

Microresidence! 2019

Activity Report

Young Basque Artists' Residency in Japan Part 2

A Collaboration of AIRs and Universities

バスクの若手アーティストの日本滞在制作の活動記録

AIRと美術大学の協働

Contents

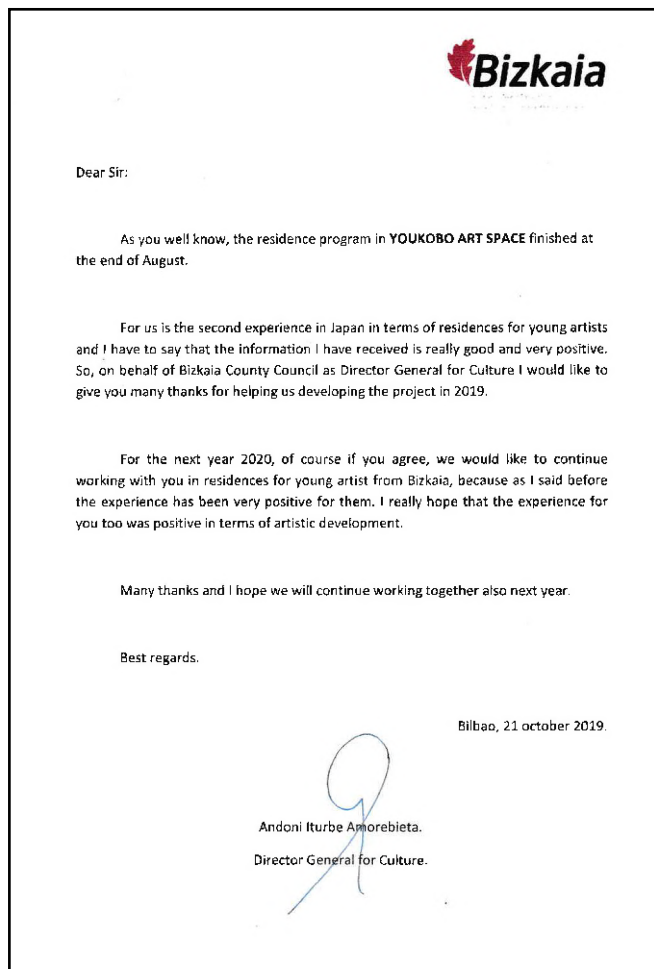
まえがき	01	Foreword
「Y-AIR活動の背景」	02	“The Background of the Y-AIR Activities”
活動概要	03	Overview
活動報告	05	Essay from the Artist

「ビルバオからの若手アーティスト」 “Welcome Young Basque Artists to Japan”

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

スペイン・バスク自治政府の若手アーティスト支援プログラム・ERTEBIL BIZKAIAで選ばれた作家の受入活動計画・2年目の活動の報告である。2019年は、2名来日、遊工房AIRと、横浜の黄金町AIRの2か所で受入。相互の交流も意識した展開は、これまでのY-AIR実践を通じた長い協力関係の女子美・日沼研と、マイクロレジデンス・ネットワークの協働により、実り多いものになったと考える。このプログラムの今後の展開として、両国・双方向のアーティスト交流を目指すべく引き続き対話を通して模索していく。本プログラムの活動に当たり協力頂いた機関、個人に心より感謝申し上げます。

This is a report for the second year of the program for artists selected by ERTEBIL BIZKAIA, a program for supporting young artists of the Basque Country of Spain. In 2019, two young artists came to Japan and accepted at Youkobo AIR and Koganecho AIR in Yokohama. The development with mutual interaction in mind has become fruitful thanks to the collaboration between Hinuma Lab of the Joshibi University of Art and Design, which has a long cooperative relationship through the practice of Y-AIR, and the Micro Residence Network. As a future development of this program, we will continue to explore through dialogue to aim for artist exchange between the two countries. Special thanks to the organizations and individuals who cooperated in the activities of this program.

「Y-AIR活動の背景」 “The Background of the Y-AIR Activities”

日沼禎子 (女子美術大学 教授)
Teiko Hinuma (Prof. Joshibi University)

本学アートプロデュース表現領域 (以下「AP」) は、美術、音楽、演劇、映像など、さまざまなジャンルを横断する表現について習得し、アートプロジェクトの企画・運営をなどの実践を通して知識と経験を重ね、今日の多様なアートを支え、人間の喜びの場をつくりだすことのできるプロデューサー、アーツマネージャーの育成を目指している。2011年より、遊工房アートスペースとAP研究室では、AIRと大学とが協働し、若手アーティスト、アーツマネージャーを育成する「Y-AIR」を中心に、授業および学外活動においてさまざまな協働プログラムを実施している。遊工房アートスペース滞在中のアーティストによる学生への講義、ワークショップの実施。

遊工房アートスペースにおけるインターンシップ研修、2014年より継続している西ボヘミア大学 (プルゼニ市、チェコ) 「ArtCamp」への学生派遣等を行ってきた。AIRの仕組みに触れることは、自身の表現方法を模索するのみならず、アーティスト (他者) の表現を受け止め具現化する方法を学ぶという、プロデューサー、アーツマネージャーとして活動するために必要な経験をもたらし、将来への可能性をより広げることができると考えている。AIR

という場では、文化的背景、言語の異なるアーティストが生活と創造の場を移し替え、訪れた場を深く知り、新たな表現へのリソースを探求し、可視、不可視に関わらず、何かを創り出そうと試みる。それらの過程においてパートナーとして伴走するのがAIRに関わるスタッフの役割である。アーティストが表現に向かう際、アイデアはどのようにして生まれるのか、何に興味をもち、どのような手法で取り組むのか。プロデューサー、アーツマネージャーは時にはアーティストと同じ表現者の目線が必要であり、また、客観的な批評家でなければならない。

この度、昨年度に引き続き、スペイン・バスクからの若手アーティスト、ボルハ・ゴメス・ディエスの受け入れを行う機会を得た。前回同様、本学の学生主体で運営するフリースペース「co-ume lab.」をスタジオとして提供し、オープンスタジオ、展覧会を実施した。ディエス氏はスタンダードなペインターとしての一定のスタイルを持ち、日本独自の画材 (半紙、墨など) を用いながら、さまざまな描画方法に取り組む実験的な制作を繰り返す日々を送っていた。そのため、コーディネーターとしての学生が関わる機会はほとんどなく、展覧会のポスターデザインを担当した以外は、大学でのレクチャー、オープンスタジオへの参加、展覧会鑑賞などの限られた交流にとどまった。しかしながら、日々を暮らす中での実験的な作業の繰り返しの中で、アーティストが常に新鮮な驚きを持って事物を観察し、偶然と必然が重なり合った時に生まれる新しい表現に立ち会えたことは、非常に意義深い経験であった。あらゆることにオープンマインドに、柔軟性を持って取り組もうとするゴメス氏の人物、遊工房アートスペースのスタッフの方々を支えられながら、国際交流、AIRの有用性、意義について多くのことを学ぶことができた。このような貴重な場を与えていただいた、関係各位に対し改めて感謝の意を表し、心よりお礼を申し上げる。

In the Art Produce program (henceforth AP) students learn cross-disciplinary methods of expression that cover genres such as art, music, theater, and film, as well as how to plan and operate art projects through hands-on experience. Our goal is to nurture and educate the next generation of producers and arts managers who can understand and support a variety of artistic practices and create joyful spaces. Since 2011, the AP Lab and Youkobo Art Space have implemented various programs within the Y-AIR scheme for young artists and arts managers, that have taken place in and out of the classroom, in cooperation with artist-in-residence spaces and universities.

These programs have included lectures and workshops given by resident artists at Youkobo for the students, the internship program at Youkobo Art Space, and the dispatching of students every summer since 2014 to ArtCamp held at the University of West Bohemia (Pilsen, Czech Republic). I believe that experiencing the work that goes on behind the scenes of an artist residency not only challenges one's own artistic practice, but is also an opportunity to learn how to understand and help materialize other artists' expressions. This is a valuable and necessary step in learning how to be an effective producer or arts manager, and opens up possibilities for the future of the student. An artist residency is a place where artists from various backgrounds and languages come to temporarily live and work, get to know the place in profound ways, search for new artistic resources, and attempt to create something, whether tangible or not. The residency staff members are important partners throughout the process. When an artist begins their creative endeavor, how are the ideas born? What sparks their interest and by what methods do they begin their process? Arts managers and producers must be able to understand the situation from both the artist's point of view and also be an objective critic at the same time.

This year, we had the opportunity to once again receive an emerging artist from the Basque Country of Spain. This year we welcomed artist Borja Gómez Diez. Once again, the artist was provided with “co-ume lab.”, a student-run multi-purpose space on campus, as their studio, where an open studio and exhibition were held. Diez has his own style as a painter, and used unique Japanese materials (standard size washi and ink) to experiment with various painting styles. This meant that there was not much that the student coordinator could do, and other than designing the poster for the exhibition, the interaction was limited to lectures at the university, participating in the open studio, and helping with the exhibition. But nonetheless, it was good for the students to witness the artist's daily experimental practice, which demonstrated that artists are always looking at things from a fresh perspective, and that new expressions can be born from the mix of coincidences and the inevitable. Thanks to Diez's open-minded personality and flexible approach to his work, and the support of the Youkobo Art Space staff, the students were able to have a meaningful learning experience about international exchange and the utility and significance of an artist residency. I would like to thank everyone who made this possible.

1 プログラム概要 About the Program

スペイン・バスク自治政府の若手アーティスト支援プログラム「ERTIBIL BIZKAIA」の受賞者の日本でのAIR機会の協力要請を受け、AIRと美大の協働するY-AIR活動の一環として、遊工房アートスペース(東京)と女子美術大学アートプロデュース日沼研の協働で2018年から始まった若手アーティスト支援活動。2013年以来、女子美術大学との協働で、講演やワークショップ、インターンシップ等を実施しており、回を重ねるごとに充実した活動展開をしている。

初年度は九州のマイクロレジデンス「Studio Kura」と、2019年度は、黄金町AIR(横浜)と共同実施、各1名のアーティストが7-8月の2ヵ月間の滞在制作・交流プログラムを実施。また、帰国前の成果報告会も共同実施した。

Through partnership with the Cultural Department of Bizkaia Regional Government, Spain, Youkobo has initiated activities to host winners of "ERTIBIL BIZKAIA", a funding program that aims to support emerging young artists of the Basque Country, Spain with the Field of Art Produce at Joshibi University as part of the Y-AIR activity between AIR and art university since 2018. Since 2013, the collaboration between Youkobo and Joshibi University has continued through lectures, workshops and internships, etc. and the activities have been enriched every year.

In the first year, together with a micro residency "Studio Kura" in Kyushu, and in 2019, one artist each carry out a two-month residency program in July to July at Youkobo AIR and Koganecho AIR (Yokohama). Also a results presentation was held with both AIRs and Joshibi at the end of the program.

2 活動概要 Summary of activities 2019

— Artists in 2019

Youkobo Art Space

ボルハ・ゴメス・ディエス Borja Gómez Díez | Discipline : Painting

2ヶ月の活動中、前半は遊工房別館 此松シェアハウスに滞在し、女子美の学生主体運営オルタナティブスペース「co-ume lab.」のスタジオを拠点に活動、オープンスタジオにも取り組んだ。後半は遊工房AIR-1で滞在制作活動、成果展を開催した。

- オープンスタジオ「未熟 無限 欲望」@co-ume lab. (2019年8月2-3日)
- 成果展「喜びの空の形」@遊工房 (2019年8月24-28日)

During the first half of the two months, he stayed at the Youkobo Annex Konomatsu Share House and worked in the studio of the student-run alternative space "co-ume lab." of Joshibi, and also held on an open studio. The second half of the residency was at AIR-1 in Youkobo and held an exhibition of his achievements.

- Open studio "IMMATURE INFINITE DESIRE" @co-ume lab. (August 2-3, 2019)
- Exhibition "The empty shape of pleasure" @Youkobo (August 24-28, 2019)

Koganecho AIR

マワ Mawa | Discipline : Mixed media

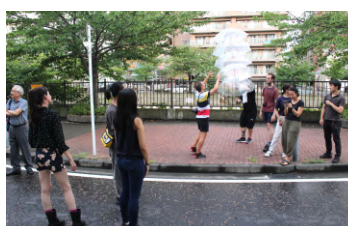
ミクロの世界 -小さく見過ごされてしまうディテール- に焦点を当て、観察した。8月末に滞在の成果展としてオープンスタジオを開催。

- オープンスタジオ「MawaterS OPEN SUTIDO」@黄金町AIR (2019年8月23-25日)

Focuses on the micro, observing small details that go unnoticed. An open studio was held at the end of August as an exhibition of the results of the stay.

- Open studio "MawaterS OPEN SUTIDO" @Koganecho AIR (August 23-25)

– Topics of the Activities

Exchange with international and local artists

2ヶ月間の滞在中、ボルハは多くのアーティストと交流する機会があった。アーティスト自らの滞在制作活動と共に、同時期に滞在する国際的に活躍しているアーティストとの交流をはじめ、その活動背景に掛かわるイベントでの体験は貴重なものである。そして、日本のアーティストやコミュニティとの交わりも滞在アーティストには大きな刺激となっている。

During the two-month residency, Borja had opportunities to exchange with many artists. In addition to the artists' own activities, the exchange with internationally active artists who were staying at Youkobo during the same period and the events related to their activities are valuable. And the fellowship with local artists and communities is also a great stimulus for residence artists.

Artists:

Daria Blum, Lydia Davies, Alice Jacobs, Abbi Jones, Jean-Baptiste Lagadec, Tuli Litvak, Eleanor Turnbull, Graham Ellard (London) | Mia Cabalfin, Rhosam Prudenciano Jr. (Philippines) | Franck Miltgen (Luxembourg) | Helena Kaikkonen (Finland) | Yohei Chimura, Ryunosuke Goji, Shiori Higashiyama, Takashi Horiuchi, Yuuki Horiuchi, Dan Isomura, Kenta Kawagoe, Wataru Ozu, O JUN, Nobuyuki Fujiwara, Rinzo Yamashita (Tokyo) etc.

Mutual visits to the studios

受入AIR間のスタジオ訪問で交流を深めた。

Studio visits between the host AIRs deepened exchanges.

Participants :

Artists and staffs of Koganecho AIR and Youkobo with Sachiko Kanno

Workshop at the Campus, Joshibi

2019. 7. 8

バスクからの双方滞在家によるAIR活動に関する講演と学生による日本紹介。

A lecture on AIR activities by Basque artists from both AIRs and an introduction about Japan by students.

Participating artists :

Youkobo : Borja, Mia and Rhosam | Koganecho AIR : Mawa

Activity result presentation, Youkobo

2019.8.28

双方のバスクアーティストによる2ヶ月間の活動報告、及びY-AIRの取り組みと双方AIRの活動紹介。ボルハ成果展鑑賞と交流。

A report on the two months of activities by Basque artists from both AIRs and an introduction of Y-AIR activities and the activities of both AIRs. View the Borja's exhibition and exchange with both residents.

Participants :

Artists and staffs of Koganecho AIR and Youkobo with Teiko Hinuma

私達の周りにある全ての場所、そして機会 all the space in between us (could be an opportunity)

ボルハ・ゴメス・ディエス Borja Gómez Diez

東京から10.338km離れている。日の出と日没毎にアイデアと思いが失われる、10.338km。しかし、失われていくことは、私たちが結びつけることができたそのことを、時を超越する絵画上に不意に現れるための道具であるに過ぎない。

去年の夏、遊工房アートスペースのレジデンス・アーティストとして日本で2ヶ月過ごした。その間、私は完全な異国の中で奇妙な訪問者となった。観光客ではなく、東京の市民でもない。その中間の何かという興味深い立場であった、すべてが新しく刺激的な都市での日常生活を送っていた。

遊工房での前半1ヵ月、施設の事情で私の滞り場所は、此松夫妻が運営する近くのゲストハウスになり、スタジオは女子美大の運営する東高円寺のco-ume lab.を借りることになった。当初は不便に思えたが、東京で最も素敵な思い出の切掛けとなり、刺激的な新しい物語となった。此松夫妻は、私とフラットメイトに日本の文化を教えてくれ、週末には日本の朝食を提供し、友達との夕食にも招待してくれた。遊工房に近く、遊工房の滞在アーティスト達にも会い、同様に遊工房の活動にも参加することができた。

co-ume lab.のスタジオは、梅雨の時期のシェルターとなり、ほぼ毎日そこに行って新作に取り組んだ。和紙や油などの新しい素材や技術を試しながら多くの時間を、窓越しに近隣の日本人の日常を観察して過ごした。好奇心旺盛な地元の人々が、毎日スタジオのガラス戸越しに話しかけようとした。私の作品を見たり一緒に描くことさえあった。誰もが友好的だった！月末に「未熟 無限 欲望」という、オープン・スタジオを開催し、滞在の前半で制作した作品とアイデアをこのコミュニティと女子美大の学生とで共有した。

8月に遊工房のStudio-1に移ってからは、自身の創作に対してより集中して探求し、都市と周辺地域の探索にも焦点を当てた。スタジオの外でのすべての経験は私の絵画の成果となり、両方が、私の理解を超えた複雑な方法で絡み合っているが、それは制作のための鍵だと理解している。同様に修練に結びついた創造的なプロセスで、スタジオの内と外の細部にわたっても細心の注意を払った。空虚とその間の空間の重要性、カラオケでの激しい夜と、対照的な孤独な夜の通り、夏の雨あがりの魅力的な香りは、私に強い印象を残したものの一部である。滞在最後の遊工房での展示「喜びの空の形。The empty shape of pleasure. Pozik zeruan」は、締めくくりとなり滞在制作でのネットワーク活動を飾るものとなった。

全体を通して、今回の日本での経験は、私自身の実践に対して新しい気付きの導火線になったと感じている。日本人に深く根ざした文化的な私のイメージ、色、形、所作との美学的な類似点と相違点は、私に疑問を投げかけた。さらに、言語、普遍的な法則、そして他の形のコミュニケーションの限界について多くのことを考えた。そうして色々な人々から絵画に関するフィードバックを受け取ったことで、私の作品が異文化の中で、どのように認識されるかをより良く理解できた。

遊工房アートスペースでの私のレジデンスは、インスピレーション、新しい経験、友情、愛の大きな源であったことに間違いない。私は身近に保管すべき、素材と思い出の大きなアーカイブを構築した。そのいくつかは、さらなる研究または新しい作品の行程に発展するだろう。また、空の中心で街に戻っていくという果てのない考えの次に、他の残りの全ても、私の心の中に留まることだろう。

10.338km separate me from Tokyo. 10.338km for ideas and memories to get lost within every sunrise and every sunset. But getting lost is nothing but a tool for the unexpected to show up on the timeless painting that could bring us together.

I spent two months in Japan last summer, as a resident artist at Youkobo Art Space. During that time I became somewhat of a strange visitor in a completely different country. I was not really a tourist but neither a citizen of Tokyo. It was something in between, an interesting position to be, as I had my everyday life in a city where everything was new and exciting.

The first month of my residency Youkobo was full so I was hosted by Takehiko and Yoko Konomatsu at their guesthouse nearby and had my studio at co-ume lab. in Higashi Koenji lent by Joshibi University. What may have seem like an inconvenience at first, ended up being the trigger to my most beloved memories from Tokyo, as it introduced me into exciting new contexts. The Konomatsu family taught me and my flatmates about Japanese culture, cooked traditional breakfast for us on weekends and invited us to dinners with their friends. It was close to Youkobo so I got to meet the rest of the artists and join the activities there as well.

The studio at Co-ume lab became my shelter during rainy season. I went there almost every day and worked on new paintings. I experimented with new materials and techniques, such as wash and oil and spent many time looking through the window, observing the everyday life of the Japanese... Every day curious locals approached the door of the studio and tried to talk to me, see my work and even join me painting. Everyone was welcome! At the end of the month I held an open studio exhibition there, called "Immature Infinite Desire" and shared with the community and students of Yoshibi the work and thoughts I developed during the first half of the residency.

In August I moved into Studio-1 in Youkobo. This time I took a more introspective approach towards my work, and focused more on the exploration of the city and the surrounding areas as well. All experiences outside of the studio are achievements for my paintings, both intertwine in complex ways that are beyond my understanding but that I know are key in Art making. With a creative process as tied to practice as mine I pay close attention to even the smallest detail inside and outside the studio; the importance of emptiness and in-between spaces, lonely streets at night in contrast with frenetic nights at the karaoke or the delightful smell after a summer rain are some of the things that left a bigger impression on me. The final exhibition "喜びの空の形。The empty shape of pleasure. Pozik zeruan." in Youkobo served as a closure to my trip and welcomed AIR Network activities.

Overall I feel this time in Japan has ignited a new perception on my own practice. Aesthetic similarities and differences with my cultural imagery, colors, shapes and gestures deeply rooted on Japanese citizens made me question about mine. Furthermore, I found myself thinking a lot about the boundaries of languages, universal codes and other forms of communication; and receiving feedback on my paintings from such a variety of people gave me a better understanding of how my work is perceived in a culture different from mine.

Undoubtedly my residency in Youkobo Art Space has been a powerful source of inspiration, new experiences, friendships and love. I have built a big archive of material and memories that I keep close to me. Some of them will develop into further research or new lines of work. Others, however, will just stay close to my heart; next to the never-ending thought of going back to the city with an empty center.

Young Basque Artists' Residency in Japan Part 2
A Collaboration of AIRs and Universities
バスクの若手アーティストの日本滞在制作の活動記録
AIRと美術大学の協働

協力(順不動) :

スペイン・バスク自治政府ビスカヤ県文化部
女子美術大学・アートプロデュース表現領域研究室
黄金町エリアマネジメントセンター

Cooperation :

Cultural Department of Bizkaia Regional Government, Spain
Joshi University of Art and Design, AP
Koganecho Area Management Center

助成

文化庁 アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業

Supported by :

Agency for Cultural Affairs Government of Japan

発行者

遊工房アートスペース

Published by

Youkobo Art Space

編集責任者

村田 達彦

Editor in chief

Tatsuhiko Murata

編集

村田 弘子、辻 真木子

Editorial staff

Hiroko Murata, Makiko Tsuji

寄稿

日沼禎子

Contribution

Teiko Hinuma

翻訳

岩間香澄

Translation

Kasumi Iwama

デザイン

辻真木子

Design

Makiko Tsuji

写真

遊工房アートスペース

Photography

Youkobo Art Space

発行

2020年3月

Published by

March 2020

ダウンロード DOWNLOAD

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

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

© Youkobo Art Space 2020

Youkobo Art Space

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

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