2017年度 公益財団法人日本台湾交流協会フェローシップ事業成果報告書
（人文社会科学分野）

國際藝術祭典與民眾身心心健康關聯初探
—以「瀨戶內藝術祭」及「越後妻有大地藝術季」為例

李雅慧
立法委員趙天麟高雄服務處
招聘期間（2018年1月30日～2月28日）
2018年
公益財団法人日本台湾交流協会

政府努力將藝術置入城市發展，使城市的文化及民眾心靈層面的素養都能提升，進一步還能創造可觀的經濟產值。對於過去飽受工業污染所苦的高雄人來說，這是一種必要的贖罪與補償，更是城市轉型正義的典範。

同樣創辦於2010年的日本瀨戶內藝術祭，其對位處日本首都圈、經濟圈外的四國地區與香川縣來說，同樣具有用藝術文化提振偏鄉離島自尊、能見度與經濟發展的作用。且其參與人數、經濟效益與國際能見度，更成為國際藝術文化界近年來最受關注的亮點。

本人任職於立法委員趙天麟高雄服務處，擔任活動部執行長，職司藝術文化活動的研究、聯繫與舉辦。感謝日本台灣交流協會提供的交流方案，讓筆者得以以瀨戶內藝術祭及越後妻有大地藝術祭為研究對象，彙整研究心得，提供轉型中的高雄市參考。用藝術為橋樑，緊密連結台日間的友誼。

貳、研究方法與範圍

本次研究訪問的研究方法為訪談法與書面資料收集。

此次訪問研究以「越後妻有大地藝術祭」及「瀨戶內海國際藝術祭」為研究主要題材。這兩個展分別在2000年、2010年開展，策展人為北川富朗先生，共同點都是以大地為舞台，讓藝術家們盡情揮灑創意，並與在地居民合作，經營與自然合為一體的美麗景觀。

這兩大藝術節通過藝術不僅激活鄉村，同時，也實踐了讓藝術走出美術館的高牆融入生活之中，擁抱土地與人民，這樣的成功經驗無疑地對於亞洲地區有著很大的借鑑意義。

此次訪問研究除實地走訪東京具代表的美術館、小江戶祭典博物館，同時也訪問藝術經紀人、藝術工作者、學者……等。特別感謝日本國會三宅伸吾參議員的協助，安排訪問到知名策展人北川富朗先生，在這次的訪問經驗中，北川先生分享了他這些年對藝術和人之前的關係，跳脫了刻板也有更多的想像。

參、研究內容

一. 北川富朗先生訪談內容

二. 東京地區代表性藝文展館的參訪

何謂「越後妻有大地藝術祭」

（出處為官方網站http://www.echigo-tsumari.jp/b5/about/overview/）

三年一度的越後妻有大地藝術祭始於2000 年，為世界最大型的國際戶外藝術節。以農田作為舞台，藝術作為橋樑，連繫人與自然，試圖探討地域文化的承傳與發展，重振在現代化過程中日益衰頹老化的農業地區。「大地藝術祭」是希望透過藝術的力量、當地人民的智慧以及社區的資源，共同振興當地農村的面貌。在不同年齡，來自不同背景和地區的人士協助下，我們卸載了都市人的價值觀。「大地藝術祭」是本著「投入自然的懷抱」的理念，三年一度的藝術祭將會在今年舉辦第五屆。透過在當地居民日常生活和小區建設活動，參照山裡和繩紋時期祖先的傳統，打破地域、年齡及背景文化，建立一個新的令社區持續更新的模式去傳遞投入自然的理想。

何謂「瀨戶內海國際藝術祭」（出處為google維基百科）

瀨戶內國際藝術祭（Setouchi Triennale）是以瀨戶內海島嶼群為舞台所舉辦之當代藝術國際藝術節。每三年舉辦一次，首次舉辦為2010年，第2屆於2013年舉辦[1]、第3屆於2016年舉辦，目前籌辦第4屆(2019年)中。

概要

藝術祭舉辦舞台之瀨戶內海因自古以來的地緣之利成為交通動脈，承接起許多新文化傳遞的角色。瀨戶內海諸島中保有傳統文化以及自然景觀，但是現今諸島隨著高齡化、人口過稀而漸失活力。藉由舉辦瀨戶內國際藝術祭，構築島內居民與世界各地來訪者交流的橋樑並為其注入活力，應島嶼傳統文化及美麗的自然景觀而生之當代藝術，向世界展現瀨戶內海的魅力，目標成為世界各地的「希望之海」。

藝術祭中以瀨戶內海各島為中心展示美術作品、各種藝術家、劇團、樂團活動，同時結合當地傳統技藝、祭典所構成。

一．訪談記錄內容：

訪談題綱

インタビュー内容

主旨：北川富朗先生如何以「藝術」翻轉地方

主旨：北川フラム様が如何にして「芸術」を通して地域づくりをしてきたのか

前言:

序文：

日本「越後妻有大地藝術祭」及「瀨戶內海國際藝術祭」分別在2000年、2010年開展，以大地為舞台，讓藝術家們盡情揮灑創意，並與在地居民合作，經營與自然合為一體的美麗景觀。

「大地の芸術祭　越後妻有アートトリエンナーレ」と「瀬戸内国際芸

術祭」はそれぞれ2000年、2010年に初開催され、大地を舞台にして、数多くのアーティストが思いの限り自由に制作し、また地域住民とも手を携えて美しい景観と一体化する作品を作り出してきました。

這兩大藝術節通過藝術不僅激活鄉村，同時，也實踐了讓藝術走出美術館的高牆融入生活之中，擁抱土地與人民，這樣的成功經驗無疑地對於亞洲地區有著很大的借鑑意義。
この二大芸術祭は芸術を通して町を活性化されただけではなく、同時に、芸術を美術館という高い壁を越えてその土地や人々の生活の中に融合させ、このような成功はアジアにとっても大きな意味をもたらしています。

日本樂天旅遊網站近期公布2016年訪日外國旅客的人氣增幅排行榜，受到3年1次的瀨戶內海藝術季加持，香川縣旅客人數為2015年3.4倍，名列第１、岡山縣排名２。而且在前往瀨戶內海藝術季的外國旅客當中，台灣人就佔據了37.2%，位居外國旅客比例之冠。
楽天トラベルで発表された2016年のインバウンド人気上昇エリアでは3年に一度に開催される瀬戸内国際芸術祭のおかげで、香川県は前年比で3.4倍上昇し、1位となり、岡山県は2位でした。そして、瀬戸内国際芸術祭へ訪れた外国旅行客の中では、台湾人は1位の37.2%を占めています。

瀨戶內國際藝術季自2010年首次辦理以來，以國際級藝術家的藝術作品，參與的藝術家及規模也日益擴大，香川縣在2010年舉辦第一屆的瀨戶內國際藝術祭，隨後陸續再辦兩屆。2016年第三屆的觀展遊客預計將突破去年的107百萬，以15%成長。對此成功行銷城市的經驗，非常值得我們學習。
瀬戸内国際芸術祭は2010年に初開催されて以来、国際級の芸術作品が展示され、参加アーティストや規模もどんどん大きくなっていき

ました。香川県が2010年に1回目の瀬戸内国際芸術祭を開催されて以来、第2回、第3回と続けて開催されましたが、2016年の第3回では延べ107万人、前年比15%の成長を遂げ、このような都市活性化の経験はまさに私達が学ぶべきものであります。

高雄在去年之前仍是台灣第二大都市（現人口數已被台中超越），長年以來是一個重工業的地方，近年來，在中央政府和地方的努力之下，已經蛻變為一座美麗、宜居的城市。
高雄は昨年まで台湾において第二大都市であり（現在人口は台中市に追い越された）、長年工業都市としてきましたが、近年の政府や地方行政の努力のもとで、美しく住みやすい街に変わってきました。

身為高雄人的我熱愛我的家鄉，高雄是一個全年陽光普照、氣候宜人，有獨特的「海洋首都」特性的地方。我相信藝術能帶給一個地方精神或經濟的富足。希望能透過訪談北川先生能得到更多的啓發進而化為動力，讓高雄未來有更多的可能性。
高雄人として、私は故郷を深く愛しています。高雄は一年を通して太陽が燦燦と輝く、気候の良い特色のある唯一無二の「海洋首都」であると思います。また、芸術は地方に精神と経済的な満足をもたらしてくれると信じています。今回北川様のインタビューを通して原動力を得て、高雄の未来に少しでも多くの可能性をもたらしたいと思っております。

1.問：北川先生過去策劃的藝術展不計其數，我們得知的資料最早是由「FARET立川公共藝術工程（ファーレ立川）」開始，許多藝術品不著痕跡的在街道上，自然的與生活融為一體感覺很棒。當初的呈現動

機是什麼呢？

1、北川様は今まで多数の芸術祭を手掛けてきましたが、私達が知り得る資料の中では最初の作品が「ファーレ立川アート」となっております。オフィシャルサイトから街中で数々のパプリックアートが置かれていて、人々の生活と自然に一体化しているのが素晴らしいと思いました。当初このプロジェクトに取り組もうとした動機を教えていただけますでしょうか？

北川富朗：

FARET立川是大約在20多年前將舊美軍基地進行重建的開發計劃，由於腹地廣大計劃案的中心點便由火車站開始延伸，車站附近又有國立公園因此，我希望這裡是市民及遊客都能多加停留的地方，1992年當時柏林圍牆倒塌、蘇聯解體，網路時代也開始起步，我在想我的提案第一必須是能反應世界的局勢，第二如何結合當時城市裡正在進行的建設（例如大型停車場、車站……），或者利用原來美軍基地遺留下來的殘蹟加以改造，讓這一切變得很art，第三個重點就是利用藝術裝置在街道上不是只是看的藝術品，而是能與這些藝術品互動的，這提案引起政府的肯定，於是我從世界各地邀請許多的藝術家參與在那次的藝術工程，總共有36個國家92名藝術家參與其中。雖然事隔20多年了，立川仍是許多城市計劃、地方政府爭相取經的地方。

2.問：在日本大部分的藝術祭是採合議制來挑選藝術家。而據我收集的資料了解在「越後妻有大地藝術祭」及「瀨戶內海國際藝術祭」這兩大藝術季，一開始是您親自挑選並且親自拜訪、邀請藝術家們共同參

與此一盛大的藝術盛典，是否有遭受到拒絕或是質疑的聲音呢?策劃這麼多的藝術祭以來，至今您仍會這麼做嗎？

2、日本の芸術祭の多くは稟議によってアーティストを選びますが、私が集めた資料によると「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」と「瀬戸内国際芸術祭」の二大芸術祭の初期は北川様が自らアーティストを選び、盛大な芸術イベントに一緒に参加してもらえるようアーティストに交渉したとありますが、断られたりもしくは疑問の声はありませんでしたか？また、今まで数多くの芸術祭を手掛けてきましたが、今でも同じような方法で行っているのでしょうか？

北川富朗：

以立川為例，當時那個藝術工程做了2年邀請了92名藝術家做了107藝術品，當時這些藝術家都還是年輕小伙子，事隔近25年這些公共藝術品仍一直受到許多外界的肯定，甚至願意出高價購買，因此，建立了我在這領域的口埤，回到妳剛才問的問題，之後我所做的策劃、想邀請的藝術家都因為立川藝術工程的成功，很幸運的被接受度都極高。在過去許多人都認為藝術是都市人才能擁有的，事實上許多藝術家也會希望自己的作品是放在藝術殿堂，但也有越來越多藝術家願意將自己的創作融合在生活、在自然裡面，這也使得我們策展的邀請可以順利。

3.問：香川縣高松市，是一個距離東京搭乘鐵路還要六小時的偏遠縣市，由高松市遠眺出去有六個主島嶼，七個小島嶼，以及上百個不算島嶼的島所組成，面臨的問題同樣是人口老化、居民外移等外在隱憂，而地理位置或是交通因素，也不是相當適合推展觀光的地方。想請問

策展人，當官方政府決定發起瀨戶內藝術季，找上您擔任策展人時，您最先開始的想法是什麼?

香川県高松市は東京から鉄道を乗り継いでも6時間掛かる場所で、大小合わせて100以上の島々がありますが、同じように高齢化や過疎化の問題を抱えていたと思います。地理的なことや交通手段を考えても、観光業に適さない所だと思いますが、当時地方政府が瀬戸内で芸術祭を開催するために、プロデュースを依頼された時、最初に思ったことは何でしたか？

北川富朗：

對都市人來說，在鄉間觀賞藝術，不用像在城市裡那樣，需皺著眉頭假裝一幅非去得看這藝術不可；「到鄉下去，在那裡能真正品味到精彩的藝術。」我就是這麼想的。

4.問：如何向當地居民說明，及讓他們相信，舉辦瀨戶內國際藝術季，會是轉變城市命運的關鍵呢?

現地の住民たちにはどのようにして瀬戸内国際芸術祭を開催することで町を生まれ変わらせるができると納得させたのでしょうか？

北川富朗：

不斷溝通是不二法門，拿越後妻有大地藝術祭來說，我們開超過2000場的說明會，一開始居民當然會有不安、不相信，但隨著一次一次的成功經驗後，反對的聲音也漸漸變小。曾經只有150人的小島，陸續也遷入不少年輕人口，甚至還有很多人登記等待入島。雖然大多數的人會評估這樣的策展能為地方帶來多大的經濟產值，當我的期待是居民擁有能自行孕育出在地的魅力，並且可以思考這片土地的未來，這才是藝術展最大的價值。

對於藝術家來說，由於自身和當地產生連結，所以在創作作品時，很自然地會將這些經驗轉化為創作靈感。因此在地生活、當地居民與藝術家之間的接觸，對於藝術品而言，也扮演著很重要的角色。
這裡的藝術品並不是作品本身的美好如此而已，這個作品如何因為這裡的景色而變得更美好，才是藝術家們想呈現出來的，藝術家和居民因為共同創作一件作品時，常常也會有很多逗趣的互動，一件作品的完成可能需從除草開始做起，當地的老人家便會過來下指導棋，進而參與作品的過程，當作品完成後，老人家們自然也會成為這項作品的導覽人員，旅客與當地人又產生更多的聯結，使得這裡更加有生氣。

5.問：藝術祭倒底在各島做了什麼，能讓如此多遊客願意來到這些「不方便」的島嶼？是如何善用這些看似負面的資源，而締造了地域創生的奇跡？

芸術祭を通して島々で何をすれば、これだけ多くの観光客を「交通に不便」な島に来たいと思わせることができたのでしょうか？また、どのようにしてマイナス要素を転換し、地域活性化の奇跡を引き起こしたのでしょうか？

北川富朗：
許多人會把這樣的藝術展聚焦為「以藝術吸引遊客」、「活化當地」等面向，但當初我並沒有想像這樣的展能吸引多少人到那裡去，旅行這種事可以有很多種型態，當你必須利用各種交通工具來到這裡時，在心境上跟一觸能及的旅行想必會非常不一樣，說不定人們更喜歡這樣的旅行，瀨戶內海藝術祭是跳島式的旅行，每到一個小島看到的藝

術作品都會讓人有全新的體驗。大地妻有藝術祭腹地面積廣大，從這邊去到那邊會讓人氣喘吁吁，但當你汗流夾背時突然感受到風的吹佛、感受到土的柔軟、感受到空氣的味道時，這也許就是她們吸引人之處。

6.問： 瀨戶內國際藝術季未來展望為何？

瀬戸内国際芸術祭の将来の展望を教えください。

北川富朗：

我從小就有一個想法，很多事都有它的方程式，比如說：1 + 1 = 2、運動有其規則，只有art才不沒有框架，art沒有對和不對的問題，這讓他覺得非常有趣，所以我也認為有人住的地方才有生氣，在有人住的地方有藝術相鄰，是最美好的地方。我會持續以這樣的想法辦展，讓更多人感受到這樣的美好。

訪談後與北川富朗先生合影

附註

此次與北川富朗先生的訪談內容全程錄音，本人允諾錄音行為及合影為訪問研究為目的，不做其他公開行為。

北川富朗

國際知名策展人。1946年出生於新潟縣高田市（現上越市），東京藝術大學畢業。現為越後妻有大地藝術祭、瀨戶內國際藝術祭兩項三年展藝術總監，現任（株）Art Front Gallery代表取締役會長、公益財團法人直島福武美術館財團理事、女子美術大學等客座教授、財團法人地域活化中心「故鄉Event大獎」評選委員長、國際交流基金地球市民獎評選委員等。

2003年獲法國共和國頒贈藝術文化騎士獎章（Chevalier）及波蘭共和國頒贈文化勳章。2006年度獲得藝術選獎文部省科學大臣獎（藝術振興部門）、2007年度國際交流獎勵賞、文化藝術交流獎。2010年獲得香川縣文化功勞獎。2012年獲得澳洲榮譽勳章。主要著作有《北川富朗大地藝術祭：越後妻有三年展的10種創新思維》（遠流）、《開展地方的美術》（筑摩書房，2015年）等。

◆主要策展

安東尼．高第展（1978-1979）

給孩子的版畫展（1980-1982）

不要字母，國際美術展（1988-1990）

水都大阪（2009年）

水和土的藝術祭（2009）

中房總國際藝術祭市原ART×MIX（2014）

北阿爾卑斯國際藝術祭（2017）

奧能登國際藝術祭（2017）

越後妻有大地藝術祭（三年展，2000～）

瀨戶內國際藝術祭（三年展，2010～）

（簡歷資料採自從直島啟航的瀨戶內國際藝術祭：以藝術活化地方一書）

二．東京代表性藝文展館的參訪

根津美術館

設立於1941年，是為了保存並展出創始人根津嘉一郎其日本及東亞的古藝術收藏品。座落在東京精華區是一座宛如世外桃園般的美術館，根津美術館是由知名的建築師隈研吾(くまけんご)所設計，運用竹子、石頭與木材等天然建材，即使在都會中也能感受到自然的悠然。

根據網路資料根津美術館有7400件收藏，其中還包含87件日本重要文化財，例如琳派尾形光琳的金箔屏風「燕子花圖屏風」與鈴木其一的「夏秋溪流圖屏風」等，而這樣的國寶級收藏，結合NEZU MUSEUM的N與M的字母，並從抽象的竹林轉化成為交疊圖形，成為新的LOGO設計靈感，正是來自德國Peter Schmidt的設計。

除屏風外，更有來自日本以外，中國、朝鮮等國，涵括書畫、雕刻、青銅器、從陶瓷到金工漆器染織等工藝，與茶道具共有六間展示室，除了展廳的絕讚陳列設計外，根據不同的展品質地選用的背景色、壁布材質都能看出其對美感受的錙銖必較，像是青銅器該配搭什麼背景色？青瓷在如何的照明下能顯清麗脫俗？碎裂的瓦片如何排列能整齊惹憐？石雕佛像怎麼散發尊貴的風華氣勢等，都值得細細品味咀嚼。

（此章節出自https://www.tomicwu.com/266812794132654348993920 8.html）

森美術館

森美術館由美國惠特尼美術館及德國古根漢美術館設計師Richard Gluckman，於2003年10月開館，開館2年後之內並未有自己所有的展示品，而是只運營企畫展。展出主題有別於傳統美術館比較多元、時尚，展示作品種類會按照企畫日內容不同，主要展示現代美術的展示品。另外，在森美術館更高人氣的是東京城市觀景台（Tokyo City View），

觀景台位於52樓海拔250米處，室內設有360度環繞式觀景窗，東京街美景、晴空塔、東京鐵塔盡收眼底。

國立新美術館

和森美術館同樣坐落在六本木另一處的國立新美術館，該館由日本文化廳國立新美術館設立準備室和行政法人國立美術館主導興建，由知名建築家黑川紀章設計，以共生概念打造城市中的「森林中的美術館」，強調人與自然的融合，大面波浪狀玻璃帷幕，引進自然光節能，一座兼具環保節能概念的有機體美術館。地上3樓、地下1樓，為日本最大規模的展示空間。新美術館以提供最佳展場為目的，館內沒有任何收藏品，除了國際級特展，還有透過募集的「公募展」，透過這樣募展的方式也讓藝術新秀有更多的展出平台。

小江戶祭典博物館

川越祭是關東三大祭祀之一，至今也有360年以上歷史，也是日本指定「重要無形民俗文物」。

1648年，當時的川越城主松平伊豆守信綱捐贈神轎和獅子頭假面、鼓等於冰川神社鼓勵舉辦祭典，便是神幸祭的開始。自1651年起，祭典發展為遊行隊伍開始遊行街頭，觀眾跟隨著隊伍行走，這樣的形式成為了川越祭的起源。

川越祭的最大特點是神轎遊街。 精巧的機器人偶乘坐在富麗堂皇的神轎上，環繞著小江戶川越的伝統建築林立的古街道。神轎是由各個鄉鎮所擁有，有十多輛神轎參加祭典。 參加川越祭的每個神轎都各有特色，有大的也有小的。大的高約2層樓高，中間有表演用的轉台，最上面是放置人偶的地方。小的，只有設置表演用的舞台。

川越祭的重頭戲是被稱為「舞蹈陣頭「曳っかわせ」）」的表演。十多輛神轎在街頭上遊行時，各自在轉台上在笛子、鼓、鉦伴奏之下表

演日本傳統舞蹈。每當神轎彼此遇到時，無論是由後面趕上或是擦身而過，兩輛神轎互相將正面轉向對方，使出全力，以舞蹈及音樂彼此較量，參加祭典的觀眾則高舉並搖著燈籠，喊出歡呼聲助陣，讓熱鬧達到最高潮。這種大規模的場面，能令觀光客感到震撼。

小江戶祭典博物館為了將“川越祭”的魅力傳給後世的設施。川越祭的歷史長達350多年，是川越市最大的活動。遊客可在會館裡觀看實際在川越祭遊行的兩輛巨大花車，大型螢幕放映慶典當天的實況, 讓人能感受到迎面而來的熱情和興奮。週末假日還會有奏樂表演。（此章介詔出處 http://www.zipangguide.net/travel/event/sight/saitama/kawagoe.html）

肆、結語

高雄長年以來是一個重工業的城市，近年來在中央政府和地方的努力之下，已經蛻變為一座美麗、宜居的城市。

身為高雄人的我熱愛我的家鄉，高雄是一個全年陽光普照、氣候宜人，有獨特的「海洋首都」特性的地方。我相信藝術能帶給一個地方精神或經濟的富足。

這次的訪問研究經驗得到許多的啓發以及高雄借鏡之處，心得如下：

1. 一個成功的國際藝術祭，必須從在地出發，以地方獨有的歷史、文化、人文與地理，發展出的藝術展演與作品，才會因得到在地的支持與投入，進而獲得海內外藝術愛好者與遊客的青睞。
2. 藝術祭要能有國際能見度，就必須邀請國內外最知名與卓越的藝術家，來到藝術祭所在地創作，才能創造世界級的亮點。
3. 藝術祭要結合大量的志工投入，特別是不分年齡、性別與職業的當地及外地人士，讓各國與各地的參觀者，親近且無距離地與作品連結。
4. 藝術祭本身就是修復、復原與再生的有機體，舉辦所在地的重大環境議題、世代問題、全球化後經濟凋敝課題等，都可以讓活動就成為療傷止痛並促進身心靈健康的良方。
5. 引進豐沛的民間企業資源，加上專業的策展者與公部門公權力的支持，才能讓藝術祭深具規模且永續的經營下去，故雙年或三年展，是新進城市值得參考的週期。