

Benesse Art Site Naoshima

PERIODICAL MAGAZINE

Benesse
Art Site
Naoshima

瀬戸内という場の力

The Naoshima Plan 2019 "The Water," Hiroshi Sambuichi

Potential of the Setouchi Region

三分一博志「The Naoshima Plan 2019『水』」

The Naoshima Plan 2019 “The Water” by Hiroshi Sambuichi

1
ベネッセアートサイト直島の活動のひとつとして、「瀬戸内国際芸術祭 2019」の期間中、直島・本村地区において「The Naoshima Plan 2019『水』」(以下「水」展)という展覧会を開催した。

「水」展は、建築家・三分一博志が近年展開する The Naoshima Plan、および会場となった築 200 年とも言われる旧家の改修を通じた建築的実践の概要を紹介する展覧会である。

これまで The Naoshima Plan に関わる展覧会は「瀬戸内国際芸術祭 2013」、「同2016」の2度開催され、また The Naoshima Plan のコンセプトに基づいて、住宅《またべえ》、町民会館《直島ホール》という2つの建築物がつけられた。今回の「水」展では、The Naoshima Plan の最新の様相とともに、その発端についても紹介された。

三分一は、当初約2年半の時間をかけて直島・本村地区について様々な調査を行い、三分一の言葉を借りれば、The Naoshima Plan を“再発見”した。この調査におい

1
During the Setouchi Triennale 2019, Benesse Art Site Naoshima held an exhibition “The Naoshima Plan 2019 ‘The Water’” (“The Water” hereafter) in the Honmura district on Naoshima.

“The Water” introduced “The Naoshima Plan,” which architect Hiroshi Sambuichi has been developing on the island, as well as how he remodeled the 200-year-old house where the exhibition took place.

In relation to The Naoshima Plan, two exhibitions have already been held concurrently with the Setouchi Triennale, in 2013 and in 2016. Two buildings, Naoshima Hall and a private residence called “Matabe,” were also built based on this concept. In “The Water” of 2019, works on latest phase of The Naoshima Plan, together with its origin, were exhibited.

Having thoroughly researched the Honmura district on Naoshima from various perspectives for two years and a half, Sambuichi describes how he “rediscovered” The Naoshima Plan. One of the first things he did in the research process was a survey

て最初期に行われたことのひとつが、本村に残る古い家々についての現地調査である。調査結果は「瀬戸内国際芸術祭 2013」の際、「三分一博志建築構想展—The Naoshima Plan*1」(以下「構想展」)において紹介されたが、本村の町並みを形作ったものとして三分一が指摘した風、水、太陽のうち、早い時期から本村の街区形成の基礎となったものとして読み解かれたのは“水”であった*2。そして、このことについては「水」展においても改めて言及されている。

ここでは、The Naoshima Plan の最重要要素のひとつとも言える“水”を主題にとりあげた今回の「水」展が、これまでと今後の展開においてどのような位置づけにあり、また、どのような意味をもつのかということを考えてみたい。まず、The Naoshima Plan とは何なのかということを観る。

2
『The Naoshima Plan』とは島民の方々が自ら考え、直島の未来を切り開くための島の価値を再認識するという計画です。(中略) 建築物をつくっていくことや、都市計画などを進めていくことそのものが目的ではありません。

*1 この「構想展」の副題が The Naoshima Plan という言葉の初出である。
*2 三分一は、もともと干潟であった本村を集落に張り巡らせた排水路で干拓したという仮説をたてた(三分一博志「風と水、流体の建築とは」『GA JAPAN』vol.124、2013年)。また「構想展」や「水」展において、それぞれ展示された映像にもその言及がある。

of the old houses remaining in the district. The result was shown during the Setouchi Triennale 2013 at the “Hiroshi Sambuichi: The Naoshima Plan” exhibition.¹ It was water that made the greatest impact from early on among the factors that Sambuichi found having affected the foundation of Honmura, namely, wind, water and the sun.² This discovery was explained again in “The Water.”

What is the significance of “The Water,” and what position does the exhibition take within the past and future development of The Naoshima Plan? In order to address these questions, let us first explore what The Naoshima Plan is.

2
“‘The Naoshima Plan’ is a project intended for the residents of Naoshima to think about their own future through the reappraisal of the values of their island (.....) Its aim is neither to build structures nor to develop specific urban plans (.....) These things are mere means; its true objective is to figure out how Naoshima’s indigenous people and nature originally worked and the potential of Naoshima itself such as the island’s moving materials (.....) I hope this plan be carried out and applied to the district of Honmura

*1 This title of the exhibition was the first appearance of the word “The Naoshima Plan.”
*2 Sambuichi assumed that the Honmura area was originally a lagoon and reclaimed by drainage through drains running across the area as he mentioned in *Hiroshi Sambuichi, Kaze to Mizu, Ryutai no Kenchiku towa*, GA JAPAN vol.124, 2013; and in his speech included in the video image screened at both exhibitions, “Hiroshi Sambuichi” and “The Water.”

「水」展、会場のエントランス。染色家・加納容子によるのれんが風に揺れている。
Entrance of “The Water” exhibition with *noren* made by Yoko Kano swaying in the breeze. ©Sambuichi Architects

旧家屋部分から延ばしてつくられた下屋根「大下屋」。“Ogeya,” a large roof extended from the old house. ©Sambuichi Architects

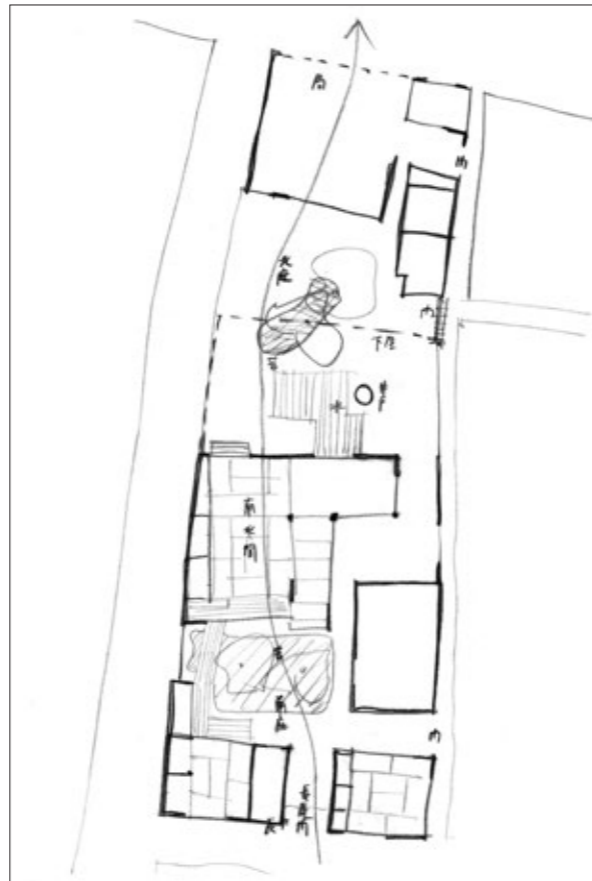
(中略) それらは全て手段であって、真の目的は直島本来の人と自然の営みの姿、動く素材を中心とした直島そのもののポテンシャルをもう一度浮き彫りにすることなのです。(中略) 今後、本村の集落に実践・応用され、島民の方々が自らつくる直島の未来へ繋がっていくことを願っています。」*3

三分一のこのテキストから、The Naoshima Plan には3つの側面があることが読み取れる。まず“動く素材”に注目すること。これは、The Naoshima Plan に限らず、三分一の建築思想に通底するものと言える。風、水、太陽を“動く素材”の主たるものとして挙げる理由を三分一は次のように述べている。

「私が知って欲しい、見て、感じて欲しい風や水、太陽などの動く素材は、地形とともに住まう集落単位の文化や歴史、習慣そのものである。つまりは地球との営みのもっとも知的な関係の基本要素なのです。」*4

「基本要素」という表現から、その場所に即した建築を志向する三分一が“動く素材”を自身の建築実践の出発点として考えていることがうかがえる*5。加えて「知的な関係」という言葉から、三分一が人間と自然について言及する際に、決して人間の側に主軸を置き“人間が自然を活用する”という自然観をとっていないことが示唆されている。これは三分一の建築思想を把握する上で留意すべき重要なポイントである。

次に“動く素材”や、それを主役にした建築実践により、今ではあまり顧みられなくなりつつある直島における人間と自然の営みの姿を浮かび上がらせるということ。その意味において The Naoshima Plan に基づく三分一の建築とは、“動く素材”と人間はどのように関係しあえばよいのか、ということを顕在化させる装置といってもよい*6。《直島ホール》の大屋根の入母屋構造を例に挙げると、「入母屋屋根の開口部を風は通り抜ける」という知識があれば、もし、私たちに本村では南北の方向に卓越風*7が吹くという気象的知識がなくとも、《直島ホール》にいと、その“風”の存在を視覚的に認識できるのだ。また、卓越風にホール内の自然空調という重要な

p.4上:「水」展のスケッチ。p.4下:改築部分を北からみたもの。風が通り抜けるようになっていることが視覚的にもわかる。p.5:旧家屋部分。ほぼ元の状態で活用している。p.4 top: Sketches for “The Water.” p.4 bottom: Renovated section of the old house, a view from the north. p.5: The section of the old house that remains unchanged and used almost as it originally was. ©Sambuichi Architects (p.4 top, p.5 topmost and third from the top)

and will lead to the future of Naoshima which the islanders will develop for themselves.”*3

Mentioned in this passage written by Sambuichi, are three facets of The Naoshima Plan.

Firstly, he focuses on “moving materials.” This is one of his themes that penetrates his entire architectural philosophy and not only The Naoshima Plan. He explains why he considers wind, water, and the sun as the most significant moving materials: “I want you to understand, I want you to see and feel that moving materials such as wind, water, and sun are themselves aspects of the culture, history, and customs of the villages that coexist with the terrain. In other words, they are the basic elements of the wisest relationship between the activities of people and the Earth.”*4 The expression “basic elements” seems to indicate that Sambuichi regards “moving materials” as the starting point of his architecture that seeks to make the most of the features of each site.*5 Moreover, the words “the wisest relationship” suggest his non-anthropocentric view of nature in which human beings should make use of nature. This is particularly an important point to understand Sambuichi’s architectural philosophy.

Secondly, the aim of The Naoshima Plan is to delineate the lifestyle of the people and the workings of nature in Naoshima, which are increasingly neglected today, through moving materials and architectural practices that feature moving materials. In this sense, Sambuichi’s architecture based on The Naoshima Plan was an apparatus to visualize how moving materials and human beings should involve each other.*6 For example, the large hip-and-gable roof of Naoshima Hall enables you to visually recognize the presence of the breeze only by knowing that winds come in and out from the opening mouths of a hip-and-gable roof, and without having to possess climatic knowledge that the prevailing wind*7 blows from south to north or vice versa in the Honmura district. Furthermore, by making use of the prevailing wind as a natural air-conditioner for the interior of the hall, you can physically understand how it feels to be comfortable

*3 Hiroshi Sambuichi, *Naoshima kara Kangaeru*, Shinkenchiku, January 2016, p.42.
 *4 Hiroshi Sambuichi, *Sambuichi and the Inland Sea*, TOTO Publishing, 2016, p.299 (Japanese only).
 *5 For more information about “moving materials,” please refer the following materials (in Japanese only unless noted otherwise): Hiroshi Sambuichi, *Chikyu no Itonami, Ugoku Sozai o Yomu Kenchiku*, Shinkenchiku, January 2014, pp.100-104; Taro Igarashi and Ryo Yamazaki, *3.11 Igo no Kenchiku: Shakai to Kenchiku no Atarashii Kankei*, Gakugeishuppansha, 2014, pp.94-95.
 *6 In *Sambuichi and the Inland Sea*, Sambuichi named Itskushima Shrine as an ideal work of architecture because it is designed to visualize tidal rise and fall in the precincts.
 *7 The wind that blows most frequently from a particular direction in a specific area or region.

*3 三分一博志「直島から考える」、『新建築』2016年1月号、新建築社、2016年、42頁
 *4 三分一博志「三分一博志 瀬戸内の建築」TOTO出版、2016年、298頁
 *5 “動く素材”について、本稿においては詳細な言及をすする紙幅がないため、三分一博志「地球の営み、動く素材を読む建築」『新建築』2014年1月号、新建築社、2013年、100-104頁、またはその抜粋として五十嵐太郎・山崎亮編著『3.11以後の建築 社会と建築家の新しい関係』学芸出版社、2014年、94-95頁などを参照されたい。
 *6 「三分一博志 瀬戸内の建築」において、厳島神社を境内における潮の干満による海の可視化をもって理想の建築として挙げている。
 *7 その場所において出現頻度が多い方向の風のこと。

役割を担わせることで、その“風”と私たちはうまく関係を結んで快適に生活できるということを体感としても認識できる。この“可視化”と“体感化”とでも言うべき三分一の手法は、「水」展においても踏襲されている。

そして、3つめは、この再認識された直島特有の「地球との営みのもっとも知的な関係の基本要素」が、直島の人々が島の将来を考える際のきっかけとなることをThe Naoshima Planにおける最終的な目的としている点である。

3
The Naoshima Planの概要をふまえて「水」展がどうい
う展覧会であったかについて振り返ってみよう。冒頭に
記したとおり、本展がこれまでのThe Naoshima Plan
についてふれた展覧会と異なるのは、本村の旧家の改修
という建築的実践を伴うことである。この旧家は江戸時
代に廻船業、そして製塩業で財をなした名家*⁸のもので、
明治期には三等郵便局*⁹の受託者でもあった。現在、北
の通りに面する建物はかつて郵便局として使われていた
もので、「水」展ではエントランスとして使用されている。
敷地反対側の南側はそれ以前の廻船、製塩時代のもので、
これらはほぼ手を加えることなく、本展でも活用されて
いる。この建物は非常に状態がよく、建築物としてのつ
くりのよさもさることながら代々の家主が丁寧に管理を
してきたことがうかがえる。この旧家は先にふれたと
おり、The Naoshima Planにおける三分一の主張の証左の

*⁸ 直島町史編纂委員「直島町史」、直島町、1990年、387-389頁、550-552頁参照。家プロジェクト「石橋」もまた製塩で栄えた家である。
*⁹ 「明治時代に公費で郵便局を全国に設置することが財政的に難しかった中、全国にいち早く郵便制度を浸透させるため、地域の名士や大地主に土地と建物を無償で提供させ、郵便の取り扱い事業を委託する形で設置された郵便局である」<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%83%B5%E4%BE%BF%E5%B1%80>

井戸は展覧会の会期中、涸れることはなかった。The well that never dried up during the term of the exhibition.

by getting along with winds. Such “visualizing” and “experiential” methods of Sambuichi were employed in “The Water” as well. Thirdly, The Naoshima Plan’s ultimate goal is for the rediscovered “basic elements of the wisest relationship with the earth” which have been nurtured in Naoshima, to inspire the residents of the island to think about their future.

3
Given the aims of The Naoshima Plan, let us look back upon the exhibition “The Water”. As aforementioned, “The Water” was different from previous exhibitions about The Naoshima Plan because it was accompanied by an architectural practice as the visualization of the plan, the renovation of an old house in Honmura. The owner of this old house was a wealthy family who succeeded in producing salt*⁸ and was entrusted to manage a third-class post office*⁹ during the Meiji era. The structure that still remains facing the street on the north side was formerly the post office, and was used as the entrance to “The Water” exhibition. The house on the south side is older than the one on the north side and was built when the family was engaged in shipping and the salt business. It was used almost just as it was for the exhibition. The condition of this house is quite spectacular, suggesting not only the structure’s excellent quality but also the dwellers’ good care over generations. As introduced before, the house was evidence that supported Sambuichi’s assertion in The Naoshima Plan and, as the only structure open to the public, it plays an important role for

*⁸ Naoshima-choshi Hensan-iin, *Naoshima-choshi* [The History of the Town of Naoshima], 1990, pp.387-389 and pp.550-552. The family of the Art House Project “Ishibashi” was also a successful salt manufacturer.
*⁹ A third-class post office was founded by a powerful or wealthy citizen who could lend private land for free and was entrusted with a mailing business during the Meiji era when the Imperial government could not afford it. <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%83%B5%E4%BE%BF%E5%B1%80>

ひとつであり、また公開されている唯一のものという点においても本展、そしてThe Naoshima Planというものを理解するうえで大きな役割を担っていると言えよう。その意味においてはこの旧家を守り継いできた代々の家主もまた、「水」展やThe Naoshima Planの共同制作者とも言える多大な貢献者である。

敷地の中央部、つまり廻船、製塩時代と郵便局時代の建物の間には比較的近年に建てられた建造物があったのだが、それを解体することで本村旧家の特徴である南北風の続き間を再生するとともに、三分一的设计による改修が行われた。今回の改修でつくられたのは、三分一が「大下屋」と呼ぶ旧家部分から延ばした大きな下屋根と、井戸水を溜めることのできる水盤である。「大下屋」はThe Naoshima Planのシグネイチャーとなりつつある檜板葺き*¹⁰で、もともと敷地内にあった建物の梁も「大下屋」の登り梁として再活用されている。水盤と井戸を覆うように掛けられ、そこに影をつくっている。

この旧家で長らく使われていた井戸は、本村の中でも最も水量の豊富なもののひとつで、三分一の調査によると安定して21トン/日の湧水量があるという。三分一は、災害時の生活用水としての使用も視野にいれつつ、「水」展においてはこの井戸水を夏の間、涼をとるために用いることを提案した。温度変化の少ない地下から湧く井戸水は年間を通じて水温が摂氏15度から20度の間であり、気温が40度に近くなる夏の間はとても冷たく感じられる。水盤の上に張り出した木製のデッキに座り足を水に浸けることによって、外出を控えなくなるほど

*¹⁰ <直島ホール>の入母屋屋根や、<またべ>の下屋根で檜板葺きがみられる。

水盤。夏はここに多くの人が足を浸け、涼をとった。The water basin in which people dipped their feet to cool off during the summer.

us to understand the exhibition and The Naoshima Plan. In that sense, the owners of the house who had preserved it so well are also great contributors to the projects of the exhibition and the plan.

Formerly existing was a building between the houses of the salt-business period and the post-office period in the center of the estate, but Sambuichi dismantled and renovated the house, restoring the joint room in the north-south direction that was characteristic of traditional houses in Honmura. Two things created during this renovation were what the architect calls “ogeya,” a large roof extending from the old house, and a basin in which well water is saved. Ogeya is a cypress-bark roof*¹⁰ that is now becoming a symbol of The Naoshima Plan. Its beams are reused materials formerly those of other houses in the estate. The roof covers the basin and the well and casts a shadow.

Having been used for a long time, the well is one of the richest water sources in Honmura which produces 21 tons of water per day according to Sambuichi’s research. The architect proposed to use the water during summer for cooling the air, and not only in emergencies. Coming upwards from underneath the ground that maintains a constant temperature, well water keeps a temperature between 15 and 20°C throughout year. When the air temperature is close to 40°C in summer, the water feels cool. On days when it is too hot to go out, it feels pleasant to dip our feet in the cool water sitting on the wood deck over the basin. We can stay comfortable by forming good relationships with natural winds and water. This physical experience is

*¹⁰ The hip-and-gable roof of Naoshima Hall and the *geyane* roof of “Matabe” were both thatched with cypress bark.

の猛暑日も、自然の風と水との良好な関係により快適に過ごすことができる。この“体感”は、訪れる人々にとって新鮮な発見であったに違いない。

エントランスにかかっている青い大きな暖簾もまた、「水」展において大きな役割を担っている。目に見えない“風”を可視化する、つまり、暖簾のなびく方向やなびき方によって鑑賞者は風の吹く方向やその強さを視覚的に捉えることができる*11。また、本村で2001年より継続的に実施されている「のれんプロジェクト」を手掛ける染色家・加納容子に制作を依頼したことで周囲の風景との連続性が生まれている。

また、「水」展において、The Naoshima Planの要素として改めて重要視されたのは、コミュニティについての視座である。三分一がThe Naoshima Planにおいて美しいと評した、人と“動く素材”との関係は「風のリレー」や「水のリレー」と三分一が呼ぶ、風や地下水をコミュニティで共有すること（もともと本村集落では古くから風や地下水を独占せず、きれいに使いまた次の民家に受け渡す、暗黙のルールのようなものがあつた）についてであった。“リレー”は人と“動く素材”の間だけで成り立つのではなく、“動く素材”を媒介として、そこに暮らす人と人の間にも知的かつ倫理的な関係が必須とされ、そのことによってよいコミュニティが生まれると言うのである。

「水」展において、コミュニティへの視座が一気に前景化してきた要因のひとつとして、本村に住む年配島民

surely a fresh discovery for visitors.

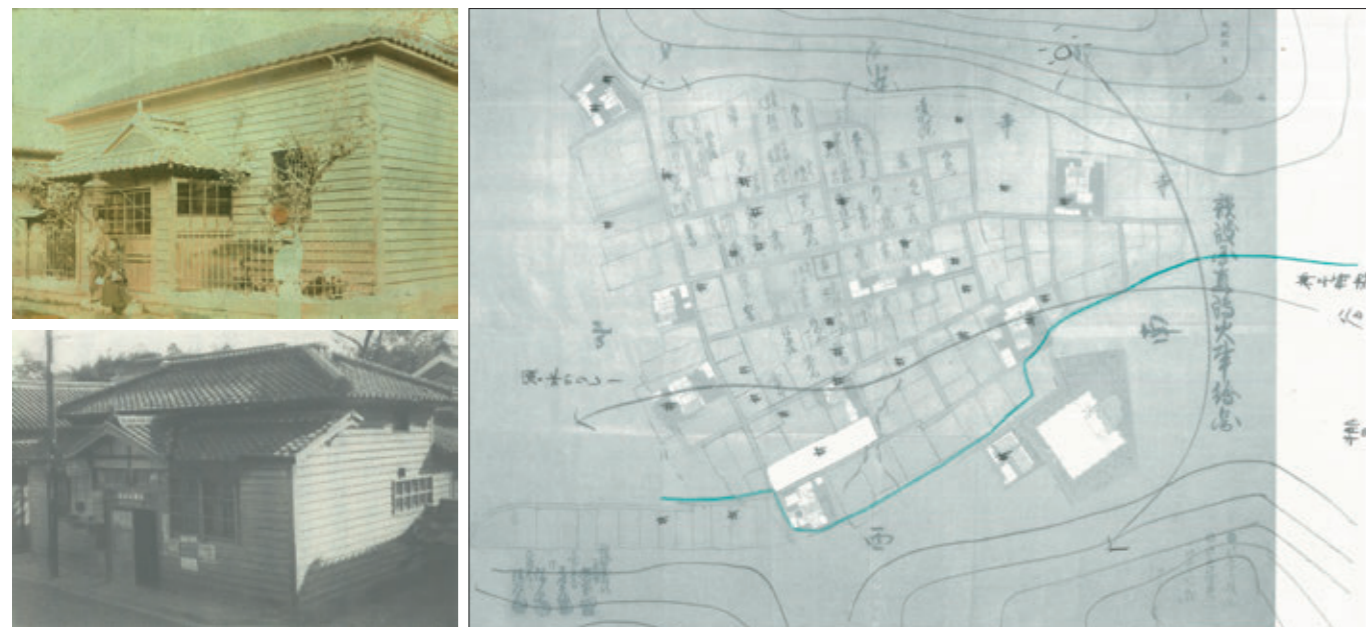
Noren, the large blue curtain hung at the entrance, plays an important role as well. It visualizes invisible winds through its swaying. You can tell the direction and the strength of the wind each time from how and to which way the *noren* sways.*11 Created by textile-dyeing artist Yoko Kano, who has been conducting the “*Noren Project*” in Honmura since 2001, it formed a continuity with the surrounding landscape.

Another aspect that “The Water” rediscovered was the community. Sambuichi praised the community’s relationship to moving materials as “beautiful” in The Naoshima Plan, for it had been sharing winds and the underground water. There had been an implicit rule in the district since long ago that one should not monopolize the wind nor water and had to pass them onto next door. Sambuichi called these customs “wind relay” and “water relay.” These “relays” take place not only between humans and moving materials. In terms of sharing, wise and ethical relationships between one another are indispensable, and thus a good community is formed.

One of the reasons why “The Water” laid special importance on the community was that the residents of Honmura participated in the operation of the exhibition. These people often went to the well every day to get water during their childhood*12 and represented a generation who shared a moral virtue about caring for others*13 that had made the “wind relay” and the “water relay” possible, and

*11 鑑賞に際して、「大下屋」と水盤が道路側からは暖簾によって隠されることで、暖簾をくぐり、それらに正対したときの印象が強調されるという効果もあつた。

*11 The *Noren* had another effect. Since it hid the space in the back, the visitors’ experience became more impressive when they passed through the *noren* and confronted *ogeya* and the basin.

(左下) 旧直島郵便局の頃の様子。(右) 本村の古地図に三分一が水と風のリレーを書き加えたもの。右側の南から風と水が流れているのがわかる。Bottom left: Former Naoshima Post Office. Right: Sambuichi’s markings on an old map showing where “water relay” and “wind relay” took place in the Honmura district. Wind and water can be seen flowing from the south on the right side. ©Sambuichi Architects

の方々が「水」展の運営を担っていることが挙げられる。幼少の頃、井戸水を汲みに行った*12という彼らは、「水のリレー」や「風のリレー」を可能にする他者を思いやる高い倫理観*13を体得する世代の人々であり、彼らに関わることでThe Naoshima Planが単なる建築計画ではなく、そこに暮らす人々のコミュニティの存在こそが重要であることが鑑賞者に印象付けられた。このコミュニティへの視座こそが、他の建築実践とは異なる点であり、文化芸術によるコミュニティの創造を実践している直島で行っているからこその特徴とすることができるのではないだろうか。

「水」展の会場は、今後休憩所としての活用が検討されている。The Naoshima Planが「直島に暮らす人々が“動く素材”を中心とした島の価値を再認識する”ことを目的としていることに鑑み、「水」展をきっかけにThe Naoshima Planがどのように展開していくか、直島の未来に残すべきは何なのかを考える場として機能できるようにしていきたい。

*12 本村でかつて飲料水として用いられたのは“いま井戸”と呼ばれた井戸の水であった。本村の他の井戸には若干の塩気があつたそうだが、“いま井戸”では飲用に適した軟水が得られたという。三宅勝太郎『直島の地名 その由来』三宅勝太郎、1990年、61、62頁も参照のこと。
*13 三分一はそれに対立するものとして少々ドラステックにエアコンの室外機による排熱のことを「熱い空気を町やその住民に向かって排出する」と表現している。アレックス・ホメル・リー編『三分一 風・水・太陽』ForlagetCisternerne、2017年、49頁

so their involvement effectively gave viewers an impression that The Naoshima Plan was not simply an architectural project, and that the presence of the local community was important. This focus on the community was what made The Naoshima Plan different from other architectural practices of Sambuichi and was an advantage of the project that was materialized on Naoshima, where communities have been developed with the involvement of culture and art.

There is discussion that the venue of “The Water” exhibition may be utilized as a rest station later on. Given its aim for “Naoshima residents to reappraise the values of the island, and in particular its moving materials,” how should The Naoshima Plan develop after “The Water” exhibition? We would like to make it a forum to inquire what we should pass on to the future generations of Naoshima.

*12 In Honmura, drinking water was obtained from a well called “Imaido.” While water of other wells in the district was a little salty, Imaido water was soft water suitable to drink. Shotaro Miyake, *Naoshima no Chimei: Sono Yurai*, 1990, pp.61-62.
*13 Sambuichi considers the heat emitted from the outdoor unit of air conditioners as something against the community’s moral sense and criticized it rather harshly, “discharging hot air towards the village and the neighbors living there,” in Alex Hummel Lee ed., *Sambuichi—Kaze, Mizu, Taiyo* (exhibition catalog), Cisternerne, 2017, p.49.

「水」展を運営する島民スタッフ。Island residents and staff members of “The Water” exhibition.

瀬戸内海と私

なぜ、私は直島に現代アートを持ち込んだのか

公益財団法人福武財団理事長
株式会社ベネッセホールディングス名誉顧問
福武總一郎

東京から瀬戸内へ

かつて私は、若いころは主に東京で生活をしていましたが、40歳になったときに父が急逝したため、本社のある岡山へ帰る事になり、父が進めていた直島での子どもたちのキャンプ場作りのために何度も直島を訪れるようになりました。

そのプロジェクトに関わりながら、島の人々との交流を深め、また趣味のクルーズで瀬戸内の島々を回っていくうちに、瀬戸内海の美しさ素晴らしさと同時に、歴史や文化、島々に暮らす人々のあり方を再認識するようになりました。

瀬戸内の島々の多くは、今日では離島とか過疎の島といわれていますが、近代化の波に洗われていない、かつて日本人が本来持っていた心のあり方や暮らし方、地域の原風景が残っていました。それらは民家のたたくまいであり、人々の慣習であり、近所付き合いであり、自然の恵みを直接いただくという、ある面では自給自足な生活でもありました。

また、瀬戸内海の島々は、日本で最初の国立公園に認定されながら、日本の近代化や戦後の高度成長を支え、かつその負の遺産を背負わされた場所でもあります。直島や犬島には亜硫酸ガスを出す製錬所が建てられ、豊島は産業廃棄物の不法投棄が行われ、島々の自然と島民は痛めつけられました。また、大島はハンセン病の人々を収容する療養施設として、長い間、社会とは隔離され続けたのです。

せにはなれない存在である」からです。自己の幸福だけを追求し、そのことを競争する都会の人々は、一方では絶えず欲求不満と不安を覚えることとなります。

有名なアメリカの心理学者であるマズローの説によると、人間の欲求には5段階があり、その最上位にあるのが自己実現の欲求だといえます。アメリカの近代化は、おそらく自己実現の追求に駆り立てられるようになり、個人の幸福を最大化する社会づくりをめざして進んだのでしょう。しかし、そのような追求は、「キャッシュ・イズ・キング（現金は王なり）」という考え方や「自由競争」の原理が支配する金融資本主義を採用することにより、結果として格差の蔓延する社会を生み出しました。しかし今では、マズローがほんとうに言いたかったのは、人間の欲求には5段階ではなく、実は「自己超越」を最上位とする6段階があるということだと考える人々もいます。自己超越的な個人というのは、純粹に個人的な自己のあり方を超え、しばしば他者への奉仕に携わる人のことです。幸せなコミュニティはどこにあるのでしょうか。現在も、世界の多くの人々は、そうしたユートピアは現世にあるのではなく、天国や極楽にあり、死んでから行けるものだと信じているようです。果たしてそうでしょうか？ 来世の天国が良かったと帰って来た人は一人もいないのです。

お年寄りの笑顔があふれる直島

私は、直島のお年寄りたちが、現代美術に馴染み、島を訪れる若い人々と笑顔で接してドンドン元気になっているのを見て、幸せなコミュニティとは「人生の達人であるお年寄りの笑顔があふれているところ」と定義することができました。どんな人生であったとしても、お年寄りには人生の達人であり、彼らは「年をとればとるほど幸せである」べきです。

人生の達人が、足腰が弱くなっても、多少記憶力が落ちても、笑顔があふれているということは、不安で将来の見えない現在の若い人にとって、笑顔のある将来の自

在るものを活かし、無いものを創る

このように、私は瀬戸内の島々と深くかかわりながら、東京での生活や社会のあり方を比較すると、これまでの自分の考え方が180度、転換して行くのを感じるようになりました。つまり、「近代化」とは「都市化」と同義語であり、東京に代表される大都会は、人間が自然との営みから離れ、人間の欲望だけが固まった、化け物のような場所ではないか、ということです。そこは、絶え間ない、刺激と興奮、緊張と享楽にあふれており、かつ人々をそれらの競争の渦のなかに巻き込んでいく社会であります。今、都会においては、無差別殺人や育児放棄を見るまでも無く、隣人には全く無関心であり、心豊かな居場所であるとはとてもいえません。子どもたちは、豊かな自然と触れ合う遊び場もなく、小さい時から経済中心の競争世界のなかに放り込まれ、洗脳されています。

そうした状況を、人々は決してよい社会であるとは感じてはいませんが、その蟻地獄のような大都会から脱出する事は大変な勇気を必要とします。また、今日においても、多くの地方の若者たちは、こうした都市の魔力に吸い寄せられていきます。そしてここ瀬戸内海においても、若者は都会を目指し、多くの島には高齢者だけが残り過疎化がさらに進む事態が続いています。私は、この様な大都会の現状と、瀬戸内の人々の暮らし方を見ているうちに、近代化のペースとなっている考えかたである、「破壊と創造」の文明、つまり「在るものを壊し、新しいものを作り続け、肥大化していく文明」のあり方に深

分たちの居場所がある、ということになります。人間には、お母さんが笑えば赤ちゃんも笑うという「母子相互作用」といわれる本来的な現象がありますが、同じように、お年寄りの笑顔は若者を笑顔にします。

そうした理由で、今や直島は世界で一番幸せなコミュニティであり、海外からも多くの人々が訪れるようになりました。島を訪れた方々には、ぜひ島の人たちに会って貰いたい。そして、私は、直島における、この世の極楽のコミュニティの経験を、さらに直島以外の瀬戸内の島々にも広げ、それも直島と同じものではなく、それぞれの島の文化や個性を生かした形で、島の人々やボランティアの皆さんと一緒に作ろうと思いました。

そして、その事が出来るメディアは、良質の現代美術を除いてまだ私は知りません。現代美術は、人々を覚醒させ、地域も変える偉大な力を持っていると信じています。私もお手伝いさせていただいている「越後妻有トリエンナーレ（大地の芸術祭）」の総合ディレクターである北川フラムさんの協力も得て、この「瀬戸内国際芸術祭」のプロジェクトが始まりました。

瀬戸内海から新しい文明観を発信

「近代化とは都市化」の時代であると述べ、今の大都市のありかたを大いに批判しましたが、私は近代化や都市化を全く否定するつもりはありません。「都市」というのは人間にとって、人々の気分を自由にし、魅力ある空間であることも事実です。日本にも、東京のマネではなく、もっとそれぞれの地域の歴史と文化を生かした都市が生まれることを期待しています。

現代社会に対するメッセージを持った現代美術を媒介にして、そうした都市と、自然あふれ個性ある島々をつなぐ事によって、都会と田舎、そしてお年寄りと若者、男と女、そこに「住む人々」と「訪れる人々」とが互いに交流し、お互いのよさを発見し、認め合うことができます。

そのことが都市に住む人々にとってもいい影響をあた

い疑念を覚えたのです。そうした、「破壊と創造を繰り返す文明」から、「在るものを活かし、無いものを創っていく」という、「持続し成長していく文明」に転換して行かなければいけない。そうでなければ、文化の継承と発展は出来ないし、我々の作ったものも、いずれ後世に抹殺されてしまうだろうと考えました。

人はいい地域に住むことで幸せになれる

このような現代社会における、大都市の抱える問題と、瀬戸内のような地域の現状との矛盾を考えるなかで、瀬戸内の島々の様な、近代化に汚染されていない日本の原風景が残る場所に、現代社会を批判するメッセージ性を持った、魅力的な現代美術を置いたら、地域が変わっていくのではないかという思いを強く抱くようになり、それを実践してきました。そうしたところ、現代美術を見るために、直島に多くの若い人たちが訪ねて来るようになります。都会では得られない地域の良さを発見したりしています。また、彼らとの交流により土地の人々、特に地域のお年寄りが、どんどん元気になっていく様子を見て、私自身も驚き、うれしくなるとともに、なぜ都会に住む人々は、心から幸せでないのだろうかということも、考えるようになりました。

都会では、人々が「自己実現」と称して、他人よりも多くの幸せを得ようと努力していますが、それでは本当の幸せをつかむことができません。なぜなら、「人間は、幸せなコミュニティのなかに居なければ、ほんとうに幸せになりたいと思います。

公益資本主義を目指す

私は慈善活動家でも評論家でもありません。地方の一事業者です。そして富の創造は、殆どが企業活動によってなされる事を知っています。わが社（ベネッセホールディングス）が目指していることは、現在、世界経済を崩壊に陥れている「金融資本主義」とは対極にあります。

それはお金だけが経済活動の目的ではないということであり、そのことを私はよく「経済は文化の僕である」と言っています。人々を心豊かにするのは経済活動だけでは出来ません。経済の繁栄だけを目的化すると、かえって人々は不幸になると思います。文化、すなわち「人々が幸せになれる、いいコミュニティづくり（お年寄りの笑顔があふれる社会づくり）」のために経済はあるのだと私は思います。現在私は、その具体的な実現のために、「公益資本主義」という新しい経営の概念を提唱しています。それは、企業が、文化や地域振興を明確な目的とする財団を創設し、その財団がその株式会社の大株主になり、そこで得られた配当を資金として、社会に貢献できる仕組みをつくることです。この「公益資本主義」の考えと実践、成果を、世界へ伝えていきたいと思っています。アートによる地域の再生とこの世のユートピア創造、そしてそれを可能にする新しい公益資本主義の考え方。こうした文化と企業の新しいあり方、考えを世界へ広げていくのが「瀬戸内国際芸術祭」の持つひとつの意味だと私は思っています。

（平成22年8月6日、「瀬戸内国際シンポジウム2010」より）

The Seto Inland Sea and I

—Why I Brought Art to Naoshima

Soichiro Fukutake

Chairman of the Board, Fukutake Foundation / Honorary Adviser, Benesse Holdings, Inc.

From Tokyo to the Seto Inland Sea

I spent most of my younger years in Tokyo, but returned to Okayama, where our company headquarter is located, when I turned 40 because of my father's sudden demise. This is when I started visiting Naoshima regularly to continue my father's venture of building a campsite for children on the island.

During my involvement in the project, I had the opportunity to deepen my ties with the island's residents. Pursuing further my interest for cruises around the islands of the Seto Inland Sea, I developed a renewed appreciation for the history, culture and daily lives of the island residents while taking in the exquisite beauty of the Seto Inland Sea.

Today, many of the islands in the Seto Inland Sea are scarcely populated and perceived as remote places. On the other hand, they have also shielded Japan's traditional spirit, way of life and virgin landscapes from rampaging modernization. You can observe these aspects here in the atmosphere of traditional wooden houses, in people's behavior, and in the ties that still exist between neighbors. In a sense, the island residents lead a self-sufficient lifestyle intimately connected with nature.

The islands of the Seto Inland Sea supported Japan's modernization effort and the post-war period of high economic growth, but they were also forced to bear more than their fair share of the negative burden of industrialization, despite being designated as Japan's first national park. Refineries emitting sulfur dioxide were built on Naoshima and Inujima, and industrial waste was unlawfully dumped on Teshima. These actions took a heavy toll on the local residents and on their natural environment. Oshima was furthermore cut off from society for many years after being designated as a treatment center for sheltering leprosy patients.

Use What Exists to Create What Is to Be

Becoming deeply involved with the islands in the Seto Inland Sea, I found that my perspective on daily life and society developed while in Tokyo had taken a 180-degree turn. I started to see "modernization" and "urbanization" as one and the same. Large cities like Tokyo felt somewhat like monstrous places where people are cut off from nature and feverishly pursue only their own desires. Urban society offers endless stimulation and excitement, tension and pleasure, while engulfing people in a whirlwind of competition. Today, cities are far from spiritually fulfilling places. Instead, urban dwellers show no interest for others around them and indiscriminate murdering and child neglect are taking place. From a very young age, children

are brainwashed and are thrown into an economy-driven competitive society, with no space to interact with nature.

Nobody would think of such circumstances as forming the basis of a good society. It takes tremendous courage, however, to escape from life in the big city, which can seem like a bottomless pit. Even today, many young people from rural areas are drawn to cities by their irresistible pull. In the Seto Inland Sea region, young people have continuously set out for the cities, leaving only seniors behind on many islands. This has led to a continuing decline in the population of the islands. Considering the current state of large cities and the daily lives of people in the Seto Inland Sea region, I started having strong doubts about the premises of Japan's modernization, namely that civilization advances through a process of creative destruction. Such a civilization expands by continuously creating new things at the expense of what already exists. I believe that we must switch to a civilization that achieves sustainable growth by "using what exists to create what is to be." Unless we do so, we will be unable to refine and hand our culture down to future generations, and whatever we build will eventually be destroyed by our offspring.

People Find Happiness in Good Communities

Considering the contradictions revealed by the problems faced by large cities in modern society and the current state of the islands of the Seto Inland Sea region, I became firmly convinced that the region could be transformed by establishing attractive contemporary art museums bearing a critical message towards modern society on the very islands where Japan's primeval landscape still survives. I acted based on my convictions. I found that young people started to visit Naoshima in large numbers to see contemporary art. During their visits, they sometimes noticed that rural areas have qualities that cities do not. I was astonished and delighted to see that local residents—especially the elderly, became increasingly vibrant and healthy as they interact with visitors. I also began to reflect on why people living in the cities are not truly happy at heart.

In cities, people work hard to obtain greater happiness than others in the name of "self-actualization." However, they cannot become truly happy with this approach. Human beings, by their very nature, cannot attain true happiness unless they live in a happy community. People living in cities are constantly frustrated and anxious because they are chasing only their own personal happiness and competing for this purpose.

According to a theory proposed by Abraham Maslow, a famous American psychologist, human needs can

be categorized into a hierarchy of five different levels, with the need for self-actualization at the top. Modernization in the U.S. was directed at creating a society that maximizes individual happiness—driven, perhaps, by a pursuit of "self-actualization." But such a pursuit, employing financial capitalism where "cash is king" and the principle of "free competition," ultimately produced a society marred by inequality. Some people now suggest that what Maslow really meant was that there are actually six levels of human needs, not five, with "self-transcendence" at the top. Self-transcendent individuals identify with something greater than the purely individual self, often engaging in service to others.

Where then can we find a happy community? Today, many people around the world believe that such a utopia does not exist in this life, but in heaven or paradise after they die. Can this, in fact, really be true? We do not know. After all, nobody has ever returned from afterlife to tell us that heaven is indeed wonderful.

Naoshima: An Island of Smiling Seniors

I have seen the seniors of Naoshima become increasingly vibrant and healthy by developing an appreciation for contemporary art and interacting with young people visiting their island. As a result, I now define a happy community as one that is filled with smiling seniors who are masters of life. No matter what kind of life they may have led, seniors are masters of life. They should become happier as they grow older.

If these masters of life are cheerful, even if their physical strength and memory may be slightly weakened, it means that young people can hope for their own futures to be bright—despite the existential anxieties they may have. This is similar to the phenomenon of mother-child interaction, where a baby smiles when her mother smiles. The smiles of seniors also make younger people smile.

For these reasons, I believe that Naoshima today is the happiest community on earth. The island is now visited by numerous people both from Japan and abroad. I would like visitors to the islands to meet the local residents. I would like to expand this experience of a utopian community in the here and now to other islands in the Setouchi region. Of course, I do not want to create communities that are just replicas of Naoshima, but to build communities that make the most of each island's unique culture and individual features together with the island residents and volunteers.

I know of no medium better suited to this purpose than fine contemporary art. I believe that contemporary art has the power to awaken people and transform regions. In this view, and with the cooperation of Mr. Fram Kitagawa, the director of the Echigo-Tsumari Art Triennale, which I also support, we have launched the Setouchi Triennale.

Proposing a New Perspective on Civilization From the Seto Inland Sea

I have strongly criticized today's large cities by stating that "modernization and urbanization are one and the same." I have no intention, however, of completely disavowing

modernization and urbanization. It is true that cities give people a feeling of freedom and are attractive spaces in their own right. I have high hopes that Japan will develop more cities that respect each region's unique history and culture, rather than simply imitating Tokyo.

I want to connect these sorts of cities with unique, nature-rich islands through the medium of contemporary art which bears a message for modern society. In doing so, it is my wish to foster mutual interaction between urban and rural areas, the elderly and the young, men and women, and residents and visitors. By discovering each other's qualities, I believe that both sides can develop a sound mutual understanding and acceptance.

I believe that this process will have a positive impact on people living in cities and will help revive regions with declining populations. I hope that this will help to shape a society with well-balanced values that can make the most of the diverse, rich cultural tapestry of regional areas. I would like to propose a new perspective on civilization for the 21st century—one of "using what exists to create what is to be"—from the Seto Inland Sea to the rest of the world.

Public Interest Capitalism

I am neither a philanthropist nor a critic. I am a regional entrepreneur. I know that corporations are the main engine behind the creation of almost all wealth in society. However, the ambitions of Benesse Holdings, Inc., are diametrically opposed to the financial capitalism that has taken the global economy to the brink of collapse in the past.

What this means is that money is not the sole purpose of economic activity. I often express this notion by saying: "The economy should be a servant to culture." People cannot attain spiritual fulfillment through economic activity alone. I believe that if economic prosperity is made the only objective, then people will ultimately become unhappy. I believe that the economy exists to create good communities where people can find happiness—a society filled with smiling, happy seniors. To make this goal a reality, I am proposing a new management concept called public interest capitalism. Under this concept, corporations will establish foundations with the clear goal of promoting culture and regional community development. These foundations will be made major shareholders of the corporations. Funded by dividends stemming from their shareholding of the corporations, the foundations will in turn provide a systematic contribution to society. I would like to communicate this approach, along with the implementation and results of public interest capitalism, to the world. To articulate a new partnership between culture and corporations and to promote this new approach to the world—one that highlights community revitalization and the creation of a utopia here and now through the medium of art, hand-in-hand with public interest capitalism—this is one of the significance of the Setouchi Triennale.

Paraphrased from the speech given at the Setouchi International Symposium in 2010

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。今回は、「瀬戸内国際芸術祭」の開催にベネッセアートサイト直島はどのように関わってきたか——2010年の初開催に至るまでの経緯を振り返ります。

Benesse Art Site Naoshima has preserved documentation on its activities since the 1980s. This issue focuses on Benesse Art Site Naoshima's involvement with the launch of the Setouchi Triennale in 2010.

2010年7月19日、「瀬戸内国際芸術祭2010」開会式
Opening ceremony of the "Setouchi International Art Festival 2010," July 19, 2010.

「瀬戸内国際芸術祭」は2019年で4回目の開催となりました。主催は、香川県をはじめとする複数の自治体や団体からなる瀬戸内国際芸術祭実行委員会であり、ベネッセアートサイト直島を展開する直島、豊島、犬島も主な会場の一つとして参加しています。2010年の第1回の開催以降、毎回100万人近い来場者が訪れていますが、それは香川県をはじめ、各市町、島の住民など多くの方々の尽力によって支えられてきた結果です。

一方、ベネッセアートサイト直島の活動の特徴は、訪れる方々が「よく生きるとは何か」について考える契機となる場の創出を目指し、アーティストがその場所できちんと作品を長い時間をかけて制作、公開することにあります。この手法を用いながら若干の調整を加え、備讃瀬戸という広域においてアートによって地域を変えることを目指したのが「瀬戸内国際芸術祭」です。このプロジェクトの基本的な構想が始まったのは2004年頃のことでした。

2004年1月、直島福武美術館財団（現・福武財団）の理事長、福武総一郎は、当時内閣総理大臣だった小泉純一郎氏が産廃問題で注目が集まっていた豊島を訪れたことをきっかけに、総理に宛てた1通の手紙を書きました。直島で、土地の自然や文化、歴史と共生するアート活動に取り組んでいた福武は、島の可能性に着目し、複数の島々に活動を展開することで瀬戸内海に文化的ネットワークを創り上げることを構想していました。その後、首相官邸に招かれ、官邸側に瀬戸内海の島々やアートをめぐる構想について語る機会を得ました。その際、担当者だった首相秘書官の丹呉泰健氏から、内閣総理大臣を本部長とする都市再生本部が募集する「全国都市再生モデル調査」への応募を助言されました。この助言を受けて直島福武美術館財団が応募し、審査を受けて、選定されました。

選定されたのち、財団はかねてから検討していた「瀬戸内アートネットワーク構想」の具体化のために、本格的な調査に着手しました。この構想は、現代アートによる地域の活性化が進んでいる直島を核として、700島もあるといわれる備讃瀬戸エリアの島々と沿岸の都市とをアートを軸に結びつけて広域的なネットワークを創り上げ、瀬戸内海に新たな文化エリアを創造し、世界中から訪れる者を呼ぶことができるような魅力的で文化的な地域開発を行い、地域の活性化を図ることを目的としたものです。ネットワークの実現により、人口減少と高齢化により活力が低下しつつあった島々の「コミュニティの再生」、各島が元々持っている景観や暮らしなどの魅力を再

The fourth Setouchi Triennale took place in 2019. This art event is organized by an executive committee consisting of the several prefectures including Kagawa, as well as other organizations. Venues for the Triennale are several Setouchi islands such as Naoshima, Teshima, and Inujima, where Benesse Art Site Naoshima projects have been developed. The Triennale has brought almost a million visitors each time, since the inaugural event in 2010. Such success was only possible with the dedication and kind cooperation of many people, especially the local residents of Kagawa and those of other areas involved.

The activities of Benesse Art Site Naoshima aim to provide visitors with places and an opportunity for reflection on what it is and how to live well. This is done through working and spending time with artists to create and exhibit works of art that can exist nowhere else. Employing a similar approach with some adjustments, the Setouchi Triennale began by aiming to revitalize the broader region of Bisan-Seto around the Seto Inland Sea through art. The idea for the Triennale was first conceived around 2004.

In January 2004, Soichiro Fukutake, chairman of the Naoshima Fukutake Art Museum Foundation (presently the Fukutake Foundation), wrote a letter to then Prime Minister Junichiro Koizumi, who visited Teshima, an island that had drawn much attention for the problem of industrial waste dumping. Having developed art projects that were compatible with regional nature, culture and history, Fukutake knew the potential of the Setouchi islands and envisioned creating a cultural network across the Setouchi region by developing art projects on multiple islands. When he was invited to the Prime Minister's official residence later on, Fukutake explained his plan for art projects around the Setouchi region. On this occasion, Yasutake Tango, the Prime Minister's secretary, advised him to apply for financial assistance from the "Urban Renaissance Funds" offered by the Urban Renaissance Headquarters, whose chairman was the Prime Minister. The Naoshima Fukutake Art Museum Foundation applied and acquired funding. The Foundation then initiated thorough research for the formation of the "Setouchi Art Network." This idea aimed to establish a large network connecting many islands of the Bisan-Seto region (believed to be around 700 in total), such as Naoshima, where revitalization with contemporary art had already advanced, and cities along the costs of the Seto Inland Sea together, in order to create a new and interesting cultural area in this region that would attract visitors from all over the world so that the entire region would be revitalized. The creation of the network was expected to "restore communities" of the region

(1.6.7) 1990年代後半から2000年代前半頃の直島・本村地区。(2.3.4) 2005年2月15日、調査事業の一環としてアートクルーズツアーを試行。(5) 調査事業のため、島々の集落を訪ねた。1.6.7: Honmura, ca. the latter half of the '90s. 2.3.4: An "Art Cruise Tour" was held as part of the research project on February 15, 2005. 5: Visiting various districts on the islands for the research project.

発見、再評価し、アートによって新たに現代に活かす「文化の創造」、アーティストや国内外からの来訪者と地域住民との交流を促す「交流空間の創出」を目指すこととしました。(出典:『瀬戸内アートネットワーク構想について』、直島福武美術館財団、2005年、p.2)

調査事業の一環として、2004年10月から2005年2月にかけて、財団の職員らが瀬戸内海の島々の調査を行いました。対象となったのは香川県の13島と岡山県の1島の全14島。それぞれの島に担当者が渡り、面積や人口、風土や経済活動、文化などの現状を、地域住民や専門家にも会い、詳しく調べました。その結果は地域活性とアートを結びつけた提言としてまとめられ、2005年2月19日、サンポート高松のかが国際会議場で開かれた「瀬戸内アートネットワークの可能性」(主催:直島福武美術館財団、共催:国土交通省四国地方整備局、香川県)というシンポジウムで発表されました。そこでは、「瀬戸内という広域的なエリアは歴史と文化を温存した個々の島々の個性の連なりであり、中身をもった『多島の集合』として評価する必要がある」という意見や、ヴェネツィア・ビエンナーレのように100年続く現代アートの祭典もあり、文化資源の豊かな瀬戸内でも、そうした試みが考えられるといった具体的な提案が出されました。そうしたイベントを4~5年に1度、実施してはどうかという発案もあり、2010年の開催が視野に入りました。これらの動きは、芸術祭開催に向けての気運を高める一助となりました。

同時期、香川県庁内でも芸術祭につながるアイデアが生み出されていました。きっかけとなったのは2001年、香川県庁に勤務していた若手職員の一人在、直島全域の家や施設、路地を舞台に開かれた現代アート展、「スタンダード」展を訪れたことでした。この職員は「このような試みをもっと広域でやりたいと考えるようになった」といいます。2004年12月、この職員を含む県庁の若手グループが『現代アート王国かがわ』の確立〜にぎわいづくりのための文化振興〜と題した政策研究報告書を作成、「アートアイランド・トリエンナーレ構想」を県庁内で提言しました。そこには、現代アートが県外からの集客を呼び、それによる経済効果を期待できることや、トリエンナーレの開催によって香川県内にある美術館などのアート資源を有効活用することができ、アーティストとの交流のチャンスが増えることなどのメリットが説明されていました。この提言は、当時の真鍋武紀知事を含む県幹部に向けて発表されました。

かつて高松港は、宇高連絡船の四国側の受け入れ港として賑わっていましたが、1988年、瀬戸大橋の開通による宇高連絡船の廃止にともない、徐々にその活気を失っていった経緯があります。サン

whose populations were aging and decreasing and to “create new culture” through the rediscovery, reassessment, and renewal of the townscape and lifestyle of each island. This would be done with contemporary art, by “providing a place of exchanges” and by further promoting the interaction between local residents and visiting artists and tourists. (Naoshima Fukutake Art Museum Foundation, *Setouchi Art Network Koso ni tsuite*, 2005, p2)

As part of the research, the staff of the Foundation investigated the islands of the Seto Inland Sea from October 2004 through February 2005. The islands surveyed totaled 14 in number, 13 of which were in Kagawa prefecture and 1 in Okayama. The staff visited each island to examine thoroughly its area and population, local lifestyle customs, economical activities, and culture, also interviewing residents and experts of related fields. The result was presented as a proposal of regional revitalization involving art at the symposium, “Possibility of Art Network in Setouchi Region,” which took place on February 19, 2005 at the Kagawa International Hall of Sunport Takamatsu, organized by the Foundation with assistance from the Shikoku Regional Development Bureau of the Ministry of Land, Infrastructure and Transport, and the Prefecture of Kagawa. Participants exchanged opinions that they would have to renew appreciation for the broader Setouchi region as a “valuable archipelago” since the individual islands had unique characteristics with their own history and culture that was well-preserved, and also that the region, with its rich cultural resources, would be able to have a contemporary art exposition like the Venice Biennale, which has continued over a century. There was a proposal to host such an event every 4 or 5 years with the first one in 2010. This discussion encouraged the realization of a major art exposition.

At around the same time, the Prefecture of Kagawa was also conceiving the idea of an art festival. This was brought about when a young employee of the Kagawa prefectural office visited Naoshima to see the contemporary art exhibition, “THE STANDARD,” in which works of art were installed in houses and streets on the entire island. The officer recalls thinking, “I wish we could have this kind of exhibition involving a broader area.” In December 2004, a group of Kagawa officers including the officer, submitted a report “The Establishment of ‘Kagawa as a Contemporary Art Kingdom’: Encouraging Cultural Activities for Revitalization” to the prefectural office and proposed a plan for “Art Island Triennale.” The report explained advantages such as that contemporary art would attract many visitors and economical effects, and that a triennale would provide opportunities to use local art-related resources including the museums in Kagawa and foster exchanges with artists. This proposal reached Takenori Manabe, governor of Kagawa at the time and several top officers.

ポート高松の総合整備事業を担当していた香川県土木部の部長は、高松港に新たな役割をもたせる必要があると考え、高松港と香川県の島々との航路に着目し、その往来を活性化することで高松港の賑わいを創出することを考えました。その頃、すでに直島ではアート活動が展開されており、同部署は、アートや建築を目的に島を訪れる人々がいること、そして、島々への航行を促し、海の往来を活発にするアートの力をひとつの可能性としてとらえました。

一方、香川県の真鍋知事は当時、政策課題をいくつも抱えていました。前述のJR高松駅周辺のサンポート高松の総合整備事業や過疎高齢化が進む離島の振興、そして全国的にも注目を集めた豊島への産業廃棄物不法投棄事件。真鍋氏は2010年に行われた福武との対談で次のように語っています。「1998年、私が知事に就任して初めて取り組んだ仕事のひとつが、豊島に不法投棄された廃棄物をどこでどう処理するかという問題でした。豊島に比べると、隣の直島には三菱マテリアルという大企業が長く根付いていて、インフラが整備されていました。そこで直島の皆さんにご協力をいただけないかと考えました」。しかし、廃棄物を持ち込むことへ賛同が得られるかは不安だったといえます。福武は「現代アートというのは、文明の負の部分表現していて、それをプラスに転ずる力もある。だから現代アートと廃棄物の処理は両立する」とコメントしています。2000年3月、当時の濱田孝夫直島町長は産業廃棄物の受け入れを表明。2003年9月に直島島内に中間処理施設が完成して、廃棄物の処理が始まりました。(出典:ウェブサイト「みんなの行政THEかがわ2017年9月号 香川県」)「廃棄物を運んで処理するだけでなく、エコタウンとしての島づくりを推進していきたい」と考えた真鍋知事は、その後、芸術祭の開催に向けて全面的に協力していくことになります。(出典:美術出版社『瀬戸内国際芸術祭2010公式ガイドブック アートをめぐる旅・完全ガイド』美術出版社、2010年、p.23)

このような香川県側の動きを踏まえつつ、ベネッセアートサイト直島は芸術祭開催に向けての動きを加速させます。福武は、2000年から新潟県で開催されている「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」でディレクターを務める北川フラム氏に協力を要請しました。2006年10月、北川氏と福武は会合の機会を得て、「瀬戸

Takamatsu Port in Kagawa was once prosperous when Uko Ferry was commuting between Takamatsu and Uno, Okayama. After the Great Seto Bridge was built and the ferry was abolished, the port gradually became derelict. The manager of the Public Works Section of Kagawa prefectural office who was responsible of the development of Sunport Takamatsu thought of promoting other ferry routes in service from Takamatsu to small islands in Kagawa prefecture in order to revitalize Takamatsu port and give it a new function. As art activities had already been developed on Naoshima by then and had been attracting visitors looking to see art and architecture, the Public Works Section considered the potential of art to help promote the ferry and activate maritime transportation.

Meanwhile, Governor Manabe had several major problems such as urban development around JR Takamatsu Station, an aging and decreasing population on the islands of Kagawa, and industrial waste dumping on the island of Teshima, which attracted nationwide attention. In his interview with Soichiro Fukutake in 2010, Manabe said, “When I became governor in 1998, what I first had to do was to work out where to and how to remove the industrial waste illegally dumped on Teshima. Compared with Teshima, Naoshima, located next to Teshima, had better infrastructure as Mitsubishi Materials Corporation had long taken root in the community of the island. I thought that perhaps the people of Naoshima may be able to help us.” However, he was quite worried that they would not agree with bringing the waste into their island. Fukutake has commented, “Contemporary art often represents the negative side of our civilization but it has the power to convert this into something positive. Therefore, contemporary art and the industrial waste problem can be compatible.” In March 2000, Takao Hamada, the town mayor of Naoshima back then, announced that Naoshima would accept the waste. In September 2003, a waste treatment facility was established in Naoshima and it began to process the waste of Teshima. ([https://www.catapoke.com/search/?keyword=THEかがわ](https://www.catapoke.com/search/?keyword=THE%20かがわ); Japanese only) Manabe, who intended “not only to treat the waste but also to develop Naoshima as an ecological town”, became a strong supporter of the Setouchi Triennale later. (Setouchi International Art Festival 2010 Official Guidebook, p.23; Japanese only)

In accordance with such efforts of the prefectural office, Benesse Art Site Naoshima began to accelerate its work to make an international art exposition happen. Fukutake asked Fram

(1) 2005年2月19日、高松で開催されたシンポジウム「瀬戸内アートネットワークの可能性」。(2,3) 2001年秋、直島で開催された「スタンダード」展。1: “Possibility of Art Network in Setouchi Region” symposium in Takamatsu, Kagawa, February 19, 2005. 2,3: “THE STANDARD” exhibition, Naoshima, Autumn 2001.

(1) 「スタンダード」展の参加作品、大竹伸明「落合商店」。(2) 2009年5月31日。公募作品募集にあたり、事前に島々を巡るツアーを開催。(3) 男木島。集落のなかは、ほとんどが坂道。家の土台には花崗岩が積まれている。(4) 小豆島中山地区の「千枚田(せんまいだ)」。大小700余りの稲田が広がる。(5) 女木島。港周辺の「オオテ」。瀬風から家々を守るために築かれた。1: *Ochiai General Store* by Shinro Ohtake in the exhibition “THE STANDARD.” 2: Before the open call for submissions of works of art, a tour around the islands was organized for prospective applicants on May 31, 2009. 3: Sloping roads run across the district in Ogijima. Bases of the houses are composed of granite stones. 4: There are over 700 rice paddies in *Senmaida* of the Nakayama district, Shodoshima. 5: Stone walls called *ote*, were built around the port of Megijima in order to protect houses from the salty breeze.

内国際芸術祭」を構想しました。2007年4月、北川氏と真鍋知事とが初対面、同年9月7日、真鍋知事と北川氏、福武の三者が集まって会談を行い、福武が芸術祭開催に向けての決意を表明します。この場で、北川氏に瀬戸内国際芸術祭の総合ディレクターを依頼することも知事に伝えられ、芸術祭の開催に向けて具体的な協議が始まりました。ここで「アートで地域を活性化したい」という同じ想いを持った、ベネッセアートサイト直島と香川県という2つの流れが合流し、芸術祭の開催実現に向けての道が開けたといえます。

2008年4月25日、瀬戸内国際芸術祭実行委員会が設立され、2010年に第1回を開催することが正式に決まりました。会場となる島々では、開催に向けて多くのプロジェクトが同時並行で進んでいきました。直島福武美術館財団は、2008年4月27日、犬島アートプロジェクト「精錬所」を開館、2009年7月26日、直島銭湯「I♥湯」の営業を開始しました。また、芸術祭開催直前の2010年6月15日には李禹煥美術館が開館しました。香川県側の動きも活発化し、2009年10月16日にはボランティアとして運営をサポートする「こえび隊」が誕生。また、同年12月から開催地となる島々で地元住民への説明会が始まり、芸術祭の開催が地域にどのような影響を与えるかなどの議論の場が設けられるなど、開催に向けて着々と準備が進められていきました。

そして2010年7月19日、「第1回瀬戸内国際芸術祭」は快晴の海の日に始まりました。会期は10月31日までの105日間。「海の復権」をテーマとし、直島、豊島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島および高松港周辺が会場となりました。18の国と地域から75組のアーティストやプロジェクト、16のイベントが参加。当初の来場者の見込みは“30万人”でしたが、スタートから49日目にはその見込数に達し、最終的には見込みの3倍以上となる約93万8千人が来場しました。

これまで述べてきたことからわかるように、「瀬戸内国際芸術祭」は多くの人の想いや意志が重なり合い、結びつき、動き出したことで実現に至りました。瀬戸内という場は、昔から外から訪れる人たちと内で暮らす人たちが行き交うことで育ってきた場所です。限らない出会いが、それぞれの化学反応を起こし、新しい何かを生み出し続けてきました。これこそがこのエリアが持つ力であり、可能性であると思います。「瀬戸内国際芸術祭」もまた、新しい何かを生み出す契機のひとつとなることを願っています。

テキスト：金廣有希子（公益財団法人 福武財団）
協力：増田敬一（香川県文化芸術局 瀬戸内国際芸術祭推進課 総務・受入整備グループ課長補佐）
笠原良二（株式会社直島文化村 代表取締役社長）

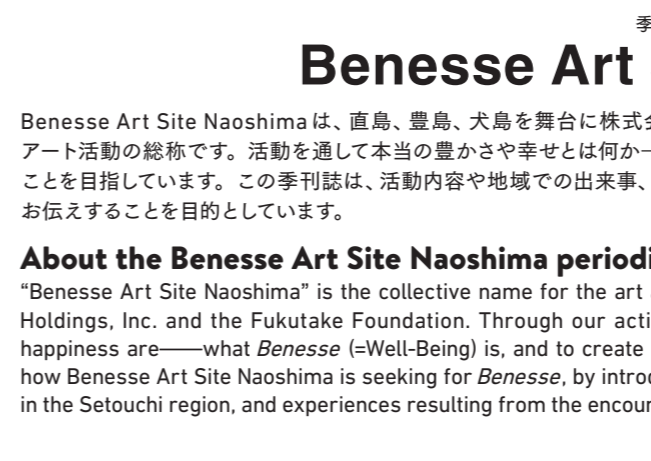
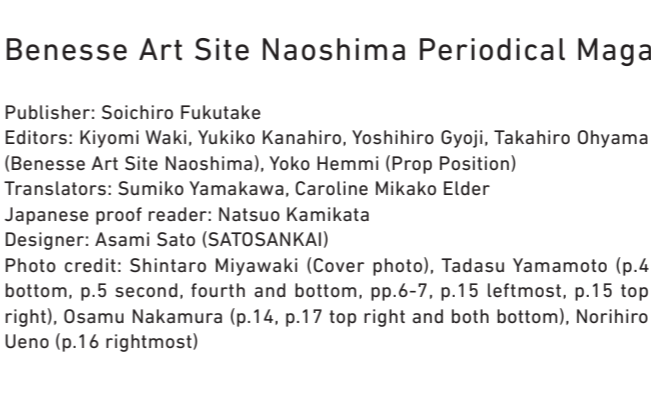
Kitagawa, who had been the director of the Echigo Tsumari Triennale since 2000, for cooperation. In October 2006, Fukutake and Kitagawa met and worked out a plan for the “Setouchi Triennale.” In April 2007, Kitagawa met with Governor Manabe for the first time, and Fukutake met the two men together in September 7 in the same year to express his resolution to host the art exposition. On this occasion, he told Manabe that Kitagawa was appointed as the general director of the event and they began concrete discussions for this purpose. Here, the two parties, Benesse Art Site Naoshima and the Prefecture of Kagawa, who shared the same goal of “local revitalization by art,” began to work hand in hand and pave the road to the launch of the art exposition.

On April 25, 2008, the Setouchi Triennale Executive Committee was initiated and it decided that the first Triennale would take place in 2010. On the islands that would be the venues of the exhibitions, many projects were simultaneously developed in preparation for the Triennale. The Naoshima Fukutake Art Museum Foundation opened Inujima Art Project *Seirens*ho in April 27, 2008, on Inujima and Naoshima Bath “I♥湯” in July 26, 2009 on Naoshima. In addition, Lee Ufan Museum opened in June 15, 2010, just before the first Triennale. The prefectural office of Kagawa also grew active, forming “Koebi-tai” (literally, “Troop of Small Shrimps”) in October 16, 2009, a group of volunteers to support the Triennale. Starting from December 2009, briefing sessions for the local residents were held on the islands to discuss how the Triennale would affect their communities. Preparations thus progressed step by step.

The inaugural Setouchi Triennale opened on July 19, 2010, which coincided with the national holiday “Marine day” and was a beautiful, sunny day. The Triennale was held for 105 days, until October 31, 2010. With “Restoration of the Sea” as a theme, exhibitions took place in Naoshima, Teshima, Megijima, Ogijima, Shodoshima, Oshima, Inujima, and around the port of Takamatsu across the sea. 75 artists and projects and 16 events from 18 countries and regions took part in the event. The anticipated number of visitors of 300,000 was reached in only 49 days and ultimately totaled 938,000, three times more people than what had been projected.

As described thus far, the Setouchi Triennale became possible because many people's hopes and wishes overlapped, agreed, and moved forward hand in hand. The Seto Inland Sea has been a place that has afforded exchanges between the islanders and travelers for a long time. The chemical reactions caused by their innumerable encounters have created something new. This is exactly the strength and potential of the region. It is our hope that the Setouchi Triennale continues to bring about chances for something new to be born.

Text: Yukiko Kanahiro (Fukutake Foundation)
Cooperators: Ryoji Kasahara (President, Naoshima Cultural Village Co., Ltd.), Keiichi Masuda (Assistant Director, Setouchi Triennale Promotion Division, Kagawa Prefectural Government)

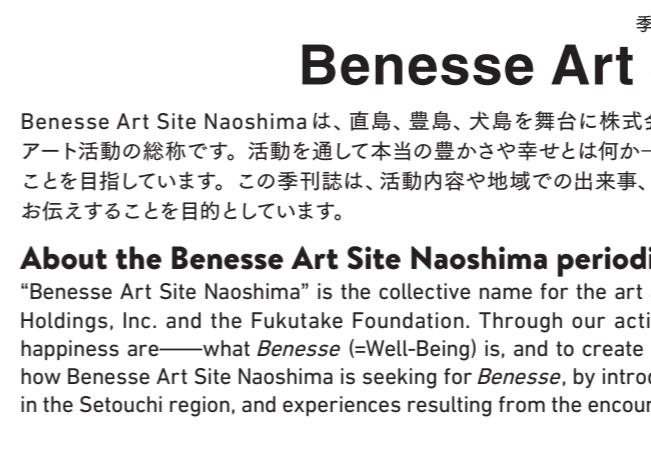
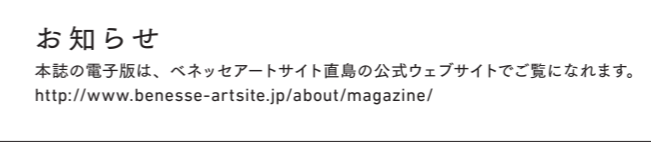
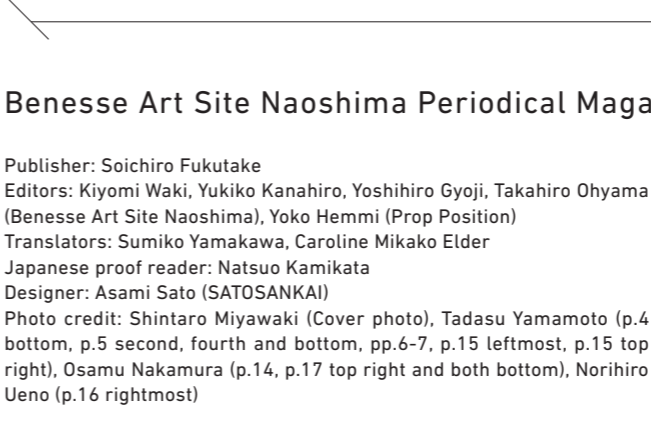

島のひとびと Islanders’ Stories

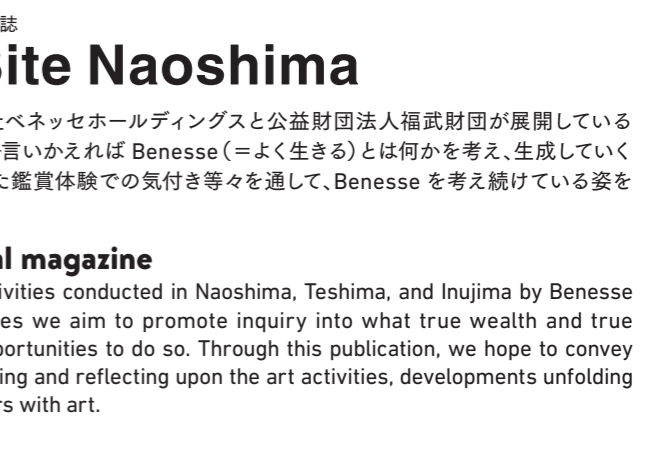
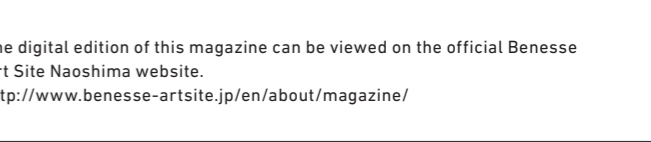
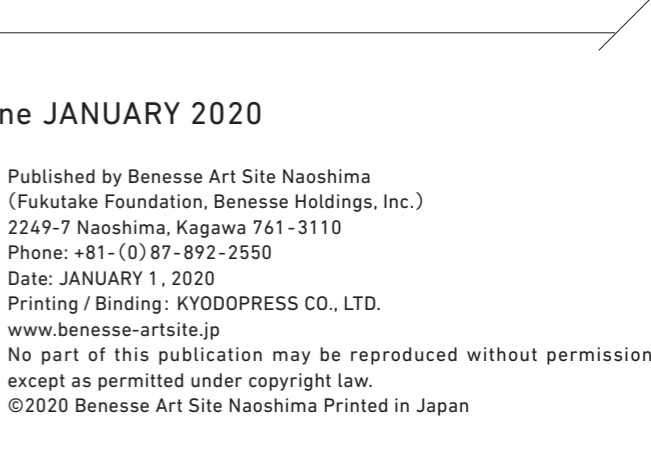
ゲストをお迎えして

「瀬戸内国際芸術祭 2019」の会期中、直島・本村地区の旧家にて建築家・三分一博志による展覧会「The Naoshima Plan 2019『水』」が開催されました。この展覧会は、直島の島民の方々によって運営され、西忠彦さんもスタッフとして芸術祭を訪れるゲストを迎えた一人です。「(ここにいると) 特に夏は風が涼しく、昔の人の知恵を感じます。なかには1時間以上も休んでいる方もいました。若い人にとっては古い家の構造が新鮮に感じられるようですね」。直島のなかでも古い町並みが残る本村地区。以前は道にごみが落ちていることもあったそうですが、今ではどの家も庭の手入れをきちんとして、家の前の掃除を欠かさないようになったと西さんは語ります。「福武理事長が『直島の本当の意味での主役は島民だ』とよく言われますが、ゲストと接することが島民にとっての生きがいというか、良い意味で緊張感をもたらしてくれていると思います」

Welcoming Visitors

During the term of the Setouchi Triennale 2019, Hiroshi Sambuichi's exhibition, “The Naoshima Plan 2019 ‘The Water,’” took place at an old house in the Honmura district of Naoshima. This exhibition was managed by local residents of the island. Tadahiko Nishi, one of the staff members who welcomed visitors, commented, “The winds feel especially cool during summer in this house, and I am impressed by the wisdom of people of past generations. I saw some visitors who stayed here for more than an hour. Young visitors seemed to find the structure of the old house something new.” Old neighborhoods remain in Honmura more so than other districts in Naoshima. Nishi says that there used to be more trash left on the road, but the residents now take better care of their gardens and sweep the roads around their houses every day. “Mr. Fukutake often tells us that ‘the true leading role of Naoshima is the residents of the island.’ For us islanders, having exchanges with the visitors to the island is a rewarding experience, keeping us sharp in a positive way.”

季刊誌

Benesse Art Site Naoshima

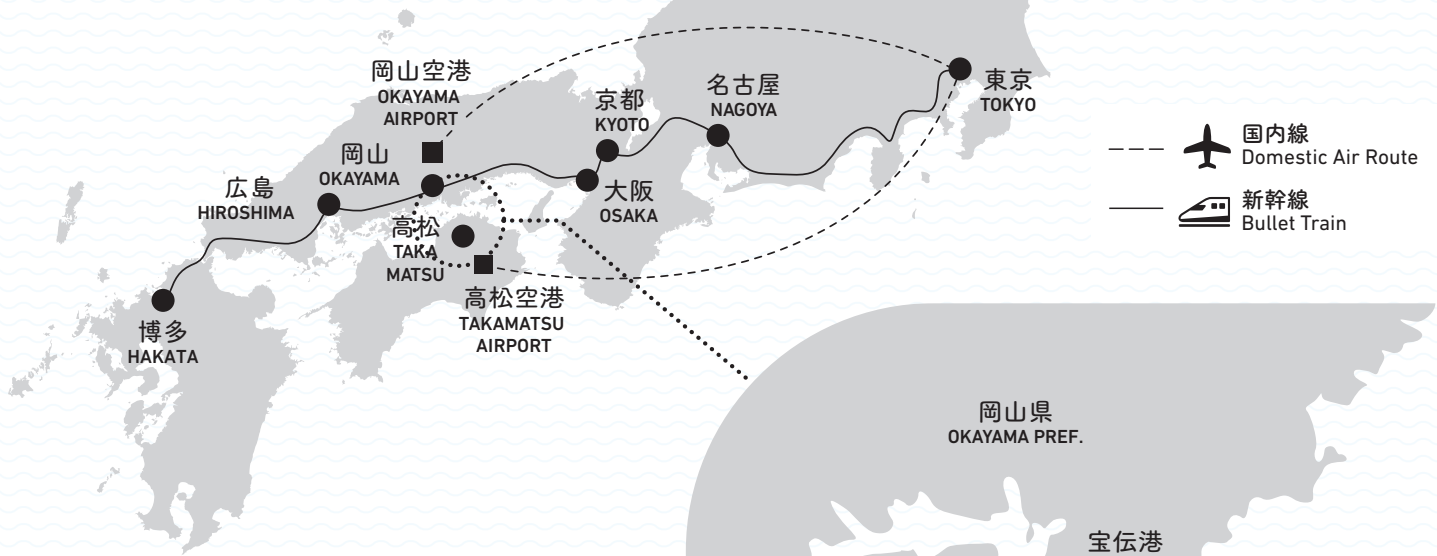
Benesse Art Site Naoshimaは、直島、豊島、犬島を舞台に株式会社ベネッセホールディングスと公益財団法人福武財団が展開しているアート活動の総称です。活動を通して本当の豊かさや幸せとは何か——言いかえれば Benesse (=よく生きる)とは何かを考え、生成していくことを目指しています。この季刊誌は、活動内容や地域での出来事、また鑑賞体験での気付き等々を通して、Benesse を考え続けている姿をお伝えすることを目的としています。

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

FROM TAKAMATSU PORT:

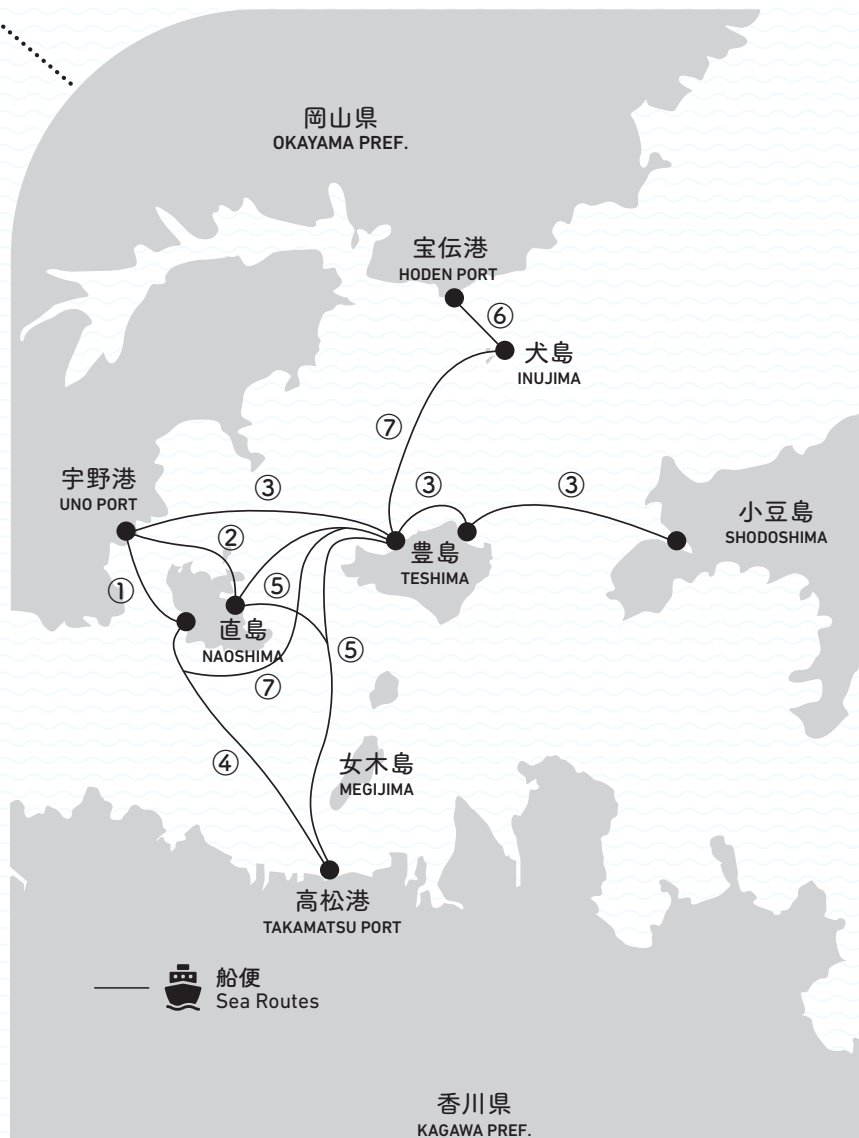
- ④ Takamatsu ⇄ Naoshima (Miyanoura)
- ⑤ Takamatsu ⇄ Naoshima (Honmura) ⇄ Teshima (Ieura), Takamatsu ⇄ Teshima (Ieura)

FROM HODEN PORT:

- ⑥ Hoden ⇄ Inujima

OTHER:

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

- 船便 Sea Routes

香川県
KAGAWA PREF.