

The 6 Year Journey of the London and Tokyo Y-AIR Exchange Program
The possibilities of Y-AIR in a trial between Tokyo and London

Microresidence! 2020

アイミタガイ

Ai mi Tagai

ロンドン・東京 Y-AIR エクスチェンジプログラム、6年目の顛末
Y-AIR 試行——ロンドンとJS試行

Youkobo Art Space 2020

アイミタガイ | Ai mi Tagai

ロンドン・東京Y-AIRエクスチェンジ・プログラム、6年目の顛末／Y-AIRの可能性 —— ロンドンとの試み

The 6 Year Journey of the London and Tokyo Y-AIR Exchange Program

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

目次 Contents

List of Acronyms

LTYE | London / Tokyo Y-AIR Exchange Programme

Y-AIR | Artist in Residence for Young

TUA | Tokyo University of the Arts

CSM | Central Saint Martins, University of the Arts London

ASP | Associate Studio Programme

02 はじめに 村田達彦

03 Foreword Tatsuhiko Murara

04 2020年を振り返って グラハム・エラード

05 Some thoughts on 2020 Graham Ellard

06 ロンドン・東京Y-AIRエクスチェンジ・プログラム 6年目の顛末 ——Y-AIR、その無限の可能性

07 The 6 Year Journey of the London and Tokyo Exchange Program: The infinite possibilities of Y-AIR

09 アイミタガイ Web Project

09 Ai mi Tagai Web Project

12 LTYE2020の延期と継続 臼井仁美

13 LTYE 2020 Postponement and Continuation Hitomi Usui

14 2020～ O JUN

15 2020～ O JUN

16 複写と贋作、移動についてのノート 川越健太

17 Copy and Forgery: A note on traveling Kenta Kawagoe

18 あとがきにかえて ——ワタシから見たアイミタガイ 堀内崇志

19 Afterword: How I see Ai mi Tagai Takashi Horiuchi

「AIR体験を若手作家に」というY-AIR (AIR for Young) 構想のもとに、遊工房アートスペースは都内美術系大学に対し、AIRの仕組みと滞在アーティストの活動紹介、ゲストティーチャ派遣、また、学生インターンの受入などを実施してきた。このAIRと美術系大学の協働を、国境を越えて試行し、ロンドンと東京の間で開始した。キャリアの少ない若手が海外で滞在創作できるプログラムは国内外のAIR全体を見ても、多くはない。そうした背景も踏まえ、異文化の中での滞在制作とアーティストとして生きることを考える一歩となる貴重な体験としてこのプログラムを提案している。

ここに紹介するLYEプログラムは、遊工房と、アーティストであり教育者でもある、ロンドンを活動ベースとする彫刻家ユニットMark DunhillとTamiko O'Brien両氏¹との出会いから始まる。両氏のロンドン教育界における豊かな経験を生かした、若手作家支援の活動として、2014年に東京藝術大学OJUN教授の理解と協力により、学内専攻科を横断した院生向けワークショップ授業と、AIR作家活動支援を目的とした藝大生インターン活動を実施した²。この遊工房と東京藝大の協働活動は、ロンドンの美大との若手支援の相互活動に発展し、ロンドン・東京間の若手交換、「London/Tokyo Y-AIR Exchange Program, LTYEプログラム2015」の実現へとつながる。ロンドン側は、CSM校・Graham Ellard教授の推進する、CSM校新規卒業生向け活動支援プログラム (Associate Studio Program, ASP)との交換として現在に至る。ASPプログラムの延長線として、日本(遊工房AIR)での活動中に空くASPのアーティストのLondon側スタジオを、日本からの若手アーティストのAIR体験機会に活用し、相互交換(スワッピング)としたのが、このプログラムの成り立ちである。

本プログラムでは、毎年、ロンドン及び東京それぞれを拠点に活動する若手アーティストのペア2組が、両都市で6週間ずつ調査・研究や制作発表をする。自身の本拠地で、パートナーとなるアーティストを迎え、また旅人として相手の土地を訪れ、3ヶ月間に両都市での創作体験を共にする。彼らは慣れない土地で異なる言語や文化の洗礼を受けて滞在生活の中で制作のヒントを得て活動する。キャリアの浅い同時代のアーティストたちがお互いを意識し、支え合い、新たな体験を共有し試行錯誤を繰り返している。2015年から毎年実施しているこのLYEの5年間の節目として東京で開催した展覧会とフォーラムを、「アイミタガイ・プロジェクト」として実施した。LYEが持つ特徴と、我々が考える国際交流の意義を「アイミタガイ」(相身互い=同様の境遇にあるもの同士が共感し、助け合うこと)になぞらえ、展覧会のタイトルに掲げた。

遊工房は、1989年に設立され、今年で30年を迎える私設のAIRである。AIRとはアーティストの創作館であり、彼らが異文化の中に入り込み生活者として活動できる状況を提供することが重要である。その活動の成果が形に現れるまでには時間を要する。往々にして、時代の趨勢は、性急に数値化可能な成果を求める。しかし、それでは「多様性」の確保は難しいだろう。即時的な要請から距離をとり、「国際的な移動」によって若手アーティストたちが体験したこと、また、その活動から見えてくる価値を長期的に見守る。このような考えのもとに、本プロジェクトは行われてきた。この5年目という区切りの定点観測として、参加作家それぞれが独自に取り組む問題と、その積み重ねの中で現れる全体像を、様々な角度から眺められるものとして期待し、会期中には、このプログラムの評価などを議論するフォーラムも開催した。

本プログラムはAIRと美術大学の協働活動として取り組む、Y-AIRの実践活動の一環である。国内外のAIRそして美術大学に広く普及することを願っている。本プログラムの展示は、若い参加者の熱意、そして彼らを忍耐強く支え続けた諸先生方の力添えにより実現し、2020年のロンドンへと継続することになる。以下は、その活動の顛末である。

Under the Y-AIR (AIR for Young) concept, which aims to bring the art residency experience to young artists, Youkobo Art Space has been involved in a number of activities with art schools in the Tokyo metropolitan area, such as introducing the art residency structure and artists (residents of Youkobo), sending residents as guest lecturers to art schools, and accepting current students as interns. We extended this dynamic of art residency/art school cooperation to an international context, between Tokyo and London. In general, there are very few international art residencies, whether in Japan or abroad, that are geared towards young artists still looking to build their careers. With this reality in mind, the proposed program seeks to be a valuable first step for young artists to experience and consider what it means to live as an artist, and participate in residencies in a different cultural context.

The LTYE Program presented here began when Youkobo met the London-based sculpture duo Mark Dunhill and Tamiko O'Brien, who are artists and educators themselves¹. Utilizing their wealth of experience in the field of higher education in London, and with the cooperation of Professor OJUN from Tokyo University of the Arts (TUA), the program began in 2014 as an initiative to support young artists, which included workshop classes for graduate students that span different majors within the university, and an internship system for TUA students to assist resident artists (at Youkobo²). This initiative between Youkobo and TUA developed into the initiative with an art school in London to mutually support young artists, and eventually concretized as the London-Tokyo exchange program we now know as the “London /Tokyo Y-AIR Exchange Program (LYE)” which first took place in 2015. We are currently in an exchange partnership with the Associate Studio Program (ASP), a program that supports recent graduates from Central Saint Martins, promoted by Professor Graham Ellard of Central Saint Martins. This program functions as an extension of the ASP program in that, while the ASP artists are at Youkobo for their residency, young artists from Tokyo are then sent to London to occupy those open studio spaces at ASP, essentially as artists in residence. A mutual exchange of artists is realized in that way between the two cities.

In this program, each year, two young artists are selected from each city to participate in a six-week research and creative residency. During the program, the artists welcome their partner artists from the other city as well as reside in their partner artists' city as travelers, enabling the artists to have a creative experience together in the two cities over a period of three months. The artists are initiated into their residency by experiencing a new language and culture in an unfamiliar place, all the while learning and finding pointers for their practice. These artists, all of whom are at the beginning stages of their career, are given the opportunity to support each other as they share this experience and try new things. To commemorate the 5-year milestone of the LTYE program that has continued annually since 2015, we organized the “*Ai mi Tagai Project*”, which consisted of an exhibition and forum. The title was taken from the Japanese word aimitagai, which describes the mutual sympathy between those in similar circumstances, and which expresses the characteristics of LTYE and the significance of international exchange that we imagine.

Youkobo is a privately run art residence formed in 1989, which heads into its 30th year this year. Art residencies are sites of creation for artists and as such, it is important to provide a place for artists to be able to enter into unfamiliar cultures as a community member and continue their practice. It takes time for the results of this important work of art residencies to be revealed. Yet often, the tendency of our times requires that results be strictly quantifiable. But that leaves little room to guarantee diversity. Distancing ourselves from the demands of instantaneity, we want to take our time to observe the experiences of young artists through their international travels, and see the value of this work in the long term. This project was always undertaken with such a stance. The forum organized during this exhibition period was a place where we could evaluate the program, as a kind of five-year-mark observation opportunity, where we could look at both the personal challenges of past participant artists and see the big picture that appears as a result of the little things that build up, from various angles.

This program is part of the larger Y-AIR project, which brings art residencies and art schools together for collaborative initiatives. We hope to see it popularized among art residencies and art schools both in Japan and overseas. The exhibition from this initiative, made possible by the enthusiasm of the young participants and the patient support of all the professors, will be continued in 2020 in London. The following pages are an account of this long and fruitful process.

¹ | Mark Dunhill, Former Dean of Arts at CSM, UAL

Tamiko O'Brien, Principal at the City and Guilds London Art School <http://www.dunhillandobrien.co.uk/>

² | 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、Londonとの試み

http://www.youkobo.co.jp/news/MICRORESIDENCE%212014_London.pdf

¹ | Mark Dunhill, Former Dean of Arts at CSM, UAL;

Tamiko O'Brien, Principal at the City and Guilds London Art School <http://www.dunhillandobrien.co.uk/>

² | Artist in residence as opportunities and places for young artists ——The possibilities of Y-AIR in a trial between Tokyo and London

http://www.youkobo.co.jp/news/MICRORESIDENCE%212014_London.pdf

2020年2月、私は日沼禎子教授と遊工房アートスペースにより企画され、女子美術大学で開催されたシンポジウムに参加した。本シンポジウムには、オーストラリア、フィンランド、チェコ共和国、そしてフィリピンからパネルスピーカーが参加し、アーティスト・レジデンシー（以下AIR）による支援形態や、将来的にAIRがどのような課題に直面するかを議論した。私たちは当時、間もなく大きな変化の波が押し寄せ、新型コロナウイルス感染症のパンデミックで課題が深刻化することを知る由もなかった。イベントから1ヶ月もしないうちに、国際間の移動が禁止され、空港は閉鎖し、外出制限措置が取られ、イベントや貴重な対面式の議論を育む場を設けることは不可能になった。時期がずれていれば、セミナー、インタビュー、チュートリアル、スタジオ訪問、誕生日や家族の集まりなどのコロナ禍でオンライン化した様々な行事のように、シンポジウムも例外なく延期になるか、Zoomなどのオンラインプラットフォームでの開催となっていたであろう。

そのような中、4月に予定されていた遊工房とAssociate Studio Programme (ASP)の年一回のLTYE交換プログラムには、臼井仁美、渡邊庸平、Hannah Doucet、Anaïs Comerの4人のアーティストが選ばれていた。しかしこればかりはオンラインへの移行は難しく、長い議論の末に残念ながら、翌年の2021年まで延期することになった。その後、パンデミックの影響で、制限の範囲がさらに拡大したため、延期の決断は、やむを得ないことであった。遊工房、ASP、東京藝術大学、セントラル・セント・マーティンズ間の国際的な協同の5周年を記念する展覧会「Ai mi Tagai」は、まず2019年に東京で開催され、第二弾として、2020年11月にロンドンで予定されていたが、同様に難しい決断を要した。展覧会は、東京での開催同様、2015年からの参加アーティストの作品が出展されるグループ展の予定であった。東京での開催が成功し、アーティストにとって非常に有意義な経験にもなり、London Production CommitteeのDaria Blum、Eleanor Turnbull、Gillies Adamson SempleとAlice Jacobsが素晴らしいプランニングと展覧会デザインを形にしたにもかかわらず、展覧会の未来に暗雲が迫っていたことが徐々に明らかになっていった。

5月にはLethaby galleryがプログラムを休止し閉鎖したため、展覧会は延期され、2021年の春に開催する予定となっていた。しかし、今こうして2021年の春にこれを執筆していることから、適切だと思っていた開催日の見通しも甘く、展覧会のコンセプトの核である移動や一般参加が、未だ不安を伴う状況であり、時間の経過とともに、現実が明らかになっていく中、ギャラリーがいまだ閉鎖中で、再開が未定という事実も受け、展覧会をキャンセルするという非常に厳しい決断を下した。

言い換えるなら、展覧会のオルタナティブな形を作る決断をしたとも言える。この決断により、本来予定していた展覧会から生まれる交流を提供できる、物理的ではなく、デジタルな「空間」を作り、さらにはオンライン環境に特化した交流が可能になった。私たちはこれを一年という長期的な対話的、または不連続的な試みとして捉え、成長途中で、決まった終わり方のない、内省できる、複数に分岐していくような展開性のある企画を期待している。ここでは、通常の展覧会で見られる「完結した」まとめ方ではなく、コメントや画像の投稿、クロス・レファレンスなどの小さな行動や貢献を前提とした。London Production Committeeの継続的な活動によって本ウェブプロジェクトは構想され、GilliesとAliceが率いる中、当初の物理的な展覧会の初日であったはずの11月18日に、ウェブプロジェクトは始動した。

対応としては上出来であったと感じる。このプロジェクトは、画面上に無理に展覧会の様式をはめ込むのではなく、展覧会を形成する作品の裏にある制作過程に注目し、その過程自体がギャラリーでの体験のごとく、豊かで魅力的なモノやコトとなるように提示している。しかし、状況を見失わないよう、現実起こっていることの規模を意識する必要がある。英国だけで14万人もの死者が出て、感染した人は後遺症に悩まされたり、精神的に疲労したり、職や生活に影響を受けたりした人も少なくない。これらの現状を考えると、私たちのプロジェクトが直面した問題は些細なことであろう。

それでも私たちがプロジェクトを通して直面した問題は、より大きく波及した変化への対応の一部である。その変化とは、私たちの生活のスケールの縮小であり、移動や社会的交流が最悪の場合完全に排除され、そこまで極端ではななくとも、減少したことである。2021年に予定されていた国際LTYE2020交換プログラムは2022年の春まで再び延期になった。2020年3月からの私たちの活動の変化から学ぶことはあり、それを理解することも重要である。パンデミックが終息してもZoomなどのツールは、それに適した交流には利用され続けるであろう(特に長距離の移動に比べて環境への負担が軽減される場合)。それでもなお新しい都市、環境、出会いがもたらす直接的な経験と、その経験から見えてくる自らの姿に取って代わるものはない。だからこそ、私たちが一生懸命作り上げ、たくさんの若手アーティストの糧となってきた交流・交換の場を再開する努力を続ける。

In February 2020 I took part in a symposium at JOSHIBI University of Art and Design organised by Professor Teiko Hinuma and Youkobo Art Space. The panels, including speakers from Australia, Finland, Czech Republic, and Phillipines discussed the forms of support offered by artists’ residency spaces and the challenges they face in the future. Little did we know how much was about change, and how those challenges were going to be magnified by the covid 19 pandemic. Within a month the event and the invaluable face-to-face conversations it fostered would have been impossible as international travel was prohibited, airports closed and we self-isolated at home. The symposium would have been postponed or conducted on Zoom or some similar on-line platform, in the way that since then so many similar things have — from symposia, to seminars, interviews, tutorials, studio visits, and even birthday parties and family get-togethers.

The annual exchange between Youkobo and the Associate Studio Programme scheduled to begin in April for the four selected artists; Hitomi Usui, Yohei Watanbe, Hannah Doucet and Anaïs Comer, was one of those opportunities that couldn’t be simulated on-line and so after long deliberation and with much regret was postponed until the same time 2021. As the impact of the pandemic and the resulting restrictions became more far reaching it was proved to have been the right decision. An equally difficult decision was needed regarding the exhibition, planned to open in London in November 2020, as the second iteration of the Ai mi Tagia show staged in Tokyo in 2019 which marked five years of the international collaboration between Youkobo, the Associate Studio Programme, Tokyo Geidai and Central Saint Martins. Like the Tokyo exhibition the show was to feature the work of all the artists to have taken part in the exchange since it began in 2015. Despite the great success of the Tokyo show and the fantastic experience provided to all of the artists to meet and work together, and despite the terrific planning and exhibition design work of the London Production Committee; Daria Blum, Eleanor Turnbull, Gillies Adamson Semple and Alice Jacobs, it gradually became apparent that the future of the show was far from certain.

In May, as the Lethaby gallery suspended its programme and closed to the public, we postponed the show, with a view to opening in the Spring of 2021. As I write now in Spring 2021 it’s obvious that what seemed then to be a reasonable delay has not proved to be sufficient to allow for the travel and public engagement that were so central to the exhibition project’s concept. As time progressed that became obvious too and with a gallery programme still suspended and its future form uncertain we took the tough decision to cancel the show.

Or rather, we took the decision to create instead an alternative to the exhibition that could provide the means and the ‘space’ (digital rather than physical) to interact and engage with one another in some of the ways that the show was intended to generate and support, and in some of the equally important ways specific to an on-line environment. We saw this as a long-term (one year) conversational or discrete interaction that would be ‘gestational’, open ended and conducive to a reflective, digressive, multi-strand and evolving development. This was thought of as a space in which the small gesture, contribution or offering in the form of a comment, an image post, or cross-reference — was the default (rather than the ‘finalised’ conclusive statement typical of the exhibition format). Through the ongoing work of the Production Committee the Web Project was conceived, and led by Gillies and Alice, on November 18, the date the physical exhibition had originally been planned to open, the *Ai mi Tagai Web Project* was launched. As a response I think it’s a brilliant one. It resists the trap of trying to use a screen to simulate the outward appearance of an exhibition and instead thinks about the processes behind the work that the exhibition is a product of, and suggests that the process can be as rich and fascinating an encounter as one in a gallery.

However, to keep a perspective, we must recognise the scale of the current situation — in the UK alone over 140,000 people have died, and many more struggle with the after effects of infection, with the impact of the virus and the measures taken to control it on their mental health, their jobs and their livelihood. Within that context the challenges these projects have faced are surely minor.

But they do still form a part of a response to a larger, more pervasive shift that has occurred — a reduction in the scale or the scope of our lives, in which travel and social interaction has been at worst eliminated, at best diminished. The 2021 international exchange has been postponed again until Spring 2022. There are lessons we can take with us from what we have found ourselves having to do since March 2020, and I think we will and must, but while we’ll no doubt continue to Zoom when little or nothing is lost in that kind of interaction (and when its carbon footprint is less harmful than that of a long haul flight), there’s a quality to the immediacy and immersive experience of being in a new city, a new environment, and meeting new people that reveals yourself to yourself that nothing else can replicate. For that reason, we’re committed to resuming the exchanges that we have worked so hard to establish and from which so many young artists have benefitted.

2019年初夏、LTYE2019の新たな若手作家両国2組の交換プログラム実施と共に、LTYEプログラム継続5年の機会を記念して、「アイミタガイ」2019・東京プロジェクトが開催された。このプロジェクトは、これまでの双方の活動体験者の再度の招聘を前提に、各作家のその後の制作活動を背景にした作品を通して考えるグループ展と、Y-AIR活動の意味するところ、活動の評価をするフォーラムの開催となった。5年間の双方の体験作家19人と、アドバイスを頂戴してきた双方の教員含む、全員の継続する活動と共に、更に、Y-AIR実践活動の世界への普及を進めるネットワークの核となる期待が膨らむことになる。

アイミタガイ2019 — 東京

2019年の2つの活動は、LTYE交換プログラムでの新たな出会いと交流の成果となり、更に「アイミタガイ」プロジェクトでは、LTYEプログラム体験作家の東京での再会を果たし、LTYE体験以降のそれぞれの創作活動などを語り合う友好的な交流や、成長の確認が出来、この体験機会の仕組みの普及の話に発展していた。その後、2019年秋には、2020年での「アイミタガイ2020ロンドン」開催の招聘状が届くことになる。

「2020年11月、ロンドン中心部にあるCSM校 Lethaby Gallery で会いましょう！」

アイミタガイ2020 — ロンドン、Lethaby Gallery

2019年年末には展示会場の詳細も提示され、資金算段も両国で並行して進め、年明けからは、グループ展への参加の形体、作品のイメージなどの議論が進み、広大な会場での展示計画の具体的な準備が始まった時期にコロナ騒ぎとなり、様相は大きく変わった。アイミタガイの母体である毎年の新たな交換プログラム・LTYE2020、例年の3か月間(5月～7月)の両都市でのスタジオベースの交流活動は延期せざるを得なくなる(この時点では、2021年へのシフト開催と考えられていた)。同様に11月開催のアイミタガイロンドン展の開催も雲行きが怪しくなる。パンデミックの認識が明解になり、2020年夏の時点では、1年延ばしの2021年11月開催の話も出る。このような経緯を経て、ロンドン側から「アイミタガイWeb Project」の提案が入ってきた。

このプロジェクトは、コロナウイルスのパンデミックによって引き起こされた隔離と移動制限の課題に積極的かつ先進的に対応し、離れた場所で協力する新しい方法を見つける国際協力のモデルとして、準備と実際の運用に取り掛かることになった。

2020年11月19日、当初のロンドン会場での展覧会の開催予定日に合わせ、このWeb Project活動を公開し始める。2021年へ続くこのweb上での活動は、個々の若手作家の自律的な活動の場であると共に、webを通し創作活動成果の発表、交流、切磋琢磨の機会としても期待される。

なお、LTYE2020の交換プログラムの2021年実施計画は、さらにもう1年延期の2年越しとなる、2022年にシフトを余儀無くされた(2021年1月末時点)。

一方、Y-AIR活動の意味と評価を語りあうフォーラムは、LTYE活動をベースに、2019年7月20日、東京藝術大学を会場に、「アイミタガイ2019東京・フォーラム | 美大卒業後の創作環境、アーティストとしての道 — Y-AIRを考える」を開催、LTYE体験者、この活動の場と機会を準備している両大学の教員とAIR運営者中心の議論がなされた。Y-AIRの無限の可能性と、AIRと美大の協働の展開の仕組みの顕在化、国際ネットワークの必要性などが語られ、関係部門への活動の広報、活動の拡大などの議論につながり、アイミタガイ2020ロンドンへの継続が期待された。

2020年2月7日、8日の2日間、パンデミック直前の時期、女子美術大学を会場に、ロンドンケースを含む、Y-AIR Network Forum 2020 Tokyo「Y-AIR構想 — AIRと美術大学によるアーティストの国際的キャリアの形成」が6か国のプログラム実践者の参加を得て開催された。関係者の再会と共に、国内外の事例の共有化、交流の場を持つことが出来た。大学側のイニシアティブのもと、国際間の当番校制による継続開催を模索している。

▶詳細は <https://microresidence.net/y-air-network/>

- 1 | アイミタガイ2019 展示風景(旧平徳田中邸アトリエ)
- 2 | アイミタガイ2019 展示風景(東京藝術大学 大学会館)
- 3 | アイミタガイ2019 東京・フォーラム 開催風景
- 4 | Y-AIR Network Forum 2020 Tokyo 開催風景

- 1 | Installation view on *Ai mi Tagai* 2019 at Denchu Hirakushi House and Atelier
- 2 | Installation View on *Ai mi Tagai* 2019 at University Hall, Tokyo University of the Arts
- 3 | Scenely from *Ai mi Tagai* 2019 Tokyo Forum
- 4 | Scenely from Y-AIR Network Forum 2020 Tokyo

In the early summer of 2019, in addition to the 2 young artists from Tokyo and the 2 artists from London participating in LTYE 2019, the “*Ai mi Tagai*” 2019 Tokyo Project was also organized to commemorate the fifth anniversary and consecutive year of the LTYE Program. This project invited all the past participants of LTYE to open a group show that showed and reflected on their post-LTYE artistic practice, and a forum to discuss and evaluate this Y-AIR program. We are eager and hopeful that the 19 participating artists from the past five years, and the professors that advised us along the way will continue in their respective practices, as well as continue to work together as a core network to bring this Y-AIR practice to the world.

Ai mi Tagai 2019 Tokyo

Through the LTYE exchange program, the 2019 participants were able to gain new connections and experiences, while in the *Ai mi Tagai* project, the LTYE participants were able to reunite in Tokyo for a moment to update each other on how they have been doing since their participation in the program, see how they’ve grown, and continue the discussion into how this program structure could be further applied and developed. In the fall of 2019, there would be an invitation to organize “*Ai mi Tagai* 2020 London”:

“See you in London’s Central Saint Martins’ Lethaby Gallery in November 2020!”

Ai mi Tagai 2020, London, Lethaby Gallery

At the end of 2019, we already had the details of the exhibition space, both parties were moving along with funding plans, and, as we entered the new year, curatorial discussions were being advanced, with specifics on how to plan out the exhibition in this massive space being decided. It was right at this moment that the COVID-19 pandemic took over our lives and our circumstances changed drastically. The annual exchange program in which participants engage in a studio practice in the respective cities for three months from May to July, LTYE2020, which is the matrix of the *Ai mi Tagai* project, had to be postponed. (At this point, we thought that it would only be a year postponement, until 2021.)

The *Ai mi Tagai* London plans that were due to inaugurate in November were also looking uncertain. The pandemic situation was slowly being understood, and in the summer of 2020, discussions on postponing it one year, for November 2021, began to pop up. After this series of events, the London side suggested the “*Ai mi Tagai Web Project*”.

This project seeks to respond aggressively and progressively to the isolation and travel restrictions triggered by the COVID-19 pandemic, and become a model of international cooperation that searches for new ways to cooperate from a distance.

On November 19th, 2020, we launched the Web Project on the day that we would have inaugurated the exhibition in London. This Web Project will be ongoing throughout 2021, in the hopes that it will be a place for these young artists to apply their respective practices, as well as use the website to show their progress, engage with others and work with these new challenges.

The LTYE2020 exchange program that was expected to begin in 2021 had to be postponed for another year, until 2022. (Plans as of January 2021).

The “*Ai mi Tagai* 2019 Tokyo Forum ‘Creating an environment for artists after graduation from art university — Considering the concept of Y-AIR and its implementation’” held at the Tokyo University of the Arts on July 20th, 2019, was a forum to discuss and evaluate the meaning of the Y-AIR initiative, focusing on the LTYE program. The discussions were led by LTYE participants and the university professors from the two universities and art residency directors who provided the place and opportunity for this program. Topics discussed included the infinite possibilities of the Y-AIR initiative, how to actualize the desired collaboration between art residencies and art schools, and the need for an international network, which led to further discussion on circulating and promoting the program to related fields as well as expansion, with high expectations for continued dialogue in *Ai mi Tagai* 2020 that was initially scheduled to take place in London.

On February 7th and 8th, 2020, right before the pandemic hit Japan, the Y-AIR Network Forum 2020 Tokyo, titled “Y-AIR Concept — ‘AIR × Art University’ International career development for young artists” was held at the JOSHIBI University of Art and Design. This forum brought together program directors and practitioners from six countries. These professionals reunited to discuss and share specific examples of programs that we considered to be manifestations of the Y-AIR concept. We are considering ways in which this forum can continue as a series, by the initiative of the universities involved who will act as hosts for each iteration of the forum.

▶For more details, see: <https://microresidence.net/y-air-network/>

ロンドンにあるCSMとASP(アンソニート・スタジオ・プログラム)、東京にある藝大と遊工房との共同作業を通じて実現したLTYEは、ロンドンおよび東京に拠点を置く美大卒業生が直面する課題に対処するため、2015年に開始された。

毎年5月から7月の3ヶ月間に渡って、日英両国の若手卒業生4名が、新しいダイナミックな環境で研究を行い、修練し、発表するための支援の枠組みが与えられる。LTYEは、滞在期間中の宿舎とスタジオ、また、後方支援、滞在終了時の公開の作品展示の機会が提供される。

LTYEは、若手卒業生に海外での作品の制作と発表の重要な経験を提供するとともに、若手アーティスト同士の絆を育成することを目的としている。2カ国各1名ずつ2名がひと組となり、計4名2組の参加者が、2方向に分かれて、両都市で6週間ずつ入れ替わり連続して過ごす体験が行われ、参加者は新しい環境のホストとして、お互いの相互支援を提供するという深いつながりを築くことができる。

この3ヶ月間の集中的で貴重な研究、制作、プレゼンテーションの支援は、参加者の創造的実践のための新しい道を開拓することを可能にし、様々なアート関係者から批評を受け、ミーティングの機会を持つことで、アーティストとしての意識を培い、新たな聴衆とアイデアを共有する自信となる。また、CSMと藝大の各キャンパスへの訪問は、参加者が活発なコミュニティへと即時に繋がる機会となる。また、要請に応じて特定の施設への訪問の恩恵を受けることも可能である。

一方、多くの日本人卒業生は、第二言語でのコミュニケーションの挑戦に直面しており、海外のネットワークや機会に入るための英語スキルとコミュニケーション能力を向上させる必要性が明確になっている。LTYEは、そのようなコミュニケーションスキルを開発して利用できる環境を直結させ、こうした課題に取り組むことを目指している。

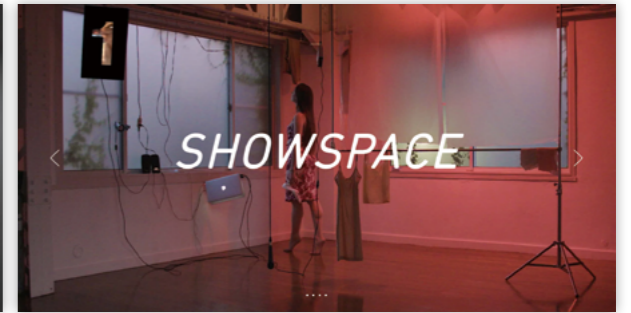
The LTYE was initiated in 2015 through collaborative efforts between CSM and the ASP in London, and TUA and Youkobo in Tokyo to address challenges faced by London and Tokyo-based art graduates of finding a means to sustain their practice after leaving institutions of higher education.

Every year over a three-month period from May to July, four young graduates from Japan and the UK are given a supportive framework in which to conduct research, and develop and present their ideas in a dynamic new environment. The LTYE provides them with accommodation and studio, logistical support for the duration of the residency, and the opportunity to show work in a public exhibition at the end of their stay.

The LTYE aims to offer young graduates the vital experience of producing and presenting work overseas, while also fostering strong bonds between young artists at similar stages in their careers. Divided into two legs, the programme involves the pairing of participants from respective countries who spend six consecutive weeks together in each city. Continually refined and enriched over the previous years through feedback from the organizers and participants, this compact framework allows deep connections to be forged between the participants who provide mutual support to each other as hosts in new surroundings.

This intensive three-month period of research, production and presentation combined with peer support allows the participants to develop new avenues for their creative practice, while critiques and meetings with various art professionals help to develop professionalism and build confidence in sharing ideas with new audiences. Access to the respective campuses of CSM and TUA provides participants with immediate access to a dynamic community and the benefits of using specific facilities upon request.

Additionally, many Japanese graduates also face the challenge of communicating in a second language, and there is a clear need to improve English skills and communicative ability to allow access to overseas networks and opportunities. The LTYE aims to address such challenges by providing an immediate environment in which such communicative skills can be developed and utilized.

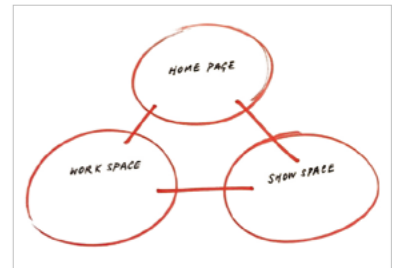

▶ Web Project details, See: <https://www.aimitagai.com/>

Webプロジェクトは、WORKSPACEとSHOWSPACEにアクセスするホームページの3つの構成からなる。ホームページは、プロジェクトを紹介し、他の2つのスペースに誘導する。WORKSPACEは、プロセスと交換に重点を置いたもの。機能性に重点を置き、画像、テキスト、音声、ビデオ、他のサイトへのリンク、コメント、メッセージ、アラート、ファイル共有などを含めることができ、すべてのアーティスト(アクセス権と編集権を持つサイトの「メンバー」)が編集可能となる。一般に公開される部分と非公開のコメント部分や、メンバーまたはチーム専用の資料編集部分など、一部のセクションを非公開にした。

SHOWSPACEは展示に焦点を当てている。ここでは、写真、ビデオ、3D CGIなどを使用して、可能な限り最良の方法で作品を表示するプレゼンテーションに重点を置いている。

WORKSPACEは、「コラボレーションアプリ「Notion」を、SHOWSPACEは、「Square Space」アプリなどを使用して作成することにした。

Webプロジェクトのアイデアスケッチ
Idea sketch for the Web Project

The Web Project is comprised of three sections: the home page, the WORKSPACE, and SHOWSPACE.

The home page introduces the project, and leads the visitor to the two other spaces.

The WORKSPACE emphasizes the process and exchange. Function is key here, and all the artists (members with access and editing rights) can edit with images, text, audio, video, links to other sites, comments, messages, alerts, and file sharing. While a portion of comments and such can be viewed by the public, a portion of the comments and team-only documents have been kept private.

The SHOWSPACE emphasizes exhibition. Here, the focus is placed on how the works can be presented in the most suitable way, utilizing photos, videos, and 3D CGI methods.

WORKSPACE uses the collaboration app “Notion” while SHOWSPACE uses the “Square Space” app to create.

アイミタガイ - Ai mi Tagai is a colla...

Ai mi Tagai

Organized by Executive Committee of Ai mi Tagai, Youkobo Art Space
Cooperation: Tokyo University of the Arts, Central Saint Martins, University of the Arts London
Double agents: Acme Studios
Support: UDAE TOKU Project 2020; Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2020

London / Tokyo Y-AIR Programme
LYE Program, the London / Tokyo Y-AIR Exchange Program, which is an exchange program for AIR activities intended to support young artists for their creative work in different cultures. Every year since 2015, the both cities have continued their activities.

Taking the opportunity of the 5th anniversary of LYE Program, the "Ai mi Tagai" project was held in Tokyo in the summer of 2019 as a place to set a group exhibition together and talk about the evolution of the program, where the artists who have experienced the past 5 years gather and interact together.

Yokubo + ASP

Artists

Takashi Horuchi
Shiori Higashiyama
Gillies Adamson Sempke
Alice Jacobs
Lydia Davies
Dan Isomura
Tuli Litvak
Abbi Jones
Yohel Chimiru
Kenta Kawagoe
Anais Comer
Hitomi Usui
Hannah Doucet
Eleanor Turnbull
Daria Dlum
Sean Laville
Yohel Watanabe
Jean-Baptiste Lagacec
Yuuki Horuchi
Ryunosuke Gaj

Click on the comment icon whenever you see it to read the conversations between the artists.

Ai mi Tagai | Speaking with Empathy
ONLINE LYE EXCHANGE 2020

January 2021: Tuli Litvak+Eleanor Turnbull
THE GARDEN

THE GARDEN

A text adventure by **Tuli Litvak** + **Eleanor Turnbull**, made with quite a lot of help from **Lewis Tizley** + **Anton Juleu** <3

Initially created for the **Ai mi Tagai** digital exhibition space

best played on computer :)

Click the garden gate to play

The Garden is a text-led adventure. Choose your path or let The Garden lead you through performance and moving image works devised in Tuli and Eleanor's locked-down worlds.

Here, social interaction, self-care and nostalgia for the outdoors collapse into a garish and grassy URL. It might be dark at times or even creepy, but amongst the dead ends lies humour, and a warm fuzzy feeling as the Garden sinks you into its endless loops and rituals.

Eleanor Turnbull (b.1992 Co. Durham) lives and works in Cornwall, UK. She uses sculpture and blogging to animate the lonely landscapes around her. She grapples with social communication as life switches between URL and IRL, between human and non-human subjects. Eleanor is currently completing her MFA in Fine Art at The Slade School of Fine Art.

Tuli-Gal Litvak (b.1991 La Ceiba) lives and works in London, UK. She uses performance, video and sculpture to explore ordinary psychogeographies. In her recent garden series, domestic-agricultural tools are weaponized, before transforming into absurdist instruments of therapy and self-care. Grooming rituals usually practiced within the walls of urban businesses now reappear, dislocated within the natural environment. Viewed together, a phantasmagorical sequence emerges which channels the anxiety of an age of looming ecological catastrophe into the micro landscape of an ordinary backyard.

You've found an ancient stone circle. Is it to the pebbles, are they sacred?

I don't understand any of these pebbles, they are not sacred.

these pebbles speak to me, they tell me to meditate by the fountain.

February 2021: Gillies Adamson Sempke
Fugue State (A Suite of Drones, and music for Organ and Piano)

Gillies Adamson Sempke // Fugue State (A Suite of Drones, and music for Organ and Piano)
Recorded using the organ at Holy Cross Church, London

01. The Carnyx (Opening) (04.32)
02. Exposition (03.58)
03. Episode 1 (03.16)
04. Episode 2 (02.19)
05. Episode 3 (02.28)
06. The Fugue State (Closing) (06.02)

March 2021: Yohel Watanabe, Hitomi Usui, Anais Comer, Hannah Doucet
At the same time, On the same planet

AT THE SAME TIME, ON THE SAME PLANET.

WORK ABOUT ARTISTS INFORMATION

Photos taken by four artists based in London and Tokyo at the same time on the same planet every day.
Photos from the left is Yohel Watanabe, Hitomi Usui, Anais Comer, Hannah Doucet all the time.

09/03/2021 9:00UCT

09/03/2021 9:00UCT

09/03/2021 9:00UCT

09/03/2021 9:00UCT

09/03/2021 9:00UCT

09/03/2021 9:00UCT

2020年5月1日から7月31日、当初の実施計画ではこの3ヶ月間が私たち4名(臼井仁美、渡邊庸平、Anaís Comer、Hannah Doucet)のアーティストにLTYE2020の活動期間として与えられる予定でした。ところが世界的なパンデミックにより身体的な移動は延期を余儀なくされ、1年見送られた実施はさらに1年先の2022年に照準を合わせることを各協力機関が確認していますが、パンデミックは未だ2022年の実施に確固たる保証をもたらしているわけではありません。

人類の歴史の中で度々起こるパンデミックという感染症の大流行は、2021年を生きる私たちに起こっているCOVID-19と約100年前を生きた人々に起こったスペインインフルエンザを例に見ても、人々を取り巻く状況の違いの一つに情報通信技術の発展が挙げられるでしょう。LTYE2020の2022への延期は、この情報通信技術であるインターネットの存在によって、延期ではなく継続とも呼ぶべく、オンラインレジデンスとしての展開を可能にしました。

2020年は奇しくもLTYE 5周年を記念するロンドン開催の展示Ai mi Tagaiが2019年東京開催に次ぐ形で予定されていました。ロンドン開催のphysicalな展示は例外なくパンデミックにより中止されますが、東京アーティストの提案や、ロンドンアーティストの運営により、オンラインでの展開の模索が進められました。Ai mi Tagaiは過去にLTYEへ参加したアーティストを対象としていますが、ロンドン開催にはLTYE未体験の私たち4名も参加が叶い、このことを出発として主にオンラインミーティングとメール、SNSを使用したLTYE2020オンラインレジデンスが始まることになります。

2020年11月、Ai mi TagaiはWORKSPACEとSHOWSPACEというオンラインデータベースの拠点を設け、一般公開をスタートさせました。WORKSPACEはオンライン上のスタジオとして位置付けられ、各アーティストが管理するページ内で、進行中のプロジェクトやリサーチ内容を掲載します。アーティストは互いの提案やコメントを通じた意見交換が可能であり、またオープンスタジオとして常に一般にも公開されます。LTYE2020の4名も各自のページを管理する他、LTYE2020としてのページを設け、それぞれのレジデンス計画の紹介および過去LTYE参加アーティストからのアドバイスを求め、身体的な移動が可能になった際のレジデンスのための準備を進めました。

一方でSHOWSPACEは2020年11月から公開され、毎月第1木曜日の1ヶ月ごとに内容が入れ替わるオンライン展示スペースとして2021年12月いっぱいまで継続されます。

このShow spaceの3月の枠に、私たちLTYE2020の4名が2020年のオンラインレジデンスをまとめる意味も込めて参加することを決めました。おもしろくなりそうという予感だけを頼りに臼井が企画を担当しましたが、きっかけは2020年に幾度となく開催されたオンラインミーティングにあります。

ロンドンと東京のミーティングは、夏時間においてはロンドン10:00/東京18:00、冬時間においてはロンドン10:00/19:00の開催が基本となっていました。画面上に映るロンドンの窓辺は分厚い雲に覆われていることが多いもののみるみる明るさを増す一方で、東京の窓辺は夕闇に暮れて行きました。飛び交う英語に理解が追いつかなくなる私の興味は、双方の窓辺ばかりにこらわれていたことをここで告白します。

企画は「At the same time, On the same planet.¹」と名付け、4人のアーティストが2021年2月22日から3月31日の38日間、毎日同時に撮影した写真を1つにしてwebサイトに記録するという大変簡素なものです。ただ、同時の瞬間はロンドンでは9:00、東京では18:00、異なる場所で異なる時刻に訪れます。ミーティング画面の窓辺に見たような、日々変化する太陽高度や季節のあらわれが映し出されることを密かに期待しています。また、毎日の撮影はアーティストを縛るものではなく、忘失や倦厭も厭いません。人間の移ろう性質まで映し出し、肯定するものになればと考えています。

現在も進行中のこの企画は、コラボレーションにより一つの作品を作り出す成果となることはもちろんですが、4人のアーティストが互いの理解を深めることに大きく貢献しています。写真を通して、それぞれのアーティストが日々どんなものに囲まれているのか、どんな景色を見ているのか、どんな朝食を食べているのか、撮影を忘れる回数まで知ることができる大変興味深い取り組みになっています。

LTYE2020が2022へ延期されたと考えてしまえば、時間的な移動を意味しそれはただ分断されたものにしか成り得ません。しかしオンラインレジデンスの実施は、2020から2022を分断することなく繋ぐものとなり、LTYE2020、2021、2022として延期ではなく継続したものとなることを可能にしました。

このオンラインレジデンスの取り組みが、私たち4人のアーティストとLTYEの各協力機関にとって今後の活動を豊かにするものであったことを知り得る日が来ることを、今は待ち侘びるばかりです。

2020年3月4日

Initially, the plan was for four of us, Yohei Watanabe, Anaís Comer, Hannah Doucet, and myself, Hitomi Usui, to embark on a three-month residency from May 1st through July 31st 2020 as participants of the LTYE2020 program. However, due to the global pandemic, we were forced to postpone any physical travel for one year, and this was once again postponed for another year until 2022, as confirmed by the institutional collaborators involved. But under the current circumstances, it cannot be guaranteed that we will even be able to carry out the program in 2022.

Large-scale pandemics have occurred from time to time in the course of human history, but one difference between what we are experiencing in 2021 with the COVID-19 pandemic and the Spanish flu that broke out around 100 years ago is the relative development of communication devices and technology. One of these technologies, the Internet, has made it possible to experiment with an online residency format for the time being, so that we are able to call it a kind of continuation, rather than complete postponement to 2022.

2020 was, by curious chance, the 5-year anniversary of LTYE, while the *Ai mi Tagai* exhibition that took place in 2019 in Tokyo was scheduled to be reprised in London. The physical exhibition in London was canceled due to the pandemic, but at the suggestion of the Tokyo artists and the organization of London artists, we searched for possibilities in which the exhibition could take form online. *Ai mi Tagai* (Tokyo) included all the past participants of the LTYE program, but the London iteration was going to include the four of us who were due to participate in the program this year. With this plan in progress, we began holding online meetings, exchanging emails, and interacting on social media, which was the beginning of the LTYE online residency.

In November 2020, *Ai mi Tagai* launched publicly with an online website called WORKSPACE and SHOWSPACE as its database of operations. WORKSPACE functions as an online studio, where each artist has a page they manage which shows works and/or research in progress. The artists can exchange opinions through the comments function and the page is always open to the public as a kind of open studio. The four LTYE2020 artists also each have a page we manage, and there is an additional page for LTYE2020 where each can present their residency plans, receive advice from past LTYE artists, and prepare for when we can physically travel to the residency.

SHOWSPACE, on the other hand, was made public in November 2020; with the content changing every month on the first Thursday of the month, it functions as an online exhibition space that will be continued until December 2021.

We decided that the four LTYE 2020 artists would participate on Showspace in March, as a way to bring together our online residency. While I was put in charge of this project, with only a feeling of excitement to guide me, what sparked the project were our numerous online meetings held in 2020.

The meetings between London and Tokyo were at 10am London/6pm Tokyo during summer hours, and 10am London/7pm Tokyo during winter hours. At first, the scenery out the windows that we could see through the screen was always covered in a thick cloud, but then the sun began to shine through, while the windows in Tokyo showed the transition into twilight. As I had trouble keeping up with the English, I confess here that my attention turned to the windows in the two locations.

We decided to call our project, *At the same time, On the same planet.*¹ And it was a very simple one, in which the four of us took a photograph at the same moment for 38 days, between February 21st and March 31st, 2021, and then we combined all the photographs into one, which was archived on the website. But the “same moment” occurs in different locations at different times: at 9 am in London, and 6 pm in Tokyo. I secretly hope that the similar changes of the season or the angle of the sun that was seen out the windows through the screens will appear through these photographs. Taking a photo every day isn’t mandatory, and the artists may forget, or simply be too tired. I hope that this project reveals the shifting nature of human beings and affirms it.

This currently ongoing project will of course culminate in a single collaborative work between the artists, but it also allows the four artists to get to know each other more deeply. Through the images we get to find out what the other artists are surrounded by, what scenes they are seeing, what they eat for breakfast, and even the number of times they forget to take a photo, making this an extremely interesting project for all of us.

When we consider the fact that LTYE2020 has been postponed to 2022, it refers to a temporal change, and only serves to separate the two timeframes. But the online residency became something that connected 2020 and 2022, instead of creating that temporal divide, allowing us to transition and continue between LTYE2020, 2021, and 2022.

I look forward to the day when we can know with confidence that this online residency program became an enriching experience for all four artists and the LTYE cooperating institutions.

—— March 4th, 2020

¹ | At the same time, On the same planet. <https://aimitagaimarch.myportfolio.com>

¹ | At the same time, On the same planet. <https://aimitagaimarch.myportfolio.com>

2020年3月、大学入試と業務がすべて終って直ぐに僕は整形外科に入院し脚の手術を受けた。入院と同時にアーツ千代田で開かれたアートフェアに出展していたがオープニングの時はちょうど手術台の上において看護師から今から麻酔を入れるから10まで数えろと言われた。4まで数えたところで意識を失くした。麻酔から醒めると既に病室のベッドに寝かされていた。右股関節はチタンの人工関節がインプラントされていた。6日目に退院する朝は暖冬の影響で桜は満開だった。高台にある病院の窓からの眺めは花霞で街全体がぼやけていた。帰宅の電車はがらがらで人の姿がほとんどない。ラッシュの時間帯は過ぎていても奇妙な静けさは不気味だった。歩くと右脚の方がいくらか高い気がする。この感覚は時期に馴れると医師は言ったが、駅の階段を上る時に筋力が弱まっている右脚の中に自分の物ではないモノが通っている感触は初めてだ。4年前、フォークストントリエンナーレへのフリンジ参加として藝大とCSMの学生の制作滞在に引率していた時に頻繁に腰が抜けて転ぶので用心のために町の靴屋で杖を買った。当初は杖突きを少し自慢したい気持ちもあったが次第に脚の痛みが増して夜も寝られなくなってから身も心も杖にすがりつくようになっていた。

この前年、Ai mi Tagaiに参加していたロンドンのアーティストから記念にもらったちょっと変わった形の描画道具がいつもアトリエのテーブルの上に置いてあり、僕はいつかコレで絵を描くということにずっと心とらわれている。しかしそれよりももっとずっと前から僕は仕事と称して本当はしなくてもいい雑用や会議や交渉や人前でごたくをならべたり、学生にわかったふりをしてものを言ったり、成績をつけたりとわざわざ追われるような身の処し方に嬉々として日々の多忙に明け暮れてきた。不意に頭に浮かんだことについてあと5分考え続けたらどうなんだ？ なんてそこでパソコンを開くのだ？ おまけに“明日までに確認します…”なんて返信までして… さあ、そんなことはとりあえず止めにして手始めにこのヘンな道具で絵を描くことに専念しよう。彼が筆？ ブラシ？ 手？ のような道具で描いた絵は明るくおかしく、つまりとてもクールな絵を描いている。グローブのように指をはめる細工がしてありこれを装着すると掌に収まる大きさだ。円盤状の板には同じ径のスポンジが貼り込まれている。このスポンジ部分に絵具を浸して画面に置くと点が打たれる。そのまま上下左右に引くと点の径の幅で線が引かれる。点と線。それが重なると面が塗られる。この道具には“絵”を描くためのすべての原理と機能が内蔵されている。この1ストロークに僕らのこれまでの六百年位を想起することはできなくはない。では六百年目の今日、いつかふたたび誰かに思い出されるかもしれない2ストローク目を僕がこれを使って試みることも可能だ。点と線の時差なく両方を同時に描こう。それは不可能なことなのに、それを言葉にすることはなぜできるのか？ そう、ここからあと5分思考することが必要なのだ。このヘンな道具とそこから雲のように湧いて来る妄想は、僕の右脚に埋め込まれたチタンの股関節と同じくらいなじめない。この一年間の不自由やいろいろな制限もやはりとてもなじめない。ニューノーマルという言葉も全然イケない。クソくらえだ。だからこそこの違和感が僕に生気を与えている。他者とか外気に触れている実感があるからだ。これは逆説的なレトリックではなく、動植物に備わる向日性のように生存欲求のようなものだろう。ともかく、この一年は自身の欲望を昂進させたことは確かだ。

それにしてもロンドンと東京のアーティストたちの行動力と思考力には脱帽だ。彼らの行動原理は自分たちの欲求に沿ってシンプルでしかしその可動域は広くとてもしなやかだ。僕はひたすら自分の家の庭の穴掘りに明け暮れたが彼らは隣家とさらに遠く離れた誰かの居場所の間を行き来している。今朝のロンドンの一人のアーティストからのメールでロンドンー東京で同時刻に人や物や景色や気象を映そうと試みるそう。後5分、考える時間をください！と悲願する僕の横をすっと通り過ぎていった。ああ、彼女を見送る僕も含むこの同時性について考えるためにさらに後5分欲しい…！。

全員依然真っ最中だ。

In March 2020, after university entrance exams and related tasks had concluded, I went straight to the hospital to have surgery on my leg. The day I was admitted to the hospital there was an art fair in Arts Chiyoda that I was showing work in, but at the time of the opening, I was on the operating table, being asked by the nurse to count to 10 as she anesthetized me. When I got to 4, I lost consciousness. When I awoke from the anesthesia, I was already in the bed of my hospital room. There was an artificial titanium hip joint implanted in my right hip joint. When I left the hospital six days later, the sakura trees were in full bloom from the unusually warm winter. The hospital sat atop a hill, and from the view from the window there the city looked blurry from the blossoms appearing as a hazy mist. The train ride home was almost empty. Even though it was past rush hour, the strange quietness was eerie. When I walked, my right leg felt a little higher than my left. The doctor told me I'd get used to it, but it was the first time I felt something like that; a foreign object inside my right leg that could be felt each time I took a step up the stairs of the train station, a sensation accentuated by the weakening of the muscles. Four years ago, when I participated in the Folkestone Triennial by accompanying Tokyo University of Arts and Central Saint Martins students on an art residency, I brought a cane with me because my hip would give and cause me to stumble. I used to feel like bragging about my new cane, but as time progressed, the pain in my leg got the better of me, causing sleepless nights, so I was dependent, both emotionally and physically, on that cane.

There is an unusual painting tool lying on my desk that a participant of *Ai mi Tagai* from London gave me as a gift the previous year. I have been wanting to use it to paint something. But since even before that, I had been consumed, in the name of work, by chores and meetings and negotiations and elaborate speaking engagements that I didn't have to do. I was talking to students with divided attentions and busying myself with grading and and other tasks that kept me occupied. Why don't I just ponder an unexpected thought that comes to mind for just 5 more minutes? Why do I turn on my computer? I even respond with "I will take care of this by tomorrow..." Better to stop this nonsense and focus on using this strange tool to paint something. The artist who gave me this brush or hand-like tool used it to paint bright, humourous, and, for lack of a better term, very interesting paintings. It has a glove-like mechanism which one can put on, which fits perfectly into the hand. The circular slab has a sponge of the same diameter adhered to it. Allowing this sponge to absorb the paint, and placing it on the surface, creates a dot of the same shape. Moving it up and down transforms this dot into a line with the same width as the diameter of the circle. Dots and lines. The surface is covered by layering these elements. This tool has all the functions and principles installed that are necessary to create a "picture". One stroke with this tool brings to mind humanity's 600 or so years of artistic pursuit. Then, on this day, it is possible for me to attempt a second stroke that might be remembered by someone else. I will paint dots and lines simultaneously. Why is that so easy to say, even though it is impossible to do? I need just 5 more minutes to think about this. This strange tool and the fantasies that seem to come out from it are hard to get used to, as the titanium hip replacement in my right leg. The limitations and restrictions of the last year are also hard to acclimate to. The term "new normal" is tasteless as well. Give me a break. The discomfort is what is giving me life. It gives me the sense that I am in contact with others, with the outside. This isn't some paradoxical rhetoric, but a will to survive, like the heliotropism that comes with being a living creature. In any case, it is clear that this year was the year that gave rise to all my desires.

I must tip my hat to the proactiveness and maturity of thought of the London and Tokyo artists. Their actions were simple in that they responded to their desires, but the scope of their activities was great and graceful. I was busy digging holes in my backyard but they were already going back and forth between not only their close neighbors but people from places far away. According to an email I received this morning from a London-based artist, it seems they are planning to record people, places, things, and the weather between Tokyo and London at the same time. They sped right past me, as I sat here still asking for 5 more minutes to think. I need just 5 more minutes to think about this synchronism, that includes me seeing her off.

They are all still in the midst of it.

ICカードをかざしてバスや鉄道を利用し、休日に大型ショッピングモールを訪れる。そこでは世界的な市場を持つ企業が、東京でもロンドンでも、同じようにそのサインを輝かせている。我々の表層的な生活を構成するインフラやサービスは、驚くほどよく似ている。ワームホールのような通信技術の発展によって、多種多様な方法での即時的なコミュニケーションが可能になった。展覧会のような物理的、空間的なパッケージでさえ、3D/VR技術によってウェブサイトへとアップロードされる。そうした技術は、場所や物の固有性を拭い去り、現実を情報の網目のなかへと移し替えようとするかのようだ。

COVID-19の世界的な蔓延は、多かれ少なかれ日常生活に変化を迫った。東京で二度目の緊急事態宣言下にある現在¹、我々は疫学的な観点、つまり専門知と道徳的な善を混同して取り扱ってしまっている。目に見えない対象が作り出す認識は、個々人に異なる疑念を抱かせ、有効な合意を形成することができない。こうした状況は、社会的な距離によって人々を隔て、その延長線上で移動すること自体をも大きく制限する方向に働くことになった。我々は限定された空間での生を余儀なくされ、損なわれた自由を仮想的な技術によって補いながら、これが一時的なものであるという不確かな約束を信じて、いつとも知れない再会を願っている。

現在の状況が示す合理的な解は、どこに住んでいても同じようなインフラやサービスを享受でき、場所や物をデジタル化された表象へと置き換え、PCやモバイルデバイスを介して情報をネットワーク上で操作する世界の姿である。しかしそのような合理性によって覆われた世界において、登録されることのなかったものたちは忘れ去られてしまうのだろうか。

アロイス・リーグルは、その「芸術意志」に連なる問題として「視覚性」と「触覚性」という分析的な対概念を導入した。これは遠隔視（遠近法／近代）と近接視（模様／古代）の比喩として考えられている。我々が作品を視るとき、頒布された画像を予め見ているのにも拘わらず、会場に足を運び同じ作品を確認する。画像と作品が同じものならば、それは冗長な同語反復に過ぎない。作品に画像では回収できない情報があると考えるから、実物を自らの眼で視ることを望むのだ。ここでリーグルの対概念を敷衍すれば、複製と贋作、あるいはサムネイルとメディウムの問題が現れてくる。

サムネイルは等しい距離を持っている。ベンヤミンは建築が写真に撮られることによって視覚像に固定されると言った。データベースに漂うサムネイルは、均質化こそを原理として、あらゆる作品を画像へと還元する。ここでは、本来異なるマトリクスに配置された作品が、強引に同じマトリクスによって記述されてしまう。こうした再配置の途上で捨象されてしまうものが、メディウムである。メディウムは物理的な条件のなかに、その生産過程、つまり技術を保存している。技術は道具として部分的に外在化されるから、道具を見れば遡って使い方を理解することができる。メディウムはこの道具のように働き、その振る舞いを確かめることによって、それがどのように作られたかを伝えている。我々は作品を、リーグルの対概念を組み合わせるようにして、サムネイルとメディウムの重ね合わせのなかに視ている。

グローバル資本主義と新しい生活様式の紐帯は、合理的な解として世界を一元的なサムネイルに変換しようとする。そこで非合理的なものであるメディウムは、サムネイルによっては記述できず捨象されてしまう。しかしディスプレイに揺らめくサムネイルの背後には、いつもメディウムが存在している。

都市間のインフラやサービスの類似性は、それが同じであることを必ずしも意味しない。我々は交換することのできない固有の歴史や習慣があることを知っている。ディスプレイ越しの会話では、回線の遅れが逆説的に伝わらないものを示唆する。あるいはデジタル化された展覧会において、均質な画像が貼り付けられた仮想空間を、眼はいつまでも彷徨うばかりだ。

いま、移動は非合理的なものとして考えられつつある。実際に行く必要がない、実物を見る必要がない。はたして移動とは必要なのだろうか。しかし、そもそも必要性とは合理性や社会性によって要請されたのではなかったか。合理的な必要性はこれまでもこれからもきっとどこにもない。あるのは欲望でしかないだろう。贋作は複製することができるが、複製から贋作を作ることはできない。だから我々は命題の設定を転倒させなければならない。メディウムからサムネイルが作られるように、欲望だけが必要性を作り出す。欲望された必要性によって、我々はここではない場所へと移動をはたすのだ。あるいは別に、こう問いを立てることができるかもしれない。サムネイルに触ることは可能だろうか？

On a nice day off, one swipes their prepaid transportation card to ride the buses and trains that take them to large shopping malls. There, the same multinational companies that exist in Tokyo and London shine their bright signs in the storefronts. The infrastructure and services that create our superficial daily lives are surprisingly similar. The development of wormhole-like communication technologies has enabled instantaneous communication in a variety of ways. Even physical and spatial experiences like exhibitions can be uploaded to a website via 3D or VR technologies. These technologies seem to remove the particularities of an object or place, and weave reality into a network of information.

The global rampage of the COVID-19 epidemic has urged changes in our daily lives, whether great or small. As Tokyo is put under a second state of emergency¹, we are confounding epidemiological perspectives, as in expert knowledge, and moralistic good, as we grapple with the situation. Our understanding or perceptions, born from this invisible virus, creates different doubts in individuals, and hinders the constructive formation of a valid consensus. This circumstance divides people who are socially distanced and, by extension, results in hugely restricting traveling itself. As we reluctantly live under these spatial confines, we attempt to supplement our lost freedom with virtual technologies, hanging on to the uncertain promise that this is only temporary, and hoping to someday meet again on that unknown day. The current situation would tell us that the reasonable or rational way for the world to operate right now is that regardless of where one lives, they should be able to benefit from the same infrastructure and services in order to translate places and things into digitized representations, and operate or navigate that information through their computer or mobile device. But in that kind of rational world, the things that don't get archived are vulnerable to being forgotten.

Alois Riegl introduced an analytical binary opposing the concepts of “*opticality*” and “*tactility*” as related issues to the “*Artistic Will (Kunstwollen)*”. This is considered a metaphor for remote viewing (perspective/modernity) and proximity viewing (patterns/antiquity). When we see a work of art, despite the fact that we have already seen an image of it, we go to the venue and see the same work anyway. If the image of the work and the work are the same, such an act is just a redundant tautology. Instead, we assume that there is information about the work that cannot be collected from its image alone, and thus desire to see the actual work with our own eyes. If we elaborate Riegl's opposite concepts, we begin to see an issue between copy and forgery, or perhaps thumbnail and medium.

Thumbnails have a comparable distance. Walter Benjamin stated that when architecture is photographed, it is fixed into a visual image. The thumbnails that drift in databases exist on the principle of homogeneity, and convert all different kinds of works into iconography. There, works that were intrinsically formed under differing matrices are forced into the same matrix to be documented. What gets abstracted in this reformation process is the medium. The techniques or production processes of the medium are captured in the physical conditions of its making. A technique can be externalized as a tool, so by looking at the tool, we can understand how it is used. The medium works like this tool, and by understanding how it behaves, we can know how it was created. When we view a work of art, what we are really seeing is the overlap of the thumbnail and the medium, combining Riegl's opposing concepts.

The attachment between global capitalism and new lifestyles attempts to convert the world into one-dimensional thumbnails as a rational solution. The medium becomes an irrational element and, depending on the thumbnail, it cannot be recorded and is thus abstracted. But the medium always exists behind the thumbnail that is floating on the display. The similarities between infrastructure or services in different cities does not necessarily mean that they are always the same. We know that there are unique histories and customs that cannot be replaced or translated. In conversation through screens, the connection delays paradoxically indicate to us what is not communicated. In a digitized exhibition, our eyes wander over the homogenized images pasted onto a virtual space.

Currently, travel is considered an irrational act There is no need to go there, or see the thing itself physically. Is travel necessary? But was need something that rationality or society demanded to begin with? A rational need never existed, nor will ever exist. The only thing that exists is perhaps desire. You can copy something to make a forgery, but you cannot make a forgery out of a copy. That is why we must overturn the conditions of the proposition. Just as the thumbnail is created from the medium, need is created from desire. We are able to travel to a different place because of the need that is desired. Or we can ask ourselves a different question: Is it possible to touch a thumbnail?

¹ | この文章は2021年3月4日に書かれた。

¹ | This text was written on March 4th, 2021.

2019年の夏に開催されたアイミタガイは僕にとって驚くべきことだ。アイミタガイはこれまでのLTYE参加作家全員を対象としたグループショーを開催するというものだった。僕は2016年にLTYEに参加した。それ以前に参加された作家には何度かお会いしたことはあったが、それ以降の作家とは2019年のアイミタガイまでは会ったことがなかった。

僕は2016年のLTYE参加以降、そこで企画したりサーチを日本でも続けることに没頭するようになる。正確に言うとロンドンでサーチを始める前から始まっていたことだが、とにかく作品という形の発表をすることから遠のいていた。

僕は自分がしている活動を当初から自分の作品制作とは結びつかない、むしろ結びつかせてはいけないと思っていた。自分が多く時間を費やしている活動を作品にすることは、ある種の活動への裏切りになると直感し、抵抗感を感じていた。逆に作品にしてしまうような作品に嫌悪感さえ抱いていたかもしれない。一方で、僕は活動以外の自分の空いた時間で家を改装するというDIYのようなことを自分の過去作の続編として制作していた。そこに突然アイミタガイをやるというメールが入った。僕はこれは今の自分の状況を相対化させるチャンスだと思った。

2019年のアイミタガイは無事終了し、来年にはロンドンでの開催も予定された。

僕は2019年のアイミタガイで自分なりに反省するところがあった。それはこの企画に参加しているという意識と実感の欠如である。これまで自分がやってきたことを振り返ると、参加作家としてグループ展に作品をただボンと出し、言われた様にテキストを提出するといったことではどうにも満足できない。ひょっとすると、この展覧会の準備段階からもう少し関われる余地があったのではないかと自問した。

僕は来年のロンドンでの展示へ向けに情報共有も兼ねて月に一度程度、集まれる人たちでミーティングをしないかと提案した。そして僕は気づくと日本側のとりまとめ役のような形になっていた。このミーティングが面白いと僕は思っている。回を重ねるごとに参加者の信頼関係が深まっていくのだ。「継続は力なり」という格言はまさに言িয়েて妙である。

僕はこの企画を継続していきたいと思っている。これからこうした交換プログラムがもっと広がって、互いに関係しあえるようなつながりを獲得していきたいと思っている。

ここであとがきを終えるが、これはあとがきではなくこの企画のまえがきとしたい。

なぜならこのプロジェクトは千年続くからである。

Ai mi Tagai, which was held in the summer of 2019, was an astonishing experience for me. *Ai mi Tagai* brought together all the past participating artists in the LTYE program for a group show. I was a 2016 participant. I had met the participating artists from the years before mine a few times, but I had never met artists that came afterward, until *Ai mi Tagai* in 2019.

Since participating in LTYE in 2016, I have obsessively continued the research I began in the program. It was actually research that I had started even before going to London, which was getting further and further from culminating in a work of art.

In my opinion, I had always felt that what I was doing would not connect to the production of work, or rather, that it should not. I felt intuitively that turning this research, to which I was devoting a lot of time, into art, would betray the research, contributing to my hesitancy toward making an artwork. I may have even felt an animosity towards the idea of an artwork existing for the sake of an artwork. In the meantime, I had been working on renovating an old house in my spare time, as a sequel to my past works. It was then that I suddenly received the email for *Ai mi Tagai*. I thought of it as a chance to relativize my current personal situation.

Ai mi Tagai wrapped up in 2019, and was scheduled to take place again in London the following year.

There were a few things about the 2019 *Ai mi Tagai* that I personally regretted. It was that I didn't feel that I was really participating in the project. When reflecting on what I had done in the past, as an artist, I had never felt satisfied with simply contributing a work to a group show and writing a text to go with it upon request. Perhaps, I wondered to myself, there was room to participate from the early stages of the exhibition preparation.

I suggested that we meet as a group, between those that could, once a month in anticipation of the London exhibition next year. Before I knew it, I was acting as the Japan-side organizer of these meetings. I enjoy these meetings. The more we do them, the more our trust in each other deepens. The saying "persistence pays off" is true indeed.

I hope to continue these meetings. I want these kinds of exchange programs to expand even more and bring even more opportunity to connect with one another.

This is the end of the afterword, but I want to think of this not as the afterword, but the foreword to this project, because this project will continue for a millennium.

[ダウンロード DOWNLOAD](#)

本印刷物は、「MICRORESIDENCE!」遊工房出版物シリーズの一貫で作られました。

webにて閲覧・ダウンロードができます。

This booklet forms part of a series of publications by Youkobo titled MICRORESIDENCE!

Digital versions of back numbers are available online:

www.youkobo.co.jp/microresidence

[アイミタガイ | Ai mi Tagai](#)

[ロンドン・東京Y-AIRエクスチェンジ・プログラム、6年目の顛末](#)

[Y-AIRの可能性——ロンドンとの試み](#)

発行 | 2021年3月

発行者 | アイミタガイ実行委員会 遊工房アートスペース

監修 | 村田達彦

編集 | 村田弘子

執筆 | 臼井仁美 川越健太 堀内崇志

寄稿 | O JUN グラハム・エラード

翻訳 | 岩間香純

英訳校正 | ナタリー・ヘゲルト

写真 | 柳場大 (p.06)

デザイン | 川越健太

協力 | 東京藝術大学 ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校

Double agents Acme Studios

助成 | 令和2年度文化庁アーティスト・イン・レジデンス活動支援を通じた国際文化交流促進事業

東京藝術大学 小笠原敏晶記念財団

印刷 | 株式会社グラフィック

[Ai mi Tagai](#)

[The 6 Year Journey of the London and Tokyo Exchange Program](#)

[The infinite possibilities of Y-AIR](#)

Published: March 2021

Published by: Executive Committee of Ai mi Tagai; Youkobo Art Space

Supervision: Tatsuhiko Murata

Editor: Hiroko Murata

Essays: Hitomi Usui, Kenta Kawagoe, Takashi Horiuchi

Contributors: O JUN, Graham Ellard

Translation: Kasumi Iwama

Proofreading: Natalie Hegert

Photography: Masaru Yanagiba (p.06)

Design: Kenta Kawagoe

Cooperation: Tokyo University of the Arts;

Central Saint Martins, University of the Arts London; Double agents; Acme Studios

Supports: Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2020;

Tokyo University of the Arts; Ogasawara Toshiaki Memorial Foundation

Printed by: GRAPHIC Corporation

[Youkobo Art Space](#)

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

TEL/FAX: +81-3-3399-7549 Email: info@youkobo.co.jp

www.youkobo.co.jp/

ISBN 978-4-9908274-1-0

©Youkobo Art Space 2020

Printed in Japan

youkobo ART SPACE

ISBN: 978-4-9908274-1-0
© Youkobo Art Space 2020
Printed in Japan