

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

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

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

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

www.youkobo.co.jp/microresidence

MICRORESIDENCE! 2014

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

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

MICRORESIDENCE! 2014

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

協力	東京藝術大学美術学部 ロンドン芸術大学:セントラル・セント・マーチンズ シティー & ギルズ ロンドン・アート・スクール
助成	文化庁・文化芸術の海外発信拠点形成事業
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 ジェイミ・ハンフリーズ 池田 哲
編集協力	マーク・ダンヒル タミコ・オブライエン O JUN 小林 裕子 小津 航
翻訳	ジェイミ・ハンフリーズ 池田 哲
写真撮影	小林 裕子 村田 弘子
デザイン	高島 亮三

<東京・London Y-AIR交換プログラム実行委員会>
東京藝術大学 美術学部絵画科油画第7研究室
ロンドン芸術大学:セントラル・セント・マーチンズ
シティー & ギルズ ロンドン・アート・スクール
遊工房アーツスペース

発行 2015年3月
遊工房アーツスペース
〒167-0041 東京都杉並区善福寺3-2-10
Tel:03-5930-5009 FAX:03-3399-7549
e-mail: info@youkobo.co.jp
©Youkobo Art Space 2015

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

Cooperation	Tokyo University of the Arts, School of Fine Arts University of the Arts London:Central Saint Martins City And Guilds of London Art School
Support	The Agency for Cultural Affairs, Japan
Published by	Youkobo Art Space
Editor	Tatsuhiko Murata
Editorial staff	Hiroko Murata Jaime Humphreys Satoshi Ikeda
Editorial cooperator	Mark Dunhill Tamiko O'Brien OJUN Yuko Kobayashi Wataru Ozu
Translated by	Jaime Humphreys Satoshi Ikeda
Photography by	Yuko Kobayashi Hiroko MURata
Designed by	Ryozo Takashima

<The organizing Committee of the Tokyo・London Y-AIR exchange program>
Tokyo University of the Arts, Department of Painting 7th Lab
University of the Arts London:Central Saint Martins
City & Guilds of London Art School
Youkobo Art Space

Published March 2015
Youkobo Art Space
Zempukuji 3-2-10, Suginami-ku, Tokyo, 167-0041 Japan
Tel: 03-5930-5009 FAX: 03-3399-7549
e-mail: info@youkobo.co.jp
©Youkobo Art Space 2015

MICRORESIDENCE! 2014 若手作家への機会と場としてのアーティスト・イン・レジデンス (AIR) とは –Y-AIRの可能性、Londonとの試み

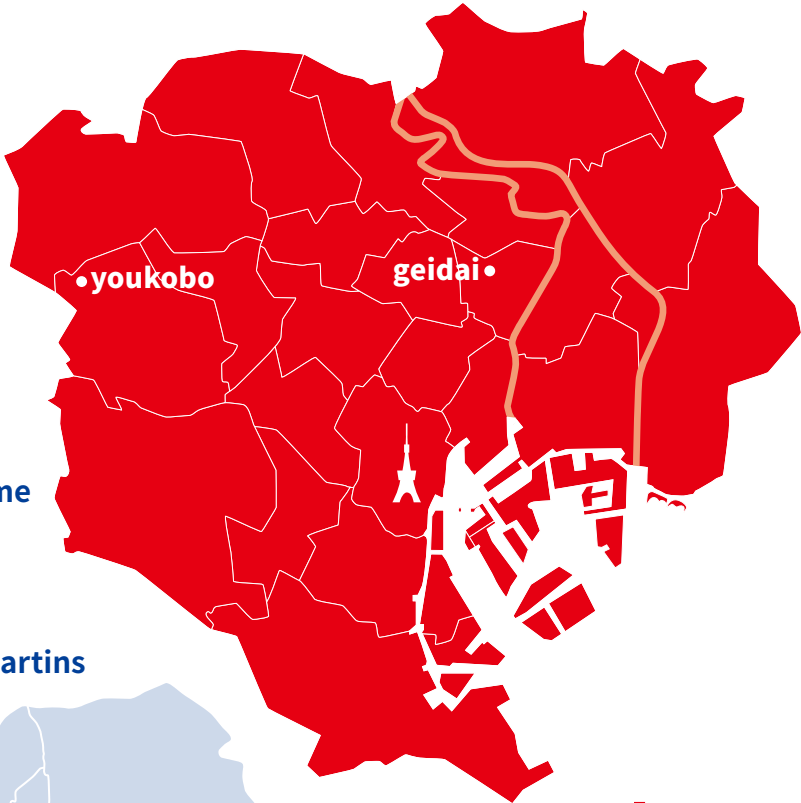
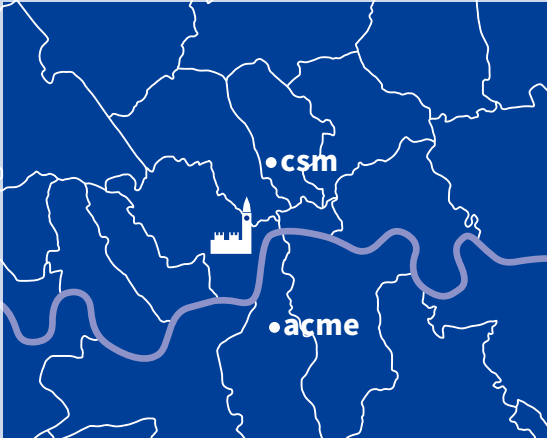
Artist in residence as opportunities and places for young artists –The possibilities of Y-AIR in a trial between Tokyo and London

	はじめに パイロット・プロジェクトについて	マーク・ダンヒル & タミコ・オブライエン	Introduction 'Matters Arising' –Y-AIR Pilot Project	Mark Dunhill & Tamiko O'Brien
	計画の概要 マイクロレジデンス・遊工房から マクロな存在の美術大学への提案「Y-AIR」とは	村田 達彦	Program Overview Youkobo's perspective on the Y-AIR proposal, a micro and macro collaboration	Tatsuhiko Murata
	ワークショップ「コラボレーション」 1. 大学におけるワークショップの将来展望と 遊工房AIR活動との協働 2. ワークショップの概要と経過 3. コラボレーションに沿って 4. ワークショップ参加者の声	O JUN マーク・ダンヒル & タミコ・オブライエン 小林 裕子	The workshop, 'Collaboration' Future prospects for workshops held at universities, and the current collaboration with Youkobo's AIR activities Overview Observations Workshop Questionnaire – Feedback From the Participants	O JUN Mark Dunhill & Tamiko O'Brien Yuko Kobayashi
	AIRのインターンシップ 1. インターンシップ制度とその成果を考える 2. インターンシップ体験を通して考えたこと	タミコ・オブライエン 小津 航	The internship experience Reflection and review reflection on the internship experience	Tamiko O'Brien Wataru Ozu
	総括と今後の計画概要 1. Londonからのラブコール 2. マイクロレジデンスが出来ること	マーク・ダンヒル & タミコ・オブライエン 村田 達彦	Future plans and proposals London perspective Youkobo perspective	Mark Dunhill & Tamiko O'Brien Tatsuhiko Murata
	あとがき	村田 弘子	Afterword	Hiroko Murata

MICRORESIDENCE
MAPPING 2014
A Micro and Macro Collaboration

London
acme
Acme Studio, CSM Associate Studio Programme
www.acme.org.uk/residencies/associatestudio
Acmeスタジオ

csm
University of the Arts London:Central Saint Martins
www.arts.ac.uk/csm
ロンドン美術大学:セントラル・セント・マーチンズ

Tokyo
geidai
Tokyo University of the Arts
www.geidai.ac.jp
東京藝術大学

youkobo
Youkobo Art Space
www.youkobo.co.jp
遊工房アートスペース

はじめに

Introduction

パイロット・プロジェクトについて

'Matters Arising' – Y-AIR Pilot Project

マーク・ダンヒル & タミコ・オブライエン

Mark Dunhill & Tamiko O'Brien

このプロジェクトは遊工房アートスペース発案のもと、高等教育機関とマイクロ・レジデンス運営団体の協力の場を形成し、滞在アーティストへのサポート、そしてアートを専攻する学生へ国際的なものの見方や、プロのアーティストの現場に触れる機会の提供を目的とした、新しいレジデンスの在り方を試みる場となった。これは遊工房アートスペースが2年にもわたり調査・研究を行ってきた、マイクロレジデンス及びその社会的／教育的な装置としての可能性の一端を担うことになった。また、このパイロット・プロジェクトは東京芸術大学の学生及びスタッフから構成される遊工房アートスペース側と、滞在アーティストである我々との恵的な関係性のもと実施された。アーティスト・イン・レジデンス (AIR) には、その規模、構成、質が異なり、且つ大規模な団体、若しくは個人やアーティスト・グループによってより直接的に運営される様々な形態のものが存在する。一部のレジデンスではアーティストに公の目から逃れ、自身が望むアートの探求を実現する隠れ家を提供することを目的とするが、多くの場合、アーティストが滞在先の文化とより深く結びつき、滞在先の地元アーティスト若しくは現地住民にとって、新鮮なものの見方や見識をもたらす文化交流を目的としている。この価値のある大望のもと、多くの素晴らしいプロジェクトが実施されていることがResArtisのウェブサイトから見受けられるが、村田達彦氏の調査報告[注1]によるとマイクロレジデンスの場合、その規模や場所による制限が文化交流を難易度の高い事業としている。

このパイロット・プロジェクトで遊工房アートスペースは、この課題に直接向き合い、遊工房アートスペースのスタッフ、プロジェクト・インターン、東京芸術大学教授、個人の研究者からなるネットワークを通し、我々アーティストが貴重な地元専門家のサポートを受けられることを可能とし、これが我々の作品に直接的な知見をもたらすこととなった。このことは我々のレジデンスの経験を非常に豊かなものとし、またこの先長年にわたって我々に影響を及ぼすであろう継続的な対話と素材をもたらすこととなった。また、このパイロット・プロジェクトでは、東京芸術大学の大学院生に対話やインターンシップを通し、プロのアーティストとしての実践をケース・スタディとして提供し、また、創作活動を行う上での新たな切り口として、我々の研究対象でもあるコラボレーションの実践を1週間に及ぶワークショップ形式で実施し、東京芸術大学に新たな視点をもたらすこととなった。滞在アーティスト、学生、大学教授、レジデンス運営団体ら、其々のニーズと専門性を考慮することにより、その他多くの団体やアーティストにとっても価値のある、非常に効果的な仕組を遊工房アートスペースは作り上げたと言える。

[注1] 「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)—
2012年6月 遊工房アートスペース発行

This project, proposed by Youkobo, tested a new residency model that aimed to provide a framework for collaboration between higher education institution and a micro-residency host to provide specific support for visiting artists and international perspectives and professional practice opportunities for art students. It contributed to Youkobo's two-year long research project investigating micro-residencies and their potential as social and educational tools. The pilot project established reciprocal working relationships between Youkobo with students and staff from Tokyo Geijutsu Daigaku (Geidai) and us as residency artists.

Artist's residencies vary hugely in scale, structure and quality, and they may be hosted by large institutions or more directly by artist groups or individuals. While some residencies set out to offer artists a 'retreat' to develop their work following whatever path they choose away from the public eye, more often residencies aim to promote cultural exchange, providing artists with an opportunity for a deeper connection with the local culture and offering local arts practitioners and the wider public fresh perspectives and insights. This is clearly a valuable ambition and much good work is taking place as the ResArtis website documents. For micro-residencies however (as described by Tatsuhiko Murata in his text[^{*1}]), the constraints of scale and location can mean that cultural exchange is a particularly challenging aspiration.

Youkobo's pilot project addressed this issue directly. It offered us as artists access to invaluable local specialist support provided by a network of Youkobo staff, a project intern, professors from Geidai and independent researchers that very directly informed our work. This hugely enriched our experience of the residency and provided us with an ongoing dialogue and material that will continue to be influential for years to come. For Geidai the pilot provided alternative perspectives, offering professional practice case studies for post graduate students with talks and an internship experience and insight in to other approaches to practice through a week-long workshop that we delivered based on our research in to collaborative practice. By considering the different needs and expertise of visiting artists, students, professors and residency hosts, Youkobo devised a highly effective scheme that could prove valuable for many other organisations and artists.

[^{*1}] "The Macro Possibilities of a Micro"
-An Interim Report on Microresidence Research-
http://www.youkobo.co.jp/news/201206_MicroInterimReport_jp.pdf

マーク・ダンヒル & タミコ・オブライエン

ダンヒルとオブライエンは、1998から協働で作品制作を続けている。英国をはじめ、アイルランド、オランダ、イタリア、日本のプロジェクトスペースやギャラリーで多数の展覧会を開催し、また、ローマのプリティシュ・スクールを含む、東京の遊工房アートスペース、欧州のセラミックワークセンター、オランダの's_Hertogenbosch'などのレジデンスに参加している。彼らの協働制作の主要な仕事の一つは、テイストに偏った「芸術家の手」にとらわれない彫刻を作るための手法を考案することであった。この探究は、偶然の要素、身体的不安定性、リモートコントロール、また時折他の人々を巻き込むことで、計画され効果的に活動を導いてきた。

マーク・ダンヒル

マーク・ダンヒルは、ロンドンのロイヤル・カレッジオブアート彫刻科を卒業・修士。現在、ロンドン芸術大学:セントラル・セント・マーチンズの学術プログラムの学部長。

タミコ・オブライエン

タミコ・オブライエンはロンドンのチェルシー・カレッジオブアーツの彫刻科を卒業・修士。現在、シティ＆ギルズ ロンドン・アート・スクールの学長。特に慈善事業、ファインアートの修復と彫刻の学部及び大学院を担当。

Mark Dunhill

Mark Dunhill graduated with an MA in Sculpture from the Royal College of Art, London. He is currently Dean of Academic Programmes at Central Saint Martins -University of the Arts London.

Tamiko O'Brien

Tamiko O'Brien graduated with an MA in Sculpture from Chelsea College of Art, London. She is currently Principal at the City & Guilds of London Art School, a charitable institution specialising in undergraduate and postgraduate study of Fine Art, Conservation and Carving.

マイクロレジデンス・遊工房からマクロな存在の美術大学への提案「Y-AIR」とは

村田 達彦

Youkobo's perspective on the Y-AIR proposal, a micro and macro collaboration

Tatsuhiko Murata

AIRは、世界中に多様な形で存在している。ここでは、自律的な創作活動を行うアーティストのための創作と滞在の館。新たな創作の場であり機会を提供するプログラム、これらの活動と、アーティスト養成の学府である美術大学との協働に関する事例研究を取り上げている。マイクロレジデンス（AIRの一形態）**[注1]**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する機会を展開してきた。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広げる仕組みづくりを提案する。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。

この協働提案は、キャリアに入る前の学生に向けてのAIR体験の機会を提示している。学生は、AIRに滞在制作する経験豊かなアーティストの現場に接し支援活動に携わり、様々な事象に遭遇し考え体験を重ねる。同時に英語コミュニケーション能力の強化に繋がる体験となる。ガイドラインとしては、国内の美大生、研究生を対象に、3～6ヶ月の期間、AIR現場で体験実習をおこない、この体験を通して、AIR運営の実態を知ると共に、滞在制作アーティストの滞在趣旨を理解し、創作活動を支援し、プロフェッショナルなスキルや世界観を学ぶことが特徴である。同時にこの体験は、美大生の自身のAIR体験の準備・心構えにも繋がるであろう。活動成果は、広く関係者を交えた報告と議論の場に繋ぎ、マイクロとマクロの双方が情報共有し、滞在制作者、インターン、さらに教育機関、マイクロAIR運営者などマイクロとマクロのそれぞれの視点により、今後の各々の活動発展に資することを目指し、国内での実証に続き、海外、国際間と範囲を広げ、充実したプログラム化を図ることを目標とする。

もう一歩進めて、AIRと美大が協働し、美大の教育カリキュラムの一環としてAIR滞在予定アーティストを招へいするプログラムを提案する。アーティストであり美大教員でもある人材を海外から招き、滞在中のアーティスト自身の制作活動と同時に、美大側の教育プログラムとなるワークショップを計画する。美大教員を交えて計画、招へいアーティストは、美大の指導教官との意見交換や、美大の有するポテンシャルを活用できる機会ともなり、AIR創作活動・交流の充実した事業になる。具体的なワークショップの形態として、多くの大学で実施されている、公開講座、生涯学習スクールなどのオープンスクール／ワークショップにAIR滞在予定アーティストがココマの講師として参画する事例**[注2]**などがある。

マイクロレジデンスの調査・研究の一環として始まった、マイクロとマクロの協働の延長として、点と点での試行からはじめ、面への発展を期待したい。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の為にAIRでの滞在制作は貴重な体験プログラムとなると確信する。特に、AIR事業はその存在の由来から中心的な位置づけになると考える。美大生によるAIR体験、受け皿側のAIRプログラムとの調整、国際交換制度の仕組みづくりなど課題はあるが、その実現可能性と意義は十分あると思う。このことは、工科系大学と研究所、製造メーカなどの実業界が協働し、工科系学生の工科系実社会での体験実習の制度IAESTE**[注3]**が参考になると考えている。

Here we would like to introduce our case study for a micro and macro collaboration between an artist in residence and an art university as a macro initiative. Artist in residencies take diverse forms across the world, and I would like to suggest that they are places offering opportunities for artists to stay and produce work that can sustainably promote artists' creative engagements. These spaces exist solely for the support of the autonomous activities of artists in a new creative environment, spaces that we propose as “microresidencies”.**[*1]** 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 an international exchange program. 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.

This collaboration proposal offers students opportunities to experience AIR before they start out on their careers. By engaging in the direct support of artists and coming into contact with AIR spaces where artists gain such rich experiences during their stay, students will be encouraged to consider new perspectives and encounters. At the same time, the program will lead to the strengthening of their communicative ability in English. As a guideline, practical experience of the AIR workplace will be conducted for a period of three to six months for art students and researchers based in Japan. While becoming familiar with the actual conditions of running an AIR, the key aspect of this program is the potential to grasp the motivations of artists in undertaking a residency, support their creative activities, and learn professional skills while gaining a wider worldview. At the same time, this experience will also come to connect with the art students' own preparations for undertaking a residency in the future. The results of the activities will take the form of reports and discussions joined by a wide range of people involved in the execution of the program, and the sharing of information between micro and macro partners while working toward its future development from the respective viewpoints of resident artists, interns, educational institutions, and coordinators of micro AIR. Starting with a demonstration of its success in Japan but then spreading overseas, we aim to work towards the construction of a substantial program.

Taking another step forward, we also propose to initiate a program to invite artists as part of the art university curriculum through collaboration between AIR and art universities. Individuals from overseas who are both artists and university professors will be invited to pursue their own creative practice during a residence at an AIR, while also planning a workshop within the art university educational program. Planned together with university professors, this will provide an opportunity for instructors to exchange opinions and make effective use of the potential of art universities, thus building a fulfilling program of creation and exchange for the AIR. Taking a concrete form, workshops are realized in many universities as part of lectures or lifelong learning courses directed toward the general public. As an example of an artist resident on an AIR program joining a lecture as teacher, please refer to the example below.**[*2]**

Having begun as part of an investigation into microresidencies, we envisage that this micro and macro collaboration will start as a trial but will soon develop in progressive stages. It is our hope that a scheme similar to that of IAESTE**[*3]** can be realized between art universities and the actual venues where art is produced and presented. We are convinced that such a program would provide invaluable experiences to young art students aiming to become artists as a viable career, as members of society, and as ordinary citizens. In particular, we believe this will come to form the central position of the origin of AIR programs. The fact that the technical experience scheme offered by IAESTE is developed independently by the students themselves is also its particular trait. Problems remain about the reality of giving art students the experience of AIR, the coordination of AIR programs as the host of participants, and that of creating a framework for an international exchange scheme, but we feel there is sufficient meaning in and potential for its realization.

AIRの社会装置としての現実についての議論、また、国内外のレジデンス・ネットワークを主軸とした具体的な共同プロジェクトの実現についてのワークショップを通した提言など、今後のさらなる活動の一歩であり、アーティスト、AIR事業当事者及び美術大学がともに、実践を通した体験と議論を重ねることで、社会装置としてのAIRの役割を顕在化して行くと共に、引続く活動の発展に寄与することを目指したい。

[注1] 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、特にアーティストが主導する小規模な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いる。

[注2] チェコ共和国・西ボヘミアの大学でのアートキャンプは、毎年7月の3週間開催され、プログラムは、技術習得に向けた多彩な構成で、写真、版画、絵画、彫刻、映像、デザインなどが、夫々1週間単位の講座となっており、参加者が自主的に講座選択し指導を受けることが出来る。この機会に、参加者相互、参加者と講師、また講師間などの交流や意見交換が行われる。キャンプは、約300人規模で、市民、学生が海外からも集う。講師は主催大学の若手教官他、海外からも招へいされる。

[注3] IAESTE, International Association for Exchange of Students for Technical Experience 国内の活動体組織名:日本国際学生技術研修協会。工科系学生の工科系実業界での実習体験制度で、世界規模で始まって半世紀以上がたつ。

Through these activities the social, political, and cultural context of AIR is being placed under the spotlight and their social function and significance debated, while concrete suggestions were also shared in the workshop outlined in this publication which considered how a new collaborative project might be realized through a national and international residence network. Taking a step toward the future development of current activities, it is hoped that through further dialogue, research and implementation encompassing AIR, artists/directors, and art universities, the role of AIR in society may gain wider recognition.

[*1] A term advocated by Youkobo Art Space. Among AIR, which continue to diversify in form, “microresidence” refers in particular to small-scale AIR run by artists. Youkobo has developed numerous activities focused on microresidencies, including surveys and related research that led to the initiation of a domestic and overseas network of microresidencies in 2012 with partner AIR: "http://www.microresidence.net" www.microresidence.net

[*2] The annual art camp held for three weeks in July by the University of West Bohemia in the Czech Republic includes photography, printmaking, sculpture, video, and design in a diversely constructed course with respective disciplines taught in one-week units. Participants independently select the program they wish to join, and an exchange of opinions and cultures takes place throughout between the participants, the participants and instructors, and the instructors themselves. Over 300 people including citizens, students, and international participants join the event, and in addition to members from the host university young mentors are invited from overseas.

[*3] IAESTE (International Association for Exchange of Students for Technical Experience) It has been half a century since a system for technical students to gain practical experience in the real world of technology was begun on a global scale through the cooperation of institutes of technology, research institutes, and manufacturers in the actual business world. IAESTE: http://www.iaeste.org/

Fig. 1 Internship Program

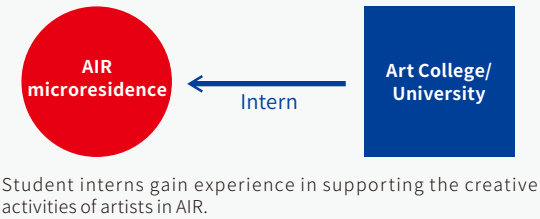

Fig. 2 AIR + Art University Collaboration Program

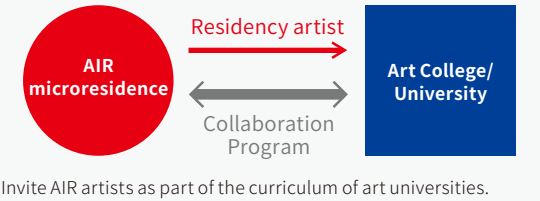
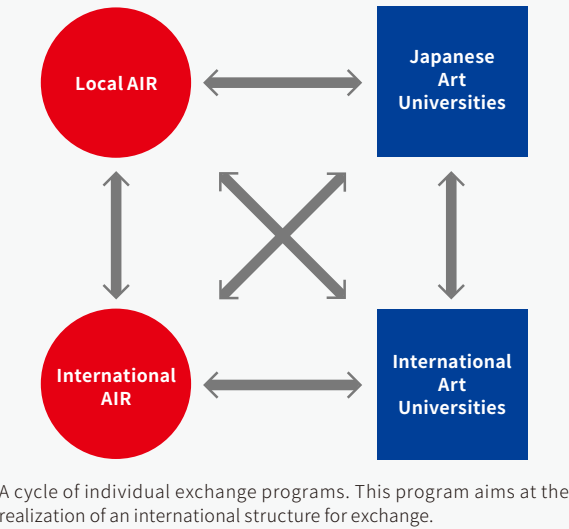

Fig. 3 Structure of AIR Exchange Program

村田 達彦

遊工房アーツスペース共同代表。創作・展示・滞在のできるアーティストのためアーツスペースを、村田弘子と共同で運営する。この20年間ほどに15ヶ国、200名余の海外からの滞在制作アーティストをサポートしてきた。また、150名余の国内アーティストの為の実験展示スペースとしても提供している。2010年から、マイクロな存在の独自の運営をしている世界中のAIRを「マイクロレジデンス」と名付け、その顕在化、AIRの社会装置としての役割についての調査・研究を国内外のネットワークを通し推進している。Res Artis元副会長。

Tatsuhiko Murata

Co Director of Youkobo Art Space, Board Member of Res Artis since 2007. For the past 20 years, Tatsuhiko Murata together with his partner, Hiroko Murata, has worked to promote art through the running of a dynamic artist residency program that has to date welcomed over 200 foreign artists, while also creating exhibition opportunities for over 150 local artists. From 2010 he initiated research into micro-scale residency programs, so called ‘microresidencies’, throughout the globe with an aim to increasing their recognition and visibility.

2014年7月に東京芸術大学内の施設立体工房と油画ギャラリーに於いて、油画第7研究室(O JUN研究室)の企画としてアーティスト・イン・レジデンス遊工房にレジデンシーアーティストとして滞在中のイギリスのアーティストであるタミコ・オブライエン氏とマーク・ダンヒル氏による芸大生を対象としたワークショップ「Collaboration」を行った。このワークショップの企画と実施に至る経緯は2013年にタミコ、マーク両氏がレジデンシーとして来日しその滞在中に日本の美術大学でワークショップを行うことを希望し遊工房代表である村田達彦氏から提案があった。私は、両氏によるワークショップの趣旨と内容が現在の美術の課題を多く内在させており、その実践は非常にユニークで魅力に満ちた試みであると同時に、大学という場で行うことが学生たちにとって高い教育的効果が得られるものと判断し、遊工房とタミコ、マーク両氏と共に計画を進めてきたものである。ワークショップは5日間に渡って二人一組のユニットを何回か組み換え、また制作上の方法や規則をその都度設けて制作を行うというものであった。タミコ、マーク両氏が立体、インスタレーションを専門とする作家であることからワークショップ全体のメインテーマを「彫刻について考える」とし、粘土、石膏、プラスチック樹脂、金網、廃材などの素材を使い一回限りの制作を行った。参加者は油画学部生、大学院生、彫刻科大学院生、卒業生の計14名であった。

タミコ、マーク両氏は先ず初日に参加者全員に興味ある古今東西の彫刻作品を挙げさせ、その画像写真を油画ギャラリーの壁面に貼った。それら夥しい彫刻作品における、時代性、歴史性、空間性、様式、形体、の差異性と共通性などについて意見を述べ合うことで、わたしたちがもっている既知なる「彫刻」のイメージを表出し、それぞれの参加者が「彫刻」に対してどのような認識や概念を持っているのかを確認する最初の共同作業であった。次に実際にパートナーとなる相手を任意に選びその時々の方々とルールをつくり共同制作を行っていった。遊戯的でありゲーム性を帯ながらも方法とルールは実に入念に、およそ共同作業に起こりうる想定範囲から想定外な不測の事態まで見越して仕組まれている。なので、アトリエではそこ此処で思考と対話、異言語(英語)によるコンタクト、相手への想像力、瞬時の判断と実行、行為者への干渉等が繰り返された。わたしはその状況を目の当たりにして、タミコ、マーク両氏がお互いを制作上のパートナーとして実践してきた豊富な制作体験が練りこまれ反映されているエクササイズであると非常に感心した。深い体験はそのなかに自ずと教えと道を開いている。参加者たちも最初こそとまどうこともあったが、日を経るにつれ次第によく反応し合い、年齢、キャリア、ジャンルの異なる者同士が交通し、そこから各々が自分たちの方法を見つけ出していった。コミュニケーションの本来的な関係性と形態(コミュニケーションとデスコミュニケーション)を体験を通して自覚しその視座と地点から新たな可能性としてのコミュニケーションを模索する彼らの姿は、不安と逡巡のうちにもあるたしかな手応えや切実な欲求を感じつつ非常にいきいきとワークショップをこなしていった。

そして最終日には制作した作品を展示し講評を行った。タミコ、マーク両氏の的確でまたとても機知に富んだ講評はワークショップを充実させた。またもっとも素晴らしいことは彼らの制作した作品に様々なユーモアが現れていたことだ。これはアートに於いてとても大きな魅力であり時代の不安や苦悩を反転する力にもなる。今回のワークショップに於いて参加した学生からは皆その内容と結果に大変満足をしているとの感想をもらっている。また油画専攻の学生と彫刻専攻の学生が互いにパートナーとしてコラボレートすることもそれぞれの思考やイメージの交換という行為という面では大変新鮮な体験であったと考える。以上のような結果から今回のワークショップは参加者にとっても当研究室のみならず大学における制作プログラムの試行として意義あるイベントになったと思う。マーク氏はセントラル・セント・マーチンズの教授で日々大学で学生の指導を行っておられる方であるが(タミコ氏もマーク氏と同様に美術学校の教員でもある。現在はシティー＆

On July 7th in the sculpture studios and oil painting gallery of the Tokyo University of the Arts (Geidai hereafter), a workshop for Geidai students organized by the No.7 Research Lab of the Oil Painting Department (O JUN Research Lab) titled “Collaboration” was organized by UK artists Tamiko O’Brien and Mark Dunhill who were artists in residence at Youkobo Art Space. The sequence of events leading up to the realization of this workshop began with a residency by Tamiko and Mark in 2013, at which time they expressed a wish to hold a workshop at an art university in Japan, and so Tatsuhiko Murata, the co-director of Youkobo, then made a proposal. I felt that the purpose and content of this workshop touched on numerous issues facing contemporary art today and, while sensing the appeal of this unique trial, I deemed that in being held at a university it would have a strong educational benefit for students, and so I proceeded together with Youkobo, Tamiko and Mark to develop a program. Over the five-day period of the workshop, participants worked together in pairs that changed a number of times throughout to create work following various assigned working methods and rules. As artists specializing in the field of sculpture and installation, Tamiko and Mark chose “thinking about sculpture” as the main theme, and the participants used clay, plaster, plastic resin, metal wire, and scrap materials to produce one-off works. A total of 14 participants joined the workshop, consisting of BA and MA students of the Department of Painting, MA students of the Department of Sculpture, and recent graduates.

On the first day, Tamiko and Mark found examples of sculpture from myriad ages and countries that would interest the participants in different ways, sticking photos of them to the walls of the Painting Department gallery. In sharing opinions about the differences in age, history, spatiality, style, and form, in addition to the commonalities between these diverse images, the participants could each express their known image of “sculpture”, while in working together they were able to verify what awareness and ideas each had about “sculpture” in the first collaborative activity of the workshop. Participants were then put into random pairs in which they would continue to work together until the end and, following methods and rules set for the activity, they began creating work. While assuming playful, game-like qualities, the assigned methods and rules were actually scrupulously contrived with the anticipation that unforeseen situations beyond a range of assumptions held about working collaboratively would be brought about. Therefore, here and there around the atelier thoughts and dialogue, contact with other languages (English), imagination about the person paired with, split-second decision-making and implementation, and interference among pairs unfolded. Watching this happen before my eyes, I had a strong sense that these exercises reflected the rich creative experiences that Tamiko and Mark have been through as partners in a collaborative process. In profound experiences, we can find knowledge, new paths and ourselves. In their first experience of working collaboratively, the participants were at first puzzled, but with the passing of the day they started to respond to one another, and in communicating with people of different ages, careers, and genres each respective participant found their own ways of working. Gaining awareness through experiencing the inherent relational element of communication (communication and miscommunication), and in exploring new possibilities of communication from their own view points, the participants, who while also facing uncertainty and indecision, surely sensed their own reactions and earnest desires, worked through the workshop with boundless energy.

On the last day, an exhibition and evaluation of the work that had been made took place. Tamiko and Mark made the workshop all the more enriching in an accurate and resourceful critique session. In addition, what was more wonderful was that humor appeared in the respective works of the participants. This is an element with great appeal even in art, possessing the power to invert the uncertainty and suffering of an age. Following the workshop, remarks from all those who participated expressed their immense satisfaction with the contents and end results. And in terms of students specializing in oil painting and those specializing in sculpture collaborating as mutual partners, and in being able to exchange respective ideas and images, the workshop also provided fresh experiences. I believe this workshop was a meaningful event not only for the participants and this research laboratory, but also as a trial for a creative program within the university. Mark is involved in the daily guidance of students as a Dean of Central Saint Martins College of Art and Design (Tamiko is also currently the Principal of

ギルズ ロンドン・アート・スクールの学長を務めている)、この大学はAcme Studios(Acmeスタジオ)というスタジオ&レジデンスを運営する団体と連携している。大学が外部からアーティストを呼んだり、あるいは大学間同士の学生や教員の交流授業など行う場合には当の施設を利用し滞在制作などが可能である。

このような大学の施設拡充は芸大に於いても将来的に必要なものではないだろうか。大学が滞在や制作が可能な空間を外部にサテライトとして持つことはその利用面でとても有効に機能するのではないだろうか。今回は遊工房というAIRの協力でこのワークショップは実現した。タミコ、マーク両氏は長期に渡り遊工房に滞在し、自身の研究、制作を行いながら今回芸大に於いてコラボレーションをテーマとする5日間のワークショップを行ったのである。遊工房は代表である村田氏が提唱するマイクロ型のレジデンス(「マイクロレジデンス」)である。規模や運営形態は大きくはない代わりにとても機動性、融通性に富み、レジデンシーの様々な要望にも直に対応することができたそのような特性から国内外のレジデンスとの繋がりも非常に深い。遊工房の独自の機能と運営者の細やかな配慮によって今回のワークショップは満足のいくものになった。また彼らが遊工房に滞在中に、私の研究室の院生(小津 航／修士課程1年生)がインターンとして彼らに付き制作や調査の手伝いをさせてもらった。海外のアーティストと直にコミュニケーションする機会は当学生にとって非常に貴重な体験となった。大学とアーティストインレジデンスの連携は例えば、両校の学生の交換滞制作や、あるいは教員間も含めての交換授業など様々な展開をつくり出してゆくことも可能であろう。芸大がいま国際化を標榜し様々なことに取り組み始めている現在、大学とレジデンスの連携も一つの在り方として検討してみる時期に来ているのではないだろうか。今回のワークショップは短い期間での試みではあったが私たちに大きな収穫をもたらしたと思う。

最後に今回のワークショップに協力していただいたタミコ・オブライエン氏、マーク・ダンヒル氏、ジェイミ氏(通訳)、村田達彦氏、村田弘子氏、坂口寛敏教授、保科豊巳学部長、油画第7研究室学生諸君に心から謝意を表す。

City & Guilds of London Art School), and his university is collaborating with ACME, an art institution providing studios and residencies to artists. The university invites artists and, when projects involve the exchange of students or lecturers between affiliate universities, the use of these spaces is possible for accommodation and creative production.

Surely in the future, an expansion of facilities within the university will also be necessary at Geidai. The possession of a satellite space off campus that can be used for these purposes could surely function effectively. This time, the workshop was realized with the cooperation of Youkobo Art Space, an artist in residence. Tamiko and Mark held this five-day workshop at Geidai with the theme of collaboration while carrying out their own research and creative production in a long-term residence at Youkobo. The director, Tatsuhiko Murata, advocates that Youkobo is a micro residence. While being small-scale and having a limited managerial structure, Youkobo makes up for this with mobility and flexibility that can answer the needs of its artists in residence, while its links with residencies at home and overseas through these special qualities is very profound. It is because of the unique function of Youkobo and the warm consideration of its administrators that this workshop achieved such a satisfactory result. And while they were in residence at Youkobo, Tamiko and Mark also took on an MA student of my research lab (Wataru Ozu, 1st year MA student) as an intern who assisted with their research and production in the studio. The opportunity to communicate directly with an overseas artist was an invaluable experience for him. We can consider that a collaboration between a university and an artist in residence could lead, for example, to the development of a student exchange where participants can live and work in a studio abroad, or an exchange program involving educators. Geidai is currently advocating internationalization, and in starting to initiate numerous activities and projects, has the time not also come when a collaboration between universities and AIR is also given consideration? This workshop was only a trial over a short period, but I think it has brought immense returns.

Finally, I would like to express my gratitude to Tamiko O’Brien, Mark Dunhill, Jaime Humphreys (interpretation), Tatsuhiko Murata, Hiroko Murata, professor Hirotohi Sakaguchi, Toyomi Hoshina (Dean of the Faculty of Fine Arts, Geidai), and the students of the No.7 Research Laboratory of Oil Painting for their cooperation in the realization of this workshop.

O JUN

1956年、東京都生まれ、東京在住。1982年、東京芸術大学大学院美術研究科修士課程修了。1984～85年にスペイン・バルセロナ、1990～94年にドイツ・デュッセルドルフに滞在する。また、2008年には文化庁新進芸術家在外研修でアルゼンチン・ブエノスアイレスに滞在。2003年より東京工芸大学、美学校、女子美術大学などで指導、2009年から東京芸術大学美術学部で准教授、2014年より教授を務める。絵画を中心にパフォーマンスなど様々な表現形式で作品を制作。ミヅマ・アートギャラリーを中心に国内外で個展、グループ展など多数開催している。

O JUN

Born in 1956 in Tokyo where he is currently based. Graduated with an MA from Tokyo National University of Fine Arts and Music in 1982. Stayed in Barcelona (Spain) from 1984 to 1985, and in Dusseldorf (Germany) between 1990 and 1994. He also stayed in Buenos-Aires (Argentina) in 2008 after receiving a grant from the Agency for Cultural Affairs, Japan. Since 2003 he has taught at Tokyo University of Art and Design, Bigakko and Joshibi Since 2003 he has taught at Tokyo University of Art and Design, Bigakko and Joshibi University of Art and Design. He held the position of associate professor at Tokyo National University of Fine Arts and Music between from 2009 to 2014, and is currently professor at the same university. He creates artwork centered on painting but which also assume other forms such as performance. He has held numerous solo and group exhibitions in Japan mainly at Mizuma Art Gallery, and internationally.

ワークショップの概要と経過

Overview

マーク・ダンヒル&タミコ・オ布莱エン

Mark Dunhill & Tamiko O'Brien

東京芸術大学美術学部絵画科O JUN研主催の下、大学院生14名に対し、我々がアーティストとしてこれまで調査と実践をしてきたコラボレーションに焦点を置いたワークショップを実施した。

日本及び英国のアート教育では、アーティスト自身の内なる声の発展に重点を置く傾向にあり、この自立性を重んじた作業に慣れ親しんだ学生にとって、コラボレーションが主となるアプローチを用いることは容易でない。このワークショップでは、学生が今まで慣れ親しんできたアートの実践方法ではなく、新しい創作方法(自分以外のアーティストとの議論と実践からの創作)にチャレンジすることを目的とした。また、このワークショップは彫刻を主体としており、100枚の近年および歴史的な彫刻作品のイメージを用い、ワークショップを実践する上での彫刻的ビジュアル及びそれらのコンセプトを補足し、またワークショップ後に学生自身のプロジェクトで参照出来るようにした。

まずワークショップ最初の2日で、学生にコラボレーションによる創作や作成方法を考え、テストするため一連のエクササイズと課題が与えられた。学生が仲間の一人をパートナーとして、直接一緒に課題の解決方法を模索することが重要なため、ワークショップに関する事前情報は最小限に抑えられた。ワークショップ3日目にはコラボレーション・デュオが形成され、チームとしてのアプローチを試しつつ、最終日に行われた展示に向け全く新しい作品が作り上げられた。

このワークショップを通し、学生のネゴシエーション(交渉)とコラボレーション(協働)能力の向上の一助となることを目指しただけでなく、また個人での創作方法、思考や実践の癖に疑問を持つよう問いかけた。これにより学生が新たなアートを実践する方法を探索する機会を提供し、またアイデアを言葉及び実践を通して共有、テストすることが求められた。

ワークショップを終え特に印象的に残ったのは、学生の前向きに打ち込む姿、決意、創造性、また彼らが制作した魅力的かつ挑戦的な作品であった。最後に行われた展示を振り返って、短い期間に集中して作業したにもかかわらず、このワークショップを通して制作された作品の物理的かつ概念的なレベルの高さに感銘を受けた。

Hosted by OJUN lab, based within the Oil Painting Department at Geidai, and involving a group of 14 mostly postgraduate students, the workshop was based upon collaboration, building upon our practice and research.

Arts education in Japan and the UK tends to emphasise the development of the individual artist's voice and a collaborative approach can prove difficult for students accustomed to working autonomously. This workshop set out to challenge students to set aside their own practice and embrace a new way of working – producing work that stemmed from discussion and action with another artist. The workshop also focused on sculpture with reference to 100 images of recent and historical sculpture providing a visual and conceptual backdrop to the exercises and a resource for the more self-directed phase of the project.

On the first two days of the workshop we took students through a series of exercises and provocations devised to enable them to consider and test creative and productive ways of working collaboratively. It was important that the students worked directly with one of their peers as a partner to find solutions together to the provocations, and for this reason they had minimal information in advance. By the third day, collaborative duos were established and the teams began to devise their own approach to practice resulting by the final day in an exhibition of entirely new works.

The workshop set out to help students to develop skills in negotiation and collaboration but also asked them to question their own individual working methods and 'habits' of thought and practice. It provided an opportunity for students to explore new ways of working and provoked them to share and test out ideas both verbally and directly through practice.

We were particularly impressed by the positive commitment, determination and creativity of the students and by the genuinely engaging and ambitious works they produced together. In reviewing the exhibition at the end of the week we were all struck by what had been achieved – both physically and conceptually through working intensively together over such a short period of time.

コラボレーションに沿うて

Observations

小林 裕子

Yuko Kobayashi

今回のワークショップでは、彫刻科・油画科の院生以上を対象に募集を行い彫刻科3名、油画科11名、計14名の参加となった。ワークショップは基本的に英語のみであったが言語に関する学生の抵抗感などはなく、さらには現在大学に籍をおく外国籍の学生の参加もあり言語的にも有意義なものとなった。

計画は1年程前に遊工房からお話を頂いた。イギリスで作家であると同時に美大の教員としても活躍する二人が芸大に赴き学生とともに何かがしたいという提案で、国際交流が活発になってきた近年の大学にはうってつけと思える提案であった。内容は作家両名の制作スタイル、過去に行ったワークショップをもとに具体化された。

ワークショップの実際の制作においては初めて石膏に触れる学生も多い中、マーク・ダンヒル/タミコ・オ布莱エン両氏の丁寧な指導により素材の面白さ、活用の仕方をそれぞれの方法で自由に利用することができていた。いかような形も作る事ができる石膏や様々な形態のまま破棄された廃材はワークショップの目的であるコミュニケーションの不便さ、そこから生まれる他者との制作上の困難さにもふさわしい素材であったと思う。

今回は二人一組となって制作が行われ、出来上がったものも普段の制作とはほど遠いものになったのではないだろうか。突然なんの前触れもなく他者との制作を求められ、限られた時間になにかを作り上げることを要求されるなかでコミュニケーションの方法を探し、制作が行われる。そして、最後には残らないものとしてもとのゴミに戻していく。けれど参加者は一様に最初から最後までとても楽しそうであった。

For this workshop, we had limited the application to postgraduate students or above from the departments of sculpture as well as oil painting. There were a total of 14 participants from both departments: three students from the Department of Sculpture and 11 students from the Department of Oil Painting. Though the workshop was, in principle, conducted only in English, this did not dissuade the students in terms of language, and even more, the participation of non-Japanese students allowed the workshop to be linguistically beneficial.

The idea for the workshop was initiated by Youkobo Art Space about a year ago. It was the proposal of two British artists, who also have been working actively in the field of art education, to get involved with students from Tokyo University of the Arts. For the university, where international exchange has been gaining a little momentum in recent years, this proposal was ideal, and the workshop was realized based on the artistic practice and previous workshops organized by both artists.

For many of the students, this workshop turned out to be the first opportunity to work with plaster, but through in-depth insights into the materials provided by the artists –Mark Dunhill and Tamiko O'Brien – the students were able to freely manipulate the materials and utilize them in their work following their own methods. It seemed that plaster, with its infinite possibilities for being shaped into various forms, and the other scrap materials that had been used as found in various states were quite appropriate for the purpose of the workshop whose focus was on the awkwardness and difficulties of communication when working with others.

Since the students were asked to work in pairs throughout this workshop, their output must have been far from what they would normally make individually. Asked unexpectedly to work with others, they had to find a means of communicating and working together whilst also being requested to finish a work within the limited time frame. Though the finished works were considered as ephemeral and, hence, were later returned to the dustbin, all the participants seemed to enjoy the workshop from beginning to end.

小林 裕子

教育研究助手(油画第4研究室)。1981年、東京都出身。2013年、東京芸術大学大学院美術研究科修士課程油画専攻修了。2008年、小林裕子展「ゆるやかな浸食」(遊工房アトスペース)。2009年、「HOME」(NICO CAFE)／「Regreen Art!2009〜風の谷へ〜」(Regreen Base 山梨)。2010年、「保谷の家」(ファルス館)／2011年、「ネオ・ブッディズム」(KIDO Press, Inc. 東京)／「太郎かアリスvol.2」(ターナーギャラリー 東京)／「四郎かマチルダ」(現代ハイツ 東京)／「老の右心房」(九段下アトリエ 東京)。2012年、「メメント調布」(トコン・ダラム・バサール 東京)／「460人展」(名古屋市民ギャラリー矢田 愛知)／「太郎かアリス vol.3」(東京芸術大学)

Yuko Kobayashi

Education research assistant (Fourth Laboratory of Oil Painting, Tokyo University of the Arts and Music). Born in 1981 in Tokyo. Graduated with an MA in Oil Painting from Tokyo National University of Fine Arts and Music in 2013. Major exhibitions: gradual erosion - Yuko Kobayashi Exhibition (Youkobo Art Space) in 2008, HOME (NICO CAFE), and Regreen Art! 2009 - style valley (Regreen Base, Yamanashi) in 2009, Hoya House (Fars Museum) in 2010, Neo Buddizumu (KIDO Press, Inc. Tokyo), Taro or Alice vol.2 (Turner Gallery, Tokyo) Shiro or Matilda (modern Heights, Tokyo) and wax of the right atrium (Kudanshita Atelier Tokyo) in 2011, and Memento Chofu (Tokon Durham Bazaar, Tokyo), 460 people Exhibition (Aichi Yurada, Nagoya Civic Art Gallery), and Taro or Alice vol.3 (Tokyo University of the Arts) in 2012.

ワークショップ、初めの2日間の導入の内容と最終日		
The contents of the first two days and the last day of the workshop		
Activities on the first day	Activities on the second day	The final day
<ul style="list-style-type: none"> ・静かに3分座って見つめ合う。 ・壁に掲示された沢山の写真から一枚選ぶ。 ・選んだ写真ついて3点の理由をのべる。 ・各々が選んだ写真から粘土のオブジェを制作。 ・パートナーのオブジェに感応する。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Gaze at your partner for three minutes without speaking. ・ Select one image from numerous photos presented on the wall of the space. ・ Explain three reasons for your selection. ・ Each participant makes an object out of clay from the image they selected. ・ Each is sensitive to the object of their partner.	<ul style="list-style-type: none"> ・目が見えない状態を体験。 ・一本だけの小割使って制作。 ・‘Sorry no, Yes and’の体験。 ・‘Yes and’をベースにドローイングする。 ・共同制作のアイデアを探る。 <ul style="list-style-type: none"> ・ Experiencing without being able to see. ・ Creating using only a small percentage of a piece of wood. ・ “Sorry no, Yes and” exercise. ・ Drawing based on the “Yes and” exercise. ・ Exploring ideas for collaborative creation.	<ul style="list-style-type: none"> ・作品発表 ・ Presentation of work

ワークショップ参加者の声

Workshop Questionnaire – Feedback From the Participants

今回のワークショップは、芸大（マクロの教育機関大学）の7研と遊工房（マイクロな私設のレジデンス）のマイクロ＆マクロの協働プロジェクトでありY-AIR構想（AIR for young）の試みとして行われた。また、講座後に実施したアンケートからは、このワークショップを通してMark & Tamikoと参加学生との相互の対話が、この講座を豊かにし、この試みがいかに重要かつ必要であったかを明確にした。アンケートの集計から下記のような回答が得られた。

This workshop, organized as a trial for the Y-AIR initiative (AIR for young), took the form of a collaborative micro/macro project involving Research Lab no.7 of the Tokyo University of the Arts (macro-scale educational institution) and Youkobo Art Space (micro-scale private Artist-in-Residence). Responses gathered via a questionnaire given out at the conclusion of the workshop have made it clear just how important this trial, made rich by the dialogue that mutually occurred between instructors Mark Dunhill and Tamiko O’Brien and the participants, really was. The following are a summary of some of the comments received.

Q. WSについての案内は、正確に伝わりましたか？

A. 事前に明快な情報が広報され任意に選ばれた二人で共同作業をするという内容を把握しており、楽しみにしていた。

Q. Was information about the workshop conveyed accurately?

A. Clear information was given in advance, and having grasped what the workshop was about I was looking forward to working collaboratively in pairs.

Q. WSの導入は、分かりやすかったですか？

A. 内容と進行予定が明確で事前のお二人の活動紹介や作品例の提示など指導は分かりやすく、彫刻的思考と絵画的思考は違うという例からの導入は興味深かった。

Q. Was the venue for the workshop appropriate?

A. The content and schedule for the workshop was clear, while the presentation of the instructors’ activities and artwork and their guidance was easily understandable. Their instructions which began with examples demonstrating the differences between thinking in sculptural and pictorial terms were of particular interest.

Q. ダンヒルとオブライエンの二人のコラボレーションの説明は、役立ちましたか？

A. 「Yes, and」の会話の練習が、コラボレーションの重要な土台となって役立ち、お二人のプレゼンからコラボレーションの可能性に気づき、一人で制作するのとは違う方法論で二人で組み立てるプロセスの理解になった。

Q. In what way was the explanation about Dunhill & O’Brien’s collaborative activities useful?

A. The “Yes, and” conversation exercise became an important foundation for the collaborations, and in realizing the possibilities for collaboration from the presentation of the instructors, I came to understand the process of working together with a collaborator using a methodology different to that used when working alone.

Q. 初日の導入の疑似体験が役立ちましたか？ また、どのように役立ちましたか？

A. 詳細で機知に富んだ導入が新鮮な体験となり脳みそが活性化され、コラボレーションのスキル改善と作りながら思考するプロジェクトのエクササイズとなった。

Q. Were the introductory collaborative exercises on the first day useful? Please explain.

A. The detailed and resourceful instruction facilitated a fresh experience and stimulated the minds of the participants, developing to become an exercise in creation through which skills in working collaboratively were gradually improved.

Q. 二日目の継続疑似体験は、役立ちましたか？ また、どのように役立ちましたか？

A. 「Yes, and」は人と何か共同するときの大切な会話力だと気づき、この経験がプロジェクトを進めるための助けとなり制作の意思決定を早く行う訓練として、コラボレーションの定義を考えるきっかけともなり自主的に取り組むことの助走となった。

Q. Were the collaborative exercises that followed on the second day useful? Please explain why or why not.

A. I came to realize that the “Yes, and” exercise showed the importance of being able to converse when doing something in collaboration with others, and this experience helped to facilitate the main project. In serving as good practice for making quick decisions during the creative process, it also encouraged consideration of the definition of collaboration, and of taking an independent approach to the project.

Q. 指示は明快でしたか？ 英語と日本語のバランスは適切でしたか？

A. コミュニケーションがうまく図られ、指示が明快で臨場感のあるWSとなり英語のスキルは、それほど影響なく進したが、語学勉強の必要性を感じた。

Q. Were the instructions clear and easy to follow, and was the balance between English and Japanese appropriate?

A. Communication was successfully achieved, and with clear instructions it became a workshop with a sense of reality and purpose. While my level of English did not have such a negative influence on my ability to participate, I felt the need for greater language study.

Q. あなたにとって、指示内容は受け入れやすかったですか？

A. 一週間、常にエンジンをかけ臨み自信と責任感と緊張感を持てた。積極的に発表する努力をしたが、詰まった時にそっと押し引きしてくれるような細やかな指導がよかった。

Q. Was there an appropriate balance between the guidance you were given and the content of what you produced independently?

A. For one week, with engines constantly running, I had feelings of confidence, responsibility, and tension. I made a lot of effort to make a positive presentation at the end, but the gentle pushing and subtle guidance was helpful when there seemed too much to do.

Q. 今回のワークショップで最も有意義に感じた事は、何ですか？

A. ペアになった初対面の人と深くかわり、互いに自らのこととして真剣に考え共同で予想外のものを生み出し、それを他人に伝えるように話す事は貴重な経験であった。通常、個人プレーが多い中、初めての体験であり今後の個人制作の取り組みに影響する気付きの多い素晴らしい経験だった。一方、誰かと協働することは自分を失うことではないとしても、どのように進め最終結果を出すのかという課題もある。

Q. What was the most meaningful aspect of the workshop?

A. It was a valuable experience to work so closely with someone I had met for the first time, each seriously considering their own actions and thoughts to mutually create something unexpected through collaboration, conveying that experience to others at the end. Individual presentations are common, and this was the first time to have such an experience. It was a wonderful workshop in which I made numerous realizations that will come to influence my approach to working individually. On the other hand, while it perhaps cannot be said that in working with someone else one comes to lose oneself, such an approach poses problems about how to proceed and produce a final result.

Q. 意見や提案などを聞かせてください。

A. 全てのワークショップが有意義で、もっと続けたかった。油画科のみならず他科の学生との交流があるとより刺激的な場になるのではないかな。

Q. Please share any opinions or suggestions you may have.

A. All the activities in the workshop were meaningful, and I wanted it to continue longer. I feel that if participation was extended beyond students of the department of painting to other departments then it would create an even more stimulating space.

インターンシップ制度とその成果を考える

Reflection and review

タミコ・オブライエン

Tamiko O'Brien

これまで遊工房アートスペースの事務方インターンの多くは、東京芸術大学の学生、もしくはその卒業生であり、彼／彼女らは滞在アーティストとの非公式な場でのやり取りから、プロのアーティストとしての実践を目の当たりにし、自身の創作活動に役立ててきた。このプロジェクトでは、これまでの遊工房アートスペースで行われてきたインターン制度を正式化し、その内容及び機会の見直しも行った。今回のインターンとして東京芸術大学美術学部絵画科O JUN研所属の大学院生である小津航氏が専任され、我々の滞在制作をサポートする運びとなった。

活動的な若手アーティストである小津氏は、旅行や現代アートの研究を通して自身の見聞を広め、また日々、東京芸術大学の自身のスタジオで長時間制作を行い、創作活動に全力を尽くしている。

インターン期間中の何日かはスタジオから出て、彼のアーティストとしての興味／実践と直接関係のないリサーチに集中することが求められ、レジデンスに関連する業務や制作に必要な調査というより実務的な要素に晒されることとなった。小津氏はこの機会を有効に活用し、イギリスでのプロのアーティストとしての実践を目の当たりにし見識を深め、また英語を使用することに自信を深めていった。

レジデンスでのプロジェクトが特定の地場に根差したリサーチを必要とする場合、アーティストにとってインターンと共に作業することは非常に有用である。遊工房アートスペースでのこのパイロット・プロジェクトでは、レジデンス運営者がある種の仲人として機能しており、インターンが持つ能力がアーティストのリサーチに役立ち、またプロジェクトの内容がインターンに関係し、価値があることを考慮したうえで滞在アーティストとインターンが仲介された。また遊工房アートスペースは、この仕組みが内省的かつ実用に耐えうよう定期的なミーティングと明確なコミュニケーションを確立し、アーティストとインターンの両者が最大限の恩恵を受けられるようにした。

インターンを持つことによるアーティストの利点は明白であるが、学生インターンにも多くの継続的な恩恵がこのプロジェクトからもたらされる可能性が秘められている。その主な一つは、インターンが外国のプロのアーティストのネットワークと繋る機会の提供である。小津氏がロンドンを訪れる日を楽しみにしている。

Many of Youkobo's office interns over the years have been Geidai students or recent graduates. They have benefitted from the informal interactions with visiting artists that has helped them to develop their professional understanding. For this project, Youkobo set out to formalize and extend that opportunity. Wataru Ozu, a postgraduate student based at Geidai (O JUN lab, Oil Painting Department) was selected to work directly with us over the duration of the residency project.

Wataru Ozu is a busy young artist committed to widening his own experience through travel and the study of international contemporary art. He has a deep commitment to developing his practice and works very long hours in his studio at Geidai.

For certain days the internship took him away from his studio and asked him to focus on an area of research that was not directly related to his practice. Instead he was exposed to the more practical aspects of undertaking a residency and the nature of primary research. Ozu san used the opportunity well, to gain an insight into professional practice for artists in the UK and to develop his confidence in speaking English.

Working with an intern is particularly useful and relevant where a residency project involves specific locally based research. In this pilot devised by Youkobo, the residency host becomes a kind of 'matchmaker' - matching artists and interns to ensure that the different skills offered by the intern are of value to the artist's research and that the project is of relevance and value to the intern. Youkobo also organized this aspect of the project to ensure that it was reflective and practical with regular meetings and clear communication established to ensure that it was of maximum benefit to both artist and intern.

While the practical benefits to artists are clear there are also many potential ongoing benefits to student interns, one the opportunity to connect to a professional network in another country. we look forward to seeing Ozu san when he visits London!

インターンシップ体験を通して考えたこと

Reflection on the internship experience

小津 航

Wataru Ozu

近年、インターンシップ制度は、自己のスキルアップ等を目的とする手段して多くの学生が利用するようになった。その中で私、美術学生がどのように制度を利用し、自分が体験したかをこの場を使って考えたい。

5月の初めに担当教員のO JUN先生から遊工房へのインターンシップに誘われた。当時、美術学生がインターンシップをする事の意味が私には、よく分からなかったが、その場で引き受ける事にした。インターン先の遊工房はAIRであり、私のインターン内容は滞在アーティストのフォローだった。滞在アーティストは、イギリスで活躍されているタミコ・オブライエンさんとマーク・ダンヒルさんの夫妻だった。お二人は彫刻家であり、コラボレーションを用いて制作をされていた。滞在中には日本の富士塚文化に注目をして、東京の富士塚実際に歩いて30ヶ所以上登って、私はその手伝いを行った。

学生がアーティストの生の現場や構想の段階を手伝えるのは、このインターンシップ制度の大きなメリットだろう。私の様な絵画制作をしている学生は、基本的に一人での作業に重きを置いて作業の中身を他人には話したり携わることはしないが、お二人はイギリスの美術大学で教師としても活躍されていることもあり、私に作品を作るプロセスを惜しげも無く見せて教えて下さった。また、遊工房というアーティストと深く関わる社会を見られるのも、このインターンシップでしか学生には得られない機会だと思う。私の知らない所でアートやアーティストが社会とどのように繋がりが広がっていくのかを見て知る事は、一つの大きな体験だった。

今回の遊工房へのインターンシップはアーティストのフォローと大きく決めているだけで、細かな内容は私とアーティストの間でその都度必要な事をお互いに話し合っで決めていった。私は初めの頃、英語が話せない事と美術学生がインターンシップで出来る事が分からずに戸惑って受け身的に考えていたが、タミコさんから「あなたは何を得に来たのか」と質問されて、英語も何が得られるのか分からないなりに頑張ってみようと思った。結果、今インターンシップを終えて思った事は、アーティストが外へ発表する作品には多面的な物事の一つであり、それまでにはいくつもの物語がある事。遊工房といったアーティストを支えてくれるAIRは世界中にあり、学生の時に中身を知れた事。また、若いアーティストや学生にその機会を広げようとしている事。そして、アーティストとして生きる事と社会との繋がりの現場を短い期間でも体験出来た事だと思う。

最後に、この機会を作って支えて下さった、O JUN先生、遊工房と村田ご夫妻、タミコ・オブライエンさんとマーク・ダンヒルさん、富士塚探索で協力して頂いた有坂さんに感謝をいたしたい。

Lately, internships have become a means for many students to refine their own skill sets, and I would like to use this opportunity to examine how I, as an art student, used and benefitted from the experience of this internship program.

At the beginning of May 2014 my tutor, O JUN, asked me to take part in the internship at Youkobo Art Space. Though I was skeptical about internships for art students at that point, I decided to take the offer on the spot. Youkobo Art Space turned out to be an art facility offering an artist in residence program, and my role there as intern was to support the residence artists Tamiko O'Brien and Mark Dunhill, a sculptor couple from England who work collaboratively. During their residency, they explored the culture of Fujizuka in Japan, and I supported their visits and actual ascent of more than 30 Fujizuka in Tokyo.

For students, one of the biggest benefits of this internship is in being allowed the opportunity to support professional artists from the conception stage of their projects through to the actual production of the artwork. Generally, painting students like myself tend to focus on individual, solitary work, and hence, insights into works are not discussed or shared with others. On the contrary, as they are also active as lecturers at British art universities, Mark and Tamiko were open to sharing their creative processes with me without hesitation. Another rare opportunity available only to students on this internship is the possibility of seeing the real world through Youkobo Art Space that has strong ties with artists. It was a significant experience for me to see and learn about how links between art/artists and society can be formed and developed over the years, something of which I have had little awareness until now.

Artist support was the only thing defined for the internship at Youkobo Art Space; the finer details were left to the artists and myself, and so when necessary we discussed and decided upon the type of support I would provide. At the start of the internship, as my command of English was not good, and as I was not sure about the role of art students as interns, I was puzzled and took on a passive role. However, the question “what am I here for?” raised by Tamiko somehow pushed me to do my upmost in the situation, in spite of being unsure about what I would achieve. After finishing the internship, what I have understood is that. Works exhibited outside of artists' studios merely show one aspect of a process in its entirety, and there are many stories contained within the period before their presentation to the public. Being a student, I am fortunate enough to have had an insight into artist in residencies which, like Youkobo Art Space, support artists throughout the world and are doing their upmost to expand these opportunities to young artists and students. I am fortunate to have experienced, though only for a short period of time, what it means to live as an artist, while also witnessing a site where society and art are connected.

I would like to express my gratitude to my tutor, O JUN, Tatsuhiko and Hiroko Murata from Youkobo Art Space, Tamiko O'Brien and Mark Dunhill, and Yoko Arisaka who supported me in the hunt for Fujizuka, for providing me with this opportunity.

小津 航

東京芸術大学大学院美術研究科修士課程油画専攻在席中。1991年生まれ。2014、年グループ展「太郎とアリス」参加。2014年5月～9月、遊工房アートスペースにてインターン。2014年3月、東京芸術大学美術学部油画科学士取得。2014年より東京芸術大学大学院美術研究科修士課程油画専攻在席中。

Wataru Ozu

Born in 1991. He is currently enrolled at the Graduate School of Fine Arts master's degree program in Oil Painting at Tokyo University of Fine Arts and Music after graduating from the same university with a BA in Oil Painting in 2014. He participated in the group exhibition Taro or Alice in 2014, and completed an internship at Youkobo Art Space in September of the same year.

Londonからのラブコール	マーク・ダンヒル & タミコ・オ布莱エン
London perspective	Mark Dunhill & Tamiko O'Brien

アートの教育者として我々が持つ懸念の一つに、大学卒業直後の重要かつ難しい時期にある若手アーティストへのサポートが挙げられる。

例えば、シティ & ギルズ ロンドン・アート・スクール (City & Guilds of London Art School) では、版画のフェローシップ、展示プロジェクト、レジデンスの機会をアートを専攻した近年の卒業生に対し提供している。また一方、セントラル・セント・マーチンズ (Central Saint Martins) では、アーティストへのスタジオの提供を事業とするAcmeと共に、アソシエーツ・スキームと呼ばれる、ファイン・アート (学士) を卒業したばかりの若手アーティストに対する少人数の向けの集合スタジオを援助する仕組みを開発した。この仕組みでは、選抜された若手アーティストに作業スペースを援助する傍ら、Acmeを拠点とするプロのアーティストから非公式な場での指導を受ける機会も提供している。

遊工房アートスペースでの今回のパイロット・プロジェクトを通し、近年の美大卒業生をサポートするために、マイクロ・レジデンスが地場の美術学校の重要なパートナーとして機能する方法を模索、協議することができた。このプロジェクトでは、レジデンス運営側と高等教育機関 (HEI) がコラボレーションすることにより、学生がインターンとして滞在アーティストへ価値のあるサポートを提供する中から、学生の経験と学習の機会を高めることが出来ることが証明された。またこのようなパートナーシップには、学生や卒業生を巻込んだ国際交流プロジェクトを発展させる可能性が多いに秘められており、セントラル・セント・マーチンズは、遊工房アートスペース、Acme、東京芸術大学、近年の卒業生、大学院生と共にコラボレーション・プロジェクトとして試験的实施を2015年に計画している。提案レベルではあるが、このプロジェクトではAcmeを拠点とするアソシエイト・スキームの若手アーティストが、集中した期間、遊工房アートスペースを拠点に制作及び東京芸術大学の大学院生との対話を行う。また、可能であれば、この繋がりから学際的研究所の設立を目指す。シティ & ギルズ ロンドン・アート・スクールもまた、南ロンドンを拠点とするギャラリーと共に、日本人アーティスト及び美大教授を対象とするマイクロレジデンスの提供及び、今回実施したパイロット・プロジェクトを基にした美大卒業生のインターンシップ・プログラムの実施可能性を調査する。

マイクロレジデンスが出来ること	村田 達彦
Youkobo perspective	Tatsuhiko Murata

Londonからのアーティストであり教育者の2人との出会いから、Y-AIR構想の進展があった。London芸術大学・CSM校と地元のアートスペース 運営NPO・Acmeとで始まったプログラム、Associate Studio Programは、その下地となる予感がする。遊工房のレジデンス・プログラムは基本的に自律した作家の滞在と創作の場と機会を準備するもので、必要に応じ、遊工房の持てる力で可能な創作活動支援を実施してきた。それは、限られた自前のスペースの利用、地元とのつながりの活用、アートスペースとしての資源である国内外アーティストや関係する活動家のネットワークを生かした支援などである。遊工房のようなマイクロレジデンスと、アートの専門教育、研究機関である美術系を含んだ高等教育機関との繋がりは、非常に大事な切り口と考えている。今回の活動を通し、継続出来る仕組みづくりを前提にした活動として、次年度に以下の試行を両教育機関とAIRプログラムの間で実施することになった。

One of our concerns as art educators is how recent graduates can be supported in the crucial and challenging years directly after they complete their studies.

At City & Guilds of London Art School, recent art graduates can for example apply for fellowships in printmaking, and other opportunities exist to support graduates through exhibition projects and residencies with local schools. Meanwhile, Central Saint Martins has developed a scheme with Acme, the artists' studio provider, to set up a subsidised collective studio for a small group of BA Fine Art graduates (known as the 'Associates Scheme'). The scheme offers selected graduates informal mentoring by professional artists based at Acme, alongside access to a subsidised working space.

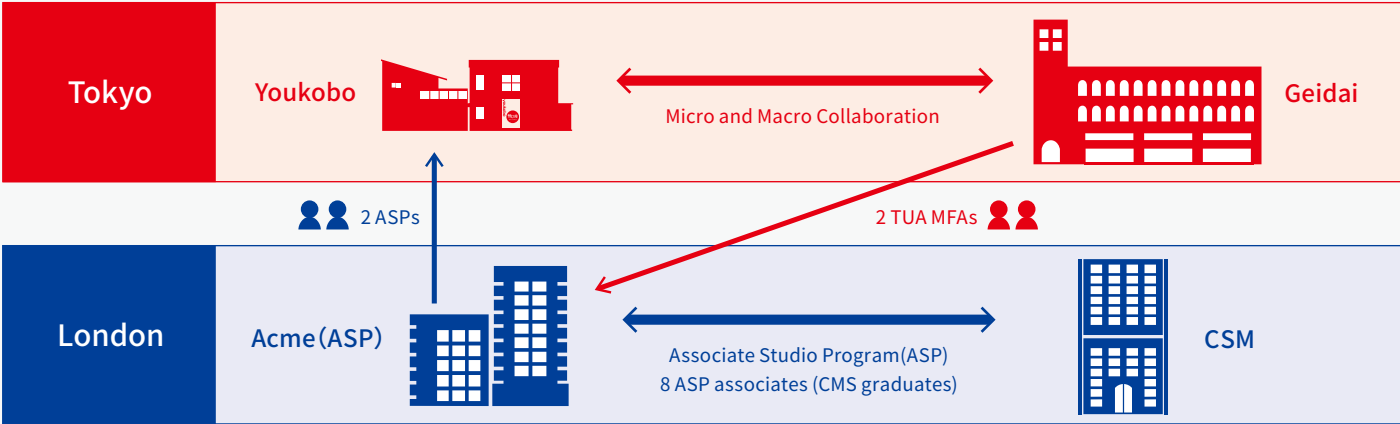
The pilot project at Youkobo enabled us to consider and discuss the range of ways that microresidencies can provide an important partner for local art schools in their quest to support recent graduates. The project demonstrated that collaboration between residency host and HEI can enrich students' experience and learning while providing valuable support for visiting artists. Clearly there is also great potential in such partnerships to explore projects that involve students and graduates in International exchange schemes. CSM will test such a project involving Youkobo, Acme, Geidai and recent graduates and postgraduate students in a collaborative project in 2015. In this proposed project 'associate' graduates based at Acme will work at Youkobo in dialogue with post graduate students from Geidai for an intensive period with the possibility of this leading to an interdisciplinary research lab. CGLAS will also investigate the potential of providing a microresidency for a Japanese artist and professor in collaboration with a South London based gallery involving a graduate internship scheme based on the pilot.

ASPプログラムの延長線として、これらの若手作家の異文化でのAIR体験機会の創出と、この海外AIR活動中に空いてしまうLondon側スタジオを、日本からの若手作家のAIR体験機会上に活用する、相互の交換 (スワッピング) のプログラムである。この試行を通し、Y-AIR構想の展開として、若手作家への創作環境の整備、異文化 (国) での滞在制作の場と機会の交換できる仕組みと、国際間の制度づくりへと繋がる活動に発展出来ればと考えている。

As an extension of the ASP program, the trial outlined here is a mutual exchange (swapping) program that generates opportunities for young artists to experience AIR within a different culture, utilizing the studios of UK participants during their participation in an AIR in Japan to give young artists from Japan a similar experience in London. Through this trial, and as a development of the Y-AIR initiative, we hope that a program leading to the development of a creative environment for young artists, and a framework that allows exchanges involving the provision of spaces and opportunities to stay and work in different cultures can be established. Such activities, we feel, have the potential to be developed into a structure for exchange on an international scale, such as the study abroad programs of respective art universities.

London/Tokyo Y-AIR Exchange Program 2015

あとがき	村田 弘子
Afterword	Hiroko Murata

アートに国境はなく、アーティストは自由に国境を超える。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伝える発信力を常に求められている。特に若い世代には、早くからそのことに気付き、挑戦して欲しい。ここにあげた事例は、若いアーティストのための対話能力・スキルアップの実践の提案と試みでもある。

多面的な切り口からAIRとは何かを検討している中で、日本にある遊工房アートスペースという館で10年以上レジデンス事業を運営してきた立場から感じるのは、AIRの基本は生活者としてのアーティストの創作活動の場と機会であるという認識である。そのことに軸足を置いたAIRの顕在化と活動の促進を期待し、世界のレジデンスの実状を知る中で見えてきた「マイクロレジデンス」というテーマ。これは答えではなく「レジデンスは何か、どうあるべきか」ということへの問いである。様々な議論やプロジェクトを通して、レジデンスの利用者、そしてそこに携わる皆さんとの情報の共有を図り、それぞれの活動の充実につながればいいと思う。

There are no boundaries in art, and artists freely work beyond national boundaries. However, the current conditions on the island nation of Japan perhaps contrast slightly with this general principle. Yet in the contemporary age, whether one likes it or not, English has become the common language, with efforts towards dialogue and the power to convey to a wide audience being strongly sought after. We would like those of the young generation in particular to realize this reality and challenge themselves. The example below is a trial and proposal to improve the skills and communicative ability of young artists.

For Youkobo, which has come to consider AIR from the various angles outlined above and has managed a residence program for over 10 years, the fundamentals of AIR lie in the provision of time and space for the creative production of artists as “residents”. And in anticipation of the further recognition and development of AIR based upon these central axes, we were led to the theme of “microresidence” through observation of the condition of residencies across the world. It is proposed not as an answer but as a question, “What is a residence? What form should it take?” And through various projects and discussions, it is hoped the exchange of information between resident artists and those connected with residencies will be nurtured, enriching the activities of both.

村田 弘子 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程彫刻専攻修了。国内外アートイベント、交流プログラム、地域のアート活動などに携わり、1989年より村田達彦とともに、アーティスト・イン・レジデンス事業を運営。2002年～2011年、国際野外アート展「トロールの森」ディレクター。遊工房アートスペース代表。	Hiroko Murata Hiroko Murata graduated with an MA in Sculpture from the Tokyo National University of Fine Arts and Music. She has been involved in exhibitions, arts events and exchange programs both nationally and internationally. Since 1984, she and Tatsuhiko Murata have been working collaboratively to develop an artist in residence program. She was director of the international open-air art exhibition “Trolls in the Park” from 2002 to 2011. She is currently co-director of Youkobo Art Space.	
---	---	--