

MICRORESIDENCE! 2017

チェコと日本の アーティスト・イン・レジデンス活動を通じた交流

その5年の経緯と展望、アーティスト・イン・レジデンスと
大学の国際化を考える

An exchange program between Czech Republic and Japan through AIR programs

Considering its five-year history and prospects,
AIR and the internationalization of art universities

チェコと日本のアーティスト・イン・レジデンス活動を通じた交流
その5年の経緯と展望、アーティスト・イン・レジデンスと大学の国際化を考える

目次

まえがき

03 「AIR～文化の種蒔き、受け止め、育む土壌」日沼禎子

寄稿

05 「ArtCampからのメッセージ」マルケタ・コフトコヴァ

06 「分かち合う事は思いやる事」テレザ・スヴァスコヴァ

プログラムの始まり

07 プログラムの始まり・5年間の足跡 村田達彦

09 5年間の活動経緯概要

2017年活動報告

13 「The Nomads」渡辺 望

15 「遊工房滞在記録」ヴォイチェヒ・ドムラーチル

17 「創造性を広げる新たな発見を目指して」松下裕子

19 「東洋と西洋文化の差異について感想の一つ」袁 媛

未来に向けて

21 「Y-AIRの可能性～多様な交流・学びの機会の創出へ向けて」日沼禎子

22 「マイクロとマクロの協働とその可能性」村田達彦

contents

An exchange program between Czech Republic and Japan through AIR programs
Considering its five-year history and prospects. AIR and the internationalization of art universities

Foreword

03 "AIR: Sow, receive, and nurture cultural seeds" Teiko Hinuma

Messages

05 "Message from ArtCamp" Markéta Kohoutková

06 "Sharing is caring" Tereza Svášková

Program history

07 The beginnings of the program, and the path of the past 5 years Tatsuhiko Murata

09 Overview of five-year activities

Summery of Program 2017 and Essay of participants

13 "The Nomads" Nozomi Watanabe

15 "Youkobo Art Space Residency" Vojtěch Domlátil

17 "Pushing back the frontier of creativity" Hiroko Matsushita

19 "The Differences between Eastern and Western Cultures" Yuan Yuan

Future Perspectives

21 "The Possibilities of Y-AIR: Opportunities of diverse interactions and learning" Teiko Hinuma

22 "The Cooperation Between Micro and Macro: Looking to the future and its prospects" Tatsuhiko Murata

AIR ~ 文化の種蒔き、受け止め、育む土壌

AIR : Sow, receive, and nurture cultural seeds

日沼 禎子 / 女子美術大学・AIRネットワークジャパン Teiko Hinuma / Joshibi Univ. Art & Design / AIR Network Japan

チェコ共和国のアーティスト、アトスペース等と遊工房アトスペースとの5年間にわたる交流の中で、私は、2014年に実施した「(欧州文化首都) + (AIRネットワーク準備会×マイクロ・レジデンス・ネットワーク) 連携事業」より参画させていただきました。初年度の2014年には、チェコ、ピルゼン市における欧州文化首都2015 (Pilsen 2015 / Open Up) に合わせた文化プログラムのひとつとして、EUジャパンフェスト実行委員会よりご支援を受け、若手アーティスト及び全国の美術大学院生10名の派遣、帰国後は、Pilsen 2015のご担当者をお招きした報告会を実施することができました。その後も、若手アーティスト・学生の派遣のほか、大学の国際交流に関する授業の一貫として、チェコアーティストによる母国語または英語での講義、ワークショップを実施。また、大使館、行政機関、大学等からのご協力により、報告会およびフォーラム開催を行うなど、毎年規模を変えながらも交流事業を継続して参りました。

近年、世界の潮流として、芸術によるまちづくりが益々盛んになっています。その中でも期待されていることは、人的交流によってもたらされる多様な価値の交換、異文化への共感・理解のための場づくりではないかと考えています。人と人が出会い、個々人が媒介者となり、さまざまな場所へ未来に向けた種を蒔くことは、世界中の情報を瞬時に手に入れられる時代だからこそ、意義深いものではないでしょうか。アーティスト・イン・レジデンスとは、その名前のとおりアーティストのための場です。移動しながら表現活動を行うすべての人に開かれた仕組みであり、プラットフォームです。アーティストは自己目的を達成することを第一義としていますが、社会の中では、その表現を通して世界の多様性を伝え歩く、文化の外交官としての役割を担っているといえるでしょう。

ここで報告される交流の記録は、遊工房アトスペースが提唱するマイクロ・レジデンス・ネットワークを活用した、有機的でフレキシブルな展開、小規模であろうとも相互の厚い信頼のもとにつながれてきた活動の軌跡と成果です。

遊工房と当研究室との「マイクロ×マクロ:Y-AIR研究」はH29年度より3年間の予定で、「文化庁と大学・研究機関等との共同研究事業:新たな文化芸術の想像拠点形成を支える活動支援及び人材育成のためのプラットフォーム形成研究(Program of collaborative research between the Agency for Cultural Affairs and universities / research institutions)」と題した研究事業の1つとしても位置付け、取り組むとこになりました。5年にわたる多くの方々との出会い、アーティストのその後のキャリア、学生たちの成長に思いを馳せながら、種が着地し育まれるための土壌づくり、にこれからも尽力していきたいと思っております。

このような素晴らしい機会をいただき、ご支援いただきました関係各位に対し、この場を借りまして改めて感謝申し上げます。

There have been 5 years of consistent cultural exchange between Youkobo Art Space and art spaces and artists in the Czech Republic. I joined the process in 2014 for the "(European Capital of Culture) + (AIR Network Japan×Microresidence Network) Project." During its first year of implementation in 2014, the city of Pilsen was named European Capital of Culture 2015. In honor of this celebratory year, we received generous funding from EU-Japan Fest Japan Committee, with which we were able to send 10 art graduate school students from around the country to Pilsen. Upon their return, we held an achievements presentation with the attendance of the operations contact person of Pilsen 2015. Since then, in addition to sending young artists and art students to Pilsen, we have had Czech artists give lectures or workshops in either their native language or English, at Joshibi University, as a part of the class on international exchange. We have also held progress meetings and forums with the cooperation of embassies and government agencies. While the scale of the events differed from year to year, we have continued the cultural exchange in some form.

In recent years we have come to see an even bigger rise in the global trend of community development through art. I believe one of the biggest expectations people have towards this trend is its potential to provide a space for exchanging diverse worldviews and an understanding and empathy towards other cultures achieved through human interaction. Individuals being the mediators of culture through face-to-face interaction and sowing the seeds of the future is a significant task precisely because we live in a world where information can be obtained instantaneously. Artist residencies, are, literally, a place for artists. It is a structure and platform open to anyone who's artistic practice is linked to travel. The artist's primary purpose is to fulfill their personal goal, but within the context of society, one could say that they have a role as a cultural diplomat, as their work often speaks of the diversity that exists in the world.

The cultural exchange documented here is the trajectory and achievements of an organic and flexible programming which utilizes the microresidence network put forward by Youkobo Art Space, who are able to continue their activities while on a small scale because it is sustained by a deep trust between the pertinent members, both staff and residing artists.

"Micro×Macro: Y-AIR Investigation" was undertaken by Youkobo and this research lab as an investigation project titled, the "Program of collaborative research between the Agency for Cultural Affairs and universities / research institutions" and was implemented for a three-year period, beginning in 2017. As I think about the many encounters brought by these past 5 years, the careers of the artists since then, and the growth of the students, I am reminded of my commitment to creating a fertile ground in which these seeds can grow and flourish.

I appreciate being able to participate in this wonderful opportunity, and would like to express my gratitude towards all the pertinent persons and organizations whose support have made these programs possible.

関連用語集

Glossary

アーティスト・イン・レジデンス (AIR)

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

マイクロレジデンス

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

Y-AIR

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

Artist-in-residence

A system of support for the activities of artists that involve stay and production, or programs that support such activities. Artists transcend national borders and cultural differences, placing themselves in spaces distanced from the everyday in order to gain ideas and inspiration from living within a different culture and history and through interactions with local people, experiences that will give sustenance to new creative activities.

Microresidence

"Microresidence" is a term proposed by Youkobo Art Space. A microresidence is a small-scale, often artist-run form of residence, and research into their existence has been ongoing since 2011. The Microresidence Network was initiated in 2012.

Y-AIR

[AIR for Young]. A program realized through collaboration between AIR and art universities offering young artists opportunities and experiences of carrying out creative activities on an artist residence program, contributing to their development as artists, as members of society, and as ordinary citizens. Through cooperation between individual AIR and art universities, it aims to grow into a program for international exchange through the construction of a sustainable framework.

Making Y-AIR a reality (Y-AIRの実現)

Fig.1

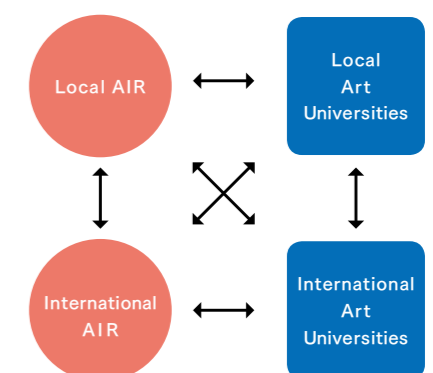
AIR + Art University Collaboration Program

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

Fig.2

Structure of AIR Exchange Program

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

Art Campからのメッセージ

"Message from Art Camp"

マルケタ・コフトコヴァ / Art Campコーディネータ (西ボヘミア大学)

Markéta Kohoutková / ArtCamp Coordinator, Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia

「アーティストは、人々が互いに通じ、近づけるようにする手助けができるように、芸術という普遍的言語という贈り物を与えられた。ピルゼン市に位置し、国際的な能力を持つ芸術学部が40年間、鉄のカーテンの影に佇んでいた。それが国際的なサマースクールを芸術学部で、おこなっている理由である。アートキャンプは徐々にチェコ共和国で最大の芸術的なサマースクールに開花していった。それは、数百のコースを数千の参加者に提供されている。参加者の中には、多彩な国からの数百の外国人も含まれる。(米国、イスラエル、ドイツ、イタリア、フランス、スウェーデン、スロバキア、スペイン、ベラルーシ、ポーランド、ウクライナ、カザフスタン、セルビア、エジプト、エストニア、ハンガリー、ロシア他)そして、数多くの外国から招聘された教師も参加し歓迎されている。(米国、イタリア、カナダ、ドイツ、ポルトガル、スイス、メキシコ、スロバキア、ポーランドなど)コース自体のほかに、ArtCampは豊富な付随プログラムを提供している。ArtCampの参加者はコンサート、講演会、展示会のオープニングにも参加でき、他の短い期間のワークショップに参加したり、街を探索したり、有名なレストランやクラブでリラックスすることもできる。当然のことながら、ArtCampはきっと最も参考になるイベントであり、創造は理想的で私たちの心に適しており、奇跡の妙薬として、人生がもたらす、魂(または身体)のすべての傷や傷跡を滑らかにする。」

Doc. Josef Mištera /

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art 学部長.

日本の創造性と感化は、2013年からArtCampで定期的開催され加えられていることを誇りに思っている。東京のYoukobo Art Spaceとの協力のもと、22人の日本人学生と3人の教師が、ArtCampの雰囲気を経験しました。具体的には、2017年には松下弘子氏のイラストレーションコースがあり、ArtCampの参加者は、Ladislav Sutnar Galleryで発表し成功を収めた、彼女の「Here and There」展での作品を賞賛した。今後も日本の影響力にさらされることを楽しみにしている。

“Artists have been given the gift of the universal language of art to be able to help people communicate and bring them closer together. That is why an art faculty with an international competence does have its place in the city of Pilsen, which, for forty years, stood in the shadow of the Iron Curtain, and that is why an international summer school does have its place at the art faculty. ArtCamp has gradually blossomed into the largest artistic summer school in the Czech Republic. It has offered hundreds of courses to thousands of participants, among them hundreds of foreigners from a number of countries (USA, Israel, Germany, Italy, France, Sweden, Slovakia, Spain, Belarus, Poland, Ukraine, Kazakhstan, Serbia, Egypt, Estonia, Hungary, Russia, etc.) and has welcomed tens of foreign visiting teachers from a number of countries, too (USA, Italy, Canada, Germany, Portugal, Switzerland, Mexico, Slovakia, Poland, etc.). Besides the courses themselves, ArtCamp offers a rich accompanying programme. ArtCamp attendees can attend concerts, lectures, and exhibition openings; they can take part in other short workshops, or go exploring the city and relax in one of the well-known restaurants and clubs. No wonder ArtCamp is an event that undoubtedly has the best references. Creation is ideally suited to our psyche, and as a miracle balm, smooths all the scars and wounds on the soul (or body) that life brings.”

doc. Josef Mištera, Dean of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art.

To all above mentioned, we very are proud to add that Japanese creativity and inspiration have their regular place at ArtCamp since 2013. So far twenty-two Japanese students and three teachers have experienced ArtCamp atmosphere thanks to the collaboration with Youkobo Art Space, Tokyo. To be more precise, in 2017 we welcomed Hiroko Matsushita with her Illustration course and the ArtCamp participants could also admire her work in the exhibition "Here and There" which was presented with success in the Ladislav Sutnar Gallery. We look forward to being exposed to Japanese influence also in the following years.

分かち合う事は思いやる事

"Sharing is caring"

テレザ・スヴァスコヴァ / OPEN A.i.R. プログラムコーディネーター Tereza Svášková / OPEN A.i.R. programme coordinator

これまで5年間、我々は遊工房アトスペースと素晴らしい関係を築くことができました。一緒に5回のアーティストレジデンシーを開催し、ブルゼニと東京のアート関係者のネットワークを構築しました。チェコ共和国と日本で実施された二ヶ月間のレジデンシーすべてにおいて、実りある経験であったと高評価を得ています。また、その成果も素晴らしいものでした。OPEN A.i.R.と遊工房、両レジデンシーは国際的な展開をしているものの、それぞれ地元の協力こそ重要な点であります。我々の地元のパートナーの中でも特にご協力いただいているのが西ボヘミア大学のデザイン&アート学部であります。パートナーシップ関係のお陰で、日本人作家はこの大学で夏に開催される「ArtCamp」に講師、または学生として参加することができています。

初めてのレジデンシーとなった松本恭吾さんは2014年にブルゼニを訪れました。そして、その年のヨーロッパ文化首都に選ばれた記念すべき2015年には三原聡一郎さんが来られ、遊工房アトスペースはサウンド・マルチメディアアーティストのミハル・ツァーブをレジデントとして迎えてくださいました。

2016年は我々のヴィジョンと目的を改めて考える年でした。運営のための財源を探し、関係者すべてにとって有意義なレジデンシーを継続できるよう、新たな戦略を打ち立てることが必要でした。2015年4月にはDEPO2015クリエイティブ・ゾーン・プログラムの一員になりました。「大きな構造の一部」になることにはその分、何かと形式や手続きが伴い、多くの意思決定者が関わりますが、多くの利点もあります。そして、DEPO2015の一員になったことには確かな利点がありました。DEPO2015は様々な文化イベントや交流の場であるため、OPEN A.i.R.の認知度が一気に上がりました。古いバスの車庫を再利用して造られたDEPOはベンチャー企業から有名企業が隣り合わせて過ごし、交流する場所でもあります。また、Makerspace DEPO2015(メーカースペース)では縫い物、グラフィックスタジオ、シルクスクリーン、写真制作の暗室など様々なラボが用意されています。そういった背景から、2016年からは特にデザイン、デジタルメディアやニューメディア分野で画期的な技術やDIYプロジェクト、リサイクルやインタラクティブアートなどで活動する作家に来ていただいています。2017年5月に訪れた作家の渡辺望さんは滞在中、こちらのMakerspaceで集中的に過ごし、Nomadic Starsという作品のための木箱をここで制作しました。

私がレジデンシーに関して特に気に入っていることは「分かち合い」の場である事です。そして、何度も唱えられている言葉ですが、今一度強調したいことはこれです: Sharing is caring。つまり、分かち合い、分け合い、共有することは相手を思いやり、気遣い合うことです。OPEN A.i.R.の関係者は作家たちのことをとても気にかけています。レジデンシーというのはそれぞれ異なる特別な体験であり、必ず新しい学びがあり、改善の余地があるのです。これはきっと遊工房アトスペースの皆様にも御共感いただけるのではないかと思います。チェコの作家たち(ミハル・ツァーブとヴォイチェヒ・ドムラーチル)が帰国し、東京での経験が素晴らしく豊かでどれほど温かく迎え入れられたかななどの土産話を聞き、私はこのチェコと日本の協力関係が有意義なものであると自信を持って言えます。そして、我々は2019年にまた日本からの作家をお迎えするのを今から心待ちしております。

Within last five years we had managed to establish a great cooperation with the Youkobo Art Space. Together, we have organised five artistic residencies, we have built network of contacts within art scene in the city of Pilsen and the city of Tokyo. Experiences gained during all of the two-month-long residencies either in the Czech Republic or in Japan were always evaluated as very fruitful ones – and so were the outcomes. Both artist-in-residence programs are international, but a local cooperation is of a huge importance. One of our main local partners is the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Arts. Thanks to it the Japanese artists participate at the summer Art Camp either as students or lecturers.

Our first artist in residence Kyougo Matsumoto arrived to Pilsen in 2014. In 2015 (as Pilsen was celebrating the title European Capital of Culture 2015) we welcomed Soichiro Mihara in Pilsen and Youkobo Art Space selected sound and multimedia artist Michal Cáb as their artist in residence.

The year 2016 was the time to rethink our vision and mission. We had to look for another financial resources and look for a new strategy to keep our residencies meaningful for all parties involved. In April 2015 we have become a steady part of the DEPO2015 Creative Zone program. To be part of “a bigger-structure” often brings more formalities, more decision makers to be involved, but it means a lot of advantages, too. Being part of DEPO2015 has definitely more advantages. The OPEN A.i.R. Program suddenly became more visible for public as DEPO2015 is a place of many cultural events and interesting meet-ups. The depot is a place where both start-ups and established companies reside, work, create, present and trade. There is also Makerspace DEPO2015 which consists of several labs (e.g. FabLab, sewing lab, graphic studio, screen printing studio, darkroom for photographers etc.). Therefore, since 2016 we especially welcome artists from the field of design, digital media, new media, those artists who deal with innovative techniques, with DIY projects, topic of recycling and interactive art. Japanese visual artist Nozomi Watanabe, who arrived to Pilsen in May 2017, spent a lot of time in the above-mentioned Makerspace. There she was creating the wooden boxes for her project Nomadic Stars.

What I personally like about artist-in-residence programs is sharing. And yes, we all know that, but let's say it again: sharing is caring. OPEN A.i.R. program team cares about our artists a lot. Each residency experience is unique, we always learn something new, and there is always something to improve. I am sure that the Youkobo Art Space shares this attitude with us. As the Czech artists (Michal Cáb and Vojtech Domlátil) came back home and as they were talking about how great and enriching their stay in Tokyo was and how warmly they were welcomed, I can proudly say that this Czech-Japanese partnership is meaningful. We are already looking for another Japanese artist coming to Pilsen in 2019 !

プログラムの始まり・5年間の足跡

The beginnings of the program, and the path of the past 5 years

村田達彦 / 遊工房アートスペース・マイクロレジデンスネットワーク Tatsuhiko Murata / Youkobo Art Space・Microresidence Network

アーティスト・イン・レジデンスと言う言葉を認識したのは2000年ごろだと記憶する。実は1980年代まで作家活動をしていたパートナーの海外での彫刻シンポジウム参加、その後広がる作家間の相互交流の必然から、スタジオ遊工房を開設したのは1989年、海外からの彫刻家の滞在制作が始まった。当時、AIRなる言葉を知る由もなく、活動の中で滞在作家を通して、その用語と実際を知ることになり世界組織であるResArtisへの加盟につながった。

その頃(1999年)、欧州統合の動きの中から欧州文化首都の制度をリトニアの作家から学び、対象の都市にあるAIRの存在に注目し、作家を通し欧州文化首都2009Vilniusとの交流の機会が、東京にある民間財団(EUジャパン・フェスト日本委員会)の支援で実現することになった。

その後、東欧に拡大した欧州文化首都は、2013年スロバキア・Kosice市にて、開始まもないAIRと早々に交流の話に発展、AIRの国家的戦略価値(シェンゲン)を知る機会となり、さらに隣国のチェコ共和国・Pisen市の欧州文化首都2015に対応したAIR開始にも関わることになった。ここに紹介するチェコ共和国とのAIRを通じた交流活動の始まりである。

この記録は、そのチェコ共和国Pisen市にある西ボヘミア大学で毎年夏に開催されている、アートの国際版サマースクール「Art Camp」に、学生および若手作家を派遣する実験プログラムの2017年活動報告とこれまでの経緯と将来展望についてまとめたものである。アートを介した短期滞在型異文化交流の体験機会をAIRの模擬体験の場と捉え、日本の若手作家志望の美大生に体験を通して国際感覚を養うための、異文化や多様性の理解によるコミュニケーション能力向上の機会をつくる事業として始まった。かねてより欧州文化首都への作家派遣や交換プログラムに取組んでいた遊工房アートスペースが、ArtCampの存在をEUジャパン・フェスト日本委員会により知る。2013年に初めて1名が派遣され、その後、派遣受講者は5年間で9校の学生と若手作家を含め合計21名となっている。この貴重な体験事業は、当方の活動に理解いただく美大教官諸氏のご協力を基に、現地関係機関や、文化庁、EUジャパン・フェスト日本委員会などのご支援で展開してきた。

この国際的でフレキシブルな公開講座への仕組みを学ぶため、2014年にはArtCamp責任者を招へいし、都内でシンポジウム・研究部会(3331アーツ千代田、女子美・杉並キャンパス、遊工房アートスペース)を開催、参加者からの成果報告と共に、10年に及ぶArtCampの歴史と変遷などを理解・共有する場を設けた。また、2015年には、ArtCampへの受講者ばかりでなく、日本人講師の参画・派遣も実現し、国際的なキャリア・アップの為にアーティスト活動として新たな道も開いた。同時に、活動のさらなる仕組み理解のため、開催の準備から実施・終了の全期間、Camp現場での研修の貴重な機会へ当方からのインターン派遣が実現した。2016年の継続、2017年への展開となった。

2017年11月、東京のチェコ共和国大使館にあるチョコ・センター東京の特別のお計らいで、これまでの5年間の総括として、アートフォーラム「世界をつなぐアーティスト・イン・レジデンスの魅力～チェコと日本の交流から」を開催、活動報告と共に、さらなる発展を議論する機会となった。

現在、国内大学のグローバル化の要請は、美大にも及び、提携校との交換留学のような従来の展開ばかりではない、様々な試みも進んでいる。本プログラムは、こうした背景から、広く作家志望の美大生に、自主的に国際的な視野を広げ、異文化でのコミュニケーション能力向上の一機会となっている。また、国内大学公開講座、アートスクール、あるいは生涯学習講座などの応用編としての国際的な講座開設は、本活動経験を生かし、美術教育界とAIRの協働により実現出来ると考える。

尚、本記録は、ArtCampと並行して、欧州文化首都を機会にPisen市で始まったAIR“OPEN A.i.R.”との交流・交換プログラムの活動も併せて掲載している。現地での双方の活動の融合が期待される。

I believe it was around the year 2000 when I first encountered the word “artist-in-residence.”

My partner had been a practicing artist until the 1980s, had participated in a sculpture symposium overseas, when it became inevitable that henceforth there needed to be a mutual exchange between artists, and we established Studio Youkobo in 1989. Thus we began operating as a residency for visiting overseas sculptors, parallel to my partner's studio for production. In those days, we had no idea what AIR was, and learned the word and its meaning through the artists that stayed with us. We then eventually joined the world wide ResArtis network.

During that time (around 1999), we met a Lithuanian artist who told us about the systemization within EU nations to annually designate a European Capital of Culture, in which the city would be the site of a variety of cultural programs throughout the year. Through the support of the private foundation EU Japan Fest Committee in Tokyo, we were able to facilitate an opportunity to get to know the city of Vilnius, Capital of Culture city for 2009, and begin a humble exchange initiative with an AIR institution there.

Thereafter, the Capital of Culture cities spread to include Eastern European cities, and in 2013, we were able to come in contact with a new AIR in Kosice, Slovakia, and talk about the possibilities of an exchange, as well as learn about the national strategic value of AIR in creating cultural hubs, as relating to the Schengen Area. Furthermore, we became involved in starting an AIR in the neighboring Pilsen, Czech Republic, to coincide with them being declared the European Capital of Culture in 2015. This was the beginning of the AIR exchange activities between us and the Czech Republic that is documented here.

This booklet serves as a record of the activities, history, and future prospects of our experimental program with ArtCamp, an international summer school for art organized by the University in West Bohemia, in Pilsen, Czech Republic, to which we have been sending students and young artists. This cultural exchange through art in the form of short term stays functions as a kind of simulation for the AIR experience, as a way to improve communication skills through understanding other cultures and diversity, in order to nurture an international sensibility in young aspiring Japanese artists and students. While Youkobo Art Space had been involved in exchange programs for some time, and sending artists to cultural capitals in Europe, it was the EU Japan Fest Committee that introduced us to ArtCamp. In 2013 we sent our first artist there, and thanks to the continued relationship and support, we have been able to send 21 people from 9 universities over the past 5 years. This valuable experiential program was made possible by the professors at the pertinent universities, institutions both in Japan and abroad, the Agency of Cultural Affairs (Japanese government), and EU Japan Fest Committee, who have all shown an understanding and support for this program.

To learn more about this international and flexible educational program open to the public, we invited the director of ArtCamp in 2014 and held a symposium and research meeting at 3331 Arts Chiyoda, Joshibi University Suginami campus, and Youkobo Art Space. Here we were able to hear from past participants about their experiences, and learn about the 10 year history and development of ArtCamp. In 2015, in addition to the student participants, we were able to send a Japanese artist as an instructor, paving new paths for artists to increase their experiences abroad and further their career on an international scale. We were also able to send our own intern from Youkobo to learn more about the organizational structure and activities first hand. This development continued on to 2016 and 2017.

To summarize the past 5 years, we held an art forum in November of 2017, under the special arrangement of the Czech Center Tokyo, located in the Embassy of the Czech Republic in Tokyo, called, “Connecting the World through Artist in Residence: The Cultural Exchange Between Czech Republic and Japan,” to present our activities, and discuss how we could further develop this initiative.

The current demand for globalization in domestic universities extends to art schools as well, leading to the development of several programs that are not confined to the conventional exchange/study abroad programming between partnered schools. Building on this momentum, our program with ArtCamp provides an opportunity for a wide range of students to autonomously broaden their international perspective, and improve communication skills within a foreign cultural context. Additionally, we can be hopeful that if the art education field and AIR institutions come together to cooperate, the knowledge and resources accumulated through an international program like ArtCamp can be applied to programs in domestic universities, art schools, or continuing education.

In addition to our experiences with ArtCamp, the exchange program with “Open A.i.R.” which began in Pilsen when it became a European Capital of Culture city, is documented here. We look forward to a possible integrated development between the local two institutions in the future.

Overview of five-year activities between Pilsen, Czech Republic and Tokyo, Japan

Art Camp

				2013	2014	2015	2016	2017	Total	
Pilsen, Czech Republic	Univ.	ArtCamp UWB	R	Student	1	10	5	4	1	21
				Lecturer			1	1	1	3
				Researcher			1	(1)	(1)	1+(2)=3
	S		Researcher		2				2	
Tokyo, Japan	AIR	Youkobo	R	Artist& Researcher		1				1
			S			2	2	2	1	ArtCamp 2, Lecturer 3, Researcher 3
	Univ.	Joshibi	R	Researcher, Student and Artist		1				1
						2	1	1	1	(5)
		TUA			1	2	1	1	(5)	
		MAU				1	1		(2)	
		Others				TUAD, KCA,UF	TZU,SU	Akibi		(7)

AIR

Pilsen, Czech Republic	AIR	OPEN A.i.R.	R	Artist		1	1		1	3
			S				1		1	2
Tokyo, Japan	AIR	Youkobo	R	Artist			1		1	2
			S			1	1		1	3
	Univ.	Joshibi	R	Artist			(1)		(1)	2

OPEN FORUM

Japan	Univ.		TUA	Joshibi	Joshibi	Akibi		
	Art Center			3331	Saitama	Gojome City	CCT	
		Youkobo	*	*	*	*	*	

略号解説

R:Receive S:Send

(Univ.) UWB: University of West Bohemia TUA:Tokyo University of the Arts Joshibi:Joshibi University of Art and Design MAU:Musashino Art University

TUAD:Tohoku University of Art and Design KCA:Kanazawa College of Art UF:University of Fukui TZU:Tokyo Zokei University

SU:Saitama University Akibi:Akita University of Art

(Art Center) 3331:3331 Arts Chiyoda CCT:Czech Center Tokyo

チェコと日本の交流の足跡

Program history and comments from previous participants

2013

Pilsen

ArtCamp

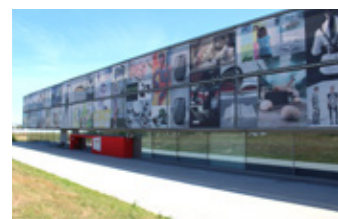
Participant **1**

日本では当たり前のようにしていることをもう一度見直す貴重な機会だった。過ごした時間で感じ、考えたことは今後の私の作品制作に良いように影響してくるだろう。

It was only a short time but it allowed me to view things which I had always taken for granted in Japan from a new perspective, proving to be a most valuable time for me.

佐々木美穂子 Mihoko Sasaki

2014

Pilsen

ArtCamp

Participant **10**

分らないことに落ち込むのではなく、自分でどう工夫し解決するかを考えることが大切だろうと3週間の滞在を通して思えるようになった。

Through the 3-week stay, I found it was important to think about what to do to solve such problems rather than feeling down because of something I didn't know.

渡辺志麻 Shima Watanabe

能動的に行動しなければ得られるものが少ないとも感じた。短期間で、有益な関係を構築し、自身がやるべきことに照準を合わせる瞬発力と行動力があれば得られるものが多くなるのではと思った。

I thought I would learn little unless I acted actively. I felt that I would be able to learn a lot if I built valuable relationships in the short term and had the ability to react quickly and take action for what I needed to do.

加藤巧 Takumi Kato

AIR

Participant **1**

ブルゼニには元々他にレジデンスがないようである。ECoC開催までの年間は継続されるだろう。レジデンスという仕組みを何らかの方法で継続して欲しい。そのことは街の文化にも影響を与えていくはずである。

Originally there was no residency in Pilsen. This residency will be continued until ECoC has taken place. I'd like the scheme of residency to be continued somehow. This would influence the culture of the city.

松本恭吾 Kyougo Matsumoto

Tokyo

ArtCamp

Researcher **2**

FORUM

AIR Network Forum

21, 22, 23 November, 2014
3331 Arts Chiyoda,
Joshi University,
Youkobo Art Space

2015

Pilsen

ArtCamp

Participant **5**

「ArtCamp」はまさにアートに対する探究心や知的好奇心を満たしてくれるエキサイティングなイベントだ。毎日何かを発見し考え質問し調べるようなことを自然にできていた様に思う。

I think "ArtCamp" is exactly a "Camp" for me. It satisfied my curiosity and mind of inquiry. I will absolutely never forget this experience.

八木恵理 Eri Yagi

Lecturer **1**

私の講座は、参加者の理解と能力で、すぐ消化されたので、当初の予定を変更し、高いレベルに合わせて墨描画、砂子と切がねの技術を加えました。ドロイングなしでテーマを決め、彼らは失敗を恐れずに作業を進め、素晴らしいものでした。

I made a schedule for the course but the participants were quick to understand and well above the assignments that I gave them. So I changed the original schedule and carried out the lecture of ink drawing, sunago and kirigane techniques to fit their high level. It was wonderful to see the participants decide on a theme for drawing without being told to do so, and they kept on trying and moving on without fear of failure.

町田久美 Kumi Machida

Internship **1**

インターンシップ・プログラムを通して現在のArtCampは主に①大学の個性創出としてのマーケティングツール、②大学のパブリック化、③ブルゼニ市への関心促進とブルゼニ市民のアートへの関心促進、というこれら3つの事柄を軸に位置づけ、運営していると捉えられ、海外協定校との関係性を強くする、または国際交流のスタート地点にいるように思えた。

Through the internship program I observed that ArtCamp served these three purposes: 1. As marketing, 2. To make the school available to the public. 3. To foster the public's interest in the city of Pilsen, strengthening partnership with schools abroad, or jumpstarting international exchange.

辻真木子 Makiko Tsuji

AIR

Participant **1**

チェコの地ではメディアを通じて意識する自分のアイデンティティとも、これまでの海外生活とも、また異なった感覚を体験出来た場所でした。滞在中、你好と中国語だけでなく、ドイツ語、次にイタリア語で話しかけられる体験は驚きでした。

In Czech Republic, I had a really fresh experience in relation to my identity. During the residency, I was sometimes greeted in Chinese, and I also had conversations in German and Italian on the street or in bars. This was a very special experience for me overseas.

三原聡一郎 Soichiro Mihara

Tokyo

AIR

Participant **1**

2016

Pilsen

Art Camp

Participant **4**

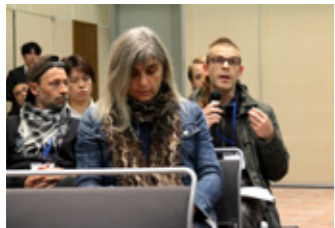
遊工房アートスペースでの滞在は非常に満足いくものとなり、真新しい異なる文化に触れることは常に刺激となった。また、制作と作家としての課題に対し実験をする場所と時間が十分にあり、何度か制作に没頭し過ぎることがあった。

I was very satisfied with my stay at Youkobo. I was faced with a brand new culture which is always inspiring. And I also had time and space to work and experiment with new issues in my artistic practice – sometimes I even found myself deeply sunk into my work.

ミハヤル・ツァーブ Michal Cáb

FORUM

Microresidence Network Forum 2015

22, 23 November, 2015
The Japan Foundation (Urawa),
Iwatsuki Community Center
(Saitama), Youkobo Art Space

英語でおこなわれるクラスを受講したので、時々言葉の面で苦労したことはあったが、工夫しながらコミュニケーションをとることができた。貴重な体験であった。

I had a little difficulty communicating in English, but I could actually overcome this situation by thinking about different ways of communication, and it gave color to my days in the camp.

平石かなた Kanata Hiraishi

Lecturer **1**

建築や都市空間を理解するには、眼や頭だけではなく身体を通して空間を理解する必要がある。そこで、ブルゼニにあるアドルフ・ロース設計の優れたインテリア空間に着目した。その空間を学生達と訪れ、その空間をおこし絵として表現、次に学生達は茶室を参考に、主人と客のためのコミュニケーション空間をブルゼニの公共空間にデザインするプロジェクトに取り組んだ。

The most important thing for understanding architecture and cities is to understand it through our body. So we visited the Brummel House and other interiors designed by Adolf Loos and the students made an OKOSHI-E model based on the Brummel House. Next they worked on their own projects of tea houses designed for public spaces in Pilsen. Then the essence of a Japanese tea house is creating communication space between the host and the guest.

矢嶋一裕 Kazuhiro Yajima

Researcher **1**

調査を終えて、日本でも国際アートキャンプを開催するとすれば、日本でArtCampを実施する場合、レベルとサイズを決める必要がある。確かに5コース20名程度でスタートしたArtCampの当初を振り返れば、ねらいを確立し、実現可能な規模から始めると考えれば、現在の議論の枠組みを一つ広げることができるのではないかと。

For the purpose of this research, I think that if ArtCamp were to be implemented in a Japanese context, it would be necessary to decide on the level of commitment and size. When we look back, ArtCamp had humble beginnings, with 5 courses of 20 participants each. By establishing an aim and considering the viable options, perhaps the current discourse surrounding the framework can be expanded.

小熊隆博 Takahiro Oguma

FORUM

AIR & Art Universities

3, 4 December, 2016
Akita University of Art,
Gojyome City

2017

Pilsen

Art Camp

Participant **1**

Lecturer / Researcher **1**

AIR

Participant **1**

Tokyo

AIR

Participant **1**

FORUM

Art Forum

20, 21 November, 2017
Czech Center Tokyo,
Youkobo Art Space

VOICE OF TEACHERS

場所や向かい合う人を変えて、自分が普段やっているところから少し遠いところに手を伸ばして経験できるこのArt Campの取り組みはいいことだと思う。

It was nice to learn the details of the structure. Each participant has their own specialty for making art, but ArtCamp's system is good as it lets participants work in different places and with different people and reach out to areas other than the ones they are familiar with.

東京芸大・OJUN教授 OJUN

現時点で大学自体がコースを設立するのは困難ですが、しかしアートキャンプ(もしくはそれに類する講座やスクール)の仕組み自体は大学が中心となって作り、それを県や市といった自治体やNPO法人などが運営し、本学教員がコースの講師として関わることは可能だと思います。

It is difficult for this university to establish a similar program at present. However, I think it would be possible for the university to create a framework for an art camp (or a similar lecture program or school) that could be administered by the city council, prefectural government or non-profit organizations, whose courses could then be led by professors of this university.

秋田公立美大・志邨匠子教授
Shoko Shimura

Special Thanks

ご協力いただきました先生方に感謝申し上げます。

- OJUN (東京藝術大学)
- 日沼禎子 (女子美術大学)
- 長沢秀之 (武蔵野美術大学)
- 坂東慶一 (東北芸術工科大学)
- 中瀬康志 (金沢美術工芸大学)
- 湊七雄 (福井大学)
- 生嶋順理 (東京造形大学)
- 石上城行 (埼玉大学)
- 志邨匠子 (秋田公立美術大学)

The Nomads

The Nomads

渡辺 望 美術家 | Nozomi Watanabe Artist

今回で3回目となる遊工房アートスペースとOPEN A.i.R.による日本チェコ間相互交換プログラムでは、チェコで開催される展覧会「The Nomads」をテーマに日本人、あるいは日本在住アーティストを対象に募集がなされた。1年余りのイギリス滞在を終え帰国した私は、幸運なことにこのチェコ行きの切符を手にし、再びヨーロッパへと向かうこととなった。

本来、遊牧民の意を持つNomadは、現在ではさらに広い意味を持つ語となった。例えば、戦争や紛争、民族や宗教の対立によって国を離れ他国に渡る者、労働等を目的に移民として他の居住地に移り住む者、IT機器を駆使して特定の職場を持たず働くノマドワーカーなど、今日の世界情勢やライフスタイルの変化により多様な人々を指し示すことができる。とりわけ難民・移民問題は滞在先のチェコを含め主な受け入れ側であるEU諸国で深刻な問題となっている。国際移住機関(IOM)によると2016年には7000人以上の難民が目的地に向かう途中の海や砂漠で亡くなったという。メディアで報じられた砂浜に打ち上げられた子どもの遺体を抱え上げる警官の写真は、世界中に大きな衝撃を与え、問題の深刻さを浮き彫りにしたことは記憶に新しい。シリアなどの紛争地域から遠く離れた島国の住民である私は、この途方もなく大きな問題をどのように捉え、作品として提案するべきか模索することとなった。

近年、天体をモチーフに作品を制作している私は、展覧会のオープニングイベントに「Observation points」という今回で3回目となるプロジェクトを実施することを決めた。光で満たしたバルーンを星に見立て、地上に星座を描くこのプロジェクトは、人々のObservation points(観測点)を変えることで、日常から続く壮大な宇宙とのつながりや、その一部として存在している我々の在り方を改めて問い直すことを目的としている。本展ではその光の点に、難民の人々が危険な旅路の途中で見上げたであろう夜空の星の輝きを我々も共有していること、そしてその途上で命を落とした人々に対する鎮魂の思い、それらを胸に制作をした。イベント終了後、撤収作業をする私に何人の方が作品の感想を伝えてくれた。Pilsenの地で夜空に輝く光の点が人々の心に何ものかを運んだことを願っている。

また、滞在中にワークショップベースの新たなプロジェクトをスタートさせた。「Nomadic Stars」と呼ばれるこのプロジェクトは、かつて、人々が星を自らの位置や進むべき方向を知る手段として用いたことを基にコンセプトを構築している。ワークショップでは参加者の方々に「自分の星を所有する」ための箱を制作していただき、完成後に星に見立てたLEDチップを取り付け、持ち帰ってもらった。展覧会の会場には、人々が所有する星の位置を印したPilsenの街の地図を設置した。それら個々の星は、時に他者の道標となり、時に自らの行く先を照らすものとなりながら、Pilsen 固有の星座を描き続けることだろう。さらにこのワークショップに関連して「A Journey to find your place(自分の場所を探す旅)」をテーマにウォーキングツアーを実施した。参加者の出身国は、イラン、トルコ、ドイツ、チェコ、スペインと国際色豊かなものとなった。そこで自身のバックグラウンドである日本の文化 - セツや月見、虫の音を鑑賞する習慣など - を紹介しながら1時間半ほど星の入った箱を持って参加者とPilsenの街を歩いた。最後に訪れた広場では、ホテルが光につれられて廻りを舞い、幻想的で心に残るプロジェクトの最後を迎えることができた。

Pilsenは 自然豊かで平和的な印象の街で、人々のはかの有名なピルスナービールを片手に毎日のように催されるイベントやアクティビティを楽しんでいた。とりわけ音楽や演劇、舞台が盛んで、現地の方とともに廃止された駅を利用して作られたシアターでコンテンポラリーダンスを鑑賞したり、世界最大級のユダヤ教の会堂であるシナゴグでスウィング・ジャズの演奏などを楽しむことができた。滞在先のDEPO2015はそんなPilsenのカルチャーシーンにはなくてはならない存在で、滞在中は同施設で開催された様々なイベントに参加することができた。また複合施設としての役割も兼ね備えており、とりわけ木工作業のできるMakerspaceはプロジェクトの成功において欠かすことのできない場所であった。この他にもDEPO2015のスタッフには様々なご支援をいただき、彼らのホスピタリティに心からの謝辞を述べたい。特にプロジェクトの良き理解者であったコーディネーターのTereza Sváškováの助言は作品の精度を高めていく上で非常に大きな役割を果たした。そして常に行動を共にしてくれたインターンスタッフのJavier Prieto。彼の助けがなければこの滞在は成功していなかったと言っても過言ではないだろう。

最後になりましたが、このような貴重な機会を与えてくださった遊工房アートスペース、滞在中、様々なサポートをしてくださったDEPO2015、プロジェクトの資材を提供してくださったトータックス株式会社、また本プログラムの実施にあたりご支援くださったEU-ジャパンフェスト日本委員会をはじめ、様々なご協力やご助言を賜りました関係者の皆様へ深く感謝の意を表します。Pilsenの地からスタートした新たなプロジェクトが世界中をめぐり、多くの人々のもとに届けられることを切に願っております。ありがとうございました。

Youkobo Art Space and OPEN A.i.R. had announced an open call based on the theme of the exhibition "The Nomads" taking place in the Czech Republic as their third artists exchange program between Japan and the Czech Republic for Japanese artists or artists based in Japan. After returning to Japan from the UK where I studied and worked as an artist for over a year, I fortunately earned this ticket to the Czech Republic and visited Europe again.

Originally, "nomad" means yubokumin in Japanese — a group of people who move from one place to another — and it has become a word of comprehensive meaning, that can indicate various people in the present status of the world or the changes of our lifestyles. For instance, those who escape from other countries due to war, dispute, ethnic conflicts or religious conflicts, those who immigrate to other areas as immigrants for work, those who work nomadically, making full use of IT equipment, and not having specific office, and so on. The refugees' and immigrants' problem is an especially crucial issue for European countries including the Czech Republic. According to the International Organization for Migration (IOM), over 7,000 people died while they were trying to migrate either through sea routes or deserts in 2016. A photograph of a policeman picking up a stranded child's dead body, which was reported by the mass media and still fresh in our memories, has created a big shock around the world and revealed the seriousness of the problem. As a resident of an island country far from regions of conflict like Syria, I explored how I should face this significant problem and how I could express it through my work.

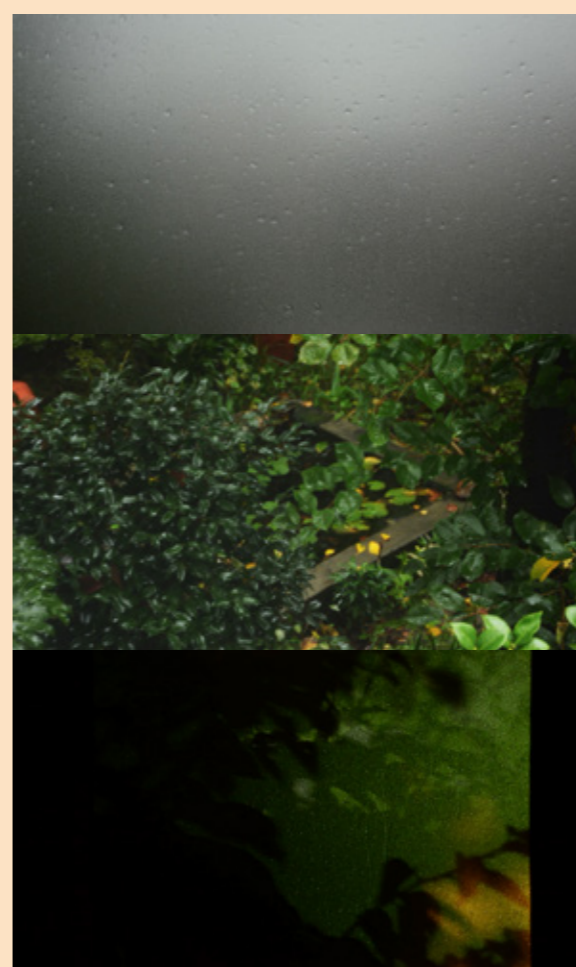
In recent years, I have been using the image of astronomical objects as the main motif of my work. Therefore, I decided to present the third project of Observation Points at the opening event of the exhibition. The project, where I draw the constellation on the earth by using illuminated meteorological balloons symbolizing stars, expresses the connection between infinite space and earthly object and reconsiders our existence as part of the connection by changing people's observation points. In addition to that, in the exhibition I included two meanings to the points of lights. One is the fact is that we share the spangles of stars in the night sky that refugees would have seen during their dangerous journey and the other is the prayer for the repose of souls of the deceased. After the event, some audience members came up to me and gave me their impression of the work. I hope that the points of lights in the night sky of Pilsen conveyed something to the hearts of the people.

Moreover, I have started a new project based on workshops during my stay in Pilsen. The concept of the project, called Nomadic Stars, is based on the fact that people once used the stars to know their locations and their direction. In the workshop, the participants made a box to keep their own stars and then they attached a LED chip representing a star, and brought these boxes back to wherever they wanted. Afterwards, I installed a big map of the city of Pilsen in the exhibition, marking the points where people kept their stars. Those stars would continue to make a constellation of Pilsen, at times guiding others and at other times illuminating their own ways. Furthermore, I held a walking tour related to this workshop, the theme of which was A Journey to Find Your Place. I introduced aspects of Japanese culture, which is my background, such as the custom of tanabata (star festival), tsukimi (moon-viewing), and enjoying the sound of insects to the international participants from Iran, Turkey, Germany, the Czech Republic and Spain. We walked around the city of Pilsen with the star boxes for an hour and a half. At the last square we visited, fireflies were attracted to the light of the boxes, and were flying around us. It became a very fantastical and a memorable project for me.

The city of Pilsen is rich in nature and has peaceful atmosphere. People were enjoying events and activities being carried out every day in the city, drinking the famous beer Pilsner Urquell. Music, theater, dance and other kinds of performance are especially popular in the city. I enjoyed watching contemporary dance at a theater that used to be a station and listening to swing jazz at one of the world's largest Jewish synagogues, with the local people. Moreover, I could participate in various events at Depo2015 which is one of the venues for cultural events and very important for the cultural scene in Pilsen. Additionally, Depo2015 is a multi-purpose facility and has a wood workshop called Makerspace, that was essential for the realization of my project. I am very grateful for all the staff of DEPO2015 who gave me much support and hospitality during the time I was working there. OPEN A.i.R coordinator Tereza Svášková was very understanding of my project, and her good advice especially helped me improve my project. Lastly, it is no exaggeration to say that my project would not have succeeded without the help of intern staff Javier Prieto who constantly worked with me.

Last but not least, I express my deepest appreciation for Youkobo Art Space who gave me this precious opportunity, DEPO2015 who helped me during my stay in Pilsen, TOTEX corporation who provided their product for my project, EU-Japan Fest Japan Committee who supported this exchange project and all the people who supported me with their cooperation and kindness. I earnestly hope that the new project I started in the city of Pilsen will move around the word and reach many people. Thank you very much.

遊工房滞在記録

Youkobo Art Space Residency

ヴォイチェヒ・ドムラーテル 美術家 | Vojtěch Domlátil Artist

2017年の10月から11月の二ヶ月間、遊工房アートスペースに滞在しました。レジデンシーの制作目標は日本の俳句をストップモーションアニメーションとして視覚的に表現することでした。簡単に説明すると、俳句の「五・七・五」に合わせて、それぞれ5秒、7秒、5秒の映像を撮ることでした。最終的にこの形式に沿って「Audiovisual Haiku (視覚的な俳句)」を20作品完成させました。

日本に滞在中、Studio 2と呼ばれる、広くて融通の利いたスタジオが私の制作場となりました。また、妻のクララも一ヶ月間一緒に滞在させていただけた事にも感謝しています。遊工房アートスペースはとても整然とした組織体制である一方、作家の自由な活動にも非常に理解があり、素晴らしいご支援を賜りました。制作のためには数週間スタジオ外で写真撮影とリサーチを重ねる必要がありましたが、皆様快く活動を支えてくださいました。おかげさまで私は純粋な日本の雰囲気、風景、生活模様などをスタジオ内外、そして東京、松島、日光、中禅寺、洞爺湖、美ヶ原、京都、奈良、高野山、箱根と、遠方まで行き撮影することができました。

今回、私にとって課題となったのは俳句で語られる美意識や「季語」「歳時記」の理解を始め、その他句の規範や私が作品の基盤とした「五・七・五」の秒数の制限でした。結果としてでき上がった句はとてもシンプルであり、物語性というより、視覚的に印象深い一瞬に注目しています。今回は現代の俳句の解釈を採用し、全てに必ずしも季語を入れませんでした。

二ヶ月間の滞在の集大成として遊工房アートスペースで一週間の展示を開催し、ここで制作した「Audiovisual Haiku」を上映しました。日本人のご来場者、ご家族連れ、大学の教授の方々の皆様から暖かいお言葉をいただきました。また、世界俳句協会の夏石番矢様とも二度もお会いすることができた事を感謝しています。私の展示についてのレポートはこちらからご覧いただけます。

http://banyaiku.at.webry.info/201711/article_31.html

今回の滞在は将来の制作にとっても豊かな糧となりました。作品も私が今までに制作した長編アニメーションの中でも最も長く、落ち着いたものとなり、私にとっての新境地とも言える結果となりました。制作に没頭できる集中した時間を設けることは非常に有益な経験でした。チェコに戻ってきてから始めた作品にも、本滞在で得た要素が反映されていることがすでに伺えます。

制作以外にも、東京の女子美でチェコのストップモーションの歴史の講義を行い、一週間のストップモーションワークショップを開催することができました。また、東京のチェコセンターで作品を上映させていただきました。東京藝大のアニメーション学科とチェコの西ポヘミア大学のスタジオの協力により、藝大でストップモーションを教えている伊藤有吾先生にもお会いすることができました。新しい繋がりや、日本の作家との交流に恵まれ、異なる視点に出会うことができたのもすべてレジデンシーのおかげです。私にとって遊工房での滞在はここ数年で最も貴重な経験となりました。

I stayed in Youkobo Art Space in Japan during October and November 2017. My goal there was to transform the structure of Japanese poetry Haiku to the audiovisual form of stopmotion animated film. This means that the Haiku system 5-7-5 is transformed obviously to three shots of 5-7-5 seconds. The outcome of my stay was the audiovisual poetry compilation of 20 audiovisual poems respecting the above mentioned structure.

During my stay in Japan, I was using the spacy flexible studio of Youkobo Art Space (Studio2), also I appreciated the possibility to have there my wife Klara for one month. The Youkobo Art Space is well organised, I obtained nice support there but also the freedom for my work and other my activities including couple of weeks of exterior photo research, which was very important for me and my project. Thanks all these features I could have benefit from the real Japanese atmosphere, landscape and life and shot both in the studio, its surroundings and other exterior locations (Tokyo, Matsushima, Niko, Chuzenji, Toya, Utsukushigahara, Kyoto, Nara, Koyasan, Hakone).

The main problem for me to focuss was the Japanese aesthetics in Haiku poetry, comprehension of „kigo“ and „saijiki“ rules in the poetry and the exact limits of my 5-7-5 seconds concept. Thus the final poems are very simple, without story, showing mainly only one strong visual moment. And at the end I decided to accept contemporary Haiku liberty not to insist on „kigo“ everywhere.

The result of my two months stay was the one week exhibition

in Youkobo Art Space – projection of my audiovisual poems. I found very nice response from Japanese visitors, from families to university teachers. It was great to meet twice the haiku poet and president of World Haiku Assocoation Banya Natsuishi and to speak with him about Haiku and my project. Here is his report about the exhibition: http://banyaiku.at.webry.info/201711/article_31.html

I consider my stay very enriching for my future work. By the way, the outcome is my longest animated film with a calmness, which is new in my work. It was so beneficial to have such a concentrated time dedicated to my own work. I should say honestly that this stay enriched the way I make my art work in many ways, which already I could see in my next work I just make back in Czech Republic.

Besides my art work I had a lecture about the history of Czech stopmotion animation and one week brief stopmotion workshop in Joshibi University in Tokyo. Also I had a presentation of my works and projection of my films in Czech Center in Tokyo. And I met the Gaidai stopmotion professor Juichi Ito because of our planned cooperation between our studio on West Bohemian University and Geidai department of animation. All mentioned occasions caused that thanks the possibility to be in the art residency I found new connections, met Japanese artists and was enriched by their different way of thinking. For me the stay in Youkobo Art Space was really one of the most important events in last years.

創造性を広げる新たな発見を目指して

Pushing back the frontier of creativity

松下裕子 美術家 | Hiroko Matsushita Artist

ピルゼンには2015年にも滞在し、欧州文化首都最初のイベントとなるライトフェスティバルで作品を展示し、PechaKucha Night でプレゼンテーションを行なった。二度目の滞在になる今回は、講師として現地の学生に自分の持つ知識や技術を還元する機会と、合わせてギャラリーでの展示と、二つの機会を頂き、私にとっても学びの多い貴重な経験となった。この機会を与えて下さった遊工房、西ボヘミア大学、ジャパンEUフェストにこの場をかりて改めて厚く御礼申し上げたい。

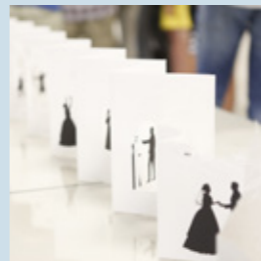
アートキャンプで担当したイラストレーションのコースでは、絵の描き方を教えるのではなく、紙という素材を使い、平面から立体への変容、そこから導き出せる空間的、立体的要素をイラストレーションに取り入れることを目指した。通常、イラストレーションというと、平面のなかでの構成、視点などが重視されるが、紙という平面と立体を自由に行き来する素材から、開く・閉じる、覗き込む、重ねるといった行為や視点にも意識を向け、発想を広げるのが狙いである。生徒数は九人。そのうち二人は西ボヘミア大学に通っている学生で、その他は、日本(中国人留学生)、ロシアやウクライナからの学生もあり、予想以上に国際的なクラスとなった。紙に関しては折り紙しか知らないという学生から、ポップアップブックをいくつか制作したことがある学生まで、技術的なレベルには差があったが、観察や発想の転換に重きを置いたコースなので、各々の技術の差は全く問題ではなかった。

導入として、初日には日本での紙の空間的、文化的な使われ方を紹介した。障子や屏風、提灯、七夕飾りなどがその一例である。伝統的な使い方だけでなく、現代的な発展形(ブックアートやプロダクトデザインなど)もそれらの延長線上に見せることで、紙という素材の応用の幅広さと、多方向に自由に展開できる可能性を示唆した。技術的な面では、一枚の紙を折ったり切り込みを入れたりして、立体に起こすポップアップの基本的な技法を教えることが中心となるが、描画ソフトと機械を使ったカットなども上級者向けに盛り込んだ。し

かし、技法の習得よりも、その制作過程で立体を観察し、新しい観点や意味を発見することにこのコースの目的がある。例えば折った紙には、そこに床と壁や内と外、切り抜いた穴にはネガティブ・ポジティブといった概念を形成することができる。また、それを開閉する行為は、明らかにする・隠すという行為に結びつけることもできる。ペーパークラフトという領域自体は一般的に知られていることもあり、単なる装飾に陥り易いという危険性もはらんでいるため、こういった形状や行為から引き出す意味を常に意識するようにアドバイスを心がけた。イラストレーションは物語性や物語形式と深く結びつきのある分野である。紙(物体)とそれを取り扱う対象(人)の間に発生する行為や空間に着目することで、物体自体を物語のトリガーにすることができたら私は考えている。

コースの最終成果物は、紙を使うこと、立体的、空間的要素に着目することだけを定め、敢えてオープンにしておいた。結果、多様な作品が並び、生徒はお互いに多方向からのインスピレーションを受けていたように思う。興味深かったのは、最終的に数人の生徒が円柱もしくは360度に展開するような作品を作ったことだった。これは私から教えた形態ではなく、それぞれが色々な方法を試す中で引き出された形であるが、そこに付加されたストーリーや視覚的効果は様々であった。360度開く本の形を生かしてループする物語を紡いだ作品、強さを競う猛獣達の物語を円柱状に繋いだ作品、中にライトを入れてランタンのようにした作品など、同じ形状でも多様な展開と視点が見てとれた。

五日間という日数は、じっくりと作品を発展させ制作するには短い、新しい視点や気づきを与える入り口としては丁度良い長さであろう。様々な場所から集まった生徒同士も、短いながらも濃密な時間を共に過ごし、コース終了後も連絡を取り合うような関係を築いていたようである。同時期に実に様々なコースが同じ屋根の下で行われ、最終日にはそれぞれの成果を発表する点がアートキャンプの面白い点だ。ここを起点に、参加者が新たな表現方法や興味を広げていく一端を担ったことを大変感謝している。

In February in 2015 I visited Pilsen for the first time. It was a great honour to be part of the art event 'Festival of Light', in which I exhibited my work, and gave a presentation at PechaKucha Night in DEPO. Therefore, teaching in ArtCamp 2017 means especially to me that I return to Pilsen to inspire students and pass my knowledge and techniques in return. Furthermore, another opportunity of exhibiting at Galerie Ladislava Sutnara enriched my experience too. I would like to express my deep appreciation to the University of West Bohemia, Youkobo Art Space and EU-Japan Fest Japan Committee for these meaningful opportunities.

My course in ArtCamp is categorised as Illustration but not aiming at drawing techniques. Using the mundane material 'paper', which is also deeply rooted in Japanese culture, it requires observing transformation between flatness and volume as well as elements to construct a space. Although composition and perspective prominently feature in general illustration, my intention is to investigate these physical aspects within paper that can lead to several actions and perspective shifts, for example to open/close or look through.

The nine participants had different educational background and nationalities. Two students currently study at the University of West Bohemia and the rest are from outside of Pilsen including from abroad: China (studying in Japan), Russia and the Ukraine. They vary in level and experience of paper engineering. While some only know Origami, some have done many pop-up bookmaking before. However, the technical gap did not matter because observation and development of new perspective were the main features in this course.

On the first day I made a short presentation as an introduction about how paper is used in the interior and rituals in Japan. Indicating wide application and possibilities of paper I did not introduce only traditional ways of use but also modern development such as book art and product design. The actual practice to learn was basic pop-up techniques using a sheet of paper, simply cutting and folding to transform it into an object. I also demonstrated digital machine-cutting as an advanced technique that can also be applied to laser cutter.

However the purpose of this course is to look closely to objects in the process of making in order to find new perspectives and context rather than just learning techniques. For example, withdrawing the notion of inside and outside from a folded sheet of paper, seeing it as a wall and floor, or finding negative and positive space within cut-outs. Moreover, the action of fold and open can be interpreted as the action of hide and disclose. Paper craft is already widely recognised as a decorative hobby. Therefore I guided the students not to fall into the decoration but pay attention to the meaning withdrawn from the object and action. Illustration is a realm that strongly bonded with narrative. I think that an object itself can induce the narrative by featuring the action and space between paper (object) and the viewer.

Each student started developing his or her own project from the third day and I kept the format of the outcome open, only conditioned to the use of paper and introducing the elements they found within the object and space. As a result the participants inspired each other with the variety of outcomes. It was interesting to see that several works formed cylindrical or similar forms unfolded 360 degrees, which was not my idea but they developed it through their experiments. Even though the format resembled each other, the stories they created were different; an endless story illustrated in a book opens 360 degrees, a cylindrical object depicts a story of the four beasts competing each other and a round lantern casting shadow around. It was a great achievement that each participant developed the outcome in his or her own original ways.

Five days are not long enough to learn and create deeply at the same time, but just the right length to gain a new perspective and passion to start with. Participants from different places spent short yet intimate time together and they seem to have built a good friendship that even continues after the course. It is an interesting point that several different courses are held under the same roof in this short period and exhibit their outcome on the last day. I am grateful to be a part of ArtCamp, that is one of the starting points for the participants to develop new expressions and interests in the creative field.

東洋と西洋文化の差異について感想の一つ

The Differences between Eastern and Western Cultures

袁媛 女子美術大学大学院修士 | Yuan Yuan MFA student, Joshibi Univ. Art & Design

中国に万卷の書を読み、万裏の道を行くという一言がある。これも明治・大正期の文人画家で儒学者である富岡鉄斎の座右の銘である。特に学生たちにとって万卷の書を読みのは大切なことであるが、万裏の道を行くことも大切なことである。旅で空間を越えて未知の世界に学ぶことができると思う。

今回はコースが三つあって、1週目のイラストコースは日本人の松下先生だったが、親切なかんじになった。松下先生は日本の紙について本を持って来てみんなと一緒に感想を交流して、そして日本簡単に伝統的な切り紙細工を教えてください、自分の作品を展示し、紙のカット方法を解説した。学生たちはこんな方法で練習して、作品を提出した。

世界で切り紙細工は様々な形式があって、だいたい東西方二種類に分かれている。アジアには韓国やインドなど多くの国は切り紙細工がある。この国の切り紙細工は、多少中国の切り紙細工と関係がある。切り紙細工は中国から起こったが、日本人は中国より紙がもっと好きなので、その中で、日本の切り紙細工は今まで代表的なものの一つである。アジア人としての私はパンダやこんな伝統的なスタイルがよく使って、他の西洋人は唯美で立体的なスタイルが使った。これもこのコースによる発見したことである。

ファッションというものは、ある時代において広く行われている服装やアクセサリや化粧などのスタイルや風習のことである。西洋風はいつも伝統と反逆を合わせて、自由な感じを与えて、ファッションスタイルの代表である。2週目のファッションアクセサリデザインコースはチェコ人の先生だった。ファッションウィークを紹介して、世界で有名なブランドを分析した。講義はチェコ語で指導したあとで、英語で簡単な説明した。そして学生たちは鞆の図案をかいて、作品を作った。

成功しているファッションデザイナーは芸術家の上に社会学者である。人は初めて会ったとき他人を服装やアクセサリや化粧などによって判断している。デザイナーは服装やアクセサリのデザインだけでなく、人や環境の協調はとても重要な物である。地理条件、性別、年齢、社会階層、思想など差異のことはこんなスタイルが起こった原因である。私がヨーロッパにいたときこんなスタイルの服装を着る必要がある。

3週目はコンテンポラリー・ダンスプリンシプルのコースだった。現在一般的なコンテンポラリー・ダンスはフランスでした1960年代以降の前衛的な反バレエ、あるいは脱バレエ的な試みで舞踊芸術運動である。ダンスの先生はダンスの原論を解説して、基本的な動作を練習して、みんなと一緒に感想を交流した。主に自分の感想を用いて自由に発揮した。ヨーロッパにいったとき、道を行く人でも、店の店員でも、リズム感がある音楽が出ると、ダンスをして、自由な感覚を伝わってくる。

地理条件、開発状況、思想などの差異は異文化形成した原因である。文化が違うと価値観も考え方も美意識も違ってある。なので、東洋人と西洋人はこんなに違うところがある。東洋文化でも、西洋文化でも、価値がある。ArtCampは学習でも、旅でもある。近距離の西洋文化を体験し、いろいろを勉強した。

As the Chinese saying goes: "Read a lot of books and travel a long way". Be well-read and well-travel will enrich our experience, upgrade our eyesight and help us seize more opportunities.

As we know, there are differences between eastern culture and western culture. In the background of globalization, there are more and more cultural communications between eastern and western countries.

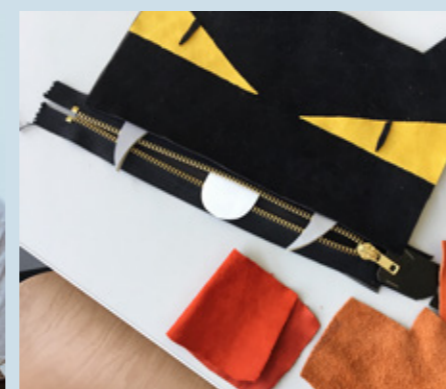
This time I had three courses. The first course Illustration's teacher was Japanese. She's good at making paper-cuts and show her works to us. And then taught us how to make something with paper. As the two major schools of eastern and western paper-cut formed their own unique artistic charm. As the two major schools of eastern and western paper-cut formed their own unique artistic charm. Paper-cutting is the most popular folk tradition of decorative arts, so the works what I made were always tradition style. But the other students are western, they like solid style.

The second course Fashion Accessories Design's teacher is Czechish. The European teacher told us something about fashion week. New York, London, Milan and Paris. Look into the world's famous Fashion Week, and feel the convulsion from the picture and visual impact. Each of the fashion week is known for championing different styles. But the same is they all in western.

Due to the different countries have different historical and cultural background, the fashion world also has the very big difference. But the fashion world does not mind what the real world thinks. That is maybe the most difference of western countries and East countries.

The third week was Principles of Contemporary Dance. The teacher was also European. Contemporary Dance is often considered to have emerged as a rejection of, or rebellion against classical ballet. This also represents western realism. The teacher taught us some fundamental movements and realized the point. And she was inclined to give us a free hand. I think this is a different from eastern education.

As the different ways in traditional of habits, values, religious beliefs, such as and thinking between eastern and western countries, there are a lot of differences in performance. At the ArtCamp I have learned a lot of useful knowledge. This is what I found execp study.

Y-AIRの可能性～多様な交流・学びの機会の創出へ向けて

The Possibilities of Y-AIR : Opportunities of diverse interactions and learning

日沼 禎子 / 女子美術大学・AIRネットワークジャパン Teiko Hinuma / Joshibi Univ. Art & Design/AIR Network Japan

芸術を志す、つまり、人間性への信頼のもとに自ら表現する、あるいは表現の場を作り出そうとする者には、身体性を伴った経験の中でその感性を磨く必要がある。自ら挑戦をせざるを得ない場所に敢えて身を置き、そこでのトライ&エラーを繰り返しながら、その行為を客観的に省みることのできる機会、経験が多ければ多いほど、その表現が豊かに醸成されていく。

教育現場に身を置いて日々感じていることだが、溢れる情報、社会全体がインバウンドによる経済効果を提唱する傾向にある中、学生たちはその影響を多分に受け、ますます内向きになり、新しい挑戦、特に海外での(観光旅行以外の)経験を広げることに対し、消極的になっているようである。その一方で、海外留学が可能な経済的に(語学力取得の機会も含め)恵まれた学生と、前者のような学生たちとの格差は、大きく開き始めている傾向も見取れる。学生たちに等しく学びの機会を提供したいと願う一方で、こうした事実があることは否めない。2014年から実施してきた西ボヘミア大学が主催するArtCampへの学生派遣においては、日々現場でご指導されている各大学の先生方の確かな目を通して、語学力だけではなく、学びたいという意思の強さを尊重した学生推薦をしていただいた。また、参加費用の一部は個人負担としたが、その費用の多くをPilsen 2015、西ボヘミア大学、EUジャパンフェスト実行委員会からのご支援、また、各大学からの事業費等からも捻出していただいた。複数の組織・団体が連携しながら、学生選考にあたっての緩やかな枠組みの作り方、また、参加学生の負担をできるだけ軽減した形で実施できたことは、これまであまり先例のないプロジェクトであったといえるのではないだろうか。また、本学の国際化涵養への取り組みとして、在京大使館の文化担当官や海外からの滞在アーティストによる授業や演習を定期的に行なっており、遊工房アートのY-AIRと連動したプログラムとして、チェコアーティストのAIR公募条件として本学での授業を条件とした。学生にとって、日常の学びの場で海外アーティストから直接指導を受け、対話することができたことは、大変有意義な経験であったことはいままでのない。加えて本学からは、毎年1-2名のインターンシップ制度の受入、指導をいただいております、次世代のアーティストおよびアートマネージャー、コーディネーターの育成に向けた展開を継続している。

もちろん、インバウンドへの動きは、経済効果だけではなく、日本の大学が多様な交流の場を設けることで、国際的な貢献を行うことのできる機会ともいえる。芸術大学においても、学生の海外派遣のみならず、受け入れる仕組み、機会を増やし、相互交流を行なう必要性を強く感じている。本プロジェクトで試験的に取り組んできた連携の形を踏襲し、1つの大学ではなし得ないことも、連携しながら(例えば毎年ホストする大学を持ち回りで実施するなど)より多様な交流・学びの機会を創出することもできるだろう。マイクロとマクロの連携によるY-AIRの展開、可能性を広げる協働プログラムを、今後も実施していきたいと考えている。

Aspiring artists, in other words, those who, trusting in human nature, proactively express themselves by visually creative means, or act as facilitators to create a space for that expression to unfold, must polish one's sensibilities through physical experiences. The more one puts themselves in an environment that requires confronting new challenges, trial and error experimentation, and an objective reflection on these process, the more richness develops in their creative output and expression.

As modern society overflows with information that is readily accessible, and as Japan looks towards economic growth through inbound tourism, it has come to my attention, as someone who works in the field of education, that the students have become even more inward-oriented, passive, and unmotivated to try new things, especially traveling to other countries to broaden their experiences (apart from the vacation trips). Meanwhile, there seems to be a growing disparity between these passive students and students who are economically privileged enough to study overseas (including having had opportunities to learn foreign languages). While it is my desire to provide equal opportunities to all students, such realities cannot be denied. We have been sending students to ArtCamp (hosted by the University of West Bohemia) since 2014, and in regards to the selection of these students, we trusted the insight of the professors, who interact with the students daily, to recommend students based not only on linguistic ability but on their drive and desire to learn. Furthermore, while the students were responsible for contributing a part of the participation fees, most of it was covered by Pilsen 2015, the University of West Bohemia, support from the EU Japan Fest Committee, and the expenses budget of the respective universities to which the students belonged. Multiple institutions and organizations came together to create a selection system with few requisites, and alleviate the financial burden of the participants, making this a unique and unprecedented project. Furthermore, as part of our university's efforts to foster internationalization, we reach out to our contacts in the culture departments of various embassies in Tokyo, as well as Youkobo and other domestic residencies, to invite overseas artists visiting Japan to hold a special class or lecture at Joshibi University. As part of the Y-AIR initiative with Youkobo, we added a condition in the open call for Czech Republic artists that they were to conduct one special class at the university. It goes without saying that it became a significant encounter for the students to be able to dialogue with and learn from an overseas artist in the midst of their daily life. Additionally, 1-2 students from Joshibi University are accepted by Youkobo as interns, where they are nurtured to be artists, art managers, and coordinators of the future.

Of course, the "inbound" trend will not only be an opportunity for national economic growth, but also an an opportunity for Japanese universities to contribute to the international scene if they can successfully create the appropriate spaces for diverse interactions. I feel a strong need for art schools to not only send their students overseas, but to facilitate opportunities for accepting a diverse range of people into their institutions, and foster an environment of mutual exchange. Following the structure used in the trial run of this project, we see that while it may be difficult for just one institution to accomplish something, through cooperation between various entities (for example rotating the host institution every year), it is possible to create diverse learning experiences and exchanges. We would like to continue developing the Y-AIR initiative, linking micro and macro institutions, and implement programs that broaden the horizon of such possibilities.

マイクロとマクロの協働とその可能性

The Cooperation Between Micro and Macro : Looking to the future and its prospects

村田 達彦 / 遊工房アートスペース・マイクロレジデンスネットワーク Tatsuhiko Murata / Youkobo Art Space・Microresidence Network

世界中に多様な形で存在しているアーティスト・イン・レジデンス(以下AIR)とは、アーティストが異文化で滞在制作し生活できる環境と創作活動の総称である。それは活動の状況を意味するだけでなく、作家の活動内容、活動支援プログラム、支援する従事者の資質・育成、環境整備、活動資金、運営全般など、様々な観点から一括りに語られ、関係者以外ほとんど認知されていない世界である。

ここで取り上げるAIRとAIRの利用者であるアーティストの育成高等教育研究機関(以下、美大)との協働によるこの活動(マイクロとマクロの協働)は、アーティストの創作活動の機会であるAIRから、AIRが社会装置の一部として成立する可能性を秘めた重要なものと考えている。

一方、戦後の高度成長期以後の国家の仕組みの疲弊と共に、大学の国際化の必要性は様々な議論を呼んでいるところであるが、島国日本の課題である一層の国際化への取り組みとして、AIRと美大の協働にヒントが潜んでいる。創作活動と、そこに関係する諸課題の調査・研究のテーマは、AIRの実践現場に多く内在する。作家の育成、教官の研究活動など、これまでの活動の延長線と共に、このユニークな活動の先が見えるのではないだろうか。マイクロ(社会の中で認知度のないAIR、マイクロな存在)とマクロ(高等教育機関としての存在)の協働が始まっている国際化は、異文化滞在体験の、留学ではない、観光でもない、創作、調査を伴うある期間以上の滞在活動そのものである。

ここで取り上げて来た欧州文化首都、そしてその地で始まるAIRや、Pilsenとの出会いは、多様な滞在体験としてのArtCamp夏期スクール、AIRへの派遣、継続するAIR相互の作家・研究者交換へと広がり「Y-AIR」の実践の始まりとなった。ArtCampへは、受講者派遣から始まり現地Campの講座を指導する作家派遣へと活動は着実に広がった。ArtCampのそのユニークな活動形態の国内美大での開催は、大学国際化の可能性として検討も始まっている。

今後このY-AIR事例から、2つの道が開かれ実現することを期待したい。
①日本国内での国際アートキャンプ、②AIRと大学の協働によるIAESTE [注]・美大版である。滞在制作の機会と場であるAIRの存在とその運営(広義のAIRに、ArtCampや、シェアスタジオの仕組みを含める)と、美術大学が目指す体験教育との関係性を検証しながら、ケーススタディを通して、Y-AIR構想の実現に近づけたい。この交換プログラムが、国境を越えた持続可能な仕組みに発展する、モデル作りとなる試行錯誤をしてきた。マイクロレジデンスの調査・研究の一環として始まった、マイクロとマクロの協働の延長に、その発展を期待したい。 芸術家を目指す若手や美大生が、社会人(生活者)として、アーティストを職業に選んでいく時点で、AIR滞在制作は貴重な体験プログラムである。特に、AIR事業は、その存在の由来から中心的な位置づけになると確信する。美大生によるAIR体験、受け皿側のAIRプログラムとの調整、国際交換制度の仕組みづくりなど課題はあるが、実現の可能性と意義は十分あると思う。実例として、工科系学生の工科系実社会での体験実習の制度IAESTEが参考になるだろう。

[注] IAESTE, International Association for Exchange of Students for Technical Experience 国内の活動体組織名:日本国際学生技術研修協会。工科系学生の工科系実業界での実習体験制度で、世界規模で始めて半世紀以上が経った。

Artist-in-residence (AIR) is the generic term for the environment in which an artist can live and work in a foreign cultural context. This takes shape in many ways around the world. The term AIR is not limited to describing the practice of the artist, but is applicable to and describes a variety of programs in regards to content, participants, funding sources, management, environment, and programming, and may be a niche in society that is unrecognized by the those outside of the field.

We believe that the cooperation between "micro" and "macro" institutions (socially less recognized AIR, and socially recognized institutions of higher education, respectively), seen here as the cooperation between AIR institutions and the institutions of higher education (art colleges), are important in that they hold the potential of securing the position of AIR as not only an opportunity for artistic production, but also as a valuable function in society at large.

With the impoverishment of the structure of the state since the post-war economic boom, the need for internationalization within universities has prompted heavy discourse. In the collaboration between art schools and AIRs, we might find clues for greater internationalization in this island country of Japan. In practice, an AIR experience is composed of creative production, as well as research and investigation of the subject. Along with conventional activities, such as nurturing artists and research activities of professors, we might find the aforementioned clues in the trajectory of this unique initiative. The internationalization that arises from the cooperation between micro and macro institutions takes shape as a foreign cultural experience that is neither study-abroad nor tourism, which requires residing for a certain amount of time dedicated to producing and investigating.

Our encounter with the European Capital of Culture system, as noted here, the AIR found there, our introduction to Pilsen, and the diverse residential experience of the summer school ArtCamp, sending artists to the AIR, and the continued mutual exchange with other AIRs have led to the conceptualization and implementation of "Y-AIR". What began as a program that sent students to ArtCamp steadily expanded into an opportunity to send professional artists there as instructors. Art schools in Japan have begun to see the possibilities for the internationalization of their institutions in the unique format of ArtCamp, and are considering a similar implementation at their own institutions.

We are hopeful that the following two paths will be realized through this Y-AIR example: 1. An international art camp in Japan, and 2. A cooperation between AIR and universities to establish an art world version of IAESTE*. By carefully verifying AIR and its management (including systems such as ArtCamp and shared studio schemes as part of the broader definition of AIR) and its relationship with the experiential education format that is being sought after by art colleges, and conducting individual case studies, our goal is to move closer towards the realization of the Y-AIR concept. This program has been the part of the trial and error process to create a program model that can develop into a sustainable, border-transcending scheme. What began as part of our research on micro residencies grew into a vision into developing into a model of cooperation between micro and macro institutions. For young aspiring artists and art students who go on to choose artist as a profession, artist in residence is a valuable experiential program. We firmly believe that AIR programs are a central element to the career development of an artist. There are many obstacles to providing AIR experiences for art students, such as securing participating AIR programs, and creating an international system for exchange, but we have enough evidence for the possibility and significance of its realization. The IAESTE program for engineering students serves as an example for what we can achieve in the art world.

* International Association for Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE/ IAESTE Japan) is a system of practical training for engineering students to gain hands-on experience in the professional world. IAESTE has been operating for more than 50 years on a global scale. <http://www.iaeste.org/>

MICRORESIDENCE! 2017

チェコと日本のアーティスト・イン・レジデンス活動を通じた交流

その5年の経緯と展望、アーティスト・イン・レジデンスと大学の国際化を考える

An exchange program between Czech Republic and Japan through AIR programs

Considering its five-year history and prospects, AIR and the internationalization of art universities

協力(順不動):

チェコセンター東京、西ボヘミア大学・ArtCamp、OPEN A.i.R.

欧州文化首都プラゼニ2015委員会、女子美術大学(文化庁と大学・研究機関等との共同研究事業:新たな文化 芸術文化芸術の創造拠点形成をさせる活動支援および人材育成のためのプラットフォーム形成研究)、東京藝術大、武蔵野美術大学

東北芸術工科大学、金沢美術工芸大学、福井大学、東京造形大学、埼玉大学

秋田公立美術大学、EU・ジャパンフェスト日本委員会、アートNPOリンク、アーツ千代田3331

助成

文化庁 アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業

発行

2018年2月

ISBN 978-4-9908274-7-2

発行者

遊工房アーツスペース 〒167-0041 東京都杉並区善福寺3-2-10

編集責任者

村田 達彦

編集

日沼禎子、村田 弘子、辻 真木子

寄稿

マルケタ・コフトコヴァ (西ボヘミア大学)

テレザ・スヴァスコヴァ (OPEN A.i.R.)

翻訳

岩間香澄、ジェイミー・ハンフリーズ

デザイン

豊泉奈々子

写真

遊工房アーツスペース

Cooperation

The Czech Center Tokyo, University of West Bohemia・ArtCamp

OPEN A.i.R., European Capital of Culture 2015 Pilsen

Joshi University of Art & Design (Program of collaborative research between the Agency for Cultural Affairs and universities / research institutions)

Tokyo University of the Arts, Musashino Art University,

Tohoku University of Art & Design, Kanazawa College of Art, University of Fukui,

Tokyo Zokei University, University of Saitama, Akita University of Art,

EU-Japan Fest Japan Committee, Arts NPO Link, 3331 Arts Chiyoda

Supported by

Agency for Cultural Affairs Government of Japan

Published by

February 2018

ISBN 978-4-9908274-7-2

Published by

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

Editor in chief

Tatsuhiko Murata

Editorial staff

Teiko Hinuma, Hiroko Murata, Makiko Tsuji

Contribution

Markéta Kohoutková(University of West Bohemia),

Tereza Svášková(OPEN A.i.R.)

Translation

Kasumi Iwama, Jaime Humphreys

Design

Nanako Toyoizumi

Photography

Youkobo Art Space

©Youkobo Art Space

ダウンロード DOWNLOAD

本印刷物は、「MICRORESIDENCE！」遊工房独自出版物シリーズの一貫で作られました。webにて閲覧・ダウンロードができます。

This booklet forms part of a series of publications by Youkobo titled MICRORESIDENCE! Digital versions of back numbers are available online:
www.youkobo.co.jp/microresidence

youkoboART SPACE

Printed in Japan

ISBN : 978-4-9908274-7-2