

London/Tokyo Y-AIR Exchange Programme 5th Anniversary Exhibition

ロンドン/東京Y-AIR エクスチェンジ・プログラム 5周年記念展

LYDIA DAVIES 2 The storehouse 2019 05

ABBI JONES

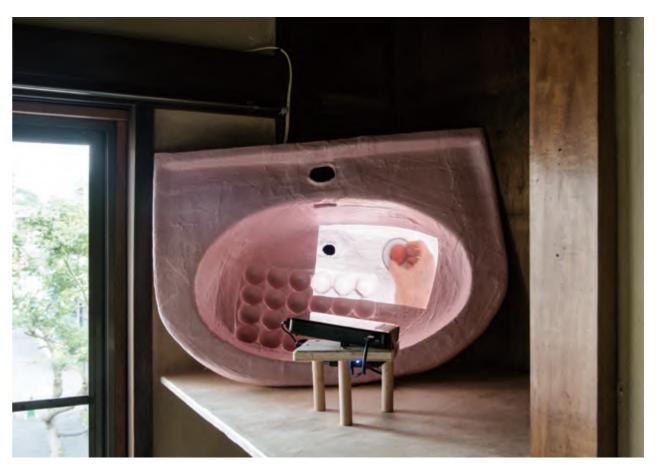

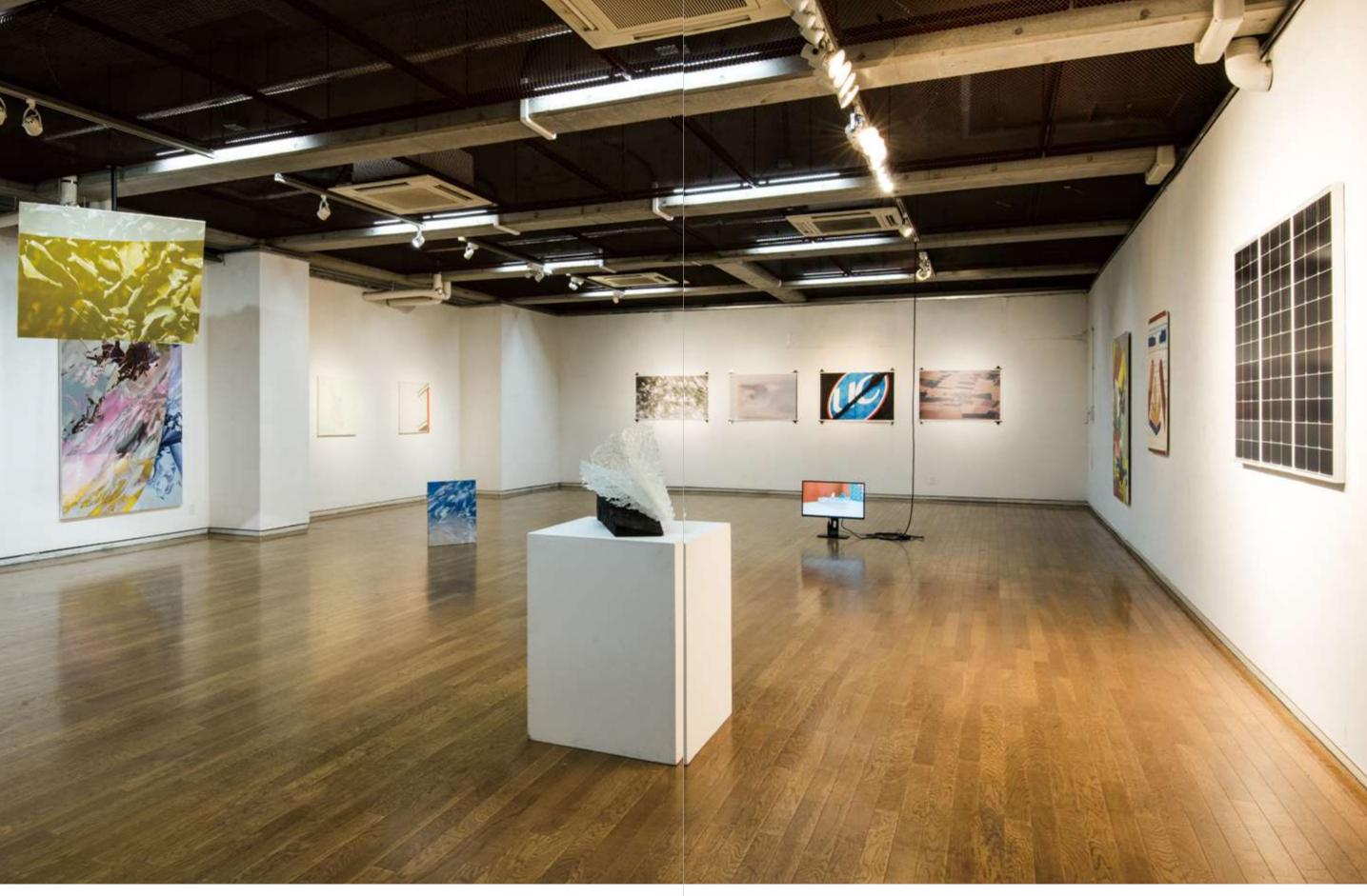

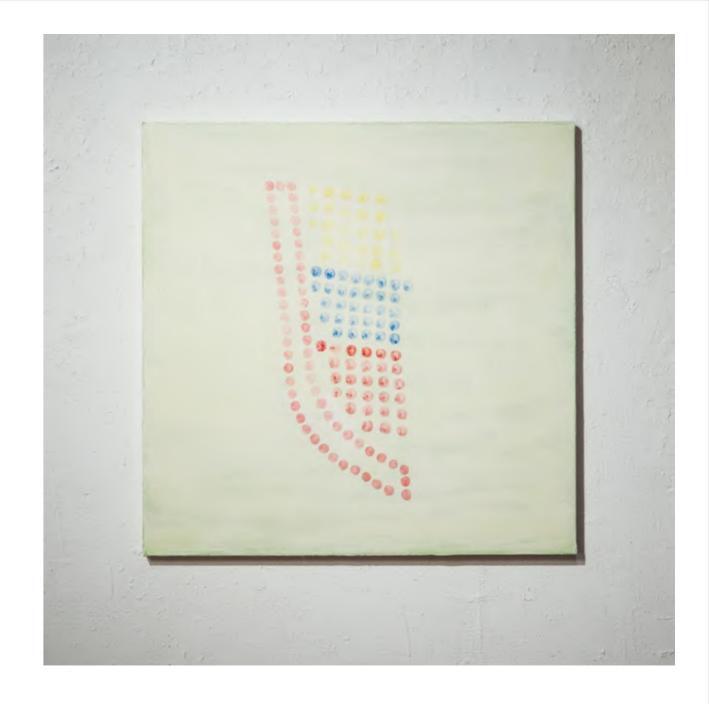

RYUNOSUKE GOJI 17 2019 —>55 19 SEAN LAVELLE 14 First attempt reconcile 2019 —

JEAN-BAPTISTE LAGADEC

13 Untitled 2019

—>57

21 GILLIES ADAMSON SEMPLE

18 Intimate Terms with the Prairie 2019

—

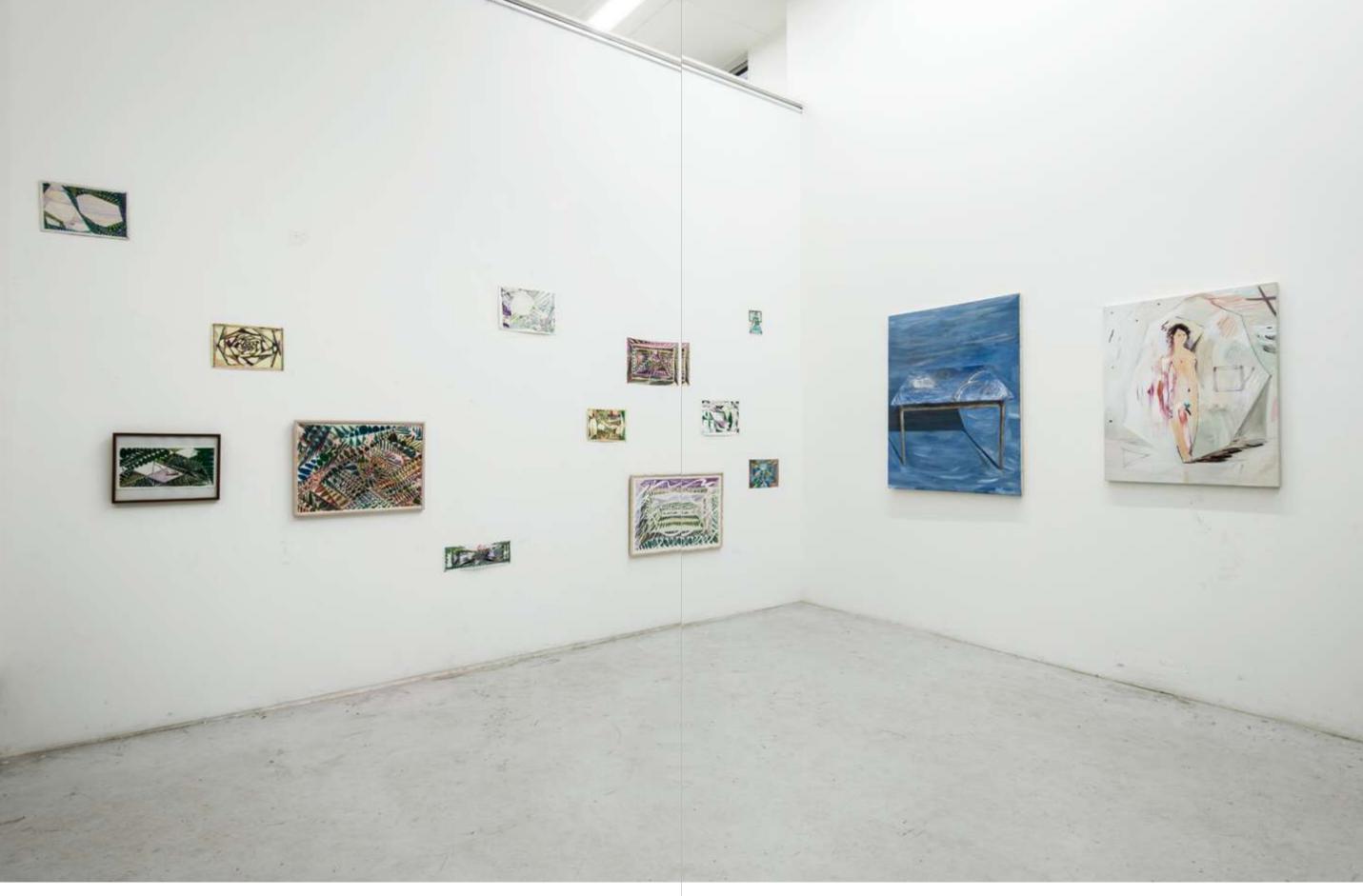

TULI LITVAK

19 THERE 2019 do_Everything_feel_Nothing 2019 ——>60

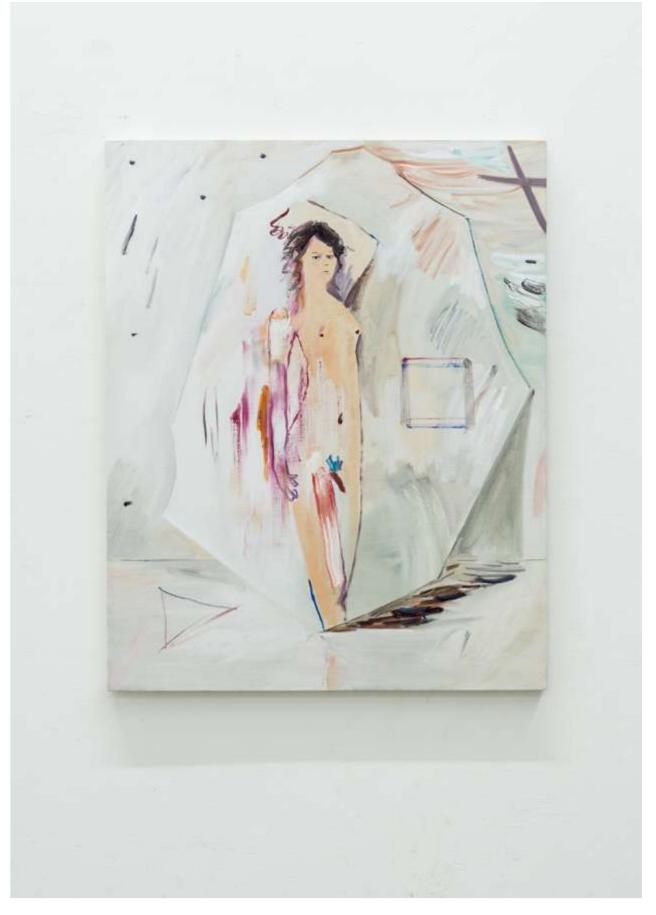
23 DARIA BLUM

20 in line 2019

26 SHIORI HIGASHIYAMA 22 L1 2015-2019 —>61 27 WATARU OZU 21 untitled 2019 —

旧平櫛田中邸アトリエ Denchu Hirakushi House and Atelier

1 堀内 崇志 Takashi Horiuchi

テステス
Test test
ミクストメディア
Mixed media
2019

2 リディア・デイヴィスLydia Davies

宝庫

The storehouse ビデオ、ステレオ・オーディオ Digital moving image with stereo audio 2019

3 アビー・ジョーンズ Abbi Jones

古墳プレスレット Kofun Bracelets シルクスクリーン Silk screen print 2018

無題

Untitled 大理石 Marble 2019

無題

Untitled 紙、糸 Paper, thread 2015

迷路

Labyrinth レンガ Terracotta clav br

Terracotta clay bricks 2019

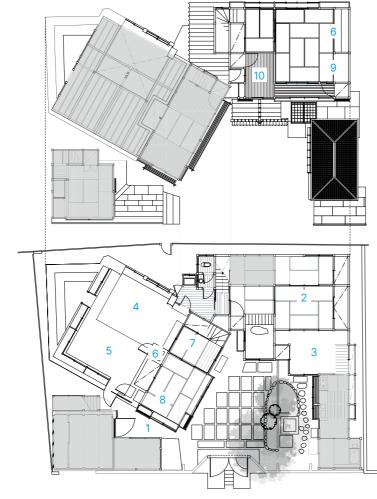
弥生鐘

Yayoi bell レリーフプリント Relief print 2017

寺院、ハンドオーガー、開花 Temple, Hand Auger, Blossom PVC、銅箔 PVC, copper leaf, chain 2017

4 地村洋平 Yohei Chimura

> Inside My Glass Doors ビニール袋 plastic bags 2019

5 アリス・ジェイコブス Alice Jacobs

> Changing Pulse 写真、木 Photographs, wood 2019

6 川越 健太 Kenta Kawagoe

ベーパーレリーフ 16-1-4(星取り法) Paper relief 16-1-4, The Star Drill インクジェットプリント、 紙箱にステーブル Inkjet print, mounted on paper box by staple 2019

7 堀内 悠希 Yuuki Horiuchi

> 雲 Cloud モニター

モニター DVD, CRT television 2019

雲板#1 Cloud Plate#1 合板 Plywood 2019

雲板#2 Cloud Plate#2 合板 Plywood 2019 8 グラハム・エラード & スティーブン・ジョンストン Graham Ellard & Stephen Johnstone

晩秋の庭園、そして初夏へ The Garden in Late Autumn, and Early Summer 16mmフィルム2Kビデオ変換 16mm film transferred to 2K video 2019

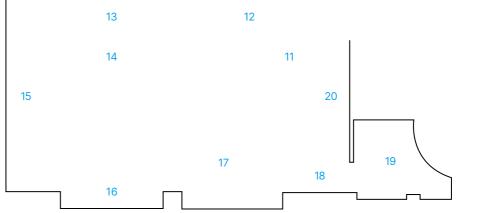
磯村 暖 Dan Isomura

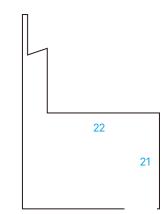
HOME PARTY#4
(reconstructed for Tokonoma in Hirakushidenchu's house)
プロジェクションスクリーン、プロジェクターの光、
ネパールアイスの瓶、スパイス、ドライフラワー、果物模型、擂鉢
Projection screen,
Light from Projector,
Bottle of Nepal Ice, Spice,
Dried flower, Artificial fruit,
Mortar
2017-2019

10 エレノ・ターンブル Eleanor Turnbull

> 大室ループ Omuro Loop 紙粘土のコイル鉢、樹脂、映像 Paper clay coil pot, resin, moving image 2019

トマトベッド Tomato beds 石膏、樹脂、映像 Plaster, resin, moving image 2019 東京藝術大学 大学会館 Daigaku Kaikan(University Hall), Tokyo University of the Arts 東京藝術大学 Yuga Gallery Yuga Gallery, Tokyo University of the Arts

11 藤原 信幸 Nobuyuki Fujiwara

> 「植物のかたち」 小文間の植物シリーズ 2019-02 The Shape of Plants -Omonma Plant Series 2019-02 ガラス・キルンワーク / 木 Glass, ceramics / wood 2019

12 堀内 崇志 Takashi Horiuchi

> あなたはこの印刷を見ている You are just seeing this document 太陽光パネル、ライト Solar panels, Lights 2019

13 ジョンバティストゥ・ラガデキ Jean-Baptiste Lagadec

無題
Untitled
木、アクリル
Panels, acrylic
2019

14 ショーン・ラヴェール Sean Lavelle

29

First attempt reconcile ビデオ Video 2019 15 小津 航 Wataru Ozu

> un title#1 写真 Print on paper 2013

> > un title#2, 3, 4 写真 Print on paper 2015

16 O JUN

リヤランプ rear light 油画 Oil on canvas 2019

屋根·庇 Roof and fence 油画 Oil on canvas 2019

17 郷治 竜之介 Ryunosuke Goji

> 油・アクリル画 Oil and acrylic on canvas 2019

18 ギリース・アダムソン・センプレ Gillies Adamson Semple

> Intimate Terms with the Prairie 写真、木板 photograph, panel 2019

19 トゥリー・リトヴァック Tuli Litvak THERE

ビデオ Video (prejected) 2019

do_Everything_feel_Nothing ビデオ Video (on monitor) 2019

20 ダリア・ブルム Daria Blum

> in line ミクストメディア HD video, sound, miscellaneous objects 2019

21 小津 航 Wataru Ozu

> untitled 油画 Oil on canvas 2019

untitled 油画 Oil on canvas 2019

22 東山 詩織 Shiori Higashiyama

> LI 紙、水彩、色鉛筆、粘土、布 Paper, water color, colored pencil 2015-2019

アイミタガイ| Ai mi Tagai

──ロンドン/東京Y-AIRエクスチェンジ・プログラム5周年記念展

会期 | 2019年7月19日(金)--28日(日)

会場 | 旧平櫛田中邸アトリエ 東京藝術大学 大学会館/Yuga Gallery

主催 | アイミタガイ実行委員会 遊工房

協力 | 東京藝術大学 ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校 Double agents Acme Studios 岡山県井原市 上野桜木旧平櫛田中邸 NPO法人たいとう歴史都市研究会 一般社団法人谷中のおかって OAK-BILD.

助成 | アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団) 平成31年度文化庁アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業 グレイトブリテン・ササカワ財団

Ai mi Tagai

—London/Tokyo Y-AIR Exchange Programme 5th Anniversary Exhibition

Period: 19 July Fri.—28 Sun., 2019

Venue: Denchu Hirakushi House and Atelier;

Daigaku Kaikan and Yuga Gallery, Tokyo University of the Arts

Organizer: Executive Committee of Ai mi Tagai; Youkobo Art Space

Cooperation: Tokyo University of the Arts;

Central Saint Martins, University of the Arts London; Double agents;

Acme Studios; Ibara City, Okayama Prefecture;

Denchu Hirakushi House and Atelier; Taito Cultural & Historical Society;

Yanaka-no-Okatte; OAK-BILD.

 $\textbf{Support:} \ \mathsf{Arts} \ \mathsf{Council} \ \mathsf{Tokyo} \ (\mathsf{Tokyo} \ \mathsf{Metropolitan} \ \mathsf{Foundation} \ \mathsf{for} \ \mathsf{History} \ \mathsf{and} \ \mathsf{Culture});$

Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fisical 2019;

Great Britain Sasakawa Foundation

London / Tokyo Y-AIR **Exchange Programme** 5th Anniversary Exhibition

ロンドン/東京 Y-AIR エクスチェンジ・プログラム 5周年記念展

Tagai

アイミタガイ

ごあいさつ | 村田 達彦・弘子 33 Message | Tatsuhiko and Hiroko Murata 33 34 34 縁は異なもの... | OJUN Inscrutable are the ways we are brought together... | OJUN 35 5年の経過 | グラハム・エラード 35 Five years on. | Graham Ellard 36 36 LTYEとは About the LTYE ---美大卒業後間もない若手アーティストへの一押し —Give a push for young artists just after graduating 40 Y-AIRを通して考えるAIRと美術大学の協働 40 Collaborations of AIR and Art Universities through 'Y-AIR' 42 Y-AIR、その無限の可能性 42 Y-AIR, its infinite possibilities 44 44 あとがき | 辻 真木子 Afterword | Makiko Tsuji 作品リスト 28 28 List of Works 05 | 46 アビー・ジョーンズ 23 | 58 Daria Blum 07 | 47 アリス・ジェイコブス 06 | 59 Yohei Chimura 12 | 48 磯村 暖 04 | 65 Lvdia Davies 11 | 49 エレノ・ターンブル 09 | 54 Graham Ellard & Stephen Johnstone 17 | 50 16 | 62 O JUN Nobuyuki Fujiwara 18 | 55 小津 航 27 | 51 Ryunosuke Goji 10 | 52 26 | 61 Shiori Higashiyama 21 | 53 ギリース・アダムソン・センプレ 03 | 63 Takashi Horiuchi グラハム・エラード&スティーブン・ジョンストン 08 | 64 09 | 54 Yuuki Horiuchi 18 | 55 郷治 竜之介 12 | 48 Dan Isomura 19 | 56 ショーン・ラヴェール 07 | 47 Alice Jacobs 20 | 57 ジョンバティストゥ・ラガデキ 05 | 46 Abbi Jones 23 | 58 ダリア・ブルム 10 | 52 Kenta Kawagoe 06 | 59 地村 洋平 20 | 57 Jean-Baptiste Lagadec 19 | 56 22 | 60 トゥリー・リトヴァック Sean Lavelle 東山 詩織 22 | 60 26 | 61 Tuli Litvak 16 | 62 藤原 信幸 17 | 50 O JUN 03 | 63 堀内 崇志 27 | 51 Wataru Ozu 08 | 64 堀内 悠希 21 | 53 Gillies Adamson Semple 04 | 65 リディア・デイヴィス 11 | 49 Eleanor Turnbull 新井 麻弓 66 66 Mayumi Arai 67 67 クリス・アイフォルド Chris Ifould

List of Acronyms

LTYE | London / Tokyo Y-AIR Exchange Programme

Y-AIR | Artist in Residence for Young

TUA | Tokyo University of the Arts

CSM | Central Saint Martins, University of the Arts London

ASP | Associate Studio Programme

本冊子は、2015年から毎年実施している「London/Tokyo Y-AIR Exchange Programme (LTYE)」の5年目の節目として東京で開催した展覧会とフォーラムの記録である。

LTYEは、美術大学を卒業した若手アーティストたちに海外での滞在制作と発表、そして 若手アーティスト同士の国際交流の機会を提供するため、ロンドン芸大セントラル・セント・マーチンズ校(CSM)及び、アンシエイト・スタジオ・プログラム(ASP)と東京藝大及び遊工房が協働し企画、継続実施しているアーティスト・イン・レジデンス・プログラム(AIR)である。本プログラムでは、毎年、ロンドン及び東京それぞれを拠点に活動する若手アーティストのペア2組が、両都市で6週間ずつ調査・研究や制作発表をする。自身の本拠地で、パートナーとなるアーティストを迎え、また旅人として相手の土地を訪れ、3ヶ月間に両都市での創作体験を共にする。彼らは慣れない土地で異なる言語や文化の洗礼を受けて滞在生活の中で制作のヒントを得て活動する。キャリアの浅い同時代のアーティストたちがお互いを意識し、支え合い、新たな体験を共有し試行錯誤を繰り返している。本プログラムが持つ特徴と、我々が考える国際交流の意義を「アイミタガイ」(相身互い=同様の境遇にあるもの同士が共感し、助け合うこと)になぞらえ、展覧会のタイトルに掲げた。

遊工房は、1989年に設立され、今年で30年を迎える私設のAIRである。 AIRとはアーティストの創作館であり、彼らが異文化の中に入り込み生活者 として活動できる状況を提供することが重要である。その活動の成果が 形に現れるまでには時間を要する。往々にして、時代の趨勢は、性急に 数値化可能な成果を求める。しかし、それでは「多様性」の確保は難しい だろう。そのような即時的な要請から、ある程度距離をとり、「国際的な移 動」によって若手アーティストたちが体験したこと、また、その活動から見え てくる価値を長期的に見守っていきたいと考えている。

本展はこのような考えのもとに行われてきたプログラムの、5年という区切りの定点観測と言える。参加作家それぞれが独自に取り組む問題と、その積み重ねの中で現れる全体像を、様々な角度から眺められるものとなるよう期待する。会期中には、このプログラムの評価などを議論するフォーラムも開催した。尚、本プログラムはAIRと美術大学の協働活動として取り組む、Y-AIR(AIR for Young)の実践活動の一環である。国内外のAIRそして美術大学に広く普及することを願っている。

本プログラムの展示は、若い参加者の熱意、そして彼らを忍耐強く支え続けた先生方の力添えにより実現、次回ロンドン展へと継続することになる。 このプログラムに関わってくださった皆様に心から感謝申し上げ、ロンドンでの再会を待望している。

33

This booklet is a record of the exhibition and forum held in Tokyo to mark the fifth year of the "London/Tokyo Y-AIR Exchange Programme" (LTYE) that has been held every year since 2015.

A collaborative project between Central Saint Martins (CSM) and the Associate Studio Programme (ASP) in London, and Tokyo University of the Arts (TUA) and Youkobo Art Space in Tokyo, LTYE is an ongoing Artist-in-Residence (AIR) Programme that aims to provide young artists who have recently graduated from art university with opportunities to stay, produce and exhibit overseas, while also encouraging international exchange among artists of the same generation. In this Programme, 2 pairs of young artists based in London and Tokyo undertake research and produce new work over 2 consecutive 6-week periods in each city, presenting the results in an exhibition at the end of their residency. Acting as host in their own city before visiting the city of their partner as a traveler, each pair shares the mutual experience of creating work in both cities over a short threemonth period. While embracing the language and culture of an unfamiliar place, each engage in self-reflection, allowing their daily life to inform their creative activities. This Programme was developed through a continuous process of trial and error, in which artists of the same generation who have yet to develop their careers support one another with an awareness of the other's circumstances, while also sharing new experiences provided through the Programme. Ai mi Tagai (meaning "mutual empathy," namely to understand the situation of another in similar circumstances and offer mutual support) was chosen as the title of this exhibition as it encapsulates the particular characteristic of the LTYE Programme, while also signifying what we consider to be the meaning of international exchange.

Youkobo was established in 1989, and will celebrate its 30th year in 2019 as a privately run AIR. It is spaces where artists can stay and create, and we consider it important that they provide situations where artists can penetrate different cultures, and pursue creative activities as ordinary citizens. Time is required before the results of such activities take visible form, but the trend of the times often calls for results that can be instantly quantified. This approach, however, makes it difficult to ensure the "diversity" that we have in mind. We maintain a certain distance from such demands of immediacy, pursuing our activities with a desire to observe, in the long-term, what experiences young artists can gain through international mobility, and to watch intently what qualitative results emerge through these Programmes. Ai mi Tagai, founded on the above ideas, is held in the 5th year of the LTYE as a fixed point observation in order to evaluate its progress thus far. We hope that the exhibition will be an opportunity to examine, from various perspectives, the subjects addressed by each of the participating artists in their independent activities, as well as the overall vision that appears through the overlaying of their ideas and approaches. A forum will also be held during the exhibition in order to evaluate and discuss the Programme. This Programme is being implemented as a part of the collaboration between AIR and art universities as part of a practical activity based on the concept of Y-AIR (AIR for Young). We hope it will spread widely among AIR and art universities in Japan and overseas. The exhibition was realized with the enthusiasm of young artists who participated in the LTYE over the past 5 years, and the help of the teachers who supported them patiently. Ai mi Tagai to take place in London, November 2020, is in the works. We would like to express our sincere appreciation to all who have been involved in this Programme and look forward to meeting all of you again in London.

Inscrutable are the ways we are brought together...

O JUN | 東京藝術大学 絵画科油画 教授

O JUN | Professor, Oil Painting, Department of Painting, Tokyo University of the Arts

5年の経過

Five years on.

グラハム・エラード | ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーティンズ校 教授

Graham Ellard | Professor, Central Saint Martins, University of the Arts London

今年5月から8月にかけてLTYEプログラムが展開されすべてのスケジュールを終えて今私から言いたいことは、参加したロンドン、東京のアーティスト達、スタッフたちへの感謝と労いの言葉だ。ありがとう。おつかれさま。まずはこれに尽きる。

この5年間を通して19人のアーティスト達がロンドンと東京を往還しそれ ぞれの地で制作と生活を体験した。彼らは今も尚、交流を続けている者も いれば、またレジデンス先の地で新たな交友や関係を作った者もいよう。 私たちの国ではこういう出会いと繋がりを「縁」と言う。ただ、縁は人同士の 関係のみを指す言葉ではない。人とモノ、いきもの、自然までとその領野 は広い。果てないと言ってもよいかもしれない。人同士、人とモノなど様々な 関係や繋がりの一端(端)を「私」が担っている、あるいは「相手」から始まって いる。さらには、どちらか一方から果てなくひらかれ続いてゆく。また この言葉は読み方を変えて"ふち""ヘリ"とも言う。この場合は衣服の端や モノの端を意味する。同じ語(漢字)で読み方の違うこの言葉はでは意味も 異なるかといえばそうでもない。裾の端から辿って後見頃、前見頃、肩、腕、 襟、ポケットとそれぞれの形と造を経巡り、縫い合わせ織り成して一着の服を つくることを想像すればこの一語は個々に際どく、同時に茫洋として全体を 眺める両方のはたらきを含意している。これにならえば、このプログラムに 参加した全ての人たちによって成された形も私たちは今、あらためてイメージ することが可能である。当プログラムアニバーサリーとしての記念展「アイミ タガイ」では、上野地区の旧平櫛田中邸アトリエ、東京藝大・上野校地、そして、 遊工房スタジオの各所をアーティストたちは銘々の表現と作品でつなぎ とめた。一人一人の表現と作品は彼らの思考に於いて、素材とその扱いに 於いて、方法に於いて個々に際どく、その姿形を私に印象づけた。彼らには 自らの制作とそれにかけた時間と場所が彼らの躰に滞留していると想像 する。そして暑い夏の日盛りのなかをそれぞれの場所から観にやってきた 鑑賞者もまたその一端を担っている。この全体を「縁」、と言うにふさわしいと 私は思っている。「縁」は、或る作用という本来不可視なものであるがその ことを私たちに気づき束の間可視化させてくれるものは今回はアートだ。 個々の表現と表現物だ。"こいつがなけりゃ、はじまらねえ!"のである。 最後になるが、「アイミタガイ」の参加ロンドン・アーティストからスペシャル ブラシをプレゼントされた。彼は「アイミタガイ」に東京滞在中にこの手製の ブラシで絵を描いた。ナイスな作品だった。そのスペシャルだが、早速私は 来月予定している個展に向けて、このブラシで描いてみた。とっても描き づらい! "おい、一体どうしてくれるんだ!!"、というのは日本語で"因縁を つける"と言うのです。

As I sit here and reflect on the LTYE Program that took place from May to August of this year, I want to first express my appreciation for the artists from Tokyo and London as well as the staff. Thank you and job well done. This is first and foremost.

In these past five years, 19 artists have traveled between Tokyo and London and experienced living and creating in these two locations. Some have found lifelong friends through the process. and others may have gone on to experience other residencies and made yet newer friends. In Japan, we call these encounters and connections, "en." En does not only refer to relationships between human beings. It can be used to describe many such instances including humans and things, other living creatures, and nature. The possibilities are endless, in a way. "I" bear one end of the various conections and relationships between people, people and things, et cetera, or perhaps it begins with the "other." From one end it goes on endlessly. Other ways to read the Japanese character for "en" are "fuchi" and "heri." In these cases, it refers to the end or edge of clothing or objects. If there are different ways to read a single character, it does not necessarily mean that the meanings always differ. The imagery of these other readings makes a visual association of different parts being sewn together to compose an article of clothing. This gives us the idea that the word refers less to the individual, and more to the big picture. We can see how the word relates even more to this program, which takes shape when all the participants come together to create it. In the anniversary exhibition Ai mi Tagai, artists exhibited their works in venues provided by Denchu Hirakushi House and Atelier and TUA in Ueno area also Youkobo Studio, connecting these locations through a single show. The works shown were unique in their concepts, materials, and methods, and left an enormous impression on me. I imagine that the process, time, and places the artists experienced stayed with them like a physical memory. And the visitors who came to see the work in the various locations, despite the summer heat, bear another part of this process. Everything mentioned here is part of the en. En is invisible by nature, but what made it temporarily visible to us this time, was the art. The individual works of expression. "Without these the show cannot start!"

I received a special paint brush from an artist who participated in *Ai mi Tagai*. He made his paintings with this handmade brush during his Tokyo Residency for *Ai mi Tagai*. It was a great piece. I decided to use this brush for the work I was making for a solo show of mine next month. Turns out, the brush is no good for practical use for me! Coincidentally, in Japanese, "picking a fight," or *innenn*, also uses the same character as *en*.

2014年のロンドンでの村田夫妻との初会合で、CSMを卒業と同時に ASPで活動するロンドンの若手アーティストと、東京藝大を卒業後間もない 東京の若手アーティストの交流・交換の可能性について話し合ったその時点 では、これが6年後の2020年まで毎年続くプログラムになり、2019年で 20人の若いアーティストが参加するものになるとは想定していなかった。 それは、村田夫妻・遊工房アートスペース、さらにOJUN先生、藤原先生ほか、 全ての関係者の支援のもとで動いているプロジェクトの証である。

最初の交換は、2015年5月に、リディア・デイヴィス、クリス・アイフォルド、東山詩織、小津航によって行われた。今年は、これまでの4回の交換アーティストと、5年目の交換アーティストを含む、20人の若手アーティストが参加する東京での展覧会開催となった。展覧会のタイトル「アイミタガイ」(相互共感と援助)は、LTYEの中心にある意図を色濃く反映している。もちろん、プログラムの究極の先は公に向けての展示と作品の制作にある。しかし、この活動には創ることを超えた重要な熟慮すべき事柄が多い。なぜなら、この活動は決して単純で明確な自己完結型のものではなく、また、そうすべきものではないからである。

ITYFの関心事は、結果のみでなくその過程に在る。 交換により生じる コラボレーション、会話、共有の努力、違い、驚き、期待外れ、そして一緒に制作 し発表することの喜びなど、交流・交換の意味は、正しくそこにある。若い アーティストにとっての課題は、彼らがどのような価値をプロセスにもたらし 維持していくか、それがいかに作品に反映され鑑賞者と共有されるか、全て の過程をどのようにやり遂げるか、ということにある。 もちろん、私は、アー ティストが作る作品自体に興味があり、彼らが作品をどのように作り、どのよ うな人々であり、作品を作る過程で彼ら自身がどのように変わるかにも常に 興味がある。要するに、良いアートと、それを作る方法があり、この2つを まとめることは難しいが非常に重要である。LTYEはこれらの戸惑いが絡み 合う。初対面の人々の中で新人は自己紹介をしなければならず、それにより 自己発見がある。これまでの確立された環境の仲間や小さなコミュニティ での活動や考え方を変えてみる必要がある。馴染みのない文脈、ロンドンと 東京の相違の中で、これまでに参照できていたことが失われ、新しいコネク ションを見つけ出す必要性が問われる。不安定な状況になるであろうが、 支援があれば新たな可能性と新しい解釈で実践を活性化することもできる。 展覧会の期間に開催されたフォーラムでは、参加アーティストの多くがさま ざまな形でこの体験を自分の言葉で言及していた。交流・交換の影響は、 彼ら全員にとって強烈で必ずしも簡単とは言えないが、結果として非常に 有意義であった。統一の取れた魅力的で印象深い展示を共に構築し関係 を深め、展覧会として集約できたことは、プログラムの価値を実証するため の最適な方法であった。一般的には、異文化間の理解を促進する行動は、特 に現在重要だと思う。これらの交流が、今日の対立、不信、無知の台頭に 対抗するための何かになったと言えるならば、非常に重要なことである。 来年のLTYEが現在計画されており、2020年11月「アイミタガイ」はCSM内 にあるレサビー・ギャラリーで開催される。私たちの目的は、東京展を生み 出したグループとしての努力と緊密な関係を継続し成功に導くことである。 When, in 2014, Hiroko, Tatsuhiko and myself began our first conversations about the possibility of an exchange between graduates of CSM on the ASP and graduates of TUA I don't think we dared to assume that it would result, six years later, in a series of annual residencies involving twenty young artists, and continue on into 2020. That it has is a testament to the commitment to the project of all concerned. Not least the Murata's and the dedication of their space, resources, time and experience, with the support of Professor OJUN and more recently Professor Nobuyuki Fujiwara.

The first exchanges were undertaken in May 2015 by Lydia Davies, Chris Ifould, Shiori Higashiyama and Wataru Ozu. This year, after five years and four more exchanges involving twenty young artists we have marked the occasion with an exhibition in Tokyo. The title of the show; Ai mi Tagai, which translates into English as 'mutual empathy and assistance', very much reflects what is at the heart of the show and of the LTYE. Of course the ultimate focus of the Programme is on the making and exhibiting works of art, for a public. But there are a number of important strands to this which go beyond production, because the activity is never a simple, straight forward and self-contained one, and neither ought it be.

The concern of the LTYE is not solely on the end result but on the means to that end. The exchange is really about exactly that; exchange, along with the resulting collaboration, conversation, shared efforts, differences, surprises, disappointments and pleasures of making and showing together. The challenge for the young artists is how they negotiate all these things; what values they bring to the process, what values stay with them, and how this is reflected in the work and shared with a viewer. Of course I am interested in the work artists make, but I'm always interested in how they make it and the kinds of people they are, and make themselves become, in the process of making that work. Put more simply; there is good art, and there are good ways of making art, and bringing those two things together is a difficult but very important task. The LTYE interweaves those strands. Among new people the young artists must introduce themselves and in doing so exercise a degree of self-invention. This requires a process of self-reflection that can be easily avoided if working in isolation or in a small community of peers amongst whom you have an already established 'image'. Within an unfamiliar context, and one with the significant differences of London and Tokyo, readily available reference points are lost and new connections need to be found and made. This can be very destabilising, but with support it can also vivify a practice through new possibilities and new interpretations.

During the forum organised to accompany the exhibition many of the participating artists referred to this experience in their own terms in various ways. The impact of the exchange was for all of them substantial, not always easy, but ultimately extremely productive. To bring this together in an exhibition, which renewed relationships and provided a professional platform on which to work together to make a coherent, intriguing and impressive show, was a perfect way to demonstrate and exercise the programme's values. At its most general level I believe that any actions that promote and bring about trans-cultural understanding are vital, particular at this moment in time. If these exchanges have done anything to act against the current rise of divisiveness, distrust and ignorance then it has done something extremely important.

Next year's LTYE is currently being planned, and in November 2020 *Ai mi Tagai* will be staged in London in CSM's Lethaby Gallery. Our aim is to continue the collective effort and close relations that produced the Tokyo show, and match its success.

About the LTYE —Give a push for young artists just after graduating

ロンドンにあるCSMとASP*1、東京にある藝大と遊工房*2との共同作業を通じて実現したLTYEは、ロンドンおよび東京に拠点を置く美大卒業生が直面する課題に対処するため、2015年に開始された(Y-AIR構想はp.42参照)。毎年5月から7月の3ヶ月間に渡って、日英両国の若手卒業生4名が、新しいダイナミックな環境で研究を行い、修練し、発表するための支援の枠組みが与えられる。LTYEは、滞在期間中の宿舎とスタジオ、また、後方支援、滞在終了時の公開の作品展示の機会が提供される。

プログラムの目的

LTYEは、若手卒業生に海外での作品の制作と発表の重要な経験を提供するとともに、若手アーティスト同士の絆を育成することを目的としている。 2カ国各1名ずつ2名がひと組となり、計4名2組の参加者が、2方向に分かれて、両都市で6週間ずつ入れ替わり連続して過ごす体験が行われ、参加者は新しい環境のホストとして、お互いの相互支援を提供するという深いつながりを築くことができる。

この3ヶ月間の集中的で貴重な研究、制作、プレゼンテーションの支援は、参加者の創造的実践のための新しい道を開拓することを可能にし、様々なアート関係者から批評を受け、ミーティングの機会を持つことで、アーティストとしての意識を培い、新たな聴衆とアイデアを共有する自信となる。また、CSMと藝大の各キャンパスへの訪問は、参加者が活発なコミュニティへと即時に繋がる機会となる。また、要請に応じて特定の施設への訪問の恩恵を受けることも可能である。

一方、多くの日本人卒業生は、第二言語でのコミュニケーションの挑戦に 直面しており、海外のネットワークや機会に入るための英語スキルとコミュニケーション能力を向上させる必要性が明確になっている。LTYEは、そのようなコミュニケーションスキルを開発して利用できる環境を直結させ、こうした課題に取り組むことを目指している。

選考のプロセス

このプログラムは現在、CSMと藝大の最近の卒業生(卒業後間もない、過去 3年間位に卒業した者)に限られている。ロンドンと東京では、プロポーザル の内容と活動ポートフォリオに基づいて、それぞれの共同主催者が独立して 選考を行い、日本人には十分な英語コミュニケーション能力が求められる。 The LTYE was initiated in 2015 through collaborative efforts between CSM and the ASP*Note 1 in London, and TUA and Youkobo in Tokyo*Note 2 to address challenges faced by London and Tokyo-based art graduates of finding a means to sustain their practice after leaving institutions of higher education (refer to "Y-AIR concept" ---> p.42).

Every year over a three-month period from May to July, four young graduates from Japan and the UK are given a supportive framework in which to conduct research, and develop and present their ideas in a dynamic new environment. The LTYE provides them with accommodation and studio, logistical support for the duration of the residency, and the opportunity to show work in a public exhibition at the end of their stay.

Aims of the programme

The LTYE aims to offer young graduates the vital experience of producing and presenting work overseas, while also fostering strong bonds between young artists at similar stages in their careers. Divided into two legs, the programme involves the pairing of participants from respective countries who spend six consecutive weeks together in each city. Continually refined and enriched over the previous years through feedback from the organizers and participants, this compact framework allows deep connections to be forged between the participants who provide mutual support to each other as hosts in new surroundings.

This intensive three-month period of research, production and presentation combined with peer support allows the participants to develop new avenues for their creative practice, while critiques and meetings with various art professionals help to develop professionalism and build confidence in sharing ideas with new audiences. Access to the respective campuses of CSM and TUA provides participants with immediate access to a dynamic community and the benefits of using specific facilities upon request.

Additionally, many Japanese graduates also face the challenge of communicating in a second language, and there is a clear need to improve English skills and communicative ability to allow access to overseas networks and opportunities. The LTYE aims to address such challenges by providing an immediate environment in which such communicative skills can be developed and utilized.

Selection process

The programme is currently limited to recent graduates (those who have graduated in the last three years) of CSM and TUA. Selection takes place independently in London and Tokyo by respective co-organizers based on the strength of the proposals and portfolio of work, with the additional requirement of adequate English communicative ability for the Japanese participants.

*1 | ASP

Associate Studio Programme, ASP

CSMと、ロンドンをベースとしてスタジオを中心にスペース管理・運営する非営利団体「Acme Studios」との協働で展開している若手作家の活動支援プログラム。2013年から始まった、CSM の卒業間もない優秀な作家へのスタジオ制作活動支援プログラムで、シェアスタジオの利用と共に、専門家のスタジオ・ビジットなどの特典がある。対象スタジオは市内2か所にあり、選考された作家は低価格のスタジオ使用料で2年間活動でき、各スタジオは10人規模のメンバーの自治による共同活動で、各スタジオ1年毎ずれて新らしいメンバーへ交代するユニークなプログラム。これまでに50人規模の活動体験者がそれぞれのアーティストとしての、社会人としての創作活動への助走路となっている。

*2 | YSP

37

Youkobo Y-AIR Studio Programme, YSP

遊工房は1989年以来、独立して活動しているアーティストに AIRの機会を提供している。このプログラムの一環として、Y-AIRプログラムは、新しい若いアーティストに AIRの機会を与えることができるように、美術大学やその他の代替プログラムの理解から始まった。このコンセプトに基づいて、LTYEは遊工房、藝大、CSM、ASPとのコラボレーションで開始され、ロンドンと東京の間で交換する若いアーティストのための東京側の共有スタジオとして提供されている。

*Note 1: ASP

Associate Studio Programme, ASP

A support programme for young artists organized by CSM and London based Acme Studios, a non-profit organization that manages and operates spaces mainly in studios. As a studio support scheme for outstanding recent graduates of CSM, it provides selectees with a shared studio, access to the university library, and participation in regular studio visits by art critics and artists. Established in 2013, the target studios are located in two locations in the city, and the selected artists can work for two years at the studios at a reduced rate. Each studio is self-governed by 10 or so members for two-year periods, it is a unique programme with a continuously changing roster. So far, it has helped jumpstart the artistic career of 50 people who have participated in this programme, and are now in their careers as professional artists.

*Note 2: YSP

Youkobo Y-AIR Studio Programme, YSP

Since 1989, Youkobo has been providing AIR opportunities for artists who have been active independently. As a part of this programme, the Y-AIR programme started with an understanding of art universities and other alternative programmes so that new young artists could be given AIR opportunities. Based on this concept, the LTYE started in collaboration with Youkobo, TUA, and CSM ASP is offered as a shared studio in the Tokyo side for young artists who exchange between London and Tokyo.

スタジオと宿泊施設

ロンドンでは、東京からの参加者に、ロンドン側のASP選考アーティストのシェアースタジオ(GlassyardまたはHighline)の24時間使用が提供される。宿泊施設は、CSMのネットワークを通じた、アーティストによるホームステイの形で提供される。東京では、ロンドンからの参加者に、遊工房アートスペースのAIRプログラムの独立したスタジオと宿舎が提供される。スタジオは東京側の選考アーティストと一緒にオープンスタジオを開催するためにも使われる。

ロンドンでの活動

ロンドンに滞在中、日本人参加者はASPが提供する活動的なスタジオに入り制作活動ができる。東京滞在の英国の参加者の代わりに、日本のアーティストはロンドンの中心部にある、ダイナミックなワークスペースに入って、他の有能な卒業生とシェア利用する。この環境は、アーティストとキュレーターからアレンジされたスタジオ訪問と同様に、コミュニケーション能力を修練する機会となる。日本人参加者は、CSMキャンパスに入ることや、要請に応じて図書館の利用も可能である。東京からの参加者のホームステイは、ロンドン滞在中に異なった観点からの支援を受ける。

東京での活動

遊工房アートスペースでの滞在制作スペースを提供されたロンドンの参加者は、東京滞在中、研究と創作目標の実現を確実にするために、スタッフとの定期的な会合や、藝大のキャンパンツアー及び交流、豊かな遊工房のアートコミュニティに加えて、同時期にレジデンス・プログラムに参加している経験豊富なアーティストと交流できるなどの支援環境の恩恵を受ける。遊工房のスタッフによる、オープニング、展覧会、その他の関心のある場所への定期的な訪問機会は、すべての滞在アーティストのために作られ、地域社会との交流の機会も数多くあり、キュレーターによるスタジオ訪問も設けている。

Studio Space and Accommodation

In London, participants from Tokyo are provided with 24-hour access to a shared studio in the Glassyard building, Stockwell or the Highline Building, Elephant and Castle, both run as part of the ASP. Accommodation is provided by CSM in the form of homestays with artists through CSM networks. In Tokyo, the London participants are given accommodation and independent studio at Youkobo AIR Programme. Studio is also used to hold an open studio coinciding with exhibitions by the Tokyo participants they are partnered with.

Benefits in London

During their stay in London, the Japanese participants benefit from being located in the dynamic studio offered by ASP. Taking the place of the UK participant during their time in Tokyo, the Japanese artists are launched into a dynamic workspace located in central London that is shared by other talented graduates. This environment provides them with opportunities to develop communicative skills, as do the arranged studio visits from artists and curators. The Japanese participants also have access to the CSM campus, and access to its library facilities on request. The accommodation arrangements offer a different dimension of support during their stay in London.

Benefits in Tokyo

Provided with a live-work space at Youkobo Art Space, the UK participants benefit from a supportive environment during their time in Tokyo. Regular meetings with staff members ensure that artists can realize their research and production goals, campus tour and artist exchange to the TUA, while taking up residence at Youkobo means that strong connections can be made with more experienced artists joining the residency programme, in addition to Youkobo's vibrant art network. Regular trips to art openings, exhibitions, and other places of interest are also organized for all resident artists by the Youkobo staff, while there are a number of opportunities to engage with the local community. Studio visits are also arranged with Tokyo-based curators and other art professionals.

- 1 | ロンドンのスタジオでの制作風景
- 2 | ASPで使用しているストックウェルのスタジオ
- 3 | 東京滞在期間の展示風景
- 4 | ロンドン滞在期間の展示風景
- 5 | 成果報告展でのクリティック

39

6 | 東京藝術大学へのキャンパス訪問

- 1 | Production scene at the studio in London
- 2 | The studio using by ASP in Stockwell, London
- 3 | Installation view of the exhibition which held in Tokyo residency period
- 4 | Installation view of the exhibition which held in London residency period
- 5 | Critic scene on the research report exhibition in Tokyo
- 6 | Visit to campus of Tokyo University of the Arts

Y-AIRを通して考えるAIRと美術大学の協働

Collaborations of AIR and Art Universities through 'Y-AIR'

アイミタガイ 2019 東京・フォーラム 「美大卒業後の創作環境、アーティストとしての道 ——Y-AIRを考える」

Ai mi Tagai 2019 Tokyo Forum "Creating an environment for artists after graduation from art university

—Considering the concept of Y-AIR and its implementation"

日時=2019年7月20日〈土〉15:00-18:00

会場=東京藝術大学上野校地美術学部中央棟第6講義室

出席者=

LTYE参加アーティスト: フォーラム参加作家

2015年参加:東山詩織

2016年参加:エレノ・ターンブル、郷治竜之介、堀内崇志

2017年参加: アビー・ジョーンズ、ジョンバティストゥ・ラガデキ

2018年参加: アリス・ジェイコブス、トゥリー・リトヴァック、川越健太、堀内悠希

2019年参加:ダリア・ブルム、地村洋平

教育者·AIR運営者:登壇者及び事務局

グラハム・エラード [CSM教授/本プログラムアドバイザー]

○ JUN [東京藝術大学教授/本プログラムアドバイザー]

藤原信幸[東京藝術大学教授/本プログラムアドバイザー]

中村政人 [東京藝術大学教授/アーツ千代田3331 統括ディレクター]

日沼禎子[女子美術大学教授/AIR Network Japan事務局長]

村田弘子 [遊工房アートスペース 代表]

村田達彦 [遊工房アートスペース 共同代表]

辻真木子 [遊工房アートスペース AIRコーディネーター/アイミタガイ実行委員会事務局長]

会場からの参加者(AIR運営者、教育者、批評家、財団、学生):フォーラム参加全体40名

進行=

全体進行: 日沼禎子

LTYE参加アーティスト円卓会議座長:グラハム・エラード

教育者·AIR運営者円卓会議座長:日沼禎子

通訳=

和英:池田哲

英和: エミリー・マクドウェル

Date: 20 July Sat. 15:00-18:00

Venue: Lecture room 6, Central Bldg., Faculty of Fine Arts,

Tokyo University of the Arts

Participants:

LTYE Artists: 13 artists participating in the forum

Participated in 2015: Shiori Higashiyama

Participated in 2016: Eleanor Turnbull, Ryunosuke Goji, Takashi Horiuchi

Participated in 2017: Abbi Jones, Jean-Baptiste Lagadec

Participated in 2018: Alice Jacobs, Tuli Litvak, Kenta Kawagoe, Yuuki Horiuchi

Participated in 2019: Daria Blum, Yohei Chimura

Edocators and AIR Administrator: 8 speakers and secretariat

Graham Ellard (Professor of CSM, LTYE programme advisor)

OJUN (Professor of TUA, LTYE programme advisor)

Nobuyuki Fujiwara (Professor of TUA, LTYE programme advisor)

Masato Nakamura (Professor of TUA, Director of 3331 Arts Chiyoda)

Teiko Hinuma (Professor of Joshibi, Executive director of AIR Network Japan)

Hiroko Murata (Director of Youkobo)

Tatsuhiko Murata (Co-director of Youkobo)

Makiko Tsuji (Coordinator of Youkobo, Executive director of Ai mi Tagai)

 $\label{participants} \mbox{Participants from the venue} (\mbox{AIR managers, educators, critics, foundations,}$

students): Total attendance of over 40 people

Facilitator

Overall: Teiko Hinuma

Chair of Round table for LTYE participants: Graham Ellard

Chair of Round table for educators and AIR Administrators: Teiko Hinuma $\,$

Interpreter:

English to Japanese: Satoshi Ikeda

Japanese to English: Emily McDowell

2015年より始まったLTYEの継続5年の節目として、これまでの体験作家、そして活動支援・協力者からの生の声を聴き、個々の取り組みを振り返り、相互に対面して新に相手を知ることから始まる交流でもあるこの交換プログラムの活動成果の総括、さらにこのプログラムの評価の試みをする場として開催した。

また、多様なAIRの存在とY-AIR、AIRと美大の協働の事例、AIRの社会的な存在の重要性や意味について、登壇者と共に会場参加者からの発言を通し、Y-AIR構想の情報共有と共に、今後の展開への模索の始まりとなった。 Y-AIRの実践のさらなる広がりと共に、国際的なネットワーク化への発展も期待したい。

LTYEプログラム体験者は語る

美大教員であるベテラン作家のグラハム・エラード座長を中心の円卓会議の場をつくり、短時間ではあったが、生の声を聴き、「アイミタガイ」の場として盛り上がった。

異文化環境での滞在制作の諸体験の新鮮さが意味するもの、渡航する前の準備計画と活動実績の相違から見えてくること、滞在先の現場での影響と、その後の活動の変化や、卒業後間もない時点での体験が、作家活動への指針となるという意見など、アーティストとして、生活者として、社会人としての個々人の現実と、そのことが生みだす価値について語り、共有する貴重な議論であった。

Y-AIRの魅力とその後のを語る

AIR運営の実践者であり研究者、美大教員の日沼禎子座長を中心に、多彩な活動経歴を持つ教員、AIR運営者の背景のもとで、現状の多様な、ある意味、盛りだくさんとも言える若手作家活動向け支援プログラム(学生、学内対象)の存在や、在学生達の意識とのミスマッチの話題、それと反比例して、意欲ある卒業後プロ作家として活動を始めているものへの支援の在り方の議論があった。

大学が運営する正規のプログラムとは別の、独立したオルタナティブなグループと協働して進める卒業後間もない時期の異文化での滞在制作体験の価値の認識を深めることが出来た。こうした活動成果の共有や、プログラムの持続可能なものとするために、各美術大学を横断したAIRとの協働ネットワークの形成も重要なテーマと考える。

As a milestone of LTYE's five-year continuation that began in 2015, we listened to the voices of past experience writers, activity supporters and collaborators, looked back on individual initiatives, faced each other and learned about new partners It was held as a place to summarize the results of activities of this exchange programme, which is also an exchange starting from that, as well as a trial of evaluating this programme.

In addition, Y-AIR, together with the speakers, talked about the importance and meaning of various AIR existence and Y-AIR, examples of collaboration between AIR and Beauty University, and the social existence of AIR. Along with sharing information on the concept, it was the beginning of a search for future development. I hope that Y-AIR will be further expanded and practiced as an international network.

Listening to the experience of the LTYE

A roundtable meeting centered around Graham Ellard, a veteran writer who is an art professor, listened to the voice of a live voice, although it was a short period of time, it became a place for "Aimi Tagai".

What is meant by the freshness of the experience of stay creation in a cross-cultural environment, what can be seen from the difference between the preparation plan before traveling and the activity results, the impact on the site of the place of stay, Talking about and sharing the reality of each individual as an artist, a consumer, and a member of society, such as the opinion that experiences immediately after graduation can serve as guidelines for writer activities It was a debate.

Talking about the value of Y-AIR and think about future developments

With a background in the background of AIR operators, with various backgrounds of instructors, including AIR management practitioners, researchers, and beauty college instructors Atsuko Hinuma The existence of support programmes for young writer activities that can be said (students, subjects on campus), the topic of mismatches with the consciousness of current students, and how to support those who have started activities as professional artists after graduation in inverse proportion There was a discussion.

I was able to deepen the recognition of the value of the experience of staying in different cultures just after graduation in collaboration with an independent alternative group that is different from the regular programme run by the university. In order to share the results of these activities and to make the programme sustainable, it is also important to form a collaborative network with AIR across each art university.

Y-AIR, its infinite possibilities

AIRの機会とは、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、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、多様性が日常となる異文化での滞在制作の 場であるという、その存在の由来から若手アーティストへの貴重な体験 プログラムであると考える。遊工房は、2013年から「Y-AIR構想」(AIR for Yonug)と称し、美術系大学の教員の先生方の理解と支援を得ながら、 美大生や美大卒業生がAIRにアクセスしやすい環境作りに取り組んでいる。 マイクロの存在であるAIRとマクロの存在である美術大学との協働の展開 構想である。

国際交流やAIR体験機会創出の試行を通して、アーティストの創作活動 の充実への寄与だけではなく、AIRが美術大学教育の中に必要な存在と なり、社会装置として存在することを目指し、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。AIRの現実についての議論を通し、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が始まっ ている。

これまでに世界各国のAIRと美術大学との協働で、美大生や若手アー ティストに国際交流や海外派遣・交換プログラムの機会など実践を続けて いる。どの事例も、AIRの活動を通して出会ったAIR運営者や大学教員等 との個と個の繋がりから発展しており、"若手アーティストにもAIRの機会を" という思いに賛同した同志で形作り継続実施している。国境や領域を超え た各機関が連携し、社会全体で若いアーティストやアートマネージャーを 支援する動きと、その先にある未来には大きな可能性があると確信する。 また、これまでの事例や世界で展開されているAIRと美大の協働事業を 調査研究・顕在化させることで、国際Y-AIRネットワーク形成の実現に 近づくと考える。

We believe that the opportunity to participate in an AIR will enhance the creative activities of artists and be a valuable experience for young art students who intend on becoming professional artists. In particular, AIR is a suitable experience programme for young artists because of its nature as a place for creative engagement with different cultures and experiencing daily life with other professionals.

Youkobo has implemented the "Y-AIR concept" (AIR for Young) since 2013, with support from teachers at art universities. We are working to create an environment where graduate students and recent graduates can easily access AIR programmes. This is a collaborative development concept between micro institutions such as AIR and macro institutions such as art universities.

In addition to international exchanges and AIR experiences contributing to the enhancement of artist's creative activities, AIR will become a necessary presence in art university education as well as an important social device. We look forward to developing an international exchange programme that will become an integral part of the university curriculum. Although there are issues such as coordination with the receiving AIR organization and creating a mechanism for an international exchange system, we believe in its feasibility and significance. Through discussions about the reality of AIR, artists, AIR operators, and art universities have begun working together through practice to realize the concept.

In collaboration with AIR and art universities around the world, we have continued to implement opportunities for international exchange and overseas opportunities for art students and young artists.

Each case starts with a connection between individuals and AIR operators and university teachers who meet face to face through AIR activities. The programme is shaped by our shared goal of providing AIR opportunities for young artists.

We are convinced that there is great potential for the future when institutions collaborate across borders and territories to create a society that supports organizations, artists, and art managers.

Furthermore, we believe that by investigating and presenting such cases of collaborative initiatives between AIR and art universities developed around the world will take us closer to the realization of an international Y-AIR network.

Y-AIR Mapping

A Micro and Macro Collaboration ---- AIR & Art Univ.

Cited from:

MICRORESIDENCEL 2015 - Case Examples of Y-AIR in Japan Vol 1 MICRORESIDENCEL 2016 - Case Examples of Y-AIR Vol 2

Y-AIR practices in Youkobo

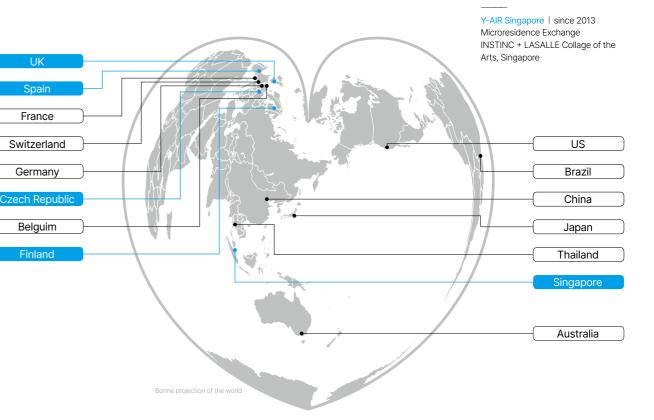
Y-AIR London | since 2015 London/Tokyo Y-AIR Exchange ASP of CSM, TUA

Y-AIR Finland | since 2017 FIN/JPN LAB Waria Artbreak + Univ. of Lapland and TUA + TENKU Art Fes

Y-AIR Czech | since 2013 ArtCamp, Univ. of West Bohemia + OPEN A.i.R. and Joshibi

Y-AIR Bilbao, Spain | since 2018 Young Basque Artist Bizkaia Local Gov. and Joshibi

Y-AIR Leicester, UK | since 2019 Microresidence Exchange StudionAme + De Montfort Univ. + Univ. of Leicester

AIR & ART Univ.

AIR Program Art University

UK

CSM Associate Studio Programme https://acme.org.uk

CSM

StudionAme

http://www.studioname.co De Montfort Univ., Univ. of Leicester

Finland

Waria Artbreak

https://artbreak.fi/artist-inresidence-for-young

University of Lapland

France

montévidéo

43

http://www.montevideo-marseille. com/montevideo/accueil.htm

Germany

http://www.pact-zollverein.de/en/ platforms/feldstaerke

PACT Zollverein

http://www.pact-zollverein.de

Relaium

Frans Masereel Centrum http://fransmasereelcentrum.be

Spain

Mas Els Igols

http://www.estudio-nomada.com

Switzerland

Zurich University of the Arts

Czech Republic

ArtCamp https://fdu.zcu.cz/artcamp University of West Bohemia OPEN A.i.R.

http://www.depo2015.cz

China Red Gate Gallery

http://www.redgategallery.com I: project space

http://www.yi-projectspace.org

Thailand

Silpakorn University

Singapore

INSTINC

http://www.instinc.com/global LASALLE Collage of the Arts

Australia

RMIT University

Headlands Center for the Arts http://www.headlands.org

Brazil

Atelier Fidalga

http://ateliefidalga.com.br

Japan

TOIYAMACHI STUDIO

toivamachi-studio.com

Kanazawa College of Art

Kyoto Art Center http://www.kac.or.jp

Kyoto City University of Arts **E&C GALLERY**

http://eandcgallery.com

University of Fukui

AIR Onomichi

http://aironomichi.blogspot.jp

Onomichi City University

Artist In Residence Yamanashi (AIRY)

http://air-v.net

Youkobo Art Space

http://www.youkobo.co.jp

Tokyo University of the Arts

Joshibi University of Art and Design

Co-ume Lab.

http://coumelab.wix.com/co-ume-lab CAJ Artist in Residence

http://c-art-japan.com/residence

Musashino Art University

辻 真木子 | 遊工房アートスペース

Makiko Tsuji | Youkobo Art Space

「新しい普通を探すような特別な経験だった」――これは、本展覧会を準備する中で、あるロンドン作家がLTYEでの経験を振り返って発した言葉である。 AIRとは、アーティストの創作の館である。 異文化に滞在し、現地の人と交流しながら様々な刺激を受け、調査研究、制作発表することで、自身と深く向き合う。 また、自分の街に相手のアーティストを受け入れる経験は、相手の目を借り、日常的なものを普段とは異なる視点から見つめ、考える機会にもなる。 自身がそれまで当たり前と思っていたものが、異国では異なることに気づく、あるいは世界共通なものであっても、日頃の忙しさやあまりにも当然で見落としてしまっていたものに目を向けられるようになる。

「新しい普通」――それは単に新しいと感じたものが、そこで生活していくうちに普通だと感じるように慣れていくという現象だけではなく、差異を認識し、受容することにつながる。違いとはひとつの豊かさの象徴である。それを受け容れられるかどうか、あるいは認めた上で疑問を投げかけられるか、そこに人として、アーティストとしての成熟が示されるだろう。既存のものや考え方を異なる角度から捉え、作品として再構築する者にとって、この「新しい普通」を探す体験は貴重な作業であると言える。そして、その気づきは早ければ早いほど、次のアクションに移すタイミングが早くなり、若手アーティストの将来を導く何かが起こることを私たちは信じている。これがY-AIR、LTYEの意義である。

美術大学を卒業して間もない、自らの力で研鑚を積み上げ始めた両都市の 若手アーティストが、3ヶ月間の協働を通し、同様の経験と時間を共有すること で仲間となる。そして、互いを識る存在が世界にいるという環境は、世界の 大きさと小ささを同時に実感することとなったに違いない。これから アーティストとして活動する中、こうした感覚やネットワークは大きな糧となる。 今回東京での展示に向け、多くのアーティストが再集結し、"アイミタガイ"の 精神で共に展覧会を作れたのも、築かれた関係性の賜物である。 また、体感したものを形にするには時間を要するため、プログラムを通して得た構想や 自身の変化を改めて発表したいという各々の強い思いが実現に導いた。

展示タイトルのいわれは先述したが、キャリアが浅いのはアーティストに限ったことではない。筆者自身も同世代のAIRコーディネーターである。今回の活動を通し、世界の同世代アーティスト等と出会うことで、個と個の繋がりが緩やかに広がる関係性をつくっていることを実感し、この出会いが将来に続く大きな可能性を秘めていると強く感じる。そして、こうしたプロジェクトを何とか形にすることができたのも、ご協力くださった先生方や先輩アーティスト、遊工房が30年間で築いてきた国内外ネットワークの存在あってのことであるのは言うまでもない。

Y-AIRは、AIRと美術大学、そしてアーティストが一体となり、互いのポジションと 役割を理解し、リソースや体験を提供、共有することで、それぞれのポテンシャル を高め合うことができると考える。 世界でAIRと美大の協働が当たり前と なり、Y-AIRがアートの世界において「新しい普通」となるよう、これからも 世界の同志と共に邁進する。

最後に展覧会及びフォーラム開催にあたり、多大なご尽力を賜りました 関係者の皆様に心からの謝意を表します。 "It was a special experience where I searched for 'a new normal'." These were the words of one of the artists from London, uttered while reflecting on their experience of the LTYE as they prepared for this exhibition. Receiving various stimuli while staying in a different culture and interacting with local residents, the artists are brought to reflect deeply on their activities through research, production and presentation. Additionally, they also experience hosting the artist they are paired with in their own city of residence. This offers the opportunity to observe and reconsider the everyday from a different viewpoint, through the eyes of a visitor. One can come to realize that things considered as self-evident are different from other countries, or one's attention can be turned to things that, despite being shared in other places, one had not noticed due to being too busy in daily life or because one had taken it for granted.

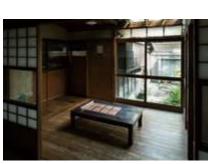
"A new normal"—This doesn't only refer to the phenomenon of growing accustomed to something considered new so that it becomes a normal part of one's daily life in a foreign place, but is also connected to an awareness and acceptance of difference. Difference is a characteristic of richness. Whether or not an artist can accept or question this difference after acknowledging it will depend upon their maturity as an artist. It can be said that, for those who view existing things and ideas from different angles and reconstruct them as works of art, the experience of searching for "a new normal" is a valuable task. And it's our belief at Youkobo that, for young artists, the sooner they make such realizations, the sooner they can move to the next action, which in turn will help connect with their development in the future. This is the significance of Y-AIR and LTYE.

In this programme, young artists from both cities who have begun to develop their own self-directed research, become friends through collaboration and the sharing of experiences. And it's certain that within this shared environment in which they learn from one another, they will experience the vastness and smallness of the world at the same time. These feelings and networks provide important sustenance to individuals who intend to pursue careers as artists. Many artists gathered again for the exhibition in Tokyo on this occasion, and the fact that we were able to realize this exhibition together in the spirit of "Ai mi Tagai" was also a gift given to us by the relationships that have been forged thus far. In addition, since time is required in order to give concrete form to one's experiences, the strong desires of each artist to present the ideas and transformations they gained through the programme led to the fruition of this exhibition.

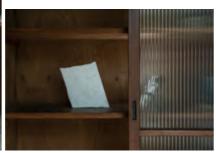
The origin of the exhibition title was explained earlier, but it's not limited only to artists whose careers are still at an early stage. I also belong to the same generation. I realized through these activities that the relations between individuals spread gently to form broader relationships through encounters between artists of the same generation, and that these encounters have great potential to develop further in the future. And needless to say, we were somehow able to give this project concrete form due to the professors, senior artists, and the existence of Youkobo's domestic and international network that has developed over 30 years. Y-AIR involves AIR, art universities and artists becoming a single body, mutually understanding the positions and roles of the other, and helping one another to realize greater potential by offering to share resources and experiences. I will continue to work with like-minded colleagues around the world so that cooperation between AIR and universities of art becomes common in the world, and Y-AIR becomes "a new normal" in the art world.

Finally, I would like to express my sincere appreciation to all those who have made such a great effort to hold this exhibition and forum.

Alice Jacobs

Labvrinth: Yavoi bell 2019

Untitled 2019

作品について

「アイミタガイ」には多数出展したものの、そこには連動するアイデアやモチーフがある。 例えば、いくつかの例は、迷路のパターンと手書きの抽象的な構成に見られる。 私はサンルームに展示することを知り、作品に自然光と影を取り入れたかった。 テーブルの上に平らに横たわっている作品は、窓や巻物のような他の形を思い起 こさせ、伝統的な日本の家の障子や窓と結びついた、軸となる作品であった。

LTYEプログラムを体験して

LTYEプログラムは、これまでの私の芸術実践において、最も支援的でやりがいの ある芸術体験であった。それは私にプロのフルタイムアーティストになるとはどうい うことか、現実的な洞察を与える、ほろ苦い学びであった。

一方で、滞在中の6週間、毎日多くの興味と好奇心を追求し、アーティストになる チャンスを得ることができたのは信じられないことだった。さらに、それが日本で 実行されたのだから! 私は自分の考えが、実践のために専念した時間の中でいか に大きく発展したかを目の当たりにし、未だに制作のための実験的なアプローチを 維持している。私は集中するための大きな空間と時間を与えられた際、いかに生産 的であったか、自分自身に驚いた。また、新しい文化を深く学び、経験できたことは 思いがけない贈り物であった。

一方、生活空間一体型のスタジオで、休みなく自身の芸術実践の中で生活することで、 私は実践の外に仕事を持つことの重要性を認識した。外部のインスピレーション、 ネットワーキング、及びその他のスキルを拡張する上で重要なだけでなく、基礎知識 を養い、俯瞰してみるためである。私にとってこの心のバランスは芸術実践と仕事 から得られる。

当時、私はロンドンで考古学者および材料加工業者として働いていたので、この機 会は、日本の遺物を追求し、日本の考古学者と繋がるための導きを与えてくれた。 もしこのLTYEプログラムに参加する機会がなかったら、日本の過去について豊富 な知識を持つこのような興味深い人に出会うことはなかっただろう。それ以来、 その知識は私の作品に取り込まれたと確信している。

1992年生まれ。ロンドン、イギリスを拠点に活動。2015年に、セントラル・セント・マーチンズ校美術専攻を卒業。 2016年に、老古学者の資格を取得し、2015-2018年の間、ロンドン老古学博物館で老古学者として研修。 版画や立体、インスタレーション、写真、考古学の研究に関わる素材やイメージの引用、彫刻と映像など、制作 において学際的な手法をとりいれている。彼女の作品は、素材やものの特質へと鑑賞者の認識を高め、各 作品の間で自発的に引き起こり得る関係性を起こそうとする。

Born in 1992. Lives and works in London, UK. Graduated from Central Saint Martins with a BA Hons in Fine Art in 2015. Qualified as a field archaeologist in 2016. Trained with and worked for the Museum of London Archaeology (MOLA) from 2015-2018. Jones' practice combines interdisciplinary methods of working such as printmaking, sculpture and installation, photography, appropriation of research material/images, engraving and filmmaking. In her work, she heightens the viewer's perception of materials and their qualities, attempting to stimulate spontaneous narratives that can arrive between works.

About the work

There were numerous but interlocking ideas and motifs at play in my works for Ai mi Tagai, some examples being labyrinth patterns and abstract formations of script. Knowing I would display in the Sun Room, I wanted to incorporate the natural light and shadow with the works. The artwork lying flat on the table, evoking other forms such as a window or a handscroll, was a centre piece which tied together with the many shōji doors and windows in the traditional Japanese house.

Feedback of the LTYE

The LTYE was the most supportive and challenging art experience of my art practice so far. It gave me a real insight into what it might be like to be a professional artist full-time, which was a bittersweet learning. On one hand, I couldn't believe my luck in getting the chance to be an artist pursuing my many interests and curiosities every day for 6 weeks on residency. Even more so, getting to carry this out in Japan! I saw how my ideas greatly developed in that dedicated time for my practice, vet still keeping an experimental approach to making works. I surprised myself how enormously productive I could be when given lots of space and time to focus. I also learnt and experienced so much about a new culture, which was an added bonus.

On the other hand, living inside of your art practice in a live-work studio space 24/7, I realised the importance of having a job outside of my practice. Not only is it vital for outside inspiration, networking and expanding other skills, but also for grounding and stepping back for perspective. For me the balance of mind comes from having both an art practice and a paid job.

At this time I was working as an archaeologist and materials processor in London, and so this provided me with a steer for exploring Japanese artefacts and finding archaeologists in Japan to connect with. If I had not had the opportunity to take part in the LTYE programme, I would have never met such interesting individuals with wealthy knowledge about Japan's past, which I believe has absorbed into my work since the residency.

作品について

当初は舞踏を研究し、それを参考に舞踏の動きを使えるように身体訓練をする 方法を考えるつもりだったが、このプロセスを通して、身振りを身体行動の社会的な 制約に関連付けた。主な例としては、銭湯と温泉を使って示されている。私は 制約と表出の相反するアイデアを調査するつもりだった。日本で舞踏ワークショップに 参加した後、自分の研究に対話の身振りを観察することが役に立つと気付いた。 この気付きによって、ジェスチャーとアクションを自身のパフォーマンスに変換する ことができた。

LTYEプログラムを体験して

LTYEでの経験から、日本文化に関わり発展させることができた。このプログラムが なければ、交流で知り合ったアーティストの繋がりと友情を築くことはできなかっ たであろう。この相互交換は文化に対する好奇心と、複数のコミュニティでの人々、 ネットワークや仕組みに対する必要性を浮き彫りにした。このような交流に参加で きたことは非常に貴重な経験であった。

About the work

Initially, I intended to research Butoh dancing and use this research to look into how I could train my body to use these dance movements. Thought this process I would then relate the gestures to the social restrictions of body behavior. The main example of this is shown though the use of Sentos and Onsens. I intended to survey the conflicting ideas of restraint and display. Whilst in Japan after I had taken part in Butoh workshops, I realised that my study adapted to look at gestures of communication. With this realisation, I was able to translate the gestures and actions into my performances.

Feedback of the LTYE

From my experience on LTYE I was able to develop and engage in Japanese culture which without the programme I would not have been able to make friendships with the artist network that the exchange provided. This interaction has highlighted my need for curiosity towards cultures and how people, networks, and laws work in multiple communities, it was a very valuable experience to engage in such an exchange.

47

1992年ロンドン生まれ。2017年にロイヤル・カレッジ・オブ・アートを卒業。ジェイコブスの作品では パフォーマンス、インスタレーションと映像を通して、身体的な行為によって客観性を与える。場所は細心に 吟味され、身体の活性化のきっかけとなる。自身体の寸法に合わせたサイトスペンフィックな彫刻を使い、 それらがパーフォーマンスにおいて、ジェイコブスの身体を運ばせる道具として機能し、身体があるストーリー とどう関係作れるか挑戦させる。羞恥心や罪悪感、それらが生じる心理的抵抗を探求するなど、ジェイコプス の作品における手法と音図が様々である。

Born in 1992 in London, UK. Graduated from Royal College of Art in 2017. Through performance, installation and film, Jacobs' work applies bodily objectivity in action. In the work, spaces are meticulously considered so that they become the trigger for the body's activation. The work uses site-specific sculptures that are proportionate to Jacobs' body; the sculptures host the performances by initiating them into tools of transportation, challenging how the body can play with a narrative. The method and intentions behind Jacobs' work are invariant, exploring notions of shame, guilt, and the psychological resistances these engender.

Dan Isomura

Exhibition venue: Denchu Hirakushi House and Atelier Participated year on the LTYF: 2017

HOME PARTY#4 (reconstructed for Tokonoma in Hirakushidenchu's house) 2019

作品について

このプロジェクトは、ネパール移民と東京の若者のコラボレーションから始まった。 ティハールは、ネパールで行われる固有の伝統的な祭りで、閻魔大王の遣いである とされている犬やカラスを崇め奉る。ネパール移民の参加者は東京に住み始めて から1度もこの式典を日本で行なったことはなかった。その理由は、日本での生活 困難、貧困、社会からの孤立に直接関係していた。アーティストである磯村、 ネパール移民、日本の若者たちは、これまで開催できなかったパーティーを実行した。

LTYEプログラムを体験して

ロンドンのレジデンスでは、あらゆる側面で日本との違いに圧倒され続けた。日本 ではマイノリティであり関心を集めることも少ない "移民"という存在がロンドンに おいてはその存在を感じない瞬間はなかった。人種や民族の多様化が最も進んだ 都市の一つであることを実際に体感しながら意識して生活することはとても興味 深い体験であった。遊工房での講評会を通して、濃密なプログラム全体の制作と思 考の振り返りができた。これからの作家人生においても大いなる影響を与え、問題 提起をしてくれるだろう。[文·2017年]

About the work

This project originated from the collaboration between Napalese party which had never been able to take place before.

Feedback of the LTYE

When my residence in London began. I was constantly overwhelmed by the differences between Japan and the UK in many different aspects. While in Japan immigrants are a minority and attract little attention, in London there wasn't a moment that I found such a situation. It was fascinating to be in a city that has seen one of the most advanced diversifications of race and ethnicity, experiencing daily life

1992年 東京生まれ、東京在住。2016年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。2017年ゲンロン カオス*ラウンジ 新芸術校第2期卒業(卒業時 令賞受賞)。 主にアジアの歴史や宗教美術、フォークアートに 関するリサーチを基にしたトランスナショナルな視点から現代社会を見つめ、インスタレーションや絵画など の制作を行う。近年の活動には国内外での展示の他、台湾の關渡美術館やタイのワット・パイローンウア寺院 での滞在制作、クラブパーティーでのコラボレーションなどフィールドを横断して活躍の幅を広げている。

Born in Tokyo, 1992. Lives and works in Tokyo. Dan Isomura obtained his Bachelors of Fine Arts in Oil Painting from Tokyo University of the Arts in 2016 and also received honours from Genron Chaos Lounge New Art School in 2017. He creates artworks by various kinds of media such as video, installation, sculptures, paintings, and so on, through his transnational aspect based on the research about the modern history, the religious art, and the folk art mainly in Asian countries.

immigrants and Japanese youths in Tokyo. Tihar is a unique traditional festival held in Nepal in order to worship dogs and crows, who are believed to be messengers of King of Hell. Despite the important number of Napalese immigrants and the number of years the participants have lived in Tokyo, this ceremony had never been performed in Japan. The reasons were directly connected with their difficulties in Japan, the poverty and their isolation from the rest of society. The artist, Nepalese immigrants, and Japanese youth made a

there while keenly aware of this fact. [Text: 2017]

彫刻とフィルムを使って、私は各々の媒体や物を擬人化する。映像と物はしばしば 共に結びつき、共同従属し、他のものなしでは意味をなさない。

《tomato beds》は、24個のトマトの空トレイをシンクで型取りした物である。 最終的 には、街中にあるトマトのサイズの穴に各トマトが入れられる映像作品である。私の 映像は、ビデオブログやインターネット現象の美学を携えており、身体的でデジタルの 意味において、反復行為の制限や解決に関心を持っている。

《Omuro loop》は、容器である。 大室山のクレーターの道をたどるように、断続的な 粘土のコイルで形作られる。2つの器は頂点で完全に合致し、環状は閉じられるが、 映像がそれらを分かち、無限の道を辿る。

LTYEプログラムを体験して

作品について

LTYEプログラムに参加する前は、イギリスの外にはまったく出たことがなかった。 東京のアートシーンや文化を体験する機会は、私の活動が始まった時から渦中に居た ロンドンのアートバブルの外に連れ出してくれた。異なる文化的文脈で作品がどのよ うに機能するかを見ると、制作方法が永久に変化する。すべてのトレンドやでたら めを取り除き、伝えようとしているものをより生の状態に戻す。「アイミタガイ」の展示 に参加することで、東京や遊工房のコミュニティだけでなく、ASPスタジオプログラム を通じても、私が作ったすべてのつながりを再確認し強固にした。私は、より多くの アーティストと私をつなぎ続けるコミュニティの一員であるように感じている。これを アートの世界で見つけるのは本当に難しいことだと思う。私は、この交換プログラムで それぞれの参加者の様々な経験について聴き多くのことを学んだ。どのようにして、 なぜ作品を生み出すのか、どのように滞在期間を使うのかで、大きな違いが現れる ことに気づくようになった。人々が時間と空間をどのようにして異なる方法で使用 しているか、そして体験者の其々が、魅力的に、恐ろしく、または挑戦的に感じたのを 知るのは素晴らしいことだ。それは、実践を異なる視点から見せ、それが参加者に、 どのように作品に影響を与えずにいられるだろうか。私たちの経験やフィードバックに よリプログラムが進化しているのを見ること、そしてそれが将来の参加者にいかに 役立っているかを知るのは、やりがいのあることであった。

1992年 ダラム(イギリス)生まれ。 ロンドンとコーンウオールを行き来しながら活動。 2015年ににセントラル・セント・ マーチンズ校美術直攻を卒業1...現在スレード美術学校の修士課程(メディア直攻)に在学中(2020年卒業)。 彫刻と映像を用いて、作品においてそれらの媒体が互いに擬人化し、組み合っているように見える。 心理的な 内容を内包する風景や物を通じて、それぞれの物質的およびデジタル的なアイデンティティが伝わる。ターンプルは 物や人々、風景、そしてすぐには把握できないものに対して、鑑賞者に共感を呼び起こそうとしている。

Born in Co. Durham (UK) in 1992. Lives and works between London and Cornwall. She has a BA (Hons) in Fine Art from Central Saint Martins, 2015, and is currently studying on the MFA Fine Art Media Course at The Slade School of Fine Art, graduating in 2020. Working with sculpture and film, the two mediums seem to grapple, anthropomorphically with each other. Their physical and digital identities are channeled through use of the landscape and objects laden with psychological content. Eleanor attempts to evoke empathy in the viewer, towards objects people and landscapes, and towards the things that aren't immediately graspable.

Using sculpture and film, I treat each medium and object anthropomorphically. The film and object are often tied together, codependently and one doesn't make sense without the other.

tomato beds, is an empty tray of twenty-four tomatoes, cast into a sink. Completing it is the film of each tomato being placed into tomato-sized holes around the city

My films have a vlogging or Internet phenomenon aesthetic – I'm interested in limiting or resolving repetitive behaviours, both physical and digital. Omuro loop is a vessel, fabricated out of continuous clay coils to trace Mt. Omuro's crater path. The second vessel fits perfectly on top, closing the loop, but the film separates them, and infinitely traces the path.

Feedback of the LTYE

I hadn't been outside of the UK very much at all before I took part in the LTYE programme. Having the chance to experience the Tokyo art scene and culture, took me outside of the London art bubble I'd been a part of since my practice began. Seeing how your work operates in a different cultural context definitely makes a permanent change in the way you make. It takes away all the trends and the bullshit and gives you back a more raw version of what it is your trying to communicate. Being part of the Ai mi Tagai exhibition really reaffirmed and solidified all the connections I'd made, not only from being in Tokyo and the Youkobo community, but also through the ASP studio programme. I really feel like I'm part of a community that keeps connecting me with more artists — I think this is a really hard thing to find in the art world. I learn so much from hearing about the varied experiences each person had had on the same exchange programme. I started to notice the massive difference in how and why work might be generated, and how differently people use a residency period. It's amazing hearing how differently people used the time and the space and hearing the things that other people found fascinating or scary or challenging. It makes you look at your practice from a different perspective and how can that not have an impact on how you make work?

Its was rewarding to see how the programme has evolved through our experiences and feedback and to know how this is benefiting future participants.

Wataru Ozu

Roof and fence 2019

作品について

《屋根・庇》、《リヤランプ》とも油彩絵画作品。 2019年制作。

身の回りにあるありふれた物がモチーフ。

絵に描くことで屋根も庇も尾灯もその意味役割を解かれると同時に「私」の世界への使役、所有、見方の再構築を迫ることを目論む。

OV

1956年東京生まれ、東京在住。2015年以来、本プログラムのアド・イザーを務める。1982年、東京藝術大学 大学院美術研究科修士課程修了。1984-85年にスペイン、1990-94年にドイツに滞在。また、2008年に は文化庁新進芸術家在外研修てアルゼンチンに滞在。1999年より東京藝術大学、東京造形大学、女子美術 大学、美学校などで指導、2009年から東京藝術大学美術学部で准教授、2014年より教授を務める。 絵画を中心にバフォーマンスなど様々な表現形式で作品を制作。ミゾマ・アートギャラリーを中心に国内外 で個展、グルーブ展など多数開催している。

Born in 1956 in Tokyo, where he is currently based. Since 2015, has worked as advisor for the London/Tokyo Y-AIR Exchange Programme. Graduated with an MA from Tokyo University of the Arts (TUA) in 1982. Stayed in Spain from 1984 to 1985, and in Germany and Argentina in 2008 after receiving a grant from the Agency for Cultural Affairs, Japain Since 1993, he has taught at TUA, Tokyo Zokei University, Joshibi University of Art & Design and Bigakko. He is currently professor at TUA. He has also held numerous solo and group exhibitions in Japan and internationally, mainly in association with Mizuma Art Gallery.

About the work

Roof and fence, rear light

Both are oil paintings.

Produced in 2019.

The motifs represent common things found around us.

By creating pictures of them, the meanings and roles of the roof, fence, and taillight are solved, and at the same time, urges us to reconstruct the role, ownership and view of the personal world.

untitled 2019

un title#1, 2, 3, 4 2019

作品について

私は油彩画を主に制作しているが、並行してアナログカメラで写真を撮影している。フィルム写真はプリントをするまでに物理的なプロセスが多くあり、撮影した画像を見るには時間が必要となる。私はそのデメリットとされているフィルム写真の構造を意図的に利用して、撮影してから頭の中で膨み続けるイメージと実際に現像された画像を見たときに生じるズレを制作の起因の1つとしている。今回の作品は、露出過多や露出不足、ボケやブレなど写真作品では失敗とされる場合がある表情に注目をした写真作品を発表する。

LTYEプログラムを体験して

正直に言えば、私もこのプログラムも初めてづくしの五里霧中で、手探りで行なっていた。ASPのスタジオでドローイングをしていた当時の私には、明確な結果と手応えを感じるにいたらなかったが、あのY-AIRの非日常の内で制作をした体験が自分に影響を残していたと、過去になった今、感じるようになった。

About the work

I mainly produce oil paintings, but I also take pictures using an analog camera. There are many physical processes involved in the development of film photography, and time is required before being able to see the images taken. I intentionally use the structure of film photography that is considered to be a disadvantage, and the gap that occurs between the actual developed image and the one that continues to expand in my imagination after the photo was taken is one of the sources of inspiration in my work. For this exhibition, I will present photographic works incorporating overexposure, underexposure, blur effects, camera shake and such elements that might be considered as errors.

Feedback of the LTYE

In honesty, I joined this kind of programme for the first time and, bewildered by the experience, took a trial-and-error approach to my time in London. At the time, I felt that I hadn't achieved a clear result at the end of my stay. But as I now look back on my time in London, I have come to feel that the experience of creating in an unfamiliar environment has left a strong impression on me, and has led to a deeper understanding of the relationship between myself and the action of drawing and painting, which defines my current practice.

OV

51

1991年 東京生まれ、東京藝術大学油画科にて学ぶ、同大学院で、O JUN教授の研究室に入学、大学発生時に、 1年間休学をして米国、欧州、中東、アジアを主に外遊する(独立行政法人日本学生支援機構海外留学支援 制度 使用)。同大学院を2016年度に卒業、「ドローイング + 自分 + 油彩」の関係を軸に油彩を制作、発表。 現在、茨城にある共同スタジオ「studio 航大」で制作。

Born in Tokyo in 1991. BA in Oil Painting, Tokyo University of the Arts. Studied under Professor OJUN at the same university to complete an MA in Oil Painting in 2016. During his master's studies, he took a year out to travel to the US, Europe, the Middle East and Asia as a recipient of the Overseas Studies Support Scholarship for Japanese Students granted by JASSO. His creative methods are pivoted on the relations between drawing, self and paint. Currently, he is based at Studio Kodai, a shared studio in Ibaraki prefecture.

Paper relief 16-1-4. The Star Drill 2019

作品について

平櫛田中は制作において、塑造原型を星取り法という技術によって木に転写する 方法を採っていた。星取り法のアイデアは3Dモデルに酷似している。しかしなが らそれは現実の素材を扱うため、個体差という揺らぎを持つ。私はこのアイデアを 積極的に捉え、消去できない個体差と帰納される原型の間にあるはずの多声的な 形を探している。

LTYEプログラムを体験して

ヘンリー・ムーア(1898-1986)の作品に、1940年代から50年代に作られた 《ファミリー・グループ》というシリーズがある。プログラムでロンドンに滞在した 2018年に、テート・ブリテンでこのうちのひとつを見たのだが、先日、日本でもかなり 近い形のものを見る機会を得た。

おそらく戦争の経験と彫刻における人体の抽象化の歴史は並行している。例えば ヴィルヘルム・レームブルック(1881-1919)などを引いてみれば、互いの共通点を見 出すことができるかもしれない。そこで人間は、うなだれ、跪き、ときにその形さえ も失う。人体はいとも容易くその姿を壊され、統制する根拠を自らの存在に求める ことすらも困難になる。しかしながらなお、人体が彫刻として現れることは可能 だろうか。彼らの彫刻からは、そのような問いがありありと伝わってくる。

日本で見た《ファミリー・グループ》は、ロンドンのそれとは異なった印象を受けた。 私たちはその理由について思索し、その差異が生まれた歴史を想像し、自ら再び 経験することによって理解しなければならない。そしてそのことを、私たちは決して 諦めてはならない。

1982年 神奈川県生まれ。東京と茨城を拠点として活動している。2008年 東京藝術大学大学院美術 研究科先端芸術表現専攻 修了。主な展示に、「虚構のはずれ」關渡美術館(台湾・台北/2019)、「交叉域」蘇州 金鶏湖美術館(中国・蘇州/2019)、「Cloud Study」ロンドン芸術大学 CSM 校(イギリス・ロンドン/2019)、 「Landscapes」遊工房アートスペース(東京/2019)、「いくつかの現れ」リスト・デベロップメント株式会社 (東京/2017)などがある。

Born in 1982 in Kanagawa, Japan. Lives and works in Tokyo and Ibaraki. Completed an M.F.A. in Inter-Media Art, Tokyo University of the Arts in 2008. Major exhibitions include On the Verge of Fiction, Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei National University of the Arts (Taipei, Taiwan, 2019): Cross Domain, Suzhou Jinii Lake Art Museum (Suzhou, China, 2019): Cloud Study, CSM, University of the Arts London (London, UK, 2018); Landscapes, Youkobo Art Space (Tokyo, 2018); Some appearances, List Development Co., Ltd., (Tokyo, 2017).

About the work

In regard to the work made for the exhibition at Denchu Hirakushi, I adopted the use of a method called "The Star Drill" to transcribe the shape of a prototype made in clay onto a piece of wood. The concept of pointing is quite similar to that of 3D modeling. However, since it deals with physical materials, fluctuations occur between individual reproductions. I have actively adopted this method in order to find polyphonic shapes that should exist between the induced prototype and the differences among its reproductions, which cannot be erased.

Feedback of the LTYF

Within the oeuvre of Henry Moore (1898-1986), there is a series called Family Group made between the 1940's and 1950's. When I stayed in London as a participant in the LTYE Programme in 2018. I was able to see one of this series at Tate Britain, but just the other day I also had the opportunity to see another work in Japan that is guite similar.

Probably, the experience of war and the history of human abstraction in sculpture are parallel. For example, if we quote Wilhelm Lehmbruck (1881-1919), we might be able to find commonalities between them. In imagined places, humans are drooping, kneel down, and sometimes even lose their shape. The figure of the human body is easily destroyed, and it is difficult even to find the grounds for its control based on one's own existence. Nevertheless, is it possible for the human body to emerge as a sculpture? Such questions are clearly conveyed in the sculptures of these artists.

I had the impression that Family Group I saw in Japan was different to the one I had seen in London. We have to ponder the reasons for this, while imagining the history that caused these differences and understanding by re-experiencing history in our own way. And we must never abandon this endeavor

Intimate Terms with the Prairie 2019

作品について

デニムサンプルの高解像度プリントが、安価なプラスチック板に覆われている。店頭 や店舗ディスプレイで見つけた画像を媒体とする2つのパネルは、画像の操作が、 大都市の超大量消費をさらに明らかにする試みである。

LTYEプログラムを体験して

LTYEプログラムでの経験から数か月しか経っていないが、それが私の実践、及び 潜在的に私の生き方に与えた衝撃と影響について実感しつつある。私の最初の 認識で遊工房は、プログラムが始まる1年前に卒業したので、遊工房での活動は、 自身の中でまだ確立されていなかった自律したアーティストとなる場であった。 自分のペースで、自分の時間に、素晴らしいスタジオで継続的に活動する機会が与え られ、多くのアーティストを紹介してもらい、制作、空間、会話に対する敬意の物語 を築き上げた。これをロンドンに持ち帰り、現在も制作と研究に取り組んでいる。 東京での時間を最大限に活用したかったので、より正確な課題を持ち、そこにいる 人々と一緒にプロジェクトに取り組んだ。しかし、東京はもちろん、アジアでは初めて だったので、遊工房から提供された施設をどのように活用したかについての後悔 はない。ロンドンに戻ってから、私の仕事は間違いなく自身を見つめ、日々の構造が はるかにスタジオ志向に変わったことに気付いた。これは遊工房で教わった素晴 らしい習慣だ。もちろん遊工房は今の私の制作方法に変化を与え、この経験に とても感謝している。

1994年 スコットランド生まれ。2018年にセントラル・セント・マーチンズ校美術専攻を卒業。 ロンドンを拠点 に活動するアーティストであり、キュレーターである。彼は視覚的な構文を構築し、提示するため、ディスプ 再配置するように取り上げ、そして彼自身の視覚言語の中で再構築される素材として、個人的な出会いやよ

display and apparatus to build and present visual syntax. Often isolating moments from conversation and systems of communication; phrases, images and diagrams become repositioned and re-evaluated within constructed frameworks, attempting to give a different voice for material with 'real-world' provenance. His work looks at repositioning histories as counter-weights to nostalgia, drawing from moments of personal encounter and broader events as material to become reframed within his own visual language.

About the work

High resolution prints of denim samples are obscured by a sheet of affordable, home-use plastic. Mediating the imagery found in shop fronts and store displays, these two panels were an attempt to further understand how images operate in the hyper-consumerism of metropolitan areas.

Feedback of the LTYE

Even though its only been a few months since my experience on the LTYE programme, I can already begin to understand the impact and implications it has had on my practice, and potentially my way of living too. My first realisation is that, since having only graduated 1 year before the programme started, Youkobo became a place that licensed a legitimacy in myself as an artist that had not been previously established. Being gifted the ability to work continuously at my own pace and on my own time, in a gorgeous studio, while being introduced to many other artists has built up a narrative of respect for work, space and conversation. I have taken this back to London and it continues in my work and research now. Had I wished to fully utilise my time in Tokyo, I would have come with a more strict agenda, and attempted to work with people there on a contained project - however as it was my first time in Asia, let alone Tokyo, I have no regrets about how I utilised the facilities provided to me by Youkobo. I have noticed since returning to London, that my work definitely has a more considered attention given by me - and that my daily structure has changed to being far more studio oriented. This is a great practice to have been instilled while at Youkobo. Youkobo has of course changed the way I now work, and I a very thankful to have had the experience.

レイや装置を使って制作する。彼は会話やコミュニケーション・システムから瞬間を隔離することがよくある。 例えば、フレー ズ、イメージ、ダイアグラルは、様築された枠組みの中で、再配置、再評価され、「損害世界」の起 源を持つ素材に対して異なる声を発することを試みる。彼の作品は、歴史をカウンターウエイトとして郷愁に リ広い出来事の瞬間を描いている。 Born in 1994 in Scotland. London-based artist and curator working with modes of

The Garden in Late Autumn, and Early Summer 2019

作品について

映像の中心は、1970年代初頭に 南ロンドンの住宅の庭に建てられた測地線ドーム である。そのドームは、ユートピア的思考の中心人物であるバックミンスター・フラーに よって1968年にサンフランシスコで出版された「The Dome Cookbook」の指示に 基づき建てられた。このフィルムは、晩秋の老朽化したドームの画像と翌年の初夏に 撮影されたシーケンスを織り交ぜている。 今回は所有者と一緒に、1970年代から そのままのインテリアに座り、「The Dome Cookbook」のコピーの助けをかりて、 ドームを作った理由と方法について話を伺った。

グラハム・エラードは、セントラル・セント・マーチンズ校美術学科の常勤教師であり、本プログラムのアドバイザーも 務める。ロンドンを拠点に活動している。1993年からスティーブン・ジョンストンとコラボレーションして以来、 作品は多くの博物館やギャラリーで国際的に展示されている。主な展覧会はセンター・ジョルジュ・ボンビドゥ (パリ)、テイト・リバブール(英国)、イコンギャラリー(英国)、MOCA(オーストラリア)、シカゴ建築財団(アメリカ)、 ロッテルダム国際映画祭(オランダ)、ビクトリア・アンド・アルベート美術館(英国)、愛知トリエンナーレ(名古屋、 日本)などがある。

Graham Ellard is a Professor of Fine Art at Central Saint Martins College of Art and Design, and is an advisor for the London/Tokyo Y-AIR Exchange me. Based in London, he have collaborated with Stephen Johnstone since 1993. Their work has been exhibited internationally in museums and galleries including; Centre Georges Pompidou, Paris; Tate Liverpool; Ikon Gallery, Birmingham; MOCA, Sydney; Chicago Architecture Foundation; Rotterdam International Film Festival; the Victoria and Albert Museum, London; Aichi Triennale, Nagoya, Japan.

About the work

The film centres on a geodesic dome built in the early 1970s in a residential garden in south London. The dome was built from instructions published in 'The Dome Cookbook' published in San Francisco in 1968 out of the utopian thinking that the dome's designer, Buckminster Fuller, was so central to. The film interweaves images of the ageing dome in late autumn weather with sequences shot in early summer the following year, this time along with the owner, sitting in a perfectly unchanged 1970s interior as she talks about why and how the dome was made, with the help of her copy of 'The Dome Cook Book'.

作品について

出展した絵は、ちょうどLTYEのロンドン帰国以降、様々なアプローチを模索しな がら一貫して取り組んでいるものの新作(当時)である。描く対象は、超高密度な、 発泡体のような3DCGオブジェクトである。このモデリングオブジェクトは、ぐちゃ ぐちゃに作成された、演算上の表面でしかないので、どれだけ克明に描出しても、 「何か」に近づくことはない。また一部のキャンバスはディスプレイアームによって 固定・保持され、展示された。

LTYEプログラムを体験して

このレジデンスプログラムは、日本側の自分の立場からすると、西洋の制作や教育の 環境に作家として、短期間でも一度まず身を置いてみたいという、漠然とした欲求を 叶える絶好の機会であった。当時私は学部を卒業するにあたって大学院を受験し なかったこともあり、幸いアトリエは確保できていたが不安定な生活を送っていた。 そんな中で、短期ながらロンドンのアトリエや行く先々で同世代の作家、現地の方々 と交流できたことは、ともすると視野が萎みがちな時期において良い経験となった。 自分のような、制作内容がいわゆるレジデンス向きでは全くない作家をこの企画に 選んでいただけたのは正直なところ意外だったが、同時にそういった可能性もあり 得るのがLTYEの面白いところであるとも思う。というのは、遊工房という場所が、 いかにもAIRとして活発な、そのプロセスと結果が明快なものを作家に期待すると いうよりは、社会や芸術と呼ばれ得る行為に対して、どことなくもっとモヤモヤとした、 未分化で複雑な欲求を持っているように、勝手な勘違いかもしれないが感じるから である。分かりやすい成果のためではなく、右往左往しながらでも何か鋭くて面白い ことがしたいと思っている自分にとっても、この企画はどこかフィットしたように思う。 LTYEから遊工房のスタッフの方々、ロンドンの同世代の作家たちと交流を持つよう になったのは、自分のまだ浅い作家活動の中でも大きなきっかけになったように思う。 粛々と制作を続けながら、今後も面白い出会いがあることを期待している。

1988年 愛知県生まれ、東京をベースに活動。 2013年東京藝術大学油画専攻卒業。 3DCG ソフトウェア で立方体(正六面体)のポリゴンメッシュを超細分化、高密度に錯綜した構造体を作成し、その光景を描く。 遊工房アートスペースにおいては、グループ展(『ヴ・・・ン』 2016、『optical camouflage』 2017)のキュレー ションを行い、また同スペース個展($\lceil \sim
lap{1}{2018}$)で Murderous Ink(映像批評・映像史研究)、湯川静(音楽家) によるライブ上映『Siren of/from Hell』を開催するなど、領域横断的な芸術・知の磁場発生を試みる。

Born in Aichi prefecture in 1988. Graduated from Department of Oil Painting, Tokyo University of the Arts in 2013, Goii creates intricate structures by twisting, denting, expanding and contracting cubic objects using 3D modeling software. He fills his canvases with fluctuations in virtual structures. He has curated and shown work in group exhibitions such as optical camouflage(2017) and buzz......(2016) at Youkobo Art Space. Solo exhibitions include "~" (also at Youkobo Art Space, 2018) under the name Murderous Ink, a project developed with Yu Kawa Shizuka to critique visual media and research visual media history. also at Youkobo Art Space.

About the work

The picture exhibited was a new work (at the time) that was the result of exploring various approaches to ongoing themes after returning to Japan following my participation in the LTYE Programme in London. The object depicted is an ultra-dense, 3DCG object like foam. This modeled object is just a computationally created surface, so no matter how you depict it, you never get close to anything. Some canvases were fixed and exhibited through the use of display arms.

Feedback of the LTYE

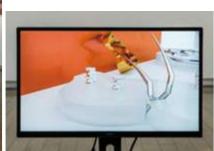
From my standpoint as a Japanese participant, this residence programme was a great opportunity to fulfill a vague desire to become an artist in a Western environment of production and education, even if only for a short period. At the time, I hadn't gone on to graduate school after graduating from university. Fortunately, I was able to secure an atelier, but I had an unstable life. Under such circumstances, being able to interact with artists of the same generation and local people in the London studio and at other locations in a short period of time was a good experience for me when, at times, my field of vision was apt to contract.

To be honest, it was surprising that I had been selected as an artist whose production was unsuitable for so-called residencies, but I think that such a possibility is also an interesting part of LTYE. It may just be my misunderstanding, but since the Youkobo facility is really active as an AIR, rather than expecting the artist to have a clear process and result, what is sought is somewhat more ambiguous and complex with respect to the conventional definitions of society and art. I felt that this Programme somewhere fitted with my own desire to produce something incisive and interesting through trial and error, the forms of which escape easy definition.

I feel the opportunity to interact with the Youkobo staff and the same generation of artists in London through my participation in LTYE provided important impetus for me at a time when I had little experience as an artist. While continuing my creative activities, I hope there will be further interesting encounters in the future.

Sean Lavelle

First attempt reconcile 2019

作品について

《First attempt to reconcile》は、ケーブルを天井から引き、床置きしたPC モニターで再生されたアニメーションである。鑑賞者は、様々なオブジェクトの中や 周りを縫うように構造の周りを進む。空間の中のオブジェクトは、私がこれまで制 作した作品を展開した彫刻である。これらのオブジェクトのいくつかは保管されて いるように見えるが、あるものは忘れられている。この架空の空間の中では、オ ブジェクトに埃がかぶることも劣化することもなく、永遠に本来の姿のままである。 アニメーションは、展示中ずっとループ再生され、アニメーションの最初と最後は 一致しない。

LTYEプログラムを体験して

私は、初めて遊工房に滞在した際の自身の考えや経験を文書化するため、当時開設 したブログを保持している。そのブログは、写真のジャーナリスト的性質を向上させ るのに役立ち、作品へのオブジェクトの選択や調整のアプローチに影響を与えた。 環境を提供する全てのオブジェクトや形態、建築は、それらを使用する人々の論理と 論理的根拠を語り、我々のオブジェクトはそれを使用する人々の固有の言語である。 旅は、このオブジェクトを基盤とした言語の理解を深め、私の実践に直接的影響を もたらした。遊工房の滞在は、極めて充実した経験であった。これまでアジアに 行ったことがなかったので、日本で過ごした時間は、形態、建築、道具、素材、食事、 交通に対する新しい出会いとアプローチに溢れていた。

遊工房に滞在中、私は展示に向けて活動し、比較的短期間で作品を発展、発表する という経験は、私に新しいアイディアを作品に取り入れる際、自身の直感をより信じる、 ということを教えた。

About the work

First attempt to reconcile is an animation which was played on a pc monitor installed on the floor, with supporting cables draped from the ceiling. The viewer moves around a structure weaving through and around various objects. The objects in this space are sculptures which have developed a legacy in my previous works. Some of these objects appear to be in a state of storage while others could be installed but forgotten about. In this fictitious space the objects don't gather dust or deteriorate they remain forever pristine. The animation is played on loop throughout the show, the beginning and end of the animation are not synchronized.

Feedback of the LTYE

I kept a blog for the first time during my stay at Youkobo to document my thoughts and experiences during my stay. The blog helped me refine the journalistic nature of my photography, which in turn has influenced my approach to selecting and adapting objects into my work.

All the objects, forms and architecture which furnish our environments speak of the logics and rationale of those who use them, our objects are a language specific to the people who use them. Traveling has a direct influence on my practice as it broadens my understanding of this object based language. My stay at Youkobo was a particularly rich experience; having never travelled to Asia previously, my time in japan was filled with first time encounters of new approaches to form, architecture, furniture, tools, materials, food & transportation.

During my stay at Youkobo I worked towards an exhibition. This relatively short period of time to develop and show work taught me to trust my intuition more when incorporating new ideas into my work.

1991年生まれ。ロンドンを拠点に活動。2013年にセントラル・セント・マーチンズ校美術専攻を卒業。2013年 から2016年まで、Acme Studios、Double AgentsとCSM校主催のアソシエイト・スタジオ・プログラムに 参加。2013年、Lepsien Art Foundation(デュッセルドルフ、ドイツ)の国際奨学プログラムに参加。主な展 覧会は、「WAR PIGS」G3 (イギリス、ロンドン/2017)、「Project #17」 The Brick Cube (イギリス、ロンドン/ 2017)と「A Retreat in Time」Big Screen Southend / Focal Point Gallery (イギリス,サウスエンド=オン= シー/2017)。

Born in 1991. Lives and works in London, UK. Graduated with a BA in Fine Art from Central Saint Martins in 2013. From 2013 to 2016, he participated in the Associate Studio Programme organized by Acme Studios, Double Agents and Central Saint Martins. Participated in the International Grant Programme by the Lepsien Art Foundation (Düsseldorf, Germany) in 2013. Exhibitions include WAR PIGS, G3. (London, 2017), Project #17. The Brick Cube (London, 2017) and A Retreat in Time, Big Screen Southend/Focal Point Gallery (Southend-on-Sea, 2017).

ジョンバティストゥ・ラガデキ

Jean-Baptiste Lagedec

Untitled 2019

作品について

直径8-70cmの大きさが異なる大・中・小のブラシ。これらはフォトショップのブラシ ツールから直接着想を得て、木材、ロープ、及びスポンジから作られている。硬く しっかり研磨された画面を持ち合成ツールとして機能する。マティスの色量/ 品質比の原理を適用すると、多様な直径による色の面積や形が一度に表出し決まる。

LTYEプログラムを体験して

海外での活動は貴重な経験である。私の制作アプローチを再考させ、自身と周辺 との関係を自問自答することを余儀なくされた。限られた時間の中で制作のため に海外に移動すると、そこではフィルターにかけ、スタジオは再構築される必要が ある。LTYE2017への参加は、私の最近の作品により本質的で直接的な異なる 方法で取りかかるようにした。自分の作品について自身がどのように対話して いくかを特別に気に掛けるのとは対照的に、文化の異なる鑑賞者にさらされる ことで、対話性のない作品に近づいた。LYTEの経験を通じて、芸術が集合体で あることの重要性と、人々の鎖をつなぐ能力に気づいた。

About the work

A set of brushes, ranging in diameter gradually from 8 to 70cm. Made out of wood, rope, and foam. They take direct inspiration from the Photoshop Brush tool. Coupled with a rigid and finely sanded surface, they function as compositional tools. Applying Matisse's principle of color quantity/quality ratio, their diversity in diameter determines all at once form and color surface area.

Feedback of the LTYE

My experience on the LTYE Programme has brought a very intense questioning of my artistic practice, and I think it takes an artist to work away from home within a drastically different environment to initiate such questions. I celebrate that such exchanges are made possible internationally by people of good will, as they are brutal, raw and necessary stages in the life of young artists like myself. As for the human experience, I am glad I have been able to come across such wonderful people.

1992年パリ生まれ。2016年にセントラル・セント・マーチンズ校美術専攻を卒業。デジタル作成されたイメージ の、あるコードに対して有形的な手法に呼応しながら、スクリーンに代わるものを探している。新しい文化 遺産とも言えるデジタル制作を、時代を超越したペインティング史の中で実証的に更新する試みである。 ラガデキは、ペインティングの中での主体と客体が一体であると考えている:タブロー(tableaux)は作られた 過程を隠し、表面の形式的観察を観覧者に誘う。絵画的表現の出現に関する物質的状態を概観することに よって、絵画的研究の幅を広げようとしている。

Born in Paris in 1992, Jean-Baptiste Lagadec is a french painter who graduated from Central Saint Martin's School of Art in 2016. Coming from a digital practice, Jean-Baptiste playfully seeks alternatives to the screen, responding to certain codes of the digital conception of images, with tangible means, in an effort towards an empirical actualization of this new cultural in heritage within the timeless history of painting. He believes the subject and the object of the painting practice are one; tableaux tell or hide the history of their making, inviting the viewer to a formal investigation of their surface. Jean-Baptiste seeks to widen the scope of his pictorial research by surveying the materialistic conditions of emergence of the pictorial gesture.

in line 2019

作品について

既存の作品を展示するよりも、私は「アイミタガイ」を遊工房のスタジオで制作していたアイディアを別の空間と文脈に持ち込む1つの機会として使うことを決めた。 それらの意味と相互関係において新鮮な視点を得るため、手書きとデジタルのスケッチやオブジェクト、素材を配置した。とりわけ、男性と女性、子供と大人の相関関係における声や調子の文化的な違いに関心を持った。

LTYEプログラムを体験して

LTYEプログラムへの参加は、私の芸術的および自身の成長の観点から貴重な経験であった。馴染みのない文化や文脈に自身や作品を置くことは挑戦だったが、同時に解放もされた。私はより自由に創造的に考え、行動し、反応することができ、鑑賞者に完全に理解されるようにと、プレッシャーを感じることもあまりなかった。この新しい環境に適応するうえで、仕事のやり方や人としての働き方のパターンを認識した。何より、私は不変的なものに気づくようになった。それは、ロンドンでの私の制作プロセスに既に取り入れられている非常に貴重な教訓であった。

私は具体的な研究計画と共にLTYEに応募したため、東京に到着すると直ちに作業に入ることができた。次第に興味を持つようになって最終的に方針を変え、他のテーマに集中した時でさえ、私に方向と推進力の勢いを与えた。これは非常に構造化された作業法であり、新しい研究や作品の方向に着手する際、将来役立つことに間違い無いだろう。時間管理の上でも助けとなり、6週間の中で2つの展覧会(「アイミタガイ」と遊工房での「Utting Orners」)のための制作に集中させた。結論として、東京で私が作った多くの個人的なおよびプロフェッショナルな接点は、計り知れないほど貴重であり、ここロンドンで既にそれらのいくつかと繋がった。

O

1992年、スイス生まれ。2017年にセントラル・セント・マーチンズ校美術専攻を卒業後、UdK BerlinとKABK Den Haagで学び、2019年秋よりRoyal Academy Schoolsにて進学予定。自己表象とパフォーマンスにおける(女性の)身体の使用の対立をテーマにしたライブ・ジォーマンス、映像・音楽を制作している。現在今後の展覧会:「Flashing and Flashing!」、MAXXI Museum(ローマ、イタリア)、「Eurofemmes」、ラトビア国立美術館(リガ、ラトビア)、「Art Night! (ロンドン、イギリス)。最近の個展・二人・ヴォーマンス:「QUAGGAJ、Neustadtstrasse、ルツェルン(スイス)等がある。

Born in 1992 in Switzerland. Coming fall she begins studies at the Royal Academy Schools, after graduating from CSM in 2017, and periods at UdK Berlin and KABK Den Haag. Blum creates live performances, video and music to thematise conflicts in self-representation and in the use of the performing (female) body. Current/forthcoming exhibitions include Flashing and Flashing!, MAXXI Museum, Rome (Italy), Eurofemmes, Latvian National Museum of Art, Riga (Latvia), and Art Night, London (UK). Recent solo/duo presentations include QUAGGA, Neustadtstrasse, Lucerne (Switzerland).

About the work

Rather than exhibiting a preexisting work, I decided to use *Ai mi Tagai* as an opportunity to bring the ideas I was working with in the Youkobo studio into a different space and context. I arranged physical and digital sketches, objects, and materials in order to gain a fresh perspective on their meaning and correlations. Among other things, I was concerned with voice and pitch, and cultural differences in the relationship between men and women, children and adults.

Feedback of the LTYE

Participating in the LTYE programme was a valuable experience in terms of my artistic and personal development. Positioning myself and my work in an unfamiliar culture and context was challenging but also liberating — I was able to think, act, and react more freely and creatively, and felt less pressured to make myself entirely understood by an audience. In adapting to this new environment, I recognized patterns in the way I make work, and in the way I function as a person. More than anything, I became very aware of the constants, the unchanging givens, which was an invaluable lesson I've already been able to incorporate into my working process in London.

Because I'd applied to the LTYE programme with a concrete research plan, I was able to dive straight into the work immediately upon arrival in Tokyo. This gave me a sense of direction and momentum, even when I ended up changing course and focusing on other themes which became interesting to me along the way. It was a very structured way of working and I will no doubt find it useful in the future when initiating a new line of research or work. It also helped me time-manage, and kept me focused on producing work for two exhibitions (*Ai mi Tagai*, and Utting Orners at Youkobo Art Space) in merely six weeks.

In conclusion, I feel the many personal and professional contacts I made in Tokyo will be invaluable, and I have already connected with some right here in London.

Inside My Glass Doors 2019

作品について

LTYE2019でロンドン滞在時に制作した作品である。海洋ブラスチックに焦点を当てて、日本から身近にあったブラスチックをロンドンに持込、滞在時に手にしたブラスチックと組み合わせて新たなブラスチックバックを制作した。作品の大きさは、ロンドンでの展示場所となった、18世紀のVitrineを全て覆うサイズとなっている。

LTYEプログラムを体験して

私はいままさに、LTYE2019のプログラムに参加中で、5周年記念の展覧会「アイミタガイ」と同時期に、遊工房で滞在制作をしている。私が制作しているスタジオのすぐ隣には、5年の間にこのプロジェクトに関わってきたロンドン側の多くの作家が、この展覧会のために来日して、作品を制作している。それぞれの年の作家の思い出話しを聞いたりと、自分の経験だけでは無く、この5年間を通しての様々な活動の記憶に触れる事が出来て、とても貴重な経験をさせて貰っていると思う。

私は今までガラス素材を主に作品制作を行ってきた背景があり、専門の工房を中心とした制作活動をしてきた。そうした活動の中で、LYTE参加への大きな理由は、この専門的な工房の外に出て、自分がどれだけアーティストとして活動ができるのか、挑戦してみたいと考えたからである。技法や材料の制限を無くしたことによって、自分の本当の興味がどこにあるのか? そういった時間を多く持つようになっている気がしている。現在進行中のため、LTYEを振り返る余裕は無いが、これまで参加した両国のアーティストから様々な刺激を受けながら、遊工房での滞在制作をしている所である。

About the work

This work was made in London during LTYE2019. Focusing on the theme of ocean plastics, it was made to resemble a plastic bag by combining plastics brought with me from Japan and plastics found during my stay in London. The work was made to cover the entire 18th century vitrine that served as the exhibition display in London.

Feedback of the LTYE

I am currently participating in the LTYE2019 Programme, and my stay at Youkobo coincides with *Ai mi Tagai*, an exhibition marking the 5th anniversary of the programme. Some of the former participants from London are using the studio adjacent to mine. And they are also making their works for the exhibition. I am gaining two valuable experiences: The first is for me as an artist, and the other is to share the memories of artists who have been involved in this project over the last five years.

Until now, I have been making work mainly using glass. This style requires a specialized workshop. Among these activities, the main reason for my wanting to participate in LYTE was to step out of this specialized workshop and challenge myself as an artist. What is my real motivation for eliminating the limitations of technique and materials? I am gaining a lot of time to contemplate the answer to this question. My participation in the LTYE programme is currently in progress, so I can't afford to look back, but I'm staying at Youkobo while gaining various stimuli from artists.

O

59

1984年、千葉県生まれ。東京藝術大学にて鋳金を学ぶ。富山ガラス造形研究所やPilchuck glass school(アメリカ)を経て、2015年に東京藝術大学のガラスコースで博士号を習得する。作品には、彫刻、インスタレーション、バフォーマンスなどを用いる。「人為を超えた形態の保存と解放」をテーマとして表現活動を続けている。近年の展覧会は、個展「±世界」千葉市文化振興財団主催(2019年)、グループ展「New Glass Ideas 料11富山ガラス造形研究所主催(2018年)がある。

Born 1984 in Chiba prefecture, Japan. Studied Metal Casting at Tokyo University of the Arts. He also studied Glass Arts at Toyama City Institute of Glass (Japan) and at Pilchuck Glass School in USA before receiving a PhD in Glass Art from Tokyo University of the Arts in 2015. Through sculpture, installation and performance, his work expresses the preservation and release of forms that transcend humanity. Recent shows include solo exhibition \neq the world, Chiba City Foundation (Chiba, Japan / 2019) and NGI #1, Toyama City (Toyama, Japan).

do_Everything_feel_Nothing 2019

THERE 2019

作品について

ビデオ作品1《do_Everything_feel_Nothing》は映画の小道具の倉庫で撮影したビデオ作品である。カメラは金属棚の無限に続く臨床通路のようなところを横断し、足を踏み出すたびに棚が振動し、その上に置かれた多くのガラスが威嚇するようにカチャカチャと音を立てる。キューブリックなどの映画ショットのようにまとめたもの。ビデオ作品2《There》は、過去の経験と、結果として生じる想像上の未来の視覚が、現在の経験にどのように影響するか、その新しい関係の脆弱性を追究している。

LTYEプログラムを体験して

間違いなく、本レジデンシーでは、これまであまり使用していなかったビデオという新しいメディアでの作業に本当に磨きをかけた期間であり、実験の期間であった。滞在中にたくさん撮影したため、私はそれを実現するべく、対応するための新しい方法論を生み出さなければならなかった。しかし、素材をどのように活用するか、事前に簡明な計画を思いついていなかった。私が学んだ間違いは、「アイミタガイ」での2つの新しいビデオの作成に活かされた。初めての海外滞在でもあり、それは自身の芸術の実践を作り出すことができる複雑さと素晴らしい可能性の両方を教えてくれた。特に、文化交流と、流用するのではなく感化されることの感性と違いについて考えた。 同様に、異文化の影響がすでに存在し、そして、どのくらいの文化が均質であることから遠く離れているか、おそらく完全に(大部分は)そうではなかった。また、建築、生活のペース、日本で経験した公共空間での交流や動き方に非常に触発され、本当に大切なこととして私の実践に足跡を残した。また、ずっと繋がり続けると確信するプロフェッショナルなつながりと関係を築いた。そして、すでにプロフェッショナルなネットワークができており、「アイミタガイ」のために来日する際とても役立った。

00

1991年ホンジュラス生まれ。2017年ににセントラル・セント・マーチンズ校美術専攻を卒業。これまで彼女の作品は主として、ヤフィーマンスや彫刻インスタレーションであったが、近年ビデオやサウンドの領域へと移り変わった。物語に関心を持ち、伝記的要素に触発され、過去の経験に基づいた想像上の未来がどのように私たちの現在を左右するのかを探る。神秘的なものを描く映画的な手法に強い視覚的な言及をレ、ファンタジーが日常化する瞬間に興味がある。彼女のサウンド作品は、かつては我々が持っていたものの代わりの現実をつくるために音がどのように使われるかを探る。おそらく逃避として。

Born in 1991 in Honduras. Graduated Central Saint Martins in 2017. Having used primarily performance and sculpture installation in her past work has now moved onto the realm of video and sound. Interested in narratives, inspired by biographical elements, exploring how imagined futures that are based on lived past experience, determine our present. With strong visual reference to filmic portrayal of the uncanny. Interested in those moments in which fantasy intercepts the mundane. Her sound work explores how sound can be used to create alternate realities to the once we physically occupy, perhaps as an escape.

About the work

do_Everything_feel_Nothing video piece 1 taken in a warehouse of film props. The camera travels down seemingly-endless clinical passages of metal shelving. Each-footstep causes the shelves to vibrate resulting in the numerous glass items placed upon them to clank & rattle menacingly. A distilling of a filmic trope-shot à la Kubrick etc.

There video piece 2 examining the fragilities of a new relation. How past experiences and resulting imagined future-optics influence the experience of the now.

Feedback of the LTYE

Most definitely- for one, the residency was a period where I really started to hone working in a new medium, which I hadn't used as much previously- video. It was a period for me to experiment in its use. To film and also realise I had to develop a new methodology of working to accommodate this as I had filmed so much whilst on my residency but hadn't really come up with a succinct plan beforehand of how to use the materials- a mistake I learnt from for example in the making of the 2 new videos for Ai mi Tagai. It was also my first residency abroad and this taught me about both the complexities as well as the wonderful possibilities that an abroad residency can create for one's art practice. Specifically thinking about cultural exchange and the sensitivities and differences between being inspired by as opposed to appropriating. As well as, how much cross-cultural influences already exist and how cultures are far from being homogeneous and probably have never fully been so (for the most part). I also felt very inspired by the architecture, the pace of life, the ways of interacting and moving through public spaces which I experienced in Japan and it has left a mark on me and my practice which I really cherish. I've also made professional connections and relations which I am sure will exist for a while to come and had already been really helpful when going back to Japan for Ai mi Tagai to already have the beginnings of a professional network in place.

Shiori Higashiyama

L1 2019

作品について

ロンドンで滞在制作をした際に、蚤の市でラテン語で書かれた古い日記購入した。 ラテン語を日本語に訳す際に生じる誤訳や、母語が違うことにより、人によって解釈 のずれが起こることに興味を持ち、実際に日記を訳し、内容や日記に登場する物を 文字から解釈、想像して大小様々なドローイングを制作した。

LTYEプログラムを体験して

私はこれから作家の経験を積む上で、元々は海外への留学を考えていたが、本プログラムに参加させていただいたことで、レジデンスや滞在制作という形に強く惹かれた。ロンドンで制作の新しい素材を発見出来た事や、籠りっきりの制作では無く、他所の場所に行き、見聞や考え方を広げ、それによって自分の未熟な所、自分を試す事ができる事を知った。また、このプログラムを続けてくださっていることで、参加した同世代のアーティストと自分の変化を確認できることが出来ていて、本当に感謝している。

About the work

When I stayed in London, I bought an old diary written in Latin at a flea market. I am interested in the mistranslation that occurs when translating Latin into Japanese, and the difference in interpretation by people due to the differences in mother tongue. I translated the diary, and made many small and large drawings after interpreting and imagining the characters that appeared in the text.

Feedback of the LTYE

In thinking about how I could accumulate experiences as an artist, I had originally considered studying abroad, but in participating in this programme I was strongly attracted to the artist residency framework. During my time in London, I was not only able to discover new materials and share a creative environment with others, I was also able to expand my experiences and ideas while learning about my own weaknesses. In addition, the Programme has continued so that I have been able to observe the changes within me and the other artists of the same generation who participated.

OV

61

1990年 兵庫県生まれ、東京都在住、2013年多摩美術大学絵画科油画専攻卒業、2016年東京藝術大学修士課程修了。作品制作の上で、「物語」と「言語」を重要な観点とし、日記や記録から引き出された言葉やイメージを用いて、自身の「意識の流れ」を描く。2016年「London/Tokyo Exchange Programme 2015報告展」(竣工房アートスペース、東京)や「石橋財団成果報告展」(東京藝術大学等で作品を発表。

Born in 1990 in Hyogo, Japan. Lives and works in Tokyo. Graduated with an M.A. in Oil Painting from the Tokyo University of the Arts in 2016. Stories and language are important focal points in her work, in which she attempts to depict the flow of her own consciousness through the use of words and images sourced from her diary and memories. She has presented works in the 2015 London/Tokyo Exchange Programme Exhibition (Youkobo Art Space, Tokyo) in 2016, and the Ishibashi Foundation Report Exhibition (Tokyo University of the Arts).

Takashi Horiuchi

Nobuyuki Fujiwara

The Shape of Plants - Omonma Plant Series 2019-02 2019

作品について

普段から自分が仕事をしている工房の周リを散歩しながら、朝は植物や小石やらを 眺めながら、夜は月や星を眺めながら作品のインスピレーションを得ている。その ような制作の中の、蛍光灯ガラスをリサイクルした作品シリーズである。微妙な緑が かった色調と、表面の不思議な輝きが感じられ、気に入って10年位続けている。

About the work

While taking a walk around the workshop where I usually work, I get inspiration for my artwork from plants and pebbles I see in the morning and the moon and stars I observe at night. Working in such a way, this series of pieces was made by recycling glass from fluorescent bulbs. These bulbs have a subtle greenish color and a mysterious shine on their surface, and I have continually enjoyed working with them for

1958年大阪府生まれ。1984年東京藝術大学大学院鍛金専攻修了。その後シアトルのビルチャックスクールに 参加しガラス造形を学ぶ。帰国後は岩田工芸硝子株式会社勤務を経て独立。現在は東京藝術大学美術 学部副学部長・美術学部工芸科および大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻 教授を務めるほか、 日本ガラス工芸協会会長を就任、本プログラムアドバイザーを務める。

Born in Osaka, Japan (1958). He obtained a MFA from Tokyo University of the Arts in 1984, and after graduating he studied Glass Blowing and Casting at Pilchuck School (Seattle, U.S.A) in the same year. After returning to Japan, he worked for Iwata Glass Co., Ltd. Currently, he is Professor and Vice Dean of the Faculty of Fine Arts. Tokyo University of the Arts, and chairman of the Japan Glass Art and Crafts Association.

approximately ten years.

1991年 北海道生まれ、東京をベースに活動。 2016年東京藝術大学大学院 美術研究科彫刻専攻修士課程 卒業。個と社会、そして両者の関係性をテーマに、自身を題材にしつつ作品を制作している。社会から孤立 した物質的な個と、関係性の中での不確かなイメージとしての自己がどのように関わり合い、個を取り囲む社会が どのようにして現れてくることが関心事である。主な展覧会は、「ホーリーテンプルで善かな屋」としまミュージアル (泉太郎キュレーション,東京/2016)、「新収蔵品展」、佐久市立近代美術館(長野/2014)、「ジェロニモ」 (ターナーギャラリー、東京/2013)。

Born 1991 in Hokkaido, Japan. Based in Tokyo. Graduated with a M.A. in Sculpture from Tokyo University of the Arts in 2016. Focusing on the self as the subject, his practice explores the possibility of reconstructing the relationship between self and society, particularly through investigating the self as a physical existence and how it can be represented in relation to others and the social environment. Exhibitions include Rich fart in the Holy Temple Toshima, Toshima museum (curated by Taro Izumi, Tokyo, 2016), New Collection Exhibition, SAKU Municipal Museum of Modern Art (Nagano prefecture, 2014) and Geronimo, Turner Gallery (Tokyo, 2013) among others.

You are just seeing this document 2019

作品について

堀内崇志は、平櫛田中のアトリエで、建物の間の狭い空間に彫刻を作った。これは、 3日間というタイトなスケジュールの中で、自身の手によって、単管パイプや合板、 石膏ボード、ガラス、蛍光灯、波板などでギャラリーを建てる挑戦であった。その結果 として、古民家の脇に立派なギャラリーが建てられた。権威ある彫刻家の伝統的な 日本家屋と、彼の作品とのコントラストがよく映える。

LTYEプログラムを体験して

とてつもない頭痛で目が覚めた。

私はペンではなく酒を手に取ってしまっていた。昨晩の記憶が飛んでしまっている。 この頭の痛みは失われた記憶の痛みかもしれない。この痛みの治療のために 過去を思い起こすことにしよう。勇気を持って過去を誤解し直すことにしよう。 私はプログラムに参加したことで閉塞を知ったのだ。解放を知ったのではない。 行き先の見えなさを見た。お先真っ暗なのだ。この殺人的な閉塞の中で死んで しまわないように、閉塞の中で解放という嘘を夢見る。そんな逃避は言うまでも なく馬鹿げている。

私は受け入れることのできない閉塞の中で生きざるを得ない。呼吸ができない 酸欠状態。鬱血している。これを手術するためには様々な禁止を破らなくてはな らないだろう。この手術は端的に犯罪だ。

この閉塞を受け入れることは可能か?いや、全くもって不可能だ。つまり私は 不可能の中で生きている。ならばもっと不可能を要求しよう。何ができて何がで きないかについて考えることは間違いである。初めから何もできない。ゆえに、 できないことをするのだ。少しでも希望があると思うこと自体が絶望的なのだ。

About the work

Takashi Horiuchi made a sculpture in the narrow outdoor space between buildings located at the atelier of Japanese sculptor, Hirakushi Denchu (1872-1979). Horiuchi challenged himself to create a gallery out of single pipes and joints, plywood, gypsum board, glass plates, fluorescent lamps, poly-corrugated sheets and other materials, using his own hands within the tight installation period of three days. As a result, a splendid gallery was built beside the old house.

The contrast between a traditional Japanese house built by a prestigious and authoritative Japanese sculptor, and an artwork built by a young artist was strongly reflected in the resulting installation.

Feedback of the LTYE

I woke up with a tremendous headache.

I picked up alcohol instead of a pen. Last night's memory is gone. This suffering may come from a lost memory — phantom pain. I recall the past to cure this pain and encourage myself to intentionally misunderstand

Through participating in this Programme, I experienced not a feeling of liberation but of obstruction—wondering without destination. The future looked bleak. In order to avoid death by this murderous obstruction, I idiotically dreamed of "false liberation," while living in an unacceptable sense of occlusion.

Oxygen deficiency prevented me from breathing in a healthy manner. In order to manage this sickness, I had to prohibit myself in various ways. This "operation" was simply a crime.

Is it possible to accept this obstruction? No, it isn't, not in any circumstances. But I am alive in this impossible situation. If that is the case, I request more impossibility. It is a mistake to merely ask the question, "What I can or cannot do?" as I am unable to take any action from the beginning. In conclusion, I try what seems impossible. Hopelessness is when you think you have a little hope.

Cloud Plate #1 2019

作品について

"雲"と書いたり、雲の木彫りの板を張りつけることで、そこより上は雲、それより上は お空の上。近代になり、平屋ではない家が増えてからこのような風習ができたらしい。 神棚が一番建物の中で上に位置するようにするのが、昔からのしきたりらしい。 階段の上はお空。イリュージョン。

LTYEプログラムを体験して

参加当時の私にとって、ロンドンに滞在して制作するというのは大変なことだった。 名誉だったし、プレッシャーだった。今は狙っているチャンスがもう少し大きくなって きて、わくわくしている。こういう素晴らしいチャンスを一つ一つ経験したからこそ、 もっと鋭くて透明で広大なことを期待しながら思考し、制作して暮らしていけるの だと思う。

About the work

By placing a wooden relief shaped into a cloud or a piece of paper on life has transformed even religious customs and created new illusions.

When I participated in this Programme, it was a big deal for me to staying in London and making art work for 6 weeks. It was a great honor, but also I felt a lot of pressure. Now, I am watching for more bigger opportunities which makes me exciting. Because of these great experiences from the past. I can live, think and make as I expect more

1990年奈良県生まれ。インスタレーションや映像、ドローイングなどを制作。2015年東京藝術大学美術学 部絵画科油画専攻を首席(買い上げ賞)で卒業。2016年グラスゴー美術大学(イギリス)へ交換留学。2018年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修士課程修了。2015年に石橋財団の奨学生としてアメリカを 構断。2018年に野村財団芸術文化助成を得てドイツでのレジデンスに参加。国内外で多くの展覧会に参加。 活動している。

Born in Nara, Japan in 1990. Graduated with B.F.A. in Oil Painting from Tokyo University of the Arts in 2015 (first class honors), and M.F.A. in Oil Painting from the same university in 2018. Studied at Glasgow School of Art as an exchange student in 2016. Horiuchi creates works using various methods, such as installation, video, painting and drawing. Awarded the Ishibashi Foundation Travel Scholarship in 2015, and traveled across the U.S. from San Francisco to New York, Recent activities include participation in artist-in-residence programmes in Germany with a grant provided by the Nomura Foundation. She has participated in various exhibitions in Japan and internationally.

which "CLOUD" is written onto the wall, the area above it becomes clouds, and the area above that—the ceiling—becomes the sky. This is a modern custom of Shinto altars found in Japanese households. Many Japanese houses used to have only a ground floor, and people would put the shelf altar on the highest part of the wall in order to give it the highest position in the house. However, today there are upper floors in every house. Consequently, someone made this unique illusion as a way of keeping the altar in the highest position. Modern

Feedback of the LTYE

sharper, clear and grand ideas so far.

作品について

The storehouse 2019

リディア・デイヴィス

Lydia Davies

東京とグラスゴーの静止画と動画が絡み合って、《The storehouse》は2つの都市 の地理的または特定の特徴と共に、都会の風景と登場するランドマークに関する 個人的な物語と逸話を織り交ぜている。この作品では、都市公園、神社、墓地、 火成岩、ピンクのツツジの花の非線形の記憶と細部を通じて、特殊性、否定、近似 を想定している。

LTYEプログラムを体験して

LTYEプログラムは、調度、作品にテキストと音声ナレーションを使い始めた頃だった。 東京で制作をすることで、身近な文脈から距離を置くことになり、これにより新しい 方法で自分の試行を進めていくことができた。特に、当時作品において発展して いた、書き言葉の使用についてより焦点を当てて考えさせた。それ以来、私はテキ ストと音声を扱った制作を続けている。多くの場合、到達地点として、作品に不可欠な 鑑賞者に焦点を当てている。間違いなく東京で個展を開催した経験は、鑑賞者に 対する私の継続的な関心において、非常に重要となっている。遊工房での経験、 会話、友情はとてもよく形作られ、支えとなった。それらは直接作品には現れない かもしれないが、それらは異なるアート活動をしている東京とロンドンのアーティスト と共に構築した協力的なコミュニティーを通して、私の活動の中で共鳴している。そして、 そのコミュニティーは今年の「アイミタガイ」展を通して、発展を続けた。

About the work

Through intertwined still and moving images of Tokyo and Glasgow, The storehouse weaves together personal narrative and anecdotes about urban landscape and landmarks that come out of, or are particular to, the geography of these two cities. The work contemplates particularity, negation and approximation through nonlinear recollections and details of urban parks, shrines, cemeteries, igneous rocks, and the blooming pink Azalea flower.

Feedback of the LTYE

The LTYE Programmeme coincided with when I was beginning to use text and spoken narration in my work. Making work in Tokyo gave me distance from my familiar context, and this allowed me to consider my practice in new ways; it especially led me to reflect on the use of written language evolving in my work and really enhanced that focus for me at the time. Since, I have continued working with text and the voice, often with a focus on the viewer/audience being integral to the work as its destination. I have no doubt that my experience of presenting a solo exhibition in Tokyo has been very significant in my continued interest in the viewer/audience.

The experiences, conversations and friendships I made during my time at Youkobo were very formative and supportive, and although such instances might not be directly visible in my work, they continue to resonate for me in my practice through the supportive community built with others working within art practice in both Tokyo and London; a community which has continued to develop through the Ai mi Tagai exhibition this year.

1991年ドーセット(イギリス)牛まれ。現在グラズゴー(イギリス)を拠点に活動。2013年にセントラル・セント・ マーチンズ校美術専攻を卒業し、2018年にロンドン芸術大学にて美術学術実践の準修士を取得。写真や 映像、音や執筆などを用いて、写真像と現象学の歴史に対するリサーチをもとに、視覚体験の時間的な現象 について制作する。2019年秋からは、グラズゴー美術学校の大学院美術研究科を始める予定。

Born in 1991 in Dorset, UK. Currently lives in Glasgow, UK. Working with still and moving image, sound and writing, her work addresses the temporal nature of perceptual experience, drawing on research surrounding the histories of the photographic image and phenomenology. She graduated with a BA (Hons) in Fine Art from Central Saint Martins in 2013, and completed a PgCert in Academic Practice in Art at UAL in 2018, In autumn 2019 she will begin the Master of Fine Art Programme at Glasgow School of Art.

Mayumi Arai

Nothing happened. It's already happened. 2019

LTYEプログラムを体験して

自由に独自のフレームが組めるLTYEの期間を利用して、2017年に初めてロンドンで ホームムービーの調査を行った。

はじめは特にコネクションもあまりなかったため、BFIやロンドンフィルムミュージアム といった専門機関に半ば強引に連絡を取り、リサーチテーマに関連しているアーキ ビストや研究者、ムービーメーカーを紹介してもらった。その時に学んだ体当たり的 積極性は、ホームムービーの調査だけに限らず、様々なシーンで現在も役に立って いるともいえるだろう。

ここ6、7年ほど色々な場所を転々しながらで活動をしてきているが、近年益々同じ 場所へ定期的に帰ることの大切さを考えることが増えてきている。プロジェクトの 節目が縁の切れ目にならないよう、人との出会いや繋がりの恩恵を忘れずに今後と も活動を続けていきたい。

1988年 米国・ニューヨーク生まれ。 2013-15年、ウィーン応用芸術大学写真専攻にて学んだ後、2016年、 東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻修士課程修了。現在、同大学博士後期課程在籍。様々な土地で地元 の人々とともに写真映像/演劇パフォーマンスの領域で学際的な活動を行う。2015年よりスイス人振付家 Nina WillimannとのアーティストデュオWillimann/Araiとしても活動。近年の主な活動に、2019年「Werkschau」 (HausKonstruktiv/チューリッヒ)、「ミラノデザインウィーク」(ideas bit factory /ミラノ)など。

Born in 1988, New York, USA. After studying at the University of Applied Arts in Vienna from 2013 to 2015, she completed an MFA in Oil Painting at Tokyo University of the Arts. Currently, she is a doctoral candidate of the same university. She conducts transdisciplinary projects in the fields of photography and video / theater and performance with local people in various places. Since 2015 she has also been working with a Swiss choreographer Nina Willimann as artist duo Willimann / Arai. She has shown her work in 2019: Werkschau (Haus Konstruktiv/Zurich), Milan Design Week (ideas bit factory/Milan) and so on.

Feedback of the LTYE

the LTYE program in which I can freely plan my own project schedule. At the beginning of this program, I didn't have almost any connections in British film community. So I tried to send emails and also visit to several institutions over and over, such as BFI and the London Film Museum to get in contact with archivists, researchers, and movie makers related to the focus of my research. I could say that the proactiveness, which I have learned thought those experiences at that time, helps me now not only with further home movie research, but

also with many different situations in my creation.

In 2017, I conducted research on British home movie in London during

I have been working in different places for the past 6 or 7 years, but recently I have been more often reminded importance of going back regularly to the places where I was. I wish I can continue my projects without forgetting the benefits of precious encounters and relationship established in those places, so after finishing projects I won't cut ties with people whom I met during the projects.

Turning Circles 2019

LTYEプログラムを体験して

本交換プログラムに参加して以来、私はロンドンを拠点に作品制作を継続している。 帰国直後、ロンドンでの多様なグループ展に参加し、ASP での活動も続けた。 遊工房での時間は、自身の作品に対してより直接的、描写的、開放的になる助け となったと思う。日本での滞在を通して、私 はアニメーションを制作媒体のメイン ストリームに取り入れるように なった。この交換プログラムの機会がなければ、 現在の私の作品の重要な特徴であるこの媒体への挑戦もなかったことだろう。

Feedback of the LTYE

Since taking part in the LTYE exchange I have continued to maintain an art practice based in London. Once returning I was in multiple group exhibitions in London and also continued on the ASP scheme. I think my time at Youkobo helped me to be more direct, descriptive and open about my work. Through my stay in Japan I was introduced to the medium of Animation in mainstream use. Without the exchange I wouldn't have been introduced to the medium that now dominates my work.

1991年 ハダーズフィルド(イギリス)生まれ。 ロンドンを拠点に活動。 2013年にセントラル・セント・マーチンズ (CSM)校美術専攻を卒業。2013年から2016年まで、Acme Studios、Double AgentsとCSM校主催の アソシェイト・スタジオ・プログラムに参加。主なグループ展は、「Juice」Acme Project Space 2013 (ロンドン、 2015)、「Everything Must Go」Acme studios(ロンドン、2016)、「Dreamworks」 Lethaby Gallery (ロンドン、2016)、「WAR PIGS I G3 (ロンドン、2017)。

Born in 1991 in Huddersfield, UK. Lives and works in London. Graduated with a BA in Fine Art from Central Saint Martins in 2013. From 2013 to 2016, he participated in the Associate Studio Programme organized by Acme Studios, Double Agents and Central Saint Martins. Group Exhibitions include Juice, Acme Project Space (London, 2015), Everything Must Go, Acme studios (London, 2016), Dreamworks, Lethaby Gallery (London, 2016), WAR PIGS, G3, (London, 2017).

アイミタガイ| Ai mi Tagai ──ロンドン/東京Y-AIRエクスチェンジ・プログラム5周年記念展

発行者 | アイミタガイ実行委員会 遊工房

発行 | 2019年9月

監修|村田達彦

編集 | 村田弘子 辻真木子

寄稿 | O JUN グラハム・エラード

翻訳 | 岩間香純 ジェイミ・ハンフリーズ

写真 | 柳場大 アリス・ジェイコブス(P.07) リディア・デイビス(P.04,65)

デザイン|川越健太

協力 | 東京藝術大学 ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校

Double agents Acme Studios 岡山県井原市 上野桜木旧平櫛田中邸 NPO法人たいとう歴史都市研究会 一般社団法人谷中のおかって OAK-BILD.

助成 | アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)

平成31年度文化庁アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業 グレイトブリテン・ササカワ財団

印刷 | 株式会社グラフィック 渡辺印刷株式会社

Ai mi Tagai

—London/Tokyo Y-AIR Exchange Programme 5th Anniversary Exhibition Document Book

Published by: Executive Committee of Ai mi Tagai; Youkobo Art Space

Published: September 2019

Supervision: Tatsuhiko Murata

Editors: Hiroko Murata, Makiko Tsuji

Contributors: O JUN, Graham Ellard

Translation: Kasumi Iwama, Jaime Humphreys

Photography: Masaru Yanagiba, Alice Jacobs(P.07), Lydia Davies(P.04, 64)

Design: Kenta Kawagoe

Cooperation: Tokyo University of the Arts;

Central Saint Martins, University of the Arts London; Double agents;

Acme Studios; Ibara City, Okayama Prefecture;

Denchu Hirakushi House and Atelier; Taito Cultural & Historical Society;

Yanaka-no-Okatte; OAK-BILD.

Support: Arts Council Tokyo (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture);

Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fisical 2019;

Great Britain Sasakawa Foundation

Printed by: GRAPHIC Corporation; Watanabe Printing Co.,Ltd.

Youkobo Art Space

Zempukuji 3-2-10, Suginami-ku, Tokyo, 167-0041 Japan www.youkobo.co.jp/

ISBN: 978-4-9908274-5-8

© Youkobo Art Space 2019 Printed in Japan

ISBN: 978-4-9908274-5-8