

Y-AIR Network Forum 2020 Tokyo

Y-AIR Concept - “AIR × Art University”
International career development for young artists

Y-AIR構想 —「AIR × 美術大学」による
アーティストの国際的キャリアの形成

Y-AIR構想 ― 「AIR×美術大学」によるアーティストの国際的キャリアの形成

Y-AIR Concept - “AIR×Art University” international career development for young artists

contents

03

まえがき Foreword

04

フォーラム概要 Overview of the Forum

05

Y-AIR実践研究 Case Study of Y-AIR

15

Y-AIRを語ろう Group Work for Y-AIR Concept

17

あとがき Afterword

Y-AIR

AIRの役割の1つを将来を担うこれからのアーティストたちが、生活者・社会人・国際人として積極的に活動を切り開くための体験・修練の場として位置付け、2013年から「Y-AIR構想」(AIR for Young)と称する実験的プログラムを行なっている。マイクロな存在であるAIRと、マクロな存在である教育機関(美術大学)が協働し、美大生及び若手アーティストがAIRにアクセスしやすい環境作りや、異文化体験での滞在創作機会をつくることで、AIRの社会的有用性と顕在化を促し、美大卒業後のキャリア形成の場としての可能性を開くことを目指す。期間など、活動内容はそれぞれのプログラムによって様々である。

Since 2013, we have been conducting an experimental program called "Y-AIR Concept" (AIR for Young). We have positioned AIR's role as a place where it will provide a place for hands-on experience and training to actively open up their activities as future who will act autonomous professional artists, social members with international mind. AIR, which is a micro entity, and an educational institution (art university), which is a macro entity, collaborate to create an environment and mechanism that is easy for art students and young artists to access. We would like to encourage the development of a career, and open up the possibility as a place for career development after graduation from a art university.

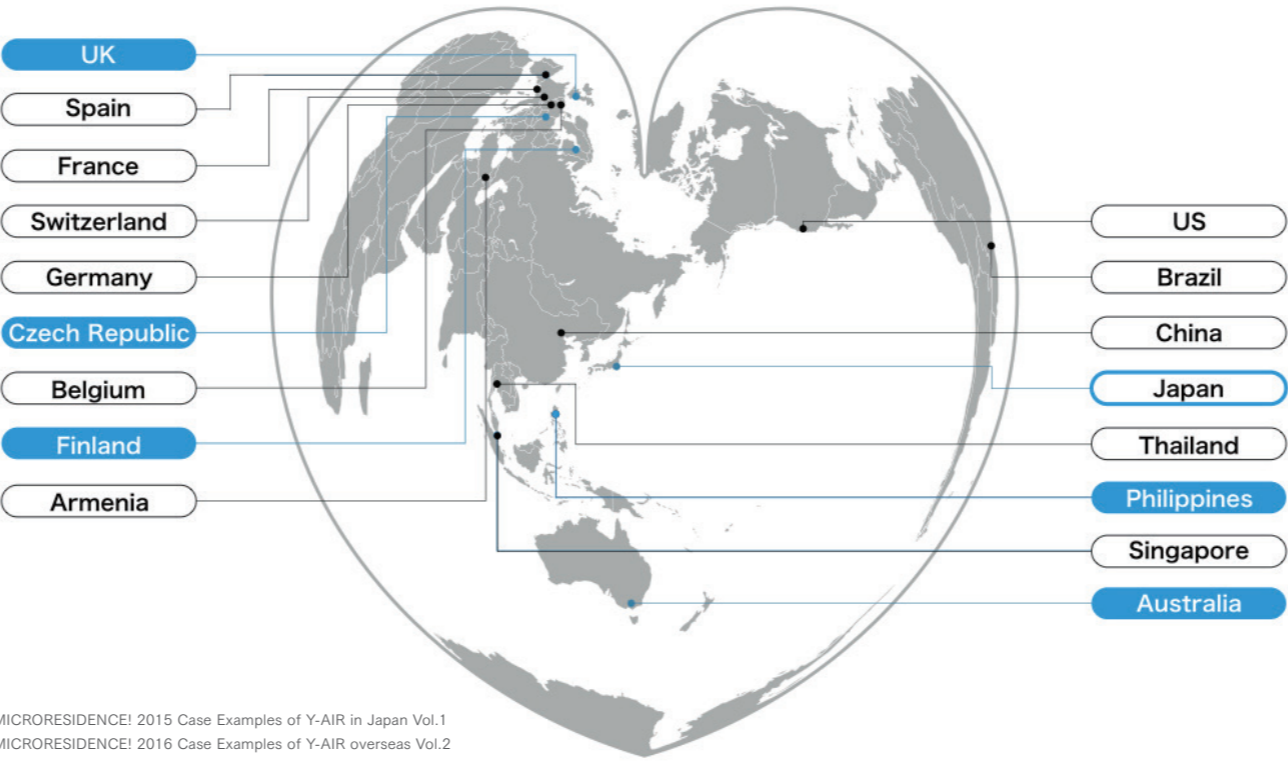
Y-AIR Mapping
A Micro and Macro Collaboration “AIR & Art University”

AIR & Art University

■ AIR Program ■ Art University

* Marks in head of the title, represents the cases are connected in Y-AIR activities with Japan.

【 UK 】	*CSM Associate Studio Programme - CSM × Acme Studios *StudsonAme × De Montfort Univ., Univ. of Leicester
【 Spain 】	Mas Els Igols *ERTIBIL BIZKAIA AIR Award
【 France 】	*montévidéo
【 Switzerland 】	*Transcultural Collaboration - Zurich University of the Arts
【 Germany 】	*Feldstärke International - PACT Zollverein
【 Czech Republic 】	*ArtCamp - University of West Bohemia *OPEN A.i.R.
【 Belgium 】	Frans Masereel Centrum
【 Finland 】	*Waria Artbreak × University of Lapland
【 Armenia 】	ACCOSS × Eurasia International University
【 US 】	Headlands Center for the Arts
【 Brazil 】	*Atelier Fidalga

Cited from: MICRORESIDENCE! 2015 Case Examples of Y-AIR in Japan Vol.1
MICRORESIDENCE! 2016 Case Examples of Y-AIR overseas Vol.2

【 China 】	Red Gate Gallery I - project space
【 Thailand 】	*Silpakorn University
【 Philippines 】	*BMLab × Asia Pacific College
【 Singapore 】	*INSTINC × LASALLE College of the Arts
【 Australia 】	*SITUATE - RMIT University
*【 Japan 】	Rikuzentakata AIR × JOSHIBI University of Art and Design CAJ Artist in Residence × Musashino Art University Youkobo Art Space × Tokyo Univ. of the Arts, JOSHIBI Univ. Co-ume Lab. - JOSHIBI University of Art and Design Koganecho AIR × Yokohama University of Art and Design Artist In Residence Yamanashi × International College of Liberal Arts Tenku Art Festival AIR × Tokyo Univ. of the Arts TOIYAMACHI STUDIO - Kanazawa College of Art E&C GALLERY - University of Fukui Kyoto Art Center × Kyoto City University of Arts AIR Onomichi × Onomichi City University Studio Kura × Kyushu University

アーティスト・イン・レジデンス Artist in Residence

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

A system of support for the activities of artists that involve stay and production, or programs that support such activities. Artists transcend national borders and cultural differences, placing themselves in spaces distanced from the everyday in order to gain ideas and inspiration from living within a different culture and history and through interactions with local people, experiences that will give sustenance to new creative activities.

マイクロレジデンス Microresidence

アーティスト・イン・レジデンスは、世界に様々な形態や規模で存在している。その中に、事業規模は小さくとも、活動の柔軟性における大きな可能性を持ち合わせた魅力的なレジデンスが“マイクロレジデンス”。2012年に東京で開催されたRes Artis世界総会を機に、遊工房が中心となり国内外のアーティスト主導のAIRと共にその存在を世界にアピールした。

Artist in Residencies (AIR) can be found in various forms and sizes throughout the world. Among them there exist small-scale residencies full of charm. Youkobo Art Space coined the term "microresidence" to refer to micro-scale residencies whose infinite flexibility can be seen on a macro level, aiming to spread the appeal of such spaces around the world at the General Meeting of Res Artis in 2012.

AIR Activities Support Tool

Res Artis www.resartis.org

Trans Artists www.transartists.org

Microresidence Network microresidence.net

AIR_J air-j.info

AIR Network Japan www.airnetworkjapan.com

Move arts Japan www.movearts.jp

Y-AIRコンセプトがつなぐ世界のネットワーク

Worldwide network woven together by the Y-AIR concept

日沼 慎子／女子美術大学 教授

Teiko Hinuma / Professor, JOSHIBI University of Art and Design

遊工房アールスペースが提唱した「Microresidence Network」そして、そこから派生した「Y-AIR」構想はAIRの存在価値を顕在化させ、またAIRの教育的側面を十二分に活かすためのプロジェクトとしてスタートし、多くの協力者、賛同者を得た後、小規模(Microresidenceらしさ)ではあるが、国際的な対話の場をつくることができたことは感慨深く、また、これからの活動をさらに後押しするきっかけづくりとして、大変意義あるものであったと確信している。「Y-AIR」の定義付けはさておき、いずれの国や地域にある美術大学において、在学生、卒業生のキャリア支援が多用に行われており、それらの活動を「Y-AIR」というフレームで対話を行うことが、重要であったと考える。AIRはアーティストのライフ(生き方)を支えるプラットフォームであり、ネットワーク。その存在を支えに、これまでどれだけ多くのアーティストが持続的活動をしてきただろうか。これから美術大学を卒業し、プロフェッショナルアーティスト、アートマネージャーとして活動することを標榜する学生、若者たちの人生を支えるためのAIRは、限らない可能性を秘めている。なぜなら、AIRは創作の場、つまり作品を生み出すスタジオであるだけでなく、有機的なネットワークであり、変動する社会とともに常にそのあり方、価値を容容させ、アーティストとそれを支える人々、享受しようとする人々にとっての社会実験の場であり続けることに、最も重要な価値があるのではないか。

社会に出る一步前の、人間形成を支援する教育の場、とりわけ芸術・美術大学ができることは、いわゆる「成功」するアーティスト、アートマネージャーを育てることだけではない。言い換えれば、プロフェッショナルというのは、それだけを指すだけではなく、自らの「術」を持って、前に進もうとする人間のことをいうのではないか。人生100年といわれる時代に、人はいかに生きるべきか、何に豊かさを求めていくか。アート、表現を通して、どのように生きていくのか。さまざまな困難に出会った際に、どのようにそれらを乗り越え、生きていくのか。そのための「術」を身につける場であり、支え合う仲間、コミュニティをつくる場でもある。Y-AIRコンセプトがつなぐ世界のネットワークが、創造的活動を続けて生きたい人々を支える。それらを実現するしくみづくりについて、今後も研究と対話を重ねていきたい。

最後に、この対話の場に遠路参加して下さったCSMグレアム・エラード教授、RMIT・SITUATEコーディネーターのアンドリュー・テツァルフ氏、西ボヘミア大学 ArtCampマネージャーのマルケタ・コフトコヴァ氏、Waria Artbreak共同代表のカイサ・ケラター氏、アジアパシフィック大学教員・BMLab代表のハイメ・パセナII氏、ご来場のみなさま、ご協力くださった全ての方々にお礼を申し上げる。そして、AIRの可能性を開くためにたゆまぬ歩み、ご尽力をされている遊工房アールスペースに心からの敬意と感謝を申し上げる。

The “Microresidence Network” put forward by Youkobo Art Space, and the Y-AIR concept derived from it, solidified the raison d'être of our artist residencies. Y-AIR started as a project that made the most of the educational aspect of artist residencies, and has since received much support and many advocates. Thanks to the unique nature of micro residencies that allows for the kind of intimate cooperation and decisive action not common among larger institutions, we were able to create a space for international dialogue, which has been deeply emotive, meaningful, and encouraging as we go forward in these endeavors. There are diverse forms of career support for current students and recent graduates operated by art universities in many countries and regions, and we believe that rather than strictly defining “Y-AIR” it is important to allow the term to encompass all of these activities and encourage dialogue. Artist residencies are platforms that support the lives of artists, as well as function as a network. Numerous artists have been able to sustain their practice thanks to the support that these programs provide. Artist residencies hold endless possibilities for current students and young people who will graduate from art universities and aspire to be professional artists and art managers. This is because residencies are not only creative spaces, a studio for producing works, but also an organic network system. Perhaps the most valuable aspect of artist residencies is to continue being a place of experimentation, for artists and those that support and enjoy the arts alike, by responding to an ever-changing society by constantly reflecting and evaluating their values as an institution.

As a place of character building that comes right before stepping into the “real world,” the responsibility of educational institutions, especially art universities, is not merely to produce “successful” artists and arts managers. To put it differently, to be a professional isn't simply achieving success, but rather describes a person who uses their “means” to press onward. In these times when the phrase “jinsei hyaku nen” or “life lasts 100 years” is truer than ever, how should humans live, and how do we count our blessings? What does it mean to live with art, through expression? How does one overcome obstacles and live life to the fullest? Residencies are places where we learn to equip ourselves with the “means” necessary for such moments, as well as a place to create communities and find mutual support. The worldwide network made possible through the Y-AIR concept supports such people who want to continue their creative practices. We would like to continue our research and dialogue on how to create the structures that will realize these plans.

Finally, I would like to thank everyone who came from afar to participate in this dialogue: Graham Ellard from CSM; Andrew Tetzlaff, coordinator of RMIT SITUATE; Markéta Kohoutková, manager of ArtCamp at University of West Bohemia; Kaisa Kerätär, co-director of Waria Artbreak; Jaime Pacena, APC instructor and director of BMLab; all our participants, as well as those who could not attend due to unforeseen circumstances, and to all who have cooperated and shown their support. I would also like to express my appreciation and respect for everyone at Youkobo Art Space, for their hard work and dedication to pioneer new horizons for artist residencies.

Y-AIR Network Forum 2020 Tokyo 概要

Overview

2月7日、8日の2日間、国内外からの美術大学教官、AIR運営者、関連の研究者、専門家、資金提供機関、AIR体験者や体験希望の若手アーティストなどが、女子美術大学・杉並校地に集った。活気のある雰囲気の中で、Y-AIR Network Forumが開催され、女子美術大学・小倉文子学長よりの開会あいさつを頂戴し、Y-AIR実践ケースの情報共有をすると共に、AIRそして大学の視点からのY-AIRの可能性、必要性など参加者を巻き込んだ熱心な討議の場となった。また、1日目の夕方、大学カフェテリアでは、参加者と開催準備委員とのインフォーマル・レセプションも和やかに行われた。2月の上旬の週末のタイミングは、日本の年度末であり、卒業への評価・卒業や入学試験の時期と重なり、さらに年明けからのコロナ・ウィルス騒ぎの始まった時期であったにもかかわらず、1日目は、70人を超す参加を、2日目は、1日目のほぼ半数、それでも30人強の熱心な参加を頂いた。

1日目は、日本との間でのY-AIR実践がある5つの事例を、海外ゲストから発表、Q&Aを交え情報共有、その後、参加者全員による自由討議をグループワーク形式で実施。2日目は、準備委員会メンバーと、2日目の新たな参加者を変え、1日目のレビューを足掛かりに、今回の開催校である女子美におけるY-AIR実践のお話を中心に情報共有、参加国内外の準備委員からの追加コメントなどを含めQ&A形式の討議を実施した。2日間にわたるフォーラム・テーマ「AIRと美術大学によるアーティストの国際的キャリア形成」のY-AIR構想に関して、大学教育(人材育成と研究など)、AIR運営(体験の価値、多様な存在など)を軸とした、様々な実践事例の研究発表を通しての情報共有が図ることが出来た。だが、「AIRと美術大学の協働の限らない可能性」、そして、その「ネットワークの必要性」の議論は、多様な実践事例の体系的な整理が無いままの議論の飛躍に無理があったことは否めない。

今回のY-AIRネットワークフォーラムは、国内外の大学持ち回り開催のアイデアを前提として始まった。Y-AIRの実践と共に、Y-AIRネットワークを通じた研究会を定期的に行うことでより力強い発展を期待したい。このバトンは、ロンドンのCSM校に繋がる。

(2020年11月開催予定は、パンデミックで中止となった)

以下のセクションにて、「Y-AIR実践研究」及び「Y-AIRを語ろう」として、本フォーラムの整理を試みている。

For two days on February 7th and 8th, art university instructors from Japan and abroad, AIR operators, related researchers, experts, funding agencies, AIR participants and young artists who want to participate in an AIR program, and others, gathered at JOSHIBI University of Art and Design, in their Suginami Campus. The forum coincided with the graduate show that was being exhibited there. The Y-AIR Network Forum was held in a lively atmosphere, and the opening greetings were given by Prof. Fumiko Ogura, president of JOSHIBI University of Art and Design. Through enthusiastic discussion involving the participants, information was shared on Y-AIR practice cases, as well as the possibilities and necessity of Y-AIR from the perspective of AIR operators and the university. On the evening of the first day, an informal reception between the participants and the preparation committee members was held at the university cafeteria. Early February is a busy time of the year, as it is the end of the Japanese fiscal year, and overlaps with final evaluations, graduation exhibitions, and entrance examinations for prospective students. Despite the additional chaos of the Corona virus outbreak that began earlier this year, we received more than 70 people on the first day. The second day saw almost half that amount, with more than 30 eager participants. We are grateful for the participation amidst the busy and troubling circumstances.

On the first day, our overseas guests presented five cases involving Y-AIR initiatives with Japan, information was shared through Q&A, and then all participants joined in group-work format discussions. The second day was based on a review of the first day. We had a presentation of the Y-AIR at JOSHIBI Univ., the host school for this forum, after which there was a Q&A session that involved sharing opinions and additional comments from both overseas and Japan guests. The focus of the two-day forum was “International Career Development of young artist by AIR and Art University” based on the Y-AIR concept. The topics centered on university education (human resource development and research) and AIR management (experience value, diverse existence, etc.). Information on various practical cases were shared through presentations. However, it cannot be denied that discussions on other topics such as “the unlimited potential of cooperation between AIR and art universities” and the “necessity of the network” had difficulty taking off without a systematic arrangement of various practical cases. This Y-AIR Network Forum started with the idea of rotating the host entity between universities in Japan and overseas. We are expectant of bold developments by conducting regular workshops through the Y-AIR network, along with the practice of Y-AIR. The baton will be passed to the CSM in London. (The schedule for November 2020 was canceled due to a pandemic.)

In the following texts, the forum will be discussed from the vantage points of “Case Study of Y-AIR” and “Group Work for Y-AIR concept”

Y-AIR実践研究

Case Study of Y-AIR

Y-AIR実践ケースとして、日本との交流活動を背景とした事例5件について、国内パートナーの補足加え、海外招聘者による報告。さらに、開催校・女子美術大学、主としてAP領域・日沼研究室のY-AIR事例と大学横断事例の報告もあった。実践主体の異なる、多様な、Y-AIR実践事例の情報共有が図られた。尚、各事例のタイトルに付した記号は、Y-AIR活動の実践主体による分類を表している。

Overseas Y-AIR practitioners reported on 5 cases all related to exchange activities with Japan, supplemented by commentary by Japanese partners. Furthermore, additional case studies of Y-AIR at the Teiko Hinuma Lab. in the Field of Art Produce and Museum Studies at JOSHIBI University, the host school for this forum, and intra-university initiatives within said university were presented. Information on various Y-AIR practice cases with different actors was shared. The symbol attached to the title of each case indicates the classification by the practitioner of the Y-AIR activity.

Y-AIRの分類

Classification of Y-AIR

AIR機関と大学の協働活動

Joint activities between AIRs and Art Universities

大学主導の活動

University-led activities

AIR機関主導の活動

Activities led by AIR agencies

London Case

「卒業間もない若手アーティスト支援プログラム ASPとLTYE、美大生のキャリア支援 DPS」 “ASP and LTYE: Support program for recent graduates and the DPS program for art students”

Graham Ellard (Professor, CSM | Program organizer, ASP | Advisor, LTYE)

B Associate Studio Programme (ASP)

Acme Studiosとロンドン芸術大学Central Saint Martins (CSM)が協働し、卒業生の活動を支援する事業である。2013年より開始、20名程が活動展開している。プログラムは2年ごとの入替制となっており、アーティストは、学部卒業の1年前と卒業後1年以内の2度応募機会があり、公募により選考される。シェアスタジオを安価で提供すると共に、スタジオでの共同制作活動や年間数回のアーティストやキュレーター等専門家からの批評やフィードバックを受けられる。卒業後の活動継続の厳しい環境下、大学としてもアーティストという職業のキャリアの中で一番難しい段階にいる新卒者への支援は重要なものと捉えている。何をすべきかの自意識、活動を通じたネットワークなどを持つ機会となり、ASP終了後もアーティストとして活動を継続する力となっている。

ASP : <http://www.doubleagents.org.uk>
Acme Studios : <https://acme.org.uk>

Acme Studios and Central Saint Martins (CSM) partnered up to start this initiative in 2013 to support recent art school graduates. Around 20 people are involved at a given time, allowing participation of up to 2 years. The prospective participants are eligible to apply one year prior to graduating, and within a year of graduating, and are selected through an open call. This program provides studio space at a subsidized rate, as well as opportunities for collaborative working, and critique and feedback from artists and curators several times throughout the program. Maintaining a professional practice after graduating is a challenge, and the university understands that support for recent grads during one of the most difficult and critical moments in their career is fundamental for professional artists. Through this program, artists are able to learn what they need to do and create a network through their practice which gives them the ability to continue working even after the ASP program period.

A London / Tokyo Y-AIR Exchange Programme (LTYE)

2015年より開始、ASPアーティストの中から毎年2名が東京で6週間のAIR体験、同時期に東京藝大の若手アーティストが派遣されるプログラム。ASPと遊工房のスタジオで創作活動をし、相互の都市で各々の発表機会がある。異文化での創作活動や国際的ネットワークを築くことで、自身の制作に向き合える機会となっている。2019年7月、本活動の5年目の節目に、日英アーティストが再集結し、グループ展と体験を振り返るフォーラム「Ai mi Tagai」を東京で開催した。体験を通してプログラムを越えた人との繋がりは、その先の相互研鑽が期待される。(2020年11月ロンドンでの同イベント開催予定)

本プログラムのアドバイザーである東京藝大OJUN教授も、卒業後、作家として活動をより先鋭化して行くための数年間は非常に重要な期間であり、この間に作家としての体力や様々なものを身につけるために効果的に機能していると語った。

This program, which began in 2015, brings two artists from the ASP program to Tokyo for a 6-week artist residency, and simultaneously sends young artists, recently graduated from Tokyo University of the Arts, to London. The artists use ASP and Youkobo's studio spaces for making work, and are given the opportunity to exhibit in their respective cities. By producing work in a foreign cultural context and building international networks, this is an opportunity for the artists to approach and reflect on their practice through a different perspective. In July of 2019, which marks a 5-year milestone of this program, the Japanese and British artists came together to create a group show and organize a forum entitled “Ai mi Tagai” in Tokyo, to reflect on their experiences. There are enormous possibilities for further mutual growth and learning through these connections that go beyond the program parameters. (This same event is planned to take place in November 2020 in London) Our program advisor, professor at Tokyo University of the Arts, OJUN, also notes that the first few years out of school are a crucial period for sharpening one's practice as an artist, and this program functions effectively as a means for training young artists to gain necessary skills and endurance.

LTYE : http://www.youkobo.co.jp/news/London_Tokyo_Y-AIR_Exchange_Programme_2017.compressed.pdf

London Case

B Diploma in Professional Studies (DPS)

学部2年を終えた時点で、翌年の卒業を1年延期して参加可能なプログラム。専任教員のもと学生自身で年間の計画・遂行をし、ギャラリーや美術館でのインターン、アーティストのアシスタント、あるいはアートプロジェクトや国内外のAIRプログラムに参加するなど、外部環境で新しい経験を積み、将来の準備に役立てる。同時に、実社会で働く人との対話の中で、大学生として活動できるこの時期が人生の中でいかに恵まれた環境かに気づくことで、復学後の最終年のモチベーションが高くなる効果が見受けられる。また、体験で得たネットワークを仲間と分かち合うなど、大学の地域関係構築にもつながっている。2017年の卒業優秀生の約8割、ASP参加作家の6割強がDPSを体験している。

Undergraduate students who have finished their first two years of education are eligible to participate in this program, which postpones their graduation date by a year. This is a self-directed program that the student plans, under the supervision of a faculty member. The student may opt for an internship at a gallery or museum, work as an artist assistant, or participate in an artist residency, national or international, as long as it allows them to gain experience outside the conventional institutional environment that will prepare them for the future. Another secondary effect of this program is that the students, through interacting with professionals in the workforce, come to realize how precious the few years of student life are, and come back to school after the year-long break with more drive and motivation. The students also share their newly formed networks with their peers, which contributes to the relationship building between the university and the community. In 2017, about 80% of graduating honors students and 60% of ASP participants had participated in DPS during their student years.

DPS : <https://www.arts.ac.uk/colleges/london-college-of-communication/lcc-careers/diploma-professional-studies>

「マーケティングを通した美大主催のイベント・プログラム」 “Summer School in the Campus for the school developing”

Markéta Kohoutková (Manager, ArtCamp, University of West Bohemia)

B ArtCamp, an international summer school of art

ArtCampは、チェコ・プルゼニ市にある西ボヘミア大学・芸術学部が設立された翌年、2005年から開催している国際サマースクールである。大学校舎を会場に、アートやデザインの様々なコースを3週間展開している。

コースは、ドローイングやペインティング、イラストレーション、写真、ファッションデザイン、ニューサーカス、コンテンポラリーダンスなど30コース以上展開している。形態の異なる様々なアートや表現というものをどれだけ数多く展開できるかということを心がけている。国際的な環境でアートを介して自身の才能を見つけ、伸ばすための、あるいは美術大学や美術学校への進学準備をする場と機会となっている。

受講生は美大生や美大に進学を考えている学生、社会人など幅広く、コースのレベルも初心者から上級者向けのものなど様々用意している。2019年の夏に15年目を迎え、これまでに受講者は4300人、海外からの参加は2割強、チェコ国内において最大級のアートサマースクールである。コース講師は、当芸術学部教員他、国際アートキャンプらしく、諸外国から講師を招聘することを重要視している。コース内容は各講師の提案に基づいて実施し、使用言語は主にチェコ語か英語で、1週間、正味5日間のコース実施と学内での展示などの機会も提供している。これまでに110名の外国講師（日本含む）を招聘している。

国内外からゲスト講師や受講生を呼び込み、“滞在”する参加者の存在を意識したプログラムづくりが大きな特徴と言える。また、学部のプロモーションやマーケティングを担う戦略的な主催事業でもある。放課後のプログラムも充実しており、校舎内だけでなく市内中心にあるギャラリーやカフェ等を会場に、多くの受講者や講師との交流を通し、プルゼニの街に馴染む機会が設けられている。

The international summer school, ArtCamp began in 2005, a year after the Faculty of Arts was established at the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic. This is a 3-week program of art and design taking place on the university campus. There are over 30 courses, including drawing and painting, illustration, photography, fashion design, new circus, and contemporary dance. They offer as many different forms of art and creative expression as possible. This program is a place where one can discover or develop one's talent in an international environment through the arts, as well as an opportunity to prepare and improve portfolios for those wishing to apply to art school. The participants vary from prospective art school students to professionals, and the courses range from beginner to advanced levels. The summer of 2019 marked the 15th anniversary since inaugurating the program, which has seen 4,300 participants, of which over 20% are from overseas, and remains the largest art summer school program in the country. The courses are led not only by professors of the faculty of arts at the university, but in keeping with the nature of being an international camp, instructors from neighboring and other countries are invited to lead courses. The courses are designed based on proposals by each instructor, and the operating language of the courses is either Czech or English. The courses run for a week (5 working days) and there are opportunities to show work on campus. There have been 110 outside instructors (including from Japan). ArtCamp is organized with a special consideration for the guest instructors and students who come from all over to "reside" in order to participate in the program. The program also serves as a strategic way to promote their undergraduate faculty of arts. There are after-hours events in the program as well, which give students and instructors the opportunity to interact in galleries and cafes around the city, as well as get to know the city of Pilsen.

A ArtCamp and Japan

日本からの参加は、2013年、EU・ジャパンフェスト日本委員会から遊工房に接続されことで始まった。これまでに30名の学生やアーティストの受講、5名のコース講師、更にキャンプ運営の研修も実施している。参加後はチェコセンター東京での報告会を実施している。2019年に「Comics/Manga」コース講師を務めた女子美・福士朋子教授は、参加した学生と共に、充実した体験ができたと共に、大学の建物の構造やプログラムのオープンな雰囲気、人やジャンルを超えた繋がりやエネルギーを、女子美の国際サマースクールに参考にしたいと語った。

ArtCamp: <https://fdu.zcu.cz/en/415-artcamp-about>
ArtCamp and Japan : <http://www.youkobo.co.jp/news/artcamp2018.pdf>

The EU-Japan Fest Japan Committee got in touch with Youkobo in 2013, which initiated Japan's first participation in ArtCamp. Since then, Youkobo has been involved in sending 30 students and artists to the program, 5 Japanese course instructors, and also organized a camp operation training session. Afterwards, there have been participant presentations held at the Czech Center Tokyo in which participants reported on their experience and learning. In 2019, Prof. Tomoko Fukushi of JOSHIBI University was the instructor for a "Comics/Manga" course at ArtCamp, and, along with the student participants from Japan, she commented that the experience was extremely fruitful, that she enjoyed the structure of the campus buildings, the welcoming atmosphere, and the connections and energy shared with others from diverse fields, and noted that there are things that could be adapted for the JOSHIBI International Summer School program.

B Ladislav Sutnar Prized

地元ピルゼン市出身の世界的なデザイナー、ラディスラフ・ストナーの名を冠して、チェコ国内のみならず世界のアーティストやデザイナーの個人と団体を対象としたアワード制度は2012年に始まった。受賞者は大学に招かれ授賞式と展覧会の機会が有る。受賞デザイナーを讃えると共に、活動を通して、デザイナーや様々な機関、企業とのパートナーシップを繋ぐことも重要視している。国際的に大学のプレゼンスを如何に高めていくかを意識した取り組みである。

Ladislav Sutnar Prize: <https://fdu.zcu.cz/en/672-ladislav-sutnar-prize>

This award, named after a world-renowned designer from Pilsen, Ladislav Sutnar, began in 2012 as a way of recognizing artists and designers from Czech Republic and around the world. The winner is invited to an awards ceremony at the university and given the opportunity to exhibit their work. In addition to recognizing designers, this award places importance on creating partnerships between the designers and businesses. This initiative also aims to increase the university's international presence.

Melbourne Case

「美大主導のY-AIR実践、RMIT INTERSECT- SITUATE」 “A dynamic, university-led Y-AIR practice: RMIT INTERSECT-SITUATE”

Andrew Tetzlaff (Coordinator, SITUATE, RMIT)

B RMIT INTERSECT - SITUATE

RMIT INTERSECTは、学生、スタッフ、研究をより広範なグローバルアートコミュニティにつなぐ役割を持ち、3つの展示会場、レジデンス、レクチャーシリーズ、パブリックプロジェクトなど、ダイナミックなプログラムを形成する6つの創造的なプロジェクトを運営している。

レジデンスプログラムは、「SITUATE」と呼ばれ、学内の充実した機材・設備と共に、多様な文化芸術品収蔵しているため、様々な情報にアクセスでき、地域やこの場所を理解した上で、制作ができるよう環境を整えている。プログラムの1つに、新卒者を対象とした派遣/交換がある。派遣プログラムは、2017年より実施しており、パートナーシップを結んだ国外のレジデンスに対して、8週間～12週間派遣する。基本的に参加希望者が自ら企画実行するもので、これまで韓国、ドイツ、アメリカ、インドネシアに派遣、今年はライブツィヒ、ロサンゼルス、そして初めて東京の遊工房に派遣する。一方、受入プログラムは、10～12週間RMIT大学院の近くに滞在し、大学の施設、インフラはもちろん専門家や専門技師のアドバイスなどコミュニティにアクセスできる。今年は5名受け入れる予定。大学を出てプロの意識を持った人と出会うこの機会は、在学生にとっても刺激的である。

新卒者がレジデンスをいかに活用できるかということに加え、学生がすぐそばにあるレジデンスをどう活用するかという視点も大事である。海外団体と連携しアーティストの相互交換、滞在アーティストによる学生への授業、そのアーティストへのサポートをする学生インターンシップなどを実施している。地元コレクターとの連携でアーティストを招聘し、制作作品がコレクションに入るプログラムも実施している。

AIRはコミュニティに対して、文化的レベルでの人の移動や異文化の人たちが持つ知見を選び、教育の面でも非常に価値ある仕組みである。そして、プロのアーティストも学生と共同制作や指導を通して学びの機会となっている。本プログラムは完全に大学の投資として実施している。プログラムを通して様々なアーティストと出会い、学生だったアーティストがプロとして国際的なキャリアを積んでいくことを目の当たりにすることができる。

最後に大事なポイントとして、レジデンス後の展示開催や対話の場を設けるための再招聘、活動機会の紹介など、一度関わった人たちの継続的な関係性づくりも重要である。

SITUATE: <https://www.intersect.rmit.edu.au/situate-residency-information>
RMIT INTERSECT: <https://www.intersect.rmit.edu.au>

The role of RMIT Intersect is to connect the students, staff, and research conducted to a broader global art community through 6 dynamic projects which include three exhibition spaces, a residency, a lecture series and a public project. The residency program, called SITUATE, provides the facilities and equipment of the university, along with access to information through an archive of diverse cultural and artistic works, allowing the resident artist to gain a deep understanding of the region to inform their practice. One of the programs includes an exchange with a recent graduate of the university. This program began in 2017, and the selected graduate is received for 8 to 12 weeks at a foreign residence that is in a partnership agreement with the program. In general, the participant conceptualizes and executes their own plan. In the past, participants have been sent to Korea, Germany, the United States, and Indonesia. This year, they are going to Leipzig, Germany; Los Angeles, US; and, for the first time, to Youkobo, in Tokyo, Japan. In exchange, RMIT receives an artist for 10-12 weeks, granting them access to the university facilities and infrastructure, as well as access to the community of experts and technicians who can advise the artist throughout their process. This year RMIT is scheduled to receive 5 artists. It is very stimulating for the current students as well, to be able to meet artists who have graduated from art school and are continuing their practices as professionals. In addition to considering how the new graduates can make the most of the residency, it is important to think about how the current students can benefit from the residency taking place in close proximity. This program allows for an exchange with partnering institutions, lectures to current students by the resident artist, and internship opportunities for students to support the resident artist. There is also a program that partners with local collectors to invite artists, and the work produced is acquired into a collection. The artist residency is meaningful for the community because it allows people from different cultural backgrounds to share their knowledge and perspective, and provides educational opportunities as well. It is beneficial for the artist, who also learns new things through the experiences of working with and instructing students. This program operates completely as an intellectual and cultural investment by the university to provide the new graduate, now a professional artist, an opportunity to build an international career by meeting different artists through the program. An important aspect of this program is the emphasis placed on sustained relationships between the people who meet through the program, which is organized through opportunities to exhibit or dialogue even after the residency is over.

Finnish Case

「AIRと美大の協働・環境アートを通じた Y-AIR Finland/Japan」 “Collaborative activities through environmental art, a collaboration between AIR and art university”

Kaisa Kerätär (Co-director, Waria Artbreak | Member, FIN/JPN LAB)

A Y-AIR trial between Finland and Japan

遊工房とWaria Artbreakの長年の交流から生まれた、両国の若手アーティスト交換プログラムである。日本側は遊工房、フィンランド側はWaria Artbreakがコーディネーションをしている。また、長野県東御市地域住民と東京藝大による域学連携事業として、2014年から毎年協働開催する国際芸術祭「天空の芸術祭」のAIRプログラム開設を機に、東京藝大及びラップランド大学と連携し、環境アートを通じたY-AIR実践活動を展開している。このプログラムは、東京のフィンランドセンター、ラップランドの Arctic Art WeekKakslauttanenからの支援を得て東御市を核に進めている。本プログラムのミッションは、卒業後間もないアーティストの活動機会として、日本とフィンランドにおけるアーティストと教育者、芸術機関の強固なつながりを構築すること、プログラムを通してそのネットワークが継続することが大事であると考えている。その上で、新たな交流機会を作っていくことができる。

Y-AIRのプログラムとして、日本からのアーティストには、Waria Artbreakを主な拠点に最大10週間のリサーチを通して、自身が制作したいものに打ち込める環境づくりを提供しており、フィンランド北部のライフスタイル、文化伝統を紹介している。また、地元ラップランド大学との協働により、学生との交流、アーティストトークの実施機会などを設けている。更に、ヨーロッパにおける唯一の土着民族であるサーミの文化や彼らのコンテンポラリーアートに触れてもらうことも重要である。

一方、フィンランドアーティストは、「天空の芸術祭」のAIRプログラムに2ヶ月間参加し、地場の文化や環境を学びつつ、自身の創作活動を展開、その成果を芸術祭で発表する。また、活動終了時に東京のフィンランドセンターや東京藝大でのトークを実施している。

天空の芸術祭立ち上げ時から昨年度まで、事務局を担当していた森健太郎氏は、東御市は、東部町と北御牧村が合併してきた新しい市で、合併以前の『芸術村構想』時に建設した、公園、美術館、工房などを活かして、東京藝大の研究室の強力な支援のもと、芸術祭が始まり、若手アーティストやフィンランドからの作家が滞在制作することで、地元の方と作家たちとの交流も盛んになってきていると語った。

昨年は、フィンランドと日本の国交樹立100周年を背景に、Y-AIR交換活動とは別に、東京芸大とラップランド大の双方の教官と学生の参加によるワークショップと展覧会「VALO-HIKARI」を大学のあるロバニエミ市で実施。

Y-AIR Finland : <https://artbreak.fi/artist-in-residence-for-young>
Waria Artbreak : <https://artbreak.fi>
TENKU Art Festival : <https://tenkuartfes.com>

Finnish Institute in Japan : <http://www.finstitute.jp>
Arctic Art WeekKakslauttanen : <https://www.kakslauttanen.fi/ja/arctic-art-week>

Philippines Case

「AIRと美大の協働・社会課題への取り組み」

“Initiatives for social issues, a collaboration between AIR and art university”

Jaime.J.C.Pacena II (Lecturer, Asian Pacific College (APC) | Director, BMLab)

A DISPLACED: The RIKUZENTAKATA-MANILA Collaborative Art Project

2010年のJENESYSプログラム滞在時における日沼禎子氏との出会いをきっかけに、2013年の東北大地震の被災地で同氏が立上げた陸前高田AIRに、アーティストとして参加したことがこの活動の始まり。2013年、2016年、2019年と続いている。自ら運営のデザイン会社・BMLabと教鞭をとるAPCの関係性と、日本のAIRをつなぐことを検討、陸前高田で体験したような交流的なリサーチプログラムをフィリピンで始めることになった。APCと女子美との連携へと発展し2018年第1回開始。

日本からクリエイティブチームを招聘、マニラと陸前高田の双方の場所を読み解くプロジェクト「移し替える(DISPLACED)」を実施。

APCの学生インターンは、日本チームの活動手配とドキュメンテーション、そして活動記録冊子にまとめるところまでを担った。学生にとっては新たな挑戦であるとともに、海外アーティスト等にマニラを紹介し、彼ら自身もマニラの実態を知り得る良い機会になっている。学生にとって、アートとは何かものを作るだけでなく、社会を理解していくことでもある、ということを知る良いきっかけになった。

2回目は女子美の学生3名と日本人アーティスト1名を招聘。マニラだけでなく、同じように社会問題を抱える異なる街も案

This project began when I, Jaime Pacena II, met Prof. Teiko Hinuma during his 2010 residency in Japan through the JENESYS Program, and then later participated as an artist in the new residency in Tohoku, one of the affected areas from the earthquake, at Rikuzentakata AIR, founded by Prof. Hinuma in 2013. It has continued since then through the years 2013, 2016, and 2019. Thinking about the work with the design company BMLab that I run, and the teaching I do at Asia Pacific College (APC), we considered ways to connect with art residencies in Japan, and decided to start an exchange and interaction-based research program in the Philippines, like the one I experienced in Rikuzentakata. This idea developed into a cooperation between APC and JOSHIBI University and we organized the first installment of the program in 2018. Inviting a creative team from Japan, we conducted DISPLACED, a project that examines the localities of Manila and Rikuzentakata. The APC student interns were in charge of making arrangements for the Japanese team as well as documentation and the creation of a booklet at the end documenting the project. While this is an opportunity for the students to experience new challenges, it is also an opportunity to introduce Manila to overseas artists so that they can understand the actual situation there. It also proved to be a chance for students to understand that art is not just about making something, but is about understanding society. In the second installment, three JOSHIBI students and one Japanese artist were invited. This time we took them around not only Manila, but also another city with similar social issues. This program is not something we can do alone, but is made possible with the

Philippines Case

内。活動は 自分たちの力だけで出来る訳ではなく、地域を支えるNGOやNPOのサポートがあって成り立っている。街の日常の観察、ベニスビエンナーレに出展したフィリピンアーティストのスタジオ訪問、両国の参加学生の作品紹介等の交流も実施。

3回目は、マニラでプログラムマネジメントを行ったAPCインターンを陸前高田AIRに派遣し、マニラを訪れた女子美学生がホスト役に回るという仕組みで実施。街の観察、地元民との交流、マニラで見たものや日本人アーティストの作品を発表する機会など貴重な経験となっている。

フィリピンにはAIRは少なく、存在の認識も低く、体験者もわずかで、アートマーケットを中心に考える傾向があり、AIRのように海外に出る機会があることを知らずに他の方向へ進んでしまう者も多い。現在は、APCでのAIR開設を検討している。

Y-AIRを考える上で、アーティストとしてAIR参画の目的を整理する必要がある。自身のスキルアップやキャリア形成などの視点からAIRを捉えるのか、それともAIRを取り巻くコミュニティに入っていくためのものか。そして、目的の他に自分が何をターゲットとし、何を伸ばしていくのか、あるいはスキル、ビジュアル的な部分をいかに伸ばすのか、対話やコンセプトに焦点を当てるかなどが考えられる。各組織の計画、ネットワーク、資金調達などの関係性をどう組立てていくかが課題である。

DISPLACED : <https://projectdisplaced.wordpress.com>
Rikuzentakata AIR : <http://rikuzentakataair.com>

B BMLab

フィリピンマニラを拠点とするソフト開発会社Bliss Design Studio(BDS)のもとにあるキュレーターレジデンスとインターンシップを行うプログラム。APCのマルチメディアを専攻する4年生は、カリキュラムの一環としてインターンを体験するという背景より、2012年にAPCの学生をはじめとしたインターンシップ・プログラムを開始。BDSのクライアント案件に関わるものや、文化交流に特化した BMLabでの活動があり、アーティストだけでなく、キュレーターやリサーチャー、パフォーマーなど、クリエイティブなことに興味を持つ人を対象としている。BMLabのインターンでは、プログラムサポートやアーカイブの手伝い、アーティストのマネジメントなどを実施する。運営はBDSがクライアントベースでメディア制作の仕事をしているため、そこから捻出したお金をもとに回している。

BMLab: <https://blissmarket.wordpress.com>

support of NGOs and NPOs that sustain the region. We observed the life of the city, visited the studio of a Filipino artist that exhibited in the Venice Biennale, and organized events where the participating students from the two respective countries could get to know each other and show each other their portfolios. In the third installment, we sent the APC interns who were involved in the program's management in Manila to Rikuzentakata AIR, and the JOSHIBI students that had visited Manila then became their hosts in Japan. This was a valuable experience that provided the opportunity to observe the city, interact with the local community, share the things they saw in Manila and exhibit the works of Japanese artists. Art residencies are rare in the Philippines, and they are underrecognized. There are very few artists that have been to residencies and there is a tendency to be art-market focused, which results in many people not realizing that there are opportunities to go abroad for residencies and go in different directions in their career. Currently, we are considering the possibility of opening up an art residency at APC. When thinking about Y-AIR, it is necessary to clarify the objectives of participating in a residency as an artist. Is the art residency undertaken for career building and acquiring skills, or is it a way to engage with the community that the residency is a part of? And, apart from that objective, what is going to be the focus? What do you want to develop, whether in skill or in aesthetic? Or will it be more dialogue and concept-focused? The challenge is to bring everything together by looking at how the institution's plans, network, and funding possibilities all work together for the artist.

This is a curatorial residency and internship program which takes place at the software company Bliss Design Studio (BDS), based in Manila, Philippines. Seniors in the multi-media major at APC are expected to complete an internship as part of the curriculum, and for that purpose the internship program was started in 2012 for APC students and others. This internship is designed for anyone interested in the creative field, from artists to curators, researchers, and performers, who can be involved in projects with BDS clients, or intern with BMLab, which specializes in cultural exchange. The internship at BMLab consists of program support, archive assistance, and artist management tasks. The BMLab is run financially through a portion of the profits made from BDS, which takes on client-based media production projects.

「美大主導のY-AIR実践、女子美のY-AIR」

“An active, university-led Y-AIR practice: JOSHIBI University of Art and Design”

Teiko Hinuma (Professor, JOSHIBI | Director, Rikuzentakata AIR)

C ACAC

国際芸術センター青森 (ACAC) の立ち上げから約12年間キュレーターとして活動。その中で、AIRはアーティスト個人のサポートが前提としてある中、公共に向けた成果を出さなければいけないという葛藤を常に抱いていた。AIRで一番大事なことは、アーティストと様々な人たちの関係性・信頼性構築であると考え、自身にとってACACでの最後の仕事としての最終プログラム企画を実施した。全ての関係性を引き受けるこのプログラムは、複数の作家を、それぞれの家族ぐるみで招聘する、2ヶ月間の濃密に創作と生活を共にする一大イベントであった。同時期、国際交流基金・JENESYSプログラムで招聘したアジアの若手キュレーターのJaime氏の存在も多く寄与したと考えている。

ACAC (Aomori Contemporary Art Centre) : <http://www.acac-aomori.jp>
JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) : <http://sv2.jice.org/jenesys>

I was a curator for about 12 years since founding the Aomori Contemporary Art Center (ACAC). During that time, I was constantly caught between the fact that an art residency was supposed to support the artists' practice, but also had to show some kind of progress or results to the public. I came to the conclusion that the most important aspect of an art residency was the building of relationships and trust between artists and a variety of people, and came up with and executed this final program as my last work at ACAC. This program brought together all the relationships into one spot, by inviting multiple artists and their families for a grand event: an intense time of production and living that lasted two months. The presence of Jaime, a young Asian curator who was with us during this time through the JENESYS program of the Japan Foundation, also contributed greatly.

A Rikuzentakata AIR

2011年4月から母校女子美に仕事場を変え、教育的立場として何ができるかという新しいチャレンジが始まる直前、2011年3月、東北地方に大震災と津波が襲った。新たに教育の現場に行くという切り替えの時に、これからアートに関わる人たちがこの大きな出来事の後に大きな課題を突きつけられた。一方、共に生きるための何かヒントや可能性として、アーティストが文化を掘り起こす役目があるのではないかと考え、被災現地で2013年新たに生まれた復興会社「なつかしい未来想像株式会社」と共に、陸前高田AIRを開始した。

活動を展開して行く中で、自身の経験をいかに学生と共有しているか、教育として開いていけるかと考えたときに、現場に連れてくるということが一番大事なことであると考え、交流や交換プログラムを少しずつ始めた。そして、最初の招聘アーティストが、信頼を寄せるJaime氏だ。2018-19年の集大成的プログラム「アートとライフをここに持ち寄る」を実施。Jaime氏率いるBMLabとAPCと協働で、作品展示やマニラと東京の学生交換、住民も関わるイベントを開催。AIRから生まれたアイデアを通して、イベントや教育プログラムなど様々な要素を盛り込み実現させた。

Rikuzentakata AIR : <http://rikuzentakataair.com>
Sanriku International Arts Festival : <http://kesen-art-and-life.com>

From April 2011, I began working at my alma mater, JOSHIBI University, embarking on the new challenge of being an educator. It was right before this that the Great Eastern Japan Earthquake and tsunami hit in March 2011. Just as I was about to enter into the education sector, the arts sector was confronted with an overwhelming situation that would later bring about enormous challenges to those in the arts. I thought that there must be some kind of role that artists could play as cultural agents that could lead to some hints or possibilities of how to live together after collectively experiencing this tragedy. I started Rikuzentakata AIR with Natsukashii-Mirai-Souzou Inc., a company established in 2013 to further the reconstruction of the ravaged area. Through this activity, I began to think about how I could share my experiences with the students and make it educational, and I realized that taking them to the site was important, which was the beginning of the interaction and exchange program. The first invited artist was Jaime, whom I trusted deeply. We executed the comprehensive program for 2018-2019 called Art and Life Potluck Sharing. With the cooperation of BMLab and APC, led by Jaime, we organized exhibitions of art, student exchanges between Manila and Tokyo, and events in which the local residents could participate. Through the ideas that were brought up in the art residency, many elements were included, from events to educational programs.

B AIR activities and fundraising for Y-AIR

AIRとは「何か」「誰のものか」- その定義については常に議論になる。例えば、クリエイティブ・プラットフォームや、ネットワーキング、コミュニティを形成していく手段、社会的な課題に対してのアジェンションなど、様々な役割がある。そして一番の優先順位としては、アーティストの制作環境を整え、場を作っていくということであると考え。その上で、AIRは様々なものを合致していくものと捉え、運営者とアーティストの相互関係があり、成り立つものである。ファンド・レイジングはこの活動の基本である。国(文化庁)からの補助金、官民の財団からの助成金、交流先の海外機関や大学の関連経費など、実現には苦労が伴う。大学から捻出は、普段のカリキュラムにない実験的な授業の取組む計画として予算要求、理事会の審査を経て採択される仕組みがある。AIRを通してクリエイティブな場所を作り、アーティストの育成や新しい創造的な機会を作る。そこに教育の仕組みを乗せるのは非常に相性がよく、未来のアーティストやアーツマネジャーたちが実践を通して、自らの将来を描いていくための場所というのは、やはり学内だけでは限界があるので、自分のレジデンス事業に連れて行く、国内外AIRと協働する、海外とのプロジェクトを作っていく、さらに、学外スタジオを作るなど、あらゆるリソースを使い、ネットワークを作りながら、複合的に活動している。

What is an artist residency? To whom does it belong? These definitions are constantly the site of discussion. There are various roles to be played, for example, being a creative platform, providing a way to network and create community, or agitating society in regards to an issue. The number one priority would be to maintain an environment for artists to create, and to provide that place. With that, an art residency brings together different things, and stands on the mutual relationship between the artist and residency. Fundraising is the foundation of this work. Whether those funds come from the government (Ministry of Cultural Affairs), private foundation grants, overseas institutions, or university funding, it comes with many practical struggles. To receive funding from a university, it is required to request funds based on the expectation that the plan is to provide the students with an experimental class that is not part of the normal curriculum, then go through an evaluation and selection process of the Board of Directors. Preparing a creative space through the structure of an art residency for artists to grow, and providing them with new creative opportunities can be very easily paired with educational objectives. The confines of the university are limiting in terms of future artists and arts managers gaining practical experience and envisioning their futures. Therefore, building networks and using whatever resources available, I take them to my residency and engage in multiple activities, such as cooperating with residencies in Japan and abroad, starting projects with overseas parties, and creating studios outside of the university.

B International program of JOSHIBI

女子美は120年の歴史がある、世界で1つしかない女性だけの美術大学。海外に協定校があり、様々な留学プログラムや助成がある。また、20年ほど前から「100周年記念大村文子基金」という、大学院生以上の卒業生を対象とした懸賞制度も充実しており、女子美パリ賞・ミラノ賞・ベルリン賞では、受賞者をそれぞれ現地に派遣、大学やAIRでの滞在創作活動ができ、学生を含め、アーティストや研究者の一層の活躍機会を支援する制度である。大学間での研究会や広く国際ネットワークでつながる仕組みの実現も視野に活動に邁進していく。

JOSHIBI University has a 120-year history, and is the only women's-only art school. There are partner schools overseas that allow for various study-abroad programs and support. The "100 Year Anniversary Omura Ayako Fund" has been offering prizes to students in the graduate program for the past 20 years. The JOSHIBI Paris Award, Milan Award, and Berlin Award each allow the winner to go to those respective cities and reside at universities or art residencies. This fund has supported the practices of students, artists, and researchers in furthering their careers. We are keeping our eye out for the possibility of inter-university research and broad international network-building as we move on in our work.

Y-AIRを語ろう:Forum参加者との自由討議・グループワーク

Group Work for Y-AIR Concept : Free discussion and group work with forum participants

Y-AIR実践のケーススタディを経て、様々な立場の参加者との情報共有化と自由討議は刺激的な展開であった。本項は、2日間のフォーラム参加者との自由討議を基本としたグループワークの成果を編集し、Y-AIR、その限りない可能性、そしてそのネットワークの必要性についての視点でまとめた。

After case studies of Y-AIR practice, the forum continued to develop in exciting ways through the sharing of information and open discussions with participants from various positions. This section compiles the results of a group work based on two days of open discussions with forum participants, summarizing the perspectives on Y-AIR, its unlimited possibilities, and the need for its network.

課題と議論の方向性

Identification of issues and direction of discussion

今回のテーマ「Y-AIR、AIRと美大の協働—アーティストの国際的キャリア形成」について、AIRと美大の協働を背景にAIRの限りない可能性を語ること、そして、問題の整理、課題の抽出としての議論を、多彩な構成からなる全参加者を交えて実施。このグループワークは、「AIR」、「美術大学」、「アーティスト」の3つのグループに別けて、準備委員のファシリテータ、書記、通訳を交えての展開をした。参加者それぞれの主題や言語の共有が困難な現実を背景に、共通の問題・個別の課題など、共通する言語化を試み、互いに補完できる可能性を模索することを狙った。

The theme, "Y-AIR, AIR and Art University collaboration - International career development for young artists" led to discussions about AIR's unlimited potential based on a background of collaboration between AIRs and Art Universities. Then, discussions were conducted with all participants of various configurations to extract and organize the relevant issues. For the group work, participants were divided into three groups, "AIR", "Art University" and "Artists" with the facilitator, recorder (minute taker) and interpreter. Although we faced the difficulties due to lack of a common subject and language between participants, we tried to find common ground by addressing both shared and particular problems, and explore the possibility of complementing each other.

Y-AIR、AIRと美術大学による協働「若手アーティストの国際的キャリア形成」を考える

Y-AIR collaborates with AIR and Art University to consider "international career development for young artists"

今回のY-AIRネットワークフォーラムでのケーススタディとグループワークから見えた、共通認識ともなる事項をあげる。

- 美術家を目指す学生、その人材育成という視点から、学内の仕組みの中に取り込むことの重要性。
- 卒業後間もない時期、美術家としての飛躍の時期こそ、AIR体験の価値があるとの認識。
- AIRにアクセスしやすい工夫は大学内でもできるが、独立した存在のAIR、マイクロレジデンスとの協働の期待がある。
- Y-AIR実践活動の情報交換の大学間、AIR同士などのネットワーク活動は、継続活動の資金確保のためにも重要である。

Look at the common perceptions from the case studies and group work at this Y-AIR Network Forum.

- The importance of incorporating AIR experiences into the campus structure from the perspective of human resource development for students aiming to become artists.
- Recognizing that the value of an AIR experience is worth the time just after graduation, or the time of leap as an artist.
- Although it is possible to make AIR easy to access in the university, there is hope for collaboration with independent AIR as microresidence.
- Network activities between universities and AIRs for exchanging information on Y-AIR practical activities are also important for securing funds for ongoing activities.

議論の中からの抽出した発言 The following are the remarks extracted from the discussion.

Y-AIR、その限りない可能性 Y-AIR, infinite possibilities

- 社会人、生活者、国際人としての創作体験の場と機会として、一般社会、異文化、社会制度、ビジネススキル、老若男女・多ジャンルの人との対話環境から学ぶ場となり、卒業後に仲間が残っても、スタジオ含む制作場所とコミュニティを直ちに失うという現実があり、卒業後間もないアーティストの制作の場とアートコミュニティの確保の観点、関係性構築、異文化交流、発表機会などの全てを補填できる可能性がAIR体験には存在している。
- 大学教育にAIR体験を取り込むこと。実践事例から、その価値の評価と共に大学として持続した活動の取組みが期待される。
- 若手アーティストの活動支援の重要性を背景に、AIRと美術大学の協働は親和性が高いと考える。
- アーティストのキャリアにおいて、CVにレジデンス体験の記載があるのは、留学とは異なる活動の価値となっている。
- AIR体験(インターンシップ含む)のカリキュラム化は可能か?
- アーティストをめざす留学生を、大学と地元AIRで受け入れる可能性も検討可能か?

- As a place and opportunity for creative experience as a member of society, a consumer, and an international person, it will be a place to learn from the general society, different cultures, social systems, business skills, and a dialogue environment with people of all ages and genders. The reality is that even if you leave your friends after graduation, you will immediately lose the creative studio space and the community. There is a possibility in the AIR experience that you can make up for everything, from the perspective of securing a place for the creative work of artists who have just graduated and an art community, relationship building, cross-cultural exchange, presentation opportunities, etc.
- Incorporate AIR experience into university education, create a curriculum for AIR experiences. From practical examples, it is expected that the university will continue its activities as well as evaluate its value.
- Against the background of the importance of supporting the activities of young artists, we believe that the collaboration between AIR and the art university has a high affinity.
- In the artist's career, the fact that the CV has a description of the residence experience is the value of activities different from studying abroad.
- Is it possible to create a curriculum for AIR experiences (including internships)?
- Is it possible to consider the possibility of accepting international students who want to become artists at the university and local AIR?

Y-AIR、そのネットワークの必要性 Y-AIR, the need for that network

- アーティストを目指す人全てを対象に身近にある貴重な活動機会の存在を周知するために必要である。
- 若手アーティストは、支援プログラムの存在を知らず、キャリアが浅いということでAIR体験をあきらめている。あるいは、AIRプログラムを知っていても関わり方が分からないという現実がある。
- Y-AIRネットワークは、情報交換と活動評価を試みるために必要である。
- Y-AIR実践事例の其々が、お互いの手法、関心領域を明らかにして、その成果・評価を共有し、それぞれが、既に持っている様々なリソースやネットワークを、どのように共有・顕在化・接続し、プログラムの頑強で持続あるものとして運営できるようにするかを考察していく必要がある。

- It is necessary to make everyone who wants to be an artist aware of the existence of valuable activity opportunities that are close to them.
- Young artists are not aware of the existence of support programs and are giving up the AIR experience because they have a short career. Or, the reality is that even if you know the AIR program, you don't know how to get involved.
- The Y-AIR network is necessary to attempt information exchange and activity evaluation.
- It is necessary to consider whether the program can be operated as robust and sustainable, each of the Y-AIR practice cases clarifies each other's methods and areas of interest, and shares the results and evaluations and how to share, manifest, and connect various resources and networks that each already has.

‘AIR×美術大学’によるアーティストの国際的キャリア形成

International Career Development for Artists by AIRs and Art Universities

村田達彦／遊工房アーツスペース代表

Tatsuhiko Murata / Director, Youkobo Art Space

私たちは、将来を担うこれからのアーティストたちが、生活者・社会人・国際人として積極的に活動を切開くための体験・修練の場としてのAIRの役割に注目した、「Y-AIR構想」を2013年に立上げた。「Y-AIR」(AIR for Yong)の実践の取組は、美術大学の教官の理解を得ながら実験的プログラムとして行ってきた。

AIRでの滞在制作・発表の活動を、より若い時点に体験することに注目している。アーティストを目指す人が、若い時にこそすべき貴重な体験であり、多様な社会の現実を理解し、表現活動を通して意志を示す力を培い、また、違いを受け入れられる思考の素地がつくられると確信する。マイクロな存在であるAIRと、マクロな存在である美術大学が協働し、美術専攻学生及び若手アーティストがアクセスしやすい環境・仕組みをつくることで、アーティストを目指す人の国際的キャリア形成の場となる。このことはさらに、AIRの一層の顕在化、社会的存在の認識を深めることに寄与すると考える。

今回のY-AIRネットワークフォーラム開催に当たり小倉文子学長のご挨拶の中で、大学生の海外インターンシップ派遣や受入れなど、一層の国際化に実効性ある活動に期待する強いメッセージ、そして、大学間の協働の必要性などお話されていた。

美術系の大学ではないが、IAESTE、International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (日本国際学生技術研修協会)理工科系の大学と実業界の学生研修の世界ネットワークと、経済・商科系の同様のネットワーク、AIESEC、(アイセック・ジャパン、AIESEC in Japan)をご存知だろうか。国連加盟国以上の地域の繋がりを持った、大学と実社会との大学生の為の実社会での実践活動の国際ネットワークだ。50年以上の歴史があり、盛んに活動している。アートや工芸など、芸術分野の、このような仕組みが国内外の美術大学の主導で出来たら素晴らしいことではないだろうか。

このY-AIRネットワークの次回フォーラムは、ロンドン芸大・CSM校で2020年11月開催すべく、本開催の準備に深くかかわってくれたGraham Ellard教授より提起があった。

最後となるが、今回の開催に当たり、開催校のとして名乗りを上げて頂いた女子美術大学、そしてフォーラム準備委員会の主導を頂いた、女子美・AP領域の日沼禎子先生、そして、日沼研の皆さん、また、準備・開催に関わって下さった国内外の皆様に御礼申し上げます。

Young artists are in a position to shape the future. With that in mind, we established the “Y-AIR Concept” in 2013 to focus on the role of AIR as a place where young artists will gain the experience and training they need to vigorously activate their practice as an artist, member of society, and international person. The practice of Y-AIR as “AIR for Young” has been implemented as an experimental program with the understanding of art university faculty members.

We are keen about artists participating in production and exhibition at artist residencies at a younger age. We believe that these are experiences that artists should gain especially when they are young, to understand the realities of diverse societies, to cultivate the ability to demonstrate will through artistic practice, and to create a foundation of thought that accepts differences.

The AIR, a micro entity, and the Art University, a macro entity, collaborate to create an environment and structure of accessibility for art majors and young artists, opening up a place for international career building. We believe that this will further contribute to the visibility of AIR and the recognition of its social presence.

At the opening of this Y-AIR Network Forum, Prof. Fumiko Ogura, the president of the university, shared that she has high hopes for productive activities that promote further internationalization, such as dispatching and accepting overseas internships for university students, and also talked about the need for collaboration between universities.

Although not an art university, perhaps some are familiar with the International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE), and a similar network for economics and business, AIESEC. These are international networks for real-world, practical activities for undergraduate students, with links between the UN member states and beyond. For over 50 years now, they have been very active in their mission. Wouldn’t it be great if such a system in the creative field, including art and crafts, could be initiated by art universities in Japan and overseas?

Professor Graham Ellard, who was deeply involved in preparing this event, proposed that the next Y-AIR Network forum be held at CSM in London in November 2020.

Last but not least, I would like to thank to JOSHIBI University of Art and Design, which stepped up as the host school this time, and Prof. Teiko Hinuma from JOSHIBI, who led the Forum Preparatory Committee, and everyone at Hinuma Lab. Also thanks to everyone in Japan and overseas for preparing and holding the event.

Y-AIR Network Forum 2020 Tokyo

Y-AIR Concept – “AIR × Art University” International career development for young artists

Y-AIR構想 — 「AIRと美術大学」によるアーティストの国際的キャリア形成

Date : February 7 (Fri) - 8 (Sat), 2020

Venue : JOSHIBI University of Art & Design, Suginami Campus , Tokyo

フォーラム参加者リスト(氏名省略)：

ロンドン芸術大学Central Saint Martins (CSM)、ロイヤルメルボルン工科大学 (RMIT)、西ボヘミア大学 (UWB)、アジアパシフィック大学 (APC)、女子美術大学、東京藝術大学、武蔵野美術大学、多摩美術大学、東京造形大学、法政大学、立教大学、金沢美術工芸大学、福井県立大学、大阪芸術大学、京都精華大学、京都造形芸術大学、八戸工業大学、Waria Artbreak、BMLab、アーツイニシアティヴトウキョウ、Artist In Residence Yamanashi、遊工房アーツスペース、コンテンポラリーアートジャパン、アーティスト・イン・レジデンス八戸、滋賀県立陶芸の森、天空の芸術祭、陸前高田AIR、Art Autonomy Network、アキバタマビ21、感動創造研究所、セゾン文化財団

主催：マイクロレジデンスネットワーク、Y-AIRネットワーク委員会

特別協力：若林朋子(プロジェクト・コーディネーター／プランナー)

協力：

女子美術大学、東京藝術大学、CSM、RMIT、UWB、APC、ラップランド大学、遊工房アーツスペース、Waria Artbreak、BMLab、陸前高田AIR、天空の芸術祭、AIRネットワークジャパン

助成：文化庁、女子美術大学

Y-AIR Network Forum 委員会(順不同)：

Graham Ellard(CSM)、Andrew Tetzlaff(RMIT)、Markéta Kohoutková(UWB)、Kaisa Kerätär(Waria Artbreak)、Jaime.J.C.Pacena II, (APC) 菅野幸子、東海林慎太郎、稲村太郎、金井学、森健太郎、川越健太、ジェイミ・ハンフリーズ、池田哲、安永沙羅、日沼禎子、磯野玲奈、鈴木 萌夏 (女子美術大学)、村田弘子、村田達彦、辻真木子、Adi Zaga (遊工房アーツスペース)

発行：2020年3月

改版：2021年3月

発行者：遊工房アーツスペース

編集責任者：村田達彦

編集：村田弘子、辻真木子

寄稿：日沼禎子

翻訳：岩間香澄

写真：辻真木子、女子美・アートプロデュース表現領域研究室

デザイン：豊泉奈々子

ISDN：978-4-9908274-6-5

List of Participants (Participant names are omitted)

University of the Arts London Central Saint Martins (CSM), Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), University of West Bohemia (UWB), Asia Pacific Collage (ASP), JOSHIBI University of Art and Design (JOSHIBI), Tokyo University of the Arts (TUA), Musashino Art University, Tama Art University, Tokyo Zokei University, Hosei University, Rikkyo University, Kanazawa College of Art, Fukui Prefectural University, Osaka University of Arts, Kyoto Seika University, Kyoto University of Art and Design, Hachinohe Institute of Technology, Waria Artbreak, BM Lab, Arts Initiative Tokyo, Artist In Residence Yamanashi, Youkobo Art Space, Contemporary Art Japan, Artist-in-Residence Hachinohe, Shigaraki Ceramic Cultural Park, Tenku Art Festival, Rikuzentakata AIR, Art Autonomy Network, akibatamabi21, Kando Sozo Kenkyujo, The Saison Foundation

Organizer : Microresidence Network, Y-AIR Network Committee Special

Cooperation : Tomoko Wakabayashi (Project Coordinator/Planner)

Cooperation :

JOSHIBI, TUA, CSM, RMIT, UWB, APC, University of Lapland, Youkobo Art Space, Waria Artbreak, BM Lab, Rikuzentakata AIR, Tenku Art Festival, AIR Network Japan

Supported by:Agency for Cultural Affairs, JOSHIBI

Y-AIR Network Forum Committee (In no particular order) :

Graham Ellard (CSM), Andrew Tetzlaff (RMIT), Markéta Kohoutková (UWB), Kaisa Kerätär (Waria Artbreak), Jaime.J.C.Pacena II (APC) Sachiko Kanno, Shintaro Tokairin, Taro Inamura, Manabu Kanai, Kentaro Mori, Kenta Kawagoe, Jaime Humphreys, Satoshi Ikeda, Sara Yasunaga, Teiko Hinuma, Rena Isono, Moeka Suzuki (JOSHIBI) Hiroko Murata, Tatsuhiko Murata, Makiko Tsuji, Adi Zaga (Youkobo)

Published: March 2020

Revised edition: March 2021

Published by: Youkobo Art Space

Editor: Tatsuhiko Murata

Editorial Staff: Hiroko Murata, Makiko Tsuji

Contribution: Teiko Hinuma

Translated by: Kasumi Iwama

Photo by: Makiko Tsuji, JOSHIBI AP

Designed by: Nanako Toyozumi

ISDN: 978-4-9908274-6-5

ダウンロード DOWNLOAD

本印刷物は、「MICRORESIDENCE !」遊工房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

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

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

youkoboART SPACE