

London/Tokyo Y-AIR Exchange Program 2019 Activity Report

ロンドン/東京 Y-AIR 交換プログラム 2019 活動報告書

▲
Associate Studio Programme (ASP)
▼

◀ Exchange Program ▶

▲
Youkobo Y-AIR Studio Programme (YSP)
▼

Content

まえがき	01	Foreword
活動概要	02	Overview
参加作家エッセイ		Essay from the Artists
「大草原と親密な関係」	03	“Intimate Terms with the Prairie”
「問いへの挑戦」	04	“The Challenge of the Question”
「Utting Orners +++」	05	“Utting Orners +++”

「Y-AIR、その無限の可能性」 “Y-AIR, its infinite possibilities”

村田達彦 (遊工房アートスペース)
Tatsuhiko Murata (Youkobo Art Space)

本記録は、東京とロンドンの相互のAIRプログラムと美術大学との協働により2015年から始まったY-AIR実践活動、London Tokyo Y-AIR Exchange Program, LTYE プログラムの5年目の実践活動記録である。

LTYE2019参加の、地村洋平、ダリア・ブルム、そして、ギリス・アダムソン・センプレの益々の活躍を祈念したい。

AIRの機会とは、生活者・社会人・国際人としてのアーティストの創作活動充実のため、アーティストを目指す若手美大生にとっても貴重な体験機会になると確信する。特に、AIRは、多様性が日常となる異文化での滞在制作の場であるという、その存在の由来から若手アーティストへの貴重な体験プログラムであると考えている。

遊工房は、2013年から「Y-AIR構想」(AIR for Young) と称し、美術系大学の教員の先生方の理解と支援を得ながら、美大生や美大卒業生がAIRにアクセスしやすい環境作りに取り組んでいる。マイクロの存在であるAIRとマクロの存在である美術大学との協働の展開構想である。

国際交流やAIR体験機会創出の試行を通して、アーティストの創作活動の充実への寄与だけではなく、AIRが美術大学教育の中に必要な存在となり、社会装置として存在することを目指し、美術大学教育の一環となる国際交換プログラムに発展することを期待している。美大生によるAIR体験は、受け皿としてのAIR機関との調整や国際交換制度の仕組みづくりなどの課題はあるが、その実現可能性と意義は十分あるだろう。AIRの現実についての議論を通し、アーティストとAIR運営当事者及び美術大学が、共に実践を通し構想の実現に向け活動が始まっている。これまでに世界各国のAIRと美術大学との協働で、美大生や若手アーティストに国際交流や海外派遣・交換プログラムの機会など実践を続けている。

尚、5年目の2019年は、ほぼ同時期に、LTYEプログラム・実践5周年を節目とした、これまでの双方の活動体験者の再度の招聘を背景とした、その後の作品を通して考えるグループ展と活動評価のフォーラム「アイミタガイ」を東京で開催することが出来た。5年間の双方の体験作家19人と、アドバイス頂戴してきた双方の教官の皆さんの今後のさらなる活動と共に、Y-AIR実践活動の世界への普及が進むネットワークの核となることを期待したい。

This is the fifth year of practical activity record of a Y-AIR practical activity since 2015 London Tokyo Y-AIR Exchange Program, LTYE Program which in collaboration with the Tokyo and London mutual AIR programs and the Art Universities.

Thank you and wishing for the further activities of three young artists of LTYE 2019, Yohei Chimura, Daria Blum and Gillies Adamson Sempre.

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

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

In addition to international exchanges and AIR experiences contributing to the enhancement of artist's creative activities, AIR will become a necessary presence in art university education as well as an important social device. We look forward to developing an international exchange program that will become an integral part of the university curriculum.

Although there are issues such as coordination with the receiving AIR organization and creating a mechanism for an international exchange system, we believe in its feasibility and significance. Through discussions about the reality of AIR, artists, AIR operators, and art universities have begun working together through practice to realize the concept. In collaboration with AIR and art universities around the world, we have continued to implement opportunities for international exchange and overseas opportunities for art students and young artists.

In the fifth year of 2019, the 5th anniversary of LTYE practice was a turning point in the same period, we held a group exhibition, named ‘Ai mi Tagai’ in Tokyo, that consider through subsequent works of LTYE experienced artists background of the re-invitation of both cities. The group exhibition that consider through subsequent works and consists of an activity evaluation forum.

We wish these 19 artists who experienced these 5 year of LTYE, more success in the future. Also would like to thank both cities members for their advice on this activity.

We hope that this program will become the core of a network that extends to the world of Y-AIR practical activities.

1 プログラム概要 LTYE Programme 2019

ロンドン芸術大学・Central Saint Martins (CSM) 校のCSM Associate Studio Program (ASP) と、東京芸術大学（東京藝大）と遊工房アートスペースとのスタジオプログラム（YSP）との間で展開する、若手作家のスタジオ活動を通じた相互交換プログラムで、2015年より毎年継続して展開している。双方の美大卒業後間もない若手作家にAIR体験を通し、異文化のダイナミックな環境での滞在を通じた調査・研究、制作・発表の枠組みが与えられ、各都市それぞれでの6週間、合計3か月の活動。期間中、芸術家や批評家等の専門家からの批評会を実施している。参加作家の選考は、対象者からの活動提案を受け、双方の大学教官のアドバイザーとの協議で決定される。

交換プログラムの継続展開にあたり、毎年参加作家や相互担当者等によるフィードバックをもとに次年度のプログラム内容を工夫している。若手作家同士の異文化交流、及び担当者等の持つネットワークの1つ1つがバトンを繋ぎ、本年の活動充実に繋がった。

Realized through collaborative efforts between Central Saint Martins (CSM) and the Associate Studio Programme (ASP) in London, and Tokyo University of the Arts (TUA) and Youkobo Art Space in Tokyo, the London/Tokyo Y-AIR Exchange Programme (hereafter, the LTYE Programme) is an exchange Programme initiated in 2015 for young art graduates based in London and Tokyo. Every year over a three-month period, the participants are given a supportive framework in which to conduct research, develop and present their ideas in a dynamic new environment. During their stay, they have opportunities to show their work in a public exhibition and gain valuable feedback from professional artists and critics at the end of their stay. Selection is made by respective co-organizers based on the applicants' proposals.

This result has been achieved not only due to the organizers but also as a result of candid feedback from the participants based on their actual experiences. The cross-cultural exchange between young artists and the networks of the organizers were able to connect the baton and enrich this year's activities.

2 活動概要 Summary of Activities

・活動期間：

2019年5月1日～7月31日

（前半6週間、後半6週間の合計3か月）

*7月19日～28日 Ai mi Tagai 開催。20日フォーラム実施。

グループA：

前半6週間ロンドン、後半6週間東京でのそれぞれの活動。

グループB：

前半6週間東京、後半6週間ロンドンでのそれぞれの活動。

・活動の場：

東京：遊工房、東京藝大上野校地、取手校地ほか

ロンドン：ASP (Stockwell Studio、High Line Studio) 、他にCSM校Kings Cross校地ほか

・参加作家：

グループA：ギリース・アダムソン・センプレ、東京側欠員

グループB：地村洋平、ダリア・ブルム

・活動内容：

活動導入（プログラムの流れ、日程計画、生活ガイド）、作家相互紹介、提携校キャンパスツアーと交流
調査研究／制作／展示発表／批評会（批評者：OJUN教授・藤原信幸教授（東京藝大）、金井学（アーティスト）、Graham Ellard（ロンドン芸大・CSM校）他）

・Activity Period:

May 1 - July 31, 2019

(6 weeks + 6 weeks = 3 months programme)

*19 - 28 July, Exhibition "Ai mi Tagai", 20th July Forum.

Group A:

6 weeks period in London, followed by 6 weeks in Tokyo.

Group B:

6 weeks period in Tokyo, followed by 6 weeks in London.

・Venue of activities:

Tokyo - Youkobo and TUA, Ueno/Toride campus etc.

London - ASP (Stockwell Studio, High Line Studio) and Kings Cross campus, CSM etc.

・Artists:

Group A : Gillies Adamson Semple, Tokyo side vacancy

Group B : Yohei Chimura, Daria Blum

・Program contents:

Introduction (artist intros, Programme planning, guideline of daily life), Tour of university campus and exchange with locals.

Fieldwork, Creation, Exhibition, Critic Session (Guest critics: Prof. OJUN, Prof. Nobuyuki Fujiwara (TUA), Manabu Kanai (Artist), Graham Ellard (CSM) etc.)

大草原と親密な関係 Intimate Terms with the Prairie

ギリース・アダムソン・センブレ Gillies Adamson Semple

日本から帰国してからわずかな時間しか経っていないが、LYTEプログラムが私の実践、及び潜在的に私の生き方に与えた衝撃と影響を実感しつつある。このプログラムは、これまで何をしてきたか、しっかりと自身に向き合い続けるための数え切れないほどの機会、経験、関係の基盤を円滑に進める。私の最初の認識では、プログラムが始まる1年前に卒業したので、遊工房での活動は、自身の中でまだ確立されていなかった自律したアーティストとなる場であった。自分のペースで、自分の時間に、素晴らしいスタジオで継続的に活動する機会が与えられ、多くのアーティストを紹介してもらい、制作、空間、会話に対する敬意の物語を築き上げた。これをロンドンに持ち帰り、現在も制作と研究に取り組んでいる。東京での時間を最大限に活用したかったので、より正確な課題を持ち、そこにいる人々と一緒にプロジェクトに取り組んだ。しかし、東京はもちろん、アジアでは初めてだったので、遊工房から提供された施設をどのように活用したかについての後悔はない。この経験は、大きな自己観察とおそらく視覚の指標と言語の感性への自身の実践に向かった。

多くの点で視覚的に対照的な景色と経済であったものにさらされることにより、出発材料として街の広告と商業主義に見受けられる文化的で、社会的なイメージを用いる要望が促進された。膨大なスペースと時間を使って、この心像からつくられる仕事の呼吸を可能にした。写真測量、写真、印刷、描画、インスタレーションを使用して、ロンドンに戻ってからの仕事の仕方に影響を与えている素材のプロセスについての理解を深めた。

ロンドンに戻ってから、私の仕事は間違いなく自身を見つめ、日々の構造がはるかにスタジオ志向に変わったことに気付いた。それは、活動する能力を持つことが中心的な所で、このようなプログラムの重要性を気づかせた。これは遊工房で教わった素晴らしい習慣だ。遊工房での活動は間違いなく私の今の制作方法に変化を与え、この経験にとっても感謝している。

Despite only a short time since returning from Japan, I can already begin to understand the impact and implications the LTYE Programme has had on my practice, and potentially my way of living too. The programme facilitates an innumerable amount of opportunities, experiences and foundations for relationships that will continue to find themselves imbued in what I am doing since. My first realisation is that, since having only graduated 1 year before the programme started, Youkobo became a place that licensed a legitimacy in myself as an artist that had not been previously established. Being gifted the ability to work continuously at my own pace and on my own time, while being introduced to many other artists has built up a narrative of respect for work, space and conversation. I have taken this back to London and it continues in my work and research now. Had I wished to fully utilise my time in Tokyo, I would have come with a more strict agenda, and attempted to work with people there on a contained project - however as it was my first time in Asia, let alone Tokyo, I have no regrets about how I utilised the facilities provided to me by Youkobo. The experience directed my practice to a place of greater introspection and perhaps sensitivity to visual markers and language.

Being exposed to what was, in many ways, a visually antithetical landscape and economy promoted a desire to use the cultural and social imagery found in advertising and commercialism around the city as starting material. The great amount of space and time I had enabled a breath of work to be created from this imagery. Using photogrammetry, photography and print, drawing, and installation, I brought back with me a greater understanding of material processes that have now influenced how I work back in London.

I have noticed since returning to London, that my work definitely has a more considered attention given by me - and that my daily structure has changed to being far more studio oriented. It has made me realise the importance of programmes like this where having the ability to work is central. This is a great practice to have been instilled while at Youkobo. Youkobo has of course changed the way I now work, and I am very thankful to have had the experience.

問いへの挑戦

The Challenge of the Question

地村洋平 Yohei Chimura

私がロンドンへ向かった2019年5月はいつものGWとは違い天皇即位の日を含んだ超大型連休であった。航空チケットは例年よりも高額となり、格安航空チケット購入の為に入り込んだWebサイトで、詐欺に合いそうになったことは今ではよく笑い話に使っている。たどり着いたロンドンには想定外の冷夏で、直様、Deptfordのマーケットでスキューウェアの古着を10ポンドで購入した。ただ、寒さ以外の問題で、ロンドンでの活動に不自由さを感じることはなく、このプログラムが5周年を迎え事前に話を聞いていたような苦労などを感じることはなく、AIRプログラムとして次のステージに移行している時期のように感じた。懸念されていたブレグジットの影響や混乱をこの身で感じることはなかったが、それでも現地に住んでいる日本人アーティストの声からは以前に比べての苦難の声を聞き、滞在中にテリーザ・メイ氏は首相辞任を表明した。

さて、これまで私はガラス素材を主軸に作品制作を行ってきた背景があり、専門の工房を中心とした制作活動をしてきた。そうした活動の中で、LYTE参加への大きな理由は「この専門的な工房の外に出て、自分がどれだけアーティストとして活動ができるのか？」この問いに挑戦することであった。技法や材料の制限を無くしたことによって、自分の本当の興味がどこにあるのか？そう考える時間をロンドン・東京での活動中に多く持つことになった。

また、帰国後、遊工房アートスペースでの滞在制作と同時期にLYTEプログラム5周年記念の展覧会「アイミタガイ」が開催された。私とダリアが制作しているスタジオのすぐ隣には、5年の間にこのプロジェクトに関わってきたロンドン側の多くの作家が、この展覧会のために来日し、展覧会に向けて作品を制作していた。それぞれの年の作家の思い出話を聞いたり、自身の経験だけではなく、この5年間を通して、様々な活動の記憶に触れることができ、とても貴重な経験をさせて貰った。これまで参加した両国のアーティストから様々な刺激を受けながら、遊工房での滞在制作は日本にいながらも刺激の多い時間となった。

最後に、ロンドン滞在中に多くのご助言を頂いたグラハム・エラード教授、初めてのロンドンでの生活を優しく見守ってくれた本間かおりさんとご家族、共に制作し手助けしてくれたスタジオメイトの皆さん、プログラム全体を通してサポートして頂いた遊工房アートスペースの皆さん、アドバイザーとしてご助言頂いたO JUN教授、藤原信幸教授、そして3ヶ月の間、共にプロジェクトに取り組んだダリア・ブルームに心から感謝の意を表す。

May 2019, when I headed to London, was an extraordinary holiday that included the day of the Coronation Day of the new Emperor, unlike the usual GW. The air tickets were more expensive than usual, and the cheap air ticket website made me close to fraud. It's a laughter story that I using often now. When I arrived in London, it's an unexpected cold summer, and I bought immediately ski wear for 10 pounds at market in the Deptford. However, there is no inconvenience in activities in London due to problems other than cold. This program celebrated its 5th anniversary, and I didn't feel the hardships I had heard in advance, but rather felt like this AIR program was starting to next stage. I did not feel the influence and confusion of Brexit that had been a concern. Still, I heard the hardships of Japanese artists living in London compared to before Brexit, and Ms. Theresa Mary May announced the resignation of the prime minister during my stay.

Then, I have been working on glass materials as the main axis until now, and I have been working mainly in specialized workshops. Among these activities, the main reason to join LYTE was to challenge this question, "Can I be an artist without a specialized workshop?" During my project in London and Tokyo, I thought a lot about my real interest by removing the limitations of technique and materials.

After returning to Japan, at the same time as the stay production at Youkobo Art Space, an exhibition "Ai mi Tagai" was held to commemorate the 5th anniversary of the LYTE program. Down stair that I and Daria were sharing studio, many London artists who have been involved in this project for the last five years have come to Japan for this exhibition and were working towards the exhibition. I listened to the memories of the writers of each year, and not only my own experience, but also through the last five years, I was able to touch the memories of various activities and had a very valuable experience. Staying at Youkobo was a stimulating time even in Japan, because I received various stimuli from artists from both countries who participated.

Lastly, Professor Graham Ellard who gave me a lot of advice during my stay in London, Ms. Kaori Homma and her families who went easy on me in London, and my studio mates who worked together and help me, all of Youkobo Art Space who support throughout LYTE2019 program, Prof. O JUN and Prof. Nobuyuki Fujiwara who advised me as advisors, and Daria Blum who supported me on the project for three months, I would like to express my sincere gratitude.

Utting Orners +++

ダリア・ブルム Daria Blum

LTYEプログラムの中で、言葉を用いず、自身の声を使い、身体を通して考えを伝える、非言語伝達で“話す”新しい作品を振り付けた。東京の習わしは新しく、馴染みがないので、日本文化に初めて身を置くことで、私は作品において言語を控えるプロセスを取らざるを得なかった。私の演劇とダンスの経験は、西洋の美学に基づいていたので、私は、大野一雄舞踏研究所及び中嶋夏のワークショップに参加し、舞踏および現在の日本のコンテンポラリーダンスを経験することで、動きのアイデアを得た。日本での経験が直接的に影響したビデオやオーディオ作品を新しく制作することで、見慣れない地形や文化的な“不思議さ”への自身の反応を研究し、最終的にパフォーマンスへと融合した。滞在の終盤、遊工房で発表した作品は、声や調子、食べ物から異文化を理解しようとした。また、男性と女性、子供と大人の相関関係における文化的違いに関心を持っている。

私は具体的な研究計画を立てていたのので、東京に到着してすぐに作業に取り掛かることができた。次第に他のことに興味を持つようになり、最終的に方針を変え、別のテーマに集中した時も、私に方向性と勢いの判断力を与えた。これは非常に構造化された作業方であり、新しい研究や作品の方向に着手する際、将来役立つことに間違いないだろう。時間管理の上でも助けとなり、6週間の中で2つの展覧会（「アイ ミ タガイ」と遊工房での「Utting Orners」）のための制作に集中できた。

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

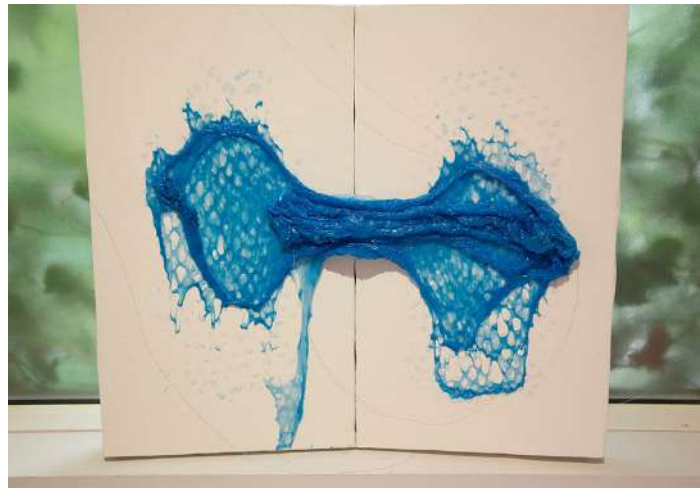
グラハム先生、村田夫妻、そして真木子さん、そしてこのような機会と継続的支援のための遊工房ネットワークに心から感謝している。また、東京だけでなくロンドンでも、地村洋平と一緒に活動することで、LTYEでの全ての体験が本当に豊かになった。私達は、両者ともに信頼できる接点を持っており、互いを導くことができた。LTYEプログラムを通じて作った個人的、及び専門的な出会いは非常に貴重であり、ここロンドンですでにそれらのいくつかと再び繋がった。

During my time on the LTYE programme, I choreographed new work which “spoke” nonverbally, communicating my ideas through the body and using my voice without speaking words. Tokyo’s codes were new and unfamiliar, and this first immersion in Japanese culture force-started the process of circumnavigating language in my work. As my experience of theatre and dance was grounded in Western aesthetics, I gained ideas for movement by experiencing butoh and current Japanese contemporary dance, and by participating in Kazuo Ohno and Natsu Nakajima’s butoh workshops. I investigated my responses to unfamiliar topography and cultural ‘strangeness’ by creating new video and audio work influenced directly by encounters in Japan, eventually integrating these into a performance. The work I presented at Youkobo at the end of my residency was concerned with voice and pitch, attempting to understand a foreign culture through its food, and cultural differences in the relationship between men and women, children and adults.

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

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

I’m extremely grateful to Graham, to the Muratas and to Makiko, as well as the rest of the Youkobo network for the opportunity and continued support. Working alongside Yohei Chimura, not only in Tokyo but also in London, really enhanced the whole experience of the LTYE. We both had a point of contact on which we could rely and were able to guide each other along the way. The many personal and professional contacts I made through the LTYE programme are invaluable, and I have already re-connected with several in London.

London/Tokyo Y-AIR Exchange Program 2019 Activity Report
ロンドン/東京 Y-AIR 交換プログラム 2019 活動報告書

協力(順不動) :

ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーティンズ校
Double agents
Acme Studios
東京藝術大学

Cooperation :

University of the Arts London Central Saint Martins
Double Agents
Acme Studios
Tokyo University of the Arts

助成

文化庁 アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業

Supported by :

Agency for Cultural Affairs Government of Japan

発行者

遊工房アートスペース

Published by

Youkobo Art Space

編集責任者

村田 達彦

Editor in chief

Tatsuhiko Murata

翻訳・編集

村田 弘子、辻 真木子

Translation, Editorial staff

Hiroko Murata, Makiko Tsuji

デザイン

辻真木子

Design

Makiko Tsuji

写真

参加作家、遊工房アートスペース

Photography

Participants, Youkobo Art Space

発行

2020年3月

Published by

March 2020

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

© Youkobo Art Space 2020

Youkobo Art Space

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

TEL / FAX : 03-3399-7549 info@youkobo.co.jp www.youkobo.co.jp