

S-AIR 2014
-FRONTIER-
and
OTHER RESIDENCY
PROGRAMMES

S-AIR 2014 -FRONTIER-
and
OTHER RESIDENCY PROGRAMMES

FOREWORD

ごあいさつ

Hisashi Shibata 柴田 尚

Director, NPO S-AIR
特別非営利活動法人S-AIR 代表

楽しいAIRその後。

近年、日本では各地で国際芸術祭ラッシュとなっている。わがまち札幌も、とうとう今年「札幌国際芸術祭」がスタートした。芸術監督の坂本龍一が出したテーマは「都市と自然」。いささか凡庸に響くこのテーマの真意?を察して、われわれS-AIRの選んだテーマは、「アクチニウム ― 核をめぐる文化」という尖ったもの。

前半のAIRは、このテーマのもと、グループ展とフォーラムによるプロジェクトを立案した。キュレーターは「核と文化」を専門とするイギリスのキュレーター、エリー・カーペンター。彼女は昨年はリサーチに、そして今年は実際のプロジェクトを企画という二年事業のレジデントだった。そして、エリーが招聘したレジデンス作家のカレン・クレマーは漂流物のロードムービーのような映像作品を出品した。

この企画のパートナーであるThe Arts Catalystは、イギリスの科学とアートにまたがる活動をする組織で、エリーを推薦してもらった団体でもある。そこからの経由でイギリスから6名の作家やリサーチャーもフォーラムに参加した。日本からはChim↑Pomの卯城竜太他、5人の作家や学者、弁護士なども参加し、クーラーのない札幌の暑い部屋の中で7時間に渡るフォーラムを展開した。

福島原発の事故後、日本では神経過敏になっている「核」の問題だが、エリーをはじめとしたイギリス陣営は、どこかゆったりとこの問題と向き合う姿勢を見せる。イギリスにおいて、このテーマは何十年も議論され続けてきており、地球の歴史からも考えるような悠久の時間的なスタンスを学ぶことができた。

後半のAIRは、スタートしたばかりの二つの若いレジデンスと連動して行われた。ひとつは十勝・豊頃町のT-AIR。過疎による廃校が活動の拠点だ。ベトナムからやってきたトゥー・キム・ヴーは、住民と共に和紙によるランタンのような作品を制作。展示会場は札幌だったが、品法色品の倉空間とたいへん馴染んだ。同じギャラリーの二階では、初のフィリピン人作家、リンジー・ジェームス・リーによるポップでハチャメチャでなかなか楽しい作品が並ぶ。彼は札幌の後、若く个性的な作家達が集まる東京、吉祥寺のOngoingでも展示した。それぞれの作家は田舎や都会の日本の二つのまちを経験して表現したのと同時に、AIR運営者も札幌とそれぞれのまちのAIRを比較することができる。

AIR事業は、関わる人やまちに変化を与えて育てて行く永い命を持つ事業。前半は先鋭的なテーマによるAIRであり、後半は生まれたばかりで、これから育てて行く新しいAIR施設との交流。今年の経験が今後どのような変化をもたらしていくのが楽しみだ。

尚、エリー・カーペンターの「核を巡る文化」をテーマにした展覧会は、2017年にスウェーデンの美術館で大規模な展覧会と進化するようだ。S-AIRもなんらかの形で協力したいと思っている。(カレン・クレマーも帰国後に賞を受賞したようだ。)

Great Prospect for Artists After Residency

Today, the international art festival rush can be seen everywhere in Japan. Sapporo, the city where we are based, is no exception. The Sapporo International Art Festival was launched this year, at last. Guest director Ryuichi Sakamoto announced the theme of event as “City and Nature”, which sounds rather mediocre. S-AIR strived to find a real intentionality behind the keywords and we came to our edgy theme of “Actinium - nuclear culture”.

S-AIR programed two types of residency this year. For the first part, we developed projects, a group exhibition, a forum and a field trip by following the theme of Actinium. The curator was Ele Carpenter from Britain who focuses on the field of nuclear culture. Over the two year span of her sporadic residency at S-AIR, she researched and established the project during the first half, then realized it this year. Ele invited Karen Kramer as a resident artist for this project, whose film was like a road movie of an ocean debris as the protagonist.

The project partner is the Arts Catalyst, which works with the dynamic field between contemporary arts and science. Through this organization, Ele Carpenter was introduced to us as well as other artists and researchers from the UK. The forum featuring this group also included a number from the Japanese side such as Ryuta Ushiro from the artist collective Chim↑Pom and five other artists, academics and lawyers. The 7-hour discussions unfolded in a hot room without air conditioner on a Sapporo summer day.

Whilst since the Fukushima Daiichi nuclear disaster, people have become over-sensitive about the “nuclear” issue in Japan, the British group seemed to face this

problem with a somewhat relaxed attitude, as it has been continuously discussed in public over many decades in Britain. I learned a new way to think this problem through the earth's history and the conceptual frame of eternal time.

For the second residency program, we collaborated with two newly established Japanese residencies. One is T-AIR in Tokachi, east Hokkaido and the other is Ongoing in Kichijoji, Tokyo. With T-AIR the residency took place in a school that closed down due to underpopulation. Vietnamese artist Thu Kim Vu stayed there and worked together with local people to produce art work that resembled lanterns. The exhibition was held at the stone warehouse gallery of Shinajina Houmura in Sapporo. Her works matched the space really well. On the second floor of this space, the first Philippine artist at S-AIR, Lindsey James Lee showed pop, wild and often humorous works. After the residency in Sapporo, he carried on his practice and the exhibit to Ongoing in Tokyo, where a scene of young artists with originality congregates. Each artist experienced two locations in Japan, including rural and urban settings. At the same time, each residency organizer could compare their own practices and those of Sapporo.

Lastly, residency programmes effect changes in a long run to the towns and people involved, which are then cultivated further. The first part of the residency demonstrated more of a radical approach, and the second part fostered exchanges with fresh organizations, a process that will grow from now on. I am really looking forward to seeing what the experiences of this year will bring to our practice in the future.

Moreover, the exhibition curated by Ele Carpenter, Actinium - nuclear culture, will evolve to a large-scale exhibition at a Swedish Museum in 2016, and we are hoping to contribute in some way. (We were delighted to hear the good news that Karen Kramer received an award after she went back to Britain, too.)

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

<http://www.s-air.org/>

NPO法人S-AIRは、1999年度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2004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年度からは、新たに文化庁より補助金を受け、「FRONTIER」という新たなプログラムを開始しました。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、文化庁の他、札幌市文化芸術振興助成金、ポーラ美術振興財団、国際交流基金から助成を受けて実施しました。

アーティスト招聘事業： S-AIR -FRONTIER- Programme 等

1999年の実行委員会設立から、2014年度終了までに、16年間で34カ国・84名のアーティスト招聘(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年度まで実施した、東アジアクリエイター交流プログラム「JENESYS Programme」(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名招聘しました。現在実施中の「FRONTIER」プログラムでは、2011年度から、1期に2名ずつ年間4名のアーティストを招聘しています。

アーティスト派遣事業： S-AIR AWARD

招聘事業以外にも、独自のネットワークを活用し、札幌のアーティスト・クリエイターの支援を目的として海外へ派遣する事業、S-AIR AWARD(制作活動助成プログラム)を2006年度より開始、2011年度は地元だけでなく全国からアーティストの選出も試みました。毎年若手アーティスト、クリエイターを海外のレジデンス・プログラムなどへ派遣するコーディネートを行っています。2014年度終了までに、計15名のアーティストを派遣しました。

その他の事業

過去には、「アートあけぼの 04-05」、「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。2004年度には「アートNPOフォーラムin札幌」の運営に関わるなど、AIR事業とは別にコンサートやワークショップ、

アート・プロジェクトなど文化事業全般の企画運営も通年業務としています。

国内の他の多くのAIRプログラムが、自前の施設を使って事業運営を行う中、S-AIRでは、レジデントの住居と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大きな特徴とも言えます。また、このようなプロセスを通じ、自然に他の施設、団体との連携がおこり、ネットワークを広げていくこととなり、それが今日のS-AIRが、道内、札幌における文化事業コーディネーター、つなぎ手として評価されていることに繋がっていると考えます。

引き続き、国際的なAIR運営者として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を積極的に行い、さらに札幌という地域性を最大限に活かした文化事業を企画運営していく予定です。

S-AIR was established in 1999 with partial funding by the Agency for Cultural Affairs, to run an artist-in-residence programme in Hokkaido. Since it was approved to be a non-profit organisation in 2004, S-AIR started a collaborative residency project with ICC, in which we have been building networks with Japanese and international artists as well as art institutions in Japan and overseas. In 2011, S-AIR initiated a new programme, FRONTIER, which is supported by the Agency for Cultural Affairs. This year's residency and other associated programmes were funded by the Agency for Cultural Affairs, the City of Sapporo, Pola Foundation and Japan Foundation.

Programmes for International Artists: S-AIR -FRONTIER- and Other Programmes

Since the establishment of S-AIR Committee Board, S-AIR has hosted 84 artists in total from 34 countries over the period of 16 years (as of March 2015). 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 funded by Japan Foundation. 2 artists/curators each term, 4 artists/curators in total are invited every year to participate in the ongoing FRONTIER programme.

品品法邑でのトークイベント「AIRのみちびくところ」(札幌市／2014年)
Talk event at Shinajina Homura, Sapporo, 2014

Programmes for Local / National Artists: S-AIR AWARD

Alongside of hosting international artists in Sapporo, the S-AIR AWARD was set up in 2006 to offer residency opportunities for local artists to live and produce art work abroad using the network that S-AIR had been building up. In 2011, the award was also open for a non-local artist. Until the end of March 2015, the award have been given to 15 artists.

Other Projects

S-AIR have organised different projects such as 'Art Akebono 04-05' and '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 schools. In 2004, S-AIR was involved in the organising of 'Art NPO Forum in Sapporo', and has been regularly initiating and running various cultural projects such as

concerts, workshops, art projects.

Whilst many organisations use their own spaces to run residency programmes, S-AIR is unique in such a way that it does not run any space except residential rooms and studios for international artists. This is why S-AIR can work flexibly case by case according to the type of projects and to 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 a wider network. For this, S-AIR has achieved its reputation as a leading coordinator in cultural projects in Sapporo and in Hokkaido.

S-AIR will continue to commit itself in researching art activities and in developing its established links in Japan and internationally whilst initiating cultural projects that would bring out the most of the regional characteristics of Sapporo.

STATISTICS

S-AIR Residency Programme Participants Countries and Regions

[As of March 2015, programmes longer than one month]

1999-2014年度 招へい時の作家・キュレーター活動拠国・地域別累計
[2015年3月現在、1ヶ月以上の滞在者対象]

ドイツ 11

トーマス・ノイマン
マイケル・ベアース(米国籍)
アンナ・ヴォレンマー(フィンランド国籍)
ピヨニ・カーネボーゲン
ユリア・ヴァンデル
レジーナ・フランク
チョーク・ビア
セバスチャン・ザリウス
インガ・バイヤー
カリン・ボーネ
アンカ・デッシン

イギリス 9

ジェマ・アンダーソン
パトリシア・トーマ(ドイツ国籍)
ユリア・ローマン(ドイツ国籍)
エミリー・ベイツ
ポール・ジョーンズ
リー・トライミング
エリザベス・レイモン(カナダ国籍)
エリー・カーペンター
カレン・クレマー(米国籍)

中国 5

ゾーイ・ザン・ピン
チェン・ハンフォン
モーガン・ウォン・ウィンファン
ワン・ゼン・ゼン
チュウ・ジージェ

フランス 4

ニコラス・ブラー
ティボ・グレイズ
ジェレミ・コルチアル
ローレン・ベルノー

日本 4

村山修二郎
南隆雄
高嶺格
磯崎道佳

ニュージーランド 4

ティム・J・ヴェリグ
ステイブ・カー
ジャネット・リロ
マシュー・コワン

オランダ 3

バス・ノールデルメール
マリアン・ラバー
ジャンニ・ブレッシャ(ドイツ国籍)

イタリア 3

ブルーノ・ヤハラ(ブラジル国籍)
ファブリオ・コルネーリ
マルコ・フェラーリス

韓国 3

アービン・シム
ジャンヒ・ソン
コー・ナッポン

台湾 3

イエイン・チェン
チャオン・ウェン・ティン
ジアン・チェン

タイ 3

バタヴィー・ヴィラヌヴァット
マイケル・シャオワナサイ
アピチャポン・ウエラセタル

ベトナム 3

トゥー・キム・ヴー
ラン・ゴック・ファム
フオン・ホアン・ビック・レー

アメリカ 3

アンソニー・ランスマン
ロイ・スターブ
ジャスティン・アンブローズ

オーストラリア 2

ウエイド・マイノウスキー
マット・カルバート

香港 2

レオン・チャーウ
ヤウ・チン

マレーシア 2

シャロン・チン
ヨンチア・チャン

メキシコ 2

セシリア・コルツ
矢作隆一(日本国籍)

ポーランド 2

モニカ・ソスノフスカ
イエジ・ゴリシェフスキ

アルゼンチン 1

フロレンシア・レビー

ベルギー 1

ロレッタ・ヴィシーチ(クロアチア国籍)

ブルガリア 1

ネノ

カンボジア 1

ソック・タン

カナダ 1

マリイ・ジョセ・サン ビエール

アイスランド 1

マグナス・スヤープヘッドインズソン

インド 1

ロニー・セン

インドネシア 1

ジュリア・サリセティアッティ

ラトビア 1

クリスタップス・ゴオルビス

フィリピン 1

リンジー・ジェームス・リー

ルーマニア 1

シルベストゥル・ムンテアヌ

ロシア 1

ドミトリ・ブリコフ

旧ユーゴスラビア 1

アレキサンダー・ディミトリエヴィック

シンガポール 1

ロイスドン・タン

スロベニア 1

メトド・フルーリツ

スイス 1

イサム・クレーガー

計 34カ国・地域 84名

ベルギー 1

Loreta Visic (Croatia National)

ブルガリア 1

Neno

カンボジア 1

Sok Than

Canada 1

Marie-Josée Saint-Pierre

Iceland 1

Magnus Birkir Skarphedinsson

India 1

Ronny Sen

Indonesia 1

Julia Sarisettiati

Latvia 1

Kristaps Gulbis

Philippines 1

Lindsey James Lee

Romania 1

Silvestru Munteanu

Russia 1

Dmitri Prigov

Former Yugoslavia 1

Aleksandar Dimitrijevic

Singapore 1

Royston Tan

Slovenia 1

Metod Frlc

Switzerland 1

Isamu Krieger

84 participants
from 34 countries &
regions in total

New Zealand

Germany 11

Thomas Neumann
Michael J. Baers (USA National)
Anna Vuorenmaa (Finnish National)
Bjoern Karnebogen
Julia Wandel
Regina Frank
Tjorg Beer
Sebastian Zarius
Inga Beyer
Karin Boine
Anke Dessin

UK 9

Gemma Anderson
Patricia Thoma (German National)
Julia Lohmann (German National)
Emily Bates
Paul Jones
Lee Trimming
Elizabeth LeMoine (Canadian National)
Ele Carpenter
Karen Kramer (USA National)

China 5

Zoe Zhang Bing
Chen Hangfeng
Morgan Wong Wing-fat
Wang Zhen Zhen
Qiu Zhijie

France 4

Nicolas Boulard
Thibault Gleize
Jermie Cortial
Laurent Pernot

Japan 4

Shujiro Murayama
Takao Minami
Tadasu Takamine
Michiyoshi Isozaki

New Zealand 4

Tim J. Veling
Steve Carr
Janet Lilo
Matthew Cowan

Holland 3

Bas Noordermeer
Marjan Laaper
Gianni Plescia
(German National)

Italy 3

Bruno Jahara
(Brazilian National)
Fabrizio Corneli
Marco Ferraris

South Korea 3

Ah-Bin Shim
Sanghee Song
Nak-Beom Kho

Taiwan 3

Yen-Yi Chen
Chaong-Wen Ting
Zian Chen

Thailand 3

Patavee Viranuvat
Michael Shaowanasai
Apichatpong Weerasethakul

Vietnam 3

Thu Kim Vu
Lan Ngoc Pham
Phuong Hoang Bich Le

USA 3

Anthony Luensman
Roy F. Staab
Justin Ambrosino

Australia 2

Wade Peter Marynowsky
Matt Calvart

Hong Kong 2

Leung Chi Wo
Yau Ching

Malaysia 2

Sharon Chin
Yoong Chia Chang

Mexico 2

Cecilia R. Corzo
Ryuichi Yahagi
(Japanese National)

Poland 2

Monika Sosnowska
Jerzy Golliszewski

Argentina 1

Florencia Levy

S-AIR 2014 -FRONTIER- and OTHER RESIDENCY PROGRAMMES

S-AIR 2014 -FRONTIER- Programme

平成26年度文化庁文化芸術の海外発信拠点形成事業プログラム

→P12-P23 SUMMER PROGRAMME

VISITING CURATOR 招聘キュレーター

Ele Carpenter [UK]

エリー・カーペンター [イギリス]

Karen Kramer [UK/USA]

カレン・クレマー [イギリス/アメリカ]

[右上] Photograph: Ele Carpenter

PARTNER ORGANISATION 連携団体

The Arts Catalyst [UK]

アーツ・カタリスト [イギリス]

→P24-P33 AUTUMN PROGRAMME

VISITING ARTIST 招聘作家

Thu Kim Vu [Vietnam]

トゥー・キム・ヴー [ベトナム]

Lindsey James Lee [Philippines]

リンジー・ジェームス・リー [フィリピン]

PARTNER ORGANISATION 連携団体

Tokachi Artist-in-Residence [Tokachi, Hokkaido]

とちかちアーティスト・イン・レジデンス (T-AIR) [十勝地方/北海道]

Art Center Ongoing [Tokyo]

アートセンター・オンゴーイング [東京]

EXHIBITION&FORUM 展覧会&フォーラム

2014.7.19-8.3

Sapporo International Art Festival 2014

Collaborative Programme 'Actinium: Exhibition & Forum'

OYOYO MACHI × ART CENTER SAPPORO

札幌国際芸術祭2014連携事業

「アクチニウム―核をめぐる文化 展覧会&フォーラム」

OYOYO まち × アートセンター さっぽろ (札幌市)

TALK EVENT トーク・イベント

2014.8.12

Artist's Talk by Karen Kramer

OYOYO MACHI × ART CENTER SAPPORO

カレン・クレマーによるアーティスト・トーク

OYOYO まち × アートセンター さっぽろ (札幌市)

FIELD TRIP フィールド・トリップ

2014.7.21

Mega solar power and wind power farm, Wakkanai,

north Hokkaido (guided by a city official); meeting

with a local farmer, Shigetsugu Kuse

メガソーラー発電所と風力発電所の視察 (稚内市)、酪農家

久世薫嗣氏との面談 (豊富町)

2014.7.22

Letie, Mr. Kuse's farm in Toyotomi and to Japan

Atomic Energy Agency's Horonobe Underground

Research Center, Horonobe

レティエ工房訪問 (豊富町)、日本原子力研究開発機構

幌延深地層研究センター見学 (幌延町)

EXHIBITIONS 展覧会

2014.11.8-9

Thu Kim Vu Open Studio & Exhibition

'Mindscape' at Tokarune (Tokachi, Hokkaido)

トゥー・キム・ヴー オープンスタジオ&展覧会

「マインドスケープ」 / とかるね (十勝、北海道)

2014.11.26-30

Thu Kim Vu & Lindsey James Lee Exhibition

Shinajina Homura, Sapporo

トゥー・キム・ヴー&リンジー・ジェームス・リー展覧会

品品法邑 (札幌市)

2014.12.17-21

Exhibition by Lindslee (Lindsey James Lee)

'PAIN THING' at Art Center Ongoing

リンジー・ジェームス・リー展覧会

「ペイン・ティング」 / アートセンター・オンゴーイング (東京)

2014.7.24

Visit to Tomari Nuclear Power Plant, Tomari

泊原子力発電所見学 (泊村)

2014.7.30

Visit to Sendai Mediatheque, Sendai, Miyagi Prefecture;

Fukushima City (with Kota Takeuchi, artist, and guided

by Shuji Akagi, artist)

仙台メディアテークにて企画・活動支援室室長、甲斐賢治氏

と、学芸員清水健人氏を訪問 (仙台市)、赤城修司氏の案内

により福島市内巡り

2014.7.31

Guided tour within 20km of Fukushima Nuclear Plant

(Odaka ward of Minamisoma and Namie) by NPO Nomado

NPO野馬土による福島第一原発20km圏内ツアー参加

(南相馬市小高区、波江町)

2014.8.2

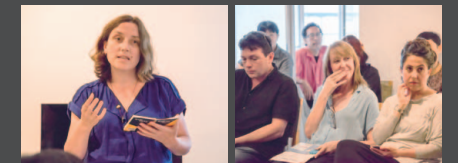
Meeting with Yang Stone, founder of Radiation-Watch.org;

visit to 3331 Arts Chiyoda guided by Masato Nakamura,

general director

ポケットガイガー開発者・石垣陽氏との面談、3331 Arts Chiyoda

総括ディレクター・中村政人氏を訪問

TALK EVENT トーク・イベント

2014.11.29

Talk and Discussion with Nozomu Ogawa

(Art Center Ongoing)

Thu Kim Vu and Lindsey James Lee

Shinajina Homura, Sapporo

「AIRのみちびくところ」

品品法邑 (札幌市)

WORKSHOP ワークショップ

2014.11.1-3

Workshop by Thu Kim Vu

Tokarune (Tokachi, Hokkaido)

トゥー・キム・ヴーによるワークショップ

とかるね (十勝、北海道)

S-AIR 2014 -FRONTIER- *Summer* PROGRAMME

Ele Carpenter, Karen Kramer

英国の団体アーツ・カタリストとの連携により、核をめぐる文化 (Nuclear Culture) をテーマに、昨年度に続きキュレーターのエリー・カーペンター、そしてアーティストのカレン・クレーマーを招へい、札幌国際芸術祭2014連携事業として『Actinium展覧会・フォーラム・フィールド調査』を開催・実施した。芸術祭初日と同日にオープンした展覧会では国内外8組の作家による作品を発表、フォーラムでは国内外のゲスト10組によるレクチャーと参加者も交えてのグループ・ディスカッションによる濃密な7時間のプログラムを開催した。また、フォーラムの前後には、他の海外ゲストも交え、幌延、豊富、稚内、泊、仙台、福島、東京でのフィールド調査も実施した。

※この記録集でのレジデンス・キュレーター&作家のレポートの他、別冊『Actinium』でも展覧会・フォーラム・フィールド調査の記録をご覧ください。

As part of our ongoing partnership with the Arts Catalyst, we hosted Ele Carpenter (for the second year), curator, and Karen Kramer, artist, on the theme of Nuclear Culture. To coincide and as a collaborative programme with the very first Sapporo International Art Festival, Carpenter curated Actinium - Exhibition & Forum as well as a series of field trips, which was organised by S-AIR together with Arts Catalyst. The exhibition featured art works by 8 groups of artists, and the 7 hour-long forum consisted lectures by 10 groups followed by enthusiastic group discussions, in which every audience was invited to participate. A series of field trips were made to Horonobe, Toyotomi, Wakkanai, Tomari, Sendai, Fukushima and Tokyo before and after the forum.

Read the entire documentation of Actinium project in the special Actinium edition.

Partner Organisation 【連携団体】

アーツ・カタリスト The Arts Catalyst

<http://www.artscatalyst.org>

実験的またクリティカルに科学をアートと結びつけるプロジェクトをコミッションするロンドンを拠点とする非営利団体。アーティストと科学者の交流や協働を促し、多角的な実験的シチュエーションを試みる。展覧会、教育イベント、批評討論等を、アートや科学、その他公共空間で開催する。

The Arts Catalyst is an art organisation based in London, which commissions art that experimentally and critically engages with science, and produces provocative, playful, risk-taking projects to spark dynamic conversations about our changing world.

Ele Carpenter [UK]

エリー・カーペンター [イギリス]

<http://www.gold.ac.uk/art/research/staff/ec/01/>

<http://www.elecarpenter.org.uk>

サンダーランド大学院博士過程修了、現在はロンドン大学ゴールドスミスカレッジ芸術学部の MFA Curating Course で教鞭を取る。

政治化したアートや制作における社会的ネットワークを専門に、キュレーター、作家、リサーチャーとして活動する。個人、団体、組織と協働して、特定の社会政治的文化的文脈に関する、キュレーション等のクリエイティブな活動を行う。2011年からは、ロンドンのThe Arts Catalystと協同で、原子力潜水艦の廃船プロセスにおけるアーティストの関わり方を調査し、「Nuclear Culture (核をめぐる文化)」と題した研究プロジェクトを開始した。

Ele Carpenter is a curator, writer and researcher in politicised art and social networks of making. Her creative and curatorial practice responds to specific socio-political cultural contexts in collaboration with individuals, groups and organisations. Her new research project from 2011 involves the potential for commissioning artists to engage with in the process of Dismantling Nuclear Submarines, in partnership with the Arts Catalyst.

Karen Kramer [UK/USA]

カレン・クレーマー [イギリス在住／米国籍]

<http://karenkramer.eu>

1979年ニューヨーク生まれ。2003年パーソンズ・スクール・オブ・デザイン卒業の後、アメリカのケープコッドとコネチカットに移住し、東海岸を放浪しながらドローイングや絵画を中心に制作をするが、5年前からリサーチに基づいた制作方法へと転換、ケープコッドでたくさんの海洋科学者に出会ったことから、生物音響学という新しい分野について知ることになる。コーネル大学鳥類学研究所で、環境音録音技術を学び、現在はフィールドレコーディングを主に行う。2011年ロンドン大学ゴールドスミス校にて修士を取得、現在は、オブジェ、文章、音、映像を使った作品を制作し、制作の上で録音は重要な位置を占める。札幌国際芸術祭2014連携事業『Actinium展覧会&フォーラム』に参加、映像作品『Limulus』を発表する。

Born in New York in 1979, Karen Kramer studied at Parsons School of Design from 1999-2003. After graduation she drifted along the east coast of the US living in Cape Cod and Connecticut. Kramer's work was primarily drawing and painting based during this time and it is only in the past 5 years that I have move towards an intensely multidisciplinary research based practice. While living on the Cape the artist got to know many marine scientists and learned about the emerging field of bioacoustics. Kramer trained with Cornell Lab of Ornithology on environmental recording techniques and is now an avid field recordist. Recording has been critical part of her more recent practice which incorporates objects, writing, sound and moving image. Kramer moved to London in 2011 to complete her MFA at Goldsmiths University of London. Her most recent film installation 'Limulus' has been screened in several cities across Europe and the UK as well as in Japan.

Photographs: [左下 / Bottom left] Thomson & Craighead, [右下 / Bottom right] Ele Carpenter

Ele Carpenter Reflections on the Actinium Curatorial Residency キュレーション・レジデンスでのアクチニウムプロジェクトを終えて

Report

日本や世界中のアーティストたちが、核による近代化を信じていた20世紀を問い直し、放射性物質や核施設、放射性崩壊速度やリスク認識を再考することによってどのように核の経済を可視化しているかについて、キュレーターとして調査してきた。私のキュレーターとしての仕事は、議論の場を設け、展覧会をキュレーションし、新たな作品制作のコミッションをすること等の活動を通して、現代アートと核をめぐる文化の関係についての議論の文脈をつくることである。国際的により多くの人々が核をめぐる文化というものに加担しているという事実に基づきつつある今、様々な分野や文化的観点を越えた公共の議論のための場をつくることが重要である。

2014年7月、私は「アクチニウム」プロジェクトを企画し、札幌国際芸術祭2014の期間中に同芸術祭の連携事業として札幌の中心部に位置するOYOYOまち×アートセンターにて開催した。このプロジェクトは、昨年度にS-AIRによる招へいで滞在調査を行った際に、アーティストや様々な立場の人に会い、福島第一原子力発電所の事故が彼らの作品や考えに与えた影響について聞き取りを行い、今回再来日するまでの時間、それを自分の中で整理することができた。イギリスや日本国内の作家を招いて「アクチニウムー核をめぐる文化 展覧会・フォーラム・フィールドトリップ」を企画し、S-AIRの橋匡子と共に準備を進めた。カレン・クレマーは、レジデンス招へい作家として参加し、その他スーザン・ショプリ、

ジョン・トムソン&アリソン・クレイグヘッドが共に来日した。フォーラムでは、それぞれが取り組んでいる活動についてプレゼンテーションやディスカッションを行い、幌延深地層研究センターやその周辺地域一帯、泊原子力発電所、東北の被災地域や福島の警戒区域などを訪れることを通して、それらの地域では核をめぐる何が起きているかを調査することができた。

日本での2回の滞在中、私はアーティストたちに話を聞き、原発事故に関連するたくさんの作品を観て、人々の物質や土地の感じ方に、放射線の心理的影響があることを強く感じた。この事故の政治性を直接的に扱うアーティストは数組に限られるが、ほとんどのアーティストは放射線の不気味さを感じ取っている。

福島へのフィールド調査で、私たち一団の中で放射線測定器を持参してきたのは私だけであり、私は行く先々の環境を測定器を通して感じ取るようになっていった。次第に放射線測定という行為に填まっていき、私はホットスポットを探し出して、数値が上がることで興奮気味になり、そしてすぐに裏切られた気持ちに駆られた。この科学技術は、私を放射線ハンターにさせ、捕獲のスリルと死への悲しみを私に与えた。人々がスクリーンを通して世界を体験するという、アレックス・ガロウエイのインターフェイスについての本を思い出した。頼りになるRadEye放射線測定器は、若干つくりが

粗くユーザーフレンドリーと呼ぶにはほど遠いけれど、専門家向けに開発された測定器であるから、もともと一般向けではない。福島では、天気予報のように皆が放射線量の確認方法を身につけていた。測定器を購入してから何ヶ月も、表示される数値は想定内にすぎなかったが、実際に福島第一原発の方向へ進んで行くと、数値は我々に警告するように上がっていった。避難指示区域での滞在が一日だけで本当に良かったと思った。

福島への旅を終えて帰国後、私はギャラリートークやカンファレンス等で発表を行い、核のアントロポセンとティモシー・モートンが提唱したハイパーオブジェクトとしての放射線の概念の文脈に、私たちが体験したことを位置づけようとした。「核のアントロポセン」とは、いかに人間によってつくられた放射線が地球を汚染し、人間の行為、何百、何千、何万年と刻まれることになるかということを意味している。広島や長崎への原爆投下も含む20世紀の放射能汚染は、最初の核の時代として時を刻み、21世紀の放射性廃棄物処理によって、化石の記録に新たな地層を生み出した。

放射性物質の降下や産業汚染を何十年と続けてきた結果、環境放射線の線量は高くなり、突然の事故や廃棄物の貯蔵問題などで、放射線は一瞬に一般市民の目の前に表れた。人間の能力でそのまま

扱うこと、感知すること、見るができないハイパーオブジェクトとして放射線を概念化するなら、放射線が日常的な空間に存在しないというわけでは決してなく、非日常的な遠い場所だけではなく我々の生活の中にも同時に存在するということである。(アーティストたちが研ぎすませている)核をめぐる感性というのは、一時的なものや視覚的なそれだけではなく、放射能が特定の場所や地域に拡がっていることを感じとることを可能にしてくれるというのが、私の主張だ。スマッジ・スタジオのアメリカでの活動や赤城修司の福島での写真で表現されているのは、日常にある親近感と崇高という遠い距離感の中間点にある。この中間点とは、田畑であり、道端であり、草原であり、牧草地であり、日常生活と崇高がもたらす真の恐怖との間の緩衝地帯なのである。

放射線による緩やかな暴力(ニクソン)がそれを知覚不能なものにさせる中、放射性物質の降下、放射性崩壊の期間、廃棄物貯蔵や、これからの核の記録などを扱うアーティストたちの活動を通して、放射線というものが表面化する。ハイパーオブジェクトとしての放射線の進化は、人為起源の放射性核種、事故、地層処分と、国(核兵器)から、民間(エネルギー)そして公共圏へとシフトしていくのだ。核のアントロポセンがゆっくりと明らかになるのを目撃しながら、私たちは放射線の存在する環境で生きることに自らを適応させられることになる。

As a curator I've been researching how artists, across Japan and internationally, are making the nuclear economy increasingly visible by rethinking nuclear materials and architectures, decay rates and risk perception; questioning the 20th Century belief in nuclear modernity. My curatorial work creates a context for discussion about the relationship between contemporary art and nuclear culture through hosting discussions, curating exhibitions and commissioning new work. As the international population becomes more aware of their role as participants in nuclear culture, it is important to create spaces for public debate across different disciplines and cultural perspectives.

In July 2014 I curated the Actinium project at OYOYO Gallery during the opening weeks of the SIAF 2014. The project was inspired by the artists and people I met on my previous residency at S-AIR in October 2013 which gave me time to reflect on all the different conceptualisation with artists about the impact of the Fukushima Daiichi Power Plant melt down on their work and ideas. Working closely with Kyoko Tachibana, Programme Director of S-AIR, I curated the Actinium exhibition, forum and field trips to bring together artists from the UK and Japan. Working with Nicola Triscott and Gillean Dickie at the Arts Catalyst, we invited three artists from the UK to Japan. Susan Schuppli, Jon Thomson & Alison Craighead came to Sapporo to take part in the exhibition, along with S-AIR artist in residence Karen Kramer. We learned about Japanese nuclear events through presenting and discussing our work at the forum, and undertaking in field trips to the Underground Research Center for radioactive waste storage at Horonobe, the Nuclear Power Plant at Tomari, and the radiation exclusion zones along the Tohoku region.

Over my two visits to Japan, I met with artists and viewed a lot of artwork responding to Fukushima, I had a strong sense of the psychic effect of radiation on how people experience objects and landscape. There are just a few artists dealing directly with the politics of Fukushima, but almost everyone experiences the radioactive uncanny.

Whilst in the Fukushima exclusion zones I was the only person in our group with a radiation monitor - and I sensed the environment through this device. I became addicted to it, searching for hot spots, with a buzz of excitement as the count-rate increased, followed by a sickening sense of betrayal. The technology turned me into a hunter, with the thrill of the catch but the sadness of death. I was reminded of Alex Galloway's book on the interface, of how we experience the world through a screen. Although the crude but

stable design of the Rad Eye monitor isn't exactly user-friendly, It's a European piece scientific equipment, not really designed for public use. But everyone in Fukushima is learning how to read radiation, like reading the weather report. For months the device has been used to reassure, but as we travelled nearer to the Fukushima Power Plant it became a warning alarm. I was glad we were only in the orange zone for a day.

In the year since our visit to Fukushima, I've given a series of gallery talks and conference presentations trying to situate the experience within the nuclear Anthropocene and Timothy Morton's concept of radiation as a hyperobject. The 'nuclear Anthropocene' describes how man-made radiation has contaminated the earth, forming a mark of human activity, which will last for hundreds of thousands, if not millions, of years. 20th century fallout including the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki provides a time-stamp of the first nuclear age; whilst 21st century repositories for storing high-level radioactive waste will insert a new geologic layer in the fossil record.

Background radiation has increased through decades of fallout and industry pollution; whilst sudden accidents and management of waste sharply foregrounds radiation within public view. If we think of the conceptualisation of radiation as hyperobject - that it cannot be humanly accessed, sensed or viewed in its entirety; it's not that radiation has no foreground, but that it exists in both foreground and background fields of focus at the same time. I argue that nuclear aesthetics not only deals with temporality and visibility, but also enables us to sense radiation as located and distributed at the same time. Smudge Studio's work in the USA, and Shugi Akagi's photographs in Fukushima depict a mid-ground, a space between the intimacy of the everyday and the distance of the sublime. The mid-ground spaces are often fields, roadsides, prairie lands and pastoral landscapes: the buffer zone between the domestic and the true horror of the sublime.

While the slow violence (Nixon) of radiation may render it imperceptible, it's foregrounded through artists' practices engaging with fallout, decay rates, burial and nuclear archives to come. The evolution of radiation as a 'hyperobject' is shifting from state (weapons), to private (energy), to the public sphere through anthropogenic radionuclides, accidents and geologic repositories. As we witness the nuclear Anthropocene unfold in slow motion, we are forced to adapt to living in a radioactive environment.

Actinium Participants' Reflections [Extract]

アクチニウムに参加して

※全文は次のアドレスよりご覧頂けます Read the full text from the following link: <http://wp.me/p25Vw-ge>

Gillean Dickie [Producer, The Arts Catalyst]

ギリアン・ディッキー [プロデューサー／アーツ・カタリスト]

札幌を拠点として、私たち一行は幌延深地層研究センター、泊原発、稚内の風力発電や太陽光発電など、北海道のエネルギー資源の状況を見るため道内を巡った。豊富では、酪農家の久世氏に会い、彼の牧場の近くにある現在の深地層研究センターが核廃棄物の貯蔵施設になってしまうかもしれないとの彼の懸念を聞いた。今回のフィールド調査には、アート、法律、社会運動、地質学、社会文化人類学、キュレーション、アーカイブ、農業など、様々な立場の人たちが参加した。そこで出会った人たちのほとんどが、福島での事故を通して、それぞれの立場や分野において反核の活動をしている人たちだった。稚内の風力発電や幌延の研究センターでは、放射能汚染によって被害を受けている人々を助けるため、また、泊原発を含む全国の原発の再稼働を阻止するために活動続ける弁護士たちに会い、彼らはフォーラムにも参加してくれた。

福島では、NPO法人野馬土の三浦氏の案内を受けた。彼は、自宅も農地も商売も放射能汚染で離すことを余儀なくされ、現在は福島で起こった出来事やその後何が起こっているかについて伝え続ける活動を行っている。私の核に対する感覚的認識とは、恐怖だった。恐怖は人々に動機を与え、行動を起こす力をもたらす。

福島の帰宅困難区域は、不気味で恐ろしいものだった。津波で被害があった地域は、数ヶ月で復興されているかもしれないが、放射能汚染によって時間が止まっていた。居住制限区域や帰宅困難区域など、安全性において居住することにリスクがある地域で、たくさんの作業員や働いている人々を見かけたことに驚いた。

[写真上／Top image]
除染で削られたアスファルト
Scrubbed pavement
Photograph: Thomson & Craighead

Report

Using Sapporo as our base, we travelled around the Island of Hokkaido to get an overview of the energy landscape including wind and solar as well as visiting the Underground Research Lab (URL) at Horonobe, and the Tomari NPP Visitor Centre. We met Farmer Kuse and heard his concerns about the proposal to build a radioactive waste repository under his dairy farm. The field trips brought us together with people working on nuclear issues from a range of different different perspectives: art, law, activism, geography, social anthropology, curating, archives, farming, etc. Most people we met were engaged in anti-nuclear campaigning within their different fields and professions, empowered through their experience of Fukushima. At the wind farm and URL we met group of lawyers working on legal cases to support people affected by radiation and to prevent the restarting of reactors across Japan, specifically Tomari.

In Fukushima we met with Miura from the NPO Nomado who had been forced to leave his home, farm and business due to radiation, and has now committed himself to increasing awareness about what has happened in Fukushima prefecture, and its ongoing consequences. The nuclear aesthetic I experienced was fear. In some ways fear was a motivating factor, and empowered people to take action.

Travelling through the Fukushima exclusion zones was eerie; villages that might have been fixed up in a few months after the Tsunami were still devastated, frozen by radiation. I was surprised at the number of people working in the orange and red zones, there seemed to be a lot of migrant workers in places considered too risky to live in.

Thomson & Craighead [Artists]

トムソン&クレイグヘッド [アーティスト]

<http://www.thomson-craighead.net/>

日本の原子力産業でも、世の中のたくさんの日本企業のように、広報に可愛らしいキャラクターを使っていた。泊原発のビジターセンターに訪問した時は、この珍妙なアトムマンに迎えられた。安全衛生に関する情報の視覚表現の指標は、日本のデザインでは扱われ方が全く異なる。除染のプロセスに関する公共のサインは、すべて明るい青で表現され、それは、家庭の庭に保管されている除染土を覆うブルーシートの色にマッチしていた。

このフィールド調査は、私たちの活動に微妙なところで影響を与えた。シンプルなことなのだが、例えば、偏らない証言はできないということに徐々に気付いたこと。実際に訪れることで、例えばどんなに微妙なことでも変化をもたらす。アーティストとして私たちは常に見えないものを捉えることに興味を持っているが、今の福島のようなところは、恐怖が伝染していることを非常に感じる。そして、恐怖は制御不能であり、感染する。

アクチニウム・フォーラムは、それぞれの地域の感覚を理解するのに非常に役立った。法的そして人権に関するキャンペーンや原子力産業の複雑さについて考え直すという前向きな見地もあった。北海道泊原発の再稼働を阻止するための訴訟についての話は、とても重要だった。ここでの運動も、ヨーロッパにおける議論と一致しているようだった。幌延で会った酪農家の久世さんに会い、世界的産業によって強制退去させられるという、貯蔵施設に関する共通した地元の懸念を聞いたことに、奇妙にも安心感を覚えた。

Like many Japanese companies, the Japanese nuclear industry uses playful graphic characters to promote their work. When we visited the Tomari NPP Visitor Centre we were greeted by this curious atom-man. The aesthetic characteristics of health & safety and security information are dealt with completely differently in Japanese design. The public signage about the decontamination process is all in bright blue, echoed in the blue tarpaulin wrapped around the piles of removed contaminated topsoil in front gardens and back yards in Fukushima City.

The field research has informed our work in subtle ways. Simple things - like the growing awareness of not being able to be an impartial witness: simply, by visiting you effect change change, even in very small ways. As artists we're always interested in trying to capture the invisible, but going to somewhere like Fukushima, you can really feel the contagion of fear - it's uncontrollable and infectious.

The Actinium Forum really helped to get a sense of things locally. It was important for us to hear about

A	C	幌延深地層研究センター 深度350m調査坑道 [A] Horonobe Underground Research Center
B	D	とまりん館 [B] Visitor centre at Tomari 民家の除染土 [D] Horonobe Underground Research Center 岸壁工事 [E] Construction of sea walls Photographs: [A,B] Thomson & Craighead, [C,D] Ele Carpenter

the legal cases to try and prevent the restarting of the Tomari NPP in Hokkaido, and very exciting to hear about the successful Ohi case. The level of activism seemed consistent with the debate in Europe. In some ways it was oddly reassuring to meet with Farmer Kuse in Horonobe and hear the familiar story of local concern about nuclear waste sites, where the local is displaced by global industry.

防ぐために、新たに岸壁が建設されている。事故や予測不能な出来事を、先に見越して食い止めることができるという概念を形成する精神的作用は、あらゆるところで見受けられた。

私のビデオプロジェクトでは、原発事故に関連して、目撃することと証拠の概念について探りたいと思っている。このフィールド調査では、どのようにこの出来事が事実をもとに再構築され、既起こってしまったものを私自身がどのように目撃することができるかを理解する手助けとなった。しかし、私の出身であるカナダのブリティッシュ・コロンビアの沿岸で、最近セシウム134が検知されたことは、実はこの出来事の証拠が未だに出現しているということだ。この出所が福島であるということは、直接追跡可能だろう。

The field trips gave me insight into how Japanese industry is managing public trepidation around the nuclear as well as mobilising it as a new R&D frontier. This was exemplified by the development of the underground repository in Horonobe, the massive clean-up operations and building works taking place along the coast in the vicinity of the Fukushima Daiichi plant. Toshiba's nuclear division has developed two new visualisation technologies the gamma camera and micro-robot both of which have been used inside the failed reactor site to document the extent of the accident. For me these technologies are crucial as they affirm the role of the visual as the means by which scientific information is produced around an event that is largely figured as invisible.

Throughout our travels we were continually confronted with activities that suggested that the Japanese government was responding proactively to the crisis. For example, the new sea wall that is being built along the coast just outside the plant is intended to prevent future tsunami waters from breaching its containments despite the fact that radioactive contaminates have rendered this stretch of land uninhabitable. This conception, that disaster or unforeseen events can be pre-emptively contained, is in evidence everywhere.

In my video project I am keen to explore the notion of witnessing and evidence in relationship to the nuclear accident. The fieldtrip helped me to understand how the event was being re-produced after the fact and thus how I might go about trying to witness something that had already happened. But in fact evidence of the event is still appearing as Caesium 134 has just been detected off the coastal waters of British Columbia, Canada where I am from. This radioactive isotope can be traced directly back to its source at Fukushima.

Susan Schuppli [Artist]

スーザン・シュップリ [アーティスト、研究者]

<http://susanschuppli.com/>

このフィールド調査で、日本の(原子力)産業が、核に対して一般市民が感じている戦慄をどのようにうまく扱い、研究開発の最先端として導いているかを洞察することができた。これは幌延深地層研究センターの施設の開発、福島第一原発付近の大規模な除染作業や、海岸沿いで行われている建設工事が良い例である。東芝の原子力事業部は、放射能の視覚化技術であるガンマカメラとマイクロロボットを開発し、事故があった原子炉内や敷地で、事故後の状態を記録するために使用されている。ほとんどが不可視であるとされる出来事の科学的情報を生成する方法としての視覚の役割を、これらの開発が確かなものにする決手となっている。

この旅のあちこちであらゆる作業風景に出くわしたが、それは日本政府が積極的にこの危機にに応じているということを思わせた。例えば、周辺は既に放射能汚染されて住むことができなくなったにも関わらず、今後津波が来た場合、原発への被害が及ぶことを

Karen Kramer

Objects, Place and Temporality

もの、場、一時性

Report

札幌国際芸術祭2014連携事業として開催された、エリー・カーペンのキュレーションによる展覧会とフォーラム「アクチニウム―核をめぐる文化」に参加するため、私はS-AIRの招聘アーティストとして参加した。また、滞在中には、アーツ・カタリストの支援も受け、日本における核をめぐる文化についてのフィールド調査にも参加した。今回の訪問は多忙を極めたが、予定が上手く管理されていたので十分こなせた。

展覧会とフォーラムでは、映像作品「Limulus」を発表、アーティスト・トークも行った。映像作品Limulusは3つの物体によって語られる映像インスタレーション作品である。この中で、人間の象徴である漂流物（ミッキーマウスのヘリウム風船）、海洋生物（カブトガニ）、機械（1974年ゼーブルグ製「オリンピック」ジュエボックス）の錯綜したつながりを通して海底の世界や地質学的時間が語られる。語り手は、ディズニーランドを出發し、海中をさまよう旅の中でボロボロになったヘリウム風船。彼は、自身のトラウマ体験により自意識と、断片的な記憶と、そして何より声を獲得し、海中生活の中で出会ったLimulus（大西洋カブトガニ）との思い出を多重奏で語り始める。実は、カブトガニである彼女もトラウマを背負っていた―それは、製薬産業で使われる青い血球成分を抽出されること。血液採取をされている最中、彼女はもうすでにカブトガニではなく、人間界にあるもの―オリンピックという名のジュエボックスを夢見るようになる。その夢では、4500億歳になる自分が、大量生産された今や時代遅れの製品の正式なデザインモデルとして採用されている。その間、語り手は自問し始める。私は幽霊か、プランクトンか、それとも水の分子か？

フォーラムは、展覧会参加アーティスト、報道写真家、科学者等が参加し、日本における「核をめぐる文化」についてのすばらしい話し合いが展開された。その観点から考察された私の作品に関する反応はとても興味深かった。また、日本、アメリカ、西ヨーロッパからそれぞれが、原子力やその文化にまつわる現象を違った角度から捉えている点にも感心した。参加者からの私に対する質問をとってもかなり思慮深い内容であり、参加者もかなり充実した時を過ごしていたように思える。フォーラムの最後に私のアーティスト・トークが行われたが、その際にある人が、「私の制作活動は（世界のわり）を題材にしている」と言った。これはある意味その通りである。

フィールド調査では、幌延深地層研究センターや泊原子力発電所など核をめぐる文化に関連する複数の場所での視察を行った。その後、知床国立公園にも出向き映像を撮る機会も得た。フィールド調査には、福島原子力発電所周辺の複数の避難区域も含まれていた。これは、言うまでもなく滞制作において最も心を錯乱させられた忘れられない経験となった。もともと避難区域で撮影したものを映像作品として完成させようという意図はなかったが、ただ視覚的に作品の中で

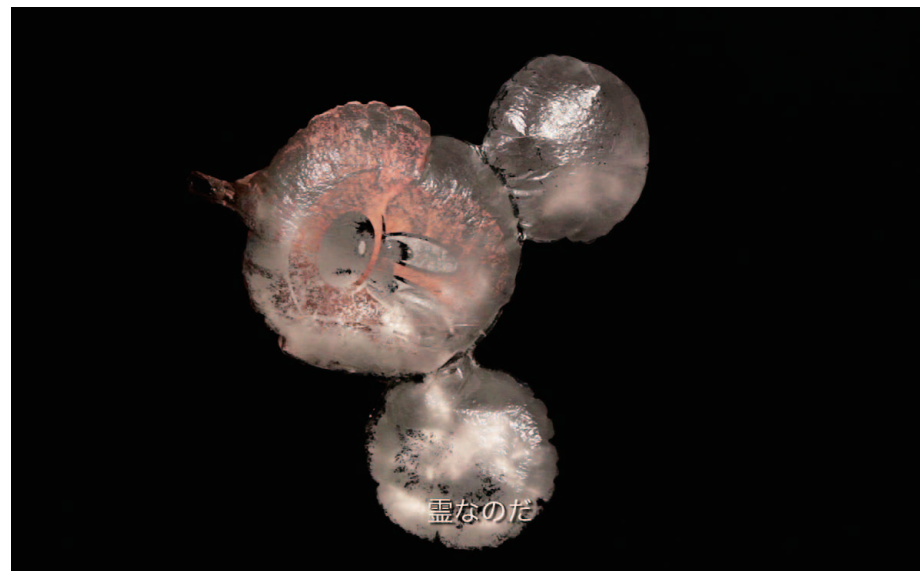
取り入れられる題材や記録を集めようとしていた。しかし、自分が撮った多くの素材が、「災害ツーリズム」にありがちな、搾取的で単なる娯楽好きのためのものに成りかねない素材ばかりになってしまったことにことに気づいた。その種のものに関わる気は全くないので、使う気にはなれない。しかしながら、記録はあらゆることのプロセスを残しておく上で非常に重要である。この出来事は、私の調査の方向性にかなりの影響を与えた。何度も頭に浮かんでくる消すことのできない残像は、抽象的かもしれないが私が制作する作品に現れるだろう。

最終的に、福島での撮影はほぼ行わなかった。興味深いことはたくさんあったが、あの場においてアーティストという立場は、あまりにも居心地が悪かった。撮影した記録よりも、現地の人々と話したことがそのうち様々な形で私の活動に浮かび上がってくるのだと、このフィールド調査を振り返っている。そしてそれは、トラウマを抱えた、なにか気味の悪い場所という私の記憶や印象と結びついてくるのだと思う。

それから、田舎の農地から国立公園の大自然、そして格子状の近代都市札幌まで、北海道の多様性は常に興味をそえられる。まったく人に触れられていない大自然と、進んだ都市開発地域の大きな隔たりは、極端に違う。知床国立公園ではかなりの量の映像撮影をし、フィールドレコーディングも行った。ここは壮大なスケールの世界遺産で、昆布が収穫、乾燥され、山は雲の間隙に隠れ、人々はキツネにつままれる。私はそこで、しばらくの間、好奇心のある若いキツネを追いかけて、その様子を撮影した。このキツネは新作の中で語り手が何かとして登場させるだろう。

今回のレジデンスでの体験から着想した映像作品の企画で賞を受賞し、私はもう一度プロの撮影チームとともに撮影しなおすために再来日することが決まった。完成作品は、2016年3月にロンドンのジャーウッド・スペースとCCAグラスゴーでの展覧会で発表する。ある特定の場所と場所を結びつけながら、地球規模の観点から時間を捉えていき、その中でも地理的時間や人間の尺度の時間の論点から、核とアントロポセン（人新世＝地質学的な年代を表す用語で、人類が地球環境を変えた時代を表す言葉）の概念との関係性への理解も示すことができると考えている。アントロポセンを地質学的年代の中で切り離して考えることは、物事には始まりがあり、終わりがあることを意味する。そこから、私の作品が、（少なくとも私達が知るうえで）「世界の終わり」に関連しているとの印象につながるのだろう。

このレジデンスでは、自分の制作に新たな観点を与える非常に貴重な経験を得た。このような機会を与えてもらい、とても感謝しているし、現在私の制作の原動力になっている映像記録に加え、さらなる調査と制作のため、再来日できることをとても楽しみにしている。

A	
B	C
D	E

- A. *Limulus*, 2013 (11'43)
- B. アクチニウム展覧会での展示 *Limulus*, Actinium Exhibition, 2014
- C. アクチニウムフォーラム Actinium Forum, 2014
- D. 知床でのフィールドレコーディング Field recording in Shiretoko
- E. 幌延深地層研究センター地下350m坑道（幌延町）
350m deep shaft, Horonobe Underground Research Center, Hokkaido

My residency with S-AIR coincided with both the Sapporo International Arts Festival and the exhibition / forum Actinium curated by Ele Carpenter. Additionally I also participated in the research trip on the topic of nuclear culture in Japan, which was also supported by the Arts Catalyst. My visit was hectic but well scheduled and organised.

For the exhibition as well as the forum I presented and discussed my film *Limulus*. *Limulus* is a film installation about the accidental collision of 3 objects. One is a piece of ocean debris (Mylar Mickey Mouse balloon), another is a Horseshoe Crab (*Limulus*, polyphemus), and the third, a 1974 Seeburg "Olympian" Jukebox. The Narrator - embodied in the form of the balloon - has been nearly obliterated by the journey from theme park to sea floor. His trauma has granted him self-awareness, fragments of memory and most importantly, a voice. Speaking in a chorus of marine life he recounts his encounter with *Limulus* - an Atlantic Horseshoe Crab - who shares her own trauma - having her blue-blood collected for use in the pharmaceutical industry. This blood-letting process has changed her and she has begun to dream about human objects, specifically a Jukebox - "The Olympian". In her dreams she sees her own 450-billion-year-old body formally reflected in the design features of this mass manufactured & obsolete object. Meanwhile, the Narrator, wonders what he is, a ghost? plankton? or perhaps a molecule of water?

The forum, which featured artists and photo journalists as well as scientists, generated a good deal of conversation concerning the relationship of Japan to nuclear culture. It was very interesting to get feedback on my practice from this perspective as well as seeing the difference between how people from the US and western Europe and Japanese people, perceive the phenomenon of nuclear power and culture. Attendants at the talk were very engaged and I could tell from the questions that were put to me that they had been extremely attentive. Following the artists talk which I gave at the close of the forum, it was put to me that my "practice deals with the end of the world", which, in at least one sense, is probably true.

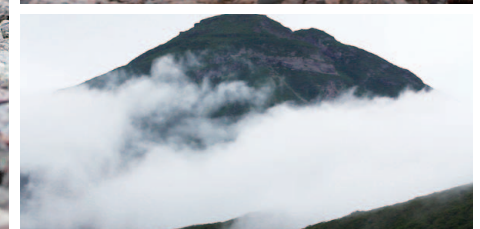
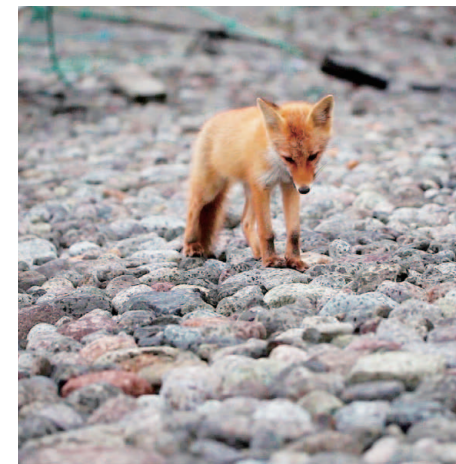
I participated in the research trips to several sites of interest to those concerned with nuclear culture including the Horonobe underground research facility and Tomari Nuclear power station, I also later took the opportunity to visit and film at Shiretoko National park. As part of the Nuclear Culture research we also visited

several sites in the exclusion zone surrounding the Fukushima Nuclear Power Station. This was, by far, the most haunting and disturbing, experience of the residency for me. I was more concerned with the gathering of visual research and documentation than producing a finished work using footage from the exclusion zone. I was faced with the fact that most of what little footage I had taken was material I would be reluctant to use due to the potentially exploitative and voyeuristic nature of it - I have no desire to engage in 'disaster tourism'. The documentation was, nonetheless, extremely important as a note taking process of sorts. It has had a profound impact on the direction that my subsequent research has taken. Some particularly haunting images remain stuck in my mind as a result of our visit and I think those images will come to be represented in the work I produce, 'though in a highly abstract form.

In the end I wound up doing relatively little filming on the trip to Fukushima. Even being present as an artist in such an area made me feel somewhat uncomfortable, albeit in a way that I found interesting. I see this part of the trip as something that will emerge in obscure and oblique ways in my practice more as a result of the conversations I had with people than the visual material I recorded. It will also relate to my own memories and impressions of visiting such a traumatized and ghostly place.

The diversity of land in Hokkaido - ranging from pastoral farmland and the wilderness of natural parks to the gridded modern city of Sapporo - was a constant source of interest. There is an almost magical contrast between heavily developed and entirely undeveloped land there. I carried out a great deal of film and sound recording in Shiretoko Park. This is an extraordinary UNESCO world heritage site where Kombu is collected and dried, mountains disappear in clouds and curious foxes play tricks on you. I specifically shot footage of a young curious fox that I was following for some time and who will be cast as a narrator of sorts for one of my new projects.

Inspired by the Actinium residency, I'm going back to Japan to shoot a film with a professional crew, and the final work will be exhibited at the Jerwood Space in London in March 2016 and at the CCA: Glasgow. The work will draw upon a global perspective with regard to time though it will be tied to certain specific locations. It will address the issues of geological and human scales

of time and will hopefully give a wider understanding of the nuclear and its relation to the idea of the anthropocene: a term used to describe the epoch during which human activities on earth will have been dramatic enough to have affected the geology of the planet. Referring to the anthropocene as a discrete geological period suggests it must begin and end somewhere, hence the impression that my work concerns 'the end

of the world' (at least as we know it).

I have had some truly invaluable experiences during the course of my visit, which gave me a fresh perspective on my work. I am extremely grateful for the opportunities the residency provided for me and very much look forward to getting back to Japan to further my research and build upon the documentation that is currently fuelling my work.

S-AIR 2014 -FRONTIER- *Autumn* PROGRAMME

Thu Kim Vu, Lindsey James Lee

秋のプログラムでは、道内と国内連携企画としてアジアより2名のアーティストを招へいし、1度のレジデンスでふたつのレジデンスを体験するというユニークなプログラムを実施した。

道東十勝地方で2013年より開始されたT-AIR（とちアーティスト・イン・レジデンス）との連携企画では、ベトナムよりトゥー・キム・ヴーを招へい、札幌での2ヶ月の滞在期間中、豊頃町とかるねにてワークショップやオープンスタジオも実施した。国内連携企画では、東京・吉祥寺で同じく2013年よりレジデンスを開始したアートセンター・オンゴーイングとの連携で、フィリピンよりリンジー・ジェームス・リーを招へい、札幌と東京で1ヶ月ずつ滞在制作を行った。

For the Autumn Programme, we hosted two artists from South East Asia and introduced a unique theme of 'two-in-one' residencies where artists would stay with 2 different organisations in 2 different locations. In partnership with Tokachi Artist-in-Residence (T-AIR), Thu Kim Vu from Vietnam was invited to take part in 2 week residency in Tokachi region in east Hokkaido holding a workshop and an open studio at Tokarune in the town of Toyokoro during her 2 month residency in Sapporo. Lindsey James Lee from Philippine first stayed in Sapporo for the first month producing works and presenting them in an exhibition with the fellow artist, Vu, and stayed at our partner residency, Art Center Ongoing, Tokyo, to complete his residency with a solo exhibition.

Partner Organisation 【連携団体】

とちアーティスト・イン・レジデンス Tokachi Artist-in-Residence(T-AIR)
<http://tokachiair.wix.com/t-air>

十勝にある豊かな地域資源をさらに磨き上げ、地域振興に資する地域資本に昇華させる活動が創発されることを目指して、アーティストと地域人材の育成を目的に、平成25年に始動したレジデンスプログラム。

T-AIR was established in 2013 with an aim to give artists opportunity to create artwork and foster emerging local talents, as well as to support engaging artists to local talents, which, in effect, would encourage local regeneration activities in the Tokachi district of east Hokkaido.

アートセンター・オンゴーイング Art Center Ongoing
<http://www.ongoing.jp/>

2008年のオープン以来、東京において最も活気ある、主に20代から30代の現在進行形で活躍する多くのアーティストが集うアートのスポット。2013年より始動したアーティスト・イン・レジデンスのプログラムでは、国内外を問わず、アーティストやキュレーター等を広く募集し、2ヶ月間の滞在および発表の機会を提供している。Since its open in 2008, Art Center Ongoing has been introducing artists who lead the recent art scene in Tokyo. In 2013, the centre launched an artist-in-residence programme where it hosts domestic as well as international artists and curators and give them opportunity to present their work during their 2 month stay.

Thu Kim Vu [Vietnam]

トゥー・キム・ヴー [ベトナム]

<http://thukimvu.dphoto.com>

ベトナム・ハノイ市生まれ。ハノイ美術大学卒業の後、シカゴ美術館付属大学院で修士課程修了。

トゥー・キム・ヴーは、紙でつくった小さな立体物に黒いインクでドローイングするというシンプルな手法で作品を制作する。旅をする時に記憶や観察によって頭の中に形成されるその都市のランドスケープを、その立体物で表現する。書道や水墨画等で使われる伝統的な素材を用いながら、立体のかたちや軽さだけではなく、多様な空間に適応できる柔軟さを活かした作品を制作する。十勝滞在中の2週間で、ワークショップやオープンスタジオを開催、札幌での展覧会は最終成果発表となる。

※10/27～2週間とかに滞在（滞在先は、とかるね）

Born and grew up in Hanoi, Vietnam, Thu graduated her Bachelor Degree from Hanoi Fine Arts College in Vietnam and her Master Degree from The School of The Art Institute of Chicago, United States.

Thu Kim Vu is interested in works that was created from black and white line drawing in combination with miniature paper sculptures. These sculptures are drawing of landscape in the point of view of map in each new city she travels through and its facilities by synthesizing its repeated forms, fragmentations, and architectural spaces through memory and observation. Picking a traditional material used for calligraphy and traditional paintings, she found its flexibility in presenting itself beyond two dimensional forms, its lightness to fold and unfold in variety of spaces and speeding up her ideas.

Lindsey James Lee [Philippines]

リンジー・ジェームス・リー [フィリピン]

1979年フィリピン西ネグロス州生まれ、マニラを拠点とする現代アーティスト。大学でファイン・アート専攻し主に抽象画を描いていたが、アート・スチューデント・リーグ・オブ・ニューヨークで短期コースを受講した頃から多様なメディアで表現するようになった。台風で作品が浸水被害にあったことが転機となり、アート作品の価値とは何なのかを探ることをテーマに制作を始める。2013年には、独学で取得した剥製技術で制作した鳥の剥製と絵画作品を合わせ、アーティスト、鑑賞者、批評家に見立てたインスタレーション作品を発表した。札幌での展覧会の後、東京での滞在制作・成果発表も行った。

※10/30～12/4札幌に滞在后、12/4～12/29東京に滞在

Born 1979 in Negros Occidental, Philippines, Lindsey James Lee, obtained his Bachelor of Fine Arts Major in Painting in 2000 from the University of Santo Tomas, Manila.

He was awarded as a Joan Mitchell Foundation Scholar at Ox-Bow, Fall Artist in Residency Program in Saugatuck, Michigan, USA in 2008. Also, he was a Finalist in the Ateneo Art Award of Ateneo de Manila in 2004, and awarded First Honorable Mention in Art Society Old Greenwich Flinn Gallery in Greenwich, Connecticut, USA in 2001. He received 1st Place in Mixed Media Category at the Annual Fine Art Show in Long Beach, New York, USA in 2001.

トゥー・キム・ヴー オープンスタジオ&展覧会『マインドスケープ』
とかるね(北海道豊頃町)

マインドスケープ

約70×70m / 再利用したカレンダー紙、美濃和紙、墨、
ワイヤー、テープ、テグス

※ランタン制作ワークショップで、地域の参加者と共同制作した作品

帯広の十勝アーティストインレジデンス、とかるねでの2週間の滞在プログラム。到着したその日、とかるねの広大なギャラリースペースと膨大な量の再利用カレンダー紙、大きな墨のボトル、そしてどのように展示するか考える時間を10日間与えられました。私は与えられた時間の半分以上をこの空間の中で歩き回り、自分の身体とこの空間が交わっていく感覚を感じながら、ここで作るうとしているサイト・スペシフィックなインスタレーションにとって一番理想的な形のドローイングを考えていました。とかるねでは毎日、筆を使って再利用紙にインタラクティブなドローイングを行なった後、有機的な形に切り、それをギャラリーの空間の中に再構築して展示しました。

トゥー・キム・ヴー&リンジー・ジェームス・リー展覧会
品品法邑(札幌市)

都市のかたち

約10×10×10cm / 和紙、ワイヤー、糊、インク

光の中の街

10×10×10cm / 和紙、ワイヤー、糊、インク、ライト

札幌の街並は規則正しいブロック状に並んだ建物から出来ていて、目的地までは何本道を超えて行けばいいのかという方向感覚を体験しました。このインスタレーションは、紙で出来た箱を並べることによって、観客にミニチュアの街という印象を与えるシリーズ作品です。

自然のかたち

60×240cm / 和紙、糊、カラーインク

ギャラリーの一階に展示した作品は、和紙を使った実験的な作品シリーズのひとつで、有機的な形の箱を巻物状の紙の上に吊るし、小さな墨の風景ドローイングを箱の中に入れるというもの

でした。箱の中の風景はそれぞれ自然、木々、そして色を抽象的に表現したものです。このギャラリースペースで、巻物状の絵を天井から床まで吊るして展示し、空間を分けることで、より一層くつろげる空間を作りました。

ミニチュア1、ミニチュア2

15×15×7cm、10×32×6cm / 木材、和紙、糊、インク

滞在中、私が最も興味を持ったのは日本の日常生活の中の細やかなディティールでした。木材の感触、形、そしてそれらをどのように私のミニチュアドローイングに取り入れていくかということに興味を持ち作った作品です。

Mindscape at Tokarune, Toyokoro, Hokkaido

Mindscape

apx 70×70m / Recycled calendar papers, Mino Washi paper, sumi ink, wire, tape, fishing lines

*As an outcome from the lantern-making workshop in collaboration with the local community

Within two weeks of residency in Tokarune, Obihiro under Tokachi Artist in Residence Program. As I arrived on my first day, I was given a very large gallery space in Tokarune with a huge package of recycle calendar paper, a big bottle of sumi ink and 10 ten days to think about what i want to do with that huge space . I spent almost half of my time just to walk in that space, feel my physical body interact with that environment and imagine what form of line drawing would be an ideal forms for that site specific installation. In Tokarune, I started my each day with a interactive in drawing on that recycle paper with my brush, after that, I cut them into organic shape, re-assemble them in a different order to eventually fill up the entire gallery space.

Thu Kim Vu & Lindsey James Lee Exhibition Shinajina Homura, Sapporo

Forms of the City

Apx 10x10x10cm / Washi paper, wire, glue, ink

City in Light

10x10x10cm / Washi paper, wire, glue, ink, light

The view of the city for me often marked with block building, sense of direction and how many streets do I need to walk to get to each place. That was how I experience Sapporo. In this installation, I was building a series of miniature paper block installed in a setting that gives the viewers the impression of a miniature city.

Forms of Nature

60x240cm / Washi paper, glue, color ink

My work on the first floor of the gallery is the series of experimentation using washi paper to build forms of organic boxes hanging on the scrolls, in which my intention was to put miniature sumi ink drawing landscape inside of those boxes. The landscapes in each box were abstraction of landscapes in nature, leaves, and colors. In this gallery space, I used the form of scrolling painting to be hang from the ceiling to the floor, in which divide the space into a more intimate environment.

Miniature 1, Miniature 2

15x15x7cm, 10x32x6cm / Wood, washi paper, glue, ink

Being in Japan, a part of my greatest obsessions was with the meticulous details of things in daily life. I was interested in wood, texture, shape and how I could combine them with my miniature drawing

Thu Kim Vu

A Journey Through Seasonal Changes

季節の変化の旅

Report

「札幌にレジデンスに行く」と友達に言った時、皆に「すごく寒いよ」と言われた。ベトナムから札幌へと出発した10月1日、まだハノイは暑くじめじめとしていた。大きなスーツケースを持って空港へ行き、12時間後新千歳空港に到着した途端、あまりの寒さに驚かされた。私のジャケットは薄く、最初の週は気温について文句を言っていたけれど、札幌で出会う人は皆笑いながら口を揃えて「まだ、まだ」(こんなものじゃ寒いとは言えないよ)と言った。

美しい公園に囲まれた天神山アートスタジオに滞在し、秋から冬にかけて季節の色が移り変わっていく様子を見ることができたのはとても幸運だったと思う。

私は行く先々、どこでも道に迷った。札幌で出来た友達のエミさんが札幌駅まで私を買い物に連れて行ってくれたとき、地下鉄の乗客の皆さんの親切さにとても感激した。マックスバリュ、神社、素敵なパキスタンカレーのレストラン、S-AIRのオフィス、巨大な郵便局やお気に入りのラーメン屋さんなどを目印にして、札幌の道を覚えようとしたけれど、それでも方向音痴な私は迷子になった。同じく招聘アーティストのフィリピンから来たアーティストのリンジー・リーは、札幌で出会った今では親友のひとりです。私たちの文化的背景や日本との繋がりには多くの共通点があり、私たちは今回のS-AIRでの滞りで、作品制作のプロセス、旅の楽しみ方、そして視覚的なイメージの集め方など、お互いに影響を与え合うことが出来た。

少なくとも札幌での滞在期間の半分は、私はスタジオに籠って、何をすべきなのか悩み、もがいていた。与えられた時間はとても短く、スタジオで作業するか、外に出て街中を探検するのか、いつも時間との戦いだった。街は西洋のような近代的な街並で、若いエネルギーに溢れ、この街の文化を吸収し、自分の中に取り入れるため、無理をせずに焦らず自分の時間を過ごすことに決めた。

道に迷った時、私はなるべく自分の知っている日本語を使って人に道を聞くようにした。そして「まっすぐ、右、左」というフレーズと、目的地まであと何ブロックあるのか数えることは私にとってすぐに馴染み深いものになった。ゆっくりとですが、私は無意識にこの街の形が整理された規則正しいブロック状の形になっていると認識していった。

十勝アートレジデンスプログラムのとかるねに滞在した2週間は、今回の私のレジデンス滞在にとってとても重要だった。とかるねの千葉さんと夫のきいちさん、娘のQちゃん和寒い日にオンネトー湖へドライブに行ったり、夜に温泉に行ったり、とても楽しい時間を一緒に過ごした。青い空を見に草原までドライブに行った時、森の中を歩きながら自分の靴の下に落ち葉を踏み音を感じた。自然の形や、ただよう水が作り出す抽象的な形にすっかり心を奪われてしまい、私はインクドローイング、再利用紙を使い、屋内で自然の風景をインスタレーションとして作り出した。

法呂ギャラリーで展示した作品は、札幌という都市の中で感じた、整理された街の形や方向感覚を表している。後日、私はその作品を再度自然の中で展示してみたいと思い、天神山の雪の中で展示を行った。

天神山アートスタジオでの最後の日は大雪だった。時間は信じられないほど早く過ぎて行き、滞在中に札幌で見つけた新しいアイデア、インスピレーション、そして深い友情にとても驚いている。しかしながら、私にはこれからベトナムでの『S-AIR後の生活』が待っている。レジデンスというものはただのプロジェクトではないのだ。私にとってレジデンスは、その土地で新しいアイデアを得ることで、これからの将来の作品制作にずっと生かしていきたい。

When I first said "I am going to Sapporo for an artist residency", all the reaction from my friends are "it will be so cold there". I left Vietnam on the first of October when it was steamy hot and humid in Hanoi, dragging my big suitcase to the airport, sweating so much in that heat and just 12 hours later when Tachibana san picked me up, I was shock by the windy cold right at the New Chitose Airport. And as I was freezing in my thin jacket, complaining about the weather on my first week, everyone I met here were smiling "まだ、まだ" (not cold yet).

I stayed in Tenjinyama Art Studio near Sumikawa surrounded by a beautiful park filled with trees and grass

field. I was very fortunate to stay in the transition months of Autumn and Winter which was perfect to see how season changed in its colours. From the window of my bedroom and studio, it was a beautiful view of the intense red color of the momiji.

I get lost everywhere I go, Emi san-another artist friend I have met here at Tenjinyama took me shopping down in Sapporo Station, I was so overwhelmed by the train, the people and the traffic. I walked everywhere, tried to remember the way by memorizing the landmarks like, which bakery, which stationery, Max Value, the Shrine, the Clock Tower, the nice Pakistani curry restaurant, the mini Art Supply store, S-AIR Office, the Huge Post Office, my favorite Ramen shop.... Still, I get lost over and over again with my poor sense of direction. One of my best friends I have met here was the artist from Philippine Lindsey Lee. Coming from South East Asia, we truly shared quite a lot in common in culture, similar society and our own adjustment to Japan. Our journey with S-AIR involved each other in our process of making art, traveling, and collecting our visual images along the way.

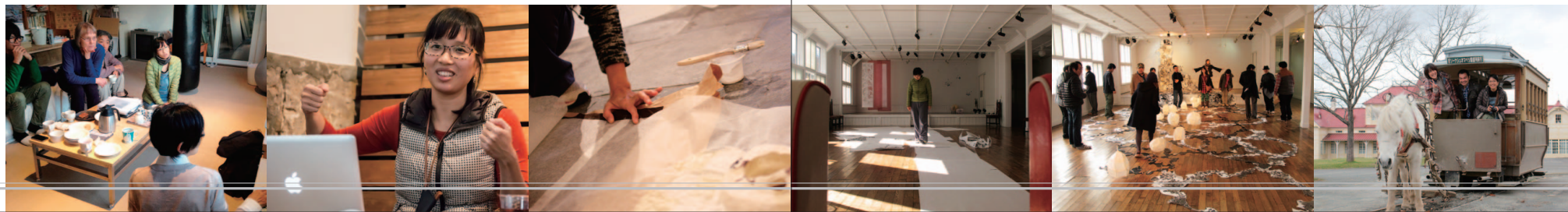
I struggle a lot for at least half of the time of what to do in my studio work while in Sapporo. Because time was very short, it was always a battle of should I stay in my studio to work or should I go out to explore the city. It is a city with young energy, somewhat Westernized and it is truly a kind of a place one need to stay for a long time to feel the culture absorbing into yourself. So I took my time without rushing. My favorite area in this city is Odori. A friend told me "If you have any money, try to spend them all on this area". I did spend huge amount of time in Central, my favorite Art Supplies Store with a big collection of Sumi ink sticks with different color shades, tones and brushstroke i wanted to try.

With my limited Japanese, I managed to asked the way each time I get lost. And the phase which is very familiar to me is まっすぐ、右、左。(go straight, right, left) and counting how many blocks till my destination. Slowly and unconsciously, my vision of this city are in the form of blocks.

I spent two weeks time in Obihiro under Tokachi Art Residency Program which has become one important highlight of my time. I was staying and working at Tokarune Art Center with a Japanese home stay of Chiba san's family. Tokarune is a very special artistic environment, a huge gallery to install large installation surrounded with nature, view of the forest and trees, a nice intimate community of people. During this two weeks, Chiba san, her husband Kiichi san, her daughter Q chan and I spent a lot of time together, we drove to the ONETO lake on a very cold day, other few nights, we went to onsen. At times, we just drove through the fields to see the blue sky, walking in the forest, feeling the crushing sounds of dry leaves under our shoes and watched the cows on the field. The vision of my work was attracted toward organic shapes, abstraction forms of water and the idea of flowing. In that gallery space of Tokarune, I used ink drawing, recycle paper, to create an indoor nature scene. In that, there was a collaboration with public who took paper lantern workshops with me that at the end, their works and my work were displayed together harmoniously in the gallery.

My last few weeks in Tenjinyama was filled with the transition of season into a full winter with heavy deep snow. I spent a lot of time with Rosanna (a young British video artist) in the residency where she has taught me how to enjoy the winter here. We went snow sleighing, playing with the ice. From my exhibition at Homura Gallery, I decided to re-install my works in the Tenjinyama snow, just for a new setting in outdoor nature.

I left Tenjinyama on a heavy snow day just before Christmas. It was crazy to see how time really flies and just when all the new ideas, inspiration, deepen friendships has form, that is when I had to depart. However, I am sure there will be a "Life after S-AIR" to be continue in Vietnam, because a residency is not about completing a project, but for me, it is about leaving this place with a new open idea, so I can continue to work on it in the coming future. This residency has been a really wonderful experience, Thank you S-AIR, Shibata san, and Tachibana san, Tenjinyama and all my lovely friends in Sapporo and in Tokarune.

Lindsey James Lee

Connecting Connections

接点を繋げる

トゥー・キム・ヴー&リンジー・ジェームス・リー展覧会
品品法邑(札幌市)

箱の外
測られる文脈
変身絵画
お手を触れないでください
自分自身の本をつくりなさい
うちの6歳の子にもできる
箱にはまる
飾りの言葉はいらない
過剰な絵画
芸術の父／くだらな絵画
制御されない制御
現代美術
失われた意義

リンジー・ジェームス・リー展覧会『ペイン・ティン』
アートセンター・オンゴーイング(東京)

ペイン・ティンクス
昨日は歴史

Thu Kim Vu & Lindsey James Lee Exhibition
Shinajina Homura, Sapporo

Out of the Box
Measured Context
Disguise Painting
Please Don't Touch
Create Your Own Book
My 6 Year Old Can Do That
Boxed
No Flowering Words
Overkilled Painting
Father of Art / Bad Painting
Uncontrolled Control
Contemporary Art
Lost Meaning

Exhibition by Lindslee (Lindsey James Lee) PAIN THING
Art Center Ongoing, Tokyo

Pain Things
Yesterday is History

Report

接点を繋げる

アーティストインレジデンスに参加したいという思いだけで、行く先のことも良く知らないまま応募していた。レジデンスへの参加が決まった時、躊躇と不安に襲われたが、日本に滞在する期間はほんの短い間だということを考えると不安は一気になくなり、札幌と東京での冬の生活について調べ始めた。実際着いてみると、文化、言葉、気候、都市のあり方など、すべてが真新しいことばかりで、なんだか不思議だった。何日かたって暮らしに慣れ始めたある時、自分はなんて美しい場所にいるのだと感激した。おいしい食事や親切でやさしい人達にも出会った。私の住んでいる街マニラは無秩序で、気が散漫で、荒れている。それに比べて日本は穏やかで、気配りがあり、幸せでいっぱい。ここでは自分を取り戻し、アートだけに集中できる貴重な時間を得た。それから、札幌での生活に馴染んでいくようになった。

生活と経験

札幌での生活は、環境の変化の中でノスタルジックな気分させた。天神山では、まわりからのプレッシャーもなく、制作に集中することができた貴重な時間を過ごすことができた。この場所はどこか生まれ故郷に似ていて、ちっちゃいころの楽しい記憶や感覚がよみがえってきた。一方、東京はマニラに似ていて札幌とはまた違い、忙しい人や急いでいる人だらけで、ものごとの流れが早くごちゃごちゃしている。でもアートに関しては力強く、自分のまわりの作家達からはすごい勢いを感じた。

人々

日本人は、視覚的にクリエイティブだということがわかった。りりしくて型にはまっている人達というイメージが先行していたが、規則やルールの下にあってこの作家達はその常識の範囲内にありながらも、アートのあり方を越えた活動していた。それから、小さな町でも大都市でも外国人に向き合う姿勢をみせてくれ、互いに接点を見つけ出して話すことができたので、言葉の壁は問題ではなかった。新作をつくるインスピレーションやビジュアルコンセプトは出会った作家や人々の知識やユーモアから生まれてきた。大抵の場合、文化の違いはほぼ関係なく考えている事はだいたい同じである。一つ思ったのは、日本で作家活動をするのは相当厳しそうで、特に東京では生計を立てる事に精一杯で、作家活動に集中する余裕なんてものはない。そんな中でもそれぞれの作家達はアートを信じ、上手いこと時間と労力を割り当てて制作している。そんな姿に感化された。

経験

S-AIRは、人生で一度の経験を与えてくれた。それぞれ1ヶ月程と短期間ではあるが、札幌と東京2カ所での滞在制作をすることで、住み慣れた場所から抜け出し自分自身をもっと知り、世の中を多角的に見ることができた。アートにおける自分の目的や態度がもっと明確になり、自分の過去と現在の接点を見つけ繋げることができた。

時間とのコラボレーション(作品解説)

「うちの6歳の子でもできる」は、破られた抽象画の反対側に子供用自転車を取り付けてある立体作品。道の至る所に停めてある自転車から着想を得た。直接キャンバスに自転車を描かないで、キャンバスの裏側に自転車が隠してある。それがキャンバスの表面(抽象画の面)を引き伸ばし、型にはまらない輪郭を作っている。そうすることで、この作品を2通りに見る事ができる。これは私が色々考えていた時期の現れで、現代アートにおいて常識にとらわれないことを提示した。「箱にはまる」と「箱の外」では矛盾を見せている。例えば日本人は特に規則やルールに従うが、作家達はその規則の中でむちゃくちゃ制作しながらも、常識というフォーマットのなかで発表している。この作品はひよこの刺繍を用い、キャンバスと油彩を使う不滅のアーティスト像とそのぬけめのなごの縮図を表現した。「過剰な絵画」と「制御されない制御」は絵画のパロディーで、見たとおりキャンバスからモリモリとはみ出した過剰な絵具は、鑑賞する側がどう理解するかという私の印象である。キャンバスに油彩「変身絵画」は、部屋や家に飾られる絵画作品を面白く捉えたもの。例えば、電気スイッチや壁の汚れや傷を隠す事に絵画を飾る人がいるが、ただ絵画が機能的になり絵ではあるが、絵としての意味や価値は失われている。「芸術の父／くだらな絵画」は2つの作品をインスタレーションとしてストーリーを持たせた。一つはキャンバスの枠から引きはがされた絵画で、もう一方はそのキャンバスの枠に目、手、足がついている。これは何からでもキャラクターを作り出す日本文化に見られるものだ。日本には商品売るために客をまず引きつけようとする独特の手法がある。ここでは、面白くない絵画を買う事は即物的であり、アート作品の価値はないことを皮肉に見せた。キャンバスに油彩の「失われた意義」は、キャンバスに日本語で「わからない」と書いてある。鑑賞する側に考える事なしに即座に理解してもらいたく言葉で解説した。

「測られる文脈」はメジャーと複製タッカー、未完成のテキスト (conte) で作ったインスタレーション。未完成のテキストはcontemporary art (現代アート) かcontext (文脈) になると思われる。この作品は私の現代アートに対する考えが提示されている。現代アートは特異だが作品だけを見て理解するべきだと思う。作品の付加価値はその作品とは関係がない。

東京のArt Center Ongoingで制作した全ての作品は大都市に住む現実と作家としてのプレッシャーが反映されている。

私の個展「Pain Things」(ペイン・ティンクス=絵画と苦痛なことを掛けている) ではこの世界で作家として活動し生きることを表現した。絵画は商品として流通する中で美術的価値など失われている。それと同時に作家達は売れるもの、商品化される物だけを作るように現実思考になってきた。これではアートの意図するところが目的になっていない。

個展のタイトルと同名のインスタレーション作品は、ふんとカーペットの上に横たわっている絵画である。9個の点滴の袋にアクリル絵具が入っており、批評家、アーティスト、コレクター、投資家、ビジネスマンとそれぞれ名前をつけてある。これはアート業界のしぐみが解る一方、作家は生き残ろうと必死な姿を表している。今日のアートに対する概念的な解説である。

「Yesterday is History」(昨日は歴史) はキャンバスのアクリル絵画がロープに吊るされている。自分たちの回りにある絵画や対象物への不満がある中、自分たちの実体にはどうにかして意味を見いだそうとしている。でも現実には、自分達がつくり出したものによって世の中全体のモラルが定義づけられることはありえないのだ。

Connecting Connections

I took the artist in residency without any knowledge of where I was heading to. I was just focused more on the opportunity I will be getting if I'd be accepted in the residency.

When I got accepted, hesitations and worries came up to me but then I'd only be staying in Japan for a short period, so I quickly overcame my anxiety.

I started researching about the winter life in Sapporo and Tokyo. When I arrived in those places, I felt very strange as everything was new to me - the culture, language, weather and the city.

After I managed to adjust myself in the first couple of days, I felt very grateful being in a beautiful place that very moment. I tried delicious food and met very polite and friendly people. The place was very opposite from the place where I came from - from chaos to peaceful, distraction to attention and rage to happiness. It gave me so much time to gather myself and focus on my art. From then on, I started living in it.

Life

Staying in Sapporo gave me a nostalgic feeling because of the transition in my daily routine and environment. Tenjinyama gave me quality time to be more creative without any pressure in my surroundings. The place

also reminded me of my birthplace where I grew up, which brings back a state of happy thoughts and feelings of childhood memories.

So much opposite when I arrived in Tokyo, everything was fast, and people were busy and always rushing. It reminded me of Manila, it was crowded though the art was very vibrant and I felt the energy of the artists around.

People

It was fascinating to learn that Japanese are very visually creative in nature. I had the impression that Japanese are brave and obedient to their rules. But despite of the rules in their country, artists continues to work within the norms yet think beyond the possibility of art. I also admire how the Japanese treat foreigners whether or not in big cities nor in the country side. Language barrier was never a problem because they/we find ways to connect and interact with each other.

The humour and knowledge of each artists and people I interacted with had stimulated my visual concepts and gave me the inspiration to create new works. We may have a different cultural background, but we feel connected in most ways.

Finding time and focusing on producing art is not easy for local artist in Japan. The pressure of living and sustaining the lifestyle is difficult to find time for art especially in Tokyo. But it is up to individual artists what they should do and make themselves produce whatever necessary for their art work, and I was very impressed with this attitude.

Experience

S-AIR has given me an experience of a lifetime. I had the chance to live in Japan – a month in Sapporo and a month in Tokyo - both in a short span of time but offered different experiences and great opportunities. Being an artist in a place far from my country, allowed me to know more about myself better, think outside my comfort zone, and see things from a wider perspective of every possibility there is to see.

Collaboration with Time

Japan has inspired me to learn and get to know more about my purpose in art.

As I recollect my 3 weeks experience in Sapporo, I recognized a certain feeling, a connection of past to my present. It brings back childhood spirit in me.

In my work, “My 6 Year Old Can Do That”, a 110x136x 50cm painting. It is a children's bicycle stuck at the back of a stretcher canvas that has a 3 dimensional

object on an abstract painting. This representation is one of my contemplative periods.

I was captivated with the bicycles parked everywhere in the streets, and instead of painting it directly on canvas, I presented it in 2 ways wherein the bike was hidden at the back of the canvas being pulled sideways creating unconventional contour on the other side of the canvas. In this way, it can be viewed in 2 perspectives. The unconventional contour is the way I depict contemporary art. “Boxed” and “Out of the Box” is my representation of contradictory. Rules and laws are particularly obeyed by the people of Japan and the local artists go beyond their rules yet could still express their artistry within the norms. I used a taxidermy duckling as an element to epitomize the cuteness and immortality of being an artist doing an artwork using canvas and oil paints. “Overkilled Painting” and “Uncontrolled Control” is a parody of painting. The excessive paint that literally became 3 dimensional effects that is coming out of the canvas is my impression on how it is being viewed by spectators.

“Disguise Painting” a 30x30cm oil on canvas, is my humorous expression on how some people hanged their painting in their rooms/houses. Some used to hide things from the walls, like electrical switches, wall damages or dirt. The value of the painting became meaningless but useful in practical ways.

“Father of Art/Bad Painting” is an installation art with two artworks combined to create a story. It is actually one piece of painting that the canvas was taken out from its stretcher. I added eyes, hands and feet on the stretcher to illustrate the Japanese culture of creating a character out of nothing. A Japanese way on how they market their products to attract people on buying their merchandise. I created ironic illustration on people buying bad paintings and became more materialistic than buying art.

“Lost Meaning” a 50x72.5cm oil painting on canvas. A literal interpretation on how I wanted the viewer to quickly understand the painting. I wrote a Japanese word, わからない, which means 'I don't understand'.

“Measured Context” is an installation using tape measure, artificial gun tacker and an unfinished text 'conte'. This is my expression on how I perceived contemporary art, it is idiosyncratic. The unfinished text may be presumed as the word contemporary art or context. For me, contemporary art is to understand the objective of the artist rather than looking beyond the artwork.

All the artworks I made in Art Center Ongoing in Tokyo reflects how the reality of living in an urban environment and the pressures of being an artist. My show entitled “Pain Things” is an interpretation of living an artist life in the present world. Painting has become a commodity to others that sometimes they tend to disregard the meaning in it. On the other hand, artist too became practical, works only with what will sell and eventually tends to become commercialized. The significance of art itself serves no purpose at all. The installation I've set up in the same title of the show is a painting laying down on a futon (foam) and floor matt. It was injected with 9pcs of IV bottle with acrylic paints inside, individually labelled as art critic, artists, collectors, investors, and businessman. It's a conceptual commentary of art today and how it is run by the people who support artists while the artist strives to survive.

“Yesterday is History” hanged acrylic painting on canvas hanged in rope. An installation showing dissatisfaction on painting or material things that surrounds us, we try so hard to put meaning and reflect on our existence. But in reality, our morals cannot be defined by the things we created.

S-AIR 2014 -FRONTIER- and OTHER PROGRAMMES

主催：文化庁、特定非営利活動法人S-AIR

助成：文化庁「平成26年度文化芸術の海外発信拠点形成事業」、ポーラ美術振興財団、国際交流基金、札幌市文化芸術振興助成金

協賛：アウラアソシエーツ都市建築設計、山謙建設株式会社、エスボワール不動産株式会社

協力：札幌国際芸術祭2014、札幌ギャラリーネットワーク Hacoren、OYOYOまち×アートセンターさっぽろ、さっぽろ天神山アートスタジオ、法邑芸術文化振興会、とかち・アーティスト・イン・レジデンス (T-AIR)、とかるね、Art Center Ongoing

Organised by : Agency for Cultural Affairs, NPO S-AIR

Funding Bodies : Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, in the fiscal 2014, City of Sapporo, Pola Foundation

Sponsored by : Aura Associates Architecture Design Office, Yamaken Construction Co.,Ltd., Espoir Estate Agency

Acknowledgement / 謝辞 (敬称略) :

大和日英基金、Arts Council of England、Goldsmiths College, University of London、無人島プロダクション、工房レティエ、幌延深地層研究センター、稚内市政策調整部環境エネルギー課、せんだいメディアテーク、特定非営利活動法人野馬土、3331 Arts Chiyoda、ハレバレシャシ、十方寿第

Nicola Triscott、Gillian Dickie、Susan Schuppli、Thomson & Craighead、赤城修司、卯城竜太、鹿取優子、野口隆史、小野有五、菅澤紀生、加島郁子、ヴィンセント・コールマン、Nick Crowe & Ian Rawlison、Cecile Massart、水上さえ、甲斐賢治、清水建人、北野央、三浦広志、石垣陽、関根真紀、丹羽良徳、進藤冬華、植村絵美、Michael Eddy、スザンネ・クリーン、小西清美、ドビーニエ・仁央、北芳樹、黒島正範、山本雄基、佐藤はな、福津圭佑、牛島かよ、杉崎英利、Theodore Gray、東方悠平、岡田綾子、小川希、小田井真美、さっぽろ天神山アートスタジオの皆さん、法邑美智子、水崎呈、太田博子、Rosanna Caterall、光野有美

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。

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.

編集：NPO法人S-AIR

翻訳：植村絵美、太田博子、橋匠子

英語校正：マイケル・エディ、マット・ウェブ

写真：ハレバレシャシ、エリー・カーペンター、
トムソン&クレイグヘッド、東方悠平、
S-AIR, the artists

Edited by : NPO S-AIR

Translation : Emi Uemura, Hiroko Ota, Kyoko Tachibana

English Proofreading : Michael Eddy, Matt Webb

Photographs : Harebare Shashin, Ele Carpenter,
Thomson & Craighead,
Yuhei Higashikata, S-AIR, the artists

アートディレクション：エクストラクト [www.extract.jp]

印刷：札幌大同印刷株式会社 [www.dioce.co.jp/daido/]

Art Direction : EXTRACT, INC. (www.extract.jp)

Printed by : SAPPORO DAIDO PRINTING Co.,Ltd.

特定非営利活動法人 S-AIR

060-0906 札幌市東区北6条東2丁目2-10 3F-A

TEL 011-299-1883

Web : www.s-air.org

Blog : sairblog.wordpress.com

sair.exblog.jp

E-mail : info@s-air.org

NPO S-AIR

3F-A, North 6 East 2-2-10,

Higashi Ward, Sapporo 060-0906 JAPAN

TEL +81 11 299 1883

npo **S-AIR**

