

Benesse Art Site Naoshima

PERIODICAL MAGAZINE

Benesse
Art Site
Naoshima

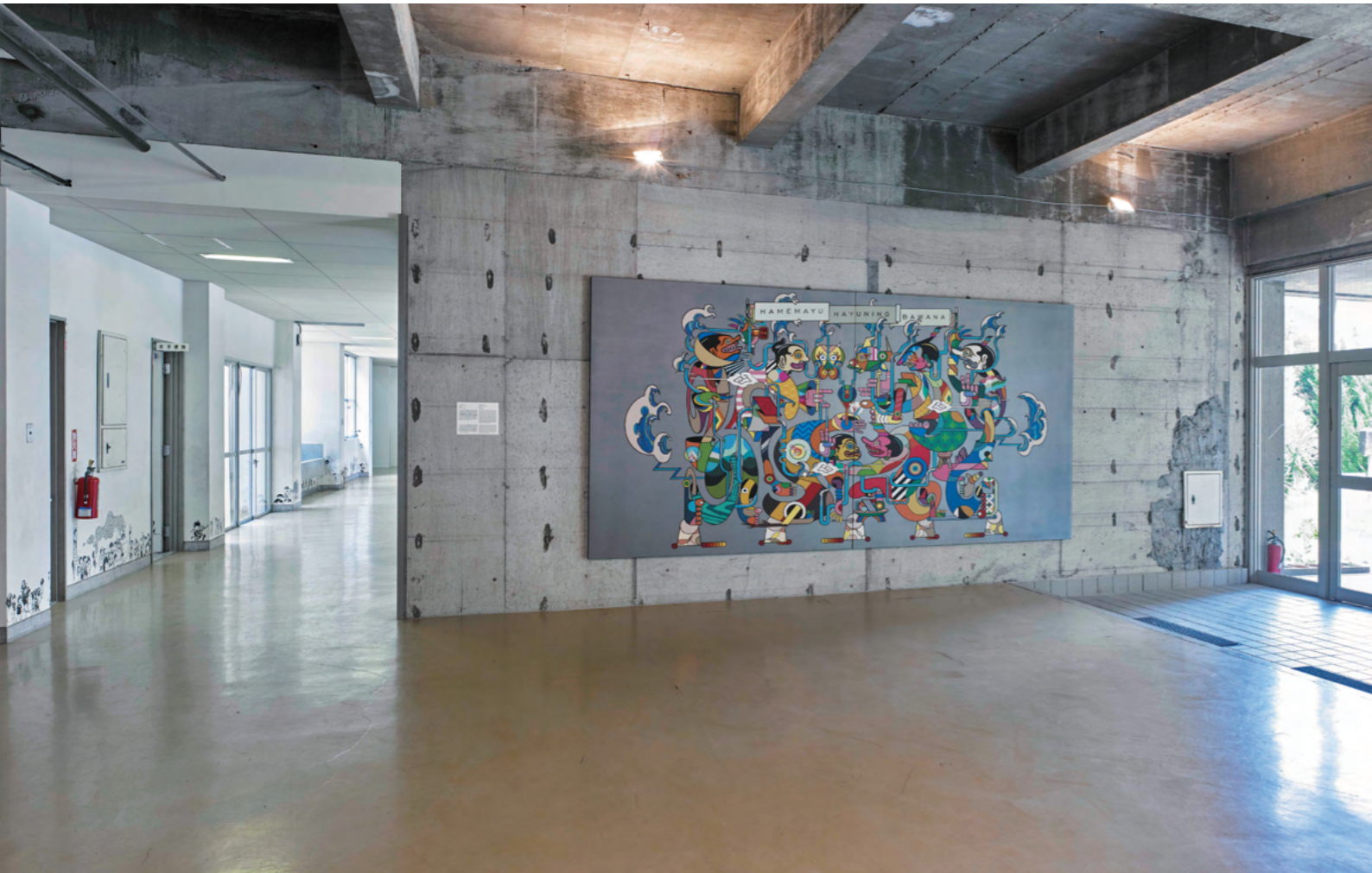
多様な価値観がつながるプラットフォーム

インディゲリラ「Sahabat Alam / Friend of Nature」2019年 / アジア・ギャラリー
Sahabat Alam / Friend of Nature by indieguerillas (2019), Asia Gallery

A Platform Where Diverse Values Meet and Connect

多様な価値観がつながるプラットフォーム A Platform Where Diverse Values Meet and Connect

はじめに

瀬戸内国際芸術祭2013をきっかけに、小豆島の福田地区という集落をハブに、アジア諸地域をつなげるプロジェクトとして、「福武ハウス」(*1)は再始動した。2013年から現在にいたるまでの間に、日本を含むアジアの作品を展示する「アジア・ギャラリー」(*2)、アジア各地域の料理を地域住民がふるまう「福田アジア食堂」、福田地区とアジアのパートナー(*3)が、その活動を通じてお互いの理解を深める「アジア・アート・プラットフォーム」、福田地区の地域文化を収集・保存し、地域の新たな価値の創出を目指す「福武ハウス風土ラボラトリー」など、人と地域を結ぶさまざまな活動を展開している。

日本列島は7,000近い大小の島々からなり、34,000キロメートルを超える長大な海岸線を持つ。瀬戸内海地域では、古くから海上交通網が発展しアジアの国々とも海を通してつながり、多彩な文化を形づくってきた。瀬戸内国際芸術祭は、2010年の第1回から「海の復権」をテーマにしており、海で結ばれた

Introduction

“Fukutake House” (*1) was reinitiated after the Setouchi Triennale 2013, as a project based in the Fukuda district on Shodoshima Island that would link the island with various regions across Asia. Since 2013, “Fukutake House” has conducted various activities to connect people and communities, such as “Asia Gallery,” (*2) which exhibits the works from Japanese and other Asian countries, “Fukuda Asian Diner,” which serves Asian foods cooked by Fukuda people, and “Asia Art Platform,” which facilitates mutual understandings between Fukuda and Asian partners(*3) through various activities, and “Fukutake House Fūdo Laboratory,”(*4) which aims to create new local values by collecting and preserving Fukuda’s folk culture materials.

Japan consists of about 7,000 islands of all sizes and has a coastline that reaches over 34,000 kilometers in length. In the Setouchi region, since maritime

*1 「福武ハウス」は、2006年から随時行ってきた活動の名称。2006年、2009年に越後妻有、2010年は女木島において、都市部でなくても時代を反映した質の高い美術作品を鑑賞する機会を確保することを目的とし、主に廃校になった学校の旧校舎に現代美術作品を集めて展示するモバイルギャラリーとして展開してきた。2013年に小豆島・福田地区を拠点に定め、活動を展開している。
*2 「アジア・ギャラリー」は、2019年に「福武ハウス」旧福田小学校2階を新たに改装し、主会場としてオープンしたベネッセアートサイト直島のアジアコレクション等を中心に展示するギャラリー。三木あき子がキュレーションを担当し、2019年に「眼にみえる魂」展、2020年からは「時代の風景・時代の肖像」展を開催している。後者では、期間限定ながら表紙及び2ページ上のインディゲリラの作品やアマダ・ヘン、森村泰昌、森万里子らの作品を公開。
*3 2013年、「福武ハウス」の活動方針のリニューアルに伴い、ディレクターである北川フラムの呼びかけに応じて、「福武ハウス」の活動に賛同し、実践に参加するアジア諸地域の団体を総称して「パートナー」と呼んでいる。

*1 “Fukutake House” is the comprehensive name of the activities that Benesse Art Site Naoshima has conducted on an intermittent basis since 2006. Participating in the Echigo Tsumari Art Triennale in 2006 and 2009, and developing projects on Megijima in 2010, “Fukutake House” served as a nomadic gallery that aimed to present timely and distinguished exhibitions of contemporary art in the spaces of mainly abolished schoolhouses in rural areas. Since 2013, “Fukutake House” has been based in the Fukuda district, Shodoshima, Kagawa.
*2 “Asia Gallery” is a gallery opened in 2019 by renovating the second floor of “Fukutake House” (the former Shodoshima Fukuda Elementary School), dedicated to exhibitions of Asian art, and in particular of the Asian art collection of Benesse Art Site Naoshima. The curator of Asia Gallery is Akiko Miki, who organized the exhibitions “Visible Soul” (2019) and “The Sceneries and Portraits of the Eras” (2020-). Shown in the latter for a limited time are the works of indieguerillas (see cover and top of page 2 of this issue), Amanda Heng, Yasumasa Morimura, and Mariko Mori.
*3 Asian art organizations and institutions that responded to invitations from the director Fram Kitagawa, agreeing with the activities of “Fukutake House”, and willing to participate in its projects, are called “partners.”
*4 Fūdo is a Japanese term that includes climate, culture, lifestyles, values, traditions, and religious beliefs in a particular area.

p.2 上：インディゲリラ「Sahabat Alam / Friend of Nature」2019年/アジア・ギャラリー p.2 下：「福武ハウス」 p.3：福田の集落
P.2 top: Sahabat Alam / Friend of Nature by indieguerillas (2019), Asia Gallery P.2 bottom: Fukutake House P.3: The district of Fukuda

瀬戸内ならではの立地を生かして、現代アート作家や建築家と島に暮らす人々の協働によって、そこでしか鑑賞、体験することのできない作品を数多く生み出してきた。

そして、第2回となる瀬戸内国際芸術祭2013の開催期間中、小豆島・福田地区において「福武ハウス」は活動を再開した。「福武ハウス」では、地域の多様な資源や価値に目を向け、地域固有の価値観、自然環境、産業、習慣、文化等から作品が生まれるプロセスを丁寧に見つめることで、改めて人と土地、人と人との関係性や価値の創出について考え直す場をつくることを目指している。

今号では、私たちが、地域を特徴づける多様な資源とアートの関わりについてより深く考えるきっかけとなった、2019年「アジア・アート・プラットフォーム」におけるパフォーマンスイベント「デジャヴー-生きている遺産」、そして2020年から開始した「福武ハウス風土ラボラトリー」の取り組みを中心に紹介する。

生きている遺産 私たちをつなぐもの

「福武ハウス」は2013年当初、各地のパートナーと協働するプロジェクトとして、地域の文化や特性が失われつつあるという現代社会の問題を共有しながら、小豆島の一つの集落を通してアジア諸地域をつなげるプロジェクト「アジア・アート・プラットフォーム」をメインとして取り組んでいた。各地域で活動する美術関係団体が推薦・招聘した作家が小豆島の福田という小さな町でともに生活し、作品制作のプロセスを通じて関わり合い、お互いの感覚を交換、共有し、それぞれの問題意識に対する共感を重ね、作品を普遍的なメッセージへと昇華させていくために、「共同展」という形式で模索を続けてきたのである。

2019年、「アジア・アート・プラットフォーム」は活動の次のステップとして、これまで関係を結んできたアジアのパートナー団体と協働企画を試みることになった。アーティストが小豆島で作品を制作するだけでなく、異なる歴史や背景を持つパートナーどうしが組織を超えて、企画の取りまとめ、役割の分担をするなどの体制を作ることで交流の相乗効果を生み出すことを目指した。そして、本企画を構想する中で、香港アーツセンターのコニー・ラム氏から「生きている遺産」をテーマにパフォーマンスイベントをするという提案をいただいた。

「遺産」という言葉を聞くと、多くの人は歴史的な建造物や博物館に保管された工芸品のようなものを想像するかもしれない。しかし、「遺産」とは有形のものだけではなく、人間が自然環境と対峙し、寄り添い、受け継いできた文化や慣習など、その地域社会における独自の在り方や、私たちのアイデンティティの形成に大きく影響する側面を有するもの全てであると言えるだろう。一方、急速なテクノロジーの発展や都市化によって、こうした「生きている遺産」は生きているがゆえの危機にさらされている。それは、土地の文脈と切り離された一つのイ

transportation has developed from a long time ago, bountiful culture has been nurtured due to exchanges with Asian countries by sea. Advocating “Restoration of the Sea” as its theme from its inauguration in 2010, the Setouchi Triennale has produced numerous works of art that could never have been seen and experienced in any place other than Setouchi, where the sea has connected the region with other places, through collaborations with local people, contemporary artists, and architects.

When the second Setouchi Triennale was held in 2013, “Fukutake House” was opened in the Fukuda district on Shodoshima Island. “Fukutake House” aims to provide a forum to promote reflections on the connections between people and the land, between people and people, and how to create new values through focusing on various local resources and legacies while carefully observing and being aware of how works of art arise from the values, natural environment, industry, customs, and culture of the local community.

In this issue, we feature “Déjà vu - The Living Heritage,” the 2019 performance event in the “Asia Art Platform,” and the activities of “Fukutake House Fūdo Laboratory” which started in 2020.

The Living Heritage - Things That Connect Us

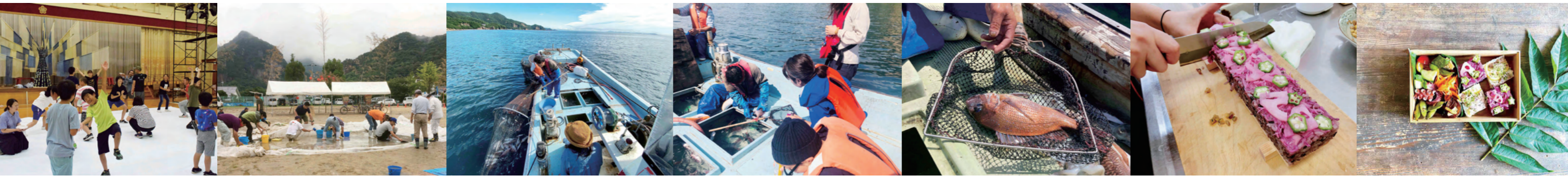
In the beginning, “Fukutake House” focused mainly on the “Asia Art Platform” project, which aims to connect Asian regions together through the idea of Fukuda district serving as a hub to share regional cultures and characteristics that are slowly vanishing in contemporary society. The project has carried out its mission by regularly presenting joint exhibitions of artists nominated by art organizations and institutions across Asia and who came to stay in Fukuda, a small district in Shodoshima Island, to create their works, exchanging and sharing ideas on a wide range of issues, and promoting mutual understandings so that their works would be elevated to universal messages.

In 2019, as a second phase of the project, “Asia Art Platform” decided to undertake a joint initiative with “partner art organizations” with whom relationships had been formed over the years. This initiative aimed not only for artists to create their works on Shodoshima, but also to enhance exchanges between these partners with diverse histories and backgrounds, by working together on planning and dividing roles. In the early stages of the planning for this project, Connie Lam of Hong Kong Arts Center suggested that we hold a performance event on the theme of our “living heritage.”

Many people may associate the word “heritage” with things like historical buildings and crafts preserved in museums. However, heritage refers not only to tangible objects but also to all aspects of culture and customs characteristic of communities that people have nurtured by coping with the natural environment and handed down over generations, which has greatly influenced the formation of our identity. In our time of rapid technological development and urbanization, our “living heritage” as such is endangered due to the very fact that it is “living.” Its value becomes deprived when the significance of lifestyles in local communities that nurtured the heritage

pp.4-5: パフォーマンスイベント「デジャヴー-生きている遺産」(2019年)の様子

PP. 4-5: Performance event “Déjà vu - The Living Heritage” (2019)

左から：アユ・ペルマタ・サリによるワークショップの様子。運動場の雨水を吸い出す作業。「ご当地弁当プロジェクト」の様子。
From left: Ayu Permata Sari's workshop; Clearing puddles on the field; "Local Specialty Lunch Box" project

メージやデータとして「遺産」を取り扱うことによって、それらを育ててきた地域社会の営み自体を“たいしたことの無いもの”として切り捨ててしまうからだ。

そのような問題意識から、協働企画のタイトルは「デジャヴー生きている遺産」となった。それぞれの土地の地域性、文化、地域社会と共に変化する現在の姿を、イベントを通して時間と空間を共有することで顕在化させ、私たちの文化的なつながりや違いを浮き彫りにしようと試みた。

インドネシア、タイ、台湾、香港から70名近いアーティストやアート関係者が福田の集落に滞在し、1ヵ月の準備期間を経て、2019年7月21日、島内外から集まった300名以上の来場者の前でパフォーマンスイベントを開催した。

インドネシアから参加したパフォーマーのアユ・ペルマタ・サリは、1週間にわたる福田地区の親子とのワークショップの後、作品発表を行った。自然と信仰、芸能の結びつきが強く感じられるアユのワークショップに対して、最初は戸惑いがあった親子も、彼女が真摯にワークショップ参加者と作品に向き合う姿に影響されたのか、本番のステージでは見事なパフォーマンスを見せてくれた。

台湾の少数先住民によるファイヤーダンスが行われる一方、屋内ステージとなった体育館では、香港の若者たちが伝統的な身振りを交えながら、グローバリゼーションの波の中で変化する香港の状況そのものをダンス作品として披露した。また、タイのバンドによる軽快な伝統音楽に合わせて、アジアの若者たちと福田のお年寄りが一緒に踊っている光景は、私たちがイメージとして思い浮かべるかつてのキャバレーや海外のクラブを彷彿とさせ、見る者に強い印象を残した。

この日は朝早くから、地元自治会、小豆島町関係者らが運動場に集まり、前日に降った雨を吸い出す作業にあたってくださった。また、高松から出店された台湾料理の屋台では、台湾出身の女性店主が故郷を同じくするパフォーマーの若者たちのために腕を振るい、お互いに励まし合っていることが、その声や姿から十分に感じられた。

イベント終了後に行った“振り返り”では、当初から「福武ハウス」の活動を共にしてきたパートナー団体から、多様な地域の営みが“作品”として、また、集まった人々の“関係性”

no longer matters as much, and when it is expressed merely as images and data separated from the context of the native land.

Considering issues as such, the joint project was titled “Déjà vu - The Living Heritage.” We sought to visualize the characteristics, culture, and current state of the land as they are continuously changing, and to delineate the cultural linkages and differences among us by sharing the same space and time during the event.

Nearly 70 artists and people engaged in art from Indonesia, Thailand, Taiwan, and Hong Kong stayed in Fukuda. After spending one month for preparations, we held the performance event on July 21, 2019 with an audience of more than 300 people who gathered from both within and outside of the island.

Ayu Permata Sari, an Indonesian performer, held a one-week workshop with the children and parents of Fukuda and showed their works. Although some of the participants were first hesitant about the workshop that featured connections between nature, religious beliefs, and performing art, they danced beautifully in the final show and appeared as though they were affected emotionally by Sari's sincere attitudes towards them and the work.

While the indigenous people from Taiwan performed their fire dance outside, young people from Hong Kong performed a dance with traditional gestures on the stage of the gymnasium, which is about the changing city under the influence of globalization, so to say, the situation of Hong Kong itself. The audience, who saw Asian youths and the elderly people of Fukuda dancing together accompanied by Thai traditional music played by a group from Thailand, was deeply impressed.

From early in the morning of the day of the event, people from the Fukuda Residents' Association and the town of Shodoshima gathered in the field of “Fukutake House” to remove the puddles left by the rainfall of the previous day. At the Taiwanese food stall that came from Takamatsu, Kagawa, the owner, a Taiwanese woman, was excitedly serving food for the performers from the same region, and everyone was encouraging one another.

At the review meeting after the event, the partner institutions that had worked together from the beginning of the “Fukutake House” project pointed out that the activities from diverse regions brought visible results together such as “works of art” and “relationships” between the people who gathered there. There was also feedback that various kinds of “time” were combined and

として立ち現れていたこと、また、あの場において、混ざり合っていく“時間のぶあつさ”のようなものを実感できたという感想が寄せられた。それは、無意識のうちに体の中に刻まれている地域文化や各々の感性が、踊りや音楽という言葉や介さない媒体を通してぶつかり合いながら、お互いをわかり合う時間であり、できあがった作品単体からでは得られない体験であったと思われる。しかし一方で、一夜限りのイベントでは、自分たちの暮らしと土地の関係性について十分に考える時間を持つのは難しかった。そう考えた私たちは、より大きな取り組みによって、多様な地域の営みを空間と時間によって共有可能にするために、2020年、「福武ハウス風土ラボラトリー」というプログラムに取り組むことを決めた。

「お弁当」の中に紡がれる地域の味わい ——「福武ハウス風土ラボラトリー」での試み

2020年、私たちは「食」「祭り」「踊り」など、さまざまなテーマにおける地域固有の文化を収集・保存、体験する「福武ハウス風土ラボラトリー」を新たにスタートした。このプログラムは、参加者が自らを起点として、自分にとって豊かだと思える生き方をつくるための材料を発見し、過去と未来が隣り合った「今日を生きること」の複雑さ、鮮やかさ、楽しさを探求する機会を提供する試みである。2020年は「食」と「影絵」をテーマに、地域資源の掘り起こしと顕在化に取り組むことにした。

「食」のプログラムでは、東京から2人の料理研究家を招聘、「コミュニティの形を食で表現する」ことをテーマに、福田の「ご当地弁当」を作ることにした。小豆島での1週間の滞在中、地域の方の漁へ同行し、「農村歌舞伎」(*4)を鑑賞する際に用意される「わりご弁当」(*5)のリサーチを行うなど、福田地区以外の集落の食文化も調査した。そして野菜や魚を中心にした押し寿司2種と色とりどりの旬の野菜を使った6種類の惣菜弁当が完成した。季節ごとに集落で採れる野菜を使った惣

mixed together to form “a richness of layers of time” in the event. The event served as shared time for everyone there, with each person unconsciously having their own regional culture imprinted in their body and understanding others by communicating through nonverbal media such as dance and music. It was an experience that could never have been afforded by “works of art” alone. However, it was still difficult for us to think about the relationship between our lives and the land within the time frame of a one-night event. Therefore, we decided in 2020 to initiate the “Fukutake House Fūdo Laboratory,” a larger project to enable us to share diverse regional activities through a shared space and time.

Local Delicacies in a Lunch Box - The Initiatives of Fukutake House Fūdo Laboratory

In 2020, we launched the program “Fukutake House Fūdo Laboratory,” which collects, preserves, and offers experiences of regional cultural genres such as food, festivals, and dance, among others. Its aim is to provide opportunities for participants to discover things that can enrich their lives they feel, and to explore the complexity, brilliance, and joy of living “today” in which the past and the future lie side by side. Selecting “food” and “shadow play” as the themes for 2020, we began to search for local resources and how to visualize them.

For the program on “food,” we invited two cooking experts from Tokyo and created a “Local Specialty Lunch Box” of Fukuda, based on the idea of “representing the form of a community through food.” During their one-week stay in Shodoshima, the two chefs researched food culture of the island by going fishing with local fishermen and investigating *warigo* bento (*5), a type of box lunch that is served to spectators of “farmer’s *kabuki*” (*6) and the food culture of other districts outside of Fukuda. As a result, they created a box lunch that included two varieties of sushi with fish and vegetables and six colorful side dishes with seasonal vegetables. These side dishes were somewhat reminiscent of the scenes of farming

*5 *Warigo* bento was a lunch box served to the audience of farmer’s *kabuki*. “*Warigo*” is a type of wooden box to put food in and has been used since the Heian period (9-12th century). A traditional *warigo* bento in Shodoshima is a large wooden box in which several small trapezoidal compartments (=warigo) filled with side dishes for one person are arranged. In some communities on the island, each family still prepares it for themselves and shares it with relatives and friends watching the play.

*6 Unlike those performed by professional *kabuki* actors, farmer’s *kabuki* (noson *kabuki*) is practiced by local residents and the traditions in Shodoshima that date back to more than 300 years ago in the mid-Edo period (late 17th century). Currently there are two theaters that remain active on the island, Nakayama Farmer’s *Kabuki* and Hitoyama Farmer’s *Kabuki*, both of which are designated as Japan’s important folk cultural properties.

菜は、かつて小豆島の至る所で見られた生活のための農や漁の営みをどこか思い起こさせるものであった。福田地区の方々を招いた試食会では、ズッキーニを初めて食すという方もいて、味付けや食材の使い方について、さまざまな意見が交わされた。福田地区では辛めではっきりとした味付けが好評のようだった。

忘れられていく集落の記憶を物語として残す

小豆島の北東に位置し、瀬戸内海に面しながら山々に囲まれ、入江周辺に形成された福田の集落は、農林業兼漁業と花崗岩を主とした石材業が営まれ発展してきた。しかしながら、かつて300名以上の子どもが通っていたという小学校も今は廃校となり、地元の子どもたちは地域文化に触れる機会が少なくなっている。私たちは、音楽家で影絵師の川村亘平齋氏と福田地区の親子とが一緒に影絵を上演することで、人々の記憶の中に残る物語を掘り起こし、なるべく多くの人々に届けたいと思った。

今回、「影絵」に挑戦したのは、インドネシアのワヤン・クリをはじめ、タイ、カンボジアや中国など、アジアの多くの地域で親しまれ、神話やおとぎ話など地域性が色濃く反映されている表現だからだ。アジア圏に共通する「影絵」という文化を使い、福田地区だけでなくアジア地域の様々な文化や暮らしを紹介することで、「福武ハウス」が地域住民や来訪者、アーティストなど、多様な価値観を持つ人たちが交流する場となり、福田という豊かな自然と文化に育まれた集落の魅力が、過去から現在、そして未来へと引き継がれていくような仕組みを作りたいと考えた。

影絵制作のために、福田地区の親子が地域の年配の方々にインタビューをした際、今は雑木林となっている耕作放棄地の「ヤマモモ」、埋め立てられた浜の「いりこ」、集落にはノミを叩

and fishing that used to be seen everywhere across the island. At the tasting meeting which Fukuda residents were invited to, there were some people who tried zucchini for the first time. The participants talked at great length about the seasoning and the usage of ingredients. It appeared that salty and zesty tastes were popular in Fukuda.

Preserving the Fading Memories of Fukuda in the Form of a Story

Located in the northeast part of Shodoshima and surrounded by the Seto Inland Sea and hills, the district of Fukuda has developed around an inlet as an intersection of people and a culture prosperous with agriculture, forestry, fishery, and the granite stone industry. However, the elementary school that more than 300 children used to attend is now closed. Today, local children have fewer opportunities to learn about the culture of the district. We were intent on bringing to light a story remembered by people by presenting a shadow play, performed by musician and shadow artist Koheysai Kawamura and the children and parents in Fukuda, to as many people as possible.

The reason we chose a shadow play was that many regions across Asia including Thailand, Cambodia, and China, not to mention Wayang Kulit in Indonesia, have a tradition featuring regionality such as mythology and folk tales. Drawing on the tradition of shadow play that is widely shared in Asia, we sought to introduce diverse cultures and lifestyles in various regions across Asia. In doing so, we hope to make “Fukutake House” a place where people with various values including Fukuda residents, visitors, and artists interact and create a model so that the rich qualities of Fukuda, endowed with abundant nature and culture, will be handed down from the past, present, and to the future.

When we interviewed the people in Fukuda with the children involved in the production of the shadow play, they vividly described many things they used to see and hear: the “red bayberry” that existed in the former

く「石工の音」、料亭からは「三味線」が聴こえ、歌舞伎舞台では「浄瑠璃」が語られていたなど、かつて集落にあった鮮やかな物語を数多く聞くことができた。物語を探して記憶を辿るときのお年寄りが、お年寄りの顔をしていないのが印象的だった。終戦の日に行ったインタビューでは、少女の頃、海の向こうに「燃える空」を見たと話す96歳のご婦人の瞳がぐっと力を持って私たちに迫ってきた。人の心は年を取らないばかりか、何十年という自分の生のその時その時を自在に行き来できるのかもしれない。

人と土地、人と人の関係をゆるやかにつなぎなおす

インタビューで収集したエピソードを川村氏が3つの物語にまとめ、それを福田地区の親子と再編集し、物語に登場する魚の影絵人形をつくった。魚の影絵人形は、すべて生き生きとしていて、福田地区に暮らす人のアイデンティティを感じさせるものになった。しかし、残念ながら新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、海外はもちろん、島内外からも人を集めることができず、9月に延期していた影絵上演は映像収録のみとなってしまった。予定していたアウトプットができない中で、本来の企画の目的をさまざまな角度から見直し、集落に残る記憶を物語にして、地域の魅力をたくさんの人に届けるための方向性を探った。

企画会議を繰り返す中で、私たちは川村氏からある短編小説に登場する「絵はがき屋」という不思議な人物の話聞いた。南の島でホテル経営をする父親の仕事を手伝う12歳の男の子に、「絵はがきを作りますか？」と男が声をかける。男が作った絵はがきで手紙を書くと、受け取った人は必ずその場所を訪れたいというユニークな話だ。「そんな魔法みたいなこと」と父親が半信半疑でいると、男の子は「もしも本当にお客さんがきたらすばらしいじゃない！」と絵はがき作りを勧める。

fallow field that is now in thickets, infant sardines dried on the reclaimed beach, and the sounds of stone masons hammering, shamisen (three-stringed Japanese instrument) coming from a Japanese restaurant, and *yoruri* songs (Japanese puppet play) sung on a *kabuki* stage. It was impressive that when tracing back their memories to search for stories, elderly people did not look like they were elderly. At an interview held on the anniversary day of the end of WWII (August 15th), the eyes of a 96-year-old lady focused on us quite powerfully when she told us of the “burning sky” she had seen across the sea when she was young. Perhaps human minds never age can go back and forth to any moment of the decades of one’s life.

Gently Reconnecting People and the Land, and Person to Person

After the shadow artist Kawamura wrote three stories from the episodes collected through these interviews, re-edited and created shadow puppets of the fish characters in the stories with the parents and children of Fukuda. The fish puppets were all spirited and represented the identity of the Fukuda people. Unfortunately, we could not have a large audience due to the COVID-19 pandemic with no visitors from outside the island or from abroad. We had to postpone the performance until September and eventually ended in a video recording. While we could not create an output like we had planned, we reexamined our original purpose of the project from various viewpoints and looked for better ways to create stories out of the memories of the district and share the charms of the place with as many people as possible.

At one of several of planning meetings that we held, Kawamura shared with us an episode of a mysterious man called the “Postcard Vendor” who appears in a short novel. In this unique story, a man approaches a 12-year-old boy and asks, “Do you want to send a picture postcard?” It was said that everyone who received a message written on a postcard made by the man wanted to go to the place pictured on the card. While the boy’s father, who runs the hotel on a southern island, skeptically said, “There’s

左から：福田地区の親子による影絵制作のためのリサーチの様子。地域の方にお借りした福田の昔の様子がわかる写真（ネコグルマで石を運ぶナカセ。ナカセは砕石を運ぶ職人）。From left: Fukuda parents and children undertaking research for production of the shadow play; Image from an old photograph of the Fukuda district showing a quarry worker (*nakase*) pushing a two-wheeled cart.

2020年9月に行った影絵の映像収録の様子。Filming the shadow play in September 2020.

福田出身で今は離れて暮らす人、毎年福田のお祭りに来てくれている台湾のパートナーたち、アジアのアーティストにも今年会うことができなかった。この話のように、手紙を受け取った人が「行ってみたい!」とか「久しぶりに帰ろう!」と絵はがきを持って小豆島を歩く日があったらどんなにいいだろう。

「手紙」を書くという行為には、自分を取り巻く日常から少しだけ抜け出せる楽しさがあるのではないだろうか。返事がこないかもしれない不確かさを含めて、誰かに宛てているはずなのにどこか創作性を帯びている。日常から離れたところに自分を解き放って、思いを馳せる媒介者として遠くの「あなた」がいるのだ。世界中が離れ離れになってしまったような気持ちの今だからこそ、福田の物語を手紙にして送ることで、ほんの少し目の前の状況からも離れて、大切な人やコミュニティとのつながりを感じる時間をつくれるかもしれない。

私たちは、いつかまた会えるかもしれない人に手紙を出し、物語を手渡すことを決めた。「そんな魔法みたいなことは起こらない」という大人より、「すばらしいじゃない!」と笑う大人でありたいと思ったからである。

地域でアートプロジェクトを続ける可能性

企画内容の調整によって、映像収録のみになってしまった福田の影絵上演を、2021年3月にライブイベントとして改めて実施するために、2020年12月11日から2021年1月18日までの39日間、クラウドファンディングのプロジェクトを立ち上げた。金額にかかわらずすべてのリターンには、今回収録した影絵「福田うみやまこぼなし」の映像を見ることができ「影絵はがき」をつけた。結果、目標額の70万円を超える866,000円の支援金、93名の支援者が集まった。さまざまなことが不安定な中、それでもこうして私たちの活動を応援していただいたことに、イベントだけでなく、地域で活動する団体として大きな力をいただくことができたと感じている。そして、今回得られたの

no magic like that.....” the boy became excited, saying, “Wouldn’t it be wonderful if somebody really came to stay our hotel?”

We could not see people from Fukuda living elsewhere, or our Taiwanese partners who had visited Fukuda’s festival every year, or any Asian artists this year. It is our wish that something similar to the “Postcard Vendor” story could happen here, where people who receive postcards think, “I want to travel to the island!”, and “I will visit my home island after a long absence!” and can walk around Shodoshima, carrying the postcards in their hands, just as in the tale.

Perhaps the act of writing to someone offers a delightful break from everyday circumstances. Taking into account the uncertainty of receiving a response, letter-writing somewhat contains a kind of fictionality. There is a “remote you” as a mediator who liberates you from daily life and delivers your thoughts. When people feel isolated everywhere in the world, sending the story of Fukuda to them as a letter may be able to give them a break from the current situation and provide moments to feel connections with their beloved ones and their community.

We decided to send “letters” to people whom we may be able to see again and offer the story of Fukuda, for we would rather be adults who smile and say, “Wouldn’t it be wonderful?” than those who assert, “There’s no magic like that.”

The Potential of an Art Project in a Local Community

We organized a crowdfunding initiative from December 11, 2020 through January 18, 2021 in order to present a live show of the shadow play of Fukuda in March 2021, which had been changed to a video recording for the adjustment of our project. The return to donors was “shadow postcards,” through which they could watch the video of the shadow play, “Fukuda *Umiyama Kobanashi* [Episodes on the Mountain and Sea of Fukuda]”. The total funding amounted to ¥866,000 from 93 donors, exceeding our target of ¥700,000. We are grateful for receiving such great support in the middle of this uncertain time, not merely as a conductor of the specific project but as

は、「お金」だけではなかった。島へ移住を検討していた方から「今は島に行くことができないので、自分でできることをしたい」、福田に里帰りができないという方からは「地元のために力になりたい」など、プロジェクトページに送られた支援者からの応援メッセージからは、一人ひとりの昨今の状況における「思い」が「行動」になって、私たちの背中を押してくれているのが実感できた。影絵制作では、すべてを思い通りの形で実行することはできなかったが、プロジェクトを通して、たくさんの方々に、自分にとって大切な人やコミュニティとの「つながり」を感じてもらう時間を提供することができたのではないだろうか。

クラウドファンディング終了後も、福田自治連合会よりご寄付をいただき、さらに小豆島に母親の生家があるという方から、地域の価値を新たに創り、未来へと引き継ぐ活動を支援したいと、企業の社会貢献の枠組みを活用した寄付もあり、クラウドファンディングという取り組みを超えて反響がさらに広がった。予定していた影絵上演は、緊急事態宣言の延長を受け、2021年4月以降に再延期することを決定したが、この決断は決してネガティブなことではなく「支援者の方も、迎える側も安心してイベントを実施できる時期に行いたい」という、地域の方々との前向きな協議によるものである。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、はからずも、2020年は自分たちを取り巻く自然環境と自らの生き方を考えることが世界的な潮流となった。これからも「福武ハウス」では、人と土地、人と人をつなぐアートが古くから持っていた働きを、土地と時間に鍛えられた集落という単位で実践し、都市の偏重といった近代化によって失われつつある何かを常に考えるための、さまざまな実践を行っていきたい。

テキスト：神谷知里、李智希（公益財団法人 福武財団）

an organization of community-based activities. What we received from these efforts was not money alone. We saw many warm messages from donors on the website of the funding project, such as “Since I cannot go to the island now, I want to do something that I can do” from a person considering about moving to Shodoshima, and “I want to do something for my hometown” from a person who could not go home to Fukuda, which made us realize and appreciate how people were expressing their feelings toward this difficult situation through the act of supporting us. While we could not do many things as we had planned for the shadow play, we believe we could provide many people with an opportunity to feel connections with their loved ones and their community.

Even after the crowdfunding period ended, we received donations from Fukuda’s community association. Furthermore, a person whose mother’s house and birthplace still exists on the island contributed through a corporate philanthropy program hoping to help our activities towards the creation and succession of new values in local communities. Our activities received greater responses beyond the crowdfunding project we organized. Since Japan’s “state of emergency” was prolonged, the live performance of the shadow play had to be rescheduled and postponed until April 2021 or later. However, this decision is by no means disappointing because it was the result of a positive discussion with the people of Fukuda who were “willing to wait to hold the event when things are secure for both the supporters and the hosts alike.”

Due to the COVID-19 pandemic, thinking about our natural environment and our way of life became a global trend of 2020 in an unexpected way. More than ever, we will try to implement various practices and projects with the ancient function of art to connect people to the land, and build relationships between people, considering a community shaped by the land and time as a unit, and thinking about what has been lost in urban-centric modernization.

Text: Chisato Kamiya, Jihee Lee (Fukutake Foundation)

左から：福田地区の親子が描いた魚でデザインした影絵はがき。クラウドファンディングを応援する福田の親子のメッセージ。
From left: Picture postcards with the designs of fish depicted by Fukuda parents and children; Message of support from Fukuda parent and children for our crowdfunding project.

2021年4月に上演された影絵の様子。
Performance of the shadow play in April 2021.

境界を越えた アートの実践

王維潔

2013年、インスティテュート・フォー・ヒストリカル・リソーシズ・マネジメント（IHRM：台湾歴史資源経理学会）は、「福武ハウス」のディレクターである北川フラム氏から招待され、アジア7ヵ国が集まる「アジア・アート・プラットフォーム」に台湾代表として参加した。瀬戸内国際芸術祭 2013 の期間中、小豆島の福田地区にある「福武ハウス」に活動の拠点をおけたことは、私たちのようなアジア各国・地域の美術団体にとってかけがえのない機会となった。私たちは作品を制作し、自国の料理を紹介し、そして、地元のコミュニティや来場者と協力してワークショップを行った。

2014年、台湾チームは再び「福武ハウス」に招かれ、小豆島における家プロジェクト「きょく」に取り組んだ。プロジェクトの場となった「家」は一般的な空き家ではなく、1960年代まで集落の郵便局だったことがわかった。人々はその場で手紙や電報を受け取り、電話をかけ、情報を交換していたのだ。それを知った私たち台湾チームは、この場所を何か真新しいものに変えるのではなく、地域コミュニティの記憶を反映するように外観を復元し、福田地区の歴史を表現しつつ、この地域と世界をつなぐようなものにしようと試みた。

台湾チームは若者によるボランティアグループを組織し、耕作のシンボルであり、力強く働き者である牛に因んで「小牛隊」と名づけた。台湾チームのアーティストたちは、彼らと協力して家の改修にのぞんだ。小牛隊は制作完了後も引き続き、「きょく」で説明ガイドを務め、夏

が終わるまで地元のコミュニティで行われる活動に可能な限り参加した。それ以来、瀬戸内国際芸術祭は3年に一度の開催であるにもかかわらず、台湾チームと小牛隊は毎年福田地区を訪れ、さまざまな活動や展示やワークショップを通じて、コミュニティの人々との絆と友情を保ち続けている。コミュニティの一員になることは私たちの喜びであり、そして何よりも受け入れてくださったことに感謝している。

この数年で、私たちは福田地区の方々と友人になれただけでなく、この“友情”と“体験”を台湾に持ち帰ることができた。毎年、公開トークや展覧会、SNS上のファンページなどで発信を続けているので、2016年までには台湾のほぼ全土に瀬戸内国際芸術祭は認知され、2019年の瀬戸内国際芸術祭においては、ボランティアスタッフのおよそ5分の1が台湾からの応募者で占められた。一方、小牛隊はそれぞれの地元に戻ってからも、芸術祭から得た経験を積極的に享受しているといえよう。うち6名は、芸術祭に関する修士論文を書き、1名は台湾で行われた芸術祭のキュレーターとなり、コミュニティと協働するアート活動を行っている。また、1名は2019年の瀬戸内国際芸術祭にこび隊として参加し、今は小豆島で働いている。この7年間に、福田地区と台湾の桃園市新屋区は姉妹町提携し、さまざまな機会に、互いに訪問してきた。言葉の壁をものともせず、素晴らしい友情が結ばれているのだ。

芸術祭は、あらゆる種類の可能性の場であるといえる。私たちは、瀬戸内国際芸術祭を通じて、文化交流や越境する友好関係を築くことができ、とても嬉しく思っている。

王維潔（ワン・ウェイジェ）

台湾歴史資源経理学会、事務局長秘書。

2004年に創設された台湾歴史資源経理学会は、地域住民が各々の“遺産”と思えるものを守るために、有形・無形を問わず生活文化への理解と、自発的なコミュニティ形成の実践に参画するための情報発信、啓発、活動支援に取り組む台湾を代表するNGOである。現在は、多様性や人間性に基づいた価値観の促進、および地域の記憶や遺産の保存を進めていくことで、都市部の住民が近隣地区や地域社会とつながりを深めることを主なテーマとして掲げ、活動している。

Cross-border Art Practices

Vicki Wong

The Institute for Historical Resources Management (IHRM) was invited by Mr. Fram Kitagawa in 2013 to represent Taiwan by participating in Asia Art Platform (AAP) as one of the 7 Asian countries. It was a great opportunity for Asian countries and regions to join forces during the Setouchi Triennale 2013, together with “Fukutake House” as our base to work together. We made artworks, brought home cooking, and workshops to collaborate with people living in the community and visitors during the Setouchi Triennale.

In 2014, Taiwan team was invited by “Fukutake House” to work on the Art House Project “Kyoku”(局). As it turns out, it is not only a vacant home, but it was the town’s post office until the 1960’s, where mails and telegrams were received, phone calls were made, and information exchanged. So, instead of turning it into something brand new, we restored its appearance to reflect local community’s memory and made it into a venue to display local memories and connect Fukuda district in Shodoshima Island to the rest of the world.

Taiwan team organized a group of young volunteers and named them “Koushitai”(小牛隊), taking the animal is symbolic for cultivation, and that they are strenuous and hardworking, and together with Taiwan artists, the art house restoration was completed, Koushitai continues to service in “Kyoku” as interpreters and join the

community’s activities whenever possible for the rest of the summer. Thereafter, even though the Setouchi Triennale takes place every three years, the Taiwan team and Koushitai returns every year to Fukuda, to continue the bond and friendship with the community through various activities, exhibitions, and workshops. We enjoy being part of the community, and we are thankful to be welcomed by the community.

Throughout the years, we not only made friends with the community, but also brought back the friendship and experiences to Taiwan. Every year we would share through open talks, exhibitions, and social media fan page, by 2016 Setouchi Triennale was already widely known throughout Taiwan, and by 2019, about 1/5 of Setouchi Triennale’s volunteers are from Taiwan. On the other hand, the members of Koushitai after returning home also enjoy an extended influence of the art festival, 6 volunteers finished master theses related to the art festival, one became art festival curator in Taiwan and is running community-based art projects, another joined Koebitai in 2019, and now works in Shodoshima. In the past 7 years, Fukuda joins the sister town with Shinwu in Taoyuan Taiwan, both sides have visited each other many times, despite the language barrier, a beautiful friendship was made.

Art Festivals is a platform of all kinds of possibilities, we are very happy that cross culture and cross boundary friendship was made through the Setouchi Triennale.

Vicki Wong

Executive Secretary, Institute for Historical Resources Management
 Founded in 2004, Institute of Historical Resources Management is a leading non-governmental organization in Taiwan, dedicated to informing, inspiring and mobilizing people to guard their heritage, to appreciate the tangible and intangible dimensions of their living culture and to spontaneously participate in community-building practices. Currently the Institute’s primary concern and area of activity is in bonding urban inhabitants with their neighborhoods and communities, to preserve local memories and heritage as well as to promote the value of diversity and humanity.

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、今回は小豆島・福田地区の「福武ハウス」で2014・15年に行われた2つの展覧会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 two exhibitions that took place in 2014 and 2015 at “Fukutake House” in the Fukuda district on Shodoshima Island.

ナウイン・ラワンチャイクン、「HOME TOWNS」展、福岡ルーム「Hakata Drive-in project」（1998年）、「Murozumi Page」（1996-98年）
Navin Rawanchaikul, “HOME TOWNS” Exhibition, Fukuoka Room, Hakata Drive-in project (1998), Murozumi Page (1996-98)

「福武ハウス」は、瀬戸内国際芸術祭2013において、アジア諸地域の美術関連団体をパートナーとする共同展や食のプログラムなどを旧福田小学校の校舎を利用して実施しました。そして、芸術祭会期後も、福田地区において地域と協働した活動を続けています。2013年の芸術祭を終えて、2016年の芸術祭の準備を進める間に、「アジア現代美術展」のシリーズを、パートナーと個別に企画をたてて実施しました。

タイ・バンコクに拠点を持つパートナー、ジム・トンプソン・アートセンター（*1）のアーティストディレクター、グリティア・ガーウィーヤンの提案で、ナウイン・ラワンチャイクンの過去作品に注目した展覧会「HOME TOWNS」展を2014年7月19日から11月3日まで開催しました。

*1 バンコク中心部にあるアートセンター。「交流し、影響しあい、対話を重ねる場」として国内外で評価されている。芸術活動を助成し、現代の文脈の中で現代美術と伝統美術双方に対する一般市民の認識・関心を高めていくことを使命とし、様々な展覧会を開催している。運営はジェームズ・H・W・トンプソン財団。

Since the Setouchi Triennale 2013, “Fukutake House” has collaborated with Asian art organizations and institutions as partners to host joint exhibitions and programs about food, using the former school building of the closed Fukuda Elementary School as its venue. These activities continue even after the duration of the Triennale. From the end of the Setouchi Triennale 2013 until the beginning of the preparation for the 2016 Triennale, “Fukutake House” organized the “Asian Contemporary Exhibition” series, collaborating with one partner for each project.

Taking on an idea from Gridthiya Gaweewong, the Artistic Director of our Thai partner Jim Thompson Art Center (*1), “HOME TOWNS,” an exhibition of the works of Navin Rawanchaikul, was held from July 19 through November 3, 2014.

The prominent Thai artist Rawanchaikul conducts community

*1 Jim Thompson Art Center is an art institution located in central Bangkok acclaimed worldwide as “a place to mingle, interact and exchange dialogs.” Dedicated to nurturing artistic activities and creating public awareness of both contemporary and traditional arts within today’s context, it presents various exhibitions. It is operated by The James H.W. Thompson Foundation.
http://www.jimthompsonartcenter.org/about

タイを代表する現代美術アーティスト、ナウイン・ラワンチャイクンは大衆的な視覚表現を使い、社会と美術をつなぐコミュニティプロジェクトを行っています。本展ではチェンマイと福岡という作家の2つの“ホームタウン”をテーマとした過去の作品を再構成して展示しました。アジア地域における直接交流のプラットフォームである「福武ハウス」において、“地元”を見つめなおし、私たちはどこから来て、どこに生きているのかを再考するための機会を提供する場として、本展は開催されました。

木製の棚に、チェンマイのお年寄りのモノクロ写真を収めた約10,000本の薬の空き瓶が並べられ、室内のモニターには、同じチェンマイのインド人集落に住むお年寄りのインタビュー映像が流されました。

別の部屋では、1998年に福岡市内を走るタクシー運転手とコラボレーションして制作したタイの映画看板を模した作品（看板シリーズ）や、運転手が福岡市街を巡りながら地域のストーリーを解説している様子が描かれている、看板シリーズと同じタイトルの漫画を展示、また、作家が日本に移住して初めて生活をした室住団地に住む22人のお年寄りのインタビュー作品もモニター上映されました。

展示制作での滞在中に作家も通っていた食堂では、店主とともにタイの麺料理であるカオソーイを作るなど、展示に連動した活動も行われ、1998年に発表された「Hakata Drive-in project」（*2）になぞらえられました。

福武ハウスのある福田地区は播磨灘に開かれた小さな港町です。船乗りだった方も多く、様々なルーツや背景を持つ人々によって集落が形成されています。インドにルーツを持ち、チェンマイで生まれた作家自身の背景と住民の姿が重なる展覧会となりました。

もう一つの展覧会、インドネシア・ジョグジャカルタに拠点を持つチェメティ（*3）の創設者でありアーティストのメラ・ジャールスマが企画した、インドネシアのジャワ島で活躍する4人の若手作家に注目した展覧会「High Water」展が2015年7月18日から11月3日の期間、開催されました。

*2 博多の街に実在するタクシー・ドライバーとアーティスト、ナウイン・ラワンチャイクンとの出会いから、架空の映画看板やコミック、ラーメン鉢が制作され、コミュニケーションを促すプロジェクトとして機能した。

*3 Cemeti -Institute for Art and Society (旧称 ‘Cemeti Gallery’, その後 ‘Cemeti Art House’). 1988年にジョグジャカルタで設立されたインドネシアで最も歴史のある現代アートのプラットフォーム。2017年、若者から成るチームの主導により、ジョグジャカルタのみならず、国や地域の重要な社会的・政治的問題に積極的に取り組むアーティストや文化的実践者に焦点を当て、ギャラリーが市民活動の場として機能する可能性を模索する方向へと組織改革された。

1.2. ナウイン・ラワンチャイクン、「HOME TOWNS」展、チェンマイルーム「Asking for Nothingness」（1996年）天井まで届く木製の棚に無数の古い瓶が並び、瓶の中には小さな写真が収められている。3. 元小学校の教室に並べられた作品「Hakata Drive-in project」（1998年）4. 滞在中に通った小豆島・福田にある食堂。5. 店主の似顔絵と“カオソーイ”。 1 and 2. Asking for Nothing (1996) by Navin Rawanchaikul in Chiang Mai Room for his exhibition “HOME TOWNS.” Countless numbers of old bottles with photographs inside were arranged on wooden shelves reaching as high as the ceiling. 3. Hakata Drive-in project (1998) exhibited in the former classrooms of a closed elementary school 4. The restaurant Rawanchaikul frequented during his stay in the Fukuda district. 5. A portrait of the chef of the restaurant with khao soi.

projects that connect society and art through popular visual expressions. For this exhibition, his early works related to his two hometowns, Chiang Mai and Fukuoka, were reconstructed. Held at “Fukutake House”, a space intended as a platform for regions across Asia to have direct interactions, the exhibition was organized to provide opportunities for reassessing local communities and inquiring where we come from and where we live.

Lined up on the wooden shelves in one of the galleries were about 10,000 medicine jars in which black and white portraits of elderly people in Chiang Mai were encapsulated. Also installed was a monitor showing interviews of elderly people who lived in the Indian community of Chiang Mai.

Exhibited in another room were works that the artist created in collaboration with a Fukuoka taxi driver in 1998: a series of paintings that imitated movie signboards in Thailand, and a comic work of the same title as the signboard series in which the driver is depicted explaining local topics while driving around downtown Fukuoka. Also on view was a video work showing interviews with 22 elderly people who lived in Murozumi Housing Complex in Fukuoka where the artist first settled in Japan.

There were various activities associated with the exhibition such as Rawanchaikul cooking khao soi, a Thai noodle dish, with the chef of the restaurant he frequented when installing the exhibition, which was reminiscent of his 1998 project, Hakata Drive-in. (*2)

The district of Fukuda is a small port village that faces a part of the Seto Inland Sea called “Harimanada.” The residents of Fukuda are people with diverse backgrounds including many former sailors. The exhibition of Rawanchaikul, who was born in Chiang Mai with an Indian background, was resonant with the community members of Fukuda.

The second exhibition “High Water,” organized by Mella Jaarsma, who founded Cemeti (*3) in Yogyakarta, Indonesia, featured four Java-based young artists and took place from July 18 through November 3, 2015.

The title “High Water” refers to both the careers of these artists, who have dealt with the history and social situation of

*2 After making friends with a taxi driver working in Hakata, Fukuoka, Rawanchaikul created objects and products such as fictional movie signboards, comics, and ramen bowls. The project effectively promoted communication.

*3 Cemeti -Institute for Art and Society (formerly known as Cemeti Gallery and later, Cemeti Art House) is a platform for contemporary art in Yogyakarta founded in 1988, the oldest institution for contemporary art in Indonesia. Since 2017, Cemeti has changed its direction under a team of young leaders and began to focus on artists and cultural practices that are engaged in local (not limited to Yogyakarta) and nationwide important socio-political issues so that the gallery also functions as a place for civic activities.

1. 住民から集められたモノとストーリーが吊るされている作品「Privet number」(レオナルディアンシャ・アレンド) 2. 耕作の姿がレリーフとして壁面に浮かぶ作品「Rice」(エリア・ヌルビスタ) 3. 様々な形のTVアンテナをドローイング作品でつなぐ「Hardliner」、壁面のペインティング作品「Booming Chaos」(ユダ・サンディ) 4. まるで透明人間のような存在感を放つ作品「Rehearsing Voice」(ジョンペット・クスヴィダナント)

1. Objects and stories gathered from the Fukuda community suspended in *Privet number* by Leonardiansyah Allenda 2. *Rice* by Elia Nurvista, a relief representing scenes of rice-growing 3. *Hardliner* (TV antennas connected with drawings hung on lines) and *Booming Chaos* (painting on the wall) by Yudha Sandy 4. *Rehearsing Voice* by Jompet Kusuwidananto, expressing its presence as if like an invisible person

生活する場の視点からインドネシアの歴史や今の社会情勢に触れながら作品を制作発表してきたそれぞれの作家自身の近年の充実を「満潮」にたとえると同時に、この熱帯地域で頻繁に起こる「洪水(高水位)警報」を意味する“High Water”をタイトルとしました。有史以来、様々な変化のなかでインドネシアの中心として政治、経済、文化を担ってきたジャワ島。戦後独立運動を始めとする大きな社会変革のなか、人々はジャワ島内でのように生きてきたのか。美的な関心と同時に社会へのメッセージをアーティストの表現を通してみることで、その土地の歴史と現状が持つ意味を考えたものでした。

常に変化を続ける世界からの視線が伝統文化をどう変容させるのかという問いを投げかけた作品、モノの持つロジックとモノに対する感情の価値を天秤で表現した作品、日本の減反政策とは反対に、消費に供給が追い付かないインドネシアの稲作を取り上げた作品、プロパガンダとして利用されたTVカルチャーを大量のドローイングで表現した作品、さらには複雑な状況の中で多角的に変化する現実を見つめる作品が展示されました。

このように、インドネシア社会を問題提起の核としながら、展示会場の外に視線を向ければ、そこに広がる日本の原風景のような集落にとっても決して他人ごとではないという視座を与えてくれたとも言える刺激的な展覧会となりました。

重層的な出自にこだわりつつ軽やかにボーダーを超え、そして各々が立つ足元に視点を向けさせる「HOME TOWNS」展、大きなうねりに翻弄され、伝統的な歴史から切り離される中での社会問題を抉り出す「High Water」展ともに、グローバル社会に生きる私たちに、“今・ここ”を共有する現実的な手掛かりを与えてくれたといえるのではないのでしょうか。

テキスト：大内航(公益財団法人 福武財団)

「HOME TOWNS」展

会期：2014年7月19日～11月3日

主催：公益財団法人福武財団

作家：ナウイン・ラワンチャイクン

協力：ナウインプロダクション、ジム・トンプソン・アートセンター、AFG

作品：「Asking for Nothingness」、「Hong Rub Khaek」、「Hakata Drive-in project」、「Murozumi Page」

「High Water」展

会期：2015年7月18日～11月3日

主催：公益財団法人福武財団

作家：ジョンペット・クスヴィダナント、レオナルディアンシャ・アレンド、エリア・ヌルビスタ、ユダ・サンディ

協力：Cemeti - Institute for Art and Society

展示企画：メラ・ジャールスマ

作品：「Rehearsing Voice」、「Privet Number」、「Rice」、「Booming Chaos」、「Hardliner」

Indonesia as a place where they live, reaching maturity, as well as flood and tsunami alerts. The island of Java has functioned as Indonesia's center of politics, economy, and culture affected by various changes throughout history. How have Indonesians lived in Java over decades of social reformation since the post-war independence movement? The exhibition aimed to think about the history and the current situation of the land by looking at artistic expressions with the implication of social messages as well as aesthetic sensibilities.

There were several works in the exhibition: a work inquiring how the ever-changing gazes from the world change a traditional culture, a work representing a materiality and an emotional value of an object in balance, a work about rice growing in Indonesia in which demand exceeds supply and which is opposite to the situation in Japan where paddies are reduced, a work comprised of numerous drawings representing TV culture being exploited as propaganda, and a work depicting a changing reality at various levels in a complex situation.

While the focus of these works of art were basically the problems facing Indonesian society, the exhibition was stimulating for us because it made us aware that these problems were not simply the affairs of somebody else, and this was felt especially when looking at the landscape of rural Japan spreading outside.

“HOME TOWNS” transcended borders while emphasizing multi-layered backgrounds, and led viewers to pay attention to their standpoints, while “High Water” excavated the problems of society being disconnected from traditional history at the mercy of global currents. Both exhibitions allowed us to gain insight and practical clues to share the “here” and “now” among us all in our globalist society of today.

Text: Wataru Ouchi (Fukutake Foundation)

“HOME TOWNS” Exhibition

Date: July 19 - November 3, 2014

Hosted by: The Fukutake Foundation

Artist: Navin Rawanchaikul

Cooperation from: Navin Production, Jim Thompson Art Center, AFG

Works exhibited: *Asking for Nothingness*, *Hong Rub Khaek*, *Hakata Drive-in project*, *Murozumi Page*

“High Water” Exhibition

Date: July 18 - November 3, 2015

Hosted by: The Fukutake Foundation

Artists: Jompet Kusuwidananto, Leonardiansyah Allenda, Elia Nurvista, Yudha Sandy

Cooperation from: Cemeti - Institute for Art and Society

Organized by: Mella Jaarsma

Works exhibited: *Rehearsing Voice*, *Privet Number*, *The Grains from the Prosperous Land*, *Booming Chaos*, *Hardliner*

島のひとびと Islanders' Stories

みんなが親戚のような地域

影絵師の川村亘平齋さんと小豆島・福田地区在住の親子が地元のご年配の方々にお話をうかがい、地域の歴史を題材に影絵「福田うみやまこぼなし」を作りました。福田で生まれ育ち、今年で97歳を迎える橋本美家子さんも「福田うみやまこぼなし」の取材にご協力いただいた一人です。「私、ビックリした。その時、生まれて初めてビデオ通話いうんをして。」「福武ハウスの目の前にある旧福田郵便局で、かつては電話交換手として働いていた橋本さん。通話ケーブルを手作業で繋いで電話を取り次いでいた当時と比べ、時代は大きく変わりました。「その頃は、この村へ嫁に来たら、自分の家族にはもう死んで見えなくなったと思ってくれと言われたぐらい不便なところやったんや。福田地区は海と山に挟まれ、交通は不便なことも多かった反面、地域の人々はお互いに助け合いながら暮らしてきたと言います。「不便やったけど、そない苦しいところはないな。イリコ漁の漁師さんから、晩のおかずにはイワシをわけてもらったり。小さい村やから、みなが親戚みたいなもん。だから、こうやってばあちゃん一人でも暮らしていけるとちやうかな。」

A District Where All People are Like Family

Shadow puppet player Koheysai Kawamura, together with parents and children of the Fukuda district on Shodoshima Island, created a shadow play about the area's local history based on stories they heard from the local elderly people, titled *Fukuda Umiyama Kobanashi* [Episodes on the Mountain and Sea of Fukuda]. 97-year old Mikako Hashimoto, who was born and raised in the Fukuda district, is one of the people who kindly gave her support to research for the project. "It was such a surprise to be interviewed by video chat, which I had never experienced before." Hashimoto used to work as a telephone operator for the former Fukuda Post Office, located right in front of "Fukutake House". Things have drastically changed from those days when telephone operators connected the cables by hand each time. "This district was so remote that women who came here to get married in Fukuda were told not to expect to be able to see their family members again." Sandwiched between mountains and the sea, the district was not very accessible, but residents have lent hands to help one another. "In spite of the inconvenience, I have not had much trouble. For example, sardine fishermen sometimes gave me fish to have for dinner.....Since our district is small, everyone is like a relative. That may be the reason why an elderly woman like myself can live on my own."

Benesse Art Site Naoshima Periodical Magazine JULY 2021

Publisher: Soichiro Fukutake
Editors: Kiyomi Waki, Hitomi Oishi, Chisato Kamiya, Jihee Lee, Wataru Ouchi, 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)
Photo credit: Shintaro Miyawaki (Cover), Tadasu Yamamoto (p.2 top), Tomoko Makiura, SHIMAMOYU (p.2 bottom, p.9, p.11), Hisashi Miura (p.3)

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, 2021
Printing/ Binding: KYODOPRESS CO., LTD.
www.benesse-artsite.jp
No part of this publication may be reproduced without permission except as permitted under copyright law.
©2021 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/>

季刊誌

Benesse Art Site Naoshima

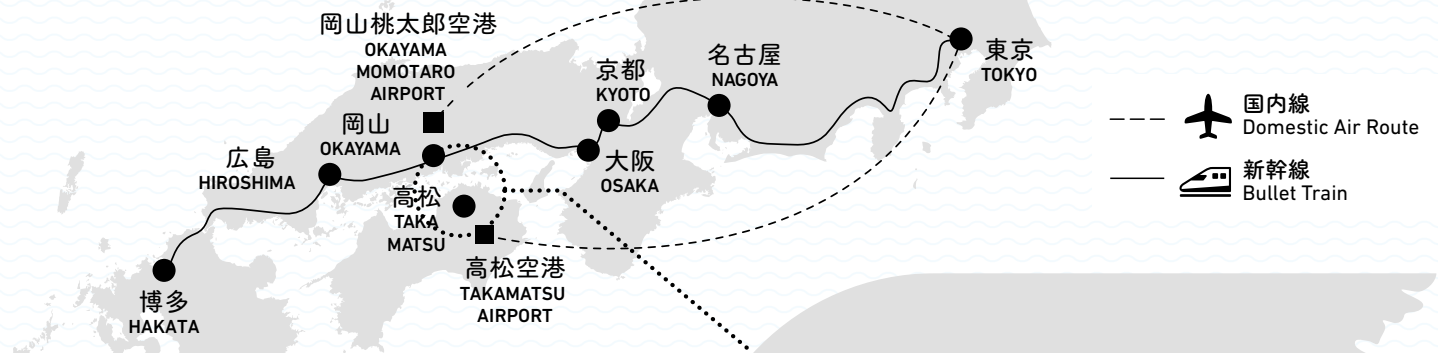
Benesse Art Site Naoshimaは、直島、豊島、犬島を舞台に株式会社ベネッセホールディングスと公益財団法人福武財団が展開しているアート活動の総称です。活動を通して本当の豊かさや幸せとは何か——言いかえれば Benesse (=よく生きる) とは何かを考え、生成していくことを目指しています。この季刊誌は、活動内容や地域での出来事、また鑑賞体験での気付き等々を通して、Benesse を考え続けている姿をお伝えすることを目的としています。

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 Inujima 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

- 国内線 Domestic Air Route
- 新幹線 Bullet Train

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

FROM TAKAMATSU PORT:

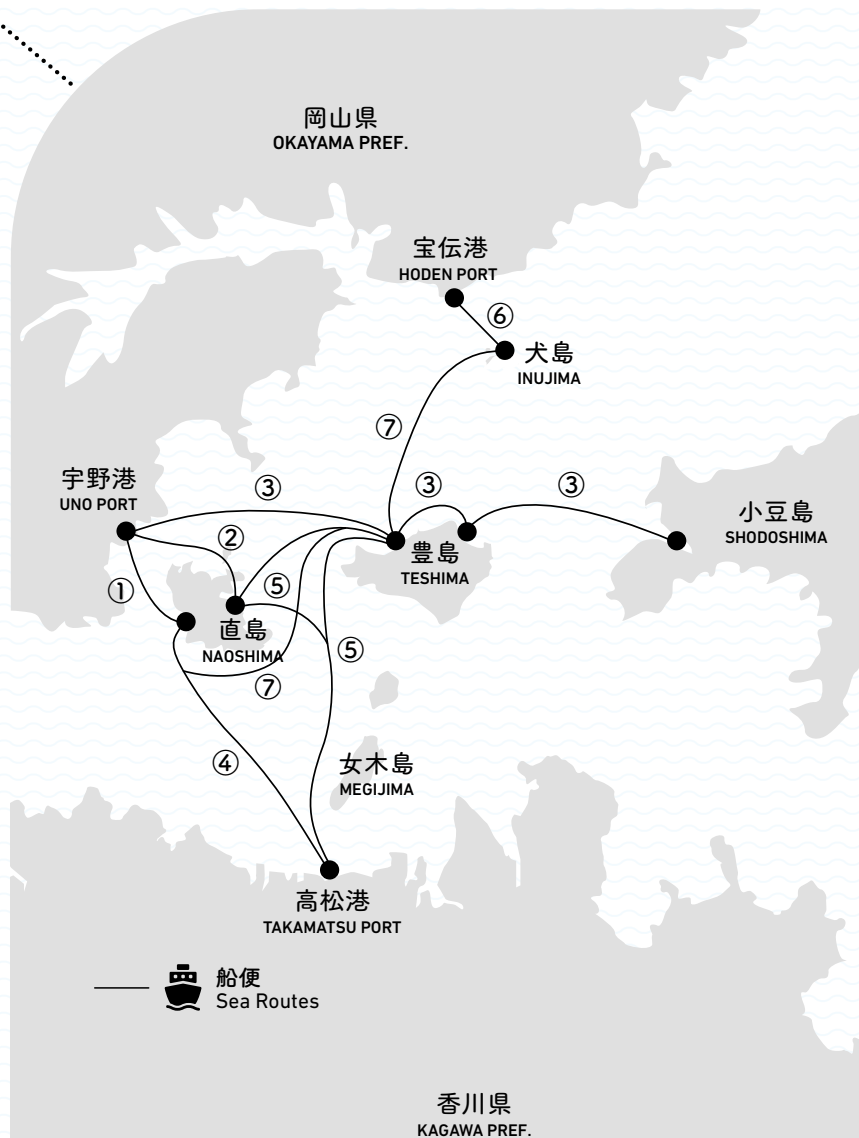
- ④ Takamatsu ⇄ Naoshima (Miyoura)
- ⑤ Takamatsu ⇄ Naoshima (Honmura) ⇄ Teshima (Ieura), Takamatsu ⇄ Teshima (Ieura)

FROM HODEN PORT:

- ⑥ Hoden ⇄ Inujima

OTHER:

- ⑦ Naoshima (Miyoura) ⇄ Teshima (Ieura) ⇄ Inujima

- 船便 Sea Routes

香川県
KAGAWA PREF.