

2012年からはじまったマイクロレジデンス・ネットワークは、世界中に存在するマイクロレジデンスの顕在化と相互交流を目的としたネットワーク活動であり、アーティスト・イン・レジデンス (AIR) の社会化へ向けた研究プロジェクトである。2013年度(2013年10月～翌年3月)にかけて行なった昨年度のプロジェクでは、東京藝術大学O JUN研究室および女子美術大学アートプロデュース表現領域が参画し、マイクロとマクロ(大学等の教育機関)の連携をスタート。大学のインターンシップ制度を活用し、若手アーティストおよび学生に向けたAIRトライアルの場として、美術大学生がAIRの現場を経験し、自らの研究課題につなげる試みを行なった。また、海外からマイクロAIRディレクターを招へいし、マイクロAIR相互の連携による共同プロジェクト実施を探索するフォーラム、ワークショップを開催することができた。

そして、3期目となる2014年度は、EU諸国の各都市で開催されてきた「欧州文化首都[European Capital of Culture (以下「ECoC」)]」2015年の開催地であるブルゼニ市との連携により、マイクロAIRの可能性をさらに拡げるプログラムを実施することができた。これまでの遊工房アースペースとの共同研究およびネットワーク活動の実績をふまえ、2つの取り組みを行なった。1つには、経済のみならず文化を重要な資源として都市の発展と交流をめざすECoCプロジェクトにおいて、AIRが果たす役割を都市およびAIR事業者間で共有し検証すること。もうひとつは「Y-AIR構想」をプロジェクト化し、今後の恒常的プログラム実施に向けたトライアルとして、西ボヘミア大学(ブルゼニ市)が主催する「ArtCamp2014」へ日本から10名の若手アーティスト、美術大学院生の派遣を実施したことである。本誌により、それぞれのレポートおよび関係者各位からのご寄稿をいただき、今後のさらなる研究へとつなげていきたいと考える。

AIRには、それぞれの国、地域の背景をもとに、時には都市政策の試みとして、あるいは文化外交の役割を担うが、それは世界の多様さを共有し、人間の営みを肯定するという世界のモモンセンスを問うことである。しかし、どのような背景や施策や教育目標があったとしても、忘れてはならないことがある。それはアーティストという「個」から発せられる自由な表現を担保する場であるということだ。アーティストの生態系を支える、血の通ったネットワークを持続するために、相互の議論、共同プロジェクトを通し、AIRの社会装置としての仕組みづくり

に寄与する活動を、今後も展開していきたい。

最後に、今期のプロジェクト実現に対し多大なるご支援をいただいた、欧州文化首都ブルゼニ2015委員会、西ボヘミア大学、EU・ジャパンフェスト日本委員会をはじめ、関係者各位に心より感謝申し上げます。

日沼 禎子 AIRネットワーク準備会 女子美術大学准教授

Teiko Hinuma AIR Network Japan, Associate Professor of Joshibi University of Art and Design

MICRORESIDENCE! 2014

Artist in residence as opportunities and places for young artists -The possibilities of Y-AIR in a trial between Japan and ECoC 2015 Pilsen

若手作家への機会と場としてのアーティスト・イン・レジデンス (AIR) とは — Y-AIRの可能性、欧州文化首都2015 Pilsenとの試み

本印刷物はwebにて閲覧・ダウンロードができます。また、関連の詳細記録もあわせてご参照ください。

【本冊】 MICRORESIDENCE! 2014 若手作家への機会と場としてのAIRとは —Y-AIRの可能性、欧州文化首都2015 Pilsenとの試み

【別冊】 MICRORESIDENCE! 2014 若手作家への機会と場としてのAIRとは —Y-AIRの可能性、Londonとの試み

【バックナンバー】

・MICRORESIDENCE! 2013/2014

Artist in Residence (AIR) を考える アーティストの創作活動の場(館) —その社会装置としての仕組、ネットワークの可能性

・MICRORESIDENCE! 2012

アーティスト・イン・レジデンス、マイクロレジデンスからの視点

・「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)

This document is also available online.

This is also accompanied by supplementary materials providing further detail on microresidences.

【This booklet】 MICRORESIDENCE! 2014 Artist in residence as opportunities and places for young artists

—The possibilities of Y-AIR in a trial between Japan and ECoC 2015 Pilsen

【Supplement】 MICRORESIDENCE! 2014 Artist in residence as opportunities and places for young artists

—The possibilities of Y-AIR in a trial between Tokyo and London

【BACK NUMBER】

・MICRORESIDENCE! 2013/2014

Considering Artist in Residence (AIR), A home for the creative activities of artists

— its structure as an important vessel with in society and the potentials of a network

・MICRORESIDENCE! 2012

Artist in Residence, from a Micro Perspective

・The Macro Possibilities of a Micro Art Space — An interim report on microresidence research

www.youkobo.co.jp/microresidence

MICRORESIDENCE! 2014

若手作家への機会と場としてのアーティスト・イン・レジデンス (AIR) とは
Y-AIRの可能性、欧州文化首都2015 Pilsenとの試み

協力(順不動) 国際交流基金
EU・ジャパンフェスト日本委員会 ニッセイ基礎研究所
セゾン文化財団 アートNPOリンク アーツ千代田3331
トーキョーフンダーサイト 国際舞台芸術交流センター(PARC)
横浜市文化観光局 BankART1929
黄金町エリアマネジメントセンター
とちぎアーティスト・イン・レジデンス(T-AIR)
欧州文化首都ブルゼニ2015委員会(ほか)
(2013コンチネ、2014リガ、2015モンス、2016サンセバスチャン、2018ルーフデン)
西ボヘミア大学 東北芸術工科大学
東京藝術大 女子美術大学
武蔵野美術大学 福井大学
文化庁・文化芸術の海外発信形成事業
EU・ジャパンフェスト日本委員会

発行 2015年3月
発行者 マイクロレジデンスネットワーク・フォーラム実行委員会©2015
・AIRネットワーク準備会
〒604-8222 京都府京都市中京区四條通り室町入ル上ル観音堂町466
みやこ3F アートNPOリンク内
・女子美術大学アート・デザイン表現学科アートプロデュース表現領域(日沼ゼミ)
〒166-8538 東京都杉並区和田1-49-8
・遊工房アースペース
〒167-0041 東京都杉並区善福寺3-2-10

編集責任者 日沼 禎子 村田 達彦
編集 村田 弘子 辻 真木子
編集協力 レンカ・コディトコヴァ(西ボヘミア大学)
マルケタ・コフトコヴァ(西ボヘミア大学)
アデラ・フォルディノヴァ(OPEA A.I.R.)
テレサ・スヴァスコヴァ(OPEA A.I.R.)
内村 太一(佐賀大学)

翻訳 古木 修治(EU・ジャパンフェスト日本委員会)
野沢 里菜 ジェイミー・ハンプリース 池田 哲
写真撮影 マイクロレジデンスネットワーク・フォーラム実行委員会
デザイン 高島 亮三

<マイクロレジデンスネットワーク・フォーラム実行委員会>

AIRネットワーク準備会+マイクロレジデンスネットワーク

女子美術大学アート・デザイン表現学科アートプロデュース表現領域(日沼ゼミ)

遊工房アースペース

Artist in residence as opportunities and places for young artists
—The possibilities of Y-AIR in a trial between Japan and ECoC 2015 Pilsen

Cooperation The Japan Foundation
EU-Japan Fest Japan Committee NLI Research Institute
The Saison Foundation Arts NPO Link 3331 Arts Chiyoda
Tokyo Wonder Site Japan Center, Pacific Basin Arts Communication
City of Yokohama Culture and Tourism Bureau BankART1929
Koganecho Area Management Center
Tokachi Artist in Residence
European Capital of Culture 2015 Pilsen
(Kosice 2013, Riga 2014, Mons 2015, San Sebastian 2016, Leeuwarden 2018)
University of West Bohemia Tohoku University of Art & Design
Tokyo University of the Arts Joshibi University of Art & Design
Musashino Art University University of Fukui
Agency for Cultural Affairs
EU-Japan Fest Japan Committee

Published March 2015
Published by The Organizing Committee of the Microresidence Network Forum ©2015
・AIR Network Japan (Art NPO Link)
Miyako 3F, Kannon-do-cho 466, Muromachi, Hairu, Noboru,
Shijodori, Nakagyoku, Kyoto, 604-8222 Japan
・Joshibi University of the Art & Design (Hinuma Research Lab)
Wada 1-49-8, Suginami-ku, Tokyo, 167-0041 Japan
・Youkobo Art Space
Zempukuji 3-2-10, Suginami-ku, Tokyo, 167-0041 Japan
Teiko Hinuma Tatsuhiko Murata
Hiroko Murata Makiko Tsuji
Dr. Lenka Kodýtková (University of West Bohemia)
Markéta Kohoutková (University of West Bohemia)
Adéla Foldynová (OPEN A.I.R.)
Tereza Svášková (OPEN A.I.R.)
Taichi Uchimura (Saga University)
Kogi Shuji (EU-Japan Fest Japan Committee)
Rina Nozawa Jaime Humphreys Satoshi Ikeda
The Organizing Committee of the Microresidence Network Forum
Ryozo Takashima

Editor Teiko Hinuma Tatsuhiko Murata
Editorial staff Hiroko Murata Makiko Tsuji
Contribution & Editorial cooperato Dr. Lenka Kodýtková (University of West Bohemia)
Markéta Kohoutková (University of West Bohemia)
Adéla Foldynová (OPEN A.I.R.)
Tereza Svášková (OPEN A.I.R.)
Taichi Uchimura (Saga University)
Kogi Shuji (EU-Japan Fest Japan Committee)
Rina Nozawa Jaime Humphreys Satoshi Ikeda
The Organizing Committee of the Microresidence Network Forum
Ryozo Takashima

Translated by Rina Nozawa Jaime Humphreys Satoshi Ikeda
Photography by The Organizing Committee of the Microresidence Network Forum
Designed by Ryozo Takashima

<The Organizing Committee of the Microresidence Network Forum>

AIR Network Japan + Microresidence Network

Joshibi University of the Art & Design (Hinuma Lab)

Youkobo Art Space

MICRORESIDENCE! 2014

若手作家への機会と場としてのアーティスト・イン・レジデンス(AIR)とは
—Y-AIRの可能性、欧州文化首都2015 Pilsenとの試み

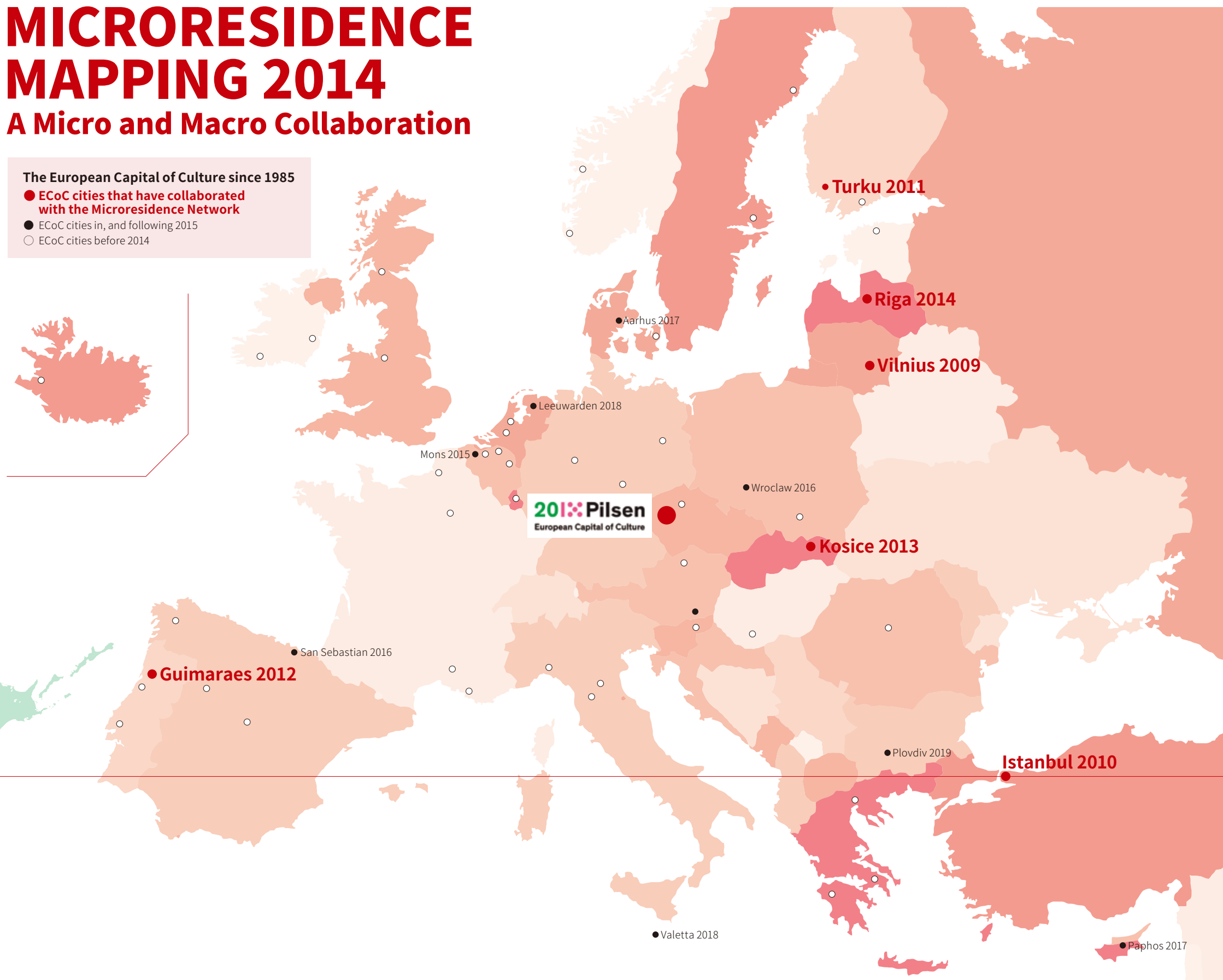
目次	
はじめに	1
MICRORESIDENCE MAPPING 2014	2-4
Y-AIRの具現化に向けた2014年の活躍	5-6
ArtCamp/アートの国際サマー・スクールについて	
ArtCamp-国際連携のプラットフォーム	7-8
ArtCampの本質:(He)art	9
大学の国際化とアーティスト・イン・レジデンス	10
ArtCamp2014に参加して	11-14
欧州文化首都ブルゼニのアーティスト・イン・レジデンス	
欧州文化首都におけるAIRの可能性と役割	15
OPEN A.i.R. アーティスト・イン・レジデンスによる都市の解放	16
OPEN A.i.R.に参加して/チェコ・ブルゼニでのAIR体験	17-18
Y-AIRの展望	19
あとがき	20

MICRORESIDENCE! 2014

Artist in residences as opportunities and places for young artists
— The possibilities of Y-AIR in a trial between Japan and ECoc 2015 Pilsen

Contents	
Introduction	1
MICRORESIDENCE MAPPING 2014	2-4
Overview of 2014, a year toward the realization of Y-AIR	5-6
About the ArtCamp / International Summer School of Art	
ArtCamp - A Platform for International Cooperation	7-8
The (he)art of ArtCamp	9
Globalization of universities and AIR	10
Report from participating Japanese artists and students	11-14
An AIR in Pilsen, the European Capital of Culture 2014	
Possibilities and roles of AIR programs in the European Capital of Culture	15
OPEN A.i.R. - On how AIR programs can open up cities	16
Experiences of OPEN A.i.R. by Japanese artist Kyogo Matsumoto	17-18
Outlook for Y-AIR	19
Afterword	20

N41°

The European Capital of Culture since 1985

- ECoc cities that have collaborated with the Microresidence Network
- ECoc cities in, and following 2015
- ECoc cities before 2014

<p>1 Tokachi</p> <p>Tokachi Artist in Residence とちあアーティスト・イン・レジデンス (T-AIR) tokachi.air.wix.com/t-air</p>	<p>3 Yamagata</p> <p>Tohoku University of Art & Design 東北芸術工科大学</p>	<p>5 Tokyo</p> <p>Joshi University of Art & Design 女子美術大学</p> <p>Tokyo University of the Arts 東京藝術大学</p> <p>Musashino Art University 武蔵野美術大学</p>	<p>Youkobo Art Space 遊工房アートスペース www.youkobo.co.jp</p> <p>3331 Arts Chiyoda アーツ千代田3331 www.3331.jp</p>	<p>6 Yokohama</p> <p>BankART1929 BankART1929 www.bankart1929.com</p> <p>Koganecho Area Management Center 黄金町エリアマネジメントセンター www.koganecho.net</p> <p>ZOU-NO-HANA TERRACE 象の鼻テラス www.zounohana.com</p>	<p>7 Kofu</p> <p>Artist In Residence Yamanashi (AIRY) アーティスト・イン・レジデンス山梨 air-y.net</p>	<p>8 Kanazawa</p> <p>TOIYAMACHI STUDIO TOIYAMACHI STUDIO www.toiyamachi-studio.com</p>	<p>9 Fukui</p> <p>University of Fukui 福井大学</p>	<p>10 Kyoto</p> <p>Art Space Yosuga Art Space 悠手苑 air-yosuga.jp</p>	<p>11 Onomichi</p> <p>AIR Onomichi AIR Onomichi aironomichi.blogspot.jp</p>	<p>12 Fukuoka</p> <p>Studio Kura Studio Kura studiokura.info</p>
--	---	--	---	---	---	--	--	---	---	--

AIR活動支援ツール

- Res Artis**
The largest global network of AIR with 400 centers and organisations in over 70 countries. Sharing information through its website, it holds a general meeting for members every two years, in addition to various other international face-to-face meetings. The 2012 general meeting was held, for the first time in many years, in Tokyo, Asia.
www.resartis.org
- Trans Artists**
A portal site that has the world's most comprehensive information on AIR. It provides a search tool for AIR programs, and distributes information about funding and other categories to aid the mobility of artists.
www.transartists.org
- Microresidence Network**
A network aiming to investigate and make visible the broad existence of microresidencies (small-scale, artist-run, independent, grass-roots activities, etc.) both in Japan and overseas, in addition to providing a database and research reports. On February 2014, directors of overseas microresidencies were invited to hold a forum. We visited Kunisaki and Onomichi (Japan) in October and Cheongii (Korea) in November of the same year, to see microresidencies.
www.microresidence.net
- Move arts Japan**
A portal site supporting the "mobility and travel" of artists. It introduces domestic AIR, guest studios, share houses, homestays, and numerous other venues offering residence spaces to artists. It is possible to search the site according to your objectives, whether they are for creative production in a studio, presentation, research, or exchange.
www.movearts.jp
- AIR_J**
日本のAIRポータル/データベースサイト。行政主体、コミュニティ主体、個人主体のマイクロレジデンスなど40以上のAIRが掲載されており、助成、スタジオ、宿泊などの条件で検索可能。その他、AIRを体験した国内外アーティストや運営者側の体験談、記事、AIRに関する文献紹介なども掲載。
www.air-j.info

関連用語集

European Capital of Culture
"European Capital of Culture" has been initiated in 1985 based on the idea advocated by Melina Mercouri, then Greece's Minister of Culture: "A mutual understanding of our cultures, our identities, is essential to true European integration". Since then, the Council of Ministers of Culture of member countries of the EU, then EC, have selected one city within an EU member country as the Cultural Capital of Europe, which over the course of one year holds a variety of artistic events to deepen mutual understanding.

EU-Japan Fest Japan Committee
European Capital of Culture Antwerp 1993 was the occasion for the government of Belgium for Japanese participation in the events of that year, and EU-Japan Fest Japan Committee was formed with the support of prominent members of the business community and EU member country ambassadors to Japan. They are to support the transnational activities of community members and artists involved in service of regional communities and social responsibility and to contribute to the development of healthy societies.

Microresidence
"Microresidence" is a term purported by Youkobo Art Space. A Microresidence has been identified as a small-scale, often artist-run form of residence, and research into these spaces has been ongoing since 2011. The Microresidence Network was initiated in 2012.

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

AIRネットワーク準備会
日本のAIR運営者、団体、アーティストをつなぐネットワーク組織。社会基盤としてのAIRのプレゼンス向上、アーティストのAIR参加への機会の促進などの目標を掲げ、多様なAIRのケーススタディと課題抽出、ディスカッションの場を設けている。2013年準備会開始。2014年にAsia Australia Europe Creative Residency Networkに参加。

東アジア文化都市
「東アジア文化都市」は、日中韓文化大臣会合での合意に基づき、日本・中国・韓国の3か国において、文化芸術による発展を目指す都市を選定し、その都市において、現代の芸術文化や伝統文化、また多彩な生活文化に関連する様々な文化芸術イベント等を実施するもの。(2014年に発足/中国・泉州、韓国・広州・日本・横浜) ECocの在り方をモデルに企画された。

Culture City of East Asia
Based on the agreement at the Japan-China-South Korea Cultural Ministerial Meeting, the "Culture City of East Asia" will commence in 2014. This is intended to promote artistic and cultural development in the East Asia region. The project, the "Culture City of East Asia" will enhance the three countries to foster mutual understanding and sense of unity in the region, as well as to enhance the transmission of international information about highly diverse cultures in East Asia. The year 2014 is the first year of the "Culture City of East Asia" project. This year, one city of each three countries has been designated as the "Culture City of East Asia 2014": Quanzhou City of China, Gwangju Metropolitan City of Korea, and Yokohama City of Japan.

March 12

AIR Information Exchange Session with ECoC Organizers

at Youkobo Art Space

May 16-19

AIR Network Forum (1)
-Cities and AIR: The European Capital of Culture Initiative-

- 16 at 3331 Arts Chiyoda
- 17 at Youkobo Art Space
- 18 Meeting and guided tour of Yokohama City (Culture City of East Asia)
Route: Koganecho area→ZOU-NO-HANA TERRACE→BankART1929
- 19 Meeting and guided tour of art universities in Tokyo
Route: Joshibi University of Art and Design→Tokyo University of the Art

June 13-14

Survey in Pilsen

Route: ECoC Pilsen 2015 office→
University of West Bohemia→
OPEN A.i.R.

July 7-25

ArtCamp2014

at the University of West Bohemia in Pilsen

July 26-September 30

Residency program (Pilsen/OPEN A.i.R.)

November 21-23

AIR Network Forum (2)
-A Creative International Network Connecting Young Artists-

- 21 at 3331 Arts Chiyoda
- 22 at Joshibi University of Art and Design, Suginami Campus
- 23 Meeting and guided tour of Youkobo Art Space

Y-AIRの具現化に向けた2014年の活躍：欧州文化首都との試み

Overview of 2014, a year toward the realization of Y-AIR: A Trial between Japan and ECoC

- ①主旨
①Point
- ②参加者および登壇
②Participants
- ③コメント
③Comment

ECoC・AIR関連担当者との情報交換・交流会

- ① AIR活動を通じた交流の拡大のため、各ECoC開催都市担当者と国内AIR運営者との情報交流会の開催。
- ② ECoC開催都市担当者(ラトビアRiga2014、ベルギーMons2015、スペインSan Sebastian2016、オランダLeeuwarden2018)、国内AIR運営者・担当者、国内関連機関担当者、他
- ③ 前日にスウェーデン大使館で開催されたEUジャパン・フェスト日本委員会・総会及び、プレゼンテーション&交流会に継続して実施した。日本にECoCの存在を紹介できたと共に、ECoC代表者等がECoCにおけるAIR運営の意義を再確認する機会を設けることができた。

AIRネットワークフォーラム(1) 一都市とAIR: 欧州文化首都の取り組み

- ① ECoCと日本のAIRを通じた交流、および将来的な連携の可能性を探るため、ECoC2015チェコ・ブルゼニ市より国際事業担当者と現地AIR運営担当者を招聘。フォーラムと交流会を実施し、2014年の東アジア文化都市横浜市視察、及びAIRと美術大学の連携の視点など事例紹介を交えたの見学、意見交換会を開催。
- ② ペテル・シモン(ECoC 2015ブルゼニ国際事業)、アディラ・フォルディノヴァ(OPEN A.i.R.)、吉本 光宏(ニッセイ基礎研究所)、山野 真悟(黄金町エリアマネジメントセンター)、金井 学(K.A.I.R.2013参加アーティスト)、村田 達彦(遊工房アトスペース)
- ③ 都市とAIR、さらに若手アーティストや学生へのAIR体験機会創出なども話し合わせ、ブルゼニ市にある西ボヘミア大学のArtCamp及び、AIR(OPEN A.i.R.)への参加に対して具体的に検討した。

ブルゼニ現地サーベイ

- ① ArtCamp参加プログラムの継続確認と新たに始まるAIR(OPEN A.i.R.)の準備状況視察のため、現地訪問と今後の協働の可能性の打合わせ。
- ② ペテル・シモン(ECoC 2015ブルゼニ国際事業)、アディラ・フォルディノヴァ(OPEN A.i.R.)、マルケタ・コフトコヴァ(西ボヘミア大学)、ズザンナ コティコヴァ(K.A.I.R. Kosice Artist in Residence)、村田 達彦(遊工房アトスペース)、村田 弘子(遊工房アトスペース)
- ③ 市中心部に離散していた総合大学のキャンパスを新たに集結した西ボヘミア大学美術学部校舎の広い空間と施設を見学。これから中央欧州での中心的な役割を担うのではないかと感じた。

AIR Information Exchange Session with ECoC Organizers

AIR Network Forum (1) - Cities and AIR: The European Capital of Culture Initiative

Survey in Pilsen

AIR Information Exchange Session with ECoC Organizers

- ① Held a gathering to exchange information with people in charge of European Capital of Culture and AIR coordinators in Japan in order to expand exchange through AIR
- ② European Capital of Culture (Latvia・Riga2014, Belgium・Mons2015, Spain・San Sebastian2016, Holland・Leeuwarden2018), AIR coordinators in Japan etc.
- ③ A gathering following a general meeting of EU-Japan Fest Japan Committee and a presentation and gathering held in the Swedish Embassy on the previous day. We introduced the presence of the ECoC and at the same time we provided the opportunity for the ECoC representatives to reaffirm the significance of AIR operating in ECoC.

AIR Network Forum (1) -Cities and AIR: The European Capital of Culture Initiative-

- ① We invited the international director of the 2015 ECoC, Pilsen (Czech Republic) and the directors of AIR programs to explore the possibilities for exchange and future collaboration through ECoC and Japanese AIR. A forum and gathering were held to tour Yokohama, "Culture City of East Asia" of 2014, introduce case studies from the perspectives of collaboration between AIR and art universities and to exchange ideas.
- ② Petr Simon (ECoC Pilsen 2015), Adela Foldynov (OPEN A.i.R.), Mitsuhiro Yoshimoto (NLI Research Institute), Shingo Yamano (Koganecho Area Management Center), Manabu Kanai (K.A.I.R.2013participated Artist), Tatsuhiko Murata (Youkobo Art Space)
- ③ We discussed how to create opportunities for young artists and students to experience AIR as well as cities and AIR. Details of participation to ArtCamp held at the University of West Bohemia in Pilsen and AIR (OPEN Air) were also discussed.

Survey in Pilsen

- ① We confirmed continuity of existing programs and discussed visiting the site in order to see the situation of OPEN Air preparation, a new AIR which is to start, as well the possibilities of future collaboration.
- ② Petr Simon (ECoC Pilsen 2015), Adela Foldynov (OPEN A.i.R.), Mgr. Marketa Kohoutkova (University of West Bohemia), Zuzana Kotikova (K.A.I.R. Kosice Artist in Residence), Tatsuhiko and Hiroko Murata (Youkobo Art Space)
- ③ We visited the big space and facilities in the art department building within the vast campus of University of west Bohemia, which consolidated a previously scattered university campus. We felt this space will play a central role in Central Europe in the future.

ArtCamp2014参加

- ① Y-AIR構想に基づき、若手作家あるいは美術系大学院生にArtCampという海外での滞在創作体験の機会を提供。参加者自身の将来への貴重な経験を期待すると共に、この機会をY-AIRの仕組み作りに資する試み。
- ② 受講生として全国から選抜された若手アーティストと美術系大学院生、合計10名
- ③ 参加者が海外にも視野を広げ活動することを期待する。次年も継続して日本から参加者を送ることを計画。活動内容、成果などは以下の報告参照。

OPEN A.i.R. レジデンスプログラム参加

- ① AIRプログラム間のアーティスト交換制度の展開を通し、AIR相互のネットワークの可能性検証と共に、AIRと美術系大学の協働を通じたY-AIRの検討にも資する。
- ② 松本恭吾
- ③ アーティストの交換プログラムの持続可能性の検討など課題の共有と引き続き検証が期待される。活動内容、成果などは以下の報告参照。

ArtCamp2014

Residency program (Pilsen/OPEN A.i.R.)

AIR Network Forum (2) -A Creative International Network Connecting Young Artists-

ArtCamp2014

- ① Provided opportunities for young artists and art university students to experience ArtCamp, an overseas residency based on the Y-AIR concept. We hoped participants would experience something important for their future, thus leading to opportunities to realise the Y-AIR structure.
- ② 4 young artists and 6 MA students.
- ③ We hope participants broaden their activities to consider going abroad. We plan to continue sending participants from Japan in the following year. Please refer to the following report for the activity contents and results.

Residency program (Pilsen/OPEN A.i.R.)

- ① Verified possibility of mutual AIR network through development of artist exchange system between AIR programs which led to consideration of Y-AIR through collaboration between AIR and art universities.
- ② Kyogo Matsumoto
- ③ Sharing and continuous verification of issues such as consideration of sustainability of artist exchange programs is expected. Please refer to the following report for the activity contents and results.

AIR Network Forum (2)

-A Creative International Network Connecting Young Artists-

- ① Invited ArtCamp organisers from the University of West Bohemia to share ArtCamp's structure. Also Japanese participants of ArtCamp and OPEN A.i.R. reported about their experience and discussed the future structure. (Cooperation between Japanese Microresidences)
- ② Ph.D. Lenka Kodytkova, Mgr. Marketa Kohoutkova (University of West Bohemia), 10 ArtCamp participants, teachers, AIR coordinators, artists, students, critics etc.
- ③ We discussed the meaning of holding ArtCamp, an international program, the possibilities of collaboration between AIR and art universities, a case study for the internationalisation of art universities, and perspectives from young people's experience. This international camp has been continued for 10 years - their effort is immense. We learnt different things from the participants' experience, the educators and the artists. We would like to build a sustainable structure of Y-AIR from the limitless possibilities of cooperation between Micro and Macro.

EU・ジャパンフェスト日本委員会からチェコ共和国ブルゼニ市にある西ボヘミア大学において10年以上続く夏季講座・ArtCampの紹介を得て、2013年7月、日本から初めて佐々木美穂子が参加した。一方、2012年に始まったマイクロレジデンス・ネットワークの活動は、美術大学との連携、すなわち「マイクロとマクロの協働」に発展し、「Y-AIR構想」の実現に向けた取り組みを始めた。国際色豊かなArtCampを若手アーティストや美大生の海外滞在制作の体験機会ととらえ、全国の大学やアートセンター等の理解を得て、多くの若者の参加機会を得た。欧州文化首都ブルゼニ2015委員会とEU・ジャパンフェスト日本委員会からの支援により、この活動をさらに深め、貴重な体験機会の創出を継続的な仕組みに発展させるべく、2015年には若手の継続参加と共に、講座運営への参画(日本人講師派遣とインターンシップ)を計画している。

The EU-Japan Fest Japan Committee first introduced us to ArtCamp, the summer school with more than 10 years of history organized at University of West Bohemia, Pilsen. In July 2013, Mihoko Sasaki became the first student from Japan to participate in the summer school. Meanwhile, the Microresidence Network launched in 2012 has moved on to collaborate together with art universities—in other words, cooperation between micro and macro—and this resulted in the initiation of [Y-AIR]. We saw ArtCamp with its cosmopolitan environment as a means to provide opportunities to young artists or art students to experience their practice overseas; with the consent obtained from universities and art centers in Japan, we were kindly given the opportunities for a lot of young Japanese artists to join ArtCamp. In order to foster this cooperation between micro and macro—kindly supported by the Pilsen-European Capital of Culture 2015 project and EU-Japan Fest Japan Committee—further and to develop this precious opportunity for young artists as a sustainable mechanism, for 2015 we will continue to send young Japanese artists and also are planning to get involved in the administration of the camp (sending lecturers and administrative interns from Japan).

強固な基盤、長期的パートナー、高い評価を維持する、自立したサマー・スクールを確立・開発するには何年も掛かるものである。ArtCampは長年にわたり、その仕組みを変化させながら、マーケットで確固たる地位を確立し、安定的かつ継続的な事業に成長した。しかしながら、ArtCampは未だ発展の途中にあり、その未来は、デザイン&アート学部のカリキュラム、パートナー、ヴィジョン、プロジェクト、学生、教員の未来と深く結びついており、これら全ての要素がサマー・スクールとコースの内容に反映されていくのである。今後も多種多様なコースの提供を続け、サマー・スクールの国際性を際立たせ、上級者や経験豊富なアーティストを対象とした新規コースの設立を目指している。また、近年行った演劇学校との協同プロジェクトの感触から、将来的にはパフォーマンス・アートに力を入れることも考えている。このように、パートナー校の需要に沿ったコースを共同で開発することも出来る。また、コースはもちろんのこと、サマー・スクールという組織の宣伝を考慮し、テクノロジーやメディアの進歩と可能性に精通する必要もある。

直近の予定では、ArtCampは大規模な文化事業「ブルゼニ2015」と連携し、ブルゼニ市とその文化を代表する事業の一端を担い、これまで以上、最大限にコースの充実を図るとともに、国際的に著名なアーティストと参加者が協働する機会を提供し、また、期間中の関連イベントとして魅力的なアフターヌーン・プログラムを実施する。更に、日本からの招へいアーティスト1名が講師を務めるとともに、学生がコースに参加し、サマー・スクールの国際性および多文化性が強固なものとなり、本学、「ブルゼニ2015」、EU・ジャパンフェスト日本委員会、遊工房アートスペース、AIRネットワーク準備会による連携が、さらなる一歩を踏み出すことになる。

2015年は、世界中の若手アーティストがブルゼニ市で最高の経験をやる機会となる。文化イベントや特別な雰囲気溢れるこの年が、彼／彼女らのアートと創作の刺激となるだろう。

studies within the Erasmus program. Three summer weeks are also ideal for realization of workshops tailored to the needs of our partner schools.

It takes a number of years to establish and develop a self-sustaining summer school of Art with a strong base, long-term partners and growing reputation. ArtCamp has been changing over the years and has grown into a strong sustainable project with a strong position in the market. However, its development is still in progress. Its future is closely tied to the future of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, its curriculum, partners, visions, projects, students and professors. All these factors will reflect in the summer school and its course portfolio. ArtCamp will continue to offer a wide variety of courses, accent the international aspect of the summer school of Art and introduce new courses aimed at advanced participants and experienced artists. In connection with our recent projects of cooperation with dramatic schools there will also be more focus on performing arts in the future. In cooperation with our partner schools we will develop courses tailored to their needs. And of course we will need to follow the development of technology, new media and the possibilities they offer not only to the courses but also to the promotion and organisation of the summer school of Art.

The near future of ArtCamp is connected with the major cultural project of the year: Pilsen - European Capital of Culture 2015. Being one of the projects representing Pilsen and its culture, ArtCamp will take the challenge and offer the most extensive portfolio of courses, give its participants the opportunity to work with renowned international artists, and include an attractive afternoon program while supporting Pilsen 2015 and its events. Moreover, the presence of a Japanese visiting artist who will teach a course and a group of students who will take part in the various ArtCamp courses will enhance the international and multicultural aspect of the summer school of Art and represent another step in the cooperation between our faculty, Pilsen 2015, the EU-Japan Fest Japan Committee, Youkobo Art Space and the AIR Network.

2015 will give the young artists from all over the world an opportunity to experience Pilsen at its best. The year full of cultural events and the exceptional atmosphere will become a source of inspiration for their art and creativity.

ArtCamp – 国際連携のプラットフォーム	レンカ・コディトコヴァ
ArtCamp – A Platform for International Cooperation	Dr. Lenka Kodýtková

2005年より始まった国際サマー・スクール「ArtCamp」は、チェコ及び海外の若手アーティストが最長で3週間、創造的で刺激的なラディスラフ・ストナー デザイン&アート学部 (以下、デザイン&アート学部) の環境を体験できる機会を提供している。この現代的かつ先進的な本学では、デザインと応用美術の分野を中心とする多岐にわたる学士及び修士コースを有し、ラディスラフ・ストナー・ギャラリーの運営、市民講座の提供、ラディスラフ・ストナー賞の授与などを中心にさまざまな事業を展開している。また、「欧州文化首都 ブルゼニ2015 (以下、「ブルゼニ2015」)」では重要な役割を担っている。

10年以上の歴史の中で、ArtCampはチェコ共和国内で最大規模のサマー・スクールに成長し、アートを専攻する学生、現役のアーティスト、一般市民に人気の夏期講習先となった。ここでは魅力的かつ広範なコースがあり、また毎年、海外アーティストの招へいも行い、異なる年齢、文化、国籍、興味、才能を持つ参加者が出会い、ユニークで現代的、アートな雰囲気に溢れる建物および屋外で一緒に学ぶ機会となる。各コースは、デザイン&アート学部の教員及び、チェコもしくは海外からの招へいアーティストが指導にあたっており、コース満了の参加者には参加証明書が授与される。

ArtCampではコース外にも様々な魅力的なプログラム(講義、展示、映画、招へいアーティストとのディスカッション、観光等)を用意しており、「ブルゼニ2015」で催される夏の文化やイベントを体験することも出来る。

ArtCampは「単なる」サマー・スクールではない。それは強力なマーケティング・ツールであり、デザイン&アート学部の前身である、ジョセフ・ミステラ博士(現学長)により立ち上げられたインスティテュート・オブ・アート&デザインの頃から共に変化・開発された柔軟な媒体である。大学や研究分野での展開、一般からの需要、流行、新たなテクノロジー、招へいアーティストの専門領域が反映される形で、毎年新たなコースが導入されている。伝統と現代、双方の技法を習得するコースの他、美大入学前の予備講座や、入試対応のコースもある。コース数の増加は、海外のパートナー、招へいアーティスト、パートナー校からの学生の増加と関係しており、学生や教員の移動性の高まりを反映した、国際関係構築と発展のための強力なプラットフォームであることを証明した。ArtCampは、新しい才能を見出すための、また、本学とブルゼニ市を宣伝するためのツールでもある。また、一般市民の創造性をサポートし、初心者を含む様々なレベルの人々に対し、開かれた場になるよう心掛けている。また、「エラスムス・プログラム」による留学生が、帰国後の学業に戻る最初の場としても提供されることがある。

Since 2005 the ArtCamp international summer school of art has been giving both Czech and international young artists the opportunity to spend up to three weeks in a creative and inspiring environment of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art. This modern and progressive art school educates students in a broad range of Bachelor of Arts and Master of Arts fields of studies focused on design and applied arts, participates significantly in the project Pilsen – European Capital of Culture 2015, runs the Ladislav Sutnar Gallery, offers art courses for the public, awards the prestigious annual Ladislav Sutnar Prize and much more.

Over the ten years of its existence, ArtCamp has grown into the largest summer school of Art in the Czech Republic and it has become a popular destination for summer studies for art students, practicing artists and the general public. It offers an attractive and extensive portfolio of courses and invites international artists every year. Participants of different ages, cultures, nationalities, interests and talents meet and work together in the studios of a unique and modern art building and also in the open air. The courses are led by pedagogues of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and by both Czech and international visiting lecturers. Successful participants receive a certificate of attendance.

ArtCamp participants also take part in an attractive free time program which includes lectures, exhibitions, movie nights, discussions with visiting artists, sightseeing and much more. They experience the summer cultural life and events in Pilsen, the European Capital of Culture 2015.

ArtCamp is not “just” a summer school. It is a strong marketing tool and a flexible medium which has been changing and developing together with the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art from the very beginning when the original Institute of Art and Design was established by doc. Josef Mištera, now Dean of the faculty. New courses are introduced every year to reflect the development of the school and its fields of study, public demand, current trends, new technologies and expertise of the visiting artists. The course portfolio includes both traditional and modern art techniques as well as preparatory courses for art studies and talent exams. The growing number of courses is also connected to the growing network of international partners and incoming visiting artists and students from cooperating schools. ArtCamp has proved to be a strong platform for building and developing international relations which also reflects in increasing opportunities for student and teacher mobility. It is a strong tool in search of new talents and in promotion of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, the University of West Bohemia and the city of Pilsen. It also works towards the general public as it supports creativity and opens the school to people with different levels of experience including beginners.

ArtCamp often serves as the first experience for foreign students who return after

レンカ・コディトコヴァ
西ボヘミア大学 デザイン&アート学部 ArtCampエグゼクティブディレクター

Dr. Lenka Kodýtková
ArtCamp Executive Director Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia

ArtCampの本質: (He) art

マルケタ・コフトコヴァ

The (He)art of ArtCamp

Markéta Kohoutková

「10人の若手日本人アーティストがブルゼニのArtCampに参加する」。2014年4月の初めに、本学学長からこのような連絡を受けた。この新たな繋がり、デザイン&アート学部と「ブルゼニ2015」の協働からもたらされた素晴らしい出来事の一つである。ArtCampの10年の歴史の中で、地理的にも文化的にもこれだけ遠く離れた国から参加するグループを受け入れるのは初めてのことだった。10年近く海外の学生と仕事をしてきた経験から、日本人学生の存在はArtCampの参加者だけでなく、講師や地元市民に対しポジティブなエネルギーをもたらすと確信していた。

このアート・サマー・スクールでは、新しいアートの技法を学ぶ機会や、生活の中で外国語を実践していく場が提供される一方で、各参加者の新たなアーティストとしての才能を見出すための理想的なプラットフォームとなっている。このプラットフォームとしての機能を充足させるために、毎年コースの内容を拡張し、多様性を持たせ、また外国からのアーティストの招へいもやっている。2014年は38コースと9人の外国人招へいアーティストにより構成された。コースでのコミュニケーションには主に英語とチェコ語が用いられているが、21世紀というグローバルな時代に於いて、これは当たり前なことだろう。

今日の国際的な場でのコミュニケーションに、英語が重要な役割を果たすのは疑いようがない。アーティストとしての個人のスキルの次に、英語の知識がアートを専攻する世界中の学生の国際的な移動性をサポートする。英語が使えれば、異国での経験をより簡単に自身の生活と比較、反映することが可能である。また、英語の知識があれば、短期又は長期のAIRやArtCampのようなサマー・スクールに参加することが出来る。英語をツールとし、国境を越えて自身のアート作品のプレゼンテーションを行い、また世界のアート・コミュニティとコミュニケーションをもてる。

とは言え、ArtCampではもう一つの言語(定義された文法や辞書がない)も拘らず、誰もが理解することが出来る言語)も用いられている。それはアートという言語である(しばしば本質的表現と定義される)。

アートには、何かしらの形で、私たちに語りかける力がある。素晴らしいアート作品を前にすると、文化的生立ちや民族的背景を超え、私たちは作品に惹きつけられ、反応する。このことから、特に若手アーティストにとって、国際的な場を経験していくことは必要不可欠である。若手アーティストは、それぞれが思う「本質的表現」と共に旅することや、外国の観衆に自身の作品を紹介し、この「アートの言語」がどの様に伝わり、理解されるか、怖気づく必要はない。国際的な場を経験することはアーティストにとって、外国やその文化に対する見識を広めるだけでなく、アーティスト自身について深く学ぶ機会となる。国際アート・イベントを運営する私達にとっては、アートにより異なる国の人々が一堂に会する様や、国際的な環境が個人の創造性を高める様を目の当たりにすることは大きな刺激になる。また、辞書に定義されている言語のみで自己表現をしている私のような人間にとって、何か新しいことを感じ、学ぶことが出来る素晴らしい機会である。

AIRプログラムを介することにより、デザイン&アート学部の国際関係をより拡大する機会が得られたことを非常に嬉しく思っている。また、この新しい協働体制を、強固な繋がりとして発展させる機会があると信じている。

マルケタ・コフトコヴァ
西ボヘミア大学 デザイン&アート学部 ArtCampコーディネーター

“10 young Japanese artists are coming to Pilsen for various ArtCamp courses.” This was a message I received from our Dean in early April 2014. This new contact represented one of many benefits of the cooperation between the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art and the Pilsen - European Capital of Culture 2015 project. In the 10-year history of ArtCamp, our international summer school of art, this was the first international group coming from such a distant and culturally different country. Having worked with international students for almost 10 years I knew that the presence of Japanese students would bring positive energy not only for the ArtCamp participants but also for its lecturers and the general public.

Summer schools of art like ArtCamp represent a perfect platform for discovering new artistic abilities of each individual while learning new art techniques and practising a foreign language. For this reason we extend and variegate the offer of courses every year and invite international visiting artists. In 2014 the ArtCamp offer comprised 38 courses including 9 international visiting artists. English and Czech are used as the main means of communication. In the 21st globalized century it is a predictable phenomenon.

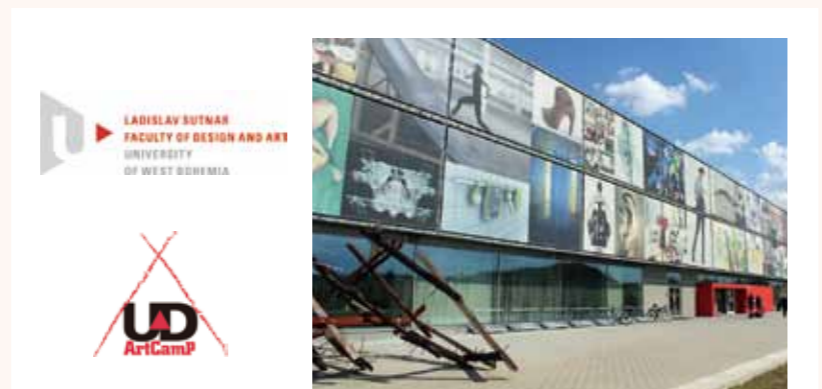
In addition, it is without any doubt that English language plays a key role in the communication on the the international scale nowadays. Next to the individual skills, it is the knowledge of English that helps art students all over the world in their international mobility. Using English they can compare and reflect their experience in a foreign environment much easier. Knowledge of English enables them to qualify for short and long term artistic residencies or summer schools such as ArtCamp. It is a tool to use for presenting their artwork beyond the border of their own country as well as for communicating in the global art community.

However, there is another language that is employed at ArtCamp. A language that has neither a defined grammar nor a compounded dictionary and yet it is comprehensible to everyone. It is the language of Art – often defined as the expression of heart.

Art somehow speaks to all of us. A striking piece of artwork draws a response from each of us without regard to our cultural upbringings or ethnic backgrounds. Thus especially for young artists it becomes a necessity to gain an international experience. They should not be afraid of “taking their heart” and travelling with it or showing their artwork to a foreign audience in order to see how this “language” is spoken and whether it is understood. Through an international experience artists can learn a lot not only about foreign countries and cultures but also about their own personality. For us, organizers of international art events, it is a great motivation to see how art can bring people from different nations together to one place and how the international environment can enhance individual creativity. Moreover, for those who express themselves only through the languages defined in dictionaries (like me) it is a great chance to perceive and learn something new, too.

Consequently, we are very grateful that through the AIR programme the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art got the opportunity to extend its international relations much further. We also believe that there will be a chance to develop this new cooperation into a firm connection.

Markéta Kohoutková
ArtCamp Coordinator Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia

大学の国際化とアーティスト・イン・レジデンス

内村 太一

2014年、大学のグローバル化政策として、文部科学省は「スーパーグローバル大学創成支援(SGU)」と「トビタテ!留学JAPAN」を開始した。前者はグローバル化を推進する大学への重点支援により、日本の高等教育の国際競争力強化を目的として、今後10年間にわたり年間最大4.2億円の継続補助を行う大型支援であり、トップ型13大学・グローバル牽引型24大学が採択された。後者は伸び悩む海外留学を促進するため、民間企業からの出資等による海外留学を支援する官民協働のプログラムで、第1回は106校323名の大学生等が採択され、順次派遣されている。今後ますます大学のグローバル化政策は加速する風潮にあり、それにより拡大する大学間格差は志願者数にも影響することから競争は一層激化するとみられる。

一方、文化庁におけるAIR支援である「文化芸術の海外発信拠点形成事業」は2014年度予算で1.3億円であり、2015年度予算でもさらに縮小傾向にある。2013年度にはこの事業が「行政事業レビュー公開プロセス」及び「財務省予算執行調査」の対象となり、これらの検証結果を踏まえ、文化庁は2014年度に当たり、事業の見直しを図った。しかし、AIRへの支援は文化政策全体からその在り方を検討する必要があり、引き続きその最適な関係性を模索することが求められる。

以上の状況において、芸術系大学等はグローバル化にどのように対応し、どのような役割を担っていくべきだろうか。また、大学におけるAIRとの最適な関係性とはどのようなものだろうか。そのような観点で考えるとき、アートにおけるサマープログラムの発展とも言うべきチェコ西ボヘミア大学のArtCampの事例にはひとつの解が示されているだろう。大学で直接的にAIRを実施することは経営上難しいが、社会・地域貢献や大学広報の観点から、ArtCampのようなプロジェクトは積極的に取り入れられるべきである。さらに一歩進めるとすれば、日本版ArtCampとして、国内の芸術系大学等が連携し、各地でAIR体験を通じて活性化することが期待される。カリキュラム共同開発等や講師のアーティスト等の共同招へいなどの大きな連携の仕掛けが可能となれば、単独での実施よりもコスト削減やモビリティの向上等にもつながり、取組みへの参画が容易になるだろう。

また、人材育成の観点から、国内外のAIRにおけるインターンシップなどの取組みも一層促進されることが望ましい。Y-AIR構想として提唱されている大学とAIRの連携は、インターンシップ等により、知と人材育成を担う大学と文化創造・交流の拠点であるAIRがそれぞれの役割を補完する有効な取組みである。AIRにおける人材育成は財務省からも指摘された課題であり、マイクロレジデンスとの連携こそ最も実践的に機能すると考えられる。

大学の創造性向上やキャンパスのグローバル化、ひいては多様性/寛容性の醸成への期待から、大学においてAIRの取組みが促進されるためには、芸術系大学等の国内外のネットワーク形成とAIRプロジェクトとの協働が必要である。また、東京オリンピックの2020年に向けて、文化プログラムの一環として、全国の芸術系大学等とAIRプロジェクトが連携し、日本版ArtCampのような各地で多様なプロジェクトを展開することも期待できる。これらのことから日本のAIRのネットワーク構築は喫緊の課題であり、大学とAIRプロジェクトの連携により、日本各地での創造活動と国際交流が一層活性化することを期待したい。

内村 太一
文化庁において2013年度「文化芸術の海外発信拠点形成事業」を担当
2014年度より佐賀大学国際課長

Globalization of Universities and Artist in Residence

Taichi Uchimura

In 2014, The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) started the “Top Global University Project” and “TOBITATE! Young Ambassador Program” as globalization policies for universities. The former is a large-scale project to provide continuous support with a maximum of 420 million yen per year over the next 10 years. This is aimed at increasing the competitiveness of Japanese higher education mainly through the support of universities that promote globalization. 13 universities were chosen as top-level universities, while 24 institutions were selected as global traction universities. The latter project aims to increase the number of people who study abroad, which remains low. This involves cooperation between the government and the private sector. For the first session, 323 students from 106 universities were selected and sent to study abroad. The globalization policy of universities will increase in the future, leading to a greater gap between universities that can adopt the policy and those that can't. This will affect the number of applicants that universities can attract, and competition is expected to become increasingly intense.

Compared to the budget assigned to the globalization policy of universities, the Agency for Cultural Affairs' budget for the “Program of Forming International Points of Communication for Arts and Culture in support of Artist in Residences (AIR) was only 130 million yen, and this downward trend will continue in 2015. In 2013, the project for support of AIR became the subject of a “public process of review of administrative projects” by MEXT and a “survey of implementation budgets” by the Ministry of Finance. Based on the results, the Agency for Cultural Affairs attempted to revise this project for the fiscal year 2014. However the presence of support for AIR had to be considered from the level of the entire cultural policy, and the most suitable relationship needs to be continuously evaluated.

Under such circumstances, how can art universities handle globalization, and what roles can they assume? What is the best relationship between universities and AIR? When asking such questions, you may find that ArtCamp, a summer program developed within the art field by the University of West Bohemia in Czech Republic, has revealed one answer. It is difficult to implement AIR at universities in terms of management, but projects like ArtCamp should be actively adopted from the standpoint of social and local contribution and publicity of universities. To take another step forward, there are expectations that domestic art universities will collaborate to create a Japanese version of ArtCamp and revitalize the surrounding environments through AIR. If it is possible to realize schemes for such large-scale collaborations involving the co-development of a syllabus and co-invitation of lecturers and artists, cost reduction and mobility will be greatly improved in comparison with schemes handled only by an AIR at a single university. Participation in such schemes will also be made easier.

From the point of view of human resources, it is desirable to further promote internships in AIR both in and outside of Japan. The Y-AIR structure, which proposes collaboration between universities that shoulder the responsibility for intellectual and talent development, and AIR as hubs of cultural creativity and exchange, is an effective framework where each partner complements the role of the other through internships. The Ministry of Finance pointed out the challenge of talent development in AIR, so collaboration with microresidencies can be considered the most practical way to develop such an initiative.

There are expectations that a greater creativity within universities and a globalization of campuses will be seen, coupled with the development of diversity and tolerance of other cultures. In order to promote AIR schemes at universities, it is necessary for art universities to develop domestic and international networks and collaborate with AIR. Nationwide art universities and AIR are expected to collaborate as part of cultural programs for the 2020 Tokyo Olympics and develop various kinds of projects like ArtCamp in different parts of Japan. As I have mentioned so far, the building of an AIR network is an urgent issue, and I hope cooperation between universities and AIR will revitalize creative activities and international exchange across Japan.

Taichi Uchimura
Manager of International Affairs Division, Saga University from 2014
Officer for of the Agency for Cultural Affairs Government of Japan in 2013

ArtCamp2014に参加して

Report from participating Japanese artists and students

加藤 巧 アーティスト
Kato Takumi Artist

使い慣れていない技術を再確認するのによい機会となった。学校、またはクラスというシチュエーションで制作するのも久しぶりで、新鮮だった一方、能動的に行動しなければ得られるものが少ないとも感じた。短期間で、有益な関係を構築し、自身がやるべきことに標準を合わせる瞬発力と行動力があれば得られるものが多くなるのではと思った。

It was a good opportunity to use techniques that I wasn't familiar with. It was the first time for a while since I made art works in an education a situation. It felt fresh, but at the same time I thought I would learn little unless I acted actively. I felt that I would be able to learn a lot if I built valuable relationships in the short term and had the ability to react quickly and take action for what I needed to do.

Course
Lithography / Serigraphy / Light Design

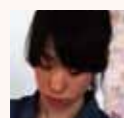

北田 匠 アーティスト
Takumi Kitada Artist

私自身が海外での取り組みを行うのは初めてではなかったのですが、プログラムそのものに集中できたように感じていた。今回はBody movementのプログラムについて記したい。コース選択の際から、このプログラムに力を注ぎたいと心に決めていた。初めて取り組むことでもあり、新鮮な気持ちで取り組むことが出来た。実際にコースの中で感じたことは、ここでの体験は、国内では味わうことが出来ないものだという点である。指導の仕方、違う価値観を持つ人たちの協同など、それは異文化圏で行うならではの経験であり、主体性と個性、を發揮する機会に富んでいた。言語以外でのコミュニケーションを実感することで、海外での活動への希望や可能性を見出すことになった。

As I have already worked on overseas projects before, I felt that I was able to concentrate on the programme itself at the ArtCamp. Specifically I would like to mention the body movement course. Even when I selected the course, I was determined to put effort into it. As I had never experienced it before, the course felt fresh. I don't think I could experience what I experienced during the course in Japan. I learned how to teach and collaborate with those with different values, which is unique to things you experience in a place with different culture. The course provided a variety of opportunities to show independence and individuality. By experiencing non-verbal communication, I found hope and possibility for working abroad.

Course
Drawing & Painting - open air / Body Movement / Light Design

神 祥子 武蔵野美術大学 大学院 美術専攻油絵コース
Sachiko Jin Master's Degree, painting major Musashino Art University

ArtCampにはブルゼニ市民はもちろんチェコ全土、ヨーロッパ各地からたくさんの方々が集まり、その多くが「美術を専門に学ぶ大学生」ではなく、それぞれ異なる背景を持つ年齢もばらばらな人たちであった。参加者だけでなく、講師も海外から招へいするなど、その規模はとて大変だったが、特にセリグラフィという版画の授業では一週間に4枚も版を作ることが出来るとても充実した時間が過ごせた。

In the ArtCamp, there are many people including the local people, of course, and people from across the Czech republic and Europe. Most of them were not "university students whose major was art", but from different backgrounds and age groups. The scale of the camp was so huge that even lecturers were invited from overseas. It was very difficult to make our work during such a short time, but I had a very fulfilling time especially in the serigraphy class as I managed to make four blocks in a week.

Course
Drawing & Painting - open air / Serigraphy / Animation Art

菅 雄嗣 東京芸術大学 大学院 美術研究科
Yushi Suga Tokyo University of the Arts master's program major in Oil Painting

ArtCampは其々のコースで内容のLevelの差はあったが、非常に充実していて各コースの講師や生徒とも楽しく話せた。何より今後、留学を考えていた私にとっては、欧州の美大の様子も体験を交えながら観察できて、良いシミュレーションになった。

Despite the difference of levels in the content of each course, ArtCamp was really fulfilling. I enjoyed talking to teachers and students. Especially as I had been thinking to study abroad in the future, I was able to experience and observe something of what it would be like to study at a European university.

Course
Lithograph / Mixed Media Collage / Animation Art

高田 慎也 福井大学 教育学研究科 教科教育専攻 芸術教育領域
Shinya Takada Faculty Education and Regional Studies Graduate School, University of Fukui

ArtCampで過ごした3週間はとても充実したものになった。初めての海外での活動ということで、不安もあったが、充実した環境や、よい仲間恵まれたおかげで、作品づくりに集中することができた。また、様々な国から集まった受講生と話しをしたり、作品をみたりすることが、自身の作品について考えるきっかけにもなった。3週目に受講したLight designでは、最後までアイデアが思い浮かばず、苦戦した。悩んだ結果、持ってきたカメラと携帯電話のライト、透明なアクリル板で作品を作った。限定された条件で作った作品だが、納得のいくものになった。

The three weeks spent at ArtCamp were very fulfilling. As they were my first activities abroad, I was nervous. But thanks to a great environment and good people, I was able to concentrate on making work. Talking to other participants from different counties and looking at their works gave me an opportunity to think about my own work. In the Light Design section during the third week, I struggled, as I couldn't come up with any ideas until the very end. After wondering what to make, I made the work from a camera that I brought from Japan, a mobile phone light and a transparent acrylic sheet. The work was made under restricted conditions, but I was satisfied with the results.

Course
Drawing & Painting - open air / Mixed Media Collage / Light Design

辻 真木子 女子美術大学 大学院 アートプロデュース専攻
Makiko Tsuji Joshibi University Graduate school for Art Produce and Museum Studies

3週間の合計参加者数が約480人、そのうちの半分が高校生以上の一般・美術系学生で、半分が一般市民という構成に驚いた。学び方を学んできたと感じている。いつもと違う環境、人と新しい何かを学び、取り組むにはどうしたら良いかを判断して、実行する。先生に何かを教わろうという、受け身な姿勢で臨むばかりでなく、限られた環境・時間の中で最大限に自分が楽しめる方法を探し、行動する。時には提案することの大切さを考えさせられた。

480 people participated in the 3 weeks, half of them were high school students or older students including art students and the rest were local people. This structure surprised me. I feel I learned how to learn. I learned something new in a different environment with different people, judged what to do to in order to proceed and take action. The experience made me think of the importance of not just being passive and trying to learn from teachers, but also of finding how to make the most of a limited environment and time to enjoy oneself and taking an action or sometimes suggesting such things.

Course
Book Binding / Jewelry Design / Light Design

土方 大 アーティスト
Dai Hijikata Artist

アートキャンプで日本から参加したメンバーは意欲的に授業を受けるだけでなくゲリラワークショップやダンス公演、PechaKucha Nightでのプレゼンなど授業外の活動も積極的に行っていた。授業では英語とチェコ語の2つの言語が用いられおり、私が覚えたチェコ語は挨拶などの数単語程度で主に英語でコミュニケーションをとっていた。言語によるコミュニケーションのタイムラグが今回の私の課題だったと思う。しかし言語を習得することで次のステップに行けるという実感もあった。

Those participating in Art Camp from Japan not only took classes with motivation but also actively participated in extracurricular activities such as guerrilla workshops, dance performances and PechaKucha Night for a presentation. There were 2 languages (English and Czech) being used in classes; as I have only managed to learn few words -including greetings, etc- in Czech, most of my communication was conducted in English. The challenge I faced during ArtCamp was a communication time lag due to my command of English. However, once the language is mastered, I do feel that I can move on to the next level.

Course
Desital Photography / Mixed Media Collage / Light Design

松本 恭吾 アーティスト
Kyogo Matsumoto Artist

今回、何を講座受講希望にするかは今まで触れたことのないジャンル、あるいは技法を選ぼうと考えた。未知の場所で未知のコトに触れることは、普段固まってしまう思考を活性化させてくれるだろうと考え講座を選定した。各講座は5日間という短期の講義ではあったが、各ジャンルの入り口を覗くことができ各分野の世界観、奥行きをほんの少しではあるが感じることができた。

My idea was to choose a course that provided a genre or a technique with which I had never come across before; experiencing something unknown at an unknown place would galvanise my entrenched artistic thought process. Individual courses were short (only 5 days), but I have managed to have a glimpse into the selected genre as well as to have a sense of its entirety, albeit ever so slightly.

Course
Book Binding / Body Movement / Toy Design

藤原 美咲

Misaki Fujiwara

東北芸術工科大学 デザイン工学専攻 グラフィックデザイン領域

Tohoku University of Art&Design, Design Engineering major Graphic Design Field, Master

Drawing & Painting – open air / Serigraphy / Animation Art

Course

私にとっては、今回のArtCamp参加が初めての海外であり、日本以外の場所で3週間生活をし、学校で美術を学ぶということは、非常に新鮮で刺激的な体験だった。西ポヘミア大学での授業を通して、普段日本にはなかなか見ることのできない作品や感性を観察でき、そして逆説的に今自分がいる日本というものを相対化して考える機会にもなった。美術を通じての他者または異国とのコミュニケーションは、困難を伴うものだったが、それ故に、言うなれば新たな知覚の獲得だった。それは、今後自分が美術を続けて行くうえでの視野を拡げてくれるものであったのではないかと感じる。

It was my first time to go abroad when I participated in ArtCamp. Spending three weeks studying art somewhere other than Japan was a very new and stimulating experience for me. Through the course at the University of West Bohemia, I saw works and sensibilities that you wouldn't be able to see daily in Japan. And paradoxically it was a good opportunity to think relatively about Japan where I live now. Communication with others in a foreign country through art was difficult. But because it was difficult, it led to the acquisition of new perception, as it were. I feel some of the experience would expand my perspective in order to continue making art in the future.

渡辺 志麻

Shima Watanabe

女子美術大学 大学院 ヒーリング専攻

Joshi University Graduate School for Healing

Digital Photography / Serigraphy / Animation Art

Course

ArtCampでは、今まで挑戦した事がない手法での制作体験をすることができた。また、同時に他の受講者や講師との交流、意見交換をしたことがなによりも貴重な体験であった。初めて滞在するチェコでは、言葉や生活様式などわからないことが多く、誰かに頼らなくては前に進むことができなかった。そんな自分に対して情けなさを感じ、落ち込むこともあった。しかし、わからないことに落ち込むのではなく、自分でどう工夫し解決するか考えることが大切だろうと3週間の滞在を通して思えるようになった。

At ArtCamp, I managed to experience making artwork using a method that I never tried before. At the same time, it was such a precious experience to talk and exchange ideas with course mates and lecturers. It was my first stay in Czech Republic and there were so many things such as language and lifestyle that I had no idea about. As I had to rely on someone else to move on, I felt miserable for myself and sometimes felt down. But through the 3-week stay, I found it was important to think about what to do to solve such problems rather than feeling down because of something I didn't know.

ArtCamp参加者が その体験から考えたY-AIR構想とは

感想からは、若い時期(特に学生)での海外体験が、いかに気づきをもたらす重要な経験であるかを明確にしている。

「学生や若年層のアーティストは、経験が浅く、情報も十分でない。情報と機会の選択肢がより多ければ、活動の幅や視野が広がる。」「若いうちに自身と違う価値観を持つ人と関わり、異文化に触れ主体的に活動することが、今までの想像を上回る発想を生み出すことへ繋がる。」「せっかく参加したのに十分な意思疎通ができずに、言語における壁を感じ、外国語を身につける重大さに改めて気付く」というような課題抽出や必須条件の克服に努力し、未来への希望を生み出すことになる。

スキルを身に着的けるための足掛かりとして、各国の学生達や講師が集まる国際的なArtCampが身近にあると良い。若い人達は臆せず積極的に参加するべきだ。例え若年であっても、それぞれのステージで獲得したい目標を持つ積極的な人物の活動が後押しされる仕組みとして、Y-AIRのプログラムに大きな可能性がある。

現実には、経験の少ない学生を迎え入れるAIRプログラムや今回のArtCampのような国際的な場と機会は、まだ数少ないと思われる。事例と体験者を増やしていくという地道な試行活動で、Y-AIRの課題を鮮明にし、改善し、AIRや大学関係者の理解を得ながら、賛同者と共に基盤構築していくことが重要である。

What are the participants' thoughts about the Y-AIR Program following their experience of joining ArtCamp?

From the participants' comments, it is clear to what extent the experience made them realize the importance of gaining experiences overseas during youth (and particularly for students):

“Students and artists of the young generation have little experience of overseas, and there is a lack of information about opportunities. If there were greater opportunities and more information, the scope of their future activities could expand.” “The experience of encountering, at a young age, people who possess senses of value different to your own, and of working independently while experiencing different cultures can lead to the generation of ways of thinking that exceed those one had previously.” “In being unable to fully communicate my ideas despite having participated in the program, I felt there is a real language barrier and I came to realize anew the importance of learning a foreign language.” The effort made in overcoming the challenges and conditions highlighted above will come to create hope for the future in those who undergo such experiences.

As a stepping stone for gaining such skills, it would be beneficial to have an international ArtCamp near at hand where students and lecturers of different countries can gather, in which young people should be keen to participate without hesitation. The Y-AIR Program has great potential as a mechanism through which the activities of enthusiastic young individuals, who each have goals they wish to attain at different stages, can come to fruition.

In reality, it may be considered that there are still few international venues or opportunities open to students who have little experience, such as those offered by AIR programs and this ArtCamp. While steadily carrying out this trial program and increasing the number of those who have gained such experiences, it is important to continue to build the foundations together with its advocates, resolving problems facing the Y-AIR program while also gaining the understanding of AIR and university officials.

ArtCamp参加学生担当教員からのメッセージ

Message from teachers of participating students

坂東 慶一 東北芸術工科大学大学院 グラフィックデザイン領域 准教授

20年前、イギリスの大学院に行った。当時は今ほど海外の情報がなかったため、全て自分でアクセスする必要があった。知らない場所実際にいき、においを嗅ぎ、その土地の人と話すなど、皮膚感覚で様々なものを吸収できる。そういう経験はこれからの人生に様々な大きな示唆を与えてくれるだろう。自分の立ち位置を客観視できる、そういったこと一つをみても海外での経験は凄くメリットがあると思う。

湊 七雄

福井大学大学院 教育研究科 准教授

20代中頃から30代にかけて8年程ヨーロッパにおり、レジデンスも経験したこともあったため、今働いている大学でも小さいながらもレジデンスプラットフォームを作っている。アーティスト・マネジメント層・大学というネットワークは比較的容易につくれるが、それをどう市民に繋いでいくかがとても大きな課題で、その点においてArtCampの取り組みは興味深い。

O JUN

東京藝術大学大学院 美術研究科 教授

それぞれ専門の制作があるだろうが、場所や向かい合う人を変えて、自分が普段やっているところから少し遠いところに手を伸ばして経験できるこのArtCampの取り組みはいいことだと思う。しかもそれが既に10年目。一区切りに10年と言ってもそれを毎年続けて行くというのはその努力やそれに賛同する若い人たちの情熱がないと続かないわけで、これからますます展開が楽しみだ。

長沢 秀之

武蔵野美術大学大学院 造形研究科油絵コース 教授

昨年から、遊工房に滞在しているアーティストを大学に招いてプレゼンや質疑応答をするアートワークコミュニケーションというゼミが始まった。これは英語学習が目的ではなく、日本だけでアートをしていると視野が狭まるのではないかという危機感から始めた。この度ArtCampに参加した神さんも受講しており、チェコに行く前は大丈夫かと少し心配したが、帰って来たら凄く大人になっていて、授業にアーティストが来た時も、質問を積極的にするようになり、行った効果が出たように思う。遊工房や日沼先生の取組みなどが日本のアートの可能性を引き出すのではないかと期待している。アートというのは、聖域に囲まれた中に閉じ込められないように、一般の人も広く参加すると面白いものができるのだろうと思う。それと同時に、専門性というのもないと面白くない。この2つは凄く矛盾するのだが、ごく一般的なレベルで考えたいところ、専門的なところで考えたいところ、この矛盾するところをどうバランスを取るかというのは課題としてあるのではないかと思う。

日沼 禎子

女子美術大学大学院 アートプロデュース表現領域 准教授

若い世代自らが国際的なネットワークをつくるか、また、私たち指導者・支援者はそれをどのようにバックアップするか。国境、世代を越えたコミュニケーションやネットワーキングのあり方は、アーティスト育成のための重要な役割を担う。ひとつの大学、あるいは都市部の大学だけが行うのではなく、国内外の地域、大学間のネットワーキングを通じて、多様なプログラム、多様な交流を進めていく必要があるのではないかと。

Keiichi Bando

Tohoku University of Art & Design, Design Engineering major Graphic Design Field

I took an MA course in the UK 20 years ago. I had to access everything myself as there was less information available about overseas study at that time compared to now. I visited places that I didn't know, sensed them and talked to local people. By doing so, I experienced different things as if my skin was absorbing them. Such experience gave my future life a great deal of hints. Even if you take one aspect of overseas experience such as being able to see your position from an objective point of view, I can tell it's very beneficial.

Shichio Minato

Education and Regional Studies Graduate School, University of Fukui

As I lived in Europe for about 8 years in my 20s and 30s and I also experienced an artist residency, I now run a small residency platform in my university. Networks such as artist management groups and universities can be easily made, but the big challenge is how to link them to local people. In that sense, ArtCamp gave me a big hint as I learned that it was open to non-artists - 50% of the participants were local people. For students, networks with other people will provide energy for the rest of their long lives so I would like them to cherish these experiences.

O JUN

Tokyo University of the Arts master's program major in Oil Painting

As I talked to students who returned to Japan, I knew that they had had a good experience. But it was nice to learn the details of the structure. Each participant has their own speciality for making art, but ArtCamp's system is good as it lets participants work in different places and with different people and reach out to areas other than the ones they are familiar with. It's been run for over 10 years now. It's easy to say that 10 years have passed but it wouldn't have lasted this long without the effort of organisers and passion of the young people who participate in the project. I look forward to seeing their development.

Hideyuki Nagasawa

Master's degree program of Painting, Musashino Art University

Since last year, we have been organising a seminar called “art & communication”. In this seminar, artists who stay at Youkobo Art Space are invited to give presentations and Q&A sessions. The purpose of this seminar isn't to study English. It started from the sense of danger that Japanese artists may have a narrow view of the world if they stay and make work only in Japan. Jin-san takes the seminar and I was worried if she was going to be fine in the Czech Republic, but I found she was so much grown up when she came back. When artists are invited to the seminar, now she asks questions actively. So I think it was good for her to join ArtCamp. I hope such a system will bring out the possibilities of Japanese art. Art cannot be confined in a sanctuary. I think the general public's participation can create something interesting. And at the same time, it wouldn't be interesting without expertise. These two elements are contradictory. But I feel the challenge is how to keep a balance between the contradiction, whose parts should be considered at a fairly general level and at an expert level.

Teiko Hinuma

Joshi University Graduate school for Art Produce and Museum Studies

How do you create a future network in your generation and how do we support and approach it in an interesting way? I feel communication across generations has huge possibilities. Universities in cities should not be closed down. It's important to connect our diversified forms with overseas by extensively promoting exchanges between universities. Building a structure will be critical in order to make a cross-disciplinary network.

欧州文化首都におけるAIRの可能性と役割

古本 修治

欧州文化首都が誕生したのは、1985年。当初は、欧州委員会が、引受自治体を探すのに苦労をしたほどの活動に欧州各国は無関心であった。しかし、冷戦体制が崩壊し、欧州統合が進化するにつれ、欧州文化首都活動は、あらたな局面を迎えた。1993年の欧州市場統合を契機として、広く域外の世界各国へ参加が呼びかけられるようになった。そして、21世紀に入り、地球全体がありとあらゆる文化、文明を共有する時代へと突入した。芸術文化のグローバル化はさらに顕著なものとなり、また、欧州文化首都は、その開催に連動して、EUによる地域への巨額なインフラ投資の増加も手伝って、多くの都市が立候補の名乗りを上げるようになった。

実行委員会から、この原稿を依頼されたのは、新年が明けてまもなくのことだった。そして、直後、パリで「シャルリ」の事件が起こり、欧州を始め、世界は、衝撃、悲しみ、怒りに覆われた。13年前の「9.11」を彷彿とさせるほど、大きな衝撃が地球を駆け巡った。その10日後、私はヨーロッパへ向かったが、各地の欧州文化首都関係者とのミーティングでも、今回の「テロ」を巡って、熱い議論が交わされた。文化の多様性を標榜するが欧州社会にとって、昨今の経済危機で大衆の不満が充満しているなか、「反テロ」が短絡的に「反イスラム」へと飛び火することが危惧されている。人間同士の心の壁を打ち砕いてゆくのが「芸術」に与えられた使命である。こんな時代だからこそ、国境を越えたアーティストたちの連帯は、さらに求められている。経済活動が国際化から、グローバル化へと進化の度合いを早めている流れは、芸術文化の分野でも同様だ。

球形の地球に中心点はない。住んでいる所が、世界の中心と思うことができれば幸せだ。グローバル化が急速に進展するなかで、地域のアイデンティティを守ると同時に、外からの刺激を積極的に受け入れてこそ、新たな地域の創造が可能となる。テロや環境を始め、地球レベルで様々な課題や問題が次々と生じている現代において、アーティストが、異邦の地で、地域に溶け込み、人間的な触れ合いの中で創造的な活動をおこなうAIRは、より大きな役割を担うようになりつつある。欧州文化首都活動は、今や世界100カ国から、アーティストが参加するまでに拡大している。なかでも、近年、日本のAIR Network JapanやMicroresidence Networkが、中長期的視点で、毎年の欧州文化首都との協力体制を一つずつ積み上げてきたことは、世界各国のアートによる連帯を促進する上でも高く評価されている。

二つの世界大戦を体験した前世紀は、「戦争の世紀」と呼ばれた。果たして、21世紀は後世でどのように評価されるのだろうか。芸術は非力であっても無力ではない。小さな行動を積み重ね、国境を越えて広がれば、それは大きな力となりうる。それは、希望の未来をもたらす。今後、日本のAIRが欧州文化首都をはじめ、世界の仲間と連帯し、さらに活発に展開することを大いに期待したい。AIRの役割と可能性は、限りなく大きいと確信している。

古本 修治 EU・ジャパンフェスト日本委員会事務局長

The Role and Possibilities of AIR in European Capital of Culture

Shuji Kogi

The European Capital of Culture (ECoC) was established in 1985. At that time, European countries were not interested in these activities and the European Commission struggled to find local authorities that accepted them. However, as the Cold War system collapsed and the unification of Europe evolved, activities of ECoC entered upon a new phase. The integration of the European market in 1993 triggered a call for participation from different countries outside the region. The 21st century arrived and the world has entered an era in which myriad cultures and civilizations are shared. The globalization of art and culture is more remarkable. ECoC has developed and to date over 100 countries and regions have participated. As the EU invests in the infrastructure of areas host to ECoC, many cities have now become candidate cities aiming to become future European Capitals of Culture.

It was just after the New Year that I was asked to write this text from the organizing Committee. Shortly after that, the Charlie Hebdo attack happened in Paris, which caused shock, grief and anger throughout Europe and the world. An incredible response almost reminiscent of 9.11 from 13 years ago swept the globe. 10 days after that, I went to Europe. During meetings with staff of ECoC from different countries, this “terrorism” was a burning issue. There is concern that in European society, which advocates cultural diversity while also rife with dissatisfaction towards the recent economic crisis, this “anti-terrorism” may simply turn into “anti-Islam”. The mission for “art” is to break walls in people’s hearts. Especially because of this situation, it is more necessary than ever for artists to find solidarity beyond borders. Economic activities have sped up its evolution from internationalization to globalization, and this trend is the same in the field of art and culture.

As a sphere, there is no one “centre” of the earth. You would be happy if you could feel the place you live is the centre of the world. It is possible to create new areas only if you protect the identity of the earth, while also actively accepting stimulation from outside of the current trend of rapid globalization. Starting with terrorism and the environment, in a modern age when various issues and problems are occurring on a global level, AIR are assuming greater roles whose programs involve artists going to foreign lands, absorbing themselves in the locality, and carrying out creative activities through human interactions. The activities of the European Capital of Culture have now expanded to involve the participation of artists from 100 countries around the world. Among these activities, the cooperative structure that AIR Network Japan and Microresidence Network are building step by step with ECoC in recent years with a view to the long term is promoting solidarity with art around the world, and is gaining wide appreciation.

The previous century that experienced two world wars was described as “the century of wars”. How will succeeding generations evaluate the 21st century? Art is neither powerless nor useless. Small acts can become a powerful force if they accumulate and surpass borders. This will bring hope for the future. I have high expectations that Japanese AIR will cooperate with ECoC and other fellows in the world to develop more actively. I believe that the role and possibilities of AIR are limitless in size.

Shuji Kogi Secretary General of EU-Japan Fest Japan Committee

欧州文化首都プルゼニのアーティスト・イン・レジデンス

An AIR in Pilsen, the European Capital of Culture 2014

長い歴史を持つECoC制度の精神を与し、ECoCとアジアの大都市・東京とのAIR交流・交換プログラムは、ECoCリトアニア・ヴィルニス2009を機会に、EU・ジャパンフェスト日本委員会の支援を得て始まった。これまでのECoCに制定されている都市における現代美術の実態は日本ではあまり紹介されていないが、非常に魅力的な展開が見られる都市が多々ある。遊工房アートスペースでは、ECoCからの若手アーティストをレジデンスプログラムに積極的に受け入れるよう試みてきた。規模は小さいが、個々の顔が見えるアーティスト交換の試みは、同様の活動をしているレジデンス運営者間との情報共有により、一層の発展が期待され、ECoCばかりでなく、アジアの各都市での展開、また日本国内のネットワークを通じて、マイクロレジデンスがその活動の核となるかもしれない。

OPEN A.i.R. アーティスト・イン・レジデンスによる都市の開放

OPEN A.i.R. On How Artist in Residence Programs can Open Up the Cities

アーティストは常にインスピレーションを求め見知らぬ都市を訪れ、または都市の境界線を越え地方に向う。一方、都市には新たな観点、疑問、生活様式がアーティストによりもたらされ、記録、観察されていく。この点から、アーティストと都市、町、その他の居住場所との共生は、その場に携わる全ての人々にとって常にインスピレーション溢れる機会となる。

開かれた文化都市(文化という言葉のあらゆる意味において)としてのビジョンを実現させることが、プルゼニ2015の主な目的である。このプロジェクトのモットーである「Pilsen, Open Up!」とは、チェコ市民にだけでなくヨーロッパ全体に向け、透明性を担保するプログラムのもと、新しいアイデア、発明、創造性やアートの流れを受け入れ、マイナーなジャンル、多文化社会、世代間対話、アートとビジネスの繋がり、科学と遊び、文化と教育、アートとテクノロジー、創造性とリラクセス、公共スペースとアート等に対し開かれた場を提供することが目的である。

OPEN A.i.R.とは、上記の目的を達成するための重要なツールの一つである。海外のアーティストを受け入れ、チェコ人アーティストを海外に送り出すことにより、このプログラムは地域文化活動を開放し、アイデア、アプローチ、テクニックの交換と人脈の交流を活性化させる。

このプログラムで主に力を注いでいる点は、公共スペースへの介入に特化したサイト・スペシフィックな作品制作と、大衆が公共スペースをどのように関わり、使用し、変化させるかを再定義するために必要な新鮮かつ最先端なアプローチである。これには当該トピックのリサーチにより、ビジュアル・アート、文学、パフォーマンス、音楽等の異なるジャンルによるサイト・スペシフィックな作品制作が行われる。

OPEN A.i.R.では観衆の増加と教育にも力を注いでいる。レジデンス・プログラムは、制作プロセスと今日の社会におけるアーティストの役割を明らかにするためのツールだ。定期的なスタジオ訪問、非公式なアーティストとの面談、大衆、小学生、その他興味のあるグループに向けたアート教育ワークショップの実施を通し、現代アート作品がどのように制作され、どこからインスピレーションが生まれ、アーティストがそれらをどのように扱っているのかを紹介していく。この方法により、大衆は単なる受動的な観衆ではなく、制作プロセスの一部となるのである。

OPEN A.i.R.では、相互の協力体制と前述したトピックに興味がある海外の提携パートナーとの国際的ネットワークの構築を目指し、これまでにスロバキア(Košice 2013)、ポーランド(Wrocław 2016)、ドイツ(Kunstverein GRAZ e.V, Kulturforum)、オランダ(Motel Spatie)、日本(遊工房アートスペース)、フランス(CEAAC)の提携パートナーと協働してきた。

アディラ・フォルディノヴァ ECoC 2015プルゼニOPEN A.i.R. ディレクター

Acknowledging the spirit of ECoC with its long-lasting history, an AIR exchange program realized through the exchange of artists from ECoC and one of the major cities in Asia, Tokyo was started with kind support from EU-Japan Fest Japan Committee in 2009, when Vilnius, Lithuania was designated as ECoC. So far, only few contemporary art scenes in ECoC cities have been introduced to Japan, but there are several cities which undertook quite attractive development in their scenes. Youkobo Art Space has proactively accepted young artists from ECoC to our residence program. Although small in its scale, this exchange creating proximity between artists is expected to develop further through sharing information with other AIR with similar spirits. microresidence may become the core of this artist exchange, as it is not only developed with ECoC but also with Asian cities. Moreover, we are approaching [AIR Network Japan] in order to extend this exchange program to other AIR in Japan.

アディラ・フォルディノヴァ

Adéla Foldynová

Artists have always been in search of inspiration – travelling to different cities or crossing the boundaries of the city and leaving to the countryside. Cities on the other hand have always been documented and examined by the visiting artists who bring new perspectives, new questions, and new modes of living in the city. In this matter the symbiosis of artists and cities, towns or other inhabited places have always been inspirational for all the actors involved.

Fulfilling the vision of an open, cultural city (in all the senses of the word “culture”) is the main goal of Pilsen 2015. The motto of the project is “Pilsen, Open Up!”, i.e. openness to new ideas, innovation, creativity and new streams of art geared toward its own citizens as well as Europe, including a strong programme of transparency. It is about opening up new space for minority genres and directions, multi-cultural society, inter-generation dialogue, connection of art and business, science and play, culture and education, art and technologies, creativity and relaxation, public space and art and the like.

OPEN A.i.R. is one of the crucial tools for the above mentioned goals. By hosting international artists and sending Czech artists abroad, the program aims to open up the local cultural scene, fuel the exchange of ideas, approaches, techniques and contacts.

The main focus of the program is on site specific creation with special interest in interventions in public space and the new, cutting edge approaches in re-defying the public space and the ways that a broad public can relate to it, use it and transform it. This involves both researching the topic and creating site specific works of different genres – visual art, literature, performance, music etc.

OPEN A.i.R. is also very much interested in audience development and education. The residencies are a tool for uncovering art creation processes and the role of the artist in society today. Through regular studios visits, informal meetings with the artists and art education workshops for the public, school children or other interested groups, we want to show how the contemporary art works are being created, where the inspiration comes from, how the artists handle it etc. In so doing, the public is a part of the process of creation and not just a passive receiver.

We aim to build an international network of partners who are interested in bilateral cooperation and the aforementioned topics. So far we work and negotiate cooperation with partners in Slovakia (Košice 2013), Poland (Wrocław 2016), Germany (Kunstverein GRAZ e.V, Regensburg, Kulturforum, Postupim), Netherlands (Motel Spatie, Arnhem), Japan (Youkobo Art Space), France (CEAAC, Strasbourg) a.o.

Adéla Foldynová OPEN A.i.R. Director

チェコ・プルゼニでのAIR体験レポート

Residency at Pilsen, the Czech Republic

松本恭吾

Kyogo Matsumoto

滞在期間:2014年7月26日~9月30日

欧州文化首都2015に選定されたプルゼニ市で新しく始まったAIRプログラム、OPEN A.i.R.への参加機会を得て、夏の2ヶ月間の滞在制作を体験した。私は多くの時間をフィールドワークに注ぎ、街との対話を積極的に図った。滞在中に行った2つのワークショップとファイナルプレゼンテーションも街や人の営みをもとに様々なアクティビティを観察し、制作に至った。特にスタジオからも見える公園から着想した“遊戯性と都市空間”“遊戯都市としての空間の発見”というコンセプトの方向性は、アーティストとしての将来的な活動に新たな展開を見出したと思う。ArtCampにも3週間参加し、忙しいスケジュールではあったものの、多角的に現地を捉えることができた。

OPEN A.i.R.について

プルゼニにはこれまで他にAIRが無いようであるが、ECoC開催後もこの仕組みを何らかの方法で継続して欲しい。そのことは街の文化にも影響を与えていくはずである。AIRという活動が地域に何かを与えるには、短期間では非常に限定的で、1人あるいは1チームのアーティストが滞在期間である3ヶ月間で出会える街の人の数は限られている。5年、10年、20年とくり返し、街に対してオープンな活動が継続していけば徐々にだがそれは浸透し、周りからの目も違ってくる。ファンやそれを積極的にサポートする人達も現れてくれるだろう。そうすることで本当の意味で“Open up! Pilsen”が実現するのではないだろうか。バタフライ効果ではないが、小さな要素、差異が結果的に大きな影響をもたらすことは大いにありうると思ふ。小さなAIRの活動も、街の大きなパワーになりうるはずだ。また、今からAIRに関わる若いスタッフを増やしていけば、ECoCのプロジェクトが終了後もスムーズに移行、継続できるのではないだろうか。日本のアーティストもプルゼニの街と関係を持ち、良い活動を展開できるアーティスト、研究者は潜在的に多く存在すると思われる。

松本 恭吾 アーティスト

Duration of residency: 26 July - 30 September 2014

I got a great chance to do the two-month residency at OPEN A.i.R., the new Artist in Residence programme, AIR, started in Pilsen, the 2015 European Capital of Culture (ECoC). I spent hours on field work and actively trying to communicate with the city. Two workshops and a final presentation that I gave during the residency came from observation of different activities of the city and its people. I was particularly inspired by the parks that were visible from my studio for the conceptual development of the themes, “playfulness and city space” and the “discovery of space as a playful city”. This has given me a new development for my future activities. Despite my tight schedule due to my participation in ArtCamp 2014 at the University of West Bohemia prior to the start of the residency, I saw this experience from various perspectives.

Regarding OPEN A.i.R.

Originally there was no residency in Pilsen. This residency will be continued until ECoC has taken place. I'd like the scheme of residency to be continued somehow. This would influence the culture of the city. What the residency can provide for the area is highly limited in a short time. The number of local people whom an artist or a group of artists can engage with in three months is limited. If they can continue the activities which are open to the city for 5 years, 10 years, and 20 years, they will gradually spread and look different to the eyes of local people. Through popularity and support, the project will grow. By continuing the activities, “Open up! Pilsen” can be fully realised. Not exactly like a butterfly effect, but I think it's highly likely that a small element of change and difference will have a big influence. Small residency activities can become very powerful for a city. If the number of young staff involved in the residency starts to increase now, the activities should be able to shift and continue even after the ECoC project is finished. I think there are many artists and researchers who can build a relationship with Pilsen to develop good projects and activities.

Kyogo Matsumoto Artist

プルゼニの滞在アーティスト

A Residence Artist in Pilsen

テレザ・スヴァスコヴァ

Tereza Svášková

OPEN A.i.R.のAIRプログラムは、平均45日間で提供されているが、松本恭吾さんの場合、2カ月強の滞在となった。この間、恭吾さんは一人のアーティストが通常成し得る以上の作業をし、作品を提示し、遊びと刺激とインスピレーションを幅広い観衆にもたらした。

ArtCampへ参加した時点からプルゼニの建築、チェコの伝統料理、著名なチェコ人アーティストとそのプロジェクトに関し、色々と質問を投げかけられたのを覚えている。その後の滞在中も興味は尽きなかったようで、チェコ共和国とプルゼニ市に関する恭吾さんからの質問とコメントに驚かされた。

恭吾さんの勤勉さと「Strip the City」の作品としての質に疑いようはないが、コミュニケーションを成立させるのが容易でなかったことは、認めざるを得ない。言葉の壁があり、制作に関連する簡単な問題の解決にも2時間以上かかることがしばしばあった。場合によっては絵を描きながら、お互いの理解を深めることもした。また、辞書を使ってコミュニケーションを行うのは日常的な風景であった。

今後も積極的に日本人アーティストの受け入れを行っていききたいと思う。また、恭吾さんの制作へのアプローチ、チェコとの共通項を模索したそのやり方は、私たち地元民の視野を広げることとなり、非常に感謝している。ただし、今後の受け入れを行うにあたり、英語でコミュニケーションを行う能力、地元民及び地域のアーティストと自発的に会う意気込み、「人々と一緒になれる」ことが重要と考える。「Strip the City」のような品質が高く興味深いアート作品は、観衆をプロジェクトに巻き込むことで、より幅広い大衆に対し提示することが出来ると信じて止まない。

テレザ・スヴァスコヴァ OPEN A.i.R. プログラムコーディネーター

The average length of our OPEN A.i.R. artistic residency programme is 45 days. Kyogo stayed in Pilsen for more two months. Still, I feel he has brought into play more stimuli and inspiration than one could process and present to a broader audience within one residency.

He was asking a lot of questions about Pilsen architecture, traditional Czech meals and the most well-known Czech artists and their projects. After ArtCamp, Kyogo didn't lose interest in the characteristics of the Czech Republic and the City of Pilsen, surprising me with his questions and comments throughout his residency.

I must admit, despite Kyogo's hard-working nature and with no doubt as to the quality of his work – “Strip the City” – that it was not always easy to communicate with him. There was a language barrier so that even production problems not too difficult to solve would often take more than two hours of our time. Sometimes we drew pictures to understand each other better and also the use of dictionary was not an uncommon phenomenon.

I will be more than happy to be able to host Japanese artists again in the future. Moreover, Kyogo's approach to work and the way he was searching for and finding similarities with the Czech environment was absolutely original, broadening the horizons of us locals. This is what I am grateful for personally. However, in future the ability to communicate in English and willingness to meet local citizens and artists, and “mingle with people” will be important for me. I believe such good and interesting works of art should find their way to the broader public, which can be achieved primarily by their direct involvement in a given project.

Tereza Svášková OPEN A.i.R. Programme Coordinator

2012年、マイクロレジデンスの旗揚げをした。世界中にある様々な形をしたAIRの中でアーティストが主導する、小規模なAIRをマイクロレジデンスと命名し、その存在の顕在化を通じ、AIRが社会に知られ、さらに社会装置の一部となることを意図した活動が始まった。また、2014年には、AIRと美大の有志によりY-AIR (AIR for Young) と称して、海外でのAIR活動体験の若手作家(美術学生含む)への機会創出の仕組みづくりの構想を発表した。異文化での滞在制作の機会と場としてのAIRが若手作家の創作活動の可能性を広げる大事なミッションを持っていることを、実践を通して証明する試みだ。

そして本報告は、ECoCにあるAIRプログラム、また、現地大学のアート夏期講習プログラムArtCampへの体験を通して得た成果の分析と、これからの継続できる仕組みづくりの考察をするものである。

2013年時点の調査研究成果として、AIRと美術大学の連携—マイクロとマクロの協働／「Y-AIR構想」そして、「インターンシップ・プログラム」についての意味付けと実践の成果について発表、この延長線として、AIRと美大の協働プログラムとして、国内美術系大学の協力を得て、美術専攻の学生を含む若手作家の海外での短期(3週間)の創作研修プログラムへの参加が実現、本活動報告のベースとなっている。本事例のチェコ共和国・ブルゼニ市での大学美術学部の夏期講座としてのArtCampと同市で始まったAIRプログラムへの参加、合計10名(正確には、2013年に1名)のフィードバックから、異文化での滞在制作の可能性の検証と共に、美術専攻の学生が参加できるAIRの在り方についての議論に発展した。プロのアーティストと並行した滞在制作の機会や、専門的支援なども肝要であることが指摘されている。

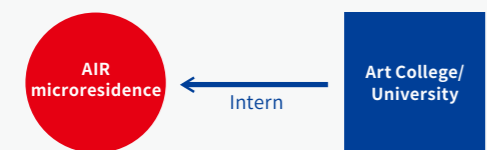
並行して進めているロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ(CSM)の教員であるアーティストとの議論から発展した活動にも若干触れておきたい。CSMでは、優秀な学生が卒業後も創作活動を継続できるように、各種指導と共に創作スペースを確保する支援事業「Association Studio Program (ASP)」が2013年からスタートしたという。ASPは、ロンドン市内で創作活動に適したスペースをスタジオとしてアーティストに提供する活動を行う非営利団体「Acme Studios」との共同により毎年8名の優秀卒業生に対しスタジオ使用の優遇を行う取組みである。このASPの仕組みと、東京(遊工房)間で、CSMと東京藝術大学との交換プログラムを次年(2015)に実施する予定である。

上記の2つの事例は何れも、Y-AIR事例ととらえることが出来ると考えている。滞在制作の機会と場所であるAIRの存在とその運営(広義のAIRにArtCampや、シェアスタジオの仕組みを含めた)と、美術大学が目指す体験教育との間にある関係性を検証しながら、個々のケーススタディを通して、Y-AIR構想の実現に近づけたいと思う。この交換プログラムの国境を越えた面展開の、持続可能な仕組みづくりに発展するためのモデルとして試行錯誤している。

村田 達彦 遊工房アートのスペース マイクロレジデンス・ネットワーク

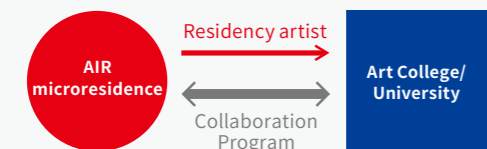
Tatsuhiko Murata Youkobo Art Space Microresidence Network

Fig. 1 Internship Program

Student interns gain experience in supporting the creative activities of artists in AIR.

Fig. 2 AIR + Art University Collaboration Program

Invite AIR artists as part of the curriculum of art universities.

“Microresidence” was first introduced in 2012. There are many versions of AIR throughout the world, and we named the small-scale AIR led by artists “microresidence”. We began our activities to inform people about AIR and to make them part of vessels for society by revealing their existence. In 2014, together with AIR and volunteers from art universities, we released Y-AIR (AIR for Young). This is a concept for a scheme to create opportunities for young artists including art students who have experienced overseas AIR activities. The idea is through practice to prove that AIR are opportunities and venues to create artwork in a different culture, and that they have an important mission, which is to expand possibilities for the creative activities of young artists.

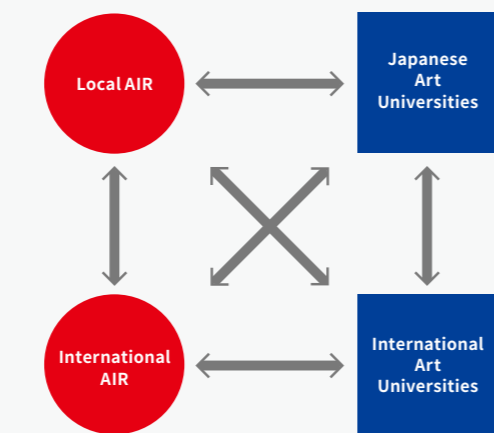
This report provides an analysis of the results of people’s experience on the AIR programme in the European Capital of Culture and at ArtCamp, a summer lecture programme run by local art universities. It also gives an insight into creating a sustainable scheme.

As of 2013, we had the following research results. Cooperation between AIR and art universities – A Micro and Macro Collaboration / “Y-AIR” Concept” and implication and results from the practice of an “Internship Programme”. As its extension, we initiated a collaboration between AIR and art universities. In this programme, young artists including art students were sent overseas for a short-term (three weeks) residency thanks to cooperation with domestic art universities. This forms the foundation of this report. In total 10 people (precisely 1 person in 2013) participated in ArtCamp, a summer lecture of University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic, and the AIR Programme in Pilsen. Their feedback led to the verification of the possibilities of residencies in different cultures and discussion about how AIR for art students should be. The importance of a residency with professional artists and special support were pointed out.

I’d like to briefly mention the parallel activities developed from discussions with an artist and teacher from the University of the Arts London. From the art university teacher’s point of view, he mentioned support for alumni activities that aim to secure space for art making and provide different kinds of coaching so that excellent art students can continue their activities after graduation. The Associate Studio Program (ASP) started in Central Saint Martins (CSM) in 2013. This programme has been jointly operated by CSM and Acme, a charity that manages space for creative activities in London and provides artists’ studios. 8 new graduates use this programme per year. We have decided to create the same level programme as ASP and try an exchange programme between London and Tokyo in the next fiscal year.

We believe both the above cases can be treated as examples of Y-AIR. We would like to verify the presence and operation of AIR, which are opportunities and places for residencies (including AIR in general, ArtCamp, and shared studio schemes), as well as the relationship between AIR and experience education that art universities are trying to achieve. While doing so, we’d like to realise the Y-AIR concept through an individual case study. We are exploring the possibility of creating a model that leads to a sustainable scheme in order to develop an exchange programme without borders.

Fig. 3 Structure of AIR Exchange Program

A cycle of individual exchange programs. This program aims at the realization of an international structure for exchange.

Googleスター付きメールのタイムカプセル

辻 真木子

Time capsule of starred Gmail message

Makiko Tsuji

遊工房宛に来た過去のメールをさかのぼっていると、当時大学2年生だった私が出したメールを見つけてしまった。「ボランティアでお手伝いをさせてください」と。一思えばあれが私のY-AIRのはじまりだ。

大学4年生から始めたインターンシップの期間を含め、遊工房のスタッフになってから早1年が経った。私がこれまでに関わったAIRアーティストは19人。この編集をしながらまた2名、新たに増えようとしている。彼らの多くは、世界各地でAIRを経験しており、出身地・大学・卒業後の暮らしの場などがそれぞれ異なり、転々と移動をしながら制作を続けている人も少なくない。「こういう生き方もあるのか」と遊工房に入ってすぐに驚いたことを覚えている。

海外の美術大学の状況はわからないが、日本の美術大学ではアーティストになるための技法はしっかりと教わるが、卒業後の制作環境やマーケットの話、セルフプロデュースの仕方やプロジェクトの動き方など、アーティストとして生きていくために必要な情報はなかなかカリキュラムとして教わることはない。そのため、卒業と同時に行き場も生き方もわからなくなり、制作を止めてしまう人も少なくないようだ。この状況を一種のフィルターとして、ふるいにかかった人だけが、アーティストとして生き残っているとも言えるかもしれない。しかし、在学中にAIRという存在を知り、世界で活動するアーティストの制作に対する姿勢や覚悟を間近で学び、自らもその試練を体験する機会があった場合、日本のアーティスト層に変化が生まれるとも考えられないだろうか。

私が遊工房で働くようになってから、AIRに興味があると数名の友人から連絡があった。みな海外での制作、リサーチをしてみたいという微かなヴィジョンはあるが、AIRがどういったもので、何から初めていいのかわからないためイメージすらできないのである。少しずつではあるが、大学との協働を重ね、大学、社会と並走してAIRが存在する状態をつくり、自身を検体にしながらY-AIRをAIRの社会装置の一面として明らかにしていきたい。

学生の想いを形にする体勢を準備することの必要性感じながらももちろんこれからも進めていくが、学生も学生だからこそ、やってみたいと思った時に行動することを恐れないで欲しい。私の1通のメールのように。

辻 真木子 遊工房アートのスペース+女子美術大学 大学院生

Makiko Tsuji Youkobo Art Space + Joshibi University Graduate Student

マイクロとマクロの協働

村田 弘子

Collaboration between “micro” and “macro”

Hiroko Murata

我々のマイクロレジデンス(遊工房アートのスペース)の20数年の活動の実践体験からAIRプログラムの社会的意義と将来の可能性は大きいと感じている。AIRは、ある地域の中に存在するものでありながら、地域のみならず、国内、海外という時空間と、国境をまたいで人々が自由に往来し、交流し、刺激し合う、ダイナミックな比類を見ない存在である。

私自身は若い頃、海外への憧れを常に抱いていた。例えばアートの現場を見たい、できれば海外の現場で活動してみたいというような漠然としたものである。調度、息子が小学校に入学した頃に、その願いを実現できる機会が来た。決して若いとは言えない年齢での体験であったが、その後の幾度かの経験も含めて現在の活動の基盤となった。

若い頃は、経験は浅いが同時に、まだ先入観も少なく意欲に溢れ気力も体力も充実している。その頃に受ける海外体験は、乾いた土に生える植物に水を与える時のごとく、みろみる体験は吸収され、植物が青々と生きをふき返すように、その人生に活力を与えるものではないだろうか。異文化にふれることは、人間の思考の相違と類似を同時に大きなインパクトに感じることである。日常では感じ得ない非日常の喜怒哀楽を体感することでもある。なによりも自分を再見す良い機会となる。異文化での滞在体験は、若い人たちにこそ必要なものだ。

日本は島国であるために、地政学的にも文化的にも特異な成り立ちを持ち、多様な文化と直接接する機会が少ない。この環境下に育った我々が島を出ていくためには他大陸に生きる人々とは異なる努力が必要である。異文化への移動には最低限のスキルが必要となる。若い時期、特に美術を目指す美大生への滞在制作の体験機会を在学中に創出できるようにすること。それが我々の「Y-AIR構想」の提案である。プロのアーティストのいる現場に接し「アーティストとして生きること」が如何なることに気付く機会として、AIRのもつ特性を教育に活用し、将来に渡ってプロのアーティストとして自立し活動する覚悟を促すこと。その仕組みづくりを、AIR、そしてマイクロレジデンスとマクロな存在の美術大学が協働して実現できるように、その可能性を模索している。この冊子では我々の現在までの幾つかの実践と試行を紹介し、今後それらが持続可能な仕組みとして確立されるようお願い、美術大学と共に賛同するAIRの活動の拡大を期待している。

村田 弘子 遊工房アートのスペース ディレクター

Hiroko Murata Youkobo Art Space Director