

2016

S-AIR

npo S-AIR

S-AIR

2016

RESIDENCY
PROGRAMMES

PROGRAMMES

RESIDENCY

S-AIR

2016

RESIDENCY

PROGRAMMES

回顧と育成 18年目を迎えて

柴田 尚 (S-AIR代表)

Retrospection and Cultivation 18th Year of S-AIR

Hisashi Shibata, Director

1999年にスタートしたS-AIRは、今年度で18年目を迎えている。国内のインディペンデントなAIRとしては古株になってきた。ということで、近年はその特徴を活かし、積極的に過去を振り返る企画に取り組んでいる。

「AFTER AIR」は、かつて滞在したアーティストをもう一度招いて話を聞くシリーズ。かつてのAIRはどうだったのか、何が変まって何が変わらないか、作家もAIR側もお互いに感じることになり、AIRの評価の視点からも興味深い研究である。

昨年13年ぶりに招いたポーランドのモニカ・ソスノフスカに続いて、今年のゲストは、15年ぶりに招いたアピチャッポン・ウィーラセタクン。彼にとって最初のレジデンス体験が、2001年のS-AIRだった。後にカンヌ国際映画祭のパルムドール受賞監督になり、世界中の様々な美術系の国際芸術祭に招かれる人気作家になっており、特に今年はアピチャッポンイヤーと言われるほど日本各地でたくさんのプログラムが組まれている。しかし、その背景には、自国のタイで自作を上映しづらい政治体制がある。彼にとっては、変化していないネガティブな祖国の環境があり、海外で活動せざるを得ない状況が続いている。しかし、彼はその苦境に抗う力を創造の推進力にしているように見えた。

また、今年から始めた「2nd S-AIR」という新シリーズは、かつて招いた作家をもう一度滞在制作させてみようというもの。土地も知っている、人間関係もできている作家であれば、表現することもまた変わってくる。

その対象として、8年前に国際交流基金のJENESYS プログラムで招いたことのあるマレーシアのヨンチア・チャンに声をかけてみた。北海道名物の毛ガニの甲羅に絵を描くなど、強烈な個性のある作品を制作した作家だ。はたして、彼は制作初日から徹夜というスタートダッシュとなり、とても充実した滞在制作を行えたようである。

また、海外の組織との交流として、カンボジアのササ・アート・プロジェクトとヨーロッパのキュレーターズ・ネットワークから、それぞれアーティストとキュレーターを招へいした。21歳という過去最年少のラッチャンダナエ・エンは、日本人の過労死をテーマとした制作を、スペインのキュレーター、ソニア・フェルナンデス・パンは札幌在住のSF作家、荒巻義雄氏等にインタビューを行った。

また、アートと科学に特化した活動を行うイギリスのアーツ・カタリストとは、エクスチェンジが実現した。日本からは、メディアと記憶の関係を問う作品などで知られる竹内公太を派遣した。イギリスから招へいしたキュレーターのウォレン・ハーパーとアーティストのジェームス・ラヴィネットは、幌延や福島など日本の核関連施設周辺の地域に関する調査を行った。

昨年から続く「AIR CAMP」では、日本各地から講師やレジデンス初心者も含めた受講生が集まり、AIRがまだ少ない東南アジアからもゲストを招き、情報交換を積極的に活用した。

S-AIRは日本国内におけるインディペンデントで長く続いてきたAIR組織というポジションを意識し、AIRという制度が日本で少しでも長く続くように、後進の育成も含め、その役割を果たす使命を試み始めている。

S-AIR, one of the oldest existing independent Artist-in-Residence, reached its 18th anniversary this year since its establishment in 1999. In recent years, with its characteristic of long-term practice, S-AIR organised several new projects around the notion of retrospective.

One of the programmes, AFTER AIR, includes follow-up research to invite previous resident artists to reflect in interviews on their past and current art works in relation to experiences of S-AIR. How was their residency, and what has changed and what has not changed since? From the perspective of AIR research, this is a fascinating research project as well as artists and organisers that they share concerns and reflect on times of engagement, recollecting memories of struggle in establishing their works.

Following Monika Sosnowska, whom we invited again to S-AIR last year for the first time after 13 years, this year we invited Apichatpong Weerasethakul for the first time after 15 years. His time at S-AIR in 2001 was his first residency experience. Winner of the prestigious 2010 Cannes Film Festival Palme d'Or prize, he has become one of the most popular international artists showing his works all over the world. Indeed, 2016 was the year of Apichatpong in Japan, with several films and theatre programmes organised everywhere. The foundations for his active engagement outside his country are due to the strict confines of the art and cultural system in Thailand. In a word, his creative driving force comes from resistance to these difficult situations which have not changed since he started producing his works.

2nd S-AIR is the other new series which invites previous resident artists for residency programmes once again. We set this up in an anticipation that coming back to the same city again would give them an opportunity and experience to produce

「AFTER AIR」より。
2001年のS-AIR滞在時に制作した作品を紹介するアピチャッポン・ウィーラセタクン。

a new work from a slightly different perspective as they are more familiar with the land, the people and the community. In this programme, the Malaysian artist Chang Yoong Chia was involved. He was a resident of S-AIR eight years ago as part of JENESYS Programme through Japan Foundation. From his first extremely ambitious day, he stayed up all night getting ready for producing extraordinary art works painted on hair crab shells.

In addition, as part of an institutional exchange programme, we hosted artist Rithchandaneth Eng (Cambodia) from Sa Sa Art Projects and Sonia Fernández Pan (Spain) from Curators' Network. Rithchandaneth, who is only 21 years old and is the youngest resident we hosted at S-AIR, composed a piece around the Japanese social problem of death from over work while the curator Sonia interviewed the Sapporo-based SF writer Yoshio Aramaki.

Arts Catalyst, an organisation whose work has a dynamic approach to contemporary arts and science, hosted Kota Takeuchi. In his work, Takeuchi explores the relations between public memory and media. As an exchange, we hosted curator Warren Harper and artist James Ravinet from UK researched issues around nuclear power and visited Horonobe and Fukushima during their residency at S-AIR.

Another programme of ours is AIR CAMP, which we initiated last year, and we organised an intensive 3 day workshop with lecturers and participants from all over Japan with special lecturers and guests from Southeast Asia. Everyone was actively engaged in the programmes.

Today, as one of the longest surviving independent AIR organisations, S-AIR is actively involved in the education and support of AIR organisations as a mission to develop continuous and sustainable AIR systems in Japan.

新シリーズ「2nd S-AIR」より。
再招へいしたヨンチア・チャンと8年ぶりの再会。

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年度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年度からは「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、文化庁の他、国際交流基金アジアセンターから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、2016年度終了までに計36カ国・地域から、92名のアーティスト招へい(1カ月以上滞在の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、1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・クリエイ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年度は地元だけではなく全国からアーティストの選出も試み、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。また、2016年度は「S-AIR Exchange Programme」として、連携団体Arts Catalystのレジデンス・プログラムにアーティスト1名を派遣しました。

AIR CAMP 2015より

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年度～2012年度)や札幌大通地下ギャラリー500m美術館(2012年度～2013年度*)の企画運営など、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」をスタートさせました。

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。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。

※2013年度は(有)クンストとの共同運営

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, supported by the Agency for Cultural Affairs. Since 2016, we have been operating as the S-AIR Exchange Programme. This year's residency and other associated programmes were funded by the Agency for Cultural Affairs, Japan Foundation ASIA CENTER.

Programmes for International Artists

Since the establishment of S-AIR Committee Board, S-AIR has hosted 92 artists in total from 36 countries & regions (as of March 2017). 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.

From 2011 until 2015, we invited 3 artists and one curator each year for the FRONTIER programme. In 2016 we started a new programme, which was re-named 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 art work abroad. In 2011, the award was also opened to non-local artists. By the end of March 2015, the award has been given to 15 artists. As part of S-AIR Exchange Programme, we sent one artist to Arts Catalyst, which is one of our partner organisations.

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 schools.

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 productions 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. 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 outmost of the regional characteristics of Sapporo.

Programmes for International
Artists and Curators

アーティスト／キュレーター招へい事業

S-AIR Exchange Programme 2016

Summer Residency Programme

夏期レジデンスプログラムでは、カンボジアのササ・アート・プロジェクトとの連携により、プノンペンでアーティストとして活動するラッチャンダナエ・エン、そしてヨーロッパのキュレーターズ・ネットワークとの連携により、スペイン・バルセロナを拠点にキュレーターとして活動するソニア・フェルナンデス・パンを招へい。

カンボジアの社会問題を背景とした作品を主に手がけるラッチャンダナエ・エンは、日本人の仕事に対する意識をテーマに滞在制作を行った。未来をテーマとしたグループ展のキュレーションや、アーティストたちへのインタビュー等をアーカイブするプロジェクトを行ってきたソニア・フェルナンデス・パンは、日本社会における未来の概念についてリサーチを実施。SF作家や札幌のアート関係者へのインタビューを行った。

In our summer residency programme, we hosted Cambodian artist Rithchandaneh Eng in partnership with Sa Sa Art Projects (Cambodia) and an independent curator from Spain, Sonia Fernández Pan, in partnership with Curators' Network.

Rithchandaneh Eng, who mainly produces works based on the social issues of Cambodia, made an installation work on the theme of Japanese people and their relation to work. Sonia Fernández Pan has curated a group exhibition on the theme of 'future', and has an on going project which archives interviews with artists. Her main research was about the notion of future in Japanese society, and she had an opportunity to interview an eminent science fiction writer as well as those who are involved in the local art scene.

Winter Residency Programme

冬期レジデンスプログラムでは、イギリスのアーティスト・カタリストとの連携により、キュレーター／リサーチャーのウォレン・ハーパーとアーティスト／キュレーターのジェームス・ラヴィネットを招へい。また、アーティスト・イン・レジデンス事業の成果を長期的視野で捉えるために、『2nd S-AIR (セカンド・エスエア)』として、2008年に札幌で一度滞在制作を行っているヨンチア・チャンをマレーシアから再招へいした。

イギリスでブラッドウェル原子力発電所周辺地域でのプロジェクトに取り組むウォレン・ハーパーとジェームス・ラヴィネットは、日本における核関連施設やその周辺地域と環境についての調査と制作を実施。近年国際的に活躍するヨンチア・チャンは、ろうけつ染や水墨画についてリサーチを行うと同時に、2008年から続く貝の殻や蟹の甲羅などに油絵具で描いたシリーズを制作した。

In the winter residency programme, we hosted Warren Harper, curator and researcher, and James Ravinet, artist and curator, in partnership with Arts Catalyst. As a '2nd S-AIR' was set up to apprehend the outcome of the Artist in Residence programmes from a long-term perspective, Chang Yoong Chia who participated in the 2008 S-AIR residency programme was invited again from Malaysia.

Warren Harper and James Ravinet, who are working on the area around the Bradwell nuclear power station in the UK, researched on peripheral communities and ecologies around nuclear facilities in Hokkaido and Fukushima. Chang Yoong Chia, who has been working internationally in recent years, produced a series of oil paintings on seashells and crab shells, which followed on his 2008 works, while at the same time doing some research on Rouketsu-zome (Batik) and ink painting.

Rithchandaneth Eng

ラッチャンダナエ・エン

Profile

1993年プノンペン生。カンボジアのSETECインスティテュートのデザイン学部を卒業、ササ・アート・プロジェクトが主催するホワイトビルディングで美大卒業生向けの現代アート上級コースに参加。その後、ホワイトビルディング・コレクションのメンバーとして活動する。エンは、ビデオ、写真、立体作品やインスタレーションを用いた制作を行う。2015年には、ニューヨークのヴァーモント・スタジオ・センターでのレジデンスに参加した後、ササ・アート・プロジェクトのPisaotレジデンスプログラムに参加した。これまでに、『Poetic Topographies』（ササ・バサック）、『The White Building and The City』（キャロル・シェン・ギャラリー）等、カンボジア、フランス、アメリカでのグループ展等に参加。

Eng Rithchandaneth (b. 1993, Phnom Penh) takes art classes at Sa Sa Art Projects in Phnom Penh's White Building, and holds a Bachelor in Design from SETEC Institute. She is also a member of White Building Collective. She works with video, photography, sculpture and installation. In 2015, Daneth undertook a residency at Vermont Studio Center and New York City, and a Pisaot residency at Sa Sa Art Projects. Her group exhibitions include Futurographics: Cambodia-USA-France in New York, Phnom Penh and Paris (2015-2016); Bonn Phum, White Building, Phnom Penh (2014); The White Building and The City, The Carol Shen Gallery, New York (2013); and Cambodian Youth Art Festival's Snit Snaal, Sa Sa Art Projects, Phnom Penh (2012).

White Building, Sa Sa Art Projects, Cambodia

Summer Residency Programme

オープンスタジオ OPEN STUDIO

August 26 - September 4, 2016

『ラッチャンダナエ・エン オープンスタジオ』

北海道教育大学 アーツ&スポーツ文化複合施設 HUG(札幌市)

‘Open Studio by Rithchandaneth Eng’

Hue University Gallery, Sapporo

トーク・イベント TALK EVENT

August 26, 2016

『ソニア・フェルナンデス・パン & ラッチャンダナエ・エンによるレクチャー』

北海道教育大学 アーツ&スポーツ文化複合施設 HUG(札幌市)

‘Lecture by Sonia Fernández Pan and Rithchandaneth Eng’

Hue University Gallery, Sapporo

連携団体 Partner Organisation

Sa Sa Art Projects ササ・アート・プロジェクト

<http://www.sasaart.info/>

カンボジアで唯一の、現代美術を扱う非営利のアーティストラン・スペース。2010年にアーティスト集団のStiev Selapakによって始められ、主にプノンペンで活動している。White Buildingと呼ばれる歴史的な地域にあり、地元や周辺地域、海外の団体、レジデンス、ミュージアム、ギャラリーとパートナーを組み、アーティストやアート好きな人々のネットワークを形成する。アートを通じて、カンボジアのコミュニティとその特有の文化を結びつける活動をしている。

Sa Sa Art Projects is Phnom Penh's only not-for-profit artist-run space dedicated for experimental art practices. It was founded in 2010 by the Cambodian arts collective Stiev Selapak and is located in a historic and vibrant apartment complex known as the White Building. Sa Sa Art Projects runs an experimental arts residency programme, Pisaot, which focuses on regional dialogue, but does not ask artists to make work for an exhibition.

INTERVIEW

Rithchandaneth Eng

アーティストになった経緯から教えて下さい。

元々私はカンボジアのSETECインスティテュートで、デザインの勉強をしていました。2010年にササ・アート・プロジェクトのを知って、彼らが毎週開催している無料のドローイング教室に通い始めたのが、アートとの出会いです。2011年にササ・アート・プロジェクトのグループ展に参加することになり、ドローイング教室の先生から「自分の国や社会の問題について考えてみなさい」と言われたことが、制作の背景になっています。そのときのグループ展では、カンボジアをはじめ世界中で大量に使用されているプラスチック製品に着目した作品を制作しました。その後、ササ・アート・プロジェクト主催の現代アート上級コースに参加し、今に至っています。私はプノンペンの貧困地区で活動する「Empowering Youth in Cambodia」というNGOで働いており、地域コミュニティとの関わりについて日々多くのことを学んでいます。ここで経験したことや得た知識を、アートを通じて多くの人と共有したい。2015年からはカンボジアの土地開発問題をテーマに、作品を制作しています。

札幌では「日本人の仕事に対する意識」をテーマに作品を制作しました。なぜこのテーマを選んだのですか？

札幌に到着してすぐの頃に驚いたのは、地下鉄で眠っている人をよく見かけたことです。彼らはちょっとした居眠りをしているというより、本当に疲れて眠っているように見えました。また、街を歩く人たちはとても早足で、まるで機械が動いているように見えました。レストランへ行くと、そこで働く従業員の数はカンボジアに比べると少なく、彼らもまた機械的に働いているように感じました。そうしたことから、日本人のライフスタイルや仕事に対する意識に興味を持ち、周囲の人に労働について聞いてみることにしました。そこでわかったことは、日本はカンボジアと比べて長時間労働であること。ときには睡眠時間を削ったり、食事もスーパーで買ってきた出来合いのもので済ませ、すぐに仕事に戻るということを繰り返している。そのため、日本には「過労死」という言葉があることも知りました。私には、日本人が仕事への責任感を持つと同時に、職を失うことに対する恐怖心から必死に働いているのではないかと思

えました。労働に対するこの姿勢は、カンボジアの人たちのものとは異なっています。カンボジアの人たちの働き方は日本ほど効率的ではないため、結果が伴わないことも多々あります。また、仕事に対する責任感が見られない人も少なくありません。もちろん、カンボジアにも労働に関する問題はあります。特に建築業の人は長時間労働になりがちですし、工場で働いている人は安全面に問題があることも多いです。ただ日本の場合、会社から強制されていないにも関わらず、自らの意思で働きすぎているように感じます。

今回制作した作品について教えて下さい。

グルーガンを使用して実物大の人の形をドローイングで表し、心臓や肺、胃などの臓器を、日本人がよく食べる海藻などの素材で作りました。ホットグルーという素材は、日本人と仕事の密着した関係性を表現しています。鑑賞者には、自身の鏡を見るように人の形の内側と外側を見てほしい。自分がアート作品を見るときは、アーティストの意図とは違うかもしれないけど、とにかく作品を楽しむ気持ちを大事にしています。なので、自分の作品もテーマはシリーズですが、できれば楽しんで見てほしい。今回の搬入を終えて照明を入れたとき、臓器の下に意図していなかった影ができました。身体に胃袋が二つあるように見えるし、人が周りを歩くと臓器が小さく揺れるのも気に入っています。鑑賞者には、そういったことを楽しんでもらえるとうれしいです。

滞在先のさっぽろ天神山アートスタジオには、さまざまなアーティストが同時期に滞在していましたが、彼らとの交流は刺激になりましたか？

私はまだまだ勉強中の身なので、他のアーティストと話すときは、先生を前にしている感覚で話を聞いています。映像作家や音楽家などジャンルの異なるアーティストとも、お互いの考えをよく話しました。それが直接自分のアートに影響することはないのですが、表現手段は異なっても目指すところは同じだと感じました。また、札幌でいろいろな展覧会を見ることができたのも刺激になりました。展示のディテールや使われている素材、コンセプトなど勉強に

INTERVIEW

Rithchandaneth Eng

なった作品はたくさんあります。カンボジアではそういった作品に触れる機会が少ないので、できるだけ多くのことを吸収して帰りたいです。

今後の予定を教えてください。

カンボジアに戻ったら、札幌での経験をシェアするトークイベントを開きたいと考えています。また、仲間とグループ展を開催する予定です。2015年から続けている土地開発問題をテーマにした作品をメインに出す予定ですが、札幌で展示した作品も多少取り入れるかもしれません。

Please tell me about how you became an artist.

I was originally studying design at the SETEC Institute. In 2010 I heard about the Sa Sa Art Projects, and enrolled into weekly drawing classes that they were organising. That was my first encounter with the world of art. In 2011, when I was given the opportunity to participate in a group exhibition by the Sa Sa Art Projects, my drawing class teacher advised me to ‘reflect on the issues in my own country and society’, and that became the background of my creative activities. For that group exhibition, I chose to focus on the use of plastic products, that has become preponderant in Cambodia as in other parts of the world. After that I graduated to the Sa Sa Art Projects contemporary art advanced course, that brought me where I am today. I also work for an NGO called ‘Empowering Youth in Cambodia’, that deals with the poor areas of Phnom-Penh, and helps me learn a lot about relations with local communities. All the experience and the knowledge I acquired here, I want to share it with as many people as possible through art. Since 2015 I have been working on the theme of land development in Cambodia.

In Sapporo you worked on the theme of ‘Japanese people and their relation to work’. Why did you choose that theme?

When I arrived in Sapporo, what surprised me first was to see many people asleep on the subway. It didn't look like they were just nodding off, but more like they were actually exhausted. Also, seeing people walking fast in the streets, gave me an impression of working machines. When I go to a restaurant in Japan, the number of employees is much less than in a restaurant in Cambodia, and again, to me it looked like they were working like machines. From there I developed an interest in Japanese lifestyle and relation to work, and started asking people around about their work conditions. What I discovered is that work hours in Japan are much longer than in Cambodia. People sometimes cut back on their sleeping time, gulp down prepared meals bought at the supermarket, to go back to work

immediately after. I also heard of the word and concept of ‘karou-shi’ or ‘death by overwork’. I interpret that as the fact that Japanese people, along with a strong sense of responsibility towards their job, are sometimes so scared of losing it that they work themselves to death. That attitude towards work is different from that of Cambodian people. Since Cambodians workers have a relatively low productivity, the results are often not there. Also quite a few people don't have such a strong sense of responsibility. Of course, in Cambodia too work-related problems do exist. Especially in the construction business where working hours are extremely long. There are also many security problems for factory workers. But it seems to me that in the case of Japan, the difference is that people tend to overwork not because they are forced to by society, but out of their own will.

Tell me about your present works.

I use a glue gun to draw life-size human figures, and represent organs like the heart, lungs or stomach with materials that

Japanese people consume regularly, like seaweed. Hot glue symbolises the symbiotic relation of Japanese people with their work. I would like the spectator to look at those human shapes, their inside and their outside, as in a mirror. Personally when I look at a work of art, it is important for me to find pleasure in the experience, even if I don't perceive it as the artist intended. I hope people will find enjoyment in watching my work too, although their theme is serious. When we finished installing the pieces and the lighting for this exhibition, we noticed there was a projected shadow below the fake organs, that was not premeditated. But I liked the fact that organs seem separated in two, and that they would oscillate a little when people walk between them. I hope visitors will notice and enjoy those little things.

You have been in residence at the Tenjinyama Studio along with many other artists. Did you find yourself stimulated by exchanging with them?

I am still in the process of learning, and when I talk with other

artists, I feel like a student listening to her teacher. I have spoken a lot with artists from other fields, video creators or musicians. It didn't have a direct influence on my work, but I felt that we were aiming at the same place by different means. I also had the opportunity to see all kinds of exhibitions in Sapporo, that were very stimulating. They helped me learn a lot about materials, details or concepts. In Cambodia we have very few opportunities to see such artworks, and I wish to watch and absorb as much as I can before I go back.

Tell me about your future plans.

When I get back to Cambodia, I would like to have a talk event to share my experience in Sapporo. We also have a group exhibition planned. It will be around the theme of land development, that we have been exploring since 2015, but I may incorporate some of the pieces that were shown in Sapporo.

Sonia Fernández Pan

ソニア・フェルナンデス・パン

Profile

1981年スペイン出身。アートを専門とした執筆や展覧会のキュレーション活動を行う。2011年から、バルセロナのアートシーンに焦点をあて、テキスト、ポッドキャスト、インタビュー等のフォーマットによる、esnorquelというオンラインプロジェクトを進めている。キュレーターとしては、『F for Fiction』(Can Felipa, 2013)、『The Future Won't Wait』(La Capella, 2014-15)、『Microphysics of Drawing』(Espazo Normal, 2015)、『Diogenes without Syndrome』(Hangar, 2015)などを手掛ける。2014年には、『A Brief History of the Future』の編集を手掛ける。2016年は、欧州文化首都サン・セバスティアンにおける、新進キュレーターによるプログラム「Komisario Berriak」に参加し、ふたつのプロジェクトを実施する。

Sonia Fernández Pan (b. 1981, Spain) is a professional art writer and curator.

From 2011, she has been conducting an online project called 'esnorquel,' that focuses on Barcelona's art scene through text, podcast and interview formats. As a curator, she worked on projects like 'F for Fiction' (Can Felipa, Barcelona, 2013), 'The Future Won't Wait' (La Capella, Barcelona, 2014-15), 'Microphysics of Drawing' (Espazo Normal, A Coruña, 2015), 'Diogenes without Syndrome' (Barcelona, 2015), and edited the book 'A Brief History of the Future' in 2014. In 2016 she contributed two projects to the 'Komisario Berriak' programme for emerging curators in San Sebastian, 2016 European Capital of Culture.

キュレーターズ・ネットワークのウェブサイトに掲載されている、ソニア・フェルナンデス・パンによるS-AIRでのリサーチ・ブログ。

Sonia Fernández Pan's blog about her research at S-AIR, on the website of Curators' Network.

http://www.curators-network.eu/database/db_item/id/sonia-fernandez-pan

Summer Residency Programme

トーク・イベント TALK EVENTS

August 16, 2016

『ソニア・フェルナンデス・パンによるレクチャーと、アーティストのポートフォリオ・プレゼンテーション』
さっぽろ天神山アートスタジオ(札幌市)

‘Lecture by Sonia Fernández Pan and Portfolio Presentation by Artists’
Sapporo Tenjinyama Art Studio, Sapporo

August 26, 2016

『ソニア・フェルナンデス・パン & ラッチャンダナエ・エンによるレクチャー』
北海道教育大学 アーツ & スポーツ文化複合施設 HUG(札幌市)

‘Lecture by Sonia Fernández Pan and Rithchandaneh Eng’
Hue University Gallery, Sapporo

インタビュー INTERVIEW

荒巻義雄(SF作家)

川上りえ(アーティスト)

曾我英子(アーティスト)

浅沼敬子(北海道大学大学院文学研究科 准教授)

小田井真美(さっぽろ天神山アートスタジオAIRディレクター)

橘匡子(NPO S-AIRプログラム・ディレクター)

Yoshio Aramaki, Science Fiction Writer

Rie Kawakami, Artist

Eiko Soga, Artist

Keiko Asanuma, Associate Professor, Hokkaido University Graduate School of Letters

Mami Odai, Director at Sapporo Tenjinyama Art Studio

Kyoko Tachibana, Programme Director at NPO S-AIR

連携団体 Partner Organisation

Curators' Network キュレーターズ・ネットワーク

<http://www.curators-network.eu/>

キュレーターが持つそれぞれの地域の情報を相互に共有し、今後活躍が期待される外国の若手アーティストを発掘し、企画ができるような機会を設けるためのヨーロッパで設立されたネットワーク。メンバーは、今後協同で展覧会を企画できるよう、それぞれ国や地域で行われた注目すべき展覧会や作品等について情報を交換し合い、また、企画されたイベントに参加するなどして、新たなアーティストたちに出会う機会を設ける。このような活動によって、ヨーロッパにおけるアート界で多くのアーティストが広く認知され、アーティスト、マネージメント、キュレーター等のアート関係者同士の知識や交流が促され、より持続可能で、長期的で、直接的な関係を結ぶことを目的としている。

Curators' Network is a platform which works since 2010 for the interconnection and the exchange of the local knowledge and for the mutual benefit of all implicated art professionals and their institutions. The general aim of Curators' Network is to foster the international promotion and interconnection of art professionals who live and work in environments that can be considered peripheral to the main centres of contemporary art. It seeks making visible these professionals on an international scale as well as transferring local knowledge to an international community and vice versa. The activities of Curators' Network are real-life events that are always combined with tools of digital promotion.

未来は東にある？

Sonia Fernández Pan

私が未来の概念に取り組み始めたのは、2014年に開催されたプロジェクトと展覧会『The Future Won't Wait』(未来は待ってくれない)からである。もっと掘り下げて言うと、それ以前のプロジェクトや一個人として、また長年にわたる関心ごとの一つとして、私がキュレーション活動を始めた当初から未来の概念を考察する可能性は常にあった。

哲学的観点から捉えた未来とは、推測するには最適の領域であるとともに、政治的想像力を実現するための理想的な主である。個人的見解で未来とは、生きる上での欲望、懸念や予測不可能な事象が遍在した領域といえよう。実際、英語の「having a future」(前途有望)という表現は、人生に意味と方向性を与える権利と義務を言い表している。また、哲学者のジャック・デリダは、一般的に使われる未来と「l'avenir」(到来するであろう未来)とを明確に区別し、前者は起こりうることを想像するという意味に対して、後者は実際に物事が生じる、なり得ることを示唆している。未来とは異なり、l'avenir (到来するであろう未来)は我々の支配を超える、したがって領域外にある。だからこそデリダにとって未来にまつわる壮大な政治的プロジェクトは、時間とともに狭められていく現実の中で、絶え間なく膨張する想像力とは対照的に、l'avenir (到来するであろう未来)を掴み取る能力が必要とされるのである。

プロジェクトと展覧会『The Future Won't Wait』の成果として、『A Brief History of the Future』(未来全史)という本が出版された。曖昧な未来の概念についてアーティストと熟考したインタビューと対話が収録されているこの本は、キュレーション活動でよく使われる翻訳的、腹話術的役割を克服した、総体的な話の創出を試みるものであった。実際長年にわたり、何かについて考えるのではなく、何かと共に考えるときに対話を手法としてきた。札幌の調査でも、地元アートシーンの沢山の方たちとのインタビューと対話を通して、日本社会の未来の概念について考えた。

「日本は世界に先駆けた未来である」とは西洋の決まり文句である。少なくともスペインのような国と比べても、日本の20世紀後半におけるテクノロジー開発は、未来と関連付けられる事象である。標準時間帯を詩的に捉えてみても、日本は西側諸国よりも常に数時間先を行くこととなり、日本と未来はさらに特別なものとして関係付けられる。さらに別の表現を用いると、日本へ向かうことは、タイムマシンを使わずに未来へ旅することも言える。私の札幌滞在中における未来の考察は、この西洋の決まり文句が出発点となった。

ただこれらの話は別としても、1970年に開催された大阪万博(正式名称:日本万国博覧会)は日本における未来の概念を考察するきっかけでもあり、私のリサーチ上、最も重要な出来事となっている。この万博では、当時の地球上の領土(政治的勢力地図)と社会間における巨大な相違と不均衡の課題に触れることはなく、まるでサイエンスフィクション(SF)のように擁護されたテクノロジーと、その進化により人類の暮らしがこう変わるというユニバーサリスト的な観点から見たナイーブな未来が提示されているだけであった。歴史的な事象が語られるとき、国家とその国の心理の根本を強調するのに都合はいいが、その出来事が終了してから数年後には人々の主観的な記憶からは抜け去っていることが多く見受けられる。このことを認識しつつ、札幌では大阪万博が及ぼしたであろう集団的想像力の記憶とその影響力についてインタビューを行った。しかし、現在の日本社会において、大阪万博は未来を想像するにはあまりにも時代遅れとなってしまった。大阪万博は、SFがうまく未来を描くような不完全で未完成の事象として、考古学的な未来として位置付けられたのである。

さて、日本のSF小説は私のリサーチ対象であるゆえ滞在中あちこちで話題にのぼり、川上りえとの対話ではこの話ばかりしていた。AKIRA、攻殻機動隊、未来少年コナン、銀河鉄道999、ドラえもん、鉄腕アトム、新世紀エヴァンゲリオンなどのアニメの話を

Is the Future Eastwards?

Sonia Fernández Pan

していると、自分を取り戻す感覚があった。ここで自分を取り戻すと言ったが、スペイン国営放送のみならず地元テレビ局が放映してくれた沢山のアニメに触れて、私は少女から大人へと成長していったのである。日本人の暮らしの中には漫画やアニメが遍在すると、またもやかなり個人的な偏見があったのだが、インタビューを通して、私は対話相手よりもはるかにオタクであることが判明してしまった。ところで、日本のSF作品がほとんど英訳されていない中、札幌に拠点を置き『紺碧の艦隊』という作品で日本を代表するSF作家となった荒巻義雄との面談が実現した。この作品は歴史上の事実とは逆行する現象を描いた架空戦記で、日本が真珠湾を攻撃しなかったという想定のもと、アジア諸国が西洋の従属から逃れるという物語になっている。

荒巻は、日本社会は西洋諸国と異なり、テクノロジーを決して敵視することはなく、常に協力者として把握していると言う。日本のSFはこの事実を反映しつつも、はっきりとテクノロジーというものを懐疑的に捉えている。人間と機械の共生は、現行する科学技術発展以前の生活様式、つまり変わらぬ安定したものと衝突しうるとし、日本のSFは日本社会とテクノロジーの関係を対立するものとしている。

また、インタビュー中繰り返し登場したトピックに、日本人の原子力発電への依存とテクノロジーへの批評的動向がある。日本における原子力発電所の必要性和国家の技術的需要を、橘匡子と小田井真美は懐疑的な態度で捉えており、浅沼恵子は日本のアートシーンがテクノロジーに魅せられていったのは90年代に入ってからだと批評的に語ってくれた。最後に、ロンドンを拠点として活動するアーティスト曾我英子のおかげで、北海道の先住民であるアイヌ民族の伝統社会と文化を十分に理解することができた。彼女が行ったプロジェクトに、彼女自身が実際にアイヌのコミュニティーで生活をした上で、以下のような問題提起をしたものがある。昔から伝承されているアイヌの知恵に、今日の資本主義社会とその未来の我々の暮らしに助言を与える知恵はあるのか？私から付け加えると、その知恵を現在にうまく当てはめることができたとして、予測だけでなく現実的に考えて、未来はそれを隠してしまうだろうか？さらに言えば、未来を操作して、デリダの言う到来するであろう未来に影響を及ぼすことができるだろうか？

I began working with the notion of the future with the exhibition project ‘The Future Won’t Wait’ in 2014, even though speculation about possible developments appeared much earlier in my curatorial practice. And by ‘earlier’ I mean both previous projects as well as a personal and constant concern for the future over many years. From a philosophical perspective, the future is one of the speculative territories par excellence and an ideal host for political imagination. From a personal perspective, it is a field of desires, concerns and uncertainty that permeates our lives. Not surprisingly, the phrase ‘having a future’ refers to both the right and the obligation to give meaning and direction to our lives. Derrida makes a particular distinction between the future and what he calls ‘l’avenir’ (roughly translatable as ‘the to come’). While the former is what we imagine might happen, the latter refers to what actually ends up happening, becoming. Unlike the future, *l’avenir* is beyond our control and therefore our domain. That is why, for Derrida, the great political project around the future should involve our ability to seize *l’avenir* rather than a perpetual inflation of our imagination within a reality that, by contrast, gets increasingly narrower with time.

One of the outcomes of ‘The Future Won’t Wait’ was the publication of the book ‘A Brief History of the Future’, a compilation of interviews and conversations between myself and the artists speculating on the much slippery notion of the future. The book was also an attempt to generate a collective narrative, overcoming the translator/ventriloquist function so commonly associated with curatorial practice. In fact, conversation has long been one of my main methodologies when investigating a way to ‘think with’ and not just ‘think about’ something. This methodology also accompanied my research process in Sapporo around the notion of the future within Japanese society, through interviews and conversations with a number of agents from the local arts scene.

I must admit that my desire to investigate the notion of the future during my residency in Sapporo took off from a profoundly Western cliché – that which associates Japan to the future, due to its notable technological development throughout the late twentieth century, at least compared to countries like Spain. In other words, traveling to Japan as a way of traveling to the future, without the need for time machines. On top of that, there was the poetics of time zones – the fact that Japan is always a few hours ahead of the West seems to underline this special connection to the future. Leaving cultural clichés and standardised time zones aside, Osaka’s Expo 70 served as an anchor and a trigger for my research process. Both for its almost science-fiction-like advocacy of technology, and its aim to reach all of humanity, proposing a notion of the future based on a naive and universalist standpoint, rather than on the particularity of the enormous differences and imbalances between societies and territories around the planet.

In each of the interviews I conducted in Sapporo I asked about the memories and effects which Expo 70 may have had on the collective imagination, realising that what historical narrative tends to highlight as fundamental to a country and its psychology, often ends up disappearing from the subjective memory after some years. Osaka’s Expo 70 is now too far away in time to play any relevant role as a link to the future in Japanese society. It has effectively become part of the archeology of the future, that space for imperfect and unfulfilled futures which science fiction has managed to explore so fittingly. In fact, Japanese science fiction was a constant throughout my research, both in my personal process and in the conversations I had, especially with the artist Rie Kawakami. *Akira*, *Ghost in the Shell*, *Future Boy Conan*, *Galaxy Express 999*, *Doraemon*, *Astro Boy* and *Neon Genesis Evangelion* were some examples that I recovered. And I use the word ‘recover’ because during my own childhood and

adolescence, I had constant contact with many examples of anime thanks to national and local television programming. At times during these interviews I almost felt like my relationship with Japanese anime was actually stronger than that of some of the interviewees. Surely this relates to another (personal) cliché: the belief that manga and anime are ubiquitous in Japanese daily life. While there are hardly any English translations of Japanese science fiction works, I had the opportunity to interview Yoshio Aramaki, a writer based in Sapporo especially known for his novel *Konpeki no Kantai*, which traces a divergence historic point in which Japan does not attack Pearl Harbour and frees the Asian powers from the Western rule.

One of the constant topics throughout my interviews was a critical take on technology and dependence on nuclear power. While Kyoko Tachibana and Mami Odai shared their skepticism about the need for nuclear power plants in Japan, and the country’s technological demand, Keiko Asanuma critically pointed at the technological fascination of Japanese art in the early 90s. Aramaki commented how, unlike the West, Japanese society has never seen technology as an enemy but as an ally. Japanese science fiction reflects this, but it also questions it strongly, thus establishing a dichotomy in the country’s relationship with technology: where the symbiosis of man and machine collides with a nostalgia for modes of life prior to contemporary technological development. London-based artist Eiko Soga helped me to better understand the Ainu culture and traditional society, originally from Hokkaido. One of her artistic projects actually involves her experience with an Ainu community, in order to pose the question: is there any ancient wisdom that we can learn to support our life in today’s capitalist society and in the future? Other possible questions are: does the future hide some sort of wisdom we could effectively transport to the present, not just in a speculative sense? Moreover, can we use the future to affect *l’avenir*?

Chang Yoong Chia

ヨンチア・チャン

Profile

マレーシアの美術大学で絵画を学び、国内、海外での展覧会に多く参加している。民族や宗教、歴史が複雑に混ざりあったマレーシアという場所自体や、そこで生きる個人の物語を扱い、絵画や刺繍、コラージュなどで作品化している。2008年にはJENESYS programmeによりS-AIRで滞在制作を行った。また、2005年の「第三回 福岡アジアトリエンナーレ」のほか、2013年には横浜美術館、熊本美術館での企画展に参加。近年はフランス、インド、シンガポールで展覧会に参加するなど、国際的に活躍している。

Chang Yoong Chia graduated from the Malaysian Institute of Art in 1996 with a Diploma of Fine Art in painting. Since then, he has participated in numerous exhibitions in Malaysia and abroad. He focuses on his country of Malaysia – where ethnicity, religion and history are intricately mixed – and stories of individuals living there, and turns them into artworks in the form of paintings, embroidery, collages. In 2008, He was invited by S-AIR with the JENESYS programme. Furthermore, he participated in the '3rd Fukuoka Asian Art Triennale' in 2005, and exhibitions at the Yokohama Museum of Art and Kumamoto Contemporary Art Museum in 2013. In recent years, he has enjoyed an international artistic activity and has taken part in exhibitions in France, India and Singapore.

Winter Residency Programme

トーク・イベント TALK EVENTS

February 9, 2017

『ヨンチア・チャンによるアーティスト・トーク』

ト・オン・カフェ(札幌市)

'Artist's Talk by Chang Yoong Chia'

TO OV cafe, Sapporo

March 10, 2017

『ヨンチア・チャンによるアーティスト・トーク』

北海道教育大学 アーツ&スポーツ文化複合施設 HUG(札幌市)

'Artist's Talk by Chang Yoong Chia'

Hue University Gallery, Sapporo

展覧会 EXHIBITION

March 10 - 19, 2017

『ヨンチア・チャン展覧会』

北海道教育大学 アーツ&スポーツ文化複合施設 HUG(札幌市)

'Chang Yoong Chia Exhibition'

Hue University Gallery, Sapporo

連携団体 Partner Organisation

Rimbun Dahan リンブンダハン

<http://rimbundahan.org/>

Hijias Kasturi と Angelaが運営するマレーシアのプライベートアートセンター。クアラルンプール郊外に広い敷地を有しており、伝統的な芸術と現代美術とを融合させる試みを行っている。ビジュアルアートを始め、ダンサー、振付師など幅広いアーティストをサポートするアーティスト・イン・レジデンスを運営している。

Rimbun Dahan is the home of architect Hijias Kasturi and his wife Angela. Set on fourteen acres outside Kuala Lumpur, Malaysia, the compound of Rimbun Dahan is a centre for developing traditional and contemporary art forms. Rimbun Dahan runs a range of artists' residencies to encourage visual artists, choreographers and other creative individuals to explore and develop their artistic work.

Run Amok Gallery ランアモクギャラリー

<http://runamok.my/wordpress/>

ペナン州のジョージタウンにあるアーティストスペース。2013年にHoo Fan Chonによって設立され、複数のアーティストらによって運営されている。地域に多様性のあるアートコミュニティを育むべく、オルタナティブな存在として特にビジュアルアートを中心としたさまざまな芸術文化の企画を行っている。

Run Amok (RA) is an art gallery in George Town, Penang, Malaysia. Founded in 2013 by Hoo Fan Chon, RA is run as an art collective by some artists. Their main objective is to produce art and cultural events, which underlines the format of visual art exhibition supported by ancillary programmes. RA seeks to position itself as an alternative outlet within the existing regional art symbiosis in building a diverse art community.

INTERVIEW

Chang Yoong Chia

2008年は夏の滞在、2回目となる今回は冬の滞在でした。いかがでしたか？

年間を通して30℃前後というマレーシアから来た私にとって、冬の札幌は寒くて、静かで、美しくて、凍りついていて、本当に驚異でした。でも、滞在も後半になると、静まり返った冬の中に微妙な変化があることに気づきました。同じ物質が気温によって水、雪、氷に変わるように、全てのものは一時的で、熱による変化を待ちわびています。光もそうです。札幌にきた当初、常に黄色いマレーシアの太陽光に比べてとても白く感じた陽の光が、ほんのり黄色味を帯びてきたように感じた瞬間がありました。私が展覧会のために最後につくったろうけつ染の作品《変わる季節》は、こういった変化に対するリアクションです。

『再生』という展覧会タイトルについて教えてください。

制作において、私はたくさんの異なる素材を使い、それらを別なものへと変換していきます。そうやって、一度死んだものに二度目の生を持たせることが好きなのです。また、今回の滞在自体が「2nd S-AIR」という二度目のチャンスとして与えられたものです。滞りが進むにつれて、この「二度目の生」というアイデアを探求することが、展覧会のテーマとなっていきました。同様に、私は「熱」という概念を探求することも好きです。海の生き物たちのいくつかは、死んだのちに加熱され、食べられて人間の熱となります。あるいは捨てられるか、商品として再び並べられます。私はそれらを手に入れて作品にしました。彼らの生きた形見として、自然の土に還る前に少しか私作品になってもらいました。また、ろうけつ染も同じテーマに沿っています。蠟を熱したり冷やしたりする最後の過程で、私は雪と氷を水に放り込んで蠟を固まらせました。その蠟を再び溶かし、自然に固まっていく過程に手を入れて彫刻を作りました。

ろうけつ染の中で、椰子の木が描かれた作品に《橋》と名付けたのはなぜですか？

椰子の木は、人々がマレーシアや熱帯と聞いて真っ先に思い浮かべるものなので、札幌とマレーシアをつなぐ橋という意味が一つ。もう一つ私の頭にあったのは、アーティストが実験的なパティック・ペインティングを追求し始めた1950年代から70年代にかけてのムーヴメントとのつながりです。マレーシアは1957年に独立したので、これらの時代に独立国としての誇りも感じ取ることができます。さらに、パティックは椰子の木、田舎の家、水田で働く人々といった伝統的なマレーシアのイメージを伝えるメディウムでもあります。《橋》はマレーシアと札幌をつなぐものでもあるし、私と私が生まれる前の時代のマレーシアをつなぐ橋でもあるのです。

絵とストーリーが対になったホタテの貝殻31組からなる《小樽寓言》は、どのような経緯で生まれたのでしょうか。

小樽のレストランが貝殻を提供してくれるとのことで、引き取りに行くことになりました。ところが、同行予定だったディレクターの小田井さんが行けなくなり、私と妻とスタッフの岡和田さんの3人で行くことになったのです。彼は英語が話せないし、私は日本語が話せないで、2時間あまりの間車内で何をしたらよいのかわからず緊

張っていました。そこで、私は「岡和田さん」について想像を始めたのです。実際の彼をベースにしたこのキャラクターは、無口で常にあらゆることを観察しています。全てのことを知っていて、私の虚栄心すら見透かすような人物です。私はホタテを受け取ってすぐに、この小樽への旅の話を作ろうと決めました。

滞在を振り返ってみて、「2nd S-AIR」はあなたにとってどのような意味があったと思いますか。

今回の滞在は、他と比べて間違いなく特別な経験だったと思います。2008年の滞在はもちろん素晴らしく、たくさんの作品をつくることができました。帰国後1年ほど経ってからクアラルンプールで開催した個展では、さまざまな素材の作品を一堂に集めて見せることができ、自分がどんなアーティストであるか総括する経験ができました。そしてその個展がきっかけとなって、私はアーティストとしてサバイブしていくことができるようになったのです。でも最近と同じような作品を求められることが多くなり、私はアーティストとしてのキャリアに少し疲れを感じていました。自分はどの方向に進むべきなのか、考え直す時間がほしいと心から思っていた時に、「2nd S-AIR」の話をいただいたのです。札幌にいた2カ月間、私はキャリアについて一切考えることなく、ずっと試したいと思っていたことをひたすら探求できました。多大な協力と献身的なサポートをしてくれた、S-AIRとさっぽろ天神山アートスタジオの昔からの友人と新しい友人に、心から感謝します。彼らのおかげで、私は自分のアートを前に進める勇気を持てました。そして、貝殻をくれた方、ろうけつ染を教えた方、いろいろな局面で私を助けてくれた全ての方に感謝します。本当にありがとうございました！

INTERVIEW

Chang Yoong Chia

Your residency of 2008 is in summer, and this time as second residency is in winter. How was it?

Coming from Malaysia, where the temperature stays around 30 degrees Celsius throughout the year, Sapporo in winter is cold, silent, beautiful and deadly, and for me, it is a real revelation. But approaching the end of my residency, it took me a while to realise that even in the dead of winter there are subtle variations. Water, snow and ice are the same thing existing in different temperatures. Everything is in a temporary state, just waiting for the environment to change. The sunlight is also changing. When I came to Sapporo, I felt the sunlight was very white compared with Malaysia where its colour is always yellow. But in the end of winter, it appeared slightly yellowish. My last work of batik named 'The Changing Season' is in reaction to these variations.

Please tell me about your exhibition's title 'Second Life.'

In my work, I use many different materials and transform them. I like to give a second life to what died once. And I was also given a second chance for a residency. As residence programme goes, exploring this idea of second life became the theme of the exhibition. I also like to explore the idea of heat. Sea creatures that used to be alive die, some are heated up and eaten to become energy for the human body. Some others are thrown away or put on sale. Finally, I got them, made them into artworks. I turned them into mementos of their past and temporarily stopped their natural decomposition back to the earth. Batik also follows the same theme. In the last process of heating and letting the wax cool down, I put snow and ice into the water to help with the solidification. Eventually the wax is melted again, and while as it cooled down naturally, I shaped it into a sculpture.

Why did you give the title of 'Bridge' to the batik depicting some coconut trees?

When people think of Malaysia or the tropics, they often imagine coconut trees. So one meaning is that of a bridge between Sapporo and my country. And another one is a link with the movement that some artists started by experimenting batik dye from the 1950s to the 1970s. As Malaysia became independent in 1957, there was a sense of freedom and national pride during a brief period of time. And batik is a medium that brings along traditional images of Malaysia such as coconut trees, kampong houses, people working on the paddy fields. So "Bridge" means a connection between Malaysia and Sapporo, and also between me and Malaysia before I was born.

What made you to start 'Otaru Fable' which constructs a story with 31 pairs of scallop shells, each pair hand-painted with a drawing and a short text?

We found a restaurant that could provide seashells, so it was

arranged that we would depart for Otaru to pick them up. But Odai-san, the director, could not accompany us, so I had to go with my wife and Okawada-san, who drove us there. He cannot speak English and neither can I speak Japanese. So I was nervous because I did not know what to do in the car for about two hours. Therefore I started to imagine 'Okawada-san' as a character. This character based on reality is taciturn and always observes everything. He is the kind of person who knows all sorts of thing, and sees through me and my vanity. As soon as we were handed over the seashells, I decided to use them to make a story about this Otaru trip.

When you look back to this residency, how do you consider what came out of this '2nd S-AIR'?

I think this residency definitely was a special experience compared with others. My first residency at S-AIR, in 2008, was also very nice, and I was able to produce many works. Nearly a year after I went back to Malaysia, I had the opportunity to show all my works using different materials in a big solo exhibition in Kuala Lumpur. That exhibition did not only help me assert my identity as an artist, but also it became an important summary of my work. That solo exhibition also allowed me to later survive as an artist. But more recently, I had been a little bit tired about my career, because there are always certain expectations to make the same kinds of works. When I really wanted to rethink what direction I should go, I was offered this '2nd S-AIR.' While spending two months in Sapporo, I could focus on just exploring what I have wanted to try for a very long time without thinking about my career. I really appreciate all old and new friends of S-AIR and Sapporo Tenjinyama Art Studio for their dedication and generous help. Thanks to them, I dared to be more courageous in pursuing my art. Also, I am grateful for all the people who donated seashells and helped me learn about Roketsu-zome, and helped me in many other ways. Thank you so much!

Warren Harper & James Ravinet

ウォレン・ハーパー & ジェームス・ラヴィネット

Institute for the Recognition of Peripheral Interests
<https://www.iropi.org>

Profile ウォレン・ハーパー Warren Harper www.warrenharper.info

主にアーティストとの協同による長期的プロジェクトを展開し形にする、キュレーター／リサーチャー。キュレーターとしての最新のプロジェクトは、ジェームス・ラヴィネットとのMigrating Origins(2014)、ジョナサン・ウェストンとのDigital Voices(2015)、ショーン・C・バドハムとのMORNING(2016)、ステファニー・サットンとのエセックス・アーキテクチャー・ウィークエンドでのトークプログラムがある。YoHa、Critical Art Ensemble、アーツ・カタリストのコミッションによる、「Wrecked on the Intertidal Zone」のためのリサーチや、フォーカル・ポイント・ギャラリーの主導によるRadical Essex プログラムのためのモダニスト建築に関するリサーチも担当。現在は、アーティストのジェームス・ラヴィネットと共に、核をめぐる文化に関する長期プロジェクトに取り組んでいる。以前は、エセックス州サウスエンド市のTAP(Temporary Arts Project)でアシスタント・ディレクターを勤めた。

Warren is a curator and researcher whose approach to working with artists is mainly collaborative, developing long-term projects and outcomes. Recent curatorial projects include Migrating Origins (2014) with James Ravinet, Digital Voices (2015) with Jonathan Weston, MORNING (2016) with artist Shaun C. Badham and the curation of the ESSEX Architecture Weekend talks programme in September 2016 with Stephanie Sutton. He has undertaken research for YoHa, Critical Art Ensemble and the Arts Catalyst for Wrecked on the Intertidal Zone and on Modernist architecture for the Radical Essex programme, led by Focal Point Gallery. He is currently working on a long-term project with artist James Ravinet on Nuclear Culture. Warren is a former Assistant Director of TAP (Temporary Arts Project) in Southend-on-Sea, Essex.

トーク・イベント TALK EVENT

March 12, 2017

『ウォレン・ハーパー & ジェームス・ラヴィネットによるアーティスト・トーク』
さっぽろ天神山アートスタジオ(札幌市)

‘Artist’s Talk by Warren Harper & James Ravinet’
Sapporo Tenjinyama Art Studio, Sapporo

展覧会 EXHIBITION

March 10 - 16, 2017

『ウォレン・ハーパー & ジェームス・ラヴィネット展覧会』
さっぽろ天神山アートスタジオ(札幌市)

‘Warren Harper & James Ravinet Exhibition’
Sapporo Tenjinyama Art Studio, Sapporo

Winter Residency Programme

Profile ジェームス・ラヴィネット James Ravinet www.jamesravinet.com

アーティスト、キュレーターとして活動し、領域横断的な共同活動の方法、著作者は誰なのかという認識を揺るがすことに関心がある。2016年ロイヤル・カレッジ・オブ・アートのMoving Image Programmeを修了し、アーティストとしては、The Old Waterworks(2016)、Royal College of Art(2016)、Jerwood Space(2016)、Firstsite(2015)、Dyson Gallery(2015)、Light Eye Mind(2013)等、ロンドンやコルチェスターのギャラリーで展覧会を開催している。これまで手がけたキュレーションは、ウォレン・ハーパーとのMigrating Origins(2014)がある。現在サウスエンド・オン・シーのフォーカル・ポイント・ギャラリーで、オフサイトプロジェクトのアシスタント・キュレーターを務める。個人としての現在の活動は、エセックスにおける核をめぐる文化に関する長期プロジェクトにウォレン・ハーパーと取り組んでいる。

James Ravinet is an artist and curator interested in the method of working collectively, across disciplines, and destabilising the understanding of authorship. Having graduated from the Royal College of Art Moving Image programme in 2016, recent shows include The Old Waterworks (2016); Royal College of Art, London (2016); Jerwood Space, London (2016); Firstsite, Colchester (2015); Dyson Gallery, London (2015); Light Eye Mind, London (2013). Curatorial projects have also included Migrating Origins (2014) with Warren Harper. He is currently Assistant Curator for Offsite Projects at Focal Point Gallery, Southend-on-Sea. His independent practice is comprised of a long-term project with Warren Harper on Nuclear Culture in Essex.

連携団体 Partner Organisation

Arts Catalyst アーツ・カタリスト

<http://www.artscatalyst.org>

イギリス・ロンドンを拠点に、現代アーティストや科学者と協働し、目まぐるしく変化を遂げるこの世界についてダイナミックな対話を促すような、アートプロジェクトを企画運営する団体。これまでの23年の歴史で、アーツ・カタリストは世界トップクラスのギャラリーや美術館、主要な大学、アーティスト、芸術祭などの協働プロジェクトを実施しています。

Arts Catalyst works with contemporary artists and scientists, commissioning art projects that spark dynamic conversations about our changing world. Over the last 23 years Arts Catalyst has collaborated with world class galleries and museums, major universities, artists groups and festivals.

日本における原子力産業やその遺産に影響を受ける周辺地域や生態学の調査

Warren Harper & James Ravinet

S-AIRの招へいによりさっぽろ天神山アートスタジオを拠点に実施した滞在調査は、短期間でハードなものだったけれど、自分たちのプロジェクトに広がりができ、かなりの進展となった。様々な人に会うことができ、インタビューや視察を通して、日本特有の状況について調査を始めた。最初に酪農家の久世薫嗣さんのところでお世話になり、日本原子力研究開発機構が高レベル放射性廃棄物の地層処分技術の研究を行う、幌延深地層研究センターを視察した。日本政府が放射性廃棄物をどこにどのように処分し、永久に保管するかという問題に対する解決策をどのように探っているかを知ることができ、また、高レベル放射性廃棄物が地層処分される可能性があることから反対運動を行っている住民の方たちからも話を聞くことができた。

幌延や豊富での訪問は自分たちにとって試される2日間となったが、今後の取り組みを考え、様々な立場の人たちに話を聞く前段階として、たくさんの収穫があった。核というものに対しての自分たちの立ち位置をどのように明確にするかという問題に立ちほだかり、お互いにどうすべきかをよく話し合った。不運だけれど、私たちは全世界で核の遺産を受け継がなければいけないし、これは急を要する問題だ。新しい原発を作るのではなく、今ある廃棄物についての議論が必要なのだが、処分するには多額の費用がかかる。アーティストそしてキュレーターとして私達が目指しているのは、核とそれに影響を受ける人々について、その複雑さを明確にし、その問題や環境に与える影響を表面化させることだ。

その後、泊村や近隣の岩内町で、原子力に関するふたつの全く異なるアプローチを体験することができた。泊原子力発電所のビジターセンターとその後に会った斉藤武一さんだ。ビジターセンターは大規模で、館内中にマスコットのとりまんが現れ、原子力産業が身近なものとなるよう親切で愛想のよい雰囲気をつくりだしてくれる。観覧デッキで3つの原子炉を遠くから眺めることができたが、残念ながら撮影禁止だった。その後、斉藤武一さんと駐車場で待ち合わせ、泊村内を何箇所か案内してもらい、岩内でこの40年してきたように、海水温を計り続けるところを見せてもらう。1000種類以上もあるという手作りの紙芝居を使った泊原発についてのプレゼンテーションを見せてもらった。この両極端のアプローチに出会い、原子力をめぐる情報普及活動の様々なあり方について考えさせられた。

日本で視察と調査をしながら、イギリスで進めているプロジェクトの枠組みについても念頭においていた。核・原子力産業に影響を直に受ける環境やコミュニティは、地理的に周辺地域にあり、経済的、社会的、政治的にも中央からは見放されてしまっている。この状況は、IROPIという「公益に優先する相当以上の事情(Imperative Reasons of Overriding Public Interest)」の省略語を見たときに強く感じた。これは、2011年にイギリスの議会で適応され始めたもので、基本的に、原子力エネルギーの公益性に基づいた基準であり、特定の施設においては、生息環境や自然環境にまたがって適応される場合がある。

Iwanai, Hokkaido, Japan. Image: Yuhei Higashikata, S-AIR.

私達にとってこれは印象深いものだった。末端にいる人々、コミュニティ、生態系、人間や他の生物たちが地理的に追いやられているだけではなく、この「公益に優先する相当以上の事情(IROPI)」という概念によって、彼らの考え方や必要としていることが無視されているかのように思えた。だから、新しいIROPI(Institute for the Recognition of Peripheral Interests=周辺の関心事を認識するための研究所)を立ち上げ、アート作品、執筆、イベント、調査やワークショップを実施する。核・原子力産業やその遺産に影響を受ける周辺の地域と生態系の調査から始まる。このウェブサイトを既に立ち上げ、コンテンツを公開、プロジェクトのアップデートをあげている(www.iropi.org)。

エセックス州内や周辺に関連する人々の様々な立場について知り、情報収集するため、アーカイブはこのプロジェクトでひとつの重要要素になっていた。これは、日本での滞在制作でも同様で、当時の印刷物等を展示に用いることで、その印刷物をつくった人たちが原子力というものをどう捉えていたか、もしくは彼らが印刷物を通してそれをどのように捉えてほしいと思っていたかを、鑑賞者にどう捉えてもらえるかということを考えている。

原子力産業において、自らの活動やそれに必要な施設について情報を提供するためには、ビジターセンターは重要な施設である。ビジターセンターのロジックを念頭におきながら、展示方法や、選定の上掲示される情報がどういふものかを考えた。天神山のギャラリースペースでは、来日してから行く先々で集めたり、いただいたりした印刷物などのドキュメンテーションを展示した。そうすることで、原子力依存社会の行く末や放射性廃棄物に関する困難な状況について考え、それに反応することを促す場所をつくりたかった。まだ私達のプロジェクトは始まったばかりで、これをイギリスに持ち帰り、プロジェクトをさらに進化させていきたい。

その後は、北海道を後にして福島県へ向かった。エクスチェンジとしてイギリスに滞在したアーティストの竹内公太さんが、2017年4月1日の避難指示解除を目前に控えた帰宅困難区域近くの富岡町を案内してくれた。レンタサイクルという独特の方法で、まだ残る震災被害にどのように人々が対処しているのかを見て回った。数日後、福島市内で赤城修司さんと会った。赤城さんは、除染活動が続き、除去土壌が各地に存在する福島市内で、原発事故の影響や除染の様子を日々写真におさめている。放射線量レベルを線量計で確認しながら見て回った。自分たちだけでは決して見ることができない場所を案内してもらい、貴重な体験となった。竹内さんも赤城さんもとても親切に色々教えてくれ、原子力利用の行く末や、原発事故後のアーティストたちの反応について彼らの識見を共有してもらうことができた。

※今回の滞在調査・制作・展示は、さっぽろ天神山アートスタジオの皆さんのご協力により実現しました。今回の調査では、地理学者の小野有五氏、常田益代氏(泊原発を廃炉にする会)、成田真由美氏(月輪会)、荒井宏明氏(北海道ブッシュシェアリング代表)にご協力いただきました。この場を借りてお礼申し上げます。

Peripheral Communities and Ecologies Affected by the Nuclear Industry and its Legacy in Japan

Warren Harper & James Ravinet

During our time at Tenjinyama Studio, facilitated by S-AIR, we had an intense period of research and development that has enabled our broader project to progress considerably. We have also started to collate a body of research specific to Japan through meetings and interviews as well as study trips. At the beginning of our stay we met with Kuse Shigetsugu and visited the Horonobe Underground Research Centre where the Japan Atomic Energy Agency conduct research and development on the geological disposal of high-level radioactive waste. We had the opportunity to gain some understanding around how the government is trying to find a solution to the problem of where and how to dispose or store nuclear waste indefinitely, as well as hearing from those who oppose this due to the dangers presented by the possibilities of having high-level nuclear waste so close to home.

Although this was a challenging first couple of days it was informative in how we think about the project and the way we discuss it with the various groups we meet. We have encountered issues around the way we try and articulate our position towards nuclear power, which we have tried to address and have discussed at length between ourselves. We recognise the unfortunate but necessary need to deal with the world’s nuclear legacy and therefore we see this as one of the most pressing concerns. Rather than building any new nuclear power stations, the current waste needs to be addressed; however it seems as though any solution to the issues around waste disposal will cost us all dearly. As artists and curators, we aim to make visible the nuclear and those it affects, to attempt to articulate its complexities and bring to the fore its problems as well as its environmental impacts.

Later on during our time in Japan we went to Tomari Village and nearby Iwanai and experienced two very different ways of engaging with issues around nuclear power: Tomari Nuclear Power Plant (NPP) visitor centre and meeting Takeichi Saito. The visitor centre was grand in its scale, and Tomari NPP’s mascot Tomarin is everywhere in an attempt to give off a friendly and approachable air to the industry. After our time at the visitor centre we were taken up onto a viewing deck looking over the three reactors, unfortunately no cameras were permitted. Afterwards we met with Takeichi Saito in the centre’s car park. He took us to a number of locations around Tomari village then we went and took the temperature of the water in Iwanai, like he has been doing for 40 years. We went on

Warren Harper & James Ravinet, *Visual Research*, Sapporo Tenjinyama Art Studio, 2017
Image: harebare_photograph

to his house where he gave us two presentations about Tomari NPP. He took us through using his hand drawn slides, of which he has over 1000 of them. These somewhat polar opposites have encouraged us to think about the various methods used to disseminate information around nuclear power.

In addition to the study trips and research we undertook we also worked on a way to frame the various strands of work we are pursuing here as well as back in the UK. We thought about how the communities or environments that are impacted by the nuclear industry are geographically on the periphery and perhaps marginalised economically, socially or politically, as well. This felt very much the case when we came across an acronym ‘IROPI’ or Imperative Reasons of Overriding Public Interest. This was adopted by Parliament in the UK in 2011. Essentially it is based on the national need for nuclear energy and this measure may be applied to override habitat and environmentally destructive impacts at specific sites.

This was striking for us. It seems as though those on the margins, the communities and ecologies, humans and other species, are marginalised and not only geographically; this concept, the concept of IROPI, Imperative Reasons of Overriding Public Interest, enables their views or needs to be disregarded. So, with this in mind we thought that it would be interesting to appropriate this acronym and through artistic means attempt to make the periphery visible. So the new IROPI, the Institute for the Recognition of Peripheral Interests, will produce and commission artwork, writing, events, study visits and workshops. The research begins with the peripheral communities and ecologies affected by the nuclear industry and its legacy. We have already made a website where we will be publishing content and providing updates on the project: www.iropi.org

Throughout our project a particular interest in archives has been prevalent, in an attempt to collect and get a sense of the various positions relative to nuclear power in and around Essex, in the UK. This has extended to Japan during our time there. We are interested in how ephemera enables the viewer an insight

Warren Harper & James Ravinet, *Visual Research*, Sapporo Tenjinyama Art Studio, 2017
Image: harebare_photograph

into how the producers of the materials may perceive nuclear power or how they want it to be perceived.

Visitor centres are one key method used by the nuclear industry to show information in relation to what they do and the facilities they build. With the logic of the visitor centre in mind we sought to question or consider this mode of display as well as the information that is selected to be shown. In the gallery at Tenjinyama we brought together documentation from our time in Japan, materials we came across and that which has been shared with us on the various meetings that have been conducted. In doing so we wanted to create a space that stimulated thinking around and reactions to the consequences of a society dependent on nuclear power and the predicaments this presents with its waste. It allows for many voices to contribute to the discourses around this energy production method, how it is perceived and what the future will be. This was very much in its early stages for us, and something we will develop further here in the UK.

After departing from Sapporo we spent a few days within the Fukushima Prefecture. Here we were taken around Tomioka by artist Kota Takeuchi, nearby the exclusion zone, shortly before the evacuation order was lifted on 1 April 2017. We rented bicycles which allowed us a unique way to see how people have reacted to and are still dealing with the impact of the Tōhoku earthquake and the destruction left in its wake. The days thereafter we stayed in Fukushima city and met with Shuji Akagi. Akagi has been photographing the ways in which the city has been dealing with the impact of the nuclear disaster and the decontamination process. He guided us around to look at all the various places across Fukushima city where the remnants of decontamination is still present and where they are still actively decontaminating by hand. We attentively kept an eye on our dosimeters to see the changes in radiation levels. Both of these trips were invaluable as we were shown places we would not have known to visit on our own accord. Takeuchi and Akagi were so helpful and knowledgable on the area and gave us incredible insights into the consequences of nuclear production and how artists respond to this.

At Kuse Shigetsugu's farm in Toyotomi, Hokkaido, Japan. Image: Yuhei Higashikata, S-AIR.

Toyotomi, Hokkaido, Japan. Image: Yuhei Higashikata, S-AIR.

滞在調査 FIELD TRIPS

February 15 - 16, 2017
酪農家の久世薫嗣のレティエ工房にて、久世氏や活動家の水上さえ氏を含む近隣の酪農家たちとの面談(豊富町)
Meeting with local dairy farmers at Mr. Shigetsugu Kuse’s farm with activist Sae Mizukami in Toyotomi, Hokkaido

February 17, 2017
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)
Visit to Japan Atomic Energy Agency’s Horonobe Underground Research Center, Horonobe, Hokkaido

February 19, 2017
月輪会 成田真由美氏との面談(札幌市)
Meeting with Mayumi Narita in Sapporo, Hokkaido

February 28, 2017
Meeting with Masuyo Tokita and other members of the Group for Decommissioning the Tomari NPP, Sapporo, Hokkaido
常田益代氏と「泊原発の廃炉をめざす会」メンバーとの面会(札幌市)

March 2, 2017
一般社団法人 北海道ブックシェアリング代表 荒井宏明氏との面談(江別市)
Meeting with Hiroaki Arai, Representative for Hokkaido Book Sharing Association, Ebetsu, Hokkaido

March 5, 2017
泊原子力発電所見学(泊村)、斎藤武一氏との面談(岩内町)
Visit to Tomari Nuclear Power Plant, Tomari; meeting with Takeichi Saito, Iwanai, Hokkaido

March 12, 2017
地理学者 小野有五氏との面談(札幌市)
Meeting with a geographer, Yugo Ono in Sapporo, Hokkaido

March 15, 2017
アーティスト竹内公太氏の案内により、檜葉町と富岡町を視察(福島県檜葉町、富岡町)
Visit to Naraha and Tomioka, Fukushima Prefecture, guided by artist Kota Takeuchi

March 17-18, 2017
アーティスト赤城修司氏の案内により、福島市内を視察(福島県福島市)
Visit to the city of Fukushima, guided by artist Shuji Akagi

2回目のレジデンスと 2つのレジデンス。

小田井 真美

(さっぽろ天神山アートスタジオ AIRディレクター)

A Second Residence and Two Residences

Mami Odai,
Director at Sapporo Tenjinyama Art Studio

2017年冬は、さっぽろ天神山アートスタジオ(以下、天神山)にとって最も熱く、記憶に残る雪の季節となった。天神山の国際公募プログラムで3名のアーティストが一斉に滞在制作を行うのとはほぼ時期を重ねる形で、S-AIRで招へいたユンチア・チャンとパートナーでキュレーターのミンワ、S-AIRが2014年から取り組む核をめぐる文化プロジェクトのパートナー「アーツ・カタリスト(UK)」より派遣されたウォレン・ハーパー & ジェームス・ラヴィネットが滞在していたからだ。S-AIRの招へいアーティストの滞在制作コーディネートが天神山が担う状況は、かなり興味深いものだった。異なるミッション、哲学と方法論によってレジデンス事業を運営する団体間が、合同で業務にあたっていたからだ。不安要素は招へいアーティストに混乱が起こることだったが、S-AIRの東方くんと天神山スタッフの独特の包容力、札幌には二度目の滞在となったユンチアのチャームと人間力に支えられ、終始スムーズに進行した。ああ、ユンチア兄さん!彼は最も長期間の滞在だったこともあり、同時に滞在している国内外のアーティストたちの交流の要だった。とても感謝している。ユンチアの二度目の札幌については、彼が展覧会に寄せたテキストがその全てを語っている。天神山は彼らの制作活動を通じて、他者との交流を記録、可視化した。また展覧会開催にあたっては、アーティストの創作活動と作品を見る人をつなぐための資料作成、作品ガイドとなるインタビュービデオの編集など、きめ細やかに作業できた、と思う。

天神山には常に同時期に他分野・複数のアーティストが滞在しているため、作品や生き方、制作態度に対してお互いが影響しあい、自然にブラッシュアップしていくという自律的な状況が起こる。この冬ここで、レジデンスのポストアカデミー機能が発揮されていることを目の当たりにした。よしっ。もうひとつ、天神山は誰にとっても一時的な“ホーム”になれるような公共施設運営を目指していることと、アーティストのキャリア構築のための制作・リサーチ活動へのサポートという2つを叶えるためにとにかくご飯を一緒に食べる。それは管理者、利用者(創造的活動を行う人たち=アーティストなど)、市民というような役割や立場を超えて、信頼を前提に互いに供する食事をともにする時間だ。ささやかなことだが実は“真空の非日常”が創造されているのだ。彼らとは何度ご飯を食べただろう。調子のいい時も悪い時も、食べ、話し、聞き、お互いをねぎらったりして湿り気のある温かい関係を築くことができた。ユンチアとの再会でウォレン、ジェームスの8年後も見てみたくなった。そして聞くのだ。「ねえ、8年後の私たちはどんな感じ?」

At Sapporo Tenjinyama Art Studio (referred to below as ‘Tenjinyama’), the winter of 2017 was as intense as it was snowy. This was thanks to the simultaneous presence of many outstanding residents: three artists invited as part of Tenjinyama's International Open Call program; Chang Yoong Chia, who was invited by S-AIR along with his life partner and curator Teoh Ming Wah, and also Warren Harper and James Ravinet, in an exchange programme with Arts Catalyst, a UK based partner organisation, with whom S-AIR has been working on the subject of nuclear culture.

For Tenjinyama to coordinate the stay of artists invited by S-AIR was a new and interesting experience. Indeed the two associations, that both organise artist residences but with different missions, philosophies and methods, this time worked together. There had been concerns about possible confusion among artists, but thanks to the remarkable receptivity and flexibility shown by S-AIR's Higashikata and the Tenjinyama staff, supported by the affability and human qualities of Yoong Chia, for whom it was the second residence in Sapporo, things went smoothly all the way.

Yoong Chia, who is the longest-staying resident so far, was instrumental in achieving good relations between the local and international artists who were there together, and we are most grateful to him for that. About Yoong Chia's second Sapporo residence, the text he wrote for his exhibition is eloquent. For him, Tenjinyama was an opportunity to document and exhibit his relations with others through his creative activity.

As for the exhibition itself, I think we did an efficient job making documents that helped connecting artists with the visitors, and producing an interview video that served as a guide for his work. Because Tenjinyama is always hosting artists from different fields, they influence each other's works, ways of life or approaches to creation, naturally leading to autonomous adjustments.

Here last winter, we could witness the residence fulfil its ‘post-academic’ role of continuing emulation and education between artists, beyond their initial periods of education.

Furthermore, for Tenjinyama to get closer to its goal of becoming a public facility serving as a temporary ‘home’ for artists, and of supporting artists' carrier building, creation and research activities, the fact of having meals together was an important factor. A meal shared in a trusting atmosphere is a time when one can get beyond each person's role or position, whether they are administrators, users (that is, artists or other persons with creative activities) or citizens. It may seem like a small thing but it actually creates what I call a ‘space of extraordinariness’.

I couldn't say how many times I had lunch or dinner with them. Whether we were in a good or bad mood, we would eat, talk, listen, praise each other's efforts, and thus were able to create a warm and fertile environment.

Reuniting with Yoong Chia triggered for me a desire to meet Warren and James 8 years from now. Then I will ask them: ‘so tell me, what are we like after 8 years?’

Programme for National Artists

アーティスト派遣事業

S-AIR Exchange
Programme 2016

ロンドンを拠点に、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非営利団体アーツ・カタリストとの交換プログラムとして、2016年夏にアーティストの竹内公太をイギリスに派遣した。また、S-AIRプログラム・ディレクターの橘匡子が、2016年9月から文化庁新進芸術家海外研修制度研修生としてアーツ・カタリストにて研修中のため、両団体のコミュニケーションをより密に取ることができ、交換プログラムの充実につながった。二人の滞在レポートを紹介する。

In this section, presented are two report essays by Kota Takeuchi and Kyoko Tachibana about their residency at Arts Catalyst. Their residencies form part of a wider, ongoing collaboration between S-AIR and Arts Catalyst who have partnered on several projects, including a number of artist and curator residencies.

Kota Takeuchi stayed in London for two months as part of a residency exchange at Arts Catalyst, our partner organisation. During his stay, he undertook field research in Plymouth and Flixborough in the UK as well as in Belgium. During Warren Harper's and James Ravinet's residency in Sapporo, he gave a lecture in Sapporo about his residency in the UK. S-AIR's programme director Kyoko Tachibana is currently curator-in-residency at Arts Catalyst funded by Agency for Cultural Affairs, the Government of Japan. She remotely facilitated the residency between UK and Japan.

AFTER AIR vol.2

過去のS-AIR招へいアーティストの中から現在世界的に活躍するアーティストを再び招へいするプログラム「AFTER AIR」。2015年のモニカ・ソスノフスカ(2002年招へい)に続く第二弾ゲストとして、2016年はアピチャットポン・ウィーラセタクン(2001年招へい)を招き、トークイベントを開催した。

The ‘AFTER AIR’ programme invites former resident artists of S-AIR who now have an international artistic activity. Following 2015 guest Monika Sosnowska (2002 resident), Apichatpong Weerasethakul (2001 resident) was invited in 2016, and a talk event was organised for the occasion.

Kota Takeuchi 竹内公太

The Arts Catalyst Residency Report

【期 間】 2016年6月10日 - 2016年7月31日
【滞 在 先】 The Arts Catalyst / Delfina Foundation
【主 催】 The Arts Catalyst / SIAF
【助 成】 笹川財団
【活動内容】 イギリス: KARSTにてグループ展「Material Nuclear Culture」、ラウンドテーブルディスカッションイベント参加(Plymouth) / 博物館船HMSカレイジャス(退役原子力潜水艦)見学(Plymouth) / Brisworthy ストーンサークル訪問(Dartmoor) / North Lincolnshire Museum、Flixborough 村 All Saints教会訪問(Scunthorpe) / The Arts Catalystにて滞在制作、個展「Memory Bug」開催、Eiko Honda・Kaori Hommaを招いてトークイベント(London)
ベルギー: Z33芸術センター視察(Hasselt) / EURIDICE・HADES地下研究所見学(Mol)

2016年6・7月の約2か月間、イギリスを拠点に各所訪問、滞在制作・発表を行った。2014年度札幌国際芸術祭連携事業で展覧会『Actinium (アクチニウム) - 核をめぐる文化』を実行したキュレーター・リサーチャーのEle Carpenter (エリー・カーペンター) がThe Arts Catalystを拠点として企画したレジデンス・プログラムである。主に一般見学可能な原子力潜水艦や核廃棄物処理のための地下研究所など、Ele Carpenterの関心分野である核を巡る文化の研究のための訪問に同行した。

また、災害と記憶についての自らの関心から、リンカンシャーのフリックスボロー村を訪問した。フリックスボローは1974年にナイロン製造化学工場の爆発事故があった地域の村である。この事故は死者28名重傷者36名、近隣の多くの家屋が爆風による損傷を被るという大事故で、主な原因はガス配管の損傷リーク箇所への仮対処と誤った運用であり、ヨーロッパを中心に工場の安全設計・運用の基準を見直すきっかけとなった。事故の2年後に犠牲者の名が刻まれたプレート、小さい池、マガモのブロンズ彫刻がメモリアルとして建てられた。このメモリアルは1983年工場の閉鎖に伴って近隣のフリックスボロー村の教会の敷地に移設されたが、翌年の元日の早朝にマガモの彫刻が消えていた。

私はこの消えた彫刻のエピソードに関心を持ち、図書館・博物館・教会を訪れ、在りし日の彫刻の姿を写真・油彩画で確認した。また、当時を知る村人にインタビューをした。80年代半ばにイギリスでは金属需要に伴い公共彫刻が盗難される事件が相次いでおり、警察は類似事件とみて捜査したが、現在まで彫刻が戻ることはなかった。一方で事故の犠牲者遺族・関係者らによる追悼集会は今も毎年行われており、事故後40周年に当たる2014年には百名を超える人々が小さな教会に集まった。ある関係者によれば、彫刻の盗難は気持ちの良い出来事ではないものの、メモリアルの機能に影響はないとのことである。

制作ではこの写真・油彩画を手がかりとした彫刻の再現を試みた。彫刻はマガモが水面近くをかすめて飛び立つアニメーションのフレームを繋げたような形状をしており、インタビュー等の映像を再生するモニターをこれに連なるようにレイアウトした。また、一般家庭で配管リークを埋め直すエポキシパテを彫刻の素材に使った。

【Duration】 June 10th 2016 – July 31st 2016
【Hosted by】 The Arts Catalyst / Delfina Foundation
【Organised by】 The Arts Catalyst / NPO S-AIR (Sapporo, Japan)
【Funded by】 Sasakawa Foundation, Agency for Cultural Affairs, the Government of Japan (via NPO S-AIR)
【Activities】 [UK] Participated in the group exhibition, *Material Nuclear Culture*, and in the round table discussion event at the KARST (Plymouth) / Visits and research trips to the museum ship HMS Courageous (Decommissioned military nuclear submarine) (Plymouth), Brisworthy stone circle (Dartmoor), North Lincolnshire Museum, Flixborough village, All Saintschurch (Scunthorpe) / Produced art works to present in the solo exhibition, *Memory Bug*, and took part in a public talk event with Eiko Honda + Kaori Homma at the Arts Catalyst (London) [Belgium] Visits to Z33art museum (Hasselt), and EURIDICE・HADES Underground Laboratory (Mol)

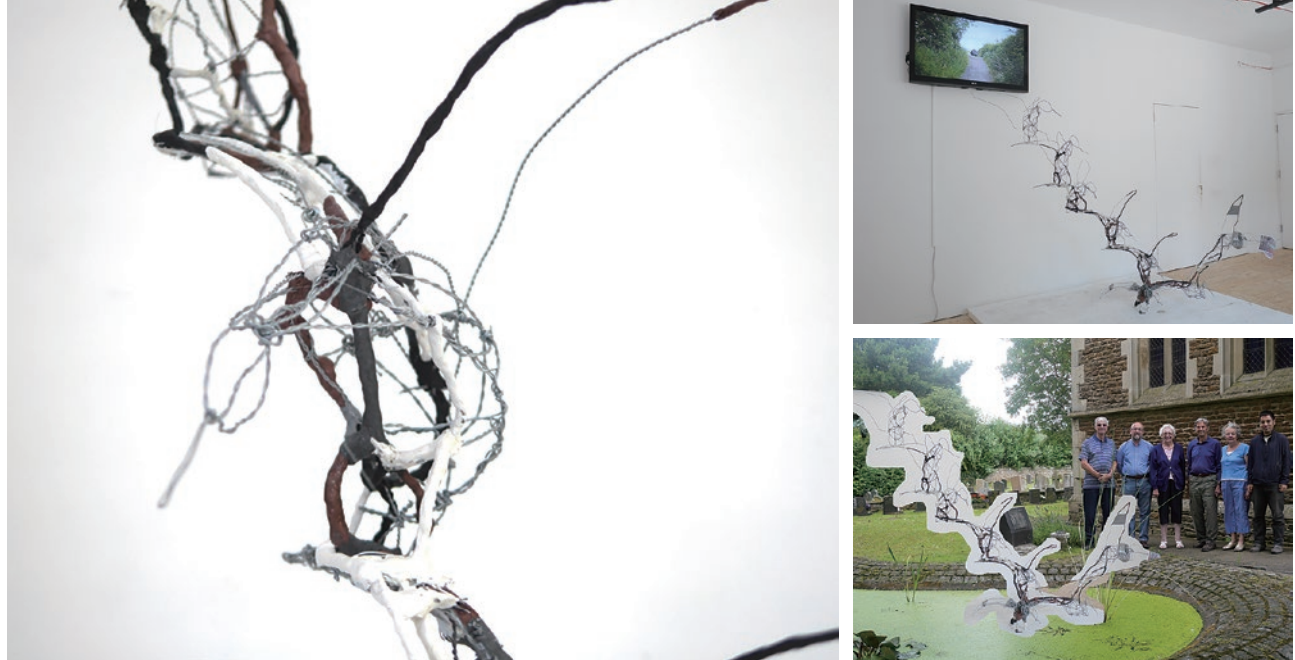
I participated in a 2-month residency from June to July 2016 at the Arts Catalyst, London, and I visited a number of sites listed above and produced an art work during my stay. It was part of the Nuclear Culture programme, which was led by curator/researcher Ele Carpenter, and the residency programme was carried out as an exchange between the Arts Catalyst and NPO S-AIR. Carpetner had previously curated *Actinium: Exhibition, Forum and Field Trip*, a collaborative programme to coincide 2014 Sapporo International Arts Festival.

Along with Carpenter, I visited a decommissioned nuclear submarine as well as underground research centre, both of which were open to the public.

I visited Flixborough, Lincolnshire, as I was interested in the relationship between disaster and memory.

Flixborough is a village where there was an explosive accident took place at a nylon production plant in 1974. 28 people were killed and 36 people were severely wounded by this accident and many of the neighbouring houses were damaged by its bomb blast. The main cause was the short-term solution to the leakage as well as misuse of the gas pipes. This accident led factories all over Europe to review their regulations for safety and operational standards. Two years after the accident, they installed a memorial plaque with the names of the victims engraved on it, a small pond, as well as a bronze sculpture of mallards. This memorial was reinstalled at the site of the church in Flixborough when the factory closed down in 1983. The sculpture of the mallard was removed in the early morning on January 1st in the following year.

I became interested in this episode of the disappeared sculpture and decided to visit the library, the museum, and the church to find out what the figure of the sculpture looked like at the time, which was documented in the photographs and in the oil paintings. In addition, I interviewed villagers who knew those days. There were a series of cases in the mid 80's where public sculptures were stolen due to lack of metal across the country. The police at the time investigated it as a similar case, and the sculpture has not come

写真：竹内公太

back to this day. Meanwhile, memorial meetings have been taking place every year, with the victims, their families and those who still remember the accident. More than 100 people gathered in the small church in 2014 to commemorate the 40th year since the accident. One person spoke to me that, even though it was not a pleasant thing that someone stole the sculpture, the memorial still serves its purpose.

I tried to reproduce the sculpture by looking at the photographs and the oil painting. The shape of the sculpture resembled a series of animation frames put together of a mallard flying away from the surface of the water in motion. In the exhibition, I placed the sculpture in front of the monitor showing a series of videos including interviews so that there is a physical connection between the sculpture and the videos. Epoxy putty for fixing household plumbing leaks was used as a material to make the sculpture.

As this was an ongoing work, I reported the progress as well as his future plan to the people in Flixborough. I am hoping to bring the finished sculpture and install it along with the oil painting in the church just as it was in the photograph. In order to do so, I am seeking another opportunity to return to the UK.

Profile 竹内公太 Kota Takeuchi

公共の風景、社会的事件に対する人の心象、振る舞いへの興味を持つ。メディアと記憶の関係をテーマに近代史にまつわる記念碑や産業遺産を巡礼、ギャラリー内外を舞台に絵画、映像等を作成。並行して、帰還困難区域内の展覧会「Don't Follow the Wind」実行委員、また東京電力福島第一原発ライブカメラの前に立った「指差し作業員」の代理人として活動。2016年にS-AIRからの派遣アーティストとしてイギリスで滞在制作を行った。

Kota Takeuchi is interested in how we physically view and perform images of public scenery, social events, and their memory. He works across painting, film, video, internet and sculpture, between the gallery and public space. Takeuchi is renowned as the representative of the *Finger Pointing Worker*, whose webcam performance in response to the Fukushima Daiichi nuclear power plant disaster has become an iconic image of the event. His recent work explores the loop of digital image capture investigating relationships between media and social memory by revisiting historical monuments and modern industrial legacies. <http://kota-takeuchi.net> mail@kota-takeuchi.net

竹内公太 アーツ・カタリスト滞在制作報告会

2017年3月11日 SIAFラウンジ (札幌市)

派遣作家の竹内を札幌に招へいし、報告会を開催した。竹内はイギリスでの滞在調査・制作について、何万年というスケールで核文化を考察するキュレーターのエリー・カーペンターやアーティストとの出会いに戸惑い、自身の作品を捉え直す契機になったと説明。イギリス滞在前後に日本で制作した作品も紹介しながら、自身の興味について、災害そのものではなく「災害に対する人間のスケール」と解説した。今後、竹内はアメリカで核施設に関する調査・制作を行い、その後ロンドンでプロジェクトを再開することを計画している。

Talk event in Sapporo

March 11, 2017 / SIAF Lounge, Sapporo

A talk event was organised in Sapporo for the occasion, to which artist Kota Takeuchi was invited. About his residency in the UK, he explained that he had been destabilised by his encounter with other artists, and with curator Ele Carpenter who apprehends the Nuclear Culture on a scale of tens of thousands of years, and that it became an opportunity for him to reconsider his own work. He also added that his interest was not toward disasters themselves but 'the human scale in front of disasters,' showing some works produced in Japan before and after his stay in the UK. Going forward, Takeuchi plans to research and produce artworks about Nuclear facilities in the US, and restart a project in London.

アートと科学、 学際的視点からの レジデンシー

橘 匡子
(S-AIR プログラム・ディレクター)

私が現在研修中のアーツ・カタリストは、単に科学に関するアートプロジェクトを企画しているのではなく、現代のあらゆる問題、課題、関心事について、アーティストと様々な分野の専門家の協働により展開するプロジェクトを主導する団体である。ロンドン中心部の外縁部にあるキングスクロス地区に、展示スペースを備えた新しい拠点に昨年移るまでは、20年に渡りノマド的にアートプロジェクトをプロデュースしてきた。新しいスペースも「ギャラリー」ではなく「プロジェクトスペース」と捉え、特徴的なのは完結した作品を展示することが目的ではないことだ。

イギリスではいわゆる制度化されたレジデンスだけではなく、あらゆる場面で「レジデンス」が行われている。アートと科学・テクノロジーに関していえば、60～70年代にアーティスト・プレイズメント・グループ (APG) が、鉄工所、化学企業、都市計画コンサルタント、病院、政府機関等あらゆる産業の現場と交差し、アーティストを研修 (プレイズメント) に送り出し、制作を行う機会をつくりだした。彼女らの活動は画期的で、後にその制度がアーツ・カウンシルにも取り入れられたそうだ (※1)。

ヨーロッパに来て感じる一番の違いは、多くの展覧会やイベントが現代哲学や地政学の概念に直に影響を受けていることで、「アントロポセン (新人世)」 (※2) などのキーワードが出てこないイベントを探すほうが難しいといってもいいくらいだ。それほどアーティストたちが学際的見地から自分たちの周りで起きている出来事や関心事を捉え、表現し、社会と対話しようとしているからだろう。

S-AIR で招へいしたエリー・カーペンター (キュレーター) の核をめぐる文化プロジェクトは2012年イギリスで始まり、日本、スウェーデン、ベルギー等にも広がり、それぞれの国の背景から核を考えることにより観点が広がっている。「Conflict Minerals」展では、西パプアやグリーンランドを舞台とした、戦略物資としての鉱物をめぐって起きている争いをテーマにしたプロジェクトや作品を紹介。執筆時、原発事故後の文化的・社会的反応、放射能汚

Profile 橘 匡子 Kyoko Tachibana

平成22年よりNPO法人S-AIR事務局に所属、平成23年よりプログラム・ディレクター。平成28年度新進芸術家海外研修制度を受け、イギリス・ロンドンを拠点とするアーツ・カタリストにて1年の研修中。

As Programme Director at S-AIR, Tachibana has been facilitating residencies, public events, workshops and exhibitions. Since September 2016, she is currently pursuing a curatorial residency at Arts Catalyst, funded by a grant from the Japanese government – Agency for Cultural Affairs.

<https://kyokotachibana.blogspot.com>

染、それによって強制避難された人たちにテーマをあてた展覧会「Real Lives Half Lives: Fukushima」を開催中だ。いずれの展覧会も、期中には様々なパブリックプログラムが生まれ、その展覧会が提示するテーマについてあらゆる角度から捉える機会になっている。

2017年度からは新たなプロジェクトのためのアーティストによるリサーチが始まっている。イギリス国内で、自然災害や資源採掘などの問題を抱える国内のふたつの地域で展開するプロジェクトや、近年の研究における人種の科学的分類分けや長い歴史における人類の移動に関するプロジェクトを控えている。

英国EU離脱問題やトランプ米大統領就任、日本の憲法改正草案や特定秘密保護法など、右傾化が世界を分断しつつあるこのご時世で、アーティストは本来の意味の科学を体现する存在であるのかもしれないと思う。ジョージ・オーウェルは1945年の著作で「科学とは世界の見方であり、たんなる知識体系ではない」と語り、行き過ぎた科学技術信仰に偏らない人たちは、歴史や文学、芸術に慣れ親しんでいると書いている (※3)。科学という枠組みが特定のテーマとして共通言語となり、世界各地でアーティストを通した対話が生まれている。そのきっかけづくりに大きく貢献できるレジデンスという仕組みは、内向的に傾くこのご時世に最も必要なのではないだろうか。

※1 アーツカタリストでのトークイベント「Experiments and Incidents」後のステューニ氏談より <http://www.artscatalyst.org/node/2351>
テートのAPGアーカイブ <https://goo.gl/cpeHWW>

※2 人間中心主義 (anthropocentrism) からの離脱などをスローガンとする思弁的実在論の運動は、2007年にゴールドスミス・カレッジで開催されたシンポジウムが直接的起源とされており、その意味でも同校の影響力は今でも大きいようだ。ティモシー・モートンや、その他には、ダナ・ハラウェイもよく挙げられる。

※3 ジョージ・オーウェル「科学とはなにか」H.Tsubota 訳
<http://open-shelf.appspot.com/others/WhatsScience.html>

「Conflict Minerals」展の一環で開催されたナビル・アハマドによるワークショップ。西パプアの鉱山における天然資源の収奪、生態系の破壊等に反対した地元民たちが起こした暴動に対する裁判について、弁護士、人権活動家、詩人、学生等が集まり意見を交換した。

スウェーデンの美術館Bildmuseetでの「Perpetual Uncertainty」展準備のため1カ月スウェーデンに滞在。日本での滞在調査も含め、これまでの調査の成果の集大成となる、4フロアをまるごと使った大規模な展覧会。

Art and Science, Interdisciplinarity and Residency

Kyoko Tachibana,
Programme Director, NPO S-AIR

As a programme director of S-AIR, I've been questioning how we should run our residency programme as I feel the purpose and role of residency is changing. Even though Arts Catalyst is a very different organisation, I resonate with their interdisciplinary and critical approach and how they engage audiences and the public with issues and ideas raised through art, and I was hoping to find a different and broader perspective on cultural and artistic productions.

When I joined S-AIR in 2010, the so-called 'regional art' (※1) had been flourishing in Japan in its own context as more and more art festivals and residencies emerged all over the country with funding that was allocated by the regional and central government as a solution to the country's pressing societal crisis such as ageing society and depopulation in rural areas, as well as post-industrial and economic decline. This was met by the needs for funding in visual and contemporary art in Japan and these events brought opportunities for artists. But it was inevitable that this system would only work for certain types of art projects for a limited period of time. The triple disaster in 2011 also forced us to question what art could really bring to the society under circumstances like this.

Until I actually moved back to Europe (having been away for 11 years), I didn't realise how much the art scene was centred around the idea of human and non-human agencies in the Anthropocene in the UK and Europe. I had not come across the word Anthropocene until I started working with curator Ele Carpenter in 2013, and it certainly had not been discussed (and still isn't) in the Japanese art scene, where critical discourse and approach is generally scarce.

ベルギー-Z33との連携で開催されたラウンドテーブル。ベルギーは、放射性廃棄物の地下廃棄処分に関する研究が早くから進んでいた。

Arts Catalyst is known for its work across art and science, but what distinguishes them from other art and science projects is that they bring together a community of people in different disciplines such as artists, curators, scientists, and other expertise as well as the public through the issues and topics.

For example, during the Conflict Minerals exhibition (※2), which looked at the divided indigenous community in Greenland over uranium mining (Lise Autogena and Joshua Portway) as well as West Papua/Indonesia conflict towards a series of alternative tribunals on ecocide in the Pacific region (Nabil Ahmed), there were a series of public programmes with extended themes of conflict and culture, mining and demonology, and the geology of media. Notably, associate curator Ele Carpenter's long-term nuclear culture project connected an extensive network of international artists and curators, and led to major exhibitions in Sweden and Belgium, many artists' new commissions as well as residencies such as Kota Takeuchi, Warren Harper and James Ravinet (※3).

This idea of developing a community chimes with what Mario C. Caro, the former president of Res Artis Network, emphasised during his presentation in Kyoto in 2015, that 'Artists are ambassadors, residencies are networks, and network is a community' (※4). When the international landscape looks to be entering into a volatile and intolerant era, it seems that residency programmes have an important role to play from both international and interdisciplinary perspectives.

(※1) Fujita, N., Hoshino, F. (2014), Town Regeneration and Regional Art (in Japanese). 10+1 Website
<http://10plus1.jp/monthly/2014/11/issue-02.php>

(※2) Conflict Minerals at Arts Catalyst (23 March – 22 April 2017)
<http://www.artscatalyst.org/conflict-minerals>

(※3) Reports by Kota Takeuchi (p26-27), Warren Harper and James Ravinet (p20-23) can be found in this annual report

(※4) Hinuma, T. (2015). Artist-in-Residence: A Place to Create New Values for Working and for Living. Arts NPO Data Bank 2014-2015: Artist-in-Residence

アーツ・カタリストの外観。中では「Real Lives Half Lives: Fukushima」展が開催中。

AIR CAMP 2016 Forum:

Artists and Their Creative Environment

AFTER AIR vol. 2

フォーラム FORUM

July 20, 2016

『アーティストと制作環境 アピチャップン・ウィーラセタクンを迎えて』
インタークロス・クリエイティブ・センター(ICC)

‘AIR CAMP 2016 Forum: Artists and Their Creative Environment’
Inter×cross Creative Center, Sapporo

過去のS-AIR招へいアーティストの中から現在世界的に活躍するアーティストを再び招へいするプログラム「AFTER AIR」。2015年のモニカ・ソスノフスカ氏(2002年招へい)に続く第二弾ゲストとして、2016年はアピチャップン・ウィーラセタクン氏(2001年招へい)を招き、トークイベントを開催した。前半はアピチャップン氏によるS-AIRでの滞在制作やその後の活動紹介、後半はコーディネーターの鈴木朋幸氏を交え、アーティストの伊藤隆介氏による進行でトークセッションを行った。

2001年の札幌滞在でアピチャップン氏が制作した作品は、2本の映像スケッチとそのビデオインスタレーション《ナラティブ》、タイのメロドラマの台本を用いて札幌と東京の映画監督が映像を制作するコラボレーション作品《白鳥の血》、パフォーマンス《あなたは幸せですか?》。当時の写真を紹介しながら、「言葉から生まれる視覚的イメージが、文化や慣習の違いによってどのように変容するか。観客がどのように自分のパーソナルな物語をイメージに重ね、そこから新たに物語を作り上げていくかに興味があった」と語った。

S-AIRでの活動後、作品のテーマがセクシャリティ、信仰、アイデンティティ、記憶の問題へとシフトしていったこと、さらにこの10年あまりのタイの政治状況の悪化とともに、自身の作品から政治的な視点を振り払うことができなくなったことを説明。最新作の長編映画『光りの墓』においても、軍事政権下のタイに残る政治的な痕跡をパーソナルな方法で追っていると語った。

鈴木氏と伊藤氏を交えたトークセッションでは、タイで映画を制作し発表することの現状について、意見交換がなされた。タイでは映画やテレビ番組内で特定のテーマや行為を扱うと検閲が入り、『光りの墓』がタイ国内では上映しづらい状況であること、制作資金は主に外国からの出資であることが話された。また、話題がインターネットや機材等のテクノロジーの発展がもたらす恩恵に及ぶと、「誰もが映像をつくることができる時代になり、学校教育などによって押し付けられた古い考えに対して疑問を持ち、自分が発したい物語を自分で形にすることができるようになったことは良いこと」とコメント。「ただ、人々が怒りを表現する場がストリートからFacebook上に移り変わったことで、デモへの参加者は少なくなっています。テクノロジーがもたらすものには、二面性があると感じています」と補足した。最後にアピチャップン氏は、夢や麻薬を使ったときのイメージを映画にすることへの興味、それにもとづいた新作について触れ、来場者の期待の高まりとともにトークセッションは終了した。

Thailand, he became unable to keep his work free of a political point-of-view. He also mentioned his latest feature film *Cemetery of Splendour*, and his personal way of tracking down the scars left by Thailand's military regime.

The talk session led by Suzuki and Ito saw an exchange of opinions about the current situation of production and distribution of films in Thailand. They explained how, in Thailand, any movie or television program dealing with a specific theme or behaviour has to be submitted to censorship, and that *Cemetery of Splendour* - produced mainly through foreign funds - currently had not been shown in Thailand. The discussion moved on to the benefits of the internet and technological advances, Apichatpong pointing out that 'in a time when anyone can create images, and people start challenging the old ways of thinking imposed by the educational system, it is a positive thing that anyone can put in shape the story they want to tell'. However he added, 'now that the expression of people's anger has shifted from the street to Facebook, the number of participants in demonstrations has drastically decreased, which demonstrates the ambivalence of technological progress'. Lastly, Apichatpong evoked his new work, based on his interest in the way dreams and drug-induced images could become material for motion pictures, a conclusive remark that left the audience with high expectations.

Apichatpong Weerasethakul

アピチャップン・ウィーラセタクン

「私も最初は、どうやって自分の言いたいことを映像という形で表現したらいいのだろうと悩んで混乱した時期がありました。そんな中で、自分の人生において、もしなくなったら一番恋しくなるものは何かと自問したのです。すると、自分にとって撮るべきものは身近にある大切なものだ気づきました。自分が一緒に仕事をしている撮影クルーや家族によって形作られるもの、そういった身近なものを撮ることが、私にとっての映像であると思えてきたのです。」

※「表現方法を模索していた頃のことを話していましたが、長編映画を撮るようになって同じように模索しながら制作しているのでしょうか?」という来場者からの質問に対するアピチャップン氏の回答。

‘Early in my career, there was a time when I was confused and struggling to find out how to convey what I wanted to express in the form of moving images. Amidst that confusion, I asked myself what I would miss the most in my life if were to lose them, and that made me realise that the subject of my films should be things that are close to me. It became clear that for me, filming consisted in capturing moving images produced by the filming crew, the family I have been working with’

(This last part was in response to a question from the audience asking ‘You were talking about a time when you were looking for ways of expression, but did you continue those experiments after you turned to feature films?’)

Profile アピチャップン・ウィーラセタクン Apichatpong Weerasethakul

1970年バンコク生まれ。タイ東北地方のコーンケンで育つ。地元で建築を学んだ後、シカゴ美術館附属美術大学に留学。映画の修士課程を修了。1999年タイで映画制作会社“キック・ザ・マシーン(Kick the Machine Films)”を設立。2001年S-AIRの招へいにより、札幌で人生初の滞在制作を行う。同年、イスタンブール・ビエンナーレに参加し、山形国際ドキュメンタリー映画祭では2つの賞を受賞するなど、国際的な注目を集める。2010年には監督作『ブンミおじさんの森』がカンヌ国際映画祭のパルムドール(最高賞)に輝く。美術作家としても世界的に活躍しており、日本では、2008年スカイ・ザ・バスハウス(東京)にて初の個展を開催。以来、東京都現代美術館での「東京アートミーティング トランスフォーメーション」展(2010)や「ヨコハマトリエンナーレ」(2011)などの展覧会を通してファンを拡大。2016年は福岡での映像制作ワークショップ「T.A.P (天神アピチャップンプロジェクト)」講師のほか、青森県立美術館10周年記念「青森EARTH2016 根と路」展、「さいたまトリエンナーレ2016」横浜美術館「BODY/PLAY/POLITICS」展に出品。さらに、東京都写真美術館の総合開館20周年記念として個展「亡霊たち」が開催された。

Apichatpong was born in Bangkok in 1970 and grew up in the northeastern Thai city of Khon Kaen. He studied architecture before graduating in film at the School of the Art Institute of Chicago in 1997, and currently lives in Chiang Mai. Working independently of the Thai commercial film industry, he is active in promoting experimental and independent filmmaking through his production Kick the Machine Films, which he founded in 1999. His feature film Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives won Palme d'Or prize at the 63rd Cannes Film Festival in 2010. His artworks have been presented in museums such as Haus der Kunst in Munich; Walker Art Center, Minneapolis; Redcat, Los Angeles; New Museum, New York; Irish Museum of Modern Art; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris; Hangar Bricocca, Milan. In Japan, he exhibited in SCAI THE BATHHOUSE; Museum of Contemporary Art Tokyo; Yokohama Triennale; Saitama Triennale; Aomori Museum of Art, Yokohama Museum of Art; Tokyo Photographic Art Museum and more.

S-AIR
2016
RESIDENCY
PROGRAMMES

主催：文化庁、特定非営利活動法人S-AIR

助成：文化庁「平成28年度 アーティスト・イン・レジデンス活動支援を通じた国際文化交流促進事業」
国際交流基金アジアセンター

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

協力：さっぽろ天神山アートスタジオ、北海道教育大学アーツ&スポーツ文化複合施設HUG

冬期レジデンスプログラム

招へい協力：小田井真美(さっぽろ天神山アートスタジオAIRディレクター)

滞在制作コーディネート：ゼフ由里子、坂口千秋、小田井真美(以上、さっぽろ天神山アートスタジオ)、橘匡子、東方悠平(以上、S-AIR)

インタビュー映像制作：小林大賀(さっぽろ天神山アートスタジオ)

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

Funding Bodies: Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, in the fiscal 2016, Japan Foundation ASIA CENTER

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

In cooperation with Sapporo Tenjinyama Art Studio, Hue University Gallery

The winter residency programme

Hosting Support: Mami Odai, Director at Sapporo Tenjinyama Art Studio

Support in Research and Production: Yuriko Zeff, Chiaki Sakaguchi, Mami Odai (Sapporo Tenjinyama Art Studio), Kyoko Tachibana, Yuhei Higashikata(S-AIR)

Interview video production: Taiga Kobayashi (Sapporo Tenjinyama Art Studio)

Acknowledgement／謝辞(敬称略、順不同)：

一般財団法人さっぽろ産業振興財団(ICC・SAS)、No Maps/Film(札幌国際短編映画祭)、シアターキノトモ・スズキ・ジャパン、Sa Sa Art Projects、Curators' Network、AIR NETWORK JAPAN、MOVE ARTS JAPAN、SIAFラボ、北海道教育大学アーツ&スポーツ文化複合施設HUG、TOOV cafe/gallery

檀山美樹、佐々木はるか、能登絵里子、荒巻義雄、三浦祐嗣、加藤康子、川上りえ、曽我英子、浅沼敬子、山本雄基、岡和田直人、小島拓也、俺のジンギスカン小樽、加賀屋、三角みづ紀とご両親、鈴木萌、中村絵美、大賀千尋、進藤冬華、太田博子、魚源、佐藤歩惟、中村一典、マリヤ手芸店、鎌田洋子、沢井清行、東方富美子、天神山ご近所の谷中さん、水上さえ、久世薫嗣、山路さんご夫妻、Yoko Yabe Korpi、高木秀一、斎藤武一、成田真由美、荒井宏明、常田益代、小野有五、竹内公太、Susanne Klien、細川麻沙美、八谷麻衣、赤城修司

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。

編集：松田仁央

翻訳：植村絵美、橘匡子、マット・ウェズ、ドゥヴィーニュ・ギヨーム、松田仁央

英語校正：マイケル・エディ、マット・ウェズ、ドゥヴィーニュ・ギヨーム

写真：ハレバレシャシン、S-AIR、the artists

アートディレクション：小川陽

印刷：札幌大同印刷株式会社(www.dioce.co.jp/daido/)

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

Edited by: Nio Matsuda

Translation: Emi Uemura, Kyoko Tachibana, Matt Webb, Guillaume Devigne, Nio Matsuda

English Proofreading: Michael Eddy, Matt Webb, Guillaume Devine

Photographs: Harebare_photograph, S-AIR, the artists

Art Direction: Yo Ogawa

Printed by: SAPPORO DAIDO PRINTING Co.,Ltd. (www.dioce.co.jp/daido/)

NPO S-AIR

3F-A, North 6 East 2-2-10, Higashi Ward, Sapporo 060-0906 JAPAN

+81 11 299 1883

Published in 2017

npo S-AIR

1999-2016年度 招へい時の作家・キュレーター活動拠点国・地域別累計とS-AIR 海外派遣アーティスト実績は、表紙カバー裏面をご覧ください。

付録の別冊について

冬期レジデンスプログラムの招へい作家、ヨンチア・チャンが展覧会で発表した、絵とストーリーが対になったホタテの貝殻31組からなる《小樽寓言》を収録しています。

Countries and Regions: S-AIR Residency Participants

1999-2016年度 招へい時の作家・キュレーター活動拠点国・地域別累計

※2017年3月現在、1か月以上の滞在者対象

As of March 2017, programmes longer than one month

計**36**カ国・地域、**92**組

92 participants from **36** countries and regions in total

Germany / ドイツ

11名

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
Tjorg Beer
チョーク・ビア
Regina Frank
レジーナ・フランク
Julia Wandel
ユリア・ヴァンデル
Bjoern Karnebogen
ビヨーン・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

UK / イギリス

10組

Elizabeth LeMoine (Canadian National)
エリザベス・レイモイン (カナダ国籍)
Lee Trimming
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・アングダーソン
Karen Kramer (USA National)
カレン・クレマー (米国籍)
Ele Carpenter
エリー・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

China / 中国

5名
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 Zhang Bing
ゾーイ・ザン・ビン

France / フランス

4名

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

Japan / 日本

4名

Michiyoshi Isozaki
磯崎道佳
Tadasu Takamine
高嶺 格
Takao Minami
南 隆雄
Shujiro Murayama
村山修二郎

New Zealand / ニュージーランド

4名

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

Vietnam / ベトナム

4名

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

Holland / オランダ

3名

Gianni Plescia
(German National)
ジャンニ・プレッシャ
(ドイツ国籍)
Marjan Laaper
マリアン・ラパー
Bas Noordermeer
バス・ノールデルメール

Italy / イタリア

3名

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

South Korea / 韓国

3名

Nak-Beom Kho
コー・ナッボン
Sanghee Song
サンヒ・ソン
Ah-Bin Shim
アービン・シム

Taiwan / 台湾

3名

Yen-Yi Chen
イエンイー・チェン
Chaong-Wen Ting
チャオン・ウェン・ティン
Zian Chen
ジーアン・チェン

Thailand / タイ

3名

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
Patavee Viranuvat
パタヴィー・ヴィラヌヴァット

USA / アメリカ

3名

Roy 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・アンプロシーノ

Cambodia / カンボジア

3名

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

Australia / オーストラリア

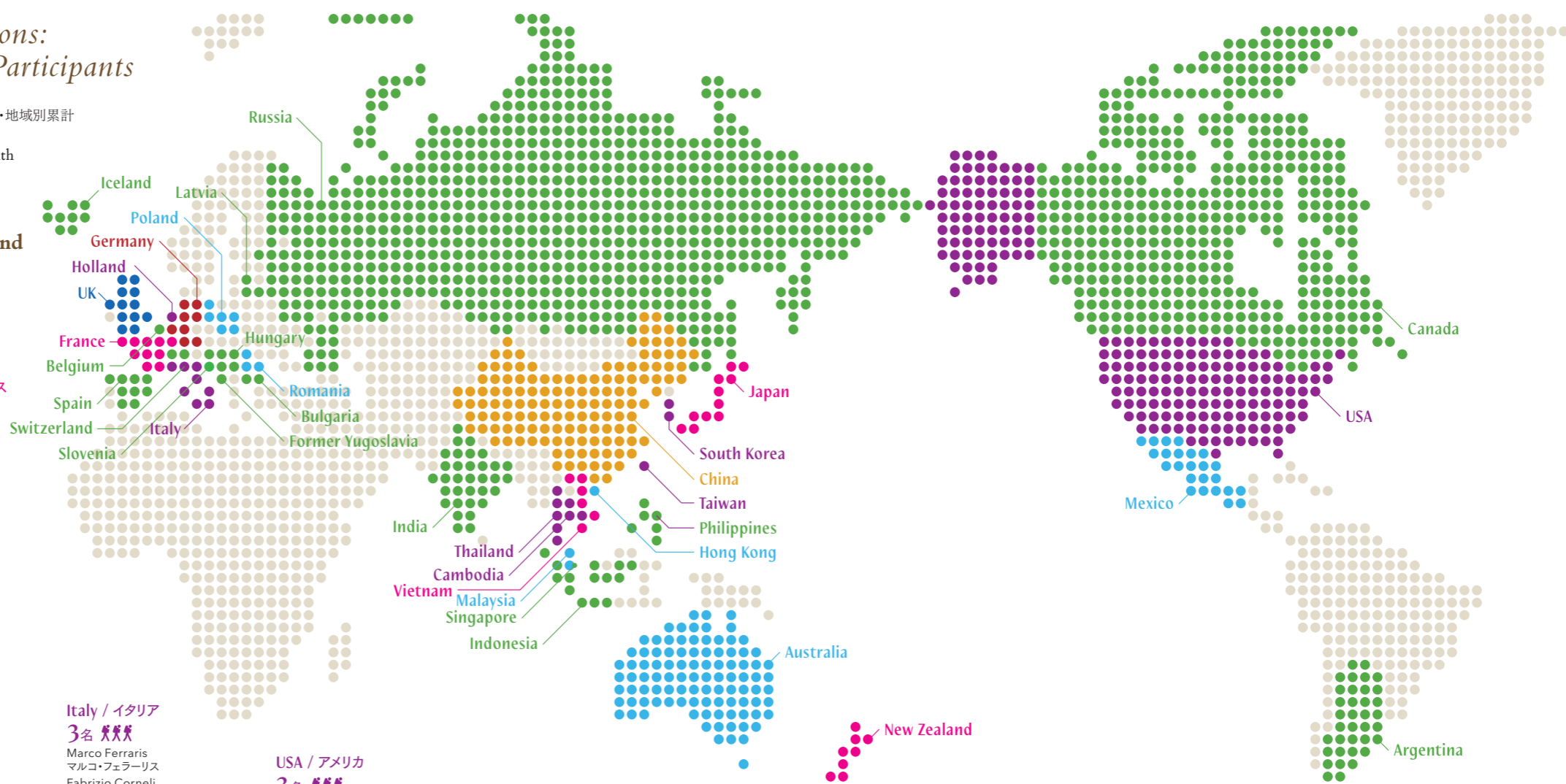
2名

Matt Calvart
マット・カルバート
Wade Peter Marynowsky
ウエイド・マイノウスキー

Hong Kong / 香港

2名

Yau Ching
ヤウ・チン
Leung Chi Wo
レオン・チーウー

Malaysia / マレーシア

2名

Yoong Chia Chang
ヨンチア・チャン
Sharon Chin
シャロン・チン

Mexico / メキシコ

2名

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

2名

Monika Sosnowska
モニカ・ソスノヴスカ
Jerzy Goliszewski
イエジー・ゴリシエフスキ

Romania / ルーマニア

2名

Silvestru Munteanu
シルベストゥル・ムンテアーヌ
Anca Mihuleț
アンカ・ミヒュレット

Argentina / アルゼンチン

1名

Florencia Levy
フロレンシア・レビー

Belgium / ベルギー

1名

Loreta Visic
ロレッタ・ヴィシーチ (クロアチア国籍)

Bulgaria / ブルガリア

1名

Neno
ネノ

Canada / カナダ

1名

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

Iceland / アイスランド

1名

Magnus Birgir Skarphedinnson
マグノス・スヤープヘッドインソン

India / インド

1名

Ronny Sen
ロニー・セン

Indonesia / インドネシア

1名

Julia Sarisetiati
ジュリア・サリセティアッティ

Latvia / ラトビア

1名

Kristaps Gulbis
クリスタップス・ゴオルビス

Philippines / フィリピン

1名

Lindsey James Lee
リンジー・ジェームス・リー

Russia / ロシア

1名

Dmitri Prigov
ドミトリー・プリゴフ

Former Yugoslavia / 旧ユーゴスラビア

1名

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

Singapore / シンガポール

1名

Royston Tan
ロイストン・タン

Slovenia / スロベニア

1名

Metod Frlc
メトード・フルーリツ

Switzerland / スイス

1名

Isamu Krieger
イサム・クリーガー

Hungary / ハンガリー

1名

Andi Schmied
アンディー・シュミート

Spain / スペイン

1名

Sonia Fernández Pan
ソニア・フェルナンデス・パン

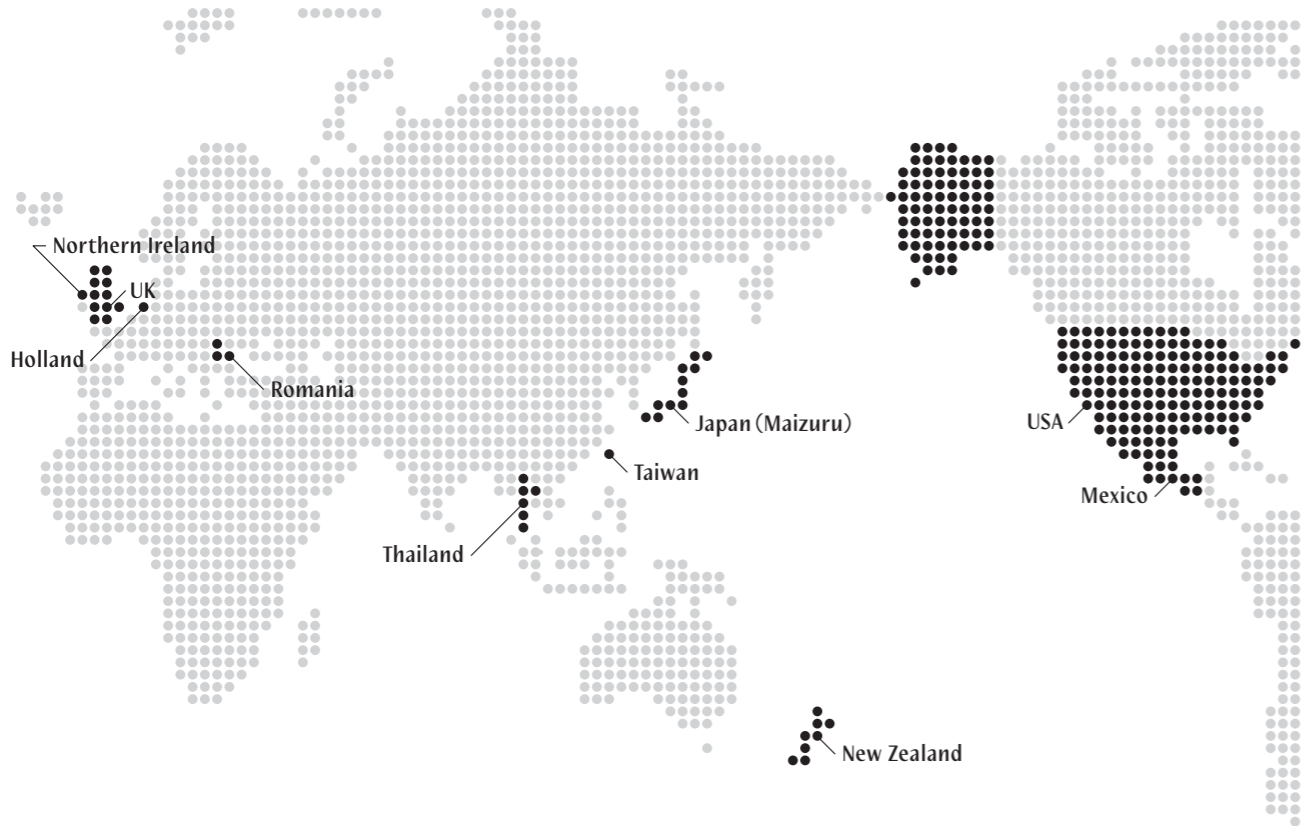

Countries and Regions: Exchange Partners and Artists

1999-2016年度 S-AIR 海外派遣・交換プログラム先団体とアーティスト

S-AIR AWARD / S-AIR EXCHANGE Programme

Partner Organisations and Programme Participants

Mexico / メキシコ

[Galeria Nebulosa]

Ikuko Imamura
今村育子

Holland / オランダ

[Kaus Australis]

Noriko Mitsuhashi
三橋紀子

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 / タイランド

[ComPeung]

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

Northern Ireland / 北アイルランド

[QSS]

Kiyoshi Takahashi
高橋喜代史

USA / アメリカ

[International Arts Movement]

Fumie Ando
安藤文絵

Japan (Maizuru) / 日本(舞鶴)

[MAIZURU RB]

Mikio Saito
斉藤幹男

New Zealand / ニューージーランド

[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

UK / イギリス

[Arts Catalyst]

Kota Takeuchi
竹内公太

