

Benesse Art Site Naoshima

PERIODICAL MAGAZINE

Benesse
Art Site
Naoshima

ベネッセアートサイト直島の 鑑賞プログラム

ベネッセハウスから撮影した瀬戸内海の風景（2012年撮影）
Seascape viewed from Benesse House in 2012

Benesse Art Site Naoshima's Art Appreciation Programs

ベネッセアートサイト直島の鑑賞プログラム

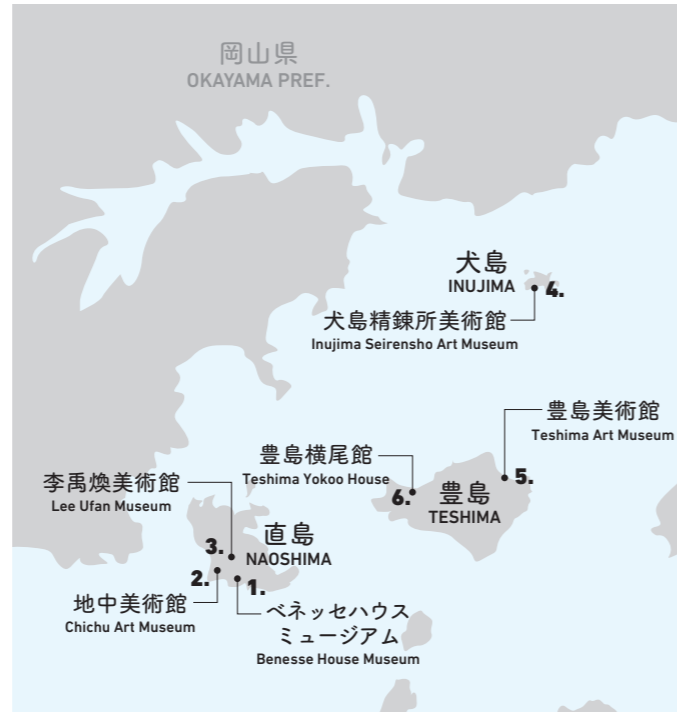
—— アートをより深く味わう

Benesse Art Site Naoshima's Art Appreciation Programs

— For Deeper Experiences of Art

ベネッセアートサイト直島のアートや建築は、季節や天気、時間帯によってまったく異なる表情をみせ、その瞬間、その場でしかできない鑑賞体験をしていただけます。そのような機会を幅広く提供するために、ベネッセアートサイト直島では、周遊ツアーのほか、美術館ごとに鑑賞体験を深めるためのプログラムを実施しています。今号では、6施設の鑑賞プログラムを特集します。

Since the art and architecture in Benesse Art Site Naoshima appear different with the seasons, weather, and time of day, experiences of them are unique with each particular moment and place. In order to offer various opportunities for such experiences, Benesse Art Site Naoshima conducts guided tours and appreciation programs for individual museums. Introduced here in this issue are the appreciation programs of six facilities.

1. ベネッセハウス Benesse House

2. 地中美術館 Chichu Art Museum

3. 李禹煥美術館 Lee Ufan Museum

4. 犬島精錬所美術館 Inujima Seirensho Art Museum

5. 豊島美術館 Teshima Art Museum

6. 豊島横尾館 Teshima Yokoo House

ベネッセハウス ミュージアム ギャラリー鑑賞プログラム

Benesse House Museum "Gallery Tour"

ベネッセハウスは、1992年に完成したホテルと美術館が一体化した施設で、瀬戸内海の自然と安藤忠雄の設計による建築と現代アートの融合をゲストに体感してもらうことで、「ベネッセ=よく生きる」を考える場所として創り出された。ここでは、自然と景観を大胆に取り込んだ個性的な建築空間を活かした直島ならではの作品展示や、アーティストを直島に招いてこの場所のために現地制作された作品の人气が高い。

開館当初、初めて目にする現代アートに戸惑うゲストが多く、そういう方々にこそ現代アートを楽しみながら鑑賞してもらいたいと、ホテルスタッフが作品案内を始めたことがギャラリー鑑賞プログラムの始まりである。アート専門のスタッフから学んだ作品に関する知識に、自らが体験した制作時の様々なエピソード等を織り交ぜて作品意図を解説することが、ゲストにとっては現代アートへの理解の一助になったと思われる。プログラム参加後、「興味をもった作品について、考えを深めることができた」「これまで思ってもみなかった気づき（作品鑑賞を通じて）楽しむことができた」等、ゲストからは満足感をうかがわせるコメントを多数いただいている。

ギャラリー鑑賞プログラムは、ベネッセハウスの様々な職種のスタッフが交代制で行っている。ゲストの方々はプログラムの参加後、ベネッセハウスの各所で担当スタッフと再会することで、コミュニケーションの機会が増え、親近感が高まるのが滞在そのものの満足度向上にもつながっており、ギャラリー鑑賞プログラムは、ベネッセハウスの重要なサービスのひとつとして機能しているといえる。

初めてベネッセアートサイト直島を訪れるゲストには、ぜひ、アート作品鑑賞の入門編として、ベネッセハウスのギャラリー鑑賞プログラムに参加し、現代アートの楽しさに触れていただきたいと思います。

今後もゲストの年齢や人数や嗜好などを把握し、多種多様なゲストのニーズに合わせて、ベネッセハウスならではのホスピタリティーのあるギャラリー鑑賞プログラムを実践していきたい。

テキスト：猪原 秀明 (株式会社 直島文化村 アート事業部)

Benesse House, a facility that opened in 1992 in which a hotel and an art museum are combined, was created as a place for visitors to think about "benesse=well-being" by experiencing the harmony of the natural environment of the Seto Inland Sea, Tadao Ando's architecture, and works of contemporary art. Exhibitions which the surrounding nature and landscape are boldly a part of, and the commissioned works of the art that the artists stayed on the island to create, have been well-received by visitors.

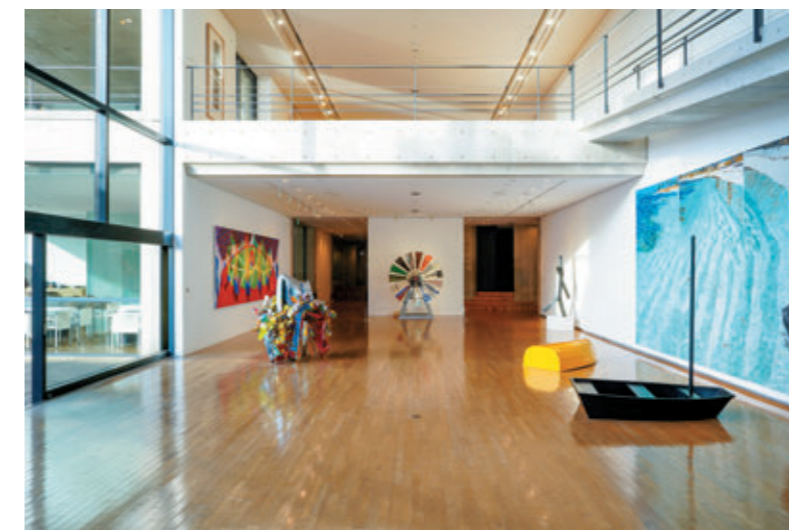
When Benesse House Museum first opened, many guests were perplexed by contemporary art which they had never been introduced to before. With hopes that these guests would enjoy contemporary art, the staff began giving guided tours of the artworks at the Benesse House Museum. This was how the "Gallery Tour" began. The fact that the guides talked not only on what they learned from curatorial staff about each work of art, but also what they personally knew before completion of the works made them feel more accessible to guests. Many participants in the "Gallery Tour" showed their satisfaction afterwards, with comments such as, "My reflection on particular works of art in which I was interested grew deeper", "I could enjoy unexpected discoveries through art," and so on.

"Gallery Tour" is alternately conducted by staff members of various sections of Benesse House. Guests often see their tour guide again while staying and have a chat together. As such feelings of friendliness lead to guest satisfaction, gallery tours are now operated as an important service of Benesse House.

We earnestly hope that first-time visitors to Benesse Art Site Naoshima participate in a Benesse House Museum gallery tour and gain exposure to the joy of contemporary art.

We would like to continue to provide gallery tours at Benesse House taking into account the age and group size, as well as the preferences of guests by meeting their diverse needs with our hospitality.

Text: Hideaki Inohara (Art-related Service Department, Naoshima Cultural Village, Co., Ltd.)

左：ベネッセハウス ミュージアム内観 右：須田悦弘「雑草」
Left: Interior of Benesse House Museum Right: Yoshihiro Suda, Weeds

地中美術館 プライベートプログラム

Chichu Art Museum “Private Tour”

地中美術館は「自然と人間を考える場所」として、2004年に開館した。瀬戸内の美しい景観を損なわないよう建物の大半が地下に埋設され、館内には、クロード・モネ、ジェームズ・タレル、ウォルター・デ・マリアの作品が安藤忠雄設計の建物に恒久設置されている。地下でありながら自然光が降り注ぎ、一日を通して、また四季を通して作品や空間の表情が刻々と変化する。

ベネッセアートサイト直島の作品にはキャプションがない。それは説明による先入観にとらわれず、鑑賞者自身の中で作品の見方を探し、考えを深めていただきたいという想いからだ。つまり、作品や空間をどのように解釈するかは、それぞれの鑑賞者自身に委ねられている。地中美術館もそのコンセプトに則り、作品と鑑賞者自身とが向き合う場となることを目指している。

地中美術館の鑑賞プログラムのひとつであるプライベートプログラムは、ゲスト1組につき、ミュージアムスタッフが一つ一つの作品について解説していく作品解説型のプログラムである。しかし、スタッフはあくまでも参加者の考えを聞くことを優先し、考えをサポートするための情報として作家・作品、建築の背景を伝えることに徹している。また、景観や自然現象など、美術館を取り巻く空間にも目を向けながらプログラムは進められる。

プログラムの最後には、地中カフェのテラスで瀬戸内の広やかな風景に出会う。その風景を眺めながら、作品と直島の自然のつながりを感じ、余韻を愉しむことができる。その場で、「自然と人間を考える場所」という地中美術館のコンセプトを改めて伝え、納得の表情をされるゲストの方も多し。プライベートプログラムへの参加を通して、参加者の感覚が呼び込まれ、“考えること”のきっかけとなることを望んでいる。

テキスト：近藤加菜子（公益財団法人 福武財団 直島部門）

Chichu Art Museum opened in 2004 as “a site rethinking the relationship between nature and people.” Mostly built underground in order to avoid disrupting the scenic Setouchi landscape, this museum permanently exhibits the works of Claude Monet, James Turrell, and Walter De Maria in an architectural space designed by Tadao Ando. Despite the gallery being underground, daylight shines inside continuously, changing how the works of art appear according to the time of day and seasons.

Captions do not accompany the works of art in Benesse Art Site Naoshima. This is because we hope people look for ways of experiencing them for themselves without being prejudiced by explanations, and so that they can deepen their own reflections. In other words, it is up to each person as to how to interpret each work and each space. Following the same concept, Chichu Art Museum aims to be a place where viewers and works of art come face to face.

“Private Tour” comprises one of the appreciation programs conducted by Chichu Art Museum, for which a museum staff member guides an individual or a group of guests around the museum explaining the works of art one by one. However, the guide primarily intends to listen to what the guests think, only providing a small amount background information about the artists, the works, and the architecture to assist the participants in their thinking. The tour also aims to draw attention to the landscape and phenomena of the natural environment and space around the museum.

At the end of the tour, the participants will see the panoramic view of the Seto Inland Sea from the terrace of Chichu Cafe. While viewing the landscape, they can feel the connection between the works of art and the nature of Naoshima and enjoy an afterglow. When the guide reminds them of the concept of Chichu Art Museum as “a site rethinking the relationship between nature and people.” again at this moment, many of them look convinced. Through participation in the “Private Tour”, we hope guests feel as though their senses are animated and that they are inspired to “think.”

Text: Kanako Kondo (Naoshima Division, Fukutake Foundation)

左：クロード・モネ室 右：地中美術館
Left: Claude Monet Space Right: Chichu Art Museum

李禹煥美術館 トークガイド

Lee Ufan Museum “Interactive Talk Tour”

李禹煥美術館は、アーティスト・李禹煥と、建築家・安藤忠雄のコラボレーションにより2010年に開館した。美術館は、海に面した山の谷間の風景に溶け込むように設計され、館内には李による1970年代から近年に至るまでの彫刻・絵画作品を展示している。

「作るという行為を意図的に排除した」という李禹煥の作品とそれが置かれる空間では、自然などの未知なる他者と鑑賞者との関係性の中で、絶えず異なる姿が立ちあわれ、響きあう。よって、一つの見方や意味に固定されることは決してない。とはいえ、作品を前にしたとき、何を鑑賞の糸口にすべきか戸惑いを覚える鑑賞者も少なくないだろう。

そこで当美術館は、対話型鑑賞法をベースにしたトークガイドを行っている。対話型鑑賞法とは、1990年代以降、ニューヨーク近代美術館 (MoMA) で実践されていた、作品についての問いかけから始まる対話を取り入れた鑑賞法である。一方的な解説を行う方式ではなく、ガイドがナビゲートしながら鑑賞者が感じたことをもとに対話を深めていくことを重視している。実際のトークガイドにおいて、参加者それぞれの異なる意見によって思いもよらぬ発見へと対話が深まっていくことがしばしばある。

自分にはない考えを、人の意見を聞くことで取り入れることができた。理解できない意見もあったが、それもその人らしいな、自分とは違うなと思える環境・時間だった。

作品と鑑賞者との間で双方向のコミュニケーションが生まれていた。解説だけで満足し、自ら考えることを放棄してはいけなくて実感した。これは何事においてもそうであると改めて実感する機会となりました。

(トークガイド参加者のアンケートより)

李禹煥美術館は恒久展示だが、鑑賞する時期や時間、自身の状態によっても、異なる印象を受けるだろう。トークガイドでは、その時々で鑑賞者が受ける細やかな印象に光を当てる。自身の発見を誰かと共有し、ぜひ、自身と作品とのこれまでにない新しい出会いを楽しんでほしい。

テキスト：白坂祐子（公益財団法人 福武財団 直島部門）

左：李禹煥美術館内観 右：李禹煥「無限門」(2019年)
Left: Interior of Lee Ufan Museum Right: Lee Ufan, *Porte vers l'infini*, 2019

Lee Ufan Museum opened in 2010 as a result of the collaborative efforts between artist Lee Ufan and architect Tadao Ando. Designed to be harmonized with the landscape of a small mountain valley and the seaside, the museum exhibits sculptures and paintings by Lee from the 1970s through to recent years. The works, as the artist’s philosophy “minimize the act of ‘making,’” and the space where they are placed, constantly resonate in the relationships between the viewers and unknown others such as nature, taking on different appearances and affecting one another. The meanings and the ways of seeing of these works of art are thus by no means fixed. However, there are perhaps many people who have no idea how to begin viewing these works of art when they are in front of them.

Lee Ufan Museum offers “Interactive Talk Tour” based on an interactive viewing method called “Visual Thinking Strategies” practiced as a school-based educational program developed at the Museum of Modern Art, New York in the 1990s. In our interactive talk tour, featuring questioning and dialogues about works of art instead of the guided tour as one-way speaking to participants, it is important for the participants to talk how they feel about the works of art. The dialogues during the actual interactive talk tour often develop unexpected discoveries as a result of the diverse opinions of participants.

By listening to what others thought, I could gain new ideas I had not had before. Some opinions were not understandable to me, but I could understand that each of them was derived from others whose personalities were different from mine. We shared such reflections and time together at the museum.

A dialog was naturally born between the viewers and works of art. I realized that one should never be satisfied simply with what is being told and should never stop thinking on one’s own. The tour made me aware that this is true for everything.

(Quotes from the comments of the participants to the interactive talk tour)

Visitors have different impressions every visit according to the time of the day and year of the visit, even by their own conditions, while the museum displays its permanent collection and installations, The interactive talk tour casts light upon the subtle impressions that the visitors experience. We hope that everyone shares personal discoveries with others and enjoys their own new encounters with the works of art.

Text: Yuko Usuzaka (Naoshima Division, Fukutake Foundation)

犬島精錬所美術館 近代化産業遺産ガイド Inujima Seirenscho Art Museum “Heritage of Industrial Modernization Tour”

「在るものを活かし、無いものを創る」というコンセプトの下につくられた犬島精錬所美術館は、犬島に残る銅製錬所の遺構を保存・再生した美術館である。既存の煙突やカラミ煉瓦（*1）、太陽や地中熱などの自然エネルギーを利用した、環境に負荷を与えない三分一博志の建築、そして、日本の近代化に警鐘を鳴らした三島由紀夫をモチーフにした柳幸典の作品群が展示されている。

この近代化産業遺産ガイドは、製錬所の遺構をスタッフと散策し、作品や建築の背景にある近代化産業遺産や瀬戸内の歴史・時代背景に目を向け、美術館での鑑賞体験を深めていただくものである。

かつて犬島製錬所が稼働していたのは1909年から1919年までであった。たった10年で操業を停止したのは、銅の価格の暴落など時代の波に翻弄されたことによる。製錬所は美術館ができるまで90年近く放置されていたが、煉瓦造りの煙突や建造物、製錬の副産物であるカラミ煉瓦は今も良好な形で残っており、当時の様子を彷彿とさせる。

犬島で生まれ育った現在87歳の島民によると、子供のころは製錬所の跡地が遊び場になっていたそうだ。また、その頃は製錬による煙害で草木は枯れ、周辺の木々はなくなっていたが、現在は徐々に再生しているという。近代化産業遺産ガイドではそうした島民の話に基づくエピソードも紹介している。

参加者の方々からは「瀬戸内の静かな風景の中で、今にも崩れそうな煙突を見ながら、産業によって自然破壊が進んだことを聞くと、心が動かされる」「今の便利な暮らしを見つめ直してみようと思った」など、開発ばかりが優先される社会の在り方を振り返るような感想をいただき、美術館のテーマについて深く考えることとつながっていると感じる。

目まぐるしく変化する社会情勢の中、これから私たちは何に価値を見出し、どのような未来を選択するべきだろうか。時間が止まったかのような遺構の中で、静かに立ち止まり、思いを巡らせてみてほしい。

テキスト：吉田 遥（公益財団法人 福武財団 犬島部門）

*1 銅製錬の過程で、銅鉱石を燃料とともに高温で熱すると銅とそれ以外の物質に分離するが、それをカラミと呼ぶ。カラミを熱いうちにレンガ状にして冷やし固めたものがカラミ煉瓦。主成分は鉄やガラス。

Created under the concept, “using what exists to create what is to be,” Inujima Seirenscho Art Museum was built by maintaining and renovating the ruins of a copper refinery that remains in Inujima island. The architecture features environment-friendly structure designed by Hiroshi Sambuichi, making the most of the existent chimneys and *Karami* bricks (*1), and natural energy such as sunlight and ground heat. Exhibited inside are works by Yukinori Yanagi, with a motif of Yukio Mishima, the 20th century Japanese novelist who warned against Japan’s modernization.

The “Heritage of Industrial Modernization Tour” involves walking around the ruins of the factory with a museum staff member who draws attention to Japan’s industrial modernization and the history of the Setouchi region, as the background of the works of art and the architecture help to deepen the visitors’ experiences in the museum.

It was between 1909 and 1919 when this refinery was operated. The reason why it lasted only for 10 years was due to the trends of the times, including the decline in the price of copper. Although the refinery was left abandoned for nearly 90 years until it was remodeled into the art museum, *Karami* bricks are still found in good condition and evoke the factory’s heyday.

According to the recollection of an 87 year-old resident who was born and raised in Inujima, these ruins were a childhood playground. Back then the plants in the ruins were dead due to the smoke from chimneys and trees around were gone, but now they have been gradually restored. In the tours, the stories of islanders as such are also introduced.

“While looking at the half-broken chimneys against the serene landscape of the Setouchi region, it was especially moving to hear about how industry accelerated environmental destruction.” “It made me think about how we should reexamine our convenient lifestyle.” These comments from the tour participants questioning our development-oriented society seem to lead to thinking about the theme of this museum.

Amid social conditions changing so quickly, what shall we find values in, and what choices shall we make for the future? It is my hope that visitor come to Inujima Seirenscho Art Museum to stand still and contemplate in the ruins where time seems to have stopped.

Text: Haruka Yoshida (Inujima Division, Fukutake Foundation)

*1 *Karami* brick is made from the biproducts of the copper-refining process. When copper ore is heated together with fuel, copper is separated from the rest, which is called *karami*, slag. Primarily consisting of iron and glass, slag can be shaped as bricks when hot.

犬島精錬所美術館 Inujima Seirenscho Art Museum

豊島美術館 朝の特別鑑賞プログラム Teshima Art Museum “Special Morning Program”

豊島・唐櫃の小高い丘に、水滴を想起させるかたちの豊島美術館は建つ。西沢立衛による設計のその建築の開口部からは、光や風、雨、虫などが入り込み、鳥の鳴き声が響く。空間内部では、水が生まれ続け、朝から夕方、一日をかけて「泉」が誕生する内藤礼の作品「母型」を体験できる。その作品の表情は、時間の経過と共に刻一刻と変化する。

朝の特別鑑賞プログラムは、通常の開館時間より1時間早い9時から10時までの間、作品の新しい一日の始まり、最初の水が生まれてくる瞬間に特別に立ち会うことのできるプログラムである。

参加者は、チケットセンターから遊歩道を回遊し、目の前に広がる瀬戸内の海や、四季折々にその様相を変える棚田といった豊島の風景を感じながら、アールスペースと呼ばれる作品空間へ進む。朝の静けさに包まれたアールスペースに足を踏み入れ、空間内に佇んでいると、ふいに床から、水滴が生まれ出るところに出会う。豊島美術館の一日が始まる瞬間である。一分一秒も同じ瞬間のない、無限の表情を見せる豊島美術館。その最初の水が生まれる時間に触れ、そこに“始まり”を連想する鑑賞者もいる。

実際、プログラムの参加者からは、「動きのないところから突然、命が生まれた瞬間を見ることができて、思った以上に感動しました」、「始まりを待つ時間、始まりからつながっていく時間、本当に素敵な時間でした」という声をいただいている。朝の特別な空気が感じられるほか、リピーターのなかには、以前に来館されたときとの時間や天候、季節の違いを楽しまれる方も多い。

豊島美術館は一日に何度も再入館ができるため、プログラムに参加された方は、ぜひ、時間を変えて訪れていただきたい。光の入り方や「泉」の様子など、朝とは異なる空間や作品の表情の変化に出会い、また、さらに移り変わっていくさまを想像することで、作品が受け入れる自然をより強く感じられるだろう。

当プログラムは、現在、月に1回開催している。特別な朝のひとつ時を、ぜひ、豊島美術館で過ごしてほしい。

テキスト：菊池まどか（公益財団法人 福武財団 豊島部門）

豊島美術館 内藤礼「母型」(2010年) Teshima Art Museum, Rei Naito, *Matrix*, 2010

Teshima Art Museum, whose shape is reminiscent of a water drop, lies on the hill of Karato on Teshima. From the oval openings of its structure designed by Ryue Nishizawa, sunlight, winds, rain, and insects can enter, and the songs of birds echo inside. Within the interior space, you can experience the work of Rei Naito, *Matrix*, in which water trickling from the floor forms “fountains” all day long. The appearance of the work changes, moment by moment.

Each tour of the “Special Morning Program” takes place from 9:00 to 10:00 a.m., an hour before the museum’s opening time, when *Matrix* starts its new day and one can witness water come out for the first time of the day.

The participants of the program can walk along the promenade from the Ticket Center to the Art Space, in which *Matrix* is exhibited, enjoying with five senses the panoramic view of the Seto Inland Sea and local landscapes such as rice terraces that change with the seasons. Stepping into the Art Space, so tranquil, visitors can see a little trickle of water start to emerge from the floor. It is the beginning of the day of Teshima Art Museum. This museum never looks the same. Its appearance changes endlessly. Seeing the first bit of water trickling, participants often associate it with the beginning of life.

In fact, we received some comments from the participants as follow: “It was more impressive than I had expected to witness the moment when a life was born in a space where there had been no sign of movement”; “The time when we were waiting and the time that continued from the beginning ……We had a truly fantastic time.” The participants can feel the special air of the morning. Second-time or third-time visitors of the museum can see differences in the time, weather, and seasons from what they experienced before.

Teshima Art Museum allows unlimited reentries within the day. We highly recommend that program participants come back again later in different hours of the day. They can see different views of the entire space and the work, with different light and changing “fountains” comparing to what was seen in the morning. They can also become aware of the power of nature by imagining the changes to come afterwards.

Currently, we conduct this program once a month. We are waiting for you to visit Teshima Art Museum to spend a special morning time.

Text: Madoka Kikuchi (Teshima Division, Fukutake Foundation)

豊島横尾館 夜の横尾館プログラム

Teshima Yokoo House “Yokoo House at Night”

豊島横尾館は、豊島・家浦にある横尾忠則の作品を展示した美術館である。当館では、横尾忠則の作品のなかでも特に「生と死」の印象が色濃い作品を選んで展示しており、建築家・永山祐子は、その作品世界を際立たせるように、赤や黒の色ガラスを用いて、「あの世」との境界を曖昧にするような空間をつくり出している。

夜の横尾館プログラムは、通常の開館時間のあとの「夜の世界」を、一年のうちの秋から冬にかけて期間限定で体験できるプログラムである。

豊島横尾館における「夜の世界」とは、一体どういうものなのだろうか。太陽が沈んでいくにつれ、豊島横尾館は闇の世界に包まれ、昼間とは異なる世界が姿を見せる。

濃度が増した赤ガラス越しに見える庭は闇夜をより引き立たせ、陽の光がなくなった館内は、ガラスへの映り込みが一層強まっていく。

横尾忠則の作品には、「反復するモチーフ」や「コラージュ」といった手法が頻繁に登場するが、夜には横尾忠則の作品世界に呼応するように、建築空間にもまた、立体的なコラージュが浮かびあがってくる。

「鏡像があちこちに不意に現れるので、空間の境界が曖昧になって（かえて空間の）拡がりを感じられた。生と死の連続性に通じる」と、プログラムの参加者は、作品世界を自身で「体験」し、「生と死」の想起へと誘われた。

そもそも、この夜の横尾館プログラムの企画は、豊島横尾館が開館した2013年頃から島内において「民泊」が徐々に増えてきたことにも起因する。豊島の夜の滞在の充実と豊島横尾館の新たな魅力を創出するために企画されたのだが、「夜の方が日中に比べ、より死を意識させられた」と、夜の世界に「作品の真髄」を見出す方も多い。「昼を知って夜を見るからこそ、より鑑賞が深まった」という感想からもわかるように、昼があって夜の魅力が増し、また夜があるからこそ昼が活き、共鳴し合う。「生の中に死があり、死の中に生がある」と「生と死」を同一視している横尾忠則の死生観とも重なり合うようである。

豊島の生活が息づく集落の中で、静寂な夜に身を寄せ、日中とは異なる角度から、「生と死」について考える特別な時間を味わっていただきたい。

テキスト：手代木理沙（公益財団法人 福武財団 豊島部門）

Teshima Yokoo House is a museum located in leura district of Teshima dedicated to the works of Tadanori Yokoo. The museum has his selected works that emphatically evoke “life and death.” In order to highlight the world of Yokoo’s works of art, architect Yuko Nagayama created spaces where the border between this world and the other world was blurred using red and black glass screens.

A “Yokoo House at Night” tour program takes place at night after the museum is closed during autumn and winter only so that participants can experience the “night world” of the museum.

What is the “night world” at Teshima Yokoo House like? As the sun sets, the museum sinks into darkness, changing its guise to be different from that of the daytime.

The garden seen through the red glass screen that appears darker at night emphasizes the darkness. After the sunlight is gone, the glass screens show more vivid reflections. While Yokoo’s artworks often feature repetitive motifs and the technique of collage, the interior space of the museum appears like a three-dimensional collage as well.

As one of the participants commented, “As reflections often popped up here and there, the borders of the space felt blurred and the space felt wider. This evoked the continuity of life and death,” and the “experience” of the world of Yokoo’s artworks and thoughts about “life and death.”

The idea of Yokoo House at Night program was conceived when *minpaku* (private lodging services) grew increasingly available in Teshima around 2013, the year Teshima Yokoo House was opened. While the initial aim of the program was to enrich the nightlife in Teshima and to add further value to the museum, many people found the essence of the exhibitions of the museum, responding with comments such as, “Visiting at night, the museum made me think more about death than in daytime.” As described in reactions such as, “Since I knew what the museum is like during the daytime, my appreciation grew deeper at night,” the allurement at night is enhanced because of daytime, and vice versa, resonating with each other and echoing the view of life and death. That overlaps with Yokoo idea of equating life and death by saying, “death lies within life, as does life within death.”

It is our hope that visitors can spend a special time, amidst the stillness of the night, at Teshima Yokoo House and in the middle of the residential district of Teshima, contemplating about life and death from a perspective that is different from during the daytime.

Text: Risa Teshirogi (Teshima Division, Fukutake Foundation)

INFORMATION

ベネッセハウス ミュージアム

ギャラリー鑑賞プログラム

開催日： 毎日
開始時間： 16:00 ～ 16:45
参加費： 無料（別途、鑑賞料が必要）
予約： 不要
〈施設情報〉
開館時間： 8:00 ～ 21:00（最終入館20:00）
休館日： 年中無休
鑑賞料金： 1,050円
※15歳以下の方とベネッセハウスにご宿泊のお客様は無料。
電話番号： 087-892-3223

地中美術館 プライベートプログラム

開催日： 開館日に準ずる
所要時間： 約1時間30分
参加費： 1グループ（8名まで）につき、4,180円（別途、鑑賞料が必要）
予約： 必要 ※Webまたはお電話でお申し込みください。
〈施設情報〉
開館時間： 3月1日～9月30日
10:00～18:00（最終入館17:00）
10月1日～2月末日
10:00～17:00（最終入館16:00）
休館日： 月曜日 ※ただし、祝日の場合開館、翌日休館。
鑑賞料金： 2,100円
※15歳以下無料。オンラインチケットによる事前予約制
電話番号： 087-892-3755

※鑑賞プログラムの名称は2021年9月1日現在のものです。
※開館時間を変更する場合がございます。ご来館前に公式HPで開館状況をご確認ください。
※その他にも各島のアート施設をスタッフとともに鑑賞するプログラムをご用意しています。
ベネッセアートサイト直島Webサイトをご覧ください。
<https://benesse-artsite.jp/program/>

Benesse House Museum “Gallery Tour”

〈Facility Hours & Admission〉
*Opening hours have been temporarily shortened to 10:00 a.m.-6:00 p.m.
Hours：8:00 a.m. - 9:00 p.m.
〈Last admittance: 8:00 p.m.〉
Closed：Open year-round
Admission：JPY 1,050
* Free admission for children of 15 and under and overnight guests at Benesse House.
Tickets：Available for sale on the spot.

Chichu Art Museum “Private Tour”

〈Facility Hours & Admission〉
Hours：March 1 - September 30
10:00 a.m.-6:00 p.m.
〈Last admittance: 5:00 p.m.〉
October 1 - last day of February
10:00 a.m.-5:00 p.m.
〈Last admittance: 4:00 p.m.〉
Closed：Mondays
*Open on Mondays for national holidays but closed the next day.
Admission：JPY 2,100
*Free for children 15 and under
Tickets：Buy online tickets in advance.

If you have any questions, please contact us from the following:
<https://benesse-artsite.jp/en/contact/>

The tours are usually provided in Japanese. For more information the tours, please visit our website.
<https://benesse-artsite.jp/en/>
*Opening hours are subject to change. Please check the official website before your visit.
*These names of the appreciation programs are what they were called as of September 1, 2021.

李禹煥美術館 トークガイド

開催日： 毎週土曜日、日曜日
開始時間： 14:30 ～ 15:00
参加費： 無料（別途、鑑賞料が必要）
予約： 不要
〈施設情報〉
開館時間： 3月1日～9月30日
10:00～18:00（最終入館17:30）
10月1日～2月末日
10:00～17:00（最終入館16:30）
休館日： 月曜日 ※ただし、祝日の場合開館、翌日休館。
鑑賞料金： 1,050円 ※15歳以下無料。
電話番号： 087-892-3754

犬島精錬所美術館 近代化産業遺産ガイド

開催日： 毎週月曜日、金曜日、土曜日、日曜日
開始時間： 11:40 ～ 12:00 /14:40 ～ 15:00
参加費： 無料（別途、鑑賞料が必要）
予約： 不要（定員10名の先着順）
〈施設情報〉
開館時間： 9:00 ～ 16:30（最終入館16:00）
休館日： 火曜日から木曜日（3月1日～11月30日）
※ただし祝日の場合は開館、翌日休館。
※ただし月曜日が祝日の場合は火曜日開館、翌水曜日休館。
全日（12月1日～2月末日）
鑑賞料金： 2,100円
※犬島「家プロジェクト」、犬島くらしの植物園と共通。
※15歳以下無料。
電話番号： 086-947-1112

豊島美術館 朝の特別鑑賞プログラム

開催日： 月1回日曜日開催
開始時間： 9:00 ～ 10:00
参加料： 各回2,000円（別途、鑑賞料が必要）
予約： 必要（事前予約優先）
※Webまたはお電話でお申し込みください。
〈施設情報〉
開館時間： 3月1日～10月31日
10:00～17:00（最終入館16:30）
11月1日～2月末日
10:00～16:00（最終入館15:30）
休館日： 火曜日（3月1日～11月30日）
火曜日から木曜日（12月1日～2月末日）
※ただし祝日の場合は開館、翌日休館。
※ただし月曜日が祝日の場合は、火曜日開館、翌水曜日休館。
鑑賞料金： 1,570円 ※15歳以下無料
オンラインチケットによる事前予約制
電話番号： 0879-68-3555

豊島横尾館 夜の横尾館プログラム

開催日： 毎年11月12月の土曜日、日曜日開催
開始時間： 17:00 ～ 18:00
参加料： 520円（別途、鑑賞料が必要）
予約： 必要（事前予約優先）※Webでご案内します。
〈施設情報〉
開館時間： 3月1日～10月31日
10:00～17:00（最終入館16:30）
11月1日～2月末日
10:00～16:00（最終入館15:30）
休館日： 火曜日（3月1日～11月30日）
火曜日から木曜日（12月1日～2月末日）
※ただし祝日の場合は開館、翌日休館。
※ただし月曜日が祝日の場合は、火曜日開館、翌水曜日休館。
鑑賞料金： 520円 ※15歳以下無料
電話番号： 0879-68-3555

Teshima Art Museum “Special Morning Program”

〈Facility Hours & Admission〉
Hours： March 1 - October 31
10:00 a.m.-5:00 p.m.
〈Last admittance: 4:30 p.m.〉
November 1 - last day of February
10:00 a.m.-4:00 p.m.
〈Last admittance: 3:30 p.m.〉
Closed：Tuesdays (March 1 - November 30)
Tuesdays to Thursdays
(December 1 - last day of February)
*Open on national holidays but closed the next day.
*Open on Tuesdays when Monday falls on a national holiday but closed on the next day.
Admission：JPY 1,570
*Free for children 15 and under
Tickets：Buy online tickets in advance.

Teshima Yokoo House “Yokoo House at Night”

〈Facility Hours & Admission〉
Hours：March 1 - October 31
10:00 a.m.-5:00 p.m.
〈Last admittance: 4:30 p.m.〉
November 1 - last day of February
10:00 a.m.-4:00 p.m.
〈Last admittance: 3:30 p.m.〉
Closed：Tuesdays (March 1 - November 30)
Tuesdays to Thursdays (December 1 - last day of February)
*Open on national holidays but closed the next day.
*Open on Tuesdays when Monday falls on a national holiday but closed on the next day.
Admission：JPY 520
*Free for children 15 and under

豊島横尾館 夜の風景 Teshima Yokoo House night view

瀬戸内国際芸術祭を伝える

～こえび隊がつなぐ、島と来島者～

甘利彩子

瀬戸内国際芸術祭（以下、芸術祭と表記）は、2010年から始まった現代アートの祭典です。テーマは「海の復権」「島の元気」。来島者はアート作品の展示を見るだけでなく、アート作品から島の歴史や文化を知り、集落を歩き、地元の食べ物を食べることによって島の暮らしを垣間見ることができます。島で暮らす人にとっては、多くの人たちと交流することや、3年に一度の芸術祭に合わせた地域計画を立てることが島の元気へとつながっています。そのために、芸術祭のサポーターであるこえび隊は芸術祭の開催期間だけでなく、通年で地域にしっかり寄り添う様々な取り組みをしています。その取り組みのひとつが、島と来島者をつなぎ、芸術祭の旅をより楽しんでもらいたいという、こえび隊の「カスタマイズツアー」です。

はじめは、こえび隊

芸術祭にとって、会期と会期間の約1,000日は、とても大切な期間。こえび隊は、継続して島々に通い、島民の方々と交流を重ねています。アーティストと一緒に作業をしたり、島民の方々に土地のお話を聞いたりするほか、地域のお祭りにも参加しています。そのような活動を通して、旬の野菜や魚、お祭りや行事のしきたり、近頃の天候、島で話題になっていることや困っていることが徐々にわかるようになります。

また、アーティストたちが話す作品への想いや、手伝ってくださる島の方の気持ちも知っていきます。こうした、こえび隊だからこそ体験している芸術祭や島の魅力をもっと多くの人に伝えたいと、お客様の要望に合わせたオーダーメイドの旅のコーディネート、「カスタマイズ

ツアー」が始まりました。2019年には100ツアー、約3,000人のお客様をご案内しています。参加者の国籍や背景は様々で、中国やアメリカ、遠くはエクアドルからのお客様もいました。行政機関の関係者による視察もあれば、プライベートなガイドの依頼もあります。もちろんガイドをするのは、こえび隊で、彼・彼女らが体験した島や芸術祭のおもしろさ、奥深さを伝えようと、趣向を凝らしています。

個性豊かなガイドに支えられるカスタマイズツアー

芸術祭を案内するガイドというと、美術館の学芸員の方々が行うような作品についての解説をイメージする方も多いと思いますが、こえび隊のガイドはそれとは異なります。現代アートという難しい、わからない、と思われる方が多く、よく「作品を解説してください」と言われます。私たちは作品の解説だけではなく、島やその場所の特徴をご案内します。そうすると作品と場所の関係性がわかり、その土地ならではのアート作品の魅力がより伝わります。そうした背景を知ることで作品の見え方も変わります。また、アーティストの人となりや作品制作の苦労話など、具体的なエピソードをお話することで、お客様にさらに作品が好きになってもらえるよう、ガイド一人一人が創意工夫を凝らしています。

例えば、かつて美術の先生だった女性は、ガイド当日にスケッチブックを持参します。「なぜ、女木島には強い風が吹くのか？」を、手描きのイラストで説明してくれるのです。彼女は小豆島出身で、バスに乗るとマイクを握りしめ「♪ゆ〜めもたの〜しい〜」と美声を響かせます。これは「オリーブの歌」の出だしで、小豆島を代表する歌なのです。そして、竹の巨大アートをつくる台湾出身のアーティスト、王文志さんと、彼の作品がある小豆島・中山地区の住民をつなぐ絆の歌でもあります。このように、身近な絵や歌を通してお客様に島や芸術祭の特徴を伝えようと工夫しています。また、英会話学校の校長先生は、海外のお客様をご案内する前日にはしっかりマニュアルを予習します。日本語であれば伝わる内容も、翻訳されたことによって伝わりにくくなる場合もあるところを、彼女は上手に整理し、ウィットに富んだたとえで作品の楽しみ方を独自に伝えています。彼女自身、旅を楽しむ雰囲気をもっているため、その楽しい気分がお客様に伝わり、今では彼女のファンが世界中にいます。また、現役の小学校の先生である女性は、2010年から大島に通いハンセン病療養施設の入所者との交流を続

けています。子ども向けの宿泊合宿では、ハンセン病や入所者の暮らしをわかりやすい言葉で子どもたちに伝えています。ガイド活動は、こえび隊での体験や自身の特技を生かせる活躍の場であり、みんな生き生きとガイドをしています。ガイド同士で集まり勉強会や現地実習も実施しているので、これからますます内容の濃いものになっていくと期待しています。

芸術祭の旅をコーディネート

個性豊かなガイドさんに支えられている一方で、どんな旅をコーディネートするかも大切です。1DAY バスツアーや観光旅行とは異なり、芸術祭の旅をコーディネートするときに気をつけていることがいくつかあります。まず、島の歴史や芸術祭の経緯を理解したうえでお客様にとってベストな行程を組むこと。約30年にわたりアートによる地域づくりに取り組んできた直島。芸術祭をきっかけに移住者が増えている男木島や小豆島。そうした移住者への後押しをしている市・町や自治会の取り組み。芸術祭らしい“食”の展開を進めている食事処や地域のお母さんたち。アーティストや島民やサポーターの交流。芸術祭やその周辺には、大小様々な動きやストーリーが数多くあります。それぞれの島に様々な物語があります。どのストーリーに触れるのがお客様にとって最適かを考え、訪れる島や行程を検討します。島でのマナーも大事です。島の方に会ったら挨拶をする。ゴミは持ち帰る。ほかにも80人乗りの定期船に20人の団体が予約もなしに乗るのは避けるべきことであり、小さな島には車やバスを乗り入れることはマナー違反です。島とそこで生活する人のことを一番に考えなければいけません。そして、お客様にとってみれば、どの島に行ったとしても瀬戸内での滞在はひとつの大切な体験であることにかわりありません。各施設や交通事業者などと事前にできるだけ細やかに調整し、ワンチームでお客様をお迎えしています。芸術祭は、土地の記憶・人々の生活から出発し、アート・建築をはじめ、パフォーマンスアーツ、食、工芸、国際交流など、様々な分野にウィングを広げて展開しています。私たちは、それらを複合的に体感できるような行程を提案していきたいと考えています。

「自分自身を映す旅」へ

これまで10年にわたり、芸術祭の旅のコーディネートをしてきた私たちは、芸術祭実行委員会や公益財団法人 福武財団とともに、次のステップに向けて新たな取り組みを始めました。芸術祭を通して島で学べることを、修学旅行や企業研修に活かしてもらおうという「瀬戸内スタディツアー」の提案です。参加者がアート作品に親しむことを通して、島そのものの魅力や課題を発見し、地域再生に向けた芸術祭の取り組みについて知ってもらおうというものです。また、案内役であるこえび隊や旅の仲間、そしてツアーにおいて交流する人々との対話を通して、考えをさらに広げ、深めることもできるツアーを提案していきたいと考えています。例を挙げると、産業廃棄物の不法投棄問題を抱えてきた豊島で、内部空間で一日を通して泉が誕生する豊島美術館や食を扱う島キッチンを巡ることによって、豊かさとは何か、そして自然と人間の関係について考えることができます。ハンセン病患者の90年にもわたる強制隔離があった大島では、アート作品を通してハンセン病の歴史やかつての入所者の暮らしを学ぶことができます。また、休校になった小・中学校が移住者の方によって再開された男木島では、「小さなコミュニティで暮らすとはどういうことか」、「芸術祭は地域を変えることができるのか」という問いに対するヒントを島民から聞くことができます。その土地の歴史や課題を知り、自分ごととして考える体験は、「自分自身を映す旅」になりえると私は思います。こうした取り組みを子どもたちの校外学習や大学や社会人向けの研修として実施し、長期的なプログラムとして継続していきたいと考えています。

甘利彩子（あまり・あやこ）

NPO法人瀬戸内こえびネットワーク事務局長。

1981年長野県長野市生まれ。2004年香川県高松市に移住。2009年、瀬戸内国際芸術祭ボランティアサポーター「こえび隊」立ち上げ、事務局の運営を始める。2012年、NPO法人瀬戸内こえびネットワーク発足。こえび隊事務局をはじめ、島々との交流や芸術祭における食やパフォーマンスアーツ、ツアー、継続プロジェクト等の企画・運営を行う。また大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ、北アルプス国際芸術祭、奥能登国際芸術祭等々、地域型芸術祭のサポーター事務局の運営に携わる。

Communicating the Setouchi Triennale

The Islands and Visitors Connected by Koebi-Tai

Ayako Amari

The Setouchi Triennale is an international exposition of contemporary art that began in 2010. The themes it explores are “Restoration of the Sea” and “Vivacious Island Spirit” Visitors to the Triennale are encouraged not only to view the exhibitions but also to learn the history and culture of the Setouchi islands and experience a part of life in the islands by walking around the residential districts and enjoying local foods. Islanders are enlivened through numerous exchanges with people and through the planning of local events for each Triennale that takes place every three years. Koebi-Tai, our troop of volunteers, work year-round, even during periods when the Triennale is not taking place, conducting various projects to stay closely connected to the local communities. Our “Customized Tour” is one such project undertaken by Koebi-Tai that aims to connect the islands and visitors and make the trips to the Triennale all the more enjoyable.

“Customized Tours” Initiated by Koebi-Tai

For the people involved in the Setouchi Triennale, the roughly 1,000-day interval between each term is an important period. As supporters of the Triennale, Koebi-Tai members frequently visit the Setouchi islands and build relationships with the islanders. They also work with artists, listen to stories from local people, and participate in the local festivals. Through doing so, they learn about seasonal and local fish and vegetables, customs in festivals and other community events, recent weather and news topics, and problems that the residents are facing.

In addition, Koebi-Tai hear directly from participating artists in the Triennale about their works and also feedback from islanders who help out. In order to share with others the appeal of the Setouchi Triennale and the islands that Koebi-Tai have experienced and know, the “Customized Tour” program, travel plans according to personal needs, was launched. In 2019, Koebi-Tai created 100 such tours to guide approximately 3,000 visitors. So far, tour participants have come from diverse backgrounds and many nationalities including China, the United States, and as far as Ecuador. Some of these visitors were on a business trip for administrative duties while others were visiting for personal purposes. In all of these cases, the

tour guides are Koebi-Tai members. Based on their own experiences, they have created elaborate itineraries for each tour to effectively communicate the intriguing and deep charms of the Setouchi islands and the Triennale.

A “Customized Tour” Guided by Unique Individuals

Many of you may think of a guide of an art festival as a person who explains works of art like a curator. However, our “Koebi Guides” are different. Often times people think contemporary art is too difficult to understand and often ask us to explain works of art. Our guides not only explain them but also talk about the characteristics of the location and the island where artworks are exhibited so that the viewer understands the relationship between each work and its location and the allure of the work located in a particular site. After learning this kind of background information, your experience of the work of art will most likely change. With hopes that visitors gain further appreciation of the works of art by communicating artists’ biographies and specific episodes about the creation process, each guide strives to convey explanations with a unique perspective.

One of the Koebi Guides who is a former art teacher brings her sketchbook when she guides a tour. She explains why gusty winds blow on Megijima as she draws a picture. Having been born on Shodoshima, she sings songs such as “Song of Olives,” an anthem of her home island, for visitors when riding the bus together. This is also a song that represents the bond between the Taiwanese artist, Wang Wen Chih, who creates gigantic works with bamboo, and the residents of the Nakayama district on Shodoshima, where his work is located. In such a way, “Koebi Guides” make efforts to communicate the characteristics of the islands and the Setouchi Triennale through familiar things such as pictures and songs. Another guide, who is the head of an English language school, thoroughly reads the manual for Koebi-Tai in preparation on the day before she guides a group of visitors from overseas. She communicates the joy of viewing works of art in her own way using witty comparisons and cleverly breaking down complex contents that are often lost in translation. Since her fun-loving character is infectious,

she has fans around the world now. Another guide who is an elementary school teacher frequently visits the leprosy sanatorium located on Oshima to continue exchanges with the residents there since 2010. For the Koebi-Tai camping tour for children, she gives talks about leprosy and life in the sanatorium, speaking in ways that make it easy for children to understand.

Since guiding tours are an opportunity for Koebi-Tai members to draw on their experiences and expertise gained in the troop or elsewhere, all guides are enthusiastic about this activity. As “Koebi Guides” hold regular study meetings as well as on-site practices together, the content of the tours is sure to be further enriched going forward.

Coordinating the Trip to the Setouchi Triennale

While the personalities of the guides are varied, the kinds of tours they can arrange is important as well. Unlike daytrips by bus and sightseeing tours, there are several important points our guides take particular care when planning trips to the Setouchi Triennale. The first one is to make the best plan for each client based on an understanding of the history of the Setouchi islands and why the Triennale was launched. Naoshima has endeavored to revitalize its community over the past three decades. Ogijima and Shodoshima have increasing numbers of residents from outside the islands since the Triennale was launched as local governments and community associations of these islands welcome and assist newcomers. Restaurants and mothers in the Setouchi islands are providing inventive foods and menus associated with the Triennale. Exchanges between artists, residents, and the supporters of the events take place. Many things on various scales, happen and many stories are born around the Triennale. Each island has its own stories. Selecting which story to tell, our guides decide the places to visit and the itinerary most suitable to each visitor. It is important to observe manners in the islands. We have to greet the islanders and bring our garbage back home. Taking a ferry boat without a reservation with 20 people whose maximum capacity is 80 should be avoided. It is bad manners to drive cars and buses into the small islands. We have to respect the islands and the people living there first. For visitors, their stay in the Setouchi region must be a special experience no matter which island they go to. By making detailed adjustments with each facility and planning transportation as far in advance as possible, “Koebi

Guides” show their hospitality in a united effort. The Setouchi Triennale is further expanding across various fields, from memories of the land and people’s lives to art and architecture, performing arts, food, crafts, and international exchanges. We aspire to offer our visitors travel planning to the experience of its layers of rich complexity.

A Travel Journey That Reflects One’s Self

Having arranged trips to the Setouchi Triennale for over a decade, we have launched a new joint project with the Setouchi Triennale Executive Committee and Fukutake Foundation in order to take a new step. It is called the “Setouchi Study Tour,” a study trip for school excursions and business training programs, in which participants can study various things on the Setouchi islands through the Triennale. By experiencing art first-hand, participants will be able to discover the charms and problems of the islands and learn about how the Triennale contributes to the revitalization of local communities. This tour is also intended to prompt participants to acquire wider and deeper perspectives through conversations with “Koebi Guides”, people they meet on the trip, and their own colleagues. On one particular tour, for example, you can contemplate about the relationship between nature and human beings by visiting Teshima Art Museum, where water continuously springs from the ground in a day long motion, and the restaurant, Shima Kitchen, also located on Teshima, which used to be agonized by the illegal dumping of industrial refuse. On Oshima, where leprosy patients were once quarantined for 90 years, through works of art you can learn about the history of the disease and what the lives of the residents used to be like in the sanatorium. On Ogijima, where public elementary and junior-high schools were reopened thanks to newcomers to the island, you can hear from the residents about what it is like to live in a small community and whether the Setouchi Triennale can change communities. I think that the experience of learning about the local histories and issues of the islands and being able to consider them as personally relevant can be a “travel journey that mirrors yourself.” It is our hope to encourage such activities as an educational training program for college students and business professionals and to carry it forward as a long-term initiative.

Ayako Amari

General manager, NPO Setouchi Koebi Network

Born in 1981 in Nagano, Amari has lived in Takamatsu since 2004. Founding the Koebi-Tai, the volunteer support group of the Setouchi Triennale, in 2009, she has also been responsible for its direction and management. The Setouchi Koebi Network was launched in 2012 to undertake the management of Koebi-Tai and projects such as fostering interactions with islanders, organizing food projects and performing art events, planning and practicing tours and continuous projects, and various other initiatives. Amari is also involved with the management of support groups for several other international art festivals held in the countryside including the Echigo-Tsumari Art Triennale, Northern Alps Art Festival, Oku-Noto Triennale, among others.

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2011年から2012年にかけて行われた、ベネッセアートサイト直島20周年企画「生成」について紹介します。

Benesse Art Site Naoshima has preserved documentation on its activities since the 1980s. Among the archives, this issue focuses on the project entitled “Benesse Art Site Naoshima 20th Anniversary Events: SEISEI,” which took place over a period of eight months from November 2011 to July 2012.

ベネッセハウス ミュージアム Benesse House Museum

「生成」は、2011年11月20日から2012年7月27日まで、直島、豊島、犬島を会場に開催された一連のイベントの総称です。ベネッセハウス ミュージアムが2012年7月に20周年を迎えることを節目と捉え、ベネッセアートサイト直島の活動の軌跡を振り返ることが目的でした。「生成」には、“ものごとが生じ、また変化していく”という意味があることから、過去を振り返り、今、この地で、そしてこれからも、新しい価値の創造に向かっていきたいという願いを込めました。

“SEISEI” was a series of events that Benesse Art Site Naoshima held from November 20, 2011 until July 27, 2012 on the islands of Naoshima, Teshima and Inujima. In commemorating the 20th anniversary of Benesse House Museum in July 2012 as a major milestone, it was our intention to reflect upon the activities and initiatives Benesse Art Site Naoshima had undertaken up until then. As the Japanese word seisei signifies “to emerge and develop,” the title represented our aim to look back on the past and continue to endeavor to create new values into the future.

ベネッセアートサイト直島20周年という年に、「生成」が企画された背景は2つあります。ひとつは、2011年の東日本大震災です。震災後、各地でイベントが中止、延期になるなど自粛を促されるなか、ベネッセアートサイト直島においても、この時期にどうあるべきか、何をすべきかが議論されました。そして、原点に立ち返り20年継続してきたプロジェクトの本質を探ることで、将来に向けて展望すべきであると考えました。もうひとつは、2011年はベネッセアートサイト直島が参加した1回目の瀬戸内国際芸術祭の翌年であったことです。2010年の瀬戸内国際芸術祭には直島、豊島、犬島が会場として参加しましたが、閉幕後、あらためてベネッセアートサイト直島としてのメッセージを発信したいという思いがありました。

一連のイベントは4つのテーマ全14回のプログラムで構成され、トークやツアー、シンポジウムなど様々なかたちで行われました。ベネッセアートサイト直島の活動に深く関わり、共にこの場所を築き上げてくださったアーティストや建築家、関係者を講師として迎え、それぞれのプロジェクトの軌跡を振り返るとともに、様々な分野の専門家を招き、外からの視点によって評価いただくことで活動の意義を考察しました。

4回のトークで構成された「直島・アート20年の歩み 連続トーク」では、南條史生氏、大竹伸朗氏、李禹煥氏、杉本博司氏が登壇し、直島におけるアート活動の原点に関することや今日に至る自身の制作活動について語りました。豊かな自然の中にあっても、アート本来の力が発揮できるという周囲の自然とアートの調和という関係性や、この場での挑戦によって、作家自身の力が引き出されていることなどが浮かび上がりました。

1994年、ベネッセハウスの周辺で展開され、その後、アート活動の基本方針となるサイトスペシフィック・ワークのきっかけとなった「Open Air '94 “Out of Bounds”——海景の中の現代美術展——」の企画者の一人である南條史生氏は、直島はひとつの「プラットフォーム=基盤」になり得ると語っています。島という限られた場所で活動しているにも関わらず、その活動は他島に広がりつつあり、さらに、国境を越えた交流を通して一歩も二歩も先を行く新たな展開を提示してほしい——直島がひとつの交流の場となり、「知」が集結し、新しい社会の展開につながる実践の場になることを期待されました。

There were two decisive factors behind the planning of the “SEISEI” project for our 20th anniversary. One of them was the Great East Japan Earthquake of 2011. As many events were voluntarily cancelled or postponed across Japan in the wake of the disaster, we had discussions about how the activities of Benesse Art Site Naoshima would be at the time. We decided to pursue a forward perspective by reexamining the nature of our projects over the past two decades. The other factor that influenced the “SEISEI” project was that 2011 was the year following the inaugural Setouchi Triennale, in which Benesse Art Site Naoshima took part. Having provided venues on Naoshima, Teshima and Inujima to the 2010 Triennale, we hoped to communicate a message of its own after the closure of the event.

The “SEISEI” project consisted of 14 programs across 4 themes, and included talks, guided tours, and symposia. Inviting artists, architects and others who had been deeply involved with Benesse Art Site Naoshima’s activities and who had helped the development of our places to speak as lecturers, we looked back at the histories of each of our projects and asked for responses from outside experts of various fields to reflect upon the significance of our activities.

Among the events, in the series of four talk sessions of “The History of Art Activities in Naoshima,” Fumio Nanjo, Shinro Ohtake, Lee Ufan, and Hiroshi Sugimoto discussed the origin of the art activities in Naoshima and introduced their own creative careers over the past two decades. They pointed out that the harmonious relationship between the natural environment and art could bring out the power of art, and that the artists maximized their potential in facing the challenges brought about by the sites.

Nanjo, who was one of the exhibition directors of “Open Air '94 ‘Out of Bounds’—Contemporary Art in the Seascape,” the exhibition held in and around Benesse House in 1994 that led to Benesse Art Site Naoshima making commissions of site-specific work as the basic policy of its art activity afterwards, remarked that Naoshima would become a platform. Although Naoshima is a place with physical limits, the activities of Benesse Art Site Naoshima had spread to other islands and Nanjo shared hopes that Naoshima would continue to show people new developments and be one or two steps ahead through international exchanges. He expected Naoshima be a place for exchanges where “knowledge” gathered so that it could be at the front line of practices for the development of a new society.

1、2：シンポジウム「ベネッセアートサイト直島における建築とは」の講演風景 3：直島・アート20年の歩み連続トーク「直島アートのはじまり」の講演風景
1 and 2: Symposium “Architecture in Benesse Art Site Naoshima” 3: Participants hearing the lecture, “The History of Art Activities in Naoshima”

1、2、3、4：「建築鑑賞&シンポジウム」のツアー風景。左からベネッセハウス ミュージアム 2F屋外、同、地中美術館「地中の庭」、李禹煥美術館屋外。
1-4: "Architecture & Symposium" tour. From left to right: Outside area on the second floor of Benesse House Museum; Chichu Garden at the Chichu Art Museum; outside Lee Ufan Museum.

3つのプログラムで構成された「建築鑑賞&シンポジウム」では、建築家や建築評論家、施工関係者が各島における作品、施設の成り立ちを建築の視点から語り、この場において建築が果たした役割を考察しました。建築史・建築評論家である五十嵐太郎氏をコーディネーターとして招き、三分一博志氏、妹島和世氏、西沢立衛氏がパネリストとして意見を交わしたシンポジウムでは、建築家たちが瀬戸内の自然や風土、島という地域性のなかでどのように建築を成立させてきたのかを辿りました。この場所での建築の意義を掘り下げることによって、建築家の思想が引き出され発展していることが、自然とアートと建築がひとつとなって呼応する他にはない場所を生み出していることを考察する機会となりました。

2010年に開館した豊島美術館を設計した西沢立衛氏は、これまで関わってきた他のプロジェクトとベネッセアートサイト直島との違いについて、「設計条件が設定されるわけではなく、人間と人間とのアートや建築に対する思想のぶつかり合いのようなところから始まった。最初は戸惑ったが、だんだんと人間的な建築のつくりの良さを感じるようになった」と振り返り、この場所での経験の独自性について語っています。

また、ベネッセアートサイト直島における建築とアートの関係性について、2008年に開館した犬島精錬所美術館を設計した三分一博志氏は、自身が犬島のリサーチに1年以上を費やした経緯を振り返りながら「瀬戸内という場で、その土地のひとつひとつに広がる可能性を読み解きながら、その場の力を全面的に引き出すことによって、他では真似できないものになっていることが、アートと建築を引き寄せていることを感じる」と語りました。

「生成」という一連のイベントは、常に未来に向けた実践の場であり続けることや、瀬戸内という地域と向き合うことで作家や建築家の可能性が引き出されていることが、ベネッセアートサイト直島という場をつくっているという活動の本質をあらためて認識する機会となりました。

テキスト：大石ひとみ（公益財団法人 福武財団）

In "Architecture & Symposium" -which consisted of three programs- architects, architecture critics, and constructors were invited to explain from architectural viewpoints the processes of installing the works of art, and the design and construction of each facility on the islands to examine the role of architecture in Benesse Art Site Naoshima. In the symposium, with architectural historian and critic Taro Igarashi as the coordinator, the architects Hiroshi Sambuichi, Kazuyo Sejima, and Ryue Nishizawa talked about how each of them had designed architecture on the islands in the Seto Inland Sea according to the regional nature, climate, and locality as islands. Their discussion made us aware that these architects had developed and deepened their individual architectural philosophies as they worked on the islands, making Benesse Art Site Naoshima a unique place like no other, symbolizing the harmony of nature, architecture, and art.

Nishizawa, who designed Teshima Art Museum, which opened in 2010, described the difference between the Benesse Art Site Naoshima project and others as, "No conditions were suggested beforehand, and the work started with the debate of personal philosophies about art and architecture. I was puzzled at first but gradually came to feel comfortable with the humanistic process of architecture as such," pointing out the uniqueness of the experience of working with Benesse Art Site Naoshima.

Recollecting that he spent over a year for research in Inujima, Sambuichi, the architect of Inujima Seirenscho Art Museum, remarked, "By understanding the potentials inherent in each site of the Setouchi region and in bringing out the best of them, places that no one can imitate are created in Benesse Art Site Naoshima; this is why it attracts both art and architecture."

The event series "SEISEI" provided an opportunity to share the essence of the activities of Benesse Art Site Naoshima, which is always aspiring to be a place of practices for the future and to bring the best out of artists and architects by being thoroughly engaged with the Setouchi region.

Text: Hitomi Oishi (Fukutake Foundation)

島のひとびと Islanders' Stories

アートで豊島がもっと賑やかになれば

豊島・家浦地区の古い民家を改修してつくられた豊島横尾館。その豊島横尾館のお隣の民家で、緋田清美さんは中学卒業まで育ちました。「ここ（豊島横尾館）はもともと、緋田家の本家だったんですけど、しばらく空き家になっていたの、美術館になると聞いた時は大賛成でした。外観は当時と変わっていませんし、部屋も昔のままなんです。庭は赤くなっていますけど（笑）、立派なままで、やっぱり本家やなという感じです」。緋田さんは、豊島にあるベネッセアートサイト直島のアート施設はもちろん、豊島横尾館で開かれた「横尾館 de 落語」をはじめ、島民の方々に向けたさまざまなイベントに足を運んでくださっています。高校から島を離れ、大阪で就職し、定年後に豊島へ戻られた緋田さんは、離島の課題は医療と文化にあると感じるそうです。図書館や文化施設が乏しい分、美術館で行われるイベントには積極的に参加するようにしていると語ります。「アートがきっかけになって島に若い人が来てくれるようになりました。若い移住者の方も増えて、島がもっと賑やかになれば良いなと思っています」。

May Teshima Be Further Enlivened with Art

Teshima Yokoo House is a renovated old house in the district of Ioura, Teshima. Kiyomi Hida grew up in the house next to it until she graduated from junior-high school. "This house (the present Teshima Yokoo House) used to be the head house of the Hida Family, but it had been vacant for a while. I was very happy upon hearing that it would become an art museum. The exterior looks the same, as does the interior layout. The garden is now red (laughs) but still looks magnificent as ever- a garden fitting for the head house." Hida has not only visited several of Benesse Art Site Naoshima's art facilities in Teshima but has also attended numerous events we have held at Teshima Yokoo House for Teshima residents, such as "Rakugo at Yokoo House." Ever since leaving Teshima to attend high school, she had lived and worked in Osaka until she returned to the island after retirement. Now she finds that the problems of the remote islands are a lack of medical care and culture. She is enthusiastic about attending various events held at art museums because there are few libraries and cultural resources. "Young people come to visit Teshima because of its art. It is my hope that the number of new and younger residents increases and that the island becomes further invigorated."

Benesse Art Site Naoshima Periodical Magazine OCT 2021

Publisher: Soichiro Fukutake
Editors: Kiyomi Waki, Hitomi Oishi, Takahiro Ohshima (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: Jin Fukuda (Cover), Tadasu Yamamoto (1, 3, 6 of p.2, p.5), Seiichi Ohsawa (2, 5 of p.2), Daici Ano (4 of p.2, p.6), A. D. McCormick (p.3 left), OMOTE Nobutada (p.3 right, p.8), Ken'ichi Suzuki (p.4 left), FUJITSUKA Mitsumasa (p.4 right), Noboru Morikawa (p.7), Nao Shimizu (p.16), Kuge Yasuhide (p.19 bottom)
Photo courtesy: NPO Setouchi Koebi Network (pp.10-13)

Published by Benesse Art Site Naoshima (Fukutake Foundation, Benesse Holdings, Inc.)
2249-7 Naoshima, Kagawa 761-3110
Phone: +81- (0) 87-892-2550
Date: OCT 1, 2021
Printing/ Binding: KYODOPRESS CO., LTD.
benesse-artsite.jp
No part of this publication may be reproduced without permission except as permitted under copyright law.
©2021 Benesse Art Site Naoshima Printed in Japan

お知らせ

2021年9月30日現在、草間彌生の作品「南瓜」は、2021年8月9日台風9号の影響で破損したため、展示を中止しております。
As of September 30, 2021, *Pumpkin* by Yayoi Kusama is NOT being exhibited due to damage caused by Typhoon No. 9 on August 9, 2021.

2021年7月14日、クリスチャン・ボルタンスキーが76歳で逝去されました。ボルタンスキーはベネッセアートサイト直島にとって重要な作家のひとりです。香川県の豊島にて、「心臓音のアーカイブ」(2010年)、「ささやきの森」(2016年)を公開しています。「心臓音のアーカイブ」には、およそ74,000人以上の心臓音が保存されています。「ささやきの森」では、訪れた方の大切な人の名前が470個以上の風鈴に記され森の中で静かな音を奏でています。二つの作品はこれからも訪れる人と関係を作りながら豊島に在り続けます。ベネッセアートサイト直島にこのような作品を遺してくださったことを感謝するとともに、謹んで哀悼の意を表します。

次号では、故人を偲び、クリスチャン・ボルタンスキー追悼特集をお届けします。

Christian Boltanski passed away on July 14, 2021 at the age of 76. Boltanski is among the artists very dear and significant to Benesse Art Site Naoshima. His works, *Les Archives du Cœur* (2010) and *La Forêt des Murmures* (2016) are now exhibited on Teshima, Kagawa. In *Les Archives du Cœur*, the heartbeats of over 74,000 people are recorded. *La Forêt des Murmures* carries the names of visitors' loved ones written on more than 470 wind-bells that ring softly in the forest. These two works of art will continue to exist on Teshima, and continue to build connections with visitors into the future. We express our deepest gratitude to Boltanski for creating such precious works for Benesse Art Site Naoshima as well as our deepest sympathies.

Benesse Art Site Naoshima
Christian Boltanski and his works will be featured in the next issue of Benesse Art Site Naoshima Periodical Magazine to be published in January 2022.

下：クリスチャン・ボルタンスキー「心臓音のアーカイブ」Bottom: Christian Boltanski, *Les Archives du Cœur*

主要都市から港へのアクセス

ACCESS FROM THE PRINCIPAL CITIES TO PORTS

benesse-artiste.jp Twitter @benesse_artiste Facebook @benesse_artiste Instagram @benesse_artiste ©2021 Benesse Art Site Naoshima

- 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 (Ioura) ⇄ Teshima (Karato) ⇄ Shodoshima (Tonosho)

FROM TAKAMATSU PORT:

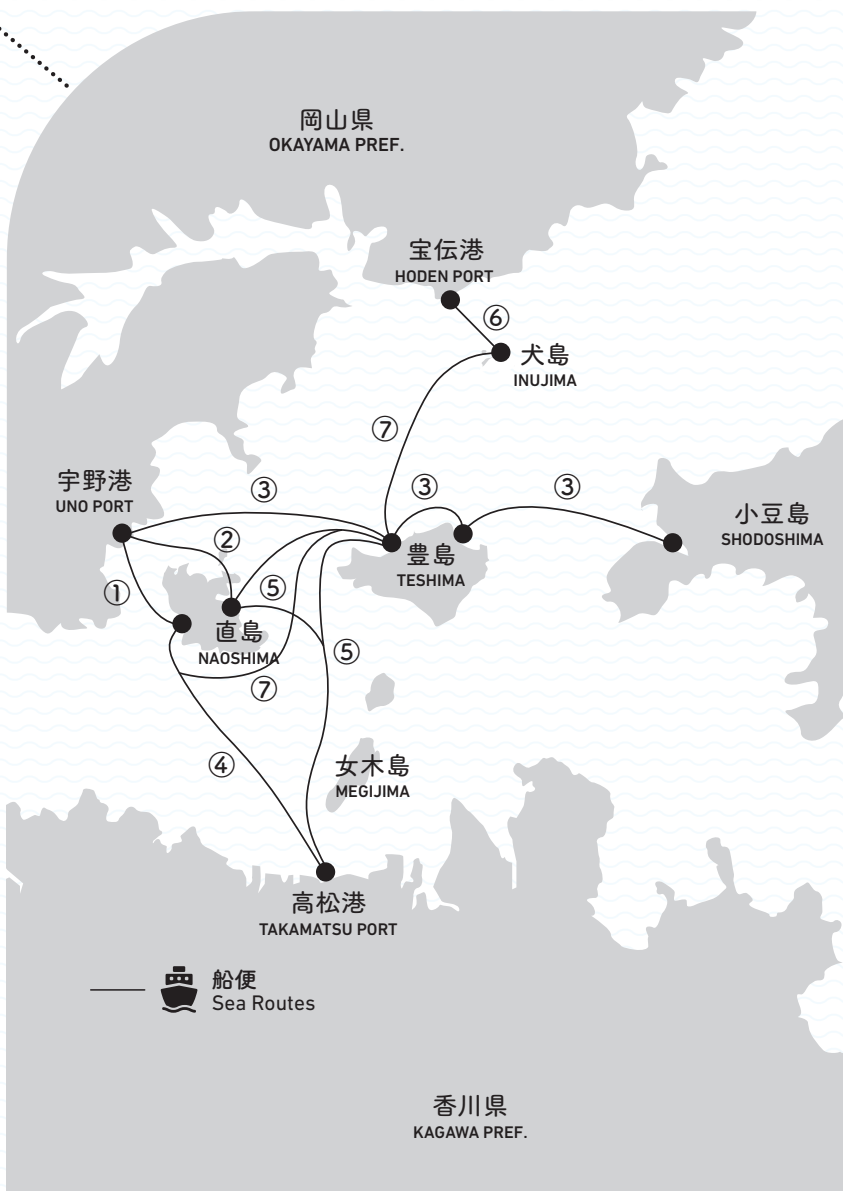
- ④ Takamatsu ⇄ Naoshima (Miyoura)
- ⑤ Takamatsu ⇄ Naoshima (Honmura) ⇄ Teshima (Ioura), Takamatsu ⇄ Teshima (Ioura)

FROM HODEN PORT:

- ⑥ Hoden ⇄ Inujima

OTHER:

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

- 船便 Sea Routes

香川県 KAGAWA PREF.