Benesse Art Site Naoshima

PERIODICAL MAGAZINE

ベネッセ賞――世界と直島をつなぐ

アマンダ・ヘン「Every Step Counts」2019 年(テキストワーク、ブラスパサーロード沿い) Amanda Heng, *Every Step Counts*, 2019 (text work along Bras Basah Road)

The Benesse Prize

- Connecting the World with Naoshima

ベネッセ賞――世界と直島をつなぐ

The Benesse Prize - Connecting the World with Naoshima

2019年11月から2020年3月に開催された「シンガポール・ビエンナーレ2019」。その公式賞である「第12回ベネッセ賞」に、アマンダ・ヘン(シンガポール)が選ばれました。今号は、第12回ベネッセ賞のショートリスト選考(11月)や授賞式(1月)とベネッセ賞の歴史について特集します。

The Singapore Biennale 2019 was held from November 2019 through March 2020 during which Amanda Heng (Singapore) was awarded the 12th Benesse Prize, one of the awards officially recognized by the organizer of the event. Described here is the history of the prize, along with the final selection process from short-listing of candidates that took place in November 2019, to the award ceremony held in January 2020.

ベネッセ賞は1995 年、福武書店からベネッセコーポレーション (現:ベネッセホールディングス) への社名変更を機に、傑出したアーティストのアート活動を評価し、ベネッセグループの企業理念である「Benesse =よく生きる」を具現化するアーティストを支援する目的で、ヴェネツィア・ビエンナーレにおいてスタートしました。

第11回からは拠点をアジアに移し、シンガポール美術館 (以下、SAM) との共催でシンガポール・ビエンナーレの公 式賞として再始動しました。受賞アーティストにはベネッ セアートサイト直島での作品制作または作品収蔵の機会と 賞金がベネッセホールディングスから授与されます。

これまでのベネッセ賞受賞者には、蔡國強(第1回)、オラファー・エリアソン(第3回)、ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ミラー(第4回)など、その後、現代美術界において活躍を続けるアーティストたちが名を連ねています。

The Benesse Prize was first established in 1995 for the Venice Biennale, and coinciding with the renaming of Fukutake Publishing to Benesse Corporation (presently Benesse Holdings, Inc.), aims to appreciate the works of prominent contemporary artists and provide support as an expression of our corporate motto, "Benesse=Well-Being."

From the 11th presentation of the award, its focus was moved to Asia, emerging as an official award of the Singapore Biennale co-hosted with the Singapore Art Museum (SAM). The recipient is awarded prize money and invited to create a work for Benesse Art Site Naoshima or have their work acquired by Benesse Holdings, Inc.

Past recipients of the prize, such as Cai Guo-Qiang (1st), Olafur Eliasson (3rd), and Janet Cardiff & George Bures Miller (4th) among others, have continued onto major international success in the contemporary art scene.

(左)2020 年 1 月 11 日、授賞式。(右)アマンダ・ヘンと安達保(ベネッセホールディングス代表取締役社長)。 Left: Award ceremony on January 11, 2020. Right: Amanda Heng and Tamotsu Adachi (CEO of Benesse Holdings, Inc.)

直島は、瀬戸内国際芸術祭の行われた2019年の観光入 込客数が約75.1万人(直島町観光協会)に上るなど、近年 は国内外から多くのアートファンが訪れる場所となりました。 しかし、わずか四半世紀前の日本では地方での現代美術 は今ほど注目されず、1992年、安藤忠雄の設計による直 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)が開館した後も、観光入込客数はしばらく 年間約4万人前後でした。

1995年、グローバル化を視野に入れた社名変更に際して開催された展覧会(「トランスカルチャー展」、pp.16-18参照)とともに、ベネッセ賞が誕生しました。その舞台となったヴェネツィア・ビエンナーレは、世界中のアーティストや美術関係者が一堂に会し、現代美術界において大きな影響力をもつ祭典です。当時を知る担当者の一人である笠原良二は、次のように語ります。「25年前、離島で現代アートを扱う独自の活動は日本の美術界にすらほとんど認知されていませんでした。そのようななかベネッセ賞を設立し、関係者が『我々のこの場所の活動は、ヴェネツィアまでつながっているんだ』という誇りを持てるようになったことは、大きな変化だったと思います」

その後、時代に先行するアートを通して、小さな島が世界とつながり、世界の第一線で活躍するアーティストが島を訪れ、自然、人、文化、歴史、暮らしに触れ、作品を生み出すことによって、どこにもない特別な場所をつくっていきました。そして、多くの人が訪れるようになったのです。

ベネッセ賞の授与は、その後の家プロジェクト(1998年~)、地中美術館(2004年)、犬島精錬所美術館(2008年)、豊島美術館(2010年)や瀬戸内国際芸術祭の開催(2010年~)など、瀬戸内の島々を舞台にそれぞれの島の文化や個性を生かした活動へと領域を拡げ、深めるひとつの契機となったと言えます。

Receiving 751,000 tourists in 2019 with the Setouchi Triennale (according to Town - Naoshima Tourist Association), Naoshima island has become a popular destination for art fans both domestic and from overseas. Only a quarter century ago in Japan, however, contemporary art in rural areas did not attract as much attention as it does today, and the number of visitors to the Naoshima Contemporary Art Museum designed by Tadao Ando (presently Benesse House Museum) during the first few years after its opening in 1992 was only around 40,000 per year.

In 1995, the Benesse Prize was founded together with an exhibition commemoratively held as Fukutake Publishing changed its name in perspective of increasing globalization. Its original setting was the Venice Biennale, a major art event influential to the entire international contemporary art scene, where artists representative of countries, art critics, curators and dealers from around the world gather. Ryoji Kasahara, one of the staff members involved with the launching of the prize, recalls, "25 years ago, our unique activities to exhibit contemporary art on the remote island was barely known, even by Japanese people in the art world. Despite this situation, we were able to launch the Benesse Prize, and the people involved with it felt very proud that 'what we are doing on the island leads to Venice,' which was a major turning point for us."

Through the introduction of cutting-edge contemporary art, Naoshima island was connected to the world in a way that leading artists of the world came to visit the island, became acquainted with the local nature, local people and their lives, and local culture and history, and created works of art, making the island a special place unlike any other. Moreover, increasing numbers of people have come to visit the island.

The Benesse Prize served as an impetus for us to develop new initiatives across the Setouchi Islands aiming to enhance the culture and characteristics of each island, such as Art House Project (1998-), Chichu Art Museum (2004), Inujima Seirensho Art Museum (2008), Teshima Art Museum (2010), and the Setouchi Triennale (2010-), expanding and deepening the range of our activities.

アマンダ・ヘン「Every Step Counts」2019 年 (左) ワークショップの記録 (右) エスプラネード・トンネルでの映像作品展示風景 Amanda Heng, *Every Step Counts*, 2019 Left: Workshop documentation. Right: Video projection at Esplanade Tunnel.

「第12回ベネッセ賞」審査ツアーから ショートリスト発表まで

The 12th Benesse Prize: From Jury Tour to the Shortlisting Process

2019年11月17日、開幕を5日後に控えたシンガポール・ビ エンナーレ2019の最終準備が急ぎ行われるなか、第12回 ベネッセ賞の審査ツアーは、メイン会場であるナショナル ・ギャラリー・シンガポール (以下、NGS) から開始されま した。審査員は3日間をかけて全11会場、77作品をめぐり ました。

シンガポール・ビエンナーレ2019の芸術監督・パトリック ・フローレスは、自らが打ち出したコンセプト「Every Step in the Right Direction (正しい方向への一歩一歩)」のなか で、「このビエンナーレでは"歩く"ことの必要性を考え、 都市を探索してもらう仕掛けを作り出した」と語っています。 審査員たちも自ら街を歩きながら、「私たちの時代と歴史 における対話を深める(コンセプトより)」同ビエンナーレ 参加作品のなかから、日本の瀬戸内海で展開するベネッ セアートサイト直島の文脈に呼応する作家を選考していき ました。

審査ツアー最終日の11月19日、午前中にすべての視察行 程を終え、午後から第一次審査会を行いました。ベネッ セアートサイト直島を実際に訪れ、場所の空気や考え方へ の理解も深い専門家を中心とする審査員たちは、作家の 作風や活動を精査し、約3時間におよぶ議論ののち、満 場一致でショートリスト作家を5人に絞り込みました。翌 11月20日のシンガポール・ビエンナーレ2019開幕公式記 者会見にて、審査に加わったベネッセホールディングス取 締役・福武英明がショートリストを発表しました。

On November 17, 2019, when final preparations were hurriedly advancing towards the Singapore Biennale 2019, which was to open in five days, the jury tour for the 12th Benesse Prize began at the National Gallery Singapore (NGS), the main venue of the Biennale. Jury members spent three days viewing all of the 77 works exhibited across 11 locations.

Patrick D. Flores, the Artistic Director of the Singapore Biennale 2019, explained in his statement on the concept of the event, "Every Step in the Right Direction" that "the necessity of 'walking,' prompted by the Biennale's geography, itself spanning nodes and locations across the city of Singapore, invites audiences to be inspired in an exploration." The jury examined each of the works and the activities of the artists participating in the Singapore Biennale, which seeks "to deepen the conversation based on a need for ethical gestures in our time and in history," looking for ones that would resonate with the context of Benesse Art Site Naoshima's activities in the Seto Inland Sea.

On November 19, the final day of the tour, the jury finished their reviewing in the morning and made their first selection in the afternoon. Consisting mainly of art professionals who had visited Benesse Art Site Naoshima before and were aware of it's environment and vision. The jury members thoroughly reviewed each artist's style and activities and held a discussion for three hours until they unanimously shortlisted five candidates. The following day, on November 20, at the press conference for the Singapore Biennale 2019, Hideaki Fukutake, Director of Benesse Holdings, Inc. announced the names of the five candidates.

ショートリスト作家 Shortlisted Candidates

アマンダ・ヘン

1951年 シンガポール生まれ、在住。2010年、シンガポールの文化勲章カルチュラル・メダリ

Amanda Heng

Born in 1951 in Singapore. Lives in Singapore. Received the Singapore Cultural Medallion for Visual Arts in 2010.

ドゥサディ・フントゥラクーン

1978年 タイ・バンコク生まれ、在住。主に陶芸、彫刻、ドローイング、ペインティングなどを 制作。2017年、「サンシャワー」展など。

Dusadee Huntrakul

Born in 1978 in Bangkok, Thailand. Lives in Bangkok, Thailand. Works in multiple mediums including ceramics, sculpture, drawing, painting among others. Participated in the exhibition, "SUNSHOWER" co-organized by the Japan Foundation Asia Center in 2017.

ハイファ・スベイ

1990年 イエメン・ダマール生まれ、同国アデン在住。 イエメンのストリートアーティスト。 シンガ ポール・ビエンナーレ2019にて国際展初参加。

Haifa Subay

Born in 1990 in Dhamar, Yemen. Lives in Aden, Yemen as a street artist. The Singapore Biennale 2019 was the artist's first participation in an international exhibition.

ヘラ・ブーユックタスチアン

1984年 トルコ・イスタンブール生まれ、在住。2015年、第56回ヴェネツィア・ビエンナーレ「ア ルメニア館」代表作家の一人として金獅子賞受賞。

Hera Büyüktaşcyan

Born in 1984 in Istanbul, Turkey. Lives in Istanbul, Turkey. Co-represented the Armenian Pavilion, winner of the Golden Lion at the 56th Venice Biennale, 2015.

ロバート・ザオ・レンフイ

1982年 シンガポール生まれ、在住。2018年、第9回アジア太平洋トリエンナーレ(ブリスベン)他、 国内外で個展多数。2017年、HUGO BOSS アジア・アートアワードファイナリストアーティスト。

Robert Zhao Renhui

Born in 1982 in Singapore. Lives in Singapore. His works have been shown in many places both in Singapore and overseas such as in the 9th Asia Pacific Triennial (Brisbane, Australia). Renhui was one of the finalists for the Hugo Boss Asia Art Award in 2017.

審査員 Jurv

アデ・ダルマワン (インドネシア)

アーティスト、キュレーター、ルアンルパメンバー。第11回 ベネッセ賞ショートリスト作家。ルアンルパは2022年開催 のドクメンタ15のアーティスティック・ディレクターに任命。

Ade Darmawan (Indonesia)

を主宰。2013年より現職。

profession in 1996.

ゴン・ヤン(中国)

Gong Yan (China)

Valentine Willie (Malaysia)

Artist, curator, and member of the collective ruangrupa in Jakarta. One of the shortlisted candidates for the 11th Benesse Prize, ruangrupa has been appointed as director of the documenta fifteen (2022).

イルハム・ギャラリー クリエイティブ・ディレクター。弁護

士として活動したのち、1996年から東南アジア各地で画廊

Creative director of Ilham Gallery (2013-present).

Willie has managed and owned several galleries across Southeast Asia after retiring from the legal

上海当代芸術博物館 館長。上海現代美術学校教授。元

「Art World」誌編集長。ヴェネツィア建築ビエンナーレ中

国館キュレーターなど建築および美術の展覧会を多数企画。

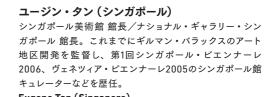
Director of Power Station of Art and professor of

Shanghai Institute of Visual Art, Former chief-editor

バレンタイン・ウィリー(マレーシア)

ガポール 館長。これまでにギルマン・バラックスのアート 地区開発を監督し、第1回シンガポール・ビエンナーレ 2006、ヴェネツィア・ビエンナーレ2005のシンガポール館

Eugene Tan (Singapore)

Architecture.

Director of the Singapore Art Museum and National Gallery Singapore. Prior to this, Tan oversaw the development of the Gillman Barracks art district, and curated the inaugural Singapore Biennale in 2006 and the Singapore Pavilion at the Venice Biennale in

of the magazine, Art World. Gong curated many exhibitions of art and

architecture including the Chinese Pavilion of the Venice Biennale of

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 ティック・ディレクター。元パレ・ド・トーキョー(パリ)チ ーフ及びシニア・キュレーター (2000-14年)、ヨコハマトリ エンナーレ2017コ・ディレクター、同2011アーティスティッ

ク・ディレクター。

International Artistic Director of Benesse Art Site

Naoshima. Chief and senior curator at Palais de Tokyo, Paris (2000-2014), co-director of Yokohama Triennale 2017, and artistic director of Yokohama

「第12回ベネッセ賞」授賞式

The Award Ceremony for the 12th Benesse Prize

2020年1月11日の第12回ベネッセ賞の授賞式にはアーティスト、美術関係者、企業幹部や政府関係者、メディアなど約100名が出席しました。

はじめに、ベネッセホールディングス代表取締役社長・安達保が、企業理念や事業内容、5つのサステナビリティビジョンを紹介しました。「サステナビリティビジョンの4つ目に『地域との価値共創(その地域に暮らす人々とともに、学びや文化・アート等を通じて新しい価値を生み出し、豊かな社会を実現します)』を掲げています。今やアートは当社の企業活動の重要な要素のひとつです。経済のハブ、文化のるつぼであるシンガポールで、SAMとベネッセ賞を開催することで、我々の『Benesse = よく生きる』という理念が、世界に響き渡ることを期待しています」

次に、SAM / NGS 館長であり審査員の一人でもあるユージン・タンが登壇しました。「多くの素晴らしい作家から受賞者を選ぶのは簡単ではありませんでしたが、シンガポール・ビエンナーレの代表者として、ベネッセの理念を実現する力がある作家を選出できたと確信しています」

続いて、ベネッセホールディングス取締役・福武英明が、ベネッセアートサイト直島の歴史とコンセプトを紹介しました。「我々が活動する瀬戸内海の島々は、日本の急速な経済発展と近代化による負の遺産に苦しめられてきました。我々は『在るものを活かし、無いものを創る』ことを重視しています。たとえば島民の生活エリアにアートを展開し、新しい価値を創造してきました。自然エネルギーを活用した循環型の美術館もあります。今では世界中から来るゲストと島民の交流も盛んになりました。私たちが目指す『年

The award ceremony for the 12th Benesse Prize on January 11, 2020 was attended by about 100 people including artists and art-related professionals, corporate leaders, government officials and the media.

To start the ceremony, Tamotsu Adachi, CEO of Benesse Holdings, Inc. delivered a speech about Benesse's corporate philosophies and businesses and its five visions of sustainability. "The fourth [of the five visions] is 'cocreating values with communities,' meaning that we will work with local residents to generate new values through culture and art. Today, art is an important element of our corporate practices aiming for the creation of a healthy society. By awarding the Benesse Prize with SAM in Singapore as a financial hub and formidable cultural melting pot, I hope our ideal of 'Well-Being' echoes around the world."

Next, Eugene Tan, a member of the Jury and the Director of SAM and NGS, delivered his remarks. "It was not easy to select only one recipient from so many fabulous artists. However, I am certain that the winner of the prize will embody Benesse's theme of 'Well-Being' and will be a representative of the Singapore Biennale."

Hideaki Fukutake, Director of Benesse Holdings, Inc. briefly introduced the history and concept of Benesse Art Site Naoshima. "The islands in the Seto Inland Sea where we develop our activities had suffered from a negative legacy of environmental issues stemming from Japan's rapid industrial economic development and modernization. We make much of 'using what exists to create what is to be.' For example, by incorporating art into residential neighborhoods on the islands, we have created something new. We also have a circulatory art museum that takes advantage of natural energy resources. Now local residents are able to have exchanges with visitors from all

(左) 安達保 (ベネッセホールディングス代表取締役社長) (右) 福武英明 (ベネッセホールディングス取締役) Left: Tamotsu Adachi (CEO of Benesse Holdings, Inc.) Right: Hideaki Fukutake (Director of Benesse Holdings, Inc.)

をとればとるほど幸せになる社会』を、来島してぜひ体感 してください」

また、ベネッセアートサイト直島 インターナショナル・アーティスティック・ディレクター・三木あき子が、ベネッセ賞の歴史と選考過程を振り返りました。「第1回受賞者の蔡國強が直島で生み出した作品は、ベネッセアートサイト直島における『アート・建築・自然の融合』というコンセプトや『アートに浸る』という考えをより明確にする礎となりました。第11回受賞者のパナパンの作品は、安藤忠雄設計の『Valley Gallery (仮称)』で来年公開予定です。今回の受賞者にも大いに期待しています」

最後に、第12回ベネッセ賞の受賞者がアマンダ・ヘン であることが安達代表取締役社長から発表されました。 「家族」や「コミュニティ」を作品テーマのひとつとするへ ンの受賞スピーチは、出席者たちの心を打つものでした。 「この名誉ある『ベネッセ賞』を受賞したことをとても光 栄に感じています。実は昨年、年齢のせいで肉体的にも 精神的にも苦しい時期があり、自身の芸術活動を見直そう と考えていました。しかし、たとえ老いても、やはり私は 芸術活動を続けたいと思います。社会の不平等、地球環 境など社会課題は悪化し続けていますが、私たちにでき ることはたくさんあります。これからも、私たちのよりよい 暮らしのために学び続け、コミュニティとともに新たな作 品を生み出していきたいと思います。今回受賞できたのは、 プロジェクト参加者、友人、美術関係者、私の人生に何 らかの形で関わってきた人々のおかげです。自分の持てる ものを最大限に活かすことを教えてくれた両親や家族、特 に母に感謝しています」

「歩く」という行為は、子どもからお年寄りまで多くの人にとって日常的な動作です。それをテーマにした作品に長年取り組んできたヘンは、25年にわたって「Benesse = よく生きる」を世界へ発信し続けるベネッセアートサイト直島に、新たなメッセージを加えてくれることでしょう。

over the world. Please visit the islands in the Seto Inland Sea and experience a society we are trying to help achieve, in which 'the older we get the happier we become.'"

Akiko Miki, the International Artistic Director of Benesse Art Site Naoshima, talked about the historical backgrounds of the Benesse Prize and the process of the jury meetings. "The work created by Cai Guo-Qiang in Naoshima, the first winner of the Benesse Prize, clearly reflected the idea of the symbiosis of art, architecture and nature, as well as the idea of immersion in art. A new work by the winner of the 11th Benesse Prize, Pannaphan Yodmanee, is planned to be shown at a new gallery called 'Valley Gallery' (tentative) designed by Tadao Ando next year. We greatly expect the 12th winner to create a great work as well."

Finally, Adachi announced the 12th Benesse Prize winner as Amanda Heng. The acceptance speech of Heng, who often focuses on "family" and "community" in her works, touched the audience's hearts. "It is a wonderful surprise, thank you so much and I am very excited, very honored. The last year has been a tough experience for me. I was facing the physical and psychological challenges that come with aging and looking to reexamine my art practice. But with this aging body of mine, I would like to continue to practice. In spite of the worsening issues of social inequalities and climate disruptions, there is much that we as individuals can do in our respective fields. I look forward to continuing to learn and create new works with our community in hopes of better lives for all. I would like to share this award with everyone who participated in my project, my friends, the people of the art community, and those who touched my life in any way. I also want to thank my parents, siblings, especially my mother who has taught me how to make the best of what I have."

The act of walking is an everyday behavior for billions of people from children to the elderly. Heng, who has been exploring this theme in her work throughout her artistic career, will add a new message to Benesse Art Site Naoshima, which has communicated the concept of "Benesse=Well-Being" to the world for 25 years.

(左) アマンダ・ヘン(右) 受賞者、候補者と関係者一同。

Left: Amanda Heng Right: Winner, candidates, SAM executives and Benesse Art Site Naoshima executives and stakeholders.

第 12 回ベネッセ賞審査について 三木あき子

The 12th Benesse Prize Overall Review Akiko Miki

「正しい方向への一歩一歩」と名付けられたシンガポー ル・ビエンナーレ2019の企画は、歴史的かつより広範な 文脈で現代の東南アジアのアートや社会の状況を捉える 方向のもと、物故作家や地域外の作家も多く含まれてい る。そのため、専門家による第一次審査では、まず賞の 対象範囲に関する議論があり、本賞はベネッセアートサイ ト直島でのコミッションワークの可能性を前提に、現地へ の移動のしやすさ等も考慮し、前回同様、アジア地域在 住の現役作家を基本とした。一方、アジアの地理的範囲 は、中東も含めより広義のアジア圏とし、年齢も若手に限 定しない方向とした。その上で、東南アジアの現代美術状 況に詳しいバレンタイン・ウィリーは「自然との関係」や 「女性作家」、アーティストでもあるアデ・ダルマワンは「ロ ーカルな視点で土地やコミュニティを探求・制作」するこ とを念頭に置くなど、各審査員が異なる視点と関心のもと 複数の作家を提案し合った。議論を経て最終的に絞り込 まれたのは、長年にわたり日常空間を舞台にパフォーマン スに取り組んできたアマンダ・ヘン、考古学、文化人類学、 経済学等の考え方や手法を組み合わせ、時代を超えた普 **遍的な問いに迫るドゥサディ・フントゥラクーン、戦争が引** き起こした人道的危機に対してアートで街に介在しようと するハイファ・スベイ、様々な素材を用いて「記憶」を喚 起するヘラ・ブーユックタスチアン、自然界の現象の学際 的調査とフィクションを融合させ、自然と人間の関係を独 自の視点で捉えるロバート・ザオ・レンフイの5名。パフォ ーマンスやストリートアートなど、これまでベネッセアート サイト直島ではあまりなかった手法やコモディティとしての 作品とは異なる活動も含み、年齢、性別、文化背景、扱 う素材・媒体も大きく異なる多様な構成となった。

最終審査でも、第一次審査と同様に本展出品作だけでなく、過去作品も含めて検討された。アマンダ・ヘンの受賞は、経験と実績に裏付けられた作品の説得力やメッセージの明確さが高く評価された結果である。また、コミュニティとの対話、老いる身体との対峙、人間の生、親子の関係性といった主題がベネッセアートサイト直島の関心と繋がることも注目された。彼女の作品の都市化により失われつつある伝統的な風景の中に自らの姿を投影した「我々はどこから来たのか」という問い、さらには「歩く」という根源的な行為に着目した「我々はどこに向かうのか」という問いは、まさに「よく生きる」を考えることの根幹に関わっている。

The Singapore Biennale 2019, titled "Every Step in the Right Direction," aimed to grasp the art and social conditions of Southeast Asia from historical and wider perspectives and included some deceased and a number of artists from outside the region. During the first selection by the jury, we had discussions about whom we should include in our consideration. Since this prize premises the possibility of commissioning the winner to work on Benesse Art Site Naoshima, we decided to basically consider living artists based in Asia as we did last time, taking the physical distance of travel to the island into account. As for the range of Asia, however, we considered a broader area including the Middle East and we also decided not to limit only to young artists. The jury members respectively proposed different artists based on diverse perspectives and concerns: Valentine Willie, knowledgeable about the contemporary art scene in Southeast Asia, proposed through the lens of "relationships with nature" and "women artists"; Ade Darmawan, an artist himself, thought about "exploration of the community from local perspectives" and so on. The five artists shortlisted after discussions were: Amanda Heng, who has long been developing performance in everyday settings; Dusadee Huntrakul, who has explored universal issues across ages combining various methods of a variety of disciplines such as Archeology, Cultural Anthropology, and Economics; Haifa Subay, who incorporates art into streets while protesting the humanitarian crisis caused by the war; Hera Büyüktaşcyan, who evokes "memories" using various materials; Robert Zhao Renhui, who explores the relationship between human beings and nature from his own perspective combining the interdisciplinary researches of natural phenomena and fiction. Including performance and street art, mediums and activities different from works of art as commodities which have not been undertaken widely thus far in Benesse Art Site Naoshima, the selection featured diverse age groups, genders, cultural backgrounds, mediums, and materials.

In the final selection meeting as well, not only the artists' exhibits in the Biennale but also their past works were examined together. Amanda Heng was chosen because we highly appreciated the persuasive power and the clarity of the message of her works based on her experiences and achievements so far. It was notable that her themes of conversations with the community, physical aging and human life, and mother-daughter relationships seemed parallel to the concerns of Benesse Art Site Naoshima. Heng inquires, through her artworks, "where we came from" by projecting herself in traditional local sceneries that are disappearing with urbanization, as well as "where we are going to" as she focuses on walking as a fundamental act, which are questions related precisely to the theme of reflecting upon "Well-Being."

アマンダ・ヘンについて

様々な文化背景を持ちつつ急速に変化するシンガポールにおいて社会の課題を捉え、文学、絵画、写真、さらには観衆を巻き込んだパフォーマンス、他者との共同制作など多様なアプローチによって制作された作品で知られるアーティスト。1988年にジ・アーティスツ・ビレッジ、1999年にウィメン・イン・ジ・アーツの立ち上げにかかわるなど、シンガポール現代アートの先駆的存在。アートシーンへの貢献が認められ、文化勲章に匹敵するシンガポールのカルチュラル・メダリオン「視覚芸術部門」(2010)を受章。

Amanda Heng is an artist recognized for her works with various approaches such as performance and collaborations with others involving literature, painting, photography, and even her audience demonstrating her concerns for the social problems in Singapore, a country rapidly changing and carrying diverse cultural backgrounds. Involved with the launching of The Artists Village in 1988 and Women in the Arts in 1999, Heng is one of the pioneers in contemporary art in Singapore. In 2010, Heng was presented with the Cultural Medallion for Visual Arts, equivalent to Order of Culture in Japan, for her contribution to the art scene.

シンガポール・ビエンナーレ2019 展示作品について

シンガポール・ビエンナーレ2019の展示作品「Every Step Counts (2019年)」は、労働や性別などの社会問題を、日常的な出来事を通して表現するアマンダ・ヘンが、今回のシンガポール・ビエンナーレのために、1999年に初めて実施した「Let's Walk」シリーズを再構成したもの。「歩く」という基本的な動作に対して、アーティストは、前進し、振り返り、内に向かい、他者とともに外へと踏み出すといった動きをともなうワークショップを一般の人々を交えて実施。示された経路を他者とともに歩く行為に、年老いた身体と気力の限界を知るといった新たな気づきが映し出される。

Every Step Counts (2019), which was exhibited at the Singapore Biennale 2019, is a reconstruction of the artist's "Let's Walk" series, first performed in 1999 by Heng, who has explored social issues such as of labor and gender through everyday situations. In this work, the artist draws upon the basic act of 'walking' through holding workshops involving ordinary people, organizing actions such as stepping forward, looking back, turning inward, and venturing outward with others. The footage shows that, as she walks with others along the designated route, the artist becomes aware of her aging body and the limits of her stamina.

(左上)アマンダ・ヘン「Let's Walk」2018 年、シンガポールの M1 フリンジフェスティバルで行われた一般参加型パフォーマンスの様子。(左下)「Every Step Counts」2019 年、ワークショップの記録。(右)「Every Step Counts」2019 年、ライブパフォーマンスの様子

Top left: Amanda Heng, Let's Walk, 2018, public participatory work performed at M1 Fringe Festival in Singapore. Bottom left: Every Step Counts, 2019, workshop documentation. Right: Every Step Counts, 2019, live walk performance.

Description of Cover Image: Amanda Heng pictured during her three-hour long live walk performance, starting from her text work on the hoarding around the Singapore Art Museum along Bras Basah Road, which reads 'One step at a time walking the way to stillness within'. Her multi-disciplinary project for the Singapore Biennale 2019, Every Step Counts, also includes a workshop, archival footage, video projection at the Esplanade Tunnel, and four live walk performances.

ベネッセ賞受賞者と ベネッセアートサイト直島で展示中・準備中のプロジェクト

Benesse Prize Winners and their Works Currently Exhibited and Projects in Progress

第1回から第11回までの受賞者と、受賞者がベネッセアート サイト直島で行ったプロジェクトから現在も展示中あるい は準備中のものを紹介します。

Listed below are Benesse Prize winners from the 1st to the 11th. And their works created/installed and currently exhibited, or the projects in progress in Benesse Art Site Naoshima are on the next page.

第1回(1995年) 蔡國強(中国)

第2回(1997年) アレキサンドロス・プシフゥーリス(ギリシャ)

第3回(1999年) オラファー・エリアソン(デンマーク)

第4回(2001年) ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ミラー

(カナダ)

第5回(2003年) リクリット・ティラヴァーニャ(タイ)

第6回(2005年) タシタ・ディーン(イギリス)

第 7 回 (2007年) **アデル・アブデスメッド** (アルジェリア/フランス)

第8回(2009年) ハンス=ペーター・フェルドマン(ドイツ)

第9回(2011年) アドリアン・ヴィジャール・ロハス(アルゼンチン)

第10回(2013年) アンリ・サラ(アルバニア/フランス)

第11回 (2016年) パナパン・ヨドマニー (タイ)

1st: 1995 Cai Guo-Qiang (China)

2nd: 1997 Alexandros Psychoulis (Greece)

3rd: 1999 Olafur Eliasson (Denmark)

4th: 2001 Janet Cardiff & George Bures Miller (Canada)

5th: 2003 Rirkrit Tiravanija (Thailand)

6th: 2005 Tacita Dean (U.K.)

7th: 2007 Adel Abdessmed (Algeria / France)

8th: 2009 Hans-Peter Feldman (Germany)

9th: 2011 Adrian Villar Rojas (Argentina)

10th: 2013 Anri Sala (Albania / France)

11th: 2016 Pannaphan Yodmanee (Thailand)

^{*}第11回よりシンガポール・ビエンナーレ(第5回~)で実施(シンガポール美術館と共催)。

受賞アーティスト写真: 左上から、蔡國強、アレキサンドロス・プシフゥーリス (画面右)、オラファー・エリアソン (画面左)、ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ ミラー、リクリット・ティラヴァーニャ(画面右)、タシタ・ディーン(画面中央)、アデル・アブデスメッド、ハンス=ペーター・フェルドマン(画面左)、アドリアン・ヴィ ジャール・ロハス、アンリ・サラ、パナパン・ヨドマニー

Photographs of Benesse Prize Winners, from top left to bottom, Cai Guo-Qiang, Alexandros Psychoulis (right), Olafur Eliasson (left), Janet Cardiff & George Bures Miller, Rirkrit Tiravanija (right), Tacita Dean (central), Adel Abdessmed, Hans-Peter Feldman (left), Adrian Villar Rojas, Anri Sala, Pannaphan Yodmanee

蔡國強は、1998年、直島に「文化大混浴 直島のためのプロ ジェクト」を制作。風水の思想に基づき、瀬戸内の島々や瀬 戸大橋を望む場所に設置された、様々な人種や文化の混交を コンセプトとする作品。

オラファー・エリアソンは、2015年、犬島「家プロジェクト」 |邸で「Self-loop」を設置。タイムトンネルのような同心円の 中に立つ鑑賞者が新しい感覚の旅に誘われる作品。

ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ミラーは、 2010年、豊島に「ストーム・ハウス」を設置。唐櫃集落にあ る一軒の平屋のなかで、嵐が過ぎ去るまでの10分間を体験 できる作品。また、2016年、直島のベネッセハウス ビーチ 2201 号室に滞在し、「Dreaming Naoshima」を制作。「アー トとともに眠る」をコンセプトに、この部屋のためだけにつく られたサウンドを用いたインスタレーション。

パナパン・ヨドマニーは、2018年、小豆島の「福武ハウス」に、 シンガポール・ビエンナーレ 2016 で紹介された「Aftermath」 を移設して改めて展示。2020年秋にも公開予定。また、 2021年、直島で安藤忠雄が設計する「Valley Gallery (仮称)」 にて新作を公開予定。

Cai Guo-Qiang created Cultural Melting Bath: Project for Naoshima in 1998. Located on a site selected based on feng shui and that looks out to the islands of the Seto Inland Sea and the Great Seto Bridge, the work represents the concept of a blending of diverse ethnic groups and cultures.

Olafur Eliasson installed Self-loop in the I-Art House on Inujima "Art House Project" in 2015, which offers visitors who stand in its concentric circular structure, like a time tunnel, a trip of new sensations.

Janet Cardiff & George Bures Miller installed Storm House for a single-storied house in the Karato district on Teshima in 2010, which provides an experience of ten minutes in which a storm comes and goes. The artist duo also created Dreaming Naoshima in 2016 for room 2201 of Benesse House Beach on Naoshima, where they stayed as they worked. Embodying the concept "sleeping with art", the work offers an experience of a world of dreams through an installation with sound composed exclusively for the room.

Pannaphan Yodmanee installed Aftermath at the Fukutake House on Shodoshima in 2018, which she had previously exhibited at the Singapore Biennale 2016. This work will be shown to the public in Autumn 2020. A new work of Yodmanee is also planned to be shown in 2021 at "Valley Gallery" (name tentative) in Naoshima, a new facility designed by Tadao Ando.

左から、蔡國強「文化大混浴 直島のためのプロジェクト」、オラファー・エリアソン 犬島「家プロジェクト」I 邸「Self-loop」、ジャネット・カーディフ&ジョージ・ビュレス・ ミラー「ストーム・ハウス」、「Dreaming Naoshima」、パナパン・ヨドマニー 福武ハウス「Aftermath」

From left to right, Cai Guo-Qiang, Cultural Melting Bath: Project for Naoshima, Olafur Eliasson, Inujima Art House Project, I-Art House: Self-loop, Janet Cardiff & George Bures Miller, Storm House, Dreaming Naoshima, Pannaphan Yodmanee, Fukutake House, Aftermath.

「第1回ベネッセ賞」 蔡國強

「文化大混浴 直島のためのプロジェクト」の入浴体験プログラム再開

The 1st Benesse Prize Winner: Cai Guo-Qiang, Cultural Melting Bath: Project for Naoshima **Bathing Program Renewed**

1998年、異なる文化を持つ人々が世界から集い、海や自然 を眺めながら、ゆったりと湯に浸かって対話する作品がつ くられました。風水の思想に基づき、直島で最も強い「気」 の流れる海岸に設置した中国の太湖石群、漢方薬湯を使っ たジェットバスは、東洋文化と西洋文化の混和、伝統的 なものと現代的なものの時代を越えた交差を象徴していま

2020年4月、ベネッセハウス宿泊者限定で「入浴体験プ ログラム」を再開しました。併せて、作家の作品構想図や 制作時の記録なども更衣室内に展示。どなたでも自由に ご鑑賞いただけます(10-16時)。詳しくは公式ホームペー ジをご覧ください。

In 1998, Cai Guo-Qiang created a work of art in which people from different cultural backgrounds can bathe and converse together feeling relaxed and enjoying the view of the sea and nature. Taihu stones, irregularly shaped Chinese limestone, were arranged around the bath in a location on the beach selected based on feng shui as the place with the strongest chi of the entire island of Naoshima. The Chinese medicinal jet bath symbolizes the fusion of Asian and Western cultures as well as the traditional and the modern intersection of each other.

In April 2020, the "Bathing Program" of the work was resumed only for Benesse House guests. A changing room has been newly opened where artist project sketches and documents during the production processes are displayed, and where all visitors are welcome (hours:10-16). For details, please visit our official website.

テキスト: 平岩めぐみ (株式会社ベネッセホールディングス) (pp.2-3, pp.6-7, pp.9-11)、但馬智子 (公益財団法人 福武財団) (pp.4-5) Texts: Megumi Hiraiwa (Benesse Holdings, Inc.) (pp.2-3, pp.6-7, pp.9-11), Tomoko Tajima (The Fukutake Foundation) (pp.4-5)

^{*}Benesse Prizes 1st to 10th were presented at the Venice Biennale (46th to 55th)

^{*}Starting from the 11th Benesse Prize, the award was co-presented with the Singapore Art Museum at the Singapore Biennale (the 5th-).

島のパートナーシップ

シンガポール・ビエンナーレとベネッセ賞

ユージン・タン(シンガポール美術館およびナショナル・ギャラリー・シンガポール館長)

多くのア ウォン、 年には、ヴェネツィア・ビエンナーレにおいてシンガポ 国際的なパートナーを通じて、 要といえる東南アジア近・現代美術コレクションのひと 充実をはかることを任され、世界において最大かつ最重 会をアーティストに提供している。 つと称されるまでに成長させた。そして、SAMは開館 めての公立美術館として、国の美術作品コレクションの AM)は、近・現代美術を専門とするシンガポー ル館を創設するなど、国際的な場で作品を発表する機 96年に開館したシンガポール美術館 (以下、S シュシ・スライマン、パラ・ポズピティエ等、 ティストの海外での展示を支援し、2001 ティストの活動支援も行っている。SAMの ホー・ツーニェン、ミン・ ルで初

東南アジアのアーティストと深く関わり、彼らがつくる東南アジアのアーティストと深く関わり、彼らがつくるを取り巻く諸問題を検証する展覧会やプログラムを行っもと、SAMが2011年のシンガポール・ビエンナーもと、SAMが2011年のシンガポール・ビエンナーもと、SAMが2011年のシンガポール・ビエンナーもと、SAMが2011年のシンガポール・ビエンナーもと、SAMが2011年のシンガポール・ビエンナーを放った。シンガポール・ビエンナーレはSAMにとって、現代社会について、現代社会に対して、対している。

スケールの大きな作品や新たなコミッション作品をシンスケールの大きな作品や新たなコミッション作品をシンスケールの大きな作品や新たなコミッション作品をシンスケールの大きな作品や新たなコミッション作品をシンスケールの大きな作品や新たなコミッション作品をシンスケールの大きな作品や新たなコミッション作品をシンスケールの大きな作品や新たなコミッション作品をシンスケールの大きな作品や新たなコミッション作品をシンスケールの大きな作品や新たなコミッション作品をシンスケールの大きな作品や新たなコミッション作品をシンスケールの大きな作品や新たなコミッション作品をシンスケールの大きな作品や新たなコミッション作品を通

日本はASEANにおいて特別な立場にあり、SAM 日本はASEANにおいて特別な立場にあり、SAM シンガポール・ビエンナーレの発足においても大きな役 シンガポール・ビエンナーレの発足においても大きな役 きょう では、ベネッセ賞の創設に関わり、第3回と第11回のべでは、ベネッセ賞の創設に関わり、第3回と第11回のベ たって賞の審査員もされた森美術館の前館長・南條史生氏にアーティスティック・ディレクターを務めていただ いた。

日本との間にこうした強い連携の歴史があるゆえ、日本との間にこうした強い連携の歴史があるゆえ、やサイト直島から、栄えあるベネッセ賞をシンガポール・ドサイト直島から、栄えあるベネッセ賞をシンガポール・ビエンナーレに設けることを打診されたとき、私たちはビエンナーレに設けることを打診されたとき、私たちはビュレス・ミラー等、秀でたアーティストを見極めてきビュレス・ミラー等、秀でたアーティストを見極めてきにコレス・ミラー等、秀でたアーティストを見極めてきたこの賞の慧眼に敬服していたからである。

仕事の幅を広げる機会を提供できるようになった。 ベネッセアー 支援という責務と深いところで響き合うものである。私 トたちにシンガポール・ビエンナーレの影響力を示し、 に貢献できる大いなる可能性を感じた。参加アーティス たちは、このパートナー よび結節点となることを喜ばしく思った。ベネッセ賞に たちは、当地域の美術活動に関してベネッ 賞の新しい方針は、 よる実験的な精神への評価は、SAMが行う創造表現の 、ジアの現代美術コレクションの拡充というベネッ トサイト直島の支援と資源により、彼らに SAMの任務と完璧に合致した。 シップに、アーティストの発展 セの情報源お 私

双方が関心を同じくしていたため、すでに行った2回 双方が関心を同じくしていたため、すでに行った2回 双方が関心を同じくしていたため、すでに行った2回 の念に堪えない。

がって、 作品群を経験する機会となる。 創造的な実験であり、極端に異なる環境で関連性のある は市街地の公共空間へとますます進出しつつある。した 境がビエンナーレの舞台装置にもなっていて、美術作品 環境はないだろう。ただ、シンガポールのこういった環 えず響きわたるシンガポールから、これ以上かけ離れた る街路に車の騒音や人の話し声がループ再生のように絶 休息を与えてくれるだろう。立ち並ぶ高層ビルや雑踏す 穏さ、海風や緑の豊かさは、アーティストにひとときの 静かな内省を促す意外性が独特の感動を生む。風景の平 景が美術表現にインスピレー 島に美術施設と風景の対照があり、 ルと直島の両方で展示することは、それ自体が シンガポール・ビエンナーレの作家・作品をシ ベネッセアー トサイト直島の美術施設と風 ションを与えると確信して 大きな作品が

ト共同体『ジ・アーティスツ・ビレッジ』の創立メンバ知れない貢献をしてきた。シンガポール初のアーティスひとりであり、これまでもこの国のアートシーンに計りのとりであり、これまでもこの国のアートシーンに計りのとりであり、これまでもこの国のアートシーンに計りのとりであり、これまでもこの国のアートシーンに計りのとりであり、

この度、ベネッセ賞受賞が加えられたのである。 この度、ベネッセ賞受賞が加えられたのである。 そして、ルチュラル・メダリオンの受章などが連なる。 そして、ルチュラル・メダリオンの受章などが連なる。 そして、ルチュラル・メダリオンの受章などが連なる。 そして、ルチュラル・メダリオンの受章などが連なる。 そして、この度、ベネッセ賞受賞が加えられたのである。 この度、ベネッセ賞受賞が加えられたのである。 この度、ベネッセ賞受賞が加えられたのである。

関与を仲立ちすることにより、ヘンは社会の意識を高め、ため、機械的な動作を伴う。集団の参加を通じて積極的 術家としてのメッセージを発信できる重要な発言者とし 変革を促すためにアー げている。ヘンが主要な表現方法としてきたパフォーマ 代のシンガポール社会の関心事を反映する問題を掘り下 ティやジェンダー・ポリティクスといった、 ての地位を確立してきた。 題や関心事について、 こうした表現活動を続けることで、 人々の参加を交えることが多く、共有や会話を引き出す ンスの作品では、他のアーティストとの協働や一般の り、彼女の作品は、記憶の主観性、集団のアイデンティ 略を用いたシンガポール初のアーティストのひとりであ (1996年)に見られるとおり、ヘンは関係性という戦 ヘンの創造的な探求は、パフォーマンスとビジュアル トの両方にまたがる。画期的な《レッツ・チャット》 シンガポールから世界に向けて美 トを用いている。長年にわたり、 彼女は、普遍的な問 いずれも現

開催したのもSAMである。「Speak to Me, Walk withSAMは幸いにも、ヘンと長きにわたり充実した関係

Me〔私に話して、私と歩いて〕」と題したその回顧展は Me〔私に話して、私と歩いて〕」と題したその回顧展は 1990年以降に制作され、(パフォーマンスとして)実 1990年以降に制作され、(パフォーマンスとして)実 1990年以降に制作され、(パフォーマンス作品シリーズ《アナザー・ウーマン》や、社会における女性の役 17 《アナザー・ウーマン》や、社会における女性の役 19について話すというストリートパフォーマンス作品 割について話すというストリートパフォーマンス作品 割について話すというストリートパフォーマンス作品 割について話すというストリートパフォーマンス作品 割について話すというストリートパフォーマンス作品 割について話すというストリートパフォーマンス作品 割について話すというストリートパフォーマンス作品 割について話すというストリートパフォーマンスに繋がり 1940年のである。ヘンはまた、シンガポールにおいて若い有望なアーティストが助言・シンガポールにおいて若い有望なアーティストが助言・シンガポールにおいて若い有望なアーティストが助言・アイストが助言・アイストがいる。

をもつ、 内海という二つの共同体間の交流を促してくれることに 社会のさまざまな問題について考える機会を生み出すこ 一歩前進できたということになるだろう。 しい方向、すなわち意義ある関与と相互理解に向かって シンガポール・ビエンナーレ2019の理念に則り、 も期待を寄せている。それが達成されるとき、 と情報交換の導線となったSAMとベネッセ賞との連携 とを私たちは期待している。二つの文化施設の間の対話 ることにより、瀬戸内海の住民や訪問者が彼女とともに とりであるヘンが、 と同じく、アマンダ・ヘンの作品がシンガポールと瀬戸 参加型のアー シンガポールで最も内省的なアー トを通じて受け手と繋がり絆を結ぶ才能 ベネッセアー トサイト直島と協働す ティストの 私たちは \mathcal{O}

12

Island Partnership: The Singapore

Eugene Tan, Director of the Singapore Art Museum and

When the Singapore Art Museum (SAM) opened in 1996, it became the first public museum dedicated to modern and contemporary art in Singapore. It also became responsible for the national collection of art and continued developing it to become one of the largest and most important collections of modern and contemporary Southeast Asian art globally. Since its inception, SAM has supported the development of artists and their practices by providing them with a platform for international exposure, such as by organizing the inaugural Singapore Pavilion at the Venice Biennale in 2001, as well as supporting the exhibition of works by artists including Ho Tzu Nyen, Ming Wong, Sooshie Sulaiman and Pala Pothupitiye among others, internationally through SAM's international partners.

In 2010, SAM started to concentrate on contemporary art practices in Southeast Asia, presenting exhibitions and programmes examining contemporary society and issues surrounding people and the world we live in. With this new focus on contemporary practices, it was a natural step for SAM to take over as organisers of the Singapore Biennale in 2011. The Singapore Biennale presents an opportunity for SAM to engage deeply with art and artists from the region to present large-scale works and new commissions in Singapore. Since its inaugural edition, the Singapore Biennale has established itself as a leading platform for international dialogue on contemporary art, receiving over 600,000 visitors for its 2016 edition. For its 6th edition in 2019, Singapore Biennale artists responded to the title of "Every Step in the Right Direction" and invited participation through the act of artistic exploration, drawing on the importance of making choices and taking steps to consider current conditions and the human endeavor for change.

Japan has a special place in ASEAN and has been an important partner for SAM. In addition to partnerships with Japanese museums through traveling exhibitions and symposiums, Japan has played a major role in the development of the Singapore Biennale. Beyond collaborations with Japanese artists commissioned

for the Singapore Biennale, former Director of the Mori Art Museum, Fumio Nanjo, who was involved in establishing the Benesse Prize and served as one of the jury members of its 3rd and 11th editions, was the Artistic Director of the first two editions of the Singapore Biennale in 2006 and 2008.

With such a strong history of partnership with Japan, we were delighted when Benesse Holdings and Benesse Art Site Naoshima approached us in 2016 to bring the prestigious Benesse Prize to the Singapore Biennale. We saw the valuable impact of the Benesse Prize on the Venice Biennale during their 20-year partnership and admired the Prize's critical eye in identifying outstanding artists, many of whom have become household names like Cai Guo-Qiang, Olafur Eliasson and Janet Cardiff & George Bures Miller.

The Benesse Prize's new focus on growing its collection of Asian contemporary art merged seamlessly with SAM's mandate. We were happy to be their knowledge resource on and connecting node to regional artistic practices. The Benesse Prize's recognition of an experimental spirit deeply resonated with SAM's mission to support creative expression. We saw great possibilities for artist development within the partnership. It was an opportunity to extend the impact of the Singapore Biennale to our presenting artists and offer them a chance to expand on their work with the support and resources of Benesse Art Site Naoshima.

These areas of mutual interest have made working with Benesse Holdings on two editions of the Prize a fulfilling partnership. We have seen the impact the Prize has had on the winning Singapore Biennale artists, both in terms of the development of artistic practice and international exposure, and we remain grateful for the ability to offer such opportunities to our artists

We are certain that Benesse Art Site Naoshima's museums and landscape will be an inspiration for artistic expression. The dichotomy of large-scale

Biennale and the Benesse Prize

National Gallery Singapore

works inducing quiet introspection evokes a sense of admiration of the island's curation. The tranquility of the landscape, sea breezes and lush greenery, will also offer a respite to visiting artists. This couldn't be a more different environment to the city-state of Singapore, with its colonies of skyscrapers and bustling streets creating a looping soundtrack of cars and chatter. This forms the backdrop of the Singapore Biennale as our artwork increasingly moves into public spaces within the city. The display of Singapore Biennale works in both Singapore and Naoshima is then a creative experiment in itself, a chance to experience related works in wildly different environs.

This is a challenge that this year's Benesse Prize winner, Singaporean artist Amanda Heng, will surely live up to. Amanda is one of the pioneers of contemporary art in Singapore, and she has made immeasurable contributions to the Singaporean art scene. As one of the founding members of the Artists Village, the first artist colony in Singapore, Amanda was part of a group of young artists who explored radical new ways of art-making and has left a deep imprint in Singapore's art history. Her long list of accomplishments include exhibiting at the Asia Pacific Triennial in 1999 and at the Metropolitan Museum of Manila in 2018, winning the Cultural Medallion in 2010, Singapore's highest recognition of artistic excellence, and now the Benesse Prize.

Amanda's artistic exploration encompasses both performance and visual art. One of the first artists in Singapore to employ relational strategies, such as in her seminal work, 'Let's Chat' (1996), Amanda's works delve into issues such as the subjectivity of memory, group identities and gender politics, all of which reflect social concerns in contemporary Singaporean society. With her performance work, which has become her main medium of artistic expression, Amanda frequently collaborates with other artists and the public on participatory, almost mechanical, activities in order to engender sharing and conversation. By mediating engagement through collective participation,

Amanda uses her art to encourage social awareness and change. In doing so over the course of her long career, Amanda has established herself as an important artistic voice from Singapore with the ability to reach out to international communities on universal issues of concern.

SAM has been fortunate to have had a long and meaningful relationship with Amanda. SAM presented Amanda's first solo retrospective in 2011. Entitled "Speak to Me, Walk with Me", the exhibition was a showcase of Amanda's works created or performed since 1990 and included such recognisable works such as Another Woman, a series of photographs that sprang from an effort by Amanda and her mother to connect and understand each other, and Let's Walk, a street performance commentating on the role of women in society, which she re-visited for the Singapore Biennale 2019. Amanda also sat on the 2009 selection and curatorial committee for SAM's President's Young Talents exhibition, Singapore's only mentoring, commissioning and award programme for young, promising artists.

With her ability to connect with her audience and create bonds through the art of participation, we hope that Amanda's collaboration with Benesse Art Site Naoshima creates opportunities for residents and visitors to the Seto Inland Sea to reflect on social concerns with one of the most introspective artists from Singapore. As with SAM's partnership with the Benesse Prize, which has proven to be a conduit for dialogue and an exchange of information between two cultural institutions, we hope that Amanda's work encourages a similar exchange between the communities of Singapore and the Seto Inland Sea region. If we can achieve this, we would have lived up to the vision of the Singapore Biennale 2019 and taken a step in the right direction, towards meaningful engagement and mutual understanding.

14

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 1995 年にイタリア・ヴェネツィアで開催された「トランスカルチャー展」と同展を機に創設された「ベネッセ賞」について紹介します。

Benesse Art Site Naoshima has preserved documentation on its activities since the 1980s. Among the archives, this issue focuses on the "TransCulture" exhibition held in 1995 in Venice, Italy, and the Benesse Prize founded concurrently with the exhibition.

蔡國強「マルコ・ポーロの忘れ物」1995 年 Cai Guo-Qiang, *Bringing to Venice What Marco Polo Forgot* Project, 1995

「トランスカルチャー展」は1995年6月11日から9月4日まで、ジュスティニアン・ロリン宮で開催されました。同展は100周年を迎えたヴェネツィア・ビエンナーレの公式公認企画として、国際交流基金と福武学術文化振興財団が共催し、ベネッセコーポレーション(現:ベネッセホールディングス)が特別協賛しました。2019年で12回目となった「ベネッセ賞」の授与は、同展をきっかけに始まりました。

The "TransCulture" exhibition took place at Palazzo Giustinian Lolin [Fondazione Levi] in Venice from June 11 through September 4, 1995. Co-organized by the Japan Foundation and the Fukutake Science and Culture Foundation and supported by Benesse Corporation (presently Benesse Holdings, Inc.), it was a project officially approved by the Venice Biennale, which commemorated its 100th anniversary that year. The Benesse Prize, for which the 12th prize was presented in 2019, was founded on this occasion.

1995年、ベネッセコーポレーションは創立 40 周年を迎え、 福武書店からベネッセコーポレーションへと社名を変更しま した。「ベネッセ」は、ラテン語の「bene = よく」と「esse =生きる」からなる造語です。当時、ベネッセコーポレー ション(以下ベネッセ)は、人々の「よく生きる」の支援を 基本理念としつつ、グローバル化の流れを見据えて事業の国 際化を進めようとしていました。同社が1992年、直島に開 館したベネッセハウス ミュージアム (旧:直島コンテンポラ リーアートミュージアム) は黎明期にあり、いかに美術館の 活動を確固たるものとするかを模索し、また、海外の美術界 とのネットワークの必要性も強く感じていました。そのよう ななかで、ヴェネツィア・ビエンナーレでの展覧会の開催が 提案され、直島でのアート活動に深い関わりのあった南條史 生、そしてデーナ=フリース・ハンセン、三木あき子のキュ レーションで実現しました。100年にわたり世界の美術・文 化の情報発信および交流の場として重要な役割を果たして きた同ビエンナーレが海外とのつながりを強められる場とな ることを期待するとともに、地理的な側面にも注目しました。 ヴェネツィアは海に面した街であり、その土地の形状は、「島」 に近いように感じられます。ヴェネツィアと直島が海を介し てつながることへの着目は、現在、ベネッセアートサイト直 島の活動においても重視している「海からの視点」にも通じ ると言えます。当時は冷戦の終結を経て、様々な国が台頭す る時代でもありました。島や、世界の中心的な都市とは異な る場所が海を介してつながり、自らメッセージを発信すると いう考え方が根底にあったのです。

「トランスカルチャー」という展覧会タイトルにも、当時の時代背景が反映されています。国際情勢は流動的で、通信技術等の発展により人々の交流自体もグローバルなものに変わりつつあり、「多文化主義」の機運が高まっていました。本展のタイトルは、文化の多様性を前提に、異なる文化やアイデンティティを持つ者同士のコミュニケーションというテーマを表すものです。

In 1995, celebrating the 40th anniversary of its establishment, Fukutake Publishing Co., Ltd. changed its name to Benesse Corporation. The word "benesse" was coined by connecting the Latin words, "bene=well" and "esse=being." Based on its fundamental idea to support people to "Well-Being," Benesse Corporation (Benesse) at the time was expanding its services on a global level given the trend of globalization in various fields. It had been only a few years since the founding of Benesse House Museum (former Naoshima Contemporary Art Museum) in 1992, and Benesse was still seeking out a solid direction for the museum while thoroughly aware of the necessity of networking to communicate with the international art world. Under such circumstances, there was a proposal to hold an exhibition within the Venice Biennale and it was realized by the curators who had been deeply involved in the art activities in Naoshima, namely Fumio Nanjo, as well as Dana-Friis Hansen and Akiko Miki. The Venice Biennale, with its 100 year history, already played a significant role in communicating arts and culture of the world and providing venues of international exchange. Benesse considered the exhibition as an opportunity to reinforce its connections overseas and also focused on the geographic aspects of the location. Venice is a maritime city and seems similar to an island. Benesse sought to build a connection between Naoshima and Venice with the ocean as a commonality, parallel to its emphasis on a "viewpoint from the sea." It was several years after the Cold War had ended and various countries were emerging across the world. Islands and places distant from metropolises were eager to communicate their own messages, forming mutual connections via the seas.

The title of the exhibition, "TransCulture," reflected the background as such. As international affairs were fluid, exchanges between people were increasingly globalized due to developments in information technology and other areas, and the momentum for multi-culturalism was growing. This title represented the theme of communication between people with different cultural backgrounds and different ethnic identities premising the diversity of cultures.

1. シムリン・ギル「洗い晒しにされて」1993/1995 年 2. ジョセフ・グリッグリー「学習("耳を傾けながらの対話" シリーズから)」1995 年 3. フレデリック・ブリューリー・ブアブレ「フランス語とベテ語の手づくりの本」 4. シリン・ネシャー「アラーの女性達: 到達("アラーの女性達" シリーズより)」1994 年(画面左)、「用心深い忠誠心("アラーの女性達"シリーズより)」1994 年(画面右)5. 村上隆「そして、そしてそしてそしてして」1994 年(画面左)、「ズザザザザザ」1994 年(画面右)

1.Simryn Gill, Washed Up, 1993/1995 2.Joseph Grigely, Lo Studio / The Study (from the "Conversations with the Hearing" series) 1995 3. Frédéric Bruly Bouabré, Handmade books in French and Bété language 4.Shirin Neshat, Women of Allah: Reaching Out (from the "Women of Allah" series), 1994 (left), Allegiance with Wakefulness (from the "Women of Allah" series), 1994 (right), 5. Takashi Murakami, And then, and then and then and then, 1994 (left), ZuZaZaZaZa 1994 (right)

1. 蔡國強「マルコ・ポーロの忘れ物」1995年、展示風景(部分) 2. 鍼療法の人体図を制作する蔡國強 3. ヴェネツィアの運河を航行する木帆船

- 1. Cai Guo-Qiang, Bringing to Venice What Marco Polo Forgot, 1995, installation view (part) 2. Cai Guo-Qiang making acupuncture charts.
- 3. Wooden sailboat in Venice canal.

テーマに基づき、日本をはじめ世界十数ヵ国の若手を中心 とした 15 の作家・グループ――ゴードン・ベネット、アド リアーナ・ヴァレジョン、レアミーリョ&ジュリエット、シャ ニー・ムートゥー、シリン・ネシャー、テクノクラート、ルネ・ ヤン、ジョセフ・グリッグリー、村上隆、ピン・チョン、シ ムリン・ギル、蔡國強、ワールド・ティーパーティー、幸村 真佐男、フレデリック・ブリューリー・ブアブレ――による 絵画、写真、インスタレーション等で本展は構成されました。

出展作家のひとり、蔡國強は「マルコ・ポーロの忘れ物」 を制作しました。それは、アジアから多くの文物を西洋にも たらしたマルコ・ポーロが、持ち帰らなかったもの――東洋 の宇宙観や生命観をヴェネツィアに届けるというプロジェク トでした。蔡は、マルコ・ポーロが西洋へ帰還する際の出発 地とされる中国・泉州から古い木製の帆船をヴェネツィアに 運びこみました。展覧会場では漢方薬を調合した飲料も販売 され、来場者は自身の身体に合った飲料を選ぶことができま した。ほか、鍼療法をモチーフとした展示、蔡のイタリアへ の入国申請や、船や漢方薬の入手経路の記録を組み合わせ、 重層的なインスタレーション作品を制作しました。

蔡の作品は、本展のテーマを、表現豊かに、かつ深淵な方 法で提示するものとして、第1回「ベネッセ賞」を受賞しま した。第1回は5名の審査員――ヴィシャカ・デサイ、ディ ビット・エリオット、ルーディー・フックス、オノ・ヨーコ、 建畠晢――が本展の出展者を対象に審査しました。蔡は受賞 後に直島を訪れ、1998年に「文化大混浴 直島のためのプロ ジェクト」を制作・公開しています。

世界の状況が急激に変化し、思想・文化・経済の中心性が 消失するなか、日本のイニシアティブの下、多様な地域から、 時代精神と問題意識を共有するアーティストが参加し、「多 文化主義」をアジアの視点から考察した本展の先見性は高く 評価されました。

ベネッセアートサイト直島は活動の当初から「新たな価値 観」との出合いの場をつくることを目指してきましたが、「ト ランスカルチャー展」は現在にいたるまで、その活動を支え る基盤となっています。

※敬称略、人名は当時の記述です。

テキスト: 金庸有希子(公益財団法人福武財団)

協力: 三木あき子

Based on this theme, the exhibition consisted of works across a variety of mediums such as painting, photography and installations by 15 artists and groups from more than a dozen different countries including Japan: Gordon Bennett, Adriana Varejao, Reamillo and Juliet, Shani Mootoo, Shirin Neshat, Technocrat, Rene Yung, Joseph Grigely, Takashi Murakami, Ping Chong, Simryn Gill, Cai Guo-Qiang, World Tea Party, Masao Kohmura and Frédéric Bruly Bouabré.

One of the artists, Cai Guo-Qiang, created Bringing to Venice What Marco Polo Forgot, which was a project to deliver what Marco Polo did not bring back to Venice from China, such as an Asian view of the universe and life. The artist brought an old wooden sailboat from Quanzhou, China, whose port was allegedly the departing point of Polo's trip back to Venice. At the site of the exhibition, drinks blended with Chinese medicines were sold, where visitors could pick one suitable to his or her physical condition. In addition, Cai created a multifaceted mixed media installation which included a display of work related to acupuncture, papers of his entry formalities to Italy, and documents showing his acquisition of the ship and medicines. Cai's work was awarded the first Benesse Prize for demonstrating the theme of the entire exhibition in an eloquent and profound way. The five members of the jury, Vishakha N. Desai, David Elliott, Rudi Fuchs, Yoko Ono, and Akira Tatehata, selected the winner from the artists in the exhibition. Cai visited Naoshima afterwards and created Cultural Melting Bath: Proiect for Naoshima in 1998.

As things had rapidly changed in the world, and the realms of philosophy, culture and economics had lost a centrality, the exhibition was highly appreciated as being progressive, with Japan having taken the initiative to invite these artists who shared the spirit of the age and problematics, reflecting upon 'multiculturalism' from an Asian perspective.

Benesse Art Site Naoshima has aimed to create places to encounter 'new values' since its beginning, and the exhibition "TransCulture" has certainly served as a supporting foundation for its activities.

Text by Yukiko Kanahiro (The Fukutake Foundation) With cooperation by Akiko Miki

島のひとびと Islanders' Stories

人と人とのつながり

直島の風と地下水脈をテーマに、建築家・三分一博志が直島の 本村地区にある築約200年の旧家で行った展覧会「The Naoshima Plan 『水』。2020 年 4 月より常設展示となり、直島アートユニット と直島町民の方々によって運営されています。ご主人と一緒に直島 アートユニットを経営している佐々木紀子さんは、「町民の運営スタ ッフの旧家に対する思い入れや愛着が、この建築展の成功を支え た一番のポイントだと思います」と、10万人を超える来場者が訪れ た「瀬戸内国際芸術祭 2019」が開催された時のことを振り返りま 語る言葉は、ゲストの方々に伝わるものが大きいと芸術祭の会期 を通じて感じました」。直島の中でも歴史のある集落である本村は、 特に人と人とのつながりが深いと佐々木さんは感じています。「人々 が近い距離で生活している、心のつながりが実感できる地区だと ごしています」

The Connections Between People

The exhibition "The Naoshima Plan 2019 'The Water" by the architect Hiroshi Sambuichi held in 2019 at a 200-year-old house in Honmura, Naoshima, has become a permanent exhibition since April 2020 and is co-operated by Naoshima Art Unit and Naoshima residents. Noriko Sasaki, who manages Naoshima Art Unit with her husband, stated that, "The managing staff's empathy and attachment to the old house was key to making the architectural exhibition a success," reflecting upon the Setouchi Triennale 2019, which received more than 100,000 visitors. "I found during the Triennale that staff members who had lived in す。「本村で長く生活をしてこられた方々が暮らしの実感を交えて Honmura for a long time engaged in conversations based on their own experiences and feelings, which left a lasting impression on visitors." As Honmura is one of the oldest communities in Naoshima, the connections between people seem particularly deep in the district. "Residents live so close to one another here that one can feel their spiritual connections. I feel much 思います。人との出会いに感謝しながら、幸せな時間を本村で過 happiness during my time in Honmura, feeling grateful for the connections with all the people."

Benesse Art Site Naoshima Periodical Magazine JULY 2020

Publisher: Soichiro Fukutake

Editors: Kiyomi Waki, Yukiko Kanahiro, Takahiro Ohyama (Benesse Art Site Naoshima) Yoko Hemmi (Prop Position)

Translators: Sumiko Yamakawa, Caroline Mikako Elder

Japanese proof reader: Natsuo Kamikata

Designer: Asami Sato (SATOSANKAI)

Image courtesy of Singapore Art Museum (Cover, p.3 right, p.5 art work images, p.9 right), Images courtesy of Amanda Heng and Denise Yap (p.3 left, p.9 top and bottom left), the respective artists (p.5 portraits)

Photo credit: G. Angelo Pistoja (p.10 2nd row left). Sujsvo Moriguchi (p.10 2nd row right, 3rd row left), Tine Fehr (p.10 4th row right), FUJITSUKA Mitsumasa (p.11 left), Yasushi Ichikawa (p.11 2nd from the left), SUZUKI Shin (p.11 3rd and 4th from the left), Shintaro Miyawaki (p.11 right), Tadasu Yamamoto (pp.16-18)

Published by Benesse Art Site Naoshima (Fukutake Foundation, Benesse Holdings, Inc.) 2249-7 Naoshima, Kagawa 761-3110 Phone: +81- (0) 87-892-2550 Date: JULY 1, 2020

Printing/ Binding: KYODOPRESS CO., LTD. www.benesse-artsite.ip

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

©2020 Benesse Art Site Naoshima Printed in Japan

お知らせ

本誌の電子版は、ベネッセアートサイト直島の公式ウェブサイトでご覧になれます。 http://www.benesse-artsite.jp/about/magazine/

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

http://www.benesse-artsite.jp/en/about/magazine/

Benesse Art Site Naoshima

Benesse Art Site Naoshima は、直島、豊島、犬島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。活動を通して本当の豊かさや幸せとは何か――言いかえれば Benesse (=よく生きる)とは何かを考え、生成していく ことを目指しています。この季刊誌は、活動内容や地域での出来事、また鑑賞体験での気付き等々を通して、Benesse を考え続けている姿を お伝えすることを目的としています。

About the Benesse Art Site Naoshima periodical magazine

"Benesse Art Site Naoshima" is the collective name for the art activities conducted in Naoshima. Teshima, and Inuiima by Benesse Holdings, Inc. and the Fukutake Foundation. Through our activities we aim to promote inquiry into what true wealth and true happiness are—what Benesse (=Well-Being) is, and to create opportunities to do so. Through this publication, we hope to convey how Benesse Art Site Naoshima is seeking for Benesse, by introducing and reflecting upon the art activities, developments unfolding in the Setouchi region, and experiences resulting from the encounters with art.

主要都市から港へのアクセス

ACCESS FROM THE PRINCIPAL CITIES TO PORTS

直島・犬島・豊島への航路

〈宇野港から〉

- ① 宇野 ⇄ 直島 (宮浦)
- ② 宇野 ⇄ 直島 (本村)
- ③ 宇野 ⇄ 豊島 (家浦) ⇄ 豊島 (唐櫃) ⇄ 小豆島 (土庄)

〈高松港から〉

- ④ 高松 ⇄ 直島(宮浦)
- ⑤ 高松 ⇄ 直島 (本村) ⇄ 豊島 (家浦)、 高松 ⇄ 豊島 (家浦)

〈宝伝港から〉

⑥宝伝 ⇄ 犬島

〈その他〉

⑦直島(宮浦) ⇄ 豊島(家浦) ⇄ 犬島

SEA ROUTES TO NAOSHIMA, INUJIMA AND TESHIMA

FROM UNO PORT:

- ① Uno ⇄ Naoshima (Miyanoura)
- ② Uno ⇄ Naoshima (Honmura)
- ③ Uno ⇄ Teshima (Ieura) ⇄ Teshima (Karato) ⇄ Shodoshima (Tonosho)

FROM TAKAMATSU PORT:

- ④ Takamatsu

 Naoshima (Miyanoura)
- § Takamatsu \rightleftarrows Naoshima (Honmura) \rightleftarrows Teshima (Ieura), Takamatsu \rightleftarrows Teshima (Ieura)

FROM HODEN PORT:

- ⑥ Hoden ⇄ Inujima
- OTHER:
- ⑦ Naoshima (Miyanoura) ⇄ Teshima (Ieura) ⇄ Inujima

香川県 KAGAWA PREF.

OKAYAMA PREF.