キュレーションのつくるまちの魅力

―北アルプス国際芸術祭2017を事例に―

AI MATSUDA

■地域活性化と芸術祭

の動きからもみてとれる。 ルプス国際芸術祭、奥能登国際芸術祭など新たな芸術祭 国内外から多くの人々が訪れる芸術祭として評価されて 高齢化の進む豪雪の中山間地を、人が自然と関わりなが 後妻有アートトリエンナーレは、 多く開催されている。2015年に第6回目を迎えた越 全国各地の自治体で、 戸内国際芸術祭への注目や、2017年に始まった北ア て、その価値を再発見させることで、リピーターを含め ら長い時間を経てつくりあげてきた「里山」の風景とし 000年より3年に一度開催されている「大地の芸術 いる(*1)。 芸術祭を契機とする地域再生への期待は、瀬 芸術祭におけるキュレーションの可能性とは何か。2 越後妻有アートトリエンナーレ」をはじめ、 芸術祭やアートプロジェクトが数 アートを媒介に、過疎 いまや

他方で、全国各地で開催される芸術祭の内容の画一化

る(*3)。

けるキュレーションの重要性を強調する(*4)。飯田は、保子や、美術家・美術批評家の黒瀬陽平は、芸術祭にお祭2014などに共同キュレーションで参加した飯田志また、あいちトリエンナーレ2013や札幌国際芸術

れている(*7)。藤田は、地方創生の一環として、芸術の は著しく低レベル)であることが多い」と指摘した上で、「芸 芸術祭ではキュレーター(キュレーション)すら不在(あるい や国外のカウンターパートとの連携の重要性を殊更強調 惧から、「芸術祭にキュレーションされた展覧会の要素 ての議論ができない芸術祭となってしまう」ことへの危 「ツーリズムの満足度を優先し作品の芸術的価値につい 用される現状に対し、 地域活性化や経済効果に寄与するものとしてアートが活 中身や「美」についてほとんど問われることのないまま、 直哉の著書『地域アート てしまっていることへの危惧は、地域名を冠した美術の において、作品の芸術的価値についての議論が抜け落ち である」と強調する(*6)。芸術祭やアートプロジェクト 術祭は展覧会であり、 したい」と語る(*5)。また、黒瀬は、「現在の乱立する がたとえ一部であっても存在すること、地域の美術機関 イベントを「地域アート」と名付ける文芸批評家の藤田 そこにはキュレーションが不可欠 次のような危惧を述べる。 美学/制度/日本』に詳述さ

で、なし崩し的に、地域アートの中に現代アートが質の評価が困難であるか、基準が存在しない状態

か(*8)。

るのか。本稿では、昨年初めて開催され、 ことは、上記のようなキュレーションの重要性が指摘さ 続されることの意義を導き出したいと考える。 を引き出すキュレーションとはどのようなものなのかに 価値とは何か、その価値を明らかにしつつ、地域の魅力 を集めた北アルプス国際芸術祭を事例に、作品の芸術的 での芸術祭には、どのような可能性を見出すことができ このような動きの中、 れることからもうかがえる。上述したように、芸術祭へ のあり方自体も変化を見せ始めている(*9)。それでは、 の様々な批評的考察がなされると同時に、実際に芸術祭 このような危機感はおそらく藤田一人のものではな 考察してみたい。そこから、 今なお多くの人々が訪れる、 地域で芸術祭が継 多くの来場者 地域

|北アルプス国際芸術祭2017

ある。 町市は、 温泉など自然にも恵まれ」、 ざまな価値を掘り起こし、北アルプス山麓の地域資源を の廻廊~」は、総合ディレクター 祭」の総合ディレクター ディレクターに迎え、 **目指して」開催された(*11)。** 見する『アート』の力によって、 固有の生活文化を表現する 地域づくりの実践に携わってきたアー 会場に、 家たちが中心となり、「原始感覚美術祭」を数年に渡っ 世界に発信することで地域再生のきっかけとなることを 「北アルプス国際芸術祭20 て開催してきている(*10)。201 長野県の信濃大町では、 また立山黒部アルペンル 越後妻有アートトリエンナー 多くの観光客で賑わって」 「信濃大町 「北アルプスの山々を映す仁科三湖や、 食とアー 開催された。 をはじめ、 木崎湖畔を舞台に、 食 信濃大町 食とアー 各地でア 地元の作

さと、 齢化も深刻化して」 成会議が発表した消滅可能性都市に上がるほど、 土・空の世界と言ってみたくなりました。そこには透明 八が一生仰ぎみる、 重さがある。 2014年のイベントの発展型ともいえる国際展 北川はテ これらの風土、 いる現実が、 マに込めた思いを、 インテーマは、「水、 青い空。 「北アルプス登山の拠点とし トの廻廊」が北川フラムを 人口約28,000人の大 芸術祭開催の背景にあ 大町市に内在するさま の長野県側の玄関口と レ」、「瀬戸内国際芸術 4年には大町市全域を に北川を迎え、「土地 私はそれを水・木・ 時間の積層を見てい 北川は、「大地の芸術 地域の魅力を再発 トディレクターで 「そして信濃の 木 土、空。」 トによる 「日本創 豊富な 過疎高

街道」の宿場町として栄えた美しい街並を散策すると、 発して名店街へと続く市街地の空き店舗や空き家を活用 まさにサイト・スペシフィックな作品を見ることができ エリア、ダムエリアの5つの地域に36組の作家による作 作品が設置されていた。市街地では、塩の道「千国 森林の中や湖の周辺、街を見下ろす鷹狩 それぞれの場所の特性を生かした、 した作品も複数見られ 水とも関わる地域の 駅前 (写真2) から出 東山 V

ただきたい(*13)」と語る。

: 原倫太郎と原游《はじまりの庭(インフォメーションセンター)》2017年、市街 地エリア「インフォメーションセンター」(北アルプス国際芸術祭2017) 筆者撮影

鷹狩山山頂から眺めた信濃大町の風景、東山エリア(北アルプス国際芸術祭2017)筆者撮影

街中を流れる用水など、ところどころに水の流れる気配

た(*14)。

実際、

山の山頂(写真1)など自然の中や、

品が散りばめられ、

た。源流エリア、仁科三湖エリア、 民話「龍の子太郎伝説」に取材

市街地エリア、

にした作品が多く見られた。また、

本芸術祭では、

水や土など大町の自然をテー

取り上げたい。 となる以前に、それ自体で固有の価値を有するものであ 過ぎないのだろうか。 地域で開催される芸術祭の醍醐味は、 に印象に残ったマー るだろう。このことを考えるため、 さに触れた際に、 た民話や伝承、そして何よりその地の住人の人柄や暖か 水路を勢いよく流れる水音が常に心地よく響いていた。 を感じた。源流エリアへ向かう途上でも、 に長年かけて培われてきた街の雰囲気、語り継がれてき 触れることであるだろう。その魅力は、地域の風土をつ くっている自然の豊かさや、 トや文化を「きっかけ」として、 しかし、ここでのアー 実感として感じることのできるもので リア ・ヴィルッカラの 伝統文化や地域文化ととも トは単なる「きっかけ」に その地域独自の魅力に 何かのきっかけや媒介 本芸術祭の中でも特 このように、アー 川や田畑の用 A C T

■人生のメタファーとしての水

マーリア・ヴィ ッカラ **ACT**

大町温泉郷の森林劇場の舞台そのものが作品になってい (写真3・4) は、 出身の作家マーリア・ 「源流エリア」 ヴィル と名付けられた パッカラの

98

つと、 観客席を空間的につなぐ役割を担っている(*エシ)。 が描かれている。 台には譜面が置かれているが、 このように、 ていた。壁から噴出する水、 ドピアノが配置され、 さらに、 たらいやバケツに流れ落ち、 舞台の壁には水槽が埋め込まれ、 霧が発生する仕掛けになっていた (写真5)。 ステージ中央に設えられた譜面台の前に立 所々にあらゆる形で水の気配が感じられ これら音符としての蝶は、ステージと その上には水の入った鉢が置かれ 音符の代わりに複数の蝶 水音を響かせていた。 から滴り落ちる水など 舞台上にはグラン 譜面

でる想像上の音楽、

水槽を泳ぐ魚の気配、

様々なものを感じることができる。

ち付ける水音などの物理的な音に加え、

ピアノや蝶が奏 木々の呼吸な

そこでは、雨音や、

噴出する水の流れ、

たらいを打

自身の身体的なスケー

台中央から客席を眺めると、

森林の緑に包まれた劇場全 ルとして感じることができ

い。魔法のような森です」と作家が語るように(*18)、

場という場所につくられた詩的な作品の雰囲気が印象 的であった。「ステージの上から大事なものを見てほ

もする。 な存在にもなり得るものです。 うしたことを同時に感じていただきたいと思いま ず変化する、 でもありますが、 ている様を目にし、活力にあふれていると感じた - 今回の作品のテーマである水は、 ト見で町を訪れるたびに、雪解け水が豊富に流れ 信濃大町の鍵だと感じたのは、 私にとって水は、まさにそのように絶え その力は人々に影響し、 本作を体験した際には、 人生のメタファーなのです(*16)」。 人類にとって脅威を与える危険 今回の作品ではそ 水の存在でした。 環境を一変させ 詩的で情緒的 実際、

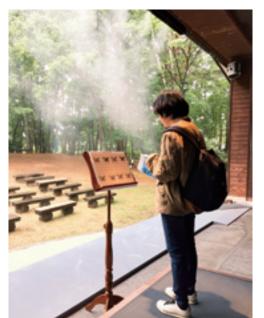

写真 5:マーリア・ヴィルッカラ《ACT》ステージ中央、 筆者撮影

様々な要素で構成されるサイト・スペシフィックなイン 素晴らしさは、 の生と死という普遍的な時空間へと導くものであった。 るような、 作品であった。それと同時に、 泉郷の美しい森林という資源の価値に気づかせてくれる スタレーション作品である(*20)。大町の豊かさの象徴で う?」(*19) との作家からの問いかけが、 りの私たちの人生そのもののメタファーとして立ち現れ ■芸術祭におけるキュレーション 本作品は、 森林劇場という特定の時間・場所を超えて、 イルッカラの 時には脅威ともなり得る水の存在、そして大町温 特異な体験を可能とするものであった。それ 舞台に立つという鑑賞者の行為を含め もちろん、 A C T 他の多くの作品からも感じる で感じたような芸術体験 作品そのものが、 心に響いてく 私たち 一度き

O

写真6:ニキータ・アレクセーエフ《ちかく・とおく・ちかく》2017 年、市街地エリア[商店街の空き店 舗と各所](北アルプス国際芸術祭2017) 筆者撮影

写真7:平田五郎《水面の風景―水の中の光〜山間のモノリス》2014-2017年、源流エ リア [大出ホタルの里] (北アルプス国際芸術祭2017) 筆者撮影

なの》(写真8)。 流れを思わせる形象を描いた、湊茉莉の ることの意義として忘れてはならないのは、 することはかなわない。 をつくりだしていた。 本の社会課題に目を向けさせつつ、 近の空き家を白く透き通る、 いこの地域の特性を映し出していた(*21)。その木崎湖付 スや雪かき用のシャベルなど、スキー客向けの民宿の多 浮かべたアルフレド&イザベル・アキリザンの を集積させて構成された、カラフルなボー 話に着想を得て、 水の中の光~山間のモノリス》(写真7)。龍の子太郎の民 出ホタルの里に設置された、 レクセーエフの《ちかく・とおく・ちかく》(写真6)。 ことができた。信州の伝承「帚木」に着想を得た作品とし トリン・RC・ブラウン&ウェイン・ギャレットの作品 商店街の各地に自身の絵を貼り出したニキー ルの向こうに》(写真10)は、 ールド (存在と不在)》 (写真9) は、 と人々との出会いの場であるということ 空き家から収集された日用品や樹木など 市街地の蔵に鮮やかな色彩で龍や水の 紙幅の関係上、 しかし、 やわらかい布で包んだケイ 田五郎の 地域で芸術祭を開催す 人口減少という現代日 軽やかで美しい風景 全てをここに列挙 ビー 《みすずかるし 《水面の風景 トを木崎湖に ル瓶のケー 《 ウォ タ

たが本当にその場に立ったとき、

どんな行動をするだろ

こに重ね合わせることもできるだろう。「しかし、 きれば、生と死のはざまとしての、「人生の舞台」

水底の船のように、

美しく詩的で幻想的な森の舞台

100

夢と現実のあわいに漂う自身の姿を見出すこともで

写真 10:ケイトリン・RC・ブラウン&ウェイン・ギャレット《ベールの向こうに》2017 年、仁科三湖エ リア [木崎湖畔の空き家] (北アルプス国際芸術祭2017) 筆者撮影

についての理解をうながすことを、 と説明する(*22)。 この言葉自体は、 品と人々との出会いの機会を創出す しかし最も重要な仕事であるとい との出会いの機会が、 作品と人とを出会わせ、 ションという言葉の意味を 企画の実現を通 プロジェク 主たる仕事としてい 美術館などの学芸員 美術館や

芸術祭に求められるキュレ

写真8: 湊茉莉《みすずかるしなの》2017年、市街地 エリア [商店街の蔵] (北アルプス国際芸術祭2017) © 2017 Japan Alps Art Festival Executive Committee, Photo by Tsuyoshi Hongo.

写真9:アルフレド&イザベル・アキリザン《ウォーターフィールド(存在と不在)》2017年、 仁科三湖エリア [木崎湖畔] (北アルプス国際芸術祭2017) 筆者撮影

ターは社会に対

である」とする(*23)。

また、

文化を介して公共性を考える術

た思考や対話の場をつくることへとその意味を大きく拡 ことを原義として内包しながら、 人々の出会いを創出することで、 このように、キュレーションという試みは、 人々にとって、 新たな価値を創出する 作品と 開かれ

> 祭の中で、 は、 張してきている。それでは、地域再生を目標とする芸術 いかなる可能性を持ちえるのか。 上記のような新たなキュレーションの試み

■芸術祭が地域にもたらすもの

住民と来訪者のさまざまな交流も生まれるだろう。そし とともに、 を通して、 化への理解を育てることから始まり、アー なる。あるいは友人や家族、同じ地域の住人など大切な 外からやってくるアーティストや来訪者という、 通じて、来訪者は地域の魅力を発見する。他方で住民は、 みるなど、それまでアートに興味を持たなかった人々に は、「育てる」という意識である。それは、 人々と時間や体験を共有することになるかもしれない。 視点を通じて、自分たちの街の魅力を再発見することと 一会の出会いをつくることが重要となる。その出会いを したがって、先程も述べたように、アートと人々の一期 も、アートと出会う貴重な機会を提供することとなる。 芸術祭では、友人や家族に誘われて作品を見に行って 出会いや発見の次の段階として大切になってくるの 他者や未知なるものへの関心、 創造性や想像力、そして豊かな感受性を育む 寛容性を涵養 芸術や地域文 トとの出会い 他者の

ろうか。竹久の語るように、「複数の視点の交錯する場・ に関わることの意義も大きい(*26)。そのような複数の ある思考を吟味できる場」として(*27)。 について問いかけ、 やガイドボランティアとして、さまざまな立場で芸術祭 ある時には鑑賞者や批評家として、またある時には職員 ていく。市民や来訪者が、ある時にはサポーターとして、 入れられる、豊かな地域社会を育てることへとつなが すること、多様な価値観、多様な生き方の可能性を受け 芸術祭は自主的な学びの場となりえるのではないだ 複数の立場から、芸術祭の意義やアートの可能性 自ら積極的に評価を行っていくこと つ

館など特色ある博物館の存在、また、街中のギャラリ 原始感覚美術祭や、 ことが可能になるだろう(*28)。 継続され、時に連携することによって、豊かな自然と 活動と芸術祭が、芸術文化への複数のチャンネルとして の活動なども重要である。そのような従来からの多様な 芸術祭以前から、 -トのあるまちとして、 大町エネルギー博物館、塩の道博物 自主的な取り組みとして続けられる 地域独自の魅力を育んでいく

生」(JP16K14997) の助成を受けたものです。 「キュレーションの実践による農山村の自然・文化資源享受能力の再 本研究は、平成28年 -29年度科学研究費補助金挑戦的萌芽研

供に快く応じてくださいました大町市役所まちづくり交流課国際芸 に、厚くお礼を申し上げます。 する質問に、迅速にご対応いただきました、アートフロンギャラリ 術祭推進ご担当の西條哲也氏、マーリア・ヴィルッカラ氏の作品に関 本論文を執筆するにあたり、急な依頼にも関わらず、作品写真の提

します。 事等貴重な資料の収集に協力してくれた学生に、心から感謝の意を表 また、北アルプス国際芸術祭2017に関する新聞記事及び雑誌記

【註釈】

遊性を高めると同時に、越後妻有地域の価値を『日本の原風景』と ジェクト概説 Lecture1 歴史的位置付けとその変遷―空間から場 ミュニティビジネスが立ち上がったことなどからも、新し リフォームし、地元の女性たちの農家レストランとして活用し、 監視などを行ったことも特徴である。アートだけでなく、古民家を 民が『こへび隊』と称するボランティアとして、作品の制作補佐や 芸術祭は、「作品を200の集落に点在させることで、鑑賞者の 「地方自治体が主催していること」があげられる。同書によれば、本 術祭」がそれ以前のアートプロジェクトと大きく異なる点として、 くりのあり方としての評価を確立した」とされる。「0 ア して再発見させることで注目を集めた。また、都会の若者や地域住 トプロジェクト 芸術と共創する社会』によれば、「大地の芸 い地域づ トプロ コ 回

- 未来」『美術手帖』2017年7月号(vol.69 NO.1055)74-89頁。 *2 「アートフェスティバル、どう評価する? ―日本の芸術祭の課題と
- *3 港千尋「芸術祭の批評軸とは何か」前掲書、84頁。
- 陽平「『芸術祭の時代』を終わらせるために」前掲書、89頁。*4 飯田志保子「芸術祭に求めるキュレーション」前掲書、85頁/黒瀬
- *5 飯田、前掲書、85頁。
- *6 黒瀬、前掲書、89頁。
- 3頁。『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版、2016年、11-『地域アート 美学/制度/日本』堀之内出版、2016年、11-*7 藤田直哉「前衛のゾンビたち―地域アートの諸問題」藤田直哉編
- *8 前掲書、23頁。
- *9 新たな動きとして、大分県別府市の「in BEPPU」があげられる。本プロジェクトは、2009年から2015年まで行われた別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」の後継企画として、2016年より始動した。「別府市を舞台に開催する個展形式の芸術祭」であり、「国際的に活躍する1組のアーティストによる、地域性を活かしたアートプロジェクトを毎年秋に実現」している。BEPPU PROJECT公式HPより、http://www.beppuproject.com/work/1738(2017年12月29日閲覧)。
- 美術展」として始まり、2017年で8回目を迎えた。*10「信濃の国 原始感覚美術祭2017」は、2010年に「原始感覚

- *11「北アルプス国際芸術祭2017」公式HP「概要」より、http://
- * 12 前掲。
- 17』公式ガイドブック、現代企画室、2017年、10-11頁。*13 北川フラム「水・木・土・空の大町」『北アルプス国際芸術祭20
- *14 特定の「場所に帰属する作品や置かれる場所の特性を活かした作品、あるいはその性質や方法を指す」。そのような「『場所の特性』 成り立ちまで含まれ、作家はそれらの諸条件に注目し、作品に組み込む」。中山亜美「サイト・スペシフィック」「現代美術用語辞典 ver.2.0 Artscape」http://artscape.jp/artword/index.php/サイト・スペシフィック(2017年1月8日閲覧)。
- *15 本作品に託された蝶のモチーフの意味については、アートフロントを写っているとのこと。(2018年1月5日、筆者によるが、本作品に託された蝶のモチーフの意味については、アートフロントを対している
- ヶ (*13)、27頁。 *16「作家インタビュー マーリア・ヴィルッカラ」前掲公式ガイドブッ
- *17 前掲書、28頁。
- *18 「水のアートが気持ちいい!『北アルプス国際芸術祭』スタートです。」(June 20, 2017 | Art | casabrutus.com | text_Naoko Aono. editor_Keiko Kusano)https://casabrutus.com/art/48997/3(2017年12月29日閲覧)。
- *19 マーリア・ヴィルッカラの作品紹介に掲載された、作家のコンセ

プト文からの引用。前掲公式ガイドブック(*13)、76頁。

- *20「ステージと観客の間の見えない境界を扱っている」インスタレー ガラスボウル、蝶の本、霧と雨、古い木のベンチ(うち7つは金色に塗装されたもの)、壁や天井からたらいやバケツに飛び散る、あるいは滴り落ちる水と、ピアノから奏でられる音楽が作り出す音」といった様々な素材から構成されている。「MAARIA WIRKKALA」公式HPより、http://www.maariawirkkala.com/works/act/(2017年12月29日閲覧)。
- *21 この貴重な指摘については、地元で民宿を営む方からご教示いただ
- 813年、12頁。 知と感性を揺さぶる力』集英社、28分川祐子『キュレーション 知と感性を揺さぶる力』集英社、2
- トが「世界」を問い直す』フィルムアート社、2015年、49頁。葉、変わる時代)フィルムアート社編『キュレーションの現在 アー*23 成相肇「キュレーションが拡散している」(Basic Work1 変わる言
- *24 窪田研二「キュレーションの定義を拡張する」(Basic Work1 変わ
- 生み出すのか)前掲書、77頁。 生み出すのか)前掲書、77頁。
- し、その評価の難しさを指摘した上で、「鑑賞者や運営者や住人、を生み出すために未知なる領域に踏み出してしまうことである」とを生み出すために未知なる領域に踏み出してしまうことである」と、芸術祭の評価について、藤田直哉は、芸術祭がはらむ「プロジェク

- 作家などが、この行為にコミットし、意見を発信することが、必要作家などが、この行為にコミットしていることに対応し、批評はなく集合的な創造性に力点をシフトしていることに対応し、批評も集団的な方法論を用いるという意味でも」と提案する。藤田直哉も集団的な方法論を用いるという意味でも」と提案する。藤田直哉も集団的な方法論を用いるという意味でも」と提案する。藤田直哉も集団的なが、この行為にコミットし、意見を発信することが、必要かつ有効な評価の方法ではないか? 芸術祭が中権的な『作家』でかつ有効な評価である。
- *27 竹久、前掲書(*25)、77頁。
- * 28 芸術祭と地域の関わりを考える上で、名古屋の港町を拠点に活動す 超え、拠点となりうるか」前掲書(*2)、 場となりつつあり、次の祭までのあいだの時間の設計が、足元を固 立ち上げて活動を展開し、その成果は着実に実を結び始めている。 デント・キュレーターの服部浩之は、MAT、Nagoyaについ ゴヤ2016、2017の共同キュレーターを務めるインディペン 味深い。アートイベントや展覧会などを企画する他に、地域とア る「Minatomachi Art Table, Nagoya [MAT, Nagoya]」の活動は興 めるためにはとても重要なのだ」と指摘する。服部浩之「一過性を 一過性と思われがちな芸術祭だが、じつは人材育成や文化の醸成の トとして関わった人が、その経験を活かし芸術祭とは異なる現場を て、「あいちトリエンナ している。あいちトリエンナーレ2016やアッセンブリッジ・ナ トの関わりを考えるト ークイベントやワークショップなどを開催 レにスタッフやボランティア、ア 86 87 頁。 -ティス