

Y-AIR 事例集 Vol.1

若手作家の機会としてのアーティスト・イン・レジデンス(AIR)

Case Examples of Y-AIR in Japan Vol.1

Artist-in-residence as opportunities for young artists

youkobo ART SPACE

Y-AIR 事例集 Vol.1

若手作家の機会としてのアーティスト・イン・レジデンス (AIR)

Case Examples of Y-AIR in Japan Vol.1

Artist-in-residence as opportunities for young artists

	はじめに	Foreword	P03
	実践に基づく知識交換	Practice-based Knowledge Exchange	P04
	特別事例 ロンドン芸術大学・セントラル・セント・マーチンズ校 チェコ・西ボヘミア大学芸術学部	Special Case Example University of the Arts London:Central Saint Martins Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia, Czech Republic	P05—P08
	遊工房アーツスペース事例 AIRと美術大学 東京藝術大学×CSM・ASP ArtCampと美術大学	Youkobo Y-AIR AIR and Art Universities Tokyo University of the Arts×CSM・ASP ArtCamp and Art Universities	P09—P14
	国内事例 武蔵野美術大学 女子美術大学 金沢美術工芸大学 福井大学 CAJ-Contemporary Art Japan AIRY-アーティスト・イン・レジデンス山梨 アーティスト・イン・レジデンス in 善光寺 京都芸術センター AIR Onomichi	Y-AIR in Japan Musashino Art University Joshi University of Art and Design Kanazawa College of Art University of Fukui CAJ-Contemporary Art Japan AIRY-Artist in Residence Yamanashi Artist in Residence in the grounds of Zenkoji Temple Kyoto Art Center AIR Onomichi	P15—P32
	あとがき	Afterword	P33

関連用語集

Glossary

アーティスト・イン・レジデンス (AIR)

アーティストの滞在型創作活動、またその活動を支援する制度。アーティストが国境や文化の違いを越え、非日常の空間に身を置き、異なる文化や歴史の中での暮らしや、現地の人々との交流を通して、刺激やアイデア、インスピレーションを得、新たな創作の糧としていく活動を指す。

マイクロレジデンス

遊工房アーツスペースが提唱した研究テーマの名称。多様な形で展開されているAIRの中で、特にアーティスト自身が滞在中のプランを主導する小規模なAIRを「マイクロレジデンス」と命名し、2011年から調査・研究に取り組み、様々な活動を展開してきた。2012年よりネットワーク活動を開始している。

Y-AIR

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

AIR活動支援ツール

AIR Activities Support Tools

Res Artis

70カ国400カ所(プログラム)のAIR主催者・団体が登録する、世界最大のAIRネットワーク組織。Webサイトでの情報発信と、2年に1度の会員総会を中心としたさまざまなフェイス・トゥ・フェイスの国際会議を主催する。

Trans Artists

AIRのポータルサイトとして、世界最大の情報量を持つ。AIRプログラムの検索、助成金情報など、アーティストの移動にかかるさまざまな情報を発信している。

Microresidence Network

AIRの中でも国内外に広く存在するマイクロレジデンス(小規模、アーティストラン、インディペンデント、草の根活動など)を顕在化させるための調査、およびデータベース等の研究報告を行う。

AIR_J

日本のAIRポータル/データベースサイト。行政主体、コミュニティ主体、個人主体のマイクロレジデンスなど40以上のAIRが掲載されており、助成、スタジオ、宿泊などの条件で検索可能。その他、AIRを体験した国内外アーティストや運営者側の体験談、記事、AIRに関する文献紹介なども掲載。

Move arts Japan

アーティストが「移動する・旅する」ことを応援するポータルサイト。日本国内のAIR、ゲストスタジオ、シェアハウス、ホームステイなどの滞在拠点を紹介。制作、発表、リサーチ、交流などの目的別で検索ができる。

Artist-in-residence

A system of support for the activities of artists that involve stay and production, or programs that support such activities. Artists transcend national borders and cultural differences, placing themselves in spaces distanced from the everyday in order to gain ideas and inspiration from living within a different culture and history and through interactions with local people, experiences that will give sustenance to new creative activities.

Microresidence

"Microresidence" is a term proposed by Youkobo Art Space. A microresidence is a small-scale, often artist-run form of residence, and research into their existence has been ongoing since 2011. The Microresidence Network was initiated in 2012.

Y-AIR

[AIR for Young]。A program realized through collaboration between AIR and art universities offering young artists opportunities and experiences of carrying out creative activities on an artist residence program, contributing to their development as artists, as members of society, and as ordinary citizens. Through cooperation between individual AIR and art universities, it aims to grow into a program for international exchange through the construction of a sustainable framework.

Res Artis

The largest global network of AIR with 400 centers and organizations in over 70 countries. Sharing information through its website, it holds a general meeting for members every two years, in addition to various other international face-to-face meetings.

Trans Artists

A portal site that has the world's most comprehensive information on AIR. It provides a search tool for AIR programs, and distributes information about funding and other categories to aid the mobility of artists.

Microresidence Network

A network aiming to investigate and make visible the broad existence of microresidencies (small-scale, artist-run, independent, grass-roots activities, etc.) both in Japan and overseas, in addition to providing a database and research reports.

AIR_J

A portal/database site for AIR based in Japan. Over 40 AIR including government-funded spaces, community-based spaces, and independent microresidencies are included, and it is possible to search using keywords such as "funding", "studios", and "accommodation". Literature and articles written by domestic and overseas artists and coordinators about their experiences of AIR are also included.

Move arts Japan

A portal site supporting the "mobility and travel" of artists. It introduces domestic AIR, guest studios, share houses, homestays, and numerous other venues offering residence spaces to artists. It is possible to search the site according to your objectives, whether they are for creative production in a studio, presentation, research, or exchange.

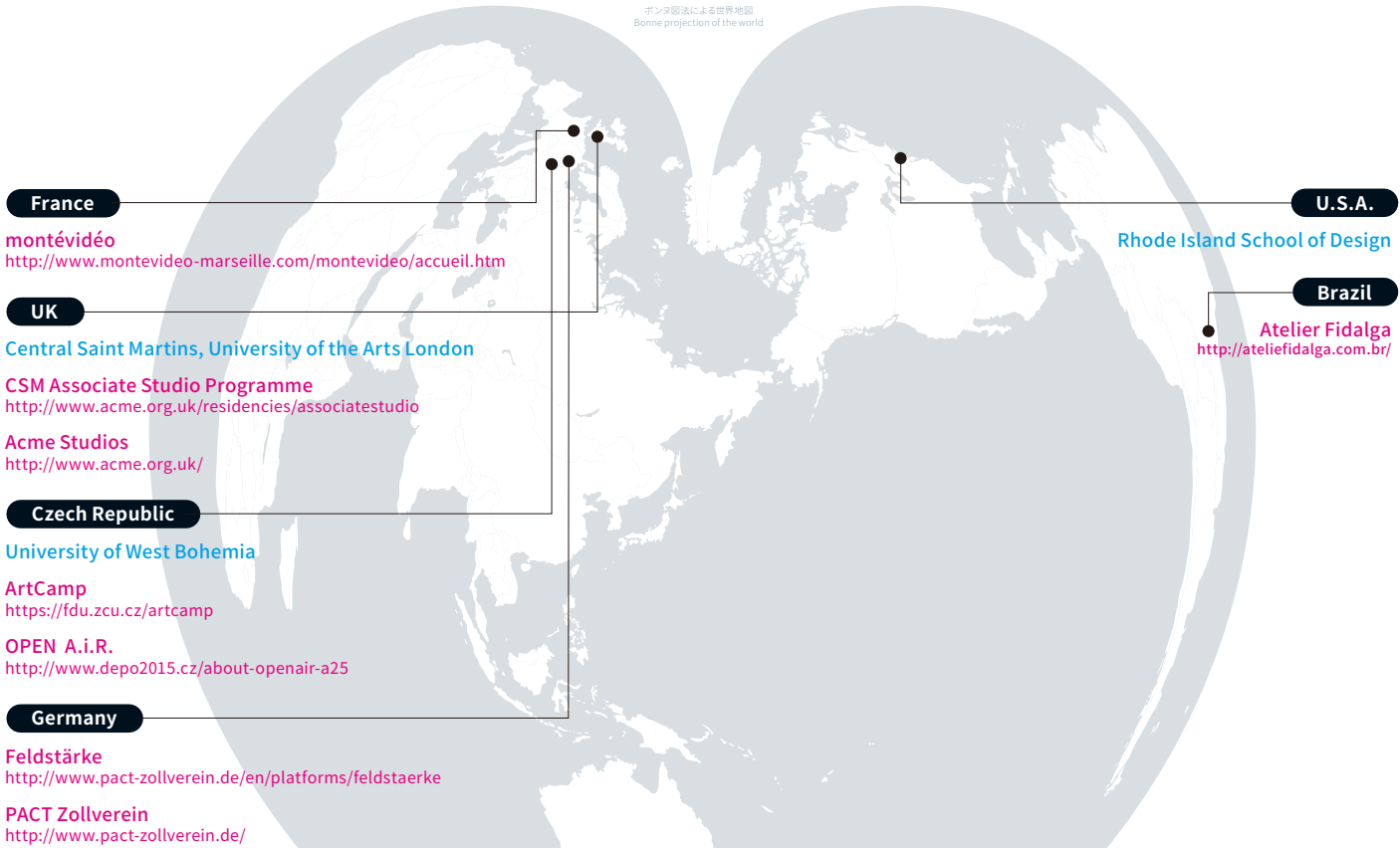
www.resartis.org

www.transartists.org

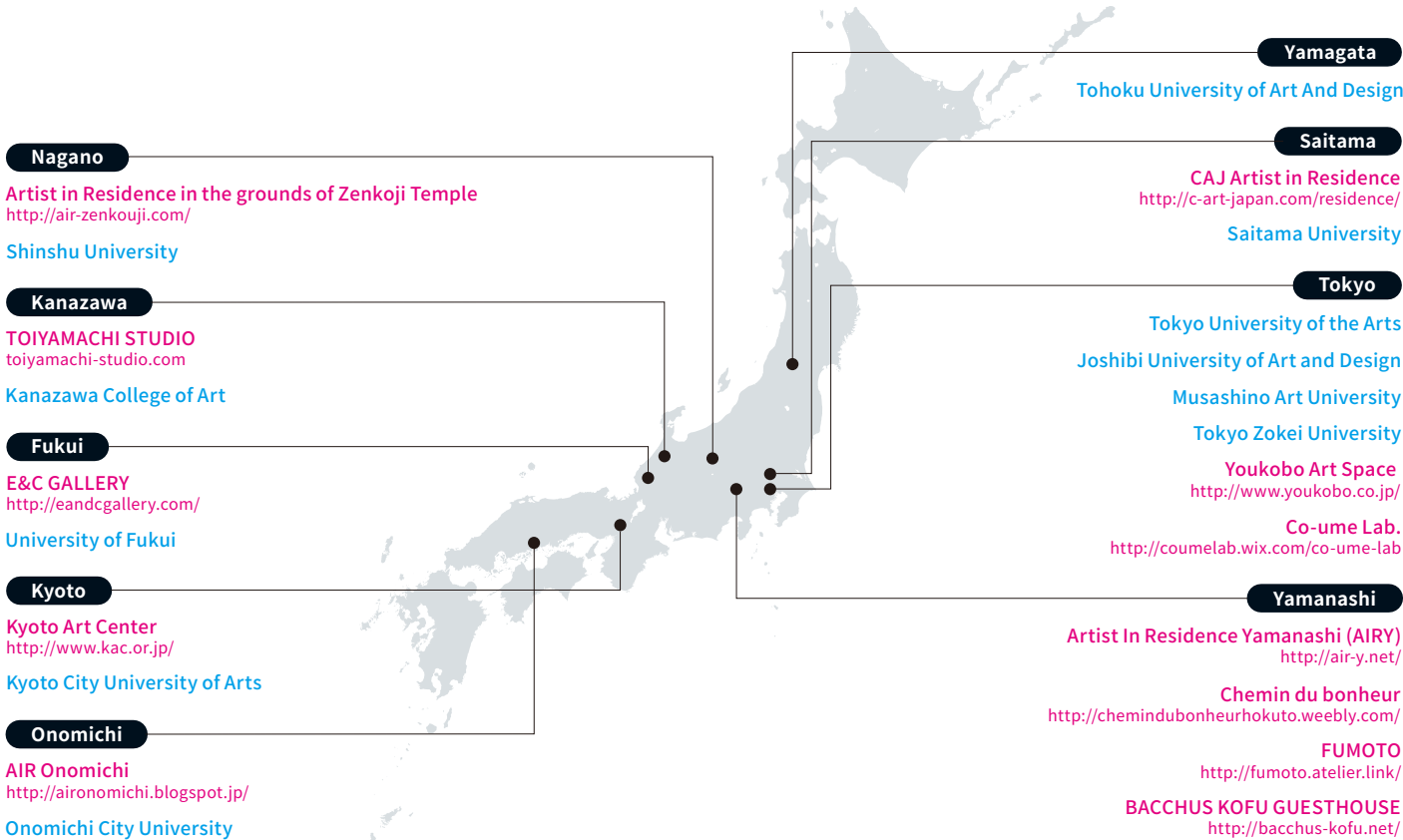
www.microresidence.net

www.air-j.info

www.movearts.jp

A Micro and Macro Collaboration MICRORESIDENCE MAPPING 2015

アーティスト・イン・レジデンス (AIR) の社会装置としての存在、地位確立を願いAIRが広く社会に知られ受入れられるよう、AIR事業実践のかたわら、その普及の取り組みをしてきた。

国際化が求められる国内の美術大学と、アーティストの国際的な活動拠点であるAIRが、互いの持つポテンシャルを上手く分かち合い、「アーティストとは」、「AIRとは」、「アートとは」という根幹を常に問い、日本の、そして世界のアートシーンのボトムアップに貢献することを期待している。AIRと美大のコラボレーションの可能性は無限であり、多様な活動事例の実践を通し、さらに調査研究していきたい。

2013年から、遊工房アーツスペースは「Y-AIR (AIR for Young) 構想」と称し、まだ、キャリアの浅い美術系学生や卒業後間もない作家が、AIRにアクセスしやすい環境づくりを、諸先生方のご理解と支援を得ながら、関連AIRや美術系大学と共に実践してきた。

アートに国境はなく、アーティストは自由に国境を超えていく。しかし、島国である日本の状況は、若干趣を異にしているように思う。現代は、好むと好まざるとに関らず世界の共通言語となった英語を使い、対話する努力と広く発信できる力を常に求められている。特に、若い世代は早くからそのことに気づき、挑戦し、国際社会に通じる力を付けて欲しいと強く感じている。AIR体験機会創出の試行を通して、生活者・社会人・国際人としての若きアーティストの創作活動の充実に寄与し、AIRが美術大学教育の中に必要な存在となるよう持続可能な仕組みづくりにチャレンジしている。

この「Y-AIR事例集」は、主としてAIRと美術大学の関係を通して、若手作家の機会と場となるAIR活動について、日頃の関係諸氏との対話から、当方の独断でまとめたもので、当方の活動事例3件、そしてこの活動に関連した海外事例2件、そして関係各位のご理解を頂いて掲載させて頂く国内事例8件を合わせて掲載したものである。

美術大学とAIRとの交流・協働プログラムの具体的な実態を把握し、貴重な事例を顕在化させ、共通の想いや課題等を共有し、機会創出の観点から、今後の活動の更なる発展の切掛けづくりと考えている。

ここに掲げた事例が、国際社会に広く定着しているAIRへの理解を広げ、人と人の対話を通じた異文化の理解と、多様性の受容される社会形成の一助となることを祈念している。

尚、海外の美大におけるAIR事業、AIR事業体との協働の例は多々認知しているが、次回に取り上げたい。ここに挙げた2つの事例、ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校のAassociate Studio Program、チェコ・西ボヘミア大学のArtCampは、遊工房アーツスペース事例の関わりとして理解いただくために掲載した。

末筆ではあるが、この場を借りて、ご執筆、ご意見を頂いた皆様に、心より御礼申し上げますと共に、Y-AIR構想の定義の曖昧さのまま、事例編集を進めたことについてのご叱責は素直に受け止め、今後も皆様からのご意見ご提案などを頂戴できれば幸いである。

この事例集の発行を通して、さらにダイナミックな活動の存在を共有し、国内外に広くアピールし、Y-AIRの実現へ向けた前進を図りたいと思う。

As part of our Artist-in-residence (AIR) program achievements, we have worked to propagate AIR programs so that they can be known and accepted by greater society to gain social status as social vessels.

If Japanese art universities, which are under pressure to globalize, and AIR, with their role as international bases for artist activities, could skillfully share their respective potential, always challenging the core concepts of "What is an artist?", "What is AIR?", and "What is art?", then I expect we could contribute to the art scene from the bottom up in both Japan and the world at large.

AIR and art universities have limitless possibilities for collaboration, and I want to continue research and study through implementing case studies of their diverse activities. Starting in 2013, Youkobo Art Space implemented Y-AIR (AIR for Young) with the understanding and support of many professors together with related AIR and art universities. The program is meant to build an environment that makes artist-in-residence programs easier to access for art university students and recent graduate artists who still have a relatively short career.

Art has no borders, and artists can freely cross borders. However, I think the situation in the island nation of Japan is a little different. These days, whether we like it or not, the lingua franca of the world is English, and there is always a demand to make an effort to engage in discussion and to have the ability to send out information far and wide. In particular, the younger generation has noticed this early, and I feel strongly that they must try to build up their own abilities to make themselves understood in the global society.

This trial run of creating an opportunity to experience AIR can contribute to a fuller production activity for young artists as people, adults, and global citizens. I'm trying to make a sustainable framework so that AIR can become an indispensable part of art university education.

This collection of Y-AIR case studies came about through conversations with people involved in AIR activities that provide opportunities to young artists mainly through relationships between AIR and art universities. We decided to put it together and feature three of our own case studies, in addition to two case studies from other countries that are linked to those activities, and thanks to the understanding of related people we are able to feature eight case studies from within Japan. By grasping the concrete realities of exchange and cooperation programs between art universities and AIR, by actualizing these valuable case studies, and by sharing common ideas and challenges from the perspective of creating opportunities, this will spark a drive to further develop our future activities.

I sincerely hope that the case studies outlined here can contribute to creating a society that is receptive to diversity and an understanding of other cultures through dialogue between individuals and through improving understanding of AIR, which are widely established in the international community.

I do know of many AIR programs in other countries, and in art universities in other countries, and I will cover them next time. Here I want to introduce two case studies, the Associate Studio Program at University of the Arts London Central Saint Martins, and ArtCamp located at West Bohemia University in Czech Republic, in order to help people know more about them and their links to Youkobo Art Space.

Allow me to take this space to thank everyone who took the time to write something or to share their opinions. The Y-AIR concept has a vague definition, and I am prepared to accept any criticism people may have regarding the compilation of these case studies, while also gratefully accepting any opinions or proposals.

By publishing this collection of case studies, I hope to contribute to sharing the existence of even more dynamic activities, and make a wide appeal throughout Japan and the world, to progress towards the implementation of Y-AIR.

デジタル通信の普及にともない、アートの領域は世界中のギャラリー、美術館、美術学校へと拡がり、一方でその内部の距離感は縮まっています。アート界が複雑化するにつれてアーティストの位置付けも変わりつつあり、「21世紀におけるアーティストとは?」、「アーティストは何をすべきか?」、「アーティストに何ができるか?」といった問いに答えることは容易ではありません。

アートの国際化とグローバルな波及は引き続き進んでおり、特にアジア諸国が新しいパラダイムや可能性を示す上で大きな役割を果たしています。このような状況の中で、教育の重要性を認識することがこれまで以上に求められています。文化史の多様性や各文化史が現代美術の実践に及ぼしている影響を理解し尊重するためには、教育が不可欠だからです。

アート教育者は、クリエイティブな発想を駆使して学生たちが卒業後に現実のアート界に適応できるよう育てる必要があります。かつての美術学校のように、ゆとりのあるスタジオや設備、画材を提供するだけでは不十分です。東京やロンドンといった世界都市では手頃な価格のスタジオを見つけるのが難しく、駆け出しのアーティストはさまざまな場所で制作を行なうのが普通です。また、収入源として別の仕事をしながら作品を不定期に展示するなど、柔軟なアプローチが求められます。

セントラル・セント・マーチンズ (CSM) では、こうした状況変化に卒業生が適応できるようサポートする取り組みを行っています。たとえば、フィンアートの学部課程に在籍する学生は、2年目と3年目の間に1年間のプロフェッショナル・ディプロマに参加することができます。このディプロマでは、ワークプレースメントやインターンシップを通じて、ギャラリーで働いたりプロのアーティストのアシスタントとして働いたりといった多種多様なアート関連の経験を積むことができます。こうした経験から得られる洞察はとても貴重なもので、最終学年へと進む学生たちにプロフェッショナルな意識や明確な方向性、モチベーションを与えてくれます。また、卒業後に現実のアート界に適応できるという自信も育んでくれるのです。

ロンドンの卓越したアートスタジオ運営団体Acme Studiosと共に立ち上げた「CSM Associate Studio Program」では、卒業生の自立をサポートするための重要な取り組みを行なっています。このプログラムに応募した卒業生は、助成を受けて運営されているスタジオを共有で使うことができ、スタジオにはプロのアーティストやアート関係者などが日常的に訪れます。3年前にスタートして以来、卒業生がアート界でネットワークを築き、プロとしてのスキルを身に着けるための貴重な場を提供してきました。駆け出しのアーティストにとってネットワークの構築やスキルの習得は非常に重要です。

このプロジェクトは、アーティストたちに貴重なリソースを提供し続けてきた「アーティスト・レジデンス」のモデルを反映しています。世界各地で行なわれているアーティスト・レジデンスは、アーティストが自身の実践を特定の場所・背景・オーディエンスに照らして見つめ直し、新たに展開するための貴重な機会です。文化交流こそがレジデンスの真髄であり、アーティストたちはホスト組織のサポートの下で異文化の橋渡しの役割を果たします。新しい文化を吸収し、独自の解釈を加えて作品に取り込むことで、他の人々と自らの体験を共有するのです。

東京を拠点とする遊工房アーツスペースは、善福寺に「マイクロレジデンス」と呼ばれる小規模なレジデンスを構えて世界各国のアーティストを積極的に迎え入れました。その遊工房と、東京藝術大学、Acme Studios、CSMのコラボレーションによる「東京・London Y-AIR交換プログラム」では、2015年の夏に新たな交換プログラムを試験的に実施し、有望な成果を上げました。

6週間にわたるこのプログラムにより、CSM卒業後にAcme Studiosで制作を行っているアーティスト2名が遊工房で制作し、東京藝術大学の大学院生2名がロンドンのAssociate Studioで制作するという交換が実現しました。プログラムのフォーカスは、滞在先のアーティストたちとのコミュニケーションやコラボレーションです。リサーチや制作だけでなく、自国に戻ったプログラム参加者が仲間たちと新たな知識を共有するまでのプロセスを重視しました。今回の知識交換を土台として、長期的には新たなグローバルなネットワークが育つことでしょう。

この交換プロジェクトは、遊工房の村田達彦氏と村田弘子氏、Acmeのジュリア・ランカスター氏、そしてCSMのグレアム・エラード氏の献身的な取り組みのおかげで実現しました。アーティスト達にかけがえのない機会を与えてくれた遊工房とAcmeに心より御礼申し上げます。CSMを代表し、この素晴らしい交換プログラムを支持することをここに表明します。

As different art worlds expand, and shrink simultaneously thanks to omnipresent digital communication, spilling over into galleries, museums and art schools, the way artists make their place in a complex world is changing. What constitutes an artist in the 21st century, what artists do, and what possibilities exist for artists are questions that cannot be taken for granted.

The internationalization and global reach of the art world continues to expand dramatically, with Asian countries in particular playing a prominent role in revealing new paradigms and possibilities. There is a need, now more than ever, to recognise that education has a vital role in expanding our awareness, understanding and appreciation of diverse cultural histories, and how these histories shape contemporary art practices on a global and local level.

Art educators have to think as creatively as their students, preparing graduates for the world beyond the Academy. Providing generous studio spaces, equipment, materials and one-to-one tutorials may be desirable characteristics of a traditional art school, but how well does this prepare students for the world they will face when they leave the relative comfort and security of the academy? In world cities like Tokyo and London, finding an affordable studio is almost impossible. Emerging artists are more likely to have a peripatetic studio and need to develop 'elastic' practices that enable them to exhibit work erratically while holding down other types of paid work.

At Central Saint Martins (CSM) we have instigated a number of initiatives that aim to address and support our graduates to adapt to these changing conditions. In between the second and third year of the undergraduate Fine Art course, the students have the opportunity to participate in a one-year professional diploma that enables them to carry out work placements and internships that can involve working in galleries, assisting artists on projects, and many other art-related situations and contexts. The insights gained are significant and students returning to complete the final year of their studies invariably have a mature and professional attitude, a clear sense of direction and motivation, and, crucially, confidence that they can stand on their own feet when they graduate.

Meanwhile, the CSM Associate Studio's programme developed in association with Acme Studios, one of London's pre-eminent artists' studio organisations, has established another important transition experience from the Art School. Graduates can apply to share a subsidised studio supported by informal studio visits from established artists and mentors. So far the scheme, which has run for the last three years, has provided a valuable incubator space that enables graduates to build strong networks and develop important professional skills that can be so crucial in the early stages of an artist's life and career.

This project mirrors the model of the Artist Residency that has proved such a valuable resource for artists. Artists' residencies offered around the world continue to provide a unique opportunity for artists to explore and re-evaluate their practice in relation to a particular location, context and audience. Cultural exchange and interaction is the currency of the artist's residency, enabling the artist to be an ambassador, messenger, connector and interpreter, absorbing, reflecting, synthesising and sharing new experiences with the help and support of their host organisation.

Youkobo Art Space in Tokyo has an impressive track record of hosting international artists at their 'micro' residency in Zempukuji. The London/ Tokyo Y-AIR Exchange Programme, a collaboration between Youkobo, Tokyo University of the Arts (TUA), Acme Studios and CSM, piloted a new exchange programme in Summer 2015 with promising results.

The exchange enabled two Acme Studio associates from CSM to work at Youkobo, and two postgraduate students from TUA to work in a shared Associate Studio in London for six weeks each. The contact and collaboration with peers in London and Tokyo was a vital component of the exchange. While researching and making new work was very much part of the deal, it was also important that the participants explored, brought back and shared their experience to broaden collective understanding and knowledge. In the longer term we believe that this knowledge exchange will build a solid foundation for a global network that has been built from the ground up.

This exchange project would not have been possible without the commitment, dedication and generosity of Tatsuhiko and Hiroko Murata, Julia Lancaster at Acme and Graham Ellard at CSM. The real beneficiaries are of course the new emerging artists, and so it is on their behalf that I would like to thank Youkobo and Acme and on behalf of CSM confirm my support for this excellent exchange initiative.

Making Y-AIR a reality (Y-AIRの実現)

Fig. 1 AIR + Art University Collaboration Program

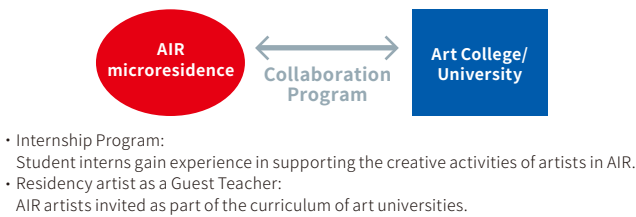
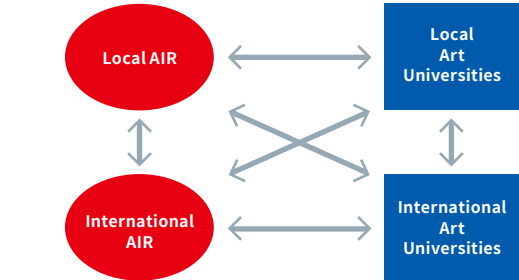

Fig. 2 Structure of AIR Exchange Program

This program aims at the realization of an international structure for exchange.

CSM Associate Studio Programme

CSM Associate Studio Programme

ロンドン芸術大学・セントラル・セント・マーチンズ (CSM) 校が、地元のスタジオ運営NPO団体Acme Studiosと始めた、CSM卒業直後の優秀な作家のための支援プログラム。対象者は市内スタジオを2年間格安でレンタルでき、作品批評を受けられる機会などソフト面のサポートも受けられる。

The Associate Support Program (ASP) is a support program at Acme Studios for highly talented artists who are recent graduates of London University Central Saint Martins (CSM). The program was created together with Acme Studios, a local NPO that manages the studio spaces. Eligible applicants can rent a studio in the city at an affordable rate for a maximum of two years, and the organization also provides artists with less tangible forms of support such as opportunities to have their work critiqued.

美術大学での研鑽後、独立したばかりの若手作家への継続活動支援としては、卒業時の優秀者への賞状授与、報奨金、提携校への留学機会などが、一般的なものだろう。ここでは、CSMが実施しているユニークな支援事例を紹介する。

CSMはAssociate Studio Program (ASP) として、2013年から優秀な卒業直後の新人作家8名に2年間シェア利用できる市内スタジオを与え、定期的に批評家やアーティストなどが出入りする環境を設けている。また、卒業後も継続的に大学の図書館が利用できる。2015年には、さらに12人の新人作家に3つのスタジオ提供が開始した。

古今東西同様のことはあるが、都市部でスタジオを確保することは難しく、かつ地価は極めて高い。これまで様々な経験を培ってきたロンドンでの活動を続けたい若手作家にとっては魅力的なプログラムである。この問題の一助を担うのが、市内スタジオ運営並びに公的空間活用のオピニオン・リーダー的な活動をするNPO団体Acme Studios*との連携である。Acme Studiosの持つスタジオをCSMが借り、市価の半額近い金額でASPメンバーに提供しているのだ。作家たちはこの2年間のプログラムを通して、制作を展開すると共に、自身の将来設計を立てながら活動する準備を進められる。

現在Acme Studiosは、市内に新たに計画される公的施設・学生寮などの設計に関わっており、一定のスペースを制作工房として確保し、芸術家のスタジオを準備する動きも始まっている。以下が、2カ所で始まった活動の概要である。

Glassyard: Program 1

ロンドン市南西部Stockwell地区の新設学生寮兼会館の1階にあるスタジオコンプレックス (30スタジオ) の一部にある、120㎡、天井高3m、自然光、照明、空調、インターネット可、共同の水場・トイレ付。鍵の掛かるシェアスタジオ。8人の自主管理による運用、プログラムには、作家、キュレーター、著述家の定期訪問が含まれる。レンタル料金平均市価の半額 (1週間当たり約20ポンド/1名)。

Highline Building: Program 2

ロンドン市中心に近いElephant & Castleにある同様の建物の1階にあるスタジオの内、総面積220㎡の3つのスタジオ。12人の新卒若手による自主運営で、支援内容はProgram1と同様 (1週間当たり約26ポンド/1名)。

いずれも基本的には2年間の支援で、2つのプログラムのスタート・メンバー切替の時期を1年ずらし、1年間のオーバーラップ期間を設け、学生間で相互の運営ノウハウ (スタジオ運用、批評活動支援、発表機会等) の引継ぎも考慮されている。美大卒業後のプロへの過渡期にある若手作家へのスタジオ活動支援は、

The usual ways of supporting exceptional young artists who have just gained independence after years of devoting themselves to their studies at art university include prizes, cash rewards, and opportunities to study overseas at linked schools. Let's take a look at a case study of a unique form of support that is practiced at CSM.

The Associate Studio Program (ASP) was started at CSM in 2013. It provides eight recent graduates who have excelled in their studies with two years at a shared studio in the city, in an environment where people such as art critics and artists are regularly coming and going. In addition, use of the university library continues even after graduation. In 2015, an additional three studios were made available for 12 new artists.

One sees a similar issue in all age ranges and countries, but it's very difficult to secure a studio in the city, and land prices are extremely high. This is an appealing program for young artists who have cultivated many experiences and want to continue working in London. One group assisting with this problem is the NPO Acme Studios*, which operates studios within the city and works as an opinion leader with regards to the use of public space. CSM borrows studios from Acme Studios, and provides them to ASP members for half the market rate. The students spend two years in the program, developing their work and preparing to design their own future.

Currently, Acme Studios is involved in the planning of new public facilities and student dorms in the city, in order to secure designated spaces for studios in order to make more places for artists. Here are the outlines of studios provided in two locations.

Glassyard: Program 1

Located in the southwest London area of Stockwell, part of this newly built student dorm and assembly hall has a studio complex on the first floor made up of 30 studios, with an area of approx. 120㎡, 3 meter high ceilings, natural light, light fixtures, air conditioning, Internet, and shared washing-up and washroom facilities. The shared studio can be locked. It is self-run by eight artists. The program includes regular visits by artists, curators, and writers. Rental fees are half the price of the average market rate (about 20 pounds per week per person).

Highline Building: Program 2

Located in Elephant & Castle, Central London on the ground floor of the Highline Building, three studios each approx. 220㎡. Twelve new graduates operate the studios, and support is the same as Program 1. Rent is approximately 26 pounds per week per person.

Each program offers two to three years of support, and the switchover period for members overlaps by a year, taking the transfer of information into account so that students can pass on administrative know-how (studio operation, criticism activity support, opportunities to exhibit, etc) to the incoming participants.

Similar studio support is also offered as awards at other London art universities

その他のロンドンにある美大でもAwardとして、スタジオの年間供与、活動資金授与の形態など工夫して継続している。他、プロ作家向けや、広大なスペースを要する作家向けなど、多様なスタジオ活動支援プログラムがある。

* Acme Studios

「Supporting Art & Artists since 1972」をタイトルにロンドンで活動する非営利事業組織。400件以上のスタジオ貸しをベースにアーティスト支援を展開して40年以上の実績がある。地元デベロッパーと共同し、学生寮などの公的な施設ビルへ創作スタジオの併設などを推進し、ロンドンにある大学との連携も積極的に展開。英国人作家他、海外から長期滞在作家のスタジオ提供も海外機関と連携しながら進めている。Acme Studiosのロンドンにおける美術大学との協働事例として、他にもAdrian Carruthers Studio Award、Chelsea Studio Award、Goldsmiths MFA Studio Award、Helen Scott Lidgett Studio Awardなど、優秀賞としての賞金や無償スタジオ提供などがある。

参考文献 [Reference]

「Studio for Artists, Concepts and Concrete」Edited by Graham Ellard and Jonathan Harvey 2015. Black Dog publishing, London, UK

「Creating Artists' Workspace」2015, Greater London Authority, UK

Glassyard-Program 1

Glassyard-Program 1

Glassyard-Program 1

Highline Building:Program 2

本記事は、プログラム実施に際し協力頂いているお二人、グレイム・エラード氏とジュリア・ランカスター氏等との対話をもとに遊工房アートスペースがまとめたものである。ここで掲載したASPは、美大卒業後のユニークな継続的活動支援プログラムだ。

グレアム・エラード
ロンドン芸術大学: セントラル・セント・マーチンズ美術学部教授、リサーチリーダー
ジュリア・ランカスター
Acme Studios レジデンシー・アワードマネージャー

This report has been compiled by Youkobo Art Space through dialogue with Graham Ellard and Julia Lancaster who cooperated with the implementation of this program. ASP, to which reference is made in the report, is a unique program that aims to provide continued support for students after their graduation from art school.

Graham Ellard
Professor of Fine Art, Research Leader, Art Programme, Central Saint Martins, University of the Arts London
Julia Lancaster
Residency & Award Manager, Acme Studios

ArtCampー国際連携のプラットフォーム

ArtCamp - A Platform for International Cooperation

チェコ・プルゼニ市の西ボヘミア大学 (University of West Bohemia、以降UWB) が、2005年より始めたアートのインターナショナルサマースクール「ArtCamp」。コース講師、受講生共に世界中から集まり、刺激的な環境下でアートやデザインの制作体験ができるこのプログラムは、国内外から高い人気を集め、チェコ最大規模のサマースクールとなった。

The international summer art school, ArtCamp, began in 2005 at University of West Bohemia (UWB) in Pilsen, Czech Republic. Course instructors and students alike come from around the world to make art and design in a stimulating environment. The program is popular within Czech Republic and abroad, and it has become Czech Republic's largest summer school.

ArtCampが開催されるUWBは、1991年に設立されたチェコ共和国西部の町・プルゼニ市にある総合大学で、2004年に芸術学部が設置され、2013年からLadislav Sutnar Faculty of Design and Artの名称となり現在に至っている。この、学部開設直後の2005年から、当大学で毎年夏に継続して開催されているArtCampは、3週間にわたる国際的なアートのサマースクールである。

現在では充実した美術とデザインのコースが毎週10コース以上提供され、校舎を拠点に、国際的な環境でアートを介して自身の才能を見つけ、伸ばすための、あるいは美術大学や美術学校への進学準備をする場と機会となっている。

各コースの講師として当芸術学部教員、または国内外からの招聘アーティストやデザイナーが指導にあたり、外部からの受講生はもちろんのこと、当大学の学生にとっても、非常に刺激的な環境が提供される。また、受講生もチェコ人のみならず近隣のヨーロッパ諸国、北米、アジアなどからも集まっている。年齢層も近年は学生(高校生、大学生、大学院生)と、チェコ国内を主とした一般市民の参加が半数ずつ占める状態にある。アートやデザインといった共通の興味を持つ、様々なバックグラウンドの者が集まり、共に制作活動を行なえる、実に多様性に満ちた環境である。国内外からゲスト講師や受講生を呼び込み、“滞在”する参加者の存在を意識したプログラムづくりをしているということが、大きな特徴と言える。

コースはチェコ語や英語、また年によっては他言語のコースが用意されており、レベルも初心者からプロまで楽しめるように幅広い設定がされている。参加希望者は自身の興味あるコースを週に1つ選び、最長で3週間受講できる。美術の道に進もうと考える中高校生が大学入試の準備として受講しやすく、かつ一般市民も楽しめるような基礎的なもので、毎年高い人気を見せている。また、特定の大学(協定校)で専門的な授業を受けた人を対象にしたプロフェッショナル向けコースなどもある。基本的に各1週目のみの開講であるが、協定校やプロジェクトとの協働でコース開設をする場合は、ニーズに合わせてフレキシブルな計画を立てられるのも、ArtCampの柔軟な運営展開の特徴と考えられる。

放課後のプログラムも充実しており、校舎内だけでなく中心地にあるギャラリーやカフェ等を会場に、多くの受講者や講師との交流を通し、プルゼニの街に馴染む機会が設けられている。

2015年はプルゼニ市が欧州文化首都に選定されたことで、ArtCampも市の文化事業と連携し、一層プログラムを充実させ、国際的に著名なアーティストの招聘を試みた。世界から集まる受講生や講師たちは、多種多様な文化イベントや特別な雰囲気 に溢れるプルゼニ市で創作の刺激を存分に得ることとなった。

今でこそチェコ国内で最大級のインターナショナルなアート

UWB, the site of ArtCamp, is a university that was established in the town of Pilsen in western Czech Republic in 1991. The art department was established in 2004, and in 2013 it was named the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, which continues to the present day. The university has been holding ArtCamp every summer since 2005. The program is a three week-long international art summer school.

Now, there are over ten substantial courses offered in art and design each week. The international environment based in the school building has become a place where participants can prepare for a future as a student at art university or art school, or to find and build on their existing talents.

Courses are taught by instructors from the university's art department, or by invited artists and designers from other parts of Czech Republic and around the world. Attendees come from all over, and this too provides an extremely stimulating environment for the university's students.

Attendees are not only from around Czech Republic, but also from neighboring European nations, as well as North America and Asia. In recent years, about half of the participants are school age (high school, university, and graduate school students), while the other half are mainly Czech adults. The common interest in art and design brings people from a variety of backgrounds together in this truly diverse environment.

One could say that the major characteristic of the program is how it is built with the awareness that many of the attendees and guest instructors are travelling to the camp from around Czech Republic and around the world, and will be staying temporarily in the city during the camp.

Courses are taught in Czech and English, and depending on the year, there may be courses taught in other languages. Levels are set in a wide range, enabling everyone from beginners to professionals to enjoy the courses. Participants can choose a new course every week, for a maximum of three weeks. Junior and senior high school students who are thinking about pursuing art can take the classes as preparation for university entrance examinations. Additionally, there are very popular basic courses that are fun for ordinary citizens. There are also courses for professionals that are made available to people who have already taken specialized courses at designated universities (schools with cooperative agreements). Generally, there is only one such class available each week, but one thing that makes ArtCamp special is its flexible management, which makes it possible to co-develop courses that fit the needs of partner schools.

There are also plenty of after-school programs, not only within the school buildings, but also at galleries and cafés in the center of town, enabling students and instructors to mingle and become familiar with the town of Pilsen.

In 2015, Pilsen was chosen as the European Capital of Culture. ArtCamp and the city collaborated for an even more enriched program, inviting internationally famous artists. Attendees and instructors who came from around the world were able to experience the unique atmosphere of Pilsen and immerse themselves in a great variety of cultural events.

サマースクールとして、3週間に400名以上もの参加者を迎えているが、開始当初は、5コース20名程の小規模なプログラムとして出発した。様々な試行を経てコース数や参加者の人数に若干の増減はあるものの、確実に規模拡大へと向かっている。この理由として、新設学科の増加に伴う魅力的なコースの追加、年々増えるArtCamp参加者からの評判の広がりなど、好循環を作り出していることがあげられる。この国際的なプログラムの仕組みや、その発展の経緯は大変興味深く、日本の美術系大学も関心を示すものとなっている。

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

ArtCamp 2015

ArtCamp 2014

After-class events, ArtCamp 2015

本記事は、プログラム実施に際し協力頂いているお二人、レンカ・コディトゥコヴァ氏とマルケタ・コフトコヴァ氏等との対話をもとに遊工房アーツスペースがまとめたものである。ArtCampの国際化のユニークさ、西ボヘミア大学芸術学部発展のための大事な戦略的な活動の位置づけを知り掲載した。

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

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

This report has been compiled by Youkobo Art Space through dialogue with Lenka Kodytkova and Markéta Kohoutková who cooperated with the implementation of this program. ArtCamp has been included here due to the unique way it has been internationalized, and its importance as a strategic activity for the development of the University of West Bohemia.

PhD. Lenka Kodytkova
ArtCamp Executive Director, University of West Bohemia, Czech Republic

Mgr. Markéta Kohoutková
ArtCamp Coordinator, University of West Bohemia, Czech Republic

AIRと美大の協働

Collaboration between AIR and Art Universities

遊工房アートスペース

Youkobo Art Space

さまざまな形態のAIR事業の中で「マイクロレジデンス」の遊工房アートスペースが、社会的活動のひとつとして美術系大学との協働実践を重ねた事例の紹介。

Of all the many types of AIR programs, Youkobo Art Space offers “Microresidencies”, as a sort of social activism. The following outlines the collaborative projects Youkobo has achieved together with art universities.

遊工房アートスペースの名称は2001年の新世紀からスタートした。それまでは、スタジオ遊工房の名称で、長く活動してきた。シェアー・スタジオや絵画教室などの運営は1970年代にまでさかのぼる。1989年には海外の彫刻家が滞在し始め、自身の作家としての活動と並行して、活動に関わる諸々の仕組みに広がっていった。

AIRという名称に馴染みがない時期から、滞在制作という活動への興味と、作家にとってのスタジオの存在と価値を共有することについて考えてきた。これまで遊工房とその関係者間の独自で進めてきたAIRの調査・研究や様々な試行活動は、当時から、東京藝術大学との関連でお世話になっている作家であり教官のOJUNさん、また、AIR事業者として交流があった、青森市のAIRで活躍していた日沼禎子さんの、女子美術大学・杉並キャンパスで教員活動を開始されたご縁など、多くの美大関係者も加わり、マイクロな存在のAIRとマクロな存在の美大との協働の広がり展開してきたと感じている。

大学や教育機関への、AIR事業の紹介と共に、滞在作家の出前講座としての教育の場への寄与は、AIRの社会的な存在を深めるために、とても重要な機会だと思う。滞在作家の出身・活動の背景の国の事情、作家自身の活動コンセプト、作品歴、手法の解説など多面的话题を提供して、美術を目指す学生たちに将来へのヒントを与えてきた。中でも特出すべき事例として、作家であり教育者として、滞在制作を3度に渡り実施したロンドンからの彫刻家ユニットの東京藝術大学、武蔵野美術大学での講演の他、2014年夏、1週間連続の特別授業として行ったワークショップ「Collaboration」は、絵画科と彫刻科を横断した素晴らしい成果と共に反響を呼んだ。また、2015年にはチェコのAIRとの作家交換プログラムで招へいした若手サウンドアーティストの幾つかの大学での講義、1週間の3Dモデリングの女子美術大学でのワークショップなども好評であった。

一方、美大生、あるいは新人作家のAIR体験の機会の議論から、美大生の体験実習・インターンシップも2013年、女子美術大学日沼ゼミの学生受入から始まった。美大生インターンは、AIRプログラム推進の実習と滞在制作者への支援実習があり、マネジメント系(女子美)3名、実技系(藝大)2名が体験している。AIRプログラムの実態を知ると共に、滞在アーティストの趣旨を理解し、創作活動の支援を通して、プロフェッショナルなスキルやアーティストの制作に対する姿勢を学ぶことができるプログラムとなっている。大学によっては、インターンは社会実習として履修単位となっている。

学生向けのインターンシップと共に、海外からのアートマネジメント専攻の若手育成のプログラム、遊工房GIP, Global Internship Programも2006年から始めており、現在までに5名実施した。

このような、マイクロがマクロに寄与できる出前授業、ワークショップ、インターン受入は、活動体験を通じ自らの活動の新た

Youkobo Art Space began with a new name as a new century started in 2001. Until then, it had run for a long time under the name Studio Youkobo. It began in the 1970s, operating as a shared studio and classroom for painting lessons. In 1989, a sculptor came from overseas to stay, and the structure of the space expanded to include the activities of many people in parallel with my own activities as an artist.

Since before We even knew about the term artist-in-residence (AIR), We already had an interest in activities involving staying someplace and creating art, and as an artist the Youkobo co-director thought about studios and the value of sharing them. We feel this has developed through the expanding collaboration between the micro-existence of AIR and the macro-existence of art universities. We investigated and researched AIR programs on our own with a variety of experimental projects at Youkobo, and we've developed these activities through my connections with artist and Tokyo University of the Arts (Geidai) professor O JUN, as well as Teiko Hinuma, who was active at an AIR program in Aomori, since she began working as an instructor at Joshibi University of Art and Design, Suginami Campus.

We think this is a very important opportunity to deepen the social existence of AIR by introducing AIR programs to universities and other educational institutions, and by sending visiting artists to give guest lectures. Students who are considering a career in the arts can get hints for their future from visiting artists through topics such as the circumstances of their home country, the background to their activities, and the concept, production history, and methods behind their work. One prominent example among these people is a sculpting unit that came from London three times to stay and work, both as artists and educators. During their stay, they conducted lectures at Musashino Art University, and in summer of 2014, they held a weeklong special workshop that had excellent results and reverberations entitled "Collaboration" that brought together the faculties of Oil Painting and Sculpture. In 2015, a young sound artist came as part of an artist exchange program with a Czech AIR, and gave lectures at several universities, and held a well-received weeklong 3D modeling workshop at Joshibi University.

We also began accepting experiential learning and internships from art universities in 2013, in order to give art students and new artists an opportunity to experience AIR, and this began with accepting students from the Joshibi University Hinuma Seminar. The art student interns get practice in both implementing the AIR program and assisting the resident artists. So far, three management students from Joshibi and two practical students from Tokyo Geidai have participated. The program allows students to learn about the reality of the AIR program, and assisting the visiting artist also helps them to understand the intent of the artist, while also learning professional skills and the attitude an artist has towards creating work. Depending on the university, the internship counts as a social practicum for class credits.

In addition to internships for students, the Youkobo Global Internship Program (GIP) is a program that trains young people from overseas who are majoring in arts management. This program began in 2006 and has accepted five participants to date.

The micro can support the macro through guest lessons, workshops, internships, and activity experiences, which advances our own activities. We believe this also

な発展に寄与すると共に、多くの気づきを与えていると信ずる。また、活動に携わる作家にとっても、日本の社会の縮図や若者の発想などを直接受信でき、新鮮な刺激となっている。先々のネットワーク形成につながる事例も出来ており相互にとって意義深いことである。

この仕組みが始まり、更にAIRや美大を交差した関係の図式は、必ずや国境を越えた仕組みに発展すると意識して行動している。多くの事例が生まれ、国際間の交換プログラムに発展することを、AIR仲間と共に美術大学とも共有できるよう訴えたい。

Mark Dunhill & Tamiko O'Brien, 2014, Tokyo University of the Arts

Michal Cáb, 2015, Joshibi University of Art and Design

Chris Bennie, 2014, Musashino Art University

Internship - Haruna Kohara, 2015, Youkobo Art Space

Y-AIR構想のなかに、実業・産業界と工科大学の国際インターン交換制度IAESTE、商科大学の国際インターン交換制度・AIESECの長い活動実績がヒントにあった。美術系大学の実践の場であるスタジオ制作と、世界中に存在するAIR事業とのコラボレーションが必要と考えた。アーティストの自由な移動と制作のためのAIRの存在とその社会的意義をもっと美大に認知してもらいたいと感じた。AIRの社会装置としての存在に繋げるため、広く美大諸先生教官のご理解と協力を得て進めるAIRと美大の協働事業、マイクロとマクロの協働は、マイクロレジデンスだからこそできる自由な発想で美大へのアプローチのはじまりである。

An important hint for the Y-AIR initiative was gained from the long-established activities of IAESTE, an international intern exchange system run between business and industry and universities of engineering, and AIESEC, a similar program organized by schools of commerce. We had the conviction that greater collaboration was needed between AIR programs, which exist all over the world, and the creative activities taking place in studios, which constitute spaces where graduates can continue their art practice after art school. We wanted to bring greater awareness to art universities of the existence of AIR as places for creative production and the free movement of artists, in addition to their importance as vessels within society. As a program organized between AIR and art universities through the understanding and cooperation of various professors of art universities, the micro and macro collaboration constitutes the first step to connecting art universities with AIR as vessels of society by embracing free creativity characteristic of microresidencies.

ArtCamp・チェコにおける日本の取組み

遊工房アートスペース

Japanese Participation in Czech Republic's ArtCamp

Youkobo Art Space

日本各地の美術系大学教員(研究室)の協力を得て、チェコの西ボヘミア大学(プルゼニ市)で開催されている国際サマースクール「ArtCamp」へ、学生および若手作家を派遣するプログラム。AIRの疑似体験の機会としての価値形成を期待している。

This program dispatched students and young artists to an international summer school called ArtCamp that was held in Pilsen, Czech Republic at the University of West Bohemia with the cooperation of the university's art faculty and laboratories. The goal was to give young people an opportunity to have an AIR-like experience.

遊工房アートスペースは立ち上げ以降、若手作家の滞在制作・発表の活動支援を行ってきた。そして、美術系大学との協働プログラムY-AIR構想の一つの機会として、国際的なアートのサマースクール「ArtCamp」の存在を知ることとなった。かねてより欧州文化首都(ERCoC)への作家派遣や交換プログラムに取り組んでいた遊工房アートスペースは、2013年EU・ジャパンフェスト日本委員会より紹介いただき、早速、同年に大学院生1名の派遣が実現した。体験者の貴重なフィードバックを受けて、ArtCampプログラムに一層注目することになった。2014年には10名の若手作家および大学院生、2015年には5名の学部生および院生の連続した派遣が実現でき、この3年間で関連大学7校から16名が参加した。

本プログラムは、現地大学と共に、日頃から交流のある美術系大学教員諸氏の協力、そしてEU・ジャパンフェスト日本委員会の支援のもとに展開している。ArtCamp参加者は、遊工房アートスペースを窓口、美術系大学の教員諸氏に推薦を願っている。様々な大学の教員と学生が遊工房アートスペースというAIRに集い、新しいネットワークを育むと共に世界へと学生等を送っているが、この活動の根底には、AIRが大学、領域の壁を越えて世界と若手作家たちを繋ぐハブとしての機能を持つようになればという願いがある。

2015年には受講生ばかりでなく、ArtCamp講師として日本人作家 町田久美氏の派遣も実現した。国際的に活動するアーティストへの新たな場と機会になると考えている。

サマースクールの仕組みを学ぶため、2014年にはArtCampのディレクター等を東京へ招聘、アーツ千代田3331、女子美術大学杉並キャンパス、遊工房アートスペースを会場に、3日間のシンポジウム・研究会を開催した。参加者からの成果報告と共に、10年に及ぶArtCampの歴史と変遷などを理解することができ、一層継続的な交流活動に期待が寄せられた。更に、2015年にはArtCamp開催時期を挟む1ヶ月間、当方スタッフを現地大学の運営事務局にインターンとして派遣、舞台裏の工夫やプログラムの実態など、体験を通して知ることができた。日本でArtCamp開催に興味がある大学などがあれば、ここで得たアイデアを共有し、共に新たな試みに挑戦したい。

現在、国内大学のグローバル化の要請は、美術系大学にも及び、多くの大学でも提携校との交換留学などといった従来の展開ばかりでない様々な試みも進んでいるようだ。本プログラムは、こうした背景からも、日本の美術系学生たちが海外での創作体験を通して国際的な視野を広げ、英語でのコミュニケーションに挑戦できる貴重な機会であると考えられる。

参加者からは「文化、年齢、立場の異なる大勢の人たちと触れ合う機会を持って、有意義であったと共に、語学の必要性を改めて認識した」「他者や異文化を知ること、自分自身や日本での環境を俯瞰して見つめ直すことができた」などの声が大きく、派

Ever since Youkobo Art Space was established, it has assisted young artists with residencies and exhibitions. It was through building the Y-AIR collaborative program with art universities that we came to know about the Art Camp international art summer school. Youkobo, which had already been involved in exchange programs and artist dispatches with the European Capital of Culture (ERCoC), sent an art university graduate student on exchange in 2013 thanks to an introduction by the EU Japanfest Japan Committee. This student's experiences brought more attention to the ArtCamp program, and in 2014, ten young artists and graduate students participated. In 2015, five undergrad and graduate students took part. Over these three years, 16 students from seven Japanese universities have participated in the program.

This program is unfolding with the support and cooperation of the local university and connected art university staff, as well as the EU Japanfest Japan Committee. ArtCamp participants use Youkobo Art Space as an intermediary to ask respective art university faculties for referrals. A diverse collection of university faculties and students gather at the Youkobo Art Space AIR, where they send students out into the world and help them nurture their new networks, but the root of this activity is a wish to become a functional hub to cross borders and connect young artists with the world.

In 2015, in addition to the participating students, Japanese artist Kumi Machida was sent as an ArtCamp instructor. Hopefully this will become a new place of opportunity for internationally active artists.

We invited the ArtCamp director and other members to Tokyo in 2014 in order for us to learn about the summer school structure. A three-day symposium and seminar was held at 3331 Arts Chiyoda, Joshibi University of Art and Design Suginami Campus, and Youkobo Art Space. There were reports from participants on their experiences, and a presentation on the history and evolution of ten years of ArtCamp, which brought further hope that this was the beginning of a sustained exchange activity. In 2015, a member of our staff went to ArtCamp as intern, and was able to spend one month during ArtCamp at the local university administration office, where they had the opportunity to experience the reality of the program from behind the scenes. If any university in Japan is interested in holding an event like ArtCamp, we will share the ideas we gained, and help with the new endeavor.

Currently, universities in Japan are being asked to globalize, and this extends to art universities. Many universities are trying atypical projects in addition to the usual tie-ups and exchange study programs. With this push towards globalization in mind, ArtCamp is a valuable opportunity for Japan's art university students to try communicating in English through creating art overseas, and develop an international point of view.

Participants offered the following comments: "It was meaningful to have an opportunity to come into contact with people from different cultures, ages, and positions. I gained a renewed appreciation for the need for language skills." "By getting to know other people and other cultures, I was able to get a new perspective on myself and the environment in Japan." The instructors who

遣に協力下さった教員諸氏からも「帰国後に新たな気持ちを持って活動に励むようになり、その様子が他の学生にも良い影響をもたらしている」などの報告を受けている。

AIRとして国際的に活動するアーティストを支える一方で、内向き志向の学生や若手作家に「経験を機に」更なる活動の向上や成長の機会を導けると信じ活動することは、これからのアートやAIRを考えていく上で大事なことと考える。引き続きAIRと美術系大学の協働の可能性を、実践を通して持続可能な仕組み作りも意識して進めていきたい。韓国、台湾、中国ほかアジアのAIR仲間にも機会あるごとにこの思いを伝えている。小さな点の活動が、国をまたぐ線の活動となり、面へと広がることに大きな期待をする。

ArtCamp2014

ArtCamp Forum 2014

ArtCamp2015

Kumi Machida, ArtCamp 2015

2013年にEUジャパンフェスト日本委員会から紹介頂き、プルゼニ市(欧州文化首都2015開催都市)にある西ボヘミア大学が主催する夏のArtCampへ、美大生の参加機会の道が開かれた。Camp参加機会の拡大と共にその仕組みを理解するための現地調査や運営者の招聘などを経て、現在も美大の諸先生のご協力と理解を頂き、Y-AIR実現の実践例として活動を継続している。2015年度までに協力頂いた美術系大学7校:東京藝術大学、女子美術大学、武蔵野美術大学、東北芸術工科大学、福井大学、東京造形大学、埼玉大学。

Having been introduced to ArtCamp by the EU-Japan Fest Japan Committee in 2013, a path was paved for the participation of Japanese art students in this event in the summer of 2015. Organized by the University of West Bohemia, ArtCamp takes place in Pilsen, which was designated European Capital of Culture in the same year. Along with the expansion of opportunities to participate in ArtCamp, through on-site research into its framework and invitations of its administrators to Japan, we are continuing to realize the Y-AIR initiative with the understanding and cooperation of various art university professors. The following seven art universities have thus far been involved: Tokyo University of the Arts, Joshibi University of Art and Design, Musashino Art University, Tohoku University of Art and Design, University of Fukui, Tokyo Zokei University, Saitama University.

海外アーティストと英語で語る体験型授業「アート&コミュニケーション」	長沢 秀之
Art & Communication – A Class Providing Experiences of Communicating with Overseas Artists in English	Hideyuki Nagasawa
学生各人の作品プレゼンテーションから始まって、AIRの招聘アーティストを大学に招き、作品紹介の後、学生との質疑応答をする。その特徴は単なる英語学習だけでなく、人やその土地特有のアートについて考え、コミュニケーション能力を高めるという点にある。	
The class begins with each student making a presentation about their work, and after the presentations are done, an invited AIR artist holds a question-and-answer session with the students. What makes this class different is that it is not simply an English class, but a class where participants think about people and art unique to a certain region, and improve their communication skills.	

武蔵野美術大学は平成24年度のグローバル人材育成事業(特色型)、また国際交流基金の25年度KAKEHASHI Project(学生クリエイター派遣)*に採択され、これを機に、AIRの招聘アーティストを大学に招き、作品のプレゼンテーションの後、学生との質疑応答をするという授業を始めた。

通称「A&Cゼミ」で始まった任意参加の授業であったが、平成26年度には「アート&コミュニケーションⅠ、Ⅱ」という単位化できる授業に発展させた。現在は油絵学科油絵専攻の学生を中心に、同版画専攻、日本画学科の学生もあわせ、合計40名ほどのクラス編成となっている。この他に海外留学の前に自作プレゼンテーションをやりたい学生や、海外留学やAIRから帰ってきた学生、卒業生の報告なども入り、登録者以外の学生も自由参加できるクラスとなっている(27年度から彫刻学科学生も含む)。

クラスには韓国、中国、カナダなどからの留学生もいて、時にそれぞれの国特有の考えを主張しあい、議論が白熱して日本語になってしまうこともあるが、これもコミュニケーション能力や異なる文化理解という点では重要である。まず自分の考えを発言し、他人の考えを聞いて意見を言い合うことが必要で、その延長上に、自作を英語でプレゼンテーションして質問にも答えるという目標が設定してある。

これまでの招聘アーティストは、遊工房、AIT、アーカスなどのAIR滞在のアーティストが多く、そのほか国内留学生などもある。もちろん国はまちまちでヨーロッパ、北米、南米、アジアからと、さまざまな国の人が異なる文化背景をもってこの授業に参加してくれている。そのアートを理解するのに共通語が大切になってくるわけで、それがここでは英語になっているにすぎない。だからひとくちに英語と言ってもそれぞれの国による違いもあり、むしろそれはそれぞれの文化の特徴の現れでもあるだろう。プレゼンテーションにあたっては、AIRで通訳をやっている講師がその話を通訳してくれるので、アートに関心があれば誰でもその中に入っていけるようになっている。

また授業では、英国人アーティスト講師によるアート関係の簡単なコミュニケーション会話やマインドマップ作成によるグループごとの発表やディスカッションもあり、学生が自然にアートを考え、それについて自由に話す環境作りに努めている。

もともとこの授業は、最近の学生が内にこもって外部との接触やもまれる機会が少ないということから始まった。ネット時代の限られたサークルに特有の問題ではある。それを、アートを媒介にして言葉にして発することで、実技での授業とはまた違った意味を見いだそうとするものである。そこでは日本画や油絵、版画という専攻も関係なく、学生はいきなり海外の授業のような状態に放り込まれ、今まで見たこともない作品とアーティストに遭遇する。そこからどうするのか？これはノウハウの勉強ではなく、自分で見つけた問題にどう向き合うかという大

きな広がりと普遍性をもった授業でもある。

この体験を得て海外へ留学し、国外のAIRに興味をもつ学生は多く、今までに何人もの学生がこの授業を足がかりとして巣立っている。また目立った成果としては、この授業に限らず、海外のアーティストのプレゼンテーション後の質疑応答で、いい質問が多く出るようになったことである。これには招かれたアーティスト自身が驚き、そうした感想を述べている。もともと美大生は話上手かどうかはともかく、知りたいこと、話したいことをたくさんもっている人たちで、そうした土壌がアートを媒介としての質疑応答を活発化させるのであろう。こちらからも最初に「アーティストの話が終わって何も質問しないのは、それがつまらなかったということになる、アーティストは君らと話しくてここに来るのだから、何でもいいから質問しよう。」と呼びかけている。そしてその通りに、たわいのない質問からもたくさんの唆に富んだ答えが返ってくる。

海外からのアーティストの話では、いつも作品制作のコンセプトがしっかりしていることを感じる。そしてよく話す。またアートが成立している状況をアーティスト、観客(批評も含む)、ギャラリーや美術館といったそれを取り巻く環境も含めて捉えている人が多く、このあたりは作品と作者だけの閉じられた話に終止しがちな日本の学生のアート感と大きく違っていて、それがいい刺激にもなっている。

日本のAIRを通じて日本に滞在し制作するアーティストは多いが、その逆に海外のAIRを利用する人はまだまだ少ない。若い学生はこうした授業での体験を生かし、Y-AIRの組織などを利用してどんどん海外に出てアートの世界の現実を肌で感じて欲しい。

* KAKEHASHI Projectでは2014年にRISDの学生11名と教員一名が本学に滞在し交流、翌2015年3月には本学学生23名と教員2名がアメリカに派遣され、カリフォルニア、プロビデンス、ニューヨークの各都市の美術、芸術大学、美術館などをまわり、その学生らと交流をした。

Artist talk within the A & C Seminar (Renata Darabant and instructor/interpreter Satoshi Ikeda)

encounter works and artists that they have never seen before. Now, what do they do next? The class doesn't offer lessons in know-how, but it does give them an expanse and universality for them to deal with problems they may encounter.

Many students who participated in the program have gone overseas to study, or have taken an interest in AIR programs overseas, and several students have taken this class as a foothold to their independence. Another outstanding result is that many good questions are now being asked during the question-and-answer period after presentations with artists from overseas, which is not limited to the A & C class. The visiting artists themselves were surprised by this and mentioned how they'd noticed it. Setting aside the question of know and say, and this is fertile ground for making lively question-and-answer sessions that use art as an intermediary. We also told the students at first, "If you don't ask any questions after the artist has finished the talk, the artist will think you were all bored, and the artist came here because they want to talk to you guys, so ask a question. It doesn't matter what." And then just like we said, even the silliest questions led to answers full of hints and ideas.

Talks by artists from overseas always have a sense of a solid concept behind the creation of their work. And they talk a lot. Also, many visiting artists consider that the state of their art coming into existence is achieved by the combined effort of the artist, the audience (including critics), galleries, museums, and the surrounding environment. Japanese students tend to end the conversation at just the work and the artist, so this sense of art is quite different, and it has an impact on students.

There are many artists who have stayed and worked in Japan through AIR, but there are still not so many people who are using AIR overseas. We hope that young students will make use of experiences such as this class, and use the Y-AIR system to go overseas and feel the reality of the art world with their own skin.

* The KAKEHASHI Project was held in 2014 with 11 students and one teacher from Rhode Island School of Design who stayed at the school and did exchange activities, and in March of 2015, 23 students and two teachers from the school went to the United States, and visited arts colleges and art museums in California, Providence, and New York, and did exchange activities with students there.

Presentation of own work by a student who participated in ArtCamp, the University of West Bohemia

長沢 秀之

武蔵野美術大学油絵学科教授、画家。主な展示として「絵画唯一なるもの」東京国立近代美術館、「呼吸する風景」埼玉県立近代美術館、「風景からフウケイへー長沢秀之展」川崎市立美術館など。近年の展示では、「絵画のなかのあらゆる人物は亡霊である」ギャラリー・モモ(個展)や、任意の人が書いた「私が生まれたとき・・・」と言う文章とドローイングを組み合わせた展示「対話」がある。AIRとの交流をもとに「A&Cゼミ」を立ち上げ、KAKEHASHI Projectでは引率を務めた。パブリックコレクションとして東京国立近代美術館・セゾン現代美術館・大原美術館・京都国立近代美術館・高松市美術館・川崎市立美術館・茨城県近代美術館・栃木県立美術館などがある。

Hideyuki Nagasawa

Painter, professor of Oil Painting, Musashino Art University. Major exhibitions include "Painting - Singular Object" (National Museum of Modern Art, Tokyo), "Breathing Landscapes" (Museum of Modern Art, Saitama), and "Fukey Kara Fukey e" (Kawagoe City Art Museum) among others. Recent exhibitions include "Kaiga no Naka no Arayuru Jinbutsu wa Bourei de Aru" (solo exhibition, GALLERY MoMo) and the exhibition "Taiwa" (dialogue) which combined drawings by the artist with texts provided by volunteers about real or fictional episodes from the time of their birth. Established the A & C seminar for the purpose of exchange with AIR, and led the KAKEHASHI Project. His works are included in collections held by The National Museum of Modern Art, Tokyo, Sezon Museum of Modern Art, Ohara Museum of Art, The National Museum of Modern Art, Kyoto, Takamatsu Art Museum, Kawagoe City Art Museum, The Museum of Modern Art, Ibaraki and Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts, among others.

AIRを通して世界とつながるアートプロデュース - 協働事業の可能性

日沼 禎子

Connecting Art Produce to the World Through AIR – Possibilities for Collaborative Projects

Teiko Hinuma

女子美術大学・アートプロデュース表現領域は、さまざまなアートのプロデュース術を探索し、アートと社会を結び、社会に貢献できる表現者、アートプロデューサー、キュレーターの育成を目指している。遊工房アートスペースなどを介して、アーティストの活動の場であるAIRを知り、海外アーティストとの交流を通して国際的な視野を身につけられる環境を設けている。

The Field of Art Produce and Museum Studies at Joshibi University of Art and Design aims to explore various forms of art production, building links between art and society and nurturing creative practitioners, art producers and curators who can contribute to society. Through at facilities like Youkobo Art Space, students are able to learn about AIR as places for the activities of artists, while being provided with an environment where they can acquire an international outlook through exchanges with overseas artists.

本領域(研究室)とAIRとの関わりは、私自身が長くAIRの現場に関わってきた経験を素地としている。私は、1999年から2011年の本学赴任までの間、その立ち上げから12年にわたって国際芸術センター青森のプログラム運営を行っており、その在職中に、遊工房アートスペースをはじめとする多くのAIR担当者、事業者、AIRを活動拠点とするアーティストとの交流、ネットワークを広く持つ事ができた。多くの情報や意見を交換する中で、アーティストの創作活動の拠点として、また、鑑賞・参加・社会参画などさまざまなかたちでアートと関わる人々の場として、AIRという仕組みを持続可能する必要がある、そのためには、1つの組織や団体だけが孤軍奮闘するのではなく、AIRに関わるさまざまな人々がつながり社会的な顕在化を共に推進する必要があると考えてきた。その活動は、「AIRネットワーク・ジャパン」へ引き継がれ、現在、その骨子をくみ上げているところである。

Y-AIRそのものとの関わりにおいては、2011年から自身が本研究室に所属することになり、本格的にAIR研究に取り組む機会を得、またAIRを通したアートアクティビティをとりまくマネジメント、プロデュースを、学生の専門教育としてとり入れることとしたからである。そのため、かねてより交流の深い、同じ杉並区に立地する遊工房アートスペースとともに、協働研究の可能性を探り、また、インターンシップやAIRアーティスト派遣による学生の学びの場としてご協力をいただくこととなり、現在に至る。

プログラムの実態として以下が挙げられる。

- ・インターンシップ: 在学生(学部、大学院不問)の希望者を、1〜6ヶ月程度、遊工房アートスペースでの受入を依頼し、ご指導いただいている。本プログラムにより、大学規定の「インターンシップ」の単位取得が可能となり、学生のキャリア向上の一助とする。
- ・AIRアーティスト派遣: 本学授業(講義、演習科目)内において、遊工房アートスペースおよび、日本に滞在中のアーティストを講師として招き、授業を行う(例: 国際交流文化概論、アートコミュニケーション演習、アートマネジメント演習、等)。
- ・ECoCとの連携事業をY-AIR構想のモデル事業として位置づけ、2014、15年にわたり、チェコ・ブルゼニ市西ボヘミア大学主催のサマーキャンプに本学学生を含む国内の芸大・美大の学生、卒業生の派遣を行った。本事業の報告会として「Microresidence Network Forum」内で、AIR参加アーティストおよび学生による発表を行った。

- ・本研究室では、2014年度より学外スペース「Co-ume lab」を開設。商店街の空き店舗を学生が自らリノベーションし、展覧会、ワークショップや地域との交流が可能な場をつくり、運営を行っている。2015年には、ECoCとの連携事業で遊工房アートスペースに滞在した、ミハル・ツァープによる、オープンソースの3Dデジタルソ

The relationship between my laboratory and artist-in-residence (AIR) has its foundation in my own personal AIR-related experiences over many years. Until I began working at Joshibi, I was involved in running the artist-in-residence program at Aomori Contemporary Art Centre from 1999 to 2011, beginning with the founding of the program. During my time in that position, I met with many people running artist-in-residence programs such as Youkobo Art Space, business people, and artists basing their work on AIR-related activity, and I was able to build a large network. Through the exchange of a lot of information and opinions, I began to feel a need for a sustainable AIR structure as a base for artists to create, and as a place for people to be involved with art in a number of ways. I came to believe that what we needed was not a single organization or group struggling on its own, but a way for the people involved in AIR to be connected and promote the social manifestation. This work is being done by AIR Network Japan, where the bare bones of this network are now being constructed.

Regarding my involvement with Y-AIR itself, I have had my own laboratory since 2011, and I've had the opportunity to research AIR in earnest. I've also decided to use AIR to educate students about management and production of art activities. Youkobo Art Space helps me to explore the possibilities of joint research, and we assist one another in the form of internships for students and AIR artist visits to the university. Youkobo Art Space is located in the same ward as the University, and I already had a relationship with it before I began this position.

- ・ Internships: Active students (undergrad or graduate) can apply to have a 1 - 6 month internship commissioned and led by Youkobo Art Space. The program is eligible for internship credit under university regulations, and it assists in advancing the careers of students.
- ・ AIR Artist Dispatch: Artists from Youkobo Art Space or other artists staying in Japan are invited to teach a guest class at the university (either a lecture or a practical class). (Example: International cultural exchange, art communication practice, art management practice, etc.)
- ・ Over the summer of 2014 and 2015, undergrads and graduates from art schools and universities around Japan (including Joshibi) were sent to participate in the summer camp held at West Bohemia University in Pilsen, Czech Republic, as a model program linking the European City of Culture (ECoC) and the Y-AIR concept. Participants gave presentations about this program during the Microresidence Network Forum, which also featured presentations by participating AIR artists and students.

- ・ My laboratory opened a space outside the school in 2014 called Co-ume Lab. Students renovated a vacant storefront at a shopping arcade, and now operate it as a space to interact with local people through exhibitions, workshops, and more. In 2015, Michal Cáb stayed at Youkobo Art Space as part of a tie-up program with ECoC. He held a workshop on open-source 3D digital software

フトの技術を学ぶワークショップを開催。女子美術大学の在学生だけではなく、電気通信大学の学生も参加し、すべて英語で指導を行うという内容であった。この企画は、大学院修士2年在学生であり、遊工房アートスペースのスタッフでもある辻真木子により企画実施され、Y-AIRのマネジメントサイドからのモデルケースとなった。

- ・ 「Co-ume lab.」は、今後AIRのためのスタジオとしての活用も視野に入れ、アーティストの表現の場としての提供と、学生の実践的な学びの場として、今後の展開を検討していきたい。

AIRとはアーティストのものであり、その表現の自由と多様さを担保し未来へつなぐ役割であることに他ならない。しかし、自身が未来の表現者を育成する美術大学という教育現場に身を置いてみて痛感したことは、AIRの現在を知る、あるいは自身が参加した経験を持つ教員は少なく、そのため、学生が自らの将来の活動の場としてのAIRを選ぶという視野はほとんど持ち得ていないということである。既存の枠組みにとらわれず、自身が創作の場を選ぶことのできるAIRは、若手アーティストにとって非常に大きなチャンスと可能性に満ちている。今後、教育現場において、AIRの意義を伝え、また可能性の場をパスすることは極めて重要であると考えている。

Formerly a disused shop in a shopping arcade, Co-ume was renovated by Joshibi students and opened 2014

4th grade and 3rd grade students who joined the internship

technology. The workshop was conducted entirely in English, and was attended by students from Joshibi and the University of Electro Communications. Youkobo Art Space staff and 2nd year graduate student Kiko Tsujima carried out this project. It could be used as a model case for the management side of Y-AIR.

- ・ I am considering making Co-ume Lab available for use as an AIR studio, and I want to think about how to continue using it as a place for artistic expression as well as a place for students to gain practical knowledge.

AIR belongs to artists, and their role is none other than to secure diversity and freedom of expression for the future. However, when I began my role as an educator at an art university with the responsibility to nurture the artists of the future, I became painfully aware that not many of the instructors know about AIR, and very few have experienced it for themselves. Because of this, they barely have AIR within their field of vision as a future place of activity for their students. AIR are full of possibilities and great chances for young artists, as a way to escape from existing frameworks and choose one's place of production. Moving forward, I believe that it will be extremely important to transmit the significance of AIR and provide places of possibility in the educational field.

Toy design class at ArtCamp 2015

3-D modeling workshop led by Michal Cáb

日沼 禎子

女子美術大学 准教授。AIRネットワーク・ジャパン事務局長。アートNPOリンク理事。女子美術大学芸術学部卒業後、ギャラリー運営企画会社勤務、美術雑誌編集者等を経て、1999年から国際芸術センター青森設立準備室、2011年まで同学芸員を務め、アーティスト・イン・レジデンスを中心としたアーティスト支援、プロジェクト、展覧会を多数企画、運営する。現在、陸前高田AIRプログラム プログラムディレクターとして、東日本大震災により甚大な被害を受けた陸前高田市において、海外からのアーティストを招聘するプログラムを2013年から実施している。

Teiko Hinuma

Associate professor of Joshibi University of Art and Design. Director general of AIR Network Japan. Director of Art NPO Link. Having worked for a company administrating an art gallery and as an editor for an art magazine publisher following her graduation from Joshibi University of Art and Design, in 1999 she joined the project office for the establishment of Aomori Contemporary Art Centre (ACAC). After ACAC was opened, she served as curator until 2011, supporting artists joining the artist-in-residence program and managing various projects, exhibitions and events. She is currently program director of Rikuzentakata artist-in-residence, which since 2013 has organized a program inviting overseas artists to the city of Rikuzentakata where much damage was suffered in the Great East-Japan Earthquake.

アートを紹介した新しい街づくりの交流拠点、問屋まちスタジオ

中瀬 康志

New community development networking base through art: TOIYAMACHI STUDIO

Koji Nakase

大学と協同組合の連携事業として、空き家をフレキシブルなフレームワークでアトリエ、ギャラリー、AIRプログラムなどに活用している。学生や卒業生、若手アーティストに実験的な空間と機能を提供することで、コミュニティ形成を試みる。

This project was made as a university/cooperative tie-up, using an empty building as a flexible framework for an atelier, gallery, AIR program, and more. Students, graduates, and young artists are provided with the experimental space and facilities, where they endeavor to create a community.

問屋まちスタジオは金沢市の西に位置し、その名のとおり広々としたスペースに問屋業を営む会社が集合した「問屋町」のビルをリノベーションしたスペースである。問屋町は昭和40年初頭にその建設が始められ、現在においても当時の高度経済成長期における典型的なデザインの建物が多く存在している全国でも貴重な地域となっている。「問屋まちスタジオ」は其中でも唯一9つの会社が長屋状に連なった建物のひとつであり、広々とした道路に面したその外見の穏やかさからは想像できない奥まった空間の広がり、非常に開放的な空間となっている。

2010年5月、金沢美術工芸大学と協同組合金沢問屋センターが「問屋町の街づくりに関する協定」を締結し、「アートを活用した新しい街づくりの取り組み」として始まった。その中心的な発信の拠点として、2011年3月、問屋センターより提供を受けた旧印刷工場(床面積436㎡／約132坪)を活用してオープンした。運営内容の主な目的を以下に定め、順次、環境整備と実験的な企画展示等を行っている。

制作アトリエの提供

先鋭的な現代美術作家の制作、活動、発表の場として、金沢美大卒業生を中心に将来が嘱望される作家の制作アトリエとして提供、そしてより個性的な創作へのサポートを行っている。

ギャラリーの併設

スタジオに関わる作家の作品展示からアートプログラムの展示発表、演劇公演など自由で実験的な空間と機能を持っている。グループ展等の開催可能な広いスペースが確保されており、大胆な構成やプログラムに挑戦することが可能である。美大在学生から卒業生、そして全国で活躍する若手アーティストのレジデンスや展示が頻繁に行われる環境は、多様な交流の場として大きな刺激となっている。

プロジェクトマネジメント

問屋町に関わる様々なアートプロジェクトの企画、提言、実施に努めている。全国的にも非常に貴重な問屋町の要素を活かし、ハード、ソフト面から人、空間がよりよく活きる為の積極的な活動となっている。

アーティスト・イン・レジデンス (AIR)

国内外のアーティスト、クリエイター、キュレーターなど様々な分野の人々の交流の拠点となるよう順次整備を進めている。具体的には、ハード面では制作、レジデンスに関わる環境整備、ソフト面では21世紀美術館や金沢市内のオルタナティブスペースと連携した作家のレジデンスと制作協力の可能性など。現状の活動としては、学生、及び卒業生の企画展示に参加する招聘作家の滞在制作が主なものとなっている。レジデンス作家への補助金も企画運営側から提出された企画内容に即して、大学側の

The Toiyamachi Studio is located in west Kanazawa, in a spacious building once occupied by several wholesaling companies. The building is a renovated former wholesaling space. Construction began in the Toiyamachi area around 1965, and now there are many buildings in the architectural style typical of Japan's period of rapid economic growth. These unique features make it a nationally-valued region. Toiyamachi Studio is the only building in the district where nine companies were housed in a single building, row house style. The facade stands on a wide street and has a calm outward appearance that conceals an unimaginably deep space within; an extremely open space.

In May 2010, Kanazawa College of Art and the Kanazawa Toiyamachi Cooperative Association Center entered into the Toiyamachi Quarter Creation Agreement, and began an initiative to develop a new community through art. The central base for the project was opened in March 2011 at a former print shop (with a floor area of approximately 436㎡) supplied by the Toiya Center. The main goals of the project are outlined below. It is gradually coming together as a facility for holding experimental projects and exhibitions.

Providing Art Studio Space

The art studio is provided mainly to promising young artists who are graduates of Kanazawa College of Art as a spacious area that they can use as cutting-edge contemporary artists for creating art, carrying out activities, and showing work. Staff of the space proactively extend their support to realize unique creative work.

Onsite Gallery

From studio artist exhibitions to art program unveilings, the studio has the functionality of an experimental space. It is sufficiently large to house group exhibitions, and can be used for bold compositions and programs. An environment nearby where regular exhibitions are held by graduates and young artists who are active on a national level has a great impact on university students. Events such as panel discussions often feature invited guests such as art directors and artists who are leading Japan's contemporary art world.

Project Management

Staff at the center work to plan, propose and realize a variety of art projects in the Toiyamachi area. The nationally recognized valuable components of Toiyamachi are maximized in proactive movements that make the best of the local spaces and people, in both tangible and intangible ways.

Artist-in-Residence (AIR)

The AIR program is working at creating an environment in both tangible and intangible ways that can become a hub for artists, creators, curators, and people from a variety of fields from around Japan and overseas to come together and interact. Specifically, it is working on both developing abilities to assist with production as well as artist residences that are linked with the 21st Century Museum of Contemporary Art and alternative spaces in Kanazawa City, but current activities consist mainly of planning exhibitions with students and graduates that also involve residencies for invited artists. Financial assistance for

補助金、そして大学と問屋町組合で組織する「スタジオ運営協議会」で判断した上で問屋町組合からの補助金(イベント性の高い企画内容)があてがわれる形となっている。また、多種多様なシンポジウム企画のゲストルームとしての活用もあり、レジデンスに関するフレームはある程度の柔軟さを持っており、多くの提言も含め実験的な企画内容の持ち込みへの対応も順次おこなっている。

現在、金沢の街は若手アーティストによる、空き家をリノベーションした民泊やAIRへの取り組みに関心が集まってきており、今後ますます滞在制作を始めとする街と人のコミュニティ形成に期待が高まる。

Exterior view of the studio

Exterior view of the exhibition

Exhibition in the gallery

Studio space on the ground floor

中瀬 康志

1955年青森県生まれ。1983年東京芸術大学大学院終了。1986-88年ベルリン美術大学。現在金沢美術工芸大学教授。個展、グループ展多数。その他、国内外に於いて屋外を中心としたサイトスペシフィックなプロジェクト、パブリシティーワークなど。また、長期に渡りアーティスト・イン・レジデンスを主体とした国際シンポジウムの企画、プロデュースを行う。

Koji Nakase

Born in 1955 in Aomori prefecture. Graduated from the graduate school of Tokyo University of the Arts in 1983. Studied at Berlin University of the Arts from 1986 to 1988. Currently professor at Kanazawa College of Art. He has held numerous solo and group exhibitions, and has undertaken various site-specific projects and public works at home and abroad that primarily take place in outdoor sites. In addition, for a long period he has been involved in the planning and production of international symposia that are centered around artist-in-residences.

E&Cギャラリーを核とした若手人材育成プログラム

湊 七雄

Art & Communication – A Class Providing Experiences of Communicating with Overseas Artists in English

Shichio Minato

本プログラムは、地方大学のポテンシャルを最大限に活かし、将来の地域文化振興を担うアーティストやアートマネジメント人材の育成や支援体制の整備を目指すものである。福井大学教育地域科学部の美術担当教員らが組織運営の中心を担うNPO法人E&Cギャラリーを拠点に、展覧会やアートイベント等の企画制作プロセス全体を通した人材育成に取り組んでいる。

The goal of this program is to maximize the potential of a regional university, and develop human resources for artists and art management so they may take on promotion of regional culture in the future. The art professors from the University of Fukui Faculty of Education and Regional Studies are at the center of the organization management of E & C Gallery, which is their base for arts events and exhibitions, the planning process of which is used to develop human resources in the field.

福井県は自然が美しい場所で、近年は幸福度や子供の学力の高い豊かな地域としても知られている。しかし、文化活動については必ずしも活発であるとは言えず、隣接する京都府や石川県の文化的成熟度には遠く及ばない感もある。

私が福井大学に赴任した2006年のエピソードだが、卒業制作に取り組む学生の指導の中で、彼らがそれまで一度も「ギャラリー」という場所に足を踏み入れた経験がないことを知った。美術を専攻している学生が何故？と驚きを隠せなかったが、当時福井市内にはファインアートを専門に扱うプライマリーのギャラリーは存在せず、学生には「ギャラリー巡り」などという言葉も通用しなかった。また、地域在住のアーティストにとっては、作品を制作しても発表場所がないという極めて切実な問題であり、文化振興を担う人材の県外流出にも繋がっていた。

こうした状況を踏まえ、地域にギャラリーという展示スペースだけでなく、アートプラットホームとしての機能も持ち合わせた「場」の設定が必要だと考えた。2009年3月、志を同じくする同僚らと共に大学とは別の独立した組織としてNPO法人を設立し、その翌月にE&Cギャラリーをオープンさせた。これは、地域貢献・地域協働を重視する福井大学の方針にも沿うものでもあった。

しかし、ギャラリストに求められる資質・要件を十分満たさない大学教員がギャラリー運営に乗り出すことには無謀であり、多くのリスクを孕んでいたが、当時の閉塞的な現状を打破するためには、とにかく最初の一步を踏み出す必要があった。準備不足や人員配置、資金計画等の不備を、創設に携わる関係者と学生らの熱意で押し切るようにギャラリーをスタートさせた。

見切り発車ではあったものの、プラットホームとしてのアートのスペースを得た事で、地域の美術関係者の横の繋がりが生まれ、そして福井特有の問題点や課題がより明らかになり、将来を展望できるようになった。

以後、次の4つのミッションに沿って活動を展開させた。

- 地域社会の芸術文化振興
- 展覧会企画(関連イベントを含む)を通して実現するアートマネジメント人材の育成
- アーティストの活動支援
- アートプラットホームの構築

NPO法人E&Cギャラリーは、理事会(大学教員、美術関係者等14名)、ギャラリストスタッフ(アルバイト2名)、学生スタッフ(学生キュレーター、学生デザイナー、運営スタッフ30名)およびサポート会員で成り立っている。特に、学生スタッフ達の力はギャラリー運営の要となっており、ポスターやチラシの作成、ニュースレターの編集、搬出入など、主体的な活動へと発展している。学生達にとってE&Cギャラリーは、一般社会との直接的なつながり

Fukui prefecture is a place with a beautiful natural environment, and in recent years, it is becoming known as a region with a high level of happiness, and with children who have high academic achievement. However, it is not particularly strong on cultural activities, and Fukui is a far cry from the level of cultural maturity found in the adjacent prefectures of Kyoto and Ishikawa.

Something interesting happened when I began working at University of Fukui in 2006. While directing students who were preparing for their graduation projects, I came to know that they hadn't once stepped foot in such a place known as a "gallery". I couldn't conceal my surprise that students majoring in art hadn't done so, but at that time, there was no primary gallery in Fukui City that dealt mainly in fine art, and the students were unfamiliar with such concepts as "going gallery hopping". Additionally, there was an extremely urgent need for a place for local artists to present the works they had made, and this was connected to the drain of cultural promotion experts out of the prefecture.

With these conditions in mind, I realized that there was a need not only for a local gallery or exhibition space, but for a place that could also function as an art platform. In March 2009, I established an NPO independent from the university with some co-workers of the same mind and the following month, E & C Gallery was opened, which was also in following with the University of Fukui emphasis on local service and local cooperation.

However, it was rash of university professors such as ourselves to suddenly attempt to run a gallery without the sufficient prerequisites or talents required of a gallerist and it was full of risks, but we needed to take the first step to break down the insular status quo of that time. We managed to start up the gallery despite insufficient preparation, inadequate staff and poor financial planning. However, the founding members and students managed to overcome these difficulties with sheer enthusiasm.

While we did jump the gun, we gained an art space as a platform, which resulted in a beginning of lateral communication between local arts-related people, and as issues and challenges unique to Fukui became clear, our future outlook came into view.

Our activities have developed along the following four points.

- Promoting arts culture in our regional society
- Planning exhibitions (and related events) in order to nurture human resources in arts management
- Supporting artist activities
- Building an art platform

NPO E & C Gallery is made up of a board of directors (14 university professors and arts-related people), gallery staff (2 part-time staff), student staff (30 student curators, student designers, and administration staff) and support members. The gallery is mainly run by the student staff members who do the major activities, including making posters and flyers, editing the newsletter, and doing the loading and unloading. For the students, E & C Gallery is a valuable place of learning with a direct connection to the general public.

を持てる貴重な学びの場となっている。

福井大学とNPO法人E&Cギャラリーの取組みは多岐に渡る。主たる活動である展覧会には、学生キュレーターが担当する企画展も含まれる。チェコ西ボヘミア大学Art Camp 2014の参加学生でもある高田慎也君は、入学直後より学生キュレーターとして活躍し、阪本トクロウ展(2010年)やベルギー人作家、カレル・ファンリットフェルド展(2013年)などを担当した。ギャラリーの活動はいわゆるお手伝いではなく、企画・立案・対外交渉・広報・実施・記録までの包括的なプロセスを担当学生が責任を持って行う。

カレルさんは、初めて迎え入れる外国人作家だったこともあり、高田君をはじめとする学生スタッフ全員が精一杯の英語でコミュニケーションを取っていた。こうした取組みを通し、学生らが「文化の担い手」としての自覚や責任感、国際感覚を身につけることを期待している。

特に保守的な県民性であると言われる福井であるが、新しい美術を受け入れる土壌が決してないわけではなく、独特な現代感覚が息づいている。現に現代美術の分野で活躍する福井出身者は多い。また、工芸分野では越前和紙、越前焼、越前漆器、越前打刃物などがあり、日本の伝統を今に引き継ぐ工芸家・職人の層は厚い。将来的にアーティストキャンプなど、様々な文化プログラムを展開するにあたっての好条件が揃っているとも言える。

今後は、本プログラムを更に充実させ、人的ネットワーク広げ、豊かな文化創造の地盤がより強固なものへと発展することを期待したい。

E & C Gallery

View of E & C gallery exhibition space

Student curated exhibition: Sakamoto Tokuro Exhibition

Belgian artist Karel Vanrietvelde together with student curator Takada

Student curated exhibition: Riusuke Fukahori Exhibition

Shichio Minato

湊 七雄

1972年三重県生まれ。福井市在住。1997年スウェーデン・ヴァランド芸術学院留学。1998年金沢美術工芸大学油絵科卒業後、ベルギー・アントワープ王立美術アカデミー大学院版画科にて版画技法と芸術理論の研鑽を積み、2000年ディプロマ取得修了。2001年ベルギー・アントワープ現代美術館研修員として、ヤン・フォートのもと、現代美術作品の保存修復とアートマネジメントを学ぶ(ベルギー政府給費留学生)。2003年フランス・サンテチエンヌ美術大学の版画科助手。2004-05年度サンテチエンヌ市AIRプログラム招待作家。2006年より福井大学教育地域科学部准教授として、絵画、素描、版画を担当。国内外での個展・グループ展多数。E&Cギャラリー・アートプロデューサー。

Shichio Minato

Born in 1972, Mie prefecture. Lives in Fukui City. Participated in exchange program at Valand School of Fine Arts, Gothenburg, Sweden in 1997. Graduated with a BFA in painting from Kanazawa College of Arts, Kanazawa (Japan) in 1998, and with an MFA in printmaking from The Royal Academy of Fine Arts Ghent (Belgium) in 2000. Graduated with a diploma from Hogeschool Gent K.A.S.K. + S.M.A.K. + Gent University, Gent, Belgium in 2001. Gained skills in conservation and repair of contemporary art and art management as a researcher at S.M.A.K., Museum of Contemporary Art, Ghent in 2001. Worked as an assistant of a printmaking atelier while undertaking an artist residency at Ecole Régionale des Beaux Arts de Saint-Etienne between 2003 to 2005. Became associate professor of Visual Studies at Faculty of Education and Regional Studies, University of Fukui in 2006. Has participated in numerous solo and group exhibitions in Japan and abroad. Art producer of E & C Gallery.

CAJ-AIR 若手育成プログラム埼玉と武蔵野美術大学日本画研究室との共同事業について

飯島 浩二

CAJ-AIR Saitama Youth Development Program and Collaboration Between Nihonga Laboratory at Musashino Art University

Koji Iijima

① CAJ-AIR若手育成プログラム埼玉は、2014年、埼玉県出身若手作家を対象に“地域から世界へ”美術家を排出することを目的とした若手育成プログラムである。県内在住の美大教授によって推薦された県内出身大学院生3名で開催。

② 2015年、第8回CAJ-AIRブラジルプログラムでは、サンパウロの美術研究グループ“アトリエ・フィダルガ”メンバーを招聘。武蔵野美術大学日本画研究室との共同事業として開催。

① In 2014, a youth development program was held for young artists from Saitama with the goal of bringing artists “from provincial areas to the world”. The project was held with three graduate students who live in Saitama who were recommended by an art university professor living in the prefecture.

② In 2015, the 8th CAJ-AIR Brazil Program invited members from an arts research group called Atelier Fidalga in Sao Paulo. They worked together with the Nihonga Laboratory at Musashino Art University.

これまでCAJアーティスト・イン・レジデンスでは、国際的に活躍する著名な現代美術家を海外から招聘することで、アートを用いた地域社会の活性を促してきた。一線で活躍する美術家によるパフォーマンスやワークショップ、制作発表は、現代美術の面白さを不特定多数の人々に知ってもらい良い機会であり、地域の芸術振興や国際交流の観点からみても重要な活動といえる。しかしながら招聘美術家と地域との関係性は、期間限定的で一過性に終わるため、CAJ-AIRでは以前よりその改善策を模索してきた。そして、3年前より招聘美術家の選考基準に“アーティスト・ラン(美術家主導で組織やプロジェクトを運営していくこと)でAIR事業などを手がける美術家”を加えることにした。こうすることで美術家個人との関わりだけでなく団体同士の関係になり、帰国後も築かれた関係性は維持し、互いの地域から互いの美術家を送り合うことを可能としたのである。これは組織間におけるギブ・アンド・テイクを成立させるもので、助成金やVISA申請に必要なレター作成と、宿泊及び制作場所の無料提供さえ保証されれば、団体間の友好関係は更なる発展が期待される。また、地域の若手作家にも海外のAIRプログラムに参加しうるチャンスが生まれ、美術系大学との連携も視野に入れたプログラム形成にも繋がるだろう。こうした展開は、遊工房アートの提唱する“マイクロレジデンスネットワーク”や“Y-AIR構想”とも協働した歩みを進めていきたいと考えている。

CAJ Artist in Residence has always invited well-known, internationally active contemporary artists from overseas to use art to stimulate activity in regional society. It is a good opportunity for active artists to present performances, workshops, and presentations of their work that communicates the fun of contemporary art to countless people, and it is also an important activity from the perspective of international exchange and promotion of the arts in the region. However, the relationship between these invited artists and the community is limited by time, and end in a transient way. CAJ-AIR had been trying to find a way to solve this issue. Then, starting three years ago, a new condition was added for selecting invited artists. Now, they have to be “an artist who is involved in artist-run AIR programs or similar activities.” By doing this, we were able to build relationships not only with individual artists but also between groups, and even after the artists return to their home countries, the relationships are maintained, and we are able to send artists back and forth between our two regions. By establishing this give and take between organizations, as long as we can secure letters necessary to apply for grants and visas, and free space for accommodation and art production, we can expect further developments of friendship between our groups. Additionally, chances will arise for young regional artists to participate in AIR programs overseas, and this could raise the possibility of doing tie-ups with art universities as well. These developments are something we want to start making progress on together with the Microresidence Network and Y-AIR idea that Youkobo Art Space is proposing.

Work of Nozomi Suzuki in CAJ-AIR Youth Development Program

Mitsuki Tagami and Misato Mogi in CAJ-AIR Youth Development Program

CAJ-AIR Youth Development Program

Exhibition view from the Brazil Program

Production during the Brazil Program

Lecture at Musashino Art University from the Brazil Program

① 2014年CAJ-AIR若手育成プログラム埼玉について

CAJアーティスト・イン・レジデンスでは、2014年2月に地域における若手育成プログラムを開始した。この事業は、平成25年度埼玉県芸術拠点活性化事業助成のもと、世界で活躍しうる美術家を地域から輩出させることを目的とし、県在住の美術系大学教授である佐藤時啓教授(東京藝術大)、近藤昌美教授(東京造形大)、戸田裕介教授(武蔵野美術大)に将来性のある県在住・出身大学院生を各大学から一名ずつ推薦してもらい行った。これは、地域の若手アーティストにAIR体験の機会を提供し、地元においてAIRプログラムの体験をすることで、この先申請する海外AIRへの手がかりとなる。CAJ-AIRの在るさいたま市周辺には、美術系大学が存在しないため、どうしても産学官(民学官)の三つ巴の関係を築けずにいた。そうしたことから当事業では、“学”との関連をつけるために、県在住の美大教授とその教え子である大学院生との関係に焦点を当て、地域における若手育成の見地から各教授陣に協力を依頼したのである。推薦された、鈴木のみ(東京藝術大)、田神光季(東京造形大)、茂木美里(武蔵野美大)の三名は、“お試しAIR”として地元での短期AIRプログラムの経験を積み、海外AIRでも通ずる事象を少なからず会得した。プログラム終了後には、シンガポールから来日していた美術家、リー・ウェン氏(第5回国際プログラム招聘作家)を囲んだ座談会を開き、そこで若手アーティストたちは、英語力の必要性を感じたと同時にどんな状況下に置かれても屈せず、“強く楽しく生きていく”美術家としての心得を学んだのである。

② 2015年第8回CAJ-AIRブラジルプログラム、武蔵野美術大学日本画研究室との共同事業について

第8回目となるブラジルプログラムでは、サンパウロに拠点を置く美術研究グループ“アトリエ・フィダルガ”のメンバーを招聘することで、大学研究室との共同事業を行った。武蔵野美術大学日本画研究室の内田あぐり教授が、アルバーノ・アフォンソとサンドラ・シント夫妻を特別教授として招聘する三週間前にCAJ-AIRは開始し、彼らの制作発表展と大学講義の時期を併せる様に設定して相乗効果を図った。彼らの主宰する“アトリエ・フィダルガ”からは、グループ所属作家のジンギ・ムサとフラヴィオ・セルケイラも併せて来日し、プログラム最終週に開催された展覧会では、四人の滞在制作作品だけでなく、フィダルガメンバーの抜粋作品たちも展覧会に花を添えた。CAJ-AIRでは、以前より理想的な産学官体制とは如何なるものか思索しており、互いのメリットを助長させていく方向性を探っている。今回は、さいたま市文化芸術都市創造助成及び駐日ブラジル大使館後援のもと、CAJ-AIRが“アトリエ・フィダルガ”のメンバーを招聘したが、並行して武蔵野美大日本画研究室の授業体系にも加わることで、レジデンス事業に一層の深みを持たせることが出来たのかもしれない。また、今年の年末には、私と当プロジェクトの影の立役者である木島貴文氏が、“アトリエ・フィダルガ”のレジデンスプログラムに招待されており、今後もより面白い方向へと発展しそうな予感がしている。

① About the 2014 CAJ Artist in Residence Program

The CAJ Artist in Residence began a program to nurture young artists in the region in February 2014. This program was funded by the 2013 Saitama Prefecture Art Base Activation Program Grant with the goal of bringing artists from regional areas to the world. We had three art university professors (Professor Tokihiro Sato from Tokyo Geidai, Professor Masami Kondo from Tokyo Zokei, and Professor Yusuke Toda from Musashino Art University) who live in Saitama select one graduate student with future prospects living in Saitama from each university. By providing these young artists from the region with an opportunity to experience an artist-in-residence, and by experiencing an AIR program in their home region, this can become a step towards applying for an overseas AIR in the future. There are no art universities around the city where CAJ-AIR is located, so we were not able to form an industry / academia / government (or citizen / academia / government) three-way collaboration. Because of this, in order to link up with academia in this program, we focused on art university professors living in Saitama and their graduate students, and asked for the cooperation of each group of professors from a perspective of nurturing young artists in the region. The recommended students, Nozomi Suzuki (Tokyo Geidai), Mitsuki Tagami (Tokyo Zokei), and Misato Mogi (Musashino Art University) gained experience through a short “trial AIR” program in their home area, and gained a small understanding of how overseas AIR programs operate. After the program ended, a talk event was held together with the artist Lee Wen who was in Japan from Singapore (invited artists from the 5th international program), and the young artists felt the necessity to have ability in English and at the same time gained an understanding of the importance of being able to “live strongly and happily” without being daunted in any circumstances.

② About the Collaboration Program Between 8th CAJ Artist in Residence Program and Nihonga Laboratory at Musashino Art University

The 8th AIR, the Brazil Program, was held in cooperation with a university laboratory, and involved inviting the art research group Atelier Fidalga from Sao Paulo. Albano Afonso and Sandra Cinto were invited by Professor Aguri Uchida from Musashino Art University Nihonga Laboratory to hold a special class, and the CAJ-AIR was scheduled to start three weeks beforehand, so we were able to create some synergy by overlapping their production and exhibition time with the university lecture period. Two other members from Atelier Fidalga, Ding Musa and Flavio Cerqueira also came to Japan. At the exhibition held during the last week of the program, there were works by not only the residence participants but also a selection of works from other Fidalga members. At CAJ-AIR, we had been thinking about an ideal industry / academia / government system, where we could move in a direction that would foster one another's merits. This time, with the assistance of the Saitama City Culture and Art City Creative Grant and backing from the Embassy of Brazil in Tokyo, CAJ-AIR invited the members of Atelier Fidalga, but by adding lessons at Musashino Art University Nihonga Laboratory on the same trip, perhaps this lent an additional layer of depth to the residence program. Also, at the end of this year, I was invited along with Takafumi Kijima, who worked in the shadows as a central figure in this project, to participate in a residence program at Atelier Fidalga, and I expect there will be further interesting developments with them.

飯島浩二

美術家/CAJ-AIR及びアーツさいたま・きたまち 代表。1973年横浜生まれ、さいたま市在住。1997年武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科卒業。1999年文化庁国内インターンシップ研修を経て同大学共通彫塑研究室に2005年まで勤務。2006年横浜中華街にアーティスト・ラン・スペース“牙狼画廊”を開設。その後ロサンゼルスへ移住して日米交換プログラムを展開した。2011年文化庁新進芸術家在外研修を終えて帰国。埼玉県文化芸術拠点創造事業助成のもと“CAJ アーティスト・イン・レジデンス”を始める。篠原有司男、榎忠を招聘した初回事業以降、アジア・アメリカ大陸を中心に国際プログラムを展開し、埼玉を対象とした国内事業にも積極的に取り組んでいる。

Koji Iijima

Visual artist / Director of CAJ-AIR and Arts Saitama Kitamachi. Born in 1973, Yokohama City. Lives in Saitama City. Graduated from the Department of Industrial, Interior and Craft Design, Musashino Art University in 1997. Selected as a trainee for the Domestic Fellowship Program run by the Agency for the Cultural Affairs in 1999, and worked as an intern at Musashino Art University until 2005. Established the artist-run art space Garou-Garou in Yokohama in 2006. Moved to Los Angeles where he established a US-Japan exchange program. Returned to Japan in 2011 as fellowship artist of the Japanese Government Overseas Study Program for artists. Established C.A.J. Artists in Residence Program. After the initial participation of invited artists Ushio Shinohara and Chu Enoki, CAJ has developed into an international program linking Asia and America, actively pursuing international exchange with Saitama as its focus.

WE breathe AIR - 同時多発どこでもAIR

航舳 峻一

Occurring Everywhere All at Once - We Breathe AIR

Toshihito Watanabe

AIRYは活動場所の変遷を経ながら、現在は山梨県甲府市で地域に密着した活動に取り組んでいる。滞在希望するアーティストは、若手が圧倒的に多く、活動も若いディレクターやマネージャーとの協同体制で行われている。アートの裾野を広く開拓する活動には、若く意欲のある力が必要であり、Y-AIRプログラムのような、若い内から多様な体験機会を得ることが大切であろう。

While AIRY has gone through some changes in location, it is currently engaging in activities closely linked with the community in Kofu, Yamanashi. An overwhelming number of the artists who apply to stay are young, and they work in a cooperative system with young directors and managers. Young and ambitious strength is necessary to break extensive new ground in art, and it's important to have programs such as Y-AIR that offer a lot of opportunities for experience while artists are still young.

10周年を迎えた2015年は更に広域へのアプローチを目指し、若いマネージャーとの協同体制で県内4箇所同時多発AIRを開催した。

山梨県北西部、八ヶ岳南麓の北杜市Chemin Du Bonheur（シュマン・ドゥ・ボヌール）は別荘地のAIR兼ギャラリースペース。2012年の立ち上げからAIRYとは交流があり、これまでも展覧会やイベントで協働してきた。ここにはエストニアの作家Laura Pöld/ローラ・ポールドが滞在。日本各地を旅した心象をハンドストロークの描画やインスタレーションで表現した。ワークショップと展覧会に加えて、マネージャー・編集者・翻訳者の発案で展示に用いた短編のストーリー群を一つのZINEとして纏め発行した。短期間にチームワークよい若き三者の協力で見事に実現したと言える。

県南東、富士吉田市のハモニカ横丁は総務省の地域おこし協力隊としてこの地に委嘱された若者たちが、空き家を再生しシェアスペースや短期滞在施設として活用している物件だ。そこで再生された旧製氷工場を舞台にイギリス出身のAnna Gonzalez Noguchi/野口アンナが滞在。まちを隅ずみまで自転車でリサーチし、富士山の雪解け水の流れに発想を得たダイナミックで清廉なインスタレーションを製氷工場内に展開した。小学生を招いてのワークショップ「Mapping My Place」では子供たちとまちを探索して大きなコラージュ作品を完成させた。当地でのマネージャーの一人を「こうふのまちの芸術祭」の若きディレクターが務めたこともスムーズに交流が進んだ一因だろう。地域で開催される祭りや飲み会にも積極的に参加、プログラム終了後も日本滞在を継続するなど周囲に溶け込んだ。

県西部、南アルプス市のアート支援団体FUMOTOはAIRYのサポーター二人によって10周年企画と同時発生的に生まれた。地域住民との関係を一から作り、アーティストの民家と寺への滞を実現させ、地元公立美術館の未活用スペースを開かせるに至った。デンマークのJohna Hansen/ヨナ・ハンセンが滞在。この最終発表場所には宿泊施設がなく、計画から実施まで最も苦労した場所だったが、最終日に広い日本庭園での作家主催のお茶会では、老いも若きもが春の一日を楽しんだ。それは作家の記述「空間、物質と身体、社会的に作り出された枠、それぞれの関係性」を象徴する現場でもあった。住民は中高年世代が圧倒的に多く、現代美術的要素の殆どない土地を耕す試行錯誤は、同市の地域活性活動グループともリンクしながら現在も続いている。プログラム終了後FUMOTOは地元民向けに独自の報告会を設けて、まさにアートの裾野を広く開拓する活動を展開中。10周年を機に撒かれたアートの種がこれからどのように育っていくのか大いに楽しみだ。

2015 marked the 10th anniversary of the program, with an even broader approach. In cooperation with young managers, artist-in-residences were held simultaneously in four locations around the prefecture.

Chemin Du Bonheur is an AIR and gallery space in Hokuto, a holiday home area at the southern base of Mt. Yatsugatake in the northwest of Yamanashi. Since it was established in 2012, it has had connections with AIRY, and we have cooperated with the gallery for exhibitions and events. This location hosted Laura Pöld, an artist from Estonia. She expressed her impressions from traveling around Japan with handstroke paintings and installations. In addition to holding a workshop and an exhibition, she also released a collection of short stories as a zine upon the suggestion of the manager/editor/translators. The three young people had good teamwork over a short period of time, which generated excellent results based on their cooperation.

Hamonika Yokocho in Fujiyoshida, in the southeast of the prefecture, is made up of shared spaces and short-term stay facilities that were made by young members of the Ministry of Internal Affairs and Communications Community-Reactivating Cooperator Squad by renovating abandoned buildings. There, Anna Gonzalez Noguchi from Great Britain stayed in a renovated former ice factory. She researched every corner of the town by bicycle, and gained inspiration by the flowing meltwater from Mt. Fuji to create a dynamic and pure installation inside the ice factory. Elementary school students were invited to a workshop called “Mapping My Place” where the children explored the town and made a large collage artwork. One of the local managers had previous experience as the young director of the Kofu Town Art Festival, which could be one reason why the exchange went so smoothly. Anna actively participated in local festivals and parties, and even after the program ended, she continued her stay in Japan, adapting well to her surroundings.

In the west part of the prefecture, in Minami Alps, the art group FUMOTO was made by two AIRY supporters at the same time as the 10th anniversary project. They built relationships with the local community from scratch, managed to find places for the artist to stay in a private house and temple, and even gained use of an unused space at the local public art gallery. Johna Hansen came to stay from Denmark. This final exhibition location had no accommodation facilities, and it was the most difficult location from the planning stages to execution, but on the final day, the artist held a tea party in a large Japanese garden, and everyone young and old enjoyed a fine spring day. This location was a symbol of the artist's description, “Space, things, and bodies, frameworks made by society, and the relationships between them.” Local residents are mainly made up of middle and older generations, and there are almost no contemporary art elements in the area, but FUMOTO continues to link up with the city's regional revitalization activity group to till the soil and keep trying new things. After the program ended, FUMOTO held an information session for the local people to give a presentation on the project, and they are truly developing activities to pioneer the spread of art. It will be fun to see how this art seed planted on the tenth anniversary will grow.

県中央の甲府市では当時開業に向け改装中だったBACCHUS KOFU GUESTHOUSE（バックス甲府ゲストハウス／以下BACCHUS）の客室を制作・発表の舞台とした。アメリカのDre Britton/ドレ・ブリトンがAIRYに居住しつつBACCHUSへ通い自身の制作のみならずDIYの工事作業にも尽力し、オーナーや関係者たちと友情を深めた。甲府は例に漏れず過疎化・シャッター街化が叫ばれて久しい地方都市の一つだが、前述の富士吉田市ハモニカ横丁やこのBACCHUSのように新しい世代が自らの手で古い物件をリノベーションし店舗や住居とする動きが目立っている。そんな流れの中で、彼の作品の材料となる家具や建築物の廃材も関係各所から絶好のタイミングで得られることとなった。クールなジャンクオブジェを作る彼の元を大学生・高校生が訪ねて、アート・音楽・アメリカの大学の話などで盛り上がることもしばしば。三階屋上でピップホップパーティーを開催した最終日、地元のDJたちの選曲で甲府の夜は熱く過ぎていった。街の空気を共有する仲間意識はそこに迎え入れられた者にとって家族のような関係性を感じさせる。AIRYの滞在作家にリピーターが多いのもそのためだ。4人の作家は3ヶ月の期間中、初めの2ヶ月をAIRYで過ごした後に県内各地へ散ったが、自分たちを10周年のドリームチームと呼ぶほど結束してマネージャーと共に互の展示会場を訪れた。

日頃からの活動は言うに及ばず、この10周年企画だけでも力になってくれた人々の事例はここでは挙げきれない。それはアートプロジェクトに限らず地域を形成する事象の中に膨大な関係性があるということだ。しかし新規参入者が何かを起こそうとした時、それは外側からは見えず内側にも容易に入り込めるものでもない場合がある。小さなAIRは草の根を張り巡らしその関係性から新たな動きを自在に生み出せる可能性に満ちており、そして誰に対しても開かれている。若い芸術関係者にとって未知の地で形成されている日常を体感することは、制作のヒントにも、アートと社会と自分との距離感を測る物差しにもなると確信する。

Artist exchange

航舳 峻一

2011年から12年までの一年間AIRYに滞在、その後はマネージャーとして現在までAIRYの活動に携わる。美術系大学への進学を希望するが叶わず、進学先では総合政策学を専攻し、美術で研鑽し合える同志とは遂に巡り会わなかった(自信を失い受け身だったことにも起因する。言うまでもなくそれ以外の面で得た経験や友人は今でも特別なものである。)。独学で己にのみ向き合い個性を突き詰めていたらそれはそれで何者かになっていたかもしれないが、自慰的な世界に深くのめり込んで自らのコントロールが利かなくなっていたのではないかと考える。やはり私は教育を欲していた。そのエッセンスを、大学を卒業して間もなくAIRYと出会い、偶発的かつ結果的に、嗅ぎ取るようになった。それからの関わりは必定である。

In Kofu City, in the center of the prefecture, a guest room in the BACCHUS Kofu Guest House (BACCHUS), which was still being renovated, was the stage for the art production and exhibition. Dre Britton from the United States stayed at AIRY and commuted to Bacchus to do his own work as well as DIY work projects, becoming close friends with the owner and other related people. Kofu is another provincial city with longtime declining population and shuttered shopping streets, but new generations are renovating old buildings into shops and living spaces like Hamonika Yokocho in Fujiyoshida as mentioned earlier, as well as BACCHUS, and these activities are beginning to stand out. Among these trends, the artist was in a perfect position to get scrap furniture and architectural components to use in his art from various related places. University and high school students visited him as he made his cool junk objects, and they were often seen chatting together about art, music, and American university life. On the final day, a hip hop party was held on the third floor roof, and songs chosen by local DJs fired up the Kofu night. The fellowship of sharing the city's air gave the people who ushered it in a feeling like family. This is why so many AIRY visiting artists return to Kofu. Four artists stayed for three months, and after spending the first two months at AIRY, they dispersed to various locations around the prefecture, but they had such unity that they called themselves the 10th anniversary “Dream Team”, and came with their managers to visit each other's exhibition spaces.

There is not enough space in this case study to cite even just the people who helped out on this tenth anniversary project, let alone those who assist with everyday activities. There is a huge element of human relationships in the events that form the local community, not limited to art projects. There are times, when someone new comes in from outside and tries to do something, when things that can't be seen from outside and it's not easy to get in. This little AIR has spread its grassroots and made something where these relationships can freely make new moves and new things, and it is also open to everyone. Young arts-related people can experience everyday life that is built in an unknown land, and this can bring hints to their work, and act as a ruler to measure the distance between art, society and oneself.

Crosstalk event marking AIRY 10th anniversary party

Toshihito Watanabe

After staying one year at AIRY from 2011 to 2012, I became the manager of AIRY activities where I serve to the present. Unable to realize my goal of continuing at art university, I specialized in policy studies at postgraduate level, and had no chance to meet colleagues with whom I had studied art. (One of the causes was a loss of self-confidence and passivity on my part. Needless to say, the friends and experiences I gained at that time still hold special significance for me even now.) If I had undertaken to teach myself and investigate my own character more deeply then I might have become an artist of some sort, but I think I had started to lose self control after being so absorbed in my own indulgent world. After all, I think I had wanted an education. When I encountered AIRY soon after graduating from college, I came - accidentally and consequently - to sense the essence of what I had been searching for. And my involvement has been inevitable ever since.

歴史ある門前町、海外アーティストの目を通して再発見

木村 仁

A historical temple town rediscovered through the eyes of international artists

Hitoshi Kimura

善光寺の門前町として発展してきた長野市であるが、近年他の多くの都市に見られるように、ところどころにシャッターが降りた店舗が目立つようになってきた。本企画は、それらの空き店舗の有効活用を図り、現在日本の各所にて起こっているアーティスト・イン・レジデンスの活動を長野市にも起動させ、同活動を通して善光寺界隈の町の活性化及び観光の一助となることを目的としている。

Nagano City developed as a town built around Zenkoji Temple, but in recent years it has a marked presence of stores with permanently drawn shutters; a phenomenon that can be seen in many contemporary Japanese cities. This project makes use of these empty stores, and brings the national artist in residence movement to Nagano. The ultimate goal of the project is to return some vitality to the Zenkoji area and promote local tourism.

国宝善光寺を擁して門前町として栄えてきた長野市だが、近年善光寺界隈にも、ところどころに空き店舗が点在するようになってきた。アーティスト・イン・レジデンスin善光寺界隈は、そういった長野市善光寺近隣の空き店舗や空き家を利用して、2009年に現在日本の各所にて起こっているアーティスト・イン・レジデンス（地域に根ざした居住型芸術制作活動）を立ち上げた。日本はもとより、世界各地よりアーティストを招聘し、アーティストの目を通して地域に滞在しながら制作をしてもらうことで、市民等が普段見慣れた門前町の歴史と文化を再認識し、町の活性化および観光の一助を図る事を目的にスタートした。また、それと同時に、地方から世界へ向けた芸術情報の発信基地とする事も考えている。開設当初は信州大学に事務局をおいていたが、現在は独立した運営を行っている。

対象作家は、現代美術からクラフト作家まで間口を広げ、意欲ある作家を年間数名招聘している。当地にて1ヶ月ほど制作活動を行ってもらい、制作現場を市民に開放したり、ワークショップなどのイベントを開催し、長野のアートシーンを市民と共に育て、活発な交流活動をめざしている。教育学部芸術教育コースの学生にとっても、イベントの開催や参加を通して、国際交流としての教育機会となっている。

滞在期間終了時には、周辺のギャラリー等にてアーティストの作品及びワークショップによる市民の作品を1週間ほど公開している。近年では、ローカルアーティストと展示やイベントを同時開催することで、アートを介したネットワークの拡大も見られるようになってきた。さらにこれらの記録をホームページにて全世界へ発信している。こうした活動を通して、長野市から海外へ向けた芸術文化のアピールも可能になった。また、他の日本におけるアーティスト・イン・レジデンスの関連施設と連携し、希望者があれば招聘して交流を図り、将来は海外施設との交流も視野に入れている。

当活動は、善光寺を主体とする門前町、長野市の歴史や文化を振り返り、アートを通して未来に向けた新たな価値を創造して行くものである。この活動を通してアート文化の拠点が市内に形成され、長野市在住の若者に刺激を与えつつ相互に連絡を取りながら、横のつながりである文化ネットワークが芽生えて行く事が期待出来る。そして、日本国内をはじめ世界に向けた長野市の文化を発信する事が可能となる。さらに、逆に世界からの文化情報をキャッチする事も可能になるなど、双方向の受け皿となる事も期待される。その結果、長野市をより世界に向かって開かれた街としてアピールすることが出来る。

世界がグローバル化した現在、また成熟した日本社会にあっては、美術文化を地方から形成し、世界に向けて発信してゆく事が、21世紀の我が国にとって重要な課題の一つとなるであろう。また、今日、政府が唱える、東アジア共同体構想の民間部門における一

While Nagano City once prospered as a town located around national treasure Zenkoji Temple, even the area around Zenkoji has begun to see vacant shops. The Artist in Residence in the Grounds of Zenkoji Temple project was founded in 2009, with the aim to use empty stores and homes in Nagano City's Zenkoji area. The project began by inviting artists from around Japan and overseas, and having them stay in the local area and make artworks while discovering the region through their own artist's perspectives. The aim was to help city residents see the history and culture around the temple area in a new light, and bring new vitality and tourism to the town. The project also aims to be a base for transmitting arts information from the local area to the world. When the project was established, it was based at Shinshu University, but it is now independently run.

The program allows a wide scope of creators, from contemporary artists to craftspeople, and several enthusiastic artists are invited every year. Participants stay and work onsite for approximately one month, and their workspace is open to the local citizens. They also hold events such as workshops, with goals of nurturing the Nagano art scene together with the local people, and having active exchange. The students in the Faculty of Education Arts Education Course also participate in events, allowing them to have learning opportunities in the field of international exchange.

After the residence period is over, the works made by the artists as well as those made by citizens during workshops are put on display at local galleries and other spaces for about a week. In recent years, exhibitions by local artists and other events are held during the residence period, expanding the arts-related network. A record of all the goings-on are also sent out to the world via the project website. Through these activities, Nagano City has begun to show off its arts and culture-related appeal to the world. Future plans include tie-ups with other artist-in-residences facilities in Japan where interested persons are invited to come for exchange activities, and possibly international exchange with facilities overseas as well.

This activity creates new value for the future using art to look back on the culture and history of Nagano City and its structure as a town built around Zenkoji. It allows a base for art culture to be built in the city, giving inspiration to young Nagano City residents and fostering mutual connections that can lead to a budding cultural network. This also makes it possible to transmit the culture of Nagano City to both the rest of Japan and the world. This will also bring cultural information from the world to Nagano, resulting in a bidirectional functionality. As a result, Nagano City will be able to develop a reputation as a city that is open to the world.

In this current globalized world and in mature Japanese society, to successfully transmit regionally created art culture is possibly one of the most important challenges for Japanese society in the 21st century. This project can make a contribution in the private sector as the government encourages cooperation

助となることも視野に入れつつ、本企画はささやかではあるが、これらの先駆けとなり、今後継続し発展してゆく事で、長野市が豊かな社会として成長、発展して行く事を信じてやまない。

within the East Asian community, however small. By charging ahead and developing as the project continues, it will contribute to a society of abundance in Nagano City.

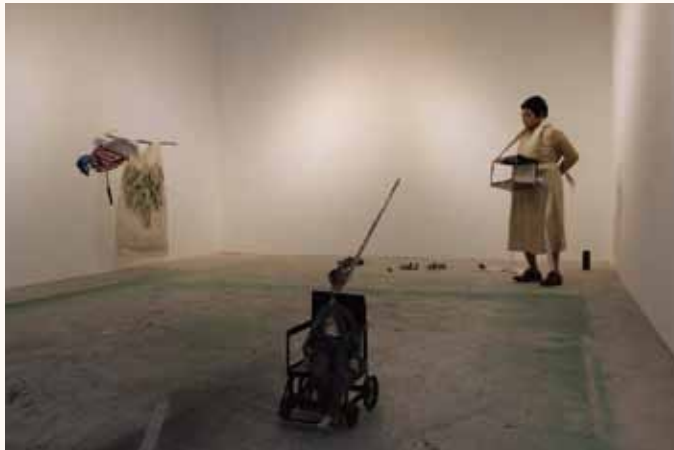
Exterior view of the artist-in-residence in Zenkoji Temple

Guiding resident artist Nilofar Akmut around the gallery

Venue FFS of resident artist Arlan Huang's solo exhibition

View of resident artist Nilofar Akmut's exhibition

木村 仁

1948年福岡県生。1975年より主に金属素材を用いたインスタレーションによる表現活動を行う。2002年-2013年長野市松代町を舞台に「まつしる現代美術フェスティバル」を毎年主催、自身の作品も発表する。2009年アーティスト・イン・レジデンスin善光寺界隈を立ち上げる。1973年 東京芸術大学大学院修了。1986年-1987年文部省在外研究員。1998年-2014年信州大学教授。

Hitoshi Kimura

Born in 1948 in Fukuoka prefecture. From 1975, he began creative activities principally involving the use of metals to make installations. From 2002 to 2013, he hosted the annual Matsushiro Contemporary Art Festival taking place in Matsushiro Town in Nagano City in which he also exhibited his own work. He launched an artist-in-residence in the vicinity of Zenkoji Temple in 2009. Graduated from the graduate school of Tokyo University of the Arts in 1973. Overseas researcher for the Ministry of Education from 1986 to 1987. Professor at Shinshu University between 1998 to 2014.

日×独×仏 美大生のための共同制作プログラム「フェルトシュテルケ・インターナショナル」

勝治 真美

Feldstärke International – A Program for Cooperative Production for Art Students from Japan, Germany & France

Mami Katsuya

大学と協同組合の連携事業として、空き家をフレキシブルなフレームワークでアトリエ、ギャラリー、AIRプログラムなどに活用している。学生や卒業生、若手アーティストに実験的な空間と機能を提供することで、コミュニティ形成を試みる。

This project was made as a university/cooperative tie-up, using an empty building as a flexible framework for an atelier, gallery, AIR program, and more. Students, graduates, and young artists are provided with the experimental space and facilities, where they endeavor to create a community.

京都芸術センターでは、2000年の開設当初よりアーティスト・イン・レジデンスプログラムを実施してきた。これまでに招聘したアーティストは22カ国50組にのぼる。アーティスト・イン・レジデンスを通じた取り組みは、アーティスト同士のコラボレーション、地域の方との協働プロジェクト、地元大学の学生との対話など、多くの「渦」を生み出している。

近年は基軸としている公募プログラムだけではなく、海外の団体との連携プログラム、国際舞台芸術フェスティバルKYOTO EXPERIMENTとの協同プログラム、京都市立芸術大学との協同プログラムなど、他機関と連携し、AIRへの取り組みを充実させてきている。

京都市立芸術大学との協同プログラムでは、大学からの推薦により国際的に活躍するアーティストを招聘、大学と共同で滞在制作をサポートしている。大学では学生向けレクチャーを開催したり、また学生がレジデントアーティストの制作アシスタントとなったりするなど、アートセンター、大学、アーティストそれぞれがプラスになる仕組みである。学生にとっては第一線で活躍するアーティストの制作の現場に直に関わることで、制作方法、思考プロセスを学ぶチャンスとなる。英語でのコミュニケーション能力を鍛える実践の場ともなる。アーティストにとっても学生との対話や交流を通して、日本について知る機会となっている。

また、AIRに関連した取り組みとして、芸術系大学の学生を対象とした国際交流プロジェクト「フェルトシュテルケ・インターナショナルFeldstärke International」を2014年に開催した。これは、ドイツ・エッセン市のアートセンターPACT Zollverein、フランス・マルセイユ市のmontévidéo、京都芸術センターの3館がそれぞれ公募により学生10名を選出、計30名が3つのアートセンターに1週間ずつ滞在し交流をしながら共同制作を行う、というプログラムである。PACT Zollvereinが企画し、ドイツ国内のアートセンター間で行われていた学生交流プロジェクトが国際規模に発展したインターナショナル版で、これまでヨーロッパ諸国、アメリカ、オーストラリア、トルコなどで開催されてきた。東アジアでは京都が初めての開催地となった。それぞれの都市に滞在する1週間、ホスト側の学生による都市を紹介するツアーなども交えつつグループに分かれて共同制作を行い最終日にプレゼンテーションとして発表する。多国間での共同制作、さらに選出された学生の専攻分野も美術、音楽、ダンスなどさまざまで、ジャンルも国境も超えて共同制作を行うことで、対話を通じた異なる芸術活動の融合、将来的なネットワークの構築を目的としたプログラムである。

この先駆的なプログラムの特徴は大きく二つある。ひとつは、芸術系大学の学生を対象としている点である。彼らが今後どのような道を歩むにせよ、世界的な視野で物事を見て考えるというスキルは必須である。同世代の学生と計3週間寝食を共にし、対話をする、また協同制作のプロセスを通して互いの差異を認識

The Kyoto Art Center has been running an artist-in-residences program since it opened in 2000. There have been 50 artists from 22 countries invited to participate in the program so far. The many ripples generated by the artist-in-residences program have become starting points for such things as collaborations between artists, collaborative projects with local citizens, and dialogues with local university students.

While public programs have become the standard in recent years, tie-ups with organizations in other countries, collaborative programming with international theatre arts festival Kyoto Experiment, collaborative programming with Kyoto City University of Arts, and other tie-ups with other organizations are also enriching the AIR.

With the Kyoto City University of Arts collaborative program, globally active artists are invited upon recommendation of the university, and the AIR program supports their stay and work done jointly with the university. Artists give lectures at the university, and students come to work as resident assistants, in an arrangement that is of benefit to the art center, the university, and the artists themselves. For the students, being directly involved in the creation of art with artists active on the front lines, is a chance for them to learn production methods and thought processes. It is also an opportunity for them to build their communication skills in English. The artists themselves also benefit by this opportunity to learn about Japan through interactions and dialogues with the students.

Feldstärke International, an international project for art university students, was held in connection with AIR in 2014. This program involved selecting ten student applicants each from three institutions: PACT Zollverein in Essen, Germany, montévidéo in Marseilles, France, and Kyoto Art Center, for a total of thirty participants who stayed together for a week at each center, collaborating and interacting together. This is the international version of a program organized by PACT Zollverein that was originally held between art centers inside Germany. Various European countries have participated, as well as the United States, Australia, Turkey, and more. Kyoto was the first location in East Asia to participate in the program. In each participating city, the students spend a week doing collaborative work in groups while also engaging in exchange activities such as city tours guided by the host students. Each week wraps up with project presentations on the final day. Not only do the students collaborate between nations, but the selected students come from a variety of media fields including art, music, and dance, resulting in collaborative work that crosses both genres and borders. The goal of the program is to create opportunities for fusion of different art activities through dialogue, as well as to create networks for the future.

There are two major characteristics of this trailblazing program. One is how participants are limited to students at art universities. No matter what life path they choose, they are going to need the skill of being able to think from a global perspective. By spending a total of three weeks with students of the same generation, eating and sleeping together, talking to each other and working

しながらコミュニケーションを試みることは、大きな経験となる。もうひとつは、他分野の学生との協同作業である点である。芸術と一言言っても美術、音楽、身体表現などその芸術領域によって独自の思考や言語があり、高度に専門化された教育機関ではなかなかそれらが交わる機会は少ない。文化や言語によるギャップと同じように互いの制作方法や表現方法の違いに改めて気づく機会となった。2014年の参加者も当初は、英語でのコミュニケーションに苦戦していた。やはり日本に比べてヨーロッパの学生は議論に慣れており、日本の学生は大いに刺激を受けたようだ。制作された作品は街中でのパフォーマンスを記録したドキュメンタリーや、コミュニケーションギャップそのものをテーマにした作品など、可能性を感じさせるものであった。

「フェルトシュテルケ・インターナショナル2014」に参加した学生からは、「(さまざまな学生と交流して)自分のフィールドを拡張できた体験だった」「国際的な制作の実践の機会となった」という声があったように、AIRを通して得る衝撃や衝動、発見や気づきは、学生や若手アーティストの血肉となり、今後の創作活動の礎となる。留学などで海外経験を積み、視野を広げることに加えて、AIRも美術学生にとっての実践の機会として選択肢の一つになっていくことを歓迎したい。

Exterior view of Kyoto Art Center

View of Feldstärke International in Japan

Presentation of Feldstärke International in Kyoto

Related program by Araya Rasdjearnrearnsook, Kyoto City University of Arts

through the process of collaborative creation, and trying to communicate while recognizing one another's differences is a great experience. The other characteristic is how students from different fields make collaborative work. While all are under the fine arts umbrella, art, music, physical expression, and other art fields have unique ways of thinking and language, and in highly specialized educational institutions, there are not many chances for people of different disciplines to interact. As with the cultural and language gaps, this aspect offers participants an opportunity to re-encounter differences in methods of creation and expression. At first, the 2014 participants had difficulty communicating in English. Compared to the Japanese students, their European counterparts were used to debate, and it seems this hugely inspired the Japanese students. The works created include a documentary recording of a performance done out in the streets, a work that was itself based on the theme of communication gaps, and more. These works gave a sense of possibility.

The students who participated in Feldstärke International 2014 had such comments as, "it was an experience that allowed me to expand my own field (through interacting with many different students)", and, "it was an opportunity to get international production experience". In this way, the impacts, impulses, and discoveries that students and young artists can get through AIR will become part of them, and become a cornerstone of their future creative activities. In addition to studying overseas to get international experience and expand outlooks, we want to make AIR an alternative opportunity for art students to build their experience.

Japanese presentation about Feldstärke International

Production process of Feldstärke International in Marseille

勝治 真美

京都芸術センタープログラムディレクター。主にアーティスト・イン・レジデンスや展覧会事業を担当する。東山アーティスト・プレイズメント・サービス(HAPS)実行委員。

Mami Katsuya

Program director of Kyoto Art Center. Primarily responsible for the running of the artist-in-residence and exhibition programs. Committee member of HAPS (Higashiyama Artist Placement Service).

尾道山手地区 偏りのある場所での対話の可能性

小野 環

Occurring Everywhere All at Once - We Breathe AIR

Tamaki Ono

AIR Onomichiは、尾道在住アーティストが運営するアーティスト・イン・レジデンス・プログラムで、2007年から隔年で開催している。国内外より美術家を招聘し、空き家や廃墟などを活用した活動と共に、国内外の若手アーティストにもAIRに挑戦する機会を提供するShort Stay Programも展開。若者の活動模索や実験を支える器となっている。

AIR Onomichi is an artist-in-residence program run by artists who live in Onomichi, and it has been held every second year since 2007. Both Japanese and international artists are invited to participate. In addition to the AIR that uses empty homes and abandoned buildings, there is also a short stay program that provides an opportunity for young artists from both Japan and around the world to experience an AIR residency. It has become a structure that supports young people's experiments and exploratory activities.

尾道旧市街斜面地は以前より映画等のイメージで知られてきた尾道の顔ともいえる場所だ。坂道や階段が迷路のように張りめぐらされていて、数多くの社寺が建ち並んでいる。主に明治以降宅地化が進んだこのエリアだが、車が入らない不便故に、近年は空き家が増加し続け、慢性的な問題となっている。実際、斜面地には400を超える空き家が存在しているという。ここ数年、空き家の再生活動が活発化してはいるものの、依然空き家は多く、中には既に廃屋化し、再生困難な物件もある。アーティストである私たちは約10年前よりこのエリアに居住し始めた。その理由の一つは家賃が安いからであり、DIYで修繕できる自由があったからでもある。

そのような中、ここでアーティスト・イン・レジデンスをスタートするのは自然な流れだったような気がしている。独自のロケーションに建ち並ぶ多様な建築。その多くはこれまでの来歴・記憶をその内部に持ち続けている。私たちは実際に活動を始めるまでに、幾度となくこの場を散策した。その都度新たな状況と出会う。探険に近いフィールドリサーチのなか、この場所で活動を行う事に大きな可能性を見だすようになっていった。レジデンスの計画が具体的に持ち上がったのが2006年秋。2007年夏には尾道出身の作家やフランス人の映像作家に滞在してもらい、企画をスタートさせた。以降隔年でアーティストを招聘し、AIRを実施してきた。招聘作家は一般公募という形での選考は行っていない。個々のアーティスト・作品とのいわば偶然的ともいえる出会いを重要視した上で、非常に偏りのある個人的な場との関係性を考慮してディレクターが直接作家選考を行っている。また、旅費・制作費・滞在費のほとんどは実行委員会でカバーしている。

2015年までに16組の作家を招聘してきた。その年ごとに浮上してくる問題・テーマがあって、アーティストを選んできている(場合によってはアーティストでテーマが決まることもあるが)。毎回、場に触れたアーティストと対話を重ね、制作場所の選定と交渉を行ってきた。

2011年までは、各アーティストの活動は単年度で終了するものであった。しかし、2013年3名のアーティストを招聘して以来、アーティストの制作は継続的なものとなり、それぞれが単独プロジェクトとして自立し始めている形になってきている。廃屋の大規模なリノベーションを要するものであったり、時間のかかるアーカイブ化と丁寧な改修が必要とされるものであったり、場所やかつての住人との対話が継続していくものであったり、決して時間で区切る事が出来ない創作へとシフトした。

現在、当初の予定から逸脱したプロジェクトの動きを支援しながら今後のさらなるAIRの展開を思案しているところである。プロジェクトのなかにはインターンや大学との交流機会を創出しようとしているものもある。

The sloped area of Onomichi's former city center is well-known as the face of Onomichi due to its appearance in films. The sloped streets and stairs are laid out like a maze, and there are many temples and shrines. This area started to become a residential area in the late 1800s, but inconvenience due to poor vehicle access has led to a vacant home issue of chronic proportions. There are in fact over 400 empty homes on the slope. In the past few years, initiatives have been introduced to restore the empty homes, but many remain that are difficult to restore due to deterioration. We artists have been living in this area for about ten years, and one reason for this is because of the cheap rent and the freedom to repair the houses ourselves.

It felt natural to begin an artist-in-residence program here. This is a unique location packed with diverse architecture. Many of the buildings keep their history and memories within them. Before we actually began our project, we walked around this area countless times. Every time we went out, we encountered something new. Among this exploratory field research, we began to see great possibilities in holding activities here. We began to develop a concrete plan for the residence program in autumn of 2006. In summer of 2007, we kicked off the project with residencies by a French filmmaker and an artist who was born and raised in Onomichi. Since then, we have invited artists and held the AIR every second year. Invited artists are selected from a general call for applications. When choosing the artists, the director takes into account serendipitous encounters with the individual artists and works, and the relationship with this extremely unique and sloped space. The committee covers almost all travel expenses, production costs, and accommodation costs.

As of 2015, we have invited 16 artists. Each year, there are issues and themes that emerge, and the artists are chosen to fit these themes. Sometimes the artist comes first and the theme is chosen afterwards, but the workspaces are always chosen through dialogues with artists after they have had a chance to see the spaces.

Up until 2011, each artist finished their activities at the end of the year. However, beginning with three artists who were invited in 2013, artists' works have transformed into ongoing activities, and each of them have taken off as independent projects that cannot be restricted by time. Deserted houses require large-scale renovations, with careful repairs and archiving. There is a continuous dialogue going on with places and former residents.

We are currently pondering how to support projects that have departed from their original plans, while also developing the AIR in new ways. Some projects attempt to create opportunities for interns or interactions with universities. One of these is the Short Stay Program. This project runs in parallel to the AIR program explained above, and provides an opportunity for young artists to try the AIR.

その1つにShort Stay Programが挙げられる。これまで紹介してきたAIRと並行した試みとして、若手アーティストにAIRに挑戦する機会を提供しているもので、「本の家」というレジデンス施設に滞在しながら、光明寺會館で制作・発表やレクチャーを行うことが出来るプログラムである。これまで、地元の尾道市立大学学生・卒業生が参加してきたほか、他地域の若手アーティストや海外作家もこのプログラムを活用してきた。光明寺會館にこもって創作に没頭する事も出来るし、尾道の周辺環境や空き家再生プロジェクトなどのコミュニティのリサーチも出来るかたちとなっている。結果・成果が性急に求められる現状の中で、模索や実験を支える器は重要ではないかと考えており、Short Stay Programはより多くの若手に開かれているプログラムとなっている。

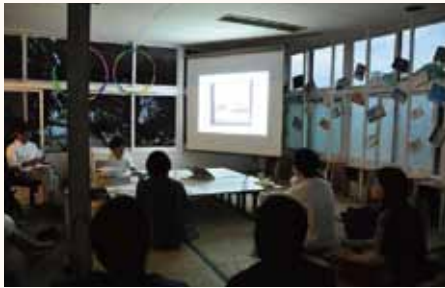
2013年に光明寺會館内に新たにAIR zine編集室を設立した。不定期ながら、独自の視点で尾道にある風化しかけているものや出来事に焦点を当て、ZINEを編集・発行しているほか、地域アートについてディスカッションを行ったり、読書会等を開催したりするなど、現場に対しての批評性を持つ立ち位置で活動を行っている。また、ゲストを招いて学ぶ機会として光明寺會館学校がある。2015年度より継続的にゲストにインタビューを行い、その内容をアーカイブしてきている。AIR zineと光明寺會館学校はAIRの活動現場と違った角度で活動を検証する役割を持っていると同時に、大学では実現困難な小回りのきく講師招聘によって独自の学びや交流の機会を作り出している。

AIR DAIVE TOUR

AIR Onomichi - Shooshie Sulaiman at work

Komyoji-Kaikan school

Exterior of Komyoji-kaikan

Short Stay Program - Lee Hochoul at work

AIR zine editing room

小野 環

1998年東京藝術大学大学院美術研究科修士課程絵画(油画)専攻修了。主な活動【個展】2000年「キツネ作戦」／フタバ画廊、2002年「小野環展」／appel、2010年「足下の辺境」／尾道白樺美術館【尾道大学】【グループ展】2003年Hiroshima Art Document(2008※)／旧日本銀行広島支店、2004年VOCA 展／上野の森美術館、2007年AIR Onomichi 2007／尾道山手地区※、2008年tina.b／プラハ市内各所※、2012年Utopia〜何処にもない場所／ART BASE百島※、2015年ONLY CONNECT: Dogs in a Room／光明寺會館、尾道※【レジデンス】2013年「ユートピアの迷子石」／utopiana、ジュネーブ※※もうひとり(三上清仁とのユニット)として活動

Tamaki Ono

Completed postgraduate studies at the Tokyo National University of Fine Arts and Music in 1998. Selected Exhibitions[Solo Exhibition]"Frontier at our feet"/Onomichi Shirakaba Museum (2010) "Tamaki Ono Solo Show"/appel(2005), "Desert Fox"/Futaba Gallery (2000), [Group Exhibition] ONLY CONNECT: Dogs in a Room /Komyoji-kaikan(2015) ※"UTOPIA - An Anonymous Place", Momoshima Island, Onomichi (2012) ※,"tina.b, Alternative Space, Prague(2008) ※,"Hiroshima Art Document", VOCA 2005, Uenonomori Museum(2004) The former Bank of Japan Hiroshima Branch, Hiroshima (2003, 2008※) [Residency]"A glacial erratic block at Utopia", Utopiana, Geneva, Switzerland (2013) ※※ activity as artist duo MOUHITORI

アートに国境はありません。社会も同様になると良いのですが…。
アートは精神活動であり、それゆえ人々の生活に深く密着しています。多くのアーティスト・イン・レジデンスは、異境の地でアーティストの精神活動を支える場であり、また同時に日常の生活を支える場でもあります。

日本においても昔から「旅先づくり」という言葉があるように、土地の豪商や庄屋が、ノマドの俳人や絵師に個人的に宿を提供し、その制作活動を支える例が少なからずありました。その支援は、義務として始まったものではなく支援者がアーティスト自身に、あるいはその活動に強く興味を抱き、積極的に支えたものであったのではないのでしょうか。旅先づくりは、自然発生的に人が人としての精神活動に共感し突き動かされるように始まったものではないかと想像しています。当然のことながら現在では、アーティストの活動は千差万別、其々の目的や意思があり色々です。その様々な精神活動を支えるAIRの形が多様であるのは自然なのでしょう。

遊工房は、若い時の海外での自分たちの経験を通して始めた、手作りのレジデンスプログラムであり、いままで数々のアーティストを支え、そして支えられ四半世紀が過ぎました。多くの出会いから活動が生まれ、新たな実践が継続されました。美術大学を卒業し自らも作家活動をしていましたが、人と人の交わりの体験を通して、交流から起こるエネルギーのようなものや、交流し協働で成し遂げた時の達成感のようなものなど、形而上的な価値を分かち合うことの大切さを学び、支えられるだけではない人に還元していく仕事の素晴らしさに将来を感じました。それが、アーティストを支援する、アーティスト・イン・レジデンスです。この活動を通じて自身の存在意義を見出せることに幸せを感じます。

これからの若い美術関連の仕事を志す人々に期待を寄せると同時に「可愛い子には旅をさせよ!」の如く、若い内に沢山の経験を重ねて頂きたいと思います。この金言は、Y-AIRと同義と言えるかもしれません。

Y-AIR事例集は皆様のご協力で、まとめることが出来ました。荒削りのままですが、今後も関連する実践活動と共に、調査・研究を継続して参ります。ご助言を頂戴できましたら幸いです。

There are no national borders in art. It would be wonderful if the same could apply to society...
Art is a mental activity, and as such is deeply rooted in people's lives. Many artist-in-residencies are places that support the mental activities of artists in foreign lands, while at the same time supporting the artist's day-to-day living.

In Japan too, a notable example of support for creative activities can be found in “tabisaki-zukuri” (roughly translated as “making work during a journey”), a practice existing since old times where nomadic haiku poets and painters were provided lodging out of the generosity of wealthy merchants and village headmen. This assistance originated not out of some obligation, but out of the supporter's keen interest in the artist themselves or their activities, which naturally led to their active support. I imagine tabisaki-zukuri began spontaneously out of a person's empathy with the mental activities of another that induced them to take action. As a matter of course, the activities of artists today have become infinite in variety, driven by all manner of purposes and intentions. Naturally, the forms of AIR that support such a range of mental activities are similarly diverse.

Having begun through my experiences and those of the co-director of going overseas when young, Youkobo is a handcrafted residence program that has been sustained for over quarter of a century, a period through which it has supported a great number of artists. Many encounters have been born out of these activities, and new initiatives have continually developed. I myself also graduated from art university and had undertaken activities as an artist, learning through the experience of interacting with others the importance of sharing metaphysical values, such as the energy arising out of exchanges and the sense of accomplishment when successfully realizing exchange initiatives through collaboration. Through such activities, I sensed a future in the splendor of working to return something more than only giving support to others. The support of artists is what comprises an artist-in-residence. I feel happiness in having found a reason for my own existence through these activities. While holding expectations for young people who aspire to be involved in art-related fields in the future, I would like to see them gain numerous experiences while they are young. As the saying goes “If you love a child, let them learn by experience”. This pearl of wisdom may well be synonymous with the concept of Y-AIR.

This compilation of Y-AIR case studies was made possible due to the cooperation of all the contributors. It remains rough around the edges but, along with hands-on activities, we will continue to carry out surveys and research relating to Y-AIR in the future. We welcome your advice and cooperation.

MICRORESIDENCE! 2015

Y-AIR事例集 Vol.1

若手作家の機会としてのアーティスト・インレジデンス (AIR)

協力 (順不同) マイクロレジデンス・ネットワーク
AIRネットワーク・ジャパン
アートNPOリンク
アーツ千代田3331
さいたまトリエンナーレ実行委員会
マイクロレジデンス・ネットワーク・フォーラム実行委員会
London/Tokyo Y-AIR Exchange Program実行委員会
ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校
Acme Studios・Residency & Award Team, London
西ボヘミア大学デザイン&アート学部・ArtCamp運営委員会
東京藝術大学
女子美術大学
武蔵野美術大学
東京造形大学
福井大学
東北芸術工科大学
埼玉大学
信州大学
金沢美術工芸大学
京都市立芸術大学
尾道市立大学
CAJアーティスト・イン・レジデンス
Co-ume lab.
アーティスト・イン・レジデンス山梨
アーティスト・イン・レジデンスIn善光寺界限
問屋まちスタジオ
E&Cギャラリー
京都芸術センター
AIR Onomichi
助成 文化庁・文化芸術の海外発信形成事業
EU・ジャパンフェスト日本委員会

発行者 遊工房アーツスペース
編集責任者 村田 達彦
編集 村田 弘子
辻 真木子
寄稿 マーク・ダンヒル
翻訳 ジェイミ・ハンフリーズ
田中 クレア
成田 つばさ
岩間 香純
池田 哲
デザイン 高島 亮三

発行 2016年3月
ISBN 978-4-9908274-3-4

MICRORESIDENCE! 2015

Case Examples of Y-AIR in Japan Vol.1

Artist-in-residence as opportunities for young artists

Cooperation Microresidence Network
AIR Network Japan
Arts NPO Link
3331 Arts Chiyoda
Saitama Triennale Executive Committee
The Organizing Committee of the Microresidence Network Forum
The Organizing Committee of the London/Tokyo Y-AIR Exchange Program
Central Saint Martins, University of the Arts London
Acme Studios, Residency & Award Team, London
ArtCamp, Ladislav Sutnar Facultuy of Design and Art, University of West Bohemia
Tokyo University of the Arts
Joshi University of Art and Design
Musashino Art University
Tokyo Zokei University
University of Fukui
Tohoku University of Art And Design
Saitama University
Shinshu University
Kanazawa College of Art
Kyoto City University of Arts
Onomichi City University
CAJ Artist in Residence
Co-ume lab.
Artist In Residence Yamanashi
Artist in Residence in the grounds of Zenkoji Temple
TOIYAMACHI STUDIO
E&C GALLERY
Kyoto Art Center
AIR Onomichi
Support The Agency for Cultural Affairs, Japan
EU-Japan Fest Japan Committee

Published by Youkobo Art Space
Editor Tatsuhiko Murata
Editorial staff Hiroko Murata
Makiko Tsuji
Contribution Mark Dunhill
Translated by Jaime Humphreys
Claire Tanaka
Tsubasa Tanaka
Kasumi Iwama
Satoshi Ikeda
Designed by Ryozo Takashima

Published March 2016
ISBN 978-4-9908274-3-4

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

【本冊】
・MICRORESIDENCE! 2015 Y-AIR事例集vol.1 若手作家の機会としてのアーティスト・インレジデンス (AIR)
【バックナンバー】
・MICRORESIDENCE! 2014 若手作家への機会と場としてのAIRとは ―Y-AIRの可能性、欧州文化首都2015 Pilsenとの試み
・MICRORESIDENCE! 2014 若手作家への機会と場としてのAIRとは ―Y-AIRの可能性、Londonとの試み
・MICRORESIDENCE! 2013/2014 Artist in Residence (AIR) を考える アーティストの創作活動の場 (館) ―その社会装置としての仕組、ネットワークの可能性
・MICRORESIDENCE! 2012 アーティスト・イン・レジデンス、マイクロレジデンスからの視点
・「小さなアートの複合施設から大きな可能性を!」―マイクロレジデンスの調査研究 (中間報告)

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

【This booklet】
・MICRORESIDENCE! 2015 Case Examples of Y-AIR in Japan vol.1 Artist-in-residence as opportunities for young artists
【Back number】
・MICRORESIDENCE! 2014 Artist in residence as opportunities and places for young artists – The possibilities of Y-AIR in a trial between Tokyo and London
・MICRORESIDENCE! 2014 Artist in residence as opportunities and places for young artists – The possibilities of Y-AIR in a trial between Japan and ECoC 2015 Pilsen
・MICRORESIDENCE! 2013/2014 Considering Artist in Residence (AIR), A home for the creative activities of artists – its structure as an important vessel with in society and the potentials of a network
・MICRORESIDENCE! 2012 Artist in Residence, from a Micro Perspective
・The MacroPossibilities of a Micro Art Space – An interim report on microresidence research