

AIR Exchange Program 2019
Youkobo × Finnish Artists' Studio Foundation
アーティスト・レジデンス交換プログラム 2019

Contents

まえがき・施設概要	01	Foreword・AIR Program
活動概要	02	Overview
参加作家エッセイ		Essay from the Artists
「柔らかい肉球のうえ、ときどき岩」	03	“On a soft paw, with occasional rocks”
「名前のない臓器」	05	“ORGANS WITHOUT NAMES”

まえがき Foreword

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

遊工房は、アーティストの滞在制作・発表の場と機会として作家受入を継続すると共に、国内で活動するアーティストの派遣機会の創出について、AIR間の協働活動として都度実施している。海外のレジデンスにアクセスしやすくし、アーティストのためにサポートされた環境で創作と研究を可能にするという背景から、アーティスト交換プログラムが重要であると考え。その中の一つが、フィンランドの作家向け、スタジオの運営・管理団体のFinish Artists Studio Foundation (FASF) との交換プログラムである。

この交換は、2017年から始まり、2019年は3回目となる。2018年の改装工事の終わったタピオラ・ゲストハウスでの滞在制作の機会が再開された。2019年の遊工房からの派遣者は、フィンランドの夏5、6月の2ヵ月、ベルリン在住の写真家、河合智子、遊工房への受入は、年末から正月にかけての2ヵ月、画家、テーム・コーペラであった。

Youkobo continues to host artists as a space where they can stay, create and present in Japan, while simultaneously creating opportunities for artists active in Japan to carry out such activities overseas as a collaborative activity among other AIR programs. We consider it very important that artist exchange program give access to residencies abroad and enable creation and research periods for artists in a supportive environment. One of these activities is the reciprocal exchange program we are organizing with the Finnish Artists Studio Foundation (FASF), an organization that provides studios to Finnish artists.

Beginning in 2017, the program took place for the third time in 2019. the resumption of Tapiola Guesthouse as the venue for the exchange in Finland, the space following its renovation. In 2019, Youkobo sent Ms Tomoko Kawai, photographer based in Berlin in the Finnish summer, May and June, and accepted Mr Teemu Korpela, artist based in Helsinki from the end of the year to New Year 2020, each two months residency.

AIR Program

FASF, Finland

ヘルシンキに本部を置くFASFは、1990年にFinnish Artists' Associationによって設立された非営利のスタジオ提供組織。手頃な価格でスタジオを管理し、アーティストに活動設備やスタジオ・アパートメント、住居などを提供。2018年、FASFは入居者として300名ものアーティストを抱え、フィンランドで15棟のスタジオ管理。さらに、FASFは海外に2棟のスタジオをイタリアとスペインに管理。毎年50名ほどのフィンランドアーティストがこれらのスタジオで1-3ヶ月滞在制作をしている。

The Studio Foundation (FASF), headquartered in Helsinki, is a non-profit studio provider organization established by the Finnish Artists' Association in 1990. It is dedicated to the management of affordable artist studios and it offers working facilities, studio apartments and residencies for visual artists. In 2018, FASF had altogether 300 visual artists as tenants and managed studios across 15 buildings in Finland. Furthermore, FASF manages two studio buildings abroad; one in Italy and another in Spain. Every year approximately 50 Finnish artists stay and work in these studio buildings for 1-3 months at a time.

<http://ateljeesaatio.fi/english/index.html>

Youkobo Art Space, Tokyo

遊工房アートスペースは、1989年以来、国内外のアーティストが滞在制作するアーティスト・イン・レジデンス(AIR)、作品を展示発表する実験ギャラリーとスタジオを主軸に、AIRの推進・支援、アートを通じた国際交流やコミュニティ活動、人材育成にも取り組んでいる。滞在制作(AIR)は、これまでに約50カ国から340余名の海外作家に、スタジオ・実験ギャラリーは、250名以上の在京アーティストを中心に利用頂いている。

Since 1989, Youkobo Art Space has, through the management of an Artist in Residence (AIR) program and experimental gallery for the exhibition and presentation of art, worked to offer support to other AIR programs while also developing international exchange, community activities, and human resources. To date, over 340 artists from approximately 50 countries have stayed and produced at Youkobo as participants in the AIR program, while more than 250 Tokyo-based artists have exhibited in Youkobo's experimental gallery programs.

<http://www.youkobo.co.jp>

Summary of Activities 2019

河合智子 Tomoko Kawai

活動ジャンル：写真・映像 | 滞在期間：2019年5-6月 (FASF)

活動報告会：2019年10月29日 (フィンランドセンター (FIJ), 東京)

FIJ主催の「FIN/JPN LAB #5」として、参加作家及び多くのアート関係者の参加を得て開催された。尚、会では7月-10月にラップランドと長野県東御市との芸術祭交流プログラムの成果報告も兼ねた。

Discipline : Photograph, video | Period of stay : May - June, 2019 (FASF)

Activity result presentation : 29 October, 2019 (Finnish Institute Japan (FIJ), Tokyo)

An achievement presentation meeting was held for the above 2019 activities, titled "FIN/JPN LAB #5". The participating artists, as well as other arts-related people attended the event which specially held under the arrangement of FIJ. A presentation about the achievements of the art festival exchange program conducted by the city of Tomi in the Nagano prefecture and an organization in Lapland, which took place from July to October, was also held at this time.

テーム・コーペラ Teemu Korpela

活動ジャンル：ペインティング | 滞在期間：2019年12月-2020年1月 (遊工房)

活動報告展：2020年1月23-27日：「果てしない海」(遊工房)

滞在中の作家と同時期に、オープンスタジオ「果てしない海」を開催。世界と思考が調和するための、具体的な形を探る過程で制作された絵画的ドローイングを発表した。

Discipline : Painting | Period of stay : December, 2019 - January, 2020 (Youkobo)

Activity result presentation : 23-27 January, 2020 (Youkobo)

An open studio "Endless Sea" was held as the results of his two months activities with other artists who were staying at Youkobo at the same time. Represented painterly drawing that have been created in a process of thinking that seeks to give tangible forms for the correspondence between the world and the psyche.

柔らかい肉球のうえ、ときどき岩

河合智子

フィンランド・アーティストスタジオ財団とYoukobo Art Spaceによる共同企画による日本・フィンランドのアーティスト相互交換プログラムに採択され、2019年5月から6月の2カ月フィンランドに滞在し活動する機会を得る。私は写真の身体行為から得た経験や考察を軸に、多方面に構築した探求行為を通して「生のかたち」の探求を行ってきた。そこで今回のレジデンス・プログラムでは、自然と人間に加えテクノロジーとの関わりから、生のあり方を問い直すことを滞在目的とした。

2019年5月6日(月)の正午前、タピオラに到着する。タピオラはヘルシンキの西方10kmのエスポー市に位置し、戦後復興期の1952年より、住宅を従にし、自然を主として実験的に建設された田園都市である。テクノロジーが人間と自然を繋ぐ役割を担い、驚くほどに無駄のない生活環境が整っている。アトリエから駅までバスまたは徒歩で行き、そこから地下鉄に乗り換えヘルシンキまで移動する。完成したばかりのタピオラの地下鉄の駅に、改札口や駅員の姿はない。庭、公園などの境や敷居がなく地面と一体化しているため、歩いていると知らずとこの間を横断しており、森とその他から形成される迷彩柄そのものと言っても良いだろう。大きな手のひらの上、あるいは柔らかい肉球ともいうべきなのか、地面から伝わる感触はとても柔らかい。市バスの乗車に関しては、車内に降りる人がいない限りバス停に止まらないため、バス停で手を上げて乗車する意思を伝える必要がある。フィンランドの人口は550万人と東京の半分程、エスポー市は22万人と人口は少ない。地下鉄やバスの車内で大きな声で話す人もいないため、ヘルシンキの中心部以外はとにかく静かなのだ。そして興味深いのは、年齢に関係なく連絡がメールや、SNSメッセージではなく電話がかかっている事である。理由は、それが目的にあった一番早くて確実な手段だということにつく。これらがあらゆる生活場面において、フィンランドの基本構造を形成していると考えた。

森に囲まれたタピオラスタジオで隣に住むペインターのAnneは、TiukuとLeonという名の大きなジャーマンシェパード、ハスキー犬と一緒に住んでいる。ラップランド地方出身の彼女は7年前に越してきたという。ある日の午前中、普通の犬の10倍ほどの獣臭がするAnneの車に乗り込み、ヘルシンキの東に30kmの場所にある森について行く。犬を放し飼いにできる森-Östersundomin koirametsäで、犬たちを2時間ほど放ち、私たち人間も彼らを追って森に入って行く。野生のブルベリーや、きのこの見分け方を教えてもらいながら、鳥の話、ラップランドでソリを引いていた話や、犬たちが狼や熊から守ってくれた話を聞いていると、池に飛び込み泥まみれの彼らの後ろ姿が何倍にも頼もしく思えてくるのだ。石器時代から馬よりも前にこの地の人間と生きてきたという犬は、ペットではなく人間と共に生きている。その帰りにショッピングセンターに寄ると言うので、しばらく車で走ると、IKEAが見えてきた。店はこの裏にあるというのだが、その裏側になかなか辿り着けない。何度か同じ道を回りIKEAの看板が見える道に3度目に出た時は、二人とも笑わずにはいられなかった。山を颯爽と掛け上って行くAnnaが、高速道路は同じ道を何度も間違えて曲がってしまう。2時間くらい毎回ぐるぐるしてしまうのだ、と運転中に笑いながら話しているので、緊張感を絶やすことなく助手席に座っていた。そうしてやっとスタジオに戻ったのは、夕方5時頃だったかは定かではない。

長い歴史の中で、人類は絶滅の危機や多くの死を克服し、それぞれの環境に適応しながら生き延びてきたわけである。さらに地理的環境や歴史からみても恵まれているとは言えないフィンランドは、死ぬか働くかという選択肢のない環境で生きてきた場所なのだ。フィンランド人の平等への考えは、決して高等な文化から生まれた綺麗事ではなく、男女関係なく動けるものが働くという貧しさから生まれている。70%が森林というこの土地の寒さや厳しさから形成されてきた民族性、人々の行動は最小限であり無駄がない。控えめなコミュニケーションも、その条件の上で成り立っていると言えよう。滞在中にあらゆる生活場面で出くわす合理性を解体してみると、それは全て生きる上で必要最低限な物事のみが残り、そうでないものが削ぎ落とされている。そうして余分な部分が全て削ぎ落とされた地は、静寂さに象徴されるのかもしれない。少なくとも今を生きる我々は、この身体に備わった機能だけで生きなければならぬ。その上で優先すべきことを精査し直すべきであるということ。フィンランドにおいて静寂さとはDNAに刻み込まれた森との繋がりであり、合理性は先祖から受け継がれた生存するための情報なのだろう。あらゆるシンプルさを体験することで、世界という曖昧さは想像であり、単に複雑さに毒されていると再認識するのである。今回タピオラスタジオでのオープンスタジオの機会を設けず、自身が展覧会、オープニング、他のレジデンス・プログラムのオープンスタジオ、トークイベント、アーティストのスタジオ訪問や大学訪問などを行った。そういった交流や日常のコミュニケーションを通して、フィンランド人は信頼できる存在であり、互いに学び合える関係を築くことができると確信したこともまた大きな収穫ではないだろうか。

最後にFAFSのRiikka氏、タピオラスタジオのアーティストや大学関係者の方々などの協力のもと現地でも多くの出会いを得られたこと、そして何よりこのような機会を提供して頂いた遊工房アートスペース、フィンランド・アーティストスタジオ財団、日本フィンランドセンターの皆様へ心から感謝申し上げます

On a soft paw, with occasional rocks

Tomoko Kawai

I was selected by the Japan-Finnish artist exchange program co-organized by Youkobo Art Space and The Finnish Artists' Studio Foundation, and I had the opportunity to stay and work in Finland for two months from May to June 2019. Based on my own experience that I gained from the physical actions of photography, including travelling, I have been exploring forms of life through exploratory activities constructed from such multiple facets as cultural history, philosophy and aesthetics. The purpose of this stay was to explore how life should be lived in relation not only to nature and people but also to technology.

I arrived at Tapiola at noon on Monday, May 6, 2019. Tapiola is located in the city of Espoo 10km west of Helsinki, and since construction began in 1952, during the post-war reconstruction period, it has been an experimental garden city where nature comes first and houses are secondary. I would take the bus or walk from the studio to the station, then transfer and take the subway to Helsinki. There are no ticket gates or staff in the newly built Tapiola subway station, and everything moves in a cashless and seamless flow. Because gardens and parks have no boundaries or thresholds and are all one with the ground, as you walk you find yourself crossing these spaces without realizing it, and it could all be described as a camouflage pattern consisting of the forests and everything else. The feel of the ground is very soft, like being on the palm of a large hand or the pad of a soft paw. When you want to ride on a city bus, you need to indicate by raising your hand at the bus stop. Otherwise, the bus will not stop at the bus stop unless there are people getting off. I felt a real affinity with such lack of wastefulness. Technology plays a role in connecting humans and nature, and a living environment has been created that is surprisingly free of wastefulness. Finland has a population of about 5.5 million, just half the size of Tokyo, and that of Espoo is 220,000. The population is small and no one speaks loudly on the subway or the bus, so it's noticeably quiet. It's interesting to note that, regardless of age, people keep in touch by telephone rather than emails or text messages. The reason is that it is the fastest and most reliable way. It seemed to me that these things form the basic structure of all aspects of life in Finland.

My neighbor in the Tapiola studio, which is surrounded by forest, was a painter by the name of Anne, who lives with a large German shepherd and a husky named Tiuku and Leon. Originally from Lapland, she told me that she moved here seven years ago. One morning, I got into Anne's car, which smelled about ten times as bad as a regular dog, and we went to a forest 30km east of Helsinki. Dogs are allowed to run free in this forest, and we let the dogs loose for about two hours, while we humans hiked and followed them. As Anne taught me how to identify wild blueberries and mushrooms and I listened to her stories of the island and how the dogs had pulled her in a sleigh and protected her from wolves and bears in Lapland, the two animals running around in the mountains, jumping into ponds and covered in mud seemed even more reliable than ever. Dogs, who have lived with people here since the Stone Age, and longer than horses have, co-exist with people rather than living as their pets.

We wanted to stop at the shopping center on the way back, and drove for a while until we saw IKEA. Although the store was just beyond us, we had difficulty getting to the other side and went around the same road several times. When we found ourselves on the road where the IKEA signboard was visible for the third time, we both burst out laughing. Anne has no problem climbing up a mountain, but got lost on the same stretch of highway time after time. She laughed as she talked about how every time she would end up driving around for 2 hours. I'm not sure, but I think we finally got to the studio at around 5 o'clock in the evening.

Over our long history, humanity has overcome the danger of extinction and many types of death and we have adapted to our environment in order to survive. Finland, which has had it even less easy in terms of its geographical environment and history, has been a place where people have lived without a choice between working or dying. Finland's ideas about equality are not some beautiful thing born out of a higher culture, but come from the harsh reality that anyone who can move, regardless of their gender, works. The people's ethnicity and behavior, formed from the cold and harshness of a land that is 70% forest, are minimalist and without wastefulness. Their low-key communication can also be said to be attributable to these conditions. If I unravel the rationality that I encountered in all aspects of life during my stay, all I am left with is that they are just the minimum necessary to sustain life, and those that are not needed are pruned away. And a land where all the excess parts have been pruned away can perhaps be symbolized by silence. We who are alive now have to live using just the functions with which our bodies are endowed. And so, we must reexamine what our priorities should be. For people in Finland, silence is something connected to the forests that is carved into their DNA, and perhaps rationality is the information passed down from their ancestors for their survival. By experiencing every kind of simplicity, they can only imagine the ambiguity of the world and reaffirm that it is poisoned by complexity. This time, without an open studio or similar opportunities, I went to events such as talk events, exhibitions, openings, open studios of several residency programs, artist studio visits and university visits. Perhaps the greatest benefits were that, through such exchanges and daily communication, I became convinced that Finns are trustworthy people and we were able to build relationships and learn from each other.

Finally, thanks to the cooperation of Riikka Suomi-Chande of FAFS, the artists of Tapiola Studio and people from the university, I was able to meet a lot of local people, and I am very grateful to everyone at Youkobo Art Space, The Finnish Artists' Studio Foundation and The Finnish Institute in Japan for providing me with such a great opportunity.

名前のない臓器

テーム・コーペラ

子供の頃、私は日本の歴史に魅了された。忍者と武士に対する関心は、80年代幼年期を過ごしたフィンランド人には普く共有されている経験である。私は友人と馬鹿げたアメリカの忍者映画を繰り返し見て過ごす。その画像は私たちのゲームに大きな影響を与えた。私たちは空手クラスに登録し、木に登り、何時間も森でアクロバットの訓練をした。木材から侍の刀を山程作り、金物屋で安物のチェーンと道具を購入して、忍者の武器を作った。（母親には嫌がられたが、）武具店で忍者の足袋を買って、黒装束で夜に外出した。屋上に登り、隠れて隣人をスパイした。これは、私の子供時代の大切な思い出の一部分である。

日本文化に対する私の初めての出会いは、大衆文化による空想経験にすぎなかったが、私の中に、完璧に求めたいというメタファーとして留まった。私は本質的に表現主義者であり、忍耐強い集中力は、私の自然な能力であるスペクトルのもう一端を担う。如何ともしがたいことに、忍耐強く注意深い処理と具現化は、私の芸術的な目標として不可欠である。或るアーティストにとっては、ロマンチックなアイデアは、自然のエネルギーを流して見かけ上作品に現れるものであるが、私のアーティストとしての個人的な理想は、フォームを最初から最後までコントロールすることである。自然が個人に提供する成り行きの力にアイデアを任せてはならない。遊工房での時間は、この考え方に対して効果的な修練だった。日常を通して、自分の全精神を芸術作品に向けることができる。一方、時には非常にボヘミアンになることがあるかもしれない。日本文化においては、全てに注意を払うという気風が存在する。すべて。最初はこれに疲れを感じるが、「今日の不快感と疲労は明日の力だ」ということわざがある。

テレビ、映画、本、インターネットが、手招きをし、私の人生は、今までずっと日本の情報を読みあさったり、日本に関する画像を見たりしてきた。この膨大な量の情報は、今まで行ったことのない場所を知っているかのように錯覚させる。しかし、もちろんそれは違う。別の文化や気候を実際に体験することは、スクリーン上の画像が提供できない肉体的な経験である。人々の動き方、ボディランゲージ、話し言葉、プロポーション、シェイプにより、体は慣れているものとの関係に常態を調整し変えていく。感覚と言語の境界にある曖昧な感情が魅力的であり、これらの曖昧な現象を熟考することで視覚的思考を形作っていった。厳しい現代心理学と神経科学でさえ、私たちの体に外界の影響から何が起きているのかを詳細に示すことができる。なじみのない環境によって作り出された感情の質は、論理とデータの硬い連鎖からは捉えることが困難である。なじみのない感情を理解するためには、私のファンタジーに活力を与えて、それらの名前のない感覚のアーカイブのウィンドウを開くことである。神秘的な複雑さは、絶え間なく変化する動的で刺激的な感情で体験を満たすので、その身体的および精神的に不安定な精神的ストレスに対する解決策として、カテゴリの古い体制を希望するようになるのを注意しなければならない。動態は生命を意味し、存在は、依然として死を象徴する。

ORGANS WITHOUT NAMES

Teemu Korpela

As a child i was fascinated about the history of Japan. The interest towards ninjas and the samurai is a widely shared experience for the Finnish people who were kids in the 80`s. I spend days with my friends watching silly American ninja movies over and over again. The images influenced our games in a big way. We enrolled to karate classes, climbed trees a spend hours and hours practicing acrobatics in the forest. We made piles of samurai swords from wood, bought chains and tools from a cheap hardware store to make our own ninja weapons (much to my mothers discomfort). We bought ninja tabis from a martial arts store, wore black and went outside in the evening. Hiding, climbing to rooftops and spying our neighbors. These are some of the dearest memories from my childhood.

Even though my first influences about Japanese culture came from the fantasies created by popular culture, Japan has stayed in my mind as a metaphor for seeking perfection. By nature i am an expressionist, and the patient concentration is in an another end of the spectrum of my natural abilities. Tragically, patient, mindful processing and executing is elemental for my artistic goals. The romantic idea of an artist is somebody who lets his natural energy flow and manifest itself in the art work, but my personal ideal is an artist who controls the form from the start to finish. The idea must not be submitted to the arbitrary abilities that the nature provides to the individual. The time in Youkobo was an effective exercise for this mentality. In my day to day life i am able to direct my mental resources to the artistic work, and other aspects of life might be quite bohemian at times. In Japanese culture the ethos of paying attention is something that is present in everything. Everything. At first this feels exhausting, but theres a saying, that "the discomfort and fatigue of today is the strength of tomorrow".

Television, movies, books and the internet have aloud me to read information and see images about Japan all my life. The enormous amount of information in our use creates a feeling that we know places where we have never been. But off course we don't. Being physically present in another culture and climate is a corporeal experience that the images on the screen cant provide. The way people move, body language, spoken language, proportions and shapes puts the body under a constant state of repositioning in relation what it is used to. I found the ambiguous emotions in the borders of sensation and language fascinating, and the contemplation of these fuzzy phenomenon shaped my visual thinking. Even tough contemporary psychology and neuroscience are able to show us in detail what is happening in our body from the effects of the outside world, the nature of the emotions created by unfamiliar surroundings are hard to catch from the rigid chains of logic and data. The method for me to understand unfamiliar emotions is to open the window to the archive of these nameless sensations with the vitality of my fantasy. One should be careful to wish a stale structure of categories as a solution to the mental pressure of bodily and mental uncertainty, because the mysterious complexity fills the experience of the existence with the dynamic and stimulating emotion of constant becoming. Movement is the attribute of life, being still is the attribute of death.

AIR Exchange Program 2019
Youkobo × Finnish Artists' Studio Foundation
アーティスト・レジデンシー交換プログラム 2019

協力(順不動) :
Finnish Artists' Studio Foundation
フィンランドセンター

助成
文化庁 アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業

発行者
遊工房アートスペース

編集責任者
村田 達彦

編集
村田 弘子、辻 真木子

デザイン
辻 真木子

写真
参加作家、遊工房アートスペース

発行
2020年3月

Cooperation :
Finnish Artists' Studio Foundation
The Finnish Institute in Japan

Supported by :
Agency for Cultural Affairs Government of Japan

Published by
Youkobo Art Space

Editor in chief
Tatsuhiko Murata

Editorial staff
Hiroko Murata, Makiko Tsuji

Design
Makiko Tsuji

Photography
Participating Artists, Youkobo Art Space

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