

Benesse Art Site Naoshima

PERIODICAL MAGAZINE

Benesse
Art Site
Naoshima

アートと地域・コミュニティ

—創造の磁場・直島—

Art and Communities

—Naoshima as a Magnetic Field of Creativity—

JANUARY 2023

ベネッセアートサイト直島は、1998年の直島・本村地区における家プロジェクト「角屋」以降、約四半世紀にわたり、直島の地域コミュニティ、アーティストとともに様々な企画を展開してきました。そして2022年秋には、数年前より直島に移住し創作を続けるアーティストの下道基行による直島・宮ノ浦地区の瀬戸内「[瀬戸内アートプロジェクト](#)」資料館の新たな展開として、資料館の裏手に連続する元・焼き肉店「へんこつ」の空間が、様々な人々が集まり、交流し、学ぶ自由な研究・実験の場として改装されました。

そのオープンに際して、島民、キュレーター、建築家、デザイナーやスタッフなど多様な人々との議論を通した新たな創造の「場づくり」とも言える活動を進める下道基行と、瀬戸内地域に1990年代から幾度となく足を運び、直島の歴史に関連する作品など地域やコミュニティに関わる多くのプロジェクトを各地で展開している小沢剛に、「アートと地域・コミュニティ創造の磁場・直島」というタイトルのもと、これまでの活動や直島、瀬戸内地域での体験、近年のプロジェクトなどについて語ってもらいました。

Since 1998, when “Kadoya” was opened in the Honmura district of Naoshima as the inaugural work of the Art House Project, Benesse Art Site Naoshima has conducted various projects in cooperation with the local communities of the island and commissioned artists for nearly a quarter of a century. In the fall of 2022, as an extension of the Setouchi “[Setouchi Art Project](#)” Archive, a project developed in the Miyanoura district by artist Motoyuki Shitamichi who has lived and worked in Naoshima for several years, a former BBQ restaurant called “Henkotsu” located behind the Archive building was renovated into a free space for independent research and experiments where people from various fields can gather, interact, and learn together.

On the occasion of the launch of “Henkotsu,” a panel discussion entitled “Art and Communities - Naoshima as a Magnetic Field of Creativity” was held with the artists Motoyuki Shitamichi and Tsuyoshi Ozawa invited as guest speakers. Shitamichi, who has actively developed new creative platforms through discussions with various people including the islanders, curators, architects, designers and Benesse staff for his project, together with Ozawa, who has visited the Setouchi region many times since the 1990s and created a number of projects in relation to local communities in various places, including a work about the history of Naoshima, talked about their current and past projects and their experiences of the islands in the Seto Inland Sea.

直島に移住して —— 下道基行

僕は2020年3月に家族で直島に移住しました。2018年に三木あき子さんから長期で何かリサーチラボみたいなものを作らないかと話がきて、直島で滞在制作をしていた2019年に、宮ノ浦の神社から太鼓の練習の音が聞こえてきてふらふらと行ってみると、僕が幼い頃に地元の岡山でやっていたお祭りの風景にすごく似ていました。夕方になると徐々に観光客がいなくなって素顔の直島が姿を見せるというか、その時この島は子育てするのにいいかもなと思ったんです。初めて直島でプロジェクトをやらないかと誘われた日が、実は娘が生まれた日でした。都会ではなくて直島という所で娘を育てていながら、自分のプロジェクトを考えてみようかなと思ったのが移住のきっかけです。僕が通っていた武蔵野美術大学の油絵科の後輩で、陶芸部の仲間であったナッチャンと家族が直島に住んでいたというのも大きいです。引っ越してきてすぐにコロナが流行して、島民も家にこもりがちで、みんなで手を動かしながら、少し話したりしながら食器をつくったりすることが精神的にいいんじゃないかなと思って、ナッチャンと焼き物の部活動を始めました。たくさんの島民が参加してくれて、すごく成功している実感は

Settling in Naoshima Motoyuki Shitamichi

I moved to Naoshima with my family in March 2020. In 2018, Akiko Miki approached me with the idea for a long-term project resembling a research laboratory. When I started working on the project on the island in the following year, I heard the sound of people practicing drums from the direction of the shrine in the Miyanoura district. I went to the shrine and saw a scene similar to what I used to see at the festivals in my hometown of Okayama when I was a child. In the evening, when all of the tourists had left, Naoshima’s true face was unveiled. I thought in that moment how nice it would be to raise children on this island. In fact, the day I first received the proposal to work on Naoshima was the very day my daughter was born. I began thinking that I would want to work on my project while raising my daughter in Naoshima instead of a big city, and that was why I moved to the island. A younger colleague of mine from the Department of Painting at Musashino Art University who was also a friend from the university’s ceramic art club, Natchan, had already relocated to the island with her family, and this also greatly encouraged my decision. Soon after my relocation, the Covid-19 pandemic broke out and so the islanders mostly stayed inside their homes. Thinking that it might be good for people’s mental health if we could get

あります。ほかにも小学生向けに「島の子供の研究室（しまけん）」という塾をしています。直島の謎をみんなでリサーチしたり、新しい遊びを考えたり、直島についての「直島クロスワードパズル」を地元紙で連載したり、子ども論文みたいなのができあがるのもいいかなとか思っているところです。

僕は岡山の瀬戸内海沿岸で生まれ、昔は船に乗せてもらって犬島まで行ったり、そういう環境で育ちました。直島は言語や風景が、僕が小学校三年生まで育った環境に非常に近いです。当時、僕は考古学者になりたいくて、古代のロマンを追い求める少年でした。岡山は古墳がたくさんあるので、本当によく古墳を回って、ノートに記録したり写真を貼ったりファイリングをするマニアみたいな小学生でした。今回、直島でやっているプロジェクトは、幼い頃にやってみたかったことや、幼い頃の自分の中にぎゅっと凝縮されたものを吐き出そうとしているかのようです。田舎にいて考古学者に憧れていた当時の自分と同じくらいの年代の子たちと一緒に何か調べ物をするなど、全部が結び付いているなという気がしています。

2001年に武蔵野美術大学を卒業し、「戦争のかたち」という作品をつくりました。僕の中で大切なデビュー作です。戦時中、飛行機の格納庫として使われていた建物が今どのように残されているか、1945年以降に機能を失った建物を日本全国調査して回るというシリーズです。大学卒業後は調べ物をする会社で働きながら、カメラを手に遺構を探しました。写真だけではこのおもしろさが伝わらないかもしれないと思って、写真以外にも、図面も描いたり、文章も書いたり、高射砲台跡に住んでいる人にインタビューもする、そんな手探りで手法を模索して制作したシリーズです。油絵科を卒業したのですが、絵を描くことが自分に合わなくなってしまって赴くままに旅をしました。そうすると、小石につまづくようにこういう風景や遺構に興味を持って、それを調べていって、そのアウトプットに合うメディアを選びながらまとめ上げるというやり方でデビューしたというか、最終的にこれは本として出版されました。本になった後に、徐々に展覧会に誘われるようになって、展示が最近ではメインになってきています。

戦前の日本の遺構を探していたら、韓国と台湾にも日本が作ったものが残っていて、それを見に行くようになって次のシリーズにつながっていきました。「torii」というシリーズです。鳥居なんだけど、日本ではない場所に建てられて残っている鳥居。旧植民地や日本の国境線よりも外側に残され

together to chat and make ceramics or something, I started a pottery club together with Natchan. Many people from Naoshima decided to join the club, and it has been quite successful. I also opened a research laboratory for children called “Shimaken,” in which we have so far researched mysteries of Naoshima together, invented new plays, and created a series of “Naoshima Crossword Puzzles” for the local newspaper. I am also thinking it would be great if the children could write essays, like “kids’ theses.”

I was born in a seaside area by the Seto Inland Sea in Okayama. I grew up in an environment where I could sometimes visit Inujima by boat. The dialect and landscape of Naoshima are similar to what I heard and saw until I was a third grader in elementary school. Back then, I wanted to become an archeologist and was often romanticizing the ancient times in my mind. As there are numerous mounded tombs around Okayama, I was obsessed with visiting them and making a collection of binders with notes and photographs I took of those ancient sites. The project I am currently conducting in Naoshima is thus as if I am spilling out condensed forms of what I wanted to do and accumulated deep within my mind as a young boy. When I am here working and researching with children as young as the boy I once was who longed to be an archeologist, I am convinced that all things have come full circle.

After I graduated from Musashino Art University in 2001, I created a series of work called “Remnants,” which signified my debut work and is especially important to me. It is a series for which I researched how the buildings formerly used as hangars during World War II remain all over Japan as structures that lost their functions in 1945. After graduation, while working in a research company, I searched for war ruins carrying my camera with me. Concerned that the project would not be found interesting with photographs alone, I drew charts, wrote texts, and interviewed people who lived in places that used to be flak towers. The “Remnants” series was thus created as I explored many different approaches. Despite majoring in painting, making paintings no longer felt right for me, and I decided to travel. In doing so, these landscapes and ruins began to grab my attention as if I was halted in my tracks. I researched and expressed them using mediums that seemed most suitable to my output. I started my career in this way, and the series was published in the form of a book. Since this publication, I have received several invitations to exhibit my work and preparing for exhibitions is now my primary work.

While I was looking for pre-war ruins in Japan, I discovered that there were structures built by Japan remaining in South Korea and Taiwan as well. I began visiting them and this led to my next project, the “torii” series, which is composed of photographs of *toriis* that were built and left outside of Japan. They still stand outside the borders of Japan and in the former colonies of Japan. This work was connected to “Remnants” series but the subjects became

ている鳥居を撮っていくシリーズです。「戦争のかたち」という前シリーズを受け継ぎながら、被写体が変わっていったという感じです。美術大学の油絵科にて、僕は新しい何かをつくるというよりは、既にできあがった風景などから何かを見つけることに長けているというか、既にある環境や関係性、そういうものに着目するという特技があると気づいたのです。ですから結構、観察に徹する感じで、そのうえで主人公を選んだり、編集作業をしています。

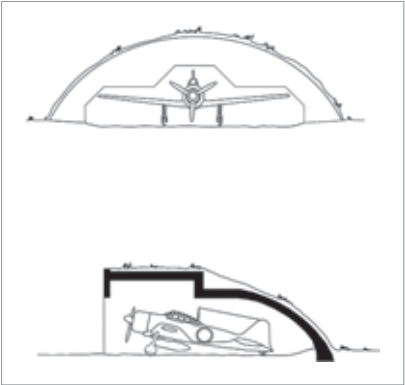
2011年の東日本大震災の後、思考がぐると変わりました。旅で出会った沖縄の八重山、宮古あたりの島々に残された、津波によって陸に上った岩の撮影を始めました。毎回手法というかメディアを変えようと思っていて、「津波石」のシリーズはモノクロの動画作品です。津波で流されてきた、海底から流れてきた岩、その岩と植物や動物、人間が関係しあっていること、岩を中心にできた関係性というものを撮影しています。

そして今、直島で瀬戸内「」資料館というプロジェクトをしています。“瀬戸内の小さな島々の片隅で捨てられていくものたちと、かつてそれらを拾い集め、記録しようとした人々。今もう一度、それを手探りで知り、学びたい。それは情報があふれる今だからこそ、きっと未来をつくることになるだろう”とステートメントでも書いていますが自分では作らないということです。さらに、それによって、アーカイブができあがっていき、収蔵庫や図書館みたいなものをつくっていく。さらに、そこに地元の人たちと一緒にクリエイティブな何かをつくったりするような部活動や研究室みたいなものがつくられていくというイメージを持っています。コロナが流行しているなか、ほぼ同時進行で資料館のプロジェクトが動いているので、何か自分の周りに起こったこと、娘が生まれたりとか、地震があったり、コロナがあったりとか、そういうことがやはり作品に反映しているように感じます。

下道基行（したみち・もとゆき）

1978 年岡山生まれ。2001 年、武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業。日本国内の戦争遺構の現状を調査する「戦争のかたち」(2001-2005)、祖父の遺した絵画と記憶を追う「日曜画家」(2006-2010)、日本の国境の外側に残された日本の植民／侵略の遺構をさがす「torii」(2006-)など、展覧会や書籍、ワークショップなどで発表を続けている。フィールドワークをベースに、生活のなかに埋没して忘却されかけている物語や日常的な物事を、写真やイベント、インタビューなどの手法によって編集することで視覚化する。2019 年、ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展日本館の参加アーティストでもあり、国内外さまざまな展覧会に参加。さらに、作家として作品をつくることと並行して、「Re-Fort Project」(2004-)、「新しい骨董」(2014-)、「旅するリサーチラボラトリー」(2015-) など、さまざまな人々とのグループ／コレクティブでのプロジェクト活動も多数行っている。2019 年より瀬戸内「」資料館を企画・監修し、「館長」に就任。

p.4 上より、シリーズ「戦争のかたち」より《掩体壕》（大分県宇佐市）、同シリーズより《掩体壕》スケッチ、同シリーズより《砲台住宅》（大阪府淀川区）、同シリーズより《砲台住宅》スケッチ、シリーズ「torii」より《Saipan, USA サイパン アメリカ》、同シリーズより《Taichung, Taiwan 台中 台湾》p.5 上より、シリーズ「津波石」より《津波石# 05》、同シリーズより《津波石# 01》、瀬戸内「」資料館、《瀬戸内「中村由信と直島どんぐりクラブ」資料館》展示風景、2022 年瀬戸内国差芸術祭、秋会期に公開された「へんこつ」の様子。

p.4 from top image: *Hanger* (Usa City,Oita) from the “Remnants” series; Drawing of *Hanger* from the “Remnants” series; *Battery-House* (Higashi yodogawa Ward, Osaka) from the “Remnants” series; Drawing of *Battery-House* from the “Remnants” series; *Saipan, USA* from the “torii” series, *New Taichung, Taiwan* from the “torii” series p.5 from top image: *Boulder #05* from the “Tsunami Boulder” series; *Boulder #01* from the “Tsunami Boulder” series; Setouchi “” Archive; *Setouchi “Yoshinobu Nakamura and Naoshima Donguri Club” Museum* on view; “Henkotsu” open to the public during the fall period of the Setouchi Triennale 2022

different. While studying painting at university, I found that I was better at focusing on a given environment or relationships and discovering something within them, rather than creating something new. Therefore, I usually devote myself to observation and then choose my main subject or begin my editing process.

After the Great East Japan Earthquake of 2011, my thinking entirely changed. I began to photograph rocks around the Yaeyama Islands and Miyako Island that had landed on shores after being carried by the tsunami. As I tend to use different mediums for each work, this series entitled “Tsunami Boulder” was created from black and white video footage. These videos, which depict rocks that washed away from the bottom of the sea to the islands, show the relationships between these rocks and plants, animals, and human beings. In other words, I am capturing the relationships formed around these rocks.

I am currently working on a project called Setouchi “” Archive. “I am seeking to explore things that have been abandoned in the corners of the islands of the Seto Inland Sea, and the people who intended to collect and preserve them. Now we want to rediscover and relearn about them again. In our current times where information surrounds us everywhere, this project will surely be a part of constructing our future.” As I wrote in my artist statement, I am not creating anything for the project. The project will accumulate research material into a collection of archives for storage or a library. Furthermore, research activities and workshops will be held to create something together with the islanders. This is what I envision. The project started its development almost concurrently with the spread of the pandemic. I feel that various circumstances that affect my life, such as the birth of my daughter, the major earthquake, and the pandemic, are inevitably reflected in my work.

Motoyuki Shitamichi was born in Okayama in 1978. In 2001, he graduated from the Department of Painting in the College of Art and Design at Musashino Art University. He has continuously put out work in the form of exhibitions, publications, and workshops, including his “Remnants” series (2001-2005), which investigated the present day remnants of the War in Japan, “Sunday Painter” (2006-2010), in which explores the pictures and memories left behind by his grandfather, and “torii” (2006-) in which he pursues the Japanese colonists left outside of Japan’s borders, and the remnants of Japan’s foreign invasions. Shitamachi’s art is based in fieldwork, and aims to use methods such as photography, events, and interviews in order to edit, and in doing so visualize, the stories and everyday occurrences that lie buried and forgotten in life. He has participated in numerous exhibitions both in Japan and abroad, including an appearance at the Japan Pavilion of the Venice Biennale 2019. Shitamachi has also worked as an author in parallel to his career as an artist, and has participated in numerous groups and collaborations with a variety of people, producing works such as “Re-Fort Project” (2004-), “New Antique” (2014-), “Traveling Research Laboratory” (2015-). Since in 2019, supervised the project of Setouchi “” Archive, assumed the office of Chief Director of the Museum.

瀬戸内を散歩するように —— 小沢剛

今回のトークに「瀬戸内を散歩するように」とタイトルをつけましたが、散歩は、誰もが自分にとって心地がいいコースを選んで歩いていると思います。もちろん、僕もそうです。瀬戸内には何度も来ていて、ざっくばらんな気持ちでかなり散歩しています。

坂出市の鎌田醤油本社の敷地内にある「讃岐醤油画資料館」は、規模の大きい作品で、1999年からあります。醤油画というのは僕が考案したジャンルで、日本画や油絵画のように歴史の中にはないのですが、あたかも歴史があるかのような小さなミュージアムを作りました。それを第1回福岡トリエンナーレで発表したときに、鎌田醤油の方から声がかかったのです。資料館ではあらゆる時代を設定して、日本の代表的な絵画を醤油で模写した作品を展示しています。僕は絵画が好きだったのですが、自分にじっくりくる画材がないものかとずっと悩んでいました。海外でどうにも体調が悪くなった時、醤油を購入し、自炊して口にしたら、一気に体が復活した経験があります。もしかすると、DNAの深いところで醤油と結び付く何かがあるのではないかという妄想が湧き、だんだんと醤油で描くことに説得力があるような気がしてきて描き始めました。考えてみると、油絵の具も墨も水彩絵の具も、もともとは日本のカルチャーではないですからね。そういう発想の作品があってもいいのかなと思い、徹底的にやりました。

「地蔵建立」は、学生の頃から始めた作品シリーズです。絵を描くことに挫折した頃、先生から「日記のようなことをしてはどうか?」とアドバイスを受け、毎日、見た風景を写真に撮って残すことを始めました。風景写真だけではおもしろくないので、だんだん風景の中にちょっと自分で手を加えるということをしたのですね。落書きをしたり、物を置いたり。ある時、自分でこしらえた地蔵を風景の中に置いて写真に撮り、そのまま地蔵を置き去りにするというのをやってみたら、意外とおもしろいなと思えたのです。それからは、毎日の散歩道や通学路に地蔵を置いて写真に残すことを始めて、そのうち旅先の世界各地でもするようになりました。東側の国で政権が変わるなど世界が動いていた時代には落書きの地蔵を描いたりして次第に表現の幅を広げていきました。写真が青みを帯びているのは、夕暮れの

As if Strolling around the Setouchi Region Tsuyoshi Ozawa

In reference to the title of my talk, “As if Strolling around the Setouchi Region,” I think that we all choose a course that makes us feel comfortable when we take a stroll somewhere. I myself surely do. I have visited the Setouchi region many times, and I stroll around here quite at ease.

Sanuki Museum of Soy Sauce Art at Kamada Soy Sauce Headquarters in Sakaide City, Kagawa is a gigantic work of mine exhibited there since 1999. “Soy sauce drawing” is a genre I invented, and although there is no such medium in art history, unlike Nihonga or oil painting, I created a small museum pretending there was such a tradition. When I first showed the “museum” at the inaugural Fukuoka Triennale, Kamada Soy Sauce approached me about the work which includes various masterpieces throughout the history of Japanese art copied in soy sauce. While I had been fond of painting, I was still searching for a paint medium that felt just right for me. When I fell ill in a foreign country, I bought some soy sauce, cooked a meal with it, and immediately felt better. I began to wonder if there was something about soy sauce, something like a deep connection to my DNA. As I was having these thoughts, I became increasingly convinced of depicting things with soy sauce. Come to think of it, none of paint mediums such as oil paint, watercolor, and ink were originally Japanese. Painting with soy sauce had to be plausible. Thinking as such, I created the work with conviction.

“Jizoing” is a series of work that I began when I was a student of the Tokyo University of the Arts. When I experienced a setback in painting, my professor suggested, “How about starting to keep a diary?” I began to take photographs of the landscapes that I saw every day. Soon I was bored of photographing only landscapes, and so I added something to the landscapes. I began to insert graffiti, objects, and so on. One day, I put a *jizo* (Buddhist statue) that I had made in the place I was photographing and left it there. It was actually quite interesting to me. Afterwards, I began to place *jizo* in different spots while walking to school and take photographs of them. Then I did the same thing everywhere around the world I traveled. In places where the regimes were changing, such as East European countries, I tried different expressions such as drawing a graffiti *jizo*. The photographs of the series are mostly bluish because I love the color of the sky at sunset, at dusk, and the state of the light in the moment when the world turns blue.

太陽が沈み夜に向かっていく空、世界が青くなる瞬間の光の状態が好きだからです。

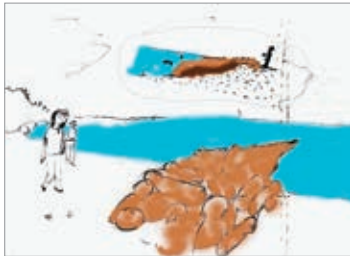
その後、醤油画を描いたり、様々な新しい作品を作り始めて、地蔵のことから離れていました。2006年、「直島スタンダード2」という展覧会のために直島をリサーチしました。その時、僕が興味をもったのは、豊島で不法投棄されたごみを直島で処理していたこと、そして四国八十八箇所巡りのように直島にも88箇所小さな地蔵などがあることでした。その二つを結び付けて、最終的なごみの処理で残ったスラグという残りがすで地蔵を88体作りました。それが《スラグブッダ88 — 豊島の産業廃棄物処理後のスラグで作られた88体の仏》です。展示方法をいろいろ考えましたが、結局、普通に置くのがよいと思い、池のほとりに展示しました。それからさらに15年後の2021年、ヴァレーギャラリーの整備に際し、ずっとそこにあったスラグブッダについて改めて展示や設置の仕方について議論することになりました。現地をリサーチしたとき、大きな岩をその近くに見つけました。以前は鬱蒼とした森で全く気づかなかったのですが、その岩はあの辺の自然の中から僕にずっと差し出されたものなのかなと、勝手に妄想しました。コロナ禍の中、僕は河原に行って石を積むという“ストーンバランシング”を趣味で始めていました。あやういバランスで高く、美しく積み上げる一人の作業に没頭していました。これと大きな岩をつなげようと思ったのです。地蔵の下にはほどよく砕いた豊島石を敷き、その石をお客さんが大きな岩の周りに自由に積んでいくのもいいなと思いました。何度か通って岩の周りの手付かずの森のようなところをほどよく整備して、自然のままと人の手を入れたもの、その中間のいい塩梅に「自然と人間が出会うような」。そういう構想でつくりました。

2020年頃から働いている東京藝術大学の取手キャンパスで「ヤギの目」という活動をやっています。コロナのため学校に行けなくなりました。その後、屋外の活動ならよしと許可が下り、学内の森の中で展開しようと前々から考えていた構想を一気に始めたのです。森を切り開いて、ヤギの飼育場を作るわけです。僕が代表を務め、学生や職員、地域住民のサポートスタッフなど約50名で活動しています。おじいちゃんたちが、がらがん手伝ってくれました。額に汗を流して、ヤギを飼育することには相当の可能性があるという直感が湧きました。その後、ヤギがキャンパス内に来た頃には、少しずつ登校できるようになりました。以前から寂しい感じだった学校が、生き物がうろうろすることで、

After that, I became somewhat detached from “Jizoing” for a while, creating soy sauce drawings and other new works. In 2006, I researched Naoshima preparing for the exhibition, “NAOSHIMA STANDARD 2.” I was interested in the fact that the industrial wastes illegally dumped in Teshima Island was treated in Naoshima and that there are 88 Buddhist statues located in 88 places, like Shikoku Pilgrimage of 88 Temples. Combining these two things, I created 88 *jizo* statues with the slag that remained after the final process of the treatment of wastes. *Slag Buddha 88 - Eighty-eight Buddha Statues Created Using Slag from Industrial Waste at Teshima* was thus born. After pondering for a while how to install the work, I decided to place the statues in an ordinary way by the pond. 15 years later, when Valley Gallery was being constructed in 2021, we began to discuss where and how the work should be exhibited in the new situation. When I researched the site, I found a large rock nearby. I did not know of it at all until then because it was previously hidden by the thick forest. I fantasized that the rock could be offered to me by the surrounding nature. Since the Covid-19 pandemic, I took up stone-balancing as a new hobby. I devoted myself to stacking stones alone on the riverside as high and beautiful as possible, keeping balance. I thought of connecting my hobby to the large rock. I laid down Teshima-stone gravels for the floor for the statues, hoping that visitors would stack the gravels around the large rock at will. As I visited the site again and again, I trimmed the wild woods around the rock to some extent with an intention to create an ideal environment right between wilderness and human intervention, where “nature and human beings meet.”

I am conducting an activity called “Yaginome (goat’s point of view)” in the Toride Campus of Tokyo University of the Arts, where I have been working since 2020. As students were not allowed to come to school because of the pandemic, we were only permitted to have outdoor activities. I immediately started working on projects in the woods on campus that I had wanted to do from before. We cleared part of the forest to build a house for goats. Our group consists of about 50 people, including myself as the chief, and students, university administrators, and local residents as supporting staff. Elderly men helped us a lot. I was convinced that keeping goats had a lot of potential. When the goats arrived at the university, the students had slowly began returning to campus. The campus that had seemed isolated before looked different because of the goats walking around. In a few months, students began to use goats’ feces to produce pigments and crayons, to mix into clay for pottery, and to fertilize the soil of the fields they had been growing. We began expanding various projects little by little. Since the goats evoked so many new ideas, we held an exhibition themed on goats. Though

風景が変わって見えるのです。数か月後には学生たちはヤギの糞を使って絵の具やクレヨンをつくってみたり、粘土と混ぜて焼き物をしたり、整備した土地に畑をつくり、ヤギの糞を肥料にする者も出てきました。少しずついろんなことを始めています。ヤギが来て、いろんなアイデアが新しく生まれてくるので、ヤギをテーマにした展覧会もやってみました。こんな感じで不条理なコロナの最中にヤギが現れ、さらに不条理に拍車がかかるのかと思いきや、美しい循環のシステムができつつあります。みんなで木を切り出し、製材して材料をつくったり、さらに森を育てていこうという方向性になりつつあります。美しい循環もこれはこれですばらしいのだけれど、僕としては壊してまた変なことをやってみたいとも思っています。

小沢 剛（おざわ・つよし）
1965 年東京都生まれ。ユーモアを交えながら歴史や社会を鋭く批評する絵画、写真、映像、インスタレーションといった多様な手法の作品で知られる。東京藝術大学在学中から、風景の中に自作の地蔵を建立し、写真に収める《地蔵建立》開始。90 年代初頭より《相談芸術》や牛乳箱を用いた超小型移動式ギャラリー《なすび画廊》を開始。1999 年には日本美術史の名作を醤油でリメイクした《醤油画資料館》、2001 年より女性が野菜で出来た 武器を持つポートレート写真のシリーズ《ベジタブル・ウェポン》、2013 年より、歴史上の実在する人物を題材に、事実とフィクションを重ね合わせ、物語を構築する「帰って来た」シリーズを制作。2007 年より中国、韓国 の作家とともに結成した「西京人」の活動も展開。

p.8 上より、(左)《地蔵建立—羽田(多摩川編)》[東京] (1988 年)、(右)《地蔵建立—上野駅(東京)》(1988 年)、《地蔵建立—武漢(中国)》(1988 年)、醤油画の制作風景、《讃岐醤油画資料館》(1999 年 所蔵：鎌田醤油株式会社、香川) 小沢剛による「スラグブッダ 88」設置案 p.9 上より、河原でのストーンバランシングの様子、「スラグブッダ 88」再制作の際に現地リサーチで見つけた大きな岩、小沢剛による積石設置案。再設置された「スラグブッダ 88」、東京藝術大学の取手キャンパス付近を歩くヤギの様子。

at first it seemed like things would become more chaotic due to the appearance of the goats amid the pandemic situation, a beautiful circulation system emerged. We are now discussing how to grow the woods while cutting trees and producing timber to use as materials for our works of art. This circulation is certainly beautiful as it is, but I also actually want to break through it and do something funny.

Tsuyoshi Ozawa was born in Tokyo in 1965. Known for his diverse paintings, photography, video, and installations, their sharp critique history and society, and the sense of humor therein. While a student at the Tokyo University of the Arts, he began the “Jizoing” project, in which he erected his own *jizo* statues and photographed the landscapes around them. In the early 1990s, he began consultation art and the “Nasubi Gallery,” an ultra-compact mobile gallery using milk cartons. In 1999, Museum of Soy Sauce Art, in which he remade famous works from Japanese art history using soy sauce. In 2001, he produced “Vegetable Weapons,” a photo series of portraits of women holding weapons made using vegetables, and the “Kaettekita” (“Returned”) series in 2013, in which he constructs a narrative by superimposing fiction and facts based on real historical figures. He is also a member of the board of directors of the National Museum of Modern Art, Tokyo. Since 2007, he has also been involved in “Saikyojin,” a group he formed with Chinese and Korean artists.

p.8 from top image: (left) *Jizoing - Haneda Airport [Tokyo]* 1988; (right) *Jizoing - Ueno Station[Tokyo]*, 1988; *Jizoing - Wuhan [China]*,1988; Ozawa creating a “soy sauce drawing”; Sanuki Museum of Soy Sauce Art on view (1999, Owner: Kamada Soy Sauce Inc., Kagawa); and Ozawa’s plan for the installation of *Slag Buddha 88* p.9 from top image: Stone-balancing on the river beach; A large rock found by Ozawa when preparing for the reinstallation of *Slag Buddha 88*; Ozawa’s plan for stacking stones, *Slag Buddha 88* reinstalled; A goat strolling around the Toride Campus of the Tokyo University of the Arts

小沢剛&下道基行 クロストーク

聞き手: 三木あき子

瀬戸内という地域、直島でのプロジェクトについて

三木: 小沢さん、下道さんのお二人とも、国内外各所で様々なプロジェクトを展開されていますが、小沢さんはこの地域での企画が特に多いようですし、下道さんは2020年から直島に移住されています。アーティストとして、この瀬戸内という地域にどのような魅力を感じていらっしゃいますか？ また、直島でのプロジェクトを通して何か気づきはありましたか？

小沢: 海のない埼玉県民なので、瀬戸内に素朴な憧れがまずありますね。青空、青い海が永遠に広がっている、というような。それから、海の下の世界を想像しながら、ぼんやりしている時間というのは、埼玉ではなかなかつくれないので、そういうところに憧れを感じてしまうんです。“ロマンの場所” としか言いようがないですが、そういう外部からの視点ですね。

直島に来るとき、フェリーに乗るといつも感じていたことがあって、それは時間によって乗っている人たちに違いがあるなあ、と。美術館に向かうお客さん、直島に住んでいる人たち、そして、直島に働きに来ている人たち。帰りのフェリーに乗るといつも、直島に働きに来ている人たちがいることに気がつくんです。そして、直島の見えてないもう一つの顔というか、アートの島というだけではない、いろいろな顔がある、そういった直島という土地のもっている奥行きというのをフェリーに乗ると感じていました。そうしたことがあって僕は、三菱マテリアルのが気になりだして、「スラグブッダ」をつくることにつながっていったことを、今、思い出しました。

2022 年 9 月 24 日、直島町の西部公民館で町民向けに行われた「アートと地域・コミュニティ」トークの様子。下道基行「直島に移住して」(pp.2-5) 小沢剛「瀬戸内を散歩するように」(pp.6-9)、は、この時のそれぞれのトーク内容をまとめたもの。
Panel discussion “Art and Communities” attended by Naoshima residents, September 24, 2022, Naoshima Seibu Community Center. For the summaries of the artists’ individual talks, see pp.2-5 for Motoyuki Shitamichi and pp.6-9 for Tsuyoshi Ozawa.

About the Setouchi region and Projects in Naoshima

Miki: Mr. Ozawa and Mr. Shitamichi, both of you are developing various projects across Japan. Mr. Ozawa’s works especially concentrate in this region and Mr. Shitamichi has lived in Naoshima since 2020. As artists, what kind of allures do you find in this region of Setouchi? Also, did you encounter new discoveries through your projects in Naoshima?

Ozawa: I am from Saitama Prefecture, which has no ocean, and so I have purely admired Setouchi from the beginning, for things like a vast blue sky and sea that spread out infinitely.....In Saitama, since it is difficult for the mind to zone out and imagine a world under the sea, I feel a longing for such things. I can’t describe it other than “a romanticized place,” but I see this region from the viewpoint of an outsider.

I use the ferry every time I come here, and I realized something.....how different the passenger types are according to the time of day. They are either museum visitors, Naoshima residents or commuters to Naoshima for work. On the way back, I see a certain number of people who work on the island on board. It is an invisible side of Naoshima, aside from “the island of art.” I became aware on the ferry that Naoshima has many diverse faces and how there is such a depth to this island. This awareness made me intrigued about the circumstances involving Mitsubishi

Tsuyoshi Ozawa & Motoyuki Shitamichi Panel Discussion

Moderator: Akiko Miki

下道: たぶん僕は、生まれ育ったところが直島に近いからかもしれないですけど、緑川洋一さんの写真のような、このあたりのきらきらしていて穏やかな感じが、落ち着くというか、長く居られるのがいいなと思っています。それに、穏やかである一方、季節が変わっていくのもきっちり体感できるんです。海にモヤがかかったり、急にワラビが生えてきたり、毛虫が大量に出てきたり、ビビッドに四季を感じられるところも魅力だと思っています。

最近、FM 香川のインタビューで、「瀬戸内「」資料館をどのように見てほしいか？」と聞かれたんです。僕は、宮ノ浦はフェリーが発着する場所でもあるので、美術館や家プロジェクトを回ったあと、1時間ぐらい残しておいてもらって、船に乗る前に見てほしいと答えました。なぜかという、資料館では、特別なアートの場所だけではなくて、アーティストの作品だけど普通の資料館として素の直島、普通の日常生活が作る島の風土をここに住みながらあぶりだしたいと思っているんです。そう思う一方、直島では時間をかけてアートの島をつくってきたという歴史があるからこそ、僕のプロジェクトはカウンターとして成立するわけで、そのあたりをこれからどう成立させていくかを考えながらやっているということです。

移動すること、作品をつくること

三木: 私は、お二人の作品制作のあり方やテーマに共通する部分があることに注目しています。二人とも移動すること、旅をすること、かつリサーチすることが作品制作の重要なベースになっています。また、下道さんは岡山県出身で、この地域にもともしみがあったと思いますが、実は、小沢さんの恒久作品が香川県に二作品あるというのも何か縁を感じます。それから、作品のテーマにおいては戦争や近代の問題があるのも共通しています。二人の最初の出会いは、光州ビエンナーレだと思いますが、1990年代以降、日本だけではなくアジアや世界各地で国際的な芸術祭が数多く開催されるようになりました。アーティストが、いろいろな土地に行って展覧会のために作品をつくるという機会が増えていきました。しかし、作品をつくるためだけにその場所を訪れ、展示が終われば、作品は解体され、その場所との関係性は途切れてしまうという状況も多くありました。近年、小沢さん、下道さんは、ある地域を拠点に継続するプロジェクトもされています。移動と定住、拠点をもつこと、旅人から住民としての視点の変化などについて、お二人はどのように考えていますか？

Materials and led me to create Slag Buddha as I now recall.

Shitamichi: Perhaps because my hometown is close to Naoshima, I feel quite relaxed with the shining sea and calm air as captured in the photographs of Yoichi Midorikawa. I get the feeling that I want to stay for a long time, which is nice. And while it is tranquil on the whole, I can still physically experience the change of seasons. It is a great allure that I can vividly feel four seasons when I see fog over the sea, bracken suddenly sprouting, many caterpillars swarming, and so on.

Recently, I was interviewed by FM Kagawa Radio and was asked, “How do you wish people to see the Setouchi “” Archive?” I answered that since Miyanoura is a ferry terminal, I hope that they can save one hour or so to be able to visit the Archive after visiting the museums and the Art House Project. Setouchi “” Archive is not only a place for special works of art but also an ordinary archive that is the work of an artist. I aim to uncover the bare face of Naoshima, the culture and lifestyle of this island formed by ordinary daily life as I live here. On the other hand, there is the history of developing “the island of art” over these decades. This is why my project has significance as a counterpart to this history. I am still considering how my project can continue in this way.

Traveling and Working

Miki: You have some aspects in common in working styles. Moving around, traveling, and researching seem to be important bases for the works of both of you. While Mr. Shitamichi is from Okayama Prefecture and familiar with this region from the beginning, it seems special that two of Mr. Ozawa’s works are permanently exhibited in Kagawa Prefecture. You both also have the themes of war and Modernism in common. I suppose you met each other for the first time at Gwangju Biennale. Since 1990, many biennales and triennales have taken place across the world and in Japan. The opportunities for artists to create works of art in various places around the world has much increased through these international exhibitions. There were many cases, however, artists visit each place only to create a work there, the work is destroyed, and

小沢: 家族もいるので、一生、旅人というわけにはいかないかもしれません。それに年齢のせいなのか、あるいは、作家としていろいろな経験を積み重ねてきた結果なのかはわかりませんが、次のステージとして、旅ばかりではなく、いろいろな形態を自分の中に取り込んでいきたいという気持ちがあります。実際、ヤギを伴って旅をするのはすごく難しい。飼ってみてわかったのですが、ヤギはあまり移動が好きじゃないです。つい2週間前、この瀬戸内エリアで数か所、ヤギを飼っている場を訪ねてリサーチしました。ヤギは動かないけど、僕らが動いて、ヤギと人間の間関係を見に行く旅というものもあるな、と。ネットワークをつくって、人間とヤギとの新しい関係性を見るとか。今、いろいろ試しているところですね。

下道: 小沢さんの話を受けて、僕は、今のところは一生、旅人でいけないかなあと考えています。5年から10年ぐらいの間隔で、場所を変えながら、生きていけたらいいなって思っていて、一つの土地に根はなるべく生やさないでいたいという気持ちがあります。

妻も移動や旅とかが僕と同じくらいに得意なタイプで、案外いけるかなと思っていたんですが、やはり子どもが2018年に生まれてみると、思った以上にこれは難しいぞというもわかってきた。でも、子どもが生まれたことによって、それまで住んでいた都会にずっと住み続けなくてもいいんじゃないかと、直島に移ってもいいかもと思ったんです。まずは娘が小学校に通い始めるまでの5～6年ぐらいの間は、少なくとも自分の直島での時間の半分以上を子育てにあててもいいんじゃないかという気持ちです。最近、妻がもう少し長く直島に住んでもいいのでは、と言い始めていて、やはり直島は子どもを育てる環境としてはとてもいいですからね。

三木: 単なる訪問者でも定住者でもない、また異なるかたちの可能性を考えていच्छやるということでしょうか？

their relationship to the place is over after the exhibition. Both of you recently began initiatives that are place-based and will continue. What do you think about traveling vs being settled and place-based, and about the shift of your viewpoints from those of visitors to dwellers?

Ozawa: As I have my family, perhaps it wouldn't be entirely possible to go on traveling throughout my life. I don't know if it's either due to my age or to my various experiences as artist so far, but I would like to explore new ways besides traveling for my next stage. In fact, it is too hard to travel with goats. Goats do not like traveling, but I didn't know that until we had them.

Just two weeks ago, I visited several places where goats are kept in the Setouchi region for research. I found that it would be interesting if we are the ones who move and go on a trip to see the relationship between goats and human beings, although these animals don't travel. I am experimenting with various things at the moment.

Shitamichi: In contrast, I think I would have to be a traveler for life at this point. I wish I could relocate every 5-10 years. I don't feel like taking root to any one place so far. Since my wife is as good at traveling as I am, it seemed possible until our child was born in 2018. Now it seems a bit more difficult than I had anticipated. But the birth of my daughter led me to think we did not have to stay in the city where we used to live, and that we could live in Naoshima. At least for her first 5 or 6 years until she enters elementary school, I would rather spend more than half of my time taking care of her. Recently my wife was discussing the idea of living in Naoshima a little bit longer. Naoshima is no doubt a wonderful place for raising children.

下道: プロジェクトが変化すると場所との関わり合い方も変わっていくのかなと思っています。僕の作品シリーズは、5年くらいは続けないとわからないという側面がある一方、5年くらい続けると自分の手から離れる瞬間が起こるんです。これまでは旅をしながら、いろいろな土地に行き、収集したものを編集して、さらにその場所に通いながら発表するというやり方でした。それは人類学者がフィールドワークをするアプローチに近いかもしれませんが、通うのではなく定住型で制作してみたいとずっと思っていたんです。それで、子どもが生まれたのをきっかけに、土地に深く入り込んで参与観察しつつ、子育てしながら制作するということを実現したのが直島でした。瀬戸内「」資料館は、写真シリーズのように持ち運びができるものではないし、そもそも直島という土地に“くっつけよう”と思ってやり始めたことなので、それをどう継続していくかを考えることは大切です。週に1日だけ開館するとか、地元の人に館長さんになってもらうとか、新しい館長みたいな人が現れたらその人に次のあり方を任せてもいい。プロジェクトを継続させながら、僕がいなくてもどんどん変わっていける存在にすることが重要で、僕のつくったものの上に違うかたちが積み重なって生き物のようになっていくのがおもしろい。だから、僕がここに居続けてハンドリングするというのとは違う関わりをなんとなくイメージしています。

プロジェクトを通して広がるネットワーク

参加者: お二人のアーティストのお話を聞いて、どういう考えで作品をつくっていच्छやるのかがわかり、とてもおもしろかったです。ヤギと毎日関わっていच्छやる小沢さんにうかがいます。最近、直島でもヤギを飼っている方がいच्छやって、毎朝、散歩でそこを通るんです。ある日、ヤギが木に登っていました。いつもより弱い声でメーメー鳴いていたので心配だったのですが、散歩の帰りに見てみたら、ヤギは木から下りていました。ヤギは、そういう高いところに登りたがるんです

Miki: Do you mean you are thinking about possibilities that are different from visitors and dwellers?

Shitamichi: I think, as my project changes, my relationship with the place probably changes. Each series I create is something I have to continue at least 5 years or so to make sense. But five years or so later, it reaches a moment of departure from me. So far, my method was traveling to various places, editing what I gathered as I repeated visits to the places. This may be close to the fieldwork anthropologists do, but I had wished to do it living in the place instead of visiting repeated times. So when my daughter was born, I was able to make participant observation possible, while living in the field and working while parenting.

Setouchi “” Archive is not a photographic series that can be transported somewhere else, and since my aim was to “connect” my work to the land of Naoshima, it is essential to discuss how to continue the project. For example, opening once a week, or appointing a local resident to become the director……and so on. When a new director comes, how to manage the archive can be entrusted to that person. While continuing the project, it is important for us to make it flexible and changeable. It must be interesting to see it accumulating with different forms like a growing creature dwelling upon the foundation I made. I am imagining a way of involvement, quite different from myself being a handler who resides here forever.

Expanding Social Networks through Projects

Question from audience: It was interesting to learn about the ideas you both had when you created these projects. I would like to ask a further question to Mr. Ozawa, who takes care of goats every day. There is a person who keeps

左:「スタンダード」展の際の「スラグブッダ88－豊島の産業廃棄物処理後のスラグで作られた88体の仏」(2006年) 中央、右:2022年に再設置された《スラグブッダ88－豊島の産業廃棄物処理後のスラグで作られた88体の仏》(2006/2022年)の様子。

Left: *Slag Buddha 88 - Eighty-eight Buddha Statues Created Using Slag from Industrial Waste at Teshima* (hereinafter referred to as *Slag Buddha 88*) exhibited at “THE STANDARD” Center and right: *Slag Buddha 88* (2006/2022) reinstalled in 2022.

瀬戸内「」資料館の第4回の展示として公開された《瀬戸内「中村由信と直島どんぐりクラブ」資料館》展示風景。期間は瀬戸内国際芸術祭2022の夏会期と秋会期。*Setouchi “Yoshinobu Nakamura and Naoshima Donguri Club” Museum* as the fourth rendition of the project series, Setouchi “” Archive exhibited during the summer and fall periods of the Setouchi Triennale 2022

か。

小沢:最近、ヤギについてやたらと詳しくなったのですが、もともとヤギは、中央アジアの高原で育ってきたので、木や崖とか高いところに登るのは得意です。だから、心配いらainじゃないですかね。動物を観察すると、いろいろな発見があっておもしろいですよね。

三木:お二人のプロジェクトで興味深いのは、プロジェクトを続けているうちに、どんどんネットワークが広がっているということです。小沢さんは、ヤギのネットワークに入られているんですね？

小沢:「全国山羊ネットワーク」です。300人以上います。「ヤギの目」のプロジェクトは、最初の頃、外部の方に活動を説明すると、「農学部ですか」と聞かれたりしました。「いや、美術のほうです」と答えていました。そういうギャップをおもしろがってくれて、最近では、この辺を調査していると「うわ、ヤギの目さんが来た」と、ヤギ界では少しずつ名は売れてきたかもです。

三木:下道さんも広がってますね。

下道:日本でカラミについて調査している「産業考古学会」（現：産業遺産学会）の6名の方々です。瀬戸内「」資料館の前の展示に来てくださり、目をきらきらさせて鑑賞してくださいました。そのうえ、表彰までしてくださいましたということでした。

三木:「直島どんぐりクラブ」というアマチュアの写真家の方々のつながりもできましたね。

下道:地元の写真を探し出すためには、有名な写真家の人が撮った写真だけではなく、個人のアルバムがとても重要になってきます。アマチュアカメラマンは、その地域を記録している人たちだから、たまにごそっと写真が出てきたりすることがあ

a goat in Naoshima and I pass by this person’s house when I take a walk every morning. One morning, the goat was high up on a tree. I worried because it was making a baa sound in a voice weaker than usual but when I saw it again on the way home, it was already on the ground. Do goats like to climb up on trees?

Ozawa: I recently became an expert in goats. Since goats originally came from the plateau area of Central Asia, they are good at climbing trees and cliffs. So, you don’t have to worry. It is interesting to observe animals because we can have a lot of discoveries.

Miki: What is so interesting in both projects is that your social networks to other fields are growing larger and larger. Mr. Ozawa, you joined a network about goats, didn’t you?

Ozawa: Yes, one called “Japan Goat Network.” It has more than 300 members. When I explained the “Yaginome (goat’s point of view)” project to others, they often asked me, “Are you a professor of agriculture?” I answered, “No, I am an art person.” People seem to like this gap. When I research around here, people now say, “Ah, here is Mr. Yaginome.” In the world of goats, I may have become famous.

Miki: Mr. Shitamichi, your network is expanding, too, isn’t it?

Shitamichi: I have six new friends who belong to the “Society of Industrial Archeology” (presently “Society of Industrial Heritage Studies”) . They visited the previous exhibition of Setouchi “” Archive and saw it with much enthusiasm. They also said they would give it an award.

Miki: Didn’t you also made friends with amateur

ります。今回、「直島どんぐりクラブ」という、1950年代から活動している人たちを訪ねたとき、おもしろい写真をたくさん見せてもらえました。小沢さんがヤギに詳しくなっているみたいに、瀬戸内「」資料館を通して、毎回、いろいろなことに詳しくなっていきますね。

小沢:ただ、あまりお金にはならないことばかりに詳しくなっていく……。

下道:そうなんです。前回の展示のとき、三菱マテリアルの前・所長さんが、カラミの展示をおもしろがって見てくれていたんですが、最後に一言、「なんでカラミなんだい？」と言います。その質問の意味は、たぶん、銅や金、銀ならお金になるし、たくさんの人が欲しがるものだけれど、カラミは誰も欲しがらない。だから、「なんでカラミなんだい？」ということだと思います。でも、僕はカラミに魅かれてしまう。カラミはスラグなので、小沢さんの「スラグブッダ」と、元は同じものです。アーティストは、なぜか“ごみ”のほうに興味に向いてしまうというか……。

三木:“ごみ”や、お金にならないことに関心が向いてしまうということですが、お二人のされている活動は、いわゆる大きな歴史ではなく、市井の人々の小さな歴史やあまり知られていない歴史に目を向けることであり、人が見向きもしないようなところに着目をして、これまでの大きな流れに沿った価値観とは異なる、新たな価値観を見出すことにつながっていると思います。そして、こういうプロジェクトが成り立つのは、そこに住むの方々のご協力があってこそ、です。アーティストの活動というのは、小さな動きかもしれないけれど、それが大きな岩を動かすような、価値観の転換を起こし得る力をもっているのではないかと思います。島民の皆さんの理解と協力のもと、これからもプロジェクトを継続していくことができればと思います。

photographers of “Naoshima Donguri Club”?

Shitamichi: In order to search for photographs of local landscapes and people, private albums are most important, not those photographed by famous professional photographers. Since these amateur photographers are local documentarians, they often have collections of local photographs. When I visited the members of “Naoshima Donguri Club,” a group active since the 1950s, they showed me many interesting photographs. As Mr. Ozawa is growing familiar with goats, I am expanding my knowledge about various things each time thanks to Setouchi “” Archive.

Ozawa: This knowledge doesn’t really lend itself to make money, though.

Shitamichi: Not at all. During the previous exhibition, the former director of Mitsubishi Materials Naoshima Refinery saw the exhibition with great interest. But he said at the end, “Why slag?” I think what he meant was, “Why did you choose slag as the theme instead of copper, gold and silver that are attractive to many people? Nobody wants to have slag.” That’s why I care for slag. Slag is the material of Mr. Ozawa’s Slag Buddha, too. We artists tend to be fascinated by “waste.”

Miki: I see both of you tend to be interested in waste and things that perhaps don’t necessarily make money. What you are doing is attracting public attention to a small history of ordinary people, and presenting historical facts that have been overlooked. They lead to finding new values that are different from those of the main streams. And these projects are never possible without the cooperation of the residents there. The activities of artists may be small but have potential that can overturn values, as if moving a gigantic rock. With the understanding and cooperation of Naoshima islanders, it is our sincere hope that we can continue these projects.

「アートと地域・コミュニティ」トークの参加者のみなさん Audience of the panel discussion “Art and Communities”

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。その記録の中から、今回はベネッセアートサイト直島と地域コミュニティの歩みを1990年代末から2022年まで紹介します。

Benesse Art Site Naoshima has preserved documentation on its activities since the 1980s. Among the archives, this issue focuses on how Benesse Art Site Naoshima and local communities have worked together from the end of the 1990s until 2022.

ベネッセアートサイト直島が地域と協働して制作した作品は、1998年に公開した家プロジェクト「角屋」から始まりました。宮島達男が制作した「Sea of Time '98」では、125名の直島の方々が設定したデジタルカウンターが明滅しています。2001年には、直島全体を舞台にした「スタンダード」展を開催しました。「スタンダード」展は、後の瀬戸内国際芸術祭にもつながっていきます。この展覧会で、染色家の加納容子はそれぞれの家の由来や特徴に合わせてのれんを制作し、「のれんプロジェクト」として公開されました。当初は期間限定の予定でしたが、島民の方の声により展示が拡大し、今では直島全体で50軒以上が参加しています。こうした出来事と並行して、直島町は2002年に歴史ある町の景観や自然を守ろうという条例「直島町まちづくり景観条例」を施行しています。また、「直島屋号プロジェクト」

The first work of art for which Benesse Art Site Naoshima and the local community of Naoshima collaborated on production for was Art House Project “Kadoya,” which opened to the public in 1998. Installed in “Kadoya” is the work *Sea of Time '98* featuring digital counters set by 125 people that flash on and off. In 2001, the “THE STANDARD” exhibition took place across Naoshima Island. This exhibition led to the Setouchi Triennale later on. In “THE STANDARD,” textile-dyeing artist Yoko Kano created the “Noren Project,” producing norens (entrance curtains) for houses in the community fitting each house’s history and characteristics. While the project was initially intended to be temporary, it is still being continued due to the request of members of the community. Currently, more than 50 houses have norens across the island. At the same time, Naoshima Town has implemented reinforcement of the “Naoshima Townscape Ordinance.” The town has also conducted “Naoshima Yago Project” (*yago*=house nickname) since 2002 and so far, 51 specially-designed nameplates have been mounted on the gates of 51 houses in the Honmura district.

左上より、宮島達男《Sea of Time '98》家プロジェクト「角屋」、直島・本村地区の歴史ある集落の中で展開される「のれんプロジェクト」の風景、直島・積浦地区で展開される「直島コメづくりプロジェクト」の島民参加型の田植えイベントの様子、「タイムセッティング2018～継承～」の様子、直島銭湯「I♥湯」番台の夜の風景
From left top: Tatsuo Miyajima, *Sea of Time '98*, Art House Project “Kadoya”; “Noren Project” developed in the historical district of Honmura, Naoshima; “Naoshima Rice-Growing Project” in Tsumu’ura, Naoshima involving the participation of many islanders for a rice-planting event; “Time-setting 2018: Succession”; Front desk of Naoshima Bath “I♥湯”at night

左より、「観光ボランティアガイドの会」ポスター（提供：直島町観光協会）、直島屋号プロジェクトの様子、「海の駅なおしま」(所有者：直島町 設計：SANAA)、「直島ホール」(所有者：直島町 設計：三分一博志建築設計事務所) 撮影：小川重雄 From left: Poster for Volunteer Guides’ Association (Courtesy of Naoshima Tourism Association); House name plate of “Naoshima Yago Project”; Marine Station “Naoshima” (Owner : Naoshima Town/ Architect : SANAA), Naoshima Hall (Owner : Naoshima Town/ Architect : Sambuichi Architects) Photo by Shigeo Ogawa

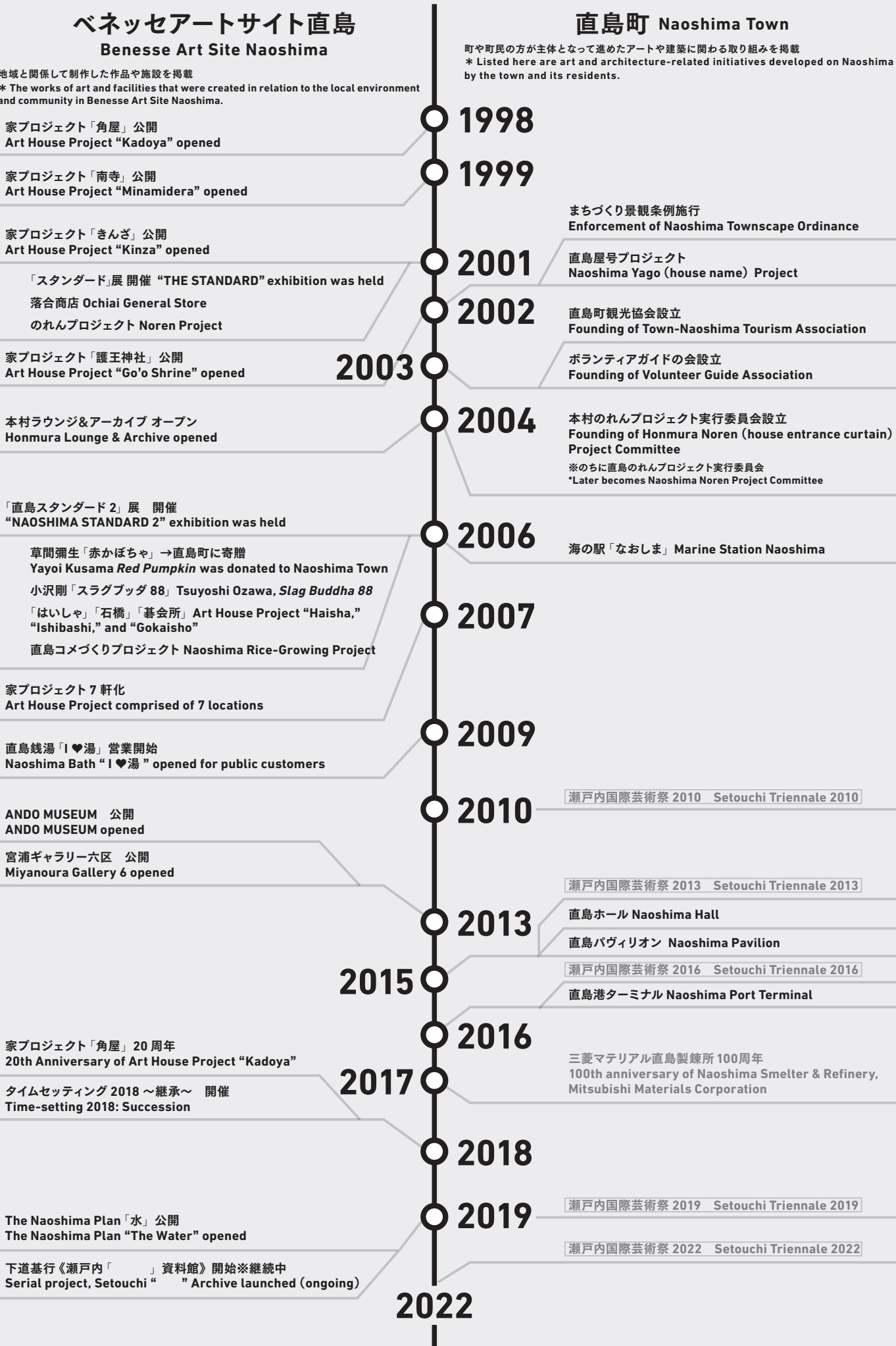
では、一軒ごとのニックネームがデザインされた看板が本村地区に51個設置されました。

2003年には、直島の歴史・文化とともに島に残る古い町並みを、家プロジェクトを中心に案内する「ボランティアガイドの会」が設立されました。本村地区を舞台に展開する家プロジェクトは、地域の神社の改築に合わせて杉本博司が設計した「護王神社」が2002年に公開され、2004年までに4軒完成しました。2006年には5年ぶりの企画展「直島スタンダード2」を開催、島の生活の中に残る美しさや美意識を際立たせて景観をつくることを試みました。この時、積浦地区の休耕田を耕して田んぼを復活させ、「直島コメづくりプロジェクト」を始めました。同年、宮浦港に「海の駅なおしま」が完成しました。2009年には、アーティスト・大竹伸朗による直島銭湯「I♥湯」が開館。これは、アートを実感しつつ来島者や島民の方々が共に汗を流すことができる銭湯です。運営を NPO 法人直島町観光協会が担い、実務を直島の方々が担当するなど、地域との協働の新たな一歩を踏み出しました。そして、2010年から3年に一度、瀬戸内の島々を舞台にした瀬戸内国際芸術祭が始まりました。

直島町の動きとしては、2015年に町民会館「直島ホール」が完成しました。建築は三分一博志による設計です。直島の地勢や先人の知恵が活かされたこの建築は、2017年に直島町の公共建築としては初めての日本建築学会賞作品賞を受賞しています。2018年、家プロジェクト「角屋」が20周年を迎え、直島ホールに島民の方々に集まっていただき、アーティスト・宮島達男も駆けつけ、新たにタイムセッティング会が行われました。2019年からは、下道基行によるプロジェクト、瀬戸内「」資料館が始まっています。直島、瀬戸内について調査し、収集した資料を展示、蓄積しています。直島の方々も資料を提供してくださるなど、島民の方々との新たな関わり合いが生まれています。ベネッセアートサイト直島の活動は、地域コミュニティの理解や協力があってこそ成り立っています。さらに言えば、この協働こそがベネッセアートサイト直島という活動の本質を創りあげているのかもしれない。

In 2003, the “Volunteer Guide Association” was established. Its members serve as guides along the old streets mainly around the houses of Art House Project where the history and old culture of Naoshima still remain. Art House Project located in the Honmura district comprised a total of four locations by 2004, including “Go’o Shrine,” a local shrine reconstructed by Hiroshi Sugimoto, which opened to the public in 2002. In 2006, the “NAOSHIMA STANDARD 2” exhibition, held five years after its first rendition, took place as a special exhibition in which the aesthetics of townscapes that featured the beauty within the islanders’ lifestyles were explored. On this occasion, fallow rice fields in the Tsumu’ura district were restored and the “Naoshima Rice-Growing Project” was launched. Also in 2006, Marine Station “Naoshima” was completed in Miyanoura Port. In 2009, *Naoshima Bath “I♥湯”* by artist Shinro Ohtake was opened to the public. This facility is a paid public bath that both Naoshima residents and tourists can use. It is managed by the NPO Naoshima Tourism Association, and residents can work in the house, which marked a milestone of a new form of collaboration with the local community. Starting in 2010, the Setouchi Triennale has been held once every three years on several islands in the Seto Inland Sea.

As for the town of Naoshima, its Naoshima Hall, designed by Hiroshi Sambuichi, was completed in 2015. The hall received the Architectural Design Award of the Architectural Institute of Japan Prize for the first time as a public building in Naoshima. For the 20th anniversary of Art House Project “Kadoya” in 2018, Naoshima residents and the artist Tatsuo Miyajima attended a meeting at Naoshima Hall for the Time-setting 2018: Succession. Initiated in 2019, the Setouchi “” Archive, a project directed by Motoyuki Shitamichi which aims to research, collect, and exhibit historical archives about Naoshima and the Setouchi region, is ongoing. As Naoshima residents donate and show the materials they have, Benesse Art Site Naoshima and the community of Naoshima have fostered new exchanges with each other. Without the understanding and cooperation of local communities, Benesse Art Site Naoshima’s activities would not be possible in the same way. In fact, collaboration with the local communities is the essence of the activities of Benesse Art Site Naoshima.

島のひとびと Islanders’ Stories

島の記憶を伝えたい

中村政太郎さんは、記録をとることや収集することが好きで、これまで多くの記録をとられていました。「どれだけの人が記録に残しておるんじやろうかと思ってな。みなさん、そのとき、そのときが過ぎたらええと思うかなあ。私は、残したいなと思うな」。お住まいにほど近い「宮浦ギャラリー六区」で企画・展開されている瀬戸内「
」資料館*では、瀬戸内の過去の記録を作品として展示していますが、その第三回、第四回では、中村さんから寄贈いただいた写真や資料が作品の一部として公開されました。

中村さんは昭和3年(1928年)生まれ。終戦後、直島に移住し、18歳から定年まで三菱マテリアル直島製錬所に勤められました。製錬所では広報関係のカメラマンとして活動し、主産業として直島の生活を支えてきた製錬所の日常を記録してきました。また、製錬所で働く仲間で結成された写真団体「直島どんぐりクラブ」にも所属。「給料だけでは、ライカ判のフィルム1本、買えんときから始めとったですからね」。簡単にシャッターを押すことができなかった時代、夢中になって撮影した当時を映した数々の写真とともに振り返り、「もうあんな風景ないのにな」と言います。

中村さんは、家族からの勧めもあり、90歳を過ぎてから少しずつ身の回りの整理を始めました。「歴史を刻んできた」という大切な記録を、関心ある誰かに受け渡し、そして活用してもらいたいという想いから福武財団に声を掛けたと言います。「記録として残せるんか聞いたら、残せる言うんで。ならばそっちにあげよう。何しろ私はためののが好きでな。カネはたまらんけど。(笑)」

「もうしてないことないぐらい。もう満足、わが人生悔いなし、いうとこやな。展覧会までやってもらってな」。瀬戸内「
」資料館の第四回展示は《瀬戸内「中村由信と直島どんぐりクラブ」資料館》と題し、直島出身の写真家・中村由信と「直島どんぐりクラブ」を取り上げています。瀬戸内「
」資料館という場で、現代の人の目にふれることになった過去の記録、忘れられつつある島の記憶が未来につながってほしいと、中村さんは願っています。

*アーティスト・下道基行が館長を務め、瀬戸内海地域の景観、風土、民俗、歴史などについての新しい資料館をつくるプロジェクト。そこに住む人々、関わりを持つ人々とともに、各分野の専門家も交え、調査、収集、展示し、語り合う場として構想された。「
」の中には毎回の展示のテーマが表記される。一連の営みは記録として保存し、次への展開に活用される。

Passing on Memories of the Island

Masataro Nakamura, who enjoys archiving and collecting things, has kept various records and documentation of the island over the years. “I wonder how many of us preserve archives. Most people probably don’t give it much thought once something is over. As for myself, I want to make sure that records remain.” In the third and fourth exhibitions of Setouchi “
” Archive* held at Miynoura Gallery 6 near Nakamura’s house, photographs and materials donated from his collection were shown.

Born in 1928, Nakamura moved to Naoshima after WWII and worked for Naoshima Smellter & Refinery, Mitsubishi Materials Corporation from the age of 18 until his retirement. Working as a photographer at the refinery, he recorded the daily work life at the factory which comprised the major industry sustaining Naoshima for many years. He also belonged to “Naoshima Donguri Club,” a photography club whose members were fellow workers of the refinery. “I started taking photographs at a time when I could not even afford a roll of film for my Leica camera with just my monthly salary alone.” With film being so precious, it was not so easy to make a decision to press the shutter button, but looking back at the photographs he avidly took back then, he says, “I miss those landscapes which are no longer there.”

After turning 90 years old and following the advice of his family, Nakamura began sorting out his collection, little by little. With wishes to pass on his treasured historical archive that he had been accumulating over the “traces of time” and looking to find someone who would be interested in utilizing it, he approached the Fukutake Foundation. “When I asked if they could preserve it as an archive, they answered yes, and so I decided to donate it to them. I love saving things, after all. Although I’m not very good at saving money (laughs) .”

“I have done almost everything I’ve wanted to do. I’m pretty much satisfied. I even had ‘my exhibition’ held.” The fourth exhibition of Setouchi “
” Archive was the Setouchi “Yoshinobu Nakamura and Naoshima Donguri Club” Archive, which showed materials about Yoshinobu Nakamura, a photographer from Naoshima, and Naoshima Donguri Club, the amateur photographers’ group. As these archives from the past became accessible with the exhibition of Setouchi “
” Archive, Masataro Nakamura hopes that the memories of the island on the verge of being forgotten will be passed on to the future.

*This project is directed by Artist Motoyuki Shitamichi with an aim to exhibit newly-acquired archives about the landscapes, natural environment, folk culture, and history of the region surrounding the Seto Inland Sea. Setouchi “
” Archive is intended to be a platform where people and experts from various fields can research, gather, plan exhibitions, and hold discussions together. “
” in the title has the subject of each exhibition. The process of organizing each exhibition is documented and will be used for further development.

特集：アートと地域・コミュニティ創造の磁場・直島

- pp.2-5 下道基行「直島に移住して」
pp.6-9 小沢剛「瀬戸内を散歩するように」
pp.10-15 小沢剛&下道基行 クロストーク
pp.16-18 ベネッセアートサイト直島・アーカイブより
p.19 島のひとびと

Special Issue: Art and Communities—Naoshima as a Magnetic Field of Creativity

- pp.2-5 Motoyuki Shitamichi, "Settling in Naoshima"
pp.6-9 Tsuyoshi Ozawa, "As if Strolling around the Setouchi Region"
pp.10-15 Tsuyoshi Ozawa & Motoyuki Shitamichi Panel Discussion
pp.16-18 From the archives of Benesse Art Site Naoshima
p.19 Islanders' Stories

Benesse Art Site Naoshima Periodical Magazine JANUARY 2023

Publisher: Soichiro Fukutake

Editors: Kiyomi Waki, Hitomi Oishi (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: Takumi Kondo (Cover, p.10, p.14), Tadasu Yamamoto (p.5 3rd, 4th, 5th, p.13), Osamu Watanabe (p.12 left), Norihiro Ueno (p.16 top left), Ken'ichi Suzuki (p.16 top right), Hideaki Hamada (p.16 bottom right), Makoto Tomioka (p.20)

Photo courtesy: Motoyuki Shitamichi (pp.4-5), Tsuyoshi Ozawa (pp.8-9), Naoshima Town (p.17 middle and rightmost)

Published by Benesse Art Site Naoshima
(Fukutake Foundation, Benesse Holdings, Inc.)
2249-7 Naoshima, Kagawa 761-3110
Phone: +81- (0) 87-892-2550
Date: JANUARY 1, 2023
Printing/Binding: KYODOPRESS CO., LTD.

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

本誌の電子版は、ベネッセアートサイト直島の公式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

Twitter @benesse_artsite

Facebook @benesse.artsite Instagram @benesse_artsite

表紙写真：小沢剛（左）と下道基行（右）、宮浦ギャラリー六区のエントランスにて

Cover photo: Tsuyoshi Ozawa (left) and Motoyuki Shitamichi (right) at Miyaura Gallery 6