

Art Kids Activity Report

Special thanks to Akio Motonaga
Tatsuhiko Murata
Ryozo Takashima
Yoko Arai

Organizer
Cooperation Mihoko Onodera
Kiriko Mitani
Youkobo Art Space
Momoshi Elementary School
(Momoshi Community School Committee)
Momoshi Saturday School Committee
Suginami Board of Education

Support
Publisher Jaime Humphreys
Editor/Translator Ryozo Takashima
Design Jaime Humphreys

Printed in Japan ISBN 978-4-9908274-5-8

皆様に感謝申し上げます

主催
協力

協賛
発行者
編集・翻訳
デザイン

本永 安芸夫
村田 達彦
高島 亮三
新井 陽子
小野寺 美帆子
三谷 桐子
遊工房アートスペース
桃井第四小学校
(桃四コミュニティースクール)
桃四コミュニティースクール運営委員会の皆様
桃四小土曜日学校運営委員会の皆様
杉並区教育委員会
遊工房アートスペース
ジェイミ・ハンフリーズ
高島 亮三
ジェイミ・ハンフリーズ

youkoboART SPACE

Art Kids
Activity Report

1. Chalkline Project Jaime Humphreys Photo by Kazuhiro Masuda
(* Image on front/back page from same workshop)

2. You can be a HUG expert too! Hug Project (Students from Joshibi University of Artand Design) Photo by BOZZO

3. Roll roll roll!! Asobi Antenna (Kiriko Mitani, Emi Nakamoto, Yukari Aoki)

4. Pixel Art! Jaime Humphreys

5. Let's make a postbox! Ema Ota

6. The world through a frame! Jaime Humphreys

7. Let's create a tipi tent! Jaime Humphreys

1. チョークライン・プロジェクト ジェイミ・ハンフリーズ 増田 和弘 2012.10.22
(※表紙も同じワークショップ)

2. きみもぎゅ〜術家! Hug Project(女子美術大学の学生ユニット) ©BOZZO 2014.11.09

3. ころっと遊ぼう 遊びアンテナ(三谷桐子、中元恵美、青木結花) 2016.07.09

4. ピクセル・アート! ジェイミ・ハンフリーズ 2014.09.27

5. ポスト(郵便受け)を作りましょう! 太田エマ 2012.10.13

6. 額を通して、世界を見てみよう! ジェイミ・ハンフリーズ 2013.01.19

7. ふしぎな空間を作ろう! ジェイミ・ハンフリーズ 2011.05.14

Contents

Introduction

Message
Akio Motonaga

The Beginnings of Art Kids and the Saturday School
Tatsuhiko Murata

Workshop Recipe Book

- 1. Join the Dots
- 2. Maze Madness
- 3. Cave Painting
- 4. Web Weavers
- 5. Worlds within worlds
- 6. Antennas ready – Let's play with light!
- 7. Upside Down Everything!

Comments from former supervisors
Ryozo Takashima
Mihoko Onodera
Yoko Arai

Afterword
Jaime Humphreys

Chronology

目次

はじめに

寄稿
本永 安芸夫

土曜教室・アートキッズの始まり
村田 達彦

ワークショップのレシピ・ブック

- 1. ドットを繋ごう
- 2. 迷路夢中
- 3. 洞窟壁画
- 4. 糸遊び
- 5. 世界の中の世界
- 6. ここからアンテナ! 〜光であそぼう!〜
- 7. 全部引っくり返そう!

旧担当者からの一言
高島 亮三
小野寺 美帆子
新井 陽子

後書き
ジェイミ・ハンフリーズ

年表

Introduction

Initiated by Youkobo Art Space in 2002, Art Kids is a creative workshop for children held monthly at Momoshi Elementary School (Momoshi Community School) in Suginami Ward, Tokyo. Supervision of the workshops has changed hands a number of times over its fourteen-year history, but the artists and creative professionals taking the reigns have consistently shared the aim of inspiring the participants' creativity through a diverse range of art, craft and design activities.

Since 2010, Art Kids has been supervised by Jaime Humphreys, a Tokyo-based UK artist who works primarily in the mediums of installation and drawing. Focusing on the exploration of different creative approaches to drawing in a collaborative and inclusive environment, the workshops over the past six years have covered a broad range of themes. As with previous years, a number of international artists joining the artist-in-residence program at Youkobo have also been invited to organize some of the workshops as special guests, while on several occasions students of Joshibi University of Art and Design devised innovative workshops, one of which is introduced in this booklet. Comments from various supervisors of Art Kids over the years have also been included. It is hoped this booklet will serve to convey some of the creative energy and ideas that are at the core of Art Kids.

はじめに

アートキッズとは、2002年に遊工房アーツスペースが創始した、杉並区にある桃井第四小学校(桃四コミュニティスクール)で開催される子供向けのクリエイティブ・ワークショップである。14年間を通して様々な作家やアート関係者が担当者として入れ替わってきたが、幅広い造形・工作・デザインの活動を通し、参加者の創造性を広げることが一貫した共通の狙いである。

2010年より、インスタレーションとドローイングの媒体を用いるイギリス出身の芸術家、ジェイミ・ハンフリーズが担当となる。全員参加の共同作業の中で、ドローイングの様々な手法に焦点を当て、担当してきた6年間のワークショップは幅広いテーマであった。これまでと同様に、遊工房アーツスペースのAIRプログラム(滞在制作発表プログラム)に参加している海外作家の何人かがゲスト指導者としてワークショップの企画に協力し、更に数回、女子美術大学の学生による革新的なワークショップも行った。その中の一つは、本冊子に紹介されている。この数年間アートキッズを指導してきた方々からのコメントも、この冊子に掲載した。本冊子を通し、アートキッズの核となっているクリエイティブなエネルギーとアイデアが少しでも多くの人に伝わる様に願っている。

Message

Akio Motonaga, Momoshi Community School

At Momoshi Community School, places of learning for children and the community that take advantage of plastic arts activities are being implemented in various forms. The activities of Art Kids, which take place as part of the Saturday School, provide the participants with a liberating space where time passes more slowly, distanced from the daily routine of school life. Not only do these activities enrich the hearts of participating children by providing a space where they can express themselves freely, but it also naturally encourages the involvement of children of different ages in addition to members of the community who are supporting such activities. It is my hope that through such activities that are centered on plastic arts, the involvement of the whole Zenpukuji community that shapes Momoshi will be further enriched.

寄稿

本永 安芸夫(桃四コミュニティスクール)

桃四コミュニティスクールでは、造形表現活動の良さを生かした子ども達・地域の学びの場を多様な形で実践しています。土曜学校「アートキッズ」には日々の学校生活と離れた自由にゆったり流れる時間があります。解放された心で楽しく表現できることは、感じる心を豊かなものにするだけでなく、そこに集う異年齢の子ども達のかかわり、その活動を支えてくれている地域の人とのかかわりを自然に広げてくれます。造形表現活動を通して、桃四コミュニティを形成する地域全体のかかわりが、より豊かなものとなることを願っています。

The Beginnings of Art Kids and the Saturday School

Tatsuhiko Murata, Youkobo Art Space

The introduction in 2002 of the five-day week for elementary and junior high schools throughout Japan is what led to the initiation of the Saturday School as an effective means of using the Momoshi School facilities on Saturdays. Parallel to this, a transition among specific public elementary and junior high schools to the status of Community School (see note) could also be seen around this time, among which Momoshi was also included. Prompted by the school principal and local youth members at the time, trials began for the introduction of elective sports, baseball, science and arts activities on Saturdays at Momoshi School. At the time, Youkobo Art Space had already long been active in the community as a venue for art education, as well as for the exhibitions of overseas artists who would stay, produce and present work in the Youkobo studios and gallery.

Ryozo Takashima, an artist who is actively engaged in community-based art activities, was the first instructor to take charge of Art Kids, establishing the Momoshi Chiki Tansakutai (Momoshi Community Exploration Squad) that met every Saturday. The frequency of the classes and circumstances of the school have since changed, but while the organization of the Art Kids workshops has continued to change hands from Ryozo Takashima to Mihoko Onodera, Yoko Arai and currently Jaime Humphreys, the activities have continued to involve a diverse program of activities. Originally, from the perspective of children, these activities were truly unique in that they took place at school while inviting the participation of students from other schools, but there is now a trend to limit such activities from the viewpoint of safety. In addition, participants usually consist of children from the lower grades, due to fifth and sixth graders having to attend cram schools. Will it eventually be necessary to stop Saturday School altogether due to the changing times and social background...?

Currently, the Saturday School involves a wide range of classes including baseball, art, music, international exchange and flag football, and their popularity with the children mean that Saturday School has taken root in the local community. However, it is my wish that a sustainable means of continuing these activities, both in terms of budget and in other respects, can be attained.

Note: "Community School" (official term used by the School Advisory Council, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) refers to an administrative system for elementary schools where part of the responsibility for its running is shared between the principal and the PTA. Introduced in 2005, there are currently 3,000 schools nationwide that have adopted the system.

土曜教室・アートキッズの始まり

村田 達彦(遊工房アートスペース)

2002年、全国の公立小中学校の週5日制導入に伴い、土曜日の有効活用が直接のトリガーとなり始まった。並行して公立小中学校のコミュニティスクール(注)の流れも始まった。当時の小学校校長、地元の青少年委員からの声掛けで、スポーツ系・野球、文科系・アートの試行が始まった。遊工房は、美術教室として、また海外作家の滞在制作のスタジオや、ギャラリーでの展覧会など地元で長く活動を続けていた。

アートキッズ担当の講師は、遊工房と親交のあった、地域に根差したアート活動を積極的に取り組んでいた高島亮三さんが「桃四地域探索隊」隊長となり、毎土曜日の活動としてスタート。その後、開催頻度や展開校は状況により変化していったが、講師は、高島、小野寺、新井、Jaimeと代わりながら多彩なプログラムにより引継がれていった。発足当初は、学外を児童の目線で観察して回る大変ユニークな活動であったが、安全上の視点から、現在は校内のみの活動となった経緯がある。また、参加児童は、主として下級生1年から4年生までで、高学年は残念ながら塾通いのため、参加は少数に留まる。時代と社会的背景の影響により止むを得ないのだろうか...

現在の土曜日教室は、野球・アートの他、ミュージック・グローバル・フラッグフットボール等のプログラムから成り立っており、多くの参加児童と共に、地元に着した活動となっているが、持続可能な継続活動とするためには、活動予算含めさらなる工夫が望まれる。

(注)コミュニティ・スクール(文科省正式用語・学校運営協議会制度)
校長、PTAと共に地域も学校運営の責任の一端を担い参画する、初等教育学校運営制度。
英国など諸外国の活動事例研究から、2005年正式導入となり、現在全国で約3,000校の小中学校で導入されている。

ワークショップのレシピ・ブック

This section of the booklet introduces seven workshops organized over the last five years. Presented in the form of a simple how-to manual, it is hoped the ideas behind these workshops will inspire future workshops for children.

Points to note

- All workshops are for 15 to 20 participants.
- All workshops are suitable for elementary school children aged 6 to 11 years of age.
- All workshops are suitable for elementary school children aged 6 to 11 years of age.
- All workshops are suitable for elementary school children aged 6 to 11 years of age.
- The workshops should be supervised at all times by persons who have knowledge of child safety (in relation to use of scissors, etc.).
- Plastic sheets and other such precautionary measures should be used to protect surfaces in the venues where the workshops will be held.
- Depending on the content of the workshop, the participants should bring overalls or clothing suitable for paintwork or other such activities.

ここでは、この5年の間に開催された七つのワークショップを紹介する。簡単な「ハウツー」マニュアルの形として提供し、これらのワークショップの核となっているアイデアが今後の子供向けワークショップの起爆剤になることを期待している。

注意すること

- 各ワークショップは15～20人の参加者を想定している。
- 各ワークショップは、小学生1年～6年生を対象にしている。
- 児童の安全(はさみの使用など)を意識する担当が常に現場にいること。
- 開催場所の保護のため、床にビニールシートなどを使用する等して対応する。
- ワークショップの内容によっては、衣服が汚れることが想定されるため、着替えを持参すると良い。

1 Join the Dots ドットを繋ごう

60min

Outline

Taking the simple idea of connecting colored dots, this collaborative workshop will inspire participants to use their imagination and experiment with doodling and mark-making. In being able to draw with others in an open space, the participants will inspire one another, causing visual ideas to naturally bounce off one another and leading to the creation of a space unimaginable at the beginning.

概要

「丸い染みを繋ぐ」という単純な発想をテーマにしたドローイング・ワークショップ。落書きや線の描き方を実験することを促し、ドットを斬新に繋ぐ様に想像力を広げるワークショップとなる。参加者同士が広い空間の中で手を動かすことで、お互いに創造性を刺激することとなり、自然に視覚的なアイデアが跳ね返り想像しなかった風景が見えてくる。

Materials

- Large sheets of white paper or roll paper
- Double-sided tape
- Assortment of colored inks with pipettes
- Assortment of colored pencils and pens of various thicknesses

素材

- 大きい模造紙やロール紙(白)
- 両面テープ
- 様々な色墨とピペット
- 多種の色鉛筆やペン(太さ様々)

Method

Beforehand

Start by preparing a large sheet of white paper, joining it seamlessly to cover the floor (size variable). Take the colored ink and use the pipettes to drop it from different heights in small quantities so that dots of various sizes are formed on all areas of the paper, taking care not to step on the wet ink. Leave to dry.

- 1 Ask the participants to choose a thin drawing utensil, and sit anywhere on the paper leaving space between each other. Ask them to find the smallest possible dots they can see, and connect them to other dots close at hand using their drawing utensil. You might begin with straight lines, and then gradually add variations.
- 2 Once each child has formed their own mini constellations, ask the participants to choose a thicker drawing utensil. Encourage them to walk around and look for larger dots, connecting them to other dots in a similar fashion.
- 3 Finally, ask the participants to imagine the dots as planets, islands, the bodies of insects, etc., and think about how they can be connected to one another.
- 4 After the paper has been filled, allow time to explore the drawing and talk about the results together with the participants.

手法

WSの前

隙間がないように注意しながら、両面テープを紙の縁に付けて、会場の床に大きい紙を敷いておく(可変的なサイズ)。ピペットを使って、様々な高さから各色墨を落とし、踏まない様に気を付けながら、ドットが紙のあらゆる場所にある状態まで続ける。乾かしておく。

- 1 参加者に細めのドローイング道具を選んでもらい、他人と離れた場所に紙上に座って貰う。一番小さい色墨のドットを探してもらい、線で繋ぐ。例えば最初は真っ直ぐの線から、色々なバリエーションを交えていくことも可能です。
- 2 各児童が一群の線を書いたら、太いドローイング道具を選んで貰う。紙の上を歩きながら、大きいドットを探し、他のドットと繋ぐ。
- 3 色墨のドットを、惑星や島、昆虫の身体等、様々なものと想像する様に説明し、ドットとドットをどの様に繋ぐかを参加児童に考えて貰う。
- 4 全体が線でいっぱいになったら終了し、参加者と一緒に観賞しながら、意見を共有し合う。

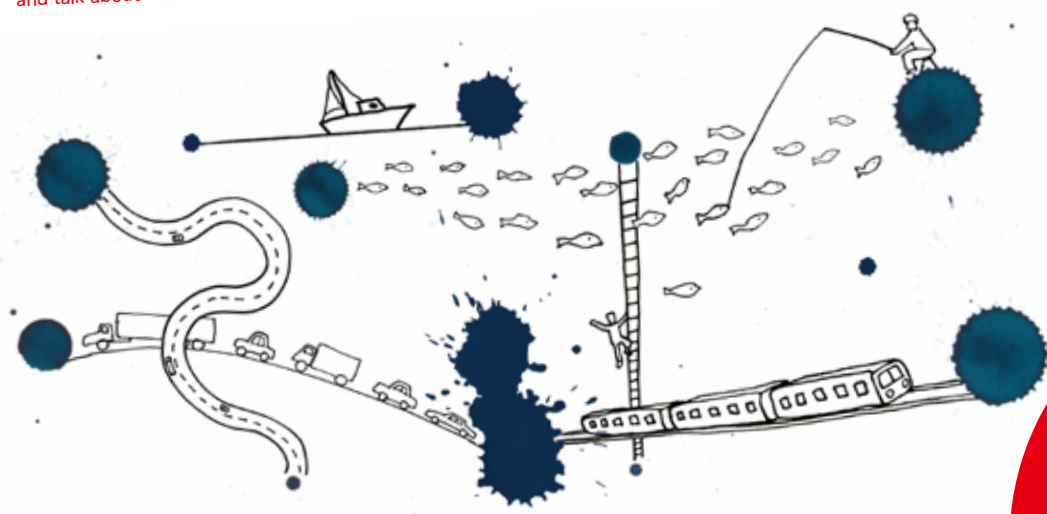

Illustration used in flier. チラシに使用したイラスト。

What's the theme of Art Kids this time...? 今回のアートキッズでは、何をするかな...?

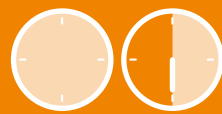
Using the entire floor space. 床全体を使って、描き続ける。

Having fun joining the dots. ドットとドットを繋ぎ合う遊び。

A new drawing technique! 実験的描き方!

2 Maze Madness 迷路夢中

60-90 min

Outline

A workshop with ZERO preparation! Taking the theme of “maze”, this workshop aims to encourage a different approach to drawing on paper with a pencil. The participants are encouraged to imagine that the drawn line has a life of its own and the white sheet of paper is a small room preventing it from moving freely. Then, working independently, they cut, tear and fold the paper before sticking it back together to create an intricate maze spreading into all corners of the classroom. A mad frenzy follows as pencils and pens are let loose at the conclusion of the workshop.

概要

準備の手間は一切なし! 「迷路」をテーマにしたこのワークショップは、「鉛筆で紙に描く」という行為に対する新たな手法を提案する。描かれる線が生き物で、白い紙が動きを妨げる小さな部屋だと参加者に想像させる。ハサミで紙を切ってくっ付けて、開催場所をいっぱい使って複雑な迷路が生まれていく。最後に、鉛筆やペンを解放させる瞬間、参加者の楽しげな表情が見れることだろう。

Materials

For each participant

- 2 to 3 sheets of A3 paper
- Pair of scissors
- Assortment of colored pens
- Cellotape (can be shared between groups)

For optional activity (one for each participant)

- One white A4 sheet of paper
- Pencil
- Colored pen

素材

各参加者用

- A3用紙2・3枚
- ハサミ
- 様々な色ペン
- セロハンテープ(グループに分けて使用してもらう)

応用編用の材料(一人に付き)

- A4用紙1枚
- 鉛筆
- 色ペン

Method

1 Show the children a white piece of paper, and explain that for a drawn line the edges of the paper are like the walls of a small room. Explain that they are now going to create a maze for the drawn line by cutting an A3 sheet of paper and joining pieces together using the entire space of the room.

2 Explain that cellotape should be used on the back of the paper when joining pieces together, so that it is easier to draw onto the surface at the end. You can also give tips about how to cut the paper, by folding first or using a pencil to faintly draw patterns beforehand, etc. You might also encourage sculptural elements, for example.

3 Leave 15 to 20 minutes at the end for the participants to draw on the paper maze they have created.

手法

1 A4用紙を参加者に見せながら、描かれる線にとって紙の縁は小さな部屋の壁であると伝える。これから皆で、紙を切って繋ぎ、空間全体を使って迷路の様なコースを作っていく様に説明する。

2 最後に、ペンや鉛筆がスムーズに走らせるために、紙をくっ付けたい時はセロハンテープを後ろに付ける様に注意する。切り目を作るために紙を折ったり、切りたい形を鉛筆で書いてから切ったりすることもアドバイスを適時に言う。立体的な要素も、途中から促すことも良い。

3 最後の15~20分を残し、好きなペンや鉛筆を持って、自由に皆で作った迷路に線走らせてみる。

Optional Activity

Start by demonstrating how to create a simple puzzle using an A4 piece of paper and colored pen(see figure 1), explaining the rules as you go: 1. Lines must not cross, 2. Use all space on the paper, but don't draw to the edges. Now get the participants to make one of their own, paying attention to the rules. Once they have added the “start” and “finish” dots and written their names on the back, ask them to pass their puzzle to the person next to them. Using a pencil (so that the line can be erased at the end), they can try to join the dots without touching the pen lines.

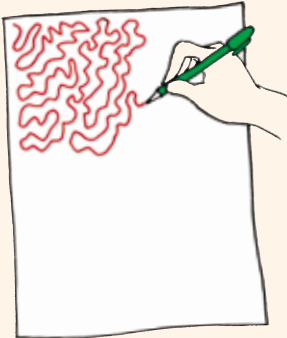

figure 1

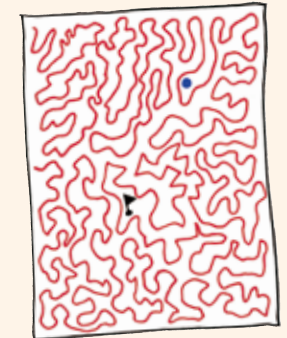

figure 2

応用編

始めに、A4 用紙と色ペンを用いて、迷路パズルの作り方を示せる(図1を参照)。次は、「線が交差しない」、「紙の全体を使うが、用紙からはみださない」というルールを注意しながら、参加者が作ってみる。「スタート」と「ゴール」の点を付け加えて、名前も後ろに書き終わったら、パズルを隣の人に渡す。鉛筆(終わったら、消せるため)を使って、ペンの線を触れずに点を繋いでみる。

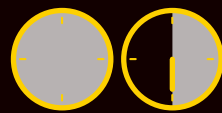
A complex maze of white lines gradually takes shape. 白い線の複雑な迷路が現れてくる。

A tunnel appears! トンネルが登場!

Exploring the maze with pen/pencil lines at the end. 最後に、鉛筆やペンで迷路を探索する。

3 Cave Painting 洞窟壁画

60-90 min

Outline

A workshop in which the participants will be inspired to imagine modern-day cave paintings in a cavelike space made out of such simple materials as wallpaper and card. Once inside the cave, the children will be filled with the same kind of excitement as that of drawing pictures in a secret den. Originally involving the creation of an entire cave-like space, the workshop has been simplified here so that it can be carried out in any room (walls must be suitable for use with pins). The preparations are time-consuming, but the reaction of the children when they see the cave makes it all worthwhile.

概要

紙やダンボール等の手に入るものを使って洞窟のような空間を作り、その中で現代の洞窟壁画を想像せるワークショップ。秘密基地の中で、絵を描くようなワクワクした気持ちで、楽しめる内容になる。実際行った時に、会場に洞窟の空間を再現したが、ここでより簡単にどの部屋でも実施できるような内容にした(ただし、壁に画鋸が使える状態が必要)。準備が大変だが、参加児童達が洞窟の壁を見る瞬間の反応は、その準備の大変さを吹き飛ばすだろう。

Testing the lighting. 洞窟空間の照明テスト中。

The cave painting begins. 洞窟壁画の開始。

A hieroglyphic character? 象形文字？

Materials

- Various reference images of Lascaux or other cave drawings (printed or using a projector)
- Black cloth or plastic sheets to cover windows
- Different rolls of thick paper and wallpaper (earth tones only)
- Cardboard
- Water colored with tea bags
- Pins or staple gun (staple gun is preferable if it can be used on the walls)
- Newspapers
- Assorted earth-tone paints
- Assortment of brushes (one for each participant)
- Pots for the paint
- Lamps or torches for effect
- Stool or chair

素材

- 参考のために、ラスコー洞窟等の洞窟壁画の画像(プロジェクター、または印刷したもの)
- 部屋を暗くするための黒いビニールシートや布
- 破れにくいロール紙や壁紙(土色のみ)
- ダンボール
- 紅茶色の水
- ホッチキス、または画鋸(壁に使っても大丈夫であれば、タッカーが望ましい)
- 新聞紙
- 何種かの土色塗料
- 参加者一人用の筆(様々な太さ)
- 絵の具用の入れ物
- ランプや懐中電灯
- スツールや椅子

Method

Beforehand

Beforehand: Cover windows and other natural light sources with the black cloth or plastic sheets. Use the floor space to create the cave wall that will be attached to a suitable wall of the room. Crumple and unravel the paper before stapling pieces together until you have created the desired wall size (figures 1-2). Now use pins or staple gun to attach the paper to the wall (figure 3). You can use crumpled newspapers behind the wall to add greater effect and extra support. Use the tea water to add stains and make the wall look more cave-like.

figure 1

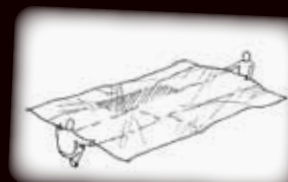

figure 2

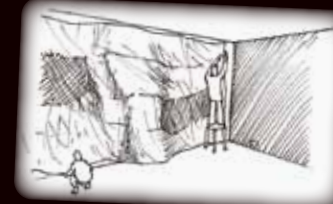

figure 3

1 Start by showing the participants images of cave drawings, asking them what they think about the drawings and why they might have been drawn.

2 Now all sit together in front of the cave walls (save the lighting effects for the end). Ask the participants to look at the walls and think about a story they want to tell future generations. You should prepare some prompts here to help the participants think of ideas.

3 The participants start first by drawing in pencil. It doesn't matter if they make mistakes; they won't be seen when the lights are changed. Then they use brushes and dark paint to complete the cave walls. You might want to use stools so that children can reach higher positions.

4 Once everyone has finished, arrange the lighting and observe the cave walls together, asking each participant what they depicted.

WSの前

部屋を暗くするために、窓を黒いシートなどで覆う。床に行う作業。作りたい壁のサイズを決めて、紙類とダンボールをしわくちやにしながら、ホッチキスで断片を徐々にくっつけていく(図1~2)。壁全体が出来上がったら、画鋸またはタッカーで壁にくっつける(図3)。固定しながら、裏側に新聞紙を詰めると、壁の面白い形も出来る。ところどころお茶を使うと、洞窟の壁のようなしみが加えられる。

1 まずは、洞窟壁画の事例を見せながら、昔の人々はなぜ描いたか想像してもらう。

2 皆さんと一緒に、作った洞窟の壁の前に座る(照明の効果は、最後に使用)。壁を見ながら、将来の人々に伝えたい物語を考えてもらう。参加者の想像を広げるヒントを考えておく。例えば、レースに勝ったシーンを描くなど。

3 最初は、鉛筆で下絵を描く。照明を変えると間違いは見えなくなるので、気にしない様に進む。描き終わったら、筆を使って見えるようにしていく。高い位置まで手が届くように、スツールも用意すると良い。

4 皆が自分の絵を完成したら、照明を用意し、全員で洞窟の壁を観察する。どうい物語を描写しているか、各々加意に聞く。

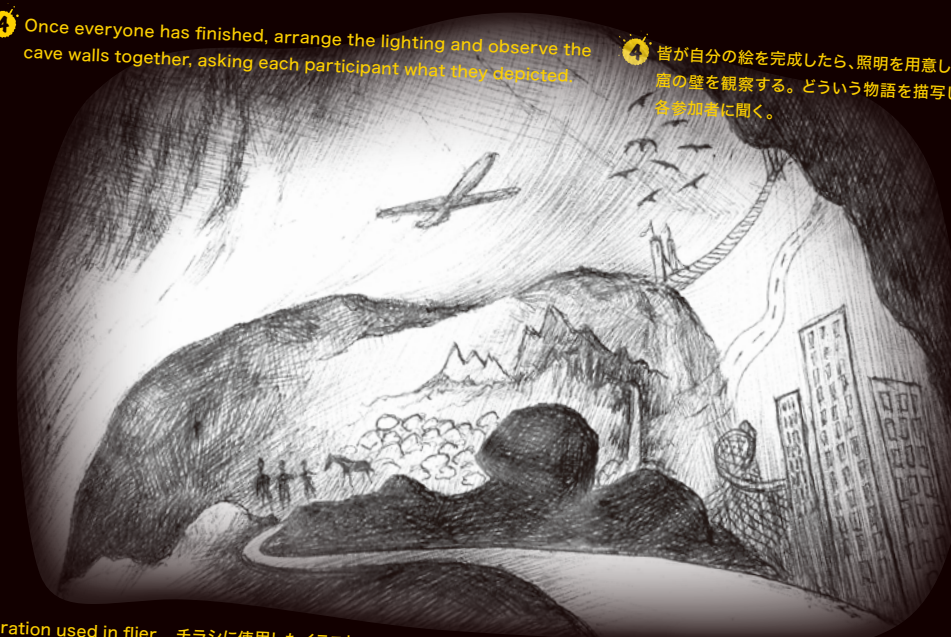

Illustration used in flier. チラシに使用したイラスト。

60min

Outline

A collaborative workshop in which string is used to dramatic effect to create a dynamic, web-like form. While a larger scale is preferable in terms of ease of working and final impact, the idea can be adapted to fit the size of the room and/or number of participants.

Materials

- Assorted colored balls of string with different thicknesses (one for each participant + a few extra)
- 8 clamps
- 4 tables
- 4 wooden rafters (preferably the same length as the tables)
- Nails with rounded heads for safety (alternatively, tape can be used on normal nails)
- Hammer
- Pair of scissors for each participant

素材

- 多種多色の糸の玉 (参加者数分+補給分)
- クランプ8個
- テーブル4台
- 垂木4本(テーブルの長さが望ましい)
- 釘 (安全のため、頭にテープなどを巻く)
- トンカチ
- ハサミ(参加者一人に付き)

Method

Beforehand

Arrange tables to create a square or other workable shape. Clamp the wooden beams to the edges of the tables, and hammer nails at different points along the beams.

- 1 The first part of the activity is best done in pairs. Explain to the participants that they are going to create a web-like pattern together using the string. Start first with string running from one side to the other. It is best that the children do this from outside the shape. You can demonstrate how to tie the string here, if necessary (figure 1).
- 2 Once there are a good number of lines extending the length of the wood, the children can now be encouraged to work individually, using string in smaller spaces to create more intricate areas in the larger shape. This work can be done from underneath the web of lines.
- 3 When time is up, everyone can stand back to admire their collaborative effort.

手法

WSの前

テーブルを四角い形に配置する(他の形も可能)。垂木を各テーブルの縁にくっつけて、所々に釘を打つ。多く打てば、最後の形の複雑さが上がる。

- 1 ウェブの様な形を皆で作っていくと説明する。各参加者にハサミを渡し、糸の玉を選んでもらう。最初は、長い線を結んでいくため、ペアになってもらう。釘に糸を結ぶ方法を見せる(図1)。テーブルの外側から、一人が釘に結んで、糸の玉をペアに渡す。そのペアが反対側の釘に結ぶ。繰り返していく。
- 2 ある程度の線が出来たら、一旦止める。次は一人一人が内側に入り、好きな場所で糸を好きな形で編んでいく。
- 3 時間終了の前に、作業を止めて、皆と一緒に作っていた作品を称賛する。

Constrictor knot 固め結びのイメージ

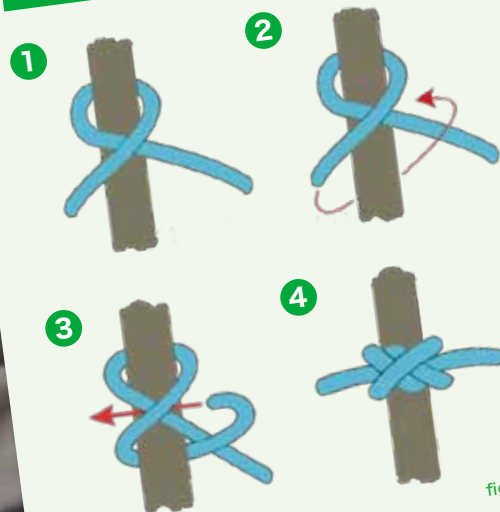

figure 1

Working in pairs to create long lines. 2人組で、長い線を作っている様子。

Adding more complexity in the center. 中に入って、細かい作業を始める。

The participants with their finished work. 参加者と完成した作品。

Deep in concentration... 作業に集中...

5 Worlds within worlds 世界の中の世界

60min

Outline

A workshop that encourages participants to closely observe found objects with magnifying glasses before creating miniature model environments from their own imagination using a variety of materials. With the addition of miniature human figures at the end, the created environments will be brought to life.

概要

「日常の環境にある様々なものを虫眼鏡で観察してから、色々な素材を使って、想像した環境のミニチュア模型を作るワークショップ。例えば、自分が親指の高さの人間であれば、庭に落ちていた小さな石が大きな壁に見えるといった想像力を楽しむことができる。最後に、小さな人体模型を入れてみることによって、想像した環境の模型を現実のように感じることができる。

Materials

For each participant

- Twigs, leaves or other natural objects
- Magnifying glass
- Thick styrofoam board (with adhesive surface)
- Architectural scale human models

To be shared between participants

- Quick-drying glue
- Glue gun
- Assorted materials for decoration (polystyrene blocks, glitter, felt, cotton wool, materials used for architectural models, etc.)

For optional activity (one for each participant)

- 1 or 2 sheets of white A4 paper
- Pencil

素材

各参加者用

- 自然物(小枝、葉っぱ、小石等)
- 虫眼鏡
- 丈夫なスタイロフォームボード(一面が接着材付き)
- 建築模型用の人体フィギュア

シェアして使用するもの

- 乾きやすいのり
- グルーガン
- 飾り用のこまもの(発泡スチロールの小さいもの、グリター、フェルト、原綿、建築模型で使用する素材、グリター、フェルト、原綿など)

応用編用の材料(一人に付き)

- A4用紙 1~2 枚
- 鉛筆

Method

Beforehand

Cut the styrofoam board into squares roughly 15 to 20 cm² for each of the participants.

- 1 Start by observing different surfaces through magnifying glasses, either outside the classroom or using natural objects already prepared (image 1).

Now hand out the styrofoam boards. Show the participants the scale model of a human figure, and explain that they are going to create new environments for this figure using the materials available.

- 2 The participants can create their environments based on something they saw through the magnifying glass, or after getting ideas from the materials. Use the glue gun with parts that don't adhere easily to the styrofoam boards.

- 3 Give time at the end for each participant to introduce the new environment they have created.

手法

WSの前

スタイロフォームボードを15~20cmの四角い形に切っておく。

- 1 最初は、様々な表面を虫眼鏡で観察する。外へ行くのが一番良いが、出来なければ、自然の素材を用意する。

スタイロフォームボードを渡す。建築模型用の人体フィギュアを見せて、次は色々な素材を自由に使って、このフィギュアのために新しい環境を作ると説明する。

- 2 虫眼鏡を通して見たものからアイデアを使っても良いし、素材からアイデアから生まれる様に指導する。ボードに付けにくいものは、グルーガンで固定する。

- 3 模型が完成したら、各参加者が自身の環境を紹介する時間も設ける。

Optional Activity

Hand out pencils and pieces of paper to each participant. Ask them to choose one of the natural objects prepared for the workshop. After studying them with the magnifying glass, ask them to sketch the interesting shapes or patterns they find.

応用編

参加者に鉛筆と用紙を渡す。用意された自然物の一つを選び、虫眼鏡で観察する。見つけた模様や形を描いてみる。

What to add next? 次は何を付けようか?

A new landscape takes shape. 新しい環境のミニチュアが見えてくる。

Image

1

Observing through a magnifying glass. 虫眼鏡を使って観察する。

The addition of a miniature human figure brings the world to life. 小さな人体模型の加入で、創り上げた環境を実物のようにする。

7 Upside Down Everything! 全て引っくり返そう!

90 min

Outline

A workshop in which reality is turned upside down to create a humorous new world. Working together, the participants create an upside-down world inhabited by upside-down people who make a special appearance at the very end. While preparations for this workshop are time-consuming, the finale is sure to bring smiles to the participants' faces.

*This workshop was devised and taught by Sheri Simons, an artist from the USA who stayed at Youkobo Art Space in early 2015.

概要

現実が逆さまになる不思議な世界観を作り出すユーモアが溢れるワークショップ。天地が引っくり返った視覚効果を皆で作る、最後にその世界に住んでいる人々を表現する特別な出演を行う。このワークショップは準備に時間がかかるが、フィナーレは参加者を笑わせるに違いない。

※このワークショップは、2015年1月に遊工房アートスペースに滞在したアメリカ出身の作家、シェリ・スイモンスのアイデア・指導によって行った。

Materials

- Three tables
- Two or three large cardboard boxes made of thick cardboard
- String
- Acrylic paints
- Assortment of brushes (sponges and rollers are also useful)
- Cellotape
- Scissors
- Colored paper
- Colored pens
- Assortment of empty milk cartons and containers
- Double-sided tape
- False eye lashes
- Mascara
- Face paint
- Cotton wool
- Colored chalk
- Cloths or towels that can be used as blindfolds

素材

- 三台のテーブル
- 厚い大計ダンボール箱3個
- 糸
- アクリル塗料
- 参加者人数分の筆(スポンジやローラーも便利)
- セロハンテープ
- はさみ
- 色紙
- 色ペン
- 空の箱やカートン大きさ多種
- 両面テープ
- 付けまつ毛
- アイライナー
- フェースペイント
- 綿
- 色チョーク
- 目隠し様の布

Method

Beforehand

Arrange the tables in a line. Open out the cardboard boxes and construct a sturdy wall by making holes at the edges and tying it to the table legs. The cardboard should extend at least 50cm above the tabletops. Make a number of holes at the height of the tabletops large enough for children to put their heads through (image 1).

1 Start by introducing the idea of the workshop. You can demonstrate by getting all children to stand up and look through their legs to see everything upside down.

2 Next, the participants take a stick of colored chalk and draw an upside-down world. They can use brushes and paint to add color and fill up all empty spaces (image 2).

3 Now get the participants to make 3D elements to add to the world they have created (trees, cars, houses, etc.) using the assortment of cartons, colored paper, pens and cellotape (image 3). When finished, they can be attached to the wall using double-sided tape.

4 While the participants are making the 3D objects, ask for volunteers who will become upside-down characters in the world they have created. Children can be split into groups to make this easier. Using face paint, false eyelashes and mascara, create upside-down characters on the chins of the volunteers (image 4). This is easier to do if the volunteers are lying down.

5 For the finale, the upside-down characters now lie on the tables, positioning themselves where the holes are and tying the cloths to hide their eyes. Once the audience has calmed down after the initial hilarity, you might take questions from the audience to ask the characters about how it feels to be in their upside-down world.

手法

WSの前

テーブルを一つの線に並んでおく。ダンボール箱を開いて、縁に穴を開けて糸でテーブルに固定させながら、丈夫な壁を作る。ダンボールは、テーブルの台より50cm程の高さになる必要がある。児童の頭が入れるぐらいの大きさで、テーブルの台の高さに幾つかの穴を開ける(図1)。

1 まずWSのテーマを紹介する。参加者を立たせて、股下から周りを見させて想像すると説明しやすい。

2 色チョークを渡し、ダンボールに引っくり返された世界を描いていく。筆と塗料を使って、色を加え、ダンボールの空いたスペースを埋めていく(図2)。

3 次は、引っくり返された世界に加える3Dの要素(木や車、家など)をセロハンテープ、ダンボール箱と様々な素材で作る。完成したら、両面テープでダンボールの壁にくっ付ける(図3)。

4 参加者が3Dのものを作っている最中、引っくり返す人物になってくれるボランティアを募る。ボランティアが多い場合、グループに分けて行う。フェースペイントや付けまつ毛、アイライナー等を使って、ボランティアの顎に登場人物を描く(図4)。平にしたら、やりやすくなる。

5 フィナーレとして、ボランティアが描かれた世界の裏にあるテーブルに横になり、目隠しされる。頭を穴から出して、鑑賞者に向ける。爆笑が落ち着いたら、見ている側から引っくり返す世界について質問を聞くのも一つのアイディア。

Image 1

Preparing the cardboard. ダンボールの壁を作っている様子。

Image 2

Adding color to the upside-down world. 引っくり返された世界に色を加えている。

Image 3

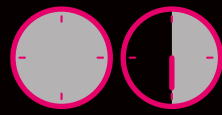
Making a paper tree. 紙で木などを作る。

Image 4

Sheri Simons and the participants. All ready for the face paint. シェリ・スイモンスと参加者。顔ペイントの準備ができた。

Upside-down people appear! 引っくり返った世界に住んでいる人々が登場!

90 min

ここからアンテナ! ~光であそぼう!~

Outline

A workshop in which the participants discover new ways of looking at everyday materials by observing them in torchlight. Observing the shadows, shapes, colors and movements that appear when light is aimed at the prepared materials, the participants will be able to enjoy different visual experiences by experimenting with light. For this workshop, large white sheets were used to create an enclosed space in order to make the shadows more visible. This is unnecessary if empty white wall space is available.

概要

様々な素材を、懐中電灯の光を用いて見ることで新しい見方を発見する。光を素材に当てて出る影や、形、色、動きに注目して、光の面白さや見え方の違いを体験する。

※本WSでは、影を映すために、大きな白い布が吊るされて、一つの空間が作られた。白い壁があれば、この作業は不要。

Materials

- Torches (one for each participant)
- Large white sheets (when white walls are unavailable)
- Various materials to be observed by torchlight (this can include everyday materials such as colanders, transparent cups and hoses, to more unusual objects)
- Color film
- Japanese paper
- Plastic film (different types)
- 1-meter sheet of transparent vinyl
- Assortment of color felt-tip pens
- Cellotape
- Small lights to light the floor of darkened venue
- Smoke machine (optional)

素材

- 懐中電灯(参加者一人に一つ)
- 布(影を映すスクリーン用 白い壁でも可)
- 光を当てて見たい素材いろいろ(ザルや透明コップ、ホース等日常生活で触れ合うものから普段目にしないものまで揃える。)
- カラーフィルム
- 和紙
- オーロラフィルム
- 透明ビニール(1m程の長さが望ましい)
- マーカー(カラー)
- セロハンテープ
- 非常用ライト
- スモークマシン(随意のもの)

Method

Beforehand

Darken the workshop venue, and hang the large white sheets if necessary (allow enough wall space for all participants). Hang the transparent vinyl sheet to be used during the workshop in the center of the space (image 1). Make sure it is parallel to, and some distance from the wall or sheet behind. Arrange the materials on desks that sit against the walls of the space. Place the small lights on the floor so that the participants can orient themselves in the darkened space.

- 1 Start by explaining the contents of the workshop. Hand out the torches to each participant, and explain how to use them (please caution about pointing directly at others' eyes).
- 2 The participants take one of the materials in turn and observe how it looks in the torchlight (the shadow, color etc.).
- 3 Allow time for experimentation, such as joining materials together, encouraging different ways of viewing materials, and sharing discoveries with the other participants.
- 4 Observe how the materials look in red, blue and yellow light made by attaching color film to the torch ends.
- 5 After playing freely with the materials, hand out the transparent film and pens. After participants have drawn or written words freely on the film, attach to the transparent vinyl sheet arranged in the center of the room using cellotape. When participants shine their torches at the pictures, the silhouettes on the wall behind will appear larger or look as if they are moving.
- 6 Finally, if a smoke machine has been prepared, the participants can enjoy transforming the light from their torches into light beams (image 2).

手 法

WSの前

WS会場を暗室にする。白い空壁がない場合、布を設置する(参加人数に合わせて、壁面を適時に覆う)。WS中盤で使用する透明ビニールを会場の中央に設置出来るようにしておく(図1)。会場の壁面に沿うように、机(または台)を置き、素材を配置しておく。暗室内で手元が見える程度に小さな非常用ライトを設置しておく。

- 1 会場内で懐中電灯を一人一つ配付し、懐中電灯の使い方とWSの説明をする。(他者の目に直接向かないことも注意する。)
- 2 会場内に並ぶ素材を参加者がひとつひとつ光を当てながら見ていく。
- 3 素材を自由に見る時間を設ける。素材を組み合わせたり、ライトの当て方を工夫するよう声をかけ、参加者は面白い発見をしたら他の参加者にも共有する。
- 4 赤・青・黄のカラーフィルムを懐中電灯の光に取り付け、光の三原色の見え方を体験する。
- 5 自由に素材を試した後、透明フィルムを配付し、マーカーで絵や文字を描き、会場の中央に設置したビニールに、彩色された透明フィルムをはり付けライトを当ててみて見る。描かれたシルエットが、光の当て方によってスクリーンに映し出されたときに大きくなったり、移動しているように見えることを体験する。
- 6 最後に、スモークマシンが用意できた場合、スモークをたき参加者の懐中電灯の光の筋をみて、終了する(図2)。

Experimenting with shadows. 陰で実験している。

Playing with light, shadows and movement. 光・陰・動きで遊ぶ。

Image 2

Enjoying the torchlight transformed in the smoke. スモークマシンによる光の変化が楽しい!

Image 1

Preparing the space. 空間を準備している様子。

Afterword

Jaime Humphreys (supervisor from 2010 to present)

I have learned a great deal from working with children in the Art Kids workshops. Following the principle that no two workshops should be the same, I have often faced the difficult challenge of finding new themes and approaches that not only engage the participants, but which also hold my own interest. Now that I look back over the workshops of the past six years, I realize that the most successful were the ones where a reciprocal process of discovery was taking place.

During the period that I supervised Art Kids, I was fortunate enough to meet and work with Kennichi and Etsuko Nizuma, the founders of an art school called Atelier Copain that has been running for more than 30 years in Ishinomaki City in Iwate prefecture. Their activities are truly inspirational, and it is from them that I learned how both figuration and abstraction have significance for children depending on their sensibilities. It is through observing their methods that I felt confident about introducing elements of abstraction into the workshops I organized in ways that were understandable to the participants.

In the present age, when young people are more familiar with the Internet and on-screen swiping than they are with a brush and paper, the need to nurture children's creativity and dexterity through the plastic arts couldn't be more vital. And if I venture further, perhaps what I have learned most from Art Kids is that creative activities should be valued to the same extent when we are adults.

I hope that the workshops I was able to realize encouraged the participants to expand their creativity through approaches they wouldn't normally experience in school or at home. Lastly, I want to thank all those who have given their support to Art Kids over the past six years, and all the participating children for their endless energy and the creative ideas that they in turn gave to me.

後書き

ジェイミ・ハンフリーズ(2010 年～現在に至るまで担当)

アートキッズのワークショップで、子供達と一緒に造形的な創作を通して、学びごとが沢山あった。ワークショップの内容が常に斬新で、二度と繰り返さないという原則の元で、参加者の興味をそそるだけでなく、自分自身の興味を持たせるように毎回新たなテーマや手法を見つけるのにしばしば苦労した覚えがある。今となって、この6年間の間行ったワークショップを顧みると、一番成功したものが交互の発見の経過があっただと気付く。

アートキッズを担当していた間運が良く、アトリエ・コパンという石巻市・岩手県にて30年間に上める子供の美術教育研究所の設立・経営者、新妻健悦氏と悦子氏と出会い、一緒に仕事をしていた。彼らの活動は本当に刺激的な内容ばかりで、造形美術において子供達の感性によって「具象」も「抽象」も意味あるものだとして学べた。彼らの指導アプローチを観察することから、自分が企画するワークショップにも、参加者が理解出来るレベルで抽象的な要素を取り入れる自信が付いた。

若者が筆と紙より、インターネットや画面上のスライドする操作の方が馴染みあるこの時代では、造形芸術を通して子供達の創造性と器用さを育成する必要性を今こそ意味あると痛感している。もう一方言い放てば、アートキッズから一番学べたことは、大人になっても、色々な意味で造形美術を大事にするべきことだ。

実現出来たワークショップは、学校の授業や自宅では経験出来ないアプローチで、参加者の創造性を広げる手助けになったと願っている。最後に、この6年間アートキッズを支えて下さった方々、そして創造的なアイデアを同様にくれた絶え間ないエネルギー溢れる参加児童に感謝を言いたい。

Chronology

Organizer

2002	Ryozo Takashima(artist)
2003	Mihoko Onodera(artist)
2004	Mihoko Onodera, Chinatsu Sakihama(designer)
2005	Mihoko Onodera, Chinatsu Sakihama

2006	Mihoko Onodera, Chinatsu Sakihama
2007	Mihoko Onodera, Chinatsu Sakihama
2008	Yoko Arai(improvisational musician)
2009	Yoko Arai
2010-16	Jaime Humphreys(artist)

Guest Artist

Takuto Sawada (Musashino Paper Press)
Mito Yajima, Kim Hyonsuk
Asami Koga, Takashi Tokuyama, Gou Matsumoto
Satoshi Iwama, Kyogo Matsumoto, Yoko Arai, Asami Tada,
Ryozo Takashima, Mitsumasa Kadota, Hiroko Onose
Maho Kudo, Jahyoung Park, Yoko Arai, Mito Yajima, Yu Mikajiri, Hiroko Onose, Mari Oyama
Mari Oyama, Masami Nomura, Jaime Humphreys
Masami Nomura, Jaime Humphreys
Masami Nomura, Jaime Humphreys
Mika Sato, Satoshi Ikeda, Leontine Lieffering, Amanda Rizzo, Sheri Simons, Emma Ota,
Emma Ota, Field of Art Produce and Museum Studies (Joshi University of Art and Design)
Hug Project, Riku Seilonen and Anni Kinnunen, Noriko Nakamura, Asobi Antenna

年 表

担当

2002	高島 亮三(アーティスト)
2003	小野寺 美帆子(アーティスト)
2004	小野寺 美帆子 崎浜 千夏(デザイナー)
2005	小野寺 美帆子 崎浜 千夏
2006	小野寺 美帆子 崎浜 千夏
2007	小野寺 美帆子 崎浜 千夏
2008	新井 陽子(即興演奏家)
2009	新井 陽子
2010-16	ジェイミ・ハンフリーズ(アーティスト)

ゲスト・アーティスト

澤田 拓 武蔵野ペーパーブレンクラブ
矢島 美途 キム・ヒョンスク
古賀 あさみ 徳山 高志 松本 剛
岩間 賢 松本 恭吾 新井 陽子 多田 あさみ 高島 亮三 門田 光雅 小野瀬 裕子
工藤 真穂 バク・ジャマン 新井 陽子 矢島 美途 ミケ尻 ゆう 小野瀬 裕子 大山 麻里
大山 麻里 ミケ尻 ゆう ジェイミ・ハンフリーズ
野村 正美 ジェイミ・ハンフリーズ
野村 正美 ジェイミ・ハンフリーズ
佐藤 三加 池田 哲 レオンティン・リーフェリング アマンダ・リッフォ シェリー・シモンズ
太田 エマ 女子美術大学の学生達(アートプロデュース表現領域)
Hug Project リク・セイロネン&アニー・キヌネン ノリコ・ナカムラ 遊びアンテナ

8. A new world map!	Jaime Humphreys	8. 新たな世界地図を作ろう!	ジェイミ・ハンフリーズ	2012.09.08
9. Momoshi Community Exploration Squad	Ryozo Takashima	9. 桃四地域探索隊	高島 亮三	2002.09.14
10. Let's make a rubbing	Jaime Humphreys	10. 拓本を取ろう!	ジェイミ・ハンフリーズ	2016.07.09
11. Tunnel Time!	Jaime Humphreys	11. 不思議なトンネルを作ろう!	ジェイミ・ハンフリーズ	2010.06.12
12. Colored sand experiments	Jaime Humphreys	12. 色砂で遊んでみよう	ジェイミ・ハンフリーズ	2014.03.08
13. City of Lights	Mika Sato	13. 光の町をつくろう	佐藤 三加	2011.09.10
14. Stained glass window workshop	Mihoko Onodera	14. ステンドグラス窓づくり工房	小野寺 美帆子	2003
15. Let's talk using sound	Yoko Arai	15. 音で会話をしよう	新井 陽子	2009

