

アーティスト・イン・レジデンス(AIR)と美術大学の協働
Y-AIR フィンランドと日本の試み

A Collaboration between an Artist-in-Residence (AIR) and an Art University
A Y-AIR trial between Finland and Japan

アーティスト・イン・レジデンス(AIR)と美術大学の協働
Y-AIR フィンランドと日本の試み

A Collaboration between an Artist-in-Residence (AIR) and an Art University
A Y-AIR trial between Finland and Japan

ごあいさつ カティ・ラークソ ヤーナ・エルキラヒル 保科 豊巳	03	Messages Kati Laakso Jaana Erkkila Toyomi Hoshina
Y-AIR、フィンランドと日本のAIRを通じた アーティスト交換プログラム 2017 カイサ・ケラタ	04	Y-AIR, Finland and Japan AIR based Artist Exchange Program 2017 Kaisa Keratar
2017 活動の概要 Y-AIR フィンランドとの試み	05	Overview of the program 2017 Y-AIR Trial between Finland and Japan
活動エッセイ トゥイヤ・テイスカ 升谷 絵里香 森 健太郎	07	Essays Tuija Teiska Erica Masuya Kentaro Mori
あとがき 村田 達彦	10	Afterword Tatsuhiko Murata

関連用語集

Glossary

アーティスト・イン・レジデンス (AIR)

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

Artist-in-residence

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

遊工房アートスペースが提唱した研究テーマの名称。多様な形で展開されているAIRの中で、特にアーティスト自身が滞在中のプランを主導する小規模なAIRを「マイクロレジデンス」と命名し、2011年から調査・研究に取り組み、様々な活動を展開してきた。2012年よりネットワーク活動を開始している。
microresidence.net

Microresidence

"Microresidence" is a term proposed by Youkobo Art Space. A microresidence is a small-scale, often artist-run form of residence, and research into their existence has been ongoing since 2011. The Microresidence Network was initiated in 2012.
microresidence.net

Y-AIR

[AIR for Young] AIRと美術系大学が連携し若手アーティストの滞在制作体験機会を提供するもので、芸術家を目指す若手美大生の、職業として、社会人として、また、生活者としてのアーティストになる為の貴重な体験プログラムとなるもの。個々のAIRと美術大学間の共同による実践を通し、国際間の交換プログラムへの拡大、継続性ある仕組みの構築を目指すもの。

Y-AIR

[AIR for Young] A program realized through collaboration between AIR and art universities offering young artists opportunities and experiences of carrying out creative activities on an artist residence program, contributing to their development as artists, as members of society, and as ordinary citizens. Through cooperation between individual AIR and art universities, it aims to grow into a program for international exchange through the construction of a sustainable framework.

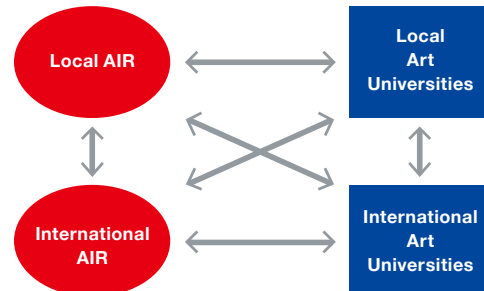
Making Y-AIR a reality (Y-AIRの実現)

Fig. 1 AIR + Art University Collaboration Program

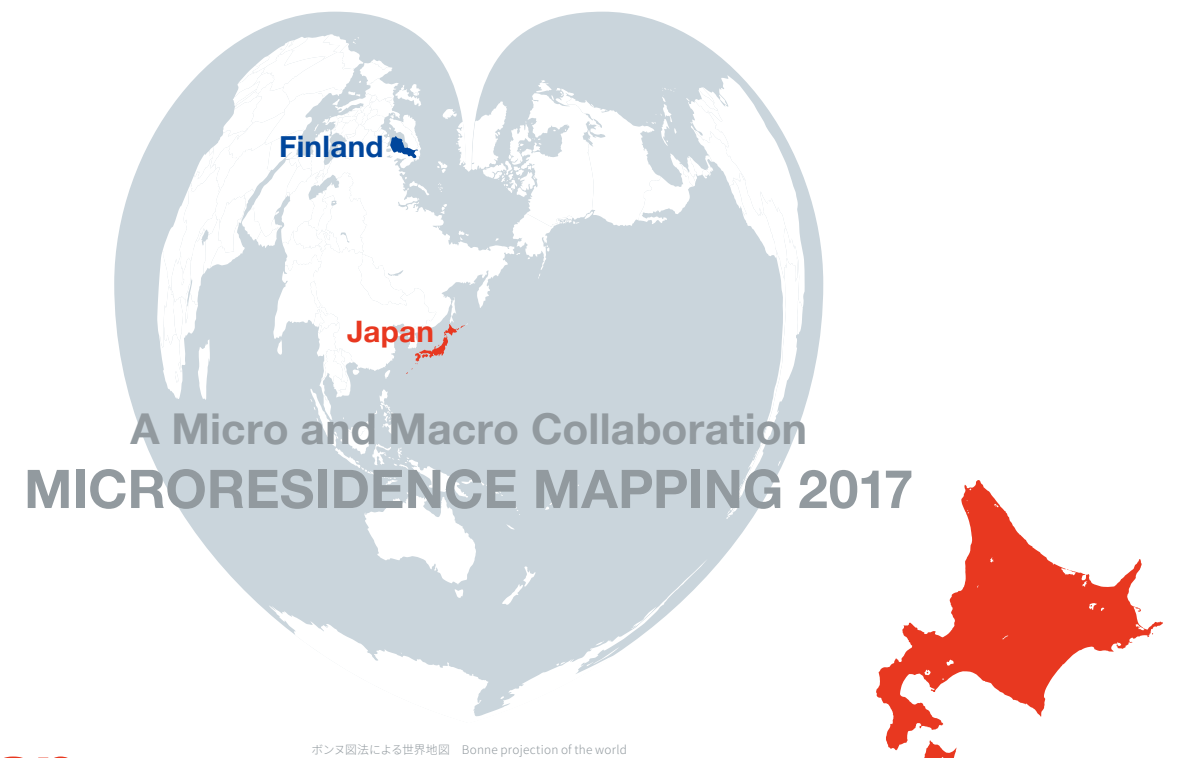
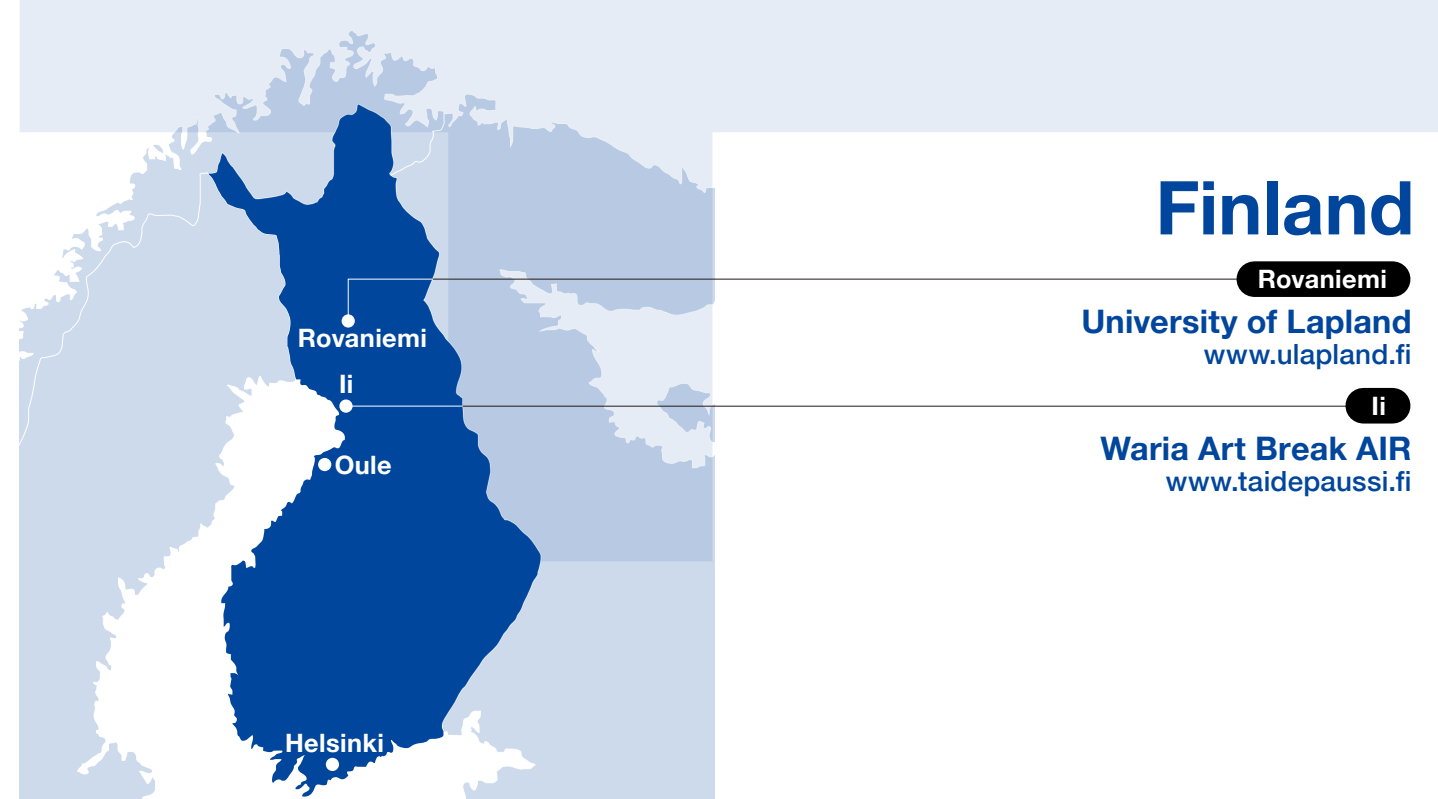

- Internship Program:
Student interns gain experience in supporting the creative activities of artists in AIR.
- Residency artist as a Guest Teacher:
AIR artists invited as part of the curriculum of art universities.

Fig. 2 Structure of AIR Exchange Program

This program aims at the realization of an international structure for exchange.

Japan

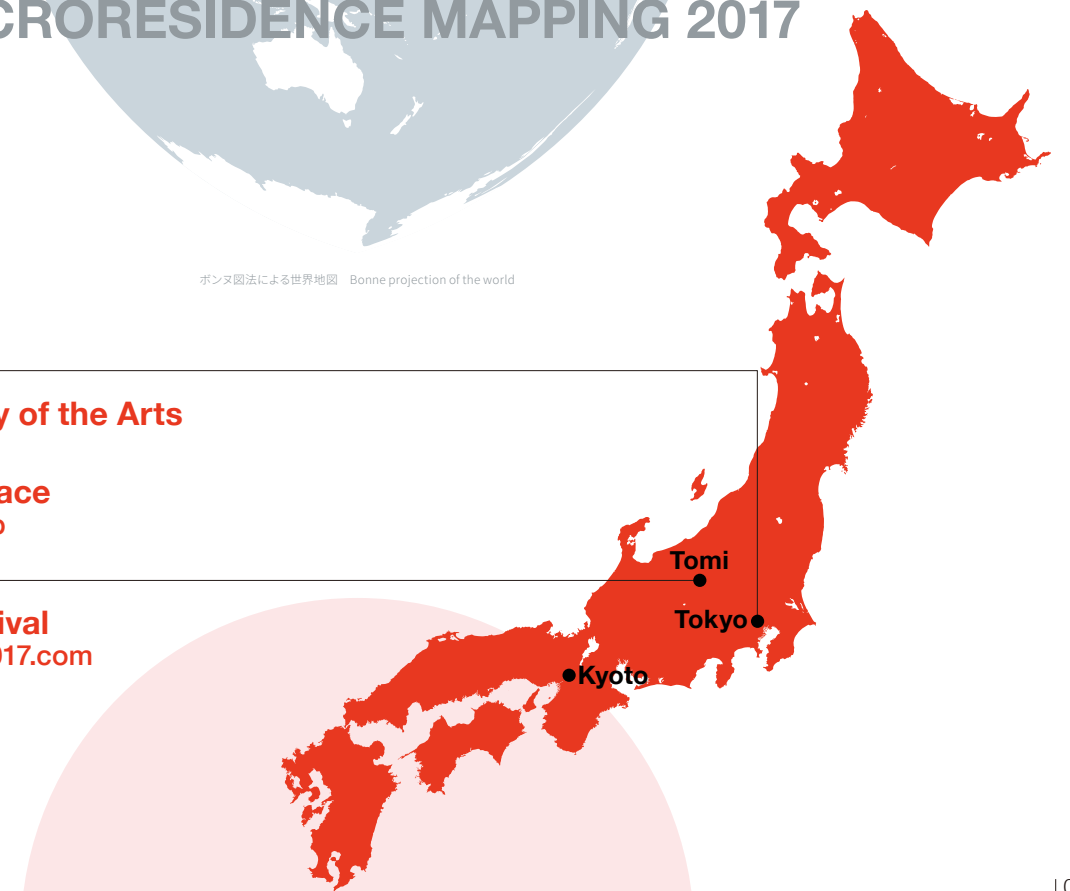
Tokyo

Tokyo University of the Arts
www.geidai.ac.jp

Youkobo Art Space
www.youkobo.co.jp

Tomi

TENKU Art Festival
www.tenkuartfes2017.com

ごあいさつ

カティ・ラークソ

文化交流部長、フィンランド・センター

フィンランドセンターは長い間、遊工房アートスペースと長年にわたり非常に良い関係を築いてきました。遊工房はフィンランドのアーティストを非常に支持しており、彼らの支援により、日本とフィンランドのアーティストや美術機関との無数の関係を可能にしました。2017年に始まった新しいパイロットもサポーター側から見れば、また非常に成功していることが証明されました。全てが、うまく整理されたと大変満足しています。遊工房との強力なコラボレーションを続けて、日本とフィンランドのアーティストと美術機関との関係を深めていきたいと考えています。

ヤーナ・エルキラヒル

ラップランド大学教授

北極圏のロバニエミ市に位置するラップランド大学は、北部のコミュニティと環境、そしてこれら2つの要素の相互作用に焦点を当てた国際的な多分野の大学です。ラップランド大学は、フィンランドの三芸術大学の一つであり、芸術とデザイン、社会科学学部、教育学部と法学部を持ち、批判的思考における協働のためのユニークな可能性を開く唯一のものです。

北部の人々にとって、コミュニティの意識は非常に重要であり、フィンランド北部の地域社会、企業、社会を積極的に支援する、大学の研究、教育、芸術活動は不可欠です。2017年のトライアルが成功した後、日本とフィンランドのアーティスト、美術教育、美術機関との強力な協力関係を構築するために、東京藝術大学(TUA)や他の日本のパートナーとの協力を今後も続けていきたいと考えています。

保科 豊巳

東京藝術大学副学長

「天空の芸術祭」総合監督

長野県東御市で行われた「天空の芸術祭」は、今年で2回目を迎えた。今年以前より計画のあったアーティスト・イン・レジデンスを、経験豊かな遊工房のアドバイスも受けながら実現させた。予ねてより遊工房と交流のあった、フィンランドのAIRディレクター、カイサ・ケラタ氏の仲介で、フィンランドのラップランド大学との交流が始まり、自然豊かな東御市に、緑多いフィンランドから彫刻家のトゥイヤ・テイスカさんが参加招聘された。日本からは升谷絵里香さんが向かった。フィンランドとの交流のスタートである。アーティスト・イン・レジデンスの試みは、フィンランドセンターの当時の担当官カティ・ラークソ氏のご協力で、フィンランド・センターの手厚い支援を頂いた。心より感謝しています。

Message

Kati Laakso

Head of Culture and Communications, The Finnish Institute in Japan

The Finnish Institute in Japan has had a longstanding and very good working relationship with Youkobo Art Space for a long time. Youkobo has been very supportive of Finnish artists and through their support we have been able to make countless relationships between Japanese and Finnish artists and art organisations possible. The new pilot that was started in 2017 also proved to be extremely successful and we were very happy from a supporters side to see, how well everything was organised. We hope to continue our strong collaboration with Youkobo also in the years to come to build strong ties and relationships between artists and art organisations in both Japan and Finland.

Jaana Erkkilä-Hill

Prof., Faculty of Art and Design, Department of Fine Art and Cultural Studies, University of Lapland

Located in the city of Rovaniemi, on the Arctic Circle, the University of Lapland is an international, multidisciplinary university focusing on the communities and the environment in the North and on the interaction between these two elements. University of Lapland is one of the three arts universities in Finland and the only one that has Faculty of Art and Design, Faculty of Social Sciences, Faculty of Education and Faculty of Law, a combination that opens unique possibilities for collaboration in critical thinking.

A sense of community is very important to people here in the far north and it is essential to us that the university's research, educational, and artistic activities actively support the local community, businesses, and society in northern Finland. After the successful trial year 2017 we look forward to continue our collaboration with Tokyo University of the Arts (TUA) and other Japanese partners also in the future in order to build strong collaboration between artists, art education and art organisations in both Japan and Finland.

Toyomi Hoshina

Prof., Vice President, Tokyo University of the Arts

Supervision, TENKU Art Festival, Tomi, Nagano

"TENKU Art Festival" practiced in Tomi-city, Nagano reached the second in 2017. The advice of an experienced Youkobo realized the Artist-in-Residence which there was of the plan in spite of being reputation than before this year. Through the good relationship between Youkobo and Art Break as a Finnish AIR, Kaisa Keratar, the director introduce us Lapland University, Northern Finland. In 2017, Tuija Teiska, as young Finnish sculptor stayed Tomi-city which is rich naturally, Erica Masuda, young graduate artist of TUA stayed Northern Finland. It is a start of the interchange program between Finland and Japan. Specials thanks for great support from the Finnish Institute in Japan under leadership of Ms Kati Laakso.

Y-AIR、フィンランドと日本のAIRを通じたアーティスト交換プログラム2017

AIRと美術大学の協働プログラムの概要と今後の展望

カイサ・ケラタ

アート・ブレイク/アートマネージャ&プロデューサー

Waria Art Break AIRと遊工房アートスペースの協力は、1990年代にさかのぼる。国際的なアートイベントに参加したことで、日本と北フィンランドでの長いパートナーシップの基盤が作られた。アーティスト・イン・レジデンス(AIR)の定常的な土台である活動は、両パートナーによって世紀の変わり目に始まった。周辺のコミュニティとの交流、一緒に作品を探求して作ること、現代美術についての議論は、私たちにこの仕事に毎年ひらめきを与えるテーマだった。

遊工房アートスペースとの共同事業には、アーティストの相互交流の他に、トークイベントとディスカッション、ネットワーキング、エクスカージョン、展示会そしてイベントなどが含まれている。一言で言うならば、現代の芸術やプロのアーティスト達を幅広い活動でサポートすることである。両者はアーティストによる小規模AIRの「マイクロレジデンス」と定義しているため、互いに協力し、経験を共有し、そして、共同し新しいプロジェクトやケーススタディーを試行することで、継続した活動を発展させている。

遊工房アートスペースがマイクロ(AIR)とマクロ(美術大学)の可能性を探ることを目指す新しい形の共同プロジェクトであるY-AIR(Young for AIR)プログラムを提案して、2017年に活動の新しい一歩が遂行された。この主導の中で、スタート地点のアーティストが、アート・キャリアをスタートさせる際の活動支援に重点を置き、2017年の最初の試みは、日本の遊工房アートスペースとフィンランドのWaria Art Break AIRによって、東京とラップランドの両美術大学で調整された。この試みへの暖かい支持と関心は、ラップランド大学アート&デザイン学部・美術文化学科のヤーナ・エルキラヒル教授と東京藝術大学芸美術学部絵画科の教授で副学長である保科豊巳教授により可能となった。最初のY-AIRアーティスト交換の試行は、日本のフィンランド・センターのご支援を頂いた。また、ラップランドのアーティスト協会と長野県東御市の天空芸術祭は、初の若手アーティスト、フィンランドのトゥイヤ・テイスカ、日本の升谷絵里香の2017年の活動において多大なご協力を頂いた。

主導を進め目標を設定することで、我々のプロジェクトは少なくとも3つの異なるレベルの目標、すなわち個人的、制度的、そして社会的なものを認識することができた。主には、若い卒業直後の新人ビジュアルアーティストを国際アートプロジェクトに導くためのもの。制度的観点から見ると、「マイクロスケール」のアーティストレジデンシーと「マクロ」な美術大学との連携が重要な役割を果たしている。社会的視点から、フィンランドと日本の過疎地域の歴史と文化を、芸術的に探求することは、いかに自身の文化の、語学、物語、民俗習慣を充実させるかを理解していくツールとなり得、コミュニティにとって力を発揮することができる。

日本のビジュアルアーティスト、升谷絵里香との作業期間は、私たちにとって非常に興味深く重要な経験をもたらした。地元アーティストを紹介し、フィンランド北部の美術機関とネットワークを組んだり、材料についての実質的な質問や彼女のプロジェクトに地元の人々を巻き込んだりすることで、プロジェクトを支援することができた。進行中、私たちは多くの興味深い議論をし、また、消えた森のサーミの民間伝承の話もいくつか分かち合った。

このプロジェクトの試行とフォローアップは、遊工房アートスペースとの長いパートナーシップを継続し、2019年のフィンランドと日本の温かい関係を祝うための大きな可能性であり、両国の外交の100周年の一助となるだろう。

Y-AIR, FINLAND JAPAN AIR BASED ARTIST EXCHANGE PROGRAM 2017

Overview and future prospects of a trial collaboration between AIR and Art Universities

Kaisa Keratar

Art Manager & Producer / Waria Art Break AIR

Collaboration of Waria Artbreak AIR and Youkobo Art Space dates back to the 1990's, when participation in an international art event created the foundation for a long partnership between Japan and Northern Finland. Artist-in-residency (AIR) activity on regular basis started at the turn of the century by both partners. Interaction with surrounding community, exploring and producing artworks together, discussions about contemporary art have been the themes which have inspired us year after year in this work.

Our joint operations with Youkobo Art Space have included, among others, reciprocal artist exchange, talk events and discussions, networking, excursions, exhibitions and events. To put in briefly: supporting contemporary art and professional artists in their work with broad variety of actions. Since both parties have defined themselves as 'micro-residencies', i.e. a small-scale AIR run by artists, we have been supporting each other and sharing our experiences and also continuously developed our activities by proposing joint initiatives and starting new projects and case studies.

A new step in activity was taken and piloted in 2017 as Youkobo Art Space proposed Y-AIR (AIR for Young) program, a new form of collaboration aiming to explore possibilities between "micro" AIRs and "macro" art universities. In this initiative, the focus was on supporting activities of upcoming artists as they emerge into their art careers. This first attempt in 2017 has been coordinated by Youkobo Art Space in Japan and Waria Artbreak AIR in Finland together with art universities in Lapland and in Tokyo. Warm support and interest on the trial was given by professor Jaana Erkkilä, Faculty of Art and Design, Department of Fine Art and Cultural Studies, University of Lapland and vice president Toyomi Hoshina, Department of Painting, Tokyo University of the Arts Geidai. Piloting and the very first Y-AIR artists exchange was possible with the support of Finnish Institute in Japan. Also Artists' Association of Lapland and Tenku Art Festival in Tōmi city, Nagano have been important co-operators during the trial in 2017 and exchange period of first young artists, Tuija Teiska in Japan and Erica Masuya in Finland.

As proceeding with the initiative and setting the goals we were able to recognize at least three different levels of objectives in our project: personal, institutional and also society based. The main thing is to support young, recently graduated emerging visual artists on their way to international art projects. When looking from institutional point of view expanding the collaboration between 'micro scale' artist residencies and 'macro scale' art universities is playing an important role. From social point of view exploring the history and culture of sparsely populated areas in Finland and Japan by means of art can be empowering for the community as art can be a tool in understanding how one's own culture enriches language, narratives and folklore.

The working period with Japanese visual artist Erica Masuya gave us very interesting and important experiences. We were able to support her project by introducing local artists, networking with the art institutions in the North of Finland and also in hands-on questions, about materials and by involving local people in her project. Along the way we had many interesting discussions and also some of the old folklore stories of vanished forest Sami people were shared.

The trial and follow-up of the project is a great possibility for us to continue our long partnership with Youkobo Art Space and also to celebrate warm relationships between Finland and Japan in 2019, which will be 100 years jubileum of diplomacy between the two countries.

2017 活動概要

Y-AIR フィンランドとの試み

2016年より東京藝大・保科豊巳教授、ラップランド大学・ヤーナ・エルキラヒル教授のご尽力により日本とフィンランドの自然環境アートを背景に若手作家の相互交換として、フィンランド・Waria Art Break AIR、日本・遊工房アートスペース、そして、両大学をベースに協働の試行が始まった。

2016年計画検討。2017年2月、東京藝大にて覚書締結、双方各1名の若手アーティストの選考、相互に派遣し、創作と共に研究調査活動を実施。創作発表活動拠点は東御市「天空の芸術祭2017」の東御AIR。

Overview of Activity 2017

A Y-AIR trial between Finland and Japan

This trial exchange program for young artists from Japan and Finland that took place in the natural environments of both countries was initiated through the efforts of Prof., Toyomi Hoshina of Tokyo University of the Arts (TUA) and Youkobo Art Space in Japan, and Prof., Jaana Erkkilä of the University of Lapland and Waria Art Break AIR in Finland.

Planning started in 2016 and a basic agreement was approved in February 2017 at TUA, Tokyo by the directors of Waria Art Break and Youkobo Art Space, and Prof. Hoshina. An artist was selected by both sides of the exchange, each undertaking a residency at Tomi AIR to research and create work for TENKU Art Festival 2017 in Tomi City, Nagano, Japan.

Finland

Waria Art Break, Ii, Finland

トゥイア・テイスカ

活動概要：8/15～10/31の2か月半、滞在。8月、遊工房にて東京アートシーン調査。東御AIRへ移動、創作テーマ具体化。9月「天空の芸術祭2017」参加、創作活動、芸術祭会期中の市民交流の後、東京での調査、東京藝大見学など。

Tuija Teiska

Two and a half-month residency in Japan, August 15 to October 31. She stayed at Youkobo in August to undertake research in Tokyo and Yokohama, moving afterwards to Tomi AIR in Tomi City in order to start production for TENKU Art Festival. After participating in the opening and related events, she returned to Tokyo in order to visit TUA and continue her research.

University of Lapland, Rovaniemi

Japan

Youkobo Art Space, Tokyo

升谷 絵里香

活動概要：8月の1ヶ月、滞在。8月1ヶ月、Waria Art Breakにて調査研究、創作活動へて、ラップランド大学でのプレゼン交流。帰国後「天空の芸術祭2017」活動参画、フィンランドでの活動成果も発表。

Erica Masuya

One-month residency from August 1 to 31. Undertook a one-month residency at Waria Art Break in Ii, Finland, carrying out research and creating new work. She also visited the University of Lapland to give a presentation. After returning to Japan, participated in TENKU Art Festival, presenting work made in Finland.

Tokyo University of the Arts, Tokyo

天空の芸術祭 2017

会期：9/30～10/31。8月より参加者個々のスケジュールに基づく制作活動開始。9/30、オープニング。

Sky Garden, Main venue in Yaehara Area

Tuija Teiska Bonbyx Mori 2017

Toyomi Hoshina The house to hear the sound by which it rains

TENKU Art Festival 2017

TENKU Art Festival 2017 took place from September 30 to October 31, 2017 at various sites in Tomi. Respective artists began creation and installation of their work in August. Opening reception took place on September 30.

Opening ceremony, 30 Sept., Yaehara Ground

Erica Masuya SOMETHING INVISIBLE 2017

Guided tour at the Festival

Art Forum FIN/JPN LAB

10/26：フィンランド・センター（東京）にて、AIR活動を中心とした公開フォーラム「FIN/JPN LAB」に参加報告。

Presentations were given by the artists about their experiences in Finland and Japan at an open art forum and discussion held on October 26 at the Finnish Institute in Japan, Tokyo.

2018年・夏至のラップランドで、またお会いしましょう！ See you again in Lapland, Finland in mid summer 2018!

ボンビックス・モリ(お蚕さん)

天空の芸術祭2017 長野県東御市のAIRプログラムに参加して

トウイア・テイスカ アーティスト

Y-AIR(若手芸術家の為のアーティスト・イン・レジデンス)プロジェクトの参加者として、東御市で滞在中、Bombyx Mori(ボンビックス・モリ)と呼ばれる一連の作品を作った。ボンビックス・モリは、シルクの蝶のラテン語名である。

ボンビックス・モリは、彫刻、写真の展示やパフォーマンスを含む、サイト・スペシフィックな芸術作品だった。パフォーマンスは、私の彫刻を使って地元の人々が作っていたので、彫刻は演劇的な役割も果たしていた。彫刻を通して、様々なイベントに参加することもでき、そのイベントに居た人々が彫刻に関わることもできた。進める行程で、彫刻は、2つの異なる文化と言語の間のコミュニケーション手段として機能することに気付いた。彫刻は地元の人々が私のところにコミュニケーションを取りに来ることをより容易にした。彫刻の形は、蝶々のコクーンに基づいた。しかし、(私が絹の工場で見つけた)伝統的な日本の織物の持ち手で彫刻を結合すると、形が変わり、このハンドルが、より実用的な作品にかえた。服のようにあるいはバッグのように持ち運びや装着を容易にした。旧シルク工場では、ボンビックス・モリと呼ばれる最終作品が展示された。

天空の芸術祭の会場には15種類の作品を展示した。いくつかの作品は、制作の行程から自然に生まれたもの、または身の回りの環境を感じながら生まれたものである。しかし私は主な芸術作品はボンビックス・モリだったと思う。昆虫と、昆虫がどのようにウェブを作るかに興味があり、今回テーマとなった蝶と繭を見つけたことにも繋がっている。私は同じテクニックを彫刻に使用して、繊維とロープで強力なウェブを作ろうと試みた。Y-AIRプロジェクトと遊工房アートスペース・東京でのアーティスト滞在中、私は昆虫の音を録音し、短いビデオを制作した。日本でのレジデンス・プログラムの滞在中の後も、昆虫を使って仕事を続け、研究を続ける。

Bonbyx Mori

Residency Program in TENKU Art Festival 2017, Tomi City

Tija Teiska Artist

While I was during the period of the artist residency at Y-AIR project Tomi City (Young artist in residence), I make a series of works called Bombyx Mori.

Bombyx Mori is Latin name for silk butterfly. Bombyx Mori was site-based art work which includes on exhibition sculptures and photos of performances. Performances was making by local people with using my sculptures. So the sculptures had a performative part which was take me in different events where people were allowed to implement themselves with the sculptures. On process I was noticed that sculptures work as a means of communication between two different cultures and languages. Sculptures was make easier the local people to come take contact to me. The shapes on sculptures were based on the butterfly cocoon. But when I combiner sculptures with traditional Japanese textile carrying handles, (wich I was found on the silk factory.) the shape was change and the carrying handles made the works more practical objects, that were easy to carry or fitting the same way like clothes or bags. The final work called Bombyx Mori was exhibited at the former silk factory.

Where were photos of the people was drawing line on the wall of the city mountains. At the exhibition venue at Tenku Art festival was 15 different pieces by me. Some of the works was come true on the process and how I was feeling the enviromental. But I think the main art work for me was Bombyx Mori. I am intresting of insects and how them make web. That's how I found the butterflys and cocoons. I try to use same technique on my sculptures and make strong webs by using textiles and ropes. During my artist residency period on Y-AIR project and Youkobo Art Space Tokyo, I recorded insect sounds and made short videos. I will continue my work and research with insects after my artis residency at Japan.

自然と共存する術を知っていた先住民

Waria Art Break AIRでの滞在制作 / イー(li)、フィンランド

升谷 絵里香 アーティスト

オウル空港から車で40分、liにあるWaria Art Break AIRに滞在し、北フィンランドのリサーチ及び作品制作、オウルで3日間のワークショップに参加、ロヴァニエミにあるラップランド大学を訪問、フィンランドの最北イナリにて撮影を行うという1ヶ月間。

Waria Art Break AIRがあるliはIllinsaariという地域にあり、saariというのは島という意味で、Illinsaariの周りをli川が流れている。その為、ボートを所有している人が多く、私はボートを借りてイー川で撮影を行なった。撮影コンセプトは、Waria Art Break AIRのカイサさんと森でキノコやベリー採取、川をボートで散策、伝統的なサウナなどを行った生活の一つ一つの体験と、オウルでのワークショップに参加し、スカンジナビア半島でアートにどのような可能性があるかなどのアイデアの交換、北フィンランドの歴史、文化の話聞きながらコンセプトを組み立てていった。

ある日、いつもの夕食後、サーミ音楽(ヨイク)を聞かせてもらった。サーミは、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンの北部、いわゆるラップランドと呼ばれる地区と、ロシアのコラ半島にまたがって居住している、北欧の先住民である。ヨイクはサーミの文化として存在し、歌ではなく自然界とコミュニケーションを取ることを目的として生まれたものである。軽やかな旋律を繰り返すものもあれば、詩を朗読しているようなもの、言葉がなくサウンドだけ奏でているものもヨイクと呼ばれる。元々ヨイクはとても神聖なもので、宗教が儀式化される以前の純粋な祈りとされ、あの世と連絡を取る手段とも言われている。また、私が昨年夏に滞在したモンゴルで触れたシャーマニズムと関連して誕生した音楽であることもわかった。

サーミの人々の元々の宗教は、神道に近い自然崇拝のもの。ヨイクは自然崇拝の宗教に非常に近く繋がっているところがあり、その宗教に名前はなかったが、アニミズムに近い。日本の神道だけでなく、インディアンやオーストラリアンのアボリジニの宗教とも多くの共通点がある。

イナリからイーに帰宅した日、サウンドアーティストのデイブ・スpondがレジデンスに立ち寄っていた。互いの作品の話をする中で、コラボレーションをすることになった。帰国後、フィンランドで制作した作品「SOMETHING INVISIBLE」を、交換レジデンス先の長野県東御市の展覧会に出品した。

長野県東御市の展覧会は、今回の滞在中のきっかけとなったアートプロジェクトを東京藝術大学が行っており、この東御市にレジデンススペースを設け、海外アーティストを招聘したいというもの。そして、アーティストを呼ぶだけでなく、日本のアーティストを海外に送る交換レジデンスを行いたいというもの。そこで、遊工房の多大な協力によって、今回の交換レジデンスが実現された。

Indigenous People who Knew How to Coexist with Nature

AIR program, Waria Art Break AIR / li, Finland

Erica Masuya Artist

It was 40 minutes drive from Oulu Airport to li, the town in which my host residency, Waria Art Break AIR, was located. During my one-month stay, I researched Northern Finland and produced new work, I took part in a three-day workshop in Oulu, and visited the University of Lapland in Rovaniemi. I also shot a video in Inari, situated in the Northernmost part of Finland.

li is in an area called Illinsaari. Saari stands for island in Finnish, and River li runs around these islands. For this reason, many people possess their own boats, and I borrowed one in order to shoot a video in River li. The concept of my film is composed of different elements. The first element is my daily experience in li. I picked mushrooms and berries from the forest with Kaisa who works at Waria Art Break AIR, strolled along the river, and took a classic sauna bath. The second element is my participation in a workshop in Oulu. I could exchange ideas about the possibilities for art in Scandinavia, and heard about the history and culture of Northern Finland.

One day after the usual dinner, I had the chance to hear Sami music called Yoik. Sami people are the former inhabitants of Northern Europe. They live in Finland, Norway and northern Sweden or so-called Lapland, which stretches over to the Kola peninsula in Russia. Yoik is a part of Sami culture, and is not simply a song. It was created as a means to communicate with the natural world. The repetition of a light melody, something resembling a poetry reading, and instrumental music are also referred to as Yoik. Yoik is a very sacred and pure form of prayer existing before religion was ritualized. It is also said to be a means of contacting the other world. I also learned that the birth of Yoik music relates to shamanism in Mongolia, where I stayed last summer.

From the very beginning, Sami people had a nameless religion similar to animism. Possessing strong connections to nature worship, it also bore similarities not only to Shintoism but also to Indian and Aboriginal religions. On the day I returned from Inari to li, sound artist David Spond called at the residence. As we talked about each others' work, we decided to collaborate. After my return from Finland, the work I made in Finland, SOMETHING INVISIBLE, was shown in an exhibition in Tomi City, Nagano Prefecture. This is where the Japanese partner residency of this exchange is located.

Tokyo University of the Arts organized this art project, and set up a residence space in Tomi for invited artists from Finland and Japan. Their aim was not only to host foreign artists, but also to send Japanese artists abroad. This exchange residence was realized through the generous cooperation of Youkobo.

トウイヤ・テイスカ

エスポ/フィンランド在住

【略歴】 2016 MFA: the Academy of Fine Arts,

the University of the Arts Helsinki, 彫刻科

【滞在制作】 2017 Y-AIR program Sky Air Residence, 東御市, 長野県

2017 遊工房アートスペース東京

【受賞】 2017 Finnish Cultural Foundation, artistic work

Tiija Teiska

Live and works on Espoo Finland.

【Education】 2014-2016 Master of Fine Arts degree at the Academy of Fine Arts,

The University of the Arts Helsinki, Sculpture

【Residency program】 2017 Y-AIR program Sky Air Residence, Tomi City, Nagano, Japan

2017 Youkobo ArtSpace Tokyo, Japan

【Awards】 2017 Finnish Cultural Foundation, artistic work

tujateiska.com

升谷 絵里香

千葉県生まれ、東京在住

【略歴】 2011-2016 DFA, 東京藝大/東京

【滞在制作】 2017 Waria Art Break AIR, イー/フィンランド

【受賞】 2017 ポーラ・アート財団

Erica Masuya

Born in 1981, Chiba, Japan. Lives and works in Tokyo, Japan.

【Education】 2011-2016 DFA, Tokyo University of the Arts/Tokyo

【Residency program】 2017 Waria Art Break AIR, Finland

【Awards】 2017 POLA ART FOUNDATION

ericamasuya.sakura.ne.jp

天空の芸術祭

東御市と東京藝術大学による域学連携事業

森 健太郎 天空の芸術祭事務局

2015年から長野県に移住して、今回のレジデンスプログラムの準備に携わってきました。このレジデンスプログラムは、会場の準備やサポーターの手配など、様々な場面で地域との関係を前提としています。この場所での私の最初の仕事は、「レジデンスプログラム」とはどのようなものなのか、私たちの扱う「アート」とは何なのかを、関係者や地域の方々へ説明して回ることでした。

この場所でできるレジデンスプログラムを模索して1年が経ち、徐々にプログラムの姿が見えてきました。関係する人すべてが手探りで準備を進める中、「まずは1回、やってみよう」を合言葉に、開催の準備を進めていきました。開催日程が決まってからは、作家の宿泊施設とアトリエの確保、地域の関係各所との調整、成果発表の準備、作家のサポートスタッフの依頼準備など…現実的な問題が次から次へと押し寄せてきました。思い返せば、膨大な数の調整と準備に閉口する毎日だったと思います。

この地でのレジデンスプログラムの実施に向けて私が最も懸念したのは、生活様式も文化も違うアーティストを、地元の人々がうまく受け止めることができるのかという事でした。プログラムを開催した東御市北御牧地区は、いくつかの特長的な地形や文化はあるものの、本質的にはずっと続く伝統と慣習の中で生活を紡いできた昔ながらの日本の田舎です。口でいくら説明したとしても、実際にアーティストが現場に来た時に、田舎の纏う排他的な側面が顔を覗かせるかもしれません。地域の人々が、招いたアーティストをうまく受け入れることはできるのだろうかという不安は、アーティストの招聘の直前まで私に付きまといました。

今回プログラムに参加した作家のトゥイヤ・テイスカは、私にアーティストの持つパワーを再認識させてくれた、素晴らしいアーティストでした。彼女のパワフルさは、私の抱えていた不安を払しょくしました。また、アーティストとして、文化や歴史、そしてこの場所で生活している人々に真摯な態度で地域に向き合う彼女の姿勢は、関係してくれた地域の人々にも大きなエネルギーを与えました。

この場を借りてアーティストのトゥイヤ・テイスカおよび、彼女との縁を繋いでいただいた、フィンランド・センター、Waria Art Break AIR、遊工房アートスペースの皆様へ、心からの感謝を伝えたいと思います。そして、多くの人々の協力の基、立ちあがったこのプログラムが、今後もこの場所が多くのアーティストにとって、各々の表現の可能性を追求し発表する場になればと願います。

TENKU Art Festival

Collaboration program between Tomi City and Tokyo University of the Arts

Kentaro Mori TENKU Art Festival Secretary General

I moved to the Nagano prefecture in 2015, and have since been involved in preparing the residency program here. This residency program has required close cooperation with the local community in many ways, from preparing the venues to recruiting supporters. My first task on the job was to meet and explain to the local community and staff what a residency program exactly is, and what kind of art we are going to work with.

After a year of searching for an idea for the kind of residency we could realize here, the program gradually began to take shape. As we fumbled through with preparations, "let's give it a try" had become a kind of slogan among us, and this attitude helped pull us through and go forward with the plans. When the program dates were set in place, we were confronted with a new slew of logistical issues, from confirming a studio space and place to stay for the artist, making arrangements with local resources, and preparing for the final presentation of the residency, to organizing the staff that would support the artist. Looking back, we were dumbfounded every day by the overwhelming amount of logistics planning needed.

Despite all of these details, my biggest concern about implementing a residency program in this area was whether the visiting artist, with their different lifestyle and culture, would be well received by the local people. The program was to be held in Kitamimaki-chiku in Tomi City. While this city has a number of unique geographical features and a rich culture, it was still characterized by the old-fashioned nature of rural Japan, having maintained a lifestyle that was built on long-standing tradition and customs. No matter how thorough any prior explanations may be, the exclusive attitude towards outsiders that rural society can have could still reveal itself. This anxiety about whether the community would genuinely welcome the artist haunted me until the moment we made the invitation.

The participating artist, Tuija Teiska, was an incredible artist who reaffirmed to me the amazing capabilities that artists have. Her powerfulness eradicated any concerns I had until then. Moreover, her sincere attitude when interacting with the people living there, its culture and its history, emitted a positive energy to everyone involved in the project.

I would like to take this moment to express my deep gratitude to Tuija Teiska, as well as to The Finnish Institute in Japan, Waria Art Break AIR Program, and Youkobo Art Space for making this happen. I hope that this program, which truly was made possible by the help of so many people, and this place, will continue to be a site where artists can explore and share the possibilities of art.

あとがき

村田達彦 遊工房アートスペース／マイクロレジデンス・ネットワーク

この記録は、長野県東御市で開催されている「天空の森芸術祭」のAIRプログラムの始まりの記録である。天空の芸術祭と並行して始まったこのAIRプログラムは、保科先生と東御市の構想をもとに始まったもので、微力ながらその立上げに遊工房に関わるようになった。フィンランドと日本とのこれまでの長い交流を背景に、東御市及び東京のフィンランド・センターの全面的な協力を得て、東京藝大副学長保科豊巳教授指導の基、フィンランド側のWaria Art Break AIRとラップランド大学、そして東京のAIR・遊工房と東京藝大との協働により無事スタートすることが出来た。このAIRプログラム「SKY AIR」が、今後、着実な運営の継続へと繋がり、活力ある活動となることを期待している。

初めてのフィンランドの作家、アンティ・イロネンが遊工房に招聘されたのは2002年のことだった。その後、アンティの遊工房での体験が基となり、彼の地元フィンランド・イヤー市に「Waria Art Break AIR」を、パートナーであるカイサ・ケラタとともに2007年に設立。当方のAIRと同様に規模は小さい、双方のAIRとも国際的な繋がりを大切に展開を続けている。2012年、AIRの国際ネットワーク・ResArtisの世界大会の東京開催を機会に、双方が核となり、新たなAIRネットワークとしての「マイクロレジデンス・ネットワーク」を立ち上げた。このマイクロレジデンスは、マクロな存在の美大との協働の活動を通して、若手のAIR体験機会の可能性の様々な試行を始めている(Y-AIR構想)。こうした背景により、遊工房と藝大、Waria Art Break AIRとラップランド大学との協働による新たな活動の兆しが見えてきた。ご協力頂いた関係諸氏と、その実現に向けた努力を進めて行く所存である。引き続き、ご理解とご支援を賜りたい。

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。www.youkobo.co.jp/microresidence

Afterword

Tatsuhiko Murata Youkobo Art Space/Microresidence Network

This is a record of the beginnings of the AIR program of the TENKU Art Festival held in Tomi City in the Nagano prefecture. The AIR program began in tandem with the TENKU Art Festival under the conception of Professor Toyomi Hoshina and Tomi City. Youkobo was also able to contribute our humble abilities to the establishing of the program. Building on the long history of cultural exchange between Finland and Japan, we received the full support and backup of Tomi City and the Finnish Institute in Japan in Tokyo. Under the instruction of Prof. Toyomi Hoshina, vice-president of the Tokyo University of the Arts (TUA), with the cooperation of Waria Art Break AIR and the University of Lapland in Finland, and Youkobo and TUA in Tokyo, we were off to a great start. We hope that this AIR Program "SKY AIR" will develop into a steadily managed operation as a program full of vitality.

The first Finnish artist to be invited to Youkobo in 2002 was Antti Ylonen. Antti's experience at Youkobo became the foundation of "Waria Art Break AIR", an artist-in-residence he established in Ii, Finland with his partner Kaisa Keratar. While it is a small-scale AIR, much like ours, both organizations value an international scope in the programming. In 2012, during the world meeting held in Tokyo of ResArtis, an international AIR network, the two organizations came together to establish a new AIR network called "Microresidence Network" These micro-residences are testing a variety of ideas to open up possibilities for AIR experiences geared towards young artists, cooperating with macro-institutions such as art schools (the premise of the "Y-AIR" concept). Against this backdrop, through the cooperation of Youkobo and TUA, Waria Art Break AIR and the University of Lapland, we have begun to see clear signs of new activities. We appreciate your continued support as we continue in the efforts to realize these plans with our wonderful collaborators who have made it possible for us to come this far.

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

MICRORESIDENCE! 2017 アーティスト・イン・レジデンス (AIR) と美術大学の協働 Y-AIR フィンランドと日本の試み

協力(順不同) フィンランド・センター
ラップランド大学
Waria Art Break AIR
文化庁
天空の芸術祭2017実行委員会・長野県東御市
東京芸術大学
助成 文化庁アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業
発行者 遊工房アートスペース
編集責任者 村田達彦
編集 カイサ・ケラタ
村田弘子
辻真木子
翻訳 岩間香澄
ジェイミ・ハンフリーズ
デザイン 高島 亮三
発行 2018年2月
ISBN 978-4-9908274-8-9

MICRORESIDENCE! 2017 A Collaboration between an Artist-in-Residence (AIR) and An Art University A Y-AIR trial between Finland and Japan

Cooperation The Finnish Institute in Japan
University of Lapland, Finland
Waria Art Break AIR, Finland
The Agency of Cultural Affairs, Government of Japan
TENKU Art Festival 2017, Tomi City, Nagano
Tokyo University of the Arts
Supported by The Agency of Cultural Affairs Government of Japan
Published by Youkobo Art Space
Editor Tatsuhiko Murata
Editorial Staff Kaisa Keratar
Hiroko Murata
Makiko Tsuji
Translated by Kasumi Iwama
Jaime Humphreys
Designed by Ryozo Takashima
Published February 2018
ISBN 978-4-9908274-8-9