
成安造形大学紀要
第 16 号

**Journal of
Seian University of
Art and Design No.16**

ISSN 2435-4260

目 次

Explaining Artwork and Writing Artist Statements in an ESOL Course — A Study at a Visual Arts University —	深尾ジャネット・メイ	3
共創による地域活性化の実践研究 — まちづくり大津との連携ワークショップの成果と課題 —	田口真太郎	21
「現代屏風 — 等身大の物語 —」 展覧会報告	高田 学	35
 令和4年度特別研究助成 成果報告		
八幡山に関するインタビュー映像の作成について — 地域資源を活用したアートプロジェクトに向けて —	宇野 君平 田口真太郎	47

Explaining Artwork and Writing Artist Statements
in an ESOL Course
— A Study at a Visual Arts University —

英語で美術作品の説明とアーティストステートメント制作
— 美術大学の ESOL 授業における研究 —

FUKAO Jeanette May
深尾ジャネット・メイ

Explaining Artwork and Writing Artist Statements in an ESOL Course — A Study at a Visual Arts University —

英語で美術作品の説明とアーティストステートメント制作
— 美術大学の ESOL 授業における研究 —

FUKAO Jeanette May
深尾ジャネット・メイ

准教授（成安造形大学）

美術作品を言葉で説明することは、アートに関わる分野の人にとって重要なスキルであると広く考えられている。他言語で作品を説明できるようになることは、彼らの活躍の場を広げることにつながる可能性がある。本研究の目的は、日本の美術大学における ESOL（英語を母語としない人のための英語）授業カリキュラムの構築である。研究対象授業では、学生は、先行研究（Fukao, 2023）で明らかになった美術を説明するための単語を学び、美術作品を説明するなどの演習を行った。また、最終課題では、学生自身のアーティストステートメントを作成した。授業の1回目と14回目に、学生にアンケート調査を実施し、英作文を回収した。それらの分析結果からは、授業内容は学生にとって、英語でアートを説明する能力の向上と、その能力に自信がつき、提供された語彙はある程度役に立ったものの、自分の作品を説明するのに必要な単語の大部分は個別に学習する必要があることが明らかになった。

Explaining visual art verbally is widely considered to be an important skill for people in the creative field, and the ability to describe their art in another language could help artists expand their opportunities. The present study was conducted in an ESOL (English for Speakers of Other Languages) course at an art university in Japan to help develop the course curriculum. Students were taught a list of vocabulary related to speaking about art identified in a previous study (Fukao, 2023) and various classroom activities were conducted to gain practice explaining art. The final project was writing individual artist statements. A survey was conducted both at the beginning and end of the course, and student writing was collected at both times. Analysis of the survey and student writing shows that the class content was helpful for building skills and confidence in explaining art in English, and that although the vocabulary was helpful to some extent, the bulk of the words required to explain original art need to be learned on an individual basis.

Keywords

ESOL, art university, artist statements, explaining student artwork, speaking about art in English, English for Specific Purposes

1.0. Introduction

Explaining visual artwork verbally is not a simple task, and it becomes even more difficult when attempting to do so in a language other than one's native language. For people in the creative field, it has become commonplace to be expected to produce verbal statements about the art they create, including comments to accompany pieces in exhibitions, proposals for projects, write-ups on websites and social media, and more. One important form of writing about an artist's work is the "artist statement." Fallon explains that "These statements are often used for promotional reasons, but they also provide insight into an artist's body of work" (Fallon, 2019, p. 40). As an ESOL (English for Speakers of Other Languages) educator of future artists, I believe it is essential to provide students with relevant English vocabulary, skills, and training to help them speak and write about their original art and write their artist statements to better equip them to succeed in the art world. The present study was conducted at a visual arts university with students enrolled in the elective ESOL class "English for Artists." Vocabulary related to speaking about original art identified in a previous study conducted at the same university (Fukao, 2023) was used in the present study and incorporated into the coursework. This study will address the following question:

How can an educator help ESOL students majoring in art explain their original artwork and write their "Artist Statements" in English?

2.0. Literature Review

2.1. What is an Artist Statement?

Hocking (2021) defines an artist statement as "a short text that typically provides a written description of an artist's creative intentions" (Hocking, 2021, p. 103). Sato and Miyamoto list five questions an artist statement should answer: "What artistic activities are you engaged in?" "Why do you create your art?" "How do you create it?" "What influenced you the most?" and "How do you want the viewer to understand it?" (Sato and Miyamoto, 2018). Numerous guides on writing artist statements can be found both in print and online. Hocking examined 25 online "how to" guides and found that while many of the guides gave contradictory advice about style and other elements, artist statements were found to have five functions in common: "expressing identity," "conceptualizing function," "specifying motivation," "identifying the effect on the viewer," and "identifying creative processes and materials" (Hocking, 2021, p. 107).

2.2. Importance of Artist Statements and Verbal Expression of Artwork

According to Hocking, artist statements are important for artists in the professional world for such purposes as

accompanying exhibitions, funding applications, and on an artist's website (Hocking, 2021). Mead says that art-related writing such as artist statements, artist biographies, and grant proposals "can actively create opportunities for artistic and occupational successes" (Mead, 2021, p. 34). Specht examined the effect artist statements had on viewers and found in his study that "After reading the artist's statement, participants indicated that the representational artwork was more 'interesting' and that they 'liked' it more compared to participants who were not presented with the artist's statements" (Specht, 2008, p. 13). In a later study, Specht suggests that "If the visual experience can be enhanced with a carefully written statement, the artist might be able to more effectively market his or her work" (Specht, 2010, p. 202).

2.3. Teaching Art-Related Writing

For students studying visual art, Hocking asserts that "learning to write an artist's statement is also a crucial part of art education" (Hocking, 2021, p. 103). This sentiment is shared by Mead. In his study about teaching writing for artists, he points out that teaching the skill of writing artist statements, artist biographies, and grant proposals is often neglected in curriculums, and that helping students learn these skills will increase their chances of success (Mead, 2021). Moreover, he explains that teaching art-related writing is motivating to students both intrinsically, "because they tie into the students' personal interests and creativity," and extrinsically, "because they offer real world motivators like artistic opportunities" (Mead, 2021, p. 33).

3.0. Method

Subjects of the study were students enrolled in a fourteen-week elective ESOL course with a focus on speaking and writing about art in English at a visual arts university. Over the course of the semester, vocabulary from a previous study that identified words used for talking about original art (Fukao, 2023) was taught and used in class materials. In addition, various classroom activities were conducted to practice speaking and writing about artwork. As a final project, students wrote their original artist statements in English. A survey was conducted both at the beginning and at the end of the course to assess students' reactions and gain feedback, and student writing, collected at the beginning and end of the course, was analyzed using KH Coder text mining software (Version 3.Beta.07d.).

3.1. Participants

The participants in this study were nine students at a visual arts university enrolled in an elective ESOL class with a focus on speaking and writing about art in English. About half of the participants (55.5 %) were juniors, 33.3 % were freshmen, and 11.1 % were seniors. Five of the six university departments were represented: 33.3 % were in the Illustration Department, 22.2 % in

the Fine Arts Department, 22.2 % in the Media Design Department, 11.1 % in the Integrated Studies Department, and 11.1 % in the Spatial Design Department. Just over half the students (55.5 %) were based in Japan, and the remaining 44.4 % were overseas students from Indonesia, Malaysia, and the People's Republic of China. None of them were native English speakers, and their English levels ranged from lower-intermediate to high. All of them had a strong interest in learning art-related English and were highly motivated.

3.2. Surveys

The first survey was taken at the beginning of the course via a Google form. Students' permission was obtained through a checkbox on the form, and students were assured both orally and in writing that their answers would be used for research only, that no personally identifiable information would be collected, and that their answers would not affect their grade for the course in any way.

The survey asked students if they feel they know enough English vocabulary to express their thoughts about art in English, and how confident they feel when talking about art in English using five-point Likert scale questions. It also asked what obstacles they encounter when speaking about art in English using a checkbox question. The final question was an essay question that asked students to write about their artwork.

The second survey was taken at the end of the course, also via a Google form. Students' permission to use both their survey answers and their final writing assignment (their artist statements) was obtained through a checkbox on the survey. Students were again assured both orally and in writing that their answers would be used for research only, that no personally identifiable information would be collected, and that their answers would not affect their grade for the course in any way.

This survey included five-point Likert scale questions asking whether they feel they had become better able to speak about art in English, whether they feel more confident speaking about art in English, and whether the course vocabulary words helped them. It also included checkbox questions asking what classroom activities helped them the most, what they thought was needed the most when learning to speak about art in English, and what was the most difficult part for them.

It should be noted that eleven students answered the first survey, but only nine answered the second survey because two students did not complete the course. The surveys were conducted anonymously, so the two extra sets of responses could not be separated from the others and have thus been included in the data.

3.3. Class Content and Activities

3.3.1. *Vocabulary*

The vocabulary used in this study is taken from a previous study that identified words for talking about original art for use in

ESOL classes for art majors by analyzing graduating student comments about their graduation pieces (Fukao, 2023). The words consisted of 150 of the most frequent words from the combined departments, and an additional 380 of the most frequent words from the six departments of the university, for a total of 530 words.

The list contained many common beginning-level English words that students taking an intermediate English course would likely already have learned, and so it was shortened using the following method.

First, words appearing in the Oxford English Dictionary's list of the 100 most common words in the English language (OED, 2011) were removed (33 words). This OED list is based on an analysis of English writing from around the world and includes the most frequently used basic words such as "I," "have," "what," "like," and "this."

Next, words commonly taught early in the language learning process were removed. Countless textbooks and teaching materials are available for beginning-level English, and each would of course have slightly different vocabulary content, however for this research, the glossary of a commonly-used Japanese government-approved first year junior high school (seventh grade) textbook (Kasajima et al, 2024) was used to identify vocabulary that would likely have been learned by students at the beginning levels of study. Students who went through the Japanese education system would have been taught most of these beginning-level words, and overseas students taking intermediate-level university ESOL classes are likely to have been taught a similar set of beginning-level words. Using the glossary, words appearing in the textbook were removed from the list (131 words), including "color," "boy," "flower," "house," and "music."

Finally, words that are the same in both languages were removed (55 words). Words that are the same in both languages would likely already be known by students living in Japan. These words included "character," "page," "manga," "robot," and "fashion."

After removing these three sets of basic-level words, 310 words remained on the list. During the short length of the course, it would be difficult to teach even this reduced number of words. So, from among these, 137 words were selected and either taught explicitly or used in classroom materials over the 14-week course (see Appendix A).

The words were selected from the modified list based primarily on their relevance to the content of the syllabus. Words in four categories were prioritized. First, words that could be used for "producing art" were selected, for example, "create" and "depict." Next, words used for "describing art" were selected, for example, "abstract," "composition," and "realistic." Then, words related to "mental creative processes," which include perceiving things, reflecting on them, and imagining were selected, for example, "notice," "curiosity," and "consider." Finally, words related to "communicating through art" were selected, including "convey," "express," and "come out." It was conjectured that words in these

four categories could be used in a wide variety of comments about original artwork. On the other hand, words on the list that could be categorized as being used for “specific themes and motifs” were not selected, for example, “spider web,” “parental home,” “orchid,” and “skipjack tuna.” Themes and motifs tend to be unique to each artist, and thus the words to describe specific pieces would be useful to a smaller number of students.

In addition to the 137 words selected from the list, approximately 52 additional words (not appearing on the list) were also taught during the course as they were needed in relation to the content on the syllabus (see Appendix B), for a total of 187 words. Among the additions were “sculpture,” “background,” “transform,” “speech balloon,” and “focal point.”

3.3.2. Authentic Input: Listening and Reading

Authentic listening and reading practice activities were included as part of the course. For the listening input, short videos, including talks and interviews with real artists, were shown in class. For the reading input, students were given short readings that included explanations of art and quotes from real life historical and modern artists. After watching and/or reading, students discussed the content and expressed their opinions about it.

3.3.3. Guided Output: Speaking and Writing

Students were given regular practice describing and expressing their opinions about works of art both orally and in writing. For the classroom speaking exercises, pictures of famous works of art in the public domain from a variety of genres were printed out and laminated. Students were instructed to freely choose a picture card from the table and ask and answer a series of questions about it in pairs. Each week focused on a different form of art: painting, sculpture, photography, installation art, picture books, advertisement posters, and more. Questions were provided by the instructor and varied each week according to the topic. Some examples include: “Describe the painting” “Why did you choose this card?” “Do you think this ad poster is effective? Explain” and “How does this installation art make you feel?”. They then chose another card and repeated the process. After speaking about several cards, students were asked to choose one last card (it could be one they had already spoken about) and write out their answers on a worksheet.

Additionally, in one of the lessons, students were instructed to bring in a picture of one of their original works of art and speak about it in pairs.

3.3.4. Writing Artist Statements

The final three weeks of the course were focused on preparing for, writing, and sharing students’ artist statements, building on what was learned in previous classes.

The lesson plan for this segment was modeled on the one

outlined in Mead's guide, "Artist Statement Writing: Guide for Instructors," on his website (Mead, 2021). Although the focus of his guide was on native English-speaking high school students, many of the steps and activities it described could be adapted for ESOL learners.

First, students were introduced to the concept of an "artist statement." They were then given a list of questions to answer about their original artwork to help them formulate their ideas. Questions included: "What materials do you use?" "How is your work unique?" "What are you trying to convey through your art?" and so on.

Next, they read professional artist statements and analyzed them to understand what types of information they contained and how they were written. A selection of authentic artist statements from historical and modern artists were printed out and laminated for students to read. Some printable samples were provided on Mead's website (2021), and others were added from the public domain on the Internet. Students read several of the cards and checked off on a checklist the type of information each card contained, for example, "information about the artist's life," "information about materials used," and "explanation of the message of the artwork." Through this task, students were able to discover what basic type of content tends to be included in an artist statement. Moreover, students were able to form a mental image of what an artist statement is like in English.

Next, they wrote the rough drafts of their artist statements during class using their answers to the set of questions they answered earlier as a base. The content of their artist statements was left completely up to them. They were told they could include or not include any of their answers to the questions, and that they could add anything else they wished. The overall length was not specified, as long as it conveyed a coherent message about their art. In the following class, students were given individual feedback from the instructor (grammar corrections, etc.), and were given time to rewrite their artist statements and make a digital copy.

The final step was to read their artist statements aloud to their partners and give each other feedback. They changed partners several times and repeated the process. The instructor observed the peer feedback to be positive and encouraging.

4.0. Results

4.1. Beginning of Course Survey

In the survey given at the beginning of the course, students were asked whether they know enough art-related English words to be able to express their thoughts about art in English (fig. 1). The majority (63.6 %) gave a negative response: "I don't know very many English words about art and can't express my thoughts about art" or "I don't know any English words about art and can't express my thoughts about art at all." Only 27.3 % of the answers were positive, with no one giving the highest positive response, "I

know enough English words about art to freely express my thoughts about art.”

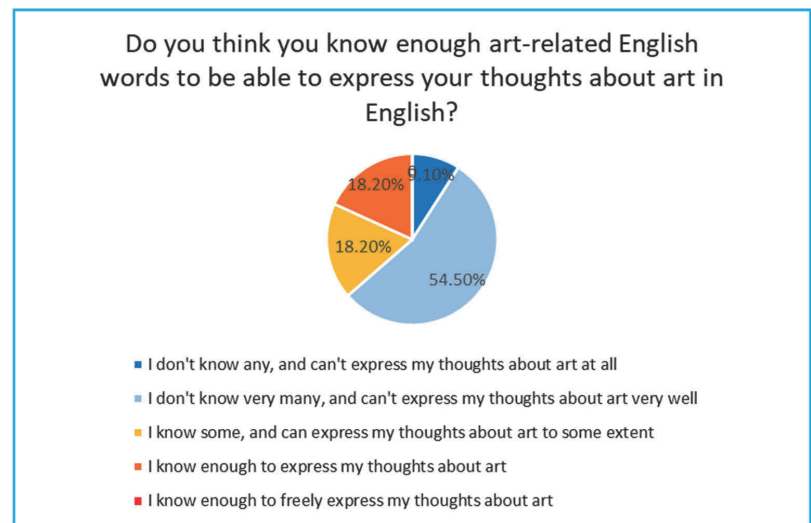

Figure 1.

Students were asked what their main obstacle is when they try to express their thoughts about art in English (fig. 2), using a checkbox with multiple answers allowed. “Lack of English vocabulary” was tied with “weak at English grammar” as the top answer (63.6 % each), with “pronnciation is difficult” in third place at 36.4 % (no other responses were given).

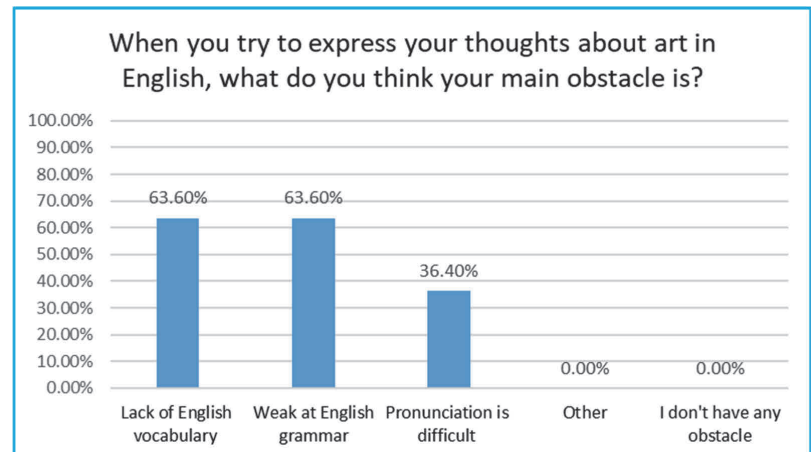

Figure 2.

Next, students were asked “How confident do you feel that you can express your thoughts about art in English?” (fig. 3). Only 36.4 % answered that they felt “confident” or “confident to some extent.” The majority (63.6 %) answered that they “don’t feel very confident” or “don’t feel confident at all.” No one said that they feel “very confident.”

The final question, an essay question that asked students to freely write about their original art, is discussed in the student writing section in 4.3.

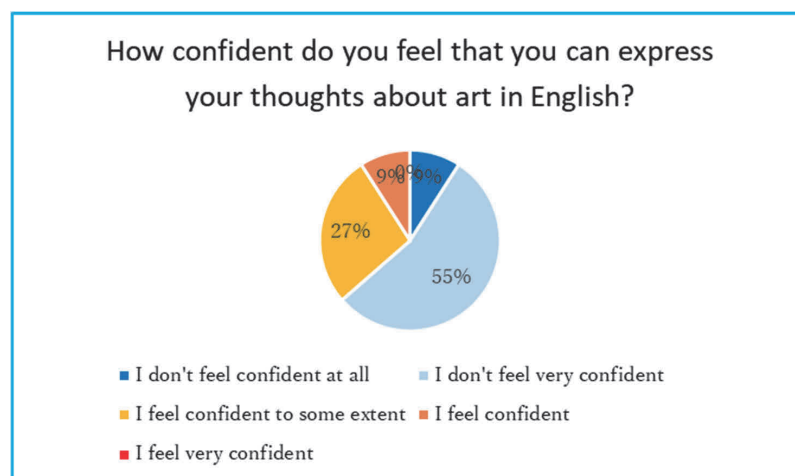

Figure 3.

4.2. End of Course Survey

In the end of course survey, students were asked whether they feel more confident about speaking/writing about art in English (fig. 4) compared to at the beginning of the course. All responses (100 %) were positive, with 55.6 % saying that they feel much more confident, 22.2 % that they feel more confident, and the remaining 22.2 % that they feel more confident to some extent. This is a marked contrast with the beginning of course survey, in which only 36.4 % gave a positive response and the majority (63.6 %) gave a negative response, showing that students' feeling of confidence in their ability to talk about art in English has risen.

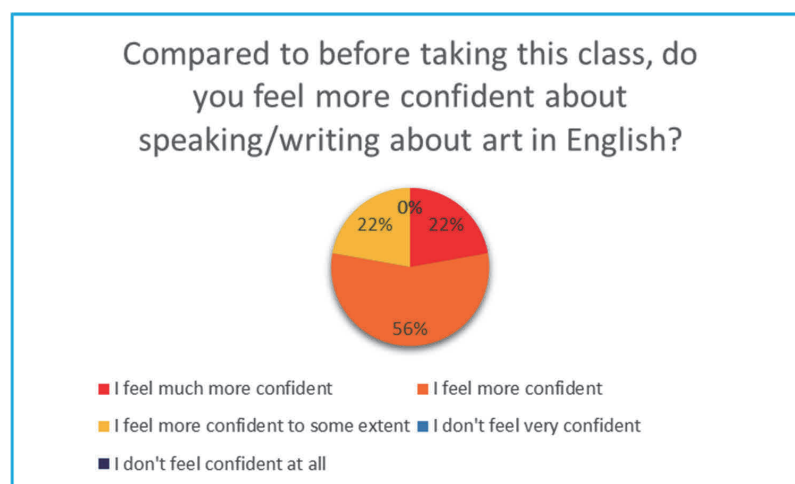

Figure 4.

Students were asked whether they feel that they have become better able to speak and write about art in English, both for art in general and for their own art (fig. 5). All responded positively to both questions with either “I really think so” or “I think so a little.” However, becoming better able to explain “your own art” was given a slightly higher score than for “art in general.”

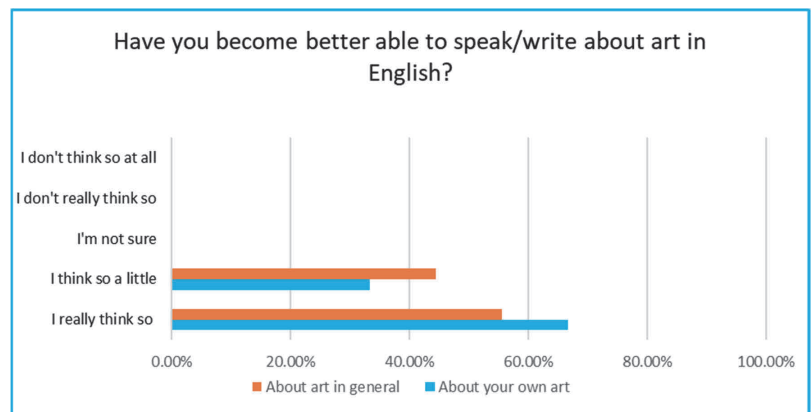

Figure 5.

Students were also asked whether the vocabulary learned in class helped them to speak and write about art in general, and to explain their own art (fig. 6). All responses were positive, with either “it helped a lot” or “it helped a little.” However, there was a higher percentage of the highest mark on the scale “it helped a lot” for speaking about “art in general” than for “your own art”

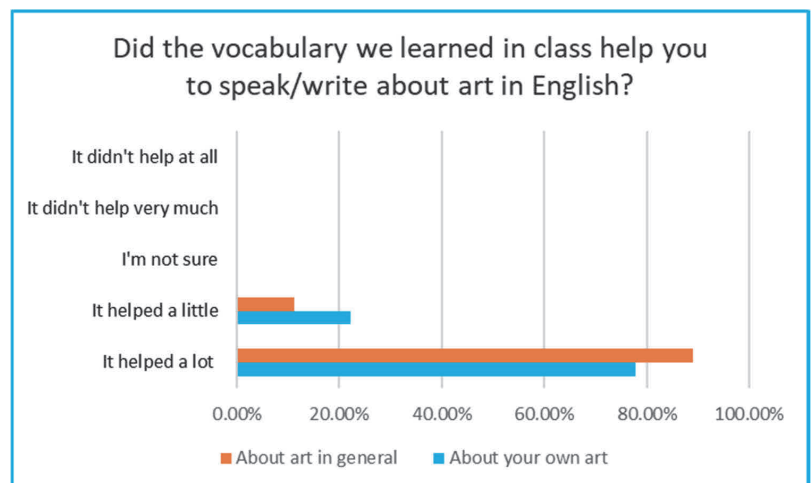

Figure 6.

For the three following questions, multiple answers were allowed. Students were asked what other classroom activities besides vocabulary helped them the most (fig. 7). The top answer given was “speaking about various kinds of famous artwork” (88.9 %), followed by “one to one advice and comments from the teacher” (66.%).

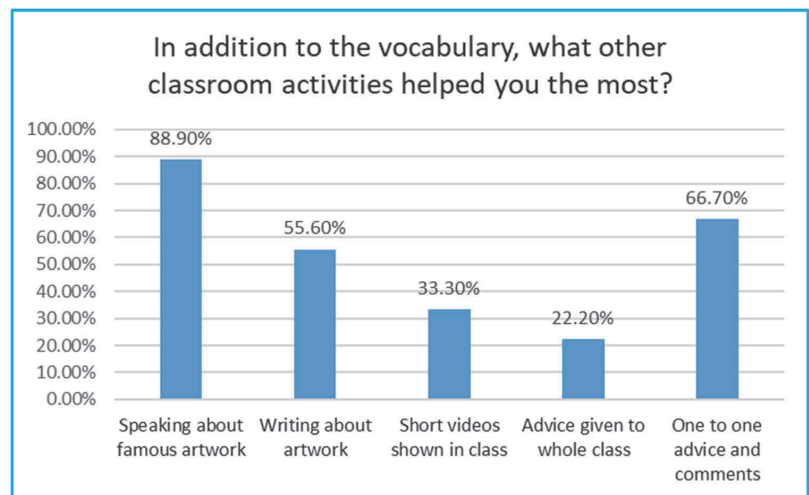

Figure 7.

When asked what was needed most to become better at speaking/writing about art in English in the future (fig. 8), the top answer was “learn more vocabulary” (88.9 %), followed by a three-way tie with “more speaking practice,” “learning more model sentences,” and “learning more grammar” (66.7 % ech).

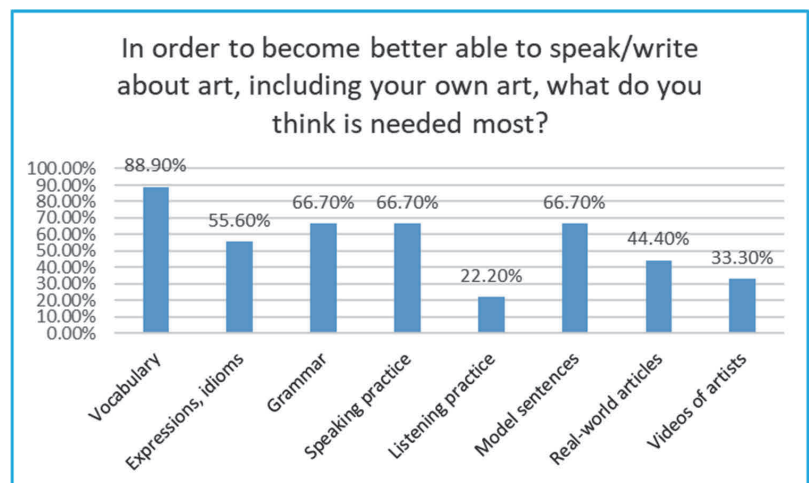

Figure 8.

When asked what the most difficult part was about learning to speak/write about art in English (fig. 9), “vocabulary” was the top answer given (77.8 %), followed by “expressions and idioms” (66.7 %). It is interesting to note that while the students claimed vocabulary to be the most difficult aspect of the learning process, they also acknowledged it to be needed the most.

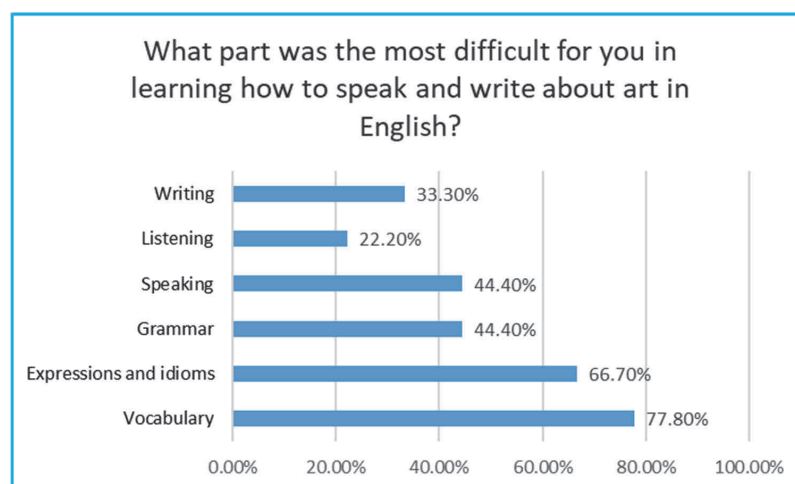

Figure 9.

4.3. Student Writing

Student responses to the writing question in the survey given on the first day of the course, “Tell me about your art: the materials and techniques you use, the concepts, context, themes, what inspired you, etc.,” were compared with the final writing assignment, “Your Artist Statement,” handed in on the last day of class.

First, the average length of each student’s writing, measured in number of words, was compared. The average total word count of the beginning of course survey essays was 61.7 words, and the average word count of the end of course artist statements was 123.7 words, an increase of 200.3 % (approximately double).

Next, the students’ writing was analyzed using KH Coder text mining software (Version 3.Beta.07d.) to obtain a frequency list of the words it contained. The default settings were used, with proper nouns and foreign words excluded.

First, it was found that 46.6 % of the words in the beginning of course writing were beginning-level words, i.e. they appeared in either the OED list of the 100 most common words (Oxford, 2011) or in the junior high school textbook glossary (Kasajima et al., 2024), or they were words that are the same in both languages. In the end of course writing, however, only 33.2 % of the words were found to be beginning-level words according to this classification. It can be seen that compared to their writing at the beginning of the course, student writing at the end of the course contained significantly fewer beginning-level words.

Next, the words were compared with the course vocabulary list. In the beginning of course writing, 21.9 % of the words used appeared on the course vocabulary list. The fact that words in the yet-to-be taught list were already being used to talk about original art points to their relevance to the task. It also makes it clear that some of the students already knew some of the words before they were presented in class. The end of course writing contained a similar amount (23.8 %) of course vocabulary words. This also points to the relevance of the words to the task and

shows that students were utilizing the vocabulary presented in the course; however, it is not clear whether they already knew the words or not.

It is also important to note that the remaining 31.5 % of the words used in the beginning of course writing, and 43.0 % of the words used in the end of course writing were not part of the course vocabulary and not beginning-level words (as defined above). It can be assumed that students had either already learned these words in the past or had looked them up on their own for the purpose of this writing task.

Additionally, the author observed an improvement in style and quality of the end of course writing as compared to that at the beginning of the course; however, this was not measured.

5.0. Conclusion

When speaking and writing about original art in any educational setting, it must be kept in mind that each artist's work is one-of-a-kind, and that in order to explain it and write an "artist statement," the words and expressions needed will necessarily be different for each individual artist.

The results of the surveys show that all students in the present study reported becoming better able to speak and write about art in English compared to at the beginning of the course, especially about their own art. Moreover, all students reported feeling more confident in their ability to speak and write about art compared to at the beginning of the course.

The course ESOL vocabulary words were reported to be helpful by all students, but slightly more so for speaking about art in general than for speaking about their own art. "More vocabulary" was reported to be needed the most in order to become better able to write and speak about art in English; however, vocabulary was also reported to be the most difficult part in learning to speak and write about art in English.

In addition to vocabulary, it was found that free speaking practice about various genres of artwork and individual feedback and comments from the instructor were the most helpful of the classroom activities.

Finally, an analysis of student writing shows that they were able to write more about their art at the end of the course than at the beginning. Moreover, compared to the beginning of the course, their writing at the end of the course contained fewer beginning-level words, i.e. not on the OED list of the 100 most common words (Oxford 2011), not in the glossary of the first-year junior high English textbook (Kasajima et al., 2024), and not words that are the same in both languages. It was also found that 23.8 % of the words appearing in the students' end-of-course writing were course vocabulary words, which would seem to point to the usefulness of the words; however, while students did make some use of the words presented in the course, 43.0 % of the words appearing in their writing were *not* on the course vocabulary list

and were *not* beginning-level words. It can be conjectured that these words were either already known to students or had been looked up for the purpose of the writing task.

In conclusion, the classroom activities conducted in this study appear to have helped students become better able to explain their original art in English, and to have boosted their confidence in their ability to do so. In addition, the course vocabulary words were found to be helpful to some extent, but since each artist's themes, concepts, materials, and so on are unique, the bulk of the words used to explain their art need to be learned on an individual basis.

References

- [1] Fallon, Brian. "Artist and Design Statements: When Text and Image Make Meaning Together." Sabatino, Lindsay A., and Brian Fallon (Eds.), *Multimodal Composing: Strategies for Twenty-First-Century Writing Consultations*. Utah State University Press, 2019.
- [2] Fukao, Jeanette. "Selection of ESOL Vocabulary for Art University Students: Based on Text Analysis of Student Comments about Their Original Artwork," *Journal of Seian University of Art and Design*, vol. 15, 2023, pp. 23–42.
- [3] Hocking, Darryl. "Artist Statements, 'How to Guides' and the Conceptualisation of Creative Practice," *English for Specific Purposes*, vol. 62, 2021.
- [4] Kasajima, Junichi, et al. *New Horizon English Course 1*. Tokyo Shoseki Co., Ltd., 2024.
- [5] KH Coder. Version 3.Beta.07d. Higuchi, Koichi. Downloaded June 4, 2023 from [KH Coder: Free software for Content Analysis or Text Mining](https://khsocsci.github.io/KH-Coder/)
- [6] Mead, Yarrow. "Practical Writing for Artists: Artist Statement Writing: Guide for Instructors." 2021, <https://ymead01.wixsite.com/>, website, Accessed 23 June 2024.
- [7] Mead, Yarrow. "Teaching the Art of Writing as an Artist," *School of Education and Leadership Student Capstone Projects*, 664, 2021.
- [8] *Oxford Dictionaries*, "The Oxford English Corpus: Facts about the Language. What is the Commonest Word?" Oxford University Press, 2011, <http://oxforddictionaries.com/words/the-oec-facts-about-the-language>, Accessed 28 Feb 2024.
- [9] Sato, Minoru, and Yuki Miyamoto. 海外にとびだそう : 英語でアート [*Kaigai ni Tobidasou: Eigo de Art!*; Let's Go Overseas: Art in English]. Maar-sha Publishing Co., Ltd., 2018.
- [10] Specht, Steven M., and E. N. Van Dewerker. "The Influence of Artists' Statements on Perceptions of Artwork." *Proceedings of the Twentieth Biennial Congress of the International Association of Empirical Aesthetics*. 2008, pp. 12–13.
- [11] Specht, Steven M. "Artists' Statements Can Influence Perceptions of Artwork." *Empirical Studies of the Arts*, vol. 28(2), 2010, pp. 193–206.

Appendix A

Vocabulary Used in the Course, with Translations

able to	出来る	feeling	気持ち	perfect	完璧
abstract	抽象	find	見つける	photograph	写真
actual	実際	folk culture	民族	picture book	絵本
add	加える	form	姿	plants	植物
advertisement	広報	fresh	新た	plot	ストーリー
aim for	目指す	garment	服	positive	肯定
apparel	衣服	generation	世代	processing	加工
appear	現れる	glad	嬉しい	public	公共
artwork	作品	have fun	楽しめる	real	実
assignment	課題	high school	高校	realism	写実
atmosphere	雰囲気	human	人間	realistic	リアル
attraction	魅力	illustration	イラスト	reality	現実
awareness	意識	imagine	想像	reason	理由
begin	始まる	impression	印象	recent	最近
building	建物	include	込める	resemble	似る
central	中心	individual	個人	scene	情景
change	変える	intriguing	好奇	scenery	風景
come out	出る	landscape	景色	senses	感覚
companions	仲間	learn	学ぶ	shadow	影
composed of	構成	legend	伝統	signboard	看板
composition	構図	lesson	授業	sketching	デッサン
connect	繋ぐ	letter/character	字	space	空間
consider	考察	lettering	文字	start	始まる
convey	伝える	life forms	生き物	story	物語
costume	衣装	limited	限定	surface/side	画
create	創造	list	挙げる	surround	取り巻く
curiosity	興味	location	場所	take photos	撮影
deep	深い	machine	機械	testimony	証言
department	領域	main character	主人公	the five senses	五感
depict	描ける	materials	素材	theme	テーマ
difference	違い	meaning	意味	traces	痕跡
dye	染料	merchandise	商品	transient	儚い
effective	有効	modern	現代	transparent	透明
emotion	感情	motif	モチーフ	triangle	三角
encounter	出会う	movement	動き	true	真
energy	エネルギー	myself	自身	universe	宇宙
era	時代	negative	ネガ	university	大学
etc.	その他	nostalgic	懐かしい	utilize	使用
everyday	日常	notice	気づく	variation	変化
evil	悪魔	novel	小説	various	様々
exhibition	展示	object	オブジェ	viewpoint	見方
experience	体験	one part	一部	volume/book	書物
express	表現	ordinary	普段	warm	温かい
fabric	布	paint	絵具	wearing	纏う
familiar	身近	paper	紙	whimsical	気まぐれ
fantasy	幻想	past	過去		

Note: Modified by author from a vocabulary list identified in a previous study (Fukao, 2023).

Appendix B

Vocabulary Added to Supplement the Course Content, with Translations

background	背景、	horizontal	水平	rhyming words	韻を踏む
blurred image	ぼやけた画像	iconic	象徴的な	sales increase	売上増加
bronze	青銅	influence	影響	sculpture	彫刻
carve	彫る	installation art	インスタレーション アート	setting	舞台
competitor	競合他社	interactive art	インタラクティブ アート	sewing machine	ミシン
consumer	消費者	kinetic sculpture	動的彫刻	silk	絹
details	詳細	leather	革	speech balloon	吹き出し
dialogue	対話	marble	大理石	still life	静物
distorted image	歪んだ	marketing strategy	マーケティング戦略	stripes	しま模様
empathy	共感	mirror image	鏡像	suspend	つるす
floral design	花模様	onomatopoeia	オノマトペ	transform	変える
focal point	焦点	parody	パロディー	trial and error	試行錯誤
foreground	前景	polka dots	水玉模様	tripod	三脚
four-framed comic	4コマ漫画	pop-up book	飛び出す絵本	vertical	垂直
fur	毛皮	portrait	肖像画	visual impact	視覚的なインパクト
glossy	光沢のある	pun	だじゃれ	weave on a loom	織機で織る
graphic novel	漫画の小説	reflect	反射する	welding	溶接
guerilla marketing	ゲリラ・マーケ ティング				

共創による地域活性化の実践研究
—— まちづくり大津との連携ワークショップの成果と課題 ——

A Practical Study on Regional Revitalization through Co-Creation:
Outcomes and Challenges of Collaborative Workshops
with Machizukuri Otsu

田口真太郎
TAGUCHI Shintaro

共創による地域活性化の実践研究 —— まちづくり大津との連携ワークショップの成果と課題 ——

A Practical Study on Regional Revitalization through Co-Creation:
Outcomes and Challenges of Collaborative Workshops with Machizukuri Otsu

田口真太郎
TAGUCHI Shintaro

講師（未来社会デザイン共創機構 研究員）

This study explores the outcomes and challenges of the collaborative workshops conducted by Seian University of Art and Design and Machizukuri Otsu in 2024. The aim of workshops was to revitalize Otsu's central urban area through community engagement on themes such as historical resource utilization, art and sustainability, and parenting support. The workshops generated innovative ideas including historical walking tours and upcycled art events, while also identifying such issues as limited follow-up support and challenges in engaging new residents. Moving forward, strengthening follow-up systems, expanding participation, and integrating university projects into the curriculum are essential for sustainable community development.

1. はじめに

1.1 背景

株式会社まちづくり大津（以下、まちづくり大津）は、2008年に設立された官民共同出資の「まちづくり会社」と呼ばれる第三セクターである。第三セクターとは、地方自治体と民間企業が共同出資して設立する法人のことであり、民間の柔軟な経営感覚と公共性を兼ね備えた組織形態である〔註1〕。まちづくり大津は官民連携を基本とし、大津市中心市街地の活性化とまちづくりの推進にかかる事業を行っている。その目的は、「琵琶湖岸・港における集客交流機能の強化」「駅・港を結ぶ動線上のリニューアル具現化によるにぎわいの創出」「町家等の活用による複合的都市機能の充実」の実現にある。設立から10年間にわたり、JR大津駅前の中心市街地エリアを対象に、平成20年7月9日付けで内閣総理大臣の認定を受けた「大津市中心市街地活性化基本計画」に基づき、地域資源の活用や商店街の振興、イベント開催など多岐にわたる活動を展開してきた〔註2〕。

しかし、2期にわたる中心市街地活性化計画の終了後、コロナ禍の影響も重なり、地域コミュニティの希薄化や新住民の地域参加不足などの課題が浮き彫りになった。そのため、まちづくり大津は、従来の活動の見直しと新たな地域活性化の方向性の模索を迫られている。

こうした地域課題に対応するため、まちづくり大津は成安造形大学との連携を進め、産学協働による地域活性化のモデル構築を目指している。本事業では、成安造形大学の未来社会デザイン共創機構が主体となり、ワークショップの企画・運営を支援するとともに、学生が地域課題の発見と解決策の提案を行う機会を創出した。筆者（田口）は、未来社会デザイン共創機構の研究者として、ワークショップの設計・運営、成果の分析に関与し、大学と地域の協働を推進した。

2024年度のまちづくり大津では、テナントミックスや空き家活用、公共空間の利活用といったハード事業から、地域関連団体との連携・協力、地域人材との交流、各種活性化事業の事務局機能、情報発信などのソフト事業まで、幅広い取り組みが展開されている。これらの事業は、9つの中核事業（【テナントミックス事業】【地域関連団体と連携・協力】【各種活性化事業の事務局】【公共空間の利活用事業】【町家活用事業】【回遊性を高める事業】【情報発信事業】【中長期計画の検討】【地域人材との交流事業】）に整理され、それぞれの関係性と位置付けが明確にされている〔図1〕〔註3〕。

図1に可視化されているように、これらの事業は「参加推進・関心喚起」から「コミュニティ形成・強化」といった賑わいづくりの軸に沿って整理され、各事業の位置づけと相互の関連性が可視化されている。この構造により、一見すると個別に見える取り組みが、地域全体の活性化という共通のゴールに向かって、相互に関連していることを示している。

さらに、成安造形大学との連携を通じて、この事業構造に新たな視点を加える試みが進められようとしている〔図2〕。具体的には、

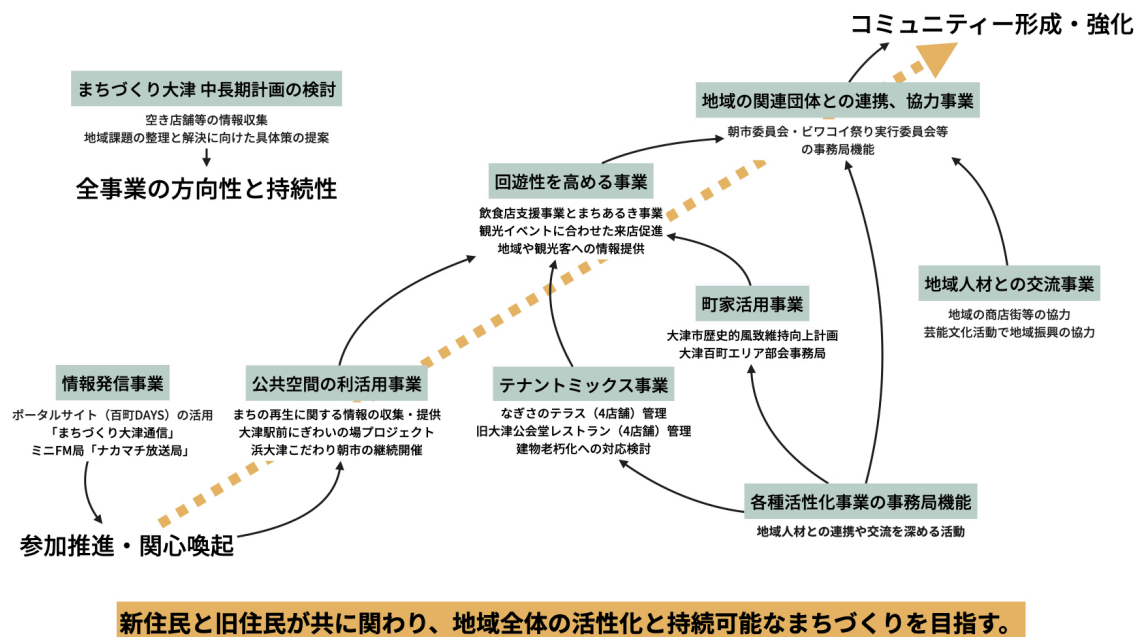

図1 2024年度のまちづくり大津の事業マップ

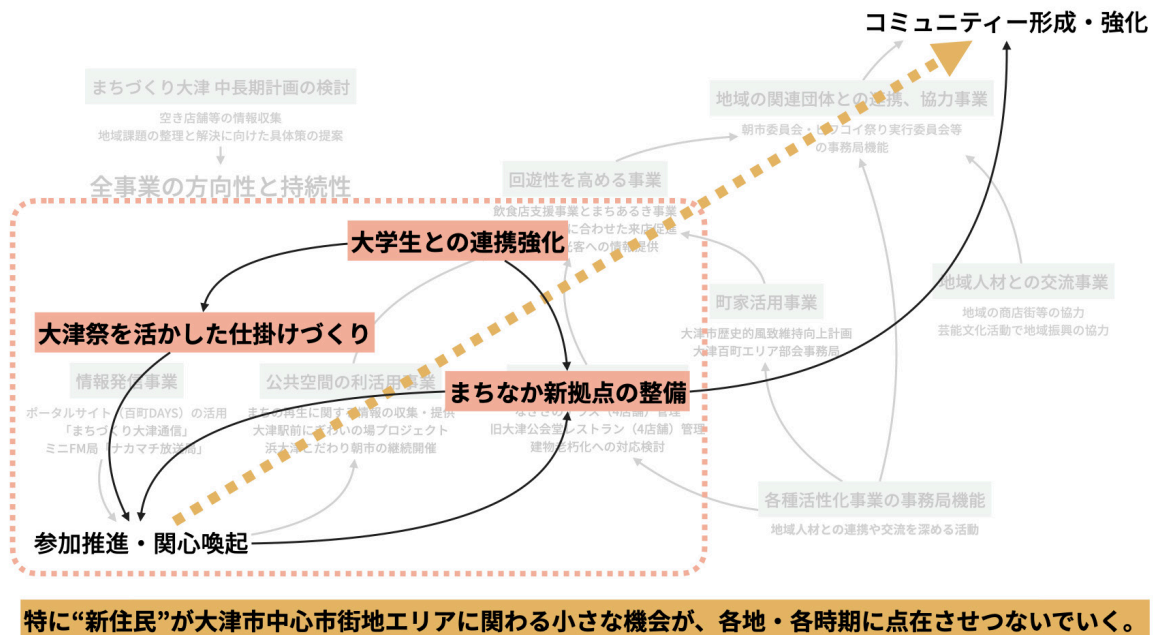

図2 産学連携の位置付け

大学生による大津の歴史や文化資源の活用提案や、地域の重要な祭礼である「大津祭」を活かした新たな地域イベントの企画提案などが含まれる。大学生とまちづくり会社の連携強化を基点に、地域の重要な祭礼である「大津祭」を活かした仕掛けづくりや、まちなかの新拠点整備などが進められ、特に新住民のまちづくりへの参加推進や関心喚起が図られている。

これらの施策は、中心市街地エリアに関わる小さな機会（例：地域文化イベントの開催や市民向けワークショップの定期実施など）を点在させることで、地域全体のコミュニティ形成と強化を目指すものである。本研究では、これらの取り組みの効果と課題を整理し、今後の地域活性化の方向性を検討する。

1.2 研究目的と意義

本研究の目的は、まちづくり大津と成安造形大学の連携による共創型ワークショップの成果と課題を明らかにし、地域活性化における共創の効果を検証することである。

具体的には以下の3点を目的とする。

- ・ワークショップを通じて得られた地域活性化のためのアイデアの整理と評価
- ・ワークショップ形式の効果と課題の特定
- ・地域資源活用と新住民の参加促進のための改善提案

この研究は、まちづくり大津の活動に直接的に貢献するだけでなく、他の地域でも応用可能な共創型地域活性化の手法を提示することを目指している。例えば、同様の手法を用いた歴史資源の

活用や地域の文化イベントの開催が他の中小都市でも適用可能と考えられる。

表1 ワークショップ開催概要

回	日時	テーマ	講師	主な内容	参加者
第1回	2024年8月30日(金) 18:00-20:30	歴史資源の活用	加藤賢治(成安造形大学 副学長)	地域の歴史資源(三井寺、大津祭)の活用方法と観光促進アイデアの共有	地域住民、企業関係者、学生、行政関係者(約13名)
第2回	2024年9月20日(金) 18:00-20:30	アートとサステイナビリティ	小出真人(Atelier M/A デザイナー)	アップサイクルとアートを活用した地域デザインの提案	地域住民、企業関係者、学生、行政関係者(約12名)
第3回	2024年10月25日(金) 18:00-20:00	ママたちが創る新しいコミュニティ	赤阪純子(株式会社 conpeito 代表)	子育てで支援と地域コミュニティ形成の事例紹介	地域住民、企業関係者、学生、行政関係者(約15名)

表2 ワークショップの流れ

時間	活動内容	説明
10分	ガイダンス	ワークショップの目的と流れの説明
15分	アイスブレイク	参加者が互いに知り合い、交流を深める活動
20分	キーノートスピーチ	各テーマについての専門家による基調講演
5分	休憩	短い休憩時間
60分	グループディスカッション	小グループに分かれての意見交換
20分	全体共有	各グループからの意見やアイデアのプレゼンテーション
10分	クロージング	セッションのまとめと次回の告知

2. 事例紹介

2.1 ワークショップの概要

2024年度にまちづくり大津と成安造形大学が共同で実施した3回のワークショップは、大津市中心市街地エリア「大津百町（おおつひやくちょう）」を対象に、地域活性化に向けたテーマを探求する取り組みであった[表1]。今回は、大学と地域の特性を活かして「歴史」「アート」「子ども」という3つのテーマを設定し、各回で講師によるテーマ関連の話題提供と参加者同士の意見交換を行う構成とした[表2]。

各ワークショップでは、まちづくり大津や大学と初めて関わる参加者も安心して参加できるよう、セッションの冒頭にアイスブレイクを取り入れた。これにより、参加者同士の交流を促進し、後半のグループディスカッションを活発にする工夫を施した。また、まちづくり大津および成安造形大学の関係者に限定せず、地元住民や地域で活動する団体など幅広い層へ向けて参加を呼びかけた[図3]。

図3 ワークショップの開催案内チラシ

2.2 第1回ワークショップ：歴史資源の活用

第1回ワークショップ「歴史資源の活用」は、当初成安造形大学の学生20名が地域資源を活用した活性化プランを発表する予定であった。事前に講師の加藤賢治副学長が学生と共に大津市中心市街地エリアの文化資産（例：三井寺や大津祭）を見学し、地域の歴史的背景や文化的価値を深く理解するためのフィールドワークを実施した。その学習成果を基に、学生たちは地域活性化プランを作成していた。しかし、開催当日は大型台風の接近により、公共交通機関の運行停止が懸念されたため、学生の参加は見送られた。そのため、講師の加藤賢治副学長が学生たちの発表予定内容を代わりに紹介し、意見交換を実施した。

講演では、三井寺や大津祭といった地域の文化資産の歴史的価値と、これらを活かした地域振興の可能性について紹介された。特に、歴史的資源の魅力を再発見し、市民の理解を深めることが地域活性化の第一歩であると説明された。

その後のグループディスカッションでは、以下のような意見が活発に交わされた。

- 観光資源としての活用案：地域資源を活かした「歴史散策ツアー」の企画。特に、地域の歴史に詳しいガイドを招き、観光客と市民の両方が楽しめるツアーの可能性が示された。
- 文化体験イベントの提案：旧大津公会堂を会場にした「昭和風ドレスコードパーティー」の提案があり、参加者が昭和初期の衣装で参加し、歴史的雰囲気を体感できるイベント案が挙げられた。
- 地域住民の関与促進：歴史イベントをきっかけに、地元商店街と連携した体験型イベント（例：地域食材を使った伝統料理体験）の開催が提案された。
- 学校教育との連携：地域の歴史を題材にした小中学校向けの学習プログラムの開発提案も出され、次世代への地域資源の継承が議論された。

図4 第1回ワークショップでのグループディスカッションの様子

2.3 第2回ワークショップ：アートとサステナビリティ

第2回ワークショップ「アートとサステナビリティ」は、Atelier M/A のデザイナー小出真人氏を講師に迎え、地域資源の創造的活用 zu 焦点を当てて開催された。講演では、古着や廃材を用いたアップサイクルの実例が紹介され、地域でのアートイベントや持続可能なデザインの可能性について解説が行われた。

グループディスカッションでは、以下のような意見が交わされた。

- 地域廃材の活用案：「地域の空き家から出る古材や廃材を活用したアート展示会」の提案が出され、地域の不要資材を再利用することで、廃棄物削減と文化発信の両立を目指す意見が見られた。
- アートと教育の融合：「子ども向けのサステナブルワークショップ」のアイデアが挙がり、子どもたちが廃材を使って創作活動を体験する教育的イベントの可能性が議論された。
- 地域イベントの拡張：「アートと音楽を組み合わせたナイトイベント」の提案もあり、夜間の大津駅前広場などを活用して賑わいを創出するイベントの企画が検討された。

図5 第2回ワークショップのようす

2.4 第3回ワークショップ：子育て支援コミュニティの形成

第3回ワークショップ「ママたちが創る新しいコミュニティ」は、株式会社 conpeito 代表の赤阪純子氏を講師に迎え、地域の子育て支援やコミュニティ形成をテーマに開催された。赤阪氏は「あるがママ fes」などの事例を紹介し、このイベントでは親子で参加できるワークショップや子ども向けの体験型プログラムを提供することで、親同士のネットワーク形成と地域ぐるみの子育て支援の重要性を強調された。特に、参加者同士が日常的に支え合える関係性の構築に重点を置いている点が示された。

グループディスカッションでは、以下の意見が交わされた。

- 多世代交流の場づくり：「子どもと高齢者が一緒に参加でき

る防災体験プログラム」の提案があり、異世代間の学びと交流の機会を作る必要性が指摘された。

- 親子参加型イベントの充実：「親子フリーマーケット」や「親子料理教室」の開催案が挙がり、地域の親子が楽しみながら関係を深めるためのイベントが求められた。
- 新住民の巻き込み：「移住者向けの子育て情報共有会」のアイデアが出され、地域の情報格差を解消し、新住民の参加を促進するための取り組みが提案された。

図6 第3回ワークショップのようす

3. 分析・考察

3.1 成果の整理

今回のワークショップでは、以下の具体的な成果が得られた。

①多様な参加者の巻き込み

各回のワークショップでは、地域住民、成安造形大学の学生、地元企業関係者、行政関係者など、多様なバックグラウンドを持つ参加者が集まった。特に、第1回ワークショップの際に、学生がフィールドワークを通じて地域の課題を発見し、それを参加者と共有するプロセスは、参加者間の視点の広がりアイデア創出の促進につながった。

②テーマの効果的な設定

3回のワークショップそれぞれに「歴史資源の活用」「アートとサステイナビリティ」「子どもとコミュニティー形成」という異なるテーマを設けたことにより、地域の課題が多角的に掘り下げられた。これにより、参加者の関心に応じた議論が深められると同時に、毎回まちづくり大津の役員や職員も参加者たちと直接意見交換ができたことで、特定の地域資源の新たな活用アイデアが生まれた。

③具体的なアイデアの創出

各回のワークショップでは、以下のような実践的な提案がなされ

た。ここでは、各回のディスカッションで挙げた具体的なアイデアのうち、代表的なものを示す。

- 第1回（歴史資源の活用）：歴史散策ツアーの提案等を通じ、地域の文化資産を活かした観光プログラムの可能性が示された。
- 第2回（アートとサステナビリティ）：リサイクル素材を使ったアートイベント等の提案があり、持続可能な地域資源活用のアイデアが生まれた。
- 第3回（子どもとコミュニティ形成）：親子で楽しめる防災体験イベント等を通じて、多世代交流を促すプログラムの必要性が確認された。

3.2 課題の整理

一方で、いくつかの重要な課題も明らかとなった。

①継続的参加の確保の難しさ

第1回目の参加者と第2回・第3回の参加者に大きな変動が見られた。特に初回参加者の中には、継続的にワークショップに参加しなかったケースも多く、単発のイベント参加に留まってしまった。

②新住民の巻き込み不足

広報活動は市役所の広報誌やまちづくり大津と大学それぞれのSNSやウェブサイトなどの経由で行われたが、新住民へのリーチが十分ではなく、参加者の多くが既存の地域活動に関心のある層に限られていた。新住民の積極的な参加を促進する改善策が今後の課題である。

③ワークショップ後のフォローアップ不足

各回で生まれたアイデアの中には有望なものも多かったが、それらを具体的なプロジェクトとして発展させるフォローアップ体制が十分に整っていなかった。そのため、提案が一度の議論に留まり、実際の地域活性化につながりにくい状況であった。

3.3 今後の展望と改善提案

これらの成果と課題を踏まえ、次年度の改善策を以下のように提案する。

①継続的参加の促進

- リピーター特典の導入：複数回参加者向けの特典（例：地域プロジェクトへの優先参加権）を設ける。
- フォローアップイベントの開催：ワークショップ終了後に成果報告会や振り返りイベントを開催し、継続的な参加意識を高める。

②新住民の積極的な巻き込み

- 多様な広報手段の活用：SNS 広告、地域フリーペーパー、移住者向け情報サイトなどを活用した広報展開。
- 新住民専用イベントの試行：新住民向けに特化したワーク

シヨップ（例：地域探索ツアーやカジュアルな地域交流会）の開催。

③アイデアの具体化と実現支援

- プロジェクト化支援の導入：提案されたアイデアの中から実現性の高いものを選び、まちづくり大津と成安造形大学のサポートの下、実際の地域プロジェクトとして展開。
- メンタリングプログラムの実施：地域の実践者や専門家がアイデアのブラッシュアップをサポートするメンタリング制度の導入。

4. まとめと今後の展望

本研究では、まちづくり大津と成安造形大学の共創によるワークショップを通じた地域活性化の実践を分析し、その成果と課題を整理した。本事業において、成安造形大学の未来社会デザイン共創機構が主体となり、ワークショップの企画と運営を支援するとともに、学生が地域課題の発見と解決策の提案に関わる機会を創出した。筆者(田口)は未来社会デザイン共創機構の研究員として、ワークショップの設計と運営、成果の分析を担い、大学と地域の協働の橋渡しを行った。

ワークショップを通じて得られた成果として、多様な主体が参加する共創の場が形成され、地域住民、学生、地元企業、行政関係者が共に地域の課題について議論する機会が生まれたことが挙げられる。また、各回のワークショップでは、地域の実情に即した具体的なアイデアが創出され、「歴史散策ツアー」「昭和風ドレスコードパーティー」「リサイクル素材を活用したアートイベント」「アートと音楽を組み合わせたナイトイベント」「親子で楽しめる防災体験プログラム」「新住民向けの子育て情報共有会」など、地域の持続可能な発展につながる提案が生まれた。これらのアイデアは、まちづくり大津の従来の活動とは異なる視点を提供し、新たな地域振興策の基盤となる可能性がある。

一方で、いくつかの課題も浮き彫りとなった。特に、提案されたアイデアを実際のプロジェクトとして実行するための資金調達の不足が課題として挙げられる。事業の実現には、単なるアイデアの提示に留まらず、予算の確保やビジネスモデルの検討が必要不可欠であり、今後は行政との協力や民間の資本も視野に入れた取り組みが求められる。また、中心市街地ではマンション建設が進んでいるものの、新住民の地域活動への巻き込みの仕組みが十分ではなく、これも引き続き取り組むべき重要な課題である。

次年度に向けては、成安造形大学との恒常的な連携を基盤としたプロジェクトの事業化を目指すべきである。今回のワークショップでは、大学の教育資源を活かし、単なる意見交換の場を超えた専門的な議論と学生の積極的参加を促進できた。今後は、地域課

題に対する継続的な対話の機会を創出し、産官学民が連携してまちづくりのアイデアを具現化するための場づくりを進める必要がある。

さらに、地域交流拠点として「大津駅前広場」の積極的な活用も検討すべきである。まちづくり大津が都市再生推進法人〔註4〕として管理運営を担っているこの広場を、学生主体のマルシェやストリートアートイベントの開催場所として活用することで、地域の賑わい創出が期待できる。学生にとっても、大津駅前という公共空間での実践的なプロジェクトは貴重な学習体験となり、地域への愛着形成にも寄与する。

また、今後、成安造形大学の単位認定科目である「地域連携・プロジェクト科目」としての展開も検討すべきである。今年度のワークショップは夜間に開催されたため学生の参加が限定的であったが、次年度以降は教育カリキュラムとして正式に組み込み、まちづくり大津と連携したプロジェクト型学習を進めることで、地域課題解決に向けた実践的な教育効果を高めることが期待される。

本研究は、まちづくり大津と成安造形大学の共創による地域活性化の取り組みを実証し、大学と地域が協働する新たなモデルの可能性を示した。ワークショップを通じて、地域の課題を多様な視点から議論し、具体的な提案へと結びつけるプロセスが構築された。今後は、単発のワークショップにとどまらず、継続的なプロジェクトとして発展させるための制度設計が不可欠である。また、本研究の知見が、他地域のまちづくりのモデルケースとして活用されることを期待する。

謝辞

本研究の実施にあたり、まちづくり大津の清水健司事務局長、鳥居朋世様、成安造形大学の加藤賢治先生、未来社会デザイン共創機構の宮崎瑛圭さん、吉田芽生さんに深く感謝申し上げます。また、ワークショップ参加者の皆様のご意見とアイデアにも厚く御礼申し上げます。

〔註1〕 全国公益法人協会. 非営利用語辞典：第三セクター. (https://www.koueki.jp/dic/hieiri_600/) 2024年1月8日閲覧

〔註2〕 中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地活性化の推進に関する法律（平成10年6月3日法律第92号）に基づき、市町村が策定した中心市街地活性化基本計画を内閣総理大臣が認定を行う制度である（地方創生サイト. 中心市街地活性化. (<https://www.chisou.go.jp/tiiki/chukatu/index.html>) 2024年1月8日閲覧）。

〔註3〕 株式会社まちづくり大津の2024年6月開催の第17回定時株主総会資料と会社へのヒアリングを元に筆者が作成。

〔註4〕 都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に対して公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を

図る制度である（大津市．都市再生推進法人の指定等について．（<https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/035/1306/g/th/1511486464122.html>） 2024 年 1 月 8 日閲覧）。

参考文献

- [1] 越直美．公民連携まちづくりの実践：公共資産の活用とスマートシティ．京都，学芸出版社，2021，195p.
- [2] 森川 稔．中心市街地活性化における市民活動団体の取り組みと課題に関する考察．都市計画論文集．vol. 37，p. 865-870（2002）．

「現代屏風——等身大の物語——」展覧会報告

Contemporary Folding Screens: Life-Sized Stories
Exhibition Report

高田 学
TAKADA Manabu

「現代屏風——等身大の物語——」展覧会報告

Contemporary Folding Screens: Life-Sized Stories Exhibition Report

高田 学
TAKADA Manabu

准教授（日本画）

In June 2024, Seian University of Art and Design's Japanese Painting Course held the exhibition "*Contemporary Folding Screens: Life-Sized Stories*" at the former Ueda Family Residence in Muko City, Kyoto Prefecture. The title of the exhibition, "Life-Sized Stories," reflects the students' attempt to honestly depict their own current thoughts and feelings as they explore the possibilities of expression. The exhibition in a Japanese architectural space, which is different from a museum or gallery, was also an opportunity to explore new possibilities in Japanese painting.

1. はじめに

2024年5月に「現代屏風——等身大の物語——」展を京都府向日市にある旧上田家住宅にて開催した。タイトルにある「等身大の物語」には、表現の可能性を模索する成安造形大学日本画コースの学生たちが、現在の自分たちの思いや感覚をそのまま素直に表現しようとする姿勢が込められている。美術館やギャラリーとは異なる日本建築内の和の空間での展示は、日本画の新たな可能性を探る挑戦となった。

2. 屏風の歴史と現代における可能性

屏風は、中国の漢時代に風や視線を遮る道具として誕生した。日本では平安時代以降、宮廷貴族の邸宅で仮の間仕切りとして用いられるようになり、その後、室内装飾としても重宝された。安土桃山時代や江戸時代には、屏風は絵画の代表的な表現形式となり、多く作品が描かれた。長谷川等伯の「松林図屏風」や、俵屋宗達の「風神雷神図屏風」など日本絵画史における代表的な作品も生まれた。しかし、明治時代以降、西洋文化の影響を受け、日本の絵画表現や鑑賞方法は大きく変化した。特に第一次世界大戦後、一般住宅の洋風化が進み、床の間のない部屋に合った額装の絵画作品が主流となった。その結果、屏風や掛け軸といった和の空間で鑑賞される作品は、次第に存在感を失っていった。

1997年から2005年にかけて、成安造形大学の卒業制作展は天津市にある日吉大社や園城寺（三井寺）を会場として開催された。日本画コースは、歴史的建築物での展示に合った、屏風や掛け軸などの

伝統的な形式での作品展示を行った。重要文化財や国宝建築の内部は、美術館やギャラリーとは異なる特殊な空間であり、その中ではどのような展示形式がふさわしいかを考えた。学生たちにとっては、大変貴重な学びの機会となった。

屏風は、木製パネルによる作品とは違い、折り曲げた状態で自立するため、見る角度によって景色が変わるという視覚的効果を生み出す。伝統文化が衰退しつつある今日でも、新たな創造をもたらす可能性を秘めている。

現代では、屏風による日本画作品の発表は少なくなっている。その要因としては、作品を飾るための生活環境の変化が挙げられるが、近年一般的に日本画制作で用いられる木製パネルに比べて、屏風に仕立てる費用も高額であることが大きな要因だろう。現代で活躍する日本画家でも、作品を屏風に仕立てるには予算的に難しい場合が多く、学生にとってはとても手が届かない。しかし、屏風の材料費だけであれば学生たちの負担を軽減できるため、今回の展覧会では屏風を自分たちで製作することにした。屏風の製作工程を体験することは、日本の伝統的な表装文化に触れる機会となり、学生たちにとって非常に貴重な経験となった。

図1 旧上田家住宅 外観
撮影：筆者

3. 展覧会の概要

会場と展示空間

本展覧会の会場は、旧上田家住宅（京都府向日市）である。同住宅は、史跡長岡宮内裏内郭築地回廊跡の上に位置する歴史的建築物で、1910年（明治43年）に主屋と外蔵が建築され、1942年（昭和17年）に現在地に移設された〔註1〕。今回の展示は、主屋（座敷8畳、次の間4畳、6畳、茶の間4.5畳、板の間）および離れ（奥座敷6畳、4.5畳）で行った。

出品者と作品

今回の展示には、本学日本画コースの3年生8名、卒業生2名、教員2名が参加し、以下の作品を出品した（図2～図13）。

3年生（8名）

石原真理《夢現》岩絵具、水干絵具、雲肌麻紙／二曲一双（各88×88cm）／2024年

岡本恵美莉《ゆめみぐさ》岩絵具、水干絵具、雲肌麻紙／二曲一双（各88×88cm）／2024年

小林未空《自由闊達で、》岩絵具、水干絵具、雲肌麻紙／二曲一隻（88×88cm）／2024年

品田渚《湖岸》岩絵具、水干絵具、雲肌麻紙／二曲一双（各30×33cm）／2024年

勢旗滯那《郷愁のせせらぎ》岩絵具、水干絵具、雲肌麻紙／二曲

一双（各 88×88 cm）／ 2024 年

西村南美《冬の朝》岩絵具、水干絵具、雲肌麻紙／二曲一双（各 88×88 cm）／ 2024 年

福島寧々《昼過ぎの広場》岩絵具、水干絵具、雲肌麻紙／二曲一隻（30×33 cm）／ 2024 年

宮丸汐莉《キダチチョウセンアサガオ》岩絵具、水干絵具、雲肌麻紙／二曲一双（各 30×33 cm）／ 2024 年

卒業生（2名）

安永時奈《餌やり図》岩絵具、水干絵具、雲肌麻紙／二曲一双（各 168×184 cm）／ 2024 年

白木雅《幾日》岩絵具、水干絵具、雲肌麻紙／二曲一双（各 168×184 cm）／ 2024 年

教員（2名）

高田学《水辺の植物》岩絵具、水干絵具、銀箔、雲肌麻紙／四曲一隻（88×176 cm）／ 2020 年

竹村花菜《菜ノ風》岩絵具、水干絵具、雲肌麻紙／二曲一隻（88×88 cm）／ 2024 年

会期

2024 年 5 月 12 日（日）～ 5 月 19 日（日）9:30～16:30

図2 展示風景（主屋 茶の間） 撮影：竹村花菜

図3 展示風景（主屋 座敷） 撮影：竹村花菜

図4 展示風景（主屋 座敷） 撮影：竹村花菜

図5 展示風景（主屋 床の間） 撮影：竹村花菜

図6 展示風景（主屋 座敷） 撮影：竹村花菜

図7 展示風景（主屋 座敷） 撮影：竹村花菜

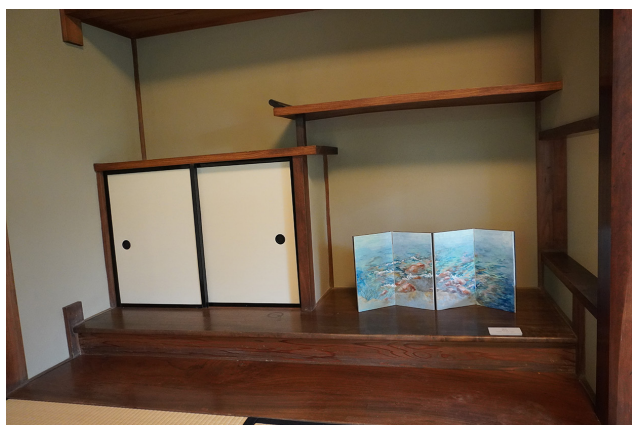

図8 展示風景（離れ 床脇） 撮影：竹村花菜

図9 展示風景（離れ 奥座敷） 撮影：竹村花菜

図10 展示風景（離れ 奥座敷） 撮影：竹村花菜

図11 展示風景（離れ 奥座敷） 撮影：竹村花菜

図12 展示風景（離れ 廊下） 撮影：竹村花菜

図13 展示風景（離れ 床の間） 撮影：竹村花菜

図 14 屏風製作風景

図 15 骨縛り

図 16 胴張り

図 17 蓑押さえ

図 18 蝶番組み

4. 屏風製作の工程

今回の展覧会で使用した屏風は、学生が一から自分たちで製作をした。屏風製作の指導は筆者が担当し、製作期間は2023年8月に6日間をかけて行った(図14)。製作工程は以下のとおりである。各工程で、日本の表装文化の工夫や技術を知ることができる。

骨縛り

屏風の骨組みが歪まないように、和紙で骨組み全体を固定する。この工程で屏風の基礎となる骨組みが安定するので、耐久性を高める上で大変重要な工程である(図15)。

胴張り

骨縛りの上に、さらに厚みのある和紙を貼り重ねる。この工程によって、光が透けるのを防ぎ、屏風に厚みを持たせることができる(図16)。

蓑張り

和紙を蓑状に張り重ねる。この工程によって、破れや凹みを防ぐことができる。また、和紙の層が空気を通す構造を作り出すので、屏風全体の湿度を調整し、弾力のある仕上がりになる。

蓑押さえ

蓑張りの上から、さらに和紙を全面に貼り付ける。この工程は蓑縛りとも呼ばれ、屏風の表面をより滑らかにし、さらに強度を与える。屏風全体を均一に抑えながら張り込むことで美しく表面を整える(図17)。

蝶番組み

屏風を折り曲げられるように、蝶番部分を作る。折れに強い和紙を、濃い目の糊で羽状に張り付ける。この部分が屏風の要となるため、強度と柔軟性が必要となる(図18)。

くるみ懸け

蝶番部分をさらにくるみ懸けで補強する。蝶番部分を覆う紙を全面に貼り付け、蝶番に強さと柔軟性を与える(図19)。

袋張り

薄い和紙を全体に張り重ねて、屏風の下地を整える。これにより、屏風の表面が滑らかになり、次の工程で張る本紙を安定させる(図20)。

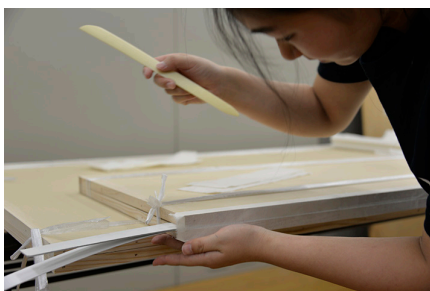

図 19 くるみ懸け

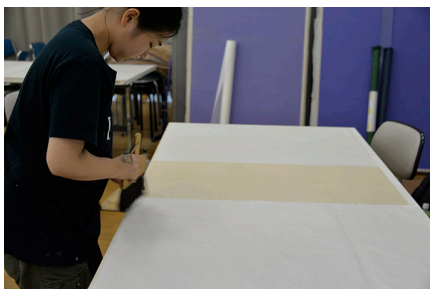

図 20 袋張り

図 21 本紙張り

図 22 作品講評会風景
撮影：竹村花菜

図 23 作品講評会風景
撮影：竹村花菜

本紙張り

作品を描く麻紙を張り込む。(本来であれば、作品を描き終えた麻紙を張り込むが、今回は先に屏風を仕立ててから作品を描いた。) この麻紙が屏風の表面となるため、シワを防ぎながら丁寧に張り付ける。この工程を経て、屏風は完成する(図 21)。

以上の工程を学び経験することで、学生たちは屏風の構造や特徴を理解し、現代的な表現に取り入れることができた。また、裏打ちや本紙を張り込む方法などを、学生たちが普段行っている木製パネルでの日本画制作にもぜひ活かしてほしいという希望もあった。

参加した学生からは、「作業工程が多いことに驚いた」「難しかったけど、紙が綺麗に張れたときはとても気持ちよかった」「普段作品制作に使っているパネルとは違い、4つの面に分けることで配置の工夫ができるのが面白い」「屏風形式という展示方法が、自分の選択肢の中に増えたのはありがたい」などの声があった。

5. 作品講評会

展覧会期最終日の5月19日(日)には作品講評会を開催した(図 22、図 23)。ゲストとして本学名誉教授で日本画家の大野俊明氏を招いた。当日は多くの鑑賞者にご参加いただき、大変賑やかなイベントとなった。土間、座敷、離れの順に会場内を移動し、参加者全員で各作品を囲みながら講評会を進めた。まず作者本人が作品への思いや制作意図を発表し、次に筆者と大野俊明氏が感想や今後の制作へのアドバイスを伝えた。学内で行う通常の合評会とは違う、歴史ある建築物の中での作品講評会は、学生たちに新鮮な緊張感を与えた。

参加した学生からは「今後の作品制作に向けて、的確なアドバイスをいただいた」「展示場所が作品に大きく影響することを実感できた」「学外での発表や来場者との会話は初めてだったので、良い経験になった」などの声があった。講評会では、屏風ならではの表現を活かした作品への賛辞だけでなく、時には厳しい意見も飛び交い、充実したイベントとなった。

6. おわりに

今回の「現代屏風 ― 等身大の物語 ―」展では、伝統的な絵画形式である屏風の、現代的な表現としての可能性を見出すことができた。屏風は単なる間仕切りや室内調度品ではなく、出品者である学生たちが絵画面上に物語を紡ぎ、鑑賞者との対話を生み出す役割を果たすものとなった。

また、出品した学生たちは、自ら屏風を製作したことで、その楽

しさや大変さを経験し、日本の表装文化に対する知識と理解を深めたと考える。

伝統的な表現形式でありながらユニークな特徴を持つ屏風には、これからの日本画にとって新しい表現の可能性があると感じている。

最後に、この展覧会を開催するにあたって、ご協力いただいた長岡宮まちづくり協議会の上田昌弘氏や向日市教育委員会の皆様、今回の展覧会場となった旧上田家住宅をご紹介いただいた河原林美知子氏に、この場を借りて深く感謝を申し上げます。

[註1] 京都府向日市歴史・観光 web サイト <https://www.city.muko.kyoto.jp/rekimachi/meisho/1669851705112.html> (2024 年 12 月 10 日閲覧)

参考文献

- [1] 表具の事典. 京都表装協会, 平成 23 年, p 418.
- [2] 藪田夏秋. 詳説 書画の装い 額と屏風をつくる. 日貿出版社, 平成 11 年, p 167.
- [3] 湯山美治. 表装の技法. 日貿出版社, 1982 年, p 241.

特別研究助成 成果報告

八幡山に関するインタビュー映像の作成について
—— 地域資源を活用したアートプロジェクトに向けて ——

The Creation of an Interview Film about Mt. Hachiman
—— Towards an Art Project Utilizing Local Resources ——

宇野 君平

UNO Kumpei

田口真太郎

TAGUCHI Shintaro

八幡山に関するインタビュー映像の作成について —— 地域資源を活用したアートプロジェクトに向けて ——

The Creation of an Interview Film about Mt. Hachiman
—— Towards an Art Project Utilizing Local Resources ——

宇野 君平
UNO Kumpei

教授（美術領域）

田口真太郎
TAGUCHI Shintaro

講師（未来社会デザイン共創機構）

This study focuses on Mt. Hachiman in Omihachiman, Shiga Prefecture, and aims to explore new values and attractions of the local resources through contemporary art. Eight key people were interviewed to gain historical and cultural insights and reveal the mountain's hidden stories and unique aspects. The video recordings of the interviews were compiled into a single video document for an exhibition reporting on the activities of this research. It was screened at the International Art Festival 'BIWAKO Biennale 2022' at the Observatory on Mt. Hachiman. This research provides a basis for reinterpreting the multiple meanings of Mt. Hachiman and exploring its potential in art and education.

1. 研究概要

本研究は、近江八幡市の八幡山を対象に、地域資源の新たな価値創造と魅力の発見を目的として実施された。令和 4 年度の調査活動では、特に八幡山の関係者へのインタビュー調査を重点的に行い、彼らが語るキーワードやエピソードをもとに、新たな八幡山の魅力を伝える映像資料の制作に取り組んだ。

八幡山は、古くから琵琶湖に隣接する信仰の山として多くの歴史遺産を有しており、豊臣秀次が築城した八幡山城跡や、その菩提を弔う村雲御所瑞龍寺門跡、さらにロープウェーや「恋人の聖地」などの観光資源が点在する里山である。しかし、これらの要素を総合的に整理した資料が少なく、その魅力が十分に活用されていない現状がある。

本研究は地域資源を活用したアートプロジェクトの実現を目指すものであるが、現代アート作品を前提とするのではなく、地域の実情を詳細に把握し、そこから得られた知見に基づいてアートプロジェクトを構築するプロセスを重視している。そこで、八幡山の地域資源としての価値を再解釈し、地域住民や訪問者に新たな視点を提供することを目的とした。特に、八幡山の歴史的背景や文化的活動に焦点を当て、インタビュー調査や資料収集を通じ

て、これまで知られていなかった地域のストーリーを掘り起こすことを目指した。

調査対象者としては、八幡山の発展や管理に関わる村雲御所瑞龍寺の関係者、八幡山ロープウェー運営者、近江八幡市役所の担当者などを中心に選定した。さらに、これらの対象者から推薦を受けた地元で文化活動に携わる人物への追加インタビューを行い、計8名のインタビュー調査を実施した。

データ収集方法は、インタビューと資料収集の2つで実施した。インタビューでは、対象者8名に八幡山の歴史や文化的価値について詳細な聞き取りを行い、音声および映像データの記録をした。また、地域に関連する歴史的資料や過去のイベント資料、写真などの視覚データを収集し、デジタル化を進めた。

映像資料の制作は、インタビュー調査で得られた8名の証言から魅力的なエピソードを軸に、八幡山の出来事や歴史を時系列に整理して一つの映像資料としてまとめた。

この映像資料は、本研究の活動報告として、2022年に開催された『国際芸術祭 BIWAKO ビエンナーレ』において、八幡山山頂の展望館を会場に上映された。

写真1 展示会場1 八幡山資料館 (BIWAKO ビエンナーレ 2022/Yuto HIRAKAKIUCHI)

写真2 展示会場2 八幡山資料館での展示の様子 (BIWAKO ビエンナーレ 2022/Yuto HIRAKAKIUCHI)

2. 調査活動について

2.1 インタビュー調査の内容

本研究では、八幡山の歴史的・文化的資源の再評価を目的とし、地域のキーパーソン8名へのインタビュー調査を実施した。調査対象者は、八幡山の歴史、文化、観光、保全活動に直接関わりを持つ方々を選定した。

表3 インタビュー対象者情報

協力者	所属・役割	インタビューの主な内容	インタビュー実施日	収録時間
協力者 A	村雲御所瑞龍寺関係者	緑切り寺の歴史的背景、猫の保護活動、ビエンナーレの文化的影響	2022 年 8 月 29 日	44 分
協力者 B	近江八幡観光物産協会関係者	昭和期の動物園の思い出、景観保護の必要性、文化資源の継承	2022 年 8 月 29 日	48 分
協力者 C 協力者 D	近江八幡市職員	石垣見える化プロジェクトの推進、文化財保護活動の課題と住民参加、八幡山の歴史的魅力と景観的魅力	2022 年 9 月 6 日	64 分
協力者 E	元近江八幡市職員	動物園の歴史と管理経験、公園管理の視点からの地域資源保護	2022 年 9 月 6 日	88 分
協力者 F	八幡山の景観を良くする会関係者	石垣見える化プロジェクト、ボランティア活動の工夫と地域貢献	2022 年 9 月 6 日	48 分
協力者 G	八幡山ロープウェー関係者	恋人の聖地指定、観光資源の変遷、ビエンナーレを通じた地域活性化	2022 年 9 月 21 日	39 分
協力者 H	地元住民	昭和期の文化イベント、動物園の記憶と地域文化の継承	2022 年 9 月 21 日	30 分

調査の実施方法

- 目的：八幡山の地域資源の再評価と歴史的・文化的価値の可視化
- 手法：
 - 個別対面インタビュー（各回 30 分～88 分程度）
 - 柔軟な質問構成を採用した聞き取り調査
 - 映像データとして記録

質問例

- 「八幡山に関わる最初の体験は？」
- 「現在の八幡山の魅力や課題についてどう感じていますか？」
- 「地域資源の活用に関して、ご自身が関わってきた取り組みは？」

データ整理方法

- テーマ別分類：「歴史的背景」「文化活動」「観光開発」「地域保全」
- 時系列整理：各対象者の証言を基に八幡山の出来事を年代順に再構成。
- エピソード抽出：魅力的なエピソード（例：「石垣見える化プロジェクト」「動物園の思い出」）を強調。

調査から得られた洞察

- 八幡山の変遷：観光客層の変化と地域住民の意識の移り変わり。
- 文化的継承：「縁切り寺」としての役割や瑞龍寺の伝統的役割の再評価。
- 観光と地域資源：BIWAKO ビエンナーレや恋人の聖地などの施策の成果と課題。
- 地域保全：「石垣見える化プロジェクト」を中心とした景観保全活動と住民参加の重要性。

2.2 主要な発見と地域資源の新たな解釈

本研究のインタビュー調査から、八幡山の地域資源に関するいくつかの重要な発見と新たな解釈が得られた。

①観光資源としての変化

八幡山は、かつて地域住民の憩いの場であったが、「恋人の聖地」（NPO 法人地域活性化支援センターが 2014 年に選定）および「続 100 名城」（財団法人日本城郭協会が 2017 年に選定）の登録により、観光資源としての価値が高まっている。特に BIWAKO ビエンナーレなどの芸術イベントの開催を通じて、歴史的資源に文化的価値が加わり、観光客層が拡大している。

②歴史的・文化的背景の再解釈

村雲御所瑞龍寺の「縁切り寺」としての歴史的背景や、元宝塚の門跡さまの存在など、地域固有の文化資源が確認された。また、昭

和期の動物園や地域の文化活動が語られ、地域の文化的アイデンティティの形成に重要であることが示された。これらの歴史的価値の再解釈が、地域資源としての新たな可能性を示している。

③自然と文化財の保全活動

八幡山では、地域住民主導の「石垣見える化プロジェクト」が進行している。これは、地域の歴史的景観の維持と観光価値の向上を目的とし、文化財課と連携しながら継続的に保全活動が実施されている。地域住民の積極的な参加と協力により、文化財の保護と活用の両立が進められている。

④地域資源を活用した教育と未来の可能性

インタビューで得られたエピソードや歴史的背景は、映像資料として編集され、視覚的表現を通じた文化継承の新たな手法として示された。また、地域資源を教育現場で活用するため、郷土学習用の教材制作や対話型鑑賞ワークショップの実施を期待する意見も出されている。これにより、八幡山の歴史的・文化的価値を次世代に伝える取り組みが進められることが期待される。

これらの発見を通じて、八幡山の地域資源は単なる歴史的価値にとどまらず、文化・観光・教育資源として多層的な価値を持つことが確認された。

3. 映像資料の紹介

この映像資料は、本研究の活動報告に向けて制作したものである。映像資料の内容は、本調査で収録したインタビュー動画（約6時間）を基に、インタビュー対象者8名のコメントを全て文字起こしし、共通するキーワードや関連するエピソードを整理して7つのチャプターに分けて編集している。

映像は、インタビュー取材の様子を中心に構成し、各コメントには字幕を挿入して視覚的な補助を加えている。また、キーワードやエピソードに関連する八幡山の風景画像を適宜挿入して、合計25分36秒の動画にまとめた。

ディレクター：宇野君平、田口真太郎

撮影：片倉康輔

編集：合同会社 videocamp

表6から表12では、7つのチャプターごとに映像資料の具体的な内容を紹介する。

写真 4 映像資料のスクリーンショット（01 分 05 秒）より

写真 5 映像資料のスクリーンショット（18 分 27 秒）より

表6 チャプター1 禁足地から市民の山へ

in	out	インタビュー字幕の概要	協力者	所属・役割
0:00	1:37	<p>八幡山が地域のシンボルになる</p> <ul style="list-style-type: none"> ・戦後、建物が大きくなり、窓から八幡山を望める環境が一般的になるにつれて、人々の意識の中で八幡山がより身近な存在となった。 ・以前は神聖な場所として立ち入りが制限されていたが、徐々に一般の人々が立ち入れるようになり、市民に開かれた場所へと変化して、八幡山が地域に根付くきっかけとなった。 <p>西武グループによる観光開発と八幡山1</p> <ul style="list-style-type: none"> ・推測になるが、西武グループ創業者の堤康次郎氏が、安土山の開発に失敗した経験から、八幡山の観光開発も視野に入れていた。 	協力者 C	近江八幡市職員
1:37	3:28	<p>八幡山（別名：日牟礼山、鶴翼山）と豊臣秀次</p> <ul style="list-style-type: none"> ・元々、八幡山（別名：日牟礼山）にあった日牟礼山願成就寺は、豊臣秀次が城を建設する際に邪魔になったため、現在の場所に移転させられた。 ・豊臣秀次の悲劇的な最期は、八幡山（別名：鶴翼山）の鶴の首を切るような形で八幡堀を掘ったことによる祟りではないかという地元の言い伝えがある。 <p>西武グループによる観光開発と八幡山2</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昭和36年か37年頃、西武グループの堤氏が八幡山の観光開発に関心を持ち、京都から瑞龍寺を誘致。その際に 近江鉄道（西武グループ）がロープウェイも建設している。 ・元々、西武グループは安土山の観光開発を計画していたが、それが実現しなかったため、代替案として八幡山での開発が行われたという説がある。 	協力者 B	近江八幡観光物産協会関係者
3:28	4:16	<p>西武グループによる観光開発と八幡山3</p> <ul style="list-style-type: none"> ・村雲瑞龍寺が現在の場所に移転してきた際に、西武グループが八幡山周辺の開発を計画していた。 ・西武グループの計画として、安土山から八幡山、そして長命寺へと繋がるロープウェイの建設構想があった。 ・当時の西武鉄道の創業者である堤康次郎氏が、この大規模な開発計画を主導していた。 	協力者 E	元近江八幡市職員

表7 チャプター2 尼寺としての村雲御所瑞龍寺

in	out	インタビュー字幕の概要	協力者	所属・役割
4:16	5:14	<p>村雲御所瑞龍寺と宝塚歌劇団の関係1</p> <ul style="list-style-type: none"> ・村雲御所瑞龍寺が八幡山に移築された当時、その門跡は小笠原家出身の女性で、宝塚歌劇団の桜緋紗子さんという経歴を持っていた。 ・桜緋紗子さんが門跡であったため、多くの宝塚ファンが寺を訪れた。また、訪れた女性たちの悩み相談に乗ったり、話を聞いたりするなど、相談役のような役割も果たしていた。 	協力者 E	元近江八幡市職員
5:14	5:48	<p>村雲御所瑞龍寺と宝塚歌劇団の関係2</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年配の方々の中には、今でも桜緋紗子さんの名前を知っている人が多く、「ここは桜緋紗子さんがいたところ」と話す人もいる。 ・寺にはお願い地蔵があり、昔は水子供養も行われていた。 ・様々な悩みを抱えた人々が寺を訪れ、門跡に相談に乗ってもらっていた。 	協力者 B	近江八幡観光物産協会関係者
5:48	6:32	<p>女性に開かれた寺へ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前代の門跡が男性であったため、女性にとっては相談しにくい側面もあったが、現在は女性の門跡を迎え、再び尼寺としての機能を取り戻す方向に進んでいる。 ・今後は、女性が気軽に訪れ、相談できるような、より女性に開かれた寺へと変化していくことが期待されている。 	協力者 A	村雲御所瑞龍寺関係者

表 8 チャプター 3 観光地としての八幡山

in	out	インタビュー字幕の概要	協力者	所属・役割
6:32	7:02	八幡山を訪れる人々の変化 1 <ul style="list-style-type: none"> ・初期には、主に高齢者が訪れていた。 ・近江鉄道が八幡山を「恋人の聖地」に申請し、認定されたことで、若い世代の来訪者が増えた。 ・村雲御所瑞龍寺が八幡山の城跡を「続 100 名城に認定」に神聖し、認定されたことで、城跡に興味を持つ人々も訪れるようになった。 	協力者 A	村雲御所瑞龍寺関係者
7:02	8:37	八幡山を訪れる人々の変化 2 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビでクラブハリエ（たねや）のバームクーヘンが有名になったことをきっかけに、スイーツを求める若者、特にカップルが増加した。 ・2014 年に八幡山が「恋人の聖地」に認定されたことで、さらに若い世代の来訪者が増えた。 ・初期の BIWAKO ビエンナーレの開催時は、主に作品制作に関わる人々が訪れていたが、2020 年から開催地が彦根に広がり、学生や家族連れなど、より幅広い層の来場者が見られるようになった。 	協力者 G	八幡山ロープウェー関係者
8:37	9:48	村雲御所瑞龍寺の開放と多様なイベント開催 <ul style="list-style-type: none"> ・瑞龍寺で雅楽の演奏会やよし笛のコンサートが開催されるなど、文化的なイベントが活発に行われるようになった。 ・BIWAKO ビエンナーレと連携して、本堂でのコンサートや展示も開催されるなど、現代アートとのコラボレーションも行われている。 ・従来は日蓮宗の檀信徒のみが利用できる場所だったが、宗派を問わず、誰でも訪れることができるようになった。 ・先代の住職が、宗派を超えて多くの人々に開かれた寺を目指したことから、これらの取り組みによって、観光寺としての側面を持つようになった。 	協力者 A	村雲御所瑞龍寺関係者

表 9：チャプター 4 八幡山の猫

in	out	インタビュー字幕の概要	協力者	所属・役割
9:48	10:43	八幡山で暮らす猫たち 1 <ul style="list-style-type: none"> ・元々捨てられたり迷い込んだ猫たちを、先代の門跡をはじめ、現在の門跡も命あるものを大切にすることをっており、猫たちの面倒を見てきた。 ・猫の数が過剰にならないよう、動物愛護団体と連携し、避妊手術を行うなど、適切な管理によって、現在は 4～5 匹におさまっている。 ・猫たちの管理においては、近江鉄道（ロープウェー）と連携しており、協力関係が築かれている。 	協力者 A	村雲御所瑞龍寺関係者
10:43	12:44	八幡山で暮らす猫たち 2 <ul style="list-style-type: none"> ・元々、瑞龍寺にいた数匹の猫に餌を与えたことがきっかけで、猫の数が増えてしまった。 ・地域住民が猫の健康状態等を心配して、動物愛護団体に相談し、猫の去勢手術を行った。 ・瑞龍寺と近江鉄道（ロープウェー）が協力し、猫の手術のための輸送を行った。 ・猫たちが地域で有名になり、多くの人が餌を持って訪れるようになった。 	協力者 G	八幡山ロープウェー関係者

表 10 チャプター 5 八幡山の動物園

in	out	インタビュー字幕の概要	協力者	所属・役割
12:44	13:23	動物園の老朽化と動物たちの脱走 1 <ul style="list-style-type: none"> ・子供の頃の記憶では、八幡山の公園内（現在は豊臣秀次の銅像付近）に小さな動物園があった。サルが飼育されており、サルが頻繁に檻から脱出して、公園への立ち入りが禁止になることがよくあった。当時はカブトムシやクワガタを捕まえに行く際、サルの脱走によって入園禁止となることがあったことを覚えている。 ・昭和の終わり頃には、動物愛護や衛生面の問題から、最終的に動物園は閉鎖された。 	協力者 B	近江八幡観光物産協会関係者
13:23	14:38	動物園の老朽化と動物たちの脱走 2 <ul style="list-style-type: none"> ・市の職員だった当時の記憶では、動物園の施設は老朽化が進み、修繕が繰り返されていた。 ・サルや鹿が何度か檻から脱出し、捕獲に苦労した。サルを捕獲するために、京都の動物園に協力を仰いで麻酔銃を用いたりしましたが、最終的には捕獲できなかった。 ・その他の動物として、孔雀やアヒルも飼育されていたが、孔雀は亡くなってしまったと記憶している。 	協力者 E	元近江八幡市職員
14:38	15:45	動物園の老朽化と動物たちの脱走 3 <ul style="list-style-type: none"> ・アヒルやサルが飼育されており、子供たちが遊べるような場所だった。子供たちは、サルに石を投げたりするなど、動物に悪戯をして楽しんでいた。動物園が閉園してからは、奥側は鬱蒼とした暗い場所であり、少し不気味に感じていた。「痴漢注意」や「薬物・シンナーダメよ」といった看板があり、治安の悪い場所というイメージを持っていた。 ・近年は、「八幡山の景観をよくする会」という市民活動による環境整備が進み、明るく清潔な場所へと生まれ変わった。 	協力者 B	近江八幡観光物産協会関係者

表 11 チャプター 6 八幡山の「石垣見える化プロジェクト」

in	out	インタビュー字幕の概要	協力者	所属・役割
15:45	17:08	「石垣見える化プロジェクト」 1 <ul style="list-style-type: none"> ・豊臣秀次の屋敷跡の下にある石垣は、竹林や雑草に覆われてその存在がほとんど知られていなかった。 ・プロジェクトの発端は、毎年 9 月に石垣の手入れを行っていた「八幡山の景観をよくする会」（地域の市民団体）が、石垣の美しさをもっと多くの人に知ってもらいたいと考え、このプロジェクトに取り組んでいる。 ・現在は、石垣も綺麗に整備され、街並みや石垣が見えるようになり、八幡山の景観が大きく改善された。 	協力者 F	八幡山の景観を良くする会関係者
17:08	18:56	「石垣見える化プロジェクト」 2 <ul style="list-style-type: none"> ・市の職員として、「八幡山の景観をよくする会」の関係者と話をし、この活動が文化財保護法の観点から方に触れていないかなどを確認した。 ・この活動は、竹や雑草等を伐採して石垣を露出させただけであることを確認した上で、今後も法的に問題にならないよう見守っている。 ・石垣を露出させたことで、これまで隠されていた石垣の特徴や構造が明らかになった。その結果、市民の関心も高まり、石垣の整備を通して、市民が八幡山の歴史や文化に興味を持つようになった。 	協力者 C	近江八幡市職員
18:56	19:16	「石垣見える化プロジェクト」 3 <ul style="list-style-type: none"> ・「八幡山の景観をよくする会」が、約 1 年間かけて、石垣が見えるように整備が行われ、2023 年 4 月から、整備されたエリアへの立ち入りが可能になった。 ・石垣を覆っていた草木などを除去し、石垣を露出させることで、下のほうからでも石垣が見えるようになった。 ・この取り組みによって、八幡山の歴史的な石垣がより多くの人々に知られるようになり、地域の観光資源としての価値が高まった。 	協力者 A	村雲御所瑞龍寺関係者

表 12：チャプター 7 八幡山の現状と未来

in	out	インタビュー字幕の概要	協力者	所属・役割
19:16	19:46	八幡山の保全活動から 1 ・「八幡山の景観をよくする会」による「石垣見える化プロジェクト」によって八幡山が整備されたこともあり、近江鉄道（ロープウェー）の企画で、夏の夕涼みイベントが開催され、瑞龍寺もこのイベントに協力したエピソードにふれている。	協力者 A	村雲御所瑞龍寺関係者
19:46	20:59	八幡山の保全活動から 2 ・八幡山は城跡でありながら、同時に自然を求める人々の憩いの場でもあることから、人工的な開発を最小限に抑え、自然と人との調和を保ちながら、美しい景観を維持したいという思いが述べられている。	協力者 G	八幡山ロープウェー関係者
20:59	22:31	八幡山の保全活動から 3 ・「八幡山の景観をよくする会」の関係者は、多くの登山道が助成金や補助金を活用して、木製の階段やコンクリート製の構造物（余計な物）で整備されている現状に苦言を呈している。 ・その理由として、人工的な構造物は、登山者のバランス感覚や自然との一体感を損なうと指摘した上で、「あるものを活かして磨く」という方針から、八幡山では自然な状態を保全し、既存の自然地形を活かして、余計なものを作らないことを提案している。	協力者 F	八幡山の景観を良くする会関係者
22:31	23:55	八幡山の現状と未来 ・近年、八幡山公園周辺でイノシシが目撃されるようになり、公園内の植生を荒らすなどの被害や、過去には、イノシシの子供（ウリ坊）が側溝にはまってしまい、市の職員に捕獲してもらったなどのエピソードが語られた。 ・この地に暮らすものとして、八幡山公園周辺の地形や自然環境は、昔と比べて大きく変わっていない。キラキラした人工的な施設ではなく、現状の図書館や森、公園が調和した自然豊かな空間を今後も維持していきたい。	協力者 H	地元住民
23:55	25:36	八幡山の魅力 ・周囲に高い建物がなく、360 度見渡せる八幡山の眺望は、まるで天下を取ったかのような開放感を与えてくれる。 ・現代の街並みと田園風景、そして琵琶湖が一望できる景色は、豊臣秀次公も見たであろう風景だと想像し、歴史へのロマンを感じさせる。 ・山の端にある城跡の石垣（出丸）からの眺めはスリリングだが、同時に貴重な体験となり、美しい景色を楽しむことができる。 ・新任職員として八幡山に登った経験は、八幡山の素晴らしい眺望に感動し、歴史に思いをはせる貴重な体験をしたことから、八幡山が、自然と歴史が融合した魅力的な場所であることを語っている。	協力者 D	近江八幡市職員

4. まとめ

本研究では、近江八幡市の八幡山を対象に、地域資源の新たな価値創造と魅力の再発見を目的として調査と分析を実施した。インタビュー調査と資料収集を通じて、地域の歴史的背景や文化的活動に関する新たな視点を得ることができた。特に、8 名の関係者から得られた証言は、八幡山の知られざる側面を明らかにし、地域資源としての潜在的価値を示す貴重なデータとなった。

また、これらのデータを基に映像資料としてまとめることができたものの、収集した写真や視覚データの活用が十分ではなく、今後の課題として改善が求められる。今後は、視覚資料の効果的な活用とともに、対話型鑑賞ワークショップの実施や、地域資源を活用した教育教材の制作など、さらに多角的なアプローチを展開していく

予定である。

本研究では、現代アート作品としての映像制作には至らなかったが、八幡山の文化や歴史を記録し、地域資源の新たな価値を見出す基盤を築くことができた。今後の展開として、これらの資料を活用した新たなアート表現や、教育・文化活動への応用を模索し、八幡山の魅力をより多くの人々に伝えるための取り組みを継続していきたい。

成安造形大学紀要 第16号
Journal of Seian University of Art and Design No. 16

発行日：2025年3月31日
Date of Issue: 31 March 2025

発行者：学校法人京都成安学園 成安造形大学未来社会デザイン共創機構
〒520-0248 滋賀県大津市仰木の里東 4-3-1
電話：077-574-2111（代表）

Publisher：Kyoto Seian Gakuen, Seian University of Art and Design Co-Creation
Laboratory for the Design of a Futuristic Society
Oginosato-Higashi, 4-3-1, Otsu-City, Shiga-pref.,
zip 520-0248, Japan
Tel: +81-77-574-2111

編集：成安造形大学未来社会デザイン共創機構
Editor：Seian University of Art and Design Co-Creation Laboratory for the
Design of a Futuristic Society

制作：株式会社 北斗プリント社
Production：Hokuto Print Co., Ltd.

© Seian University of Art and Design 2011
ISSN 2435-4260