

Benesse Art Site Naoshima

PERIODICAL MAGAZINE

Benesse
Art Site
Naoshima

ベネッセアートサイト直島で学ぶ

李禹煥美術館での直島小学校 6年生鑑賞プログラム

"Art Experience Program" at Lee Ufan Museum for 6th graders of Naoshima Elementary School

Benesse Art Site Naoshima Learning and Practice

ベネッセアートサイト直島で学ぶ

Benesse Art Site Naoshima Learning and Practice

ベネッセアートサイト直島では体験を通じて自己や周囲の関係性に気づき、社会のあり方をとらえることを目指したエデュケーションプログラムを実施しています。

今号ではベネッセアートサイト直島における学びの多様性や、ここでの体験を通じて得られる成果の一端をお伝えします。

Benesse Art Site Naoshima has conducted educational programs aiming to nurture the ability to understand our society by promoting self-reflection and awareness of relationship with others through “experiences.” This issue describes the diverse opportunities for learning provided by the programs at Benesse Art Site Naoshima and the fruition of these experiences.

はじめに

現代の社会を生きる私たちは多くの課題を抱えています。自然災害など多くの予期せぬ事態に直面するも、その要因を見定めることさえ困難を極めています。また、テクノロジーの進化や価値観の多様化にとめない、人間の行動や思想は従来の枠組みではとらえきれない時代が訪れています。

このような時代において、他者や周囲の環境との「関係」を深く考え、関わりあうことが、人間がより豊かに生きていくために必要なことだと私たちは考えています。一人ひとりが、自分の幸せとは何かを見つめなおし、意志を持って行動を選択し、互いに尊重しあう「関係」が求められるのではないのでしょうか。

作品を通じた未知なる思考との出会い、そこで生まれる自己への気づき、他者との対話を通じた多様性への理解が、自らの視野を広げ、そしてこの地球で人間がどのように生きていくべきかを考えるきっかけになると、私たちは考えています。

ベネッセアートサイト直島はそのような主体的な思考を促し、実践へとつなげる場としてどのような学びの場を提供できるのか、日々の実践や観察から見えてくるものを探ります。

現代美術が手法であること

ベネッセアートサイト直島では現代美術の作品を中心に展示しています。美術の特徴の一つとして鑑賞者によ

Introduction

We face many issues in our contemporary society. We live in times when we must confront an increasing number of unforeseen circumstances such as natural disasters caused by reasons we cannot explain. Meanwhile, as technology advances and the sense of values is increasingly diversified, human behaviors and thoughts are deviating from conventional frameworks.

In such an age, we believe in the need for us to think deeply about “relationships” with our environment and with others, and to become connected with them in order to make our life better. Perhaps we are urged to build relationships in which each individual rethinks what happiness is for oneself and takes actions with positive intentions while respecting one another.

We believe that encounters with new ideas through works of art, our self-awareness inspired by these experiences, and the understanding of diversity born through conversations with others will broaden our views and promote us to inquire how human beings should live on this planet. We at Benesse Art Site Naoshima aim to explore what kinds of educational platforms we can provide to promote such active mindsets and link them to actions by examining our daily practice and observations.

Using Contemporary Art as Our Method

Benesse Art Site Naoshima primarily exhibits works of contemporary art. One facet of contemporary art is that its interpretation is left to viewers. There are many works that seem incomprehensible at first, but it can

て自由に解釈を広げられる点が挙げられます。一見しただけでは解釈の難しい作品でも、だからこそ、解釈の幅は広がり、鑑賞者によってそれぞれ異なる見方を持っていることを実感できるでしょう。私たちのエデュケーションプログラムでは、単に作品を鑑賞することを目的としていません。作品鑑賞を通じて自分の持つ考えに気づき、普段考える機会の少ない普遍的なテーマについて思いを巡らせる、また、他者とその思いをわかち合うことで多様な意見を受け止め、自分の考えを整理し、アイデンティティを形成するなど、思考プロセスを深めるきっかけとなるようなプログラムを目指しています。

ベネッセアートサイト直島のアート活動の特徴

ベネッセアートサイト直島の作品の一部は、作家のアトリエで制作された作品ではなく、構想段階から作家と協働して実現したコミッション・ワークです。こちらの思いを伝え、周囲の環境が持つ文化や背景に合わせて制作される作品のことをサイトスペシフィック・ワークと呼び、作品はその存在によって場の固有性を顕在化させています。ベネッセアートサイト直島では豊かな自然景観と共生する作品や集落の中で人の営みや記憶とかかわりあう作品を見ることができます。

日本で初めて国立公園に指定された、島々の景観が美しい直島の南側のエリアで最初のアートプロジェクトは始まりました。瀬戸内海の島々は美しい自然の姿が残る一方、急速な近代化のあおりを受け、その自然が壊された歴史をもつ島も少なくありません。その近代化への問題提起として他の島々へもアートプロジェクトを展開し

be said that this is why contemporary art is more open to interpretation and one can understand how different his or her perspective is. Our educational programs not only aim to appreciate works of art but also encourage various “introspective experiences,” such as forming ideas about one’s identity through understanding one’s own way of thinking, contemplating universal issues that one seldom thinks about, and organizing one’s own thoughts by exchanging ideas with others and accepting diverse perspectives.

Characteristics of the Works of Art in Benesse Art Site Naoshima

Many works of art exhibited in Benesse Art Site Naoshima were not created at artists’ studios and installed afterwards, but entirely commissioned by Benesse Art Site Naoshima from the beginning. We convey the concept to the artists and they create the works of art with incorporating both culture and backgrounds of surrounding environment. This is a form of “site-specific art” which makes each place unique and like no other.

The artworks of Benesse Art Site Naoshima are roughly divided into two categories based on the feature of each site: those coexisting with the natural environment and those coexisting with people’s everyday lives and memories in the local community.

The art projects developed in nature began in the southern area of Naoshima. While a rich natural environment still remains in the islands of the Seto Inland Sea, it was once threatened in some islands by rapid modernization. Questioning this modernization, Benesse Art Site Naoshima decided to develop art

李禹煥美術館での直島小学校 6 年生鑑賞プログラム
“Art Experience Program” at Lee Ufan Museum for 6th graders of Naoshima Elementary School

ていきました。

集落におけるアート活動は、1990年代後半より直島・本村地区の「家プロジェクト」をきっかけとして始まり、ユニークな文化や歴史のあるコミュニティを舞台に、その場に残る人々の記憶や時間を複数の作家が多様な手法による作品で表現しています。地域住民の方々にも制作や運営に関わっていただくことで、作品を介した豊かなコミュニティの在り方について実践を重ねながら発信を続けています。

ベネッセアートサイト直島での体験

ベネッセアートサイト直島で作品を制作する作家は、作品制作を通じ様々な手法で社会のあり様を切り取っているとと言えます。鑑賞者は作家の視点を借り、それまで見えていなかったことに気づいたり、その場所に脈々と続く文化や背景を意識したりすることができるのです。

ベネッセアートサイト直島には、20を超える美術施設やアートプロジェクトがあり、作品によって得られる視点はそれぞれ異なります。複数の作品に触れることは、様々な視点を得、社会をとらえる目を養うことにつながります。また、自然との関係性が強い作品は一瞬として同じ姿であることはなく、鑑賞するたびに季節や時間による変化を感じさせ、新しい発見を生み出します。美術施設の役割を持つホテルでの滞在や、内省を促す作品とじっくり向き合えるなど、長い時間をかけて思考を深められる環境が整っていることもベネッセアートサイト直島の特徴です。

また、ベネッセアートサイト直島は、訪れる多くの人々にとって日常、都市の喧騒から離れたところであるとともに、自然に培われた人の営みが実在する場所でもあります。実際に訪れなければ体験できない、場と密接に結びついた作品が多く、作品を目の前にすることでわからないスケール感、質感、匂い、光、温度などが鑑賞にとって重要な要素です。島に到着するまでの旅程が日常からの距離を生み、五感をともなう体験や時間を共にする他者との対話は、非日常の概念的な体験とリアリティのある思考をつないでくれます。特にコミュニケーションの形式や行動様式が変容しつつある現代において、リアルな体験や対話の質といったことはより深く求められているのではないのでしょうか。

上から：こどもちゃれんじ会員向け感性教育ツアー in 直島/豊島小学校 3・4 年生のふるさと学習/同前/熊本県立第二高校の研修プログラム
From the top: An educational tour to promote active learning with the sense in Naoshima for Benesse's distance learning subscribers/ "Hometown Studies" for 3rd and 4th graders of Teshima Elementary School/ Same as above/ An educational program for students on excursion from Kumamoto Prefectural Daini High School

上から：熊本県立第二高校の研修プログラムにて行われた新しい作品や社会システムのプレゼンテーション/同前の研修プログラムにて行われた表現ワークショップ/同前の研修プログラム/犬島で行われた高校生向け SDGs 教育プログラム
From the top: The presentation about new works of art and a social system delivered in the learning program by Kumamoto Prefectural Daini High School students/ A workshop on expression included in the program/ Same program as above/ An educational program on SDGs in Inujima for high school students

projects from Naoshima to other islands as well.

Our art activities in the residential districts began with Art House Project in Honmura district in Naoshima in the second half of the 1990s. Considering the background of its unique culture and the history of the local community, a number of artists expressed the memories and the time flowing by several ways in their artworks. The residents took part in the process of creating the artworks. Also, they help us to manage the artworks today as well. Through these continuous connections, we offer a chance to think about how communities can be enriched through art.

“Experiences” Offered at Benesse Art Site Naoshima

It can be seen that artists who have created work of art in Benesse Art Site Naoshima focus on aspects of our society in various ways. Through taking on the perspective of the artists, viewers are able to become aware of something they have overlooked and of the culture and background that underlie each site.

There are more than 20 art spaces and projects in Benesse Art Site Naoshima. Every work of art offers new and different viewpoints. By seeing many works, we are able to gain insight to various viewpoints and pay greater attention to our society. The works of art that are closely tied to the natural environment seem different every time, demonstrating the seasonal and temporal changes and providing new discoveries. One of the positive aspects of Benesse Art Site Naoshima is that we offer the opportunity to spend an extended amount of time deepening such thoughts, as visitors can stay in the hotel facility that also has the function of art museum, and view works of art that promote moments of self-reflection.

Furthermore, Benesse Art Site Naoshima is a place one can feel away from the bustle of everyday life, but also where naturally developed lives exist. Since many works of art are closely related with the site, it is important to actually visit and experience the real aspects such as a sense of scale, texture, smell, light and temperature. Your journey to the island creates a sense of distance from daily life. Impressive experiences and conversations with others will connect your thoughts with your everyday life and conceptual experience. Today, the ways of communication and behavior are changing, but the quality of a real experience and conversations will surely be recognized as important themes in the future.

アートのある生活と子どもたち

直島の子どもたちは、アートが日常生活の傍らにある環境で育ちます。「ふるさと学習」など、学校の授業でベネッセアートサイト直島の現代美術作品が活用される機会も多く、学年ごとに作品と関わる体験を積み重ねることで、ものごとを見る目や感性が磨かれていきます。

子どもたちは作品が展示されている空間に入ると、各々の五感や身体を使ってめいっぱい動き回り、空間の中での変化や、作品との距離感を楽しんでいます。不思議だと感じたものをよく観察し、自分の身体を使ってスケールを調べ、タイトルなどの情報から想像力を働かせ、自分なりの解釈を深めている場面をよく見かけます。

総体的に、子どもたちの未知なるもの、わからないものに対する積極性や、素直に自分の意見を言える自己肯定感、また、お互いの意見を認め合う姿勢といった特徴が見て取れます。

美術鑑賞教育だけでなく総合学習として、自分自身の価値観を形成し、「なぜ」という問いをたてる訓練や、共感力や多様性の理解を身につけることを念頭に授業が展開されていること、様々な表現方法のアートに日常的に触れることの結果として、未知なるものに直面した際にも、好奇心を持って関わるができるようになっていないのでしょうか。

教育メソッドの中でのアートの役割

アート作品が活用されるのは美術教育の現場だけではありません。昨今注目されている、創造力を身につける「アート思考」はもちろん、新しいアイデアやそれを試作し改善していくプロセスを評価する「デザイン思考」、複数の分野を横断し総合力を鍛える「STEAM教育(STEAM: Science / 科学、Technology / 技術、Engineering / 工学、

Life with Art and Children

Children in Naoshima grow up in an environment where art is just beside their everyday lives. The works of art on the island are often used as teaching tools in learning units such as “hometown studies” at school. The more times Naoshima children have opportunities to interact with art, the more senses of visual and emotional awareness are cultivated.

When entering an art space, Naoshima children move around freely, using their bodies and five senses and enjoying changes in the space and their distance to the works. They well-observe what they think of as mysterious thing and measure the scale of the works in relation to their bodies. We often see them interpreting the artworks on their own by expanding the ideas from the provided information like titles. They tend to be positive towards new and unfamiliar things, have a high sense of self-esteem, and can express their opinions openly. They can also accept different views amongst one another.

This is probably the result of the classes intending to nurture individual values and to train them to question “why?” not only as art education but also as a part of so-called “Comprehensive Studies”. By being exposed to many different types of artistic expressions on a daily basis, children have become able to relate to unfamiliar matters through applying their curiosity.

The Role of Art in Educational Methodology

Art education is not the only arena where works of art can be employed. It is obvious that art education is used for learning “artistic thinking” that has been focused on lately, but also “design thinking” which appreciates the process of trial and improvement of new ideas and “STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts/ liberal arts, and Mathematics) education” which aims to foster comprehensive skills across different disciplines.

Arts / 芸術・リベラルアーツ、Mathematics / 数学の頭文字)」などの教育メソッドにもアートが活用されています。

アートには、分野や科目の役割の一つとしてだけでなく、複数の分野や自らの思考などをつなぎ合わせ、総合力を発揮するための基礎となるマインドをつくる役割もあると考えています。言語に依存しない表現方法は、純粋性が高く手法も多岐にわたるため、新しいものを生み出す力にもつながっていきます。

複数の視点や分野を総合して新しいアイデアとして結実させるためには、まず身の回りにどのような要素があり、どの分野と結びついているのか、視野を広げて関連性を見つけることが重要です。ベネッセアートサイト直島の作品は、作品を中心として一度に多くの関係性を認識し体感できるという点が他にはない特徴であると言えます。そのような体験を繰り返すことで、徐々に自分の周囲にある多くの要素をとらえられるようになり、やがて、より俯瞰してものごとを理解することができるようになります。

アートによる大人の学びの可能性

アートによる学びの機会創出は、私たち大人にとっても重要だと考えています。「持続可能な社会へのヒントは何か」「自分が今取り組むべき課題は何か」「人間はどのように自然と向き合い(日常生活を) 営むべきか」「幸せなコミュニティとはどういうものか」など、正解のない問いについて考え、他者と解釈をわかち合い、手ごたえのある解を見出すことに挑戦できる場となることをベネッセアートサイト直島は目指しています。時代や文化背景によって課題は様々に変化するとしても、アート作品を通じて自己に気づき、世界と向き合う力を養うことを目指すベネッセアートサイト直島が、年代、国籍、時代に関わらず、「考える環境」として常に機能することによって、個

In addition to just skills in a particular school subject or a single field, we consider that art can undertake a role to create a platform or a mental foundation to connect multiple fields with one's own experiences and to build comprehensive abilities. Moreover, since artistic expressions don't depend on language, they are highly genuine and involve several methods. They tend to bring out innovative practices as well.

To achieve new ideas by integrating multiple perspectives and fields, it is important to keep one's viewpoint wide-ranging, searching for what elements are around and how they are connected to various fields. One of the characteristics of the artworks from Benesse Art Site Naoshima is that a variety of connections radiates from each work of art and allows one to find and experience many relationships. By repeating such experiences, we become aware of more elements and become able to view things with wider perspectives.

Possibilities for Adult Learning

We believe that the creation of opportunities for learning is important for adults alike. Benesse Art Site Naoshima aims to be a platform where people can take on the challenge of thinking about questions with no correct answers, such as “What can help develop a sustainable society?”, “What is an issue that I should work on?”, “How should human beings face nature and coexist with it?” and “What is a happy community?”, and find solutions by sharing their thoughts with others. Even if issues change according to time and cultural backgrounds, we believe that Benesse Art Site Naoshima, which aims to nurture the ability of discovering self-reflection and facing the world through art, always functions as an “environment for thinking” to all people regardless of age, nationality, and era. By doing so, it is a place not

issue+designによる直島での未来構想のプログラム「第1回 消える・変わる・生まれる。コミュニティの未来」
<https://issueplusdesign.jp/project/sdgsdemirai/>

An educational program related to the creation of future visions entitled “Disappearing, Changing, and Being Born: The Future of the Community” provided by issue + design in Naoshima <https://issueplusdesign.jp/project/sdgsdemirai/>

人のヒューマニティや未来を切り拓く力の養成のみならず、法人やグループ向けにも対話や多様性を重視するチーム作り、理念や仕事を多角的にとらえつなげて考える俯瞰力、文化活動や地域と経営・事業の在り方を見つめなおす機会など、通常の「仕事の場」ではなかなか実践できないテーマについての対話や思考を深めることができる場になると考えています。

学びの場としてのベネッセアートサイト直島

ベネッセアートサイト直島は、アート活動を通じて「考える環境」を提供することを目的としており、一つの正解を提示することが目的ではありません。

正解は一つではなく、鑑賞者それぞれが見つげ出すものであり、そのプロセスにこそ意義があると考えています。この場所で得られた視野や関係性の気づきをいかに広く意識し、同時につなぎ合わせ、総合力として自分なりにアウトプットするかが重要であり、これからの教育の現場でも、自分で考え、選択し、実行する力を養うため、積極的に課題に立ち向かう姿勢や思考プロセスを評価す

only for individuals to promote humanity and the ability to open the way to the future, but also for corporations and collectives to have conversations and “thinking experiences” about themes they can seldom discuss, such as developing an awareness of the importance of communication and diversity in teamwork, broadening perspectives and insights to think about and connect ideas and businesses from multiple angles, and rethinking cultural activities and the relationship between their businesses and local communities.

Benesse Art Site Naoshima as a Place for “Learning”

Benesse Art Site Naoshima aims to provide an “environment for thinking” through art, not intending to offer a “correct answer.” There is no single correct answer, and it is the viewers who should look for their own answers. We believe this process to be extremely meaningful. The most important thing is how one can keep an awareness of the discoveries gained at Benesse Art Site Naoshima, connect them with other things, and create an output that demonstrates comprehensive ability. In the field of education, the abilities to think, choose, and practice on one’s

る傾向になっていくのではないのでしょうか。

ベネッセアートサイト直島では、学生から社会人までを対象に、属性・テーマ・滞在スケジュールに合わせて、自然・建築・アートが融合した場でのアクティビティ、対話を用いた作品鑑賞、地域を対象にした観察力を育てる集落でのフィールドワークや食に関連したワークショップ、表現・ディスカッションなどを効果的に組み合わせた一連のエデュケーションプログラムを展開しています。

私たちはどのように生き、いかに社会をデザインし、世界の課題について考え取り組むことができるのか——瀬戸内の豊かな自然と人々の営み、それらを示唆するアートが共にある場に身を置き、人間の五感を使う体験を通じて、ベネッセアートサイト直島を訪れる方々と共に考え、実践を続けていきたいと思えます。

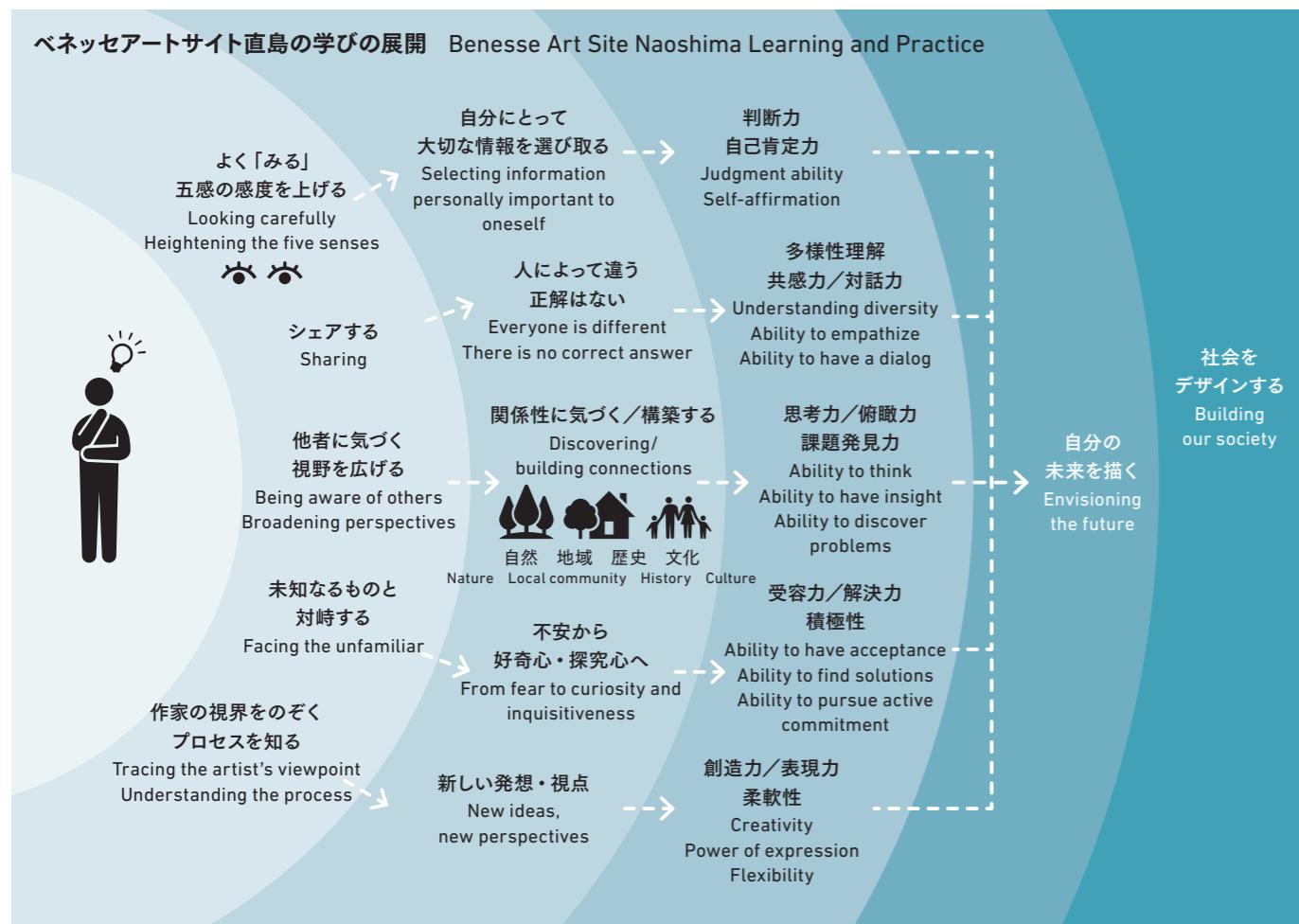
テキスト：藤原綾乃（公益財団法人 福武財団）

own will become further emphasized, and an active commitment and thinking process will be increasingly valued in the future.

Benesse Art Site Naoshima conducts a range of education programs for visitors from children to adults. The programs vary in visiting purposes and itineraries and they effectively combine expression and discussion, such as activities held where nature, architecture and art are united, art appreciation involving dialog, fieldwork in local residential areas to promote acute observations of community, and workshops concerning food.

How can we create a society and be committed to thinking about and tackling issues of the world? In the Setouchi region where bountiful nature and people coexist with works of art that pay respect to them, we will continue to think and practice together with visitors to Benesse Art Site Naoshima through experiences using all of our five senses.

Text: Ayano Fujiwara (Fukutake Foundation)

李禹煥美術館での直島小学校6年生鑑賞プログラム
“Art Experience Program” at Lee Ufan Museum for 6th graders of Naoshima Elementary School

「自分だけの問い」を生み出す アート鑑賞

末永幸歩

はじめまして。末永幸歩と申します。

私はこれまで、中学校や高校で教壇に立ってきた美術教師です。

2020年2月、『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』という本を上梓しました。この本では、「ピカソ」「マティス」「アンディー・ウォーホル」……といった、学校の教科書にも必ず登場するような20世紀のアーティストたちが、アートの「当たり前」に疑問を投げかけ、それを打ち壊していく思考過程を辿ります。同時に、彼らが向き合ってきた「問い」について読者自身も考えを巡らせることによって、「自分だけの答え」を見つけるという内容です。

ありがたいことに、本を読んでくださった方々から「アート鑑賞にとどまらず今の時代に必要なことが学べた!」と、嬉しいお言葉をいただいています。

このように、『13歳からのアート思考』では「自分だけの答えをつくる」ということに焦点を当てたわけですが、じつは、答えをつくるためには、それ以前にひとつ欠かせないステップがあるのです。

それは、「問いをたてる」ことです。今回は、このことについてお話しします。

違和感にフタをしていないか

今、このテキストを読んでくださっているのは、「直島に行ったことがある」という方が多いかもしれません。

一度でも直島を訪れたことがあるという人に感想をお聞きすると「アートを楽しめました!」「草間彌生の《南瓜》いいですよ」「現代アートに魅了されました」と皆さん口を揃えて答えられます。ネガティブな感想はほとんど聞いたことがありません。

私自身、直島の一ファンとしてこれは嬉しいことですが、一方で「本当にそう思っているのかな?」と考えてしまうことがあります。

ちょっといびつで、やたらと大きいカボチャ型の立体に、なぜか大小の黒いドットがたくさん描いてあるあの作品

……皆が口を揃えるほど素晴らしいのでしょうか?

あるいは、芝生の上に、いきなり巨大な石や鉄板が置いてある……というあの作品は?

はたまた、錆びた廃材が壁一面に継ぎ接ぎされた、ポロポロの建物のようなあの作品はどうでしょうか……?

これらの作品から、様々な意味合いで良さを感じる人もいるはずですが、それと同時に、「なんだこれ?!」「ありえない!」という反応が出てきたってまったくおかしくないはずです。

しかし、冒頭で述べたように、直島にあるアート作品に対してネガティブな感想をあまり聞かないのには、人々のなかに「アートは良いものであるはずだ」「アートからなにかを感じなくては」という無意識の前提が働いているからではないでしょうか。

逆にいうと、その前提のせいで、作品をみたときに抱くはずの、純粋な「違和感」や、そこから生まれる「疑問」にフタをしてしまっている可能性があるのです。

「印象派」とは、痛烈な批判が込められたネーミングだった

「有名なアート作品に対して違和感や疑問を抱くなんて、ちょっと失礼では?」と思う方もいるかもしれませんが。しかし、私がそう考えるのにはワケがあります。

たとえば、直島の地中美術館にも展示されている、印象派の代表格クロード・モネの《睡蓮》。

まさに万人受けする美しい作品だというイメージがありますが……そもそも「印象派」というネーミングは、「完成された絵画とはいえず、これでは単なる“印象”を描いたに過ぎない!」という痛烈な批判を込めて、当時の評論家が新聞記事に書いた言葉が由来です。

もうひとつ、誰もが知るアーティスト、パブロ・ピカソの代表作《アビニヨンの娘たち》の場合。

この作品、今では「アートに影響を与えた20世紀の作品『第2位』」に選ばれるほど重要な絵画とされていますが……当時は、ピカソの作品を高く評価していたコレクターでさえ失望し「フランス美術にとってなんたる損失だ」と言い、画商や画家仲間たちは、その絵に描かれたカクカクとした人物を見て「斧の一撃で切りつけられたようだ」「4等分したチーズのような鼻」と言っていたのけました。

モネやピカソに限った話ではありません。美術史に名を刻む近代以降のアーティストたちの作品は、どれもお決まりのように、作品を発表した当時、酷評を受けています。じつはここには然るべき理由があります。西洋美術史を過去に遡ると、かつての画家や彫刻家というのは他人からの依頼によって、きっちりと指定された作品をつくる「職人」のような職業であったことがわかります。しかし、時代が進み近代になると、「自分が表現したいことを表現する」という、独立した「アーティスト」という存在が確立していきました。

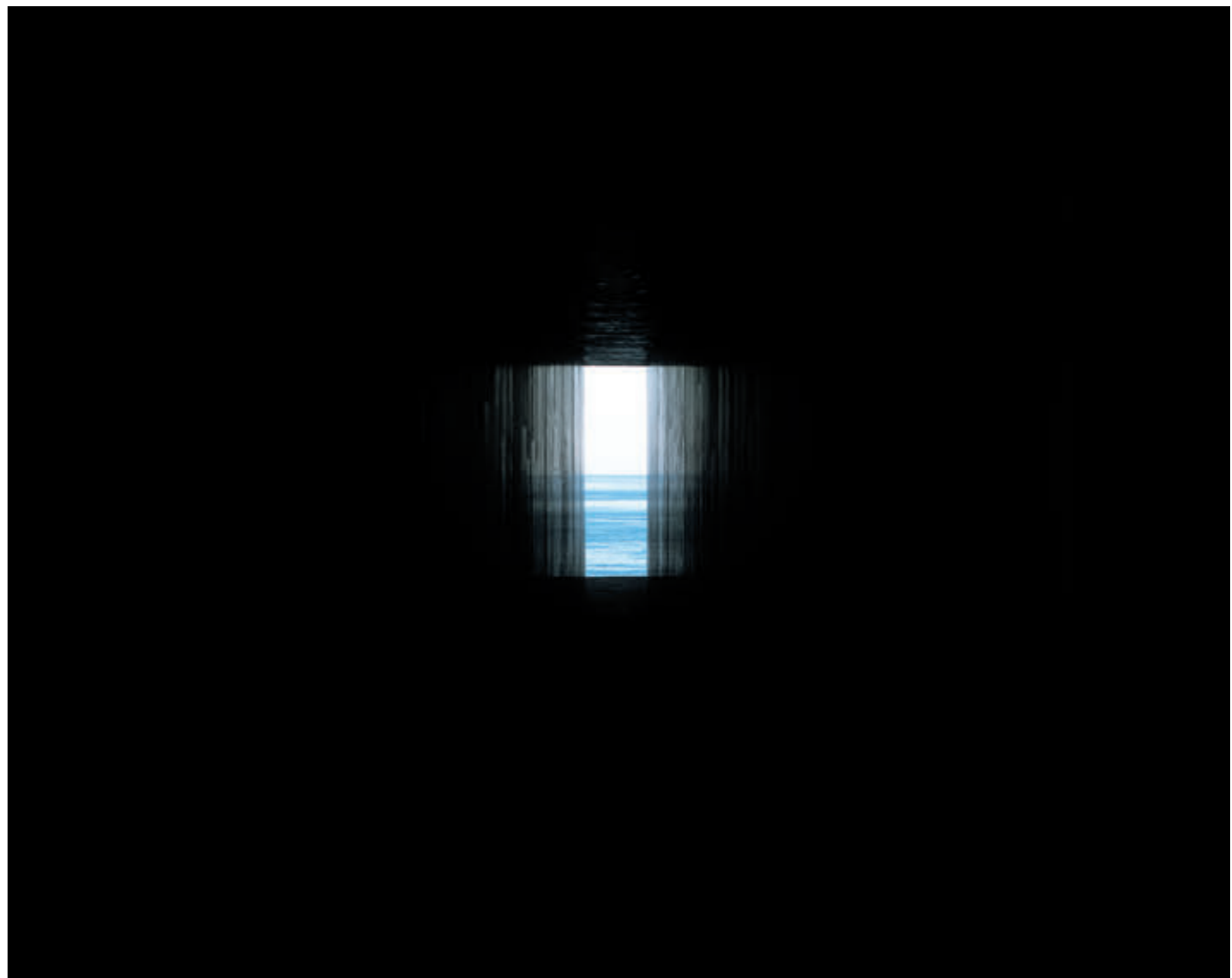
つまり、モネやピカソといった近代以降のアーティスト

は、他人の求めに応じるような作品をつくっていたわけではないのです。彼らは、自分自身が抱いた興味や疑問をアートという手段を使って掘り下げようとしていたといえます。

こうしてできた作品は、まわりの人からすぐさま「いいですね!」と理解されるようなものばかりではないのも当然です。さらにいえば、アーティスト本人も理解できないものであったりします。

しかし、こうした作品こそ、他人の要求を満たそうとするだけでは決して到達できないような新たな価値を生み出すことがあるのです。実際、近代以降のアーティストたちは、従来のアートの常識を覆し、美術史上かつてないほどに新たなものの見方を次々と創出していきました。

これらのことを鑑みるとなおさら、現代アートとの出会いの場である直島は「わけわからない島」であってもおかしいことではなく、もっとネガティブな感想が飛び出すほうが正常であるとさえ思うのです。

家プロジェクト「護王神社」杉本博司 “Appropriate Proportion” 写真：杉本博司
Art House Project “Go’o Shrine” Hiroshi Sugimoto “Appropriate Proportion” Photo: Hiroshi Sugimoto

これをむりやり、「良いものだと感じなきゃ」というところから入ると、「私には現代アートはあまりわからないな……」となってしまふ可能性もあります。

それでは、「わけがわからないアート作品」に直面したとき、一体どうすれば良いのでしょうか。

わからないものに直面したときどうするのか

私はまず、「よくわからないもの」に対して漠然と抱いている「違和感」を、遠慮せずに吐き出してみることから鑑賞を始めています。

ここでのポイントは、「こんなもの、わからない!」と切り捨てるのではなく、「ここがおかしい」「この部分が好きじゃない」……など、できる限り具体的に、たくさん違和感を挙げる。こうやってアウトプットしていくことが「作品を良くみること」につながります。

ある程度、違和感を出しきったところで、2つめのステップ。出てきた言葉に対し、「どこからそう感じたんだろう」「そこからどう感じるだろう」と問いかけ、それらを掘り下げていきます。

「なんだこれ?!」という違和感は、じつは自分の興味の裏返し。前述の2つの問いかけによってその感情の根拠を探ることは、自分の興味を引き出す作業でもあります。

最後のステップは、「問いをたてる」ことです。2つめのステップで出てきた言葉から「なぜ~なのかな?」という疑問文をできる限りたくさんつくってみましょう。出てきた疑問文の中に、とくに気になるものはありますか? それこそが、あなたの中に眠っていた「問い」の片鱗であるはずですよ。

これが、違和感に目を向けて、「問いをたてる」アート鑑賞の3つのプロセスです。これらはひとりでもできますが、誰かと一緒に行うのがオススメです。他の人の視点に出会うことで、楽しみながらひとつの作品を深掘りすることができるからです。

10年経っても目に浮かぶ「ある色」

少し話は逸れますが、10年前、私は一人旅ではじめて直島を訪れました。「アートを楽しもう!」と、ワクワクしながら高松港から船に乗り込みました。島に降り立つと、さっそく自転車をレンタルし、島のマップを片手にアート巡りの旅に出ました。

真冬でしたが自転車をこいでいると少し汗ばむぐらいの気持ちのいい日和。しばらくして気がつくと、私は誰もいないビーチに寝転がって、アート作品ではなく蒼い海と空を見て過ごしていました。

じつはこれ、私にとって毎度のことなのです。自然を目の当たりにすると、いつも無性に創作意欲をかき立てられると同時に、「こんなに素晴らしいものが存在しているのに、あえて人が作ることを意味ってなんだろう……」とアートの意義を見失ってしまうのです。これが、私がアートに対して幾度となく抱いてきた「違和感」なのです。恥ずかしながら、この日も私は途中からアート巡りをほぼ諦め、海風を感じながら海岸線を走りました。しかし、サイクリングの途中に、ある出来事が起こりました。沿道の小道が目にとまり、自転車を降りて登ってみると、ある光景が目に入ってきたのです

草木に囲まれた丘の上には、人がひとり通れるぐらいの長方形のコンクリートでできたトンネルがありました。そのトンネルの向こうに、海の淡い色が見えたのです。その色は、つるりとしたコンクリートのトンネルの内壁にも反射して、なんともいえない印象的な光を放っていました。後から調べてみると、これは、杉本博司さんの「護王神社」の石室という作品でした。(p.11 写真)

ビーチで過ごし、海岸線をサイクリングするなかで、何度となく海の色を見ていたはずですよ。しかし、そのどれよりも「護王神社」の石室を通して見たこの海の色に、ハッとさせられた不思議な出来事でした。

人工と自然は、対立するものなのかな?

この10年前の出来事が、つい最近、ひとつの「問い」に結びつきました。それは、先日あるアートイベントに招かれ、沖縄に行ったときのことでした。仕事の合間、やはり私は小さなビーチに来ていました。海岸を散策していると、錆びた鉄の鎖が木に巻き付いているを見つけました。(p.13 写真) よく見ると、鎖のひとつの輪を木の枝がちょうどぐり抜け、そのまま成長したのか、がっちり食い込んでいます。鎖は、言うまでもなく人の手で作られたものです。しかし、海風に洗われ赤茶色になって、木と一体化したこの姿をじっとみると、人工物であるとはとても思えなくなってきました。このときふと、直島で見た「護王神社」の石室が思い出されました。

これまで私は、「人が作るもの」と、「自然が生み出すもの」とを、なんとなく対立するものとして捉えていました。その結果、「素晴らしい自然があるのに、人が作りだすことに意味があるのかな」という想いが生まれていたようです。しかしこの鎖を見たとき、人が作るものもまた、自然の一部といえるのかもしれないと思えたのです。

「在るものを活かし、無いものを創る」。これは、ベネッセアートサイト直島の創始者、福武總一郎さんの言葉です。10年前に直島で出合った「護王神社」の石室は、「在るもの」から「無かった景色」を見せてくれた気がします。あのトンネル通して見た海の色に目を奪われたのは、「人工物か、自然物か」という隔たりをなくして、その作品を受け取ることができていたからかもしれません。私の心に浮かんできた問いは、「人工と自然は対立するものなのかな?」というものでした。

違和感から自分だけの問いが生まれる

ご縁あり、今年、オンライン学習サービス UdeMy で、直

島にあるアート作品を題材にしたアート思考講座をもたせていただくことになりました。そこでは、今回お話しした「問いをたてる」ことをはじめ、いくつかのアプローチで、アート思考を実践できる内容を予定しています。

彫刻家の外尾悦郎さんはこう言います。「人は答えを得た時に成長するのではなく、疑問を持つことができた時に成長する」。今回お話しした「違和感に目を向けて、そこから問いをたてる」ということを、アート鑑賞にとどまらず、日常にも取り入れてみてはいかがでしょうか。

末永幸歩(すえなが・ゆきは) 美術教師/東京学芸大学個人研究員/アーティスト 東京都出身。武蔵野美術大学造形学部卒業、東京学芸大学大学院教育学研究科(美術教育)修了。「絵を描く」「ものをつくる」「美術史の知識を得る」といった知識・技術偏重型の美術教育に問題意識を持ち、アートを通して「ものの見方を広げる」ことに力点を置いたユニークな授業を、東京学芸大学附属国際中等教育学校や都内公立中学校で展開。生徒たちからは「美術がこんなに楽しかったなんて!」「物事を考えるための基本がわかる授業」と大きな反響を得ている。自らもアーティスト活動を行うとともに、内発的な興味・好奇心・疑問から創造的な活動を育む子ども向けのアートワークショップや、出張授業・研修・講演など、大人に向けたアートの授業も行っている。初の著書『「自分だけの答え」が見つかる13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社)が16万部超のベストセラーに。

沖縄で見た鎖に食い込んだ枝
A branch penetrating the chain, found in Okinawa

Art Appreciation That Raises Personal Questions

Yukiho Suenaga

Hello. My name is Yukiho Suenaga and I am an art teacher for junior and senior-high school students. In February 2020, I published the book, *You Can Find Your Own Answers: Artistic Thinking from the Age of Thirteen*. This book follows the thinking processes of 20th century artists such as Picasso, Matisse, and Andy Warhol among other masters who very often appear in art textbooks, and how they questioned and destroyed “conventional notions” in art. The book also encourages readers to ponder “questions” these artists had and to find “their own answers.”

I am extremely pleased and honored to have received positive feedback from readers, with comments such as, “I learned things necessary not only for art appreciation but also for living in our current times.”

In my book, I focus on being able to reach an answer of one’s own. In order to accomplish this, there is an indispensable step that must be taken beforehand - which is to have a question. I will discuss this further in the below essay.

Do You Keep a Lid on a Sense of Discomfort?

Perhaps many of you reading this essay have been to Naoshima. When I ask those who have been to the island at least once how they liked it, they unanimously say things like, “I enjoyed the art!” or “Yayoi Kusama’s *Pumpkin* is great,” or “I was fascinated by contemporary art.” I have never received a negative response. As a fan of Naoshima, it is nice to hear such comments but I sometimes doubt if they are entirely honest opinions.

Let me ask a question in regards to the slightly irregular, gigantic pumpkin-shaped object covered all over with black dots of various sizes for some reason we do not know. Is this work so amazing that people love it unanimously?

And how about another work composed of a huge stone and an iron plate? Or, the one like a rubbish house assembled with rusty, used materials all over the walls?

While some viewers may find these works attractive in various ways, it is also completely understandable that other people respond to them like, “What in the world is this?” or “This is completely unacceptable!” However, as I described earlier, the works of art in Naoshima are accepted positively on the whole most likely because people are affected by shared unconscious notions that art is supposed to be good and that people should feel something from it.

Paradoxically, such notions may put a lid on a sense of discomfort or doubts you may have when you encounter works of art.

“Impressionism” was a Harshly Critical Term

Some of you may worry, “Isn’t it rude to have a sense of discomfort and doubts about the work of a famous artist?” But here are reasons why I believe this can occur.

One example I give is the *Waterlilies* series by Claude Monet, a master representative of Impressionism, exhibited at

the Chichu Art Museum and other places.

These paintings are popular and liked by the majority of people. However, the name “Impressionism” was intended with negative criticism to mean, “paintings that seem to be mere sketches of ‘impressions’ and not finished works!” as written by a critic in a newspaper at the time.

Another example is *Les Femmes d’Alger (O. J. R. Version O)* by the celebrated painter Pablo Picasso.

This particular work has been regarded as one of the most important works and is sometimes called “the second most influential painting of the 20th century.” However, at the time, it disappointed even the collectors of Picasso’s work who admired the painter very much. They called it “a disgrace to French art!” and art dealers and fellow painters alike ridiculed the angular figures in the painting as “being chopped with the blow of an ax” and “with noses like a piece of quartered cheese.”

Monet and Picasso are not the only ones. The works of masters since the time of modernism whom we admire as icons of art history have often been harshly criticized when they showed their works for the first time.

Frankly, there is a plausible reason for this. Reviewing Western art history, we understand that pre-modern painters and sculptors were like “artisans” who created works exactly as their patrons ordered. In modern times, artists are autonomous individuals who “express what they like as they want to.”

In other words, artists including Monet and Picasso who lived during the time of modernism and afterwards do not create works to meet someone else’s demands. They explore their own concerns and questions through art with their own methods.

Inevitably, the works they thus created were not necessarily understood and liked at first. In some cases, they were not even comprehensible to their creators.

However, these works often yield new values that can never be brought about by creators who work to meet the demands of others. In fact, artists since modern times have inverted conventional art and presented new, unprecedented perspectives one after another in the history of art.

Given these matters, it is natural that Naoshima is a place to encounter contemporary art as “an island of chaotic confusion,” and we can expect that there would be more negative responses from visitors. If someone experiences the works of art there having an attitude like, “I should consider art to be a good thing,” there is a chance that the experience results in the conclusion of, “I cannot understand contemporary art…….”

So, what do we do if we face a work of art that is incomprehensible to us?

What To Do When Faced With Something Incomprehensible

I begin looking at a work of art by expressing my vague sense of discomfort towards what I cannot understand.

The purpose for doing this is that I must not reject the work by saying, “I have no idea what it is!” Instead, I try to figure out what makes me feel discomfort with as many points and as concretely as possible. This output helps me to observe the work carefully.

When I finish listing all of my feelings of discomfort, I take the second step. I interrogate and dig deeper with the questions “What makes me feel this way?” and “How do I feel from that?”

The question of “What is it?” is actually the flip side of an interest. To examine the reason of your feelings by asking the aforementioned two questions is to reveal what you are interested in.

The final step is to raise questions. Based on the words that came up in the second step, try to make as many questions as possible inquiring into “reasons why.” Do you find any particular question which you are especially interested in? If there is one, it must be a fragment of the interrogations latent internally.

These are the three steps of the process of art appreciation by way of creating questions focusing on your sense of discomfort. While you can practice it on your own, I recommend you do it together with somebody else. Another perspective will enhance your joy of digging into a work of art.

A Certain Color I Remember after a Decade

I visited Naoshima for the first time ten years ago. I was thrilled about going on a journey to enjoy art when boarding from Takamatsu Port. Upon landing, I rented a bicycle and set out for my art viewing trip. In spite of it being the middle of winter, the weather was so nice that I even worked up a light sweat traveling by bike. After a while, I found myself spending a lot of time looking at the blue ocean and the sky lying down on the deserted beach instead of looking at the works of art.

Actually, this happens to me quite often. Whenever I face nature, I lose sight of the significance of art, thinking, “Does it make sense for human beings to create something while such beautiful things already exist?” I also feel my creativity is strongly challenged. It is when arriving at this point that has given me “a sense of discomfort” concerning art over and over again.

I confess that there was a moment when I gave up viewing the works of art that day and just rode my bike along the coast feeling the sea breeze.

However, something happened to me. On my way, a curious side path caught my attention. When I got off and walked the path, I witnessed a sight.

There was a rectangular concrete tunnel so narrow that only one person could occupy it on the hill covered with grass and trees. I could see the pale blue of the ocean at the end the tunnel. Reflected on the smooth surface of the tunnel’s concrete interior wall as well, the subtle color of the sea shone so impressively. I learned later that it was a work of art, the stone chamber of *Go’o Shrine* by Hiroshi Sugimoto. (see p.11 photo)

I must have seen the sea and its colors many times during my cycling trip. However, I was struck more greatly by the particular color of the sea seen from the stone chamber than any of the other times. It was a mysterious experience.

Are Artifacts and Nature the Opposite of Each Other?

That experience from ten years ago became connected to a “question” when I recently visited Okinawa on an invitation to an art event.

I was on the beach taking a break during the trip. When walking on the beach, I saw a tree with a rusty iron chain wound around it. (see p.13 photo) On a closer look, one of its branches had penetrated through one of the rings of the chain as it grew, so that the iron bit into the branch. Of course, the chain was manmade. However, looking at the reddish-brown chain, washed by the sea breeze and united with the tree, I no longer believed it was an artifact.

I suddenly remembered the stone chamber of *Go’o Shrine* I saw on Naoshima.

Until then, I somehow believed that manmade objects and things created by nature were opposed to each other. That made me wonder, “Does it make sense for human beings to create something while such beautiful nature already exists?” When I saw the chain, I came to think that manmade things could be a part of nature.

“Using what exists to create what is to be.” These are words spoken by Soichiro Fukutake, the founder of Benesse Art Site Naoshima. It seems that the stone chamber of *Go’o Shrine* I saw ten years ago presented an unseen view of what existed. The reason why that color of the ocean seen from the tunnel caught my eye was because I could accept the work of art regardless of my doubts about nature versus manmade objects.

My question was, “Are artifacts and nature the opposite of each other?”

A Question of Your Own is Derived from Your Sense of Discomfort

I will have the fortunate opportunity to present a lecture series about the works of art on Naoshima through the online service, Udemy. I will talk about “setting up questions” and other approaches as I have discussed so far to practice our thinking about art.

The sculptor Etsuro Sotoo says, “One grows when discovering a question, not when finding an answer.”

May I suggest we apply the process of “creating questions out of a sense of discomfort” to things in our everyday lives, in addition to when experiencing works of art?

Yukiho Suenaga

Art teacher/ independent researcher at Tokyo Gakugei University/ artist Born in Tokyo. B.A. Musashino Art University, M.Ed. (Art) Tokyo Gakugei University. Suenaga has taught unique art classes at Tokyo Gakugei University International Secondary School and other public junior-high schools in Tokyo with an emphasis on “broadening perspectives” through art and questioning conventional art education focused on the achievement of painting and other skills and knowledge of art history. Her teaching style has received a great response with feedback from students such as, “I did not know art could be such fun” and “Classes demonstrate the basics for thinking.” Suenaga is also active as an artist, holding workshops for children to develop their creativity by enhancing their spontaneous interests, curiosity, and questions, and delivering lectures and classes. Her first book, *Jibun dake no Kotae ga Mitsukaru - 13-sai kara no Ato Shiko* [You Can Find Your Own Answers: Artistic Thinking from the Age of Thirteen] (Diamond, Inc.) has sold more than 160,000 copies.

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、今回は海に臨む宿泊棟であるベネッセハウス パーク周辺の芝生のエリアに展示されているニキ・ド・サンファールの作品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 works of Niki de Saint Phalle exhibited in the lawn area around Benesse House Park, the hotel facing the ocean.

「ベネッセハウス パーク」に設置された「腰掛」(1989)
Le Banc (1989), exhibited at Benesse House Park.

ニキ・ド・サンファール(1930-2002年)は1950年代初頭、心身の不調からの回復を促すために絵を描くことを通じて、芸術家としての創造性を開花させました。アッサンブラージュ(さまざまな物体を寄せ集めて組み立てた作品)の手法を用いた実験的な作品や、「射撃絵画」と呼ばれる作品などを生み出したことで、国際的な評価を得ました。常に新たな素材に挑戦し続けたニキの有機的なフォルムと鮮やかな色彩の作品は、当時における新しい彫刻の可能性を示しているといえます。

Niki de Saint Phalle (1930-2002) decided to become an artist in the early 1950's, lead to painting by personal crisis. Saint Phalle established her international reputation with her experimental *assemblage* (composed of various objects assembled together) works and "Tirs," or shooting paintings. With organic forms and vivid colors, the works of Saint Phalle, who always dared to employ new materials, demonstrated new possibilities of sculpture in her time.

ベネッセは、1955年に福武書店(*1)として創業して以来、「人」を軸とした事業を展開しています。1990年、ラテン語の造語である「Benesse=bene(よく)+esse(生きる)」という企業理念を導入しました。その理念を具現化するために、社屋や自社の運営する美術館において、理念に相応しい現代アート作品の展示が計画されました。その際、ニキの作品は、その自由で伸び伸びとした作風から、「よく生きる」ことを視覚的に感じることができるのではないかと考えられました。1990年に竣工した本社(岡山)の玄関口や広場には「アダムとイブの選択 IV」と「世界XXII(*2)」が今も展示されています。現在、ベネッセはニキの作品を11点所蔵しています。

「腰掛」、「会話」、「象」、「猫」、「らくだ」の5点は、1994年に竣工した東京本部のために購入されました。当時の内部資料には「新設した東京ビルのまわりに美術品を置くことにより、地域の景観づくりに貢献し、同時に福武書店の好感度を醸成する。そのため自社のイメージに合い、作家としてもポピュラーな作家を選ぶこととする」という方針が記されています。その方針に沿って、多くの人が行き交う東京本部前には大型彫刻作品である「蛇の樹」、正面玄関左側には「恋する大鳥」、右側には「腰掛」と「ナナの泉」が展示されました。「会話」、「象」、「猫」、「らくだ」、そして「ナナ・エンジェル・ブルー」はエントランスフロアに展示され、その鮮やかな色使いと自由な発想力の感じられる作品は、社員のみならず来社する多くの人々の目と心を楽しませてきました。

そうした地域社会との共生が評価され、本社は第33回、東京本部は第36回 BCS 賞(日本建設業連合会による建築作品賞)を受賞しました。本社の選評には「人々が親しめる公園として地域に開放」、「カラフルで品よく纏まった楽しい空間」という記載があり、ニキの作品との調和も含めて評価されていることがわかります。

*1 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)へ社名変更した。
*2 ジャン・ティンダリーとの共同制作による作品。

Since its origins as Fukutake Publishing Co., Ltd.¹ in 1955, Benesse Holdings, Inc. has been engaged in businesses with "people." In 1990, the company introduced its corporate philosophy by coining the name "Benesse" composed of the Latin words "bene (well)" and "esse (being)." In order to visualize this ideal, Benesse decided to exhibit contemporary art fitting with this concept at its corporate offices and the museum it founded. Saint Phalle's works seemed to communicate "Well-being" greatly through her free and unrestricted style. Benesse now owns eleven works of Saint Phalle including *Adam et Eve le Choix, n°IV* and *Le Monde, n°XXII*², which are exhibited at the entrance and in the front space of its Headquarters building in Okayama, which was completed in 1990.

Five of them, namely, *Le Banc*, *La Conversation*, *Elephant*, *Cat*, and *Camel*, were purchased for Benesse's Tokyo Headquarters, which was completed in 1994. According to the company's archives at the time, corporate policy stated, "Placing works of art around our newly constructed Tokyo building helps local landscaping and promotes our company image. That is why we must select popular artists for our collection whose works are compatible with our corporate philosophy." Following this idea, Benesse placed a large-scale work, *L'Arbre Serpent* outside in front of the entrance of the building where many people pass by, as well as *Grand Oiseau Amoureux* to the left and *Le Banc* and *Nana Fountain* to the right of the building. *La Conversation*, *Elephant*, *Cat*, *Camel*, and *Nana Angel Blue*, exhibited in the entrance hall, provided a delightful sight and experience to many of the employees and visitors to the company alike with their brilliant colors and creativity.

Benesse's coexistence with the local community as such was regarded so highly that the 33rd BCS Award for prominent architecture from the Japan Federation of Construction Contractors and Tokyo Headquarters received the 36th of the same award. As described by the jury's review on the Okayama Headquarters as "an open and accessible space to the public as a park," and "a colorful and joyous space tastefully furnished," the exhibition of Saint Phalle's works was appreciated together with the architecture.

*1 In 1995, Fukutake Publishing Co., Ltd. changed its name to Benesse Corporation (presently Benesse Holdings, Inc.).
*2 *Le Monde, n°XXII* was co-created by Saint Phalle and Jean Tinguely.

左:「ベネッセハウス パーク」前の芝生のエリアに移設された「会話」「象」「猫」「らくだ」(1991) 右上:「腰掛」(1989) 右下:「会話」(1991)
Left: *La Conversation*, *Elephant*, *Cat* and *Camel* (1991), transferred to the grass lawn area at Benesse House Park. Top right: *Le Banc* (1989)
Bottom right: *La Conversation* (1991)

左から：「猫」「象」「らくだ」（1991）
From left to right: *Cat, Elephant and Camel* (1991), exhibited at Benesse House Park.

一方、ベネッセアートサイト直島は、自然の中に現代アートを置くことで、どこにもない特別な場所を生み出そうと活動してきました。2006年、ベネッセハウスの新ホテル「パーク」、「ビーチ」がオープンし、海に臨む宿泊棟の前に広がる芝生のエリアに「腰掛」、「会話」、「象」、「猫」、「らくだ」が移設されました。開放的で明るいニキの作品を直島の自然の中で見せることで、「自然・アート・人の共生」というメッセージを、より明確に伝えられると考えられたのです。

かつて、子どものためのキャンプ場（*3）があったこのエリアには、ベネッセによる直島での活動において初めて展示された現代アート作品として、カレル・アペルの「かえると猫（1990年）」もすでにあり、ここを訪れる多くの人々に親しまれていました。ニキの作品5点と「かえると猫」は、色彩が豊かな点や動物をモチーフにしている点が共通しています。これらの作品が選ばれたのは、キャンプ場時代にヤギやウサギ、ガチョウを放し飼いにし、子どもたちが動物と触れ合えるようにしていたこととも関係があるのかもしれませんが。

新ホテルの建設時に、アートを担当していた江原久美子氏は「ここはみんなが集まる開放的な、『よく生きる』を体現する空間。ニキの作品によって、命があふれる場所という視点を提示できたと思う」と当時を振り返ります。現在においても訪れる人々は、自然に溶け込む建築や作品、海をゆっくりと眺めながら、それぞれに思い思いの時間を過ごしています。

ベネッセアートサイト直島は、常に「よく生きる」を体現する場であることを目指しています。ニキの生きる喜びにあふれるような作品と自然とが調和するベネッセハウス パーク周辺は、私たちの活動当初からの理念を改めて認識できる空間であるといえます。

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）
協力：江原久美子（公益財団法人 岡山文化芸術創造）
笠原良二（株式会社 直島文化村）

*3 直島国際キャンプ場。1989年にオープンし、2005年に営業を終了した。

Similarly, Benesse Art Site Naoshima has sought to create a place like no other by placing works of art in the natural landscape. Since Benesse House Park and Beach opened in 2006, *Le Banc, La Conversation, Elephant, Cat and Camel* were transferred to the grass lawn area of the hotels facing the sea, with hopes to visualize the message of “the coexistence of nature, art and human beings” more clearly by exhibiting the liberating and brilliant works of Saint Phalle amidst the nature of Naoshima.

Already installed in this area, once a camping ground for children³, was *Frog and Cat* (1990), a sculpture by Karel Appel, which has delighted visitors as the first work exhibited by Fukutake Publishing Co., Ltd. on Naoshima. Five works of Saint Phalle and *Frog and Cat* share colorfulness and animal motifs in common. Why these works were selected may have been related to the fact that children could play with animals such as goats, rabbits and geese kept free-range on the camping ground.

Kumiko Ehara, former assistant curator at the time of construction of the hotels, recalls, “This is a quite an open space where people gather and that visualizes ‘Well-being.’ Through Saint Phalle’s works, I think we could present a place brimming with life.” Today visitors still enjoy staying here looking at the architecture and works of art that coexist with nature and the ocean in their own way.

Benesse Art Site Naoshima aims to be a place that always expresses the idea of “Well-being.” With Saint Phalle’s works harmonizing with nature, the space around the Benesse House Park seems to present an opportunity to reflect upon Benesse’s ideal from the very beginning of its activities.

Text: Megumi Hiraiwa (Benesse Holdings, Inc.)
Cooperation: Kumiko Ehara (Okayama Cultural Arts Creation Foundation) / Ryoji Kasahara (Naoshima Culture Village Co., Ltd.)

³ Naoshima International Camping Ground was founded in 1989 and closed in 2005.

©2021 Niki Charitable Art Foundation All right reserved.

島のひとびと Islanders’ Stories

人と人が出会う場所

ホテルと現代アートの美術館が一体となったベネッセハウス ミュージアム。このベネッセハウス ミュージアムに2001年から勤務されている志村正義さんは、直島生まれの直島育ち。15歳で島を離れ、55歳のとき直島に戻られたそうです。20年近くフロント業務に携わり、志村さんをお目当てに訪れるお客様がたくさんいらっしゃいます。「親しい友人が訪ねてきたときのようにお客様をお迎えています。お客様が覚えてくださると元気になる」と志村さん。17年間にわたりイギリスから毎年お越しになるお客様とはお互いの言語はわからないながらも、交流を重ねるうちに夕食を共にする仲にまでなったそうです。「時間によって作品の表情が変化することや、いろいろな発見があるので、ゆっくり鑑賞することをお勧めしています。」美術館とは作品だけでなく人と人との出会いの場でもあり、ベネッセハウス ミュージアムがそうなることで、さらに楽しめる場所になると、志村さんは考えています。

A Place For People to Meet

Benesse House Museum is a hotel combined with a contemporary art museum. Masayoshi Shimura, who has been working there since 2001, was born and raised in Naoshima. He left the island at the age of 15 but returned when he was 55. Having worked at the front desk for nearly two decades, Shimura receives a number of returning visitors who look forward to seeing him again. “I welcome guests as my dear friends. It cheers me up when they remember me.” He became friends over time with one guest from the United Kingdom who has stayed at Benesse House Museum every year for 17 years. They now have dinner together although they do not understand each other’s language. “Since the works of art appear differently as time passes and bring new discoveries, I would advise our guests to experience them slowly over time.” An art museum is not only a place for showing works of art but also a place for people to meet. Shimura believes that Benesse House Museum becoming such a place will bring even greater enjoyment to its visitors.

Benesse Art Site Naoshima Periodical Magazine APRIL 2021

Publisher: Soichiro Fukutake
Editors: Kiyomi Waki, Ayano Fujiwara, Takahiro Ohyama (Benesse Art Site Naoshima), Yoko Hemmi (Prop Position)
Translators: Sumiko Yamakawa, Caroline Mikako Elder
Japanese proof reader: Natsuo Kamikata
Designers: Asami Sato + Mihoko Toi (SATOSANKAI)

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

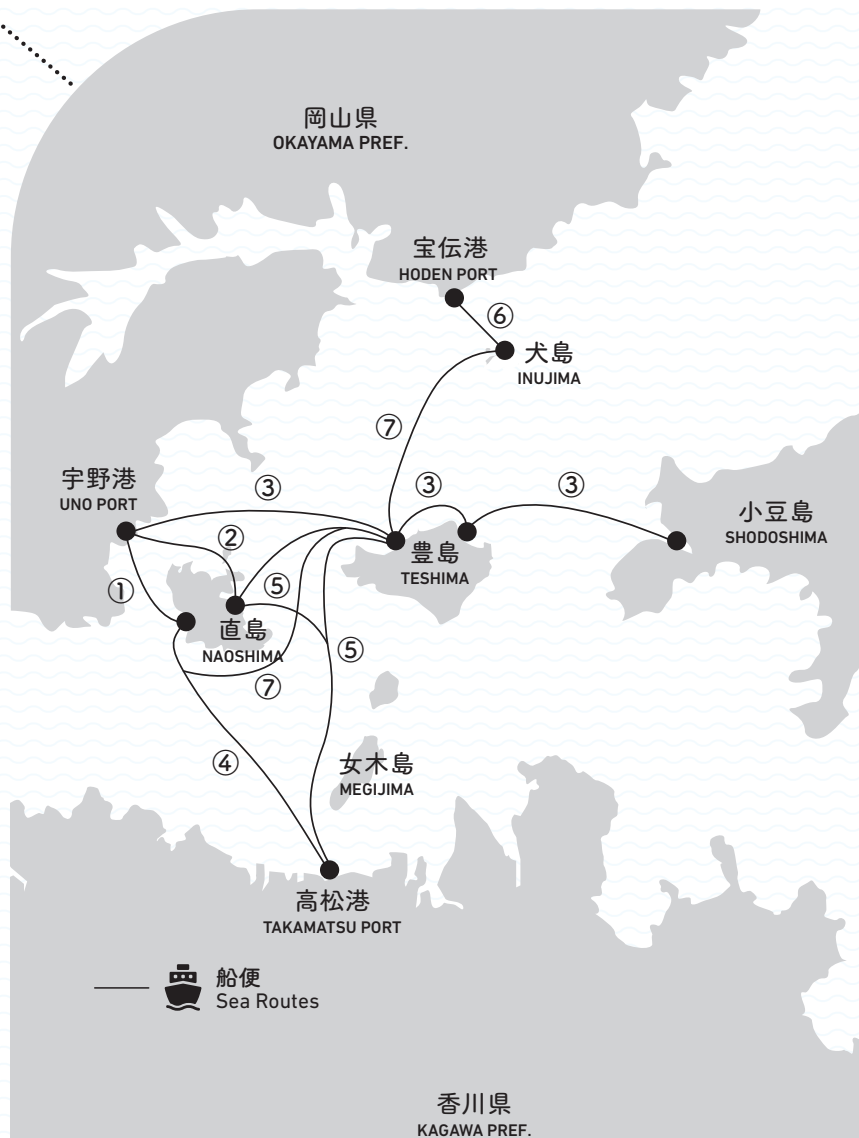
- ④ Takamatsu ⇄ Naoshima (Miyoura)
- ⑤ Takamatsu ⇄ Naoshima (Honmura) ⇄ Teshima (Ieura), Takamatsu ⇄ Teshima (Ieura)

FROM HODEN PORT:

- ⑥ Hoden ⇄ Inujima

OTHER:

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

- 船便 Sea Routes

香川県
KAGAWA PREF.