

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

Emily Bates

エミリ・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・アングーソン

Ele Carpenter

Germany(ドイツ)

China(中国)

Cambodia(カンボジア)

Japan(日本)

Michiyoshi Isozaki 磯崎道佳 Tadasu Takamine 高嶺 格

局領 格 Takao Minami 南 隆雄 Shujiro Murayama 村山修二郎

New Zealand (ニュージーランド)

USA(アメリカ)

Marco Ferraris マルコ・フェラーリス Fabrizio Corneli ファブリィオ・コルネーリ Brunno Jahara (Brazilian

Taiwan(台湾)

Australia (オーストラリア)

Hong Kong(香港)

Leung Chi Wo

Malaysia (マレーシア)

Mexico(メキシコ)

Poland(ポーランド)

Belgium(ベルギー)

Bulgaria (ブルガリア)

Canada(カナダ)

Hungary(ハンガリー)

Iceland(アイスランド)

India(インド)

Philippines (フィリピン)

Russia (ロシア)

Singapore(シンガポール)

Spain(スペイン)

Former Yugoslavia -(旧ユーゴスラビア)

npo S-AIR

1999 - 2018ARTISTS PARTNERS

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

Cambodia (カンボジア)

Sa Sa Art Projects

China (中国)

office339 Mimona Ishikura 石倉美萌菜

Points Center for Contemporary Art Masanori Matsuda 松田壯統

France (フランス)

le lieu unique Kiyoshi Takahash 高橋喜代史

Japan, Maizuru(日本、舞鶴)

MAIZURU RB

Mikio Saitc 斉藤幹男

Galeria Nebulosa Ikuko Imamu 今村育子

Kaus Australis

New Zealand (ニュージーランド)

Whitecliffe College of Arts & Design Takuro Kotaka 小鹰拓朗

Romania (ルーマニア)

Samuel von Brukenthal Foundation

Rie Kawakami 川上りえ Tetsuro Kano 狩野哲郎

Taiwan(台湾)

STOCK20

Bamboo Curtain Studio

Tetsushi Tomita 冨田哲司 Masanori Fujiki 藤木正則

ComPeung

DRIVE HOME (Hiroyuki Nogami, Naoto Okawada) ドライブ・ホーム

QSS

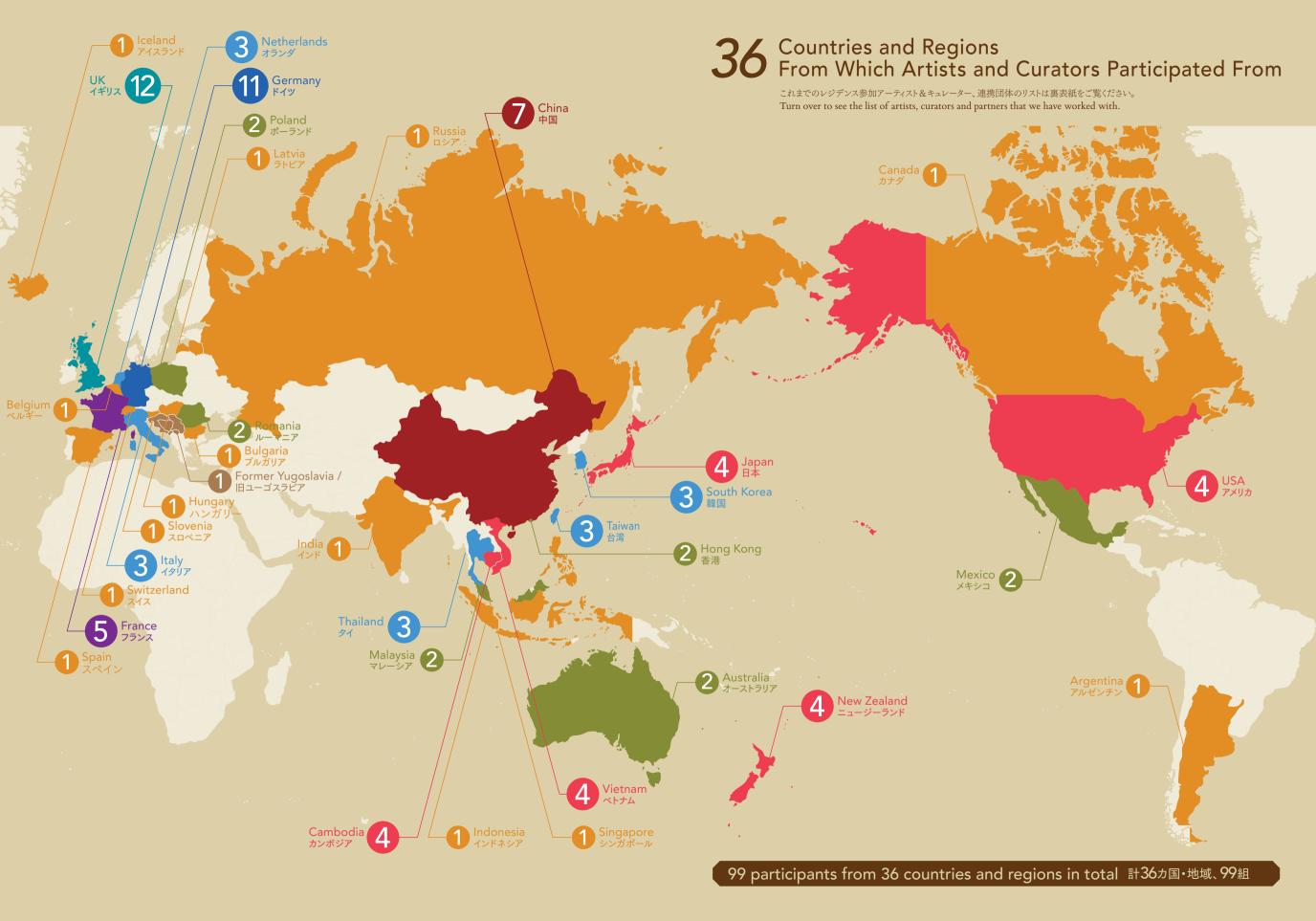
Kiyoshi Takahashi 高橋喜代史

USA (アメリカ)

International Arts Movement

End of Summer

1999-2018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 ※2018年3月現在、1カ月以上の滞在者対象

S-AIR、20年の時を経て S-AIR, Beyond 20 Years

柴田尚(S-AIR代表)

Hisashi Shibata, Director

2019年2月8日、初めて金沢21世紀美術館を訪れていた。執筆時開催中の「邱志杰(チウ・ジージエ)書くことに生きる」展を観るためだ。

S-AIRは今年度で満20周年を迎えるが、彼は初年度のアーティストで、滞在後に世界各地で作品を発表。プレイクした後、作家でありながらヴェネツィア・ビエンナーレの中国館や上海ビエンナーレのチーフディレクターを務めるなど、中国を代表するトップアーティストに登り詰めている。

20年前札幌での滞在時、彼は僕の部屋の隣で約一月間暮らし、私生活も含めて僕自身もサポートし、札幌の元銭湯の二階スペースで展示した。また、彼の作品の一部は札幌の学校の地下に今も埋められている。

天才肌ともいえる才能と出会った時、それをどのくらい理解できて、サポートできたのか。20年間レジデンスを運営してきた自分自身への評価を、自ら下すためにここへ来たのだった。

かなりのボリュームある展示を観た後、彼のインタビュービデオを観た。 「最初に日本を訪れたのは、1999年の札幌のS-AIRでした…」 彼の口からわれわれの団体名が出て、当時どんな作品を作って、 どう展示したのか驚くほど詳細に覚えていて、胸が熱くなった。

彼が滞在してから20年目。S-AIRのレジデンススタイルも、招へい中心だった昔と比べ、現在は日本の作家も派遣し、先方にもなんらかのサポートをお願いするエクスチェンジ型へと進化している。

イギリスのロンドン大学ゴールドスミス校ニュークリア・カルチャー研究グループとの連携で、ヘレン・グローブ・ホワイトを招き、原発のリサーチなどを行なった。また、札幌の姉妹都市ポートランド(アメリカ)からは、日本人アーティストに特化したレジデンスプログラム「End of Summer」との連携でミドリ・ヒロセを招き、札幌公募により、小林知世を派遣した。また、中国の上海郊外にある古都、錦渓鎮(ジンシーツェン)に新しくできたPCCA(Points Center for Contemporary Art)と上海のoffice339との連携で、ドクメンタ13、14にも参加したベテランのヤン・レイを招き、日本からは国内公募により、松田壮統を派遣した。

21年目となる次年度は、とうとう1カ月間以上のフルサポートレジデントが100人目を迎える。民間団体で、1カ月間以上のフルサポート(旅費・宿泊費、日当、材料費、広報・記録費、人的サポート)を20年、100人続けた団体は、国内ではほぼないだろう。もしかしたら、初めてかもしれない。

初年度の作家、チウ・ジージェにとって、大規模な個展会場で20年前のS-AIRのことを語ってくれたのだから、札幌の印象は悪くはなかったのだろう。

さらに20年後、ここを通過したレジデント達が、いつかまた幸せな気持ちで滞在を振り返ってくれることを願っている。

On February 8th, 2019, I visited the 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, for the first time to see the exhibition, *Qiu Zhijie: Living Writing*. This year marks the 20th anniversary of S-AIR, and Qiu was one of the first artists we hosted back in 1999. After his involvement in our program, he began exhibiting worldwide. After major break-throughs, he has been appointed as the chief curator at the China Pavilion at the 57th Venice Biennale in 2007 as well as the 9th Shanghai Biennale in 2012, and went on to become one of the representative artists in Chinese contemporary art.

Twenty years ago, Qiu lived in a room next to mine for a month, so I helped him on a daily basis. His exhibition took place on the second floor of a former public bath in Sapporo, and some of his art pieces are still buried in the ground at a school site.

My mission to come and see his major exhibition in Kanazawa this time was to ask myself a few questions as someone who has been running residencies for the past two decades. Did I see and understand the true talent in him and his potential at that time? Was I truly able to support him? Having gone through the enormous exhibition, I watched the interview with him in which he mentioned our program: 'My first visit to Japan was in 1999 when I did a residency at S-AIR...' In the video, he mentioned our organization, gave an account of what he made and how he exhibited those art works. I was overwhelmed by emotion, as I didn't expect he would remember in such details after all these years.

Twenty years on after hosting Qiu, our program has shifted from being invitation-basis residency to exchange-basis in which we would ask our oversea partner organizations to host and support Japanese artists. This year, we partnered with the Nuclear Culture Research Group at Goldsmiths, University of London and invited Helen Grove-White to research on nuclear issues. We hosted Midori Hirose from our partner organization, End of Summer, a unique residency with a focus on Japanese artists, which is based in Sapporo's sister city of Portland, Oregon. In exchange, Chisei Kobayashi, artist from Sapporo was selected through an open call to take up a residency in Portland. We also partnered with Points Center for Contemporary Art (PCCA) in Jinxi, an ancient city just outside Shanghai, through another organization, office 339 in Shanghai. From China, we welcomed Yan Lei, an established artist, who participated in dOCUMENTA13 and 14, to Sapporo. For this opportunity, we had a nation-wide open call and Masanori Matsuda participated in the residency in Jinxi.

In the next financial year of 2019, we will host the 100th artist on our residency program that lasts more than one month. I don't think there is any other independent organization in Japan that has continued its support for as many as 100 artists over 20 years sustaining fully supported over-one-month residencies (including travel expenses, room and board, daily allowance, materials fee, promotion, documentation, and assistance). In fact, we may well be the first.

As one of the first artists to be on our residency, Qiu even cared to mention us in his interview for such a successful large-scale solo exhibition, so I think it is safe to assume that his impression on Sapporo was not so bad. I hope that artists we have yet to see during our celebratory year will also look back on their time in Sapporo with happiness in 20 years time.

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、公益財団法人北海道文化財団、札幌市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、2018年度終了までに計36カ国・地域から、99名のアーティスト招へい(一ヶ月以上滞在のAIR事業・プロジェクトに限る)の実績があります。

2008年度から2012年度まで実施した、東アジアクリエーター交流プログラム「JENESYSプログラム」(国際交流基金)では、アジア大洋州の国々から選出されたアーティストを5年間で計10名招へいしました。2011年度から2015年度まで実施した「FRONTIER」プログラムでは、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・クリエーターの支援を目的として海外のレジデンス・プログラムへ派遣する事業「S-AIR AWARD (制作活動助成プログラム)」を開始、2011年度は地元だけではなく全国からアーティストの選出も試み、2016年度以降は「S-AIR Exchange Programme」と題し、相互に招へいと派遣を行う交換プログラムを正式に開始。2018年度終了時で、これまで17名を派遣しています。

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プラニング)など、コミュニティ施設や小学校などの教育現場にAIR関連事業を持ち込む、新しい形のAIR事業運営を実践。また、AIR事業とは別に、冬のモエレ沼公園を舞台としたアートイベント「SNOWSCAPE MOERE」(2005年~2012年)や札幌大通地下ギャラリー500m美術館(2012年~2013年)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。

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, Hokkaido Arts Foundation, City of Sapporo.

Programmes for International Artists

Since the establishment of S-AIR Committee Board, S-AIR has hosted 99 artists in total from 36 countries & regions (as of March 2018).

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 2019, the award has been given to 17 artists. As part of S-AIR exchange Programme, we sent two artists to Points Center for Contemporary Art and End of Summer, which are 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.

昨年度も連携を行なった上海のoffice339、また、同団体を通じ、 上海近隣の古都である江蘇省崑山市錦渓鎮に昨年設立された

PCCAとoffice339から招へいしたヤン・レイは、ドクメンタや ヴェネツィア・ビエンナーレ等主要な芸術祭や国際展で発表し、 中国現代美術が国際的な関心を集めた過渡期に経歴を積んだ ベテラン作家である。商業的にも成功し経歴もある作家にとっ 単なる若いアーティストのキャリア形成だけではなく、レジデンスプ ログラムそのものがアートに貢献できることとは何だろうか。この

記録集では、成果発表として開催した、なえぼのアートスタジオ を負のひとりであり、札幌を拠点に活動するアーティストの 山本雄基氏に聞き手となってもらったインタビューを掲載する。

PCCAへの派遣は、全国公募により選ばれた松田壯統が、 PCCAの拠点である錦渓鎮で滞在制作を行なった。成果発表 となるグループ展には、公募で次点となった、井上唯、鈴木悠哉 も招へいされ、作品を発表する機会を得た。

Following the last year's partnership with Shanghai-based agency office339, we facilitated an exchange programme with them along with another organisation, Points Center for Contemporary Art (PCCA). This art centre had just been launched earlier in the year in Jinxi, an ancient town located just an hour drive away from one of the Chinese art capitals, Shanghai.

major international art institutions and art festivals such as Documenta and Venice Biennale. For such an established and commercially successful artist as Lei, what would it mean to do a residency? How could residency programmes contribute to art overall? This report features the documentation of the interview we held during Yan Lei's exhibition by Sapporo-based artist and organising committee of Naebono art studio, Yuki Yamamoto.

As part of the exchange programme, Masanori Matsuda was selected from an open call to take up a residency opportunity with PCAC in Jinxi. The runner-ups, Yui Inoue and Yuya coincide Matsuda's exhibition at the very first group exhibition

INTERVIEW

Yan Lei

聞き手:山本雄基(アーティスト、なえぼのアートスタジオ運営委員) 編集:松田仁中

Interview by Yuki Yamamoto (Artist, A committee member of naebono Art Studio)
Edited by: Nio Matsuda

このインタビューは、2018年11月4日に「AIR CASE STUDY」レクチャーシリーズとして開催された内容を編集したものです。

This interview is an edited version of a lecture held as part of AiR Case Study series on 4 November 2018.

山本:まず、約一カ月半の滞在でこれだけのインスタレーションを展開したことに驚きました。今回オーダーで作った道具は、日章堂印房という活版印刷の工房で作ってもらった活字だけで、そのほかの素材は中古店で買った額など、その辺で手に入るものばかりです。にもかかわらず、見事な組み合わせとインスタレーションで、美術の魔術的な要素を感じられる展示だと思います。今回の作品ができるまでの思考のプロセスを聞かせてください。

ヤン:最初に、ここでいろいろお世話になった方々に心を込めて感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。私は日本語の感じと文の構造が好きです。日本語は漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、アラビア数字、いろんな要素からなっています。漢字ばかりより階調が多く、すごく楽しいです。今回のレジデンスで札幌に来てすぐの頃に、日章堂印房に連れて行ってもらいました。昔、私の父が活版印刷の工房で働いていたので、子供の頃はいつも工房へ遊びに行っていたのです。「日章堂印房」にある物と匂いは父の印刷工場に関する記憶と全く同じで、子供の頃を思い出し、そのことで作品のアイデアが生まれ、作品を作ることができました。ただ、文字に関しては今回生まれたアイデアではありません。2012年のドクメンタで作品を発表した時、ドイツで話題になって新聞にも載りました。そこでの記事は、私の作品について「画像はまだ死んでいない(画像は死なない)」というテーマで書かれていました。

山本:会場の方のために、ヤンさんがドクメンタ13に出品した作品について補足しますね。会場にはアシスタントが描いた大量の絵が展示してあって、毎日そのうちの何枚かをフォルクスワーゲンの工場に運び、車の塗装と同じ方法で絵を塗り込む。そして、単色になった作品を会場に戻して展示するということを繰り返し、時間が経つとともに展示は単色の絵ばかりになっていくという構造の作品です。これと今回の作品につながりがあるのですか?

ヤン: 当時の新聞の内容がきっかけとなって、「画像は他の方法で存在し得るのか」というアイデアが出てきました。その後、ずっと

「画像はまだ死んでいない(画像は死なない)」ということに興味を持っています。今回の作品も「画像」として捉えています。画像をいかに理解し作ることができるのか、人々にもっと自由でいてもらいたいです。

山本: 僕も、この作品はある意味真っ当な絵画作品だと思いました。 支持体になるものは、黒くてマットな紙、黄色い封筒、中古店でランダムに買ってきた既成のキッチュな額縁。 これらの支持体を選んだ話を伺いたいです。

ヤン: この3つのシリーズは全て画像に関わるものだと思います。黒い紙はフィルムの露光を防ぐために使われます。次に額縁のシリーズですが、今回は額縁に元々入っていた画像の上にトレーシングペーパーを重ねて画像を覆い、そこに字を書いて新しい状態を作り出しました。封筒の作品の中にも、画像が入っています。画像を封じ、画像について語る言葉を書くことで、皆さんにどういう画像があるか、どのような風景があるのか想像してもらうというアイデアです。

山本:写真を保存するものや間接的に画像に関わるものを通して、文字だけのイメージ、僕らの頭にしか浮かばないイメージを言葉に乗せて版を押しているイメージなんですね。具体的なイメージをあえて文字だけで表現したことは、現代美術らしい表現だと思います。ヤンさんは相当なキャリアをお持ちですが、現代美術の領域についてどのくらい意識して作られていますか?

ヤン:自分の作品が現代美術の見方からどのように定義されるかどうかについては、特にこだわっていません。

山本:これまでドクメンタやベネチア・ビエンナーレなど、キュレーターがしっかりついて、予算も大規模な作品を作ってきています。比べて今回のレジデンスは期間も一カ月ですし、制作予算もかなり少なかったと思うのですが、そういった環境が作品の質に影響しましたか?また、そのためにどんな工夫をしましたか?

ヤン: お金や時間は、質とはあまり関係がないと思います。アートまたは芸術は、ただ「物」として存在することが一番重要なのではありません。アートはアーティストの感覚に関するもので、作品の言語以外に存在するものであり、予算の問題ではないと思います。

山本:キャリアを積んでいく過程で、美術に対する考えは変わって きましたか?

ヤン:変わっていません。これは、感じ(センス)を探す、美意識を推敲するプロセスです。芸術はもともと感覚を探ること。創作の勘や、イメージを直感することです。

山本:普段中国で制作される時は、多い時だと30人ぐらいの助手がスタジオで制作すると聞きました。今回は札幌の若いアーティストと中国からの留学生に協力してもらい、指示をしながら制作されていました。慣れない場所で初めてのアシスタントと一緒に作業してみていかがでしたか?ヤン:携わったスタッフの二人は、プロのアーティストと言えると思います。制作過程では、自分の考え方を日本語専攻の中国人留学生に伝えて、その上で、もう一人の日本人アーティストに言葉を修飾してもらいました。そのプロセスを通して、本場の日本語に変換していきました。この作品では一つの文が独立した作品になっていて、それぞれは必ずしも関係を持っていません。

山本:最後の質問です。アーティスト・イン・レジデンスに参加して滞在制作をすることは、自身にどんな影響があるのか教えてください。ヤン:今回札幌に滞在しようと思ったのは、いわゆる芸術としての何かを果たすためというより、日本に来ることが好きだったからです。アーティストとして、レジデンスや世界のあちこちに行くことには、あまり興味を持っていません。昔、高倉健さんが出演する、ある映画を見ました。函館の居酒屋で高倉健さん演じる男性が女将と出会う、とてもロマンチックなラブストーリーです。その映画から影響を受けて日本に行きたいと思いました。ここに来て、自分にもそういう出会いがあるだろうかと想像しました。

Yamamoto (Y): Before anything else, I am astonished by the scale of the exhibition you produced during the 90-day residency. In your work, the only special medium you made orders for were the movable type letters at Nisshodo, the letter press printing studio. The other materials that you used are very ordinary everyday objects such as picture frames from a second hand store. But I really think this exhibition feels magical because of the way you put them together. Could you explain where the idea came from, and how you completed the work? Yan Lei (L): First of all, I take this opportunity to thank people who supported me during my time here. Thank you very much. Well, in fact, I love the feeling of the Japanese language and its sentence structure. The Japanese writing system uses various characters: Chinese characters, Hiragana, Katakana, Roman alphabet and Arabic numerals. As it has many more gradations than the Chinese writing system, Japanese is very fascinating. At the beginning of this residency, S-AIR staff took me to Nisshodo, a local letter press printing studio, which was filled with the smells of inks and materials, and it reminded me of my childhood. It was exactly the same as my father's printing studio where I would often visit. The memory of the printing studio was the source of inspiration. I must say this was not the first time I used text for my work. I used text for the exhibition at Documenta 13 in 2012, and the work was received quite well and featured in the local press in Germany. The subject of the article about

the work was entitled "The image is not dead yet (the image does not die)".

Y: For the audience here, I will briefly explain about the work, Limited Art Project 2011-12, Yan Lei showed at Documenta 13. The exhibition space was filled with paintings made by his assistants. Everyday, some of the works were taken to the nearby Volkswagen factory, where the surface of the paintings were coated in the same method as car manufacturing. The factory-transformed paintings in solid colours were then brought back and hung in the same spot of the exhibition. This process was repeated until the last day. Eventually the venue was filled with monochrome paintings. Is there any connection between this exhibition at Documenta and the one you are showing here?

L: The article about my work inspired me to imagine how images could have other forms of existence. Since then I have been intrigued by the idea that 'the image is not dead yet (the image does not die)'. I understand the current work as a certain form of the image. I hope people comprehend and project into the image more freely and flexibly.

Y: I also understood these works as paintings. All these different materials - black papers, yellow envelopes and second-hand random kitsch frames — are used as if they are the support for paintings. I would like to ask you how you selected these materials?

L: These three series are all about images. Black paper is a material used to prevent exposure of

light. For the picture frame series, I placed several layers of tracing paper over the existing images which were originally in the picture frame. Then I wrote some text on the tracing paper describing the images, which produced a new form of the images. Lastly, there are some images in the yellow envelops. By sealing the envelops with the text on them describing the images, the idea is that the viewers can imagine what kind of images or scenery are hidden inside the envelopes.

Y: By using materials to preserve photographs or things that associate indirectly with images, I guess you are presenting the images in the form of text or the images that can only be projected inside one's head. It is very much a representation of contemporary art where you used text to describe specific images. You already have a prolific career in contemporary art, how conscious are you about being in the domain of contemporary art when you make artwork?

L: I don't have a specific opinion about how my work is defined by the perspective of contemporary art.

Y: You have been working on large-scale productions such as Documenta and the Venice Biennale, where a curator and a big budget are available. In contrast, the S-AIR residency program offered a short period of time and a small budget. How did this environment influence the quality of your work? Did these restrictions lead you to any novel approaches?

L: Budget and time are not so important to the

quality of works. In my opinion, it isn't important that art work exists as an object or rather art is about artistic senses, which are not about the language of art. I don't think it is about how much budget you have.

Y: Has your perspective on art changed throughout your career? L: No, nothing has changed. Art practice is about a process of exploring the senses and aesthetics. Art is about finding the senses. It's about following the instinct to create something, and intuitively sensing images.

Y: I heard that you work with over 30 assistants in your studio in China. On the other hand, in Sapporo, you only had two assistants: a Chinese student and a Japanese artist. How did you find working with new assistants in an unfamiliar environment? L: I would say that those two assistants who worked with me are professional artists. I would initially tell my idea to the Chinese student, whose studies Japanese language as her major at university. She would translate that into Japanese, and the Japanese artist would then modify the texts. Through this process my texts were converted into authentic Japanese. Each sentence is one complete work, and each work has no relation to one another.

Y: Last question, could you tell me what led you to participate in this artist-in-residence program?

L: I came to Sapporo this time not because I wanted to accomplish something in so-called art, but because I love coming to Japan. As an artist, I am not that interested in participating in artist residencies or traveling all over the world. A long time ago, I watched a movie by Ken Takakura. It was a romantic love story where Ken Takakura met a lady who owned an Izakaya in Hakodate. I was inspired by this film, and I was anticipating such an encounter might happen to me if I came to Hokkaido.

展覧会 EXHIBITION

November 2 - 4, 2018

『ヤン・レイ&ヘレン・グローブ・ホワイト展覧会』 なえばのアートスタジオ(札幌市)

Exhibition by Yan Lei & Helen Grove-White

Naebono Art Studio, Sapporo

トーク・イベント TALK EVENT

October 5, 2018

「ヤン・レイ&ヘレン・グローブ・ホワイト 歓迎会&アーティストトーク」 S-AIR事務局(なえばのアートスタジオ内、札幌市)

Artist Talks and Welcome Party with Yan Lei and Helen Grove-White S-AIR Office, Naebono Art Studio, Sapporo

November 4, 2018

AIRケーススタディシリーズ

『ヤン・レイによるアーティスト・トーク』

聞き手:山本雄基(アーティスト)

なえぼのアートスタジオ(札幌市)

AIR CASE STUDY SERIES

Yan Lei in Conversation with Yuki Yamamoto

Speakers: Yan Lei (Artist), Yuki Yamamoto (Artist, Naebono Art Studio) Naebono Art Studio, Sapporo

Yan Lei

1965年中国河北省生まれ、北京を拠点に活動する。写真をデジタルで色調の幅を狭めた人工的な色へと変換させた絵画や、急速にグローバル化したアート界との自らの関係、日常を反映させたイメージを分析・再構築し、アーティスト、文化、絵画の関係性を探る作品を制作。ドクメンタ13では、一般的によく見られるイメージが描かれた400点の絵画が、100日の期間中に数点ずつ会場からフォルクスワーゲンの工場に持ち込まれ、単色に塗装されて会場に戻されるという作品「Limited Art Project」を発表した。

Red Brick Art Museumでの個展、MoCA上海、ポンピドゥー・センターでのグループ展、広州トリエンナーレ、ヴェネツィア・ピエンナーレ、ドクメンタなど、多数の国際展で作品を発表する。2002年CCAA中国現代美術賞最優秀芸術家賞受賞。
http://yan-lei.com

Born in 1965, Hebei Province, China. The paintings of Beijing-based artist Yan Lei always begin with photographs, digitally reduced to a narrow color range to reveal their own artificiality. Yan Lei reconstructs and analyses images based on his everyday experiences, generally reflecting upon the relationship of the artist to an increasingly globalised art world. Yan Lei's works explore the relationship between the artist, culture, and painting.

Yan Lei's work has been shown in numerous exhibitions at major international institutions and art festivals such as MoCA Shanghai, Sammlung Essl, Guangzhou Triennale, Guangdong Museum of Art, Centre Pompidou, Venice Biennale, and Documenta.

連携団体 Partner Organisation

Points Center for Contemporary Art

http://www.pointsart.org

アーティストの元越(Yuan Gong)による社会への文化的な還元として、2017年に設立された非営利の芸術機関。江南の歴史文化が残る江蘇省崑山市錦渓鎮に位置し、合計で約2000平方に及ぶスペースを活用し、世界中で活躍中もしくは今後注目すべきアーティストを招へいし、レジデンスプログラムや展覧会等の活動を行う。多様なアーティストの育成・支援のほか、関連分野の研究者を招いて、異文化間および学際的な研究や創造性を探求し促すようなプログラムも実施予定。今回はセンター設立以来初のレジデンスプログラムとなり、同時期に8名のアーティストが滞在予定。今年度S-AIRからは、全国公募で選ばれたアーティストの松田壯統が滞在制作を行い、また、鈴木悠哉と井上唯がグループ展に参加。

Founded in 2017, Points Center for Contemporary Art is located in an ancient town of Jinxi with a history of more than two thousand years. The newly established center devotes itself to produce, archive and promote contemporary art and culture in China. With its vast, more than 2,000 sqm space, PCCA aims to invite emerging artists from all over the world to take part in the residency programe. They seek to develop international exchanges, which engages the ecology of the ancient town, as well as to create an environment and platform for the public to engage in contemporary art.

office339

http://www.office339.jp/

中国・上海を拠点に、文化・エンターテイメントに特化したプロデュース会社。2006年に鳥本健太(CEO)によって設立され、以後、現代アートを軸に領域を横断し文化的価値を創造するプロジェクトをアジア地域で実施している。2013年より「山下智博」をプロデュースし、中国でのオンライン動画コンテンツの制作・配信を開始。娯楽番組やネットドラマなどを成功させ、中国の若者から熱狂的な支持を得る。日本・中国の多様な才能を巻き込みながら、リアルからネット、アートからエンターテイメントまで、強いオリジナリティを持った表現を追求する。S-AIRとは、2010年度から連携を行う。

office339 is an art/entertainment management company based in Shanghai. It was founded in 2006 by Kenta Torimoto, and has been operating across various fields with focus on contemporary art, and implementing projects which create cultural value in all parts of Asia. Since 2013, office339 have started the production of "Tomohiro Yamashita" and participated in the production and distribution of online video content. They had successful contents such as the entertainment program "Mute One Minute" and the internet drama "Nippon Silk". It has gained a passionate following among Chinese Internet users. While involving diverse talents from Japan and China, they are pursuing means of expression with strong originality, from the real world to the internet. from art to entertainment.

Nam HyoJun - 10,000 faces over the rainbow, office 339

AIR 人材育成プログラム 参加者レポート 1 – 3

9

徐 菲 (北海道大学 大学院文学研究科 思想文化学専攻)

芸術家の作品制作を手伝うことは、私にとって初めての体験で、非常に嬉しいことでした。ヤンさんの作品の面白いところは、現代の人たちが文字に比べて映像の方により関心を持っている現状に対する批評性だと思います。私たちの体験を考えると、和歌や詩は文字だけでつくり出すものですが、読んだ人々の想像によって、豊富な感情と雰囲気を得ることができます。直接に映像を見るのなら、それらの体験は薄っぺらいものになるだろうと思いました。芸術家たちの生活は面白く、世界の真相を追究し続けていて、彼らと話し合うことで、いろんな良いことを勉強できると思います。S-AIRがヤンさんの制作のために準備してくれた場所も、すごく便利できれいなところでした。彼の制作を手伝う時間を通して、だんだん自分がつくっていることを深く理解していきました。私にとってその時間は、創造することだけではなく、思考と反省をも促す貴重な時間となりました。

今野すずな(北海道教育大学岩見沢校芸術・スポーツビジネス専攻)

S-AIRでのインターンシップで任された仕事は3種類ありました。一つ目は歓迎会の準備、二つ目はフライヤー配り、三つ目は展覧会の運営補助でした。どの仕事も少し違った形では過去にやったことがあったのですが、一番大切だったのは今回の展覧会が他の展覧会と違うこと、そしてコミュニケーションがいかに大切かということでした。

自分自身で行なっていたコンサートの企画では、企画に協力してくれる方やコンサートに来てくれる方に、自分の一方的な意思を押し付けてしまっていたように感じました。その理由は、例えばフライヤーを以前も置いてくれていたところには、今回のコンサートの簡単な説明だけ添えて、すぐに帰ってしまっていたからです。S-AIRでのインターンでは、スタッフの方から「お店に飾ってある作品をゆっくり見たり、少しお茶したりするのもいいですよ」と言われたので、意

識的に行動してみました。 展覧会当日、「フライヤーを見て来ました」 という方にはお会いすることができなかったのですが、私たちのほ んの少しの心がけと態度で、お店の人がただフライヤーを置いてお くのか、お客さんにフライヤーのことを紹介してくれるのかが違ってき たと思います。自分の中で意識が変わった出来事でした。

今回のヤンさんの作品も、ヘレンさんの作品も、一人の中国人アーティストから見た日本の印象や、日本の原子力発電所の問題を意識させる、印象的なものでした。その作品をアーティストや、その他の関係者だけではなく、全く関わりのなかった方にもできるだけ多く見てもらえれば、自分が住む日本という国を考えるきっかけになるかもしれないと思いました。 今回の展覧会に集まる人は、職種も、足を運ぶきっかけもさまざまで、そのようなコミュニティはとても面白く、このような不思議なコミュニティの場を自分でもつくり出したいと思いました。さまざまな経験をさせていただいたS-AIRに感謝いたします。ありがとうございました。

今回、「ヤン・レイ&ヘレン・グローブ・ホワイト展覧会」にイン ターンシップとして参加させていただきました。私の知識が浅かっ たため、最初はヤンさんとヘレンさんがどのようなアーティストな のかも知らない状態から始まり、現代アートとは何なのかと考える ことばかりでした。私自身とても手探りではありましたが、このイン ターンシップを通して、以前よりもアートと人の関わりや交わり、そ のコミュニティについて知り、新しい世界を見ることができたと思っ ています。アートやそれに携わる人は、何か特別な魅力を持って いて、私の好奇心や興味がかりたてられました。その時々で出会 う人たちと会話をしたり、考え方を聞いたりすることはとても楽しい 時間で、物の見方もいろいろな角度に広がっていくような気がしま した。また、中国とイギリス、日本の交流は、私にとってたくさんの 勉強の場となりました。文化の違いや言葉の違いに圧倒されまし たが、アートはその違いをも超えて、人間が共通して持つ価値観 があること、共通の感情があるのだと改めて実感しました。なによ りも、ヤンさん、ヘレンさんの作品づくりを一部でしたが見ること ができたのは、とても貴重な経験です。ここで得たつながりをさら に自分で広げていけるようになりたいと思いました。とても短い時 間でしたが、普段では味わえないようなことをなえばのアートスタ ジオという空間で見て、知ることができたことに、とても感謝してお ります。ありがとうございました。

AFTER AIR Report China Points Center for Contemporary Art

Masanori Matsuda

松田壯統

1982年兵庫県生まれ。2009年東京芸術大学大学院美術研究科先端芸術表現 専攻修了。阪神大震災により自宅が倒壊し、崩壊した壁の向こうから差し込む 光の空間を経験する。そのイメージを原点に、人が信じてきた対象や太陽や魂 などの時空を超えた故郷を象徴的に使い、多角的なリサーチと表現によって、失 われたものをこの世界に存在させる方法を模索している。2019年春にポーラン ド日本国交100周年の展覧会(京都・ポーランド)に参加予定。

Born in Hyogo, 1982. Artist Masanori Matsuda holds MFA from Tokyo University of the Arts. Matsuda experienced the Kobe Earthquake in February 1995, which destroyed the house of his family. However it was the moment he saw a beam of light coming through the collapsed walls, and this image became the turning point in his creativity. Through many angles of research, Matsuda attemps to recreate lost parts of the world in his work. This includes symbolic images of the sun and other spirits, which people have believed in for a long time and are seen to be the metaphysical home for humans. In 2019, he is scheduled to participate in Celebration - Poland Japan Contemporary Art Exhibition, Kyoto - Poznan, Poland - Szecin, Poland.

http://www.masanorimatsuda.net/

変わっていく中国のリアルな体感

中国に訪れたことのない私は、現地のイメージが全くつかなかった。日本人にとって中国は近いのに、なかなかリアルなことがわからない。私はそこに興味を覚えつつ現地に入った。空港から車で1時間半、窓から見える風景はあまり家が密集して立っておらず、空き地のような所が多い。田んぼや湖、日本の戦後のような雑然とした店の通りがあり、タイムスリップしたかのような観光地・錦渓鎮に着く。Points Center for Contemporary Art(以下、PCCA)はその観光地の中でも最高の立地で、湖が眼の前にあり、適度な大きさのアートセンター、望楼、宿泊施設4練でできている。

できたてのPCCAで、初めての展覧会やレジデンスに向けてスタッフの募集や配置、場所作り、コーディネートなどが始まり、まだ 試運転状態のため制作の難しさを感じたこともあったが、同時に それを体感する面白さがあった。中国で工具や素材を集め、加工のクオリティを求めることがどれだけ難しいかを味わい、ここで言い切れない程のエピソードが生まれた。しかし、イギリスにある彼らの財団と連携し、度々ヨーロッパからアートやデザインなどの大学の教授や専門家が視察に訪れたり、中国やアジアのビデオアートなどを体系的にコレクションするために専門家を呼び、講義をしてもらう様子などを見ていると、ここには何かが動く可能性があるように見える。政府も、街にアートの要素を入れて土地の価値を上げていくことを奨励し、連携を取っているようだった。展覧会のオープニングで上海からの無料往復送迎バスを用意し、日本の大使館や政府の人も含めて100人以上の人が訪れた光景は、その一端だったかもしれない。

生活をする中、PCCAの施設でICカードを使ってドアを行き来することや、昔の駄菓子屋のような小さい店でも電子通貨を使うこと、農家のおばちゃんが乗るボロボロのバイクでさえも電気バイクだったことなど、今の中国のハイテクとローテクのバランスを体験できた。また、錦渓鎮の観光地周辺には、石船の上に住んで

いる人や川で服を洗う人など、まだ昔の風景が多く残っていること もわかり、日本との違いのコントラストに面白さを感じた。

私の作品では、街にちりばめられている民間信仰的な道教や、 眼の前の湖を船に乗って行き来すること、湖で亡くなった妃の物 語を辿ることで、インスタレーションと映像を作成。 島に建てられ た妃の像や物語が、彼らのタオイズムにより作られていったと想定 した作品で、1カ月は生活の体感、残りの何週間は少しずつ制作 に移行した。 2カ月でリサーチ型のアーティストが制作から展覧会 までを完結させることは難しいと感じるが、現地での経験と現地で しか習得できない要素が、今後私の表現に影響して現れてくるこ とと思う。このレジデンスの関わりで出会えた多くの人たちと、未 来でつながることを楽しみにしていたい。

It feels real - my experiences in a transforming China.

I had never been to China, therefore I had no image of where I would be visiting. China is close to Japan, however we seldom know about the reality of China; indeed this fact became my motivation to explore the country. One and a half hours from the Shanghai airport to Jinxi, Kunshan, through the car window I observed the passing landscape of houses with more space around them, vacant lots, rice paddies, lakes, random shopping streets resembling Japan after WWII. Then, I arrived at the touristic ancient town Jinxi, where it appeared as if time had slipped. The Point Centre for Contemporary Art (PCCA), where I participated in the Artist-in-Residency program, is located on the best spot among the tourist attractions, the lake view unfurling in front of the building. PCCA consists of several buildings including a moderate sized art centre, a watchtower and four residential buildings.

While I was settling in, the newly started PCCA was also adjusting their organization. They were hiring and training employees, setting up and coordinating their first exhibition and residency programs. I felt it was difficult to produce my own works under the test-drive management of the institution, while at the same time it was lively and interesting to experience the unsettling situation. Moreover, I learned how hard it is to collect tools, materials and achieve high quality of works in China. A lot more similar episodes can be mentioned, but those are stories for

another time. Nevertheless, PCCA had many visitors including university professors and professionals from art and design schools in England and Europe through their cooperation with foundations in England. Also, a systematic video archival database from China and Asia and its lecture series were available. In light of these activities, I could sense the potential in this institution.

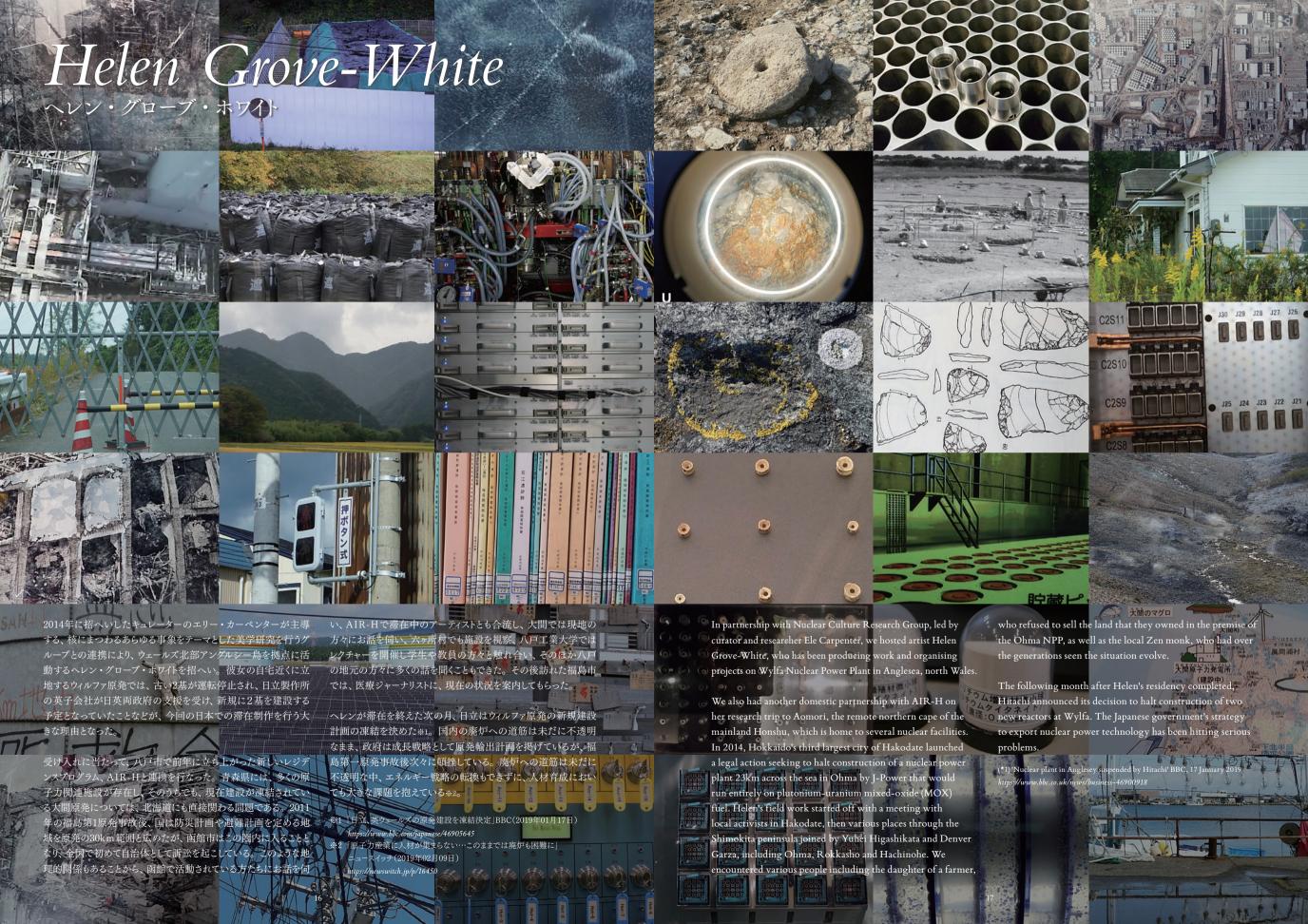
The government of Jinxi cooperated with PCCA, encouraging the rise in land value by integrating art into society. Their strategy could be seen in the exhibition opening, which boasted free transportation from Shanghai to the site, boosting the number of visitors to more than 100, including the ambassador from the Japanese embassy and other government officials.

In everyday life in China, I experienced the balance of both high and low technology, modern and ancient lifestyles: you have to use an IC card to open any door in the PCCA building; you have to use the WeChat cash-less payment system even at small, old-fashioned snack shops; even the bike that an old and scruffy-looking farmer rode was an electric one. Around the tourist area of Jinxi, I also witnessed everyday scenery, which has been there for ever such as stone-ship dwellings or people washing their clothes in the river. I was fascinated by the contrast with current Japan.

During the residency I produced an installation and video works by following the traces of the local beliefs such as Taoism and by traveling on a boat to the island on the lake in front of the residency site as well as by tracing the story of the princess who died in the lake. The work was made on the supposition that the story and the sculpture of the princess was shaped by the local Taoist beliefs. For the first month, I spent time feeling and experiencing everyday life, then slowly started to produce art work afterward. I feel that it is difficult to complete the whole process from production to exhibition within a two-month residency period, especially for a research-based artist, however, there were certain experiences and things I could have and learn only on this residency, and I believe these will have an effect on my artistic expression in the future. I met so many people through this residency and I am looking forward to connecting with them again in the future.

滞在記(S-AIR派遣作家レポートアーカイブ)
https://sairblog.wordpress.com/tag/masanori-matsuda/

これまで行ったこともない国にまる1ヶ月も滞在させてもらえるなん て、なんとも嬉しく光栄なことだろう。今回は、〈核をめぐる文化〉連携 プログラムの斬新な企画により、日本国内を旅しながら調査し、見聞 きしたことを振り返りながら落ち着いて創作する機会も与えられ、最 終週には同時に中国から招へいされたヤン・レイ氏と同じ会場で展 示をすることができた。S-AIRのプログラム・ディレクターである橘匡 子とは、スウェーデンとスコットランドのイベントで私の住むウェールズ のウィルファ原子力発電所についてのプロジェクトを発表した際に、 既に面識があった。彼女が日本でのアーティストの受け入れに慣れ ていることは知っていたが、言葉がわからない土地での滞在がうま くいくかどうかには不安があった。言葉もそうだが、周りの人に手助 けしてもらいながら、活動をするために助けを求めるコツを少しずつ 掴むことができたように思う。結局は万事助けてもらえたので、心配 無用だったと言えよう。来日する数週間前の北海道胆振東部地震 の影響で、滞在中に余震を経験したが、それも含めて得難い貴重な 経験だった。「とにかく慣れる」に勝る教訓はないのかもしれない。

滞在のねらいは、日本の原子力に関する問題に関して見聞きすることだったが、今回の北海道での地震やその余震によって、危機感が薄まりつつあったこの問題に対して危機感を与えてくれたのではないだろうか。今までの作品やキュレーションでは、ウェールズにおけるウィルファ原子力発電所の廃炉過程を中心に、原子力エネルギーと核の遺産をめぐる問題に焦点をあててきた。私が特に関心を持っていたのは、自宅からすぐ近くにある同原発で、廃炉となる原子炉のすぐ隣に、日本の企業である日立が新しい原子炉の建設企画をしていることであり、地元はもとより日本でも論争の的になっていた。見聞きした話も含め、とりくみがいのある材料が沢山あるなかで、それをアートワークとしてどう落とし込んでゆくかが、レジデンシーの限られた時間の中では1番の難関だ。おそらく今後自分のなかで咀嚼しながら制作する中で、今回の訪日で得た着想やイメージが作品にあらわれてくるに違いない。

今回の函館や下北半島での調査については、S-AIRのほうですでに企画や手配してくれていた。本州最北端で建設中の大間原

子力発電所は、過去四十年もその是非が議論されている。そして 2021年に安全対策工事の完成を目指す六ヶ所村使用済み核燃料再処理工場は、2011年の三重災害も含めた懸念材料を抱え、遅延や計画の変更や頓挫を余儀なくされてきた。この二カ所を中心に、八戸工業大学の教員である東方悠平氏、フィリピンからレジデントとして訪れているデンバー・ガルザ氏と共にめぐったことこそ、今回のレジデンシー最大の収穫であった。この旅で、六ヶ所核融合研究所への訪問をし、様々なアーティスト、運動家、科学者、僧侶や考古学者達と出会えた。今回の滞在で、温泉、水力発電所、古い仏閣寺院、魚市場、酒造、展示会、そして八戸に新しく開いたカルチャーセンターなどに立ち寄ることができた。

大間

青森県で建設予定の大間原子力発電所は、状況が私の住む地域とまるで同じだった。建設予定地の一角に住んでいた女性が、自宅を売り渡すことを拒み、その娘もまた同じ場所に住み続けている。これはウェールズで農家達が抵抗するために行っている手法と同じだ。彼女の家から、まだ建設中の発電所は目と鼻の先である。高いフェンスに囲まれながらその土地に住み続ける彼女の勇気ある抵抗行動を、反核の運動に関わる人々や、行く先々で知り合った活動家たちも支持していた。自分が日本で行うリサーチが、土地や核の問題について探るだけにとどまらず、人々と出会い、考えてゆけることでもあると、日ごとに確信していった。幸運にも個人的な話を、心を割って話してくださる方々にもめぐりあえた。活動家の方が紙芝居スタイルでプレゼンテーションを行ったのを目にし、大間と故郷をつなぐ物語を伝える作品をつくることにした。核エネ

ルギーが持つ時間の規模がどのようなものなのかを考えるため、ウェールズと大間の両地における、建設計画時に実施された発掘調査の地図を引用した。両地で見つかった三千年前の発掘物は、これまでの私たちの歴史を捉え直し、未来に向けて放射性物質とその残留物がどうなっていくのかにも意識を向けさせてくれる。八戸市埋蔵文化財センターでは、縄文時代の集落の出土品から大間周辺の物語を紐解き、探偵気分の楽しい経験もした。

福島

八戸市から福島市へ移動し、ジャーナリストの藍原寛子氏と合流し、2011年に三重災害に見舞われた地域を訪問する機会をつくっていただいた。住み慣れた土地から移住した人々と、そして被ばくのリスクを承知でその土地に残る事を選んだ人々と会って話ができた。ある酪農家の男性は、経済的な補償を得られないことを知りながら、もう食肉として売る事もできない牛の群れを世話し、留まり続けている。動物の命をみずからの命よりも尊ぶその生き方に、私は揺さぶられ、簡単には消化しきれない思いをかかえた。最悪の事態が起きた時に核が後世に残すものは、私達の想像などはるかに超える長い間、汚染が続くことだろう。

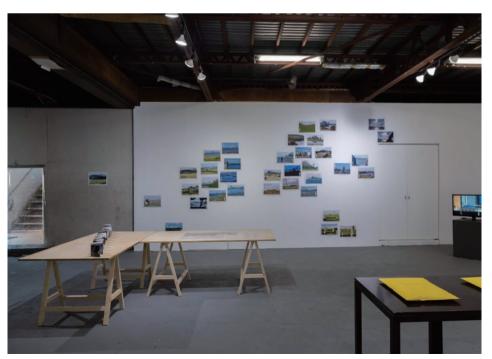
長い列車の旅を終え札幌に「帰る」頃には、展示会が一週間後に控えていた。作りかけのデジタル作品には、手を借りてあともう一歩、日本語のテキストをつけるだけ。これは、ウェールズと日本をつなげて文化間の橋渡しをする試みのためには必須の作業である。このインスタレーション作品を「ウィルファ三十六景」と題したのは、北斎にならったちょっとしたジョークだ。聡明なインターンの学生、福

井沙羅さんに翻訳のお手伝いをしてもらいながら、日本語について沢山の事を学んだ。たとえば、私はひらがな、カタカナ、漢字の3種類があることも、そのどれを選べば適切かも、そこまでキーボードでどうたどり着くかも知らなかったのだ!ここで言語について少しだけかじったことは、英語とは大きく異なる日本語特有の思考回路や考え方に気づく助けとなった。

日本語があいまいで微細なものをふくみながら想起させる言語であることがわかってきたところで、「ひとつの言葉、たくさんの意味」と題したスライドショーを制作した。主に六ヶ所や福島への訪問から70あまりのイメージを用いた。「遺産」、「未来」、「進歩」、「家」など、一文字から意味を成してゆく漢字とともに、破壊と未来的な進歩などの対照的な様相をイメージ化した。

日本に長くいればいるほど、異なる言語間でやりとりする中で起こる解釈の違いがよくあることに気づいてきたが、それらは全て学びの機会であり、実際にたくさんのことを学んだ。あまり迷惑をかけてなければ良いけれど!今回、S-AIRのスタッフには実に多くの時間を割いて橋渡しをしてもらった。八戸工業大学アートデザイン科で、エンジニアを目指す学生達に向けた講演をさせてもらい、核について通訳を介して話し、考え、議論する事が出来たことはひとつの成果だった。それが彼らにとっても社会や環境とかかわるアートに触れる種となれば、と切に願う。

ウェールズ・アーツ・インターナショナル、そしてS-AIRなくして今回 の訪問は実現し得なかった。ここに深い感謝を表したい。

Nuclear world: Wales meets Japan

What a treat and a privilege to be invited to spend a whole month in an unfamiliar country! My invitation, part of the innovative nuclear culture partnership programme, included an opportunity to travel within Japan for research, to have a quiet space for work and creative reflection and in the final week to share an exhibition space with another artist from mainland China, Yang Lei. I had already met Kyoko Tachibana both in Sweden and in Dundee in connection with my work on Wylfa nuclear power station in Wales and I knew she would make a wonderful host - nonetheless I had some anxieties about living and travelling without speaking the language. I really need not have worried as I soon got the hang of things with the guidance of Kyoko and Nio - not the language itself but how to ask for help which I then did all the time. I was only slightly concerned about the earthquake in Sapporo a few weeks before the visit which did indeed cause aftershocks while I was there, a novel experience for me. 'We get used to it' was my only advice.

The overall intention of my visit was to explore issues relating to nuclear power in Japan and the earthquake and aftershocks gave a little extra edge to those issues and questions. Much of my recent focus in my art and curatorial work had been on the decommissioning Wylfa nuclear power station in Wales and the many issues surrounding nuclear power and its legacy. I had an additional interest in that the Japanese company Hitachi have been planning for some time to build a new power plant right by the old one and very near my home in Wales – the subject of some controversy both at home and in Japan. The challenge for me was, as always, to turn this interesting material and all the stories I heard into artworks – quite a tall order in the time available as it turned out. I think there will be more inspiration and images for artwork for some time to come.

My hosts in Sapporo had arranged visits for me principally to Ohma in Northern Honshu, where an unfinished power plant has been the subject of ongoing controversy for 40 years, and to Rokkasho, where a reprocessing plant has again been the subject of delays and set-backs, partly in the wake of the triple disaster of 2011, but is now due to open in 2021. These visits were accompanied by Yuhei Higashikata, artist and lecturer in Hachinohe Institute of Technology and his artist-in-residence from the Philippines, Denver, and altogether this road trip for the four of us was a highlight of the whole residency. It also included a fascinating tour of an advanced research establishment for fusion energy, and many other encounters with artists, activists, scientists, monks and archaeologists. Just for good measure there were visits to hot spring baths, hydro-electric plants, ancient temples, a fish market, a sake factory, some exhibition openings, as well as a tour of the new city cultural centre in Hachinohe.

Ohma

The unbuilt nuclear power station at Ohma, Aomori prefecture, had particular parallels with back home for me as we met up with a woman whose mother had resisted selling land, just as some farmers have done in Wales. She was continuing to live on the site surrounded by high fences and with the unbuilt power station within spitting distance. This was a brave act of resistance that had been supported by others in the antinuclear movement, some of whom I was able to meet and talk with. More and more I came to see that the research I could do was as much about people as about places and issues and I was privileged to have the openings into some personal stories. An activist presentation in the form of Kamishibai gave me the idea to make story-telling a theme for an artwork and I was able to pair the Ohma story with another one from home. I also drew on the archaeological excavation of both sites prior to development to reflect on the time scales of nuclear power -3,000 year old findings on both sites help us to put our own history into perspective and on the residue of radioactive materials as we project into the future. It was fun to go to Hachinohe archaeological museum and with a bit of sleuthing to track down the story of the Ohma dig where significant remains from the ancient Jomon community were found.

Fukushima

I also went on from Hachinohe to Fukushima City where I met

up with a journalist Hiroko Aihara who had kindly offered to take me around the area of devastation after the triple disaster in 2011. I had a very extensive tour meeting people displaced from the area and also those who had chosen to stay despite the radiation risks. One farmer still tends his large herd of cattle even though they will never be sold for meat and despite forfeiting his financial compensation – putting animals before himself. A truly moving and life-changing experience which left me with many things to ponder and digest. When things go wrong the lasting legacy of nuclear power is contamination on an unimaginable timescale.

Then it was a long train journey 'home' to Sapporo and back to work to try and make an exhibition in a week! I had brought with me a digital print series as work in progress that could only be finished with some help with the integral Japanese text — my attempt at bridging the culture gap and literally linking Wales and Japan. The installation piece 'Thirty-six views of Wylfa' was a little joke based on Hokusai's well-known prints. I was happy to have help from Sara, the bright intern student and I learnt a lot about the Japanese language as we worked on the text together — for example I never knew about the three alphabets or which one to use, let alone managing to type these on a keyboard! Learning a bit about the language was a help in recognising the very different thought processes that make up the language structure.

Starting to understand that the Japanese language contains many ambiguities I went on to devise a seventy- image slide show entitled 'One word, many meanings', using images from my research, mainly from Rokkasho and Fukushima, contrasting images of destruction with future scientific advance and alternating them with single leading kanji characters like those for 'Inheritance', 'Future', 'Progress', 'Home'.

The longer I was in Japan the more I recognised how many opportunities there were for misunderstandings across language and culture but these were also opportunities for learning and I learnt so much – I only hope that I did not put my foot in it too many times! I always had the help of Kyoko who worked overtime to help me bridge the gaps. I count it as an achievement that I managed to get a classroom of art and design as well as engineer students in Hachinohe Institute of Technology to think and talk about nuclear power after my talk despite this all being done through translation. I hope I also gave them food for thought about a socially and environmentally engaged art practice.

My visit to Fukushima was supported by Wales Arts International and I am grateful to both them and to S-AIR for making this residency possible.

展覧会 EXHIBITION

November 2 - 4, 2018

『ヤン・レイ&ヘレン・グローブ・ホワイト展覧会』 なえばのアートスタジオ(札幌市)

Yan Lei & Helen Grove-White Exhibition

Naebono Art Studio, Sapporo

トーク・イベント TALK EVENT

October 5, 2018

『ヤン・レイ&ヘレン・グローブ・ホワイト 歓迎会&アーティストトーク』

S-AIR事務局(なえぼのアートスタジオ内/札幌市)

Artist Talks and Welcome Party with Yan Lei and Helen Grove-White S-AIR Office, Naebono Art Studio, Sapporo

October 18, 2018

『Art×Science Session ヘレン・グローブ・ホワイト レクチャー』 八戸工業大学感性デザイン学部(青森県八戸市)

 $Art \times Science Session:$ Lecture by Helen Grove-White Hachinohe Institute of Technology, Faculty of Kansei Design

AIRケーススタディシリーズ

『ヘレン・グローブ・ホワイト アーティストトーク』 ヘレン・グローブ・ホワイト(アーティスト) + 「AIR-Hとの下北半島核をめぐる現地調査報告」東方悠平(AIR-H)

AIR CASE STUDIES

Artist Talk by Helen Grove-White

followed by

 $Introduction\ to\ AIR-H\ and\ Nuclear\ Field\ Trip\ around\ Shimokita\ Peninsula$ by Yuhei Higashikata

Speakers: Helen Grove-White (Artist), Yuhei Higashikata (Artist, AIR-H)

連携団体 Partner Organisation

Nuclear Culture Research Group

ロンドン大学ゴールドスミス校ニュークリア・カルチャー研究グループ

http://art.gold.ac.uk/ncrg/

ロンドン大学ゴールドスミス校やアーツ・アーツカタリストを通じて、核に関するアートや人文学の分野で活動するアーティスト、キュレーター、学者などの異分野から成る研究グループ。キュレーターであり研究者であるエリー・カーペンターが主導となり、イギリス国内外における核をめぐる文化について、アートやキュレーションの視点から探るリサーチプロジェクトの一環として立ち上げられた。研究内容を共有し、イベントやフィールドワークを実施し、調査の成果は、アート作品、展覧会、出版物などで展開される。2016年~18年スウェーデンやベルギーに巡回した展覧会『Perpetual Uncertainty』会期中には、メンバーが世界各地から集まりラウンドテーブルディスカッションを開催した。

The Nuclear Culture Research Group is an interdisciplinary group of artists, curators and scholars in the nuclear arts and humanities within and connected through Goldsmiths College, University of London and The Arts Catalyst. The group is part of the Nuclear Culture research project to develop artistic and curatorial enquiry into nuclear culture in the UK and internationally led by Ele Carpenter. The group meets twice a year to share research, organize events and fieldwork. From 2016 to 2018 members of the group regularly met at the Nuclear Culture Roundtables which took place alongside the Perpetual Uncertainty exhibition in Umea and Malmo in Sweden, and Brussels and Hasselt in Belgium.

Helen Grove-White

ヘレン・グローブ・ホワイト

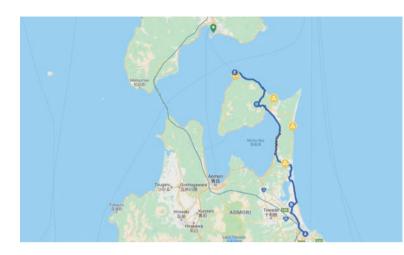
英国ウェールズのアングルシー北部でアーティストとして制作しながら、美術教育に携わり、他のアーティストとのプロジェクトを企画する。

人間と自然環境が交差する過程で生まれる問題などをテーマに、写真、映像、立体作品やインスタレーションなど様々な媒体を通して作品を制作する。現在の主な活動には、地元の原子力発電所に関する協同プロジェクトである「Power in the Land (大地のちから)」がある。原発が廃炉になり、また新しいものが建設されるという状況は、過去と未来という概念について改めて考えさせられる。ネットワークを通じて活動するということに興味があり、核をめぐる文化に関心のある人たちのネットワークを通じた活動や、X-10というアーティストグループを結成し活動を行う。

http://www.helengrovewhite.co.uk http://www.helengrovewhite.co.uk/section812614.html

Helen Grove-White is an artist based in North Anglesey where she runs courses and hosts artist groups. Her practice has been based around issues of the intersection between the human and the natural environment and she works in a variety of media including photographic media and video, sculpture and installation. A current preoccupation is the local nuclear power station, focus of the collaborative project Power in the Land. The decommissioning of one power station and its possible replacement by another continues to generate thoughts and ideas concerning the past and the future. She is increasingly interested in working in a networked way and has intersected with a wider nuclear culture network as well my own self formed artist group, X-10.

下北半島核をめぐる現地調査 S-AIR × AIR-H Nuclear Field Trip around Shimokita Peninsula

S-AIRでは、2011年の震災後から2年が経った2013年から、計り知れない時間軸で生物や地球に影響を与える原子力や核を、様々な視点から捉えるキュレーターやアーティストたちの招へいそして派遣を行ってきた。

北海道から津軽海峡を挟んですぐ向こう側の青森県下北半島は、日本の原子力政策の基本である核燃料サイクルの中心地である。これまでの招へいでは、北海道と福島を中心に現地調査を進めてきたが、今回招へいしたヘレン・グローブ・ホワイトの調査では、青森県八戸市でレジデンス運営を始めたばかりのAIR-Hとの協働で、北海道第3の都市函館市から下北半島にかけての現地調査を実施。その行程をここで紹介する。

震災から8年が経った今年4月、東電福島第一原発では、メルトダウンがあった3号機から核燃料の取り出しにようやく着手したばかりだが、事故があった原発立地自治体である福島県大熊町の一部は、この3週間前に避難解除となっている。そして、4月から新しい外国人労働者の在留資格「特定技能」が始まったことを受け、東電が、廃炉作業の続く福島第一原発などの現場作業に受け入れが可能となったと発表。来年のオリンピック開催に向け、復興という名の下、決断は粛々と下されている。

In previous years, we hosted curators and artists who mainly looked at the situation in Hokkaido and Fukushima as part of their research. This year we had an opportunity to work with a partner host, AIR-H, a new residency programme based in Hachinohe, Aomori. The prefecture is central to Japan's nuclear fuel cycle programme as the justification for peaceful use of the world's fifth largest plutonium stockpile under civilian control. On this field trip, Helen Grove-White had a chance to experience the area as well as to talk to the locals of Ohma NPP, who gave us an insight about what had been happening.

8 years after the triple meltdown, Tepco transferred the first nuclear fuel out of No. 3 reactor building at Fukushima No. 1 nuclear power plant in April 2019. Three weeks prior to this, the government partially lifted a mandatory evacuation order for residents of Okuma town that jointly hosts the crippled Fukushima plant. Tepco also announced its plans to allow foreign nationals to work at the plant through a recently adopted visa programme. It hasn't even been a decade since one of the worst nuclear disasters ever, and many decisions have been made under the name of 'reconstruction' with so much riding on the success of the 2020 Olympics.

報告:橘 匡子 Report: Kyoko Tachibana

北海道函館市(推定人口26万人) Hakodate City, Hokkaido Prefecture (Population: 260,000)

プルトニウムをウラン燃料と混ぜた世界初のフルMOX炉を新設中の大間原子力発電所は、函館から直線距離にして23km、緊急時防護措置準備区域である30km圏内に入り、同市は全国で初めて自治体として訴訟を起こしている。今回の旅は、函館の視点から大間原発についての本を出版されている野村保子さん*や、ご紹介くださった水上さえさん、この前日に市内で講演を行った朝日新聞記者の青木美希さんにお話を伺う。

Hakodate has the third largest population in Hokkaido, and is just 23km away from the Ohma NPP site in Aomori. Hakodate filed a lawsuit against the state and J-Power, seeking a halt to the ongoing construction of the NPP. This is the first of its kind filed by a local government.

青森県三沢市 (推定人口4万人) Misawa City, Aomori Prefecture (Population: 40,000)

三沢市には米軍基地がある。人口の2割程度が基地関係の人とあって、和英併記の店が多く見受けられる。

Aomori is also home to an important American base in the country. 20% of the population in Misawa is said to be involved in the base, which has a large impact on the local economy.

三沢出身の寺山修司の記念館は、電源3法 交付金によって建設されたと言われている。 The construction of Misawa City museum dedicated to Shuji Terayama, the late avant-garde stage and film director, is said to have been partially financed by the government grants based on laws designed to promote development of power generation facilities.

青森県むつ市 (推定人口5万人) Mutsu City, Aomori (Pupulation: 50,000)

昼食をとった市場の外には、航空自衛隊 大湊分屯基地司令賞受賞のネブタが飾ら れていた。大湊ネブタには「リサイクル燃料 貯蔵(株)社長賞」もある。

The award winning design for the local folk Nebuta lantern festival.

名前がアイヌ語の「ウショロ」に由来する恐山は、いたるところにある硫気孔から蒸気が立ち上り、この周辺の地質を改めて意識させられる。

At Mount Osore (the name derived from 'ushoro', an Ainu word for cavity), a folk religion pilgrimage destination in the caldera of an active volcano.

青森県大間町 (推定人口5千人) Ohma Town, Aomori Prefecture (Population: 5,000)

本州最北端へ北上、向こう側に北海道が 見える。

Hokkaido is just on the other side of the strait.

建設中の大間原発近くの宿坊にて宿泊。 明治時代より3代にわたって住民と密接に 関わりを持ち続けてきたお寺の僧侶に、こ の地域についての話を聞くことができた。

We stayed at the local Zen temple and a third generation monk told us about the area and what had been going on in the area surrounding the construction of the NPP.

まぐろが有名な大間は漁業の町であり、漁業組合の影響は大きい。

Ohma's celebrated tuna – the Fisheries Cooperative Association has a huge influence in the area.

大間原発の敷地内に土地を持っていたひとりの故熊谷あさ子さんの娘さんの厚子さんへ会いに〈あさこはうす〉へ。フェンスで囲まれた道を通っていき、辿りつくとすぐそこに建設中の建物が見える。厚子さんはここで犬や動物たちとオフグリッドの生活を送る。Local farmer Asako Kumagai refused to sell her land, which was located on the site of Ohma NPP. We went to see her daughter at the symbolic Asako House down a long fenced road. Over the fence, you can see the plant under construction just a few hundred metres away.

青森県上北郡六ヶ所村 (推定人口1万人) Rokkasho Village, Aomori

Prefecture (Population: 10,000) 六ヶ所村は、核燃料再処理施設があることで世界的にも知られているが、もともとはオイルショックを機に80年代の国家石油備蓄事業に名乗りをあげたのが最初。その膨大な敷地には、石油備蓄基地、風力発電、太陽光発電などがあり、見渡す限り広がっている。 Formerly a poverty-stricken village, Rokkasho became host to the first national strategic petroleum reserve constructed in Japan in the 80s, and since then it has become a center for various energy developments.

量子科学技術研究開発機構六ヶ所核融合研究所に入ると、全く違う雰囲気が漂っていた。核融合研究開発計画と原型炉(DEMO)概念設計及び研究開発を担い、多国籍の研究者が働く。職員も英語での案内に慣れているようだった。

At the Rokkasho Fusion Institute, once a candidate for ITER site, this is where they aim to design a fusion DEMO reactor and proceed associated R&D. The office had a lively, young and international atmosphere, contrary to other buildings, which mostly carried a 90s institutional feel.

原子力関係施設で働く人のための専門店 「うらんちゃん」。

Speciality shop for nuclear site workers: 'Uran-chan' (Mr Uranium)

市内の芸術イベントを開催する酒造や、市の文化施設であるはっちなども視察。デザイナーをしながら、原発反対運動などに関わる活動家の方にもお話を聞く。最後は、八戸工業大学での講義で下北半島の調査の旅は終了。その後ヘレンは、福島へ向かった。

We visited a local sake brewery, which also organises art events, and we also met some designers who are involved in the protest against nuclear power.

青森県八戸市 (推定人口22.5万人) Hachinohe City, Aomori

Prefecture (Population: 225,000) 八戸に戻り、是川縄文館で大間原発建設 に係る小奥戸 (こごっぺ) 地域の発掘調査 の報告書をみつける。この周辺はアイヌ語 を語源とする地名が多く残っている。 Back in Hachinohe, we found an

Back in Hachinohe, we found an archaeological research report carried out by the authority in the planning of the nuclear power plant construction.

25

参考文献

▶函館でお会いした野村保子さんの著書 『大間原発と日本の未来』寿郎社 https://www.ju-rousha.com

▶今内祥雅氏プログ 下北半島の原子力関連施設について、北海道の 視点からわかりやすく書かれています。 http://konnaii.com/青森県下北半島の原 ヱカ施恕/

AIR サポートプログラム AIR-H

Yuhei Higashikata 東方悠平

曖昧なものについて考えること

青森県のAIRといえば、2001年から続く国際芸術センター青森・ACACや、2011年に開館した八戸ポータルミュージアムはっちのプログラムが挙げられます。AIR-Hは、そういった公的なAIRに対するオルタナティブな存在として、個人的な興味関心やネットワーク、フットワークの軽さをベースに、私が青森県八戸市に住居を移した2017年から細々と活動を始めたばかりです。

AIRが誰にどんな影響を及ぼすのか、地域への還元とは何なのか。自分の中でもまだまだ答えが出ていませんが、外からアーティストがやってきて生活をする、という絶対的な強度に惹かれて走りながら考えているところです。ただし、そもそもここで言われる「地域」とはどこなのか、「地域」にとって良いこと、悪いこととは何なのか、当該のエリアの範囲をどこまで拡大したり縮小したりするのか、また効果や影響が表れるまでの時間のレンジをどこまで長く設定するのかによって、それらは容易に反転しうるものだと考えています。単純に定義付けすべきではないこういった曖昧なものについて、AIRという実践を通して考え続けていきたいと思っています。

今回実施することのできた、S-AIRとAIR-Hの連携によるプログラムとなったヘレン・グローブ・ホワイトの下北半島リサーチやそれに伴う八戸での活動は、前述の課題に対する具体的な実践の一つとなりました。滞在の終盤に、ヘレン自身のこれまでの活動と県北部でのリサーチについてのレクチャーを、八戸工業大学にて行いました。開催にあたっては、次の二点を意識しました。

一つは、八戸工業大学が、工学系のエンジニア養成をミッションの一つとしているため、科学技術の進歩に対して批評的なスタンスをとるアーティストの態度を伝えることが、科学技術に対する倫理と社会的責任という観点から意義深いのではないかと考えたことです。八戸工業大学は、1956年に無線通信技術者の養成を望む地域からの強い要望を受けて設立された大学です。その設立ポリシーは引き継がれ、現在では機械工学や情報技術、土木建築、デザイン等とその幅を広げ、在学する1000名以上の学生の多くが、卒業後は何らかの技術的な専門家として社会の一翼を担っていくことになります。

もう一つは、地理的に学生たちの多くが地元である三八地域や 青森県内の出身であるということです。人の行き来が多い大都市 での学生生活と比べると、アーティストや外国人に限らず、県外出身 者と日常的に交流を持つことがそれほど多くありません。結果とし て、新鮮な魚介類の美味しさ、スーパーで販売される馬肉、広大な 三沢の米軍基地や原子力発電所の存在等、地域としての特殊性に 無自覚になりがちです。今回、わざわざアーティストが札幌からフィールドを移してリサーチを行なったように、青森県は他の都道府県と 比べて多くの原子力関連施設を抱えており、相応の歴史や事情が 存在しています。ただ、当該の地域で生まれ育った人たちにっては、 日常の一部として馴染みすぎてしまい、それらについて何かを考える ことをいつの間にか止めているかもしれません。アーティストによる 外からの視点によって、自分たちの置かれた状況を客観的に見つめ るきっかけになるのではないかと考えました。 レクチャー当日は、多くの学生や大学の教職員、一般市民が参加してくれました。内容としては、ヘレンの地元で起こった原子力発電所の建設計画やそれに対する地域の反対、またそういった状況を作品として昇華する活動等をアーティストとして紹介していくものでした。参加者の多くは、自分たちの住む地域のことと、別の国で起こっている原子力発電所を巡る状況をなんとなく比べながら聞いたり考えたりしていたのではないでしょうか。レクチャーは、なにか答えを押し付けるものではなく、曖昧なものについて考えること自体や、無知・無関心を自覚することに重きを置いていました。最後の質疑応答で、学生とアーティストとの間で多くのやりとりが発生したことは、その成功の証左となったのではないでしょうか。(レイチェル・カーソンのようだ、という素直な感想には場が和みました)「アートは対話の契機」という見出して地元紙にも記事を掲載していただき、とりあえずは意図が上手く伝わったのではないかという実感を持つことができました。

最後に、私自身も八戸へ移るまでS-AIRでAIRのコーディネートや企画運営に関わり、その経験が今のAIR運営の基礎となっています。現在でも心に留めているものに、アーティストと招へいしたホストだけでAIRを完結させるのではなく、「できるだけたくさんの人に関わってもらう仕組みをつくる」というものがあります。詳しい人や得意な人に積極的にアーティストと関わってもらい、当事者を増やしていくというものです。AIR-Hでも、アーティスト・トークを市の美術館準備室と共催したり、地域のアートプロジェクトへ参加したり、教育機関との連携を図ったりしてなるべく多くの人に関わってもらうことを意識的に行っています。また、学生にも、ロゴマークやチラシをデザインしてもらったり、アーティストのアテンドをしてもらったり、英語のレポートをプログに書いてもらったりと、できるだけ運営面にも関わってもらうようにしています。今回、八戸で立ち上げた新たなプログラムの運営者という立場でS-AIRと協働してAIRの多様なあり方を模索する機会を持てたことを嬉しく思います。

AIR-H

https://www.air-h.info

2017年より、青森県八戸市を中心にAIR(アーティストインレジデンス)や、アートプロジェクト等を行う。メインプログラムのPort to Portでは、アーティストや研究者が八戸の港を中心とした地域資源を基にリサーチや制作を行ってもらい、その対象は、漁業や加工業、工業、観光や植生、地域の人たちの生活や文化、風習など多岐に渡る。アーティストは、自分の住む街や他の街の港を中心としたさまざまな事象と比較しながら、他者の目線で八戸の街について考察を行う。

Launched in 2017, AIR-H organises residencies for artists and initiates art projects in the city of Hachinohe, Aomori Prefecture. It offers opportunities to artists and researchers to research or produce art work about the regional resources, various industries and livelihood around Hachinohe port, ranging from fishing, seafood manufacturing and heavy industries, tourism, vegetation to local tradition, culture and customs. Artists are encouraged to bring their perspectives on their chosen topics and themes as outsiders in comparison to the situations back home.

声、存在するそのありさま

人々は、「人間が達成すべき目的」という名の下に創造を続ける ため、長い間、母なる大地を掘り起こし刻み込んできた。

赤平炭鉱は、北海道の数ある炭鉱の中でも、豊かな資源を誇る。1990年代半ばに炭鉱産業は打ち切られ、海外からの輸入に取って代わった。「人間が達成すべき目的」がいかに有限であるか、その複雑さを語るかのように、突然の閉山は繁栄がもたらされるはずであった町を衰退させた。

私が赤平に足を運んだのは、元炭鉱労働経験者や歴史家に、 炭鉱で歌われてきた歌があるか話を聞いてみたかったからだ。赤 平炭鉱遺産ガイダンス施設では炭鉱で働いていた人々にお会い し、札幌市立大学では地域連携研究センター長である上遠野敏 教授にお会いした。

滞在中に炭鉱そのものについての歌との出会いは無かった。とはいえ、地元でほそばそと続いている詩吟のグループと炭鉱に、私なりのつながりをみつけた。詩吟には長らく興味を抱いてきたので、詩吟家やこの地方ならではの芸術的表現に関する知識を継承している人々との出会いも、レジデンスでの目的であった。詩吟について調査する場合にも、炭鉱と同じく、慎重に調べ、掘り起こし、構造的な支えなくしては成り立たない。

我々は、どんな未来にしたいのかと度々考えることもあるかもしれない。根源にあるもの--本質を探ること。そこから、何が生まれ、何

を見出し、伝えられたのかを見よ。いかに創造し、それを守り、信じ抜いてゆけるか、そしてどうしたら破壊してしまうのか?意識を掘り下げれば、様々な声と、人々が重ねてきた絶え間ない努力の層が表出する。

何を継承し、保ち続けるかをどう見極めたらよいのか?進化と発展の物語の中で、それはどう位置づけられるのか?その土地に脈々と受け継がれてきた知恵との均衡を取りつつ、社会文化的な口伝を、アートプロジェクトを通して革新的に活性化させる方法はあるのだろうか?

私はかねてより、表現形態が持つ寿命とその寿命が尽きる時の 文化的波及効果とはどんなものなのか、その有限な可能性と次に 起こる進化を理解することに関心を持っている。北海道には鉱脈 が点在する。このS-AIRでのレジデンスでは、詩吟、アイヌ民族の営 みとともに、札幌の現代アート作家たちの活動や集まりなど、まだ知 られぬ北海道それぞれの地域に存在するであろう豊穣の角を探 り、知ることが目的だった。

私と詩吟の出会いは2009年に遡り、それは炭鉱のような恵まれた資源を見つけたかのようだった。家族ぐるみで親しい日本人が詩吟を披露してくれたのだが、それは米国先住民が歌うように語る詩に近かった。その歴史の深さに触発され、詩吟について、そしてその何世紀にもわたる伝統、現代の日本文化においてその存在感が極めて薄いことも学ぶ中で、詩吟の可能性を意識するようになった。

國風流の札幌支部で連絡がついたのは、退職後も詩吟を続け、 最年長では48年も続けている年配の人々だった。彼らの世代はと もかく、若い世代で詩吟に馴染みのあるものは少なく、今後消えてゆく芸術表現ともいえる。詩吟では西洋の音記号は使わない。詩文のみが書かれた譜面に、抽象的な波線が引かれ、節調、テンポや歌い方を示す。詩吟は、師範や仲間と共に吟じられる。この創造的系譜を、残さなければいけないと感じた。私は学者ではないが、この詩的な芸術形態が持つ力に心動かされた。視察や活動されている方にお話を聞くことで、この表現形態の豊かな歴史を知ることができ、また、このような活動や歴史的な語りを根付かせるためにはさらに掘り下げることが必要だということがわかった。

滞在中にもう一つ思いがけないつながりができた。日本の先住 民族であるアイヌの伝統である。川上夏希さんは、自らもアイヌ民族 として、文化を通じて社会に働きかけたいという信念をもっている。 彼女は刺繍などのアイヌ工芸、語り・踊り・歌などの舞台芸術を実 践し、教えている。アイヌの伝統は文字として記録されず、口承によって守られてきた。

彼女によれば、観光分野以外の面では、アイヌ民族の文化表現や継承はうまくいっているとは言い難いそうだ。同胞たちと先住民族の権利に関する国際連合会議のためにジュネーブを訪れたときも、会場の人々とその危機感を共有した。根本的に詩吟とアイヌ文化は違うのだが、双方ともその未来は不確かなものだ。

口伝を受け継ぐ身としては、札幌在住のアーティストたちの活動 を知るために会いに行った時にも、彼らが自分の制作のためにどのようなことを調査し、自らの環境をどう解釈しているのか、民俗学的な視点で聞き取りをした。進藤冬華はドイツのハンブルグで、思いがけずにアイヌ民族の出土品のコレクションを目にしてから、最近の作品では実在した人物が登場する架空の物語や、アイヌの土

地の伝承を描き出すシリーズを制作している。高橋喜代史は、「助けて」と英語・日本語・アラビア語で書かれたポスターを、札幌市の建設現場のフェンスに貼ろうと試みるビデオ作品「HELP」を2018年制作した。公共の場におけるアクションを通して、社会は利他的なものであるのかと問いかけた。アーティストたちは社会において、人々の考え・思いを刺激し、もっとも根源的な社会的行動を導き出すことができるのだ。

対象となるコミュニティと、その文化が継承されていく新しい道筋をつくるために、ある文化様式について包括的な研究をすることは、私にとって重要な過程である。その過程や手段の中で、より多くの協力者やコミュニティと関わることができれば、それは社会彫刻となる。

今回のレジデンシーで私が目指したものは、現代の日本のアーティストとポートランドのアーティストのつながりを育て、その輪をさらに広げること、それと同時に、失われつつある芸術形態について調査し、保存する手助けのきっかけを作り出すことでもあった。もっと直接的なゴールは、多くの人にとって遠い存在であった芸術表現に少しでも触れ、自分自身の創造的なリサーチのための情報収集とコミュニティどうしのつながりを高めることだった。

炭鉱への訪問を振り返って考えると、札幌の地下鉄システムこそ、かつて花開いた炭鉱の地下鉱脈の視覚的な表現を現代に置き換えたものではないか。地下鉄の3つの路線を通じ、家と人、地下に広がる商業空間が結ばれている。人間の産業史の中で、国民総所得(GNP)はそれぞれの時代や移り変わりを映す指標である。ごく日常の営みを形成するシンプルなモノや場所、出来事、風景を組み込めば、あるいは芸術の試みやコラボレーションを通して、私たちの過去、現在、未来が結ばれてゆくのかもしれない。

Voice of Being Curatorial Research by Midori Hirose

People work the earth and carve into her at great lengths to create in the name of 'human purpose'. Akabira Coal Mine, among many coal mines in Hokkaido, are abundant in resources. As production was halted in Hokkaido in the mid-90s, coal mining was outsourced overseas. Speaking to the complexities of how finite human purpose can be, the abrupt stop to mining compromised thriving towns.

I made the trek to visit the mine in the hopes of meeting with former coal miners or coal mine historians who could tell me about songs that coal miners sang. I met with members of the Akabira Coal Mine Heritage Guidance Facility and also met with Satoshi Katono, Professor/Regional Collaborative Research Center Director at Sapporo City University.

Though I was unable to learn about mining songs during my visit, I saw connections between coal mining itself and Shigin, practiced in community, in small groups in which members support one another. One part of my residency was to fulfill a longtime interest in learning more about Shigin, its practitioners and local art knowledge which involved unique expressive visions from the region. Similar to coal mining, researching Shigin involves careful examination, excavation, and structural support.

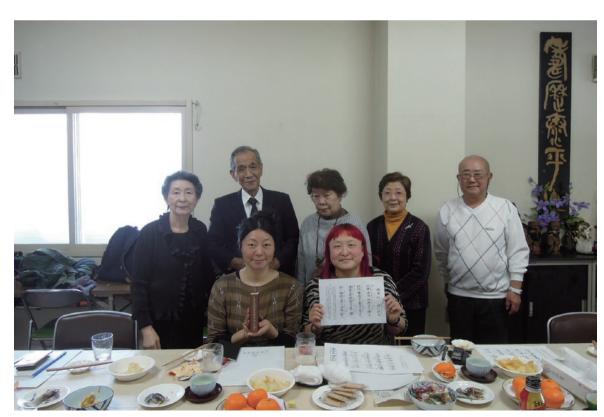
We may ask what do we want our future to look like? Look to the source — the essence. From the essence, look to what is created and what is interpreted. What does it take to create, what does it take to preserve and persevere, and what does it take to destroy? Voices emerge in conscious and concerted effort.

How do we address and preserve heritage, examine their relation to evolutionary narratives? Is there a way to find balance in regional knowledge and set up an innovative revitalization plan for socio-cultural oral narratives to work through artistic practice?

My interest is in understanding the lifespan of art forms and the cultural ramifications of their possible losses — the finite possibilities and evolution of the next happening. On my S-AIR visit, I sought to gather information on localized patches of Hokkaido's barely tapped cornucopia: the fabric of Shigin and Ainu practice as well as contemporary Sapporo artists practices and gatherings.

Comparable to the coal mines and rich with resource, I was first exposed to Shigin in 2009 when a Japanese family friend demonstrated secular chanted poetry that sounded like Native American chants. Inspired by deep histories, and as I learned more about Shigin, its centuries-long tradition and its dwindling status in the contemporary Japanese cultural consciousness, I became aware of the possibilities it holds.

Seeking Shigin practitioners at the Sapporo Regional

Headquarters, my contacts were retirees who had practiced Shigin for decades, some for up to 48 years. Shigin is a dying art form, still practiced among elders, but not well-known in the current generation. Musical notes are never used. Next to lines of poetry are abstract notations of wavy lines to delineate chant pitches. Shigin is recited in the company of the teacher and colleagues. I find there is a clear need for preservation of this creative lineage. I am not a scholar but one who is moved by the power of poetic art forms like Shigin. Through observational. research and interviews with the Shigin performers, I gained insight into the rich history of this art form, which has informed need of further exploration in grounding cultural practices and historical narratives.

Another practice I unexpectedly came upon were traditions passed on by the Ainu people who are the indigenous population of Japan. I met Natsuki Kawakami, an Ainu tribal member who believes in cultural mobilization. Kawakami practices and teaches the Ainu traditional crafts (embroidery) and performing arts (storytelling, dance and chants.) To preserve and maintain tradition, they are never written and only passed on orally.

According to Kawakami, outside of the touristic realm, presenting and preserving Ainu people's views on their own culture has posed a precarious challenge for the Ainu people. Kawakami, with tribal members have traveled to Geneva for the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People to share their concerns. Though quite different to

Shigin in nature, Ainu and Shigin both face uncertain futures.

As a recipient of oral narratives, my portfolio visits with local Sapporo artists shed light on their own research and interpretation of their surroundings through an ethnographic lens. Fuyuka Shindo's recent series of fictionalized historical characters and land narratives of Ainu people are based on her unexpected findings of an Ainu collection in Hamburg, Germany. Kiyoshi Takahashi's 2018 video work called, "Poster" of the artist trying to attach a HELP banner to a construction sites' fence in the city as a public action and questions society's nature of being altruistic in nature. Artists have a role in society that can lead and provoke thoughts into fundamental societal action.

Comprehensively researching a specific cultural modality in order to create new paths with current communities is an important part of my process. Engagements with as many collaborators as the process and means allow, and with communities as well, creates social sculptures.

My intention with this residency was to foster and further connections between contemporary artists of Japan and Portland, OR while initiating an effort to examine and help preserve fading art forms. My direct goals for this trip were to gain access to elusive art forms in order to inform my creative research and grow connections between communities.

Reflecting on my coal mining visit, I came to the realization that the Sapporo Municipal Subway system was a contemporary visual representation of the formerly prosperous mines. The subway system, an underground structural support tunnels three main lines and houses commuters who que en order to extensive underground shopping areas. Throughout industrial human history, GNP defines human epoch and shape shifting. Thoughts of embedding simple objects and sites that form the fabric of daily life, how oral memories sustain and how informed social and cultural fabrics could possibly sustain through collaborations through artistic practice come to mind in contextualizing our past, present and future.

レクチャー LECTURE

December 17, 2018

『ミドリ・ヒロセによるポートフォリオ講座』 S-AIR事務局&なえばのアートスタジオ(札幌市) Portfolio Session by Midori Hirose

Naebono Art Studio, Sapporo

トーク・イベント TALK EVENT

December 22, 2018

『ミドリ・ヒロセ 歓迎会&アーティストトーク』 S-AIR事務局(なえぼのアートスタジオ内/札幌市) Artist Talk and Welcome Party with Midori Hirose S-AIR Office, Naebono Art Studio, Sapporo

December 13, 2018

『ミドリ・ヒロセによるレクチャー』 眺望ギャラリー「テラス計画」(札幌市) Lecture by Midori Hirose Gallery Terrace Keikaku, Sapporo

連携団体 Partner Organisation

End of Summer

http://www.end-of-summer.org/about/

オレゴン州ポートランド南西部にある「イエール・ユニオン」のコンテンポラリー・アート・センターの建物を拠点に行われる、異文化交流のアート・プログラム。毎年夏に、日本人の新進アーティストたちがポートランドに滞在し、一般公開されるレクチャーやプレゼンテーションといったイベントで構成される。ポートランドは、日本との文化的な絆、コミュニティーに根ざした価値観、ダイナミックな芸術活動が息づく都市。コンテンポラリー・アートを通じて、アメリカの太平洋岸北西部と日本とを結び、対話を重ねていくことを目的としたプログラムを実施することで、プログラムの参加者は、レジデンシーを通し、ポートランドという環境を存分に活用し、クリエイティブな探求と国際的なつながりを養うことができる。

End of Summer is a cross-cultural art program based in Portland, Oregon at the Yale Union contemporary art center. It is comprised of an annual summer residency for artists from Japan, as well as a lecture series. Outside of this core summer program, symposiums, exhibitions and other related projects are also organized in Japan, and internationally. End of Summer exists to build a dialogue between the U.S., specifically the region of the Pacific Northwest, and Japan through contemporary art. Through this entry point, the program aims to engage in a larger exploration of Japanese art in the era of global artistic practice, as well as the continual reconsideration of notions of East and West, center and periphery. The residency utilizes the setting of Portland, with its cultural ties to Japan, community oriented ethos, and dynamic arts activity, as a site for creative exploration that nurtures an international connectivity.

Midori Hirose

https://www.midorihirose.info/

ミドリ・ヒロセ

オレゴン州ポートランドを拠点に活動するインディペンデントキュレーターであり、協働や交換プログラムを専門に、活動を行う。彫刻家、コンセプチャル・アーティストとしても活動を行う。その地域の概念や対話を反映する社会的側面を引き出しながら、表現方法の微妙な違いを捉え、サイトスペシフィックなインスタレーション作品を企画。最近キュレーションを行ったものには、「Never Not Here | PPROT-SE」(OV Project Space / ポートランド)、「GG at the Helm」(Bronco Gallery / コロンピア・リバー・ゴージ)、「Utopian Visions Performances」(PICA TBA-Festival / ポートランド)がある。End of Summerレジデンスプログラムの運営にも関わり、Mixed Needs Plastics Collectiveの設立メンバー、FORM+ADXレジデンスプログラムの設立者でもある。

Midori Hirose is an independent curator based in Portland, Oregon. Hirose specializes in collaborative exchanges. Generating social dimensions that reflect concepts and conversations from a region, she finds nuances within various mediums nurturing site specific installations. Some of her recent exhibitions include Never Not Here | PPROT-SE at OV Project Space; GG at the Helm for Bronco Gallery in the Columbia River Gorge; and Utopian Visions Performances via PICA TBA-Festival in Portland, OR. Co-currently, Hirose is a liaison for the End of Summer residency program; a founding member of Mixed Needs Plastics Collective; and FOR M+ADX AiR Program founder.

AIR 人材育成プログラム 参加者レポート 4

4

福井さら(北海道大学大学院文学研究科芸術学講座)

S-AIRは苗穂のシェアスタジオの一室に事務所を構える、アー ティストインレジデンス事業を行うNPOである。私は2018年のお およそ9月から11月までを、このS-AIRのアルバイトスタッフとして 二人の作家と過ごした。もともと美術を勉強している身としては、 勉学の傍に実際の現場での業務を体験できるまたとない機会で あり、札幌を中心に北海道における美術の実践がどこでどのよう に行われているかを知る貴重な経験ともなった。S-AIRでの私 の主な業務は、先輩スタッフの指示のもとで行うホームページの 記事作成や、DM・報告書の発送といった事務作業のほか、作 家のアテンド、展示案を検討するミーティングへの参加、作家の必 要とする素材のリサーチ、広報、搬入、トークの際の撮影、搬出な どである。よって、私は以上の業務を中国からの招聘作家である ヤン・レイ氏とウェールズから招聘されたヘレン・グローヴ・ホワイ ト氏と行った。両氏は制作している作品のタイプもバックグラウン ドも異なっているため、なぜこのような作品をつくるのか、そのよう な素材を用いるのか、今までの展示についてといった踏み込んだ 話を聞くことは非常に興味深かった。こればかりは、近くで業務を 行うものの特権ではないかと思う。

アテンドと素材探しと搬入

この三つの業務は、特に私が活動する中で印象深いものだった。まずヤン・レイ氏を迎えるためにスタッフと共に空港へ向かうことが私の初仕事だった。空港で彼を迎えたあと、彼の生活拠点となる「さっぽろ天神山アートスタジオ」に向かい、部屋の設備の確認などをした後、すぐに彼と近くのスーパーへ繰り出した。お酒が好きだというヤン氏と「あれが美味しいよ」などと話しながら必要な

ものを揃え、夕食は回転寿司に行き初日は終了した。後日、私は またスタッフと共に彼を街中へ案内することになったのだが、この 日は札幌で開催中の展示をまわり、制作で使う素材を購入できそ うな店へ案内し、少しずつ展示のプランについて話してもらった。 はじめはアテンド業務にとても緊張したが、今思えばあのようにコ ミュニケーションをとる機会がもてたおかげで、その後のやりとりが 幾分うまくいったのではないかと思う。緊張していても共に何かを 見たり、何かを食べたり、少しでも話すというのは、特に展示をつく るにあたって必要なステップだと確認できた。数日後、彼の作品 についてのミーティングへ参加した際に浮上したのが、作品素材の 入手という問題だった。この問題はなかなかに手強く、作家の思 うプランを一緒に確認するという意思疎通ができても、肝心のそれ を実現できなければサポートの意味がない。これは双方とても根 気のいる作業だったように思う。展示をつくることはこれだけの作 業に止まらないのだが、最終的なアウトプットである展示に至るま で、テキストベースのやりとりをメインにさまざまな工程を経た。

AFTER AIR Report Susa

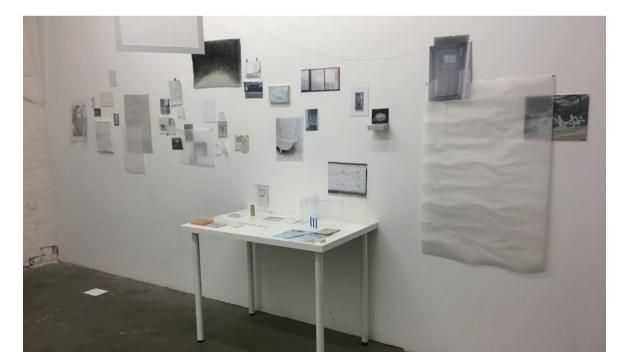
Chisei Kobayashi

小林知世

1994年札幌生まれ。2017年東北芸術工科大学洋画コースを卒業後、札幌で活動をはじめる。「空気の底」という言葉をキーワードに、日常の中で感じる気配や圧、霧、耳鳴りなどをテーマとし、絵画、模型、テキスト等の制作をしている。主な活動には、第8回清須市はるひ絵画トリエンナーレ入選、公益財団法人日本文化藝術財団加藤定奨学金奨学生、アーティスト・イン・レジデンス End Of Summer、東北アートの博物館代官山蔦屋書店「Anjin」出品、グループ展「ひとりぐらし自由空間」(gallery turnaround)、「buoyancy」(TO OV cafe) などがある。

Born in 1994 in Sapporo, Hokkaido, Chisei Kobayashi relocated to Sapporo as an artist after graduating from Tohoku University of Art and Design in 2017 with a BFA in Western Art. With the keyword "Kuuki No Soko (Bottom of the Air)", her artwork evolves into various forms: painting, models, and texts. The works are based on themes such as the subtle signs of other beings, pressures, fog, and tinnitus that we come across in everyday life. She is a recipient of the Kato Sadamu Scholarship by the Japan Arts Foundation, and her work was selected for the 8th Kiyosu City Haruhi Painting Triennial. She has exhibited in group exhibitions including Anjin ("Tohoku Art Museum", the Daikanyama Tsutaya Shosen Cafe Lounge), Hitori Gurashi Jiyuu Kuukan (Gallery and Atelier Turnaround), and buoyancy (TO OV Cafe). In 2018, she undertook a residency at End of Summer in Portland, Oregon.

人や町と親密な関係を築く、 刺激に満ちた一カ月

2018年8月、アメリカ、ポートランドのEnd of Summer という 名前のレジデンスに参加した。企画者のマット・ジェイはNY在住のキュレーターで、子供時代を東京で過ごした。日本に対して思い入れのある彼は、故郷ポートランドで日本人向けのレジデンスを企画した。今年で3回目になるEoSには、日本国内から年齢・メディア・活動拠点の異なる6人のアーティストが集められた。一カ月という短い期間のレジデンスでは「体験すること」を第一に掲げ、現地のギャラリー、美術館、アーティストの訪問やディスカッション、マットが招いた美術関係者を迎えたレクチャーシリーズなどを行い、最終週にはオープンスタジオを開催した。期間中は用意してもらったプログラムのおかげで、自分の制作、その地域を知ること、アーティストとの交流を心地よいバランスで体験できた。

私は現地での体験に基づいた写真とドローイング中心の制作をした。一つ目に、街中にあるグラフィティに興味を惹かれドローイングした。元々、読めない文字を作品に使っていた私にとって、街の中で密かに日々更新される落書き、タギング、市民や壁のオーナーによるそれらの消去運動が生み出すフォルムや層、時間のやりとりはとても興味深かった。二つ目に、聞こえた音や言葉を日本語や英語、記号で書きなぐるドローイングをした。この方法も元々行っていたが、英語圏に来たことで英語ができない自分の感覚がより音とフォルムに向いていき今までとは違ったものができたと思う。二つの関係性を意識しながら、今後の活動につなげるための制作を行った。

ポートランドと札幌は姉妹都市だ。アートにおいては東京と札幌、ニューヨークとポートランドというように、メインストリームから離れているという共通点があり、レクチャーの議題にもローカルとグローバルというテーマが上がり考える機会となった。ポートランドでは、メインストリームとの距離という点で共通の問題を抱えつつも、市民とギャラリーの距離の近さ(通りすがりに立ち寄る人の多さ、作家とのコミュ

ニケーションの多さ)などいいなと思える点が多くあった。

私達参加アーティストとマット達は一カ月間生活のほとんどを共にした。制作とリサーチ、対話、日常生活を共有することで、企画者と参加者という枠を超えて親密な関係を築けたと感じる。ポートランドの方との交流はもちろん、一緒に参加した日本の経験豊富なアーティストとの交流も、美大を卒業して間もない私にとって大きな刺激となった。レジデンスが終わった後も続く関係は、先に述べた距離の問題なども含め、これから自分がアートを続ける上で大切な支えになると確信している。今後の予定では東京での報告会、各年の参加者によるポートランドでの展覧会がある。年を重ねるごとに広がるEoSとの関わりを大切にしていきたい。

One Month: Building Intimacy with People and Their Community

In August 2018, I participated in End of Summer, a residency in Portland, Oregon, in the United States. New York-based curator Matt Jay founded the program for Japanese artists in his hometown of Portland as he felt a deep connection to Japan having grown up in Tokyo. Now in its third year, the program brings six Japanese artists to the city, diverse in age, artistic medium, and location. As this month-long program's primary objective for us was to "experience", we visited local galleries, museums, and artists, and we attended discussions and lectures by various guests from the art scene. We also staged an open studio in the final week of our stay. I felt that the program was carefully designed to expose us to and engage with local artists, and to learn about the local community while producing my own work.

I created my work focusing on the relationship between two elements; photography and drawing, based on my experiences in Portland. Initially, I was interested in graffiti pieces all over the downtown core, so I drew them. Since I had already

incorporated unintelligible letters into my work prior to this program, witnessing subterranean updates of doodles, tagging, as well as the erasure and the banning of these works by citizens and the owners of those walls delivered peculiar forms, layers, and timeframe that so attracted me. Second, I drew every sound and word in Japanese, English, or other symbols. This was also familiar, but I was able to create something different because my senses were focused on sounds and forms situated outside my native tongue, fully immersed in English, which is not the language I speak.

Portland is the sister city of Sapporo. As far as art goes, Sapporo is as distant from Tokyo as Portland is from New York; they are not the mainstream. The local and global is one of the lecture topics, giving us an opportunity to think about the two cities. While they share a common burden of distance, I envy how Portlanders and their art scene are closely knit. Many people casually hang out in galleries, and they are more engaged with artists.

Matt, the other organizers of End of Summer, and we, artists from Japan spent most of our time together for the month of our stay. I felt that we built strong relationships beyond what's typical between organizers and participants; we shared the processes of art making, research, conversation, and our day-to-day lives. Aside from connecting with locals, sharing life with other, more experienced participants from Japan stimulated me as a new art school graduate. I believe that the relationships we built in EoS will continue to evolve. Our involvement and our discussions on "distance" will fund me further to continue my art creation. We are scheduled to have a report-back meeting in Tokyo, as well as exhibitions by EoS alumni in Portland. As EoS continues to evolve, I hope to continue to nurture my connection with them.

滞在記(S-AIR派遣作家レポートアーカイブ) https://sairblog.wordpress.com/tag/chisei-kobayashi/

ウイマム・アーティスト・イン・レジデンス連携企画 トークセッション

「フィールドワークとレジデンスト

November 11, 2018

- 主催 特定非営利活動法人S-AIR
- 助成 文化庁 平成30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
- 協力 ウイマム文化芸術プロジェクト 札幌駅前通まちづくり株式会社
- 会場 眺望ギャラリー テラス計画

レジデンスにおいて、その場や人との関係性は、アーティストの制作に大きな影響を与える。 アーティストが、さらに踏み込んでフィールドワークを行うことには、どのような意味や可能 性があるのだろうか。

白老を舞台に、新たに始動するウイマム文化芸術プロジェクトの一環として開催された、 ウイマム・アーティスト・イン・レジデンスとの連携企画として、「フィールドワークとレジデ ンス | をテーマにトークセッションを開催。

参加アーティスト両名、そして北東アジアを中心に研究を行う社会文化人類学者のエド・ プルフォード氏を迎え、それぞれの分野におけるフィールドワークを通した活動の意義、 共通点、問題点などについてトークセッションを開催。ここでは、その概要を紹介する。

※このレポートは、2018年11月10日に「AIR CASE STUDY」シリーズとして開催された、トークとディスカッ ション内容を編集・要約したものです。森永泰弘と曽我英子の活動報告については、ウイマム芸術プロジェク トの活動記録集に掲載しています。セッション全文は、下記S-AIRブログにて後日掲載予定。

This is an excerpt of a talk/discussion event held as part of AIR Case Study series on 11 November 2018. We plan to publish the entire session in Japanese on our blog.

http://sairblog.wordpress.com

ゲストスピーカー

曽我英子 ※スカイプ参加

Eiko Soga

フィールドワークから得た知識や、出会う人々との記 憶を辿りながら制作を行い、それらを、映像、テキス ト、インスタレーション作品として発表する。アート の視点から、社会環境から感じる違和感をどう理解 し「問う」ことが可能であるかを探求しながら活動を 続ける。現在オックスフォード大学ラスキン・スクー ル・オブ・アート博士課程在学中。

http://www.eikosoga.com

森永泰弘

Yasuhiro Morinaga

芸術人類学的な視座から世界各地をフィールドワー クし、楽器や歌の初源、儀礼や祭祀のサウンドスケー プ、都市や集落の環境音をフィールドレコーディング し音源や作品を発表。また映画や舞台芸術での音 楽や音響のディレクションも数多く担当。近年はアジ アのゴング文化に興味を持ち記録活動を行う。

http://www.the-concrete.org

エド・プルフォード

Ed Pulford

北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターを拠点に研 究を行う社会文化人類学者。中国、ロシア、朝鮮の世 界が交わる様々な人たちや少数民族、そして北東アジア の原住民の関係性に焦点を当てた研究を行う。2017 年英ケンブリッジ大学院で博士課程修了。著書に、旅 行記そして歴史書である『Mirrorlands: Russia, China and Journeys in Between」がある。

進 行

橘 囯子

Kvoko Tachibana

特定非営利活動法人S-AIR プログラム・ディレクター

ウイマム文化芸術プロジェクト

https://uymam.localinfo.jp

ウイマム文化芸術プロジェクトは文化芸術を通じた交易・ 交流の様々な場を人、地域、社会へ創出し、時に地域社 会の課題解決への貢献に一躍を担う活動を目指してい る。上述のウイマムの意味解説の中では、初期の対等性 と共生の形態を尊重し、多様なアートプロジェクトの展開 や地域内外との交易・交流を通じ、期待を込めて現代の 「ウイマム」の実践を試みる。詳しくはHPを参照。

フィールドワークは、 人々との出会いやつながりが 直接作品に反映される

曽我英子

曽我: 白老を拠点としたレジデンスでは、 根曲がり竹を軸にフィールドワークを行いま した。白老の現代社会、歴史、アイヌとの 関係性を肌で感じながら学ぶことができた と思います。私の制作方法は、伝統工芸 品と呼ばれるものの素材、使用方法、文 化、政治的背景やそれらにまつわる物語 を追うことで、人が自然とどのように関わり 合いを持ち、文化がつくられてきたのか、 紐解くことから始まります。

リサーチしている間によくテーマとして聞い たフレーズが「不都合な真実」というもの です。政治と人々が交わる、現代社会に 通じる普遍的なテーマです。そこからイン スピレーションをもらい、物語を発展させ ました。

3~4年かけて現地の人と 信頼関係を築いてから、 ようやく作品化できる

森永泰弘

森永:僕が興味を持っているのは、どうやっ たら音で新しい世界地図ができるのかとい うことです。東南アジアや日本の島々につ ナナイ族・ホジョン族は、歴史的には、ロ

いて、僕たちは「日本 | や「インドネシア | な ど、国の中にある島と認識していますが、実 際に一つ一つの島には異なる生活や言語 がある。国とは違う単位で地図をつくれな いかと思いながら音を記録する中で、日本 の先端からアジアの南の方まで、島のつな がりが浮き上がってきました。そのつながり の中で、音がどのように文化とつながってい るのか、またはその断絶について調べるた め、フィールドワークをしています。

大切なのは、周りにいる人達が 研究者をどのような人間だと 認識しているか

エド・プルフォード

エド: 文化人類学の研究では、フィールド ワークを行うために長期滞在を行います が、実際にその場所へ行き、ある期間実 際にその場所や人々が暮らす環境に身を 置くことが必要です。

研究者と研究対象者の間に存在する一 定の違いや立場の違い―言語、民族、教 育、経験、社会経済的背景など―は、通 常そのまま存在し続けます。しかし、それ は理解を妨げるものではなく、むしろ研究 に参加してもらう人々の世界を理解するた めの枠組みとして状況を作り出すのに役 立ち得るものです。今日は、私が様々な人 や場所に長く触れてきたフィールドワークの 状況をいくつかご紹介します。

シアや中国の国家が設立されるまで、この 地域一帯に居住し漁撈や半分游牧的に狩 猟をして生活する、ひとつの民族でした。 ここでの経験で、ひとつの重要な側面は、 中国におけるホジョン族と比べても、ナナ イ族はロシアにおいて経済的に不利な立 場にあったことです。結果として、ロシア のナナイ族の人権に関する社会活動運動 は、国境の向こう側よりも活発でした。よ そ者である裕福な国からやってきた文化 人類学者として、ハバロフスク市の先住民 族としてナナイ族の社会的地位を認知して もらう彼らの活動に私が協力することを期 待されていたことを認識していましたし、彼 らの人権に対して同情もしていました。

彼らの活動に参加し協力を公言すること は、その共同体の人たちと知り合い、彼ら の生活に関わるということになります。しか し、フィールドワークという手法についての 重要な是非が問われるものです。地域の 政治に関わる文化人類学者は、自身の研 究者としての道徳的な立ち位置や責任を 考えなければいけないのです。

延辺朝鮮族自治州東部にある中国・ロシ ア・北朝鮮をまたぐ地域での長期調査で は、この地域での自分自身の立場というの も考えなければいけませんでした。琿春の 人口は、45%漢族、45%朝鮮族、10%の 満州族で成り立っています。街には常に何 百人の生活者もしくは訪問者としてのロシア 人を見かけます。自分や一緒に暮らす人達 だけではなく、多様な人々が暮らすこの街に おける住民間の違いや他者性を理解するた め、第三者的観点を捉えようとしました。

大切なのは、周りにいる人達が研究者をどのような人間だと認識しているかです。この街の人種構成、ここで見かける西洋人の大半がロシア人です。主に日常の商売でのやりとりがロシア人と接する唯一の機会であるため、摩擦も多いのです。私をロシア人だと思い、怪しみ警戒しているのを感じた経験を通して、単なるイギリス人という外部者としてだけではなく、「ロシア人として」この街での生活を見ることができました。

フィールドワークを通じて、文化人類学者は自分自身を実験道具として使うことができます。研究対象となる場所で地元の人々と長期的に過ごすことにより、内部事情が自然とわかるようになり、地元の人たちがある状況下においてどのように何動し、起きている問題に対してどのように感じているのか、少なくともある程度までは自らの体験が情報源となるのです。これは、統計的なデータを収集する場合や、取材する場合とは全く異なります。最終的に文化人類学研究、もしくはアーティストの作品として発表されるものだとしても、長期フィールドワークというものは、体験そのものがひとつのデータとなり得るのです。

来場者:フィールドワークによって地元の人と関係ができ、「外部の人間」という立場ではなくなった時に、その土地の事情に絡め取られて自分の表現したいことや発表したいことが妨げられることはありますか?

森永:逆のパターンで、自分が「これはとても大切な文化だから、タッチしない方がいい」と思うものに対して、向こうから「それを扱わないとダメじゃないか」と言われたことはあります。自分が距離を置いていた時に、向こうからそう言ってもらうことで距離感が縮まる。どこかで自分も向こうもバリアを張っているのだけど、それが解ける瞬間があって、それが僕にとって次のレベルに行けた瞬間という気がします。

エド:関係を築くこと自体が自分の仕事の 一部なので、例えば、政治的なことで自

分がいいように使われてしまうこともあります。 立場の違う人、お互いに敵対関係にある人たちと仲良くしないといけないので、それが自分との関係にも影響し、両者の間に挟まれることも起こり得ます。 とはいえ、そういう意味でも長期的に滞在することは有効です。 なぜなら、一方と仲が悪くなったとしても、また新たに関係を築く時間があるからです。

曽我:私の場合はイギリスを拠点に活動し ているので、北海道に滞在する1回の長さ は、最大でも約3カ月です。その間、仲良く なった人たちが表立って言いたくないこと を聞く機会もあります。でも、それがとても 興味深い発見だったりするので、お世話に なった人たちに迷惑にならない範囲で、社 会的に重要なことはやっぱり表に出すべき だという葛藤があります。遠くから来た者 の立場として、内にいる方々では複雑に感 じてしまう事柄を客観視できる側面もあり ます。もちろん、何十年もかけて、地元の 方々と寄り添って、研究活動されている方 のお仕事は尊敬していて、そうでなければ 書けない文章や発見があるとも感じていま す。それらを踏まえて、私の場合は「こうい う現状や現象があるかもしれない」という フィクションの形でシェアするようにしてい

橘: ゲストの皆さんからお互いへの質問な どはありますか?

曽我:森永さんに質問です。伝統とは何か ということを考えていることに共感している のですが、現在を生きる私たちが思ってい ることを切り取って記録し、表現することに 対して、地元の方から「今の表現はこうある べきだ」というような反応はありましたか?

森永:記録したものに対しては、ほとんどないです。そこから拡張して、自分の作品を発表するとなった時に何か言われたことも僕はあんまりない。ただ、僕が外国人だからというのも強いかもしれない。現地の人が何かを作ったときに、描かなければならないものが描かれてなかったりすると、それはものすごい議論の対象になったりするので。だから、逆に僕に言ってきてくれた時というのは、相手との距離感が縮まった時なのかなという気がします。

エド: 地元に既にある美術、アートや文化 と、自分がつくり出す作品との違いについて、どのように考えていますか?

森永: 自分の作品は、シェアすることだと 思う。 自分が何をやっているのか相手が わかるように、プロセスをシェアすることが 大事だと思っています。

曽我:私の考えでは、アートが他の分野と違うところは、言葉では的確に表現できない感覚や雰囲気を表現できるところだと思います。私は博物館へ行くたびに、展示されているものを触りたい衝動にかられるのですが、多くの場合、展示物は触ることはもちろん匂いを嗅ぐこともできません。なので、自分がアクセスできる材料でとりあえず作ってみる。再現しようとする行為が、人とのコミュニケーションに繋がり、リサーチとなり、表現となり、やっぱりシェアなのだと思います。

S-AIR Exchange Programme 2018

主催:文化庁、特定非営利活動法人S-AIR

助成:文化庁「平成30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 |

平成30年度公益財団法人北海道文化財団 文化交流(招へい交流)事業

平成30年度札幌市文化芸術振興助成金 助成活動

札幌市さぽーとほっと基金助成事業

ウェールズ・アーツ・インターナショナル

協力:さっぽろ天神山アートスタジオ、なえぽのアートスタジオ、Points Center for Contemporary Art, office339, Goldsmiths College, University of London, End of Summer, AIR-H, ウイマム文化芸術プロジェクト

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

Funding Bodies: Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, in the fiscal 2018, Hokkaido Arts Foundation, Sapporo Cultural Arts Promotion Subsidy 2018 Subsidy Affairs, Support-Hotto Fund, Wales Arts International

With generous support by: Sapporo Tenjinyama Art Studio, Naebono Art Studio, Points Center for Contemporary Art, office 339, Goldsmiths College, University of London, End of Summer, AIR-H, Uymam Art Project

Acknowledgement/謝辞(敬称略、順不同):

福井さら、劉晶晶、徐菲、屈芸嬉、任怡、真鍋庵、炉ばた焼 そうやの皆様、西田卓司、川上りえ、山本雄基、萩谷海、水上さえ、野村保子、熊谷厚子、Denver Garza、八戸工業大学の皆様、今川和佳子、八戸酒造株式会社、安原清友、はっち、saule branche shincho、YAM、吉川拓志、藍原寛子、赤平炭鉱遺産ガイダンス施設の皆様、上遠野敏、スザンネ・クリーン、川上夏希、日本國風流詩吟吟舞会 札幌地区本部の皆様、坂一敬、小出麻代、小林清乃、山之内葵、小林知世、羊屋白玉、深澤優子、小田井真美、エド・プルフォード、曽我英子、森本泰弘

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。

Annual Report 2018

2018年度活動記録集

編集:橘匡子、松田仁央 翻訳:萩谷海、植村絵美、橘匡子 英語校正:マイケル・エディ、マット・ウェブ 写真:山本顕史、川尻亮一、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 060-0032 札幌市中央区北2条東15丁目26 なえぼのアートスタジオ 2F Tel 011-299-1883 事務局 代表:柴田尚 プログラム・ディレクター: 橋匡子 アシスタント・ディレクター: 松田仁央

Web: www.s-air.org Blog: sairblog.wordpress.com sair.exblog.jp E-mail: info@s-air.org

Published in 2019

Edited by: Kyoko Tachibana, Nio Matsuda Translation: Umi Hagitani, Emi Uemura, Kyoko Tachibana English Proofreading: Michael Eddy, Matt Webb Photographs: Akihito Yamamoto, Ryoichi Kawajiri, S-AIR, the artists

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

NPO S-AIR

Naebono Art Studio 2F Kita 2-jyo Higashi 15-chome 26, Chuo-ku, Sapporo 060-0032, Japan +81 11 299 1883 Director: Hisashi Shibata Programme Director: Kyoko Tachibana Assistant Director: Nio Matsuda

