

リモートAIRは

Is it possible to run an artist in residence programme remotely?

特定非営利活動法人S-AIR代表 柴田 尚

2020年2月29日。あの日、対面式から急 遽、オンライン式に切り替えて開催した フォーラムから約1年以上が経過した。人 類史上経験したことのないパンデミック ニュースは、今や日常になり、ZOOMなどの リモート会議は当たり前、オンライン飲み会 はすでに飽きられている様子。

S-AIRが21年間続けて来たアーティスト・イン・ レジデンス事業は、この文化庁の国際交流を 目的とした助成を中心にしている。ほぼ国際 便が飛ばなくなり、オリンピックでさえ延期した 中で、はたしてこの事業が成立するのか?とい う究極の課題に向き合った1年であった。

パンデミックの深刻な欧米のAIRは活動休 止か、主に地元のアーティストで行われて いるようだった。すでに滞在中の外国人 アーティストを除いては、新規に行う国際 AIRは、ほぼなかったのではないか。

しかし、日本(文化庁)は他の文化事業と同 様、オンラインでも開催するという選択をし た。リモートAIRが、はたしてAIRと呼べるの か?という根本の疑問は残るが、この選択

が、「300年を超えるAIR 史上、初めての試みかも しれない。」と思うと、俄 然挑戦してみたくなった。

ロンドン在住のプログラ

ムディレクターの橘匡子がロックダウンで 帰ってくることができないなど、事務局自体 もリモート状態の中で、レジデンスやフォーラ ムが開催された。そのためにオンデマンドの 映像資料づくりや、ずっとできずにいたホー ムページの改修など、今年は特にオンライン 上の環境整備を実験し、少しは進めること ができたと思う。しかし、AIR活動報告会で はハッカーに荒らされるなど、オンライン特有 の被害の洗礼も浴びながら、なんとか実現 し、しのいだというのがストレートな感想だ。

能

最後に、われわれの新しい試み、オンライン フォーラム「集合のダイアログ」に参加してく れたアート関係者、リモートレジデンスを試み てくれたレジデント、そして素晴らしい通訳の 方々、映像ワークショップに参加してくれた市 民や学生のみなさまに感謝を述べたい。 ありがとうございました。

Shibata Hisashi, Director, S-AIR

Zoom are taken for granted, and we are already fed up with virtual drinks with friends.

The artist residency programme run by S-AIR for the last 21 years has been funded mainly by the Agency for Cultural Affairs for the purpose of encouraging international exchanges. Would the programme be possible now that most international flights were cancelled and even the Olympics had been postponed? That is the extreme challenge we have grappled with over the last year.

Artist in residence programmes in Europe, a region severely impacted by the pandemic, were either put on hold or took place with mainly local artists. There were very few examples of new international residencies, except where an artist was already living overseas.

In Japan, however, the Agency of Cultural Affairs decided that residencies, along with other cultural projects, should take place online. There remained the fundamental question of whether an online artist in residence be called an artist "in residence", but the thought that this may well be a first in the 300-plus-year history of artist residencies made me suddenly keen to give it a try.

With the staff themselves working

remotely (London-based programme director Kyoko Tachibana was unable to return to Japan due to lockdown), the residency and forum went ahead. As a result, it has been a year of experimenting with and making some progress in online environments, preparing on-demand video content and making long-overdue improvements to our website. Despite our introduction to uniquely online risks, such as when the artist in residence report meeting was plagued by hackers, my honest feeling is that we managed, and we managed very well.

Finally, I want to thank everyone involved in our new venture, Online forum: Collective Dialogue on Self-organisation, from the art-world participants to the artists who took on the challenge of a remote residency, to our wonderful interpreters, to the locals and students who took part in our video workshop.

About S-AIR

S-AIRについて

NPO S-AIR 特定非営利活動法人エスエア www.s-air.org

NPO法人S-AIRは、1999年より文化庁などの補助金を受けて北海道でアーティスト・イン・レジデンス (AIR) 事業を開始しました。NPO法人となった2005年度以降は、ICC(さっぽろ産業振興財団、インタークロス・クリエイティブ・センター)との共催でAIR事業を継続し、特に近年の創造拠点交流事業では、国内外のアートセンターやアーティストとのネットワークを形成しています。2011年からは新たに文化庁より補助金を受け、「FRONTIER」というプログラムを開始、2016年からは「S-AIR Exchange Programme」として実施しています。今年度のレジデンス事業、またそれに関連した事業については、公益財団法人北海道文化財団、公益財団法人小笠原敏晶記念財団からの助成を受けて実施しました。

アーティスト招へい事業

1999年の実行委員会設立から、2020年度終了までに計37カ国・地域から、103名のアーティスト招へい(一ヶ月以上滞在のAIR事業・プロジェクトに限る)の実績があります。

2008年度から2012年度までに実施した、東アジアクリエーター交流プログラム「JENESYSプログラム」(国際交流基金)では、アジア大洋州の国々から選出されたアーティストを5年間で計10名招へいしました。2011年度から2015年度まで実施した「FRONTIER」プログラムでは一期に2名ずつ年間4名のアーティストやキュレーターを招へい、2016年度からはS-AIR Exchange Programmeとして招へい事業を実施しています。

アーティスト派遣事業

2006年度からは札幌のアーティスト・クリエーターの支援を目的として、海外のレジデンス・プログラムへ派遣する事業「S-AIR AWARD (制作活動助成プログラム)」を開始、2011年度は地元だけでなく全国からのアーティストの選出も試み、2016年度以降は「S-AIR Exchange Programme」と題し、相互に招へいと派遣を行う交換プログラムを正式に開始。2020年度

終了時で、これまで22名を派遣しています。2020年度 は感染症の世界的な拡大を受け、派遣事業はせず、日 本と世界においてアーティストが主体となる場をつなぐオ ンライン・フォーラムを行いました。

その他の事業

過去には「アーティスト・イン・スクール03-07」(現・AISプランニング)など、コミュニティ施設や小学校などの教育現場にAIR関連事業を持ち込む、新しい形のAIR事業運営を実践。また、AIR事業とは別に、冬のモエレ沼公園を舞台としたアートイベント「SNOWSCAPE MOERE」(2005年~2012年)や札幌大通地下ギャラリー500m美術館(2012年~2013年)、SCARTS地下歩道の展示企画運営など、アート・プロジェクト、コンサート等、文化事業全般の企画運営も通年業務としています。2015年度からは、これまで構築してきたノウハウやネットワークを広く共有するために、レジデンス運営における人材育成を目的とした合宿型ワークショップ「AIR CAMP」を実施しました。

国内の他の多くのAIRプログラムが、事前の施設を使って事業運営を行う中、S-AIRでは、レジデントのスタジオ以外は特定の場所を保有していません。このため、レジデントのニーズ、事業ケースに応じて変幻自在に事業プロセスを構築することができ、この点はS-AIRの大きな特徴とも言えます。2020年度のパンデミックは、海外との交流事業を行ってきたAIR運営者としての新たな挑戦を受け、オンラインでの活動、海外および国内におけるアート・アクティビティの調査活動やネットワーキング、公共アートの企画やアーティストの支援を積極的に行いました。このようなプロセスを通じ、道内、札幌における文化事業コーディネーター、つなぎ手として他の施設、団体との連携がおこり、ネットワークを継続していきたいと考えています。

S-AIR was established in 1999 with partial funding by the Agency for Cultural Affairs, to run an artist-in-residence programme for Hokkaido. Since it was approved to be a non-profit organisation in 2004, S-AIR started a collaborative network with Japanese and international artists as well as art institutions in Japan and overseas. In 2011, S-AIR initiated a new programme, FRONTIER, supported by the Agency of Cultural Affairs. Since 2016, we have been operating as the S-AIR Exchange Programme. This year's residency and other associated programme were funded by the Agency of Cultural Affairs, Hokkaido Arts Foundation, and Ogasawara Toshiaki Memorial Foundation.

Programmes for International Artists

Since the establishment of S-AIR Committee Board, S-AIR has hosted 103 artists in total from 37 countries & regions (as of March 2021).

From 2008 for 5 years, S-AIR hosted 10 artists in total from countries in Asia and Oceania for JENESYS (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths) Programme founded by Japan Foundation. From 2011 until 2015, we invited 3 artists and one curator each year for the FRONTIER programme. In 2016 we organised a new programme, which was renamed S-AIR Exchange programme.

Programmes for Local / National Artists

The S-AIR AWARD was set up in 2006 to offer residency opportunities to local artists to live and produce artwork abroad. In 2011, the award was also opened to non-local artists. By the end of March 2020, the award has been given to 22 artists. In 2020, S-AIR took our residency programme online to create a platform to connect communities across the world where artists take initiatives.

Other Projects

In the past, S-AIR has organised different projects such as "Artist-in-School" (now run by AIS Planning) with a new approach, in which the idea of residency has been taken into an educational environment including community centres and elementary

Other than the residency programme, we organise various art projects, music performances and other cultural events. Most recent notable projects include Snowscape Moere (2005-2013), an annual winter art festival at Moerenuma Park, and curation and production of exhibitions for 500m Gallery (2012-2014, co-organised in partnership with CAI in the financial year 2013). Since 2015, in order to share our expertise and network, we have been organising AIR CAMP, a 3-day workshop for those who want to develop management skills to run a residency programme.

Whilst many organisations use their own spaces to run residency programmes, S-AIR is unique in the way it does not run any space except studios for international artists. This is why S-AIR can work flexibly case by case according to the type of projects and the artists' requirements, which is one of the strong characteristics of S-AIR. Through this flexible process, new project opportunities always arise naturally with other institutions and organisations, which leads to the spread of a wider network. The 2020 pandemic was a challenge, but an opportunity for us to expand our activities online, research and networking on arts and activities, supported public art programmes and artists. We hope to continue creating platforms of cultural projects in Sapporo and in Hokkaido.

ONLINE RESIDENCY

Marit Shirin Carolasdotter

写真提供:ティナ・ヴェスターランド、インク・プロダクションズ(ノーランズオペラン 2021)/p.4-5 Photographs: Tina Ynk Vesterlund, Ynk Productions, at Norrlandsoperan 2021 / p.4-5

カロラスドッターは、プロのダンサーそして振付師として活動、自らの文化的背景から触発された表現を行う。Humans & Soilを立ち上げ、舞台上における先住民の象徴について考える上で、サーミやアイヌ民族の身体の権利や土地の権利に関して、様々な分野のアーティスト、研究者、活動家と協働しながら研究や活動を行う。全てがオンラインとなったことで、どのようにその土地につ

いて考え、交流・共有ができるのか、そしてダンスという身体的な実践とどう繋げることができるのか、模索しながらのプログラムとなった。

As a professional dancer and choreographer
Marit Shirin Carolasdotter's artistic practices are
strongly influenced by her cultural background.
She initiated a project, Humans & Soil, and has
collaborated with various artists, practitioners,
researchers and activists to explore the
representation of indigenousness on stage,
highlighting bodily rights and land rights of the
indigenous populations. This online residency
became a platform for her to explore how to
connect and share people's everyday experiences
of place when she couldn't physically be present,
and how this shared knowledge then fed into her
own physical practices.

今回のレジデンシープロジェクトやワークショップのアイ デアについて、聞かせていただけますか?

Humans & Soil (人間と土) とのオンラインレジデンシーのアイデアは、レジデンシーディレクターと札幌や北海道の地元のアーティストや参加者との共同制作による小規模なインスタレーションを制作するというものでした。 Humans & Soilの作品では、何よりもサーミの織物をダンスという身体的な表現の中でどのように解釈し、探求するかというところに焦点を当てています。

S-AIRでのオンラインレジデンシーでは、参加者を募り、Zoomで3回の「織ること」のワークショップを行いました。ミーティングの中で自然に発生する社会的コンテクストや、ナレッジトランスファーを追求することを目的としています。

私はアイヌのアーティストや活動家との交流のために日本を訪れていますが、それは北欧の少数民族であるサーミ人としての自分の歴史を伝える機会だけではなく、 具体的な行動を共有して、帰属意識や繋がり、織物に関する人々の物語を聞く機会でもありました。

規模の大きなダンス作品と並行し、このプロジェクトではパンデミックによる困難な時代を反映する内容にしたいという思いがありました。現在私たちは、人とのつながりを生む、会話そのものを制限される状況に暮らしています。また、Humans & Soilのメンバーであるリンネア・サンドリングとのコラボレーションを通じて、コロナ

禍における身体的、物理的な交流の制限を表現し、リンネア自身が受け継いでいるサーミの伝統的な織物の歴史を共有したいと考えました。

ワークショップでは、どのような形で交流を行なったので すか?

まず、コンテクストにフォーカスしました。何も存在しない ところに存在するもの。つまり、コミュニティとミーティン グの間にある空間や空気に着目したんです。織物自体 は、あくまでもそのきっかけであり、副次的な要素と言っ てもよいと思います。ワークショップでは、織物をしなが ら話をすることで、手や目が他のことに集中している時に どのような出会いや会話が発生するのかを観察したかっ たんです。その中で、参加者はこのミーティングがオープ ンであり、自由であるということに気づくと、ほっとすると いうことがわかりました。参加者には、服の修繕をする 人がいたり、自分のプロジェクトについて書いている人が いたり、新しいものを作ることを選んだ人もいました。 物理的に同じ場所にいることができない中で、コミュニ ティという雰囲気とリラックスできる環境が出来上がって いく過程を見るのは、とても興味深い体験でした。たい ていの場合、画面を通じて人とのつながりを築くのは難 しいのですが、今回は本当にうまく行き、とても感動し ました!前回参加した人のプロジェクトの経過を見たり、 新しい参加者がどんな新しい織物を見せてくれるのかと

ワクワクしたり、とにかく毎回ワークショップで皆さんに会うのが楽しみでした。

今回のレジデンシー以前の札幌との関わりは?

アイヌのアーティストや活動家とのコラボレーションのために、2019年に札幌を訪れています。札幌へ行く前には、甲府のAIRY(Artists in Residence Yamanashi)の坂本泉さんのもとで、少数民族の身体的な権利に関する会話に基づくダンスソロの制作を行いました。このソロ作品は、アイヌ女性協会と丸山博教授の協力により、サッポロピリカコタン(アイヌ文化交流センター)での上演が実現しました。私の先祖であるサーミやクルドのコミュニティが何世代にもわたり植民地的な支配に苦しんできたように、北海道でも文化的な権力構造に大きな荒波が起こっているという現状について、より深く調べたいと強く感じていました。スウェーデンと日本の少数民族と非少数民族の人々の間の連帯感を作りたいと思ったんです。

また、その時は天神山スタジオでのレジデンシーがあったので、宿泊場所と札幌のアート関連のネットワークを活用することができました。この時の交流は、私のアーティストとしての活動において、最も大きく人生が変わった出来事のひとつとなりました。そして、自分の人間としてのアイデンティティ意識を再考する機会にもなったと思っています。

レジデンシーで苦労したのは、どんなところでしたか?

いちばん難しかったのは、実際に札幌に行くことができないことでした。私のリサーチやアーティストとしての活動は、

物理的な人との出会いや体験に根付いているので、このパンデミックによる制限は本当に辛いものがありました。

それから、オンラインの環境で物理的な行動に集中して 従事することについても考えさせられました。同じ部屋に 相手がいない、その存在を物理的に実感できない環境 での活動は落ち着かないもので、コミュニケーションもう まく取れず、例えばそこから生まれる物語が本当に素晴 らしく興味深いと感じても、その気持ちを上手に伝えられ なくて、もどかしくなってしまいます。でもその反面、ロック ダウンで人々が孤立するという厳しい状況の中で、リサー チやアートの活動で忙しくしていられたのは、ありがたい ことだと思っています。ですから、困難もありましたが、こ の機会が与えられたことにとても感謝しています。

あと、札幌の街の匂い、北海道の山々や自然の香りがとても懐かしいですね。レジデンシーの間は、スウェーデン北部の小さなアパートメントでコンピューターの前に座りながら、北海道が恋しく、ノスタルジックな気持ちになっていました。

パートナーであるリンネアについて、聞かせてください。

先ほどもお話ししましたが、リンネアはHumans & Soil のメンバーのひとりです。ダンサーとして活躍する一方、サーミの歴史の研究者として、まだ知られていない歴史や工芸を探究し、織物を通じて表現しています。家族とともに、伝統に対する大きな知識を大切にし、自分の人生に光を当てながら、次世代に受け継ごうと尽力しています。とても素晴らしいことだと思います。また、サーミとしてのアイデンティティをダンスやムーブメントに取り入れ、身体的な感覚に詩的な要素と叙述を織り込んでいます。彼女の動きは本当に美しいと思います。

ご自分の他の作品と比較して、このレジデンシーでのプロジェクトについてどう思われますか?

今回のレジデンシーは、国境を越えたコラボレーションとデジタル時代におけるその実践について、多くの扉を開いてくれました。いろいろなグループとの共同制作はもともと好きなのですが、このレジデンシーでは一つひとつの物語にじっくりと耳と心を傾けることができたので、より親密な形での出会いが実現したように感じています。今後もさまざまな形で日本の社会や生活を学んでいきたいと考えていますし、次回は実際に札幌を訪れて活動ができることを心から願っています。

What was the idea behind your projects/ workshops during the residency?

The idea behind the online residency with Humans & Soil project was to initiate small constellations of collaboration with the directors of the residency, as well as local artists and participants from Sapporo/Hokkaido.

Within the work of Humans & Soil, we have, among other things, investigated how Sámi weaving could be interpreted and explored within a physical dance practice. During our online residency at NPO S-AIR, we invited people to participate in three weaving meetings on zoom. Our input was to explore the social context and knowledge transfer that took place in the meetings.

As I have travelled to Japan before to investigate international exchange with Ainu artists and activists, this was an opportunity to further exchange information of our own heritage as Sámi, Indigenous people of Scandinavia, but also to share a concrete practice that would enable us to listen to other peoples' stories on belonging, connection and weaving.

Besides working with bigger dance productions,

our project wanted to look further into practices that are relevant to the current and troubled times of the pandemic, where restrictions of human encounters disconnect us from conversations that connect us as human beings. I also wanted to further emphasise the lack of physical encounters during the pandemic, by inviting Humans & Soil member Linnéa Sundling to join the project and share her ancestral tradition of weaving materials from her Sámi heritage.

How did you engage with the participants through the online workshops?

We focused on the context, on what existed when nothing else existed. The space in between, the community and the meeting. The weaving itself was really secondary, though we used weaving as a practical starting point. In our weaving gatherings, we wanted to see what kind of meeting there could be between us when we focused on something else with our hands and eyes. We discovered that the participants eventually felt a sense of relief, by realising our meetings were open for interpretation. Some participants chose to mend their clothing, some spent time writing on their own projects, and some chose to explore something new within their craft. It was very interesting to observe how we created a sense of community and relaxation, even though we were not in the same room. Normally, I find it hard to connect truly with people over the screen, but this time it really worked well! Each time, I was looking forward to meeting everyone in the workshops, to see if they have continued on a project, or if we had a new participant that could give a completely different input into weaving.

マリット・シリン・カロラスドッターの制作発表ビデオより From Marit and Linnéa's presentation video

Could you tell us about your connection to Sapporo prior to residency?

I travelled to Sapporo in 2019, where I collaborated with Ainu artists and activists.

Prior to Sapporo, I developed a dance solo based on discourses around Indigenous bodily rights at AIRY Yamanashi/Izumi Sakamoto in Kofu. The solo was shown in Sapporo Pirka Kotan, in collaboration with Ainu Women's Association and Professor Hiroshi Maruyama.

I felt the need to research the current turbulence in cultural power structures raging in Hokkaido, as my ancestors from the Sámi and Kurdish community suffered from colonial oppression for many generations. I wanted to create a sense of solidarity between Indigenous and non-Indigenous people in Sweden and Japan.

I also had a residency at Tenjinyama studios, where they provided me with accommodation and a local artistic network in Sapporo. I found the exchange to be one of the most life-changing moments in my artistic work, but also as a re-visit to my own sense of identity as a person.

What were the challenges you faced during this residency?

My main challenge during the residency was the missed opportunity to be physically present in Sapporo. My research and artistic practice are strongly rooted in physical encounters and experiences, so it was frustrating for me to have the limitations caused by the pandemic.

I also questioned my own sense of engagement in physical practice in an online format, when not being able to sense the other person present in the same room - I get quite disoriented and have a hard time communicating and showing how exceptionally interesting each story is. But at the same time, it was extremely gratifying to be busy with research and art during these challenging times of isolation. I am very grateful to have had this opportunity despite the challenges.

I also missed the smells of the streets of Sapporo, the taste of the Hokkaido mountainous nature and so - I felt quite nostalgic and longing while being on my computer in my small apartment in the north of Sweden during the residency.

Could you tell us about your partner?

As I previously mentioned, Linnéa is one of the members of Humans & Soil - she works as a dancer, but also as a practical researcher on her own Sámi heritage, trying to evoke the hidden history and craft of her heritage through weaving. She carries together with her family members, a strong traditional knowledge that she'd like to bring into light in her own life, which I admire very much. She is also utilising Sámi identity within dance and movement, creating a sense of poetry and description to her bodily sensations, which is very beautiful.

How do you see your project at this residency in relation to other works by you?

To me, this residency is opening up many doors to learn about international collaborations and how to maintain them in a time of digitalisation. I like to work in different constellations, and within this residency I have had the opportunity to meet people in a more intimate way, taking time to listen and observe each individual story. I can see myself continuing in many different paths learning about social life in Japan, and I very much hope to experience it physically again in Sapporo.

Marit Shirin Carolasdotter

マリット・シリン・カロラスドッター

スウェーデンの先住民族サーミ(ホタゲン) とイラクのクルド民族を ルーツとするダンサー、振付師。

現在はスウェーデン北部に拠点を置き、カンパニーダンサー、振付家、アーティストプロジェクトHumans&Soilのプロジェクトリーダーとして活動している。

アイスランド芸術アカデミーにて現代ダンスプログラムで学んだのち、ストックホルム芸術大学 (2015) でダンスパフォーマンスの学士号を取得。現在、ストックホルム芸術大学で国際舞台芸術専攻の修士課程に在籍中。

ドイツ、エストニア、デンマーク、アイスランド、スウェーデン、ギリシャ、 オーストリア、日本、フィンランド、ベルギー、スペインでのパフォーマンスやレジデンスを経験。

ダンスを題材にした短編映画「IN BETWEEN」はメキシコの Bailar Apantallaダンス映画祭2018、デンマークのProject V で上映された。

Marit-Shirin Calorasdotter is a professional dancer and choreographer with indigenous roots from Sápmi (Hotagen, South Sámi) in Sweden and from Kurdistan, Iraq. She is currently based in the northern part of Sweden where she is working as a company dancer, and as a choreographer and project leader for her artistic project, Humans & Soil. She is currently studying a Master's Programme in International Performing Arts at Stockholm University of the Arts. She has a bachelor's in dance performance from Stockholm University of the Arts Contemporary Dance Programme in Reykjavík prior. After her studies she moved to Brussels, Belgium where she worked and took classes for 4 years, and since then she has worked professionally with dance in Germany, Estonia, Denmark, Iceland, Sweden, Greece, Austria, Japan, Finland, Belgium and Spain. Aside from her dancing, she is also working as a filmmaker, producing dance-oriented films and documentaries. Her short film *IN BETWEEN* was screened in Bailar Apantalla Dance Film Festival in Mexico 2018, Project V in Denmark, and was received an article and interview in Women Cinemakers Magazine, Berlin Riennale 2018

ONLINE RESIDENCY

連携団体 Partner Organisation

Humans & Soil

Humans & Soilは、北方のサーミや日本のアイヌなど、先住民の視点から土地の権利に焦点を当てた芸術共同プロジェクト。2017年に振付家兼リサーチャーのマリット・シリン・カロラスドッターが始めたもので、パフォーマンス作品とリサーチや国際的なコラボレーションを組み合わせるというビジョンに発展している。NorrlandsoperanとDansi Västerbottenは、このプロジェクトを芸術活動を通じて地域の先住民を支援する機会として実施しており、Dearnan Saemienskuvle, Tärnabyに住むサーメ人の若者たちと協力し、物語を語る方法としてダンスやjojkを共有し、彼らの日常生活における土地、土壌、狩猟に関する個人的な物語を語るプロジェクトを行う。また、アイヌやサーミの長老たちの話を聞き、彼らが言語、土地、文化とのつながりを取り戻したいと願っていることを、ダンスや音楽を通じて若者たちに伝えることを目指している。

Humans & Soil is an artistic collaborative project that focus on land rights from an indigenous perspective such as the Sámi of the north and the Ainu people of Japan. The project is initiated by choreographer and researcher Marit Shirin Carolasdotter in 2017, and has grown into a vision of combining performance works with research and international collaborations. We are collaborating with several regions in Sweden such as Västerbotten, where Norrlandsoperan and Dans i Västerbotten is recognising the project as an opportunity to support local indigenous peoples through artistic activities. We have been working with Sámi youth in Dearman Saemienskuvle, Tärnaby by sharing dance and jojk as a way of telling stories, their personal narratives on land, soil and hunting in their everyday life. We have also listened to the stories of Ainu and Sámi elders, on their desire for reconnecting to language, land and culture that we hope will be inherited to the youth through dance and music.

humansandsoil.com

写真提供: ティナ・ヴェスターランド、インク・プロダクションズ (ノーランズオペラン 202 Photographs: Tina Ynk Vesterlund, Ynk Productions, at Norrlandsoperan 2021

ONLINE RESIDENCY

アーティストとしてだけではなく、キュレーター、批評家、ミュー ジシャンなどいろいろな立場から表現を行うクエインタンスは、 世界中の様々な都市で制作を行い、アートや社会の関係につ いて考えてきた。その土地の社会や文化に対する視点を、訪 れずにどのように作品に取り込むことが可能なのか。オンライ ンでの人との関わり方を考えるプロセスの中で生まれた、他人 の視点そのものを素材として取り入れた映像作品を制作した。

Morgan Quaintance is an artist, curator, critic and musician, and has been making films in various cities around the world looking at the cultural and sociopolitical aspects of the cities in relation to art. Without being able to be there and film himself, the challenge for Morgan was to think of a way to make a film about a city that he has never been to. The process of trying to figure out how to engage with people in Sapporo online led to an alternative way of making a film, in which he incorporated the perspectives of others as materials.

今回のレジデンシープロジェクトのアイデアについて、聞 かせていただけますか?

Letter from Sapporo

当初のアイデアでは、札幌に行ってドキュメンタリーを制 作する予定でした。札幌における文化活動をテーマに、 撮影を通じて出会う人々や場所によって定義されるその 文化活動独自の性質を捉えるという内容です。このアプ ローチは、他の都市を題材とした作品でも使っていて、 対象となる人が見せたいものがどのようなものであって も、常に自分の心や反応をオープンにすることで、最大 の効果を発揮します。しかし、コロナ禍のために、企画 のかなり早い段階で北海道への渡航が不可能というこ とがわかり、当初のアイデアを変更する必要に迫られた わけです。そこで、現地に行けないのであれば、自分の 代わりに撮影してくれる人を募ることを思いつきました。 S-AIRに協力を仰ぎ、日常生活でしていることや目にす るものを携帯電話やカメラで撮影してくれる人を募りまし た。そして、その映像をもとにムービーを制作することに しました。それによって、自分が札幌に行かずとも、街 の景色を写す映像を作ることができると考えたのです。

このプロジェクト以前の札幌との関わりは?

日本には5回行ったことがあるのですが、実は北海道に はまだ一度も足を伸ばしたことがありません。ずっと行き たいと思っているものの、なぜか実現できていないので す。ですから、札幌に対する僕の印象は、とてもありきた

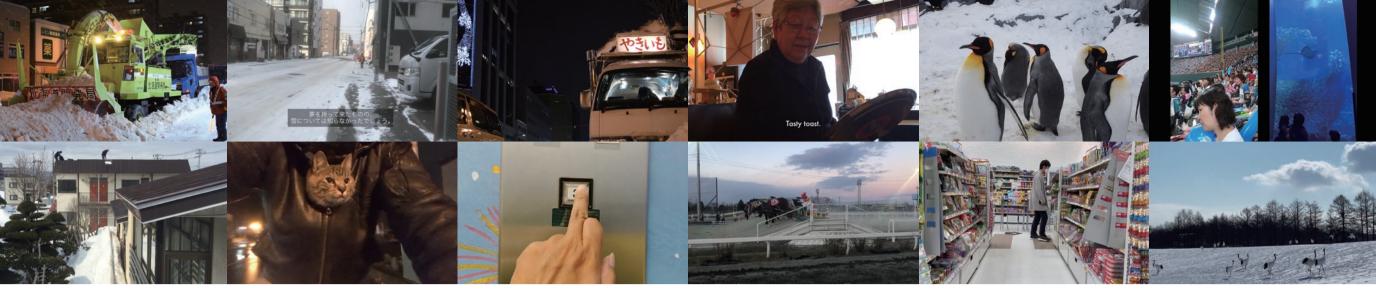
りなものではないかと思います。雪が多くて、冬季オリン ピックが開催された都市で…でも、詳しい歴史や現在の 札幌については、ほとんど知りません。(札幌を題材とす る作品を作ったのに行ったことがないというのは) おかし な話に聞こえるかも知れませんが、このプロジェクトが今 後の関係のきっかけになると思っています。

この作品の制作プロセスについて教えていただけます

まず、撮影者からアップロードされた映像を見ながら、ア イデアを形作っていきました。たいていの場合、ある程 度の形になるまで試行錯誤を繰り返すことになります。 この作品では、10分ほどの映像を作った段階で、方向 性がしっくり来ないと感じ、一からやり直しました。問題 のひとつは、他の人に音楽を依頼したことです。出来 上がった曲そのものは素晴らしかったのですが、このプ ロジェクトに合わなかったのですね。曲から醸し出され る雰囲気が、映像とずれていると感じたからです。なの で、改めて自分で曲を作ることにしました。

映像の世界に入る前は、10年ほどプロのミュージシャン として活動していました。僕の最初の2回の来日は、サ マーソニックへの出演でした。メインの楽器はギターで した。

まともにギターを弾くのは本当に久しぶりでしたが、映 像に合う音楽を作れるか試してみたいと思いました。そ

こで、もともと持っていた小さなアンプをセットアップしてデスクの隣に置き、毎日、映像の編集のあとに、そのシーンに合う音楽を作るという作業を繰り返しました。このプロセスはスピードが重要なので、曲を書いたらすぐハーモニーを作って、そのまま録音するという形で作り上げていきました。

レジデンシーで苦労したのは、どんなところでしたか?

日本とロンドンの両方で、それぞれ別の問題がありまし た。いえ、問題と言うよりも、どうしても作業が遅くなって しまう要素があったという感じですね。日本での最大の 障壁は、僕がやろうとしていることを伝え、撮影者に正し い方向性を示すことでした。これについては、S-AIRの (橘) 匡子さんと(萩谷) 海さんには、たいへんお世話 になりました。何度も話し合いを重ね、複数のストラテ ジーを考え、その中から実現できそうにないものをふる い落としていきました。例えば、僕は当初、ビデオダイア リーのようなものを考えていました。でも、世界的なコロ ナ禍の状況では、そういう時間を取ることも、心境にも なれないということで、そのアイデアはボツになりました。 最終的に、極力シンプルにして、撮影者には好きなもの を撮影して送ってもらおうというところに着地しました。 ロンドンでの問題はもっと個人的なもので、この状況の 中でクリエイティブな活動を行うことがものすごく困難だっ たということです。オンラインのレジデンシーが始まった 当初は、壁にぶつかったような状態でした。今思えば、 一旦そこを乗り越えてしまうと、自分以外の人が撮影した 映像での作業はとても新鮮で、新たな扉が開くような体 験になりました。この方法にはどうしても制約が出てくる ので、自分の判断をある程度手放すことになるわけです。 でも、その形式や構成的な制限によって、逆に自由が生

まれるという結果になりました。 今は、コミッションですべてを自分が撮影するという作品を作っているのですが、 正直言ってものすごく大変だと感じています。

その理由は、パンデミックによって人との触れ合いや文化との触れ合いが減ってしまい、インスピレーションを得る機会が激減したことです。精神的にとても厳しく、ストレスの多い状況ですし、このコミッションが終わったら、完全にひとりで行う作業はしばらく止めようと、心に決めています。とにかく現場で、いろいろな人と共同で仕事がしたいです!ですから、今年札幌に行く機会ができることを心から祈っています。

作品の時間が予定より長くなるということを想定したそうですが、それはなぜですか?

2週間ほど寝かせておくことで、変更したい部分が出てくるだろうということが予想されたからです。実際、しばらく手を離しておいたら、もう少し長くしたい部分や多少変えたいと思う部分が出てきました。ただ、変更は微調整程度で、大きなものではありません。最終的には1~2分ほど長くなると思いますが、満足のいく仕上がりになると確信しています。

ご自分の他の作品と比較して、札幌でのプロジェクトについてどう思われますか?

とても満足しています。この映像には、自分の作風がよく現れていると思います。でも、このようなコラボレーションは初めての体験でした。パンデミックの中で作品を制作する方法としては、とても素晴らしいと思いますし、世界中の人とつながりを持つことができ、とてもうれしかったです。この関係が今後も長く続き、発展していくことを心から願っています。

What was the idea behind your project during the residency?

Initially the idea was to travel to Sapporo to make a documentary. The focus of the film would have been cultural activity in the city and the specific nature of that cultural activity would have been determined by people I met and the places I visited while I was in town. This approach is something I've done before in other cities, and it always works best when I leave myself open to responding to whatever it is that people want to show me. Quite quickly, however, we realised that I wouldn't be able to travel to Hokkaido because of the pandemic. So I had to change the initial idea. Because I couldn't travel over, I thought I could get people to shoot the footage in my place. With the help of S-AIR I would ask people to film footage, using their phones or anything else, of whatever they were doing or seeing during daily life. Then, I would use that footage to make a film. That way the work would still offer a view of Sapporo even though I had never been to the city.

Did you have any connection to Sapporo before the project?

It's interesting because although I've been to Japan five times, I've never been to Hokkaido. I was definitely interested in visiting the region, but for some reason I never managed to get there. Because of that, I suppose I have quite a standard impression of Sapporo. I knew there was a lot of snow and that the winter games were held there once, but I

didn't know any detailed historical or contemporary information about the city. It might sound strange, but I think this was a good place to start from.

Could you tell us about the process of making the film?

After an initial period of waiting for footage to be uploaded by the contributors I started to edit the footage together to see where it would take me. What usually happens is that there will be a number of false starts until a proper structure begins to emerge. What happened this time around was that I put together about ten minutes of the film before I realised it wasn't the right direction and I had to start again. Part of the problem was that I was using music written by someone else. The music this other person had written was great, but it wasn't right for the project. It enforced a particular type of tone that I felt wasn't correct. So then I decided to write the music myself.

Before I began working with moving image, I was a professional musician for around ten years. Actually, the first two times I visited Japan was to play at Summer Sonic festival. My main instrument was the guitar. I hadn't really played in a long time, but I decided to try to see if it would work for the film. So I set up the small amplifier I have and put it next to my desk where I was editing the film. Each day I would go back and forth between editing the film and writing the right music to fit whatever sequences

What kind of challenges did you face during the residency?

something, then compose a harmony and record it

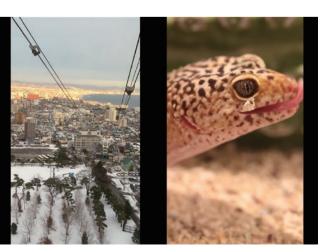
I was working on. It was important to work quite

quickly through this process, so I would write

pretty much straight away.

I think there were problems in Japan and problems in London. Well, they weren't really problems, just things that slowed the work down a little. In Japan, the biggest obstacle was communicating what I was trying to do and figuring out the right way to encourage people to contribute. I had a lot of discussions with Kyoko and Umi at S-AIR, and they were really helpful. We talked through a number of potential strategies and then discarded whatever didn't seem to work. For example, I initially thought it would be a good idea for people to record video diaries. Understandably, because we were in the middle of a global pandemic, nobody had the time or inclination to do this, so we abandoned the idea. In the end we kept it simple and just asked contributors to send in whatever they wanted.

The problems in London were more personal. For me it's just been a really, really difficult time to be creative and make work, and the initial stages of doing the residency online were guite tough. In retrospect, once things got going, working with the footage that others supplied was actually quite a liberating experience. I could surrender my judgement to a certain degree because I

was constricted by the format, and there was a freedom that came from those formal and structural limitations. Now, I'm working on a commission where I'm filming everything, and I have to say I'm finding it extremely difficult.

I think this is because of the pandemic and how it has caused my social and cultural life to shrink and contract in a way that makes it very difficult to become inspired. It's a very distressing and stressful situation and once I've finished this commission I'll definitely stop working in an isolated and insular mode for a while. I really want to be around, work with and film actual people! I'm keeping my fingers crossed that I may actually be able to make it over to Sapporo later this year.

What was your decision behind possibly extending the film and making it longer?

I came to this decision because I knew that once I'd left the film for a couple of weeks. I'd want to make some changes. Now, having had some time away from the film, there are a few things here and there that I'd like to extend and perhaps alter a little, but nothing drastic. In the end it may only be an extra one or two minutes, but I'll definitely feel satisfied once it's done.

How do you see your project in Sapporo in relation to your other work?

I'm really pleased with it. I think that the film is definitely characteristic of what I make, but it's also the first time that I've done something that is also guite collaborative. It was a really nice way to make work during the pandemic and it made me happy to be able to connect with people across the world for a while. I really hope it's a relationship that will continue and develop long into the future.

ロンドンを拠点にアーティストとライターとして活動する。2020年の コンデ国際短編映画祭(ポルトガル)、コペンハーゲン国際ドキュメ ンタリー映画祭 (デンマーク) では賞を受賞、その他、オーバーハウ プント・デ・ヴィスタ映画祭(スペイン)、サード・ホライズン映画祭 (アメリカ)などで作品が発表されている。また批評家としては、70 誌、The Guardian紙において、現代アートや美学、またそれに まつわる社会政治学的文脈についての記事を寄稿し、イギリスの アート界における議論や対話を形づくるような批評を発表している。

連携団体 Partner Organisation

テンポラリー・アート財団」を設立し、ヤン・フーがディレクターに就 ティスト・レジデンシー、映像の研究・収集、美術教育、一般向け プログラムを通じて、国際交流のためのプラットフォームを確立する

トロイハウス・アートは、芸術が社会の発展に寄与すると信じ、世界 の実験的な芸術活動を多様な観客と結びつけています。人類と科 学技術との関係を、集団的に探求することで、社会を再定義するこ

現代における人間の条件、イデオロギー、テクノロジーに関するプロ ジェクトを実現し実験すべく、一般市民の参加、研究、多様な文化 ています。そして、これらの要素を書き換え、地域や世界の人々の ためのフォーマルおよびノンフォーマルな学びの場として提供します。

Online Forum

Collective Dialogue on Self-organisation

> 全国的に増え続けている芸術祭やオリン ピックに向けた関連事業など、行政主導 の文化事業増加に伴い、各地で制作や 発表の機会が増えている。トップダウン 構造に依存し、与えられた諸条件に反応 し自己の行動を選択するだけではなく、

文化創造においては、人間関係の創設や小さな単 位でのグループ・ダイナミクスの発生が必要不可欠 なのではないだろうか?特に地方都市においては、 制作拠点とする集合スタジオなどが、アーティスト 同士が繋がる共同体となり、社会との接点としても

重要な拠点となっているところも多く存在する。震災、政治情勢、経済 破綻、パンデミックなどの不測の事態に直面したとき、現代の文化創 造において個と社会をつなぐ「集合 | が果たしうる役割について、国内 外のアーティストや実践者たちを迎え、ディスカッションを開催した。

Thanks to the popularity of art festivals in the past two decades leading up to the postponed Tokyo Olympic games, more funding and opportunities have been created in the visual arts in Japan, however, these are largely still hierarchical and reliant on topdown power dynamics.

This forum explores how self-organisation such as local artists' studios, artists' initiatives and networks can play an important role in

contemporary cultural production, especially in the age of unprecedented crisis such as political unrest, economic collapse, natural/man-made disasters and pandemics.

「集合のダイアログ | オンライン・フォーラム 完全アーカイブ Complete archive of Online Forum: Collective Dialogue on Self-organisation S-AIR Website: S-air.org

第1部 2021年1月8日(金) (日本時間)

Friday 8 January 2021

Guest Speakers

Morgan Quaintance モーガン・クエインタンス

S-AIR online artist-in-residence S-AIRレジデント・アーティスト、ライター

モーガンのアーティスト・イン・レジデンスについて On Morgan's online residency, please go to

p.10-15

Leung Chi Wo ッョン・チーウォー 梁 志 和

Artist, co-founder of Para Site, Hong Kong アーティスト/Para Site共同設立者 leunachiwo.com

Yoi Kawakubo 川久保ジョイ

Artist, member of art for all アーティスト/art for all yoikawakubo.com

Moderator

Kyoko Tachibana

Programme Director, S-AIR 特定非営利活動法人S-AIR

己 織 す

集

ま

パンデミックで日本における文化支援の不十分さが明るみにな り、アーティストや美術関係者たちを中心に、自らの労働条件や 環境を改善すべく活動を始めたart for all に関わっているアー ティストの川久保ジョイ氏、パンデミック前から公共の場で集ま ることが難しくなっている香港で、アーティスト・ラン・スペースを 共同設立し、香港返還前から活動するアーティストたちにインタ ビューを行い香港社会の変化とアーティストたちの活動を記録 する活動も行ってきたアーティストのリョン・チーウォー氏(2005 年度S-AIR招へいアーティスト)、世界の様々な都市における アート・社会・政治の関係、自発的に始まる文化などを焦点に 当てた映像作品を制作するモーガン・クエインタンス(今年度 S-AIR招へいアーティスト)をゲストに迎えたディスカッション。

アーティストやアート関係者の支援はどうなされるべきなのか。 自己組織してお互いを支え合う事は可能なのだろうか?政治 体制や文化政策も異なる社会で活動を続けるアーティストた ちに、それぞれが見てきた事例を通して、芸術支援における 力関係の発生、アーティストに課される責任などの問題点、ま た、社会に通じる言語を作り出すこと、オーディエンスとの関 係など、今後実践すべきことなどを幅広く共有してもらった。

Collectivity and self-organisation

In the first part of the forum, we welcome 3 artists to discuss the possibilities of self-organisation in art, drawing on examples of their work and experience: Yoi Kawakubo, artist and member of art for all, a group of artists and art professionals who are seeking to improve their working conditions and environment since the pandemic revealed the inadequacy of cultural support in Japan; artist Leung Chi Wo, a co-founder of an artist-run-space Para Site, observed the changes over time in Hong Kong as he also conducted interviews with local senior artists that had been active from before the handover to mainland China; Morgan Quaintance (S-AIR online artist-in-residence), who produced films focusing on the relationship between art, society and politics in various cities around the world.

How should artists and arts professionals be supported? Should they self-organise to support themselves? Drawing on the examples of their societies, political systems and their governments' cultural policies, they shared their experiences covering a wide range of issues such as the emergence of power dynamics in the structure of the global art world, the responsibilities placed on artists, the need to create a language that can be understood by society at large, and the relationship with audiences.

フォーラム第1部の記録動画 Watch the recording of the forum - Part 1 https://voutu.be/9x7lwCFLNr0

DAY1 ディスカッション(抜粋)

橘:このパンデミックで始動した art for allは、現在どんな活動されていますか?

ジョイ: 活動目標としては、美術に関わる全ての人のエンパワーメント、アートにおける活動環境の改善、文化的・芸術的営みの一つ一つが尊重される社会のための活動であるということを認識してもらうことにあります。

橘:この非常事態時に、なぜ文化 に支援すべきなのかという意見にな りがちだと思うのですが、どのように アプローチしようと思っていますか?

ジョイ: 今も議論中ですが、このような時だからこそ、人間にとって重要で本質的な創造性は必要であるということ、個人的な意見になりますが、経済中心の価値基準ではなく、人間の心理的活動を尊重し、すべての人を支えられるような仕組みが必要なのではないでしょうか。

橘:パンデミックの前から集まることが難しくなっている香港ですが、これまでのパラサイトのお話を聞いていると、サクセスストーリーのように思えます。情勢が大きく変わり、香港のアーティストにとってのアイデンティティは、以前は文化的であったものが今は政治的になってしまったと仰っていたのが印象的でした。

チーウォー: 成功と言えるかどうかは わかりませんが、多数のアーティスト で始めたことで、さらに多くの人に関 わることができるようになり、ひとつの 共同体のようなものを築いていくこと ができたと思います。アイデンティティ に関しては、今考えてみると常に政治 的だったのかもしれません。争いがあって初めて気づいたのだと思います。個人的にも、他のアーティストが活動する上でどう社会とつながっているかに興味があり、パラサイトでの活動と重なっていました。地元のアーティストコミュニティ、観客、支援団体やパトロンなど、社会の一部として機能しなければいけないからです。

橘:コロナ禍での欧州における文化への支援が日本でも注目されていましたが、映像では「苦労してでもオルタナティブでいたほうがいい」と仰っていましたが、英国のアーティストにとっての今の大きな問題は何でしょうか?

モーガン: 今の英国の状況は、福 祉制度が導入された第二次世界大 戦の状況と重なると思います。英国 では大戦後期に無料の医療サービ ス、貧困層への支援、それと同時に アーツカウンシルも設立されました。 経済活動や人々の健康と並んで重 要なものと捉えられていた訳です。 戦後、現在に至るまで条件が変化 し、助成金を受けるには多くの条件 を満たさなければいけません。戦後 のような支援を今の政府がするとは 考えにくいです。支援を受けるため に、アーティストに多くの条件が課さ れる中、どうやって人々の心を豊か にする作品が作り続けることができ るかが、ひとつの課題です。もうひ とつの課題は、21世紀ではより国 際的協働が不可欠ですが、パンデ ミックによって、それぞれの政府が内 向的になり難しくしていることです。

橘: 資本主義経済が世界中に広がる中、経済的支援が必要なところに資本が行き届いていないという 状況は、セネガル以外でも事例がありましたか? モーガン: そのような力関係は、どこでも起こってしまうものではないでしょうか。 大きな機関は国家や企業など大規模な連携先と協働するものなので、当たり障りのない内容になる傾向があります。

それから、美術館・博物館の存在 意義をもう一度考えたほうがいいと 思います。欧州では、国家が自ら作 り出した歴史、こう見られたいとい う愛国主義的でほぼ神話に近いも のを提示しています。長期的に考え て、多額の資金を投入しひとつの 作品を買う必要があるでしょうか? それならば、そのお金でアーティスト の活動の支援に当てたほうがいい のではないでしょうか?

ジョイ:パラサイトでは、アート関係者たちが組織していく上で、どのような問題や課題がありましたか?

チーウォー:ご存知の通り香港の状況はこの1年半で激変しました。多くのアーティストはフリーランスのため、政府の支援を受けることはできません。ですが、非常に少ない規模ですが、資金を集めて支援する仕組みを小さな団体が作りました。頼りにならない政府の支援を待つのではなく、小さくても動いて何か行動を起こすことが大事だと思います。

ジョイ: モーガンさんは色々な場所を移動して活動されていて、つながることが重要とのお話でしたが、個人の違いを超えてどう繋がれるか、ヒントはありますか?

モーガン:解決策とは言えないですが、英国では組織における差別を克服するために、アフリカ・カリビビアン系、インド系、中華系など、それぞれのコミュニティーが集まって、どんな問題を抱え、どんな共通の

文化を持っているかを共有しています。 大きな機関によるオフィシャル なものではなく、むしろ先進国である特権や使える資源を使い、他の国の同胞と草の根レベルでつながることです。

ジョイ: 言語の問題もあると思います。例えば今は英語が主流になっていて、国際的な対話をする時に、英語が話せない人はついていけない。 積極性がない人もいると思います。 その辺どうしたらいいのか、皆さんの知恵もいただきたいです。

チーウォー: 団体を運営する上で、メンバーの個性が影響するということはあると思います。 直感を信じることも重要で、直感で発信するメッセージに人は耳を傾けます。 パラサイトでも資金集めをしましたが、労力がかかりお金もそんなに集まらなかったですが、やることで伝わることがあると思います。

会場: 香港では、逮捕されるリスクがある中、表現者としてどう向き合っているのか?

チーウォー:難しい状況ですが、口を噤んでしまうということは、屈することになると思うので発信し続けることが重要です。この現状を踏まえて発言をするにおいて、私たち自身が新しい言語を開発していくということも必要かなと思います。政治的な状況に潰されないように、我々が模索していく必要があると思います。

会場:これからの時代は、美術館や博物館は必要ないのではないかと仰っていましたが、展示によって評価されてきたという点もあると思います。今後美術はどう評価されるべきだと思いますか?

モーガン: 美術の評価に、現状ではオーディエンスが入っていません。歴史的評価だけではなく、インフォーマルなかたちで展示することにより、オーディエンスの声も反映されるのではないかと思います。 世界の色々な言葉で書かれた批評を共有することができるジャーナルがあったら良いなと思うので、今後作りたいと考えています。

Kyoko Tachibana (KT): First of all, could you tell us a little bit about art for all, which began during the pandemic?

YK Kawakubo (YK): The goals of our activities are to empower people who are involved in the arts, to improve the working conditions and environment for artistic activities, and to increase awareness that we work towards a better society where each cultural and artistic activity can be respected.

KT: Some might argue why prioritise culture in times of crisis like this when so many are suffering? How do you plan to approach these arguments?

YK: We are still discussing this, but it is precisely because we are in the times like this, we need creativity as it is something essential for human beings. In my personal opinion, we need a support system for all people, which respects the psychological activities of human beings, rather than one that is based on the economic-centred value.

KT: Para Site is based in Hong Kong, where it had become difficult for people to gather in public spaces since before the pandemic. However, as far as Para Site is concerned, it seems like a success story. It struck me what you said about the shift in artists' perception of their identities in Hong Kong over the years, which you mentioned has now become political whereas it used to be cultural.

Leung Chi Wo (LCW): I don't know if I would call it a success. but I think that by starting with several artists, we were able to engage more people and build a kind of community. As far as identity is concerned, in hindsight, it was always political, but perhaps we didn't realise it until we faced the sense of conflict. I've always been interested in how other artists related themselves to society through their practice. and this coincided with my work at Para Site. This is because we have to function as part of society: the local artist community, the audience, the support groups and patrons.

KT: There was a lot of coverage in Japan on what kind of measures were put in place to support culture in Europe under Covid-19. I found it ironic when Morgan, as a British artist, said that it was better to be alternative even if you struggle. What do you think are the biggest problems artists are facing at the moment in Britain?

Morgan Quaintance (MQ):

I think that the situation in the UK today is similar to the one after the Second World War when the welfare state came into action. This meant benefits for the poor and free health care, and part of the package came the Arts Council. People could see the benefit of having arts as an essential element in enriching people's lives in the same ways that economic life and also the health needed to be tended to. After the war and up to the present day, the conditions have changed and there are more and more conditions placed on you as an

artist to receive a grant. It's hard to imagine that the government today would provide the kind of support it did after the war. One of the challenges is how to maintain creating work that would enrich the emotional and spiritual lives of people when more and more conditions are placed on artists to receive support. I believe that the future in the 21st century must be an international collaboration in contemporary art, but this will be made difficult as the instinct and reaction of the governments all over the world is to become more nationalistic and closed because of the pandemic.

KT: Now the global economy has spread to all corners of the world, yet there is a huge gap in receiving support. Have you seen any other examples, besides Senegal, where a certain fund or support is available but didn't reach where it should have?

MQ: I think that such a dynamic can happen anywhere. Big institutions tend to have big partners like the state or companies, and the governments have an interest in keeping things operating on an inoffensive level. I also think that we need to ask why we need museums. In Europe, the existence of museums is tied to the desire by nation-states to imagine themselves to create a history that supports an almost mythical nationalistic conception of who they are. Do we have to have this economy where individual works cost so much money? Wouldn't it be better to have that money spread out to support artists as opposed to purchasing single objects that are supposed to stand in for a whole epoch or era?

YK: Chi Wo, what problems and challenges did you face in running an artist-run organisation?

LCW: As you know, the situation in Hong Kong has changed a lot in the last year and a half. Government support is not available to many artists as they are freelancers. However, a small group of people have set up a system to raise funds and provide support on a very small scale. I think it's important to take action, even if it's small, rather than waiting for unreliable government support.

YK: Morgan, you mentioned the importance of connecting, speaking from the experiences you had from making films in different countries. Do you see any potential solutions as to how we could connect beyond our differences?

MQ: I can't say it's a solution, but many groups are coming together to talk about institutional prejudice that's happening in the UK. Each group of, for example, African-Caribbean, Indian, or Chinese practitioners are trying to combat discrimination by taking strength from each other, understanding that they've been through similar things and trying to experience a feeling of empowerment by highlighting the cultural similarities between them.

international dialogue but not an official one organised by a big institution. We should use the privilege of being a developed country and the resources available to us, to connect with our compatriots in other countries on a grassroots level.

YK: I think there is also the issue of language. For example, nowadays English is the mainstream language, and when you have an international dialogue, if you don't speak English, you can't keep up. I also think some people cannot be as proactive by nature. I would like to hear if anyone has any wisdom on that.

LCW: I have to admit that we need to depend on each member's characteristics to be able to run an organisation. It's also important to trust your instincts, and people will listen if you spread out your message. We did fundraise at Para Site, but it took a lot of effort, and we didn't raise that much money, but I think you can get your message across by doing this.

Audience 1: In Hong Kong, how do you face the risk of being arrested as an artist?

LCW: It's a difficult situation, but I think it's important to keep sending out messages because if you keep your mouth shut, you are giving in. I think we also need to develop our new language in speaking out in the light of this situation. I think we need to find a way of doing this so that we are not overwhelmed by the political situation.

Audience 2: Morgan, you mentioned it is questionable that art galleries and museums are needed in the future, but I think that artworks are valued because they are presented in exhibitions. How do you think art should be evaluated in the future?

MQ: At present, from an institutional perspective, the audience has little say in what's decided as historically important. If more informal ways of showing work take place, then you have more of an involvement in your peer group, then the evaluation will take place. What I think would also be good to have is an online international criticism journal written in different languages from around the world, and I hope to create one in the future.

要約の長編版は S-AIR HP に掲載 Longer version of the discussion summary: s-air.org

DAY1 Guest Speaker

Leung Chi Wo

梁志和(リョン・チーウォー)

フォーラムは、インターネット上ではありましたが、S-AIR の皆さんと再会することができる本当に素晴らしい機会 となりました。アートの世界に必要不可欠な、対面での コミュニケーションが取れないことは辛いと感じる一方、 1990年代にアート界のヒエラルキーが一転し、アジア太 平洋圏におけるインディペンデント・アートスペースの活 動が開花するきっかけを作ったのが、インターネットとい うテクノロジーの発達によるものであることを忘れてはい けません。パラサイトもそのひとつであり、その草の根活 動と関連情報がインターネットによってはじめて誰でも簡 単にアクセスできるようになりました。それまでは、国際 交流は自治体関連の大きな団体など、高額な旅費や国 際電話の予算を計上できる組織に限られた、いわば特 権的なことでした。インターネットは、物理的な国境に囚 われることのない、それまでとはまったく違う新しいアート コミュニティの想像と、その実現への扉を開いたのです。

近年は、安価な航空運賃や手頃な海外旅行が実現した ことで、移動が気楽にできるようになり、現状に対するあ りがたみが薄れてきた感があります。より多くの人がアー トフェアや展覧会のために、世界中を飛行機で移動する ようになりました。それが、COVID-19によって大きく変 わりました。物理的に人と会うという体験、つまり人のぬ くもりや微妙な空気の変化を肌身で感じることに代わるも のは、まだ存在しません。しかし、インターネットによるコ ミュニケーションには、新たな可能性が多く秘められてい ます。 今は、Web 3.0の時代です! インターネットによっ て、北海道の僻地にあるアートスペースへのアクセスは、 大都市の大きな博物館と同じくらい簡単に可能になりまし た(そして、それはより良い内容かもしれません)。サポー トやリソースについても、物理的には手が届かないような 遠くから得られることもあるのです。柔軟性豊かで、つな がりを求める新しいコミュニティが誕生したのです。

とは言ってもやはり、以前のように自由に移動できる日が待ち切れません。英語でいう「crisis」、つまり「危機」という言葉には、中国語では「機会」という意味もあります。私たちは対面で会うことができる日まで、まだまだ多くのことを成し遂げることができるのです。

It was a great reunion with people of S-AIR even though it only took place over the internet. Yes, we missed very much the face-to-face interaction which had been essential to the nature of the art world. but it was actually the technology of the internet, which radically changed its hierarchy in the 1990s and flourished a new movement of independent art spaces in Asia Pacific. Para Site was among them and for the first time it allowed its grassroots activities and information to be accessible by anvone with an internet connection. Before those international exchanges were the privilege only for large local institutions and establishments who could afford expensive travel expenses and long distance-phone calls. It was also the beginning we could imagine and realise a new and different art community not bounded by physical borders.

Perhaps in recent years we have been spoiled by the lower airfares and more affordable international travel. More and more people were flying around for art fairs and exhibitions until the outbreak of COVID-19. It is true that experience of physical meetings where you can share the warmth and subtle change of atmosphere is not yet replaceable. But online communication is still good for new possibilities. Now we are in the days of Web 3.0! An art space in a remote village in Hokkaido is no less accessible (and might be better) than any big museum in the major cities virtually. Even support and resources could be from really far away. It is a new community which is fluid and eager to connect.

I still crave for the day when we can travel again. The word "crisis" in Chinese means also opportunities.

We can work many things out before this day comes.

DAY1 Guest Speaker

Yoi Kawakubo

2020年は新型コロナウィルスの影響で世界中が予測不能に投げ込まれ変化を強いられた一年でした。

モーガンさんとチーウォーさんとのディスカッションは非常に興味深く、学ぶことが多かったです。お二人とも共通して強いアートの中の権力構造に対して批判の声を上げ、制作と活動を地続きに行っていることが非常に頼もしく思われました。僕が参加しているart for allは美術の労働環境を改善することを目的に集まっているグループもコロナ禍がきっかけで始まりました。モーガンさんやチーウォーさんと同じくトップダウンの業界図式ではなく、ボトムアップの図式を求めていると思います。

『Art Review』の2020年版「Power 100」**では1位は、反人種差別の運動「Black Lives Matter」でした。そのほか上位5位には「#MeToo」(4位)など反体制の運動、研究者やコレクティブなどが占めました。

コロナ禍で、苦しい状況に追いやられる人が多い一方ではアート業界において、こうした反体制の運動が大きな影響を与える様になっていることが非常に感慨深いです。また、一方では、こうした反対運動がアート界でもっとも影響力のある「権威」になってしまう事はどういう可能性や危険性を孕むのかを考える必要があるようにも思えました。

※1:イギリスの現代美術雑誌『Art Review』が毎年発表している、アート界でもっとも影響力のある100組のランキング。

 2020 was a year when coronavirus plunged the whole world into unpredictability and forced us to change.

My discussion with Morgan Quaintance and Leung Chi Wo was extremely interesting and I learnt a lot from it. Chi Wo set up artist-run-space Para Site in Hong Kong, which went on to bring in an external curator. Chi Wo left Para Site when he felt that it had organised itself into something interesting. Morgan, on the other hand, explained that by nature, free and equal artistic expression does not require appraisal, and that therefore art galleries are unnecessary for artists. However, in reality art galleries create a hierarchy of artistic expression by publicising their values and standards, setting themselves up as authorities, ostensibly in pursuit of the public good. The discussion with Morgan and Chi Wo was fascinating and taught me a lot. Both spoke out against the power structures that exist in art, and it was extremely encouraging to think of them continuing their work and activities sideby-side. The group that I belong to, art for all, consists of people involved in art who have come together as a result of coronavirus to try to gain government support and improve working conditions. In this sense art for all, like Morgan and Chi Wo, advocates a bottom up rather than top town structure within the industry.

Number one in ArtReview's "Power 100" for 2020 was the anti-racism Black Lives Matter movement.
Unlike last year, the top five positions did not include any individual artists, curators, or collectors, but rather were dominated by anti-establishment movements such as #MeToo (number 4), researchers and collectives. We could say that 2020 was the year that coronavirus caused social movements and art to undergo dramatic shifts in the same direction.

The fact that these kinds of anti-establishment movements have had such a big impact in the art world despite the number of people suffering as a result of coronavirus is deeply emotive. On the other hand, it has made me think that we should consider what possibilities and dangers lie in store when social and anti-establishment movements become the most influential "authority" in the art world.

Part 2

第2部 2021年1月9日(土) 18:30 - 21:00 (日本時間)

Saturday 9 January 2021

Guest Speakers

EIGHT

– critical institute for arts and politics (ギリシャ・アテネ市)

Vassilis Noulas & Kostas Tzimoulis ヴァシリス・ノウラス&コスタス・ツィムリス(エイト共同設立 者、アーティスト・デュオVASKOS)

8athens.wordpress.com

Super Open Studio NETWORK

(神奈川県相模原市)

Kazuaki Yamane & Emi Mizukami & Yukiko Oyama 山根一晃、水上愛美、小山維子 superopenstudio.net

naebono art studio なえぼのアートスタジオ(北海道札幌市)

Yuki Yamamoto Artist, co-founder, committee member 山本雄基ほか(アーティスト、共同設立者、運営メンバー) naebono.com

Guest Moderator

Kei Kato 加藤慶

curator, Art Laboratory Hashimoto 相模原市 アートラボはしもと 学芸員

city.sagamihara.kanagawa.jp/ kankou/bunka/1022299/1003691/

集まることの、内と外のあり

アーティスト・スタジオやイニシアチブは、文化創造の拠点であると共に、その地域の個々のアーティストと社会をつなげる接点でもある。近年文化事業の増加と共に助成金などの支援も増えてはいるが、観光や地域経済への還元、福祉などの課題を解決する手段にすり替えられがちだ。創造的〈個〉が自己組織化し、広い意味での文化と社会の成熟した関係を、いかに構築することが可能なのだろうか。

ギリシャの経済破綻をきっかけに、アテネ市内で当初コレクティブとして活動を始め、アーティスト・ラン・スペースを運営するエイト、相模原地域に点在するスタジオを一斉に公開するオープンスタジオの開催や、国内の多くのアーティスト・スタジオとのネットワークを構築しているSuper Open Studio NETWORK、札幌市の地元アーティストたちが運営し、当団体も入居するなえぼのアートスタジオ。三者三様に運営する3組の組織を招き、物理的な場所を持っていることで、どのような社会との関係性があり得るのか、様々な〈集合〉のあり方について議論を行った。

Inner and outer form of collectivity

Artist studios and initiatives often serve as hubs of cultural creation and as a focal point between individual artists and society in the region. In recent years, as the number of cultural projects has increased, so has the financial support for them, but this has often been replaced as a means of problem-solving such as tourism in return for a contribution to the local economy or welfare. How could self-organised groups help build a mature relationship between culture and society in a broader sense?

In the second part of the forum, we invite speakers from 3 artist-run spaces and initiatives from Japan and Greece to explore different forms of self-organisation and to discuss how having a physical space can affect the ways they relate to the society: artist-initiative EIGHT – critical laboratory for arts and politics, which was formed initially as a collective in the wake of Greece's economic collapse; Super Open Studio NETWORK, which has established a network of artist studios not only in the Sagamihara area but also from other regions; naebono art studio, which is run by local artists in Sapporo, which also serves as a loosely-knit artistic community, and is also where our office is based.

フォーラム第2部の記録動画 Watch the recording of the forum - Part 2 https://youtu.be/cekT00Qn-18

DAY2 ディスカッション(抜粋)

加藤: 行政や地域社会との関係について教えてください。

エイト: 基本的に、現代美術への政策に批判的な立場をとっています。 行政それから政治的な関わりという点では、文化大臣の演説に介入、政治家を招いての公開対話、公共のプロセス、制度モデル、パラダイムシフトなどについて公開で対話を行いました。国とアートのギャップを縮めることができたと思います。

Super Open Studio NETWORK(以下、S.O.S.):

これまでの8年間の活動は、行政と一 相に行なっています。行政と一 丸となっていたというよりも、各々が 違った思惑の元に行っていました。 行政とか民間・美術館・ギャラリー・ キュレーター・評論家・アーティスト というような、硬直化した近代的な 文化構造に対するアプローチでもあ るので、互いの領分を越えて社会を 変えていくために、社会のインフラ整 備や、新たな公共圏を作り直すとこ ろから始める試みでもあります。

なえぼの:S.O.S.同様、集団意思を作ることをしないという前提があります。バラバラに活動するのではなく、それぞれの作家の特性をうまく活用できるような場として使えるような場所。僕は札幌市の文化行政について有志が集まり話し合う会議へ参加していますが、なえぼのにいるからこそ呼ばれています。講師を呼んで、アーティストが社会の中で生きる権利を学ぶ勉強会なども開催しています。特徴的なところは、弁護士や不動産屋がいたり、民間スクールを運営していたり、S-AIRのようなレジデンスを運営する団体もある。

加藤: コンセンサスの難しさ、意見の相違や衝突については、どのように感じていますか?

エイト: 意思決定は時間がかかり、 民主的なポリシーも必要になり大変ですが、刺激もあります。いかに個々の対立に対処していくか、意見の違いを対話で克服し、最終的には集団としての合意形成をすることを学びました。その経験があり、やりやすくなりました。

S.O.S.: 一元的なコンセンサス自体必要とはしていません。 S.O.S.には運営組織がありますが、その年の運営に関わっているアーティストの主体性が尊重される形になっています。主義主張を持たないからこそ、100人ものアーティストが集まる団体になっていると思います。

なえばの:最初から集団意思は持たないと決めていたので、コンセンサスが必要な場面はそんなにないです。お互いに助け合う感じ。元から安定した関係性がありました。

なえぼの:エイトへの質問ですが、 劇場の占拠など日本では理解は得 られないが、どのように可能になっ たのか?

エイト: 当時のギリシャの政治は右傾化し、緊縮策により芸術への支援が圧迫されていました。最初は私を含めたアーティスト7人で占拠を始め、夜にイベントなどを行ない、危険なこともありました。ギリシャは政治的にも経済的にも危機にさらされ、民主主義が機能しなくなっていたのです。エンブロス劇場は初めての芸術家主導の占拠だったのですが、警察の介入により逮捕者を出し、劇場が閉鎖させられたため、アナキストたちに助けを求

め、再び占拠しました。芸術家主導により占拠を成し遂げたことには大きな意味があります。アテネの当時の状況に、強く反発することが重要でした。

なえぼの:SOSは行政と協働していますが、地元での市民における知名度はどの程度でしょうか?

加藤:認知度はまだまだなので、高める努力は必要だと思います。文化振興だけではなく、空き家対策など、S.O.S.の活動を聞いた他の部署とも協同できる可能性は残っていると思う。

S.O.S.: アーティストが活動する上で、相模原市内のアーティストが発言しやすい環境を作るために、行政と関わること、市民の理解を得る必要もあると思います。

エイト: どのように持続可能な運営をしているか、また、一般に対して公開していますか?

なえばの:家賃はそれぞれが賄っています。イベント開催時は、基本的にやりたい人が資金繰りを行うため、自腹の人や助成金をもらって企画する人もいます。一般向けの有料トークなど、色々試しています。

S.O.S.: アートラボはしもとが負担していたり、他に助成金を申請しています。 スタジオ開放については、各スタジオに委ねています。

エイトに質問ですが、(紹介ビデオの中でも出てきた)新自由主義における「アーティストの商品を超えたモデル」についてどうお考えでしょうか?また、劇場占拠で、様々な人が共に交流や討論を行う公共空間として使われたとのことですが、私たちも行政、市民、芸術家、評論家

などと協働していますが、インフラ整備や公共を作り直す試みとして 捉えています。ギリシャではどのよう な成果がありましたか?

エイト: 劇場での占拠は、新しい公共スペースができたという感触はありました。色々な分野の人たちが集まり様々なイベントを行うというのは、当時としては新しく独特だったと思いますし、その後のアートシーンに影響があったと思います。パフォーマンスのように一時的だからこそ成立するものだと思います。このようなイベントを行うことにより、更新しながら文化活動を活発に続けられるのです。

このような方法は、果てしなく生産性を求められる新自由主義の原理に反しています。アートに危機があった時に抵抗できる唯一の方法は、集まり一緒に抵抗することしかないと思います。

会場1: 政府の文化政策に対して抵抗したとのことですが、具体的にどのような議論があったのでしょうか?

エイト: 当時国の主要な文化機関のトップを大臣が任命するという制度が導入されたのですが、民主的に開かれた方法で選出されるべきではないかと制度改正の必要性について議論をしました。また、美術への支援は民間の財団のみで、国からの支援は民間の財団のみで、国からの支援は皆無だったのですが、これについて働きかけたことで公的支援が始まりました。

なえぼの: ギリシャは財政難でしたが、それでも美術に支援を始めることが可能になったのですか?

エイト:経済危機後に政権交代と なり、4年間続いたその政権下で状 況が良くなりました。民間の財団ば かりが美術の支援をしていたため、 国も支援すべきだとの判断でした。

加藤: アテネや札幌では、国際芸術祭が開催されています。 どのような影響がありましたか?

エイト:ドクメンタの開催決定後からたくさんのイベントが開催され、多くの国からアーティストや人が集まり、アテネが注目されました。自分たち主催のイベントにも多くのゲストを呼び活発になったことは良かったです。

なえぼの:鑑賞者としては、普段は 北海道外に出向かなければ見られな いような作品がここで見られることは とても嬉しい。個人的な意見ですが、 札幌の芸術祭で培われた専門性、知 識、運営方法などが、いかに地元の 美術家や企画者などの専門家、行 政、市民に反映、共有されていくのか が今後の課題だと思っています。

Kei Kato (KK): We have a couple of common questions that I'd like to ask all of you. First of all, could you each tell us about your relationship with the government and the community?

Eight: We have a critical approach towards the government policy on contemporary art. Our relationship with the government is a complex one, for example, we intervened during an official speech by the Minister of Culture in 2015, and we also invited politicians to Eight for an open dialogue engaging on various issues in 2019.

Super Open Studio NETWORK (S.O.S.): Although we were supported by the local authority, we weren't exactly working with them, and it was just that it would benefit us differently. It is an approach against the rigid modern cultural structure comprised of authorities, private sectors, museums, galleries, curators, critics and artists. It is also an attempt to start a new public sphere and social infrastructure to change society across various disciplines.

naebono: Much like S.O.S., we mutually agreed that we wouldn't have any collective goal or aim. We wanted it to be a place where we can do things together rather than being isolated, which would also complement the practice or work of each member. I was invited to take part in a series of public consultations to discuss the cultural administration of Sapporo because I was involved in running naebono. We host events such as the lecture we recently had on artists' rights. What makes our studio unique is that we have members in various disciplines such as a lawyer, a real estate agent, artists who run a private art school, and an artistin-residence organisation.

KK: How do you feel about the difficulties in reaching consensus and having disagreements and conflicts?

Eight: Making collective decisions is not an easy thing. You need time, a spirit of democracy, and dialogue. But it is challenging and inspiring to work as a collective. The important thing is to learn how to manage conflicts to achieve consensus. Nowadays we choose a flexible and manageable format: Eight is a small collective of three individuals, and we know one another well.

S.O.S.: We don't need a central consensus per se; it has a governing body, but it respects the autonomy of the artists involved in the running each year.

I think it is this lack of principle that makes us possible to selforganise a group of 100 artists.

naebono: From the beginning, we decided not to have a collective intention, so there are not many situations where we need to reach consensus. We help one another. We all knew each other and had already developed a close relationship. I have a question for Eight: how was it possible for you to occupy a theatre, which is something unthinkable to do in Japan?

Eight: At the time, Greek politics was moving towards the right and their austerity measures were squeezing support for the arts. The Embros Theatre was the first artist-led occupation, but the police intervened and made arrests and closed the theatre. We then asked for help from the anarchists, and we managed to reoccupy. The fact that this was an artist-led occupation was significant. It was a tremendous success because it was a strong reaction to what was happening in Athens at the time.

naebono: How is S.O.S. recognised by the local residents?

KK: That is something we need to continue working on. I think there is still a potential to collaborate with other departments who have heard about S.O.S. activities, not only for cultural promotion but also for making use of unoccupied tenancies.

s.O.S.: I think it is also necessary to work closely with the local government to gain understanding from the locals to create opportunities where the local artists can have a say.

I have a question for Eight about the "models beyond the market structural demands for the artistic products" in resistance to

neoliberalism? Also, you mentioned that the theatre occupation was used as a public space for various people to interact and debate. We are also working with the authority, citizens, artists and critics, but we see it as an attempt to rebuild the infrastructure and the new public. What was the outcome in Greece?

Eight: The occupation of the theatre gave us the feeling that we were creating a new public sphere in the arts, which was unique and new. I think it was only possible because it was ephemeral and had a performative aspect. Events like this allow us to renew and keep our cultural activities active. This way of doing things is contrary to the principles of neoliberalism, which demands endless productivity. The only way to resist the neo-liberalist demands on the arts is to come together and resist it together.

Audience 1: You said that you resisted the government's cultural policy, but what exactly did you discuss?

Eight: At the time the Ministry of Culture proposed a new elective system where they appoint a new minister themselves. We argued that they should be elected democratically and openly. We also lobbied for public support for visual art, where there was only support from private foundations available. Because of this, they started giving financial support for visual arts.

naebono: When Greece's financial crisis hit, how did they support art?

Eight: After the economic crisis, there was a change of government, which lasted for four years, and the situation improved. There was a rise in private foundations supporting

art, so the government decided that it should also support art.

KK: Both Athens and Sapporo have or have had international art festivals. What kind of impact did they have on you?

Eight: Since the decision to host documenta, there were many events, attracting artists and organisations from many countries, and Athens has attracted a lot of attention. We were able to invite a lot of guests to our events and it was good because many things happened.

naebono: As a viewer, I am happy to see artwork here that you cannot usually see unless you travel outside Hokkaido. In my personal opinion, the challenge for the future would be how they reflect and share the expertise, knowledge and management methods developed at the Sapporo International Art Festival with local professionals in the field such as artists and organisers as well as local authorities and citizens.

要約の長編版は S-AIR HP に掲載 Longer version of the discussion summary: s-air.org

DAY2 Guest Speaker

EIGHT

critical institute for arts and politics

現在、私たちはディストピアに生きています。世界的なパンデミックとそれに伴うロックダウンや、公の場における文化生活の停止によるものだけではありません。国家による個人生活に対するコントロールや非民主主義的な制約は、時を経るごとに高まっています。その影響は、ギリシャのような欧州の小国だけではなく、世界的なレベルに達しているように、私たちは感じています。市民が出会い、集まることは、人との触れ合いや現状に対する理解、情報や意見の交換を持続するために不可欠です。充実した対話や、それに伴う対立であっても、同様に大切な要素です。とりわけ文化というフィールドにおいては、思考や行動、芸術的ストラテジー、成果を共有することが、芸術の存在そのものにとっての必須条件と言えるでしょう。

EIGHT (エイト) はアテネの中心地に拠点を置き、芸術とアテネ市の両方に関わる実践とリサーチを推進することを目的とした自治空間です。S-AIR主催によるオンラインフォーラム「集合のダイアログ」への参加は、非常に貴重な体験となりました。オンラインという形ではありましたが、日本の自治空間に関わる人々との交流の機会を持つことができ、活動を同じくする仲間たちとそれぞれの経験やストーリーを共有することで、私たちの知識と経験がさらに広がり、より豊かになりました。共通する問題を抱えながら、それらを乗り越えていく力を持った人々が集まる場に参加することで、自分たちがより大きなコミュニティに属しているという実感が得られ、強い力と勇気をもらうことができました。

私たちのジャーニーや懸念を共有し、日本で同じような活動を行っている空間やイニシアチブについて学ぶことができ、とてもうれしく思っています。フォーラムでの対話は、将来に向けての新たな方法やストラテジーのインスピレーションになりました。心からお礼を述べたいと思います。本当にありがとうございました!

We are living in a dystopia - not only because of the global pandemic, the successive lockdowns, the freezing of public cultural life - but also because of

the increasingly controlling and undemocratic rule of our lives by the state. And we have the feeling that these thoughts do not only concern a small European country like Greece, but that they reach a global level. The meeting and gathering of citizens are now vital in order to maintain the human contact, the processing of what is happening, the exchange of information and views, the fruitful discussion or even confrontation. In the field of culture in particular, the sharing of thoughts, actions, artistic strategies and results is a precondition for the very existence of art. The self-organised artistic spaces, the attempts of collective mobilisation by artists and theorists are, in our opinion, cradles of resistance to the levelling policy of the market and of the big institutions. The EIGHT is a self-organised space, in the centre of the city of Athens that aims to promote practices and research around art and the city. Our participation in Online forum: Collective Dialogue on Self-organisation organised by S-AIR was valuable for us because it gave us the opportunity to communicate (even online) with self-organised spaces from Japan, and to share and discuss experiences and stories with colleagues, which enrich us in knowledge and experience. We gained strength and courage by feeling that we belong to a wider community of people with related quests and common problems. We were satisfied with sharing our journey and our concerns and learning about similar spaces and initiatives in Japan. We thought about different ways and strategies to continue. We want to express our gratitude!

DAY2 Guest Speaker

Super Open Studio NETWORK

今回、「集合のダイアログ」において、我々 SUPER OPEN STUDIO Net Work (以下S.O.S. Net Work) と構成人数、活動内容や目的の異なる、なえぼのアートスタジオと EIGHTの2つのグループと対話を出来たことは、私にとって大きな収穫でした。

それぞれのグループは端緒となる集まり方や活動のスタンスが違うものの、グループ内外で「対話の場を設ける」、「地域と関わりを持っている」という点で共通しており、けれどその内実が当事者から聞けたことは興味深いものでした。

様々なトピックの中でも、EIGHTの活動の中で行われていた試みの一つである公共空間への「占拠」という方法は、日本に住む私からしたら非常に刺激的なものでした。おそらく日本では実現しない出来事だからです。

無論、当たり前のように世界は広く、同時多発的に様々なことが起こっている。広い世界の中で、日本は無数の島々からなる極東の国でしかありません。しかし、この認識。ヨーロッパを中心として、彼らからの眺めでしかない極東という視座を受け入れてしまっている私の認識。この認識という枠組みが、現在、日本での制作、活動を行うにあたりどこか壁として立ちはだかっていたのではないか。社会を変えられるというビジョンにモヤがかかり、どこか日本では実現出来ないことだと諦めていてしまっていたのではないか。彼らの「占拠」という方法は、私が無意識のうちに持っていた一つの枠組みを取り払いました。

最後に、有意義な機会を作ってくださったS-AIRの皆さんに感謝したいです。

人々の往来が再び再開したあかつきには、是非ギリシャと北海道に出向きたいと思います。

For Super Open Studio NETWORK (S.O.S NETWORK) to have the opportunity, through *Online forum:*Collective Dialogue on Self-organisation, to converse with naebono art studio and EIGHT, two groups of different sizes, involved in different activities and with different aims, was hugely valuable for me.

Despite their different beginnings and stances, what the groups have in common is the way they create space for dialogue both within and outside their own group and are involved in the local community. It was fascinating to hear each group's reality from the members themselves.

What I found particularly stimulating as someone based in Japan was EIGHT's "occupation" of public spaces as part of their activities. Something like that would be unlikely to happen in Japan.

The world is obviously a big place where all sorts of things are happening simultaneously. Japan is just a country in the Far East made up of innumerable islands. But where does this this perception come from? I have accepted this perception despite the fact that Japan is only in the "Far East" when seen from a European-centric viewpoint. Has the framework created around this perception been a barrier standing in the way of my work and activities in Japan? Has it clouded my vision of being able to bring about change in society? Have I given up because "something like that would be unlikely to happen in Japan"? EIGHT's "occupation" demolished a framework I didn't even realise I was bound by.

Let me end by thanking everyone at S-AIR who made this meaningful opportunity possible.

When we are able to move around freely once again, I look forward to visiting Greece and Hokkaido.

DAY2 Guest Speaker

Yuki Yamamoto 山本雄基

「集合のダイアログ」は、今この時に活動をしている様々な国や地域のアーティストの集合体が、Zoomを活用しネットワークを結び、パンデミック最中でのAIRの意義も別の形で継続させる試みでした。

場には固有の条件や積み重なりがあり、そこを拠点にする表現者の行動や意思に前提条件的な影響を与えます。芸術活動のための社会活動を行う者がいて、その実践が芸術活動を拡張させる。そんな具体例に満ちた場になったと思います。

抵抗の文化基盤があり理解者のバックボーンが豊かな エイトも、沢山のアーティスト、スタジオ、美術大学が近 隣に揃うS.O.Sも、naebonoから見れば羨ましくもあ り、同様同規模の行動を今ここでやることは難しくもあり ます。しかし芸術の発生や創造のための集団を運営す ることで、規模の大小はあれど、合意の形成方法や民 主主義の実践に関わる点においてヒントと共感を得るこ とができ、パンデミックによってアーティストが連携するこ とを再考する動きも揺り戻ってきていると実感しました。 naebonoには、S-AIRを通して活動の幅を拡げ、札 幌から海外への活動意識を継続的に持つことができて いるアーティストも多く、S-AIR事務所がnaebono内 にあることで、naebonoとS-AIRの企画連携や協 力、場の提供など、面白い関係を生み出しています。 僕らにとっては、地方都市札幌から内向きな自己表現に 陥らずにユニークな創造的発信を継続すること自体が、 オルタナティブな抵抗と実践でもあります。このフォーラ ムもその大きな機会となりました。

naebono tattor-hagga

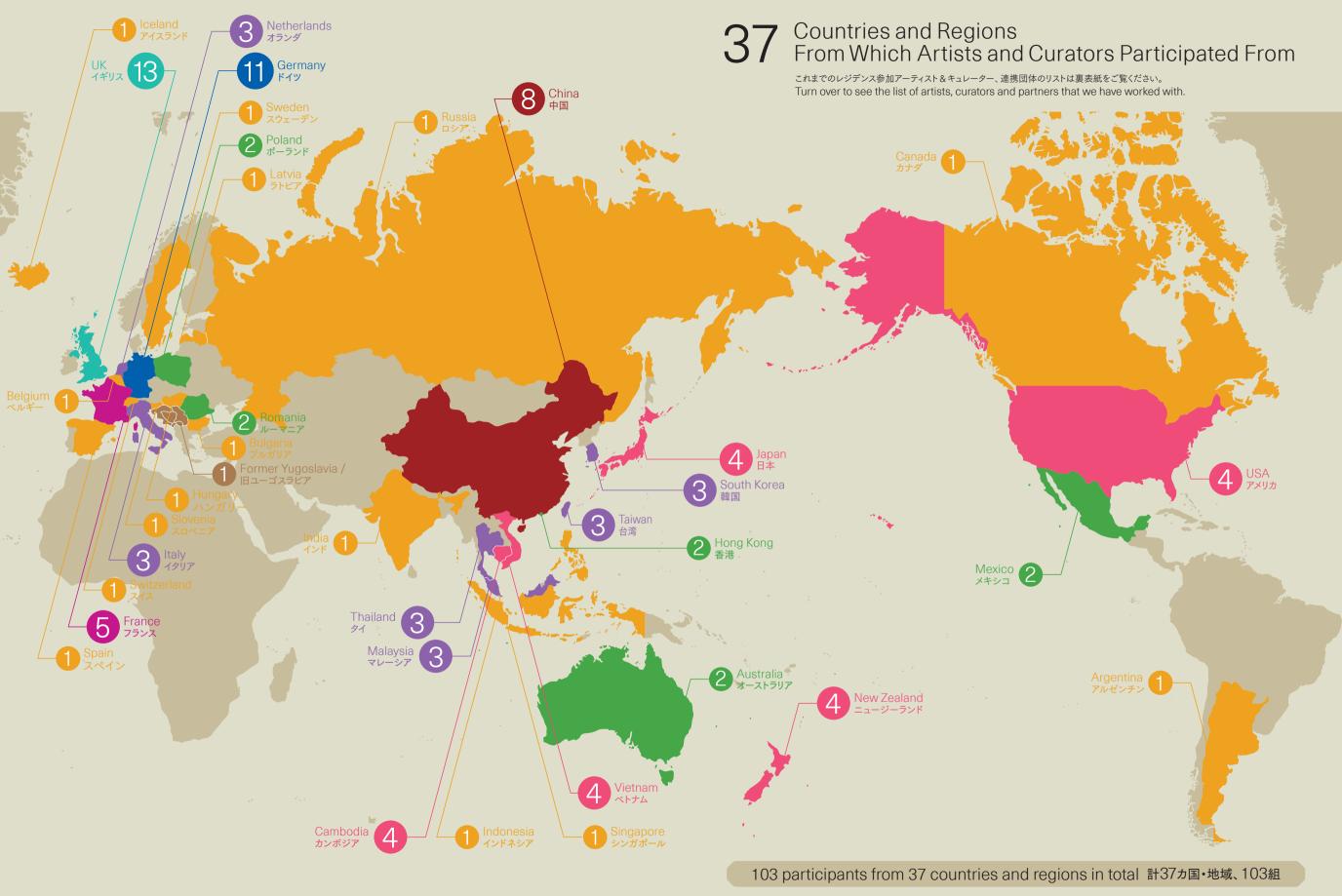
Online forum: Collective Dialogue on Self-organisation was an attempt to use Zoom to connect artists and groups currently active in different countries and regions, carrying over the meaning of art residency into a different format in the midst of a pandemic.

Every place has its own unique conditions and layers of context, acting as a set of preconditions for the actions and thoughts of creatives based in that place. Then there are those involved in social action to support the arts, whose work serves to expand the scope of artistic activity. The forum was full of concrete examples of both.

On behalf of naebono, I was jealous both of EIGHT, with its cultural grounding in resistance and hard core of sympathisers, and of SOS, surrounded by artists, studios, and art universities. However, I realise that it would be difficult for us here, now, to pull off similar feats on the same scale as these organisations. Nevertheless, I was able to empathise with and learn from both, despite differences of scale, regarding how to achieve consensus and exercise democracy when running a group that promotes art and creativity. It seemed to me that as a result of the pandemic artists are once again moving to reconsider the possibilities of artistic alliances.

Many of the artists based at naebono have broadened the scope of their activities thanks to S-AIR, continually expanding their perspective from Sapporo to the wider world. The fact that S-AIR has its office in naebono has created a fascinating relationship that has involved joint projects and collaborations as well as use of naebono spaces.

For us in the provincial city of Sapporo, being able to continue to come up with unique creative outlets, without descending into introspective self-expression, is in itself an alternative form of resistance and action. This forum was an opportunity for us to do just that.

103 Past Residency Artists and Curators 招へいアーティスト・キュレーター

As of March 2021, programmes longer than one month

1999-2020年度 招へい作家・キュレーター活動拠点国・地域別累計 ※2020年度終了時現在、1カ月以上の滞在者対象(オンライン含む)

UK(イギリス)

Elizabeth LeMoine (Canadian National) エリザベス・レイモン (カナダ国籍)

Lee Triming リー・トライミング Paul Jones

ポール・ジョーンズ

Emily Bates エミリー・ベイツ

Julia Lohmann (German National) ユリア・ローマン(ドイツ国籍)

Patricia Thoma (German National) パトリシア・トーマ (ドイツ国籍)

Gemma Anderson ジェマ・アンダーソン

Karen Kramer (USA National) カレン・クレーマー(米国籍)

Ele Carpenter エリ・カーペンター

Warren Harper & James Ravinet ウォレン・ハーパー &ジェームス・ラヴィネット

Jeremy Hutchison ジェレミー・ハッチソン Helen Grove-White

ヘレン・グローブ・ホワイト Morgan Quaintance モーガン・クエインタンス

Germany(ドイツ)

Anke Dessin アンカ・デッシン Karin Boine

カリン・ボーネ Inga Beyer

インガ・バイヤー

Sebastian Zarius セバスチャン・ザリウス

Tiorg Beer チョーク・ビアー

Regina Frank レジーナ・フランク

Julia Wandel ユリア・ヴァンデル

Bjoern Karnebogen ビヨン・カーネボーゲン

Anna Vuorenmaa (Finnish National) アンナ・ヴオレンマー (フィンランド国籍)

Michael J.Baers (USA National) マイケル・ベアーズ(米国籍)

Thomas Neumann トーマス・ノイマン

China(中国)

Qiu Zhijie チュウ・ジージェ

Wang Zhen Zhen ワン・ゼン・ゼン

Morgan Wong Wing-fat

モーガン・ウォン・ウィンファン Chen Hangfeng

チェン・ハンフォン Zoe Zhana Bina

ゾーイ・ザン・ビン Liu Yi

リュー・イー Yan Lei ヤン・レイ

Yi Lian イー・リアン

France(フランス)

Laurent Pernot ローレン・ペルノー

Jermie Cortial ジェレミ・コルチアル

Thibault Gleize

ティボ・グレイズ

Nicolas Boulard

ニコラス・ブラー

Eva Gerson

エヴァ・ジェルソン

Cambodia (カンボジア)

Sok Than ソック・タン Sophal Neak ソパル・ネ

Rithchandaneth Eng ラッチャンダナエ・エン

Maline Yim マリーン・イム

Japan(日本)

Michiyoshi Isozaki 磯崎道佳 Tadasu Takamine 高峰格 Takao Minami

南降雄

Shujiro Murayama 村山修二郎

New Zealand (ニュージーランド)

Janet Lilo ジャネット・リロ Steve Carr スティーブ・カー Tim J. Velina ティム・J・ヴェリング Matthew Cowan マシュー・コーワン

USA(米国)

Rov F. Staab ロイ・スターブ Anthony Luensman アンソニー・ランスマン Justin Ambrosino ジャスティン・アンブロシーノ Midori Hirose ミドリ・ヒロセ

Vietnam (ベトナム)

Phuong Hoang Bich Le フオン・ホアン・ビック・レー Lan Ngoc Pham ラン・ゴック・ファム Thu Kim Vu トゥー・キム・ヴー Tuan Tran チュアン・トラン

ltalv(イタリア)

Marco Ferraris マルコ・フェラーリス Fabrizio Corneli ファブリィオ・コルネーリ Brunno Jahara (Brazilian National) ブルーノ・ヤハラ (ブラジル国籍)

Malavsia (マレーシア)

Yoong Chia Chang ヨンチア・チャン Sharon Chin シャロン・チン Haslin Bin Ismail ハスリン・ビン・イスマイル

Netherlands(オランダ)

Gianni Plescia (German National) ジャンニ・プレッシャ(ドイツ国籍)

マリアン・ラパー Bas Noordermeer バス・ノールデルメール

Marian Laaper

South Korea (韓国)

Nak-Beom Kho ナッポン・コー

Sanghee Song シャンヒ・ソン Ah-Bin Shim アービン・シム

Taiwan (台湾) Yen-Yi Chen

ジーアン・チェン

イエンイー・チェン Chaong-Wen Ting チャオン・ウェン・ティン Zian Chen

Thailand (タイ)

Apichatpong Weerasethakul アピチャッポン・ウィーラセタクン Michael Shaowanasai マイケル・シャオワナサイ Patayee Viranuyat

パタヴィー・ヴィラヌヴァット

Australia (オーストラリア)
Matt Calvart

マット・カルバート Wade Peter Marynowky ウェイド・P・マイノウスキー

Hong Kong(香港)

ヤウ・チン Leung Chi Wo レオン・チーウー

Yau China

Mexico(メキシコ)

Ryuichi Yahagi (Japanese National)

矢作隆一(日本国籍) Cecilia R. Corzo セシリア・コルソ Poland(ポーランド)

Monika Sosnowska モニカ・ソスノヴスカ Jerzy Goliszewski

Romania (ルーマニア)

イェージー・ゴリシエフスキ

Silvestru Munteanu シルヴェストゥル・ムンテアーヌ

Anca Mihulet アンカ・ミヒュレット

Argentina (アルゼンチン)

Florencia Levy フロレンシア・レビー

Belaium (ベルギー)

Bulgaria (ブルガリア)

Loreta Visic (Croatian National)

ロレッタ・ヴィシーチ (クロアチア国籍)

Neno ネノ

Canada (カナダ)

Marie-Josse Saint-Pierre マリー・ジョセ・サン・ピエール

Hungary(ハンガリー)

Andi Schmied アンディー・シュミート

Iceland (アイスランド)

Magnus Birkir Skarphedinsson マグノス・スヤープヘッドインスソン

India(インド)

Ronny Sen ロニー・セン

Indonesia (インドネシア)

Julia Sarisetiati ジュリア・サリセティアッティ Latvia (ラトビア)

Kristaps Gulbis クリスタップス・ゴォルビス

Philippines (フィリピン)

Lindsey James Lee リンジー・ジェームス・リー

Russia (ロシア)

Dmitri Prigov ドミトリー・プリゴフ

Singapore(シンガポール)

Royston Tan ロイストン・タン

Slovenia (スロベニア)

Metod Frlic メトード・フルーリッツ

Spain (スペイン)

Sonia Fernandez Pan ソニア・フェルナンデス・パン

) =) ·) ± /ν) /) / , · / / /

Sweden (スウェーデン)
Marit-Shirin Carolasdotter
マリット・シリン・カロラスドッター

Switzerland (スイス)

Isamu Krieger イサム•クリーガー

Former Yugoslavia (旧ユーゴスラビア)

Aleksandar Dimitrijevic アレキサンダー・ディミトリエヴィック

21 S-AIR Award: Partner Organisations and Participants 交換プログラム連携団体と派遣アーティスト

Cambodia (カンボジア)

Sa Sa Art Projects

Tengshing Kazama 風間天心

China(中国)

office339

Mimona Ishikura 石倉美萌菜

Points Center for Contemporary Art

Masanori Matsuda 松田壯統

Yasuhiro Morinaga 森永泰弘

France(フランス)

Le lieu unique

Kiyoshi Takahashi 高橋喜代史

Japan, Maizuru(日本、舞鶴)

MAIZURU RB

Mikio Saito 斎藤幹男

Malaysia (マレーシア)

HOM Art Trans

Fuyuka Shindo 進藤冬華

Mexico(メキシコ)

Galeria Nebulosa

Ikuko Imamura 今村育子

Netherlands (オランダ)

Kaus Australis

Noriko Mitsuhashi 三橋紀子

New Zealand (ニュージーランド)

Whitecliffe College of Arts & Design

Takuro Kotaka 小鷹拓朗

Unitec

Kiyoshi Takahashi 高橋喜代史

Yuhei Higashikata 東方悠平

Romania (ルーマニア)

Samuel von Brukenthal Foundation

Rie Kawakami 川上りえ Tetsuro Kano 狩野哲郎

Taiwan(台湾)

STOCK20

Shino Hisano 久野志乃

Bamboo Curtain Studio

Tetsushi Tomita 富田哲司 Masanori Fujiki 藤木正則

Thailand (タイ)

ComPeung

DRIVE HOME (Hiroyuki Nogami, Naoto Okawada) ドライブ・ホーム (野上裕之、岡和田直人)

UK(イギリス)

QSS

Kiyoshi Takahashi 高橋喜代史

Arts Catalyst

Kota Takeuchi 竹内公太

USA(アメリカ)

International Arts Movement

Fumie Ando 安藤文絵

End of Summer

Chisei Kobayashi 小林知世

npo S-AIR

S-AIR Exchange Programme 2020 「集合のダイアログ」

主催 文化庁、特定非営利活動法人S-AIR

助成 令和2年度 文化庁 アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業

公益財団法人北海道文化財団 文化交流事業

公益財団法人小笠原敏晶記念財団 新型コロナウイルスの影響に伴う現代美術分野への緊急助成

連携・協力 ヒューマンズ &ソイル、トロイハウス芸術財団、なえぼのアートスタジオ、パラ・サイト、アート・フォー・オール

芸術政治評論研究所エイト、スーパー・オープン・スタジオ・ネットワーク、

北海道教育大学岩見沢校アートプロジェクト研究室

Organised by Agency of Cultural Affairs, Government of Japan, NPO S-AIR

Funding Bodies Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, in the fiscal 2020,

Hokkaido Arts Foundation, Ogasawara Toshiaki Memorial Foundation

In partnership with Humans & Soil, Troy House Art Foundation, naebono art studio, Para Site, art for all,

EIGHT - critical laboratory for arts and politics, Super Open Studio NETWORK

Acknowledgement/謝辞(敬称略、順不同)

Ida、Linnéa Sundling、小川恵、牧野千恵子、わたしはひつじ、小田井真美、「織ること」のワークショップ参加者の皆さん、山本雄基、進藤冬華、久保俊哉、畑中正人、大橋鉄郎、松原くるみ、大和連太朗、龍口桂、長濱綾、白川千愛、原田美咲、平山紗也華、山本鈴花、高木祈命、菊池真央、中川旭生、大加瀬真紀子、コインランドリーたかしま、喫茶わらび、喫茶OTTO、荻野こずえ、小山内美智子、Bethan Jones、越膳こずえ、Eyre Kurasawa、堀江理人、高橋研太

We would also like to thank all of those who helped the artists and S-AIR running the programmes.

Their generous and enthusiastic support is greatly appreciated.

その他アーティストの制作や滞在にご協力頂いた皆様に心よりの感謝の意を表します。

2020年度活動記録集

編 集 橘匡子、萩谷海

翻 訳 ベサン・ジョーンズ、越膳こずえ

橘匡子、萩谷海

撮 影 Tina Ynk Vesterlund、

アーティスト本人による撮影

デザイン 小川陽

印 刷 札幌大同印刷株式会社

特定非営利活動法人 S-AIR

060-0032 札幌市中央区北2条東15丁目26

なえぼのアートスタジオ2F

Tel: 011-299-1883

Web: www.s-air.org

Email: info@s-air.org

事務局

代表:柴田尚

プログラム・ディレクター: 橘匡子

アシスタント・ディレクター: 萩谷海

発行年 2021年

Annual Report 2020

Edited by Kyoko Tachibana, Umi Hagitani

Translation Bethan Jones, Kozue Etsuzen,

Photographs Tina Ynk Vesterlund, the artists

Design Yo Ogawa

Printed by SAPPORO DAIDO PRINTING Co., Ltd

Kyoko Tachibana, Umi Hagitani

NPO S-AIR

Naebono Art Studio 2F

Kita 2-jo, Higashi 15-Chome 26

Chuo-ku, Sapporo

060-0032, JAPAN

Tel: +81 11 299 1883

Web: www.s-air.org

Email: info@s-air.org

Director: Hisashi Shibata

Programme Director: Kyoko Tachibana

Assistant Director: Umi Hagitani

Published in 2021