

Converses food sources
and agricultural practices
between Yogyakarta City,
Indonesia, and Fukuda in
Shozu-gun city,
Shodoshima-cho in
Kagawa province, Japan.

「瀬戸内アジアフォーラム 2022」 記録集発行にあたって

Foreword

「瀬戸内国際芸術祭」は、過疎高齢化と若者の都市への流出で地域力が減退する島々が、島で農地を耕し、海の豊かさを基盤として、時間をかけながら密度の濃いコミュニティをつくってきた生活に誇りを持っていくべきという、「海の復権」を掲げ、「爺さま、婆さまの笑顔が見たい！」をキャッチフレーズに、2010年から開催してきた3年に一度のアートを中心にした地域発見・食・行事を巡るお祭りです。

アーティストは土地を選び、発見し、創造的な作品を発表します。そこでの清掃、材料集め、歴史・伝承の口承、制作手伝いの過程で、世界から集ったサポーター、住民が関わり、それが地域の魅力を明らかにするだけでなく、地域を開き、隣人、他者、他の世界につながっていく。さらに運営のなかで、地域と作品を来島者に伝えていくことが、閉塞し、分断された社会に開口部をつくり、たしかな人間的なつながりをもたらしてきたことを私たちは知りました。

私たちは今なお排他的です。しかしヨーロッパ文明が世界の基盤であるなかで、世界それぞれの地域が、その土地や気象などの固有の条件のなかで生きてきた生活・文化を知ることで、それらが等しく大切なものと理解したいと思います。古来、人間の親しい友であった〈美術〉という自然と人間との関わり合いの方法は、自然環境が崩壊しつつあり、物質的要求が野蛮に展開されている時代にこそ必要になっていると考えます。「瀬戸内国際芸術祭」と「越後妻有 大地の芸術祭」は、そんな中で「足は大地に 目は遠く世界に」と一歩一歩土地の住民と協働者と進めてきたものです。多種多様、一人ひとりの命をこの宇宙の時空間のなかでかけがえのないものだと思う人たちが参加して、パンデミック下でありながら、異なった意見を交わしあってくれたことに感謝します。

北川 フラム
瀬戸内国際芸術祭 総合ディレクター

Having been held every three years since 2010, the Setouchi Triennale is a festival where its main focus lays on art as well as discovering the region and its food and culture. With the theme “Restoration of the Sea” and the slogan “Bring smiles to the faces of the grandfathers and grandmothers of the islands!”, the festival has committed to bringing back pride to people on the islands which have built dense communities over time and abundance of the sea while cultivating farmland on their islands, but have been losing their strength due to the aging population and the youth leaving to cities.

The artists choose their site, discover its potential and exhibit their creative artwork. The process of creating an artwork from cleaning the site, collecting materials, inheriting the history and legacy of the place, to helping its production, involves supporters from worldwide and islanders. It not only reveals the attractiveness of the region, but also opens the region, linking the neighborhood, others and outside world. Furthermore, we have learned that the presenting of the region and artworks to visitors while running the festival creates openings in closed and divided societies and brought about human connections.

We, humans, are still exclusive. Although European civilization has built the foundation of the current world, we would like to understand that each region has created its own and unique life and culture based on its specific land and climate, and how equally important and valuable all they are. Since ancient times, art has been an intimate friend of humans and the method to interact with nature. I think it is getting more and more essential and necessary in the era when the natural environment is collapsing and material demands are being savagely deployed. “Keeping feet on the ground and eyes on the world far away,” the Setouchi Triennale and the Echigo-Tsumari Art Triennale have made progress step by step along with the locals and collaborators. Even though we are still in the midst of the pandemic, I am grateful that diverse participants who consider each person’s life to be irreplaceable in the universe come together and exchange their different ideas.

Fram Kitagawa
General Director of Setouchi Triennale

開催概要

Outline

瀬戸内アジアフォーラム 2022

～海でつながる世界の「今」をどう考えるか～

- 日程 2022年10月13日(木)～16日(日)
公開フォーラム 10月16日(日)
- 会場 レクザムホール多目的大会議室「玉藻」(香川県高松市)
- 主催 瀬戸内国際芸術祭実行委員会
- 共催 公益財団法人 福武財団
大地の芸術祭実行委員会
- 助成 文化庁、企業メセナ協議会
- 協力 特定非営利活動法人 瀬戸内こえびネットワーク
- 事務局 瀬戸内国際芸術祭実行委員会
公益財団法人 福武財団
株式会社アートフロントギャラリー

公益財団法人 福武財団

令和4年度 文化庁国際文化芸術発信拠点形成事業

Setouchi Asia Forum 2022

-Think of today's world connected through the sea

- Dates: October 13th (Thu) - October 16th (Sun), 2022
Open forum : October 16th (Sun)
- Venues: Rexam Hall conference room, Takamatsu, Kagawa
- Organizer: Setouchi Triennale Executive Committee
- Co-Organizer: Fukutake Foundation
Echigo-Tsumari Art Triennale Executive Committee
- Assisted by: Agency for Cultural Affairs
Association for Corporate Support of the Arts
- In Co-operation with: Setouchi Koebi Network
- Secretariat: Setouchi Triennale Executive Committee
Fukutake Foundation
Art Front Gallery

公益財団法人 福武財団

Supported by the Agency for Cultural Affairs,
Government of Japan in the fiscal 2022

プログラム

Program

芸術祭視察ツアー Art Festivals Inspection Tour

2022.10.13 (Thu) - 10.16 (Sun)

・越後妻有 大地の芸術祭 2022 Echigo-Tsumari Art Triennale 2022

・瀬戸内国際芸術祭 2022 Setouchi Triennale 2022

写真記録 Photo Report …2

行程 Itinerary …10

公開フォーラム Open Forum

2022.10.16 (Sun) 15:00 - 18:00

共同司会：北川 フラム、リノ・ヴース、前田 礼（アートフロントギャラリー）

Co-hosts : Fram Kitagawa, Vuth Lyno, Rei Maeda (Art Front Gallery)

ごあいさつ Welcome Address …13

池田 豊人（瀬戸内国際芸術祭実行委員会会長） Toyohito Ikeda (Chairman of Setouchi Triennale Executive Committee) …14

関口 芳史（大地の芸術祭実行委員長） Yoshifumi Sekiguchi (Chairman of Echigo-Tsumari Art Triennale Executive Committee) …15

福武 総一郎（総合プロデューサー） Soichiro Fukutake (General Producer) …16

基調講演 Keynote Address

北川 フラム（総合ディレクター） Fram Kitagawa (General Director) …17

Part 1

アジアから世界へ From Asia to the World …21

リノ・ヴース Vuth Lyno …22

ロ・カーイン Lo Ka Yin …24

パウイーナ・ネカマヌラク Paweena Nekamanurak …26

アナン・サブトト Anang Saptoto …28

アリン・ルンジャー Arin Rungjang …30

徐震 Xu Zhen …32

リン・クンイン（豪華朗機工） Lin Kun Ying (Luxury Logico) …34

藪本 雄登 Yuto Yabumoto …36

ビクター・ムラス Victor Mulas …38

林 洋子 Yoko Hayashi …40

福武ハウス「アジア・アート・プラットフォーム」 Fukutake House : Asia Art Platform …42

Part 2

ヨーロッパから世界へ From Europe to the World …43

ケンデル・ギール Kendell Geers …44

マッシモ・バルトリーニ Massimo Bartolini …46

アイシャ・エルクメン Ayşe Erkmen …48

エカテリーナ・ケニグスベルク Ekaterina Kenigsberg …50

タマーラ・ガレーエワ Tamara Galejeva …52

ジャンナ・カディロワ Zhanna Kadyrova …54

巻上 公一 Koichi Makigami …56

鴻野 わか菜 Wakana Kono …58

Part 3

激動する世界で In the Midst of the Turbulent World …59

田島 征三 Seizo Tashima …60

ジャン＝ミシェル・アルペローラ Jean-Michel Alberola …62

クリスティアン・バスティアンス Christiaan Bastiaans …64

ムニール・ファトゥミ Mounir Fatmi …66

川俣 正 Tadashi Kawamata …68

池澤 夏樹 Natsuki Ikezawa …70

アントニー・ゴームリー Antony Gormley …73

※各登壇者の肩書は、すべて 2022 年 10 月当時のものです。

※ Above-mentioned presenter's titles are as of October 2022

芸術祭視察ツアー行程

Itinerary of Art Festivals Inspection Tour

Day1 : 越後妻有

●越後妻有 大地の芸術祭 2022 (新潟県十日町市・津南町)

作品鑑賞

- ・香港ハウス
- ・越後妻有「上郷クローブ座」
- ・リン・シュンロン《国境を越えて・山》
- ・クリスチャン・ポルトンスキー+ジャン・カルマン《最後の教室》
- ・クリスチャン・ポルトンスキー《森の精》
- ・まつだい雪国農耕文化村センター「農舞台」

昼食@越後まつだい里山食堂

(ジャン・リュック=ヴィルムート《カフェ・ルフレ》)

作品鑑賞

- ・イリヤ&エミリア・カバコフ《カバコフの夢》《棚田》
- ・河口龍夫《関係-黒板の教室/引き出しアート》
- ・イリヤ&エミリア・カバコフ
《人生のアーチ》、《手をたずさえる塔》《手をたずさえる船》
- ・ナウイン・ラワンチャイクン+ナウインプロダクション《赤倉の学堂》

懇親会@越後妻有里山現代美術館 MonET

- ・総合ディレクターによるレクチャー「大地の芸術祭」/
十日町市長による歓迎の挨拶@サロン MonET 喫茶

夕食@サロン MonET 喫茶

Day2 : 越後妻有→瀬戸内

作品鑑賞

- ・内海昭子《たくさんの失われた窓のために》
- ・カサグランデ&リンターラ建築事務所《ポチョムキン》
- ・鉢&田島征三「絵本と木の実の美術館」

移動：越後湯沢駅～東京駅～羽田空港～高松空港

夕食@JR ホテルクレメント高松「ヴァン」

●瀬戸内国際芸術祭 2022 (香川県、岡山県)

作品鑑賞

- ・高松市屋島山上交流拠点施設「やしまーる」
- ・保科豊巳《屋島での夜の夢》
- ・渡辺篤(アィムヒア プロジェクト)《プロジェクト「同じ月を見た日」》

Day3 : 瀬戸内

作品鑑賞：小豆島

- ・ワン・ウェンチー《ゼロ》
- ・青木野枝《空の玉/寒霞溪》
- ・福武ハウス「アジアギャラリー『時代の風景・時代の肖像+++』
- ・福武ハウス「アジア・アート・プラットフォーム協同展 2022
『Communal Spirits / 共に在る力』
- ・福武ハウス「葺田の森テラス」

昼食(「葺田の森テラス」お弁当)

作品鑑賞：直島

- ・下道基行《瀬戸内「 」資料館》
- ・三分一博志《The Naoshima Plan「水」》
- ・地中美術館

作品鑑賞：宇野

- ・ムニール・ファトゥミ《実話に基づく》
- ・長谷川仁《時間屋》
- ・片岡純也+岩竹理恵《赤い家は通信を求む》
- ・金氏徹平《S.F. (Seaside Friction)》

夕食@JR ホテルクレメント高松 レストラン「フィオーレ」

Day4 : 瀬戸内

作品鑑賞：本島

- ・アレクサンドル・ポノマリョフ《水の下空》
- ・アリン・ルンジャー《石が視力を失っていないように、盲人も視力を失っていない。》
- ・川島大幸《SETOUCHI STONE LAB》
- ・藤原史江《無二の視点から》
- ・アリシア・クヴァーデ《レボリューション/ワールドライズ》
- ・ツェ・スーメイ《Moony Tunes》
- ・古郡弘《産屋から、殯屋から》
- ・DDMY STUDIO《遠くからの音》

昼食@高松港(「島娘」お弁当)

公開フォーラム@レクザムホール 多目的大会議室「玉藻」

夕食会@JR ホテルクレメント高松 中宴会場「玉藻」

Day1 : Echigo-Tsumari

Echigo-Tsumari Art Triennale (Tokamachi city and Tsunan town, Niigata Prefecture)

Guided Tour

Hong Kong House
Echigo-Tsumari Kamigo Clove Theatre
Lin Shuen Long *Beyond the Borders*
Christian Boltanski + Jean Kalman *The Last Class*
Christian Boltanski *Les Regards*
Matsudai NOHBUTAI

Lunch at Echigo-Matsudai Satoyama Shokudo

* Jean-Luc Vilmouth *Café Reflet*

Guided Tour

Ilya & Emilia Kabakov *Kabakov's Dream, The Rice Fields*
Tatsuo Kawaguchi *Relation—Blackboard Classroom*
Ilya & Emilia Kabakov *The Arch of Life, The Monument of Tolerance, The Ship of Tolerance*
Navin Rawanchaikul + Navin Production *The School of Akakura*

Social Gathering at Museum on Echigo-Tsumari, MonET

Lecture by General Director about the Echigo-Tsumari Art Triennale
Welcome speech by Chairman of the Echigo-Tsumari Art Triennale Executive Committee

Dinner at Salon MonET Cafe

Day2 : Echigo-Tsumari -> Setouchi

Guided Tour

Akiko Utsumi *For Lots of Lost Windows*
Architectural Office Casagrande & Rintala *POTEMKIN*
Hachi & Seizo Tashima Museum of Picture Book Art

Travel to Takamatsu (Echigo Yuzawa - Tokyo - Haneda - Takamatsu)

Dinner at JR Hotel Clement Takamatsu Vent

Setouchi Triennale (Kagawa and Okayama Prefectures)

Guided Tour

Yashima Mountain-top Facility
Toyomi Hoshina *One night's dream in Yashima*
Watanabe Atsushi (I'm here project)
Project *"The Day We Saw the Same Moon"*

Day3 : Setouchi

Guided Tour on Shodoshima

Wang Wen Chih *Zero*
Noe Aoki *Soranotama / Kankakei*
Fukutake House: Asia Gallery
"The Sceneries and Portraits of the Eras+++"
Fukutake House: Asia Art Platform 2022 "Communal Spirits"
Fukutake House: Fukita no Mori Terrace

Lunch at Fukita no Mori Terrace

Guided Tour on Naoshima

Motoyuki Shitamichi *Setouchi " " Museum*
Hiroshi Sambuichi *The Naoshima Plan "The Water"*
Chichu Art Museum

Guided Tour in Uno

Mounir Fatmi *Based on True Story*
Jin Hasegawa *Time shop*
Junya Kataoka + Rie Iwatake *The Red house wants communication*
Tepei Kaneuji *S.F. (Seaside Friction)*

Dinner at JR Hotel Clement Takamatsu Fiore

Day4 : Setouchi

Guided Tour on Honjima

Alexander Ponomarev *Bottom Sky*
Arin Rungjang *The blindman is not missing sightedness just as the stone is not missing sightedness*
Hiroyuki Kawashima *SETOUCHI STONE LAB*
Fumie Fujiwara *The World from one and only Perspective*
Alicja Kwade *Revolution / WorldLines*
Tse Su-Mei *Moony Tunes*
Hiroshi Furugori *From Birthing Hut to Mourning Rites*
DDMY STUDIO *The Sound from Distance*

Lunch at Takamatsu Port (lunchbox from Shimamusume)

Open Forum at the Rexam Hall conference room

Dinner Party at JR Hotel Clement Takamatsu Tamamo

Welcome Address

ごあいさつ

Keynote Address

基調講演

池田 豊人

Toyohito Ikeda

瀬戸内国際芸術祭実行委員会会長、香川県知事

Chairman of Setouchi Triennale Executive Committee, Governor of Kagawa Prefecture

「瀬戸内アジアフォーラム 2022」を開催するに当たり、一言御挨拶申し上げます。日本国内のみならず、遠路はるばる海外から御参加いただいた皆様、ようこそ香川県にお越しくださいました。皆様の御来県を心から歓迎いたします。また、本フォーラムの開催に御尽力いただきました関係の皆様方には心から感謝いたします。

瀬戸内国際芸術祭は、「海の復権」をテーマに、2010年から3年に一度開催している現代アートの祭典です。芸術祭では、アートを道しるべに島々を訪れる人々が、そこに暮らす人々や自然、文化とふれあい、島の魅力を発見するとともに、地域の人々が、新たな出会いや交流を通して、地域の誇りや元気を取り戻すことができるよう、アートによる地域の活性化に取り組んでいます。

「瀬戸内アジアフォーラム」は、瀬戸内国際芸術祭2016においてスタートし、2019年の芸術祭で迎えた第2回目では、アートや文化による地域づくりに関わるアジアの諸地域の団体・個人のネットワークの形成に貢献し、対話と交流を生み出してきました。また、去年は、世界27の国と地域から30人のアーティストによるライブレポートをオンラインでお届けしました。

御参加の皆様には、この機会に瀬戸内国際芸術祭や大地の芸術祭に参加しているアーティストや美術研究者、文化行政関係者など、多様な分野の第一人者の思いを感じていただき、それぞれの国や地域でアートや文化による地域づくりに取り組まれることを期待しています。

結びに、この「瀬戸内アジアフォーラム」が、皆様の地域づくりに活力を与える一助になることを願いますとともに、皆様方のますますの御健勝、御活躍を心からお祈りしまして、御挨拶いたします。

I would like to say a few words on the opening of the Setouchi Asia Forum 2022. Welcome to Kagawa Prefecture, not only to those from Japan, but also those from all over the world. We sincerely welcome your visit. I would like to express my heartfelt appreciation to those who have helped in organizing this forum.

Setouchi Triennale, a contemporary art festival held under the theme “Restoration of the Sea”, has been held once every three years since 2010. At the festival, visitors will discover the charm of the islands by interacting with the local residents, nature, and culture, with art as their guidepost. We hope to instill a sense of pride and dynamism by providing opportunities for locals to meet and interact with new people with art as a platform to revitalize the region.

Setouchi Asia Forum first began at the Setouchi Triennale 2016. At its second edition in 2019, we helped form networks among groups and individuals involved in regional development through art and culture in the Asian region, which created dialogue and interactions. Last year, we streamed live reports online by 30 artists from 27 countries and regions around the world.

I hope visitors will appreciate the thoughts of those leading figures from various fields participating in the Setouchi Triennale and the Echigo-Tsumari Art Triennale, including artists, art researchers and cultural agencies. I also look forward to seeing more regional development through art in culture in different countries and regions.

In closing, it is my sincere hope that this forum will help to energize community development. I wish everyone continued health and prosperity going forward. Thank you very much.

池田 豊人 Toyohito Ikeda

1961年、香川県高松市生まれ。香川県立高松高等学校、東京大学大学院工学系研究科土木工学専攻修了後、建設省（現国土交通省）に入省して、関東地方整備局道路部長、国土交通省大臣官房技術審議官、近畿地方整備局長、国土交通省道路局長などの要職を歴任し、2022年に香川県知事に就任。

Born in 1961 in Takamatsu, Kagawa Prefecture. After graduating from Takamatsu High School and the School of Engineering (major in Civil Engineering), at the University of Tokyo, he joined the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (the former Ministry of Construction) of Japan. He successively held various important posts such as Director General of the Road Department, Kanto Regional Development Bureau; Technical Advisor of the Minister's Secretariat; Director General of the Kinki Regional Development Bureau; Director General of the Road Bureau of the Ministry, and in 2022 he became Governor of Kagawa Prefecture.

関口 芳史

Yoshifumi Sekiguchi

大地の芸術祭実行委員長、十日町市長

Chairman of Echigo-Tsumari Art Triennale Executive Committee, Mayor of Tokamachi City

越後妻有（新潟県十日町市・津南町）では、新型コロナウイルスの影響により1年の延期を経て、第8回展となる「越後妻有 大地の芸術祭 2022」を2022年4月から11月にかけて開催しました。

これまで夏季に50日間という形で開催してきた芸術祭を、145日間で開催するという新しいチャレンジとなりましたが、多くの皆さまから越後妻有にお越しいただき、季節毎の美しい妻有の魅力を体感していただきました。また、長期間の開催とすることで、会期中に何度も越後妻有に足を運んでくださる方々と地域住民との交流がより深まるなど、ポストコロナ時代における「大地の芸術祭」の通年誘客化に向けた体制が整ってきたことを実感しています。

私たちは今、変化の激しい時代に生きているとも言われますが、どのような時であっても、私たちの思いや願いをアートの力で表現し続けているアーティストの方々には、心からの敬意を表します。これからも、『人間は自然に内包される』という「大地の芸術祭」の基本理念のもと、アーティストの方々が生み出した作品を道しるべとして、人々とのふれあい、里山の自然、雪国の食文化など、この地域の色あせない魅力を、越後妻有にお越しただく皆様感じていただきたいと思います。

「瀬戸内アジアフォーラム」を通じて、“真の豊かさ”がある瀬戸内・越後妻有について多くの皆さまに知っていただき、素晴らしい魅力を持つ日本の地方都市にさらなる光が当たるきっかけになることを祈念いたします。

結びに、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げ、ご挨拶といたします。

In the Echigo-Tsumari region (Tokamachi city and Tsunan town, Niigata), the 8th edition of the Echigo-Tsumari Art Triennale (ETAT) was held from April to November 2022, after a year of postponement due to the COVID-19 pandemic.

As the past exhibition periods had been for 50 days in summer, it was a new challenge for us to organize the festival over a half-year period. As a result, however, we had many visitors come to Echigo-Tsumari, enjoying the seasonal beauty that this region could offer. Having seen the interaction get more intimate between the local residents and those who came to Echigo-Tsumari several times during the exhibition, I believe that we are getting ready to welcome our visitors throughout the year in the era of the post-COVID.

While some might say we are living in a world where things are changing rapidly, I would like to express my sincere respect to artists who keep expressing our thoughts and hopes regardless of how difficult the time we are in is. With the festival's fundamental concept "Human beings are part of nature", it is my hope to continue to offer every visitor the ever-lasting wonderfulness of Echigo-Tsumari such as interactions with the locals, the nature of Satoyama landscape, and the food culture of the heavy snowfall region, guided through by the works of artists.

I wish the Setouchi Asia Forum to be a great opportunity to introduce "the true richness" of Setouchi and Echigo-Tsumari to the people all over the world, which displays a full and humane charm, and to shed more light on the wonderful regional cities in Japan.

In closing, I wish everyone continued health and success going forward. Thank you very much.

関口芳史 Yoshifumi Sekiguchi

1959年、新潟県十日町市生まれ。東京都立青山高等学校、東京大学法学部卒業後、野村証券株式会社に入社。1995年に株式会社関芳入社。その後十日町市助役、三条市収入役を経て、2009年5月に十日町市長就任。現在4期目。

Born in 1959 in Tokamachi city, Niigata Prefecture. After graduating from Tokyo Metropolitan Aoyama high school and the University of Tokyo (Bachelor of Laws), joined Nomura Securities Co., Ltd. In 1995, joined Sekiyoshi, Inc. Via Deputy Mayor of Tokamachi city and Account Manager of Sanjo city, became Mayor of Tokamachi city in 2009. The present period is the 4th term as Mayor of Tokamachi city.

福武 総一郎 Soichiro Fukutake

株式会社ベネッセホールディングス 名誉顧問、公益財団法人福武財団 名誉理事長（2023年1月1日付）、瀬戸内国際芸術祭 総合プロデューサー

Honorary Adviser, former Chairman and CEO, Benesse Holdings, Inc.; Honorary Chairman, Fukutake Foundation; and General Producer, Setouchi Triennale

皆さま、日本が誇る美しい瀬戸内海によろこそいらっしやいました。

今日は、中国の貧しい農村を直島メソッドで再生したプロジェクトについてご紹介します。山東省の篤志家から直島のような村をつくりたいと頼まれ、私は2018年4月より山東省より「山東省芸術による農村振興首席顧問」の称号を授与されて農村振興を行いました。

プロジェクトの所在地は、山東省^{しほくきげん}淄博市^{ろそん}沂源県魯村鎮で、農産物は桃・りんご・椎茸・漢方薬草などです。そこで、作物の品種改良、生産・加工・販売を現地で行う6次産業化、集団農業の導入、農村振興学院の設立などに重きを置いています。プロジェクトの成果により、農民の平均年収は4倍に増え、村の全体年収は15倍と大幅に増収することができました。道路や上下水が改善されてトイレも水洗便所になり、村の生活水準の向上に大きく寄与しました。

アートについては、最初の作品が2019年4月に完成しました。村の古民家をギャラリーに改修し、「家プロジェクト」第1号として宮島達男の作品が展示されました。その後、塩田千春がコロナによる制約を乗り越え、2021年12月に見事な作品を完成させました。また、中国出身のアーティスト・潘逸舟は今年の3月に「家プロジェクト」第3号となる《よりそう家》を現地の人々とともに完成させました。

皆さまが訪れた越後妻有の「大地の芸術祭」、直島が開催地の一つである「瀬戸内国際芸術祭」、中国のアートによる農村改善など、アートには地域を再生し、人々に夢や希望や元気を与えてくれるすばらしい力があります。アートによる地域活動は自然や環境保護、貧富の格差の是正にも絶大な力を発揮していくことと思います。皆さまの今後のご活躍を大いに期待しております。

Welcome to this beautiful Seto Inland Sea, which Japan boasts of with the world.

I would like to introduce the project of revitalizing a poor village in China through the Naoshima Method. A philanthropist in Shandong Province asked me to create a village referring to Naoshima, and I was awarded by Shandong Province the title of Chief Advisor for Rural Development through Art in April 2018.

The project took place in Lucunzhen, Yiyuan County, Zibo, Shandong Province, and they mainly produce peaches, apples, Shiitake mushrooms, and Chinese herbal medicine. The project focuses on improving crop varieties, promoting the 6th industry where production, processing, and marketing are done locally, introducing collective farming, and establishing a rural development institute. As a result of the project, the average annual income of the farmers has increased fourfold, and the overall annual income of the village has increased significantly by 15 times. Roads, water and sewage systems have been improved and flush toilets have been introduced, contributing greatly to the improvement of the village's standard of living.

As for the art project, the very first work has been completed in April 2019. An old house was renovated to be a gallery to show the work by Tatsuo Miyajima, as the first piece of the Art House Project. Accordingly, Chiharu Shiota produced an amazing work in December 2021, making the best of it under the restrictions of the pandemic. And a Chinese artist Han Ishu completed the third piece of the Art House Project, in collaboration with the local people.

As you have seen in the Echigo-Tsumari Art Triennale, the Setouchi Triennale, and this project in Lucunzhen, art has its amazing power of revitalizing the region and providing dreams, hope, and spirits to us. Your community-based art activities will make a great contribution to the protection of nature and the environment and the correction of the gap between the rich and the poor. I sincerely hope for your future success and prosperity.

福武 総一郎 Soichiro Fukutake

1945年生まれ。岡山県生まれ。1973年株式会社福武書店（現・株式会社ベネッセホールディングス）入社。1986年同社代表取締役社長就任。2007年～2014年代表取締役会長兼CEO。香川県・直島、豊島、岡山県・犬島を自然とアートで活性化するプロジェクト（ベネッセアートサイト直島）を30年以上にわたって指揮。2004年直島美術館財団（現福武財団）を設立し、直島に地中美術館を開館。2008年文部科学大臣表彰（芸術選奨）、2012年モンブラン国際文化賞、2013年文部科学大臣表彰（地域文化功労者表彰）等受賞。ニュージーランド在住。

Born in Okayama, Japan. Joined Fukutake Publishing (now Benesse Holdings, Inc.) in 1973. Assumed Chairman and CEO of Benesse from 2007 to 2014. Through his Benesse Art Site Naoshima projects, spearheaded the Inland Sea renaissance around Naoshima, Teshima, and Inujima, focusing on art, nature, and architecture for more than 30 years. Established the Naoshima Fukutake Art Museum Foundation (now Fukutake Foundation) in 2004 and opened the Chichu Art Museum on Naoshima. Received numerous honorary awards, including the Minister of Education Award for Fine Arts (2008), Montblanc de la Culture Arts Patronage Award (2012), and the Minister of Education Award for Person of Regional Cultural Merits (2013). Lives in New Zealand.

北川 フラム

Fram Kitagawa

瀬戸内国際芸術祭 総合ディレクター

General Director of Setouchi Triennale

瀬戸内国際芸術祭は2010年、香川県の6つの島と岡山県の1つの島で始まりました。20年にわたる直島のベネッセによるアートサイトをベースに、アートを契機とした地域づくりを瀬戸内の島々で展開したいという福武理事長と、香川県の若手職員の提案を受けた真鍋・前香川県知事の決断でした。

当時、この地域には産廃の不法投棄による豊島の風評被害と100年を超える大島のハンセン病の隔離という2つの社会問題がありました。若年労働者の都市への移動、過度な都市偏重、海と水という基本的な命のもとを失った過疎化のなかで、自由な海の自在な止まり木としての島の位置は失われ、島は隔離され、捨てられていく方向にありました。そこで生きてきた爺さま・婆さまは島の未来に暗澹たる気持ちをもっていただのように思います。アートによって島の生活、島の魅力、島の特色が明らかになり、その制作と運営の過程で、島で暮らしをしてきたことに誇りをもつことができるのではないかと。そうして始まったのが「海の復権」を目的とし、「爺さま、婆さまの笑顔が見たい!」をモットーとした瀬戸芸の出発でした。

直島の実績と、大地の芸術祭の経験があるとはいえ、離島での現代美術の展開には多くの戸惑いがありました。これを突破したのはアートと芸術祭の持つ次の4つの特色です。

- ・発見、創造力
- ・交流・学習を通じた拓く力
- ・協働しなければつくりえない作品
- ・伝えるための運営の工夫

さらに、アーティストへの案内、空き家の清掃、作品制作、伝え知ってもらうための運営という全方位で協力するボランティア・サポーター「こえび隊」の存在でした。この輪は4回の芸術祭で飛躍的に広がりました。世代、ジャンル、地域を超えて、前回では約8000人の参加があり、そのうち半数以上が海外からの参加でした。これは来場者の広がりと同心円を描いています。彼らは「一宿一飯をとる」という諺に似て、お客さんに楽しんでもらうという目的のもとに一日協働することによ

て、きわめて濃密な仲間意識をもって働いていきました。その口コミはある意味で広報の大切な部分を引き受けてもいますし、こえび隊はとかく排他的、閉鎖的になりがちな島や集落の人たちの意識を開いていきました。

芸術祭の成功は主に三つあって、一つは山とその集落、島とその集落という、自然と密接な生業をしている地域に関わっていることです。今から400年前に日本三景と言われたものがあり、厳島、松島、天の橋立です。これらに共通しているのは、海、緑、寺社仏閣です。今ではその代わりにアートが担っています。

二つめは、可能な限り、海外を含めて多様なアーティストが参加していること。これには資金、スタッフ、グリップ能力の限界がありますが、さらに美術のセンターラインを参照できるとなおよいです。

三つめは、ボランティア、サポーターの存在です。彼らは断絶されがちな領域（それは全体性によって統御されがちです）をつなぐ、心優しい真面目なトリックスターです。ここでは社会的な属性はあまり意味をもたず、気かけられるとすれば年齢くらいでしょう。その活動が快適であることは言うまでもありません。

瀬戸芸を体験した方はお分かりでしょうが、壮年、若者の世代が多いとは言え、家族連れ、お年寄りが多く訪れていることに気づかれたと思います。現代美術が牽引しているとは言え、まさに里海ともいえるべき、島の生活に出会いに来られているかのようです。

今の時代、私たちは決まりきった領域を離れて、違う世界、異なった人たちと会いたいのだと思います。コロナ禍の影響を受けながらも、国内に限っていえば客足は前回を超える勢いがあるようです。地域芸術祭が「ツアー型芸術祭」でもあると言われる由縁です。さらにこえび隊だけではなく、多くの来場者が他所の芸術祭にも参加しているという特徴があります。地域芸術祭は地下水脈のようにつながっています。

作品について

作品について述べておきます。作品は時代の意識を映します。できるだけ多様な（自然・社会と人間のかかわりを示す）意識の鋭い作家で、サイトスペシフィックな

作品をつくれる人を選びたいと考えます。しかし、その作家が短い滞在期間で土地の特徴をつかめるとは限りません。3年に一度のタイミングに良い作家のスケジュールを抑えるのも難しく、コストもかかります。ここが一番の問題点です。ただ周囲の環境によらず成立する作品もあります。それはもともと作家のコンセプトによるものです。さらに大切なのは、私たちはヨーロッパ美術の流れを否定なく世界の中心として意識しており、それはオークションやアートフェア、さまざまな情報に影響を受けています。それらを参照することは大切だと思います。これがないと排他的なナショナリズムになってしまいがちです。

次に大切なのは、その土地に関わる生活芸術の参加です。これは1956年に鶴見俊輔が述べた〈限界芸術〉と重なるところもあり、家や儀式、習慣、食生活、器、道具、建築、工芸と重なる部分も多いです。サイトスペシフィックな作品にとって大切な要素です。ただそうした生活芸術を参照したサイトスペシフィックな作品の取り扱い方、陳列については検討すべきことがたくさんあり、作家がその地域の出身でさえあればよい、そこで生み出されたものであればよいという社会制度上の慣れに操作されやすいということに留意すべきだと思います。〈日本的〉という標語には危険があります。そうならないためには土地や気象や植生、生活、慣習について、さらにまた日本美術の特質についてのより深い理解が重要です。とにかく芸術作品が空間の中にあって、新しい自己の感性が刺激されるものでありたいと思います。作品は空間の中に生きているのです。

そして、そうした作品は土地の日常のなかにあります。それは日常の他所からの人々を迎えられるお祭りにもならなくてはなりません。行って楽しい、来られてうれしいという祭りの喜びが地域に花咲く美術の働きです。

均質空間について

ここで今日の世界を覆う支配的な均質空間について述べたいと思います。美術はアルタミラ・ラスコーや洞窟の手形や足跡以来、常に自然と人間のかかわりを示し、かつ人間存在の自覚を促すものとして成立してきました。それは過去の記憶や、現状への批判、未来への予感を表すものとして大切にされてきたものです。それは普通の人々の求めるものであり、権力者や学者、哲学者が大切だと言うものと、常にズレがありました。宮殿の天井画、壁画がタブローとして切り離され、それが今では画商を通して、オークションやアートフェアで取引され、最も効率の良い金融商品になっています。これは一つの大きな現実です。どこの都市にもある高層ビルにお

ける白い高い壁による均質空間に対応する、土地と切り離されたホワイトキューブが美術の展示空間になっています。

ホワイトキューブは大切な場ではありますが、これを享受しているのは一部の人たちでしかありません。それは大きな主張による、現代資本主義下での美術です。16世紀の大航海時代や第一次・第二次世界大戦から引き続いている、植民地主義的で、世界的な「軍産複合体」時代の国際市場の美術だと言えるでしょう。なぜならば、世界78億人のなかの圧倒的な人々は貧困、飢餓にあえいでいるからです。コロナ禍にもあらわれているように、地球環境は危機に瀕しています。反戦の意識がこれだけ強いにも関わらず、ロシア軍のウクライナ侵攻や世界の各所で起きている軍事衝突を見るに、利益を得ているのは産官軍だけだと疑ってもよさそうです。

朝起きて爽やかな笑顔とあいさつで一日を送り、天候のよしあしで一日の行動を決めていくような生活の方が、都市の情報過多、刺激と欲望だけがあおられ、大量の消費を伴う、スクラップ&ビルドの日々よりはるかに豊かだと思いませんか。この芸術祭により、富を唯一産んでいる企業という存在が自然と人々のつましくさわやかな日々重心をおろし、古来自然との関わりのある方の一つであった美術と関わっていく道が少しずつ見えてきたと私は思います。

美術はもともと、人間のもっとも親しい友達でした。今、島や集落でうまれつつある美術は、手間がかかり、多くの人々によってあやされ、そして彼らに無償の楽しみを与えてくれる赤ちゃんのようなものです。私たちはそこから出発したいと思うのです。

三者の関係／直島の牽引力

瀬戸芸は普通では困難な体制でやっています。まず2つの県にまたがること、その10の市町村が舞台であること。香川県とベネッセ、福武財団という民間が責任と仕事を分担していること。知事、プロデューサー、ディレクターがそれぞれの立場をもちながらがっちり組んでいることです。しかもそれは利益追求ではなく、瀬戸内をこの現代での希望の海とすること、その普遍性が地域に返ってくることを確信してやっていることにあり、それが大島の「子どもサマーキャンプ」とそこから続くだろう世界の子供たち、弱い立場の人々とともにある場に結実したいと思っています。それは瀬戸内という豊かな海を舞台に、直島ブランドの牽引力のなかで、普遍的な世界を広げていこうということでもあります。

Setouchi Triennale started in 2010 on six islands in Kagawa Prefecture and one in Okayama Prefecture. It was a decision made by then prefectural Governor of Kagawa, Mr. Manabe, in response to a proposal by Kagawa's young civil servants, and by Chairman (of Fukutake Foundation) Mr. Fukutake who hoped to develop art-led community building, with art-sites on Naoshima that Benesse had dedicated 20 years to, on the islands of Setouchi.

At the time, there were two major social problems in this area: 1) the reputational damage to Teshima caused by the illegal dumping of industrial waste, and 2) the isolation of leprosy patients in Oshima for over 100 years. Amidst the migration of young workers to the cities, excessive urbanisation biases, and depopulation that lost basic lifeblood such as the sea and water, islands, once recognised as a free stopover in the unrestricted sea, were lost, and they were on the way to being isolated and abandoned. While the elderly men and women who had lived there felt hopeless about the future of the islands, it was hoped that art could reveal their life on islands, their charms and their characteristics, and, in the process of its production and management, make those people proud of having lived on the islands. That's how the Setouchi Triennale all began, with the theme of "Restoration of the Sea" and the slogan of "Bring smiles to the faces of the grandfathers and grandmothers of the islands!".

Even with the achievements of Naoshima and the experience of the Echigo-Tsumari Art Triennale, there was a lot of hesitation in expanding contemporary art on remote islands. This was overcome by the following four characteristics of art.

- Discovery and creativity
- Ability to devise new ways through interaction and learning
- Artworks that can only be created through collaboration
- Creative communication and management to make ourselves understood

In addition, there is "Koebitai", a group of volunteer supporters who cooperate in all aspects of the festival: guiding artists, cleaning vacant houses, producing artworks, and managing the Triennale in order to communicate and get the word out. This circle has expanded dramatically over the last four iterations of the art festival. Transcending generations, genres and regions, about 8,000 people have participated in the last edition, more than half of whom came from abroad. This is a concentric circle with the spread of visitors. By collaborating for a day with the aim of bringing fun for the visitors, they worked with an extremely intense sense of camaraderie, which is similar to the saying "living under the same root and eating off the same trencher". In a sense, their word-of-mouth has taken on an important part of public relations, and Koebitai has opened up the minds of islanders and villagers who tend to be more exclusive and closed off.

There are three main successes of the Triennale. The first is that it has engaged with communities whose livelihoods are closely linked to nature, like the mountains and their villages or the islands and their villages. Incidentally, 400 years ago, there was what were known as Nihon-sankei (the three most scenic spots in Japan). They are Itsukushima, Matsushima and Amanohashidate. What they have in common is the sea, greenery and temples and shrines. Today, art has become their replacement.

Second, as far as possible, a diverse range of artists, including ones from abroad, has been involved. It becomes even better if it holds a reference to the art's centreline, although there are limitations in terms of funding, staffing and capacity to control.

Thirdly, there is a group of volunteers, supporters. They are the kind-hearted, earnest tricksters who connect the often-disconnected spheres (which tend to be governed by wholeness). Social attributes do not mean much here, and the only thing that might count is age. It goes without saying that the activity is comfortable.

Those who have experienced the Setouchi Triennale will have noticed that, although majority of the visitors are young and mature generations, there are also many families and elderly people. It is as if they have come to find island life, which may be called Satoumi, while contemporary art is the driving force behind it.

Today, there is this desire in us to leave the pre-determined realm and meet other worlds and different people, I believe. Despite the COVID-19 pandemic, there seems to be more domestic visitors than the last edition. This is the reason why site-specific art festivals are also called "touring art festivals". Furthermore, there is a tendency that many visitors, not just Koebitai, to the Triennale also participate in other art festivals. Site-specific art festivals are connected like underground water veins.

About artworks

I would like to talk about artworks. Artworks reflect the consciousness of their times. I want to do my best to select variety of artists who have keen senses (to address the relationship between nature / society and mankind) and who are able to create site-specific works. But it is not always possible for such artists to grasp characteristics of the site in a short period of stay. As it is held once every three years, it is not easy to match schedule of the Triennale with that of good artists, and it is also costly. This is the main problem. There are some works, however, that can be established regardless of the surrounding environment. That depends on the artist's original concept. What is even more important is that, even if we like it or not, there is this flow of Western art at the centre of the world, which is influenced by auctions, art fairs and information. I think it is important to refer to them. Without it, we would end up with exclusive nationalism.

The next most important thing is to include the art

of living that is related to the land. This overlaps in some respects with the “Genkai Geijutsu / Marginal Art” defined by Shunsuke Tsurumi in 1956. There is a lot of overlaps with houses, rituals, customs, eating habits, vessels, tools, architecture and crafts. They are important elements for site-specific works. However, a lot has to be taken into consideration in terms of how these site-specific works referring to the art of living handled and displayed. It should be noted that they can easily be manipulated by the familiarity that social system conveys, the idea that what only matters is whether they are from the region. There is a risk in the term “Japaneseness”. To avoid it, it is important to have a deeper understanding of the land, weather, flora, lifestyle and customs, as well as the specifics of Japanese art. In any case, I want an artwork(s) to be accommodated in a space, which then stimulates a new sense of ours. Works of art live in a space.

About universal space

Here, I would like to mention universal-space that now dominantly covers the world. Since the cave handprints and footprints, Altamira and Lascaux, art has always been established as a way of suggesting the relationship between nature and human beings, and as a way of promoting a self-awareness of human’s own existence. It has been valued as an expression of past memory, a critique of the present situation and a premonition of the future. It is what ordinary people seek, and there always has been a gap with what those in power, academics and philosophers say is important. Palace ceilings and murals have been cut out as tableau, which has become the most efficient financial commodity via the hands of art dealers, through auctions and art fairs. This is one big reality. Separated from the land, the white cube, which corresponds to the universal space with high white walls in the skyscrapers in every city, has become the exhibition space for art.

White Cube is an important place, but only a certain group of people is benefiting from it. It is art under modern capitalism with big claims. It is the art of the colonialistic international marketplace in the global military-industrial complex era, which has continued since the Age of Discovery in the 16th century and the First and Second World Wars. I conclude as such because the overwhelming majority of the world's 7.8 billion people live in poverty

and starvation. The global environment is in danger, as evidenced by the COVID-19 pandemic. Considering the Russian invasion of Ukraine and the military conflicts that are taking place in various parts of the world, despite the strong anti-war sentiment, it makes one suspect that only industrial and military forces and governments are benefiting from the situation.

Wouldn't a life where we wake up in the morning, greet the day with a fresh smile and a hello, and decide our day's activities according to the weather, be far richer than that of the city, which is flooded with information, only incites stimulation and desire, and is based on the mass consumption and the scrap-and-build? I believe that this art festival has gradually revealed the way for companies, which are the sole producers of wealth, to put their focus on nature and people's peaceful, refreshing days, and to get involved in art, which has been a way, or a method, of communicating with nature since ancient times.

Art has been humankind's closest friend since ancient times. The art now emerging on the islands and in the villages is like a newborn that needs a lot of care and attention, fondling by many people, and gives them enjoyment that asks nothing in return. We want to start from there.

Relationship of the three parties / Traction of Naoshima

Setouchi Triennale works with a structure that would normally be difficult to function. First of all, it involves two prefectures and their ten municipalities. The responsibility and work are shared between Kagawa Prefecture and the private organisations, Benesse and the Fukutake Foundation. The governor, producer and director are working closely together, each with their own standpoint. Moreover, this is not in pursuit of profit. It is about turning the Seto Inland Sea into a sea of hope in this modern age. They are doing this with the conviction that, in return, such universality will settle in the region. We hope to bring it to fruition in the place with the children from all over the world and people who are in vulnerable situations, which shall be on an extension of Children's Summer Camp on Oshima. It is also about expanding the universal world with the Naoshima brand leading the way in the rich sea of the Seto Inland Sea as a stage.

北川 フラム Fram Kitagawa

アートフロントギャラリー主宰、公益財団法人福武財団常任理事、「越後妻有 大地の芸術祭」総合ディレクター、「瀬戸内国際芸術祭」総合ディレクター。1946年、新潟県生まれ。「瀬戸内国際芸術祭」(海洋立国推進功労者表彰受賞)をはじめ、「いちほらアート×ミックス」(千葉県市原市)、「奥能登国際芸術祭」(石川県珠洲市)、「北アルプス国際芸術祭」(長野県大町市)などの地域づくりプロジェクトのディレクションを手がける。2007年芸術選奨文部科学大臣賞(美術部門)、2016年紫綬褒章、2018年文化功労者。

Born in 1946 in Niigata Prefecture. He has served as the general director of the Echigo-Tsumari Art Triennale since 2000, and has made a major contribution to the development of the region through art. He has also served as the general director of the Setouchi Triennale since 2010, the Japan Alps Art Festival as well as the Oku-Noto Triennale since 2017. Awards received include the Ordre des Arts et des Lettres from the French Republic, the Order of Culture from the Republic of Poland, the 2006 Japanese Education Minister's Award for Art (in the field of art promotion), and the Order of Australia: Honorary Member (AO) in the General Division (2012). He was awarded the Japanese Medal of Honor with Purple Ribbon in 2016, the Asahi Prize in 2017 and the Person of Cultural Merit in 2018.

Part 1

From Asia to the World

アジアから世界へ

リノ・ヴース

Vuth Lyno

カンボジア ササ・アート・プロジェクト アーティスティック・ディレクター
 Cambodia Artistic Director, Sa Sa Art Projects

ササ・アート・プロジェクトがカンボジアのプノンペンで行う最新プロジェクト「Rong Cheang」について紹介します。「Rong Cheang」のスペースは、カフェ・レストランやワーキングスペース、宿泊施設、バーなどが混在する商業施設の中にあります。

今年、ササ・アート・プロジェクトも12年目を迎え、プロジェクトを継続するだけではなく、将来的にプロジェクトがなくなってもコミュニティが自発的に活動できるような環境づくりにシフトしようとしています。プノンペンの若いアーティストにとって制作するスタジオの不在が活動の障壁になっていることが分かり、「Rong Cheang」のスペースを共同のスタジオとして開放し、どのように周りとの共存できるか、どのようにアーティストを支援できるか、どのようにコミュニティに変化と刺激を与えられるかを日々検証しています。

私たちは、まずアジアに拠点を置くアート・コレクティブと数多くのワークショップを開催しました。ジャンルは音楽からテキスタイル、コラージュまで多岐に及びます。一連のワークショップを通じて、普段は関わりのない人たちも巻き込むことができました。

最近では、スペースの家主やアーティスト、ワークショップの参加者、活動を面白がってくれる人々といった、異なるステークホルダーとリソースを活かしてスペースを持続させて、コミュニティの活性化につなげることができるかということを重要視しています。

fig.1

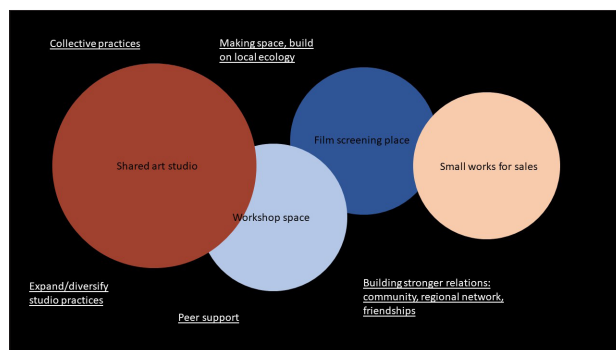

fig.2

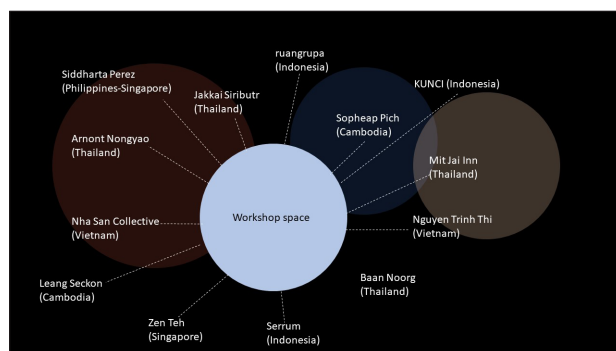

fig.3

I share our latest initiative Rong Cheang by Sa Sa Art Projects, in Phnom Penh, Cambodia. In this space, which we started this year, the owner gave us one floor for art initiatives, while other floors have commercial functions, such as café-restaurant, co-working space, accommodation, and rooftop bar.

For Sa Sa Art Projects, this is our 12th year of running, and there is a shift in focus, which is not only thinking about continuing what we do but allowing other people to do what a community should do without us, eventually. It turned out that for many young artists in Phnom Penh, one of the problems which slows down their practice is that there is no studio available. Therefore we started a shared art studio, observing how it can be sustained in the local ecosystem, and how it develops a sustainable system to support the artists who use the studio and brings changes and stimulations.

To begin with, we invited many of the art collectives in Asia to hold many workshops. Many artists from Asia have come here for workshops in various genres, such as sound, textiles, and collage to be involved in our communities. Through the series of workshops, we noticed we can attract people beyond the existing circle, completely new participants from new circles, which is something we would like to observe how it is going to grow.

What we are trying is how we can sustain the space to cultivate the community, involving different actors and resources, such as owners of the spaces, artists, and those who used the studio, past workshop participants, and people who are interested in those activities. We are going to see if this works, and hope to share the results with you in near future.

fig.4

fig.5

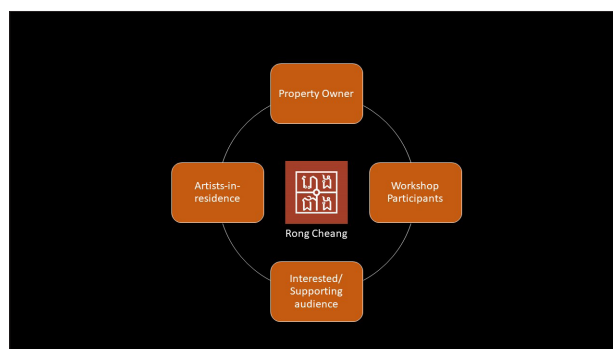

fig.6

リノ・ヴァース Vuth Lyno

1982年、プノンペン生まれ。アーティスト、キュレーター、そしてササ・アート・プロジェクトの共同設立者およびアーティストック・ディレクターを務める。これは Stiev Selapak collective によって先導される、プノンペン唯一のカンボジア人アーティストによるアートスペースである。彼のアーティスト、キュレーターとしての試みの多くは自然のなかで実践され、共同での学びや試みを模索しながら、交流を通じて様々な声を共有しつつづけている。個人の歴史、コミュニティとは何か、そして社会状況を生み出すことが彼のテーマでありつつづけている。

Born in 1982 in Phnom Penh. An artist, curator and co-founding artistic director of Sa Sa Art Projects, Phnom Penh's only Cambodian artist-run space initiated by the Stiev Selapak collective. His artistic and curatorial practices are participatory in nature, exploring communal learning, experimentation and sharing of multiple voices through exchanges. His interest intersects micro histories, notions of community, and production of social situations.

ロ・カーイン

Lo Ka Yin

香港 香港アートセンター プログラム・オペレーションマネージャー
 Hong Kong Programme and Operation Manager, Hong Kong Arts Centre

香港アートセンターは、1977年に設立した香港初の独立系・独立採算・非営利のアートセンターです。パンデミックの発生からこの3年間、プログラムや展覧会のリスケジュールや延期など、多くの課題に直面しながらも、下記のような活動を行ってきました。

「Another Round: Reimagining Covid 19」

写真作品により、ポストパンデミック時代におけるアーティストの考察を視覚化しました。この展覧会の準備過程そのものが、在宅勤務、マスクの着用、予防接種、デリバリーやネットショッピングなど、香港の人々の「現在進行形」の異常な生活スタイルのアーカイブにもなっています。[fig.1]

「Daily Life Amidst the Pandemic」

香港、韓国、台湾、マレーシアの漫画家やイラストレーター計12名が、自分たちが描いた漫画の動画をネット上で公開し、人々を励ました。[fig.2]

「Rethink Asia」

2020年に始まり、アジアを拠点としながら国際的なバックグラウンドを持つアート関係者が、キュレーターとしての経験や考察を共有するための対話のためのプロジェクト。2021年にオンラインフォーラムを開催、2024年には、この対話に呼応するような展覧会を企画する予定です。[fig.3]

「Here and There: Re-imagining Hong Kong Landscapes」

この展覧会では6人のアーティストが、香港の離島、ビクトリアピーク、ポクフーラム（薄扶林）、九龍島山群、ユンロン農園、香港島の街並みなど、19世紀以来、香港の観光分野において歴史的・文化的価値が認められた6箇所を探索しながらコミッション・ワークを制作。作家たちは、風景に対する認識や想像力を変化させ、これらの香港の風景に付随する意味や価値の蓄積を探りました。[fig.4]

今後も、公募提案制度「Creators for tomorrow」などを通し、新進気鋭の若手アーティストを育成するプラットフォームとして、創作活動を支援し続けます。

fig.1

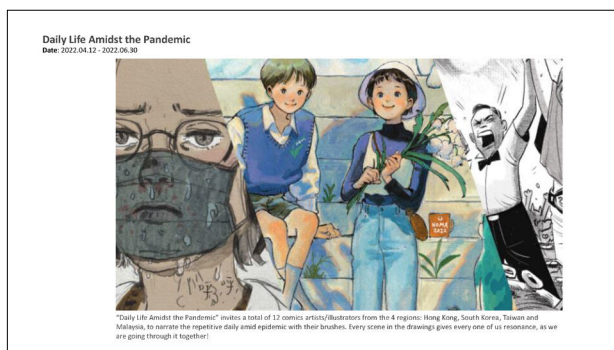

fig.2

fig.3

Hong Kong Arts Centre is Hong Kong's first independent, self-financed, non-profit multi-arts centre which brings arts to the people of Hong Kong since 1977. Going into the third year of the COVID-19 pandemic, we are facing a lot of challenges in rescheduling and postponing the programmes and exhibitions. Following are some of our activities.

“Another Round: Reimagining Covid 19”

The participating artists took their photographic artworks to create visual perspectives of their reflections in this post-pandemic era. As a result of the postponement, their preparation process for this exhibition itself had somehow also become an alternative documentation of HK people's “ongoing” abnormal living style with the COVID. [fig.1]

“Daily Life Amidst the Pandemic”

A total of 12 comics artists/illustrators from Hong Kong, South Korea, Taiwan and Malaysia, shared the creation of their comic through online video-streaming to cheer people up by their heartwarming drawings. [fig.2]

“Rethink Asia”

The idea of the “Rethink Asia Project” started in 2020, and we hoped to generate conversations among art professionals who are based in Asia, yet with their international backgrounds to share. Following these discussions and sharings, we plan to curate an exhibition in 2024 that serves as a response to these conversations. [fig.3]

“Here and There: Re-imagining Hong Kong Landscapes”

This place-based exhibition invited 6 artists to develop 6 commissioned artworks, from exploring six sites in HK, from outlying islands, the Peak, Pok Fu Lam, Kowloon Mountain Ranges, Yuen Long farmland, and the Hong Kong island cityscape, that have long been ascribed historical and cultural values and have dominated the travel discourse of Hong Kong since the nineteenth century. The artists had transformed their perceptions and imaginations of the landscape, to explore the accumulated meanings and values attached to these Hong Kong landscapes and the intimate relationships. [fig.4]

Hong Kong Arts Centre has always been and will be a platform for nurturing emerging young artists, supporting them to develop their creations and explore the contemporary art boundaries through various projects such as an open-call-proposal scheme starting in 2020.

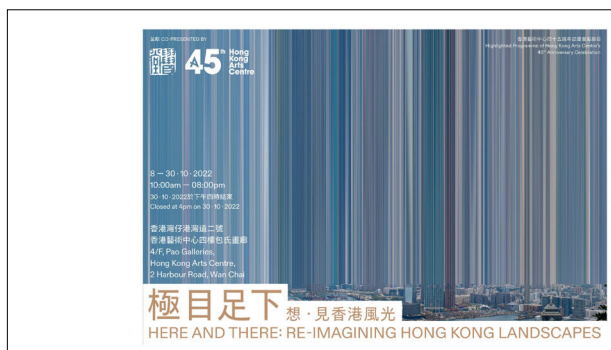

fig.4

ロ・カーイン Lo Ka Yin

1978年、香港出身。現在、香港アートセンターのプログラムオペレーションマネージャーとして、センター内のビジュアルアートプログラムのキュレーションとオーガナイズを担当するほか、アジア、ヨーロッパでの海外展示プロジェクトを管理・運営している。また、香港でコミックやアニメーションの芸術と文化の保存と促進に焦点を当てた最初のアートコミュニティ「Comix Home Base」(2013-2018)のキュレーションとプログラムの企画を担当している。最近では、「Rethink Asia」と題した展覧会と研究プロジェクトを準備中で、パンデミックと現在の社会経済状況に対応してアジアの現代美術の発展を再想像することを目的としている。

Born in 1978 in Hong Kong. Currently taking the helm of the Hong Kong Arts Centre's exhibition programme as Programme and Operation Manager, he's responsible for curating and organizing for visual art programmes in the Centre and also managed overseas exhibition projects. He's also a huge devotee of bringing arts to the community and promoting public art and local comics in the Hong Kong community and beyond - in which he's responsible to curate & organize programmes in the "Comix Home Base" - the 1st art community which focus in preserving and promoting comics and animation arts and culture in Hong Kong (2013-2018). Recently he and his team are preparing an exhibition and research project titled Rethink Asia, which aims to expand the conversations of reimagining the development of Asian Contemporary Arts in response to the global pandemic and the current socioeconomic situation.

パウイーナ・ネカマヌラク

Paweena Nekamanurak

タイ ジム・トンプソン・アートセンター アシスタント・キュレーター/キュレージョナル・コーディネーター
 Thailand Assistant Curator/Curational Coordinator, The Jim Thompson Art Center

アートプロジェクトの実践者である私たち皆が、グローバル規模の課題に多かれ少なかれ影響を受けているという同じ感情でつながったのは、このコロナ禍が初めてのことでした。そして私たちは、オンラインにせよ現地にせよ、アートコミュニティ間のつながりと対話を育む活動を継続する方法を模索していかなければなりません。

ジム・トンプソン・アートセンターは、2003年に設立された非営利の民間芸術団体で、地域社会だけでなく、国際的な文化機関との幅広いネットワークを持って活動しています。新館は2021年11月にオープンし、その改装中の2年間は、物理的な展示スペースを持つことができませんでした。しかし海外への視察、セミナー、ワークショップ、本の出版など、多くのプロジェクトに協力し、活動を続けてきました。

また、世代を超えて意味のあるプログラムを企画することを念頭に置き、今日の危機的な問題に言及した現代アートに焦点を当てると同時に、私たちのローカルな地域で発露し、グローバルな社会と共鳴する社会的・政治的なトピックにも目を向けています。

コロナ禍においてかなりの打撃を受け閉鎖となるギャラリーも出てきていたバンコクで、スペースの再開はかなりの困難を伴いました。しかし現在はバンコク内外で、小規模なプロジェクトから大規模なビエンナーレまで、再開や新設の動きが出てきています（2022年10月）。著名なコーンケン・マニフェストや MAI-ELIE、ウボン・

ラーチャタニーのウボン・アジェンダ、バンコクアートビエンナーレ 2022 も開催されることが決定しています。また、チェンライで開催されるタイ・ビエンナーレ（2023年12月-2024年4月）では、ジム・トンプソン・アート・センターの芸術監督であるグリッティヤ・カーウィーウォンが共同芸術監督に任命されたばかりです。

この厳しいコロナの時代を経て社会は広場恐怖症になりましたが、美術館やギャラリーには人々を喜ばせる無形の価値があり、今こそもう一度、公共空間と公共文化を取り戻す時であると考えています。この難局を乗り越えた文化芸術施設は強くしなやかになって再出発し、地域社会やパートナーとの結びつきを強め、人々にとって不可欠な存在であり続けるだろうと信じています。

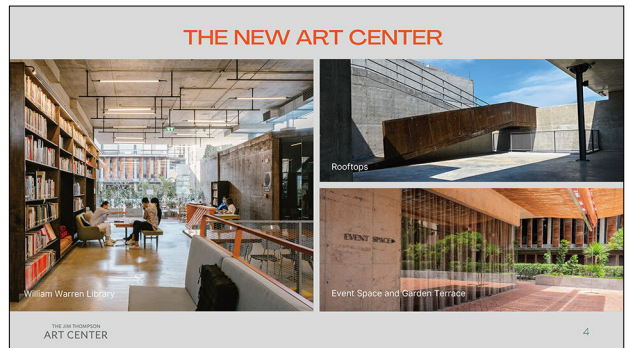

fig.2

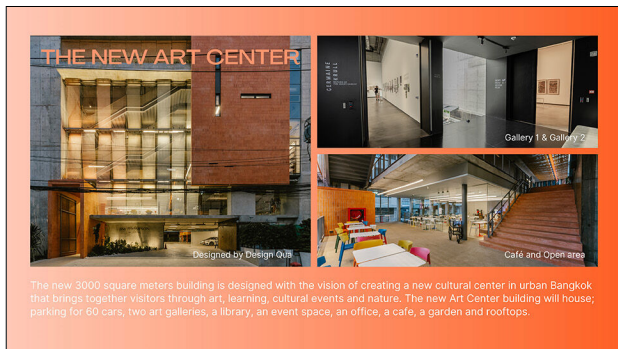

fig.1

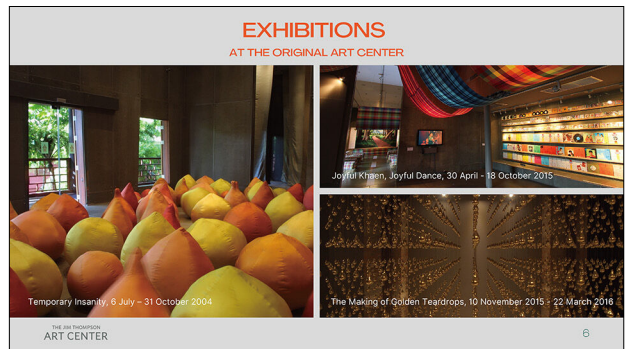

fig.3

It is probably the first time that we all have connected through a similar sentiment regarding the current global issues. More or less, we've been affected as art practitioners or organizations. We then have to find ways to continue artistic activities to nurture the connection and conversation between our art communities, where it takes place online or onsite.

The Jim Thompson Art Center is a private, not-for-profit art organization that was established in 2003 and has been working with extensive networks, not limited to the local communities but also to international cultural institutions. Our new building opened in November 2021, and during the renovation of the gallery, which took two years, we didn't really have a physical space for exhibitions, but we kept collaborating and working on many projects, including oversea research trips, seminars, workshops, and book launches.

Simultaneously, we try to focus on contemporary art that addresses critical issues and also reach out to the socio-political topics emerging in our locality that also resonate with the regional and global communities, in order to facilitate relevant and meaningful public programs to serve our trans-generation audiences and the next generations as well.

Reopening the gallery has been a challenge. As for the art scene in Thailand, some galleries were permanently closed since the pandemic attack. However, some small projects, large-scale biennales, and new spaces re-opened and will open in Bangkok as well as outside of Bangkok (October, 2022), including namely Khon Kaen Manifesto and MAI-ELIE in Khon Kaen, and Ubon Agenda in Ubon Ratchathani. In addition, Bangkok Art Biennale 2022 is set to take place between October 22nd, 2022, and February 23rd, 2023. Gridthiya Gawewong, Artistic Director of the Jim Thompson Art Center was recently appointed to be a co-artistic director for the upcoming edition of the Thailand Biennale in Chiang Rai, which will take place from December 2023 to April 2024.

Over the period of this challenging time, we've become agoraphobic, so now it's time to reclaim the public space and public culture once again. I do believe that there is an intangible value to museums and galleries that people do appreciate and I'm optimistic that the art and cultural institutions that do make it through this difficult time will emerge stronger, more connected to their communities as well as partners, and continue to be a vital part to the human experience.

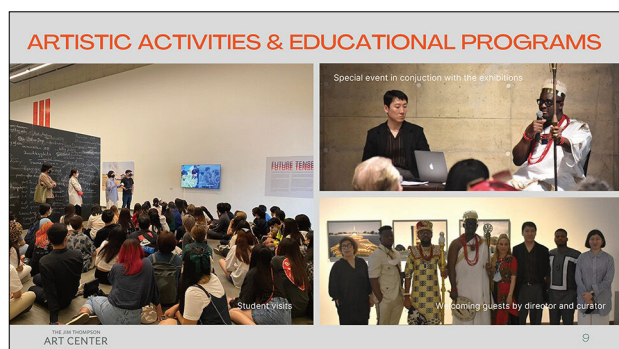

fig.4

fig.5

パウィーナ・ネカマヌラク Paweena Nekamanurak

1986年、タイ出身。インディペンデントキュレーターおよび実践ベースの研究者。メディアや商業プロダクションの背景を持つが、彼女はアートと社会政治的な複雑さの関係、特に東南アジアとそれ以外のコンテキストに興味を持っており、現代アートやキュレーション作品に関心を移している。最近では、映画と上映のキュレーションに焦点を当て、デジタルに繋がる時代、資本主義の世界的覇権の時代における歴史、集合的記憶、共生と共鳴できる新しいメディア芸術のキュレーションの新しい可能性を追求し始めた。

Born in 1986 in Thailand. She is an independent curator and practice-based researcher. Although her background comes from media and commercial production, she has shifted her interest to contemporary art and curatorial works. Since she is interested in the relationship between art and socio-political complexity, especially in the context of Southeast Asia and beyond. Recently, she started to focus on film and screening curation, along with the new possibilities in curating new media arts that can resonate with history, collective memory, and coexistence in the age of digital connectedness and the global hegemony of capitalism.

アナン・サプトト

Anang Saptoto

インドネシア アーティスト、デザイナー
Indonesia Artist / Designer

今年、アジア・アート・プラットフォーム 2022 協同展「Communal Spirits / 共に在る力」の一環として、小豆島の福田とインドネシアのジョグジャカルタで行ったプロジェクト《Exploring Farmer Groups Jogja X Fukuda》について紹介します。

ジョグジャカルタと福田でそれぞれ農家や漁師の方を交えたグループを立ち上げ、Zoom などを通じて交流を行い、その活動を記録しました。また、福田の子どもたちと福田の農業について調査し、コラージュの方法でマップを作成し、それを展示しました [fig.1, fig.2]。

[編集部注] 準備期間中、作家は来日せずインドネシアで活動。交流は全てオンラインで、インドネシアの伝統料理を用意しての懇親会、農家で写真を撮るワークショップ、フォトコラージュ制作のワークショップなどを実施。活動の記録はジョグジャカルタと福田の両方で成果発表として展示されました [fig.3, fig.4]。また、秋会期中は作家が福田に滞在し、小豆島町立安田小学校の児童 22 名を対象に、自分たちの住む地域の環境を絵はがきで紹介するワークショップを開催。その絵はがきも福田の会場で展示されました。

fig.1: フォトコラージュ制作のワークショップの様子
Photo collage workshop in Fukuda

このプロジェクトは、私の個人のイニシアチブ PARI (Panen apa hari ini) から派生したものです。PARI はパンデミックによる都市への農産物流通の問題をきっかけに始動し、農産物流通および農業の情報の発信、そして農家がどのような活動をしているかを都市部の人々にも知ってもらうことを目的としています。

また、ジョグジャカルタでは都市部の人に農業地帯へ行ってもらい、教育プログラムを提供したり農作物を家に持ち帰ってもらうことで農業への関心を高めるような活動もしています。

今後もアートや農業といった異なる分野の人々をつなぎ、食や持続可能性、環境との共存について考えていきたいと思っています。

fig.2: アナン・サプトト / Anang Saptoto, Melati Green's Prayer Series and Shinta Mina's Prayer Series

I would like to introduce the project *Exploring Farmer Groups Jogja X Fukuda* held in Fukuda on Shodo Island and Yogyakarta, Indonesia as part of the joint exhibit called Asia Art Platform 2022, Communal Spirits.

We created groups of farmers and fishermen in the towns of Yogyakarta and Fukuda, conducted meetings through platforms such as Zoom, and recorded activities of the groups. In addition, we also exhibited a map of Fukuda in the form of a collage created with local children based on survey of agriculture in Fukuda. [fig.1, fig.2]

[Editor's Note] During the preparation, the artist stayed in Indonesia without coming to Japan. All interactions were conducted online, which included parties with traditional Indonesia cuisine, farm photography workshop, and photo collage workshop. The results of these activities were exhibited in both Yogyakarta and Fukuda. [fig.3, fig.4] During the fall session, the artist stayed in Fukuda to conduct a workshop with 22 students of Yasuda Elementary School in Shodoshima, where they introduced their neighbourhood environment by drawing postcards.

The cards were additionally exhibited in the venue of Fukuda.

This project was derived from my personal initiative called PARI (Panen apa hari ini). PARI was launched in response to the distribution issue of agricultural product to urban areas because of the pandemic. The aim of the initiative is to disseminate information on farm product distribution and agricultural information, as well as for people in urban areas to learn about the type of activities that farmers are involved in.

At the same time, we are also working in Yogyakarta to promote interest in farming by inviting people from urban areas to visit, providing education programs, and having them take home produce.

Going forward, I hope to connect people from different domains, such as art and agriculture, to think about food and sustainability and co-existence with the environment.

fig.3 : 福田での展示
Exhibition in Fukuda (photo : Yoshikazu Inoue)

fig.4 : ジョグジャカルタでの成果発表
Presentation in Yogyakarta

アナン・サプトト Anang Saptoto

1982年、ジョグジャカルタ出身。アーティストのほか、デザイナー、活動家としても活動する。彼の共同作業は生態学と社会の変化に焦点を当て、アートをツールとして新しい可能性に疑問を投げかけている。環境保護運動や人権運動を支援し、子供、学校、障害者コミュニティ、社会組織と協力している。2020年から、MES 56の共同ディレクターを務める。2020年末に、UN-HABITATから支援を受け、パンデミック時代の食糧運動の取り組みとして、芸術と農業のプロジェクト Panen apa hari iniを開発。2021年末に100人の世界のアーティストに贈られる SEED AWARDS The Prince Claus Fund Amsterdamを受賞。

Born in 1982 in Yogyakarta. Artist, designer, and activist. His collaborative practice focuses on ecology and social change, using art as a tool to question and open new possibilities. He often supports environmental, human rights movements and collaborates with children, schools, disabled communities, and social organizations. Starting in 2020, he became a collective director of MES 56. At the end of 2020, received support from UN-HABITAT to develop an art and agriculture project (Panen apa hari ini) as an effort for the food movement in the pandemic era. At the end of 2021, received SEED AWARDS The Prince Claus Fund, Amsterdam for 100 world artists.

アリン・ルンジャン

Arin Rungjang

タイ アーティスト
Thailand Artist

世界は人間の分類に沿ってつくられたのではありません。地球はそれ自体で完結できるものであり、さまざまな物体の形は人間が定めたシンボルに従わなくとも、意味のある表現ができます。地球は意味のないシステムの集合体ではなく、動植物の細胞は、電気信号、周囲の圧力、温度などを意識し、細菌は毒素を感知し、それを回避するために身をくねらせます。これらのものはすべて、自分を取り巻く世界や住んでいる世界を意識しており、その意識の存在を通して、世界の複雑な表現が見えるのです。

人間による意味付けのみが重要とみなされる世界では、あらゆる物事の内容と定義は人間の記号論によって決定されます。地質学や生物学の常識を覆すような定義が、各分野によって重ねられ、拡張され、顕在化しています。岩石でタンパク質の構造を説明することはできないし、タンパク質で政治体制を示すことはできません。同様に、政治体制でタンパク質を定義することはできないし、タンパク質で岩石を説明することはできません。しかし、これら3つの分野は、他に重なるように、あるいは他と並行して共依存的に存在しています。肝心なのは、並存するすべての分野の意味と表現を図式化した地図を見つけることです。

アートは周囲の世界の模倣であるという考え方は、自然とアートのどちらの尺度からしても欠陥があります。自然は決して静止することなく、作品の中で捉えることはできません。また、制作された作品は、それ自体が変容するものです。アートとは、描かれた線や色から生

まれる過程であり、自然が何かの再現でないのと同じように、アートも再現ではありません。

人間が他より先に出現したのではなく、すべての生き物は、表現すること、存在することに関与しています。すべての物事は、停滞することなく常に変化しています。人間、昆虫、水蒸気、電気、デジタル物体、CPU、馬、蝶、彫刻、絵、兵士、王、市民、洞窟、川、岩、小石、風、太陽の匂い、水面にできる波紋、星のきらめき、太陽は東から昇り西に沈み、川は一方向に流れ、ライオンはガゼルを狩り、葉は落ちて入れ替わり、風は高気圧から低気圧へ吹き、水蒸気は空中に上昇し、すべてはやがて地面に落ち、分解し、変形します。

本島の作品《石が視力を失っていないように、盲人も視力を失っていない。》を通じて私が言いたかったのは、そのようなことです。

fig.1, fig.2: 《石が視力を失っていないように、盲人も視力を失っていない。》

The blindman is not missing sightedness just as the stone is not missing sightedness

The world is not created around the classifications of mankind. Our planet is capable of self-management, while the forms of various objects do not need to adhere to human symbology to possess meaningful expression. Earth is not just an amalgamation of systems of no significance, even devoid of mankind's intimations. The cells of fauna and flora are aware, an awareness borne of electric impulses, surrounding pressures, and the temperature; The bacteria that are aware of toxins, wriggling their way around to avoid them; all of these things are aware of the world around them, the one they inhabit, and through the existence of this awareness is the manifestation of the world's complicated expression.

The contents and definitions of all things are determined by human semiology, in the world where only the domains of man hold any true significance. Definitions that defy conventions of geology and biology, layered over and augmented by each realm in a state of manifestation. The contents and definitions of each realm can't be used to explain another; a rock can't be used to explain the structures of protein, while protein can't be used to demonstrate political systems; likewise, political systems can't be used to define protein, which can't be used to explain a rock. Meanwhile, all of these three realms codependently exist atop and alongside other realms. The essential part is finding a map that charts the significance and expressions of all the realms that are presented alongside one another.

The idea that art is an imitation of the world around us is a flawed one, both by the measures of nature and art. Nature is never constant or still, it cannot be captured in a piece of art. At the same time, a created piece of art is in itself transformative. As the art itself is in the process of becoming, from the lines drawn and the colors painted, it is not a recreation, just as

nature is not recreation.

Humans did not come earlier than creatures. All living things take part in expression, in being. Nothing is ever still, nothing ever remains stagnant but is ever transforming. Humans, insects, vapor, electricity, digital objects, CPUs, horses, butterflies, carvings, drawings, soldiers, kings, citizens, caves, rivers, rocks, pebbles, wind, the smell of the sun, the ripples that form on the water's surface, the sparkling lights of stars, the sun rises from the East and sets in the west, the rivers flow one way, the lion hunts the gazelle, leaves fall only to be replaced, the winds travel from high-pressure to low-pressure areas, vapor rises into the air, everything eventually falls to the ground, decomposing, transforming, breaking down, transforming.

This is what I would like to say through my work in Honjima, *The blindman is not missing sightedness just as the stone is not missing sightedness.*

アリン・ルンジャー Arin Rungjang

1975年、バンコク出身。タイにおけるコンセプチュアルおよびサイトスペシフィックなインスタレーションアートの先駆者。その活動は東南アジアの歴史、シンボル、記憶と深く結びついており、社会的、経済的、政治的な変化が個人の生活にどのように影響するかをテーマとする。タイ文化省現代芸術文化局によるシルパトーン賞視覚芸術部門受賞。「第12回上海ビエンナーレ：Progress」（上海、2018）、「大地の芸術祭2018」（新潟）などに参加。

Born in 1975 in Thailand. Pioneer of conceptual and site specific installation art in Thailand whose practice is deeply intertwined with Southeast Asian histories, symbols and memories, and addresses ways that social, economic and political transformations affect individuals' lives. He received the Silpatorn Award from the Ministry of Culture's Office of Contemporary Arts, which is awarded to one outstanding artist each year. He participated in the Shanghai Biennale 2018, and the Echigo-Tsumari Art Triennale 2018 (Niigata).

シュー ジェン

徐震

Xu Zhen

中国 アーティスト、キュレーター、Madeln Company 創業者
China Artist, Curator, Founder of Madeln Company

最近、力を注いでいる二つのシリーズを紹介します。

まず、2021年から制作している《基地》という作品です [fig.1]。アップルストアを複製した作品で、広東省から専用の机をオーダーメイドで取り寄せ、ライティングレールを取り付け、アップルのデバイスを合計80台ほど購入しました。さらにすべてのデバイスに、編集されてアレンジを加えられたあらゆるコンテンツ、ニュースアプリ、TikTok、出前アプリ、音楽アプリ、読書アプリ、ナビなどが入れられています。観客が目にするのは、情報が爆発し、騒々しくて混乱しているアップルストアです。

この作品では、グローバル化と資本主義を代表する冷たく、ミニマリズム的で、標準化されたハイテク製品と、現実的で、感情的で、矛盾と不確実性に満ちている日常の両方が同時に表れています。この作品は、消費、批評、新しい技術、集団思考といった要素を含んだ楽観的な作品でありながら、私たちはすでにこうした技術の支配から逃れられないという事実を明らかにしています。

二つ目の作品は《激情》というシリーズで、《基地》と同時に制作したものです [fig.2]。このシリーズは2部あり、第1部は私が制作した絵画です。

この絵画は、実際のアプリから取得した、私たちが毎日絶えず転送しているチャット履歴や、トリミングされたり、モザイクがかけられたりしているスクリーンショットです。これらの画面の中に、すべての感情が発散され解き放たれているのが見られます。

この絵画の構成としては、左のグレーは私が対話しようとする人、右の緑は自分です。スマホのスクリーンは世の中で最も多く閲覧されている画面で、現在の私たちの感情や物語の大部分はここから生まれています。スクリーンショットはこの時代を象徴する画像だと思います。

この作品の第2部はすでに始まっており、2022年の夏から、世界中の観客に自分の「激情絵画」を送っています。まずは、2025年までに100,000枚の絵画を送り、受け取った人には各々のSNSでそれを投稿してもらい、展示してもらうつもりです。《激情》シリーズは絵画ではありますが、同時に新しい媒体での創作でもあります。現実世界の様々な場所に登場するものが、インターネットを通じて多くの人の目に触れるようになります。手指でスクリーンをタップすることと、ブラシでキャンバスに落書きすることは、同時代の同じリズムと感情を表現します。

2019年にパンデミックが始まった時から、世界が戦争、ウィルス、アイデンティティの対立、ポリティカル・コレクトネスに直面する現実に入りました。すべてが激しく変化して、強い衝撃を受けています。私の創作は、この現実以外のもう一つの現実、つまり芸術的現実です。アーティストは持続的に芸術的現実を作り出さないと、社会的現実における創造力と戦力を保つことができないのです。

fig.1: 《基地》 Base

fig.2: 《激情》 Passion

I would like to introduce two series of works that I've been working on.

First, this is an artwork called *Base*, which I started in 2021. [fig.1] I replicated an Apple Store. Our team ordered the kind of tables commonly seen in Apple Stores from Guangdong, China, and installed the lighting rails. We bought over 80 devices. Then I collected various content people produce when using smartphones and saved them on these devices after editing and arranging them. What the audience sees at the gallery is an extremely clamorous Apple Store where information explodes and uncertainty prevails.

The cold, minimalist, standardized high-tech consumer goods, which represent globalism and capitalism, and the emotional, realistic daily life full of contradictions and uncertainties coexist in this work. All of us are users and producers at the same time. This artwork is optimistic, as it includes consumption, critique, new technology, and collective thinking while revealing the fact that we have long been unable to break free from the control of such new technology.

This is the second artwork that I would like to introduce. It is a series called *Passion*. [fig.2] I started making them at the same time as *Base*.

It includes two parts, one of which is my painting titled *Passion*. They originate from a great invention – screen capture. All the images are translated from screenshots of conversations on mobile phones - that is, all kinds of cropped and smeared conversation screenshots that we forward on a daily basis. The emotions you see in the pictures are a release and reconciliation.

That's why the painting is structured like this: The gray part on the left is the person whom I am communicating with. The green part on the right is me. I believe that the smartphone screen is the most watched image around the world, and most of our emotions and stories also start from here. It is the most representative image of this era.

The second part of the project started in the summer of 2022. I have been sending my "Passion" paintings to a worldwide audience. The first step is to give as a gift 100,000 such paintings by 2025. I invite every recipient to post the painting they receive on their social media accounts. I think the *Passion* series is a form of painting and at the same time, it is a creative practice with new media. It will appear everywhere in reality and be seen by various people through the Internet. Tapping the screen with your fingers and scribbling on the canvas with a brush both stand for the rhythm and emotion of the same era.

These are the two projects I have been working on since last year. They remain the focus of my practice at the present stage. Since 2019, the post-pandemic world has been faced with a reality of war, virus, identity confrontation, and political correctness, all of which is in the midst of rapid change and violent impact. My practice is an alternative reality that exists alongside this reality – that is, the reality of art. I think artists should constantly try to invent this reality of art so that they can keep their creativity and momentum to fight in the social reality, not vice versa.

徐震 Xu Zhen

1977年、上海出身。中国現代アートの象徴的存在とされる。2004年、中国現代美術賞の「最優秀アーティスト賞」を受賞。彼の活動は、インスタレーション、ビデオ、絵画、パフォーマンスなど、様々なメディアを用いている。グッゲンハイム美術館（ニューヨーク、2017）、シャルジャビエンナーレ（2019）、現代美術館（ロサンゼルス、2019）、オーストラリア国立美術館（キャンベラ、2020）などで国際的に発表している。アーティストとしてだけでなく、キュレーターとしても活動する。上海の主要な展覧会を他のアーティストと共同で企画し、2006年には上海の現代美術の議論と批評のための主要なオンラインフォーラムである Art-Ba-Ba の発起人の一人を担った。2009年、現代アートの制作会社「Madeln Company」を設立。2013年、Madeln Company は、芸術の創造と最先端の文化の発展に尽力する XU ZHEN® を設立。2014年、Madeln Company は Madeln Gallery を設立し、2016年11月、上海で最初の「Xu Zhen Store」を立ち上げた。

Born in 1977 in Shanghai. Xu Zhen has been considered as an iconic figure in Chinese contemporary art. In 2004, Xu won the prize for 'Best Artist' at the Chinese Contemporary Art Award. His practice covers various media such as installations, video, painting and performance, etc. Xu Zhen has exhibited internationally, at museums and biennales, such as, Guggenheim Museum (New York, 2017), Sharjah Biennial (2019), Museum of Contemporary Art (Los Angeles, 2019), National Gallery of Australia (Canberra, 2020), among others. Aside from being an artist, Xu Zhen is also a curator. He co-curated together with other artists major exhibitions in Shanghai and was one of the initiators of Art-Ba-Ba, a leading online forum for discussion and critique of contemporary art in Shanghai, in 2006. In 2009, Xu Zhen established Madeln Company, a contemporary art creation corporation. In 2013, Madeln Company launched XU ZHEN® which is committed to art creation and cutting-edge culture development. In 2014, Madeln Company established Madeln Gallery and in November 2016 launched the first "Xu Zhen Store" in Shanghai.

リン・クンイン (豪華朗機工)

Lin Kun Ying (Luxury Logico)

台湾 アーティスト
Taiwan Artist

ハウ・ファ・ランジーゴンは、台湾を拠点とする4人のアーティストで結成したグループです。私たちはあらゆる協力関係について研究しており、土地と産業の関係や、人と人が協力し合うことで生まれる精神などに目を向けています。人、チームワーク、環境との共同作業を組み合わせることで、アートを生み出します。

私たちは制作の際、最初にその場所について感じたことをもとに、扱う素材を探します。それはその場で集められるもの、あるいは制作のためにつくったもの、あるいはデジタルでできた素材です。とくに、自然の素材は人類の生活の進歩を支えてきました。こうした素材には記憶があり、深い記憶があるほど様々な物事を巻き込む推進力になると私たちは考えています。

過去の作品をいくつか紹介します。

《飛べ！何があっても》(天氣好不好我們都要飛)

台湾の小学校でワークショップを行い、小学生が描いた絵を集めてストップモーションアニメの作品にしました。絵を集めることは、物語を集めることと同じ意味を持ちます。[fig.1]

《聖火台》(聖火装置)

台北世界大学運動会での聖火台の作品です。高さ7m、幅6.2mほどあり、自転車の骨組みを利用して動きます。スポーツの精神をコンセプトにし、前に進むようにという願いが込められています。[fig.6]

人との繋がりが重要と私たちは考えています。全てはつながっています。自然は私たちにインスピレーションを与えてくれ、そこからアートという言葉で未来とつながっていくことを信じています。

fig.1: 《飛べ！何があっても》FLY! NO MATTER WHAT

《花咲く音に耳をすませば》(聆聽花開的聲音)

台中で発展したハイテク技術を利用し、アートの手法で夢を具象化した作品。音と光、ゆっくりと開いたり閉じたりする花弁が生命の循環と花の美しさを表現するキネティックアートです。[fig.2]

《日光域》

いらない街灯を集めて、新たな命を与えた光のインスタレーション作品。光を放ち、未来へとつながります。[fig.3]

《時を超える旅》(過境之時)

タイのクラビーに伝わる伝統的な造船方法と3Dスキャンの技術を組み合わせて、全長26mにもなる、海に浮かぶ船をつくりました。[fig.4]

《再生》(再岫)

台風で壊された檳榔農園の鋼鉄の棒を再利用し、輪郭だけの透明な山を作りました。この作品には、自然災害や生命への関心を高めるという狙いもあります。[fig.5]

fig.2: 《花咲く音に耳をすませば》The Sound of Blooming

fig.3: 《日光域》Brightly Shines the Sun

Luxury Logico is a group of four artists based in Taiwan. We are analyzing the cooperative relationship of all things. We look at the relationship between land and industry and the spirit of cooperation between people. Combining people, teamwork, and collaboration with the environment creates art.

In production, we look for the materials to work with, based on what we have felt at first about the site. It could be collected things, designed objects, or digital materials. Especially, natural materials have sustained the progress of human life. We think these materials have memories, and the deeper the memories could be, the more it involves various things.

Following are the selected past works.

FLY! NO MATTER WHAT (天氣好不好我們都要飛)

Stop motion video work made of the drawings collected through a workshop held in an elementary school in Taiwan. Collecting drawings is as meaningful as collecting stories. [fig.1]

The Sound of Blooming (聆聽花開的聲音)

Using high-tech technology developed in Taichung, this work embodies a dream in the form of art. This kinetic art expresses the cycle of life and the beauty of flowers through sound, light, and petals that slowly open and close. [fig.2]

Brightly Shines the Sun (日光域)

We collected used streetlights and gave them new life to make a light installation. It emits light and leads to the future. [fig.3]

Voyage in Time (過境之時)

Combining traditional shipbuilding methods from Krabi, Thailand, with 3D scanning technology, we created a 26-meter-long boat that floats on the sea. [fig.4]

Rebirth (再山)

Steel bars from a betel leaf farm destroyed by a typhoon were reused to create a transparent mountain with only outlines. This work also aims to raise awareness of natural disasters and life. [fig.5]

Cauldron (聖火裝置)

This is a cauldron kinetic installation made for the 29th Summer Universiade. It is about 7 meters high and 6.2 meters wide and moves using a bicycle frame. The concept is based on the spirit of sports and the wish to move forward. [fig.6]

We think it is important to connect with people. Everything is connected. We believe that nature inspires us and from there we can connect with the future through the language of art.

fig.4 : 《時を超える旅》 Voyage in Time

fig.5 : 《再生》 Rebirth

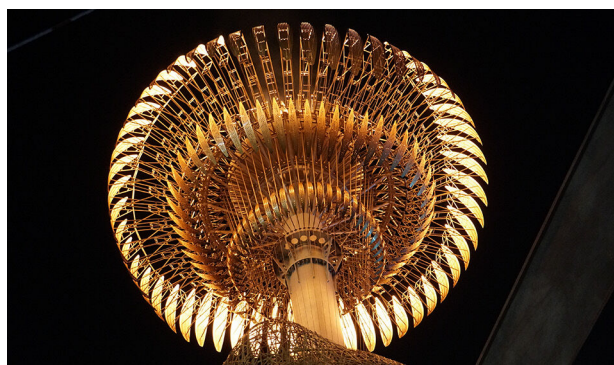

fig.6 : 《聖火台》 Cauldron

リン・クンイン (豪華胡機工) Lin Kun Ying (Luxury Logico)

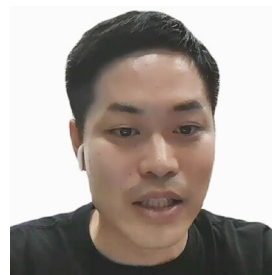
1980年代生まれの現代アーティスト4名、Chen Chih Chien、Lin Kun Ying、Chang Keng Hau、Chang Geng Hwaが、「ハイブリッド」というコンセプトに基づき設立。「愉快で奇妙な土地 (Delightful Weird-Land)」の構想を中心とした明るい作風で知られている。自然環境からインスピレーションを受け、現代社会に溢れる思考やアイデアに挑み、現代の技術と人文科学を統合し、「音楽」「視覚」「インスタレーション」「テキスト」で表現する幻想的な作品を、演劇、映画、ダンス、建築、ポップミュージック、経済行動などの様々な形態や分野で発表。

Based on the concept of "hybrid," LuxuryLogico was created by four contemporary artists born in the 1980s: Chen Chih Chien, Lin Kun Ying, Chang Keng Hau, Chang Geng Hwa, known by their lighthearted style that centers on the idea of "DELIGHTFUL WEIRD-LAND." Inspired by natural environment, tackling thoughts and ideas that fill the spectacles of contemporary society, integrating modern technology and cultivation of humanities, representing their ideas via "music," "visuality," "installation," and "text," their works of fantasies manifest in various forms and genres, including drama, movies, dance, architecture, pop music and economic behavior.

藪本 雄登

Yuto Yabumoto

日本 アウラ現代藝術振興財団 代表理事、紀南アートウィーク総合プロデューサー
 Japan President, AURA Foundation for Contemporary Art Promotion; General Producer, Kinan Art Week

私は、本業としてアジア地域各国に展開する法律事務所の創業者として活動しています。他方、芸術分野では、アウラ現代藝術振興財団でアジア地域のアーティスト、キュレーター、リサーチャーなどの支援、作品のコレクションや展覧会の企画運営等を行っています。また、現在、大学院の博士課程において、芸術人類学や「ゾミア (Zomia)」世界における芸術実践を研究しています。最近では、アピチャッポン・ウィーラセタクン等の東南アジアの現代アーティストの表現を起点に、「アニミズム」という生命理論に「アナキズム」という政治理論を統合しようとするような、分野を越えた研究と実践を行っています。

ちなみに「ゾミア」とは、アカ族やモン族など、タイ、ベトナム、ラオス、ミャンマーなどの東南アジア大陸部の山岳地帯を意味する地理的な用語であり、チベット語やミャンマー語の「ゾーミ (Zomi, 高地人)」に由来しています。ジェームズ・C・スコットによれば、ゾミアに住む人々は、国家による課税、兵役、奴隷などのあらゆる支配から逃れ、アニミズムを基盤としながら、階層性が少ない平等社会に暮らしています。私たちは、山岳地域の「山のゾミア」のみならず、日本列島につながる半島や島々における「海のゾミア」に関する研究や表現実践を行っています。

例えば、私たちは、東南アジア出身のアーティストやキュレーターから成る「プロダクション・ゾミア」というアート・コレクティブを組織し、日本では大阪や宮城、海外ではミャンマーなど、各地で展示を行っています。「水のゾミア」に関して、昨年には「水の越境者 (ゾーミ) たち - メコン地域の現代アート -」(2021, 大阪) [fig.1] を企画・運営しました。タイを代表するアリン・ルンジャー [p.30]、ソム・スパパリンヤー、カンボジアを代表するクヴァイ・サムナンなどメコン地域のアーティスト 10 名を招聘し、展示を行いました。

水の越境者たち
 Zomi Trans-local Migrants on the Water

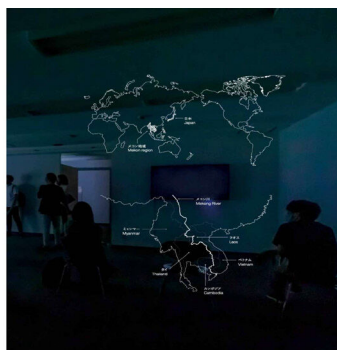

fig.1: 「水の越境者 (ゾーミ) たち - メコン地域の現代アート -」
 Zomi Trans-local Migrants on the Water

た。また、今年 9 月に開催した「アナルコ・アニミズム - まつろわぬ生命 -」(2022, Reborn-Art Festival) [fig.2] では、アピチャッポン・ウィーラセタクンをはじめ、タイ、カンボジア、ミャンマー、インドネシアや台湾のアーティスト 6 名を招聘し、ゾミア世界の表現を起点に「アニミズム」、「アナキズム」、「アート」の関係性を捉えなおそうとし、それは「ゾミア世界のアニミズム - アナルコ・アニミズム試論」という論文に結実しています。2023 年度はドクメンタ 15 で注目を浴びたベトナム人アーティストのトゥアン・マミヤミヤンマー人アーティストのアウン・ミャッターを招聘し、さらに東南アジアのアーティストを日本に紹介していく予定です。

最後に、私たちが主催する紀南アートウィークの「みかんコレクティブ」について紹介します。紀南地域は地理的に「熊野」とほぼ同義であり、「根の国」等と呼ばれる通り、日本の神話などにおいて極めて重要な地域です。熊野は、直感的にアニミズム、アナキズム等を基礎とするゾミアの世界と類似しており、私たちは「熊野ゾミア」を構想し、紀南/熊野と東南アジアのゾミア世界を接合させるアート・プロジェクトを展開しています。初回となる昨年の展示では、紀南地域の 8 カ所に、アジア各地から招聘した 15 人のアーティストによる 18 作品を展示しました [fig.3]。今年の展示では、みかんを中核とした「みかんコレクティブ」というアート・コレクティブを組織し、「みかんマンダラ」展を開催しています。「植物と人間」や「植物と神話」等といった視点から、タイ、カンボジア、ベトナムなどの現代アーティストを紹介しつつ、アートのみならず、神話、哲学、人類学、植物学、生態学、デザインなどの他分野との接合点を探り、空海、南方熊楠等の先人達がこの熊野の地で見出したような宇宙的な広がりを持つ、新たな集合知=マンダラを「みかん」の中に見出そうとしています。

fig.2: 「アナルコ・アニミズム - まつろわぬ生命 -」
 Anarco Animism

My principal title is a founder of a law firm with offices throughout Asia, and I am responsible for the management of the firm. At the same time, as Aura Contemporary Art Foundation, I provide support to artists, curators, and researchers in the Asian region, and organize and host artwork collections and exhibitions. Currently, I am in a doctoral program and conducting research on anthropology and the artistic practices in the world of Zomia. Recently, I have been engaged in cross-disciplinary research and practice, which attempts to integrate the political theory of anarchism into the life theory of animism, using the expressions of contemporary Southeast Asian artists such as Apichatpong Weerasethakul as a starting point.

Incidentally, Zomia is a geographical term of the Akha and Hmong people that refers to the mountainous region of mainland Southeast Asia, including Thailand, Vietnam, Laos, and Myanmar. It is derived from Zomi (highlander) in Tibetan and Burmese. According to James C. Scott, the people of Zomia live in a less hierarchical, egalitarian society based on animism, getting away from all forms of control such as national taxation, military service, and slavery. Our research and practice are not limited to Zomia on the mountains but also include Zomia on the sea, where people live on peninsulas and islands, expanding its relevance to the Japanese archipelago.

For example, we formed an art collective called Production Zomia, consisting of artists and curators from Southeast Asia, with exhibitions taking place in locations including Osaka, and Miyagi, as well as outside Japan like Myanmar. As for Zomia on the water, we planned and managed the exhibition of *Zomi – Trans-local Migrants on the Water: Contemporary Art from the Mekong region* (Osaka, 2021). 10 artists from the Mekong region were invited to show their work, including renowned Thai artist Arin Rungjang [p.30], Som Supaparinya, and acclaimed Cambodian artist Khvay Samnang. Moreover, in the *Anarcho-Animism* exhibition held this September (Reborn-Art Festival, 2022), six artists from Thailand, Cambodia, Myanmar, Indonesia, and Taiwan were invited to show their works, including Apichatpong Weerasethakul. It aimed to re-define the relations between animism, anarchism, and art, taking the expression of the world of Zomia as an inspiration, which came to fruition

in the thesis titled *Animism in Zomia -Trial Theory of Anarcho-Animism*. In 2023, we intend to invite more South Asian artists such as Tuan Mami from Vietnam, who attracted attention at Documenta 15, or Aung Myat Htay from Myanmar, and introduce more to Japan.

Lastly, I would like to talk about the exhibitions we are hosting, Kinan Art Week and Mikan Collective. The Kinan region is considered geographically almost identical to Kumano. This so-called Ne-no-kuni (the netherworld) is a very important area in Japanese mythology. Kumano is intuitively similar to the world of Zomia, which is based on animism and anarchism and so on. We have created a vision of Kumano Zomia and developed art projects to integrate the world of Zomia of Kinan/Kumano and that of South East Asia. For the first year of the exhibition last year, we displayed 18 pieces of artwork in eight locations in the Kinan region created by 15 artists from various parts of Asia. At this year's exhibition, we organized an art collective with a focus on mikan (tangerines), called Mikan Collective, and hosted the exhibition titled *Orange Mandala*. It also features artists from Thailand, Cambodia, and Vietnam, incorporating the viewpoints of plants and people, and plants and mythology. At the same time, it seeks for joining points of art and other fields such as mythology, philosophy, anthropology, botany, ecology, and design, attempting to discover the mandala in mikan. It is a new form of collective intellect with an expense of the universe, which important figures of the past such as Kukai or Kumagusu Minakata found in this Kamano region.

fig.3: 紀南アートウィーク「みかんマンダラ」展
KINAN ART WEEK 2022, *Orange Mandala* Exhibition

藪本 雄登 Yuto Yabumoto

1988年生まれ、和歌山県紀南地域出身。大学卒業後、カンボジアで起業。その後、十数年に渡り、カンボジア、ラオス、タイ等に居住し、事業展開する傍ら、各地のアートコレクティブ等への助成や展示会の支援を行っている。現在、アジア地域の神話、伝説、寓話や民俗等に関心を持ち、秋田公立美術大学 博士課程にて、人類学、民俗学と現代アートについて研究を行っている。主な展覧会として、「紀南アートウィーク 2021」、「水の越境者（ゾーミ）たち -メコン地域の現代アート-」展（大阪）、「アナルコ・アニミズム -まつろわぬ生命-」展（宮城、本年8月20日〜）等がある。昨年は、2022年10月6日〜16日まで、和歌山県紀南地域にて「みかんマンダラ」展を開催。

Born in 1988 in Kinan area of Wakayama Prefecture. After graduating from university, he started his own business in Cambodia. For more than a decade, he has lived and worked in Cambodia, Laos, Thailand, and other countries, and has provided grants and exhibition support to art collectives in various regions. Currently, he is interested in myths, legends, fables, and folklore of the Asian region, and is conducting research on anthropology, folklore, and contemporary art in her doctoral program at Akita Public University of Fine Arts and Music. His major exhibitions include "Kinan Art Week 2021," *Zomi – Trans-local Migrants on the Water: Contemporary Art from the Mekong region* (Osaka, Japan), and *Anarcho-Animism* (Miyagi, Japan, from August 20, 2010). This year, he held *Orange Mandala* in Kinan, Wakayama Prefecture, from October 6 to 16, 2022.

ビクター・ムラス

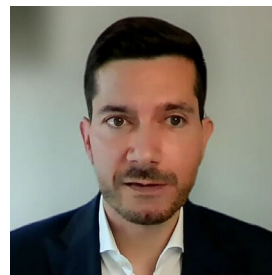
Victor Mulas

アメリカ

世界銀行東京開発ラーニングセンター シニア・スペシャリスト

US

Senior Specialist, World Bank Tokyo Development, Learning Center (TDLC)

世界銀行で私たちがどのような活動をしているか、過去3年間の「アートとクリエイティビティ、開発」というテーマに沿ってお話しします。

まず、世界銀行は国際連合の傘下にある世界最大の開発銀行で、グローバルに展開しながら途上国のファイナンスを支援しています。

私たちは、クリエイティブ産業が経済発展に与える影響について調査して、直近で2つのレポートを作成しました。[fig.1] はその中で紹介しているフレームワークですが、ここで重要なことは、アーティストをはじめとする無形文化遺産 (assets and resources) が中心に来ており、こうした文化遺産はどんな発展途上国にも存在するという事です。私たちは特に、地域単位で経済効果がどのように生まれて影響を与えているかを重視しています。

先ほどカンボジアのササ・アート・プロジェクト [p.22-23] の例がありました。こうしたクリエイティブなスペースを地域に持つことはとても重要です。アーティストとコミュニティをつなぐだけでなく、外部とのコネクションをつくり、無形文化遺産同士をつなぐことで相乗効果を生み出すことができます。

スリランカでは、北川フラムさんの協力のもと、日本の大地の芸術祭や瀬戸内国際芸術祭の手法がどのように

現地で応用できるかを調査しました [fig.2]。スリランカの経済は津波、内戦、さらにパンデミックによって観光業がストップしていることで壊滅的なダメージを受けていますが、まず開発が必要な地域を特定し、有機的に地元の企業や団体がプロジェクトに関われる方法を模索しました。また、こうしたプロジェクトをアフリカなどでも展開し、アートだけでなくファッション、音楽、映像、ジュエリーなど他の分野にも広げてリサーチを進めています。

アートは自然と大きく関わり、人とコミュニティから生まれるものです。私たちは、アートとクリエイティビティが、途上国の持続的成長を助けるものだ と確信しています。

fig.1

fig.2

I talk about our activities at the World Bank on the theme of “Art, Creativity and Development” for the past three years.

The World Bank is the largest development bank in the world under the umbrella of the United Nations. It provides financial support for developing countries around the world.

We do research on the creative industry’s impact on economic development and have recently compiled two reports. The diagram below shows the framework discussed in the reports. [fig.1] What I like to highlight is that assets and resources such as artists are positioned in the center, and that such cultural heritage is present in any developing country. We are particularly focused on how economic effects are generated and what impacts they have.

Earlier, there was the example of Sa Sa Art Projects in Cambodia [p.22-23]. It is extremely important to host this type of creative space locally. The space not only brings artists and communities together, but also gives rise to external connections, as well as develops synergistic effects through connecting mutual intangible cultural assets.

We conducted a survey with the cooperation from Fram Kitagawa, on how to apply the approach used for art exhibits in Japan, such as the Echigo-Tsumari Art Triennial and the Setouchi Triennale, locally in Sri Lanka. [fig.2] The country is suffering devastating economic impacts from the tourism industry coming to a halt as a result of tsunami, civil war, and the pandemic. Our first step was to identify regions that require development, and to search for ways to organically involve local businesses and organizations in projects. These projects are also being launched in other regions, including Africa, while we have expanded our research into other fields beyond art to include fashion, music, videos, and jewelry.

Art is deeply connected to nature and derives from people and communities. It is our firm belief that art and creativity will support the sustainable growth of developing countries.

fig.3

fig.4

ビクター・ムラス Victor Mulas

世界銀行に10年以上在籍し、イノベーション・テクノロジー政策の専門家として20年以上活動する。各国政府や民間企業関係者とのネットワークを構築しており、定期的に日本、ヨーロッパ、米国において主要な会議で講演を行う。日本では内閣府の技術・イノベーション推進関連の委員会や分科会における評議員や、行政機関においてシニアアドバイザーを務める。2019年より東京を拠点に活動。

Recognized thought leader in innovation and technology policy, with 20 years of experience, including over 10 years at the World Bank headquartered in Washington, DC, and regularly presents at high-level conferences in Japan, Europe and the US. He closely works with a global network of innovation and technology policy changemakers in government and corporations, and currently serves as an advisor to Japan’s legislative and executive branches on national technology and innovation policies in special committees, and counseling national and regional innovation and technology institutions and businesses. He has been based in Tokyo since 2019.

林 洋子 Yoko Hayashi

「海」という“緩衝”地帯、時間の再評価—百年まえから、百年あとへ
Sea as the “buffer” zone, a re-evaluation of time: A century back, a century forward

日本 美術史家、キュレーター、文化庁芸術文化調査官

Japan Art Historian, Curator/ Senior Researcher of Agency for Cultural Affairs Japan

私の現在のポストは文化庁芸術文化調査官ですが、本日は個人の意識、アイデンティティーである「アート・ヒストリアン」と「キュレーター」としての視点からお話します。

まず、キュレーターとしてのお話をします。文化庁の直轄で1998年から毎年開催している「DOMANI・明日展」は、2022年で25回目を迎えます。この展覧会は、文化庁が1967年から継続している、芸術家を海外に派遣する、国費留学（在外研修）の制度の成果発表の機会です。今回、「百年まえから、百年あとへ」と題して、10作家が参加します。

過去55年間の美術関係の在外研修の行き先の分布図[fig.1]を見ると、約1500人のうち、60%強はヨーロッパ、25%がアメリカ、アジア・オセアニアは6%です。幕末の開国以降、戦前の日本人美術家の留学先はパリ中心でしたが、1950年代以降はニューヨークに移り、80年代以降デュッセルドルフやベルリン、ロンドンなど、多様になりました。アジア圏に出かけ始めたのは90年代で、行き先はバンコクやソウルでした。たとえば近年では、スライド左上の山内光枝は韓国の済州島やフィリピンのミンダナオ島、左下の金子富之はカンボジアに滞在しました[fig.2]。彼・彼女らの世代の傾向として、それまでの欧米偏重とは異なる多様性を持っています。

次に、アート・ヒストリアンとしてのお話をします。20世紀前半に日本から海外に留学や移住をした作家を長らく研究してきました。時代をさかのぼると、1880

年代生まれの作家たちは、若い時に第一次世界大戦、熟年期に太平洋戦争・第二次世界大戦を経験しました。研究の中心は1920年代のパリで成功を収めた藤田嗣治ですが、20世紀初頭にアメリカに移住後、現地で美術教育を受け、アメリカ美術界で地位を得た国吉康雄にも注目しています。

最後に、こちらは1910年頃の日本郵船の「欧州航路」の地図です[fig.3]。藤田は1913年から1940年のあいだに「地球を三周した」と語っていますが、もちろん航路です。いまや十数時間でどこにでも飛行機で行くことができますが、当時、「極東」に位置する日本は欧米どちらにも数十日の船旅を必要としました。時間はかかっても、船の上での日常生活と、さらにはヨーロッパとアジア間にある複数の寄港地で、多様な文化や人種が存在を身をもって体験することが前提でした。80年近く前までの日本人は、欧米、ひいては中国にたどりつくまえに、「海」という緩衝地帯、時間に恵まれていたのです。

瀬戸内国際芸術祭の最大の魅力は、遠方ではないにせよ、ふだん陸上、大地に生きるわたしたちに、「海の時間」を回復させてくれる機会であることだと私は考えています。「海」は国境をこえた無限の緩衝地帯（バッファー・ゾーン）であり、そして無国籍の時間でもあります。いま一度、海の上での時間、移動と交流を見直す時期に来ているのではないのでしょうか。

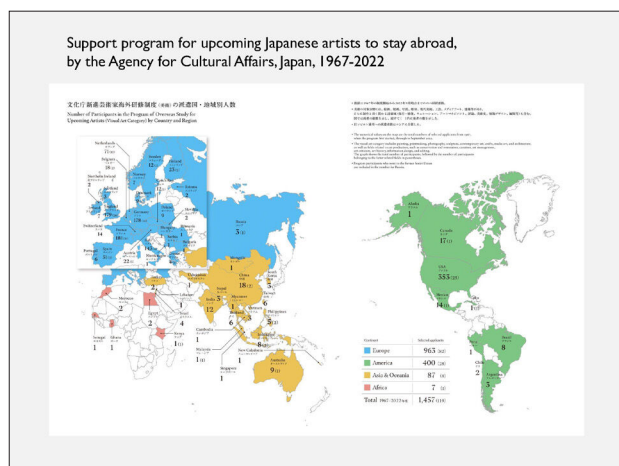

fig.1

fig.2

While my current job is Art and Culture Researcher at the Agency for Cultural Affairs, today I will speak from the perspective of an art historian and curator, which form my personal perception and identity.

First, I would like to speak as a curator. The year 2022 marks the 25th anniversary of DOMANI: The Art of Tomorrow Exhibition, which has been hosted by the Agency for Cultural Affairs since 1998. This exhibition is a platform for artists to present their results from the government-sponsored study abroad (overseas training) program, which has been conducted by the Agency for Cultural Affairs since 1967. This year, under the theme of *A century back, a century forward*, 10 artists will participate in the exhibition.

Looking at the distribution map of destinations for art-related overseas training over the past 55 years [fig.1], out of about 1,500 people, over 60% are in Europe, 25% in America, and 6% in Asia and Oceania. Since the opening of the country at the end of Edo period, most Japanese artists went to Paris as a destination for study abroad before the war. However, the destination shifted to New York in the 1950s, and became more diversified from the 1980s onwards, including to Düsseldorf, Berlin, and London. It was in the 1990s that Japanese artists began to expand to other Asian countries, with Bangkok and Seoul as destinations. For example, in recent years, Terue Yamauchi (top left of the slide) stayed on Jeju Island in South Korea and Mindanao in the Philippines, while Tomiyuki Kaneko (bottom left) stayed in Cambodia [fig.2]. As a trend of these artists' generation, there is more diversity as opposed to the prior Western bias.

Next, I would like to speak as an art historian. Over the years, I have been conducting research on Japanese artists who emigrated or studied abroad in the first half of the 20th century. Going back in time, artists born in the 1880s experienced the first World War in their younger years and then the Pacific War and World War II in their mature years. While the focus of my research is Tsuguharu Foujita, who achieved success in Paris in the 1920s, I am also interested

in Yasuo Kuniyoshi, who emigrated to the United States in the early 20th century, where he received art education, and earned a place in the American art world.

Lastly, here is a map of Nippon Yusen's European routes from around 1910 [fig.3]. Foujita is said to have "circumnavigated the earth three times" between 1913 and 1940, which was of course by sea. Nowadays, we can fly anywhere by airplane in 10 hours or more, but at that time, traveling from Japan, which is in the Far East, required dozens of days of sea voyages to either Europe or the United States. Even though it took time, the voyage came with the assumption of spending everyday living onboard, as well as experiencing diverse culture and appreciating the presence of difference race firsthand at multiple ports of call between Europe and Asia. Japanese people who lived in the time up to nearly 80 years ago were fortunate to have the time in the buffer zone known as the sea until they reached their destinations in the West, and sometimes by extension, China.

I believe that the greatest appeal of the Setouchi Triennale is that, even though it is not far away, it brings back the time at sea to us who normally live on land and on solid ground. The sea is an infinite buffer zone that transcends national boundaries, which is also a stateless time. Isn't it time for us to once again reconsider the time, movement and interaction happening at sea?

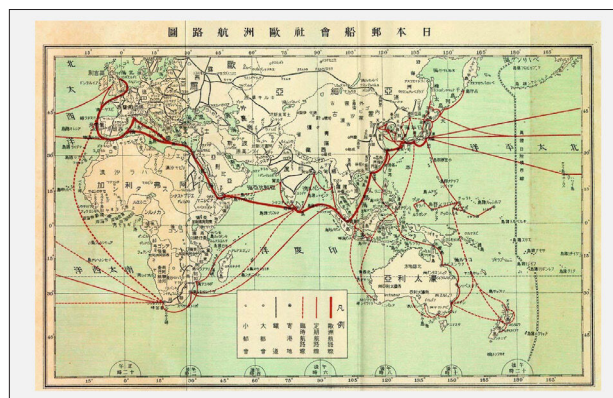

fig.3

林 洋子 Yoko Hayashi

美術史家、キュレーター。専門は近現代美術史、日仏文化交流史。博士（パリ第一大学）。京都市生まれ、1995年の東京都現代美術館立ち上げに学芸員として関わる。京都造形芸術大学教員を経て、現在は文化庁芸術文化調査官。

Art historian and curator. Her specialties are the history of modern and contemporary art and the history of cultural exchanges between Japan and France. She holds a PhD (Université Paris I). Born in Kyoto, she was involved in the establishment of the Museum of Contemporary Art Tokyo in 1995 as a curator. After working as a teacher at Kyoto University of Art and Design, she is currently an researcher for the Japan Agency for Cultural Affairs.

福武ハウス「アジア・アート・プラットフォーム」

Fukutake House : Asia Art Platform

福武ハウスでは、小豆島の一つの集落を通してアジア諸地域がつながるプロジェクト「アジア・アート・プラットフォーム（AAP）」を2013年より展開してきました。2022年は「瀬戸内国際芸術祭2022」の夏・秋会期においてAAP 2022 協同展「Communal Spirits / 共に在る力」を開催しました。目的を共にし、連携するアジア地域の5つの団体（パートナー）と福田集落内にある空き家に作品を展示しました。北川フラムをプロジェクト全体のディレクター、カンボジアのパートナー、リノ・ヴースを本協同展企画のキュレーターとして迎え、リノにより提案された「Communal Spirits / 共に在る力」というタイトルに沿って、多彩な5組の作品が集められました。

Fukutake House has been at work developing Asia Art Platform, a project that connects various Asian regions through a single village on Shodoshima, since 2013. In 2022, we held the AAP 2022 collaborative exhibition “Communal Spirits” during the summer and fall sessions of the Setouchi Triennale 2022. We exhibited artworks in vacant houses in Fukuda village together with five affiliate Asian organizations (“partners”) that share our objectives. Under the project direction of Fram Kitagawa, we welcomed Vuth Lyno, our partner from Cambodia, as the project curator, and gathered five sets of vibrant art pieces under Lyno’s theme of Communal Spirits.

AAP 2022 「Communal Spirits / 共に在る力」 AAP 2022 “Communal Spirits”

カンボジア Cambodia

アーティスト：クヴァイ・サムナン
パートナー：ササ・アート・プロジェクト
Artist : Khvay Samnang
Partner : Sa Sa Art Projects

Khvay Samnang, *Preah Kunlong (The Way of Spirit)*, 2016-2017

香港 Hong Kong

アーティスト：香港アートスクールの講師と卒業生
キュレーター：フィオナ・ウォン・ライ・チンと香港アートセンターチーム
パートナー：香港アートセンター
Artist : Teachers and alumni of Hong Kong Art School
Curator : Fiona Wong Lai Ching and HKAC team
Partner : Hong Kong Arts Centre

Teachers and alumni of Hong Kong Art School, *Hong Kong Colours in Shodoshima: A Ceramics Showcase*, 2021-

台湾 Taiwan

アーティスト：サマー・ファン&ツァイ・ジアイン
パートナー：台湾歴史資源経理学会
Artist : Summer Huang & Tsai, Jia Yin
Partner : Institute of Historical Resources Management

Summer Huang & Tsai, Jia Yin, *Blessings from Sunshine*, 2022

タイ Thailand

アーティスト：コラクリット・アルナーノンチャイ & アレックス・グヴォジック
パートナー：ジム・トンプソン・アートセンター
Artist : Korakrit Arunanondchai & Alex Gvojić
Partner : The Jim Thompson Art Center

Co-commissioned by the Migros Museum für Gegenwartskunst & Kunstverein Hamburg, and supported by FACT with funds from Arts Council England and Liverpool City Council

インドネシア Indonesia

アーティスト：アナン・サブト
パートナー：チェメティ・インスティテュート・フォー・アート&ソサイエティ
Artist : Anang Saptoto
Partner : Cemeti - Institute for Art and Society

Anang Saptoto, *Customers 4.0 (Abdul Ruum Lab)*, 2020; *Customers 4.0 (Lila Imelda Sari Family)*, 2021 (Photo by Anang Saptoto)

芸術祭視察ツアーに参加したパートナー

Partners who joined Art Festivals Inspection Tour

- ・リノ・ヴース
Vuth Lyno [p.22]
- ・ロ・カーイン
Lo Ka Yin [p.24]
- ・パウィーナ・ネカマヌラク
Paweena Nekamanurak [p.26]
- ・アナン・サブト
Anang Saptoto [p.28]
- ・ムハンマド・ズルコルナイン
Muhammad Dzulqornain [*1]
- ・チョン・チンイン
Chong Chin Yin [*2]

[*1] ムハンマド・ズルコルナイン Muhammad Dzulqornain

ジョグジャカルタ出身、在住。現在、チェメティ・インスティテュート・フォー・アート・アンド・ソサイエティにてアーカイブ&ドキュメンテーションマネージャーを務める。

A multi-media worker who works and lives in Yogyakarta. Currently works as an Archive and Documentation Manager at Cemeti - Institute for Art and Society from 2019 until now. He got his bachelor's degree from the Film and Television Program at Indonesian Institute of the Arts, Yogyakarta.

[*2] チョン・チンイン Chong Chin Yin

台北出身、香港と台北を拠点に活動。現在、香港アートセンターでアシスタント・キュレーターを務める傍ら、東アジアの多地域でプロジェクトに携わり、香港と台湾のキュレーターとリサーチャーからなるコレクティブ「Arts Collective」のキュレーター兼共同設立者を務める。

Born in Taipei, Taiwan. Lives and works between Hong Kong and Taipei. Currently, works as Assistant Curatorial Manager at Hong Kong Arts Centre, while at the same time conducting independent art and multidisciplinary projects in East Asia. She also works as a curator and co-founder of Arts Collective, a creative collective based in Hong Kong, consisting of curators and researchers in Hong Kong and Taiwan.

Part 2

From Europe to the World

ヨーロッパから世界へ

ケンデル・ギール

Kendell Geers

南アフリカ／ベルギー アーティスト
South Africa / Belgium Artist

今回の瀬戸内国際芸術祭 2022 のために制作した《FLOW》についてお話しします。

これは海を見渡すことのできる窓が付いた壁で、焼き杉板でできています。また、4つのLでできた正方形がありますが、この正方形は壁を切り開いて窓になっており、訪れた人は焼かれた文字と反射する鏡の境目から、その向こうにある海を見ることができます。ここで、焼き杉を使っているのは、日本の文化への敬意を表しています。

壁面には「FLOW」という単語が上下左右に組み込まれていますが、これは「言語は私たちを解放したり閉じ込めたりする境界線として機能する」ということを作品のコンセプトにしているからです。

いわゆる道教の考え方で、「『道』の本質：語ることができる道は、真の道（絶対者としての道）ではない。名付けられるものは、真の名前（絶対者の名称）ではない。」というものがありますが、言葉は超越した世界に我々を連れて行ったり、制限したりします。

日本にある私の他の作品でいうと、越後妻有の《分岐点だらけの庭》も、制作してから20年が経っています。

どちらの作品も、地球、山々、四季へのリスペクトから生まれました。アートと自然のあいだの循環を表している《FLOW》が、《分岐点だらけの庭》のように、この美しい島とともに徐々に朽ちていってほしいと願っています。

I would like to talk about *FLOW*, which I created for the Setouchi Triennale 2022.

This is a wall with a window overlooking the sea, made of burnt cedar planks. It also has a square shape made of four L-shaped pieces. This square cuts through the wall to form the window. Visitors can see the sea on the other side of the wall from the boundary between the engraved letters and the reflecting mirror. The use of burnt cedar is a nod to Japanese culture.

The word FLOW is placed together from various directions, which symbolizes the artwork's concept that language acts as a boundary that both liberates and confines us.

As in the Taoist philosophy, "The essence of 'tao' is such that the tao cannot be expressed in words; what can be expressed in words is not truly tao (tao of the absolute). What is named is not the true name (name of the absolute)," language takes us to the world beyond as well as limits us.

As for another piece of mine in Japan, twenty years have passed since I created *The Garden of Forking Paths* in Echigo-Tsumari.

All my artwork is derived from my respect for the earth, mountains and four seasons. I hope that *FLOW*, which represents the cycle that exists between art and nature, will gradually age with this beautiful island, as does *The Garden of Forking Path*.

fig.1-5 : FLOW

ケンデル・ギール Kendell Geers

1968年、南アフリカ出身、ベルギー在住。アフリカで最も重要な著名なアーティストの一人であり、彼の作品は、ハウス・デア・クンスト（ドイツ）、ポンピドゥーセンター（フランス）、グッドマンギャラリー（南アフリカ）、ストックホルム美術館など、世界各地で数多くの個展やグループ展で発表されている。反アパルトヘイト運動での経験から、物、材料、イメージ、サイン、シンボルを用いて、ミニマリストの規範をテロリアリズムと呼ぶものへと変化させる、荷電式のインスタレーション、パフォーマンス、写真、彫刻を制作。

Born in 1968 in South Africa and currently lives in Brussels, Belgium. One of the most important and renowned artists in Africa and his work has been shown in numerous solo and group exhibitions worldwide, including Haus der Kunst, Centre Pompidou, Paris; Goodman Gallery Cape Town; Haus der Kunst, Munich; Kunsthalle Stockholm. Using objects, materials, images, signs and symbols from his experience in the anti-apartheid movement he created charged installations, performances, photographs and sculptures that shifted the Minimalist canon into what he termed TerroRealism.

マッシモ・バルトリーニ

Massimo Bartolini

イタリア アーティスト
Italy Artist

今年、私の住まいに程近いイタリアのプラートのルイジ・ペッチ現代美術センター、また遠く離れた粟島で同時に二つのプロジェクトを行いました。

「近い場所」（ルイジ・ペッチ現代美術センター）では、30年以上にわたって私が制作した作品が10の部屋に展示され、それら10の部屋をまたぐように美術館を支える背骨のような大型の作品が設置されました [fig.1 - fig.3]。一方、「遠く離れた場所」（粟島）で見せたのは屋外作品で、1903年にガリレオ・チニが制作した花瓶のレプリカのほかに、その土地で見つけたものにほとんど何も手を加えず制作しました [fig.4 - fig.5]。

「近い場所」の展示は《In there》、「遠く離れた場所」の展示は《Still Life》というタイトルです。不思議なことに、この二つは互いに語り合っているように見え、「近い場所」は動きを、もう一方の「遠く離れた場所」は固定されたものを暗示しています。

「近い場所」の展示は人生の円環のようであり、思考の波が小さな音楽の断片のように現れては消えます。それは拡張についての作品で、全体を把握するためには歩かなければなりません。

よく見ると壁面には、私の誕生日を祝う数字のロウソクを鋳造したブロンズ作品が家の表札のように並べられており、それぞれの時代に「住む」追体験をすることができます。

また、これらの家／時を横断する役目を果たすのが、頭上に組まれた建築足場のパイプオルガンです。「近い

場所」の展示は音楽を遠くへ送り届ける装置であり、その中身は日本の風鈴の音のように現れては消える、純粋にとりとめのない、浮遊する思考なのです。

一方、「遠く離れた」粟島では、エビスグサの野原の中にある小さな池の、さらにそこに浮かぶ花瓶がもつ小さな内部空間を構築しました。これは「集中」に関する作品で、場所にこだわって意識を統一したものであり、作品をよく理解するためには立ち止まる必要があります。空間の広がりや粟島の野原から始まり、池、花瓶、花瓶の中の穴へと集約されていきます。浮かぶ花瓶は、池の一箇所に集中する奥行きを暗示しています。花瓶の深さが、受け皿や空洞、水面の穴となっているのです。癒しの植物であるエビスグサとハスに彩られた《Still Life》は、瞑想と静寂、平穏のための空間なのです。

fig.2: In there

fig.1: In there

fig.3: In there

These days I am experiencing two projects at the same time: one very close to home, at the Pecci Museum in Prato, and one very far from home in Awashima.

The work “close to home” is an exhibition in which works made over a period of 30 years are led through 10 rooms by a single large new work that runs like a backbone inside the museum. [fig.1 - fig.3] The work “far from home”, on the other hand, is an outdoor work, a work that uses what is found in the area, adding very little: just a vase that is a copy of a vase made in 1903 by Galileo Chini. [fig.4 - fig.5]

Curiously, the titles of the two works seem to be talking to each other. The work, the one “close to home” is called *In there*, and the one “far from home” is *Still Life*.

The one “close to home” alludes to movement, and the other, “far from home” to stability. The “close to home” exhibition is a closed circle of life, where waves of thoughts appear and disappear like little pieces of music. It is a work about an extension. It is necessary to walk to grasp the whole work and will not be enough.

On closer inspection, the exhibition “close to home” is also a contained space, bordered by candles that are the wax candles of my birthdays cast in bronze, which follow one after the other on all the

walls of the museum. These candles also resemble house numbers, as if one could inhabit an age.

These ages/homes are traversed by this “railway line”, made from a construction scaffold, hung from the ceiling whose pipes have been transformed into an organ. The exhibition “close to home” is a musical instrument that sends music far away. Its enclosure is pure rambling, floating thoughts that appear and disappear like the tinkle of a Japanese Furin.

Awashima the “far from home” work, on the other hand, is the construction of a small space within a field of Sicklepod that contains a small space of a pond that contains a small space of the inside of a vase. It is a work on concentration. You have to stand still, to better perceive the work. The space, starting from the field of Awashima to the pond to the vase to the hole inside the vase. The floating vase alludes to a depth concentrated in one part of the lake. A depth floating above that instead of being below, becomes a reception, a cavity, a hole in the water. *Still Life*, which is decorated with the motif of healing plants, Sicklepod, and Lotus is a space of contemplation of peace of healing, and silence. A place to be still while everything moves.

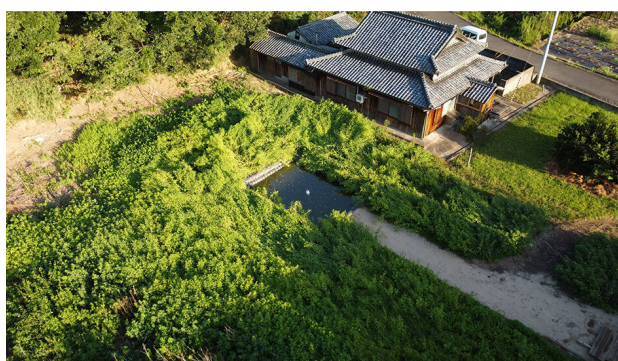

fig.4 : *Still Life*

fig.5 : *Still Life*

マッシモ・バルトリーニ Massimo Bartolini

1962年、イタリア、チェーチーナ生まれ（在住）。1993年以降、イタリア国内外で数多くの展覧会に参加している。日本では主に、「横浜トリエンナーレ 2011」、「大地の芸術祭 2012」に参加した。

Born in 1962 in Cecina (LI) Italy, lives and works there. Since 1993 shows in numerous exhibitions in Italy and selected group shows abroad. In Japan, he participated in the Yokohama Triennale 2011 and the Echigo-Tsumari Art Triennale 2012.

アイシャ・エルクメン

Ayşe Erkmen

トルコ/ドイツ アーティスト
Turkey / Germany Artist

私が最近制作した、宇野港の《本州から見た四国》についてお話しします。

作品を構想した時期、日本に渡航することができず、地図を見ていて瀬戸内海に様々な島の形があることに気づきました。その形に大変興味を持った私は、そのアウトラインを象った彫刻をつくることを考えました。

初期のプランは、向かい合っているいくつかの島々を選び、ある島の形の彫刻を違う島の浅瀬に置くというものでした [fig.1]。これを複数の箇所で開催します。彫刻が海で自然光を受けて宝石のように輝いたらいいなと思ったのです。

現実には様々な規制があり、海に作品を置くことは実現できなかったのですが、宇野港の作品を考えました。

これは本州と四国、2つの島が対峙しているというコンセプトで、島（宇野港）の向かいにある島（四国）のアウトラインが描かれています。これは、2つの島の間のコミュニケーションのようなものであり、また、瀬戸内海で互いに見つめ合っている他の島々のメタファー、シンボルにもなっています。

また、このステンレスのチューブは地面から直接出ており、四国のカーブを描いて反対側には触れないという、たった一本の線で描かれた空中のドローイングのようなものでした [fig.2]。

制作はスムーズに進み、日本にこのような恒久作品があることをとても嬉しく思っていました。しかし、9月に超大型の台風 [*1] が四国を襲い、彫刻は吹き飛ばされてしまったのです。

残念ながらこの作品をつくり直すことは叶わず、私は胸が張り裂けるような気持ちですが、また日本で恒久作品をつくる機会があることを楽しみにしています。

[*1]：2022年9月19日の台風14号

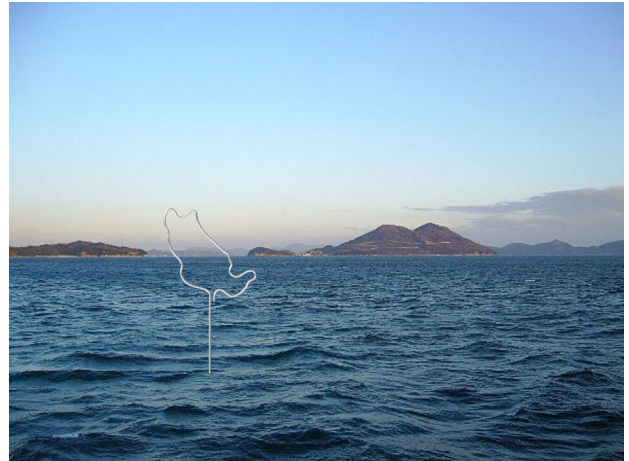

fig.1: 初期プラン Initial plan

fig.2: 《本州から見た四国》 Honshu sees Shikoku

I'd like to talk about my recent sculpture called *Honshu sees Shikoku*, which was installed at the Uno Port.

When I came up with the idea, I was unable to travel to Japan, so I instead looked over a map and noticed that there are many islands in the Seto Inland Sea. I became very enthralled by their shapes and became inspired to create sculptures with the same outline as these islands.

My initial plan was to select several islands facing each other and install a sculpture in the shape of one island on the wharf of the island opposite to it, which I would be doing at multiple locations. [fig.1] I wanted the sculptures to shine like a diamond in the sunlight reflecting off the sea.

In reality, there were various restrictions in place. Therefore I was not able to install the sculptures in the sea. Instead, I came up with the idea for the Uno Port.

This sculpture is based on the concept that Honshu and Shikoku are two different islands facing each other. The sculpture is an outline of Shikoku placed at the Uno Port, which is located across from Shikoku. This represents a form of communication between the two islands and stands as a symbol, or metaphor, for the other islands in the Seto Inland Sea facing each other.

The sculpture's stainless-steel tubing rises directly from the ground, traces the shape of Shikoku, without touching the opposite side. This makes it appear similar to a mid-air drawing using a single, uninterrupted line. [fig.2]

Production of the sculpture went smoothly, and I was very happy for such a permanent work to be installed in Japan. However, a major typhoon [*1] struck Shikoku in September and the sculpture was

blown away.

Unfortunately, it was not allowed to make a replacement, which breaks my heart. Nevertheless, I look forward to having the opportunity to create another permanent art installation in Japan in the future.

[*1] : No. 14 (Typhoon Nanmadol) which hit Japan on September 19, 2022.

アイシャ・エルクメン Ayşe Erkmen

1949年、トルコ、イスタンブール生まれ。ベルリンとイスタンブール在住。現地の社会的および物理的な環境を背景として既存の構造や状況に入り込み、新たな解釈を与えるような作品を展開する。生命と芸術を混ぜ合わせ、日常的な空間や状況で、物の関係を入れ換えることで曖昧な空間を生み出す。観客や参加者がいて初めて作品が完成するような、現実社会へと展開する作品を制作する。

Born in 1949 in Istanbul, Turkey. Currently lives in Berlin and Istanbul. Her works are based on the local social and physical environment, entering into existing structures and situations and giving them a new interpretation. She mixes life and art, and creates ambiguous spaces by switching the relationship between everyday spaces, objects, and situations. She creates works that expand into the real world, where the work is only complete when there is an audience or participant.

エカテリーナ・ケニグスベルク

Ekaterina Kenigsberg

ベラルーシ

ベラルーシ国立美術アカデミー教授

Belarus

Professor, Belarusian State Academy of Arts

私はベラルーシの美術研究者、キュレーター、アーティストで、ベラルーシ国立美術アカデミーの教授です。

グローバルな、あるいはローカルな出来事、社会的、個人的な変化、克服し難かったり偶然であったりする要因によって引き起こされる激動は、ベクトルや方向性を変化させ、ある可能性を閉じるかわりに別の可能性を開き、私たち皆に必然的に影響を与えます。[fig.1]

コロナウイルスが流行する前、私はキュレーターとして海外でベラルーシの美術を積極的に紹介してきました。私がキュレーションを行った最近の大きなプロジェクトである「時間の帯」は、2019年4月にジュネーブの国連事務所のパレ・デ・ナシオン（Palace of Nations）で開かれました。

これはベラルーシ国立美術アカデミーが、ジュネーブの国連事務所ベラルーシ共和国代表と他の国際機関の協力のもとに企画しました。展示のコンセプトは、時間と空間、距離や情報の流れの変化をアートによって探るというものです。[fig.2]

美術史家としては、私は20世紀後半から21世紀初頭の現代美術におけるキュレーションについて研究しています。これはとても興味深く幅広い分野で、状況の変化に伴って新しいキュレーションの戦略が生まれています。この数年間、私は、日本の現代美術の芸術祭の独自性を詳しく研究し、論文を書きました。研究はまだ完成していませんが、私の新しい単著の一つの章として扱うのに十分な資料が集まりました。[fig.3]

北川フラムさんの主導で始まったインスタグラムプロジェクト「Artists' Breath」 (@artistsbreathpress) は、パンデミックの時代における現代美術のキュレーターの創造的な方法を考えるためのユニークな出発点になりました。「Artists' Breath」は、コロナ禍というこれまで人間が知らなかった状況における日常の経験を、世界の様々な国のアーティストたちがユニークな記録として残したという点で、もっとも意義があったと思います。

私はアーティストとしての自分の活動には普段あまり触れません。とはいえ、アーティストは誰もが多少少なかれ現在の状況に反応しています。私がこの2年間つくってきたのは、鏡、より正確に言えば割れた鏡の破片を使った作品です。それは、ストレスの多い状況を体験するためのある種のメカニズム。私のプロジェクトは《不確かな状況で》というタイトルで、このタイトルは多様な側面を的確に反映していると思います。人は誰もが、鏡の中に、それが映し出しているものではなく、自分が見たいと願うものを見ます。私はアートの可能性はどのような状況においても無限だと信じています。[fig.4]

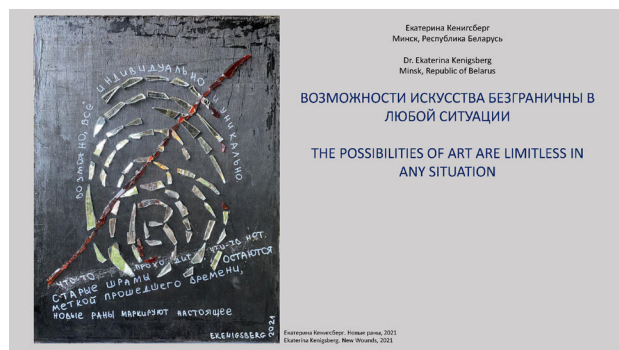

fig.1

fig.2

I am an art researcher, curator and artist from Belarus, and a professor at the Belarusian State Academy of Arts.

Upheaval caused by global or local events, social and individual changes, or factors that may be hard to overcome or coincidental changes the vector or direction in life, which may very well close some doors of possibility while opening up others and inevitably affect all of us. [fig.1]

Before the COVID-19 pandemic, I actively worked to promote Belarusian art overseas as a curator. The latest major project that I curated, *Time Tape*, was held at the UN Palace of Nations in Geneva in April 2019.

It was organized by the Belarusian National Academy of Arts in cooperation with the Representative of the Republic of Belarus at the United Nations Office in Geneva and other international organizations. The concept of the exhibit was to explore the changes in time and space, distance and information flow through art. [fig.2]

As an art historian, I study curation in contemporary art in the late 20th through early 21st centuries. This is a very interesting, wide-ranging field, in which new strategies for curation emerge as a result of situational changes. In recent years, I studied

and wrote a thesis on the uniqueness of Japanese contemporary art festivals in detail. While the research is not yet complete, I have collected enough materials for a single chapter in my new monograph. [fig.3]

The concept of *Artists' Breath*, an Instagram project (@artistsbreathpress), launched by Fram Kitagawa serves as a unique starting point for curators of contemporary art in the time of pandemic to consider creative approaches. I think *Artists' Breath* was most meaningful in that it allowed artists from different countries around the world to leave a unique record of their everyday experiences under the unprecedented human experience known as the COVID-19 pandemic.

I don't usually touch on my activities as an artist. That said, all artists are more or less reacting to the current situation. What I have created in the last two years was a mirror, more precisely speaking, an artwork made with broken pieces of a mirror. It is some kind of mechanism for experiencing a stressful situation. My project is titled *In a Situation of Uncertainty*, which I believe accurately reflects many aspects. Everyone looks for what they want to see in the mirror, not what it reflects. I believe the possibility of art is unlimited in any type of situation. [fig.4]

fig.3

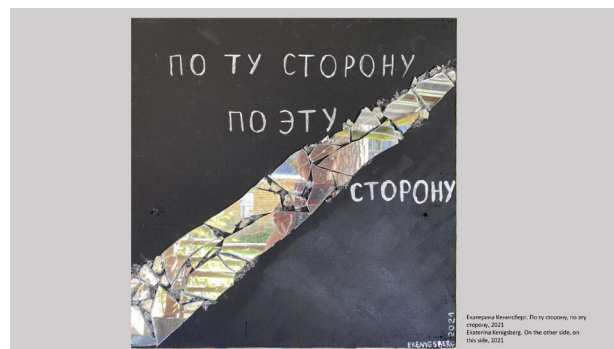

fig.4

エカテリーナ・ケニグスベルク Ekaterina Kenigsberg

1965年4月2日生まれ。美術博士。ベラルーシ国立美術アカデミー美術史・美術理論学科教授、国際関係部門部長。ベラルーシ、ミンスク在住。

Born on April 2, 1965 and is a Doctor of Fine Arts, Professor of Art History and Art Theory at the Belarusian State Academy of Arts and Head of the Department of International Relations. She lives and works in Minsk, Belarus.

タマーラ・ガレーエワ

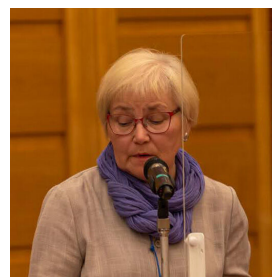
Tamara Galeyeva

ロシア

ウラル連邦大学准教授

Russia

Associate Professor, Ural Federal University

私は美術史の研究者で、ロシアのエカテリンブルクにあるウラル連邦大学の教員です。

エカテリンブルクはロシアの文化的な中心地であり、私はそこで美術の分野で活動しています。大学では同僚と共に創造的で快適な環境をつくりあげ、現代美術を学んだ学生たちが研究者、キュレーターなど多様な職業につくための特別なシステムを構築しました。

この新しい教育環境のもとで、エカテリンブルクではこの数十年の間に、ストリート・アート、サイエンス・アート、メディア・アートなど、現代的な形式の美術に携わる人々や組織が数多く生まれました。大規模な展示のプロジェクトが始まり、なかでも、2010年に始まった「ウラル工業ビエンナーレ」は多くの参加者の協力のもとに、彼らを結びつけ、アートを発展させてきました。

ウラル工業ビエンナーレ、そしてエカテリンブルクの他の文化的施設のほぼすべての創始者やスタッフは、私が長年働き、10年間その長をつとめてきたウラル連邦大学の美術史・文化学・歴史学部の卒業生です。また、学生の多くが、ウラル連邦大学の現代文化センターと、ウラルのソ連非公認アーティスト、ブカシキンの作品を展示する大学付属ブカシキン美術館で、最初の専門的な経験を積みました。多くの国際的プロジェクト、地域のプロジェクトは、学生の努力によって実現されました。

この3年間のコロナ禍における生活と、現在の複雑な政治的状況は、現代美術全般の環境と、私たち個人の活動の形態を確実に変化させました。新しい現実には、地域の文脈をより注意深く参照し、デジタルやバーチャルの技術をより広く活用し、アーカイブの活動に積極的に取り組むことを促しています。しかし、重要なのは、私たちがお互いに注意を払って心をこめて接し合うこと、友情、友愛を育み続けようとするのだと思います。私たちの大学の小さな美術館の風変わりな主人公であったエヴゲーニー・マラーヒン、すなわちブカシキンが常に若いアーティストたちに囲まれ、彼らとすばらしい友愛を育んでいたように。

fig.1

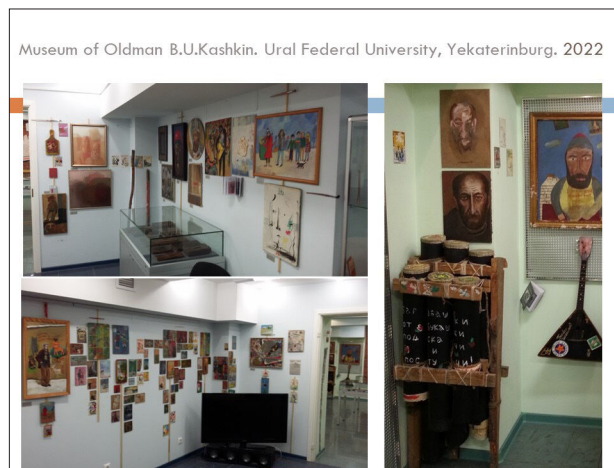

fig.2

I am an art history researcher working as a lecturer at the Ural Federal University in Yekaterinburg.

Yekaterinburg is a cultural hub in Russia, where I work in the domain of art. At the university, I work with colleagues to develop a creative and comfortable environment, and created a special system for students of contemporary art to land a variety of jobs such as researcher and curator positions.

Under this new education environment, many people and organizations involved in modern art formats have emerged in the past few decades, including in street art, science art, and media art. Large exhibition projects began to take place, including the Ural Industrial Biennial of Contemporary Art that started in 2010, through which artists are connected and art is promoted based on cooperation between many of the participants.

Most of the founders and staff at the Ural Industrial Biennale, and other cultural facilities in Yekaterinburg are graduates of departments of art history, cultural studies and history at the Ural Federal University, where I served as the head for

10 years, and worked for many more years. Many of our students have gained their first professional experience at the Center for Contemporary Culture at Ural Federal University and the university-affiliated Bukashkin Museum where works of Bukashkin, the unofficial Soviet artist of the Urals are displayed. Many international and regional projects have been made possible through the efforts of our students.

For the past three years, the pandemic and current complex political situation have indeed changed the overall environment for contemporary art and our personal activities. The new normal has prompted more careful reference to local contexts, greater use of digital and virtual technologies, and active involvement in archiving. However, I think the important thing is that we treat each other with consideration and care, and that we try to continue to foster friendships and a sense of community. I hope it will be just as how Eugenii Malachin, the eccentric and extraordinary protagonist of our university's small museum, also known as Bukashkin, was always surrounded by young artists where wonderful friendship was formed.

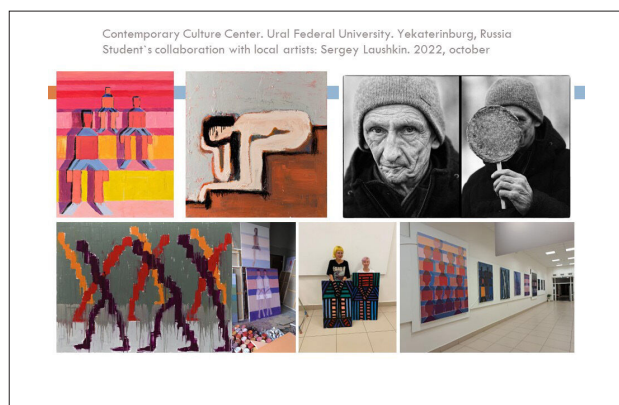

fig.3

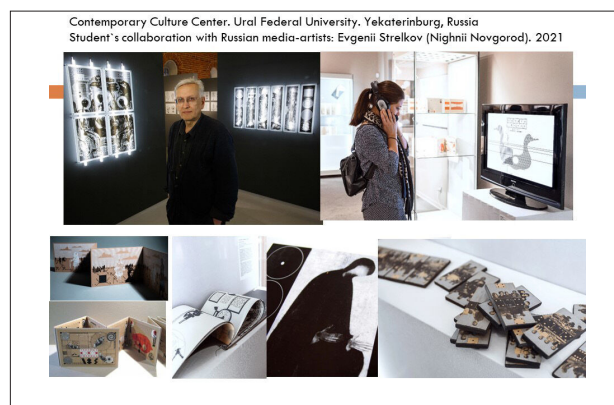

fig.4

タマーラ・ガレーエフ Tamara Galejeva

エカテリンブルクを拠点に活動する美術史家、批評家、キュレーター。1977年にウラル国立大学美術史学科を卒業し、美術史の博士号を取得。1987年から2006年までウラル国立大学に勤務し、その後、ウラル連邦大学美術史・文化研究学科長を務める。エカテリンブルクの現代文化センターとB.U. カシキン美術館の館長を務める。ロシア芸術家連合、ロシア芸術批評家協会、ユネスコ国際芸術批評家協会に所属。エカテリンブルクの歴史への貢献に対してPriznanie賞(2014年)、教育・文化・芸術における功績に対してエカテリンブルク行政から付与されるV. N. Tatischev and G. V. Gennin賞(2016年)を受賞している。

Born in 1954 in Sladkovo, Russia. Art historian, critic, and curator who lives and works in Yekaterinburg. She graduated in Art History from the Ural State University in 1977 and holds a PhD in Art History. She worked at the Ural State University from 1987 until 2006, when she headed the Department of Art History and Cultural Studies at the Ural Federal University. She is the head of the Center of Contemporary Culture and B. U. Kashkin Museum, Yekaterinburg. She is a member of the Russian Union of Artists, the Russian Association of Art Critics and the International Association of Art Critics affiliated with UNESCO. She was the recipient of Priznanie award for her contribution to the history of Yekaterinburg (2014) and V. N. Tatischev and G. V. Gennin Award granted by Yekaterinburg Administration for achievement in education, culture and art (2016).

ジャンナ・カディロワ

Zhanna Kadyrova

ウクライナ アーティスト
Ukraine Artist

2022年2月24日以降、ロシア軍がウクライナに侵攻する前に計画していたすべてのプロジェクトやレジデンスの計画を変更したり中断しなくてはならなくなりました。現在私は、ウクライナのこの状況と結びついたプロジェクトに取り組んでいます。そして、この恐ろしい戦争について話すあらゆる機会を活用しようと努めています。

たとえば9月には、私が参加する8つの展覧会が始まりました。日本でも展示された《パリアヌイツャ》は、今も世界を旅しています [fig.1]。このプロジェクトは、作品を売って得た利益によって、ウクライナを守っている人々、生活の必需品を失った人々を助けることができるという点で、私にとって重要です。これは私の創作活動において初めての人道的なプロジェクトです。

また、《不安》というタイトルの連作を描き続けています [fig.2]。ヨーロッパを旅し、周囲の風景を絵に描き、その絵の中やその土地で集めた古い刺繍の上に「空襲警報」という単語を、その土地の言語で書き入れています。キーウから避難していた時、カルパチアの小さな村でたくさんの刺繍の絵がある家を見かけ、それらは平和で明るく、国のあらゆる場所で空襲警報が聞こえる現在の状況とは対照的だと感じました。

9月22日には、グラーツで、2つの新作のモニュメント《安全な戦争》が発表されました [fig.3]。素材は、キーウ周辺のロシア軍から解放された地域で集めた、爆

破によって破壊された金属です。私たちの戦争の問題を外交や法律によって解決することができない文明社会の崩壊の象徴です。この戦争が自分たちとは無関係だと考えている国々への批判でもあります。

私の最近のプロジェクトの最後の例としてあげるのが、《ロシアのミサイル》です。ミサイルの絵をシールの用紙に描いて、ヨーロッパの都市の公共交通機関の窓に貼りました。電車が走ると、窓に貼られたミサイルも飛んでいるように見えるのです。このプロジェクトの課題は、ロシアがウクライナの平和な都市に毎日ミサイルを発射していることに関心を呼び起こすことです。

私は精力的に仕事を続けており、こうした機会があることを嬉しく思っています。様々な方法でウクライナを支援して下さるすべての方に感謝しています。

* ウクライナよりオンラインでの参加

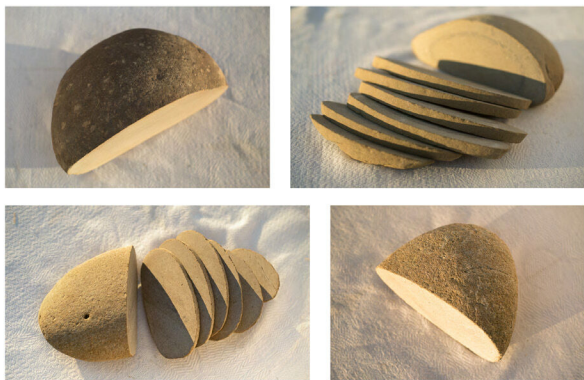

fig.1: 《パリアヌイツャ》 Palianytsia

fig.2: 《不安》 Anxiety

Ever since 24th February of 2022, I had to change or give up all the plans for the ongoing projects and residencies. Now I'm working on the projects in response to today's situation in Ukraine. And I try to make use of every opportunity to talk about this horrible war.

For example, in September, eight of the exhibitions I'm involved in were open. *Palianytsia*, which was also exhibited in Japan, is now traveling all over the world. [fig.1] This project is very important to me in regards to its profit that helps people guarding Ukraine and people in need. This is the first humanitarian project in my creation.

I am also working on a series of small drawings titled *Anxiety*. [fig.2] I often traveled around Ukraine and Europe, to draw the surrounding landscape, and in these drawings or the old embroideries from the area, I wrote the words "air raid warning" in the local language. When I was evacuated from Kyiv, I saw a house in a small Carpathian village with many embroidered pictures. The theme of those embroidered pictures seemed peaceful and cheerful, a stark contrast to the current situation where air raid alarms can be heard in all parts of the country.

On September 22, my two new monuments *Harmless War* were presented in Graz. [fig.3] The material is metal destroyed by explosions, collected by me in areas liberated from the Russian army around Kyiv. It is a symbol of the collapse of a civilized society that cannot solve the problems of our wars through diplomacy or law. It is also a criticism of European countries who think that this war is distant and irrelevant to them.

The last example of my recent project is *Russian Rocket*. I drew a picture of a missile on a sheet of sticker paper and pasted it on the windows of public transportation systems in European cities. When the train runs, the missiles pasted on the windows also appear to be flying. The challenge of this project is to bring attention to the fact that Russia is launching missiles at peaceful cities in Ukraine every day.

I continue to work vigorously and am happy to have the opportunity to do so. I am grateful to all those who support Ukraine in various ways.

* She joined the open forum online from Ukraine.

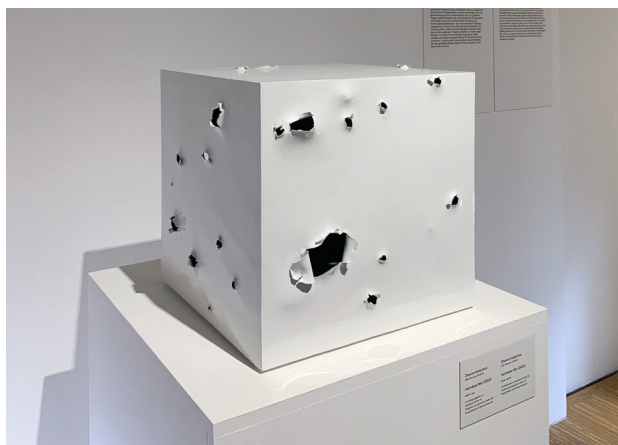

fig.3 : 《安全な戦争》 *Harmless War*

ジャンナ・カディオワ Zhanna Kadyrova

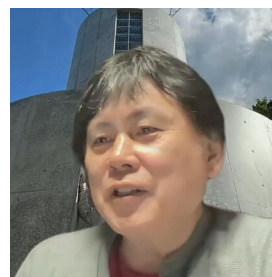
1981年、ウクライナ、ブロヴァリ生まれ。作品は、国立トレチャコフ美術館（ロシア）、フォールリンデン美術館（オランダ）、ミステツキー・アーセナル（ウクライナ）、ワルシャワ現代美術館（ポーランド）などに所蔵されている。2019年に「ヴェネチア・ビエンナーレ」、2021年に「いちほらアート×ミックス」に参加。2012年、カジミール・マレーヴィチ・アーティスト賞、2013年、PinchukArtCentre賞、2018年、Miami Beach Pulse賞受賞。

Born in 1981 in Brovary, Ukraine. Her artworks have been collected by State Tretyakov Gallery (Russia), Museum Voorlinden, Wassenaar (the Netherlands), Mystetski Arsenal (Ukraine), Museum of Modern Art of Warsaw (Poland), etc. She participated in the Venice Biennale in 2019 and Ichihara Art Mix in 2021. She won the Kazimir Malevich Artist Award (2012), PinchukArtCentre Prize (2013), and Miami Pulse Prize (2018).

巻上 公一

Koichi Makigami

日本 音楽家、詩人、プロデューサー
Japan Musician, Poet, Producer

「越後妻有 大地の芸術祭 2022」にヒカシューのメンバーと参加しました。イリヤ&エミリア・カバコフの作品を見に越後妻有に通っていたことが形になったのが『カバコフの夢』を歌う」です。

2021年12月にカバコフの新作《手をたずさえる塔》の完成イベントに参加したときに、「カバコフの作品の前で歌を歌ってみたい」と思いました。そのまばゆい宗教的とも思えるフォルムと、みんなに手を差し伸べるような力に魅了されたのです。そして、作品のテキストの隙間から、そこで鳴っていない音楽が聞こえてくるように感じました。

カバコフはアーティストであると同時に詩人でもあり、そのテキストは巧みな虚構で彩られています。そこで、同じような手法を使って、《棚田》のある場所に埋められた架空の歌集があるという設定で、「カバコフの夢」という歌を発掘して歌おうと思いました。自分が天使になってみるとはどういうことなのだろうか。人が今の状況からの脱出を試みるとき、うまくいくことばかりではないけれど、その悲壮に夢のようなパウダーがかかることで見える微かな希望のような光を音楽にすることはできないだろうか。そのような思いで歌を歌いました。

fig.1

私は今日、たまたまロシア連邦のトゥバ共和国の人々を呼んでコンサートを開催していました。トゥバ共和国にはホームイという歌い方があって、素晴らしい歌がたくさんあります。歌の持つ力は大きく、人間の知性、生命力を高めます。

ところで、今年になるまで意識してこなかったのですが、カバコフは旧ソ連邦のモスクワ・コンセプチュアリズムの作家です。まさか出身地がドニプロペトロウシクで、ちょうどウクライナの真ん中あたりだとは思いませんでした。

大地の芸術祭は、今年、カバコフに付いていた「ロシア」という名称を「旧ソ連」としました。ソ連時代、非公認芸術に生きたカバコフは、今ふるさとのドニプロの状況をロングアイランドでどのように感じているのだろうか。《手をたずさえる塔》の意味がより深くなっていくようです。

fig.2

I participated in the Echigo-Tsumari Art Triennale 2022 with members of my band, Hikashu. *Sing a song of "Kabakovs' Dreams"* came to form from my visits to Echigo-Tsumari to see works by Ilya & Emilia Kabakov.

I was inspired to sing one day in front of the artwork of the Kabakovs' when I attended the completion ceremony of the newly finished *The Monument of Tolerance* in December last year. I was fascinated by the dazzling form of the monument that also appears religious with the power to reach out to everyone. That was when I began to sense the music flowing from in between the text describing the artwork.

Kabakov is as much of a poet as an artist, with his texts embellished with artful fiction. So, using a similar technique, I decided to create and sing a song named "Kabakovs' Dream", based on the setting that there is a fictitious songbook buried in a place where *The Rice Field* is located. What does it mean to have yourself become an angel? As people try to escape from their current situation, things don't always go well. However, there is something we can see through

its sadness covered with dreamy powder, which is this glimmering light like hope, and I thought to make music out of it.

I happened to hold a concert with the people of the Republic of Tyva, the Russian Federation. Tyva has a throat singing technique known as Khöömei, represented by many beautiful songs. As songs can be powerful, they further develop our intelligence and vitality.

Occasionally, it was not really in mind until this year, but Kabakov is a Moscow Conceptualism artist in the former Soviet Union. I have not expected that he is from Dnipropetrovsk, in the center of Ukraine.

This year, the Echigo-Tsumari Art Triennale changed Kabakovs' status from a Russian artist to a former Soviet Union artist. I wonder how Kabakov, who lived as a non-authorized artist and now lives in Long Island, feels about the current situation of Dnipro. It seems that the meaning of *The Monument of Tolerance* is getting deeper and deeper.

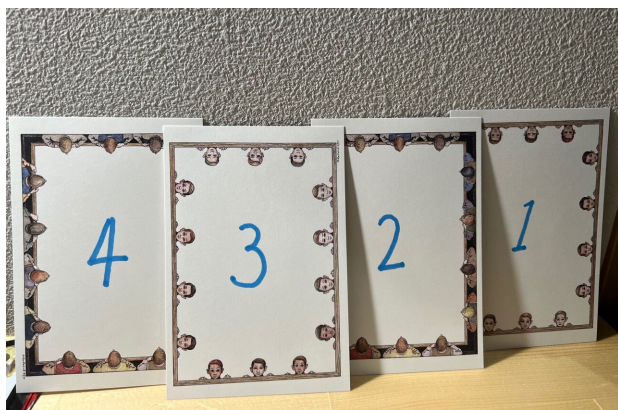

fig.3

fig.4

巻上 公一 Koichi Makigami

ヒカシューのリーダーとして作詞作曲をはじめ、声の音響やテルミン、口琴を使ったソロワークやコラボレーションを精力的に行っている。トゥバ共和国の喉歌ホームメイの日本の第一人者として知られ、サウンドポエットによる演劇「チャクルバ」シリーズや JAZZ ART せんがわ、熱海未来音楽祭など多彩なプロデュースをしている。音楽アルバムはソロ、ヒカシュー含め多数。「大地の芸術祭」は、第一回に山下洋輔、梅津和時等と出演。第二回には、「北東アジア音楽祭」をプロデュースした。詩集『至高の妄想』で第一回大岡信賞を受賞。

In addition to writing lyrics and music as the leader of Hikashu, he actively engages in both solo and collaborative works using voice acoustics, theremins and mouth harps and has released many music albums. Also known as one of the Japan's leading performers of throat-song of Tuva Republic called Khoomei. He also produces various performances and music festivals including a series of sound poetry theatrical play called "Chakrupa", Jazz Art Sengawa, and Atami Future Music Festival. He performed with Yamashita Yosuke, Umezu Kazutoki and other musicians at the first ETAT and produced North-East Asia Music Festival during the second edition of the ETAT. He received the 1st Makoto Ooka Award in 2019 for the collections of poems, *Suprematism (The Supreme Delusions)*.

鴻野 わか菜

Wakana Kono

日本

早稲田大学教育・総合科学学術院教授

Japan

Professor, School of Education and Integrated Science, Waseda University

私はロシア東欧の美術と文化の研究者で、キュレーターやコーディネーターとして芸術祭に関わってきました。今回は、ロシア東欧の美術の状況について紹介します。ソ連崩壊後、ベラルーシ、ウクライナ、ロシアのそれぞれの国で、現代アートが発展してきましたが、今、戦争や統制のもとで、アーティストは困難な状況に置かれています。ロシアの若手作家エカテリーナ・ムロムツェワは、戦争に反対する女性たちを描いた連作を検閲下のロシアでは発表することができず、この夏の大地の芸術祭で展示しました。ウクライナ出身の作家イリヤ&エミリア・カバコフは「今、文化の架け橋が両側から燃えている。これまで長い年月をかけて、アーティスト、音楽家、作家、学芸員らが築いてきた文化の架け橋を守らなくてはならない」と語りました。

これまで多くの方が、現代アートを通じて人々を結びつけ、地域を開いてきました。ガレーエワさんは、さきほど、創造的な環境の中での教育がいかに人々を育て、現代アートを発展させるかについて話されました。実際、エカテリブルクからは現代アートを牽引する多数の人々が輩出されています。美術を愛し、学生を自由な環境で育てようと懸命に努力する人が一人いれば、美術をめぐる状況は大きく変わりうることを示しています。

一方、ケニグスベルクさんは、ベラルーシ美術の海外での普及に務めると同時に、大地の芸術祭やフェアレ立川などについてこれまで多くの論文を書き、海外で日本の美術についての情報を発信してきました。現代アートを通じて世界とのつながりをつくることは、平和な時代だけでなく、困難な時代にこそ大きな意味を持っています。そして瀬戸内国際芸術祭をはじめとする日本の芸術祭は、こうした危機の時代にも、いっそう豊かな可能性を持ちうるのだと思います。

As a researcher on Russian and Eastern European art and culture, I have been involved in art festivals as a curator and coordinator. Today, I talk about the current status of art in Russia and Eastern Europe based on the reports from Ms. Ekaterina Kenigsberg, Ms. Tamara Galeyeva, and Ms. Zhanna Kadyrova. After the collapse of the Soviet Union, contemporary art developed in Belarus, Ukraine, and Russia. However, artists are now in difficult situations under the impact of war and control. Ekaterina Muromtseva, a young Russian artist, was unable to present her series of works depicting women who oppose war due to censorship in Russia, and instead exhibited them at the Echigo-Tsumari Art Triennial this summer. Artists Ilya & Emilia Kabakov from Ukraine said, "Now, the cultural bridge is burning from both sides. We must protect the cultural bridge that has been built over long years to date by artists, musicians, writers, and curators."

To date, we have connected many people and opened up communities through contemporary art. Earlier, Ms. Galeyeva just spoke about how education in a creative environment nurtures people and fosters contemporary art. In fact, there are many leading figures in contemporary art from Yekaterinburg. This shows that as long as there is someone who loves art working hard to nurture students in a free environment, it will greatly change the situation surrounding art.

In the meantime, while working to promote Belarusian art, Ms. Kenigsberg has written many papers on the Echigo-Tsumari Art Triennale and Faret Tachikawa, and has disseminated information on Japanese art overseas. Building connections with the world through contemporary art is a task not only for a time of peace but also meaningful in a time of challenges. As such, I believe art festivals in Japan, including the Setouchi Triennale, offer even more possibilities in such time of crisis.

鴻野 わか菜 Wakana Kono

1973年生まれ。国立ロシア人文大学大学院、東京大学人文社会系研究科博士後期課程修了（博士）。千葉大学文学部准教授を経て、現在は早稲田大学教育・総合科学学術院教授。専門はロシア文学、ロシア東欧美術・文化。イリヤ&エミリア・カバコフの「カバコフの夢」（大地の芸術祭）等、展覧会の企画や監修にも関わる。編著書に『カバコフの夢』（現代企画室）、共著に『都市と芸術の「ロシア」ーペテルブルク、モスクワ、オデッサ巡遊』（水声社）、訳書にレオニート・チシコフ『かぜをひいたおつきさま』（徳間書店）など。

Born in 1973, completed graduate studies at the State Russian University of Humanities and Social Sciences, and the Doctoral Program of the Graduate School of Humanities and Sociology at the University of Tokyo (Ph.) After working as an associate professor at the Faculty of Letters, Chiba University, she is currently a professor at the School of Education and Integrated Arts and Sciences, Waseda University. She specializes in Russian literature and Russian and East European art and culture. She has been involved in planning and supervising art exhibitions such as Ilya and Emilia Kabakov's *Kabakov's Dream* (Echigo-Tsumari Art Triennale). She is the editor of *Kabakov's Dream* (Gendai Kikakushitsu publishing), co-author of *City and Art in 'Russia': Tour of Petersburg, Moscow, and Odessa* (Suiseisha publishing), and translator of Leonid Tishkov's *Moon with catching a cold* (Tokuma Shoten publishing), etc.

Part 3

In the Midst of the Turbulent World

激動する世界で

田島 征三

Seizo Tashima

日本 アーティスト
Japan Artist

僕は今、ラオスの「森の絵本」を描いています。ラオスの森は、そこに住む人々にとってのスーパーマーケットで、食べ物も生活用品も薬までも森から得ることができます。ところが、日本を含む外国企業が植林によってユーカリやゴムなどの単一林に変えて、人々の生活権を奪っています。そして、何よりも彼らが大切にしている森の精霊「ピー」を脅かしています。この絵本は、ラオスのアーティストであるルートマニーとの共作です [fig.1]。

ところで、1980年代にマルコス独裁政権時代のフィリピンのネグロス島で2,000人もの子供たちが餓死する事件が起こりました。僕は「ネグロス・キャンペーン」のポスターを描き、そのエスキースなどを売って得たお金で食料を買って現地を訪問しました[fig.2]。最近、フィリピンの美術集団から連絡があって、僕が現地で描いたスケッチなども含めて、フィリピンの画家たちと連帯して展覧会を開催することになりました。

その他にもアジアのプロジェクトがあります。香港では、セント・ジェームズが主催する国際プロジェクト「Our Starry Sky Exhibition」が進んでいます [fig.3]。また、現在開催準備中の中国広東省佛山市の「芸術在樵山 - 広東南海大地芸術祭」(Art at Qiaoshan)では、彫刻家・鞍掛純一と共作の鉄の作品を3点出品しています。鉄の彫刻は80年の人生で初めての体験です [fig.4]。

また、中国の絵本作家の友人たちと「日中韓平和絵本プロジェクト」というものをやったことがあります。これは日中韓3国のアーティストが絵本を描き、完成した絵本を日中韓3国で出版するというプロジェクトです。ところが韓国のクォン・ユンドクの『コ・ハルモニ』(花ばあば)が日本では出版されませんでした。それは、彼女が従軍慰安婦のことを絵本にしたからです。日本から参加した僕と浜田桂子は、5年間苦心して小さな出版社を見つけて、出版にこぎつけました [fig.5]。越後妻有の「絵本と木の実の美術館」のカフェで刊行記念パーティを行いました [fig.6]。

このように、僕はアジアでの芸術活動を中心に据えて新しい可能性を目指して活動しています。欧米の大都市からやって来る、溢れるほどの流行りの芸術ではなく、僕はアジアに潜むアートの宝物を探し続けています。

fig.1

fig.2

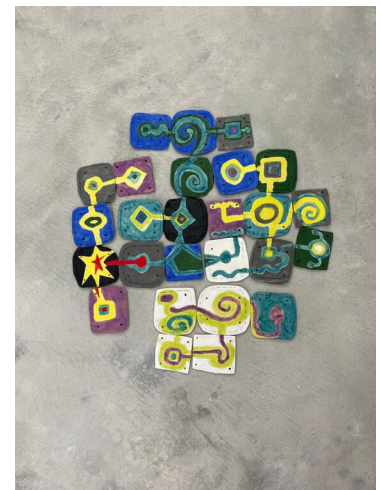

fig.3

I am currently working on the *Forest Picture Book* project in Laos. Forests in Laos are considered a supermarket by locals, where they can get food, everyday essentials, and medicine. However, foreign companies, including those in Japan, are depriving the people of Laos of their right to live by planting trees of single species, such as eucalyptus or rubber. And above all, these activities threaten the forest fairies, "Pi", which the Laotians cherish. This picture book is co-created with Lao artist Leuthmany. [fig.1]

Incidentally, in the 1980s, 2,000 children starved to death on Negros Island in the Philippines under the dictatorship of Marcos. I drew the poster of the Negros Campaign and used the proceeds from selling esquisse, etc. to buy food and visit the area. [fig.2] Recently, I was contacted by an art group in the Philippines, which led to an exhibit to be held with other Filipino artists featuring artwork including the sketches I drew locally.

I have other projects going on in Asia. In Hong Kong, the international project, *Our Starry Sky Exhibition* sponsored by St. James is underway. [fig.3] In addition, I will exhibit three iron artworks co-created

with sculptor Junichi Kurakake at the Art at Qiaoshan project in Foshan, Guangdong Province, China, that is currently under preparation. It is the first time in my 80 years of life to experience iron sculpture. [fig.4]

Moreover, I have taken part in the *Japan-China-Korea Peace Picture Book Project* with my friends who are Chinese picture book authors. This is a picture book project illustrated by artists from Japan, China and Korea, which will be published in the three countries. On the other hand, the picture book of Kwon Yoon-deok on comfort women, *Flower Granny*, was not published in Japan due to its topic. As artists from Japan, Keiko Hamada and myself had searched high and low for five years to finally land a small publishing company to publish this picture book. [fig.5] We held a party of celebration for its publication at the café of Museum of Picture Book Art in Echigo-Tsumari. [fig.6]

In this manner, I am focused on my artistic activities in Asia with the aim of discovering new possibilities. Rather than having the excessive amount of trendy art overflowing from major Western cities, I continue to search for hidden gems of artwork in Asia.

fig.4

fig.5

fig.6

田島 征三 Seizo Tashima

1940年、大阪府生まれ。幼少期を自然豊かな高知県で暮らし、この時の原体験が今も創作の根源となる。1969年の『ちからたろう』でブラティスラヴァ世界絵本原画展（BIB）金のりんご受賞を皮切りに、講談社出版文化賞受賞、小学館絵画賞、絵本にっぽん賞、日本絵本賞、巖谷小波賞など受賞多数。2009年大地の芸術祭で「鉢&田島征三 絵本と木の実の美術館」を開館。2013年瀬戸内国際芸術祭で香川県大島に《青空水族館》、その後《森の小径》《Nさんの人生・大島七十年》を制作。半世紀にわたる創作活動の中で、絵本をはじめ木の実や自然物を使った壮大なアート作品を展開。2020年国際アンデルセン賞最終候補に選ばれた。

Born in 1940 in Osaka. Experience of living in the abundant nature in Kochi during his boyhood is still the source of creation for him. He has created picture books and magnificent artworks using natural materials in his creative activity for half-a-century. Awards received include the Golden Apples. Award in the 2nd Biennale of Illustrations Bratislava (BIB) for his picture book *Strongman Taro (Chikarataro)* in 1969, Kodansha Publishing Cultural Award, Shogakukan Painting Award, Ehon Nippon Award, and Iwaya Sazanami Bungei Award. He opened Hachi & Seizo Tashima Museum of Picture Book Art in the ETAT 2009, *Blue Sky Aquarium* in Oshima, Kagawa in Setouchi Triennale 2013 followed by the production of *Forest Path* and *Life of N: 70 years on Oshima – A room with a wooden pot*. In 2020, he was shortlisted for The Hans Christian Andersen Awards.

ジャン＝ミシェル・アルベローラ

Jean-Michel Alberola

フランス アーティスト
France Artist

それでは、ベルトルト・ブレヒトの『転換の書 メ・ティ』の一節を読んでみましょう。[*1]

メ・ティはいった、瓦礫のなかにブロンズや鉄を見つけたら、ひとは問いかける。これは古い時代にどういっ
道具だったのか、何の役にたっていたのか、と。武器か
らは戦争を、装飾品からは商売を推測する。こうして、
あらゆる種類の困窮や可能性をみてとるのである。

古い時代の思想にかんして、なぜそうしないのだ？
… [*2]

このテキストを選んだのは、古えの世界の存在に言及して
いたからです。

今日、私たちは新しい世界にいます。

政府はそう言い、国もそう言います。私たちは新しい時
代に入ったと。

しかし、問題は、この新しい世界が、古えの世界に対抗
してつくられているということです。

古えの世界とのつながりを維持するのは、アーティスト
だけです。

作家、映画監督、画家、音楽家といった人たち…。

なぜなら、彼らは、絵画や音楽や文学がどこから来たか
を知っているからです。

ずっとずっと遠い昔、2000年、いやもっと4000年前
にもさかのぼります。

私たちアーティストは、自分たちがどこから来たのかを
知っています。

今日つくられつつある新しい世界は、古い世界を抹消す
る傾向にあります。

世界が狭心症であり続けることは、アーティストのため

にはなりません。

だから、まずすべきことは、アーティストを救うことな
のです。

アーティストを救わねば！

アーティストを救えるのは、美術界ではありません。

彼らを取り巻く第二の輪。

つまり研究者、人類学者、民族学者、考古学者、そうい
った人たちです。

だから以前、私は「考古学は未来だ」と言ったわけで
す。

私たちの原点、芸術の原点を守れば守るほど、健全なも
の、美しいものが現れるはずで

す。それが、ブレヒトのテキストを通して言いたいことな
のです。

つまり、お金の支配から、なんとか逃れなければならない
のです。

お金は私たちを大いに助けてくれはしましたが、何年も
何世紀も、それはアーティストたちを妨害し、脅かして
います。

それが、私が言いたかったことです。

[*1]: メ・ティとは、中国戦国時代に平和主義・博愛主
義を説いた思想家の墨子のこと。

[*2]: 『転換の書 メ・ティ』ベルトルト・ブレヒト＝著、
石黒英男・内藤 猛＝翻訳、績文堂、2004:p.94

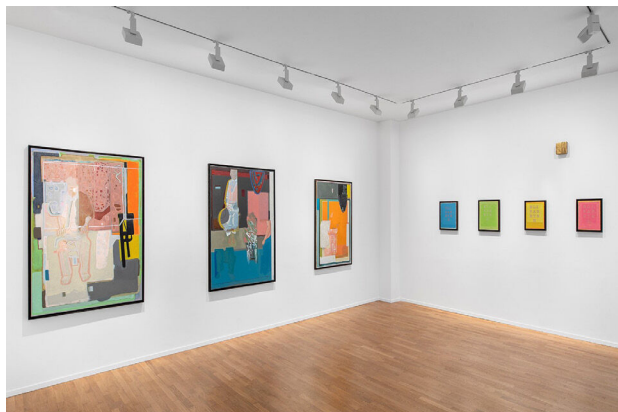

fig.1

fig.2

Well, I would like to read a short text by Bertolt Brecht, which is called *Bertolt Brecht's Me-ti - Book of Interventions in the Flow of Things*. [*1]

Me-ti said: If you find bits of bronze or iron in the debris, you ask: what kind of tools were there long ago? What were they used for? Weapons indicate warfare, decorations point to commerce. You can make out all kinds of predicaments and possibilities. Why don't we do the same with the thoughts of long ago? ...[*2]

I chose this text because it refers to the presence of an ancient world.

Today, we are in a new world.

As the governments say, as the countries say, we entered a new era.

The only people who maintain (the link with) the old world are the artists, such as authors, directors, painters, and musicians...

Because they know where the paintings came from, where the music came from, and so did the literature.

So, it dates back to sometime very very far away, 2000 years ago, or 4000 years ago.

We (the artists) know where we are from.

The new world, which is being made today, tends to suppress the old one.

It doesn't help the artist that the world has constant angina.

So, the first thing we should do is to save artists.

We need to save artists!

Artists are not going to be saved by the art world, but by the second circle around them, which are the researchers, anthropologists, ethnologists, and archaeologists - yes.

That's why I used to say, "archeology is the future."

The more we keep our origins, the origin of our art, the more healthy, beautiful things will exist.

That is what I would like to say through the words of Bertolt Brecht.

That means, we have to break free from the reign of money.

Even though it helps us a lot, for years and centuries, even today, money has been sabotaging and threatening us, the artists.

This is what I wanted to say.

[*1] : Me-Ti (Mozi) is a philosopher of the Chinese Warring State period, who preached pacifism and philanthropism.

[*2] : *Bertolt Brecht's Me-Ti: Book of Interventions in the Flow of Things*, Bertolt Brecht, Bloomsbury Methuen Drama, 2016

ジャン＝ミシェル・アルベローラ Jean-Michel Alberola

1953年、アルジェリア生まれ、フランス在住。主な展覧会・プロジェクトに2009年「ジャン＝ミシェル・アルベローラ、プリンティッド・ワークス」(フランス国立図書館、パリ、フランス)、2008年「空白の地の精度」(サンテティエヌ近代美術館、フランス/ポズナニ文化センター、ポーランド)、2000年、2003年、大地の芸術祭(新潟)、1987年サンパウロ・ビエンナーレ(ブラジル)、1984年ヴェネツィア・ビエンナーレ(イタリア)などがある。

Born in 1953 in Algeria. Currently lives and works in France. His major exhibitions include *Jean-Michel Alberola, l'œuvre imprimé*, (2009, Bibliothèque national de France, Paris, France), *La précision des terrains vagues* (2008, Musée d' Art moderne, Saint-Étienne, France / Poznan Cultural Center, Poland), Echigo-Tsumari Art Triennial (2000 and 2003, Niigata, Japan), São Paulo Biennial (1987, Brazil), Venice Biennial (1984, Italy).

クリスティアン・バスティアンス

Christiaan Bastiaans

オランダ アーティスト
the Netherlands Artist

前回、2021年の瀬戸内アジアフォーラムで、私は「物語の人間保管庫」、つまり異なる人々の物語を一つにまとめる共同公共空間と特定の建築的生息地について詳しく説明しました。地域の人々の物語と、異なる文化圏にある遠く離れた人々の物語です。

それ以来、私はこのアイデアを「Magnetic Fields (磁場)」というタイトルで展開し続けています。実際、「Magnetic Fields」は、私が日本で実現した2つの過去のプロジェクト、すなわち、次のものを踏襲しています。2003年の大地の芸術祭の《越後妻有版「真実のリア王」》、2019年の瀬戸内国際芸術祭の《大切な貨物》です。

《真実のリア王》は、年老いた農夫／婦、僧侶、盲人によるライブパフォーマンスです。シェイクスピアの『リア王』のテキストと、貧困、戦争、飢餓など、それぞれの物語や思い出が混ざり合った声。その人生を通して、驚くべき無私の精神があります。悲しみや後悔は淡々とありますが、決して苦にはなっていません。《真実のリア王》の上演に先立つ半年間、私はこの地域のお年寄りたちと密接に仕事をしました。彼らとの出会いは、アーティストとしての私にとって不可欠なものであることを強調したいと思います。それは、パフォーマンスやそれに付随する舞台上の彫刻の制作と同じくらい重要なことです。

2019年の瀬戸内国際芸術祭に向けて実現した映像・ライブパフォーマンス作品《大切な貨物》では、3人の年老いた女性たちの物語と記憶がプロジェクトの中心と

なっています。彼女たちは、大島の療養所で暮らす元ハンセン病患者です。社会から追放され、ほとんど耐えがたいほどの苦難、犠牲と勇気のイメージが浮かび上がります。

ニューヨークの難民女性委員会の創設者の一人である女優のリヴ・ウルマンが、3人の女性の物語をナレーションしています。リヴ・ウルマンは、追いやられた女性の権利とニーズに献身的に向き合い、彼女たちに会うために大島を訪れました。島での出会いは、温もりと歌にあふれた美しいものとなりました。

現在進行中のプロジェクト「Magnetic Fields」は、変化する世界と密接に関連した明確なテーマを持ち、特に脆弱な地域のコミュニティと協力する触媒となるものです。

ヨーロッパをはじめとする世界各地で戦争が勃発し、居住地が破壊され、何百万人もの人々が家を失っている現状では、私はアーティストとして自分が望んでいたことすべてを信用できなくなるかもしれません。

しかし、そのような困難で圧倒されるような状況であっても、老若男女を問わず、国や地域を越え、アーティストは危機感を持ち、より人間らしい存在と未来を想像するための対話、意味ある作品、そして物語を提示する必要があると感じています。世界はかつてと同じではありませんし、今のような悲惨な時代だからこそ、アーティストたちは現状を把握し、アートが人々の思考回路に引き起こすことのできる自律的な力を作品によって強調し、たとえわずかな視点の変化であっても、一歩前進させるのです。

fig.1: 《越後妻有版「真実のリア王」》 *Real Lear in Echigo-Tsumari*

fig.2: 《大切な貨物》 *Valuable Cargo*

In the previous Setouchi Asia Forum of 2021, I elaborated on a “Human Depository of Narratives”, a communal public space and specific architectural habitat that brings the stories of different people together. Stories of local people as well as those far away from different cultures.

I have since continued to develop this idea under the title “Magnetic Fields”. In fact, *Magnetic Fields* follows up on two previous projects I realized in Japan namely: *Real Lear in Echigo-Tsumari* in 2003 and *Valuable Cargo* in Setouchi in 2019.

Real Lear in Echigo-Tsumari was a live performance performed by elderly farmers, an elderly priest, and an elderly blind man. Their voices mingle Shakespeare’s *King Lear* text with their own stories and memories about dire poverty, war, and want. Throughout those lives, there’s amazing selflessness. There’s sorrow and regret in a kind of matter-of-fact way, but never bitterness. During the six months preceding the performance of *Real Lear*, I worked closely with the elderly from the region. I want to emphasize that the meetings with them constitute an essential part of me as an artist. It is as important as the making of the performance and the accompanying sculptures on the stage.

In *Valuable Cargo*, a video and live performance production realized for the Setouchi Triennale in 2019, the stories and memories of three elderly women are at the center of the project. They are former leprosy patients living in a sanatorium on the island of Oshima. Banished by society the image of almost unbearable hardships, sacrifice and courage emerge.

The actress Liv Ullmann, who is one of the founders of The Women’s Refugee Commission in New York, narrates the stories of the three women.

Committed as she is to the displaced and the rights and needs of women, Liv Ullmann traveled to Oshima to meet with them. The meeting on the island became a beautiful encounter full of warmth and songs.

Magnetic Fields, the project now under development, will contain articulated themes closely related to the changing world and are catalysts for cooperation with local communities in especially vulnerable areas.

With war raging in Europe and in other parts of the world, the devastation of habitat, and the millions of displaced families, I could lose all faith in what I hoped for as an artist.

But, even as it seems hard and overwhelming, I find that artists, young and old, locally and globally are on edge and need to create dialogues, meaningful works, and present narratives for imagining a different more humane existence and future. The world is not as it was and in such dire times as now, the artists keep the finger on the pulse and with their work highlight the autonomous power of what art can trigger in people’s train of thought, even the slightest shift in perspective is a step forward.

クリスティアン・バステリアンス Christiaan Bastiaans

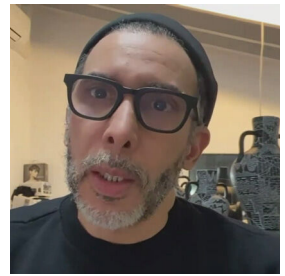
1951年、オランダ、アムステルダム生まれ。複雑で重層的なインスタレーションによって、社会構造を露わにするような作品を制作する。主に人間の身体、特に守る術を持たない身体をテーマに扱い、人間の身体に無限の含意や連想、特定の時間やあらゆる変容を内包させる。そうして組み立てられた、植民地の身体、切り裂かれた身体、傷としての身体、殺戮機械としての身体、戦争や強制移住、グローバル市場といったテーマに紐づけられた物体としての身体が、私たちに訴えかける作品をつくりだす。

Born in 1951 in Amsterdam, lives and works there. His art projects lay bare the structure of society through the presentation of intricate multi-layered installations. The dominant theme in his work is that of the human body, the body without its protective work is that of the human body, the body without its protective skin. He endows the body with an infinitude of connotations and associations, represented time and again in all kinds of transformations. He confronts us with the colonial body, the dissected body, the body as a wound, as a war machine, and as a commodity that appears in images linked to the themes of war, displacement, and the global market.

ムニール・ファトゥミ

Mounir Fatmi

モロッコ/フランス アーティスト
Morocco / France Artist

私の直近の活動について、特にスペインのパルマにある Es Baluard 美術館での個展について紹介します。「While the Storm Arrives」(嵐が来る中で)というタイトルのこの個展は、とてつもない速さで変容する世界に焦点を当てたものです。「情報」も大きなテーマの一つであり、そのあり方はとても早いスピードで変わってきています。

この展示では、私たちに届けられる情報、データを読み解く過程を取り上げました。また、2013年に制作を開始した、大きなペインティングのシリーズも展示されます。これらは私たちが実際には読むことができない情報をテーマにしています。私たちはモニター上や、公共の空間、あるいはニュース番組などでこれを目にしますが、どのように読み解けば良いのか、読み方がわからないため理解することができません。なので、この作品ではそれらの情報から、可能な限り関連付けや意味を排除し、どちらかと言えば美的観点や精神的な観点から解釈し、なんらかのスタイル(形式)を見出そうとしました。また、私が情報のアーカイブという問題に立ち返って制作した作品も展示されています。

これらが意味するのは、私たちが日々受け取るさまざまなデータ、それが株式市場のデータやグラフであれ、鳥の不在や消滅を表す図や、石油や水資源の不足を示すグラフであれ、それらをどのようにアーカイブするのか、という問いです。私たちは自分たちの有するアーカイブの方法がどれほど頼りないかをよく知っているはずで、それを考えるうちに、私は地球上の素材に再び目を向けることにしたのです。例えば、今日まで残っている、シュメール人の粘土板などです。そうして、私は粘土という素材に立ち返ることにしました。展示されている多くの作品は(粘土に関連する)二つの要素に着想を得ており、その一つは瓶です。(瓶をもとにした作品に関して、)瓶は水を蓄えており、その表面にあしらわれたグラフは世界中の水に関する諸問題を扱ったものです。二つ目の要素はプレート/板です。この作品では、私たちの生存が問われる地理的空間のメタファーとして使われています。

なぜなら、結局のところ、一日の終わりに私たちは食料を得ようとこの円形のプレート(お皿)と向き合いま

す。先に進むための燃料です。プレートの作品に描かれているのも同じで、麦やココア豆、それ以外の私たちの食料に関するマーケット情報を多く扱っています。

この展示は、その前に開催した二つの展示が大きく関わっており、そのうちの一つは「The Point of No Return」(帰還限界点)です。同じく、情報や終わりゆく世界を扱ったものでした。この展示の一つ前に行った「How Much is Enough」(どれほどで充足たるか?)は、私たちが満足するまであとどれほど欲するのか、という問いを投げかけるものでした。

二つ目の大きなテーマは、私がどのように世界を見ているのか、というものです。こちらも、とても難しい問いです。世界は常に、そしてとてつもないスピードで、変化しています。これまで、時間をかけてものごとを考えたり、作品を制作することは、アーティストの特権と言えました。例えば、私が制作したペインティング《Calligraphy of the Unknown》[fig.2]などがそうですが、2-4年ほどかけて制作されるものもあります。

残念なことに私たちは、今はもうそのような特権を持ち合わせていないように思います。ゆっくりと考えるとこの贅沢を失ったのです。私たちは世界を想像し、理解し、早急に対策を考えなければいけません。ですので、「世界をどのように見るか」という問いに対する答えを出すのはとても難しく感じるのです。

fig.1: Dark Dark Dark

I want to talk about my latest activities this year, especially my solo exhibition at the Es Baluard Museum in Palma, Spain. An exhibition under the title *While the Storm Arrives* which deals above all with a world that is changing rapidly. It is about information too, which changes very, very quickly.

In the exhibition, a large part of it is the processing of this data, of the information that arrives. And there are also large paintings that I started in 2013 which deal with this information we can't read. It's information that we find on our television screens, in the public space, and in television news. But it is information that we can't read because we don't know how to read it, how to interpret it. So, in this work, I had to treat this information in a more or less aesthetic and spiritual way, removing as much association and trying to find a form in this information. There is also a work that I did when I came back to the archives.

That means how to archive all this data, all this information that arrives, whether it's information and graphs of the stock market, whether it's graphs of the absence or disappearance of birds, whether it's graphs of oil or water scarcity. How can we archive this information? Because we know very well that our methods of archiving until now are not reliable. So I came back to the earth elements. This means, like the information that has remained with us until today, the clay tablets of the Sumerians, I came back to clay. Many of the works that I did was inspired by two elements, including a jar. The jar contains water and most of the information on the jar deals with the issue of water in the world. The second element is a plate, which is used as a metaphor for geographical space where our survival is at stake.

Because, in the end, at the end of the day, we are all in front of this circular shape, the plate, in

which we look for food. We are looking for energy to go on, so the same thing on the plate, we find a lot of information from the stock market graphs about wheat, cocoa, or the different elements that feed us.

This exhibition is based on two other exhibitions I did before, one of which is titled *The Point of No Return*. So it was also something that dealt with the theme of information and the world that is coming to an end. And the last exhibition under the title of *How Much is Enough* which raises the question of how much more we need to be satisfied.

The second question is, how do I see the world? Again, this is a very difficult question, because everything is changing, very very quickly. So for the artist, until now we had the luxury of having time to think, having enough time to build a work. The work I have done, for example, the paintings *Calligraphy of the Unknown* [fig.2], can take two, three, or four years.

Unfortunately, we don't have that luxury of time anymore. We no longer have the luxury of being able to think slowly. We have to imagine a world. We are in a hurry to understand it and make proposals to change it. So this is a question that I think... it's very, very difficult for me to answer.

fig.2 : *Calligraphy of the Unknown*

ムニール・ファトゥミ Mounir Fatmi

1970年、モロッコ、タンジール生まれ、タンジールとパリ在住。カサブランカの芸術学校を経て、アムステルダムのライクスアカデミーで学ぶ。市内でも最も貧しい地区のひとつであるカサバラタ地区の蚤の市で幼少期を過ごす。作家は後に、この子供時代を最初の芸術教育と捉え、この蚤の市を廃墟となった美術館や社会を理解するためのバロメーターに例えている。危機的なこの社会においてアーティストとしての自分の役割を問いかけ続けている。

Born in 1970 in Tangiers, Morocco, lives and works in Tangiers and Paris. Studied at the School of Fine Arts in Casablanca and at the Rijksakademie in Amsterdam. He spent his childhood at the flea market in the Casabarata district, one of the poorest neighborhoods in the city. An environment that multiplies waste and end-of life items to excess. He later saw this childhood as his first artistic education and compared this flea market to a ruined museum or a barometer allowing him to understand society. He then questions his role as an artist in a society in crisis.

川俣 正

Tadashi Kawamata

日本/フランス アーティスト
Japan / France Artist

私は今、サウジアラビアの首都リヤドで作品を制作しています。今回は、ヨーロッパのアートにも影響を与えている、サウジアラビア、中東、アフリカのアートの動向について紹介します。

サウジアラビアは、4-5年前までイスラム教の文化の影響が強かったため、最近になってようやく国外から人を呼び込もうという動きが出てきました。他方で中東のドバイやアブダビ、シャルジャでは多くの国際展が開催されています。特にアブダビでは、「ルーヴル・アブダビ」や「グッゲンハイム・アブダビ」など有名建築家の設計した美術館がいたるところにあります。アブダビに少し遅れてサウジアラビアでもどんどん新しい建築が建っていて、今では街の半分以上が工事現場のような状況になっています。

私が今回参加しているのは、リヤドの街で展開されるサイトスペシフィックな国際展です。ヨーロッパで作品を買い漁るだけではなく、自国で国際展をやろうという方向に進んでいます。そういう意味で、中東の国々は、これからどんどん発展していくと思います。また、アフリカでは多くのアーティストやキュレーターが出てきて、アフリカの動向が世界のアートの動きの中で重要なポジションを占めるようになるのではないかと考えています。

サウジアラビア、中東、アフリカの国々が、どのように自国の歴史や文化遺産と向き合いながらアートを根付かせていくのかということを今後も注視していきたいと思います。

fig.1

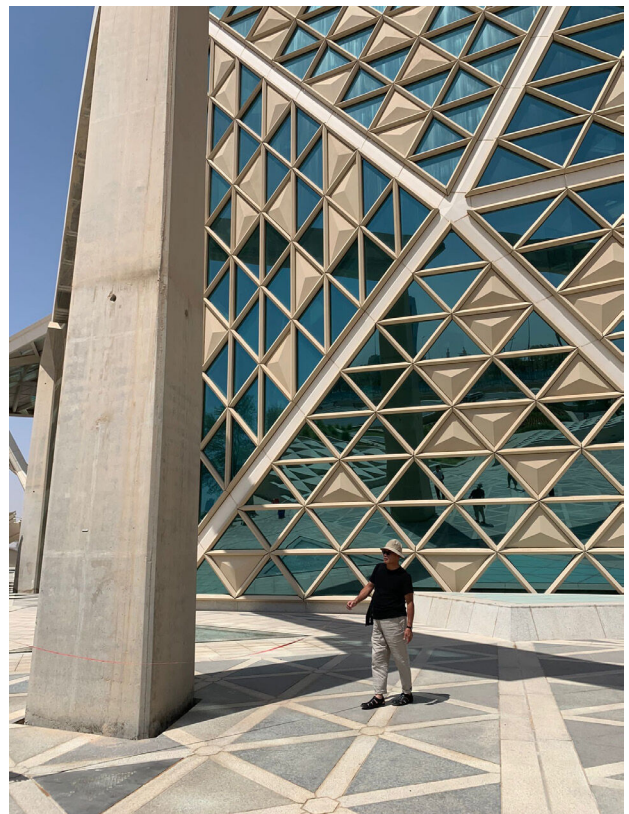

fig.2

I am currently working on my project in Riyadh, Saudi Arabia. On this occasion, I will talk about the art trends in Saudi Arabia, the Middle East and Africa, which has an impact on art in Europe.

Saudi Arabia had been under strong influence of Islamic culture up until four or five years ago. It was only recently that there has been a movement to attract people from abroad. On the other hand, many international exhibits are held in Dubai, Abu Dhabi, and Sharjah in the Middle East. Particularly, museums designed by famous architects are found everywhere in Abu Dhabi, such as Louvre Abu Dhabi and Guggenheim Abu Dhabi. While it is a little behind Abu Dhabi, new buildings are being built one after another in Saudi Arabia, and now more than half of Riyadh looks as if it is under construction.

I am currently a part of an international site-specific art exhibit being held in the city of Riyadh. Rather than buying up artwork in Europe, the city is moving in the direction of hosting international exhibits within the country. In that sense, I believe that countries in the Middle East will continue to develop

rapidly in the future. Also, I believe many artists and curators will emerge in Africa, while African trends will come to take up an important position in the art movement worldwide.

I will keep eye on how Saudi Arabia along with countries in the Middle East and Africa will let art take root while embracing their own history and cultural heritage.

fig.3

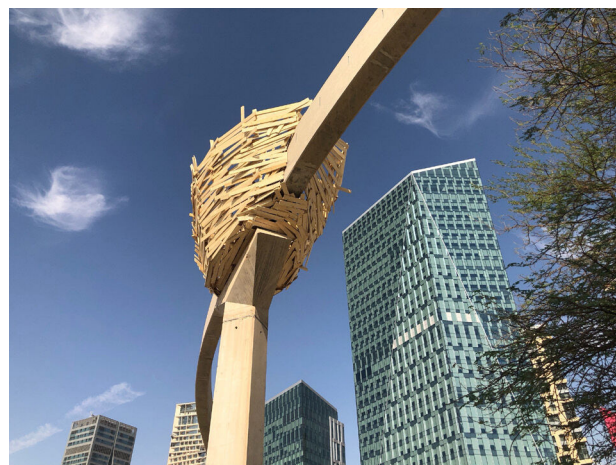

fig.4

川俣 正 Tadashi Kawamata

1953年、北海道生まれ、フランス在住。主な展覧会・プロジェクトに2010年-13年「川俣正・東京インプログレス」(東京)、1997年「椅子の回廊」(Festival d' automna Paris、サルベトリエール病院サン・ルイ教会、フランス)、1996-99年「ワーキング・プログレス」(アルクマー、オランダ)、1987年「Destroyed Church」(ドクメンタ、カッセル、ドイツ)などがある。著書に『アートレス マイノリティとしての現代美術』(2001年、フィルムアート社)がある。

Born in 1953 in Hokkaido. Currently lives in France. Major exhibitions and projects include *Destroyed Church* (1987, documenta, Kassel, Germany), *Working Progress* (1996-99, Alkmaar, the Netherlands), *Le passage des Chaises* (1997, Festival d'Automne, Chapelle Saint-Louis de L'hôpital Pitié Salpêtrière, Paris), *Tadashi Kawamata: Tokyo in Progress* (2010-2013, Tokyo). He has published *Artless: Contemporary Art as a Minority* (2001, Film Art, Inc).

池澤 夏樹

Natsuki Ikezawa

日本

小説家、詩人

Japan

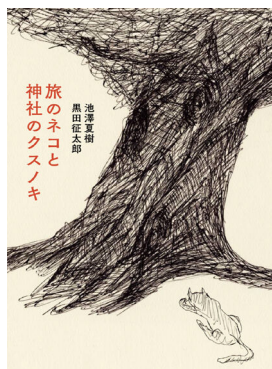
Novelist, Poet

僕は最近、『旅のネコと神社のクスノキ』という絵本をつくりました。1945年8月6日の広島原爆で倒れなかった「陸軍被服支廠」という建物の話です。

友人である画家の黒田征太郎さんが、何年か前にこの建物に出会って強く惹かれ、何度となくここに通り、スケッチをたくさん描きました。そのうちに、この建物の話を絵本にしたいと考え、僕と一緒にやろうと声をかけてくれました。僕もこの建物を訪れて、その大きさに感心しました。煉瓦造り3階建て、長さ100mの建物が4棟も残っているのです。ここでは旧日本陸軍の兵士が身に着けるものをつくって集積し、近くの港から兵士とともに海外の戦場に送り出していました。

原爆が落とされた朝、広島中の建物が破壊され炎上したときにも、この建物は壊れませんでした。それから77年間、この地に立っていて、今は廃墟になっています。僕はこの建物の物語をつくりたいと思いました。それが、『旅のネコと神社のクスノキ』です。

誰かが誰かに1945年8月6日のヒロシマの原爆のことを語る。この敷地内に小さな神社があった。そこに生えていたクスノキが語り手。西日本の神社にはよくクスノキがある。聞くのは旅のネコ。

7月の初め、もうこの戦争は負けるとわかっていた頃、旅のネコがふらりとやってきて、クスノキに「この建物は何？」と聞く。クスノキは「ここはヘータイさんの服をつくるところで、ヘータイさんはどこかに行ってよその国のヘータイさんと戦う。それが戦争ということ。」とクスノキは説明する。

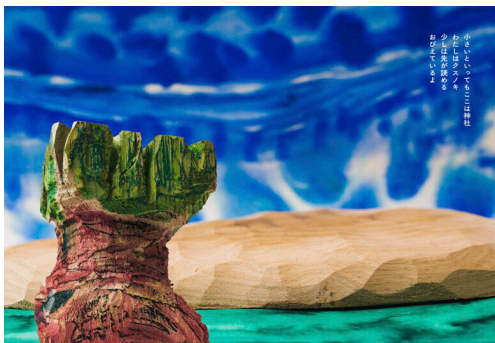

「戦争は道理にかなっているの？」とネコは聞く。

「かなっていない、だからわたしは怯えている。今に何か恐ろしいことが起こる。」とクスノキは答える。

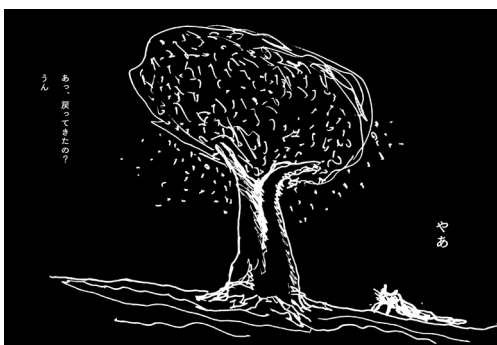

ここまでが7月の初め。

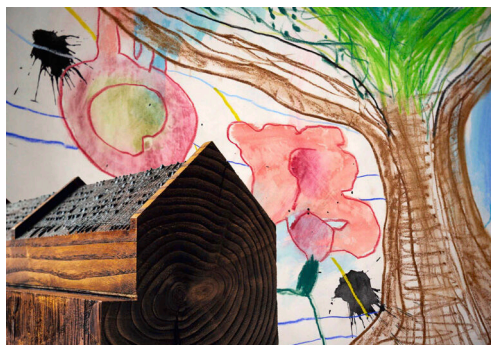
9月の終わりになって旅のネコが帰ってくる。
焼け野原を歩いて心がぼろぼろになってクスノキの
ところに来る。

「何が起こったの？」というネコの問いに、「日本の
ヘータイさんが撃った鉄砲や大砲の弾が一つになっ
て返ってきた。」とクスノキは答える。

たくさんの方が亡くなり、たくさんの方が怪我をし
た。怪我をした人たちがみんなこの建物にやってき
て、治療も受けられず、ここで死んだ。
その人たちの目が、この木や草の間から見ている。
戦争の先に希望はあるのか？ 子供たちに未来はあ
るのか？ それを見ている。
木や草から元気をもらって町をつくり直すことはで
きるのか？

今はひどい時代で、疫病があり、戦争があり、戦争は
たぶん飢餓を生むでしょう。たくさんの方が亡くな
ると分かっているのに止められません。これが、たった今
の世界で起こっていることです。戦争は争いで、結局は
領土や資源の奪い合い。それが経済活動の一部になっ
ています。たしかに人々は経済がないと生きていきません。
でも、アートは人々に生きている意味を教えてください。
僕たちは、この絵本をつくることで、絵と文章でそのこ
とを伝えていきたいと思っています。核兵器がどんなも
のであるか、使うとどういうことになるか、改めてその
結果を想像してみましょう。

[画像出典]

絵本『旅のネコと神社のクスノキ』

作 池澤夏樹

絵 黒田征太郎

発行 スイッチ・パブリッシング

I recently created a picture book called *Wandering Cat and the Camphor Tree in the Shine*. This is a story about the Army Clothing Depo Branch, the building that survived the atomic bombing of Hiroshima on August 6, 1945.

A painter friend of mine, Seitaro Kuroda, had visited the building numerous times and drew many sketches of it since he first saw it years ago and felt strongly attracted to it. Over time, he got the idea of making a story book about this building and approached me with the idea to work together. When I paid a visit to this building, I felt impressed with its size. There are still four of the three-story brick buildings with a length of 100 meters remaining. This was where the clothes for former Japanese army soldiers were made and stored, who were sent to overseas battlefields from a nearby port.

When buildings all over Hiroshima were destroyed and burned on the morning of the atomic bombing, this building did not collapse. Since then, the building has remained in its same location for 77 years and now stands as ruins. I was inspired to create a story about this building, which became the book *Wandering Cat and the Camphor Tree in the Shine*.

Someone tells someone else about the atomic bombing of Hiroshima on August 6, 1945.

There was a small shrine. The camphor tree located there is the narrator. Camphor trees are often found in shrines in Western Japan.

The wandering cat is the listener.

At the beginning of July, when it was clear we were losing this war, a wandering cat showed up and asked the camphor tree, "what building is this?"

The camphor tree explained, "this is where soldiers' clothes are made. The soldiers are sent to other countries to fight their soldiers there. This is called a war."

"Does war make sense?" asked the cat.

"It does not make sense, and that is why I am scared. Something terrible is about to happen,"

answered the camphor tree.

This was the beginning of July.

The wandering cat came back at the end of September.

The cat came to the camphor tree with a broken spirit after walking the burnt field.

"What happened?" asked the cat. "The bullets from guns and cannons fired by Japanese soldiers came back as one," answered the camphor tree.

Many people died and many people were injured. Everyone who was injured came to this building, but died here without getting any treatment.

Those people's eyes were looking through the gaps between trees and grass. Is there hope after a war? Is there a future for children? That is what they are watching.

Will the trees and grass become green again, and can the town be mended?

We are in a terrible time. There are diseases and then there is war, which will probably bring hunger. Even we know many people would die, it could not be stopped. This is what is happening in the world right now. War is a struggle, and in the end, it is a fight over territory and resources. This has become a part of economic activities. It is true that people cannot live without the economy. However, art teaches us the meaning of being alive. By creating this story book, we hope to convey this message through the pictures and words. Let's think about what nuclear weapons are, and what are the consequences of their use. Let's try to imagine the results again.

[Image source]

Picture book, *Wandering Cat and the Camphor Tree in the Shine*

Written by Natsuki Ikezawa

Illustrated by Seitaro Kuroda

Published by Switch Publishing

池澤 夏樹 Natsuki Ikezawa

1945年7月7日生まれ。詩、小説、文芸評論、社会的発言を発表している。

Born on July 7, 1945, he has been publishing poetry, novels, literary criticism, and social commentary.

アントニー・ゴームリー

Antony Gormley

イギリス アーティスト
the UK Artist

ドイツのレーンブルック美術館とオランダの Voorlinden で大きな展覧会を開催したばかりです。どちらの展覧会でも、私の初期の作品をいくつか展示することにしました。このように、並べて作品を置く機会を得たことで、初期の暫定的な実験が、後の作品と接触することで、いかに重要な意味を持つかを理解することができたのです。

例えば、1980年に制作した彫刻作品《ROOM》を例に出します。

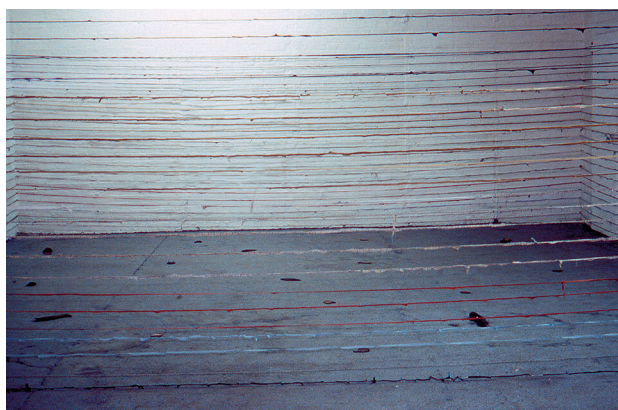

fig.1

これは、私のベスト、パンツ、ソックス、ズボン、シャツ、プルオーバー、ジャケット、靴です。私の服一式を8mmの連続したリボンに切り、6m²の囲いを作るために広げました。服はフェンスのワイヤーのような役割を果たし、上部は私の体にある服と同じ高さに仕上げられ、服の密度は体をおおっているときと同じですが、ボクシングのリングのように一種の競技場として開放されることになりました。足元には私の靴底が散らばっています。

1970年代半ばに美術学校に通っていた私は、マネから当時の主流であったコンセプチュアリズムやミニマリズムといった言語や思考分野まで、美術の基礎に精通するよう奨励されました。勉強を終える頃には、自分があまりにも知的で複雑な作品を作っていることに気づき、自分が知っていること、確信していることに立ち返り、自分が持っているものを使って仕事をしなければならなくなったのです。だから、「-主義」の歴史に反応するよりも、むしろ人生の基本に由来するものが《ROOM》なのです。

最近もまた1980年の作品、《MY CLOTHES II》を展示しました。

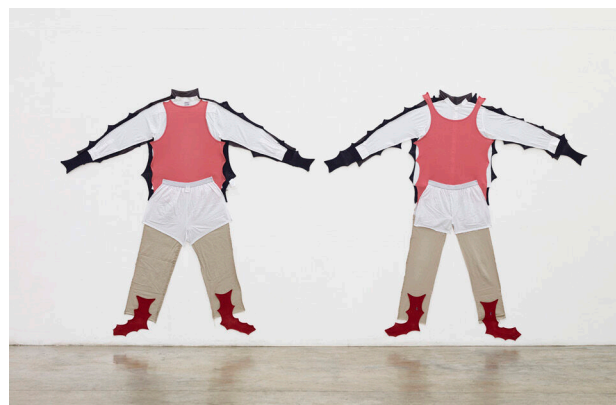

fig.2

《ROOM》をつくった時と同じような服のセットですが、今回は毛皮側ではなく内側から見た動物の毛皮のように、壁にピンで留めてあります。この「内側」とは、私たち全員に共通する場所であり、私たち一人ひとりが生きている空間なのです。

この実験に使用した服は、両親が最後に買ってくれた服で、その儀式的な露出と破壊は、条件付けと継承が変幻自在であることを認識する方法であると同時に、提案する方法でもありました。この作品は、「これは両親が私に望んだことであり、私はそのアイデンティティや、あるべき姿という考えから自由になり、代わりに何があり得るかを考えることができる」と言っているのです。

産業革命と情報化時代の狭間にあり、気候変動や移民の増加、政治的対立が顕著なこの時代に、私は、過去ではなく未来を見据えた可能性の場、すなわち「なににならっていく場所」を切り開くアートの可能性についてますます考えるようになりました。アートがすべての人間に問いかけているのは、集合的な世界に対する貢献として、自分自身を創造することです。この点において、私たち一人ひとりがアーティストなのです。

サピエンスの小さな集団が、洞窟の壁に動物や人間、その他の生き物を模して、自分自身や広い世界での自分の位置を理解する必要があると考えた、おそらく種の初期の頃を除いて、芸術がこれほど重要な道具であったことはありません。

今、私たちは、人間であることはどういうことなのかを問われる時代にあります。人間の本質とは何か、自然との関係とは何か。そして、おそらく最も緊急なことは、芸術は、生物圏との真のつながり、そして生物圏への依存を再構築する場所となり得るかということです。

fig.3

自己の文脈を認め、祝福する試みの一環として、私は集成的な身体を表現しようとする作品も制作してきました。例えば、それぞれが異なる大陸で制作された5つの「フィールド」の作品です。こちらは2003年に制作した《ASIAN FIELD》です。21万個の手のひらサイズのテラコッタの像が、鑑賞者の方を向いています。

fig.4

これらの作品を制作するために、私は個人のスタジオでの実践を大規模なコラボレーションへと拡大しなければなりません。これらの作品は、ある意味で、個人の身体というよりむしろ集団の記録となるのです。先月、レーンブルック美術館で、この1996年の作品《ALLOTMENT II》を含む展覧会を開催しました。

fig.5

この街並みは、作品が制作されたマルメの住民一人一人のためにつくられた個別の貯蔵庫で構成されています。マルメに住む300人の男性、女性、子どもから15個の寸法を取り、それをもとに厚さ5cmのコンクリート打ちっばなしのケースや住居をつくりました。

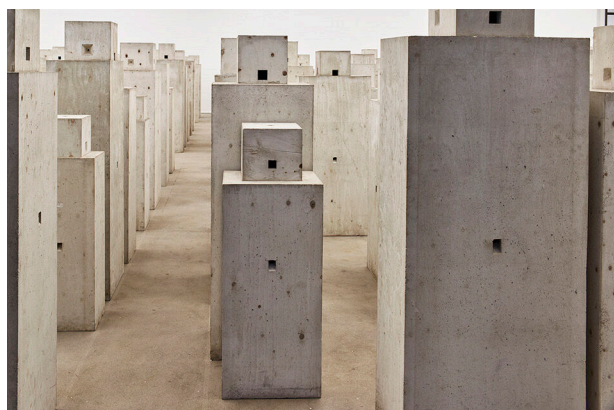

fig.6

《ALLOTMENT II》は、集成的な身体についての考察であり、今回は参加者ではなく、参加者の身体によって直接つくられたものです。現在、世界人口の56%が都市に住んでいますが、2050年にはその割合が70%になることが分かっています。ここに都市が再定義されず。都市は保護と同時に孤立をもたらし、それぞれの「建物」の中心には身体の間があります。

最初の「フィールド」は30年以上前に、《ALLOTMENT II》は25年以上前につくりました。これらのプロジェクトや、それ以降に一般の人々で行った多くのプロジェクトを振り返ると、芸術と生活、自己と他者、我々と彼ら、祖国と外国人とのあいだの弁証法について改めて自分に問うこととなります。

芸術は生活の中でつくられ、生活そのものについてつくられなければならないというこの認識を最もよく表しているのが、堅固な鋳鉄製の《DOUBLE BLOCKWORKS》の新シリーズです。

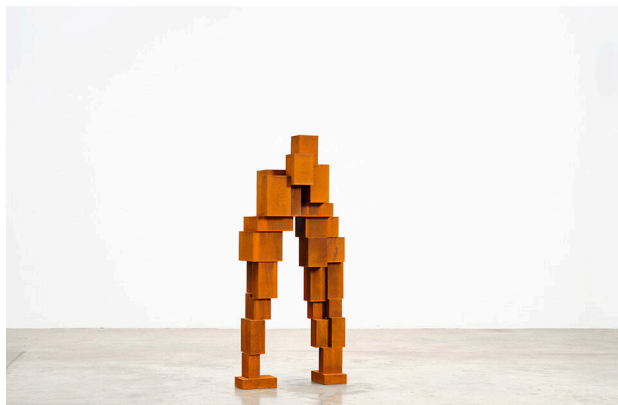

fig.7

第二の身体である建築の言語を用いるこの作品を、「ブロックワークス」と呼んでいます。絶対幾何学を用いながらも、即興的な構造を持つこれらの作品は、ユークリッド幾何学の座標に合わせて自らの環境を構築しようとする私たちの種の決定について、何かを伝えることを期待しています。《DOUBLE BLOCKWORKS》は、私たちが自然から切り離された後、私たち自身の中に自然を見出す必要があることを示唆しているのです。

スタジオでは、これまで多くのシングル「ブロックワークス」を制作してきましたが、この作品《BRIDGE》のように、ボディフォームを二重にすることを始めたところです。ここでは、自己と他者に関するあらゆる考え方に対抗するために、有糸分裂（細胞の分裂と複製）のアイデアを使用しています。身体とコンテキストはどの時点で融合するのでしょうか。他者の身体が環境であり、私たちが埋め込まれている生物圏の一例であり、その一部であることは可能なのでしょうか。そして、もしそうであるならば、共存と共生を表現するこれらの作品は、すべての関係性のモデルとなりうるのでしょうか。

I have just had two large shows in Europe, one at the Lehbruck Museum in Germany and the other at Voorlinden in the Netherlands. In both exhibitions I decided to include some of my early work. This opportunity for juxtaposition has made me realise how early, tentative experiments can become telling when brought into contact with later work. Take a sculpture I made in 1980, ROOM, for example.
[fig.1]

This is my vest, pants, socks, trousers, shirt, pullover, jacket, and shoes: a whole set of my clothes, all cut into continuous, 8 mm ribbons, and expanded to make a 6 m² enclosure. The clothes act like the wires of a fence, the top finishing at the same height as the clothes on my body, and the density equivalent to the layers on my body but now opened up into a kind of arena, like a boxing ring. There, on the ground, from under my feet, are the soles of my shoes, strewn on the floor.

When I was at art school in the mid-1970s I was encouraged to familiarise myself with the fundamentals of art, a scholarly journey from Manet to the dominant languages and thought fields of the time: conceptualism and minimalism. By the time that I finished studying I realised I had been making over-intellectualised, over-complicated work and I had to go back to what I knew, what I was sure about, to work with what I had. So, rather than responding to a history of '-isms', ROOM comes from the fundamentals of life. I've recently shown another work from 1980 again, MY CLOTHES II.
[fig.2]

It is a similar set of clothing to the one I used to make ROOM, but this time pinned to the wall like the pelts of an animal seen from the inside rather than the fur side. This 'inside' is a place common to all of us, the space in which each of us lives.

The clothes that I used for these experiments were deliberately the last clothes that my parents had bought for me, and their ritual exposure and destruction was a way of recognising but also proposing that conditioning and inheritance were mutable. The works were a way of saying, 'This is what my parents wanted me to be, and I can walk

free of that identity, that idea of who I should be, and consider instead what *might* be.'

In this liminal time between the industrial and information ages, marked by climate emergency, mass migration, and the rise of divisive political discourse, I have—more and more—been thinking of the potential of art to open up a place of possibility, a place of becoming that looks to the future rather than the past. Art's invitation to every human being is to create their own self as a contribution to a collective world. In this, each of us is an artist.

Never before has art been such an important tool, except perhaps in the early days of our species when small bands of Sapiens found it necessary to model animals, humans, and other creatures on the walls of caves in order to understand themselves and their place in a wider world.

We are at a time when we have to ask the question: what does it mean to be human? What is human nature and what is its relationship to nature at large? And perhaps most urgently, can art be a place where we recover our true connection with—and dependency upon—the biosphere.
[fig.3]

As part of my attempt to acknowledge and celebrate the context of 'self', I have also made works that have tried to express the collective body, like my five FIELD works, each made on a different continent. Here is ASIAN FIELD, made in 2003: 210,000 hand-sized terracotta figures, facing the viewer.
[fig.4]

To make these works I have had to extend individual studio practice into mass collaboration, integrating not just the final product but the actual process of making it into life. These works become, in their way, indexical registers of the collective rather than the individual body. Last month, at the Lehbruck Museum, I opened an exhibition that included this work, ALLOTMENT II, from 1996.
[fig.5]

This cityscape consists of individual bunkers, each made for an individual inhabitant of Malmö, where

the work was originally made. Fifteen measurements were taken from 300 men, women, and children of the city and these were used to construct a 5 cm thick, poured concrete case or dwelling place for each body. [fig.6]

ALLOTMENT II is another reflection on the collective body, this time made directly from the bodies of the participants, rather than by them. Today, 56% of the world's population are urban dwellers, by 2050 we know that that figure will rise to 70%. Here is the city reimagined. It offers protection but also isolation, and at the centre of each 'building' we find the darkness of the body.

I made the first FIELD over 30 years ago, ALLOTMENT II, over 25 years ago. Reflecting on these and all the many projects I have made with the public since has brought me back to questioning the dialectic between art and life, self and other, us and them, homeland and foreigner.

The most recent evocation of this realisation that art has to be made in and made about life itself are a new series of solid, cast-iron DOUBLE BLOCKWORKS. [fig.7]

We call them BLOCKWORKS because they talk in the language of the 'second body', architecture. Using absolute geometry but a kind of improvised construction, I hope that these works convey something about our species' decision to build its own environment to the coordinates of Euclidean geometry. The DOUBLE BLOCKWORKS suggest that following our separation from the elements we may need to find nature within ourselves.

The studio has made many single BLOCKWORKS,

but we have just started to double the bodyforms in the way you see here in the work BRIDGE. Here we are using the idea of mitosis—cell division and replication—in order to counter any ideas about self and others. At what point does body and context merge? Is it possible for the body of another to be an environment, an example of and a part of the biosphere in which we are embedded? And if this is so, could these works that express co-existence and symbiotic support become a model for all relationships?

アントニー・ゴームリー Antony Gormley

人間の身体と空間との関係を探求する彫刻、インスタレーション、パブリックアートで広く評価されているアーティスト。その作品は、1960年代以降、彫刻が切り開いた可能性を、自身の身体と他者の身体との批評的な関わりを通して発展させ、人間が自然や宇宙との関係の中でどこに立っているかという根本的な問いに立ち向かっている。ゴームリーは、芸術の空間を、新たな行動、思考、感情を生み出すことができる「なりゆき」の場と見なすことを常に試みている。

Antony Gormley is widely acclaimed for his sculptures, installations and public artworks that investigate the relationship of the human body to space. His work has developed the potential opened up by sculpture since the 1960s through a critical engagement with both his own body and those of others in a way that confronts fundamental questions of where human beings stand in relation to nature and the cosmos. Gormley continually tries to identify the space of art as a place of becoming in which new behaviours, thoughts and feelings can arise.

瀬戸内アジアフォーラム 2022 事務局

■瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局

〒760-0019 香川県高松市サンポート1番1号 高松港旅客ターミナルビル 3F
TEL 087-813-0853 FAX 087-813-0858 <http://www.setouchi-artfest.jp>
info@setouchi-artfest.jp

■公益財団法人 福武財団

〒761-3110 香川県香川郡直島町 850
TEL:087-892-2550 FAX:087-892-4466 <http://www.benesse-artsite.jp>

■株式会社アートフロントギャラリー

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町 29-18 ヒルサイドテラス A 棟
TEL: 03-3476-4868 FAX: 03-3476-4874 <http://www.artfront.co.jp>
artfront@artfront.co.jp

Setouchi Asia Forum 2022 Secretariat

Setouchi Triennale Executive Committee Office

Takamatsu Passenger Terminal Bldg. 3F, 1-1 Sunport, Takamatsu-shi, Kagawa 760-0019, Japan

TEL +81 87 813 0853 FAX +81 87 813 0858 <http://www.setouchi-artfest.jp/en/>

info@setouchi-artfest.jp

Fukutake Foundation

850 Naoshima, Kagawa 761-3110, Japan

TEL:+81 87 892 2550 FAX: +81 87 892 4466 <http://www.benese-artsite.jp/>

Art Front Gallery

Hillside Terrace A, 29-18 Sarugaku-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0033, Japan

TEL: + 81 3 3476 4874 FAX: +81 3 3476 4874 <http://www.artfront.co.jp/en/>

artfront@artfront.co.jp

瀬戸内アジアフォーラム 2022 記録集

発行 瀬戸内国際芸術祭実行委員会
発行日 2023年1月31日
編集 株式会社アートフロントギャラリー（丹治 夏希、江尻 悠介）
翻訳 株式会社アミット、山本 朔太郎、株式会社アートフロントギャラリー
デザイン 北風 総貴（表紙・扉）
写真 宮脇 慎太郎（p.1、3-4、81）

©2023 瀬戸内国際芸術祭実行委員会（禁無断転載）

Setouchi Asia Forum 2022 Report

Publisher: Setouchi Triennale Executive Committee
Date of publication: January 31st, 2023
Editor: Art Front Gallery (Natsuki Tanji, Yusuke Ejiri)
Translation: Amitt, Sakutaro Yamamoto, Art Front Gallery
Design: Nobutaka Kitakaze (Cover, Title Page)
Photography: Shintaro Miyawaki (p.1, 3-4, 81)

©2023 Setouchi Triennale Executive Committee (All rights reserved)

