

MICRORESIDENCE! 2016

Y-AIR 事例集 Vol.2

若手作家の機会としてのアーティスト・イン・レジデンス(AIR)

Case Examples of Y-AIR Vol.2

Artist-in-residence as opportunities for young artists

youkobo ART SPACE

遊工房からマクロな存在の美術大学への提言・Y-AIR構想	The Y-AIR Concept — A Proposition from Youkobo to Macro-scale Art Universities	P03
「与える」観点からレジデンスを再考	Rethinking residencies through the frame of generosity	P04
ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーティンズ校(イギリス)	Central Saint Martins, University of the Arts London (UK)	P05-06
チューリッヒ芸術大学(スイス)	Zurich University of the Arts (Switzerland)	P07-08
西ボヘミア大学芸術学部(チェコ)	Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia (Czech Republic)	P09-10
シラパコーン大学(タイ)	Silpakorn University (Thailand)	P11-12
RMIT大学(オーストラリア)	RMIT University (Australia)	P13-14
Acme Studios (イギリス)	Acme Studios (UK)	P15-16
Frans Masereel Centrum (ベルギー)	Frans Masereel Centrum (Belgium)	P17-18
Mas Els Igols (スペイン)	Mas Els Igols (Spain)	P19-20
Headlands Center for the Arts (アメリカ)	Headlands Center for the Arts (US)	P21-22
Red Gate Gallery (中国)	Red Gate Gallery (China)	P23-24
I: project space (中国)	I: project space (China)	P25-26
遊工房アートスペース(日本)	Youkobo Art Space (Japan)	P27-28
あとがき	Afterword	P29

関連用語集

Glossary

アーティスト・イン・レジデンス (AIR)

アーティストの滞在型創作活動、またその活動を支援する制度。アーティストが国境や文化の違いを越え、非日常の空間に身を置き、異なる文化や歴史の中での暮らしや、現地の人々との交流を通して、刺激やアイデア、インスピレーションを得、新たな創作の糧としていく活動を指す。

マイクロレジデンス

遊工房アートスペースが提唱した研究テーマの名称。多様な形で展開されているAIRの中で、特にアーティスト自身が滞在中のプランを主導する小規模なAIRを「マイクロレジデンス」と命名し、2011年から調査・研究に取り組み、様々な活動を展開してきた。2012年よりネットワーク活動を開始している。

Y-AIR

[AIR for Young] AIRと美術系大学が連携し若手アーティストの滞在制作体験機会を提供するもので、芸術家を目指す若手美大生の、職業として、社会人として、また、生活者としてのアーティストになるための貴重な体験プログラムとなるもの。個々のAIRと美術大学間の共同による実践を通し、国際間の交換プログラムへの拡大、継続性ある仕組みの構築を目指すもの。

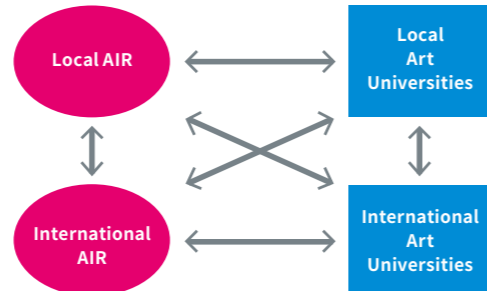
Making Y-AIR a reality (Y-AIRの実現)

Fig. 1 AIR + Art University Collaboration Program

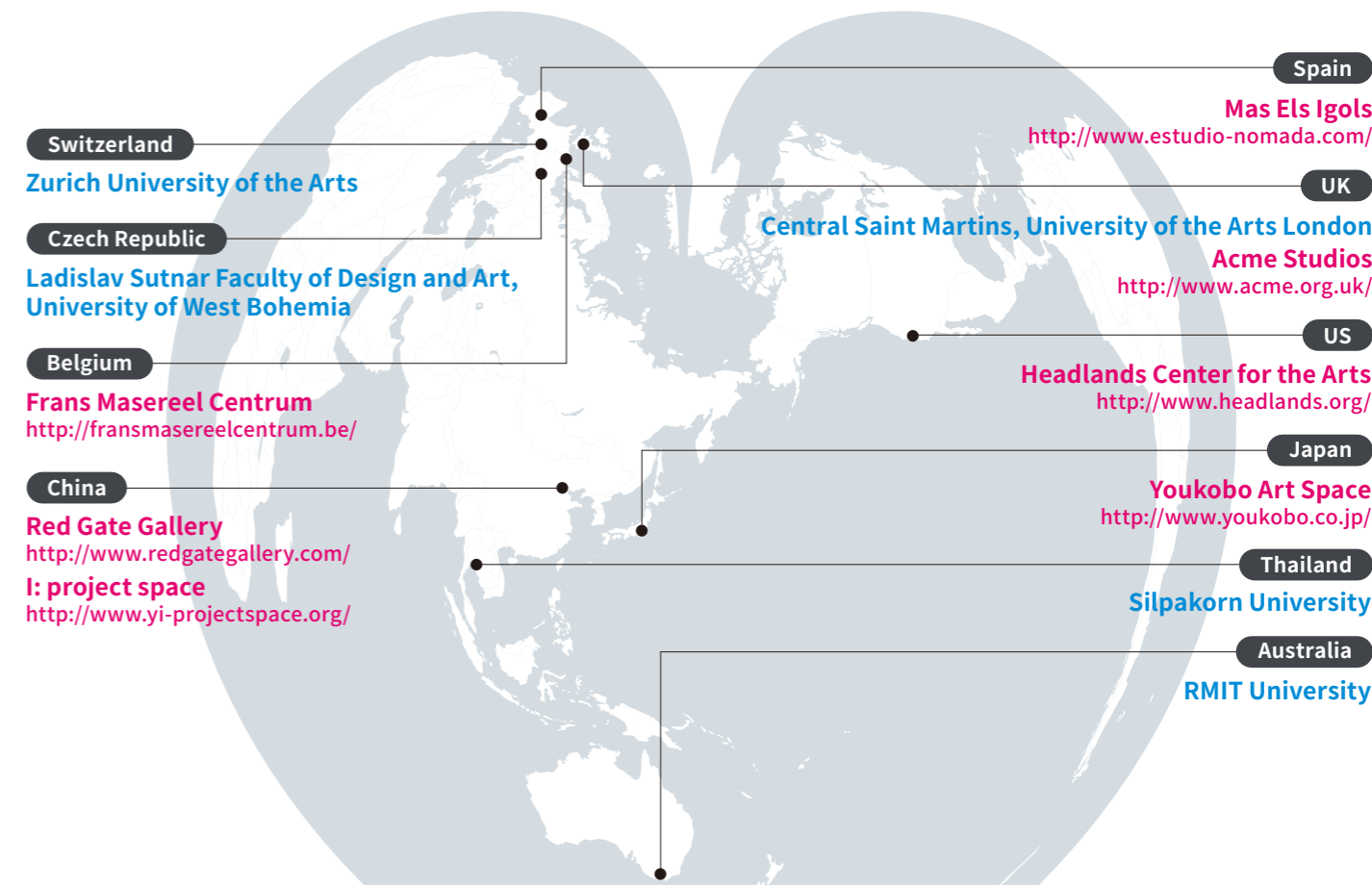

- Internship Program: Student interns gain experience in supporting the creative activities of artists in AIR.
- Residency artist as a Guest Teacher: AIR artists invited as part of the curriculum of art universities.

Fig. 2 Structure of AIR Exchange Program

This program aims at the realization of an international structure for exchange.

A Micro and Macro Collaboration MICRORESIDENCE MAPPING 2016

ボンナ図法による世界地図 Bonne projection of the world

AIR活動支援ツール

AIR Activities Support Tools

Res Artis

70カ国400カ所(プログラム)のAIR主催者・団体が登録する、世界最大のAIRネットワーク組織。Webサイトでの情報発信と、2年に1度の会員総会を中心としたさまざまなフェイス・トゥ・フェイスの国際会議を主催する。

Res Artis

The largest global network of AIR with 400 centers and organizations in over 70 countries. Sharing information through its website, it holds a general meeting for members every two years, in addition to various other international face-to-face meetings.

www.resartis.org

Trans Artists

AIRのポータルサイトとして、世界最大の情報量を持つ。AIRプログラムの検索、助成金情報など、アーティストの移動にかかるさまざまな情報を発信している。

Trans Artists

A portal site that has the world's most comprehensive information on AIR. It provides a search tool for AIR programs, and distributes information about funding and other categories to aid the mobility of artists.

www.transartists.org

Microresidence Network

AIRの中でも国内外に広く存在するマイクロレジデンス(小規模、アーティストラン、インディペンデント、草の根活動など)を顕在化させるための調査、およびデータベース等の研究報告を行う。

Microresidence Network

A network aiming to investigate and make visible the broad existence of microresidencies (small-scale, artist-run, independent, grass-roots activities, etc.) both in Japan and overseas, in addition to providing a database and research reports.

www.microresidence.net

AIR_J

日本のAIRポータル/データベースサイト。行政主体、コミュニティ主体、個人主体のマイクロレジデンスなど40以上のAIRが掲載されており、助成、スタジオ、宿泊などの条件で検索可能。その他、AIRを体験した国内外アーティストや運営者側の体験談、記事、AIRに関する文献紹介なども掲載。

AIR_J

A portal/database site for AIR based in Japan. Over 40 AIR including government-funded spaces, community-based spaces, and independent microresidencies are included, and it is possible to search using keywords such as "funding", "studios", and "accommodation". Literature and articles written by domestic and overseas artists and coordinators about their experiences of AIR are also included.

www.air-j.info

Move arts Japan

アーティストが「移動する・旅する」ことを応援するポータルサイト。日本国内のAIR、ゲストスタジオ、シェアハウス、ホームステイなどの滞在拠点を紹介。制作、発表、リサーチ、交流などの目的別で検索ができる。

Move arts Japan

A portal site that supports the mobility of artists. It introduces domestic AIR, guest studios, share houses, homestays, and numerous other venues offering residence spaces to artists. It is possible to search the site according to your objectives, whether they are for creative production in a studio, presentation, research, or exchange.

www.movearts.jp

遊工房からマクロな存在の美術大学への提言・Y-AIR構想

		村田 達彦	
The Y-AIR Concept — A Proposition from Youkobo to Macro-scale Art Universities		Tatsuhiko Murata	

アートに国境はない。現実社会では実現は容易なことではないが…。アートは精神活動であり、それゆえ人々の生活に密着している。多くのアーティスト・イン・レジデンス（AIR）は、異境の地でアーティストの精神活動を支える場であり、また同時に日常の生活を支える場でもある。日本においては「旅先づくり」という言葉が昔からあるように、土地の豪商や庄屋が、ノマドの俳人や絵師に個人的に宿を提供し、その制作活動を支える例が少なからずあった。支援は義務として始まったものではなく、支援者がアーティスト自身に、あるいはその活動に強く興味を抱き積極的に支えたものであったと思う。つまり旅先づくりは、自然発生的に人が人としての精神活動に共感し突き動かされるように行ったものと言える。当然のことながら現在では、アーティストの活動は千差万別であり、其々の目的や意図が多彩で、その精神活動を支えるAIRの形も比例する様に多様化している。これは、自然な成り行きであろう。

本冊子は、アーティストの自律的な創作活動を行うための創作と滞在の館としてのAIR。ここでは多彩なAIRの中からアーティストが運営するマイクロレジデンスが取り組む若手アーティスト支援プログラムや、マクロな存在であるアーティスト養成の学府である美術大学とAIRの協働に関する事例研究を主に取上げている。昨年のY-AIR国内事例集に続き、海外を中心とした事例として、AIR運営者、美大教官、体験作家などの協力を得て、その運営概要、体験談などをまとめたものである。これまでに、AIR 滞在アーティストが美大の授業ヘグストティーチャーとして参加し、講演会やワークショップを展開することや、美大生がAIRプログラム運営の体験・実習するインターンシップ制度は、すでに広く行われているが、その発展型としてのAIRと美大の協働の活動事例を紹介する。事例を通し、関係者の新たな気付きや多様な議論が生まれ、新たなAIRの動きが始まり、社会に不可欠な社会装置としてのAIRの存在が認知されることを期待したい。

生活者・社会人・国際人としてのアーティストの創作活動充実のため、多様性が日常となる異文化での滞在制作は、アーティストを目指す若手美大生にとっても貴重な体験機会になると確信する。特に、AIRは、その存在の由来から若手アーティストの貴重な体験プログラムの中心的な場であると考える。「Y-AIR」の基である美大生のAIR体験が、美術大学教育の一環となる国際交換プログラムに発展することを期待している。美大生によるAIR体験は、受け皿としてのAIR機関との調整や国際交換制度の仕組みづくりなどの課題はあるが、その実現可能性と意義は十分あるだろう。さまざまなAIRの現実についての議論、また、アーティストとAIR運営当事者及び美術大学が、共に実践を通し構想の実現に向け活動を始めることを願う。異なるジャンルではあるが、工科系大学と研究所、製造メーカーなどの実業界が協働し、工科系学生の工科系実社会での体験実習する世界規模の制度「IAESTE」¹の概要を以下に紹介、参考として頂ければ幸いである。

^[1] IAESTE:The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience IAESTE(イアエステ)は、世界80以上の国に委員会を持ち、理工農薬学系学生の海外インターンシップを仲介している国際非政府組織。広い国際的視野を有するエンジニアを養成することを目的としている。1948年発足以来、ヨーロッパを中心に活動を続けており、現在は世界約80ヶ国以上にある各委員会が相互に連携し、海外インターンシップの促進に貢献している。これまでに、4000社におよぶ企業の後援を軸に、約33万人の学生を相互に交換してきた。IAESTEは第二次世界大戦前からイギリスを中心とする、欧州の主要10ヶ国で構成されていた、工科系学生の工場実習のための団体であるインベリアル・カレッジ・ロンドン発足のThe Imperial College Vacation Work Committee(インベリアル大学休暇活動委員会)が母体で、1948年に同委員会の提唱により、企業や研究機関での技術研修が必須と思われる学生の国外企業での実習を活性化させることを目的として設立された。当初、加盟国はヨーロッパ10ヶ国に過ぎなかった。IAESTE Japanも1964年に設立された。

Art has no borders. Putting this into practice in the real world, however, is no easy task… Art is an intellectual activity, and as such it is closely tied to people’s lives. Many artist-in-residencies (AIR) are places that support the intellectual activities of artists who travel from other parts of the world, whilst at the same time supporting the artists’ daily lives whilst in residence. In Japan, as can be understood from the old term *tabisaki-zukuri* (meaning to prepare/create accommodation for travels), numerous examples can be cited of wealthy landlords and village headmen supporting the creative activities of nomadic haiku poets and artists by providing accommodation out of their own generosity. This did not start out of some obligation, but rather from the supporters’ strong interest in the artists themselves or their work, leading them to willingly offer their patronage. In other words, it can be said that tabisaki-zukuri involuntarily caused individuals to empathize with and support the intellectual activities of creators. Needless to say, the creative practices of artists today have diversified to include a broad range of objectives and approaches, and it is reasonable to assume that the shape taken by AIR, which bolsters such intellectual activities, has also diversified to a similar extent.

This booklet is a compilation of case examples of cooperation between micro residencies, a term referring to AIR that are run by artists to provide artists with a place to stay and pursue autonomous creative activities, and macro-scale art universities that represent the academic centers of training for artists. Following on from last year’s publication which contained Y-AIR case studies from within Japan, this booklet presents Y-AIR cases from overseas through the cooperation of various AIR administrators, university professors and artists who have each provided outlines of their respective programs and AIR experiences. Until now, we have seen extensive examples of residency artists holding guest lectures and workshops within classes at art universities, and internship programs that offer art students practical experience in AIR management. But here, we will introduce new forms of collaboration between AIR and universities of art. By sharing these models, it is my hope that those involved in such collaborations will be led to new realizations, and broad discussions will be triggered that in turn set new AIR in motion, while bringing greater recognition to AIR as social devices that play an essential role in society.

I am convinced that the opportunities AIR offer artists to enhance their creative practice as ordinary citizens and international ambassadors through stay and production in settings where diversity is experienced in daily encounters with different cultures can also become invaluable programs for young art students who aspire to become artists. In particular, I consider that from their origin AIR have come to take on a central role as spaces that provide important experiences to young artists. I anticipate that, as shared by the goals of the Y-AIR concept, the experience of AIR will become a part of art university education through the development of international programs of exchange. The proposition of providing art students with chances to participate in AIR programs poses problems in terms of coordination with recipient AIR institutions and the creation of a framework for an international system of exchange, but the feasibility and significance of such experiences is surely sufficient to warrant those efforts. I hope action will be taken in order to find ways of achieving such a scheme, through discussion about the realities various AIR face, and through cooperation between artists, AIR administrators and art universities. Finally, I would like here to introduce the activities of IAESTE^{*1}, a global-scale framework for engineering students that provides technical training experiences in the real world of engineering through collaboration between universities of engineering, research laboratories and manufacturers. While from a different field, I hope this framework will serve as a useful reference.

^[1] IAESTE:The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

^[2] The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience commonly referred to as IAESTE (pronounced i-a-es-te or ai-es-te) is an international organization exchanging students for technical work experience abroad. Students gain relevant technical training lasting from 4 weeks to 18 months. IAESTE includes committees representing more than 80 countries, with the potential of accepting new countries into the organization every year. At the general conference 2005 held in Cartagena, Colombia, the statute and by-laws of IAESTE a.s.b.l. were established, making IAESTE a registered “association sans but lucratif” (non-profit organization), with the centre in Luxembourg. The current President is prof. Bernard Baeyens from Colombia. IAESTE’s motto is “Work, Experience, Discover”. IAESTE’s aims are to connect students with employers in foreign countries, provide university students with technical experience, and culturally enrich students and their host communities. IAESTE was founded in 1948 at Imperial College, London. The Imperial College Vacation Work Committee headed by Mr. James Newby initiated a meeting with national organizations from 10 European countries in a post war effort to promote better understanding between countries and cultures. Since 1948, the association has grown to include more than 80 countries worldwide and has exchanged in excess of 300,000 students. IAESTE exchanges around 7000 students annually playing an important role in giving technical undergraduates practical work experience and a global perspective.

		村田 達彦	
Tatsuhiko Murata			
Co-director of Youkobo Art Space since 2001. Worked as a board and later as vice president of Res Artist between 2006 and 2014. He is the founder of the Microresidence Network, a network of artist-run, micro-scale AIR. After working as an engineer for more than 30 years since 1968, he returned to college to gain a qualification in art curation before commencing art activities.			

「与える」観点からレジデンシーを再考察する

Rethinking residencies through the frame of generosity

美大を卒業してから9年間、ニューヨーク、日本、インド、フランス、スペイン

へのレジデンシーに応募した。応募したものは地元団体運営で助成補助があり、更なるキャリアアップや重要なキュレーターの注目を集めるため、非常に競争率の高いものであった。また、倍率の高い助成金などにも応募した。レジデンシーが具体的にどのようなもので、なぜ自分がこんなにも行きたかったのか、そして行った際に何をすればいいのかは、当時の自分の中でも定かではなかった。それはただアーティストとしての成功を図る指針であり、世界を旅する絶好の機会でもあるという理解しかなかった。

そしてほぼ9年間、必死に求めていたその機会も助成金も手に入れることができなかった。この失敗の連続はとても良い教訓となった。私はレジデンシーの合格率の統計を調べ始め、ほとんどの場合、8パーセントだという事実を知った。この倍率を知り、私は例え不選考通知が来ても全て自分に非があったのだとは受け取らず、何度も挑戦した。また、レジデンシー経験のあるアーティストの応募書類などを見てもらうことで、この機会は具体的な文化的、個人的、そしてアーティストとしての課題を深く追求するために大変意義のある経験だということを経々に理解し始めたのである。

応募し続けていた9年の間、私は精力的に制作を続け、たくさんの個展やグループ展を開いた。結果として作品は磨かれていき、また作品に対しての私の理解自体も深まっていった。そして2011年、私は非常に競争率の高いオーストリアのKREMS AIRでの3ヶ月間の滞在アーティストに選ばれ、滞在の終盤にはギャラリーでの大規模な個展を開催することができた。その後、バルセロナでオーストラリア・カウンシル主催のレジデンシーに参加することになった。この2つの経験は私の制作活動を劇的に変化させ、アーティストにとって旅をすることがいかに重要か、また見知らぬ土地のコミュニティーとの取り組みや制作の可能性を教えてれた。世界中の女性アーティストと協同制作することで、それまで常に私の制作を導くものであったフェミニズムの精神、政治性、主観性や、テキストイルの使用は拡大した。以後、メルボルン、イギリス、日本、そしてインドでレジデンシーに参加した際はパフォーマンス、展覧会、協同作等を通して女性や女性アーティストコミュニティーの参加を軸にプロジェクトを計画するようになった。支え合うこと、オープンであること、建設的な批評をするという私の価値観を紹介しつつ、現地のアーティストにとっても良い経験となるものを提供したかったからである。

遊工房に滞在した時、東京は非常に刺激的で画期的な街でありながら、フェミニストアーティストは注目されておらず、またフェミニストアーティスト同士の繋がりがなかったということを知った。レジデンシーの最後に私の作品の展示をすることが予定されていたが、その代わりに私は東京やアジアのアーティスト8人を集めたFeminist Fan in Japan and Friendsと題したグループ展を企画し、オープニングやパフォーマンスなどを開催した。日本においてフェミニズムへの関心が薄い中、このグループ展は様々な方面から注目を浴び、アーティスト同士の親睦も深まった。「レジデンシー」というものは自分だけに利益のある機会としてではなく、周囲へ何かを提供し、自分の活動や母国の親善大使として行動し、自分も、また滞在先のコミュニティーも好奇心と寛容さを以って視野を広げる機会なのだということを、これまでのレジデンシー同様、遊工房での経験は教えてくれた。

私はアート講師として今までにたくさんの学部生や院生に講義をしてきた。学生たちがアーティストとしてのキャリアを始める時、レジデンシーにありつけるまで少し時間がかかるかもしれない、と助言する。その時が来るまで、根気強くあり、常に自らを向上させ、作品を発展させるようにと励ますのである。そうすれば、チャンスが訪れた時は速やかに新しい場所、新しい文化に飛び込み、与える側として活動できるようになれるからである。

		ケイト・ジャスト(博士)	
		メルボルン大学ヴィクトリア・カレッジ・オブ・ビジュアル(VCA)芸術学大学院コースワークコーディネーター	
		ケイト・ジャストはアメリカ合衆国出身、オーストラリアのアーティスト。VCA絵画科から卒業後、RMIT大学で修士号を取得、その後もナッシュュ大学で博士号を取得。2002年より編み物、樹脂、土、コラーージュ、写真メディアなど多様な手法で制作を続ける。一貫するテーマは身体に対するフェミニスト視点からの表現。また、都市のコミュニティー、女性の見られ方、女性への暴力などに関したソーシャル・エンゲージドプロジェクトやパブリックワークを展開。Gertrude Contemporary Art Spaces,Lake Macquarie Gallery,ハイデ近代美術館、Australian Tapestry Workshopなど地元のレジデンシーに参加。国外レジデンシーではKrems(AIR)、Australia Council Studio Barcelona、遊工房アートスペース、Asialink residencyをインドのニューデリーにて参加。2017年はオランダのレイスウェイク美術館や米ヴァージニア州バージニア・コモンウェルズ大学に新設されたInstitute for Contemporary Artにて展示の予定。	

For the first nine years after I got out of art school, I applied for residencies. I applied to go to New York, Japan, India, France, and Spain. I applied to local residencies for highly competitive subsidized studios that were meant to launch your career and bring the attention of important curators. I also applied for competitive grants at this time. I didn’t know exactly what a residency was supposed to be, why I so desperately wanted to go on one, or exactly I would actually do if I got one. I just knew that it was an important indicator of success for an artist, and a wonderful opportunity to see the world.

For almost nine years running, I did not succeed in receiving any of grants or residencies I so desperately sought. The rejection turned out to be a very good lesson. Undertaking research into the statistics of success for most funded residencies, I discovered that most residency opportunities have an 8% success rate. With such odds, I stopped taking it personally when I didn’t get one, and kept on trying. I asked artists I knew who had been on residencies to share their applications with me, and began to understand the ways a residency was an opportunity to deeply and meaningfully engage specific cultural, personal and artistic concerns.

For the nine years I was applying for residencies, I had been making a lot of work and holding a lot of solo and group exhibitions. As a result, my work got better and better and so did my own understanding of it. In 2011, I was the recipient of a highly competitive three month residency to KREMS AIR in Austria, that culminated in a major solo exhibition in the gallery there. This residency was followed by an Australia Council residency in Barcelona. Those two residencies dramatically changed my practice, introducing me to the value of travel to an artist, and the potential for community engaged practice in a foreign locale. The ethos of feminism, politics and subjectivity that had always driven my art practice and my use of textile mediums expanded as I started to work collaboratively with other women artists around the world. Undertaking further residencies in Melbourne, the UK, Japan and India, I continued to plan each residency around bringing communities of women and women artists together through performances, exhibitions and collaboratively produced works. I wanted to bring my own values of inclusion, openness and critique to each city and to create opportunities for other artists there.

At Youkobo, I discovered that despite Tokyo being a highly stimulating and innovative city, feminist artists were not high on the local agenda and many artists who did identify as feminists didn’t know each other. Though I was invited to have a solo show there at the culmination of my residency, instead I curated a group show called Feminist Fan in Japan and Friends, which featured eight artists working with feminist ideas in Tokyo and beyond. As part of the show, we held an opening, a forum, and performances. Despite the lack of attention for feminism in Japan, the show attracted serious curatorial and local art attention, and the artists involved became close friends. This residency like all the residencies I have undertaken has taught me that we should not only think of a residency as an opportunity for ourselves but rather consider it an opportunity to give to others, to act as an ambassador for our own country and our own mode of practice, and to expand both ourselves and the place we visit with our spirit of questioning and generosity.

In my role as a Lecturer in Art, I have taught many undergraduate and graduate students. As they emerge into their new art careers I remind them it may be some time before their first residency. I encourage them to have patience, and to develop themselves so that when that chance arrives, they will be ready to launch into a new place and a new culture, ready to give.

		Dr. Kate Just	
		Graduate Coursework Coordinator, School of Art at the Victorian College of the Arts, University of Melbourne	
		Kate Just is an American-born Australian visual artist. Just holds a Doctor of Philosophy (Sculpture) from Monash University, a Master of Arts from RMIT and a Bachelor of Fine Arts (Painting) from the Victorian College of the Arts. Since 2002, Just has created an expansive body of visual art work in a diversity of media including knitting, resin, clay, collage and photo-media. Central to her practice is the exploration of feminist representations of the body. Just has also produced a number of socially engaged projects and public works about urban community, female representation and violence against women. She has undertaken local residencies at Gertrude Contemporary Art Spaces, Lake Macquarie Gallery, Heide Museum of Modern Art, and the Australian Tapestry Workshop and held international residencies at Krems (AIR), the Australia Council Studio Barcelona, Youkobo Art Space in Tokyo, and an Asialink residency at Sanskriti Kendra in New Delhi. In 2017, Just’s works will be exhibited at the Rijswijk Museum in the Netherlands and the newly built ICA in Richmond, Virginia.	

美術学部プロフェッショナル・ディプロマ・コース

The Undergraduate Fine Art Professional Diploma

マーク・ダンヒル

Mark Dunhill

セントラル・セント・マーティンズの美術学部には毎年180人の学生が3年間の学部コースに入学している。これはイギリスにおいて最も大きなファインアートコースである。当大学がキングスクロスキャンパスに移転する5年前からこの120単位で構成されるプロフェッショナル・ディプロマ・コース (DPS) を開設。学生はコースの2年目終了後に最低20週間の実務研修に参加することが可能。研修を終え、翌年に学業を再開するので、合計では4年間当コースに在籍する。ディプロマは選択制であり、現在学生の内25~30%がこの制度を利用している。

The BA Fine Art course accepts 180 students each onto the three-year undergraduate course at CSM. This is one of the largest UG Fine Art courses in the UK. Before the college moved to its Kings Cross campus five years ago the course introduced a 120 credit professional diploma (Diploma in Professional Studies, DPS) that enables students at the end of their 2nd year of study to undertake a work placement over 20 weeks. The student returns the following academic year to complete their final year of study, so in total they will have spent 4 years on the course. The diploma is optional and currently about 25–30% of the students elect to take advantage of the opportunity.

ディプロマ (DPS) は確実に学生に大きな成果をもたらしており、我々も学生からの反響に感心し、また受け入れ組織からも非常にポジティブなフィードバックをいただいている。研修終了後、学業再開のために戻ってきた学生を見てみると、以前より自信が増ただけでなく、フォーカスがはっきりして、自分の能力を理解できる様になったと言えるであろう。大学の外的世界において自身のクリエイティビティ、知識、コミュニケーション能力、智謀を評価できる様になり、クリエイティブ業界で職を得る術を学んでいる。

実務研修は学生を優れた人材として育てると同時に学習の機会にもなり、具体的な能力を磨き、専門的な知識を身につけ、キャリア形成や応用できるスキルを構築する機会でもある。プロのアート業界や雇用先が求める卒業生というのは人間関係構築に優れ、高いコミュニケーション能力を有し、情報をリサーチ、分析、複合し、問題を見極め解決に導き、決断力を持って行動に移し、ITを効率良く利用し、自己管理ができる向上心のある人材である。学生はこうした重要な能力を学業の中で成長させ、社会生活はこれを基に成り立って行くのである。

コース2年目の秋・春学期に学生たちは準備として研修先への配属に関する手順や必要条件についての講義を受け、研修先のリサーチやアプローチの仕方について、また学生支援・健康・保安局のセミナーセッションを受ける。さらに、ディプロマを終了し、3年次へ進んだ学生は次にディプロマに参加する学生とミーティングを行い、選出された卒業生が自身の研修の個人的、またプロフェッショナルな経験についてプレゼンテーションを行う。

学生は承認を得た上でイギリスや国外のアート関連組織で通常最低20週間(100日)の研修を行う。これは学生が研修先で十分に組織と構造について知識と経験を得て、DPS日誌と関係書目、DPS報告書を書くために最低限必要な期間として設定されている。期間中、各学生はアドバイスや指導のためにそれぞれのDPS指導者と頻繁な連絡の取り合いが欠かせない。

生活費は学生が工面するが、研修先によって、渡航費や必要な最低生活費を支給されることもある。最終的に正式に卒業後の内定を貰う学生もいるが、これはコース終了のための要件ではない。しかし、非常に高い割合の学生が研修先から卒業後の内定をもらっている事実もある。

The outcome of the diploma has clearly benefitted the students enormously and we have been very impressed by the response of the students and the very positive feedback from many of the host organisations that have been involved. We have seen students return to their studies who have not only gained in self-confidence, but have a much clearer focus and understanding of their own abilities. They learn how to value their own creativity, knowledge, communication skills, resourcefulness outside the college environment, and this helps them to see how they can gain employment in the creative industries.

A work placement helps improve employability and offers learning opportunities for students to develop subject specific skills and/ or specialist knowledge, career planning and transferable skills. The professional art fields - and all employers - want graduates with good interpersonal skills, people who can communicate well, research, analyse and synthesise information, identify and resolve problems, make decisions and initiate action, use IT efficiently and be self-managers, committed to personal development. Students develop these essential life skills and qualities as part of the academic study, and work experience builds on this.

During Year 2 Autumn and Spring Terms students are briefed on the procedures and requirements of placement/s and includes sessions on researching and approaching potential placements as well as receiving advice from Student Services regarding Health and Safety. In addition, students who have completed the Diploma and progressed to Stage 3 will meet with incoming students and selected graduates who give presentations on their personal and professional experiences on placement.

Students are normally required to spend a minimum of 20 weeks (100 days) in an approved placement in an art related or other relevant organisation in the United Kingdom or abroad. Placement/s of this length usually offer sufficient time and opportunity to gain knowledge and experience of the organization/sector and its structure and to gather sufficient research to complete a DPS Diary and Bibliography and DPS Report. It is essential that students keep in touch with their DPS Tutor for advice and guidance.

The students have to cover the cost of living themselves, but depending on the placement or internship may get travel expenses and basic subsistence – but this is not guaranteed. Some students do end up taking up paid positions, but this is not a requirement at all. Quite a high proportion of students are offered employment by the placement organisations they worked with once they have graduated.

マーク・ダンヒル ロンドン芸術大学・セントラル・セント・マーティンズ校学部

遊工房からの注記:
マーク・ダンヒル氏は、タミコ・オブライエン氏との彫刻家ユニットとして、同時に教育者としても活躍。2007年以降の遊工房での滞在制作がきっかけとなった交流の中から、彼の大学・CSM校の新進作家支援プログラムとの繋がりが出来た。これを機に2015年から、ロンドン・東京間の美大卒業後間もない作家支援のための相互交換プログラム・Y-AIR交換プログラムが始まった。

Mark Dunhill Dean of Academic Programs at Central Saint Martins, University of the Arts London

Notes from Youkobo:
Originating out of exchanges with UK-based artist unit Mark Dunhill and Tamiko O'Brien since 2007, Youkobo was introduced to a support program for emerging artists run by CSM, activities which served as an important example for the Y-AIR initiative. As a result, a program supporting recent graduates from art college was launched 2015 in order to realize a mutual exchange of artists between Tokyo and London (Y-AIR exchange program).

Diploma in Professional Studies <http://www.arts.ac.uk/lcc/about-lcc/school-of-design/diploma-in-professional-studies/>

マリー・ブーコモン

主な研修先

・ Nearly Normal ・ Purpy and the Evil Carrot Man ・ Constellation Board

分野 広告、アニメーション、音楽

総合日数 376日

「同じ研修先に10ヶ月間いたが、その中で徐々に責任が増えるにつれ、私の組織内での役割も変化しました。既にあったスキルを磨き、全く新しいスキルも身につけました。自分が興味があった広告という分野を深く追求することができてよかったです。おかげで多くのコンタクトと繋がることができ、今後この分野で働く際は役に立つでしょう。しかしそれら利益を遥かに超えることは、様々なコマース、またインディペンデントなプロジェクトに取り組むたくさんの素晴らしいアーティストやプロフェッショナルに出会えたことです。」

チャーリー・ニア・ダナリー・マクラッケン

主な研修先

・ Florence Mines (アーティスト・アシスタント) ・ Grizedale Arts

・ Marian Goodman Gallery

(ゲルハルト・リヒター、ヤン・ヴォー、ジョン・バルデッサリ、トーマス・シュトゥルert、ガブリエル・オロスコ、ウィリアム・ケントリッジの展示に携わる。)

分野 現代アートの現場、ギャラリー組織、ビデオやメディアスキル、イベントオーガナイズング(企画運営)

総合日数 302日

「Marian Goodman Galleryで働き始めた時に振り返って考えると、以前より自信が増したことに気づきました。また、アーティストとして成功することがいかに難しいことなのかについての認識が高まりました。当初は2月までギャラリーにいるつもりが、9月までフルタイムスタッフとして続ける機会があったので、DPS期間はアート界とマーケットについてできるだけ多くの経験と知識を積む他ないと思い、せっかくなので続けました。目から鱗でした。もちろん、アーティストとしてプロジェクトを考えたり、クリエイティブであったりすることは大切ですが、業界の仕組みやコネクションがなければメインストリームのギャラリーに所属する軌道には乗れません。」

Marie Boucomont

Marie Boucomont

Main placements

・ Nearly Normal ・ Purpy and the Evil Carrot Man ・ Constellation Board

Subject areas advertising, animation, music

Total placement days 376

“Though I stayed at the same place for 10 months, my role evolved within the company as I gained more and more responsibilities. I have strengthened many of my existing skills and learnt completely new ones. I am glad I have explored my interest in advertising. Should I decide to pursue a carrier in it, I have an address book full of contacts. But above all I have met incredible artists and professionals working on commercial as well as independent projects.”

Charlie Nia Dunnery McCracken

Main placements

・ Florence Mines (Artist assistant) ・ Grizedale Arts

・ Marian Goodman Gallery

(working on the Gerard Richter, Dann Vo, John Baldessari, Thomas Struth & Gabriel Orozco & William Kentridge exhibitions)

Subject areas contemporary art spaces, art world and gallery mechanisms, video and media skills, event organization

Total placement days 302

“Reflecting on from when I first started at Marian Goodman I have realized how I have grown in confidence. My awareness of how difficult it is to be a successful artist has also increased. Initially I planned to stay at Marian Goodman Gallery until February but as the opportunity arose to become a full time member of staff until September I thought there is nothing else I need to achieve within this DPS year other than gaining as much knowledge and experience as possible from the art world and selling industry. It has opened my eyes. Yes, it is important to be relevant and creative and see projects through as an artist but without the knowledge of the industry and connections it will not propel you into representation by a mainstream gallery.”

Charlie Nia Dunnery McCracken

Transcultural Collaboration: 多様性と普遍性の体験

新井 麻弓

Experiencing diversity and universality through Transcultural Collaboration

Mayumi Arai

2015年に参加したTranscultural Collaborationというチューリッヒ及び香港での3ヶ月強のレジデンスプロジェクトについて書く。このプロジェクト全期間を通して、私はスイス人の振付家/コンテンポラリーダンサー/パフォーマーであるNina Willmannと共同制作を進め、今でもコラボレーションが続いている。
<http://willmannarai.tumblr.com>

I would like to share my experience of having participated in the Transcultural Collaboration in 2015, a three month residency project in Zurich and Hong Kong. Throughout the project I collaborated on a work with Swiss choreographer/contemporary dancer/performer Nina Willmann, who I continue to collaborate to this day.
<http://willmannarai.tumblr.com>

私は、2015年8月下旬から11月末までチューリッヒ芸術大学が企画したTranscultural Collaborationという、チューリッヒで2週間、その後香港へ飛び、そこで3ヶ月という計15週間の異文化・異分野交流レジデンスプロジェクトに参加した。(※私はこのプロジェクトの第一期生であった。これは、その後2016年にも開催され、2017年も開催予定である。そのため、少しづつプログラムは改良、改変されているはずなので、全く同じものが今でも続いているとは限らない。)

参加メンバーはチューリッヒ芸大を始め杭州(中国)、香港、台湾そして日本から私と計22名の様々な芸術専攻(映像、インターメディア、ファインアート、作曲、演劇、映画音楽、ダンス、音楽教育、キュレーション、版画、パフォーマンス、アートクリティック、現代音楽、ピアノ、写真、絵画、美術教育、グラフィックデザイン、イベントデザイン他)の大学院生・大学院卒業生で構成され、そこに各参加/提携芸術大学の教員である研究者やアーティストが期間中入れ替わりで来て、ディスカッションやレクチャーに参加した。内容としては、チューリッヒ期間・香港期間とあわせて、基本的には一緒であり、任意のトピックのもとに組んだグループまたはペアで日々リサーチとディスカッションを繰り返し、共同制作を進めていく。そして、最後にそれら制作したものの展示をするというものだった。各グループ内でのディスカッションは、ほぼ毎日だが、それ以外にも全体での進行状況把握や意見交換を目的としたプレゼンテーションが2週間に1回、多いときは週に1回あり、これらのスケジュールは、基本的にチューリッヒ芸大側が管理し決めたものである。

始めのうちは、特に日本人一人に対して、他はどこかの大学からも複数名で来ていたので、単純に馴染みにくいという状況と、朝から晩まで続く英語でのディスカッションで、家に帰ると速攻で意識がなくなり寝るといふ日々を繰り返していた。それらの疲れは、私の状況と不慣れな英語のせいで、一人だけが感じているものかと始め思っていたのだが、結局このプログラムに関して、開始1ヶ月も経たないうちにメンバー全体から多くの反論が溢れ出し、その後プロジェクト終了時まで大きなディスカッションのテーマにも度々なった。同じ理由で台湾からのメンバーの一人は、開始2週間半で泣きながら国へ帰ったり、スイスからのメンバーの一人は途中でディレクターと大きな喧嘩になり、プロジェクトを辞めたりなど色々あった。反論の多くは、「クリエイティブな発想を、機械的に組まれたハードなスケジュールの中でできるはずがない! スケジュールに余裕をもたせろ!」といったものだった。

一方、私は、もうちょっとゆっくりしてもと思う反面、結構このハードスケジュールに救われたとも感じている。なぜなら半ば強制的にでも毎日顔合わせし、忙しいのでメンバーの誰かとは三食一緒に食べる(香港では、あまり家の中でご飯を作る習慣がそれほどないようで、多くの食堂が朝から夜遅くまで開いている。そして、美味しい!)、プロジェクト2ヶ月目には、全員が家族のようにになっていたからだ。それは、私だけではなく他のメンバーも確かに感じていた。

From late August through the end of November in 2015, I participated in "Transcultural Collaboration," a trans-cultural, trans-disciplinary exchange residency that took place over the course of 15 weeks, starting with 2 weeks in Zurich and then flying to Hong Kong, organized by Zürcher Hochschule der Künste, or Zurich University of the Arts (ZUA) in English. (I was the in the first group of participants of this project. This project was held the following 2016, and is planned to be held in 2017. It should be assumed that the program is slightly revised and improved each year, so that none two years are alike.)

The 22 participants were comprised of graduate students and alumni of ZUA, and universities in Hangzhou, Hong Kong, Taiwan and myself from Japan working in various majors (video, intermedia, fine art, music composition, theater, film music, dance, music education, curation printmaking, performance, art critique, contemporary music, piano, photo, painting, art education, graphic design, event design, etc.). Professors, scholars, and artists from the participating/partner schools also came and held discussions and lectures during this time. The content of the program was generally the same between the Zurich period and Hong Kong period, in that groups or pairs formed around arbitrary topics, conducted daily research and discussions to create a collaborative piece together. In the end there was an exhibition of the works. Each group had discussions almost every day, and in addition, had progress report/exchange presentation sessions once every two weeks, sometimes every week, as a whole. The schedule was generally decided on and managed by ZUA.

In the beginning I had a hard time fitting in, which had to do with the fact that I was the only Japanese participant as opposed to the others who had come from their schools in groups, and also participating in discussions all day in English had me so exhausted by the end that I would just go back to my room and pretty much pass out. I thought that I was the only one who felt this exhaustion, due to my situation and disadvantage with English, but even before a month had passed, many objections began to arise from the members as a whole, and this became a big theme in the group discussions until the end. A member from Taiwan had, for the same reasons, left in tears after two and a half weeks, and another member from Switzerland got in a huge argument with the director and quit the project. Much of the complaints had to do with a discontent in the program expectations for creative processes in the demanding, militant schedule, and the participants wanting more room to breathe.

While I, too, wanted a more slow-paced schedule, on the one hand, I also benefitted the demanding schedule as well. This was because being forced to see the other members, and always ending up having all three meals with someone else (in Hong Kong it is not common to make meals at home, and there are many restaurants open until late at night. And they are delicious!), made everyone feel like family by the second month. This was not only my perception, but a shared feeling among the members.

We had many differences. In Switzerland, it is said that the population can be quite different in character depending on which of the four official languages

私たちは、たくさんの違いを持っている。スイスは、公用語とする4つの言語圏の違いで、国が同じでも人柄が違うと言われていた。チューリッヒ芸大からのメンバー内でも、ドイツ語圏、フランス語圏出身者、そしてドイツやオーストリア、ルーマニア人もいた。また、育った土地も、都市、山の上、農村、海の近くなどバラバラであり、その他専門分野、年齢の幅、貨幣観念(香港に住むメンバーの一人は、杭州、上海、香港と各都市の一等地に高層ビルを持つような家庭のお嬢様もいた)、香港が地元/地元ではない、広東語が分かる/分からないなどなど、私たちは日々顔を合わせ、話していく中で、それぞれの圧倒的な感覚や考えの違いを目の当たりにし、言葉通り立ち尽くし、よく喧嘩し(どのメンバーもグループも本当によく喧嘩していた)、ある意味「違い」が飽和した状態で、今度は互いの共通点の発見、感覚や経験の共有に歓喜し始めた。

混沌とした状況の中に、生身で飛び込んで、全力で体感すること自体がすでに価値ある事なんじゃないかと私は信じている。この思いは、このプロジェクトを通して更に強まり、一周回ってその後の私の制作活動にも影響を与えていると感じる。

人間間の多様さと同時に、「なんだ、どいつも大して変わらないな」という平凡ながらも確信をもった2つの相反する思いを獲得した貴重な経験だった。

are spoken by the community. Even among the members from ZUA, there were those who spoke Swiss-German, French, and Germans and Romanians. Furthermore, we were raised in different environments from the city, to the mountains, to agricultural towns, to the coastal areas, had different areas of expertise, a wide age range, different financial upbringings (there was a member who came from a wealthy family that owned entire buildings in luxurious areas of Hangzhou, Shanghai, and Hong Kong), were either native to Hong Kong or not, and either knew Cantonese or not. But we saw each other every day, and were confronted with the overwhelming differences daily, literally left standing there, and argued often (every group and member really argued a lot). Given this circumstance which was saturated by differences, so to speak, we were then able to discover similarities, and rejoiced in sharing perceptions and experiences together.

I believe that there is an inherent value in jumping into these chaotic situations and experiencing it on one's own to the fullest. This belief was reinforced through this project, and has gone full circle to come back and influence my artistic practice to this day.

This was a valuable experience in that I was able to obtain a certainty of the common idea that while on the one hand, humanity is diverse, simultaneously, we are not that different from each other.

新井 麻弓

1988年米国・ニューヨーク生まれ。2012年、武蔵野美術大学造形学部油絵学科版画専攻卒業。2013年から2015年までウィーン応用芸術大学写真学科にて学んだ後、2016年、東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻油画修了。現在、同大学博士後期課程在籍。ビデオ、写真、サイトスペシフィック・インスタレーション、参加・介入型のプロジェクトやイベント及びパフォーマンスなどを用い、活動地域ごとにその土地の人々と共に表現活動を行う。主な展覧会に、2016年「Invitation 1: Romainmôtier」(Arc / ロマモティエ、スイス)、「MIRAGE海市蜃楼」(藍頂美術館 / 成都、中国)、「アート・イン・湯宿 ART IN YUJUKU」(湯宿温泉郷/群馬、日本)。2015年「HOT POT」(Kai Tak / 香港)。主なソロパフォーマンスに、2014年「Untitled」(Echo Bücher / ベルリン)、「RAW MATTERS」(Schikaneder Kino / ウィーン、オーストリア)、「Untitled」(Ptarmigan / タリム、リトアニア)など。

Mayumi Arai

Born in 1988 in New York, USA. Graduated from Musashino Art University Department of Oil Painting with a major in printmaking in 2012. After studying at the University of Applied Arts Vienna Department of Photography from 2013 to 2015, she completed a Masters in Painting at the Tokyo University of Art in 2016, where she is currently completing her Ph.D. She creates video, photo, site-specific installations, and participatory projects and performances as part of her practice of collaboration with the local area. Major exhibitions in 2016 include Invitation 1: Romainmôtier (Arc Residency), MIRAGE海市蜃楼 (Blue Roof Museum of Chengdu, Chengdu, China), ART IN YUJUKU (Yujyuku Hot Spring, Gunma, Japan). In 2015, HOT POT (Kai Tak, Hong Kong). Major performances include Untitled (Echo Bücher, Berlin, Germany), RAW MATTERS (Schikaneder Kino, Vienna, Austria), Untitled (Ptarmigan, Tallin, Lithuania) in 2014.

<http://mayumiarai.com>

ArtCamp – 国際連携のプラットフォーム

ArtCamp - A Platform for International Cooperation

チェコ・ブルゼニ市の西ボヘミア大学が、2005年より始めたアートのインターナショナルサマースクール「ArtCamp」。コース講師、受講生共に世界中から集まり、刺激的な環境下でアートやデザインの制作体験ができるこのプログラムは、国内外から高い人気を集め、チェコ最大規模のサマースクールとなった。

The international summer art school, ArtCamp, began in 2005 at University of West Bohemia (UWB) in Pilsen, Czech Republic. Course instructors and students alike come from around the world to make art and design in a stimulating environment. The program is popular within Czech Republic and abroad, and it has become Czech Republic's largest summer school.

ArtCampが開催される西ボヘミア大学は、1991年に設立されたチェコ共和国西部の町・ブルゼニ市にある総合大学で、2004年に芸術学部が設置され、2013年からLadislav Sutnar Faculty of Design and Artの名称となり現在に至っている。この、学部開設直後の2005年から、当大学で毎年夏に継続して開催されているArtCampは、3週間にわたる国際的なアートのサマースクールである。

現在では充実した美術とデザインのコースが毎週10コース以上提供され、校舎を拠点に、国際的な環境でアートを介して自身の才能を見つけ、伸ばすための、あるいは美術大学や美術学校への進学準備をする場と機会となっている。

各コースの講師として当芸術学部教員、または国内外からの招聘アーティストやデザイナーが指導にあたり、外部からの受講生はもちろんのこと、当大学の学生にとっても、非常に刺激的な環境が提供される。また、受講生もチェコ人のみならず隣のヨーロッパ諸国、北米、アジアなどからも集まっている。年齢層も近年は学生(高校生、大学生、大学院生)と、チェコ国内を主とした一般市民の参加が半数ずつ占める状態にある。アートやデザインといった共通の興味を持つ、様々なバックグラウンドの者が集まり、共に制作活動を行なえる、実に多様性に満ちた環境である。国内外からゲスト講師や受講生を呼び込み、“滞在”する参加者の存在を意識したプログラムづくりをしているということが、大きな特徴と言える。

コースはチェコ語や英語、また年によっては他言語のコースが用意されており、レベルも初心者からプロまで楽しめるように幅広い設定がされている。参加希望者は自身の興味あるコースを週に1つ選び、最長で3週間受講できる。美術の道に進もうと考える中高校生が大学入試の準備として受講しやすく、かつ一般市民も楽しめるような基礎的なもので、毎年高い人気を見せている。また、特定の大学(協定校)で専門的な授業を受けた人を対象にしたプロフェッショナル向けコースなどもある。基本的に各1週目のみの開講であるが、協定校やプロジェクトとの協働でコース開設をする場合は、ニーズに合わせてフレキシブルな計画を立てられるのも、ArtCampの柔軟な運営展開の特徴と考えられる。

放課後のプログラムも充実しており、校舎内だけでなく中心地にあるギャラリーやカフェ等を会場に、多くの受講者や講師との交流を通し、ブルゼニの街に馴染む機会が設けられている。

2015年はブルゼニ市が欧州文化首都に選定されたことで、ArtCampも市の文化事業と連携し、一層プログラムを充実させ、国際的に著名なアーティストの招聘を試みた。世界から集まる受講生や講師たちは、多種多様な文化イベントや特別な雰囲気溢れるブルゼニ市で創作の刺激を存分に得ることとなった。

今こそチェコ国内で最大級のインターナショナルなアートサマースクールとして、3週間に400名以上もの参加者を迎えて

UWB, the site of ArtCamp, is a university that was established in the town of Pilsen in western Czech Republic in 1991. The art department was established in 2004, and in 2013 it was named the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, which continues to the present day. The university has been holding ArtCamp every summer since 2005. The program is a three week-long international art summer school.

Now, there are over ten substantial courses offered in art and design each week. The international environment based in the school building has become a place where participants can prepare for a future as a student at art university or art school, or to find and build on their existing talents.

Courses are taught by instructors from the university's art department, or by invited artists and designers from other parts of Czech Republic and around the world. Attendees come from all over, and this too provides an extremely stimulating environment for the university's students.

Attendees are not only from around Czech Republic, but also from neighboring European nations, as well as North America and Asia. In recent years, about half of the participants are school age (high school, university, and graduate school students), while the other half are mainly Czech adults. The common interest in art and design brings people from a variety of backgrounds together in this truly diverse environment.

One could say that the major characteristic of the program is how it is built with the awareness that many of the attendees and guest instructors are travelling to the camp from around Czech Republic and around the world, and will be staying temporarily in the city during the camp.

Courses are taught in Czech and English, and depending on the year, there may be courses taught in other languages. Levels are set in a wide range, enabling everyone from beginners to professionals to enjoy the courses. Participants can choose a new course every week, for a maximum of three weeks. Junior and senior high school students who are thinking about pursuing art can take the classes as preparation for university entrance examinations. Additionally, there are very popular basic courses that are fun for ordinary citizens. There are also courses for professionals that are made available to people who have already taken specialized courses at designated universities (schools with cooperative agreements). Generally, there is only one such class available each week, but one thing that makes ArtCamp special is its flexible management, which makes it possible to co-develop courses that fit the needs of partner schools.

There are also plenty of after-school programs, not only within the school buildings, but also at galleries and cafés in the center of town, enabling students and instructors to mingle and become familiar with the town of Pilsen.

In 2015, Pilsen was chosen as the European Capital of Culture. ArtCamp and the city collaborated for an even more enriched program, inviting internationally famous artists. Attendees and instructors who came from around the world were able to experience the unique atmosphere of Pilsen and immerse themselves in a great variety of cultural events.

ArtCamp is now the largest international art summer school in Czech Republic, and over 400 participants come to Pilsen during the three-week camp, but when it

いるが、開始当初は、5コース20名程の小規模なプログラムとして出発した。様々な試行を経てコース数や参加者の人数に若干の増減はあるものの、確実に規模拡大へと向かっている。この理由として、新設学科の増加に伴う魅力的なコースの追加、年々増えるArtCamp参加者からの評判の広がりなど、好循環を作り出していることがあげられる。

日本から、EU・ジャパンフェスト日本委員会支援のもと、遊工房アートのスペースが窓口となり、2013年より美術大学生、アーティストが20名参加(2016年現在)。また、この国際的なプログラムの仕組みや、その発展の経緯は大変興味深く、日本の美術系大学も関心を示すものとなっており、日本でフォーラムも展開している。

started it was a small program with only five courses taken by 20 people. Over the years they tried many things, and the number of courses and participants grew and shrunk, but now it is clearly growing larger. It is the addition of appealing courses from new departments and the favorable reviews from past participants that help it to grow every year. The camp is creating a virtuous cycle for itself. The structure of this international program, and the story of its development is intriguing, and Japanese art universities are also taking an interest.

With the support of the EU-Japan Fest Committee, Youkobo has been able to act as a liaison, sending a total of 20 art students and artists from Japan to participate (as of 2016). In addition, Japanese art universities have shown a strong interest in the structure of this international program and the circumstances that have led to its evolution, leading to the development of a forum within Japan.

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

ArtCamp 2014

ArtCamp 2015

ArtCamp 2016

本記事は、遊工房のY-AIRプログラム実施に際し協力頂いているお二人、レンカ・コディトウコヴァ氏とマルケタ・コフトコヴァ氏等との対話及び該当Webサイトをもとに遊工房アートスペースがまとめたものである。ArtCampの国際化のユニークさ、西ボヘミア大学芸術学部発展のための大事な戦略的な活動の位置づけを知り掲載した。

レンカ・コディトウコヴァ
西ボヘミア大学デザイン&アート学部ArtCampエグゼクティブディレクター
マルケタ・コフトコヴァ
西ボヘミア大学デザイン&アート学部ArtCampコーディネーター

This report has been compiled by Youkobo Art Space through dialogue with Lenka Kodytkova and Markéta Kohoutková who cooperated with the implementation of this program, and through corresponding websites. ArtCamp has been included here due to the unique way it has been internationalized, and its importance as a strategic activity for the development of the University of West Bohemia.

PhD. Lenka Kodytkova
ArtCamp Executive Director, University of West Bohemia, Czech Republic
Mgr. Markéta Kohoutková
ArtCamp Coordinator, University of West Bohemia, Czech Republic

ArtCamp <https://fdu.zcu.cz/en/415-artcamp-about>

交換留学ではないシラパコーン大学へのレジデンスの事例

磯村 暖

A self-initiated artist residency experience at Silpakorn University

Dan Isomura

私は2014年に東京藝術大学とタイ国立シラパコーン大学双方からの支援を得て、シラパコーン大学へ交換留学ではなく“レジデンス”するという形で滞在制作をさせて頂いた。改めて振り返ると私は甚だ面倒で迷惑な学生だったように思う。胸を張って広められるような内容ではないかもしれないが、未熟な学生でもなんとか海外レジデンスができた例として誰かの可能性を広げる役に立てればと思う。

In 2014, with the support of both Tokyo University of the Arts (TUA) and Silpakorn University in Thailand, I was able to go to Silpakorn University specifically for the purpose of an artist residency, as opposed to a study abroad exchange program. In hindsight, I must have posed a great amount of difficulty and inconvenience. Although my experience may not be that glorious of an undertaking, I hope that hearing about how one student as myself realized their own residency will provide some kind of insight and perhaps encourage others in broadening their possibilities as well.

2014年、東京藝術大学とタイ国立シラパコーン大学が大学間交流協定締結校として始動した年に私はシラパコーン大学への交換留学を試みた。しかしシラパコーン大学との交換留学制度は修士課程以上の学生が対象で、当時学部2年生だった私は交換留学の手続きを踏むことができなかった。交換留学以外の方法でタイで滞在制作をする手はないかと思い訪ねたのが遊工房だった。まだアーティスト・イン・レジデンスという言葉もシステムもよく理解しないままに色々質問をしにやってきた私を遊工房の村田さんは快く迎え入れてくださり、丁寧にレジデンスの探し方やタイ在住のアーティストの方々などを紹介してくださった。かくしてタイ中部にあるオープンコールのアーティスト・イン・レジデンスに応募したが、当時タイではタクシン派と反タクシン派の対立による情勢不安が続いており、新たなアーティストの受け入れは延期するというで断られてしまった。それでも諦めきれずシラパコーン大学との協定を担当したO JUN先生と、シラパコーン大学の教授や講師と親交のある三井田盛一郎先生のもとに話に行き、お二方のご尽力により、もしかしたらシラパコーン大学のスタジオを借りられるかも知れないという話に漕ぎ着けられた。春休みを利用してタイに行き、門前払いも覚悟の上でシラパコーン大学のバンコクキャンパスに行き、当時の学部長だったヤナウィット=クンチェートン先生に藝大の先生達からの推薦状を渡した。その後、教授会が開かれ特別に次の週からナコンパトムキャンパスのスタジオを借りて制作する許可がおりた。これは今思っても本当に幸運なことであり、支援して下さった先生やスタッフの方々の善意によって実現したレジデンスであった。その春休みの間の2ヶ月間はシラパコーン大学を拠点に滞在制作をし、学部3年生になってからは石橋財団国際交流油画奨学生制度を利用して夏休みの2ヶ月間にまたシラパコーン大学を訪れ滞在制作を再開した。シラパコーン大学の学生達と打ち解けるのに時間はかからず、スタジオ内でも放課後でも有意義な体験に導いてくれたがここでは詳しい内容は割愛する。

シラパコーン大学のファインアート学科は5年制で(他の学科は4年制)、2年生までは広く基礎的な技術を習得し、3年生から彫刻、絵画、版画、ミクストメディア、タイ美術、芸術理論に分かれてより専門的な教育を受ける。1年生の時に数ヶ月に及ぶ過酷な新入生歓迎の儀式「ラップノーン」を経験し強い結束を得た学生達は3年生でそれぞれの専攻に進んだ後も専攻を越えて交流が盛んな様子が印象的だった。

私の思うタイの魅力の一つはアジアで数少ないヨーロッパの植民地にならなかった国であり、日本のように廃仏毀釈もなく今日まで伝統的な宗教と宗教美術が広く深く民衆に指示されつつ近代化も果たしている点である。それはシラパコーン大学の創設者であるイタリア出身の彫刻家シン・ビーラシーの功績によるタ

In 2014, Tokyo University of the Arts and Silpakorn University in Thailand partnered to start an exchange program, which I initially attempted to apply for. However, the exchange program was meant for graduate students, and I was not eligible to apply as a second year undergraduate student. I arrived at Youkobo, looking for other options to make work in Thailand. I did not have a real grasp of what “artist-in-residence” meant, nor how that system worked, but the Muratas welcomed me warmly and walked me thoroughly through the process of finding residencies and introducing me to artists in Thailand. Thus I was able to find an open call for an art residency in central Thailand, but due to the political instability from the coups d'état during that time, I was informed by the residency that they were postponing any acceptance of artists until further notice. Undeterred, I went to Professor O JUN, who was involved establishing the partnership for the exchange program, and Professor Seiichirou Miida who has a longstanding relationship with Silpakorn University, and with their dedicated efforts, was able to arrive at the possibility of renting a studio at Silpakorn University. During spring break I went to Thailand, and fully expecting to be turned away, I went to the Bangkok Campus of Silpakorn University and handed the then-Dean Yanawit Kunchaethong letters of recommendation from TUA professors. They held a professors meeting afterwards, and game me special permission to use a studio on the Nakhonpathom campus starting the following week. Even looking back now, I see how lucky I was, and that this was a residency that was made possible by the professors who supported me and the good faith of the staff. I stayed there for two months during that spring break, and when I became a third year student I took advantage of the Ishibashi Foundation International Exchange Program for Oil Painting and went back to Silpakorn University for two months in the summer to resume my residency. It didn't take long to get to know the students there, and I had fruitful experience both in and out of the studio.

The Department of Fine Arts at Silpakorn University is a five year program (other departments are 4 years), and for the first two years the students learn a wide range of techniques, and specialize their studies in their third year (sculpture, painting, printmaking, mixed media, Thai art, art theory). Perhaps because the students endure the first year student orientation ritual “rap noong” together, it seemed to me that there was a strong bond between the third year students, resulting in the thriving interaction between them even after they diverged into their respective majors.

One thing that particularly struck me as unique and beautiful about Thailand was that since it is one of the few countries in Asia that had not been colonized by Europe, nor did it have an anti-Buddhism movement like Japan did, the people had a deep understanding and appreciation for traditional religions and religious art, while still modernizing as a country. This can be seen in Thai modern art, an achievement credited to Silpa Bhirasri, sculptor of Italian origins and founder of Silpakorn University, as well as from more local perspectives, such as the unique

イ近代美術からも、よりローカルな視点では独自に発展していったコンクリートや電飾を使った新しい宗教美術表現等からも見て取れる。

私はシラパコーン大学でのレジデンスで体験したことや考えたことが今でも確実に制作に息づいていて、人生の分岐になったとも言える。このレジデンスの実現の為に、優しく支援と理解と協力を頂いた両大学の人たちにとても感謝している。

今回の事例ではあまり参考にならないかもしれないがアーティスト・イン・レジデンスという言葉が生まれる以前からアーティストの為に流動的な滞在制作の場は存在した筈で、ネットで調べたり大学の学生課で聞いたりして得られる情報以上の可能性が世界には広がっているということをここで共有したい。

Studio with a stray dog

Studio

Wat Phai Rong Wua

磯村 暖

美術家。1992年東京都生まれ。東京を拠点に活動中。2016年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業後、ゲンロン カオスネラウンジ新芸術校標準コース第2期に入学し2017年成果展では金賞を受賞(審査員:会田誠、堀浩哉、和多利浩一、岩淵貞哉、東浩紀、黒瀬陽平)。東京藝大在学中のタイ国立シラパコーン大学へのレジデンスを皮切りに、タイの近代宗教美術を再解釈した作品やネパールからの移民とのコラボレーション作品等、キッチンで雑多なイメージから現代の風景画を浮かび上がらせる作品と活動を現在展開中。

Dan Isomura

Artist. Born in 1992, in Tokyo. Based in Tokyo. Graduated from the Tokyo University of the Arts Faculty of Painting in 2016. He was a member of the second generation of students of Genron Chaos Lounge New Art School in 2017, where he received the Gold Award in the annual exhibition juried by Makoto Aida, Kousai Hori, Kouichi Watari, Teiya Iwabuchi, Hiroki Azuma, and Youhei Kurose. While a student at Tokyo University of the Arts, he had the opportunity to realize a residency at Silpakorn University, where he created works based on reinterpretations of Thai religions and other collaborative works with immigrants from Nepal. He continues to create work that illustrate contemporary scenes through the use of kitsch and mixed images.

<http://danisomura.tumblr.com/>

SITUATE: RMIT大学美術学科の取り組み

アンドリュー・テツラフ

SITUATE, a project of the RMIT University School of Art

Andrew Tetzlaff

オーストラリアのロイヤルメルボルン工科大学(Royal Melbourne Institute of Technology, 以下RMIT)は世界有数の美術学科を誇り^{*1}、職業教育からプラクティス・ベースの博士過程まで広く提供し、美術学科は展覧会、レジデンシー、クリエイティブ・ラボ、トークやイベントなどを開催する6つのプロジェクトを遂行する「INTERSECT」という取り組みを実施している。SITUATE (旧RMIT iAIR)はその内の一つのプロジェクとしてアーティスト、キュレーター、研究者のためのレジデンシーを提供しているプログラムである。

^{*1} QS世界大学ランキングで「アート・デザイン」部門で16位にランクイン

Australia's RMIT University has one of the world's leading art schools^{*1}, and we offer a wide range of degrees, from vocational education certificates all the way up to practice-based PhDs. The School of Art manages INTERSECT—six creative projects that result in a dynamic program of exhibitions, residencies, creative laboratories, talks and events. SITUATE (previously RMIT iAIR, the international Artist in Residence program) is one of these projects, a residency program for artists, curators and researchers.

^{*1} ranked 16th in the world for Art and Design based on the QS world university rankings

当プログラムはRMITと革新的な文化ネットワークの関係を発展させ、積極的に現代アートの現場(制作や議論)へ我々から発信することで母体であるRMITの国際化に貢献することを目的に2001年に設立された。設立以来、数多くのアーティスト、キュレーター、ライター、学者・研究者が招致され、個人または共同で実践を軸にした研究に取り組んできた。振り返ると、これらのプロジェクトをまとめてSITUATEのメルボルン・ベース・研究レジデンシー(以下研究レジデンシー)と呼ぶ。様々な地元団体、海外団体や機関が関わり、また支援していただいているが、ほとんどのプロジェクトはメルボルンのヴィクトリア地区にあるRMITのメインキャンパスが現場となり実施されている。その際SITUATEが主催・架け橋となり、滞在者は大学内特定のコース、プログラム、または研究センターと協力するのである。また滞在者は学生向けにフォーマルな講義やワークショップ、カジュアルなトークや指導を行い、大学側はスタジオ、図書室、ワークショップ、その他設備といった専門的なリソースを提供する。これらの取り組みは、学生の教育を尊重するため全て学生の希望に沿って折り合いをつけることに重きを置いている。そうすることで共有される時間は滞在者にとって、また学生にとっても有意義な経験となると考えている。この体験は新しい扉を開き、アート実践の領域を拡大する。各研究レジデンシーは少しずつ異なり、また実践のためにSITUATEと滞在者は密接に関わるので、応募やプロポーザルを受け付けるのではなく、既存の関係やプロジェクトから有機的にレジデンシーが生まれるのである。この有機的な形態に伴い、通常の研究レジデンシーは必要に応じて「特設」される形で2週間の短期間から3ヶ月の長期間に渡る。これらの取り組みは本質的にオーターメイドで独自性の高いものになり、大学の研究やネットワークを拡大し、作動させ、学生にも多様なストーリー、実践、視点を提供するのである。

当プログラムの成功と実績はこれまでに様々な関係を構築し、それは個人に限らず海外の大学や文化団体との繋がりにも発展してきた。この交流は結果としてSITUATEのもう一つの機能であるReciprocal Residency Initiative(以下交換レジデンシー)の基礎を敷いたのである。このイニシアチブはRMITと協同パートナーの長期的な文化交流を可能にした。2007年にRMITは初めての交換レジデンシーの実施に伴いオーストラリア人のアーティストを迎え、代わりにメルボルンのアーティストをオーストラリアに派遣した。地元アーティストの国際的な流動性とネットワークを育成する交換レジデンシーは結果的にメルボルンで実施されている研究レジデンシーを補助することにも繋がった。また、交換レジデンシーは確立したアーティスト

The program was formed in 2001 to contribute to the School's international focus by developing links with innovative cultural networks and actively contributing our voice to the production of contemporary art (and contemporary art discourse). The projects we run consider and use contemporary art as a means of intersecting with and enriching our University, as well as our broader local and global communities. SITUATE connects people through art by creating onsite real-time opportunities for creative experimentation, cross-cultural dialogue and global mobility. At its core, this project believes that one of the best ways to enable and generate a great discussion is to simply shorten the physical distance between two ideas.

Since then, artists, curators, writers and academics have been invited into our community to undertake both individual and collaborative practice-based research. Looking back on this now, I would refer to these projects collectively as SITUATE's Melbourne-based Research Residencies. Despite involving (and being supported by) various local and overseas institutions, these projects are usually held at RMIT's main campus in Melbourne, Victoria. Reliably they are linked with and hosted by the SITUATE team alongside a particular course, program or research centre within the School. Residents work into these groups, providing formal in-class lectures and workshops as well as informal talks and tutorials. In return, the University provides residents with access to a studio and often to a range of specialist resources—such as our libraries, workshops and equipment. All of these engagements need to be brokered with our students' interests in mind, so as not to compromise the integrity of their education. That said, these shared moments are the most beneficial to the resident—and to the students, for that matter. These moments provide opportunities to open new doors and to push art practice to new levels. Because every Research Residency is a bit different and because every resident needs to work closely with us, we don't take applications or receive formal proposals; instead, residencies develop naturally and grow out of our existing relationships and projects. Due to the organic way in which they form, these Research Residencies usually happen on a rather ad hoc or 'as needed' basis with the residency durations varying from micro 2-week visits to longer 3-month stays. These engagements are inherently boutique and individual in nature, built to extend and enable the research and networks of our School and to provide our students with a diverse collection of stories, practice and perspectives.

The success of the Melbourne Campus residencies cultivated a range of relationships, which included not only individuals but also overseas universities and cultural organisations. These interactions laid the groundwork for what would become the other half of SITUATE—the Reciprocal Residency Initiative. Through this initiative, the School and our collaborative partners could work together to explore a deeper and longer-term cultural engagement. In 2007, RMIT offered its first reciprocal residency, bringing an Austrian artist to Melbourne and vice versa. These exchanges have complemented our research residencies by opening up our program and fostering the international mobility and networks of our local artists.

のキャリアを発展させるだけでなく、大学の新生や卒業生といった若手や新進気鋭のアーティストをも後押ししている。2017年度には以下の4つの交換レジデンシーが予定されている。( )内はパートナー団体: オーストリアン交換レジデンシー(AIR Kremsとローアーストリア政府)、カナダ先住民交換レジデンシー(カナダ政府とレスブリッジ大学)、日本交換レジデンシー(アジアリンクとトーキョーワンダーサイト)、そして台湾交換レジデンシー(国立台北芸術大学と関渡美術館)。

過去16年間に渡り、SITUATEは様々なアーティストや団体と共に活動する機会に恵まれてきた。今までにご参加、ご支援賜った関係者の皆様に心より感謝申し上げます。我々と共に「インターセクション」の瞬間を生み出し、ご共有いただき誠にありがとうございました。

Further, these reciprocal residencies have been able to encourage the practices and professional development of not only established artists, but also those who were young and emerging, such as our recent graduates and alumni. In 2017 we will be engaging in the following 4 Reciprocal Residencies: the Austrian Exchange Residency with AIR Krems and the Lower Austrian Government; the Canadian Indigenous Arts Exchange Residency with the University of Lethbridge and the Canadian government; the Japanese Exchange Residency with Tokyo Wondersite and Asialink; and the Taiwanese Exchange Residency with the Taipei National University of the Arts and the Kuandu Museum of Fine Art.

Over the past 16 years, SITUATE has had the pleasure of working with a wide variety of artists and organisations. We would like to thank all of those who supported or participated in our projects—thank you for generating and sharing in our moments of intersection.

1

2

3

4

1: Cilau Valadez, 2016 Mexican Indigenous Artist in Residence, teaching yarn painting at the Australian Tapestry Workshop, 2016, Photography by Keelan O'Hehir

2: Out of Office, a project of New Zealand-based collective Public Share, curated by Dr Zara Stanhope at RMIT Project Space and Spare Room Galleries, 2016, Photography by Andrew Barcham

3: Lithuanian artist Eglė Budvytytė's performance work Some Were Carried, Some – Dragged Behind on the banks of Melbourne's Yarra River, a project of the Australian Centre for Contemporary Art, 2015, Photography by Zan Wimberley

4: Rosalie Favell, 2016 Canadian Indigenous Art Exchange Resident, at her exhibition Facing the Camera at RMIT Project Space Gallery, 2016, Photography by Keelan O'Hehir

アンドリュー・テツラフ RMIT:ART:INTERSECT、コーディネーター

Andrew Tetzlaff Coordinator of RMIT:ART:INTERSECT

RMIT:ART:INTERSECT <https://www.intersect.rmit.edu.au/residencies/>

美術大学在学/卒業生のためのスタジオ・アワード

Studio Awards for Graduates

Acme Studios (Acme) は、1972年に2人のアーティストによって作られたロンドンに拠点を置く公益財団である。アーティストに手頃な価格でスタジオと居住スペースを提供することで、美術活動実践の発展を支える。ロンドンを拠点に活動するアーティストのために、500以上のスタジオを提供し、スタジオ・アワードとレジデンスプログラムを実行すると共に、海外アーティストを対象とした国際レジデンスプログラムも運営している。ここでは様々なプログラムがある中で、美術大学との共同で実施しているStudio Award for Graduateに焦点を当て紹介する。

Acme Studios is a London-based charity, formed by artists in 1972, which supports the development of fine art practice by providing artists with affordable studio and living space. Acme provides over 500 studio units, runs studio awards and residency schemes and manages an international residencies program for visiting artists. Here we will focus on the introduction of the Studio Award for Graduates, an awards scheme realized in collaboration with London universities of art.

Acmeは、イギリスの主要なスタジオ開発組織と認められ、この重要なサポートを通して、7000人以上のアーティストを支援している。

近年、他のスタジオ組織やArts Council Englandと共に全国的に活動しており、首都の手頃なスタジオのプロバイダーを代表してロンドンでCapital Studiosを率いた。

Acmeはロンドンに15棟、コーンウォールに1棟、計582のスタジオを運営している。恒久的な新設スタジオも含め、広範囲にわたって質が高く、長期的且つ専門的に管理されたスペースを提供している。こうした援助を通して、アートとアーティストのキャリアの発展のため、極めて重要な貢献をし続ける。

スタジオと居住スペース援助に加え、Acmeはイギリスで手頃な価格のスタジオ域を拡張させるという指導的役割を担った。Acmeのスタジオレンタル費は、現在平均11.15ポンド(1平方フィート/1年)または279ポンド(28m²/1ヶ月)である。これは、正規の3分の1の価格に相当し、たいいていの他のスタジオプロバイダーよりも安く提供している。使用料には、ビジネスレイズ(英国の店舗やオフィス、工場、倉庫などの事業用資産に課せられる租税)や保険、手数料が含まれているが、電気代のみ追加で料金がかかる。

また、ロンドンベースのアーティスト支援のみならず、国際レジデンスプログラムも展開している。1987年以来、Acme Studios International Residencies Programme (Acme IRP) は、国際機関や文化機関、財団がアーティストにロンドンの主要なwork/live residencies(滞在制作環境)を提供することを可能にしている。Acme IRPは、共同機関の代理で、宿泊施設やワークスペース、公共事業と交渉し、戦略的なアドバイザー兼代表者の役割を担う。また、滞在アーティストのために社会的、文化的な支援を提供する。

多岐にわたるプログラムの1つであり、ロンドンのアーティストにスタジオと居住スペースを提供する「Residency & Awards」の中に今回紹介する美術大学との共同プログラム「Studio Awards for Graduates」がある。

Studio Awards for Graduates

Acmeは卒業生たちが自身の実践を継続し、手頃な価格のスタジオや住居をロンドンで探すことに対し、困難な状況に直面することが増えていると認識している。本賞は、学業を修めた後、続く学生にとってのロールモデルやプロフェッショナルな実践のアドバイスを提供できる卒業生のための支援をする美大が増加している状況を反映している。本プログラムは、合目的なスタジオであるWarton HouseやGlassyard building、Highlineで実施されている。ギャラリーからの専門的な協力や指導、スタジオ訪問だけでなく、隣接するスタジオ同士のピアサポート(同じような課題に直面する人同士が互いに支え合うこと)も推進する。重点は混合の創作だが、プロフェッショナルな実践を真剣に追求する新進アーティストたちの協力コミュニティーを作る

Acme Studios (Acme) is recognized as the leading studio development organization in England and has helped more than 7,000 artists with this fundamental means of support.

In recent years it has been working nationally with other studio organizations and Arts Council England and in London has led on Capital Studios, an advocacy program on behalf of affordable studio providers in the capital.

Acme manages 582 studios in 15 buildings in Greater London and one in Cornwall, offering a wide range of high-quality, long-term and professionally-managed space including permanent new-build studios for artists in London. Through this provision it continues to make a vital contribution to the development of art and artists' careers.

In addition to the provision of studio and living space, Acme has taken a leading role in helping develop the affordable studio sector in England. The current average cost of an Acme studio is £11.15 per square foot per year or £279 per month for a 300f² (28m²) studio. This is one third the price of a comparable commercial space and less than most other London studio providers. The rent is fully inclusive of business rates, insurance and service charges - the only extra cost is electricity.

Acme not only supports London-based artists, it has also developed international residence programs. Since 1987, the Acme Studios International Residencies Programme (Acme IRP) enables international governments, cultural agencies and foundations to offer artists major work/live residencies in London. On behalf of their partner institutions, Acme IRP acts as a strategic advisor and representative, negotiating accommodation, workspace and services, and providing social and cultural support for visiting residents.

This is one of a range of programs, while the Studio Awards for Graduates introduced below is one among many Residency & Awards schemes which offer work/live residencies to artists in London.

Studio Awards for Graduates

Acme recognizes the increasing difficulties graduates face in continuing their practice, finding affordable studio space and living in London. This major award reflects the increasing emphasis art schools place on supporting opportunities for graduates after they have completed their studies and the role that alumni can play in providing role models and professional practice advice for continuing students. The awards are located in purpose-designed studios at Warton House, Glassyard building and Highline. The adjoining studios naturally promote peer support, as well as professional input from galleries and through mentoring and studio visits. The emphasis of the awards is on the creation of a mixed but cooperative community of emerging artists, who are committed to pursuing a professional practice. These awards

ことも兼ねる。本賞は、大学とプロフェッショナルな実践の間に貴重で効果的な橋渡しをするため、Acmeのパートナー等と慎重に展開された。

Transitional Studios - CSM Associate Studio Programme

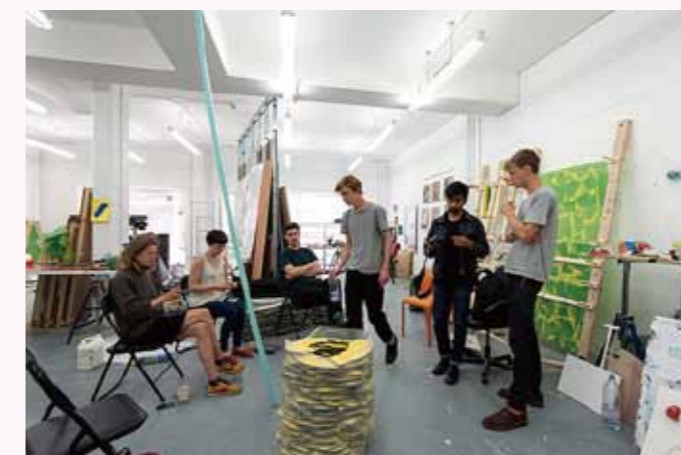
CSM Associate Studio Programmeは、Central Saint Martinsの美術学部卒業生のために、独立した1階にある開かれたスタジオ空間を提供する。共同プロジェクトから発展し、Double agentsとAcmeは、ロンドン市内の2ヶ所で”移行期”スタジオを新卒生のために設置した。(Glassyard buildingのUAL Halls of Residence内/Stockwell-南西ロンドン、Highline/Elephant & Castle-ロンドン中心部)

2年間のプログラムで、アーティストは、毎週平均20〜26ポンドでスタジオを借りることができ、大学から毎月のセミナーとスタジオ訪問の機会がある。

Warton House Graduate Award Studios

ストラットフォードにあるWarton Houseでは、7つのgraduate awardsが実施されている。アワード対象者や支援内容等は各大学ごとに独自で組まれているものや、数校の大学が合同で設定する、6〜12ヶ月間のスタジオ無償利用と年間2,500〜7,000ポンド程の奨学金が提供されるプログラム。(参画校:Slade School of Fine Art/Chelsea College of Art and Design/ City & Guilds of London Art School/ Goldsmith University of London/ Central Saint Martins/ Camberwell College of Arts/ Wimbledon College of Arts)

いずれもデータは2017年現在

Glassyard, CSM Associate Studio Programme

have been carefully developed with Acme's partners to provide a valuable and effective bridge between college and professional practice.

Transitional Studios - CSM Associate Studio Programme

CSM Associate Studio Programme offers self-contained, ground floor open-plan spaces for 20 graduates from BA Fine Art at Central Saint Martins. Developed out of a collaborative project, Double agents and Acme created two 'transitional' studio spaces for recent graduates in new UAL Halls of Residence; at the Glassyard building, in Stockwell, south west London and at Highline, in Elephant & Castle, Central London.

The two-year program offers an average weekly rent for each artist of around £20-26 and includes monthly seminars and studio visits arranged by the college.

Warton House Graduate Award Studios

There are seven graduate awards at Warton House studios in Stratford. This awards program was jointly established by several universities, and offers a rent-free studio for 6-12 months plus a stipend of about £2,500 - £7,000 per year. Selection of the awardees and the contents of the support are organized independently by each participating university. (Participating schools: Slade School of Art / Chelsea College of Art and Design / City & Guilds of London Art School / Goldsmith University of London / Central Saint Martins / Camberwell College of Arts / Wimbledon College of Arts)

All data provided is accurate as of 2017

Highline, CSM Associate Studio Programme

本記事は、プログラム実施に際し協力頂いた、ジュリア・ランカスター氏等との対話及び該当Webサイトをもとに遊工房アートスペースがまとめたものである。

ジュリア・ランカスター Acme Studios Residency & Award マネージャー

This report has been compiled by Youkobo Art Space through dialogue with Julia Lancaster who cooperated with the implementation of this program, and through corresponding websites.

Julia Lancaster Residency & Award Manager, Acme Studios

Acme Studios Residency & Awards Programme <http://www.acme.org.uk/residencies>

スクール・レジデンス

School Residency

1972年にフランドル政府が設立したグラフィック専門の工房、Frans Masereel Centrum (FMC) ではグラフィック表現の可能性を日々研究、拡大、改革させている。レジデンスの他に、展覧会やプリント・アート・フェアの開催、アーティストの出版物の支援などといったプロジェクトを行っている。FMCのフォーカスはスタジオ内での制作と実験であり、現代アートにて新しいグラフィック表現の可能性を刺激することである。

The Frans Masereel Centrum, established in 1972 as part of the Flemish government, is a graphical laboratory in which the possibilities of graphical applications are being researched, widened and reformulated. Besides residencies, Frans Masereel Centrum organizes print projects such as exhibitions and the Print Art Fair, and supports artist publications. The focus is on creation and experimentation in the workshop. Frans Masereel Centrum wants to stimulate new graphic practices in contemporary arts.

FMCはグラフィックデザイナーやアーティスト、評論家などのためのインタグリオ(陰刻)、レリーフ、シルクスクリーン、リトグラフ、またグラフィック技術と他のビジュアルアートの関係性を研究する場、またレジデンスを提供している。版画以外にも木や鉛のレタープレスが可能なタイポグラフィーのスタジオや様々な写真制作が可能なスキャナーやプリンター、高画質で大型の印刷可能なプリンターとデジタルステンシルマシン完備のデジタルスタジオ、レーザーカッターとリソマシーンもある。

School Residencyは修士過程の学生向けとなっている。応募には学生と教員の情報をまとめ、1または2週間のスケジュールとレジデンスで実施したいリサーチベースのプロジェクトについてのプロポーザルを提出する。スクールレジデンスの期間中、水曜日の夜にベルギーの有名なアーティストを招いてのトークを開催する。学生はこの機にアーティストと交流することができる。

- School Residencyは最長2週間の滞在が可能。
- パターン1: 1週間600ユーロ(最高人数学生8人、教員2人)
- パターン2: 1週間300ユーロ(最高人数学生4人、教員2人)
- 各部屋に学生4人で滞在
- 教員はそれぞれ個別の部屋で滞在

各パターンには敷地内での宿泊が込みとなっている。スタジオの使用、インクや薬品といった基本材料も含まれる。レーザープリンターとA3スキャナーも無料で使用可能。フォトエッチングやシルクスクリーン用のフィルムはキャノンのフィルムプリンターでできるが、これには50€/m²の追加費用がある。

これまでに世界中の大学グループがスクールレジデンスへ参加

- 北京(中国)
- ニューヨーク、ボストン、ミネアポリス、他(米国)
- ワルシャワ(ポーランド)
- ベルリン、ミュンヘン(ドイツ)
- アムステルダム、アイントホーフェン(オランダ)
- ブリュッセル、アントワープ、ヘント(ベルギー)
- その他、多数。

The Frans Masereel Centrum offers residencies and a working space to graphic designers, artists and critics who want to work with intaglio, relief printing, screen print, lithography, or who want to investigate the relationship of graphic techniques with other visual arts. There is also a typography workshop (with wood and lead typesetting) and a digital studio with, next to the scanners and printers necessary to prepare various photographic processes, a high-definition, large-scale printer and a digital stencil machine, also a laser cutter and riso machine.

The School Residency program is intended for higher education in the arts, Master level. They are expected to send in a proposal for the research based project they would like to conduct while in residency. They have to make up a one or two week scheduled program that is included in the application. This information is bundled along with the student and teachers' information. During a school residency, we organize artist talks on Wednesday evenings with renowned Belgian artists. The students and the artists interact on these evenings.

- A school can apply for a residency for a period of maximum 2 weeks
- Formula 1: 600 Euro per week (max. 8 students + 2 teachers)
- Formula 2: 300 Euro per week (max. 4 students + 2 teachers)
- Maximum 4 students per cabin.
- Teachers get a cabin to themselves.

This formula includes comfortable accommodations in the A-frame cabins on the premises. It includes the use of the workshops and basic materials provided such as inks and chemicals. Schools are allowed to use the laser printer, the A3 scanner without extra charge. The films for photo-etchings or silkscreen can be made on the Canon film printer against payment. (50€/m²)

In the past we've had residencies from schools all over the world

- China: Beijing
- USA: NY/ Boston/ Minneapolis/ ...
- Poland: Warsaw
- Germany: Berlin/ Munich
- Netherlands: Amsterdam/Eindhoven
- Belgium: Brussels/Antwerp/Gent
- and many more.

本記事は、Y-AIR調査・研究のため、同センター広報担当サラ・ラウワーズ氏とスタジオマネジャーのアイヴァン・ダート両氏より提供頂いた資料を基に遊工房アートスペースがまとめたものである。

サラ・ラウワーズ Frans Masereel Centrum 広報担当
アイヴァン・ダート Frans Masereel Centrum スタジオマネジャー

This report has been compiled by Youkobo Art Space based on offering data from Sarah Lauwers and Ivan Durt.

Sarah Lauwers Communication manager, Frans Masereel Centrum
Ivan Durt Workshop Manager, Frans Masereel Centrum

Frans Masereel Centrum <http://fransmasereelcentrum.be/en/residency/>

新卒生が「アーティスト」として集中できるオアシス

Finding Focus in Tranquility for Recent Graduates

アルノート・クレディート

Arnout Krediet

静かな環境で制作に集中したいアーティストのためのレジデンシーとして生まれ変わった築250年のワイン農園「Mas Els Igols」。2014年にリノベーションされた天井の高いスタジオと宿泊施設はバルセロナから60キロほど離れたTorrelles de Foixという地域にある。バルセロナの中心地にあるギャラリースペース兼アート学校の「Estudio Nómada」と繋がっていて、レジデンス終了時にはそこで展示する機会もある。

Mas Els Igols is a residency & artist retreat that we offer to artists that seek to work in tranquility on a project or artwork. You will get a beautiful newly refurbished (2014) studio with high ceilings in 250 year old wine Estate 'Mas Els Igols'. The estate is situated in la Berna (Torrelles de Foix) some 60 Kilometers from Barcelona city. There is a strong connection with art school and gallery Estudio Nómada in down town Barcelona where you can also exhibit your work after a stay in Els Igols.

Mas Els Igolsはアーティストが制作に集中するために作られたオアシスの様な環境である。レジデンシーは様々な年齢のアーティストを受け入れているが、23歳から35歳の卒業生や若手アーティストからの応募が一番多い。

我々がそもそもレジデンスを始めたきっかけは、正直なところ普通の物件探しをしていた時に広大なぶどう園を見つけたからと言う偶然の始まりである。元々バルセロナ市内で既にアート学校を運営してたので、ぶどう園にある大きな建物を利用してそれと同じ系統のプロジェクトを実施できたら良いのではないかと考え始めた。これはアート学校を始める時と同じプロセスであった。状況が変化しても、自分たちのアーティストとして、また実業家としての力を用いてその都度変化に適応しながらアートと人との関係を信じて進んでる。

レジデンスもアート学校も営利団体として運営している。滞在者は滞在費を支払い、アート学校の生徒は受講料を支払っている。今までに助成金などへの申し込みはしていない。ビジネスモデルとしては持続的で、政治的なものに依存していないのである。アイリスと私で全てを運営、管理している。それ以外のスタッフは家政婦と庭師、施設を整備してくれる方がたまにくるぐらいである。幸いにも、我々は世界中にアーティストファミリーと呼べる人たちと繋がりがあがる。このレジデンシーはアーティストのためのインキュベーターまたは着火剤の様な役割だと私たちは考えている。人と繋がりが、共感することをとても自然なことだと感じており、常に置かれた地域社会で積極的に活動してきた。例えばバルセロナでは大きな芸術祭に参加している：Drap-Art、Primavera Sound、LOOP等（LOOPでは'12年と'14年と2度にわたり大賞を受賞している）。アート業界は結果がすぐに出にくい世界であるが、いつもオープンで積極的であれば必ずと付いてくると思っている。

我々が特に若いアーティストに力を入れているのは幾つか理由がある。まず、卒業後に若いアーティストとしてキャリアを始める初段階が最も困難な時期であると感じたからである。アーティストステイトメントを書いたり、制作できる場所といったサポートを提供することによって、若いアーティストが無事にキャリアを始動するチャンスを与えられればと思っている。また、レジデンスに来たアーティストがアート界やマーケットの中でどのような立ち位置にいるのかなどの議論をして、考えるプロセスを刺激する。

2016年に新卒生を対象とした1ヶ月間のレジデンシーの公募を始めた（滞在費・施設費を1ヶ月間無料提供）。この試みの大きな目的は若いアーティストにレジデンシーを知ってもらおうきっかけを作ること、苦労している若いアーティストにもレジデンスの機会を開くためである。これからも毎年冬にこの特別公募を続けたいと思っている。若いレジデンス体験者たちはレジデンシーの間に制作された作品を1つ残し、それを4月末に開催するグループ展で展示することを条件を設けている。この公募により、もっとコンテンポラリーな層をレジデンスに迎えることができ、それによってとても面白い展覧会を開催することができた。少しマンネリ化していたバルセロナのギャラリーエリアに刺激を与えることができたのではないかと思っている。

2つ目の理由は、若いアーティストはまだ自分のアート活動や実践の目的や焦点が定まっていないからである。レジデンスに来る若手の多くはニューヨーク、ロンドン、東京、シドニー、アムステルダムといった大都市から来てこ

Mas els Igols is an artist oasis created for independent artists that want to dedicate their time to producing art in a highly focused creative environment. The residency accepts artists from all age groups, the larger part being between 23-35, post academic or early career artists.

We decided to start an artist residency because honestly, we were lucky to be able to find a huge wine estate when we were looking for a 'normal' house. We figured it would be fun to use the space for a project that was in the same line of our art school in Barcelona, which we were already operating. This is the same process the school started. Situations change and we adapt to it with our artistic and entrepreneurial talents, always believing in art and the human factors in life.

We are a commercial organization. Residents pay for their room. Students pay for their education. We have never received nor sought funding. Our business model is sustainable and not dependent on political decision making. Iris and I manage everything. We have a cleaning lady a gardener and an occasional helper in keeping the spaces operational. We created a huge artist family around the globe that we feel connected to. I see us as incubators or fire-starters. It just comes natural to relate to people. We have always taken an active role in our nearby social structures, for example in joining big festivals: LOOP festival (2 times first prize winner, '12 and '14), Drap-Art, Primavera Sound etc. In this world it maybe doesn't always show, but if you stay open and give, you will receive back.

There are a few reasons for us to focus on young artists. First of all we have learned that one of the trickiest parts of an artist live is to actually get started after finishing art school. By offering support in writing artists statements and creating a safe space to produce art we help to increase the chance to successfully start up an artistic career. We fuel a discussion and thought process about the position our residents hold in the art world and in the art market.

In 2016, we had open call specifically for recent graduates for a free one-month residency. The idea is to open up new young audiences for our business, and make the opportunity accessible to less fortunate artists. We will continue this for the winter months each year. The young residents also leave a work for a big group show at the end of April. By this open call we managed to get a different more contemporary group of residents to put together a very cool show. Shaking up sleepy Barcelona gallery district a little!

Another thing we have experienced is that many young artist lack focus in their art practice. A large part of our residents live in big cities like New York, London, Tokyo, Sydney or Amsterdam and come to find focus to get ideas out of their system, to find new starting points for

の場所でアイデアを具現化したり、新しいスターティングポイントを見つけたり、展示に向けての準備を行ったりと、普段忙しくて気が散る地元での生活では中々できないことに取り組む。バルセロナから60キロ離れたぶどう園という環境に最初は戸惑うかもしれないが、多くの場合ここでの集中的な1ヶ月間は地元での1年間より実りある時間になっているようである。

バルセロナ中心地のギャラリーエリアで運営しているギャラリーも若いアーティストにとっては良い機会である。今年に入ってギャラリーとアトリエがトラファルガー通り（通称トラファルガート）にある大きいスペースに引越したので、これからはもっと頻りに展覧会をキュレーションしたいと考えている。ここで展示することはアート界に足を踏み込むための一歩となり、また、レジデンス滞在者はギャラリーや学校を通してバルセロナのアートシーンにもアクセスでき、生徒たちや市内のクリエイティブネットワークと繋がりが、刺激し合うことができるのである。

their work or to prepare for an exhibition, something that is hard in their more distracted daily lives. It can be quite confronting to find themselves out in the vineyards some 60 km away from Barcelona, but they often produce more work in a month here than in an entire year at home.

The gallery we run in Barcelona city center, in the gallery district, is also a big opportunity for young artists. We recently moved to a much bigger gallery/studio in Trafalgar Street (nickname TrafalgART), where we plan to curate more shows. Showing work here is a good stepping stone into the art world. Through the gallery and also the school we run, our residents also get access to the lively art scene of Barcelona, to be inspired and make new connections with our students and our creative network downtown.

アルノート・クレディート

Estudio Nomada, Mas Els Igols 創立者。
ライター、ジャーナリストの経験を活かしてアートライティングの指導も行う。

Arnout Krediet

Founder of Estudio Nomada and Mas Els Igols.
Writer, journalist, and instructor at Estudio Nomada, director of Mas Els Igols.

Mas Els Igols www.estudio-nomada.com/

修士卒業生向けフェローシップ

ヴァネッサ・コーフマン・ジマリー / ホリー・ブレイク

Graduate Fellowships

Vanessa Kauffman Zimmerly / Holly Blake

Headlands Center for the Arts (Headlands) は1982年に設立された多分野的な国際アートセンターである。元アメリカ軍施設をアーティスト用に改築した敷地はサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジの北方にある太平洋沿岸の歴史的なフォートバリーに位置し、ゴールデンゲート国立レクリエーションエリアの一部である。アーティスト・イン・レジデンス、Graduate Fellowships、地元アーティストとの連携を含むプログラムはアーティスト支援、制作、そして新しい画期的なアイデアを発展させる活動に専念している。ビジュアルアーティスト、パフォーマー、音楽家、作家、映像作家と多様なアーティストを支援し、個人もしくは共同制作の機会を提供している。毎シーズン、オープンハウス、展覧会、対話、コミュニティの食事会、ツアー、ワークショップなど、様々なパブリックイベントも開催している。

Headlands Center for the Arts is a multidisciplinary, international arts center that was established in 1982. Headlands' campus comprises a cluster of artist-rehabilitated military buildings, alongside the Pacific Ocean and just north of San Francisco's Golden Gate Bridge at historic Fort Barry in the Marin Headlands, a part of the Golden Gate National Recreation Area. Headlands artists' programs (which includes Artists in Residence, Graduate Fellowships, and local Affiliate Artists) are dedicated to supporting artists; the creative process; and the development of new, innovative ideas and artwork. The programs support artists of all disciplines—from visual artists to performers, musicians, writers, and filmmakers—and provide opportunities for independent and collaborative creative work. Public events such as open houses, exhibitions, conversations, community meals, walks, and workshops, are hosted several times a season.

Headlandsは世界に類を見ない環境をもって、新しいアイデアや制作の発展の場となっている。アーティスト、また一般向けの様々なプログラムを通して思考、対話、交流し、社会の中でのアートの役割への理解を深める場を設けている。

当センターの敷地は1907年に建てられた歴史的な軍の建造物を利用しており、かつてはネイティブアメリカンのミーウオク族が暮らし、その後スペインやメキシコの牧場主、ポルトガルから移民した酪農家たち、米軍、そして今は国立公園局とそのNPOパートナーがここを拠点としている。国立公園局は退役した軍基地の建物を1972年に保有するようになり、パーク・パートナーとして様々なNPO団体を招致した。その時から、アートセンターは総合計画の中に具体案として含まれていた。1982年に地元アーティスト、アクティヴィスト、市民リーダーから出来上がる創立理事会がHeadlandsを立ち上げた。

今日に至るまで、常にそのレガシー通りにクリエイティブな研究や制作発展の中心として機能してきた。センターのアーティストプログラムは重要なキャリア地点を迎えるアーティストにとって非常に有意義な資源を提供している。それは時間、場所、コミュニティ、経済支援と多岐にわたる。これらプログラムの競争率の高さや支援の手厚さが示すのは、アーティストが更なる成長のためにどれだけ献身的なサポートを必要としているか、という実情ではないか。レジデンスは地元や国内外の様々なキャリア段階のアーティストが集い、また地域の所属アーティストやGraduate Fellowships、新しい制作を始める元滞在アーティスト、ゲストアーティストやキュレーターも訪れるダイナミックなプログラム構成となっている。各プログラムはアーティストの個人活動や制作、また周りとの価値ある交流、場所(コミュニティ)との関わりのバランスを強調している。

これまで1300人以上のアーティストがヘッドランズのプロダムに参加し、その数字は年々増えている。毎年90人以上のアーティストが参加しており、その活動分野はビジュアルや学際的に活動するアーティスト、建築家、ダンサー、振付師、音楽家、作曲家、作家、キュレーターと多様である。

Graduate Fellowshipsの期間は1年間であり、以下の7大学の修士卒業生に与えられる: カルフォルニア美術大学、サンフランシスコアートインスティテュート、スタンフォード大学、ミルズカレッジ、サンフランシスコ州立大学、カルフォルニア大学パークレー校、

Headlands Center for the Arts provides an unparalleled environment for the creative process and the development of new work and ideas. Through a range of programs for artists and the public, we offer opportunities for reflection, dialogue, and exchange that build understanding for the role of art in society.

Occupying a cluster of historic army buildings dating from 1907, Headlands Center for the Arts campus is nestled into a landscape that has, over the years, been home to the Native American coastal Miwok; Spanish and Mexican ranchers; Portuguese immigrant dairy farmers; the United States Military; and the National Park Service and its non-profit partners. The National Park Service came into possession of the military's decommissioned buildings in 1972, inviting several mission-based non-profits to act as Park Partners, and specifically included an art center in the park's master plan. In 1982, Headlands Center for the Arts was incorporated by a founding Board of Directors made up of local artists, activists, and civic leaders.

Today, Headlands continues to live out its legacy as a hub for creative research and development. We support artists engaging in high-risk, high-innovation thinking that generates new and provocative answers to the questions of our time. Our Artists Programs provide meaningful resources—time, space, community, and financial support—to working artists at critical moments in their careers. These programs are competitive and generous, demonstrating the real need for deep and dedicated support of artists' experiments in developing new work. Unique among program for artists, Headlands' dynamic residency program is home to local, national, and international Artists in Residence working at varied stages in their careers, regional Affiliate Artists and Graduate Fellows, visiting alumni artists working on new projects, as well as guest artists and curators. Our programs emphasize a balance between an artist's individual practice, the value inherent in exchange with other artists and visitors, and a meaningful engagement with place.

To date, over 1,300 artists have participated in Headlands' programs—a number that grows each year. More than 90 artists participate in our programs annually, and work in a wide range of disciplines—including visual and interdisciplinary artists, architects, dancers, choreographers, musicians, composers, writers, and curators.

Graduate Fellowships are one year in length, and are awarded to MFA students upon graduation from one of seven schools: California College of the Arts, San Francisco Art Institute, Stanford University, Mills College, San Francisco State University, University of California, Berkeley, and University of California, Davis.

カルフォルニア大学デイビス校。フェローシップはHeadlandsの審査員と各大学の教授との共同選考プロセスによって決定される。各フェローシップは個人スタジオ、シェフが作る週5回の夕食、一般公開プレゼンテーションの機会、そして最終展覧会への参加が与えられ、加えてHeadlandsの他の一般イベントへの割引も利用できる。Graduate FellowshipsはHeadlandsのクリエイティブコミュニティにおいて重要な一員であり、地元や国内外から集まるアーティストとの交流で多くのものを得ている。

The fellowships are awarded through a collaborative selection process involving the participating schools' faculties and a Headlands jury. Graduate Fellows receive private studio space; chef-prepared meals in the Mess Hall, five nights a week; public presentation opportunities, including participation in a culminating curated exhibition; and discounts on Headlands' public events. Graduate Fellows are active participants in Headlands peer-to-peer-driven creative community and benefit from engagement with local, national, and international artists participating in Headlands artists' programs.

All photos by Andria Lo; courtesy of Headlands Center for the Arts.

ヴァネッサ・コーフマン・ジマリー
Headlands Center for the Arts 広報担当
ホリー・ブレイク
Headlands Center for the Arts レジデンスマネージャー

Vanessa Kauffman Zimmerly
Communications & Outreach Manager at Headlands Center for the Arts.
Holly Blake
Residency Manager at Headlands Center for the Arts.

Graduate Fellowships, Headlands Center for the Arts <http://www.headlands.org/program/grad-fellowships/>

Red Gate Residencyの「中国新鋭アーティスト賞」

The “Emerging Chinese Artist Award” at Red Gate Residency

趙 馥 樂

Chao Fu-Le

Red Gate Galleryによって非営利運営されているRed Gate Residencyは2001年にブライアン・ウォラスに創立された中国で最も歴史のある大規模な国際アーティストレジデンスである。現在、ギャラリーは団結湖エリアにある2つのアパートと費家村にある6つのスタジオの合計8つの施設を管理して、アーティスト、キュレーター、ライター、学者など毎年60〜70人の滞在者がここで滞在制作をしており、1ヶ月から最長半年間まで可能。我々の目的はアーティストが速やかにプロジェクトに取り組めるために施設やリソースを提供し、またコミュニティとも打ち解けて積極的に参加できるための支援をすることである。

The program is managed on a not-for-profit basis by Red Gate Gallery. Founded by Brian Wallace in 2001, Red Gate Residency is the oldest and largest international artist residency program in China. Today, the gallery manages eight fully equipped facilities—two apartments in the downtown Tuanjehu neighbourhood and six studio/lofts northeast of the city in Fejiacun village. We currently host 60 - 70 residents a year. We provide artists, curators, writers and academics with the opportunity to live and create work in Beijing. Residencies range from one month to six months. Our objective is to provide facilities for artists to easily start their projects and offer a community in which they can participate as much as they like.

レジデンススタッフはディレクターとコーディネーターを中心に、特別企画などを手伝ってくれるインターンやアシスタントアーティストなどもある。滞在アーティストを空港でピックアップしたら地元の地図やタクシーガイドなどの情報をまとめたウェルカムパッケージ、オリエンテーション、ネット接続、他の滞在者を交えてのウェルカムディナーを設定してアーティストを迎える。毎月アーティストトークも開催して滞在者同士の作品にも触れることができる。また草場地の「798芸術区」やインディペンデントスペースのギャラリーツアーを通して滞在者を地元のアートシーンと繋げる活動も行っている。

Red Gateは北京在住の地元アーティストや過去滞在中とはその後交友関係を継続しながら新しい滞在中のためのアーティストコミュニティのスタジオ見学なども企画している。

また、外部団体とも交流を深めている。現在ではAssociação Cultural Videobrasil, Asia New Zealand Foundation, Cultural Forum of Austria, Davidoff Art Initiative, Goethe-Institut China; Red Mansion Foundationのレジデンスプログラムを支援している。支援形態の一例を挙げると、Cultural Forum of Austriaは我々のスペースを常時予約し、選出したアーティストを毎年派遣し、レジデンスにかかる費用をアーティストに代わって負担している。パートナー側からアーティストを受け入れ、こちらから中国のアーティストを派遣し、交換レジデンスを実現させている。(例えば2017年2月にはイランからアーティストユニットが来て、8月には中国からアーティストを派遣する。)

2017年には「中国新鋭アーティスト賞」という若いアーティストを対象とした賞を設置した。我々は「新鋭」「若手」の定義を卒業して5年以内と捉えている。今回は3名の中国人作家が受賞することになった。我々は同じ企画をオンラインギャラリープラットフォームSURGE Artでも開催し、そちらからも写真、彫刻、ペインティングと3名の受賞者を迎えることになる。「中国新鋭アーティスト賞」はスペースが空く傾向のあるオフピーク時期(1月ごろ)のスペース有効利用も兼ねて始まった。北京は中国の現代アートの中心でもあるので、若いアーティストにとってはここに来て制作し、北京のギャラリーと繋がって、国外からのアーティストと交流することはとても有意義な経験になるだろう。中国では国内アーティストに特化したレジデンスは少ないのが現状である。このレジデンスプログラム、ならびに新鋭アーティスト賞を通して中国においてのアーティストレジデンス文化を発展させることができればと考えている。賞はこれから毎年開催する予定である。レジデンスは若いアーティ

Our core staff members are the director and coordinator. We also often have interns to help us with special events and assistant artists. We cover airport pickup, a welcome package including local maps, guidebooks, and a taxi guide, as well as orientation, internet hook-up and local phone, and a welcome dinner to meet the other residents.

Each month we have an artist talk to let all of the artists get to know each other's works. We also arrange gallery tours in 798 Art District, Caochangdi, and other independent art spaces in the city to help residents connect with the art scene.

The Red Gate community is very engaged and has formed lifelong friendships with previous residents who now live in Beijing and with other local Chinese artists. We also organize studio visits to Chinese artist communities such as Songzhong and Heiqiao.

Red Gate Gallery supports the residency programs of Associação Cultural Videobrasil, Asia New Zealand Foundation, Cultural Forum of Austria, Davidoff Art Initiative, Goethe-Institut China; Red Mansion Foundation. We host artists that are both selected and fully funded by these organizations. For example, the Cultural Forum of Austria permanently reserves one of our spaces, and sends us artists that they have selected year-round and pays all of their fees. Our exchange partnerships involve sending a Chinese artist and receiving an artist from the partner's country or region (for example, in February 2017 we have an artist duo from Iran, and in August we will be sending an artist from China).

In the beginning of 2017, we held an “Emerging Chinese Artist Award” competition to invite young Chinese artists to our program. We consider “emerging artists” to be artists who are less than five years out of school. Three Chinese artists - Yin Xi, Ye Shangda, and Zhang Saihan were the winners. We also offered the same opportunity to artists from the online gallery platform SURGE Art. Three emerging artists, Liu Tao, Jiang Long, Du Hui, who work with photography, sculpture and painting, will also join us early in the year. The Emerging Chinese Artist Award was started as a way to make use of the less-peak times in winter (usually January) when we have space available. Because Beijing is the center of contemporary art in China, it can be very beneficial for young artists to spend time here, connecting with Beijing galleries and international artists. Currently there are few domestic residency opportunities aimed at local artists in China. By offering this residency program, we hope to contribute to a developing artist residency culture in China. We plan to continue to hold this competition annually. We believe residencies are a wonderful opportunity for young artists to be exposed to a

ストにとって大学とはまた違った多様な表現と出会える場だと考えている。大学はそれぞれ特色や長所があるが、レジデンスは自分とは異なる表現を間近で見て、アーティストと一緒に何かをする機会にもなりうる可能性がある。

Red Gateはレジデンスの運営とメンテナンスの全てを行なっているが、レジデンスにかかる生活費、制作に必要な費用、渡航費等の負担はしていない。中国ではこのような活動に対する補助金や助成金がなく、そのため滞在中が自らそれら費用を負担する必要があるが、Red Gateはレジデンスが滞在中にとって有意義な経験である様に全力でサポートする。

滞在中者は自国の基金やアート団体などを通して滞在費を募ることが多い。レジデンス参加が決定したらRed Gateは助成金への応募などに必要な書類を作成し、サポートし、助成金等で滞在費をカバーできるアーティスト、またパートナー団体と協力してプログラムを可能にしている。

Red Gate Residencyは16年間に渡り世界中からアーティストを迎えてきた。今後進む方向としては更にネットワークを拡大し、他の団体との繋がりを作って行き、中国のアーティストが国内外でレジデンスに参加できる機会を増やしていこうと考えている。現在中国では芸術に当てられる資金がないに等しいため、我々は中国の、特に若いアーティストが才能を発揮するためのプラットフォームとして機能していきたいと願っている。

Red Gate Studio in Fejiacun

Open studio

Kanako Tada's work at open studio

Max workshop in Micro yuaner Art Space

趙 馥 樂 Red Gate Residency レジデンスコーディネーター

Chao Fu-Le Red Gate Residency, Residency Coordinator

Red Gate Gallery <http://www.redgategallery.com/>

地域と関わるアートスペース I: project space

アントニー・アンゲレル / アンナ・ヴィクトリア・エシュバッハ

I: project space, an art space involved in the local community

Antonie Angerer / Anna-Viktoria Eschbach

I:project spaceではアーティストが北京で滞在制作をするために2ヶ月から3ヶ月間のレジデンスプログラムを設けている。北京の中心地にあるため、地元の商店や職人も関わりが自然に生まれ、アートと生活が密接した環境になっている。胡同エリアは特に世界中のアーティストが刺激を受ける場所でもある。I: project spaceにとってレジデンスとはアーティストとオルタナティブな手法で協力する機会であり、滞在者との長期的なコラボレーションの始まりである。レジデンスがアーティストとローカルな文脈との架け橋になることでネットワークを広げ、盛んな交流を可能にしている。そのため様々なパブリックプログラムとしても展開している。それは継続的なプロジェクトという形であったり、展覧会、レクチャー、オープンスタジオイベントなどもある。

The residency at I: project space was founded to offer a space in which artists could live and work, providing time for reflection and work over a period of between two and three months. The location in Beijing's historic center brings art back into a dialogue with life and creates a perfect symbiosis with the residency through the local neighborhood, the variety of small shops and craftsmen. The Hutong area of Beijing is a thought provoking, inspiring ground for artists from all around the world. The residency can be treated as an alternative form of working with an artist and every residency is for I: project space the start of a lasting collaboration with each resident. Relationships to the local context work best when the residency host acts as an agent, helping artists to establish contacts with the local artistic field and creating vivid exchanges. To make this possible I: project space includes a public program with ongoing projects, exhibitions, lectures and open studio events.

I: project spaceは非営利団体として国際的なアートの議論や交流の場であることを目指し、アーティスト支援を行い、様々な文化活動を行う人々の間に長期的な議論を進展させる役割があると考えている。地元や国外の文化団体と協力し、ネットワークを構築しながら世界中の同類のスペースと情報共有し、インディペンデントなアートの現場の発展に貢献している。

こうした交流や議論は行動に移さなければ、ただの空虚な言葉なのである。こうした議論や問いにはレジデンスや展覧会で応えるという形としてプログラムは構成されている。

アートスペースは疑問や批評、アイデアを表現し交渉される場であるという理念に基づく活動を行っている。そのため実験やリサーチに重きを置き、様々な分野や経歴を持っている人を招いてスペースを独自の活動のために活用してもらっている。

I: project spaceは、個人であれ組織であれ、アート界が無自覚、または確信的に、既存の体制と共謀しているため本気で何かを変えられないという悲観的な考えを否定し、アクティビズムを超えてアートが社会に与えられる影響やもたらせる結果についての議論を創造力から生まれる可能性につなげて発展させていく場所なのである。

北京の東は北新橋、西は白塔の2ヶ所に構えるレジデンス施設は国内外からアーティストを迎え、滞在制作と展示が可能になっている。中国の中でも特に北京ではいわゆる「アート街」と住宅街、旧市街がはっきり分かれており、中国アートマーケットの力も影響し、アートスペースは深刻な状況に追い込まれているのである。住宅街の中心にI: project space設けることでアート界を抜け出し、街や住民と関係を築くことを望んでいる。北京の中心にありながらアートエリアの外にあることを前提に、アートを日常生活に持ち込む。それは周囲のコミュニティーを発見することなど近隣の生活などが重要になってくる。

レジデンスは新しい作品群を制作しなければいけないというプレッシャーから解放され、新しいプロジェクトやアイデアのリサーチを丁寧に行える機会なので、展示は必須条件ではないが、アーティストに最後にプロジェクトのプレゼンテーションを行ってもらっている。

I: project spaceは滞在者のプロジェクトを他のネットワークやプラットフォームに加える、他分野での融合の可能性を探る等、様々な形でフォローしている。そのためレジデンス

I: project space is a non-profit platform for international art discourse and exchange, dedicated to build support structures for artists and open possibilities for long-term dialogues between artistic, curatorial, research and other modes of knowledge production. Collaborating with local and international cultural producers, I: project space is constantly building networks with other art spaces worldwide to join forces with like-minded spaces all over the world to share information and to expand the impact of an independent art scene.

Exchange and dialogue should not become empty phrases, but must be implemented into actions. The programming of the space is framing the residency and exhibitions with an on-going discourse about current questions on contemporary art.

I: project space's activities are defined by an interest to think the art space as place where concerns, critique and ideas can be expressed and negotiated. Dedicated to experiment and research I: project space invites people from different disciplines and backgrounds to use the space for their endeavors.

I: project space refuses the pessimistic idea that the arts - and all individuals and organizations that constitute them - are, unconsciously or not, too complicit with the system to be taken seriously as agents of change. In this sense, in exploring art's consequences on society beyond the discourses on activism, privileging the potential that emerges within the arts through imagination.

Located in the East (Beixinqiao) and the West (Baitasi) of Beijing historic city center, the residency program at I: project space is combining an exhibition space and a residency studio for visiting artists from China and abroad. In China and especially Beijing there is a clear separation between so-called "art districts" and residential and historic areas of the city. This situation, also influenced by the forces of the art market in China, lead to an almost ghettoized situation for art spaces. With the decision to open the space in a residential area in the city center of Beijing, I: project space wants to leave this art bubble and reconnect with the city and the inhabitants of Beijing's space. Taking its location in the center of Beijing but outside the art districts as a premise, I: project space engages in bringing an interaction with art back into the daily life. To discover the communities and narratives of the surroundings and connect with these neighborhoods is an important aim.

Since a residency should be a unique opportunity with the time and space to research a new project or idea without the constraints of having to necessarily produce a body of work, it is not obligatory to have an exhibition, but a final presentation of the project is required.

I: project space follows up on the results by including the projects in various

の重要な要素の一つはアーティスト自身の中国ネットワークの形成・拡大をサポートすることである。各レジデンスはイベントやアーティスト・トークなどが企画されており、また、プロジェクト実施のためにI: project spaceの施設利用も歓迎している。

我々はこのスペースをアーティストがアート市場を意識せずに自由に実験できる場でありたいと考えている。これは特に若いアーティストにとって重要であるだろう。アーティストのキャリアの第一歩は困難が多いことを理解しているので、サポートしていきたい。その方法の一つとしてアーティストのネットワーク形成(アート機関、大学、ギャラリー等)がある。我々は様々な中国や国外の大学と協力してカンファレンス、出版物、展示等のプロジェクトの実現を成功させてきたので、そのネットワークをレジデンスプログラムとも今後繋げていきたい。

inetworks and platforms, or by detecting possibilities for their incorporation within other fields. A major component of the residency is therefore to work with the artist on his or her personal network in China. The residency is framed by different events, artist talks etc. Furthermore, artists are invited to use the spaces of I: project spaces for their own ideas and projects.

Our space wants to be a space for artists that want to experiment outside the art market. That is especially crucial for younger, emerging artists to develop their works and career. As the beginning of a career as an artist can be tough, we want to offer support. One important aspect in this is to connect the artists with art institutions, universities, galleries etc. and help them to work on their personal networks. We collaborate with a variety of universities in China and abroad for projects like conferences, publications, exhibitions etc. and can use this network also for our residency program.

One of the studio spaces for the residents at Baitasi

Artist talk

Filming in our courtyard in Beixinqiao by Utopia Group

Exhibition view of "On The Bright Side There Is Color" (2015) by Michael Bodenmann and Jijia Zhang

アントニー・アンゲレル / アンナ・ヴィクトリア・エシュバッハ

I: project space ディレクター・創立者
2014年以来北京中心地で二人のドイツ人キュレーターによりI:project spaceは運営されている。インディペンデント・アートスペースのネットワークや毎年恒例の芸術祭を立ち上げた後、何香凝美術館と共同で中国のインディペンデントスペースを地図で表すアプリを開発。また、中国現代アート賞と共同でIASアーカイブを設立。2017年からスイス人デザイナーのソニア・ツァーゲルマンと共に「tria publishing platform」を通して中国や国外アーティストを扱う出版物を発行している。

Antonie Angerer / Anna-Viktoria Eschbach

Directors and co-founders of I: project space
Since 2014, the two German curators run "I: project space" in the heart of Beijing. After founding the network of independent art spaces and the annual festivals in Beijing, they developed together with the Hexiangning Museum the first app and map of independent art spaces in China and established the IAS archive in collaboration with the Chinese Contemporary Art Award. Since 2017, they have been publishing the positions of Chinese and international artists via "tria publishing platform" together with the Swiss designer Sonja Zagermann.

I: project space <http://www.yi-projectspace.org/>

Y-AIRの取り組み、遊工房アールスペースの実践

Y-AIR, an Initiative Realized by Youkobo Art Space

村田 達彦

Tatsuhiko Murata

様々な形態のAIR事業の中で「マイクロレジデンス」の遊工房アールスペース(遊工房)が、美術系大学との協働実践を重ねた事例。

国内の美大との協働、ロンドンと東京での2国間の若手作家のスタジオ相互交換の試み。

欧州文化首都との交流から、日本各地の美術系大学教員(研究室)の協力を得て、チェコの西ボヘミア大学で開催されている国際サマースクール「ArtCamp」へ美大生および若手作家を派遣するプログラムなどを紹介。

The following are examples of collaborative projects that Youkobo, a self-described “microresidency” among a wide range of AIR programs, has achieved together with art universities.

It includes a trial for a reciprocal studio exchange involving young artists from London and Tokyo, born out of connections with artists who had joined the Youkobo residence program, and cooperation with domestic art universities.

Also introduced is a dispatch program aimed at sending art students and young artists to join ArtCamp, an international summer school held at the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic. Born out of exchange with European Capitals of Culture, the program is made possible through cooperation with professors (or their research laboratories) of art universities in different regions of Japan.

遊工房は、共同ディレクターの若い時の海外での経験を通して始めた手作りのレジデンスプログラムであり、今まで数々のアーティストを支え、そして支えられ四半世紀が過ぎた。人と人の交わりの体験を通して交流から起こる形而上的な価値を分かち合うことの大切さを学び、支えられるだけではない、人に還元していく素晴らしい仕事だ。それが、アーティストを支援する、アーティスト・イン・レジデンス(AIR)だ。

「遊工房アールスペース」は2001年の新世紀からスタートした。それ以前は「スタジオ遊工房」の名称で、活動は長く1970年代にさかのぼる。1989年には海外の彫刻家が滞在し始め、AIRという名称に馴染みがない時期から、滞在制作という活動への興味と作家にとってのスタジオの存在と価値を共有することを考え続けてきた。

これまで遊工房と、その関係者間で進めてきたAIRの調査・研究や様々な試行活動は、多くの美大関係者が加わり、マイクロな存在のAIRとマクロな存在の美大との協働に展開してきた。大学や教育機関への、AIR事業の紹介と共に滞在作家の出張講座としての教育の場への寄与は、AIRの社会的な存在を深めるために重要な機会であり、同時に滞在作家の出身・活動背景の国の事情、作家自身の活動コンセプト、作品歴、手法の解説など多面的な話題を提供し、美術を目指す学生たちに将来へのヒントを与える。

2013年からは、美大生、あるいは新人作家のAIR運営の体験実習・インターンシップも始めた。AIRプログラム推進の実習と、滞在制作者への支援実習があり、プロフェッショナルなスキルやアーティストの制作に対する姿勢を学ぶことができる。(インターンは社会実習として履修単位となる大学もある。) また、海外からの若手育成プログラム、遊工房GIP(Global Internship Program)も2006年から現在までに5名実施した。

このAIRと美大の関係が、国境を越えた仕組みに発展する試行も展開している。その一つが、London/Tokyo Y-AIR Exchange Program である。キャリアのまだ少ない若手作家が海外で滞在創作できるプログラムは国内外のAIR全体を見ても多い状況とは言えない。2015年から始まった本プログラムは、両国各2名、各1作家6週間ずつのスタジオスワッピングプログラムを毎年5月～7月の間に実施。ロンドン側はCentral Saint Martins(CSM)校卒のAssociate Studio Programme(ASP)の若手作家の中から、日本側は東京藝術大学卒ないし研究生から各2名を選抜する。

Youkobo is a “handmade” artist-in-residence program fashioned out of our own experiences in foreign countries when we were young, and now reaching a quarter century we have supported many artists since we first started the program. It has been a truly wonderful undertaking, where we have been able to learn the importance of sharing metaphysical values through interpersonal relations with others, and offering the participating artists so much more than just support. Youkobo is truly an artist-in-residence program that supports artists.

Youkobo began with a new name in 2001, at the start of a new century. Until then, it had been active under the name Studio Youkobo, having begun in the 1970s. First hosting a sculptor from overseas in 1989, we already had an interest in providing spaces for artists to stay and produce and knew of the value of studios at a time when the term artist-in-residence (AIR) was still unfamiliar.

The research and surveys conducted independently by Youkobo into the existence of AIR has involved many artists and professors at art universities and has, we feel, led to the development of an expanding range of collaborations between micro-scale AIR and macro-scale art universities.

The contribution made to universities and other educational institutions through the introduction of AIR activities and the organization of special lectures by resident artists offer invaluable opportunities to strengthen the social existence of AIR. At the same time, students who are considering a career in the arts can gain hints for their future through learning from visiting artists about the circumstances of their home country, the background to their activities, and various aspects of their creative practice.

We also began accepting interns from art universities in 2013, in order to give art students and young artists the opportunity to gain experiences both in the implementation of AIR programs but also the assistance of resident artists. (Depending on the university, participation in the internship counts towards a social practicum for which credits are granted.) In addition to internships for students, the Youkobo Global Internship Program (GIP) trains young people from overseas who are majoring in arts management. This program began in 2006 and has accepted five participants to date.

The exchange between London and Tokyo was initiated as an attempt to create similar cooperation between AIR and art universities on an international scale. Overall, there are not many AIR programs within Japan and elsewhere that allow young artists with fledgling careers to spend time creating overseas. Initiated in 2015, this program involved two participants from each country staying for a six-week period in the host country between May and July. In London, participants were selected from the eight inaugural members of ASP, while in Japan they were selected from the Oil Painting Department of Tokyo University of the Arts.

The activities in London involved the Japanese participants sharing space with

ロンドンでの活動は、CSMの所管する現地スタジオ運営機関・Acme StudiosのスタジオをASPメンバー等と、シェアしつつ制作や調査・研究を自主的に展開でき、時にはASPが招聘した、アーティスト等による批評の機会も得られる。将来的に海外で活動することを考える機会となると共に、英語でのコミュニケーションの必要性に改めて気付くきっかけとなる。

一方東京では、遊工房の宿泊施設付のスタジオを中心に、AIRプログラム(制作、調査・研究、作品発表)を展開。普段シェアスタジオで制作をしている参加者にとって初めて自分のスタジオを持ち個展を開催する機会となる。アーティストとしての挑戦を異国の地で経験し、東京での大学やアートシーンを背景とした交流や遊工房AIRに同時期滞在している各国アーティストとの交流の機会を得、彼らのネットワークを豊かなものとしている。

次の事例は、日本各地の美術系大学教員(研究室)の協力を得て、チェコの西ボヘミア大学(プルゼニ市)で開催されている国際サマースクール「ArtCamp」へ、学生および若手作家を派遣するプログラムである。AIRの疑似体験の機会としての価値形成を期待し始めている。

かねてより欧州文化首都(ECoC)への作家派遣や交換プログラムに取り組んでいた遊工房は、2013年より、EU・ジャパンフェスト日本委員会の支援の基に美大生の派遣を開始した。

ArtCamp参加者は、当方を窓口に、美術系大学の教員諸氏に推薦頂き展開、教員と学生が、遊工房AIRに集い、新しいネットワークを育むと共に世界へと学生等を送っている。この活動の根底には、AIRが大学、領域の壁を越えて世界と若手作家たちを繋ぐハブとしての機能を持つような活動を実現したいという願いがある。2015年からは受講生ばかりでなく、ArtCamp講師として日本人作家の派遣もでき国際的に活動するアーティストへの新たな場と機会となった。

引き続きAIRと美術系大学の協働の可能性を、実践を通して持続可能な仕組み作りも意識して進め、多くの事例が生まれ国際間の交換プログラムに発展することを、AIR仲間と共に美術大学とも共有できるよう訴えたい。これらの試行を通し、持続可能な国際間の仕組みへの発展を目指し、小さな点の活動が、国際的な線の活動となり、面へと広がることに期待を寄せている。

London/Tokyo Y-AIR Exchange Program 2015, Tokyo

London/Tokyo Y-AIR Exchange Program 2016, London

ArtCamp 2014

ASP members at Acme Studios, a studio run by CSM, and the presentation of exhibitions organized independently by the participants based on local research and work produced in the studio. On occasion, the participants were able to join critiques by artists invited to ASP. Together with the chance to consider working overseas in the future, participants were brought to realize once again the importance of developing English communication skills.

During their time in Tokyo, the UK participants stayed at Youkobo Art Space in accommodation facilities with an adjacent studio, where they were able to undertake investigative research, produce new work, and present the results in an exhibition within the Youkobo AIR program. For the participants, who were accustomed to working in a shared studio, it was their first time to use a private studio and hold a solo exhibition. In gaining the experience of challenging themselves as artists in a foreign country, exploring art universities and the art scene of Tokyo, and meeting with AIR artists from other countries, they were able to enrich existing networks.

The next example I will introduce is a dispatch program aimed at sending art students and young artists to join ArtCamp, an international summer school held at the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic. Born out of exchange with European Capitals of Culture, the program is made possible through cooperation with professors and research laboratories of art universities in different regions of Japan.

Youkobo, which had already been involved in exchange programs and artist dispatches with the European Capital of Culture (ECOC), started sending graduate students of art university to ArtCamp in 2013 thanks to an introduction by the EU Japan Fest Japan Committee.

A diverse range of university teachers and students have gathered at Youkobo through this program, which makes it possible for them to travel overseas and build new networks. Rooted in this activity is the wish to create a hub functioning beyond national borders to connect young artists with the rest of the world. From 2015, in addition to the participating students, Japanese artists have also been dispatched to ArtCamp as instructors. Hopefully this will lead to new opportunities for internationally active artists.

Moving forward, cooperation between AIR and art universities can help implement a sustainable structure of exchange for young people. And this is something we wish to propose to fellow AIR organizers around the world. We have high expectations that a small point of activity can form a line that crosses nations, spreading widely over the earth's surface.

村田 達彦 遊工房アールスペース 共同代表

Tatsuhiko Murata Co-director, Youkobo Art Space

Youkobo Art Space <http://www.youkobo.co.jp>

2013年にY-AIRを提唱して5年経過し、自らの活動報告ばかりでなく、いろいろな関連活動事例を調べ始め、前冊子で事例集Vol.1として国内事例を紹介した。今回は主として、海外事例を集めVol.2としてまとめ紹介する。本冊子は、シリーズ「Microresidence!」の6冊目となるものである。(下記レファレンス参照)

この記録は、国内外のアーティスト・イン・レジデンスの実践者が考えたこと、そして伝えたいことの記録である。ここに至り、海外の事例を学び、また海外関係者へ広く周知したいという意図で2016の発行に至った。

基となった「マイクロレジデンスの調査研究」は、中間報告書「小さなアートの複合施設から大きな可能性を！」として、2012年に公開した。Y-AIRの発想は、これからの若い美術関連の仕事を目指す人々に期待を寄せると同時に若い内に沢山の経験をより多く重ねて頂きたいという願いである。

Y-AIR事例集Vol.2は、お陰様で皆様のご協力によりまとめることが出来た。荒削りではあるが、今後も関連する実践活動と共に、調査・研究を継続し発信したいと考えている。ご助言を頂戴できれば幸いです。

Five years on since Youkobo Art Space first advocated Y-AIR in 2013, we have not only continued to create reports about our own activities but have also begun to survey examples of related organizations. Having introduced domestic case examples in the first volume of this booklet, this second volume comprises case examples from abroad. It will be the sixth publication in the Microresidence! series (see reference below).

This record is a document of the ideas that domestic and international artist-in-residence administrators wish to share with the public. Having reached this point in our survey, we decided to publish the results of our latest research with the intention of learning from case examples from overseas and widely disseminating the information to peers in other countries.

The first research into micro residencies that formed the foundations for this publication was published as an interim report in 2012 under the title “The Macro Possibilities of a Micro Art Space”. The Y-AIR concept was conceived with the hope that young people who aspire to work in the art field will gain many experiences while they are young.

The publication of Y-AIR Case Examples Vol.2 was made possible thanks to the cooperation of a number of individuals. While a little unrefined, we would like to continue our own activities relating to the goals of Y-AIR while also continuing to disseminate the results of our surveys and research. We would appreciate your continuing guidance in our endeavors.

村田弘子と遊工房アトスペース

村田弘子は、遊工房の在る東京・杉並で、作品制作、美術教育、アートを通じた草の根の地域活動などを展開し30年以上になる。遊工房の建物は、パートナーの達彦の父が、結核療養所兼診療所として開業していたものだ。1989年よりアーティストの滞在制作の受入れを始め、これまでに270人以上約40か国から海外のアーティストが滞在制作している。同時に、東京の若手アーティストの実験ギャラリーを運営。国内外のアーティストが生活者として交流できる、地域に根差すアートコミュニティを目指してきた。

Hiroko Murata, and Youkobo Art Space, Tokyo

It has been more than 30 years since Hiroko Murata established Youkobo, pursuing her own artistic activities before going on to promote art at the grass-roots level through art education and a range of community-based art activities. The Youkobo building was once a tuberculosis sanatorium run by co-director Tatsuhiko's father. Since Youkobo started to accept artists as a residency facility in 1998, to date it has welcomed over 200 foreign artists from 40 countries. In addition, an experimental gallery for young Tokyo-based artists runs parallel to the residency program with the aim of fostering an art community that encourages exchange between Japanese and foreign artists as ordinary citizens.

本印刷物はwebにて閲覧・ダウンロードができます。また、関連の詳細記録もあわせてご参照ください。

【本冊】

・MICRORESIDENCE! 2016 Y-AIR事例集vol.2 若手作家の機会としてのアーティスト・インレジデンス (AIR)

【バックナンバー】

- ・MICRORESIDENCE! 2015 Y-AIR事例集vol.1 若手作家の機会としてのアーティスト・インレジデンス (AIR)
- ・MICRORESIDENCE! 2014 若手作家への機会と場としてのAIRとはーY-AIRの可能性、欧州文化首都2015 Pilsenとの試み
- ・MICRORESIDENCE! 2014 若手作家への機会と場としてのAIRとはーY-AIRの可能性、Londonとの試み
- ・MICRORESIDENCE! 2013/2014 Artist in Residence (AIR) を考える アーティストの創作活動の場(館)ーその社会装置としての仕組、ネットワークの可能性
- ・MICRORESIDENCE! 2012 アーティスト・イン・レジデンス、マイクロレジデンスからの視点
- ・「小さなアートの複合施設から大きな可能性を！」ーマイクロレジデンスの調査研究(中間報告)

This document is also available online. This is also accompanied by supplementary materials providing further detail on microresidences.

【This booklet】

・MICRORESIDENCE! 2016 Case Examples of Y-AIR in Japan vol.2 Artist-in-residence as opportunities for young artists

【Back number】

- ・MICRORESIDENCE! 2015 Case Examples of Y-AIR in Japan vol.1 Artist-in-residence as opportunities for young artists
- ・MICRORESIDENCE! 2014 Artist in residence as opportunities and places for young artists – The possibilities of Y-AIR in a trial between Tokyo and London
- ・MICRORESIDENCE! 2014 Artist in residence as opportunities and places for young artists – The possibilities of Y-AIR in a trial between Japan and ECoC 2015 Pilsen
- ・MICRORESIDENCE! 2013/2014 Considering Artist in Residence (AIR), A home for the creative activities of artists – its structure as an important vessel with in society and the potentials of a network
- ・MICRORESIDENCE! 2012 Artist in Residence, from a Micro Perspective
- ・The MacroPossibilities of a Micro Art Space – An interim report on microresidence research

<http://www.youkobo.co.jp/microresidence>

MICRORESIDENCE! 2016

Y-AIR 事例集 Vol.2

若手作家の機会としてのアーティスト・イン・レジデンス (AIR)

協力(順不同) ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーティンズ校
チューリッヒ芸術大学
西ボヘミア大学芸術学部
シラバコーン大学
RMIT大学
Acme Studios
Frans Masereel Center
Mas Els Igols
Headland Center for the Arts
Red Gate Gallery
!:project space
Res Artis
TransArtists
マイクロレジデンス・ネットワーク
China Residencies

助成 文化庁 アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業

発行者 遊工房アトスペース

編集責任者 村田 達彦

編集 村田 弘子

辻 真木子

岩間 香純

寄稿 ケイト・ジャスト

翻訳 岩間 香純

ジェイミ・ハンフリーズ

デザイン 高島 亮三

発行 2017年3月

ISBN 978-4-9908274-4-1

MICRORESIDENCE! 2016

Case Examples of Y-AIR Vol.2

Artist-in-residence as opportunities for young artists

Cooperation Central Saint Martins, University of the Arts London
Zurich University of the Arts
Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia
Silpakorn University
RMIT University
Acme Studios
Frans Masereel Center
Mas Els Igols
Headland Center for the Arts
Red Gate Gallery
!:project space
Res Artis
TransArtists
Microresidence Network
China Residencies

Supported by The Agency for Cultural Affairs Government of Japan

Published by Youkobo Art Space

Editor Tatsuhiko Murata

Editorial staff Hiroko Murata

Makiko Tsuji

Kasumi Iwama

Contribution Kate Just

Translated by Kasumi Iwama

Jaime Humphreys

Designed by Ryoza Takashima

Published March 2017

ISBN 978-4-9908274-4-1

All photos courtesy of respective organizations.

youkoboART SPACE

Zempukuji 3-2-10, Suginami-ku, Tokyo, 167-0041 Japan

Tel/ FAX : 03-3399-7549

e-mail : info@youkobo.co.jp

http://www.youkobo.co.jp/

©Youkobo Art Space 2017