

Y-AIR Case Study

Collaboration of AIR and Art University through 'ArtCamp'

'Art Camp'を通して考えるAIRと美大の協働

チェコ・日本の交流のかたち



‘ArtCamp’を通して考えるAIRと美術大学の協働
チェコ・日本の交流のかたち
Y-AIR Case Study
Collaboration of AIR and Art University through ‘ArtCamp’

もくじ

まえがき

02 「多様な世界とのネットワーク」

寄稿

03 「若い才能が持つ可能性」

04 「Y-AIR、秋田での実践」

活動概要

05 「ArtCamp2019とこれまでの推移」

2019年参加者エッセイ

06 「ArtCamp2019で「Comics / Manga」の授業をおこなって」

07 「非日常の制作で得た事」

08 「文化の違いとコミュニケーション」

09 「ArtCamp2019に参加して」

10 「2019年アートキャンプに参加して」

あとがき

11 「Y-AIR、その無限の可能性」

Contents

Foreword

02 "Diverse world-wide Networks"

Contribution

03 "Possibilities of young talents"

04 "Y-AIR, Akita Initiative"

Overview

05 "ArtCamp 2019 and the History of Relationship"

Essay from 2019 Participants

06 "On Leading a Class on Comics/Manga at ArtCamp 2019"

07 "What I learned from making extraordinary artworks"

08 "Cultural differences and communication"

09 "Participate in Art Camp 2019 at University of West Bohemia"

10 "Participating in ArtCamp 2019"

Afterword

11 "Y-AIR, its infinite possibilities"

まえがき Foreword

「多様な世界とのネットワーク」

“Diverse world-wide Networks”

日沼禎子（女子美術大学教授、AIRネットワークジャパン事務局）
Teiko Hinuma (Professor, Joshibi University of Art & Design, AIR Network Japan)

「欧州文化首都 Pilsen 2015 “Open Up”」（チェコ共和国・ピルセン市）を機会に、EU・ジャパンフェスト日本委員会からの紹介・支援により、同市の西ボヘミア大学・デザイン・芸術学部が毎年実施する夏季の実技講習会（サマーキャンプ）「Art Camp」へ、日本からのアーティストや学生の派遣が2013年から始まり、今年で7年目を迎えました。この派遣プログラムでは、受講者が30名を超え、また、2015年からはキャンプへの講師派遣も始まり、学生、講師の枠組みを超えた学び合いの場が作られてきました。

来年、2020年は、チェコと日本との交流100年という記念すべき節目を迎えます。この長きに渡る交流の歴史の中の、ひとつとして存在していることの意義について思いを馳せるとともに、また、どのように未来につなぐことができるか、まだまだ模索しているところです。

「Y-AIR (Young for AIR) 」とは、卒業して間もない若手アーティストおよび在学生に対し、国際的なアートプラットフォームの場であるアーティスト・イン・レジデンスへの参加・体験の機会を提供する研究プロジェクトです。遊工房アートスペースが提唱して始まったこのプロジェクトは、各国のAIR、文化機関、美術大学の指導教員が連携し、将来、自立したアーティストとして創作活動を継続するためのキャリア形成の場となるAIRへの認識を高めるとともに、国際文化交流の場を支えるキュレーター、アーツマネージャーとして活躍できる可能性を示すことを目的とし、相互派遣、交流を行ってきました。30という数は決して多くはありませんが、多くの方々の知恵と努力をつなぎ合わせて続けてきたこのプロジェクトの成果を可視化するための、ひとつの検証となるのではないかと考えます。

一方、日常的な日本国内における美術学生、若手アーティストをとりまく環境に目を向けたとき、アートの根源の意味や価値を問うことなく、不寛容さという閉塞感をもたらし、即効的な効果や成果を求めることにより経済と同様に速いスピードで消費・消耗させる方向へと流れている気がしてなりません。そのような時こそ、AIRの存在は、時間の流れを変え、トライ&エラーを許し、異文化・多文化の中に身を置くことでの人間性への回復をもたらす場となると信じています。多様な世界とのネットワーク、信頼に基づいたAIRという仕組みを継続するには、まだまだ課題が山積していますが、ひとつひとつの取り組みを振り返り、芸術の力を信じる人々との理想のもとに続いてきたこれらの交流活動を、次世代に橋渡しできるようこれからも力を尽くしたいと思います。

最後に、このプロジェクトの実現のために、ご理解、ご尽力をいただいた西ボヘミア大学デザイン・アート学部、アートキャンプ・サマースクール主催者をはじめとする関係諸氏に、厚く御礼を申し上げます。

It has been 7 years since we first began to annually dispatch artists and students from Japan, in 2013, to “Art Camp,” held every summer at the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic, with the introduction and generous support of EU Japan Fest Japan Committee, to celebrate Pilsen’s selection for “European Capital of Culture Pilsen 2015 ‘Open Up’.” This summer dispatch program has had over 30 participants, and since 2015 we have begun dispatching Japanese artists as instructors as well, creating a learning experience for both emerging and mid-career artists suited to their career stages.

Next year, 2020, we celebrate the centennial year of diplomatic relations between Japan and the Czech Republic. As we head into this moment, we continue to search for how this program can generate greater significance amidst a long and continuing history of exchange between the two countries, and how we can create the future together.

The “Y-AIR (AIR for Young)” is a research project that provides young artists, who are in school or just graduated, with the opportunity to participate in an international platform for art, in this case, as an artist in residence (henceforth AIR). This project, put forth by Youkobo Art Space, brought together various AIRs, cultural institutions, and art school professors to raise awareness and promote understanding of AIRs as a place for career development for those who are pursuing a future as an independent, practicing artist. There has also been a mutual commitment to dispatching artists and arts professionals in order to demonstrate that an AIR is a place where curators and art managers who wish to sustain an international cultural exchange can thrive. Thirty is perhaps not a large number, but it gives us a visualization of the results of this group effort supported by several people who brought their wisdom and hard work to the table to bring this project to fruition.

When I observe the environment surrounding art students and young artists in Japan, I cannot help but feel that there is a lack of questioning of the fundamental significance or value of art, a sense of stagnation arising from intolerance, and a desire for immediate results or effectiveness that pushes people to maintain the same rapid cycle of consumption and exhaustion as the economy. It is precisely when one is caught up in such a lifestyle that an AIR becomes a much needed space to slow down, allow for trial and error, and in general recuperate a sense of humanity by putting oneself in a culturally different, or multicultural, environment. While there are still challenges left in creating diverse world-wide networks and creating sustainable AIRs which are built on trust, I want to continue reflecting on and improving each of the projects that so many who believe in the power of the arts have contributed to, and pass the baton on to the next generation.

Finally, I would like to express my appreciation to all persons involved at the University of West Bohemia Faculty of Arts and Art Camp Summer School organizers who made this program possible.

「若い才能が持つ可能性」 “Possibilities of young talents”

高嶺エヴァ（チェコセンター東京 所長）
Eva Takamine（Head of Czech Centre Tokyo）

アートとその表現は国によって異なります。文化的背景に応じて、さまざまな方法で表現する傾向があります。しかし、美への感謝、創造のプロセス、独創性の感覚は、人々を結び付け、芸術の楽しみを普遍的なものにします。私たちの多様性を通して、私たちは団結します。

日本の学生は2013年にアートキャンプに参加し始め、2019年は日本語とチェコ語のコラボレーションの7年目となります。日本の学生とアーティストは、このユニークな機会を利用して、さまざまな芸術コースで実践的なスキルを習得または向上させながら、国際的かつ多文化的な環境で最大3週間過ごすことができます。新しい文化を体験し、世界中のアーティストとコラボレーションすることは、快適な領域から一歩踏み出すかもしれませんが、新しい視点、アートを通して世界を見るための優れたプラットフォームを提供します。さらに、それは自分自身を解放する機会になる可能性があります。

社会や文化の絆とルールから。これを考慮して、Art Campは参加者を芸術だけで教育するのではなく、好奇心をそそり、オープンマインドであることを教え、芸術に対する認識を広げます。この経験を通して、彼らは異なる環境からのインスピレーションを吸収することができます。

チェコセンター東京がアートキャンプとプログラムAIRに協力したのは、今年で3回目です。文化、芸術、歴史を通してチェコ共和国を促進することに焦点を当てた組織の長として、私は感謝を表明したいと思います。この文化交流に参加できたことは素晴らしいことです。

2020年は、日本とチェコ共和国との100年間の外交関係を意味します。アートは常にチェコと日本の関係において重要な役割を果たしており、私たちの違いと類似点を同時に示してきました。重要な記念日が近づくと、アートキャンプなどのプロジェクトを通じて、若い才能が他の文化に対する理解を深める絶好の機会を提供し、両国間の関係を強化できると信じています。

Art and its expression differ from country to country. Depending on the cultural background, we tend to express it in various ways. The appreciation of beauty, the process of creation and sense of originality, however, brings people together and makes the enjoyment of art universal. Through our diversity we find our unity.

Japanese students started to participate in the Art Camp in 2013 which makes year 2019 the 7th year of Japanese-Czech collaboration. Japanese students and artists take this unique opportunity to spend up to three weeks in an international and multi-cultural environment while gaining or improving their practical skills in various art courses.

Experiencing new culture and collaborating with artists from all around the world might be a step out from one's comfort zone but it provides an excellent platform to view the world through a new perspective, through art. In addition, it can be a chance to liberate oneself from the bonds and rules of one's society or culture. Taking that into consideration, Art Camp does not educate its participants only in arts but teaches them inquisitiveness, teaches them to be open-minded and broadens their perception of art as such. Through this experience, they are able to absorb inspiration from different environment.

This year was the third time Czech Center Tokyo cooperated with Art Camp and program AIR. As a head of organization focusing on promoting the Czech Republic through culture, art and history, I would like to express my gratitude. It is wonderful to be a part of this cultural exchange.

Year 2020 will mark the 100 years of diplomatic relations between Japan and the Czech Republic. Art has always played an important role in Czech-Japanese relations and it has been showing us our differences and similarities at the same time. With the important anniversary approaching, I believe that through the projects like Art Camp we can provide young talents a great opportunity to deepen their understanding of other cultures and we can strengthen the relations between our countries.

「Y-AIR、秋田での実践」 “Y-AIR: Akita Initiative”

小熊隆博（みちひらき LLC.）
Takahiro Oguma（Michihiraki LLC.）

私が西ボヘミア大学主催の「Art Camp」に参加したのは2016年、四国の離島で美術施設の勤務を経て、自身の活動拠点となるギャラリーを開いて間もない頃だった。アーティストよりも広義の「表現者」、生きることと同じ地平に見出される「アートと呼ぶもの」と関わる場作りを構想していたところ、秋田公立美術大学の教員にAIRとも、芸術祭のような大型イベントとも異なるこの国際サマーキャンプをご紹介いただいたご縁で、企画運営の調査を兼ねて受講した。

現地滞在とヒアリングで得た見聞、講座の特徴は報告書に詳しいが、改めて強調したいのは、学生のみならず同大進学を目指す高校生、生涯学習に取り組む市民にも開かれ、関心と能力に応じた講座が用意されることだ。在学生在が主体のサマースクールと思い込んでいたこともあり、特に新鮮に感じられた。もし日本でArt Campを開催するなら、とエグゼクティブ・ディレクターのレンカ氏からは「規模」と「レベル」の見極めが重要だ、と助言いただいた。

報告書では大学、とりわけ同大のように地の利に恵まれた地方大学が、民間と共同で企画を推進すれば実現しやすいのでは、と述べた。とはいえ、それを仕組むには当然ながら相応の時間を要するうえに、進学希望者や市民に向けたプロモーションも必要だ。

長期の視野を持ちつつ、現時点で可能な試みとして、例えば秋田美術大学との若手人材育成や、民間財団との子ども向け滞在型ワークショップなど、「規模」「レベル」に応じて親和性の高い共同事業にArt Campの要素を取り込んでいる。特に前者は、関心や背景の異なる若手が集う、ArtCampとY-AIRを取り合せたような場に育つ兆しもある。小さく生んで大きく育てる先に、いくつものチャンネルが合流して多層的なプログラムが実現することを期待して、それぞれの活動を前進させている。

I participated in Art Camp at the University of West Bohemia in 2016. It was right when I finished working at an art institution on a remote island off the mainland of Shikoku, and opened my own gallery, which would become my base. I was thinking of what it means to be a “creative” in terms that go beyond “artist,” and conceptualizing a space that would interact with things that are an extension of living, that “could be called art.” It was then that a faculty member of Akita University of Art introduced me to the international Art Camp, a program which differs from artist residencies and large-scale events such as art festivals. I decided to participate in order to gain more insight on the operations of the program.

The characteristics of the program and observations made through participation and interviews are detailed in the report. Here, I would like to emphasize that a variety of courses were provided for different interests and skillsets, allowing for a diverse range of participants, from students to high schoolers interested in applying to university, as well as community members interested in learning. I assumed that it was more of a summer school for current students, so this was a pleasant and refreshing surprise. Executive Director Lenka Kodýtková advised me that if I were to organize a similar program in Japan, two important things to keep in mind would be to ascertain the scale and level (of participants).

In the report, I state that universities, especially one like ours that is favorably located, can realistically create a similar program in cooperation with private institutions. Needless to say, it would still require a lot of time and effort to structure such a program, as well as promote it among the community and to prospective students.

With long-term perspectives to guide us, we are experimenting with current possibilities. For example, elements from Art Camp were implemented according to scale and levels in highly compatible joint projects, such as supporting emerging artists in collaboration with the Akita University of Art, and residency-structured workshops for children in collaboration with a private foundation. In regards to the former, we are seeing signs that it will grow into something like a combination of Art Camp and Y-AIR, where young artists with differing backgrounds and interests come together. We continue our respective initiatives in hopes of realizing a multilayered program of small beginnings which will grow into a confluence of several channels.



Essay from 2019 participants
COURSE LECTURER

活動概要 Overview

ArtCamp2019 概要

チェコ共和国ブルゼニ市にある西ボヘミア大学芸術学部主催のArtCampは、毎年7月、3週間にわたり開催されるサマースクールである。

2019年は、開催15年目、7月8日～26日の3週間開催され、日本からは受講者4名（女子美術大学から3名、東京藝術大学から1名）と講師役のアーティスト1名が参加。会期中は各週10コース以上の講座が設置され、3週間で40コースを展開。日本からの受講者は、Painting-Mixed Media, Fashion Accessories Design, Art Therapy, Principles of Contemporary Dance, Digital Clayanimation, Illustration, Bookbinding, Lithography, Serigraphyほか多岐にわたるコースを受講・派遣講師は、「漫画」をテーマに1週間の講座を開講した。また、参加と共にArtCampプログラムの調査研究も継続して進めた。

同年11月11日、チェコセンター東京の協力のもと、フォーラム「チェコ・日本の交流のかたち - アーティスト・イン・レジデンス (AIR) を通した文化交流 - Y-AIR チェコケース 2019」を開催。

ArtCampとこれまでの推移

チェコのサマースクールArtCampへの受講者派遣は、東京の民間文化財団・EUジャパン・フェストの紹介で2013年より始まった。2015年からは講座の講師派遣、さらにユニークなArtCampプログラムの調査研究も、両国との相互訪問など通し進めている。また、現地で欧州文化首都を機会に始まったAIR プログラムへの派遣も始まり、ArtCampと美大の協働の試みなども始まっている。各年度の活動報告をベースに、関係機関の協力でフォーラム形式の討議を重ねて、AIRと教育機関との協働を通し、AIRの社会装置としての普及に寄与している。

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total	Remark
Participants	Students	1	7	5	2	1	6	4	26	9 schools - Tokyo Univ. of the Arts (TUA) - Joshibi Univ. - Akita Univ. of Art (Akibi) - Musashino Art Univ. - Kanazawa College of Art - Univ. of Fukui - Tohoku Univ. of Art & Design - Saitama Univ. - Tokyo Zokei Univ.
	Artists		3		1				4	
	Art Mgr				1		1		2	
	Sub total	1	10	5	4	1	7	4	32	
Lecturer				1	1	1	1	1	5	
Research, Intern			2	1	(1)		(1)		3	
Forum	TUA		3331 Joshibi	Saitama Triennial	Akibi	CCT	CCT	CCT		

Activities in 2019

Organized by the University of West Bohemia in Pilsen, the Czech Republic, ArtCamp is a summer school held annually in July over a three-week period.

In 2019, the 15th ArtCamp was held from July 8th to 26th, which saw the participation of four attendees from Japan (three from Joshibi University of Art and Design, and one from Tokyo University of the Arts), in addition to a Japanese artist who joined as a lecturer. During the event, more than 10 courses are offered each week, while 40 courses are offered in total over the three-week event. Participants from Japan attended a wide range of courses including Painting-Mixed Media, Fashion Accessories Design, Art Therapy, Principles of Contemporary Dance, Digital Clay animation, Illustration, Bookbinding, Lithography, Serigraphy. The Japanese artist who joined as a lecturer held a one-week course on the theme of “Comics/Manga”.

In November of the same year, a forum “The shape of the exchange between Czech Republic and Japan - Cultural exchange through an artist inn residence (AIR)” was held with the cooperation of the Czech Center in Tokyo (CCT).

History of Relationship

The sending of art students and artists to the ArtCamp, a summer school in the Czech Republic, began in 2013 following their introduction to Youkobo by the EU Japan Fest Japan Committee, Tokyo. The sending of lecturers to ArtCamp began in 2015, and research into the unique ArtCamp program also proceeded through mutual visits to both countries. In addition, an artist exchange between Youkobo and an AIR program was launched on the occasion of the European Capital of Culture 2015 in the same city, as well as attempts to begin a collaboration between ArtCamp and the art university there. Based on activity reports compiled each year, forum-based discussions have also been organized on an annual basis with the cooperation of relevant organizations, contributing to the dissemination of AIR as social vessels through collaboration between AIR and educational institutions.

「ArtCamp2019で「Comics / Manga」の授業をおこなって」

福士朋子（女子美術大学 教授）

“On Leading a Class on Comics/Manga at ArtCamp 2019”

Tomoko Fukushi (Professor, Joshibi University Art & Design)



西ボヘミア大学芸術学部のArtCamp2019に講師として派遣していただき、様々な交流と発見の多い一週間を過ごすことができた。振り返ると「フレキシビリティ」が、滞在中の私のキーワードとなっていた。

日本の文化やアートのスキルを学びたいという要望をいただいていると伺い、日本のマンガを題材にした5日間の授業を考えてブルゼニに向かった。私はマンガの言葉やコマ割などの要素を絵画に取り入れた作品を制作しており、大学では洋画専攻の選択授業として「マンガ」という授業を行っている。それはマンガの描き方を教える授業ではなく、マンガの仕組みを学び、絵画や他のメディアと組み合わせて新たな表現を生み出す授業である。

「Comics / Manga」と題したコースには、ロシア、ベラルーシ、モルドバなどから多国籍の受講生が集まった。この大学の学生や社会人、将来マンガ家になりたいという高校生もいる。授業では、マンガがどのような仕組みになっているのか、絵画とマンガの違いなどについてレクチャーを行い、最初はいくつかのワークショップによって体感してもらった。次にマンガの起源について、ひとつの例として、日本の絵巻物とマンガやアニメーションとの関係について紹介し、実際に長い巻物状の和紙を使ってペアで、または個人での制作から、日本語の書籍や絵巻物の特徴である右から左への時間の流れや、異時同図の表現を体験してもらった。最後は日本のアーティストの作品や自分の授業での学生の作品を紹介し、それぞれに浮かんだアイデアと好きな素材での自由制作。エキシビションでは、アニメーションのような絵巻物、一冊になったストーリー形式の作品や、天井から吊したループ状の作品も現れ、この課題から思いがけない作品と出会えたことは私にとっても大きな収穫だった。受講生たちのモノクロ表現の感度も高く、非常に興味深かった。

年齢もスキルも異なる受講生だったが、それぞれの理解力、発想力の高さと素材への確かな反応、画力の高さを実感し、予定していた中で最も早いペースで授業を進めることになった。何より受講生たちの日本文化への興味と好奇心の強さに助けられ、私もそれに次々と応え、新たなアイデアを加えていった。それは5日間という短いながらも変更や修正が可能な自由さのある時間だったことが大きい。また、それを身体的にも精神的にも与えてくれたのは、芸術学部の一番の特色でもある、大きな吹き抜けを持つ建築の構造だった。互いの授業が低い柵越しに、そして格子状のフェンスを通して常に見える。教員の指導の声も時々聞こえてくる。学生の集中度も伝わってくる。授業の合間に、そして授業が終わってから学生同士、時には教員も互いの場所を覗きにやってくる。学生について話している。それはジャンルを越えたアイデアの発見や化学反応が毎日のように起こり得る空間に見えた。単なる交流、対話に留まらず、国籍を越え、多様な意識が場を通して新たなレベルでつながっていくかのようだった。毎日フレキシブルな感覚に支えられたArtCampでの経験を、この空間ごと身体で覚えていたいと思う。

講師のお話をいただいてから授業の最後まで色々なお願いに全て応えていただき丁寧なサポートをしてくださったArtCampコーディネーターのマルケタ・コフトコヴァ氏、このような素晴らしい機会を与えてくださった遊工房の村田達彦氏、弘子氏ご夫妻、女子美術大学の日沼禎子先生に心より感謝申し上げます。今回は授業に通訳としてカリン・ピサリコヴァ氏に授業に入らせていただいた。彼女自身日本で現代美術を学び、アーティストでもあるため、私の授業を理解し細やかなサポートをしていただき、受講生たちにも刺激を与えてくれた。そして受講して下さった皆さんにもこの場をお借りして感謝申し上げます。

Having gained the opportunity to become an instructor at ArtCamp 2019, an event held by the Faculty of Art and Design at the University of West Bohemia, I was able to spend a week full of various exchanges and discoveries. Looking back on the experience, the key word for my stay was “flexibility.”

I had heard that there had been requests from applicants to learn about Japanese culture and gain related art skills, so I went to Pilsen with plans for a five-day class on Japanese manga. I create paintings that incorporate elements found in manga such as words and the structure of frames, and at university I lead an elective class called “Manga” within the Oil Painting and Printmaking course. The class does not aim to teach students how to draw manga; it involves learning about structures within manga after which students create new expressive forms through the combination of painting and other media.

The course entitled “Comics/Manga” attracted participants from various countries including Russia, Belarus, Moldova, and many others. Among them were students wishing to enroll in the University of West Bohemia, working adults, and high school students with aspirations to become manga artists. In the class, I gave lectures about the structures found in manga as well as the differences between painting and manga, after which participants experienced creating manga for themselves in an initial series of workshops. Next, I introduced the relationship between Japanese picture scrolls and manga and animation, both as the origin of manga and as a working example. Working in pairs or individually, the participants then experienced firsthand the characteristics of Japanese picture scrolls and Japanese writing: the flow of time from right to left, and the visualization of different points in time within the same image and text. Finally, I introduced the work of some Japanese artists and that of students in my class before encouraging the participants to create freely using ideas that came to mind in combination with materials of their own choosing. Works appearing in the final exhibition included a scroll resembling the animation format, a narrative-style work taking the form of a single volume, and a work shaped in a loop that was hung from the ceiling. Encountering such unexpected works made in response to the theme I had set also proved very fruitful for me, and it was fascinating to learn that the participants also took a strong interest in monochromatic expressive forms.

The participants were of different ages and skill levels, but I soon realized their high level of comprehension and creativity, as well as responsiveness to the materials. This allowed us to progress through the class at the fastest possible speed that I had envisaged. Above all, I was helped by the students' strong interest in Japanese culture and sense of curiosity, and I responded to this in turn by adding new ideas as we progressed. While only spanning a short period of five days, this time frame provided ample opportunity for alterations and modifications. In addition, what gave me both physical and spiritual stimulation was the large atrium, the most distinctive feature within the architectural structure of the Faculty of Art and Design. The ArtCamp participants could catch glimpses of each others' classes over the low partitions and through the lattice fences that divided the space. The voices of other teachers could sometimes be heard giving guidance. One could also sense the degree of concentration among the participants. Between classes and at the end of each day, participants and sometimes teachers would come to peek into each others' workspaces and talk about the work. It acted as a space where the discovery of new ideas and creative “chemical reactions” unrestricted by genres could occur on a daily basis. Not stopping simply at exchange and dialogue, ArtCamp transcends nationality to encourage connections between participants and instructors at a new level through broad awareness. I would like to remember ArtCamp, which encouraged me to adopt a flexible approach every day, through my physical experience of the various venues.

I would like to thank Ms. Markéta Kohoutková, the ArtCamp coordinator who responded to all my requests and supported me from the initial offer to be an instructor until the end of the course. I would also like to express my gratitude to the directors of Youkobo Art Space, Tatsuhiko and Hiroko Murata, and Prof. Teiko Hinuma of Joshibi University of Art and Design for giving me this wonderful opportunity. For this class, Ms. Karin Pisarikova joined as interpreter. As an artist herself who had formerly studied contemporary art in Japan, she grasped the contents of the class and gave meticulous support, providing stimulation for the participants. Finally, I would like to take this opportunity to thank everyone who attended the course.

非日常の制作で得た事

磯野玲奈 (女子美術大学 アートプロデュース修士1年)

“What I learned from making extraordinary artworks”

Rena Isono (1st year of M.A., Joshibi University Art & Design)



私は大学時代に絵画制作や展覧会企画を経験し、現在は大学院で日本のアートプロジェクトについて研究をしている。今回の西ボヘミア大学のアートキャンプは、今後の研究や将来のアートプロジェクトの運営や企画などの仕事を見据えて、アーティストとともに活動するためのヒントを見つけたいと考えて参加を決めた。

アートキャンプ1週目に受けた「ペインティング-ミクストメディア」の授業で、廃棄物を再利用してインスタレーションを制作することが強く印象に残っている。まず、受講生達は先生からの「始めはどんなものでも集めて来て、その後それらの素材と色の組み合わせ方、展示の方法を考えなさい」という指導のもと、大学の敷地内で不要になった日用品、使われなくなった画材などの廃棄物を拾い集めた。授業の始めの頃、ダイナミックな作品を制作するクラスメイトから刺激を受けて、私も巨大でカラフルなインスタレーションを制作してみたが、これは自分らしくないと感じた。何度も物を置き換え、組み合わせ方を変化させる過程で、私は枯れ枝や小石、服のボタン、鉛筆などの小さなものをガラス瓶に詰めて広い机の上に展示することを試みた。ようやくこれは自分らしく感じられた。他にも小さなものをコレクションして展示していると、欧米出身の学生らから「あなたの作品はここにいる他の学生のものとは違い、とても穏やかだ」とコメントをもらった。そして、自分の個性や日本で育んできた感覚や文化を無意識に表現していたことがわかった。反対に、他の国から訪れた学生もまたそうであることを感じ取れた。

この授業の最終日、単に制作した作品が並んでいたスタジオを展覧会のための空間として再構築することになった。そこで、私は自分の作品の一部を他の学生の作品の中に置いてみた。その作品同士の響きあいが、非常に面白く感じられた。それは相手の学生も同様に感じたようだった。1週間、私は拙い英語でコミュニケーションをとっていたが、作品を介したその瞬間に最も思いが通じあったように感じた。この授業で、いかに空間の中に作品を展示して魅せるのかを考え、アーティスト同士のコミュニケーションがもたらす作品への作用があることを知ることができた。

3週間通して感じたのは、環境の変化は感覚を敏感にし、思考のパターンも変化させることだった。今後アートプロジェクトやアーティストインレジデンスでアーティストを迎える側になった際には、アーティストが感じ取っていることを私も敏感に感じながら、アーティストが現場でより良い作品を作るためのサポートをしたいと思った。また、その場所に居合わせた人々が美術を介したときに起こす面白い作用を、鑑賞者により感じてもらえる展示と伝え方をしたいとも思った。今回の学んだこれらのことを、次の挑戦で実践していきたい。

I participated in the art camp held in University of West Bohemia this summer. My purpose was finding tips to support artists.

I stayed at university for 3 weeks. In this course, I could choose a course per week. I took a mixed media class in the first week. In this class, I created some installation by reusing waste. The professor said “First, collect waste near the university. You can collect any size or material. Next, display the materials and colors in combination.” I collected wastes such as daily necessities. First time, I made a dynamic art work. Then I felt that “this isn't my true artwork”. Next time, I challenged to make an artwork that puts small materials in a bottle. And I put it on a big desk. When this artwork was completed, I thought “This is me”. The classmate who saw my work said, “Your artwork is very calm. It is different from the dynamic artwork of other students.” And I found that I was able to express myself well. I unconsciously expressed Japanese culture and my personality. On the other hand, students from other countries felt the same. It was very interesting for me.

On the last day of class, we reinstalled the artwork for the exhibition. At that time, I tried to place my artwork next to another student's one. It became a very interesting artwork. The other student also felt it. We communicated through the artwork, not words. In this class, I thought about how to display and attract works in the space. And I discovered that the artwork brought influenced about by communication between artists.

Environmental changes have made me sensitive. It also changed the thinking pattern. In the future, I will support artists at “Artist In Residence” in Japan. I want to feel the sensitivity of the artists. I want to support artists to create good artworks. And I want to tell the viewer about artworks.

文化の違いとコミュニケーション

砂川咲里 (女子美術大学修士2年)

“Cultural differences and communication”

Sari Sunakawa (2nd year of M.A., Joshibi University Art & Design)



今回のチェコ共和国での作品制作は私にとって多くの学び、発見があった。3週間のアートキャンプは実に充実した日々であり、有意義なものであった。アートキャンプ1週目、製本の授業は始まる前からとにかく楽しみで仕方がなかった。内容は3冊の角上製本で、紙の折り曲げ方や表紙のデザインペーパーの作り方、プレス機などの使用方法であった。日本で習った製本手順とは異なる点があり勉強になった。本来は角上製本のみプログラムだったが、先生に糸での製本方法を教えて欲しいと頼んだところ、快く教えてくれた。また、和紙を持参して行ったので先生やクラスの人と紙を通してコミュニケーションを取ることが出来き、紙の質や作り方、好みの紙などを教え合い、紙の魅力に触れた。

2週目ではプロダクトデザイン基礎の授業でした。デッサンや二点透視や三点透視図法などの基礎の復習を行うことで、今まで疎かにしていた基礎の大切さを再認識することが出来た。プレゼン方法や立体物のモデリング方法は今まで詳しく学んで来なかったので良い経験になった。また、英語でのプレゼンテーションは難しく、言語が異なると伝える事がこんなにも難しくなるのかと実感。なんとか伝えられないかとボディランゲージや資料を用意したり、その過程が一番の収穫となった。

3週目のアートセラピーは遊びの延長のような感覚で取り組んだ。自然を感じ、色、カタチ、出来事を感じのみで作品制作をしていく。チェコ共和国という異国でのリラックスしながら自身と向き合う体験は貴重だった。授業中にはヒーリング音楽が流れ、時がゆっくりと流れる空間での制作が印象的でした。クラスの人の中には日本の文化に興味を持ち接してくれたので「折り鶴」を教えたところ、それを作品に活かしてくれた。

また、放課後には様々なプログラムが用意されており、ギャラリー見学では同年代の他国のアーティストの作品を体験して制作過程や技術の刺激を受けた。今回のアートキャンプで教える為に来ていた中国人アーティストの作品を観賞したりと充実していた。週末にはブラハまで発見の旅に出た。車窓に映る麦畑や赤茶色の屋根が私は異国にいるのだと視覚的に語りかけてくる。日本で乗り馴れた列車とは違う雰囲気、車内はコンパートメントスタイルで、一つの部屋のようにになっている。現地の人にDobry denと挨拶をして一緒に座席に座る。4人家族と、恋人同士と一緒にコンパートメントになったり、簡単な会話だけしか出来ませんでした。移動している時間さえ私の財産になった。

そして、今回ウクライナから来ていた女の子と相部屋になった事は一生忘れない出来事の一つである。同じくデザイン、アートが好きで、自分の好きな事や学びたいことに対して強い思いを持っていた。行動力の速さや考えを貫く意志など影響を受ける事は多かった。至らない英語でのコミュニケーションではあったが大切な時間を過ごすことが出来た。放課後に街で拾ったゴミや草でベランダにインスタレーション作品を作り写真を撮ったり、一緒に料理を作ったり、文化や考え方の違いを伝える毎日生活は刺激的だった。

ここ何年かですごく早く時間が過ぎたチェコ共和国での短い3週間。チェコ共和国での全ての体験が私に素晴らしい影響を与えてくれた。

This time I made a lot of learning and discoveries in the Czech Republic. The three-week art camp was fulfilling and meaningful. The first week was bookbinding. In the class of making three books, I learned how to use paper designs and opportunities. I learned something different from how to make it in Japan. The teacher also taught me bookbinding using yam. And I talked about paper, with teachers and classmates.

The second week was a product design class. I reviewed the basics such as drawings and learned the importance of the basics. Presentation in English was difficult and very difficult. I made an effort to prepare and communicate body language and materials.

The third week was an art therapy class. I learned to feel nature and play with colors and shapes. The time to relax and make a work was precious. Healing music plays in class and time flows slowly. It was very comfortable and impressive. My classmates were interested in Japan, so I taught them how to make Oritsuru.

There was a program to go to the gallery after school. People of the same age living in other countries were able to know what kind of work they were making. The production techniques and ideas were wonderful and inspired.

On the weekend we went on a discovery and surprise trip. The wheat fields and reddish brown roofs reflected in the train windows visually tell me that I am in a foreign country. It has a different atmosphere from that of trains that you are used to in Japan. Say hello to Dobry den to the locals and sit down together. It was a companion with a family of four and lovers, and only a simple conversation was possible, but even the time of travel became my property.

And I will never forget the days I lived with Ukrainian girls. She, like me, likes design and art, and has a strong feeling for what she likes and wants to learn. It was often influenced by the speed of action and the will to stick to the idea. She understands my poor English and can spend time. The daily life of sharing the differences in culture and way of thinking, creating installation works on the veranda with the garbage and grass picked up in the city after school, taking pictures, cooking together, etc. was exciting. Environmental changes have made me sensitive. It also changed the thinking pattern. In the future, I will support artists at “Artist In Residence” in Japan. I want to feel the sensitivity of the artists. I want to support artists to create good artworks. And I want to tell the viewer about artworks. There was a program to go to the gallery after school. People of the same age living in other countries were able to know what kind of work they were making. The production techniques and ideas were wonderful and inspired.

A very short three weeks in the Czech Republic, which passed very quickly. Every experience in the Czech Republic had a great influence on me.

Voice of teachers

自らの環境を離れ、異文化の中での創作活動と多様な人々との交流を通して、自らを成長させるという点において、アーティストにとっての創作環境はいかにあるべきかを、実体験を通して考察する機会となることを期待した。若い時代のこうした経験は、何物にも代え難いものである。さらに、日本の大学にとっても、国際交流を伴う戦略的な教育プログラムを検討するための優れた参照例である。

In terms of growing oneself, we expected this will give creators and artists the opportunity to think about what a creative environment should be through actual experience by leaving own environment and interacting with various people through creative activities in a different culture. This kind of experiences of youth are irreplaceable. It is also an excellent reference for Japanese universities to consider strategic educational programs involving international exchange.

日沼禎子 教授
Prof. Teiko Hinuma

Voice of teachers

近年、他者との関わりに消極的な学生が多い中で、今回の学生の帰国後の積極的な態度は、アーティストとしての自覚が芽生え、個人として変貌を遂げた。このようなプログラムに参加することによる成果であると認識せざるを得ない。こういったプログラムは、今後も継続するべきと考える。言葉によるコミュニケーションが困難な状況で過ごしたことで、他者に積極的に語りかけ行動する力量が増したことは、高く評価したい。

In recent years, while many students have been reluctant to engage with others, the students' positive attitude after returning to Japan has become more aware of them as artists and have changed as individuals. I have to recognize that it is the result of participating in such a program. Therefore, these programs should be continued in the future. It is highly appreciated that the ability to talk positively to other people is increased by spending in situations where communication is difficult.

立花文徳 教授
Prof. Fumio Tachibana

ArtCamp2019に参加して

前田乃映 (女子美術大学博士1年)

“Participate in Art Camp 2019 at University of West Bohemia”

Noe Maeda (1st year of Ph.D., Joshibi University Art & Design)



チェコ共和国の西ボヘミア大学での授業内容や生活、観光は充実し、3週間はあっという間に過ぎた。授業だけでなく、ピルセンの街探索、コンサート、アーティストトーク、ギャラリー訪問、プレゼンテーションなどの放課後プログラムが組まれており、現地の学生との交流や街の歴史を知るのに良い機会となった。

1週目はコンテンポラリーダンスを受けた。先生は言葉だけでなく体で伝えてくれるため、すぐに指示を理解することができた。5日目のショーに向けて、2日間は動きのパリエーションを増やす、床を使う、チームの息を揃えるなどの基礎練習、3日目から振り付けを行った。振り付けと言っても先生がすべて決めるのではなく、生徒がテーマもシチュエーションも話し合っているものを採用していく。たまに意見がぶつかり合うこともあるが、それがクリエイションの原点とも言えるだろう。パリ・セルジー美術学校に留学していた時、パフォーマンスの授業を取っていたが、1日中デイスカッションの日もあり、体を動かしながら感覚で決めていく今回の授業方式のほうが、ダンスの仕上がりとしてはクオリティーの高いものに仕上がると実感した。ショーの後、先生は私に「あなたの踊りは強く、美しく」と言った。2週目はクレイアニメーションだ。アナログな制作方法を予想していたのだが、2019版の最新のソフトウェアの使用や、デスクトップはすべてチェコ語であったため、保存の仕方で混乱し、ついていくのがやっとだった。イランから来た兄弟のゲストティーチャーは、弟が進行兼パソコン作業、兄が粘土のキャラクター制作を担っていた。一人一人に時間を設けてどのようなアニメーションが作りたいのかを真剣に話し合ってくれた。兄弟ともに親日家で、兄は日本語を少し話し、弟は空手の黒帯を持っている。彼は授業中に、「空手は人生と同じで長い旅なんだ。黒帯はゴールじゃなくてスタートに立ったということなんだ。」と語ってくれた。武術を学ぶ人は、技だけでなく精神をも取得するのだと感じた。3週目はイラストレーションの授業だった。ドローイングの作業が多いと思っていたが、主に版画の制作で、始終ゴム版を掘り続けた。先生は証明書とともにユニコーンのイラストを全員にプレゼントしてくれた。

今回のArt Campの受講生は高校生が多く、エネルギーの満ちた空間で普段とは違う技術を学ぶことで、改めて可能性を広げる良いきっかけとなった。また、授業後はルームメイトやクラスメイトと夜ご飯を食べたり、チェコの伝統料理スイチコバを味わうなど充実した生活を送ることができた。チェコの人々は優しく、高い美意識と自由な精神を持ち、生活は心地の良いものとなった。このような素晴らしい機会をいただき、派遣して下さった日沼先生、推薦を下された洋画研究室の先生方、遊工房の方々、現地での受け入れをして下さったマルケタさん、皆さんに感謝致します。

The stay in Czech Republic was a very satisfying and the three weeks passed by fast. There are many classes and programs in free time after school at the university such as exploring in Pilsen city, opening and closing concert, artist's lecture, visit to a gallery and the last presentation of the week. It was good opportunity to close with student who living in Czech.

The first week I took the contemporary dance class. I could get soon what the teacher said because she told us the dance moves not only words but also body as well. we learned basic exercise that gaining variation of the movement, using the floor and getting in sync with each other for two days. we started choreographing from the third day for the performance of the last day. We discussed and decided the theme and development rather than the teacher deciding everything. We sometimes clashed the opinions, but it can be say that it's a starting point for good creation. When I took class of the performing arts in National School Arts Paris - Cergy we were talking all day. But I thought that the class methods of art camp was better for a high level show. Because we can learn by feeling while moving our body. After the show she said me “you are fragile but very strong and beautiful”.

The second week I took the clay animation. I was difficult to follow at work because of we used the latest version of software “Adobe Character Animation 2019” and the desktop all of languages was Czech. Although the teachers were really gentle and talked seriously with everybody what kind of animation we wanted to make. They came from Iran, the younger brother worked on a PC and the progress, and the older brother carried a character production with clay. Both of brothers have interest about Japanese culture, also they sometimes speak Japanese. The younger brother has a black sash of Karate. He said “Karate is the long trip that it is same as a life. he has getting a black sash it means that I stand at start not a goal.” I felt that the person who learned martial arts acquired not only the skill but also mind.

The third week was Illustration. We learn to print of rubber plate mainly. On the last day, the teacher presented the illustration of the unicorn to all the students with a certificate.

There were a lot of high school students on this year. I could learn the skill of being outside one's field of expertise in space filled with the power of young people. So It was good chance that extending the possibilities for myself. And after a class, I had dinner with my roommate and classmate, sometimes I tasted the traditional Czech food “Svickova” The Czech people were kind, with high aesthetics and a free spirit, making me life comfortable. I would like to thank the stuff of Youkobo Art Space and Ms. Kohoutková and Professor Ms. Hinuma and Ms. Fukushi for having made this opportunity.

I think the time of not having to speak English is over, even in the art world. Now that the expression has diversified, I thought that I should throw it away, and my thoughts deepened further as I participated as a lecturer. I guess the students are keenly aware of it. I think the continuation of the Y-AIR program will change future language education at art universities. I think I have to give students such an environment and education consciously.

福土朋子 教授
Prof. Tomoko Fukushi

2019年アートキャンプに参加して

クドリック華子(東京藝術大学3年)

“Participating in ArtCamp 2019”

Hanako Kudlic (3rd year of Tokyo University of the Arts)



昨年に引き続き、2度目の参加となりました。そして9月からは半年間留学生として、西ボヘミア大学で学事となりました。このきっかけを作ってく下さった遊工房の皆様そして東京藝術大学のO JUN先生に深く感謝申し上げます。

今回は4月の半ばから西ボヘミア大学のホームページでアートキャンプの情報を調べていたので、早めに申し込みをし希望通りのコースを受講できました。第1週目のリトグラフコースでは150年前に作られたプレス機を使用するため、ハンドルの回し方ひとつにもコツがあり、小さなことを見逃さないように終始記録をとり続けました。参加者は地元の高校の先生やウクライナから西ボヘミア大学を目指している高校生、中国人の家族が参加がし、アートキャンプの人気と窓口の広さを感じました。第2週目はセリグラフ(シルクスクリーン)コースで、2週にわたり同じ先生から丁寧な指導を受け、限られた短い期間内に満足のいく作品ができました。先生は生徒の作品にもとても興味を示されたので、自分が目指しているもの伝える手段としてポートフォリオを持参したのは役にたちました。この先生は現在、夏休みを利用して美術学部の建物の側面に高所作業車に乗って壁画を制作されています。そのエネルギーに圧倒されます。第3週目はイランからのゲスト講師によるイラストレーションのコースを受け、植物を使ったカラージュヤリノリュウムを使い版画を制作しました。

チェコの人たちは一般的に話し方や行動がとても自然体です。東京のあくせくした生活から、少しさびれたピルセンの街に来ると時間の流れが変わるのがわかります。首都プラハに比べると洗練さには欠けるかもしれませんが、この気取りのない街のたたずまいの中で新しい想像力が活性化していくのを感じました。私にとって日本を離れ制作場所を変えることは日常的な慣れに埋没するのにストップをかけてくれます。当たり前のことですが必要な画材を想定して準備しておくことは大切です。ピルセン市内には三箇所の画材店がありますが品揃えは十分ではありません。プラハまで往復3時間かけて足を運ばないと手に入らないものもあります。基本的な画材は大学の方で揃えてありますが、特殊なものは日本から持参することをお勧めします。

アートキャンプは学内だけでの制作にとどまらず、ピルセン市内に出て歴史的建造物やギャラリー、古本屋探索なども楽しめます。最終週には学内でコンサートもあり、3週間はあっという間に過ぎ去っていきました。わずか3週間の出来事がその後、大きな変化につながるかもしれません。自分の立ち位置を確認し違う方向へと舵を切る、というのを実感できるのがアートキャンプです。

Having participated in ArtCamp last year, this has been my second experience at the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art. From September, I will be studying at this university for six months as an international student. My deepest gratitude goes to the staff of Youkobo Art Space and Professor O JUN of Tokyo University of the Arts, for introducing me to this programme.

Unlike the previous year, I had been checking the ArtCamp website for new information since mid-April. I applied in advance because my intended courses were small in class size. During the first week's lithography course, participants had the privilege of laying hands on a 150-year-old printing press. As this old technology was new to me, operating such machinery was a challenge - the mere turning of its handle required skill (and strength). Making sure not to overlook any small step, I documented the entire process. Participants included a local high school teacher, a Ukrainian schoolgirl aiming to study at the faculty and a Chinese family. A result of Artcamp's popularity and welcoming atmosphere.

The second week was a serigraphy (silkscreen printing) course. Having received careful instructions from the same professor over two weeks, I was able to produce satisfactory works within a limited period of time. Our professor took great interest in students' work, so it was helpful to bring a portfolio as a tool to convey my works and future goals. This professor is currently (as of September 2019) working with an original screen printing technique. From an aerial work platform, he is printing geometric patterns on the facade of the Faculty of Fine Arts. I am overwhelmed by his energy.

In the third and final week, I participated in an illustration course held by a guest professor from Iran. We experimented with a variety of printmaking techniques which could also be done at home. We used materials such as plants, linoleum, plastic films and aluminium foil. Generally speaking, Czechs are very natural in the way they speak and act. You can feel that time flows differently in Pilsen, a desolate city, from the busy life of Tokyo. Although it may not be as sophisticated as Prague, I felt my imagination being revitalised in this unpretentious city. For me, leaving Japan and changing my work environment put a halt to immersing myself in a daily routine.

Of course, it is crucial to prepare necessary art materials beforehand. Although there are three art supply stores in the city centre, the selection may not be enough, which would then result in a shopping trip to Prague (three hours altogether by train). Basic art supplies are provided by the university, but I recommend that you have purchased any special item in Japan.

ArtCamp is not just about working on-campus. The after-school activities are a nice touch - you can explore Pilsen's historical sites, galleries, second-hand bookstores and so on. A farewell concert is held during the final week, and without knowing it the three weeks are over. What seems to be a minor life event may then lead to major changes in the future. ArtCamp enables you to become aware of your standing position and turn to a new direction.

「Y-AIR、その無限の可能性」 “Y-AIR, its infinite possibilities”



AIRの機会とは、生活者・社会人・国際人としてのアーティストの創作活動充実のため、アーティストを目指す若手美大生にとっても貴重な体験機会になると確信する。特に、AIRは、多様性が日常となる異文化での滞在制作の場であるという、その存在の由来から若手アーティストへの貴重な体験プログラムであると考える。遊工房は、2013年から「Y-AIR構想」(AIR for Yonug)と称し、美術系大学の教員の先生方の理解と支援を得ながら、美大生や美大卒業生がAIRにアクセスしやすい環境作りに取り組んでいる。マイクロの存在であるAIRとマクロの存在である美術大学との協働の展開構想である。

国際交流やAIR体験機会創出の試行を通して、アーティストの創作活動の充実への寄与だけではなく、AIRが美術大学教育の中に必要な存在となり、社会装置として存在することを目指し、美術大学教育の一環となる国際交換プログラムに発展することを期待している。美大生によるAIR体験は、受け皿としてのAIR機関との調整や国際交換制度の仕組みづくりなどの課題はあるが、その実現可能性と意義は十分あるだろう。AIRの現実についての議論を通し、アーティストとAIR運営当事者及び美術大学が、共に実践を通し構想の実現に向け活動が始まっている。

これまでに世界各国のAIRと美術大学との協働で、美大生や若手アーティストに国際交流や海外派遣・交換プログラムの機会など実践を続けている。どの事例も、AIRの活動を通して出会ったAIR運営者や大学教員等との個と個の繋がりから発展しており、“若手アーティストにもAIRの機会を”という思いに賛同した同志で形作り継続実施している。国境や領域を超えた各機関が連携し、社会全体で若いアーティストやアートマネージャーを支援する動きと、その先にある未来には大きな可能性があると確信するまた、これまでの事例や世界で展開されているAIRと美大の協働事業を調査研究・顕在化させることで、国際Y-AIRネットワーク形成の実現に近づくと考える。

遊工房アートスペース（Youkobo Art Space）

2013年から始まったArtCampへの参加継続7年目となる。今まで参加した学生や若手アーティストの受講生、Camp講師役を担ったアーティスト、さらに、このCampのユニークな活動を調査する研究者や、事務局での研修体験のインターンまで、述べ40人を超える関係者が出掛けて行った。この幅広い体験機会を与えてくれた西ボヘミア大学に感謝すると共に、中心的に活動を継続している女子美術大学に敬意を表する。

また、チェコ共和国大使館内のチェコセンター・東京において、毎年恒例となりつつある体験発表会は3年目を迎える。体験談から若手へ与える刺激は、次への期待に繋がっている。それはアーティストやアートマネージメントを志す者への成長ばかりでなく、このような活動の機会を通じて、自身を振り返り、新しい活動へのヒントを得ることは素晴らしいことだ。

ArtCampへの日本の参加をY-AIRの実践活動の例として位置付け、2020年2月にJoshibiで開催されたY-AIR Network International Forum 2020 TokyoにArtCampマネージャのマルケタ・コフトコヴァ氏を招聘した。彼女は、Y-AIRの実践的な活動事例の1つとしてArtCampのコンセプトと、日本からの参加の活動の紹介をした。この活動をフォーラムの参加者と広く共有する機会は大きな成果となった。この実践の価値を共有することで、参加の機会が増え、同様の活動が日本の大学に広まることを期待したい。



村田達彦（遊工房アートスペース） Tatsuhiko Murata（Youkobo Art Space）



Art and its expression differ from country to country. Depending on the cultural background, we tend to express it in various ways. The appreciation of beauty, the process of creation and sense of originality, however, brings people together and makes the enjoyment of art universal. Through our diversity we find our unity.

We believe that the opportunity to participate in an AIR will enhance the creative activities of artists and be a valuable experience for young art students who intend on becoming professional artists. In particular, AIR is a suitable experience programme for young artists because of its nature as a place for creative engagement with different cultures and experiencing daily life with other professionals. Youkobo has implemented the “Y-AIR concept” AIR for Young) since 2013, with support from teachers at art universities. We are working to create an environment where graduate students and recent graduates can easily access AIR program. This is a collaborative development concept between micro institutions such as AIR and macro institutions such as art universities.

In addition to international exchanges and AIR experiences contributing to the enhancement of artist's creative activities, AIR will become a necessary presence in art university education as well as an important social device. We look forward to developing an international exchange programme that will become an integral part of the university curriculum. Although there are issues such as coordination with the receiving AIR organization and creating a mechanism for an international exchange system, we believe in its feasibility and significance. Through discussions about the reality of AIR, artists, AIR operators, and art universities have begun working together through practice to realize the concept.

In collaboration with AIR and art universities around the world, we have continued to implement opportunities for international exchange and overseas opportunities for art students and young artists. Each case starts with a connection between individuals and AIR operators and university teachers who meet face to face through AIR activities. The programme is shaped by our shared goal of providing AIR opportunities for young artists. We are convinced that there is great potential for the future when institutions collaborate across borders and territories to create a society that supports organizations, artists, and art managers. Furthermore, we believe that by investigating and presenting such cases of collaborative initiatives between AIR and art universities developed around the world will take us closer to the realization of an international Y-AIR network.

This is 7th year of participation in ArtCamp in Czech, which began in 2013. Now more than 40 participants from Japan such as Students and young artists, Artist who participated in the role of Camp instructor/lecturer, in addition, researchers who studied this Camp ’s unique activities, and the intern of the training experience at this camp office. Thanks to the University of West Bohemia for providing this broad experiences. Along with, I would like to pay tribute to Joshibi University of Art and Design which has continued to be active.

At the Czech Center in Tokyo, in the Embassy of the Czech Republic, the annual symposium for review of experiences to the Camp, this is the third year. The stimulus given to young artists from their experiences has led to expectations for the next. And, not only the growth of artists and art managements , it is wonderful that through these activities opportunities, they become aware of themselves and get hints for new activities.

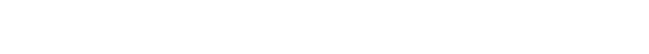
Positioning Japan's participation in ArtCamp as an example of Y-AIR practice activities, we invited Ms Marketa Kohoutkova as manager of ArtCamp for the Y-AIR Network International Forum 2020 Tokyo which held at Joshibi in February 2020. She presented ArtCamp concept and Japanese participation as one of the Y-AIR practical activity case. It was the opportunity to share this activity widely with forum participants was a great achievement. Through the sharing of the value of this practice, I hope that more opportunities for participation will continue and that similar activities will be spread to universities in Japan.

‘ArtCamp’を通して考えるAIRと美術大学の協働

チェコ・日本の交流のかたち

Y-AIR Case Study

Collaboration of AIR and Art University through 'ArtCamp'



協力(順不動)：

チェコセンター東京、西ボヘミア大学・ArtCamp

女子美術大学（文化庁と大学・研究機関等との共同研究事業）

東京藝術大、秋田公立美術大学

武蔵野美術大学、東北芸術工科大学

金沢美術工芸大学、福井大学

東京造形大学、埼玉大学

EU・ジャパンフェスト日本委員会

アートNPOリンク、アーツ千代田3331

助成

文化庁 アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業

発行者

遊工房アートスペース

編集責任者

村田 達彦

編集

村田 弘子、辻 真木子

寄稿

日沼禎子

高嶺エヴァ

小熊隆博

翻訳

岩間香澄

デザイン

辻真木子

写真

ArtCamp参加者、遊工房アートスペース

西ボヘミア大学ArtCamp

発行

2020年3月

ISBN 978-4-9908274-7-2

ダウンロード DOWNLOAD

本印刷物は、「MICRORESIDENCE！」遊工房独自出版物シリーズの一貫で作られました。webにて閲覧・ダウンロードができます。

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

© Youkobo Art Space 2020

Youkobo Art Space

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

TEL / FAX : 03-3399-7549 info@youkobo.co.jp www.youkobo.co.jp



Cooperation :

The Czech Center Tokyo, University of West Bohemia - ArtCamp

Joshibi University of Art & Design（Program of collaborative research between the Agency for Cultural Affairs and universities / research institutions）

Tokyo University of the Arts, Akita University of Art

Musashino Art University, Tohoku University of Art & Design

Kanazawa College of Art, University of Fukui

Tokyo Zokei University, University of Saitama

EU-Japan Fest Japan Committee

Arts NPO Link, 3331 Arts Chiyoda

Supported by

Agency for Cultural Affairs Government of Japan

Published by

Youkobo Art Space

Editor in chief

Tatsuhiko Murata

Editorial staff

Hiroko Murata, Makiko Tsuji

Contribution

Teiko Hinuma

Eva Takamine

Takahiro Oguma

Translation

Kasumi Iwama,

Design

Makiko Tsuji

Photography

Participants of Art Camp, Youkobo Art Space

ArtCamp, University of West Bohemia

Published by

March 2020

ISBN 978-4-9908274-7-2