

國立政治大學 國際事務學院
日本研究學位學程碩士學位論文

藝術祭與日本地方創生：

以大地藝術祭與瀨戶內國際藝術祭為例

Art Festival and Regional Revitalization in Japan: Two Case
Studies on Echigo-Tsumari Triennale and Setouchi Triennale

指導教授：李世暉博士

研究生：張璞玉 撰

中華民國 109 年 6 月

謝辭

之前是抱持著四月物語的心情進入政大校園的。因為需要一邊工作一邊學習，看起來似乎辛苦，但在政大上課的時候大概是週間最能放鬆的時刻之一。能夠投入在研究日本社會、經濟、政治、文化的領域上，特別是熬夜看完日文資料時，隔天上課都覺得有種達成感。

而在所上完成學業及論文，就像跑了一場 42 公里的全程馬拉松，有老師們的指導與協助，朋友、工作夥伴的加油應援，這些精神上的補給是我持續到最後的動力來源之一。

首先感謝父母家人對我的關心與支持。感謝指導教授李世暉老師的悉心指導，總是能點出思緒的盲點，鼓勵我完成目標。感謝論文口試委員何思慎老師與陳文甲老師，提出修改方向與建議，讓此篇論文更臻完整。以及感謝楊素霞老師、北村亘老師、石原忠浩老師，在碩士階段遇到老師們，讓我的求學生活更加豐富，也拓展了我對日本研究的視野。

在進行論文訪談時，很幸運地遇到的訪談對象對藝術祭都很有愛，整理逐字稿的過程中，聽他們娓娓道來，很能激勵正在趕進度的自己。也希望這篇研究，能對藝術祭或是瀨戶內、新潟地方上有些許的貢獻。

張璞玉

2020 年 8 月

摘要

本研究基於公私協力理論，以日本大地藝術祭、瀨戶內國際藝術祭為研究對象，探討藝術祭所帶來的經濟社會效益與地方創生之關係，並討論其中參與主體：政府、NPO 法人、志工之互動模式。主要採取文獻分析法、參與觀察法以及深度訪談法。研究結果發現，兩者藝術祭舉辦範圍地域特性落差大、促成地方觀光之主導主體與模式也有差異，但辦理目的皆為解決社會課題，同時皆有核心領導者，重視人與土地的關係，且願意投入大量時間，在此之下不同的參與主體皆能獲得成就感。研究結論如下：藝術活動若結合現地方脈絡能促成地方創生；綿密的公私協力交織之網絡為藝術祭成功要素；民間主導行政支援之水平協力模式，能讓公私協力體制運行更完備；當地住民意識若能提升並重視外部志工能讓效果加乘。

關鍵字：公私協力，地方創生，越後妻有，大地藝術祭，瀨戶內國際藝術祭

Abstract

Based on the theory of public-private partnership, this study takes Japan's Echigo-Tsumari Art Triennale and Setouchi Triennale as research objects to explore the relationship between the economic and social benefits brought by art festival and regional revitalization, and discusses the participants involved, namely, government, NPO corporation, the interaction mode of volunteers. The methods of literature analysis, participation observation and in-depth interview are mainly adopted. The research findings reveal that there is a big difference in the regional characteristics of the two art festivals, and the leading subjects and models of local tourism are also different, but the purposes of them are to solve social issues, and there are core leaders who attach importance to the relationship between people and land, and are willing to invest a lot of time. In this way, different participants can get a sense of achievement. The conclusions of the study are as follows: a dense network of public-private partnership is the key factor for the success of the art festivals; the level of cooperation mode of folk leading administrative support can make the public-private partnership system more complete; the combination of art activities with the local context can promote regional revitalization; if the awareness of local residents can be improved and external volunteers are valued, the effect can be multiplied.

Keywords: public-private partnership, regional revitalization, Echigo-Tsumari,

Art Festival, Setouchi Triennale

目次

摘要.....	III
第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景與研究動機.....	1
第二節 研究問題與研究目的.....	6
第三節 研究方法與流程.....	7
第四節 研究範圍與限制.....	10
第五節 名詞釋義.....	11
第二章 文獻檢閱與理論探討.....	13
第一節 藝術祭相關文獻討論.....	13
第二節 地方創生的制定經緯與展開.....	21
第三節 公私協力治理的探究.....	25
第三章 山間雪國的重生蛻變.....	29
第一節 大地藝術祭的發展概況.....	29
第二節 大地藝術祭的參與主體與互動關係.....	38
第三節 大地藝術祭引爆的地方創生效果.....	43
第四章 瀨戶內海小島的華麗轉身.....	51
第一節 瀨戶內國際藝術祭的發展概況.....	51
第二節 瀨戶內國際藝術祭的參與主體與互動關係.....	61
第三節 瀨戶內國際藝術祭點燃之地方創生效果.....	67
第五章 以藝術之名推動地方創生.....	77
第一節 兩大藝術祭共同之處與差異.....	77
第二節 藝術祭參與主體之互動模式.....	86
第三節 藝術祭之地方創生性質分析.....	90
第四節 研究發現與結論.....	93
第五節 研究建議.....	95

參考文獻.....	97
附錄 訪談大綱.....	107
附錄 訪談記錄 1.....	108
附錄 訪談記錄 2.....	113
附錄 訪談記錄 3.....	117
附錄 訪談記錄 4.....	121

表目錄

表 1-1 日本近年重要藝術祭	02
表 3-1 大地藝術祭展覽概要	32
表 3-2 越後妻有「大地藝術祭之里」之四季活動	36
表 3-3 歷屆大地藝術祭經濟相關數據	44
表 4-1 瀨戶內國際藝術祭舉辦之島嶼概況.....	53
表 4-2 瀨戶內國際藝術祭展覽概要.....	56
表 4-3 歷屆瀨戶內國際藝術祭經濟相關數據	67
表 4-4 藝術祭參與各島的人口與各屆參觀人數統計	69
表 5-1 兩大藝術祭之舉辦概況比較.....	78
表 5-2 第七屆 2018 年大地藝術祭的收入狀況	91
表 5-3 第四屆 2019 年瀨戶內國際藝術祭的收入狀況	91

圖目錄

圖 1-1 研究流程圖.....	09
圖 2-1 研究架構圖.....	20
圖 2-2 公私部門溝通互動圖	27
圖 2-3 協力概念圖.....	29
圖 3-1 新潟縣之越後妻有地理位置與範圍.....	30
圖 3-2 松代地區俄國藝術家作品	37
圖 3-3 松代車站外的草間彌生作品	37
圖 3-4 十日町市越後妻有里山美術館	37
圖 3-5 廢校改建的立體繪本美術館	37
圖 3-6 座落於鄉鎮間的展場	37
圖 3-7 雪國御膳在地食文化料理體驗	37
圖 3-8 津南町與十日町市的觀光客統計	45
圖 3-9 綠色房屋內可體驗葉子拓印	48
圖 3-10 前為居民栽植的綠色隧道	48
圖 4-1 第四屆 2019 年瀨戶內國際藝術祭之範圍	52
圖 4-2 直島港口邊的草間彌生作品	60
圖 4-3 豐島的島廚房	60
圖 4-4 復校的男木島中小學	60
圖 4-5 女木島上的盆栽園區作品	60

圖 4-6 小豆島上廢棄泳池的作品	60
圖 4-7 高松港口小蝦隊工作分配	60
圖 4-8 香川縣縣外觀光客人數統計	68
圖 4-9 直島町觀光客人數統計	70
圖 4-10 作品展示場所為入住者的宿舍	74
圖 4-11 田島征三 2019 年之作品	74
圖 5-1 大地藝術祭前期之參與主體關係	86
圖 5-2 大地藝術祭第四屆之後參與主體關係	87
圖 5-3 倍樂生集團於直島計劃下之參與主體互動關係	88
圖 5-4 瀨戶內國際藝術祭參與主體之互動關係	89

第一章 緒論

第一節 研究背景與研究動機

壹、研究背景

日本政府在 2014 年開始實施「地方創生」之政策，為的是解決少子高齡化、過疏化，以及因為這些現象所導致地方產業衰退所帶來的社會經濟問題，希望能達到城鎮、人口、工作的創生。

為了解決地方過疏化、人口外移等問題，日本採取許多對策，值得關注的方式是透過文化藝術來振興地方。1980 年代後半，在日本各地有許多文化藝術與地域活性化結合的活動實施計劃，諸如藝術祭、音樂祭、電影節或是其他各藝術領域的活動。因為透過這些可以集結外來的觀光客，活絡當地的經濟，而不只是觀光相關事業，對於當地參與的住民也可以有因為外來刺激而有活絡的效果產生（高山啟子，2017）。

根據熊倉淳子及長津節一郎（2015）指出，1990 年代後，日本各地展開的藝術計劃，其中一項特色就是作品在美術館之外的場域展出，可能是在廢校或是戶外場所進行展覽，而這些作品當中也包含了想要處理的社會課題，另外一項特色即為辦理展覽單位的多樣性，除了藝術家外，也會有企業團體、地方政府或是市民團體等或是多個單位一同承辦。

而日本近年藝術祭可說是繁花盛開，主要藝術祭可參閱表 1-1，在這些藝術祭當中，展示作品的範圍有集中在城市中的藝術祭，像是橫濱三年展、水與土的藝術祭、愛知三年展及埼玉三年展等，展出的範圍以在城市中的街道、美術館以及結合當地的文化設施等地為主；另外，舉辦範圍屬於偏遠地區的為大地藝術祭、中之條雙年展、瀨戶內國際藝術祭、北阿爾卑斯國際藝術祭等，展出的作品以在山林郊區、農村田地等地為主。

表 1-1 日本近年重要藝術祭

名稱	開始年份	舉辦縣市	展示地區	現況
大地藝術祭	2000	新潟縣	鄉鎮	2018 年舉辦第七屆
橫濱 Triennial (三年展)	2001	神奈川縣	城市	2017 年舉辦第六屆
中之條雙年展	2007	群馬縣	鄉鎮	2019 年舉辦第七屆
水與土的藝術祭	2009	新潟縣	城市	2018 年舉辦第四屆
別府現代藝術 Festival 混浴溫泉世界	2009	大分縣	城市	共辦三屆，2015 年結束後 轉型為個展型藝術祭
瀨戶內國際藝術祭	2010	香川縣	離島	2019 年舉辦第四屆
愛知 Triennial (三年展)	2010	愛知縣	城市	2019 年舉辦第四屆 ¹
房總里山藝術祭	2014	千葉縣	鄉鎮	2020 年預計舉辦第三屆
札幌國際藝術祭	2014	北海道	城市	2020 年舉辦第三屆， 因新冠肺炎中止
埼玉 Triennial (三年展)	2016	埼玉縣	城市	舉辦一屆，2020 年轉型為 「國際藝術祭」
Reborn Art Festival ²	2016	宮城縣	城市	2019 年舉辦第二屆
北阿爾卑斯國際藝術祭	2017	長野縣	鄉鎮	2020 原定 5 月底舉辦第二 屆，因新冠肺炎延期。

資料來源：田中一雄（2015），本表由作者整理。

因為藝術祭辦理的成效顯著，不論是媒體上的話題性或是經濟效益等層面，受到矚目的就屬位於新潟的大地藝術祭越後妻有三年展（以下，大地藝術祭）以及瀨戶內國際藝術祭，有所謂「西有直島³，東有越後妻有」之稱（長畑実、枝廣可奈子，2010）。而這些以「地域再生」為主的藝術計劃或是藝術祭，在

¹ 展場之一的愛知藝術文化中心，因展出作品牽扯到慰安婦等政治敏感話題，受到日本極右翼

² 舉辦地區為石卷市、牡鹿半島、網地島，因應 311 大震災而舉辦，復興地方意味濃厚。

³ 直島隸屬於香川縣，轄區位於高松市北方約 13 公里瀨戶內海上，為瀨戶內國際藝術祭的起源地，可作為象徵的指標。

限界集落⁴、離島、或是衰退的市區，將藝術作品在分散放置於其中，用所謂「場域特定藝術⁵」的思維方式執行（田代洋久，2017）。

「越後妻有」源自於日本古地名「越後國、妻有庄」，現指為新潟縣南部的十日町市和津南町。十日町市是 1999 年日本政府執行「平成大合併⁶」的結果，因屬人口過疏區，藉由行政區重新劃分促使公共資源再分配，由 5 個行政區⁷合併而成。十日町市截至 2019 年七月底人口為 52,407 人，津南町則為 9,520 人。區域面積約 760 平方公里，相當於 2.8 個臺北市。

因為政策緣故，大地藝術祭就在廣闊的山林田野間、梯田上、村民聚落中，或是廢校的小學、空屋裡，以數百件的藝術作品點綴座落其中。籌備於 1996 年開始，與當地居民及政府的溝通時間耗費四年，2000 年舉辦第一屆，每三年一次，2018 年已進行至第七屆（北川富朗，2015）。從第一屆 16 萬人次參觀，到第七屆公佈的參觀人次為 54 萬 8 千人。對於地方創生重要的縣內經濟波及效果來講，更是有確實驚人的數字：62 億 2 千 8 百萬日幣。

而現今瀨戶內國際藝術祭會場的各島，也各有人口減少、產業衰退、及過疏化的歷史脈絡。瀨戶內海上的直島和犬島受冶煉廠的亞硫酸氣體煙害問題、豐島上的產業廢棄物非法棄置、大島則有與世隔絕的漢生病療養院（福武總一郎、北川富朗，2017）。

---

⁴ 地區人口大幅減少，且 50%以上為 65 歲以上的老人所生活的村落，意即可能面臨被廢棄消失的村落。

⁵ Site-specific art。強調作品與場域間的關係，發展出許多專為特定場域量身訂做的藝術品。

⁶ 平成大合併此一階段為西元 1999 年至 2010 年，現今「十日町市」是為 2005 年合併。

⁷ 十日町市為原來的十日町、川西町、松代町、松之山町、中里村合併而成。

貳、研究動機

大地藝術祭開展前的籌備期，與居民的大大小的協調會議多達千次，從最初的居民抗爭到和解，到現在藝術家與地方居民協同創作，可以幫助地方重新審視自己的土地與歷史，是有脈絡性的共存與創生的形式(北川富朗, 2014)。

而瀨戶內海上的直島，從原本工業污染的島嶼，到現在大家一看到港邊草間彌生的作品—黃色大南瓜，就聯想到這是直島的象徵。希望透過這個南瓜，讓人們能夠重新關注後面的這片海洋，這些藝術祭的長期活動，不只是為了觀眾和藝術家所舉辦，更是為了當地居民，並以土地再生為目的。日本各地舉辦的藝術祭相關活動，不論是打著地方創生的名號，或是因應受災地區的復興之路，都可以看到這兩個藝術祭的影響。

反觀，臺灣的地方活動或是城市行銷，傾向以短期一次性活動為主，例如 2013 年在臺灣展出的荷蘭藝術家霍夫曼所創作的黃色小鴨，一隻黃色大鴨子放在高雄港、基隆港、桃園埤塘，因著各地方政府或是展場單位宣傳操作的方式不同，被關注到的是人潮多寡與創造的商機，與地方上的合作或是環境的互動較無脈絡。

近年來在台灣各地的確有政府舉辦的藝術節，例如：桃園地景藝術節、東海岸大地藝術節等；或是民間自發性舉辦的藝術節，像是台北市的大稻埕國際藝術節、基隆市正濱港灣共創藝術節等，對於地方上的社區或是居民都嘗試有共創互動之形式，但發展尚未具備一定的規模，操作模式也可看出受到大地藝術祭或是瀨戶內國際藝術祭的手法。

臺灣也跟日本面臨到相同的狀況，總人口減少之趨勢⁸、高齡少子化、人口過度集中大都會，以及城鄉發展失衡等問題，因此行政院將 2019 年定為「地方

---

⁸根據國發會的研究資料統計，相較於 2017 年 2357 萬人，2065 年臺灣總人口推估將減少至 1735 萬人，兩者相差近 622 萬人。

創生元年⁹」，積極推動地方創生政策，推動的相關策略也參考日本，而此地方創生之名稱與相關概念，就是源自日本。

而日本的大地藝術祭到瀨戶內國際藝術祭，其中策展團隊、地方政府以及地方上的居民所扮演的角色及互動，決定地方創生的成敗。何以這兩個藝術祭能夠持續十年以上，從藝術祭振興地方的風潮乃至地方創生的成功事例中，分析這兩者的發展及比較，以及所帶來的貢獻，希望透過本研究能對照探究，梳理出地方創生的成功模式。

---

⁹地方創生國家戰略計劃。行政院 108 年 1 月 3 日院臺經字第 1070044997 號函核定。

第二節 研究問題與研究目的

壹、研究問題

為了解地方上的人口問題或是振興地方經濟，日本政府做了許多努力，過去有社區營造、地域活化，現在有所謂的地方創生，其中有成功的個案，也有不少失敗的案例。位於豪雪地帶的新潟縣山區，以及瀨戶內海上的面臨老化的各小島，從藝術祭的相關數據來看，都透過藝術祭帶來諸多改變，因此本文擬定之研究問題如下：

- 一、大地藝術祭到目前為止辦理的發展情形為何？
- 二、瀨戶內國際藝術祭到目前為止辦理的發展情形為何？
- 三、分析「大地藝術祭」、「瀨戶內國際藝術祭」之中政府、地方非營利組織以及志工之間的互動及所扮演的角色為何？
- 四、分析比較「大地藝術祭」、「瀨戶內國際藝術祭」之發展歷程，對地方之經濟、社會以及其他層面之貢獻為何？
- 五、分析檢視這兩個藝術祭所帶來的效益是否有達到地方創生之目標？

貳、研究目的

根據前述，擬定研究目的如下：

- 一、探討大地藝術祭辦理至今的發展概況。
- 二、探討瀨戶內國際藝術祭辦理至今的發展概況。
- 三、分析「大地藝術祭」中政府、非營利組織以及志工所扮演的角色。
- 四、分析「瀨戶內國際藝術祭」中政府、非營利組織以及志工所扮演的角色。
- 五、調查在地方創生之下，兩個藝術祭之發展歷程，對地方之經濟、社會以及其他層面之貢獻。

第三節 研究方法與流程

壹、研究方法

本研究使用質性研究，主要採取「文獻分析法」、「參與觀察法」以及「深度訪談法」架構論述與觀點。

一、文獻分析法

由於大地藝術祭每三年的展覽至 2018 年已舉辦七屆，瀨戶內國際藝術祭從 2010 年第一次開展至 2019 年，已舉辦四屆，每屆的展覽結束後主辦單位都會在隔年年初發表「總括報告書」，內容包括該屆展覽的作品資料、經濟效果的分析、當地居民的意見以及參觀者的問卷統計數據等，以此為主要分析資料。另外，並以日本地域活性化、地方創生跟藝術祭相關論述為主的論文、期刊、評論、相關訪談為搜集資料對象。

二、參與觀察法

參與觀察是當前社會科學行為研究運用廣泛的一種模式，可以幫助研究者在真實情境中獲取自然、第一手的觀察及資料文件的搜集。研究者可以使用各種搜集資料的方法或是技術，包括觀察、照相、錄影錄音或是不同的文件資訊的搜集（鄭瑞隆，2013）。

適逢第七屆大地藝術祭於 2018 年 7 月 29 日至 9 月 17 日進行為期 51 天的展覽，以及第四屆瀨戶內國際藝術祭於 2019 年 7 月 19 日至 8 月 25 日夏季會期。筆者透過以下兩種方式進入大地藝術祭的場域進行參與觀察，透過此機會能在當地收集相關資料，以補足文獻分析法當中不足之處，並能實際驗證藝術祭的整體氛圍：

（一）參加藝術祭官方的一日小旅行：官方安排的路線共有兩條，此次體驗路線為「山間行程」，整日參觀五個藝術祭作品，包括藝術祭指標性作品、新加

入作品以及延續前幾年藝術祭的保留作品等，其中包括臺灣藝術家幾米的裝置藝術。午餐至閒置空間再利用的廢校，體驗當地居民所製之鄉土料理，整個料理上菜過程也融入居民的演出。

(二) 申請加入藝術祭志工：大地藝術祭的現場支援志工暱稱為「小蛇隊」，瀨戶內國際藝術祭的志工則為「小蝦隊」。其支援工作內容依照藝術祭前後期不同有所差異，藝術祭前期工作會有田野調查、藝術家的創作支援、布展，到藝術祭舉辦期間的現場顧展人員或是隨後的撤展等工作。藝術祭之外的時間，內容則為雪季剷雪或是農作收割等支援。筆者於 2018 年的大地藝術祭申請兩日志工，工作內容為顧展，展場為廢校以及當地的閒置倉庫。接觸到顧展的當地居民夥伴、並跟其他參觀人士、志工做交流與訪談。另外，也於 2019 年申請瀨戶內國際藝術祭夏季會期擔任三日的志工。希望透實際參與，體驗這兩個藝術祭的異同。

三、深度訪談法

深度訪談為一種以開放式反應問題做深入的訪談，以獲取訪談對象之參與意義的資料搜集方法（王文科、王智弘，2014）。在藝術祭的現場進行參與觀察時，也透過該場域接觸到其他小蛇隊志工。透過此機會，藉由「深度訪談法」獲取參與者之觀點與想法。進而能與相關論點作對照驗證。

而此次訪談以半結構式訪談為主，半結構的訪談設計有明確的訪談題目以及腳本，研究者同時可根據訪問當下情形進行追問，或是探查訪問中伴隨而來發現的議題（李藹慈，2013）。訪談的對象分別為政府單位、地方非營利組織、志工三個層面，於 2018 年大地藝術祭赴日本時訪談對象包括大地藝術祭志工，以及瀨戶內國際藝術祭之政府執行單位「香川縣廳文化藝術局藝術祭推進課」職員。同時於 2019 年瀨戶內國際藝術祭夏季會期結束時，訪談藝術祭相關小蝦隊 NPO 工作人員。

貳、研究流程

本節旨在說明研究流程。以日本地方創生為主題，其中以大地藝術祭與瀨戶內國際藝術祭為研究對象，透過文獻分析法、參與觀察法以及深度訪談法進行文獻回顧、資料收集與實證分析，最終提出結論與建議。研究流程如圖所示：

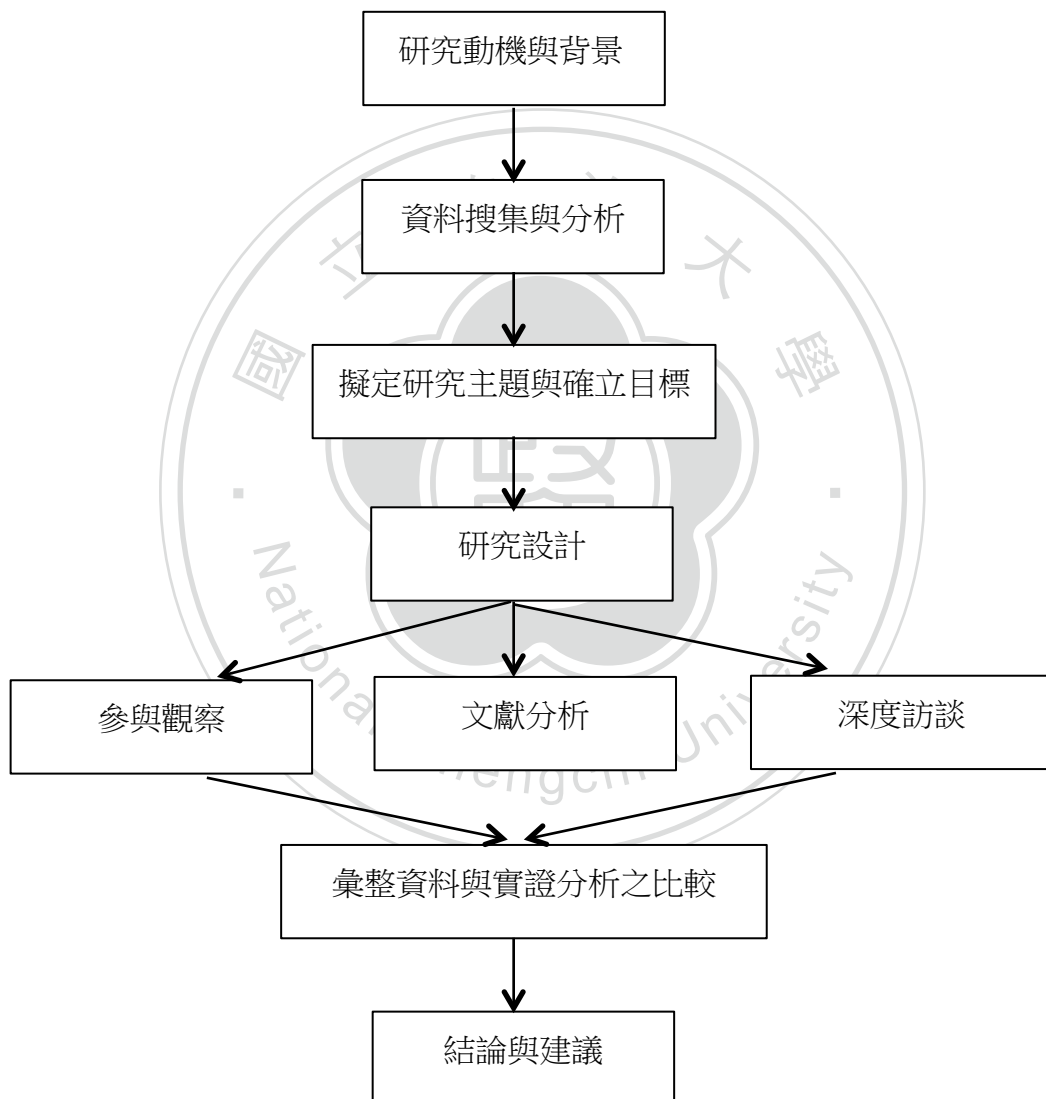

圖 1-1 研究流程圖，由作者繪製。

第四節 研究範圍與限制

壹、研究範圍

本論文以日本之地方創生為主題，並以大地藝術祭與瀨戶內國際藝術祭之發展為研究對象，旨在探討兩個藝術祭中政府及民間組織、志工之互動及發展關係，並分析兩個藝術祭對當地經濟、社會的影響及實質貢獻以及對於地方創生可帶來之示範效果。資料搜集期間及訪談至 2019 年瀨戶內國際藝術祭結束後出版資料報告書為止。

貳、研究限制

本研究使用之相關文獻方面，以國內、日本可取得之藝術祭主辦單位公佈之資料，以及探討藝術祭對於地方貢獻、經濟效果之相關論述著作、學術論文為主。輔以筆者個人參與觀察及訪談對象的經驗及想法，對於藝術策展人北川富朗、福武總一郎以及兩個藝術祭執行的政府首長，因層級較高，又適逢藝術祭展期忙碌，較難有機會安排訪談。另外，參與藝術祭之當地居民訪談也因筆者停留時間較短，此次不列為訪談對象。

第五節 名詞釋義

壹、藝術祭

藝術祭即為藝術的祭典、藝術的節慶相關活動，為日文用語。臺灣多以「藝術節」、「藝術季」稱之，但近年來受到日本影響，也將「藝術祭」一詞直接挪用。藝術節慶相關活動可以追溯到「威尼斯雙年展」，從 1895 年展開的第一屆國際美術展至今已有百年歷史之久，為歐洲重要的藝術節慶活動。

而有別於大型展覽會，或是美術館辦理的國際美術展，日本藝術祭舉辦於戶外的濫傷可說始於 2000 年的大地藝術祭，規模以及展出之範圍都異於其他藝術展覽。如此舉辦的形式讓一般民眾不只是在美術館可以欣賞藝術作品，更有旅遊體驗感來接觸現代藝術。

貳、地方創生

地方創生為日本政府於 2014 年第二次安倍改造內閣提出之政策，為安倍經濟學的地方版本。此政策的目的是為解決人口平衡以及維持地方的經濟活力。因日本長期以來存在的少子高齡化問題嚴重，且人口大量往都市圈集中，導致地方人口大量外流、經濟發展陷入困境，城鄉差距日益增加，區域經濟發展失衡。意即地方創生的核心概念為能在地方上帶來工作機會、人口增加並帶動經濟。

而為使政策更趨完備，日本政府成立地方創生小組，於內閣官房設置地方創生本部事務局，負責規劃決策；於內閣府設置地方創生推進事務局與地方創生推進室負責執行支援。制定修改相關法規，如「城鎮·人·工作創生法」及「國家戰略特別區域法」，也將地方創生的視野提高、並結合國家戰略。

第二章 文獻檢閱與理論探討

本章欲探討以藝術祭作為地方創生的方法，並以公私協力治理為主要理論。以下就大地藝術祭與瀨戶內國際藝術祭在台灣日本的研究、地方創生的背景與政策的發展以及公私協力相關理論進行討論。

第一節 藝術祭相關文獻討論

壹、先行研究

大地藝術祭從 2000 年開始，瀨戶內國際藝術祭從 2010 年執行到現在，不論是對於地方創生之振興地方經濟抑或是對於藝術祭舉辦的形式內容，都影響顯著，相關的期刊、論文、或是專書都有不少著墨。綜合日本與台灣之相關研究論述分別如下：

一、藝術祭官方出版報告呈現完整數據

以出版書籍來講，大地藝術祭以及瀨戶內國際藝術祭每屆都有出版導覽手冊、展覽記錄集與總括報告書。舉辦藝術祭期間可藉由導覽手冊，了解此屆展覽主題與各式活動期程。可透過手冊認識各地區展示作品的放置位置等相關交通訊息，以及藝術作品的創作理念。記錄集的部分，則在藝術祭結束後出版，包括策展人等藝術祭重要人物的文章，藝術祭之中的重點計劃整理、地方上的變化及作家檔案等，數據方面有辦理歷屆年表以及總括報告書中的重點摘錄，其中可看到到場人數與經濟方面的收入支出數字；同時在記錄集可以看到參與志工的圖文日記。

在整個展覽會期結束後，兩個藝術祭都有「總括報告書」，報告書中有大量的數據資料，諸如各地區分佈的藝術品概況、入場欣賞觀眾的人次統計、對於觀眾的問卷調查、展覽期間在當地觀光狀況等等，除了大家所關心的經濟效

果相關數字外，也有針對當地居民問卷調查的結果呈現。這些數值可作為當地政府以及策展單位的修正參考。

二、藝術祭專書：

由於這兩個藝術祭主要的策展人都是北川富朗，他在 2014 年也針對大地藝術祭寫了「北川富朗大地藝術祭：越後妻有三年展的 10 種創新思維」。可以說是用策展人的視角從藝術祭的草創艱辛到上軌道的十四年過程娓娓道來，可作為了解大地藝術祭的指標書籍之一。其中特別提到「共犯性」與「協作」¹⁰是藝術祭的運作機制，唯有與各式各樣的人合作，以及讓當地居民一起幫忙打造作品，透過這些具體行為的互動累積，才會對於作品投入情感。

另外，因為北川富朗（2015）也闡述在地域活性化之下，文化所扮演的角色，作品在地方上是如何協同合作完成的。同時說明了藝術祭的規劃，是可以將地方過疏化所閒置的空屋廢校這些所謂「負面的形象」轉化成「正面的形象」。而藉由藝術祭，人與人、人與自然、地方與都市是如何產生關係，產生聯結的樣貌又是如何。

瀨戶內國際藝術祭的重要人物除了北川富朗，福武總一郎更是不或缺的。福武是倍樂生集團¹¹的榮譽顧問、福武財團法人的理事長，1988 年發表了直島藝術基地的概念，投身香川縣直島的自然環境復原與藝術發展將近 30 年，在「從直島啟航的瀨戶內國際藝術祭：以藝術活化地方」（2016）可以看到他對直島計劃以及藝術祭的經營理念，他以「公益資本主義」為核心概念，將藝術轉化為商業模式回饋地方，在這本書裡可作為許多印證。

而直島作為瀨戶內國際藝術祭的起點，秋元雄史（2019）則以直島藝術計劃的推手、策展人，以第一人稱闡述草創時期 1991 年到 2006 年，十五年間藝

¹⁰ 日文字是用協働，協同合作之意。

¹¹ 「巧連智」是倍樂生集團最廣為人知的商品。

術之島誕生的曲折，以及在直島上因為藝術所帶來的變化。當時直島上因為金屬煉製廠的緣故，都還有嚴重的工業污染，與現在被冠上藝術之島的名稱是完全無法搭上的，而藝術祭發展到現在，橫跨了十二座島嶼，不止香川縣，岡山縣的岡山市也加入藝術祭營運的一員。

繪本作家幾米的作品「忘記親一下」（2014），便是以日本鐵道飯山線為繪本場景，再加入越後妻有當地獨特的生活與風貌，全新創作的作品。另一藝術家林舜龍的「種子船的奇幻漂流」（2016）則以「跨越國境·海」為主題，記錄參與瀨戶內國際藝術祭的創作歷程，在其中也談論到了創作過程中與其他國家的藝術團隊的互動、社區居民的互動等，驗證了地方上藉由外部的擾動（藝術祭），改變當地住民對自身居住土地的看法。

三、日本方面研究：

而要了解藝術祭的運作，需要先從日本型藝術計劃著手，熊倉淳子與長津結一郎共同編著（2015）的研究報告，從藝術計劃誕生的背景作概述，以及日本型藝術計劃的從1990年到2013年的歷史發展，而這藝術計劃是如何跟地方產生關係連結的始末，到對社會的價值呈現都有清楚的概述，當然大地藝術祭與瀨戶內國際藝術祭是其中的討論案例。

以地域活化為探討方向的也不少，其中田代洋久（2010）以經營戰略論及革新理論為主軸，並以文獻分析及半開放式的訪談來進行驗證大地藝術祭、直島上的藝術活動。得出結論為：結合多元文化資源，以及地方的資源所構成的藝術祭對於地方活化是具有效果的，同時也分析這兩者的異同，特別提到雖然都有地方活化的正面效果，但直島上的藝術活動是以民間企業為主導，與大地藝術祭的從政策出發是不同的。

而藝術計劃作為一種社會現象，日本近幾年來各地興盛，中島正博（2012）以瀨戶內國際藝術祭作為研究主體，探討與地域活化的關聯與特性以及藝術

祭所帶來對於當地的影響，並藉由其他學者的問卷作為基礎，檢討藝術祭的成果，並將藝術祭舉辦的各島狀況做一概略說明，其中大地藝術祭也作為討論的參考指標。高山啟子（2017）從觀光造鎮帶入藝術祭的相關活動，討論到文化藝術活動與地域活化之間的關聯與運作情形。除了透過舉辦相關活動吸引外部觀光客、帶動地方上的經濟之外，相關活動也需要內部地方住民的參加，才能達到活化效果。

瀨戶內國際藝術祭。除了香川縣政府官方的藝術祭實行委員會之外，另外也有主要的參與主體，金谷信子（2014）以公私協力治理觀點切入探討釐清主要的公民參與主體並分析其角色，同時簡要分述各島嶼的住民與藝術祭相關的合作情形。研究提到各島嶼因為藝術祭，進駐許多外來的藝術團隊及志工，主導的相關團隊離開後，島上住民或是自治體變成客體化的狀況，其中主客關係的平衡需要再去考量。

在日本各地因為打著地方再造的旗號展開的藝術計劃，為地方帶來許多效益，但也產生了諸多待解決的課題與疑問，學者宮本結佳（2018）以社會學的觀點來看藝術與地域創造之間的關係，從地域振興政策的變遷與藝術計劃的展開談論起，並以瀨戶內海國際藝術祭的直島、大島¹²，以及大地藝術祭展區的十日町市、舊松之山町為研究範圍，其中探討當地住民保留過去的景觀的背後原因、集體記憶的形成過程，以及藝術計劃在當地的組成與日後的展望。

大地藝術祭與瀨戶內國際藝術祭在日本的研究範圍大致有以下領域：藝術創作、都市計劃、社會學、管理學等，根據鄭惠文（2013）可將研究議題分為：地區的田野調查、地域活性化與社區營造、文化政策、地域政策、風景論、參與型藝術反思等。本篇論文強調的是藝術祭與地方創生的關係，帶來的各項變化，故以文化政策、地域活性化、公私協力、社會學等視角來檢閱。

---

¹² 日本於 1909 年在島上設立漢生病療養院-國立療養所大島青松園，實為強制隔離漢生病患。

而官方制定的政策是否能振興地方，唐沢民（2007）以文化政策為研究大地藝術祭的切入觀點，探討新瀉縣制定的里創計劃與藝術鍊計劃是如何影響地方的人力資源發展，因為政策的關係進而產生的藝術祭，在這其中地方住民參加情形的變化，並考察所帶給地方的效益。

藝術祭對地方住民所產生的影響、實質變化情形也是需要關注的，學者鷺見英司（2012）透過問卷，調查舉辦大地藝術祭的十日町市的人口、居住狀況、職業及出身地等資料，希望能透過此調查獲得地方住民對地方上活動、生活情形是否有因為藝術祭而產生變化，以及得知地方住民對於藝術祭的印象好壞與否。所獲得的數據可作為政府官方以及藝術祭主辦單位的參考，也可看出地方住民對於藝術祭的個人感受及看法。

四、臺灣方面研究：

國內論文部分，以臺灣各縣市的地方行銷或是地區活化與此兩個藝術祭作為對照之論文為數不少，故鎖定以此兩個藝術祭為主要研究範圍的論文探討。

以大地藝術祭為主要研究對象的部分，鄭惠文（2013）以創意城市理論的帶入為出發點，探討全球化之下，對於在人口稀少區的再生，藝術祭在地域振興中所扮演的角色，整理大地藝術祭的運作脈絡。同時也重點分析大地藝術祭的策展方式及作品與環境的關係，對於藝術祭有較全盤的觀察。陳苡榛（2015）以地方行銷的角度探討大地藝術祭，將藝術祭視為一項品牌，研究此藝術祭（品牌）的建構與效益。蔡孟勳（2018）從藝術節慶的發展脈絡探討與地方價值建構的關係，縱觀大地藝術祭三年展的生成，並以「越後妻有大地藝術祭冬 SNOW ART」¹³為個案分析。

同時以兩個藝術祭為研究對象的目前有方瓊逸（2019），主要研究藝術祭的參與者如何透過資訊傳遞、口耳相傳的傳播力量進而促使地區內外交流並產

¹³ 大地藝術祭之冬季展，3月初舉辦，為期十五日，展期之活動以週末為主。

生影響，並讓當地居民重新認識家鄉與增加認同。作者以參與藝術祭的志工為主要訪談對象，並藉由片平秀貴所主張之 AIDEES 理論，分析藝術祭的集客機制。

而以瀨戶內國際藝術祭為研究對象的碩士論文主要以「藝術祭的參與」為主要研究主體。以藝術祭的志工「小蝦隊」為研究對象，吳宜燕（2014）透過半結構式的訪談與參與觀察法了解志工參與的動機、對小蝦隊本身與藝術祭的認同感，以及如何從志工的角度去看藝術祭與觀光的關係。並分析志工參與節慶觀光活動的效益與影響。

從臺灣的觀光遊客參與角度切入研究，採取網路問卷調查搜集資料，許雯婷（2017）目的為探討國人參加瀨戶內國際藝術祭的旅遊動機、滿意度與重遊藝術祭的意願等相關向度，結果發現國人對於藝術祭的旅遊各向度都有顯著的正向評價。而作為一個藝術祭，藝術家的參與也是可以探討的。王淳安（2018）從臺灣參展創作者的角度研究，藉由深度訪談法，透過紮根理論的切入，探討藝術家參與藝術祭的創作過程，並從中探究藝術家如何看待藝術祭，如何界定自己在藝術祭的角色，以及與藝術祭、當地社群的關係。

以「日本型藝術計劃」的理論切入，研究瀨戶內國際藝術祭的藝術計劃個案，周崇文（2017）透過連續三年的田野參與，分析在藝術祭之下，福田地區藝術計劃中的「福武之家－亞洲藝術平臺」所扮演的角色，研究如何讓海外藝術團隊與透過各式活動與當地居民建立合作關係，並透過社會性的參與影響當地。另外，吳佩珊（2019）以社區總體營造為出發點，透過社造的文化政策演變、理論與實踐當基礎，以分析瀨戶內國際藝術祭之下的社造及地方型文創產業的相互影響與發展狀況，並達到區域活化與振興地方之目標。

綜合日本與臺灣對於藝術祭的先行研究，日本對於此兩大藝術祭的研究，早期較多屬於藝術計劃的理論與實際考察，以及探討藝術祭之於地方活性化

效益、經濟效益等面向。對於當地住民的投入以及對於藝術祭的實感也有諸多各項問卷調查結果的呈現。而從協力治理的面向去研究藝術祭的還是少數。

相較日本，臺灣在藝術祭研究層面，多以參加者的角度帶入，特別是對於小蝦隊、小蛇隊等志工的參與情形與在藝術祭的貢獻，各論文都著墨不少。或許是因為臺灣近年來各地在推地方品牌行銷以及藝術節慶的盛行，對於兩大藝術祭在地方上的建構形式、行銷手法以及產生的效益也是備受關注的重點。

在臺日地方創生風潮之下，對於大地藝術祭及瀨戶內國際藝術祭的研究不能只是從社區營造策略來看，或是只關注在經濟效益，對於社會層面的影響也需要加以研究論述。因為社區營造的核心是關懷地方上的認同與光榮感¹⁴，地方創生的層級是要擴大到一個鄉鎮、城市或是縣市等級，除了經濟效益，並希望能解決人口問題等。

藝術祭對於地方創生來講，是在於將地方上的特色、待解決的課題等，透過藝術品呈現出來將其視覺化，或是透過跟住民的協同合作完成作品，形塑地方居民的集體記憶，再透過藝術祭的各種活動、聯結網絡對內對外的傳播出去，形成地方內部與外部交流流動的力量。

而地方政府若要在地方創生的政策之下獲得成效，也需要有住民本身的自發參與（湯淺俊郎，2015）。不論是大地藝術祭亦或是瀨戶內國際藝術祭的執行，都需要從地方政府、第三部門以及志工、公民的參與著手，經由相互合作、資源使用才能長期的發展進而達到地方創生的實質效果。

綜合上述，本研究希望透過公私協力之理論與兩個藝術祭的案例作為實證的探討，分析在公私協力治理下，地方政府、第三部門以及志工是如何促成藝術祭，並比較兩者發展的異同以及在經濟、社會層面帶來的改變及效益。

---

¹⁴ 前國家發展委員會曾旭正副主委在 2018 年 8 月於臺南「窯鄉講座」講述臺灣地方創生政策的發言。

貳、理論探討及研究架構

本研究使用主要理論為公私協力治理理論。公私協力意指公部門與私部門共同處理事務之情形，日本在公私協力方面採取多元合作，除了企業外，尚有第三部門、非營利組織或志願團體等（林淑馨，2009）。此與北川富朗（2014）在談論到藝術祭所強調的「協働」之精神，這兩者不謀而合。而地方創生，勢必須要多方合作互動才能達成目標與成效。故以此理論對於大地藝術祭與瀨戶內國際藝術祭進行分析與驗證。

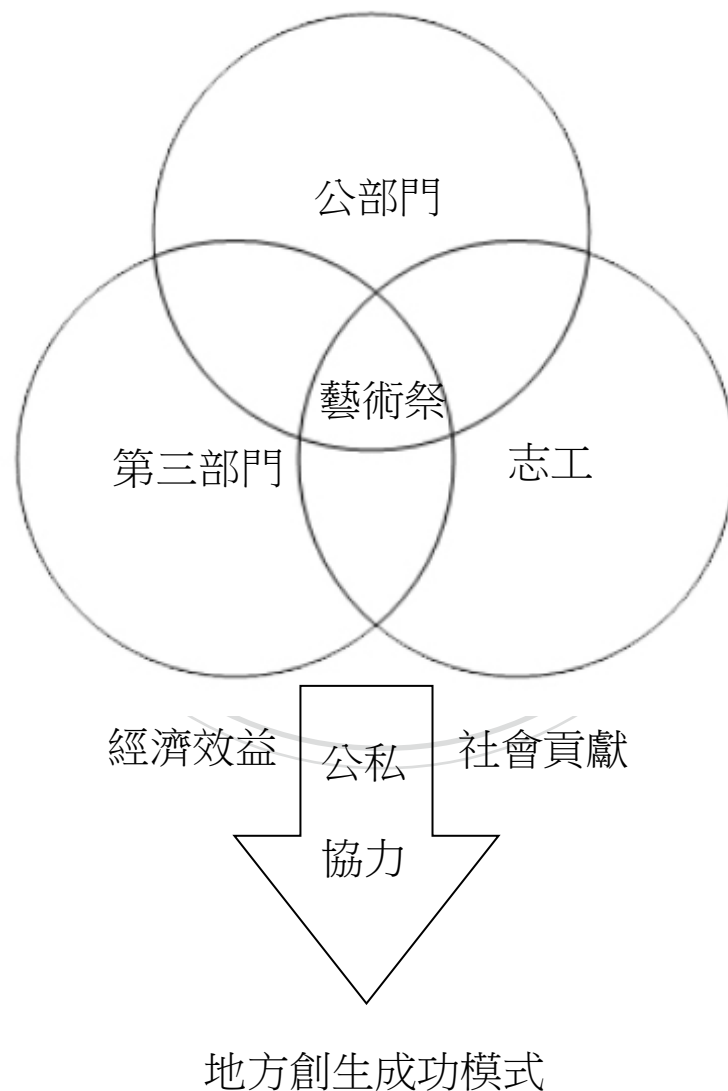

圖 2-1 研究架構圖，由作者繪製。

第二節 地方創生的制定經緯與展開

壹、地方創生政策制定的背景

地方創生為 2014 年第二次安倍改造內閣的重點政策，為的是解決鄉鎮人口高齡化、少子化甚至滅村的狀態，並能夠吸引年青人回流鄉鎮或是創造鄉鎮的工作機會以及提升地方的經濟，為安倍經濟學的「地方版本」。而地方創生更結合 2013 年施行的國家戰略特別區域制度，將其視野提高。因為此制度之運行，需從地方提案，而後在指定特區施行，是為聯結中央與地方產業發展之體系（陳譽文，2018）。

而地方活性化、振興地方一直是日本政府長久以來的重要議題，要在這個項目上拿出成效，並非容易之事。日本在 2006 年就已邁入聯合國所定義的超高齡社會的國家，意即 65 歲以上人口占總人口比例達 20% 以上。而 2008 年的人口達到 1 億 2,808 萬人的高峰後就開始進入人口減少的階段（總務省，2015）。在這樣高齡化、人口減少的狀態之下，推動地方活性化就更顯嚴峻。

在 1998 年日本為了實現人口均衡以及維持經濟機能，就推動相關的活性化政策與制度。從 1998 年的「中心市街地活性化」、2002 年的「構造改革特別區域、都市再生」、2005 年的「地域再生」、2008 年的「環境未來都市」、2011 年的「總和特別區域」「環境標竿都市」、2013 年「國家戰略特別區域」等。制定政策及制度之外，日本政府也制定相關法規以利政策的推展，從 2002 年特區制定開始，就配合法規鬆綁地方經濟活化相關產業。因此地方創生之政策是有脈絡可循、並非單獨成立的。

另外一個支持地方創生的想法為增田寬也所提出的「地方消滅論」。由前總務大臣增田寬也所主持的日本創成會議¹⁵，人口減少問題檢討分科會的統計，

¹⁵ 2011 年由日本學者、企業界、相關政務經驗者成立的民間政策研究組織，以人口問題、能源問題、地域活性化以及全球化對應相關政策之發表建言報告為主。

日本在 2040 年之前，全國約 1800 個地方自治機關，約莫會有 894 個市町村因為人口減少而被消滅的可能。除了出生率低迷之外，大城市的生活條件與工作機會較多，這樣的磁吸效應使得地方上大量的年輕人口往城市移動，人口集中在大城市，例如東京都、名古屋及關西等三大都市圈的人口總數就占總人口比率高達一半以上，這也是造成地方上的市町村消失的原因¹⁶。

貳、地方創生的總和戰略與政策目標

為了推動地方創生，2014 年日本政府設置隸屬內閣府之下的「城鎮·人·工作創生總部」。由創生總部事務局規劃執行相關之國家與地方版的總和戰略、相互支援體系的策劃等。制定同年日本國會也通過「城鎮·人·工作創生法」，制定公佈「城鎮·人·工作創生總和戰略」¹⁷且逐年審視修訂，使其更加完備。

總和戰略的架構是以長期願景為基礎，基本的思考方向為兩項，其一為「解決人口減少與地方經濟縮小的問題」：在地方上因為人口減少會使的地方經濟減縮，而經濟減縮又會使得人口加速減少，如此便的惡性循環，因此克服人口減少問題需要匡正人口過於集中東京、實現年輕世代就職·結婚·養育子女的課題，以及利用地方的特性解決地方上的問題。

其二為「確立城鎮·人·工作創生的良好循環」：在地方上有工作機會才能吸引人口的移入，有人口的地方才有更多的工作機會，如此鄉鎮上就能更有活力。因此為了讓年輕是安心工作，工作機會的質量是重要的；同時地方上的人口移入，要讓他們能留在地方上工作或是對於結婚生育的支援體系也要確立，如此人們在地方上能安居樂業，所面對的問題也能根據地方特性解決(內閣府，2014)。

¹⁶ 2014 年日本創成會議提出。

¹⁷ 總和戰略第一期為 2014 年至 2019 年，第二期為 2020 年至 2024 年。

而地方創生政策的基本目標有四：「創造安定的工作機會」、「為地方帶來新的人口流動」、「實現年輕世代結婚・生育・養育子女的願望」、「創造出符合帶需求、安心居住的地方環境，加強地方之間的合作關係」。就是希望地方能創造出工作機會、能讓人安心工作的環境，人口能回流到地方，能夠幫助年輕世代實現結婚生子的希望，並期許創造出能安居樂活的城鄉，而城鄉之間能夠彼此提攜合作。這與日本過去在地方政策的施行方向是不太相同的，以往的政策強調發展地方的公共以及硬體建設，積極的政策需從「人」作為出發點（增田寬也著，賴婷芸等譯，2014）。

參、地方創生的支援體系

政策推展順利需要支援地方創生體系的相關措施，其三支箭分別為「情報支援之箭」、「人才支援之箭」、「財政支援之箭」。情報支援主要為建置地方經濟分析系統，透過 RESAS 網站上面可查詢到以及提供的數據資料，把握地方上的現況與實際狀態 如此可客觀的針對地方特性施以不同對策(內閣府，2015)。同時將這些跟地方經濟相關的大數據，諸如人口動態、人口流動、產業構造、外國人觀光目的、地方政府財政狀況等資料，建構成可視化的系統(內閣府，2020)。

人才支援¹⁸主要可分為專業人員支援與培育地方人才。專業支援部分例如設置「地方活性化傳道師派遣制度」，目前於內閣府登錄的有 368 位(內閣府，2019)，他們接受一般團體或地方政府的委託，針對該地方待解決的課題提供指導與支援。「地方創生守門員制度」為地方創生的網路窗口，提供中央與地方的溝通管道。「地方創生人材支援」針對五萬人以下之市町村，派遣公務員或是專家至當地一年或是兩年。「專業人才媒合交流」提供給各地中小企業的專業諮詢與人才交流。培育地方人才部分：「地方創生實習生制度」提供給大

¹⁸ 人材支援之內容 2014 年原為地方創生守門員制度、地方創生人材支援、地方創生學員事業三項，至 2020 年陸續加上新的支援體系。

學生可以到地方企業實習、就職體驗的機會。「地方創生學院事業」透過線上課程提供實踐地方創生所需的相關知識與經驗。「就學貸款¹⁹活用制度留住在地大學畢業生」此制度鼓勵都市的大學生進入地方的企業就職，若符合條件，政府可減免部分貸款（內閣府，2020）。

財政支援之箭，設置「地方創生補助金」：中央編列 1,000 億日圓經費，地方團體設定目標與發展計劃向中央申請補助。「地方大學及地方產業創生補助金」鼓勵地方大學與地方產業進行合作，以增加在地年輕人的就學就職，並提高地方的生產力。「企業版故鄉稅」若公司企業資助地方上的地方創生事業，經過內閣府核定認可後，可獲得減稅等回饋。「地方據點強化稅制」為公司企業若從東京 23 區移轉至地方經營開發或是建設等，可獲得部分稅制減免的優惠（內閣府，2019）。

---

¹⁹ 原文為獎學金，日本的獎學金分為不需償還的「給付型」與需要償還的「貸與型」，這邊指的是相當於台灣的就學貸款的貸與型獎學金。

第三節 公私協力治理的探究

壹、公私協力治理理論背景

在全球化的浪潮下，政府所面對的挑戰增加，同時公民的意識抬頭，對於公共政策的參與度也提升。各國的政治結構與行政管理方式也有重大改變，最為明顯的改變是為政府由傳統的權力獨攬的統治，逐漸轉向以民間企業及社會組織之協力合作的「治理」（吳英明、張祺祿，2006）。

1990 年代以來，公私協同在公共政策學術領域上占有重要一環，因為政府財政資源短缺，待解決的公共問題也日益多變，為尋求治理能力的提升以及改善治理效果，公共行政學界認為協力治理可解決複雜的公共問題(曾冠球,2017)。過去會認為公部門並非以營利為目的，較難以一般企業績效評估來考核政府部門的效益。所以可能但到公部門的服務態度未能達到民眾需求，民眾也無法有效地透過「不使用」、「不購買」的態度將此公務員或是此公共服務「下架」。而公共政策制定的背後，在其他立法、行政部門抑或是輿論、利益團體的限制下，大多是妥協之下的產物（夏學理，2014）。

因此當政府面臨預算的刪減，又需要管理的績效時，勢必治理思維需要有所轉變，因此政府朝向民營化、市場化發展，在此狀況下促使民間的非營利組織提升了組織能力與籌募資源的機會，因而也使得公民社會逐漸成長(陳金貴，2013)。

而地方政府根據地方特性的不同，在執行政策時，可能有不同的網絡連結與發展模式，此時地方政府的治理模式就扮演重要角色。地方治理意指關於全國性政策與地方性事務界定與執行過程中，所涉及的決定主體不限於於中央政府與地方政府兩者之互動，更多是來自中央與地方政府之外的公私組織和志願性團體所形成的一種複雜交錯的合作網絡形式(轉引自江大樹、張力亞,2009:

69)。地方治理較重視網絡中各種關係人之協力關係，且強調超越組織之界限，重視組織內、社區以及其他組織之間的多數協議與另外發展之關係，並建立與維持夥伴關係（孫本初、鍾京佑，2006）。

公私協力所強調的是公私部門互動之主體，基於有共同目標，且能相互認同，並建立相對自主、公平參與之互動關係（李宗勳，2004）。而這裡所提及到的私部門，只有民間企業以及非營利組織。

政府與非營利組織雖然都追求為人民協助、提供服務等公益面向的作為，但組織本質本身就有落差，基本上地方政府可反映民眾多元需求，但支援或是專業是要匱乏的（林淑馨，2018）。一般來說，透過公私協力之方式，可導人民間資金、吸引更多人材，以來彌補公部門可能財政拮据的情形，同時也可民間之專業活用，讓公部門之經營更有績效（林淑馨，2019）。而當政府開始出現財政窘困，社會就會有許多「縫隙」因應而生，而這些代表著政府提供公共服務的品質弱化、甚至逐漸失能，隨著縫隙越來越多，待解決的課題或是問題，就會需要由其他主體來協助解決，提供相對應的服務，而這角色就會需靠 NPO 來擔任（渡邊豐博著、李宜欣等譯，2018）。

當社會形態進入網絡社會後，政府會與其他組織在資源互賴之狀態下形成一動態網絡（史美強、蔡武軒，2000）。協力導向的公共服務，其中所涉及到的參與者主體，除公部門，可能有企業團體、非營利組織、公民團體甚至是個人；實際運作上可能也會涉及數個組織之間所形成的網絡關係（曾冠球，2017）。而此種經過資訊或是資源交換的網絡，可使政府與其他公民組織與團體形成合作關係的夥伴模式（李伯諭，2011）。其中的行動者，透過種種關係連結，可交換資源、並增加參與公共事務之機會，可結合行政效率與實踐民主的模式（趙永茂、韓保中，2017）。

貳、公私協力的治理模式

公私協力的治理需要建立夥伴關係，其中重要的是主體的互動形式，根據學者吳英明（1996）依照互動的形態可分為三種模式：

（一）公私部門垂直分割模式：此模式之下，上層主導為公部門，民間團體其他部門屬於下層被支配、需配合上層指導之地位。因為地位不對等，會有無法對等溝通或是互相對立之狀態。無法將公共服務完善的提供給社會大眾。

（二）公私部門水平互補模式：主導地位依然是屬於公部門，但賦權予其他團體、私部門。而私部門基於自身目標、社會責任與公部門合作，產生合作的網絡關係。

（三）公私部門水平融合模式：公部門與私部門在協力體制中，屬於對等地位，並無上下之從屬關係。基於公共利益及信任形成之綿密網絡關係，因此較能產生對話，且目標至為明確一致，較能共同解決課題。而從圖 2-1 可看見水平溝通可讓體系的情報流通與資訊傳遞更有效率。有助於任務之推展或待解決的課題。

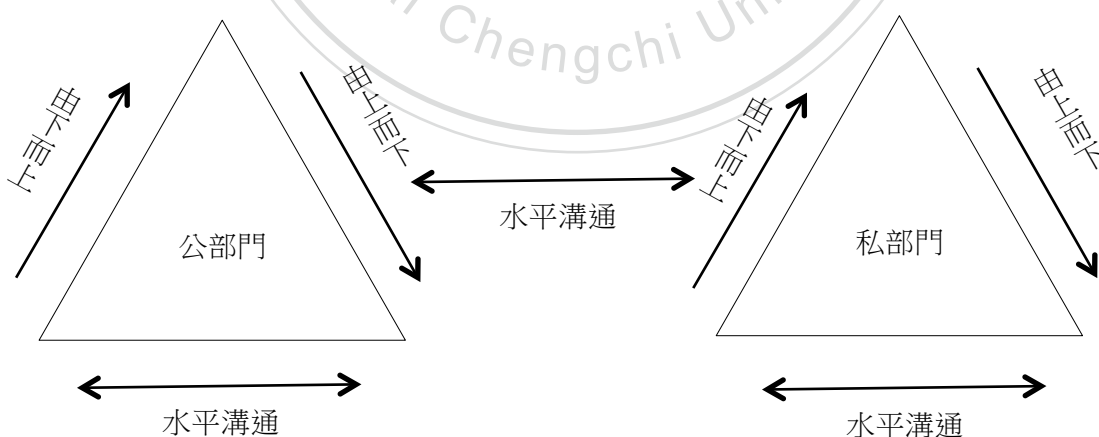

圖 2-2 公私部門溝通互動圖 資料來源：引自吳英明（1996：59）。

參、日本型公私協力模式

日本對於「協力」之定義，可以公私雙方所持目的，與所負責任分成四種類型，分別為：最狹義、狹義、廣義、最廣義。狹義與廣義在於任務與義務是否具體。最狹義意指為了直接的利益而從事協力，最廣義形式上的合夥，不侷限責任與義務。（松下啟一，2002：41-44，轉引自林淑馨，2007）。可由圖 2-2 表示。

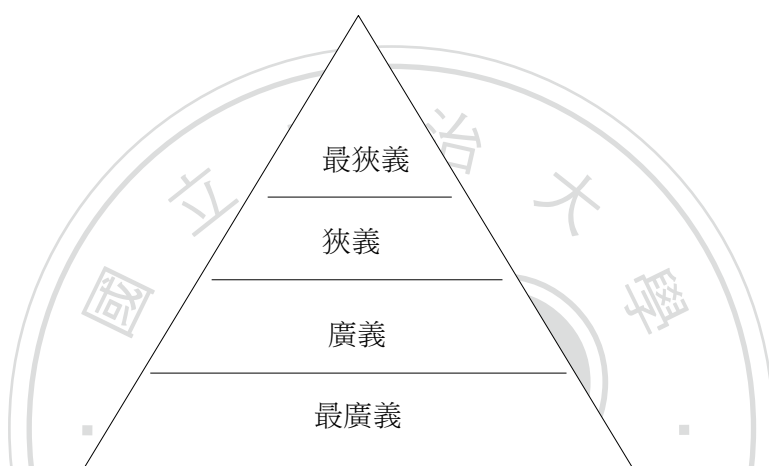

圖 2-3 協力概念圖。資料來源：（松下啟一，2002：41-44，轉引自林淑馨，2007）

而在經濟泡沫化後，政府於 90 年代出現財政危機，專家學者希冀能找出減輕政府財政負擔、又能善盡政府之責的方法，第三部門²⁰與 PFI 便是此背景下興起的協力模式，PFI 意即民間資金主導公共建設之意涵。原文 Private Finance Initiative，起源於英國。日本導入英國運作之方式，並制定相關法規（林淑馨，2005）。PFI 的合作形式較常在硬體公共建設的興建與管理討論到。

在日本較也常討論到的合作形式為 PPP，原文為 Public Private Partnership。意指為不具備契約非形式化之公私夥伴關係，旨在借重私人專業與財務資源以改善都市問題（劉淑範，2011）。本研究所討論之公私協力即為 PPP 形式。

²⁰ 日本第三部門強調地方政府與民間團體共同出資，採股份公司形態經營。與我國所定義之非營利組織不同。本研究所指的第三部門，為我國定義之非營利組織，並非日本形式。

第三章 山間雪國的重生蛻變

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」（穿過國境長長的隧道，就是雪國了）這是日本作家川端康成撰寫的「雪國」開場情節。故事的場景是新潟縣越後妻有地區，也是大地藝術祭的舞台。本章就大地藝術祭的發展演變、帶來的地方創生經濟社會效益，以及藝術祭當中重要參與主體作討論。

第一節 大地藝術祭的發展概況

壹、大地藝術祭的構想與背景

大地藝術祭越後妻有三年展（Echigo-Tsumari Art Triennale）是在新潟縣越後妻有地區，每三年舉辦一次，世界最大型的戶外藝術展覽。核心理念為「人類就在自然之中」，散落在約 200 個村落裡的、山林間、梯田上的作品，無不在探討「人」與「自然」的關係（北川富朗，2014）。越後妻有當地特有的景色像是豪雪、村落、梯田等，亦或是繩紋土器相關文化，藝術家將創作概念融入作品設計裡，並與當地居民一同製作作品。同時也因為人口外移、老化的關係，產生了許多空屋與廢校，這些空間也是藝術作品的展示場域之一。

「越後妻有」源自於日本古地名「越後國、妻有庄」，現指為新潟縣南部的十日町市和津南町（圖 3-1）。位在北陸的新潟縣全境屬於豪雪地帶²¹之外，這兩地區也是日本國土交通省指定的「特別豪雪地帶」²²。現在的十日町市是 1999 年日本政府執行「平成大合併」²³的結果，因屬人口過疏區，藉由行政區重新劃分促使公共資源再分配，由 5 個行政區²⁴合併而成，原本津南町要納入其中，後來津南町決定不予合併。但仍與十日町市一起舉辦大地藝術祭。十日

²¹ 根據豪雪地帶對策措置法的規定，一年中的日積雪量累積值超過 5000cm 之區域為豪雪地帶。

²² 特別豪雪地帶指的是在豪雪地帶中，生活及產業發展受到深刻影響的地區。

²³ 平成大合併此一階段為西元 1999 年至 2010 年。

²⁴ 現在的十日町市為原來的十日町、川西町、松代町、松之山町、中里村合併而成。

町市截至 2020 年 3 月底人口為 51,568 人，津南町則為 9,389 人。區域面積約 760 平方公里，相當於 2.8 個臺北市。

圖 3-1 新潟縣之越後妻有地理位置與範圍

資料來源：越後妻有地圖取自大地藝術祭官網，本圖為作者再製。

藝術祭的前身是根據 1994 年新潟縣所制定的「新・新潟鄉鎮創生計劃」而來。此政策的總預算有 6 成是由縣廳補助，將新潟縣的鄉鎮市劃分為 14 個廣域行政區，該行政區再決定或是成立自己的中心都市（北川富朗著、張玲玲譯，2014）。目標是藉此政策活化地方，振興新潟縣的廣域行政區。十日町行政區 1996 年提出來的以藝術作為活化地方的「越後妻有藝術鍊計劃」，是「新・新潟鄉鎮創生計劃」的第一個實施的計劃項目，也是由現在的大地藝術祭發起人、

藝術總監的北川富朗所策劃。有別於以往的地方政策是以建設硬體設備為主，此計劃為期 10 年，發展軟體事業，目標是希望能藉由藝術帶出地方的魅力、擴大交流人口。

其主要的計劃項目有四項，分別為：「越後妻有 8 萬人的美麗發現」（1998～1999）藉由舉辦攝影比賽發現家鄉的美；「花之道」（1998～2003）舞台為中心，沿路種植花草裝飾；「舞台整備計劃」（1998～2003）在各區的地方活性化據點建置舞台；以及備受矚目三年一次的大地藝術祭「越後妻有藝術鍊」計劃（2000～進行中）（渡辺正範，2017）。

貳、大地藝術祭的開催概要

世界最大的戶外藝術展著名的大地藝術祭，是打破以往藝術作品都是在都市空間裡展示的藩籬，企圖將既往的公共藝術轉移成特定場域藝術（北川富朗著、張玲玲譯，2014）。所以作品會置放在車站旁（如圖 3-3，草間彌生作品）、田間、或是山野裡，透過藝術創作進行大自然的巡禮，或是藉由作品看到屬於當地的特色與希望被喚起的社會意識。如《梯田》（圖 3-2）是第一屆的作品，創作的地點就是在山野間的梯田。當時的梯田已面臨荒蕪後繼無人，俄羅斯藝術家希望透過作品告訴大家在雪國裡從事耕種的辛苦，向農夫們致意。

1994 年越後妻有藝術鍊計劃的籌備，到 2000 年 7 月舉辦第一屆展覽。到場參觀人數高達 162,800 人，打破了日本在戶外舉辦藝術展覽的記錄。每三年舉辦一次，到 2018 年為止舉辦了七屆，除了日本當地，加上來自國外的觀光客，參觀人數高達 54 萬多人。根據表 3-1，作品數量以及參加展示的聚落數量有成長的趨勢，舉辦規模也是隨之擴大。從初期 28 個聚落的參加、第四屆後就趨於穩定，到第七屆都有超過 100 個聚落參加。

表 3-1 大地藝術祭展覽概要

	第 1 屆	第 2 屆	第 3 屆
舉辦時間	2000 年	2003 年	2006 年
會期時間	7.20~9.10 (為期 53 日)	7.20~9.07 (為期 50 日)	7.23~9.10 (為期 50 日)
主辦	越後妻有大地藝術祭執行委員會	大地藝術祭、花之道執行委員會	大地藝術祭執行委員會
展出藝術家	32 個國家與地區，148 組	23 個國家與地區，157 組	40 個國家與地區，225 組
作品數量	153 件	220 件 (永久設置 67 件)	334 件 (永久設置 131 件)
展示聚落	28	38	67
到場人數	162,800	205,100	348,997
經濟波及效果	127.58 億	140.36 億	56.81 億
小蛇隊人數	800	711	930

	第 4 屆	第 5 屆	第 6 屆	第 7 屆
舉辦時間	2009 年	2012 年	2015 年	2018 年
會期時間	7.26~9.13 (為期 50 日)	7.29~9.17 (為期 51 日)	7.26~9.13 (為期 53 日)	7.29~9.17 (為期 53 日)
主辦	大地藝術祭執行委員會	大地藝術祭執行委員會	大地藝術祭執行委員會	大地藝術祭執行委員會
共同辦理	NPO 法人越後妻有里山協作機構	NPO 法人越後妻有里山協作機構	NPO 法人越後妻有里山協作機構	NPO 法人越後妻有里山協作機構
展出藝術家	40 個國家與地區，350 組	44 個國家與地區，310 組	35 個國家與地區，363 組	44 個國家與地區，363 組
作品數量	365 件 (永久設置 149 件)	367 件 (永久設置 89 件)	378 件 (永久設置 182 件)	379 件 (永久設置 210 件)
展示聚落	92	102	110	102
到場人數	375,311	488,848	510,690	548,380
經濟波及效果	35.6 億	46.5 億	50.89 億	65.28 億
小蛇隊人數	350	1,246	2,270	2,742

資料來源：大地藝術祭歷屆總括報告書，本表由作者整理。

北川富朗（2014）提到在籌備第一屆藝術祭時，雖然實際上表達支持的村落只有鉢和下條，可是跟藝術家一起參與製作作品與參加相關活動的人，卻多達 3,000 人次，佔了總人數 4%。而隨著舉辦規模的擴大，小蛇隊的志工人數也是持續成長。

因藝術作品要跟土地有聯結，又是打著戶外藝術展覽的名號，藝術家創作場域可能是山間田野，而非工作室或是美術館裡，但要在私人土地上創作，必須要取得居民同意、溝通與合作。參與聚落的數字增加，顯示當地居民對於藝術祭的認同。小林令明（2005）在第一屆舉辦前後，針對十日町居民做過住民意識調查，結果顯示辦完之後，他們覺得這樣的活性化政策是有效的。

現今藝術祭展示作品的六大地區統稱為「大地藝術祭之里」，而這些地區都設有核心據點²⁵，這是延續「新·新潟鄉鎮創生計劃」當中的「舞台整備計劃」而來。有別於一次性的計劃，設置核心據點，代表的是要與當地互動、長時間的經營。

根據 2005 年「十日町新·新潟鄉鎮創生計劃舞台設置條例」，十日町地區設置「越後妻有交流館 Kinare」，2012 年後改建為現代美術館（圖 3-4），在藝術祭的運營中，為當地居民以及志工團隊「小蛇隊」的重要據點。川西地區設置「光之館」、「遊步道」等設施，其中「光之館」以光和空間的變化作為創作，並以妻有地區傳統住家外型為設計，可體驗入住。松代地區設置雪國文化村中心「農舞台」，這是越後妻有的縮影，透過農舞台可以感受日本山區丘陵的樣貌（北川富朗，2014）。松之山「越後松之山森林學校 Kyororo」是以當地人民的生活經驗與智慧為核心，累積居民的生活科學為目標，是為科學館之建築。而津南地區因有繩文時代遺跡的文化背景，獨自設置體驗實習館 NAJOMON，並非屬於大地藝術祭的展出設施。

²⁵ 中里地區原本提案以「信濃川故事」為主題，希望有一個行政區中的據點，但到現在能苦於沒有能夠設立的地方。

而展覽雖是三年一次，但藝術祭可以說是一直都處於「進行式」的狀態。在籌備 2006 年第三屆的期間，2004 年發生新潟縣中越地震²⁶，造成 68 人死亡，4,805 人受傷，8 萬人緊急避難。當時越後妻有的住家、道路、生活機能及農業基礎無不受到災害的影響。北川富朗（2014）隨即表示成立災害支援計劃「幫助大地」，像是慰問或是協助受災戶工，或是以在東京組成支援的組織為核心，週末分頭至越後妻有的受災地協助整理、清掃等工作。而第三屆登場的「空屋計劃」，藉由空屋創作，便是透過「幫助大地」建構出與當地居民互信的關係後因應而生。

為期 10 年的創生計劃，在 2006 年來自中央財政支援結束，往後政府的經費由十日町市及津南町支出，縣政府設置了藝術祭的支援委員，藉以搜集中央的補助款、財團贊助資訊。2008 年「NPO 法人越後妻有里山協作機構」（以下里山協作機構）成立，擔任共同辦理藝術祭的角色。2009 年第四屆藝術祭以自主財源為主，並邀請第三屆參加金援的福武總一郎擔任總製作人，並得到該財團財政支援。主要負責召喚各界參與故鄉稅、企業與各界的贊助相關業務²⁷。

籌備 2012 年第五屆前，2011 年發生了 3 月 12 日震度六級的長野縣北部地震，十日町市與津南町因在周圍，同樣也屬災區，接著當年 7 月新潟、福島的豪雨也受到影響，但卻不影響藝術祭的辦理，反而參加作品展示的村落，在第五屆多達 102 個（北川富朗，2014：253）。因此第五屆的辦理，可說是跨越過了豪雪、地震、豪雨的多重災害，邁向復興之兆。

2015 年第六屆辦理時，因為受到 2104 年安倍的「地方創生」政策的影響，在媒體上顯示出來的不止對於藝術祭本身及相關活動有興趣，對於辦理的核心想法與辦理方法都顯著的悉心介紹報導。在日本各媒體報導約有 803 件，來自

²⁶ 日本地震觀測史上第二次高達震度七級的強震，第一次為 1995 年的阪神大地震。

²⁷ 大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2012 総括報告書，頁 8。

海外的報導比之前多了三倍²⁸。2018 年第七屆，延續關心地方創生的風潮，來自海內外的視察團體增加，外界對於大地藝術祭的長期經營關心度更為提高。另外到場參觀人次達到 54,8380 人，跟第六屆相比，增加 3,7690 人，成長率為 7.4%，創下歷屆參觀人數記錄，同時約有兩成海外參觀的旅客，而到訪旅客服務中心約有一成為外國人，為過去三倍以上的人數²⁹。

2018 年參觀人數創新紀錄的原因是為上傳到社群媒體的藝術祭作品照片數量增加，如 instagram、臉書、推特等，也因為網路媒體傳播的迅速，影響了原本對藝術祭關心度較低的高齡者與親子家庭，無形中也提高集客率³⁰。人氣最高前三名的作品設施為第一名為新作品：清津峽溪谷隧道的「Light Cave³¹」有 80,484 人次；「里山現代美術館」79,674 人次成長率約為 39.4%；「農舞台」為 39,900 人次，成長率約為 7.3%。

參、藝術祭會期之外的大地藝術祭之里

夏天的大地藝術祭平均約 50 天，累積下來約有 200 件永久設置的作品。這些作品或是設施在藝術祭中獲得不錯的評價，可持續吸引尚未參觀之人，再加上每屆的新作品，到訪人潮也會絡繹不絕。為活用這些永久設置的作品，讓更多人感受越後妻有四季的魅力，從表 3-2 可知，2006 年第三屆結束，2007 年夏天旋即辦理迷你藝術祭，以兩年後的藝術祭為目標，並舉辦作品鑑賞巴士旅行團。主要重點在非藝術祭期，透過春夏秋冬四季「季節企劃展」，讓更多人能到訪大地藝術祭之里，也就是越後妻有這片土地。。

冬天的越後妻有是一片雪白世界、以豪雪聞名，下了豪雪會帶來諸多困擾，但也是當地獨特的魅力。1950 年開始，十日町市成為日本第一個舉行雪祭的

²⁸ 大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2015 総括報告書。、頁 3。

²⁹ 「新潟の里に街に作品、五感を刺激、二つの芸術祭」，朝日新聞，
<database.asahi.com.autorpa.lib.nccu.edu.tw/library2e/main/top.php>，(2020 年 5 月 25 日)

³⁰ 大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2018 総括報告書。。

³¹ 中國建築家馬岩松，於日本三大溪谷之清津峽溪谷隧道設置的光影作品。

城市，也是雪祭的發祥地³²，到 2019 年為止已舉辦 70 屆³³，因此在當地是有歷史淵源的。循此脈絡，2008 年大地藝術祭開始舉辦冬季企劃「雪藝術計劃」持續至 2020 年。2012 年首次舉雪之運動會，邀請跟藝術祭相關的地方人士、志工、大學、企業參加。2014 年舉辦「雪花火」，在十日町的高空施放煙火，並與 LED 藝術結合（北川富朗，2014）。這樣的冬季藝術活動「Snow Art」持續到 2019 年，2020 年冬季因為新冠狀病毒疫情之故而停辦。

表 3-2 越後妻有「大地藝術祭之里」之四季活動

企劃名稱	特色活動內容／活動主題
2007 夏 越後妻有 大地的祭典	迷你藝術祭（以兩年後的藝術祭為導向） 舉辦作品鑑賞巴士旅行團
2008 越後妻有 冬、春、夏、秋	藝術祭首次舉辦冬季活動（包括雪藝術計劃）
2009 越後妻有 冬、春、秋	冬季舉辦雪藝術計劃、夏季為第四屆藝術祭會期、 秋季舉辦與新瀉相關活動合併
2010 冬、春、夏	冬季舉辦雪藝術計劃、春季舉辦主題為「農業、食 物與藝術」、夏季為一村一祭典
2011 冬、夏	冬季舉辦雪藝術計劃。夏季因開幕第二天即發生新 瀉福島豪雨，其中有受災地，一部分企劃中止閉 館，後來將活動移至「林間學校」，並邀請 311 受 災戶參加活動。
2012 冬	冬季舉辦雪藝術計劃、雪之運動會（首次舉辦運動 會，邀請跟藝術祭相關的地方人士、志工、大學、 企業參加）
2013 夏	村落之日
2014 冬、夏	冬季舉辦越後妻有雪花火（花火與 LED 藝術） 雪藝術計劃、雪之運動會。夏季舉辦祭典與饗宴的 10 天
2015 冬	雪花火、雪藝術計劃、雪之運動會
2016 春、秋	食計畫、在藝術作品中住宿體驗
2017 冬、春、夏、秋	Snow Art（包括雪花火）
2018 冬、春、秋	Snow Art（包括雪花火）
2019 冬	Snow Art（包括雪花火）

資料來源：大地藝術祭 2009、2012、2015、2018 總括報告書，表格由作者整理。

³² 這裡指的是日本國內的地方政府舉辦的雪祭。十日町雪祭初次舉辦日為 1950 年 2 月 8 日，同年札幌市 2 月 18 日舉行雪祭。

³³ 「十日町雪祭りの歴史」，十日町雪祭り，<<https://snowfes.jp/hp/snowfes/history/>>，（2020 年 4 月 30 日）

圖 3-2 松代地區俄國藝術家作品

圖 3-3 松代車站外的草間彌生作品

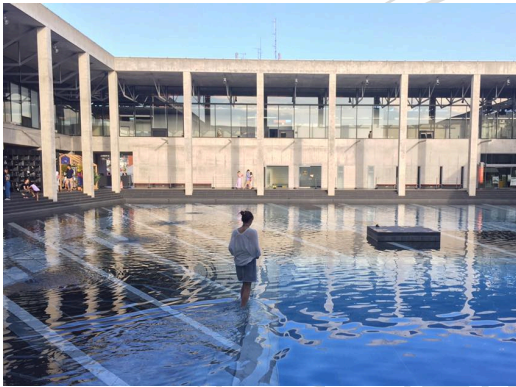

圖 3-4 十日町市越後妻有里山美術館

圖 3-5 廢校改建的立體繪本美術館

圖 3-6 座落於鄉鎮間的展場

圖 3-7 雪國御膳在地食文化料理體驗

圖片來源：以上圖片皆為作者拍攝

第二節 大地藝術祭的參與主體與互動關係

大地藝術祭最初是由政策所展開，希望能透過藝術計劃振興條件不利的越後妻有地區。但後期因為政府經費結束，參與主體也加入了第三部門扮演經營的角色，同時志工小蛇隊在現場的活躍，以及住民的參與，透過協働讓藝術祭辦理更加完備。

壹、藝術祭的參與主體

一、公部門：大地藝術祭實行委員會

大地藝術祭的主要舉辦者為大地藝術祭實行委員會，成立於 1998 年 7 月。委員長為十日町市長、副委員長為津南町長。並於 2006 年來自中央政府「新・新潟鄉鎮創生計劃」經費執行結束後設置名譽執行委員長，為新潟縣縣長。製作總監為福武總一郎(公益財團法人福武財團理事長)，從第四屆擔任至現在。藝術總監為北川富朗，從籌備期的「越後妻有藝術鍊」的計劃主持人到現在藝術祭都扮演重要角色。其他委員由新潟縣、十日町市、津南町、觀光經濟團體、文化教育團體等構成，是為行政與民間雙方計劃、實施並營運的構成(文化庁，2017)。

二、公部門：大地藝術祭實行委員會事務局

大地藝術祭實行委員會的委員長為十日町市長。現在的藝術祭事務局為十日町市職員構成，設置在十日町市觀光交流課。籌備第五屆 2011 年 6 月的時候，十日町市觀光交流課的藝術祭企畫部門與 NPO 法人越後妻有里山協作機構成立聯合辦公室，並派員至里山協作機構³⁴辦公，情報資訊共享³⁵。在藝術祭當中是公部門重要的主體。籌備期間的職員編制為 6 人，舉辦會期的年間時約有 9

³⁴ 辦公室設置於十日町市的越後妻有現代美術館 KINARE 內，以及松代區的農舞台。

³⁵ 大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2012 総括報告書。

~10 人，並從市役所另外調派增援。藝術祭 50 天的會期，加上臨時的職員會約有 25 人以上³⁶。因為公部門的職員會有輪調的情形，等於在公部門當中能夠培育藝術祭的相關人材。現在於觀光課的職員當中也有人擁有學藝員³⁷的證照資格。

三、第三部門：NPO 法人越後妻有里山協作機構

成立於 2008 年 7 月。負責在藝術祭在越後妻有當地的行政工作；藝術祭的相關設施管理、作品維護；以及與村落、創作者、政府行政部門、小蛇隊的之間協調工作。並於 2009 年第四屆的藝術祭擔任共同舉辦的單位。除了藝術祭的執行委員會之外，里山協作機構為地方住民可以參加的組織團體，對藝術祭的運營更可使上力。

而為了維持營運的穩定性與確保財政經費，透過空屋計劃與廢校計劃因應而生的食宿運營外，也進行相關當地商品的開發，像是 2009 年的「Rooots 名產品再設計計劃」³⁸，以越後妻有當地所產的米、酒、點心或是有該地之元素，設計屬於當地的商品並在大地藝術祭官網、越後妻有現代美術館內販售。另外一個為「梯田銀行認養」計劃，民眾可出資認養當地的梯田，可以定期到農田耕種跟居民一起進行中到體驗，並在收成時將稻米既送給該認養人³⁹。透過此機制經營與維持梯田的運作，此計劃也納入當地故鄉稅⁴⁰制度的回饋禮。

四、第三部門：小蛇隊

小蛇隊為大地藝術祭的志工支援組織，在藝術祭的成功要項中扮演不可或缺的重要角色。原本是以東京首都圈的學生為中心的應援組織，隨著藝術祭規模擴大，社會人士以及外國人參與的也增加。這是負責運營大地藝術祭的 Art

³⁶ 瀨戶內國際藝術祭2019總括報告。

³⁷ 日本博物館法規定從事專門職位的工作如博物館、美術館、天文台、科學館需要此國家資格。

³⁸ Rooots 計劃網站；<https://loftwork.com/jp/rooots/2009tsumari>。

³⁹ 大地藝術祭官方網站；<https://www.echigo-tsumari.jp/support/tanada-bank>。

⁴⁰ 2008 年日本推出為振興地方經濟的捐款抵稅制度。

Front Gallery 株式會社在第一屆藝術祭展前的 1999 年成立，當時約有 60 人（澤村明，2014：121）。而後的 2000 年第一屆登錄小蛇隊有 800 人，2018 年第七屆登錄多達 2,742 人，籌備期 2016 年有 827 人支援、2017 年 736 人、2018 年總計 3,010 人，其中在藝術祭支援的人數有 2,355 人。

小蛇隊在藝術祭會期以外的時間，事務內容包括特別企劃活動的支援、或是幫當地居民除雪等。會期前後的事務內容大致有協助創作者的藝術工作，或是清掃整理展覽場地；會期中的主要工作，為作品會場的接待、解說、管理以及販售藝術祭護照或是入場券⁴¹。而 2018 年藝術祭的小蛇隊當中，外國人實際有 120 人，來自臺灣就有 68 人之多⁴²。這些來自海外的志工，可以在藝術祭現場協助翻譯或是跟地方民眾交流時帶來更多的異國文化。只要願意登錄成為小蛇隊，即使是一日志工，也有到場協助的機會。

五、地方：地方支援隊

藝術祭現場支援的志工，除了來自新潟縣外的小蛇隊之外，2012 年開始募集十日町、津南町當地居民的志工「地方支援隊」，2012 年第五屆地方住民登錄的有 39 人，實際參與志工工作總計 132 人。不只是希望讓市民對藝術祭能更加積極參與，同時也因為展示聚落的作品數量增加，更需要當地住民的參與。像是「空屋計劃」、「廢校計劃」的相關作品，若是有當地住民的講解、現身說法，更能讓參觀的外地人有所體悟。

2014 年籌備第六屆期間，募集範圍擴大到整個新潟縣，登錄的有 152 人，參與志工工作總計 465 人，在現地住民的協助下，對於會期後的作品撤除、平日的相關活動容易對應，在擔任小蛇隊的接送工作也能確保移動的安全。2018 年第七屆的藝術祭會期之前，藝術總監北川富朗希望讓現地的年輕世代了解地

⁴¹ 根據小蛇隊的官方網站說明，以及作者於 2018 年第七屆擔任小蛇隊的經驗。

⁴² 大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2018 総括報告書。

方家鄉的魅力，特別到十日町高中宣傳募集「地方支援隊」。後來會期登錄的有 301 人，藝術祭總計有 427 人參與，其中也有高中生的參與。

六、第二部門：Art Front Gallery 株式會社

大地藝術祭的所展出的作品相關事項是由此藝術公司(以下稱 AFG)負責。該公司的業務包括：負責藝術家創作者的召募、審查，在當地跟創作者的溝通協調等工作，同時擔任藝術祭對外的新聞媒體發佈，以及海外的宣傳對應等。藝術祭在東京首都圈的發信窗口就是委託 AFG 設立。而在藝術祭當中擔任藝術監督的北川富朗為 AFG 的董事會會長⁴³。

根據該藝術公司的官網可看到在「地域計劃藝術計劃」業績項目下，顯示從 1997 年的「越後妻有藝術鍊整備計劃構想」擔任總策劃，到 2000 之後每三年的藝術祭都是由該公司負責。同時上述所提到的 NPO 法人越後妻有山協協作機構也屬該公司的關聯組織。

貳、參與主體之互動關係

大地藝術祭的參與主體可分為公部門：藝術祭實行委員會、事務局；第二部門：Art Front Gallery 株式會社；第三部門：NPO 法人越後妻有里山協作機構、小蛇隊；以及地方住民。而志工小蛇隊所扮演的角色，可由筆者在大地藝術祭擔任志工並訪談小蛇隊志工 B 表示：

像日本的藝術祭，徵求的志工就不只是日本人，也有外國人，我覺得這也是種藝術祭的行銷和推廣。因為志工回去之後，可能就會口耳相傳，像是我回去可能就會建議我學妹、認識的朋友來這邊當志工，或是工作一段時間想要休息的，我就會建議他來這邊試試看、來體驗當志工。⁴⁴

⁴³ Art Front Gallery 株式會社，〈<https://www.artfront.co.jp/jp/about/fram-kitagawa/>〉，(2020 年 5 月 3 日)

⁴⁴ B2 訪談記錄，2018 年 8 月 6 日。

因此在藝術祭的外國志工也可以是擔任行銷廣告的角色，透過口耳相傳或是 SNS 擴散的效應，對藝術祭來說可以是最強有力的宣傳手法。另外與當地住民的關係也可由小蛇隊志工 B 的受訪可知：

這邊有很多人會日文，然後跟阿公阿媽聊天，我覺得也可以透過志工讓他們知道一些國外的事情，可以交流不同國家的事情、各種好玩的事情。說不定之後在藝術祭又碰到剛好是來自這個的志工，他們也可以說之前有聽說你們國家好玩的事情，可以更好聊這樣。⁴⁵

藝術祭的公部門，前期扮演計劃執行者之角色。又因為是新瀉縣選定的計劃施行區域，由上往下的執行力道較顯強勁，並且前期經費是以整備硬體建設為主，更需要政府執行規劃。第四屆後，政府的執行單位以十日町市為主，與第三部門 NPO 法人越後妻有里山協作機構合作夥伴關係更為密切，從前述事務局之體制、十日町市職員到越後妻有現代美術館一起辦公，是屬情報資訊共享之夥伴關係。第二部門 AFG 負責藝術家的溝通協調、製作協助與管理藝術作品等業務。

---

⁴⁵ B3 訪談記錄，2018 年 8 月 6 日。

第三節 大地藝術祭引爆的地方創生效果

藝術祭一直以來都以「增加交流人口」、「提升地方知名度」、「地方活化」為主要目標。在藝術祭舉辦的夏天，新潟縣越後妻有地區都會湧入參觀人潮，累積已有 264 萬人。而大地藝術祭除了藝術層面具話題性之外，更多被看到的是人潮所帶來的各種數字，以及在地方上帶來的轉變，這節便以藝術祭帶來地方創生之經濟社會效益做討論。

壹、大地藝術祭的地方創生經濟效益

一、創造的經濟波及效果顯著

大地藝術祭所創造出來的新潟縣經濟波及效應、鑑賞票券及護照收入（藝術重要收入來源、以及整理事業等數據與成果，可以表 3-3 呈現。前兩屆的經濟波及效應如此驚人，是因為跟建設投資當中的硬體事業費有關，而當時經費還是以中央策定的「新·新潟鄉鎮創生計劃」為主。以前兩屆的硬體事業來講，會有越後妻有藝術鍊計劃當中的各區舞台整備、相關的道路公園建設等，兩屆加起來的硬體事業費就約有 142.77 億元（田代洋久，2010）。

而 2006 年第三屆開始進行的「空屋計劃」與第四屆的「廢校計劃」皆需要重新整建或維修的費用，特別是 2004 年的中越地震影響，以及 2011 年的等災害，在維護各聚落的作品花費也會比以往多。另外整體事業費的收入，在轉為財政獨立時期後，除了福武財團的捐助之外，鑑賞票券以及護照的收入都占有重要地位。

表 3-3 歷屆大地藝術祭經濟相關數據

(單位：億元)	第 1 屆	第 2 屆	第 3 屆	第 4 屆	第 5 屆	第 6 屆	第 7 屆
	2000 年	2003 年	2006 年	2009 年	2012 年	2015 年	2018 年
經濟波及效應	127.58	140.36	56.81	35.6	46.5	50.89	65.28
建設投資	100.5	128.1	13.27	19.0	3.82	5.71	11.38
消費支出	27.04	12.25	43.54	33.7	42.68	45.18	53.89
鑑賞票券及護照收入	0.411	0.460	1.517	1.582	1.614	1.455	1.566
整體事業費收入	4.79613	4.26588	6.70399	5.81177	4.89034	6.24203	6.69720
整體事業費支出	---	---	6.54122	5.81114	4.78597	6.23657	6.61900

資料來源：北川富朗(2014)、大地藝術祭總括報告書，本表由作者整理。(---為總括書內未提供確切數據。鑑賞護照收入為整體事業收入的一部份。)

二、舉辦藝術祭地區的觀光人口成長

津南町與十日町市為大地藝術祭的主要參與地區，除了前述所呈現的新潟縣整體的經濟波及效果外，若是從這兩地長年的觀光人口數字統計來看，的確在辦理藝術祭年份(2012、2015、2018)的觀光客跟非辦理年份比較起來是顯著增加的。特別是十日町市，因為原本面積就比津南町大，且包括五區的展場，因此觀光客數量又比津南町多。在 2018 年第七屆大地藝術祭時，當年湧入的觀光客為 54 萬人之多，更歷年創新高。此外，因為在海外媒體的曝光率逐年提

高，2015 年、2018 年於藝術祭時到訪的海外觀光客隨之增加，在十日町市以及津南町當地會購買土產，也為地方上帶來新的客層⁴⁶。

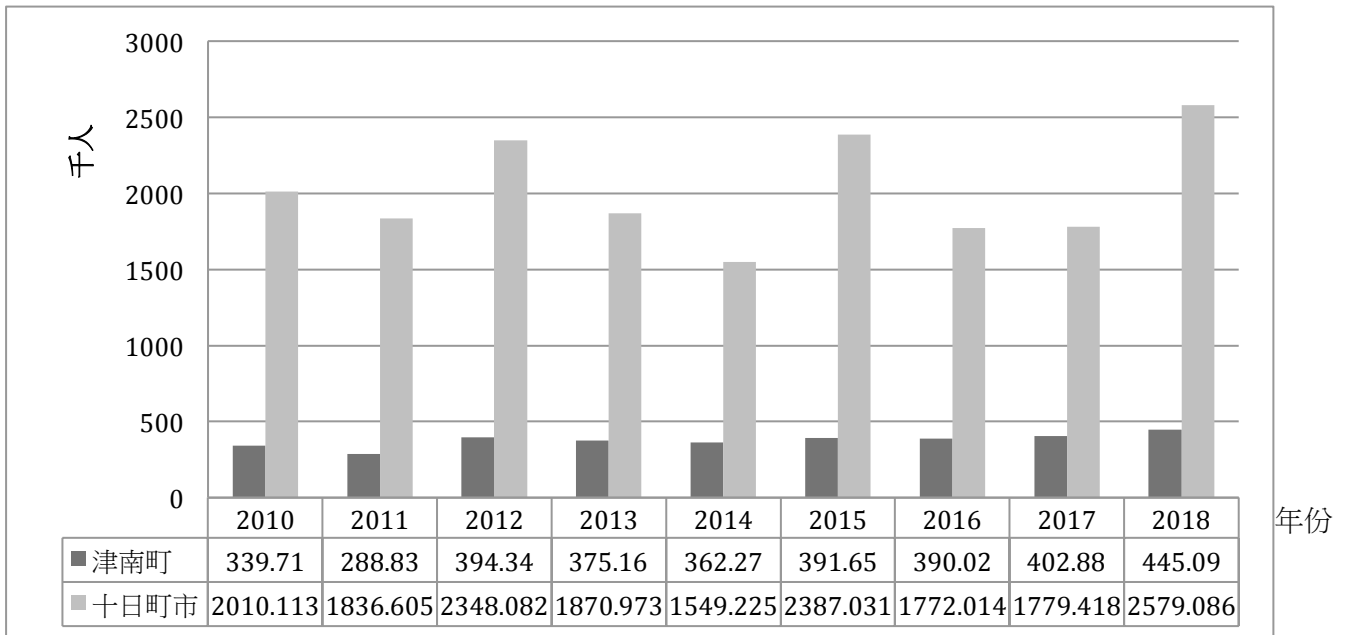

圖 3-8 津南町與十日町市的觀光客人數統計

資料來源：新潟縣觀光客總數統計調查，本圖由作者整理。（網站上僅提供平成 22 年度至平成 30 年度的統計資料）

三、透過藝術祭組織增加當地工作機會

藝術祭的辦理，會有許多相關活動需要各種人材支援，若能以當地就業人口為主進行僱用，也可增加地方的就業機會。從 2012 年第五屆藝術祭開始，主辦單位在展覽會期就開始僱用了不管是派遣、兼職、或是常勤職員等，都有提供不少就業機會。2012 年常勤 31 人、兼職 192 人、派遣 15 人、有薪志工 221 人總計 459 人⁴⁷。2015 年第六屆常勤 27 人、兼職 155 人、派遣 76 人、有薪志工

⁴⁶ 大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2018 総括報告書，頁 24。

⁴⁷ 大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2012 総括報告書，頁 39。

191 人總計 449 人⁴⁸。2018 第七屆常勤 33 人、兼職 149 人、派遣 28 人、有薪志工 121 人，總計 331 人⁴⁹。

貳、大地藝術祭的地方創生社會效益

一、增加地區的人口交流

大地藝術祭其中一個目標為「交流人口的增加」，根據總括報告書的定義為參觀藝術祭展覽的人數統計，每屆藝術祭的參觀人數大抵上有增加趨勢。但值得關注的是地區內人與人的交流狀態、居民與地區外部的聯結性。而根據 2018 年第七屆總括報告書的問卷統計結果⁵⁰，「因來訪者之故，使得街道氣氛變得熱鬧」占 61.4%；「因製作作品等活動，使得地區性的社群變得活絡」占 58.6%，皆比上屆的比率來的高。此可顯示居民對於藝術祭的人際交流狀況正向感受的增加。

鷺見英司（2012）研究指出，於藝術祭會期時，因為需要協同合作完成作品或是支援村落活動，所以個人跟同世代、異世代的交流，以及地區內、其他地區交流的情形都有增加的傾向。同時這也代表，如果沒有藝術祭，偏鄉聚落會因為共同活動的停滯、聚落環境的惡化，使得原本地方上的問題會更加嚴重。

二、小蛇隊作為地區與對外聯結的橋樑

在藝術祭初期，當地的居民對於藝術祭抱持不信任感或是懷疑的態度是大有有人在（北川富朗著、張玲玲譯，2014）。就北川富朗是新潟縣上越市出身，但還是屬於外來的團體，而志工小蛇隊更是以首都圈為中心所組成。所以在實施當地的一些計劃時，或多或少都有阻礙。現在為空屋計劃中的「產土神之家」

⁴⁸ 大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2015 総括報告書，頁 46。

⁴⁹ 大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2018 総括報告書，頁 48。

⁵⁰ 大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2018 総括報告書，頁 5。

的中心人物水落靜子就曾說過：

其實在藝術祭剛開始、2000 年的時候，說真的，那時候個村落的人對於這個活動其實不太相信（笑）。⁵¹

產土神之家是一棟日本老民宅，在 2004 年中越地震時雖然沒有傾倒，但因為在受災區，也成了無人居住的空屋。因處於較封閉的山區，當地人跟大地藝術祭較有隔閡，但也因為地震時，小蛇隊頓時成了災區復興救援隊伍，對於外來的相關支援常常在這裡進出，當地居民也希望在受災地能有個交流的據點。在這樣的情境之下，後來經過跟藝術團隊的溝通、藝術家的協調合作後，2006 年這棟空屋就以作品之姿登場，後來更整理成民宿餐廳，是為里山協作機構管理，當地居民為工作人員。

三、將閒置空間賦予新生命

隨著時代進步產業結構改變，當地紡織業的沒落、年輕人口都外移到大都市尋求工作機會、人口結構產生變化等原因，產生了不少空屋。而合併後的鄉鎮，為了簡省行政經費，偏遠地區的學校因為原本人口外移，學生數量就不多，這時可能面臨併校或是廢校的問題。

丹間康仁（2013）指出根據日本文部科學省的 1992 年至 2011 年這 20 年的統計，新潟縣的公立中小學廢校的數量為 303 校，排名日本第三。在這此困境下，2006 年第三屆藝術祭產生了「空屋計劃」，2009 年第四屆藝術祭「廢校計劃」登場。而這些計劃都是有延續性的。該屆展出之後，依照當時的狀況，選擇原地保留或增加新的裝置繼續營運。

---

⁵¹「私と「大地の芸術祭」第 2 回（前編）「うぶすなの家」誕生秘話 偶然に重なった中越地震と芸術祭」，大地の芸術祭，<<https://www.echigo-tsumari.jp/media/191105-komiyamamatsuno/>>，（2020 年 4 月 3 日）

(一) 空屋計劃：除了前述的「產土神之家」作品之外，「綠色房屋計劃」作品於 2006 年第三屆、2009 年第四屆在松代地區展出，2012 年將計劃移至关淺地區的廢棄滑雪場小屋，2015 年展出之前，透過工作坊型式與當地小學合作，先共同採集該地區的落葉，拓印繪製的葉子，然後在小屋內貼滿約兩萬枚葉子（學生作品），同時也可讓參觀民眾體驗葉子拓印（圖 3-9）。2018 年新增加的「綠色隧道」（圖 3-10），這是與當地住民合作栽培的果物築成的作品⁵²。

圖 3-9 綠色房屋內可體驗葉子拓印。 圖 3-10 前為居民栽植的綠色隧道。

圖片來源：以上皆為作者所攝。

(二) 廢校計劃：可以十日町市「鉢」村落於 2009 年完成的「鉢與田島征三的繪本與果實美術館」為代表，2005 年村落的真田小學因少子化被廢校，學校剩下三人不得不轉學，藝術家田島征三就將他們的故事變成繪本「不要把學校變成空房子」，並利用廢校的空間進行漂流木的立體繪本創作。真田小學是村落的中心地，幾乎所有村民都是這小學畢業的，創作時也透過跟當地村民合作的方式，像是素材的提供或是故事的創作，因而作品名稱加入了村落名「鉢」（丹間康仁，2013）。

⁵² 「みどりの部屋プロジェクト 2006」，KOICHI SAKAO，
<<http://www.sakao-lifeworks.com/index.html>>，(2020 年 4 月 25 日)

參、小結

大地藝術祭在山間的越後妻有從 1996 年開始籌備至舉辦，超過了二十年。從一開始的不到居民的諒解，到長期投入大量的時間去做夠通與陪伴，可以看到當地居民的變化。同時所引發地方創生的經濟社會效果，所帶來的觀光人潮是當初始料未及的，也因為有藝術祭的長期舉辦，有外來的志工與地方居民的交流互動，對兩者都產生了相互的羈絆，所以志工的回流是很頻繁的。

而大地藝術祭之後，更可以看到日本各地興起的戶外藝術祭舉辦之風潮。因為透過藝術祭，將美術作品從室內帶到了山間林野、農村田地，一般民眾可到過藝術祭到山間農村體驗藝術展覽，更可藉由作品體驗當地的日常生活，可說是城市與鄉鎮的交流媒介。

第四章 瀨戶內海小島的華麗轉身

瀨戶內海自古以來即為日本重要航路，海洋資源豐富，1934 年被指定為國家公園⁵³，但近代因為人口及工業污染等問題，以致島嶼待解決的課題增加。因此藝術祭辦理的初衷就是想要看到爺爺奶奶的笑容，希望能帶給島上元氣。本章就瀨戶內國際藝術祭的發展演變、對島內帶來地方創生之經濟社會效益，以及在藝術祭中重要的參與主體作討論。

第一節 瀨戶內國際藝術祭的發展概況

壹、瀨戶內國際藝術祭的背景

一、參展主要島嶼概況

瀨戶內國際藝術祭（Setouchi Triennale）是以瀨戶內海的島嶼為舞台，以香川縣的 12 個小島為主，包括：直島、豐島、女木島、男木島、小豆島、大島、本島、高見島、粟島、伊吹島、沙彌島⁵⁴、並橫跨岡山縣的犬島（圖 4-1），每三年舉辦一次、展出作品以現代美術為主的國際藝術祭，從 2010 年開始第一屆到 2019 年第四屆，核心主軸皆為「海洋復權」⁵⁵。

離島因為環海性、地理環境等原因，在經濟生活上屬不利發展之要素，近年來伴隨著人口減少與高齡化，島上的空屋、地方上的活動停滯等，待解決的課題也比日本本土來的深刻。根據離島振興法制定的離島振興對策實施區域，香川縣占有 5 個地區 24 座有人離島，上述提及香川縣的島嶼皆屬其中；而岡山縣的犬島也屬振興對策的實施地區內⁵⁶。

⁵³ 瀨戶內國家公園範圍即為瀨戶內海全域。

⁵⁴ 原為瀨戶內海塩飽諸島中的一個島嶼，香川縣政府於 1967 年填海造陸使其與陸地連接。

⁵⁵ 瀨戶內國際藝術祭 2010 總括報告。

⁵⁶ 根據日本國土交通省平成 22 年之離島振興對策實施區域一覽。

為了島嶼居民的生活水準與本土的落差越來越大，以及改善離島的生活調節、解決各島嶼的課題，香川縣 1957 年規劃了「香川縣離島振興計劃」，至 2013 年共修正了 7 次（香川縣，2013），希望可以透過積極的對策整備島嶼的基礎建設之外，也希望能夠增加地區間的交流以及減少島嶼的人口外移。

圖 4-1 第四屆 2019 年瀨戶內國際藝術祭之範圍

資料來源：瀨戶內國際藝術祭 2019 官網。https://setouchi-artfest.jp/。

從表 4-1 可得知島嶼的面積、人口數量以及高齡化比率。這些島嶼除了基本的人口課題之外，也有屬於自己的課題需要面對。在大島上，有著日本唯一設置在離島的國立漢生病療養院—大島青松園，該設施設置於 1909 年，當時的日本政府認為漢生病會傳染，對於病人採取強制隔離政策，諸多患者進入設施之後可能終其一生再也沒有回到原本的社會（橫田洋三，2014）。

直島過去曾有工業污染，三菱礦業⁵⁷於 1917 年設置煉銅廠，這是因為島上農漁業衰退所做的選擇，雖然煉銅廠為直島帶來了工作機會、學校以及醫療設備的完備，卻也因為大量有毒的亞硫酸氣體造成公害破壞環境(金光淳, 2018)。與直島相同，犬島過去存在煉銅廠所製造的煙害工業污染問題。1909 年岡山市的犬島由地方公司投資設置了煉銅廠，但後來因為銅價暴跌，煉銅廠使用了十年就關閉，荒滯後成廢墟，後來倍樂生集團買下煉銅廠之土地進行重整⁵⁸。

而豐島上約從 1975 年開始到 1990 年，被島上的開發公司大量非法棄置並燃燒產業廢棄物，期間與香川縣政府抗爭、申請公害調停，2018 年香川縣政府公佈處理的產業廢棄物數累積 90 萬噸，占有面積 7 公頃，抽出的地下水有害物質超出標準 10 倍⁵⁹，可稱作是日本史上最大的產業廢棄物非法棄置事件。

表 4-1 瀨戶內國際藝術祭舉辦之島嶼概況

	直島	豐島	女木島	男木島	小豆島	大島	本島	高見島	粟島	伊吹島	犬島
面積	7.82	14.50	2.62	1.34	153.60	0.62	6.75	2.33	3.68	1.01	0.54
人口	3,105	867	136	148	27,927	75	396	27	216	400	44
高齡化率	34.6	50.3	75	63.5	39.4	92.2	59.8	77.8	82.9	52.3	72.7

資料來源：離島統計情報⁶⁰，犬島之資料根據為岡山市「犬島の振興」人口皆資料為平成 27 年（2015）國勢調查，本表由作者整理。（犬島隸屬於岡山縣，其他皆為香川縣之島嶼。）

⁵⁷ 現在為三菱綜合材料集團。

⁵⁸ 「犬島精煉所美術館」，ベネッセアートサイト直島<<http://benesse-artsite.jp/art/seirenscho.html>>，（2020 年 5 月 2 日）

⁵⁹ 「染まる地下水ドローンで見た産廃の傷痕：香川・豊島」，朝日新聞，<<https://www.asahi.com/articles/ASL1C0QHDL1BUQIP057.html>>，（2020 年 4 月 28 日）

⁶⁰ 「離島統計情報」，さぬき瀨戸しまネッ島，<<https://www.pref.kagawa.lg.jp/chiiki/setsu-island/statistics/>>，（2020 年 4 月 28 日）

二、倍樂生藝術場直島計劃與直島精神

過去的直島之所以能成為現在的藝術之島，與周圍的離島們能透過藝術而有所轉變，是因為企業對於文化藝術的支援與社會責任而來(宮本結佳,2018)。

而最初進行的事業開端，是倍樂生集團的企業部署。倍樂生集團首任社長希望能在島上創造一個孩子的夢想之地：打造一個可以聚集孩子們的露營場地，但夢想未完成就病逝，之後接任的社長福武總一郎繼承父親的遺志，以直島南部為中心進行開發，1988年在直島町議會，發表了「直島文化村構想」計劃，希望能規劃文化園區；1992年結合美術館與住宿的複合旅館設施—倍樂生之家⁶¹開幕(福武總一郎、北川富朗著、張玲玲譯，2017)。當時就希望能在大自然中設置訊息強烈的現代藝術，例如已成為直島門面、以大海為背景的「黃南瓜」⁶²就是如此，透過南瓜讓被遺忘的瀨戶內與直島的景色能被再次受到關注(秋元雄史著、林書嫻譯，2019)。

而後1998年開始進行「家計劃」，這是與藝術家的合作之下，考察了當地的歷史文化，在直島上改建了家屋及神社並設置藝術作品。首件作品「角屋」是將200年以上的老宅翻新，藝術家透過與島民的合作完成，現在藝術創作。接著家計劃在1999年、2001年、2002年、2007年持續進行，共有七棟老屋，「活化既存，無中生有」可說是此計劃的精神(福武總一郎、北川フラン，2016：26)。在直島上2004年安藤忠雄設計的「地中美術館」開幕，在館內擺放莫內的作品睡蓮，美術館開幕後不但在媒體上獲得好評，也為直島帶來觀光人潮，連續多年都有達到3萬5千人次的記錄(秋元雄史著、林書嫻譯，2019)。

倍樂生藝術場直島計劃從1989年以來，在直島透過藝術活動與島上居民產生各種連結，辦理的展覽不是只有莫內大師的作品，透過策展人秋元雄史的規劃，辦理過曾以島民與現代藝術為主題的展覽，以直島為主要舞台，希望藉由

⁶¹ 倍樂生之家住宿設施為安藤忠雄設計之建築，裡面結合藝術作品展示空間。

⁶² 草間彌生作品，1994。

發掘島的生活、風土、歷史，再用現今的觀點去審視（秋元雄史著、林書嫻譯，2019：308）。

計劃也包括豐島與犬島。2008年財團買下犬島精煉所的土地，建立了「犬島精煉所美術館」；2010年在豐島原本荒廢的梯田旁邊興建「豐島美術館」。參與的藝術家皆在當地花費時間，為了當地住民，並以土地再生為目的，創作發展出屬於該島嶼的藝術作品；同時透過藝術為媒介，讓都市的年輕人與地方的長者產生牽繫，這便是「直島精神」（福武總一郎、北川フラン，2016）。

貳、瀨戶內國際藝術祭的開催概要

瀨戶內國際藝術祭辦理的契機是，2004年香川縣政府年輕公務員提出「藝術島嶼三年展」的提案。2005年時，直島福武美術館財團⁶³以「瀨戶內藝術網絡構想」計劃參加「全國都市再生典範調查」並獲得補助，這構想是希望每五年在各個島上辦理文化藝術活動⁶⁴。這兩個構想不謀而合，便一起開始策劃相關藝術構想。

2006年香川縣政府公務員參訪第三屆大地藝術祭，並向縣知事提出在瀨戶內海舉辦藝術祭想法；2007年在直島深耕多年的福武總一郎邀請大地藝術祭總監北川富朗，希望北川能協助在瀨戶內各島與地方政府合作展開藝術計劃。同年香川縣知事在縣議會表明要實施藝術祭。接著2008年成立實行委員會，並策定2010年辦理第一屆藝術祭事項（澤村名，2014：150），總企劃為福武總一郎、藝術總監北川富朗。

⁶³ 現在為公益財團法人福武集團。

⁶⁴ 瀨戶內國際藝術祭2010總括報告。

表 4-2 瀨戶內國際藝術祭展覽概要

	第 1 屆	第 2 屆	第 3 屆	第 4 屆
主題	海洋復權			
主辦	瀨戶內國際藝術祭實行委員會			
名稱	瀨戶內國際藝祭 2010「藝術與海上 巡遊百日冒險」	瀨戶內國際藝祭 2013「藝術與島 嶼之間巡遊瀨戶 內海的四季」	瀨戶內國際藝祭 2016	瀨戶內國際藝祭 2019
舉辦時間	7.19~10.31	春 3.20~4.21 (為期 33 日)	春 3.20~4.17 (為期 29 日)	春 3.20~4.21 (為期 33 日)
		夏 7.20~9.01 (為期 44 日)	夏 7.18~9.04 (為期 49 日)	夏 7.20~9.01 (為期 44 日)
		秋 10.5~11.4 (為期 31 日)	秋 10.8~11.6 (為期 30 日)	秋 10.5~11.4 (為期 31 日)
會期天數	105 日	108 日	108 日	107 日
會場	高松港周邊、直 島、豐島、女木 島、男木島、小 豆島、大島、犬 島(8)	直島、豐島、女 木島、男木島、 小豆島、大島、 犬島、沙彌島、 本島、高見島、 粟島、伊吹島、 高松港周邊、宇 野港周邊(14)	直島、豐島、女 木島、男木島、 小豆島、大島、 犬島、沙彌島、 本島、高見島、 粟島、伊吹島、 高松港周邊、宇 野港周邊(14)	直島、豐島、女 木島、男木島、 小豆島、大島、 犬島、沙彌島、 本島、高見島、 粟島、伊吹島、 高松港周邊、宇 野港周邊(14)
展出 藝術家	18 個國家與 地區, 75 組	26 個國家與 地區, 200 組	34 個國家與 地區, 226 組	32 個國家與 地區, 230 組
作品數量 相關活動	76 件 16 場活動	207 件 40 場活動	206 件 37 場活動	214 件 35 場活動
到場人數	938,246	1,070,368	1,040,050	1,178,484
經濟 波及效果	111 億	132 億	139 億	180 億
小蝦隊人數	800	1,300	1,100	1,324

資料來源：瀨戶內國際藝術祭總括報告書，本表由作者整理。

第一屆瀨戶內國際藝術祭於2010年7月19日同時也是日本的海之日開幕，主軸為：海洋復權，並展開為期105天的「藝術與海上巡遊的百日冒險」。藝術總監北川富朗提到，海洋復權指的是希望透過藝術祭，讓島上的住民、來自各界的協助者能夠有不同世代、地區的互動，進而創造新事物以及共創島嶼的未來，讓島上產生新展望並對至今的生活感到驕傲（福武總一郎、北川富朗，2017：77）。原本預估30萬人次到場，到了10月底閉幕時的統計已超過預估的3倍，約有93萬8千多人。不論在地方媒體、全國新聞抑或是海外媒體的報導幾乎都是正面評價，除了作品品質高之外，以島嶼串聯為藝術祭會場更是世界創舉⁶⁵。同時各島住民與小蝦隊的交流，或是從外縣市來的年輕世代，這些交流的形式都備受矚目。

2013年舉辦第二屆，可以從表4-1的歷屆藝術祭資料來看，因為有了第一屆的信心、人潮與經濟效果都比預想的好，接下來參加展出的島嶼增加有沙彌島、本島、高見島、粟島、伊吹島以及岡山縣的宇野港週邊，展期劃分成春夏秋三期、規模也隨之擴大。沙彌島的藝術計劃是春季會期限定，由所屬的坂出市與神戶藝術工科大学進行合作。本島、高見島、粟島、伊吹島的藝術製作也是藝術家透過與島民的合作完成，或是與藝術相關大學合作完成，不論是島上的住民彼此的聯結，或是跨世代透過協助製作作品而產生的羈絆都因應而生。甚至秋季會期限定的粟島，住民們還積極自主運營作品介紹的相關設施。而展覽會期結束後，都表示希望能繼續參與下一屆的藝術祭⁶⁶。

既然名為「國際藝術祭」，2013年第二屆時，便在小豆島的福田村成立「福武之家」是為「亞洲藝術平臺」計劃重要據點，作為臺灣代表受邀參展的是臺灣歷史資源經理學會⁶⁷，學會帶著建築或是藝術家在福田地區共同參與社區活

⁶⁵ 瀨戶內國際藝術祭2010總括報告。

⁶⁶ 瀨戶內國際藝術祭2013總括報告。

⁶⁷ 該學會從2013年連續受邀參展之外，2014年召集青年志工組成「小牛隊」前往福田地區參與藝術祭相關活動。

動以及改造老屋。這計劃主要是由福武基金會推行，在藝術祭邀請亞洲藝術策展團隊共同參與策展及辦理藝術相關活動，以及舉辦相關論壇、研討會（福武總一郎、北川富朗著、張玲玲譯，2017：4）。

2016年第三屆藝術祭的重點也不止更深層挖掘地方文化，像是香川縣舞獅文化與盆栽等地方特色如入藝術祭當中，而視野也放眼亞洲，希望透過海洋對外聯結，舉辦「瀨戶內亞洲村」，來自亞洲的十二個國家進行飆眼或是工藝品的展示或是製作；並召開「瀨戶內亞洲論壇⁶⁸」，暨2013年於福武之家的藝術計劃之後，因為瀨戶內國際藝術祭的組成或是以藝術為地方創生的方法受到海外矚目，因此透過此論壇可集結更多對於相關議題有興趣的多國團隊進行合作與交流。

同時重點還有在各島進行的「瀨戶內飲食計劃」，從基本的生活文化飲食著手，將瀨戶內當地食材融入地方特色與藝術呈現。例如在女木島的飲食計劃是透過在古屋改建的「IARA 餐廳」將島上的食材做季節的午餐套餐，並有料理長講解食材食譜的原由。大島就透過藝術家設置的「café SHIYORU」，由島民與小蝦隊志工一起販賣用島上摘取的艾草做成的糯米糰。

2019年第四屆藝術祭，展出的會場也增加了高松港週邊的北濱地區以及小豆島的四海地區，除了延續上屆瀨戶內飲食計劃、融入香川縣地方特色之展覽外（如圖 4-5，女木島上的盆栽計劃）；另外還舉辦瀨戶內企業論壇，以企業永續發展為主題，對於有志從事文化事業的企業辦理相關講座；同時加強與各級學校的合作形式，例如針對高中生辦理「讓島充滿元氣的方法」跟地方創生相關的課題實施演講、討論以及工作坊等活動⁶⁹。而這屆來場參觀的總人次達

⁶⁸ 「瀨戶內アジアフォーラム現代美術の最前線確認」，四国新聞社，
<https://www.shikoku-np.co.jp/feature/kitagawa_column/69.htm>，(2020年3月7日)

⁶⁹ 瀨戶內國際藝術祭 2019 總括報告。

到歷屆高峰，共計約 118 萬人次，而海外的參觀者約占 23%，比第三屆成長約有 10%。其中以臺灣人數最多，約占海外參觀者的 34.9%。

為了培育藝術祭相關人才，以 2019 年的瀨戶內國際藝術祭為目標。藝術祭實行委員會於 2018 年辦理「瀨戶內富朗塾⁷⁰」課程，招募對地域型藝術祭有興趣的學員，提供可參與藝術祭的執行過程、活動企劃的運作與地方居民協調的事務，都可透過課程直接體驗，並有執行的機會。

參、藝術祭會期之外的 ART SETOUCHI

藝術祭會期分春夏秋冬四季平均約 107 天，在會期之外與藝術祭相關的活動通稱 ART SETOUCHI，主要為促進地方的活性化所舉辦，像是島上的文化祭或是運動會、交流活動等。

而在豐島從 2014 年開始每個月舉辦「島的慶生會」；在藝術祭會期外舉辦「島間交流事業」，這是由參加藝術祭的各島的島上住民所組成的網絡，會針對地方活性化的活動以及在藝術祭相關事項做情報資訊分享、意見交流⁷¹。

⁷⁰ 「瀨戶內フラン塾「地域型芸術祭のつくり方」の受講生を募集します」，ART SETOUCHI，<<https://setouchi-artfest.jp/press-info/press-release/detail169.html>>，(2020 年 5 月 20 日)

⁷¹ 瀨戶内国際芸術祭 2019 総括報告。

圖 4-2 直島港口邊的草間彌生作品

圖 4-3 豐島的島廚房

圖 4-4 復校的男木島中小學

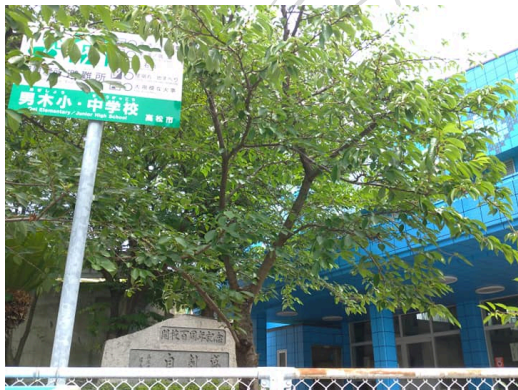

圖 4-5 女木島上的盆栽園區作品

圖 4-6 小豆島上廢棄泳池的作品

圖 4-7 高松港口小蝦隊工作分配

圖片來源：以上圖片皆為作者拍攝

第二節 瀨戶內國際藝術祭的參與主體與互動關係

舉辦藝術祭的想法最初由香川縣政府的公務員提出，與在直島深耕多年的福武集團合作討論，後來由福武總一郎擔任製作總監，並邀請大地藝術祭的北川富朗擔任藝術總監。承接大地藝術祭的「妻有模式」、在直島深耕三十年並改變地方的「直島精神」、積極的香川縣政府、志工團體，還有島上的居民們的共同合作造就了現在的瀨戶內國際藝術祭。

壹、藝術祭的參與主體

一、公部門：瀨戶內國際藝術祭實行委員會

藝術祭執行委員會成立於 2008 年 4 月，從第一屆到第四屆皆設置名譽會長為真鍋武紀⁷²，會長為該任香川縣知事，副會長分別為香川縣商工會議所連合會會長以及高松市長。製作總監為公益財團法人福武財團（之後稱福武財團）理事長：福武總一郎，藝術總監為北川富朗。參與藝術祭的相關市町首長、福武財團以及香川縣內等相關團體都在其中。實行委員會是藝術祭重要的公部門主體，同時委員會之下設置事務局。

二、公部門：瀨戶內國際藝術祭事務局

藝術祭事務局設置在香川縣廳「瀨戶內國際藝術祭推進課」。編制為局長以下 33 人，其中縣職員約 20 人，參加市町單位的職員約 11 人。以香川縣來講，藝術祭推進課的職員，會兼任事務局職員業務⁷³。

三、第三部門：NPO 法人瀨戶內小蝦隊組織

原為瀨戶內國際藝術祭志工支援小蝦隊，成立於 2009 年 10 月。2012 年 2 月設立登記為 NPO 法人瀨戶內小蝦隊組織，職員有 11 人⁷⁴。是為小蝦隊志工事

⁷² 擔任過 1998 年至 2010 年連續三屆的香川縣知事，並於 2009 年 12 月宣布引退不再參選。

⁷³ 大町市議會總務產業委員會行政視察報告書。

務局的角色，負責工作的內容為「小蝦隊」的招募與管理。近幾年小蝦隊的外國成員增加，特別是華語圈⁷⁵以及來自台灣的年輕人或是社會人士，因此小蝦隊事務局長及專員於 2019 年 3 月來台宣傳⁷⁶解說小蝦隊的工作內容。另外，藝術祭在各島的作品管理及維護；藝術活動的企劃及運營；籌備以及執行島上重要行事交流活動，如每個月在豐島舉辦的島慶生會、發行島廚房新聞。以及負責與島上住民、創作者、政府行政部門、小蝦隊成員的之間協調事務。

其他還有餐廳的運營以作為收入的來源，如豐島的「島廚房」，在第三屆 2016 年藝術祭年間有 29,561 用餐次數，非藝術祭年間 2017 年也有 13,673 用餐次數⁷⁷。女木島的餐廳「Iara」以及大島上的咖啡店「SHIYURU」皆為小蝦隊負責運營。

四、第三部門：小蝦隊

小蝦隊為瀨戶內國際藝術祭的志工支援團體，只要願意登陸成為小蝦隊，每個人都有機會擔任藝術祭的志工。參加志工的年紀平均約 30 歲左右，以社會人士為中心。因為藝術祭分春夏秋三個會期，春季會期的小蝦隊多以當地居民為主，夏季會期會有較多的海外志工，近兩屆以華語圈的志工較多，在進行朝會⁷⁸的時候都有英文、中文的翻譯。

在第一屆藝術祭展時登錄的小蝦隊有 2,606 人，若包括協助製作作品時，實際工作的人有 800 人，總計約 8,500 人次參與。第二屆實際參與人數有 1,300 人，總計約 7,000 人次。第三屆實際參與人數約 1,100 人，總計約 7,000 人次。跟第二屆比較起來，海外參加人員又增加了不少，有些是以大學名義協助報名

---

⁷⁴ こへび隊，<<https://www.koebi.jp/management/>>，(檢閱日期：2020 年 3 月 2 日)

⁷⁵ 根據 2019 年總括報告書，中國、台灣以及亞洲各國約占當屆小蝦隊的 1%，約 132 人。

⁷⁶ 籌備第四屆藝術祭及藝術祭期間，舉行招募小蝦隊說明會共 15 次，海外唯一一場即在台灣。

⁷⁷ 平成 30 年度特定非營利活動法人瀨戶內小蝦隊事業報告。

⁷⁸ 於藝術祭會期間，每日進行朝會，由 NPO 小蝦隊事務局人員進行工作解說後出發搭船登島。

參加的志工團體。第四屆參加的人數為 1,324 人，藝術祭前後相關活動總計約 7,165 人次協助⁷⁹。

小蝦隊在藝術祭前的時間，志工工作的內容有協助藝術家的創作，協助島上各個重要行事活動；會期中主要為展場的參觀觀眾的接待、解說、管理、協助作品展示，以及販售藝術祭護照、單場の入場券等；會期結束後協助作品撤場、展場恢復原狀等。

五、地方：住民及支援團體

作品製作的人力，除了小蝦隊，地方住民都能積極參與。而在各島的會場除了有小蝦隊之外，各島的住民也都會參與相關事務。

例如直島的直島町婦人會會在港口週邊設置植栽，會場週邊的住民們會進行街道清掃，直島的太鼓隊在港口有進行迎賓與歡送的演奏等。豐島的中學生們在藝術祭會期前協助島內清掃活動，觀光協會與地方住民也會一起定期舉辦淨山活動。女木島上因為藝術家的創作，需要錄製住民們的影像，原本都很害羞，但慢慢打破隔閡後來約有 20 人能主動參與，甚至自發性的介紹相關作品⁸⁰。

沙彌島隸屬於香川縣的坂出市，坂出市也成立了一個「坂出親子互助隊」，設置了接待茶屋與小島解說。高見島的「さざえ隊」進行美化環境與花壇整備；粟島的「粟島少年少女會」在藝術祭會期中，進行作品介紹，同時跟本島、伊吹島的「歡送隊」一樣，島民與各團體會在港口歡舞大旗歡送離場的參觀者⁸¹。

六、其他支援團體

（一）企業與學校支援團體：因著對地方的貢獻以及企業的社員教育，第二屆藝術祭開始有以企業團體為參加單位的志工參與。第三屆就有香川縣內的九個

⁷⁹ 瀨戶內國際藝術祭歷屆總括報告書。

⁸⁰ 瀨戶內國際藝術祭 2016 總括報告、2019 總括報告。

⁸¹ 瀨戶內國際藝術祭 2016 總括報告、2019 總括報告。

企業團體申請參與，總計約 1000 人次，主要在週末假日協助作品展場的現場業務；地方的大學主要參與的是在夏季會期，總計約有 350 人⁸²。企業支援團體與小蝦隊一樣，也一起參與朝會後搭船登島進行志工活動。

(二) 退休公務人員團體：第三屆藝術祭約有香川縣廳退休人員 550 人參加志工服務。另外，秋季會期舉辦的四個島嶼，也有許多地方政府退休的公務人員參與⁸³。

七、第三部門：公益財團法人福武財團

該財團的信念為「活化既存，無中生有」，希望藉由地方活化事業創造一個能讓每個人都能好好生活、並能讓老年人都能展露笑容的地方⁸⁴。福武財團理事長即為大地藝術祭與瀨戶內國際藝術祭的製作總監。福武財團負責提供資金，並管理及營運財團在藝術祭的相關作品及設施。

藝術祭經費，第一屆福武財團提供 1 億日幣（香川縣 1.51 億、關係市町）1.07 億），第二、三、四屆因為展出範圍擴大，經費也相對提高，財團皆提供 1.9 億日幣（香川縣 2 億、關係市町 2.28 億）。

由財團管理營運的設施，在直島上有「地中美術館」、「李禹煥美術館」、「直島錢湯 I ♥ 湯⁸⁵」、「ANDO MUSEUM」、「宮浦 Gallery 六區」等；女木島上的有「女根」、「不在的存在⁸⁶」；犬島上的「犬島精煉所美術館」、「犬島家計劃」、「生活的植物園」等；豐島上的「豐島美術館」、「心臟音資料館」、「豐島橫尾館」、森萬里子作品「Tom Na H-iu」、「豐島八百萬實驗室」、「針工場」；小豆島則有「福武之家」⁸⁷。

⁸² 瀨戶內國際藝術祭 2013 總括報告、2016 總括報告、2019 總括報告。

⁸³ 瀨戶內國際藝術祭 2016 總括報告，頁 40。

⁸⁴ 公益法人福武財團，〈<https://fukutake-foundation.jp/about>〉，(2020 年 4 月 29 日)

⁸⁵ 運營委託直島町觀光協會，入館門票收入則屬為該財團所有。

⁸⁶ 女木島的兩個設施皆委託 NPO 法人瀨戶內小蝦隊運營，入館門票收入則屬為該財團所有。

⁸⁷ 福武財團平成 31 年度事業計劃收支預算書。

八、第二部門：Art Front Gallery 株式會社

與大地藝術祭相同的是，瀨戶內國際藝術祭展出的作品相關事項也是由此 AFG 公司負責。在該公司官網可看到在事業業績「地域計劃藝術企劃」之項目下，瀨戶內國際藝術祭也是策劃項目之一。位於男木島的「男木島之魂⁸⁸」建築作品，現為男木島遊客中心，就是屬該公司規劃之項目。前述提到的 NPO 法人瀨戶內小蝦隊也屬該公司的關聯組織。

貳、參與主體之互動關係

瀨戶內藝術祭的參與主體可分為公部門：藝術祭實行委員會、事務局；第二部門：Art Front Gallery 株式會社；第三部門：NPO 法人瀨戶內小蝦隊組織、公益財團法人福武財團；以及地方住民。

公部門，扮演領導、策劃、整備、協調者之角色。以 2019 年第四屆的實行委員會組成就有 48 個團體，包括諸多縣政府市町單位。委員會會策定藝術祭實行計劃，包括藝術祭的重要活動計劃、各會場的相關藝術活動的展開、交通路線環境的整備（海上交通與島內交通）以及藝術祭的宣傳與其他縣市的交流合作等。而瀨戶內國際藝術祭推進課職員受訪者 A 表示：

直島本身就有福武財團在那邊深耕許久，香川縣政府是以合作的方式跟福武財團一起來辦理藝術祭。所以以這形式來說，即使藝術祭當初是由香川縣廳的公務員提案，但藝術祭並不是屬於政府主導的上對下的關係，與其他團體的互動關係都是平等的。⁸⁹

擔任小蝦隊 NPO 工作人員受訪者 D 也表示：

⁸⁸ 2010 年第一屆藝術祭作品，由西班牙藝術家 Jaume Plensa 設計。

⁸⁹ A1 訪談記錄，2018 年 8 月 1 日。

基本上他們（事務委員會）就是擔任溝通的角色，如果藝術家想要更大片的區域創作，就是透過事務委員會的人去協調。他可以拒絕我們或是也可以很挺、很支持我們想做的事情，進而去跟當地的自治會去協調、去討論。就不太需要擔心在這個地方製作作品會對當地造成什麼影響，因為就是會有負責的擔當去幫忙，等於是一個政府當地的窗口去跟居民溝通，這個人就有辦法可以完成任務。⁹⁰

第二部門 AFG 負責策劃藝術活動、協助製作及管理藝術作品等。第三部門福武財團則提供美術館設施、藝術作品設施以及資金的支援。小蝦隊 NPO 在藝術祭當中扮演的是協調者、協助者、現場執行者的角色，而瀨戶內國際藝術祭已邁入十年，小蝦隊 NPO 在地的耕耘，也可以從 NPO 工作人員受訪者 D 自身的經歷看得出來：

當地的居民很習慣小蝦隊就是會帶來一些外國人，很習慣的會跟他們交流，會很自然地跟他們講這些話。像是他們可能會說：「你第一次來伊吹島，但給你的印象卻是拖地，真是不好意思。」但對我而言，其實是工作，是不用抱歉的，但對當地居民來講，外地人幫忙打掃這個廢校的小學，是心存感謝的，會想要說這些來表達謝意。⁹¹

以大島上的藝術計劃為例，「café SHIYORU」餐廳的營運是以小蝦隊為中心，島民也主動從中參與協助，由於入住者有位會製作當地特有「六寶燒」的師傅，藝術家為了再現六寶燒，便與小蝦隊向這位師傅一起學習（福武總一郎、北川富朗，2017）。島上也因為藝術祭的關係，觀光人潮增多，需要增加船的航班，這時便需要政府部門協助作調整。

---

⁹⁰ D6 訪談記錄，2019 年 12 月 5 日。

⁹¹ D9 訪談記錄，2019 年 12 月 5 日。

第三節 瀨戶內國際藝術祭點燃之地方創生效果

「經濟為文化之僕」是瀨戶內海深耕多年福武財團理事長福武總一郎的名言。藝術祭達成的社會效益上不但讓老年人有了笑容，島上更多了年輕世代的移居者；由於辦理時間與範圍的緣故，因此藝術祭為香川縣帶來的經濟效果更加可觀。這節就藝術祭帶來地方創生的經濟社會效益做實例討論。

壹、瀨戶內國際藝術祭的地方創生經濟效益

一、創造的經濟波及效果顯著

藝術祭創造出對於香川縣的經濟波及效應⁹²、鑑賞票券、護照及商品收入（票券為重要收入來源）、以及事業費收入支出，如表 4-2。參與藝術祭的民眾在縣內的消費以及為這些消費使縣內各產業增加的生產額、僱用者所得的增加等計算出來，並且隨著擴大辦理，第二屆開始參與的小島增加，共多達 12 個島嶼加上 2 個港灣，交通方式大多需從香川縣的高松港搭船往返各島，加上住宿費等，該縣經濟波及效應逐屆增加，相當可觀。

表 4-3 歷屆瀨戶內國際藝術祭經濟相關數據。單位：億元。

	第一屆 2010 年	第二屆 2013 年	第三屆 2016 年	第四屆 2019 年
經濟波及效應	111	132	139	180
鑑賞票券、 護照、商品收 入	2.51	2.85	2.92	2.88
整體事業費 收入	7.93	11.75	13.88	13.19
整體事業費 支出	6.89	10.15	12.38	12.25

資料來源：瀨戶內國際藝術祭總括報告書，本表由作者整理。

⁹² 經濟波及效應為日本銀行高松支店與瀨戶內國際藝術祭實行委員會共同以該年度香川縣產業連關表推算出來。

而第一屆藝術祭主要在夏天舉辦，比預估的人數多了3倍，共90萬人次，因應參觀人潮，香川縣政府整備海上與島內交通，增加高松港到各島航班，並加開各島主要港口與主會場的循環巴士。同時八家渡輪船務公司共同發行的「藝術祭自由乘船2日券」，串聯了香川縣的高松港、岡山縣的宇野港到各島⁹³的11條航路19區間，此為日本船務公司首次有這樣的做法⁹⁴。

從表4-2可看出，香川縣辦理藝術祭年間的縣外觀光客數字是逐屆增加。2010年有880萬人來自縣外的觀光客，2013年917萬人、2016年936萬人。即使非舉辦年間，2014年之後也都維持900萬人以上縣外人潮，可說是因為藝術祭的關係更加提升了香川縣的知名度。從第二屆開始辦理範圍擴大，除了想要透過這些島嶼展示現地作品之外，另外也是因為高松港的航班運行無法負荷過多的乘客，也不想因為觀光客的關係讓島上負擔過重，實行委員會為了分散人潮，將藝術祭會場往西邊延伸，部分島嶼也有季節限定參加展出。⁹⁵

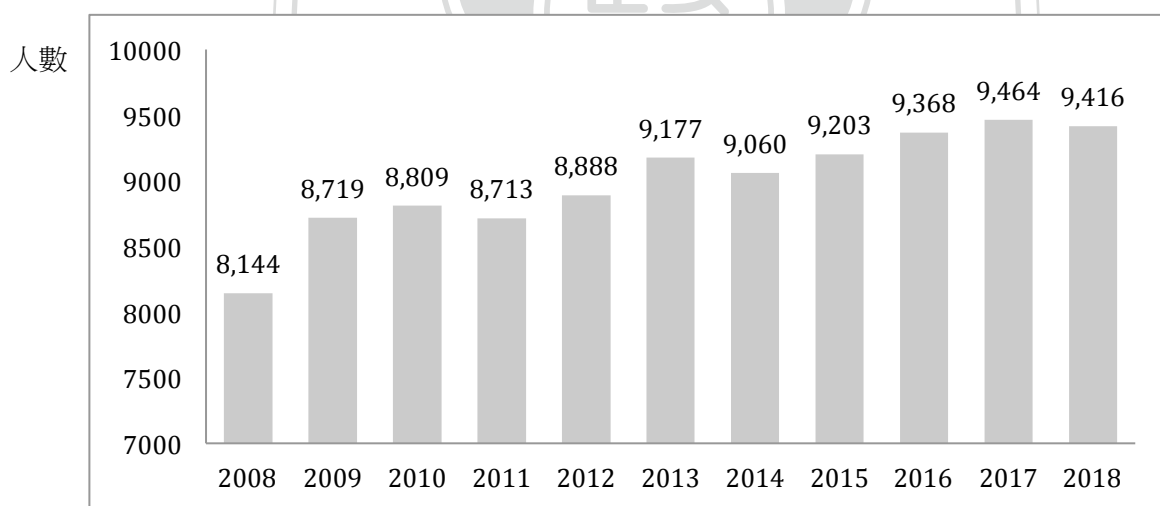

圖 4-8 香川縣縣外觀光客人數統計

年份

資料來源：平成30年香川縣觀光動態調查報告，本表由筆者製作。

⁹³ 大島除外，高松港至大島往返船隻以公營運行為主，2019年第四屆藝術祭始增加定期航班。

⁹⁴ 瀨戶內國際藝術祭2010總括報告，頁30。

⁹⁵ 瀨戶內國際藝術祭2013總括報告。

二、各島湧現旅遊人潮

整體來講，第一屆參觀藝術祭的人潮就比預期的多，突破 90 萬人，第二屆之後平均都有 100 萬人以上。從表 4-4 可看到各島參觀人數，香川縣的直島、豐島原本因福武財團興建的美術館具有知名度；小豆島本身也具有觀光資源；岡山縣的犬島也屬財團藝術計劃的項目之一，因此這些島的參觀人數較多。另外豐島也有年輕世代的移住者增加，在地方住民協力之下也有運營小餐廳的事例⁹⁶。值得關注的是女木島、男木島及大島，即使第二屆擴大辦理，這三個島平均一天參觀的人潮⁹⁷，還是遠超過了他們人口數。

會場名	人口	第一屆 2010	第二屆 2013	第三屆 2016	第四屆 2019
直島	3,105	291,728	265,403	257,586	303,778
豐島	867	175,393	130,123	154,713	143,373
女木島	136	99,759	57,582	49,276	80,007
男木島	148	96,503	49,712	54,232	71,809
小豆島	27,927	113,274	196,357	155,546	186,098
大島	75	4,812	4,544	5,104	12,877
犬島	44	84,458	61,809	60,212	58,707
沙彌島	---	---	(春) 77,693	(春) 58,766	(春) 72,459
本島	396	---	(秋) 28,372	(秋) 21,802	(秋) 27,469
高見島	27	---	(秋) 24,371	(秋) 21,028	(秋) 25,198
粟島	216	---	(秋) 32,412	(秋) 23,668	(秋) 29,561
伊吹島	400	---	(秋) 37,706	(秋) 16,756	(秋) 18,622
高松港	---	72,319	68,160	122,555	101,336
宇野港	---	36,124	36,124	38,806	47,190
合計		938,246	1,070,368	1,040,050	1,178,484

表 4-4 藝術祭參與各島的人口與各屆參觀人數統計。

資料來源：各屆參觀人數來源為歷屆瀨戶內國際藝術祭總括報告書。本表由作者製作。

⁹⁶ 瀨戶內國際藝術祭 2016 總括報告，頁 23。

⁹⁷ 藝術祭平均 107 日，以男木島來講，第一屆平均一天的參觀人潮約 901 人，超過他們人口約 6 倍。

居於各小島參觀人數排名第一的是直島，因為倍樂生集團 1992 年投資興建的複合旅館美術館事業，這期間就已為直島奠定知名度，2004 年福武財團經營的文化項目「地中美術館」開幕圖突歷年最高參觀人次記錄⁹⁸，從表 4-5 可看出，2010 年藝術祭約 63 萬人次，2013、2016 年的藝術祭皆突破 70 萬人次。即使是非藝術祭期間，參觀直島的人數也是逐年增加。

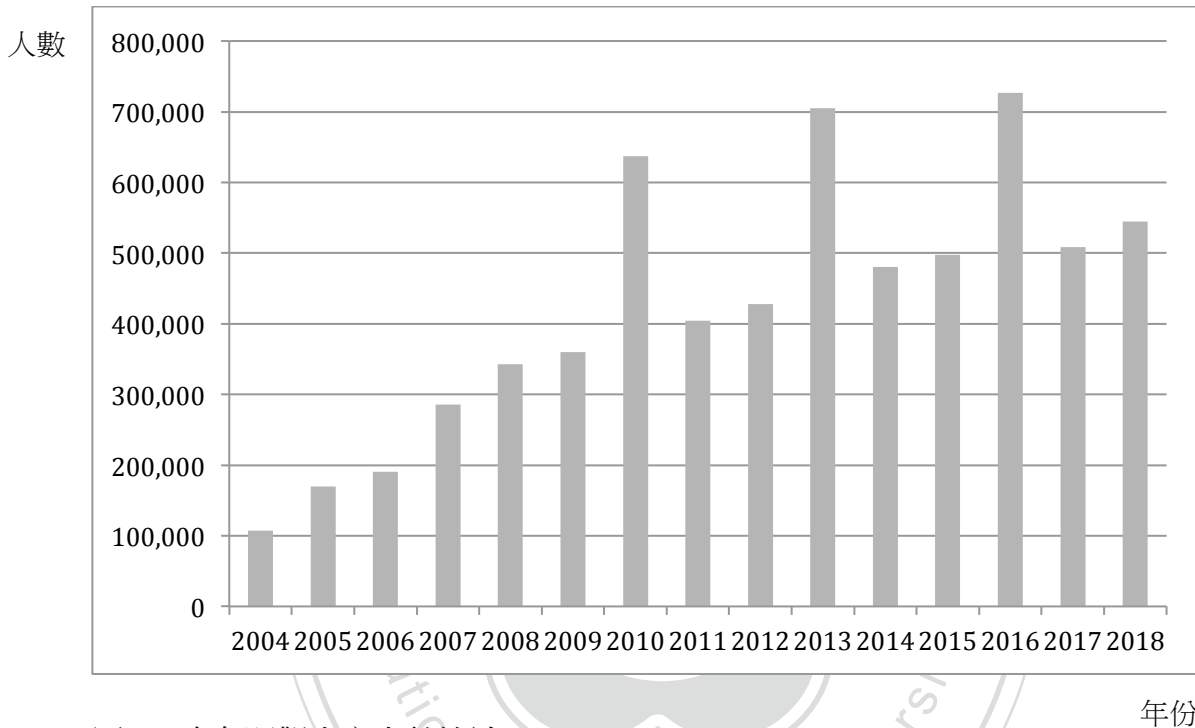

圖 4-9 直島町觀光客人數統計

資料來源：直島町觀光協會，本表由筆者製作。

而參觀人潮的增加，也促使島上營運餐飲業或是住宿業的業者增加，當然不只是直島。受訪者小蝦隊 NPO 工作人員也提到了男木島的情況：

雖然我真的不喜歡用成功這個詞，但男木島真的因為藝術祭的關係有了些正向的改變。像是觀光客變多了，大家想要去男木島看作品，或是想去男木島圖書館的咖啡廳、吃男木島上屬於島上的食物，大家就會想去體驗，這些都是經濟的誘因，可以讓移居者不用擔心生活的問題。⁹⁹

⁹⁸ 2003 年參觀直島人次為 59,198 人。

⁹⁹ D4 訪談記錄，2019 年 12 月 5 日。

而 2019 年藝術祭開幕時，女木島上的新移居者開了咖啡店與民宿，在藝術祭會期間，社區協會也在地方交流據點舉辦了特產小市集。另外，伊吹島上也有 82 歲的住民開設了簡易的民宿設施¹⁰⁰。

三、增加當地工作機會

與藝術祭相關的工作人才聘用，第一屆藝術祭時，以厚生勞動省之下的緊急僱用創出基金事業項目的總計 305 人，其中屬於香川縣層級的瀨戶內國際藝術祭推進室相關業務，如警備、接待、票券販售、問卷調查等業務僱用了 272 人；市町層級的如高松市的藝術祭支援事業，土庄町的豐島巴士運行、腳踏車租借、豐島食計劃推進業務，以及直島町的道路維持管理與港灣巡視等業務僱用共 33 人。其他包括在會期中，實行委員會的直接僱用 3 人、小豆島町 2 人、福武財團關係團體 51 人¹⁰¹。

第二屆聘用狀況，緊急僱用創出基金事業之下，總共僱用 412 人，其中香川縣層級共僱用 265 人、市町層級共 12 項事業下僱用 147 人，這與增加藝術祭參與的島嶼相關，因為在各島會場需要設立服務諮詢處，因此增加許多招募機會。其他僱用部分如實行委員會及各市町共 34 人，福武財團關係團體共僱用 37 人¹⁰²。

¹⁰⁰ 瀨戶內國際藝術祭 2019 總括報告，頁 38、頁 40。

¹⁰¹ 瀨戶內國際藝術祭 2010 總括報告。

¹⁰² 瀨戶內國際藝術祭 2013 總括報告。

貳、瀨戶內國際藝術祭的地方創生社會效益

一、小島移居者增加，男木島小學復校

(一) 男木島：學校在一個地方所扮演的角色除了是學生學習場所之外，更是社區居民可凝聚向心力的象徵。男木島小學設立於 1884 年，學生人數最多曾經有 186 名，歷經成立中學部、因為少子化之故 2006 年中學部停辦、2008 年小學部停辦中學部再開、2011 年中學部又面臨停辦，2014 年中小學再度展開¹⁰³。學校能復校的契機就是瀨戶內國際藝術祭的舉辦。

2013 年藝術祭舉辦時，當時就有男木島出身的觀光客表示：「雖然舉辦藝術祭很熱鬧，但是學校也沒了、又邁入高齡化、空屋持續增加，這樣下去這個島只會消失了。¹⁰⁴」後來決定移居回男木島，陸續也有其他三個家庭搬回島上居住，也因為移住者增加與希望中小學再開的需求與展開連署，2014 年男木島中小學復校，2016 年招收有四名中學生、三名小學生，並有四名幼兒園生（福武、北川，2017）。2013 年以來，移住者超過 50 人，其中有不少育兒家庭，2017 年有 3 個、2018 年有 1 個孩子出生，目前移住者占島上人口約 3 成左右¹⁰⁵。

(二) 小豆島：小豆島上分別有小豆島町與土庄町。原本小豆島上的觀光資源就不少，如電影「二十四之瞳」拍攝地、電影「魔女宅急便」的外景取景地等。產業是以橄欖油、醬油、素麵、佃煮四大產業為主，原本小豆島就以橄欖之島聞名。2010 年以前每年約有 10-20 人移住，2010 年小豆島町參與藝術祭之後，知名度更因為瀨戶內國際藝術祭的關係廣為人知，現在人口約 1.6 萬人，所以島上雖然人口老化等情形，但年輕的移住者是增加的，2011 年移住有 35

¹⁰³ 高松市立男木小中學校，<http://www.edu-tens.net/syoHP/ogisyouHP/index.html>

¹⁰⁴ 高松市公式ホームページ市長定例記者会見平成 28 年 3 月 25 日，
<<http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shichoushitsu/hatsugen/teirei/h27/280325.html>>，(2020 年 5 月 4 日)

¹⁰⁵ NPO 法人男木島生活研究所，2015 年成立，為協助移居者成立的非營利組織。

人，之後都以百人增加，2012 年 120 人、2013 年 117 人、2014 年 131 人、2015 年 148 人、2016 年 139 人、2017 年 192 人、2018 年 145 人¹⁰⁶。

二、負面遺產轉換正面意義

(一) 犬島精煉美術館計劃：岡山縣的犬島，於 1909 年設置煉銅廠，十年使用後，因銅價暴跌、工廠撤離而後荒置成廢墟，在瀨戶內的直島耕耘多年的倍樂生集團買下精煉所的土地改建為美術館。美術館設計配合自然環境，是將殘留的結構改建 種植適合的植栽 導入高度的水質淨化系統，於 2008 年開幕。緊接著 2010 年第一屆瀨戶內國際藝術祭，瀨戶內的島嶼藉由藝術串聯，讓更多人認識犬島。紅磚造的主要工廠遺跡以及煙囪，因為建築結構保存良好，且能代表日本近代產業發展的象徵，2007 年經濟產業省認定為「近代化產業遺產群 33」的其中一項¹⁰⁷。

藝術祭辦理四屆，透過各島的「意見交換會¹⁰⁸」可知，犬島上的島民對藝術祭都抱有期待，希望透過藝術祭讓島上有「元氣」的感覺，也希望讓遠道而來的參觀民眾能對島上留下好的回憶。

(二) 大島計劃：在大島上，幾乎都是國立療養院大島青松園的設施，即使 1996 年日本藉由設置法律正式宣告廢止隔離政策，患者也會因為不想給家人帶來困擾而選擇不回到家鄉、繼續住在島上。2001 年漢生病患家屬向政府提出國賠，並獲得勝訴，但社會大眾對於漢生病還是有因為誤解而產生的歧視。藝術總監北川富朗認為必須將大島的存在事實透過藝術祭讓大家能夠反省隔離政策之下所造成的錯誤，也希望讓人們能對大島消除偏見，使大島能成為理想的居住場所。

¹⁰⁶ 「第 15 回香川県小豆島町——移住者に人気の瀨戸芸とオリーブの島」，新公民連携最前線，<<https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/030700028/091700026/>>，（2020 年 5 月 25 日）

¹⁰⁷ 同 58。

¹⁰⁸ 瀨戶內國際藝術祭歷屆總括報告書。

就在這樣的想法之下，第一屆藝術祭有了「溫柔美術企劃-羈絆之家」。透過島上患者曾經生活的空間展示，過去他們的生活用具、書籍蒐藏，希望能向世人展示島上的記憶與生活痕跡。藉由藝術家、小蝦隊、參觀藝術祭作品的民眾與島上住民的互動，讓過去被迫與社會隔離的住民們，能夠再次建立與社會的各種聯結（小坂有資，2014）。舉辦完後，大島住民的回饋是正向的：「在大島上因為沒有小孩，很感謝這麼多的家庭帶著孩子一起來¹⁰⁹。」

而 2016 年「大島青松園社會交流會館」落成，也是入所者長年的心願，這是由入所者自治會、藝術家、小蝦隊共同協力整理的場所，展示了漢生病相關基礎知識的資料以公到場參觀者學習與了解，同時也展示了入所者想要向世人證明「活著」的文物與照片¹¹⁰。會館的落成除了藉此有對外的交流與聯結的據點之外，也是為對於讓社會正確認識漢生病的學習場所。

同時，從小蝦隊 NPO 工作人員受訪者 D 的訪談可知：

大島的小蝦隊負責人，一年會製作發行兩次大島的刊物之外，每個月還會錄製「大島 RADIO」，因為漢生病患的視力會比較弱，所以就錄製廣播來放送一些活動的訊息、或是醫生下個月看診時間等等。¹¹¹

圖 4-10 作品展示場所為入住者的宿舍

圖 4-11 田島征三 2019 年之作品

¹⁰⁹ 瀨戶内国際芸術祭 2010 総括報告。

¹¹⁰ 瀨戶内国際芸術祭 2019 総括報告。

¹¹¹ D8 訪談記錄，2019 年 12 月 5 日

資料來源：以上皆為作者所攝。

2013 年第二屆田島征三的作品「青空水族館」、「大島青空市」也藉由患者的宿舍作為作品展示空間，2016 年「森林小徑」，2019 年「N 先生的人生大島七十年：木製便器的房間」（如圖 4-10、圖 4-11）更是將漢生病患者對於國家強制隔離的作法、在療養所面對的不人道的處置與控訴、造成的人權侵害，透過鮮豔的色彩表達患者的心聲。

三、創造交流平台

（一）改造空屋，為居民提供交流據點：豐島過去被棄置大量非法廢棄物被稱為垃圾之島，居民抗爭多年，終於在 2000 年時獲得與香川縣政府的公害調停和解。此時倍樂生集團的福武總一郎，提出在島上建造美術館的構想，島上居民獲得贊同並產生期待（福武總一郎、北川富朗，2017：7）。

接著第一屆藝術祭在豐島的唐櫃岡地區，藉由「飲食與藝術計劃」，建築師改造村落的空屋建立「島廚房」餐廳，這是利用當地的作物與魚獲，提供地方媽媽們傳統料理的餐廳，在藝術祭的時候幾乎都是客滿狀態。而島民之間因為島廚房與藝術作品而產生更多的話題（中島正博，2012）。

而從 2014 年 4 月開始，NPO 法人瀨戶內小蝦隊以島廚房為交流平台，每個月開始舉辦「島的慶生會」，根據他們網站上的歷史記錄可以知道，他們會先將製作好的「島廚房新聞」挨家挨戶的發送給島上居民，這是以慶生會資訊為主，並且介紹島廚房和瀨戶內的島嶼的刊物。幾乎每個月的慶生會都會有不同的企劃與想法，現在持續進行中，除了島上居民外，也常有其他小島的島民來參加交流¹¹²。

¹¹² 瀨戶內國際藝術祭 2019 總括報告。

(二) 改建廢校成為居民及國際藝術交流平台：小豆島上福田村的福田小學，2009 年廢校，但於第二屆藝術祭時由福武財團出資改建成立「福武之家」作為亞洲藝術平臺。當時邀請亞洲七國藝術策展團隊共同參與藝術祭、籌劃藝術祭期間的活動。臺灣歷史資源經理學會連續四屆均獲福武基金會的邀請，並由該學會秘書長丘如華女士，帶領臺灣藝術家與青年志工於福田地區創作（福武總一郎、北川富朗，2017）。

除了藝術祭期間，出外讀書的島民學子會回來福武之家協助藝術祭、擔任志工之外，藝術祭會期外，福武之家也會以地方的學童為對象，開設英語教室。甚至辦理運動會，作為當地居民交流的據點¹¹³。

參、小結

在瀨戶內海這片美麗的海洋之下，各小島原本應呈現純淨的風貌，因為近代人類大量製作工業污染、任意丟棄產業廢棄物，讓這些小島蒙上垃圾之島的汙名；也有因為錯誤的政策讓島上的居民被投以異樣的眼光。

而前後透過福武財團在直島上長期耕耘，創造了所謂的直島精神，讓島上的爺爺奶奶能重拾笑容，並能找到在島上生活的意義。接著有藝術總監北川富朗、積極的香川縣政府、志工們的投入，透過瀨戶內國際藝術祭，將直島精神更加擴散，掀起了地方創生波瀾萬丈的經濟社會效應。除了帶來大量參觀人潮帶動地方經濟之外，外地的人藉由藝術祭看到小島的美好生活，以致外來移居者不斷增加；並透過改造空屋、廢校計劃以及將療養院由負遺產轉換為正向指標，凝聚了居民的情感。瀨戶內國際藝術祭不但將瀨戶內推上了國際，同時也是地方創生的成功案例典範。

---

¹¹³ 「第 15 回香川県小豆町---移住者に人気の瀨戸芸とオリーブの島」，新公民連携最前線，<<https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/030700028/091700026/?P=2>>，(2020 年 5 月 18 日)

第五章 以藝術之名推動地方創生

本章就大地藝術祭與瀨戶內國際藝術祭的發展概要、參與主體的互動關係作比較分析，以及對於參與主體之互動、對地方創生的影響作討論。並將本研究的問題提出研究結論與建議。

第一節 兩大藝術祭共同之處與差異

壹、藝術祭案例共同之處

兩大藝術祭舉辦概況可以表 5-1 作為比較。根據 2018 年大地藝術祭與 2019 年瀨戶內國際藝術祭舉辦的場所、舉辦的期間、規模、與地域特性等，共通點可歸納以下幾點。

一、辦理之目的皆為解決社會課題

新潟縣十日町市、津南町地域特性屬「中山間地域」。意指為介於平地農業地區與山間農業地區之間，農業生產條件不利，多為傾斜地，耕種面積少，大多為零散規模之農家；農業所得較低，放棄耕作比例偏高¹¹⁴。又因豪雪等因素，人口外移、高齡化嚴重。而瀨戶內參展島嶼，屬離島振興對策實施對象，生活條件不利，如醫療、生活物資運送耗費大，多仰賴本島，對外交通大多靠船隻，天候不佳也無法出航。

原本在藝術祭舉辦之前，不論是天候環境、產業衰退造成人口外移、或是少子高齡化等，當地的政府皆透過藝術作為解決課題的方法，希望能以此帶動地方活化、增加當地觀光、增加人口交流等效果。以結果導向來說，兩案例所帶來的觀光人潮、經濟效應可觀，也吸引日本國內外地方政府前往學習取經。

¹¹⁴「日本「中山間地域等直接給付制度」之檢討與課題」，行政院農業委員會，
<<https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2504910>>，（2020 年 5 月 17 日）

表 5-1 兩大藝術祭之舉辦概況比較。

	大地藝術祭 2018	瀨戶內國際藝術祭 2019
藝術總監	北川富朗	
製作總監	福武總一郎	
舉辦市町	十日町市、津南町	香川縣高松市、丸龜市、坂出市、 觀音寺市、三豐市、土庄町、小 豆島町、直島町、多度津町、岡 山縣岡山市、玉野市（12 島、2 港灣）
所占面積 及人口	760 平方公里 60,957 人	最大者為：小豆島 153.6 平方公 里、27,927 人 最小者為：犬島 0.54 平方公里、 44 人
地域特性	中山間區域	離島
舉辦目的	地方活化	島的活化
舉辦起始	2000 年	2010 年
舉辦次數	七屆	四屆
舉辦日數	夏季共 53 天	春夏秋三季共 107 天
主辦單位	大地藝術祭實行委員會	瀨戶內國際藝術祭實行委員會
事務局	大地藝術祭實行委員會事務局	瀨戶內國際藝術祭實行委員會 事務局
事務局 組成	以新潟縣十日町市職員為主	以香川縣廳瀨戶內國際藝術祭 推進課職員為主，其他為市町 職員
志工	小蛇隊	小蝦隊
作品數量	379 件（永久設置 210 件）	214 件
整體事業 費支出	6.62 億	12.25 億
到場人數	548,380	1,178,484

資料來源：大地藝術祭 2018 年總括報告書，瀨戶內國際藝術祭 2019 年總括報告書，本表由作者整理。

二、藝術祭的辦理皆有核心領導者

兩大藝術祭的藝術總監、製作總監皆為北川富朗與福武總一郎。藝術總監北川富朗本身即是新潟縣出身，從 1996 年開始的「越後妻有藝術鍊計劃」到現在第七屆的大地藝術祭都貫徹他的信念，就是藝術家要在偏鄉的山地原野森林之中，結合地方的人文、風土、特色創造出藝術作品。而製作總監福武總一郎於 2003 年造訪大地藝術祭，學習到志工運作以及與地方建立關係的方法，並對大地藝術祭予以經費援助，且從 2006 年第三屆大地藝術祭開始擔任製作總監到現在。

另一方面，瀨戶內國際藝術祭在籌備期間，2006 年的秋天，福武總一郎便拜託北川，希望他能擔任藝術總監，並表示欣賞北川曾在全共鬥¹¹⁵時期的經歷（福武總一郎、北川フラム，2016：47）。而後 2010 年展開的第一屆瀨戶內國際藝術祭的監督編制就如同現在看到的樣態。

福武總一郎對於直島的開發，最初是以企業活動為出發點，而後以公益法人福武財團為中心展開文化相關事業，如對豐島、犬島的開發。可以從福武的名言「經濟是文化的僕人」看出他對瀨戶內致力於公益事業的信念。藝術祭能持續辦理這可以說是兩人強而有力的領導與堅持。

三、重視與人、土地的連結：

從藝術祭志工隊的名稱可看出對當地的連結性。大地藝術祭的志工為「小蛇隊」，蛇在越後妻有代表為神聖的生物，經由不斷脫皮會漸漸成長，與小蛇隊的精神不謀而合。瀨戶內國際藝術祭的志工為「小蝦隊」，也是因為跟地方

---

¹¹⁵ 全共鬥為「全學共鬥會議」之簡稱。為日本 1968 年至 1969 年的學生運動，當時訴求有反對大學高學費、反對學校高壓管理等，並發動了第二次反安保鬥爭。當時學生運動曾發生封鎖校園、佔據講堂等情形，最有名為「東大安堂講堂事件」。北川富朗就讀東京藝術祭大學時，曾為東京藝術大學全共鬥的一員。

特性有關，蝦代表「瀨戶內海」，跟小蛇隊同樣的精神，小蝦隊這名稱也代表有持續成長的意涵¹¹⁶。

交通工具只是一種手段，必須創造出地方獨有特色、創造一個為什麼去當地的確切目標（木下齊著、張佩瑩譯，2019）。因為到處都有藝術祭，如果只是放置一個到處都可以看得到的大型裝置，或許一開始民眾會去打卡嘗鮮，但沒有文化或是人文底蘊在，觀光客的回遊率就會下降。而這兩者藝術祭的作品創作模式，不論是「越後妻有模式」或是「直島精神」皆強調藝術家都需要在當地考察進行藝術創作，唯有在當地生活過一段時間，跟當地的住民有所互動、取得理解，才能將這塊土地、環境、人的關係融入，創造出屬於只有屬於當地的作品。就如同受訪對象小蝦隊 NPO 工作人員 D 所提到的：

大地藝術祭或是瀨戶內國際藝術祭這邊講的是「重生」，而大部份的作品，最主要的精神都是「大家一起做」，還有讓當地居民去認識這個藝術家、或是更認識這片土地，這是這兩個藝術祭一直在做的事情。¹¹⁷

所以即使在越後妻有的山區、亦或是瀨戶內的離島，即使對外聯繫的交通方式¹¹⁸較少，但藝術祭用心經營依然能吸引許多外地人前往，甚至願意再繼續到訪¹¹⁹。

四、願意投入藝術祭以外的一千天：

三年舉辦一次的大地藝術祭以夏季舉辦為主，第七屆會期時間為 53 日；而瀨戶內國際藝術祭分春夏秋三會期，第四屆會期共 107 日。很多人認為藝術

¹¹⁶ 「大型アートプロジェクトを支えるボランティアの仕組み」，ネット TAM，<https://www.nettam.jp/kaizen-file/1/>，（2020 年 5 月 26 日）

¹¹⁷ D2 訪談記錄，2019 年 12 月 5 日。

¹¹⁸ 兩藝術祭比較起來，對於居住在臺灣的旅客來講，瀨戶內國際藝術是較為方便前往的。因為台灣華航與香川縣高松空港有直飛航班，落地後搭城巴士即可進入高松市區，而高松車站距離高松港約 400 公尺，也是步行可到的距離。若要前往越後妻有，通常以東京直通新潟縣越後湯澤再轉搭 JR 地方線至十日町市車站。

¹¹⁹ 2019 年第四屆瀨戶內國際藝術祭再訪比例為 40.5%。

祭只是在舉辦會期的時候進行，但重要的是為了要舉辦藝術祭其他的一千天（福武總一郎、北川フラム，2016：68）。

前面提到大地藝術祭除了在夏天之外，非會期時間也會舉辦各種展覽與活動，藉此讓更多人有機會認識越後妻有地區，並善用了雪的特質，結合當地原本的雪祭辦理相關的雪藝術。而像是藝術祭的「梯田認養計劃」也是屬於平日整年在進行的，需要志工去當地支援的時候，小蛇隊事務局也會發出相關招募志工的訊息¹²⁰，邀請有興趣的人前往協助。另外瀨戶內的情形，受訪者小蝦隊 NPO 工作人員 D 也表示：

像是瀨戶內藝術祭，也有廢棄的小學，我們會去這些廢棄的小學打掃、燒稻草甚至也要清理不明動物的屍體，這些都會是小蝦隊要做的事情。之前有個臺灣的志工，因為除草的事情很累讓她有點崩潰，就曾經問說：「為什麼小蝦隊 NPO 不找業者去除草呀？」當時我就對她回答：「你想，要是我們找業者來除草，當地居民就會覺得，你們就只是想來這邊弄個展覽空間、辦個展覽，然後找業者來除草、刷刷油漆，之後就拍拍屁股走了。」¹²¹

因此非會期之外的時間，就是這個外來的藝術祭與當地培養情感、累積信任感的機會，誠如受訪者提到的：

這些跟居民的互動，其實是每個星期每個月都在發生，很多人認為藝術祭是三年一次，但其實是慢慢累積起來的。¹²²

而這些互動不論是藉由志工小蛇隊或是小蝦隊，都可以是增進交流的媒介，透過他們跟當地勞動，更可以讓彼此看到真實的樣貌。

¹²⁰ 此為在小蛇隊網站上登錄過志工者，都可收到相關電子報「こへび通信」，上面會有招募志工的內容訊息、交通方式、注意事項等，依照舉辦之活動需求，不定期發送電子報。

¹²¹ D3 訪談記錄，2019 年 12 月 5 日。

¹²² D7 訪談記錄，2019 年 12 月 5 日。

五、不同的參與主體皆能獲得成就感：

在藝術祭當中，屬於當地的住民或是來自外部支援的小蝦隊、小蛇隊，都可以在參與藝術祭的過程當中獲得不同層次的成就感，這個成就感可以是來自外人的評價、可以是擔任志工獲得心靈滿足。

像是在大地藝術祭訪問到的小蛇隊志工 B 表示：

展場有時候需要導覽，那這些地元就會說：「你蓋章就好，我來導覽。」然後就很開心的幫這些遊客作導覽。所以有他們在也很安心，只要收錢、記錄就好。那他們也很願意幫遊客導覽。¹²³

當地的爺爺奶奶基本上會以地方支援隊的身份與志工一起顧展，通常外來的遊客想參觀時，依照筆者在藝術祭當志工的經驗，就如同受訪者 B 表示相同，他們很樂意對外人介紹當地的展覽。

而以越後妻有的住民或是島上的住民來講，要一般人理解或是接受現代藝術，需要花費許多心力。而藝術打造出來的虛幻空間交錯著居民的日常生活，島外的人透過作品發現直島魅力，島上居民又透過島外的人重新認識了埋沒在日常中的價值（秋元雄史著、林書嫻譯，2019：203）。香川縣廳藝術祭推進課職員 A 受訪者也提到：

其他的小島，像是男木島、女木島等，原本觀光客不太多，是比較沒有什麼人過去的，但因為藝術的關係，很多外面的人去到了島上，不只是藝術，也感受到了瀨戶內海、島上的風情，對島上的評價都很好，從外部的到的好風評，也讓島上的居民重新認識自己家鄉的價值。¹²⁴

¹²³ B1 訪談記錄，2018 年 8 月 6 日。

¹²⁴ A2 訪談記錄，2018 年 8 月 1 日。

同樣另一個藝術祭重要參與主體為「志工」，每次的活動或是藝術祭都需要大量的志工以支援現場人力，不管是來自現地或是來自海外，小蛇隊或是小蝦隊是有回遊性的。而根據受訪者小蝦隊志工 C 表示：

因為當志工很累，每當晚上工作完，大家回到宿舍後聚在一起，不管是吃晚餐，或是分享今天遇到的事，一些酸甜苦辣、還有交流，那些是很溫暖的。

125

有個真心話想說，與其說志工為這藝術祭帶來什麼，倒不如說是這個藝術祭讓我們志工受惠、學到很多東西。至少我自己是這樣。就像說我來這邊幫忙，提供人力或是些想法給藝術祭，但是藝術祭帶給我的，遠大於我給它的。¹²⁶

同樣是原本是透過臺灣歷史資源學會徵選去過瀨戶內國際藝術祭擔任過福田地區的志工小牛隊成員，後來又擔任了小蝦隊 NPO 的工作人員 D 受訪者也表示：

或許他是苦悶的上班族、可能是某個社長，但來到小蝦隊就可能需要穿布偶裝逗弄小孩開心，就某個程度來講，大家來這邊不只是社會服務、社會學習，小蝦隊把原本沒有關係的人、不同世界的人串在一起，很多人從 2010 年 2013 年開始就持續在藝術祭當志工，在這邊得到，可能比普世價值給他們的成就還要多。¹²⁷

¹²⁵ C1 訪談記錄，2019 年 7 月 9 日。

¹²⁶ C2 訪談記錄，2019 年 7 月 9 日。

¹²⁷ D1 訪談記錄，2019 年 12 月 5 日

貳、藝術祭案例差異之處

一、舉辦之處地域特性落差大

以地區特性的面積、人口來看，兩區的數字皆有落差。大地藝術祭舉辦地區為新潟縣十日町市、津南町的村落當中，面積約 750 平方公里，總人口數約 60,957 人。而瀨戶內國際藝術祭舉辦地區以香川縣的 11 個離島、1 個港灣為主，另有岡山縣的 1 離島、1 港灣，其中最大的離島為香川縣的小豆島，面積約有 153.6 平方公里、人口 27,927 人，比較之下，越後妻有地區約為小豆島的 4.89 倍大；最小的離島為岡山縣的犬島，面積有 0.54 平方公里、人口 44 人，越後妻有地區約為其 1389 倍之大。

而瀨戶內國際藝術祭的參加市町雖然橫跨兩縣，包括 12 離島 2 港灣，但 2019 年第四屆作品數量 214 件跟 2018 年第七屆大地藝術祭的 379 件作品相比，還是以參展總面積較大的越後妻有取勝，其中大地藝術祭的永久設置作品就有 210 件。除了大地藝術祭舉辦歷程已長達 20 年之外，積累的作品較多，同時也跟越後妻有地區的土地面積較大相關。

若以接近都市的距離程度來說，雖然瀨戶內的直島是離島，但較能享受到都市的便捷服務之處，因為距離人口超過 6 萬的岡山縣玉野市不遠，搭船約 20 分鐘可到那邊的宇野港（田代洋久，2010：84）。而若是要到香川縣高松市¹²⁸，直島過去高松港船程約 60 分鐘；女木島至高松港約 20 分鐘；男木島至高松港約 40 分鐘；豐島至高松港約 35 分鐘；小豆島至高松港約 60 分鐘。¹²⁹

反觀，越後妻有地區的對外交通、對都市的聯結，從十日町市到首都圈東京約 2 小時 10 分鐘新幹線車程；到鄰近較大的長岡市¹³⁰約 90 分鐘，到新潟市¹³¹

¹²⁸ 為香川縣的中核市，人口超過 30 萬，但未滿 50 萬人。

¹²⁹ 瀨戶內國際藝術祭 2019 總括報告。

¹³⁰ 長岡市為新潟縣的特例市，人口超過 20 萬未滿 30 萬。

約 2 小時；。要享受到都市的便捷之處較不易。在大地藝術祭初期舉辦時，從首都圈過去的觀光客對於到當地的交通，以及作品與作品之間的交通，也常有提出建議之處，希望能改善增進移動的便利性。

二、促成地方觀光主導之主體與模式不同

這兩者的實施主體演變與編制形式略有差異。大地藝術祭是由越後妻有藝術鍊計劃逐漸演變而來，最初以振興地方為目的政策，並結合許多硬體事業的各項建設，諸如六區的舞台、週邊道路整備等，接著透過藝術作品的製作與展示促進地方上的活絡，進而帶動地方上的經濟效益、帶動觀光人潮(田代洋久，2010：85)。

而瀨戶內國際藝術祭現在的規模，前期是民間企業倍樂生集團在直島上的「倍樂生之家」飯店旅遊事業的投資，而後由福武財團的文化事業興建地中美術館，另有豐島美術館、犬島精煉所美術館，開啟一連串的藝術在地計劃。接著香川縣政府邀請福武總一郎，籌備啟動瀨戶內國際藝術祭。所以可以說是先由民間團體在瀨戶內打好基礎後，香川縣的加入，共同在瀨戶內打造藝術之海，成為彼此的協力夥伴。

---

¹³¹ 新潟市為新潟縣的政令指定都市，人口超過 50 萬。

第二節 藝術祭參與主體之互動模式

壹、大地藝術祭參與主體互動模式及轉變

在日本 1990 年代後半各地都有許多政府主導的藝術計劃，而大地藝術祭前期（越後妻有藝術鍊計劃）可說是政府主導型的代表（宮本結佳，2018）。1994 年新潟縣策定里創計劃，在此計劃之下，1996 年為期十年的越後妻有藝術鍊計劃啟動，至 2006 年里創計劃結束（大地藝術祭第三屆）。這段期間的參與主體關係，可由圖 5-1 表示。可看到前期主要由公部門主導，因為經費來自政府之政策，且透過此經費整備與興建相關的硬體設施。

藝術祭籌備 1996 年至第一屆 2000 年舉辦之際，即使舉辦 2000 次說明會，還是在當地住民諸多反對疑問與爭議下執行，因此此時住民屬於被動參與。而藝術作品選定及製作，委託北川富朗的 AFG 公司辦理。現場志工支援以東京首都圈的學生為中心組成小蛇隊為主力，另有當地住民的志工團體共同協助。

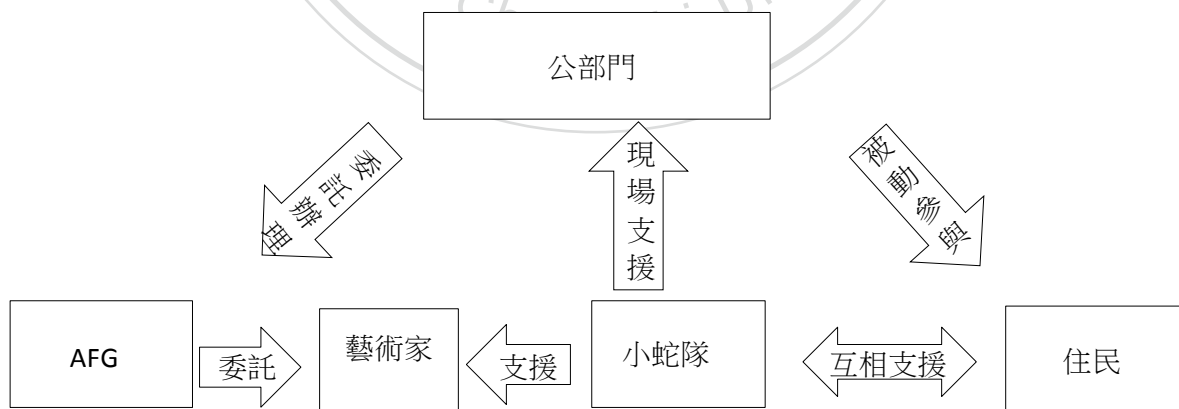

圖 5-1 大地藝術祭前期之參與主體關係。作者自行繪製。

2006 年來自中央的鄉鎮創生計劃結束。此時以十日町市為主的大地藝術祭委員會開始與里山協作機構共同辦理藝術祭，從第四屆 2009 年至現在。另外，2009 年時福武總一郎就任製作總監，實行委員會的編制與運作模式底定。

從圖 5-2 可看到，公部門與里山機構、地方住民之互動屬對等狀態，此為政府主導力道漸下放，轉型變成與第三部門的水平互動的協力夥伴關係。

公部門與里山機構對於情報資訊流通共享，也在藝術祭期間組成聯合辦公室，加深合作支援，並能滾動式修正、解決執行的問題。另一方面，里山機構與地方住民也屬共同合作之狀態，因藝術祭的設施有部分轉型為里山機構負責管理，並由地方住民加入營運。而地方住民因為與里山機構、藝術祭相關人員藉由藝術祭產生連結，且長時間透過各種藝術活動又產生更綿密的關係網絡，藝術祭才能在當地推展得宜，持續二十年。

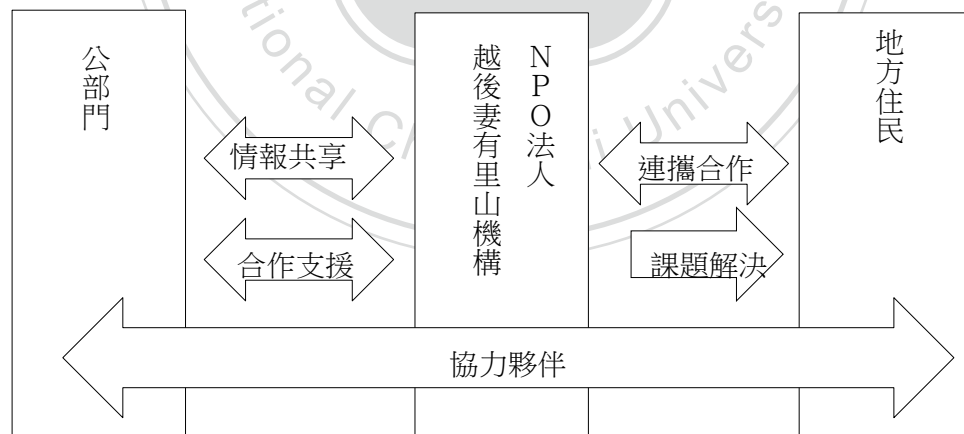

圖 5-2 大地藝術祭第四屆之後參與主體關係。作者自行繪製。

貳、瀨戶內國際藝術祭參與主體互動模式及轉變

倍樂生集團於 1989 年開始在直島上挹注大量的資金與投入時間的經營，最初為興建兒童露營場地及規劃直島文化村，而後 1992 年倍樂生之家此旅館暨美術館支付和設施完工，2004 年安藤忠雄設計的、放著莫內作品的地中美術館開幕，一連串在直島上的藝術計劃開始，把過去屬於煉銅廠、受到污染的直島重整成瀨戶內的藝術之島。大量的外部觀光人潮湧入直島，為直島帶來許多觀光收入，也為倍樂生集團帶來觀光收入。

而後直島上的飯店經營與文化事業劃分清楚，直島的文化藝術計劃事業改由福武財團接手運營，並在犬島上興建犬島精煉所美術館、在豐島上興建豐島美術館，同樣也是將過去受到重金屬污染的犬島、垃圾廢棄物污染的豐島整備好環境，洗刷過去污名，轉身變成瀨戶內的藝術小島。

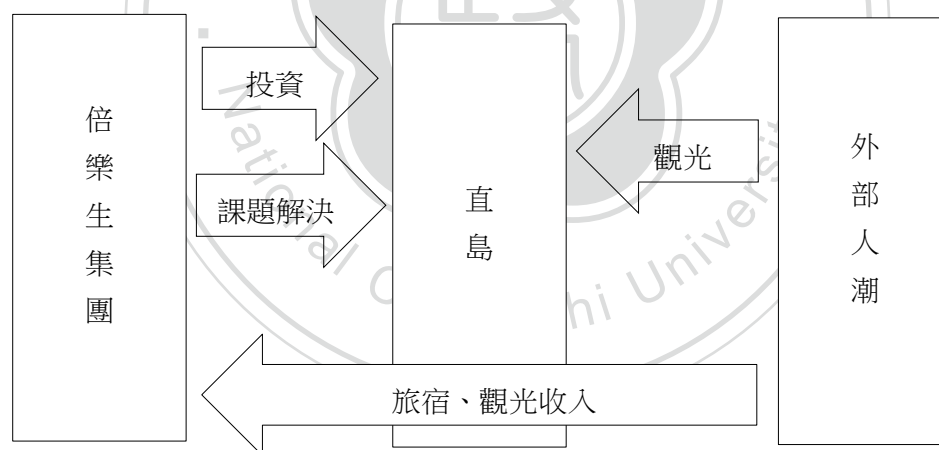

圖 5-3 倍樂生集團於直島計劃下之參與主體互動關係。作者自行繪製。

2000 年時，香川縣與福武財團辦理瀨戶內國際藝術祭，福武總一郎為製作總監負責募集資金、經營；藝術總監為北川富朗。其中福武財團提供藝術作品及設施，也提供了跟香川縣相當等級的資金，與公部門的地位處水平位置，共襄資訊與共同合作。跟福武財團同屬第三部門的 NPO 法人小蝦隊，雙方也屬合

作關係；小蝦隊長期投入瀨戶內各小島，因此與地方住民情感緊密，在藝術祭時可互相支援，同時地方住民也能信任小蝦隊。

因此從圖 5-4 瀨戶內國際藝術祭參展主體之互動關係，可得知，在舉辦藝術祭之時，公部門、第三部門、地方住民的協力編制，就已經屬於水平模式的對等狀態。而不是像大地藝術祭那樣摸索磨合十年之久。

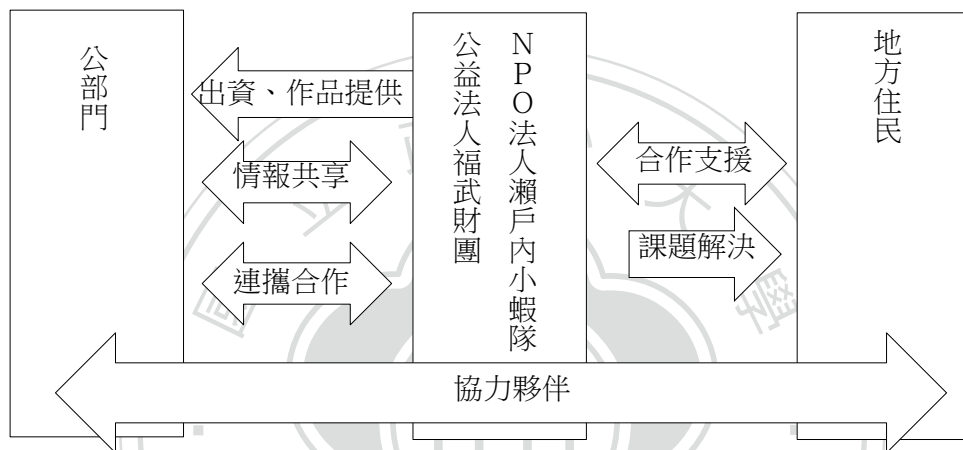

圖 5-4 瀨戶內國際藝術祭參與主體之互動關係。作者自行繪製。

第三節 藝術祭之地方創生性質分析

壹、藝術祭將無形的價值變成實質的收益

近年來，日本各地舉辦相當多的藝術祭，不論是在都市或是在人口過疏之地舉辦，若要以藝術計劃或是藝術祭的形式帶動地方活化，或是以地方創生為目標，都需要有穩固的資金來源，才能長遠的持續經營。木下齊（2014）指出「政府補助金是毒藥」，計劃的前期或許還需要來自政府的資助，但一旦變成仰賴補助金無法創造自身的收益來源，就會陷入惡性循環。

而此兩大藝術祭本身都能有穩固的經費與收入項目。大地藝術祭早期的資金來源以政府的經費為主，而後朝向以確保財政的自立為目標，所以除了國庫的補助金，來自十日町市、津南町的經費之外，尚有藝術祭販賣鑑賞護照、入場券或是藝術小旅行等的收入，可見表 5-2 第七屆大地藝術祭的收入狀況。另外北川富朗也曾在訪談中表示：

其他的藝術祭，資金來源大多是來自中央或是地方政府的補助，但大地藝術祭還有瀨戶內國際藝術祭，資金是來自入場的護照收入或是透過信託基金等各方面的使用，如此可以確保有充裕的經費以及辦理規模。¹³²

因為透過藝術祭的鑑賞收入，包括護照及單次入場券的收入，以及其他相關藝術祭的商品等，並藉由信託基金，如此確保經費的穩固，比較不用擔心日後在地方上的活動會因為沒預算然後就告終結。更是因為確保經費的穩固，才能持續在地方上經營。

而瀨戶內國際藝術祭的運營編制，從表 5-3 可看到，因為有福武財團強力的資金援助，再加上香川縣廳層級經費的挹注，原本就會比市町層級多。

¹³² 「地域アートが人をつなぎ、まちをひらく【香川県を中心とした瀨戸内地域】」，新公民連携最前線 <<https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/062500045/072700010/>>，（2020 年 5 月 21 日）

表 5-2 第七屆 2018 年大地藝術祭的收入狀況

項目		2016 年度至 2018 年度總計
市町	十日町市	1.05312 億元
	津南町	0.14688 億元
國庫補助金		2.49900 億元
捐助贊助金		1.30653 億元
助成金		0.01300 億元
護照鑑賞券及商品收入		1.56640 億元
小綠行收入		0.06619 億元
其他收入		0.04608 億元
總計		6.69720 億元

資料來源：2018 年第七屆大地藝術祭總括報告書。

表 5-3 第四屆 2019 年瀨戶內國際藝術祭的收入狀況

項目		2017 年度至 2019 年度總計
負擔金	香川縣	2.00 億元
	關係市町	2.28 億元
	福武財團	1.90 億元
補助金 助成金		1.93 億元
捐助贊助金		2.04 億元
護照鑑賞券及商品收入		2.88 億元
其他收入		0.16 億元
總計		13.19 億元

資料來源：2019 年第四屆瀨戶內國際藝術祭總括報告書。

貳、藝術祭作為移居的契機

每屆來的觀光人潮，對於當地以及週邊地區的經濟效益帶動情形可由官方公佈的數據得知。而藝術祭之於地方，在媒體上的曝光度，不論是為了想拍照上傳到網路社群分享，或是透過各式媒體介紹藝術祭，無形之中塑造地方魅力。以瀨戶內國際藝術祭來講，最為顯著的為男木島、小豆島的移居者增加較多，其他如女木島、伊吹島也都有年輕世代移居者¹³³。

而大地藝術祭越後妻有地區，跟瀨戶內相比較，原本距離都市的生活機能就較遠，較少在移居部分受到討論，但當地政府、以及移住相關公司的移居小旅行¹³⁴宣傳也持續對外發信。很明顯是藉由大地藝術祭作為移居的宣傳指標。

參、藝術祭帶來工作機會的增加

藝術祭事務委員會、NPO 法人里山協働機構、NPO 小蝦隊等組織團體，因為藝術祭的辦理，除了無給職、無償的志工服務之外，皆需要大量人力來運營組織，因此不論是臨時雇員或是正式編制的職員，在每屆藝術祭總括報告書中都會將這項增加當地工作機會的實績邊寫進去。

另外，因為兩大藝術祭穩定的辦理，同時在藝術祭之外皆有辦理相關藝術與地方結合的活動，當地的飲食店、餐廳與民宿也因應而產生許多，如同小蝦隊 NPO 工作人員 D 受訪表示：

當地原本是漁師、捕章魚的，他們自己可能也在當地開了民宿，有其他的經濟收益，因為經濟、產業型態也跟過去不一樣了，這些是很直接的改變。¹³⁵

¹³³ 瀨戶內國際藝術祭 2019 總括報告。

¹³⁴ 「十日町移住ツアー」，株式会社 YELL，
<<http://yell-japan.com/tag/%E5%8D%81%E6%97%A5%E7%94%BA%E7%A7%BB%E4%BD%8F%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC>>，(2020 年 5 月 29 日)

¹³⁵ D5 訪談記錄，2019 年 12 月 5 日。

第四節 研究發現與結論

壹、藝術活動結合現地促成地方創生

日本的兩個藝術祭案例帶動地方週邊的經濟效益，可能原本是被縣府忽略的小地方而重新被重視，大地藝術祭努力經營二十年，瀨戶內國際藝術祭經營十年，儼然已經是國際知名品牌，因此在地方上週邊合作的對象也越趨增加。例如在越後妻有就可看到新潟縣舉辦的水與土藝術祭的做連帶的相關宣傳，在香川縣的瀨戶內藝術祭，也可看到岡山市美術館、岡山縣那邊的合作跡象。再者因為創造的作品是獨一無二，是因為當地才看得到，即使交通略有不便，還是可以吸引人潮前往參觀，而這作品不但是藝術祭的亮點，更是當地住民共同合作的產物，可能透過藝術祭把過去的歷史用作品呈現，共同製作完成之時，更可以透過作品看到努力的經歷。

貳、公私協力交織之網絡為藝術祭成功要素

在藝術祭當中，公部門、事務委員會、非營利團體、志工以及當地的住民，其中所衍生出的合作關係網絡，是為藝術祭的成功要項。其中所產生的綿密網絡關係，帶來諸多外部效益。也由於日益複雜的社會形態，公共服務的提供者可以是政府、可以是非營利團體，也可以是公私協力之下的產物。而且讓各主體參與，可以有北川富朗所講的「共犯」的形態。同時當地住民及志工的參與可擴大影響範圍，以政府角度來說，可以透過「協力」的方式達到重視公民參與；民間團體或是個人也有機會達成自我目標，是為互惠的關係，理想的互動模式應為對等互動。因此，協力的形式之相關互動，在公部門方面也需要適當地賦予民間團體權力。

參、民間主導行政支援健全體制運行

以這兩個藝術祭來講，藉由外部專家指導（藝術總監），以及設置製作總監讓藝術祭事務運行無礙，透過外部專家的藝術作品挑選、並使藝術家能結合限地製作，可確保整體呈現品質，並有機會讓藝術新秀有展現、實驗的空間，可跳脫政府辦理的窠臼，諸如臺灣容易發生的狀況為，因為公部門長官的想法與，具有專業的設計者的作品落差大，因為設計師常被公部門要求修改，修改至最後只會成為設計師眼中的一件「工作」，而非「作品」。因而若是能以民間為主導，政府、行政為後盾支援，並且要能夠有資金充裕的財源收入，才能將體制運營長久，才有機會帶動地方上的改變。

肆、提升住民意識與重視外部志工能效果加乘

透過藝術方法解決地方上的問題，或是各種團體以地方創生之名在地方上從事的各種活動，都需以當地住民為主體作為考量。若能提升住民的參與意識，並結合外部支援的志工，所造成的社會效益較能維持長久。以瀨戶內的豐島來講，因為產業廢棄物的緣故，經歷過數年激烈的抗爭運動，住民的環境意識是足夠的，此外，小蝦隊 NPO 也在島上經營多年，對豐島的情感投入也可從小蝦隊的行動看得出來。因此在此加乘之下，豐島脫離了垃圾之島的惡名，在藝術祭當中的觀光人潮，也是排名前三。而志工的投入程度，與志工本身想達成的目標有關，可能是為人服務的成就感，或是想在此環境學習活動的辦理方法等，可以透過外部獎勵的機制，像是可免費參觀藝術家的作品、更近距離接觸作品，或是班志工獎勵證書、參觀護照等，吸引更多的外部參與。

第五節 研究建議

本研究發現，大地藝術祭與瀨戶內國際藝術祭現行的運行模式，都是採取外部專家指導，政府雖參與其中，但參與的主體與其互動時，屬於水平的對等地位，且有自主的經濟財源，並無全部依靠政府的補助金。因此本研究建議此運行模式，是未來臺灣政府在推動地方創生可以參考的方向。

因本研究以公私理論探討兩大藝術祭的參與主體互動，以及透過藝術祭所帶來的經濟社會效益驗證是否符合地方創生之宗旨，以國內來講，過往討論此藝術祭時多以個案討論，較少將。但本研究上有許多未盡之處，針對這些提出以下未來可以研究的方向及建議：

其一為臺灣日本戶外藝術祭之比較。臺灣在辦理藝術節慶，近年來受到日本影響深刻，大地藝術祭是戶外藝術展之典範，而臺灣也舉辦過類似的戶外藝術展，諸如桃園地景藝術節、臺東的縱谷大地藝術季等，可以這些藝術展作為研究比較對象。

其二為，日本方面的都市型與偏遠鄉鎮型藝術祭的比較。在偏遠地區中辦理藝術節慶有其特別之處，可能打著振興地方經濟的名號，在此之下，都市型的藝術祭辦理形式，如何跟都市居民有相呼應的脈絡，以此可做比較與討論。其三在藝術活動辦理當中的公部門意識形態的變化，此處指的是參與的公務人員、職員，在先行研究當中，看到諸多日本對於當地住民意識變化研究，較多以量化方式呈現，但公部門的態度似乎未有討論。

藝術活動帶來的無形價值對當地的影響需要長時間培養，就如同地方創生，也是需要長時間的投入才有可能帶來轉變。如何將源自日本的地方創生落實在臺灣，而不會造成臺灣的地方創傷，希望本研究能對此能有些許參考價值。

參考文獻

壹、中文部分

一、專書著作

王文科、王智弘著（2014）。《教育研究法》。臺北市：五南。

吳英明（1996）。《公私部門協力關係之研究：兼論都市發展與公私部門聯合開發》。高雄：麗文文化。

吳英明、張祺祿（2006）。《全球化下的公共管理》。臺北市：商鼎文化。

李宜欣等（譯）（2018）。《地方創生的挑戰：日本 NPO 的在地創業》（原作者：渡邊豐博）。臺北市：開學文化。

林書嫻（譯）（2019）。《直島誕生：地區再生x企業行銷x藝術實驗，從荒涼小島到藝術聖地的 30 年全紀錄》。（原作者：秋元雄史）。臺北市：臉譜。

林舜龍（2014）。《種子船的奇幻漂航：一場跨越國境的創作之旅》。臺北市：遠流。

夏學理、沈中元、劉美芝、劉佳琦、黃淑晶著（2014）。《文化機構與藝術組織》。臺北市：五南。

張佩瑩（譯）（2017）。《地方創生：小型城鎮、商店街、返鄉青年的 10 個創業鐵則》（原作者：木下齊）。新北市：不二家。

張佩瑩（譯）（2019）。《地方創生：觀光、特產、地方品牌的 28 則生存智慧》（原作者：木下齊）。新北市：不二家。

張玲玲（譯）（2014）。《北川富朗大地藝術季，越後妻有三年展的 10 種創新思維》（原作者：北川富朗）。臺北市：遠流。

張玲玲（譯）（2017）。《從直島啟航的瀨戶內國際藝術祭：以藝術活化地方》（原作者：福武總一郎、北川富朗）。臺北市：遠流。

幾米（2015）。《忘記親一下》。臺北市：大塊文化。

楊佳穎、曾瑞佳、王威迪、陳育正、林怡君、謝清全、陳無邪、彭均媛、孫珮瑜、王皓平著，趙永茂、韓保中（編）（2017）。《臺灣民主的生機：治理能力、政策網絡與社會參與》。臺北市：國立臺灣大學出版中心。

詹盛如、鄭瑞隆、李藹慈、洪志成、李奉儒、何粵東、蔡清田、王雅玄、陳玉樹、姜雅玲、廖俊儒、王昂順正、林玉瓊著，蔡青田（主編）（2013）。《社會科學研究方法新論》。臺北市：五南。

賴庭筠、李欣怡、雷鎮興、曾鈺珮（譯）（2019）。《地方消滅：地方創生的理論起源》（原作者：增田寬也）。臺北市：行人文化實驗室。

二、期刊論文

方世杰、李慶芳（2016）。〈公私部門夥伴關係之特質、整合型研究架構與研究方向〉。《組織與管理》，9(2)，1-29。

史美強、蔡武軒（2000）。〈網絡社會與治理概念初討〉。《中國行政評論》，10(1)，33-74。

江大樹、張力亞（2009）。〈縣市長的領導力與地方治理——一個標竿學習的實證研究〉。《臺灣民主季刊》，6(2)，61-125。

李宗勳（2004）。〈公私協力與委外化的效應與價值：一項進行中的治理改造工程〉。《公共行政學報》，12，41-77。

李柏諭（2011）。〈跨部門治理的理論與實踐：以蓮潭國際文教會館的委外經驗為例〉。《公共行政學報》，(40)，41-78。

林淑馨（2005）。〈日本型公私協力之析探：以第三部門與 PFI 為例〉。《公共行政學報》，(16)，1-31。

林淑馨（2009）。〈日本公私協力推動經驗之研究：北海道與志木市的個案分析〉。《公共行政學報》，32，33-67。

林淑馨（2019）。〈地方創生與公私協力：日本經驗之啟示〉。《T&D 飛訊》，259：1-26。

孫本初、鍾京佑（2006）。〈從地方政府到地方治理：網絡治理之分析〉。《中國地方自治》，59(4)，33-54。

- 陳金貴（2013）。〈治理之理論與發展〉。《公共治理季刊》，1(1)，25-36。
- 曾冠球（2017）。〈良善協力治理下的公共服務民間夥伴關係〉。《國土及公共治理》，5（1），67-79。
- 劉淑範（2011）。〈公私夥伴關係(PPP)於歐盟法制下發展之初探：兼論德國公私合營事業（組織型之公私夥伴關係）適用政府採購法之爭議〉。《臺大法學論叢》，40(2)，505-568。

三、學位論文

- 方瓊逸（2019）。《藉由藝術活動活化地區-以越後妻有大地藝術祭及瀨戶內國際藝術祭為例》。國立高雄科技大學行銷與流通管理系碩士論文，高雄市。
- 王淳安（2018）。《臺灣藝術家參與「瀨戶內國際藝術祭」之紮根研究》。國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所碩士論文，臺北市。
- 吳佩珊（2017）。《地方型文創產業社區總體營造經營策略之研究-以日本瀨戶內國際藝術祭為例》。國立臺灣師範大學高階經理人企業管理碩士在職專班（EMBA）碩士論文，臺北市。
- 吳宜燕（2014）。《志工參與節慶觀光之探討——以日本瀨戶內國際藝術祭小蝦隊為例》。靜宜大學觀光事業學系碩士論文，臺中市。
- 周崇文（2017）。《日本型社會參與藝術計劃之探討：以瀨戶內國際藝術祭之福田地區為例》。國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所碩士論文，臺北市。
- 許雯婷（2017）。《遊客旅遊動機、滿意度、旅遊意象與重遊意願之關聯研究——以瀨戶內藝術祭為例》。世新大學資訊管理學研究所（含碩專班）碩士論文，臺北市。
- 陳苡榛（2016）。《地方行銷活動品牌建構之研究：日本越後妻有大地藝術祭之個案研究》。逢甲大學經營管理碩士在職專班碩士論文，臺中市。
- 蔡孟勳（2018）。《藝術節慶之地方建構與實踐——以「越後妻有大地藝術祭」為例》。國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所碩士論文，臺北市。

鄭惠文（2013）。《地方的想像——解／構越後妻有藝術三年展》。國立高雄師範大學跨領域藝術研究所碩士論文，高雄市。

四、電子資源

「霍夫曼 讓日常生活有藝思」，自由時報，

<https://news.ltn.com.tw/news/lifeweekly/paper/1239173>（檢索日期：2019年6月20日）

日本「中山間地域等直接給付制度」之檢討與課題，行政院農業委員會

<https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2504910>（檢索日期：2019年5月24日）

貳、日文部分

一、專書著作

山田晴義（2011）。《地域コミュニティの再生と協働のまちづくり》。山田晴義,コミュニティ自立研究会編著。仙台：河北新報出版センター。

北川フラム（2015）。《ひらく美術—地域と人間のつながりと取り戻す—》。東京：筑摩書房。

田島征三（2015）。《学校はカラッポにならない》。東京：現代企画室。

宮本結佳（2018）。《アートと地域づくりの社会学 直島・大島・越後妻有にみる記憶と創造》。京都：昭和堂。

福武總一郎、北川フラム（2016）。《直島から瀬戸内国際芸術祭へ：美術が地域を変えた》。東京：現代企画室。

澤村明編（2014）。《アートは地域を変えたか—越後妻有大地の芸術祭の13年：2000-2012》。東京：慶應義塾大学出版会。

二、期刊論文

小坂有資（2014）。〈ハンセン病者の社会関係の現在〉。《保健医療社会学論集》，24（2），27-37。

- 小林令明（2005）。〈アートを活用した過疎地活性化に関する研究（2）「越後妻有アートネットワーク整備事業」における「大地の芸術祭」の文化面からの評価〉。《北星論集（短）》, 3, 11-28。
- 中島正博（2012）。〈過疎高齢化地域における瀬戸内国際芸術祭と地域づくり：アートプロジェクトによる地域活性化と人びとの生活の質〉。《広島国際研究》, 18, 71-89。
- 丹間康仁（2013）。〈農村集落における外発的な廃校活用と住民の学びへの視点：大地の芸術祭「廃校プロジェクト」の事例から〉。《茗溪社会教育研究》, 4, 16-29。
- 出井信夫（2002）。〈公民連携 PPP の課題と展望〉。《新潟産業大学経済学部紀要》, 24, 17-82。
- 田中一雄（2015）。〈アートプロジェクトの現状と課題：中之条ビエンナーレから考察する〉。《新島学園短期大学紀要》, 35, 107-125。
- 田代洋久（2010）。〈文化的資源の多元的結合による地域活性化に関する考察：越後妻有の直島を事例として〉。《創造都市研究》, 6(2), 71-88。
- 田代洋久（2017）。〈地域指向型アートプロジェクトの比較分析と地域活性化効果〉。《地域戦略研究所紀要》, 2, 17-38。
- 金谷信子（2014）。〈瀬戸内国際芸術祭における公民パートナーシップ：その利点と課題〉。《広島国際研究》, 20, 75-91。
- 長畑実、枝廣可奈子（2010）。〈現代アートを活用した地域の再生・創造に関する研究--直島アートプロジェクトを事例として〉。《大学教育》, 7, 131-143。
- 長畑実、枝廣可奈子（2010）。〈現代アートを活用した地域の再生・創造に関する研究--直島アートプロジェクトを事例として〉。《Journal of higher education》, 7, 131-143。

- 唐沢民（2007）。〈文化政策による地域の人的資源の形成の過程：新潟県十日町地域「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」を事例に考察する〉。《同志社政策科学研究》，9（1），133-142。
- 高山啓子（2017）。〈アートイベントと観光まちづくり：瀬戸内国際芸術祭と地域社会〉。《川村学園女子大学研究紀要》，28（3），1-12。
- 清水孝太郎，坂井猛（2017）。〈アートサイト直島にみる社会的広域圏形成プロセスの展開〉。《都市政策研究》，（18），127-141。
- 野呂田純一，椎野信熊（2014）。〈現代アートによる地域・都市間の〈関係性〉組み換え可能性：論考（研究ノート）〉。《湘南フォーラム》，18，89-101。
- 湯浅俊郎（2015）。〈外来型の開発を受けた地域社会における内発的発展の困難性：文化の創造性を活用する開発政策を通して見る〉。《渾沌：近畿大学大学院総合文化研究科紀要(Chaos)》，12，163-135。
- 横田洋三（2014）。〈ハンセン病と人権—日本の動き、世界の動き〉。《Jpn J Lepr》，83，125-129。
- 金光淳（2018）。〈アートフェスティバルは地域をどのように表象し何を可視化するのか：島連想イメージのネットワーク分析〉。《理論と方法》，33，1号数理社会学会。114-131。
- 鷺見英司（2012）。〈越後妻有大地の芸術祭とソーシャル・キャピタルに関する調査研究〉。《新潟大学経済論集》，171 - 226。

三、報告書

- 大町市議会総務産業委員会行政視察報告書（2020）。檢自：
https://www.city.omachi.nagano.jp/00031000/sisatu/shisatsuhoukoku/houkoku_pdf/2019shisatsu_sousan.pdf。（檢索日期：2020年4月17日）
- 大地の芸術祭実行委員会（2001）。大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2000 総括報告書。檢自：

<http://www.city.tokamachi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/4/000013094.pdf>。
df。(検索日期：2018年4月3日)

大地の藝術祭実行委員会(2004)。大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2003 総括報告書。檢自：
<http://www.city.tokamachi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/4/000013095.pdf>。
df。(検索日期：2018年4月3日)

大地の藝術祭実行委員会(2007)。大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2006 総括報告書。檢自：
<http://www.city.tokamachi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/4/000013096.pdf>。
df。(検索日期：2018年4月3日)

大地の藝術祭実行委員会(2010)。大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2009 総括報告書。檢自：
<http://www.city.tokamachi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/4/000013097.pdf>。
df。(検索日期：2018年4月3日)

大地の藝術祭実行委員会(2013)。大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2012 総括報告書。檢自：
<http://www.city.tokamachi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/4/000028292.pdf>。
df。(検索日期：2018年4月3日)

大地の藝術祭実行委員会(2016)。大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2015 総括報告書。檢自：
http://www.city.tokamachi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/4/daitinogei_jyutusiai_honpensyusei.pdf。
df。(検索日期：2018年4月3日)

大地の藝術祭実行委員会(2019)。大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ 2018 総括報告書。檢自：
http://www.city.tokamachi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/4/soukatsuhou_kokusyo2018_honpen190507.pdf。
df。(検索日期：2019年5月16日)

文化庁(2017)、「文化プロデュースによる地域振興に関する調査研究報告書」。
檢自：
https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/bunka_gyosei/pdf/h27_bunka_produce.pdf。
df。(検索日期：2020年2月5日)

瀬戸内国際芸術祭実行委員会（2011）。瀬戸内国際芸術祭 2010 総括報告。檢自：<https://setouchi-artfest.jp/files/about/archive/general-report2010.pdf>。（檢索日期：2018 年 12 月 11 日）

瀬戸内国際芸術祭実行委員会（2014）。瀬戸内国際芸術祭 2013 総括報告。檢自：<https://setouchi-artfest.jp/files/about/archive/general-report2013.pdf>。（檢索日期：2018 年 12 月 11 日）

瀬戸内国際芸術祭実行委員会（2017）。瀬戸内国際芸術祭 2016 総括報告。檢自：<https://setouchi-artfest.jp/files/about/archive/general-report2016.pdf>。（檢索日期：2018 年 12 月 11 日）

瀬戸内国際芸術祭実行委員会（2020）。瀬戸内国際芸術祭 2019 総括報告。檢自：<https://setouchi-artfest.jp/files/about/archive/report2019.pdf>。（檢索日期：2020 年 3 月 7 日）

四、電子資源

Art Front Gallery 株式會社。<https://www.artfront.co.jp/>。

大地藝術祭官方網站。<https://www.echigo-tsumari.jp/>。

內閣府網站。<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/>。

瀬戸内国際芸術祭官方網站。<https://setouchi-artfest.jp/>。

渡辺正範（2017）。「大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ」。国際文化研修。檢自：<https://www.jiam.jp/journal/pdf/v94/94-02-02.pdf>。（檢索日期：2020 年 3 月 19 日）

熊倉淳子，長津結一郎（2013）。「日本型アートプロジェクトの歴史と現在 1990 年－2012 年」補遺。アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）。檢自：<https://tarl.jp/randd/2015/nihon2015/>。（檢索日期：2019 年 1 月 12 日）

- 「日本國家戰略特區制度對台灣新創推動之啟示」，關鍵評論，
<<https://www.thenewslens.com/article/102246>>。（檢索日期：2019年4月5日）
- 「瀬戸内物語瀬戸内アジアフォーラム現代美術の最前線確認」，四国新聞社，
<https://www.shikoku-np.co.jp/feature/kitagawa_column/69.htm>（檢索日期：2019年10月5日）
- 「第13回ピックアップ！地域づくり人水落静子さん」（十日町市／うぶすなの家）新潟縣地域政策課，
<<https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikiseisaku/1356882103993.html>>（檢索日期：2019年10月5日）
- 「東日本大震災の被災地より 新潟県十日町市・津南町 「大地の芸術祭」の災害への取り組み」，地域創造，
<<https://www.jafra.or.jp/library/letter/backnumber/2011/202/4/1.html>>（檢索日期：2020年2月18日）
- 「染まる地下水ドローンで見た産廃の傷痕 香川・豊島」，朝日新聞
<<https://www.asahi.com/articles/ASL1C0QHDL1BUQIP057.html>>（檢索日期：2020年4月28日）
- 「みどりの部屋プロジェクト2006」，KOICHI SAKAO，
<<http://www.sakao-lifeworks.com/index.html>>，（檢索日期：2020年4月25日）
- 「地域アートが人をつなぎ、まちをひらく【香川県を中心とした瀬戸内地域】」，新公民連携最前線
<<https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/PPP/062500045/072700010/>>，（檢索日期：2020年5月21日）
- 「十日町移住ツアー」，株式会社 YELL，
<<http://yell-japan.com/tag/%E5%8D%81%E6%97%A5%E7%94%BA%E7%A7%BB%E4%BD%8F%E3%83%84%E3%82%A2%E3%83%BC>>，（檢索日期：2020年5月29日）

附錄 訪談大綱

一、政府

1. 請問你認為政府在藝術祭當中所扮演的角色是什麼？
2. 藝術祭開始到現在，請問你看到地方上因為藝術祭的辦理，有哪些改變？最大的改變是什麼？
3. 辦理過程中，以政府的立場及執行層面來看，你認為面臨最大的困難是什麼？是如何解決的？
4. 在眾多地方創生的項目中，你認為藝術祭跟其他的地方創生項目，最大的不同是什麼？
5. 如果要繼續辦理藝術祭，你認為政府在執行層面上需要做什麼轉變或是有什麼建議？

二、地方非營利組織

1. 請問貴協會成立的宗旨與目的？在藝術祭當中所扮演的角色是什麼？
2. 藝術祭開始到現在，請問你看到地方上因為藝術祭的辦理，有哪些改變？最大的改變是什麼？
3. 辦理過程中，從貴協會的立場及執行層面來看，你認為面臨最大的困難是什麼？是如何解決的？
4. 在眾多地方創生的項目中，你認為藝術祭跟其他的地方創生項目，最大的不同是什麼？
5. 如果要繼續辦理藝術祭，你認為貴協會在執行層面上需要做什麼轉變或是有什麼建議？

三、志工

1. 請問來藝術祭當志工的契機是什麼
2. 目前到藝術祭當志工的過程中最難忘的事情
3. 請問您認為在藝術祭當志工可以為當地居民的貢獻是什麼
4. 請問您認為志工在這場藝術祭所扮演的角色是什麼
5. 在當志工過程中最大的挑戰是什麼？你是如何克服的？
6. 如果藝術祭要繼續辦理，請問你會給執行單位什麼建議？

附錄 訪談記錄 1

受訪者 A

時間：2018 年 8 月 1 日

地點：香川縣文化藝術局瀨戶內國際藝術祭推進課

對象：藝術祭推進課主任主事

問題一、在「從直島啟航的瀨戶內國際藝術祭」這本書裡提到，藝術祭是當時由香川縣政府年輕職員提出相關政策發想而來，這樣可以說是這個藝術祭是以政府為主導的嗎？請問你認為政府在藝術祭當中所扮演的角色是什麼？

答：問題一與問題四的部分，在這邊以統整的方式來回答。

1989 年的時候，在直島上福武財團對於直島進行一連串的藝術活化的計劃，2004 年香川縣這個年輕的職員提案以「現代藝術王國-香川」為政策來活化地方，當時的香川縣知事是真鍋武紀，加上後來遇到的北川富朗，也就是現在藝術祭的藝術總監，因為這三方有共同的想法，經過些討論修正就決定要一起辦理這個藝術祭。而直島本身就有福武財團在那邊深耕許久，香川縣政府是以合作的方式跟福武財團一起來辦理藝術祭。所以以這形式來說，即使藝術祭當初是由香川縣廳的公務員提案，但藝術祭並不是屬於政府主導的上對下的關係，與其他團體的互動關係都是平等的。（A1）

現在的藝術監督北川富朗，他本身是從事藝術相關事務，像是大地藝術祭、透過藝術活化地方的事業等。大地藝術祭與瀨戶內國際藝術祭的關係，就像是大哥一樣的存在。而瀨戶內國際藝術祭的主旨是「海的復權」，是以島嶼作為藝術祭的舞台。作品的部分是按照各島嶼的獨特個性、人文發展，而有不同，

希望透過這個作品可以讓這地方重新被認識，或是透過這作品能看到地方上的魅力，有這樣的想法在其中。如果只靠當地政府要管理作品的話，會有點困難，所以在有設置作品的地方上，可以看到志工、民間企業、學校等一起合作維護的狀況。

實行委員會的部分，除了剛剛提到的，香川縣政府、福武財團、藝術總監之外，還有很多相關的團體在裡面，像是相關的市町、經濟團體都在其中，一起合作。以我們香川縣廳的職員來講，也會有列屬於實行委員會事務局職員編制，現有 20 人。

以 2016 年的藝術祭來講，有 34 個國家的藝術家參展，來場的人有 67% 的女性，20 到 30 歲的世代居多，也有許多來自海外的，其中最多的是來自臺灣，應該是因為跟高松這邊有直航的關係，來這邊比較方便。同時也有一個臺灣的部落客在介紹，他自己的追蹤者就超過一萬人以上，或許在網路上的效應也是其中一個原因。

而以直島來講，島上到了夏天會有很多歐洲人，特別是法國人居多，因為直島一直有對歐洲那邊做宣傳，所以雖然來藝術祭的人以亞洲人不少，但到了直島會發現可以看到更多的歐洲面孔。

問題二、藝術祭開始到現在，經濟效益是受到注目的，除此之外，在地方上還有哪些改變？最大的改變是什麼？

答：2016 年的藝術祭，經濟效益的影響波及為 139 億員日幣。除此之外，地方因為藝術祭的關係所產生的變化，其中一個就是地方上的住民因為藝術祭的關係，變得更有朝氣、更有精神，因為透過藝術祭跟來到島上的藝術家或是參觀的人有所交流接觸等原因。

另外像是因為移住者變多的關係，在男木島上的小學、國中再開復校了，

這是很難得的事情。而島上也因為移住者帶著小孩過來，希望還能再弄個照顧幼兒的保育園，跟新的移住者入住的相關因應而生的變化都可顯現。或是像是島上的飲食店也增加了等等，小豆島的話也有些職人的店家開啟，像是皮件製作的店家。當然現在以男木島來講，有小學復校了，之後小孩長大，或許也有可能再次面臨廢校的狀況，但之後或許也會有新的移住者再進來。

而像是直島的話，就有一個婆婆，她都會去買販賣機的飲料，然後再巴士站那邊販售，這樣做的原因，是因為她想和外地人說說話，聊聊直島的事情，或是問問為什麼會來直島的原因等等。因為外面來的人多了，更會有所想要交流。藉此長輩們能獲的笑容、變得更有朝氣。

另外，因為藝術祭的關係，去這些小島的人變多了。除了直島、豐島、小豆島本身的觀光客本來就不少，其他的小島，像是男木島、女木島等，原本觀光客不太多，是比較沒有什麼人過去的，但因為藝術的關係，很多外面的人去到了島上，不只是藝術，也感受到了瀨戶內海、島上的風情，對島上的評價都很好，從外部的到的好風評，也讓島上的居民重新認識自己家鄉的價值。(A2)

而以香川縣的人來講，如果不是因為藝術祭的關係，可能也不太有機會去這些小島，即便是住在高松的人，可能也只是去直島、小豆島觀光，對於其他小島是不太會去的，但透過藝術祭，也重新讓人認識到，這些小島，像是男木島、女木島其實也是很不錯。

問題三、辦理過程中，以政府的立場及執行層面來看，你認為面臨最大的困難是什麼？是如何解決的？

答：島上面臨的高齡化是會持續下去的，可能會面臨島上沒有人能夠將這些經驗傳承下去的人，這樣對人員的編制來講也會更困難。所以移住的事項就變得重要。另外藝術祭的觀光客會提到說可能島上沒有飲食店或餐廳比較少，

但人一多的話，其實相關店家會慢慢的變多。同時因為藝術祭有「食計劃」，會跟地方上的媽媽們一起開發食物，進行販售，或是可以至餐廳用餐，就像是地方上的手作料理、特色料理。像是豐島上的島廚房，這同時也是作品設施，是跟東京那邊有名飯店主廚合作，跟地方上的媽媽們一起研究開發，當然會使用島上的特色食物。以島廚房來講，是整年在營運的，同時有很多比例是外國人特地過來用餐。大島的話，島上的咖啡廳週末會營業，因為外來的參觀者比較多。但對於其他小島的話，如果要整年營業是比較困難的。

另外，

問題四、與民間部門共同合作之下，協力的形式為何？是屬於平等的夥伴關係還是有從屬的上下關係？

答：同回答一

問題五、如果要繼續辦理藝術祭，你認為政府在執行層面上需要再做些什麼或是有什麼建議？

答：藝術祭的辦理是需要資金與人材的。很謝謝小蝦隊志工的協助，在支援的層面來講，如果沒有小蝦隊的協助，很多事情會變得較難推動，小蝦隊志工是由 NPO 負責進行招募的，每屆來的人數都很多，而且也有很多來自香港、臺灣的志工。當地也會有許多志工團體因應而生，像是高見島有所謂的「さざえ隊」等等。但前面所提到的，當地的住民，因為高齡化的關係，當地的人慢慢老去，可能會有後續無人的狀況出現，這樣就會導致人材不足的状况更加嚴峻。

而資金的話，對於活動辦理是很必要的，雖然有助成金或是補助，但若是更多的企業團體或是民間團體的捐助，對於藝術祭來講，資金的運用會更無後顧之憂。

追加問題六、這次主視覺的海報還有兩位的名片上的圖案是章魚，很特別的設計，但是大家能接受嗎？

答：是章魚沒錯（笑）。這是由設計師原研哉所設計的，過去三屆的主視覺都是以藍天大海這樣的意象為主，今年的話是章魚，但其實章魚也是棲息在大海之下的，這次強調，大海仔細看的話，在深海當中會有這裡的原生物棲息，像是章魚就是，而瀨戶內這邊的章魚飲食文化也是有名的。可以說是，設計者希望大家除了看到很明亮的大海之外，也希望大家多去看看更深一層的大海，看到這片海域的其他地方、也多看看這些島嶼。或許可以發現之前所謂注意過的地方魅力。

附錄 訪談記錄 2

受訪者 B

時間：2018 年 8 月 6 日（第七屆大地藝術祭會期）

地點：新潟縣十日町市舊清水小學（作品編號 D347）

對象：小蛇隊志工

問題一、請問來藝術祭當志工的契機是什麼？

答：來大地藝術祭當志工的契機是，因為我大學的時候是念美術系，當時裝置藝術的老師曾經介紹越後妻有的這個藝術祭，也講解了何謂大地藝術祭，因為在臺灣是體驗不到的，老師就很推薦我們去這樣的地方。畢業後，因為工作的關係平常很少去看展，假日也會想偷懶在家好好休息。後來想說不能這麼墮落，就上網查剛好看到老師提到的越後妻有大地藝術祭要開始了，就問問同學要不要去大地藝術祭去玩個五天，結果她後來決定要當志工，已經報名也確認好志工的事情。所以我也想說那我也來當志工，剛好把這個當作是跟老闆辭職的藉口，來大地藝術祭。

問題二、目前到藝術祭當志工的過程中最難忘的事情

答：印象最深刻的事情是第二天去顧展的狀況。這個展區是一間空屋，之前是一般的住家，藝術家想要藉由空屋，營造出還是有人在屋裡生活的氛圍。所以像是鞦韆會自動動起來，因為在這邊冬天會下豪雪，小孩子沒辦法出去玩，只好盪鞦韆。而剛進這棟空屋時，覺得很黑找不到開關在哪，雖然有給各個展場的佈置手冊，裡面會有注意事項，像是電源開關在哪裡之類的，但這個展場的手冊沒有寫，所以光是找電源就找很久，在找電源開關時，曾經

過這家的祖先牌位，心裡就想說：すみません、すみません（不好意思、不好意思）。二樓有放置這戶人家之前的生活用具，像是蓑衣、用藤編制的雪鞋之類的，但整棟屋子因為老舊，木製的地板有變形，走路的時候地板會發出聲音，所以會有恐怖的感覺。因為藝術祭整個有 300 多件作品，可能這個作品比較小，比較沒有被介紹到，所以參觀人數沒有很多，當時是假日，雖然有 82 個人數參觀，但都以團客為主。因為不太會日文，用英文想要向他們介紹的時候，他們都會用驚恐的眼神看著我，所以我就直接拿導覽簡介給他們看。所以在這個展區當時的感受是印象最深刻的事。

問題三、請問您認為在藝術祭當志工可以為當地居民的貢獻是什麼

答：本來覺得好像沒什麼貢獻，但想到之前在顧「Green House」這個展場時，地方阿伯阿嬤都會跑過來聊天交流。像是一個展場有時候可能只有一個人，有時候會搭配「地元」，他們都有排班表，但即使今天不是輪到自己，有些阿北也會過來看看，剛好那次我是跟地元阿北一起顧展，中間休息的時候，阿北的太太過來，就想要用日文跟我聊天，但即使我說我不懂日文，她還是想要聊，這阿嬤很可愛，我就用日文跟她說「卡哇伊」，但她又說我卡哇伊，我又指向她「卡哇伊」，就這樣很有趣，後來可能是她很喜歡我，當天展覽快要結束時，她又過來說邀請我去住他們家，但因為我們都要搭小車回宿舍，所以沒有辦法去住。

所以我想貢獻應該是可以跟他們交流、聊天，讓他們開心。而且展場有時候需要導覽，那這些地元就會說：「你蓋章就好，我來導覽。」然後就很開心的幫這些遊客作導覽。所以有他們在也很安心，只要收錢、記錄就好。那他們也很願意幫遊客導覽。（B1）

問題四、請問您認為志工在這場藝術祭所扮演的角色是什麼

答：我覺得在臺灣的藝術祭，不一定能找到外國人當志工，但是像日本的藝術祭，徵求的志工就不只是日本人，也有外國人，我覺得這也是種藝術祭的行銷和推廣。因為志工回去之後，可能就會口耳相傳，像是我回去可能就會建議我學妹、認識的朋友來這邊當志工，或是工作一段時間想要休息的，我就會建議他來這邊試試看、來體驗當志工。（B2）

因為這邊有很多人會日文，然後跟阿公阿嬤聊天，我覺得也可以透過志工讓他們知道一些國外的事情，可以交流不同國家的事情、各種好玩的事情。說不定之後在藝術祭又碰到剛好是來自這個的志工，他們也可以說之前有聽說你們國家好玩的事情，可以更好聊這樣。（B3）像他們就有聊到說，之前自己去過臺灣、去過高雄，這樣的感覺真的很有趣。

問題五、在當志工過程中最大的挑戰是什麼？你是如何克服的？

答：最大的挑戰是語言完全不通。因為日文是零基礎，是可以用簡單的英文溝通，但如果跟日本人說英文，他們會不知道怎麼回應。所以克服的方法就是想儘一切方法跟對方講，像是用手機查 google 翻譯，再給日本人看，他們就能比較了解，或是比手畫腳也可以。所以只要敢開口或是加上肢體動作，沒有什麼是無法溝通的。

問題六、如果藝術祭要繼續辦理，如果是以志工的立場，請問你會給執行單位什麼建議？

答：希望英文解說或是翻譯可以多一點。因為有時候會需要自己一個人顧展，不懂日文，如果剛好又沒碰到會日文的夥伴，可能就沒辦法很順利的顧好，可能會很崩潰。不強求有中文翻譯，但是希望至少要有英文的解說，讓外國志工可以比較順利達到任務。

像是我是搭藝術祭的巴士，就是從東京代官山出發，直接到越後妻有這

邊宿舍，大概有 32 人，幾乎全部都是說中文，中國人、臺灣人或是香港人都
有，所以建議有中文介紹，至少作品介紹或是佈展說明可以加解說，因為展場
都會有簡單的說明手冊，像是這個展場如何開館或是閉館，或是需要啟動什麼
電器、開關等的注意事項，都是日文為主。朝會的時候，都會分配好各自要顧
的展場，那時候一上到專車，大家馬上拿出相關說明手冊，想要先了解開館的
順序，但是我就興致缺缺。那旁邊的日本人就問我說：「你看得懂嗎？」我就
說：「看不懂！」，剛好遇到一個在沖繩唸書的香港人，因為她會日文，所以
一到展場，她就陪著我將開館的事項一起完成，像是總電源開關等，然後再去
她自己要顧的地方。所以還好有遇到會說日文的志工，但還是希望後能有些簡
單的英文翻譯。

附錄 訪談記錄 3

受訪者 C

時間：2019 年 7 月 9 日

地點：臺北市 AGCT Group 咖啡店

對象：小蝦隊志工

問題一、請問來藝術祭當志工的契機是什麼

答：當志工的契機是因為剛好有長輩傳來的藝術祭志工招募的訊息，而且之前沒有參加過國外大型的藝術活動，一方面是想要趁上大學前增廣自己的視野，另外一方面是讓自己壯膽、想去挑戰，所以就去當藝術祭志工。

問題二、你去藝術祭當志工也是因為跟自己的藝術背景有關嗎？

答：我是念新媒體，簡稱數位設計。其實沒有想那麼多，因為藝術也有很多層次的表現，當時是想去擴展自己的視野還有想法。

問題三、目前到藝術祭當志工的過程中最難忘的事情是什麼？

答：難忘的事情太多了，比方像是島上居民很熱情。最難忘的是，因為當志工很累，每當晚上工作完，大家回到宿舍後聚在一起，不管是吃晚餐，或是分享今天遇到的事，一些酸甜苦辣、還有交流，那些是很溫暖的。（C1）像是有些夥伴，可能隔天要離開小蝦隊，大家就會幫他一起慶祝，那個氛圍像是一個鼓勵、獎勵，是對一整天工作的慰勞。那樣的環境就很像是一個大家庭，我們雖然來自不同地方，但在那裡可以認識很多人、分享有趣的事情、與交流。

另外，島上的居民很熱情，因為在島上當志工，接觸到的不止是你的夥伴，還有當地那些居民。就算你有不懂的地方、或是學習速度比較慢，他們都會很有耐心去教你，很溫馨的感覺。當然也會有累的時候，但是累完之後換得到的那種成就感或是心靈上面的慰藉，遠大於當下的疲憊。在女木島時，剛好跟小蝦隊的工作人員在聊，他們都很熱情，願意一起聊藝術祭大大小小的事情。

問題四、請問您認為在藝術祭當志工可以為當地居民的貢獻是什麼？

答：我覺得是在藝術祭當志工是有貢獻的，比方說像是人力方面的援助。像是有些是高齡化的島，去當志工也可以去當地跟阿公阿嬤去互動，可以把快樂帶給他們，因為跟阿公阿嬤聊家常，就是當個傾聽者，而且展場旁邊就是住家，在顧展的時候，附近的阿公阿嬤會過來晃晃聊天。這部分雖然不是我自己遇到的，但是夥伴有跟我分享到。

如果說是為當地居民帶來什麼貢獻的話，應該是說我們（志工）去讓這個計劃可以更完整，因為志工是計劃其中的一環，少了志工，或是來的志工很少的話，他們也越不容易完成這個計劃。某種程度上，志工是個鼓勵藝術祭繼續辦下去的要素。

問題五、請問您認為志工在這場藝術祭所扮演的角色是什麼？

答：扮演的角色就是幫忙者，同時也是提供意見的角色，也是個可以帶不同資訊（外國文化）進來的一個角色。像是幫忙藝術家做作品，也可以跟藝術家交流，跟藝術家交流的同時，也可以更了解藝術家怎麼結合當地去做這件作品，我們也可以把自己的想法跟藝術家交流，或許搞不好可以讓作品更有變化性。那對於島上居民的話，也是一樣，等於是我們可以把不一樣的文化帶來這邊，跟居民交流。

有個真心話想說，與其說志工為這藝術祭帶來什麼，倒不如說這個藝術祭讓我們志工受惠、學到很多東西。至少我自己是這樣。就像我來這邊幫忙，提供人力或是些想法給藝術祭，但是藝術祭帶給我的，遠大於我給它的。(C2)

問題六、在當志工過程中最大的挑戰是什麼？你是如何克服的？

答：就我自己遇到最大的挑戰是「語言」，因為我日文沒有很好，真的很爛，但是就算我日文再爛，我還是可以當完志工，還是可以幫助到別人。像是在島廚房，為了不讓場面尷尬，想要用日文有所回應，我就是靠「模仿」、學日本夥伴說話，像是出餐的時候要說「這是你的餐點，請享用」、倒水的時候也要說「幫你倒水」，出餐時會連同帳單一起附上，但結帳時候需要把帳單夾還給我們，這些日文對一個日文「零」的人真的很難。因為我日文真的很爛，也不可能短時間內就學會，而且在當下都是很忙的，所以就是觀察夥伴說話，因為我的口音一定很怪、也不可能說出那麼長的句子。靠的就是硬背，把這些日文硬背下來。某種程度上能撐過那時候，真的要感謝老天。

另外還有每天出發前集合的時候，會發下一包一包的展場物品，因為日文不好，要聽清楚指令也是有困難的，像是護照的不同、蓋章甚至是算錢找零這些細節也是聽得很辛苦。所以怎麼克服的，大概可以說是「勇氣」。就是要鼓起勇氣去面對，因為也無法逃走，這個場就是給我顧了，與其說要放空逃走，倒不如好好面對。

問題七、如果藝術祭要繼續辦理，請問你會給執行單位什麼建議？

答：各方面我都覺得很好，比方像是交通，島上的地圖、動線安排或是標示做的都很完整，只有個小建議，就是作品旁邊沒有作品理念說明，所以很多觀光客看到作品其實就只是來拍照，不會 care 這件作品為什麼這樣做，就是有這種只來拍照的狀況，還蠻多的。志工雖然說可以解說，但到場人數實在太多了，志工配的數量也很少。雖然官方 APP 也作品解說，書裡面也有，但現場

還是很多人是兩手空空來的，所以建議要放作品解說牌。大的作品像是豐島美術館一定會有解說，但小的作品就會需要解說牌。

附錄 訪談記錄 4

受訪者 D

時間：2019 年 12 月 5 日

地點：臺北市 AGCT Group 咖啡店

對象：NPO 小蝦隊工作人員

問題一、請問貴協會成立的宗旨與目的？在藝術祭當中所扮演的角色是什麼？

答：藝術祭在募集志工，瀨戶內國際藝術祭的組織比較特別，有小蝦隊、福武財團、事務委員會、AFG，事務委員會的組成是公務員，是必須要考過一般行政事務，兩年輪調一次，瀨戶內藝術祭執行的時候，例如 2016、2019 年，他們就會隨機的選擇去島上擔任主責人。藝術祭時事務委員會組成，等結束時，他們也會回到原本的位置。因此這些事務委員會的公務員，到 12 月時他們的工作就會告一段落，回到原本的職務上，例如稅金、健康保險之類的業務。我們每個組織都有自己該負責的業務。

小蝦隊就是屬於 NPO，主要是小蝦隊志工的募集與分配，然後還有一些當地的活動，並與當地居民培養感情，平日的工作是最主要的地方，這些事務不只是藝術祭時在做的，從 2010 年創辦時，就一直持續到現在。像是小蝦隊 NPO 事務局長，從創辦時期到現在，都一直在小蝦隊服務，核心主要是處理小蝦隊業務，偶爾也會去現場支援藝術家。小蝦隊跟其他藝術祭比較不同的是，小蝦隊是有「基地」（辦公室，家）的，在這裡可以去實現他們的想法，可以有完整的組織去執行。

回到問題上，這組織成立的目的與宗旨，是希望讓大家透過小蝦隊更認識藝術祭，它所達到的功效，而跟現在所講的地方創生與活化，成立的宗旨不謀而合。在藝術祭中扮演的角色：小蝦隊 NPO 扮演重要的橋樑角色。像是跟志工之間的關係。國外志工對於藝術祭擔任志工的場所，通常是事務局這邊安排好的，但如果是當地民眾、日本人的話，他們是可以有很多選擇性的。像是有些人喜歡支援「活動」、有些人不喜歡擔任作品會場接待、有些人喜歡幫藝術家做作品，覺得跟在藝術家身邊可以學到很多事情，或者有些人對某個作品情有獨鍾，又或者是有些人喜歡去豐島的「島廚房」幫忙，喜歡做料理相關的志工工作。所以很多人會因為喜歡某個項目的工作，只要到了週末假日就會往那個地方跑，所以其實無形之中，就跟這個島或是島上的居民關係建立某種情感。所以小蝦隊這樣的組織，或許他是苦悶的上班族、可能是某個社長，但來到小蝦隊就可能需要穿布偶裝逗弄小孩開心，就某個程度來講，大家來這邊不只是社會服務、社會學習，小蝦隊把原本沒有關係的人、不同世界的人串在一起，很多人從 2010 年 2013 年開始就持續在藝術祭當志工，在這邊得到，可能比普世價值給他們的成就還要多。（D1）

問題二、藝術祭開始到現在，因為你在這裡一年，請問你看到地方上因為藝術祭的辦理，有哪些改變？最大的改變是什麼？

答：臺灣的藝術祭容易變成「覆蓋」，可能想仿效瀨戶內或是大地，就是突然放了一個大型裝置、藝術品在這邊，用意或是目的倒底是什麼？或像是街區的藝術祭，最常做的事情就是畫牆，但畫完牆之後倒底要做什麼？放置藝術品的用意為何？這些並沒有想跟當地居民一起做作品，可能有，但真的不多，大部份都是招標公司、佈展公司或是藝術家的志工去做作品。

而大地藝術祭或是瀨戶內國際藝術祭這邊講的是「重生」，而大部份的作品，最主要的精神都是「大家一起做」，還有讓當地居民去認識這個藝術家、或是更認識這片土地，這是這兩個藝術祭一直在做的事情。（D2）之前聊到大

地藝術祭有用到廢棄的小學、廢校的計劃，像是瀨戶內藝術祭，也有廢棄的小學，這一年不知道掃了有沒有十個廢棄的小學。就我們會去這些廢棄的小學打掃、燒稻草，甚至也要清理不明動物的屍體，這些都會是小蝦隊要做的事情。之前有個臺灣志工，因為除草的事情很累，讓她有點崩潰，她就曾經問說：「你們(小蝦隊 NPO)為什麼不去找業者去除草呀？」當時我就對她回答：「你想，要是我們找業者來除草，當地居民就會覺得，你們就只是想來這邊弄個展覽空間、辦個展覽，然後找業者來除草、找業者來刷刷油漆，之後就拍拍屁股走了。」(D3)而這樣的事情可能會發生在臺灣，就找業者來清理，清理完之後掛掛畫、放放雕塑然後可能就完成了展覽。但是在日本他們不會這樣做，他們在乎的是要讓居民看見我們是有投入的、要讓他們感受到自己的誠意，就是很感謝當地的自治會或是居民提供了這樣的空間。

這次去，其實很幸運的，很感謝之前小蝦隊已經至少有十年培養的感情基礎，而不是要剛開始、重新接觸一個新的地方，需要重新磨合。我進去的時候，大家很清楚接下來要做的事情，可能就是某個人要來除草了，其實這個就是信任跟長時間累積培養出來的。這樣的話才可能有這個創生，而當地的居民才會樂見藝術祭在這個地方發生，甚至居民還會主動做了些東西說，歡迎大家來。

後來我跟兩個 AFG 的主管有非常強烈的感情羈絆，在合照的時候，我還哭了，因為真的是不知道一起打掃了多少廢校、清蜂窩的事情。在整個藝術祭最重要的事情就是任何的「身體的勞動」都是工作人員大家一起下去做的，沒有發包給業者，當然在來不及的時候，有發包給業者過，但是基本上都是自己做，再艱苦的事情都是自己做。

這份決心和覺悟可能在臺灣的藝術祭是比較少的，當然有人可能會說，你自己這樣一直下去做這樣的事情，旁邊的人、當地的居民會在意嗎？但答案

就是，不這麼做就是不行。這個出發點就跟臺灣的做事方法完全不一樣。日本在辦理時連這些細節都注意到，像是打掃展覽空間的事情，都是這麼認真去思考去面對，透過身體的勞動，跟當地的居民一起身體勞動，最後我們才可能討論出這個策展或是這個藝術祭更細節的編制。就是透過這樣的方法，才能彼此信任、累積關係。三年將近 1000 天的時間，其實小蝦隊就是在做這些事情。

所以回來講那個改變，我覺得以我自己來講，後來在男木島有個很強的感情依賴，像是男木島可能大家知道之前有個小學廢校，移居者他們自己努力的讓更多人來移居，現在男木島 162 人住在那邊，像是也有些美國人、澳洲人也移居到男木島上。這個是很重要的改變，那邊能讓大家有經濟收入，所以才會有人願意移居到那島上，這個經濟收入來源就是來自藝術祭的成功，雖然我真的不喜歡用成功這個詞，但男木島真的因為藝術祭的關係有了些正向的改變。像是觀光客變多了，大家想要去男木島看作品，或是想去男木島圖書館的咖啡廳、吃男木島上屬於島上的食物，大家就會想去體驗，這些都是經濟的誘因，可以讓移居者不用擔心生活的問題。(D4) 當地原本是漁師、捕章魚的，他們自己可能也在當地開了民宿，有其他的經濟收益，因為經濟、產業型態也跟過去不一樣了，這些是很直接的改變。(D5)

前面講的改變是經濟上的改變、環境上的改變。當然還有一個很重要的改變，就是「人的改變」，就像剛剛所講的事務委員會，一般行政事務的工作人員，每兩年就會進行事務的更動。基本上他們就是擔任溝通的角色，如果藝術家想要更大片的區域創作，就是透過事務委員會的人去協調。他可以拒絕我們或是也可以很挺、很支持我們想做的事情，進而去跟當地的自治會去協調、去討論。就不太需要擔心在這個地方製作作品會對當地造成什麼影響，因為就是會有負責的擔當去幫忙，等於是一個政府當地的窗口去跟居民溝通，這個人就有辦法可以完成任務。(D6)

而負責男木島的公務員，她其實一開始對藝術一點興趣都沒有，但她開始負責了這些作品之後，她覺得對自己應該有一份要求，就是自己應該要更認識清楚這些藝術家還有作品，所以同期還有愛知三年展、Trans 神戶藝術展，剛好重疊到瀨戶內藝術祭的一些藝術家，她就去看了這些藝術家的作品。這個改變是很強烈的，一個人本來完全不懂藝術。我跟她慢慢關係變好之後，開始聊些藝術作品、看了什麼展覽，她也會跟我提到要記得去繳國民保險的費用，因為她原本就是負責國民保險的業務。因為意外跟對方變成好朋友，所以知道這個改變對她是非常大的，當然也可以說人生沒有藝術也無所謂、可以活得好好的，但因為藝術祭的關係，知道了藝術家的思考方式，她的人生就完全不一樣了，她可以用藝術的眼光、思考方式去判斷一些事情，不再只是原本公務員那樣的角度去看事情。不過也是有那種，我們除草除到一半，就拿著飲料來說：大家辛苦了。然後就走了的公務員。所以當然就是可遇不可求的。

雖然 2016 年只是實習，並沒有待在小蝦隊 NPO 的組織，沒有辦法說其他有什麼改變，但今年剛好我在男木島就遇到了這些改變，而這個就是前面所講的「覆蓋」與「重生」造成的不同結果，光是出發點不同，所產生的結果就是不一樣。

還有一個改變是這三年，講中文的客人變多了，在某方面來講也是一個經濟方面的效益，所以就會需要會講中文的工作人員，而這也是小蝦隊 NPO 第一次找外國人當工作人員，所以當時 NPO 事務局在協助處理工作簽證的時候，一來也是第一次辦，而且他們必須跟入管處表明這個藝術祭對於會說中文的工作人員有迫切的需求，當時入管處還在想為什麼一個 NPO 組織會需要會說中文的工作人員，所以我主管當時真的是很辛苦的。

後來也有聽當地居民說，藝術祭在之前還沒有那麼多的外國人，大部份還是日本人居多，可能因為直島、豐島的關係，外國人開始變多，不止是說華語的觀光客，連志工的參與也有很多說中文的。所以當時對於小蝦隊來講，沒有會說中文的工作人員其實對他們來講是很困擾的，所以就我觀察到的這也是藝術祭的受眾有所改變。

在會期結束的三天後，我有去參加福武財團開的反省會。藝術祭一結束他們就開始檢討，他們原本預估直島美術館的來客數是 7 萬人次，結果後來來了 12.5 萬人次，這個對當地居民生活就很困擾，他們現在在思考如何解決這個課題，如何去取得平衡。在檢討會中也提到，未來三年後的藝術祭，在直島上想要再放一個大型作品，現在就要思考如何讓當地居民能接受，在辦完藝術祭的沒幾天就開始思考。這個檢討就是跟臺灣完全不一樣，可能是臺灣學不來的。就算我今天回到臺灣，想要用這樣的方式去做事情，可能別人也會說你為什麼要這麼麻煩。這點就是臺灣可能都會是用「覆蓋」的方式或是複製而已。

而且像是 NPO 裡面，創辦小蝦隊的甘利小姐，一直在這裡服務，我認為她們不會離開，這樣的話就才能有長遠的規劃，能跟當地居民培養情感。舉一個在女木島上的例子，因為去島上的觀光客很多人會騎腳踏車，剛好有戶阿伯，他門口就被亂停了腳踏車，然後遇到不太熟悉的小蝦隊工作人員，就很生氣地在講這件事情，說怎麼可以亂停這樣，但後來又遇到女木島的小蝦隊負責人，這個阿伯就跟他說：「下次小心一點，不要再發生這樣的事情了。」這位女木島的負責人其實跟當地居民感情很好，所以阿伯一看到他也不是真的生氣，只是希望他能夠去解決、去反應遊客亂停車的事情。之所以阿伯看到這個女木島負責人能夠不那樣生氣，就是因為跟他有長期互動的基礎。而這個藝術祭已經要十年了，這些跟居民的互動，其實是每個星期每個月都在發生，很多人認為藝術祭是三年一次，但其實是慢慢累積起來的。（D7）

問題三、辦理過程中，從貴協會的立場及執行層面來看，你認為面臨最大的困難是什麼？是如何解決的？或是在執行層面上需要做什麼轉變或是有什麼建議？

答：我覺得最需要的改變或是面臨最大的困難，就我觀察到的，應該是工作的分配。因為小蝦隊（各島的負責擔當）可能對自己所屬的島嶼投入情感很重，都太有愛了，所以工作分配上可能都會想要攬在身上，所以我們可能都會追著時間、追著主管跑，可能明天的活動，有些細節的部分要等他們做裁決才能夠去執行一些事情，這個「不願意放手，讓別人去做」在一個組織裡面是很需要改變的。但又可能是會繼續下去，無法改變的。

就像我主管甘利小姐。她所負責的是豐島，豐島現在的島廚房、食藝術的計劃，可以說是她一手帶起來的，現在在那邊可以有很完整的規劃，不管是看作品、或是吃東西，或是一個很舒服的感情狀態，因為她跟島上的媽媽太太們感情都很好，所以到現在她偶爾還會去倒廚房幫忙。

就像豐島每個月還有「島的誕生會」，有時候辦在島廚房、豐島的廣場或是大草原，其實每天的工作已經很忙了，然後還要去籌劃這個誕生會的活動，你能想像，在這麼忙的狀態下，每個月還會去跟小朋友們慶生，給他們卡片小禮物的。他們真的對這些島很有愛。

我可以理解他們對於自己負責的島，都有強烈的情感。但是因為這樣有時候工作的分配是很辛苦的。很多時候他們會想要全部攬著自己做，但有時候會想為什麼不把工作分配出去，這樣就可以有效率的去完成工作。當然，藝術祭跟當地居民感情是很強烈的，可是正因為情感強烈，所以在工作執行上，會有許多難取捨的地方。

另外像是大島的情形，要跟當地的伯伯阿姨培養感情，其實更需要花些心力，因為漢生病的關係，可能入所者或是外人都會有些敏感。所以可能一

整年都沒有什麼可以休息的時間，都會花時間在陪他們。大島的小蝦隊負責人，一年會製作發行兩次大島的刊物之外，每個月還會錄製「大島 RADIO」，因為漢生病患的視力會比較弱，所以就錄製廣播來放送一些活動的訊息、或是醫生下個月看診時間等等（D8），剛好前陣子我也有去幫忙過。她有時候也會找一些年輕人去錄製廣播，然後給島上的人所者聽，甚至還辦過大島的紅白歌唱大賽。就是想儘辦法透過各種方式跟島上的居民有所聯結，或是產生更多的聯結。

她的出發點並不是為了藝術祭的作品要弄得多優秀，而是希望這個地方的歷史能夠被看見。這個事情也是一個情感面投入很多的，就是她想儘辦法為大島去做這些事情，而且也立下了目標，就是希望大島這邊的漢生病療養院還有岡山那邊的療養院能夠登錄世界文化遺產，這個也是整個小蝦隊訂下的一個目標。或許一輩子都無法達成，但他們就是一直持續努力中。

回到剛剛所講的，他們付出的感情非常多，付出的時間也非常多，他們責任感也是非常強。所以他們幾乎是沒有休息時間的，當然他們可能覺得也沒什麼，但是我在旁邊看，我會覺得很可怕，因為她也不太願意去放手。有時候去支援大島，她也會把所有的事情攬在身上，大概也比較不會信任其他人，因為大島就是她負責的。像這樣，在業務行政方面的執行可能就多了些難度。

問題四、在眾多地方創生的項目中，你認為藝術祭跟其他的地方創生項目，最大的不同是什麼？

答：一個是經費的來源，瀨戶內國際藝術祭不是靠政府補助支撐的，不用追著政府的補助跑。因為福武財團有支援，而且藝術祭本身也有自己的收入，很大的來源是來自護照的販售，還有藝術祭週邊商品，光是這些就至少上億日幣，所以不太需要擔憂資金的問題。另外提到參加福武財團的反省會，從

會議中就可以知道他們是不需要去操心錢的問題，他們在意的會是跟當地居民的聯結。另外，我覺得不同的點，是他們對自己土地魅力是非常了解的，知道這裡的土地可以怎麼去做行銷。

像我自己是負責男木島的，男木島上有個能祈求「好孕」的神社，島民知道自己的地方有這樣的傳說，他們也知道有捕章魚的文化，所以島上也可以看到很多章魚相關的東西，也知道島上有很多的貓，他們清楚該如何去行銷自己的粉絲專頁、也有設計很精緻的週邊商品。就我觀察，他們很清楚島上的魅力，也很知道自己的優缺點。

除了移居者之外，還有就是當地居民的參與，到底愛不愛自己的家鄉還有土地，就算一開始不支持藝術祭，但漸漸的也變得支持，畢竟花費了 10 年，而且有這麼多人在這邊努力。

當地的居民或許不懂藝術，但他們會想要跟年輕人聊天，像我去伊吹島打掃一個小學廢校，那時剛好是鳳蝶的季節，應該是臺灣的鳳蝶飛來日本，一個伯伯就說這些鳳蝶之後也會飛回臺灣，後來他知道我是臺灣人之後，就問我說有沒有想家。那時候因為覺得有點受夠日本的生活，就有點想家，就回答說：有，我想回臺灣。那個伯伯就說，你要相信這蝴蝶能夠飛回臺灣！這蝴蝶名字叫 KUKU，你就叫 KUKU 好了，你要相信他們能夠飛回臺灣的。就是一個伯伯這麼溫柔的跟你聊這些，就會覺得當下有被安慰到。

因為當地的居民很習慣小蝦隊就是會帶來一些外國人，很習慣的會跟他們交流，會很自然地跟他們講這些話。像是他們可能會說：「你第一次來伊吹島，但給你的印象卻是拖地，真是不好意思。」但對我而言，其實是工作，是不用抱歉的，但對當地居民來講，外地人幫忙打掃這個廢校的小學，是心存感謝的，會想要說這些來表達謝意。（D9）這部分是我覺得，在整個藝術祭、

製作作品過程中，比較少被別人看到的地方，就是跟當地居民的聯結。這也是我覺得不太一樣的地方。

