

寄居の白雪姫 The Snow White in Yorii

寄居町農産物加工施設・外壁画制作の記録 2012/2013

The Mural of Yorii Agricultural Produce Processing Centre - Document 2012/2013

はじめに

寄居壁画プロジェクトのこと

寄居町は、埼玉県の北西部、都心から 70km 圏に位置し自然環境が豊かで、荒川の清流が秩父の山間から関東平野に流れ出す扇状地の要に発達した、古くからひらかれた歴史ある町であり、県立長瀨玉淀自然公園に指定されている地域でもあります。

この寄居の豊かな土壌や美しい水がもたらす恵みで育まれた農産物の加工場が新設されました。その建物の外壁に、フレスコ画（セッコ技法）でグリム童話の白雪姫をテーマに、町にふさわしい雰囲気の壁画を担当する、ドイツ人アーティストを探す役目を頂き、遊工房で以前に滞在制作を経験したアーティスト、マルテ・キースリングに相談し、アーティスト、ヴィヴィアン・ゲルナートと共同で担当することで、制作をお引受け致しました。準備は、2012 年春から始まり、二名は 2013 年 2 月に来日、関東平野の真冬の秩父おろしにもめげず、約 2 ヶ月間の寄居での滞在中、町の方々と親しく交流しながら、童話「白雪姫と 7 人の小人」を基にし、寄居の農産物や動植物などを豊かに描き込み、躍動感と希望に満ちた壁画を完成させました。

このプロジェクトの準備から完成に至るまで、ご理解とご支援を頂きました皆さまに、書面を借りて厚く御礼申し上げます。

寄居壁画プロジェクトとして、アーティストの制作の記録と同時に、遊工房のアートを通じた社会活動の一例を紹介をさせて頂きました。皆様からのご批判や感想などお聞かせ頂きましたら幸いです。

遊工房アートスペース 共同代表 村田弘子

Foreword

Yorii Mural Project

Yorii town is a small town in the North West of Saitama prefecture, approximately 70km from central Tokyo. Set in a rich natural environment, with the Arakawa river flowing down from the Chichibu mountains towards the Kanto plains, it is a town with a long history and designated as part of the Prefectural Nature Reserve.

A new facility has been designed for the agricultural products with the blessings of the rich water and nature of this area. It was upon the exterior wall of this building that former Youkobo residence artist Marte Kiessling, along with fellow artist Viviane Gernaert, both from Germany, were invited by Youkobo to create a fresco based upon the fairy tale of Snow White. Preparation began from Spring 2012 and the two artists travelled to Japan in person in February 2013, staying approximately 2 months in Yorii, in which time they built a dialogue with local people as they developed the mural based on Snow White and the 7 Dwarves, working the local food produce into the images and completing the design with satisfaction.

We would like to offer our heartfelt thanks to all those who have offered their support from the conception to realization of this project.

Here we have collated a catalogue which provides a document of the artists' work and of Youkobo's social engagement and we would most welcome feedback which readers of this document may be able to provide.

Youkobo Art Space Co-Director Hiroko Murata

外壁画：

洞窟や建物の内壁に描かれた壁画は、フランス・ラスコーや高松塚の例など広く知られているが、欧州各地では外壁にも昔から壁画が描かれている。教会の外壁のみならず、様々な建物に外壁画を施すことによって町並みを特長付けている地域もある。

イタリア、フランス、ドイツなどにその事例が散見され、ドイツ南部のオーバーアマガウなど観光客の訪れるところとなっている。

Mural:

The cave and wall paintings of Lascaux, France and Takamatsuzuka are widely known, and in Europe there is a long history of painting upon the exterior of buildings, including not only the walls of churches but adding character to terraced houses. Such murals are common in Italy, France and Germany, and Oberammergau in South Germany has become a tourist spot as a result of its murals.

First Contact

Sealing the walls

Stenciling

目次

Contents

はじめに	2	Foreword	2
壁画完成図	4	Image of Completed Mural	4
壁画のストーリー	6	The Story of the Mural	6
アーティスト	7	Artists	7
プロジェクト準備から完成まで	8	From Start to Finish	8
活動中のスナップ	10	Steps in the Process of Creation	10

寄居町農産物加工施設

埼玉県大里郡寄居町大字折原 1810-2

Yorii Agricultural Produce Processing Centre

Orihara 1810-2, Yorii Town, Saitama Prefecture, Japan

Painting the walls

壁画完成图

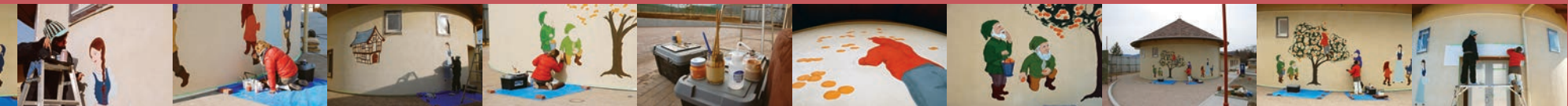
Image of Completed Mural

Dimensions: 390 cm x 2510 cm

Acrylic on plaster 漆喰壁面に壁画用アクリル絵の具

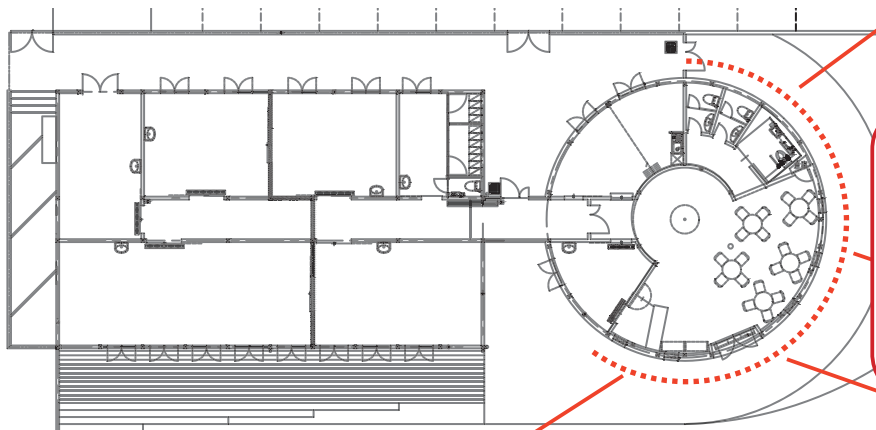

壁画のストーリー

The Story of the Mural

壁画は大きく4つの場面から構成され、施設駐車場より「歓迎」、「収穫」、「搬入」、「食卓」と、本施設の目的に合わせた1つの物語を伝えている。

The fresco is made up of 4 scenes which curve around the building from the car park in the order of "Welcome", "Harvest", "Delivery" and "Feast", to form one story.

Scene1 歓迎 Welcome

正門入口及び来客駐車場から見える位置に、来場者を歓迎するように白雪姫と小人が描かれた。

This is a scene in which Snow White and the 7 dwarves appear to greet the visitors, clearly seen from the car park and entrance way of the building.

Scene2 収穫 Harvest

白雪姫の物語に登場する果物と言えぱりんごだが、北限のみかん産地として知られる寄居町の壁画には、小人たちがみかんを収穫する様子が描かれた。

We may more naturally associate Snow White with apples but here the dwarves are harvesting the Mikan for which Yorii is renowned for.

Scene3 搬入 Delivery

白雪姫に迎えられた小人たちは、寄居の名産品の原料となる、収穫したみかんを農産物加工施設へ運び入れている。

The dwarves carry the famed fruits of Yorii to the Agricultural Produce Processing Centre.

Scene4 食卓 Feast

施設内で調理された料理やジュースなどの加工品の並ぶ食卓を囲み、楽しむ小人たち。壁画付近にはテラスがあり、また正面は子供が遊べる芝生の広場がある。

The dwarves enjoy a feast surrounded by various dishes and juices created from local produce which have been processed in the centre. Near this scene is a terrace and a grassy area for children to play.

アーティスト

摄影：南部素子
Photo：Motoko Nanbu

マルテ キースリング

(メディアアーティスト)

1981 年 ドイツ ケールハイム生まれ

ドイツ ベルリン在住

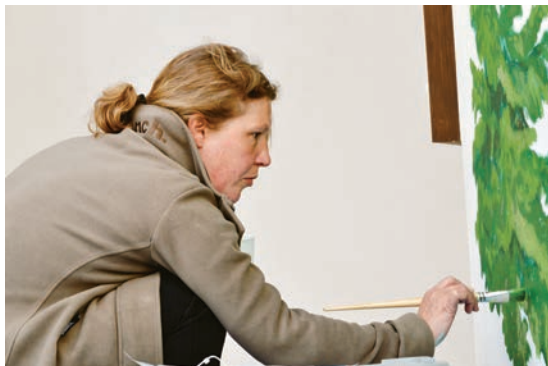
ハンブルク（ドイツ）、アイスランドで美術を学ぶ。アーティストグループ「グローバル・エイリアン」で活動する他、アーティスト・イン・レジデンス（AIR）プログラム参加経験多数。東京・ニューヨーク（アメリカ）他、国内外で活動を展開している。

Marte Kiessling

(Media Artist)

Born in Kelheim(Germany) in 1981, currently based in Berlin.
Kiessling studied Fine Art in Hamburg (Germany) and Iceland.
She works with the artist group Global Alien, participated in
international Artist in Residence Programs (AIR).
Her works have been shown internationally,
including Tokyo and New York City.

Artists

攝影：南部素子
Photo: Motoko Nanbu

ヴィヴィアン ゲルナト

(彫刻家)

1976年 ドイツ ミュンヘン生まれ

ドイツ ハンブルク在住

ハンブルク（ドイツ）、ベルギーにて美術を学ぶ。
以降、ベルリン（ドイツ）やダマスカス（シリア）など、ドイツ国内外において制作・発表活動を展開している。
現在では、母校であるハンブルク美術大学において教鞭も執っている。

Viviane Gernaert

(Sculptor)

Born in Munich(Germany) in 1976, currently based in Hamburg.
Gernaert studied Fine Art in Hamburg (Germany) and Belgium.
Her works have been shown internationally, including Berlin and Damascus, and is currently lecturing at the University of Fine Arts in Hamburg.

アーティスト・イン・レジデンス：

アーティストが滞在制作するためのスペースと、一定期間の生活が出来る住空間を持ち合わせた場や機会の総称。欧米で始まったこの活動は、国内外に広がっている。

今回のドイツ作家の滞在制作は、東京の遊工房がアレンジした。

Artist in residence:

An artist in residence is a space where artists can temporarily stay and produce work as residents. With its origins in Europe and America such practices have spread across the world. On this occasion Youkobo Art space arranged the residence of the participating German artists.

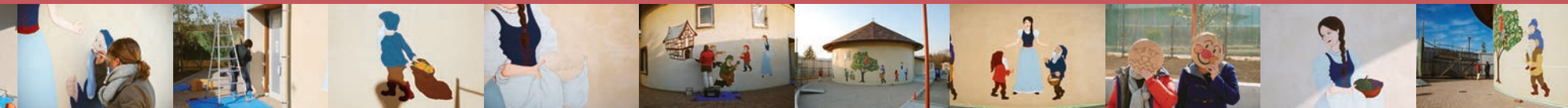
遊工房アトスペース：

遊工房アートスペースは、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）と、作品を展示・発表する非営利ギャラリーを軸に、AIRの支援・推進、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ます。「ユー（あなた・遊）」の「工房」として、アーティストの自律的な活動の支援と、多くの方が芸術文化を身近に体験できる場を目指します。

アーティストインレジデンス世界ネットワーク Res Artis 正会員。

Youkobo Art Space:

Youkobo Art Space manages an Artist-In-Residence (AIR) program and a non-profit gallery for domestic and foreign artists. We commit to supporting other AIR programs, international exchanges and community activities through art, and the nurture of young creatives. As a 'studio' ('kobo') for 'you' (also means 'play' in Japanese), Youkobo aims to give opportunities for art and cultural experiences, by supporting artists' autonomous activities. An official member of Res Artist (Worldwide Network of Artist Residencies).

材料調査・準備

外壁画の画材選定は、日独両材料をそれぞれで検討比較、遊工房は、実際に壁面を作成し画材の性質をテスト。ドイツ側も日本から送ったサンプル絵の具も含めた壁面への試し描きなど実施し、実際の使用感や発色などを事前調査。最終的には国産のターナー色彩株式会社製に決定した。

Material Tests and Preparation

Various Japanese and German paints were tested and compared at Youkobo, noting their various characteristics, before being sent to the artists in Germany for further testing. In the end it was decided to use the paint of the Japanese company Turner Colour Works Ltd.

制作手順計画

アーティストは、ドローイングを提出しプランを決定、型紙を準備、来日後の現場作業行程は下地準備、型紙の転写、着彩、コーティングと段取りし進行了。補助的にプロジェクターを転写作業時に使用。実際の壁面は、当初予定よりも面積が広く、絵の要素を増やし柔軟に対応し完成へ繋げた。

Production Planning

The artists decided upon the design, prepared the pattern whilst still in Germany, then upon arriving in Yorii theu laid the base, traced the pattern, painted the images and laid an overcoating. They also used a projector for the purpose of tracing the design. As the wall was slightly larger than first planned, the projector allowed them to alter the size of the image to adapt to the space and aid them in completing the work.

作業環境

アーティストによる壁画描画作業は最も気温の低くなる2月から始まったが、積雪によるスケジュールの遅延はなかった。しかし、壁面は南を向いているため日中の気温は上がるものの、秩父おろしの風が強く、体感温度はかなり低く作業は厳しいものとなった。壁画制作にあたり、絵の具の定着を確実にするため、壁面付近の温度チェックを定常とし作業調整をした。尚、壁画面は乾燥した状況で制作を開始し完成させた。

Working Environment

The period in which the artists were to work on the mural was scheduled for the coldest month of February, but fortunately there were no delays due to snowfall. However, despite the temperature rising through the day on the south facing wall, a strong wind often blew from the Chichibu mountain area and made the temperature feel much colder and in order to check the adhesion of the paint the temperature of the wall had to be regularly checked. Once the base coat of the wall had dried the artists began and completed the actual mural work.

各種手続き（アーティスト）

アーティストは、日本国内での手続きを踏まえ、在独日本大使館・領事館へビザの申請。税務手続き等ドイツ国内で必要な手続きを行った。また、疾病・傷病保険等、日本滞在中に有効な保険はドイツで加入。

Various Procedures (Artists)

Following these arrangements the artists applied for their visa at the Japanese embassy in Germany. They also undertook the necessary tax procedures and made arrangements for health insurance.

広報・アーカイブス

寄居町の広報、取材掲載（朝日新聞、埼玉新聞、テレビ埼玉、NHK）ほか、活動の記録は本書発行と共に、遊工房 Web でも発信している。

Promotion / Archive

Asahi Shimbun, Saitama Shimbun, TV Saitama and various other media covered the project in their news, while a record of the activities is compiled in this catalogue and also distributed on the Youkobo website.

Inspection

活動中のスナップ

Steps in the Process of Creation

Finishing touches

フレスコ画：

フレスコ画とは石灰の化学反応によって石灰モルタルの壁に顔料を定着させる技法。湿ったモルタルの上に描くブオン・フレスコ (Buon Fresco) と、乾いたモルタルの上に描くフレスコ・セッコ (Fresco Secco) がある。(ア・セッコ (a Secco) ともいう)。今回の壁画は、アルガンティコ仕上げの壁面に、ア・セッコ技法で描かれている。

Fresco Painting:

Fresco painting is a technique of painting which utilizes the chemical reaction in painting directly on freshly laid lime plaster. There are several sub-categories of this technique including Buon Fresco which applies pigment on still-wet plaster and Fresco Secco which is applied to dry but moistened plaster (also known as a secco) In this case the technique of a secco was used on an algantico faced wall.

Coating the walls

Finished!

寄居の白雪姫

ー寄居町農産物加工施設・外壁画制作の記録 2012/2013

協力	寄居町 古郡建設株式会社 株式会社 UG 都市建築 ボッシュ株式会社 ターナー色彩株式会社	発行元	遊工房アートスペース www.youkobo.co.jp 東京都杉並区善福寺 3-2-10 電話：03-5930-5009、FAX03-3399-7549 e-mail：info@youkobo.co.jp
発行責任者	村田弘子	発行年	2013 年 3 月
編集	村田達彦、石井隆浩		
デザイン	石井隆浩		

©Youkobo Art Space 2013

The Snow White of Yorii

The Mural of Yorii Agricultural Produce Processing Centre - Document 2012/2013

Support	Yorii town Furugori Constructure Co., Ltd. UG Toshi-Kenchiku Co., Ltd. Bosch Corporation Turner Colour Works Ltd.	Publishers	Youkobo Art Space www.youkobo.co.jp Zempukuji 3-2-10, Suginami-ku, Tokyo, 167-0041 Japan Tel: 03-5930-5009、FAX03-3399-7549 e-mail：info@youkobo.co.jp
Editor in Chief	Hiroko Murata	Date of Publishing	March 2013
Editors	Tatsuhiko Murata, Takahiro Ishii		
Design	Takahiro Ishii		

©Youkobo Art Space 2013

