

ベネッセアートサイト直島のこれまでとこれから The Past and Future of Benesse Art Site Naoshima

2023年10月28日、ベネッセハウス パークホールにおいて、直島新美術館（仮称）の開館に向けたイベントの第一弾として、アートや建築に携わる専門家の方々をお招きして、トークとディスカッションを行いました。

その際、「個々の施設から美術館群へ：ベネッセアートサイト直島のこれまでとこれから」をテーマに、「美術館群」という視点からこれまでの歩みを振り返り、新たな美術館の展望とベネッセアートサイト直島の未来について語り合いました。今号では、その模様をお伝えします。

On October 28, 2023, we invited three professionals of art and architecture to give talks and host discussions at the Benesse House Park Hall as the first one of the serial pre-events for the opening of Naoshima New Museum of Art (tentative name). For the theme of this event, “From Individual Facilities to a Group of Museums; The Past and Future of Benesse Art Site Naoshima,” we reviewed our history from the viewpoint of “museums” and discussed the vision for the new museum and the future of Benesse Art Site Naoshima. This issue focuses on this event.

ベネッセアートサイト直島のこれまでとこれから

三木あき子

The Past and Future of Benesse Art Site Naoshima by Akiko Miki

私は、これから新美術館が発足するにあたり、その前提としてベネッセアートサイト直島においてこれまでにつくられてきた美術館、アート施設の流れを確認しつつ、新美術館の概要を少しお話ししたいと思います。

1989年、安藤忠雄さん監修のもと、瀬戸内の自然を体感する場所として直島国際キャンプ場がオープンしました。1990年に設置されたカレル・アペルの彫刻作品「かえると猫」は、直島において最初の現代アート作品です。

1992年、ベネッセハウスミュージアムが開館します。安藤さん設計による最初の建築です。革新的だったのは、美術館とホテルが一体化した施設であるということです。当時の名称は、直島コンテンポラリーアートミュージアムで、ここから美術館としてのアート活動が始まりました。開館後3年くらいは、企画展を開催していましたが、大きな転機となったのは、1994年の「Open Air '94 Out of Bounds—海景の中の現代美術展—」です。この展示を通して、現代アートは豊かな自然の中であってこそ、その本来の力を発揮できるという確信を得て、以降、美術館の館内だけでなく、屋外の場所を含め直島という場に合わせたサイト・スペシフィックな作品をアーティストに制作してもらい、展示するという方向性が重視されるようになりました。

そして1998年、それまではベネッセハウスミュージアムのある直島の南側でアート活動を展開していたのですが、島の中央部に位置する本村地区において「家プロジェクト」が開始されました。古い家屋を改修するだけでなく、空間

As we move forward with the launch of the new museum, please allow me to talk about the museums and art facilities that Benesse Art Site Naoshima has established so far as the premise, and to explain an outline of the new museum.

In 1989, Naoshima International Camping Ground opened and was supervised by Tadao Ando to provide opportunities for people to experience the natural environment of the Seto Inland Sea. In 1990, Karel Appel's sculpture, *Frog and Cat*, was the first contemporary artwork installed in Naoshima.

In 1992, Benesse House Museum was established. It was the first structure designed by Tadao Ando on Naoshima. This facility was particularly innovative due to the fact that it was a combination of a museum and a hotel. The “Naoshima Contemporary Art Museum,” as it was named back then, became the starting point of Benesse’s art activities. Among the special exhibitions held during its roughly first three years, “Open Air '94 Out of Bounds—Contemporary Art in the Seascape” in 1994 became a major turning point. Through this exhibition, Benesse Art Site Naoshima was convinced that contemporary art could manifest its inherent potential in the rich natural environment and began to commission artists to create site-specific works of art to suit both indoor and outdoor locations across Naoshima.

In 1998, the Art House Project was opened to the public in the Honmura district in the central area of Naoshima Island, a project developed for the first time outside the southern area of the island where Benesse

そのものを作品化するという試みです。「家プロジェクト」は、島民の方々が生活を営まれている集落においてアート活動を展開するというものであり、このプロジェクトによってベネッセアートサイト直島のアート活動の領域が広がったといえます。

2004年、地中美術館が開館しました。周囲の景観を壊さず、かつ自然光も入るように安藤さんが設計されました。「自然と人間との関係を考える場所」というコンセプトで、クロード・モネ、ジェームズ・タレル、ウォルター・デ・マリアの作品が恒久設置されています。2008年、犬島においてアーティストの柳幸典さん、建築家の三分一博志さんが関わった犬島精錬所美術館が開館、近代化産業遺産である犬島製錬所の遺構を保存、再生した美術館です。

2009年にオープンした直島銭湯「I♥湯」は、実際に入浴できる大竹伸朗さんによるアート施設です。この施設の重要性は、運営を直島町観光協会に委ねていることにあり、地域との新たな協働のかたちを実現しています。2010年に開館した李禹煥美術館は、李禹煥さんの個人美術館で、2019年には「無限門」も設置されて、より一層、この自然景観、場所自体が作品の一部のようにとらえられるようになってきました。

2010年、豊島の唐櫃地区に豊島美術館ができました。アーティストは内藤礼さん、建築家は西沢立衛さんです。上から見ると水滴のような形をした美術館で、美術館の開館等を機に再生された周囲の棚田の風景に溶け込んでいます。同年、豊島美術館とは反対側の唐櫃地区の浜辺に、クリスチャン・ボルタンスキーの「心臓音のアーカイブ」が完成しました。当時、ボルタンスキーは世界中で人々の心臓音を集めるプロジェクトを続けていて、そのアーカイブの場所として豊島が選ばれました。ボルタンスキーがその理由として語ったことは、時間をかけてこの場に来ることに意味があり、豊島のコンテクストが作品そのものの意味にも組み込まれているということでした。また、2010年には

House Museum was located and all of the activities until then had been conducted. The Art House Project not only aims to remodel old houses but also makes each entire space into a work of art. It takes place in the areas where islanders actually live and so has extended the field of Benesse Art Site Naoshima’s art activities.

In 2004, the Chichu Art Museum opened. Ando designed its structure so that it would not disrupt the scenic views around it, and that sunlight would come into the interior spaces. Under the concept, “a place for reflecting upon the relationship between human beings and nature,” the works of Claude Monet, James Turrell and Walter De Maria are permanently exhibited. In 2008, Inujima Seirenscho Art Museum opened on Inujima Island. It consists of the ruins of a refinery designated as a Heritage of Industrial Modernization that are preserved and renovated as a museum.

Naoshima Bath “I♥湯”, which opened in 2009, is a work of art created by Shinro Ohtake where you can actually take a bath. Importantly, the facility is managed by Town-Naoshima Tourism Association, demonstrating a new form of collaboration with the local communities. Lee Ufan Museum, established in 2010, is a museum dedicated to the works of the particular artist. With the addition of *Porte vers l’Infini* in 2019, the entire natural environment of the place increasingly seems to form a work of art.

In 2010, Teshima Art Museum was established in the Karato district on Teshima Island. Rei Naito was the artist and Ryue Nishizawa was the architect. Looking down at the structure, its form is like a waterdrop and fits the landscape with the rice terraces around it that were restored when the museum opened. On the beach of the other side of Karato, Christian Boltanski’s *Les Archives du Cœur* has been installed. For his ongoing project to collect heartbeats around the world, Boltanski chose Teshima because he explained that taking hours to come to Teshima was meaningful, and that Teshima’s context is incorporated in the meaning of the work itself. Also in

左から：直島国際キャンプ場の「かえると猫」、地中美術館のあるエリアの空撮、豊島美術館
From left: *Frog and Cat* (1990) at the Naoshima International Camping Ground, aerial view of southern part of Naoshima, Teshima Art Museum

左から：「心臓音のアーカイブ」の収蔵されている建物外観、ANDO MUSEUM外観、李禹煥美術館「無限門」
From left: Building view of *Les Archives du Cœur*, exterior view of ANDO MUSEUM, Lee Ufan Museum, *Porte vers l’Infini*

妹島和世さんの建築等による犬島「家プロジェクト」が始まりました。

2013年、直島では本村地区に安藤建築のエッセンスを集約したANDO MUSEUMが開館しました。同年、宮ノ浦地区では、パチンコ屋だった場所を改装して宮浦ギャラリー六区がつくられました。その後、宮浦ギャラリー六区では2019年からアーティストの下道基行さんが、瀬戸内「 」資料館というプロジェクトを継続しています。豊島では、2013年に横尾忠則さんの豊島横尾館、2016年には大竹伸朗さんによる針工場が公開されています。

2022年、安藤さんの直島における最も小さい建築物を含むヴァレーギャラリーが開館しました。ヴァレーギャラリーのコンセプトは、建築の内部のみがギャラリー空間という考え方ではなく、周囲の自然景観も含めてギャラリー空間というものです。同年、ベネッセハウス パーク内に、杉本博司ギャラリー 時の回廊が完成しました。杉本さんの作品を鑑賞する場所としてだけでなく、一部時間帯によってホテルゲスト用のラウンジ空間としても機能しています。

直島新美術館（仮称）は、本村地区に2025年の春に開館する予定です。ベネッセアートサイト直島においては、安藤さん設計による10番目の建築です。地下2階、地上1階の構造で、4つのギャラリースペースがつけられる予定です。

これまでは、それぞれのエリアに美術館やアート施設が単体のものとしてつくられてきましたが、新たに集落のなかに美術館がつくれることで、自然や集落の中に点在する「美術館群」としての姿が強調されていくことになります。また、これまでは常設展示であることが多かったのですが、新美術館では、部分的に企画展やトークなどの活動を通して、人々が集まり、何度もここに訪れたいような出会い、交流を促す動きのある美術館活動の展開を予定しています。それらの活動によって、アートと建築、自然、コミュニティのさらなる調和、融合を目指したいと考えています。

三木あき子

直島新美術館ディレクター、ベネッセアートサイト直島インターナショナルアーティストディレクター。パレ・ド・トーキョー（パリ）チーフ/シニア・キュレーター（2000-2014年）、ヨコハマ・トリエンナーレ（2011年、2017年）の芸術監督、ディレクター等を歴任。パービカン・アートギャラリー（ロンドン）、台北市立美術館、韓国国立現代美術館、森美術館、横浜美術館、京都市京セラ美術館等のゲスト・キュレーターも数多く務める。

Akiko Miki

Director, Naoshima New Museum of Art/International Artistic Director, Benesse Art Site Naoshima. Former Chief and Senior curator at Palais de Tokyo (Paris, 2000-2014), Artistic Director and Director, Yokohama Triennale 2011 and 2017. Guest curator at Barbican Art Gallery, London, Taipei Fine Arts Museum, National Museum of Contemporary Art, Korea, Mori Art Museum, Tokyo, Yokohama Museum of Art, Kyoto City KYOCERA Museum of Art among others.

2010, Inujima Art House Project designed by architect Kazuyo Sejima began on Inujima.

In 2013, ANDO MUSEUM, which represents the essence of Tadao Ando's architecture, opened in the Honmura district of Naoshima. In the same year, Miyanoura Gallery 6 was created by remodeling a former pachinko parlor in the Miyanoura district. In this gallery, since 2019, the artist Motoyuki Shitamichi has been continuing and showing the series of projects called Setouchi " " Archive. In Teshima, Tadanori Yokoo's Teshima Yokoo House opened in 2013, and Shinro Ohtake's *Needle Factory* opened in 2016.

In 2022, Valley Gallery, the smallest of the structures designed by Ando in Naoshima, opened. Its concept was that not only the interior space of the structure but also the natural environment surrounding it should be a gallery space. In the same year, Hiroshi Sugimoto Gallery Time Corridor was completed within Benesse House Park. It is used not only as the exhibition space for Sugimoto's works but also partially as the lounge for the hotel guests during designated hours.

Naoshima New Museum of Art (tentative name) will open in the Spring of 2025 in the Honmura district. It is the 10th architectural work by Tadao Ando in Benesse Art Site Naoshima. With two underground floors and a ground floor, there will be four gallery spaces in the structure.

Up until now, museums and other art facilities were built as individual entities in each area. However, with this new museum, they will be grasped as a "Group of Museums." While many existing museums have mostly showed their permanent collections so far, the new museum will hold special exhibitions and events, including talks to provide opportunities and dynamic activities for people to encounter and gather with others so that they want to come back here again and again. And we aim to harmonize and unify art, architecture, nature and community furthermore.

人間的なふれあいと環境との調和

—— 現在と未来をつなぐベネッセアートサイト直島

逢坂恵理子

A Harmony of Human Relationships and the Environment: Benesse Art Site Naoshima Connects the Present and the Future by Eriko Osaka

三木さんのお話をふまえて、私は日本を中心として戦後に開館した現代美術館を軸に、現代美術がどのように浸透してきたか、それによって表現というものはどのように変わってきたかをお話したいと思います。

現代美術というといまだに難しそう、わかりにくいと拒否反応を示すのが一般的であると考えていいと思います。今日いらっしゃる方々は、現代美術に囲まれて、展覧会を見るのも違和感なくいろいろな所に足を運んでいらっしゃると思いますので、現代美術という言葉に対するアレルギーがない方たちが集まってくださっていると思うのですが、多くの方たちは美術館に来るということもそれほど日常化していなくて、名画ならば違和感なく見られるけれど、自分たちが見たことがないような新しい表現を見るということに関しては、まだまだハードルが高い時代だと思います。

戦後の美術館の変遷を振り返ると、長岡現代美術館が60年代、池田20世紀美術館が70年代、原美術館が1979年の開館です。東京にあった原美術館は2021年に閉館し、現在は群馬県にある原美術館ARCに活動の拠点を移しています。80年代、堤清二さんがスタートさせたセゾン現代美術館は、軽井沢にあります。私がかつて勤めていたICA名古屋は、民間のアートインスティテューションで現代美術だけを展示する場所でした。長岡現代美術館は銀行家の方、池田20世紀美術館は実業家、原美術館も原俊夫さんのコレクションを中心に展示していたので、現代美術専門の美術館というのは、日本では民間がスタートさせています。

1980年代、現代美術という言葉をも美術館の館名に使う公立美術館が登場しました。その多くは大都市ではなく地方都市の美術館で、気鋭の建築家を登用したのが特徴です。広島市現代美術館が、公立美術館としては現代美術を標榜した最初の美術館で、黒川紀章さんの建築です。水戸

Considering what Ms. Miki discussed, I would like to talk about contemporary art museums that opened in the post-war period mainly in Japan, how contemporary art has been accepted in Japan, and consequently how artistic expressions have changed.

Generally speaking, contemporary art is still apt to be rejected as something "difficult" and "hard to understand." Today much of the audience has been surrounded by it or are frequent goers to exhibitions of the genre, and not allergic to the word "contemporary art". However, the majority of the public does not often visit museums and still has some reservations to see new expressions they have never seen, although they see famous masterpieces without hesitation.

Looking back at the history of museums in Japan in the post-war era, Nagaoka Contemporary Art Museum opened in the 1960s, Ikeda Museum of 20th Century Art opened in the 1970s, and Hara Museum of Contemporary Art opened in 1979. Hara Museum of Contemporary Art, Tokyo was closed in 2021 and moved its base to Hara Museum ARC in Gunma Prefecture. Sezon Museum of Modern Art, founded by Seiji Tsutsumi in the 1980s, is now located in Karuizawa, Gunma Prefecture. ICA Nagoya, where I used to work, was a private art institution that exhibited contemporary art only. Nagaoka Contemporary Art Museum collection was built by a banker and Ikeda Museum of 20th Century Art was built by a businessman. Hara Museum of Contemporary Art exhibited mainly its collection built by the founder, Toshio Hara. The contemporary art museums in Japan were thus mostly launched by private businesspersons.

In the 1980s, several public museums that had "gendai-bijutsu [contemporary art]" in its name emerged. They were mostly located in local cities instead of big cities and featured architecture designed by prominent

芸術館は音楽、演劇、現代美術を紹介する総合文化施設で、美術に関しては現代美術に特化して、現代美術センターというタイトルを付けていました。100メートルのタワーが象徴的な建物の設計は磯崎新さんです。それから、東京にあるワタリウム、これは民間のギャラリー・ワタリという現代美術を積極的に紹介していたコマーシャルギャラリーが母体ですが、建築はイタリアの建築家であるマリオ・ボッタに依頼しました。丸亀市猪熊弦一郎現代美術館は谷口吉生さんによる設計です。1992年に開館した直島コンテンポラリーアートミュージアムは安藤忠雄さんの設計です。「現代美術」ではなく、英語表記の「コンテンポラリーアート」を館名につけたのは、直島が最初かもしれません。岡山にある奈義町現代美術館の開館が1994年。首都圏に現代美術に特化した東京都現代美術館が開館したのは1995年です。同じく1995年に開館した富山県の入善町にある下山芸術の森発電所美術館は、もともとは発電所だったところを美術館としています。そして、1999年、東京オペラシティアートギャラリーが開館しました。

21世紀に入ると続々と美術館が開館しました。伊東豊雄さん設計のせんだいメディアテークは「現代美術」という言葉についてはいませんが、美術と映像を中心としたさまざまな活動を行っています。六本木ヒルズという高層ビルの中にある森美術館は2003年にスタートしました。熊本市現代美術館も商業ビルの中にある公立美術館としては初めての美術館ではないかと思えます。SANAA（妹島和世+西沢立衛）設計の金沢21世紀美術館は、現代美術とは入れていませんが、21世紀の同時代の美術を積極的に紹介しています。それから、青森には西沢立衛さん設計の十和田市現代美術館、弘前にれんが倉庫美術館ができました。田根剛さんが改装を担当した弘前れんが倉庫美術館は、元はアップルサイダーをつくる工場で、このように、美術館の建物を一からつくるのではなく、商業施設の中や既存の建物を改装して利用する美術館のスタイルがでてきました。

直島と共通するところがあると思われる海外の事例をいくつか挙げます。まず、デュッセルドルフの郊外にあるインゼル・ホンプロイヒ美術館です。インゼルは島という意味ですが、美術館が島にあるわけではなく、湿地帯に美術棟や研究棟が島のように点在していて、自然の中を歩いていくと、突然、建物が見えてきます。ジャンルや時代を超え

architects. The first one among them was the Hiroshima City Museum of Contemporary Art, a public museum carrying *gendai-bijutsu* in its name. Its building was designed by Kisho Kurokawa. Art Tower Mito is a general art center that presents music, performing arts, and contemporary art. As for art, it focuses on contemporary art and so it was also called “Contemporary Art Center.” The structure of Art Tower Mito that features a 100 meters high tower was designed by Arata Isozaki. WATARI-UM, another contemporary art museum in Tokyo founded by a private art gallery that has actively introduced contemporary art, was designed by Italian architect Mario Botta. Marugame Genichiro Inokuma Museum of Contemporary Art was designed by Yoshio Taniguchi. Naoshima Contemporary Art Museum, which opened in 1992, was designed by Tadao Ando. This museum in Naoshima may have been the first one to have the English word “contemporary art” in its name instead of *gendai-bijutsu*. Nagi MOCA was established in 1994 in Nagi Town, Okayama Prefecture. It was 1995 that Tokyo had the first public museum dedicated to contemporary art, Museum of Contemporary Art Tokyo. In the same year, Nizayama Forest Art Museum was founded on the site where a power station was formerly located in Nyuzen Town, Toyama Prefecture. Tokyo Opera City Art Gallery opened in 1999 in Tokyo.

As we entered the 21st century, new art museums were established one after another. Sendai Mediatheque, whose architecture was designed by Toyoo Ito, deals with latest art and moving image, although its name does not include the word “contemporary art.” Mori Art Museum, which is located in a high-rise building called Roppongi Hills, was founded in 2003. Contemporary Art Museum, Kumamoto was probably the first public art museum located in a commercial building. The 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, designed by SANAA (Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa) actively introduces contemporary art as it refers to “21st century” in its name. In Aomori Prefecture, two contemporary art museums, Towada Art Center, whose architecture was designed by Ryue Nishizawa, and Hirosaki Museum of Contemporary Art were established. Hirosaki Museum of Contemporary Art was formerly a cider factory and remodeled by architect Tsuyoshi Tane. A style of museums that are part of shopping buildings or built by remodeling existing structures emerged, instead of building from scratch.

たものと現代美術を組み合わせで展示しています。次はポール・ゲッティという実業家が建てたゲッティ・センターです。アメリカの美術館の場合、ほとんどが民間主導です。ポール・ゲッティの美術館は2つあり、ひとつはゲッティ・ヴィラ、1950年代に開設した美術館を発展させたものです。一方、ゲッティ・センターは、ロサンゼルスの小高い丘の上に建てられていて、研究棟や展示スペースといった多くの人たちが集える場を島のように点在させています。直島と比較するのは少し難しいかもしれませんが、ここも自然環境を考慮しています。自然環境とは言いつつ、つくり込んでいる自然です。庭を造るにあたり、現代美術家のロバート・アーウィンに依頼しました。ロバート・アーウィンというアーティストは、光を扱う作家であると同時に、意識的にその空間、その風景というものをインスタレーションする作家であるので、彼を起用したのはとても新しい試みだったと思います。

テート・モダンがイギリスの国立美術館のひとつで、現代美術の活動を中心に展開しています。21世紀に国がつくる美術館であるにもかかわらず、一からつくるのではなく、もとは発電所であった既存の建物を活用したのはダイナミックな発想で、それは、今までの美術館とは違うことをしようという意欲の表れだと思えます。これはヘルツォーク・ド・ムーロンが設計に関わりました。ディア・ビーコンは、ディア・アート・ファウンデーションというアメリカの財団法人がつくった美術館で、現代美術を積極的に紹介する活動を行ってきました。ニューヨークの郊外にビーコンという街があり、もとはナビスコのパッケージを印刷する工場、ディア・センターが集めた現代美術のコレクションを展示しています。ここもゲッティ・センターと同じく、庭づくりにロバート・アーウィンを起用しています。美術館の内部空間だけでなく、周囲の環境も意識しつつ場所をつくりだしているという事例です。

次に現代美術の普及についてお話しします。日本では、美術史的な文脈において現代美術という言葉は80年代になるまで一般化しませんでした。新しい美術のことを「モダンアート・近代美術」と言っていました。ですから、日本の場合、1952年、国立として最初につくられた美術館の名称は、東京国立近代美術館でした。それ以降は「近代」をつけている美術館が多かったと思います。80年代初頭、「コンテン

There are several museums overseas that have similarities to those in Naoshima. First, there is Museum Insel Hombroich, located in the suburb of Düsseldorf. While “Insel” means “island,” but it is not that the museum is located on an island. As the structures of exhibition space and research center are scattered in the marshy area, we see each building suddenly appearing in the natural environment as we walk there. This institution exhibits contemporary art in combination with other works of art from different genres and time periods. Another example is the Getty Center established by Paul Getty, a businessman. American art museums have mostly been founded by private organizations. There are two museums of Paul Getty. One of them is the Getty Villa Museum, an expansion of the original museum established in the 1950s. The other, the Getty Center, is located on a hill in Los Angeles across which the research buildings and exhibition buildings in which many people gather, are scattered across its campus like islands. While it may be a little difficult to compare with Naoshima, the Getty Center makes much of its natural environment as well. It is rather an artificially elaborated nature than a fully natural environment, though. The Getty Center commissioned the contemporary artist Robert Irwin to design its garden. Since Irwin was an artist who consciously worked with landscapes and space at each site in his installations as well as using lights, I think his commission was quite an experimental project.

Tate Modern is one of the national museums of the U.K. mainly exhibiting contemporary art. While it was established in the 21st century by the state, its structure was not constructed from scratch but an existing one that used to be power station. It was a bold idea and their manifesto that the museum was willing to do something different from its predecessors. The remodeling designer was Herzog & de Meuron. Dia Beacon was established by an American private foundation, Dia Art Foundation, whose activities have focused on contemporary art. Beacon is a suburban town of New York City, and the building of Dia Beacon in which the works of Dia’s collection are exhibited, used to be a factory printing packages for Nabisco. Like the Getty Center, its garden was designed by Robert Irwin. It is another example that a museum rearranged not only the interior space but also its entire environment.

ポラリーアート」という英語の名称が、ようやく日本のメディアにも浸透するようになりました。「コンテンポラリー」は「同時代」という意味で、今、私たちが生きている時代を指します。今、私たちが生きている時代の美術ということであれば、多様な表現が存在していたとしても、同時代だからわからなくもないということになるかもしれません。

多くの人たちにとって、「美術」という言葉からイメージされるのは絵画や彫刻です。しかし、現代美術や現代アートという言葉を使うことによって、より表現の多様化が促されます。表現の拡張、多様化は、新しい時代に伴って発展してきました。今まであったものを乗り越えようとするアーティストのさまざまな試みが、美術の表現を多様化させてきました。以前ならば、美術と言えば視覚を刺激するもの、つまり、目で見えるものが対象であることが多かったかもしれませんが、今や、五感を刺激する表現に変わってきています。視覚のみならず、聴覚、嗅覚、触覚、味覚、それから第六感なども使うことが求められます。作品だけを見ればいいのではなく、空間や時間も鑑賞体験の対象になります。なぜならば、空間そのものが作品である場合もあり、作品に時間軸も導入されるようになったからです。そして、作品を展示する空間も、「ホワイトキューブ」と呼ばれる白い空間だけではなく、多様化していくことになります。

同時に、作品自体もアーティストが1人でオリジナルの作品をつくるのではなく、作品の制作過程に複数の人々の参加を促すもの、あるいは作品を鑑賞するときに、複数の人々が関わらないと鑑賞できない作品もでてきます。直島においてもそうですが、アートを鑑賞するだけではなく、作品を展示する施設に来られるようにアクセスを整備することによって、その地域の文化、産業、経済にまで大きく関わっていくような展開がみられるようになります。

最後に、ベネッセアートサイト直島の挑戦とは何かということでもとめたいと思います。一言で言えば「直島のイメージを負から正に転じるアートの力」です。直島までのアクセスは大変です。電車、飛行機、船、徒歩、島に来て車がないと歩かなければなりません。いわば、不便とも言える状況乗り越えてでも来たいと思わせる直島の魅力と心地よさを維持することは大切なことです。心地よさを維持するためには、それぞれのアート施設のサイズ感も重要だと思います。大きな美術館で100点以上の作品を見た

Now I would like to discuss how contemporary art has been diffused. In Japan, the word *gendai-bijutsu* was not used in the context of art history until the 1980s. Back then, the latest art was called “Modern art [*kindai-bijutsu*].” Thus the first national art museum founded in Japan in 1952 was named National Museum of Modern Art, Tokyo [*Tokyo Kokuritsu Kindai-bijutsu kan*]. Other museums carrying their names with *kindai* followed for a while. Starting from the early 1980s, the English-based word “*kontenporari ato*” [contemporary art] gradually became common among Japanese mass media. The English word “contemporary” refers to “of the same time as we live.” If contemporary art is the art of our time, we may be able to understand its diverse expressions.

To many Japanese people, the word *bijutsu* [art] evokes painting and sculpture. As the words *gendai-bijutsu* and *gendai-ato* are used, more diverse artistic expressions were promoted. The expansion and diversity of expressions advanced with the new times. Artists’ various endeavors to transcend what already existed brought great diversity to artistic expressions. Once art may have been limited to things we can see that stimulate our vision. However, art now includes expressions that stimulate all five senses. In contemporary art, not only sight, but also hearing, smell, touch and taste and even the sixth sense are involved. Not only each object but also the entire space and time to which it belongs, are appreciated as part of the work of art, for the space itself can be a work of art itself, and time is often incorporated in it. The spaces to exhibit works of art changed and grew diverse as well, no longer limited to “white cubes.”

At the same time, each work of art became no longer an original work created by one artist. Some works invite people to participate in their process of creation while others require involvement of other people when we view them. As in Naoshima, museums not only exhibit works of art but also develop access to and provide impact on the local cultures, industries and economies of the surrounding areas.

Lastly, I would like to talk about the endeavors and challenges of Benesse Art Site Naoshima. In short, I think it can be described as creating a change in the image of Naoshima from being a negative one to a positive one through the power of art. It is still complicated to get to Naoshima. Many of us have to take trains, airplanes, and ships, and then walk. Without a car, we have to travel

らそれだけで疲れてしまい、次の場所に行きたいと思わないかもしれません。美術好きな人でも、2館回ると、疲れて3館目に行くのをためらう傾向にあるようです。

また、自然との調和性も直島の心地よさを支えているものです。一度見たら終わりではなく、四季の変化とともに作品の見え方や感じ方も変わってきますから何度でも訪れたいという気持ちになります。既存の建物の活用という点で、民家を活用していることは、生活している地域の人たちに親近感をもたらしています。

アーティストや建築家にとっても、直島がもつ環境とサイズ感は、今まで彼らが体験してきたこととは別の意欲を引き出すのではないかと思います。何かを調達するにも住民の方々の協力が必要になってくるので、住民の方々と関わる度合いが自ずと多くなります。

そして、環境のすばらしさは、ストレスフルな日本の現代社会において、私たちの人間性を回復させる場として機能するのではないかと思います。島の環境の質を維持するために、オーバーツーリズムにならないよう心地よい空間を意識することが大切です。ヒューマンスケールだからこそその豊かさ、そして専門家による協働によって質の高い場を提供することで、訪れた方々がここでしか得られない思いがけないセレンディピティを経験することによって、自分自身の中に、今まで気づかなかった何かを見いだすことができる。そこには「コミュニティの構築と住民参加」が不可欠であり、私は、ベネッセアートサイト直島の活動がこの「コミュニティの構築と住民参加」とともに、未来に向けて、これからも継続していくことを期待します。

逢坂恵理子

国際交流基金、ICA名古屋を経て、1994年より水戸芸術館現代美術センター主任学芸員、1997年より2006年まで同センター芸術監督。2007年より2009年1月まで森美術館アーティストック・ディレクター。2009年4月より2020年3月まで横浜美術館館長。2019年10月より国立新美術館館長に就任。2021年7月より国立美術館理事長。

Eriko Osaka

She has coordinated and curated many international exhibitions of contemporary art while at the Japan Foundation and ICA, Nagoya. She worked at the Contemporary Art Center, Art Tower Mito as senior curator (1994-1997) and artistic director (1997-2006) and Mori Art Museum as artistic director (2007-2009), before assuming her position as director, Yokohama Museum of Art in 2009. She is appointed to be the director general of the National Art Center, Tokyo in October, 2019, and the President of the Independent Administrative Institution National Museum of Art, 2021.

ベネッセアートサイト直島と安藤忠雄

倉方俊輔

Benesse Art Site Naoshima and Tadao Ando by Shunsuke Kurakata

私は建築史、なかでも日本の近現代の建築史を専門としています。そして、日本では必ずしも研究が盛んであるとはいえない「建築家」にフォーカスして研究しています。今日は、全体のテーマが「ベネッセアートサイト直島のこれまでとこれから」ということで、ベネッセアートサイト直島の活動において重要な役割を果たしている安藤忠雄という建築家についてお話したいと思います。

安藤忠雄という人物像を象徴するのが「挑戦」という言葉でしょう。2017年に国立新美術館の開館10周年記念展として開かれた「安藤忠雄展」に付されたサブタイトルも「挑戦」でした。また、安藤さんは、「闘う建築家」と称されます。国立新美術館での展覧会では、安藤さん自身によるオーディオガイドが制作されました。自作を紹介する際には、「夏、暑くて、冬、寒いかもしれないが、がんばれ」と、「がんばれ」を連呼されていて、こういうところも安藤さんが「闘う建築家」と呼ばれる理由だと感じられます。

安藤忠雄さんは1941年に生まれ、1969年に安藤忠雄建築研究所を設立しました。安藤さんの出世作が1976年の「住吉の長屋」と題された住宅です。長屋ですから、本来は壁を共有した連棟の住居なのですが、それぞれ所有者が違うので、その一角を切り取って新築された鉄筋コンクリート造の住宅です。中央部分が外部空間になっていて、雨の日は傘をさして通らないといけないというつくりです。住み手とも闘う安藤忠雄が、自身の建築家としての道を発見したのが、この「住吉の長屋」だと言えます。安藤さんのデビューの特徴として、住宅というプライベートな空間が始まりだということが挙げられます。

安藤さん自身、子どもの頃に長屋に住んでいました。何度も語られる印象的なエピソードがあります。ある日、大工が改修を行って、天窓が開けられると、今までうす暗かっ

I am a historian of architecture specializing in Japanese modern and contemporary architecture. In particular, my research focuses on “architects” who have not yet been widely studied in Japan. Today, under the theme of “The Past and Future of Benesse Art Site Naoshima,” I will talk about Tadao Ando, the architect who has played a key role in Benesse Art Site Naoshima.

The word “endeavor” is one that can be associated closely with the character of Tadao Ando. The “Tadao Ando” exhibition that took place at the National Art Center, Tokyo in 2017 was given the subtitle “Endeavors” as such. Moreover, Ando is often thought of as a “fighting architect.” For the exhibition at the National Art Center, the audio-guide was in the voice of the architect himself. While explaining his works, he would say things such as, “Whether it is hot in summer or cold in winter, give it a go,” and repeat the phrase, “Give it a go.” I could see why he was often called “fighting architect.”

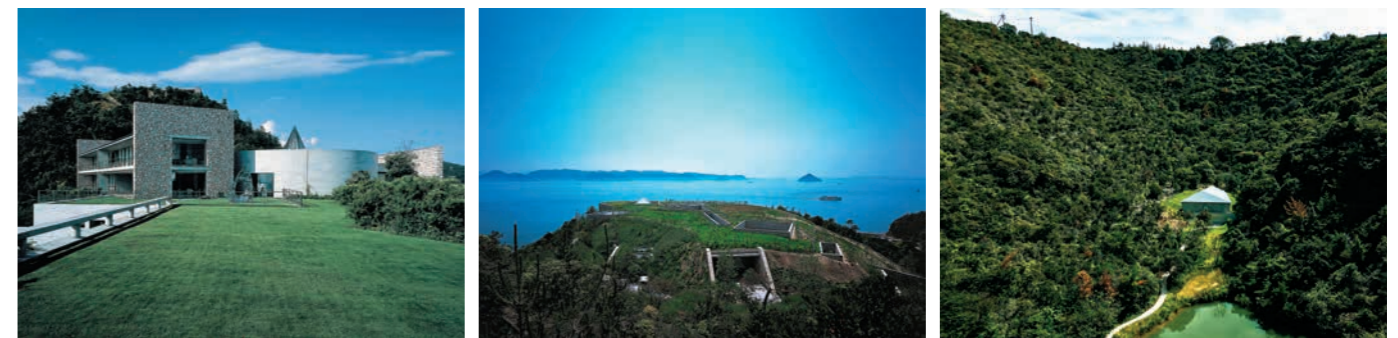
Born in 1941, Tadao Ando established his studio, Tadao Ando Architect & Associates in 1969. His early masterpiece is called *Row House in Sumiyoshi*. A row house is normally a type of apartment housing that shares walls, but because each tenant of the row house was the owner of each apartment, one of them was detached and remodeled as a concrete structure. The space in the center of the house is roofless and so one has to walk through holding an umbrella when it is raining. Ando, who would fight even against his clients, found his own way in the field of architecture for the first time when creating this house. It should be noted that his debut work was a home, a private space.

Ando himself used to live in a row house when he was a boy. There is an often-spoken episode about how one day, when a carpenter came to remodel his house and created a skylight, light entered the house that had been dim

た長屋に光が落ちてきた。こんなことができる人はすごいと思って、関心を持ち、それが建築家という存在につながったという話です。安藤さんは、既存の環境をそのままに肯定するような建築家ではないのです。それに対して闘う姿勢が基本にあります。さきほどの「住吉の長屋」のまんなかが外部空間であるというのも、昔から存在する形式に闘いを挑んでいるのです。

1992年のベネッセハウス ミュージアムは、安藤忠雄にとって最初の本格的な美術館建築です。公共建築としては1989年に完成した兵庫県立こどもの館があり、また、コンペティションには敗れますが、1990年、ストックホルムの現代美術館の案も設計しています。それでもベネッセハウス ミュージアムは、安藤さんをミュージアムデビューさせた美術館だと言えます。実は、1977年に安藤さんは「アートギャラリーコンプレックス」という計画を発表しています。実現化はされませんでした。地下空間にアートの空間をつくるという構想でした。安藤さんは、福武さんと出会う前からアートへの関心があったことがわかります。そして、安藤忠雄さんと福武総一郎さんの出会いが安藤忠雄の美術館の設計を現実化したのです。このことが、いろいろなものや人々を巻き込んでいった。ベネッセアートサイト直島のその後にとっても本当に決定的な出会いでした。安藤忠雄という建築家の側から見たときにも、その作風を練り上げ、仕事を拡大させていく上で、福武総一郎の存在はとても大きいのです。

美術館としてのベネッセハウス ミュージアムにおいては、当然に「アーティストとの闘い」もあったと思います。ベネッセハウス ミュージアムは、外に開かれ、展示空間も個性的な形をしていますから、アーティストも闘わざるを得なかったでしょう。

左から：ベネッセハウス ミュージアム、地中美術館、ヴァレーギャラリー
From left: Benesse House Museum, Chichu Art Museum, Vallery Gallery

before. Ando was fascinated by the carpenter who made this magic happen and became interested in architecture. This experience inspired him to be an architect. Ando is not someone who accepts a given environment as it is. He has an attitude to fight against it. That *Row House in Sumiyoshi* that has an outdoor space in the middle represents his resistance against long-established styles.

Benesse House Museum, completed in 1992, was the first art museum that Tadao Ando designed. As public architecture, he had already designed the Children’s Museum, Hyogo, which was completed in 1989, and participated in the competition for Moderna Museet, Stockholm in 1990, which he could not win. However, Benesse House Museum can be said to be his “museum debut.” As a matter of fact, Ando had presented a plan, “Art Gallery Complex” in 1977. Though it was not actualized, he planned to create an art gallery underground. This shows that the architect had already been interested in art before he met Mr. Soichiro Fukutake. When he actually encountered Mr. Fukutake, the museum structure designed by Ando was made into a reality. This encounter brought about various happenings and relationships. For the development of Benesse Art Site Naoshima afterwards, it was a truly decisive encounter. In terms of the development of Ando’s style and career, Mr. Soichiro Fukutake’s influence was immense.

When Ando was designing Benesse House Museum, I assume he had “fights” with the artists. Since Benesse House Museum is open to the outside and has gallery spaces of unusual forms, I can only imagine that there must have been conflicting opinions expressed by artists.

As for “fights” with nature, Ando certainly integrated many elements of nature of Naoshima, but he did not entrust everything to nature. He may have said, "Give it a go" to nature as well. Naoshima’s nature is dynamic

また、「自然環境との闘い」という側面から言えば、安藤さんは確かに直島の自然を活かしていますが、全面的に自然に委ねているわけではありません。自然にも、「がんばれ」と言っているようなところがあります。直島の自然にはそれに応えるだけの生命力がある——そうした関係が直島における安藤建築の本質です。

例えば、地中美術館の偉大な成果は、ここにいると地中だという気がしないことです。壁を建てる時、その中の人人はグラウンドレベルがわからなくなる。壁を建てる時、その中の人人は地表面がどこかわからなくなるという原理を利用した建築なのです。「住吉の長屋」も同様で、地下といわれればそう思ってしまうかもしれない。壁を建てることによってグラウンドレベルをキャンセルするというのは、安藤忠雄という建築家の最大の発見であると私はとらえています。

ベネッセアートサイト直島の偉業のひとつが「都会人である安藤忠雄を、自然の中に入り込ませた」ことです。安藤忠雄という建築家は、基本的に都会人なのではないでしょうか。都会人とは、自分にとって最も親しい環境が生のままの自然ではないということです。安藤さんの建築は、自然の中にありながら闘い続けています。直島の変化に富んだ自然は、安藤さんにそれまでと同じことはさせないし、違う闘いを挑んでくるところがあり、安藤さんもそれに応えることによって名作を継続させています。2022年のヴァレーギャラリーも周囲の環境をより顕在化させ、場所の独自性を建築によって成立させています。

最初に申し上げた「挑戦し、闘い続ける建築家・安藤忠雄」というのは、通俗的な言葉にも聞こえます。しかし、建築家・安藤忠雄の中心思想につながっています。それを明らかにしてくれるのが、直島における安藤建築の質の高さなのです。

倉方俊輔

建築史家、大阪公立大学大学院工学研究科教授。日本近現代の建築史の研究と並行して、建築の価値を社会に広く伝える活動を行っている。著書に『京都 近現代建築ものがたり』、『神戸・大阪・京都レトロ建築さんぽ』ほか多数。建築公開イベント「東京建築祭」の実行委員長、「イケフェス大阪」や「京都モダン建築祭」の実行委員を務める。日本建築学会賞、日本建築学会教育賞ほか受賞。

enough to accommodate his architecture. Such a relationship to nature is the essence of Ando’s architecture in Naoshima.

For example, one of Chichu Art Museum’s greatest feature is that people inside do not feel as if they are underground. Walls keep them from knowing where the ground level is. This structure makes the most of the principle that the ground level is canceled by walls. Such is the case with *Row House in Sumiyoshi*. If you are told that you are underground, you may think so. I think cancelation of the ground level by walls is the greatest discovery of the architect Tadao Ando.

One of the significant achievements of Benesse Art Site Naoshima was that it drew Ando, who works mostly with urban spaces and environments, into nature. Wouldn’t many agree that the architect Tadao Ando is basically a metropolitan? To metropolitans, the most familiar environment cannot be wild nature. Ando’s architecture is present in nature but continuously fighting with nature. The varying nature of Naoshima has always led him to do something he has never done before and has provoked different kinds of fights in some way or another. Ando has dealt with this, and in doing so, he has created fabulous works one after another. In the Valley Gallery of 2022 as well, his architecture highlights its environment and made the entire place truly unique. “Ando as the architect of endeavors and fights” as I mentioned in the beginning may sound somewhat commonplace. However, it is linked to the core philosophy of Tadao Ando, and the high quality of his architecture in Naoshima demonstrates this as such.

Shunsuke Kurakata

Shunsuke Kurakata is an architectural historian and professor at Osaka Metropolitan University, Graduate School of Engineering. In undertaking research of the history of modern and contemporary architecture in Japan, Kurakata actively seeks to convey the significance of architecture in society. He is the author of books including *Kyoto Kingendai Kenchiku Monogatari* [Stories of Modern and Contemporary Architecture in Kyoto] and *Kobe, Osaka, Kyoto Retoro Kenchiku Sanpo* [Walking about Retro Architecture in Kobe, Osaka, Kyoto] among others. He serves as Chairman of the executive committee for the “Tokyo Architecture Festival,” an architecture-viewing event, as well as a member of the executive committee for “Open House Osaka” and the “Kyoto Modern Architecture Festival.” He has received several notable awards including the AIJ Prize and the AIJ Education Prize.

発火点としての〈私〉^{わたくし}

橋本麻里

“The self” as an Ignition Point by Mari Hashimoto

逢坂さん、倉方さんのおふたりは、ベネッセアートサイト直島に直接関わるお話をされましたが、私を取り上げるのはその「前史」にあたること。ベネッセアートサイト直島の活動は現代の事象ですが、過去にも似たような事象があり、そのことが同時代の美術にどのような影響を与えたかについてお話ししたいと思います。

話の軸となるのは、発火点としての〈私(わたくし)〉、つまり、〈私〉の情熱や志が発する強力なエネルギーが、アートにどのような影響を与えるかということです。

戦前頃までの文化は、〈私〉の意思や嗜好によって動かされる部分が大きかった。その〈私〉の中心にいたのが、数寄者、コレクターたちです。茶道具以外にも有力なコレクターは数多くいましたが、やはり茶の湯の領域で活躍していた人たちの私の強さは、よく知られています。電力事業に深く関わり、「電力の鬼」と呼ばれた松永耳庵、三井財閥を支えた益田鈍翁、富岡製糸場の経営者だった原三溪。彼らは明治時代初頭の井上馨(世外)や團琢磨(狸山)に続き、明治時代後期から大正時代にかけて活躍した、近代を代表する数寄者です。

お金と文化の力を得た近代財界の数寄者たちが、現在よく知られる私立美術館のコレクションの礎を築きました。例えば五島美術館、畠山記念館、出光美術館、三井記念美術館、静嘉堂文庫美術館……。財閥の歴代当主たちが収集したものもあれば、一代で成り上がった風雲児の収集したものもあります。公立とは異なる私立美術館の個性の豊かさは、さまざまな背景を持つ数寄者、コレクターたちによってつくられました。

「数寄」という語は、もとは愛着の程度が並ではない、好き嫌いの〈好き〉で、中世前期頃に登場してくる言葉です。当時は特に和歌に対して、愛着の程度が並ではないことを意味しました。中世後期になると、それが茶の湯や立花、その他の芸道も含め、芸、あるいは趣味の道に対して並ではない愛着を持つこと、あるいは持っている人た

Ms. Osaka and Mr. Kurakata gave talks on Benesse Art Site Naoshima, while mine will focus on its prehistory. The activities of Benesse Art Site Naoshima take place in our current time, but what I would like to speak about is how there were similar activities conducted in the past and how they influenced the art of the times.

The axis of my talk will be “the self” as an ignition point. In other words, on how the enormous energy radiated from the passion and ambition of “the self” could influence art.

Japanese culture before World War II tended to be influenced by the personal will and taste of “the self.” “The self” as such was most likely *sukisha* (wealthy lords or merchants who were often tea ceremony masters) and collectors. Collectors of tea ceremony utensils were well-known for their strong personalities while there were also notable collectors of other genres. Jian Matsunaga, a powerful industrialist also known as the “Demon of Electricity,” Donno Masuda, a prominent leader of the Mitsui financial clique, and Sankei Hara, the owner of the Tomioka Silk Mill. These prominent *sukisha* were active during the period from the second half of the Meiji era until the Taisho era (approximately from the 1890s - 1910s), following after their predecessors of the early Meiji era, such as Kaoru Inoue and Takuma Dan.

These wealthy leaders of the modern world of business who were also *sukisha* built prominent collections in Japan that became the foundation of now famous private museums, such as the Gotoh Museum, Hatakeyama Memorial Museum of Fine Art, Idemitsu Museum of Arts, Mitsui Memorial Museum, and Seikado Bunko Art Museum, among others. Some of these collections were built over several generations while others were established by those who became wealthy overnight. The unique characteristics of private museums dissimilar to public ones were nurtured by individual *sukisha* collectors whose backgrounds were diverse.

The use of the word “suki” of *sukisha*, derived from an unusual level of liking or passion for particular objects, appeared around the first half of the medieval period (approximately 11-12th century) of Japan. It initially

ちのことを指すように変化していきます。

あくまでも〈私〉個人が好きである、という一人称の情熱に根差したエネルギーは、時に大状況を変えていくほどの力を持つことがあります。〈私〉の力でものを集めることに関わる、近代の大きなトピックのひとつに「廃仏毀釈」があります。慶応4年／明治元年(1868)3月から9月にかけて、数次に分けて発出された太政官布告のうち、仏教語を神号とすること、仏像を神体とすること、神社に鰐口・梵鐘その他の仏具をおくことの禁止などを定めた3月28日令が、いわゆる「神仏判然令(分離令)」です。古代以来の神仏が習合した状態を認めず、両者を分離し、神社の社殿内外に存在する仏教的な要素を取り除くことを求めたもので、仏像や寺院の破壊を奨励する文言はありません。にもかかわらず各地で苛烈な破壊行為が行われました。その惨状に対して岡倉天心らが中心となり、古社寺保存法を制定。茶道具や仏教美術の再評価が進められていくのが明治時代の後半です。

再評価には当然アカデミズムも関わるのですが、それに先行するかたちで、〈私〉的な立場から文化財の網羅的な収集と再評価を行い、新しい文脈のもとに再統合したのが数寄者たちでした。

とりわけ評価のアップダウンが激しかったのは仏教美術で、数寄者たちは仏像や仏画を、信仰から離れた純粋な美術品、鑑賞対象として見、評価しました。例えば茶席において、信仰とは別の文脈、設えて見せる、かざる、その価値をプレゼンテーションする。つまりキュレーションを行ったのです。

referred to an unusually strong attachment to poetry (*waka*) but later came to signify avid followers of tea ceremony and other traditional arts such as flower arrangement and other various hobbies in the late medieval period.

The energy derived from such first-person enthusiasm sometimes gained an enormous amount of power that could cause a major reformation. There was a historical moment that affected the private collections based on the capacity of “the self”: the anti-Buddhism movement in the Meiji era (from 1868). On March 28, 1868, the Meiji government’s Great Council issued the ordinance for “Separation of Buddhism and Shinto,” which demanded to convert Buddhist terminology to that of Shinto, to call Buddhist deities by the names of Shinto gods, and also to prohibit Buddhist gongs and bells installed in Shinto shrines. While commanding to ban Buddhist-Shinto syncretism and eliminate Buddhist elements from inside and outside of Shinto shrines, the ordinance had no mention of the destruction of Buddhist temples or statues and images. Nevertheless, extreme destruction took place in many places across Japan. As a result, Tenshin Okakura and others had to strive to create the law ordering “Protection of Old Shrines and Temples.” Consequently, tea ceremony utensils and Buddhist art were reevaluated during the late years of the Meiji era. This reevaluation would inevitably involve academics, but prior to that, private collectors (*sukisha*) had gathered up and reappraised these cultural objects by reintegrating them into new contexts.

The value of Buddhist paintings and sculptures rose the most, for *sukisha* reevaluated them as genuine fine art and objects of appreciation separate from religion. For instance, they used Buddhist objects to decorate their tea ceremony rooms, presenting a new context of evaluation

桃山時代から近代初期まで継続し、豊穡な装飾性や、絵画から工芸までを包括する総合性などを特徴とする造形芸術上の流派は、近代以降「琳派」と名付けられます。それこそ「再評価」そのものですが、その当事者、後援者となったのが、原三溪でした。三溪は横浜・本牧の、当時は海岸に間近かった景勝地に、一の谷、二の谷、三の谷と水を集める風光明媚な苑池を整備し、「三溪園」をつくりあげました。近代に開発の始まった横浜という、文化的な施設の未だ少ない土地に、京都から旧燈明寺三重塔(室町時代)、旧東慶寺仏殿(江戸時代前期)、紀州徳川家の夏の別荘であった臨春閣(江戸時代初期)など多数の古建築を移築し、文字通りの別天地をつくり上げたのです。

この時代、三溪園のほかにも小田原には鈍翁の掃雲台、京都・南禅寺には野村得庵の碧雲荘など、邸宅や茶室、庭園を組み合わせた別荘が整備されていきました。彼らはさまざまな形で美術作品を使い、見せるのですが、その手段のひとつとして茶会を催しました。必ずしもクローズドなものばかりではありません。たとえば京都で開催される光悦会と並ぶ、近代を代表する大規模な茶会として知られる「大師会」。明治29年(1896)、鈍翁が弘法大師空海にまつわる品を手に入れたことから企画した茶会で、以後三溪園、畠山美術館、護国寺と会場を移しながら、昭和49年(1974)からは根津美術館で開催されています。

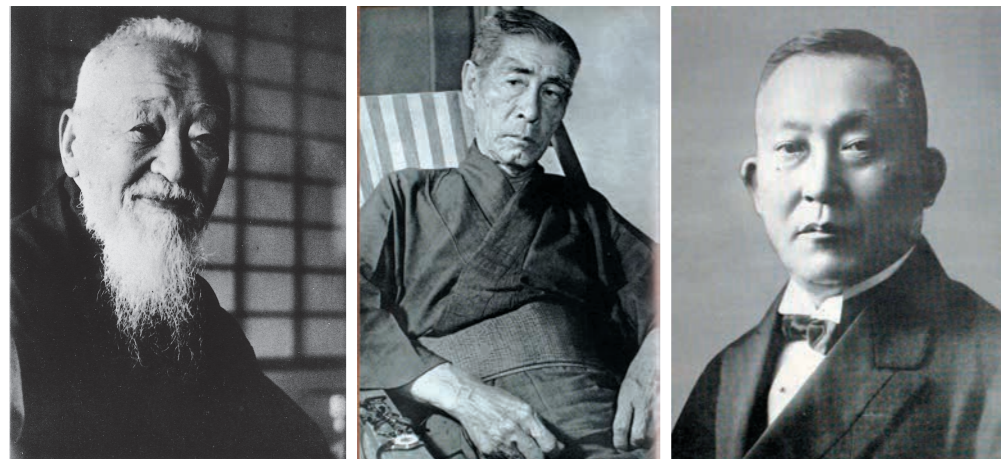
当初の大師会は、大きな会場に複数の茶室が点在し、それぞれの茶室に設えられた茶道具を展覧する、道具拝見の会でした。それとは別の建物でお茶と点心をいただくという、いわゆる「大寄せ」形式の茶会がこの時をもっ

detached from religious faith - which was an act of curation.

The trend of art that continued from the Momoyama period until the early Modern period (16-19th century) ranging from painting to crafts was named the Rinpa school after the Meiji era. This was precisely an example of “reevaluation,” which was conducted and sponsored by Sankei Hara. Hara created Sankeien Garden endowed with scenic ponds in Yokohama by the seacoast back then. In a city that had just been developed since Modern times with few cultural facilities, he relocated old Buddhist architecture such as Tomyoji Temple Three-storied Pagoda (Muromachi period) from Kyoto, Tokeiji Temple Butsuden (Early Edo period) and Rinshunkaku (Early Edo period), which had been the Kishu Tokugawa Family’s summer house, among others, to construct a completely different world.

Around the same time, villas with gardens and tea houses, such as Donno Masuda’s Soundai in Odawara and Tokuan Nomura’s Hekiunso in Nanzenji Temple, Kyoto were also created in addition to Sankeien Garden. These collectors used and showed items of their collections in various ways, and as one of them, held tea ceremony parties. Not all of such social gatherings were closed to the public. For example, Daishikai was one of the big tea parties that represented the time with a large number of attendees like Koetsukai in Kyoto. Masuda hosted the party in Tokyo when he acquired antique objects related to Kobo Daishi (8-9th century Buddhist priest) and continued it in different locations such as Sankeien, Hatakeyama Memorial Museum of Art, and Gokokuji Temple. Since 1974, it has been continued in the Nezu Museum.

At the beginning, Daishikai took place in large sites that had several tea houses and aimed to show the objects

左から：益田孝(鈍翁)1848-1938年、松永安左衛門(耳庵)1875-1971年、原富太郎(三溪)1868-1939年
出典：国立国会図書館「近代日本人の肖像」(<https://www.ndl.go.jp/portrait/>)
From left: Portraits of Takashi (Donno) Masuda, Yasuzaemon (Jian) Matsunaga, Tomitaro (Sankei) Hara
Authority: National Diet Library, Japan

左：「孔雀明王像」平安時代・12世紀、東京国立博物館蔵、国宝(原三溪旧蔵)
出典：ColBase (<https://colbase.nich.go.jp/>)
中・右：「臨春閣」江戸時代前期、公益財団法人三溪園保勝会、重要文化財
Left: *The Peacock Wisdom King*, 12C, collection of Tokyo National Museum, national heirloom (former collection of Sankei Hara) Middle and Right: Rinshunkaku, Sankeien Hoshokai Public Interest Incorporated Foundation, ICP
Authority: ColBase

て完成します。江戸時代以前にはなかった新趣向の茶会は、現代で言えば展覧会形式、と見ることもできるのではないのでしょうか。数寄者秘蔵の道具を僅かな客だけに披露するのではなく、限界はあるにしても、ある程度多くの人に公開する、体験してもらう形式の茶会が、この時代の数寄者たちによって創案されたのです。

他方で三溪は、西洋の美術史研究を踏まえた上で、日本美術史を構築しなおそうとした美術史家、矢代幸雄のパトロンでもありました。また、東京における茶の湯の総本山ともいえる護国寺の茶室を整備した高橋箒庵は、『大正名器鑑』という茶道具の名品のカタログ・レゾネを編集しています。アカデミズムと協力しながら、美術史学の近代化を図る者、書物という形でのドキュメントを通じて、茶道具の価値の再編を図る者、当時のコンテンポラリーアーティストである日本画家を支援する者。

このように、近代の初めにも、ベネッセアートサイト直島の活動につながるような試みが行われていたこと、そこには〈私〉の情熱が必要不可欠であったということ、そしてこの〈私〉の情熱こそが、現代におけるベネッセアートサイト直島の活動をも支えてきたのではないかという結論をもって、話を終えたいと思います。

and utensils arranged in the tea rooms to guests. Tea and sweets were served in other houses. *Oyose* (a large number of attendees) style tea ceremony as such was established around this time. We can perhaps consider this new style that had been never seen until then as a parallel to present-day exhibitions. The *sukisha* in Meiji thus began to host tea parties inviting a large number of people to see and experience the items of their collections instead of showing their treasured utensils only to a few guests.

Sankei Hara, the creator of Sankeien Garden, was a patron of Yukio Yashiro, an art historian who was reconstructing the history of Japanese art by adopting the discipline of Western art history. Soan Takahashi, who built tea houses in Gokokuji Temple, which is now revered as a mecca of tea ceremony, compiled *Taisho Meikikan*, a comprehensive catalog of the masterpieces of tea utensils.

One *sukisha* endeavored to modernize Japanese art history in cooperation with Academism; another intended to reassess the values of tea utensils by compiling the documents in a book; and a third patronized his contemporary *nihonga* painters.

Such examples in early modern times in Japan show that there were endeavors that preceded and were similar to Benesse Art Site Naoshima. The personal passion of “the self” was indispensable. Thus, I conclude by saying that it is exactly this passion of “the self” that has fueled the activities of Benesse Art Site Naoshima.

Mari Hashimoto

Mari Hashimoto is Director of the preparatory office for the Kankitsuzan Museum of the Odawara Art Foundation and a visiting professor at Kanazawa Institute of Technology. She holds various roles including writer, curator, art consultant, and makes appearances on art programs for television. She has authored *Kazaru Nihon* [Japan Adorns] (Iwanami Shoten), *Bijutsu de Tadoru Nihon no Rekishi* [Reading Japanese History through Art] (Chobunsha), *Kyoto de Nihon Bijutsu o Miru* (Kyoto Kokuritsu Hakubutsukan) [Looking at Japanese Art in Kyoto (Kyoto National Museum)] (Shueisha Creative), co-authored *Sekai o Kaeta Shomotsu* [Books that Changed the World] (Shogakukan) and edited and contributed to *Nihon Bijutsu Zenshu* Vol.20 (Shogakukan).

橋本麻里

小田原文化財団 甘橘山美術館 開館準備室室長。金沢工業大学客員教授。新聞、雑誌等への寄稿のほか、美術番組での解説、キュレーション、コンサルティングなど活動は多岐にわたる。近著に『かざる日本』(岩波書店)ほか、『美術でたどる日本の歴史』全3巻(汐文社)、『京都で日本美術をみる [京都国立博物館]』(集英社クリエイティブ)、共著に『世界を変えた書物』(小学館)、編著に『日本美術全集』第20巻(小学館)など多数。

ディスカッション——それぞれのトークを受けて Discussion—After the Individual Talks

三木: 皆さん、どうもありがとうございました。逢坂さんには、80年代から90年代にかけて、美術館の歴史的な発展を背景として、その中でベネッセアートサイト直島の特徴についてお話しいただきました。また、倉方さんからは、安藤忠雄という建築家が直島に関わることで、建築に対する考え方をどのように変えていったかというお話が聞けたと思います。そして、橋本さんは、近代の先例を通して、個人の思いが作品に対して新しい文脈や鑑賞の場をつくるということがベネッセアートサイト直島にも通じるとお話しくださいました。

3名のお話のなかで、「地域というコンテキスト」、「幸福な出会い」、「けん引者の存在」等々、いくつかのキーワードが出てきたと思います。まず、「地域というコンテキスト」という観点からいえば、ベネッセアートサイト直島がこれだけの形になってきた背景として、この直島という場所が、海でつながる交流の場であり、かつ経済的基盤もしっかりしていたことがあると思います。また、香川県では、50年代から60年代にかけて丹下健三による建築、つまりモダン建築の流れがあり、60年代末からイサム・ノグチが香川県の牟礼に住まいとアトリエを構えていました。そして直島においても、1970年という早い時期から石井和紘の建築があったのは特筆すべきことだと思います。そして、「幸福な出会い」については、福武さんと安藤さんの出会いもそうなのですが、そもそも80年代に直島の当時の町長と福武書店の創業者との出会いがなければ、直島での活動は始まらなかったわけなので、こちらも大切な「幸福な出会い」だと思います。「けん引者の存在」については、ベネッセホールディングスの本社がある岡山県は、倉敷の大原家を筆頭として、企業人による文化への貢献が特徴的なこととして挙げられると思います。橋本さん、現代における企業人たちの文化支援についてうかがえたらと思います。

Miki: Thank you all for your talks. Ms. Osaka discussed the characteristics of Benesse Art Site Naoshima within the context of the historical development of art museums from the 1980s to the 1990s. Mr. Kurakata discussed how Tadao Ando’s philosophy as an architect changed as he became involved with Naoshima. Ms. Hashimoto discussed several predecessors in early modern Japan and how personal thoughts foster new contexts and new fields of appreciation for works of art, as found with Benesse Art Site Naoshima.

Several key words have appeared from these three talks, such as “context of locality,” “happy encounters,” and the “presence of leaders.” As for “context of locality,” the existence of Naoshima as a hub for maritime exchanges and its stable economic foundation was historically important. In Kagawa Prefecture, there was a history of Modernist architecture by Kenzo Tange from the 1950s to the 1960s, and Isamu Noguchi lived and worked in Mure, Takamatsu from the 1960s. In Naoshima as well, it should be noted that a work of architecture by Kazuhiro Ishii has existed since as early as the 1970s.

As for “happy encounters,” the encounter between Soichiro Fukutake and Tadao Ando was crucial, but even before that, if it had not been for the encounter of the town mayor (Chikatsugu Miyake) and the founder of Fukutake Publishing Co. Ltd (Tetsuhiko Fukutake), there would not have been activities in Naoshima. These were all significant.

As for the “presence of leaders,” it seems quite important that there have been prominent business leaders in Okayama Prefecture in which the headquarters of Benesse Holdings Inc. is located, including the Ohara Family in Kurashiki among others, who were dedicated to supporting culture. Ms. Hashimoto, could you please tell us about cultural supporters in the business world today?

Hashimoto: There is an organization called “Setouchi

橋本：現在「瀬戸内デザイン会議」という組織体があり、大原美術館理事長の大原あかねさんをはじめ、デザイナーから実業家までいろいろな方が集まり、瀬戸内エリアでどのような文化活動を行っていけばいいのかをテーマに、会議を重ねています。大原家の本拠地である倉敷という地名は、もともと「倉敷地」、あるいは倉所、倉町とも呼ばれた、かつて日本各地にあった施設の名称です。これ以外にも博多、桑名、淀、大津、敦賀など港町の多くが、倉敷地を起源としています。たまたま岡山県の倉敷だけ、それが地名として残っているのです。そして倉敷地では、土地に対する支配権が輻輳していました。その地の領主権力は、倉敷地にも当然及んでいます。しかし倉敷地で働く人々の多くは、領主に仕えるのではなく、自由民として暮らし、あるいは彼ら自身が小領主になっていきました。つまり倉敷地には、既存の領主権力とそこに属さない人々とが、混在していたのです。そのため倉敷地では、領主の支配権は弱まる一方、住民の自治権は強まり、大坂・堺に代表されるような自治都市になっていく傾向がありました。そういう自治の意識が、もしかしたら現代まで残っているのかもしれませんが。それに瀬戸内海は長らく日本の交通の大動脈として、海外からの船も通行していました。外に開かれ、新しい情報がどんどん入ってくる場所。人や情報が集積され、さらに各地へ拡散していく場所であったと考えるなら、この地域の実力者が文化を引き寄せるのも当然、という言い方もできるかもしれません。

倉方：建築でいうと、直島には、石井和紘さんが設計された町役場や学校があります。それは当時の三宅町長の決断力によるのも大きいと思いますが、70年代から80年代にかけて、地方都市には可能性があるという、当時の時代精神を反映しているとも言えます。そして、90年代以降、ベネッセアートサイト直島においては、自然そのものに価値があると発信されてきました。そして、安藤忠雄という自然と一番縁のないような建築家に設計を依頼したのは福武総一郎さんの英断だと思います。安藤さん自身も、この場の自然に魅力を感じ、闘い続けてこられた。それぞれの時代の最先端のものが蓄積されて、今、生きた建築のアーカイブと言えるものが成立しています。そうした総体が直島の大きな建築的な価値だと思います。

逢坂：20世紀の高度経済成長のときは、地方も大都市も同じようなモデルを目指していました。しかし、21世紀になって、世界、政治、社会、教育……さまざまな課題がある中で、私たちにとってどのような空間、生活、そして生き方が大切なのか、もしくは自分たちに合っているのかを、一人一人がより考えざるを得ないような状況になっていると思います。そういう中で、今、ベネッセアートサイト直島は、オンラインの時代でありながら、対面で意思疎通がはかれるようなヒューマンスケールから出発しています。ローカルから世界、グローバルにつながっている。ローカルとグローバルを組み合わせるとグローバルと言いますが、そのひとつのモデルケースとして走り続けてほしい。そのためには、そこで生活している方々の一人一人の意識と、情熱と、寛

Design Conference,” whose members are Ms. Akane Ohara, the chairperson of the Board of Ohara Art Museum and other professionals from various fields such as design and business. They have discussions about what cultural activities should be conducted in the Setouchi Region. The name of the city “Kurashiki” in Okayama, the home of the Ohara Family, was derived from a common noun kurashikichi (also called kuradokoro or kuramachi) or “warehouse sites” that were ubiquitous and the origin of many port towns across Japan such as Hakata, Kuwana, Yodo, Otsu, and Tsuruga. However, this old name remained only in Kurashiki. The land comprising kurashikichi was generally shared by several rulers. Of course, the lord of the area ruled there. However, workers in kurashikichi were mostly freemen who did not serve the lord and some of them even became small rulers themselves. Kurashikichi was thus ruled in a complex way with local lords and others who did not belong to the lord’s territory. Therefore, in kurashikichi, while the lord’s power became weaker, the residents’ self-governing power grew stronger, resulting in the establishment of autonomous cities like Sakai and Osaka (of the 16th century). This kind of autonomous spirit perhaps remains in the Setouchi Region even today. Moreover, since the Seto Inland Sea has long been an important artery of Japanese maritime transportation, ships from foreign countries would come and go. Open to the external world, this region has attracted new information from outside places. Given that both people and information flowed into and spread out of this region, it can be said that powerful residents there naturally served and still do as a magnet for cultural activities.

Kurakata: Regarding architecture, there is the Naoshima Town office and public schools designed by Kazuhiro Ishii on Naoshima. These works of architecture may be a result of the leadership of Chikatsugu Miyake, the town mayor then, but also may have reflected the psyche of the time during the 1970s and 1980s, when local cities and towns seemed to have great potential. Since the 1990s, Benesse Art Site Naoshima has communicated a message that nature itself is valuable. It was a bold decision of Mr. Soichiro Fukutake to commission Tadao Ando, who had then seemed to stay quite far away from nature. Ando himself was fascinated by the nature of the island and continued to take up challenges. Cutting-edge works from each project have been accumulated to build a “living architectural archive.” All of these form Naoshima’s architectural value.

Osaka: During the rapid economic growth in the 20th century, rural areas and cities alike aimed for a similar model. However, in the 21st century, as we have various problems in the world- politics, society, education, among others..... I think each of us are urged to inquire what space and lifestyle are important to us or suit us. In spite of the time of online communication, Benesse Art Site Naoshima is based on a human scale, face-to-face communication. It connects the local and the global.

容さと、人々とつながろうとする気持ちが大切だと思います。

三木：ここで、会場からの質問を受けたいと思います。

参加者：直島は100年以上も前から、三菱マテリアルの企業城下町として発展を遂げてきました。当時の町長と福武総一郎さんの父上である哲彦さんとの出会いがあって、「アートの聖地」と呼ばれる直島になったわけですが、本日のテーマに沿っていえば、これからの直島町に期待することはありますか？

逢坂：これからつくられる新美術館への直島町の関わり方に期待したいと思います。直島の中核である本村地区に、自治体と民間が共同して、安藤さんという情熱のかたまりのような個人を媒介にして新美術館がつけられるのは、直島にとって象徴的なプロジェクトだと思います。そして、直島は、世界的によく知られている場所ではありますが、ここで育った子どもたちが、将来、島の外に出ても、また戻ってくるような、そういう直島町になるといいなと思います。

倉方：多勢に飲み込まれないアバンギャルドさがこの島にはあると思います。世界中の人が目指す場であるのに、それに甘んじないというのが直島らしさではないでしょうか。そして、今、ここを訪れる人々と地域住民とは本質的に区別がないという状態にされようとしている。これもまた尊敬すべき、新たな挑戦です。

そして、直島に流れる時間が濃厚であるということが守られていくといいなと思います。アートと向き合う時間、島民の方々との会話する時間……経験や記憶に残るものとは濃厚なものなのです。そのようなものが、この場所には常にある。そうした状態が続くことを願っています。

橋本：やはり、オーバーツーリズムには注意すべきだと思います。直島らしさを、ある種のハードルの高さも含めて保持し続けることが、結果的に持続可能性の強化につながると個人的には思っています。

三木：今日は「ベネッセアートサイト直島のこれまでとこれから」について、様々な視点から、そしてより大きな枠組みで考えるということで、逢坂さん、倉方さん、橋本さんにそれぞれお話をいただきました。

1980年代半ば、当時の直島町長と福武書店の創業者の出会いに始まって、福武総一郎名誉理事長を中心に35年以上の年月をかけ、アートの力を通して「よく生きる」とは何かを考える場所をつくり、そして、地域の人々と協働する試みを続けてきました。福武名誉理事長は、常々、300年先のことを視野にお話をされます。数百年後の未来、私たちはもう存在していなくても、ここにこういう場所をつくらうとしたという思いや精神を未来につなげていく重要性を、本日のトークやディスカッションを通して改めて感じることができました。（了）

There is a coined word “glocal” referring to the combination of “local” and “global.” I hope Benesse Art Site lead us as a model case of the “glocal.” For this goal, I think each resident’s awareness, passion, generosity and intention to have relationship with people is vital.

Miki: I would like to have questions from the audience.

Audience: Naoshima has developed as a “business castle-town” of Mitsubishi Materials since more than 100 years ago. Thanks to the encounter of the town mayor at the time and Mr. Tetsuhiko Fukutake, Mr. Soichiro Fukutake’s father, Naoshima has developed a “mecca of art.” Given the theme today, what do you expect for Naoshima for the future?

Osaka: I expect that Naoshima Town will commit to the new art museum. It must be a symbolic project for Naoshima that a new museum is co-established in the Honmura district, the center of Naoshima, by the town office and a private foundation with such a passionate mediator as Tadao Ando. Naoshima is now a world-famous place, and I expect Naoshima be an island where the children growing up here will come back one day, even if they move out of the island at some point.

Kurakata: I think there is something avant-garde about the island, a tendency to defy the majority’s trend. While people are destined to this place from all over the world, Naoshima does not seem too content with the situation and such is the Naoshima way, isn't it? And now visitors and local residents are here increasingly indiscriminately. This is another endeavor, a respectable one.

I wish this density of the time flowing in Naoshima will last forever. The time you come face to face with art, the time you communicate with the islanders..... Experiences and things kept in your memory are dense. There are always such things in this place. I wish for this situation to last long.

Hashimoto: I think we should beware of overtourism. I personally think maintaining the uniqueness of Naoshima with high-standards and protective efforts will ultimately lead to the enforcement of sustainability.

Miki: Three professionals, Ms. Osaka, Mr. Kurakata and Ms. Hashimoto, gave talks about “The Past and Future of Benesse Art Site Naoshima” from wider and diverse perspectives.

Beginning with the encounter of the then town-mayor of Naoshima and the founder of Fukutake Publishing in the mid-1980s, Benesse Art Site Naoshima has created a place for contemplating about how to live well through the power of art and endeavored to collaborate with local communities. Soichiro Fukutake, currently Honorary Chairman of the Fukutake Foundation, very often speaks with a view of three hundred years ahead. Through the talks and discussions today, we are increasingly aware again that it is important to hand down to the future the ideas and philosophy of the persons who created this place here even if we would not be here hundreds years later.

ベネッセアートサイト直島・アーカイブより

From the Archives of Benesse Art Site Naoshima

ベネッセアートサイト直島には1980年代からの活動の記録が保管されています。今号では「ベネッセアートサイト直島」がどのようなコンセプトに基づいて展開されてきたのか、主たるアート施設やプロジェクトの概要を繙きながら、その根底にある考え方を読み解きます。

Benesse Art Site Naoshima has preserved documentation on its activities since the 1980s. Through an overview of the major art facilities and projects on Naoshima, this issue looks at the core concepts and ideas Benesse Art Site Naoshima has developed across.

はじめり——自然・アート・建築の共生

「ベネッセアートサイト直島」では、自然や地域固有の文化の中に現代アートや建築を置くことによって、どこにもない特別な場所を生み出し、訪れる方々に「ベネッセ—よく生きる」*とは何かについて考えていただくことを目指しています。このような考え方は1988年、福武總一郎（現・公益財団法人 福武財団名誉理事長）が発表した「直島文化村構想」においてすでに表れていました。この構想では“人と文化を育てる場をつくる”ことが目的とされ、“時代に対するメッセージを持つ”“人と人、人と自然をリンケージさせる”等々のコンセプトが掲げられていました。

この構想に基づき、1989年に“瀬戸内の自然を体感できる場所”として直島国際キャンプ場がオープン、1992年には“自然とアートと建築の共生”をコンセプトとする直島コンテンポラリーアートミュージアム（現：ベネッセハウスミュージアム）が開館しました。自然環境を極力壊さないよう建築の半分は地中に埋設されている一方、海に向かって大きな開口部をもつ個性的なギャラリー空間を有する美術館です。2004年に開館した地中美術館は、“自然と人間との関係を考える場所”をコンセプトに掲げています。建築の大半が地中に埋め込まれながら、館内では自然光が感じられ、アートと建築が極限まで拮抗する美的体験の場所です。2010年、直島南部の海と山に囲まれた谷間に李禹煥美術館が開館しました。2019年には敷地内の浜辺に「無限門」が設置され、より一層場所との結びつきが強まり、ここにしかない風景が生まれています。2022年に誕生したヴァレーギャラリーは、その建築だけでなく周囲の自然環境も含めた一帯をギャラリー空間としてとらえており、現在における「自然・アート・建築の共生」を具現化したアート施設と言えます。

The Beginning - A Symbiosis of Nature, Art, and Architecture

Benesse Art Site Naoshima aims to create a place like no other by placing contemporary art and architecture within nature and culture inherent in the region in order to encourage visitors to contemplate upon what “benesse=well-being”* is. This idea was already manifested in the “Naoshima Cultural Village Plan” proposed by Soichiro Fukutake (currently Honorary Chairman of the Fukutake Foundation) in 1988, which aimed to “create a place to nurture human beings and culture” and pursue themes such as “carrying on messages of our time” and “connecting human beings to each other and to nature.”

Based on this plan, the Naoshima International Camping Ground opened in 1989 as “a place where you can experience the nature of the Setouchi region,” followed by Naoshima Contemporary Art Museum (present-day Benesse House Museum) which opened in 1992 with the concept of embodying a “symbiosis of nature and art.” While having been built half-underground in order not to disrupt its natural environment as much as possible, the museum features a gallery space whose wide openings face the ocean. The Chichu Art Museum, which opened in 2004, was based on the concept of being “a place where you can reflect upon the relationship between nature and human beings.” This structure is mostly buried underground but sunlight enters the space. It is a place that offers an aesthetic experience of an extreme and antagonistic relationship between art and architecture. In 2010, the Lee Ufan Museum was established in the valley between the ocean and hill in the southern part of Naoshima. Since *Porte d'Infini* was installed on the beach on the museum's premises in 2019, the connection with the site is even stronger than before, and a unique landscape like no other has emerged. The Valley Gallery, which opened in 2022, was built with an intention to include the entire environment around it as gallery space, which is the most recent embodiment of the “symbiosis of nature, art, and architecture.”

犬島精錬所美術館を通して

——在るものを活かし、無いものを創る

“在るものを活かし、無いものを創る”というコンセプトが明確化されたのは、2008年に犬島の銅製錬所の遺構を保存・再生した犬島アートプロジェクト「精錬所」(現：犬島精錬所美術館)が開館してからです。既存の煙突やカラミ煉瓦、太陽光や地中熱などの自然エネルギーを利用した環境に負荷を与えない建築と、三島由紀夫の旧邸宅の部材を再利用した作品による美術館で、“在るものを活かし、無いものを創る”を実現しています。

さかのぼってみると、直島・本村地区で1997年頃から開始された家プロジェクトの方針は、“家の原型を活かしつつ(=在るものを活かし) 家そのものを現代アートによって作品化する(=無いものを創る)”ことであり、家プロジェクトに“在るものを活かし、無いものを創る”という考え方の萌芽があったと言えます。家プロジェクトは、“家や場所の歴史と向き合い、アート作品を通じて場所の意味を掘り起こす”ことを目指し、2007年までに7軒が完成、公開されています。

集落での活動から見えてきたこと

——お年寄りの笑顔あふれる地域づくり

最初期は直島南部でのみ活動していましたが、家プロジェクトをきっかけに生活が営まれている集落へと活動範囲を広げていきました。家プロジェクト「角屋」(1998年)では、作品に使用するデジタルカウンターのスピードを決める「タイムセティング会」を開き、直島町民の方々にスピードを設定してもらいました。町民の方々の作品制作への参加は、現代アートが地域や町民の生活との距離を縮める契機となりました。2001年、さらに活動範囲を広げ、直島全体のさまざまな家屋や施設を舞台にした「THE STANDARD」

Inujima Seirenscho Art Museum – Using What Exists to Create What is to Be

The idea of “using what exists to create what is to be” was manifested when the Inujima Art Project “Seirenscho” (present-day Inujima Seirenscho Art Museum) opened in 2008 by preserving and renovating the ruined copper refinery on Inujima Island. The architecture was intended to leave minimal impact on its environment by making use of existing smokestacks, slag bricks, and natural energies such as sunlight and ground heat. The work of art exhibited there was created with used materials gathered from the late Yukio Mishima's residence, which altogether realizes the concept of “using what exists to create what is to be.”

In hindsight, given that the concept of the Art House Project, which was launched around 1997 in the Honmura district of Naoshima, was “to use the original form of each house (=using what exists) and making the entire house a work of art (=to create what is to be),” the germination of the idea “using what exists to create what is to be” can be found in the Art House Project. The Art House Project had been executed and opened to the public in seven locations by 2007, aiming to research the histories of each house and place and excavate the meaning of each place through a work of art.

Projects in Residential Districts – The Formation of Communities Filled with the Smiles of Elderly People

While Benesse Art Site Naoshima developed its projects only in the southern part of Naoshima, the area of its activities expanded to include the districts where islanders have lived since the Art House Project was launched. For the Art House Project “Kadoya” (1998), a “Time-setting Meeting” was held in which local residents participated to set the speed of the digital counters used in the work of art. The participation of residents in the creative process fostered a connection to works of contemporary art within the islanders' lives. Afterwards, Benesse's activity expanded further, and the exhibition

左から：上空からの地中美術館、犬島精錬所美術館
From left: Aerial view of Chichu Art Museum, Inujima Seirenscho Art Museum

左上：家プロジェクト「角屋」のタイムセッティング会の様子 右上：「THE STANDARD」展の時の様子 左下：直島銭湯「I♥湯」の前で
右下：瀬戸内「」資料館の内観
Top left: "Time setting" event Top right: "THE STANDARD" exhibition
Bottom left: Naoshima Residents in front of Naoshima Bath "I♥湯" Bottom right: interior view of Setouchi " " Archive.

展を開催しました。このとき顕著だったのは、島外からの運営ボランティアと直島町民との間に多くの交流が生まれ、お年寄りの方々も関心を示してくれたことです。2009年には直島町民の活力源として、また島を訪れる方々と直島町民との交流の場として、宮ノ浦地区に直島銭湯「I♥湯」がオープンしました。NPO法人直島町観光協会が運営を担うことで、地域との新たな協働の形を実現しています。2013年、さらなる交流の場として、宮浦ギャラリー六区が開館しました。2019年以降はここを拠点に、瀬戸内海地域の景観、風土、民俗、歴史などを調査、収集、展示するアートプロジェクトである瀬戸内「」資料館が、アーティスト・下道基行によって展開されています。アーティストと地域の方々との交流が日常化し、より地域に密接したプロジェクトとして現在も継続されています。

"THE STANDARD" took place in 2001 across the island using various houses and facilities. It was remarkable that, as the interactions between volunteer staff who came from outside the island and the islanders took place, elderly people showed their interest in the event. In 2009, Naoshima Bath "I♥湯" opened in the Miyanoura district as a place where islanders could gather and also where interactions with visitors could happen. The facility is managed by the Town-Naoshima Tourism Association, demonstrating a new form of collaboration with the local communities. In 2013, Miyanoura Gallery 6 opened as another place for promoting social exchanges. Using the gallery as a base since 2019, the artist Motoyuki Shitamichi has been continuing to show a series of art projects called Setouchi " " Archive, which aims to research, collect, and exhibit materials about the landscapes, nature, folk culture, and history of the area. As the interactions between the artist and the islanders have become everyday occurrences, Setouchi " " Archive is ongoing as a thoroughly community-based project.

Text: Shiho Nakaoka (The Fukutake Foundation)

*"Benesse" (=well-being) is a word that Fukutake Publishing Co., Ltd. (present-day Benesse Holdings, Inc.) coined to express its corporate philosophy in 1990. The name "Benesse Art Site Naoshima" was adopted in 2004 to refer to the art activities in Naoshima as the range of initiatives continued to expand.

テキスト 中岡志帆 (公益財団法人 福武財団)

*「ベネッセよく生きる」は、1990年、福武書店（現：ベネッセホールディングス）がフィロソフィー・ブランドとして導入した造語。2004年、直島島内でのアート活動の領域が拡大している状況から、直島全体のアート活動を表現する名称として「ベネッセアートサイト直島」が導入された。

島のひとびと Islanders' Stories

活気が出てにぎやかになると 心がウキウキする

濱口敏夫さん

福武書店（現・株式会社ベネッセホールディングス）が直島に入ってきた頃、私は直島町役場の総務課の職員として、福武書店の偉い人に島内案内して回ったんよ。島の南側の標高が高い場所、今、ベネッセハウス オーバルが建っている辺りへ連れていって、瀬戸大橋ができていく工事の様子を見せたんや。でも、その後福武哲彦さん（*1）が急逝したんや。せっかくの話がぼしょってしまうかもしれないということで、皆、落胆したわ。けれども、福武総一郎さんが「親父の遺志を継いで私がやります」と言っって、直島国際キャンプ場ができたんや。最初は教育産業で、特にアートでお客さんが呼べるとは思ってなかった。でも今はアートで観光客が来るようになってな。役場は住民に対しての周知とか、土地の情報提供とかはできるから、そういう面ではいろいろ協力してある。でも、福武さんのリーダーシップがなかったら、直島はアートの町としてこれだけ有名にはなっていないと思う。

2008年に定年を迎えて役場を退職した後、直島町観光協会の事務局長に就任した。事務局長は自分を入れて3人やった。私が就任した翌々年には第1回瀬戸内国際芸術祭があつてな。やっぱり事務局長3人でやるのは相当しんどかった。観光協会の案内所ではお客さんがそこらじゅうでわいわい言いよるし、問い合わせの電話はじゃんじゃんかかってくる。そんな中で事務もせないかん、お土産物売り場の手伝いもせないかんやろう。お客さんからのクレームを聞くのも、観光協会の仕事や。105日間ぶっ続けでやったら、もうくたくたやで。ぶっ続けはきついとわかったんか、次の芸術祭からは春、夏、秋と会期が分かれたわ。

観光協会で3年くらい働いた頃、同級生が推してくれて、町議会議員に立候補した。長い間の行政経験を町民のために活かさない手はないと思った。これまでの議会活動でも、かなりの質問や要望をしてきた。これからの直島を考えたとき、「小さな島を大きく美しく」を目指したい。これは三宅親連さん（*2）の言葉ですわ。親連さんは考え方に芯が通るとるんや。総一郎さんも親連さんと一緒に芯が通るとるから、ふたりは話が合うたんじゃ。総一郎さんにはいつまでも元気でいてほしい。これからは直島のためにいろいろやってもらわにゃいかんのやから。

*1 株式会社福武書店（現・ベネッセホールディングス）創業者。
*2 元・直島町長。9期36年（1959年～95年）にわたり町長を務めた。株式会社福武書店（現・ベネッセホールディングス）を直島に誘致。
※本原稿は、「島の人びとのことばーベネッセアートサイト直島によせて」（2023年3月27日、ベネッセアートサイト直島発行）の濱口敏夫さん（テキスト執筆：大黒優香）の文章から抜粋し、再編集したものです。

The Livelier and More Vibrant Naoshima Becomes, the More I am Thrilled

Toshio Hamaguchi

When Fukutake Publishing (present-day Benesse Holdings, Inc.) first came to Naoshima, I guided the executives of the company around the island since I was then an employee of the general administration division of the town office of Naoshima. I showed them the Seto Ohashi Bridge under construction looking out from the hill on the southern part of the island where Benesse House Oval is now located. Soon after that, Mr. Tetsuhiko Fukutake (*1) passed away suddenly. All of us were disheartened that the development he was planning would be given up. However, as Mr. Soichiro Fukutake manifested, "I will succeed my fathers' will," the Naoshima International Camping Ground was constructed. At the beginning, I did not expect that we would attract many people by such an educational project, and particularly by art. However, we have so many visitors thanks to art now. The town office has been cooperating with art projects by circulating information to Naoshima residents and sharing what we know about specific properties of land with the company. However, without Mr. Fukutake's leadership, Naoshima would not have become so famous like this, as a town of art.

After retiring from the town office in 2008, I became the chief manager of the Town-Naoshima Tourism Association. This office had three staff members including myself. Two years later, the inaugural Setouchi Triennale took place. The work presented quite an overload for us, with only three managers alone. People came with questions and requests at the tourist information booth, and we received many phone calls with various inquiries. Despite all of this, we also had to do our everyday office work and help at the souvenir shop. Responding to complaints from visitors was the responsibility of the Tourism Association as well. As we continued this for 105 days, we were completely exhausted. Perhaps there was a realization that 105 consecutive days was too much, and so the following editions of the Triennale had separate time periods, divided into spring, summer, and autumn.

After three years or so had passed since I began to work at the Town-Naoshima Tourism Association, my friends suggested that I run for the election of the Naoshima town council. I was confident that my long experience in the town office would be useful for the people of the town. During my tenure as a member of the town council, I have asked many questions and made several requests. In thinking about the future of Naoshima, I would like to 'make this small island bigger and more beautiful.' This is what the late Mr. Chikatsugu Miyake (*2) said. He was a man of principle. Mr. Soichiro Fukutake is also a man of principle, and so the two men got along with each other. I am wishing him to be well for many long years to come, for we have high hopes for him to continue on with more projects for Naoshima in the future.

*1 The founder of Fukutake Publishing Co., Ltd. (present-day Benesse Holdings, Inc.)
*2 Former Town Mayor of Naoshima for over nine terms for 36 years from 1959 to 1995, who first invited Fukutake Publishing to Naoshima.

This text is based on the words of Mr. Toshio Hamaguchi, interviewed and written by Yuka Oguro, in *Shima no Hitobito no Kotoba - Benesse Art Site Naoshima ni Yosete* [Islanders' Words - On Benesse Art Site Naoshima], published by Benesse Art Site Naoshima in 2023.

ベネッセアートサイト直島とは

「ベネッセアートサイト直島」は、直島・豊島（香川県）、犬島（岡山県）を舞台に株式会社ベネッセホールディングスと公益財団法人 福武財団が展開しているアート活動の総称です。

瀬戸内海の風景の中、ひとつの場所に、時間をかけてアートをつくりあげていくこと——各島の自然や、地域固有の文化の中に、現代アートや建築を置くことによって、どこにもない特別な場所を生み出していくことが「ベネッセアートサイト直島」の基本方針です。

各島でのアート作品との出会い、日本の原風景ともいえる瀬戸内の風景や地域の人々との触れ合いを通して、訪れる方がベネッセホールディングスの企業理念である「ベネッセ—よく生きる」とは何かについて考えてくださることを目指しています。

そして、活動を継続することによって地域の環境・文化・経済すべての面において社会貢献できるよう、現代アートとそれを包括する場である地域がともに成長し続ける関係を築いていきたいと考えています。

About Benesse Art Site Naoshima

Benesse Art Site Naoshima is the general name for the art-related activities conducted by Benesse Holdings, Inc., and Fukutake Foundation on the islands of Naoshima, Teshima (Kagawa Prefecture), and Inujima (Okayama Prefecture). The fundamental aim is to create art on each site embraced by the landscape of the Seto Inland Sea and taking ample time to create a special place like no other, bringing contemporary art and architecture into the nature and local culture inherent in the individual islands. Through encounters with works of art, sceneries, and residents of the Seto Inland Sea region, we seek to inspire visitors to reflect on the meaning of the motto of Benesse Holdings, Inc., “benesse=well-being.” Moreover, in continuing our activities, we hope to nurture a relationship of mutual growth between contemporary art and the region in order to make a positive contribution to the environment, culture, and economy of local communities

特集：ベネッセアートサイト直島のこれまでとこれから

- pp2-4 ベネッセアートサイト直島のこれまでとこれから 三木あき子
pp5-9 人間的なふれあいと環境との調和
——現在と未来をつなぐベネッセアートサイト直島 逢坂恵理子
pp10-12 ベネッセアートサイト直島と安藤忠雄 倉方俊輔
pp13-16 発火点としての〈私〉 橋本麻里
pp17-19 ディスカッション——それぞれのトークを受けて
pp20-22 ベネッセアートサイト直島・アーカイブより
pp23 島のとびと

Special Issue: The Past and Future of Benesse Art Site Naoshima

- pp2-4 The Past and Future of Benesse Art Site Naoshima by Akiko Miki
pp5-9 A Harmony of Human Relationships and the Environment: Benesse Art Site Naoshima Connects the Present and the Future by Eriko Osaka
pp10-12 Benesse Art Site Naoshima and Tadao Ando by Shunsuke Kurakata
pp13-16 “The self” as an Ignition Point by Mari Hashimoto
pp17-19 Discussion—After the Individual Talks
pp20-22 From the Archives of Benesse Art Site Naoshima
pp23 Islanders' Stories

Benesse Art Site Naoshima Periodical Magazine APR 2024

Publisher: Soichiro Fukutake
Editors: Kiyomi Waki (Benesse Art Site Naoshima)
Yoko Hemmi (Prop Position)
Translators: Sumiko Yamakawa, Caroline Mikako Elder
Japanese proof reader: Natsuo Kamikata
Designer: Asami Sato (SATOSANKAI)

Photo credit: Tadasu Yamamoto (p.2 left, p.3 middle and right, p.11 right), Seiichi Osawa (p.2 middle, p.21 left), Noboru Morikawa (p.2 right), Yasuhide Kuge (p.3 left), FUJITSUKA Mitsumasa (p.11 middle), Shintaro Miyawaki (p.11 right, p.22 bottom right), Daici Ano (p.21 right), Norihiro Ueno (p.22 top left), Hideaki Hamada (p.22 bottom left)

Published by Benesse Art Site Naoshima
(Fukutake Foundation, Benesse Holdings, Inc.)
2249-7 Naoshima, Kagawa 761-3110
Phone: +81- (0) 87-892-2550
Date: APRIL 1, 2024
Printing/Binding: KYODOPRESS CO., LTD.

No part of this publication may be reproduced without permission except as permitted under copyright law.
©2024 Benesse Art Site Naoshima Printed in Japan

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。

<https://benesse-artsite.jp/about/magazine/>

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

<https://benesse-artsite.jp/en/about/magazine/>

benesse-artsite.jp

X@benesse_artsite

[Facebook @benesse.artsite](https://www.facebook.com/benesse.artsite)

[Instagram @benesse_artsite](https://www.instagram.com/benesse_artsite)