

Benesse Art Site Naoshima

PERIODICAL MAGAZINE

Benesse
Art Site
Naoshima

アートとコミュニティ

豊島八百万ラボにてスプツニ子!「運命の赤い糸をつむぐ蚕 - たまきの恋」を鑑賞する豊島の住民たち
Teshima residents viewing *Red Silk of Fate - Tamaki's Crush* by Sputniko! at Teshima 8 Million Lab

Art and Community

豊島八百万ラボ スプツニ子! 作品がつむいだ アートとコミュニティ、社会との関係

Teshima 8 Million Lab: The Relationships Sputniko!'s Work Weaved with Art, Communities, and Society

豊島八百万ラボのプロジェクトは2014年に始まり、スプツニ子!は施設自体の構想と並行して、作品「運命の赤い糸をつむぐ蚕 - たまきの恋」を制作した。同作品は瀬戸内国際芸術祭の開催に合わせて2016年3月から公開され、以降 2020年2月まで4年間にわたって展示された。本号では、公開最終日に開催されたスプツニ子!とプロジェクトのキュレーションを手がけた長谷川祐子によるトークイベントの内容に触れつつ、作品の意義を振り返り、アートとコミュニティ、そして社会との関係を考察する。

As the project of Teshima 8 Million Lab was initiated in 2014, the artist Sputniko! simultaneously began to create the work, *Red Silk of Fate – Tamaki's Crush*, while working out the overall idea for the “Lab.” This work of art was exhibited for a period of four years, from March 2016 accompanied the Setouchi Triennale that year to February 2020. This article examines the significance of the work and the relationships between art, communities, and society, while touching upon topics that were discussed during the artist’s talk between Sputniko! and Yuko Hasegawa, the curator of the project.

p.2: 豊島・甲生の集落内にある豊島八百万ラボ (下から 1/3、中央あたり) p.3: スプツニ子! 「運命の赤い糸をつむぐ蚕 - たまきの恋」
p.2: Teshima 8 Million Lab located in the Kou district on Teshima island (around the center of the bottom third of the photograph)
p.3: Sputniko!, *Red Silk of Fate – Tamaki's Crush*

地域に伝わる神話と生命の未来をつなぐ物語

「運命の赤い糸をつむぐ蚕 - たまきの恋」(以下、「運命の赤い糸」)は、映像作品とインスタレーションで構成された。映像作品は、豊島に伝わる豊玉姫の物語(*1)をモチーフとして、誰にでも起こり得る恋の物語がポップな音楽に乗せて描かれている。本作品でスツニ子!は新たな神話を生み出すことを試みた。展示にあたっては檀山にある豊玉姫神社からご分霊を受けて祀り、願かけの場所ともなるようにした。ここを訪れた多くの人々が絵馬に願いを託し、そのご利益か、複数の来館者から良縁に恵まれたという便りが届き、お礼参りに訪れる方もいた。恋の緑のみならず、島民と来訪者など、様々なかたちの縁を結んだ作品であった。

作品に登場する運命の赤い糸を生成する遺伝子組み換え蚕は、作品の制作過程で実際に生み出されたもので、その繭や糸はインスタレーションの一部として展示された(*2)。人工的に生成したオキシトシン(*3)とサンゴの色素を使って遺伝子操作された蚕と聞くと、現代だからこそその生物のように思えるが、そもそも蚕は5千年以上も前に絹糸生産のために人為的に「改良」された家畜化昆虫であり、人間の世話なしには生息できない(*4)。「運命の赤い糸」は、過去、現在、未来の物語を

*1 「古事記」に記された神話のひとつ。山幸彦と豊玉姫が結婚し、豊島の西南西にある神子ヶ浜で神武天皇の父にあたるウガヤフキアエズを産んだとされる。豊島という名は豊玉姫の「豊」をとって付けられたという説がある。
*2 スツニ子!は、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構との協同研究により開発した。また、2015年に串野真也氏がデザイナーとして参加して制作された「Tranceflora - エイミの光るシルク」(2015年、グッチ新宿3階イベントスペース)で、蚕の遺伝子組み換え技術によって生成された絹糸を使った作品を発表。その後、アートユニットAnother Farmとして、テクノロジーの進歩と生命、人間の関わりをテーマに、品種改良=人間が意図的に他の生き物を改造してきた歴史に目を向ける作品を2019年にも公開している。
参考: INTERSECT BY LEXUS - TOKYOでのトーク内容
https://lexus.jp/magazine/20190222/311/cu_lex_another_farm.html
展示: LEXUS Media Ambition Tokyo 2019 (2019年2月23日~3月3日、六本木ヒルズ 特設会場)、未来と芸術展 (2019年11月19日~2020年3月19日、森美術館)
*3 授乳期の母乳分泌促進など、「信頼感」を高める生理作用をもつとされるホルモン。家族や恋人とのスキンシップでも分泌されることから、「恋愛ホルモン」、「幸せホルモン」などとも呼ばれる。
参考: 作品映像内キャプション、「愛は科学物質だった!？」(2014年、スーザン・クチンスカス著、白澤卓二監修、ヒカルランド発行)
*4 「カイコってすごい虫!」(農業生物資源研究所 遺伝子組み換え研究推進室 発行)

左: 作品公開時に絵馬に書かれた甲生住民の願い 右: 豊島八百万ラボで作品を鑑賞する豊島の住民たち
Left: *Ema* on which a resident of the Kou district wrote his wish. Right: Residents viewing the work at Teshima 8 Million Lab.

A Story That Connects a Local Myth and the Future of Life

Red Silk of Fate – Tamaki’s Crush (hereinafter referred to *Red Silk of Fate*) is a work that consists of video imagery and installation. Based on the story of Toyotamahime*, a female deity in Japanese mythology, as a motif, the video depicts a relatable love story combined with a soundtrack of pop music. In this work, Sputniko! intended to create a new myth. Along with exhibiting the work, the lab received a ‘divided’ *Shinto* god (*bunrei*) from Toyotamahime Shrine on Mt. Danyama and re-enshrined it so that the exhibition could serve as a sanctuary where visitors could pray for good luck. Many people visited offering *emas* (votive tablets) to make wishes. Whether due to their visits or not, some of them found partners and returned to thank the god. *Red Silk of Fate* thus made connections not only between lovers but also between islanders and visitors in various ways.

The genetically modified silkworms that produced the “red silk” in *Red Silk of Fate* were actually created and born in the process of making the work. The cocoons and the silk thread the creatures yielded were both exhibited as part of the work*2. While a silkworm genetically modified to produce silk with oxytocin*3 and the pigment in coral may sound like a creature resulting from cutting-

*1 According to the story of Toyotamahime, included in *Kojiki*, a book of ancient Japanese myths, Toyotamahime married Yamasachihiko and bore a child Ugayafukiaezu, who became the father of Emperor Jimmu, who was allegedly the first emperor of Japan. In Teshima, it is told that the beach where Toyotamahime gave birth was Mikogahama on the west-southwestern coast of the island. As Toyotamahime is spelled “豊玉姫,” there is a theory that the letter “豊” of the name Teshima (豊島) was taken from the female deity.
*2 This variety of genetically modified silkworm was developed with the cooperation of the National Agriculture and Food Research Organization (NARO). In collaboration with fashion designer Masaya Kushino, Sputniko! presented an exhibition, “Tranceflora – Amy’s Glowing Silk,” at Gucci Shinjuku Flagship, Tokyo in 2015, in which she showed the works woven with genetically modified silk. Forming an artist duo named “Another Farm,” the artist and the designer also co-created and exhibited their works in 2019, exploring how technological development affects life and human beings, particularly focusing on human history of altering other species under the name of breed improvement: the “LEXUS Media Ambition Tokyo 2019” exhibition at a special project space in Roppongi Hills, Tokyo (February 23-March 3, 2019) and the “Future and the Arts” exhibition at Mori Art Museum, Tokyo (November 19, 2019-March 19, 2020). For the duo’s discussion at INTERSECT BY LEXUS - TOKYO, see https://lexus.jp/magazine/20190222/311/cu_lex_another_farm.html (Only in Japanese).
*3 Oxytocin is a hormone that increases the secretion of breast milk and promotes the feeling of confidence. Released by physical contacts with family members and lovers, it is often called the “love hormone” and “happy hormone.” References: A caption in the video of *Red Silk of Fate* and Susan Kuchinskas, *The Chemistry of Connection: How the Oxytocin Response Can Help You Find Trust, Intimacy, and Love* (New Harbinger Publications, 2009).

軽やかにつなぎつつ、人間の都合で動植物を改変してきた歴史や、容易に新しい生き物を生み出してしまうバイオテクノロジーの発達に注意を向け、生態系全体へ影響を与えかねない判断がほんの一部の人間に委ねられている社会構造の在り方へ切実な問いを投げかけている。

プロジェクト始動当手を振り返り、長谷川祐子は「まず島の方々がすぐにわかる物語にすること、お客様を迎えるときに、島民がこういう話だと伝えられる作品になることが大事だと、福武さんと話した」と語った。

「やはり映像には力があると思った。時間が経っても新鮮で古びておらず、何度見ても楽しく、元気が出るような映像作品。単なるドキュメンタリーではなく、現実が物語の一部になった途端、永遠に生きられる、語り継がれるものになる。」

豊島八百万ラボは、島の南側に位置する甲生^{まへう}という集落に計画、設置された。豊島の全人口約800人のうち、40世帯60人ほどが暮らす、島内にある三集落のなかで最も小さなコミュニティである。甲生は、特に温暖な気候と豊かな生態系に恵まれ、古くから農業や漁業が営まれ、穏やかな暮らしが続いてきた。まさに、生きることの美しさを絵に描いたような場所であるといえよう。来館者からも「自然や、実際に人々が暮らす集落が魅力的」という感想を度々いただいた。一方、1970年代から、島の西側に産業廃棄物が13年間にわたって違法に持ち込まれたことによる健康被害、2000年の公害調停成立後も続く風評被害などによって悩まされてきた歴史もある。

豊島八百万ラボの開館時に絵馬に書かれたある住民の「豊島(甲生)が世界の人々に愛されます様に」との願いの通り、4年間に様々な国の人々が甲生を訪れた。豊島の住民が生き活きと出演している映像作品は、オスロ・アーキテクチャー・トリエンナーレ(ノルウェー)や、マルタ・ヘルフォルト・ミュージア

左: Creatures Made to Measure 展(マルタ・ヘルフォルト・ミュージアム)での展示風景 右: TED2019 に登壇するスツニ子! Left: Installation view of the “Creatures Made to Measure” exhibition at Marta Herford Museum. Right: Sputniko! (Hiromi Ozaki) delivering a presentation at TED2019.

ム(ドイツ)でも展示された。「運命の赤い糸」で描かれた物語によって Teshima の存在は、海を渡って様々な場所で語られ、アーティスト自身によっても、ダボス会議や TED トークにおいて紹介された(*5)。

アーティストが地域に持ち込んだもの

このプロジェクトは、私たちにとって新たな挑戦であったといえる。ベネッセアートサイト直島における作品制作は、サイトスペシフィック・ワークを基本とし、1998年に始まった直島の「家プロジェクト」以降、地域と密接な関係を持つ作品を公開してきた。作品を通して「場」そのものに目を向けることを促し、地域と共生する作品が多いなか、「運命の赤い糸」は先駆的な問いとの強い「対比」によって土地の風土や自然を際立たせ、鑑賞者に思考を促していた。この「対比」は、現代社会における都市と地方の「対比」を内包している。過疎化が進む地域に刺激の強い作品を置くことで、そこから生じる化学反応を期待したのである。

スプツニ子!によれば、自身のこれまでの作品に通底しているのは「バイオロジーや生命の在り方に自ら闘いに行く」ことだという。「『生理マシーン、タカシの場合。』では男性に生理を体験させようとし、『運命の赤い糸』では新しい生き物をつくってしまった。生命は神にしかつけれないという考えもあるなか、科学者の協力を得て、自ら新しい生命が登場する神話を

*5 TED とは、1984 年から非営利組織が運営する国際的なコミュニティである。世界をより深く理解するためのインスピレーションとして、人々の素晴らしい考えを世界に広めることを使命とする。多岐に渡る分野の講師を招いてカンファレンスやイベントを開き、アーカイブをオンラインで公開している。テーマはテクノロジー、エンターテインメント、デザイン、科学、ビジネス、国際問題など多岐に渡る。スプツニ子!は 2019 年にフェローに選ばれ、「運命の赤い糸」についての講演を行った。トークの内容は TED 公式 Web サイトにて閲覧可能。
https://www.ted.com/talks/hiromi_ozaki_how_i_bring_myth_and_magic_to_life#t-305084
アルス・エレクトロニカ・フェスティバル 2018(オーストリア)でのプレゼンテーション "Designing New Mythologies"
https://www.youtube.com/watch?v=1b0d_8pms

作品展示期間中、ラボスペースでは蚕の飼育や、庭にある植物や繭を使ったワークショップを行った。左：豊島八百万ラボの庭でくわの葉を摘む豊島のこどもたち 右：それぞれ選んだテーマに沿って夏休みの自由研究に取り組んだ

Every summer during the exhibition, silkworms were bred and workshops of experiments with garden plants and cocoons were held in the Laboratory Space. Left: Teshima children picking the mulberry leaves in the garden of Teshima 8 Million Lab. Right: Teshima children working on the research themes they selected.

years, which also led to reputational damage even after the pollution mediation reached a settlement in 2000.

Just as there was an *ema* offered by a resident whose wish written on was “May Teshima (Kou) be loved by people around the world” when the Teshima 8 Million Lab opened, indeed many people have visited Kou from various countries around the world. The video in which Teshima residents appear lively was exhibited at the Oslo Architecture Triennale (Norway) and Marta Herford Museum (Germany) as well. Through the story depicted in *Red Silk of Fate*, the island of Teshima has garnered attention from overseas. The artist Sputniko! herself also introduced the island at the World Economic Forum in Davos and TED Talks*5.

What the Artist Brought to the Local Community

This project was quite a new challenge for us. Benesse Art Site Naoshima typically commissions site-specific works. Since Art House Project, which began in Naoshima in 1998, we have especially commissioned and exhibited works of art that have closely connected local communities. While these works draw attention to their locations themselves by coexisting with their neighborhoods, *Red Silk of Fate* offered with its pioneering question a sharp ‘contrast’ against the culture and nature of the site and stimulated viewers to deepen their thoughts. The ‘contrast’ contains a contrast of the city and the rural countryside. We looked forward to the chemistry that would occur with a stimulating work of art placed in a depopulating rural area.

Sputniko! points out that the works she has created so far unanimously demonstrate her tendency of a “will to challenge the perception of technology, biology and society……In my early work, *Menstruation Machine* –

*5 To watch the full talk, go to: https://www.ted.com/talks/hiromi_ozaki_how_i_bring_myth_and_magic_to_life#t-305084
Also, the artist's presentation "Designing New Mythologies" at Ars Electronica Festival 2018 (Austria) can be watched at: https://www.youtube.com/watch?v=1b0d_8pms

つくり出すことに挑戦した。インペリアル・カレッジ・ロンドンでコンピューター・サイエンスと数学を勉強したとき、女性は少数派だった。テクノロジーは男性中心、エリート中心、白人中心に発展してきたことで、女性やマイノリティの課題やニーズが見過ごされ、無視されていると感じた。」

プログラマーとして働いた後、イギリスの国立美術大学、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA)のデザイン・インタラクション科でスペキュラティブ・デザイン(*6)を学んだスプツニ子!は、作品を通して、現代社会が抱える問題、特にジェンダーやバイオテクノロジーの倫理的問題などを、先見的に、かつ真正面から社会に問いかけてきた(*7)。

スプツニ子!が指摘する「選択格差」の問題——知らないうちに他者に自分の未来を選択されていること——は場所を問わず、また誰しもが無関係ではいられないことである。一部の権威ある人々の“都合”で決められ、立場の弱い者が不利益を被るといった構図は、様々な社会問題の根底にあるからだ。それは近代化のなかで不利な立場に置かれてきた離島の姿にも重なる。“よそ”で起こっているテクノロジーの進歩に、この豊かな島も無関係でいることはできないのである。

「瀬戸内国際芸術祭2019」の開催を前に、島民からは「今年はスプさん戻ってくるの?」と、アーティストの再訪を楽しみにしている声が聞かれた。ようやく再会の叶った2020年2月、ト

*6 2005~2015年にRCAのデザイン・インタラクション科の教授および学科長であったアンソニー・ダンと同学科助教授であったフィオナ・レイビーによって提唱された、思弁的なデザインの立場。従来の問題解決型のデザインに対して、日常に潜む恐ろしい可能性に注意を向けさせるなど、思索するきっかけを与える問いを生み出す。
参考:『うさぎスマッシュ 世界に触れるアートとデザイン』(2013年、東京都現代美術館監修、株式会社フィルムアート社発行)
ダン&レイビー公式 Web サイト <http://dunneandraby.co.uk/content/biography>
*7 ジェンダーの問題を扱う作品として、トークでも聴講者とのディスカッションのきっかけとなった「生理マシーン、タカシの場合。」をRCAの卒業制作として2010年に発表。近年では、2018年に相次いで発覚した、医大入学試験における女性受験者への一律減点の問題をきっかけに生み出された「東京減点女子医科大学」を発表。女性の活躍を妨げる社会構造をモチーフに、皮肉をもってユーモラスに作品化している。作品としての架空の大学のパンフレットはKindleで購入でき、収益は女性の権利促進に貢献している国際NGOに寄付される仕組みになっている。

左：トークイベント前に開かれた交流会で再会したスプツニ子!と甲生の住民たち 右：感謝の気持ちを含めてスプツニ子!から手渡されたメッセージ入りの絵馬
Left: Kou residents meeting Sputniko! again at the reception before her talk event. Right: *Ema* with a message offered by Sputniko! to express her gratitude.

Takashi's Take, I attempted to make a man experience a period and in *Red Silk of Fate*, I created a new creature with the help of scientists. There were few women students when I was majoring in computer science and mathematics at Imperial College London. Since technology was dominantly developed by and for men, elites, and often white people, I felt that the problems and needs of women and minorities have been overlooked and ignored when thinking about alternative futures.”

Sputniko!, who studied Speculative Design*6 at the Design Interactions program at the Royal College of Art (RCA) in London after working as a programmer, has courageously brought up gender issues and ethical problems in biotechnology with a forward-looking perspective*7.

The issue of ‘choice gap,’ the problem of one’s future being chosen by others before one knows it, that Sputniko! raises is something that pertains to anyone regardless of place. As a limited number of people in power determines things, the vulnerable and the relatively weak suffer disadvantages which underlie various social problems. This issue overlaps with the history of remote islands that have been continuously at a disadvantage during modernization. The progress in technology that is underway elsewhere cannot but affect this ‘abundant island,’ which is what “Teshima” literally means in English.

*6 Speculative Design was advocated during the years between 2005 and 2015 by Anthony Dunne and Fiona Raby, respectively professor/head, and Reader of Design Interactions Department at RCA in London, a designing attitude or position promoting speculation about, for example, possible risks hidden in our everyday lives, as opposed to offering solutions to problems as conventional design has done. See Museum of Contemporary Art Tokyo ed., *Bunny Smash: Design to Touch the World* (exhibition catalog, Film Art Inc., 2013). For Dunne and Raby’s official website: <http://dunneandraby.co.uk/content/biography>
*7 *Menstruation Machine - Takashi's Take* was the graduation work the artist submitted to RCA in 2010 and became the subject of discussion at her talk in Teshima, as a work exploring gender issues. She recently created *Tokyo Medical University for Rejected Women* in response to the fact revealed in 2018 that many medical universities in Japan had reduced the points from female applicants at their entrance examinations, exploring with irony and a sense of humor, the social structure that prevents women from building careers and playing leading roles. The Kindle version of the catalog of this fictional university is available, with proceeds being donated to an international NGO that contributes to the improvement of women’s rights.

ークイベント当日に開かれた交流会で島民は「久しぶりやなあ。」「この間、テレビで見たよ。知ってる顔があるなあと思って」などと嬉しそうに声をかけていた。島民にとっては、馴染みのある、かわいい親戚のような感覚なのだろう。トークのあいだも、彼らはアーティストの話に終始、真剣に耳を傾けていた。後日、来場されていた島民に感想を聞いてみると、「途中から、なかなかハイレベルな話だったけど、聞いてよかった」と言われた。自分とはあまり関係ない、馴染みのない話でも親しみのある人から聞くことで、少し身近に感じることがある——作品、そしてアーティストがコミュニティに持ち込んだ新しい視点は、一滴のしずくが緩やかに波紋を広げるように、島民に伝わったと思われる。

地域がアーティストをひらく

最先端なものだけが、新しい扉をひらくとは限らない。豊島でのプロジェクトが始まる以前、スツニ子!は「世界に触れる方法」について「まったく知らないコミュニティにダイビングし、彼らの生活を観察し、尊敬し、仲良くなれば、本当にとっておきの世界を見せてもらうことができる」と語っている(*8)。豊島八百万ラボのプロジェクトで彼女がダイビングしたのは、離島にある小さな集落だった。

彼女は、アーティストとしての豊島での経験が現在の活動へ与えた影響をこう語る。「常に未来、テクノロジー、バイオロジーと向き合って作品をつくってきた私は、生物や生命のあり方に喧嘩を売っているようなタイプのアーティストだった。お話をいただいたときは、美しい自然がある豊島で、私が作品を制作しても大丈夫だろうかと思った。何度も豊島を訪れ、リサーチしていくなかで知った、豊玉姫と山幸彦の神話、島に伝わる恋の物語をモチーフに、私なりに科学と自然の関係を考えてみ

*8 「うさぎスマッシュ 世界に触れるアートとデザイン」(2013年、東京都現代美術館監修、株式会社フィルムアート社発行)

When the Setouchi Triennale 2019 was about to commence, Teshima islanders expected Sputniko! to visit Teshima again, asking, “Will Spu-san come back this year?” When they could see her again in February 2020 at the reception before her talk, islanders joyfully talked to her, “Long time no see!”, “I saw you appearing on a TV program,” and so on. She is familiar to the islanders, and I think that she is perhaps someone like their beloved granddaughter or niece. During her talk, they listened in earnest from beginning to end. When I asked an islander in the audience how she liked Sputniko!’s talk some time later, the response was, “It became difficult to understand halfway through, but it was worth listening to.” A talk about an unfamiliar subject becomes a little more familiar when heard from a familiar person. A new perspective brought by the work of art and the artist seemed to reach the islanders just like a drop of water causing ripples to form.

Local Communities Open New Possibilities in an Artist
Something progressive is not the only possibility that opens a new door. Before she worked on the project in Teshima, Sputniko! explained about “ways of touching the world”: “If you dare to take the plunge into a completely new community, observe and respect the lives of those who live there, and then become friends with them, it’s possible that you will experience a very special world that you wouldn’t have otherwise.”**8 A new world the artist took the plunge into for the Teshima 8 Million Lab project was a small community on a remote island.

Sputniko! talks about how her experience in Teshima is influencing her work now: “Having dealt with the future, technology, and biology in my works, I was the type of artist who would challenge our orthodox perceptions of nature. When I was proposed to participate in the project, I was anxious about whether it would be okay to create a work in Teshima, an island of such beautiful nature. When I learned of the myth of ‘Toyotamahime and Yamasachihiko,’ as I visited the island several times to

**8 Museum of Contemporary Art Tokyo ed., *Bunny Smash: Design to Touch the World*.

作品公開最終日に開催されたトークイベントのようす。長谷川祐子(左)とスツニ子!(右)
Yuko Hasegawa (left) and Sputniko! (right) at the talk event on the final day of the exhibition.

たいと思った。それまで、東京、ロンドン、ボストンと都会の環境にいたので、自分の世界をめちゃくちゃ広げてもらった。」

スツニ子!は、「運命の赤い糸」などの作品を通して、他者によって提供される未来を一方的に受け取るのではなく、自分が見たい・得たい未来を考えることの重要性を示唆している。どちらかが正解ということではなく、選択肢を持てる社会という可能性の探求こそが、真の意味での共生、多様性につながるのではないだろうか。

「わからないもの」を考えること

人間は、理解したと思ったことについては、それ以上なかなか考えようとしにくい生き物である。言語は人間同士のコミュニケーションを容易にする一方、人間の考えや表現を限定してしまう側面をもちあわせている。対して、アート表現には比較的制限が少なく、年齢や国籍を問わず五感に直接働きかけることができる。そして、鑑賞者がすぐに作品について理解できなくとも、それに関心を抱き続け、心身のどこかに余韻が残ることが現代アートの魅力のひとつであるといえよう。

豊島八百万ラボの来館者から、「運命の赤い糸」について「わからなかった」「難しかった」という感想とともに「また鑑賞したい」という声も老若男女問わず多く聞かれ、事実、何度も足を運んでくださった方々もいた。作品に流れる耳に残る音楽、何度も見たくなる映像のなかに鋭い問いを織り込んだ作品は、その公開を終えたあとも、島民に余韻として残っているはずだ。

知らないうちに進歩していく生命科学やテクノロジーは、私たちの死生観をどのように変えるのだろうか。多くの人がインターネットの仕組みを知らないまま、インターネットが日常的に不可欠なものとなっているように、新しい技術による変化は、

research, I decided to explore the relationship between science and nature by taking the love story that had been handed down on the island for generations, as the motif. As I had only lived in the cities like Tokyo, London and Boston until then, my world now seems to have been extremely broadened.”

Through *Red Silk of Fate* and her other work of art, Sputniko! suggests the importance of an attitude to think about what kind of future we want to see and to achieve it for our sake instead of simply accepting a future offered by others. Perhaps instead of looking for a single right way, seeking a society which offers multiple options may lead to true coexistence and diversity.

Thinking about the Ununderstandable

Human beings are unwilling to think about things that they believe they have understood. Language makes interpersonal communication easy but limits one’s ideas or expression in a sense. In comparison, an artistic expression has relatively fewer restrictions so that it can directly affect the five senses of its audience regardless of nationality or age. Even if a work of art cannot be understood at once, it may somehow keep intriguing and leave impressions somewhere—this is one of the attraction of contemporary art.

Among the visitors of Teshima 8 Million Lab, some have talked about *Red Silk of Fate* as being “incomprehensible” and “difficult” while many others, both male and female and across various age groups, “want to see it again,” with some having visited repeatedly. With the acute questions interwoven in the haunting music track and the imagery urging repeated viewings, the experience of the work must be lingering in the memories of islanders’ even after the exhibition has ended.

How will the development of life science and technology that is progressing before we know it, change our ideas about life and death? As many of us know how to use the internet without knowing how it works, changes

左:「生理マシン、タカシの場合。」を紹介するスツニ子! 右:トーク終了後、島民を含む参加者の集合写真
Left: Sputniko! talking about *Menstruation Machine – Takashi’s Take*. Right: Group photograph of the artist together with local and visiting attendees of the event after the talk.

気付かぬうちにますます不可逆的なものになっていく。私たちは、他者に自分の未来を任せてはいないだろうか。「未来を突っ走りすぎて、誤解されてばかりの人生」と、スプツニ子!自身が言うように、先見的なアーティストの視点は時にすぐには腑に落ちないものかもしれない。しかしながら、作品を通じた体験が、時差をもってじわじわと鑑賞者に気づきや思考を促す日がきっと訪れると信じている。物語は終わらない。豊島には新たな神話が残し、「運命の赤い糸」は今後も全世界に公開され続けるだろう(*9)。豊島八百万ラボでの展示が終わったあとも、この作品に出合った人々のなかにアーティストが発した「問い」が残り、アートとコミュニティ、そして社会との間に新たな関係がつむがれていくことを願う。

テキスト：北村奈央（公益財団法人 福武財団）

*9 「運命の赤い糸をつむぐ蚕 - たまきの恋」はスプツニ子!公式 YouTube チャンネルにて公開中（2020年10月現在）<https://www.youtube.com/watch?v=08BFqz21xYI>

brought by new technology are increasingly becoming irreversible before we realize. Are we not leaving our future to others? As Sputniko! describes her life as “always being misunderstood because of my running ahead towards the future,” it may at times not be easy to digest an artist’s progressive perspective right away. However, we believe the experience of the work of art may lead to an awareness or reflection for viewers after some time. The story never ends. A new myth remains in Teshima and *Red Silk of Fate* will be viewed again and again around the world.*9 After the exhibition at the 8 Million Lab, we wish the questions the artist has posed will remain in the minds of people who have encountered the work, weaving new relationships between art, communities, and society.

Text: Nao Kitamura (Fukutake Foundation)

*9 You can watch the video of *Red Silk of Fate - Tamaki's Crush* at: <https://www.youtube.com/watch?v=08BFqz21xYI> (as of October 2020)

スプツニ子!「運命の赤い糸をつむぐ蚕 - たまきの恋」
Sputniko!, *Red Silk of Fate - Tamaki's Crush*

豊島八百万ラボ Teshima 8 Million Lab

昔の道具から見える近現代の豊島の暮らし

田井 静明 (瀬戸内海歴史民俗資料館長)

Old Tools Speak of Modern Life on Teshima Island Yoshiaki Tai, Director of Seto Inland Sea Folk History Museum

歴民出張展示「昔の道具からたどる豊島の暮らし」の開催

瀬戸内海歴史民俗資料館（以下、「歴民」と表記）では、土庄町教育委員会と共催で、令和元年10月26日～11月4日（開催日9日間）まで、旧豊島中学校校舎を会場に、「豊かな恵みを受けて一昔の道具からたどる豊島の暮らし」展（出張展示）を行った。

同展は、歴民が平成28年度から3ヵ年で実施した文化財レスキュー事業として行った県内民俗資料収蔵施設の現状確認調査を受けて計画したものである。阪神大震災以降、大規模災害時に被災した歴史民俗資料などの地域の文化遺産を救い出す活動が行われはじめた。東日本大震災以降は、被災資

“Tracing the Life in Teshima through Old Tools” Exhibition

The Seto Inland Sea Folk History Museum (located in Takamatsu, Kagawa), in a joint effort with Teshima's Tonosho-Town Board of Education, organized the traveling exhibition, “Endowed with an Abundant Gift –Tracing the Life in Teshima through Old Tools,” which took place at the former site and building of Teshima Junior High School from October 26 through November 4, 2019. The exhibition was conceived when the museum undertook an inventory research of the collections of folk artifacts remaining in Kagawa prefecture as part of its Cultural Heritage Rescue Project, which continued for three years from 2016. Since the Hanshin Awaji Great Earthquake of 1995, the rescue of local cultural assets including folk historical heritage has often been

料のレスキューはもちろん、防災にも重点が置かれるようになり、事前の文化遺産の所在確認、ハザードマップとの照合など、災害危険性などを予見し、地域住民にも前もって周知する活動が盛んになってきている。

今回展示した昔の道具は、豊島小学校が昭和57年頃に校内に郷土資料室を整備するために住民から提供を受けたもので総数約500点に及ぶ。豊島小中学校に統合される平成27年度末までは、小学校校舎内に展示され授業にも活用されてきたものと聞いている。しかし、小中学校の統合による教室数の確保などの観点から、残念ながら郷土資料室は廃止され、平成29年に当館が所在確認調査を行った際は旧豊島中学校の倉庫にしまわれていた。現在、香川県内の島嶼部で、これほどの数の地域の民俗資料を保管しているのは、伊吹島（観音寺市）、広島・本島（いずれも丸亀市）、小豆島ぐらであり、貴重な地域の文化遺産の存在を地域の方たちや瀬戸内国際芸術祭に来島される皆さんにも知っていただきたく、芸術祭期間中に出張展示を開催した。

豊島小中学校保管の昔の道具の概要

歴民では、出張展示の前年、平成30年8月に、町教育委員会や地元の有志、当館ボランティアらの協力のもと、のべ59人10日間をかけて、倉庫にしまわれていた昔の道具466点を旧中学校体育館にすべて取り出して、全点の写真撮影、法量測定、紀年銘などの情報確認、一覧表や資料ラベルの更新作業を行った。また期間中、島の有識者や関係者などに、モノを見ていただきながら聞き取り調査も実施した。そして、改めて倉庫に戻し、棚の配架位置図などを作成し、一覧表や写真を添付したカードとともに学校におさめた。

その概要を記すと、生業関係用具としては、稲作・畑作用具、養蚕用具、塩田用具、漁業用具、石工用具などが見られた。香川県の島嶼部で豊島ほどの水田面積を擁した島は珍しく、特徴の一つといえよう。また、豊島石に代表される石工用具はもちろんであるが、家浦地区にあったとされる塩田に関わる用具や養蚕用具も見られ、現在の豊島の景観からはすぐにイメージできない貴重な道具もあった。モノが伝えられてきたからこそ理解できる歴史といえよう。生活用具は衣食住、特に食に関わる資料が比較的多く保管されていた。

かつて小学校の郷土資料室に掲げられていた説明文も残されており、そこでは、「(前略) この一つひとつの道具には豊島の歴史があり、郷土の歩みが刻みこまれています。私たちはこの中から先人の生活や汗や脂にまみれて働いた姿を学びたいものである。」と述べており、収集当時の思いを知ることができる。

生産・生業データからみる近代の豊島の暮らし

豊島の民俗については、昭和61年に刊行された『豊島の民俗』（徳島文理大学比較文化研究所）がある。同書の後半には大正9年に刊行された『豊島村誌』が転載されている。また、香川

practiced after major disasters. Particularly since the East Japan Great Earthquake of 2011, the prevention of damage also has been further emphasized in addition to the salvage of damaged materials. Increased efforts are being made to possess awareness beforehand of what and where materials are located and what danger can be anticipated by referring to hazard maps and informing local residents of such risks.

The items shown at the exhibition consisted of about 500 old tools donated by Teshima residents around 1982 for the Folk Historical Material Room created by and located in Teshima Elementary School. It has been said that these tools had been exhibited and utilized as educational materials in class until the school was combined with Teshima Junior High School in 2015. Unfortunately, however, the Folk Historical Material Room was closed partly because of a lack of classrooms after the schools' merger and these materials were found housed in the storage of the former Teshima Junior High School when we comprehensively researched Teshima's local cultural heritage in 2017. Given the fact that now there are only a few islands other than Teshima in Kagawa prefecture in which so many local folk historical materials are preserved, such as Ibukijima, Hiroshima, Honjima, and Shodoshima, we decided to show these precious local cultural assets to people from this region and visitors alike in Teshima during the Setouchi Triennale 2019.

Survey of the Tool Collection of Teshima Elementary-Junior High School

In the year before the exhibition opened, we museum staff brought all of the 466 old tools out of storage to the gymnasium of the former junior high school and investigated them with the cooperation of the Tonosho Board of Education and local and museum volunteers taking photographs of, measuring, reconfirming the dates of, cataloging and labeling each item. It took a total of 10 days and 59 workers. During this time, we also interviewed local professionals and related individuals about these tools while showing them the materials in person. Then, as we put the materials again into storage, we drew a map of the arrangement of the shelves and data cards of the materials with photographs on them, which were submitted to the school.

These materials include tools and devices for agriculture, sericulture, salt manufacturing, fishing and masonry. The large number of rice agricultural tools serves to verify that Teshima used to have far more areas of rice paddies than most other islands in Kagawa prefecture. The masonry tools for Teshima stone and tools for salt pans that used to flourish in the Ieura district, as well as sericulture tools, are quite precious since it is hard to imagine the needs of these items from the current landscape of the island. Without these remaining materials, we could not understand such an industrial history of Teshima. As for tools for everyday life, relatively more items related to food remain than those for clothing and housing.

There also remains an explanatory panel that used to be exhibited with the tools at the former Folk Historical Material Room, stating, “The history of Teshima and the progress of our hometown is inscribed in every item among these materials. We would like to learn about the lives of our predecessors and how hard they worked,” which communicates how people felt about the tools when the collection of materials was found.

「豊かな恵みを受けて一昔の道具からたどる豊島の暮らし」展 展示風景
“Tracing the Life in Teshima through Old Tools” Exhibition, installation view.

県立ミュージアムには昭和8年に作成された『豊島村経済更生計画書』が所蔵されている。後者は昭和恐慌後の地方経済の疲弊を回復させるため、政府主導で全国的に展開された経済更生運動の豊島村の計画書であり、村の自力更生を目指して立てられたものである。

ここでは、それらに記されるデータから、島の生活を支えた当時の主要作物や産業について見てみることにする。『豊島村誌』のデータは明治45年（以下〔A〕と表記）のものであり、後者は昭和8年（以下〔B〕と表記）である。

農業収入としては、米・麦・雑穀・蔬菜・果実・除虫菊・甘藷があげられている。生産額が最も高いのは米（粳）で、45,883円〔B〕となっている。また、稲藁も4,574円〔B〕とある。ただし両方とも販売金額は0円となっており、自家用であったことがうかがえる。前述のとおり、県内の島嶼部における豊島の米の生産量が他島に比べ高かったことは特筆すべきで、水が豊かだった自然の賜物といえよう。

麦では、小麦・裸麦が栽培され、麦稈も生産されていた。特に小麦は販売額6,325円〔B〕とあり、主要農産物の一つであったことがわかる。雑穀では大豆・小豆・豌豆・蚕豆・粟・蕎麦が生産〔A〕されていた。また、蔬菜では漬菜・蘿蔔・蕪青・葱・牛蒡・南瓜・西瓜・胡瓜・茄・甘蔗・水菜・高菜・蕓が栽培〔A〕されている。果実では梅・梨・柿・桃・苹果・枇杷・栗・無花果・温州ミカン・ネーブルなどが見られる〔A〕。特に生産量が多いのは桃と苹果（りんご）である。現在の私たちに馴染みの桃やりんごとは品種も違うと思われるが、当時の豊島の果樹栽培のようすをうかがうことができる。その他、除虫菊の販売額は7,480円〔B〕となっており、農業販売額で最も高くなっている。また、販売はされていなかったようであるが桑・甘藷（さつまいも）生産額は多く、桑は蚕の餌として、甘藷は日常の主要食料として重要な位置を占めていたことがうかがえる。

Modern Life in Teshima Shown by Industrial and Production Data

As for folk culture of Teshima, there is a book to refer to, *Teshima no Minzoku* [Folk Culture of Teshima] (Research Institution of Comparative Culture, Tokushima Bunri University), published in 1986. Reprinted for the latter half of the book is the text of *Teshima-Sonshi* [Book about the Village of Teshima] (1920). Also relevant is *Teshima-mura Keizai Kosei Keikakusho* [Teshima Village Economic Rehabilitation Plan] (1933, the collection of The Kagawa Museum, Takamatsu). This latter material was for a local plan aiming for Teshima’s self-reformation that was part of the nationwide project called the “Rural Economic Rehabilitation Movement” conducted by the Japanese government.

Let us examine the important crops and industries of Teshima through the data of these books. The data in *Teshima-Sonshi* (called [A] hereafter) is dated 1912 while those in the latter ((B)) is 1933.

Agricultural profit came from rice, wheat, *zakkoku* category (millet and beans), vegetable, fruit, pyrethrum, and sweet potato. Rice yielded ¥45,883〔B〕 and rice straw output amounted to ¥4,574〔B〕. However, both items were sold for ¥0; probably because they were for own use by farmers. As mentioned above, it should be noted that more rice was produced in Teshima than in any other island in Kagawa prefecture, due to the island’s rich water resource.

In regards to the varieties of wheat, common wheat and naked barley were grown, and wheat straw was also produced. Particularly, as wheat yielded ¥6,325〔B〕, it was one of the major crops. In the category of *zakkoku*, soybean, *azuki* bean, pea, fava bean, foxtail millet, and buckwheat were cropped〔A〕. As for vegetables, Japanese varieties of mustard green (*mizuna* and *takana*), daikon radish, turnip, green onion, burdock (*gobo*), pumpkin, watermelon, cucumber, eggplant, sugarcane and Chinese onion were also grown〔A〕. In the fruit category were plum, pear, persimmon, peach, apple, loquat, chestnut, fig, *satsuma* orange, and navel orange, among others〔A〕. Peach and apple in particular were produced more than any other fruits. While

その養蚕では上繭・玉繭・屑繭・蚕沙が生産されている。うち販売は上繭だけで19,897円〔B〕とあり、豊島の農林水産販売額のトップとなっている。昔の道具の中にひっそりと数点残る養蚕用具は、かつては島のくらしの主要産業であった養蚕の隆盛をわずかに伝えていることになる。

養畜は家畜と家禽に分けられ、前者では牛・仔牛・豚・厩肥が生産されている。販売額としては牛127頭14,605円、豚181頭4,960円となっている。また後者では鶏2,890羽1,734円、卵6,914円の販売額となっており〔いずれもB〕、牛の肥育や鶏卵の生産が島のくらしを支えていたことがわかる。

林業では、薪炭材が見られ、4,505円〔B〕の販売額となっており、炭焼きも行われていたことをうかがえる。

水産業では、タイ、チヌ、カレイ、サワラ、アジ、ボラ、ヒラ、マナガツオ、スズキ、メバル、タナゴ、イカ、タコ、エビ、カニ、ナマコなどの魚種ごとの生産量や販売金額が記される。特筆すべきは、イカの販売額で22,000円〔以下B〕となっている。他の魚種の販売額が軒並み1,000円以下なのに対し、ボラ1,035円、カニ1,620円、チヌ3,500円が上位を占めるなか、イカは断トツの販売額となっている。聞き取りでも、昭和30年頃まで豊島周辺では、4～5月のイカの産卵シーズンには漁家にとどまらず、家族総出でイカ網漁をして、大きな収入を得ていたことが知られている。豊島の春の風物詩といえる光景だったと思われる。

その他の加工品収入としては、醤油・素麺・花崗岩・豊島石が記される。花崗岩が生産量1,000貫生産金額20,000円に対して、豊島石は2,300貫11,500円となっている。名産の豊島石ではあるが、近代には花崗岩ほどの値がつかなかったことがわかる。

昭和8年の豊島の戸数は698戸（令和元年482世帯）、人口2,791人（同807人）であった。当時は一世帯4人程度と推測できるが、現在は一世帯2人を切っている。当時の職業構成は農業22%、漁業12%、工業（石材）45%、商業7%などとなっている。

豊島の豊かな自然の中でくらししてきた人々の歴史を、道具を通して見つめなおしてみた。かつて島で使われていた道具をヒントに当時の島の自然や生業を見つめなおし、自然の恵みを楽しみながら生きてきたくらしの一端を繙いた。そこに島の自然とともにあった持続可能な島のくらしのヒントが隠されているかもしれない。

these items were probably different varieties from what we now know as peach and apple, the data informs us of the fruit growing in those days on Teshima. Pyrethrum sold for ¥7,480〔B〕, which was the best-selling product in agriculture. While not for sale, mulberry and sweet potato were produced in great amounts as both were particularly important; the former as a silkworm feed and the latter as daily food for the island people.

As for Teshima’s sericulture, reelable cocoons, doupin cocoons, waste cocoons, and silkworm excrement (used for fertilizer) were produced. Reelable cocoons solely sold ¥19,897〔B〕, the most profitable of all the items harvested in agriculture, forestry, and fishing of Teshima. Several sericultural tools that remain in the tool collection barely communicate about the heyday of the silkworm raising that used to be an integral part of the life in Teshima.

There were two categories in livestock raising, namely animal farming and poultry farming. Animal farming produced cattle, calves, pigs and manure. The amounts sold were 127 oxes and cows for ¥14,605 and 181 pigs for ¥4,960. Poultry farming sold 2,890 chickens for ¥1,734 and eggs ¥6,914〔B〕, which indicates that cattle and eggs supported the life in Teshima.

Forestry in Teshima produced charcoal and sold for ¥4,505〔B〕, which indicates that charcoal burning was practiced in Teshima.

Regarding the fishing industry of Teshima, snapper, black sea bream, flounder, Spanish mackerel, horse mackerel, striped mullet, elongate ilisha, harvest fish, Japanese sea bass, black rockfish, Japanese bitterling, squid, octopus, prawn, crab, and sea cucumber are listed in the book〔B〕 with the amount and sales of each item. The most notable was the sales of squid, which was ¥22,000. While those of other items were mostly ¥1,000 or less, except striped mullet at ¥1,035, crab at ¥1,620, and black sea bream at ¥3,500, the figure for squid is quite conspicuous. When we interviewed Teshima residents, they told us that their family members altogether used to catch squids with nets during the spawning period (April-May) every year until around 1955, earning significant income. It must have been a major seasonal event every spring back then in Teshima.

Other industrial products of Teshima listed were soy sauce, *somen* noodle, granite and Teshima stone (tuff breccia). While the amount of granite was 3,750 kg for ¥20,000, that of Teshima stone was 8,625 kg for ¥11,500. In spite of its acclaim, Teshima stone was rather inexpensive compared to granite after the Meiji period (after the late 19th century).

In 1933, the number of houses in Teshima was 698 (cf. 482 in 2019) and the population was 2,791 (cf. 807 in 2019). The number of occupants of each house at that time is assumed to be around 4 while currently it is 2 or less per house. The industrial composition was 22% agriculture, 12% fishing, 45% industry (masonry), and commerce 7%.

So far, we have seen through tools the history of life in Teshima, an island endowed with rich nature. Reflecting upon the natural environment and industries of Teshima, we could look into the ways and occupations of Teshima residents whose lives had accepted much grace from nature. Surely they reveal some teachings about a sustainable local life.

左：「豊島村経済更生計画書」（香川県立ミュージアム蔵）右：豊島観光協会との勉強会のようす

Left: *Teshima-mura Keizai Kosei Keikakusho* [Teshima Village Economic Rehabilitation Plan] (the collection of The Kagawa Museum, Takamatsu) Right: Viewing tour with Teshima Tourist Association.

ベネッセアートサイト直島・アーカイブより

From the Archives of Benesse Art Site Naoshima

ベネッセアートサイト直島には1980年代からの活動の記録が保管されています。その記録の中から、今回は2010年に豊島で公開された森万里子による作品、「トムナフーリ」の制作プロセスを紹介します。

Benesse Art Site Naoshima has preserved documentation on its activities since the 1980s. Among the archives, this issue focuses on *Tom Na H-iu*, a work by Mariko Mori, which has been exhibited in Teshima since 2010, and the process of how it was installed.

森万里子「トムナフーリ」2010年
Mariko Mori, *Tom Na H-iu*, 2010

森万里子は日本を代表するアーティストとして、ニューヨークを拠点に国際的に活躍しています。1990年代半ばから活動を始め、日本の都市空間を主題に、作家自身が扮する近未来的な少女像の写真作品で注目を集めました。その後は、精神世界への興味を深めつつ、科学やテクノロジーを駆使して表現の幅を広げ、近年は自然との融合や、魂の転生・再生をテーマにした大規模な立体作品を制作しています。

A Japanese-born artist based in New York, Mariko Mori has actively worked worldwide exhibiting her works in numerous international exhibitions. Starting her career in the mid 1990s, Mori was first acclaimed with her works that drew on urban spaces characteristic of Japan in which her self-portraits in the guises of near-future girls were inserted. Later, she grew deeply interested in spiritual worlds and enriched her expressions using science and technology. In recent years, her works, mainly sculptures, are becoming larger in scale, exploring themes such as unification with nature and the transmigration / rebirth of souls.

直島福武美術館財団(現・福武財団)の理事長、福武總一郎は、瀬戸内の島々での展示を念頭に2006年11月に「トムナフーリ」を購入し、2010年7月、豊島の硯地区に設置・公開しました。本作品は、旧道から山道を5分ほど歩いた先にある竹林に囲まれた池の中央に展示されています。

「トムナフーリ」とは、古代ケルトにおける靈魂転生の場を指し、そこで魂が次の転生までの長い時を過ごすと考えられています。森万里子は、この伝説と、古代に生きた人類があらゆる場所でスタンディング・ストーン(石柱)を建立していたという史実に触発されて、生と死を象徴する、現代における新たなモニュメントを制作しました。高さ3メートルにおよぶ巨大なガラスの立体作品は、神岡宇宙素粒子研究施設(スーパーカミオカンデ)とコンピューターで接続され、超新星爆発(星の死)の際に発せられるニュートリノのデータを受信し、インタラクティブに発光します。

福武が本作品を購入した2006年当時、ベネッセアートサイト直島は、その活動を直島だけでなく他島においても展開することを検討していました。本作品の設置候補地がいくつか挙げられるなか、福武がヘリコプターで上空から豊島を視察した際、島の北側の林の中に見つけた池も候補地のひとつに加えられました。財団の職員が池の場所を特定して作家に現地の様子や情報を伝え、検討を経て本作品の設置場所として決定されました。作家は、この場所をはじめ訪れたときのことを次のように振り返っています。「私たちは縄文時代から続くDNAのなかに、自然に対する感謝の気持ち、自然の神様をまつという意識があると思うのです。ここは、自然のなかに宿る神というか精霊というか、そういったものが本当にそこにいるのではないかと彷彿とさせるような場所だと思いました」。

作品設置前の候補地は、竹などの木々がうっそうと茂り、倒木も目立ち、旧道から池までの道もわかりづらくなっていました。本作品は屋外での展示を想定して制作されたものですが、実際、それまでに屋外で展示されたことがなかったため、この場所に本当に設置できるのか、システムが正常に作動し、

Soichiro Fukutake, chairman of Naoshima Fukutake Art Museum Foundation (presently the Fukutake Foundation), acquired *Tom Na H-iu* in November 2006 with the intent to exhibit it in the islands of Seto Inland Sea, and installed it in the Suzuri district in Teshima in July 2010. The work stands in the middle of a pond surrounded by a bamboo forest which can be reached by a five-minute walk along the path from the main old road of the island.

“Tom Na H-iu” is an ancient Celtic site of spiritual reincarnation where souls were believed to stay for a long time until the next transmigration. Inspired by this myth and the fact that ancient people built standing stones in many places all over the world, Mariko Mori created the work as a modern monument symbolizing life and death. The huge glass object having a height of 3 meters glows in response when a supernova occurs, receiving data from Super Kamiokande in Kamioka Observatory, Tokyo University, located in Gifu, which is electronically connected with the work.

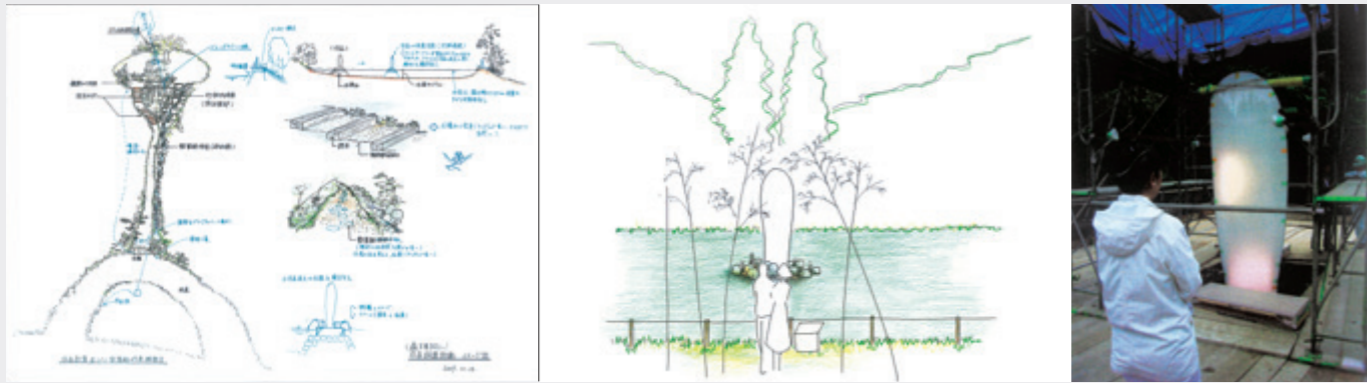
When Fukutake acquired this work in 2006, Benesse Art Site Naoshima was considering developing its activities on other islands besides Naoshima. As he researched Teshima flying over the island by airplane, he added the pond in the northern part of the island to the list of the work's possible locations. After confirming the location of the pond, staff members of Benesse communicated the description and condition of the site to Mori, following which this particular site was selected. The artist recalled the time when she first saw the place: “Since the Jomon period, (c. 14,000-300BCE) I think a gratefulness towards nature and worship of nature as a deity has been imprinted in our DNA. This place made me feel a deity like a god or a spirit of nature might be present right here.”

Before *Tom Na H-iu* was installed, the site was surrounded by a thick forest of bamboo and other trees, and there were so many fallen trees covering up the pathway connecting the pond with the old main road. Since this work had never actually been exhibited outdoors despite being intended for outdoor installation from the beginning,

1. 修景前の旧道から池までの山道 2. 作品設置前の池 3. 作品のテスト設置時に、上空から撮影

1. The mountain road leading from the old main road to the pond prior to landscaping. 2. The pond prior to installing the work of art. 3. An aerial view during the trial installation.

1. 「作品設置並びに散策路修景概要図」(作成：鹿島建設)。作家の指示が青字で反映されている。 2. 作品設置後のイメージ図(作成：鹿島建設) 3. 公開前に作品を確認する森万里子
 1. "Installation and Landscaping Plan"(made by Kajima Corporation). Corrections were added in blue according to the artist's instruction.
 2. Installation image of the work (made by Kajima Corporation). 3. Mariko Mori inspecting the work before the opening of the exhibition.

作品が発光するのが懸念されました。実現に至るまでには、設計者、建設会社、技術者など多くの関係者の尽力が必要でした。

作品の設置位置は作家が指定し、岸から作品を鑑賞する際のビューポイントと、対岸の二本の杉の木を結んだ直線上にある池の中央に決まりました。「対岸にシンボリックな杉の木が立っていたので、素直に木と木の中心に見えるように立てようと思いました。この場所への敬意をもって、自然への感謝として作品を捧げるという気持ちでした」*

作家のイメージをもとに実施計画書が作成され、2010年1月中旬から7月中旬まで、作品設置工事および付帯工事が実施されました。作品の設置場所が池の中央であったため、作品の土台は水位の変化や温湿度の影響を想定して設計されました。池の周辺や、旧道から池までの山道は、作品と周囲の環境が融和するように、できる限り現状の自然を残すという方針のもと、鑑賞者の安全面には配慮し、整備・修景が進められました。その後、作品の設置工事、点灯テストを経て、2010年6月に作家が現地を確認、7月19日に作品が公開されました。

「トムナフーリ」は、日中は池の中央に、現代の「スタンディング・ストーン」として佇み、日没とともに周囲が薄暗くなると、自らの光を徐々に鮮明に浮かび上がらせます。鑑賞者は周囲の環境とともに「トムナフーリ」を体感し、作品が宇宙と共鳴し合いながら存在していると感じることができるでしょう。

「トムナフーリ」は、場所に合わせて制作した作品ではありません。しかしながら、作品のコンセプトを踏まえ、周囲の環境と融和するよう腐心したプロセスは、ベネッセアートサイト直島に通底するサイトスペシフィック・ワークの手法と共通することが多くあると言えます。

※2010年6月21日に行われたスタッフ向けレクチャー「森万里子氏を囲む会」での発言。
 テキスト：金廣有希子(公益財団法人 福武財団)
 協力：下岡尊文(株式会社アートフロントギャラリー)

it was uncertain if it could be installed there, if its system would work properly and if it would glow. To complete the installation, it was necessary to ask for help from a designer, a construction company, and engineers.

As the artist designated, the spot to situate the work was decided to be the center of the pond on the line through the viewer's standpoint on the shore and the two cedar trees standing on the other side of the pond. "Since there was a symbolic pair of cedar trees on the other side, I simply decided to place it between the trees. I intended to offer the work with respect for the place as an expression of my gratitude towards nature."*

The execution plan was created based on the artist's ideas, and construction for the installation of the object and its appurtenant work was conducted from mid-January through mid-July of 2010. Since the site was in the middle of the pond, the base for the sculpture was designed in view of the change of the water level and the influence of temperature and humidity. The access route from the main road and the surrounding landscape were trimmed considering the safety of the visitors but otherwise, the original environment was maintained as much as possible so that the work would be unified with the environment. After the sculpture was installed and the light was tested, the artist visited the site for inspection in June 2010 and exhibition of the work was finally opened to the public on July 19, 2010.

Tom Na H-iu stands in the middle of the pond as a modern standing stone during the daytime, and its light looks brighter as it gets dark at sunset. Viewers will experience the work together with its environment and surely realize that it exists interacting with the universe.

Tom Na H-iu was not created as a site-specific work. However, these efforts to understand its concept and to place it in harmony with its surroundings are quite similar to the methodologies that Benesse Art Site Naoshima has taken for site-specific works we have commissioned.

*All quotes with asterisks are comments made by the artist at the "Meeting with Mariko Mori," held on June 21, 2010.

Text: Yukiko Kanahiro (Fukutake Foundation)
 Cooperation: Takafumi Shimooka (Art Front Gallery)

島のひとびと Islanders' Stories

豊島・甲生地区で結ばれた“縁”

豊島の甲生地区で「漁家民泊あかり」を運営されている生田清人さんは、島で生まれ育った漁師さんです。スプツニ子!の映像作品「運命の赤い糸をつむぐ蚕 - たまきの恋」にも出演している生田さんは、豊島八百万ラボの「縁結び」のご利益を目の当たりにしたと言います。「豊島八百万ラボがオープンしたとき、記念に一つだけ御守りを買って持っていたのですが、民泊で親しくなった女性にさしあげたんです。幸せになってほしいなと思って。1年くらい経って『彼氏ができました!』ってメッセージが来て。本当にうれしかったですね」。豊島を盛り上げたいという思いから9年前に民泊を始めた生田さん。豊島の海の幸や漁業体験を通して、島を訪れる人との“縁”を広げていきたいと考えています。「アートがなかったら豊島は特に注目されることもなく、ゆるやかに寂しくなっていく運命だったかもしれない。でもせっかくアートができて人が呼べる島になったんやから、その島を何とか維持できるように自分たちもがんばりたいと思っています」

The Connections Formed in the Kou District of Teshima

Kiyoto Ikuta, the owner-manager of the "Fisherman's Hostel Akari," is a fisher who was born and raised in Teshima. As one of the actors in Sputniko!'s video work, *Red Silk of Fate - Tamaki's Crush*, he witnessed the match-making power of Teshima 8 Million Lab. "When Teshima 8 Million Lab opened, I bought a charm there as a souvenir, but I gave it to a woman who stayed at my hostel and who I became friends with, to wish her happiness. About a year later, she sent me a message saying, 'I found a boyfriend!' I was really happy to hear that." Ikuta opened the hostel nine years ago with hopes to revitalize Teshima. By offering local seafood and fishing experiences, he wishes to extend the connections made with visitors to the island. "Without art, Teshima may have been overlooked and slowly depopulated and become desolate. Now that Teshima can attract people with art, we have to work hard to preserve our island."

Benesse Art Site Naoshima Periodical Magazine OCTOBER 2020

Publisher: Soichiro Fukutake
 Editors: Kiyomi Waki, Yukiko Kanahiro, Takahiro Ohyama (Benesse Art Site Naoshima), Yoko Hemmi (Prop Position)
 Translators: Sumiko Yamakawa, Caroline Mikako Elder
 Japanese proof reader: Natsuo Kamikata
 Designer: Asami Sato (SATOSANKAI)
 Photo credit: Shintaro Miyawaki (cover, p.4), OMOTE Nobutada (pp.2-3, pp.10-11), courtesy of artist (p.5 left), courtesy of TED (p.5 right), Jin Fukuda (pp.7-9), Osamu Nakamura (p.16)

Published by Benesse Art Site Naoshima (Fukutake Foundation, Benesse Holdings, Inc.)
 2249-7 Naoshima, Kagawa 761-3110
 Phone: +81- (0) 87-892-2550
 Date: OCTOBER 1, 2020
 Printing/ Binding: KYODOPRESS CO., LTD.
 www.benesse-artsite.jp
 No part of this publication may be reproduced without permission except as permitted under copyright law.
 ©2020 Benesse Art Site Naoshima Printed in Japan

お知らせ

本誌の電子版は、ベネッセアートサイト直島の公式ウェブサイトでご覧になれます。
<http://www.benesse-artsite.jp/about/magazine/>

The digital edition of this magazine can be viewed on the official Benesse Art Site Naoshima website.
<http://www.benesse-artsite.jp/en/about/magazine/>

季刊誌

Benesse Art Site Naoshima

Benesse Art Site Naoshima は、直島、豊島、犬島を舞台に株式会社ベネッセホールディングスと公益財団法人福武財団が展開しているアート活動の総称です。活動を通して本当の豊かさや幸せとは何か——言いかえれば Benesse (=よく生きる) とは何かを考え、生成していくことを目指しています。この季刊誌は、活動内容や地域での出来事、また鑑賞体験での気付き等々を通して、Benesse を考え続けている姿をお伝えすることを目的としています。

About the Benesse Art Site Naoshima periodical magazine

"Benesse Art Site Naoshima" is the collective name for the art activities conducted in Naoshima, Teshima, and Inujima by Benesse Holdings, Inc. and the Fukutake Foundation. Through our activities we aim to promote inquiry into what true wealth and true happiness are——what *Benesse* (=Well-Being) is, and to create opportunities to do so. Through this publication, we hope to convey how Benesse Art Site Naoshima is seeking for *Benesse*, by introducing and reflecting upon the art activities, developments unfolding in the Setouchi region, and experiences resulting from the encounters with art.

主要都市から港へのアクセス

ACCESS FROM THE PRINCIPAL CITIES TO PORTS

- 国内線 Domestic Air Route
- 新幹線 Bullet Train

直島・犬島・豊島への航路

(宇野港から)

- ① 宇野 ⇄ 直島 (宮浦)
- ② 宇野 ⇄ 直島 (本村)
- ③ 宇野 ⇄ 豊島 (家浦) ⇄ 豊島 (唐櫃) ⇄ 小豆島 (土庄)

(高松港から)

- ④ 高松 ⇄ 直島 (宮浦)
- ⑤ 高松 ⇄ 直島 (本村) ⇄ 豊島 (家浦)、高松 ⇄ 豊島 (家浦)

(宝伝港から)

- ⑥ 宝伝 ⇄ 犬島

(その他)

- ⑦ 直島 (宮浦) ⇄ 豊島 (家浦) ⇄ 犬島

SEA ROUTES TO NAOSHIMA, INUJIMA AND TESHIMA

FROM UNO PORT:

- ① Uno ⇄ Naoshima (Miyoura)
- ② Uno ⇄ Naoshima (Honmura)
- ③ Uno ⇄ Teshima (Ieura) ⇄ Teshima (Karato) ⇄ Shodoshima (Tonosho)

FROM TAKAMATSU PORT:

- ④ Takamatsu ⇄ Naoshima (Miyoura)
- ⑤ Takamatsu ⇄ Naoshima (Honmura) ⇄ Teshima (Ieura), Takamatsu ⇄ Teshima (Ieura)

FROM HODEN PORT:

- ⑥ Hoden ⇄ Inujima

OTHER:

- ⑦ Naoshima (Miyoura) ⇄ Teshima (Ieura) ⇄ Inujima

- 船便 Sea Routes

香川県
KAGAWA PREF.