Y-AIR Case Study
Collaboration of AIR and Art University
through 'Art Camp'

'ArtCamp'を通して考えるAIRと美術大学の協働

'ArtCamp'を通して考えるAIRと美術大学の協働

Y-AIR Case Study, Collaboration of AIR and Art University through 'ArtCamp'

目次

ごあいさつ

02 「Tokyo 2018」

寄稿

- 03 「チェコセンター東京からのメッセージ」
- 04 「『世界』に向き合い、『世界』をつくること

アートフォーラム

05 「ArtCampを通して考えるAIRと美術大学の協働」

'Art Camp' International Summer School of Art, Pilsen, Czech Republic

- 07 「『ArtCamp』とは? すばらしいサマースクールのこと!」
- 09 ArtCamp2018活動とこれまでの推移

2018年参加者からのエッセイ

- 11 「文人画とコンセプチュアルアートに関する新しいアプローチ」
- 12 「マーケティングツールとしてのArtCampから学んだこと」
- 13 「ArtCampを通して学んだこと」
- 14 「ArtCampでの体験」
- 15 「西ボヘミア大学のアートキャンプに参加して」
- 16 「ArtCampを通して得たこと。」
- 17 「日本人として学ぶことについて」
- 18 「製本授業から学び、感じたチェコの文化について」

あとがき

19 Y-AIRの実践―遊工房と美大との協働

contents

Greetings

02 "Tokvo 2018"

Contributions

- 03 "Message from Czech Centre Tokyo"
- 04 "Confronting the world, and creating a world"

Art Forum

05 'Collaborations of AIR and Art Universities through 'ArtCamp

'Art Camp' International Summer School of Art, Pilsen, Czech Republic

- 07 "What is ArtCamp? An excellent summer school! "
- 09 ArtCamp 2018 and the History of ArtCamp Activities to date

Essay from 2018 Participants

- 11 "A new approach to Bunjin-ga and Conceptual art"
- 12 "What I learn from ArtCamp2018"
- 13 "What I learned through Art Camp 2018"
- 14 "Experiences through the ArtCamp"
- 15 "Participate in Art Camp 2018 at University of West"
- 16 "Things got through ArtCamp"
- 17 "About learning as a Japanese"
- 18 "On the Czech culture that I learned from bookbinding class"

Afterword

19 Implementing Y-AIR – Collaboration of Youkobo and Art Universities

ごあいさつ Message

「世界」に向き合い、「世界」をつくること

マルケタ・コフトコヴァ / 西ボヘミア大学 ArtCamp コーディネーター

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

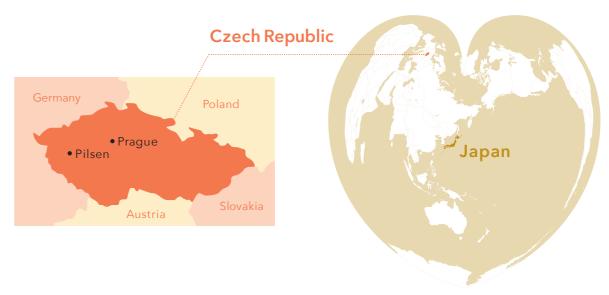
ArtCampが成功裡に終った直後の8月1日、私は大変多忙だった7月を乗り越え、リラックスしていました。そこに、協働成果報告のアートフォーラムが11月に開催されるという遊工房からの嬉しい招待が舞い込みました。私は再び東京に行けることや、ArtCampの生徒たちと関係の先生方に日本でお会いできることで、ピルゼンでの経験が、彼らにとって個人的にも仕事上にも、どのような影響を与えたかを聞くことができるとワクワクしました。東京のチェコセンターで行われた、アーフォーラムで、彼らの体験報告内容は、それらのほとんどがArtCampがインスピレーションの源となり、スキルを広げるツールであり、限界を発見するための場所であると同時に、新しい友人を得、異文化を学ぶ機会であると評されていました。

14年間提供してきたArtCampの本質は、今や多くの芸術家の生活に影響を与えています。我々はその向上に取り組み続け、国際的な参加者にとって魅力的であり続けるよう努力を続けます。将来的には、あらゆる形で日本の要素は、ArtCampにとって安定している雰囲気の部分であると信じています。

One August day just after another successful ArtCamp was over and I was relaxing after the intensive July work I recieved a very nice and warm invitation to my email box. This was a message from Youkobo stating that another Art forum reflecting our cooperation would be held in November. I was excited to go to Tokyo again to meet previous Japanese ArtCamp students and teachers in their homeland and to hear from them about the experience they had in Pilsen and how this experience influenced their personality and work. Their contributions and speeches at the Art forum at the grounds of Tokyo Czech Centre proved that ArtCamp was for most of them a source of inspiration, a tool to broaden their skills, a place to discover their limits and as well as a chance to make new friends and learn about a different culture.

These essences that ArtCamp have been offering for fourteen years now gave the flavours to lives of many artists. We will continue working on its quality and make sure that it stays attractive for international participants. For the future years we are believe that the Japanese element in any form is a stable part of the ArtCamp atmosphere.

ボンヌ図法による世界地図 Bonne projection of the world

0

チェコセンター東京からのメッセージ

Message from Czech Centre Tokyo

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

文化交換は、特に芸術に関しては、異なる国々の相互理解のための最も重要な鍵です。芸術は、人間が音、イメージ、または身振りを通して表現できない表現を表現することを可能にし、したがって人間の内外で世界の認識を広げることができるので、芸術を通して言語の壁を克服することが可能です。しかしながら、そのようなやりとりをうまく達成するためには、アーティストが創造的なプロセスに参加できる適切なプラットフォームを提供することが不可欠です。もちろん、そのような事業は主催者やアーティスト自身の側でも多くの努力と率直さを必要とします。アートキャンプはこのような素晴らしい例だと思います。

2005年生まれのArt Campは、西ボヘミア大学が運営する 国際的なサマースクールで、ピルゼン市で開催されていま す。世界中の芸術家がさまざまな文化的背景を持つ人々と 幅広い活動に参加する機会です。2013年、日本のプロジェ クト「遊工房アートスペース」とのコラボレーションが始まり、 それ以来、遊工房は日本の芸術家、学生、そして後に講師 も、アートキャンプに派遣してきました。このコラボレーション の成果は、2014年の女子美術大学シンポジウム、2017年と 2018年にチェコセンター東京で開催されたイブニングトーク ショーでまとめられ評価されました。

Art Forumという今年のトークショーには、チェコ共和国のArt Campの主催者や遊工房アートスペースの代表者、そして今年Art Campに参加した日本人学生が参加しました。彼らがアートキャンプの最大の貢献であると述べたのは、自分たちの母国文化から抜け出し、アートを通して新しい視点から世界を経験する可能性でした。

もう一つ、よく言われたテーマは、日本とチェコ共和国の間の協力を深めるということの様々な側面でした。東京チェコセンターにとって、この2国間の相互の文化交流が、これほど大きな規模で行われていることを知ることはとてもうれしいことです。東京チェコセンターを代表して、私はこの進行中のプロセスに参加でき、それに貢献できることを感謝し、そして喜びを表したいと思います。

Cultural exchange, especially when it comes to art, is the most important key for mutual understanding of different nations. Through art, it is possible to overcome the language barriers since art enables humans to express the inexpressible through sounds, images or gestures and thus to broaden the perception of world inside and outside of human beings. However, in order to accomplish such an exchange successfully it is essential to provide a suitable platform where the artists can engage in a creative process. Of course, such an enterprise needs a lot of effort and open-mindedness on the part of organisers and also artists themselves. I believe that Art Camp is a splendid example of this kind.

Born in 2005, Art Camp is an international summer school run by the West Bohemia University and held in the city of Pilsen. It is an opportunity for artists from all over the world to join and participate in the broad range of activities with people of different cultural backgrounds. In 2013, the collaboration with Japanese project Youkobo Art Space began and since then, Youkobo has been sending Japanese artists, students and later also lecturers to Art Camp – thus starting a collaboration which continues to these days. Results of this collaboration has been summarized and evaluated at symposium at the Joshibi University in 2014 and at evening talk shows held at Czech Centre Tokyo in 2017 and 2018.

This year's talk show named Art Forum was attended by organisers of Art Camp from the Czech Republic and the representatives of Youkobo Art Space as well as by Japanese students who participated in Art Camp this year. What they mentioned to be the greatest contribution of Art Camp was the possibility to step out of one's native culture and experience the world from a new perspective through art.

Another often mentioned theme was various aspects of deepening collaboration between Japan and the Czech Republic. For the Czech Centre Tokyo it is a great pleasure to see that the mutual cultural exchange between these two countries is taking place to such a great extent. On the behalf of the Czech Centre Tokyo I would like to express gratitude and delight to be able to take part in this on-going process and to be able to contribute to it.

寄稿 2 Contribution 2

「世界」に向き合い、「世界」をつくること

Confronting the world, and creating a world

日沼禎子/女子美術大学 教授

Teiko Hinuma / Professor, Joshibi University of Art and Design

21世紀の五分の一が過ぎようとしている現在、「グローバル化」と「ダイバーシティ」がますます提唱され、それらを受け止める社会の実現へ向けた多くの取り組みが行われている。大学教育の現場においても同様に、学生諸氏への国際性の涵養を促進するため、語学研修、留学制度など多くの支援やプログラムが活発に行われており、その環境づくりに余念がない。

一方で、学生側の反応はどのようなものなのだろうか。とりわけ、芸術を志す学生たちの意識はどこに向かっているのだろうか。若者の海外留学をとりまく環境についての現状分析や取り組むべき課題については専門調査の分野に任せるとして、自らの想像力と感性を磨き、表現という実践を通した自立を標榜する若いアーティストや美術大学生たちにとって「世界」はどのように存在しているのか、また、彼らはどのように、自分とその「世界」との関係を切り結ばうとするのだろう。

日々、世界に溢れる情報の海を泳ぐ私たちは、その中で取捨選択をし続け、本当に自分にとって大切な物事とは何かを、ひとつひとつ判断することに労力を費やしている。とりわけ、これから多くの事柄に出会い、経験を積み重ねて行く若い世代は、経験則というパーソナルな物差しが未だ定まっていないにも関わらず、情報を読み、行動を決定し、さらには一定の成果を求められることへのある種の危機感からか、常にその手には、瞬時に情報の海へとつながり、いつも「正解」を教えてくれる、小さな端末が握られている。

しかし、アーティストにとっての「世界」とは、自らが接している外側だけを指すのではなく、自らの想像力から作り出す、内なる「世界」のことでもある。その内なる「世界観」へたどり着くためには、誰かが作り出した正体不明の情報の海を遠くから眺めるのではなく、自らの力で、たとえ今は細い腕であったとしても、たとえ力が及ばなかったとしても、自らが確信する真実に向かい泳ぎ、手繰り寄せようと挑むことが必要だと思う。そこには失敗も成功もない。正解を教えてくれる、ガジェットをいったん脇に置いて、今いる場所からできるだけ遠くで、新しい出会いと発見、そしてアートの価値とは何かを深く考える経験をして欲しいと願う。

「Y-AIR」とは、さまざまな国に存在するAIRと大学とがそれぞれの役割を果たしながら、アーティストやアートマネージャーたちを育成する試みである。この活動に参加した若い世代が、やがて多くの経験をもとに自立していき、自らの想像力によって、あらゆる人間性を肯定する多様な世界を実現できること。6年目となるチェコとの取り組みは、芸術の力を信じる人々による、こうした理想のもとに続いてきたものと確信している。これらの交流活動を実現するために、ご理解、ご尽力をいただいた西ボヘミア大学デザイン・アート学部、アートキャンプ・サマースクール主催者をはじめとする関係諸氏に、厚く御礼を申し上げる

As one-fifth of the 21st century is about to be behind us, words like "globalization" and "diversity" are becoming even more commonplace, prompting many initiatives to attempt to make such societies a reality. Educational institutions are no exception to this trend, and many universities are devoted to establishing programs that support language learning or study-abroad opportunities to foster internationalization within the student body. Meanwhile, what are some of the reactions by students? Specifically, what are the thoughts of the students who are aspiring to be artists?

While analysis of current study abroad conditions and its challenges can be left up to research experts, it is important that we examine what the the world is like for young artists and art students who want to gain independence through their creative practices, and how they try to build a relationship with the world. Every day, they work to wade through the streams of information that inundate the world, and pour their energies into determining which things are really important to them.

As artists, they have to comprehend all this information, make decisions, and, on top of that, must produce some kind of result despite not knowing how to measure it, even based on their own experiences, and this creates an impending sense of crisis, especially when it comes to the younger generations, who encounter many things and are just gaining experience. Perhaps because of this sense of crisis, they always have that small device in their hands that instantly connects them to a sea of information, guiding them to what is "correct." However, for an artist, the "world" is not only the "exterior" world with which an individual is faced, but an interior "world" that is borne from one' s own imagination—a worldview, so to speak. To tap into this worldview, one must cast behind the comfort of merely observing this unidentified ocean of information from afar, but dive into the challenge of spearheading one's own truth and believing in it, even if one lacks full confidence in one's strength at the moment. There is no such thing as failure or success in this.

I hope that they will be able to set aside for a while their answer-providing gadgets, travel far from where they stand, have new encounters and discoveries, and think deeply about what art means. "Y-AIR" is an initiative to foster the growth of artists and art managers through universities and AIRs around the world fulfilling their institutional roles in collaboration with each other. The young generation that participates in these programs will eventually gain their independence through their experiences, and use their imaginations to contribute to realizing a diverse world that affirms the humanity of all peoples. The cooperation with the Art Camp program in the Czech Republic, now in its sixth year, was sustained by people who believe in the power of the arts. I would like to thank the University of West Bohemia Faculty of Design, and the host of Art Camp Summer School, as well as all other involved parties for making this program possible.

ArtCampを通して考えるAIRと美術大学の協働

'Collaborations of AIR and Art Universities through 'ArtCamp

日時

2018年11月9日(金)18:00-21:00

会場

チェコセンター東京(チェコ共和国大使館内)

出席者

マルケタ・コフトコヴァ: 西ボヘミア大学ArtCampコーディネータヴォイテヒ・アウブレヒト: 西ボヘニア大学副学長(国際担当)マーク・ダンヒル: 元London芸術大学CSM校学長、アーティスト日沼禎子: 女子美術大学教授、AIR Network Japan事務局長福士朋子: 女子美術大学教授、アーティスト畠山健: 秋田公立美術大学企画課長村田達彦: 遊工房アートスペース共同代表ArtCamp参加者(2018年受講生、過年度参加受講生、講師、インターン)会場からの参加者(AIR運営者、教育者、批評家、学生など)30名強

進行 通言

日沼禎子 池田 哲

Date

November 9, 2018, 18:00-21:00

Venu

The Czech Center Tokyo (Embassy of the Czech Republic in Tokyo)

Attendees

Marketa Kohoutkova, Coordinator of ArtCamp, University of West Bohemia
Vojtech Aubrecht, Vice Dean of International Relations, University of West Bohemia
Mark Dunhill, Former Dean of Academic Program, UAL, Central Saint Martins, Artist
Teiko Hinuma, Professor, Joshibi University of Art and Design
Tomoko Fukushi, Professor, Joshibi University of Art and Design, Artist
Takesho Hatakeyama, Manager, Akita University of Art

Tatsuhiko Murata Co Director Youkobo Art Space

Partisipants of ArtCapm, participated students of 2018 and previous years,

a lecture in 2016 and an intern in 2015.

Participants from the venue, AIR managers, educators, critics, students etc.

Facilitator Interpreter

Teiko Hinuma Satoshi Ikeda Total attendance of over 30 people

フォーラムは、2013年より始まったチェコのArtCampとの交流、その6年間の取組を振り返り、ArtCampを通して考えるAIRと美大の協働について、体験者、そして協力頂いた皆さんとの情報共有と共に、その成果を総覧する場となった。

ArtCampそのもの、多様なAIRの存在とArtCamp、AIRと美大の協働のケーススタディ、AIRの社会的な存在の重要性など、登壇者と共に、会場参加者からの発言などを通し、課題の共有、今後の展開への弾みとなったと感じている。Y-AIRの実践の広がりと共に、国際的なネットワーク化へ発展することを期待したい。

受講者、講師役、派遣教官 -

Students, ArtCamp Instructors, and Related Professors

在学生や卒業間もない若い内に体験できるアーティスト育成の取組みは素晴らしい。 異文化相互の違いを知る経験は非常に大事。Y-AIRのコンセプトにある「職業として、 社会人として、そして生活者としてのアーティストになるための」というところを、若いうち に異国・異文化に飛び込んで体感できることは非常貴重だ。

It is a wonderful program that nurtures artists, giving experiences to students and young people who have just graduated. The experience of learning about other cultures is very important. The experience of different countries and cultures "in order to become an 'artist' as a vocation, as a member of society, and as an ordinary citizen," which lies at the core of the Y-AlR concept, is extremely valuable for young people who aspire to be artists.

講師経験 ArtCamp Instructors

教えることは学ぶことである。様々な立場を経験し、循環することで将来の仕事に還元 されることが重要だと思う。アーティストが講師としてArtCampに参加することは大事。

To teach is to learn. It is important to experience different positions, so that the knowledge gained can be circulated back into future activities. For this reason, it is vital that artists participate in ArtCamp as course instructors.

Camp運営 ArtCamp Administrators —

ArtCamp活動報告からの新鮮な感想、指摘は新鮮で興味深い。異文化の違いだけではない教育論まで考えるテーマである。言語・言葉の壁を超え新しい環境や状況で自分のポテンシャルに気づき、考える機会になったのはとても大事なこと。ArtCamp運営の仕方、組織のレビューは、これまでの経験や知見を国際的なレベルで共有できたらと思う。

The various impressions and suggestions shared in the ArtCamp Activity Report were refreshing and compelling. It is a theme that extends beyond differences in culture to consider educational theory. It is very important that the exchanges provided opportunities for participants to transcend language barriers and realize their own potential in new environments and situations. It is hoped that the administrative methods and structure adopted at ArtCamp together with the experiences and knowledge gained thus far can be shared at an international level.

While serving as a review of exchange efforts with ArtCamp over a six-year period since they began in 2013, the forum brought together participants and other individuals who have supported these exchanges to share information and survey the results with the aim of considering collaborations between AIR and art universities through ArtCamp.

Focusing on the activities of ArtCamp, its relation to a diverse range of AIR, case studies of collaborations between AIR and art universities, and the importance of AIR as social vessels, the forum provided the impetus for the sharing of issues and future developments through the comments of participants and speakers. There are high expectations that, together with the expansion of Y-AIR activities, this exchange will develop into an international network.

AIR運営 AIR Managers

普段の環境から距離を置いて新しい刺激を受ける中で、人生や自身の活動を考える時間を 持った。こうした時間を持つことこそがAIRの大きな役割だと実感した。また、Y-AIR構想を元 に地元でArtCamp実施の検討も可能と考える。AIRと美大のそれぞれの強みを生かし、狙い に合わせて検討することが重要である。小さな狙いが集合体となり、まとめてプラットフォームと するArtCampの可能性もあるだろう。

While receiving new stimuli by putting distance between themselves and their everyday environment, the participants were given time to think about life and their own activities. This led to the realization that the major role of AIR is to provide such time and space to think. Moreover, there are possibilities to implement ArtCamp locally, based on the Y-AIR concept. It is important to explore such possibilities by focusing on the same aims, while taking advantage of the respective strengths of AIR and art universities. If the respective aims of each side can be drawn together, then there is potential for the formation of ArtCamp as a platform.

AIR運営者、教育者 AIR Administrators and Educators ——

現代アートにおけるグローバル化が進んでいる。そうした中、若手作家が国外に出ていく機会を与えることは非常に重要なことだ。ArtCampに作家だけでなく、マネージャーが参加したことは意義がある。AIR、交流という場において、作家だけではなく、サポートする側のクリエイティブなプロデューサーに機会を与えることは重要である。作家の活動を理解し活動を多様な場に展開できる能力を持つ、プロデューサーが必要である。

美術の社会にとっての意義、世界を豊かにしていくという大きな使命がある中で、美術大学の人材教育が、1つの大学、1つの仕組に囚われていきがちだが、今日のArtCampの活動、体験談を通して、ARと美大のそれぞれの良さや価値を資源として、これからの可能性を秘めた人材を育てていくことが、国際的なArtCampやAIRという仕組みだと思う。豊かなネットワーク、受止める1つ1つのブラットフォームが大切である。美術大学の課題としても国際的なブラットフォームの中で、どのように教育を進めて行くが、今後ネットワーキングを演して改めて、その必要性を考えてみたい。

Globalization in contemporary art is advancing. Under such circumstances, it is very important to provide young artists with opportunities to go abroad. It is significant that not only artists but also art managers participated in ArtCamp. Extending opportunities to participate not only to artists but also to the creative producers who support them in AIR and other spaces of exchange is important. Creative producers who possess the ability to understand artists' activities and develop them in various contexts are needed.

While there exists a grand mission to enrich the world through the significance of art within society, what we have learned today through the activities of ArtCamp and the experiences of its attendees is that, while the education of new generations of artists tends to be shackled by a single university or institution, it is the framework of international AIR and ArtCamp that can make use of the respective merits and value of AIR and art universities as resources, to nurture individuals who possess hidden potential. It is important to create a rich network and platform that can accommodate all organizations and individuals. As the creation of international platforms also becomes an issue within art universities, we would like to reconsider, through future networks, the sort of education we should be working to develop and the necessity of such international platforms.

AIRと美術大学との協働の試み / 「Y-AIR構想」 - 「Microresidence! 2013/2014活動報告より」

A Trial Collaboration Between AIR and Art Universities /

 $"Y-AIR" Concept-cited from the report booklet, `Considering Artist in Residence (AIR) in ~ \lceil Microresidence ! 2013/2014 \rfloor \\$

マイクロ (AIRの一形態) とマクロな存在である美術大学との協働の試みとして、これまでに、AIR滞在アーティストが美大の授業へ、ゲストティーチャーとして参加し、講演会やワークショップの開催などが展開されている。ここでは、新たな試みとして始めたインターンシップ制度 (美大生がAIRプログラムで体験・実習する)と、その発展型としてのAIRと美大の協働プログラムを紹介したい。 さらに構想段階ではあるが、美大生のAIR体験を国際交換プログラムに拡げる仕組みつくりを提案する。これらの活動を「Y-AIR構想」AIR for Young と称し、美大生のAIR体験の機会創出に繋ぎ、生活者・社会人・国際人としてのアーティストが、創作活動の充実のため、職業としてのアーティストとの位置づけを確立することに寄与し、AIRが美術大学教育の中に必要な存在となることに繋げたい。

Youkobo has in recent years engaged in a trial collaboration between "micro" (in the form of AIR) and "macro" (referring here to the art university) developed through the participation of residence artists in university classes as guest teachers and their involvement in a series of public lectures and workshops. As a further step in this collaboration we are working towards the establishment of a new internship program (art students gaining first-hand experience of an AIR program) and developing a model for further cooperation between AIR and art universities. In addition, although still at the initial concept stage, we are proposing the creation of a system providing opportunities for art students to gain AIR experiences in international exchange programs.

Under the proposed title of "Y-AIR" (AIR for the Young) we hope to create a program that allows art students to directly experience AIR, while also contributing to the wider recognition of "artist" as a profession, allowing artists as ordinary residents, members of society, and citizens of the world to have fulfilling creative practices. And through such a program we hope to assert AIR as an important resource for art university education.

Making Y-AIR a reality (Y-AIRの実現)

Fig.1

AIR + Art University Collaboration Program

- Internship Program:
 Student interns gain experience in supporting the creative activities of artists in AIR.
- Residency artist as a Guest Teacher:
 AIR artists invited as part of the curriculum of art universities

Fig.2

Structure of AIR Exchange Program

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

05

寄稿 3 Contribution 3

「Art Camp」とは?すばらしいサマースクールのこと!

What is Art Camp? An excellent summer school!

マルケタ・コフトコヴァ / 西ボヘミア大学ArtCamp コーディネーター Markéta Kohoutková / Coordinator of ArtCamp, Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art of the University of West Bohemia

「Art」は様々な芸術分野のことを、「Camp」は大学のキャンパスで、 野外に拠点をおくキャンプ形式のプログラムのことを指します。この 国際的に開かれたアートのサマースクールは、チェコ共和国プルゼ ニ市にある西ボヘミア大学芸術学部で10年以上に渡り毎年7月に 開催されており、様々なアートコースを一般向けに開講しています。 アートとデザインに熱意を持つ人なら誰でも、この国際的で刺激的 な環境に数週間身を置き、チェコおよび海外からのアーティストた ちと時間を共にし、それぞれの才能を発掘・展開することができま す。用意されているコースは芸術の伝統的なテクニックを教えるも のから新しいメディアを使った制作まで様々で、受講対象も熟練の アーティストから美術大学での修学準備をしたい若者までと多様で す。近年、人々の関心と需要の高まりを受け、芸術学部の発展と分 野の拡大を反映させながら、コース数は徐々に増加しています。毎 年、海外からのゲストアーティストによる魅力的なコースも追加され ており、サマースクールの国際的なあり方に寄与するとともに、海外 の美大、アート関連施設、アート関係者との関係構築にもつながっ ています。基本となるコースに、芸術学部がその時々で強化してい る内容、人々からの需要、ゲスト講師のキャラクターなどに呼応し ながら、興味深い新コースが毎年追加されていくのです。さらにサ マースクールでは、芸術学部のカリキュラムで扱う分野以外の内容 を扱うコースも開催しており、コンテポラリーダンス基礎、コンテポラ リーサーカス、建築などに加え、デジタル・ペインティングや自動車 デザインなど2015年に導入されたコースが再登場したりもしました。 2018年のArtCampサマースクールをさらに豊かにするために盛り込 まれたコースとしては他に、アートマネージメントがあります。このコー スでは、アーティストとアート関連施設の間でノウハウを交換するこ とが可能になります。芸術学部の開放的で刺激的な校舎、国際的 な環境、アートとデザインの世界からその経験を他と共有していこう とする努力が、ArtCampの重要な側面を形成しています。いくつか の活動とそれに付随するプログラムを、プルゼニの街中にも少しず つ持ち出しているのもそのためです。リエグロヴァ通りにあるラジスラ フ・ストナル・ギャラリーでは、ArtCampでプログラムを行う海外アー ティストたちの展覧会を開いています。放課後のプログラムでは、学 生の映像作品上映、滞在中のアーティストたちによるレクチャー、

プルゼニの街ガイドツアー、建築家アドルフ・ロースの手がけた内 装建築を巡る見学会など様々なアクティビティを用意しています。 ArtCamp 2018にはチェコ国内外から350人が参加。ドイツ、オース トリア、イギリス、ウクライナ、ブルガリア、ロシア、日本、中国、台湾な どの国々から人々が集まりました。そして、ArtCampのインターナショ ナルな雰囲気と文化の多様性を生み出してくれている国々のリストに 日本が毎回名を連ねているのは、過去6年間に渡る遊工房アートス ペースとの実りある協力関係のおかげです。2018年、日本からの参 加者は美大生7名とゲストアーティスト1名のグループでした。学生た ちはそれぞれ1週間単位のアートコースを3つずつ受講し、全員が 最後までやり遂げました。受講したコースはアートセラピー、製本、 デジタル写真、人物素描、コンテンポラリーサーカス、コンセプチュ アルな芸術実践としての文人画、コンテンポラリーダンス基礎など です。彼らにとってArtCampでの経験は、アーティストとしてのスキ ルを磨くだけでなく、新しい友人を作ったり、異なる文化について 学んだり、プルゼニの街を知ったりする良い機会となったようです。 そして私たちは、このような国際的な経験が彼らの視点や思考に 影響を与え、留学や海外プログラムへの参加など、これからの将 来を見据えた選択の手助けになることを願っています。

ArtCampのインターナショナルな環境は海外からの学生たちだけでなく、ゲストアーティストたちによっても形作られています。ArtCamp2018では、カナダ、イギリス、ポーランド、スペイン、アメリカ、そして日本からアーティストたちを招きました。日本からは、これで4度目の参加です。法政大学の稲垣立男教授がプルゼニを訪れ、ArtCampで「コンセプチュアルな芸術実践としての文人画」というコースを開催し、とても評判でした。ArtCamp参加者に彼自身の作品を紹介するレクチャーも行っていただきました。

概括すれば、ArtCampは現在においても、大学の国際化とその活動を学外に示していくため、重要な役割を担っているのです。私たちは、サマースクールを通じて培った日本のアーティストや大学との交流をさらに広げ、教員と学生が自由に学校間を行き来できる環境作り、両国での展覧会開催、レジデンス事業などに発展させていきたいと考えています。

Art refers to the fields of various arts, Camp locates it to the campus, open-air, camp. It is an international summer art school, which has been taking place for more than ten years every July at the Ladislav Sutar Faculty of Design and Art at the University of West Bohemia in Pilsen and offers a wide range of art courses for the public. Art and design enthusiasts have the opportunity to work with Czech and foreign artistic personalities, discover or deepen their talents and spend several weeks in the international and inspiring environment. The offer includes both traditional art techniques and new media work, courses for mature artists as well as preparatory courses for art studies at university. The number of courses has gradually increased in the course of recent years according to the demand and interest of the public, while reflecting the development of the faculty and its study fields. Every year, attractive courses run by foreign guest artists are added to the offer, which strengthens the international character of the summer school and establishes relationships with foreign art schools and institutions and practitioners. The basic offer of the courses is supplemented every year with attractive new courses in connection with the current strategy of the faculty, the public demand and the personality of visiting teachers. In addition, the summer school allows courses to be included beyond the curriculum and focus of the faculty, so courses such as principals of contemporary dance, new circus, architecture, or re-launched courses in digital painting or automotive design that premiered in the year 2015. Another planned enrichment of the ArtCamp Summer School offer in 2018 was an art management course that would also enable the transfer of know-how between artists and institutions. The public open and inspirational premises of the faculty building, the international environment, and the effort to pass on its experience from the world of art and design are an important aspect of the ArtCamp summer art school. This is also one of the reasons for gradually transferring some activities and an accompanying program to the center of Pilsen. The Ladislav Sutnar Gallery in Riegrova Street hosts exhibitions of international artists who run ArtCamp courses. Part of the free-time offer includes student films, lectures of visiting artists or commented tours

of the city of Pilsen, visits to unique Loos's interiors and other activities.

ArtCamp 2018 was attended by 350 participants both from the Czech Republic and abroad. Namely, Germany, Austria, Great Britain, Ukraine, Bulgaria, Russia, Japan, China and Taiwan. And thanks to the fruitful cooperation with Youkobo Art Space for the past six years Japan is always listed among the countries that are creating the ArtCamp international atmosphere and developing its cultural diversity. The 2018 Japanese group consisted of seven students from various art universities and one visiting artist. The students mostly took part in three one-week art courses each and completed them all successfully. The courses included Art Therapy, Bookbinding, Digital Photography, Figure Drawing, New Circus, Bunjin-ga as Conceptual Art Practise and Principles of Contemporary Dance. Their ArtCamp experience apart from the training in the artistic skills gave them also possibility to meet and make new friends, learn about the different culture and discover the city of Pilsen. We hope that such international experience might also influence their views and opinions and perhaps helps them to support the future decisions about studying abroad or participating in other international programme.

The international atmosphere of the ArtCamp is created not only by the international students but also by the visiting artists. ArtCamp 2018 welcomed artists from Canada, Great Britain, Poland, Spain, the USA and for the fourth time also from Japan. Tatsuo Inagaki, the professor of the Hosei University, came to Pilsen and at ArtCamp led the course titled Bunjinga as a Conceptual Art Practise which was very well received. He also delivered a lecture where he presented his work to ArtCamp participants.

To sum up, ArtCamp still represents one of the key faculty tools for internationalization and presentation to public. We hope to develop the contacts with Japanese artists and universities that we have gained through the summer school into a successful cooperation in the field of teacher and student mobility, exhibition exchanges or art residencies.

ArtCamp 2018 活動とこれまでの推移 ArtCamp 2018 and the History of Activities to date

2018年活動

Activities in 2018

チェコ共和国プルゼニ市にある西ボヘミア大学でのArtCampは、毎年7月、3週間にわたり開催されるサマースクール。2018年、開催14年目、7月9日~27日の3週間開催され、日本からは、受講者7名(秋田公立美術大学2名、東京藝術大学1名、女子美術大学3名、AIR運営者1名)と講師役のアーティスト1名が参加。会期中は各週10コース以上の講座が開設され、3週間で35コースを展開。日本からの受講者は、Art Therapy、Figure drawing、Book Binding、New Circus、Bunjinga (文人画)、Digital Photography、Contemporary Danceほか多岐にわたるコースを受講。派遣講師は、「文人

画 (Bunjinga as a conceptual art practice)」をテーマに 1週間の講座を開設した。また、参加と共に、ArtCampプロ グラムの調査研究も継続して進めた。

同年11月には、チェコセンター東京(CCT)の協力のもと、「ArtCampを通して考えるAIRと美大の協働」をテーマにフォーラムを開催、西ボヘミア大学からArtCampコーディネーター及び国際担当の副学長の参加を得て、「ArtCampの神髄」の特別講演、各参加者の活動報告、並びに参加者とともに、AIRと美大の協働、Y-AIRの今後の展開」を議論した。2018年11月9日(金)、CCT (チェコ共和国大使館)にて開催。

Organized by the University of West Bohemia in Pilsen, the Czech Republic, ArtCamp is a summer school held annually in July over a three-week period. In 2018, the 14th ArtCamp was held from July 9th to 27th, which saw the participation of seven attendees from Japan (two from Akita University of Art, one from Tokyo University of the Arts, three from Joshibi University of Art and Design, and one AIR coordinator), in addition to a Japanese artist who joined as a lecturer. During the event, more than 10 courses are offered each week, while 35 courses are offered in total over the three-week event. Participants from Japan attended a wide range of courses including Art Therapy, Figure drawing, Book Binding, New Circus, Bunjinga, Digital Photography and Contemporary Dance. The Japanese artist who joined as a lecturer held a one-week course on the theme of

"Bunjinga as a conceptual art practice." In addition to coordinating the participation of Japanese attendees, Youkobo also continued research research into the ArtCamp program.

In November of the same year, a forum taking the theme "Considering Collaborations between AIR and Art Universities through ArtCamp" was held with the cooperation of the Czech Center in Tokyo(CCT). Joined by the Vice President of International Affairs and the ArtCamp coordinator from UWB, the forum included a special lecture on "The essence of ArtCamp," activity reports from respective participants, and a discussion about the future development of collaborations between AIR and art universities. The forum was held at CCT in the Embassy of the Czech Republic in Tokyo on Friday November 9th, 2018.

ArtCampとこれまでの推移

History of Relationship with ArtCamp

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

The sending of art students and artists to the ArtCamp, a summer school in the Czech Republic, began in 2013 following their introduction to Youkobo by the EU Japan Fest Japan Committee, Tokyo. The sending of lecturers to ArtCamp began in 2015, and research into the unique ArtCamp program also proceeded through mutual visits to both countries.

In addition, an artist exchange between Youkobo and an AIR program was launched on the occasion of the European Capital of Culture 2015 in the same city, as well as attempts to begin a collaboration between ArtCamp and the art university there. Based on activity reports compiled each year, forum-based discussions have also been organized on an annual basis with the cooperation of relevant organizations, contributing to the dissemination of AIR as social vessels through collaboration between AIR and educational institutions.

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	total	Remarks
Participants	Students	1	7	5	2	1	6	22	9 schools TUA, Joshibi, Akibi, Musashino Art Univ., Kanazawa College of Art, Univ. of Fukui,
	artists		3		1			4	
	Art Mgr				1		1	2	
	Subtotal	1	10	5	4	1	7	28	
Lecture				1	1	1	1	5	Tohoku Univ.of Art & Design,
Research, Intern			2	1	(1)		(1)	3	Saitama Univ. and Tokyo Zokei Univ.
Forum		TUA	3331	Saitama	Akibi	ССТ	ССТ		

TUA: Tokyo University of the Arts Joshibi: Joshibi University of Art and Design Saitama: Saitama Triennale Akibi: Akita University of Art CCT: Czech Center Tokyo 3331:3331 Arts Chiyoda

COURSE LECTURER

RESERCHER

文人画とコンセプチュアルアートに関する新しいアプローチ

A new approach to Bunjin-ga and Conceptual art

稲垣立男 アーティスト・法政大学 教授 // Tatsuo Inagaki Artist / Professor, Faculty of Intercultural Communication, Hosei University

今年度の西ボヘミア大学のサマーキャンプに講師として初めて参加させていただいた。私にとってはピルゼン、あるいはチェコ共和国を訪れるのも初めてで、大学のサマーキャンプの講師もまた初体験である。教育者としても、またアーティストとしても新しいチャレンジになると考え、カリキュラムの作成に取り組んだ。

今回のサマーキャンプでは、大学からは特に日本文化に関連したコースの実施を求められていたが、テーマとして選んだ「文人画」と「コンセプチュアルアート」もまた私にとって初めてのチャレンジである。時代や文化的背景が全く違う文人画とコンセプチュアルアートだが、共通する部分も見いだすことができる。書や詩作にたけた教養人である「文人」は基本的にアマチュアの画家であって、彼らにとって描くことの目的は、自らの思想や考えを視覚的に示すことにある。またコンセプチュアルアートは、最終的な成果物としての作品よりもプロセスやアイディアを重要視する。これらをコースのテーマとして扱うことでアーティストとしての基本的な姿勢や新しい思索を示せるのではないかと考えていた。プログラムの設計については、プロポーザルを書いている段階では正直なところ不確かな部分も多く、実施までの間、時間をかけて精査していった。

コース5日間のうち、最初の3日間はワークショップを通じて様々な体験を、最後の2日間は自主制作に取り組んでもらうことにした。各ワークショップについては 法政大学での講義や実習、私自身のアートプロジェクトを基にサマーキャンプ用 に組み替えている。加えて、素材に関する新しい経験のために中心的な画材として墨を用いることにした。

私のコースの始まる前週の金曜日、その週のサマーキャンプの最終的なプレゼン テーションの日にピルゼンに到着できたのでその雰囲気を多少なりとも理解すること ができた。翌週からコースが始まったが、コースの参加者は8人で、チェコの大学生 と社会人にロシアや日本、台湾からの学生も加わり国際的で年齢層も様々だった。

初日の午前中にコース全体の説明をしたのち各自の大きな名札 (キャプション)を作ってもらい、次にペアになってインタビューしてお互いを紹介するという導入を行なった。その日の午後には墨を使い「円と球をかき分ける」「ポートレイト」などの課題に取り組んだ。2日目は、美術館やギャラリーでの作品とキャプションの関係について説明、スタジオ内の様々なものにキャプションをつけてみた。午後にはシュールレアリズムの「優美な死骸」にヒントを得たコラボレーションによる絵本制作を行った。3日目の午前はパフォーマンスの実習。「自分自身の身体を普段とは違った場所に置いてみること」や「動詞一文字をタイトルとしたパフォーマンス」に取り組んだ。午後は翌日からの自由課題を前に制作に向けてのディスカッションを行なった。また、これらのワークショップ以外に10分程度の各学生の考えたアイスブレイクを各ワークショップの前に実施したが、これらも多様なアイディアを共有することに貢献している。

最後の自由制作では、一階の広いスタジオスペースを展示空間として利用できることになったので、各ワークショップの成果と合わせて展示した。それまでのワークショップの内容に必要以上に縛られることもなく自由な発想で制作を楽しめたようで、また私が想像していた以上にレベルの高いプレゼンテーションになった。

短い期間ではあったが、受講者とのコミュニケーションも進み、大変よい雰囲気でカリキュラムを終えることができたと考えている。異質なテーマを組み合わせて考えてみること、作品の素材として言葉を使うこと、墨を使うこと、またパフォーマンスやコラボレーションなどの制作経験が、参加された方々にとって新しい創作の源泉のひとつとなると大変嬉しく思う。最後に、大学へはトラムやバスを使わず毎日徒歩で通動したが、30分の通動時間の中で体験するピルゼンの町や大学のキャンパスの風景は美しく、天候も清々しく過ごしよい日々であったことも付け加えておく。今回の素晴らしい機会を与えてくださった遊工房村田達彦氏および辻真木子氏、西ボヘミア大学で現場を支えてくださった遊工房村田達彦氏および辻真木子氏、西ボヘミア大学で現場を支えてくださった更請生の皆さんにはこの場を借りて厚く御礼を申し上げる。

I participated in the Summer Camp of the University of West Bohemian as a lecturer for the first time this year. It was also the first time for me to visit Pilzen or the Czech Republic, and it was also my first experience being a summer camp instructor. I thought that it would be a new challenge both as an educator and as an artist, so I worked on creating the curriculum.

The university especially requested to implement courses related to Japanese culture this time. Choosing "Bunjin-ga" and "conceptual art" as the theme was also my first challenge. "Bunjin," a cultured person who was able to devote himself to writing and poetry, is primarily an amateur painter, and the purpose of drawing for them is to show their thoughts and ideas visually. Meanwhile, conceptual art also emphasises processes and concepts rather than works as final results. Although Bunjin-ga and conceptual art are from entirely different eras and cultural backgrounds, I thought that by treating them as subjects, I could show the necessary attitudes for artists and new ideas. As for the curriculum design, at the stage of writing the proposal, many uncertainties also emerged. It took much time to elaborate until the implementation.

During the five days of the course, I decided to provide various experiences through the workshop to participants for the first three days, then work on their projects for the last two days. Each workshop was based on lectures and practical training at Hosei University and my art projects. Besides, I decided to use India ink sticks as a core drawing material for new experiences on materials. There were eight participants, including Czech students, working members of society, and international students from Russia, Japan, and Taiwan

I was able to arrive at Plzen on Friday, the day of the final presentation at the summer camp, that week before my course started so that I could experience that atmosphere at all. The class began the following week. First of all, I explained the whole sequence, and then I asked the participants to make hig namenlates (we called them captions). Then they interviewed each other and introduced the partner who was paired. In the afternoon of the first day, we started using Indian ink and drew "separating circle and ball" and "portrait" for practices. On the second day, I mentioned the relationship between the artwork and the caption at the museum or gallery, and then we attached captions to various things in the studio. In the afternoon, we made a collaboration picture book that got inspiration for "Exquisite corpse" of surrealism. In the morning of the third day, we practised performance art. We performed "To put our own body in place different from usual" and "Performance with a verb as a title" for practices. In the afternoon we discussed artworks for the next day. Besides the workshop, each student conducted an icebreaker for about ten minutes before we started the workshop, but these were also contributing to sharing various ideas.

We were able to use a large studio space as an exhibition space for the final project, so we installed both their final artwork and the results of each workshop. It seemed that the participants enjoyed producing flexible ideas without being bound more than necessary to the content of the seminar so far, and it was a higher-level presentation than I thought.

Although it was a short period, I believe that the communication between the participants progressed throughout the course and we were able to advance the curriculum with an excellent atmosphere. It was a pleasure to think of combining complex themes, using words as art materials, using Indian ink sticks, and making experiences such as performance and collaboration a source of new creation for participants. I went to the university on foot every day instead of using trams or buses and the scenery of the city of Plzen and the university campus which I have experienced in the thirty minutes commuting time were always beautiful, the weather was fresh and spending good days. Finally, I am grateful to Mr Tatsuhiko Murata and Ms Makiko Tsuji who gave me this fantastic opportunity, Ms Markéta Kohoutková, Art Camp Coordinator who supported me at the University of West Bohemia, and all the students who took the course I would like to take this opportunity to express my most profound gratitude.

Essay from 2018 participants

【マーケティングツール】としてのArtCampから学んだこと

What I learn from ArtCamp 2018

水谷朋代/黄金町エリアマネジメントセンター//Tomoyo Mizuya/Koganecho/Area/Management/Cetner/

現職場で働き出して約5年間、多くのアーティストの派遣と受入を繰り返してきましたが、自分自身がレジデンスをするのは初めての経験でした。 このような機会をくださった皆様に心より感謝申し上げます。

ArtCampに参加して多くのことを学びました。一番感心したのは、この ArtCampが自分たちの目的を明確に設定し、その目的を実現するため のプログラムと、参加者にとって有益となるプログラムのバランスをうまく とっている点です。申し込み~当日参加まで、スムーズに情報を提供で きるような仕組みが整っていたり、曜日毎にある程度プログラムを決めて いたり、最小限のスタッフでも対応できるような蓄積もありました。システマティックな運営の一方、それを補う存在として、2名のボランティア学生 が重要な役割を担っています。授業後のエクスカーションで町を案内してくれたり、希望する場所に連れて行ってくれたり、受講や生活のサポートをしてくれました。その他の放課後プログラムでは、学外から招いた講師によるプレゼンテーション、ワークショップ、市内での展示オープニングなどが組まれており、受講している講師以外の仕事にも触れられる機会が提供されます。このようなプログラム全体が、マーケティングツールとしてのArtCampを形づくる重要な要素となっていました。

日本国内でアートキャンプを実施する場合、目的に合わせて対象者、プログラム、協働するパートナーを設定することが重要でしょう。Y-AIR構想のもと、国内美大生やキャリアの浅いアーティストの支援に焦点を当てるとすれば何が重要なのか、今回得た体験を元に挙げてみました。

- 1 普段の生活から離れ、新しい環境に身をおく=制作だけでなく、自分 自身の表現や人生に向き合う時間を持つ
- 2 海外の講師や学生と交流する中で、多様な文化、美術、教育の在り 方を知る
- 3 英語体験を通して、グローバルに活躍するために必要な英語能力を 実感する
- 4 他分野の表現方法を学び、その後の制作に活かす
- 5 制作したものを発表し、フィードバックを得る機会をもつ

以上を踏まえると、海外から講師アーティストや学生を呼び、交流の機会を持つことは有効だと思います。また、国内であったとしても、普段の生活から距離をもち生活や制作できる環境、その成果を発表する場を提供することが重要になるのではないでしょうか。これらを実現するために、AIR団体と大学、双方が持つ強み活かしたアートキャンプの実施が考えられます。また、大学同士であったとしても、地方大学と都市大学が連携することで、AIR体験に必要な移動を確保できるかもしれません。目的によって協働者を見極め、その団体がもつ資源と目論見(ArtCampの場合はマーケティング)に沿ったプログラムが設定できれば、継続したアートキャンプの実現が可能かもしれません。小規模なマイクロレジデンス同士が協働することで、一箇所に留まらない、プラットフォームとしてのアートキャンプ実施もあり得るのではないかと感じました。

Since I've been working in Koganecho Area Management Center almost 5 years, I sent and accepted many artists for AIR programs, but never participated in a residency program by myself. I would like to express my gratitude to everyone who gave me such opportunity.

I joined ArtCamp and learned a lot about how they are programing and running it. The most impressed thing is that the programs were attractive enough to participants, at the same time, all programs worked well as important elements to shape ArtCamp as a marketing tool. Whole programs were well systematized, that help them running this program without spending much staffs. While systematic operating, two volunteer students play an important role. They showed us around the city, took us to preference places, and supported our daily life. In other after class programs, we had presentations, workshops and exhibition opening, etc. by invited artists(lectures), and that were good opportunities for students to see artists' professional works not only in the class.

When we think about holding ArtCamp in Japan, it is effective to set up targets, programs, and partners according to the purpose. Based on the Y-AIR idea, I try to illustrate what will be important if we focus on supporting art university students and young artists. Firstly, I think it is effective to invite lecturer artists and students from outside of countries, because students will have a chance to know various cultures and get different point of view through interacting with them. Secondly, even it's within in Japan, it would be important to provide AIR opportunity for them to experience living away from their ordinally life and focusing on their production. Finally, it will be important to have a place to present their outcome in the ArtCamp to get feedback.

In order to realize these, it will be important to find proper collaboration partners. Possibly a collaboration between an AIR organization and an art university, OR art universities in the city and countryside, OR even among micro residency organizations, might be happened. If we could find proper collaboration, there will be possibilities to run sustainable ArtCam utilizing their resources and responding their demands.

STUDENTS

ArtCampを通して学んだこと

What I learned through Art Camp 2018

細矢瑠羽/秋田公立美術大学/学部2年生// Ruu Hosoya 2nd grade, Akita University of Art

私はArtCamp2018に参加して多くの事を学び、自分の考えを改 めるきっかけとなった。留学の前後で私の物事や社会に対する考 え方は大きく分けると2つ変わった。

一つは自国の文化や習慣を大切にする事である。チェコ共和国の 人々や町並みをみて強く感じた。 飛行機から降り立ちバスで大学へ 向かう途中、草原や多くの家が見えた。国土は狭いが雄大な草原 がそこには広がっており、時々オレンジ色の三角屋根の家がぽつぽ つとある。この情景からここは写真でみた憧れのチェコ共和国であ ると感動した。幼い頃から北欧や東欧の暖かくどこか懐かしい気持 ちになるデザイン好きで、大学はチェコ共和国に留学できる大学を 探した程であるからだ。実際にチェコ共和国に降り立ってみると想 像を遥かに越えた中世の町並みが広がり、その美しさに感動した。 そしてこの町並みや景色をずっと守りづつけているチェコ共和国の 人々がいるという事にも、その時気づかされ更に感動した。時代の 流れに流されて、グローバル化が進んでいる今、日本のように都市 化が進み、次々に人間が暮らしやすい欧米的で人工的な町並みが 形成されるようなことはそこにはほとんど無かった。生意気ではある が私には、チェコ共和国の人々が独自の文化を大切にし、自分た ちの風土に合った生活をするという堂々とした考えを持っているの ではないかと考えられた。そしてそれが深く胸に突き刺さった。大 陸国家でいつ攻められてもおかしくないところにある為に、島国で ある日本とは違う、芯の通った考え方があるのかもしれないと思っ た。また自分は多国の文化にばかり目を向けていて自国の文化を 粗末に思っていたことにとても恥ずかしくなった。日本にも日本の良 いところがあるのに、隣の芝生は青いという言葉の通り、他国ばか りよく見えて自国の良さに気づけていなかったと反省した。

2つ目は他に流されないということである。これはArt therapyの授 業を通して気づいた事である。受講している生徒の半数がチェコ共 和国の方で、彼らはみんな自分の意見しっかりもっていて、それを自 信をもって自分はこう考えると発表していた。Art therapyの授業で はほとんど内面に秘めている自分を表現するための簡単な演習が中 心だった。その為演習を終えた後、全員でそれぞれが他人の作品を どう思うか考えて意見を言い合うディスカッションが毎日行われた。 自分は英語に自信がなく初日はクラスメートの話を聞くだけで終わっ てしまった。しかしクラスメートは次々に自分の意見を自由に述べ、 自分自信をしっかり持ち、自身の考え大切にしていることがわかっ た。2日目以降は私も拙い英語でディスカッションに参加し、自分自 身の考えに自信がもてるようになった。また授業内容に関しては日本 の芸術療法と似たようなことを行ったが、共に受講する生徒によって 自分の表現の仕方が変わるということがわかり興味深かった。これ は日本の学校ではなかなか体験できないことであった。

以上のこと以外でも今回のチェコ共和国への留学で多くの事を学 び、自分の考え方や感じ方に大きく影響し、視野が広がった。今回 の留学で学んだことをこれからの自分の生き方に反映させ、自分を もっと成長させていきたいと思った。

I learned a lot of things at "Art Camp 2018", and it was an opportunity to change my thinking. My thinking about things and society changed in two big ways after mv study abroad.

The first change was to learn to cherish my country's culture and customs. I was moved by the Czech people and scenery. When I actually arrived in the Czech Republic, the medieval townscapes spread far beyond my imagination and that beauty impressed me. And I was even more impressed when I realized that the people of the Czech Republic had protected this cityscape and scenery for so long. I felt that the Czech peoples' way of cherishing their culture and living according to their own climate was a dignified way of thinking, and that remained in my heart. And I was embarrassed that I envied other countries and didn't cherish my own county's culture. Japan has many good points too, and I regretted that I thought only about the good points of other countries without noticing the good points of my own country.

The second change in my thinking was not to worry too much about what others think. This is what I noticed through the Art Therapy class. Most of the students who attended were Czech. They had strong opinions and presented them with confidence. In class, the main activities were simple exercises for expressing things we usually keep inside ourselves. Discussions were held every day where we talked about what we thought of each other's work. On the first day, I just listened to my classmates because I was not confident in my English. However, the classmates freely expressed their opinions one after another, and I learned to have confidence in myself and cherish my own thoughts. From the second day onwards, I also participated in discussions despite my bad English. I became able to have confidence in my own ideas. The content of the lessons was similar to Japanese art therapy, but I was very interested in seeing how my classmates all had different ways of expressing themselves. This was something I could not experience without studying abroad.

Besides the above, I was able to learn a lot through this study abroad in the Czech Republic. It greatly affected my way of thinking and feeling, and expanded my horizons. I hope I can take what I learned in this study and use it to change my way of living and continue growing.

ArtCampを体験して

Experiences through the ArtCamp

駒場春音 秋田公立美術大学 学部2年生 // Harune Komaba 2nd grade, Akita University of Art

私は今回のアートキャンプでフィギュアドローイングのクラスに参加し人物の ドローイングについて学び、技術を身につけることが出来た。初回の授業 ではレクチャーは英語で行われると聞いていたが、教師はチェコ語で教授 を始め、何を言っているか全然理解出来なかった。それを言い出すことも できなかった私のことを周りの人達が助けてくれ、緊張していた心が緩ん だ。クラスメイトに翻訳してもらうことになり、先生とはすごく簡単な英語で の会話が多かったが毎日授業を理解することが出来た。

ドローイングの実技は初日から始まった。教室には3人のモデルがおり、 最初はA3の大きさのスケッチパッドに鉛筆でドローイングした。A3の画 面の中で人物を構成し描くのを1日中繰り返した。合間の指導で人物の 骨格を全身を大きな立体、肩と両手を線で 結んだ面を意識すること、関 節は球で描くなど図形的、形式的に捉えエスキースをとる方法を学んだ。 ドローイング自体はスタイルや画材に縛りはなく、同じモデルを描いてい るのに周りのクラスメイトはそれぞれ違った絵で面白かった。次の段階と して、顔の描き方についてレクチャーを受け、近距離でモデルを描いた。 レクチャー冒頭で頭蓋骨を観察し、頭の中でイメージしてモデルの骨格 を想像しながら描く練習をした。ヨーロッパ人の日本人にはないような彫 りの深い顔を描くのがとても新鮮で楽しかったし、パーツがハッキリして いて各部位の構造について理解しやすかった。

以上のことを学び、次は2m×約1.8メートルほどの自分より大きな用紙に ドローイングした。画材は木炭、インク(墨?チャイニーズペインティングと 言っていた)、ペン、チョークなど自由だった。私は木炭を選択した。まず 授業は自分よりも大きなイーゼルを運んできて設営することから始まった。 私は身長が163センチなので自分より大きいキャンバスを運ぶのにはとて も大変だった。周りにいたクラスメイトが私のことを気にかけてくれ、アイコ ンタクトとジェスチャーでコミニュケーションをとり作業に協力してもらえてと ても感謝した。描き始めはA3のスケッチパッドに描いたようにエスキースを とった。キャンバスが大きくて何回も離れて構図を確認するのが大変だっ た。木炭でのドローイングは初めてで周りの人の書き方を見ながらやっ た。木炭を水で濡らして描いたり粉にして使うなど様々な使い方があるの を初めて知った。何回も骨格のずれや表現について指摘していただき、 作品が完成した。授業の日はほとんど毎日放課後の活動があった。チェコ に住んでいる学生がピルゼンの観光地や、レストランに連れていってくれ た。建物やお店を見れて楽しかった。

最終日は大学内に各授業の作品が展示され校舎が美術館のようになった。 自分たちも最終作品を並べ展示を行った。他授業の作品を見て周り、ど の作品も独特な雰囲気があっておもしろかった。今回のアートキャンプで は自分のドローイングの知識、技術の向上ができたとともに、チェコについ て知り 人や風暑からインスピレーションを得ることが出来た。このことを 生かし今後の作品の制作について さらに多様に考えていきたい。また 私は教職を志望しており、この経験を生徒の指導に生かしてより興味を 持って貰えるような授業や、話をしたいと思った。

I participated in the figure drawing class at this year's art camp. I learned about drawing human figures and I was able to acquire many skills. I heard that the lectures would be held in English, but the teacher started the first lesson in Czech, and could not understand at all what he was saving. The people around me helped me before I could even say I was in trouble, and helped my tense mind relax. I had my classmates translate and I had a lot of very simple conversations in English with my teacher so I was able to understand the lessons every day.

Drawing practice started from the first day. There were three models in the classroom, and I did the first drawing with a pencil on the A3 size sketch pad. I composed drawings of the models over and over on A3 pages all day long. In between sketching sessions, I learned how to sketch graphically and formally, for example by viewing the skeleton of a person as a big, solid surface connecting the shoulder and the two hands by lines, or viewing joints as spheres. The drawing itself was not tied to style or materials, and while drawing the same model, and it was interesting to see how my classmates were creating different pictures from the same model. As a next step, I took a lecture on how to draw faces, and drew a model from a short distance. At the beginning of the lecture. we observed the model's head, and practiced drawing while imagining the shape of the model's skull. It was refreshing and pleasant to draw a European face with features that are not found in Japanese faces. The parts were clear and the structure of each part was easy to understand.

After this, I drew on 2m x 1.8 m paper, even larger than me. The choice of painting materials was free, such as charcoal, ink (which was called Chinese ink painting), pen and chalk. I chose charcoal. The first class began by carrying and building a big easel. I am 163 cm tall, so it was very hard to carry a canvas larger than myself. I was happy to have the help of my classmates, who communicated with me through eye contact and gestures to help me build the easel. At the beginning of the drawing I made a rough sketch like I did on the A3 sketch pad. The canvas was large and it was hard because I had to leave to confirm the composition many times. It was my first time drawing with charcoal, so I watched how the people around me drew. I first learned that there are various ways of using charcoal, like by wetting it with water and using it as a powder. The teachers advised me about the deviations and expressions of the skeleton many times, but finally I completed the work. On the class days almost every day had activities after school. Students living in the Czech Republic took us to Pilsen's tourist spots and restaurants. I enjoyed seeing the buildings and shops.

On the last day, the works of each lesson were exhibited in the university and the campus became like an art museum. We also exhibited the final works side by side. I saw the works of other classes; every work had a unique atmosphere and it was fun. In this year's Art Camp, I was able to improve my drawing skills and knowledge. I also learned about the Czech Republic, and gained inspiration from the people and the landscapes. I would like to make further use of this experience to think more diversely about my future creative work. Also, I am interested in teaching. I think that by sharing my experiences with students. I can provide a more interesting class

Voice of teachers

ルドワーク的アプローチを心がけてほしいとい う考えから学生を派遣した。英語でのコミュニ ケーションに苦労した様子が伺える。全ての体 **験が今後の活動にいかされるだろう。**

技術習得だけでなく、異文化を知り日本人とし I wanted students to participate not only with the intention てのアイデンティティを再確認するよう、フィー of acquiring new skills but also learning about other cultures and reconfirming their identity as Japanese through a fieldwork-style approach. I can see how difficult it was for them to communicate in English, but such experiences as a whole will surely prove useful in future activities.

志邨匠子教授 Prof. Shoko Shimura

西ボヘミア大学のアートキャンプに参加して

Participate in Art Camp 2018 at University of West

クドリック華子 東京藝術大学 学部3年生 / Hanako Kudlic 3rd grade, Akita University of Art

2018年7月9日から27日まで参加したアートキャンプはここ数年の中で最も充実した3週間だった。昨年、このアートキャンプに参加した人の話から興味を持っていたものの、まさかこんなに早く実現できるとは思ってもみなかった。偶然O JUN先生とお会いして将来の留学についてのアドバイスを聞いた時にこのプログラムを紹介してもらった。消極的な私が先生方に話しかけることは稀で、この日にO JUN先生と会っていなかったらまずこの機会はめぐってこなかっただろう。村田さんをはじめ、遊工房の方々からのご支援に心から感謝したい。

実家が九州なので福岡発のフィンエアーでヘルシンキ経由でプラハに行っ た。乗り継ぎのための待ち時間は問題なかった。もう一つのグループはカ タール航空でプラハに入ったそうだが、乗り継ぎが悪く一晩空港で夜を明 かしたそうだ。航空会社を選ぶときは乗り継ぎも考慮に入れたほうが、健 康上の問題として重要だと思う。申し込みが遅かったので、セリグラフィー は取れなかったものの、代わりに受講した大型フィギュア・ドローイングは やりがいがあった。第一週目の製本つくりは、前に自分で作ったものとは やり方が違っていた。新しいメソッドをたくさん学んだ。今回の経験を生か して、この滞在を一冊の本にまとめるつもりで現在制作に取りかかってい る。チェコの学生の製本のアイデアには素晴らしいものがあった。自分のや りたいものを楽しむ、そしてそれらのものを慈しむという姿勢は、今の藝大 牛に欠けているような気がする。どうしても将来の牛活というものを考えて か、ギャラリーの日線にあわせるという傾向になりがちであるのを見るのは ことは辛い。私自身も芸術家を職業として生きていくのは、た易いことでは ないと思うが今はあらゆるものを吸収しながら、これまで自分がなりたかっ た職業である絵本作家としてのセンスを磨きたい。西ボヘミア大学のゆっ たりとしたスペースは制作活動にとってとても大切なものだと思った。私と 年の違わない、学生講師が手伝ってくれた。制作だけでなく読んでいる本 などの話ができたことは、乾いた砂漠に降り注ぐ慈雨のような気がした。

第2週目のフィギュア・ドローイングは久々に木炭、鉛筆で人物画を描いた。やはり基本はこれだ、というのを確信した。大学入学後、おろそかになっていたが、初心に戻るのを忘れないようにしなければ、と思った。講師の先生は物静かだがとても高い技術を持っている。生徒の要望に答えて体の部分をサラサラと描いてくださった。

第三週目はデジタル・フォトグラフィーでピルセンの街に出て多くの写真を撮った。建築、人のゆったりとした表情、日本では物議をかもしだすようなモニュメントなどが面白く、文化の違いを感じた。日々の出来事を記録に残した。かなりの枚数になっていたので、文章の中に写真を入れてこれも一冊の本にまとめたい。3週間の短い期間だったけれど、チェコ共和国で制作ができ、色々な人との交流ができたことは貴重な体験だった。ぜひ他の人にも自信を持って進めたいプログラムである。

First and foremost, I would like to thank Mr Murata and the staff of Youkobo Art Space and Professor O JUN, for having made this opportunity of a lifetime achievable. It has been no doubt the most fulfilling three weeks I have experienced during university life, immersing in the (relatively laid-back) way of life in Pilsen, something that could never be possible in Tokyo.

One striking quality which I observed in the art students of Pilsen is that generally speaking, they showed great affection, pride and respect towards their works. Be it bookbinding. Our student teacher (who happened to be a professional bookbinder at the same time) not only showed us the basic method of this traditional art form, but the trivial. Before participating in this course, I never imagined that I would learn how to make the 'headband' and 'tailband' of a hardcover book from scratch - let alone become familiar with these foreign terms. She also showed us - book after book - what seemed to be an endless pile of former student work. I still remember us Japanese students falling silent, overwhelmed by the sheer energy and effort felt when leafing through each creation.

Although it is too early for me to be judging, from what I have seen over this short stay, the local students seemed to be genuinely enjoying what they do without the excessive worry over how they would be criticised, an attitude I believe is lacking in those wishing to pursue an artistic career in Japan. I know many art students in Japan - myself included - who are caught up in the 'noise' of what's good and what' s not, the current trend and so on; who are too preoccupied to make room for spare time, not even the time to stop and give thought on the small things - the small things that really matter. For instance, whenever I asked a participant of ArtCamp what sort of book, film or music they liked, they would either give me a long list of recommendations, or start talking enthusiastically about a particular title they liked. I then came to realise - When was the last time I had a meaningful conversation of this sort back home?

Visiting Pilsen and just by watching the people around me, not only has it been pleasant to see such good vibes, but has also made me reconsider my priorities. I hope to emulate the positive attitudes I have witnessed this summer and persevere at my own pace - a step at a time.

Voice of teachers

ピルゼン市は彼女の親族の土地と聞いております。自分のアイデンティティを確認する上で今回の参加は何よりの体験であり"縁"というものを感じます。視覚芸術が実は見えざるものから深く大きな力を与えられているのだということを学んだと思います。

I heard that the city of Pilsen is the birthplace of her (Hanako Kudlik) parents. I feel that her participation served not only to affirm her own identity, but was ultimately a result of fate. I believe the experience allowed her to learn that the intangible rewards of visual art can provide deep strength.

OJUN教授 Prof.OJUN

ArtCampを通して得たこと。

Things got through ArtCamp

飯島早矢加 女子美術大学 学部4年生 | Sayaka lijima 4th grade, Joshibi University of Art and Design

今回のArtCampへの参加は私にとって、初めての海外留学の経験となりました。 西ボヘミア大学にて毎週違ったプログラムを学ぶ間に自身が通う大学にはない良さがたくさんあることに気がつきました。例えば、キャンパスの開放感あふれる作りです。窓が大きく、綺麗な空に浮かぶ雲の流れがみえ、雨が降れば、雨粒の音が聞こえてきました。作品を制作する環境としてとても素晴らしい場所だと感じました。また、先生方の指導方法も大変印象的でした。私自身が表現することや提案することに対して、最初から否定せず、まず、理解し、面白いと言ってくださいました。私自身の表現したいことにたいして、必要な技術を丁寧に教えてくださいました。

キャンパスの作りや先生方の指導方法の自由度の高さ、また、学んでいる生徒の表現も大胆でのびのびとしていることは、私自身の通う大学にはない良さであると感じました。大学に進学し、約3年間同じ環境で過ごし学んできた中で今回、日本を離れ、全く違う環境で生活し学ぶという経験は、自身の今までの学びを俯瞰してみることにつながったと感じています。

私が選択したプログラムは、製本、ニューサーカス、コンテンポラリーダンスの3つです。それぞれのプログラムからは、多くの学びがあり、また私自身が学んでいる書道に繋がること、活かせることが多くありました。

1週目のプログラムは製本で、製本の技術を学ぶことは初めての経験でした。1つ1つの工程を丁寧に教えてくださり、製本の技術がない私でも完成度の高い本を3冊完成させることができました。本を一から作製したことによって本の見方が変わり、市内の本屋さんにいくと、私自身が作製した本よりもはるかに精度の高い本が売られていることに気がつきました。人の手によって丁寧に作られている本は人の手によって修復することができるという気づきもあり、機械で大量生産する日本の本について考えるきっかけにもなりました。

2週目のプログラムはニューサーカスでした。授業のスタートは体を動かすワークショップから始まりました。様々なワークショップを行いましたが、そのどれもが受講者同士の関係性を深めることができるものでした。授業が進むにつれてニューサーカスの様々な技術を教えていただきましたが、その中には、受講者同士が身体を支え合い成り立つ技もいくつかあり、受講者どうしの信頼関係が大変需要となっていました。その時に初日のワークショップの内容がなぜ関係性を深めることができる内容だっかのかが繋がり、授業の構成に大変感激致しました。

3週目最後の授業はコンテンポラリーダンスでした。コンテンポラリーダンスは初めての経験で、表現できるかどうか不安な部分も多々ありましたが、少しずつ音に合わせて身体を動かすうちに身体で表現することの楽しさを感じることができました。また、コンテンポラリーダンスは私自身が学んでいる書道と繋がる部分が多くあると感じました。身体の動き、スピードの強弱によってみせる美しい表現が書道と通づる部分であると感じ、今後の書の表現の幅を広げるきっかけになると思っています。

3週間の滞在は長いような短いようなそんな感覚がありました。1日1日が充実しており、24時間では物足りないという感覚と同時に時間の流れがゆっくりで、学びたいことにゆっくりと時間を使えるというという余裕がとても心地のよい日々の流れでした。ArtCampを通して得た学びと人との出会いは一緒の財産になると感じています。

Participation in ArtCamp this time was the first experience of studying abroad for me.While I learned different programs at the University of West Bohemia every week, I noticed that there are lots of good things at the university I am going through. For example, it is making a sense of opening of the campus. The windows are large, the flow of the clouds floating in the beautiful sky appears, and when it rains, the sound of the raindrops has come to be heard. I felt it was a wonderful place as an environment for producing works.

Also, the teaching methods of teachers were very impressive. I did not deny it from the beginning on what to express and suggest myself, first understood, I said that it is interesting. I carefully taught the necessary skills for what I want to express myself. I felt that the high degree of freedom in teaching methods of campuses and teachers and the bold and fresh expression of the students studying are not good for my own university. I went on to university and learned and learned in the same environment for about 3 years, I felt that my experience of leaving Japan and living and learning in a completely different environment led me to look over on my own learning It is.

Iselected three programs, book binding, new circus, contemporary dance. From each program, there were many learnings, and there were many things that could lead to the calligraphy learned by myself and to make use of it.

The program of the first week was bound by binding, and learning the bookbinding technique was my first experience. I carefully taught each process individually and I was able to complete three books with high perfection even without bookbinding technology. As I made books from scratch, my view of the book changed, and when I went to the bookstore in the city, I noticed that books with much higher precision were sold than books I made. I realized that a book that was carefully made by the hand of men can be repaired by the hand of man, it also became an opportunity to think about Japanese book mass-producing on machine.

The program of the second week was a new circus. The start of the lesson began with a workshop that moves the body. I did various workshops, but none of them could deepen the relationship between students. As the lesson progressed, we taught various technologies of the new circus, but in that there are some techniques that trainees can support each other and there are some trade relationships between the students are very demanding It was. At that time, the content of the workshop on the first day was related to why the relationship could be deepened, and I was deeply moved by the composition of the lesson.

3rd Week The final lesson was contemporary dance. Contemporary dance was my first experience and there were plenty of uncertainties as to whether I could express it, but I was able to feel the pleasure of expressing with my body as I gradually move my body according to the sound. Also, I felt contemporary dance has many parts connected to the calligraphy I'm learning. I feel that the beautiful expressions that appear due to the movement of the body and the strength of speed are part of calligraphy, and I think that it will be the opportunity to expand the range of expression of the future books. There was such a feeling that staying for three weeks seemed like a long one. The day was full and the feeling that it was unsatisfactory at 24 hours was at the same time, the flow of time was slow, and the margin that I could spend my time slowly on what I wanted to learn was a very pleasant day-to-day flow. I feel that learning and encounter with people gained through ART camp will become a property together.

Voice of teachers

海外に行くためにはもちろん語学習得は必須であるものの、誰にでも「初めて」の挑戦は必要である。 本人の意欲、将来の展望を支え、才能を伸ばす機会が必要と判断される学生を、多角的に判断し、 支援することのできる本プログラムは、派遣者数は 少ないものの、大きな可能性があると考える。 While it is essential to acquire language in order to travel overseas, it is important for everyone to take the initial challenge of going overseas for the first time. While there are few participants, I think there are many possibilities for this program in the support of students who are deemed, from various perspectives, to have motivation, mindfulness about the future, and the potential to develop their faculties.

日沼禎子教授 Prof. Teiko Hinuma

15

日本人として学ぶことについて

About learning as a Japanese

若松はるか 女子美術大学 博士1年生 | Haruka Wakamatsu PhD 1st grade, Joshibi University of Art & Design

私は今回のARTCAMPに参加するまで、チェコという国に対して漠 然とした興味を抱いてきた。だが実際に現地に足を踏み入れるまで はチェコに関する知識は皆無であり、東欧の美しい街並みが特徴 の国という曖昧なイメージから研修を始めることになった。三週間に わたる大学の研修では、それぞれの授業毎に様々なルーツを持つ 学生と密に交流を持つことが出来た。そしてこの期間を経ることで 私はこれまでの美術への考え方を改める機会を得た。

ARTCAMPの舞台となった西ボヘミア大学はチェコを拠点とする教 育機関であるだけに、チェコの国内から来ている学生が大半であっ たが、大学に籍を置く学生の中でも近隣のスロバキアやポーランド、 そしてウクライナといった国々から留学している学生も多く見受けら れた。特にこの三国はチェコ語と非常に似通った言語形態をもっ ていることから、チェコへ留学することにあまり支障がないという事 情も窺えた。加えて研修に参加していた学生はいずれも自国語と英 語が堪能であり、自身の作品や思考におけるプロセスを明快にプレ ゼンテーション出来る下地を備えていた。このように自国の言語や 文化を越えた交流を前提にしてきた学生たちのなかに身を置くこと によって、これまで自身が如何に狭い視野の中でしかものを考えて こなかったかを痛感した。この経験から美術を学ぶ身として、作品 のコンセプトや制作に到る考え方をより明確に言語化し、且つそれ を日本のみならず海外の鑑賞者にも的確に伝えられるように訓練を 重ねる必要があることを学んだ。

また牛まれて初めてのチェコの地では、現地の人が日本をどのよう に認識しているか、海外において日本人で あることを意識する機会 が多かった。特に印象的であったのは、大学で知り合った学生は 勿論、滞在していた街で知り合った地元の方も含め、日本と日本人 に対して非常に好意的な人が多かったことである。彼らの多くは日 本の文化や歴史に強い関心を持っていたり、あるいは既に日本人 である私を圧倒するほどの知識を持っている 場合もあった。 最も広 く知られているのはアニメや漫画といった分野であり、それを皮切り に日本語を勉強しているケースも見受けられた。そういった人々と話 すことで、普段非常にあやふやな認識の下で日本語を使い、学びの 意識を放棄して日常生活を送っている事実を突きつけられた。それ と同時に海外の地で自身が日本人であることを強烈に自覚すること で、これから世界の中で日本人として生きることを意識するきっかけ となった。

このARTCAMPの場では今までの価値観を揺さぶる体験に遭遇 すると同時に 様々な場面で今まで培ってきた技術や経験を活か して充実した時間を過ごすことが出来た。これは日本における創 作活動が海外でも通用する可能性があることを証明してくれるもの であり、これからの私の創作意欲を持続させてくれる素晴らしい発 見となった。

I had a vague interest in the Czech Republic for a long time. However, until I actually entered the field, I did not have any knowledge of the Czech Republic, and I have to start training from an ambiguous image of a country characterized by Eastern Europe's beautiful cityscape. For three weeks of college training I was able to have close interaction with students with different roots for each lesson. And through this period I got the opportunity to change my way of thinking about art.

The West Bohemian university that was the stage of ArtCamp is an educational institution based in the Czech Republic. Most of the students coming from the Czech Republic, However, among university students there are many students who are studying abroad from neighboring Slovak, Poland and Ukraine. Especially, since these three countries have a language form very similar to that of Czech language, and I also saw the situation that it was easy to study abroad in the Czech Republic. In addition, all the students who participated in the ArtCamp were fluent in their native languages and English, and they had a foundation to clearly present the process in their work and thought.I was keenly aware of how I thought about myself only in a narrow perspective, by putting my body in the students who had been premised on communication beyond their language and culture. From this experience I learned that it is necessary to clarify the way of thinking that leads to the concept and production of the work more clearly and to train it so that it can be conveyed not only to Japan but also overseas viewers precisely.

First time in the Czech Republic, there were many opportunities to be aware of how local people perceive Japan, being overseas Japanese, Particularly impressive was the fact that there were many people who were very friendly towards Japan and Japanese, including local people who they met in the town where I stayed as well as students who met at the university. Many of them often had a strong interest in Japanese culture and history, or they had enough knowledge to overwhelm me who is a Japanese. The most widely known are fields such as animation and manga, and there are cases studying Japanese at the beginning. By talking to those people, I was confronted with the fact that I use Japanese under very unfamiliar awareness, and abandoning my consciousness of learning and sending my daily life. At the same time, by strongly aware of myself as a Japanese in overseas, it became a catalyst to be aware of living as a Japanese in the world from now on.

At the place of this ArtCamp, I encountered experiences shaking values and it was able to spend fulfilling time by utilizing the technology and experience that I have cultivated in various scenes. This proves that the creative activities in Japan can pass even overseas, it was a wonderful discovery that will keep my creative motivation from now on.

製本授業から学び/感じたチェコの文化について

On the Czech culture that I learned from bookbinding class

久保美貴 女子美術大学 大学院2年生 | Miki Kubo Master 2nd grade, Joshibi University of Art & Design

3週間のチェコの滞在を通して多くの学びがあった。アートキャンプを 参加する前の印象は西ボヘミア大学の学生だけでなく、美術に興味の ある全ての市民や海外の人々に開かれた運営方法を行っている事に 魅力を感じていた。様々な人と一緒に授業を体験する事は、自分と異 なる価値観やアイデアを共有できる機会になる事を期待していたが、 実際に様々な国から年齢の異なる人が集まっていて、まさに異文化交 流の充実した3週間となった。

3つの授業を受けて特に印象深かった授業のコースで、「Bookbinding」 を挙げたい。この授業を選択した理由は、以前アート活動の記録を本で残 す重要性を経験したことから、アーティストブックや活動記録本を自分でつ くりたいと考えていた。この授業で魅力的な製本方法を学べるのではない かと思った。実際の授業内容は、洋装製本について学びながら、作り方を 一から教えてもらい、自分で洋装本を3冊作り上げるという内容であった。 今回製本の中身は白紙で作った為、完成した製本は今後自由に中を使 うことができる。和装製本の作り方は少しの知識と制作経験があったが、 洋装本を実際に作り上げることは初めてのことであり 授業で専門的な道 具や裁断機などを使わせてもらえたことは貴重な体験となった。

西ボヘミア大学には製本学科(book design and paper shaping)がある ようだ。日本の美術大学では聞いたことが無い学科であり、大学の学科の 違いにも驚いた。先生はチェコ人で、英語で授業を進行してくれたのは製 本学科の女性の学生であった。彼女から授業内に、チェコのアニメーショ ンや音楽を幾つか紹介してもらった。ミロスラフ・シュチュパーネクの『ぼく らと遊ぼう!』、ズデニェック・ミレルの『もぐらのクルテク』、ヤン・スヴェラー クの『クーキー』などが印象に残っている。チェコは人形アニメーションが 盛んのようだ。滞在していたピルゼンの街にもパペットミュージアムがあり、 様々な大きさと形態の人形が展示されていた。初めて知ったチェコのアニ メーションは、可愛いがどこか暗い不思議な世界観は独特であった。製 本学科の学生が実際に作り上げた製本はどれもチェコのアニメーション に通じるものがあり、学生の作品からチェコという国を知った。

学生の作品は製本の技術習得だけではなく、どんな製本を作るのか内 容も求められている。絵・文章・構図などもすべて一から作り上げている。 彼女は「製本を作り上げる時間は、慣れれば早くできる。しかしアイデア を構築して内容を設計させるまでが大変だ。| と言っていた。そして彼女 は製本学科に所属しながらフィギュアドローイングといった他の実技授業 も取っていた。絵の構図や異なる視点から描くカはフィギュアドローイン グによって習得していて、製本の質の高さにつながっていると彼女の作品 を見て感じた。ここで学ぶ生徒の技術力と意識の高さに感心した。製本 の授業は初めてのことばかりで大変だったが、普段とは違う場所に身を 投じてアートとコミュニケーションで交流参加ができた。そして、西ボヘミ ア大学での経験は今後の研究活動に確実につながるといえる。

I would like to mention "Bookbinding" class which was particularly impressive class. The reason why I chose this class was because I had experienced the importance of leaving records of art activities in the book before, so I wanted to create artist books and activity record books myself. The content of the actual class was to learn about western bookbinding, and to make three of Western style bookbindings by myself.

It was the first time to actually make a Western bookbinding.And it was an valuable experience that I could use professional tools and cutting machines in class. There seems to be book design and paper shaping course at the University of West Bohemia. I was surprised at the differences between university course. I have not heard of in the art college in Japan. She was a student on the bookbinding course who did the lesson for us in English.She taught me some Czech animation and music in class. Miroslav Schuchneke's "Let's play with us!", Zdenek Miler's" Krtek ", Jan Sverak" Cooky "etc are left in impression. Puppet animation seems to be popular in the Czech Republic. There was a puppet museum also in the city of Pilsen where he was staying, and dolls of various sizes and forms were exhibited.

The Czech animation I first learned was pretty, but the dark mysterious world view was peculiar. All the bookbindings actually made by the students of the Department of bookbinding have something that leads to the animation of the Czech Republic, and I learned the country of the Czech Republic from student's art works. The students' work not only requires skill acquisition of bookbinding but also what kind of bookbinding is to be made. Pictures, sentences, compositions are all make from the beginning. She said, "The time to make a book binding can be done quickly if you get used, but it is hard to build an idea and design the content."

And while she belonged to the department of Bookbinding, she also took other practical lessons such as figure drawing. I felt by seeing her work that she was acquiring the picture composition and drawing power from different perspectives through figure drawing and leading to the high quality of the bookbinding. I was impressed with the technical strength and awareness of the students learned here. Bookbinding class was difficult for me, but I was able to participate in the exchange with art and communication in a place different from usual.

Voice of teachers

トたちと積極的に交流できないのがネックに なっていると聞きます。これからのアーティスト には早いうちからそのハードルを越えてほしく、 大学でもそのような授業やプログラムが必要 (必用)なのではと考えていたところにお話を いただき 感謝しております。

日本人は未だに国際展でも他国のアーティス I hear that even now Japanese artists' inability to interact with artists of other countries in international exhibitions impedes their development. I would like to see artists of the future overcome such hurdles as soon as possible, and it was at a time when I was considering such classes and programs at university that I learned about these efforts. I'm grateful for having been able to contribute.

福十朋子教授 Prof. Tomoko Fukushi

Y-AIRの実践 一遊工房と美大との協働

Implementing Y-AIR - Collaboration of Youkobo and Art Universities

アーティストの創作活動を異文化のもとで体験すること、日常生活か らの一定期間の逃避を可能にすることが、もしかしたら理想のAIR体 験の基本なのかも知れない。若い時期のこのような体験は、その後の 人生に大いに影響し、役立つものとなるだろう。AIRの存在が社会の 中で見えるものとなっている状況を想定してみよう。教育機関、育児・ 介護の施設などのように身近な存在になる頃にはアーティストという職 業も社会的地位を確立していることだろう。その時、アーティストの主 導する創作の館、生活空間がマイクロレジデンスだ。

遊工房の運営に支援頂いている美大教官との対話から生まれた Y-AIR構想、「AIR体験機会を若手アーティストに!」は、若手にも AIRの機会を創出するための仕組み作りが原点である。その試行を 進めてみようということで、AIRと美大の協働が始まった。本冊子の ArtCampは一つの事例だ。全国の美大からの参加があった。参加 の形は、受講という受動的なものだけでなく、講師役としての能動的 参画も加わる取組に発展している。

ここに挙げたその他のケースは、遊工房と縁のある美大教官やアー ティストの協力のもとで始まったものばかりである。AIRと美大の協働 の実践が、Y-AIRの国際的な仕組み実現の可能性につながっていく と確信している。

Perhaps the ideal AIR experience can be found in the idea of artists being able to experience their creative practice in a different cultural environment. thus allowing a temporary period of reprieve from their daily routine. Gaining such experiences at a young age will surely have a great impact on the artists' lives and prove useful in the future. Let's imagine that the existence of AIR has become accepted within society. By the time they have become a familiar sight in society in the same manner as educational institutions, childcare facilities or nursing homes, the occupation of "artist" will surely have gained social acceptance. At such time, live-and-work spaces led by artists will take the form of microresidencies.

Born from dialogue with art professors who have assisted with the management of Youkobo, the Y-AIR Initiative was founded on the idea of building a framework for programs that give young artists opportunities to experience AIR. In wishing to develop this trial, collaborations between AIR and art universities began. This booklet about ArtCamp is one such example. It involved the participation of universities from around the country, and evolved to include not only the participation of Japanese students in courses of ArtCamp, but also the active participation of a Japanese instructor who led a new course in the programme.

The other cases mentioned here are recent developments that have been organized through the cooperation of art professors and artists who are part of Youkobo's existing networks. I am convinced that collaborations between AIR and art universities will lead to the possibility of realizing an international framework for the Y-AIR Initiative

Y-AIR London

2015~

London / Tokyo Y-AIR Exchange CSM, UAL + Acme Studios, London TUA + Youkobo, Tokyo

Y-AIR Finland

2017~

FIN/JPN LAB Lapland Univ. + Waria Artbreak, Finland

Y-AIR Bilbao

2018~

Young Basque Artist Bizkaia Gov. + Simple

'ArtCamp'を通して考えるAIRと美術大学の協働

Y-AIR Case Study, Collaboration of AIR and Art University through 'ArtCamp'

協力(順不動): Cooperation

チェコセンター東京、西ボヘミア大学・ArtCamp、 The Czech Center Tokyo, University of West Bohemia · ArtCamp,

女子美術大学 Joshibi University of Art & Design

(文化庁と大学・研究機関等との共同研究事業)、 (Program of collaborative research between the Agency for Cultural Affairs and universities/research institutions),

東京藝術大、秋田公立美術大学、 Tokyo University of the Arts, Akita University of Art, 武蔵野美術大学、東北芸術工科大学、 Musashino Art University, Tohoku University of Art & Design,

金沢美術工芸大学、福井大学、 Kanazawa College of Art, University of Fukui, 東京诰形大学, 埼玉大学, Tokyo Zokei University, University of Saitama

EU・ジャパンフェスト日本委員会、 EU-Japan Fest Japan Committee,

アートNPOリンク、アーツ千代田3331 Arts NPO Link 3331 Arts Chivoda

文化庁 アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業 Agency for Cultural Affairs Government of Japan

Published by 游工屋アートスペース Youkobo Art Space

編集責任者 Editor in chief 村田 達彦 Tatsuhiko Murata

村田 弘子、 计 真木子 Hiroko Murata, Makiko Tsuii

マルケタ・コフトコヴァ Markéta Kohoutková (University of West Bohemia)

Eva Takamine (Czech Center Tokyo)

日沼禎子 Teiko Hinuma (Joshibi University of Art & Design)

ジェイミー・ハンフリーズ、岩間香澄、田村かのこ Jaime Humphreys, Kasumi Iwama, Kanoko Tamura,

デザイン Design 豊泉奈々子 Nanako Toyoizumi

Photography

游工房アートスペース、Art Camp参加者、 Youkobo Art Space, Participants of Art Camp. 西ボヘミア大学ArtCamp ArtCamp, University of West Bohemia

举行 Published by 2019年3月

ISBN 978-4-9908274-2-7 ISBN 978-4-9908274-2-7

© Youkobo Art Space 2018

Youkobo Art Space

Zempukuji 3-2-10, Suginami-ku, Tokyo, 167-0041 Japan TEL/FAX:03-3399-7549 info@youkobo.co.jp

www.youkobo.co.jp

ダウンロード DOWNLOAD

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

This booklet forms part of a series of publications by Youkobo titled MICRORESIDENCE! Digital versions of back numbers are available online: www.youkobo.co.jp/microresidence

©Youkobo Art Space Printed in Japan ISBN: 978-4-9908274-2-7