

はじめに

この度、私たちは「アーツ前橋 シンポジウム〜地域とアートを紡ぐ3日間〜」を開催致しました。このシンポジウムは、「地域とアート」というテーマを、アーティストやアート関係者だけでなく、経済やまちづくり、建築など様々な分野で活動するパネリスト同士が事例紹介、ディスカッションを行うことで、今までになかったような新しいアイディアや、これからの地域とアートを考えるヒントを探ることを目的に開催しました。当日は残念ながら前橋観測史上最大の積雪により当初予定していたプログラムを一部変更・中止しての開催となりましたが、国内外から集まったパネリストによるプレゼンテーションは、地域でアートプロジェクトを行うときに抱える様々な課題や、その展望を考える機会となりました。

ここにその記録として、皆さまにお届けする運びとなりました。各パネリストのプレゼンテーションはもちろんですが、それぞれに「クリエイティブな制作環境にとって必要な条件とはなにか?」という共通の問いを投げかけさせていただき、それらの回答も掲載しております。本シンポジウムの成果が、今後の地域とアートを考えていくうえで有効に活用されることを願っております。

末筆となりましたが、お足元の悪い中、本シンポジウムに参加していただいたパネリストや来場者の皆さまに感謝申し上げますとともに、本シンポジウムにご協力を賜った関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。

Introduction

We held a conference entitled "Arts Maebashi Symposium — 3 Days Symposium about Art and Local Communities". The aim of this conference was to explore innovative ideas and future directions for the relationship between art and local communities. The conference involved a wide range of artists and individuals involved in the art world, but also panelists active in various fields such as industry, urban planning, and construction. Discussions were held on the theme of "Art and Local Communities", and various case studies were examined.

Unfortunately, the biggest snowfall ever recorded in Maebashi on a single day forced us to cancel and alter some parts of the program. Despite this, the presentations by both domestic and overseas panelists revealed various issues involved in hosting an art project in a local community, and provided a good opportunity to consider our vision for the future.

Here we present a summary of the conference. In addition to a brief summation of each panelist's presentation, we have also added their answers to the common question we raised: "What are the necessary conditions for a creative work environment?". We sincerely hope this conference will be of practical use in future considerations of art and local communities.

Last but not least, we would like to express our sincere appreciation to the panelists and guests who participated in the conference in spite of the abysmal weather, as well as all of those who helped to make this conference possible.

目次

Contents

02 コンセプト

Concept

03 スケジュール

Schedule

04 レポート

Report

05 アーツ前橋の活動

Report on Community Art Project by Arts Maebashi

住友文彦 SUMITOMO Fumihiko

伊藤存 ITO Zon 幸田千依 KODA Chie

增田拓史 MASUDA Hirofumi

10 セッションA:

グローバル化と地域/クリエイティブな活動と経済の関係

Session A:

Globalization and Local culture / Creative Industry and Economy

ポーリン・ヤオ Pauline J.YAO ローワン・ゲティス Rowan GEDDIS 大南信也 OMINAMI Shinya

上田壮一 UEDA Soichi 田中仁 TANAKA Hitoshi

16 セッションB:

制作の現場~アーティスト・イン・レジデンスの事例をもとに~/地域の再生とアート

Session B:

CASE STUDY: Artist in residence programs / Regeneration and Art

小田井真美 ODAI Mami

照屋勇賢 TERUYA Yuken

真武真喜子 MATAKE Makiko

クォン・ジン KWON Jin

堀田勝彦 HOTTA Katsuhiko

22 創造的環境の条件

The condition required for Creative Environment

30 関連マップ

Мар

32 「地域とアート」キーワード

Art and Local communities Keywords

コンセプト

近年、過疎地で行われる芸術祭や空きスペースの再利用という形で地域社会とアートが結びつく試みがかなり増えています。はたしてアートは、そうした事例のように地域振興の特効薬なのでしょうか? 本当に観光客を呼び込み地域を活性化させるものなのでしょうか?

アーツ前橋は、2013年10月に開館しました。館内での作品展示に加え、街のなかにあるという立地を活かし、館外に出て地域のなかで様々なアートプロジェクトを展開しています。

本シンポジウムは国内外のパネリストを招聘し、「地域とアート」をテーマに事例紹介、トークセッション、円卓会議を3日間かけて行います。トークセッションでは、県内でクリエイティブな活動するとで、高力を指にいる方々が聞き手として登壇し、パネす。と共に各テーマに済論を行ない時間を行い、おいるとで、アートを含むクリエイティって意見をで、アートを含むクリエイティって意見をで、それらを含むクリエイティって意見をで、それらを含むクリエイティって意見をで、それらを含むクリエイティでで意見をで、それらを含むクリエイティでで表しています。一段では、1000円の

Concept

In recent years, there have been more and more endeavors to relate art to local communities through art festivals in depopulated areas and the revitalization of vacant spaces. At Arts Maebashi, we address questions about whether art really is a veritable panacea for regional development. Does art really bring more tourists into local communities, and can art offer these areas a new lease of life?

Arts Maebashi opened in October 2013. Along with exhibitions inside the building, we are committed to developing various art projects outside, directly in the community, and exploiting our location in downtown Maebashi.

This symposium invites panelists from both home and abroad to take part in presentations, talks, and round table conferences over the course of three days. During these sessions, people involved in creative activities within the local prefecture will also appear on stage and attend the talks, and are invited to take part in discussions with the panelists in line with the main themes of the symposium. Artists with different experiences and backgrounds will have the opportunity to spend time together, and exchange their opinions concerning public support of art projects and artists-in-residence, as well as the necessity of supporting creative activities in local communities. We hope this will be an opportunity for those who work in the arts to relate the ideas of "community and art" to individuals in our immediate area, so that we can learn from each other in order to produce new ideas.

地域アートプロジェクト 西尾美也+FORM ON WORDSワークショップ〈ファッションの時間〉

地域アートプロジェクト 伊藤存、幸田千依〈磯部湯活用プロジェクト〉アーティストトーク

スケジュール Schedule

2.14 (fri)

18:00-19:30 事例報告「アーツ前橋の地域アートプロジェクト」

Report on Community Art Project by Arts Maebashi

シンポジウムオープニングイベント「S/Y/N/C」

Symposium Opening Event "S/Y/N/C"

2.15 (sat)

14:30-16:30 セッションA:

グローバル化と地域 / クリエイティブな活動と経済の関係

Session A.

Globalization and Local culture / Creative Industry and Economy

17:00-19:00 セッションB:

制作の現場~アーティスト・イン・レジデンスの事例をもとに~/地域の再生とアート

Session B:

CASE STUDY: Artist in residence programs / Regeneration and Art

20:00-22:00 シンポジウム交流会&音楽イベント ※中止

Symposium Party & Music Event *called off

2.16 (sun)

13:00-13:40 トークセッションの報告 ※中止

Reports on each talk session *called off

13:40-15:00 円卓会議 ※中止

Discussion about Art and local community *called off

シンポジウムオープニングイベント 音楽イベント「S/Y/N/C」 出演者: 冨沢仲(LIVE)、OKANIWA(DJ)

レポート

2月初旬に積もった雪が残る中、3日間を予定していたシンポジウムの初日は再び雪に見舞われました。東京発着の飛行機には午後から欠航が増えはじめるなど、一部のゲストの予定には影響が出ましたが、多くの方が無事アーツ前橋に到着し、一般来場者も迎えて幕が開きました。まずは開館後約4ヶ月が経つアーツ前橋の活動を振り返るプレゼンテーションが、住友館長と地域アートプロジェクトの参加作家3名により行われました。その後、館内のカフェスペースでは、心地よいアンビエントサウンドが流れるシンポジウムオープニングイベントが行われ、ゲストと来場者の交流の場となりました。

翌朝、予想以上の積雪に状況は一変しました。夜の間に降り積もった雪は、前橋観測史上最高の73cmを記録。交通機関の麻痺により、2日目からの参加が予定されていたゲストや来場者の移動はもちろん、複数を予定していた会場間の徒歩での移動すらままならない状態となりました。即刻中止が検討されますが、多くのゲストや県外からの参加者が既に滞在しているということで、会場を集約して内容も変更、規模を縮小して実施することになりました。

当然多くの方には参加いただけませんでしたし、3日目に関しては中止となりましたが、帰ろうにも帰れない状況の中で、かえって白熱したプレゼンテーションが行われたように思います。また、移動の途中、予定の変更による待機中、食事に際してなど、様々な場面で交わされた会話はそれぞれの胸に刻まれ、この前橋という地での特別な体験として参加者の記憶に強く残ったことでしょう。

文=橋本誠

Report

The first day of the conference was affected by a heavy snowfall, adding to the snow from early February that was still on the ground. A number of inbound and outbound flights were cancelled at the airport in Tokyo in the afternoon, but despite the travel disruptions experienced by some participants, many visitors safely arrived at Arts Maebashi before the conference was opened, and we also welcomed an audience of the general public.

First, a presentation reflecting the activities of Arts Maebashi since its opening four months ago was offered by its Director, Mr Sumitomo, and three artists participating in the Community Art Project. After that, an opening party was held at the café in the museum, offering a venue for introductions between panellists and general visitors amongst pleasant surroundings and ambient music.

Next morning, the situation drastically changed due to heavy snowfall. Overnight, the snow reached 73cm, the biggest such fall on record in Maebashi. With the transport system totally paralysed, guests who were scheduled to join us on the second day of the conference, as well as general visitors could not reach the venue. Even walking between the multiple conference venues proved difficult and we considered cancelling the event immediately. We decided to continue the conference in more limited venues with a smaller program and with the guests and participants from other prefectures who were already staying in the city. Of course, many of our planned participants were missing, and the program on the third day was cancelled.

Despite these difficulties, the guests found themselves in a common situation (where they could not leave the city even if they wanted to) that conversely created a warm and convivial atmosphere. Furthermore, participants enjoyed several occasions where they could meet at an informal level, such as during transportation to the conference venues, while waiting for programs to begin, and at meal-times. All of these occasions contributed to the special experience at Maebashi and left a deep impression on each participant.

TEXT=HASHIMOTO Makoto

雪に見舞われた2日目

2013年10月にグランドオープンしたアーツ前橋の概要と活動コンセプト、地域アートプロジェクトの紹介を館長と参加アーティストにより行いました。

A general outline of Arts Maebashi since its opening in October 2013, including the concept behind its activities and an introduction to its Community Art Project. These presentations were delivered by the Director and by the participating artists in the project.

※地域アートプロジェクトは、地域の課題や日常の生活と、アートが持つ 創造力が出会うことで新しい出来事を創り出していくことを目指しています。

* The Community Art Project aims to create a new approach to meeting the challenges a community faces in daily life through art's creativity.

アーツ前橋の活動

Report on Community Art Project by Arts Maebashi

住友文彦 SUMITOMO Fumihiko

伊藤存

ITO Zon

幸田千依 KODA Chie

増田拓史

MASUDA Hirofumi

廣瀬智央《空のプロジェクト 遠い空、近い空》

この美術館は元々西武WALK館という百貨店で、1階部分は今と同じようなガラス張りの建物でしたが、パンチングメタルで囲われた美術館に生まれ変わりました。水谷俊博さんという若い建築家の設計で、特徴的なのは、元々のカーブを描いた外観を大きく変えなかったという所だと思います。地域の記憶を建物に残し、美術館として甦らせようという計画でした。

2013年10月26日にグランドオープン。3つの要素がありました。1つ目は開館記念展「カゼイロノハナ 未来への対話」という前橋にゆかりのあるアーティストたちで構成をしている展覧会。2つ目はこの建物やこの地域のために新作を作ることを依頼して設置された5組のアーティストによるコミッションワーク。それから7組のアーティストによる館外で行う地域アートプロジェクト。総勢50組の作家がこの3つのプログラムに参加していました。

コミッションワークとしては、この建物の屋上にあるビルボード看板が廣瀬智央さんというアーティストと福祉施設で暮らす子供たちが撮影した大きな空の写真になっています。館内に3組ある山極満博さんの作品は、1つがハナミズキの木の枝に付いているピンク色の風船で、FRPで出来ていてずっとここにあり続けるものです。

カフェの壁にはTokyoDexというグループが詩人・**萩原朔** 太郎の言葉からインスピレーションを受けて描かれた絵があります。また、カフェの入口で時計の役割をしているモニターは、off-Nibrollというダンスカンパニーが振り付けて住民やスタッフ総勢約200人が時報のように登場する作品になっています。照屋勇賢さんの非常時にしか使わない階段をあえてガラス窓で見えるようにし、非常時と現在をつなぐ3.11の記憶を留める空間として作られた作品もあります。

地域アートプロジェクトの1つ目は「きぬプロジェクト」というもので、西尾美也さんらによる複数のプログラムが行われています。市内の人たちに要らなくなった服を提供してもらって、その中から自分の選んだ服を着ることのできる〈ファッションの図書館〉は、今年の秋の展覧会に成果が

表れる継続的に行うプログラムとして考えています。

「ダイニングプロジェクト」では、スペイン人のアーティスト、フェルナンド・ガルシア・ドリーに参加してもらいました。地域の中のスペースにテーブルを作って農家の後継者問題やTPPのことなど話し合いの場を持ったり、もう1人、増田拓史さんには、前橋の一般家庭の家庭料理をリサーチしてそのレシピを本にまとめるということをしていただきました。また、EARTHSCAPEというグループによる「ガーデニングプロジェ

クト」では、市内の空き地に人型にくりぬいたウッドデッキを設置し、土を入れてこの辺りに自生している薬草を植えました。薬草を植えた後は、例えば農作物を売るマルシェや音楽のイベントを行うなど、利用してもらえる場所に変えていく試みでもあります。「マチリアルプロジェクト」の〈磯部湯活用プロジェクト〉には、伊藤存さんと幸田千依さんが参加しました。営業停止してしまった磯部湯というずっと愛されてきた銭湯を活用できないかということで、2人に公開制作をしてもらいました。その他、様々なイベント運営に活用してもらうアーツ桑町というスペースがあります。

アーツ前橋のオープンと前後して、いろいろなスペースが街なかに増えてきています。そういった場所とも定期的にミーティングをして例えばアーツ前橋に来た人がこういうスペースに行く、あるいは逆の**人の流れが生まれていく**ような仕組みを作ったりしています。

開館してからの3ヶ月間の様子を振り返りましたが、2010年から様々なプレイベントを行ってきました。2013年には、作品も何も置かれていない中で内覧イベント「WALK あるくことからはじまること」を開催しました。こういった活動をしながら、創造的であること=新しいことに躊躇しないでどんどん踏み出そう/シェアすること=芸術文化は一部の愛好家だけではなく社会参加のツール/対話

左上:EARTHSCAPE〈メディカル・ ハーブマン・カフェ・プロジェクト in 前橋〉 左下:off-Nibroll《いつも の時間》撮影風景 右:山極満博 《ちいさなおとしもの》

的であること=対話することによって作品を見るだけではなく新しいアイデアを生み出す、という3つのコンセプトを掲げて活動しています。

This building used to be a department store called Seibu Walk Palace with a glass-fronted first floor, before it was reincarnated into our museum that is now shrouded in perforated metal sheets. What characterizes this design by the young architect Toshihiro Mizutani is that, I believe, the shapes of the original building remain almost intact. The idea was to revive the building as a museum that would **embody Maebashi's local history**.

With our grand opening on October 26, 2013, three commemorative programs were launched: an exhibition titled "The Flower with the Color of Wind — Dialogues for the Future" that showcased works by artists with close ties to Maebashi; a series of works by five artists and art groups commissioned to create new pieces showcasing the local community and the resurrected building; and the Community Art Project led by seven artists and groups in venues located outside the main museum building. A total of 50 artists and groups contributed their works to the programs.

Let me introduce some of the commissioned works. The huge photograph of the sky that covers the billboard on top of this building was created by the artist Satoshi Hirose and children who lived in the welfare institution. Inside the building, a piece featuring pink balloons on the branches of a dogwood tree is one of three pieces by Mitsuhiro Yamagiwa. Made of fiber-reinforced plastic (FRP), these balloons and the tree are meant to be one of the museum's permanent features. On the wall of the café is a painting by a group called TokyoDex, who drew inspiration for this piece from the words of the poet Sakutaro Hagiwara. A monitor at the entrance to the café serves as a clock, and shows 200 local residents and museum employees rushing in and dancing for a minute each hour as a time signal. The dance was choreographed by a dance company called off-Nibroll. Additionally, Yuken Teruya has created a space that bridges the present with a moment of emergency. reminding us of the potential for disaster by making use of the museum's emergency staircases visible through the windows.

The first Community Project was titled the "Kinu Project", and included several programs led by Yoshinari Nishio and his fellow artists. One of the programs was the "Fashion Library", where visitors were invited to dress in outfits chosen from a collection of used clothes donated by city residents. The library is scheduled to host a fashion show this fall, and hopefully this program is going to continue.

We were privileged to welcome Fernando García-Dory from Spain as a participating artist in the "Dining Project". In this project, participants discussed the issues of the dwindling agricultural industry and the Trans-Pacific Partnership (TPP) at a dedicated meeting space in the town. Also, Hirofumi Masuda conducted a research project looking at ordinary home-cooked meals in Maebashi, and these recipes were compiled together into a book.

In the gardening project, a group called EARTHSCAPE built a wooden deck in a vacant lot in town, as well as creating a sculpture in a human shape, and filled this shape with soil to plant native medicinal herbs. This was an attempt to **turn the vacant** lot into a unique garden that would also be used as a marketplace for agricultural produce, a venue for concerts, and other purposes to serve the community.

Zon Ito and Chie Koda led the "Machi-real Project", which utilized art to face the realities surrounding the town (machi).

左:TokyoDex《青い猫のいる街》 右:フェルナンド・ガルシア・ドリー〈風の食堂〉

We asked the two artists to produce their works in at the public venue of Isobe-yu, a **bathhouse that had been loved by local people** but had been closed in the previous year.

Additionally, the museum contains a space called "Arts Kuwamachi" that is available for many different types of events.

Since the opening of Arts Maebashi, the city has seen more and more unique spaces being created for the public. We regularly meet with the people who run these places, and always try to work out a way to introduce visitors to Arts Maebashi to these spaces, and visitors to the spaces to Arts Maebashi.

I have just run through the events that have taken place over the three months since our opening. Let me also mention that the museum hosted a variety of preliminary events that began in 2010. In 2013, we housed a preview event titled "WALK: Things You Can Start by Starting to Walk" in the bare spaces before the museum contained any art displays.

Throughout the time of our conception to the present day, the three fundamental concepts of Arts Maebashi have remained the same, and they will continue to do so:

- 1. Be creative. We should take one step after another toward the creation of something new.
- Share. Arts and culture should serve as the means for everyone to become a part of society, rather than tools tailored to a limited number of enthusiasts.
- Be open to dialogue. Encouraging dialogue between artists and visitors turns the museum, which is conventionally a venue for appreciating art, into a place where new ideas are born.

プロフィール:1971年生まれ。アーツ前橋館長、あいちトリエンナーレ2013のキュレーターをつとめる。ICC/NTTインターコミュニケーションセンター、東京都現代美術館などに勤務し、「Possible Futures:アート&テクノロジー過去と未来」展(ICC/東京/2005)、「川俣正[通路]」(東京都現代美術館/東京/2008)、ヨコハマ国際映像祭2009、メディアシティソウル2010(ソウル市美術館)、別府現代芸術フェスティバル2012「混浴温泉世界」などを企画。また、2006年にはオーストラリアでおこなわれた「Rapt!:20 comteporary artists from Japan」展、2007年には中国を巡回した「美麗新世界」展で、日本の現代美術を共同キュレーターとして海外へ紹介する。

Profile: Director of Arts Maebashi which had opened October 2013. He was co-curator Aichi Triennale 2013 Beautiful New World: Contemporary Visual Culture from Japan ("798" Dashanzi Art District and Guangdong Museum of Art, 2007) and Media_City Seoul 2010. Also he was artistic director of Festival for Arts and Social Technology Yokohama [CREAM] 2009 and curator for Beppu Art Project 2012 and co-editor of "From the Postwar to the Postmodern, Art in Japan 1945-1989: Primary Documents" (Museum of Modern Art New York / Duke University Press, 2012). As a sociated the exhibition Tadashi Kawamata: Walkway (2008). He worked for NTT InterCommunication Center (ICC) in Tokyo, where he organized the exhibitions Art Meets Media: Adventure in Perception (2005) and Possible Futures: Japanese Postwar Art and Technology (2005).

地域アートプロジェクト参加アーティスト Community Art Project

「伊藤存 ITO Zon 」 機部湯活用プロジェクト

アーツ前橋の近くにも流れる用水路など、まちの中に虫や魚などの生 き物が潜んでいることに注目。フィールドワークや観察を重ねた後に、 刺繍による手法で、生き物の形を組み合わせたかのような平面作品 の制作に取り組んだ。公開制作に訪れた方からも、前橋で目撃した 生き物の情報を集めて、粘土により人と生物の形と生息地が一体に なったかのような地図も制作した。

I focused on living creatures lying hidden amidst the city, such as the insects and fish at the canal near the Arts Maebashi. After conducting field work and completing many observations, I worked on a two-dimensional project using embroidery techniques, looking at the combinations

of the shapes of these living creatures. I also gathered information from visitors to the open workshop on the creatures they had seen in Maebashi. I then produced a map in clay, in which human and animal shapes are integrated with their habitats.

コメント: 前橋にはこんな生き物がいるという像みたいなのがうっすらできてから制作に入りましたが、そうやって外 に出ていた期間を経てから集中して制作をするのは初めての経験でした。公開制作で来た人には「わけが分から ない | とか率直な意見などをもらいながら、それも何となく心地よいところがありました。普段はこういう刺繍の作品 を作る時はアトリエでずっと籠ってやりますので、そうやって素直な意見などをが色々聞けるのは貴重な体験で、 作品にもいろんな声が入り込んでくるっていうのは新鮮な経験でした。

Comment: When I started working on this project, I only had a vague idea of creatures that I would find living in Maebashi. Usually, when I work on an embroidery project like this I am confined to my studio, and this was my first experience of creating art after spending some time in an outside environment. It was also a valuable experience to be able to listen to the frank opinions of various viewers. Even receiving honest feedback from the visitors to the open workshop, such as "I don't understand at all", was somehow informative, and it was a fresh experience to reflect on these opinions, and to include some different ideas in my work.

プロフィール:1971年、大阪生まれ。動植物や人をモ チーフとする刺繍・映像作品などを制作している。糸の 盛り上がり、針の運びによる表現は、でこぼこした味わ い深い輪郭線をもち、触覚にも訴えかけながらわたした ちの意識に入り込んでくる。物の輪郭はしばしば行方不 明となり、モチーフが不可解に混ざり合って配置され、 全体が作られる。謎かけのようなタイトルが付された作 品はユーモアにくるまれる。

Profile: Born in Osaka in 1971, Zon Ito specializes in creating embroideries and producing images that adopt animals, plants and people as their motifs. Works featuring embossed threads and the use of needlework to create irregular and rich outlines allows the imagery to slip into our consciousness while also appealing to our sense of touch. The pieces often have riddling titles, and are wrapped in humor, with outlines that often go missing, and motifs strangely arranged and mixed, adding an air of mystery to the whole piece of work.

「幸田千依 KODA Chie ®部湯活用プロジェクト

約2ヶ月の間、朝から夜まで旧磯部湯に籠り、壁画と10点の絵画 を制作。普段からモチーフにしているプールと人という要素に、市 街地を流れる広瀬川や、秋の紅葉、旧磯部湯に通う朝と夜の雰 囲気、差し込む自然光の美しさなどが様々なかたちでかけ合わ さった作品が完成した。

For about two months I shut myself in the former Isobe Bathhouse from morning to evening every day, working on producing a mural and ten paintings. In them, factors that I directly observed at that time were variously and delicately mingled with my traditional motifs of water and humans. These factors include the Hirose River running through the downtown area of Maebashi, the autumn colours and the morning and evening ambience on the way to and from the old Isobe Bathhouse, and the beauty of the natural light seeping through into the bathhouse studio.

「増田拓史 | MASUDA Hirofumi | 前橋食堂

前橋市民が日常的に食べている「家庭料理」のレシピ収集を通して、 人の姿を記録・保存し、未来へ伝えていくプロジェクト〈前橋食堂〉を実 施。持ち寄りで食事会を行うワークショップも行い、レシピブックレットを 刊行した。

I carried out the project 'Maebashi Dining' which recorded and stored an aspect of ordinary people's lives for future generations, through handing down a collection of homemade recipes that the people of Maebashi eat on a daily basis.

コメント: 地域の文化や歴史を掘り起こしていくというこ と、食というものを通して個人のストーリーを見つけ出し ていくということ、台所に立つ人の姿そのものにフォー カスすることなどを狙いにしたプロジェクトでしたが、一 番の醍醐味はやはり地域の方々との関わり合いでした。 アーティストという職を生かして、その人たちと何ができ るのかといつも考えています。ここでは1ヶ月におよぶ 滞在の中で、皆さんの日常にある無形の豊かさや美し さ、そして個人の歴史を大いに感じつつ、その証を少し は残せたのではないかなと思います。

Comment: The purpose of the project was to explore local culture, and discover personal stories through food. I focused on the actual "person" cooking in the kitchen, and not surprisingly, the most thrilling feature for me was the interaction with local people. I am always thinking of what I as an artist can do together with others. I hope I have contributed a little to recording the intangible beauty and richness of daily lives and individual histories in Maebashi, and believe I achieved an acute sense of them myself during my stay here of almost a month.

ックレット刊行イベントの様子

プロフィール:1982年生 まれ。横浜美術短期大 学卒業。横浜を拠点に 活動した後、現在は石巻 に拠点を置き活動してい る。特定のコミュニティ や地域をリサーチし作品 を制作している。その手 法として近年では、日常

の家庭料理にフォーカスをあて個々人の出自や地域性を再発見し後 世に伝える食堂プロジェクトを、地域の方々と協働しながら展開して いる。主な活動に、2013~2014年「前橋食堂/アーツ前橋地域 アートプロジェクト」(群馬)、2011年「代官山食堂/代官山インスタ レーション2011」(東京)、2011年「黄金食堂/黄金町バザール 2011」(横浜)、2010~2011年「Treasure Hill Artist Village Public Art Project」(寶藏巖国際芸術村/台北・台湾)など。

Profile: Born in 1982 in Japan. Graduated from Yokohama College of Arts and Crafts. Based in Ishinomaki, Miyagi, Japan. He recently focuses on "Research and Archive" of everyday life of local community in order to find hints of local people and the unique essence of each community. Trying to find the source to make artwork through research and expresses the results as video work, publication, and workshop.

コメント: 公開制作をしていくとその空間が、なんでもない、誰でもふらっと来てしまう、まったく銭湯のように、人が一対一で 素直に対面して話ができる場所になるような気がします。今回そのような場で、磯部湯の堀さん夫妻、一緒に制作してい た伊藤存さん、公開制作に訪れてくれた方、学生スタッフの方、住友さんなどアーツ前橋の皆さんと出会って、関係する 人のふれ幅が大きくなればなるほど、面白くなるし、表現と伝達の可能性が広がっていくのだなと思いました。自分はシン プルに体験をして絵を描くだけなのですが、その役割みたいなものにより自覚が出たような気がします。頑張ります。

Comment: I have always felt that an open workshop is really like a bathhouse, in that it becomes a space over time where people just wander in, meet others face to face, and can have very frank conversations. After meeting with various people like Mr. and Mrs. Hori, Zon Ito who was also creating his art at the former bathhouse, visitors to the open workshop, students and staff of Arts Maebashi, and Mr. Sumitomo the director, at this time and all together in a similar situation, I really started to think that the wider the range of people who become involved in a project, the more interesting things became, and more possibilities became available for communication and expression. Although my role is a simple one in which I experience and paint my surroundings, I feel I have now become more aware of my role within a larger community. I will do my best to play an effective part.

プロフィール: 1983年東京生まれ長崎育ち。2007年多摩美術大学卒業。様々な場所に住 みながらつくる、レジデンスや滞在制作を中心とした活動を行っている。完成した絵画を展 示するだけでなく、公開制作を自覚的に行うなど、自身が絵画をつくる過程を見せること、 人と作品との出会い方について考え、描くことと見せることの両方について模索。「歩く絵の 冒険」など、絵画を室内以外で見せる試みなども展開中。

Profile: Chie Koda was born in Tokyo in 1983, and grew up in Nagasaki. She graduated from Tama Art University in 2007. While in residence, she has conducted activities centering on the production and creation of art while living in various places. By consciously conducting her drawing in public, she shows her audience not only completed drawings, but also the process of drawing.

She is always exploring a new way for people to face pieces of art and think seriously about both creating and sharing. She has also developed programs to show drawings in spaces other than in formal display rooms, including her "Adventure of Walking Pictures".

グローバル化と地域 /クリエイティブな活動と経済の関係

Session A: Globalization and Local culture / Creative Industry and Economy

いくのか。

クリエイティブな活動や産業は、地域の経済や 文化にどのような影響を与えるのか。などといっ た観点で事例紹介を行いました。

Does the progress of globalization homogenize the characteristics of a local community or accentuate its individuality? What sort of impact do creative activities and industry can have on a local economy and culture? Case presentations explored these issues from several perspectives.

> ポーリン・ヤオ Pauline J.YAO

ローワン・ゲティス Rowan GEDDIS

大南信也 OMINAMI Shinya

上田壮一 **UEDA Soichi**

田中仁

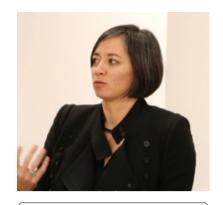
TANAKA Hitoshi

「ポーリン・ヤオ | M+キュレーター]

M+は、ただの「Museum」ではなくそこにさらにプラスされるという意味 を込めたネーミングで、2017年に香港の埋立地にある西九龍文化地区 に完成予定です。20/21世紀の視覚文化の為の新しいアートセンター で、ビジュアルアーツ、デザイン・建築、映像という3つの分野にフォーカス しています。私たちはその3つの分野を対等であると考えていて、例えばヤ ン・フードンのように、分野を行き来するようなアーティストや実践者にも注 目しています。

現在コレクションを収集していますが、香港をコアとして中国、アジア、そし て世界へと広げていきます。その際に、アーティストや彼らの作品が、他の 作品とどのように繋がっているのかということも考えるようにしています。オー ディエンスを育てることも必要ですので、開館前に美術館のための観客をつ くるディスカッションやプログラムを実施しています。

「Inflation!」や「Building M+」などの移動型の展示をしてみたりもしてい ます。このようなプロジェクトは<mark>議論を巻き起こす</mark>かもしれませんが、アートと は何なのか、公金を使ってこのようなことを行う意義は何なのかといったこ とを話し合うための、価値ある努力でもあります。

\ KEY WORD / アートセンター、西九龍文化地区(※)、アジ ア、領域横断、公開空地、公金、M+

コレクションである倉俣史朗の作品

外観イメージ

移動型の展示 (Inflation!)

Pauline J.YAO | M+ curator]

The new museum M+ will be opened in the West Kowloon Cultural District (a reclaimed area) in Hong Kong in 2017. The name M+ stands for "museum plus" indicating its desire to be something more than an average museum. It will focus on the visual culture of the 20th and 21st centuries, concentrating on visual art, design and architecture, and the moving image, and paying close attention to cross-genre artists and practitioners.

M+ has already begun building a collection for the museum. Although we consider Hong Kong as the base and the core, the collection scope will spread to China, Asia, and the rest of the world. Simultaneously, we are focusing on how artists think, and how their works are related to one another. In efforts to develop an audience, M+ is holding discussions and programs to build the audience for the museum before it opens. This includes mobile exhibitions such as "Inflation!" and "Building M+". These projects may elicit <mark>some controversy and public discussion</mark>, but they can prove as valuable efforts towards discussing what art is, and whether there is meaning and justification in doing such activities with public funds.

PROFILE

M+以前は、フリーランスのキュレーター/ライターであり、北京の非営利アートスペースであるアロー・ファクトリーの共同主宰を務める。 2009年に開催された深圳·香港 都市建築ビエンナーレの共同キュレーターであり、『Art forum』、『e-flux Journal』、『Yishu Journal of Contemporary Chinese Art』などに執筆も行なう。最近では、Art Asia Pacificから出版された、シンガポールのアーティストのHeman Chongの論文の編集を担当。また、ヒューゴ・ボス・アジア・アート賞の審査員を務め、『In Production Mode: Contemporary Art in China (2008)』の著者でもある。シカゴ大学の東アジア言語文化研究科で文学修士を取得している。

Previously she was working as independent curator and writer, and co-founder of the nonprofit art space Arrow Factory in Beijing. A co-curator of the 2009 Shenzhen Hong Kong Bi-City Biennale of Architecture and Urbanism, she is a regular contributor to Artforum, e-flux Journal, and Yishu Journal of Contemporary Chinese Art and recently edited a monograph of Singapore artist Heman Chong published by Art Asia Pacific. She recently participated on the jury of the Hugo Boss Asia Art Award, and is the author of In Production Mode: Contemporary Art in China (2008). She holds an M.A. in East Asian Languages and Civilizations from the University of Chicago.

「**ローワン・ゲティス** │ ガスワークス レジデンスプログラマー 〕

ガスワークスは南ロンドンにある非営利の現代アートの組織で、ギャラリーと12個のアーティスト向けのスタジオがあり、展示やアーティスト・イン・レジデンス、国際的なフェローシップや教育事業を運営しています。アーティストのサポートをすると同時に、パブリックプログラムも行い、20年にわたってグローバルとローカルを結び付けでまいりました。ガスワークスのディレクターがトライアングルネットワークのディレクターも兼ねていますので、国内はもちろん、アート関係の施設などがあまりない西洋外の他国ともネットワークがあります。

レジデンスでは、UKベースでないアーティスト向けに3ヶ月間の滞在の機会を提供しています。私はオープンスタジオや企画展示、ワークショップ、トークやパフォーマンスなどのイベントを通じて、そういったアーティストと一般市民が交流する機会を創っています。長期的な参加型プログラムもあり、ワークショップや一時的なイベント、地域の組織との長期的なコラボレーションなどによって、さまざまな接点を作っています。このような活動はしばしばガスワークスの外に出ていき、地域コミュニティーの中に入り込んでいきます。

\ KEY WORD /

トライアングル・ネットワーク(※)、アーティスト・イン・レジデンス、グローバルとローカル、 パブリックスペース、参加型プログラム

グローバルとローカルなアートというテーマについて言えば、私たちは中央と周辺といった相反する概念から抜き出た形で、そのハブとしての役割を担いたいと考えています。

ガスワークス外観

ギャラリー

アーティストトーク

公民館で行ったカタリーナ・バウアーに よるワークショップ

[Rowan GEDDIS | Gasworks Residencies Programmer]

Gasworks is a non-profit contemporary arts organisation located in South London, comprising a gallery, 12 studios for the use of artists and offering a programme of exhibition, artists' residencies, international fellowships and educational projects.

While supporting its artists, Gasworks also offers a range of public programmes, and has been connecting global ideas with local communities for the past 20 years. The Director of Gasworks is also the Director of the Triangle Network (an international network of artists and arts organizations), so we have a network of organizations not only in the UK, but also with non-Western countries that may have few art-related facilities.

Gasworks offers artists outside of the UK a three-month residency program. I am involved in ensuring the engagement of those artists with the general public through events such as open studios, temporary exhibitions, workshops, talks and performances. Gasworks also has a long running "Participation Programme" (formerly Education and Outreach Programme) that provides a variety of access points to Gasworks' different programmes through workshops, events and long term collaborations with local organizations. This activity often involves moving outside of Gasworks itself, and into the local community.

When talking about the theme of global and local arts, we consider ourselves as assuming the role of a hub, incorporating the conflicting concepts of centre and periphery.

PROFILE

アーティストとしての教育を受け、ここ10年間はアーティストの国際的なプロジェクトの企画運営を行なう。関わったプロジェクトには、ベルリンでのアートスペースの設立運営や、劇場や芸術祭、アートスペースでの映画上映やパフォーマンスプログラムのキュレーションなどがある。また、アーティスト・イン・レジデンスの仕組みに関するアドバイスや、国際的なプロジェクトへのアーティストの推薦、レジデンスに関する講演なども行なう。さらに、数々の賞や助成金の選考委員や、国内外でのアーティスト・イン・レジデンス及び展覧会の審査員なども務める。

Having originally studied as an artist he has spent the last 10 years pursuing programming and curating projects, as well as managing and producing artist's projects internationally. Rowan has worked in an advisory capacity. This has involved consultancy work - regarding residency models and artist provision for independent projects internationally-, presentations/lectures -on residencies, artist's mobility and practical considerations of applying for awards internationally-, and by contributing towards selection panels for awards, scholarships, residencies and exhibitions in the UK and abroad.

「大南信ル | 特定非営利活動法人グリーンバレー理事長]

徳島県神山町という過疎のまちで「神山アーティスト・イン・レジデンス」を 始めて15年が経ちます。資金もありませんし、質や数をそろえて観客を呼び 込むかたちではなく、アーティスト達が制作に来たくなるような場所を作ろう と、ホスピタリティを重視してきました。

2008年に「イン神山」というウェブサイトを作りましたが、ここでよく読まれ ているのは「神山で暮らす」というコーナーです。レジデンスで滞在した アーティストの移住が例になり、地域に雇用がない、仕事がないのであれ ば什事を持った人に来てもらうというワーク・イン・レジデンスも始まります。 神山には光ファイバーが通っていますから、IT企業がサテライトオフィスを 開設する流れもあります。「神山塾」という職業訓練事業では、半年間勉強 した若い子がまちに残り、雇用され、結婚・出産する流れもあります。

現代アートという、一般には分からないと考えられているような事でも、継 続していれば価値を生み、まちの魅力になる、それにより創造性を持った人 達が集まる。まちとしてどういう人や店を集めたいかを決め、入口を絞るこ とで、**まちをデザインする**こともできます。どんな人が集まるのかが地域再生

\ KEY WORD /

神山アーティスト・イン・レジデンス(※)、イン神 山、ワーク・イン・レジデンス (※)、サテライトオ フィス(※)、移住、雇用創出、創造的過疎(※)

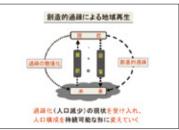
の鍵になりますので、過疎化の現状を受け入れ、人口構成を持続可能な形に変えていく「創造的過疎」を目指しています。

サテライトオフィスでの働き方 提供:Sansan

芸術文化による地域再生

創造的過疎による地域再生

[OMINAMI Shinya | Director of NPO Green Valley]

16 years have passed since we started the 'Kamiyama Artist-in-Residence' program at the depopulated township of Kamiyamacho in Tokushima. Without capital and with no art specialists, we worked hard to create a hospitable place where artists could be engaged in creative activities, rather than trying to attract visitors in large numbers.

We have created a website called 'In Kamiyama', where the section 'Living in Kamiyama' has become widely read. Although there are no employment opportunities or jobs in the township, the experiences of the Artists-in-Residence who have stayed in Kamiyama has led to a Work-in-Residence scheme where people with work come to live in Kamiyama. Since the whole town of Kamiyama is equipped with an optical fibre network, some IT companies have set up satellite offices there. Additionally, some of the youth who studied at 'Kamiyama Academy' on a six month occupational training project, have chosen to live in the town, found jobs, got married and had children. It seems almost incomprehensible that modern art could produce value and become alluring for the town, but by making continuous efforts, we have in turn attracted creative people. We have proven that it is possible to design a town by way of selective entry, once it has been decided what sort of people and businesses the town most desires. Because the key to a community's regeneration is the kind of people who come to live in the community, our objective is to achieve a 'creative repopulation' where the demographic composition is sustainable while accepting the reality of a small population.

PROFILE

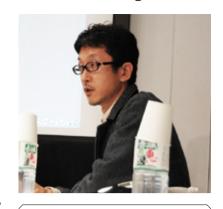
1953年徳島県神山町生まれ。米国スタンフォード大学院修了。1990年代の初頭より神山町国際交流協会を通じて「住民主導のまちづ くり」を展開。1998年米国生まれの道路清掃プログラム「アドプト・ア・ハイウェイ」を全国に先駆けて実施するとともに、「神山アーティス ト・イン・レジデンス」などのアート事業を相次いで始動。2007年より神山町移住交流支援センター受託運営を開始し、2011年度神山町 史上初となる社会動態人口増を達成。2010年10月以降ITベンチャー企業等10社のサテライトオフィスを誘致。過疎化の現状を受け入 れ人口構成の健全化を目指す「創造的過疎」を持論に各種まちづくり事業を展開中。

Born in Kamiyama-cho, Tokushima in 1953, Shinya Ominami completed Graduate School at Stanford University. From early 1990, he has promoted the leading role of citizens in building towns as a member of the International Exchange Association of Kamiyama-cho. In 1998, he implemented the "Adopt a Highway" program, a road cleanup program from the USA, that was initiated for the first time in Japan. He has also started many art projects including the "Kamiyama Artist-in-Residence Program". Since 2007, he has been entrusted with the operation of the Kamiyama-cho Immigration and Exchange Support Center, and in 2011, Kamiyama-cho achieved its first ever increase in population, owing in part to his contribution. Since October 2010, Shinya Ominami has attracted 10 satellite offices of various enterprises to Kamiyama-cho including IT ventures. With his motto "creative repopulation", he continues to promote building projects in various towns.

「宇宙から地球を見た」「地球規模で思考/行動/連帯できる」「インターネットでつながった」「地球環境問題に気づいて持続可能な社会を模索しはじめた」初めての世代(1950~2050年)を私は「アース・ジェネレーション」と呼んでいます。環境問題は知るほど絶望的になりますが、これまで人間が積み重ねてきた成果から、未来はまだ希望に満ちていると考えるポジティブな感覚も持っています。

私たちには3つのミッションがあります。まず、地球人としての感性を次世代に伝える事です。「アースウォッチ」の開発などがこれにあたります。次に、環境・社会問題に関心があっても行動に移せないということを、クリエイティブやデザイン、コミュニケーションで解決すること。人類の過去100年の愚行を100枚の象徴的な写真で作った写真集『百年の愚行』の出版などです。そして、発足当初から環境保全と経済活動をどう両立させるかを重要なテーマとしています。例えば、トヨタのハイブリッドカー AQUAの社会貢献型プロモーション活動「AQUA SOCIAL FES!!」に協力しています。企業がウェブやSNSなどで呼びかけると、若い人たちも集まります。NPOが行う

\ KEY WORD /

アース・ジェネレーション、インターネット、 持続可能な社会、エコロジーとエコノミー、 『百年の愚行』(※)

環境保護活動には遠いイメージがあると思いますが、企業が取り組むことで参加しやすいものに変えられるということを目の当たりにしています。

現在からみた過去

アースウォッチ

写真集『百年の愚行』

AQUA SOCIAL FES!!

[UEDA Soichi | Director General of incorporated association Think the Earth / Producer]

I would call this the 'Earth Generation' — the first generation (1950-2050) which has seen the earth from space. This generation is aware of the scale of the earth, we are connected by the internet in thought, action and cooperation, and we are starting to explore a sustainable society with a keen awareness of the earth's environmental issues. Although the more I learn about environmental dangers the more desperate I feel, I also share a sense of optimism for the future, and given all the achievements of humankind in the past I am full of hope. I believe we have three missions. The first is to hand down a regard for all of earth's inhabitants to the next generation. 'Earth Watch' was developed in this regard. The next mission is to solve our inability for action on environmental and social problems, despite the interest in them, by making better use of creativity, design and communication. This led us to the publication of a photographic book entitled "One Hundred Years of Idiocy" which compiled one hundred photos symbolizing human folly over the past one hundred years. Lastly, an important theme since the inception of our organization has been the coexistence of environmental conservation and economic activities. For example, we are cooperating with Toyota's hybrid car AQUA in a series of promotional activities called - 'AQUA SOCIAL FES!!'. Younger people come together when called upon by modern media such as websites or SNS. I have witnessed myself that NPOs often have a vague image of environment conservation activities, which could be rendered more concrete by business participation.

PROFILE

1965年生まれ。東京大学機械工学科卒業後、同大学院修士課程修了。広告代理店のマーケティング・プランナー、フリーランスの映像ディレクターを経て、2000年にソーシャル・クリエイティブ活動の拠点として株式会社スペースポートを設立。2001年にThink the Earthをスタート。商品開発、書籍、映像、携帯アプリ、ワークショップなど多様なアプローチで、環境や社会問題への関心を高める活動を行っている。主な仕事に地球時計wn-1、書籍『百年の愚行』『1秒の世界』『グリーンパワーブック 再生可能エネルギー入門』、プラネタリウム映像「いきものがたり」、環境教育プロジェクト「みずのがっこう」などがある。2011年より全国50カ所の水辺の保全を呼びかけるトヨタ「AQUA SOCIAL FES!!」のアドバイザーを務めるなど、企業とNPOとクリエイターを結び、事業活動と環境保全活動が両立する持続可能な社会デザインの模索を続けている。

Born in 1965, Soichi Ueda completed the MA Program in Mechanical Engineering at the University of Tokyo. He subsequently worked as the marketing director of an ad agency and a freelance imaging director, and in 2000, he established Spaceport Inc. as a base for creative social activities. In 2001 he started the "Think the Earth" project, using various approaches including product development, books, images, and cellphone applications, as well as conducting a range of activities to raise public awareness of environment and social issues. His works include the unique WN-1 Earth Watch, books including "One Hundred Years of Idiocy" and "Global Change in One Second", a planetarium show called "A Story of Biodiversity", and the environmental education project "Water Planet". In 2011 Soichi Ueda was involved in Toyota's social promotion campaign "AQUA SOCIAL FES!!" which appeals for the preservation of 50 waterfronts all over Japan. His efforts to pursue sustainable social designs connect corporations, NPOs and creators, and support business activities at the same time as promoting environmental preservation.

「 田中仁 │株式会社ジェイアイエヌ 代表取締役社長 〕

私はビジネスマンですが、クリエイティビティを要求されるという部分では アートもビジネスも同じなのではないかと思っています。

我々のビジョンですが、新しいイノベーションを起こして今までに全くなかっ た眼鏡屋を作ろうと考えています。

有名になったのはこの「JINS PC®」と名付けた、パソコン等のブルーライト をカットする目が疲れにくい眼鏡です。ブルーライトを浴びていると<mark>何か問</mark> 題があるはずなんだけど、誰も調べたことがないということだったので、医師 と共同研究しました。これは、現在までに累計350万本(2014年2月現 在) 売れています。 ビジネスはお客様からそのクリエイティビティを評価され れば売り上げは伸びますが、何もせずに同じ事をしていれば下がります。我 社もこの前橋で、家賃5万円の事務所から始まりました。その後上場し、苦 しい時期もありました。なぜかと言えば、売上や利益ばかりに目が向いてし まったからです。そこから、我社は何のために存在するのか、何のために仕事 **するのか**、というその<mark>ビジョンやアイデアを明確にした</mark>事でこれを抜け出すこ

\ KEY WORD / JINS、イノベーション、クリエイティビティ

とが出来ました。「志」が大切だという事です。そうなってはじめて、戦略や組織、戦術、全てが一貫してきます。 眼鏡は13世紀頃にイタリアで生まれ、基本的な機能や形は現在と然程変わっていません。我々はこの先、JINSだから生 み出すことの出来る、画期的な商品を開発して眼鏡の歴史を変えていきたいと考えています。

あたらしい、あたりまえを。 誰もが思いつかなかったアイデアで、 アイウエアを変える。 誰もが実現できなかった価格で提供する。 断しい価値は、常識を描すことから生まれる。 insは、全ての人のライフスタイルに、 イノベーションを起こし続ける。

メガネの歴史を変える

あたらしい、あたりまえを。

JINS PC®を開発

IINSが日指すもの

TANAKA Hitoshi | President & CEO JIN Co., Ltd

I am a businessman and I see lots of similarity between art and business in that both require creativity. Our vision is to create a truly new optical business using innovative techniques.

A pair of our glasses named 'JINS PC®' has become famous for its easy-for-the-eyes function of cutting off the blue-light from electronic appliances such as PCs. The concept began when we were told that nobody had investigated the adverse impact of blue-light on vision, despite its likely harmful effects. We conducted a joint research project with doctors, and we have sold a total of 3.5 million pairs of these glasses so far (as of February 2014).

In business, sales will grow if consumers can see creativity and innovation, and conversely will decline if you continue to sell the same old thing. Our business started in the city of Maebashi with a rental office cost 50,000 yen a month to rent. Initially, we had a difficult time because we focused only on sales and profit figures. We managed to overcome this difficult period once our vision and ideas became the raison d'etre of the business.

Spectacles were first worn in Italy in the 13th century, and their fundamental function and design have not changed much since then. What is important is 'aspiration' - then, the strategy, organization, and tactics that are needed will become clear. We aspire to change the history of glasses by developing breakthrough products that only we, JINS, can create in the future.

PROFILE

1963年1月25日、群馬県生まれ。1988年ジェイアイエヌを設立。2001年アイウエア事業「JINS」(ジンズ)を開始し、2006年大証へ ラクレスS(現 JASDAQ)に上場。 2011年「Ernst & Young ワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2011」モナコ世界大会に日本 代表として出場。2013年、東京証券取引所第一部に上場した。独自のSPA方式で「市場最低・最適価格」を実現している。

Mr. Tanaka was born on January 25, 1963 in Gunma Prefecture, Japan. In 1988, he established JIN Co., Ltd. and was appointed as its President. He launched the eyewear company, JINS, in 2001 and the company was listed on Hercules S of the Osaka Stock Exchange (now JASDAQ) in 2006. In 2011, Mr. Tanaka attended the Ernst & Young World Entrepreneur of the Year 2011 held in Monaco, representing Japan. The company was listed on the first section of the Tokyo Stock Exchange in 2013.

セッションB: 制作の現場 ~アーティスト・イン・レジデンスの事例をもとに~ /地域の再生とアート

Session B: CASE STUDY: Artist in residence programs / Regeneration and Art

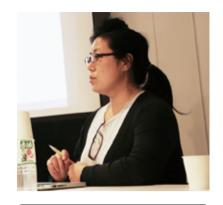
小田井真美 ODAI Mami 照屋勇賢 TERUYA Yuken 真武真喜子 MATAKE Makiko クォン・ジン KWON Jin 堀田勝彦 HOTTA Katsuhiko

「小田井真美 | AIR研究/ディレクター]

日本にアーティスト・イン・レジデンス (AIR) が導入されてから20年が経ちますが、同じ場所で活動を続ける時に、「地域」というものを考えざるをえません。地域にプログラムをどう還元していくかを問われる場面が増えてきました。私がARCUSにいた2010~2011年頃は「365日の劇的な日常を地域の人々と共有する場所をつくる」ということをポリシーにしていました。やはり運営スタッフが徹底的によそ者でありながらその地域コミュニティの一員になっていくことがアートプロジェクトの使命になります。

拠点にしている札幌では、任意団体が8年間もやっているAIRの運営に関わっていますが、やり方が違うとまた状況が変わります。AIRから派生してアーティスト・イン・スクールというのもやっていますが、どれがいいとかではなくて個性を作っていく事が大事だと考えています。Sapporo2では、雪対策で困っていた市の部署や地元のアーティストの刺激にもつながるなど、地域の財産や問題について向き合う機会になりました。AIRは地域のことをしっかり考える、そういうタイミングになります。

いずれにしても、**濃密な環境を共に過ごすことでお互いへの理解が深まる**、ということは感じていて、これはAIRが提示しやすい成果だと思います。

\ KEY WORD /

アーティスト・イン・レジデンス、ARCUS プロジェクト (*)、アーティスト・イン・ス クール (*)、Sapporo2プロジェクト(*)、 Move art Japan(*)

ARCUSスタジオ

アーティスト・イン・レジデンスについて アーティスト・イン・スクール

Sapporo2プロジェクト

[ODAI Mami | "Artist in residence" Researcher / Director]

It has been 20 years since AIR was introduced to Japan. When you practise an artistic activity in a particular place, especially when you are hosting an event, you cannot help but think about the concept of 'community.' People are increasingly asking how to contribute to their community through art programs.

The mission of an art project is for an outsider (an artist) to become a member of a local community, and when I was at ARCUS in 2010 and 2011, my policy was to 'create a venue to share drama with the local community 365 days of the year'. While I have been involved in managing the AIR program for the past eight years from my base city of Sapporo, I have seen a number of different approaches that create different outcomes. We also have an Artists-in-School program which was derived from the ideas of AIR. It does not matter which approach is better, but rather it is important to find a way to express one's own character within a program.

The Sapporo2 Project gave us an opportunity to address local problems as well as to utilize local assets, inspiring the local artists and the city administration who were struggling at that time with snow and icy conditions. At any rate, I certainly believe that AIR can provide an occasion to contemplate serious issues in a local community, and that mutual understanding improves dramatically by spending time together in close circumstances. This is one of the achievements of AIR which is easy to see.

PROFILE

1966年広島市生まれ。3ART PROJECT (東京・青山)、国際現代アート展デメーテル事務局 (北海道・帯広)を経て、2003年よりNPO 法人 S-AIR (北海道・札幌)に所属。アーティスト・イン・レジデンス (= AIR)の運営、アートによる地域活性化事業、アーティスト・イン・スクールの企画、Sapporo2 Project (北海道・札幌)のプロデュース。2008年から2009年までTrans Artists (オランダ・アムステルダム)に派遣され、オランダの文化政策、AIRと芸術家支援に関する調査研究を行う。2010年から2011年までアーカスプロジェクト(茨城)のディレクターを務め、現在は札幌を拠点にMove arts Japan (アーツ千代田3331ほか)に関わる。2014年夏に開催される「創造都市さっぽろ・札幌国際芸術祭 (SIAF)」プロジェクトマネージャー。

Mami Odai was born in 1966 in Hiroshima, Japan. After her career in the 3ART PROJECT (Tokyo), she worked in the Tokachi International Contemporary Art Exhibition: Demeter (Hokkaido). From 2003 she became part of the NPO association S-AIR (Hokkaido) and is in charge of directing the Artists in Residence Programme (AIR), conducting local revitalization art projects, planning for the Artists in School Programme, and producing the Sapporo2 Project (Hokkaido). Ms. Odai was also dispatched to Trans Artists (the Netherlands), an international AIR research institute, from 2008 to 2009. She was the director of Arcus Project IBARAKI from 2010 to 2011, and is currently stationed in Sapporo. Ms. Odai works on activities that support projects of artists and AIR within Japan such as networking Arts Chiyoda 3331 with new AIR associations in Japan and being involved with Move arts Japan. Her Sapporo based project is Sapporo International Art festival 2014 as Chief Project Manager currently.

「照屋勇賢|アーティスト〕

前橋でレジデンスを行った2011年春、東日本大震災が起きました。その際に前橋のアーティストコミュニティの団結に刺激を受け、震災の時にアーティストは何が出来るのか、ということを問い制作を行いました。新聞紙面から芽が立ち上がり、ひるまずどんどん伸びている姿を伝える作品(写真①)は〈未来の芽 里親プロジェクト〉という前橋市民主導のプロジェクトに展開しています。集められた資金は東日本大震災の支援金として使われ、次のプロジェクトに展開していくということでは画期的だったと思います。

アーツ前橋のコミッションワークである《静のアリア》も震災にまつわる出来事をきっかけに作っています。群馬交響楽団の演奏会と黙祷の時間。この作品のある空間は、建設当時に作られた非常階段がガラス越しに見え、それを延長し過去と繋げる形で木製の階段が続いています。作品空間には本が置かれていて、非常時における美術館は何が出来るのか、何かが起きるかもしれない未来の美術館のステイトメントとしての役割を果たしています。

あの記憶をどのように未来に伝えていくかということだけではなく、もう一度 **それを価値あるものに育てる場所**として、美術館が大きな意味のある空間に なろうとしているんじゃないかなと思っています。

\ KEY WORD /

アーティスト・イン・レジデンス、東日本大震災、 未来の芽 里親プロジェクト(※)、コミッショ ンワーク

それ以外の作品は、家に帰ると心を安らげてく れる房間の絵のように避難した人たちの近くに あることも可能かもしれません。あるいは、実 際に手に取ることができる本や映像の資料もあ ります。普段は丁寧に見ることができなかった思 本側に並んだ資料が、心が円に渡されそうな いをするときに何かの役にたつかもしれません。

①《自分にできることをする》

《静のアリア》

緊急時の美術館(ドローイング)

緊急時の美術館(テキスト)

[**TERUYA Yuken** | Artist]

I experienced the Great East Japan Earthquake in the spring of 2011 when I was participating in the Artist in Residence program in Maebashi. At the time, I was inspired by the solidarity of the artists in the community, and I have worked on a project that asks questions about what artists can do in the event of such a disaster. This work(①) shows new sprout growing strongly without flinching from the darkness of the newspaper headlines, and was related to the citizen-led project of Maebashi, 'Sprouts of Future Fostering Project'. It was groundbreaking because all of the funds raised were used to assist the recovery efforts in the aftermath of the earthquake and for a follow-up project.

A work commissioned by Arts Maebashi, 'Aria of Calmness', was also created and inspired by incidents related to the earthquake. The work includes a performance by the Gunma Symphony Orchestra and a moment of silent prayer. It was displayed in a space created here that overlooks the emergency stairs that can be seen through a glass window, and extends to the wooden stairs inside, to create a strong sense of connecting the present to the past. Books and mementoes were laid in the space, suggesting the role that the museum could play at the time of an emergency, and making a statement about the importance of a future museum should something else happen. I think the museum can become a significant space where the memories of a disaster are once again nurtured into something valuable, as well as for exploring ways of passing our artistic legacy on to the future generation.

PROFILE

1973年沖縄県生まれ、ニューヨーク在住。1996年に多摩美術大学絵画科卒業、2001年ニューヨークのスクール・オブ・ヴィジュアルアーツ修士課程修了。2005年に、「Greater New York 2005」(MoMA PS1、ニューヨーク)、「横浜トリエンナーレ」等で注目を集め、国内外の美術館に収蔵される。主な展覧会に「アジア・パシフィック・トリエンナーレ」(2006、クィーンズランド・アート・ギャラリー、クィーンズランド)、「Shapes of Space」(2007、グッゲンハイム美術館、ニューヨーク)、「愛についての100の物語」(2009、金沢21世紀現代美術館、石川)、第4回モスクワ・ビエンナーレ(2011、モスクワ)、第18回シドニー・ビエンナーレ(2012、シドニー)。

Born in Okinawa in 1973, and currently living in New York, Yuken Teruya graduated from the Department of Painting at Tama Art University before completing an MA course at the School of Visual Arts in New York. In 2005, he attracted much attention from exhibitions including "Greater New York" (MoMa PS1, New York) and Yokohama Triennale. Since then, his works have been collected by museums in Japan and abroad. His creations have featured in exhibitions including the Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (Queensland Art Gallery, Queensland, 2006), "Shapes of Space" (Guggenheim Museum, New York, 2007), "A Hundred Stories about Love" (21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Ishikawa, 2009), the Fourth Moscow Biennale of Contemporary Art (Moscow, 2011), and the 18th Sydney Biennale (Sydney, 2012).

「真武真喜子 | インディペンデント・キュレーター]

4年前まで国際芸術センター青森という公的なアーティスト・イン・レジデン スの機関にいました。ここは宿泊棟も揃っているのが特徴で、山の麓で市 街地から離れて籠る感じになります。だからアーティスト同士の共同生活が 可能な人や、ここでしか出来ない事をやろうと思ってくれる人が向いていま す。例えばパラモデルは、普段使っている青いプラレールではなく、雪をイ メージさせる白いパーツを使って制作を行いました。AIRSという、サポー ターがアーティストの選出や滞在中の制作の支援を行う組織もあります。

2010年に北九州に帰りますが、実家の動物病院をリノベーションしてマイ クロレジデンスのスペースをはじめます。最初の展覧会は北九州をテーマ に、第2弾はカルヴィーノにちなんで〈見えない都市 - 地名の解剖学〉と言 うのをやりました。その後、群馬にいる北九州出身の白川昌生さんや村田 峰紀さんにも出展をお願いしています。

Operation Tableというスペース名がロートレアモンの「手術台の上での 出会い」を意識して付けられたように、ここで色んなものが出会う事で何か **驚きが出てくるような**、そういう場所になればいいなと思っています。

\ KEY WORD /

国際芸術センター青森(※)、アーティスト・イン・ レジデンス、Operation Table、AIRS(※)、 マイクロレジデンス(※)

AIRS 主催による〈チャンヨンへ重工業のア パラモデル(国際芸術センター青森) 村田峰紀参加展示(Operation Table) 白川昌生参加展示(Operation Table) オモリ・アモーリ〉(国際芸術センター青森)

MATAKE Makiko | Independent Curator

Until four years ago, I was working at the Aomori Contemporary Art Centre as a member of the public Artist-in-Residence organisation. This centre has its own boarding facilities and offers artists the opportunity to stay in a retreat at the foot of the mountains away from the city. Accordingly, this is a suitable for environment for artists who want to live together with other artists, or those who want to work on projects together which are possible only at this place. For example, an artist collective Paramodel created their work there, using not their usual blue PraRail parts but using white parts to associate with the image of snow. There is a supporting body called AIRS which selects the artists and supports their creative activities during their stay.

I returned to Kita-Kyushu city in 2010, and have started a small gallery after renovating a former veterinary clinic. The first exhibition here was themed on Kita-Kyushu, and the second one was titled 'Invisible City - Anatomy of Toponym' after the works of Calvino. Since then, artwork by Yoshio Shirakawa, originally from Kita-Kyushu, and Mineki Murata, both of whom live in Gunma, have also been exhibited here. Because the name of the gallery, Operation Table, was consciously named after the famous quote 'as beautiful as the chance encounter of a sewing machine and an umbrella on an operating table' by Lautréamont, I hope this space can create a sense of surprise and enlightenment by the chance encounter of various unexpected elements.

PROFILE

北九州市生まれ。同志社大学文学部美学芸術学専攻卒業。2003年まで北九州市立美術館学芸員、2010年3月まで国際芸術センター 青森学芸員として勤務ののち、同年4月北九州へUターン。これまで企画した展覧会は「7th 北九州ビエンナーレ Art for Sale アートと経 済の恋愛学」(2002年)、「国際芸術センター青森 春のアーティスト・イン・レジデンス エフェメラルー遍くひとつの時」(2007年)など。共 著に『白川昌生フィールド・キャラバン計画へ:2000-2007』(水声社、2007年)。 元動物病院の自宅を改造し、2011年4月アーティスト・ イン・レジデンス/オルタナティブ・スペース Operation Table を開設。

Born in Kitakyushu, Makiko Matake graduated from the Faculty of Letters (majoring in Aesthetics and Art) at Doshisha University. As a curator, she worked at the Kitakyushu Municipal Museum of Art until 2003, and at the Aomori Contemporary Art Centre (ACAC) until March 2010, before returning to Kitakyusyu in April 2010. She has organized exhibitions including the 7th Kitakyushu Biennale "Art for Sale" (2002), and "AIR2006/Spring ephemeral" (ACAC, 2007). She is also one of the co-authors of the book "To the field caravan project-Yoshio Shirakawa 2000-2007". Additionally, Makiko Matake has converted her own house (which had been an animal hospital), and opened it in April 2011 as an alternative space which can be used for an AIR exhibition named "Operation Table".

「**クォン・ジン** │ 第4回アンヤン・パブリック・アート・プロジェクト(APAP) キュレーター]

APAPは2005年から、2~3年に1度、アンヤンというソウルに近いベッドタ ウンで開催されています。過去の開催を通して約100のパブリックアートや 建築物が、市内の様々な場所に設置されています。

第4回目のテーマは「パブリックストーリー」。ディレクターはペク・ジンで、 既に設置されている作品の修復や、ライブラリーの構築、アーカイブプロ ジェクトの立ち上げを通してパブリックアートの歴史を反映します。アンヤン パビリオンという、2005年に建築された建物が、日本のYCAMのような図 書館およびメディアラボとして整備され、重要な役割を果たします。展示会 としては、キム・ジュンアップ博物館という、製薬会社が持っていた近代建 築を改造した場所が活用されます。 形あるものだけではなく、 パブリックアー トの価値や、芸術体験の影響や常識など、目には見えないものを伝えるため

に展示をしたいと思っています。 中谷芙二子やペ・ヨンファンのようなアーティストを展覧会に招待していま すが、制作の過程はアーティスト・イン・レジデンスプログラムに似ています。

アーティストが滞在して、地域のリサーチや人々とのコミュニケーションを通

\ KEY WORD / パブリックアート、アーティスト・イン・レジデ ンス、YCAM (※)

して作品を作るのです。最終的にはパフォーマンスやビデオアート、インスタレーション、サウンドアートなど、都市の中の 様々な場において、異なるバックグラウンドから様々な市民を連れてくる作品が生まれます。

アンヤンのパブリックアート

アンヤンパビリオン

キム・ジュンアップ博物館写真

市民とのコミュニケーションを通しての

KWON Jin | Curatorial Director, 4th Anyang Public Art Project (APAP)

The 4th APAP (Anyang Public Art Project) is held once every two-three years in Anyang city, a commuter town close to Seoul. Around 100 pieces of outdoor sculptures and architectural venues are placed in various public places throughout the city, many of which are the fruits of past APAPs. The title of the 4th APAP is "Public Story", and the Artistic Director is Jee-sook Beck. The 4th edition addresses the restoration of tangible pieces that have been displayed in previous years, and the reflection of public art history through the construction of a library and production of archival projects. A building called the Anyang Pavilion, commissioned in 2005, is now a convening public art library and media lab (like YCAM in Japan), which will play an important role in this regard. For the exhibition, we will utilize Kim Chung Up Museum, a renovated building originally owned by a pharmaceutical company. We are considering offering not only material-based arts, but also the exhibition to introduce intangible values of public art examining public media, and the effects and common sense of art experiences. We invite artists such as Fujiko Nakaya and Bae Yon-Hwan to take part in the exhibition. The process of art production is comparable with an artist-in-residence program, in which artists stay in Anyang while conducting local research, meeting communities and producing artworks. The final forms of these artistic practices are varied, such as performance, programs, video art, installation, and sound art, and so on, which takes varied public from different backgrounds as well as varied venues in the city.

PROFILE

韓国ソウルを拠点に活動するキュレーター。大学でアート史を専攻し、デジタルカルチャーの修士を獲得。2007年から2009年までアル コ・アートセンターにてフリーランスのキュレーターとして勤務。現在は、2014年の3月28日から開催されている第4回アンヤン・パブリッ ク・アート・プロジェクトのキュレーターを行なっている。

Jin Kwon is a curator based in Seoul, South Korea. Majored in art history in college and obtained her MA in digital culture. She was at ARKO Art Center from 2007 to 2009 following which she has been working as a freelance curator. Currently Kwon is curating artists' productions for the 4th APAP Exhibition to be opened in March 28th, 2014.

「 堀 田 勝 彦 | 有限会社長者町街づくりカンパニー取締役 〕

長者町は、名古屋の中心部に位置する繊維の問屋街で空洞化が進んで いました。繊維の団体が通り全てのシャッターにペイントする事からまちづく りが始まり、一般の人も呼び込む祭りを立ち上げます。その後、空ビル問題 の解決に地域で資金を出し合い、ビルを改修しショップやアートギャラリー を呼び込みます。道路などの空間を祭りに利用し、新しく来た人をコミュニ ティに入れ込む事を繰り返しました。これらが公共の空間や催しへの協力 に対する意識づけにつながるなど、コミュニティの性格を変え「あいちトリエ ンナーレ」を迎えるいい準備になりました。

最初のトリエンナーレでKOSUGE1-16が祭りに使える山車を作りましたが、 それが刺激になりアート活動のための組織「長者町アートアニュアル」が生 まれます。小さなアートセンター「アートラボあいち」、アーティスト・イン・レ ジデンスや新しいギャラリーも登場しました。アートがまちを変えると期待す る人がいますが、アートはきっかけであり様々な人を緩やかに結び付け、まち づくりの一番の敵である「無関心」を減らすことにおいては効果を生むこと ができると思います。また、このような活動を進める際にはまちの人とアーティ <mark>スト、キュレーターなどの三者がタッグを組むこと</mark>が重要だと思います。

\ KEY WORD /

祭り、まちづくり会社、あいちトリエンナーレ (※)、長者町アートアニュアル(※)、アートラ ボあいち(※)、アーティスト・イン・レジデンス

えびすビル パート1~3(2002年~)

〈あいちトリエンナーレ〉長者町会場推進 KOSUGE1-16《長者町山車プロジェクト》 チーム (2009~2010年)

HOTTA Katsuhiko | Chojyamachi Community Development Co., Ltd. Director

Choja-machi is a depressed area in the city centre of Nagoya, due to an industrial shift that has led to a cluster of textile wholesalers. The first art event here was organised by the textile commerce body, and involved the creation of a painting on the closed shutters of the buildings that extended as long as one kilometer. After that, a local festival was launched. However, empty buildings and destruction in the area remain the biggest problem, and business owners have made financial contributions to establish an entity for community rehabilitation, which is engaged in activities to promote the leasing of empty spaces for shops and art galleries. These activities have instilled a strong sense of community with an acute awareness of the <mark>need for cooperation for the benefit of public spaces</mark>, and have prepared a good path to host the 'Aichi Triennale'.

The first Triennale inspired many in the area to set up a voluntary organisation, 'Choja-machi Annual', for art related activities. In addition, a small art centre 'Art Lab Aichi' was established for the next Triennale, and has been accompanied by the appearance of artists-in-residence and new galleries.

Spontaneous initiatives by residents and artists have come forth naturally, and some people expect the art to transform the town. We have clearly seen how art is a catalyst, and is helpful in connecting various people and in reducing indifference, which is the biggest enemy for community regeneration. However, it is imperative that the citizen and artist, curators work closely together with the residents in carrying out such activities.

PROFILE

1966年、名古屋市長者町生まれ。繊維会社「堀田商事株式会社」を経営。2000年に長者町のお祭である「えびす祭」を立ち上げ。そ の後、えびすビルや名古屋市との協働によるIDラボ、名古屋大学との協働による長者町インターネット放送などを立ち上げ実験、地域の 活性化のための活動をしている。2003年有限会社長者町街づくりカンパニー取締役、2005年錦2丁目まちづくり連絡協議会理事、 2006年ベンチャータウン推進委員会副委員長、2010年錦2丁目まちづくり連絡協議会(現:錦2丁目まちづくり協議会)副会長、同マス タープラン策定委員長、2010年、2013年あいちトリエンナーレ長者町会場推進チームリーダー。

Katsuhiko Hotta was born in Chojamachi, Nagoya in 1966, and managed a textile company Hotta Shoji. In 2000 he started Yebisu-matsuri, a festival based in Chojamachi. Since then, he has established the ID Lab in collaboration with Yebisu Building and the City of Nagoya, as well as Chojamachi Internet Broadcasting in collaboration with Nagoya University, through which he has conducted various experiments and activities for the revitalization of the area. He has held positions including the Director of Chojamachi Town-building Company (2003), Director of the Nishiki 2-chome Town-building Liaison Council (2005), Vice Chairman of the Venture Town Promotion Committee (2006), Vice Chairman and Leader in the formulation of a master plan for the Nishiki 2-chome Town-building Liaison Council (2010), and Team Leader for the Promotion of the Chojamachi Site of Aichi Triennale (2013).

滞在制作などの場合、環境の違いが面白いところだと思うので、特にこれは必要だという条件はないように思います。そこに自分のしようとすることに興味をもってくれる人がいれば、そのことが制作の支えになると思います。

When I stay in a particular place to work on my pieces, I find the uniqueness of that place always has a very interesting effect, so I don't think there is any specific requirements. If someone takes an interest in what I'm trying to achieve there, that is always a great encouragement.

[伊藤存 | アーティスト] [ITO Zon | Artist]

自然との関係:大自然からインスピレーションが得られる/他者との関係:対話が促進され、触発される/自分との関係:集中して向き合い試行錯誤できる/未来との関係:柔軟に変革可能な組織・空間・プロセス、いずれも重要です。

I would say that the following things are vital:

- -A good relationship with the natural environment. Mother Nature is always a source of inspiration.
- -A good relationship with people. Human interaction leads to inspiring dialogue.
- -A good relationship with oneself. Coming face to face with myself helps me to focus on my piece when I am struggling with it.
- -A good relationship with the future. Flexible and innovative organizations, spaces, and processes can generate future possibilities.

[上田壮一 | 一般社団法人 Think the Earth 理事/プロデューサー]

者 きる人と環境を頑張ってキープすること。それができれば、クリエイティビティは環境そのものすら変えてしまう。

A creative environment should offer artists flexibility in working with people and settings, so that creativity will eventually change the environment.

アーティストに対して、柔軟に対応で

[小田井真美|AIR研究/ディレクター]

[ODAI Mami | "Artist in residence" Researcher / Director]

[UEDA Soichi | Director General of incorporated association Think the Earth / Producer]

内と外の区切りがなく、さらに上下関係もない。 オープンでフラットな柔らかい空気や雰囲気に包まれる場だと思います。

There should be no boundaries between the inside and the outside space, and no hierarchical relationships.

A creative environment should be a wide open environment with a welcoming air.

[大南信也 | NPO法人グリーンバレー理事長] 「OMINAMI Shinya | Director of NPO Green Valley]

布団・自炊環境・お風呂・良い散歩道・ 美術関係者以外の人との関わり・主催 者の熱・へんてこな出会い・遊び・お酒 でも一番はその地域に住む人の熱。

A set of comfortable futons, a kitchen, a bathroom, a nice promenade, communication with people not involved in the art world, a passionate promoter, quirky encounters, playfulness, alcohol—all of these are requirements. Yet what is needed above all else is the enthusiasm of local people.

[幸田千依 | アーティスト] 「KODA Chie | Artist] アイデアを実現するために、アーティストはそれぞれ興味や方法が異なるので個別のサポートが必要です。作品やアートの実践など、クリエイティブなものを作るプロセスは、社会の中で人間関係が作られていくプロセスに似ています。

Because each artists have different interests and ways of developing their ideas, it is very important to support each individual in different levels of help. All the way through the process of producing something creative which we call artwork or art practice with artists, there's very similar custom we can find with a way of making cohesive human relations in the society.

[クォン・ジン | 第4回アンヤン・パブリック・アート・プロジェクト キュレーター] [KWON Jin | Curatorial Director, 4th Anyang Public Art Project (APAP)]

建築的な視点で答えると、適切な物理的スケールを持つこと、 ニュートラルさと個性が共存すること、使用者によりカスタマイズ可能であること。

To put it in architectural terms, a creative environment should have a good physical scale, structures that are both unique and neutral, and flexibility to allow it to be customized by the user.

「**佐藤慎也** | 日本大学准教授/建築家]

[SATOH Shinya | Associate Professor, Nihon University / Architect]

クリエイティブの持つ力を社会に発信し人々に理解してもらう努力が必要である。クリエイティブと ビジネスの境界がボーダレスになりつつある現状では、マーケティング活動も重要だと思われる。

Endeavors are needed that will dispatch the power of creativity out into the world and help people to understand. As the boundaries between creativity and business continue to fade away, marketing is also very important.

[田中仁 | 株式会社ジェイアイエヌ 代表取締役社長]

[TANAKA Jin | President & CEO JIN Co.,Ltd]

「つくること」が「生きること」になるビジョンを掲げること。そして、そのビジョンを実現するために、領域横断的な創造的アクションを引き出すこと。

A creative environment should help project the belief that the act of creating will eventually lead to living the life one wishes to live. To actualize that vision, it has to act as a catalyst for interdisciplinary creative actions.

[中村政人 | アーティスト/3331 Arts Chiyoda 統括ディレクター/東京藝術大学 油画 准教授] [NAKAMURA Masato | Director General of incorporated association Think the Earth / Producer]

それぞれが信じるクリエイティビティが保たれているのか、お互いに確認し合う。また、相手のクリエイティビティへの理解と、他の専門における、クリエイティビティについて理解、招待できる環境が必要。

A creative environment should enable artists to check on each other's work, so that the creativity they each believe in is maintained, and to help them understand and accept the creativity of others, as well as the creativity found in different specialized fields.

「 照屋勇賢 | アーティスト]

[TERUYA Yuken | Artist]

シリコンバレーでの環境の工夫で言えば、個室やパティションを全廃、会議室も最小限にし、その代わりに随所にソファーやスツールを置くなどして画一化/ルーチン化を防ぎ、人と人が直接多く触れ合って直接言葉を交わすことを奨励する仕組みを盛り込んでいます。

In the Silicon Valley, some offices have removed all partitions and private rooms, and have only a minimum number of meeting rooms. The walls and rooms have been replaced by sofas and stools as a way of keeping uniformity and inertia at bay, and of encouraging employees to communicate directly with each other as often as possible.

「外村仁 | Evernote 日本法人 会長]

[HOKAMURA Hitoshi | Chairperson of Evernote Japan]

私の場合は、近年制作しているテーマも相俟って、「街の中に身を置ける環境」が必要だと思います。どの街なのかが重要なのではなくて、生活者という視点でその街を捉えることで、何気ない日常の中でさえもクリエーションを行えると考えています。

With the themes I have worked on in recent years, I think I need a setting that allows me to explore a local environment. Which town I'm in doesn't matter. I believe that capturing the essence of a town from the perspective of a local resident allows me to create artwork out of day-to-day things.

[増田拓史 | アーティスト] [MASUDA Hirofumi | Artist]

制度からはみ出したこと、制度の条件が満たされてないことを可能な限り実現すること。 地域社会との素朴な接点が活かされること。

A creative environment should allow the artist to deviate from a system, to refuse to meet the requirements that a system imposes, and to make the most of simple interactions with a local community.

[真武真喜子 | インディペンデント・キュレーター]

[MATAKE Makiko | Independent Curator]

長者町では、「地域特性」に加え、都心部にしては強い「コミュニティー」「まちの変化」「アートに対する許容性」が 育まれました。多くのコンテンツもしくは強いコンテンツを育むことがクリエイティブな地域の育みになると感じます。

Chojamachi nurtured not only its local characteristics, but "a sense of community", by changing aspects of the town in order to develop greater "tolerance toward artistic creations". This is quite unusual for a community in an urban area, and I suppose developing powerful characteristics has helped the community become creative.

「堀田勝彦 | 有限会社長者町街づくりカンパニー取締役]

[HOTTA Katsuhiko | Chojyamachi Community Development Co., Ltd. Director]

(アートっぽい施設やサービスではなく) 創作者にとって刺激を与え続けていくような環境。せっかくこの「世界の片隅、日本」でアート活動を行うのだから、世界のどこにもない無限の創造性が生まれる環境を目指そうとするビジョンをもつことが必要。

The creative environment should be designed to inspire creation at all times, instead of just providing artsy facilities and services. In Japan — a tiny corner of the world — a place for artistic activities should offer a vision that can't be found anywhere else in the world and settings where infinite creativity thrives.

[山出淳也 | NPO法人BEPPU PROJECT代表理事/アーティスト]
「YAMAIDE Jun'ya | Executive Director of NPO BEPPU PROJECT / Artist]

私の経験上、クリエイティブな環境とは「神話」のようなものです。アーティストは作品をどこでも作ることができる。彼らに必要なことは、相応しい心構えと、あるがままに環境からインスピレーションを受けることだけです!

In my experience, a creative environment is something of a myth – artists can create their work anywhere, they need only to be inspired and in the proper frame of mind to do so!

[ポーリン・ヤオ | M+キュレーター]
[Pauline J. YAO | M+ curator]

組織として上からの押し付けがない、逆ピラミッド構造であること。アイデアやビジョンを持ったものが遊び心を持って制作・運営できる環境では、クリエイティビティの余白が多い。

The structure of a creative environment should be like an inverted pyramid, that is, with no controlling bureaucracy at the top. When an environment is designed to enable people with ideas and visions to operate playfully, there is a lot of room for creativity.

[山重徹夫 | アートディレクター/プランナー]
[YAMASHIGE Tetsuo | Art Director / Planner]

[地域とアートの視点で]地域に根付く固有な「知恵」や独自の「スキル」を、地域の人々とシェアできる場、或いは機会があること。

A creative environment should offer spaces and/or opportunities for artists to share their own skills with others, and for local people to share their long-standing wisdom that is unique to the region. Art is created from both local and artistic perspectives.

[岡田達郎 | 株式会社オリエンタル群馬 広報・事業企画マネージャー] [OKADA Tatsuro | Oriental Gunma PR & Planning Manager] 制作に必要な環境は、アーティストごとに特徴があります。レジデンスの場合、事前の対話や交流をすることによって(実用的にも学芸的にも)必要なサポートができる。そして大切なのは創作のプロセスを超えてプレッシャーを与えないこと。彼らが「呼吸」するための場を与えることです。

The kind of environment needed for artist production will be specific to each artist. Successful communication and dialogue, prior to arrival, can then lead to the right kind of support, (both practical and curatorial), for successful production. Lastly, allowing each artist the space to 'breath', so that production pressure doesn't overwhelm the creative process.

[ローワン・ゲティス | ガスワークス レジデンスプログラマー]
[Rowan GEDDIS | Gasworks Residencies Programmer]

三人寄れば文殊の知恵! 仲間がいること。外からの刺激をうまく受けながら自分自身を知っていくこと。世代を超えた人々の伝統と革新が入り混じり、自分一人では出せない答えをみんなで考える。それは、温故知新が日常的にあるということ。

Two heads are better than one! A creative environment should be a venue for meeting fellow artists. We learn about ourselves as we draw inspiration from other people. Traditional and innovative ideas mix when people of different generations can freely communicate, and when they work together to come up with an answer that one person can't find on his own. The saying "visiting the old, learning the new" should be a part of day-to-day life in a creative environment.

[岡正己 | 株式会社まえばしCITYエフエム プロデューサー&事業推進ディレクター/前橋○○部発起人] [OKA Masami | Maebashi City FM Producer / Maebashi ○○-bu] 個人のやりたい事を尊重しつつ、それに対して様々な意見が出た時に柔軟に向き合う姿勢。 Maebashi Worksはアートの様々な分野で活動する人達の集まり。それがクロスした時に生まれるちょっとした「いいね」という感覚を大事にする事。

Maebashi Works is a group of people engaged in various fields of art. We respect each other's goals, and maintain flexible attitudes towards many different opinions. A creative environment should enable artists to value the little moments of beauty that are born out of such interactions.

[カナイサワコ | アーティスト / Maebashi Works 代表] 「KANAI Sawako | Artist / Director of Maebashi Works]

人とスキマです。運営にはアーティストと人を含む地域を橋渡しできる人。街にはスキマ。資材や施設はアイデアと熱意さえあれば、どうにかなります。人と人が出会うこと、そして出会えるスキマが必要です。

Art comes from the joining together of people and spaces. A creative environment should be managed by someone capable of acting as an intermediary between artists and the local community. It is vital that people can meet in a creative environment, and a town should have a space to enable this. The materials and the facilities are less important, because people's ideas and enthusiasm can make up for any lack of these.

[**喜多村徹雄** | アーティスト/群馬大学教育学部准教授] [KITAMURA Tetsuo | Artist / Associate Professor, Gunma University]

場を開き続けること。誰もが参加できるプラットフォームであること。楽しいという価値観を増幅し当たり前に主体性を発揮できる仕組みであること。

A creative environment should be open to anyone, and should serve as a platform available to all. It should be designed to amplify joy, and to enable people to achieve their independent goals.

「橋爪光年 | ジョウモウ大学 学長/有限会社高崎エージェンシー 代表取締役]

[HASHIZUME Mitsutoshi | Jomo University Network / Takasaki Agency, President-Director]

施設運営、そして制作のための空間も、全てにおいて無理の無い自然な環境であり 自分自身がリラックスした状態、つまり自然体で居られる場であること。

The space for creation and the way the facilities are managed should offer a relaxing setting that allows people to be themselves.

[橋本薫 | 建築家/FRASCOチーフディレクター] [HASHIMOTO Kaoru | Architect / FRASCO-Chief Director]

①子供である事 ②組織に属していない事 ③予算が無い事コトの本質を掴み、解決策を見いだすには、何事においても自由で幼稚でわがままであるべきだ。「大人」になるという事は「萎縮した子供」になるという事。世間体を気にせず、どんどん窮屈になる生活を一つ一つ解放していこうよ。

A creative environment should:

- 1. Allow people to be childlike.
- 2. Be affiliated with no organization.
- 3. Have only a limited budget.

Being childlike, free-spirited, and self-indulgent is vital to understanding the true nature of any issue and to find a solution to difficulties. In our society, becoming "an adult" means becoming "a fearful child." A creative environment should enable people to stop worrying about how they look to the public, and to be liberated from the straitjacket of being adults.

「藤澤陽 | 株式会社フジサワ常務取締役/前橋○○部]

[FUJISAWA Yo | Fujisawa Managing Director / Maebashi 🔾 -bu]

いろいろな環境の中でそこに合うやり方で やっていくしかないし、足りないものは自 分たちでつくっていく事がクリエイティブな のではないでしょうか。環境を変革させていく過程の中で軋轢が生じても、互いの意見を尊重し合っていけたらいいですね。

Artists have no choice but to create work in a way that suits the given environment. I believe that being creative means coming up with ways to make up for what is lacking. It would be great if artists could continue to respect the views of other artists amid the conflict that might occur as the environment changes.

[八木隆行 | アーティスト/ya-gins] [YAGI Takayuki | Artist / ya-gins]

クリエイティァ 創造的環境の条件

The condition required for Creative Environment

友岡邦之 TOMOOKA Kuniyuki

高崎経済大学 地域政策学部 教授 Takasaki City University of Economics Professor

クリエイティブな環境にとって必要な条件とは何か。この 問いについての回答には、立場の違いによって一定の 傾向が見受けられる。多くのアーティストはこの条件に、 理解ある人の存在をあげている。アーティストが生み出 そうとしている、いまだ存在しない何かに対して、無関 心や拒絶ではなくあたたかい目で見守る姿勢を人に求 めているのである。それに対して、アート・マネージャー やコミュニティ・マネージャーと呼びうる人の多くは、組 織や空間の柔軟性、およびビジョンの明確化をあげて いるように見受けられる。これは、自身の創作活動自体 に意識が向けられているアーティストと、創造活動を取 り巻く全体への目配りが求められるマネージャーとの立 場の違いといえるかもしれない。とはいえ、双方の視点 から語られている「人の理解」や「組織の柔軟さ」等は、 結局「寛容さ」という言葉でまとめることができるのでは ないか。そして明確なビジョンとその共有も、寛容さがも たらす創造過程の流動性や不安定性を許容するからこ そ、ゴールを見失わないために求められるのだ。この寛 容さがもたらす豊穣さとリスクにどう向き合うかが、地域 社会にとっての重要課題だと私は考えている。

What are requirements of a creative environment? The replies to this question have varied according to what the respondent does with the environment. Many of the artists have said that they need people to be receptive to their creative efforts. These artists would like people to watch over them with warmth, rather than with disinterest or a sense of rejection, as they attempt to create something that has not existed before. Art directors or community managers, on the other hand, tended to focus more on the flexibility of the host organization and the space it provides, along with promoting a clear vision that the environment should aim to achieve.

The focus of the artists is on their own creative endeavors, whereas the managers' job is to pay close attention to the environment surrounding a creative activity, so it is quite natural that their responses differ. Having said that, the receptiveness of local people and the host organization's request for flexibility may ultimately come down to tolerance. Projecting and sharing a clear vision is necessary to achieve these goals, and it is possible only when the fluidity and instability of the creative process is tolerated. I believe that the local community can handle this tolerance, and the wealth that it can bring despite the risks involved are the key to the success of a creative environment.

プロフィール: 1969年、熊本県生まれ。早稲田大学第一文学部卒業、東京大学大学院人文社会系研究科修了。博士(社会学)。専門は社会学、文化政策研究。2003年より高崎経済大学に赴任。2013年4月より現職。NPO法人「ジョウモウ大学」運営スタッフ、FMぐんま番組「ラジコモンズ」パーソナリティ、「ぐんまCSO」理事、文化経済学会〈日本〉理事、日本文化政策学会理事等。

Profile: Kuniyuki Tomooka was born in Kumamoto Prefecture in 1969. He graduated from the School of Literature at Waseda University, and completed a Sociology Ph.D. at the University of Tokyo. His areas of expertise are sociology and studies of cultural policies. In 2003, Kuniyuki Tomooka took up a teaching post at the Takasaki City University of Economics, and was promoted to a professor in April 2013. He serves as a member of the operational staff of the Jomo University Network, and is a well-known radio personality on Radicommons, a FM Gunma program. He is also the Director of the Gunma Civil Society Organization, and Director of the Japan Association for Cultural Economics and the Japan Association for Cultural Policy Research.

菅野幸子 KANNO Sachiko

国際交流基金情報センター/プログラム・コーディネーター Japan Foundation / Program Coordinator

出会いが交錯するラボラトリーに

Fundamentally, the important thing is creating a laboratory where artists can meet.

アーツ前橋に寄せられたクリエイティブな現場に関わっているアーティスト、キュレーターやアート・マネジャーたちの言葉一つ一つが、まさにアーティスト・イン・レジデンス (AIR)というシステムを言及しているように思われてならない。

ベルリンにある世界的にも良く知られているクンストラー・ハウス・ベタニエンの創設者であるミヒャエル・ヘルターは、近代的なAIRの創始者のひとりでもあるが、彼の言葉を思い出す。

ヘルターは、AIRとは①「モビリティ(移動性)」、「グローバル性」、「一時性」を具現したシステムであり、②世界に開かれたトランスナショナルな場であり、実験の場でもあること、③アーティストと地域との間に対話や交流を絶えず生み出す場、④あらゆるクリエイティブな分野のアーティストや研究者が集まり、分野を超えた創造や刺激を生み出す場、⑤アートに関する最新の情報が集まるシンクタンク、⑥アーティストにとっては創作に専念できる世俗と隔絶した修道院のような場であると同時に、一般の人にも開かれた市場でもある、⑦AIRというシステムが存在することは、その地域が世界とつながっているということであり、その地域の文化的保証となるのだと語っている。

ヘルターの言葉にあるように、アーツ前橋がクリエイティブな実験の場として、誰でもアイディアや情報をシェアする交流の場として世界中のクリエーターを惹きつける磁場となることを期待する。

As I read the comments that Arts Maebashi has received from the artists, curators, and managers working in creative settings, I couldn't help thinking about our Artists-in-Residence (AIR) program.

Specifically, these comments remind me of what Michael Haerdter said about AIR. Haerdter is the founding director of the world-famous Künstlerhaus Bethanien in Berlin, and one of the progenitors of contemporary AIR. He said that AIR programs serve as:

- 1. A system that embodies mobility, globalism, and temporality.
- A transnational and experimental space which is open to anyone from around the world.
- 3. A venue for having constant dialogue and interaction between artists and the local community.
- 4. A venue where artists and researchers in many different creative fields come together for inspiration and creation that crosses boundaries between the fields
- A think tank that gathers the latest information about art.
- A cloistered space where artists devote themselves to their creative endeavors, and also a place like a market open to the public.
- A representation that the local community is connected to the international community, and is culturally awakened.

I do hope that Arts Maebashi will also act as a creative and experimental laboratory where anyone can share his or her ideas and knowledge, magnetically drawing artistic creators from the four corners of the globe.

Profile: After working for the British Council Japan, as an assistant librarian, Sachiko Kanno studied the history of design and fine arts at the Department of the History of Art, the University of Glasgow, Scotland from 1990 to 1991. She holds an MA in cultural policy from the University of Tokyo. In 1993 she joined the Planning Office of the Japan Foundation as a program coordinator and has been in charge of providing information and advice on international cultural exchange including information on artist-in-residence programs to individuals and groups. She is also responsible for coordinating various symposiums and seminars to promote cultural exchanges across the border and of managing secretariat of awards presented by the Japan Foundation. Her main interests include cultural policies of European countries, especially in UK, activities of culturally-oriented nonprofit organizations, and urban regeneration by arts and culture. She is currently a member of working group of the Board of Arts and Culture for Tokyo Metropolitan Government, and a visiting lecturer of the Miyagi Gakuin Women's University. She is also a co-writer of 'Building National Prestige: Japanese Cultural Policy and the Influence of Western Institutions', Global Culture: Media, Arts, Policy, and Globalization, Routlege, 2002.

佐藤慎也

1968年東京都生まれ。建築家。日本大学理工学部建築学科准教 授。建築に留まらず、美術、演劇、アートプロジェクトにも参加。「+1 人/日」(2008、取手アートプロジェクト)、「3331 Arts Chiyoda」 改修設計(メジロスタジオと恊働、2010)、『完全避難マニュアル 東 京版 | 地図製作監修(高山明構成・演出、2010)、『墨田区/豊島区 /三宅島/淡路島在住アトレウス家』ドラマトゥルク(長島確構成・演 出、2010~2013)、『四谷雑談集』+『四家の怪談』つくりかたファ ンク・バンド。「としまアートステーション構想」検討メンバー。

中村政人

1963年秋田県大館市生まれ。美術と社会との関わりをテーマに プロジェクトを進める社会派アーティスト。第49回ヴェネツィア・ ビエンナーレ(2002年)日本代表。1998年よりアーティストイニ シアティブコマンドN主宰。富山県氷見市、秋田県大館市等、地 域再生型アートプロジェクトを多数展開。プロジェクトスペース 「KANDADA | (2005 ~ 2009)を経て2010年6月よりアーティス ト主導、民設民営のアートセンター「アーツ千代田3331」(東京都 千代田区/秋葉原)を立ち上げる。著書「美術と教育」等多数。平 成22年度芸術選奨受賞。2011年より震災復興支援「わわプロ ジェクト」、2012年より東京・神田のまちの創造力を高めるプロジェ クト「TRANS ARTS TOKYO」を始動。

外村仁

熊本県生まれ。東京大学工学部卒業。ベイン&カンパニー、アップ ルコンピューター社でコンサルティング、市場開発、マーケティング などを経験後、1997年に休職。夫婦2人でユーラシア大陸を横断 し、フランスのINSEAD、スイス国際経営大学院 (IMD)にてMBA 取得と主夫生活を1年交代で行う。2000年シリコンバレーにて動 画ストリーミングのベンチャーGeneric Mediaを共同創業し、 \$12Mの資金調達から売却までを経験。その後はスターアップ数社 のアドバイザーを務める傍らFirst Compass Groupのジェネラル パートナーに就任、2010年よりエバーノート社にて現職。シリコン バレー日本人起業家ネットワーク (SVJEN)の初代代表。共著に 『スティーブ・ジョブズ 驚異のプレゼン』 『ジョブズの料理人』 (ともに 日経BP社)。

山出淳也

1970年大分県生まれ。PS1インターナショナルスタジオプログラム 参加(2000~01)。文化庁在外研修員としてパリに滞在(2002~ 04)。アーティストとして参加した主な展覧会として「台北ビエンナー レ」台北市立美術館(2000 ~ 01)、「GIFT OF HOPE」東京都現代 美術館 (2000 ~ 01)、「Exposition collective」 Palais de Tokyo、 パリ (2002)など多数。帰国後、地域や多様な団体との連携による 国際展開催を目指して、2005年にBEPPU PROJECTを立ち上げ 現在にいたる。別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」総合 プロデューサー(2009、2012)、国東半島アートプロジェクト総合 ディレクター(2012、2013)、平成20年度 芸術選奨文部科学大 臣新人賞受賞(芸術振興部門)。

山重徹夫

1975年広島県生まれ。多摩美術大学二部デザイン学科を卒業後、 都内の制作会社に入社し2年間ほどディレクターを務める。独立後 は専門学校の非常勤講師やカメラマン、プランナーなどを経て、デ ザインスタジオPlayground Studioを設立。現在は大手広告代理 店や多くの企業でデザインとディレクションの仕事をする傍ら、地域 文化振興のためのアーティスト・レジデンシー活動やアートイベント の企画などを行っている。

岡田達郎

1978年生まれ。2004年株式会社アド・リブ入社。グラフィックデ ザインを専業とする傍ら、2011年より前橋自転車通勤部を企画し、 まえばしCITYエフエムでのラジオ放送を開始。 同年には岡正己と 共同でBicvcle ZINE「チャリキ本ガン |を創刊。その他、まえばし シャルソン、しきしま★ナイトスクリーン、群馬ドキュメンタリー映画 祭2013等、地域に関わる企画に携わり、2013年より現職。

岡正己

群馬県前橋市出身、文化服装学院スタイリスト科卒業。ファッショ ン雑誌、ミュージシャン、タレント、広告などのスタイリストとして活 動。2009年地元前橋を盛り上げるために帰郷。スタイリストの時 のキャリアを活かし、商品企画イベント企画なども行っている。

カナイサワコ

1982年前橋市生まれ。2009年武蔵野美術大学大学院彫刻コー ス修了。2011年新宿眼科画廊(東京)、2012年藍画廊(東京)、 2014年ヤーギンズ (群馬)等で個展、2013年アーツ前橋開館記 念展「カゼイロノハナ」等に参加。2011年より活動拠点を前橋に移 し、2013年に複数のアーティストと学芸員等で運営するアートス ペース Maebashi Works をオープンさせる。

喜多村徹雄

1976年奈良県生まれ。金沢美術工芸大学大学院博士後期課程修 了。また、人や物と社会の「関係」に着目し、その構造の脆弱さや強 固さを視覚化する作品を発表している。「中之条ビエンナーレ2011、 2013」(群馬)、「kanazawa eye Vol.2」(金沢21世紀美術館) 2006年などに参加。2012-2013年前橋文化推進会議議長。

橋爪光年

1969年、群馬県高崎市出身。高野山大学密教学科卒業後、大手 電機メーカー SEとして従事。2001年退社後、株式会社損害保険 ジャパン勤務を経て、現在に至る。僧侶としての顔も持つ異色な保 険代理店主。

橋本薫

1977年前橋市生まれ。建築設計を生業とする傍ら、群馬のソー シャル大学であるNPO法人ジョウモウ大学にて授業コーディネー ターを務め、興味で繋がるコミュニティの授業化に関わる。そこで の経験から前橋の街中にて【街づかい】をコンセプトに空き家を活用 したクリエイターシェアオフィスFRASCOを立ち上げる。

藤澤陽

1979年生まれ。日本大学理工学部中退。桑沢デザイン研究所卒 業。その後フリーランスデザイナーとして活動。平行して、秋葉原の NPO法人リコリタの「うち水っ娘大集合!」や嬬恋村の「キャベツ畑 の中心で愛を叫ぶ」などのソーシャルイベントを仕掛ける。現在は群 馬県前橋市に戻り、街の起爆剤として活躍。

八木隆行

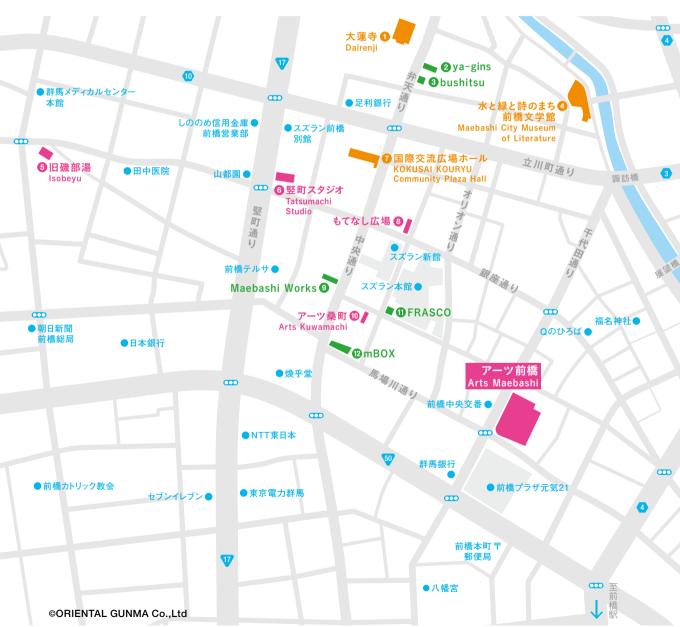
1971年群馬県伊勢崎市生まれ。美術家。1997年東京造形大学 美術学科彫刻専攻卒業、2001年CCA北九州リサーチプログラム 修了、前橋市の「美術館構想に向けてのワークショップ」に参加。美 術家としての活動の傍ら2012年11月からはアートセンター「ヤー ギンズ |を主宰し、地域のアーティストの活動を紹介している。

関連マップ

MAP

アーツ前橋周辺の地域アートプロジェクト関連拠点や、 シンポジウムで利用予定だった4会場、シンポジウムで 聞き手として参加した、群馬県内で様々な活動をする 人たちが運営するスペースなどをご紹介します。

● 大蓮寺 Dairenii

弁天通り商店街にある、1505年に創建された浄土宗 の寺院。映像祭や音楽のイベントなどの会場としても 活用されています。

4 水と緑と詩のまち 前橋文学館 Maebashi City Museum of Literature

郷土の詩人・萩原朔太郎の常設展示室を設け、前橋 ゆかりの詩人たちを紹介する近代文学展示室や多彩 な企画展を展開するオープンギャラリーなどを備えた 施設です。http://www15.wind.ne.jp/~mae-bun/

7 国際交流広場ホール **KOKUSAI KOURYU** Community Plaza Hall

前橋の中央通り商店街に位置し、収容人数130名の ホールです。演劇やコンサート、講演会などで活用さ れています。

http://maebashi.info/tyuuou/k_koryu/

● アーツ桑町 Arts Kuwamachi

アーツ前橋が運営をしており、複数の市民団体が活動 拠点として打ち合わせや展示・トークなどのイベントの 場として活用しています。

2 ya-gins (やーぎんず)

前橋市在住のアーティスト八木隆行が運営するアートセー前橋の新しい交流を提案する「前橋○○部」の部室。 ンター。アート作品と関係作家の資料を展示しています。 http://ya-gins.com

5 旧磯部湯 Isobeyu

2012年3月に廃業した銭湯、アーツ前橋の地域アート プロジェクトで、アーティストの伊藤存と幸田千依が、 公開制作・作品展示を行い、活用しました。

8 銀座通り もてなし広場

様々なイベントに使用できる広場。アーツ前橋の地域 アートプロジェクトでは、EARTHSCAPEによる〈メディ カル・ハーブマン・カフェ・プロジェクト in 前橋〉を行い ‡1 *†*-

© FRASCO

(ふらすこ)

前橋市在住のクリエイターが運営するシェアスペース。 デザイナーやクリエイターの視点でイベントや展覧会を 開催しています。

https://www.facebook.com/frasco.mca

6 bushitsu (こば)

誰かと話したい。ゆっくり仕事がしたい。面白い事を 主催したい…、○○したいが全部やれる場所です。 https://www.facebook.com/bushitsu.maebashi

6 竪町スタジオ

Tatsumachi Studio

4階建てのビル、アーツ前橋の地域アートプロジェクト で、西尾美也 + FORM ON WORDS による作品展示 やワークショップを行いました。

Maebashi Works (まえばしわーくす)

アーティスト、学芸員等が運営する3階建てのアートス ペースです。展示やイベント、シェアアトリエ、レジデ ンスとして使用しています。

https://www.facebook.com/maebashiworks

mBOX

(えむぼっくす)

シェアオフィス、コワーキングスペース、イベント・ギャラ リースペース等という多様な顔を持つ、使い方自由なオ ルタナティブな空間です。

http://oriental-gunma.com/mbox/

「地域とアート」キーワード

シンポジウムで言及された 地域とアートに関わる事例を抜粋してご紹介します。

( )内は登場ページ。

あいちトリエンナーレ

2010年より愛知県が中心となり開催している、3年に一度の国際芸術祭。現代美術だけでなく、パフォーミングアーツやオペラなどの舞台公演も同時に行っているのが特徴。名古屋市にある愛知芸術文化センターや名古屋市美術館などの文化施設のほか、まちなかでの展開として、繊維問屋街である長者町エリアの空きビルなども会場として活用されている。第2回(2013年)は、岡崎市にも会場を広げて開催された。(P.21)

http://aichitriennale.jp/

アーティスト・イン・スクール

アーティストが学校の使われていない教室を一時的にアトリエとして使用する事業。休み時間や放課後などを利用して、子どもたちや先生との交流を行う中で作品制作やプロジェクトを行う。普段の授業とは異なる形で活動を行うことで、子どもたちの自主性と柔軟な思考力を高める目的で行われている。(P.17)

http://ais-p.jp/activity/artist-in-school/

アートラボあいち

「あいちトリエンナーレ2010」の成果を次回のトリエンナーレに継承するため、会場の一つである長者町のビルを利用し、トリエンナーレに関する情報の提供や若手アーティストの作品展示、大学連携プロジェクトの拠点として活用されていた小さなアートセンター。「あいちトリエンナーレ2013」開催中もインフォメーションや展示会場として活用された。2011年8月に開館、2013年11月に閉館した。(P.21)

http://www.artlabaichi.net/

神山アーティスト・イン・レジデンス

自然に囲まれた徳島県神山町で1999年から行われているアーティスト・イン・レジデンスプログラム。空家活用、移住促進などまちづくりの活動にも取り組むNPO法人グリーンバレーが中心となって運営している。毎年2ヶ月間、国内外から招聘した3名のアーティストが滞在制作を行い、展覧会を開催。専門のアートコーディネーターがいるわけではないが、滞在時のホスピタリティが高く、住民主導活動ならではの制作協力体制に定評がある。(P.13)

http://www.in-kamiyama.jp/art/kair/

国際芸術センター青森

(青森公立大学国際芸術センター青森・ACAC)

青森県青森市に2001年に開館。国内外のアーティストを招聘し、滞在制作を行うアーティスト・イン・レジデンスを中心に、プロジェクト型、個展型、ワークショップ型など多彩なプログラムを展開している。施設の設計は安藤忠雄によるもので、創作棟と宿泊棟、展示棟の3棟から構成されていることが特徴。敷地には野外彫刻作品や、アーティスト・イン・レジデンスで制作後に残されている作品などを見ることができる。(P.19)

http://www.acac-aomori.jp/

サテライトオフィス

企業または団体の本拠から離れた所に設置され、勤務者が遠隔勤務できるよう通信設備等が整えられたオフィスのこと。神山アーティスト・イン・レジデンスなどが展開される徳島県神山町では、光ファイバーの環境が充実していることから、コワーキングスペースが設けられるなど、積極的にその誘致が進められている。(P.13)

創造的過疎

徳島県神山町で活動するNPO法人グリーンバレーが 掲げているコンセプトのひとつ。過疎に向かう現状に身 を任せるのではなく、そのような地域でも仕事を生み出 す人を招き入れることが出来る環境を用意するなど、的 確な目標を定めながら、同じ過疎でも持続可能な地域 づくりを行うこと。(P.13)

長者町アートアニュアル

「あいちトリエンナーレ2010」閉幕後、メイン会場のひとつとなった長者町において、まちとアートの関係をさらに深め、継続して活動を続けていくことを目的に2011年に設立された市民による実行委員会組織。トリエンナーレで、アーティストのKOSUGE1-16が取り組んだ〈長者町山車プロジェクト〉の継続のほか、長者町に関わる様々な団体が集まるお祭り「長者町大縁会」などを開催している。(P.21)

http://effector.co.jp/chojamachi-artannual/

トライアングル・ネットワーク

1982年に設立され、現代美術分野のワークショップやアーティスト・イン・レジデンス、展覧会、アウトリーチなどの活動を通じて、アーティスト同士の学びや専門的能力の開発、国際的な芸術活動の普及を行っている組織。南ロンドンにあるアーティスト・イン・レジデンス施設であるガスワークスが事務局を務めており、ディレクターも兼任している。(P.12)

西九龍文化地区

香港政府が香港・九龍半島西部の埋立地の開発において、美術館や劇場、ホールなど複数の文化施設を設立し、文化の中心地として整備を進めているエリア。その規模は40ヘクタール、東京ドーム約9個分の広さにもなる。中国の伝統演劇や新しい舞台表現の場を目指す戯曲センターを2016年に、視覚文化の為の新しいアートセンター「M+」を2017年に開館予定。(P.11)

『百年の愚行』

20世紀に人類が犯した愚行に目を向け、未来を考えるためにThink the Earthが2002年に発行した写真集。酸性雨によって奇形化した魚、エイズに感染した少年など100枚の写真と、池澤夏樹、故クロード・レヴィ=ストロースほかのエッセイ、コラムにより構成されている。オリジナル版・複写版・普及版がある。2014年に続編を発行予定。(P.14)

マイクロレジデンス

東京都杉並区に拠点を構える遊工房アートスペースがその存在価値と共に提唱している、アーティスト・イン・レジデンスの形態のひとつ。小規模、アーティストラン、インディペンデント、オルタナティブ、柔軟性が高い、人間関係を大切にする、グラスルーツ、限られた予算、アーティストへの質の高いサポートなどを特徴としている。整備されたアーティスト・イン・レジデンス施設やそこにおいて展開されるプログラムとは異なる可能性が期待されている。(P.19)

未来の芽 里親プロジェクト

アーツ前橋のプレイベントにおいてアーティスト・イン・レジデンスを行った照屋勇賢氏の作品を市民の手により共同購入して、美術館へ寄贈する活動。作品《自分にできることをする》は、照屋氏が滞在期間中に体験した東日本大震災を受けて制作したもので、震災の悲惨な様子を伝える新聞紙面に入れた切り込みにより、小さな芽を立ち上がらせ、未来への希望を示唆したもの。共同購入のための寄付金は震災の支援金として活用される。(P18)

http://www.miraime.jp/

山口情報芸術センター(YCAM)

山口県山口市に2003年に開館した複合文化施設。展示スペース、劇場、ミニシアターがあり、市立図書館が併設されている。コンピュータや通信技術などを使ったメディアテクノロジーを活用した作品の展示やパフォーマンス公演などに定評があり、専門スタッフのいる制作セクション「YCAM InterLab」と滞在アーティストのコラボレーションによる制作活動なども行われている。教育普及活動にも重点を置き、ギャラリーツアーや施設見学、出張ワークショップも積極的に行っている。(P.20) http://www.ycam.jp/

ワーク・イン・レジデンス

アーティスト・イン・レジデンスや、それをきっかけにした 移住支援のノウハウを活用し、仕事を持った人に移住 してきてもらうことを狙った徳島県神山町とNPO法人グ リーンバレーによる取り組み。商店街の空き店舗でパン 屋さんを行う人を公募するなど、地域で求められている 働き手や起業家を誘致している。(P.13)

AIRS

エアーズ/AIRS (アーティスト・イン・レジデンス・サポーターズ)。国際芸術センター青森のアーティスト・イン・レジデンス事業を中心に、滞在アーティストの制作補助や生活支援などのかたちでサポートすることを目的として2003年4月に発足した、市民を中心とした組織。アーティスト・イン・レジデンスをサポートするための研修会や、自主企画による展覧会、中心市街地を活用したプロジェクトなども行っている。(P.19)

http://www.acac-airs.com/

AIR J

国際交流基金情報センターが運営する、日本全国各地で展開されているアーティスト・イン・レジデンスに関する情報を、日英バイリンガルで提供するウェブサイト。主に海外に向けて、日本のアーティスト・イン・レジデンス施設の紹介やプログラムの概要、実績、募集条件などの情報を提供するほか、関連するインタビューやエッセイなども掲載している。(P.28)

http://air-j.info/

ARCUSプロジェクト

茨城県が1994年に開始した、国際的に活動するアーティストが滞在制作を行うアーティスト・イン・レジデンスプログラム。公募によりアーティストを招聘し、長期滞在用の住居とスタジオなどを提供、創作作活動を支援し、同時に地域の方々との交流の機会を図っている。スタジオは元小学校の校舎を転用した守谷市の生涯学習施設「もりや学びの里」の中にある。ビジュアルアーツ分野では日本で最初期に活動を開始したとされている。(P.17)

http://www.arcus-project.com/

Move art Japan

一般社団法人非営利芸術活動団体コマンドNが運営する、アーティストが「移動する・旅する」ことを応援するポータルサイト。日本国内の多様なアーティスト・イン・レジデンスのプログラム運営を行ってきた団体だけでなく、アーティストの活動を受け入れてくれる可能性のあるシェアハウス、滞在型のゲストスタジオなどの活動情報を合わせて提供するとともに、各地で生まれる活動をアーカイブすることも目指して運営されている。(P.17) http://movearts.jp/

Sapporo2プロジェクト

北海道札幌市を舞台に、2006年から毎年1月11日~2月22日に展開されているアートプロジェクト。"いつもの=現実の札幌"をSAPPORO1として、雪の降っているときの札幌を、現実の札幌とパラレルに存在するもうひとつ別の世界="SAPPORO2"ととらえ、雪のある風景の中でできる創造的な活動を展開している。2006年1月にモエレ沼公園で行われた、アーティストのカミーユ・フェルシュフーレン(オランダ)によるプロジェクト《Snow Village》を契機に始まった活動。(P.17)

http://sapporo2.org/

- 1 2 3 5 4 6 7 9 10
- 1. 〈メディカル・ハーブマン・カフェ・プロジェクト in 前橋〉ワークショップ
- 2.〈風の食堂〉オリジナル焼きまんじゅうの振る舞い
- 3.〈風の食堂〉トークイベント
- 4. 〈ファッションの時間〉展示風景
- 5.〈ファッションの時間〉ワークショップ
- 6.〈前橋食堂〉ワークショップ
- 7. 〈ファッションの時間〉展示風景
- 8. 〈磯部湯活用プロジェクト〉 伊藤存 作品
- 9. 〈磯部湯活用プロジェクト〉制作風景
- 10.〈メディカル・ハーブマン・カフェ・プロジェクト in 前橋〉

アーツ前橋シンポジウム

~地域とアートを紡ぐ3日間~

2014年3月31日 初版発行

企画:アーツ前橋

編集:住友文彦+家入健生(アーツ前橋)

橋本誠(ノマドプロダクション)

編集補助:及位友美+川村彩乃+米津いつか

レイアウト:voids

翻訳:株式会社リンクトランス・サイマル

ウィリアム・アンドリューズ

印刷:ジャーナル印刷株式会社

仕様:B5判 36ページ

並製

使用書体:

[表紙] リュウミン Pro、秀英5号

[本文] 筑紫A丸ゴシック、こぶりなゴシック、教科書ICA、Helvetica Neue LT Pro、Times New Roman Italic、Alternate Gothic No.2 BT

発行:アーツ前橋

フォトクレジット

©KIGURE Shinya

(表紙, p.1, 2右, 3, 5, 6, 7, 8, 9下, 22, 31⑤⑥⑫, 35④⑦⑧⑨⑩, 36)

※許可のない転載、複製を禁止します。

Arts Maebashi Symposium

- 3 days symposium about Art and Local communities -

Published on March 31, 2014

Organized by Arts Maebashi

Edited by SUMITOMO Fumihiko, IEIRI Kensei (Arts Maebashi), HASHIMOTO Makoto (Nomad Production)

Editorial support by NOZOKI Yumi, KAWAMURA Ayano, YONEZU Itsuka

Laid out by voids

Translated by Link Trans Simul, Inc., William Andrews

Printed by JOURNAL PRINT Co., Ltd

Specification: W182mm x H257mm, 36pages

Font:

[Cover] RyuminPro, Shuuei5

[Text] TsukuARdGothic, KoburinaGothic, KyokalCA, Helvetica Neue LT Pro, Times New Roman Italic, Alternate Gothic No.2 BT

Published by Arts Maebashi

〒371-0022 群馬県前橋市千代田町5-1-16 5-1-16 Chiyodamachi Maebashi Gunma

371-0022 Japan

tel: 027-230-1144 / fax: 027-232-2016

e-mail: artsmaebashi@city.maebashi.gunma.jp

http://artsmaebashi.jp/

本書は、下記のシンポジウムのドキュメントとして刊行されました。

アーツ前橋シンポジウム ~地域とアートを紡ぐ3日間~

日時:2014年2月14日(金)、15日(土)

会場:アーツ前橋

主催:アーツ前橋

助成:平成25年度 文化庁

文化芸術の海外発信拠点形成事業

協力:国際交流広場ホール、大蓮寺、前橋文学館、

mBOX

企画:運営:住友文彦+吉田成志+野崎美樹+

小田久美子+家入健生(アーツ前橋) 橋本誠+及位友美+川村彩乃

(ノマドプロダクション)

広報デザイン:新藤君平(ぺそらデザイン)

Arts Maebashi Symposium

- 3 days symposium about Art and Local communities -

Date: February 14(fri), 15(sat), 2014

Venue: Arts Maebashi

Organized by Arts Maebashi

Supported by the Agency for Cultural Affairs Government

of Japan in the fiscal 2013

Assisted by KOKUSAI KOURYU Community Plaza Hall, Dairenji, Maebashi City Museum of Literature, mBOX

Planning & Conducted by SUMITOMO Fumihiko, YOSHIDA Narushi, NOZAKI Miki, ODA Kumiko, IEIRI Kensei (Arts Maebashi), HASHIMOTO Makoto, NOZOKI

Yumi, KAWAMURA Ayano (Nomad Production)

PR Design: SHINDO Kunpei (Pesona Design)

