

アーティスト・イン・レジデンスAIRという言葉からどのようなイメージが浮かぶだろうか？ 漠然とアーティストの滞在制作する公的な施設とか、キャリアUPのための少数精鋭の高い競争率をもったプログラムと考える方もいると思う。個人のアーティストの制作滞在スペースの存在と、その延長としてのアーティストの移動が伴う小規模、独立系アーティスト・ランのレジデンスなど、AIRは、大小様々な形や、存在する場、活動内容など、多様な形が現実で、解りにくいかもしれない。2014年2月、「Artist in Residenceを考える—AIR、アーティストの創作活動の場(館)、その社会装置としての仕組み、ネットワークの可能性」をテーマとした3日間のフォーラムを「マイクロレジデンス・ネットワーク・フォーラム実行委員会」が中心となり、東京で開催した。

2012年10月、AIRの世界ネットワーク・レス・アルティス(Res Artis)「世界総会(*1)が東京で開催され、その機会に、国内外の「マイクロレジデンス」(*2)についての存在をアピール、総会に引き続き、「マイクロレジデンス」運営者が遊工房に集い、改めてAIRの社会装置としての仕組み、ネットワークの可能性について考える機会を持った。そして、AIRの存在がアーティストの創作・制作の場また機会として認知され、活発に利用され、さらに社会の一部としてより機能する存在となるために、さらなる議論、研究を進める本フォーラムの開催につながった。

AIRの様々な活動実態を顕在化すること、すなわち、AIRが社会装置の一つとしての存在となっていることを広く社会にアピールし、その後のAIR発展の道筋を模索する試みとして、多様なAIRの国内の実態を、海外からのマイクロレジデンス運営者の招聘を通し実施、東京首都圏、九州・福岡、東北被災地・陸前高田のAIR実験プロジェクトの活動調査などを実施した。今回の海外研究者招聘は、旧ソ連でマイクロレジデンスを運営し、ユニークな活動展開をしているアルメニアのアーティスト、また、HomeBaseというマドリのレジデンスプログラム(米国、ドイツそしてイスラエルに移動)の活動展開をしているアーティスト、マネージャーたちである。リサーチした陸前高田AIRでは、3人の海外からの参加アーティストの活動と接触する貴重な機会も持った。

一方、AIRと美術大学の連携—マイクロとマクロの協働として、AIR運営者と美大研究室の連携による、AIR事業とアーティスト活動の新たな仕組みの構築の共同研究として、女子美アートプロデュース領域・日沼ゼミとのインターン制度を通じた具体的な活動事例の報告と議論がなされた。

社会・政治・文化環境、AIRの社会的価値について、AIRの社会装置としての現実についての議論、また、国内外のレジデンス・ネットワークを主軸とした具体的な共同プロジェクトの実現についてのワークショップを通じた提言など、今後のさらなる活動の一步であり、アーティスト、AIR事業当事者及び美術大学がともに、実践を通じた体験と議論を重ねることで、社会装置としてのAIRの役割を顕在化して行くと共に、引続く活動の発展に寄与することを目指したい。

(*1) 「レス・アルティス総会2012 東京大会」
主催：文化庁、東京都、レス・アルティス総会2012東京大会日本実行委員会、レス・アルティス財団

(*2) 遊工房アトスペースが提唱した研究テーマの名称。多様な形で展開されているAIRの中で、特にアーティストが主導する小規模なAIRを「マイクロレジデンス」と命名し、2011年から調査・研究に取組み、様々な活動を展開してきた。

村田達彦

遊工房アトスペース共同代表。Res Artis理事。創作・展示・滞在のできるアーティストのためアトスペースを、村田弘子と共同で運営する。この20年間ほどに15ヶ国、200名余の海外からの滞在制作アーティストをサポートしてきた。また、150名余の国内アーティストの為の実験展示スペースとしても提供している。2010年から、マイクロな存在の独自の運営をしている世界中のAIR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。

What image does AIR bring to mind? Perhaps several years ago it would have brought associations of grand institutions, public funding and markers of career prestige, a competitive structure in which only certain artists may be successfully selected. But in contrast to this we have recently witnessed a seeming boom in small-scale, independent, often artist-run residencies of increasing diversification and specialization, catering to individual artists' needs and opening up a more democratic framework in which the artist selects the residence rather than the reverse. Residencies come in all shapes and sizes, with a complex web of agendas, and are becoming an increasingly disorientating terrain to navigate. In response to this, a three-day series of events was organized by the Microresidence Forum Committee under the title "Considering Artist in Residence (AIR)-A home for the creative activities of artists, its structure as an important vessel within society, and the potentials of a network".

In October 2012 the international network of artist in residencies "Res Artis" held its general meeting in Tokyo (*1), and using this opportunity the important presence of "microresidencies" (*2) was brought under the spotlight. In addition, microresidence directors were invited to gather at Youkobo Art Space and further debate the position of AIR as social tools, and the possibilities of a network between them. Building on this dialogue, and pushing forward discussion and research with the aim of highlighting the vital role of AIR as places of artistic production firmly rooted in society, the microresidence network forum was realized in February 2014.

As part of this program, designed to bring visibility to the diverse forms of AIR and their presence as social devices, international AIR directors were invited to undertake research of the wide range of AIR in Japan, encompassing Fukuoka in Kyushu and Rikuzentakata in the disaster region of Tohoku. These directors included Armenian artist Mkrtich Tonoyan who runs a unique microresidence in the CIS region, artist and director of HomeBase Project, Anat Litwin who has developed a nomadic residence across the USA, Germany and now Jerusalem, and HomeBase Berlin manager Nikki Hendrixx. At the same time, the forum also welcomed significant contributions from three international artists who had just completed a residence in Rikuzentakata.

In addition to this, in an examination of the collaborative possibilities between the macro and the micro, the Hinuma Research Lab of the Field of Art Produce and Museum Studies in the Department of Cross-Disciplinary Art & Design (Joshibi University of Art and Design) and Youkobo Art Space presented their experimental research into the approaches of cooperation between AIR and universities, offering up a new form of AIR management and support for artists' production.

Through these discussions the social, political, and cultural context of AIR was placed under the spotlight and their social function and significance debated, while concrete suggestions were shared in a workshop to consider how a new collaborative project might be realized through a national and international residence network. Taking a step toward the future development of current activities, it is hoped that through further dialogue, research and implementation encompassing AIR, artists/directors, and art universities, the role of AIR in society may gain wider recognition.

(*1) "Res Artis General Meeting 2012 Tokyo"
Organizers: Agency of Cultural Affairs, Tokyo Metropolitan Government, Res Artis General Meeting 2012 Tokyo Organizing Committee, Res Artis

(*2) "Microresidence" a term purported by Youkobo Art Space. Microresidence has been identified as a small-scale, often artist-run form of residence and research into these spaces has been ongoing since 2011.

Tatsuhiko Murata

Co Director of Youkobo Art Space, Board Member of ResArtis since 2007. For the past 20 years, Tatsuhiko Murata together with his partner, Hiroko Murata, has worked to promote art through the running of a dynamic Artist Residency Program that has to date welcomed over 200 foreign artists, and has also made exhibition opportunities for over 150 local artists. From 2010 he initiated research into micro-scale residency programs, so called MICRORESIDENCES, throughout the globe with an aim to increasing their recognition and visibility.

MICRORESIDENCE! 2013/2014

Artist in Residence (AIR) を考える
アーティストの創作活動の場(館)
—その社会装置としての仕組み、ネットワークの可能性

協力(順不同)	アルメニア大使館 オランダ大使館 イスラエル大使館 文化庁・文化芸術の海外発信形成事業 国際交流基金 NPO法人アートNPOリンク アーツ千代田3331 紺屋 2023 (福岡) 福岡アジア美術館(福岡) 陸前高田市長砂仮設住宅のみなさん 熊谷光澤(曹門寺) 佐藤文字(臨床心理学博士・陸前高田市緊急支援カウンセラー) 佐藤真一(佐藤種店) 菅原みも子(陸前高田・みんなの家) BankART 1929 (横浜) 黄金町エリアマネジメントセンター(横浜) 深山文介(東京・FIRST UNIVERSAL PRESS) サカタアキコ(東京・Diet Chicken) 清水永子(薬の会) 曾我高明(NPO法人向鳥学会) 佐原遊元(向鳥百花園) 後藤勝(Reminders Photography Stronghold)
---------	---

MICRORESIDENCE! 2013/2014

Considering Artist in Residence (AIR)
A home for the creative activities of artists
—its structure as an important vessel within society and the potentials of a network

Project Cooperation	Embassy of the Republic of Armenia Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Tokyo Embassy of Israel in Japan Agency for Cultural Affairs The Japan Foundation Art NPO Link Arts Chiyoda 3331 Konya 2023, Fukuoka Fukuoka Asia Museum, Fukuoka People of the city of Rikuzentakata; Nagasuna Temporary House Mitsuhiro Kumagaya, Fumonji Temple Ayako Sato, Psy.D., M.A., M.F.A. Rikuzentakata City Board of Education Emergency Psychologist Teichi Sato, Sato Seed Shop Mikiko Sugawara, Rikuzentakata Minna-no-ie, BankART 1929, Yokohama Koganecho Area Management Center, Yokohama Josuke Taniyama, FIRST UNIVERSAL PRESS, Tokyo Akiko Sakata, Diet Chiken, Tokyo Nagako Shimizu, Raku-no-kai, Tokyo Takaaki Soga, Mukojima-Gakkai, Tokyo Shigemoto Sahara, Mukojima Hyakkaen, Tokyo Masaru Goto, Reminders Photography Stronghold, Tokyo
---------------------	--

マイクロレジデンス・ネットワーク・フォーラム開催協力	アーツ千代田3331 女子美術大学 遊工房アトスペース AIRネットワーク準備会(事務局:NPO法人アートNPOリンク) なつかしい未来創造株式会社 文化庁・文化芸術の海外発信形成事業 Andy Warhol Foundation
----------------------------	---

Cooperation for the Forum	Arts Chiyoda 3331 Joshibi University of Art & Design Youkobo Art Space AIR Network Japan Natsukashii Mirai Souzou Co. Ltd. Agency for Cultural Affairs Andy Warhol Foundation
---------------------------	---

寄稿	稲村 太郎 (株式会社ニッセイ基礎研究所 研究員)
----	---------------------------

Contributed by	Taro Inamura, Researcher, NLI Research Institute
----------------	--

発行者	マイクロレジデンス・ネットワーク・フォーラム実行委員会/遊工房アトスペース
編集責任者	日沼 慎子 村田 達彦 村田 弘子 江原 彩子 辻真木子 渡邊 遼

Published by	The Organizing Committee of the Microresidence Network Forum /Youkobo Art Space
Editor	Teiko Hinuma Tatsuhiko Murata

編集	村田 弘子 江原 彩子 辻真木子 渡邊 遼
----	--------------------------------

Editorial staff	Hiroko Murata Ayako Ehara Makiko Tsuji Haruko Watanabe
-----------------	---

翻訳	ジェイミー・ハンフリーズ 太田 エマ
編集協力	NPO法人アートNPOリンク 樋口 貞幸、内村 幸子
写真撮影	マイクロレジデンス・ネットワーク・フォーラム実行委員会
デザイン	高島 亮三

Translated by	Jaime Humphreys Emma Ota
Editorial cooperater	Sadayuki Higuchi, Sachiko Uchiyama : Arts NPO Link
Photography by	The Organizing Committee of the Microresidence Network Forum
Designed by	Ryozo Takashima

発行	2014年3月 マイクロレジデンス・ネットワーク・フォーラム実行委員会/遊工房アトスペース 〒167-0041 東京都杉並区善福寺3-2-10 Tel:03-5930-5009 FAX:03-3399-7549 e-mail: info@youkobo.co.jp ©Youkobo Art Space 2014
----	---

Published	March 2014 The Organizing Committee of the Microresidence Network Forum /Youkobo Art Space Zempukuji 3-2-10, Suginami-ku, Tokyo, 167-0041 Japan Tel:03-5930-5009 FAX:03-3399-7549 e-mail : info@youkobo.co.jp ©Youkobo Art Space 2014
-----------	--

<マイクロレジデンス・ネットワーク・フォーラム実行委員会>

Studio Kura 松崎 宏史
Studio Jean 松本 恭吾
Move Arts Japan 小田井 真美
寿スタジオ & ガストハウス
陸前高田AIR(なつかしい未来創造株式会社)
女子美術大学アートプロデュース表現領域(日沼ゼミ)
遊工房アトスペース

<The Organizing Committee of the Microresidence Network Forum>

Studio KURA : Hirofumi Matsuzaki
Studio Jean : Kyougo Matsumoto
Move Arts Japan : Mami Oda
Kotobuki Studio & Guest House
Rikuzentakata AIR (Natsukashi Mirai Souzo Co. Ltd)
Joshibi University of Art & Design (Hinuma Research Lab)
Youkobo Art Space

目次

はじめに 1
 MICRORESIDENCE MAPPING 2013/14 2~4
 Microresidence Case Studies
 ① 国内マイクロレジデンスの現況 5・6
 ② 震災後の東北とAIR〜岩手県陸前高田市における取り組み 7・8
 ③ 知られざるCIS (旧ソ連邦の国々) のAIR 9
 ④ ノマド型国際レジデンスプログラム「HomeBase Project」 10
 ⑤ HomeBase Tokyo/MIZUHO 11・12
 ⑥ マイクロレジデンス・ネットワークによる共同事業の可能性 13・14
 AIRと美術大学との連携—マイクロとマクロの協働
 ○「Y-AIR」構想 15・16
 ○ インターンシップ・プログラム 17・18
 アーティスト・イン・レジデンスの現状と課題 19
 あとがきにかえて 20

Contents

Introduction 1
 MICRORESIDENCE MAPPING 2013/14 2~4
 Microresidence Case Studies
 ① Japanese Microresidence Now 5・6
 ② Rikuzentakata AIR 7・8
 ③ The Unknown AIR of the CIS 9
 ④ Nomadic International Residence Program 10
 ⑤ HomeBase Tokyo/MIZUHO 11・12
 ⑥ The Possibilities of a Collaborative Project 13・14
 Cooperation Between AIR and Art Universities
 ○“Y-AIR” Concept 15・16
 ○ Internship Program 17・18
 The Current Condition and Challenges of AIR Today 19
 Afterword 20

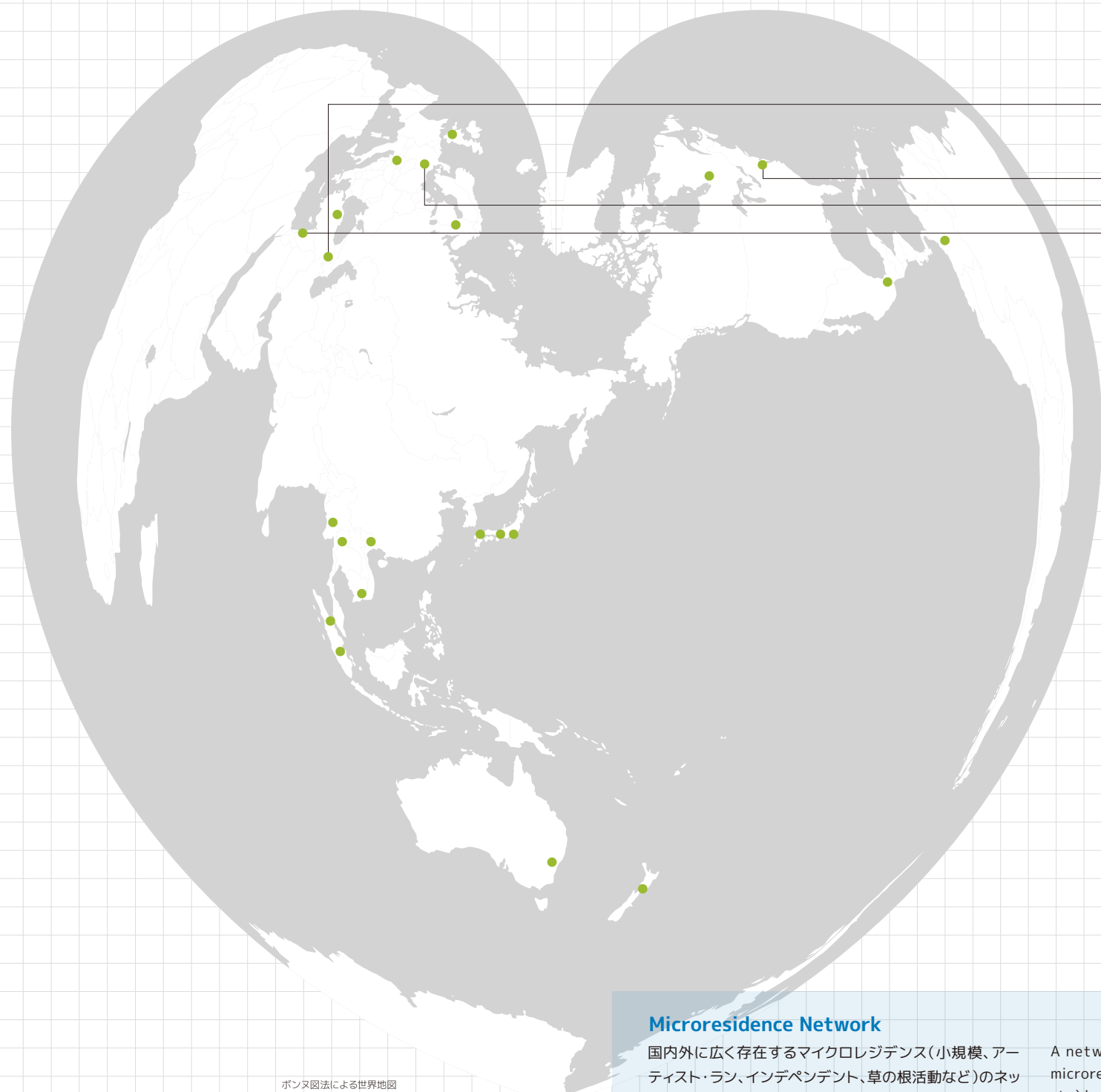
Microresidence Network Forum 2014, Tokyo

2/21
 3331 Arts Chiyoda
 1F Lounge
 AIRは誰のもの？
 国内外ネットワークの現状と可能性
 Whose “AIR” ?
 The Current Situation and Possibilities Surrounding
 both Domestic and International Networks

2/22
 JOSHI University
 Sugunami Campus AD Hall
 国内外AIRの現況、
 AIRと教育機関との連携
 The Present State of Domestic and International AIR
 Collaborations Between AIR and Universities

2/23
 Youkobo ART SPACE
 studio 2
 マイクロレジデンス・ネットワークによる
 共同事業の可能性
 The Possibility of a Collaboration Project through
 Microresidence Network

MICRORESIDENCE MAPPING 2013/14

ボンヌ図法による世界地図
 Bonne projection of the world

参加レジデンス・機関・プロジェクト(海外)
 Participating Residencies / Institutions / Projects (International)

- ACOSS / Armenia < www.acoss.org / >
- HomeBase Project < www.homebaseproject.org >
- N.Y.
- Berlin
- Jerusalem

AIR活動支援ツール(海外)
 AIR Activities Support Tools (International)

Res Artis < www.resartis.org >
 70カ国400カ所(プログラム)のAIR主催者・団体が登録する、世界最大のAIRネットワーク組織。Webサイトでの情報発信と、2年に1度の会員総会を中心としたさまざまなフェイス・トゥ・フェイスの国際会議を主催する。

The largest global network of AIR with 400 centers and organisations in over 70 countries. Sharing information through its website, it holds a general meeting for members every two years, in addition to various other international face-to-face meetings.

Trans Artists < www.transartists.org / >
 AIRのポータルサイトとして、世界最大の情報量を持つ。AIRプログラムの検索、助成金情報など、アーティストの移動にかかるさまざまな情報を発信している。

A portal site that has the world's most comprehensive information on AIR. It provides a search tool for AIR programs, and distributes information about funding and other categories to aid the mobility of artists.

Microresidence Network < www.microresidence.net / >
 国内外に広く存在するマイクロレジデンス(小規模、アーティスト・ラン、インデペンデント、草の根活動など)のネットワークWEBサイト。2012年以降、その存在と活動実態を顕在化のためにデータベース化と調査研究を進めている。

A network aiming to investigate and make visible the broad existence of microresidencies (small-scale, artist-run, independent, grass-roots activities, etc.) both in Japan and overseas, in addition to providing a database and research reports.

参加レジデンス・機関・プロジェクト(国内)
 Participating Residencies / Institutions / Projects (Japan)

- 女子美術大学(杉並キャンパス) アートプロデュース表現領域(東京都杉並区)**
 Joshibi University of Art and Design, Sugunami Campus /
 Art Produce, Department of Cross-Disciplinary Art & Design (Tokyo, Sugunami Ward)
 < www.joshi.ac.jp > < www.j-ad-ap.com >
- 遊工房アーツスペース(東京都杉並区)**
 Youkobo Art Space (Tokyo, Sugunami Ward)
 < www.youkobo.co.jp / >
- 3331 Arts Chiyoda(東京都千代田区)**
 3331 Arts Chiyoda (Tokyo, Chiyoda Ward)
 < www.3331.jp >
- 陸前高田AIR(岩手県陸前高田市) なつかしい未来創造株式会社**
 Rikuzentakata AIR (Iwate prefecture, Rikuzentakata City)
 < www.air-rukuzentakada.jp >
 Create the Ancient Future Co. Ltd.
 < www.natsu-mi.js >
- Studio Jean(神奈川県横浜市)**
 Studio Jean (Kanagawa prefecture, Yokohama City)
 < www.jeanyoukobo.jimdo.com >
- Studio Kura(福岡県糸島市)**
 Studio Kura (Fukuoka prefecture, Itoshima City)
 < www.studiokura.info >

AIR活動支援ツール(国内)
 AIR Activities Support Tools (Japan)

AIR_J < www.air-j.info >
 日本のAIRポータル/データベースサイト。行政主体、コミュニティ主体、個人主体のマイクロレジデンスなど40以上のAIRが掲載されており、助成、スタジオ、宿泊などの条件で検索可能。その他、AIRを体験した国内外アーティストや運営者側の体験談、記事、AIRに関する文献紹介なども掲載。

A portal/database site for AIR based in Japan. Over 40 AIR including government-funded spaces, community-based spaces, and independent microresidencies are included, and it is possible to search using keywords such as “funding”, “studios”, and “accommodation”. Literature and articles written by domestic and overseas artists and coordinators about their experiences of AIR are also included.

Move arts Japan < www.movearts.jp / >
 アーティストが「移動する・旅する」ことを応援するポータルサイト。日本国内のA、R、ゲストスタジオ、シェアハウス、ホームステイなどの滞在拠点を紹介。制作、発表、リサーチ、交流などの目的別で検索ができる。

A portal site supporting the “mobility and travel” of artists. It introduces domestic AIR, guest studios, share houses, homestays, and numerous other venues offering residence spaces to artists. It is possible to search the site according to your objectives, whether they are for creative production in a studio, presentation, research, or exchange.

協カレジデンス・機関・プロジェクト(国内)
 Cooperating Residencies / Institutions / Projects (Japan)

- 福岡エリア**
 ・福岡アジア美術館
 ・紺屋 等
- 横浜エリア**
 ・黄金町アーティスト・イン・レジデンス
 ・BankArt NYK Studio 等
- 墨東エリア**
 ・曳舟駅周辺
 ・ふじ公園
 ・Reminders Photography Stronghold
 ・向島百花園
 ・東向島加那子 等
- 浅草エリア**
 ・寿スタジオ&ゲストハウス
 ・浅草寺、かつば橋商店街周辺 等
- 東北エリア**
 ・陸前高田AIR 等
- Fukuoka Area**
 ・Fukuoka Asian Art Museum
 ・Konya, etc.
- Yokohama Area**
 ・Koganecho Artist in Residence
 ・BankArt NYK Studio, etc.
- Bokutoh Area**
 ・Hikifune Station area
 ・Fuji Park
 ・Reminders Photography Stronghold
 ・Mukojima Hyakkaen Garden
 ・Higashi Mukojima Coffee Shop, etc.
- Asakusa Area**
 ・Kotobuki Studio & Guest House
 ・Sensoji Temple, Kappabashi, etc.
- Tohoku Area**
 ・Rikuzentakata AIR, etc.

マイクロレジデンス調査・研究活動の一環として、国内協力者と、海外からマイクロレジデンスディレクターの研究招へいにより、国内外に存在するマイクロレジデンスの相互調査、そのネットワークの可能性検討や交流を行った。この調査研究は、2012年のマイクロレジデンス調査・研究の第2弾に位置づけ、海外からの招へいは、アルメニアのマイクロレジデンスACOSSのディレクター、及び前回に継続して、ノマド型国際レジデンスプログラム「HomeBase Project」の創設者と共同運営者の3名であった。HomeBase Projectの東京または国内での展開の可能性を考えるワークショップも実施した。

As part of the ongoing research into microresidencies, this project brought together domestic partners with international microresidence directors with the aim of placing a magnifying glass upon the presence of microresidencies in both Japan and internationally, consider the possibilities of their network, and forge new exchanges. As the second volume of this program, first realized in 2012, director of Armenian microresidence ACOSS, Mkrkich Tonoyan and founder and manager of the nomadic international microresidence HomeBase Project, Anat Litwin and Nikki Hendrixx were invited to contribute their expertise as well as join in workshop investigating the potential to realize a new HomeBase Project in Tokyo and its environs.

福岡

Fukuoka

日付/2014年2月5日~8日
訪問先ルート/福岡アジア美術館、StudioKURA、紺屋2023

Date: 5th-8th February 2014
Route: Fukuoka Asia Art Museum, Studio KURA, Konya 2023

Mkrkich Tonoyanは福岡のStudio Kuraに3日間滞在した。レジデンスの運営方法、子どもたちを対象にしたワークショップなどを視察し、子どもたちがレジデンスアーティストと自然に触れ合う姿に興味を持っていた。地元アーティスト及び、地域住民を対象にアルメニアの美術について語るトークイベントを行い、地元の方々との交流は非常に熱いものになり、様々な意見交換が行われた。福岡アジア美術館では、レジデンスプログラムの紹介を受け、公的なレジデンスがないアルメニアでマイクロ・レジデンスを運営するTonoyanにとっては、興味深い話だったようだ。また、紺屋ギャラリーを訪ね、運営の実態や福岡のアートシーンについてヒアリング、意見交換が出来た。

Mkrkich Tonoyan spent three days visiting the artist in residence of Studio Kura in Fukuoka. Here he observed a particular form of AIR management and showed key interest in a form of AIR where through various workshops children naturally come into contact with artists. He held a talk event introducing local artists and residents to the art scene of Armenia and engaged in in-depth discussions and exchanges of opinion. Furthermore, he was also introduced to the Fukuoka Asia Museum and gained insights into a publicly run AIR. He also made a visit to Koya Gallery and consulted members on their management model and the wider Fukuoka art scene.

横浜

Yokohama

日付/2014年2月14日
訪問先ルート/ BankART1929→黄金町エリアマネジメントセンター

Date: 14th February 2014
Route: BankART1929→Koganecho Area Management Center

BankART1929と横浜市の連携により、行政のまちづくり計画にアート関係者も関わる可能性の回路をつくられたというお話に、本国で都市計画に携わるAnat Litwinが大きな関心を寄せ、熱心に質問をする姿が印象的であった。また黄金町では、アートを中心とした再開発、まちづくりの話を伺った。黄金町は終戦後から売春で知られた特殊なエリアだったが、2005年に警察が摘発を開始したことで、違法な特殊飲食店は閉鎖された。予想以上に最近の出来事である事に、一同改めて驚きを見せた。

During research in Yokohama Anat Litwin, who is involved in city planning in her own country, showed a strong interest in the link between art initiatives such as BankART1929 and city authorities that has led to new channels for artists and arts professionals to become involved in city planning and community development. On a visit to Koganecho the team also learnt of the way art is being harnessed in processes of redevelopment, tackling problems of the former red light district and the illegal business it fostered. The first steps to highlight these issues and redefine the area were taken in 2005, and the rapid change that has followed is quite impressive.

浅草

Asakusa, Tokyo

日付/2014年2月16日
訪問先ルート/寿スタジオ&ゲストハウス→合羽橋→浅草寺

Date: 16th February 2014
Route: Kotobuki Studio and Guest House→Kappabashi→Sensoji Temple

マイクロレジデンス・ネットワーク・フォーラム実行委員である日沼智之がつくった「寿スタジオ&ゲストハウス」という若いアーティスト向けのレジデンスで集合し、施設案内を受けた。またある意味、この日のメインイベントとも言うべき、大きなテーブルを全員で囲み、2つの鍋を賑やかにつついたことにより互いの距離がぐっと近づき、フォーラムに向けて団結力が増した。その後は合羽橋や浅草寺などを巡り、新たなAIRプログラムを考えるためのイメージトレーニングをした。

Tomoyuki Hinuma, also member of the Miroresidence Network Forum Committee, introduced the team to his art AIR/studio designed for young artists "Kotobuki Studio and Guest House". After a guided tour all members gathered around a large table and enjoyed a good exchange over soup, bringing the group much closer together. After this the team moved on to Kappabashi and Sensoji Temple, assisting the members in their visualization of a new form of AIR program.

墨東

Bokutoh, Tokyo

日付/2014年2月17日
訪問先ルート/東武曳舟駅→ふじ公園→Reminders Photography Stronghold→向島百花園→一寺言問集会所→東向島珈琲店

Date: 17th February
Route: Tobu Hikifune Station→Fuji Park→
Reminders Photography Stronghold→Mukojima Hyakkaen Garden→
Ichitera Kototoi Shukaijo→Higashi Mukojima Coffee Shop

「墨東まち見世」で作成した「まちみてマップ」を見ながら曳舟駅を起点に半日ツアーのご案内を頂いた。公園やカフェの中、個人宅の玄関前にアートが点在していたり、元は工場や商店や古民家だったところをリノベーションしてアートスペースになっていたりと、若手アーティスト・アートが街に根付いており、ソフト面からのまちづくり、「暮らし」への関心がとても高い地域であることを強く感じた。また、こちらも黄金町同様、特殊な歓楽街が多くあったところにアートが入り、負の記憶を新たなものへと変化させている様子を見ることができた。

Armed with a local map the team made their way out from Hikifune Station and started upon a half-day tour of the area. Encountering art in parks, cafes and in front of individual homes, with former factories, shops and historic town houses being renovated into art spaces, here one may observe how rooted young artists have become in the neighborhood and the importance they place on "living" as an approach to town development. Furthermore, in a similar way to Koganecho, here art can be seen to enter a former red light district and turn negative memories into new forms of possibility.

なつかしい未来創造レジデンスプログラム(陸前高田AIR) 2013

"Create the Ancient Future"/ Rikuzentakata AIR 2013

東日本大震災による甚大な被害を受けた陸前高田市において始まった、実験的なAIRプログラム。地元の資源を活かしながら、社会の今日的課題に応え、雇用の創出と事業の育成を目指し、当市の経営者を中心に組織されたなつかしい未来創造株式会社が主催となり、アーティストの創造的活動による新しい価値の創造と、文化による人々の心の復興とまちづくりに寄与することを目的としている。初年度は、海外から3名のアーティストを迎えた活動を展開。本フォーラムでは、個々のアーティストのまなざし、人々とのさまざまな交流の中から生み出された作品と活動のプロセスが紹介された。

An experimental artist in residence program has been established in Rikuzentakata, an area severely damaged by the tsunami of 3.11. Building on local resources and hoping to create employment opportunities, local administrators have joined together to form "Natsukasii Mirai Souzou Co., Ltd." It is through their organization that this program has come to be facilitated, hoping to generate new values through artists' creative practices and contribute to the emotional support of locals who have suffered so much. In the first year of this project three international artists were invited to join the program, and in this forum they introduced their experiences and processes in various engagements with local people.

招聘およびパブリックプログラム期間 2013年11月～2014年2月

Public Program Period : November 2013 - February 2014

Jaime Jesus C. Pacena II
Multimedia Artist / Philippines

2つの映像作品を制作。1つは陸前高田の変わりぬ自然環境と、変わりゆく現在の姿をとらえたもの。1つはJaime自身が陸前高田の生活において出会った人々と場が、ドアからドアへと絶え間なくつながっていく映像を制作。また、Jaimeからの提案により地元のミュージシャンと共同したライブパフォーマンスの実施、陸前高田の風景を背景としたミュージックビデオの制作を行った。今後もこの地で暮らしていく人々へ勇気を与え、希望を分かち合うメッセージとなった。

Jaime created two video works. One work recorded the unchanging natural environments of Rikuzentakata and the transformations that are currently taking place. A further work ceaselessly connected the people and places Jaime encountered during his stay as he walked from door to door. In addition, a live music performance by local musicians was realized through his suggestion and a music video created with scenes of Rikuzentakata used as its backdrop. Aiming to give courage to those who continue to live there, his work carried a message understanding their hopes.

Leo van der Kleij

Photographer / The Netherlands

これまでさまざまな場所で展開してきた、ファンダークレイの代表シリーズ「Daily Life Project」を展開。《陸前高田の日常2014》と題し、毎日自らの足で歩き、仮設住宅に暮らす人々や建設現場作業員、漁師などとの出会いを撮影。仮設商店街「陸前高田未来商店街」にコンテナギャラリーをオープン。日々、アップデートされる写真群による展覧会を1ヶ月間にわたり公開。日常という真実、力強く生きる人々の「今」を共有、発信する空間を提示した。

Leo developed his ongoing series "Daily Life Project", capturing the everyday life of local people living in temporary houses, construction workers building new facilities, and those working at sea.

In the temporary housing shopping street "Rikuzentakata Future Shopping Street" he established a gallery in a container. And here he presented the daily updates of his series over a period of one month, sharing the reality and strength of life of people living there now.

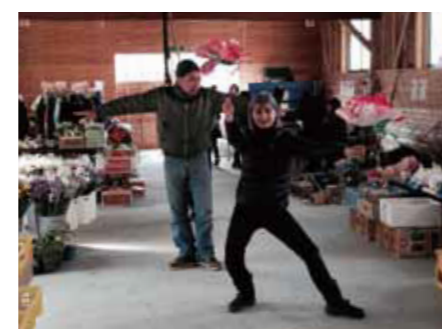
Sioned Huws

Dancer, Choreographer / Wales

2007年から、津軽手踊り、三味線、民謡とのコラボレーションによる「青森プロジェクト」をベースに、いわき、陸前高田の各地の伝統芸能を調査し、発展させた実験的なダンス作品を提示。滞在先各地での人々の交流の中から生活と踊りの根源的な関係を再確認し、踊りを通じた深い対話を生み出すこととなった。また、本滞在の最終的な成果発表として、TPAM(国際舞台芸術ミーティングin横浜)での公演を行った。

Sioned has been evolving a collaborative project "Aomori Project" since 2007 combining dance, shamisen and folk song. On this occasion, she came to survey the traditional performing arts of Iwaki and Rikuzentakata, and developed this into an experimental dance work. Through her encounters with locals in the various districts, she came to reassess the connection between dance and everyday life, and through dance developed a deeper dialogue. The final result of the residence was performed as part of the TPAM (Performing Arts Meeting in Yokohama) event.

トライアル・被災地復興のAIRプログラム、その実態に寄添い考えたこと
Thoughts on the Realities of an Experimental AIR Contributing to Regeneration in the Disaster Area

村田 弘子(遊工房アトスペース)
Hiroko Murata (Youkobo ART SPACE)

遊工房に滞在中のマイクロレジデンスのディレクター等と同行し、陸前高田AIRの現場とアーティストの活動のリサーチの機会を頂いた。2月12日の朝、やまびこ55号に乗り込み東京を出発、記憶に残る旅は始まった。気仙沼へ着き、出迎えてくれたAIRスタッフの車で宿舎へ向かう途中、車窓から初めての風景を眺めながら、3・11の日を思い返していた。震災後の爪痕が生々しい、家も店も木立ちも何もかもが無くなってしまった大地。しかし、その場所に生きる人々は、精神的な痛みを抱えながらも、逞しく生活を立て直しつつある。

As part of our program of research into microresidences across Japan, we had the opportunity to visit a new AIR established in Rikuzentakata. On the morning of 12th February we boarded the Yamabiko 55 shinkansen and departed from Tokyo, starting out on a journey that would prove to leave a strong impression upon our minds. Arriving at Kensenuma we met with one of the AIR coordinators who took us in his car towards the artist in residence, and as we watched the passing landscapes from the car window we reflected on the events of 3.11. The scars left by the disaster are distinct, with homes, shops and woodland all completely lost to the tsunami, but while the people living here are caught in many struggles they are bravely rebuilding their lives.

大津波で徹底的に破壊されてから3年が経過したが、海岸から高台にかけての土地にはプレハブの建物がちらほらするほかは、のっぺりとした平地が続く。周りを取り囲む山から削り出した土砂を、延々と続くベルトコンベアシステムで送り込み、土地が10メートルかさ上げされる予定と聞いた。巨大な国家プロジェクトを、津波の到達した指標を意識し流木を使って建てられた「みんなの家」の屋上から眺める。「古代エジプトのピラミッド建設を彷彿とさせる」と同行の一人が呟いた。その傍らで、自力で廃材を利用して津波が奪い去った店とビニールハウスを再建して開業している種屋の佐藤さんにお目にかかった。「10メートルかさ上げしたところで大津波は18メートルに達したんだ。」と彼は話し、「この現状を広く発信するため、学生時代以降使っていない英語を勉強し直し、自力で英語の本を出した。」と続けた。その言葉に、遅々として進まぬ上、地元の希望とかけ離れた復興政策への憤懣を感じる。

Three years have already passed since the disaster, but the regions along the coast are still only provided with temporary housing and continue to be a space of largely desolate flattened ground. Now this district is gripped in the throes of large-scale land development, with earth being moved from the hills to the lower ground via conveyor belt systems in the hope of raising the surrounding land by approx. 10m. Looking upon this huge government supported project from the roof of "Minna no Ie" (Our Home), a public facility for local people designed by Toyo Ito, one onlooker sighed, "It looks like the construction of the ancient pyramids". In contrast, there are local people such as Mr Goto who lost his seed business to the tsunami, but has reconstructed his store and greenhouse from recycled debris and continues to look toward the future. He tells us, "You know they are trying to raise the land by 10m on the same spot that an 18m high tsunami fell. It's quite ridiculous." In order to inform a greater number of people, even beyond Japan, of what has taken place here, Mr Goto has been drawing upon his long unused English skills and has published a series of books in English. In his words we can see the frustration of local people who are continuously facing delays in the restoration of their neighborhood, and observe significant inadequacies in the officially endorsed strategies.

ある仮設住宅群のカフェでは、米国で活躍するアート・セラピスト(臨床心理学博士)の方から、お話しを伺う。災害で家族を失い、家をそして仕事を失った人々の精神的な快復には、長い時間が必要だということ。またそれぞれの事情の中で各々違う心のケアを必要としていること。その方にお供して、彫刻家が地元市民への心のケアの一つとして行っているワークショップ、「百羅漢プロジェクト」を拝見しに普門寺を訪ねた。新島から取り寄せる比較的柔らかな石を使って制作された羅漢は、雪の中に佇み、既に百体を越えている。

In one temporary café we met a psychologist/art therapist in the US and heard her tales of the mental burden of the disaster, with a much longer time needed for those who have lost their families, homes, and jobs to psychologically restore themselves, with personal care needed for each individual. As part of this care a sculptor is running workshops for local people, "500 Disciples Project", at Fumonji Temple. Here relatively soft stone from Nijijima has been used by local people to create statues of Buddha's followers, over a hundred of which could be seen standing in the snow.

海外からAIR滞在中のアーティストたちは、この土地の人々の生活と関わりながら、それぞれの手法で作品を完成させている。その作品からは、それぞれが感じ取った衝撃が伝わっていたように思う。この事実が、東北だけでの出来事ということではなく、人類の営みの中で起こっている現実として伝え、共有したいと語ったあるアーティストの想いに深く共感する。自然と共生してきた東北のおだやかな暮らしが、できることなら早く取り戻され、継承されることを心から祈念した旅であった。

The international artists participating in the AIR program have developed and completed their works through various approaches while engaging with local people, each telling of a particular impact they have experienced during their stay, and telling of a reality not limited to Tohoku but the reality of human life itself. This was a trip bringing home to us the richness of daily life in Tohoku where people live together with nature, and we pray that the lives of those affected by the disaster may be restored as soon as possible.

ユニークな国際的なアート活動を展開しているアーティストであり、AIR活動のディレクターでもある、Mkrtich Tonoyan氏からのCISのAIR状況報告。

アルメニアは、1991年のソビエト連邦崩壊後に結成された独立国家共同体、CIS諸国の一つで、長い歴史のある、新しく独立した共和国だ。首都エレバンでは、AKOS Cultural NGOという国内外の文化的な発展に寄与するための組織と、ACOSSというアーティスト主導のレジデンスプログラムが運営されている。ACOSSのプログラムは当初、アーティスト間でスタジオを交換することで行われていたが、最近ではもっと人を巻き込むような形にしようと、様々な方法を考えている。また、アーティストの要望に応じたロケーションを提供できるよう、空き家等も使用し、様々なコネクションを生かし、アーティストに場所を提供できる人と繋がっている。1年間続けるうちに、ACOSSは国内中で小さなアーティスト・ラン・スペース、即ちマイクロレジデンスのネットワークで形成されるようになった。

アーティスト・イン・レジデンスは、アルメニア、その近隣諸国も含めて、ソビエト崩壊後に始まった。政府が運営するマクロなレジデンスが最初に出来た訳ではなく、始めから独立系のマイクロレジデンスで、政府からの助成金もなく現在と同じ状況である。

CISのレジデンスに対する問題はそれぞれ異なっている。例えば、アルメニアとグルジアはレジデンスを国際化することを重要視している。なぜなら、両国とも小さい国だから。一方、ロシアは、彼らが対象とするのは国内に基盤があるアーティストで、国外からアーティストを招聘することはあまり考えず、ロシア自体が大きい国で、国内のアーティストを支援することを優先しているようだ。

CISのレジデンスに関する調査は、主にインターネットで行なった。唯一、近隣のグルジアだけは簡単に行くことが出来るので、現地調査を行った。しかし、インターネットの調査には限界があり、実際に足を運ぶなり、そこに行った人たちに会って話を聞かないと分からないのが現実だ。現状では全体的に、非常に個人的に各レジデンスがウェブサイト運営しているため、他の団体との接点もなく、インターネット見つけることすら難しく、Facebookやツイッターを利用しているものもあるが、全てを網羅し、各国の状況を把握することは、困難である。

滞在を終えて At the end of the stay

今回の滞在は短い期間ではあったものの、非常に内容が濃く、本当の意味での文化交流ができたように思う。福岡では松崎さんに大変お世話になった。家族として迎えてもらっているような雰囲気があり、私の考えるマイクロレジデンスの形は、こういうものではないかと思った。

また、私の作品や団体のプレゼンをする機会も頂き、地元の人たちとの交流もできた。陸前高田は非常に重みのある、印象深い訪問となり、被災した地域を目の当たりにして、ここでレジデンスプログラムを運営していくとはどういうことか、と考えさせられた。地元の方達がレジデンスを訪れることで、人と触れ合うことで気持ちを回復させるなど、良い方向に持っていく作業の一つにもなるだろうと思った。(Mkrtich Tonoyan)

Mkrtich Tonoyan (ミクリッチ・トノヤン)

アルメニアのアーティスト、AKOS Cultural NGOのディレクター、ACOSSのアーティスト・イン・レジデンスの設立者、Artists' Union of Armeniaのメンバー。1990～1994年、兵士としてナゴルノ・カラバフ戦争に巻き込まれ、死、破壊、絶望に直面し、その経験は今でも彼の創造的、社会的な活動に大きい影響を与えている。アートを通して危機に取り組み、その個人的、社会的、政治的、理想的な面を考え直そうとしている。

A report on the artist in residence programs of the CIS (Commonwealth of Independent States) by internationally engaged artist and AIR director Mkrtich Tonoyan.

After the break up of the Soviet Union in 1991, Armenia, with its ancient cultural heritage, regained its independence as a republic amongst the Commonwealth of Independent States. Mkrtich Tonoyan is the co-founder of the AKOS Cultural NGO and the director since 2009, an organization for the promotion of cultural exchange based in Yerevan, and also facilitator of the artist-run residence program ACOSS. In its early days this program began as a studio swap between artists, but has recently come to explore many different approaches to extending its participation. The organizers have also been searching for further locations which can greater respond to the artists' needs, which has led them to reappropriate various empty buildings around the region, drawing on their connections to provide the most suitable place for an artist's residence. After a year of this activity, ACOSS has come to form its own microresidence network within Armenia and the CIS region.

Artist in residencies in Armenia came to fruition after the break up of the Soviet Union, but this rise was not the result of government-funded initiatives. In fact, there has been no support from the authorities towards this movement, rather it has been from the beginning and continues to be a wholly independent attempt to develop microresidencies.

The focus of the various residencies across the CIS is wide-ranging. For example, residencies based in Armenia and Georgia place an emphasis on internationalization as the countries are so small themselves. On the other hand, Russia places an emphasis on established domestic artists rather than foreign artists, giving Russian artists a priority due to the scale and diversity of the country.

Given the difficulties in travel between the various regions, Tonoyan has conducted the majority of his research on CIS residencies online, only being able to visit neighbouring Georgia in person. But the Internet inevitably has its limits, and Tonoyan concedes that without face-to-face contact it is very hard to judge the nature of a residence, with many of these programs being of such a small scale that without an introduction one might not even come across them on the Internet even if they are using Facebook or twitter. In these circumstances, it is a continuing challenge to map the AIR of this region, but this is a task Tonoyan endeavors to push further in the future.

Although my stay was very short I think its contents was of particular depth and I engaged in meaningful cultural exchange. I was especially struck by the welcome of Hirofumi Matsuzaki in Fukuoka who met me as if one of the family, and it is this kind of atmosphere that best fits my image of a microresidence. Here I also had the opportunity to present my work and the programs of my organization and could really talk with local people.

On the other hand, the visit to Rikuzentakata was of particular gravity and left a strong impression upon me. Looking at the devastation caused there, I really began to question what artist in residencies can achieve. By bringing artists to this area and inviting dialogue with local people, I think this may take positive steps, not necessarily towards physical restoration, but more importantly towards the emotional restoration of people affected by the disaster. (Mkrtich Tonoyan)

Mkrtich Tonoyan is an Armenian artist, president of the AKOS Cultural NGO, founder of the "Art Centre of Social Studies" (ACOSS) international artists-in-residence program, and is a member of the Artists' Union of Armenia. From 1990-1994 Tonoyan participated in the Karabakh War, experiencing all the horrors and suffering of death, destruction, injury and despair, events that continue to have a profound impact on the direction of his creative and social practice.

「HomeBase Project(以下、「HB」)」とは、2006年にニューヨークで創始した「Home」という概念を軸にした、ノマド型のレジデンスプログラムである。アートと都市の日常を繋ぎ、アーティストが社会においてリーダーとなり得ることに焦点を当て、これまでニューヨーク、ベルリン、そして現在はエルサレムへと移動し活動を行なっている。「HB」は、アーティストが一時的に空き家に住み、地域住民、専門家との協働を通し、文化交流の場としての「Home」へとその場を容れさせるプロジェクトである。アーティスト自身が、今日の美術、社会的革新、そして変わりゆく都市の間に立ち、周囲の環境を変化させる役割を担い、都市生活における、社会的、地域的、教育的な観点からも、人々のコミュニティのあり方に対する認識を向上させる、新たな可能性を作っている。「HB」のプログラム構成には、主に以下があげられる。まず、環境が変化しつつある地域内にある空き家を探すこと。そして、数週間のレジデンスプログラムに参加する10人から15人のアーティストを招聘。空き家に共に滞在しながら新たな「Home」について、生活空間や家族について考察することである。そこで、各アーティストは、建物の歴史や文脈から、新たな意味を持つ作品制作を行い、さらに、パーティーやワークショップを開催し、専門家や地域住民との話し合い等を経て、一般参加者に向けた文化プログラムを実施する。

「HB」は、AIRにおける、社会や地域との繋がり的重要性を強調する。AIRにとって地域の協力を基に行うことが理想的な形であることを示し、アーティストが表現者であるだけでなく、社会の新たな層を創造していくために、都市開発や制作立案にも積極的に関わることを目指している。

このたび、「HBベルリン」のマネージャーであるNikki Hendrixxと共に今回のマイクロレジデンス・プログラムに参加し、「HB」の概念を伝えるとともに、2015年の東京における新たなプロジェクトの実現について検討した。さらにこの度は、Andy Warhol 財団の助成により、東京、エルサレム、ベルリン、ニューヨークの世界の四都市におけるAIRの研究を行う機会を得た。様々な分野の専門家を集めて思考を共有し、我々が直面している社会的な問題の取り組みに対するAIRの可能性と発展について探ることとなった。

本報告と共に、国内の活動視察(陸前高田、横浜、浅草、墨東、他から、それぞれのプログラムを持つ特色について調べ、この成果を「HomeBase Tokyo/MIZUHO」として実現できるよう、日本の関係者との協働を通して具体化していきたい。

滞在を終えて At the end of the stay

陸前高田では、被災後の「Home」が創られている様子を見ることができ、とても印象的で感動的であった。仮設住宅に住んでいる方がご自宅に誘ってくださり、そこで被災の経験、家族が亡くなったことなどたくさん話して頂いた。彼らの勇気を身近に目撃することで、惨事の経験を個人的な視野から見ることができ、トラウマに対するアートの役割を浮かび上がらせていた。

また横浜では、BankARTのディレクターである池田さんにお話を伺い、「創造都市」をはじめ、アートを用いて街や行政に変化を起こすといった取り組みや、各アート団体が協働し、豊かなネットワークを作り上げていることが興味深かった。

また、向島でのリサーチは、最も印象的であった。住民と多くのアーティストが一緒になってプロジェクトを進めており、このような都市の状態は、理想的だと感じた。街の開発が進む中、地域住民が自分の暮らす街に興味を持ち、まちづくりに参加する姿勢が素晴らしいと思った。(Anat Litwin)

Anat Litwin (アナト・リトウィン)

イスラエル系アメリカ人のアーティスト、キュレーターで、切り絵、インスタレーション、テキスト、パブリック・アート、およびソーシャル彫刻のメディアで活躍。いくつもの賞を受賞しており、その作品は世界各地で展示されている。

Anat Litwin is an Israeli American artist and curator, working in the medium of paper cut-outs, installation, text, public art and social sculpture. She is the recipient of several awards and her work has been exhibited internationally.

With the idea of "home" at its center, "HomeBase Project" is a nomadic residence program founded by Anat Litwin in NYC in 2006, which aims to focus on the role of artists as leaders in society and architects of meaning, linking art to everyday urban living. Over the years the project has travelled across NYC, Berlin and now Jerusalem, inhabiting and transforming vacant sites into vital homes for cross cultural exchange in collaboration with diverse communities of artists, local residents, experts and city dwellers alike. Operating at the intersection of contemporary art, social innovation and urban change, HomeBase challenges the role artists play in shaping their surroundings, raising new possibilities for social, educational, and civil awareness in everyday urban life.

At the core of the HB Model exists the following steps - the first task is to search for an empty building in a changing neighborhood. Then 10 to15 artists are invited to join in an artist in residence program for several weeks, in which all engage in the construction of a new home, a new living space, and a new family. The artists develop their own works that are given new layers of meaning by the context and history of the residence building, and also join in various artists dinners, workshops and meetings with experts and neighbors, before opening the site with a cultural program open to the public.

HomeBase stresses the importance of the link with society and community in the initiation of any artist in residence program, and recognizes cooperation with that community as the ideal basis for its implementation. This is why HomeBase encourages artists to join not merely as artists but also to engage actively in the processes of urban planning and development towards creating a new layer of reality.

Nikki Hendrixx, former manager of the HomeBase LAB in Berlin, joined Anat Litwin on this microresidence program to share their approach to AIR and to investigate the possibilities of establishing a new HomeBase project in Tokyo in 2015. They also took this

opportunity to conduct research as part of an Andy Warhol curatorial grant investigating artist-run residencies across Tokyo, Jerusalem, Berlin and NY, looking towards the future development of AIR by bringing experts together from various fields in a sharing of ideas that may point to the potential of AIR in tackling various social problems we face today.

While preparing for this report, Anat Litwin and Nikki Hendrixx undertook research of several domestic artist in residence spaces (Rikuzentakata, Yokohama, sites within Tokyo (Asakusa and Bokutoh), etc.), building up a survey which it is hoped will contribute to the realization of a new "HomeBase Tokyo/MIZUHO" project, to be facilitated in collaboration with Japanese partners.

To experience the "Homes" being built in Rikuzentakata after the disaster of 3.11 was a deeply impressive and moving encounter. Being invited into the temporary houses of local people, hearing their experience of disaster and loss, and witnessing from up close their courage, enabled a very personal perspective of the tragedy and shone new light on the role of art in the face of trauma.

I was also held strongly by the comments of Osamu Ikeda, director of BankART1929, who introduced the concept of the "Creative City" in an approach that utilizes art to forge change in the district and its authorities by facilitating a rich network of independent artistic initiatives throughout the city who work together.

But of all these field sites of research, Mukojima was the most striking for its clear collaboration between locals and artists, which really embodies my ideal form of the city. As the neighborhood develops local residents take an active interest in their community, and here we can see the flourishing of a superb form of citizenship and community engagement. (Anat Litwin)

Nikki Hendrixx (ニッキ・ヘンドリックス)

オランダ出身。コーディネーター、カルチャープロデューサー。ドイツ、ベルリンを拠点としてアーティスト、キュレーターや文化活動家と協力し、様々な分野においてAIR、展覧会、パフォーマンス、フェスティバルを企画している。

Nikki Hendrixx is a coordinator and cultural producer in the creative sector. She was born in The Netherlands. Based in Berlin, Germany, she works closely with artists, curators and cultural entrepreneurs on various projects and fields that range from Artists-in-Residency programs to performances, exhibitions and multidisciplinary festivals.

HomeBase Tokyo/MIZUHO

A Joint Venture Through The Microresidence Network

A Diagram of Thoughts Towards a Concrete Collaboration Project Drawing on National and International AIR Networks

Do we need a "BASE"?

YES!

NO!

拠点はいらない

問題解決にフォーカスしすぎ

"We Don't want to focus too much on the resolution of problems..."

神保町 (Jinbocho) - Low-cost areas, 人口(減)エリア, 中央線沿い (Along the JR Chuo Line)

中野 (Nakano) - Areas where populations are in decline, 住んでいるエリア

新宿 (Shinjuku) - 長期的に活動する (Long-term engagement), マンション, 孤独死(99)

葛飾 (Katsushika) - 自殺者(99)

向島 (Mukojima) - アーティスト(99), 元工場(99)

なじみの場 (A familiar place)

団地 (Housing complex)

空家 (Deserted buildings)

ワークショップ (Workshops possible)

ドキュメント (Technical and physical support)

提供できるもの (Many artists)

Deserted buildings

Local memory, Reviving culture

若いアーティストやレジデンスをやる人のトライアルに

土地の記憶, 文化が甦る

Issues facing Tokyo

- Solitary deaths common
- Many cases of suicide
- Homelessness
- Increase in deserted buildings
- Lack of community

Home Base Tokyo MIZUHO

How

Cooperation with an existing community

既存コミュニティ連携

A homestay system

ホームステイ制

共有スペースのみ (Shared space only)

How to connect? どこをつなぐ?

握手 (Link with provinces)

地方から東京へ (No Tokyo without other localities)

地方との連携

交換で地元アーティストと交流 (Exchange with local artists)

土地の伝統に触れる (Touching local tradition)

公園 (Parks)

開かれた空間 (Open spaces)

アウトからスタジオ! (Out from the studio!)

視野が広がる (A wider perspective)

コミュニティが広がる (A wider community)

ホームレス (Homeless)

空家が増える (Increasing deserted buildings)

東京の問題 (Tokyo's problems)

オリンピック (Olympics)

TOKYO

City acting like a magnet

磁石の磁力 (Magnetism)

Subjectごとのコミュニティ (Community by interest)

A community sharing common interests rather than living in the same area

ギター, サッカーボール, 眼鏡

[*A familiar place] The groups considered numerous areas for a new AIR in Tokyo, from busy central districts like Shinjuku to more localized neighborhoods on the periphery such as Mukojima (in East Tokyo). Each district has its own identity and particular issues. Some areas attract artists, others attract students, and others attract the wealthy, while some areas are suffering from depopulation, isolation and suicide. How might a new residence deal with these issues?

ワークショップレポート：ネットワークによるAIRプロジェクトは可能か？

Workshop Report : The Possibilities of a Networked AIR Project

マイクロレジデンス・ネットワークフォーラムの3日目として、国内外のアーティストおよびAIR担当者、美大研究者などAIRプログラム実施を模索するワークショップを実施。

ネットワークを構築し、強固なものにするには、ウェブ上での情報の受発信やフェイス・トゥ・フェイスのディスカッションの場はもちろんのこと、実質的なプロジェクトを共同で行うことが肝要ではないだろうか。AIRの国際的なプラットフォーム形成、AIR事業者間のネットワークの発展と運営スキルの向上、アーティストの国際的な活動の場を相互に図ることを目的に、Anat Litwinが提唱、実施してきた「HomeBase Project」の概念をモデルケースとして、東京を中心にその他の地域をつなぐAIRプログラム「HomeBase Tokyo/MIZUHO」実施について、本実行委員会より提案した。

本ワークショップでは、その実現へ向けた議論の第1歩として、AIRをつくりあげるための諸条件を確認するグループワークを行なった。40名ほどの参加者が3つのグループに分かれ、下記の2つの設問をもとにAIR実施へのアイデアや課題の抽出を行った。

- Q1: AIR実施の場、空間等の提案と、その理由
- Q2: 自身はそのAIRにどのように関わるか？

On the third day of the Microresidence Network Forum, a workshop was realized in which domestic and overseas artists, AIR coordinators, and art researchers came together to explore the possibilities of the implementation of a new AIR program.

In order to construct a solid network, it is of course necessary to receive and transmit information via the web and work to create venues for face-to-face discussions, but is it not also vital to carry out substantive projects through collaboration? With the objectives of forming an international platform for AIR, improving the managerial skills of AIR organizations and developing a network between them, and of planning a mutual venue for the international activities of artists, this organizing committee proposed the AIR Program "HomeBase Tokyo/MIZUHO", an initiative connecting to other regions while basing its activities in Tokyo that takes as a model case the "HomeBase Project", an initiative advocated and realized by Anat Litwin.

In this workshop, as the first step in a discussion toward the realization of this project, group work was carried out to verify the various conditions for accomplishing such an AIR program. Around 30 participants divided into three groups and, based on the following two questions, a selection and exchange of ideas and issues relating to the realization of the AIR took place.

- Q1: Which place/space would you recommend for the establishment of a new AIR in Tokyo and why?
- Q2: How would you like to be involved in such a new AIR?

松崎宏史チーム Matsuzaki Team

新たなレジデンス施設という箱物はいらさないのではないかと、既に東京にあるレジデンスの施設をプロジェクト期間中、HB Tokyoとして繋ぐ。または公園などの開かれた場所で行うだけでもよいのではないかと、という提案が出てきて、既存のレジデンスの発想にはなかつた「HomeBase Tokyo」の新しい展開の可能性を感じた。

We came to the conclusion that a new residence facility as defined by a specific space, institution etc. was not required any longer, as there are already a plethora of artist in residence facilities in Tokyo which could be linked through the HB Tokyo project. It was also suggested that open spaces like parks could also be utilized, bringing out new interpretations of what an artist in residence can be.

松崎宏史 Hirofumi Matsuzaki

1979年福岡県糸島市生まれ。広島市立大学芸術学部油絵科卒業後、ドイツハノーバー専科大学で学ぶ。ヨーロッパを中心に世界各地で展示を行う。糸島から世界へ文化発信をモットーに2009年アートカンパニー(株)Studio Kuraを設立。アーティスト・イン・レジデンス、美術教育、美術制作事業を手がける。糸島芸術祭「糸島芸農」実行委員長。

Born in Itoshima, Fukuoka, 1979. After graduating from the Oil Painting Course of Hiroshima University he went on to study in Hamburg, Germany and began to exhibit his work around Europe. In 2009 he established the company Studio Kura, designed to promote international cultural exchange in the local area, through an artist in residence program, art education and artist studio. He is also director of the art festival Itoshima Art Farm.

松本恭吾チーム Matsumoto Team

オリジナルの「HomeBase」の持っている、短期間レジデンスアーティストが滞在して活動するという形式について多くの方から意見が出された。東京という街で数週間の活動を行うだけで、どれだけの効果あるかは波力がかかるのか疑問が残るといったことであった。

今回の話し合いの中でも有効だと思われる意見、考え方が多数提出された。それらがどうドライブされ東京を舞台にしたプロジェクトが立ち現れるのが非常に楽しみである。「Home base」というコンセプトを出発点にしても、プロジェクト実行期間も含め東京やその周辺に住む私達にリアリティーが持てるプロジェクトに意見を交わしながらどう育つのか注目している。まだ確定的なプロジェクトのミッションを獲得するには至っていないが、何かを予感させるには十分な事前調査、3日間のフォーラムであった。

A wide variety of opinions were shared on the original format of the "HomeBase Project". There was various debate about the appropriateness of undertaking a short-term residence in Tokyo, with questions raised as to the effectiveness of staying just a few weeks in such a city and what kind of impact it may diffuse.

There were many insightful comments and opinions shared which further increased our anticipation of the possibilities of realizing a collaborative project upon the stage of Tokyo. While the project is based on the concept of "HomeBase", it needs to be developed upon a clear understanding of our realities as residents of Tokyo and its environs. We did not come to any concrete proposals but it was a fruitful discussion which allowed us to grasp some vision for the future realization of this project.

松本恭吾 Kyougo Matsumoto

1974年、岡山県津山市出身。横浜のハンマーヘッドスタジオ新・港区を拠点として活動しているアーティスト・コレクティブ・STUDIO JEAN(スタジオジーン)の代表。2002年、倉敷芸術科学大学芸術学部大学院修士課程修了後、国内外のAIRに参加し多くの制作を行っている。

Born in 1974, based in Tsuyama city, Okayama and Yokohama. Head of Studio Jean, an artist collective based in Yokohama's Hammer-head Studio. After completing his MA at Kurashiki University of Science and the Arts, he has actively participated in artist in residence programs across Japan and internationally.

日沼禎子チーム Hinuma Team

東京以外の参加者からは、東京についてはよくわからないが、HBという考え方を持った様々な展開ができるのではないかと、という感想があった。「今、東京を語る上で、地方なしでは語れないが、それは東京と東京以外という2極的な意味ではなく、もっと連続的な状況があり、コミュニティの在り方というのは一概に語れない。」また、「ノマディックなことを考えた時に、東京という都市の人たちだけが移動可能なわけではなく、地方の人たちだけが永住するともいえない。その意味で、「HomeBase」という文脈には多くの可能性がある。」など、今後の企画を考えていく上で貴重な示唆を得た。

This team included participants who had travelled from outside of Tokyo, and so they were unfamiliar with the city, but their impression was that of various possibilities through the approach of HB, an extract of which is included below. We cannot now speak of Tokyo without also referring to other localities, and this does not refer to the dualism of "Tokyo" vs. not Tokyo" but to a more continuous condition in which the state of community cannot simply be talked about in a sweeping generalization. Also, when considering "nomadic", it is not only people in the city of Tokyo who have the possibility of mobility, nor can we say that it is only those living in regional areas who are based permanently. In this respect, "HomeBase" has many possibilities as a context, and we gained valuable hints in the consideration of a future project.

日沼禎子 Teiko Hinuma

女子美術大学准教授、陸前高田AIRディレクター。女子美術大学卒業後、女子美術大学芸術学部卒業後、ギャラリー運営企画会社、美術雑誌編集者等を経て、1999年から国際芸術センター青森設立準備室、2011年まで同学芸員を務め、アーティスト・イン・レジデンスを中心としたアーティスト支援、プロジェクト、展覧会を多数企画、運営する。

Associate Professor of Joshibi University of Art and Design. Program Director of Rikuzentakata Artist in Residence Program. After graduating from the Joshibi University of Art and Design, she was involved in an art gallery, and worked as editor for an art magazine publishing company. From 1999, she worked for the establishment of the Aomori Contemporary Art Centre (ACAC) and served as the founding curator until 2011. She has curated and produced many exhibitions and art projects based on Artist in Residence.

参加者コメントより

Comments from Participants

後藤 勝さん

[写真家 Reminders Photography Stronghold主宰]
私が活動の拠点を置く東向島は古くからのダウンタウン。シャッター街でお年寄りが多い中でアート活動をする一番の難しさは、普段は写真に興味を持たない、近隣の人にアクセスすることでした。しかし、一度だけ近所の人々が来た写真展があり、それは去年の3.11の津波や福島をテーマにした機会でした。その時の経験から、彼らがアートを通して何を知りたいかを考えると、おのずとコミュニケーションが生まれるということを実感しています。

Masaru Goto

[Photographer, Reminders Photography Stronghold Director]
The location where I have based my activities, East Mukojima, has been a downtown area since long ago. Within a shutter town where many residents are of advanced age, the most difficult thing about carrying out art activities is the gaining of access to people of the neighbourhood who don't usually have an interest in photography. However, I feel that I have enjoyed the success of one exhibition that managed to draw the interest of locals, and this was an exhibition of work on Fukushima and the tsunami. It is from the experiences of 3.11 that local people have come to want to know things through art, and I feel that a new form of communication has developed.

樋口 貞幸さん

[アートNPOリンク事務局長]
AIRという仕組みがこれからますます必要になると期待を込めています。地域の中に多様性が存在することによって、私たちは揺さぶられたり、考える機会を持ちます。アーティストという部外者の人が入ることによって、新しい繋がりが生まれるなどいろいろな役割があると思います。また一方で、地域の文脈にこだわらず、アーティストが活動を継続することも大事。どのようにしてそのような場を社会の中に地域の中に担保していくか。AIRにHome=生活という概念がインストールされた時に、また、新たな変化が起こるのではないのでしょうか。

Sadayuki Higuchi

[Art NPO Link Secretary General]
I am highly expectant of the increasing importance that will be placed on the role of AIR from now on. Through the very presence of such a project within a neighbourhoodhood, we are brought into flux and given opportunities to think. Through bringing in an artist from the outside their presence is able to build new connections and take on many roles. At the same time, it is important that an artist is able to continue their artistic production no matter where they are. How can we reserve such a place for artists within society and communities? If we come to think of AIR as Home = living, then perhaps we will see a new set of possibilities emerging.

「HomeBase Tokyo/Mizuho」実現にあたっての問題点と課題

Problems and Issues in Realizing the Project

文責/日沼 禎子

Teiko Hinuma

1 「都市」の中の「空」間とは何か？

「HomeBase」が取り組んできた「都市」の中の「空」間に、アート活動を持ち込むことによる、都市に対する新たな価値の創造、コミュニティの創出というテーマにおいて、私たちは何を提示すべきだろう。地代、建設費の高騰、スクラップ&ビルドによる、めまぐるしい変化。あるいは、高度成長期に建設された近郊の集合住宅が老朽化、空洞化。核家族化や高齢化によるコミュニティの不在。私たちは、あらためて、都市の中における「空」とは何かを考える必要があるだろう。

1 What is the empty space of the city?

As a project that takes the empty spaces of the city and brings art activities into them, investing new value in the urban environment and fostering community, what should we propose in Tokyo? Land and construction prices continue to soar, while the cycle of scrap and build continues its transformations. While at the same time collective housing built during the bubble era continues to dilapidate and depopulate. This is combined with a focus on the nuclear family and an ageing population which has led to a loss of community. We really need to think about what is missing in the city.

2 「家=Home」とは何か、「東京」開催の意味、意義

国際社会において「東京」は、政治・経済・文化の日本の中心としてとらえられ、日本の首都である以上の、多くのイメージを与えているでしょう。しかし、東京は、人、物、そしてエネルギーのほとんどを地方からの依存によるものであるという事実を、都市生活者の多くは意識せずに暮らしている。2011年の東日本大震災によって、私たちは多くの命、家が失われるという経験をし、エネルギーをめぐる過酷な現実を知ることになった。そうした未曾有の自然災害、人為災害を経験した今、「Home」とは何か、「Home」の集積としての都市「東京」とは何かを、大きく問われよう。

2 What does "Home" mean, and what is the significance of "Tokyo" as a venue?

In international society, many images of "Tokyo" give the perception that since it is Japan's capital it is Japan's political, economic, and cultural center. However, the reality that there is a reliance on other regions for people, goods, and energy is a fact that most residents of the capital are unaware of in their daily lives. Due to the Great East Japan Earthquake of 2011, we came to experience the loss of many lives and homes, and came to know the harsh reality of energy production. Having now experienced such an unprecedented natural disaster, and man-made disaster, the meaning of "home" and "Tokyo" as a conglomeration of "homes" is brought into serious question.

3 推進実施主体・運営母体の構築

一人の個人、ひとつの団体が強いイニシアティブを持たない、集約的な実施主体をめざしていきたい。「HB」という概念を用いながら、東京、それ以外の地域も含めた開催地の検討。また、アーティスト、AIR事業者、及び美大研究室、さらに内外のAIR事業支援者(駐日大使館、インスティテュション等)との議論を行い、アーティストの創作活動の館、「HB Tokyo/MIZUHO」実現の意義を共有し、個々の活動の独立性を保ちながら実施できる運営母体を模索していきたい。

3 An Organization for Promotion and Implementation/The Construction of an Organizing Body

The facilitation of this project is based on the idea of collective action, in which no single individual or organization takes the lead. While drawing upon the concept of HomeBase, how might we realize a project that encompasses Tokyo along with other regions outside the capital? It is our task from now to consider the formation of a central management structure while maintaining the independence of each contributing organization/individual, and in ongoing discussion and debate with AIR directors, artists, research institutes and AIR supporters (embassies, foundations etc), we aim to share the importance of realizing "HB Tokyo/MIZUHO" and the provision of spaces for the creative practice of artists.

アートに国境はなく、アーティストは自由に国境を超える。しかし、島国である日本の状況は、若干趣を異にしているように思う。現代は、好むと好まざるに関らず、世界の共通言語となった英語を使い、対話する努力と広く伝える発信力を常に求められている。特に若い世代には、早くからそのことに気付き、挑戦して欲しい。次にあげる事例は、若いアーティストのための対話能力・スキルアップの実践の提案と試みでもある。

There are no boundaries in art, and artists freely work beyond national boundaries. However, the conditions on the island nation of Japan perhaps currently contrast slightly with this general principle. Yet in the contemporary age, whether one likes it or not, English has become the common language, with efforts towards dialogue and the power to convey to a wide audience being strongly sought after. We would like those of the young generation in particular to realize this reality and challenge themselves. The example below is a trial and proposal to improve the skills and communicative ability of young artists.

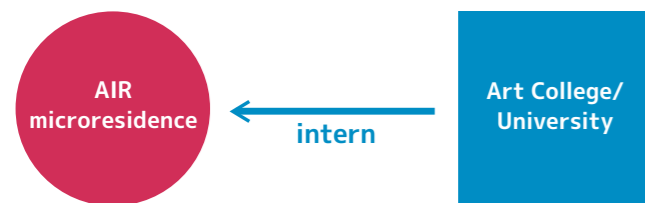
AIRと美術大学との協働の試み / 「Y-AIR構想」

A Trial Collaboration Between AIR and Art Universities / “Y-AIR” Concept

マイクロ(AIRの一形態)とマクロな存在である美術大学との協働の試みとして、これまでに、AIR滞在アーティストが美大の授業へ、ゲストティーチャーとして参加し、講演会やワークショップの開催などが展開されている。ここでは、新たな試みとして始めたインターンシップ制度(美大生がAIRプログラムで体験・実習する)と、その発展型としてのAIRと美大の協働プログラムを紹介したい。さらに構想段階ではあるが、美大生のAIR体験を国際交換プログラムに広げる仕組みづくりを提案する。これらの活動を「Y-AIR構想」AIR for Young と称し、美大生のAIR体験の機会創出に繋ぎ、生活者・社会人・国際人としてのアーティストが、創作活動の充実のため、職業としてのアーティストとの位置づけを確立することに寄与し、AIRが美術大学教育の中に必要な存在となることに繋げたい。

Youkobo has in recent years engaged in a trial collaboration between micro (in the form of AIR) and macro (referring here to the art university) developed through the participation of residence artists in university classes as guest teachers and their involvement in a series of public lectures and workshops. As a further step in this collaboration we are working towards the establishment of a new internship program (art students gaining first-hand experience of an AIR program) and developing a model for further cooperation between AIR and art universities. In addition, although still at the initial concept stage, we are proposing the creation of a system providing opportunities for art students to gain AIR experiences in an international exchange program. Under the proposed title of “Y-AIR” (AIR for the Young) we hope to create a program which allows art students to directly experience AIR, while also contributing to the wider recognition of “artist” as a profession, allowing artists as ordinary residents, members of society, and citizens of the world to have fulfilling creative practices. And through such a program we hope to assert AIR as an important resource for art university education.

Fig. 1 Internship Program

Student interns gain experience in supporting the creative activities of artists in AIR.

1 インターンシップ・プログラム Internship Program

この協働提案は、キャリアに入る前の学生に向けてのAIR体験の機会を提示している。学生は、AIRに滞在制作する経験豊かなアーティストの現場に接し支援活動に携わり、様々な事象に遭遇し考え体験を重ねる。同時に英語コミュニケーション能力の強化に繋がる体験となる。

ガイドラインとしては、国内の美大生、研究生を対象に、3~6ヶ月の期間、AIR現場で体験実習をおこない、この体験を通して、AIR運営の実態を知ると共に、滞在制作アーティストの滞在趣旨を理解し、創作活動を支援し、プロフェッショナルなスキルや世界観を学ぶことが特徴である。同時にこの体験は、美大生の自身のAIR体験の準備・心構えにも繋がるであろう。

活動成果は、広く関係者を交えた報告と議論の場に繋ぎ、マイクロとマクロの双方が情報共有し、滞在制作者、インターン、さらに教育機関、マイクロAIR運営者などマイクロとマクロのそれぞれの視点により、今後の各々の活動発展に資することを旨とする。国内での実証に続き、海外、国際間と範囲を広げ、充実したプログラム化を図ることを旨とする。(*図1)

This collaboration proposal offers students opportunities to experience AIR before they start out on their careers. By engaging in the direct support of artists and coming into contact with the AIR spaces where artists gain such rich experiences of during their stay and production, students will be encouraged to take on new perspectives and encounters. At the same time, the program will lead to the strengthening of their communicative ability in English.

As a guideline, practical experience of the AIR workplace will be conducted for a period of three to six months for art students and researchers based in Japan. While becoming familiar with the actual conditions of running an AIR, the key aspect of this program is the potential to grasp the motivations of artists in undertaking a residency, support their creative activities, and learn professional skills while gaining a wider worldview. At the same time, this experience will also come to connect with the art students' own preparations for undertaking a residency in the future.

The results of the activities will take the form of reports and discussions joined by a wide range of people involved in their execution, sharing of information between micro and macro partners, and working toward the future development of the program from the respective viewpoints of resident artists, interns, educational institutions, and the coordinators of micro AIR. Starting with a demonstration of its success in Japan but then spreading to overseas, we aim to work towards the construction of a substantial program. (*fig.1)

2 協働プログラム Collaboration Program

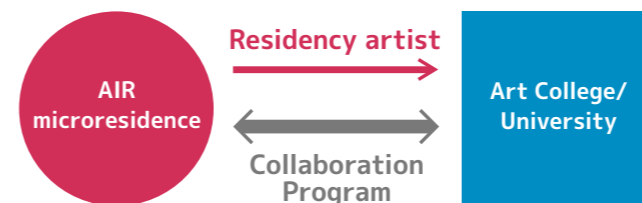
もう一歩進めて、AIRと美大が協働し、美大の教育カリキュラムの一環としてAIR滞在予定アーティストを招へいするプログラムを提案する。アーティストであり美大教員でもある人材を海外から招き、滞在中のアーティスト自身の制作活動と同時に、美大側の教育プログラムとなるワークショップを計画する。美大教員を交えて計画、招へいアーティストは、美大の指導教官との意見交換や、美大の有するポテンシャルを活用できる機会ともなり、AIR創作活動・交流の充実した事業になる。

具体的なワークショップの形態として、多くの大学で実施されている、公開講座、生涯学習スクールなどのオープンスクール/ワークショップにAIR滞在予定アーティストがコマの講師として参画する事例として、調査中の具体的な実施例を紹介する。チェコ共和国・西ボヘミアの大学でのアートキャンプは、毎年7月の3週間開催され、プログラムは、技術習得に向けた多彩な構成で、写真、版画、絵画、彫刻、映像、デザインなどが、夫々1週間単位の講座となっており、参加者が自主的に講座選択し指導を受けることが出来る。この機会に、参加者相互、参加者と講師、また講師間などの交流や意見交換が行われる。キャンプは、100人以上の規模で、市民、学生が海外からも集う。講師は主催大学の若手教官他、海外からも招へいされ、地元の連携AIRプログラムに滞在し、アートキャンプの会期前後、自主的なリサーチや制作の為に滞在期間を持つことが出来る。(*図2)

Taking another step forward, we also propose to initiate a program to invite artists as part of the art university curriculum through collaboration between AIR and art universities. Individuals from overseas who are both artists and university professors will be invited to pursue their own creative practice while in residence at an AIR, while also planning a workshop within the art university educational program. Planned together with university professors, this will become an opportunity to exchange opinions between instructors and make effective use of the potential of art universities, thus becoming a fulfilling program of creation and exchange for the AIR.

Taking a concrete form, workshops are realized in many universities as part of lectures or lifelong learning courses directed toward the general public. As an example of an artist resident on an AIR program joining a lecture as a teacher, we introduce here a practical example that is still in its investigative phase. The annual art camp held for three weeks in July by the University of West Bohemia in the Czech Republic includes photography, printmaking, sculpture, video, and design in a diversely constructed course with respective disciplines taught in one-week units. Participants independently select the program they wish to join, and an exchange of opinions and cultures takes place throughout between the participants, the participants and instructors, and the instructors themselves. Over 100 people including citizens, students, and international participants join the event, and in addition to members from the host university young mentors are invited from overseas, for whom the program offers the possibility to carry out independent research and their own creative activities in a residence period extending before and after the art camp. (*fig.2)

Fig. 2 AIR + Art University Collaboration Program

Invite AIR artists as part of the curriculum of art universities.

3 AIR体験プログラム Air Experience Program

工科系の大学と研究所、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の制度が、世界規模で始まって半世紀がたつ。IAESTE, International Association for Exchange of Student for Technical Experience (国内の活動体組織名:日本国際学生技術研修協会)、この制度を、芸術系の大学と芸術制作や発表現場の間で実現できないだろうか? 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の為に貴重な体験プログラムとなると確信する。特に、AIR事業はその存在の由来から中心的な位置づけになると考える。この工科系のプログラムは学生が主導で展開しているのも特徴だ。美大生によるAIR体験、受け皿側のAIRプログラムとの調整、国際交換制度の仕組みづくりなど課題はあるが、その実現可能性と意義は十分あると思う。マイクロレジデンスの調査・研究の一環として始まった、マイクロとマクロの協働の一環延長として、点と点での試行からはじめ、面への発展を期待したい。(*図3)

尚、経済、商科のビジネス系の大学と経済界との同様の制度、AIESECはさらに歴史があり、これらも参考とする。

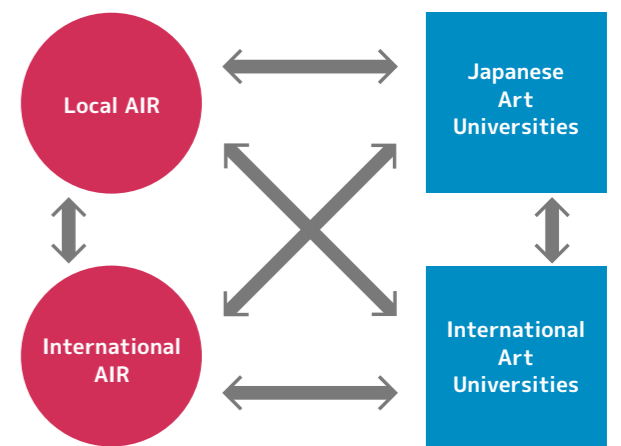
IAESTE : <http://www.iaeste.org/> AIESEC : <https://www.aiesec.org/>

It has been half a century since a system for technical students to gain practical experience in the real world of technology was begun on a global scale through the cooperation of institutes of technology, research institutes, and manufacturers in the actual business world. Can this system, IAESTE (International Association for Exchange of Students for Technical Experience) not be realized between art universities and the actual venues where art is produced and presented? We are convinced that such a program would be a precious experience for young art students aiming to become artists, as a viable career, as members of society, and as ordinary citizens. In particular, we believe this will come to form the central position of the origin of AIR programs. The fact that this technical experience scheme is developed independently by the students themselves is also its particular quality. Problems remain about the reality of giving art students the experience of AIR, the coordination of the AIR program as the host of participants, and that of creating a framework for an international exchange system, but we feel there is sufficient meaning in and potential for its realization. As an extension of the Micro and macro collaboration that began as part of an investigation into microresidencies, we have expectations that this will start as a trial, developing from one point to another. (*fig.3)

Universities specializing in business and commerce and the economic world already have a similar system, AIESEC with an even longer history, and this also serves as a point of reference.

IAESTE : <http://www.iaeste.org/> AIESEC : <https://www.aiesec.org/>

Fig. 3 Structure of AIR Exchange Program

A cycle of individual exchange programs. This program aims at the realization of an international structure for exchange.

マクロ(女子美術大学・杉並キャンパス)に4年前新たにスタートした、アートプロデュース表現領域の日沼禎子ゼミと、同じ杉並区に在るマイクロレジデンス・遊工房アートのスペースとの協働プロジェクトとして始めた。美大生、研究生の実社会での活動へ向け、スキルアップの機会として、AIR活動の現場での体験実習である。活動を通し、職業としてのアーティスト、アーティストの滞在制作と美術大学との協働の具体的な提案、仕組み作りを進めていく。この協働事業は、3年前から、遊工房AIR滞在中の海外アーティストが体験談を学生に向けて話す特別授業を行う準備段階を経て、昨年より本格的な研究活動として始まり、AIR運営側にとっては、若い視点と活力が現場に弾みをつくり、AIR運営への改善提案なども期待され、彼らの視点から、AIRの社会的存在の探求にもなるだろう。さらに、大学の持つ潜在的なアビリティを共有することでAIR活動の広がりが期待される。月次で、大学とAIR双方の責任者を交えたインターン活動のフォローを行う。最終まとめは、大学等で公開報告会を実施し、活動成果と共にAIRと美大の連携のさらなる課題抽出にもつなぎ、今後の各々の活動発展に資することを目指す。

An internship initiative aiming to send art students to AIR began as a collaboration between the “macro” Teiko Hinuma Research Lab established four years ago within the Art Produce course of the Department of Cross-Disciplinary Art & Design (Suginami campus, Joshibi University of Art and Design), and the “micro” residence Youkobo Art Space located in the same Suginami ward. Providing the opportunity to improve skills, and taking a direction toward greater participation within actual society, art and research students will undertake practical work experience in an AIR in a concrete proposal for collaboration involving art universities and artists as professionals through their stay and production in AIR. This collaborative program was initiated last year after preparations that began three years previously to invite overseas artists resident at Youkobo to recount their own experiences to students in special lectures. For the organizers of AIR, the young perspectives and energy of the interns will bring new impetus to their programs, and proposals to improve existing working methods can also be expected, while a pursuit of the positioning of AIR within society can take place from the interns’ perspective. In addition, in sharing the latent potential of the university, there are expectations of a diversification of the activities of AIR. The activities of the intern are followed up through monthly meetings joined by respective coordinators of the AIR and university. To conclude the internship, a public presentation is held at the university, and together with the results of their activities this will link to the identification of issues relating to the cooperation between AIR and university leading to the mutual development of partner institutions.

2013年度インターン活動報告 アーティストの養成活動と直結するAIRの実態ーインターン活動を通して見えたこと

Report on the activities of the 2013 internship The actual conditions of AIR connected directly to the cultivation of artists – Observations through the internship

渡邊 遥

女子美術大学 アート・デザイン表現学科 アートプロデュース表現領域 3年

私が感じたAIRの魅力は、作家本人と作品両方について知ることができ、作品の過程や作家に直接疑問点を聞けるということだ。プロデュースを学ぶ学生、作家志望の学生も大変貴重な体験が得られるこのインターンをもっと学生に参加して欲しい、AIR側の方にも私たち学生に経験の場を与えて欲しいと思い、インターンモデルケースプログラムを考えた。学生には5つのステップを踏んで最終的に自分の作品を発表する場、企画を実施する場を頂き、インターンとしてAIRを知るだけでなく、将来に向けてのステップアップの場として、またキャリアの最初の一步としてのインターン体験と考えている。

- 1 AIRについて知る。
- 2 インターン先のAIRはどんなところか、特徴や規模などについて観察し、理解する。
- 3 アーティストとして活動している人と接する。学生とアーティストの違いを考え、アーティストはどのように生活しながら制作しているか
- 4 インターン先に対してどんな要素があればさらによくなるか学生の目線から考える。
- 5 AIRで学生の作品を発表したり、企画をするための準備をする。その場をいかに使うか、その場にはどんな考え、どんな思いがあるか考えた上で自分の作品、思いをいかに伝えるか考える。大学外で作品を見てもらえるチャンスで、個展の経験やキャリアアップに繋がる。

【インターンの集大成としての発表】

AIRはほかの機関、場所にはない魅力がある。その魅力を活かしインターンすることは学生にとってもAIRにとってもプラスになるはずだ。AIRと大学が繋がることでAIRは、大学が持つ情報も共有することができる。また、インターンを通して学べることはアートのことだけではない。人とのコミュニケーションだったり、大学という場から飛び出して社会の人とつながることや、自分の足りないことに気づく事ができるのである。AIRインターンがこれから先ももっと広く学生の将来へのチャンスのある場として広がり、AIRがさらに広く認知されればと思う。

Haruka Watanabe

3rd grade, Art Produce, Department of Cross-Disciplinary Art & Design, Joshibi University of Art and Design

The appeal of AIR for me is in being able to learn about both the artist and artwork, and in being able to ask directly about the creative process and points of uncertainty within the work. With the wish to see more students participating in this internship that gives students studying art production or those wishing to become artists such an invaluable experience, while at the same time wanting AIR to give more students this experience, I considered a model case for an internship program.

I have considered the internship experience in five steps through which the students would finally be given a venue for presenting their work or to realize their plans so that they not only become familiar with AIR as an intern but also make advances toward their futures in an experience that can be seen as a first step in their careers.

- 1 To become familiar with AIR.
- 2 To understand what kind of place an AIR is by observing its particular characteristics and scale.
- 3 To come in contact with people working as artists, to consider the differences between students and artists, and come to know how artists make a living while carrying out creative production.
- 4 To consider from their own perspective what additional elements would lead to improvements in the hosting institution.
- 5 To prepare for the presentation of the student’s work or other proposals at the hosting AIR. To give consideration to the work in relation to how it can best be conveyed, how the venue can be effectively used, and what methods or ideas are behind the host institutions’ activities. In having the chance to show their work outside the university, this will also come to link with career development and solo exhibition opportunities.

【A Presentation to Conclude the Internship】

AIR possess an appeal that cannot be found in other institutions or venues. Utilizing this appeal through an internship will undoubtedly become a plus for both the student and the AIR. Through the connections formed between AIR and universities, AIR will also be able to share information possessed by the university. And through the internship, it is not only knowledge about art that interns can gain, but also communication skills, a consideration of the possibilities of going beyond the bounds of the university to connect with people in society, and a realization of individual weaknesses. The AIR internship will continue to widen opportunities for the future of students, and I believe AIR will gain greater recognition.

インターンを終えて

辻 真木子

女子美術大学 アート・デザイン表現学科 アートプロデュース表現領域 4年

【実施期間：2013年12月、及び2014年1月～3月】

遊工房との出会いは3年前、大学の授業であった。特別講師として遊工房の村田ご夫妻、ジェイミーさん、滞在アーティストが来てくださり、こんな面白そうな場所があるのか!と興奮したことを今でも覚えている。その後、イベントボランティアスタッフを志願したり、一鑑賞者として何度も訪れたりしていたので、今回インターンとして遊工房の内部に入り、様々な体験をさせて頂いたことは大変嬉しく、遊工房のみなさん、日沼先生にはとても感謝している。

アーティストインレジデンス(以降AIRと省略)を社会装置としてどう機能させるか、という村田さんのお考えは非常に興味深く、常に学び考えることに楽しさを感じていた。遊工房に入って間もない時、「地図上にAIRの地図記号(♫のように)が出るようになったら面白いね」という村田さんの一言がとても印象的であった。“なくてはならないもの”として、世間一般に存在認知をしてもらえるような場所になるというのがAIRの目指すところだとおっしゃっており、美術館や幼稚園、お寺のように聞いただけで場所のイメージができるくらいにしたいということだった。実情、アーティストでさえレジデンスの存在を知らない人も多く、世間の認知までにはまだまだ時間を要するようだ。

AIRの面白さや意義は、実際に行ってみれば気付いてもらえるものだと思う。デスクワークをしていると、散歩帰りの滞在アーティストとちょっとした会話をしたり、2階のスタジオからトントンとアーティストの作業の音が聞こえてきたりする。落ち着いて仕事ができる環境ではない、と言われそうだが、この“家族との時間・音”のようなライブ感がとても心地良く、暮らしとアートが混在する一これこそレジデンスの魅力だ!とワクワクしてしまうのであった。自分の生活している都市、あるいは時代を外国から来たアーティストが吸収し、作品や言葉で表現するその過程をみられるAIRはとても刺激的で、彼らとの出会い・経験はかけがえのないものとなった。

アーティストにとって、AIRに滞在することが「社会参加」のアクションの1つであるというのは想像しやすい。しかし、社会装置という意味において、AIRが鑑賞者を含め人々にとっての「社会参加の場」になっているかというのは、なかなか見えないものであると共に、まだまだこれから工夫ができるように感じられた。

現在遊工房では“マイクロとマクロの協働により丈夫な仕組みを”という構想があり、そのマクロにあたるものとして美術大学を考えて下さっている。これから大学院で勉強するにあたって、遊工房とともに活動出来ることがあれば、ぜひ参加したい。

渡邊 遥

女子美術大学 アート・デザイン表現学科 アートプロデュース表現領域 3年

【実施期間：2013年10月～2014年3月】

インターンとして遊工房に10月からお世話になった。ここで多くのことを経験し、実習で沢山のアーティストと出会うことができた。

みなさんの疑問に丁寧に答えてくれて、何人かのアーティストにアート活動する上で必要なのは何かと質問すると、「お金」「時間」「場所」「日本人のアートに対する姿勢」であったり、様々であった。ここで聞いたことは将来私がアートと関わりつつ中で大切な財産になった。この問題をどうやったら解決できるのか、サポートできるのか、今後の課題にしたいと思う。また、インターンとしてじっくり遊工房の活動、考え方をを見せてもらい、私の中のレジデンスに対しての考え方も変化した。

私は大学3年の前期に商店街でのレジデンスプログラムを提案したのだが、その時はまったく自分たち本意で考えていたことに気づかされたのだ。場所やお金だけではないもっと深く、重要な問題があることを知り、単に場所を提供することはレジデンスではないと思うようになり、目に見えない空気や雰囲気、人々の関係性が重要だと考えるようになった。それは遊工房がなによりアーティストを大切にしているところだったからである。半年ここに通ううちに言葉ではなく、体感として遊工房のアーティストに対する思いを感じられるようになった。

そして2014年2月に開催した3日間のAIRを考えるフォーラムにも具体的な準備段階から参画し、インターン実習報告を発表する機会も頂き感謝している。これらの機会が自分の理想のレジデンスを考えるきっかけになったからだ。ここで様々な立場や環境にいる人々が集まりお話を聞く事ができ、マイクロレジデンスのさらなる可能性を感じる事ができた。

ジェイミ・ハンフリーズ

遊工房アートのスペース コーディネーター・インターシップチューター

この数ヶ月間行ったインターン体験について、辻さんと渡邊さんが書いたコメントを読んで、私自身が7年間前に参加した遊工房の「Global Internship Program」(国際インターン制度)での経験、そして日常的な場所で創造性豊かなアーティストの近くで働くことは、如何に有意義であるか振り返らせてくれた。そのコメントから、私の経験と同じように、刺激的な場所である、そして様々な視点からAIRを考えるきっかけになったということがはっきりと分った。滞在しているアーティストの考えや関心事を理解していくことが、遊工房で働くときに一番大切な要素であるかも知れないが、渡邊さんが書いたように、言葉のみで伝わっていくのではなく、もっと個人的な、微妙な対話や五感を通して理解し合うのであろうと思う。

インターンとして、もう一つ共感している経験は、遊工房を客観的に見つめること、そしてどのように改善するかを考えることである。AIRがこれからどう鑑賞者や地域の人々を更に引きつけて、社会の中で充実した役割を果たすのかという、辻さんが書いたコメントが正に的を得ており、渡邊さんが提案した、AIRに美大生をもっと関わらせる案も歓迎であるように思う。辻さんと渡邊さんがした努力と、オフィスの環境へ与えた活力に、感謝する。二人とも、将来のアート・コーディネーターとして将来性を力強く発揮しており、遊工房で得た経験が今後のキャリアの展開にも貢献することを願っている。

At the end of the internship

Makiko Tsuji

4rd grade, Art Produce, Department of Cross-Disciplinary Art & Design, Joshibi University of Art and Design

【Period: December, 2013 to March, 2014.】

My first encounter with Youkobo was three years ago, in a university lecture Mr. and Mrs. Murata, Jaime, and the resident artist joined the class as guest lecturers, and I remember even now thinking “there exists a place this exciting?!” After that, I applied to be a volunteer staff for events, and went numerous times as a regular visitor, so in joining the organizational side of Youkobo as an intern on this occasion I feel very happy to have been given so many experiences. I would like to express my gratitude both to everyone at Youkobo and to Teiko Hinuma.

Mr. Murata’s consideration of how artist in residencies (abbreviated hereafter as AIR) can function as vessels for society was of deep interest to me, and it was thoroughly enjoyable learning and thinking about this concern. I was particularly impressed by Murata’s suggestion of placing AIR symbols on ordinary street maps. He talked of aiming to bring about greater awareness towards AIR as essential facilities within society, hoping to gain recognition for such spaces on the same level as an art museum, kindergarten, or temple. But in reality today there are still a great majority of people who have never heard of artist in residencies and still have a long way to go towards understanding what an artist does, so this is an ambition which will take much time to realize.

It is perhaps only through direct experience that the real meaning and appeal of AIR can be fully appreciated. While doing deskwork, I would have short conversations with the residence artists after their return from a walk, or hear the sound of an artist at work in the studio above. With all of that stimulation one might think it isn’t an environment conducive to concentrating on one’s work, but it is this very feeling of being part of a family, with a fusion of art and living which consolidates the power of AIR and greatly excites me. It is undeniably stimulating to observe through AIR the very process that an artist from overseas undertakes in absorbing the environment and times in which I am living and see them reinterpret this in their own words and visual language, with such encounters and experiences being irreplaceable.

It is perhaps clearly perceptible as to how an AIR offers a platform for artists to engage in society, however it is more of a challenge to imagine how visitors to these spaces may also be taking on a similar engagement as part of a “vessel for society” and it is here that I feel there are still many new ways to approach this issue.

Currently, Youkobo has a plan to establish “a solid framework for a collaboration between “micro” and “macro”, and they are considering art universities as the “macro” element, While I will henceforth continue my studies as a Masters student, I would still be most glad of any way to continue my participation in Youkobo’s activities..

Haruka Watanabe

3rd grade, Art Produce, Department of Cross-Disciplinary Art & Design, Joshibi University of Art and Design

【Internship Period: December, 2013 to March, 2014.】

I became an intern at Youkobo in October and in this period I have gained a wide variety of experiences and have had the opportunity to meet with many artists.

I was filled with questions for the artists and everyone kindly answered me with great thoroughness, offering insight into their own motivations and needs. Here I learnt of the range of elements which artists see as necessary in sustaining their practice from money, time and space, to even a consideration of the original stance of Japanese people in relation to art. Through my encounters at Youkobo my way of thinking towards AIR has been transformed and with the thoughts I have listened to will become key assets in my future involvement with art, in which I hope I might make some contribution to maintaining a creative environment artists.

At the start of my third year at university, I proposed to initiate a residence program in a street arcade, but this experience has led me to reconsider the very basics of our intentions. I have come to realize that there are much more important considerations than money and place in the formation of a residency, which is not merely about offering space to artists, but rather more centered on that which can not be seen by the eye, a matter of atmosphere and human relations, which has been made clear to me through the total support Youkobo gives to artists. In commuting here for half a year, I have come to understand the artists at Youkobo not through language but through direct perception.

As part of this internship I was involved in the concrete preparations for the forum “Considering AIR” held over three days in February, 2014, and I was most grateful for being given the opportunity to make a presentation about my experiences at this event, giving me a chance to reflect on what an ideal AIR might be. Through this forum I was able to hear the thoughts of people who gathered from different standpoints and environments, and I was able to sense the possibilities of microresidencies.

Jaime Humphreys

Youkobo Art Space AIR coordinator, internship tutor

Reading the comments Tsuji and Haruka have written about their internships at Youkobo over the last few months brings me to reflect on my own experiences as intern in Youkobo’s Global Internship Program seven years ago, and how rewarding it was to work so closely with creative people in an everyday setting. From their words, it becomes evident that the environment of Youkobo has likewise given them inspiration and brought them to consider AIR from different perspectives. Coming to understand the ideas and concerns of the artists who join the residency is perhaps the most rewarding element of working at Youkobo and, as Haruka mentions, this understanding does not necessarily come about only through language but in a more personal way through subtle interactions and sensations.

Another experience we have shared as intern is that of being able to see Youkobo objectively, and to think about how it might be improved. Tsuji’s comments about the issue of how AIR can attract greater participation from viewers and visitors and realize a greater role within society in the future are particularly timely, while Haruka’s proposal to encourage more students to be involved in AIR is also welcome. I want to thank Tsuji and Haruka for all of their hard work and the energy they brought to the office environment. They both showed promise as art administrators of the future, and it is my hope their experiences at Youkobo will come to contribute to the development of their own careers.

アーティストに「時間」と「空間」を提供することが最優先された1970年～90年代の状況に対し、2000年代以降は時代の変化に適合する新たなモデルや戦略的なプログラムを構想するAIRが増加している。そして、文化的資源、教育的資源、環境的資源、技術的資源、人的資源など、「資源(リソース)」に着目することで、それらのモデルやプログラムの特徴を捉えることができる。(*図1)

例えば、19世紀にオランダの王立美術アカデミーの後身として設立されたライクシアカデミーでは、授業の代わりにアドバイザーがアーティストのスタジオを訪問して助言や意見交換を行い、テクニカル・アドバイザーが常駐するワークショップ(工房)で技術的支援を行う。さらに、毎年11月末に開催されるライクシアカデミー・オープンを通じて、世界中のキュレーター、美術評論家、コレクター、アーティスト等との出会いを創出することが、グローバル化時代に求められているものだという。そして、その国や地域の持つ文化的資源や環境的資源はアーティストの日々の創作活動を後押ししている。(*図2)このようにいくつかの「資源」が複合的に組み合わせることで、多様なモデルやプログラムを構築することが可能であるだろう。今後、AIRの有機的なネットワークが発展していくことで、個々のAIRの特色ある「資源」を共有することも可能で、独自のモデルやプログラムの出現を期待することができる。

AIRの直面する課題として、補助金や助成金などの運営を持続可能にする財政的資源の調達や、ディレクターやコーディネーターなどの人的資源の確保、施設や設備等の整備のほか、AIRへの理解や認知度の向上、AIR事業者のネットワークの拡充などが挙げられるが、今後のAIRの発展のためにも事業評価へのアプローチを考えていく必要がある。AIRの成果や効果は多面的で多面的であるが、イノベーション、リノベーション、コラボレーションを軸に、アーティストへの成果、アート・コミュニティへの成果、市民・地域への成果の3つの成果が相互に作用し、社会に波及効果をもたらすと期待されるので、それらの成果を検証して社会にAIRのプレゼンスを示すことが重要である。(*図3)

Today we see an increasing number of artist in residence programs that have taken the 1970s-1990s concept of the AIR as an offering of time and space to artists, and reinterpreted it as new models and strategies that adapt to the current age. And if we examine the resources of these programs in terms of cultural, educational, environmental, technical, and human resources, we may be able to perceive the particular characteristics of such programs. *Fig. 1

For example, in the case of the Rijksakademie, the successor to the 19th century Royal Academy of Visual Arts, the former school-like model of classes has been replaced by a mentoring structure in which an advisor will visit the artist's studio to offer consultation on their work and sharing ideas and opinions, while technical skills are passed on through various facilities in workshops facilitated by a technical advisor. This is further bolstered by the "Rijksakademie Open", held at the end of November, where a vast range of curators, critics, collectors and artists from around the world descend upon the academy and offer their own perspectives upon the work and research they are met with, bringing the program into the global age, while also proffering the specific cultural and environmental resources of the country and region (Amsterdam, Netherlands) in support of the artists' creative production. *Fig. 2

In this way, a range of resources come to be merged together, allowing the construction of diverse programs and models. And it is the organic development of AIR networks and the sharing of the particular resources of each individual AIR that allows us to anticipate the appearance of wholly unique models from now on.

If we look to the future of AIR it is not only the recurring issues of funding, staff and facilities that need to be tackled, but a greater provision must be given towards the deepening of awareness and understanding of AIR and the expansion of networks between AIR managers, increasing the appreciation of these centers in order to secure their development. The results and impact of AIR are wholly diverse and multi-dimensional but based on an axis of innovation, renovation and collaboration, while the outcomes of artists, artist communities, and localities mutually affect one another to bring a wider impact on society. It is through a thorough examination of such processes and potentials that we may clearly demonstrate the real presence of AIR in society. *Fig. 3

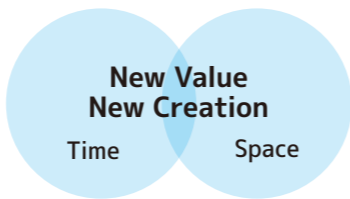
稲村 太郎

1976年生まれ。英国ロンドン芸術大学クリエイティブ・アーツ会社経営研究科修士課程修了。現在、ニッセイ基礎研究所芸術文化プロジェクト研究員のほか、公益財団法人セゾン文化財団のアーティスト・イン・レジデンス事業でプログラム・コーディネーターを務める。また、アーツカウンシル東京、アーツアカデミー調査員として美術・映像を担当。

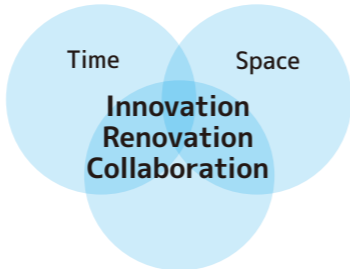
Fig. 1

The effects of artist-in-residence programs evolve with the times

Stage 1 (1970s to 1990s)

Stage 2 (2000 and After)

Reference Sources: "Research Studies on Artist-Residence in Foreign Countries"

Fig. 2

What does resources mean in AIR?

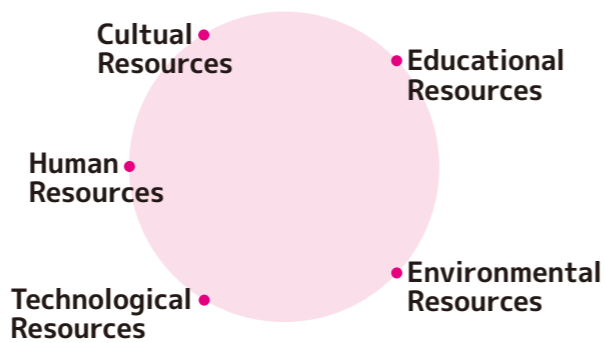
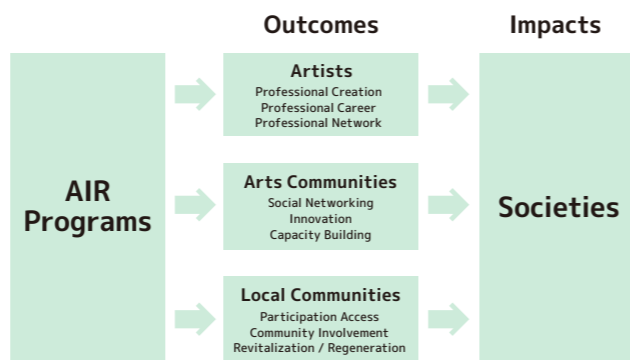

Fig. 3

Multilateral and Multifaceted Impacts

Taro Inamura

Born in 1976. Graduated from University of the Arts London with a Master degree in Enterprise Management for the Creative Arts. Currently, in addition to his position as a researcher for the NLI Research Institute, he is also coordinating the artists in residence program of the Saison Foundation. He is also a member of Art Council Tokyo's Arts Academy.

2013年から実験的にスタートした、遊工房アートのスペースと本研究室との共同研究の過程で開催したこのフォーラムは、一研究にとどめることなく、AIRに取り組みさまざまな人たちの共通課題とし、その同心円を広げるための第1歩となることをめざし開催した。海外ディレクターからの自国での活動報告、日本のAIRサーヴェイ、そして、陸前高田AIR参加を終えたばかりの熱が冷めやらぬ、3名のアーティストからの活動報告は、世界中に星の数ほどあるAIRのほんのひとかけらを、生き生きと顕在化させてくれた。またAIRの共同事業実施に向けた議論は、多くの現場で活動する人たちの姿を浮かび上がらせ、社会と創造的活動のつながりについてあらためて考える場となった。

その中で、3名のゲスト・トーカーからの発言をここで紹介する。3331 Arts Chiyoda代表の中村政人氏は、「ネットワークとは、人と直接会いたいを伝えるための、一瞬一瞬のつながり。それがさらに遠くの人に届くためには、仕組みが必要。持続性のためには、一般的に言われる<人><仕組み><経済的自立>に加え、<循環>そして<美しさ>という、5つのポイントがある。自然や環境に対する意識と、美しさ、大きなビジョンの重要性と具体的なアクションを広げる仕組みが必要。」と語った。また、「ネットワークを組織化するにあたり、文化政策に対する受け皿、見える情報の組み立て方、アーティストとマイクロレジデンスとの接点。自己収益性などの、発展的なイメージを持ちたい。」と提言した。

長くAIRの情報発信の仕組みを構築・発信する活動に取り組む国際交流基金の菅野幸子氏は、AIRの起源や、運営に必要な資源や情報共有を目的とした世界的ネットワークの事例を挙げながら、レズ・アルティスの設立者で現・名誉理事でもあるミハエル・ヘルター氏の「Think Global Act Local」という言葉を紹介した。「AIRは<対話と共同作業><未来への投資><芸術と社会の結節点>であり、<世界と地域をつなぐ場><多様な可能性が生まれる実験の場>であるとヘルター氏は提唱している。AIRという仕組みや存在の重要性を訴えて行くためにもネットワークは必要であり、日本でもネットワークを形成し、重要性について考える人たちがつながる場が求められている。」とネットワークの必要性について訴えた。

アーティストに向けたAIR情報発信の先駆けである「Trans Artists」(オランダ)の研究を行い、「S-AIR」(札幌)、「ARCUS」(茨城)などAIRの現場運営の経験豊富な小田井真美氏は、「コマンドN」によるポータルサイト「ムーブアーツジャパン(以下、MAJ)」の立ち上げに関わった。MAJは国内外のアーティストの旅を支援するサイト。そのサイト制作の大きな目的として「AIRやNPOの話題のなかでは、運営側の戦略や課題が語られる機会は多くあるが、アーティストへの理解とサポートをするためには、アーティストの目線で、AIRや移動を考えて行く必要がある。その集積の結果がネットワークとなり、日本の新しいムーブメントにつながる。日本の新しい地図をつくるのが、仕組みを変え、社会を変えて行くことになるだろう。」と語った。

3日間のフォーラムを通じ、AIRはアーティストの創作の活動の場(館)であり、またアートが社会の中で果たし得る役割を顕在化させる場としての重要性を改めて認識した。

アーティスト、運営者がともに実践と研究を重ねながら、それぞれの理想のAIRの活動を継続、発展させていくために、今後もこの取り組みを続け、多くの方々と共有していく場を設けていきたい。

最後に、本フォーラムの実施、報告書作成にあたってご協力いただいた多くの方々に、深謝する。

This forum was facilitated as part of an experimental research initiative between Youkobo Art Space and Hinuma Research Lab first started in 2013, however its approach and outputs extend much further, coming to encompass issues shared between all those working in the field of AIR, and aims to take the first step forward in widening this circle of gravity.

Through the various contributions of international AIR directors offering reports on the conditions of their own regions, coupled with surveys of domestic AIR as well as fresh experiences shared by artists who had just completed residencies, this forum was able to highlight a small fraction of the multitude of stars that make up the global constellations of AIR. Furthermore, discussion sessions held to investigate the possibilities of collaboration between AIR drew many with experience in the field, and provided a space to reconsider the relation between society and creative engagement.

As part of this forum, three key speakers offered their perspectives on the possibilities of AIR networks. Director of 3331Arts Chiyoda, Masato Nakamura, identified vital elements in the construction of such networks, stating, "A network is a connection of each moment designed to bring people directly together and share ideas. And in order to deliver these ideas to people even further afield, some kind of structure is required. In the pursuit of sustainability there are five key points that we need to consider: people, structure, financial independence, as well as circulation and appeal. We need to have an awareness towards nature and the environment combined with an ambitious and appealing vision, connected with concrete action." Furthermore, he stressed, "As for the organization of such a network, it needs to connect cultural policy with the arrangement of information and provide a bridge between artists and microresidencies, while being tied with an image of self-sufficiency and development."

Sachiko Kanno of the Japan Foundation, an organization that has long supported the networking of AIR and the dissemination of their activities, quoted the words of Res Artis founder, Michael Heltau, "Think Global, Act Local" as she gave examples of international AIR networks attempting to share resources and information on a global scale, as well as touching upon the very roots of artist in residence programs. She asserted the following equation proffered by Heltau; "AIR = dialogue and collaboration, investment in the future, the pipeline between art and society, a place that joins the local with the global, a platform for experimentation that gives rise to multiple possibilities." She voiced the need for a network that will bring greater appreciation to the important presence and role of AIR, and expressed the Japan Foundation's wish to further support networks in Japan that might bring together wider groups of people to consider their significance.

Mami Odai, with in-depth experience of AIR, and having researched at Trans Artists and worked for such institutions as S-AIR and ARCUS, has recently been involved in the new portal site "Move arts Japan", initiated by commandN as a means of supporting the mobility of artists across Japan and internationally. At this forum Odai stressed that "In recent years there have been increasing opportunities for AIR organizers to discuss their strategies and challenges, but counter to this a greater emphasis needs to be placed on looking at AIR, and mobility through the perspectives of the artists themselves in order to better understand the artists and offer them more appropriate support. Such an approach may lead to its own network, feed into a new movement in Japan and, through the generation of a new map of the country, may contribute towards the transformation of systems in society."

Through this three-day forum, we were able to reassert the importance of AIR as places of creative production with a key role in society.

While combining both research and practice between artists and AIR directors, we hope to make the continuation and development of their ideal AIR engagements possible by further tackling these issues and providing a space for the sharing of these developments with an ever-widening audience.

Finally, we would like to express our deep thanks to all of those who have contributed to this forum and the production of this document.