

youkobo Art Community

Message

Maria Tuerlings マリア・ツーリングス

Director and founder of Trans Artists
Board member (Secretary) Res Artis
Board member and co-ordinator for Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes.

Artist-in-residence programs play a remarkable role in connecting the local with the global and vice versa. Amidst an art world that seems to be continuously 'on the move', artist-in-residence programs offer individual artists the privilege to be rooted elsewhere temporarily.

Residential art centers nowadays form part of the increasing internationalization of the art world. The rich diversity in nearly every aspect protects residency programs from being stereotyped. Actually there is 'only' one common characteristic of residency programs: they offer artists hospitality for the sake of art, at a certain place, for a certain period. Artists can 'grow roots' in a different context and at the same time be free from the need to identify with it.

The astounding increase of residential art centers as well as new ways of art production are changing the position of residential art centers. More and more residency programs offer the visiting artist a chance to collaborate with other artists, to confront him- or herself with other visions and views on art, to work together and for another public. The artwork no longer has to be the product of autonomous individual creation. It also can be the particular outcome of a creative, collaborative process. A process in which experiencing cultures, surroundings, and practices that differ from one's own might prevail.

Characteristic of these new developments in residential art centers is Youkobo Art Space in Tokyo. The directors, Mr. and Mrs. Murata, invite and challenge artists and curators to take initiatives to devise innovative ways of deepening international contacts through the arts. A program like Youkobo Art Space is offering often results in long-lasting and intense contacts between the visiting artist and the local public. Society benefits in some way or another from each residency center, because a residency always is about lived life, day to day existence, real presence.

Ko Matsunaga 松永康

Art Coordinator

After Japan's defeat in World War II and the dissolution of the industrial combines and land reforms carried out by the Occupation forces, public cultural policy came to be seen as the responsibility of the government. People came to feel that they should be able to participate in cultural activities free of charge. And, as the Occupation forces had hoped, Japan became a model of pure consumer culture, in which money was used solely for the pursuit of personal satisfaction.

Meanwhile, now that cultural policy had become a government enterprise, cultural centers and museums were being built right and left. They were seen as public works projects, no different from highways and bridges, and there was competition to be the largest in scale. Small buildings had no value for the construction industry, and could not win approval in the Diet. But with declining tax revenues, immense cultural projects also became difficult to administer, and at present the process of cutting the budget by transforming them into quasi-independent corporations is proceeding at a rapid pace.

It seems to me that through this process, culture is finally returning to the hands of the citizens. Culture is not something created by national or local governments—it goes without saying that it is cultivated by the hands of individual citizens, of their own free will. Youkobo is playing an essential, pioneering role in making this happen.

アーティスト・イン・レジデンス(AIR)プログラムは地域社会と世界をつなぐ大きな役割を演じてきました。絶え間なく変化しているアート界において、AIRプログラムはアーティスト個人にさまざまな場所で、一時的でも腰をすえて滞在し活動する特権を与えてきました。

このAIR施設は昨今、アート界の国際化を後押ししています。様々な側面から生まれた豊富な多様性はAIRプログラムがありきたりなものにならないように特徴付けています。現実には唯一AIRが持っている共通点は、芸術のために、アーティストに特定の期間、特定の場所を提供することです。そこでアーティストは異なった背景の元に根を生やすと同時に、そこから一線を画すことが出来るということです。

芸術作品の制作における新しい手法や、AIR施設の大幅な増加はその位置づけを変えてきました。滞在アーティストに対して、他のアーティストとの共同制作や、異なった視点や意見の交流、一般の人々との共同作業の機会を提供しているAIRプログラムが徐々に増えています。芸術作品はもはや個人の専横的創造でなくてもよいのです。創造的な共同作業の過程の中で生み出されたものでもよいわけです。そして、異なった文化、背景、習慣を経験しうるこのような手法は今後広く普及してくるかもしれません。

このようなAIRにおける新しい特徴的な取り組みは東京の遊工房アートスペースによっても行われています。村田夫妻は、アーティストやキュレータ達へ、独創力の発揮と、アートを通じての国際交流の深耕のための革新的な計画立案を呼びかけています。遊工房のようなプログラムは、訪問してきたアーティストと地元との間での、長く続く親密な繋がりをもたらすことにもなります。それぞれのAIRは何らかの形で社会に寄与しています。それ自身生命を持ったものであり、日常の存在であり、現実的なものだから。

敗戦後、占領軍によって財閥解体と農地改革が行われてから、わが国では、公共的な文化政策は行政が担うものと考えられるようになった。人々は、文化活動にはできるだけ無償で参加しようと心がけるようになった。そしてわが国は、占領軍の期待どおり、個人の満足のためだけにお金を使う純粋な消費文化大国となった。

一方、公共事業となった文化政策の中で、文化会館や美術館などの建設が次々と行われた。それらは道路や橋と同じ土木行政の一環と見なされ、その規模の大きさが競われた。小さな建物では建設業にとってのメリットがなく、議会の承認が得られなかったのである。ところが税収の減少とともに、巨大な文化施設は行政の足手まといとなり、今では行政法人化という足切りが強く押し進められている。

こうした時代を経て、文化がようやく市民の手に戻ってきた観がある。文化というのは国家や自治体が創るものではなく、言うまでもなく市民の一人一人が自らの手で育てるものなのだ。遊工房は、そうした実践の最も先駆的な役割を担っている。

The Little Art Space That Could!

Hiroko and Tatsuhiko Murata 村田弘子・村田達彦
Co-Directors, Youkobo Art Space

Youkobo Art Space provides a unique space for wide-ranging international exchange and cross-cultural experience, where foreign and domestic artists and people from the local community can meet and communicate with one another through exhibitions, workshops, lectures, and a variety of other events, using Youkobo's residences, gallery, and community lounge. In particular, the Youkobo Artist-in-Residence program not only provides overseas artists with an opportunity to expand the scope of their activities in the unique and exciting metropolis of Tokyo, it also provides the people of the area with an opportunity to experience and enjoy a variety of genres of contemporary art.

In the 1950s, what is now Youkobo Art Space was a clinic and sanatorium for tuberculosis patients. Changing with the times, since the 1980s it has served as a space for art education, a sculpture studio, an animation studio, and a variety of other art activities. In 2001 it was reborn as a comprehensive art facility equipped with a gallery, studios, and residential space to more effectively support creative activity in the contemporary arts. It has become a place for both global artistic exchange and artistic activity rooted in the local community, and has developed a strong artist-in-residence program.

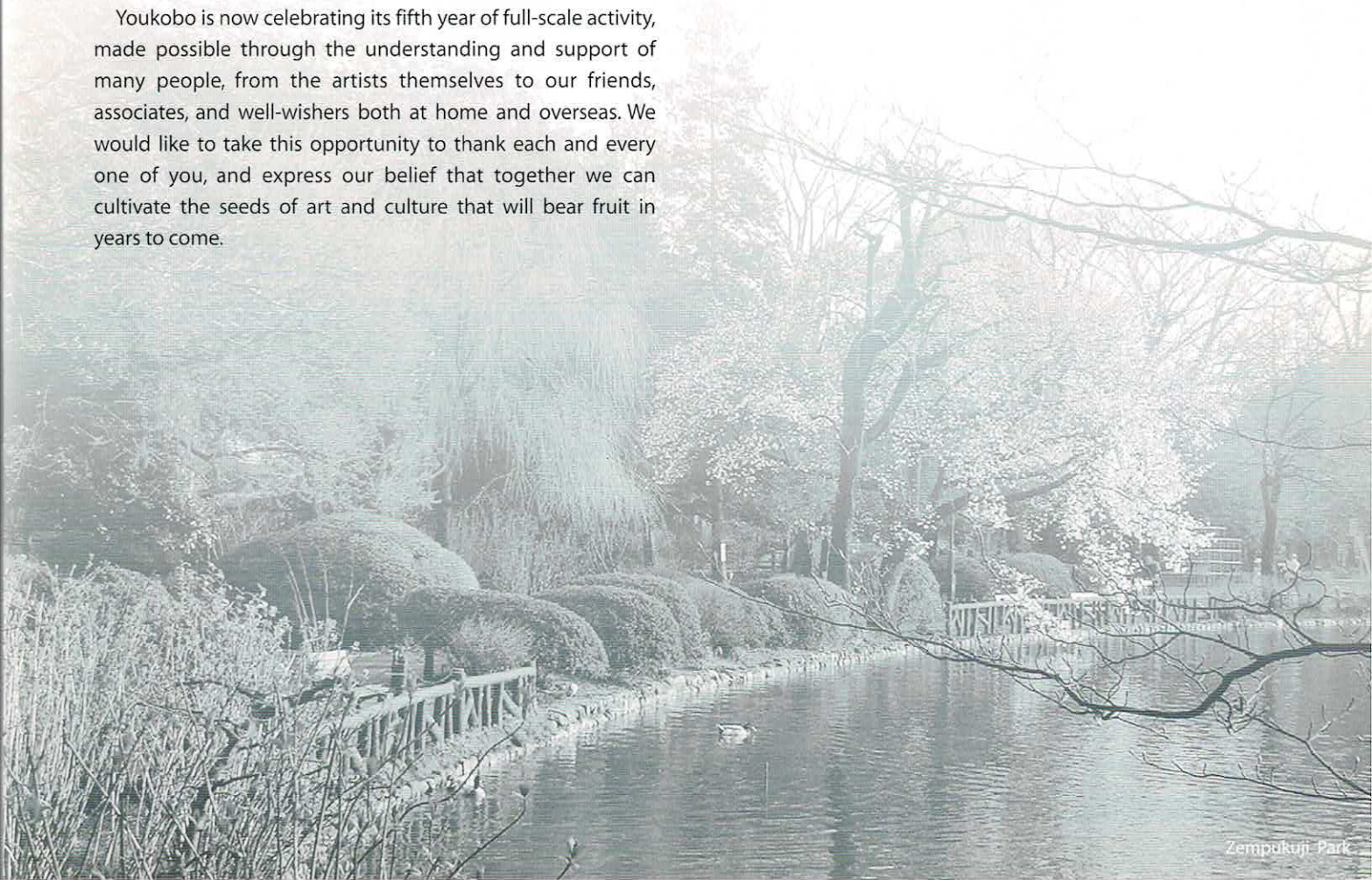
Youkobo is now celebrating its fifth year of full-scale activity, made possible through the understanding and support of many people, from the artists themselves to our friends, associates, and well-wishers both at home and overseas. We would like to take this opportunity to thank each and every one of you, and express our belief that together we can cultivate the seeds of art and culture that will bear fruit in years to come.

小さなアートの複合施設から大きな可能性を!

遊工房アートスペースは、幅広い視野に立つ国際交流、異文化理解の「場(スペース)」を提供しています。展覧会、ワークショップ、講演会などの活動を通して、国内外のアーティスト相互や、地域の人々を含めた交流を、アーティスト・イン・レジデンス、ギャラリー、アーティスト・ラウンジを通し実現しています。特にアーティスト・イン・レジデンス・プログラムは、国内外のアーティストが、東京という魅力的な都市に滞在しながら活躍を広げる「機会」をつくと共に、多様な分野のアートを地域の人々が身近に触れる「機会」となります。

スペースは、1950年代には、診療所兼結核療養所として運営されていましたが、時代の変遷と共に姿を変え、1980年代より美術教室、彫刻アトリエ、アニメーション・スタジオなど、様々な芸術活動の「場」となりました。2001年、さらに活動を充実させるため、主に現代美術の発信を目的とするギャラリー、創作スタジオ及び滞在施設を備えたアートの複合施設として生まれ変わりました。グローバルなアーティストとの交流や、地域に根ざした芸術活動を推進し、同時にアーティスト・イン・レジデンスも本格化し、着実に歩みを重ねています。

遊工房アートスペースは、本格的な活動の展開を始めて、お蔭様で2006年に5年目を迎えました。こうした活動の継続は多くのアーティストや関係の皆様方のご理解とご支援で現在に至っております。心から感謝申し上げますとともに、これからも、文化・芸術を通じた交流が多くの実りをもたらすことを信じ、皆様と共に活動を継続して参ります。

Youkobo Art Community — Bringing People Together!

The Youkobo Art Community is made up of a wide range of community activities centered on Youkobo Art Space, whose studio, residential, and communal facilities provide a platform for the cultivation, development, refinement, and transformation of diverse modes of artistic activity and communication. The fruits of this activity are seen in gallery exhibitions, contact among overseas and Japanese artists, and in art-related events in the local community and beyond.

遊工房アートコミュニティは人と人をつなぐ!

遊工房アートコミュニティは、遊工房アートスペースを中心に展開するアートを通じたコミュニティ活動です。東京・杉並に位置する複合施設、遊工房アートスペースの創作スタジオ、滞在施設及び、交流スペースから、多彩なアート活動や交流が展開され、それらは発展し、あるいは変化し、醸成しています。活動の成果は、ギャラリーでの発表や・国内外のアーティスト間の交流のみならず、地域内外に広がるアートを通じた諸活動に連係しています。

Artist-in-Residence Program (AIR) 滞在型芸術創作活動(アーティスト・イン・レジデンス)

Youkobo Art Space provides a place for both Japanese and foreign artists to use a residency as an opportunity to engage in new creative work. The AIR program is designed to offer fine-tuned and flexible support to the diverse individual needs of the artists, and to respect the artists' wishes with regard to how they are to spend their residency. Artists have a variety of reasons for wanting to do a residency in Tokyo: to produce and show their work, to participate in a project, to do research or study, to experience the art scene in Tokyo and Japan as a whole. We provide a place for daily living and communication geared to make your activities and work go as smoothly as possible.

The program provides working studios and residential space on a rental basis. The residential accommodations are furnished with the necessities of daily life, and equipped with broadband Internet access via a LAN system. More specialized and personal support may also be available through our network of contacts among artists and the local community. We are prepared to serve as a liaison with local art groups and related institutions in terms of facilitating studio work, workshops, lectures, and other events, depending on the interests of the artist. For showing work, open studio or gallery exhibitions are possible.

遊工房アートスペースは、国内外のアーティストのための、滞在を通じた新たな創作活動の機会と場を提供しています。作家自身の意思による滞在計画を尊重し、一人一人の多様なニーズに答えるため、きめ細かくフレキシブルに対応します。たとえば、滞在制作し発表したい、プロジェクト活動に利用したい、研究の為に東京や日本に滞在したい、または、東京や日本のアートシーンを体験したい等、アーティストによって滞在する理由は様々でしょう。そのために必要な活動や制作がスムーズに進むよう、日常生活と交流の場づくりをサポートします。

このプログラムには、創作スタジオと滞在住居の貸与があります。生活用施設、備品、LAN接続環境等完備しており、専門的・人的サポートは、アーティストや地域のネットワークの活用が可能です。ワークショップ、展覧会・講演等の機会を地元アーティスト・グループや関係機関と連携した受け皿としての準備があり、オープンスタジオやギャラリーの利用もできます。

Gallery Exhibitions 展示ギャラリーでの発表

A gallery space is available for exhibiting the work of Japanese and foreign artists and for other artistic activity. The artists themselves are responsible for organizing and presenting the show, documenting it, taking it down, and restoring the gallery to its original condition. We do offer managerial assistance to younger artists with exhibition proposals.

国内外のアーティストの作品発表やアート活動に展示ギャラリーが利用できます。展示会は現代美術の発信を基本に、アーティスト自ら、展示準備、展示実施、展示記録作成、撤収及び展示後の補修を実施頂きます。作家自らがマネージメントを行うことにより、独自性のある展示会が開催できます。また、若い作家の展示会提案には、マネージメントのサポートも致します。

Community Lounge 交流の場「アート・ラウンジ」

Connected to the Gallery is the Community Lounge, a comfortable space in which visiting artists-in-residence, people involved in the arts in Japan, and members of the local community can mingle. Access to the Internet, and to Youkobo's own database and reference materials on artist-in-residence programs worldwide are available here. We welcome accounts of your personal experience of AIR programs and any further information you may have, so we can keep our database as up-to-date and useful as possible.

遊工房滞在アーティスト、来訪する美術関係者や、地域の人々が気楽に交流できるアーティスト・ラウンジがギャラリーに隣接しており、交流スペースとして活用できます。ここでは、国内外のアーティスト・イン・レジデンス関連資料や独自データベースの検索や、インターネットの活用が自由に出来ます。アーティストのAIR体験の機会が増えるよう、体験情報や、募集情報などの持込を歓迎します。皆様に広く活用頂けるよう、検索データの充実に心がけています。

AIR: Joining International and Local Communities

The opportunities for creative activity and exhibition offered to overseas artists through our AIR program have not only been enriching experiences for the artists themselves, they have also served as a vehicle for communication with other foreign and Japanese artists and with local people, serving as a way of both deepening international understanding through art and contributing to the revitalization of the local community.

Youkobo has hosted visiting artists since 1996, and since its launch as Youkobo Art Space in 2001, has pursued the AIR program as one of its principal activities, hosting residencies by more than eighty artists from fifteen countries (as of July 2006). The range of activities by these artists has been quite diverse, reflecting their individuality and interests. Studio work and open studios at Youkobo, gallery exhibitions, participation in local art projects, contact and collaboration with Japanese artists and the community at large—the possibilities are endless, and up to the individual interests and plans of the artists.

Since its renovation in 2001, the Gallery has served as a venue not only for exhibitions by our artists-in-residence, but by many other young Japanese and foreign artists as well. So far the Gallery has shown work by more than fifty Japanese and twelve overseas artists.

遊工房アーティスト・イン・レジデンスのアーティストの親善大使達

海外からのアーティストの滞在と創作活動や発表機会は、本人の経験を豊かにするとともに、国内外の作家ばかりでなく、地域市民との交流により、アートを通じた国際交流の深耕が図られています。また、地域の活性化にも寄与しています。

遊工房でのアーティストの滞在は1996年から開始され、2001年にアートスペースとして改装されて以降、本格的な活動に入り、滞在アーティストは15カ国80人余りとなっています(2006年7月現在)。滞在アーティストの活動は多岐にわたり、それぞれのアーティストの主体性が現れています。遊工房スタジオでの創作、発表、ギャラリーでの展示、発表、地域のアート活動への参画、交流、滞在期間中の国内アート活動への参画、交流など、滞在アーティストそれぞれの独自企画が優先されます。

2001年のアートスペース改装の機会に始まったギャラリー展示は、滞在アーティストの作品展示とともに、国内外の若手作家の現代美術発表の場でもあります。これまでの展示は、国内作家50名、海外12名以上にのぼっています。

▲ Antti Ylonen buying wood for sculpture.

▲ Wakako Kawakami solo exhibition at Youkobo.

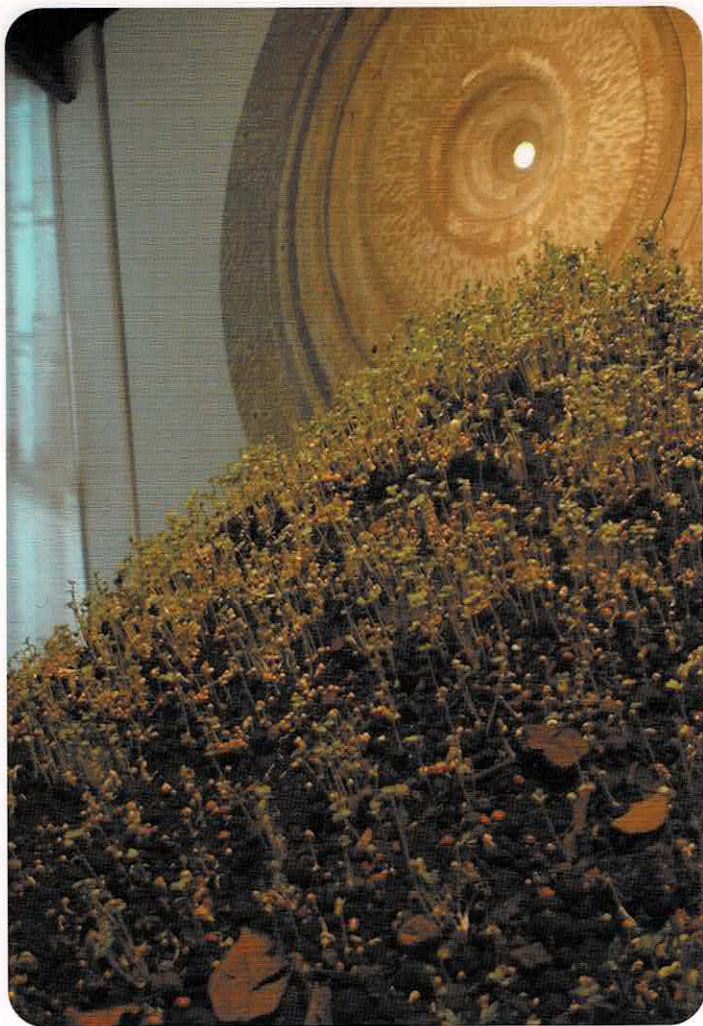
▲ Presentation on AIR programs produced by Youkobo.

▲ Antti Ylonen working with his sculpture outside Studio A.

▲ Susana Reberdito with her family in Studio A.

▲ Shannon Schmidt solo exhibition at Youkobo.

▲ Michael Fowler performing in Studio A.

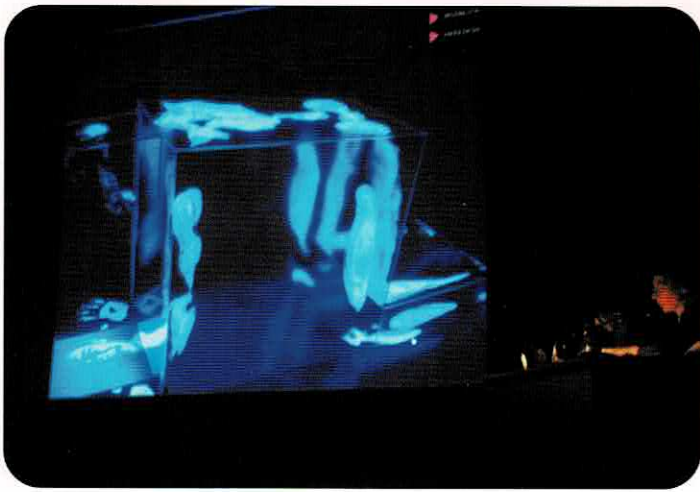
▲ Marco Breuer in Studio B.

▲ "39 Art" day at Youkobo.

▲ Opening party for Elizabeth Mead's solo exhibition in Studio A.

▲ Iskra Dimitrova's talk at Yokohama Museum of Art, Art Gallery.

▲ Yucel Kale's talk for "More Wind" at Yokohama Port Side Gallery.

▲ Jomini Zimmermann Architects' guerrilla installation at Ginza, Tokyo.

▲ Louis Recoder and Sandra Gibson with Mr and Mrs Murata in front of Residence 1.

▲ Margaret Shiu lecturing at Studio A.

▲ Istek Chihangir's installation at "Trolls in Metropolitan Green Park 2003."

▲ Sandra Gibson exhibiting her works at Studio A.

▲ Edward Shocker taking part in a local radio program, "Radio 88".

▲ Elizabeth Mead's exhibit at Tachikawa International Art Festival 2002.

Youkobo Art Space : A Micro-Flexible Arts Community in Tokyo

Luis Recoder and Sandra Gibson ルイス・レコダ & サンドラ・ギブスン
Film Artists, Youkobo AIR artists in 2005

What makes Youkobo Art Space unique as an artist's residency is its intimacy of scale—or more to the point: Youkobo Art Space as micro-residency. In an impromptu presentation at Youkobo, we spoke about what makes this particular residency so extraordinarily different than the others and came to the conclusion that it had to do with "smallness of scale" coupled with "vastness of flexibility." The "micro" in terms of size coupled with the "macro" in terms of the flexible. Which goes to say that nearly everything is possible at Youkobo. The artist is completely free to explore, interpret, and personalize what Youkobo offers as "art space."

What is "art space" at Youkobo Art Space? It is an ensemble or network of spaces in constant flux: studio, gallery, residency. For example, the studio can also be used as a gallery annex. And/or a residency accommodation can be easily converted into a studio space. One space drifts into another, is permeable by and through the other.

Question: What accounts for Youkobo's exceptional disposition towards the flexible? Answer: The unprecedented collaborative venture of a co-directorial couple-team—Hiroko and Tatsuhiko Murata-san. Not only do they understand the needs and requirements of each and every artist who arrives at Youkobo but they are also frequently asking the artist-in-residence: How to make Youkobo a better place for artists? Youkobo is that "better place" partially due to the solicitation of artist's input and suggestions. And this gives the artist a sense that he/she is an active participant in the shaping of a visionary art center. Micro as the micro-management of operation, with only two directors at the helm. Micro as a concise, yet poignant, measurement of the social.

アーティスト・イン・レジデンスとしての遊工房をユニークにしている要素は、その親近感わくごぢんまりとしたサイズにある。もう少し具体的に言うと、「遊工房アートスペース=マイクロ・レジデンス」ということである。私たちはよく遊工房でのやり取りの中で、この遊工房というレジデンスが他に類を見ないものであることについて語り、そして、それは広い柔軟性を兼ね備えた、規模のコンパクトさを持ち合わせていることに起因するという結論に達した。つまり、柔軟性における「マクロ（極大）」を持ち合わせた、規模における「マイクロ（微小）」なのである。つまり、遊工房においては、ほとんどすべてのことが可能であると言えるのだ。アーティストは、遊工房を「アートスペース」として実験的な独自の方法による各々の空間に変貌させることができる。

それでは、遊工房アートスペースにおける「アートスペース」とは、一体何だろうか？ それは、絶え間なく変化する、スタジオ、ギャラリー、そしてレジデンスといったスペース全体の趣き（アンサンブル）、もしくは、連絡網（ネットワーク）である。例えば、スタジオは時にギャラリーの別館としても使われる。また、あるいは、もしくは、レジデンスは簡単にスタジオスペースとして早替わりすることも可能である。一つのスペースはまた別のスペースへと変化し、そしてまた別のスペースによって取って代わられる。

質問:何が遊工房の特筆すべき気質として考えられるだろうか？ 回答:共同経営者である村田夫妻の先例のない協働チャレンジ精神。夫妻は遊工房に訪れるすべてのアーティストのニーズや要望を理解しているだけでなく、常日頃、遊工房が如何にしてより良いアーティスト・イン・レジデンスになり得るかということも自問している。遊工房は、ある部分においては、アーティスト達の日常的な要望によっても、また進化を遂げている。そして、そういったことはアーティストたちに理想的なアートセンターの創造に積極的に参画するものとしての意識を芽生えさせている。舵を取るたった二人の指揮者による小さな運営管理としての「マイクロ」。簡素でありながらも、心に触れる、社会における大きさとしての「マイクロ」。それが遊工房アートスペースだ。

Artist List

2006

Toshihiro Komatsu	artist	Kyoto, Japan	Solo exhibition	Youkobo Art Space
Michael Fowler	media artist	Australia	Performance & Exhibition	Youkobo Studio
Istek Chihangir	artist	Turkey	Lecture	Tama Art Univ
Marco Breuer	photographer	US		
Matthias Geiger	photographer	US	Lecture	Suginami Yu-Yu Zenpukujikan
Neil Malone	printmaker	Australia	Exchange exhibition	Tokyo National University of Fine Arts
Monique Killer & Jean-Marc Henberger	artists	Australia		
Keith Armstrong	artist	Australia		
Valerie Jomini	designer	Switzerland	Exhibition	Youkobo Art Space
Stanislas Zimmermann	architect	Switzerland	Installation	Ginza, Tokyo
Edward Schocker	composer	US	Concert	Koendori Classics
			Talk and presentation	Youkobo Art Space
Jerome Fortin	visual artist	Canada	Solo exhibition	Takamado Memorial Gallery in Canadian Embassy
Marco Breuer	photographer	US		

2005

Chang Yih Ming	ceramic	Taiwan	Solo exhibition	Youkobo Art Space
Ima Pico	artist	Spain		
Ricard Climent	composer	Spain	Lecture and concert	Kunitachi College of Music
Idaia Zabaleta & Inigo Ibaibarriaga	composer	UK		
1 Susana Reberdito	painter/sculptor	Spain/ Germany	Solo exhibition	Youkobo Art Space
Jantien de Bruin	photographer	Netherlands		
2 Roko Kawai	dancer	US	Performance "Mitsu-men Komori"	Youkobo Art Space The National Theater
Karen Shimakawa	choreographer	US		
Marja Tellut Kivirinta	journalist	Finland		
3 Marita Liulia	artist	Finland	Solo exhibition	Youkobo Art Space
Juha Vakkila	art management	Finland		
4 Luis Recoder	film	US	Solo exhibition	Youkobo Art Space
5 Sandra Gibson	film	US	Solo exhibition	Youkobo Studio A
Bruce McClure	film	US	Presentation at Theater 21	Yokohama Lecture Hall
			Bruce McClure+Sandra Gibson +Luis Recoder Image Forum Festival 2005	Tokyo, Kyoto, Kanazawa
6 Sam Smith	sculptor	Australia	Solo exhibition	Youkobo Studio A
Margaret Shiu	art director	Taiwan	Presentation for Asian AIR Network	Youkobo Studio A

2004

Alex Shinohara	artist	US	Solo exhibition	Beams Japan
Ushio Shinohara	artist	US	Solo exhibition	Gallery Yamaguchi
Noriko Shinohara	artist	US		
Gaku Shinohara	artist	US		
Milan Cias	artist	Czech Republic		
Klara Hlavacova	artist	Czech Republic	Collaborative program of Japan and Czech Republic	Exhibition Space VISIONS
Peter Sandhaus	architect	Germany		
7 Isaac Diggs	photographer	US	Solo exhibition	Youkobo Art Spac
Federico Diaz	artist	Czech Republic	Collaborative program of Japan and Czech Republic	Exhibition Space VISIONS
8 Marleen Wijngaarden	artist	Netherlands	Solo exhibition	Youkobo Art Space, CAS Contemporary Art and Spirits, Osaka
Lucie & Mattius Pribik	painter & architect	Germany		
Agung Hujatkina	curator	Indonesia	"Indonesian Art Report"	BankART 1929 Yokohama
Corey McCorkle	sculptor	US	Scratch Tile Screening + LectureSeries	Gallery SPEAK FOR
Viktoria Binschtok	photographer	Germany		
Stella Whalley	painter	UK	Solo exhibition Asa-Bi College Guest Artist 2004	Exhibit Space Visions
9 Yucel Kale	sculptor	Turkey	"More Wind!" Solo exhibition	Yokohama Portside Gallery, Youkobo Art Spac
10 Sarah Oppenheimer	artist	US	"Trolls in a Metropolitan Green Park" NishiOgi Machi MEDIA 2004 Project Solo exhibition Guest Artist	Zempukuji Park Youkobo Art Space Kyoto Seika University

2003

Istek Chihangir	architect	Turkey	"Trolls in a Metropolitan Green Park " NishiOgi Machi MEDIA 2003 Project	Zempukuji Park
Junko Sasaki Marja Kostov Yoshiko Shimano Iskra Dimitrova	dancer painter printmaker artist	Japan Macedonia US Macedonia	Solo exhibition and gospel performance "The Children Committee"	Youkobo Art Space Yokohama Museum of Art, Art Gallery and The ACAC, Aomori Haranomachi City Hall, Fukushima Kyoto Seika University Gallery and Tokyo Keio Plaza Hotel
11 Antti Ylonen Ferit Ozsen Delya Yilmaz	sculptor sculptor sculptor	sculptor Turkey Turkey	Public art works "Interaction: Contemporary Art Exhibition of Turkish-Japanese Artists"	
David Sawtell Brett Pean	sculptor art management	Australia Australia		
12 Kim Hyunsuk	ceramist	Korea	"Trolls in a Metropolitan Green Park " NishiOgi Machi MEDIA 2003 Project Solo exhibition	Zempukuji Park Youkobo Gallery
Mai Sakamoto 13 Kyougo Matsumoto	painter sculptor	New Zealand Japan	"Trolls in a Metropolitan Green Park " NishiOgi Machi MEDIA 2003 Project	Zempukuji Park

2002

Elizabeth Mead	sculptor	US	Solo exhibition Tachikawa International Art Festival 2002 "Power of Art"	Youkobo Art Space Tachikawa, Tokyo
Paul Mead Iskra Dimitrova Antti Ylonen	theater design artist sculptor	US Macedonia Finland	Tachikawa International Art Festival 2002 "Power of Art" "Trolls in a Metropolitan Green Park " NishiOgi Machi MEDIA 2002 Project International Cultural Seminar Solo exhibition	Tachikawa, Tokyo Zempukuji Park Nishiogi Commny Center Youkobo Art Space, Musashino Shouko Kaikan
Kaisa Keratar	environment design	Finland		

2001

Christof Schlegel Almut Rink	artist artist	Austria Germany	Sukima project Sukima project	Akihabara, Tokyo Akihabara, Tokyo
---------------------------------	------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------------------------

2000

Sonja Bischur Christof Schlegel Almut Rink Tatiana Lecomte Martin Walch & Barbara Geyer	artist artist artist photographer artist	Austria Germany Germany Austria Austria	Solo exhibition Duo exhibition	Austrian Embassy Gallery Austrian Embassy Gallery
---	--	---	-----------------------------------	--

1999

Christof Schlegel Meric Hizal	artist artist	Austria Turkey	"Fujino International Art Symposium 1999" Guest Artist	Fujino, Kanagawa
----------------------------------	------------------	-------------------	--	------------------

1998

Nilhan Yuzsever Erim Bayri Dafne Ottoman Uta Belina Lore Heuermann	sculptor sculptor artist artist artist	Turkey Turkey Austria Austria Austria	"Fujino International Art Symposium 1998" Guest Artist "Fujino International Art Symposium 1998" Guest Artist Solo exhibition Solo exhibition Solo exhibition and Performance	Fujino, Kanagawa Fujino, Kanagawa Kezouin temple Kamakura Ginza no Kakurega Yokohama
--	--	---	---	--

1997

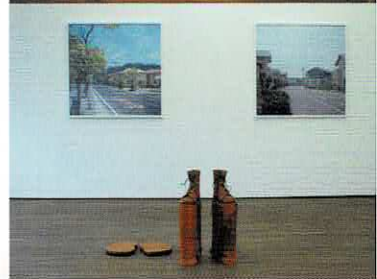
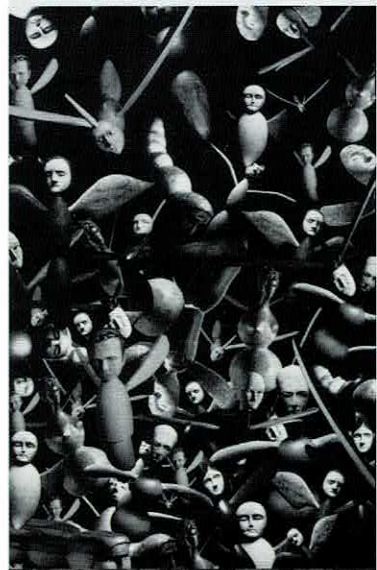
Kimmo Lehtinen Ety Horowitz	artist architect	Finland Israel	Asahikawa Ice Scape	Asahikawa, Hokkaido
--------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

1996

Branislav Hetcel Ferit Ozsen	architect sculptor	Yugoslavia Turkey	Solo exhibition Artist Fellow Art Education theory	Plaza Gallery Tokyo University of Fine Arts and Music
Goron Ozsen Naci Arun	architect	Turkey Turkey		

1989

Goron Ozsen Ferit Ozsen	architect sculptor	Turkey Turkey	Research Fellow	Hosei University Architecture Department
----------------------------	-----------------------	------------------	-----------------	--

Acting Both Locally and Globally

Youkobo Art Space is actively engaged in a variety of activities through its network of contacts with art organizations in Japan and abroad.

Youkobo Art Space serves as the office of the NPOs NishiOgi Machi MEDIA and the JTAA Tokyo & Istanbul, working for the revitalization of the local community and for international communication through artistic activity. NishiOgi Machi MEDIA has sponsored a number of programs, including Trolls in a Metropolitan Green Park, an outdoor art exhibition at Zempukuji Park, the local city park, and Art Kids, a program of collaborative creative activity between artists and local schoolchildren. Artists-in-residence have also participated in these ongoing activities oriented to the local community.

Youkobo has also been an active participant in art symposiums and conferences in Japan and overseas, working to build its network of artists and other people involved in the arts. These have included the Fujino International Art Symposium, Nasu International Sculpture Symposium, Tachikawa International Art Exhibition, Yokohama Art Museum Art Gallery, and traveling group exhibitions in Tokyo, Kyoto, Istanbul, and Ankara.

Since the full-scale start of our Artist-in-Residence program in 2001, we have become an official member of Res Artis (based in Amsterdam), a world network of AIR programs, and have been experimenting with other way of making international connections. We are also an active participant in IAN (Intra-Asia Network), and J-AIR Network Forum Committee, and have begun making direct connections with other AIR programs both in Japan and overseas.

活動は地域とともに、世界とともに。

遊工房アートスペースは、国内外のアート機関とのネットワークを通したいろいろな活動に積極的に取り組んでいます。

アートを通した非営利活動団体である、NPO法人「西荻まちメディア」や、「JTAA東京&イスタンブル」の事務局として、アート活動を通して地域の活性化や国際交流に寄与しています。「西荻まちメディア」では、地域の都立善福寺公園での野外アート展「トロールの森」や、地域小学校での児童とアーティストのコラボレーションによる創作活動である「アートキッズ」などがあります。アーティスト・イン・レジデンス滞在アーティストのこれらへの参画も含め、継続的な地域活動となっています。

その他、国内外のアートシンポジウム等にも積極的にに関わり、アーティストやアート関係者とのネットワーク形成を図っています。藤野国際アートシンポジウム、那須国際彫刻シンポジウム、立川国際美術展、横浜美術館アートギャラリー、東京・京都及びイスタンブル・アンカラでの巡回美術交流展など。

2001年にアーティスト・イン・レジデンスを本格的に開始後、その世界的なネットワーク国際機関である「Res Artis (本部アムステルダム)」の正会員として参加し、広く海外との連携を試行しています。アジアにおけるAIRネットワーク、「IAN (Intra Asia Network)」への参画や、国内のアーティスト・イン・レジデンスのネットワーク、「J-AIR ネットワーク会議」の一員として積極的に交流を図っています。また、国内外AIRとの連携も始まりました。

Youkobo has participated in the following international conferences:

Res Artis General Meeting: 2004 in Australia, 2005 in Germany
J-AIR Network Forum/Trans Artists Joint Program: 2004 in Japan, 2005 in the Netherlands
Intra Asia Network, IAN Forum: 2005 in Taiwan, 2006 in Korea

▼ Elizabeth Mead helping repair a local sculpture.

▼ Youkobo at the Intra Asia Network Forum 2005 in Taiwan.

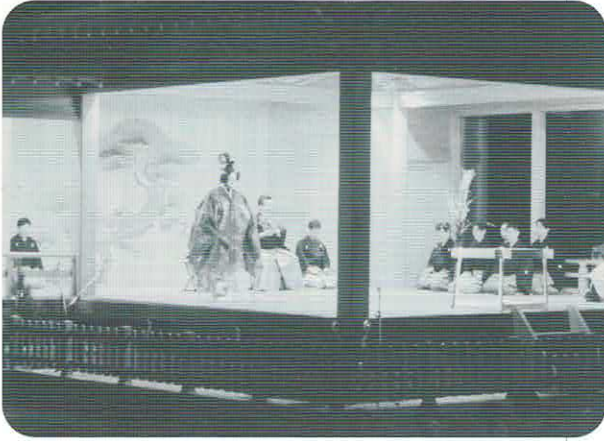

▼ Art works by children, "Trolls in a Metropolitan Green Park 2006."

NishiOgi Machi MEDIA

▼ A traditional Noh play at Igusa Hachiman Shrine.

▼ "Art Kids," a workshop for children in the local area.

▼ Kim Hyunsuk working with local children.

▼ Art works by children, "Trolls in a Metropolitan Green Park 2005."

Location

Youkoubou Art Space is located in the northwestern part of Suginami-ku, one of the 23 wards of central Tokyo. The neighborhood has retained some beautiful green spaces, including Zempukuji Park, Igusa Hachiman Shrine, and the temple Zempukuji that gives the area its name. There is convenient transportation access to the heart of Tokyo. Supermarkets, restaurants, and other local shopping make daily life in the neighborhood convenient as well. To the west is the town of Kichijoji, terminus of the Inokashira rail line, and to the east, Ogikubo, terminus of the Marunouchi subway line. Both can be reached easily on foot or by bicycle, and regular bus service is also available.

東京・杉並区の西北に位置し、近隣には、都立善福寺公園、井草八幡宮、善福寺など、緑豊かな環境が残り、都心までのアクセスも良好です。日常生活にはスーパーマーケットや食堂などの点在する地域の商店街の利用も便利です。地域の西隣は、井の頭線の基点・吉祥寺、東隣は地下鉄丸の内線の基点・荻窪へは徒歩や自転車ですぐ行くことができます。またバスの便もあります。

▼ Zempukuji Park.

▼ Igusa Hachiman Shrine.

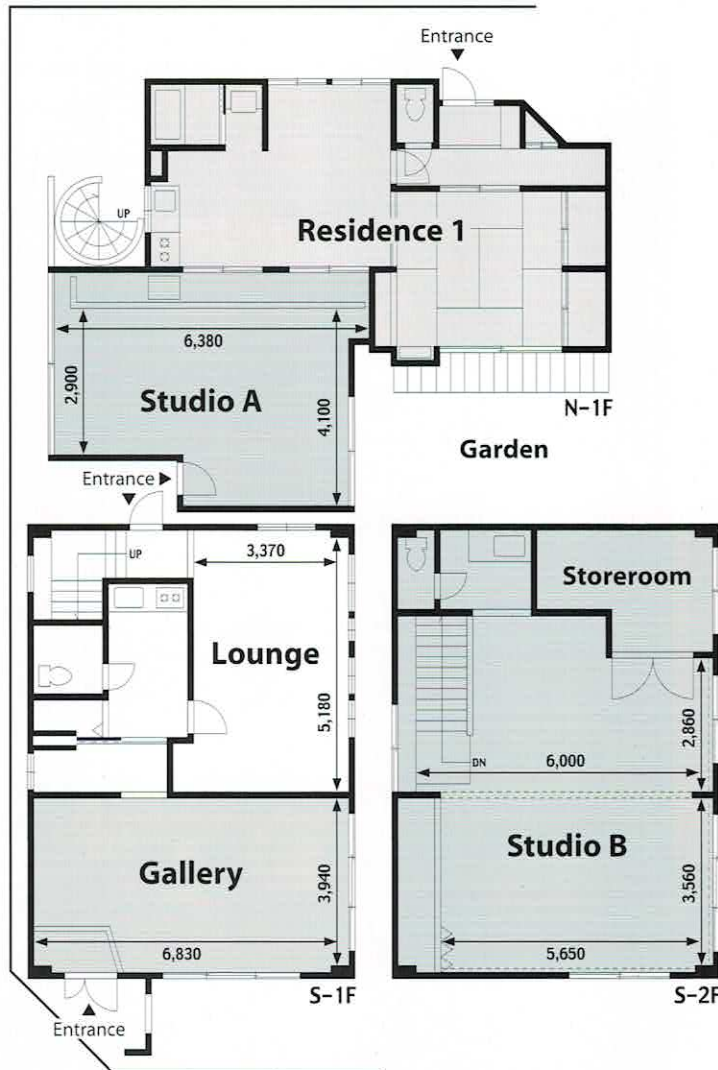
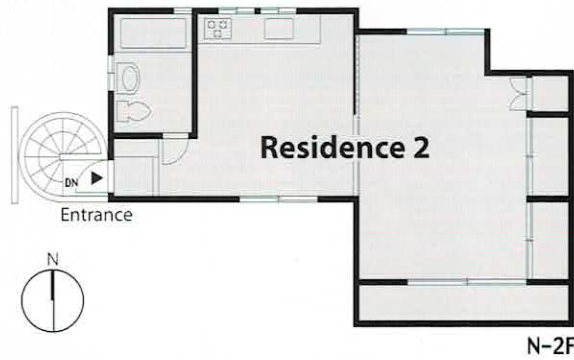
▼ Atelier Vega, a blacksmith's studio near Youkobo.

Overview of the Facilities

Youkobo Art Space is a comprehensive art facility comprised of two unique working studios, two residential spaces, a gallery, and a community lounge.

遊工房アートスペースは、特徴ある2つの創作スタジオと、2つの滞在施設及び、ギャラリーと交流スペースであるアーティスト・ラウンジから成り立つアートの複合施設として構成されています。

Studio A

33m², ceiling height 5m

Usable as studio/exhibition space. Concrete floor, very large sliding door opening unto the street, connected to courtyard garden and to Residence 1. Equipped with ceiling-mounted spotlights, LAN access, electricity, water, kerosene heater.

創作・展示空間（コンクリートの床、一般道路に面した広く開閉のできるスライディングドア、緑の庭隣接）レジデンス1と接続。天井スポットライト、LAN環境、電気、水道、石油ストーブ完備。

Studio B

36m², ceiling height 3m

Usable as studio/exhibition space. High ceiling with exposed steel framing, filled with natural light and a unique atmosphere. Equipped with ceiling-mounted spotlights, air-conditioning, and heat. Large moveable panels for freely reconfiguring the space (19 panels, each 1m x 2.6m). Toilet, water, refrigerator, water heater. Temporary residential use possible.

創作・展示空間（鉄骨露出天井、昔ながらの木製フローリング、自然光日当たり良好）。天井スポットライト、空調完備。移動式大型パネル（1M幅×2.6M高さ、19枚）自在な空間演出可能。トイレ、水場。冷蔵庫、給湯完備。（簡易宿泊滞在可）

Gallery

20m², ground floor

Gallery space with two usable walls, good natural light. Can be darkened with curtains has ceiling-mounted spotlights, air-conditioning, LAN access.

ギャラリースペース。壁面2面。自然光展示または、暗室展示も可。天井スポットライト。空調、LAN環境完備。

Residence 1 35m², ground floor

Japanese-style residence with fully-equipped kitchen, toilet, bath. Opens onto courtyard garden and is connected to Studio A. Equipped with air-conditioning, LAN access, refrigerator, microwave, washer, vacuum cleaner, TV, radio, dining table, chairs, futon, dishes, etc. Bicycle and heater also available for use. Can accommodate two people.

和室の滞在施設。キッチン、バス、トイレ完備。緑の庭、スタジオAと接続。空調、LAN環境、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、掃除機、TV受信機、ラジオ。ダイニングテーブル、椅子、寝具、食器など完備。希望者は自転車、ガスヒーター利用可。2人での滞在が可能。

Residence 2 35m², second floor

Western-style residence with fully-equipped kitchen, toilet, bath and bed. South-facing veranda overlooks courtyard garden. Furnishings same as Residence 1.

洋室滞在施設。キッチン、バス、トイレ、ベッド完備。南向きバルコニー付。付帯設備はレジデンス1と同等。

Community Lounge 15m², ground floor

Space for relaxation, communication, and information-sharing. Faces the garden, connected to Gallery. Fully-equipped kitchen, toilet, shower, and internet terminal. VTR, DVD, CD-RW available. Comprehensive collection of AIR materials from Japan and overseas.

ラウンジ。キッチン、トイレ、シャワー完備。緑の庭およびギャラリーに隣接。交流とAIR情報交換のくつろぎの場。インターネット検索端末。VTR、DVD、CD読書可。国内外のAIR関連資料閲覧可。

Application Procedures

Youkobo Art Space is a privately managed and operated art institution. Cost of using the facilities, travel and living expenses, and materials expenses are solely the responsibility of the artist. Youkobo cannot offer any form of financial support.

Application for use of the facilities can either be for the Artist-in-Residence program or for use of the Gallery. In either case, there are two application deadlines annually: June 30 (results announced in August) and December 31 (results announced in February). Interim availability of any of the facilities due to cancellations, etc. will be announced on our web site.

Applications for the Artist-in-Residence Program

- For domestic applicants, please make an appointment with our office for an interview, so that we may speak with you directly about your plans and make our decisions accordingly. For international applicants, please make your application via e-mail.
  - The application form may be downloaded from our website. In addition to the form, we would like to see your CV, evidence of your artistic activity, and a proposal for your stay at Youkobo.
  - There are no preconditions for acceptance in terms of field of artistic activity, age, nationality, etc., though there are limitations to our physical facilities.
  - The period of residence may range from a minimum of one month to a maximum of six.
  - Usage fees are calculated according to the facilities used.
Studio A: 40,000 yen/month   Studio B: 80,000 yen/month
Residence 1: 100,000 yen/month   Residence 2: 100,000 yen/month
- In addition to these rental fees, the artist is expected to pay the actual cost of the utilities consumed. Use of the Gallery must be paid for separately.

Applications for Gallery Use

- The Gallery is intended primarily for exhibitions of contemporary art. The exhibition period is calculated in one-week units.
- Monday and Tuesday the Gallery is closed; all other days the hours are from 12:00 to 7:00 PM, except on the last day of the exhibit, when the Gallery will close at 5:00 PM.
- For domestic applicants, please make an appointment with our office for an interview, so that we may speak with you directly about your plans and make our decisions accordingly.
- For international applicants, please make your application via e-mail. The application form may be downloaded from our website. In addition to the form, we would like to see your CV, evidence of your artistic activity, and a proposal for your exhibition.
- Exhibitions may be mounted for a minimum of one week, and a maximum of four.
- Two separate fees are charged: one for Gallery use and one for operating expenses. This will be assessed on a sliding scale, however, depending on how much the artist is willing to do themselves in terms of managing the exhibition, in order to reduce operating costs. Discounts will be calculated according to the amount of responsibility the artist assumes.
- A contract will also be drawn up prior to the exhibition regarding sale of the artist's works (with Youkobo normally charging a commission of 20 percent of the sale price).

For further information and inquiries please contact us via our website: www.youkobo.co.jp

遊工房アートスペースは、個人の経営で運営しているアート機関です。ご利用に当たって必要となる費用は、渡航費、滞在費、創作活動費を含めて、作家自身で工面いただけます。遊工房アートスペースからの助成はありません。

応募は、アーティスト・イン・レジデンスとギャラリー展示共に応募を受付けております。応募は年2回です。申請日限は、原則として、8月末(8月末結果通知)及び12月末(2月末結果通知)です。臨時に応募する場合は、ホームページにて広報します。

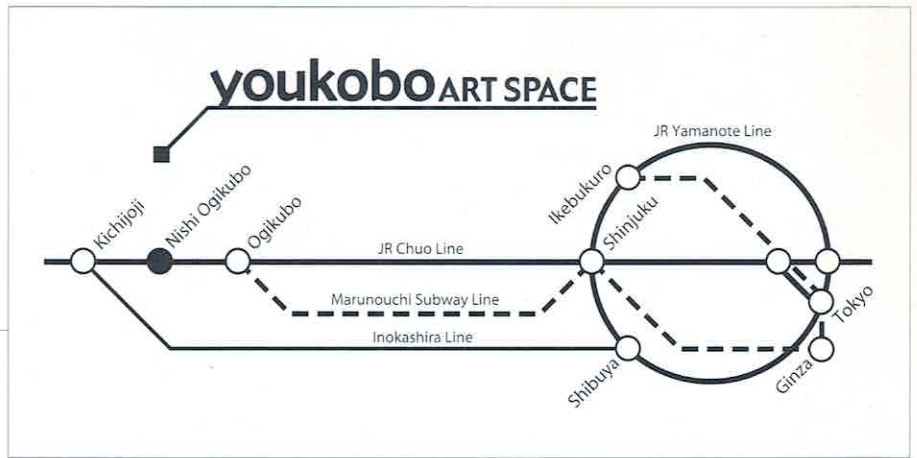
アーティスト・イン・レジデンスの応募

- 国内からの応募は、当事務局へ事前予約を頂いた上、面接で作家の希望を伺いながら相談の上、決定させていただきます。国外からの応募は、メールで受付ます。
  - 提出頂くものは、応募用紙、CV、活動記録、遊工房での活動提案です。応募用紙はインターネットからダウンロードできます。尚、受入対象のアーティストの活動分野、年齢、受入対象国など、特に制限を設けておりませんが、施設としての制約があります。
  - 招聘期間は原則として、1ヶ月以上の滞在。最大6ヶ月です。
  - 利用料金は、設備の組合せで算出します。
スタジオA: 月4万円   スタジオB: 月8万円
レジデンス1: 月10万円   レジデンス2: 月10万円
- これらの利用料と別に、光熱費の実費の負担をしていただきます。ギャラリーの使用に当たっては別途経費負担がかかります。

ギャラリー展示の応募

- 主に現代美術の展示を目的としています。
- 展示期間と時間は、1週間単位。月・火休み、その他の曜日は12:00-19:00開館です。但し、最終日は17:00で閉館です。
- 国内からの応募は、当事務局へ事前予約を頂いた上、面接で作家の希望を伺いながら相談の上、決定させていただきます。国外からの応募は、メールで受付ます。
- 提出頂くものは、応募用紙、CV、活動記録、遊工房での展示提案です。応募用紙はインターネットからダウンロードできます。
- 展示期間は、1週間単位、最大1ヶ月です。
- ギャラリーの使用に当たってはギャラリー使用料と運営経費の負担があります。負担については作家自身が望む自主性に応じた、スライディング・スケール方式を導入できます。スライディング・スケール方式とは利用料を、準備段階から実際の展示、展示期間中の接客、終了までのプロセスを、自ら実施することで軽減させていく料金システムです。
- 展覧会前までに作品売上時の取決めをしていただきます(作品売上の20%を手数料として申し受けます)。

Japan

Youkobo Art Community

Editorial / Youkobo Art Space + David Noble, Hiroko Onose

Designer / Ryozo Takashima

Publisher / Youkobo Art Space

Date of publication / August 2006

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

Phone / +81-3-5930-5009 FAX / +81-3-3399-7549

URL / www.youkobo.co.jp e-mail / info@youkobo.co.jp

Copyright © 2006 Youkobo Art Space