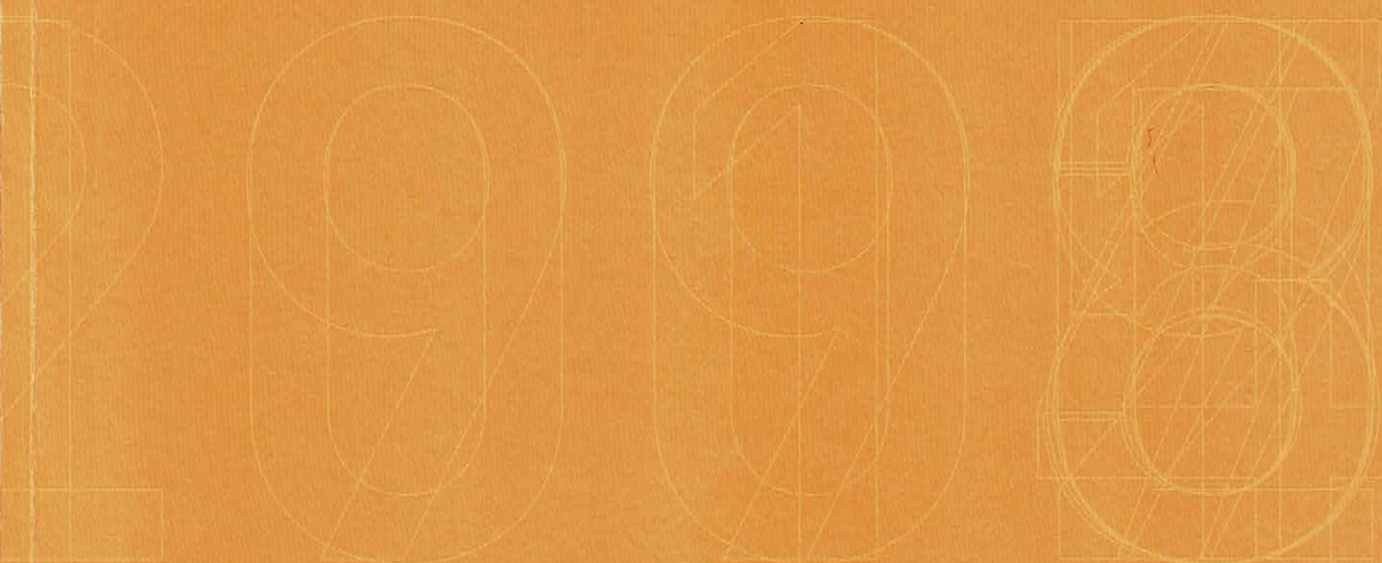

youkoboART SPACE

It's only just begun.

The Testing Ground of Youkobo Art Space
The Past and Future Development of a Small Arts Initiative
遊工房アールスペースのこの10年

Foreword

はじめに

10周年にあたって

村田弘子

遊工房アートスペース 代表

遊工房アートスペースのアート活動に携わってくださった多くの国内外のアーティスト、そして、活動事業にご助力、ご支援くださった多くの方々、各機関のお蔭を持ちまして、10周年を迎えることが出来たことに、感謝の気持ちでいっぱいです。

自らの体験から実現を図った、滞在型制作スペースを提供し、共に学ぶ場、機会の創出としての遊工房でしたが、早いもので活動は20年以上が経過しました。「遊工房アートスペース」として、「アーティスト・イン・レジデンス」の形を整えてからは10周年となります。アーティスト・イン・レジデンスの実践者として、パートナーの夫・達彦と共に運営する中で、多くの素晴らしい出会いがありましたが、手探りの出発でしたので、知らず知らずのうちに、ご迷惑をお掛けしたことや、失敗も多々あったかと反省し、お許しいただければと存じます。この活動にどっぷり関わることで、自身の生活はすっかり変わりましたが、アーティストの職業としての意識と、社会のアートに関わるスタンスとの開きは、この10年で大きな変化があったようには見受けられませんが、これからの10年、このアーティスト・イン・レジデンスなる事業が、社会の器としての存在となるためには、一層の努力が必要のようです。

最後になりますが、この10周年を記念し、振り返り、感謝の気持ちを込めてまとめた、この記念誌に接して下さった皆様から、ご意見やご批判を頂けましたら幸いに存じます。

Reaching Our Tenth Anniversary

Hiroko Murata

Director, Youkobo Art Space

I have a strong feeling of gratitude to the domestic and overseas artists who have been involved in the activities at Youkobo Art Space, and the many individuals and respective institutions which have given their support to our endeavors, thanks to which it has been possible to reach our tenth year of activities.

Shaped out of our own experiences, Youkobo has provided a residence and space for production, in addition to a place of learning and opportunities for creation, having engaged in such activities for over 20 years. However it is our tenth year since establishing a formal "artist in residence" under the name of "Youkobo Art Space". While managing the artist in residence together with my partner Tatsuhiko, we have had many wonderful encounters, but it has also been a venture involving many stumbles. I reflect on the trouble we have unwittingly caused, and the failures along the way, but I hope such mistakes will be forgiven. In being involved whole-heartedly in this art engagement, my lifestyle has changed completely, but I feel there has been no significant change over these ten years in my consciousness towards the profession of "artist", and my stance and openness toward art engaged within society. And still further in the next ten years, it will be necessary to make even greater efforts towards establishing this artist in residence as a vessel for society.

Finally, I would be most pleased to hear the thoughts and comments of the individuals who have contributed to this publication to mark this tenth anniversary, compiled by reflecting over these years with a deep sense of gratitude.

Contents

- 02 はじめに
- 03 総括 はじまったばかりの遊工房の試み。これからが本番！
- 05 寄稿 10周年によせて…マリオ・A・カロ
- 06 プログラム
- 07 施設
- 08 アーティスト・イン・レジデンス・プログラム
- 14 寄稿 「遊工房アートスペース」10周年によせて…菅野幸子
- 15 ネットワーク活動
- 18 ギャラリー・プログラム
- 22 スタジオ・プログラム
- 24 地域活動 地域にある遊工房
- 25 座談会 場にまつわるものがたり
- 27 Ten Years Past, Ten Years On
- 28 遊工房アートスペースの「10周年」
- 30 3.11を忘れない
- 32 アーティスト・イン・レジデンス・プログラム 2011
- 34 ギャラリー・プログラム 2011
  - 36 寄稿 筆触のパラレリズム…沢山遼
  - 37 遊工房コレクション展「これまで、今、これから」
  - 38 10周年記念展
- 39 フォーラムAIRs vol. 2 アーティスト・イン・レジデンスのほんとうのはなし
- 41 展望 アーティスト・イン・レジデンス、そのネットワークの可能性

- 02 Foreword
- 03 Reflections on YoukoboThe Testing Ground of Youkobo Art Space
- 05 Message In Celebration of Excellence…Mario A. Caro
- 06 Programs
- 07 Facilities
- 08 Artist-in-Residence Program
- 14 MessageFollowing Ten Years of Youkobo Art Space…Sachiko Kanno
- 15 Network
- 18 Gallery Program
- 22 Studio Program
- 24 Community Engagement Youkobo in the Community
- 25 Conversations on YoukoboSharing the stories of Youkobo Art Space
- 27 Ten Years Past, Ten Years On
- 28 Reaching Our Tenth Anniversary
- 30 In Memory of March 11
- 32 Artist-in-Residence Program 2011
- 34 Gallery Program 2011
  - 36 Art Critique Painterly Parallelism…Ryo Sawayama
  - 37 Youkobo Collection Exhibition"Ten Years Past, the Present, Ten Years from Now"
  - 38 The Tenth Anniversary Exhibition
- 39 Forum AIRs vol.2 Open Talk About Artist in Residencies
- 41 Vision of the FutureThe Possibilities of an Artist-in-Residence Network

総括

It's only just begun.

はじまったばかりの遊工房の試み。これからが本番！

小さなアート活動のこれまでとこれから

The Testing Ground of Youkobo Art Space

The Past and Future Development of a Small Arts Initiative

PS1にて(ニューヨーク) 1998年
Visit to PS1 (New York) 1998

村田弘子・達彦

遊工房アーツスペース 共同代表

「遊工房」の活動スペースは、旧診療室や入院施設を活用したもので、1950年代から1970年代まで、達彦の父が営む診療所兼結核療養所としてのサナトリウムであった。現在のホワイトキューブのギャラリーは、2011年3月の大震災の影響を受けさらに改装したもので、今では希少となった当時の溶接技術(リベット工法)による鉄骨構造などを観ることができる。

1970年代以降、サナトリウムは、絵画教室「ヒロ美術の会」、創作スタジオ「スタジオ遊工房」という、美術教室や創作工房として運営されていた。1980年代より、私達の海外での滞在研修や制作活動の経験から、恩返しの意味合いを込めて、若い世代の海外からの技術者やアーティストのホームステイとして受入れを開始した。並行して、海外のアーティスト・イン・レジデンス(AIR)プログラムやアート事情などの調査を開始し、1996年、国際交流基金の招聘芸術家制度で来日したトルコからの彫刻家と建築家の受入れを基にAIR事業が始まった。彼らの半年の滞在スペースを、縁あって神奈川県藤野町(現相模原市藤野町)に遊工房別館として準備した。この時の滞在制作、作品発表や地域交流等の実践経験が、以降の活動に大きな影響を与えている。

2000年には、スタジオ遊工房の活動を見直し、杉並・善福寺のスペースの改装を実施した。レジデンス、ギャラリー、スタジオ及び交流スペースとオフィス

遊工房アーツスペース外観
Youkobo Art Space

ミッシェル・コン
Michele Kong

彼ら(村田夫妻と遊工房スタッフ)が与えてくれた連帯感、共存する環境、そして家族のような温かいサポートは忘れられない。
They [the Muratas and staff at Youkobo] offer a sense of community, an open environment for sharing, and a family-like warmth of support that I cherish.

Hiroko and Tatsuhiko Murata

Co-Directors, Youkobo Art Space

The site of Youkobo Art Space was between the 1950s to the 1970s the tuberculosis sanatorium run by Tatsuhiko's father. This now white cube gallery space, incurred damage during the earthquake of March 2011 and after undergoing renovation has come to reveal the riveted steel framework of the building.

Following its use as a sanatorium it took on the function as an art classroom "Hiro Art Club" and artist studio "Studio Youkobo". Since the 1980s we have drawn upon our own experiences of artistic production and research abroad and wishing to repay our gratitude for such opportunities, we began to receive young engineers and artists from abroad as part of a home stay program. In parallel to this we also continued our research into foreign artist-in-residence programs and their wider art scenes, and then in 1996 we came to facilitate our own artist-in-residence program with the support of The Japan Foundation, allowing us to welcome a Turkish sculptor and architect. For the purpose of the six-month stay of these two creatives, Youkobo took the opportunity to set up a temporary annex space in Fujino, Kanagawa prefecture. The experimentation at this time in residence production, the facilitation of exhibitions and engaging the local community has had a lasting impact upon activities following this.

In 2000 the activities of Studio Youkobo were reviewed and the space, based in Zempukuji, Suginami Ward was renovated into an art complex. It was then newly re-opened as "Youkobo Art Space" with a residence, gallery, studio, exchange space, and office and from this point initiated an official artist-in-residence program. In 2001 Youkobo joined the international AIR network Res Artis and began to seriously pursue its role as an artist in residence space. It may be difficult to gain recognition towards the

Reflections on Youkobo

総括

ワークショップ
Workshop

パフォーマンス
Performance

アーティスト・トーク
Artist Talk

展覧会オープニング
Exhibition Opening

備えた「遊工房アトスペース」としてリニューアルオープンし、都市滞在型のAIRを開始した。2001年には、国際的なAIRネットワーク機関Res Artisに加盟、本格的なAIR事業のスタートを切ることになる。大都会の住宅地域でのアートの存在は認知されにくい。しかし、滞在制作した海外アーティストによる輪の広がりは強力で、10年余りの間に滞在アーティストは180人を超えた。彼らを通して、滞在希望者が増え続けていることは、とても有難いことである。こうした期待に応えるべく、プログラムの充実と改善に努め、アーティストからの忌憚のない意見を聞く場を積極的に設けている。国内外のAIRの生きた情報を集め、実際に他のAIRに滞在したアーティストの体験談等からも実態の把握を試み、後続のアーティストへの情報提供と共に、AIR運営に関する課題の抽出にもつなげている。

一方、ギャラリー・プログラムは、主に国内のアーティストのための実験スペースとして運営し、継続的に展示が行われ、この10年の間に150人のアーティストが活発に、真摯に、発表をしている。特に国内外のアーティスト間の接触の機会を大切に考え、1年から2年先の予定のAIRアーティストとギャラリー展示アーティストのマッチングを可能な限り調整し、また、実際のイベント、オープニング、クリティークセッションなどの場で、相互が情報交換し、刺激し合えるように工夫をしている。

さらに、地元根差した活動として、野外アート展「トロールの森」の開催や、小学校でのワークショップ「アート・キッズ」などを遊工房の通常活動と並行し継続展開することで、地域の人々が現代美術に身近に触れる機会となり、アーティストにとっての作品発表の機会創出となるよう工夫を重ねてきた。今ではすっかり地元に着し、遊工房の事業からは独立し、次世代に係る地元の活動となりつつある。

AIRとは基本的にアーティストの創作の館であり、その滞在の目的は、制作集中や、リフレッシュのために自国の創作環境から積極的に逃避することなど、様々だ。まずアーティストが、異文化の中に入り込み、生活者の視点で滞在制作活動のできる状況の提供が、基本的に重要なことである。この観点を重視しより充実したものとなるよう運営していきたい。また、新たな試みとして小規模のAIR活動体(仮称「マイクロレジデンス」)の存在に焦点を当てた活動を始めた。アーティストが自主的に場をつくり、独自の方法论で運営するその活動の実態を広く周知し、社会的な器としての存在意義、また、職業としてのアーティストへのリスペクトなど根本的な課題の探求に一層の研鑽を図りたいと考えている。

presence of art in a suburban residential area of a large city, but through the network of each residence artist Youkobo's reach has been furthered and in the space of ten years over 180 artists have come to stay here. We are very thankful that through each artist's stay the number of other artists wishing to stay with us has steadily increased. Here we try to create a space which endeavors to always improve and respond to the expectations of artists while allowing them to openly share their opinions. We have also been collecting information about other AIR programs throughout Japan and internationally, trying to grasp the experiences of artists who have joined other such programs, sharing this information with artists who may follow them and tackling the issues associated with the management of AIR.

On the other hand in our gallery program we provide a space to mainly domestic artists to experiment in a continuous program of exhibitions. Here as well, over the period of ten years, over 150 artists have presented their exhibitions. With a particular desire to support the exchange between exhibiting domestic artists and foreign residence artists, we plan one-two years in advance and create opportunities through various events, openings, and critique sessions for all of the artists to come together and to inspire each other.

In addition Youkobo also engages in local community art programs including the organization over ten years of "Trolls in the Park" an outdoor art exhibition in the local park, and a regular workshop program held at the neighboring elementary school known as "Art Kids", run in parallel with its other programs and providing an opportunity for local people to experience contemporary art while also creating a platform for artist's work. Now these initiatives have firmly taken root in the local area and have become independent from the direct management of Youkobo, now coming to be led by the next generation.

An artist-in-residence is basically a space for artists to create their work. There are numerous objectives held by artists who come to Japan, to take for example the opportunity to concentrate upon one's work, or to refresh and escape the usual production cycle of one's own country, but the opportunity to live and work in a new environment and engage with a different culture is important for each artist. And it is with this awareness which we wish to carry on forward. Furthermore, in a new initiative we have begun to investigate the presence of other "microresidences": small scale, independent, often artist run residencies, through which we hope to increase awareness towards their independent activities and autonomous approaches to their management, while also assessing their role in relation to issues of respect towards and social significance of the very occupation of "artist".

10周年によせて

マリオ・A・カロ

Res Artis 会長

アーティスト・イン・レジデンスというのは比較的若い活動形態でありながらも、アーティストにとっては、こういった特別な場所が与えてくれる、刺激的な新しい世界を体験する数々の可能性に満ちている。大自然の中で静かにひっそりと滞在するものから、大都会の喧騒の中で生活するものまで、また、まるで小さな村のような大規模施設から、家庭的で温かな環境まで、様々なレジデンスが存在している。東京の静かな住宅地にある遊工房はひとときユニークな場所であると言える。「マイクロレジデンス」と定義されるレジデンスとして、プログラムが優秀な専門スタッフによって運営されていることとアーティストが信頼できていることが、とりわけ重要である。

村田達彦さんと村田弘子さんには祝うべきことがたくさんある。彼らの活動の最初の10年で、世界中から様々な人々が集まってアーティスト・コミュニティを形成し、またアーティストのイマジネーションが遊工房アールスペースが位置する豊かな地域社会の住民たちとの交流によって育まれてきた。この穏やかなレジデンスは、日本全国がそうであったように、3.11の大惨事で大きな混乱に巻き込まれたが、この素晴らしいスペースを持つ家族のような心は決して損なわれることはなかった。実際、建物は改修工事が施され、ゲストアーティストにとって、もうひとつの我が家とも言うべき空間でありつづけている。

このレジデンスを経験した多くのアーティストの人生に寄与してきたことに加え、遊工房の共同ディレクターたちは、東京、そして国内外で展開されているレジデンスという活動を確立すべく、先頭に立って奔走しておられる。グローバルな視点で、この分野に影響を与えうる差し迫った課題に取り組み続けてきた彼らの姿勢は、適度な大きさのスペースで、行政からのスポンサーシップから完全に独立した形で出来得ることの模範的な例である。

10周年の節目を記念して、全世界のRes Artisメンバーを代表して、心からのお祝いを申し上げたい。これまでも、そしてこれからも、レジデンスという活動の発展は彼らの貢献無しには考えられないだろう。

In Celebration of Excellence

Mario A. Caro

President, Res Artis: A Worldwide Network of Residencies

While the world of residencies is relatively young, there exists a wide spectrum of possibilities for artists to experience the stimulation of the new world that these special places provide. Residencies can offer a range of engagements, from quiet isolation in the wilderness to the frenetic mayhem of a metropolitan center, from large complexes that resemble small villages to intimate homey settings. Youkobo offers a unique place in that range of possibilities—a tranquil retreat in Tokyo. Most importantly, artists are at ease to know that they are in the care of professionals who have established a high standard of excellence for what in the field of residencies is currently described as a “microresidence”.

Tatsuhiko and Hiroko Murata have much to celebrate. Their first ten years marks a period that has seen individuals from all over the world come to form a community of artists whose imagination has been nurtured by their close engagement with the local inhabitants of the rich neighborhood in which the Youkobo Art Space is situated. Although the placid nature of this residency was radically disrupted—as was all of Japan—by the triple tragedies of 3.11, the familial spirit of this wonderful space has survived unscathed. In fact, it has been reconstructed to continue to offer a home away from home for its guest artists.

In addition to the contributions made to the lives of the many artists that have gone through this residency, the co-directors of Youkobo are also leaders in shaping the field of residencies, at the local, national, and international levels. It is their constant engagement in addressing the urgent issues affecting the field within a global scope that has made them exemplary representatives of what is possible with a modest space, completely independent of government sponsorship.

It is with great pride that I offer my congratulations on behalf of the worldwide membership of Res Artis to the Muratas in celebrating this milestone. The development of the field of residencies is unimaginable without their contributions, both past and future.

マリオ・A・カロ 新・港村でのレクチャー（横浜）2011年
Mario A. Caro lecturing at Shin Minatomura (Yokohama) 2011

Programs

プログラム

遊工房アーツスペースは、東京都杉並区の住宅街に位置する。レジデンス、スタジオ、ギャラリーという異なる機能を持ったスペースを活用して、アーティスト・イン・レジデンス・プログラム、ギャラリー・プログラム、スタジオ・プログラムを主たる事業として展開し、アーティストの制作活動を支援している。国内外のAIRとのネットワーク活動、コミュニティアートへの取り組み等の関連事業も行っている。

Youkobo Art Space is located in a residential area in Suginami, Tokyo. Utilizing the residence, studio, and gallery spaces which have different functions within the art complex, three main programs are implemented in support of the autonomous activities of artists: Artist-in-Residence Program, Gallery Program, and Studio Program. In addition, we develop related activities such as networking with AIR centers in Japan and around the world, as well as art activities in the community.

1	アーティスト・イン・レジデンス(AIR) プログラム
国内外のアーティストを対象とした、滞在を通じた新たな創作活動の機会と場を提供するプログラム。長期滞在に適しており、滞在期間中の作家自身の意思による活動計画を尊重し、支援している。オープンスタジオ、ワークショップ、アーティストトーク等、作家との交流の機会も積極的に設けている。	
2	ギャラリー・プログラム
国内在住の若手アーティストの発表と交流の機会を提供するプログラム。ギャラリースペースを活用した展示プランを作家自身が考え、展示空間を作り出し、作品を発表するチャンスを応援している。クリティークセッション等、AIR滞在アーティストとギャラリー展示アーティストとの交流を促進する企画も実施している。	
3	スタジオ・プログラム
スタジオやギャラリーを国内外の若手アーティストの制作・発表スペースとして活用するプログラム。作品の制作と展示、外部の展覧会等に向けての作品制作、アーティストの自主企画による展覧会等、様々な用途に活用されている。	
4	関連活動
<ul style="list-style-type: none"> ● ネットワーク活動 AIRに関する情報の収集と提供や、国内外のAIRとのネットワーク構築等。 ● 地域活動 近隣小学校とのアート活動「アート・キッズ」や、都立善福寺公園での野外アート展の企画、計画・管理。2011年の10周年を機会に、事務局を地元若手グループへ引継ぐ。 ● Global Internship Program AIRや展覧会運営に関する実務経験を通しての研修。 ● 海外交流展の企画・運営	

1	Artist-in-Residence (AIR) Program
This program aims to provide domestic and overseas artists with opportunities to develop their own artistic practices through working in a studio and living in a new environment. Suited to a long stay, the AIR Program encourages and supports self-motivated artists in the pursuit of their own projects. Youkobo also facilitates resident artists' plans for workshops, exhibitions, and artist talks by utilizing networks with local artists and related organizations.	
2	Gallery Program
This program aims to support young artists who are based in Japan by providing opportunities for presentation and exchange. Artists are encouraged to plan their own exhibitions, prepare the exhibition space, and present their works to the public. We also organize events to enhance exchange between artists in residence and artists exhibiting at the gallery, such as the "Critique Session".	
3	Studio Program
This program aims to provide young domestic and overseas artists with space for working and presenting their projects. So far the studios have been used for various purposes such as the creation and exhibition of artwork, preparation of works commissioned by other organizations and/or for exhibitions outside Youkobo, and the organization of exhibition projects curated and organized by artists using the studio.	
4	Related Activities
<ul style="list-style-type: none"> ● Network Youkobo collects and shares information and materials related to AIR centers around the world. We are also networking with AIR centers in Japan and overseas. ● Community Engagement Youkobo runs "Art Kids" an art program for children at the neighboring school and has also managed an open air exhibition in Zempukuji Park for ten years up until 2011, from which point it has been passed onto a local group of young people. ● Global Internship Program This program is intended to give young curators and art managers a chance for hands-on experience in art management through supporting the AIR and Gallery Programs. ● Overseas Exchange Exhibition Projects We organize and coordinate exhibitions in collaboration with overseas artists, AIR centers, and art spaces.	

Facilities

施設

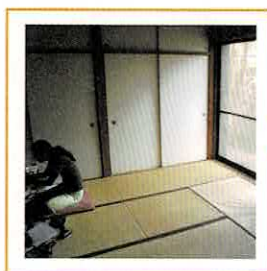
10th Anniversary

遊工房アートの施設は、宿泊施設(2カ所)、ギャラリー(1カ所)、スタジオ(2カ所)から構成される。スタジオとギャラリーは、1970年代まで診療所兼結核療養所であった築60年の建物にあり、他にオフィスと交流のスペースとしてのラウンジがある。スタジオ、ギャラリーともに作家の多様なプランに対応できるようフレキシブルな機能を備え、各レジデンスは2名まで滞在可能なゆったりとした居住空間となっている。

The Youkobo Art Space building consists of two accommodation spaces, one gallery space, and two creative studios. The studios and gallery are housed in a 60-year old building which used to be a sanatorium for tuberculosis patients until the 1970s. The building also contains a lounge space for events and exchanges, in addition to an office. Functioning both as studio and gallery, the work spaces can be used flexibly to suit the diverse plans of artists, while each spacious residence space can accommodate up to two persons.

建設中の村田医院、1950年代初期
Murata Clinic under construction, early 1950s

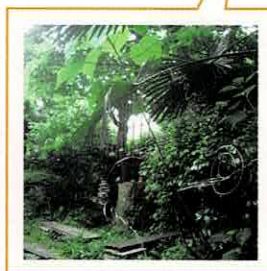
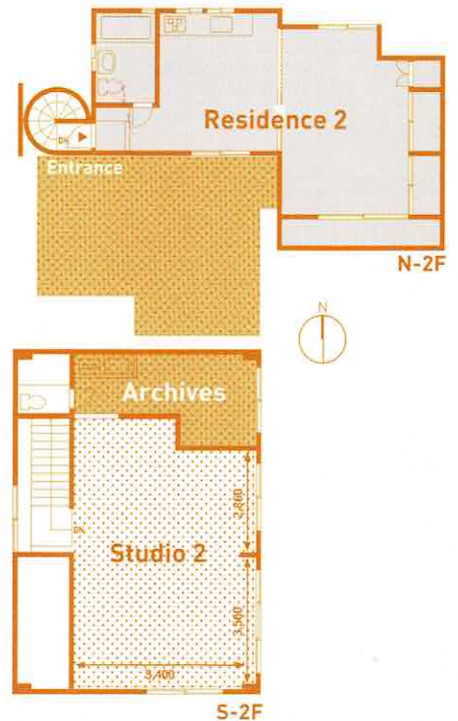
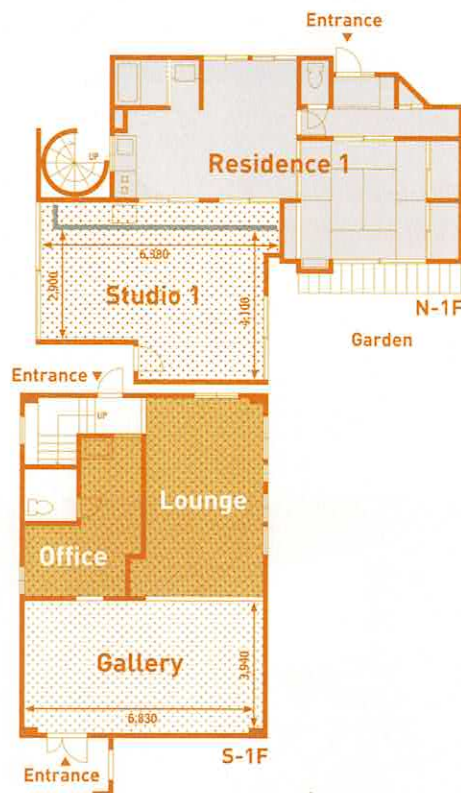
Residence 1

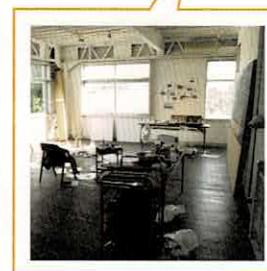
Studio 1

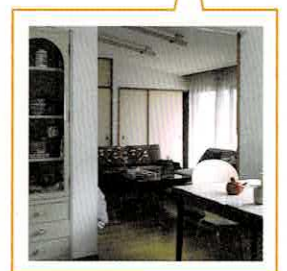
Gallery

Garden

Studio 2

Residence 2

デニス・ブボア
Denis Beaubois

成果物よりもプロセスや実験が重要だという彼らの理解が、私の制作活動を後押ししてくれた。
There was a welcome understanding of the importance of process and experimentation as opposed to product and output.

Artist-in-Residence Program

アーティスト・イン・レジデンス・プログラム

1989

5/20-10/30 Ferit Ozsen (TR)
フェリト・オズシェン

5/20-10/30 Gorun Ozsen (TR)
ゴルン・オズシェン

1990

7/10-9/18 Etty Horowitz (IL)
エティ・ホロウィッツ

1992

7/9-9/12 Branislav Hetcel (YU)
ブラニスラヴ・ヘトセル

1996

5/31-12/2 Gorun Ozsen (TR)
ゴルン・オズシェン

5/31-12/2 Ferit Ozsen (TR)
フェリト・オズシェン

1997

2/1-2/7 Etty Horowitz (US/IL)
エティ・ホロウィッツ

2/15-2/28 Mikko (FI)
ミッコ

2/15-2/28 Kimmo Lehtinen (FI)
キモ・レヒティネン

6/15-7/14 Dafne Ottoman (AT)
ダフネ・オトマン

6/15-7/14 Uta Belina (AT)
ウタ・ベリーナ

10/1-11/30 Lore Heuermann (AT)
ローレ・ホイエルマン

7/25-9/5 Erim Bayri (TR)
エリム・バイリ

1998

7/25-9/5 Nithan Yuzsever (TR)
ニルハン・ユゼヴェル

1999

3/20-6/30 Christof Schlegel (AT)
クリストフ・シュレーゲル

3/20-6/30 Almut Rink (DE)
アルムート・リンク

3/20-6/30 Christian Teckert (AT)
クリスティアン・テカート

8/1-9/10 Meric Hizal (TR)
メリチ・フザル

2000

3/18-6/30 Barbara Geyer (AT)
バーバラ・ゲイヤー

3/18-6/30 Martin Walch (AT)
マーティン・ウォルシュ

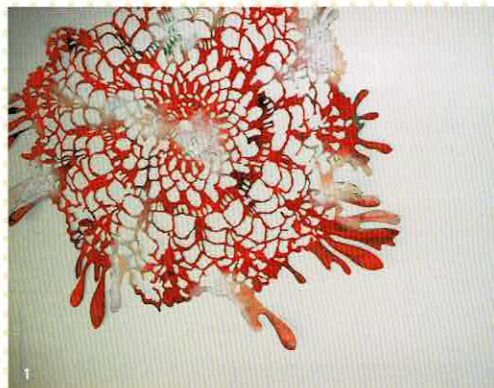
8/12-10/1 Tatiana Lecomte (AT)
タティアナ・レコムテ

8/25-9/20 Ibrahim Ciftcioglu (TR)
イブラヒム・チフチオウル

10/4-11/15 Christof Schlegel (AT)
クリストフ・シュレーゲル

10/4-11/15 Almut Rink (DE)
アルムート・リンク

11/22-11/27 Sonja Bischur (AT)
ソンヤ・ビシュア

1

2

数多くある他のレジデンスプログラムと比べて遊工房が特別であるのは、
遊工房という存在自体とアーティストたちを
日々の生活の中に受け入れてくれることにあると思う。

The special thing at Youkobo, compared to many other residencies, was your
presence and ability to help the artists adapt to daily life (in Japan).

——— マリタ・リウリア / Marita Liulia

3

4

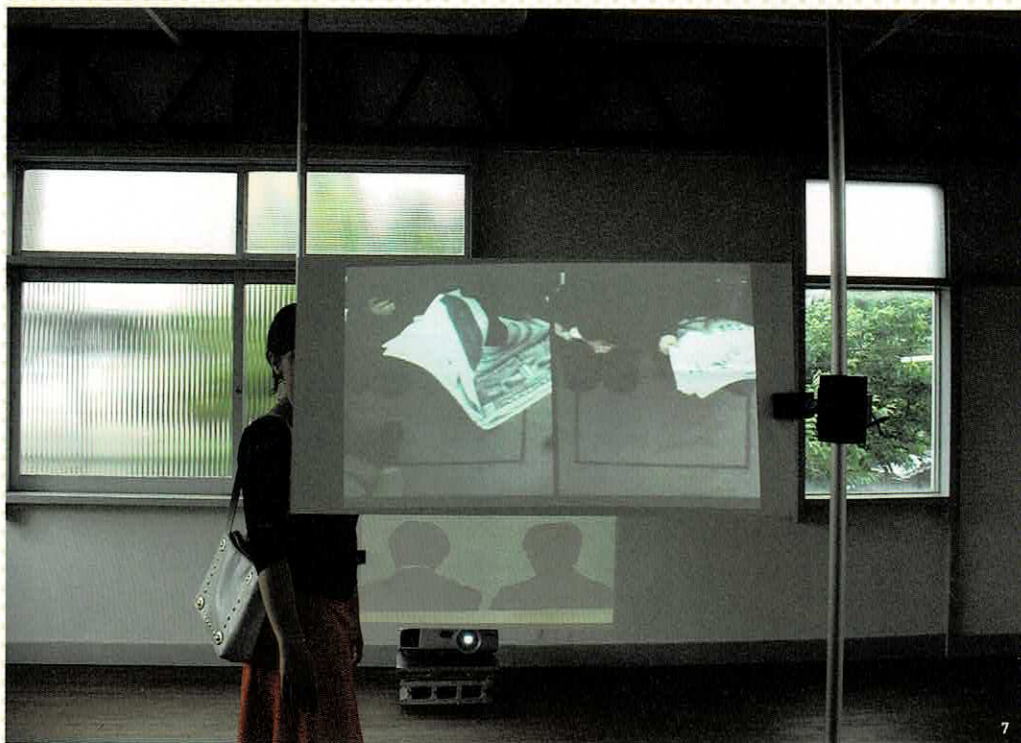
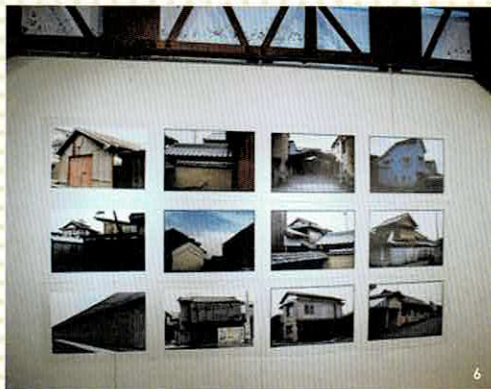

遊工房においては、ほとんどすべてのことが可能であると言えるのだ。アーティストは、遊工房を「アートスペース」として実験的な独自の方法による各々の空間に変貌させることができる。

Nearly everything is possible at Youkobo. The artist is completely free to explore, interpret, and personalize what Youkobo offers as "art space."

——— サンドラ・ギブスン & ルイス・リコーダー
Sandra Gibson and Luis Recoder

アートには文化の違いを越える力があるという彼らの信念が、遊工房を特別な、そして東京の喧騒の中でも居心地の良い場所になっている。

It is their belief in the power of the arts to transcend cultural boundaries that makes Youkobo such a unique and inviting place in the pulsating hustle and bustle of Tokyo.

——— エリザベス・ミード / Elizabeth Mead

2001

- 9/27-10/11 Christof Schlegel (AT)
クリストフ・シュレーゲル
- 9/27-10/11 Almut Rink (DE)
アルムート・リンク

2002

- 1/27-5/29 Antti Ylönen (FI)
アンティ・イロネン
- 10/2-3/31 Elizabeth Mead (US)
エリザベス・ミード

2003

- 7/4-7/18 Mai Sakamoto (NZ/JP)
マイ・サカモト
- 8/13-8/31 Hyunsuk Kim (KR)
ヒュンスク・キム
- 9/11-9/20 David Sawtell (AU)
デイヴィッド・ソーテル
- 10/8-10/12 Ferit Ozsen (TR)
フェリト・オズシェン
- 10/16-10/20 Antti Ylönen (FI)
アンティ・イロネン
- 11/30-2/4 Iskra Dimitrova (MK)
イスクラ・ディミトロヴァ
- 12/6-12/26 Yoshiko Shimano (US)
ヨシコ・シマノ

2004

- 1/4-5/31 Sarah Oppenheimer (US)
サーラ・オペンハイマー
- 2/4-2/22 Yucel Kale (TR)
ユジェル・カレ
- 3/18-3/24 Hansjurg Finsterwald (CH)
ハンスユルク・フィンスターワルド
- 4/16-5/15 Stella Whalley (GB)
ステラ・ウォリー
- 5/11-8/6 Viktoria Binschok (DE)
ヴィクトリア・ビンシュツック
- 5/17-7/2 Corey McCorkle (US)
コーリー・マッコークル
- 6/7-7/7 Agung Hujatnika (ID)
アグン・フジャトニカ
- 7/4-7/31 Lucie Pribik (DE)
ルシー・プリビック
- 9/3-10/7 Marleen van Wijngaarden (NL)
マルレーン・ファン・ヴァインハーデン
- 10/4-10/10 Federico Diaz (CZ)
フェデリコ・ディアズ
- 11/3-1/17 Isaac Diggs (US)
アイザック・ディグズ
- 11/11-11/17 Peter Sandhaus (DE)
ピーター・サンドハウス
- 12/11-12/15 Milan Cais (CZ)
ミラン・カイス
- 12/25-2/24 Alex Shinohara (US)
アレクス・シノハラ

2005

- 1/27-4/14 Sam Smith (AU)
サム・スミス
- 2/27-8/1 Luis Recoder (US)
ルイス・リコーダー
- 2/27-8/1 Sandra Gibson (US)
サンドラ・ギブスン
- 4/3-6/1 Marita Liulia (FI)
マリタ・リウリア

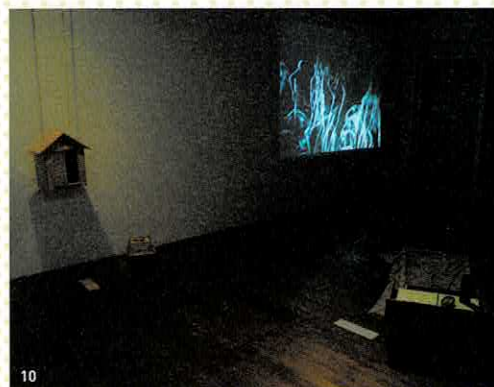
AIR Program

アーティスト・イン・レジデンス・プログラム

7/31-10/18	Roko Kawai (US) ロコ・カワイ
7/31-10/14	Karen Shimakawa (US) カレン・シマカワ
8/20-9/11	Jantien de Bruin (NL) ヤンテン・デ・ブルイン
9/1-2/28	Susana Reberdito (ES/DE) スサナ・レベルディト
9/1-9/11	Jantien de Bruin (NL) ヤンテン・デ・ブルイン
10/18-12/14	Ima Pico (ES/GB) イマ・ピコ
10/18-12/14	Ricardo Climent (ES) リカード・クリメント
11/2-11/14	Chan Yih Ming (TW) チャン・イーミン

2006

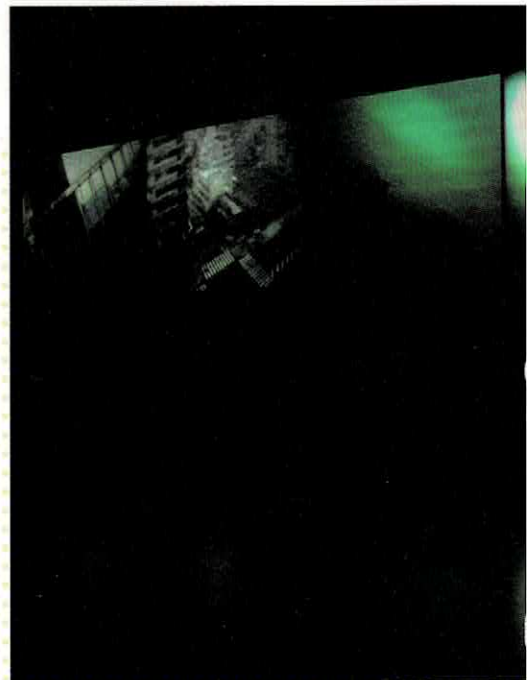
1/2-2/5	Marco Breuer (US) マーコ・ブロイヤー
1/4-1/18	Jerome Fortin (CA) ジェローム・フォルタン
1/20-7/3	Edward Schocker (US) エドワード・ショッカー
2/7-2/9	Motoko Uda (JP) モトコ・ウダ
2/7-2/9	Sue Hajdu (US) スー・ヘイドゥ
3/2-5/20	Valerie Jomini (CH) ヴァレリー・ヨミニ
3/2-5/20	Stanislas Zimmermann (CH) スタニスラス・ツィンマーマン
3/12-3/15	Keith Armstrong (AU) キース・アームストロング
3/24-3/30	Monique Kitter (AU) モニーク・キラ
3/24-3/30	Jean-Marc Henberger (AU) ジョンマーク・ヘンバーガー
4/1-4/17	Neil Malone (AU) ニール・マローン
4/19-4/24	Matthias Geiger (US) マテアス・ガイガー
4/23-5/23	Albert Allgaier (AT) アルバート・アルガイアー
4/25-6/11	Marco Breuer (US) マーコ・ブロイヤー
5/27-8/1	Istek Cihangir (TR) イステッキ・ジハンギリ
6/14-7/12	Michael Fowler (AU) マイケル・ファウラー
8/6-11/3	Denis Beaubois (AU) デニス・ブボア
8/7-8/31	Toshihiro Komatsu (JP) 小松敏宏
8/16-3/16	Minsu Yang (KR) 梁 敏秀
8/16-3/16	Jahyoung Park (KR) 朴 滋英
9/1-10/1	Karien Vandekerkhove (BE) カリエン・ヴァンデルコフ
10/27-11/24	Ruth McCullough (GB) ルース・マッカラ

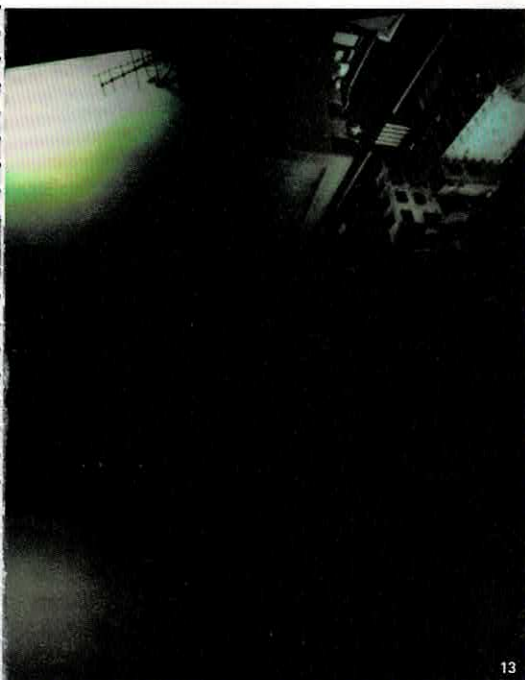
世界中どこを探しても、家族を持つことは創造力の終わりを意味するわけではないと考えているレジデンスプログラムがなかなか見つからないということに、私はとても驚いた。ほとんどのレジデンスでは子ども連れはお断りだった。その点で、遊工房は、家族がばらばらにならなくとも、制作活動に進進できるという、私たちにとって完璧な環境を与えてくれた。

To my surprise I found it was very difficult to find a residency throughout the world that recognizes that having a family does not mean the end of creativity. Most residencies do not cater for children. So for our purposes finding Youkobo was perfect it allowed me to maintain a practice without splitting up our family.

————— デニス・ブボア / Denis Beaubois

13

14

遊工房は、私自身の芸術的な原点を振り返らせてくれただけでなく、ビジュアル・アーティストとしての自分の在り方を熟考する機会を与えてくれた。遊工房での滞在以降、私のアーティストとしての基盤が固まり、フィルムインスタレーションやメディアアートといった新しい分野を試みることができた。

Not only did Youkobo give me an opportunity to look back at my artistic origin, but also led me to contemplate my presence as a visual artist. Since then, my artistic stage has become solid and I have been able to attempt new work such as film installation and media art.

梁 敏秀 / Minsu Yang

15

10/27-11/24	Fiona Larkin (GB) フィオナ・ラーキン	2009
11/3-11/10	Aska Yokoyama (JP) 横山飛鳥	2008
11/24-12/5	Rita Duffy (GB) リタ・ダフィ	2007
11/24-12/3	Ima Pico (ES/GB) イマ・ピコ	2006
11/24-12/3	Ruth McCullough (GB) ルース・マッカラ	2005
11/24-12/3	Gail Ritchie (GB) ゲイル・リッチ	2004
12/13-12/24	Saara Ekstrom (FI) サーラ・エクストラム	2003

2007

2/7-2/9	Motoko Uda (JP) モトコ・ウダ	2001
2/15-3/17	Adam Frein (US) アダム・フレイン	2010
2/15-3/17	Roy Staab (US) ロイス・スターブ	2009
3/20-5/9	Leo van der Kleij (NL) レオ・ファン・ダー・クレイ	2008
4/13-5/12	Daniel Gottin (CH) ダニエル・ゴッティン	2007
5/3-6/15	Metissa Dickenson (US) メリッサ・ディケンソン	2006
5/15-6/16	Karen McCoy (US) カレン・マッコイ	2005
6/15-6/18	Metissa Dickenson (US) メリッサ・ディケンソン	2004
6/17-8/3	Istek Cihangir (TR) イステッキ・ジハンギリ	2003
6/18-7/18	Scott Townsend (US) スコット・タウンゼンド	2002
7/20-9/15	Mark Dunhill (GB) マーク・ダンヒル	2001
7/20-9/15	Tamiko O'Brien (GB) タミコ・オブライエン	2000
8/13-10/10	Andres de Santiago (ES) アンドレス・デ・サンティアゴ	1999
9/16-9/19	Leo van der Kleij (NL) レオ・ファン・ダー・クレイ	1998
10/13-11/9	Iguy Roulet (CH) イグイ・ルレー	1997
10/14-11/9	Myriam Zoulas (CH) ミリアム・ゾウリアス	1996
10/16-11/26	Bas van Huizen (NL) バス・ファン・ヒューゼン	1995
10/16-11/26	Jak Peters (NL) ヤック・ペータース	1994
11/10-11/26	Yasmijn Karhof (NL) ヤスマイン・カルホフ	1993
11/10-11/26	Jasper van den Brink (NL) ヤスパー・ファン・デン・ブリック	1992
12/1-1/31	Neil Malone (AU) ニール・マローン	1991
12/30-1/27	Iguy Roulet (CH) イグイ・ルレー	1990
12/30-1/27	Myriam Zoulas (CH) ミリアム・ゾウリアス	1989

AIR Program

アーティスト・イン・レジデンス・プログラム

2008

2/3-3/2	Silvan Laan [NL] シルヴァン・ラーン	20
3/13-4/10	Iguy Roulet [CH] イグィルレー	
3/13-4/10	Myriam Zoulias [CH] ミリアム・ゾリアス	
3/16-9/12	Kit Kingsbury [GB] キット・キングスブリー	22
4/12-5/12	Fumiko Kobayashi [JP] 小林史子	
4/16-7/13	Mette Grouning [DK] メッテ・グロウニング	
5/13-5/31	D Hwang [KR] ディ・ハン	
7/28-8/25	Iguy Roulet [CH] イグィルレー	
7/28-8/25	Myriam Zoulias [CH] ミリアム・ゾリアス	
7/30-8/19	Tamiko O'Brien [GB] タミコ・オブライエン	
7/30-8/19	Mark Dunhill [GB] マーク・ダンヒル	
8/31-9/5	Chain Jin Lee [US] チェン・ジン・リー	
9/24-10/31	Amelie Clavier [FR] アメリ・クラヴィエル	
9/30-11/30	Samuel Stocker [GB] サム・ストッカー	
10/16-11/28	Diana Radaviciute [LT] ディアナ・ラダヴィシウテ	16
10/16-11/28	Saulius Valius [LT] サウルス・ヴァリウス	
12/1-1/4	Angela Chang [SG] アンジェラ・チャン	
12/2-5/31	David Franklin [IE] デイヴィッド・フランクリン	
12/25-1/26	Maeko Sato [JP] 佐藤万絵子	

2009

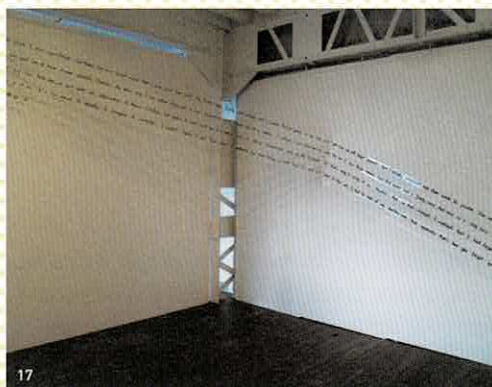
2/24-4/30	Saara Ekstrom [FI] サーラ・エクストラム	25
2/24-4/30	Thom Vink [NL] トム・ヴィンク	25
5/3-8/31	David Franklin [IE] デイヴィッド・フランクリン	19
5/4-5/29	Santeri Tuori [FI] サンテリ・トゥオリ	
6/1-7/31	Istek Cihangir [TR] イステッキ・ジハンギリ	18
6/1-6/26	Annegin van Doorn [NL] アネギエン・ヴァン・ドーン	
6/1-6/26	Veronica Luyo Torres [PE] ヴェロニカルイヨ・トーレス	
8/1-9/30	Carly Scoufos [AU] カーリー・スコフォス	23
9/1-9/28	Karin van Dam [NL] カリン・ヴァン・ダム	
10/5-11/8	Charbel Ackermann [GB] チャーベル・アカマン	
10/6-3/31	Michèle Kong [US] ミッシェル・コン	

遊工房にある有意義な時間と環境は、
アーティストのビジョンを実現するための場を育み、
また日本のアーティストや世界からここを訪れる人々との交流を促している。

A meaningful atmosphere nurtures the idea of creating a space for artist visions,
also for the exchange through discussions between Japanese artists and visitors
from around the world.

————— ディアナ・ラダヴィシウテ & サウルス・ヴァリウス / Diana Radaviciute and Saulius Valius

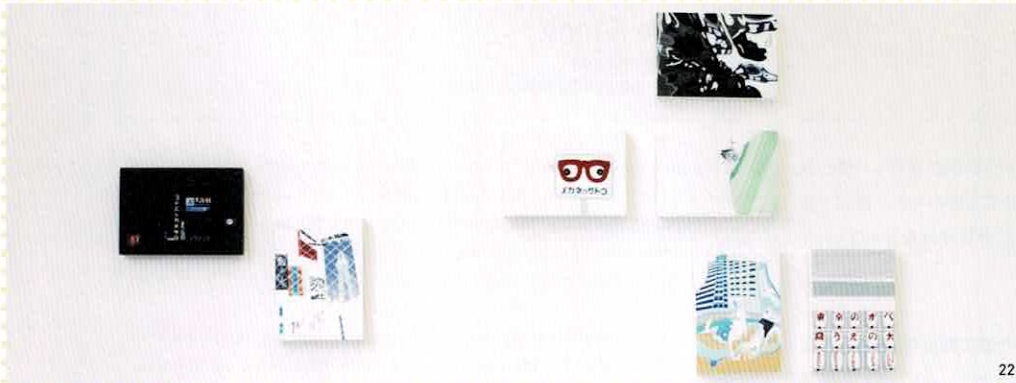

20

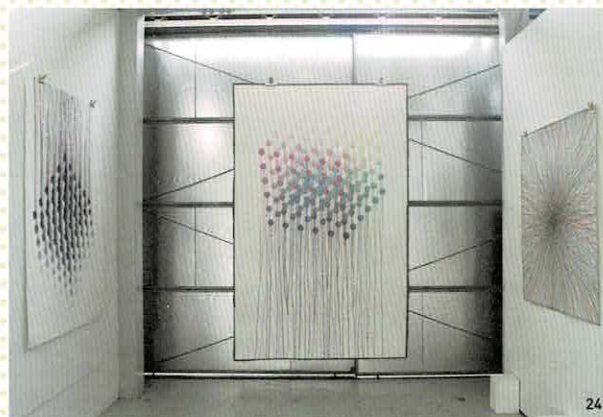
21

22

23

24

25

遊工房アーツスペースには出会うべき人々が集まり、
その全員にとってプラスとなるエネルギーを作り出す、素晴らしい環境がある。

Youkobo Art Space provides a wonderful environment and gets together the right people
together to form an energy that benefits all.

メルヴェ・エルトゥファン / Merve Ertufan

10/11-11/24	Tamiko O'Brien [GB] タミコ・オブライエン
10/11-11/24	Mark Dunhill [GB] マーク・ダンヒル
10/11-11/24	Clare Hickman [GB] クレア・ヒックマン
10/11-11/24	Nicky Coutts [GB] ニッキー・クーツ
10/11-11/24	Sarah Woodfine [GB] サーラ・ウッドファイン
10/11-11/24	Samuel Stocker [GB] サム・ストックカー
11/12-12/7	Katrin Paul [DE] カトリン・パウ
11/16-12/16	Andres de Santiago [ES] アンドレス・デ・サンティアゴ
12/26-3/31	Tim McCormack [CA] ティム・マッコーマック

2010

3/23-5/31	Souliya Phoumivong [LA] スーリヤ・プーミヴォン	
4/1-6/30	Jaakko Mattilla [FI] ヤッコ・マッティラ	24
4/1-4/30	Pat Warner [US] パット・ワーナー	
6/1-7/31	Merve Ertufan [TR] メルヴェ・エルトゥファン	17
7/1-8/31	Dimple [AU] ディンプル	
7/1-7/31	Martijn Tellinga [NL] マーティン・テリング	
8/1-8/31	Susan White [US] スーザン・ホワイト	
9/1-11/15	Ismael de Anda [US] イスマエル・デ・アンダ	
9/1-10/31	Valerio Berruti [IT] ヴァレリオ・ベルッティ	
9/1-9/30	Mikkel Niemann [DK] ミッケル・ニーマン	
10/1-10/31	Benjamin Law [AU] ベンジャミン・ロー	
11/1-11/30	O JUN [JP] O JUN	
11/15-12/30	Hye-Seung Jung [CA] ヘイスン・ジョン	21

「遊工房アールスペース」10周年によせて

菅野幸子

国際交流基金情報センター
プログラム・コーディネーター

まだ、アーティスト・イン・レジデンス(以下「AIR」)という言葉が耳新しい頃、日本各地で少しずつ本格的なAIR施設が開設されていたにも関わらず、都内で実施している団体や事業は海外の政府機関による事業以外は残念ながらほとんど聞くことはなかった。

そんな折、国際交流基金の助成事業に応募されていた遊工房の村田さんとお電話でお話をする機会があり、詳しく伺ってみるとAIRをされているという。半信半疑で遊工房を訪れてみると、小ぢんまりしているけれど木の感触が暖かい、素敵な空間であった。聞けば、彫刻のアーティストでもある奥様である村田弘子さんご主人の村田達彦さんご夫妻が、以前、診療所兼結核療養所であったところをレジデンスに、また弘子さんのスタジオを活用し、レジデンスをされているという。木造のギャラリーも併設され、とても落ち着く。

村田さんは大規模なAIR施設と比較され、謙遜されながら、「遊工房」を世界で一番小さな「マイクロレジデンス」と形容される。しかし、家族的な雰囲気があふれ、とても暖かな空気に満ちている。こんな雰囲気のAIRは世界にもそうそうあるものではない。多くのAIRの運営団体は公的機関やアーティスト・ランによるものが多い。機能的に運営されているが、滞在アーティストと運営者の関係はどうしてもある距離感が生まれてしまう。もっとも、AIRは他のシステムと比較するならば、まだアーティストと運営する側との関係性や距離感は日常に関わるだけに近いのだけれど、家族的という雰囲気には程遠い。その雰囲気を好むアーティストもいるであろうし、家族的な雰囲気の中での制作を好むアーティストもいるであろうし、それはアーティスト次第であろう。しかし、隣近所や地元コミュニティとの関わり方やアーティストを親身になって受け入れてくれるAIRは世界に一つ。ここしかないと思っている。

遊工房がAIRを開始されて10年が経つ。その間の村田さんご夫妻のご活躍は目覚ましい。村田達彦さんは、AIRの国際ネットワーク「Res Artis」の理事、そして副会長に就任されている。さらに、小規模AIRのネットワークを立ち上げようと世界を奔走されている。その合間に、これまで遊工房に滞在したことのあるアーティストたちと親交を温めている。2011年は、3月の東日本大震災で建物が被災、補修補強の結果、施設の1階にホワイトキューブのギャラリーが生まれた。活動も工房内に留まらず、地元での野外アート展「トロールの森」等も展開している。展示やトーク・プログラムも年々充実してきており、「遊工房」を支える若手のマネジャーやキュレーターの輪も広がっており、近年の進化には目を見張るものがある。将来、マイクロレジデンスの国際的な結節点としてますます発展されるであろうことを心より期待している。

Following Ten Years of Youkobo Art Space

Sachiko Kanno

Program Coordinator
Japan Foundation Information Center

At the time when the word "artist in residence" (hereafter "AIR") was still new, despite the fact that full-fledged AIR institutions were gradually starting to appear in various localities throughout Japan, and besides the programs run by organizations in metropolitan areas or by overseas governmental institutions, they remained largely unheard of.

Later, I had an opportunity to talk with Youkobo co-director Mr. Murata over the phone after he had applied to The Japan Foundation for financial support, and upon asking for more details he explained that he was running an AIR. Half in doubt, I paid a visit to Youkobo to find a wonderful space whose wooden interior, although compact, gave a warm feeling. Upon enquiring, I learnt that the married couple consisting of sculptor Hiroko Murata and Tatsuhiko Murata had transformed the Youkobo building which had once been a sanatorium for tuberculosis patients into a residence, utilizing the studio used by Hiroko herself. With a wooden gallery annex, the space really made you feel at ease.

In comparison to large-scale AIRs the Muratas modestly describe "Youkobo" as the world's smallest "microresidence". However, with a strong family feeling, it has a very warm atmosphere. Residencies with this sort of ambience are not often found in the world. Many are run by public institutions or artist-run initiatives where, while managed in a functional way, a feeling of distance inevitably arises in the relationship between resident artist and organizer. Though far from a family-like atmosphere, when compared with other systems AIRs do offer something similar in that the relations and sense of distance between the artist and organizer still involve the everyday. Some artists favor AIRs of this kind while some favor homely surroundings, and it depends on the artist's preference. However, I believe Youkobo is the only AIR in the world which empathizes with artists it is host to while involving the neighborhood and local community.

It is now ten years since Youkobo was launched as an AIR. In this period, the activities of the Muratas have been astonishing. Tatsuhiko Murata is a board member of Res Artis, an international network of AIRs, and has also resumed responsibility as vice-chairman. In addition, he is also actively engaged in the establishment of a network of small-scale AIRs throughout the world. In the intervals between, they are cultivating ties with artists who have previously stayed at Youkobo. In 2011 after the Great East Japan Earthquake in March, the resulting reinforcement repairs were followed with the birth of a new white cube gallery on the ground floor. And the activities of Youkobo are not limited to the art space, but also extend to the development of the local open-air art exhibition "Trolls in the Park" and other events. A substantial program of exhibitions and talks has also taken shape, and the circle of young managers and curators supporting "Youkobo" is extending, drawing close attention to Youkobo's evolution in recent years. In the future, I truly anticipate that it will increasingly develop as an international focal point for microresidencies.

Res Artis総会(カナダ、モントリオール) 2010年
Res Artis General Meeting (Montreal, Canada) 2010

遊工房アートスペースは、AIR事業の実践を通し、AIRがアーティストの活動とキャリアの一要素として位置づけられ、また、AIRが社会において大切な役割を担う存在となることを目指している。国内外のAIRプログラム及び施設に関する資料や情報を収集し、調査・研究すると共に、情報の公開・共有に努めている。遊工房アートスペースは国際的なAIRネットワーク機関Res Artis（本部：オランダ）に加盟しており、AIR関係の国際会議では各国のAIR関係者と交流を深める他、日本のAIR事情を世界に向け積極的に発表している。日本国内のAIRをつなぐ試みであるJ-AIRネットワーク会議への参画など、国内のAIRとのネットワークやAIR事業の普及活動にも取り組んでいる。また、AIR施設運営間の連絡体制だけではなく、日本人作家の海外のAIRへの派遣や、連携機関（大使館、文化芸術交流機関、大学、美術館、ギャラリー等）を通した海外からの作家の受入れや活動・発表の機会の充実などが、アーティストの国際的なネットワークの形成にも活かされることを目指している。

Through the implementation of its own AIR program, it is the intention of Youkobo Art Space to demonstrate that artist residencies form an important element in the activities and career of artists, while also pointing to their essential role within society. While conducting surveys and research, Youkobo continues to gather materials and information relating to domestic and overseas AIR programs and art institutions and makes such resources available to the public. As a member of Res Artis, a worldwide network of artist residencies, we actively distribute information on AIRs in Japan as well as engaging in an exchange of ideas with colleagues who gather from all over the world to attend international AIR conferences. We are also actively building local networks through participation in the J-AIR Network Forum whose goal is to create links between the various AIR centers in Japan. Through this range of ties Youkobo does not only intend to join in a network of artist in residencies but through fostering relations with affiliate organizations such as embassies, cultural exchange organizations, universities, museums, and galleries, dispatching Japanese artists to AIRs overseas as well as hosting artists from abroad we intend to build an international network of artists.

Overview of Network Activities 主なネットワーク活動

01

AIR体験機会の創出、支援体制の充実

Creating opportunities to experience AIR and developing a support network towards this

⑤ アーティストの派遣、推薦

Dispatching and recommending artists

● AIRプログラム / AIR programs

- Kulttuurikauppila (Ii, Finland) 2006, 2010
- HweiLan International Artists Workshop (HIAW) (HweiLan, Taiwan) 2006, 2009
- Beijing Studio Center (Beijing, China) 2009, 2011
- Stiftung Künstlerdorf Schöppingen (Schöppingen, Germany) 2009
- SEVENTH (Melbourne, Australia) 2010
- Art Break (Ii, Finland) 2011

● 彫刻シンポジウム / Sculpture symposium

- Degirmendere International Wooden Sculpture Symposium (Degirmendere, Turkey) 1994-2004
- Mimar Sina University Findikli Stone Sculpture Symposium (Istanbul, Turkey) 2003
- Hacettepe University International Stone Sculpture Symposium (Ankara, Turkey) 2004, 2005
- Avsa Granite Sculpture Symposium (Avsa, Turkey) 1997
- International Marmara Stone Sculpture Symposium

(Marmara Island, Turkey) 2000-2003

- Milas Stone Sculpture Symposium (Milas, Turkey) 1997

⑥ アーティストの招聘 / Inviting artists

● 芸術交流団体との連携 / Collaboration with artistic exchange organizations

- JENESYS Programme 東アジアクリエイター招へいプログラム(国際交流基金) / JENESYS Programme Invitation Programme for Creators (The Japan Foundation) 2010-2012
- Asialink (Melbourne, Australia) 2004-
- 日米友好基金及び国際文化会館(東京) / The Japan-US Friendship Commission and International House of Japan (Tokyo) 2006-
- Asian Cultural Council (ACC) (USA) 2007-
- Res Artis Awards (Netherlands) 2010

● 駐日大使館、在京文化機関との連携 / Collaboration with foreign embassies and cultural organizations in Tokyo

- オランダ大使館、ルクセンブルク大公国大使館、オースト

- 1 KulttuuriKauppila へのアーティスト派遣
丸山芳子 / 2010 年
Yoshiko Maruyama at
KulttuuriKauppila, 2010
- 2 HweiLan International Artists
Workshop へのアーティスト派遣
玉木直子 / 2009 年
Naoko Tamaki at HweiLan
International Artists Workshop, 2009
- 3 北アイルランド・東京交流展 / 2007 年
Northern Ireland-Tokyo exchange
exhibition, 2007
- 4 トルコ交流展 / 渡辺好明 / 2003 年
Yoshiaki Watanabe at Turkey-Japan
exchange exhibition, 2003

photo©Kai Tirkkonen [1]

02

国際交流展の企画・実施 Planning and coordination of international exchange exhibitions

- トルコ交流展 / Turkey-Japan exchange
exhibitions "Wind from Anatolia
Contemporary Sculptures of Japanese-
Turkish Sculptor Association" (Ankara and
Istanbul, Turkey) 2000
- トルコ・日本交流展 / Turkey-Japan exchange
exhibitions "Interaction Contemporary
Sculptures and Ceramics Exhibition of
Turkish- Japanese Artists" (Kyoto and
Tokyo) 2003

- 北アイルランド・東京交流展
"交差 INTERSECTION 11 Northern Irish
artists" (Tokyo) 2006
- 北アイルランド・東京交流展
"交差 INTERSECTION 10 Japanese artists"
(Belfast, Northern Ireland) 2007
- リトアニア交流展 / Lithuania-Japan exchange
exhibition "Rain Meets the Sun 雨と太陽の出
会いー虹の架け橋" (Kaunas, Lithuania) 2009

03

交流活動

Exchange activities

a 海外でのネットワーク活動: AIRに関する国際会議
Overseas networking: International AIR conferences

● Res Artis (Amsterdam, the Netherlands)

- 第9回総会 / 9th General Meeting (Sydney and Melbourne, Australia) 2005: "Knowledge+Dialogue+Exchange -remapping cultural globalisms from the south"
- 第10回総会 / 10th General Meeting (Berlin, Germany) 2007: "Residencies-Spaces+Artists+Managers+Communities"
- 第11回総会 / 11th General Meeting (Amsterdam, the Netherlands) 2008: "Artists in Dialogue, Transforming Communities"
- 第12回総会 / 12th General Meeting (Montreal, Canada): 2010: "The Americas: Independent Artistic Practices in the Era of Globalization"

● Intra Asia Network (Taipei, Taiwan)

- 台湾 / Taiwan: "Pilot Project AIR Asia - Mapping Asian Artists' Mobility" 2005: "Artists in Residence - Hubs of artistic exchange" 2005
- 韓国 / Korea: "AIRs in Asia: The Introduction of Residencies in Asia" 2006: "New Ways of Engaging Asia" 2006

● TransCultural Exchange (Boston, USA)

- "International Opportunities in the Arts" 2009
- "The Interconnected World" 2011

● Tainan Culture & Arts Forum (Tainan, Taiwan)

- "Tradition Tainan Creating" 2011

b 国内でのネットワーク活動: 国内AIR会議
Networking in Japan: AIR conferences in Japan

- J-AIR ネットワーク会議 (J-AIR ネットワーク会議実行委員会) / J-AIR Network Forum (J-AIR Network Forum Committee) 2004-

金沢寿美展「Border Curtain」、新・港村(横浜) 2011年
Sumi Kanazawa exhibition "Border Curtain"
at Shin Minatomura (Yokohama) 2011

- AIR-J (国際交流基金 / The Japan Foundation) 2005-
- 文化庁 (文化庁文化芸術の海外発信拠点形成事業) / Agency for Cultural Affairs 2011-
- BankART 1929 (Yokohama, Kanagawa)
「集まれ! アーティスト・イン・アジア」 / "Atsumare! Artist Initiatives" 2008
「集まれ! アート・イン・アジア PART 2」 / "Atsumare! Art Initiatives PART 2" 2009
- トーキョーワンダーサイト / Tokyo Wonder Site
「日本、アジアのアーティスト・イン・レジデンスの未来に向けて」 / "Towards FUTURE RESIDENCY in JAPAN and Asia" 2012

c 国内イベントとの連携・交流
Cooperation with art events in Japan

- BankART Life!!! 新・港村 小さな未来都市 (ヨコハマトリエンナーレ 2011 特別連携プログラム) (神奈川県横浜市) / Shin Minatomura: A Small City for the Future [YOKOHAMA TRIENNALE 2011 Special Tie-Up Program] (Yokohama, Kanagawa) 2011
- アートプロジェクト前橋 2011 (群馬県前橋市) / ART PROJECT MAEBASHI 2011 (Maebashi, Gunma)
- アーツ千代田 3331 "Move arts Japan 2011" (Tokyo) 2011

04

AIRに関する調査・研究と
アーカイブスResearch on AIR activities
and archiving● 国内外のAIRプログラム及び施設に関する資料や情報を収集、調査・研究と情報の公開・共有
Collecting and sharing resources and information on AIR programs and facilities in Japan and overseas for research

- 国内外調査旅行 / Fieldwork trips in Japan and overseas
米国 (ニューヨーク、カリフォルニア) / オランダ / スイス / 英国 (ロンドン) / 北海道 / 東北 / 九州
USA (New York, California) / Netherlands / Switzerland / UK (London) / Hokkaido / Tohoku / Kyushu
- AIR 参加希望者へのアドバイス、コンサルテーション
Consultation for artists who wish to participate in AIR programs
- AIR 事業実践アドバイス、開設準備支援 (帯広、山梨、小豆島)

Advice on establishment and operation of AIR programs (Obihiro, Yamanashi, Shodoshima)

- 教育機関でのレクチャー / Lectures at educational institutions
- 海外: オウル大学 (フィンランド) / マサチューセッツ芸術大学 (米国、ボストン) / 国立東華大学 (台湾)
- 国内: 東京藝術大学 / 武蔵野美術大学 / 青山学院大学 / 聖心女子大学 / 阿佐ヶ谷美術専門学校 / 東洋美術専門学校 / 国際文化会館 ほか
- Overseas: University of Oulu (Oulu, Finland) / Massachusetts College of Art and Design (Boston, USA) / National Dong Hua University (Taiwan)
- Japan: Tokyo University of the Arts / Musashino Art University / Aoyama Gakuin University / University of the Sacred Heart / Asagaya College of Art and Design / Toyo Institute of Art and Design / International House of Japan etc.

Gallery Program

ギャラリー・プログラム

2001

Natsumi Takeuchi	竹内夏美
Yoko Imai	今井陽子
Akiko Keira	計良明子

2002

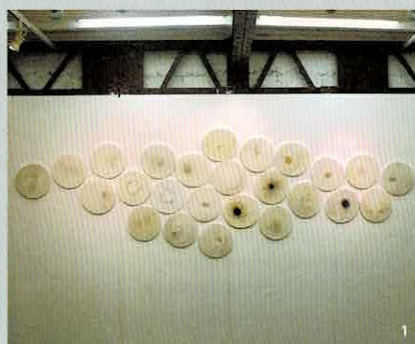
JTSA Japan Turkey Sculptors Association	JTSA 日土彫刻家協会
Antti Ylönen	アンティ・イロネン
Ryozo Takashima	高島亮三
Yumiko Mori	森 友見子
Yuki Azuma	我妻由紀
Juri Ota	太田珠里

2003

Iskra Dimitrova	イスクラ・ディミトロヴァ
Igor Sekovski	イゴール・セコヴスキ
Chie Masuda	増田千恵
Elizabeth Mead	エリザベス・ミード
Tetsuya Mori	森 哲也
Urara Saitoh	さいとう うらら 15
Linda Dennis	リンダ・デニス
Norihiko Itoh	伊藤則彦
Yuta Fukumori	福森優太
Asami Yoshiga	吉賀あさみ
Shiro Yabe	矢部史朗
Japan Turkey Modern Art Exchange Exhibition Artist Members (Rikuichiro Kobayashi, Ferit Ozsen and others)	日本・トルコ現代美術 交流展メンバー (小林陸一郎、 フェリト・オジュセン他)
Misato Oka	岡 美里
Yoko Arai	新井陽子
Ryozo Takashima	高島亮三
Tomomi Ono	小野知美
Miwako Ishihara	石原美和子
Yoshiko Shimano	島野芳子

2004

Rie Kawakami	川上りえ
Yucel Kale	ユジェル・カレ
Wakako Kawakami	川上和歌子
Rika Takahashi	高橋理加 14
Sayaka Yamakawa	山川さやか
Ryozo Takashima	高島亮三 3
Sarah Oppenheimer	サーラ・オープンハイマー
Kyoyou Matsumoto	松本恭吾
Guan Huai Bin	管 懷賓 7
Kim Hyunsuk	金 鉉淑 9
Youko Iida	飯田祐子 10

1

2

3

4

5

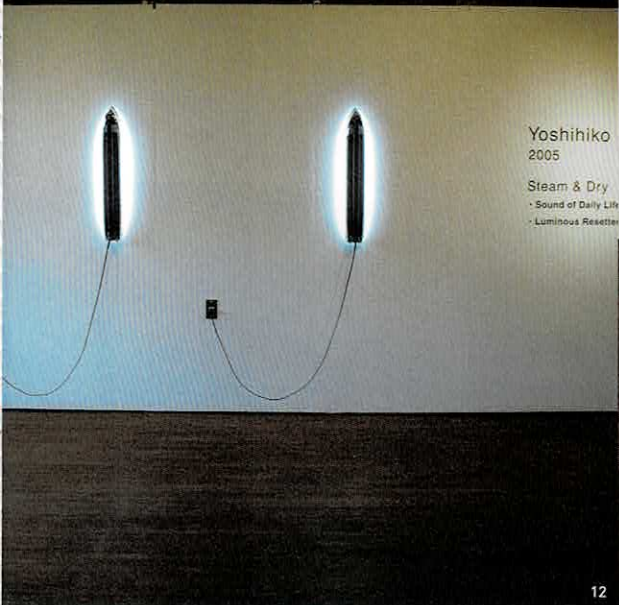

6

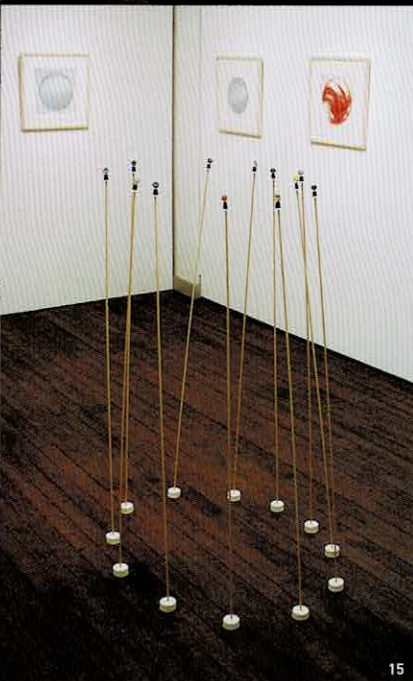

7

Yoshihiko
2005
Steam & Dry
- Sound of Daily Life
- Luminous Resetter

Youko Hashimoto	橋本優子
Marleen Van Wijngaarden	マルレーン・ファン・ヴァインハーデン
Ayako Takeuchi	竹内紋子
AKEMI KIKAKU (Yoshitaka Arai, Akinori Kanamori, Hiroyuki Kaburagi, Eiichi Kawabe)	AK3 企画 (荒井良隆、金森昭憲 鍋木啓之、河辺栄一)
Shintaro Tanaka	田中シンタロウ
Linda Dennis	リンダ・デニス
Yasushi Yokoiyama	横井山 泰

2005

Isaac Diggs	アイザック・ディグス	8
Kiyoharu Mitsui	光井清陽	
Shannon Schmidt	シャノン・シュミット	5
Keiji Izumi	泉 啓司	6
Rika Okano	岡野里香	4
Akihiko Kaneko	兼古昭彦	
Yoshihiko Satoh	佐藤好彦	12
Satoshi Iwama	岩間 賢	
Marita Liulia	マリタ・リウリア	
Luis Recoder	ルイス・リコーダー	
Kyogo Matsumoto	松本恭吾	2
Mitsumasa Kadota	門田光雅	
Youko Hiramaru	平丸陽子	
Yutaka Yasuda	安田 豊	
Miwako Ishihara	石原美和子	13
Misao Ushijima	牛嶋美彩緒	
Mimi Nakajima	中島美々	
Yohei Tanaka	田中洋平	
Hasan Kiran	ハサン・キラン	11
Mitsumasa Kadota	門田光雅	
Youko Hiramaru	平丸陽子	
Yutaka Yasuda	安田 豊	
Tomomi Ono	小野知美	1
Takefumi Abe	阿部岳史	
Chan Yih Ming	張 義明	
Ryozo Takashima	高島亮三	

2006

Atsuto Otake	大竹敦人
Susana Reberdito	スサナ・レベルディト
Hiroko Onose	小野瀬裕子
jomini & zimmermann architects (Valerie Jomini, Stanislas Zimmermann)	jomini & zimmermann architects (ヴァレ リー・ヨミニ、スタニス ラス・ツィンマーマン)
Yoshiaki Watanabe	渡辺好明
Koji Nakase	中瀬康志
Tomoko Esashi	エサシトモコ
Yoshiko Maruyama	丸山芳子
Yasushi Yokoiyama	横井山 泰
Sayaka Yamakawa	山川さやか
Youko Iida	飯田祐子

Gallery Program

ギャラリー・プログラム

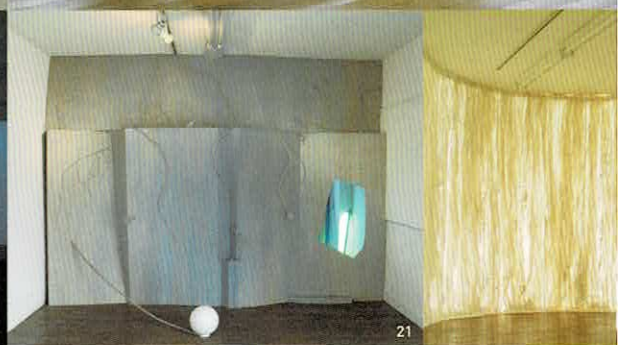
Kazuhiro Masuda	増田和弘
Toshihiro Komatsu	小松敏宏
Karien Vandekerkhove	カリエン・ヴァンデルコーフ
Denis Beaubois	デニス・ブボア
Ryotaro Hori	堀 遼太郎
Linda Dennis	リンダ・デニス
William Artt	ウィリアム・アルット
Rita Duffy	リタ・ダフィ
Gail Ritchie	ゲイル・リッチ
Ima Pico	イマ・ピコ
Ruth McCullough	ルース・マッカラ
Peter Richards	ピーター・リチャード
Fiona Larkin	フィオナ・ラーキン

2007

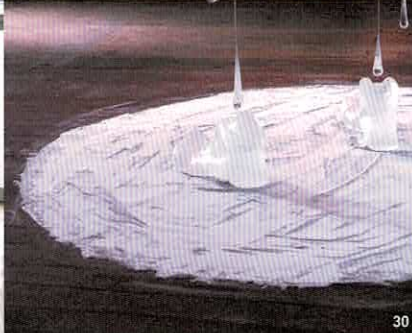
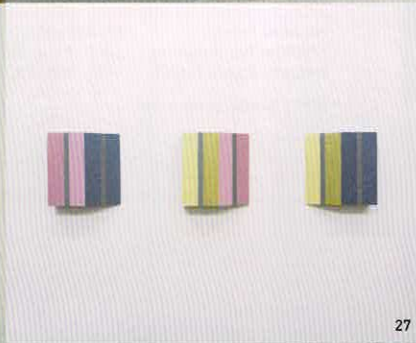
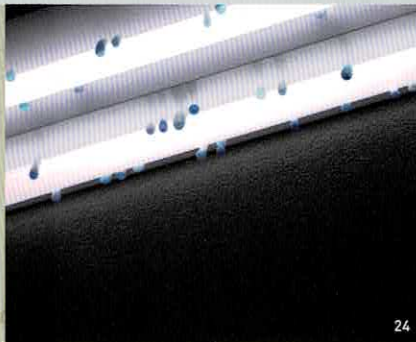
Minsu Yang	梁 敏秀	
Jahyoung Park	朴 滋英	24
Fumiko Kobayashi	小林史子	
Moritz Fehr	モリツ・フェアー	
O Jun, Machiko Yanai, Eijirou Saitou, Shinya Kamijou, Sanae Houya, Hiroshi Oono, Chisa Oohara, Kazuyo Kuzumi, Shito Adachi, Mika Kanesaki, Ayano Yasuki	O JUN、柳井真知子、 斉藤永次郎、上条進也、 保谷早苗、大野 寛、 大原知紗、久住和代、 阿達志都、金崎未佳、 安木綾乃	
Katrin Paul	カトリン・パウ	
Hiroko Onose	小野瀬裕子	
Mitsumasa Kadota	門田光雅	
Scott Townsend	スコット・タウンゼント	
Yoko Hiramaru	平丸陽子	
Aya Komatsu	小松 綾	29
Tamiko O'Brien	タミコ・オブライエン	
Mark Dunhill	マーク・ダンヒル	
Koji Nakase	中瀬康志	
Bas van Huizen	バス・ファン・ヒューゼ	
Jak Peters	ヤック・ペータース	
Hisako Uchiyama	内山久子	
Hidetada Karasuyama	鳥山秀直	
Mitsutoshi Ban	坂 光敏	
Yuichi Arihara, Takahiro Ishii, Hisako Uchiyama, Chihiro Kabata, Yuuri Kabata, Hidetada Karasuyama, Sachiko Kuramochi, Hidemitsu Takagi, Mitsutoshi Ban	有原友一、石井隆浩、 内山久子、梶田ひろ、 梶田有理、鳥山秀直、 倉持幸子、高木啓光、 坂 光敏	
Midori Suzuki	鈴木みどり	30

2008

Silvan Laan	シルヴァン・ラーン	
Naoko Tamaki	玉木直子	
Yuko Kobayashi	小林裕子	16
Nu Amu Misin? (Yoshiko Yui, Kazuhiro Iwasaki, Kaoru Nago)	Nu Amu Misin? (ユイ ヨシコ、岩崎一 博、ナゴカオル)	

Mitsumasa Kadota	門田光雅	2011
Hitoshi Kuriyama	栗山 斉	2010
D Hwang	ディ・ハン	2009
Katrin Paul	カトリン・パウル	2008
Yuichiro Kurono	黒野裕一郎	2007
Miwako Ishihara	石原美和子	2006
Boon	Boon	2005
Chihiro Kabata	栢田ちひろ	2004
Amelie Clavier	アメリ・クラヴィエル	2003
Diana Radaviciute	ディアナ・ラダヴィシウテ	2002
Yoshiko Maruyama	丸山芳子	2001
Shunsuke François Nanjo, Hiro Koike	南條俊輔 = フランソワ 小池浩央	
Angela Chang	アンジェラ・チャン	

2009

Manabu Kanai	金井 学	
Yuuri Kabata	栢田有理	26
Naoko Tamaki	玉木直子	
Rikiya Iwakuma	岩熊力也	
Mitsumasa Kadota	門田光雅	
Annegien van Doorn	アネヒェン・ヴァン・ドーン	
Veronica Luyo Torres	ヴェロニカ・ルイヨ・トーレス	
Mika Sato	佐藤三加	
Toshiaki Hicosaka	彦坂敏昭	
Takeshi Hosaka	保坂 毅	27
Chihiro Kabata	栢田ちひろ	
Takahiro Ishii	石井隆浩	23
Katrin Paul	カトリン パウル	
Andres de Santiago	アンドレス・デ・サンティアゴ	

2010

Utako Shindo	進藤詩子	
Naoko Tamaki	玉木直子	
Takuro Kotaka	小鷹拓郎	18
Michiko Tsuda	津田道子	
Kenji Ide	井出賢嗣	21
Takahiro Ishii	石井隆浩	
Dimple	ディンプル	
Chihiro Kabata	栢田ちひろ	
Aya Murakami	村上 綾	20
Yuichiro Kurono	黒野裕一郎	
Sayato Yamada	山田早矢人	
Mika Sato	佐藤三加	17
Junichi Kanebako	金箱淳一	19

Studio Program

スタジオ・プログラム

2005/2006

studio ZOU
[Mitsumasa Kadota,
Yoko Hiramaru,
Yutaka Yasuda]

studio ZOU
(門田光雅、
平丸陽子、
安田 豊) 3, 7

アーティストによる自主企画展
Artist organized exhibition

2007

Nu Amu Misin?
[Yoshiko Yui, Kazuhiro
Iwasaki, Kaoru Nago]

Nu Amu Misin?
(ユイ ヨシコ、岩崎
一博、ナゴ カオル) 8

制作 / Studio production

2008

Fumiko Kobayashi

小林史子

5

滞在制作展示
Accommodated studio production,
exhibition

2008-2009

Maeko Sato

佐藤万絵子

1

滞在制作展示
Accommodated studio production,
exhibition

2009

Nu Amu Misin?
[Yoshiko Yui, Kazuhiro
Iwasaki, Kaoru Nago]

Nu Amu Misin?
(ユイ ヨシコ、岩崎
一博、ナゴ カオル)

制作 / Studio production

2010

O JUN

O JUN

2

制作 / Studio production

Utako Shindo

進藤詩子

6

滞在制作展示
Accommodated studio production,
exhibition

Chihiro Kabata

桃田ちひろ

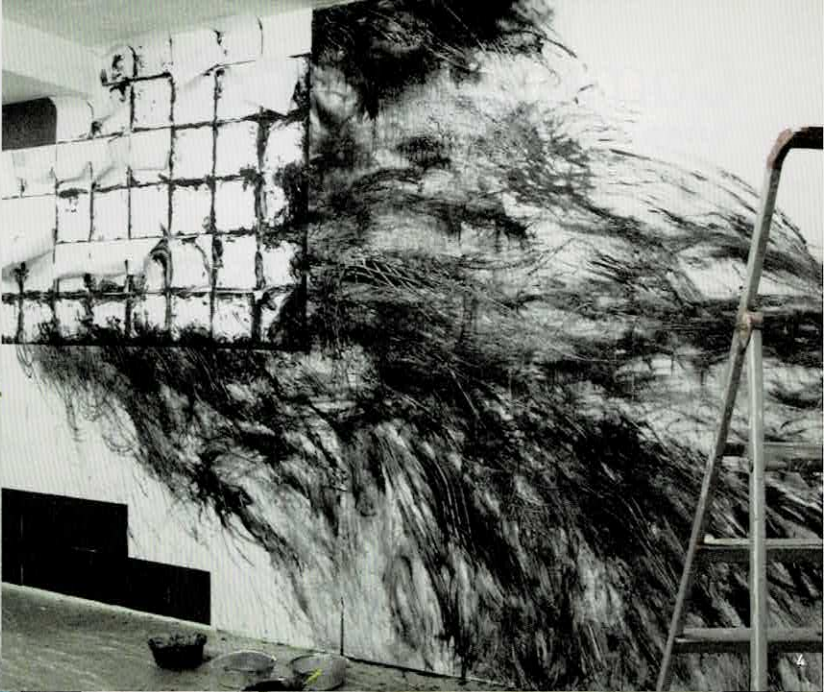
4

滞在制作展示
Accommodated studio production,
exhibition

photo©Masaru Yanagiba [1, 5]

Community Engagement

地域活動

地域にある遊工房

遊工房アートスペースでは、アーティストへの支援を通じて、多くの人々がアートに親しむ機会を提供することを意識しコミュニティ活動を行っている。そのスタートは、30年前、地元の子供たち向けの絵本の読み聞かせの会「ヒロ文庫」、そして、地域の子供たちからお年寄りまでの多世代が幅広く絵画表現を楽しみ、また美大を志す学生たちを指導する「ヒロ美術の会」に遡る。その後1990年代後半には、アートで地域活性化に寄与することを主旨としたNPO法人「西荻まちメディア」を地元の仲間と立ち上げ活動を開始した。NPO活動と、アーティストのための館であるアーティスト・イン・レジデンス及び展示スペースとしての遊工房アートスペースと、地域活動の両輪の活動展開が混然となって動き出した。特に私たちは、地域住民がアートに楽しむだけではなく、アーティストが考察し、地域の公的空間での実験的表現を試みるように企画を

仕掛けるように意識して推進してきた。公園という身近な公共空間を活用し現代美術表現を発信する野外アート展「トロールの森」、近隣小学校との連携による子供向けワークショップ・シリーズ「アート・キッズ」、空き店舗のアート活動への利用などの様々なプログラムが始まり、NPO活動は、公共施設の民間運営委託として、地元の敬老会館の管理委託事業など地域活性化活動へも拡大していった。こうした活動の広がりやアートの専門性追求との葛藤の中、アーティストを基軸としたコミュニティアート活動に的を絞る方向へと転換、現在に至っている。AIRプログラムに参加するアーティストの希望により、引き続き、地域社会との積極的な交流活動の橋渡しもしているが、アーティストが地域にサービスを提供するという立場ではなく、アーティストが地域の中で一市民として生活し制作することで、社会の中で自分自身の存在を位置づけ、職業として確立すること、そして、アーティストと地域との共存共生の形を、地域活動を通じて探求していくことを意識していきたいと考えている。

Youkobo in the Community

With the support of various artists, Youkobo Art Space engages with a range of community based programs, believing that such activities provide an important opportunity for a greater array of people to become more familiar with art. The start of these activities can be traced back 30 years to "Hiro Bunko" (Hiro Library), a picture book reading club for children, and "Hiro Art Class", a class for both local children and adults of all ages to enjoy self-expression through painting, as well as for students who aspired to go to art school. Following this in the latter half of the 1990s, Youkobo established the NPO "Nishiogi MACHIMEDIA" with local community associates, the aim of which was to contribute to the revitalization of the community through art and culture. The activities of this NPO and the activities of Youkobo Art Space, as an artist centered exhibition space and artist in residence, began to move in two harmonious circles within the community. In particular we were concerned not only to promote the enjoyment of art amongst local people but also to promote experimental expression within the public spaces of the neighborhood and the artists engaged in such practices. Various programs were initiated by Youkobo, such as "Trolls in the Park", an open-air art exhibition using the familiar

public setting of a park for the promotion of contemporary art, the children's workshop series "Art Kids", realized through the cooperation of a local elementary school, and the utilization of empty shops for art activities for example. At the same time, the activities of the NPO expanded to include the management of a public facility for senior citizens outsourced to the private sector by local authorities which was one of a number of activities to revitalize the community. Within the tension between the expansion of these engagements and the pursuit of a greater focus upon art itself, a new direction has come to concentrate upon the role of artists amongst these community-based art initiatives, and it is in this form that they continue today. According to the wishes of artists on the AIR program, we are continuing to act as a bridge to the local community through actively encouraging exchange, however this is performed not on the basis that artists are service providers for the community, but upon the notion that through living and working within the community as one of its members, they themselves are able to affirm their position within society and establish their professions, while also creating a model of coexistence between artist and community.

Conversations on Youkobo

座談会

10th Anniversary
1980-2020

2012年3月18日
遊工房アートスペース

10周年記念誌を編纂するにあたり、長く我々と親交を深めてくださっているアーティストのO JUN氏をお招きして、「遊工房史」をひもとき、遊工房という場とここに集まる人々にまつわる四方山話を、遊工房に縁のあるアーティストや美術関係者と共有する座談会を開催した。

March 18, 2012
Youkobo Art Space

On the occasion of compiling the tenth anniversary publication, we invited artist O JUN, who has long had a close friendship with us, to look back at "the history of Youkobo" and talk about a variety of topics concerning the Youkobo space and the people who gather here in a round-table talk shared with artists and other creative professionals who share a connection to Youkobo.

O JUN氏が遊工房を知ったきっかけについて About the first encounter with Youkobo

O JUN ここに具体的に関わったのは「ヒロ美術の会」。上(2階)で絵画教室をやっていたんですよ。でも、この場所、初めてじゃなくてね。友達(の弟が(東京)造形大の彫刻に行っ、彼の友人のデザイン科の同級生と二人で、この下(1階)で下宿していて、遊びに来たことがあったんですよ。僕の前任の講師が都合で辞められる時に、(その方から)声を掛けてもらったわけです。僕も全然仕事が無かったものですから、本当に助けられたというかな。

村田弘子(以下弘子) ドイツにいらしたのは?

O JUN 91年かな? 僕、昭和が終わったんで、ドイツに行ったんですよ。いてもたってもいられなくて、この国は出た方がいいと思って、同級生に(講師を)継いでもらって。

僕が絵画教室をやっていた時に、いつも(家をいろいろな)外国の方が出入り入ったりしていたので、弘子さんにお伺いしたら、自分の知り合いのアーティストだと。来て、滞在して、制作の場所も与えて、随分奇特なことをされているなど。その時は「アーティスト・イン・レジデンス」なんていう言葉も全然、珍しいとか聞いたこともないような言葉でね。海外ではあったんだろうけど、日本では全然なじみがない、そういうシステムも全然出来上がっていない頃だったと思うので、一個人が、自分の出来る範囲の中で、そういった支援をしていたのは、先駆けだったと思うんですよ。ドイツでは、僕が行った時はレジデンスは結構各地にあったので、村田さんたちは

こういうことに近いことをやっていたんじゃないかな、と思ったんですよ。

弘子 O JUNさんはドイツへ行ったのは、レジデンスではなかったんですよ。

O JUN アーティストビザを取って、勝手に住んで。年も年だったんで、ちょっと学生はなと思って。

弘子 何年ぐらいいらしたんですか?

O JUN ちょうど95年の頭に戻ってきて、すぐ阪神大震災と地下鉄サリン事件があって。行く時には昭和が無くなって、ベルリンの壁が開いた直後だったですからね。東と西の体制に挟まれてうろろしていた感じでしたね。戻ってきてしばらくして、顔出すようになった時にはもう絵画教室はやってなかったですね?

弘子 そうですね。あの頃、O JUNさんのパフォーマンスを覚えています。穴掘って、その中に埋まって……

O JUN あれはね、埋まるっていうよりもね、地球をドレスとして着ているという。

弘子 パフォーマンスを結構なさっていましたよね。

O JUN そうですね、ここにお世話になっていた頃は、ちょっとペインティングから離れていた時期があるんですよ、ちょっとつまらないなって。(別の仕事をして)また絵を描きたいなと思った時には、絵以外の何かというところで、これまで関心がなかったパフォーマンスを自分から無理やり始めたというか。

O JUN The first time I actually did something concrete here was in the "Hiro Art Club". I used to teach a painting class held on the second floor. But it wasn't the first time I had been here. A brother of my friend who studied sculpture at Tokyo Zokei University and a classmate of his who was studying design had stayed on the ground floor below, and I had previously been to see them. When a former lecturer of mine was about to quit, I asked him to enquire for me. I didn't have any work at the time, so it really helped me.

Hiroko Murata When did you go to Germany?

O JUN About '91? The Showa period had just finished, so I went to Germany. I thought it would be better to leave the country, and I was itching to do something about it, so I asked a classmate to take over the class for me. When I was teaching the painting class, there were always foreign visitors coming and going from the house, and when I asked Hiroko about it she told me they were her artist acquaintances. It seemed a highly commendable undertaking to come to Japan, to live here and pursue one's studio practice. At that time, the words "artist-in-residence" were not just rare, but completely unheard of to me. I suppose such programs existed overseas, but in Japan they were wholly unfamiliar, there was really no system for such engagements. So I think the Muratas were pioneers of this kind of support, in doing all they could as individuals to create such a program within their own capacity. At the time I was in Germany, I came across

residencies all over the region, and I thought what the Muratas were doing was quite similar to this.

Hiroko You didn't go to Germany for a residence, then.

O JUN I got an artist visa, and just lived there willfully. Since I was already getting on, I thought maybe I was too old to become a student.

Hiroko How long did you stay there?

O JUN I came back right at the beginning of '95, and the Great Hanshin Earthquake and the sarin gas attack on the subway soon followed. When I left, the Showa era had just finished, and it was just after the collapse of the Berlin Wall. It was as if I had somehow drifted between Eastern and Western regimes. I took some pause after my return and then when I was able to call in again, you had already finished the painting class, isn't that right?

Hiroko Yes, I remember one of your performances from that time. You dug a hole, and buried yourself in it....

O JUN That wasn't about being buried, but more about wearing the world as a dress.

Hiroko You made a lot of performances at that time, didn't you?

O JUN At the time I was working here, there was a period when I moved away slightly from painting; I had become a little bored. After some time of being engaged in other work and reaching a point when I wanted to start painting again, I thought of doing something besides painting pictures,

Conversations on Youkobo

座談会

丸山常生氏から、「無理やりとは思えないね。何かそういうことをしかなえないような、彼独特の生真面目さとお茶目な感じっていうのはずっとあったような気がする。」とコメントが入る。

O JUN 彼(丸山常生)はね、大学の同級生なんです。 (当時は)彼の制作をちょっと距離をもって見ていて、お互いの制作については、むしろ今のほうがいろいろ話せる。僕が(ドイツから)戻ってきたら、丸山さんと奥さん(丸山芳子)が展覧会をこちらでやっていて、ここを縁で、彼とお互いの制作について話そうになりましたね。そういう人が随分いますよ。そういう意味では、場と人っていう、この場をもって、人の行き来の中で出会いがあった。

弘子 そう言っていたけると嬉しいですね。私たちはまさにそういう場所を作りたいと思っていたので。

O JUN 嬉しいのは、今回、大改修工事して、素晴らしい空間になっても、上のスタジオはやっぱり昔の名残もあるし、何よりもあの階段が好きですね。あれは昭和の階段ですね。無駄な段差があるでしょう。ああいう無駄がね、昭和の良さなんだよね。それはアートにも通じるわけだね。機能一点張り、便利かもしれないけれど、ああいう無駄とか、無駄な場所に溜まる人とか、物とか、空気とか、光とかって、大事なんだよね。

村田達彦(以下達彦) 先生が言う「無駄」は、イコール「遊」。遊工房の「遊」。

O JUN いろんなものを遊ばせる場所ですよな。

達彦 レジデンスの体験談っていうのはありますか？

O JUN 一昨年、遊工房で1カ月間。大きい絵を描いてみたいと思っていたんだけど、アトリエを作り直す

ことになったんで、場所が無くて。展覧会をここに見に来た時に、「次のアーティストが来るまで1カ月ぐらい(スタジオが)空いてます」というお話しで、ちょうど僕も展覧会が1カ月後だったものですから、「お願いできますか?」と。家近いんだけど、集中したかったんで、奥に寝る所もあてがっていただいて、そこで寝起きして、自炊して、なんとか(作品が)間に合っただけ。やっぱり床とか、そのままじゃないですか。すごく懐かしかった。すごく不思議な嬉しい縁だなと思って。ここで制作する以上、少しでもいいものを作りたい。それが、レジデンス体験としては最初で。

留学したり、海外でいろいろやっていたという学生がいます。レジデンスでの滞在と制作は、短期間でぐっと集中して制作をして、現地のアーティストと交流があったり、留学とは違う体験を味わえるので、学生には勧めているんですよ。ただ彼らには情報が無いんですね。大学も、レジデンスについて教えてくれないので、遊工房に行けば、情報があるから、と。実際に自分で申請して、(レジデンスに)行っている学生もいます。そういう形で、遊工房やレジデンスの存在を知って、活用している若い人たちが増えています。

達彦 レジデンスは日本でも増えていく兆候にはある。そのためには、国とか自治体とかじゃない、やっぱりアーティストだと思えます。アーティストには創作スペースが必要で、そうすると(レジデンスは)無くてはならない仕組みだけど、日本ではそれが見えていないだけかもしれない。遊工房のような、規模の小さい、独立系のレジデンスの存在を示すことが出来るように調査をしています。それがアーティストがこれからいろいろ経験するための、ひとつの面白い活動の場のジャンルなのかもしれないと思っています。

and forced myself to start doing performances which hadn't interested me up until then.

Tokio Maruyama I don't think they were forced. I always felt such a thing like that could happen, as he had a unique sincerity and mischievous streak.

O JUN He (Tokio Maruyama) was a university classmate of mine. At the time, I watched his work while keeping some distance from it and, if anything, it is now I find we can talk mutually about different aspects of our artistic production. When I came back from Germany, Tokio and his wife (Yoshiko Maruyama) were having an exhibition here, and it was through our connection to Youkobo that it became possible for us to share our work. There are a lot of cases like this. In this sense, in the comings and goings of people at Youkobo, there are numerous encounters between people and place.

Hiroko I'm very glad to hear you say that. This is exactly the kind of space we had been thinking to create.

O JUN What is pleasing is that, even though there is now a superb space following extensive renovations, the second floor still retains the old studio, and more than anything I like the stairs. That staircase is from the Showa Period, isn't it? Art can also be felt in that staircase. People may persist with functionality which may be more useful but, that kind of superfluity, the people who gather in superfluous spaces, the superfluous objects, air, light... these things are very important, don't you think?!

Tatsuhiko Murata The "superfluous" you are talking about is the "you" (meaning "play" in Japanese) in Youkobo?!

O JUN It's a place that encourages you to play in many different ways.

Tatsuhiko Are there any experiences of joining a residence which you could tell us about?

O JUN Last year, I stayed at Youkobo for a month. I wanted to paint large paintings, but at the time my atelier was being rebuilt, so I didn't have a space to work. When I came to see an exhibition

here, I heard that the studio was available for about one month before the next artist's arrival, and as my exhibition was also about a month away, I asked if I could use it. My house is nearby but I wanted to concentrate, and so the Muratas kindly prepared a place for me to sleep in the room behind. There I slept, cooked for myself, and somehow finished (the paintings) on time. The floor was just the same as it had been, so it felt really nostalgic. What a strange and wonderful connection this was, I thought. Since I was making work here, I thought I could make something just a little bit better. That was my first experience of an artist residence.

There are students who want to study abroad or do other activities overseas. I am recommending students to do residencies because the short period makes you concentrate firmly on your work, there is exchange with local artists, and you can gain experiences different from those you would gain if you were an overseas student. The only thing is that there is no information available to them. They aren't taught about it at university either, so I tell them they can find information if they come to Youkobo. There are some students who do apply and join residencies. And the number of young people doing this in the same way after learning of the existence of Youkobo and artist residencies is increasing.

Tatsuhiko There are signs that artist residencies are increasing in Japan also. For that reason, I think it must be artists who are initiating them and not the government or municipalities. Artists need a space to create which is why artist residencies are such a necessary structure, and it might just be that this hasn't become apparent in Japan yet. We are currently conducting a survey of small-scale, independent residence spaces in order to testify their existence. I think such residencies can provide artists with numerous experiences as part of a new genre of active and stimulating platform.

Youkobo Art Space

Ten Years Past, Ten Years On

遊工房アートスペースが10周年を迎えた2011年。
これまでの10年を礎に、これからの10年に向けて展開したプログラムとその記録。

Youkobo Art Space in 2011, the year of its tenth anniversary.
A chronicle of the program developed towards the next ten years,
based on the foundation of the past ten years.

Reaching Our Tenth Anniversary

遊工房 アートスペースの「10周年」

10周年目の年間計画を立てるにあたり、
「遊工房のこれまでの10年を振り返り、これからの10年を考える」ことをテーマとして強く意識した。
アーティストの自律的な活動とキャリアの支援と、地元根差し、
かつ国際的な芸術交流の推進という遊工房の活動の基本理念を見つめ直し、
10年の歩みを踏まえた「今」を描く展望を今後の活動に繋げるための、新たな仕組みづくりを行う年とした。
東日本大震災に見舞われ、10周年にあたっての様々な計画も変更せざるを得ない状況となったが、
より強固で継続性のある運営体制を熟考するチャンスとなった。

p.28/AIRs vol.2 アーティスト・イン・レジデンスのほんとうのはなし DAY 2
AIRs vol.2 Open Talk About Artist-in-Residencies DAY 2
p.29/クリティークセッション(マーテ・キースリング)
Critique Session (Marte Kiessling)

アーティスト・イン・レジデンス(AIR)プログラム

AIRプログラムでは、これまで遊工房で滞在制作を行ったアーティストを積極的に再招聘した。彼らの遊工房での経験がそれぞれのキャリアの中で変化やインスピレーション、アーティストとしての活動を継続していくための何らかの糧となっている様子に触れたことは、アーティストにとって遊工房という場がどのような意味を持つのか、持つべきなのかを、作家と共に考察する機会となった。

ギャラリー・プログラム

ギャラリー・プログラムは、10周年を迎えたこの年に東日本大震災が重なり、誰にとっても忘れることの出来ない年となったことから、従来通りの若手作家による創造力あふれる実験的な展示プログラムを継続することの確認の上に、アートの力を意識して、遊工房のこれまでの活動を振り返り、これからの在り方を示唆する企画を意図した。

スタジオ・プログラム

スタジオ・プログラムは、長く遊工房と関わりのあるアーティストの梶田ひろと梶田有理による年間使用が計画されていたが、東日本大震災の影響で中

止となった。11月のギャラリー再開の機会に、ふたつの展示企画として計画の一部を再構成した。

地域活動

「トロールの森2011」では、AIRプログラムと連携して、過去に「トロールの森」に参加した海外アーティストを再招聘し、遊工房周辺のコミュニティとの関係性を深める活動を行った。

10周年の新しい試み

10周年の新しい試みとして「クリティークセッション」を非公開・少人数制で開始した。遊工房でAIR滞在作家及びギャラリー展示作家を囲んで、美術関係者、アーティスト、一般来場者、遊工房スタッフ等が、作品や遊工房での滞在・活動経験について、率直な意見や感想を交換することを目的としている。第1回は、マーテ・キースリング(AIR)と金井学(ギャラリー)が同時期に開催した展示で行った。異なる理由でビデオを表現手段に利用する二人だが、現代美術の文脈におけるビデオアートの魅力と氾濫についての考察は共有していたことが議論から明らかとなった。また、遊工房の建築的な特性とそれぞれの制作テーマを上手く融合させた展示コンセプトや空間活用の意図は、今後の施設運営の参考

にもなった。

更に、10周年の節目を意識して、「マイクロレジデンス」という小規模で、インディペンデントなAIRとしての遊工房の在り方を考えるとともに、世界中に点在する「マイクロレジデンス」の活動状況の調査を開始した。アーティストの制作活動とキャリアにとってAIRというシステムはどのように活用されるべきなのか。行政や公的美術館などの大規模組織に所属しない「マイクロレジデンス」が持つ可能性と課題は何か。こういった問いを考えるために、アーティストが実際に滞在したリアルなAIRについて語り、AIRへの参加に興味を持つアーティストと生の情報交換をするイベント「AIRs:アーティスト・イン・レジデンスのほんとうのはなし」の第2回を二日間に亘って開催した(第1回は5周年に開催)。一日目は、AIRを通じたアーティストの制作活動の充実とキャリアアップを目指して、アーティストがAIRに参加した実際の経験を、AIRに今後参加したいと考えるアーティストと共有する公開フォーラムとし、二日目は、「マイクロレジデンス」に該当するAIRのディレクターによる非公開のネットワーク会議とした。アーティストの滞在・活動体験に基づくAIR情報の収集と共有を、アーティストのキャリアと遊工房のネットワークの発展に活用すべく、このイベントを継続的なプログラムとして開催する。

In making a year long plan for Youkobo's tenth year of activity, a strong consciousness was held towards "looking back on ten years of Youkobo to consider the next ten years". It was a year to reevaluate the basic principle of support towards the autonomous activities and careers of artists, and the promotion of international artistic exchange while being rooted in the community which forms the foundation of Youkobo's activities. At the same time, it was a year of new endeavors which surveyed the last ten years which have led to Youkobo's position today in order to connect with future engagements. With the occurrence of the Great East Japan Earthquake, conditions forced changes in a number of programs, yet it also gave an opportunity to contemplate a more robust and sustainable organizational structure.

Artist-in-Residence (AIR) Program

Within the AIR program, artists who had previously stayed and produced work at Youkobo were warmly invited back to join the program for a second time. As we were offered an insight into how their experiences at Youkobo had come to foster new change and inspiration in the development of their careers and practices as artists, we were in turn given an opportunity to reflect together with the artists on what significance Youkobo has or should have for the artists who participate in our programs.

Gellery Program

As this was an unforgettable year in which the tenth anniversary was overshadowed by the Great East Japan Earthquake, beyond the continuation of the gallery program as an experimental series of exhibitions rich in the creative power of young artists, we gave particular stress upon an awareness towards the power of art, and planned a program which reflected upon Youkobo's achievements to date and its future direction.

Studio Program

In the studio program, plans to use the space for a year long period by artists Chihiro Kabata and Yuuri Kabata, who have a long association with Youkobo, were cancelled in wake of the Great East Japan Earthquake. However, as the newly renovated gallery re-opened in November, Yuuri Kabata took the opportunity to reconfigure part of the originally planned schedule of events into a program of two separate exhibitions.

Community Engagement

In relation to Youkobo's community activities, links were made between the "Trolls in the Park 2011" and the AIR program where overseas artists who had participated in previous "Trolls in the Park" events were re-invited, thus deepening relationships with the surrounding community.

New Development

As a new development in the year of Youkobo's tenth anniversary, a private "critique session" was initiated with a small number of participants. With the objective of creating an opportunity to share honest opinions and thoughts about the artwork and experiences of resident or exhibiting artists at Youkobo, this session involves a discussion held between the artists in residence or exhibiting artists who are joined by other art professionals, artists, gallery visitors, and Youkobo staff. In the first session, a discussion took place between artists Marte Kiessling (AIR) and Kanai Manabu (gallery) whose exhibitions were held during the same period, along with the Youkobo co-directors, and other staff members. Although both artists use video as a means of expression for very different reasons, it was clear that common observations were being made by the artists about both the appeal and overuse of video art in the vein of contemporary art. Furthermore, the exhibition concepts of both artists, which effectively combined the architectural characteristics of the space with the artists' respective themes and intentions, became a valuable reference for the future utilization of the building.

In addition, with an awareness of the critical juncture marked by the tenth anniversary, and while simultaneously considering Youkobo's condition as a small-scale independent "microresidence", a survey was initiated to investigate the present state of "microresidencies" located throughout the world. How should the systems of AIR be utilized for the creative activities and careers of artists? What are the issues and potentials which can be found in "microresidencies" which are absent in large-scale residence organizations run by governments or public art museums? In order to tackle questions like these, the second edition of the event "AIRs: Open Talk about Artist in Residencies", in which artists were invited to speak about their experiences on real AIR programs and share this information directly with artists who wish to join such programs, was held over a two-day period (the first event was held for the fifth anniversary). The first day took the form of a forum where the actual experiences of artists who have joined AIRs, with the aim of enhancing their creative practice and furthering their careers, were shared with artists who are contemplating participation in AIRs in the future, while on the second day a private network meeting was held between AIR directors whose spaces correspond with the definition of "microresidencies". This event will continue to develop as an ongoing program, working towards the development of artists' careers and the broadening of the Youkobo network, through the gathering and sharing of information based on the experiences of artists who have stayed and produced work on various residence programs.

In Memory of March 11

3.11 を忘れない

東日本大震災と遊工房アートスペース

10周年を迎える2011年がスタートした矢先の3月11日、東日本大震災が発生した。当時、遊工房にはバート・ベンショップ&レオンティン・リーフェリング、ニッキー・クーツ&リズ・マレーの二組が滞在していたが、原発問題の情報が十分に得られない不確定な状況から一旦レジデンスを中止し、「必ず戻る」という意志を残して、帰国することを決意した。ギャラリーにて開催中だったリンダ・デニスの展覧会も中止を余儀なくされた。

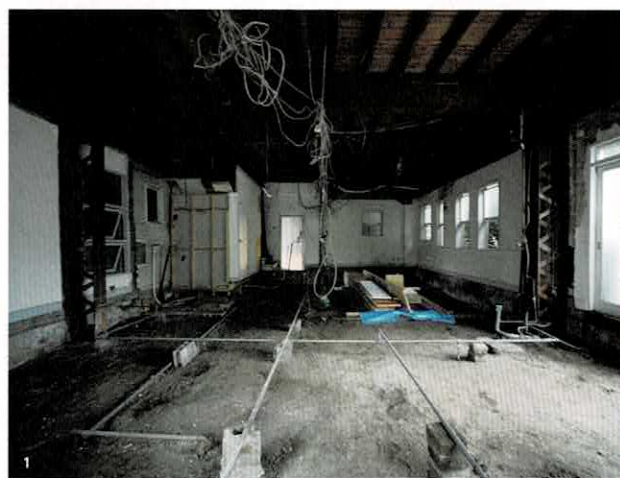
遊工房がギャラリー、スタジオ2、そしてオフィスとして使用している築60年の建物には残念ながら損

傷があり、耐震診断の結果、耐震補強工事を実施した。1階はギャラリーをホワイトキューブへと改修する大掛かりな工事となった。

10周年記念事業計画は一旦見直しを余儀なくされたが、AIRは7月から再開し、ンゲ・レイとヘイミッシュ・カーが来日した。梶田ちひろと梶田有理はスタジオ2の通年利用計画を断念したが、ギャラリー再開の目途が立つと、11月に梶田有理の声掛けによる進藤環と玉木直子の二人展を開催するとともに、スタジオ2では梶田有理が作品展示を行なうなど、可

能な範囲で計画を復活させた。

アンティ・イロネンは、2003年の滞在当時、福島県原町市(現・南相馬市原町区)に新設された原町市民文化会館(現・南相馬市民文化会館)のために、現地に滞在して木彫作品を制作した経験があり、今回の震災による原町の状況と8年前にお世話になった方々の安否をフィンランドから憂慮していた。春に「トロールの森2011・春の子供展」を杉並区立桃井第四小学校4年生と開催するにあたり、担当アーティストの大田黒衣美が呼びかけて、子供たちが持

The Great East Japan Earthquake and Youkobo Art Space

On March 11 at the start of 2011, a year in which Youkobo was to celebrate its tenth anniversary, the Great East Japan Earthquake struck. At the time, artists Bart Benschoop and Leontine Lieferring, and Nicky Coutts and Liz Murray were in residence. With little information about the indefinite status of the nuclear power plant, the residence was brought to a halt and the artists made the decision to go back to their home countries with a will to return without fail at a later date. The exhibition by Linda Dennis in the gallery also had to be cancelled. The 60-year-old Youkobo building which accommodates a gallery, Studio 2, and the office unfortunately suffered damage and following an assessment of its resistance to earthquakes, construction work to strengthen the building was carried out. This

involved large-scale renovation work to turn the gallery on the ground floor into a white cube space.

We were forced to reconsider plans for the tenth anniversary, but were able to re-launch the AIR program in July with residencies by Nge Lay and Hamish Carr. Plans to use Studio 2 for a one-year period by Chihiro and Yuuri Kabata were abandoned, but with the prospect of utilizing the gallery later in the year, Yuuri Kabata invited Tamaki Shindo and Naoko Tamaki to hold a two-person exhibition in November, while also presenting an exhibition of her own work in Studio 2, reviving previous planned exhibitions to the greatest extent possible.

During his residency in 2003, Antti Ylönen had the experience of staying and producing a wood-carved sculpture in Haramachi City, Fukushima Prefecture (currently, Haramachi Ward in Minamisoma City) for the Haramachi Civic Cultural Hall (currently, Minamisoma Civic Culture Hall), and he expressed his concern following the earthquake for the conditions of Haramachi and the safety of those he had come to know eight years previously. In spring, the "Trolls in the Park 2011 - Trolls in Spring Exhibition" was held with fourth grade students of Momoshi Elementary School in Suginami Ward, where artist Emi Otaguro called on the children to bring art materials and messages to be sent to certain areas of Fukushima together with some of the work made and shown in the park. Through the

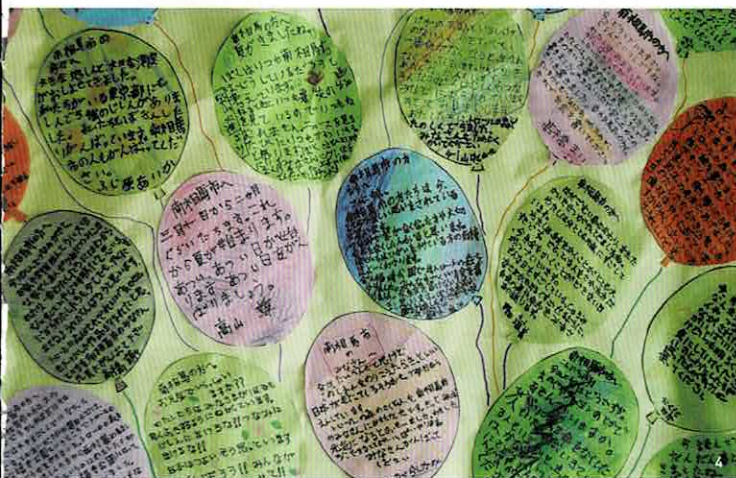
ち寄った画材とメッセージを、公園で展示した作品の一部と共に福島へ送付した。イロネンの滞在当時の市役所担当者であった金子洋一氏の協力もあって、南相馬市内の鹿島小学校(鹿島、原町第一、原町第三、小高が共同使用)、八沢小学校(八沢、高平、大壠、福浦、原町第二が共同使用)、真野小学校(万葉ふれあいセンター内)に届けられた。

10周年を機に再来日したイロネンは、11月に原町を再訪した。南相馬市民文化会館で自身の作品と、金子氏や当時の市長をはじめ、制作に協力してくださった方々との再会を果たした。

震災から1年後の2012年3月11日には、アーティストユニットの守章が、東日本大震災発生時に大混乱をきたした公共交通機関に関する考察から想起されたプロジェクト「終日二十三区」を実施した。路線バスを貸し切り、乗車予定者のスケジュールに沿ってバスを運行し、各「のりば」で参加者をピックアップしながら、遊工房アトスペースに到着するという参加型の作品で、参加者が乗車する度に車内では東京23区の防災行政無線のメロディーを流し、車内の様子は常時Skypeで遊工房へ音声で継送された。遊工房に到着後、守は居合わせた方々を

含めた参加者とのディスカッションの時間を設けた。3.11から一年を経て、「日常」は一体戻ってきたのだろうかという問いや、震災という経験を経た芸術表現の在り方について、バスで都内を巡ってきたことを互いの共通経験として、意見を交わした。

10周年という節目の年に震災に見舞われたことは、遊工房にとって自らの持続的な運営の在り方を改めて現実的に熟考すると共に、国内外のネットワークの重要性や社会における芸術活動の意義など様々な課題に気づかされる契機となったと感じている。

- 1 震災後の改修工事 / Renovation work after the earthquake
- 2, 3 アンティ・イロネンが被災した南相馬を再訪 / Antti Ylönen revisiting earthquake-hit Minamisoma
- 4 桃井第四小学校の児童から南相馬の小学校へのメッセージ
Messages from Momoshi Elementary School children to elementary schools in Minamisoma
- 5 守章のプロジェクト「終日二十三区」 / Akira Mori's project "Twenty-three wards all day"

cooperation of Yoichi Kaneko, a city office worker who had worked in Haramachi at the time of Ylönen's residency, the gathered materials were delivered to Kashima Elementary School (shared by Kashima, Haramachi No.1, Haramachi No.3, and Odaka elementary schools), Yasawa Elementary School (shared by Yasawa, Takahira, Omika, Fukuura, and Haramachi No.2 elementary schools), and Mano Elementary School (currently in Manyo Fureai Center) located in the Minamisoma City area. Having been invited to undertake a residency as part of the tenth anniversary, Ylönen paid another visit to Haramachi in November, which led to a reunion with his own work in the Minamisoma Civic Culture Hall, as well as Kaneko, the city mayor at the time, and others who had cooperated in the production of the sculpture.

One year on from the earthquake on March 11, 2012, the artist unit Akira Mori realized the project "Twenty-three wards all day" which recalled and gave consideration to the confusion in the public transport system that occurred at the time of the Great East Japan Earthquake. Hiring a bus which navigated the city to pick up participants from respective "bus stops" according to the schedule of the planned list of passengers, the artwork took the form of a participatory event in which Youkobo Art Space formed the final stop. When participants got onto the bus, the melody from emergency broadcast systems in the 23 wards of Tokyo was played, while at the same time the sounds and events inside the bus were relayed to Youkobo via Skype. After arriving at Youkobo, Mori held a discussion

with visitors to the gallery and the event participants. Thoughts and experiences were exchanged upon the question of whether everyday life had really returned to a "routine" state one year on from 3.11, the condition of artistic expression after the experience of this incident, and the simple shared experience of moving around the city on the bus.

As this year marking the tenth anniversary of Youkobo coincided with the tragic events of 3.11 we have been forced to confront a wide range of issues, and this has brought us to reflect anew upon the nature of sustainable management realized by independent means, and the importance of domestic and overseas networks and artistic activities within society.

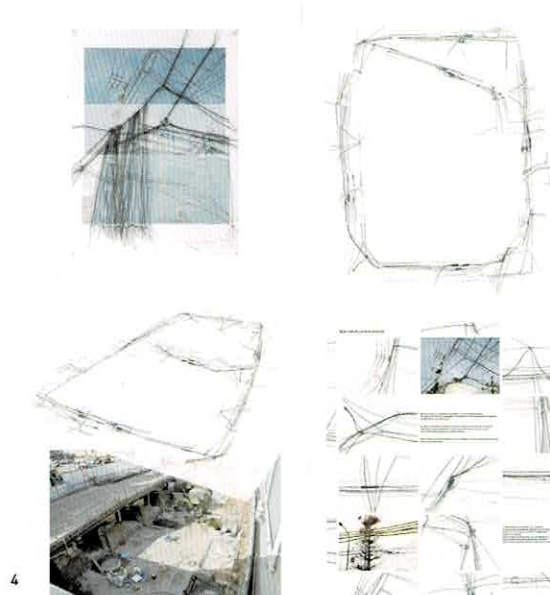
Artist-in-Residence Program 2011

アーティスト・イン・レジデンス・プログラム 2011

プロフェッショナルな基準から見て、遊工房ほど効果的に東京のアートシーンへ導入してくれるところは他に無いだろう。

On a professional level one could not ask for a better introduction to Tokyo art scene as I had in Youkobo.

トウオマス・ライティネン / Tuomas Laitinen

遊工房での滞在は、私自身そしてアーティストとしての私のキャリアにとって非常に重要であるだけでなく、フィンランド、イーでの KulttuuriKauppila Art Centre 設立へと私を突き動かす決定的な出来事でもあった。

My stay in Studio Youkobo has not only been of great importance for myself and my career as an artist, but it has also given a crucial impulse to found the KulttuuriKauppila Art Centre in Ii, Finland.

アンティ・イロネン / Antti Ylönen

誰に対して遊工房を薦めたいですか？「プロフェッショナルなアーティスト達に」

Who would you like to recommend about Youkobo?

—— Professional colleagues.

——ヘイミッシュ・カー/Hamish Carr

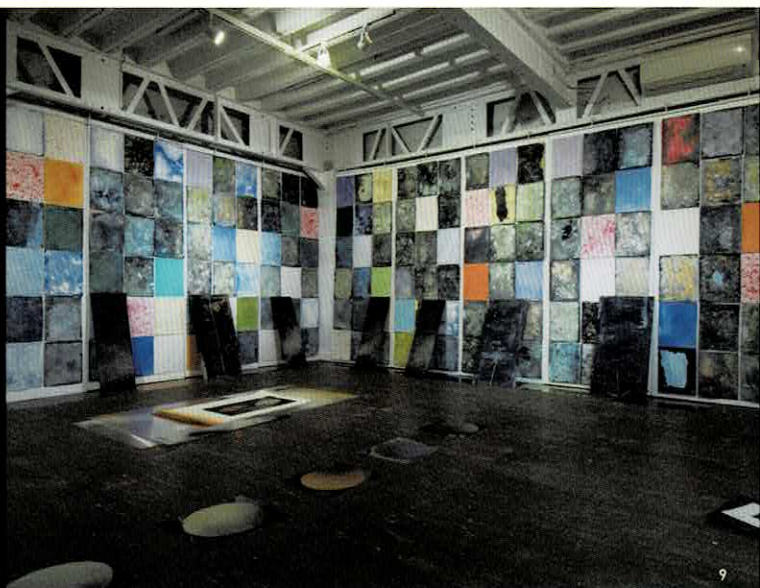
photo©Masaru Yanagiba [6]

2010/12/1- 2011/1/31	Marte Kesseling (DE) マーテ・キースリング	2
1/1-2/28	Tuomas Laitinen (FI) トゥオマス・ライティネン	
2/1-2/28	Etty Horowitz (US) エティ・ホロウィッツ	1 Re
3/2-3/15	Bart Benschop (NL) バート・ベンショップ	3
3/2-3/15	Leontine Liefering (NL) レオンティン・リーフェリング	4

3/7-3/15	Nicky Coutts (GB) ニッキー・クーツ	5 Re
3/7-3/15	Liz Murray (GB) リズ・マリー	5 Re
7/1-9/22	Nge Lay (MM) ンゲ・レイ	6
7/1-8/31	Hamish Carr (AU) ヘイミッシュ・カー	7
9/2-10/1	Leo van der Kleij (NL) レオ・ファン・ダー・クレイ	Re

10/1-11/30	Antti Ylönen (FI) アンティ・イロネン	Re
10/1-11/30	Jak Peters (NL) ヤック・ペータース	8 Re
12/3-1/31	Stina Fisch (LU) スティーナ・フィッシュ	
12/7-12/30	Shih Yun Yeo (SG) シーユン・ヨー	
2012 1/3-3/31	Neil Malone (AU) ニール・マローン	9 Re

Re: 10周年の機会に再来日したアーティスト / Re: Artists who returned to Youkobo on the occasion of the tenth anniversary

遊工房は、日本人アーティストと地元の人々にとって、
地域との関係性と国際的な評価の両方を高める努力をしてきた組織としてとても重要な存在だと言える。

Youkobo is a vital organization, which has fought hard to establish a nexus
between community and international exposure for Japanese artists and local residents.

——ニール・マローン/Neil Malone

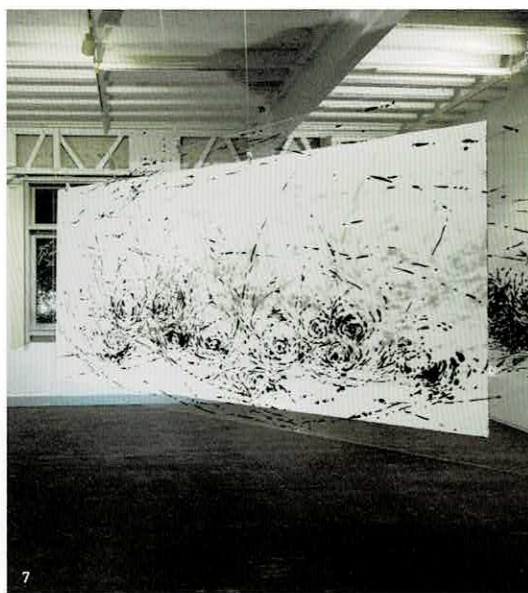

Gallery Program 2011

ギャラリー・プログラム 2011

photo©Mareo Suemasa (1)
Masaru Yanagiba (7, 8, 9)
Hannah Eto (10)

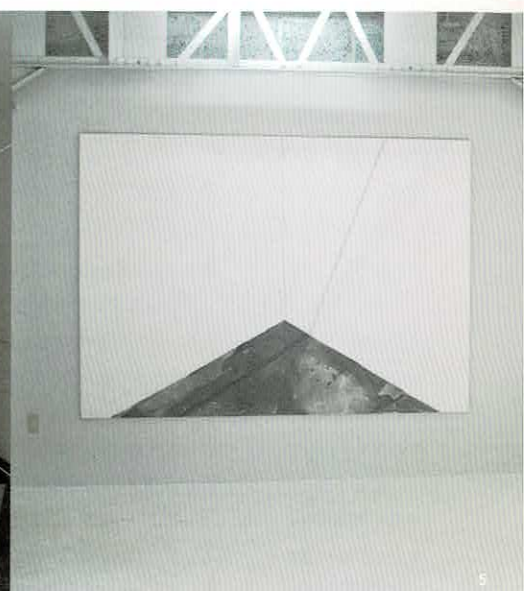

3

4

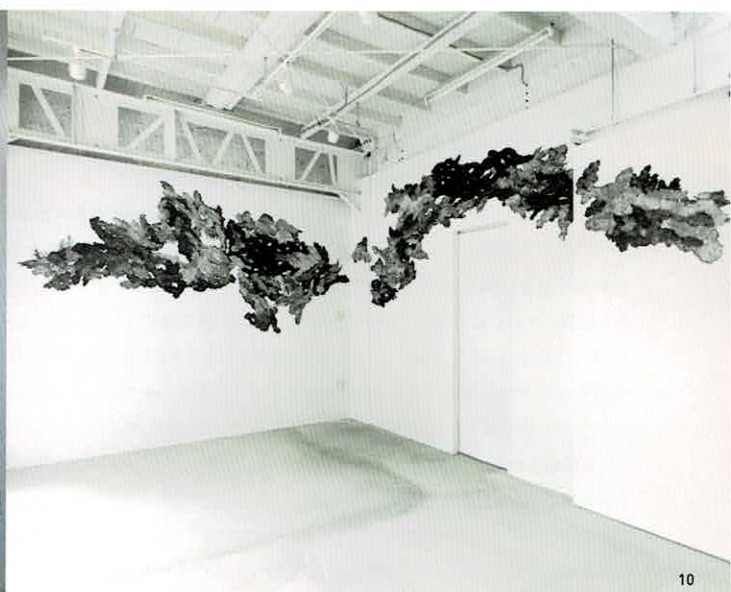
5

Jan.	Manabu Kanai 金井 学	"OBSERVATION and DESCRIPTION" 「観測と記述」	4
Feb.-Mar.	Linda Dennis リンダ・デニス	"Pressions"	1
May	Sumi Kanazawa 金沢寿美	"38curtain"	6
May-Jun.	Mitsumasa Kadota 門田光雅	"Parallel"	2
Oct.	Katrin Paul カトリン・パウエル	"Zusammenfassen"	
Nov.	Yuuri Kabata 梶田有理	"Defrosted time" 「解凍された時間」	7

Nov.	Yoshiko Maruyama, Tokio Maruyama, Antti Ylönen 丸山芳子、丸山常生、 アンティ・イロネン	"Silence" 「サイレンス」	8
Nov.	Tamaki Shindo Naoko Tamaki 進藤 環、玉木直子	"Forest of memory" 「記憶の森」	9,10
Dec.	Takumi Kato 加藤 巧	"Work Space" 「ワークスペース」	5
Jan. 2012	Kyogo Matsumoto 松本恭吾	"Kyogo Matsumoto Solo Show" 「松本恭吾展」	3

9

10

Art Critique | 寄稿

筆触のパラレリズム

沢山 遼 | 美術批評

門田光雅の個展が開催された遊工房アートスペースは、かつては診療所として使われていた空間である。建物の構造を露出する鉄筋のフレームから感じ取ることができるのは、モダニズム建築の濃密な雰囲気だ。そこで展示されていた門田の作品群もまた、近代絵画の形成に特権的な徴を残していくつかの絵画的記号のうえに成立しているという意味で、モダニスティックな雰囲気をその場所と共有しているといえるのかもしれない。激しく鋭い筆触、画面の抽象性、人体と同程度のスケールなど、いくつかの近代絵画の特権的な意思表示を身にまとった絵画は、絵具の流動性と物質性の相互の緊張によって、その絵画的指標を揺るぎないものに見えように見える。しかし、それらは私たちが慣れ親しんでいる多くの近代作品がそうであるように、絵画的現前の充実を観者に分け与えてくれるわけではない。主に黒と白のほかには黄色、紫、赤などが配置される画面の不穏な色彩が、明度の落差によって画面にただならぬ不均衡さを行き渡らせているからだ。その上、力強くぬぐい去られたような絵具の塊の痕跡が、筆触そのものではなく「筆触的」な装飾性をつくりあげる。門田の作品では、その筆触的存在は複数枚の紙片が幾重にも折り重なるような極薄の物体性を備え、かつ、複数の方向へと明確な意思をもって炸裂する。この局面において、絵具をぬぐい去り、削り取ることと絵具を引く＝定着させる作業が一致させられているのは誰の眼にも明白である。伝え聞くところでは、門田は「お玉」のようなイレギュラーな道具を使って制作をすることがあるという（その真偽はさだかではない）。その上、よく観察すればわかることだが、絵具には砂が混ぜられ、絵具の独特の粘性は物質的な強度を内在させて画面の上を独特の抵抗感をもって滑っていく。風の抵抗によって表面が削り取られた砂丘の波打つ表情がまるで固形の海に見えることがあるように、門田の作品もまた、マール上の絵具の流動的な色彩の混合となめらかな掠れが形成する視覚的なイリュージョンイズムとともに、ヘラやお玉のようなもので削り取られたと推測される絵具の瞬間の表情、あるいはその瞬間の爆発的運動が介在するのだ。門田の作品に顕著なのは、このように絵画を描くというよりは、その表面から絵具の実体を差し引いていくような、引き算の美学である。たとえば彼の作品にしばしば見られる背骨のような画面の装飾的な「線」模様における「削る」という行為の介在は明らかである。さらに、砂が混ぜられたアクリル絵具は、削る行為の抵抗感を独自の伸張性によって保存するだろう。近年の絵では、絵具の物質的抵抗を記録するストロークは、縦横に、そしてしばしば曖昧なグリッド的形態として配置される。このとき、画面は限りなく装飾的レヴェルへと接近している。むせ返るような密度は空間的な余裕を画面に与えることなく、複数の筆触の並行的パラレリズムによって差異の感覚をかううじて与えるばかりだ。筆触のパラレリズムは、絵具の新たな文法をその装飾性とともに与えるだろう。

Painterly Parallelism

Ryo Sawayama | art critic

Youkobo Art Space, the place where Mitsumasa Kadota's solo exhibition was held, is a space that was formerly used as a clinic. What can be felt from the cast iron framework which exposes the building's structure is the dense atmosphere of modernist architecture. The series of Kadota's paintings which were displayed there may too share the modernistic atmosphere of their surroundings, in the sense that they were formed from the numerous painterly codes which left privileged signs in the formation of modernist painting. The violent and sharp feel of the brush, the abstract-ness of the picture plain, a scale of human proportions; in the way that

modern work familiar to us is dressed in the privileged gestures of numerous modern paintings whose painted characteristics appear solid through the tension between the fluidity and materiality of the paint, his work does not dispense to the viewer full painterly presence. This is because the extraordinary disequilibrium created through the difference in luminosity of the turbulent yellow, purple, and red colors placed in addition to the predominant black and white on the pictorial surface, is made to cover all. Moreover, Kadota's work reveals a concrete physicality, similar to that of countless paper scraps piled up one upon the other, in the traces of paint masses which appear to have been forcefully wiped away, building up to create not the painterly quality itself but an embellishment suggestive of this "painterly quality", while simultaneously the work explodes in multiple directions with clear intention. In this aspect, it is manifest to the viewer that as a way of working, the wiping and scraping away, and the drawing and settling of the paint signifies the same thing. What I have heard is

that Kadota uses irregular materials like 'ladles' to make work (this cannot be authenticated). In addition, if you look closely you can see that sand has been mixed with the paint, making the material strength of its particular plasticity inherent as it slides over a resistant picture surface. In the way that the surfaces of sand dunes are scraped away by the resistance of the wind to resemble a solidified sea, Kadota's work also shows a visual illusionism formed from the blending of fluid colours of paint and smooth cracks on a marble surface. And while possessing the momentary look of paint which has presumably been scraped away with a spatula or ladle, the work also holds an interjecting instant of explosive movement. What is remarkable about Kadota's work is less that he paints in this way, and more the subtractive aesthetic which deducts or reduces the substance of the paint from the surface. For example, the intervening act of 'scraping away' in a decorative 'line' pattern often seen like a backbone running through the work is distinct. Furthermore, acrylic paint mixed with sand preserves the resistance to this act through a resulting distinctive extendability. In recent works, brushstrokes which record the physical resistance of the paint can often be seen crisscrossing in an indistinct grid-like form. At this moment, the picture surface approaches a limitless decorative level. The choking density does not give any spatial room on the painting surface, and through the simultaneous parallelism of multiple brush marks, there is barely any sense of difference. The parallelism of the brush mark gives a new syntax to paint along with a new decorativeness.

門田光雅 《凍てつく川》
Mitsumasa Kadota
Frozen River

Gallery Program 2011

ギャラリー・プログラム 2011

10
1950 Anniversary

遊工房コレクション展「これまで、今、これから」

日時 2011年10月9日～2011年10月16日

3.11以後改修され、すっかり様相が変わった新ギャラリーで、2011年10月9日～16日の期間、遊工房コレクション展「これまで、今、これから」を開催した。

活動の10年を振り返り、今までの活動を10周年記念誌にまとめるためのアーカイブの整理と並行して、遊工房の所蔵作品の整理を行なった。AIRプログラムに参加した愛すべきアーティスト達からの120点以上の大小の贈り物、作品の山。限られた空間のため、その中から10点の作品に絞って展示した。新ギャラリーは、空間をメインとサブの2分割できる構造なので、メインギャラリーにコレクション展を、サブギャラリーは、遊工房で二度目の滞在となるカトリン・パウル(ドイツ)の個展を計画した。パウルは、短期間の間にテキパキと準備をこなし、60本の透明ビニール傘をサークルランプやシャボン玉と一緒に構成し、長方形の空間を生かした展示をした。

当方のメインギャラリーの為の作品選定は、個々の作品から、当時のアーティストの姿が浮かび上がり、どれも捨てがたく絞込みには時間を要した。これが10年を経た今だからの作業であり、これからまた新たな時間が経過していくのだと感じながら……。

村田弘子 | 遊工房アールスペース 代表

Youkobo Collection Exhibition “Ten Years Past, the Present, Ten Years from Now”

Dates October 9 - October 16, 2011

Once repaired after the disaster of 3.11, the new gallery space was host to the collection exhibition “Ten Years Past, the Present, Ten Years from Now” between October 9 and October 16, 2011.

Taking the time to look back upon the last ten years, Youkobo ordered its archives and sorted its collection of work for the tenth anniversary commemoration publication. Through all this sorting there was discovered a mountain of 120 works and small presents offered by the artists participating in the AIR program over the many years. There being only limited space in the gallery, just ten of these works were selected and presented in this exhibition, held in the main gallery space, while the newly created sub gallery space was host to the solo exhibition of German artist Katrin Paul, whom, after very prompt preparation in a short period of time, presented an installation of sixty transparent umbrellas along with circular lamps and soap bubbles, activating this narrow rectangular space.

In order to select the work for the main gallery, each piece of work had to be considered individually, recalling the time spent with these many artists and not wishing to discard any of them, therefore taking much time in the selection process. This process of reflection was most valuable at a time marking ten years of activity and has brought further anticipation of a new stage we shall enter from now.

Hiroko Murata | Director, Youkobo Art Space

遊工房コレクション展 / Youkobo Collection Exhibition

カトリン・パウル / Katrin Paul “Zusammenfassen”

Gallery Program 2011

ギャラリー・プログラム 2011

10周年記念展

●	「サイレンス」 丸山芳子、丸山常生、アンティ・イロネン	1
●	「記憶の森」 進藤 環(2)、玉木直子(3)	
●	「解凍された時間」 梶田有理	4
会期	2011年11月3日-2011年11月23日	

photo©Masaru Yanagiba (1, 2, 4)
Hannah Eto (3)

2011年という年は多くの人にとってもそうであるように、10年という特別な節目に合った企画を立てるにはなかなか厳しかった。この三つの展覧会が決まったのは実際のところ3月11日の、大震災の後である。

そんな折に、被災した福島県南相馬市に縁あったアンティ・イロネンがアーティスト・イン・レジデンスで再来日したのは数奇な話である。イロネンと丸山常生・芳子夫妻がコラボレートしたインスタレーション作品《サイレンス》は、今回の災害、とりわけ福島原発事故が共通のテーマとして敷かれている。それは三者三様の捉え方で遊工房のコンパクトなスタジオに編み込まれ、絶望と希望とを静かに納めた良質な“沈黙”として提示された。

対する進藤環と玉木直子の二人展「記憶の森」は、地震の影響で改装を余儀なくされたギャラリーの新たな発進を飾るものとして企画された。二人が採用しているコラージュという技法は、曖昧な状態から具体的な形態へと決定するのに向いているのだろう。二人の作品の在り様は異なるが、探るようになっていくそれは意外なほど明快だ。新しくなったギャラリーに展開した両者の作品は、調和しながらもそれぞれの世界観を力強く主張する。

そうした中で二階のスタジオはスタッフの私、梶田有理の個展「解凍された時間」が飾ることとなった。陽の移ろいにより光学的に変容するインスタレーションは、3月に中止になった自身の個展を基に再構築したものだ。窓に合わせた透明なアクリル板は見る時間によってネガポジが逆転する。夜に見た観客は昼の状況を気にしても、昼に見た観客は夜での状況を気にとめないという奇妙な一方通行は、昼と夜の関係性を示唆するようで印象深かった。

痛ましい震災の影が落とされた記念展ではあるが、しかしそこから希望を、出発を、そして躍進を目指すものであったことを特筆しよう。10年を迎えた今、この先10年も変わらずあり続けることを期待したい。

梶田有理 | 遊工房アートスペース スタッフ

The Tenth Anniversary Exhibition

●	"Silence" Yoshiko Maruyama, Tokio Maruyama, Antti Ylönen	1
●	"Forest of Memory" Tamaki Shindo (2) & Naoko Tamaki (3)	
●	"Defrosted Time" Yuuri Kabata	4
Dates	November 3, 2011 - November 23, 2011	

2011 was a year which proved most difficult in organizing events to commemorate a 10 year anniversary. But the three exhibitions introduced here were decided upon after the disaster of 3.11.

On this occasion the return of Antti Ylönen, who has previously produced work in Minamisoma, Fukushima prefecture, was a mixed experience. The collaborative installation *Silence* created by Ylönen and Tokio and Yoshiko Maruyama, was a reflection upon the 3.11 disaster and in particular the nuclear disaster of Fukushima. These three artists, with their three different approaches collated their responses to these events in an exhibition with a "Silence" filled with both despair and hope.

On the other hand the joint exhibition of Naoko Tamaki and Tamaki Shindo "Forest of Memory" took a new departure for the newly renovated gallery, which had required repair after the earthquake. The process of collage adopted by these two artists is perhaps a method of forming the concrete from the ambiguous. While their works are quite different, they both reveal a shared approach in which the work is produced as if in search of something. While these works harmonized with each other in the new gallery space, they also strongly pronounced their own particular perspective upon the world.

Then in the second floor studio, I, Yuuri Kabata, staff of Youkobo Art Space, presented my solo exhibition "Defrosted Time". This was a reconstruction of the installation, based upon optical transformation through the movement of the sun, which had originally been cancelled due to the events of 3.11. The acrylic panels hung upon the window reversed between positive and negative depending upon the time of day. Audiences who saw the work at night were very keen to know of its condition during the daylight, while those who saw it in daylight gave no heed to its night condition, in a strange single direction of interest which left a strong impression towards the relation between day and night.

This was an anniversary exhibition which was overshadowed by the pain of the disaster, but it was through this exhibition that we hoped to give particular emphasis to hope, departure and progression. As we mark ten years of Youkobo Art Space, I greatly anticipate the next ten years of continued activity.

Yuuri Kabata | Staff, Youkobo Art Space

遊工房アールスペース10周年記念

AIRs vol.2

アーティスト・イン・レジデンスのほんとうのはなし

主催	遊工房アールスペース
助成	平成23年度文化庁文化芸術の海外発信拠点形成事業 EU・ジャパンフェスト日本委員会
協力	Asian Cultural Council、ルクセンブルク大公国大使館
日程	DAY 1 : 2011年12月23日(金・祝) DAY 2 : 2011年12月24日(土)

DAY 1 | 一般公開フォーラム

Part 1「AIRに参加する」

アーティストが自らのAIR滞在経験を、今後AIRへの参加を考えているアーティストと共有するフォーラム。今回は、小林史子と稲垣立男が参加した海外のAIRを紹介した。小林はHweilan International Artists Workshop (台湾)、KHOJ KOLKATA (インド)、GERTRUDE CONTEMPORARY ART SPACES (オーストラリア)、Stiftung Künstlerdorf Schöppingen (ドイツ)等、海外での滞在制作の経験が豊富だが、日本という活動拠点を維持しながら、海外のAIRや展覧会に参加するというキャリア形成のスタイルを例示した。稲垣はロンドン大学ロイヤルホロウェイ校(英国)、Nordic Artists' Centre in Dale (ノルウェー)、18th Street Arts Center (米国)、国際芸術センター青森、Grizedale Arts (英国)、Compeung (タイ)といったAIRに参加しているが、現地のコミュニティと関わることで制作のプロセスの一部となっているため、キャリアにおいて作品とAIR滞在が強く結びついている事例を紹介した。また、Asian Cultural Councilの吉野律は、アーティストの海外AIR滞在を支援する助成団体の立場から、助成プログラムの内容と目的について説明した。アーティストが海外に一時的な生活・制作拠点を構えることで思考をより深め、社会とのネットワークを築くとともに、次のキャリアステップへのモチベーションにもつながると話した。

Part 2「アーティスト・ランのAIR」(マイクロレジデンス)

AIRを自ら運営しているアーティストであるシーユン・ヨー (INSTINC、シンガポール)と松崎宏史(Studio Kura、福岡)は、それぞれが関わるAIRを紹介した。同一のアーティストを双方でホストする交流プログラムも開始しており、アーティストが制作環境を整えるうえで、AIRという活動形態を取り込み、アーティストとの交流やネットワーク形成に活用している事例となった。

フォーラムの後には、遊工房アールスペースの施設紹介を兼ねて、AIR滞在中のステイーナ・フィッシュがスタジオを公開して活動の中間報告をした。ギャラリーでは、年明けの個展に向けて作業中の松本恭吾が現場を公開するとともに、2011年に遊工房のネットワークを活用してフィンランドのAIR「Art Break」に滞在した際に撮影したビデオも発表した。

Tenth Anniversary of Youkobo Art Space

AIRs vol.2

Open Talk About Artist in Residencies

Organizers	Youkobo Art Space
Support	Agency for Cultural Affairs, EU-Japan Fest Japan Committee
Cooperation	Asian Cultural Council Embassy of the Grand-Duchy of Luxembourg
Dates	DAY 1 : December 23, 2011 DAY 2 : December 24, 2011

DAY 1 | Open Forum

Part 1 "Joining Artist-in-Residencies"

This was a forum in which artists who have joined in AIR programs could share their experiences with artists seeking to join such programs. In this event Fumiko Kobayashi and Tatsuo Inagaki introduced the artist residence programs which they had participated in. Kobayashi commented upon her stay at Hweilan International Artists Workshop (Taiwan), KHOJ KOLKATA (India), GERTRUDE CONTEMPORARY ART SPACES (Australia), and Stiftung Künstlerdorf Schöppingen (Germany), displaying a wealth of experience in joining foreign residence programs through which she has built up a significant career while taking Japan as her base. Inagaki meanwhile introduced the residencies at Royal Holloway, University of London (UK), Nordic Artists' Centre in Dale (Norway), 18th Street Arts Center (USA), Aomori Contemporary Art Centre, Grizedale Arts (UK) and Compeung (Thailand), through which his artistic practice has come to form a process of engagement with local people, strongly lining the participation in AIR programs to the development of his work and career. Furthermore Ritsu Yoshino of the Asian Cultural Council presented, from the perspective of an organization which supports artists to undertake residencies, the contents and objective of ACC's program. Here there was deeper consideration towards the act of temporarily undertaking a base for work and everyday life overseas, and it was highlighted that such opportunity allows the artist to further their network within society while also developing motivation towards their next career step.

Part 2 "Artist-Run AIR" (Microresidence)

Here the artists Shih Yun Yeo (INSTINC, Singapore) and Hirofumi Matsuzaki (Studio Kura, Fukuoka) who run their own artist in residence programs presented about their activities. They also have an exchange program

DAY 2 | 非公開ネットワーク会議

シンガポール、ベトナム、福岡、東京でマイクロレジデンスに該当するAIRの関係者が集まり、マイクロレジデンスを運営する経験、または各地のマイクロレジデンスをつなぐネットワークを構築する可能性について意見交換を行った。会議には村田達彦・弘子(遊工房アールスペース共同代表)、シーユン・ヨー、松崎宏史、そしてSkype経由でリン・フォン・グエン(Nha San Studio代表、ベトナム)が出席した。

はじめに、遊工房アールスペースで行ったマイクロレジデンス調査の概要報告があり、様々なAIRの活動状況に関する情報や、分析から見えてきた特徴を共有することで、ネットワーク形成の可能性の議論へつなげた。(註)

ネットワーク会議前半では、それぞれの参加者が自身のAIRプログラムについて、設立の動機、背景や運営組織の構成を含めて紹介し、各々の立場からマイクロレジデンスの重要性に対して意見を共有した。後半では、ネットワークのメンバーの相互利益と小規模レジデンスの存在の可視化を目指して、マイクロレジデンス・ネットワークの効果的かつ現実的な組織構成について議論した。マイクロレジデンスの重要な役割は、規模の大きなレジデンスに見落とされがちな、若くて経験の浅いアーティストにも実験できるスペースを提供し、アーティストのニーズに柔軟に対応し、長期的な関係性を作ることにあるということが確認された。更に、このような目的で情報、資源、アドバイスを共有し、コラボレーションと文化交流を促進できるようなプラットフォームの在り方について、具体的な提案を検討した。

このディスカッションにより、マイクロレジデンス・ネットワークの方向性がより明確になった。メンバー同士のコミュニケーションが深まり、遊工房、INSTINC、Studio Kuraのコラボレーションプロジェクトもより具体化した。2012年にはマイクロレジデンスのネットワークの可能性をさらに議論する場の実現を図ることになった。

註: 詳しくは、遊工房アールスペース「小さなアートの複合施設から大きな可能性を!—マイクロレジデンスの調査研究(中間報告)—」(2012年6月)を参照。

where they host the same artists and in addition to providing an environment in which artists can make work they also provide examples of how AIR programs may instigate exchange amongst artists and the building of a network.

After the forum we offered a tour of the Youkobo facilities, and introduced the residence artist Stina Fisch who held an open studio session and explained about her work. In the gallery Kyougo Matsumoto opened up his site of production where he was preparing for his solo exhibition to start the next month and presented a video work which he developed in a residence held through Youkobo's network with the Finnish residence "Art Break".

DAY 2 | Closed Network Meeting

Directors and associates of microresidencies in Singapore, Vietnam, Tokyo and Fukuoka came together to share in discussion of their experiences in running microresidencies and the possibilities of developing a microresidence network. The following participants joined this meeting – Tatsuhiko and Hiroko Murata (Youkobo Art Space co-directors), Shih Yun Yeo, Hirofumi Matsuzaki and via Skype Linh Phuong Nguyen (Nha San Studio representative, Vietnam).

At first there was an introduction to the research already instigated by Youkobo Art Space into microresidencies, sharing information gathered upon the various forms of residence program, their trends and characteristics which have been identified through analysis and going on to set the scene for debate as to what form a microresidence network should take and what possibilities it may hold. [Note]

In the first half of the meeting each member introduced their motive for initiating a residence, along with its background and their model of management while sharing their perspectives upon the importance of microresidencies. In the second half they engaged in debate as to how to build an effective network which can ensure mutual benefit for all members, while increasing the visibility of microresidencies. Here it was suggested that the important role of microresidencies consists of offering an opportunity for young artists with limited experience to bypass the large scale institutional residencies and take on a space where they may engage in various experiments, while these residencies also flexibly adapt to the needs of the artists and build up long term relationships through this. With this objective in mind various concrete means of creating a platform for the sharing of information, resources, advice and promoting collaboration and international exchange were considered.

Through this discussion the direction of the microresidence network became clearer. The communication between members was deepened and various collaboration projects between Youkobo, INSTINC and Studio Kura have been moulded. Continuing on from this 2012 has become a year in which the possibilities of a microresidence network have been given even greater space for debate.

Note: For more information please refer to Youkobo Art Space, "The Macro Possibilities of a Micro Art Space—An Interim Report on Microresidence Research—", June 2012.

Vision of the Future

展覧

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

アーティスト・イン・レジデンス、そのネットワークの可能性 The Possibilities of an Artist-in-Residence Network

村田達彦

遊工房アーツスペース 共同代表

Tatsuhiko Murata

Co-Director, Youkobo Art Space

国際的なAIRネットワーク「Res Artis」メンバーとして10年、AIR運営を通して様々なAIR活動の実態を知ることになった。AIRはアーティストの活動拠点として一義的に存在するものであると思うが、その存在理由は多様であり、主として事業主体となる運営母体の意図で決まるようだ。芸術系の大学やアカデミーであれば、美術教育や芸術家養成の延長線上にある。自治体であれば、地域活性化やまちづくり、観光誘致等の側面も出てくる。ただ、アーティストが自ら運営するものは、アーティストの活動に焦点が当てられる。そして、滞在地における生活者としての立ち位置の明確化が共通事項となっている。

Res Artisの2年に一度の総会に毎度参加して感じることは、AIR運営者とその周りの関係者(アーツ・カウンシル、財団、教育機関、アーティスト等)との関係、各国の社会的背景、文化芸術論や文化経済学といったアカデミックな内容から最新のトピックまで、話題が実に豊富だということだ。しかしながら、Res Artisメンバーの1/4を占める、ここでいうマイクロレジデンスの存在について、これまでに語られたことはあまりない。このような背景から、2011年にその実態を探る調査を本格的に開始した。(註)

マイクロレジデンスという名称は、現在はまだ主観的な用語ではある。2005年、遊工房に3カ月滞在制作したニューヨークからのアーティスト、ルイス・リコダーとサンドラ・ギブスンが自らの滞在経験から遊工房を形容した言葉に由来し

Through running an artist-in-residence program and being a member of the worldwide network of AIR "Res Artis" for ten years, I have come to understand many different forms of AIR engagements. It is clear that artist in residencies exist as a base from which artists may pursue their work, but the reasons for their existence are various and dependent upon the intention of the managing organization. In the case of art universities or academies there is a concern for art education and the training of artists. In the case of local authorities there is often an aspect of community development and tourism promotion. However in the case that AIR are run by artists themselves, then actual artistic practice becomes the key point of focus and the fact that the artist takes up living as another resident of a local area can be viewed as a point of commonality between such artist run programs.

In participating in the Res Artis General Meetings which take place once every two years I have felt that the main issues which can be shared between AIR leaders and associated organizations (including arts councils, foundations, education institutions, artists etc), along the very different social backgrounds of each country, are focused upon academic discourse on art and cultural theory, cultural economics and other popular issues of art. However up until now there has been little discussion upon the issues of microresidencies, which in fact can be said to make up one fourth of Res Artis members. Within this context we began to seriously investigate the state of microresidencies in 2011. [Note]

サンドラ・ギブスン
& ルイス・リコダー

アーティスト・イン・レジデンスとしての遊工房をユニークにしている要素は、その親近感わくこじんまりとしたサイズにある。もう少し具体的に言うと、「遊工房アーツスペース＝マイクロ・レジデンシー」ということである。

Vision of the Future

展望

Kulttuurikauppi (Finland)
www.kulttuurikauppi.fi

Art Break (Finland)
www.taidepaussi.fi

INSTINC (Singapore)
www.instinc.com

Studio Kura (Fukuoka, Japan)
www.studiokura.info

遊工房が連携しているマイクロレジデンス
Microresidencies in cooperation with Youkobo

ている。マイクロレジデンスの現状の定義は、アーティスト主導の、独立した考えで運営をしている、規模の小さなプログラムをイメージしている。具体的な特徴は、小規模(施設、予算)、アーティスト・ラン、インディペンデント、グラス・ルーツ(草の根)交流、フレキシブルで充実したサポート体制や、人と人との繋がりを大切にしているといった点が挙げられる。Res Artisのウェブサイトによると、数多くのAIRが世界中で展開されていることが分かり、大規模機関のレジデンスだけではなく、様々な形態や規模のレジデンスが存在している。AIRをどのように定義するのか、また、どのような機能を持ち、どのような利点があることが適切なのかという問いの答えは、各々のレジデンス環境、社会的な背景と照合しながら再考することで見つかるのだろうか。結論を待つまでもなく、今日、アーティストやアート団体が、独自のアートをスペースを作る動きが世界中で広がっている。成長する小規模レジデンスは、AIRプログラムに対して新しい方向性を示しているようだ。芸術・文化的な交流を促進するために、「マイクロレジデンス」の可能性やアーティストに対する社会的な意識や社会におけるアーティストの役割を考察した上で、そのネットワークは、様々な小規模グループや団体と繋がり、お互いに支え合い、コラボレーションできるプラットフォームになる可能性があると考えられる。先述したリコーダーとギブソンは、遊工房に宛てたメッセージの中で次のように結んでいる。「『マイクロレジデンス』とは、柔軟における『マクロ(極大)』を持ち合わせた、規模における『マイクロ(微小)』なのである」と。

今後の活動としては、アーティストが自主的に運営する等身大のAIR、直接会うことによる交流がベースの、いわゆるマイクロレジデンスの活動と存在の実態を広く周知し、AIRの社会的な器としての存在意義と職業としてのアーティストの存在という根本的な課題に答えを作っていくことである。遊工房アートのスペースは新たな10年の始まりとしてマイクロレジデンス・ネットワークを活用した具体的なプログラムを始めた。マイクロレジデンス同士の連携を通して、アーティストの交換・交流プログラム、レジデンスの位置する都市をベースとした相互の交換・交流プログラムなど、10周年を踏まえ、これまでのネットワークを生かし、コラボレーションできるプラットフォーム作りに取り組む。

註: 遊工房アートのスペース「小さなアートの複合施設から大きな可能性を!—マイクロレジデンスの調査研究(中間報告)—」(2012年6月)

The phrase "microresidence" is still a subjective term, but it was given to us by two artists from New York, Luis Recoder and Sandra Gibson, who stayed with Youkobo for three months in 2005, using this word in their description of their experience at Youkobo. In defining what a microresidence is we would like to emphasize the following points of being artist run, independent, with small scale programs, in terms of both budget and facilities. Further characteristics of such microresidencies may include grass roots engagement, offering flexible support, while taking care of the human connections between one person and another. If we examine the Res Artis website we may observe the development of AIR across the world. But these are not limited to large institutions but include residences of all shapes and sizes. As to how an AIR might be defined, how it functions and what its benefits might be the fluctuating answer to such a question may be found in referencing the environment of the residence and its social setting. Without reaching a conclusion, today a movement of art groups founding their own independent art spaces is spreading across the world. The growing range of small scale residencies may be able to point towards a new direction in the development of AIR. Upon considering, in the context of furthering artistic and cultural exchange, the potentials of "microresidencies", the awareness of society towards artists and the very role of artists within society, we may discover the possibility of creating a platform in which various small scale residencies are linked together, engage in mutual support and collaboration. Just as the aforementioned Recoder and Gibson wrote in a message to Youkobo, "microresidencies" while being micro in size, are macro in terms of flexibility.

Thinking towards the future undertakings of Youkobo, we intend to hold a strong awareness towards the above points, and as a new initiative widen the understanding of the presence and activities of microresidencies, run by artists, on a human scale, taking face to face exchange as their base, and tackle the issues relating to AIR in their function as social vessels, while supporting the role of artist as a valid occupation. Now as Youkobo Art Space sets out on its next ten years of activity, we have begun to build a concrete program for the newly initiated microresidence network. From this point on, while reflecting upon our previous ten years, Youkobo intends to join with other microresidencies and engage in greater artistic exchange and cooperation through the activation of this network, working towards a platform of collaboration.

Note: Youkobo Art Space. "The Macro Possibilities of a Micro Art Space—An Interim Report on Microresidence Research—", June 2012.

Texture by Christof Schlegel

10周年の機会に再来日したエティ・ホロウィッツは、遊工房アートを色に例えるならば「オレンジ」と言う。彼女にとって「癒しの色」だそう。また、遊工房に滞在した多くのアーティストが、遊工房の隣にある桃井第四小学校から毎夕に流れる「夕焼け小焼け」のメロディーが、遊工房で過ごした時間を包み込むサウンドスケープとして、心に残っていると言う。この10周年記念誌は、アーティストとの思い出とともに、あたたかな太陽のオレンジ色で彩られている。

Etty Horowitz who returned to Youkobo to mark the tenth anniversary, commented that if Youkobo was to be represented as a color, it would be orange. For her, this is the color of healing. In the same way, for many artists who stay at Youkobo, the fond memory of hearing the melody "Yuyake Koyake" (the orange sky after sunset) which drifts from the neighboring elementary school every evening has formed a soundscape enveloping their experience at Youkobo. This tenth anniversary catalogue is, together with the memories of the artists, colored with the warm orange color of the sun.

謝辞

純粋な情熱と海外での経験を動機に、アーティスト・イン・レジデンスを立ち上げて10年。今も試行錯誤の連続ではありますが、10年間という時の重みと、幾多の活動の積層は「在る=be遊」ということの必然性を感じさせます。夫唱婦随で始めた活動でしたが、スタッフやボランティアとして協力してくれる仲間たち、そして、若い力がこの活動を押し上げ、支えてくれていることを心強く思います。心からの感謝とともに、これから先の活動に希望と期待を抱いています。最後に、10周年記念誌の制作に関わってくれた全ての方々に御礼を申し上げます。

村田弘子

Acknowledgements

It is now ten years since Youkobo established its artist-in-residence program with sheer enthusiasm and inspiration taken from experiences abroad. Even now we are still in a process of trial and error, but over the layering of time and numerous engagements we have come to appreciate the necessity of "being = beyou". We began activity as a couple, but through the support of staff and volunteers a fresh energy was brought to our initiatives, and we greatly appreciate their contributions. We thank from our hearts all of those who have supported us over these years and look forward with anticipation and hope towards the future. Finally we would like to thank all of those who have kindly contributed towards this tenth anniversary catalogue.

Hiroko Murata

遊工房が1996年にカナダ人アーティストから譲り受けた愛犬コロちゃん。どこの国の言葉も理解し、パーティーには必ず顔を出す社交家で、皆に愛された。写真は、暑さが苦手なため、遊工房の庭で涼をとっている姿。遊工房の10周年を見届け、2012年夏、天国へ旅立った。

Coro-chan, our pet dog given to Youkobo by a Canadian artist in 1996. He was a sociable dog loved by everyone who showed his face at parties without fail, and understood every language. In this photo, he is taking in the cool air of the garden because he disliked the heat. Having watched over Youkobo through its tenth anniversary, he left for heaven in the summer of 2012.

むさしの
遊美マップ
Yookobo Area Map

「むさしの遊美マップ」
ついています。

Youkobo Area Map included!

遊工房アートを10周年記念誌

It's only just begun.

遊工房アートをこの10年

発行日 2012年7月29日

発行責任者 村田弘子
村田達彦

編集 鈴木慶子
寄稿 マリオ・A・カロ
菅野幸子
沢山達
O JUN (座談会)

翻訳 太田エマ
ジェイミ・ハンフリーズ
鈴木慶子
進藤詩子

デザイン テンテツキ
佐々木祥江

協力

Res Artis
文化庁文化芸術の海外発信拠点形成事業
EU・ジャパンフェスト日本委員会

発行所 遊工房アートをスペース

〒167-0041 東京都杉並区善福寺3-2-10

TEL.03-5930-5009 / FAX.03-3399-7549

E-mail. info@yookobo.co.jp

URL. www.yookobo.co.jp

©2012 遊工房アートをスペース (禁無断転載)

Youkobo Art Space
Tenth Anniversary Catalogue
It's only just begun.

Published on July 29, 2012

Editor-in-Chief Hiroko Murata
Tatsuhiko Murata

Editor Keiko Suzuki
Contributors Mario A. Caro
Sachiko Kanno
Ryo Sawayama
O JUN (Conversations)

Translation Emima Ota
Jaime Humphreys
Keiko Suzuki
Utako Shindo

Design Tentetsuki
Yoshie Sasaki

Cooperation

Res Artis
Agency for Cultural Affairs
EU-Japan Fest Japan Committee

Published by Youkobo Art Space

Zempukuji 3-2-10, Suginami-ku,
Tokyo 167-0041 Japan
TEL.+81-3-5930-5009 / FAX.+81-3-3399-7549
E-mail. info@yookobo.co.jp
URL. www.yookobo.co.jp

©2012 Youkobo Art Space All rights reserved.

youkobo ART SPACE