

NAOSHIMA NOTE

ISSUE N°17

ベネッセハウス ミュージアムのみかた。
—自由にみるって、どういうこと？

Experiencing the
Benesse House Museum:
What Does It Mean to View Art Freely?

安藤忠雄

YOSHIHIRO SUDA

須田悦弘

TADA0 ANDO

DAN FLAVIN

ダン・フレイヴィン

SHINRO OHTAKE

大竹伸朗

セザール

CÉSAR

NAM JUNE PAIK

ナム・ジュン・パイク

クリスト&ジャンヌ・クロード

CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE

ALBERTO GIACOMETTI

アルベルト・ジャコメッティ

ロバート・ラウシェンバーグ

ROBERT RAUSCHENBERG

SAM FRANCIS

柳幸典

YUKINORI YANAGI

CY TWOMBLY

サム・フランシス

デイヴィッド・ホックニー

サイ・トゥオンブリー

DAVID HOCKNEY

RICHARD LONG

ジャスパー・ジョーンズ

ジョナサン・ボロフスキー

リチャード・ロング

JASPER JOHNS

安田侃

JONATHAN BOROFSKY

KAN YASUDA

杉本博司

JENNIFER BARTLETT

フランク・ステラ

FRANK STELLA

HIROSHI SUGIMOTO

ジェニファー・バートレット

ドナルド・ジャッド

DONALD JUDD

アンディ・ウォーホル

ANDY WARHOL

RIKA NOGUCHI

野口里佳

ジョージ・シーガル

GEORGE SEGAL

内藤礼

REI NAITO

ゲルハルト・リヒター

GERHARD RICHTER

ベルント&ヒラ・ベッヒャー

ヤニス・クネリス

JANNIS KOUNELLIS

BERND AND HILLA BECHER

ブルース・ナウマン

RICHARD PRINCE

BRUCE NAUMAN

リチャード・プリンス

ベネッセハウス ミュージアムのみかた。 ——自由にみるって、どういうこと？

Text: Yoshino Kawaura, Naoko Inoue

フランク・ステラ、ナム・ジュン・パイク、サイ・トゥオンブリー、大竹伸朗、ゲルハルト・リヒター、ヤニス・クネリス、内藤礼、そしてブルース・ナウマン——ここに挙げた名前は、瀬戸内海に面した直島の南側にあるベネッセハウス ミュージアム館内展示作品のアーティストの一部です。表現形式は、絵画、彫刻、写真、インスタレーションなど様々であり、制作年代や購入時期、展示の在り方も然り。

現代アートの展示スペースとホテル客室を備えた「ベネッセハウス」がオープンしたのは1992年。美術館空間である「ミュージアム」において、「三宅一生展 ツイスト」、「キッズアートランド」展ほか企画展を盛んに開催した時期を経て「Open Air '94 Out of Bounds——海景の中の現代美術展——」（1994年）以降、ベネッセハウス ミュージアム館内の作品は、あまり変わっていません。その作品は、美術史的な切り口やテーマ別で展示されているのではなく、鑑賞者には“自然・建築・アートの共生”というコンセプトのみが提示されています。

作品のすぐ近くで日々働くベネッセハウス ミュージアムやホテルのスタッフは、来館者からあらゆる「なぜ」を投げかけられます。「なぜホテルに、アートなの?」「この作品には、どんな意味があるの?」……。順路の案内もなく、キャプションもなく、解説もないこの美術館へのみなさんの戸惑いと疑問が増すのも当然かもしれません。

今号では、この「なぜ」に対するヒントを、ベネッセアートサイト直島代表の福武総一郎や、スタッフのことばを拾い集め、探っていきます。これらのことばが、ベネッセハウス ミュージアムを楽しむことに繋がりますように。

Experiencing the Benesse House Museum: What Does It Mean to View Art Freely?

Frank Stella, Cy Twombly, Shinro Ohtake, Gerhard Richter, Jannis Kounellis, Rei Naito, and Bruce Nauman—these are some of the artists whose work is exhibited at the Benesse House Museum. The works are in a variety of media including painting, sculpture, photography and installation. The dates of production and purchase and the modes of installation are similarly varied.

Benesse House, a facility combining exhibition spaces for contemporary art and hotel guest rooms, opened in 1992. After a lively period of temporary exhibitions, the works in the Benesse House Museum have not been changed much since the 1994 exhibition “Open Air '94 Out of Bounds: Contemporary Art in the Seascape.” They are organized not by art-historical period or by theme, but solely based on the museum concept of “coexistence

of nature, art, and architecture.”

The museum and hotel staff work in close proximity to the art every day, and are regularly bombarded with questions from museum visitors. “Why exhibit art in a hotel?” “What does this work of art mean?” And so on. The museum has no recommended route to follow, and there are no captions or explanatory panels. So perhaps it is hardly surprising that questions and perplexity proliferate here.

In this issue, we probe into some of these questions through the words of Soichiro Fukutake, the President of Benesse Art Site Naoshima and staff employed at the museum. We sincerely hope these words will help deepen your enjoyment of the Benesse House Museum.

Benesse House Museum
Photo: Koji Murakami

**Q: 福武總一郎代表、
ベネッセハウス ミュージアムの作品って、
どうみたらいいのでしょうか？**

A:

私はアーティストではないし、美術の研究者ではないことを前提として話を聞いていただきたいのですが、作品それだけを見るのでは物足りないと思っています。つまり一点一点のアート作品や一人ひとりの作家にただフォーカスするのでは何か足りなくて、アートと建築と自然環境という、その三つがうまく呼応していないと、共感とか感動、メッセージ、そういったものを鑑賞者に与えられないと信じているんです。壁に作品をかけているだけでは、「美術館」ではなく「美術展示場」にすぎないのではないのでしょうか。それで、直島には本質的な美術館をつくりたいと思っていました。ベネッセハウス ミュージアムの作品の置き方については、私なりの感覚というのが働いています。それは、作品の大きさや色、作品と空間のバランスもあるでしょう。開かれた場所や、大きな窓、シリンダー状の空間など、独特の空間を持つベネッセハウス ミュージアム。その空間とびたりと合う、と私が思った作品を設置しています。

ベネッセハウスは、アートに囲まれて眠ることができるホテルです。来館して、作品をみて、いいなあと思う。そして夜になって、またみて、もう一度布団の中で考えて、いいなあと思う。アートと環境、建築、自分自身、そういったものを多層的に、反復

して考えることができる場所です。アートに囲まれて眠る雰囲気、心地よさは、ほかでは体感できないと思います。

オペラや文学、音楽や映画は、どちらかという送り手が主体となるメディアだと私は考えています。反対に、現代アートは受け手が主体となれるメディアなのだと思います。だから、「私はこう感じた」「私はこう考える」、それでいいんです。ですから、「どう見たらいいのか？」と誰かに答えを求めることは、私は愚問だと思っています。

例えば、ブルース・ナウマンの「100生きて死ぬ」の空間には、デッド・エンドの階段があります。上りきった先にはドアがない。私は人生そのものに見立てることができる空間だと思います。あの空間にナウマンの作品が存在することによってそういう意味づけができたのです。それをあなたはどうか感じるか。

また、ジョナサン・ポロフスキーの「三人のおしゃべりする人」は、実はアーティストに了承を得たうえで、本来とは異なる配置をしています。フランク・ステラの作品の前で「この作品はなんのこっちゃ、なんのこっちゃ」と言っている姿と、私たちが現代アートに対する姿勢が重なるように私には思えました。それぞれの人が、よってたかって、あーでもない、こーでもない議論し、自分なりの意味を見出す、それが答えなんです。

whereas with contemporary art it's the viewer that plays the dominant role. If you, the viewer, can say how a work of art made you feel or what it made you think, that's good enough. Asking somebody "What does this mean?" or "How am I supposed to interpret this?" is missing the point.

For example, the space housing Bruce Nauman's *100 Live and Die* contains a dead-end staircase. You can ascend it, but there's no doorway at the top. To me the room is like a metaphor for life itself, but it's the presence of Nauman's work there that gives it this significance. How you react to that is up to you.

And Jonathan Borofsky's *Three Chattering Men* is actually installed differently from how the artist originally intended, with his permission. Three men in front of a work by Frank Stella, seemingly chattering about "What does this art mean," "It means such and such," look just like us, the way we approach contemporary art. A bunch of people crowd around and say, it means this, no, it means that, and each person finds their own answer, all of which are equally valid.

**Q: Soichiro Fukutake,
can you give us some idea how we're intended to
view the work in the Benesse House Museum?**

A:

Well, first of all I should point out that I'm not an artist, nor am I a specialist in art. Having said that, I do have certain beliefs, one of which is that just looking at a work of art is not enough. That is, I don't think you can reach people emotionally – really make them respond to art, or deliver a message of some kind – just by presenting works or art, or individual artists, one at a time. You need an effective combination of art, architecture, and the natural environment. If you just hang works of art on the wall, you don't have a museum, you have a space where art is exhibited. What I wanted to do on Naoshima was to create genuine museums. As for the art in the Benesse House Museum and how it's displayed, some of it is the result of my own sensibilities, and then of course there's the size and coloration of the works, and the balance between them and the surrounding space. The pieces on view are ones that I thought went well with the unique features of the Benesse House Museum – its open plan, large windows, cylindrical spaces and so forth.

In my view, opera, literature, music, and film are media in which the author (or the composer, director, etc.) play a dominant role,

……ということで、思い思いに作品について話してみました。

おしゃべりしてくれたのは、ベネッセハウス ミュージアムに勤めて約10年の黒木さんと3年目の浜口さん。

お二人ともアートの専門家ではありませんが、ずっと作品を見ています。その中で感じたことを自由に語っていただきました。

聞き手はNAOSHIMA NOTEの編集をしている井上と川浦です。

皆さんも、ご自分はどう考えるのか、ぜひ実際に来て、作品の前で問いかけてみてください。

On that note, we asked a few people for their own views on the works in the museum.

The speakers were Kuroki-san, who has been at the Benesse House Museum for around 10 years, and Hamaguchi-san, who's been there for about three. Neither of them are experts on art, but they have spent quite a lot of time looking at the work. They were asked to speak freely about the impressions they've gained. They were interviewed by Naoshima Note editors Inoue and Kawaura.

Readers, we hope you will come and view the work for yourself, see how it strikes you and what thoughts it stimulates.

浜口: 私は地下1階のジェニファー・パートレットさんの「黄色と黒のボート」^(注1) がすごく好きです。働き始めのとき、まったく知識はなかったんですけど、お客様から最初に質問されたのがこの作品なんです。作品を見て、振り向いた先の海岸に、美術館に展示されているものと同じ黄色と黒のボートがあるのですが、それは一緒のものですか？ 繋がっているんですか？ と聞かれて。それで私も初めて、あ、そうなんだってことに気づきました。それとこの作品、描いてある海は直島の海じゃなくて、直島とは関係なく描かれたものです。でも、ほとんどのお客様は直島の海だと思っていて、私も最初はそういう風に見ていました。でも実際は、直島と関係なく描かれ、見つけて購入したわけで。それなのに、展示されている場所から見える海とマッチしているというか、その偶然みたいなものが、運命的に感じられました。その上、地下1階の吹き抜けの、一番景色が良く見えるところに置いてある。この作品が、美術館の「自然・建築・アートの共生」っていうコンセプトを体現しているなあと思いました。私にとって、作品を前にしてこれはどういう作品なんだろう？ って考えるきっかけになった作品なんです。

黒木: フランク・ステラの「グランド・アルマダ」^(注2) は、私には中に黒い鯨が描かれているように見えるのですが、メルヴィルの「白鯨」を読んであの作品をつくったのに、なんで黒い鯨なんだろう？ と。自分で「白鯨」を読んだり、映画を見たりしました。その後みると、鯨が大波の中にもぐったり入ったり、上に上がって来たりって姿がみえてきました。それで、皆さんが美術館のスロープを上がったり下だったりしながら、作品をみていると、動いていく。それと、土台の白波に見える部分がなんともいえない。時間によって、波を描いているような光が壁に映るんですよ。何かちょっと動いているような。あれを発見したときに、ほんとうに背筋がぞっとしました。

井上: 私には鯨がみえてこない……。言われて、鯨いたのか、って。

Hamaguchi: I'm very fond of Jennifer Bartlett's *Yellow and Black Boats* ^(*), which is on the first basement floor. When I started here I knew nothing whatsoever about art, but as it happened this was the first piece that a museum visitor asked me a question about. If you look at the piece and then you turn around and look outside, there are yellow and black boats on the beach that match the ones in the museum, and the visitor asked me, are those the same boats as the ones in here? Are they part of the work? And for the first time I realized, oh yeah! They are. Another thing is that the body of water in the painting is not the sea around Naoshima, it has nothing to do with Naoshima, but practically everyone who sees it thinks that's what it is, and I thought the same thing when I first saw it. In fact the artist painted it without having any idea about Naoshima, and the museum found it and purchased it. But it seems to match the sea right next to the museum there, and it must be chance, but it feels like destiny somehow.

Also, the piece is shown in the spot on the first basement floor that has the best view, where there's an open ceiling. I feel like it really embodies this museum's concept of "coexistence of nature, art and architecture." For me, this was the first work that really made me stand in front of a piece of art and think hard about what it was, what it might mean.

Benesse House Museum
Photo: Tadasu Yamamoto

注1: ジェニファー・パートレットの「黄色と黒のボート」は、大きな三連のキャンバスに、海と砂浜、打ち寄せられた黄色と黒のボートが描かれている。この2艘のボートは、画面の手前にそのまま立体となって置かれている。そして、同様のボートが、振り返った先の窓から

見える実際の砂浜にも置かれている。
注2: フランク・ステラの「グランド・アルマダ」は、長さ6メートルを超える大作。平面的なパーツが、折り曲げられたり、傾いたり、手前にせり出したりしており、立体的に組み立てられている。

*1: Jennifer Bartlett's *Yellow and Black Boats* (1985) is comprised of a large triptych of paintings on canvas depicting the sea, a sandy beach and two boats, yellow and black, washed up on the shore. Two actual physical boats, the two boats shown in the paintings, are placed in

front of the canvases. Another pair of boats just like these is on the beach outside the window, visible to viewers if they turn around.

浜口: お客様によく言われるのが、ぱっとみたとき、日本的って。浮世絵っぽい。

黒木: さっき浜口さんが言った、お客さんから教えられたって話なんですけど。私はリチャード・ロングの「60分歩く」^(注3) という作品でそれに近い体験をしたんです。

今までは、「テキサスのビッグ・ベンドというところを1990年に10日間旅しました。そこを60分かけて歩いた時に、上から、1分間に一つずつ、目の前に見えたり、思い浮かんだりしたことをかいてあります」という風に説明していたんです。ところがこの間お客さんに説明していたときに、そうじゃないかも！ って急に。60分、さあ歩くぞ、ずーっと歩きながら1分経って、あ、岩だ。今度は15分経って、あ、こんなところに何かが生えているぞ。30分歩くと、ずいぶん汚れるんですね。この辺乾いているから。それで、だんだんだんだん歩くと、野ウサギを発見した。だんだん南下しますから、ああメキシコかあ、って。最終的に60分経ったときに、ああやっぱり静かだここ、で終わるんですね。だからあれはずーっとその60分の旅の、なんというのか、旅程じゃないけど、その時間がずーっと現れている。

井上: 私は、あれをみると、ベネッセハウス ミュージアムまで歩いてきたときに目にしたものが全部あそこにかいてあると思うんです。言葉だけなんだけど、あれを見ているだけで、さっき歩いた風景が全部ぱっと、さっと入ってくる感じがすごく好きです。それで最後のセンテンスまでいくと、ああそんなこと言っちゃうの、っていうような。

黒木: 今まで紙の上で覚えたこととか、教えられたこと、それをずっと復唱してたんですけど、作品をじーっとみていると、あれ？

Hiroshi Sugimoto *Time Exposed*
Photo: Shigeo Anzai

注3：リチャード・ロングの「60分歩く」には、LAVA STONE、MESA、DISTANCE、YELLOW FLOWERS、など60の単語が上から順に書かれている。

Kuroki: To me, Frank Stella's *Grand Armada* ^(注2) always looked like a black whale. I understood that the artist was inspired Herman Melville's *Moby Dick*, so was curious, why a black whale instead of a white one? I wondered about that, and I read the book myself and watched the film. After that, looking at the work again, I saw it as an interaction between a whale and a giant wave, the whale at times seeming to dive down into the wave, and at others to rise up toward the surface. It appears to move as visitors view it while climbing or descending the museum ramp.

And the base, which looks like a white wave crashing, is really incredible. Depending on the time of day, light appears on the wall around it and seems to describe the form of a wave. It appears to be slightly in motion. When I first discovered that, it really sent shivers up my spine.

Inoue: I didn't see the whale in it... I didn't realize it until you told me, and then it was like, "Oh, there's a whale."

Hamaguchi: Visitors often tell me it looks Japanese at first glance. It reminds them of ukiyo-e.

Kuroki: Hamaguchi-san was just talking about having museum visitors point something out, and I had a similar kind of experience with *60 Minute Walk* by Richard Long. I had been giving visitors the standard explanation, that "The artist spent 10 days in a place called Big Bend, Texas in 1990. During that time he walked for 60 minutes, and once per minute he documented what he was seeing or what he thought of at the time." But one time when I offered that explanation to a visitor, I was abruptly told that might not actually be how it was.

It might have been more like: start walking. After walking for a minute you run across a mesa. Then 15 minutes later you find some sort of plant growing. After 30 minutes you find it's really dusty, because it's so dry around there. You keep walking, and you encounter a jackrabbit. You keep moving south, and in the distance you can see Mexico. Finally when 60 minutes have passed, your final impression is, it's silent. Silence. In other words that series of words isn't just random impressions once per minute, it's an encapsulation of the journey... it's not an itinerary, but it's a summing up of everything that happened during that 60 minutes.

Inoue: Whenever I see it, I feel like everything I've seen on my walk to the Benesse House Museum is written up there. It's all just text, but when I look at it I can visualize all the scenes I saw on the walk, clearly before my eyes, and that really captivates me. Then when I get to the end of it, it's like, wow! Silence. What an ending.

Kuroki: I've had times where I had just been repeating the explanations that were written down on paper, or what I had been taught, but when I really looked at the work I thought, is that really all there is to it? Why did the artist choose to use that color there? And things like that.

*2: Frank Stella's *Grand Armada* (1989) is an enormous work over six meters high. It consists of a group of flat, painted elements, each one bent, tilted, leaning forward, and so forth to create a three-dimensional aggregation.

*3: Richard Long's *60 Minute Walk* (1990) shows a vertical list of 60 words or phrases (LAVA STONE, MESA, DISTANCE, YELLOW FLOWERS, etc.) that seem to describe the walk of the title.

本当にそうかなあって。ここになんでこの色をもってきているんだろうか、とか考えます。

黒木:空間に合っている作品といったら、杉本博司さんの「タイム・エクスポーズド」^(注4) ですね。「Remain in Naoshima」^(注5) に書いてあるんですけど、その文章が難しすぎて。私が説明を受けたときは「これは“時間を露出させた”というタイトルです。同じように見える水平線を撮影した作品ですが、世界中のいろいろな場所の水平線で、撮られた時間も異なります。この作品の水平線のラインと瀬戸内海の実際の水平線を合わせて展示しており、それがこの美術館での展示のおもしろさです」と習ったんです。では、なぜ合わせてあるんだろう？ と。最終的にわかったのが、この写真を変えるのは雨、風、太陽だということです。最初は青白くてきれいな写真がどんどん黄ばんだり、中に水滴が入って、染みになるかもしれない……。前みたときはきれいだったのに、今みたらこんななんだ、って感じるのが時間の流れなのかな、と。それと、実際の直島から見る瀬戸内海の水平線の風景は誰が変えているのか。それは、煙突が建ったり、船が通ったり、煙が出たり……。人間が変えているんだ、と。その人間と気象とが変えているものを考えると、時間の経過もおもしろく違ったもの感じられるのかな、と。

浜口: これは写真作品で、本来ならば野ざらしにすべきではないものを、アーティストさん自らが外に置いたものです。それで、何の本に書かれていたか覚えてないんですけど、この「海景シリーズ」は、原始人が見た海と同じ海を現代人の我々が見ることはできるか、っていうコンセプトでつくられているって書いてあったんです。はじめ何を言っているかわからなかったんですけど、でも実際に作品をみて、「あ」と思ったんですよ。

川浦: さっきの話と通じる感覚ですよね？ 結局、人が入ったことによって景色が変わっていくものと、原始人が見たということは、まだ何もつくっていない状態の海があるという。

浜口: その杉本さんの試みの答えがここにあるな、と思って。

川浦: 写真だけがぼんっと置かれているだけだとよくわからないことが、このようにインスタレーション的になっていることでみえてくるっていうものがあるっていうことですね。今日は、お客様との会話から考えたこと、毎日みているうちに変わってきたみかた、それぞれがどうみえるのか、など様々なお話を聞くことができ、とても楽しかったです。この場所だからこそ得ることができる、その人その人の作品体験というものがあるのでしょうか。今後、多くの方が同じように自由に作品を楽しんでいただけたらうれしいですね。

注4：杉本博司の「タイム・エクスポーズド」は、ベネッセハウス ミュージアムの屋外、瀬戸内海の海を挟み込むように立つテラスの壁に、左右7枚ずつ、計14枚かけられている。

注5：2000年に発行された、ベネッセハウス ミュージアム(当時、直島コンテンポラリーアートミュージアム)のカタログ。

Kuroki: I think the prime example of art coexisting with the space where it's exhibited is Hiroshi Sugimoto's *Time Exposed* ^(注4). There's a description of this in *Remain in Naoshima* ^(注5), but the text is kind of difficult going. The way it was explained to me was, "The title of this is *Time Exposed*. Sugimoto shot a series of sea and sky scenes where the horizon looks the same in each one, but the photos were shot at locations all over the world, at different times of day. At this museum they are installed in a fascinating way, so the horizon line is level with the actual horizon line of the Seto Inland Sea" – that's what I had learned. But why align them with the actual sea like that, I wondered? What I eventually realized was that these photographs were exhibited outside and "exposed to time" in the form of rain, wind, and sun that changed them little by little. Where they had once been pure white, they gradually yellowed, water droplets wormed their way inside, droplets that might turn to stains over time... They were so pristine before, now they've deteriorated to this extent, and that makes you aware of the passage of time. It also makes you think about the changes that are occurring to the Setouchi seascape as viewed from Naoshima—who or what is causing these changes? Smokestacks arise, ships come and go, smoke rises... human beings are changing the landscape. Thinking about the way humans, and the climate, cause changes to the landscape, it makes you think in a different way about the passage of time.

Hamaguchi: It's a series of photographs, which under normal circumstances shouldn't be exposed to the elements like that, but Sugimoto himself chose to mount them outdoors. I recall reading in a book, I forget which one exactly, that he took that series of photos in order to see whether people today would be able to see the same sea that our primitive forebears saw. When I first read that I didn't understand what it meant, but when I actually saw the work I thought, "Aha! I get it."

Kawaura: Like what we were talking about a little while ago, right? There's the seascape that has changed so much because of humanity's presence, and then there's the original sea that our primitive ancestors saw, before anything was built, which is still there.

Hamaguchi: It seems to me that's one of the things Sugimoto was addressing here.

Kawaura: There's something that wouldn't come across if the photographs were just hung on the walls, but does when they're installed in a site-specific way like they are here. The conversation today raised a lot of interesting thoughts and ideas that came up in conversations with museum visitors, changed over time while looking at the work day to day, and varied from person to person. Each person has his or her own experience of the work, an experience could only happen in quite this way here at Benesse Art Site Naoshima. We hope many more visitors will come and have their own free and varied experiences of the work at the museum.

*4: 14 photographs from Hiroshi Sugimoto's series *Time Exposed* (1980-1997) are hung outside the Benesse House Museum, seven on each of the two terrace walls overlooking the

Seto Inland Sea.

*5: A catalog issued in 2000 by the Benesse House Museum (at the time called the Naoshima Contemporary Art Museum).

THE ISLANDERS

Vol.1

島の人

あべとしゆき
安部壽之さん
犬島町内会 会長

TOSHIYUKI ABE

Chairman of Inujima Residents' Association

Photo: Hideaki Hamada Text: Naoko Inoue

ベネッセアートサイト直島の活動を展開する直島、豊島、犬島には、私たちが活動を始めるずっと前から、島のことが大好きで、そこで仕事をしながら長年、生活されてきた方が大勢いらっしゃいます。そんな「島の先輩たち」は、島の自然や歴史、人ときちんと向き合いながら暮らしていく知恵をたくさんお持ちのように感じます。年齢も職業もさまざまな彼らに、「島のこと、人生のこと、アートのこと」を語っていただく、小さな連載を始めます。

The people of Naoshima, Teshima, and Inujima have loved their islands and lived and worked there since long before Benesse Art Site Naoshima began to develop activities on these islands. These "senior islanders," so to speak, seem to have plenty of wisdom on how to get along with the nature, history and people of their islands. This is the first of a series of articles in which several islanders share their thoughts on their "island, life, and art."

「42年暮らして、ここが第二のふるさと。辺鄙な島じゃけど、自分のおところが、誰も住まない島になってほしくない」。安部壽之さんにとっての犬島はそういう場所だ。「岡山市内においても犬島を知らん人がたくさんおる。この周囲3.7キロメートルの小さな島を全国、世界各国からの多くの人に見てもらいたい」と切望する。だから「私にできることを、お手伝いしようというだけ」と。2002年の劇団「維新派」の公演、2004年から毎年初夏に開催されるアートイベント「犬島時間」、2008年の犬島精錬所美術館に始まるベネッセアートサイト直島のプロジェクト、2010年、13年の瀬戸内国際芸術祭、瀬戸内キャンプ型野外音楽祭「XXXX THE JAMBOREE」など、島外から来て犬島で何かしら活動する人々を受け入れる。「今、昼間は人の出入りがある。けれど、夜は無人島になってしまう可能性が大いにあるわけよ。だから少しでも多くの人に来てもらえれば、ひょっとしたらここでの永住を考えてくれる人も出てくるかもしれない」。進み続ける島の過疎・高齢化が今、無居住化に瀕していると危機感を募らせる。2015年5月現在の島の住人は47名。「もちろん犬島が好きで、これからの島を自分たちで形成していく覚悟で、永住してくれるんなら大賛成じゃわな」と、条件もある。「わしは犬島の町内会長として、まとめ役ではあるんだけど、若い人が永住するときの、話を行政につなぐパイプ役をするんで、待ってるんよ」。安部さんは1945年広島県庄原市生まれ。15歳まで庄原市で育ち、23歳までは広島市内の“ど真ん中”で生活する。「まちの“ど真ん中”は、ふるさとになんないのよ」。だから第一のふるさとは庄原なのだとか。犬島へ来たのは25歳。奥さまの智子さんが生まれ育った犬島で、お姑さんの船乗り仕事を手伝うことになったからだ。馴れ初めは、広島に住んでいた奥さまのおば夫婦の紹介から。「ちょうどおばさん家の近くで左官の仕事をしていたから。嫁ぐような娘がおるんやけど、どうだろうかと縁談を持ちかけられた。初デート

"I have lived in Inujima for 42 years and so the island is my second home. It is very remote but I hope where I live won't become a deserted island someday." For Toshiyuki Abe, Inujima is an important place. "There are many people who don't know Inujima although they live in Okayama City. It is my wish that people from both Japan and overseas visit this small island that is about 3.7 kilometers in circumference. That is why "I am just doing whatever I can to make this happen," he explains. He has volunteered to accommodate visitors to the island on such occasions as the theater performance of Ishinha in 2002, an annual early-summer art event "INUJIMAJIKAN" that began in 2004, the Benesse Art Site Naoshima Project that began in 2008 with Inujima Seirenscho Art Museum, the Setouchi Triennale held in 2010 and 2013, an outdoor music festival called "XXXX THE JAMBOREE," and many others. "Recently there are people coming in and out during daytime but I am afraid the island will soon be completely unpopulated after dark in the evenings. If we can accept as many people as possible, some of them may happen to think of settling on this island." He is seriously worried that the island may eventually become uninhabited if the population continues to age and decrease in number. The population of Inujima is 47 as of May, 2015. "Of course we will welcome anyone who loves Inujima and is determined to settle on the island and reinforce the community for the future. As the chairman of our Residents' Association, I am the mediator of this community. I am always ready to coordinate young people's settlement with the town office."

Abe was born 1945 in Shobara, Hiroshima. He grew up there until he was 15 years old and then moved to the downtown area of Hiroshima City where he lived until he was 23 years old. He says, "Downtown Hiroshima couldn't become my hometown," and therefore his first hometown is Shobara. He moved to Inujima at the age of 25 because, where his wife had been born and raised. He first met with Tomoko through her aunt and uncle who lived in Hiroshima. "I was working as a plasterer near her aunt's house. I was told that they have a niece ready to marry somebody." He went out with Tomoko several times and got married with her. The couple lived in Hiroshima for the first year and a half, and then in Saidaiji, Okayama City for several months. When Abe was tiling a roof, he seriously injured his right little finger when using a saw. "Since I couldn't use the hand for a while, I was unemployed. Then my father-in-law gave me a call to ask me to help with their shipping business." This was when and why Abe moved to Inujima.

His job on the island was to transport materials for Okayama Chemical Company's factory in the northwestern part of the island. As the factory was a subcontractor producing aromatic chemicals, the ship carried its products on the way to Hoden Port, and water and the materials on the way back to Inujima. Everyday except for Sundays and national holidays, Abe was on board for 38 years. The sea was different day by day. "On each of the 365 days in a year, winds never blew in the same direction. Waves were never the same, either."

は岡山駅の地下。すぐに結婚するという返答はなかったが、その後何度かのデートを重ね、二人は結婚する。結婚後は約1年半を広島で、その後数カ月を岡山市東区の西大寺近辺で暮らした。そのとき屋根の本葺き作業中に、のこぎりで右手小指のきわを切る大怪我をした。「しばらく手が使えなくなって、暇しとったら、親父が『船をてごうして（手伝って）くれ』っていうたから」。犬島へ来たのはこの時からだ。

島での仕事は、北西にある岡山化学工業株式会社岡山工場の物資運搬だった。香料などの下請け製造販売をする会社だったため、行きは製品を、帰りは原料や工場用の水を運んだ。犬島一岡山港の間を1日2往復。台風が接近し翌日船が出せなくなるかもしれない時は、前日にもう1往復することもあった。38年間、日曜と祝祭日を除き、安部さんは毎日船に乗った。そして、その海は毎日違った。「365日、同じ方向に風は吹かん。波の立ち方も違う」。

船乗りの頃から、町内会の仕事に役員補助で携わる。3、4年後、「町内の仕組みもわかったじゃろうから、ぼちぼち役持て」と迫られ、衛生課を受け持つ。その後は公安土木なども担当、そして2008年、安部さんは犬島町内会長になる。「人数が多かった頃は投票して、選挙しよったんやけど。今は推薦と一緒に。前町内会長の中山さんが、福武代表と話されとったとき『ちょっと安部君!』いうて、呼びつけられちゃあ、話聞きよったから、わしが会長になったいうんも余計にあるんよ」。

島の人に美術館で仕事をしてもらいたい——。ベネッセアートサイト直島代表の福武総一郎からは、そんな意向を示されたという。「ええ年とった人間に何ができるんですか、いう感じやったが、カフェ、植栽、案内とに分かれて働くことになった。今は、年金収入以外のお金をもらって仕事ができている。年寄りにとって、2カ月に1回支給される国民年金だけでは額が知れている。確かに島におれば現金を持たなくていい。ところが生活水準は、まちと一緒にだもの。自分の畑で野菜をつくる、花をつくる、それは全然余分なお金にはならない」と島暮らしの現実を語る。「それだけじゃないよ。自分の気持ちも発散できるんよ。何人かが寄って、お茶を飲みながら、いろんな話をすると、少しは気が晴れる。けど毎日なかなかかしんどい話でしょ。美術館で働いていると、週に何回か仕事終わりの帰

Abe has been involved with Inujima's Residents' Association assisting its board members ever since he was a crew member of the ship. He became the head of the health section of the association in the third or fourth year of his involvement when somebody said to him, "You are now familiar with our neighborhood, take part in the board." Later on he also worked for several others such as the public works section and became the chairman of the board in 2008. "When there were many people here, the chairman was elected by vote but now it's more like nomination. Since I was often called to listen to the discussions of Mr. Nakayama, the former chairman, and Mr. Fukutake, I was probably nominated."

I would like the people of Inujima to work at the Inujima Seirenscho Art Museum—this is what Soichiro Fukutake, the President of Benesse Art Site Naoshima, proposed. "First we thought, 'What could elderly people like us possibly do?' but we anyway decided to work and divided ourselves into sections of the cafe, gardening, and guides. Now we can live on extra income in addition to pension. The national pension each of us receives once every two months is not very much. Certainly we don't need much money living on the island. However, our standard of living is not much different from those living in urban areas. We grow vegetables and flowers in the garden but that makes no extra money," he says explaining the reality of their lives. "It's not only a matter of money, but for our recreation. When we get together to chat and have tea, we are a little refreshed. But can you do that everyday? When you work at the museum, you can talk about how the day was with your colleagues on the way home at least a few times a week and it is refreshing. The elderly islanders here want to live here as long as they can take care of themselves. And so, they are always thinking about how they can stay well." His opinion regarding the settlement of young people is the same. "It is impossible to settle here if you have no job. If you can earn something, you can live here. I am willing to act as a go-between."

About the Inujima Seirenscho Art Museum, he says, "I have no idea about contemporary art since I've had nothing to do with it. You say each of us can feel it with our individual sensibilities. It seems just like

り道にでも、今日あったこととか話すはけ口があって、はりあいが出る。島のお年寄りには自分が動ける間は島にいたい、だから、いるためにはいかに毎日元気に暮らせるかを考えている」という。若い人の永住についても同じ考えだ。「生活できるだけの基盤がないと無理。どうやって収入を得るか。お金を稼げる状態になれば、生活は可能だと思っている。それから先の、パイプになるよう今は努力している」。

開館時の犬島精錬所美術館の印象を尋ねてみた。「現代美術いうものに、関わったことがないからわからんよ。人それぞれの感性でみるのが現代美術やって、そんな器用なことと言われても……」。福武に幾度となくそう訴えると「みる人がどう思うかやと。それを押し付けるんやなしに、人それぞれみかたがあるっておっしゃって。そういうもんかなあ……思うた」。そんな安部さんがフィオナ・タンの映像撮影時に島に滞在していた女性から誘いを受け、東京都現代美術館に足を運んだ。そこで2013年に犬島「家プロジェクト」のS邸に新作を発表する荒神明香の「コンタクトレンズ、2011」に遭遇する。「あれだけの長さがあって、レンズがずーっとぶら下がっている。犬島にあつたら、強烈なインパクトがあるじゃろうなと思った」。けれど「アートは、今もってわからん」のが本音。「それより、作ってくれた人が、犬島で何を思って作ってくれたのかということが大事」と、アーティストの表現に、自身もつ犬島への想いを重ねる。「通り一遍でみて行かれたんでは、作ってくれた人に対して誠に失礼」。そして滞在制作をしたアーティストとの関係は、今でも大切にしている。「作品ができて関わりができたんだけど、それでさよならして別れてしまっちは何にもならないよ。人とのつながりは、いろんなことをつなげていく。だからおもしろい。気楽に顔出してくれさえすればそれでいいの」。こういう安部さんだからこそ、再び犬島を訪れる時、彼らは安部さんに逢いに行くのだろう。

a feat..." When he complained as such to Fukutake, he recalls, "Mr. Fukutake responded by saying, 'What the viewer thinks is everything. You shouldn't force what you think against others. Each of you has a way of seeing.' And then I thought, maybe he's right....." Abe once visited the Museum of Contemporary Art, Tokyo, when a woman whom he had helped when she was working for Fiona Tan shooting a video invited him. There he saw a work entitled *Contact Lens*, 2011 by Haruka Kojin, who was then going to install her new work at the S-Art House on Inujima in 2013. He thought, "If the work were installed in Inujima, it would have a huge impact, with such long wires and so many lenses suspended." Despite admitting that "Art is still foreign to me," Abe insists that, "More important is what each artist thought in Inujima when

creating the works of art." He is sympathetic to the artists who showed their respect to his beloved island through their works. "It is very rude to the artists if people just take a glance or two at these works of art." He keeps in touch with the artists who created their works on the island. "It doesn't make sense if you made friends with artists and others because of their works and merely said bye when they left. The ties with others will develop something else. That's the most interesting part. They come back again and visit us whenever they feel like it. What could be better?" There is no doubt many of them will come back to see Abe again because of the person he is.

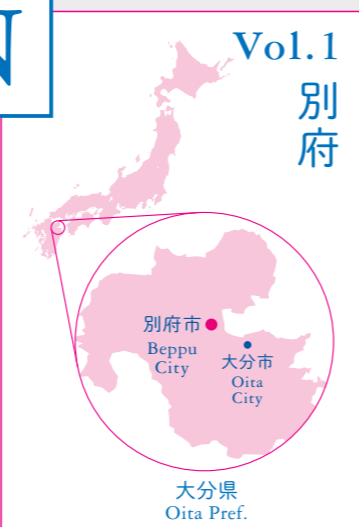
地域を考える

Thoughts on the Local Community

OPINION

このページでは瀬戸内を離れ、日本全国の地域について考えます。ベネッセアートサイト直島の活動の一翼を担う福武財団は、活力あふれた個性豊かな地域社会を実現するため、日本全国のまちづくりなどの諸活動に資金助成を行っています。対象条件は地域住民中心の、創造的で文化的な表現活動であること。2015年度の助成先は40件。そこには、地域と真摯に向き合い、独自の視点・手段で、行動を起こすプログラムディレクターたちがいます。彼らは地域をどう捉え、どんな未来を目指そうとしているのか。第1回にオビニオンいただくのは、6年来の助成先であるBEPPU PROJECTの山出淳也氏です。

In this series of articles, we reflect about various regions throughout Japan. The Fukutake Foundation, which manages the activities of Benesse Art Site Naoshima together with Benesse Holdings, also provides financial support to various programs for regional revitalization in Japan in order to foster lively and unique local communities. The condition for receiving such grants is that each program must represent a creative and cultural activity conducted primarily by local residents. The recipients of the 2015 grant were 40. Each is led by an ambitious program director who is driven to tackle issues of the region. What do these program directors think about their regions and what are their visions for the future? The first contributor to this series is Jun'ya Yamaide, director of the BEPPU PROJECT, that was awarded a grant since 2009.

未来について考える——

アートという行為を通して、自分たちの住みたい街をつくる 山出淳也

「混浴温泉世界」とは大地から湯が湧きだし、窪みに溜まる。それは誰のものでもない。人はそれを慈しみ、自発的に守り維持する。そして、ここに住む人も旅する人も、男も女も、服を脱ぎ、湯につかり、国籍も宗教も関係なく、武器も持たずに丸裸で、それぞれの人生のあるときを共有する。しかし、つかりつづけければ頭がのぼせ、誰もそのままではいられない。入れ替わり湯から上がり、三々五々、ここを去っていく。人は必ずここを立ち去り、再び訪れる。ゆるやかな循環。(「混浴温泉世界」総合ディレクター 芹沢高志)

現在、今年の7月18日から9月27日にかけて大分県別府市で開催する「混浴温泉世界」の準備を進めている。この一風変わったタイトルの芸術祭「混浴温泉世界」は、市民主導型のアートプロジェクトとして、2009年に1回目が開催され、以降トリエンナーレとして実施、今年で3回目となる。そもそも、2005年にアートNPO「BEPPU PROJECT」が生まれたことに端を発している。

パリに住み、アーティストとして活動していた2003年末頃、インターネットで、「今、別府が面白い」という記事を読んだ。それは、疲弊した別府の元気を取り戻すために日々奮闘する市民の活躍についての記事で、特に市民発の路地裏散策のガイドツアーについての記事が気になった。その中では、「一人でも参加者がいれば必ずそのツアーは催行する」と書かれていたように記憶している。

温泉湧出量・源泉数とも全国1位の別府は、大型温泉地として大正時代から観光を主産業に発展を続けてきた町である。女性バスガイドの考案や、富士山頂に「山は富士、海は瀬戸内、湯は別府」という標柱を勝手に立て、温泉マークを全国に広め、「奥別府」湯布院温泉地の礎を築いた愛媛生まれのイノベーター“油屋熊八”によって、全国的に知られるようになった。戦災を免れたこの町は、戦後の高度経済成長と共に、北部九州の炭鉱産業の成長や関西からの観光需要に後押しされ、団体観光の町として大きく発展してきた。しかし、いつまでも続くと思われた経済的な成長もバブル崩壊前夜に急速にしぼみ、町のシンボルだったホテルの倒産を機に、別府はみるみる疲弊してしまったように思われた。以前の別府の輝きを知るものは皆、「昔は良かった」と語る。

そのような状況下、この町をもう一度見直し、団体客目当てではなく、訪れた一人一人に対して自分の声で語り伝えていこうという数名の地

Thinking about the Future: Taking Action with Art to Create a City We Want to Live in Jun'ya Yamaide

Hot water pours from the earth and collects in hollows. These pools belong to no one. People cherish them and take an active part in their protection and management. Locals, travelers, men and women alike take off their clothes and relax in the warm water, sharing a moment of their lives unarmed, naked, and without regard to nationality or religion. Within time, though, the water becomes too hot and no one can remain still. Newcomers take the place of old, and each one goes theirseparate way. Inevitably, people will leave this site, and come back again – agradual cycle is formed. Takashi Serizawa Artistic Director of Mixed Bathing World

I am now preparing for “Mixed Bathing World 2015” that will take place from July 18 through September 27 in Beppu, Oita in Kyushu. The art festival named with such a unique title, was first held in 2009 as an art project led by Beppu citizens and has continued as a triennial event. This year's festival is the third time it will be held. The whole program began in 2005 with the creation of a non-profit organization named BEPPU PROJECT.

It was around the end of 2003, when I was living as an artist in Paris, that I read an article on the internet that said, “Beppu is hot now.” It was about Beppu, then impoverished, where a number of citizens were striving to revitalize their community. The most interesting part of the article to me was a passage about tours of the town's backstreets planned and guided by citizens. I believe that it said that a tour would be carried out even if there was only one participant.

Ranked number one in Japan for its number of hot springs and quantity of hot spring water, Beppu developed as a popular resort since the Taisho period (the 1910s). Undamaged during World War II, Beppu continued to attract great numbers of tourists in big groups from nearby areas where the coal mining industry was prosperous, as well as the Kansai region, due to Japan's rapid economical growth. However, when the rapid economical growth that had seemed perpetual ended as the bubble economy burst. After iconic hotel of the town's prosperity was bankrupt. Beppu started declining, People who know its glorious past unanimously say, “I miss the good old days.”

I came back to Japan since I was very much intrigued by the ideas and efforts of several people in Beppu who sought to reassess the town in difficult circumstances and communicate with visitors

域住民の行為と想いに惹かれ、どうしても彼らに会いたくなって僕は帰国した。

僕は、多分この町が一番輝いていた時代を知る最後の世代である。隣町の大分市出身で、生まれてこのかた、別府には一度も住んだことがないが、子供の頃から親や親戚に連れられ、盆や正月に皆で別府に泊まるのが本当に楽しかった。夜の街を歩けば、そこかしこで笑い声や怒鳴り声が聞こえ、分厚い化粧をした老女から胸のポケットに花が挿され、幼い子供には怖いと同時に刺激的で、いつの日か自分の足で別府に来てみたいと思った記憶が、その記事を読んで一気に蘇ってきた。

「彼は別府を見てどう思い、どんな作品を創るんだろう」僕はそのように切に思い、この町から刺激を受けて生まれた作品がどうしても見たくて、芸術祭を開催したい、そのためには組織を作らねばと強く考えた。つまり、僕自身が「混浴温泉世界」の、誰よりも強いモチベーションを持った第一の観客になりたかったのだ。

2004年秋に帰国して、記事に出ていた方々をはじめたくさんの人々に会い、話を聞き、芸術祭について、アートについて語り合ってきた。半年後には、知り合いと呼べる人もいないまま、「BEPPU PROJECT」を立ち上げ、芸術祭の開催に向けてこつこつと小さなイベントを始めていった。やっとたくさんの仲間ができ、ともにまだ見たことのない大きなプロジェクトについて考え、悩み、応援も非難もされるなか、一から手作りで、一生懸命歩んできた。その結果、この10年間で実現したプロジェクトは、およそ1,000近くとなった。誰かから頼まれたわけではなく、行政が動かないことに不満を述べるのに時間を費やすくらいなら、自分たち自身が見たい、住みたい町を、我々の手で生み出そうとする運動が「BEPPU PROJECT」である。

「BEPPU PROJECT」にとってアートとは、既存の価値やルールだけではなく、別の物の見方や考え方に“気づく”媒体であると考えている。一つとして同じものであってはならないとするアートは、多様な価値であり、それらが共存する世界を実現するというミッションを持ち我々は活動している。その目的のために、日々の様々な活動は位置付けられ、その延長線上に3年に一度開催する「混浴温泉世界」がある。現在、規模の大小はあるが、地域とアートが融合するアートプロジェクトが、別府市だけではなく、昨年開催した「国東半島芸術祭」をはじめ大分県下全域に広がり始めている。

全く予算がないなか、市民が中心となって「混浴温泉世界」の1回目を開催して以来、地域に与えるインパクトや経済効果、より多くの参加者数といったように求められるものが年々増えてきた。組織も大きくなり、関わる範囲が広がることで、実現できる幅も広がるが、同時に何か違和感も感じ始めてきたのも事実で、それはスプロール化するのではなく、顔が見える芸術祭でありたい、小さなプロジェクトをより深く追求していきたいという、心の欲求のようなものだ。

実は、今回で「混浴温泉世界」に一つの区切りをつけようと思っている。もちろん活動をやめるわけではないが、“芸術祭”という形にこだわる必要性が薄くなってきたと考えているからだ。

僕は自分のことを楽天的な夢想家で少し極端な性格であると思っているが、今年開催する「混浴温泉世界」も、スタッフをはじめ総合ディレクターやキュレーターとさんざん話し合った結果、新たな「混浴温泉世界」を実現することになった。

パスポートとマップを持ちエリア内に点在している作品を自由に鑑賞する仕組みをやめ、少人数を対象とするツアーに参加しなければ作品を鑑賞することができないことにした。ガイドが説明を行いながら巡るという単なるツアーではなく、道先案内人となるガイドが、観客を不思議の旅に誘う3時間程度の行程それ自体が一つのアート体験であり、アーティストにはそのツアーの中でそれぞれの章、作品を通し

messages that no longer focused on group tourism. I wanted to meet them in person. I probably belong to the last generation that knows the heyday of Beppu. I was born and grew up in the city of Oita, next to Beppu, and had never lived in Beppu itself, but I really loved to stay there with my parents and relatives during new-year holidays and summer vacations since I was very young. The article I read on the internet suddenly reminded me that I had wanted to visit Beppu someday on my own expense, as it was a town somewhat scary and at the same time stimulating to me as a young boy, where laughter and shouts could be throughout.

“What does one think and what sort of art will one make if visiting Beppu?” I was so curious and desperate to see such works of art that I wanted to start an art festival. In order to do so, I thought I would have to create an organization. In other words, I wanted to be the first and most strongly motivated spectator of the “Mixed Bathing World”.

Since I returned to Japan in Autumn 2004, I have met with a great number of people, including the group in Beppu written about in the article, and have had many discussions about art and art festivals. Only six months later, I created BEPPU PROJECT before really knowing anyone and began to organize small events in hopes of establishing an art festival at some point. I gradually made friends with many people, exchanged thoughts with them about an unprecedented major festival, and faced several difficulties. While being both supported and criticized, we moved forward step by step from scratch. We have now realized nearly 1,000 projects in the past decade. Not because somebody asked us to do it, but because we would rather create a town we want to see and live in for our own sake than waste time complaining that our government would not help us—This was what BEPPU PROJECT aimed for.

BEPPU PROJECT believes that art is a medium that makes us aware of a new or alternative way of seeing and thinking aside from existing values and rules. Art, where everything is indeed unique, creates diverse values and we would like to help create a world where various values coexist. This is what we believe our mission is. All of our daily activities are organized to accomplish this mission and the triennial “Mixed Bathing World” is an extension of our objective. Recently, projects that involve art and local communities have spread throughout Oita prefecture as exemplified by the Kunisaki Art Festival held in 2014.

Ever since the first “Mixed Bathing World” was held, in spite of our minimal budget, and mainly with the cooperation of local citizens, its popularity has increased year by year, having a significant impact and economical effect on the local community and bringing in more visitors. As our organization grew larger and the domains concerned expanded, our projects covered a wider range but in fact I came to feel somewhat uncomfortable. It is my honest desire that our art festival remains small and friendly and that we can pursue smaller projects at a deeper level rather than having the festival sprawl out in a superficially way.

As a matter of fact, I am going to reform “Mixed Bathing World” from this year. Of course, our activities never end but I think we need less and less to stick to the form of an “art festival”.

I consider myself an optimistic dreamer with a somewhat extreme character. Many new things will take place with “Mixed Bathing World 2015” after thorough discussions with the staff members, the general director, and the curators. We abolished the basic system in which each visitor freely views works of art scattered around the designated areas carrying a passport and a map and instead adopted a new one in which all visitors have to participate in a guided group

OPINION

てエピソードを創っていただくという考え方である。

10年、この地で活動を続け、我々だから発見できる場所や時間がある。この小道をいつ通れば、ここにある街灯がいつ灯るかを我々は知っている。ある時間に合わせてそこを通れば、何の変哲も無い日常の風景が別の意味を持ち輝き始めるのではないか。アートには、我々の感受性を豊かにし、物の見方を柔軟にしていくことを促す力があるのだとしたら、アートそのものが目的になるのではなく、「触媒」として、この退屈な日常を豊かな場へと変えてくれるはずだ。ただ、観客数は当然少なくなる。しかし、それよりも普段は決して入ることができない町の深部に誘われるという特別な体験を、一人一人に提供したいという思いがとて強い。

今年は、「混浴温泉世界」だけではなく、同時期に、県内全域でアートプロジェクトが開催される。それぞれが活動する地域と向き合い、別々の志向性やテイストをもって深さを追求し、連携していけるのであれば、「混浴温泉世界」のコンセプトのような、多文化が共生する社会の実現に一歩進んでいけるのではないかと、期待している。

10年経って、この町に帰ってきた頃のような初心に戻れている気がして、とても清々しい。あの頃話を聞きに行った方々の何人かはすでに亡くなってしまった。僕は彼らからバトンを渡されている。未来はこうして生まれてくる。

tour with a small number of people to see the works of art. It is not like a tour in which the guide explains everything to visitors. It is a mysterious three-hour tour offered by the guide that creates an artistic experience. Each artist who will show his or her work in the exhibition is requested to create it as a chapter or an episode of the entire narrative of the tour.

Since we have worked in this region for the past ten years, there are quite a few places and timings that no one but us can discover. An ordinary path may look quite unusual and glorious, carrying a different meaning when you come here at a certain time of the day. If art has the power to enrich our sensibilities and make our thoughts more flexible, can't it be a catalyst, rather than a purpose, that transforms the dull everyday into a profound place?

We will surely have fewer visitors. But we would like to offer each person a special experience, to be invited to the deepest part of a local town that normally they would not be allowed to see. In addition to the “Mixed Bathing World,” there will be many art projects all over Oita prefecture at the same time. In each of them, people confront their own community and pursue different aims and tastes. If these projects go hand in hand with each another, I believe we can make a step forward to the realization of a multi-cultural society as advocated in the concept of the “Mixed Bathing World.”

Nowadays I feel refreshed like when I came back to Beppu ten years ago. Some of the people I met and talked with in those days have already passed away but we have received a torch from them to be passed on. This is now the future begins.

やまいでじもんや
山出淳也

NPO法人 BEPPU PROJECT 代表理事 / 「混浴温泉世界」総合プロデューサー／アーティスト
1970年大分生まれ。PS1 インターナショナルスタジオプログラム参加 (2000-01)。文化庁在外研修員としてパリに滞在 (2002-04)。アーティストとして参加した主な展覧会として「台北ビエンナーレ」台北市立美術館 (2000-01)、「GIFT OF HOPE」東京都現代美術館 (2000-01)、「Exposition collective」Palais de Tokyo、パリ (2002) など多数。帰国後、地域や多様な団体との連携による国際展開を目指して、2005年にBEPPU PROJECTを立ち上げ現在にいたる。

Jun'ya Yamaide
Executive Director, BEPPU PROJECT/ General Director of the Contemporary Art Festival, “Mixed Bathing World” / Artist
Born 1970 in Oita. PS1 International Studio Program (2000-2001, New York). Stayed in Paris on Japanese Government Overseas Study Program for Artists provided by the Agency for Cultural Affairs (2002-2004). Participated in many notable group exhibitions including “Taipei Biennial” (2000-2001, Taipei Fine Arts Museum), GIFT OF HOPE (2000-2001, Museum of Contemporary Art Tokyo), and “Exposition Collective” (2002, Palais de Tokyo, Paris). Back in Japan, initiated BEPPU PROJECT to organize international art exhibitions in cooperation with the local community and various other organizations.

2015 JULY

ISSUE N°17

CONTENTS

PAGE 02-07

FEATURES

ベネッセハウス ミュージアムのみかた。
——自由にみるって、どういうこと？

Experiencing the Benesse House Museum:
What Does It Mean to View Art Freely?

PAGE 08-15

REGULARS

島の人 / OPINION- 地域を考える / Trip Memo
THE ISLANDERS / OPINION / Trip Memo

お知らせ
Announcement

本誌の電子版は、ベネッセアートサイト直島の公式ウェブサイトでご覧になれます。

The digital edition of this magazine can be viewed on the official Benesse Art Site Naoshima website.

http://www.benesse-artsite.jp/about/note.html
http://www.benesse-artsite.jp/en/about/note.html

Back Issue

送付ご希望の方は、お名前、ご住所、電話番号、ご希望の号を明記のうえ、冊数分の切手 (1冊：140円 / 2～3冊：250円 / 4～6冊：400円 / 7冊以上：600円) を同封し、下記までお送りください。なお、送付は1号につきおひとり様1冊とし、予定数に達しましたら終了させていただきますのでご了承ください。ベネッセアートサイト直島の公式ウェブサイトで在庫状況をご確認の上、お申し込みください。

〒761-3110 香川県香川郡直島町850
公益財団法人 福武財団 「NAOSHIMA NOTE」送付係

NAOSHIMA NOTE JULY (No. 17)	
Publisher	Soichiro Fukutake
Editors	Naoko Inoue, Yoshino Kawaura (Benesse Art Site Naoshima), Yoko Hemmi (Prop Position)
Translators	Christopher Stephens (pp. 2-7, p.15), Sumiko Yamakawa, Caroline Mikako Elder (pp. 8-14), Natsuo Kamikata
Japanese proofreader	
Designer	Mina Tabei

Published by Benesse Art Site Naoshima (Fukutake Foundation, Benesse Holdings, Inc.)

850 Naoshima, Kagawa 761-3110
Phone: +81-(0)87-892-2550

Date: June 30, 2015
Printing/Binding: KYODOPRESS CO., LTD.

www.benesse-artsite.jp/en

No part of this publication may be reproduced without permission except as permitted under copyright law.

©2015 Benesse Art Site Naoshima Printed in Japan

カードで共有する作品の体験

The experience of the artwork,
shared through an original greeting card

Photo: Hideaki Hamada Text: Mayumi Hirohata, Naoko Inoue

Trip
Memo

二つ折りのカードに斜めに入る蛍光イエローの糸の直線。送り主は手紙を書き終え、その糸を巻き、受け取った人はそれを広げる。

犬島「家プロジェクト」C邸のアーティスト・下平千夏が監修したこのグリーティングカードは、2015年3月の作品展示に合わせてリリースされた、オリジナル商品です。カードに封をするように巻かれた糸は作品と同じ素材で、糸をかける溝の部分は作品設置に使用されている工業用具を模した形状になっています。下平さんは「カードの表、中面、裏の全てに作品を連想させるディテールを入れています。作品制作時は犬島の方にご協力いただき、糸を指で編んでいただきましたが、このカードでは誰しも体験したことのある、糸を巻くという行為に変えて加えました」とデザインを説明する。集中して、何度もくると糸を巻く島の人の姿が、彼女には見えていたのかもしれない。「カードを介して、島の人、作品、ここを訪れて作品を観に来て

くださる方々がつながればいいなと思います。犬島滞在中でも、家に帰ってからでも構わないので、『C邸』での体験と共に、大切な人に普段伝えられない気持ちを綴って欲しい」と話しています。

下平さんの作品「エーテル」は、かつて「町会邸」として島の人々が集ったといわれるC邸の内部に、色鮮やかな蛍光イエローの水糸が縦横無尽に張り巡らされたものです。この糸は光の線のように強い発色で、建築工事現場で水平線や垂直線を示す指標として用いられる水糸です。工事が進むにつれ立ち現れる領域を可視化する線であることから、本作品の水糸は「そこにあるけど、見えない“光”を可視化する存在」として扱われています。現れる“光”の線の束が、C邸内部の部材とつながり、つくり出す光の溜まり——。光の溜まりはハンモックのように編まれており、鑑賞者はそこでゆったり過ごすことができる、そんな作品です。

犬島「家プロジェクト」C邸
下平千夏「エーテル」
オリジナルグリーティングカード (封筒付)

価格：540円(税込)
販売場所：犬島チケットセンターストア

Product name: Original greeting card
(with envelope) for *Ether* by Chinatsu Shimodaira
at Inujima “Art House Project” C-Art House

Price: ¥540 (tax included)
Available at: Inujima Ticket Center Store

編集後記

NAOSHIMA NOTEは、2011年5月に創刊しました。この4年間本誌では、これまで直島、豊島、犬島につくられてきたアート作品や施設建築を通して、ベネッセアートサイト直島が形にしていくなか、様々な切り口で現在進行形でお届けしてきました。編集チームは、施設や作品ができる経緯を改めて振り返り、学び、深め、今を生きる私たちの感覚も大切にしながら、ここで働くスタッフの言葉でもって伝えるべく取り組んできました。毎号の取材を通してわかったのは、アートや建築の存在が、必ず何かしらの“変化”を起こしているということです。起こそうと思って実際起きたこと、予想しなかったことなど様々ですが、自然発生的に見える“変化”も、実は、ある人が自ら考え、選び、行動された上での“現象”だったのです。そんな変化に、私はベネッセアートサイト直島での滞在体験に通じるものを感じました。常に自身がどう感じ、考え、アクションするかを求められる来訪者。そして、ここでの体験は、どれもかけがえのない大切なもの。一つとして同じものはありません。ということで、皆さん、お気づきのように今月号より冊子のデザインと内容が大きく変わっています。誌面は「感じる・考える・行動する」の3部構成です。アート・建築をはじめとした活動を通して、そこに起こった地域の人々の変化を見逃さず、丁寧に伝えながら、読者の皆さんに今の世の中を考えるきっかけを提供していきたいと思えます。そしていつかこの地を訪ねただけいたら嬉しいです。デザインには新たに田部井美奈さんを迎え、編集チームと共に、模索していきたいと思えますので、長い目で、私たちの新しい挑戦を届けていただければ幸いです。諸先輩方の想いを受け継いで、今号から新生NAOSHIMA NOTEスタートです！(井上 尚子)

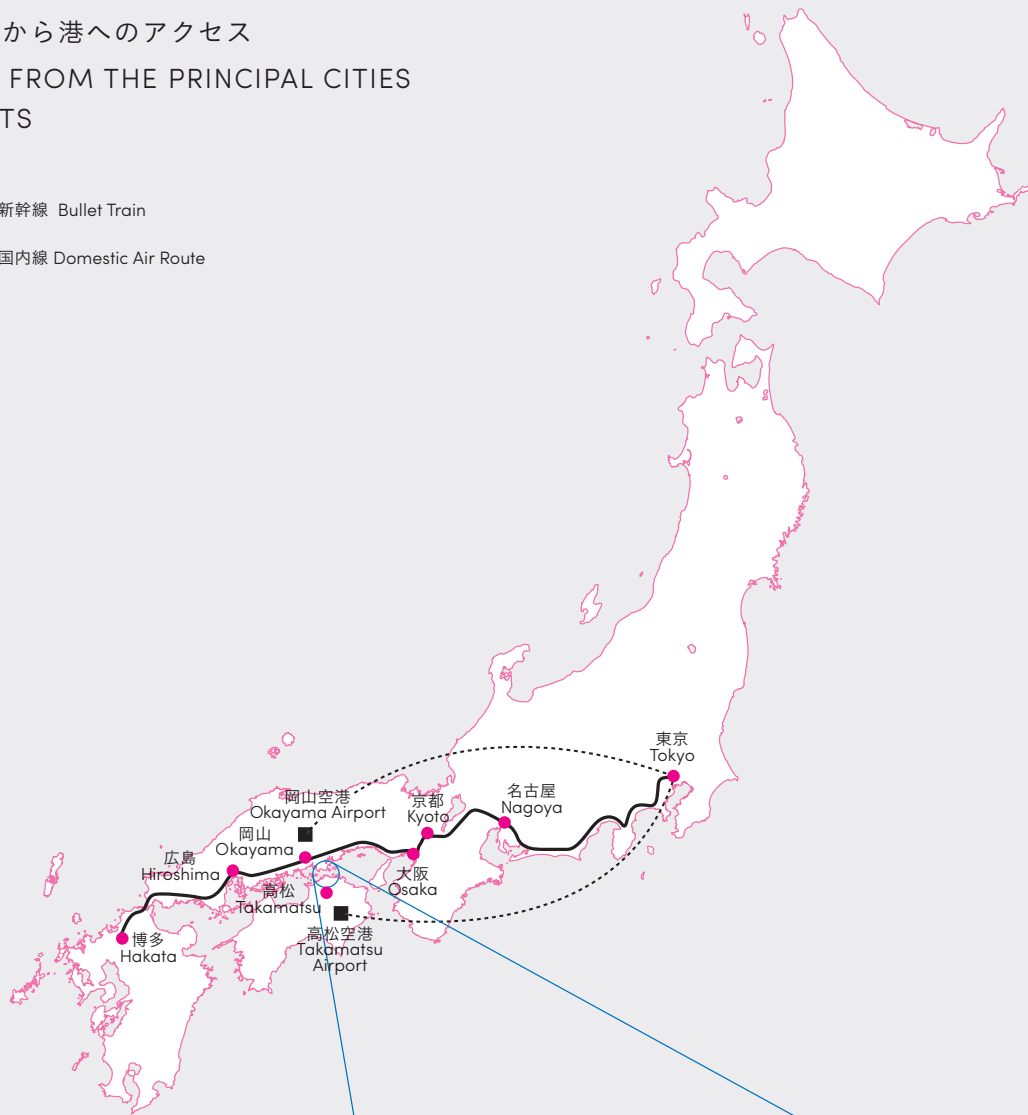
Editorial Addendum

Naoshima Note was first published in May 2011. Over the past four years this magazine has endeavored to convey through various means the vision for the future that Benesse Art Site Naoshima is building through exhibition of art and construction of facilities on the islands of Naoshima, Teshima, and Inujima. Our editorial team has sought to examine in depth the processes by which the facilities and works of art on these islands were created—to learn, deepen understanding, and focus attention on the thoughts and feelings we all experience in the contemporary world, and to convey the specific experiences of the staff employed at Benesse Art Site Naoshima. In putting together each issue, one thing we have come to realize is that art and architecture are invariably agents of some sort of change. Change can take a variety of forms, and it may be intentional or it may be unforeseen, but even changes that appear to occur spontaneously are actually phenomena resulting from someone's thoughts, decisions, and actions. These changes, which we all undergo, are a crucial element of people's experience during their time at Benesse Art Site Naoshima. Visitors to the site are constantly in the process of questioning how they are to feel, think, and act, and each experience that someone has here is a unique and precious one. No two are alike. Speaking of change, you may have noticed that the design of *Naoshima Note* has changed drastically as of this issue. The magazine's content involves three elements: feeling, thought, and action. We hope to provide our readers with opportunities to re-examine the world around us, by informing them what is occurring on these islands in art, architecture, and other fields, and without overlooking the changes that the region and its people undergo in the process. Most of all, what we hope is that you will visit these islands in person. With this issue we welcome a new designer, Mina Tabei, and the editorial team is looking forward to working with her to explore new directions for the magazine. We hope that you will stay with us on this journey, as we build on the legacy of our predecessors while introducing various innovations. With this issue, a new *Naoshima Note* has arrived. (Naoko Inoue)

主要都市から港へのアクセス

ACCESS FROM THE PRINCIPAL CITIES TO PORTS

- 新幹線 Bullet Train
- 国内線 Domestic Air Route

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

