

2016
JULY.

Benesse
Art Site
Naoshima

NAOSHIMA NOTE

ISSUE N°21

LOVE

TECHNOLOGY

ART

IMAGINATION

SCIENCE

MYTHOLOGY

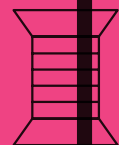

Teshima 8 Million Lab

Teshima 8 Million Lab

豊島八百万ラボ

豊島八百万ラボ

www.benesse-artsite.jp/en

©2016 Benesse Art Site Naoshima
Printed in Japan

豊島八百万ラボ Teshima 8 Million Lab

Photo by OMOTE Nobutada, Text by Naoko Inoue, Masanori Saito, Mutsuko Hamatake

「生と死」。ベネッセアートサイト直島では、この根源的なテーマを追究する施設や作品を豊島において展開してきました。2016年3月20日、この地に新たに開館したのが、アーティスト・スプツニ子！による「豊島八百万ラボ」。科学やテクノロジーによって、かたちづくられていくかもしれない“未来”を、アート作品として提示していく施設です。

“未来”の在り様を疑うのではなく、それがつくられていく際の判断基準となる社会の価値観、あるいは人々の信念やものごとに対する態度を疑い、そこから生まれる問いを発信していく場。今号の特集では、施設や作品紹介に加え、生命科学の切り口でスプツニ子！と京都大学IPS細胞研究所の八代嘉美が語り合った対談も掲載し、「豊島八百万ラボ」についての考察を深めていきます。

On Teshima island, Benesse Art Site Naoshima has built and installed facilities and works of art that explore the fundamental theme of "Life and Death." The latest addition is Teshima 8 Million Lab by artist Sputniko!, which opened on March 20th, 2016. This facility proposes a "future" that may be defined by science and technology, in the form of works of art.

Teshima 8 Million Lab is not intended to raise doubts about our future. Instead, it is a place to raise questions about social values and people's beliefs and attitudes that will affect our assumptions about what our future will be like. This issue of *NAOSHIMA NOTE* features Teshima 8 Million Lab, not only introducing its structure and works of art, but also including a conversation about life science between Sputniko! and Yoshimi Yashiro, Associate Professor at the Center for iPS Cell Research and Application, Kyoto University.

ABOUT

2010年に始まった豊島でのアートプロジェクトは、「生と死」という根源的なテーマを通し、生きること、そのプロセスについてあらためて考える場所となることを目指してきました。「豊島八百万ラボ」が開館した豊島・甲生地区は、傾斜に沿って建てられた家々が独特の風景を構成する人口60人ほどの小さな集落です。島の南西部に位置し、日当たりもよく、島民の方々が思い思いに田畑に手を入れる姿を目にします。そのような島の静かな時間とは対照的に、科学やテクノロジーがめざましい速度で発展し続けているのが都市を中心とした現代の社会です。そこでは神話やSFの世界の話と考えられてきた物事が現実になるかもしれない時代が訪れようとしています。ただ、そうなったとき、科学やテクノロジーの進化が平等に享受されるとは限らず、国家や企業の利益追求が優先され、私たちの知らない間に何らかの判断が下されていってしまうことがないとはいえません。

アーティスト・スプツニ子！は、異なる社会的、文化的、宗教的背景をもつ人々によって互いに十分な検討がなされないまま、自分たちの未来が方向づけられている事実に関心を持ってきました。なかでも、生命に関するものは、議論のテーブルに上がることさえなく、宗教的な理由でそれが閉ざされることもある、と。しかし、あらゆるもの、八百万に神が宿ると信じる文化を見直すことで、視点を変えて話し合っていくことができるのではないかと彼女は考え、科学やテクノロジーによって現実となるかもしれない近い未来を、アートとして提示し、問いかけていくというコンセプトのもと「豊島八百万ラボ」を構想しました。

時代の変化に伴い、「生と死」という概念、それをめぐる価値観についてもあらためて考える必要性が出てきています。「生と死」を広く大きくとらえながらも、差し迫っている事象を通して具体的に考えていくことも重要になりつつあります。「未来はこうあるべきである」「こういう解決策はどうだろうか」ということではなく、「もしかしたらこういうふうにも考えることもできる」「こういった問題も発生するかもしれない」と、人々の常識やモラル、価値観をゆさぶりながら、別の新たな可能性を提示する——。「豊島八百万ラボ」には、私たちが生きる「今」の社会への問いを生み出し続け、訪れる人々がそれを考え、未来を描いていくことへの期待が込められています。

Since beginning in 2010, the art activities developed on Teshima have aimed to create spaces for people to rethink about life and its processes through the fundamental theme of "Life and Death." Teshima 8 Million Lab is located in a small district called Kou with a population of 60 people and where houses lined along a slope define the landscape. Since Kou is in the southwestern part of the island of Teshima endowed with plenty of sunshine, people working in their fields are a common sight. In contrast with the serenity of the island, science and technology are rapidly developing in our modern society, especially in urban areas. Now we may be able to witness things that were once only conceivable as myths or in science fiction, take place in reality. In such times, not everyone can enjoy the benefits of the progress of science and technology equally. National and corporate interests tend to have priority, and important decisions may be made without the awareness of the general public.

The artist Sputniko! has been concerned for a long time that our future is being directed along a certain trajectory without being thoroughly examined by people from diverse social, cultural and religious backgrounds. In particular, issues about life are often ignored or avoided due to religious reasons. However, Sputniko! postulates that we can discuss these problems openly by shifting our viewpoint to that of a pantheistic culture that believes that gods dwell in all of the "eight million things" in the world.* She conceived Teshima 8 Million Lab to question and propose, through the medium of art, our possible life in the near future brought about by science and technology.

As time changes, it is necessary for us to reexamine our ideas and values of "life and death." While taking a broad view, we still need to deal with concrete issues that are actually faced. Instead of presenting a rigid solution, we must suggest alternative ways of thinking and a wide range of possibilities for our future by shaking up common notions, generally accepted moral principles and predominant values. It is with such hopes that we look forward to how Teshima 8 Million Lab will raise questions about contemporary society and seeing visitors discussing how they imagine and wish to construct their futures.

*In the Japanese Shinto religion, gods are believed to dwell in uncountable places, figuratively 8 million.

ARCHITECTURE

建物は、建築家の成瀬友梨・猪熊純がスプツニ子！と会話を重ね、科学とアートにより、新たな神話をうみだす研究室をイメージして設計されました。集落の家屋となじむよう、かつての民家の外観はそのままに、土壁の内部空間には鉄骨梁が大胆に走り、現代的なラボ（研究室）空間が実現。一方で、アプローチには鳥居が並び、豊島の中央にそびえる檀山に向かって開かれた空間には絵馬掛けが配置され、時代や機能、価値観などが交錯する場となっています。

The structure was designed by the architects Yuri Naruse and Jun Inokuma after discussions with Sputniko!, with the aim to visualize a laboratory that produces new myths through science and art. While the exterior appearance of the old house remains unchanged in order not to stand out from the neighbouring dwellings, steel beams boldly added to the interior surrounded by clay walls define the contemporary nature of the lab. There is also a row of torii (gates characteristic of shinto shrines) on the approach path and hanging racks for ema (wooden votive plaques) in the open space facing Mt. Dan'yama as if mixing different periods of time, functions, and values.

INTRODUCTION

「豊島八百万ラボ」の内部空間は、展示室と研究室で構成されている。展示室は、映像作品の主人公である「たまき」が「運命の赤い糸」をつくった、いふなれば神話の生まれた部屋が再現され、映像作品を中心としたインスタレーションが展開する。どこか懐かしさを感じさせる雰囲気の内には、映像作品に登場するスカーフが壁に掛けられ、足元には赤い糸を紡いだであろう糸車や、その糸を縫い付けるのに使った裁縫道具が置かれている。一方の研究室には、遺伝子組み換え蚕に関するフィルムや資料、器材が並び、ところどころに幸彦の写真が貼られている。研究室の中央に置かれた机には科学、神話、恋の本が並べられ、展示室と研究室の空間において映像作品の世界観が重層的に表現されている。

スプツニ子！は2013年の初来島以来、何度も豊島を訪れ、甲生地区の人々と交流する中で、「古事記」や「日本書紀」の山幸彦・海幸彦神話に登場する女神、豊玉姫に興味を抱くようになった。この神話は、海底に住む海神の娘である豊玉姫が美しい山幸彦を一目見て恋に落ち、すぐさま結婚するが、本来の鯨の姿に戻って山幸彦の子を産むのを見られたことを恥じ、海へと帰っていくという物語。この豊玉姫が、今回の映像作品の主人公「たまき」のモデルである。

瀬戸内海の島々には、この物語に登場する山幸彦、豊玉姫にまつわる地名、神社、伝説が数多く残されている。豊島も、島の西側に位置する神子ヶ浜は姫が愛する山幸彦の子を産んだ場所であったと伝わり、「豊島」の名称も豊玉姫の物語が由来ともいわれる。また、島中央の檀山山頂付近には縁結びにご利益があるとされる「豊玉姫神社」がある。豊島と恋に縁の深い豊玉姫をきっかけとして、スプツニ子！は恋の物語の構想を深めていく。

作品制作と並行して、茨城県つくば市にある国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構と遺伝子組み換え蚕を使った共同研究を行い、人が恋におちる成分とも言われるオキシトシンと、赤く光る珊瑚の遺伝子を組み入れた蚕から「運命の赤い糸」をつくった。神話や伝説の中にしか存在しなかった「モノ」をアーティストの想像と科学の力で誕生させたのだ。

オキシトシンは、人と人との身体的な接触や信頼感情が高まっている時に分泌されるホルモンで、その分泌によって一種の多幸感をもたらされるといわれている。映像作品において、たまきは、「運命の赤い糸」を縫い込んだスカーフを身に着けることで表情が輝き、神に変容したかのような面持ちとなる。たくさんの人々が彼女に魅かれ、恋に落ちていくのは科学的につくられた「運命の赤い糸」の効果なのだろうか。

The interior space of Teshima 8 Million Lab consists of an exhibition space and a laboratory. The exhibition space is an installation including a video work that represents the room where Tamaki produced the "red silk of fate," the place where the myth was born. In this somewhat nostalgic room, many objects can be found: the scarf that appears in the video is hung on the wall and a spinning wheel and sewing tools that Tamaki supposedly used are placed on the floor. In the laboratory, there are documents and imagery about genetically engineered silkworms, various experimental apparatuses and machines, as well as photographs of Sachihiko tacked here and there. Books about science, mythology, and love are laid on the desk in the center of the laboratory. With such elements shown in both the exhibition space and the laboratory, the narrative world of the video work "Red Silk of Fate" takes effective shape in a multi-layered way.

Since her first visit to Teshima in 2013, Sputniko! has come back to the island again and again. Exchanging with residents in the Kou district, she became interested in an ancient Japanese goddess, Toyotamahime, who is described in the episodes about the gods Yamasachihiko (litt. the Prince of the Mountain of Fortune) and Umisachihiko (the Prince of the Sea of Fortune) in the early classical Japanese history chronicles *Kojiki* and *Nihonshoki*. In this myth, Toyotamahime, living at the bottom of the sea and the daughter of the marine god, falls in love with Yamasachihiko, soon gets married with him, and is pregnant with his child. However, seen delivering the baby in her original guise as a shark, she feels ashamed and returns to her home in the sea. This goddess Toyotamahime is the model of Tamaki Toyoda, the main character in the film.

Many names of places, shrines, and legends related to Toyotamahime and Yamasachihiko remain on the islands of the Seto Inland Sea. As it is said that Toyotamahime gave birth to her baby at Mikogahama beach on the west coast of Teshima, legend goes that the island's name (豊島) itself is derived from the myth of Toyotamahime (豊玉姫), of which it shares the same first chinese character. She is also worshiped as a matchmaking god at the Toyotamahime Shrine, standing near the top of Mt. Dan'yama in the middle of the island. Sputniko! has spun the legend of Toyotamahime, such closely related to Teshima, into a contemporary love story.

While she developed her artwork, Sputniko! also collaborated with the National Agriculture and Food Research Organization (NARO) in Tsukuba, Ibaraki on a research about genetically engineered silkworms. They created an actual "red string of fate," by inserting oxytocin, also known as the "love hormone," and the gene of a red-glowing coral into a silkworm. With the help of both her imagination and science, Sputniko! actually produced an object that had existed only in the realm of myths.

Oxytocin, which is said to induce a state of euphoria, is released when a person comes in physical contact with a beloved one or has feelings of trust towards somebody else. The film shows Tamaki wearing a scarf sewn with "red silk of fate" with a glorious and ecstatic expression on her face, as if she had been transformed into a goddess. Is it the effect of the scientifically produced "red silk of fate" that attracts so many people and makes them fall in love with her?

STORY

「運命の赤い糸をつむぐ蚕 —たまきの恋—

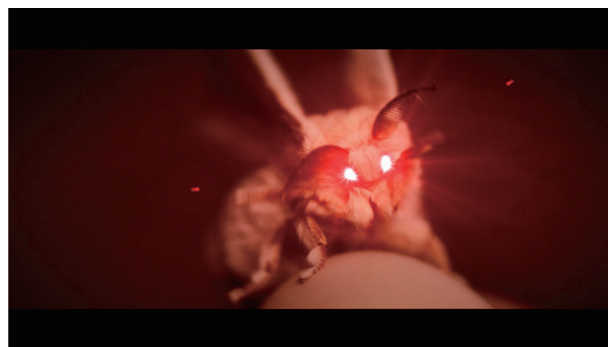
「豊島八百万ラボ」で最初に展示されるのは、スプツニ子！による、遺伝子組み換え蚕によってうみだされた「運命の赤い糸」にまつわる映像作品。

理系大学の研究室で遺伝子工学を学ぶ主人公「豊田玉姫（以降、たまき）」は、同じ研究室で人気の先輩「山田ジョン幸彦」に恋をしている。勇気を奮って声をかけようとするも、さえないたまきの想いはなかなか届かない。——「自分には赤い糸は繋がっていないのかもしれない」。それでも諦めきれないたまきは、自ら研究する遺伝子組換え蚕によって「運命の赤い糸」をつくりだしてしまう。

Red Silk of Fate—Tamaki's Crush

The first exhibition presented at Teshima 8 Million Lab is an installation by Sputniko! about "the red silk of fate" produced by genetically engineered silkworms.

Tamaki Toyoda, the main protagonist, is a female student majoring in genetic engineering in a science university who is in love with a popular researcher in the same laboratory, John Sachihiko Yamada. Not quite the attractive type, she wants to talk to him but cannot communicate her feelings. "The gods tied no red string of fate between us." Unable to give up her love, she creates "red silk of fate" using genetically engineered silkworms, the very subject of her research.

DIALOGUE

スプツニ子！ × 八代嘉美

Sputniko! × Yoshimi Yashiro

アーティスト・スプツニ子！と“文化としての生命科学”の確立を試みる研究者・八代嘉美。
対談は八代氏の「豊島八百万ラボ」訪問から時を置かずに行われた。

This talk between artist Sputniko! and Yoshimi Yashiro,
a scientist who seeks to understand life science from a cultural perspective,
took place soon after Professor Yashiro visited Teshima 8 Million Lab.

Photo by Mao Yamamoto, Hair & Make-up by Koji Kasai(UpperCrust), Text & Edit by Naoko Inoue

豊島八百万ラボのこと

八代嘉美（以下、**Y**） 金属性の鳥居が、まずインパクトありますよね。そこから豊玉姫のご神体のある檀山が見えて、ああこれはキメラ¹の神話なのだな、と思いました。建物は外観から在来構法ではない違和感があった。内部の、昔ながらの軸組と鉄骨の梁の組み合わせも、意匠的なことだけではなく、構造的にも意味があると思うし、これもすごくキメリック。ここに日本人のテクノロジー観みたいなのが端的に見えておもしろかった。

スプツニ子！（以下、**S**） 築60年の民家の中に、鉄骨をバーンと入れて、スペースも斜めに分けて、鳥居も鉄骨でつくって。普通なら混在しなさそうなものを、一つのものとしてつくるとするのは、成瀬・猪熊さんたちとデザインした建築にも一貫させています。キメラのものの捉え方は、一神教的な「男は男、女は女、人間は人間……」のような境界線のはっきりした捉え方と違いますよね。

Y 映像作品も、無理に融合させていない。ハイブリッドじゃなくて、キメラ。異質なものは異質なものとして混在しつつ、共存している。「生と死は自然なことだ」という考え方は、きれいなストーリーだけど、何がその環境やバランスを維持しているのかというと、人間なんです。結局のところ、アート。artificialでありartifactです。そういうことをきちんと認識しないまま、豊島という場所は見られがちなんですけど、あの場所に置くことでスプ子さんの作品がきわめて今日のな^{ぜい}「生の像」としての意味を持ち始める。

1980年代、ダナ・ハラウェイ²は「サイボーグ宣言」で、人間は生物と機械からできているサイボーグだという言い方をしていますが、そういう意味で、「豊島八百万ラボ」の建物も、メタリックなものとのキメラ。映像作品も、生物と生物の混交物、新しくつくった生物的なもの、DNAという文脈との関係の色濃く持つ「物質」とのキメラが再現されていて、それは僕の専門領域では再生・生殖医療に繋がってくる。例えば、筋萎縮性側索硬化症（ALS）

Teshima 8 Million Lab

Yoshimi Yashiro (Y): First of all, those *torii* made of steel were impressive. When I looked out from the site at Mt. Dan'yama, where Toyotamahime is enshrined, it made me think that the work represents the myth of the chimera¹. The structure was built in a truly unconventional way and the exterior appearance looked different from the ordinary ones. I assume the combination of steel beams and the remaining wooden frame construction has meanings not only visually but also structurally and is also chimeric. To me, it was interesting that the Japanese view of technology seemed to be precisely embodied there as well.

Sputniko! (S): I decided to introduce steel beams to the interior of the 60-year old house, divide the space diagonally, and created *torii* with steel because I wanted to combine things that are usually not put together. I stuck to this principle when I designed the architecture with Naruse and Inokuma as well. Chimeric ideas make a contrast to monotheistic ideas that seek to clearly divide things like "men are men, women are women, human beings are human beings, etc..." don't they?

Y: In your video work, you don't force things to integrate. It's like a chimera, not a hybrid. Different things coexist together, but they are still different from one another. When you say, "life and death are natural phenomena," you sound beautiful. But who maintains the environment and its balance? Human beings do. It is art, after all; the artificial and artifacts. The art projects on Teshima tend to be understood without awareness of this matter, but your work effectively makes sense by being located there as a very contemporary "image of life."

In the 1980s, Donna Haraway² wrote in her book, *A Cyborg Manifesto*, that human beings are cyborgs composed of animals and machines. In a similar sense, Teshima 8 Million Lab is also a chimera, in which metallic parts are added (to an old wooden house). In the video as well, a creature crossed with another creature, a chimera produced by adding a substance associated with DNA appears and it is related to regenerative medicine and reproductive techniques in the field of my specialty. For example, ALS patients need to put on medical ventilators and

の療養としての人工呼吸器装着とか、今の世の中は必要としているし、晩発性疾患にかかわる遺伝子変異をもつ患者の生殖細胞にゲノム編集を行うことは、果たして反倫理的なのか、新しい生や死の像を探らないといけない……などと、夕暮れの家浦港で考えたりしたんです。

S 「生、生きる、生命が豊島のテーマ」という話は、最初にお話をいただいた段階で聞いていたんです。自然の美しい島だと、生と死をオーソドックスなかたちで見せることは、美しいストーリーとして完結して、すぐく型にはまりやすい。「生と死、海と山、美しい自然」のようなワードがしっくり来る場所で、生命の在り方を想像する作品って、すぐくビュアな考え方や見せ方をしそうになるけれど、生命はそんなにシンプルな話ではなくなっているとか、混沌としている現状もあるということを、私がどういうふうに見せていくのか——その葛藤は確かにありました。ベネッセアートサイト直島は、島っていいよね、自然いいよねという美化をしやすい環境です。だけど、美化し過ぎてるんじゃないのかなって思うときもあった。そういう意味で、完全に溶け込むんじゃなくて、異質、異物を注入したいって強く思った時期がありましたね。

遺伝子組み換え蚕、自然と人工の関係

Y 現在の蚕は、度重なる品種交配、交雑の結果から生まれてきた経済動物です。「自然交配だからいい」という声がある一方、計画的に交雑させるというのも実はグロテスクなことなのに、あまり深くは考えない。遺伝子改変は「人工」だとするけど、どちらにも人間が介入しているんです。自然交配で商品経済動物の作出をしてきた上に、更にまた遺伝子組み換え、遺伝子改変、つまり、接ぎ木していく——そういうことをスプ子さんが作品として発表するのはおもしろいことだよなぁと思う。

S 遺伝子組み換え蚕にしても、ずっとこれまでやってきたことの、単にスピードがガッと上がったぐらいの話で、昔から犬や猫、家畜や農作物も、自然のものをなんとか自分たちと共生しやすいようにデザインしようと人間が動いてきたところはありますよね。

Y 実際、蚕は長い時間をかけて改変され、人間なしでは生きていけない家畜という状態になってます。中国で家畜化されたと言われてます。遺伝子改変を行った動物やバイオ細胞は、カルタヘナ法によって外へ持ち出すことは禁止されていますが、実際、外へ持って行っても絶対生き残れない。生を継げない。自分のつくった環境の中でしか生きられない人間も、蚕と一緒に。本当の意味でのワイルドの中では絶対生きていけない。人間にとつての自然というのは、そもそも人工だと、僕は思ってるんです。

神話、そして科学のあり方

S 人間は、自然を理解しようという過程で、わからないことを神話を通して、理屈をつけようとしていたと思うんです。今回の制作に際して、いろいろ

¹キメラ
ギリシャ神話に登場するライオンの頭、山羊の身体、蛇の尻尾を持つ怪物のこと。生物学においては、異なる遺伝子型の細胞が共存している状態の一個体をさす。

²ダナ・ハラウェイ
アメリカのフェミニズム科学論者（1944年～）。人間、動物、機械の境界線をジェンダーとテクノロジーの視点で論じる。「サイボーグ宣言」は1985年、雑誌「社会主義評論」で発表。

³Chimera: A single organism composed of cells from different zygotes. The name is derived from Chimera, the monster that appears in Greek mythology as having a lion head, goat body and snake tail.

⁴Donna Haraway (1944-): American feminist scientist who explores the borders between human beings, animals and machines in the contexts of gender and technology. Her essay, "A Cyborg Manifesto", first appeared in 1985 in the magazine, *Socialist Review*.

we have to discuss whether it is immoral to edit the reproductive cells genome of patients who suffer tardive diseases and to explore new ways of life and death....I contemplated about all of these things in the dusk at leura Port of Teshima.

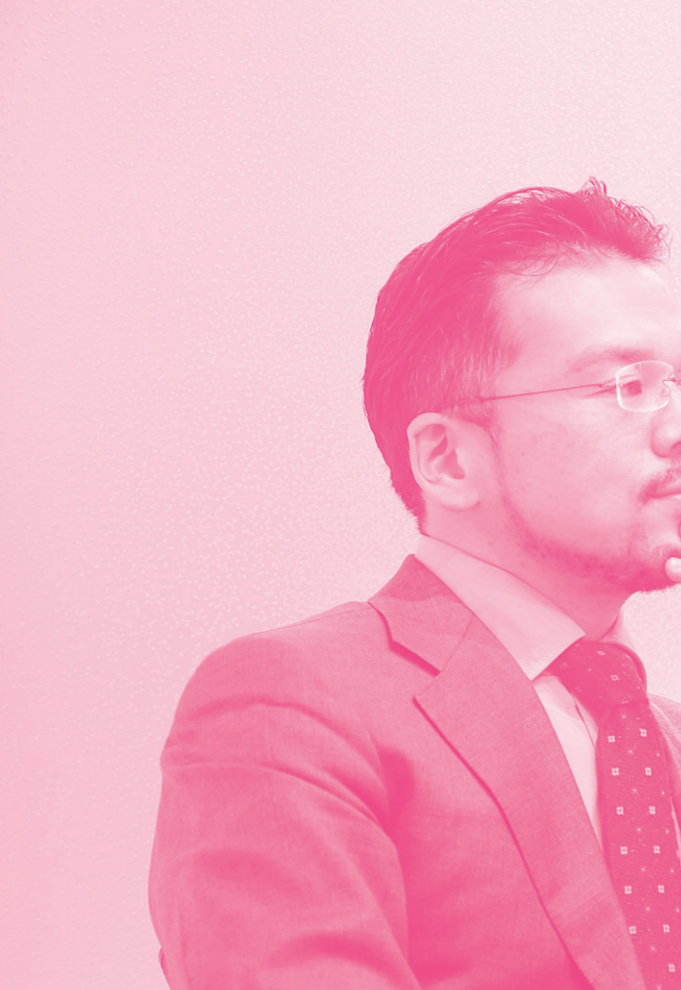
S: I learned that the theme of Teshima is "life" and "living" at the time I received the commission request. In the beautiful natural environment of this island, life and death portrayed in an orthodox style would merely be a story too beautiful and self-sufficient and so stereotypical. When a work about life for a place that words like "life and death, the sea and mountain, beautiful nature" match perfectly was requested, it was tempting to think of a pure idea and a pure way of showing it, but life is no longer a simple matter, getting even more chaotic, and so I thought about how to demonstrate this state. Certainly, I had a dilemma. In Benesse Art Site Naoshima, it is easy to beautify the place, saying, "Islands are beautiful," and "Nature is great." At times, however, I think it is beautified too much. So, there was a time I thought intensely about how I should bring something different and inharmonious rather than something that harmonizes completely with the environment.

Genetically Modified Silkworm: The Gap between Nature and the Artificial

Y: The current species of silkworm is an economical product of repeated cross breeding. There are those who say, "It's fine if they are bred naturally," but what they don't think about is how such planned breeding is actually grotesque as well. You may think only genetic modification is "artificial" but today any kind of breeding is artificial. Human beings have "naturally" bred economical species and now they are additionally applying genetic modification, as they have done grafting. It is interesting to me that you created a work of art about these circumstances.

S: The genetically modified silkworm represents what human beings have done for a long time and it has developed rapidly recently. We human beings have strived to modify and design many species from dogs and cats and other animals to crops so that they grow manageable and co-habitable with us.

Y: In fact, silkworms have been artificially bred for a long time and so now they

ろ調べていたら、人間は、世界を理解するために神話を作ったんだけど、理解が深まると、その神話がかえって理解の邪魔になったり、整合性がとれなくて翻弄されたりという葛藤みたいなものにぶつかっていたことがわかったんです。例えば、聖書には「4日目に太陽ができた」という記述がありますが、「太陽ができる前に、どうやって1日という概念が存在したんだ？」と真剣に悩んだ科学者がいたり。科学と神話が、どういうふうに、融けあったり、弾きあったりしていったのかという視点で、私は神話をすごくおもしろく読みました。研究って、人間が「まわりのことを知りたい、命の本質を、地球の本質を知りたい!!」って気持ちで進んでいるけど、神話もそういうところもともとあったと思うんです。

Y 科学の手法は、聖書の内容や神の事績の正しさを証明するために始まったようなところがあります。科学という言葉がない時代は自然哲学と言われたこともあるし、17、18世紀ぐらいに科学というものが成立してくるまでは、科学という概念自体もない。観察する博物学というものがその全体だった。その博物学も、神の事績をつまびらかに拾うところから始まっているわけです。だから出発点は神話と近いけれど、結局のところ、合理性に欠けるものを切り捨てていくのが科学の手法。そして、生命科学においては、それは発展の歴史になるわけです。そういうところで実は衝突も起こっていて、フィクションの作品には、自分たちの思っている生命観と違うものが出てきた時の、その気持ち悪さ、違和感みたいなものを表明していました。メアリー・シェリーの「フランケンシュタイン」³ は、ルイー・ガルヴァーニ⁴の生物電気や、ラザロ・スバランツァーニ⁵の体外受精などを下敷きにしていて、それは生命の操作は人間にも可能で神秘じゃないという話になっている。でも、その考えが気持ち悪いというのもあって、H.G.ウェルズの「モロー博士の島」⁶には、科学に対する恐怖と社会風刺のようなものが一緒に描かれている。このように19世紀ぐらいまでのSF作品にはおもしろいところがある。そういう意味で、神話は一つの物語、フィクションだけど、ある一時期まで

は生きる指針で、なぜ死ななきゃいけないのか、なぜ生きているのかの合理性なり、諦めなりを与える道しるべだったわけです。現在において、生命科学、バイオテクノロジーは、指針や価値判断の基準にはならない。だけど、取り込んでいけないことには、人間は自分の生きる道をつくれないうんじゃないかと思っています。

S メジャーな実用方法で遺伝子組み換えがなされれば、まわりでいろんなことがリアルに起こってくる……。人間は、それをどういうふうに受け入れて倫理や生きる指針を変化させていくのかなって考えたりします。

Y 僕らは、一般の人と科学者の間のイメージギャップみたいなものの意識調査を行っています。例えば、iPS細胞⁷による再生医療の推進自体に関しては、世界的に、社会としても、総論として賛成なんです。自分のサンプルを提供し研究されていくことに違和感があるわけではない。けれども、それが各論に入り、動物の体内において臓器をつくるような研究の場合、再生医療学会の研究者の7割近くは、「許される」。しかし、一般の人の回答は逆転するんです。理由はわからないんです。知識があるかないかの差だという言い方もできるけど、やっぱり、生命に介入することへのイメージがそもそも違う。遺伝子改変、ゲノム編集、未来に遺伝子を受け渡す役割を持つ生殖細胞や胚への応用は現在の技術では認められるものではないですが、体細胞や体性幹細胞における遺伝子導入やゲノム編集は臨床研究として、実際に行われています。知らない間に、っていう言い方はよくないな（笑）、ある一つの興味を引くトピックに気取られている間に着実に進むものは進んでいるし、本当はそういうことから価値基準をくみ上げないといけないんだけど、極端なところから話を進めたがる人が多すぎるという気がするんです。例えば「生殖細胞で、デザイナーベビー⁸が！」という話になるし、そうしたがる。センセーショナルに聞こえるけど、一遺伝子で人間の形質はそんなに変わるものではない。だから、今回の映像作品は、遺伝子をいじったことで、オキシトシンの糸が恋を生んじゃう！という、実際にはありえない状況を描くことで、社会にはびこる遺伝子神話を戯画化して笑っているともとれる。

Myths and the Shape of Science

S: Human beings tried to understand nature and they had to reason what they could not understand through myths. While I was doing research for this work, I discovered that although human beings created myths to understand the world, they were disturbed or confused by myths and its incoherency once their understanding grew better. For example, Genesis says, "The sun was created on the fourth day." Then a scientist was agonized by the thought, "How did they have the concept of a day before the sun was created?" I enjoyed reading myths, thinking about how science and myth went well together or repelled each other. Research progress is motivated by human desire, like, "I want to know about everything around myself, about life and about the earth!!" and I think myths were similar at the beginning.

Y: In a sense, the methodology of science began to verify the content of the Bible and the vestiges of god. Before the word science was used, it was called natural philosophy and there was no concept of science until it was established in the 17-18th century. Observation-based natural history was the only scientific discipline back then and it began with confirming each deed of god. So the beginning of science was closely tied to myths but science is a discipline to reject what is unreasonable. The history of life science has advanced by repelling the unreasonable. Subsequently, there were conflicts; for example, some novels expressed the uncanny, uneasy feelings that people had when they faced any

are pets that cannot survive without human beings. Silkworms were allegedly first domesticated in China. Genetically modified animal species and bio-cells are prohibited to be carried outdoors by the Cartagena Act but in actuality, these species cannot survive in nature. They cannot give life to the next generation. Human beings are similar to silkworms in that they cannot survive in any other environment to the one that they have constructed. They cannot survive in any really wild environment. To me, nature is artificial, after all.

S メジャーな実用方法で遺伝子組み換えがなされれば、まわりでいろんなことがリアルに起こってくる……。人間は、それをどういうふうに受け入れて倫理や生きる指針を変化させていくのかなって考えたりします。

Y 僕らは、一般の人と科学者の間のイメージギャップみたいなものの意識調査を行っています。例えば、iPS細胞⁷による再生医療の推進自体に関しては、世界的に、社会としても、総論として賛成なんです。自分のサンプルを提供し研究されていくことに違和感があるわけではない。けれども、それが各論に入り、動物の体内において臓器をつくるような研究の場合、再生医療学会の研究者の7割近くは、「許される」。しかし、一般の人の回答は逆転するんです。理由はわからないんです。知識があるかないかの差だという言い方もできるけど、やっぱり、生命に介入することへのイメージがそもそも違う。遺伝子改変、ゲノム編集、未来に遺伝子を受け渡す役割を持つ生殖細胞や胚への応用は現在の技術では認められるものではないですが、体細胞や体性幹細胞における遺伝子導入やゲノム編集は臨床研究として、実際に行われています。知らない間に、っていう言い方はよくないな（笑）、ある一つの興味を引くトピックに気取られている間に着実に進むものは進んでいるし、本当はそういうことから価値基準をくみ上げないといけないんだけど、極端なところから話を進めたがる人が多すぎるという気がするんです。例えば「生殖細胞で、デザイナーベビー⁸が！」という話になるし、そうしたがる。センセーショナルに聞こえるけど、一遺伝子で人間の形質はそんなに変わるものではない。だから、今回の映像作品は、遺伝子をいじったことで、オキシトシンの糸が恋を生んじゃう！という、実際にはありえない状況を描くことで、社会にはびこる遺伝子神話を戯画化して笑っているともとれる。

恋について

S 映像中でも主人公の玉姫^{たまき}が言っているように「オキシトシンくらいで簡単に恋には落ちない」ですからね。

Y そもそもオキシトシンに揮発性はないから、どんだけ糸に含まれようが、周りの人に影響はないんですよ。それでも、あの映像を見ると、ほんとに恋に落ちる？って思っちゃう人もいんでしょう。それは科学的には正確じゃないし、それによって生まれる誤ったイメージは、正直好ましくはない。

S あんな大勢の人が目が光って恋に落ちる……。という設定にもものすごく無理があるのは、おっしゃる通りです！ あそこまでオーバーでやりすぎなフィクションとして描くことで「そりゃないだろ！」って理解してもらえるレベルは意識しましたね。なのにその表現を見ても「科学ってすごい！」と真に受ける人が少数いたことには戸惑いましたが……。そういう反応も、社

new form of life different from their own. Mary Shelley's *Frankenstein* refers to Luigi Galvani's³ discovery of animal electricity and Lazzaro Spallanzani's⁴ in-vitro fertilization and is based on the idea that manipulation is applicable to human life and that life is no longer a mystery. However, some other writers felt uncomfortable with such notions of life. H.G. Wells' *The Island of Doctor Moreau* expressed fear and irony about science. These science fiction novels of the 19th century and before are interesting. Myths were stories and fiction but, up to a certain period of time, they guided people to explain how and why we live and die. Today, neither life science nor biotechnology can guide us or give us criteria of value judgment. However, I think we can no longer construct our way of life without incorporating them.

S: When genetic modification is practiced in a generally approved method, it causes various side effects. I sometimes inquire how human beings accept it and how we modify our ethics and way of life accordingly.

Y: My institute conducts a survey on the gap between general people and scientists. For example, the general public and society approve and encourage the application of iPS cells⁵ to regenerative medication at large. They do not feel uncomfortable with providing specimens for the research. However, when it comes to specific research, for example, in the case of producing organs in animal bodies, while 70% of regenerative medicine researchers still completely or occasionally approve, more than half of the general public disapproves. Reasons are unknown. It may depend on whether they already have knowledge or not, but I think, the general public and researchers have very different images of human hands intervening life. Neither genetic modification nor genome editing⁶ is allowed to be applied at this stage to reproductive cells and embryo that transfer genes, but transgenesis and genome editing is already applied to somatic cells and somatic stem cells as clinical research. "Before we knew it" is not an appropriate expression (laughs), but some areas of research steadily make progress while we are fascinated by other interesting topics. We actually have to be fair and clarify our moral judgment. To me there seems to be too many people who want to begin discussion from an extreme level. For example, they tend to talk about things like, "Will designer-babies⁷ be born soon?" and so on. It sounds too sensational but alteration of one gene cannot make much difference on one's character. In this sense, this video, depicting an impossible happening that a genetically manipulated oxytocin thread brings love to her, is a hilarious caricature of a genetic myth widespread in society.

About Love Affairs

S: As Tamaki, the main character, claims in the video, one can't fall in love induced by oxytocin alone.

Y: Since oxytocin is not volatile, nothing can happen to the people around her no matter how much oxytocin the thread contains. However, some viewers may think such a thing could happen. Scientifically speaking, it is incorrect and I am honestly worried if the wrong impression spreads too far.

S: You're right! I know it's impossible that so many people with shining eyes fall in love at once. I deliberately over-exaggerated the story so that viewers would

³「フランケンシュタイン」イギリスの小説家メアリー・シェリーが1818年に匿名で出版した小説。原題は「フランケンシュタイン、あるいは現代のプロメテウス」。

⁴ルイー・ガルヴァーニ イタリアの解剖学者、生理学者（1737～1798）。電気火花をあてると解剖されたカエル脚の筋肉がけいれんする現象を観察。これが生体電気研究の端緒となった。生体電気とは、生物体の組織が発生する電気。

⁵Luigi Galvani (1737–1798): Italian biologist who discovered that the muscles of dead frogs' legs twitched when struck by an electrical spark. This was one of the first forays into the study of bioelectricity, a field that still studies the electrical patterns and signals of the nervous system. Animal electricity is electricity generated in the body of animal.

⁶Lazzaro Spallanzani (1729–1799): An Italian natural scientist and biologist who advocated the importance of experiments in biological research. He was the first to succeed in vitro fertilization of amphibians.

⁷ラザロ・スバランツァーニ イタリアの博物学者（1729～1799）。生物学における実験の必要性を説いた。両生類の人工授精に成功。

⁸モロー博士の島 1896年イギリスの小説家H・G・ウェルズが発表した小説。代表作「タイム・マシン」「透明人間」と同じ1890年代に発表されたもの。

⁹ iPS cells: Induced pluripotent stem cells are generated from skin cells by introducing four specific genes so that they grow to be various kinds of specialized cells. Shinya Yamanaka, professor at Kyoto University, was the first to succeed in producing them in 2006.

¹⁰ Genome editing: Genome editing is a type of genetic modification in which DNA is inserted, deleted or replaced in the genome of an organism using engineered nucleases, or "molecular scissors."

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、活力にあふれた個性豊かな地域社会の実現を支援するため、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。2016年度の助成先は24件。そこには、地域の人と真摯に向き合い、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。彼らが地域をどう捉え、どんな未来を目指そうとしているのかを探ります。

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, Inc. 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. During the fiscal year of 2016, twenty-four projects are receiving grants. Each is led by an ambitious program director who is driven to tackle issues of the region and take action with his or her own individual perspective and methods. What do these program directors think about their regions and what are their visions for the future?

釜ヶ崎から世界を知る。じぶんの言葉で語る。

上田假奈代

釜ヶ崎は繰り返し、変容を迫られてきた。畑だった地に明治時代、木賃宿が引っ越してきた。1960年代、日本の高度経済成長を支える日雇い労働者の寄せ場として簡易宿泊所（ドヤ）街となる。劣悪な労働環境のため、労働者たちの抵抗は暴動になり、「危ないまち」として報道された。ドヤ街は「あいりん地区」と名づけられ、単身男性労働者を呼び込み、国策としてつくられた。1990年代後半、仕事が減少。失業し野宿者が増える。やがて生活保護受給者が急増。現在、あいりん地区の人口は約25,000人（日本一の人口密度）。男性85%。生活保護受給者は1万人近い。近年は労働者が減少し、ドヤを転用した生活保護受給者向けのアパート、バックパッカーや旅行者向けのホテルが増えた。

この街の特徴は懐の深さであろう。生きるのが下手そうな人たちがたくさんいる。流れてくる。障がいを持つ人、ボーダーな人、刑余者、家出人、酒やギャンブルにアディクションを持つ人など。無料で泊まれるシェルターや、55歳以上の人には地域清掃の仕事がある。さまざまな困り事に応える団体や窓口も多い。分野を超えて連携する必要性を支援者はよくわかっている。わたしは、釜ヶ崎とは「状況」だと思っている。誰でも困難な出来事が降りかかってくることはある。誰に言えばいいのかわからず、疎外感や孤立感を持つこともあろう。そうした釜ヶ崎的な状況において、表現は生きることの重要な要素だと考えている。

このまちに関わって15年。わたしはいわゆる「アート」という言葉を用いなくなった。ちょっと特別な感じをあえて外し、日常の中、関係の間にある「表現」をよく使う。2008年にココルームの拠点を釜ヶ崎に移したころ、まちの人から学んだこと

がある。これまで、活動のミッションは人々が自分の気持ちを表現することだと考えてきた。しかし困り事が多い人ほど気持ちを素直に表すことはなかなかできない。それは、そこにいる人や場を信じないとできない。とまれ、その場に居合わせている人がお互いに他者を尊重し信じ合える場を作っているか、を問われているのだ。表現とは表現する側だけの問題ではなく、その場に出会った他者として、どのようにいるのかを表し合っていくことなのだ。わたしたちの活動がソーシャルアートと言われるのは、こうした考えの上にあるからだろう。しかしソーシャルやアートという言葉も超えてゆきたいと思っている。わたしたちは偶然にもこの時代に生きて居合わせ、そして次の時代に、見ず知らずの誰かにバトンを渡してゆく営みの上に生きていくと思うから。

商店街の片隅で喫茶店のふりをするココルームは、店内でささやかな表現の場を企画してきた。バザーを始めたのは資金確保のためでもあるが、釜ヶ崎のおじさんたちと出会うきっかけ作りでもあった。2010年頃から高齢化が加速し、歩く人が減り、訪れる人が減った。そこで地域のマンション管理業務と、講座を出前する「釜ヶ崎芸術大学（釜芸）」を始めた。「学び合いたい人がいれば、そこが大学」とし、無料（カンパ歓迎！）で、音楽や天文学、脳などさまざまな講座を開く。2年間のマンション管理では孤独死を経験し、生活に並走する厳しさを学び、釜芸では新しい出会いをいただいた。「ヨコハマトリエンナーレ2014」に参加し、おじさんたちとの時間を凝縮した作品未満のものを展示。美術館前でのTAKIDASHIカフェや詩などの出張講座も行った。異なる立場、世代の人に出会うことは両者にとって新鮮で大きな勇気を与えた。そこで、「旅する釜芸」を企画し、同じ西成区内の中学校や高校におじさんたちと出かけてゆく。若者は周りから釜ヶ崎に行つてはいけないと言われていた。そのおじさんたちが若者を励まし、そして彼らは若者か

寄せ場の象徴・あいりんセンター。昼間は野宿の人の居場所となっている。
The Airin Center, where homeless people gather during daytime.

ら笑顔をもらう。この循環こそが、釜芸の学び合う力だ。

取材や視察も増えたが、寂然としなかった。注目されてほしいのはココルームや釜芸の活動の本質である。素直に出会い、出会い直し、感じ、考え、じぶんの言葉で語ることをして、それを聞いた人もまた偏見や思い込みを超えてゆく。変化し合い、応答し合うようにして世界を更新していくこと。森村泰昌さんと「釜ヶ崎美学学会」を立ち上げたのは、釜ヶ崎から美を語る、じぶんの言葉で美を語ることから、遠いと思っていた世界が近づいてくることを確認するためである。そんな中、高齢化がさらに進み、おじさんたちの集まりは悪くなり運営の厳しさが増す。経営も行き詰まる。ピンチはチャンス！今年春、「ゲストハウスとカフェと庭」事業を立ち上げた。目指すのはおじさんたちと旅人の出会いの場。これまで喫茶店でおじさんたちと旅人が、カタコトでとてもおもしろく過ごしているのを見てきた。おじさんたちの親切心も全開になる。この微笑ましい光景にいつも笑いが絶えなかった。ここに来れば楽しい気分になれると、おじさんたちが元気に通ってくれたら。そして、旅人にとって釜ヶ崎のまちは単なる安宿の寝床かもしれないが、まちの背景や彼らの生きていく力を知って、旅を終えたその人がじぶんのまちに帰った時に、また人生に起こった困難の折に、このまちやおじさんたちを思い出してほしい。いろんな出会いを信じて未知なる大海原に漕ぎだした春である。

う えだ か な じ ゃ
上田假奈代

詩人・詩業家。

1969年生まれ。3歳より詩作、17歳から朗読をはじめ。92年から詩のワークショップを手がける。01年「詩業家宣言」。03年ココルームをたちあげる。テーマは「表現と自律と仕事と社会」。08年から西成区の釜ヶ崎で喫茶店のふり、16年「ゲストハウスとカフェと庭」を開く。NPO法人こえとことばとこころの部屋（ココルーム）代表。大阪市立大学都市研究プラザ研究員。2014年度文化庁芸術選奨文部科学大臣新人賞 www.cocoroom.org、www.cocoyadoya.org

釜芸の詩の講座。ペアになって詩を作る。
A poetry class at Kama Gei. Students create poems in pairs.

Learning about the World through Kamagasaki, Speaking in One's Own Language

Kanayo Ueda

Kamagasaki has repeatedly been forced to undergo transformations. In the Meiji period, cheap lodging houses moved into the area, which had been farmland until then. In the 1960s, Kamagasaki turned into a *doya* town, where numerous cheap lodgings were built for day laborers supporting Japan's rapid economic growth. When laborers protest against their harsh working environment resulted in riots, Kamagasaki was widely reported as a “dangerous town.” This *doya* town named the “Airin District” was built based on a national policy to invite single male laborers. However, jobs began to decrease from the latter half of the 1990s. An increasing number of workers lost their jobs and became homeless. Consequently, the number of welfare recipients rapidly increased. The population of the district is now 25,000, with the highest population density in Japan. 85% are male and nearly 10,000 residents are on welfare. As laborers are decreasing in number, the *doya* is increasingly being remodeled to serve as apartment housing for welfare recipients and as lodging for backpackers and other tourists.

The charm of this town is its generosity. Many of the people living here seem to be poor at making a living. They drift and end up here. People with handicaps and mental problems, former convicts, runaways, people with alcohol and gambling addictions and so on. There are free shelters for them and people aged 55 and over are able to get local cleaning jobs. Various organizations and services are ready to help people in need. These helpers know that cooperation beyond their respective fields is indispensable.

I think Kamagasaki represents a “situation.” Anyone can find themselves in trouble, feeling isolated and lonely and not knowing who to turn to for help. In such situations, expression is an important part of living.

Fifteen years have passed since I first became involved with the town. I have not used the word “art” for a long time. Instead I prefer the term “expression” because it is free from seeming special

and more everyday-like, suggestive of human communication. I learned something from the people of Kamagasaki when I moved the base of COCOROOM here in 2008. Until then I had thought that our mission was to help people in Kamagasaki to express their feelings. However, those who are facing tough circumstances have more difficulty in communicating how they feel. Unless they trust who they are with and where they are, they cannot speak out. The important thing for us was to be able to provide a place where people could trust and respect one another. Expression is not a matter of the expresser alone. All those who share a given place at a given time must express to each other how they feel. Perhaps this is why our activity is often called "social art." However, we aim to transcend the notions of "social" and "art." This is because we are aware that it is only by chance that we happen to meet each other and share this period of time and that, in years to come, we must pass on the baton to somebody we do not know, to the next generation.

Resembling a café in the corner of a shopping street, COCOROOM has organized and hosted many small events for expression. We set up our bazaars not only for fundraising but also to become acquainted with the men living in Kamagasaki. Since around 2010, the population of the town has rapidly aged and both people walking on the streets and visitors have decreased in number. Around that time, we started administering apartment complexes in the district and initiated the "Kamagasaki Geijutsu Daigaku (Kama Gei)," (literally, Kamagasaki Art University) to hold free classes on various subjects for people of the town. Based on the idea, "Wherever there are people with a will to learn from each other, there is a university," we deliver various free lectures (donations welcome!) in music, astronomy, or brain science. During a two-year period of administering the apartments, we experienced seeing people dying alone and became aware of the severity of life. At the same time, through Kama Gei, we also made new encounters. We participated in the Yokohama Triennale 2014 and exhibited embryonic artworks, the fruit of the time spent together with the

elderly men in Kamagasaki. We also opened "TAKIDASHI Café" in front of the entrance of the Yokohama Museum of Art and delivered workshops on poetry. Meeting with people from different backgrounds and different age groups was a fresh experience and a great encouragement to us all. Subsequently, we initiated a project called "Drifting Kama Gei" whereby together with men from Kamagasaki, we visited junior and senior high schools in the Nishinari Ward of Osaka, which Kamagasaki belongs to. Boys and girls are mostly told not to visit Kamagasaki but the old men can encourage young people and the young people can make the men smile. This cycle demonstrates Kama Gei's potential for mutual learning.

While our activity has attracted an increasing number of news coverage and visitors, I am not yet satisfied. What I want people to know is the essence of the activities of COCOROOM and Kama Gei. Meeting people frankly, reencountering them, feeling, thinking and expressing ideas by words of one's own, enabling those who listen to overcome biases and prejudices. Mutually changing and responding to one another, we can renew the world. Aiming to experience that a world of beauty that seems quite remote can actually become close when all of us talk about it using our own language, artist Yasumasa Morimura and I launched another project called Kamagasaki Bigaku Gakkai (literally, Kamagasaki Academy of Aesthetics). Meanwhile, as the population of the town grew even more aged and the number of men coming to our meetings decreased, it became difficult for us to carry on our projects. It became financially difficult to operate our organization as well. However, we converted the crisis to an opportunity! We launched a project called "Cocoroom Café Garden Guest House" to provide a place for the men in Kamagasaki to meet with visitors. I have seen Kamagasaki people happily chatting with travelers in broken language many times. The men were trying to be as nice as possible to visitors and thanks to the lovely sight, the place was filled with laughter. It is my wish that the men come here every day expecting to have a good time. Also, while Kamagasaki may merely be cheap lodging for travelers, I hope that they become interested in the history and the people's strength to live and remember the town and its men after they go home, especially when faced with a hard time.

This spring, we are embarking on a new voyage into an unseen ocean with great expectations for many new encounters.

Kanayo Ueda
Poet and "poetry entrepreneur"
Born in 1969, Kanayo Ueda began writing poems at the age of three and has presented public readings from the age of seventeen. She first organized a poetry workshop in 1992 and declared herself a "poetry entrepreneur" in 2001. Ueda launched COCOROOM in 2003, with the theme "expression, autonomy, jobs and society." In 2008, COCOROOM resembling a café opened in Kamagasaki, Nishinari, Osaka. Ueda also opened "Cocoroom Café Garden Guest House" in 2016. She is Director of COCOROOM (NPO) and currently a research fellow at the Urban Research Plaza of Osaka City University. Ueda received the 2014 New Face Award of the Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology Award for Fine Arts. COCOROOM website: www.cocoroom.org, www.cocoyadoya.org

2016年春「ゲストハウスとカフェと庭 ココルーム」をオープン。森村泰昌(美術家)と坂下範征(金芸在校生の元日雇い労働者)の部屋「Our Sweet Home」は宿泊できる。

Cocoroom Café Garden Guest House opened in spring 2016. It has a guest room named "Our Sweet Home," whose interior was designed by Yasumasa Morimura (artist) and Norimasa Sakashita (Kama Gei student and former day laborer).

Text by Naoko Inoue

EXHIBITION

宮浦ギャラリー六区「アーティスト in 六区 2016」
夏：丹羽良徳「歴代町長に現町長を表敬訪問してもらう」
秋：片山真理「bystander」

Miyanoura Gallery 6 "Artist at Gallery 6 2016"
Summer:Yoshinori Niwa / "Paying a Courtesy Call on the Incumbent Mayor by All His Predecessors in History"
Autumn:Mari Katayama / "bystander"

宮浦ギャラリー六区では、瀬戸内国際芸術祭2016に合わせて、「アーティスト in 六区 2016」を開催しています。飯山由貴、丹羽良徳、片山真理の3名は2015年の10日間の直島滞在をふまえ、それぞれ独自の企画展を展開しています。春会期の飯山由貴「生きている百物語」に引き続き、夏会期は丹羽良徳の「歴代町長に現町長を表敬訪問してもらう」、秋会期は片山真理「bystander」がスタートします。会期中は様々なイベントも開催予定です。展示期間ほか、詳しくはwebサイトにて。

Miyanoura Gallery 6 is hosting a series of special exhibitions under the title "Artist at Gallery 6 2016" in conjunction with the Setouchi Triennale 2016. It features three artists, Yuki Iiyama, Yoshinori Niwa, and Mari Katayama, who each spent ten-day residencies on Naoshima in 2015, and created these exhibitions as a result. Following Yuki Iiyama's exhibition "100 Living Tales" in the Triennale's spring season, Yoshinori Niwa's "Paying a Courtesy Call on the Incumbent Mayor by All His Predecessors in History" will open in the summer season, and "bystander" by Mari Katayama in the autumn season. Various events accompanying each of the exhibitions will also be held throughout the Triennale calendar. For further information on exhibition dates and details, please check our website.

所在地：
香川県香川郡直島町2310-77
Location:
2310-77 Naoshima, Kagawa

BOOK

公式カタログ「豊島美術館」
Official catalogue
TESHIMA ART MUSEUM

発行：公益財団法人 福武財団
価格：4,320円(税込)
Published by
Fukutake Foundation
4,320yen(tax included)

2010年10月の開館から5年半の歳月を経て、2016年5月、豊島美術館の公式カタログを刊行しました。「豊島美術館での体験を振り返り、建築、アート、環境をひとつの連なりとして感じていただけること」をコンセプトとしています。アーティスト・内藤礼、建築家・西沢立衛のテキストのほか、テート・モダン館長クリス・デルコン氏、美術批評家・榎野衣氏の評論も掲載。70点を超える写真は、鑑賞者が実際に体験する視線の流れに添うように構成されています。周囲の環境に呼応するように変化する作品の表情、ランドスケープや棚田との連なりを、紙上で改めて体感していただけます。

Five and a half years after its opening in October 2010, Teshima Art Museum released its official museum catalogue in May 2016. This publication aims to convey how visitors to the actual museum experience the integration of the museum's architecture, art and environment. It includes commentary by artist Rei Naito, and architect Ryue Nishizawa, and critical essays by the director of Tate Modern in London, Chris Dercon, and renowned art critic, Noi Sawaragi. More than 70 of photographs are organized in sequence, for readers to experience the museum as if they were walking through the site. The museum being set in harmony with the landscape and the terraced rice fields outside, the catalogue also offers glimpses of some of the subtle changes occurring within the architecture and artwork, as the surrounding environment shifts with the seasons and times of day.

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いただけます。

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

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

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

バックナンバー

◎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にて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

2016 July

ISSUE N°21

CONTENTS

PAGE 02-11

FEATURES

豊島八百万ラボ
Teshima 8 Million Lab

PAGE 12-16

REGULARS

OPINION—地域を考える / UPCOMING / Trip Memo

OPINION / UPCOMING / Trip Memo

NAOSHIMA NOTE July (No.21)
Publisher Soichiro Fukutake
Editors Naoko Inoue, Yoshino Kawaura, Kaori Akehi (Benesse Art Site Naoshima), Yoko Hemmi (Prop Position)
Translators Sumiko Yamakawa, Caroline Mikako Elder (pp.2-14) Katherine Satchi Kumano (pp.15-16)
Japanese proofreader Natsuo Kamikata
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, 2016
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.

©2016 Benesse Art Site Naoshima Printed in Japan

土で描いた原画を、プリントTシャツに

An Earthen Painting Turned into a T-Shirt

Photo by Kentaro Kase
Text by Sayoko Kitagawa

2013年の犬島「家プロジェクト」第2フェーズにて、犬島集落内の「石職人の家跡」の地面に「太古の声を聴くように、昨日の声を聴く」を描いた浅井裕介が、原画から制作したプリントTシャツです。瀬戸内国際芸術祭2016の春会期、浅井は作品を拡張しました。犬島石（花崗岩）を周辺に敷き詰め、その石に草や動物をイメージさせる模様を描き加えています。Tシャツの原画が描かれたのは、ちょうど犬島で滞在制作を行っていた時期。作品制作と同時進行していたためか、Tシャツには、作品に登場するモチーフがちらほらと現れます。浅井の原画は、絵具の代わりに土を用いて描かれており、プリントもその色を活かした仕上がりとなっています。

This design is from an original painting by artist Yusuke Asai, one of the artists participating in the second phase of the Inujima "Art House Project" since 2013. He further expanded his artwork by depicting motifs reminiscent of plants and animals on Inujima granite stones, and creating an installation for the spring season of the Setouchi Triennale in 2016. Asai's artwork *Listen to the Voices of Yesterday*

Like the Voices of Ancient Times stands on the former site of a stonecutter's house in the small village on Inujima. When he made the original image now printed on the T-shirt, he was working on his work for Inujima, so similar motifs can be seen. In his original painting, the artist used soil instead of paints. The color of the T-shirt is reminiscent of those earthen hues.

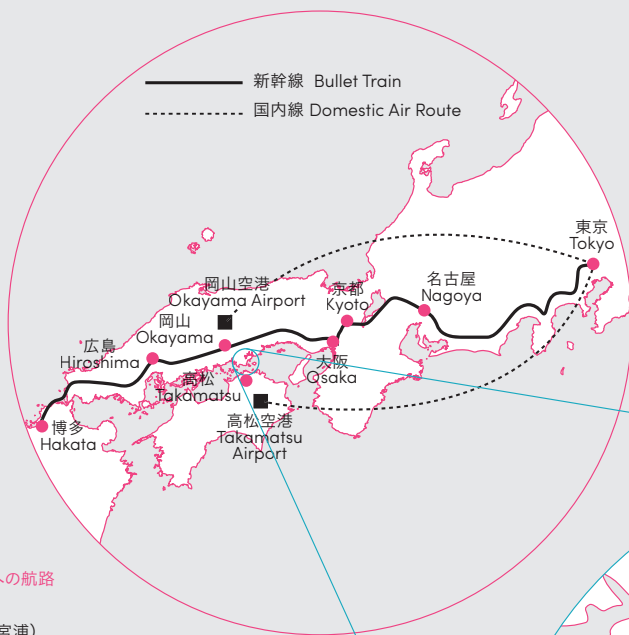

「浅井裕介 オリジナルTシャツ」
販売価格：2,800円（税込）
販売場所：犬島チケットセンターストア

Yusuke Asai: Original T-Shirt
Price: 2,800yen (tax included)
Available at Inujima Ticket Center Store

主要都市から港へのアクセス

ACCESS FROM THE PRINCIPAL CITIES TO PORTS

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 (Miyaura)
- ② Uno ⇄ Naoshima (Honmura)
- ③ Uno ⇄ Teshima (Ioura) ⇄ Teshima (Karato) ⇄ Shodoshima (Tonosho)

From Takamatsu Port:

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

From Hoden Port:

- ⑥ Hoden ⇄ Inujima

Other

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

