

本印刷物は Web にて閲覧・ダウンロードが出来ます。www.youkobo.co.jp/microresidence
また、関連の詳細記録も併せて参照頂きたい

- ・本冊 MICRORESIDENCE! 2012
- ・別冊1 — マイクロアーカイブ - 31 軒のマイクロレジデンスの紹介
- ・別冊2 — マイクロ・ディレクターズ・トーク・2012 年 10 月 30 日の記録
- ・別冊3 — AIRs ほんとうの話 2012 年マイクロレジデンス編
- ・別冊4 「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 月発行

This document is also available online www.youkobo.co.jp/microresidence
This is also accompanied by supplementary materials providing further detail on microresidencies

- ・ This booklet MICRORESIDENCE! 2012
- ・ Supplement 1 — Micro Archive – An Introduction to 31 Microresidencies
- ・ Supplement 2 — Micro Directors Talk Document – 30th October 2012
- ・ Supplement 3 — Open Talk about AIRs Microresidence Series 2012
- ・ Supplement 4 — The Macro Possibilities of a Micro Art Space
— An Interim Report on Microresidence Research published June 2012

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
Artist in Residence, from a Micro Perspective

協力 ResArtis, TransArtists, Trans Cultural Exchange
東京ワンダーサイト、J-AIR ネットワークフォーラム、
AIR-J (国際交流基金)

寄稿 日沼禎子・女子美術大学

助成 文化庁・文化芸術の海外発信拠点形成事業
EU・ジャパンフェスト日本委員会

発行者 遊工房アーツスペース www.youkobo.co.jp

編集責任者 村田達彦

編集 村田弘子、金井詩子、太田エマ、梶田有理

翻訳 鈴木慶子、金井詩子、太田エマ、ジェイミー・ハンフリーズ

写真撮影 柳塚大 (p.5,6,14,15,16,19,21)

デザイン 前田龍一

Cooperation ResArtis, Trans Artists, Trans Cultural Exchange
Tokyo Wondersite, J-AIR Network Forum,
AIR-J (Japan Foundation)

Contributor Teiko Hinuma, Joshibi University of Art & Design

Support The Agency of Cultural Affairs, Japan
EU-Japan Fest! Organizing Committee

Publisher Youkobo Art Space www.youkobo.co.jp

Editing in Chief Tatsuhiko Murata

Editing Hiroko Murata, Utako Kanai, Emma Ota, Yuuri Kabata

Translation Keiko Suzuki, Utako Kanai, Emma Ota, Jaime Humphreys

Photo Masaru Yanagiba (p.5,6,14,15,16,19,21)

Design Ryuichi Maeda

発行 2013 年 2 月
〒167-0041 東京都杉並区善福寺 3-2-10 遊工房アーツスペース
Tel 03-5930-5009 FAX 03-3399-7549 e-mail info@youkobo.co.jp

Published February 2013
Youkobo Art Space Zempukiji 3-2-10, Suginami-ku, Tokyo, 167-0041 Japan
Tel 03-5930-5009 FAX 03-3399-7549 e-mail info@youkobo.co.jp

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
Artist in Residence, from a Micro Perspective

Foreword

マイクロレジデンスの大きな世界

村田達彦 (遊工房アーツスペース)

そもそも AIR とは何か? その定義について様々な場面で議論が繰り返されている。AIR は、世界中に多様な形で存在しており、日本国内にも、50 軒以上、否、数百軒あるとも聞か、ここでは仮に、AIR をアーティストの滞在制作の場と機会、継続的に固定した場所から活動を発信しているものと定義づけたい。そして、事業内容、事業運営主体、また、活動資金源などの観点から考えてみる。

事業内容からは、大まかに「アカデミー系」（アーティストの研究創作活動の学際的活動拠点として運営しているもの）、「コミュニティ・アート系」（地域活性化などのためのアートセンターとして運営しているもの）、「イベント系」（国際展等の展示イベント主体の活動に伴うもの）といったカテゴリーに分けられる。しかし、夫々の趣旨が明解であるこれらのカテゴリーに含まれない「その他」のレジデンス活動がある。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。新たな創作環境の場であり機会を提供するプログラム。これらの活動を総称したものが「マイクロレジデンス」という提案だ。事業運営主体の観点から見ると、前者 3 つは国や地方自治体などによる公設の運営母体が主で、私設の独自の考えて運営するものは「マイクロレジデンス」であることが多い。事業活動資金源では、事業運営母体が全てを賄うものから、利用者であるアーティストが担う場合など、多様なケースがある。運営者が滞在作家を選ぶ形で運営される前者に対し、アーティスト自らがレジデンスを選ぶ立場になる後者の仕組みでは、作家の自律性が守られると言えないか。AIR の評価基準について言及することにもなるが、利用者であるアーティストの視点がまずありきで、レジデンスとはどうあるべきかを考えることになる。

一方で、AIR の起源について振り返ることで見える AIR の有り様がある。諸説がある中、欧米ではフランスのローマ賞作家に与えられるイタリア滞在の機会や、ニューヨークの Yaddo が始まりであると聞く。まずそこに施設となる建物があつたことは確かなようだ。その後、社会的な変化に伴い人の移動の自由が加わり、緩やかに世界に広まっていったとの説だ。日本では古来、大陸中国への官吏派遣の波の中に文化人の移動があつた。遣明使の雪舟以降のことであろうか。江戸時代には、浮世絵師が地方のパトロンと共同事業を行ったり、木喰や円空等の木彫師が各地で活動していたことが伝えられている。人をもてなす文化をベースに、アーティストに制作の場と機会を提供することが現在にも続いていると考えられよう。つまり、日本の AIR は必ずしも西欧からの輸入物ではないのだ。

以上のような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ツ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ると思う。

The Wide World of Microresidencies

Tatsuhiko Murata (Youkobo Art Space)

What is an artist in residence? This very definition has been repeatedly debated in many settings. Artist in residencies take diverse forms across the world, and even in Japan we hear that there exist more than 50, if not hundreds of such AIR. Here, I would like to suggest that AIR are places which offer opportunities for artists to stay and produce work, a fixed spaces which are able to sustainably promote their own creative engagements.

Amongst these various programs we may divide them into the following general categories; the “academic model” (facilitated as academic bases of artistic research and creative production), the “community art model” (taking the form of a community art centre designed to contribute to local development) and the “event-based model” (organized as part of international festivals/exhibitions etc.). However, there is another category of residency falling into the category of “other” which is not included in these models with clearly defined goals; spaces which exist solely for the support of the autonomous activities of the artist in a new creative environment, spaces we propose as “microresidencies”. From the perspective of the management and facilitation of AIR, the former 3 categories are often organized through public establishments in connection with the national or local authorities, where as many “microresidencies” hold a strong sense of autonomy and independence. As to the funding of these programs, there are various different cases including full support from the administration, as well as those which place the responsibility on the artists themselves. In contrast to the former where the residence selects the artist for their program, surely it can be said that it is in the latter, where it is the artist who selects the program, that the artists’ autonomy can be preserved? While this point also touches upon issues of how to evaluate AIR, when considering the form an artist in residence should take, it is perhaps the perspective of the artist as the user of the residence which must take priority.

On the other hand, if we reflect upon the origins of AIR we may also distinguish a particular feature of artist in residencies. While there are differing opinions, it is often heard that AIR take their origins from the Prix de Rome (1663), or the New York Yaddo (1900). But in either case, what is immediately clear is that both had a fixed base in the form of a building. After this, combined with the changes in society and a growing freedom of movement, AIR have gently spread across the world. As for Japan, it is said that in ancient times cultural figures were sent to China as part of diplomatic relations. This must have been from the time of Sesshu Toyo and the Japanese envoys to Ming China. While it is told that during the Edo period, masters of ukiyoe collaborated with regional patrons, and wood sculptors of religious icons like Mokujiki and Enku were active across the country. In this respect, the provision of space and opportunity for artistic production based upon the culture of hospitality can be considered to have continued into the present. In other words, artist in residencies in Japan are not a phenomenon merely imported from the West.

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.

Introduction

「MICRORESIDENCE! 2012」

アーティスト・イン・レジデンス (AIR) の本来の姿を意識しながら、遊工房は、2011 年、「マイクロレジデンスの調査研究」としてアンケート調査を始めた。調査のフィードバックから、マイクロレジデンスの存在と実像がぼんやりと見えてきた。このテーマの議論を、世界の AIR の国際的ネットワーク組織「Res Artis」に投げかけ、2012 年 10 月東京で開催計画のあつた Res Artis 世界総会の中に、検討テーマの一つとして取上げてもらうことになった。そのような背景から、遊工房では、2012 年 10 月・11 月の 2 ヶ月に亘る特別企画「MICRORESIDENCE!」を開催した。本冊子は当企画の記録である。

「MICRORESIDENCE!」は、マイクロレジデンスを多角的に見る「MICRO VISION」と、マイクロレジデンスの存在とその可能性の議論の場としての「MICRO DIRECTORS TALK」の2面から展開した。

本記録「MICRORESIDENCE! 2012」としては、「MICRO ARCHIVE」、「MICRO DIALOGUE」、さらに「MICRO EXPERIENCE」の3篇に整理してまとめた。会期中は、上記のアンケートに積極的に応答してくれた国内外 31 軒の AIR 機関の活動実態を発信し、広く周知することが出来た。また、「MICRO DIALOGUE」では、AIR の事業展開についての多くの示唆に富んだ意見が交わされると共に、マイクロレジデンスの事業継続と共同活動の可能性を個々が展開する始まりともなった。そして、小規模なプログラムの特徴を炙り出し、それを活かす道筋を可視化することが重要であると認識された。この企画を通し、マイクロレジデンスの顕在化と相互の活動の促進が図られ、社会的な器としての存在感の発揮に繋がれば幸いだ。尚、サンプルの少なかつた、南北アメリカ、アフリカなど引き続き調査していきたい。

最後に、当方の調査への積極的な応答くれた国内外のマイクロレジデンス、そして、2012 年秋、東京の遊工房アーツスペースを訪れてくださった皆様に深く感謝申し上げます。

Contents

Foreword	はじめに	1
Introduction	概要	2
I	MICRO ARCHIVES Microresidencies Around the Globe - 世界に点在するマイクロレジデンス	
	Micro Mapping 2012	3-4
	Exhibition & Library	5
	Message 寄稿文 ‘Plotting a New Map’ Teiko Hinuma-「新しい地図をつくる」日沼禎子	6
II	MICRO DIALOGUE Questioning Micro Possibilitie - なぜ今マイクロなのか、その可能性を問う	
	Part 1 Session at the ResArtis General Meeting 2012 Tokyo	7-8
	Part 2 Directors Talk at Youkobo	9-11
	Part 3 Micro Conversations	12
III	MICRO EXPERIENCES Perspectives from Diverse Encounters - マイクロレジデンス実体験から多角的に見る	
	Part 1 Youkobo as Microresidence	13
	Part 2 Microresidence Director/Artist in Youkobo	14-16
	Part 3 Microresidencies through the Youkobo Network	17-19
IV	MICRO REFLECTIONS Potentials of Microresidencies - マイクロレジデンスへの期待	
	Feedback Reports and Comments	20-21
Afterword	おわりに	22

Micro Mapping 2012

Exhibition & Library

多様な角度からマイクロレジデンスについて深く知る、考える機会となる資料や情報のアーカイブを公開「マイクロ・ライブラリ」と、マイクロレジデンスのネットワークの可能性を積極的に考える国内外のレジデンス 14 軒を紹介する展覧会「マイクロ・イントロ展」が平行して開催された。

「ライブラリ」では、世界中から集められたマイクロレジデンス情報 31 軒を詳しく見ることができ閲覧ボックスが設けられた。アーティストばかりでなく、キュレーター、リサーチャー、そしてレジデンスに興味がある全ての方へ開かれた資料展として好評であった。「マイクロ・イントロ展」では、各スペースから寄せられた貴重な資料や写真、映像、文章などの展示に加えて、それぞれのレジデンスの特徴や魅力をより身近に伝える「ジオラマ」の展示も行われた。「ジオラマ」は今秋遊工房でレジデンスを行った Julie Upmeyer がスタジオで特別に制作したもので、会期後遊工房アートスペースに寄贈され、近い将来に各レジデンスに届けられる予定である。

In tandem with the presentation of work produced by artists who have previously joined microresidence programs as part of the "Micro Intro Exhibition", a collection of documents and resources was also made available as the "Micro Archive Library", providing an opportunity for visitors to gain a deeper insight into the engagements of microresidencies from a diverse range of perspectives.

The "Micro Archive Library" gathered together data on 31 microresidencies from around the world, with their various materials being provided in a series of box files. This facility was not only used by artists, but also curators, researchers and others with an interest in residencies, all of whom highly appreciated these resources. Furthermore an exhibition introducing 14 residencies with a particular interest in exploring the possibilities of a microresidence network was presented through further detailed data, photos, texts and video kindly provided by each organization. As part of this exhibition resident artist Julie Upmeyer (in residence in Youkobo in Autumn 2012) presented a series of specially created "photographic sculptures" of each residence space, reflecting each of their special characteristics and unique appeal. Having received these as a gift Youkobo Art Space now hopes in the future to be able to deliver each diorama in person to all of the microresidencies which kindly participated in this event.

Message

 新しい地図をくみくみ
 Plotting a New Map

日沼 禎子
(女子美術大学 准教授)

マクロとミクロ(マイクロ)の視点による相対は、私たちが今、世界のどこに立っているのかを確かめるとなる。そして、たくさんを繋げていけば、それは回路となり地図となる。私たちは、その地図を開き、行きたい場所に印をつけ、行く先に待つさまざまな出会いに思いを馳せながら、時々寄り道をしながら世界を自由に旅することができる。けれども、もしも地図が無ければ、見知らぬ場所への最初の一步を踏み出すことは、とても困難で勇気のいることだ。地図とは、個々の人々が標をつけてきた小さな経験、道程をひとりのものにせず、多くの人たちと共有するもの。そして何処かの、見知らぬ誰かの新しい経験への一步を支えることができる。世界と繋がるということは、きっとそうしたシンプルな関係からスタートするのだと思う。2011 年より遊工房アートスペースが中心となり、「マイクロレジデンス」の調査がスタートした。それは、データ収集、分析、比較、公開していくという作業を通じて、世界の仲間とともに新しい地図をつくること、あるいは既存の地図をアップデートする試みであるといえる。

日本のアーティスト・イン・レジデンスの黎明期(1990年代後半～)は、その多くが行政の取り組みであり、一定の事業費と設備を整えた中でアーティストを招聘し、その活動をさまざまな形で住民に還元することを運営の主軸としてきた。そうした中、遊工房は、夫婦という最も小さな社会単位からスタートし、プライベート空間をパブリックに開放し、また住宅街に位置するという環境下で、非常に優れたプログラムを運営し、世界中のアーティストの創造を支えてきた。常にアーティストを中心に置くという理念に基づき、個を個として受け止めること。その最もシンプルでマイクロな哲学を、大きな組織が貫き続けることの、何と難しいことか。AIR 黎明期から約 20 年を経た現在、ユニークで意義深い活動を行う民間のレジデンスがいくつも生まれており、アーティスト・ランによるさまざまな形が存在している。

世界を見渡せば、実にさまざまなマイクロレジデンスが、煌めく星々のように豊かに存在している。多くのアーティストの、小さな一步を支えるための、多様な視点による地図づくり。互いの小さな存在を喜び励まし合うことで、新しい価値の創造を支え、継続させること。マイクロレジデンス調査の可能性とは、そこにあるのだと思う。

Teiko Hinuma
(Associate Professor of Joshibi University of Art and Design)

Through the perspective of the macro and micro we find a mark by which to locate our position in the world. And if we join many of markers together this forms a circuit, a map. We open that map and place our mark upon it as to where we wish to go and with the image of all the encounters that await there, we may take up a journey around the world. But if we do not have a map, to take the first step into the unknown is something which takes great courage. A map is an accumulation of markers of individual experiences in which we do not take the journey alone but share it with many others. Therefore once we have a map, to take the step into an unknown place, amongst unknown people, towards a new experience becomes easier. The act of connecting the world starts from this simple relationship. Since 2011 Youkobo Art Space has been at the centre of a research endeavor into "Microresidencies". This has included the collection of data, analysis, comparative study and publication, and through the support of organizations across the world a new map has been created, or perhaps rather it is better to say that the existing map has been realigned.

At the dawn of Artist in Residencies in Japan (from the late 1990's), most of these programs were realized by institutions with a regular budget from which artists could be invited, working upon the basis of returning the output of this engagement to the local people themselves. Within this situation, Youkobo started from the small unit of a couple, opening up a private space to the public, in the environment of a residential area, to realize a high quality program in the support of the creativity of artists from all over the world.

Based upon the idea of placing artists at the centre, Youkobo accepts each individual artist and treats them as an individual. This simple micro philosophy is often difficult to continue in a big organization. Now 20 years from the start of AIR in Japan there are a range of private independent residence programs undertaking significant activities, many of which take various forms of an artist run model.

If we pass our eyes across the world we find that in actual fact microresidencies are a rich presence, like that of the twinkling stars. Here we may produce a map with multiple perspectives in order to help the small steps of many artists into the world. Through the appreciation of each other's small presence we may support and continue the creation of a new value. I believe that is where the possibilities of this microresidence research lie.

II MICRO DIALOGUE

Questioning Micro Possibilities

なぜ今マイクロなのか、その可能性を問う

マイクロレジデンスの現状と、そのマクロな可能性を検討した3節にわたる記録

A record in 3 parts which investigate the current state of Microresidencies and their macro possibilities

Part1 Session at the ResArtis General Meeting 2012 Tokyo

2012年10月東京で開催された、世界的AIRネットワーク「ResArtis」世界総会でのセッション「マイクロレジデンス、アーティストの経営によるレジデンス」の概要記録。

An overview of the debate pursued in the session “Micro-Residency, Artist-run Residency” presented as part of the world wide network of artist in residencies “Res Artis” General Meeting held in Tokyo in October 2012 which offered an unveiling of microresidencies.

公的な場での「マイクロレジデンス」に関する初のプレゼンテーションとなった本セッションには、モデレーターにインディペンデント・キュレータの原田真千子氏を迎え、遊工房共同ディレクター村田達彦の呼びかけに対して国内外から集まった8人のAIRディレクター・関係者などが活動実態を紹介した。

NYでの美術修士習得後、ホーム・ベースプロジェクトを立ち上げたアナト・リトウィンは、コマースギャラリーが大半を占めるマンハッタンにおいて、空きスペース計5軒で非営利の芸術活動の場の創出を試み、AIRを短期展開した。続いて東ベルリンのビール工場跡地に恒久的なAIRを設立、アーティストやクリエイターを中心としたチームがその運営になっている。2013年は母国イスラエル、エルサレムの旧イラ病施設を舞台にプロジェクトの展開を予定、社会変化のためのAIRの役割を追求している。今回の来日を受けて、2014年の東京展開も視野に入れる。

アーティストそしてプログラムディレクターとして米国で活動した後、メキシコに戻ったフランシスコ・ゲバラは、故郷の地元工芸と現代美術の融合を介した地域経済の創造的開拓を視野にいた「Arquetopia」を始動。創設以降3年間の収支グラフは、アーティストやミュージシャンなどから構成されるマイクロスケールの運営が、地域経済の成長へ既に大きく貢献していることを示しており、様々なアプローチで資金を集め地元根付いた活動を展開するラテンアメリカ発のAIR国際モデルとして今後の活動展開に期待が寄せられている。

S-AIRは、北国の北海道・札幌を拠点としたNPO組織が運営するレジデンスプログラムで、行政をパートナーとして10年の継続してきた活動は国際的にも広く知られている。ジャンルにとられないクリエイターがプログラムに参加できる柔軟性が魅力で、設立当初よりの中心的役割を担う柴田尚は、アーティストならではの創造的な手腕を発揮し、レジデンスアーティスト一人一人のニーズに合わせて、スタジオ、展示場などを毎回アレンジしてきた。最近では、実現しづらい映画制作のレジデンスを成功させている。

In this session which provided the first public presentation of microresidencies, with Machiko Harada acting as moderator, Youkobo co-director Tatsuhiko Murata called upon 8 AIR directors and associates from Japan and overseas to provide an insight into their various activities.

After graduating from an arts masters in NY Anat Litwin established HomeBase Project and developed a program around 5 disused spaces in Manhattan, largely dominated by mainly commercial galleries, creating a space for non-profit arts engagement and facilitating short term AIR programs. After this she went on to further develop a permanent space for AIR in a former brewery in East Berlin. She is currently preparing to facilitate the project in a former leprosy hospital in Jerusalem from 2013, pursuing the possibilities of social change through AIR programs. Furthermore she is also planning to hold such a project in Tokyo in 2014.

After returning to Mexico from the USA, where he pursued a career as both artist and program director, Francisco Guevara established Arquetopia in his home town with an eye to the fusion of local craft and contemporary art which may creatively cultivate the local economy. Examining the income of the organization over the first three years from its inception, it may be clearly discerned as to the substantial contribution being made to local economic development through the small scale initiatives of various artists and musicians etc. The future progression of this work anticipates an international model for AIR, stemming from Latin America, which pursues activities rooted in the local community with funding sources gathered through various approaches.

S-AIR is an artist in residence program based in Sapporo, Hokkaido in the north of Japan, managed through a public partnership by an NPO for over 10 years and is widely known internationally. Hisashi Shibata has held a central position here since its establishment and facilitates for each artist on an individual basis the various studio and exhibition programs, which have a particular appeal of flexibility in accepting creators of all genres and providing a key environment for their creative development. Recently residencies for film making, which have proved very challenging for many residencies, have enjoyed much success here.

26 October (fri.) 14:00-15:00
東京ウイメンズプラザ Room A, 東京・渋谷
Tokyo Momen's Plaza Room A, Shibuya, Tokyo

ジェイ・コーは、ドイツで修学した以降、欧州とアジアを広くまたにかけて活躍してきた。アーティストとしての経験、リサーチャー、アカデミックとしての知識と視野を持って、ミャンマー、モンゴルなど各国の経済や社会状況に呼応したスタイルのAIR設立を支援し、実践してきた。近隣との関係を作る場、生活を作るものとしてレジデンスを捉え、互いの生活に変化が起きるような作品をプロデュースしてきた。個々のマイクロレジデンスが独自の活動を継続する上で、実現に値する長期的で理想的なビジョンを明確にする必要性を訴えた。

米国出身のアーティスト・インシエーターのジュリー・アップメイヤーは、欧州中近東を流浪を経て、トルコ・イスタンブールに拠点を移し、2009年、世界を舞台に自立的に活動するアーティストを対象とした創作スペースの共同運営を開始。スペースの所在する地域の特徴を取り込んだコラボレーションや、異文化の中で芸術活動を展開する立場から、国籍や体制を問うプロジェクトなど、マイクロのスタンスから発信する活動は国際的な注目を集めている。2013年は、イスタンブール・ビエンナーレの機会をとらえた独自のプロジェクトを展開予定。

日本の老舗レジデンス、アーカススタジオの元プログラムディレクターである小田井真美は、AIRの国際的な情報サービスセンターTransArtis（アムステルダム）での1年間の研修経験も持つ。現在は、インディペンデント・アートプロデューサーとして官民様々なパートナーと組みながら、レジデンスとアーティストを繋ぐ活動を展開。京屋町AIRと鳥取の明倫AIRの立ち上げに関わったり、最近では、アーティストが移動する仕組みとしてのMove Arts Japanの構築に取り組んでいる。

東京の住宅地に残された診療所兼結核療養所にてアーティストの妻とAIR事業を10年来展開してきた村田達彦は、元エンジニアのAIR活動実践者として、アート業界の外側の視点や価値観に意識を向けながら、AIRの世界ネットワークResArtisのメンバーとして、長年国内外のネットワーク活動を活発に展開してきた。「マイクロレジデンス」の提案者の一人として、本セッションの狙いと今後への抱負を語った。

以上からなる経験豊かなレジデンス実践者からの事例報告は、マイクロレジデンスのマクロな可能性を示唆し、今後の発展的な議論へのテーマの投げかけの機会となった。会場には多くの参加者が集まり、新たな観点からのAIRへの取り組みは大きな注目を浴びた。モデレーターとして迎えた原田真千子氏は、マイクロレジデンスを「夜空に瞬く無数の星屑のようにこの地球上に存在するだろう」と表現し、アーティストが主導するマイクロレジデンスならではの特徴を生かした発展と共に、その存在の顕在化が強く期待されているとし、セッションを閉じた。

モデレーター：
原田真千子 (インディペンデントキュレーター / 日本, USA)

パネラー：
アナト・リトウィン (アーティスト・HomeBaseディレクター / イスラエル・ドイツ・USA)
フランシスコ・ゲバラ (アーティスト・Arquetopia エグゼクティブディレクター / メキシコ)
柴田尚 (S-AIRディレクター, 日本)
ジェイ・コー (アーティスト・キュレーター, 現在 UK 在住)
ジュリー・アップメイヤー (アーティスト・Caravansarai 共同ディレクター / トルコ・USA)
小田井真美 (AIRプロデューサー・Move Arts Japanディレクター / 日本)
村田達彦 (遊工房アートスペース共同代表 / 日本)

Since graduating from studies in Germany Jay Koh has engaged in a wide range of activities across Europe and Asia. With the insight of his experiences as artist, researcher and academic he draws upon a particular range of knowledge and perspectives through which he has come to support the facilitation of AIR and artist run spaces in Myanmar, Mongolia and various other countries with sensitivity to economic, social and political conditions.

American-born artist and initiator Julie Upmeyer came to base herself in Istanbul, Turkey after wandering across Europe and the East, and here has come to establish a jointly run creative space for independent artists which takes the world as its stage. Conveyed from a micro standpoint their activities, which include collaborations incorporating the character of the surrounding community, and projects which come to question ideas of nation and surrounding systems, developing art initiatives which cross cultural boundaries and have increasingly gained international recognition. In 2013 she plans to take the opportunity of the Istanbul Biennale to develop her own unique project.

Former program director of the long-standing residence program Arcus, Mami Odai has drawn upon her wide experiences including a 1 year internship with the service centre TransArtis (Amsterdam) which provides information on AIR across the world, she has come to support and develop numerous domestic and international initiatives linking AIR and artists through private partnerships as an independent producer. She has been involved in the activities of Kyomachi residence and the establishment of Meirin AIR in Tottori, while currently developing a framework for the mobility of artists under the title "Move Arts Japan".

Former engineer turned AIR facilitator, Tatsuhiko Murata is currently co-director with his artist wife of an AIR program based in a former tuberculosis sanatorium in a residential area of Tokyo which has developed over a span of 10 years. While aware that his values and perspectives stem from outside of the art world, he has actively encouraged the long-term development of domestic and international networks as a member of the worldwide network of AIR, Res Artis. As a proponent of microresidencies, he here spoke of his ambitions for this session and his hope of the future developments it may lead to.

The case reports of the above residence practitioners, with their wealth of experience, came to suggest the macro possibilities of micro residencies, while also raising issues for future discussions surrounding their development. Drawing a great number of participants to the venue, this initiative gathered much attention in its consideration of AIR from a variety of new perspectives. As moderator, Machiko Harada closed the session by expressing that surely microresidencies must "exist on the earth like the multitude of stars in the night sky", and anticipating the strong expectation towards the development of artist-run microresidencies which might be realized through the further advancement of their unique qualities, together with greater exposure of their presence.

Moderator:
Machiko Harada (Independent curator/ Japan, USA)

Panelists:
Anat Litwin (Artist, HomeBase director, Israel, Germany, USA)
Francisco Guevara (Artist, Arquetopia Executive Director, Mexico)
Hisashi Shibata (S-AIR director, Japan)
Jay Koh (Artist, Curator, currently based in the UK)
Julie Upmeyer (Artist, Caravansarai Co-director, Turkey/USA)
Mami Odai (AIR Producer, Move Arts Japan Director, Japan)
Tatsuhiko Murata (Youkobo Art Space Co-director, Japan)

Part2 Directors Talk at Youkobo

2012年10月30日、遊工房で開催された、マイクロレジデンスを運営するディレクター7人からの報告と、世界各地でAIR立上げや運営支援に携わってきた経験者やAIRに詳しい専門家やアーティストら加わり円卓テーブル形式で交わした議論の記録。

A record of the presentation held by 7 directors of microresidencies accompanied by a roundtable discussion amongst AIR initiators, experts and artists held at Youkobo Art Space on 30th October 2012

First Session Directors Talk

■ 遊工房アトスペース(村田達彦)

ーアーティスト活動をフレキシブルに支援する東京のマイクロレジデンス

自らの体験から実現を図った、滞在型制作スペースを提供し共に学ぶ場、機会の創出としての遊工房の活動をはじめ20年以上が経過した。AIRとは基本的にアーティストの創作館であり、その滞在の目的は、制作集中や、リフレッシュのために自国の創作環境から積極的に逃避するなどの、様々な理由による。アーティストが、異文化の中に入り込み、生活者の視点で活動のできる状況の提供が、重要なことであると思う。職業としてのアーティストの存在、社会のアートに関わる変化と共に、AIRが社会の器としての存在となるよう努力したい。

■ Caravansarai(ジュリー・アップメイヤー)

ーアーティストとのコミュニケーションを大事にしている独自のアートオアシス

Caravansarai はトルコ特有の事柄に関わるというよりは、共同ディレクターである、ジュリー・アップメイヤーとアン・ウェシンスキーが外国人として体験したこと、イスタンブールの日常生活や芸術・文化の状況を見続けてきて感じたことに関わっている。もともと自主的に始まった活動であり、「何もしないという権利がある」ということが一つの強みだと思っている。コミュニケーションを重要と考え、アーティストたちは私たちの生活に関わってくること、滞在アーティストとしてというよりもゲストとして宿泊しているようでもある。将来に向けて一つの希望としては、レジデンスが制作やリサーチを行うところと理解されるようになってほしいと考えている。

■ Homebase(アナト・リトウィン)

ーアーティストと地域に、都市的・社会的変化について考えさせるノマディックなレジデンス

アイデンティティの形成と、「ホーム」という考えがどのように形成されるかに関心を持ち、2006年にHomebaseを設立した。重要な都市的、社会的変化におけるアーティストの役割を考えるプロジェクトを行っている。Homebaseは場所を転々と移動しては、変容を続ける街の中の空きスペースに居を構える。そこでは、国内外のアーティストや社会学者が滞在し、一ヶ月のリサーチプログラムへの参加を経て、パブリックプログラムをひと月展開する。これらのプログラムを通して、我々はコミュニティセンターの機能も担っている。

■ Arquetopia(フランシスコ・ゲバラ)

ー地域活性化のために地域の資源やアーティストの技術を活用するアート財団 Arquetopia のミッションは2009年の設立以来、徐々に変化してきた。2010年には運営の核として、持続可能な発展にシフトしており、社会意識、社会責任、革新性、ローカルネットワークの四つの目標にフォーカスしている。完全に自立型のプログラムであり、2009年から2012年の間に収入が150%増加している。これは、陶磁器や木彫といった、メキシコの文化において、長年に亘ってこの地域の主な収入源だったものを特定し、また、レジデンスアーティストがもたらしたアイデアや知識を活用して、コミュニティの収入を創出するような特許商品を作り、販売したことによって実現できた。

■ Big Ci (レー・ボロティン)

ー広大な荒野の端に位置し、アーティストに刺激的な環境を与えるレジデンス

Bilpin International Ground Creative Initiative は、4、5年ほどの準備と調査を経て、1年前に初めてアーティストを受け入れたばかりの新しいレジデンスである。様々なクリエイティブ活動に柔軟に取り組み、アーティストとはパーソナルな接し方で仕事をしている。アーティストがニューサウスウェールズ州最大の荒野であるウォレミ国立公園を体験した時に何が起るのか、ということにとっても関心があり、彼らがここでしか出来ないものを作ることを期待している。私たちは環境問題にも積極的に取り組んでおり、自然保護を推進する活動にも関わっている。

■ New Zero Space(エイ・コー)

ーミャンマーのアーティストたちに、長年に亘って創造の自由を与えてきた歴史を持つクリエイティブセンター

1990年にスタートし、2008年にNew Zeroという名前を付け、同年に10,000人の命を奪ったサイクロン・ナルギスの被害者支援を、政府からのサポートがほとんどない状況で、行ったことが最初の大きな活動だった。それ以来、New Zero は毎年の子ども向け美術教室や、東南アジアのアーティストとの芸術交流、日本ミャンマー・パフォーマンス・アート・エクスチェンジなどの様々なイベントを、政府の厳しい検閲に立ち向かいながら行ってきた。New Zeroのメンバーは、新しい世代のアーティストたちを育成したいと考えている。

■ Kulttuurikauppila(マリ・マウス)

ー固い絆で結ばれたコミュニティにアーティストを取り込むことを目指すレジデンス

Kulttuurikauppila は、アンティ・イロネンを含む、フィンランドのイーでレジデンスを始めたいと考えていたアーティスト3人によって2006年に設立された。イーの町には10,000人しか住んでおらず、アーティストがそこで滞在するとすると、地元の人々とのコミュニケーションは、その土地に仲間入りした感覚を得るためには非常に重要だと考えている。テイラーメイドのレジデンスプログラムで、レジデンスにあたってのアーティストの希望を実現するために、アーティストと一緒に計画を立てている。地元住民との交流イベントの他に、アーティストと地元の人々の協力を促す環境アートのピエンナーレも開催している。

■ Art Break(アンティ・イロネン)

ーアーティストのために快適で協力的なワークスペースを提供するアットホームなレジデンス

Art Break は Kulttuurikauppila が出来た後設立された。2002年に遊工房で最初のレジデンスアーティストとして滞在をした経験から、自宅を使ってパートナーのカイサ・ケラターと一緒に Art Break をスタートさせた。私たちは Kulttuurikauppila と一緒に活動し、Kulttuurikauppila に滞在できないアーティストは彼らの家に泊まり、スタジオをシェアしている。Art Break を始めてから、遊工房とも協力的なパートナーシップを組んでおり、アーティストの交流も何回か行っている。

■ Studio Kura(松崎宏史)

ー地元住民とアーティストの架け橋となる自立型レジデンス

ヨーロッパに5年間、アーティストとして滞在していた時、日本に関心を持つアーティストにたくさん出会った。その経験を基に、米蔵をスタジオとして活用するレジデンス「Studio Kura」を立ち上げた。私たちにはアーティスト・イン・レジデンス、美術教育、会社としてウェブデザイン等を手掛けるコマーシャルアートとデザインという、三つの主な活動目的がある。九州大学のゲストアーティストによる講義やワークショップを運営すると共に、他のレジデンスプログラムと協力して事業を行ったり、また2012年には初めて地元でのアートフェスティバルを開催し、地域のために収益を上げる助けとなるような商品を、アーティストが地元の人々と一緒に作り出すという試みも行った。

■ Youkobo Art Space (Tatsuhiko Murata)

ーA Micro-Flexible Art Community in Tokyo

It is over 20 years since Youkobo's founders, in a response to their own experiences, initiated a space not only for artist in residencies but also for learning and the fostering of opportunities. While there are the motivations of artists to take up residencies are wide ranging, from wishing to concentrate on their production to actively seeking an environment different from that which they are familiar to in order to gain a fresh perspective, AIR are fundamentally creative spaces. Youkobo believes it is of the upmost importance to provide the opportunity for artists to enter another culture, where they may engage in their work as "residents". Through providing such a space Youkobo hopes to work towards the greater appreciation of "artist" as a career, the means by which art can change society, and how AIR may be a social vessel.

■ Big Ci (Rae Bolotin)

ーA residence on the edge of an area of large wilderness providing an inspiring environment for artists.

Bilpin International Ground Creative Initiative is only young, having welcomed its first artist only a year ago after 4 to 5 years of planning and research. Taking a flexible approach through a range of creative initiatives, and very personal and working in a very personal way with artists, it is Big Ci's strong interest to follow the creative responses of artists in their encounter with Wollemi National Park, the largest wilderness area in New South Wales, hoping that they will create something that could not have been created anywhere else. BigCi also has a strong commitment to environmental issues, and is involved in a range of activities promote the preservation of nature.

■ New Zero Space (Aye Ko)

ーA creative center with a long history of giving freedom to artists in Myanmar

Having started in 1990, and adopting the name New Zero in 2008, the first major undertaking of this space was to assist victims of the Nargis cyclone in 2008 which left 10,000 dead when little support was offered from the government. Since then, New Zero has organized annual children's art classes, art exchanges with artists around Southeast Asia, the Japan-Myanmar Performance Art Exchange, and numerous other events while facing strict censorship imposed by the government. It is the strong wish of the New Zero members is to nurture a new generation of artists through their work.

■ Kulttuurikauppila (Mari Maunu)

ーA residence space aiming to include artists in a tightly-knit community

Kulttuurikauppila was established in 2006 by three local artists, including Antti Ylonen, keen to begin an artist residency in Ii, Finland. The town of Ii has only 10,000 inhabitants, so communication with locals is considered very important in order to make resident artists feel included in this community. It is a tailored residence program where plans are made together with the artist in order to best respond to their ideas and expectations. As well as a number of social events with local residents, Kulttuurikauppila also organizes an environmental art Biennale encouraging cooperation between artists and local residents.

■ Art Break (Antti Ylonen)

ーA homely residence providing a comfortable and supportive work space for artists

Art Break was initiated after the full establishment of Kulttuurikauppila. Inspired by Antti's experience as the first residency artist at Youkobo Art Space in 2002, he decided to start Art Break together with his wife Kaisa Keratar using their own home. They work together with Kulttuurikauppila, providing accommodation in their house and a shared workspace in the home studio for artists who are unable to stay in the larger art centre. They have also been close partners with Youkobo since they initiated Art Break, organizing a number of artist exchanges.

■ Studio Kura (Hirofumi Matsuzaki)

ーA self-supporting residence which acts as a bridge between local residents and artists.

Initiated after Matsuzaki's experiences of living as an artist in Europe for five years during which time he met many artists with an interest in Japan, Studio Kura is an artist residency which utilizes a rice storehouse as a studio. Established as a company, Studio Kura has three main areas of focus; artist residence, art education, and commercial art & design including website design and other projects. Besides organizing lectures and workshops by visiting artists at Kyushu University, Studio Kura also collaborates with other residence programs, and held a local art festival for the first time in 2012 in which artists worked with locals to produce merchandise promoting the local economy.

Second Session Round Table Discussion

ディレクターズトーク第二部の円卓会議の始めに ジェイ・コーが、各ディレクターの発表を受けたまとめと、続く議論へ問題提起を行った。

「マイクロレジデンス」の定義はまだ曖昧なため、継続した議論が必要で、そこでの語彙の定義や使い方には十分に留意するべきだ。社会変容、コミュニティ、オルタナティブな教育、独立性のような言葉は、アートと社会との関係を表すが、これらの言葉に限界があることや、主義、批評、美学のバランスを取る難しさにも意識を向けるべきだ。「マイクロレジデンス」は人間関係を優先し、マイクロプロセスを追求することで相互に向き合った形で影響を与え合い、またそこから既存制度への批評が発生し、身近な知恵を評価することになる。しかし、この活動の中で批評的な会話を忘れてしまうことは問題だ。それぞれが主義主張を発信できるネットによる「参加社会」を考えると、このような流れがアーティストにも影響を与え、ますます責任の重い、説得力が要される時代に入ったと言える。どのように言葉を使って、社会に働きかけコミュニケーションを取り、且つアーティストの尊厳、活動の持続性を獲得できるかが課題である。また、アーティスト不在でもそのアイデアがコミュニティを育て、それらがネットワークで結ばれるような状態の検討や、マイクロレジデンスを批評的に考察するためにも、評論家などへのレジデンスの提供も重要だろう。感覚と理性が共存し、偏見や矛盾を抱えた今日の複雑な社会において、二項対立的な視点ではなく、「対話型討論」を採用することに意味がある。異なる力の相互作用が私達の人間性を引き出し、社会的繋がり生むという視点から、マイクロレジデンスを考える必要がある。(JayKoh)

ジェイ・コーの問題提起に続き、第一部で発表したディレクターおよび、各国の関係者が参加しての議論が展開された。

まず、東日本大震災以降の東北でマイクロレジデンス設立を準備するアーティスト(タケヤダイスケ)から「コミュニティ関与のモデル」という問いかけがあった。長期的なコミット、如何に人間関係が構築され、信頼が得られるかを意識する必要性や、市民たちに持続的な責任とプロジェクトの当事者意識を持ってもらうこと大切であるとの指摘があった。次に、強大マクロ制度・機関に対してのマイクロという例示に関して、マクロとマイクロの特徴を併せ持つ団体の存在もあるとの主張がされた。例えばオーストラリア最大規模の国際レジデンスプログラム Asialink は、少人数のスタッフと多くのマイクロなパートナーシップから構成されている(Eliza Roberts)。また、世界最大級の Rijksakademie を通して出現した欧米外の小規模のアートコレクティブやレジデンスの RAIN ネットワークは、マクロとマイクロの両方の要素を持っており、大型プログラムを凌ぐ可能性がある(Janwillem Schröfer)。

続く議論では、マイクロレジデンスの基本にある人間関係に焦点が当てられた。独立性と言っても何から独立しているのかが不明で、相互依存関係も認める必要性があり、また、団体の存在より長く存続する個人レベルでの友情に価値を置くことも大切だ(Janwillem)。マイクロレジデンスを定義するのは知的な言葉ばかりだが、「出会い」、「楽しみ」、「喜び」という動機も評価するべきだ(Karol Frühauf)。このような特徴ゆえに、AIR活動の中でも特にマイクロレジデンスでは、ボランティア的な活動が多いが、このような経済に還元されない活動の価値も認識されるべきだ(Kadija de Paula)。という意見に対し、しかし、社会の中で果たされるアーティストの役割に対して金銭的代償をも検討することは必須であり、アーティストをボランティアとして扱うのはアーティストという職業の持続性に役立たない(Antti Yllonen)、プロジェクト開始にあたり、支給条件を明確にすることは欠かせないが、お金だけという意味ではない(Julie Upmeyer)、といった見解が示された。

最後に、社会(特に日本の社会)においてアーティストの役割に対する社会的な意識を高めるために、まだやるべきことがあるという認識のもと、アーティストが社会に貢献していることをより評価し、促進するべきという意見が共有された。今回の企画では31軒のマイクロレジデンスの参画であったが、世界中には数え切れない規模の存在がありその活動実態が見えることによる社会的効果は計り知れないと思う(村田達彦)として、第二部をまとめた。

In the opening second half of the Microresidence Directors Talk Jay Koh offered a reflection upon the preceding presentations and laid out a number of issues for further discussion.

He called for a careful consideration of the use of vocabulary in relation to “microresidence”, which is itself an ambivalent term, requiring further debate. The use of such vocabulary as social transformation, community, alternative education, independence all reflect a position linking art and society, but there is still a limitation of such words and we must be aware of the difficult balance of cause, critique and aesthetics which they tie to. Jay Koh pointed out that the privileging of human relationships and the pursuit of micro processes, a subject to subject interaction in turn generates a critique of the dominant structure, and places value upon local everyday knowledge. But the danger in this is that one forgets the critical rhetoric needed in order to really achieve this. Referencing the internet induced “society of participation” with the urge to talk and share opinions, Jay Koh observed that this also affects the position of artists who are also increasingly held to greater accountability and must consider how to use language to initiate social process, respect for the artist, communication and sustainability, to de-centre the position of artist as author, to develop agency where ideas may grow even when an artist is no longer in a particular community, considering how to transform this into a network of relationship and communication, requiring also a critical approach which may be fostered by the provision of residence programs to critical thinkers for example.

Jay Koh concluded with the assertion that in today’s complex society with biases and contradictions of the emotional in the rational, ideas of duality have little standing and it is more the notion of dialogism which becomes relevant here. We must therefore approach microresidencies with an awareness of the interaction of different forces which make us human and enable our social connections.

After this initial analysis upon the position of microresidencies the discussion was opened up to the floor and various attending residence directors/associates had the opportunity to share their own views. Immediately following Jay Koh’s commentary the issue of microresidencies as a model of community engagement was raised by an artist attempting to establish a microresidence in an area of Tohoku affected by 3.11. This led to a discussion upon the importance of long term commitment and engagement and emphasizing the necessity of awareness as to how human relationships are developed and trust gained while also stressing the need to allow community members a sense of ownership in such projects so that they may take on responsible roles in its continuation.(Daisuke Takeya)

The dialogue also turned to the issue of micro as a reaction to large macro systems with examples of organizations which may fit between the two, with Asialink for example being Australia’s largest international residency program yet having very limited personnel, and building partnerships based on micro processes.(Eliza Roberts, Asia Link) Further examples of this inter-relationship between the macro and micro were also raised in observations of the RAIN network, small art collectives and residencies outside of Europe and N.America which emerged as a result of artists joining the residence program at the Rijksakademie, indicating how the micro may stem from the macro and overcome institutions of power.(Janwillem Schröfer)

Here discussion came to rest upon the important human relationships upon which residencies are built, highlighting that although microresidencies may be “independent” (but from what is still unclear), they also must be careful to identify and care for their dependencies too, in particular in building friendships which may last beyond the organization itself.(Janwillem Schröfer) Here it was also observed that until now the vocabulary used around microresidencies had been rather cold and intellectually based but there is a need to recognize that many people run these programs for the encounter, for joy and pleasure.(Karol Frühauf) It is perhaps through such a motivation that many involved in microresidencies contribute much upon a voluntary basis, which should be given greater appreciation, along with recognition towards the non-financial value of the work being done.(Kadija de Paula)

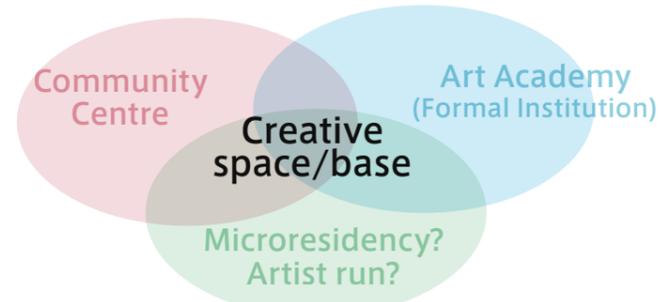
Yet this also led to a call for greater economic consideration towards the role of the artist in society, with a concern that artists have also been treated as volunteers and provision has not been made towards their survival as a profession.(Antti Yllonen) Therefore it is essential to outline in any project the terms of payment which does not necessary equate with money.(Julie Upmeyer)

The discussion closed upon the reflection great amount of work still required to raise understanding towards the role of artists in society, especially within Japanese society. Artists have an important contribution to make to society and this should be valued and developed further. Finally Youkobo co-director Tatsuhiko Murata concluded that in this event just 31 microresidencies have come together but he hopes there may be thousands more across the world which may contribute their energy towards this process.

Part3 Micro Conversations

「MICRORESIDENCE!」企画に際して、遊工房レジデンスプログラムに招聘したマイクロレジデンスのディレクターを務めるアーティスト3人と交わした問題点の検討と整理。

A record which collates the issues and debates raised between the 3 microresidence directors/artists who undertook a residency at Youkobo as part of the “Microresidence!” program

「MICRORESIDENCE!」に関する GM やディレクターズトークでの公式議論(本紙 p. 9-11)でのディスカッションを踏まえて、遊工房に滞在中の3人のディレクター/アーティストと、遊工房共同ディレクターとスタッフが集まり、本企画を通して明らかになってきたマイクロレジデンスの実像や課題について、改めて追加議論を交わす場を持った。そして、マイクロ全体の今後の相互協力などについてもより踏み込んで意見を交換した。

はじめに、「マイクロレジデンス」の提唱者である遊工房共同ディレクターの村田が、なぜ「マイクロレジデンス」というテーマを発信するに至ったかを、レジデンスの3つのモデル分類を例に解説。レジデンスの活動趣旨からカテゴリー分けした場合と、「コミュニティ・センター」的活動を主とするもの、「アート・アカデミー的研究機関」、そして、前の二つに含まれない「それ以外」となる。この第3のカテゴリーを独立系のアーティスト・ランに代表される規模の小さなスペースの活動として「マイクロレジデンス」と名づけた。村田は、第三のモデルは定義しにくい行政や大学機関から一線を画した、個々のアーティストが主導する活動のための創作館のイメージが強いとした。この提起を受けて行ったディスカッションでは、まず、キーとなる言葉の定義について、再検討の必要性が問われた。「アーティストラン」「インディペンデント」「マイクロ」といった言葉が指す内容を明らかにし、その使い方について意見が交わされる中、「アーティスト優先」「アーティスト中心」、「アーティスト主導」といった言葉が提案された。加えてアナットは、「アーティストによるもてなし」という言葉もマイクロレジデンスを語る上で重要な観点だと提唱した。

続いて、この第三のモデルを明確にして可視化する必要性は何か?改めて問い直した。村田はAIRが社会的な器であることが広く認知されるべきだと主張。国、地方自治体主導の公的なものや、アカデミー的な AIR だけではなく、アーティスト主導のマイクロレジデンスに代表される自律的に存在する AIR の重要性に焦点を当てるべきだと述べた。フランシスコは、地域社会におけるマイクロレジデンスの果たす役割、特に地域経済を活性化する点を強調する必要があるとした。

次に、「マイクロレジデンス」に参加する側のアーティストが、運営側の目的・ビジョンをどのくらい意識しているかという点について考えた。ジュリーは、それぞれに特徴が異なるマイクロレジデンスであるがゆえに、個々のレジデンスの価値観をより透明化し、参加するアーティストとの良質なコミュニケーションを通して、相互理解を図ることが重要であるとした。限られたインフラの中で、様々な誤解を事前に防ぐための工夫が必要という見解が共有された。

そして、ラウンドテーブルディスカッションで言及された、「独立」を固持するのではなく「相互依存」も視野にいれるという観点とも関わる問題として、アーティストとキュレーターとの関係を深める必要性について議論を交わした。フランシスコやアナットは、マイクロレジデンスは、アーティストによるアーティストのための場所であるだけではなく、アーティストの活動を美術史やマーケットといった文脈の中で解釈するキュレーターの役割も反映される場であるべきとした。ジュリーや詩子は、アーティストが常識的な生活基準を獲得する上でも、他の芸術関係機関や個人との連携は不可欠であると主張した。

最後に、「マイクロレジデンス!」企画の当初に掲げられたネットワーク構想も踏まえた上で、マイクロレジデンス全体の今後の協力関係について意見が交わされた。アーティストであり運営に関わるスタッフの交換プログラム、マイクロレジデンスに関する共同リサーチの発展、継続的な情報の共有、フェースツーフェースのミーティングの機会を増やすなど、幾つかの提案が出された。ネットワークの形態や構築に焦点をあてるのではなく、これらの提案の実現に向け、個々の主体性を尊重し、それぞれに調整、実行することを現行の目標とした。具体的な共同事業などにならなくても、相互に学び、協力し「マイクロレジデンス」活動を継続していく関係の始まりが確認された。

Upon the conclusion of the discussions held within the GM session and Microresidence Directors Talk (please refer to page.9-11)the 3 artist/directors in residence joined with the directors of Youkobo and staff members to discuss their thoughts upon the current state of microresidencies and their surrounding issues which were exposed through this program and took the opportunity to debate these points further, while also giving consideration as to the potentials of future cooperation.

Youkobo co-director Tatsuhiko Murata began with outlining his reasons for giving emphasis to the role of microresidencies by giving the example of 3 main structures of residencies- that of the formal institution, the community centre and a third category of “other”, for residencies not included within the former two. It is Tatsuhiko’s proposal that this third category of small scale, independent, artist run spaces may be named as “microresidencies”. While realizing that this third category is difficult to define, Tatsuhiko emphasized the image of a creative space for the autonomous work of artists, separate from government and educational institutions.

In response to this a debate was raised upon the necessity of reassessing the very terms and definitions being proposed here. In discussions as to how the vocabulary “artist run”, “independent” and “micro” should be used, other terms such as “artist focused”, “artist centred” and “artist led” were offered up. While Anat Litwin asserted the importance of “artist hosting” in the approach of microresidencies.

Following this the importance of giving this third category greater clarity and visibility was readdressed. Tatsuhiko claimed the need for wider appreciation of AIR as social vessels, providing an important alternative to academic or local/national government institutions as autonomous AIR, as represented by artist run microresidencies. Francisco here stressed the role which microresidencies can play in a community, in particular in terms of local economy.

Such discussions also led to a consideration as to how much awareness residence participants hold towards the vision and purpose of their hosts. In the circumstances where each microresidence holds very different characteristics, Julie stressed the need for transparency of each residence’s values and for clear communication between host and artist so as to avoid misunderstanding between each of their purposes. Here various opinions upon the importance of avoiding such miscommunications were shared.

Discussion then went on to reflect upon the issue of dependency in contrast to the emphasis placed upon “independence”, a topic of debate raised in the round table discussion, with particular emphasis being laid upon the deep relation between artist and curator. Anat and Francisco stressed that microresidencies are not just the initiatives and domains of artists, placing importance on such residencies as places which also reflect the role of curators in providing a contextualization of artists within the art market and art history for example, while Julie and Utako offered stress upon relations with art organizations and individuals in the provision of artists’ careers.

Finally, in reflecting upon the initial proposal of the “MICRORESIDENCE!” program towards the establishment of a microresidence network, the group discussed the cooperative relationship which could be fostered across the wide range of microresidencies, with the suggestion of the following possible points of action including an exchange of artists/staff, research, sharing of information and increased opportunities for face to face meetings. The discussion concluded in the agreement that rather than focusing upon the form and structure of such a network, steps should be taken instead towards manageable goals, while respecting each other’s separate activities. And while even refraining from concrete collaborative programs, each member affirmed the possibilities of learning from each other and through cooperation bringing about a relationship which will bring greater stability to the engagements of “microresidencies”.

Exchange(交換)
Research(リサーチ)
Spaces(スペース)
MICRORESIDENCE!
マイクロレジデンス!
Stories(物語)
Projects(プロジェクト)
↑ Loveだ。

III MICRO EXPERIENCES

Perspectives from Diverse Encounters

マイクロレジデンス実体験から多角的に見る

多様なマイクロレジデンスの体験、遊工房のネットワークからみえること

Experiences of multitude of microresidencies from the perspective of Youkobo's network

Part1 Youkobo as Microresidence

マイクロレジデンスとしての遊工房は、2つのスタジオ、2軒の快適な滞在スペース、ギャラリー、そして交流用ラウンジから成る小規模なアート複合施設で、大都市東京の西端の比較的緑豊かな住宅地の真中に位置している。独立した法人を母体とした活動体で、代表・村田弘子をはじめスタッフやアドバイザーなどはアーティストを中心として構成される。AIRとギャラリー事業を運営の主とし、40カ国180人余りの海外アーティストをAIRに受け入れ、150人余の国内アーティストの展覧会を開催してきた。滞在制作を行うアーティストと、実験的展示を行うアーティストとの接触を意識した運営を行うことで、相互の活動に対して刺激となるだけでなく、それぞれの違いを理解した上での異文化交流を促してきた。加えて、隣接する小学校や地域団体と協働して10年以上行っている都立公園での野外展や小学校でのワークショップなどに、国内外のアーティストが積極的に関わる機会を提供してきた。

AIR事業では、滞在アーティストの意思を尊重することを基本とし、それに対応した支援をすることが役割と考える。アーティストが運営を主導している特徴を生かし、滞在アーティストからの希望や計画実現のための柔軟な対応を目指している。滞在制作の他にも、共同制作、調査研究、他のAIRプログラム、アート関連機関との交流や共同事業など、多様性に富んだ成果を生み出している。アーティストの滞在期間は1カ月から最長6カ月とし、平均では一人(組)につき2~3カ月となっており、活動ジャンルは幅広く、年齢の制限も設けていない。現在まで、男女ほぼ半々の割合で、二人組や子連れの場合も含め、若手から経験を十分に積んだ世代までが滞在している。出身地は、西欧、北米、オセアニア(豪)が中心であったが、近年ではアジアや南米などにも広がっている。

遊工房では、滞後もアーティストとの連絡を継続させることで、活動の展開を楽しみにフォローすると同時に、相互の関わりを基盤とした新たな活動の発展への模索が、いろいろな形で実現されている。マイクロレジデンスとしてのマクロな活動展開もこの様な背景から生まれた。アーティストと共に、国内外の機関と交流展や交換プログラムなどを実施し、国際規模での交流やネットワーク活動へと発展させながら、これまでに、海外ではベルファースト、イスタンブール、花蓮、フィンランド、リトアニア、英国など、国内では福岡のマイクロレジデンス「Studio Kura」との共同事業などを行ってきた。

As a microresidence, Youkobo is a small-scale multifunctional art facility consisting of two studios, two comfortable accommodation spaces, a gallery space, and a lounge for exchange. It is located on the western edge of greater Tokyo, in the center of a residential suburb comparatively rich in nature. Assuming the form of an independent organization, artists are at the centre of its operational structure, from representative director Hiroko Murata, to the staff and advisors. The AIR and gallery programs are the principle areas of operation, and to date over 180 artists from 40 different countries have joined the AIR, while exhibitions by over 150 domestic and overseas artists have been held in the gallery. Through management conscious of bringing together the residence artists involved in creative production and the artists holding experimental exhibitions in the gallery, Youkobo has come to encourage not only the mutual stimulation of their creative activities, but also intercultural exchange through an understanding of respective differences. In addition, Youkobo has also provided opportunities for the positive involvement of domestic and overseas artists in open air art exhibitions in a public park and workshops held at elementary schools, organized through cooperation with local schools and groups spanning over 10 years.

Respect for the artists' ideas forms the basic grounds for the AIR program, and Youkobo's role is to support the artists in the realization of their projects. Utilizing the characteristic of having an artist-run managerial structure, Youkobo aims to meet the requests and plans of the residence artists as flexibly as possible. In addition to the AIR activities, collaborative production, research, and exchange/joint programs with other AIRs and art organizations, are all generating a diverse range of outcomes. The length of residency period is from one to six months, and the average stay is two to three months. Youkobo supports artists of various genres with no restriction on age and with the male-female ratio having been largely equal to date, the space has welcomed both emerging and established artists, including individuals, couples, and even families with children. The majority have come from Western Europe, North America, and Oceania (especially Australia) but origins and cultural backgrounds are widening.

While enjoying ongoing correspondence with previous residents and following their development, Youkobo is also exploring avenues for new projects based on mutual relations, and has come to realize a range of new initiatives. Macro-scale activities as a microresidence have also come about in a similar way. Together with artists, Youkobo has organized joint exhibitions and artist exchange programs in collaboration with domestic and international organizations, going on to develop exchange and network activities on an international scale. To date, international collaborations have taken place with Northern Ireland, Turkey, Taiwan, Finland, Lithuania, and the UK, while domestic collaborations have been organized with Studio Kura, a microresidence based in Fukuoka. In this section we examine such examples included within the "MICRORESIDENCE!" program.

Part2 Microresidence Director/Artist in Youkobo

「マイクロレジデンス!」企画にあたり遊工房レジデンスに迎えた、3人のマイクロレジデンスディレクター・アーティストによる滞在制作と新たな発見について紹介する。

An introduction to the work and new discoveries of 3 microresidence directors/artists as part of the "MICRORESIDENCE!" program

JULIE UPMEYER (Caravansarai, co-director)

Residence: 2 October - 30 November

Exhibition: 10 November - 23 November

USA出身のアップメイヤーは、現在イスタンブールを拠点に、紙、プラスチック、食物、インターネット、自宅、ストリートなど、日常的な素材や空間を用いて創作活動を行う。インド、ドイツ、オーストリア、オランダ、ギリシャを流浪した後2006年に当地に移り、完全独立系の創作スペース、コレクティブ、出会いの場、AIRとしてキャラバンサライを創設、共同ディレクターを務める。キャラバンサライではアイデアやエネルギーを共有できるオアシスを提供し、世界中から集まる創造性豊かな人々をホストし、制作や実験、コラボレーションを行い刺激を与えている。並行してオーストリアやオランダでもインスタレーション、スカルプチャー、オブジェの制作発表を継続している。

Upmeyer, originally from the USA, is an artist and initiator based in Istanbul. She works with everyday materials and space: paper, plastic, food, the internet, her home, the street. After a three-year nomadic life - working in India, Germany, Greece, Austria, and The Netherlands - she moved to Istanbul in 2006, where she is the co-director and initiator of Caravansarai, an absolutely independent production space, collective, meeting point and artist residency, which provides a vibrant oasis of ideas and energies, hosting creative people from around the globe for production, experimentation, collaboration and inspiration. There she continues her art practice, creating installations, sculptures, performances and objects.

MAP
8

Hovering between Yesterday and Tomorrow Text by Julie Upmeyer

現代の時間旅行

イスタンブールにある私の家とアートスペースから、東京にある遊工房アートスペースへと移動した2012年10月、11月、私はタイムトラベルが引き起こす混沌と魅力を体験していた。時間の転換は、SF作家の夢だけではない。これはほとんど毎日私に起こっている。空の旅やインターネット等、私の人生に普通にあるものによって、仕事をしたり、交流を図ったりする相手との距離が縮まっている。しかし、こういった身体的、実質的な旅行は私の時間と空間の個人的な感覚を混乱させる。これからも考えていきたい興味深いポイントだと思う。

Contemporary Time Traveling

Transported from my home and art space in Istanbul, to the Youkobo Art Space in Tokyo for the months of October and November 2012, I had time to explore my growing confusion and fascination with time travel. Shifts in time are not only a dream of science fiction writers, they happen to me most every day. Air travel, the internet, and other very regular things in my life bring me closer to others for work and socialization. However, these physical and virtual travels disrupt my personal sense of time and space, an interesting point to explore.

日本での2ヶ月

森の中で木が倒れて、近くに誰もいなかったら、その木はやはり音を立てるのだろうか。もちろん!イスタンブールでの私の生活、ヨーロッパでの私の仕事と義務、世界中の私の友だちと家族は、私がそこに身体的にはいなくても、消えてしまうことはない。日本に滞在したのははっきり60日。そのうちの何日間、私は精神的にも身体的にも東京に存在していたのだろうか、おそらく半分もなかったかもしれない。沢山のことが私を連れ去ってしまっていた。滞在中に作った作品や文章は、身体的な空間、時間、場所から断ち切られることにより現われてきた。

Two months in Japan

If a tree falls in the forest, and there is no one around, does it still make a sound? Absolutely! My life in Istanbul, my jobs and obligations in Europe, and my friends and family throughout the world don't just disappear when I am not physically present. Exactly sixty days in Japan - how many of these days was I both mentally and physically in present-day Tokyo? Not even half I imagine, there were so many things carrying me away. The artwork and writings created during my residency arose out of these disconnects in physical space, time, and location.

<過去からのつながりと断絶>

私の大伯父は1960年~1981年の間、東京に住んでおり、アメリカ空軍基地の小学校で校長を務めていた。そこで図書館司書として働いていた私の大伯母に出会った。私は彼らと会話をし、日本での彼らの生活について教えてもらった。彼らが好きな料理を作り、彼らが好きな場所も訪れ、70年代の東京にさかのぼっていった。

<Historic (dis)connection>

My great uncle lived in Tokyo from 1960-1981, working at as a principal at the American airbase elementary school, where he met my great aunt who worked as a librarian. I spent time in conversation with them, learning more about their life in Japan, cooking their favorite recipes, and later visiting many of their favorite places, stepping back into the Tokyo of the 70s.

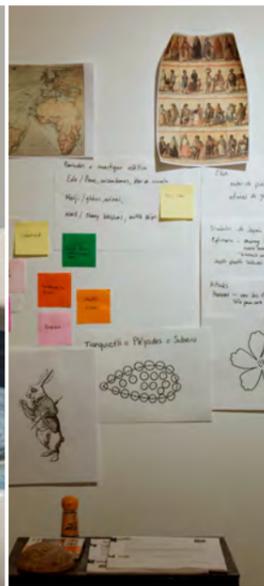
Francisco Guevara (Arquetopia, director)

Residence: 2 October - 2 November
Exhibition: 20 October - 4 November

ゲバラの作品やプロジェクトは、経済発展における役割と、社会変革のツールとしての現代美術を強調してきた。作家として、食物、飲食の儀式性、集団のアイデンティティを探究する彼は、インディペンデント・アート & レジデンススペースの Arquetopia のディレクターも務める。アーケトピアとは、教育的・芸術的・文化的なプログラムを通して、社会の変容と発展を促進する非営利財団である。社会に対する永続的で積極的な効果、または経済的な発展への刺激、雇用の創出、歴史・芸術・文化遺産の保存と継続への貢献を目指し、レジデンスアーティストと共に活動を展開している。

Francisco's work and projects emphasize the role of contemporary art in economic development explored through the links between food, rituals of eating and collective identity. He is director of the independent art space/residence Arquetopia, a non-profit foundation promoting development and social transformation through educational, artistic and cultural programs. Arquetopia is committed to creating a lasting positive impact on society, stimulating economic development, generating employment, and contributing to the preservation and continuity of historical, artistic and cultural heritage, which residence artists are also encouraged to join in.

MAP
19

Thirty-Six Tales of Negotiation Text by Francisco Guevara

(滞在制作した)「Thirty-Six Tales of Negotiation and Taste (ネゴシエーションとテイストにまつわる36の物語)」は、歴史的な交渉・儀式に関するリサーチ活動をベースにした複数の章からなるシリーズ作品だ。第一章は3つの作品から構成され、メキシコと日本との共通点、特に西洋の植民地主義などの歴史と共に変化した飲み物や儀式の美学を探究している。一つ目の作品は、岡倉天心氏の「茶の本」、ジョン・テニエルが書いた「不思議の国のアリス」の絵、そして、ボストン茶会事件を表す「1775年のボストンの地図」が組合わさったものだ。二つ目は、マニラ・ガレオンとヌエバ・エスパニーニャ副王領との交流によって発生したチョコレートに触発された作品である。この作品ではオアハカの市場で手に入れたメキシコの伝統的な容器「jicaras」を「日本化」した。三つ目は、規範的な秩序が均衡を失う文化の交差点をイメージし、日本の花見とメキシコの市場を表す、食べられるインスタレーション作品だ。食べられる部分は、18世紀メキシコの混血家族の肖像画「カスタ絵画」に基づいた割合で味を混ぜた、日本の伝統菓子ラクガン(落雁)を模して作ったものである。

Thirty-Six Tales of Negotiation and Taste is a series of research-based artworks divided in chapters and inspired by historical negotiation of power and rituals. The first chapter comprises 3 art pieces that explore the common threads between Mexico and Japan, drawn from the aesthetics of beverages and rituals that changed the course of history, such as encounters with Western colonialism. The first piece combines the Japanese Book of Tea, John Tenniel's illustrations of Alice's Adventures in Wonderland, and a 1775 map of Boston (referring the Boston Tea Party). The second piece is inspired by the aesthetics of chocolate, a product of the exchange between the Manila Galleon with the New Spain. The piece transforms utensils through the Japanization of traditional jicaras (vessels) from the market of Oaxaca. The third piece is an edible installation connecting Hanami, Japanese tradition of flower viewing, with the structure of Mexican markets as a meeting point among cultures, one where the normative order is thrown out of balance. This edible portion is based on Casta paintings, 18th century portraits from Mexico that represent images of mixed race families, transformed into mixed-flavor Japanese traditional hard candy-rakugan.

遊工房での滞在について振り返ってみると、特に「異文化間コミュニケーション」という言葉が、疑問符付きだが興味をそえられるものとして、思い起こされる。この言葉は、我々すべてが臆測したり無視できない概念だ。なぜなら、異文化コミュニケーションは、そこに関わる全ての人の注意深い努力なくしては成り立たないからだ。

When I think back on my residency experience as an artist and director at Youkobo, the term "cross-cultural communication" keeps coming to my mind, and it comes with a question mark attached to it both in a fruitful and challenging way. This term is a concept we should never assume nor disregard because it won't happen without a conscientious effort from all the participants.

The world as we knew it ten years ago came to an end and economic crises are happening in every corner of the world both as cause and effect, which means cooperation and creativity is a must in order to survive. This brings us to another challenge, Cooperation. As Jacques Delors wrote, "The world is our village: if one house catches fire, the roofs over all our heads are immediately at risk. If any one of us tries to start rebuilding, his efforts will be purely symbolic. Solidarity has to be the order of the day: each of us must bear his own share of the general responsibility." More so than ever, we need to find creative ways to communicate and collaborate with each other, acknowledging that social capital is the key for sustainable development and stability for our organizations.

世界は10年前とはすっかり変わり、至る所で経済危機が因果関係を繰り返しながら絶えず起きていく状態だ。つまり、生き残るためには、協調性と創造性ももっとも必要とされているのだ。私たちは協調性に向かって一層の努力を重ねることとなるだろう。ジャック・ドロールは言う、「世界は私たちの村だ。一つの家に火が点いたら、私たちの頭上の屋根全てが危険にさらされる。我々の一人だけが再建を目指しても、その行為は無駄で終わるだろう。連帯が当たり前のことにならなければならない。一人一人が全体の責任を共有して担うべきだ。」と。これまでに無く、我々はコミュニケーションとコラボレーションの創造的な方法を探さなければならない。社会資本が、私達のような団体の継続的な発展と安定の鍵となることを認識しなくてはならない。

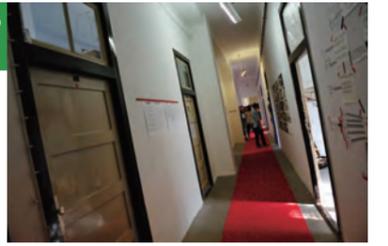
Anat Litwin (HomeBase, director)

Stay: 22 October - 28 November
Exhibition: 10 October - 23 November

イスラエル系アメリカ人のアーティスト、キュレーターのリトウィンは、切り絵、テキストを用いたインスタレーション、パブリック・アート、ソーシャルカルチャー制作する。HomeBaseProjectの創設者アーティストディレクターとして、2006年の設立以来、アーティストチーム率いるサイトスペシフィックなレジデンスやリサーチに関するプログラムとして国際的に展開してきた。主に「家」という概念をテーマに、N.Y.、ベルリン、テルアビブでのノマド的なアート活動を通して、変容する地域社会において相互関係を育み、責任ある新たな文化的意識を呼び起こしている。異文化間の対話、社会的統合、文化の再評価、地域社会の育成のツールとして、アートの役割を問いかける。

Anat Litwin is an Israeli American artist and curator, working in the medium of paper cut-outs, installation, text and public sculpture. She is the founder and artistic director of the HomeBase Project, a site-specific residency and research program established in 2006 and run by a team of artists. Focusing upon the theme of 'home' this nomadic program, which has been developed in N.Y., Berlin and Jerusalem, fosters interconnectedness, meaningful urban and social change and calls upon a new responsible cultural awareness, questioning the role of art as a tool for intercultural dialogue, communal and cultural enrichment and the furthering of local education.

MAP
3

Hai Holidays! Text by Anat Litwin

Hai Holidays は2つの祝日(文化の日、勤労感謝の日)に挟まれる形で開催された。展示会は、創作、集会、共同作業、文化と労働の意味について考える場となり、文化と労働が結び織り合うことを強調した。展示スペースは、スタジオ、労働工場、サロン、学びの場、コミュニティセンター、或は全ての機能を持ち併せたものを目指した。展示会は、初めての訪問となった東京の切り紙旅行記「俳句カットアウト」と、来訪者との共同制作によって構築されたストローの星座、そして「HomeBase Project」のリサーチ発表の3つから構成された。鑑賞者には、期間中創作プロセスへの参加を促し、アーティストと交流しながら、メモを使って意見を共有したり、そこでは飲食も共にした。最終日の「勤労感謝の日」には、期間中に拡大していったストローのインスタレーションを前に共に参加者と共に作業するという「労働」を行い、希望者には最終日に、活動の広がりを期待しつつ、作品の一部が贈られた。

Hai Holidays' was an exhibition time framed by two national Japanese holidays: the creative process began on November 3rd, Culture Day, and the Exhibition closed on Nov 23rd - Labor Thanksgiving Day. The exhibition period was used to create, collect, commune and contemplate on the meaning of culture and labor, highlighting moments in which they connect and intertwine, and reflecting on the role of the artist as a 'culture worker'. The exhibition space became a studio, a sweatshop, a salon, a study space and community center, all combined, inviting the audience to participate in the process of making. The exhibition featured three different bodies of work: a series of paper 'haikucutouts', capturing moments during my first visit to Tokyo, a communal constellation made by straws in participation with the audience, and fragments of the on-going HomeBase Project research. The audience was invited to help create, engage with the artist and contribute their thoughts, as well as eat meals together. Then on the closing day, 23.11.2012, Labor Thanksgiving Day, after "laboring" together, participants could finally receive part of the installation they had created.

今回の滞在制作、そしてリサーチから重要な成果が得られた。情報収集と、滞在体験を通して、これまでの活動と今後の方向性を検証することができた。友達・アーティスト・専門家との新たなネットワークができ、プラットフォームの重要性について検討できたことで、遊工房のネットワークを広げる助けにもなったと思う。参加者/ディレクターとのコラボレーションの可能性を追究した今回の滞在は、また、アーティストとプロジェクトリーダーの両方のアイデンティティをサポートするレジデンス体験であった。マイクロなもてなしとしてのアート作品-ストロー彫刻は、そのための良き見本にもなったと確信している。具体的な成果として、ネットワークや交流の実践に加え、遊工房の協力を通してホームベース東京を2014年に開催する準備を始めた。

I think there were a number of significant outcomes from my residence at Youkobo. Through gathering information and experiences (from various stages) a greater sense validation of direction was achieved. I was able to form a new network of friends, artists and professionals, considering the importance of creating platforms and also contributing to the expansion of Youkobo's own network. In this residence which opened up possibilities of further collaborations between participants/directors I particularly appreciated the format which nurtures both identities of artist and project leader. Furthermore the straw artwork I created in collaboration with visitors reflected the ability of art to function as a micro hosting experience. Another concrete outcome is the development of a plan to realize HomeBase in Tokyo in 2014 drawing upon the network developed this time and the support of Youkobo.

レジデンスを終え、ホームベースの次の段階として、プロジェクトのための知識、語彙、育成を拡大し、適応性のあるモデル、マニュアルを作り、もてなしのための新しいプロセスやプラットフォームの開拓を検討している。

Upon completing this residence I have come to realize the need for HomeBase to move towards the expansion of knowledge, vocabulary and professional development, becoming an adaptable model which may be distributed through a "manual", considering new transactions and platforms for hosting.

Part3 Microresidencies through the Youkobo Network

遊工房に滞在したアーティストと、その後の繋がりから、さまざまな活動の発展が始まっている。その広がり的一端としての国内事例と、海外との連携等、3つの事例を紹介する。

Youkobo continues to foster relationships with artists who have previously joined the AIR program, through which many new initiatives are being developed. Here three of such examples of this widening engagement, both within Japan and overseas, are introduced.

Artists upon an island of the UK PSQT(Portland Sculpture and Quarry Trust)

遊工房で過去二回(2007、2009年)滞在制作を行ったUKアーティスト、マーク・ダンヒルとタミコ・オブライエンの積極的な活動がきっかけとなり実現した、ポートランド島レジデンスとの交流プログラム。美術大学教員でもある彼らは、AIRの橋渡しや、国内の大学との連携、など、多様な交流活動の発展に貢献している

Portland Sculpture and Quarry Trust (PSQT), UK

英国の南端にある Portland Sculpture and Quarry Trustは、豊かな野生生物や重要な地史を持つ、数百年前から採掘されている良質の石が有名なポートランド島を拠点として活動。島の持続的環境保護や文化振興のために技術と知恵を共有するユニークな機会を提供することを目指し、廃石切り場を活用し、彫刻公園、教育センター、ギャラリーやレジデンスプログラムを通して、アート、建築、地質学、生態学、石材工業、学校、地域を結ぶ活動を進めている。

This residence exchange program on Portland island was a result of the active work of British artists Mark Dunhill and Tamiko O'Brien, who had previously joined the Youkobo AIR on two occasions (2007 & 2009). Both being lecturers at London art universities, they are positively contributing towards the linking of AIR and universities through the promotion of a range of exchange programs.

Portland Sculpture Quarry Trust(PSQT)

Portland Sculpture and Quarry Trust is based on Portland Island on the south coast of the UK, well known for its environment of natural beauty and geological significance, along with its history of over 100 years of stone quarrying. Set on the site of a former quarry PSQT provides a sculpture park, education centre, gallery and residence program through which it engages art, architecture, ecology, the stone industry, schools and the local community, aiming to offer a unique opportunity for the sharing of skills and knowledge towards the protection of this special environment and its cultural development.

MAP
5

Masami Aihara

北海道を拠点として活動している相原正美は、彫刻、特に石彫を通して自然との深い関係を繊細に表現している。ヨーロッパなど広く制作発表活動を追及し、2006年には Kulttuurikauppila で、そして 2012 年春に PSQT で一ヶ月半の滞在制作を行った。

PSQT で滞在制作を遂行するのは正に最適の環境であった相原は、島の歴史や自然に感銘を受け、また、彼らの活動が島のコミュニティーに深く根付いていることに気づいたと語った。有名なポートランド・ストーンで制作できる好機に、初心に戻って石材と向き合うことを決め、原石の自然のままの表面のテクスチャーを生かし、注意深く先史に水が通っていた痕跡を彫り残す作品にまとめた。

Masami Aihara

Based in Hokkaido, Aihara is an artist with a strong appreciation of nature, pursuing a sculptural practice in which she often works with stone. She has exhibited widely, while joining the artist in residence program at Kulttuurikauppila in 2006 and participating in the PSQT AIR for 6 weeks in Spring 2012.

Given her specialism in stone, Aihara found PSQT a highly suitable environment in which to pursue a residency, being highly impressed by the nature and history of the island and observing PSQT's high integration with the surrounding community. Taking this opportunity to work with such famed stone, Aihara made the decision to return to a more direct approach to the material, utilizing the natural textured surfaces of the original rock and with careful carving revealing the ancient fossils of water which had once run through the stone.

Takahiro Ishii

京都、東京でのアーティスト活動を経て、2011年よりドイツでの活動も展開する石井隆浩は、2012年春 PSQT でリサーチと発表を行った。近年の海外滞在では日本庭園を基にしたインスタレーションを背景に植物の木彫を制作している。

PSQTでの滞在中、石井はイングランドと日本の、主に庭での石の使い方の違いに着目してリサーチ、ドローイングや整理した情報をブログ発信。「積む」「敷く」「組む」といった単純な動作が文化的背景の違いによって異なる表象に結びつく、という仮説を裏付けた。レジデンスを「他国の文化を学び吸収するだけではなく、自国の文化を紹介する機会」と捉える石井は、一括りにされがちな Japanese Garden を大きく「浄土式庭園」「枯山水」「露地」に分け、展示作品でそのバリエーションを紹介した。

Takahiro Ishii

Having been active as an artist in both Kyoto and Tokyo, Ishii undertook research and a final presentation at PSQT in Spring 2012. Having in recent years taken his base overseas, his work develops from a background in installation referencing traditional Japanese gardens towards a series of wooden plant sculptures.

During his stay Ishii undertook research into the use of stone in both Japanese and British gardens, which he shared via his blog. With an awareness towards the different representations with which even the simple actions of "stack", "lay" and "assemble" may be associated depending upon cultural context, he approached the residence "not just as an opportunity to absorb another culture but also as an opportunity to share one's own culture", introducing variations of the Japanese garden in terms of Paradise Garden, Zen Garden and Tea Garden through his exhibition.

Artist in the forest of Finland KulttuuriKauppila and Art Break

フィンランド北部イイ町にある2つのマイクロレジデンス。10年前に滞在したフィンランドのアーティスト、アンティ・ユロネンとの親交が、町の新たなAIRの設立に繋がり、私設AIRの展開にも発展した。両スペースとの共同プロジェクトの実現は、両国のアーティストのユニークな活動の広がりをみせている。個人のアーティストやコーディネーターが独立したレジデンスを設立する可能性を示すと共に、長年活動してきたレジデンスが新設されたレジデンスにサポートやアドバイスを提供できる好例とも言える。

Kulttuuri Kauppila

2006年、アーティストのユロネンらが中心になり設立された公立のアートセンター。森の中の静かな環境にあり、ゆったりと大きなイイ川が傍らを流れる。アーティストスタジオ、ギャラリー、レジデンスから構成され、スクーリングプログラムや子供向けワークショップも開催する。また、「Art II Biennale of Northern Environmental and Sculpture Art」も主催・運営している。

Art Break

団体・会社とアーティストを繋げ新しい創造性を生み出す目的で設立されたアート・コンサルティング団体。ディレクターのカイサーとユロネンは、遊工房での滞在経験をもとに、自宅兼スタジオを利用したスペースでマイクロレジデンスも展開。

KulttuuriKauppila

KulttuuriKauppila is an art centre founded by local artists in the town of Ii in 2006, in which Ylonen played a central role. It is located in the peaceful environment of a forest, with the gently flowing Ii river close by. Here a range of artist studios, gallery space and residence facilities are provided in addition to holding various art courses and children's workshops, as well as organizing the Art II Biennale of Northern Environmental and Sculpture Art.

Art Break

Art Break is an arts consulting agency which promotes creativity through connecting organizations and businesses with artists. Based upon the experience of the Youkobo residence, Art Break has recently founded a microresidence program run from the home of director Kaisa Keratar along with her partner Ylonen, making use of their private studio.

MAP
1

MAP
2

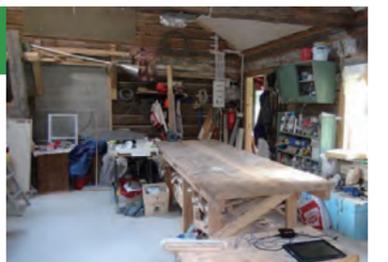

photo © Kai Tukkonen

Yoshiko Maruyama

丸山芳子は、社会、歴史、土地から浮かび上がる人の営みや人間性をテーマに制作し、国内外で発表や展覧会企画を行い、人々との交流を図ってきた。2010年夏、KulttuuriKauppilaで滞在制作、Art II Biennale2010にも参加した。

Kulttuuri Kauppilaと遊工房との交流プログラムに参加した丸山は同時期に、イイビエンナーレにも参加し、北欧諸国から参加したアーティスト達と交流。AIRや地元からの温かい歓迎を受け、大学でのレクチャーや子供達とのワークショップを通して、自分の気持ちに正直な人生を選びとり、自然環境と密接した暮らし、精神の充足を大切にしている彼らに共感した。丸山は人生の節目とも言える印象深い滞在になったと語った。

Yoshiko Maruyama

Maruyama works around the theme of human agency and humanity which emerges from society, history and the land. She actively participates in and organizes various events and exhibitions both nationally and internationally, fostering interaction and exchange. In summer 2010 she joined the residency program of Kulttuuri Kauppila, and participated in the Art II Biennale.

Upon joining the residence exchange program between Youkobo and KulttuuriKauppila, Yoshiko Maruyama also participated in the international Biennale, giving her ample opportunity to meet with a wide range of Northern European artists as well as engaging closely with the local community, a dialogue which was further built through the "master class" lecture series and children's workshop which she also contributed to. Impressed by the warm welcome of her hosts and the local people Maruyama came to greatly appreciate their lack of inhibition, their closeness to nature and their careful consideration of mental well-being, in what she claims to mark a certain turning point in her own life.

Kyougo Matsumoto

松本恭吾は、倉敷市を拠点に国内外で都市の成り立ちやシステムに対し様々なアプローチを用いて作品制作発表している。2011年夏、Art Breakで滞在制作を行い、フィンランド北部の都市・オウル市で活動成果を展示発表した。

美しい自然に囲まれた田舎町にあるレジデンスで、静かに自分の制作活動に集中することができたという松本。滞在中、Art Breakから様々な設備の提供、素材集めから展覧会のコーディネーションまで積極的な支援を得て、2ヶ月の短期滞在中で二つの展覧会が実現した。また、松本は、ディレクターとの朝晩の食事を通して親しい人間関係を構築することにもなったと振り返った。

Kyougo Matsumoto

Matsumoto, based in Kurashiki City, deals with the development and system of cities through various different approaches. He joined the Art Break residency in 2011 and presented the outcomes of this in an exhibition in Oulu City.

Set within the beautiful nature of northern Finland, in a small rural village Matsumoto was pleased to be able to have the space and time to focus upon his work without distraction and with the host's well equipped facilities, support in the sourcing of materials and the detailed coordination of his exhibition, he was able to present two shows within the short space of 2 months. Often cooking and eating together with his hosts, his experience also shows the close personal relations which can be built through such attentive microresidencies.

Artists in the cities and villages of Japan

Youkobo Art Space and Studio Kura

MAP
26

Studio Kura

大都市と地方の双方の特徴を生かした滞在制作を体験するプログラム。個々のアーティストの活動に生かされる滞在となることを趣旨に、スペース相互の責任のもと作家を紹介し交換する。自律的に活動するアーティストへのリスペクトとスペース相互の信頼の上に立った交流の実践である。

This program was especially devised to allow the experience of conditions both in the big city and the countryside. This exchange was initiated in a joint program between residencies affirming a shared concern to support of each artist as an individual, offering respect towards the artists' autonomous activities to build a program built on mutual trust.

Studio Kura (日本・福岡)

松崎宏史が2007年に設立。ヨーロッパで活動経験のある松崎は、大都市圏以外のレジデンスが少ない日本の現状を踏まえ、福岡県糸島市の田舎町でレジデンスを始めた。伝統的な蔵を使ったスタジオとギャラリーの前には田園が広がり山を望める。市の中心から電車で45分、地元アーティストも多く、滞在アーティストは多様なレベルで地域と接することができる。

Studio Kura (Fukuoka, Japan)

Studio Kura was established in 2007 in the countryside area of Itoshima city, Fukuoka prefecture by the artist Hirofumi Matsuzaki, who after returning to Japan after living and working in Europe felt the lack of residencies available outside of the big cities. Just 45 minutes train ride from Fukuoka city and in an area with many local artists, it is conveniently located for artists to engage in the region upon several different levels. The studios and gallery of the residence are based in traditional rice storehouses known as "kura", hence its name, and is situated by the side of wide open rice fields with a mountain range to its rear.

サラン・ユコンディ

遊工房での2カ月間の滞在では、様々な活動を展開。隣接する小学校で特別授業を行い、「私の中の木」をテーマに子ども達は自分の背丈の木の彫刻を制作、ゴールデンウィークに地元都立公園で野外展示した(トロールの森2012春の子供展)。成果展「Spirit」では参加型の展示を行い、作家の問い掛けに対し、来訪者が短冊を作品に加えていった。タイの地方工芸保存に尽力する彼は、プロジェクトの合間に埼玉県小川町の紙漉き体験にも参加した。続くStudio Kuraでの1ヶ月間の滞在では、展覧会とワークショップを実現。レジデンスを取り巻く里山の美しさ、自然と共存しながら連続と続く糸島の文化への興味から、地域の穀物をモチーフにした和紙の彫刻「Spirit Away」を発表し、日本のミニマリズムや糸島での長い伝統、歴史を感じる時間と物語性が表現された。創造活動の中で常に人と人とを結びつけようと試みるサランは、遊工房とStudio Kuraの活動を高く評価し、マイクロレジデンスの特徴・可能性を「絆(connection)」と言い表した。

Saran Youkongdee

During his 2-month residency at Youkobo, Saran pursued a range of activities. He ran special art classes at the neighbouring elementary school, in which, school children created sculptures of trees, titled "Tree in my Mind", sized to their own height and presented them in "Trolls in the Park, Children's Exhibition" held in Zempukuji Park. As a result of his studio residency, he presented a participatory installation artwork "Spirit". Visitors completed "tanzaku" (strips of long paper) in response to the artist's questions, then adding it to the artwork. Saran with his passion for preserving rural Thai craftsmanship, also joined a traditional Japanese Papermaking course in Ogawa-cho, Saitama. Saran then went on to undertake a 1 month residency at Studio Kura in which time he realized an exhibition of new work and a workshop. Appreciating the beauty of the surrounding farmland and the long standing culture which has grown up in coexistence with nature, he produced his sculptural work "Spirit Away" from white Japanese "washi" paper in the image of the grains available in the local, referencing the near minimal lifestyle he perceived in Japan, with a sense of long preserved traditions, life and narratives to be found here. Saran offered up the word "connection" as a definition of the characteristics and potentials of microresidencies. In his own creative processes he always attempts to connect the people around him and he strongly appreciates the similar pursuit to connect which is led by Studio Kura and Youkobo.

「MICRORESIDENCE!」会期中、遊工房のネットワークを介してマイクロレジデンスを体験した5人のアーティストが、活動と作品を遊工房ギャラリーにて展示発表した。

During 'MICRORESIDENCE!', the 5 artists who experienced microresidencies through the Youkobo Network exhibited their activities and artworks at Youkobo Gallery.

4-14 October
「とても近くに感じる - フィンランドと日本のレジデンスより」丸山芳子、松本恭吾、サラン・ユコンディ
"A sense of Closeness - residencies in Finland and Japan" Yoshiko Maruyama, Kyougo Matsumoto and Saran Youkongdee

10-23 November
「土地ともに生きる - イギリス・ポートランドより」相原正美、石井隆浩
"Living with the Land - Portland, UK" Masami Aihara, Takahiro Ishii

IV MICRO REFLECTIONS

Potentials of Microresidencies

マイクロレジデンスへの期待

Feedback Reports and Comments

ジュリー・アップメイヤー Julie Upmeyer

キャラバンサライは、現在イスタンブールに拠点を置く国際規模のアーティストコレクティブで、友人アーティストのアナ・ウェシンスキーと共同で運営している。私達は各々の活動と並行させながら、ここで多様なレジデンスプログラムを展開している。この特別な場所は、個人やコレクティブとしてプロジェクトに取り組むための、私達の為のスペースとして設けた。訪問者は、イスタンブールを十分に活用するために個人的な助けやガイドを要するものだ。長年ここに暮らし働き、頻りに友人ら訪問者を迎えてきた私たちは、この地を舞台にしたプロジェクトの良きサポーターとなり得ると考えた。素材や人材を集めたり、ここでの生活や仕事の文化様式を説明したりを、私生活や仕事で既に行ってきたので、キャラバンサライは自然と完全独立の創作スペース、コレクティブ、出会いの場となっていたのだ。

このような具体性、柔軟性、多様性を持つスペースはとてもユニークだ。どのように協力者や滞在者となる人々にこの活動を説明しているかという、他のアジェンダに無理に合わせて説明を変えたりはせず、小規模であるという違いを明確にし、自分達の活動をしっかりとコントロールできるように伝えている。国際プロジェクトでよく使われる政府用の言葉が私たちの口から出るとおかしく聞こえるだろう。

- イエス、異文化交流を実践している。しかし、国家間の政治的な関係のためではない。キャラバンサライに滞在し、私たちの生活に入り、この街での生産的な活動ができるような、即座に友人になれる人を招待している。

- イエス、展覧会やパフォーマンスを展開している。しかし団体のイメージやマーケットにおけるアーティストの価値を上げるためではない。私たちは創造的なプロジェクトとそのアイデアを発想するアーティストを信じているからこそ、作品の発表をホストするのだ。

- イエス、多数の国際的なアーティストや研究者がイスタンブールを身近に体験することを可能にしている。しかし、トルコの文化をロマンチックに脚色したり、観光を活性化するためではない。イスタンブールで暮らし働くことへの愛着と知識を純粋に共有したいのだ。

作りたかったから Caravansarai を作ったのだ。そして付加価値として、私たちの努力が相互関係を生み、私達の働きに対して支払いを得られる結果を望んでいる。この「支払い」は説明し難いことで、時に我々の活動は楽しみだけで十分であったり、ある時はお金になるしか価値のない活動であったり、場合によっては相互利益になるような、技術、時間、リソースの交換を行うことがある。残念ながら、この様な「支払い」のバリエーションは、いつも数字にして予算に反映できるとは限らない。助成者に対して運営についてのプレゼンが必要な際に、このような「予算」を説明することは困難だ。外側の人間からは辻褄が合わないように見えても、アーティストのために活動するアーティストとして、誰のためにどのような活動がしたいか、何を見返りとして求めるかを自ら決定する余地を残すことが重要なのだ。最終的な目標は、私たちがこのような活動を通して自己表現している理由をしっかりと理解するために時間を惜しまない人達とだけ、活動を共にする自由を得ることだ。

Caravansarai の活動にマクロな可能性があるかは分からないが、マイクロレジデンス!企画は、今のところ「デザインされた」全ての参加者にとって満足な刺激を与えるものとなっている。私たちの願いは、私達が自分たちの理想を追い続けることで、マクロな世界の期待ではなく自らのビジョンに適うスペースをデザインできるよう他者を鼓舞することだ。私たちの仕事は個人的な活動であり、自らの活動を大事にしている。皆がそのように仕事を続けることで、我々のようなスペースが価値ある創造的な資産であることが気づかれ、認められるだろう。

独立とは何を意味するのか? 政府やその他からの独立を考える人もいるだろう。しかし、素晴らしく刺激的だろうが、酷く息が詰まるのが、依存関係を否定しないことだ。関係をじっと見つめ、手を掛けるのだ。

"What does independent mean? You may think it is independence from governments and others but whether they are fantastically stimulating or terribly stifling do not deny dependencies, search them out and care for them."

ヤンウィレム・スフロファー (Valtana Consultancy 代表、ライクスカデミー前校長)
Janwillem Schrofer (Director of Valtana Consultancy, former President of the Rijksakademie)

Caravansarai is an international artist collective, currently located in a building in Istanbul, Turkey, which I run with a fellow artist and friend, Anne Weshinsky. We run various residency programs-though they are just a part of our many activities. We created this particular space because we wanted our own place to work on individual and collective projects. To fully benefit from what Istanbul has to offer, a visitor needs personal help and guidance. From years of living and working in this city, and through informally hosting a steady stream of visitor/friends, we realized that we could be of great service for projects destined for Istanbul. Materials sourcing, human resources and general guidance for living and working within the culture were all things we were already doing in our personal and professional lives. Thus, our space took shape as an absolutely independent art production space, collective, and meeting point.

Spaces like ours are truly unique in their specificity, flexibility, and variability. But how do we explain ourselves to potential partners, collaborators and guests? We must rope off a small space for ourselves, and keep control over our activities, rather than mutating on command, awkwardly trying to fit ourselves into the agendas of others. But the governmental lingo that is usually used to justify international projects sounds strange when it comes from our mouths:

Yes, we facilitate cultural exchange, but not in order to improve political relations between countries. We invite soon-to-be-friends to stay with us in our space, become part of our lives, and have a productive experience in our city.

Yes, we enable dozens of international artists and researchers to intimately experience Istanbul, but we don't do so on the grounds of romanticizing Turkish culture, or promoting Turkish tourism. We sincerely want to share what we ourselves love and know about living and working in Istanbul.

We created Caravansarai because we wanted to. And as an added benefit, we hoped that our efforts would result in a reciprocal relationship in which we received payment in exchange for our work. This payment is also tricky to explain: Often we do things for fun, at other times it is only worth it for money, and still other times we arrange a mutually beneficial trade of skills, time, and resources. Unfortunately, these variations do not always fit well into publishable budgets. They are difficult to justify when we need to present our operations to funders. But, as artists working for other artists, it is important to leave ourselves the room to decide what kind of work we want to do, for whom, and what we need in return for it-even if it seems inconsistent from an outsider's point of view. Our ultimate goal is to have the freedom to work only with people who take the time to really understand our particular reasons for expressing ourselves in the way we have.

I'm not sure there is any macro-potential in what we do at Caravansarai, but the micro-projects that we have been accomplished so far are satisfying and inspirational for all those involved--by design. Our hope is to hold on to our ideals, and in doing so, to inspire others to design spaces according to their own vision and not by the expectations of the macro world. Our work IS personal--we care about what we are doing, and if we all aim to keep it that way, our spaces will be recognized as the valuable creative assets that they are.

比較的小さなアーティスト主導のレジデンスは、アーティスト活動の核となるテーマや問題点、そしてそれを達成するために必要な施設や条件の両方の観点において、アーティストが何を重要視しているかを映し出す鏡だと捉えている。彼らの活動はレジデンス分野における「バロメーター」であり、私が惹きつけられる理由の一つでもある。

"Smaller artist initiated residences are to me the mirror of what artist's find important in relation to their work, both in terms of themes/issues that are central to their work and the facilities/conditions they need to achieve this. They are the "barometers" of the residency field and to me that is one of the reasons why they are so fascinating to me.

マリア・トゥエリング (トランス・アルティス創始者 ディレクター)
Maria Tuerlings (Founder, Director of Trans Artists)

アナット・リトウィン Anat Litwin

マイクロレジデンス!とディレクターズトークに寄せる(抜粋)

認識

(マイクロレジデンスの) リサーチの方向の妥当性: 世界中でレジデンスが増える傾向。ユニークな文化的・個人的交換を通して社会やアーティスト活動を豊かにする方法。マイクロレジデンスに関する知識と語彙、そして支援システムを発展させる必要性。

個人としての(マイクロイベント参加)意義:

ディレクターとしての活動に幅広い枠組みと展望をもたらし、ネットワーク参加により持続可能性への挑戦と開拓へ、同じ分野でのパートナーシップを育めた。ホームベースを次の段階へ発展させ新しいコミュニティに適応させる展開への励みとなった。重要な協力者と出会い、アーティストとリーダーとしてのアイデンティティが結ばれた。

イニシアティブのレベル: 重要な要素を併せ持つ重層的な探求と経験に繋がるモデルとなる。

マイクロレジデンスリサーチのための語彙(検討過程)

ディレクター?: 創始者 / アーティスト / 協力者 / ホスト

コミュニティ: 社会 / 心理学 / 芸術におけるコミュニティの意味と構造を学ぶこと。コミュニティとの関係・コミュニティへの責任とは何か
ラディカルなもてなし / もてなしの作法: 開かれた、親密で寛大なもてなしによって実現する関係性や事柄、学びの形式について注意を払うこと。

思考の場: レジデンスではどのようなことを学べるか? レジデンスはどのように自らのビジョンを表現し、知識の新しい形式を発信するのか?

文脈: マイクロレジデンスの文化的文脈を定義し、プロフェッショナルなレベルを維持しながら親密性を保つ(知性、批評性、直感性が合わさった)

マイクロ: マクロなシステムや支配の逆。

モデル / アーティスト・ラン: どのようにイニシアティブの構造を見えやすくして、新しい様式だけでなく持続可能なモデルを作るために必要な法的で専門的な支援が受けられるか?

住むこと: 共有される時間と場所や行事を介して、ホストとアーティストが必須の存在として表現される。

移動性: 芸術的な感性と心の潮流を世界で作ること、対立を超えること、世界を創造と学びのキャンパスとする

柔軟性: マイクロレジデンスの利点を生かしてより柔軟なプログラムを構成する

作用 / 働き: 創造的な文化間の育みのため、変化する都市環境や公共領域での人間的な価値や経験を育み再構築するため、信頼を得るための作用 / 働き
信頼性: 文化的なギャップに関わらず、如何に信頼性を育むことができるか?

マイクロ・ライフ・ラブ・ハブ: 異なる文化、人生のステージ、経験、スキルを統合することで、人生についての見方を豊かにする。マイクロレジデンスを人生のハブと捉える。

参加性: 「意味のカプセル」となるような、共有可能な創造のプロセスを生むこと

財産: レジデンスは如何に経験を記録し、主張するか? どのように世界に発信し、良い影響をもたらすことができるか?

ネットワークを織る: 新たな友情、人間関係、つながりを育み、長期間の活動のためのプラットフォーム(新しいフェイスブックフォーマット?)と参加できる

機会の循環(遊工房の10周年記念のような)を探す

フイード: レジデンスからパブリック(市民、社会)に刺激を与える、レジデンスに資源を与える、互いを与え合う、食べ物も含めて、互に与え(フイード)合う。

楽しい要素: マイクロレジデンスにおける楽しみの要素は、レジデンスチームの関係を深め養い、維持する機会となる。

Thought Report / Micro-residency & Directors Talk (selected comments)

Acknowledgments

Acknowledging the relevance of the direction of this research: the growing 'trend' of residencies opening around the world, the way in which they help to enrich society, and artists through unique cultural and personal exchanges, the need to create more knowledge, a terminology for micro-residencies and perhaps a support system.

Acknowledging the importance of this experience for me: bringing a wider framework and perspective to my work as a director, challenging to find ways for sustainability, and cultivation through participating in a network and nourish other partnerships in the field. Encouraging HB to take the next step and make the project more adaptable to new communities. Meeting important collaborators. Combining artistic and leader identity.

Acknowledging the level of conducting this initiative: as a model for a thorough multi layered investigation and experience which contained important key elements.

Terminology / Vocabulary for Research on Micro-residencies (to be further developed)

Director? - Initiator / artist / collaborator / host

Community - learning more about the meaning and construct of community (sociology / phycology / art) what is the relationship and the responsibilities towards the community

Radical Hosting / The Art of Hosting - bringing more attention to this form of relationships, the details and the learning that takes place in an open, intimate, generous hosting situation. How to make this more recognized and valued?

School of thought - What kind of learning takes place, how do residencies articulate their vision, and circulate a new form of knowledge

Context - Defining the Cultural Context of the Micro-Residency, keeping it professional and close to home (Intellectual, critical and intuitive combined)

Micro - Opposed to Macro systems and dominance

Model/ Artist Run - How to bring more transparency to initiative structure and receive the needed legal and professional support to create not only new modes, but new sustainable models.

Reside - the presence of the host, the presence of the artist as essential entities that can be expressed through shared time and space and residency rituals, subject to subject

Mobility - Creating a movement of artistic minds and hearts in the world, cross pollination, the world as a canvas for creating and learning.

Flexibility - Using the micro-residency advantages in more flexible programing

Agency - For creative cross cultural enrichment, for nurturing and reestablishing core Human values / experiences in the changing urban environment and public domain, for creating trust.

Trust - how do we create trust in residencies despite cultural gaps, why? micro life-lab hub - Integrating different cultures, different life stages, different experiences and skills that enrich a perspective on life. A micro-residency as a life-lab.

Participation - creating shared creative processes as capsules of meaning

Legacy - how do residencies voice and record the experiences, how to show to the rest of the world and create positive impact?

Weaving a network - Fertilizing new friendships and connections, finding platforms for longevity (new FB format?), and cycles for checking in (10 year anniversary of Youkobo)

Feed - Feeding inspiration from residency to public (vocalizing) feeding residency with resources, Feeding each other, Food

Fun Factor? Leisure /Joy in micro-residencies, maintaining nurturing opportunities for residency team

東日本大震災以降、「ボランティア」という言葉と「社会に対する善い行い」という意味の結びつきが強すぎるように思う。しかし、マイクロレジデンスのような自主運営のスタイルでアートに従事する場合はとくに、自分たち自身の楽しみや喜びのために活動しているという側面こそを大切にすべきだと思う。

Since 3.11 I wonder if the word "volunteer" has come to be associated too closely with "doing good for society". But in the case of arts engagement, especially in the facilitation of microresidencies, we should lay greater importance upon the fact that one may take a seemingly voluntary position for one's own joy and pleasure.

イシワタマリ (アーティスト・イシワタ邸ディレクター)
Mari Ishiwata (Artist, Director of Ishiwata Residence)

相原正美 (アーティスト)
Masami Aihara (Artist)

フランシスコ・ゲバラ Francisco Guevara

まずはラウンドテーブルディスカッションについてコメントするにあたり、私たちの活動・プログラムの本質、目標あるいは目標の欠如、リソースとその限界を決定する「適合性と地盤」について聞きたい。下記のアナ・メンディエタのテキストから私たちがなにをどのようにやるか、ある程度お分かり頂けるはずだ。

「アーティストとしてアートは天職と考えていますので、美学における統合性という問いは私にとっては気が遠くなるような問題です。現在、使命は物事を限定する要因となっています。アーティストがどのような作品が作れるかにまで影響を与えます。つまり、私は、アーティストは何に命をかけるのかによって限定されると信じているのです。私はこのような作品しか作れないから、このような作品を作っています。他に選択肢はないのです。スペインの哲学者のホセ・オルテガ・イ・ガセトは「英雄になる、勇敢なことをやるということは、自分らしくなることです」と述べました。この提唱は特に社会におけるアーティストのあるべき態度に関して意味があると思います。人生の中で自問することなしに人としてどのように進むことができるのでしょうか。感覚があれば無関心であることは不可能でしょう。」

「適合性」と「地盤」の問題はマイクロレジデンスの問題だけではないが、特定のコミュニティのリソースとメンバーの人生に大きな影響を与える点で、マイクロレジデンスが、持つ責任は、他のレジデンスプログラムより遥かに重いと考える。この大問題に答えるためには、ディスカッションで言及された全てのチャレンジ、例えば継続性、長期的影響力、社会参加、リソース(経済的、人材的、関係的)などの問題に対応していかなければならない。ジェイ・コー氏が話したように「マクロな制度や機構や組織に対する反動としてのマイクロ」として、「適合性と地盤」も「参加」、「アーティスト・ラン」、「モデル」といった問題に応え、団体の意図、目標、必然性、経済的構造を明確にするだろう。

施設を網羅したアーカイブの情報や、アーティストのプレゼンなどから多角的にマイクロレジデンスの事例を知ることができ、可能性とポテンシャルを感じる事ができた。アーティストがそれを制作やプロジェクトにどう活用していくのが重要だと思う。

Through browsing the extensive archive and joining other artists' presentations I was able to gather much insight into examples of the diversity of microresidencies and sense their strong potential. I think it is also important to consider as an artist how we might through our own production and projects further activate this potential.

松本恭吾 (アーティスト)
Kyougo Matsumoto (Artist)

I would like to start my comments about the round table with the question of relevance and constituency, which ultimately determines the nature of our programs, our goals or the lack of them and our resources and limitations. And I found a text by Ana Mendieta, which partially answers what we do and how we do it.

"The question of integrity in aesthetics is rather a mind boggling question for me, because I am an artist who feels that art is first of all a matter of vocation. Now vocation is a limiting factor, which extends even to the kind of art an artist is able to make. In other words, I believe an artist is limited to what he or she can give life to. I make the art I make because it's the only kind I can make. I have no choice. The Spanish philosopher Ortega y Gasset said: "To be a hero, to be heroic, is to be oneself." I think the statement is particularly significant to the attitude an artist must have in society. Being endowed with thought, how can a person go through life without questioning himself? And being endowed with feeling, how can he or she remain indifferent?"

Although the challenge of relevance and constituency that residency spaces have is not limited to microresidence programs, I think these have a greater responsibility, more so than other programs, considering they directly impact the lives and resources of very specific communities. Answering this BIG question we will respond to all the challenges mentioned during the discussion, for instance, sustainability; long-term impact; level of social engagement; resources (monetary, human, relational). As Jay Koh said "... 'micro' as a reaction to 'large' macro system, institution ... ," relevance and constituency also respond to the questions of "participation," "artist-run," and "model," bringing clarity to the intentions, goals, and, ultimately, the financial structure of the organization.

マイクロレジデンスでは、資金がスポンサーからアーティストへ直接に届く。スポンサーのビジョンとアーティストの創造性が直接的なコミュニケーションで結ばれる点が、マイクロレジデンスと他のレジデンスとの大きな違いである。

"In a microresidence funding goes directly from the sponsor to the guest with no management layers in between. There is a direct communication between the sponsor who has the vision and the artist who has the creativity. This is what makes micro-residency very different from others residencies."

カール・フルハーフ (Bridge Guard Art & Science Residence Center 創始者)
Karol Frühauf (Founder of Bridge Guard Art & Science Residence Cente)

AFTERWORD

おわりに

カタログの編集を終え、2011年の「マイクロレジデンスの調査研究」へご協力いただいた方々、また、2012年秋、遊工房での「MICRORESIDENCE!」の特別企画に参加頂いた皆さまへ改めて御礼を申し上げます。誠に有難うございました。マイクロレジデンスの立場から、遊工房アールスペースがマクロな可能性を信じて企画した活動をまとめた本カタログが、マイクロレジデンスとして活動している団体、レジデンスに携わる関係者、活動の場を世界に求めるアーティスト、そしてアートに関わるすべての方に、新しい情報、アイデア、問題定義をもたらすものとなれば幸いです。

「MICRORESIDENCE!」を通して、皆様と情報を共有し意見を交換したことで、皆さまの多様で刺激的な活動について学ぶのみでなく、遊工房自身の活動についても改めて問うこととなりました。異なる背景を持つ仲間たちと機会を共有できたことで得た客観的な視点を自らに向け、今の立ち位置、今後の方向性を見つめ直したいと思えます。

今後とも、遊工房は、この輪が無理なく継続していくこと、そして、並行して情報の共有化が図れることを期待します。マイクロレジデンスとしての活動の進展や、スペース同士のプロジェクトの発展などありましたら、どうぞ私共にもお知らせ下さい。

最後になりますが、2012年秋、マイクロレジデンスである遊工房アールスペースにお越しいただいた全ての皆様、に、充分なお持て成しが行き届かなかったことをこの場をお借りしてお詫び申し上げます。近い将来に、また皆様と再会できること、そしてアイデアと経験を再び共有できることを期待しております。

Afterword

We would like to offer our deepest thanks to all those who have kindly contributed to the 2011 "Microresidence Research" and the Autumn 2012 "MICRORESIDENCE!" program held at Youkobo Art Space. Having initiated this program with the belief in the possibilities of microresidencies, from the very position of a microresidence, we at Youkobo Art Space greatly hope that this catalogue may provide further opportunity for the sharing of information, ideas and issues surrounding the micro with other such microresidence organizations, residence associates, artists hoping to work on an international platform, and all others with an interest in art.

Through the sharing of information between all those who joined in the "MICRORESIDENCE!" program we have not only learnt much about other residencies and gained much inspiration from them but we have also come to learn more about ourselves. By joining together with those working in quite different contexts we are able to take on a more objective standpoint, allowing the opportunity to reconsider our own future direction.

Youkobo looks forward to the continued development of this circle combined with the further exchange of information between all interested parties. We would therefore most welcome your correspondence upon the developments of microresidencies and associated projects.

Finally we would like to thank all of those who made their way to Youkobo for this event and heartily apologize that we were unable to spend as much time together as we would have liked. We hope to meet again in the near future and join in further exchange of ideas and experiences.