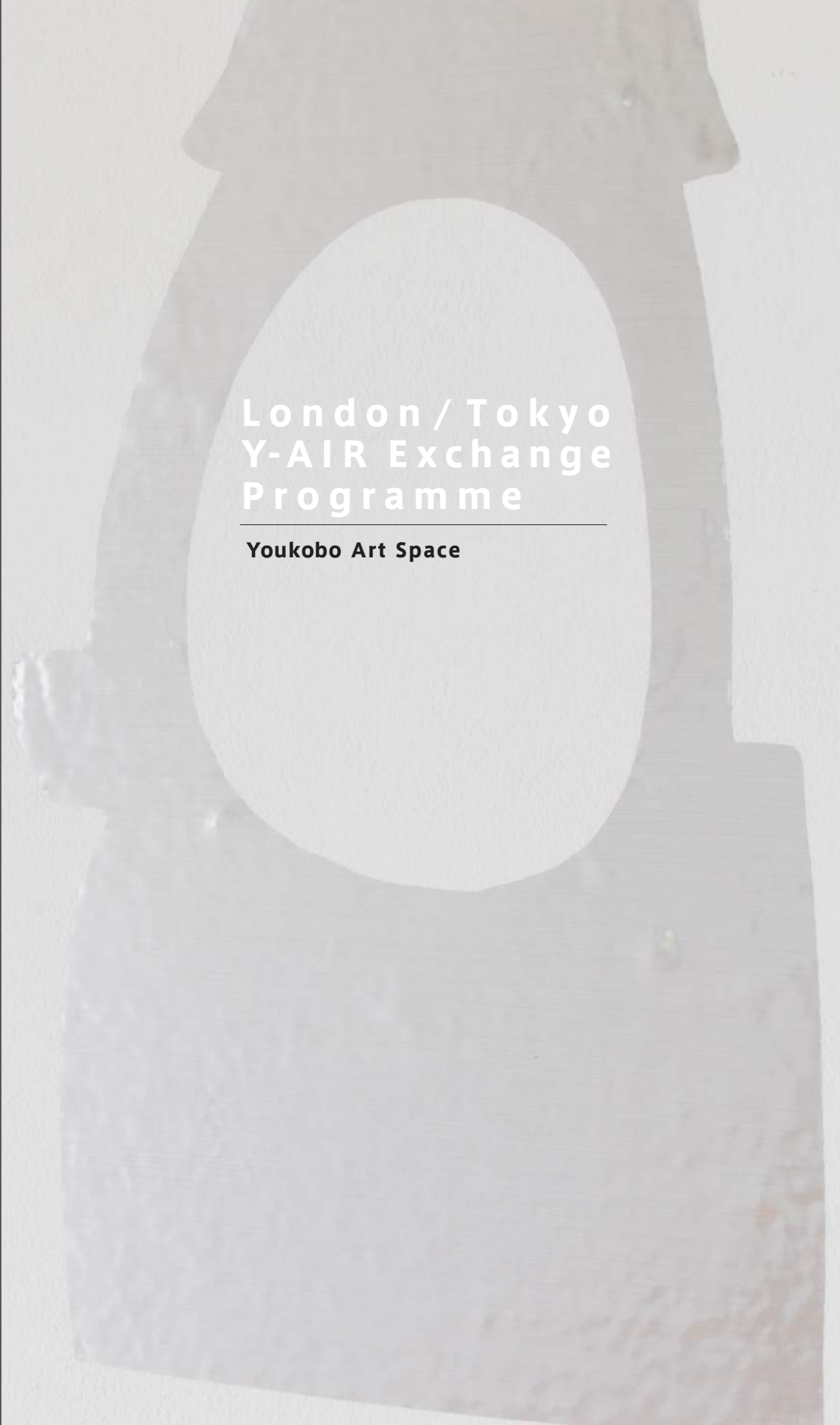

遊工房アートスペース

Youkobo Art Space

London / Tokyo
Y-AIR Exchange
Programme

Youkobo Art Space

Contents | 目次

1. Programme introduction	プログラム	▶ P03-04
2. Message from co-organizers	オーガナイザ・メッセージ	▶ P05-06
3. Summary of 2017 programme	プログラム 2017	▶ P07-08
4. Comments from 2017 participants	参加者コメント 2017	▶ P09-16
5. Comments from previous participants	参加者コメント 2015-2016	▶ P17-20
6. History of programme	プログラムの始まり	▶ P21-22
7. Future perspectives	未来に向けて	▶ P23-24
8. Afterword	あとがき	▶ P25

Glossary of Terms | 用語

Artist-in-residence (AIR)

A system of support for the activities of artists that involves stay and production, or programmes 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. Such experiences give sustenance to new creative activities.

Y-AIR

[AIR for Young] A programme realized through collaboration between AIR and art universities offering young artists experiences of carrying out creative activities as participants in AIR, contributing to their development as artists and ordinary citizens of society. Through cooperation between individual AIR and art universities, the Y-AIR scheme aims to develop into a programme for international exchange through the construction of a sustainable framework.

Organizers | オーガナイザ

Youkobo Art Space (Youkobo)

Over a 25-year history since its foundation in 1989, Youkobo has worked to promote art through a dynamic Artist Residency Program that has to date welcomed over 280 foreign artists in 40 countries, while also creating studio and exhibition opportunities for over 150 local artists. In addition to hosting artists from overseas, Youkobo also actively organizes artist exchange programmes with other international AIR.

Tokyo University of the Arts (TUA)

The only comprehensive national university for the arts in Japan. Since 2013, TUA has worked on the Y-AIR framework with Youkobo Art Space, establishing a place of exchange between AIR and students of specific research laboratories at TUA.

Central Saint Martins (CSM)

A member institution of the University of the Arts London. The programme introduced in this booklet developed as a result of a residency at Youkobo by Mark Dunhill—artist and Dean of Academic Programmes at CSM—and the dialogue that followed.

Associate Studio Programme (ASP)

A programme of support for the activities of young artists developed through collaboration between CSM and Acme Studios. As a studio support scheme for outstanding recent graduates of CSM, it provides selectees with shared studio, access to the university library, and participation in regular studio visits by art critics and artists. Established in 2013, the programme consists of a shared studio for eight members, and three shared studios for twelve members, each available for two-year periods.

Acme Studios

A London-based charity, formed by artists in 1972, which supports the development of fine art practice by providing artists with affordable studio and living space. Acme provides over 500 studio units, runs studio awards and residency schemes and manages an international residencies programme for visiting artists.

アーティスト・イン・レジデンス (AIR)

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

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 と美術系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、継続的な仕組みの構築を目指す。

遊工房アートスペース (Youkobo)

1989年に東京に開設、この25年超に40ヶ国、280名余の海外からの滞在制作アーティストを受入れると共に、150名余の国内アーティストの為に創作スタジオ、実験展示スペースとしても提供している。遊工房 AIR としての海外アーティストの受入と共に、国際 AIR 間とのアーティスト交換プログラムも積極的に推進している。

東京藝術大学 (TUA)

日本で唯一の国立総合芸術大学。2013年以來、遊工房アートスペースと共に Y-AIR 構想に取り組み、研究室単位で AIR と学生の交流の場を設けている。

Central Saint Martins (CSM)

ロンドン芸術大学のカレッジの1つ。2007年にアーティストであり、CSM 芸術プログラム学部長の Mark Dunhill が遊工房アートスペースに滞在したことをきっかけに、その後の交流を経て本プログラムのスタートにつながった。

Associate Studio Programme (ASP プログラム)

CSM が現地の Acme Studios と協働で展開している若手作家への活動支援プログラム。CSM の卒業後間もない優秀な新人作家へのスタジオ制作活動支援プログラムで、選抜メンバーは、制作スタジオ使用(シェアスタジオとして)と共に、月1回程度の専門家のスタジオ・ビジットなどの特典がある。本制度は2013年から始まり、8人での共同スタジオ、12人で3カ所の共同スタジオの2種コースがあり、それぞれ2年間。スペース活用はメンバーの自治によって運営されている。

Acme Studios

1972年に2人のアーティストによって作られたロンドンに拠点を置く公益財団。アーティストに手頃な価格でスタジオと居住スペースを提供することで、美術活動実践の発展を支える。ロンドンを拠点に活動するアーティストのために、500以上のスタジオを提供し、スタジオ・アワードとレジデンスプログラムを実行すると共に、海外アーティストを対象とした国際レジデンスプログラムも運営している。

Introduction - London/Tokyo Y-AIR Exchange Programme

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) was initiated in 2015 with the aim of addressing challenges faced by London and Tokyo-based art graduates of finding a means to sustain their practice after leaving institutions of higher education.

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

Aims of the programme

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

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

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

programme will develop along with the participants' careers as artists, leading to future opportunities.

Selection process

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

はじめに - ロンドン / 東京 Y-AIR 交換プログラム

ロンドンにあるセントラル・セント・マーティンズ(CSM)とアソシエイト・スタジオ・プログラム(ASP)、東京にある東京藝術大学(TUA)と遊工房アートスペースとの共同作業を通じて実現したロンドン/東京Y-AIR交換プログラム(以下、LTYEプログラム)は、ロンドンおよび東京に拠点を置く美大卒業生が直面する課題に対処するため、2015年に開始された。

毎年5月から7月の3ヶ月間に渡って、日英両国の若手卒業生4名が、新しいダイナミックな環境で研究を行い、修練し、発表するための支援の枠組みが与えられる。LTYEプログラムは、滞在期間中の無料の宿舎とスタジオ、また、後方支援、滞在終了時の公開の作品展示の機会が提供される。

プログラムの目的

LTYEプログラムは、若手卒業生に海外での作品の制作と発表の重要な経験を提供するとともに、若手アーティスト同士の強い絆を育成することを目的としている。2組が、2方向に分かれて、各都市で6週間連続して過ごす両国の参加者の組み合わせが行われる。年度毎に主催者および参加者からのフィードバックを通じて、改善が継続されたこのコンパクトな枠組み故に、新しい環境のホストとして、お互いの相互支援を提供する参加者間の深いつながりを築くことができる。

この3ヶ月間の集中的な研究、制作、プレゼンテーションの貴重な支援は、参加者の創造的実践のための新しい道を開拓することを可能にし、批評や様々なアート関係者とのミーティングは、アーティストとしての意識を培い、新たな聴衆とアイデアを共有する自信をつける。また、CSMとTUAの各キャンパスへの訪問は、参加者に活発なコミュニケーションへと即時に繋がる機会となり、要請に応じて特定の施設への訪問の恩恵を受けることもできる。

また、多くの日本人卒業生は、第二言語でのコミュニケーションの挑戦に直面しており、海外のネットワークや機会に入るための英語スキルとコミュニケーション能力を向上させる必要性が明確になっている。LTYEプログラムは、そのようなコミュニケーションスキルを開発して利用できる環境を直結させることにより、こうした課題に取り組むことを目指している。プログラムを通して形成された友情と繋がりは、アーティストとしてのキャリアの進展とともに醸成され、将来の機会につながる事が期待される。

選択プロセス

このプログラムは現在、CSMとTUAの最近の卒業生(過去3年間に卒業した者)に限られている。ロンドンと東京では、プロポーザルの強みと仕事のポートフォリオに基づいて、それぞれの共同主催者が独立して選考を行い、日本人にとっては十分な英語コミュニケーション能力が求められる。

London/Tokyo Y-AIR Exchange Programme

London

Acme Studios

Tokyo

Youkobo / 遊工房アールスペース

▲
Associate Studio Programme (ASP)
▼

◀ Exchange ▶

▲
Micro and Macro Collaboration
▼

CSM / セントラル・セント・マーティンズ

TUA / 東京藝術大学

Graham Ellard

VALUE

The artist's studio is central to the activity of making art. This is undoubtedly true, but to suppose that the studio, and the artist, exists in isolation is either misleading or misguided. Even the most self-contained practice is informed by contexts beyond the immediate one of the studio environment. The boundary between the studio and the world at large is crossed and re-crossed by both the artist themselves, by others that visit and by the materials that are brought in and the works that are sent out. And the limits are more porous still as we realise that defining precisely the distinction between the processes of making art and the processes of 'simply' living one's life are rarely easy to either establish or to maintain.

This porosity or intermingling is, certainly from my own experience as an artist working in collaboration with Stephen Johnstone for nearly 25 years, not only unavoidable, but vital, and provides the source of almost everything that eventually becomes a finished work. Artists, and certainly students, often talk about 'ideas for a new piece of work' – it's perhaps a phrase that shouldn't be analysed too much because it seems simplistic in its implicit presumption about how art is no more than 'ideas' that are executed. However, leaving that aside, it is said, and it is understood within the everyday language of the studio. Yet surely these ideas are just an image, not of a finished piece of work but an image as a spur or prompt, or a quality to aim for. This image might, and again in our experience it very often is, itself be prompted by or located in a place – a building, a landscape, a park, a garden or a view of a city. But what really matters is what happens next, because it's in the process of going further, of finding connections, of recognising associations, or revealing subtleties, that physical encounters become the richest material to work with. From the site visit, the interview, the days in an archive, to the wandering exploration, the chance conversation, the off-hand anecdote, or the everyday routine that is nothing like one's familiar routine and the experience of world that is recognisable as like one's own but not the same – in ways that are both fascinating, confusing, challenging, but endlessly interesting.

It's in the light of these experiences that the initial 'idea' begins to pale and the actuality of what you now encounter takes over. And it is as a structure for such experiences that the exchange between Youkobo and the Associate Studio Programme has excelled over the last three years. The six recent graduates from London and Tokyo have thrown themselves into new, unknown and challenging environments. By both renewing and reinvigorating the scope of their thinking, and negotiating the inevitable reappraisal of their work within a context that may offer none of the prior knowledge or sympathy it might rely on, they have gained something that can only be gained by 'being there'.

Central to this experience for the artists is the experience of meeting other artists from Japan and London (and in fact given the international nature of the CSM graduate group, and the international resident artists at Youkobo the network includes artists from elsewhere in the world). Through those artists they then meet; curators, gallerists, professors, crafts people, musicians, and an expanding circle of friends and friends of friends. This is the material from which art is made, and each of the participants of the exchange has gained something extraordinarily valuable from the experience. Many have made friendships that will continue that experience, all have had their view of the world expanded, and all I think have been left with an irresistible urge to travel back again as soon as possible. For young artists this is a wonderful gift. In a world where difference, conflict, and exclusivity are the touchstones of a new and aggressive small mindedness it is an absolute necessity and a source of hope.

Graham Ellard

Artist. He has held a full-time teaching position at CSM, University of Fine Arts London, since 1998, and is currently Professor of Fine Art, and Research Leader of the Art Programme. As an artist he has collaborated with Stephen Johnstone since 1993. Their work has been exhibited internationally in museums and galleries including; Centre Georges Pompidou, Paris; Tate Liverpool; Ikon Gallery, Birmingham; MOCA, Sydney; Chicago Architecture Foundation; Rotterdam International Film Festival; the Victoria and Albert Museum, London; Aichi Triennale, Nagoya, Japan.

グレアム・エラード

価値

スタジオとはアーティストの制作や実践の核である。これはまぎれもない事実だが、そのスタジオやアーティストが隔離された環境の中で存在するという考えは誤解である。どんな自己完結型な実践も、スタジオを超えた外の世界から何かしら情報を得ている。世界とスタジオとの境界線はスタジオを訪れる者、持ち込まれる画材や素材、運び出される作品、アーティスト自身によって幾度も往来する。そして、アートの制作と『普通の』生活をはっきり区別し、保つことが容易でないことから、そのような境界線の多孔性にさらに私たちは気づくのである。

このスタジオと外の世界との間にある多孔性や混合は、私自身の25年に及ぶスティーブン・ジョンストーンとのコラボレーションからの経験からも言えることだが、回避できないことである上に、何より緊要であり、最終的な作品に至るまでの全てを設けるのである。アーティスト、特に学生は『新しい作品のアイデア』について話すことが多い。このフレーズは言外的にアートを『為し終えるアイデア』と単純化していることから過剰に分析されるべきではないと私は考えるが、それは一旦置いておいて、そのフレーズが使われていること、そしてスタジオでは一般用語の様に認識されていることを前提にしよう。これらアイデアは単なるイメージであり、仕上がった作品ではなく制作を促すためのイメージであり、作品で目指す性質を示すものである。また私たちの経験からするとこのイメージ自体もある場所から来ていることが多い。それは建物、風景、公園、庭、または都市の景色であったりする。

だが実際は次に起こることが肝心である。それはアイデアをさらに展開させ、他との関連を見つけ、機微なことを明らかにするプロセスであり、そのためには物理的な出会いが最も豊かな素材となるのである。とある現場に足を運ぶこと、インタビューを行うこと。資料館に在詰になったり、ぶらぶらしたり、散策したり、偶然の会話や突然の出来事に遭遇したり、または普段の生活とは違う日々の習慣、見覚えはあるが同じではない世界を吸収する。魅力的であり同時に混乱させられ、挑戦ではあるが、果てしく興味深い。

これらを経験することで初期のアイデアが段々薄れ、様々な出会いの現実が今度は拡大し始めるのだ。こうした経験を可能にする構造や体制として機能したことが過去三年に渡り遊工房と Associate Studio Program の交換に良い結果をもたらせたと言える。ロンドンと東京の六人の卒業生は自らを未知と挑戦に溢れる環境に放り込んだのだ。思考範囲を書き換え、再活性化させ、自分の作品に対して周囲に予備知識や共感のない文脈で作品の再評価と対面することで『その場所に居る』ことでしか得られないものを得るのである。

この経験の中心となるのが日本やロンドンのアーティストとの出会いである。また、CSM の卒業生と遊工房の滞在アーティストが国際色豊かであることから、出会いのネットワークは二カ国間に止まらない。アーティストを通して次に会おうのはキュレーター、ギャラリスト、教授、職人、音楽家、拡大し続ける友達の輪、そして友達の友達までに至るのである。出会いが作品の素材になり、参加者は交換交流の経験から非常に価値のあるモノを手に入れるのである。

多くの人はこの経験により継続的な友情を築き、全員は世界観が広げられ、私が思うには全員またすぐに戻りたいという衝動が残っているのではないか。若いアーティストにとってこれは素晴らしい賜物である。違い、対立、独占や排除が激しい心狭さの試金石であるご時世、こうした交換や交流は必要不可欠であり、希望の種である。

グレアム・エラード

アーティスト。1998 年以来、University of Fine Arts/CSM の常勤教師を務め、現在は美術学部の教授とアートプログラムの研究リーダーである。アーティストとして、1993 年からスティーブン・ジョンストーンとコラボレーションし、作品は博物館やギャラリーで国際的に展示されている。センター・ジョルジュ・ボンビドゥ(パリ)；テイト・リバープール(英国)；イコンギャラリー(英国)；MOCA(オーストラリア)；シカゴ建築財団(アメリカ)；ロッテルダム国際映画祭(オランダ)；ビクトリア・アンド・アルバート美術館(英国)；愛知トリエンナーレ、名古屋(日本)など。

O JUN

These Three Years

The LTYE Programme involves the temporary relocation of young artists from the East and West in a mutual exchange back and forth between two artists-in-residencies: ASP in London and Youkobo in Tokyo. Reaching its third year in 2017, to date 12 artists have travelled between these two cities. Each of them stayed in a different environment for approximately six weeks, making work in the studios of respective institutions. What did each of these young artists see and encounter through this experience? In an unfamiliar place, they most likely only achieved small strides, while their range of vision was doubtless quite restricted. However, can it not also be said that their footprints will later bring them to intimately recall an unequivocal distance, and that the scope of a stranger's thoughts in an alien land can be far-reaching? Today in Japan, 'globalism' is loudly vocalized with no clear purpose. And this extends to the field of art and education. However, in the words and works of these twelve artists, there is no discernable sign of this great fuss about nothing. The airplane was the first means used by these individuals to traverse the longest distance of their trip, followed next by train or bus, the tube, a bicycle, and then their own two feet in a gradually expanding radius of movement from their place of residence—their starting point—beyond into the spheres of everyday life. The people and things encountered through these movements are taken back with them to their place of domicile, or later returned to for closer observation and scrutiny, a process out of which some other form is retained. I believe this trajectory can be likened to a drawing, delineating a route paved through a certain 'chaos of the present'. The participants create a visual record within this chaos according to their own rules and standards. And this is what I feel I have perceived over the past three years. While the length of this exchange programme is only short, the ideas we have been shown and brought to contemplate are by no means modest. Come to think of it, I believe the majority of Japanese artists who travelled to London on this programme didn't do so for the first time, but am I right in thinking that wasn't the case for the British artists visiting Japan? They surely had various experiences in an unfamiliar environment, but I wonder how their bodies retained the experience of the occasional earthquake? Such thoughts sometimes come to mind.

Finally, I would like to applaud the staff of Youkobo and ASP, and this year's participating artists—Abbi Jones, Dan Isomura, Jean-Baptiste Lagadec and Mayumi Arai—for their hard work!

O JUN

Born in 1956 in Tokyo, where he is currently based. Graduated with an MA from TUA in 1982. Stayed in Barcelona, Spain from 1984 to 1985, and in Dusseldorf, German Buenos-Aires, Argentina in 2008 after receiving a grant from the Agency for Cultural Affairs, Japan. Since 2003, he has taught at TUA, Bigakko and Joshibi University of Art and Design. Currently professor at TUA. He has also held numerous solo and group exhibitions in Japan and internationally, mainly in association with Mizuma Art Gallery.

O JUN

この3年間

LTYE プログラム—ロンドンの ASP プログラムと東京の遊工房、東西の若いアーティストたちが2つのアーティスト・イン・レジデンスをお互いの拠点を一時的に移し行き来する。今回で3回を数え、これまで12人のアーティストが二都を行き来した。彼らは、かの地におよそ6週間滞在してそれぞれのスタジオで作品を制作する。この体験でそれぞれのアーティストたちは何を見て何に触れたのか? 慣れない土地でおそらく彼らの歩幅は小さく視野もそう広くはないだろう。しかし、その足跡は確かな距離を身内に記憶させ、エトランジェの射程は思いの外深いのではないだろうか。この国では今、徒に声高に“グローバリズム”が言われている。それはアートや教育の現場にも及んでいる。しかし、この12人のアーティストたちの言葉や作品からはそんな空騒ぎは微塵も感じられない。彼らが最初に移動する手段は一番距離を稼ぐ飛行機、次いで電車やバス、地下鉄、自転車、徒歩を使いながら滞在地を起点に一時的な生活圏も含めて行動半径を広げてゆく。その先々で出くわす物や人。彼らはそれらを滞在地に持ち帰ったり、あるいは持ち帰らず再びそこへ赴いて滞留、見続け、まさぐりして何かを持ち帰る。その軌跡はももとの“現状という或る混沌”に分け入って描かれるドロ잉のようなものであると思う。彼らはそれぞれの則と矩を以て混沌の中に何かを描き留めてきた。この3年間で常にそれを見せられた思いがある。このレジデンス交換プログラムは短期間ではあるが、私たちが見せられたものと考えさせられたことは決してささやかなものではない。そういえば日本からロンドンへ行く日本人アーティストはイギリス—ロンドンは初めての人はほとんどいなかった?と思うがロンドンからやって来るアーティストたちは日本が初めてというのが多い気がする。彼らには馴染みのない、慣れない地でいろいろを体験したと思うが、時折起こる地震はどのように身体に記憶されただろうか? そんなことをふと思ったりする。

最後に、遊工房と ASP プログラム、そのスタッフの皆さん、そして今年のアーティストの、Abbi Jones, 磯村暎, Jean-Baptiste Legadec, 新井麻弓さん、おつかれさまでした!

O JUN

1956年、東京生まれ、東京在住。1982年、東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了。1984~85年にスペイン・バルセロナ、1990~94年にドイツ・デュッセルドルフに滞在する。また、2008年には文化庁新進芸術家在外研修でアルゼンチン・ブエノスアイレスに滞在。2003年より東京藝術大学、美学校、女子美術大学などで指導、2009年から東京藝術大学美術学部で准教授、2014年より教授を務める。絵画を中心にパフォーマンスなど様々な表現形式で作品を制作。ミヅマ・アートギャラリーを中心に国内外で個展、グループ展など多数開催している。

2017 Programme

Leg 1: 1 May - 14 June, 2017 Jean-Baptiste Lagadec/ ジョンバティストゥ・ラガデキ (France/UK)

Dan Isomura/ 磯村暖 (Japan)

Leg 2: 15 June - 31 July, 2017 Abbi Jones / アビー・ジョーンズ (UK)

Mayumi Arai / 新井麻弓 (Japan)

Studio Space and Accommodation

In London, participants from Tokyo joining leg 1 were provided with 24-hour access to a shared studio at the Glassyard building, Stockwell, and the Highline Building, Elephant and Castle in leg 2, both run as part of the ASP Programme through collaboration between CSM and Acme Studios. Accommodation was provided by CSM in the form of homestays with artists through CSM networks. In Tokyo, the London participants were given accommodation and access to a studio at Youkobo for the six-week period, which was also used to hold an open studio coinciding with exhibitions by the Tokyo participants they were partnered with.

スタジオと宿泊施設

ロンドンでは、東京からの参加者に、Glassyard ビルのシェアスタジオ、Stockwell の第一部と、Highline Building, Elephant and Castle の第二部のシェアスタジオの 24 時間使用が提供された。両スタジオは CSM と Acme Studios 間の ASP プログラムの一環として運営されている。宿泊施設は、CSM のネットワークを通じた、アーティストによるホームステイの形で提供された。東京の参加者もまた、東京で 6 週間の遊工房でのスタジオ使用が提供された。それは、パートナーとなった、ロンドン参加者と一緒にオープンスタジオを開催するためにも使われた。東京でのロンドンからの参加者は、遊工房アートスペースで無料のスタジオと宿舎が提供された。

Benefits in London

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

ロンドンのメリット

ロンドンに滞在中、日本人参加者は ASP が提供する活動的なスタジオに入ることで恩恵を受ける。東京滞在の英国の参加者の代わりに、日本のアーティストはロンドンの中心部にある、ダイナミックなワークスペースに入って、他の有能な卒業生とシェアする。この環境は、アーティストとキュレーターからアレンジされたスタジオ訪問と同様に、コミュニケーション能力を修練する機会となる。本年度招聘された日本人参加者は、新たにオープンした CSM キャンパスに入ることや、要請に応じて図書館施設を利用することもできる。宿泊施設は、CSM の紹介によるプロのアーティストにホームステイさせてもらう形をとり、ロンドン滞在中に異なった観点からの支援提供を受ける。

Benefits in Tokyo

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

東京のメリット

遊工房アートスペースでの滞在制作スペースを提供された英国の参加者は、東京滞在中、支援環境の恩恵を受ける。スタッフとの定期的な会合は、アーティストが研究と創作目標の実現を確実にすると共に、滞在中は、豊かな遊工房のアートコミュニティに加えて、経験豊富なアーティストが、レジデンス・プログラムに参加しているということの意味する。遊工房のスタッフによる、オープニング、展覧会、その他の関心のある場所への定期的な機会は、すべての滞在アーティストのために作られ、地域社会との交流の機会は数多くある。東京側でも、様々なキュレーターによるスタジオ訪問も設けている。

Jean-Baptiste Lagadec

Residency period in Tokyo : 1 May – 14 June, 2017

Artist's comment

'My experience on the LTYE Programme has brought a very intense questioning of my artistic practice, and I think it takes an artist to work away from home within a drastically different environment to initiate such questions. For me, this residency was certainly not about 'reflecting' or representing my views on Japan, neither was it about presenting and insisting on differences between civilizations. So there is a fine line between how much you bring over and how much you leave behind. I had made the decision prior to leaving London, that my aim should be to work efficiently, take risk and investigate, rather than presenting myself and my work and take the opportunity as a promotional platform.

In order to produce a new object, I had to reconsider the materials I was using and how I was using them. I made significant encounters in Tokyo that have helped me carry on that purpose. Encounters with the works of Tomita Keisen and Kayama Matazo during a visit to Tokyo Modern Art Museum got me reflecting on the European notion of tableau and the notion of the Japanese screen, which, to me, are like theoretical brothers. The use of wood, silk, and paper combined in such a particular way directly inspired my work at Youkobo.

At the production stage, I kept in mind notions relating to the European tableau, as well as the characteristics of the Japanese screen, and tried myself to be a prism to the visual and cultural enrichment I experienced. The first part of my research was a symbolic battle on a single support: paper. Using a stencil systematically, I ran tests to see what conditions it required for my intentions to break free of the imposed limit of the format. Gradually, I ran away from the idea of the support, and considered all my paintings virtually held in every bit of painted paper, fabric, and plastic that ended up completely covering my studio floor.

Elements assembled themselves, since I was instinctively and logically picking up fragments of my own gestures. For the first time, I felt free of any material constraint, overcoming material determinism while at the same time fulfilling a desire of depiction. By the end of the residency, I had opened up a new work path, which today I feel excited about and prepared to explore.

I celebrate that such exchanges are made possible internationally by people of good will, as they are brutal, raw and necessary stages in the life of young artists like myself. As for the human experience, I am glad I have been able to come across such wonderful people, especially Dan Isomura, with whom I have been able to develop a real exchange in the second part of the programme in London. I look forward to coming back to Japan.'

ジョンバティストゥ・ラガデキ

東京レジデンス期間：2017.5.1 - 6.14

アーティストのコメント

「この経験は自分のアーティストとしての実践を激しく問い直す機会となり、このような問いがそもそも生まれるには地元を離れて極端に違う環境で制作することが必要であると感じた。まず、私にとってこのレジデンスは日本に関しての自分の視点を「反映」したり表現するためではなく、また文明の違いを提示したり言い立てるつもりもなかった。よって、どれだけレジデンスに自ら「持ち込み」また地元置いてくるかの線引きには非常に繊細な判断が必要だ。私はロンドンを発つ前に、レジデンスを自己PRのために利用するのではなく、効率よく動き、リスクを恐れず挑戦し、リサーチをすることが目的であると心に決めていた。

新しい作品のために、どんな素材をどのように使うか再考する必要があった。東京ではこの再考の手助けになる貴重な出会いがいくつもあった。東京国立近代美術館を訪れた時、富田溪仙と加山又造の作品との出会いが、ヨーロッパのタブロー（板絵やキャンバス画、また絵画に於いて完成作品を指す）と日本の屏風絵について考えさせるきっかけになった。私にとってこの二つは理論的な兄弟のように思えた。私の工房での制作は屏風絵特有の木、絹、紙の組み合わせ方に影響を受けた。

制作の段階ではヨーロッパのタブロー、日本の屏風絵、両方の概念を念頭に置き、自分自身がプリズムとなり今回得た豊かな文化経験を表現した。リサーチの前半は紙一枚を使った象徴的な挑戦だった。ステンシルを体系的に利用し、課せられたフォーマットから解放されるまでどのような条件が必要かテストを行った。徐々に紙という土台（サポート）から抜け出し、スタジオ内に散乱していた全ての紙、布、プラスチック、何かが描かれている表面全てを集めて考察した。

本能的に、また論理的に自分のジェスチャーの破片を拾い上げていたので作品の各要素は自ら構成を為した。初めて「素材」から解放されたように感じ、素材の決定論を乗り越え、同時に描写する欲求も満たす事ができた。レジデンスが終わる頃には新しい制作の道が切り開かれていて、これからまた探求するのがとても楽しみであり、準備も整っている。

たくさんの人の善意によってこうした国際的な交換や交流が可能であることはとても喜ばしいことだ。こうしたある意味過酷で生々しい体験は私のような若いアーティストが得るべき段階だと思う。また人生経験として、たくさんの素晴らしい方々に出会うことができた。特に磯村暖さんとはプログラム後半にロンドンで深く交流することができた。またいつか日本に戻れることを楽しみにしている。」

1

2

Jean-Baptiste Lagadec ジョンバティスト・ラガデキ

Profile

Born in Paris in 1992. Graduated from CSM in 2016. A participant in the Clyde & Co 2017 Art Award as well as the ASP Programme, he currently lives and works in London. Coming from a digital practice, Jean-Baptiste playfully seeks alternatives to the screen, responding to certain codes of the digital conception of images, with tangible means, in an effort towards an empirical actualization of this new cultural heritage within the timeless history of painting.

プロフィール

1992年パリ生まれ、ペインター 2016年にCSMを卒業。ASPプログラムとClyde & Co. 2017 Art Awardを受賞し、現在はロンドン在住。デジタル中心の制作から遊び心をもってデジタル画面の代わりとなるものを追求し、デジタル作成されたイメージのあるコードに対して有形的な手法で反応する。新しい文化遺産とも言えるデジタル制作を、時代を超越したペインティング史の中で実証的に更新する試みである。

1,2 *Othello*, Exhibition at Youkobo

3 Art critique with curator Naoko Horiuchi

3

Dan Isomura

Residency period in London : 15 June - 31 July , 2017

Artist's comment

'At the time I learned of the LTYE programme, Trump had just become US president, the UK had decided six months before to withdraw from the EU after a national referendum, and a growing anti-foreign sentiment could strongly be sensed in Western society. Wishing to know what was happening in, and experience the atmosphere of, a country that had decided once again to close itself off from a global society that, since WW II, had based itself on the fundamental principle of respect and tolerance for others including those outside one's own national borders, I decided to make an application.

After being accepted onto the programme, I resolved to create a work focusing on Asian immigrants who work in Tokyo's eating and drinking establishments; individuals who are a familiar presence but whom I had never previously given much consideration. And with the cooperation of Nepalese immigrants who work at an Indian restaurant in my local neighbourhood, I began a project to produce a new work. This became an invaluable opportunity for me to quietly observe the current circumstances in Japan.

After production had begun at Youkobo, I started to research immigrants who had come to Japan, with a particular focus on refugees. I observed that Japan is very reluctant to accept refugees (in 2016, 28 people who applied for refugee status were approved out of a total of 10,901 applicants), and that the majority of Japanese, myself included, have little interest in or knowledge of refugees, while the absence of connections to refugees living in Japan invites social isolation and a psychological burden among them. Considering that if Japanese start to take an interest in and deepen their understanding of refugees residing in Japan, this will lead to the advance of a multicultural, multiethnic symbiosis and consequently a reduction of friction, I constructed an installation work around the theme of prosperous coexistence, creating a space of exchange between refugees living in Japan and Japanese out of which the work took shape.

After my residence in London began, I was constantly overwhelmed by the differences between Japan and the UK in many different aspects. While in Japan immigrants are a minority and attract little attention, in London there wasn't a moment that I found such a situation. It was fascinating to be in a city that has seen one of the most advanced diversifications of race and ethnicity, experiencing daily life there while keenly aware of this fact. Also, in visiting the Migration Museum and observing the current situation in refugee camps in Calais where some risk their lives to cross the Dover Strait, I felt that, in comparison to Japan, a system for accepting refugees in Europe was less existent than I had previously thought. I learned that, in contrast to the island nation of Japan, refugees wanting to enter Europe can cross both overland and via the sea, leading to difficulties in management that require the refugee problem also be considered from a geographical perspective. During my time in London, I also made a journey to the Greek Mediterranean Sea, a place where many refugees make the crossing from the Middle East and Africa, aiming to create a video work that expresses the nonsense of anti-foreignism and intolerance.

Through the critiques held at Youkobo, I was able to review my creative process throughout the entire course of this comprehensive programme. My experiences have given considerable impetus to my development as an artist, and it has certainly posed problems for me to overcome. I would like to express my appreciation to everyone who provided me with this opportunity and their kind cooperation throughout.'

磯村暖

ロンドンレジデンス期間 : 2017.6.15 - 7.31

アーティストのコメント

「私が本プログラムを知ったのは、トランプ大統領が誕生した直後、半年前にはイギリスのEU離脱が国民投票で決定した時期で、欧米社会での排外主義感情の高まりを強く感じる頃であった。第二次世界大戦以降、他者や外部を尊重する寛容性が基本原理であった人類社会において、再び閉じた社会へ向かうことを決断した国で何が起きているのかを知りたい、現地の空気を吸いたいと思い、応募に至った。

プログラム採用決定後、私は身近な存在でありながらこれまであまり焦点の当てられてこなかった飲食店等で働くアジア系の移民にフォーカスして作品を作ることを決めた。そして近所のインド料理屋で働くネパール人移民の人達に協力してもらいながらプロジェクトと制作を行なった。落ち着いて日本の現状を見つめる機会を得ることとなり、それはとても重要なことだった。

遊工房での制作が始まってからは、移民の中でも特に難民として日本に来た人達に関するリサーチを進めた。日本が難民の受け入れに対して非常に消極的であること(2016年、日本での難民申請者は10,901人、認定者は28人)、そして私を含め大多数の日本人は日本に来ている難民の人達に関する関心や知識が薄く、また難民の人達との繋がりも皆無でそれが彼らの社会的な孤立や心理的な負担を招いているということ等が見受けられた。日本人が日本にいる難民に関心を持ち、理解を深めることが多文化多民族共生が進んでいく上での摩擦を減らす手立てにもなると考え、豊かな共生をテーマにインスタレーションを組み、国内に住んでいる難民の人達と日本人が交流していきながら作品を作り上げていく場を作った。

ロンドンでのレジデンスが始まってからは、あらゆる側面から日本との違いに圧倒され続けた。日本ではマイノリティであり関心を集めることも少ない“移民”という存在がロンドンにおいてはその存在を感じない瞬間はなかった。人種や民族の多様化が最も進んだ都市の一つであることを実際に体感しながら意識して生活することはとても興味深い体験であった。また Migration Museum でフランス、カレーの難民キャンプの状況やそこからドーバー海峡を命懸けで渡ってくる難民の現状などを見て、日本で考えていたよりもヨーロッパにおける難民受け入れの環境は整っていないと感じた。日本は島国だがヨーロッパの場合は難民が陸路や海路で渡ってくるので、管理も難しく難民問題を地理的な側面からも見る必要があるということを知った。そして私はプログラム期間中にイギリスを出て中東やアフリカから多くの難民が渡ってくるというギリシャの地中海に行き排外主義や不寛容であることのナンセンスさを表出させる映像制作を目指した。

遊工房での講習会を通して、濃密なプログラム全体の制作と思考の振り返りができた。これからの作家人生においても大いなる影響を与え、問題提起をしてくれるだろう。このような機会と多大なる協力を頂いた皆様に感謝いたします。」

Abbi Jones

Residency period in Tokyo : 15 June – 31 July, 2017

Artist's comment

'Participation in the LTYE Programme allowed me to pursue my role in the subjects of art and archaeology, create interest and conversation around my ideas through the form of an exhibition, meet many individuals who share similar interests, and create a network around me that I can now continue sharing with.

My relationship developed with Mayumi Arai, from meeting and starting this shared experience in London together, through to producing work alongside each other for our exhibitions at Youkobo. We worked together to help install our works, but we also shared many ideas and established a friendship.

I feel very satisfied with my first solo exhibition; I'm pleased with the works I produced and the looser attitude I had towards making them. I'm grateful to Youkobo for doing everything else fundamental for the show, such as organizing the reception and inviting an engaged audience. I had conversations with artists, archaeologists and architects about my work, finding common ground through ideas and questions arrived at through viewing *Abstract Grid*, the exhibition I held at Youkobo.

The critique on the last day of the exhibitions at Youkobo was invaluable for me. Matsui Midori, the invited art critic, articulated and expanded on many thoughts I experience in my processes of making art. She spoke about the different approaches Mayumi and I have to our work, comparing and defining our practices.

The valuable support I received from Youkobo during the residency, such as the weekly meetings, meant that I had to be both reflective and look forward during my six weeks. This really encouraged me to make the most of my time at Youkobo and help define what is possible from this type of residency. I was given complete artistic agency when it came to what I wanted to create and how I would use the exhibition/studio space. I gained confidence from presenting my work in artist talks, such as at Joshibi University of Art and Design, while Youkobo's frequent events, dinners and visiting guests meant you felt part of something unique.

The way I used my first residency and its outcome is exactly what I could have hoped for. Every work I made was a result of research, experiences, objects or buildings I came into contact with in Tokyo. These new works have given me plenty to work with back in London and hopefully, will generate an opportunity to show some of them again in another space.'

アビー・ジョーンズ

東京レジデンシー期間 : 2017.6.15 - 7.31

アーティストのコメント

「LTYE プログラムに参加することでアートと考古学の中での私の役割を探求する機会が与えられ、展覧会を通してアイデアを共有し、対話することができ、似た興味を持つたくさんの人たちと出会うことができ、これからお互いに共有しあえるネットワークを築くことができました。

新井真弓さんとの関係もロンドンで出会い共に色々経験することから始まり、遊工房での展示のための制作をする中で発展した。お互いの作品の設営にも協力し合ったが、それ以上にたくさんアイデアを共有し、友情を築いた。

初めて開催した個展にとっても満足している。作品に対しても満足しているし、気楽に制作ができてよかった。オープニングを開いてくださり、作品と真摯に向き合ってくれる観客を招待してくれた遊工房にも感謝している。遊工房での展覧会「Abstract Grid」を通して様々なアーティストや考古学者、建築家と話すことができ、アイデアや問いなどから共通点を発見することができた。

また遊工房からは滞在中にも大変貴重なサポートをいただいた。例えば週一回のミーティングを設置してくださったことによって、6週間という期間中、制作を振り返ると同時に先を見ることができた。これによって遊工房での滞在を有効に使い、この類のレジデンシーではどんなことが可能なのかを定めることができた。制作やスタジオスペースの使用法に関してはアーティストとして完全に決定権を委ねられた。女子美でのアーティストトークなどを通して自分の作品を発表することへの自信が付き、また、遊工房で頻繁に開かれるイベント、食事会、ゲスト訪問によって、自分がユニークな場の一員であるのだと感じた。

初めてのレジデンシーは期待していた通りのものだった。作品の一つ一つは東京で出会うことのできたリサーチ、体験、モノ、または建物のおかげだった。これら新作はロンドンに戻った際に新たに制作を始めるための素材や土台となるだろう。そして願わくば、またこの作品をどこかで展示する機会が与えられれば幸いだ。」

1

2

Abbi Jones アビー・ジョーンズ

Profile

Graduating from CSM in 2015, Abbi Jones was awarded a two-year studio space on the ASP Programme in London. She went on to train as an archaeologist with MOLA in the time that followed, developing a creative practice combining the disciplines of art and archaeology. Her work is characterized by the pursuit of contemporary art works that speak to ancient artefacts, containing interrelated themes related to craft, construction, excavation and the performance of labour.

プロフィール

2015年にCSMを卒業後、ロンドンのASPプログラムにて2年間のスタジオ利用を受賞。その後MOLAで考古学者の研修を受け、アートと考古学を組み合わせた実践を展開。彼女の制作は古代遺物と交わる現代アートの探求であり、工芸、建設、発掘、労働の実行などのテーマと相互に関連している。

1,2 *Abstract Grid*, Exhibition at Youkobo

3 Research visit to TUA

3

Mayumi Arai

Residency period in London : 1 May –14 June, 2017

Artist's comment

I am currently conducting research into personal artifacts and home movies recorded in various locales. Through this research, I am investigating the notion of 'observation through intervention' in relation to specific groups and individuals. In the LTYE Programme, too, I undertook research in, and made work corresponding to the context of both cities following the same theme while adopting different approaches.

In London, with the help of curators from the British Film Institute and The Cinema Museum London, I was able to meet home movie makers, projector technicians, film researchers and film architects to share different perspectives and interests in relation to their personal home movies. Running parallel to my research, I also shot home movies in an attempt to deepen my thinking around this subject. During my stay, two individuals I met became the predominant subject of my films.

The first was the owner and occupant of the house where I stayed in London, a French painter named Lorraine Fossi. My time in London coincided with a turning point in Lorraine's life, brought on by personal circumstances and political events that had occurred just before my arrival. I proposed to her to create a book about the house where she was residing and which she would have to vacate in the coming weeks, encouraging her to reflect on her life. Through this process, she shared numerous memories, at times moved with strong emotion, and after the book's completion a number of personal changes could be seen. The encouragement and emotional intervention that this process of creating a private record induced was undoubtedly helpful in giving Lorraine the power to move on.

The second subject of my research was Captain Zip, a British home movie maker who had continually recorded the people and circumstances around him since the age of 12 using an 8mm film camera. Following a divorce approximately 20 years before, he had come to reconsider his gender and sexuality, and consequently started to lead a life as a cross-dresser. He permitted me to film him over a long period, and the film edited from the resulting footage presents the moment at which I felt I had learned the most about my subject. In that instant, I felt that the everyday nature of the home movie had transcended a sense of artificial manipulation, and I had glimpsed the true meaning of the recorded movie medium.

Meanwhile, in the last half of the programme, which took place at Youkobo in Nishi-Ogikubo, I gathered together home movies that had been made by local residents in the local area using 8mm film, and held a screening event. This was an attempt to see whether personal records could be used to revive the power of local communities in an age when such agency is gradually dwindling. On the day of the screening, stories were shared by those who had provided the films as they were being screened, while a talk was also given by a local history researcher about the area from the perspective of local history, leading to a multilayered experience shared among the attendees. The event was successful in terms of local residents, who had lived in the area for a long period, voluntarily presenting their own personal experiences in relation to their home community of Nishi-Ogikubo.

Through this programme, I was able to deepen my research by directly implementing my ideas through differing approaches. In addition, I feel that even as I move on to new work the activities I achieved have set an important milestone. Finally, I would like to express my appreciation to Graham Ellard and Mark Dunhill, as well as the staff of Youkobo for their assistance throughout the programme.'

新井 麻弓

ロンドンレジデンス期間 : 2017.5.1 – 6.14

アーティストのコメント

「私は現在、様々な土地において記録された、私的資料やホームムービーに関するリサーチを進めている。この調査活動を通して、私はある特定の集団や個人間における「介入による観察」の視点を探っている。本交換プログラムにおいても、両都市それぞれの文脈において、同テーマを別のアプローチによるリサーチと制作で行った。

ロンドンでは、British Film Institute や The Cinema Museum London のキュレーターの助けにより、ホームムービーメーカー、映写技師、フィルム研究者やフィルムアーキビストたちと出会うことができ、それぞれのホームムービーに関する異なる視点と興味を共有し、意見を交換することが出来た。また、リサーチと同時並行して実際に自分自身でもホームムービーを撮影することにより、実践を通して考察を深めるよう努めた。滞在中、主に2人の人物に取材をしながら撮影し続けた。

1人目は、6週間一緒に住んだ家主のフランス人画家 Lorraine Fossi。彼女は私の滞直前に起こった様々な私事情や政治的背景により、ちょうど人生の転換期にあった。私は彼女に、あと数週間で引越さなければいけないその家に関する本と一緒に作ることを提案し、今一度自身の人生を振り返ってもらうことにした。この制作を通して、彼女は私に様々な記憶を語り、時には大きく感情的に揺さぶられ、完成後には様々な身辺変化もあった。この私的記録製作の過程がもつ感情的介入や働きかけも、彼女に一歩前進するための力を与える助けになったと言えるはずだ。

2人目は、12歳の時から8ミリフィルムで自分の身の回りや状況を記録し続けていたイギリス人のホームムービーメーカー Captain Zip。彼は20年ほど前の離婚をきっかけに、自身のジェンダーやセクシャリティーについて改めて考え直し、その後女装家としての人生を歩み始める。私は長時間の撮影記録の中で、彼との交流の中で一番彼のことを学ぶことができたと感じた瞬間だけを切り取り、作品化した。私は、それをホームムービーが持つ映像の日常性が、作作的な操作を越えた瞬間だと思った。記録映画の本当の意味を垣間見ることができたと感じた。

一方プログラム後半の西荻窪では、地域の方から8ミリフィルムを使って地元で撮影したホームムービーを集め、上映会を実施した。これは個人の記録が、現代社会において失いかけているローカルコミュニティの力を復活させる働きかけにもなり得るかという試みであった。上映会当日は、フィルム上映と共に提供者からの話を聞くだけでなく、地元郷土史家の郷土史的視点から見た地域性についてのトークも企画し、より多層的な経験の共有が来場者の中に行われるよう思考した。長く在住されている地域の方々が、自身の西荻窪に対する思いや個人的経験を自発的に発表し合う場が生まれたことは成果としてあったと思われる。

この3ヶ月のプログラムを通して、自身の研究の実践を通して深めることができた。また、新たな制作を進めていく中でも、今回の活動は自身の中において重要な布石となったと感じている。最後に、このプログラムを通して大変お世話になったCSMのグレアム先生やマーク先生、そして遊工房のスタッフの皆様へ感謝の意を表したい。」

1

2

Mayumi Arai 新井 麻弓

Profile

Visual artist. Born in 1988 in New York, USA. After studying at the University of Applied Arts in Vienna from 2013 to 2015, she completed an MFA in Oil Painting at Tokyo University of the Arts. Currently, she is a doctoral candidate of the same university. Her work embraces a range of media including video, photography, interventional projects, site-specific installation, performance, which she uses to engage with specific communities. Her work has been exhibited widely in Japan and internationally.

プロフィール

ビジュアル・アーティスト。1988年米国・ニューヨーク生まれ。2012年、武蔵野美術大学造形学部油絵学科版画専攻卒業。2013年から2015年までウィーン応用芸術大学写真学科にて学んだ後、2016年、東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻油画修了。現在、同大学博士後期課程在籍。ビデオ、写真、サイトスペシフィック・インスタレーション、参加・介入型のプロジェクトやイベント及びパフォーマンスなどの手法を用い、活動地域ごとにその土地の人々と共に表現活動を行う。今まで、国内外の多くの展示に参加。

1 *Nothing happened. It's already happened.* Exhibition at Youkobo

2 *All the space and time left behind me.*, Exhibition at CSM in London

3 *Research in London*

3

Sean Lavelle

Residency period in Tokyo: 1 May – 14 June 2016

Since my time on the LTYE Programme, I have continued to develop my work showing regularly in the UK. For example I have participated in a short-term residency at Clearview Ltd, as part of their opening exhibition. The support provided by the staff at Youkobo has taught me how to manage my time and get the most out of a residency, even with a short duration. The weekly meetings we had helped me to keep track of my progress, providing a good routine of clear communication between host and artist, which is something I have tried to maintain in all my projects since.

ショーン・ラヴェール

東京での滞在期間：2016.5.1 – 6.14

本プログラムに参加して以来、私はイギリスで定期的に展示をすることで、自身の作品を発展させ続けている。例えば、私は Clearview Ltd の柿落としの展示の一部として、彼らの運営する短期 AIR プログラムに参加する機会に恵まれた。遊工房スタッフによるサポートは、短期間とは言え、私にどのように時間を管理し、滞在を最大限に活用したら良いかを教えてくれた。定期的なミーティングは、私の進捗状況を把握し、彼らとアーティスト間の明確なコミュニケーションにより、良いルーティンをもたらす助けとなった。そして、それは以降の私の全プロジェクトでも維持しようとしてきたことである。

1 Artist talk, Sean Lavelle

2 Sean Lavelle, Exhibition detail

Eleanor Turnbull

Residency period in Tokyo: 15 June – 31 July 2016

I do believe that the LTYE Programme, concluding in a solo show in Tokyo, has led me to be taken more seriously as an artist when applying and filling out applications. It's been a year since I took part in the programme, my first residency abroad. Since then, I have been on two others: one in Cornwall, and one in Sweden. I've been finding that residencies are a sustainable way to keep an art practice alive; paving out a little time, space and funding to explore and make. I'm still hoping to return to explore other parts of Japan, and to catch up with the network of artists/friends that the LTYE Programme is continually adding to.

エレノ・ターンブル

東京での滞在期間：2016.6.15 – 7.31

本プログラムに応募をする際、東京での個展があるという締めくくりに、私はアーティストとしてより真剣に取り組むようになったと思う。初めての海外 AIR プログラムだったあの体験から 1 年が経った。以来、私はコーンウォールとスウェーデンで 2 度機会を持った。AIR は、探求し制作するための時間、場所、資金を整え、アートの実践を生かし続けるための持続可能な方法であると見だしてきた。私は日本の他の場所も探り、継続的に追加されていく Y-AIR プログラムのアーティストや友人たちとのネットワークを追うため、再び戻って来ることを願っている。

3 How to fill the time, Exhibition detail, Eleanor Turnbull

4 Critique, Eleanor Turnbull

Ryunosuke Goji

Residency period in London: 15 June – 31 July 2016

I applied to this programme with a vague but strong intention of staying and making work in a Western environment, rather than specifically in the UK. I had often heard that there were differences in educational approaches with an emphasis on concept and theory in the West in comparison to Japan, but in actually going to the UK I realized this more keenly while also making other new discoveries. Through the process of standing in a different position and engaging in dialogue from different perspectives, I was shown many new possibilities. I am currently examining problems in my practice found through this experience.

郷治竜之介

ロンドンでの滞在期間：2016.6.15 – 7.31

LTYE プログラムに応募したのは、イギリスというより欧米のレジデンス環境に一度身をおいてみたいというのが漠然としつつも大きな動機としてあったからである。耳では「日本に比べ欧米ではコンセプトや理論を重視する」というアートの教育態度の相違は当たり前に関き及んでいたが、実際渡英してみると改めて発見することや実感することは非常に多かった。異なる立ち位置からの対話や逆照射の過程で、やるべきことや可能性を多く見出せることができた。現在その課題を制作のなかで検証しているところである。

1 "buzz . . . . .", Group exhibition by Ryunosuke Goji

Takashi Horiuchi

Residency period in London: 1 May – 14 June 2016

My activities focus on issues relating to poverty and labor. At present, the kind of expression I'm pursuing is actually closer to activism, and much of my time is spent with activists and activist groups. This was directly influenced by research into squatting and homelessness I carried out during my stay in London as part of the LTYE Programme, which was inspired by a work I made before participating in which I disposed of all of my possessions. In the future, I am considering how to negotiate these activities within my art practice, and am currently making plans to create a work utilizing a property I am renting in Minowa, eastern Tokyo.

堀内崇志

ロンドンでの滞在期間：2016.5.1 – 6.14

私の活動は貧困と労働問題を主にしている。現在、私が実際に行なっている表現はアクティビズムに近く、そうした運動体に身を置き、活動家と過ごす時間が多くなっている。これは自身の所有物を処分する作品をきっかけに、その後すぐに参加した LTYE プログラムで行なったロンドンでのスクウォットや路上生活者のリサーチに直接的な影響を受けている。今後は、どの様に今行なっている活動とアート表現との折り合いをつけるかを考えており、三ノ輪に借りている物件を作品化する計画を立てている。

3 London research, Takashi Horiuchi

2 CSM campus visit, Ryunosuke Goji

4 Critique, Takashi Horiuchi

Lydia Davies

Residency period in Tokyo: 1 May – 12 June 2015

Taking part in the LTYE Programme gave me time to reflect on my work away from normal routine. This was incredibly valuable as it gave me the opportunity to explore and contemplate certain ideas, as well as experiment with new materials, in a focused and intensive manner. Since taking part in the programme in 2015 I have been continuing to develop my practice in London and work on exhibitions. I moved to a new studio in 2016, which I share with six others from ASP, including Chris Ifould and Sean Lavelle.

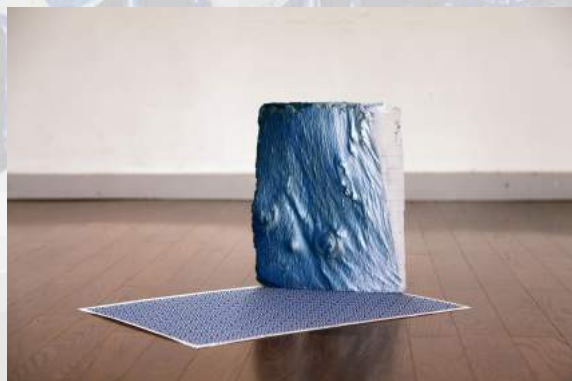
リディア・デイヴィス

東京での滞在期間：2015.5.1 - 6.12

本プログラムの参加は、私に通常のルーチンから離れて、自身の作品を熟考する時間を与えた。集中し徹底した方法により、新しい素材との実験だけでなく、探求し確かなアイデアを深く考える機会をもたらす素晴らしい貴重なものであった。プログラム参加以降も、私はロンドンで自身の作品を発展し続け、展示活動に励んでいる。2016年にクリス・アイフォールドやショーン・ラヴェールを含む他6人のASPメンバーと共に新しいスタジオへと移り、シェア活用している。

1 TUA campus visit, Lydia Davies

2 'so-so', Exhibition detail, Lydia Davies

Chris Ifould

Residency period in Tokyo: 13 June – 24 July 2015

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

クリス・アイフォールド

東京での滞在期間：2015.6.13 - 7.24

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

3 *Turning Circles*, Exhibition detail, Chris Ifould

4 Artist talk, Chris Ifould

Wataru Ozu

Residency period in London: 13 June – 24 July 2015

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

小津航

ロンドンでの滞在期間：2015.6.13 – 7.24

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

1 Work in the ASP studio, Wataru Ozu

Shiori Higashiyama

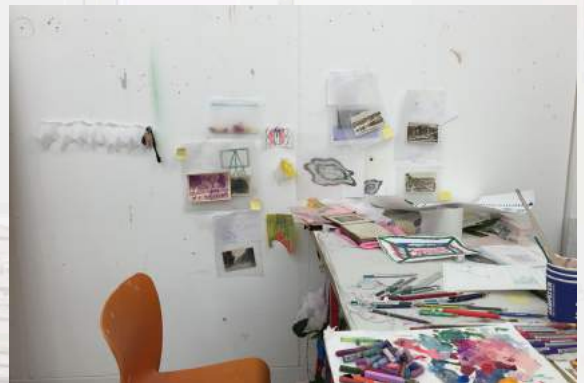
Residency period in London: 1 May – 12 June 2015

In thinking about how I could accumulate experiences as an artist, I had originally considered studying abroad, but in participating in this programme I was strongly attracted to the artist residency framework. During my time in London, I was not only able to discover new materials and share a creative environment with others, I was also able to expand my experiences and ideas while learning about my own weaknesses.

東山詩織

ロンドンでの滞在期間：2015.5.1 – 6.12

私はこれから作家の経験を積む上で、元々は海外への留学を考えていたが、本プログラムに参加させていただいたことで、レジデンスや滞在制作という形に強く惹かれた。ロンドンで制作の新しい素材を発見出来た事や、籠りきりの制作では無く、他所の場所に行き、見聞や考え方を広げ、それによって自分の未熟な所、自分を試す事ができる事を知った。

3 Work in the ASP studio, Shiori Higashiyama

2 Wataru Ozu and Shiori Higashiyama

4 Research into old postcards, Shiori Higashiyama

History of programme

The LTYE Programme developed out of an encounter between Youkobo and two artists/educators, Mark Dunhill and Tamiko O' Brien. Utilizing their rich experiences of art education in London, in 2014 they realized a series of creative workshops (*1) for MA students from various departments within TUA with the understanding and cooperation of professor O JUN, while also collaborating with Youkobo to realize an internship (*2) for a student of TUA with the aim of supporting the activities of artists during their residency. These collaborative efforts between Youkobo and TUA have developed into an ongoing dialogue (*3) about the possibility of developing mutual support for young artists from London, which connected to the realization of the London/Tokyo Y-AIR Exchange Programme in 2015 as an exchange of young artists between London and Tokyo. On the London side, the exchange has been with ASP, a program administered by professor Graham Ellard of CSM which offers support to young CSM graduates.

*1

Hosted by the O JUN lab based within the Oil Painting Department at TUA, and involving a group of 14 mostly postgraduate students, this workshop was based on the theme of collaboration. Setting out to challenge students to set aside their own practice and embrace a new way of working, in this three-day workshop the participants formed collaborative duos to create an entirely new work of art shown in a final exhibition. The workshop set out to help students develop skills in negotiation and collaboration but also asked them to question their own individual working methods and 'habits' of thought and practice. It provided an opportunity for students to explore new ways of working and provoked them to share and test out ideas both verbally and directly through practice.

*2

Comment by Tamiko O' Brien (Principal of the City & Guilds of London Art School)

'The participant in this internship was Wataru Ozu, a postgraduate student based at TUA (O JUN lab, Oil Painting Department), who worked directly with us to offer support during our residency period. Ozu used the opportunity well, to gain an insight into professional practice for artists in the UK and to develop his confidence in speaking English.

Working with an intern is particularly useful and relevant where a residency project involves specific locally based research. In this pilot devised by Youkobo, the residency becomes a kind of 'matchmaker' —matching artists and interns to ensure that the different skills offered by the intern are of value to the artist's research and that the project is of relevance and value to the intern. Youkobo also organized this aspect of the project to ensure that it was reflective and practical with regular meetings and clear communication established to ensure that it was of maximum benefit to both artist and intern.'

*3

Comment by Mark Dunhill (Dean of Academic Programmes, CSM)

'One of our concerns as art educators is how recent graduates can be supported in the crucial and challenging years directly after they complete their studies. CSM has developed a scheme with Acme, the artists' studio provider, to set up a subsidized collective studio for a small group of BA Fine Art graduates (known as the 'Associates Scheme'). The scheme also offers selected graduates informal mentoring by professional artists based at Acme.

The pilot project at Youkobo enabled us to consider and discuss the range of ways that microresidencies can provide an important partner for local art schools in their quest to support recent graduates. The project demonstrated that collaboration between residency host and HEI can enrich students' experience and learning while providing valuable support for visiting artists. Clearly there is also great potential in such partnerships to explore projects that involve students and graduates in international exchange schemes. CSM is currently testing such a project involving Youkobo, Acme, TUA and recent graduates and postgraduate students in a collaborative project since 2015.'

プログラムの始まり

ここに紹介する LTYE プログラムは、遊工房と、アーティストであり教育者でもある、ロンドンを活動ベースとする彫刻家ユニット Mark Dunhill と Tamiko O'Brien 両氏との出会いから始まったものである。ロンドン教育界における豊かな経験を生かした若手作家支援の活動として、2014年に東京藝大教官 O JUN 教授の理解と協力を得て、学内専攻科を横断した院生向け創作ワークショップ授業(*1)と、AIR 作家活動支援を目的とした藝大生インターン活動(*2)を実施した。この遊工房と東京藝大との協働活動は、ロンドンの美大での若手支援活動との相互乗入れの可能性の議論(*3)に発展し、ロンドン・東京間の若手作家交換、「London/Tokyo Y-AIR Exchange Program 2015」の実現へとつながったのである。

ロンドン側は、CSM 校・Graham Ellard 教授の推進する、CSM 校新規卒業生向け活動支援プログラム、ASP との交換として現在に至る。

* 1

このワークショップは、東京芸術大学美術学部絵画科 O JUN 研主催の下、大学院生 14 名に対し、両氏が、コラボレーションに焦点を置いて実施した。新しい創作方法(自分以外のアーティストとの議論と実践からの創作)にチャレンジすることを目的としたこの三日間のワークショップでは、参加者がコラボレーション・デュオで形成され、チームとしてのアプローチを試しつつ、最終日に行われた展示に向け、全く新しい作品が作り上げられた。このワークショップを通し、学生のネゴシエーション(交渉)とコラボレーション(協働)能力の向上の一助となることを目指しただけでなく、また個人での創作方法、思考や実践の癖に疑問を持つよう問いかけ、学生が新たなアートを実践する方法を探求する機会を提供し、またアイデアを言葉及び実践を通して共有、試行することが求められた。

* 2

タミコ・オプライエン(シティー&ギルズ ロンドン・アート・スクール 学長)

「このインターンとして東京芸術大学美術学部絵画科 O JUN 研所属の大学院生である小津航氏が専任され、私達の滞在制作をサポートした。小津氏はこの機会を有効に活用し、イギリスでのプロのアーティストとしての実践を目の当たりにし見識を深め、また英語を使用することに自信を深めていった。

レジデンスでのプロジェクトが特定の地場に根差したりサーチを必要とする場合、アーティストにとってインターンと共に作業をすることは非常に有用である。遊工房アートスペースでのこのパイロット・プロジェクトでは、レジデンス運営者がある種の仲人として機能しており、インターンが持つ能力がアーティストのリサーチに役立ち、またプロジェクトの内容がインターンに関係し、価値があることを考慮したうえで滞在アーティストとインターンが仲介された。また遊工房アートスペースは、この仕組が内省的かつ実用に耐えうるよう定期的なミーティングと明確なコミュニケーションを確立し、アーティストとインターンの両者が最大限の恩恵を受けられるようにした。」

* 3

マーク・ダンヒル(CSM の研究分野学部長)

「アートの教育者として我々が持つ懸念の一つに、大学卒業直後の重要な時期にある若手アーティストへのサポートが挙げられる。CSM では、アーティストへのスタジオの提を事業とする Acme と共に、アソシエーツ・スキームと呼ばれる、ファイン・アート(学士)を卒業したばかりの若手アーティストに対する少人数の向けの集合スタジオを援助する仕組みを開発している。この仕組みでは、Acme を拠点とするプロのアーティストから非公式な場での指導を受ける機会も提供している。

今回のパイロットプロジェクトを通し、近年の美大卒業生をサポートするために、マイクロレジデンスが地場の美術学校の重要なパートナーとして機能する方法を模索、協議することができた。このプロジェクトでは、レジデンス運営側と高等教育機関(HEI)がコラボレーションすることにより、学生がインターンとして滞在アーティストへ価値のあるサポートを提供する中から、学生の経験と学習の機会を高めることが出来ることが証明された。またこのようなパートナーシップには、学生や卒業生を巻き込んだ国際交流プロジェクトを発展させる可能性が多いに秘められており、セントラル・セント・マーチンズは、遊工房アートスペース、Acme、東京芸術大学、近年の卒業生、大学院生と共にコラボレーション・プロジェクトとして試験的实施を 2015 年にスタートさせ現在にいたる。」

Graham Ellard

THE FUTURE

The exchange programme has benefited from a great deal of support over the last three years. Most significant must be the energy and enthusiasm of the Muratas, as well as that of Jaime and Makiko, and the interest and generosity of the artists and curators who have made studio visits to the Associates. Alongside this of course the Associates themselves have maintained its necessity and its momentum, and have kept us all thinking about how best to develop, refine and improve the scheme.

But along with the physical resource of the studio and living spaces, there has also been a significant financial contribution, and without it the exchanges would not have been possible. We are grateful to the Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, to the Daiwa Foundation and to the Great British Sasakawa Foundation, because without their funding we would not have arrived at the point we are now; with an established model and a record of real benefit to a number of young artists.

The process doesn't stop though, both in terms of development, refinement and improvement, and in terms of securing future funding. The former is a response to the needs of the Associates, but it also has to be balanced with the challenges of the latter, because long term or repeat funding is extremely difficult to secure, particularly in the UK, for a scheme of this kind.

As we move into our fourth year the funding situation has become no better. Yet the interest in the scheme, the clear impact that it has had on the past recipients and recognition of the value of international exchanges in what is now understood to be a global art world, has increased. Drawing on this our commitment to the project remains and we look forward to its continued development in the years to come.

Tatsuhiko Murata

I am convinced that the opportunities AIR offer artists—to enhance their creative practice as ordinary citizens and international ambassadors through stay and production in settings where diversity is experienced in daily encounters with different cultures — are also invaluable for young art students who aspire to become artists. In particular, I consider that from their origin AIR have come to take on a central role as spaces that provide important experiences to young artists. I anticipate that, as shared by the goals of Y-AIR, the experience of AIR will become a part of art university education through the development of international programmes of exchange. The proposition of providing art students with chances to participate in AIR programmes poses problems in terms of coordination with recipient AIR institutions and the creation of a framework for an international system of exchange, but the feasibility and significance of such experiences is surely sufficient to warrant those efforts. I hope action will be taken in order to find ways of achieving such a scheme, through discussion about the realities various AIR face, and through cooperation between artists, AIR administrators and art universities.

Finally, I would like here to introduce the activities of IAESTE^{*1}, a global-scale framework for engineering students that provides technical training experiences in the real world of engineering through collaboration between universities of engineering, research laboratories and manufacturers. While from a different field, I hope this framework will serve as a useful reference

^{*1} IAESTE (International Association for Exchange of Students for Technical Experience)

<http://www.iaeste.org/>

Tatsuhiko Murata

Having worked as an engineer for almost 30 years, together with his partner, Hiroko Murata, he established the art center Youkobo Art Space in 1989 in order to promote art by offering artists a space in which to stay, create and present. From 2010 he initiated research into artist-run and micro-scale residency programmes—so called 'microresidencies'—throughout the globe with the aim of increasing their recognition and visibility as important vessels in society. Co-director of Youkobo Art Space. Honorary board member of Res Artis.

グレアム・エラード

これから

LYTE プログラムは過去三年に渡りたくさんのご支援を賜り、おかげさまで良い成果をもたらすことができました。中でも特に村田ご夫妻の熱意とエネルギー、そしてジェイミさんと真木子さんのご協力、また ASP 作家のためにスタジオを訪問して下さったアーティストやキュレーターの厚意がプログラムを成功へと導いてくれた。もちろんこれらに加えて ASP 作家たちの存在がプログラムの必要性の支えや原動力となり、それによって我々も常に発展や改善の方法を意識させられた。

スタジオや滞在先など物理的な資源とともに、経済面でも多大なご支援をいただいたことで当交換プログラムは実現可能となった。日本の文化庁、大和日英基金、グレイトブリテン・ササカワ財団のご支援なしでは現在のプログラムモデルを確立し、何人もの若手アーティストにとって有益な成果をもたらすには至らなかっただろう。誠に感謝申し上げます。

そしてこのプロセスは経済支援を確保した段階で発展や改善が終わるわけではない。プログラムの発展はアソシエイツのニーズに応えるための行為であるが、経済支援との兼ね合いも重要だ。それは、この様なプログラムのために長期的または繰り返しの資金調達に特に英国では難しいからだ。

四年目に突入するが、資金調達の悪状況は依然変わっていない。しかし、企画への関心、プログラム参加作家への明らかなインパクト、グローバル化したアート界においての国際交流の価値の認知度は高まった。これが励みとなり、我々は以前と変わらず強い意気込みを感じており、今後の展開に期待を寄せている。

村田達彦

AIR 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、多様性が日常となる異文化での滞在制作は、アーティストを目指す若手美大生にとっても貴重な体験機会になると確信する。特に、AIR は、その存在の由来から若手アーティストの貴重な体験プログラムの中心的な場であると考え、「Y-AIR」の基である美大生の AIR 体験が、美術大学教育の一環となる国際交換プログラムに発展することを期待している。美大生による AIR 体験は、受け皿としての AIR 機関との調整や国際交換制度の仕組みづくりなどの課題はあるが、その実現可能性と意義は十分あるだろう。さまざまな AIR の現実についての議論、また、アーティストと AIR 運営当事者及び美術大学が、共に実践を通し構想の実現に向け活動を始めることを願う。

異なるジャンルではあるが、工科系大学と研究所、製造メーカなどの実業界が協働し、工科系学生の工科系実社会での体験実習する世界規模の制度「IAESTE」*1 の概要を以下に紹介、参考として頂ければ幸いである。

*1 IAESTE, 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、世界規模で始まって半世紀以上がたつ。

村田達彦

30年の技術者としての生活の後、1989年より、創作・展示・滞在のできるアーティストのための創作館・遊工房アートをパートナーである村田弘子と共同で東京に設立。2010年から、マイクロナ存在の独自の運営をしているアーティスト主導の世界にあるAIRプログラムを「マイクロレジデンス」と名付け、その顕在化、AIRの社会装置としての役割についての調査・研究を国内外のネットワークを通し推進している。遊工房アートをスペース・共同代表。Res Artis 名誉理事

Afterword

There are no national borders in art. It would be wonderful if the same could apply to society...

Art is a mental activity, and as such is deeply rooted in people's lives. Many AIR are places that support the mental activities of artists in foreign lands, while at the same time supporting the artist's day-to-day living.

In Japan too, a notable example of support for creative activities can be found in *tabisaki-zukuri* (roughly translated as 'making work during a journey'), a practice existing since old times where nomadic haiku poets and painters were provided lodging out of the generosity of wealthy merchants and village headmen. This assistance originated not out of some obligation, but out of the supporter's keen interest in the artist themselves and/or their activities, which naturally led to their active support. I imagine *tabisaki-zukuri* began spontaneously out of a person's empathy with the mental activities of another that induced them to take action. As a matter of course, the activities of artists today have become infinite in variety, driven by all manner of purposes and intentions. Naturally, the forms of AIR that support such a range of mental activities are similarly diverse.

Having begun through my experiences and those of the co-director of going overseas when young, Youkobo is a handcraft-residence programme that has been sustained for over quarter of a century, a period through which it has supported a great number of artists. Many encounters have been born out of these activities, and new initiatives have continually developed. I myself also graduated from art university and had undertaken activities as an artist, learning through the experience of interacting with others the importance of sharing metaphysical values, such as the energy arising out of exchanges and the sense of accomplishment when successfully realizing exchange initiatives through collaboration. Through such activities, I sensed a future in the splendor of working to return something more than only giving support to others. Giving support to artists is what comprises an AIR. I feel happiness in having found a reason for my own existence through these activities.

While holding expectations for young people who aspire to be involved in art-related fields in the future, I would like to see them gain numerous experiences while they are young. As the saying goes, 'if you love a child, let them learn by experience'. This pearl of wisdom may well be synonymous with the concept of Y-AIR.

Finally, I would like to express my deepest gratitude to our collaborators Prof. Graham Ellard and Prof. O JUN.

Hiroko Murata

Graduated with an MA in Sculpture from TUA. She has been involved in exhibitions, arts events and exchange programmes both nationally and internationally. Since 1984, she and Tatushiko Murata have been working collaboratively to develop an artist-in-residence programme. She was director of the international open-air art exhibition Trolls in the Park from 2002 to 2011. She is currently co-director of Youkobo Art Space.

あとがき

アートに国境はない。社会も同様になれると良いのだが…。

アートは精神活動であり、それゆえ人々の生活に深く密着している。多くのAIRは、異境の地でアーティストの精神活動を支える場であり、また同時に日常の生活を支える場でもある。

日本においても昔から「旅先づくり」という言葉があるように、土地の豪商や庄屋が、ノマドの俳人や絵師に個人的に宿を提供し、その制作活動を支える例が少なからずあった。その支援は、義務として始まったものではなく支援者がアーティスト自身に、あるいはその活動に強く興味を抱き、積極的に支えたものであったのではないだろうか。旅先づくりは、自然発生的に人が人としての精神活動に共感し突き動かされるように始まったものではないかと想像している。当然のことながら現在では、アーティストの活動は千差万別、其々の目的や意思があり色々だ。その様々な精神活動を支えるAIRの形が多様であるのは自然なのだろう。

遊工房は、若い時の海外での自分たちの経験を通して始めた、手作りのレジデンスプログラムであり、いままで数々のアーティストを支え、そして支えられ四半世紀が過ぎた。多くの出会いから活動が生まれ、新たな実践が継続された。美術大学を卒業し自らも作家活動をしていたが、人と人の交わりの体験を通して、交流から起こるエネルギーのようなものや、交流し協働で成し遂げた時の達成感のようなものなど、形而上的な価値を分かち合うことの大切さを学び、支えられるだけではない人に還元していく仕事の素晴らしさに将来を感じた。それが、アーティストを支援する、AIRだ。この活動を通じて自身の存在意義を見出せることに幸せを感じる。

これからの若い美術関連の仕事を目指す人々に期待を寄せると同時に「可愛い子には旅をさせよ！」の如く、若い内に沢山の経験を重ねて頂きたいと思う。この金言は、Y-AIRと同義と言えるかもしれない。

最後になりましたが、本交換プログラム推進に当たり、London側 Graham Ellard 先生、東京側 O JUN 先生に心から御礼申し上げます。

村田弘子

東京藝術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了。国内外アートイベント、交流プログラム、地域のアート活動などに携わり、1989年より村田達彦とともに、アーティスト・イン・レジデンス事業を運営。2002年～2011年、国際野外アート展「トロールの森」ディレクター。遊工房アーツスペース代表。

DOWNLOAD ダウンロード

This booklet forms part of a series of publications by Youkobo titled MICRORESIDENCE! Digital versions of back numbers are available online:

本印刷物は、「MICRORESIDENCE！」遊工房独自出版物の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：

www.youkobo.co.jp/microresidence

London/Tokyo Y-AIR Exchange Programme

Cooperation :

University of the Arts London, Central Saint Martins

Double Agents

Acme Studios

Tokyo University of the Arts

Supported by :

The Agency for Cultural Affairs,
Government of Japan

Published by :

Youkobo Art Space

Supervision :

Tatsuhiko Murata

Editor in chief :

Jaime Humphreys

Editorial support :

Hiroko Murata

Makiko Tsuji

Contributors :

Graham Ellard

O JUN

Mayumi Arai

Dan Isomura

Jean-Baptiste Lagadec

Abbi Jones

Translation :

Jaime Humphreys

Kasumi Iwama

Photography :

Ujin Matsuo front/back cover/p10(1,2) /p12(2,3) /p14 (1,2) /p16 (1)

Youkobo Art Space

Design :

Yusuke Tsuchida

Published :

October 2017

ISBN :

978-4-9908274-6-5

協力 (順不同) :

ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーティンズ校

Double agents

Acme Studios

東京藝術大学

助成 :

文化庁・アーティスト・イン・レジデンス活動支援を通じた
国際文化交流促進事業

発行者 :

遊工房アートスペース

監修 :

村田達彦

編集 :

ジェイミ・ハンフリーズ

編集協力 :

村田弘子

辻真木子

寄稿 :

グレアム・エラード

O JUN

新井麻弓

磯村暖

ジョンバティストウ・ラガデキ

アビー・ジョーンズ

翻訳 :

ジェイミ・ハンフリーズ

岩間香純

写真 :

松尾宇人 表紙・裏表紙 /p10(1,2) /p12(2,3) /p14 (1,2) /p16 (1)

遊工房アートスペース

デザイン :

土田祐介

発行 :

2017年10月

ISBN :

978-4-9908274-6-5

ACME : Double agents

ual: university
of the arts
london
central
saint martins

Youkobo Art Space
Zempukuji 3-2-10, Suginami-ku, Tokyo, 167-0041 Japan
Tel/FAX : 03-3399-7549
e-mail : info@youkobo.co.jp
<http://www.youkobo.co.jp/>