

NAOSHIMA NOTE

宮浦ギャラリー六区

「アーティスト in 六区 2016」

Miyanoura Gallery 6

“Artist at Gallery 6 2016”

宮浦ギャラリー六区

「アーティスト in 六区 2016」

Miyanoura Gallery 6

“Artist at Gallery 6 2016”

Photo by Kimito Takahashi (p.2), Kentaro Kase (p.3 middle part, p.4, p.5, p.10), Ken Kato (p.4 top and bottom part), Yasushi Ichikawa (pp.6-7), Takeo Yamada (p.8, p.9 middle part), Mao Yamamoto (p.9 bottom part)
Text by Naoko Inoue, Shoko Nishida, Ayako Ishii

Miyanoura Gallery 6 at the time of the exhibition in 2013.

宮浦ギャラリー六区は、直島・宮之浦地区にあるギャラリーです。島の娯楽場として親しまれていたパチンコ店「PACHINKO PARLOR Three Nine」の建物をリノベーションし、2013年夏にオープンしました。“人々が交流する中から新しい価値が生まれる場”を目指し、瀬戸内国際芸術祭2016の三つの会期に合わせ、「アーティスト in 六区 2016」というプログラムを展開し、3人のアーティストによる企画展示を行いました。各人各様の視点で「直島」と向き合ったことが、企画展や期間中のイベントとして結実していきました。今号では、その詳細をお伝えします。

Miyanoura Gallery 6 is an art gallery located in the Miyanoura district on Naoshima island. It opened in the summer of 2013 after renovating the building formerly housing the Pachinko Parlor Three Nine. A program called “Artist at Gallery 6 2016” was presented at the gallery in 2016. With the gallery aiming to become “a place where new values are created through exchanges between various people,” three artists separately presented solo exhibitions during the three successive seasons of the Setouchi Triennale 2016, exploring different themes they drew on through their research activities on Naoshima. This issue of *NAOSHIMA NOTE* looks back at their exhibitions in detail.

飯山由貴

Yuki Iiyama

ネットオークション等で収集した古いスクラップブックや、精神疾患を抱えた家族の一人など、自身の周囲にいる人物との対話・交流、その人物に関連する社会状況や歴史的事象のサーチを通して、個人の思いや行為を多角的に捉え、個人の内面と社会とのつながりについて考察するインスタレーションを制作する。

自分ではない他者の視点や体験を基点に、社会を見つめようとする飯山が、直島の人々の存在に目を向けたとき、何が見えてくるのか。飯山の手によって、直島が重ねてきた歴史の陰にあった人々の様々な思いや体験が形となることで、人の心の奥深くに隠されている部分との対峙の仕方について考える契機が生まれることが期待された。

Iiyama constructs her installations using various materials such as old scrap books she collects through online auctions and from other sources, conversations and exchanges with people around her, including one of her family members who suffers from a mental illness, and the research of social and historical circumstances around those people, in order to explore how personal introspection is connected with society examining personal thoughts and acts from various perspectives.

As an artist who often assumes the experiences and standpoint of someone else in her work, how does Iiyama see the people of Naoshima? Her work provides an opportunity to think about how to cope with people's hidden sides that lie in the depth of their minds by visualizing their various experiences and thoughts buried in the history of Naoshima.

飯山由貴

1988年神奈川県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科修了。近年の展覧会に「湯気 けむり 恩賜」(実家JIKKA, 2013年)、「あなたの本当の家を探しに行く/ムーミン一家になって海の観音さまに会いに行く」(waitingroom, 2014年)、「Temporary Home, Final Home」(愛知県美術館, 2015年)「戦争画 STUDIES」(東京都美術館, 2015年)など。

Yuki Iiyama

Born in Kanagawa prefecture in 1988, Iiyama obtained her M.F.A. from Tokyo University of the Arts. Recent solo exhibitions include “Steam, Smoke, Imperial Gift” (2013, JIKKA, Tokyo), “We walk and talk to search your true home / Moomin Family goes on a picnic to see Kannon” (2014, waitingroom, Tokyo), and “Temporary Home, Final Home” (2015, Aichi Prefectural Museum of Art, Nagoya); recent group exhibitions include “SENSOU-GA STUDIES” (2015, Tokyo Metropolitan Art Museum, Tokyo).

丹羽良徳

Yoshinori Niwa

丹羽良徳は、自身への指示書として作成した作品プランに基づき、実施する行為やその記録映像を通して、公共性に対する新たな視点や問いを提示してきた。作品は世界各地で展開され、丹羽が示す「金」や「ゴミ」といった普遍性を伴ったテーマは、社会学、歴史学や民俗学などの領域を横断しながら、当たり前だと見過ごされていることに対して疑問を投げかけ、それらを外に拓いていく。登場する個々の反応は、様々な問いの種として作品に内包され、取り扱われる公共性は、鑑賞者自身の問題へと転化される。丹羽の作品から共通して感じとれるのは、資本主義的・功利主義的な社会、閉塞的・画一的な思想に盲従することに対する警鐘である。一見、異分子のような丹羽の行為は、この世界に対する俯瞰的な視点と圧倒的な当事者性、自ら世界と関わりようとする姿勢をベースとしているように見える。今回の企画を通して、島の固有性を拓き、普遍的・複層的な問いを投げかけることが期待された。

Yoshinori Niwa has presented alternative perspectives and questions about what is public through activities carried out following written instructions he creates and through video pieces that document the process. He has worked in various places around the world and his themes such as money and waste address universal problematics crossing over sociology, history, and folklore, usually overlooked for being too ordinary or obvious. The reactions of the individuals appearing in the videos become the seeds of various problems, and the theme of publicness is converted to the viewer's problems. Niwa's works always caution against a capitalist and pragmatist society and against a blind following of any closed and uniform ideology. His seemingly eccentric acts are derived from his distanced viewpoint and serious commitment to the world. Hence, in this exhibition, he was expected to reveal Naoshima's indigenous nature and raise universal and multi-layered questions.

丹羽良徳

1982年愛知県生まれ。ウィーン在住。自身の状況を転置することで眼に見える現実を解体し「公共性」という幻想のシステムの彼岸を露出させる新たな物語を作り出す企てを記録映像として作品とする。主なプロジェクトに、震災直後の反原発デモを一人で逆走する「デモ行進を逆走する」(2011)、ロシアの一般家庭を訪問してレーニンを捜し続ける「モスクワのアパートメントでウラジミール・レーニンを捜す」(2012)などがある。

Yoshinori Niwa

Born in Aichi prefecture in 1982, Niwa currently lives and works in Vienna. His video works capture his attempts to create new narratives that deconstruct visible reality and reveal what is beyond the illusive system of “publicness.” Among them are *Walk in the Opposite Direction of a Demonstration Parade* (2011), which shows Niwa himself walking against the people marching in an anti-nuclear protest after the Great Earthquake, and *Looking for Vladimir Lenin at Moscow Apartments* (2012), which documents his visits to ordinary people's apartments in search of images of Lenin.

片山真理

Mari Katayama

先天性の四肢疾患のため9歳で両足を切断した片山は、自らの身体を象った手縫いの人形や、身体の一部を覆う衣服やカバー、それらを身に纏ったセルフポートレイトを制作する。近年、片山は、音楽、講演、執筆など多彩な活動を展開しているが、その活動の背景には、「自分」という存在とどのように向き合うかという切実な問いがある。片山自身の作品や活動を通して、そして片山と共に表現することによって、来場者や島の人々が、生きていくうえで誰もが向き合わざるを得ない自らの存在と向き合う可能性が期待された。

Katayama, who lost her legs at the age of nine due to a congenital deficiency of the limbs, creates hand-sewn dolls modelled after her own body, clothing and covering for her body, and self-portraits in which she wears the clothing she has sewed.

Katayama has lately been very active in various media including music, lectures and writing. These activities reflect her urgent inquiry into how to cope with the presence of herself. Through her work and by working with her, both visitors and residents of Naoshima could confront their own individual selves, that are inevitably to be face in the process of living.

片山真理

1987年埼玉県生まれ。群馬県育ち。東京藝術大学大学院先端芸術表現専攻修了。主な展覧会に「Identity, body it. -curated by Takashi Azumaya-」(nca, 2010年)、「あいちトリエンナーレ2013」(愛知県美術館ほか, 2010年)、「六本木クロッシング2016 僕の身体、あなたの声」(森美術館, 2016年)。主な個展に「セルフポートレイトとオブジェ」(ルネスホール, 2016年)、「帰途」(群馬県立近代美術館, 2017年)など。

Mari Katayama

Born in Saitama prefecture in 1987 and raised in Gunma prefecture, Katayama graduated from Tokyo University of the Arts with an M.F.A. in Intermedia Art.

Recent solo exhibitions include “Self-portrait Objects” (2016, Renaiss Hall, Okayama) and “On the Way Home” (2017, Museum of Modern Art, Gunma, Takasaki); group exhibitions include “Identity, body it. -curated by Takashi Azumaya-” (2010, nca, Tokyo), the Aichi Triennale 2013 (2013, Aichi Prefectural Art Museum, Nagoya, and other venues), and “Roppongi Crossing 2016: My Body, Your Voice” (2016, Mori Art Museum, Tokyo).

vol.1

飯山由貴「生きている百物語」

Yuki Iiyama "100 Living Tales"

2016.3.20 – 2017.4.17

本作品は、エントランスから続く木製の回廊状のスロープの周りに、飯山が集めた66の「不思議な話」が絵馬のように並べられていた。直島での飯山の足跡そのものともいえる回廊の動線を辿るように、「生きている百物語」をかたちづかった、いくつかの出会いを紹介する。

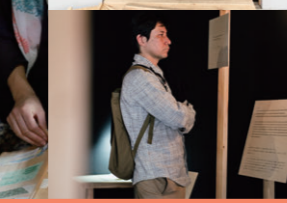
66 "mysterious stories" gathered by Yuki Iiyama, printed on ema-like boards—votive picture boards offered in shrines and temples in Japan—were arranged along a wooden corridor sloping upward from the entrance. Introduced here are the things and people Iiyama encountered and how they formed "100 Living Tales."

島の歴史を集めたスクラップブック

2015年の8月に直島を初めて訪れた飯山は、滞在中、自らが収集しているスクラップブックを公開するとともに、島内でスクラップブックを募集した。その中で出会ったものの一つが、直島の住民のひとりが長年にわたって制作し続けている、直島に関する新聞記事を集めたスクラップブック。10冊以上に及ぶそのスクラップブックは、「アートの島」として有名になる以前の直島の姿がどんなものだったかについて、飯山が関心を抱ききっかけとなった。

Scrapbooks filled with the history of Naoshima

During her first visit to Naoshima in August 2015, Iiyama asked people living on the island to lend her their scrapbooks while showing hers to them. One she found belonged to a Naoshima resident who has been keeping newspaper clippings about Naoshima for a long time. It already consists of ten volumes and triggered Iiyama's interest in the history of the island before it became an "art island."

「不思議な話」

飯山は、島に住む2人の女性から、その人が体験した「不思議な話」を聞いた。一人は自らの不思議な体験の意味について考え、その体験を他の人と共有するための空間を作った方。もう一人は、ご家族を亡くされた後、家の近所を訪れる観光客が怖くなり、家の中に知らない人が見えるようになった方。そうした人々の心や体験の中の不可視の部分に、飯山はその眼差しを向け、その人にしか見えていない体験を共有するための方法を考えるようになった。

"Mysterious Stories"

Two Naoshima women each told Iiyama their mysterious stories. One of them contemplated her mysterious experience and created a place to share it with others. The other one, after the loss of a family member, became afraid of tourists walking around her house to the extent that she would see strangers in her house. Focusing on the invisible part of their mind and experiences, Iiyama strived to work out how she could share what the two women had experienced.

「動物の話」

飯山が、「不思議な話」に加えて「動物の話」を集め始めたのは、2015年の年末のことだった。なかでも、無人島に暮らす猫に長年餌をやり続けているある男性との出会いは、飯山にとってとりわけ重要なものとなった。ある伝手を頼りに、飯山はその男性と関わりを持ち、会話を重ね、猫の餌やりと同行した。終わりのない餌やりを続ける姿を目の当たりにし、男性が持つ、昔ながらの考え方を残しているようにも見える独特の死生観や、猫たちへの思いを知った飯山は、その男性に対する複雑な思いを、3面のスクリーンの映像作品に反映させた。

"Stories of Animals"

It was at the end of 2015 that Iiyama began to collect "stories of animals" in addition to "mysterious stories." Her encounter with a man who had been feeding cats living in a deserted island for a long period of time was particularly important. Introduced to him through an acquaintance, she talked to him and went to feed the cats with him. Getting to know his love for the cats and his somewhat old-fashioned view of life and death as she watched him feeding them endlessly, Iiyama expressed her complex feelings toward him in a three-screens video work.

展示をふりかえる

初めて訪れたときは、直島が思った以上に都会的だったことに驚き、そこから直島の昔の姿に関心を持つようになりました。当初は、人々が体験した不思議な話が島の歴史とリンクする部分を探し、それを再現する試みができたら、という漠然とした思いがありました。けれども、実際に島を歩いて人と接していくうちに、小さな島のなかで一人の人の体験を取り上げて形にするということの難しさも感じはじめました。そんなとき、都会にいたときあまり意識することのなかった動物という存在を、島に来て意識するようになっていたことに気づいたんです。既に集めた不思議な話の中にも、動物に関わる話がいくつかありましたが、猪が餌を求めて海を泳いで島へ渡ってくることや、島で動物が大量に繁殖していることなどを知り、都市で起こったことの余波や問題が島に流れているようにも感じられました。

私は、まず、自分が誰かに会って話を聞いてみたいという思いがあって、その出会いを他の人と共有するための方法を模索しているのだと思います。話の語り手は、いま生きている人や人間に限らないかもしれない。ものやその人自身にしか見えていないことを、完全な形でなくても何らかの形で私たちも見聞きする方法を見つけたいのです。わからないものごとに対して、それを知っていくための方法を提示することや、何人かで集まってそれを解き明かす方法を考えてみる、ということかもしれません。展示をすることは、その場を共にすることの可能性があるのではないのでしょうか。

そうした意味でも、会期の最終日に実施したトークは重要でした。私が取材した相手とお客さんがその場で時間を共にしているという状況は、単に展示を受け入れるのではなく、作品を通して一時的にでも別の誰かと何か会話を待つ機会となっていて、これからもこうした機会をつくっていったらと感じました。

そして、実は、最初に探したいと思っていた、ある人の不思議な体験と島の歴史がリンクするようなエピソードには、この展示のオープン初日に出会いました。企画は終了しましたが、何かの機会に形にできたらという思いは今も持っています。（飯山由貴）

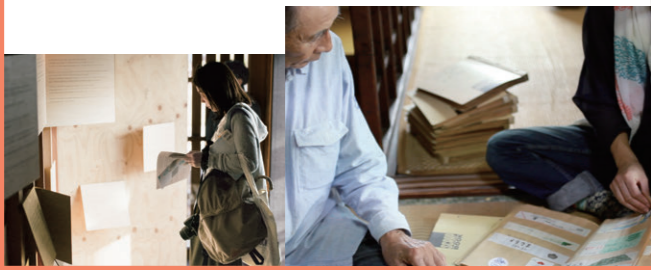
Artist commentary

Since I was surprised that Naoshima was much more urbanized than I had expected on my first visit, as a result I became interested in how the island used to look like in the past. I initially thought about finding links between mysterious experiences of the island's residents and the history of Naoshima, and to reconstruct them. As I actually walked around the island and talked with people, however, I began to find difficulty in choosing a particular person's experience and visualizing it in a small island. Afterwards, being on the island I found myself growing more conscious about the presence of animals to which I had paid little attention in urban areas. I had already gathered some mysterious stories related to animals, and when I learned that boars swim to the island to find food and some species were rapidly propagating on the island, I thought these problems might have drifted from cities.

I think I always have a desire to see and hear from somebody directly first, and then I look for methods to share the encounter with others. The storytellers may be people who no longer live or something other than humans. I want to find a way so that we can see and hear, even if incompletely, the things and phenomena only perceptible to a particular person. It may be to find the way to discover the unknown or to work out with others to solve the unsolved. An exhibition may provide a place for such sharing.

In this sense, the talk we had on the final day of the exhibition was important. The situation in which people I met during my research shared the same space and time with the audience, provided an opportunity for various conversations to happen, even for a moment, through my work. It is my hope to be able to continue to create these kind of opportunities.

In fact, on the opening day of the exhibition, I finally found an episode of a personal mysterious experience connected to the history of Naoshima. Although it was too late for this exhibition, I still want to create a work based on this experience someday. Yuki Iiyama

丹羽良徳「歴代町長に現町長を表敬訪問してもらおう」

Yoshinori Niwa “Paying a Courtesy Call on the Incumbent Mayor by All His Predecessors in History”

2016.7.18 – 2016.9.4

9面のビデオ映像（1時間6分）、9台のLED電光掲示板、3台の電光看板、ネオンサイン、写真、テキスト
9 channel video (1h 6min), 9 LED displays, 3 light signboard, Neon tube, Photographs and Text

行為を映像記録化し、それを作品として発表する丹羽良徳が、1980年代よりベネッセアートサイト直島が活動をしてきたこの地に対して、提案した作品プランは以下になる。

Yoshinori Niwa's proposal, developed in response to the context that has witnessed the development of Benesse Art Site Naoshima since the 1980s, was to film his own actions and present the footage thereof as his artwork.

「歴代町長に現町長を表敬訪問してもらおう」— 霊媒師や霊能者に依頼し、16代にわたる歴代の直島町長の霊を呼び寄せてもらい、現直島町長を表敬訪問するプロジェクト。かつて町長だった頃に起きた出来事を語ってもらったり、当時の記者会見を再現したりといった模様をビデオで撮影。その映像を展示する。島の歴史や時間の不可逆性を考える試みだ。

Paying a Courtesy Call on the Incumbent Mayor by All His Predecessors in History— a video project in which the artist asked spiritual mediums to invoke the spirits of the past 16 mayors of Naoshima to visit the current mayor. The video shows the invoked mayors speaking about events that took place during their respective terms in office, as well as reconstructed news conferences. The work explores the history of Naoshima and the irreversibility of time.

島の歴史を現代に引き寄せる試みは、直島町長や歴代町長の親族、子孫、全国各地の霊媒師との交渉から始まった。彼らは、作家の定めたプランの下、人々の礎にある「歴史」や「霊性」と向き合うことになり、交渉や表敬訪問の中で戸惑い、想いを語り、作品への関与を選択し、故人との会話を試みることになる。一連の行いは、招聘した福武財団のスタッフをも巻き込みながら、直島や霊媒という存在の固有性を露呈していった。そして、様々な認識のされ方をし、何が真実か定められない歴史や霊性というテーマは、人がある物事を認識し「信じるか、信じ得ないか」を判断する際に、基づいているもの—例えば宗教、家族、地域性、世相、あるいは後天的に選び取ったコミュニティーなど—や、人々の差異を映し出し、「では、あなた自身はどうか？ どう思うか？」という問いを全編を通して投げかけていった。会期中、国内外から訪れる来館者の様々な感想からは、作品によって引き出された人間の文化基盤の多様性を窺い見ることができた。ここでは、作家の行為の軌跡を開示すると共に、介入された地域はそこから何を考えたのか、長期にわたって制作に関わった直島町長の言葉を通して、その一端を紹介する

「歴代町長に現町長を表敬訪問してもらおう」主な制作ドキュメント

2015年6月 丹羽に2016年度の宮浦ギャラリー一六区企画への参加を打診。

2015年7月 丹羽、初来島。直島・豊島を見学。濱中満直島町長と初対面。滞在の最終日にアーティスト・トークを行い、島民にカレーをふるまう。

2015年10月 作品プランが提出される。

2015年11月上旬 作品制作の進め方について話し合う。必要に応じて福武財団と共に、現町長や歴代町長のご親族・子孫、霊媒師と交渉して進めることとなる。島内でのヒアリングや、歴代の直島町長の直系のご子孫探し、直島町長の功績に関するリサーチを開始。丹羽、インターネットや人づてに霊媒師を探す。

2015年11月下旬 丹羽、来島。財団スタッフと共に、濱中満町長に作品への参加交渉。歴代町長のご子孫の了承を条件に承諾を得る。歴代直島町長のご子孫との交渉を開始し、その過程で在任当時の話を伺う。

2015年12月上旬 丹羽、来島。引き続き、ご子孫探しと交渉を続行。数名を除き了承を得る。丹羽、高松の霊媒師と交渉、断られる。

2016年1月上旬 丹羽、日本各地の霊媒師を訪ねる。作品への出演交渉を行い、各霊媒師の

現直島町長 濱中満氏 インタビュー
丹羽さんからプランを聞いた時に「遺族やご子孫の了承を得られた方のみで実施する」と説明があり、まあ無理かな、というのが正直な気持ちでした。一方的にお断りするんじゃないかと、自然消滅を狙っていましたが（笑）、了承を得られたと伺って、もう腹を据えてやるしかないな、と。訪問は「直島町史」を読んだ上で受けました。昔、本当に大変なことがたくさんあって、当時の人がどうやって町や村を良くしているかと思っていたのか、考えるいい機会でした。
私は、役場職員としてずっと濱中前町長と仕事をしてきたので、今までの町政の流れをがらっと変える気持ちには、全くないです。前町長は、ちょっと、ひとつ上に立つタイプの人でしたが、私はやっぱり一緒に……人前で歌ったりイベントに出演したりとか（笑）。町民と同じ目線で、一緒に何かやるのが一番いいのかな。
濱中前町長は、福武さんの「これは何かな？と考えてみるのが、現代アートの楽しみ方」という言葉をよく仰っていましたが、色々考えるきっかけをもたらしたという点では、この作品もひとつのアートかな。現代アートというのは、美しさとかそういうものではなく、今の世の中を考えるひとつの契機になる部分があるのかな、と今、感じています。

信条、霊のおろし方、霊をおろす際に必要な故人の情報についてなど、ヒアリングを実施。

2016年2月 丹羽、来島。引き続き、ご子孫との交渉を実施。霊媒師が来島、了承されたご子孫と対面。希望されたご子孫のみ同行し、直島町役場に現町長の表敬訪問を実施。その後、改めて霊媒師へ、霊媒中の一つひとつの行為に関するヒアリングを行う。

2016年3月 展示プランに関する最終実地打ち合わせ。丹羽、文化庁新進芸術家海外研修制度により渡米。

2016年4-7月 丹羽、撮影した100時間を

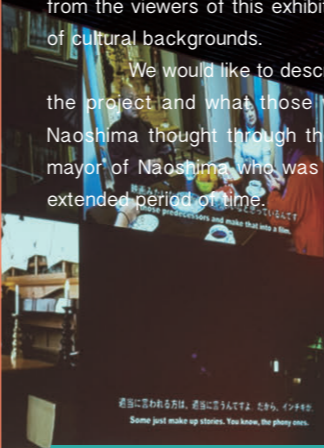
超える映像の編集、インスタレーションの制作を進める。

2016年7月 財団スタッフ、エントランス掲示用の「公的」な歴史年表を作成。丹羽と霊媒師が来島、最後の表敬訪問を行う。映像編集・展示設営作業を進める。「瀬戸内国際芸術祭2016」夏会期開幕に合わせ、オープニングイベントを実施。霊媒師・祈禱師を招き、初代直島村長*による挨拶が執り行われた。

*作品名にある「歴代町長」は、厳密には「歴代村町長」、初代は直島村役場が開庁した1890年に就任した三宅頼吉村長をさしている。1954年の町政施行により、直島町となった。

The project of calling the history of Naoshima into our time began with talking to the current town mayor of Naoshima, the families and offspring of past mayors, and spiritual mediums across Japan. Following the artist's plan, all of the people involved confronted "history" and "spirituality" and expressed their feelings of puzzlement and other thoughts, as they made the decision to take part in the project and listen to the voices of the deceased mayors. Involving staff of the Fukutake Foundation as well, the preparation process for the project revealed the peculiarity of the island and of spiritual mediums. The themes of history and spiritualism, where many different interpretations are possible and it is not clear what the truth is, reveal what factors people's decisions to believe something or not are based on—for example, religion, family, regional attributes, social conditions, existing human relationships, etc.—and demonstrated individual differences in response. The video work continuously questions, "How about yourself? What do you think about it?" Feedback from the viewers of this exhibition varied, reflecting the diversity of cultural backgrounds.

We would like to describe here how the artist developed the project and what those who participated in the work in Naoshima thought through the commentary of the incumbent mayor of Naoshima who was involved in the production for an extended period of time.

Creation Process of the Art Work, Paying a Courtesy Call on the Incumbent Mayor by all His Predecessors in History

June, 2015 Start exploring the possibility of artist Yoshinori Niwa's participation in the project "Artist at Gallery 6 2016".

July, 2015 Niwa visits Naoshima and Teshima islands for a first site inspection. He pays a visit to the mayor of Naoshima, Mr. Mitsuru Hamanaka. On the last day of his stay, an "Artist Talk" event is held, and local participants enjoy an offering of Japanese style curry.

October, 2015 Niwa submits his project plan.

Early November, 2015 Discussion about how to proceed with Niwa's art project. It is decided that Fukutake Foundation staff would team up with Niwa to negotiate with the current mayor, the families and descendants of deceased former mayors, and spiritual mediums. Niwa begins gathering information on Naoshima island, searching for previous mayors' direct descendants, and researching the mayors' achievements. Also, he begins his search for spiritual mediums willing to join the project, through the internet and word of mouth.

Late November, 2015 Niwa visits Naoshima island again to visit Mayor Hamanaka with Fukutake Foundation staff and ask him to join the project. Mr. Hamanaka agrees on the condition that the previous mayors' descendants will also agree. Niwa starts meeting with the descendants, and during his visits he begins to gather stories about the past mayors and their services to Naoshima island.

Early December, 2015 Niwa visits the island to continue his search for descendants and to negotiate the possibility of his project with some. With few exceptions, his plan is met with positive responses from the relatives. Niwa asks a medium in Takamatsu city to participate in the project, but is turned down.

Early January, 2016 Niwa visits some mediums across Japan to ask for their participation and to gather information about their beliefs,

Interview with Mitsuru Hamanaka, Incumbent Naoshima Mayor

When he first told me about his project plan, Mr. Niwa, the artist, claimed that he was going to work only with people who would agree to get involved. Honestly, I thought it would be impossible to make it happen. So I didn't reject his plan in a decisive manner but waited for it to fade out naturally (laughs). However, I heard that he had gotten agreement from people and I had to make up my mind to participate as well. Before I received the "courtesy calls," I read a book on the history of this town. It was a great opportunity for me to learn and think about how many big problems were faced and how people coped with them to make the town better in the past.

Since I had been working as an official in the town hall office with Mr. Hamada, the previous mayor, I have no intention to drastically change what past mayors have done. However, while the previous mayor took a rather strong leadership stance, I for myself prefer to.....sing for people and participate in various events with people from Naoshima (laughs). To me, working together with the people of this town, on the same level, seems to work best.

Mr. Hamada often quoted Mr. Fukutake, who said, "Questioning 'What is this?' is a good way of enjoying contemporary art." Since his work triggered a lot of questions to think about, I think Niwa's work must be art as well. I now feel that contemporary art is not necessarily a matter of beauty, but something that raises questions about our present age.

their various techniques of calling spirits, and to find out what information they require about the deceased in order to carry out their ceremonies.

February, 2016 Niwa visits the island again, to talk further with those descendants still hesitant. Mediums arrive to the island to meet with some of the descendants who agreed to join the project. With a group of descendants willing to come along, Niwa pays a courtesy call to the current mayor. Further consultation with the mediums about the details of the ceremony.

March, 2016 A final meeting about the exhibition is held at the site. Niwa departs to Austria on a grant for the Program of Overseas Study for Upcoming Artists provided by the Japanese Agency for Cultural Affairs.

April to July, 2016 Niwa edits over 100 hours of film he shot, and continues work on his installation.

July, 2016 Based on the accomplishments of the former and present mayors of Naoshima, Fukutake Foundation staff install a timeline of official history in the entrance area of Miyanoura Gallery 6. Niwa, along with the medium, makes the last courtesy call to the mayor. Niwa continues working on his editing and on the final installation. The opening event is held in conjunction with the start of the Setouchi Triennale 2016 summer season, at which the first mayor of Naoshima* gives an opening speech channeled through the medium.

*The first mayor of Naoshima was Shungo Miyake, who took up his post when the Naoshima village office was opened in 1890. Naoshima's status changed from a 'village' to a 'town' when the municipal government act was passed in 1954.

vol.3

片山真理「bystander」

Mari Katayama “bystander”

2016.10.8 – 2016.11.6

タイトルの「bystander」は、「傍観者」を意味するが、片山にとって「bystander」とは、他者や異物との関わり方を示す言葉である。変えることのできない世界を他人事のように突き放してしまうのではなく、その在り様を見つめ、受け入れながら何ができるのか——直島での企画に際して、島の人々や来場者の方々と関わっていくなかで、片山の創作行為は「自らの足りない部分を補おうとする行為」から、「自分とは異なるものを組み合わせていく行為」へと変わっていった。ここでは、その過程を紹介する。

To Mari Katayama, “bystander” refers to becoming involved with others and unfamiliar things. What could one do by observing and accepting the unchangeable world without leaving it as something foreign? During preparation for the exhibition, Katayama’s approach changed from “making up for what she is lacking” to “combining things that are foreign to her.” These two pages trace this process.

来島で得た初めてのもの

片山真理にとって、直島での体験は様々な「初めて」に満ちていた。片山のライフワークで、つくった時の記憶を呼び起こす「日記」のような存在である「oil works」¹を、ワークショップとして自分以外の人につくってもらうこと。港や飲食店などをめぐり、歌を披露すること。直島女文楽²の方々と出会い、文楽人形の肢体が人形遣いの手によって表現されているさまを見て、「手」の持つ力を意識するようになったこと。これらの様々な「初めて」が、今回の企画の核をなす「他者とのかかわり」というテーマを形作っていった。

¹oil works: ガラス瓶の中に塩や砂糖で土台をつくり、そのうえにその日持っていたもの、捨てたもの、思い出の品などを詰め、オイルを注いで密封した作品。

²直島女文楽: 直島の女性たちによって構成される文楽一座。1948年、島の女性たちが明治期に一度途絶えた文楽を再興させ、現在もその活動は続いている。香川県有形・無形民俗文化財に指定されている。

“First” experiences gained from visiting Naoshima

In Naoshima, Katayama had a lot of “first” experiences. Through workshops, she had others make “oil works”^{*}, her lifework akin to a diary evoking the memory of the time of making the work. She visited the port and restaurants to sing songs like a wandering singer. When she met *Naoshima Onna-Bunraku*^{**} puppeteers and saw how their hands controlled the puppets’ bodily expressions, she became aware of the potential of human hands. These “first” experiences connected her to the central theme of this entire project, “a relationship with others.”

^{*}“Oil works” are bottled objects of which Katayama has produced large quantities, created by putting collected objects on a bed of sugar or salt in a glass jar, filling it up with oil, and closing it air-tight.

^{**}While all puppeteers in *bunraku*, a traditional Japanese puppet theater form, are typically male, the puppeteers of *Naoshima Onna-Bunraku* are all women (*onna*) of Naoshima. In 1948, Naoshima women revived this tradition that had been abandoned since the Meiji era. *Naoshima Onna-Bunraku* is still performed today and has been designated an intangible cultural property of Kagawa prefecture.

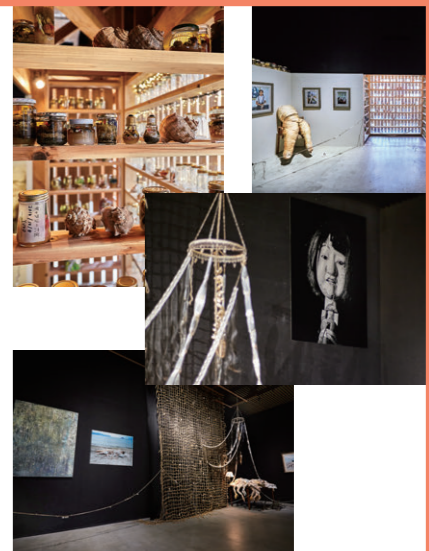

作品に他者を取り込む

作品としての「bystander」は、家のリビングルームと舞台が合体したような空間に展開され、片山のセルフポートレートやペインティング、「oil works」、直島女文楽の一座が保管する文楽人形の写真、3名の直島の人々のポートレート、協力者を募って制作された網状の舞台幕、直島の人々や片山の手を型取りして作られた人形などで構成された。会期中は「oil works」制作ワークショップが開催され、窓辺に作られた棚は、日を追うごとに、来場者が制作した「oil works」で埋まっていった。

Involving others into the work

“bystander” consisted of Katayama’s self-portraits, paintings, “oil works”, photographs of old *Naoshima Onna-Bunraku* puppets, portraits of three Naoshima residents, net-like stage curtains collaboratively made by volunteers, “stuffed hands” of Naoshima residents and of herself, and other items arranged in a space seemingly combining a living room and a stage. During the exhibition, she held workshops to make “oil works” and so the shelf by the window was gradually filled with these works made by workshop participants.

人々の表現が重なり合っていくこと

会期最終週、片山は会場に滞在した。そこでは、島の人々が差し入れを携えて訪れたり、片山と島の人々、来場者が机を囲んで談笑したり、彼女が絵を描くときに筆がキャンパスに触れる音をサンプリングした会場BGMに合わせて来場者が即興演奏を始めたりと、様々な交流が生まれた。最終日前日に行われた「クラブ真理in直島」では、黒のミニドレスに身を包んだ片山が、訪れた人々を迎え入れ、島の人々と共演しながら、時間を共有した。全ての演目の後に、エディット・ピアフのシャンソンなどを披露。片山は、自身で日本語訳をつけた歌詞に直島と関わった1年間の思いを込め、作品と人々の思いや表現が重なり合った場を締めくくった。

Sharing of the artist’s and people’s expressions

Katayama stayed at the gallery during the final week of her exhibition. Some Naoshima residents visited her and brought food, and sometimes they would chat together around a table. One day a visitor began to play improvised music to the sound continuously played in the gallery made by sampling the sounds of Katayama’s brushstrokes. Various such exchanges took place. At the event “Club Mari in Naoshima” held on the evening before the final day of the exhibition, Katayama wearing a short black dress welcomed guests and performed together with the people of Naoshima. When the evening’s programs was over, she went on to sing some songs such as chansons by Edith Piaf. She imbued her feelings and memories of the days spent with the people in Naoshima in the lyrics she herself translated into Japanese. The event ended when Katayama’s work of art and performance, together with people’s thoughts and expressions, all mingled with each other.

直島を裏返す——宮浦ギャラリー六区「アーティスト in 六区 2016」という試み

都会の喧騒を離れ、ゆったりとした時間を過ごせるところ。快く親切に島を案内してくれる住民の方々。独特の存在感を有する施設や様々な美術作品が、瀬戸内の穏やかな風景と調和する「アートの島」。直島の重要な魅力の一つとなっているこれらの要素は、直島の完成されたひとつの「顔」に見える。

一見、穏やかで平和そのものようであるこの島にも、現実には様々な歴史の積み重ねがある。大正時代には島の経済基盤を支えるために三菱の銅の製錬所*を誘致し、戦後から島の教育環境の向上に取り組み、時代に先駆けて幼保一元化を実現するなど、日本の一地方の離島の一つでありながら、驚くほどのしたたかさでもって、中央と対峙してきたところでもある。そして、歴史の背景には、島に暮らす人々の一括りには語れない様々な思いがある。

土地に根付くものの深みに、「異物」を投げ入れる。それらが混じり合い、混沌とした中から、新たな何かが生まれる。「アーティスト in 六区」という試みは、宮浦ギャラリー六区をそのような場所にしたいという願いから始まった。

直島の歴史、事物、人々に関心を持ち、関係を築いてくれること。それでいて、小さな関係性に拘泥することなく、その先にある社会に対して鋭い視線を向けていること。そして、表現のスタイルや関心の対象がそれぞれに異なっていること。これらを踏まえて、飯山由貴、丹羽良徳、片山真理という3人のアーティストと共に企画を行うこととなった。

まず3人には、2015年の夏から秋にかけて、10日間直島に滞在してもらった。島をリサーチしてもらおう傍らで、彼らの関心に応じてくれそうな直島の人々と引き合わせ、島の人々と訪れる人々とが交流するプログラムを実施した。その後、3人は、来島をそれぞれに繰り返しながら構想を練り、制作した作品が、「瀬戸内国際芸術祭2016」の参加企画となった「アーティスト in 六区 2016」において発表された。

人との関わり合いの中から生まれるものを重視するという意図から、本企画では、作家には、作品の制作だけでなく、様々なイベントを仕掛けることを依頼した。それぞれに手法を異にしながら、作家が考案した「場」が宮浦ギャラリー六区に展開された。

瀬戸内で出会った人々に聞き出した「不思議な話」を集める過程の中から生まれた飯山由貴の「生きている百物語」は、人々の心の内に秘めている様々な思いや体験を「文字」という形で表現することによって、自身の価値観や世界観を揺さぶる他者との「出会い」の一つのありかたを示唆していた。

全国各地の霊媒師・霊能者に依頼し、歴代の直島町長、村長の霊を呼び寄せた丹羽良徳の「歴代町長に現町長を表敬訪問してもらおう」は、霊媒師に島の歴史の一端を語らせることによって、人々が知らず知らずのうちに受け入れている常識や道徳観念、行動規範といったものの存在を逆説的にあぶりだした。

片山真理は、「bystander」において、自身の作品としては初めて「他者」を題材に取り込んだ。自己と他者との関係の複雑なありよう、他者と関係を結ぶことの難しさを、化け物のような姿をした人形を中心とする作品群に象徴させながら、その複雑さ、難しさを乗り越えた先にある尊さを、最後の一週間に行われたイベントにおいて、身をもって示

してくれた。

積み重ねてきた記憶や体験、思い。持って生まれた身体。家族や先祖の存在。生まれ育った土地。生きていくうえで、断ち切ることのできない数々の関係。私たちは、日々、様々な関係性に翻弄され、一方で救われている。

3人のアーティストたちが、直島という場所を舞台に、その内部に深く絡んでいった本企画もまた、こうした関係性の奔流に揉まれながら練り上げられた。

一つの小さな地域の密接な関係の中で、ある一人の人と関わるということは、その関わりが、ほとんど抽象化・普遍化されることなく、コミュニティの中に投げ出されるということでもある。そうした状況の中で、本企画は、あえて直島の「顔」の裏側にある、生な部分を開示しようとする、断ち切ることのできない関係性の中にありながら、一方でそれに抵抗し、乗り越えようとする試みとなったようにも見える。

企画や制作の過程で、そして完成された作品や企画を目の当たりにする中で、ずっと頭の片隅にあった詩の一節は、「関係しながら表現すること」を試みた本企画が内包していた様々な葛藤を、まさに象徴してくれているかのようでもある。

裏返せ

裏返してくれ俺を

俺の中身に太陽を拝ませてやつてくれ

俺の胃や膀胱を草の上にひろげて

赤い暗闇を蒸発させろ

——「頼み」谷川俊太郎

中央公論社 発行「現代の詩人9 谷川俊太郎」(1983)
pp.59-63より部分抜粋。

* 現在の三菱マテリアル株式会社・直島製錬所のこと。1917年に三菱合資会社・中央製錬所として直島で操業を開始した。

Turning Naoshima Inside Out: “Artist at Gallery 6 2016” at Miyanoura Gallery 6

A place to escape the hustle and bustle of big cities. Kind local people who warmly show visitors the way. An “island of art” where unique museums and various artworks harmoniously interact with the serene landscapes of the Seto Inland Sea. These elements together compose the face of Naoshima that makes it so attractive and complete.

While appearing calm and peaceful at first glance, the island's past is made up of varied layers of history. During the Taisho period (1912–1926), the municipality invited Mitsubishi* to establish a copper factory here to support its community financially. After World War II, it reformed the early education system by unifying childcare and kindergarten** before any other town in Japan, which was an incredibly bold decision against the central government for such a small and rather isolated community. Behind the history of the island lie the complex feelings of its people that cannot be described in simple words.

To throw a “foreign body” into the very depth of this indigenous context may give rise to something new, from the chaos created when those two elements meet. The “Artist at Gallery 6 2016” project was initiated to make Miyanoura Gallery 6 a place where such things can happen.

To show interest in and be involved with the history, things, and people of Naoshima; to build a relationship with Naoshima; to turn their gaze into a broader view of society rather than being confined within a narrow relationship; and to demonstrate a distinctive perspective and expressive style of their own. Based on these criterias, three artists, namely, Yuki Iiyama, Yoshinori Niwa, and Mari Katayama, were selected for the “Artist at Gallery 6 2016” project.

Initially, the artists stayed in Naoshima for ten days in the summer or fall of 2015. While surveying the island, they met people who could relate to their concerns and interests, and programs were organized for them to exchange and interact with the islanders or visitors from outside. The artists then again visited the island repeatedly until their respective works of art had been completed. This is how the “Artist at Gallery 6 2016” project, which was also part of the Setouchi Triennale 2016, was developed.

Based on the project's general concept of placing special emphasis on human interactions, the three artists also organized various events in addition to each creating an individual work, so that exchanges could be fostered between the residents of Naoshima and visitors to the island. Each of them created unique “places” at Gallery 6, in different ways.

100 Living Tales by Yuki Iiyama, which was developed from mysterious stories that the artist gathered by interviewing people she met in the Setouchi region, suggested how one's values and perception of the world can be affected by encounters with others, through visualization in text of local people's hidden thoughts and experiences.

Paying a Courtesy Call on the Incumbent Mayor by All His Predecessors in History by Yoshinori Niwa, for which spiritual mediums from various places around Japan communicated with the spirits of deceased Naoshima mayors, emphasized common and moral senses or behavioral norms that people had unknowingly accepted, through the use of mediums who spoke about moments in the history of Naoshima on behalf of past mayors.

In *bystander*, Mari Katayama incorporated “others” into her

artistic practice for the first time in her career. Through dolls and objects taking monstrous shapes, the work symbolically represented how difficult it is to form a relationship with someone else and how complex the relationship can be. However, the artist demonstrated by herself the preciousness of striving to transcend the difficulty and complexity of relationships through events she held during the last week of her exhibition period.

Accumulated memories, experiences, and thoughts. Our given bodies. Our given families and ancestors. Our homelands. Relationships we can never disconnect. Everyday we live our life at the mercy of various interactions with others and are saved by them at times.

The works produced by these three artists' resulted from extensive explorations into the depth of Naoshima, while they were spun around by the whirling current of various relationships. One person connected to another in a small community creates a closed relationship that is suspended within the community and can barely be abstracted or universalized. The “Artist at Gallery 6 2016” project was an attempt to reveal the raw truth underneath the surface of Naoshima amid such inexplicable and inseparable bonds, while resisting and overcoming them at the same time.

A passage of a poem that haunted me when I was working on the project seems to epitomize the various dilemmas inherent in this endeavor.

Turn inside out

Turn inside out please turn me

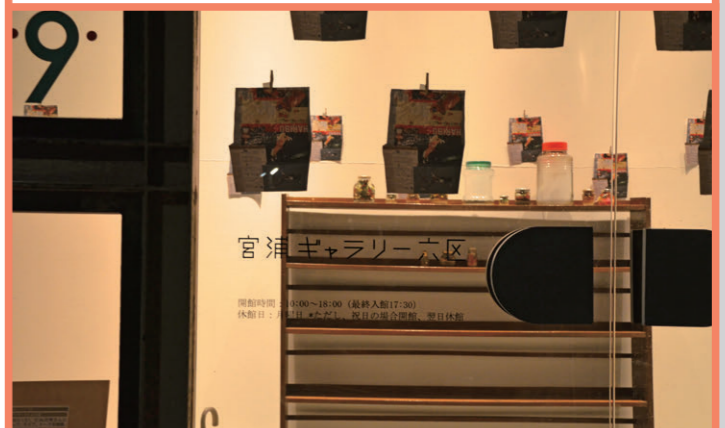
Let my insides worship the sun

Spread my stomach and pancreas over the grass

Evaporate the reddened darkness!

——Shuntaro Tanikawa, *Request*

Request, “The Selected Poems of Shuntaro Tanikawa”,
translated by Harold Wright, North Point Pr, 1984, p.57.

*Present-day Mitsubishi Materials Corporation.

**In Japan, childcare and kindergarten (preschool education for children aged 3–6) has consistently been governed by two separate Ministries, namely, the Ministry of Health, Labor and Welfare for childcare and the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology for kindergarten.

THE ISLANDERS

Vol.7

島の人

いけだ さかえ
池田 栄さん

SAKAE IKEDA

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以前から、島のことが大好きで、そこで仕事をしながら長年、生活し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島の方々に、「島のこと、人生のこと、アートのこと」を語っていただきます。今回は犬島の池田栄さんです。

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. For this series of articles, islanders of diverse ages and occupations are interviewed and talk about "their island, life, and art." The interviewee of this issue is Sakae Ikeda.

犬島に点在するアート施設を鑑賞する起点であり、帰点ともなる犬島チケットセンター。鑑賞チケットを購入するためにまず訪ねる場所であり、食事、お土産や帰りの船の切符を購入するためにここに戻ってくる。池田栄さんは、2008年の犬島精錬所美術館開館から、このカフェスペースの厨房を担当している。「犬島でおいしいものをこさえるのに、どんなものを作りたいか、みんなで考えたんです」。看板メニューのたこめしは、釣った生タコを若いスタッフと厨房で仕込む徹底ぶり。「ここでひとつでもいいから何かを覚えて、たこめしでも作れるようになることは、私はいい思うんよ。いつか家庭を持つでしょう」。

池田さんは1944年4月1日、3人きょうだいの次女として犬島で生まれた。外国航路船の乗組員である群馬県出身の父親と、犬島生まれ犬島育ちの母親が結婚し、神戸で暮らしていたが、1938年7月（池田さんが生まれる6年前）、阪神大水害¹に遭い犬島への移住を決めた。「父親は船の上やし安全やけど、母親の両親が心配してね。母親と姉を犬島へ呼んだんです。私と弟はその後に犬島で生まれたんです」。父親に会えるのは1年に1回。佐世保のドックに船が入る40～50日間だけ。「大好きだったから恋しかった。神戸の会社にお父さん宛の手紙を出したこともあるの。『お母さんはお姉ちゃんばかり可愛がって、私はいつも反抗するから大事にされん』って」。船乗りの父親は時間に厳しく、帰宅期間の食事は、朝6時半、昼12時、夜5時と決まっていた。「時間忘れて遊びほうけて、家帰ってきたら、ご飯食べさせてもらえんことが結構あったの（笑）」。池田さんが13歳のとき、糖尿病を患っていた父親は航海中に他界してしまった。「7つ上の姉は結婚していて、6歳下の弟と母親と私の3人で暮らしていくのに、勉強は続けさせてもらえなかったんです」。池田さんは中学校卒業後、犬島を離れ、岡山の製網工場へ働きに出る。2交代制の勤務状況で、5年間働き続けた。「お母さんを支えるからって自分で言うて働きに行っただけです。弟を学校へ出すなんて大それたことはできんけど、毎月お母さんに仕送りしたら喜ぶかなと思って。ええかっこしたかったのかな」。

19歳のとき、犬島へ働きに来ていた石職人と結婚。2人の男児を授かる。小豆島の石切り場で働く夫の都合で1974年、家族は小豆島福田へ引っ越す。ところが同年7月、台風8号の集中豪雨による水害²で、家屋は全て流され、残ったのは車と30キログラム入りの米袋だけであった。「取り返さなきゃ。他は何も残らんかったんやから」。日中は縫製工場でミシン縫製の仕事をし、夜は旅館へ皿洗いと布団敷きに出かけた。1976年3月家族は犬島に戻るが、長男が岡山側の高校に入学する1978年、彼が向こうでの生活を望んだという。「『お母さん、部活がしたいから、小さい家でいいから借りるか建てるかして欲しい』って言われたんです。今でもだけど、部活したら犬島に帰って来れないんです。家族全員で移ることも考えたんやけど、次男はもう学校かわりたくないって」。池田家の“週末家族”が始まる。「母と主人と次男は犬島で、長男と私は主人と建てた西大寺の家で暮らしました。次男は土曜の晩に来て、日曜の晩には犬島へ帰ってね」。息子2人が独立してからしばらくは、夫婦は西大寺で暮らし、母親は犬島に残りお好み焼屋を営んだという。1995年3月に母親が、同年8月に夫が他界。池田さんと犬島との間に少し距離が生じていく。「でも、お墓参りや犬石様に行ったり、犬島へはよう遊びに行った。親戚もいるからね。車の免許を取って、宝伝港まで運転して通い始めたん」。

「縫製工場で58歳の定年になるまで働いて、それから日舞やらお習字やらいろいろ習い事をしていたら、習い事仲間から『遊んでばっかり

いと仕事せられ』って言われて。『自然の家』で働いていたら、お客さんに食堂つくって欲しいって言われたから、職場仲間の2人と始めたんです。当時は夜泊まってもどっことも食べるところがない。『自然の家』に台所はあるけど調味料がない。近くなら持って行けるけど、遠方の方は大変です。それで、ちょうど母と主人が住んでいた家も空き家になっていたから、そこで始めたの」。池田さんは犬島で「島食堂」を始めた。

2002年、劇団維新派³が犬島の製錬所跡地に野外劇場を建て「カンカラ」を上演。屋台村の人たちは島食堂を利用した。「滞在中、ミーティングが終わって夜10時ぐらいに、トップの松本さんがお酒飲みに来るんです。その時にいろんな話をしてくれて。松本さん自身のことや演劇の見方とか。そしたら演劇うものが分かり出したんです。それからずーっと観に行きました、どこまでも」。維新派の公演中の飯番として遠征もした。「『池田さんのしてくれる赤飯がおいしい』なんて松本さんに言われたら、しつぽにやいけんって思うようになって。私が現地へ行ってできるのは、食事をつくることだけだから。維新派に関わらせてもらったのは、一生に一度の、一番いい思い出かな」。2016年、犬島パフォーミングアーツプログラムでも、池田さんは入れ替わり立ち代わり犬島を訪れるカンパニースタッフ、ミュージシャンやダンサーに食事を提供した。「維新派の公演のときより多くて、できるんか不安やったけど、できたときの嬉しかったこと！達成感があった。食べることで喜んでもらえるのはええな一つって、幸せやなって思っただけ」。

現在、池田さんは犬島に通いながら、島食堂をひとりで営み、犬島チケットセンターのカフェの厨房に立つ。犬島の愛育委員⁴も担当し、瀬戸内巡回診療船「済生丸」⁵の対応をしている。習い事も継続中。そしてその上に、今取り組み始めたのが「犬島新聞」。「そんな大変やいうほど食堂流行つたらんもん。だから犬島の昔と今を、元気なうちに少しずつ残していきたいなって。昔あったことが、今は全部なくなっているんですよ。そんなことも伝える新聞を出しています」。

2016年11月に発足した犬島振興協議会のメンバーとして、池田さんに声がかかった。犬島自治会や若い在住者で組織されたこの会は、今後行政に対して、犬島の生活基盤の改善を提案していくという。「“犬島の人”として周りが決めて、入れてくれたんです。嬉しいでしょ。私“犬島の人”として見てもらえんとじゃなって思ったんです。町内に認めてもらえなかったら、そうは言えないけど、自負しとんかな」。

¹ 阪神大水害
1938年7月3日から5日、台風に刺激された梅雨前線が集中豪雨をもたらし、神戸市及び阪神地区に発生した水害。死者616名、被害家屋は約9万戸に達した。

² 1974年7月6日から7日にかけて、台風8号が梅雨前線を刺激して、集中豪雨を発生させ山崩れが多発した。小豆島の福田地区が属する内海町は死者29名、建物全壊57戸、半壊71戸、床上・床下浸水合わせて1,935戸と記録に残っている。（福田村誌編集委員編2005.3.1「福田村誌「葦田の里」福田地区連自治会」）

³ 劇団維新派
劇作家・演出家の故・松本雄吉が、1970年大阪を拠点に「日本維新派」を結成。87年に維新派に改称。公演の際には、巨大な野外劇場を建設する。この作業は、役者、スタッフの総勢50名ほどが50日～60日を費やして自分たちで行う。何も無い全くの更地の状態から、舞台、客席、宿泊場所までを作り、上演時はカーニバルの異空間を作り上げ、屋台村も併設される。劇場に隣接する「飯場」では、多いときには100名分の食事が作られることもある。http://ishinha.com/

⁴ 愛育委員
健康で豊かなまちづくりをめざすヘルスボランティアで、岡山市愛育委員協議会に属して活動する人の呼称。愛育委員は、担当地区に居住する全ての人を対象に、身近な健康問題を解決するための主体的な活動のほか、行政などの保健活動への協力や、市から委託を受けた活動を行う。

⁵ 瀬戸内巡回診療船「済生丸」
瀬戸内海に位置する63の島々を巡回して、診療・検診にあたる船。関係する岡山、広島、香川、愛媛の4県にある済生会の7つの病院のスタッフが持ち回りで乗り込み、活動している。

The Inujima Ticket Center is the point of entry connecting visitors to the various art facilities located on Inujima Island. Visitors primarily stop by to buy admission tickets to view the works of art and later return to have a meal, buy souvenirs and return ferry tickets. Since the opening of the Inujima Seirensho Art Museum in 2008, Sakae Ikeda has worked as a cook at the Inujima Ticket Center cafe. "As a team, we worked out what would be the most suitable and delicious dishes we could cook here in Inujima." To make their specialty, *takomeshi* [rice with octopus], Ikeda and her younger colleagues work together in all steps from fishing to preparing the octopus until the dish is finished. "I believe it's good for young people to learn something here even if it is just how to cook *takomeshi*, since they will probably have families to cook for someday."

Ikeda was born in Inujima on April 1, 1944 as the second daughter among three siblings. Her father, a member of a ship crew working on international routes from Gunma prefecture, and her mother, a native of Inujima, got married and initially lived in Kobe. However, after suffering from the great flood that hit the Hanshin (Osaka and Kobe) area in July 1938, they decided to move to Inujima, six years before Ikeda's birth. "My father was safe on the sea but my mother's parents worried so much that they advised her and my sister to move back to Inujima. My brother and I were born afterwards in Inujima." When Ikeda was 13 years old, her father, who had been suffering from diabetes, passed away at work on the ship. Upon graduating from middle school, Ikeda moved to Okayama to work at a factory producing nets. She continued the work for five years in two shifts. "I made the decision to work to support my mother back then. I was convinced that I could make her happy if I sent some money home every month even if it wasn't enough to send my brother to high school. I think I was trying very hard to act tough."

At the age of 19, Ikeda got married to a stoneworker who came to Inujima for work. She gave birth to two sons. For the convenience of her husband who had a job at the quarry in Shodoshima Island, the family moved to Fukuda, on Shodoshima in 1974. In July of the same year, they lost almost everything they owned including their house, except for their car and 30kg rice, when the 8th typhoon of the year hit the region. "We had to get back on our feet, since we lost everything but our car and the rice." She worked at a sewing factory using sewing machines during the day and at a *ryokan* (Japanese style lodging) washing dishes and making beds at night. In March 1976, the Ikeda family returned to Inujima. When her elder son entered high school in mainland Okayama in 1978, he asked his parents if they could move closer to the school. "We first considered a move for the entire family, but my younger son didn't want to change schools again." Since then, the Ikedas became a "weekend family" where they would all be reunited only on the weekends. "My mother, my husband, and my younger son remained in Inujima while my elder son and I lived in a house that my husband and I built in Saidaiji, Okayama." After both her sons left home to live by themselves, Ikeda and her husband lived in Saidaiji while her mother remained in Inujima to run an *okononiyaki* (Japanese-style savory pancake) restaurant. In 1995, Ikeda consecutively lost her mother and husband in March and August. Afterwards, she took some distance from Inujima. "Nevertheless, I often came back to the island to visit the family graveyard, since I still have relatives here."

"I worked at the sewing factory until the designated retirement age of

58. When I was enjoying various hobby classes including Japanese dance and calligraphy, one of my classmates told me, 'why don't you work instead of just having fun?' When I was working at *Shizen no Ie* (a lodging facility located in natural settings) in Inujima, a guest asked me to open a restaurant so I decided to run one with two of my colleagues. Back then, there were no places to eat, even for those who stayed at the lodge. There was a kitchen in the lodge but no seasonings or spices. You could have brought some if you lived nearby, but this was impossible for those coming from very far away. So I decided to use our vacant house in Inujima, where my mother and my husband used to live. We launched a restaurant there." The restaurant Ikeda opened was named "Shimashokudo(island restaurant)."

In 2002, Ishinha*, a theater company, performed "Kankara" at the open-air theater they set up by themselves in the ruins of the refinery in Inujima. Staff members involved with the theater ate at Shimashokudo. "At around 10 o'clock at night, when their meetings were over, Mr. Matsumoto, the leader of Ishinha, often came to drink at our restaurant. He talked with us about various topics such as his personal background and how to watch plays, and so on. As a result, I learned something about theater. I began to follow the company to see their plays, even to remote places." Ikeda even traveled with Ishinha as a cook during their tours. "Since Mr. Matsumoto said, 'Mrs. Ikeda's *sekihan* (rice cooked with azuki beans) is delicious,' I decided to cook it for him on tour. All I could do during the tour was to cook anyway. Becoming involved with Ishinha is no doubt the best memory of my life." During the Inujima Performing Arts Program in 2016 as well, Ikeda served meals to the staff members of theater companies, musicians, and dancers who visited Inujima one after another. "I didn't know if I could cook so many meals because there were far more people than during the time with Ishinha. How excited I was when I managed to do it! I achieved a sense of fulfillment. I was so glad to make people happy by cooking and serving them meals."

Currently, Ikeda commutes to Inujima and manages Shimashokudo on her own while cooking at the Inujima Ticket Center cafe. In addition, she provides help to Saiseimaru, a medical service ship traveling through 63 islands in the Seto Inland Sea, as a volunteer committee member working for the promotion of public health. She continues enjoying various hobbies. Furthermore, she has a plan to establish a new newspaper called "Inujima Shimbun." "My restaurant is not too busy so I have the time to do that. I want to share the old and new of Inujima for future generations as long as I am well. All the things that used to be here are disappearing. I want to communicate these things through the newspaper."

Ikeda was appointed to be a member of the Committee for the Promotion of Inujima, which was formed in November 2016. Comprised of Inujima's neighborhood council members and young residents, this committee aims to make proposals to the local government to improve their living environment. "I was recognized and appointed as an 'Inujima resident' by other people. It's nice, isn't it? I realized I had been considered a 'person of Inujima.' If the town hadn't accepted me, I wouldn't be able to say this, but quite honestly I am very proud to be a part of everything."

*Ishinha, theater company
Originally established as "Nihon Ishinha" in 1970 in Osaka by Yukichi Matsumoto(1946-2016), it was renamed "Ishinha" in 1987. Ishinha constructs a large-scale open-air theater of its own for each performance period. The actors and staff members, totaling 50 people, work to build the theater in roughly 50 to 60 days. Together they create the stage, seats, and even lodgings. Their performances create an otherworldly space and a street-vendor marketplace is also set up next to the theater. The "hanba" (builders' camp) built next to the theater sometimes serves up to 100 meals at a time.

維新派の公演に同行し、飯番をしたときにもらった大入袋は、島食堂の一角に飾られている

Oribukuro, the envelopes for full-house bonus money Ikeda received when she joined the Ishinha tours and cooked meals for them, put on the wall in Shimashokudo.

UPCOMING

Text by Kaori Akehi

ART

第11回ベネッセ賞、パナパン・ヨドマニーに決定

シンガポール・ビエンナーレ2016の参加作家を審査対象とした「第11回ベネッセ賞」の受賞者は、パナパン・ヨドマニーに決定しました。ヨドマニーには、ベネッセアートサイト直島での作品制作を前提とした、ベネッセアートサイト直島への招待と賞金300万円が授与されました。「ベネッセ賞」は、既存概念にとらわれない実験・開拓精神に富んだアーティストに贈られます。1995年の発足以来、第10回までは、ヴェネチア・ビエンナーレにおいて授与してきましたが、今回よりアジアに拠点を移し、シンガポール美術館との共催で実施しました。ヨドマニーの作品は、自然と人工の素材を組み合わせ、仏教の世界観を科学との対比で表現しており、「驚くような独自の風景をつくり出している」「瀬戸内の島で、いかなる深遠な洞察を生み出すのか、期待が高まる」(審査員・三木あき子)と高く評価されました。また、アジアで初めてのベネッセ賞実施にあたり、「福武総一郎特別賞」がズルキフリ・マハムードに授与されました。ヨドマニーのベネッセアートサイト直島での作品展開と、マハムードの今後の活躍に、引き続き注目していきます。

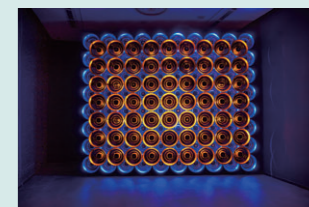

パナパン・ヨドマニー
1988年、タイ生まれ
仏教の教えと人々の生活の関連性についての作品を発表。タイの伝統的モチーフを用い、喪失、苦しみ、生と死の輪廻など、普遍的なテーマに迫る。タイ伝統絵画賞(2013年)受賞。

Pannaphan Yodmanee (b. 1988, Thailand) examines the relevance of Buddhist philosophy in our lives. Her works are imbued with motifs commonly depicted in traditional Thai art, and include such universal and persistent themes as loss, suffering, and the karmic cycles of death and rebirth. She is a recipient of the Thai Traditional Painting Awards (2013).

パナパン・ヨドマニー「Aftermath」
Pannaphan Yodmanee "Aftermath"

ズルキフリ・マハムード「SONICreflection」
Zulkifli Mahmod "SONICreflection"

2017 May

ISSUE N°24

CONTENTS

PAGE 02-11 FEATURES

宮浦ギャラリー六区「アーティスト in 六区 2016」
Miyanoura Gallery 6 "Artist at Gallery 6 2016"

PAGE 12-16 REGULARS

島の人 / UPCOMING / Trip Memo
THE ISLANDERS / UPCOMING / 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。

<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

NAOSHIMA NOTE May (No.24)

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 (p.7 Creation Process, 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: April 28, 2017
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.

©2017 Benesse Art Site Naoshima Printed in Japan

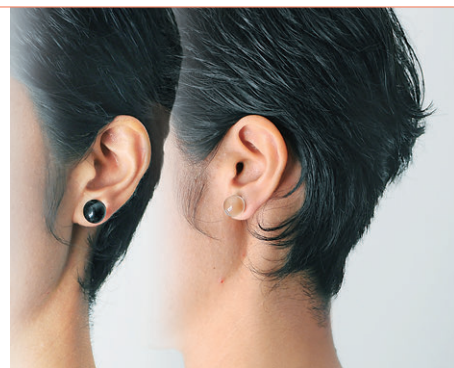
ガラスのピアス

Glass Earrings

Text by Mayumi Hirohata

無色透明に見えたり、色が見えたり……と、角度によってその印象を変えるガラスのピアス。一日の時間の流れやその日の天候、また季節の移り変わりによって、地中美術館の空間や作品の表情が刻々と変化することに着想を得て、オリジナルのアクセサリをつくりました。身につけると、地中美術館での体験や感覚が甦ってくるもの——そんな願いを込めて岡山県在住のデザイナーとガラス作家に制作を依頼しました。デザイナー本人は何度も美術館を訪れ、ここでの鑑賞体験を素材のセレクトやデザインに反映していきました。ガラス玉は、一粒一粒手作りで。色は、地中美術館の空間を構成している要素や、瀬戸内海の景色を参考に選んだ黒、黄、水色、紫、白の5色。同色のペアとシングル、それぞれをご用意しています。片耳だけ、両耳使い、片耳ごとに色違いと、好きなスタイルでお楽しみください。

Sometimes transparent, sometimes colored, these glass earrings give a different impression from different angles. These original accessories were created to reflect the space and the art at the Chichu Art Museum where one's perspective changes as time passes throughout the day, as the weather changes moment by moment, and as the seasons turn one after another. We asked a local, Okayama-based product designers and glass artist to create something to remind people of their experience at the museum. After many visits to the site, the designers chose the material and created something reminiscent of his own experiences there. Each glass bead is hand-crafted. There are five colors that reflect elements of the museum's interior spaces, and the surrounding scenery of the Seto Inland Sea: black, yellow, light blue, purple and white. You can purchase a set of earrings in the same color, a pair with two different colors, or a single earring, as you wish.

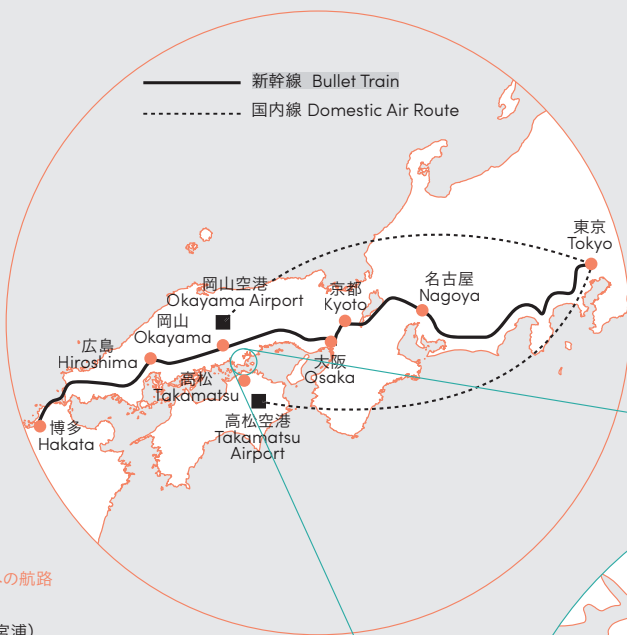

「ガラスのピアス」
 カラー：5色（黒、黄、水色、紫、白）
 販売価格：両耳 ¥5,616(税込) / 片耳 ¥2,916(税込)
 販売場所：地中美術館 地中ストア

"Glass Earrings"
 Available Colors: black, yellow, light blue, purple and white
 Price: set 5,616yen(tax included)
 single 2,916yen (tax included)
 Available at: Chichu 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 (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

