

NAOSHIMA NOTE

私に関わる——
瀬戸内国際芸術祭 2016

ISSUE N°22

The Setouchi Triennale 2016 and People's Involvements

私に関わる——瀬戸内国際芸術祭2016

The Setouchi Triennale 2016 and People's Involvements

本年3月20日から、瀬戸内国際芸術祭（以下、芸術祭）2016が開催されています。2010年に始まった3年に1度の芸術祭は、2回目からは東の島々（直島、豊島、女木島、男木島、小豆島、大島、犬島）に、西の島々（沙弥島、本島、高見島、粟島、伊吹島）が加わり、3回目を迎える今回も香川県と岡山県の12の島と高松と宇野の港を会場に、春・夏・秋の3つの会期にわたって計108日間の開催となっています。34の国と地域から226組のアーティストが参加し、206の作品と、38のイベントに、100万人を超える方々の来場が見込まれています。主催は、香川県瀬戸内国際芸術祭実行委員会で、公益財団法人 福武財団理事長の福武総一郎が総合プロデューサーを務め、ベネッセホールディングスと福武財団もパートナーとして参画しています。

芸術祭でまず展開されるのは、瀬戸内の自然景観の中に地域の人と協力しながらアート作品をつくることです。すると、アーティストが去ったあともお年寄りのみなさんが、旅人たちに作品を語り、世話を焼き、花を植え、たくさんの笑顔があちこちに見られるようになりました。その笑顔に魅了されて繰り返し訪れる人が増え、その結果、地元の旬の食材を使って料理をふるまう食事処ができ、古い民家を改修して宿泊できる場所をつくるという形で、お年寄りが活き活きと暮らすコミュニティが長い時間をかけて徐々に広がっています。

このように瀬戸内の島々に国内外から多くの人々が訪れることにより、訪れた人たちと島の人たち、とりわけ島のお年寄りのみなさんがアート作品やイベントを通じて交流し、島の人たちが、自分たちの島の魅力を自信を持って語るようになる——。このことが、地域を元気にし、島の個性を生かした地域の新たな在り方の提示につながることをめざして、芸術祭は展開されてきました。今号の特集では、そうした様々な「芸術祭」をご紹介します。芸術祭が、来場者、アーティスト、島民や地元の団体、行政関係者など、多様な方々との関係性の中で成り立っていること、そこから新たな関わりも生まれていること、同時に、それらの方々が自発的に取り組んでいらっしやること自体が芸術祭をかたちづくっていることを感じていただければと思います。

The Setouchi Triennale 2016 is now ongoing since March 20th, 2016. The Triennale is an art festival that takes place every three years in the Seto Inland Sea and was first held in 2010. In addition to the east islands (Naoshima, Teshima, Megijima, Ogijima, Shodoshima, Oshima and Inujima), the venue of the 2013 Triennale further included islands in the west (Shamijima, Honjima, Takamijima, Awashima, and Ibukijima). With more than one million visitors expected, the third edition of the Setouchi Triennale takes place this year in these twelve islands and the port cities of Takamatsu and Uno over a total of 108 days during the three seasons of Spring, Summer and Fall, exhibiting 206 works by 226 artists from 34 countries and regions and presenting 38 events. The festival is organized by the Setouchi Triennale Executive Committee, with Soichiro Fukutake, Chairman of the Board of the Fukutake Foundation acting as its General Producer, and Benesse Holdings, Inc. and Fukuake Foundation participating in the festival as partners.

In this Triennale, artists often work with local residents to create works of art in the natural landscape of the exhibiting areas. After the artists have left, local elderly people continue to communicate stories about these works to visitors, take care of the visitors, and plant flowers in a joyful way. Fascinated by their smiles, an increasing number of people are coming back to these islands again, and consequently new restaurants that serve local specialties have opened and old houses have been turned into inns. All of these have gradually promoted the rise of communities across the islands where elderly people lead active lives.

In this way, as more people visit the Setouchi islands, more exchanges take place between the local people, especially the elderly, and visitors through works of art and events. The local people become more aware of the charm of their home islands and speak out about them with pride. This leads to the revitalization of communities in the region and a presentation of how to make the most of the characteristics of the local communities—this is the underlying idea of the Setouchi Triennale.

This issue features various scenes of the Setouchi Triennale. It explores how the festival is based on the relationship between visitors, artists, islanders and local communities, local governments, and others. Furthermore, it looks at how the Triennale has brought new people together and created new relationships, and how people have even invented their own projects that help to shape the meaning behind the Triennale.

表紙のなかの一枚の写真
本誌の取材中、豊島・甲生地区にある「豊島八百万ラボ」に立ち寄ったところ、施設の斜め向かいに住むご夫婦が、庭先で魚をさばっていた。挨拶すると、お刺身にしてふるまってくれた。芸術祭を訪れる方々にも、こういった島の方々との出会いがあり、偶然の賜物に与ることもあるのだろうと感じた。

Cover photo
When a *Naoshima Note* staff-writer visited Teshima 8 Million Lab in Kou, Teshima, a man and wife who live diagonally across the Lab were preparing fish in their front yard. They gave some sashimi to the writer as she greeted to them. This kind of exchanges with local residents and fortunate accidents may happen to the visitors to the Setouchi Triennale.

大島のお菓子

島全体がハンセン病¹回復者の療養施設「国立療養所 大島青松園」である大島。ここで展開されている「やさしい美術プロジェクト」²の一つ、{つながりの家} カフェ・シヨル³のお菓子を通して大島に関わり、現在の大島の様子を伝える人たちがいる。

今回の芸術祭から、そのカフェ・シヨルにケーキやタルトを提供しているのは、高松市丸亀町商店街の「まちのシューレ963」。入所者の方同士のおすそ分けや、来客時のお茶菓子としても利用されている。「入所者の生活のなかにシヨルがあって、お菓子を買うあてにしていだけるのは嬉しいことです」と理事の水谷未起さんは話す。きっかけは「瀬戸内『食』のフラム塾」を受講した水谷さんに、こえび隊の甘利彩子さんが声を掛けたことだった。「フラム塾の最終発表会で“高松と島をつなぐようなことをしたい”とおっしゃっていたこと、そして大島あおぞら市に2012年から出店されていたこともあって、シヨルのカフェのパートに関わってもらおうと思いました」という。「2010年12月、ちょうど1回目の芸術祭が終わってすぐのタイミングに『地域の生活文化、その中での日々の暮らし』をコンセプトに『まちのシューレ963』をオープンしました。その時から日々、地に足の着いた暮らしには、地域との関わりが大切だという思いがありました。でも芸術祭のような場に単なるビジネスでもなく、一民間事業者が関わるのは難しい面もあって……」と水谷さんは当時について話す。「今回、大島でのお話をいただいたものの、歴史や背景がある島に不用意に踏み込んではいけないのではないかという遠慮や、どのように関わればいいのかという、わからないゆえのもどかしさがあります。ただ、やるなら覚悟してきちんと関わるが必要だと思いました。高松市内に大島があり、高松で店を構えている私たちが、当事者意識をもって伝える責任はあると思います。大島で積み重ねられてきた長い時間に思いをはせながら、大島で育った果物の美味しさを形にしたつもりです」。そして、「やっぱり関わるということは、自分たちがプレーヤーとして手を動かしていく部分があってこそです」とも。

シヨルでは「ろっぽう焼」という和菓子も売られている。大島にはかつて栗饅頭、羊羹、お餅などを製造する加工部という部隊があり、入所前に菓子職人だった方がそこでつくっていたものだ。親交のあった「国立療養所 長島愛生園」(岡山県長島)の方々が大島を訪れる際は、必ずお土産に持たされていたなど、大島の住人に語り継がれていたお菓子だという。昔のお菓子の話が、入所者の方にとっては自然と楽しい思い出として蘇り、笑顔になられたりしたこと、から、「やさしい美術プロジェクト」は2010年にこのお菓子を作品として復刻した。前2回の芸術祭、その後、'13年12月まで、シヨルのメインスタッフである女性二人が作り続

¹ハンセン病
らい菌による感染症。現在は発病しても薬で治すことができ、回復者や治療中の患者から感染する可能性は皆無である。1907年に制定された「癩(らい)予防法ニ関スル件」という法律が1996年に廃止されるまで、患者の隔離政策が実施されてきたという歴史がある。無知や誤解、あるいは根拠のない恐れから、不治の病とみなされ、療養所での生活を強いられた。社会からの差別は家族や親戚までに及んだ。現在、全国には13の国立ハンセン病療養所があり、2,000人近くが暮らしている。

Sweet Treats from Oshima Island

Oshima is an island entirely dedicated to the National Sanatorium Oshima-Seishoen, a nursery home for leprosy¹ survivors. Here, there is a group of people involved with the island and who communicate its current state by serving sweets at {Tsunagari no Ie} *Cafe SHIYORU*², part of the “Yasashii Bijutsu Project”³.

Starting with the Setouchi Triennale 2016, cakes and pies served at *Cafe Shiyoru* have been baked by “Machi no Schule 963”, a shop located in the Marugamemachi Shopping Street in Takamatsu, Kagawa. These sweets are enjoyed by the patients of the sanatorium as small gifts and for their teatime. “We are happy that *Cafe SHIYORU* has become part of the patients' everyday lives, as they always keep *SHIYORU* in mind to buy sweets,” says Miki Mizutani, the chairwoman of Machi no Schule. *Cafe SHIYORU* was conceived when Ayako Amari, a member of Koebi-tai, talked to Mizutani, who attended a series of workshops titled “Fram's Setouchi Food School.” “I talked to Ms. Mizutani because she said in her presentation for the final session of the workshop that she wanted to do something to connect Takamatsu and the Setouchi islands. And she also had a stall every year at the Oshima Aozora Market since 2012. I asked her if she could work with us for *Cafe SHIYORU*,” explains Amari. “In December 2010, right after the first Setouchi Triennale, I opened ‘Machi no Schule 963’ under the concept of ‘Local Life Culture and the Daily Life Within’ and since then I have been convinced that involvement with the local community is indispensable for a down-to-earth lifestyle. It seemed difficult however for a private business owner like myself to be involved with an event like the Triennale for a purpose other than business…” recalls Mizutani. “When I was offered the opportunity to work for the cafe in Oshima, I knew that I should not step carelessly into

夏会期中は大島の「甘夏」と「梅」を使ったケーキを2種類提供した。「甘夏のチーズクランブルケーキ」(左)と、梅シロップをカラメルソースに仕立て、チョコレートケーキに浸み込ませた「梅カラメルのチョコレートケーキ」。

Available during the summer term of the Setouchi Triennale are two kinds of cakes. One with amanatsu (a variety of summer orange) and another one with plum. Amanatsu flavored cheese crumble cake (left) and chocolate cake soaked in plum syrup like a caramel sauce, called plum caramel chocolate cake.

an island that has a painful history and circumstances and I felt frustrated about not knowing exactly how to become involved. Nonetheless, I knew that if I went for it, I should do it with determination. Since Oshima is a part of the city of Takamatsu, I think that Takamatsu-based businesses like us are responsible for communicating the situation of Oshima from the viewpoint of someone involved. We have strived to give shape to the wonderful flavors of fruits grown on the island, considering the long passage of time over Oshima. To be involved with something, I think we have to be players who work using our hands.”

A variety of sweets, including the one called *roppoyaki* are available at *Cafe SHIYORU*. These used to be made in Oshima by a group of confectioners called the “processing section” who also manufactured varieties such as *manju* with chestnut filling, *yokan* (bean paste jelly) and rice cakes. The members of

²: Art for the Hospital Project, Yasashii Bijutsu / *Cafe SHIYORU* is located in a remodeled building that was formerly a guesthouse for visitors to the sanatorium. Soft drinks made with vegetables and fruit grown in Oshima, and sweets are available. It is open when the sanatorium is open to the public. *Cafe Shiyoru* will move to a new building, “Shakaikoryukan” (house for social exchanges) and reopen when the autumn term of the Setouchi Triennale begins. While its atmosphere remains the same as it has been before, the new *Cafe Shiyoru* will be a place where residents and visitors can gather together.

けてきた。14年からはそのレシピを元にこえび隊が引き継ぎ、つくっている。芸術祭の会期中・会期外ともに第2土・日曜日の大島開館日に合わせて

小麦粉、卵、水飴でつくった生地でこし餡を包んだ饅頭「ろっぽう焼」。Roppoyaki is a cubic manju made from strained bean paste coated with batter made of flour, egg and millet jelly.

販売。入所者の方の中には、電話で注文される方もいて、今では待ち望まれるお菓子になっている。

カフェ・シヨルは秋会期から場所を変えて営業する。地域の事業者と芸術祭とのあいだにお菓子を通じた新しい関わり方が始まっている。

鉄板で一つずつ六つの面を焼き上げていく。Its six sides are cooked on a hot iron plate one by one.

- ＜参考文献＞
- ・「やさしい美術 ディレクター高橋伸行ブログ」
http://gp.nzu.ac.jp/directorblog/ 2016年7月25日にアクセス
 - ・作品記録集「瀬戸内国際芸術祭2010」
 - ・「瀬戸内国際芸術祭2013」(美術出版社)
 - ・「瀬戸内国際芸術祭2016公式ガイドブック」(現代企画室)

3 [つながりの家] カフェ・シヨル
大島青松園の面会訪問者用宿泊施設を改装し、大島で採れた野菜や果物を使ったドリンクやお菓子を供する喫茶スペース。大島の開館日に合わせて、オープンしている。
カフェ・シヨルは、芸術祭秋会期(2016年10月8日～)より、青松園内に新設される「社会交流会館」内に移設オープンする。カフェの内容は、これまでのシヨルの雰囲気を残し、入所者の方と来島者が集えるような場所になる予定。

this group had been working as confectioners until they came to the island. Roppoyaki has been often talked about among the people of Oshima because every time the patients of Nagashima-Aiseien, another national sanatorium on Nagashima island in Okayama, visit their friends of Oshima, roppoyaki were given to the visitors as a souvenir. Since many people in Oshima wore smiles on their faces when sharing their stories about old-time sweets as fond memories, Roppoyaki was revived as the "Art for the Hospital Project, Yasashii Bijutsu" in 2010. Since then, it was made by Cafe SHIYORU's two staff members specifically during the past two Triennales and until December 2013. From 2014, Koebi-tai has made the sweets following the same recipe. Roppoyaki are available on the second Saturday and Sunday of every month when the nursery is open to the public. It is now so popular and awaited that

some people in the nursery call to order them in advance.

Cafe SHIYORU will move to a new building constructed in the sanatorium. Intermediated by sweets, new relationships between local businesses and the Setouchi Triennale are developing.

- References
- ・"Yasashii Bijutsu Director Nobuyuki Takahashi's Blog" <http://gp.nzu.ac.jp/directorblog/>, accessed on July 25, 2016
 - ・The Setouchi Triennale 2010 and The Setouchi Triennale 2013 (catalogs), published by Bijutsu Shuppan-sha
 - ・The Setouchi Triennale 2016 Official Guidebook, published by Gendaikikakushitsu

3: An art project directed by Professor Nobuyuki Takahashi of Nagoya Zokei University of Art and Design starting from 2002, in which graduates of the university and others work together. Their activity in Oshima began in 2007 with regular visits to Oshima-Seishoen and exchanges with people in the nursery. The project created (Tsunagari no ie) (house for connecting) to build connections with Oshima and to communicate the voices, memories, and culture of the island.

英語で小豆島をご案内

「I Speak English! (英語、話します!)」の文言が入ったTシャツ姿で、小豆島の4つの港にて外国人観光客を英語で案内するのは、島民ボランティアの「ウェルカムサポーター」のみなさん。小豆島観光協会が今年2月に発足させた「小豆島観光国際化チーム」の呼びかけで、約90名が登録している。毎月開催される英会話セミナーで交流しながら学び、芸術祭会期中の土・日曜日には英語ガイドを実践。「勇気を出して『ハロー』の一言を出すことが大事。最初は受け身で待っていた方も、一日の終わりには、とにかく声を掛けるようになっていきますよ」と、アドバイザーを務める森川光与さん。 「芸術祭に参加したい」「英語を話したい」と動機は様々だが、共通するのは「小豆島の良さを伝えたい」という想いだ。同協会の事務局長・石床渉さんは、「ウェルカムサポーターでの活動を通して、小豆島のこともっと勉強したいという人も増えてきている。セミナーの種類を増やし、お遍路、特産物、名所など、いろんな角度から小豆島を紹介できるようにになれば」と活動のさらなる展開について話す。芸術祭が、自らが暮らす地域を深く知るきっかけのひとつになっているといえよう。

英会話セミナーで学ぶウェルカムサポーターのみなさん。 Welcome Supporters learning English conversation at a seminar.

An English guided tour around Shodoshima Island

The people wearing t-shirts printed with the words, "I Speak English!" who are helping foreign tourists in English are islander-volunteer staff called "Welcome Supporters" and brought together by the "Shodoshima Tourism Internationalization Team" launched in February 2016 within the Shodoshima Tourist Association. 90 people are registered as Welcome Supporters. Trained together at a monthly English conversation seminar, they work as English guides on Saturdays and Sundays during the terms of the Setouchi Triennale. "An important thing is to have the courage to say 'hello.' Even those who are passive and waiting at first can speak out at the end of the day," says Mitsuyo Morikawa, the advisor for Welcome Supporters. While the purposes of their participation vary, such as "to be involved with the Triennale" and "to speak English," they share one goal: "to want to communicate all the good things about Shodoshima island." Wataru Ishitoko, chairman of the tourist association speaks positively, "There are an increasing number of Welcome Supporters who want to learn more about the island through their activities. I hope to add variety to the seminars so that we can introduce the island from many different perspectives such as *ohenro* (pilgrimage), speciality products, sightseeing spots and so on." The Setouchi Triennale provides Shodoshima residents with opportunities to know more about their own island.

草壁港にて地図を片手に案内中。 Guiding with a map at Kusakabe Port.

こんなカタチでおもてなし

おむつ替え用のベッドや授乳スペースもある「無料休憩所」。ご自身も一歳児の母、大岸夏子さんが7月にオープン。(直島、本村)
A free resting space, with a baby crib, changing station, and a private space for breastfeeding. Opened by Ms. Natsuko Ogishi, the mother of a one-year old, in July, 2016. (Honmura district, Naoshima)

自宅前に直島全島と宮浦港周辺の地図看板を作成した佐々木広武さん。地図は奥様の紀子さんによるデザイン。(直島、宮浦)
Mr. Hiromu Sasaki's handmade sign of Naoshima and the Miyanooura port area, in front of the Sasaki's house. Map was designed by Mrs. Sasaki. (Miyanooura district, Naoshima)

マスキングテープのお手製メッセージボードを掲げ、お見送りする瀬戸内国際芸術祭実行委員会のスタッフ。(犬島港)
Members of the Setouchi Triennale Executive Committee sending visitors off with a handmade sign. (Inujima port, Inujima)

自家製ハーブや庭のクワ、ビワの葉でいれたハーブティー「野良茶」を無料で提供している皆川陽子さん。(直島、本村)
Ms. Yoko Minagawa offers free Nora-cha (Garden fresh and wild herbal tea), made with mulberry leaves, loquat leaves and other herbs from her garden. (Honmura district, Naoshima)

直島の玄関口・宮浦港では、宮浦婦人会のみなさんが植えた花々がお出迎え。(直島、宮浦港)
Flowers planted by members of the Miyanooura Woman's Group greeting visitors at the port. (Miyanooura port, Naoshima)

Local Hospitality

平均年齢77歳が管理する宝伝港駐車場

犬島への玄関口の役割を担う本州側の岡山県・宝伝港の駐車場では、地元の「おじいちゃん」、「おばあちゃん」が出入りする車への対応に奮闘中。この駐車場を運営するのは、同地区の65歳以上が会員の「宝伝老人クラブ」だ。最高齢の方は、なんと88歳。朝7時から17時まで、ほぼ屋外での作業を難なくこなすというから驚く。「頭もしっかりしてなあかんし、健康にもなる。みんな生きがい持ってやっとなよ」と

宝伝老人クラブ会 長、豊田裕道さん。Hiroemichi Toyota, leader of Hoden Elderly People's Club.

話す豊田裕道さんは、老人クラブ会長になって8年になる。2010年の芸術祭の時は、道路に車が溢れてしまい、近くで駐車できるところはないかと急遽1軒ずつ家をまわって交渉したり、時には無賃駐車されたこともあったりと苦労することもあった。それでも「とにかく人との出会いが楽しみ」という。「県外の人とか、岡山県内でもいろんな地域の人と話せる。家に一人でいたら何もかもないもん。」この日も次の船まで2時間待ちになってしまった親子を事務室に招き入れ、歓談していた姿が印象的だった。単に駐車するだけではない、こうした触れ合いは、芸術祭を思い出深いものにしてくれることだろう。

「若い人と話せることが嬉しい」と豊田五月さん。"I'm happy to be able to talk with young people," Satsuki Toyota.

Hoden Port Parking where the average age of workers is 77 years old

In the parking lot of Hoden Port, the entrance to Inujima island on mainland Okayama, local "grandpas" and "grandmas" take care of the cars coming in and out. This parking lot is managed by the "Hoden Elderly People's Club," whose members are all residents of the Hoden district, and are 65 years old and over. The oldest person is 88 years old. It is amazing that they have no problem to work outdoors for hours. "As long as we work here, we can't let ourselves get senile and we even grow healthier. Everyone is proud of working here," says Hiroemichi Toyota, who has been the leader of the club since eight years now. There were some difficult occasions, for example,

when the parking lot was too full and cars flooded the streets during the Setouchi Triennale 2010 so he had to talk to the neighbors one by one if they could lend their land, and when some customers would leave without paying. However, he enjoys meeting people regardless. "I can talk to people coming from various places outside of Okayama while staying here. If I was alone at home, nothing would happen." On this day too, he had invited a family who had to wait another 2 hours until the next ship to rest at the office and had a chat. The place is not merely a parking lot. These elderly workers will make your trip to the Triennale a special one.

海沿いの駐車場は車の配置にもひと苦労あるはず。Parking by the sea requires a special care.

漁師、調理師、民宿、島総代。

高見島で唯一の民宿「森田」は、「おいしいものを食べさせてあげたい」という女将・森田美智子さんが調理師免許を取った31年前に開業した。潜水漁師のご主人、豊美さんが獲ってきた魚介類や塩飽諸島に伝わる茶粥を、美智子さんが調理してふるまう。「店を一度開けた以上、商売人としての義務がある。食は文化やとか言われるけど、そんなんはこたわつとらん。自分で獲ったものを、自分で調理する。それだけや」と豊美さん。宿泊客は大半は、大学のゼミや高校の部活合宿で、「芸術祭きっかけ」は、そう多くはないそうだ。「島に来る人の半分ぐらいに新しい人が

民宿「森田」Morita, the guesthouse

混じっていて、それを続けていくというのがものすごい大事。わしは、島の人がええよって納得したら、「どうぞ」って言う立場だけど、肺気腫を患っているから、島の上の方のアートは全然見てない。あと10年早かったら多くの人が芸術祭を手伝えただけ、島の活性化にはもう手遅れや。これは人口40人、島民の平均年齢80歳の島総代の立場からの意見。「わしにとって芸術祭は自分自身の、人間対人間についての勉強。取材にくるマスコミや町役場の人も含めて全部。こういう人もおる、この部分は人間変わらん、とかな。」

スズキの煮つけをつくる美智子さん。Michiko cooking Japanese seabass.

Fisher, Cook, Guesthouse Owner, Local Leader

Morita, the only accommodation in Takamijima island, was opened 31 years ago when Michiko Morita, the owner of the guesthouse (minshuku) earned a cooking license hoping to serve tasty food. She serves seafood caught by Toyomi, her husband who is a diving fisher, and tea porridge, a traditional food handed down for generations in the Shiwaku islands. Toyomi says, "Once I opened this guesthouse, I was responsible for the business. They say food is culture but it doesn't matter. I cook what we fish and serve it. That's all." Guests are mostly university or high-school students lodging together for seminars or training and only a few stay for the Setouchi Triennale. "About half of the guests are new ones each year. It is very important to keep this constant. I just accept works of art when others of this island agree. As I'm suffering from emphysema, I haven't seen the works of art up in the mountain. If this had happened ten years earlier, more people would have supported the Triennale. It's now too late to revitalize this island." This is what the leader of the community of 40 islanders averaging an age of 80 years says. "For me, the Triennale is something that teaches me lessons about inter-human relationships between all human beings, from media reporters to the town office people. It makes me think about our likenesses and aspects shared by many people, for example."

茶粥 Tea porridge

アート作品を一緒につくる、沙弥島の漁師さん

春会期に会場だった沙弥島では、2013年に続き、五十嵐靖晃さんの作品「そらあみ〈島巡り〉」が展示された。与島地区5島*の漁師さんと住民の手により編まれた網が、60メートルにも及ぶ一枚の網となって浜辺で風に揺れる作品。沙弥自治会会長の高尾義明さんは、作品制作への協力依頼があった時、それぞれの島に行くことを五十嵐さんに勧めたという。島同士の交流が少ないことがわかっているからこそこのアドバイス。しかし、高尾さんが予想しなかったことも起こった。ほかの島に行った際、それぞれの島の漁師たちが「今日は編んだ」と話してくれるようになり、関心が高まっていったのがわかったのだ。「でき上がったものを開会式前に掲げるでしょ。みんな喜んで来てくれてな。『そらあみ』で、与島地区が一つになった」と嬉しそうに話す。高尾さんは、自らも漁師。作品制作を手伝うとともに、ワークショップでは、編み方の「先生」にもなった。芸術祭の作品は、こうして島の方々の協力のもと作られ、守られているものも多い。強風が吹く日は「そらあみ」をおろす役割も担った。「元の状態に戻すには、干潮の時じゃないと作業できないから、午前2時、3時の時もあった。海のことはわしらが一番よく知ってるからひとつも苦にはならなかったな」秋には本島で展開される「そらあみ」。高尾さんは、本島とも新たな交流が始まるかもしれない、と楽しみにしていた。

カラフルな「そらあみ」を編む高尾義明さん(左)。Yoshiaki Takao knitting a colorful net for Sora-Ami: Knitting the Sky (left).

Fishermen Creating a Work of Art Together

Shamijima, one of the venues of the Spring term of the Setouchi Triennale, was the location for *Sora-Ami: Knitting the Sky*, a work by Yasuaki Igarashi, who had exhibited there in 2013 as well. This artwork is a 60-meter long net swaying to the wind at the beach, which was knitted by the fishermen and residents of the five islands of the Yoshima district* and tied together as one piece. When this collaborative project was proposed, Yoshiaki Takao, the chairman of the Shami Neighborhood Committee, advised the artist to visit every island in light of the scarce relationship between the islands. However, something unexpected happened. When Takao visited the other islands, the fishermen were talking about the project saying, "I knitted some today," and interest in the project was obviously growing. "When the finished work was installed before the opening of the Triennale, people happily gathered here to see it. *Sora-Ami* united the Yoshima district," recalls Takao with joy. Takao is a fisherman himself as well. He taught how to knit fishing nets in the workshop while also knitting for *Sora-Ami*. Many works of art in the Triennale are created with the cooperation of the islanders and taken care of by the people.

Takao was in charge of taking down the work when it was too windy. "Since it's impossible to install the work back again unless the tide is low, we sometimes had to do that at two o'clock or three o'clock. Since we're more aware of the sea than anybody else, it's easy." *Sora-Ami: Knitting the Sky* will be exhibited in Honjima during the Autumn term. Takao is looking forward to having new exchanges with Honjima people.

*The Yoshima district consists of five islands: Shamijima, Seijima, Yoshima, Iwakurojima, and Hitsuishijima.

レストランで、3～7時間働く

女木島の「レストラン イアラ 女木島」は、出張料理人・ソウダア氏を迎え、今回の芸術祭を機にリニューアルオープンした。この場所でどんな料理を提供できるかを考え抜いた彼のレシピを調理するのは、3人の女木島のお母さんたち。「お父さんが亡くなって丸5年になるけど、朝起きる張り合いがなくて。ここで使うてもらったら、身体がしゃんとするかなあと思って。でもまだ自信がないから、夕方の2～3時間だけ」という仕組み担当の中小路敏子さんは、次の日使う魚の下処理をされている。「シェフは変わったことするけど、ものすごい手はかかるとよ。魚の骨を全部取ったり、お寿司の酢飯に柑橘のお汁を使ったり」。フロアと調理場を担当する大江洋子さん、三井豊さんは、「店長の加地ちゃんの人柄に魅かれて」参加したそうだ。大江さん曰く「イアラの朝は戦争。午前11時の開店までにお掃除して、お米洗って、炊いて、酢飯作って、それを押寿司にして、と忙しい(笑)。でも女木の人は内気な人ばかりだから、お客さんと長く話し込んだりというのはないし、13時まわったら暇になるから、用事がないと手持ち無沙汰になるし、15時になったら帰りますという失礼させてもらうんよ」と、それでも1日7時間は動き続ける二人だ。お母さんたちの手技に支えられた、ソウダア氏の「瀬戸前寿司と女木島キュージーヌ」。ぜひ、ご賞味あれ。

マナガツオの血合いを取り除く中小路敏子さん。Toshiko Nakakoji preparing a Pomfret fish.

Working for three to seven hours a day at a restaurant

中小路敏子さん(上)、大江洋子さん(中)、三井豊さん。Toshiko Nakakoji(upper), Yoko Oe(middle), and Yutaka Mitsui.

On the occasion of the start of the Setouchi Triennale 2016, restaurant Iara Megijima in Megijima island was reopened after renovations and also newly brought in nomadic chef Rua Soda. Three local ladies in Megijima cook following recipes that the chef worked out after thinking about what could be the most fascinating dishes he could serve on the island. "It's been five years since my husband passed away and it is hard for me to get up motivated to do something. I thought if I could work here, I would be able to pull myself together. But since I am not yet confident enough, I work here only a few hours in early evening," says Toshiko Nakakoji, a cook in charge of preparing the fish for the following day. "Our chef has unique ideas and his recipes are very elaborate. We take great care of preparing each ingredients, such as taking out all of the bones from the fish, using citrus juice instead of vinegar to make sushi rice." Yoko Oe and Yutaka Mitsui, the other two cooks in charge of cooking and serving, decided to work here because they were attracted by Ms. Kaji, the manager of the restaurant. Oe says, "It's a battle every morning at Iara. By the opening at eleven o'clock, we are busy cleaning, washing and cooking rice, and making *oshizushi* (sushi pressed in boxes). [laugh] We Megijima people are too shy to chat with guests. It often gets slow after one o'clock, and feel awkward staying when there is nothing to do, so I say good-bye at 3 o'clock and go home...." Nevertheless, these two ladies work for seven hours a day. Why not come try Rua Soda's "Setomaezushi and Migijima cuisine" cooked by these locals?

こえび隊

瀬戸内国際芸術祭になくはない存在がこえび隊だ。芸術祭を支えるボランティアサポーターの方々と、現在、国内外の約1,500名が登録し活動している。芸術祭開催前や期間中は、作品制作のお手伝いに始まり、作品の受付やメンテナンス、大島や豊島ではガイドを行う。実は芸術祭期間外も大切な活動期間で、島の方々を呼んでお誕生会を催したり、運動会や地域のお祭りへの参加を通して、島の方々と交流し、信頼関係を築いている。地道な日々の活動があってこそその芸術祭。ここでは、こえび隊の活動の一端を写真で紹介する。

The Volunteer Group "Koebi-tai"

The volunteer group "Koebi-tai" has been the heart and soul of the Setouchi Triennale. Close to 1500 people from around Japan and other countries signed on as volunteers to support the Triennale. During Triennale seasons, they assist the artists, welcome guests, help to maintain the artworks, and usher visitors around the islands of Oshima and Teshima as tour guides. Their activities during the off-season are also important: they maintain good relationships with the local residents of the islands by holding birthday parties for them, and participating in local athletic events and festivals. The success of the Triennale is due in great part to their day-to-day volunteer activities. Below are some examples of their efforts.

作品受付をしているこえび隊。受付には、次の担当者のために引き継ぐ日報などが置かれている。日報には、毎日の情報が蓄積され、財産となっている。

A volunteer at a reception table. Volunteers keep detailed notes of daily activities in a notebook to be passed on to members who will be working the next day. These records are great assets in the planning of future events.

こえび新聞2016年1月31日号。タブロイド判の両面刷りで、表面は芸術祭をわかりやすく紹介、裏面は普段から島で活動しているからこそ得られた情報が満載。

The "Koebi-tai" double-sided newsletter, January 31, 2016 edition. On the front is easy-to-understand information about the Setouchi Triennale, while the other side is full of useful information that the volunteers gathered from local island residents.

小豆島で作品制作のお手伝い。人気のワン・ウェンチー「オリブの夢」に使用する約4,000本の竹を地元の方々と一緒に切り出した。

Volunteers helping with the installation of artist Wang Wen Chih's popular artwork "Dream of Olive" on Shodoshima island. Along with the local residents, volunteers cut about 4000 bamboo trees.

大島にて、ガイドを行っている様子。作品についてだけでなく、島の歴史なども含めて説明してくれる。

A volunteer leading visitors on Oshima island. As tour guides, members explain not only about the art installations but also about the islands and their history.

豊島で2010年から公開されている塩田千春の作品「遠い記憶」にて、結婚式を挙げたこえび隊メンバー。

One couple from "Koebi-tai" held their wedding ceremony at the site of the artwork "Distant Memory" by artist Chiharu Shiota in Teshima, exhibited during Setouchi Triennale since 2010.

豊島の「島のお誕生会」。毎月「島キッチン」にて開催され、島民の多くが楽しみにしている。

Once a month, members hold a birthday party for the local residents at Shima Kitchen on Teshima island. It is something that many residents look forward to each month.

2016年の芸術祭では、香港、台湾やフランスなど、海外からの「こえび隊」参加者も増えた。

Volunteers have come from as far as Hong Kong, Taiwan and France, pictured here in 2016.

女木島にて、木村崇人の作品「カモメの駐車場」のメンテナンス。A volunteer checking up on the artwork "Sea Gull's Parking Lot" by artist Takahito Kimura in Megijima island.

女木島の運動会に参加。こえび隊は毎回、工夫を凝らした出し物も出し、競技にも参加している。

An athletic event on Megijima island. Volunteers make great efforts to think up fun skits and they participate in competitions alongside local residents.

THE ISLANDERS

Vol.5

島の人

そがはるじ
曾我晴治さん

HARUJI SOGA

Photo: Hisaaki Hamada, Text: Naoko Inoue

ベネッセアートサイト直島の活動を展開する直島、豊島、犬島には、私たちが活動始める以前から、島のことが大好きで、そこで仕事をしながら長年、生活してきた方が大勢いらっしゃいます。そんな「島の先輩たち」は、島の自然や歴史、人ときちんと向き合いながら暮らしていく知恵をたくさんお持ちのように感じます。年齢も職業もさまざまな島の方々に、「島のこと、人生のこと、アートのこと」を語っていただきます。今回は豊島の曾我晴治さんです。

The people of Naoshima, Teshima, and Inujima have loved their islands and lived and worked there since long before Benesse Art Site Naoshima began to develop activities on these islands. These "senior islanders," so to speak, seem to have plenty of wisdom on how to get along with the nature, history and people of their islands. For this series of articles, islanders of diverse ages and occupations are interviewed and talk about "their island, life, and art." The interviewee of this issue is Haruji Soga.

豊島からとおか・唐櫃岡から県道255号線を下ると、左手に棚田が見えてくる。さらにしばらく歩くと、豊島美術館が現れる。ベネッセアートサイト直島の福武總一郎代表は、この棚田を「環境」として再生することが美術館建設に不可欠であるとし、「建築、アート、環境の一体化」という構想理念のもと、2007年、棚田の復元を表明。2008年から十数回にわたる住民説明会が行われ、島民の賛同を得て、2009年4月から棚田再生に向けた具体的な取り組みが始まった。土庄町ほか19団体が構成された棚田再生と景観整備を目的とするプロジェクトも立ち上がる。その構成団体の一つである唐櫃棚田保存会の会長が、唐櫃水利組合長でもある曾我晴治さん（69歳）だ。草や竹藪に覆われていた耕作放棄地や休耕田を開墾し、美術館が開館する2010年の春には6.2ヘクタール、約250枚の田畑をそこに蘇らせた。その時から今まで、保存会の15名のメンバーによって「美術館のある棚田の風景」をつくっている。「それは買いかぶり過ぎ。我々は、美術館は美術館、田んぼは田んぼでつくっといたらええわいう頭しか最初はなかったから。いっぺんきれいにしとったらええんやろいう気もあったし」と、棚田保存会スタート当時を振り返る。2010年10月15日、2日後の一般公開に先駆けて行われた豊島美術館島民内覧会にも行った。『『なんや、こんなもんかぁ』と思った。『こんなもんに、人が来るとは思わん』で。でも見上げたら、すごい良かったんよ。『お、これええやん!』で。感動した」。曾我さんはアートスペースの開口部から見える光景に心震えた。棚田にはたわわに実る収穫前の稲穂がそよいでいた。「それまでは全然思わなかったんよ。田んぼがきれいやなあ……なんて。正直、食べていくために自分とこの田んぼを世話するだけで精一杯。それに今は、美術館の近くは空と海がきれいに見えてるけど、前はまわりに雑木林があったから、こんなふうには見えていなかったんよ。南側の明神池の方は林みたいやったから太陽を遮っていたし。豊島の人でも、今ある風景は初めて見ていると思う」。

曾我さんは、唐櫃岡の兼業農家の三男として生まれた。「親父は葉たばこつくって、納屋で牛飼うて、冬は竈^{くど}¹でご飯炊いたり備前焼の窯焚きの薪になる割木を取ってきて売って。その合間に豊島石の粗石採り。うちは親父の代で初めて新家^{しんや}²したとこやから、最初は田んぼを持ってなくて、売の人がおったらその土地を買って、米をつくってた。財産も何もないところから、親父がひとりで俺らを食わせてくれた」。兄が二人いる。20歳で島を出て大阪で石の仕事に従事していた長兄と、岡山県玉野市の三井造船所に勤務していた次兄。「俺も一回は豊島を出てみたいっていう気があったから、神戸に行ったんよ。車が好きやったから、働きながら勉強しようと思って」。1965年、18歳のとき、三ノ宮の自動車整備工場で働き始めたが、作業中に手に付着するガソリンによる皮膚疾患から2年で断念した。休日に手伝っていた大阪の長兄の仕事に本腰を入れる。「あの頃、兄貴は千里ニュータウンとかの仕事が忙しなって、大阪の天六のニコヨン³とかを取りまとめて、彼らに土をならしてもろて、そこに石を積んでいく仕事とかしとったんよ。石は豊島石やなしに大谷石（たごいし）を扱ってた」。熊本県宇城市出身で、同じく大阪で化粧品販売の仕事をしていた豊子さんと出会い、27歳で結婚。一女一男を授かり、岸和田で暮らす。高度経済成長期の大阪は、私鉄の開業、沿線ニュータウンの開発、東海道新幹線、市営地下鉄や高速道路の開通、駅ビルや地下街の完成、そして日本万国博覧会開催を経て、街が大きく変わっていく時代だった。豊島に戻ったのは33歳の時だった。「親は島を出てこん言うたんよ。大阪にも玉野にもいかんて。兄貴らは戻らんいうし。ほな、帰ろかなあって。それと豊島にあった石材会社が岡山の方の造園業者から仕事受けるんやけど、玄関や庭まわりの仕事をまかせられる人がおらんからお前やらんかって」。ほとんどの仕事が岡山だった。朝6時の宇野港行き始発船に乗って現場へ向かい、帰りは19時30分の最終船で帰宅する毎日。休日は、唐櫃岡の棚田にある曾我家の田んぼで米をつくるという生活を続けた。2007年、定年退職を迎える60歳の時、仕事中の事故で肩の腱を切る怪我をして入院。その間に、勤めていた会社が自己破産を申請。「昔は石切りから加工まで

してたけど、石貼るだけやったら知れてるやん。今は中国製品を販売している人がいるし、それを買って貼ってたら、なかなか儲けにはならん」。2007年、病気がちで入退院を繰り返していた従兄弟のかわりに務めていた水利組合長代理から、正式に組合長となる。「誰がなる、いうたら、もう一番よう知っとんやかって、押し付けられて……」が就任の理由だそうだ。就任後すぐに明神池の堰堤^{（えんてい）}⁴改修工事に取りかかった。「水が溢れ流れたり、漏れたりしてて、一番気になっとった」。明神池は棚田の水源となるため池の一つだ。「みんなが喧嘩せんように、お金の負担がかからんようにするために、中山間地域等直接支払制度⁵を使ったんよ」。これが棚田保存会設立の発端である。「土庄町の農水課の課長がその制度を教えてくれて。最初は田んぼの再生に向けて、稲がすぐつくれる状態にまでもっていくのでいいからって。1回の田起こし、あるいは草刈りとか。そしたら1年交付金を受けると、5年間は活動することが条件やったんを後になってから知って……。美術館ができるって知ったのも、棚田整備を始めて少したってからの話」。

曾我さんの今の気がかりは、樋管^{（ひかん）}⁶が潰れかかっている千代田池の修繕だという。池の下方にある集落を危険にさらすわけにはいかない。水を抜いてでも、この改修工事は行うべきだという。「美術館ができてから、田んぼづくり始めよんやからなあ。大儀やなあ（大変やなあ）言いもってでも、今も棚田で米つくってくれる人もいるのに、お金の負担かけたくないやん」。棚田保存会では現在、多面的機能支払制度⁷も活用している。こちらも5年の活動期間が原則だ。「今で3年目。あと2年。でも期間が終了したら、田んぼ続ける人おらんかもしらん。金の切れ目が縁の切れ目いうんはありえると思う。でも、そうはしたくない。これから先10年、誰が稲作やれるかなって、そればかり思てるよ。見渡しても後の人材はおらん。俺も年を考えたら、運動神経も鈍ってるし、機械が一つめげたら（壊れたら）もうやめると思う。それでも俺は技術を教えたい」。2015年冬、左膝に人工関節を入れる手術を受けた。「責任のあることやし。手抜きは嫌。やりだしたら、途中で投げるんは無理やし。でも、ホンマは水利組合の組合長と棚田保存会の会長職を今すぐにでもやめたいんよ」と本音を漏らす曾我さん。けれどこうも言っている。「何より美術館に来る人らが、よかったなーって言ってくれるから、やらないかんかなって。もう荒らすわけにはいかんし。やっぱり田んぼが好きやしな。何もせんでもな、外にはおりたい。太陽の下にはおりたいんよ」。

Walking down along the prefectural route 255 on the hillside of Karato-Oka on Teshima, you will find rice terraces on your left. After a few more minutes, Teshima Art Museum comes into view. Considering the restoration of the rice terraces indispensable to create the environment for a new museum, Soichiro Fukutake, the president of Benesse Art Site Naoshima, announced his plans for the restoration in 2007, advocating the unification of architecture, art, and the environment. The local residents agreed with his idea after convening in more than ten briefing sessions starting from 2008, and the restoration started in April 2009. Nineteen organizations including the town of Tonosho began their collaborative project for the restoration and landscaping of the rice terraces. Haruji Soga, 69 years old, is the chairman of the Society of Preservation of Karato Rice Terraces, one of the organizations, as well as the president of the Karato Irrigation Union. In the spring of 2010, six months prior to the opening of Teshima Art Museum his society had reclaimed abandoned and fallow fields and restored 250 rice terraces and fields totaling an area of 6.2 hectares. The fifteen members of the society are continuing their efforts to maintain the landscape uniting the rice terraces with a museum. Soga looks back on the beginning of the project: "Don't make too much of what we've done. Our first thoughts were, 'you make your own museum, we make our rice terraces,' and we also thought it was a good idea to clean up the fallow rice terraces for the occasion." He attended Teshima Art Museum’s preview for Teshima residents on October 15th, 2010, two days prior to its grand opening. "When I first saw the museum, I thought, 'Oh, this is it? I'm not too sure if a lot of people will come to see this.' But then I looked up and I thought, 'Wow, this is wonderful!' I was impressed." He was fascinated by the view from the openings. He saw ripe rice ears swaying in the rice terraces ready to be harvested. "Until then, I had never thought that rice paddies were beautiful. Honestly, it has been hard for me to take care of my own paddies which I live off. Now we can look out to the sky and the sea clearly from the museum but previously there were bushes around here that interrupted our view. For instance, the forestry bushes around the pond called Myojin-ike on the southern side used to obstruct the sunlight. Even Teshima people had never seen a view like this."

Soga was born as the third son to a masonry-farming family in the Karato-Oka district. "My father grew tobacco, kept cattle in the barn, and gathered firewood for oven and Bizen Ware kilns and sold them. In the meantime, he also gathered Teshima stones. Since my father set up a new family diverging from the head house, he initially had no paddy of his own. He bought land when there was some available and grew rice there. He raised us all on his own from nothing to start with." Soga has two elder brothers. The eldest left Teshima at the age of twenty to work in the stone industry in Osaka and the other brother worked at Mitsui Engineering & Shipbuilding in Tamano, Okayama. "I wanted to get out of Teshima, too, and went to Kobe. Since I liked cars, I wanted to study mechanics while working." He began to work at an auto-repair factory in Sannomiya, Kobe, in 1965 when he was 18 years old but had to give it up due to a skin problem from gasoline two years later. Then he worked fulltime at his eldest brother's stone business in Osaka, which he had been helping on his days off before. "In those days, my brother grew busier because of the construction of Senri New Town (a big suburban development near Osaka), and so he employed many day laborers in Osaka to level the ground and stack up stones. The stone he dealt with was pumice-tuff called Oya stone, rather than Teshima stone."

Soga met Toyoko, a woman from Uki, Kumamoto, working in Osaka as a cosmetics sales clerk, and got married to her when he was 27 years old. With their daughter and son, the Sogas lived in Kishiwada. It was a time of radical change in Osaka under rapid economical growth, as private railways launched their businesses, suburbs along the railways were developed, the Tokaido Shinkansen super express line and Osaka’s municipal subway were opened, highways were constructed, new commercial buildings and underground shopping streets around Osaka Station were completed, and the Japan World Exposition was held in Osaka (Expo '70). When he was 33 years old, Soga and his family moved back to Teshima. Soga says, "My parents

^[1] 竈
土、石、煉瓦などで築き、上部に鍋や釜などをかけ、下部で火を焚き、煮炊きするようにした設備。「かまど」ともいう。火に強い凝灰角礫岩である豊島石は、耐火煉瓦が出来るまで、竈の材料として日本全国で需要があった。

^[2] 新家
本家から新たに独立した家。分家。

^[3] ニコヨン
日雇い労働者のこと。1949年、東京都の緊急失業対策事業で公共職業安定所からの定額日給が240円であり、100円札2枚（2個）、10円札4枚で支払われたことに由来する。

^[4] 堰堤
貯水、治水、砂防などの目的で、河川や渓谷を横断して水流や土砂をせきとめるために築いた堤防。ダムより小規模。

^[5] 中山間地域等直接支払制度
農業の生産条件が不利な中山間地域（一定要件以上の傾斜地）における農業生産活動を継続するため、国および地方自治体による支援を行う制度。面積に応じて一定額を交付される。交付金額は、地目、傾斜等の状況、活動内容により異なる。平成12年から実施。現在、第4期対策（平成27年度～平成31年度）に入っている。交付金を受けるには、集落の農業者で組織された集落協定や認定農業者・生産組織等による個別協定、つまり参加者の話し合いにより活動内容や交付金の使途などを取り決めた協定書を作成し、これに基づき5年間以上継続して農業生産活動などを行うことが必要。

^[6] 樋管
堤防を横断する水路のこと。堤防の中をトンネルのように通り抜けるものをいう。

^[7] 多面的機能支払制度
農林水産省が、農業・農村には多面的機能（土砂崩れの防止、自然災害の被害軽減、美しい風景の形成・保全などの様々な働き）があるとし、これらの機能が適切に発揮されるよう、都道府県及び市町村と連携し、交付金をもって地域の共同活動を支援するもの。この制度では、農業者だけでなく地域住民、自治会、関係団体なども交付対象者となり、交付金は各々の地域にあった取り組みに活用できる。

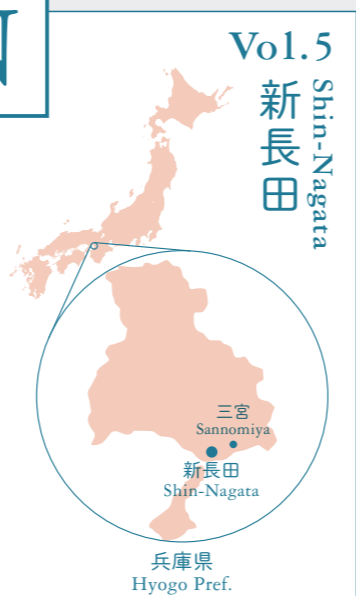
insisted they wouldn’t leave Teshima. They didn’t want to live in Osaka or Tamano either. And both my brothers wouldn’t move back to Teshima. So I decided to move back. At that time, I also got an offer from a Teshima stone business to help their work for a gardening shop in Okayama.” Since clients were mostly in Okayama on the mainland, Soga had to take the first ship to Uno at 6:00am every morning to work and returned on the last ship at 19:30pm every evening. On his days off, he worked in the Soga family’s own rice paddies located in the rice terraces on the hillside of Karato-Oka. Just before his retirement at the age of 60, he had an accident at work and was hospitalized due to a tendon rupture in the shoulder. Soon afterwards, the stone company for which he worked went bankrupt. “The company used to do everything from cutting stones to finishing. Just affixing stones to the surface doesn’t make much money. In addition, cheaper stones from China are available nowadays. The job of attaching them is even more profitless."

In 2007, Soga became the president of the Karato Irrigation Union for which he was formerly the representative of the president because the previous president, his cousin, was sick and hospitalized several times. "I was ‘forced’ to take the position because people said I knew more about the matter," he explains. Upon becoming the president, he started to repair the small dam of Myojin-ike pond “because its flooding and leaking were worrisome.” Myojin-ike pond was one of the ponds that irrigated the rice terraces. “In order to avoid conflicts and too many expenses, I decided to receive the governmental financial aid offered to the farmers of hilly fields.” This led to the formation of the Society of Preservation of Karato Rice Terraces. “The manager of the Agriculture, Forestry and Fisheries Department of the town office of Tonosho informed me of the aid. He advised me that simply beginning revitalization of the paddies and one weeding per season would be enough for the time being until the rice terraces were ready to be used. Only later did I find out that once we received the financial aid, we had to continue these tasks at least for five years.... It was also after we started revitalizing the paddies that we learned that a new museum was going to be built.

Now Soga is worried about the damaged sliding gate of the Chiyoda-ike pond and that the people living below should not be threatened. Soga insists that this repair work has to be done even if the pond water has to be drained away. “Since the museum opened, people have been growing rice. Though it’s not easy, I don’t want the people working for the rice terraces to suffer financially. The Society of Preservation of Karato Rice Terraces receives another prefectural and local governmental grant for agriculture that will contribute to the environment, landscape, and the prevention of natural disasters. This grant also requires its recipients to continue activities for at least five years. “It’s been three years now. Two more years to go. When the term is over, I’m afraid there may be no one to continue rice growing in the rice terraces. When the grant ends, they may quit but I don’t want that. I am always anxious about who will still be growing rice ten years later but I don’t see anyone as a prospective successor. As for me, I’m old and physically weakened. I will give up when any of my machines breaks down. But still, I want to hand down my skills.” In the winter of 2015, he underwent an operation on the left knee to insert an artificial joint. "I am aware of my responsibility and I don't want to neglect the rice terraces. I can't give up halfway, either. But honestly, I want to resign from the positions as head of the Irrigation Union and of the Society of Preservation of Karato Rice Terraces at any moment," confesses Soga. Nevertheless, he also says, "I feel I have to go on when visitors to the museum delightfully say nice things about the rice terraces. We can't have the paddies go back to becoming wasteland. And I really do love the paddies. Even if I can't do anything, I want to stay outdoors. I want to stay under the sun."

このページでは瀬戸内を離れ、日本全国の地域について考えます。ベネッセアートサイト直島の活動の一翼を担う福武財団は、活力にあふれた個性豊かな地域社会の実現を支援するため、日本全国のまちづくりなどの諸活動に資金助成を行っています。対象条件は地域住民中心の、創造的で文化的な表現活動であること。2016年度の助成先は24件。そこには、地域の人と真摯に向き合い、独自の視点・手段で、行動を起こすプログラムディレクターたちがいます。彼らが地域をどう捉え、どんな未来を目指そうとしているのかを探ります。

In this series of articles, we reflect about various regions throughout Japan. The Fukutake Foundation, which manages the activities of Benesse Art Site Naoshima together with Benesse Holdings, Inc. also provides financial support to various programs for regional revitalization in Japan in order to foster lively and unique local communities. The condition for receiving such grants is that each program must represent a creative and cultural activity conducted primarily by local residents. During the fiscal year of 2016, twenty-four projects are receiving grants. Each is led by an ambitious program director who is driven to tackle issues of the region and take action with his or her own individual perspective and methods. What do these program directors think about their regions and what are their visions for the future?

Vo1.5
新長田
Shin-Nagata

歩く速度で思考する、新長田におけるダンスの日々。
横堀ふみ

I Think as I Walk: My Dancing Days in Shin-Nagata
Fumi Yokobori

2016年6月17日（金）

10:00

「国内ダンス留学@神戸」五期生への応募者の実技試験＆面談開始。1人目は米澤百奈さん。彼女はダンスボックス（以下、dBと表記）で2011年に実施した「余越保子×高校生ダンスプロジェクト」の参加者だった。最近、経験を問わず誰もがダンスをつくって踊るというコミュニティダンスに興味をもち、将来は子どもたちにダンスの魅力を伝えていく仕事を志しているとのこと。

12:30

関中美紅さんは、dBのご近所の神戸野田高等学校 創作ダンス部を卒業したばかりの最年少者。高校生時代に、dBでの照明研究会（照明家が一堂に会し、劇場空間で照明の実験を行う）に参加したことがきっかけで「国内ダンス留学@神戸」の存在を知った。

14:45

本日の面談終了。毎年「国内ダンス留学@神戸」の実技試験＆面談では、《人が表現をすること》への強い意志を聞き、緊張のあまり、一か八かの勝負にでる美しい身体を見る。

19:00

毎年恒例の丸五市場アジア屋台ナイトへ。新長田という地域を象徴したようなイベントで、韓国、ミャンマー、タイ、ベトナム、インド料理の屋台が出現。飲食する人々でごった返し、流しの音楽が聞こえる。いつもお世話になっている行政職員や地域の方々に会い、時に一緒に飲む。

21:00

六間道商店街にあるコミュニティ・スペースr3へ立ち寄り。この時間でも多くの子どもたちが元気に遊びまわっている。真陽小学校のPTA会長や、在日コリアンの芸能夫婦に会い、情報交換や子育て相談。

——私の日記より

June 17, 2016

10:00am

Began auditioning and interviewing applicants for the fifth term of “Stay & Study Dance @Kobe.” Mona Yonezawa, the first applicant, was one of the participants in “Yasuko Yokoshi x High-school Dancers Project,” which DANCE BOX (dB) conducted in 2011. She told me that she was interested in “community dance” that could be choreographed and performed by anyone — experienced or not — and was seeking to become an instructor to communicate the joy of dancing to children.

12:30pm

Miku Sekinaka, the youngest of the auditionees, is a girl who has just graduated from Kobe Noda High School near where dB was located and where she belonged to the creative dance club. She got to know this program as a student because she had participated in a workshop on lighting held at dB, where electricians gathered to perform experiments in the theater.

2:45pm

Auditions end for the day. Every year on the occasion of this audition, I witness extremely beautiful bodies and their movements driven by tremendous passion for expression, overwhelmed by nervousness.

7:00pm

Attended the “Marugo Market Asian Stalls Night,” an annual event symbolic of the local characteristics of the Shin-Nagata district. There were Korean, Burmese, Thai, Vietnamese, and Indian food stalls all crowded with people eating and drinking. I listened to live music performances and met some city officials and neighbors whom I knew and drank together with for a while.

9:00pm

Stopped by the “Community Space r3” in the Rokkenmichi Shopping Street and saw many children still playing lively at such a late hour. I talked with the chairperson of the Shin'yo Elementary School PTA and a Korean couple working in the entertainment business about parenting and other matters.

——Excerpts from my diary

みんなのフェスティバル2014年度カラオケボックス
長田のベトナムver. (在日ベトナム人の方々を対象としたプログラム)
KARAOKE BOX, “Nagata’s Vietnam” Version (a program for the Vietnamese in Japan)
at the Festival for Everybody 2014

みんなのフェスティバル2014年度 近所映画クラブ
(地域住民の方々を対象とした映画製作ワークショップ)
Neighborhood Cinema Club (a film-making workshop for local residents)
at the Festival for Everybody 2014

dBは、1996年より大阪にて始動し、2002年に法人化、大阪市との公設民営方式で拠点劇場ArtTheater dB神戸を設置したが、5年目に大阪市の財政状況により劇場を閉館した。dBが大阪から新長田へと拠点を移した2009年からの数年間は、私たちdBが新長田である意味《レジデンス事業》に参加しているようだった。“ダンス”や“踊り”を共有言語に“よそ者・バカ者・若者”の視点から、新長田という地域を知ることから始め、神戸野田高等学校 創作ダンス部や、教室やクラブ等で地域の踊る人々に会い、双方のバックグラウンドを交換し合った。それぞれのダンスを成立させているものを知ることが、この街を知ることにつながり、それぞれのダンスを観察することで、ダンスの本質とは何なのかというdBのプログラム展開の軸となる問いが露わになる。この過程において大切にすることは、双方のダンスが対等に会うことのできる関係性づくりであった。地域におけるプログラムとdBプログラムとを切り分けるのではなく、混在しながら循環していく基盤をつくらうとした、いや、気がついたらそうなり始めていったと言ったほうが正しいかもしれない。

新長田に拠点を移して約3年経った2012年、dB@新長田の一つ目のターニングポイントとなった「国内ダンス留学@神戸」を設立した。若手の振付家やダンサーを対象とする、8ヶ月の期間中徹底的にダンスに取り組むプログラムである。今年度は第五期にあたる。参加者の半数は、新長田に引っ越してきて当事業に参加する。これまでの参加者のなかには新長田に残り、自身の活動を繰り返し広げている者もいる。神戸市内で高齢者率が最も高い長田区において、若者の移住を牽引していると言える。事業を継続するうちに、「国内ダンス留学@神戸」にやってくる若者を様々な形でサポートして下さる地域の人々が増えてきた。昨年度は「国内ダンス留学@神戸」に参加する地域住民の方も誕生した。新しい芸術文化のパトロンのあり方を探っていたら、予想を超えた展開が待っていた。つまり「国内ダンス

We initially launched dB in Osaka in 1996 which subsequently became an NPO in 2002. We built Art Theater dB Kobe with the support of the city of Osaka and managed it on our own, but had to close it five years later due to Osaka’s financial difficulties. During the several years since 2009 when dB moved from Osaka to Shin-Nagata, in Kobe, we were like outsiders who were in Kobe only temporarily. Communicating using dance as our language, we began our activity with knowledge of the local community of Shin-Nagata from the viewpoint of “outsiders, idiots, and youngsters.” Making friends with local dance lovers such as members of the creative dance club of Kobe Noda High School and people taking local dance lessons, we exchanged our backgrounds with them. Learning about what made up their activities led to knowing more about the community. What dance is—the crucial question of dB’s activities—became clear as we observed the performances of these local dancers. What we made the most of was to build an equal relationship with them so that both of our performances could meet each other on equal terms. We sought to build a platform where local programs and dB’s programs could exist and circulate together instead of going separate ways. Or, to be accurate, it spontaneously become this way before us realizing so.

In 2012, three years after moving our base to Shin-Nagata, we launched “Stay & Study Dance @Kobe,” the program that marked our first turning point. It aimed to provide young choreographers and dancers with opportunities for an intensive eight-month dance course in Kobe. The program is in its fifth term this year. Half of the participants come to Shin-Nagata from outside areas for the program. Some past participants have remained here and developed their own projects. In a sense, our program promotes the influx of a young population in Nagata Ward where the ratio of elderly people is higher than any other ward in the city of Kobe. Year after year, the number of local people who help the young participants in “Stay & Study Dance @Kobe” has increased. Last year a local resident participated in the program for the first time. As we sought for a new way of patronage of artistic and cultural activities, we were met with an unexpected result: “Stay & Study Dance @Kobe” changed our status from being “outsiders, idiots, and youngsters” in the beginning of 2009 to being the host for such people in the

留学@神戸」を機に、2009年には“よそ者・バカ者・若者”であった私たちが、新たな“よそ者・バカ者・若者”を受け入れる側に立ち位置が変容していったのだ。

さて、2016年6月現在、考えていること。さらに《つくる現場》を増やすこと。現在、「まちなかスタジオ拡張計画2016」が進行中である。dBの劇場の機能を街中へと拡散し、スタジオの可能性や概念を拡張することで、dBのさらなる展開へと転がしたい。現時点での目論みは、「国内ダンス留学@神戸」に参加した振付家やダンサーが中心となって運営するスタジオ展開である。彼らの次なる活動基地でもあり、地域の人々にも開かれたスタジオのあり方をつくることはできないだろうか。私たちの次に、彼らが“よそ者・バカ者・若者”を受け入れる側へと変容していきながら、“ダンス”や“踊り”を共有言語に、さらにいろんな人々が出会えるプラットフォームのような場を増やしていきたい。そして、立ち上がった表現が容易に消費されない、地域の人々を始めとする多様な目や価値観が混在する場を目指したい。新長田に移ってから8年目、dB@新長田は二つ目のターニング・ポイント期にあるといえよう。けれども、歩く速度で、出会い、出会い直しを重ねながら試行することは変わらない——。深く根をはり、より遠くへ飛ぶために。

よこほり
横堀ふみ

NPO法人 DANCE BOX プログラム・ディレクター

1978年奈良県生まれ。1999年よりDANCE BOXに関わる。2006年度文化庁新進芸術家国内研修制度研修員。2008年から2009年にかけてACC (Asian Cultural Council) のフェローシップによりアジア6カ国とNYにおいて舞台芸術の実態調査を実施。アジアの様々な地域をルーツにもつ多文化が混在する神戸・新長田にて劇場Art Theater dB神戸を拠点に、ダンスを中心としたプログラム展開を行う。現在は新長田のアジア性を探りながら、“ローカル”と“グローバル”を繋ぐ試みを実践している。

留学NEXT 井手茂太と新長田クルー「花道ジャンクション」
(振付 井手茂太 / 出演 国内ダンス留学@神戸 卒業生+新長田の住民の方々)

Stay & Study NEXT, "Hanamichi Junction" by Shigehiro Ide and the Shin-Nagata Crew
(choreographed by Shigehiro Ide, performed together by the former participants of "Stay and Study Dance @Kobe" and Shin-Nagata residents)

span of a few years.

Now, what are my present-day thoughts, as of June 2016? To create more “places of creation.” Our project, “Expanding Studios into the Streets Plan” is now underway. We intend to spread the function of dB’s theater outside to the streets and expand the notion and possibilities of the “studio” and promote dB’s new development. Our current plan is to set up studios and have them managed by choreographers and dancers who have participated in “Stay & Study Dance @Kobe.” We hope these studios will become new home bases for young dancers as well as places open to the local community. We aspire for young dancers to become the host of “outsiders, idiots, and youngsters” as we did, and to create more studio-like platforms where many people can meet and gather sharing dance as their common language. And it is our wish that the performances they create carry many different viewpoints and values of diverse people including local people without being easily consumed. It is the eighth year since we moved to Shin-Nagata and we at dB have reached another turning point. However, what will not change is the way that we experiment and the pace at which we walk forward, seeking encounters and reencounters with people with hopes that our practices spread their roots deeply and reach far and wide.

Fumi Yokobori

Program Director, DANCE BOX (NPO)

Born in 1978 in Nara prefecture. Has worked with DANCE BOX since 1999. Was awarded a grant for domestic emerging artists from the Japanese Agency for Cultural Affairs in 2006. Researched performing arts in six Asian countries and New York under fellowship from the Asian Cultural Council from 2008 to 2009. Currently conducting various programs on and around dance at the Art Theater dB in Shin-Nagata, Kobe, where people from diverse Asian backgrounds compose a multicultural mix, placing a focus on Shin-Nagata's "Asianness" and exploring how to connect the local and the global.

みんなのフェスティバル2015年度 街角・みちみちパフォーマンス (パフォーマンス by ttu)

Street and Roadside Performance (performed by ttu) at the Festival for Everybody 2015

Text by Akiko Miki

ART

アンリ・サラによる新作インスタレーション、 10月8日より公開

第10回ベネッセ賞*受賞作家であるアンリ・サラは、2013年の受賞から3年かけて豊島での展示を構想してきました。その会場となる海沿いの古い家屋では、ドラムやオルゴールなどの楽器、サクソフーンや尺八演奏を用いた複数の映像作品やサウンドインスタレーションが配され、それらが連動することで、まるで家そのものがひとつの身体のように感じられます。廃屋となっていた建物は息を吹き返し、外と内、西洋と東洋、異なる楽器、海と空、人工と自然、社会的な領域と私的な領域といった「二つの異なる世界の出会い」を体感するとともに、「移動」や「人間の生」について深い思索を促します。
*ベネッセ賞：次代を担うアーティスト支援を目的に、ヴェネチア・ビエンナーレ参加作家を対象に審査、授与。アンリ・サラは2013年受賞。第11回ベネッセ賞（2016年）は、シンガポール・ビエンナーレにて実施予定。

A New Installation by Anri Sala will Open to the Public on October 8th, 2016

Artist Anri Sala has been conceiving a project for Teshima during the past three years, since winning the 10th Benesse Prize*. In the old house along the shore in which his art work will be set, the rhythm of drums, the sound of music boxes, and different video footage of both an improvising saxophone and a *shakuhachi* (a Japanese bamboo flute) resonate, giving the impression of the house as an organic entity, pulsing with life. The once-abandoned house is brought to life, inviting viewers to reflect on the displacement and lives of human beings as well as to physically experience “the meeting of two different worlds” — outside and inside, eastern and western, contrasting instruments, ocean and sky, the artificial and the natural, social and private.

*Benesse Prize: Benesse Holdings, Inc. has awarded the Benesse Prize to encouraging talented artists with a pioneering spirit at the Venice Biennale. Anri Sala was awarded the prize in 2013. The 11th Benesse Prize will be presented at the Singapore Biennale in 2016.

作品が展示される家屋の庭で構想を練るアンリ・サラ。
Anri Sala, planning his work in the garden of the house that will hold his installation.

© Juno Benzenberg

アンリ・サラ 1974年、アルバニア生まれ。音楽、建築、映像が複雑に絡み合う体感型の空間創出が特徴的。ヴェネチア・ビエンナーレなどの国際展や世界各国の美術館での個展など、世界的に活躍している。

Anri Sala was born in Albania in 1974. His unique pieces are experience-based installations, intricately mixing music, video images, and the architecture in which they are housed. His pieces have been hailed worldwide at international art exhibitions such as the Venice Biennale, as well as at solo shows in world famous museums.

所在地：
香川県土庄町豊島家浦423番地
豊島・家浦港から徒歩15分
開館時間：9:30～16:30
(休館日はwebサイトにてご確認ください)
キュレーション：三木あき子

Address:
423 leura, Teshima, Tonosho-cho, Kagawa
A 15-minute walk from leura port on Teshima.
Opening Hours: 9:30-16:30 (Please check the closed days on our web site.)
Curated by Akiko Miki

お知らせ Announcement

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/note.html>

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

<http://www.benesse-artsite.jp/en/about/note.html>

バックナンバー

◎送付ご希望の方は、お名前、ご住所、電話番号、ご希望の号を明記のうえ、冊数分の切手（1冊：140円/2～3冊：250円/4～6冊：400円/7冊以上：600円）を同封し、下記までお送りください。なお、送付は1号につきおひとり様1冊とし、予定数に達しましたら終了させていただきますのでご了承ください。ベネッセアートサイト直島の公式ウェブサイトにて在庫状況をご確認の上、お申し込みください。

〒761-3110 香川県香川郡直島町850
公益財団法人 福武財団
「NAOSHIMA NOTE」送付係

NAOSHIMA NOTE October (No.22)

Publisher Soichiro Fukutake
Editors Naoko Inoue, Yoshino Kawaura, Kaori Akehi (Benesse Art Site Naoshima), Yoko Hemmi (Prop Position)
Translators Sumiko Yamakawa, Caroline Mikako Elder (pp.2-7, pp.9-14), Katherine Satchi Kumano (pp.4-5, Local Hospitality, p.8, pp.15-16)
Japanese proofreader Natsuo Kamikata
Designer Mina Tabei
Special thanks to Keiichi Kagawa, Sigeki Kuramoto (Setouchi Triennale Executive Comittee), Ayako Amari, Shako Sasakawa, Akino Kaji, Kaori Ishiga (Setouchi Triennale Supporters Koebi-tai)
Published by Benesse Art Site Naoshima (Fukutake Foundation, Benesse Holdings, Inc.)
850 Naoshima, Kagawa 761-3110
Phone: +81-(0)87-892-2550

Date: September 30, 2016
Printing/Binding: KYODOPRESS CO., LTD.

www.benesse-artsite.jp/en

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

©2016 Benesse Art Site Naoshima Printed in Japan

2016 October

ISSUE N°22

CONTENTS

PAGE 02-08

FEATURES

私に関わる——瀬戸内国際芸術祭2016
The Setouchi Triennale 2016
and People's Involvements

PAGE 09-16

REGULARS

島の人 / OPINION — 地域を考える /
UPCOMING / Trip Memo

THE ISLANDERS / OPINION /
UPCOMING / Trip Memo

湯あがり着として。街着として。

After bath wear, street wear

Photo by Hideaki Hamada

Text by Mayumi Hirohata, Naoko Inoue

アーティスト・大竹伸朗が手がけた入浴できる美術施設、直島銭湯「I♥湯」のオリジナルトレーナーです。「(今の若い人たちは)俺たちの時代とは違う流行がある」と話す大竹氏が、生地やプリントモチーフなど、細やかに選定しました。スウェット生地は裏起毛を使用し、ぼってりとした丸みのあるシルエットになっています。ボディの形を意識して、表に「I♥湯」のロゴ、背には直島銭湯のシンボル「ラブ美」の箔をプリントしています。どんなふうに着てもらいたいですか、と大竹氏に尋ねたところ、「ベアルックで街へ繰り出してほしい(笑)。誰が見ても読める文字のド派手なプリントだから、周りの人の視線を集める。見られることは快感か、照れ臭さか。人の視線に対する自分の限界に挑戦してみたいと思った」と、制作意図まで語ってくださいました。直島銭湯での湯あがり着としてだけでなく、様々なシーンで着こなしていただければと思います。

Shinro Ohtake, the artist who created Naoshima Bath "I♥湯" (a functioning bathhouse on Naoshima), has designed an original sweatshirt for it. Ohtake chose the design, material and motif carefully, noting that "young people nowadays have different tastes than when I was young." Cotton pile fabric was used to give it more volume. The logo "I♥湯" is printed on the front, and its symbol figure "♥MI<Love-Mi>" is printed on the back, both in metallic foil. When asked, "How would you like to see this being worn?" Ohtake answered, laughing, "I'd like to see a couple in matching outfit, going out!" About the design itself, he added, "The printed logos are flashy and surprising enough to draw a lot of attention. Will it be exciting or embarrassing to draw such attention? I'd like people to see that for themselves." The sweatshirt can be worn after taking a bath at Naoshima Bath "I♥湯", or on various occasions.

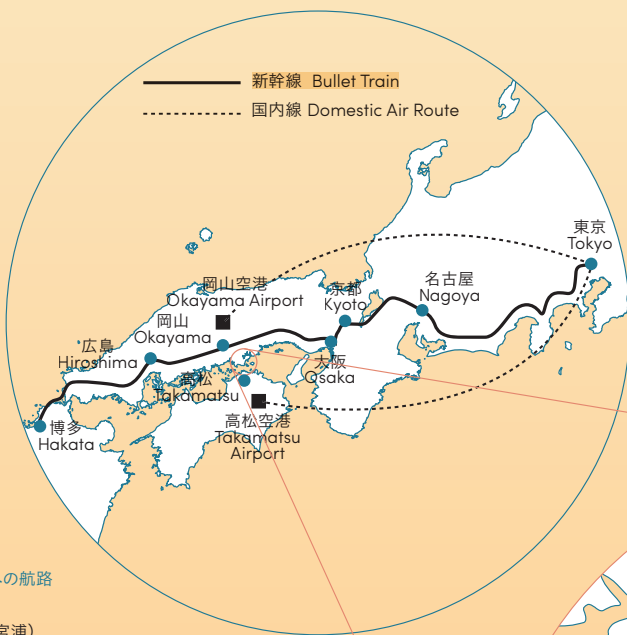

直島銭湯「I♥湯」オリジナルトレーナー
販売価格：5,000円(税込)
販売場所：直島銭湯「I♥湯」

Original Sweatshirt of Naoshima Bath "I♥湯"
Price: 5,000 yen (tax-included)
Available at Naoshima Bath "I♥湯 (I love YU)"

主要都市から港へのアクセス

ACCESS FROM THE PRINCIPAL CITIES TO PORTS

直島・犬島・豊島への航路

(宇野港から)

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

(高松港から)

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

(宝伝港から)

- ⑥ 宝伝 ⇄ 犬島

(その他)

- ⑦ 直島(宮浦) ⇄ 豊島(家浦) ⇄ 犬島

SEA ROUTES TO NAOSHIMA, INUJIMA, AND TESHIMA

From Uno Port:

- ① Uno ⇄ Naoshima (Miyaura)
- ② Uno ⇄ Naoshima (Honmura)
- ③ Uno ⇄ Teshima (Ioura) ⇄ Teshima (Karato) ⇄ Shodoshima (Tonosho)

From Takamatsu Port:

- ④ Takamatsu ⇄ Naoshima (Miyaura)
- ⑤ Takamatsu ⇄ Naoshima (Honmura) ⇄ Teshima (Ioura), Takamatsu ⇄ Teshima (Ioura)

From Hoden Port:

- ⑥ Hoden ⇄ Inujima

Other

- ⑦ Naoshima (Miyaura) ⇄ Teshima (Ioura) ⇄ Inujima

