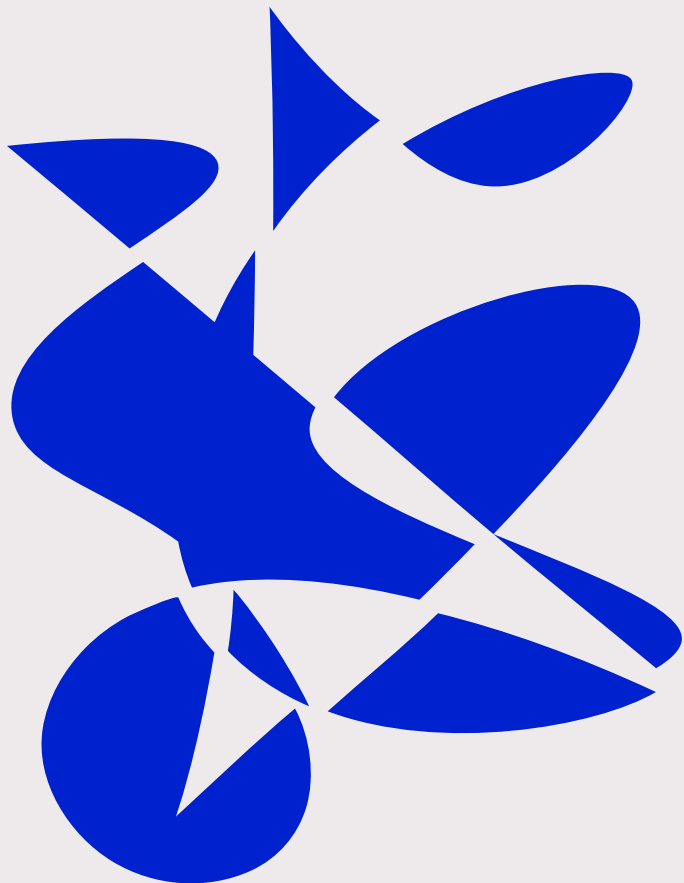


TOKAS

トキョーアートアンドスペースアニマル

TOKYO ARTS AND SPACE ANNUAL REPORT



2020

TOKYO ARTS AND SPACE
ANNUAL REPORT 2020

004 はじめに | Message

006 ミッションと活動 | Missions & Activities

ARTIST INTERVIEWS

010 風間サチコ | KAZAMA Sachiko

022 コブラ | COBRA

PART 1 新進・中堅アーティストの活動支援 | ARTIST SUPPORT

034 TOKAS-Emerging 2020

038 ACT (Artists Contemporary TOKAS) Vol. 3
停滞フィールド 2020→2021 | Stasis Field 2020→2021

042 Tokyo Contemporary Art Award

PART 2 レジデンスとその成果発表展 | RESIDENCY PROGRAMS

050 クリエーター・イン・レジデンス・プログラム | Creator-in-Residence Program

060 トーキョーアーツアンドスペース レジデンス2020 成果発表展
TOKAS Creator-in-Residence 2020 Exhibition
デイジーチェーン | Daisy Chain

PART 3 実験的な創造活動 | EXPERIMENTAL CREATION

094 TOKAS Project Vol. 3 東京デトロイトベルリン | Tokyo Detroit Berlin

100 OPEN SITE 5

PART 4 普及広報 | ART MEDIATION AND ARTS PROMOTION

130 オンライン・コンテンツ | Online contents

132 TOKAS 本郷建物リサーチ | TOKAS Hongo Building Research

133 文京ミュージズフェスタ2020 | Bunkyo Muse Festa 2020

134 出版物 | Publications

特別企画 | SPECIAL FEATURE

コロナ禍、アートを巡って | COVID-19 PANDEMIC, THE IMPACT ON ART

136 インタビュー：ミア・カバルフィン | Interview: Mia CABALFIN

140 アーティストの今を知るQ&A | Artists in the Present Q&A

154 寄稿：小田井真美、コニー・ラム | Contributions: ODAI Mami, Connie LAM

160 コロナ禍でのTOKASの取り組み
TOKAS Countermeasures in the COVID-19 Pandemic

164 施設案内 | General Information

凡例 | Explanatory Notes

- ・人名をフルネームで記載する場合の姓・名の順は、特に指定がない場合、各言語における表記の順に従った。
- ・アーティスト、クリエイター、委員、講師の名前は敬称を省略し、委員、講師の肩書きは事業開催当時のものを記載した。
- ・アーティスト、クリエイターのプロフィールは、2021年3月時点の情報を記載した。
- ・プロフィールは、アーティスト、クリエイターより提供のあった資料にもとづき編集・作成した。
- ・作品名は《》、プロジェクト名・展覧会名・曲名は「」、書名・映画タイトルは『』で示した。
- ・作品情報は、作家名、作品名、制作年の順に記載した。
- ・展覧会風景、公演風景は、一部キャプションを省略した。
- ・展覧会情報は、「展覧会名」(会場、都市、都道府県／国、開催年)の順。ただし、会場名に都市が含まれるものは都市を省略した。また、展覧会名に開催年が含まれるものは開催年を省略した。日本での展覧会は、都市が県庁所在地、政令指定都市においては都道府県を省略した。海外での展覧会は、都市が首都や世界都市においては国を省略した。
- ・受賞歴は、会場を省略し、賞名に開催年のないものは最後に開催年を記した。
- ・写真クレジット：展示風景、活動風景およびポートレートの撮影者は奥付にまとめた。アーティスト、クリエイターから提供された写真にはクレジットを記載した。
- ・著作権：特に記載のない場合、著作権はすべてトーキョーアーツアンドスペースに帰属する。

- ・When listing full names, they are listed in the appropriate order for each language, except when specific requests state otherwise.
- ・Honorific titles for artists, creators, jury members, and lecturers have been omitted. Job titles for jury members and lecturers are listed as current at the time of each event.
- ・Artist and creator profiles are current as of March 2021.
- ・Profiles are edited and composed based on documents provided by the artists and creators.
- ・Titles of artworks, musical compositions, publications and film works are given in italics. Quotation marks are used for exhibition and project titles.
- ・Information on the artworks is listed in the following order: name of artist, title of work, and year of production.
- ・Captions are omitted for installation views and the performance views.
- ・Information about exhibitions is written in order of: Exhibition title, venue, city, prefecture/country, year of holding. However, in cases where the exhibition title includes the name of the city it is held in, the city name is not listed with the other items. Also, if the year the exhibition was held is included in the exhibition title, the year is omitted from the list of items. For exhibitions in Japan, the names of prefectures are omitted when the city is a prefectural capital or prefecture status city. For exhibitions held overseas, the country names have been omitted the city it is held in is the capital city of a major international city.
- ・In award histories, venue names are omitted, and when award names do not contain the year of the award, the year is listed at the end.
- ・References to “in 2020-21” reflect Japan’s fiscal year of April 1st, 2020 to March 31st, 2021.
- ・Photo credits for exhibition views, activities, and portraits are listed in the colophon. Credits for photos provided by the artists and creators appear next to each picture.
- ・All rights reserved by Tokyo Arts and Space unless otherwise specified.

はじめに

トーキョーアーツアンドスペース（TOKAS）は、アーティスト／クリエイターの活動を支援し、東京から文化芸術を創造、発信することを目的に2001年より事業を行っています。都内2ヶ所に拠点をもち、「新進・中堅アーティストの継続的支援」「創造的な国際文化交流の促進」「実験的な創造活動の支援」をミッションに、年間を通じ展覧会や公演、レジデンス・プログラムなどを実施しています。

発表の場としてのTOKAS本郷では、実験的なアイデアや活動の成果を提示しうる展覧会や公演などを開催しています。創作活動の拠点としてのTOKASレジデンスでは、国内外のアーティストが交流し、滞在制作を行うほか、海外の提携機関へアーティストを派遣し、海外での滞在制作を支援しています。

2020年度は、東京都とともに2018年度に創設し、複数年にわたる支援を特徴とした「Tokyo Contemporary Art Award (TCAA)」の第1回受賞者による展覧会を東京都現代美術館で開催しました。2020年初めからの新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの影響により、賞のもうひとつの特徴である海外活動支援は難しい1年となりましたが、開館以来、若手アーティストを中心に活動支援を行ってきたTOKASにとって、新たな事業展開の本格的な第一歩となりました。

2020年度は、TCAAのみならず、多くの事業が変更や中止あるいは延期を余儀なくされましたが、創造の灯が消えることはありません。変化する世界に柔軟に対応しつつ、これからも活動を継続していきます。引き続きご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

トーキョーアーツアンドスペース

MESSAGE

Since its founding in 2001, Tokyo Arts and Space (TOKAS) has engaged in a variety of programs aimed at providing support for artists and creators and sending out the results of arts and culture created in Tokyo. From its two bases in Tokyo, TOKAS mounts exhibitions and performances and conducts residency programs throughout the year under its missions of “Ongoing support for emerging and mid-career artists,” “Promoting creative international cultural exchange” and “Supporting cutting-edge and experimental creative activities.”

At our TOKAS Hongo facility outfitted as a venue for art presentation, we hold exhibitions and performances that present experimental ideas and the results of creative activities. At our TOKAS Residency that serves as a facility for artistic creation and research, artists and creators from Japan and abroad engage in exchange and creative work in residence. In addition, it also sends artists abroad to affiliated institutions and supports their creative activities overseas.

In 2020, exhibitions were held at the Museum of Contemporary Art Tokyo for the winners of the 1st Tokyo Contemporary Art Award (TCAA) launched in 2018 with the Tokyo Metropolitan Government. Due to the effects of the coronavirus (COVID-19) pandemic that emerged in the beginning, 2020 became a year when it was difficult to conduct the other program of support for overseas activities that the winners were supposed to receive. However, in line with the underlying principle of supporting primarily young artists that TOKAS has dedicated itself to since its founding, this was a year when the first serious steps were taken toward the launch of new program.

In 2020, not only the TCAA but many other programs had to be changed, cancelled or postponed due to the pandemic, but the flame of the beacon of creativity has never wavered. Through the changes that the times will bring, we will respond with flexibility in our programs in order to continue our activities. In this important time of trial, we ask for your kind support and continued cooperation.

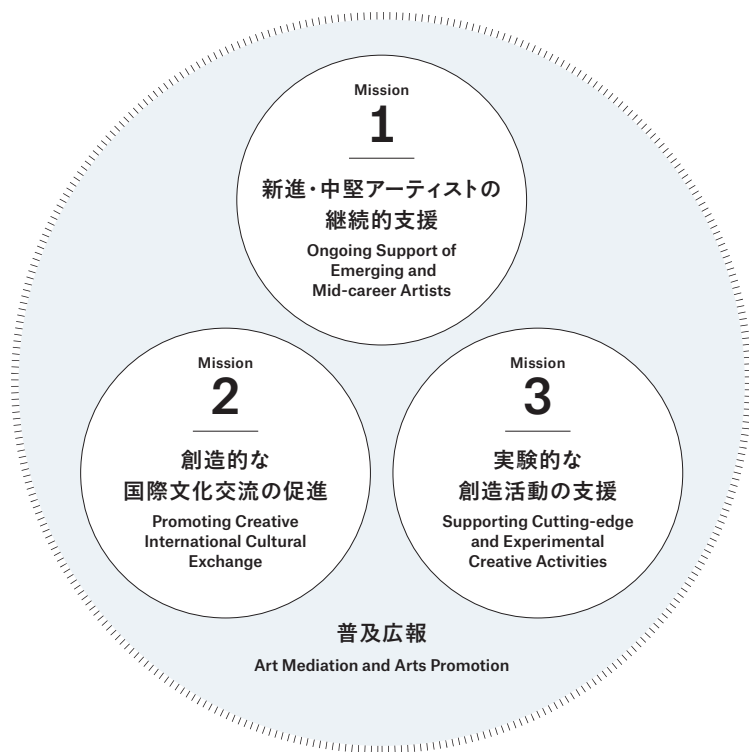
Tokyo Arts and Space

ミッションと活動

MISSIONS & ACTIVITIES

トーキョーアーツアンドスペース（TOKAS）は、アート、音楽、建築、キュレーションなど幅広いジャンルの活動や領域横断的・実験的な試みを支援し、同時代の表現を東京から創造・発信するアートセンターです。「TOKAS本郷」「TOKASレジデンス」を中心に、2001年より活動を行っています。

Tokyo Arts and Space (TOKAS) is an arts center dedicated to the support of creation and presentation of contemporary arts from Tokyo in a wide range of genres, from the fine arts, music and architecture, to curation and inter-disciplinary and experimental creative activities. Operating mainly from our TOKAS Hongo facility and our TOKAS Residency facility, we have engaged in varied activities since 2001.



Mission 1

新進・中堅アーティストの継続的支援

Ongoing Support of Emerging and Mid-career Artists

新進アーティストに発表の機会を提供する「TOKAS-Emerging」、TOKAS事業に参加経験のある作家を中心としたグループ展「ACT (Artists Contemporary TOKAS)」、中堅アーティストを対象とした「Tokyo Contemporary Art Award (TCAA)」など、アーティストへの継続的な支援を行います。

TOKAS provides creators with ongoing support through such opportunities as presenting works in our TOKAS-Emerging exhibitions for promising new emerging artists, through our Artists Contemporary TOKAS (ACT) group exhibitions for creators who have taken part in TOKAS programs and through our Tokyo Contemporary Art Award (TCAA) for mid-career artists.

Mission 2

創造的な国際文化交流の促進

Promoting Creative International Cultural Exchange

レジデンス事業を中心に、国内外の才能あるクリエイターにリサーチや創作活動を行う機会を提供。その成果を展覧会やオープン・スタジオ、トーク・イベントなどで紹介し、アート、音楽、キュレーション、建築、デザインなど幅広いジャンルの才能が交差する拠点を目指します。

Through primarily artist-in-residence programs, TOKAS provides talented creators from Japan and abroad the opportunity to do research or create works. The results of their work are shown in exhibitions and our Open Studio program or through talk events, as we strive to be a hub for a wide range of talented creators working in a broad range of genres, from the visual arts, music, curation, architecture, design and more, to meet and interact.

Mission 3

実験的な創造活動の支援

Supporting Cutting-edge and Experimental Creative Activities

ジャンルを問わず、領域横断的・実験的な企画の実現に向けた公募プログラム「OPEN SITE」や国際的な活動を行うアーティストやキュレーター、文化機関と協働して行う「TOKAS Project」をとおして、多様な価値観が表現される場を作り上げていきます。

Through our open-call program OPEN SITE for creators pursuing inter-disciplinary and experimental projects in the full range of genres, and through our TOKAS Project run in collaboration with international artists and curators as well as arts/culture organizations, we seek to provide venues for work that expresses diverse values.

普及広報 | Art Mediation and Arts Promotion

アーティスト／クリエイターによるさまざまな創作活動と作品への理解を深めるためのトークやワークショップ、発信の幅を広げるアーカイブやオンラインの利活用、メールニュースや定期刊行誌の発行など、より多くの方々と創造の場をつなぎ、共有を試みます。

Through the holding of talks and workshops by artists and creators aimed at spreading understanding about a variety of creative methods and artworks, and by broadening the range of information we can get out through the creation of archives and utilization of online content, and through e-mail Newsletter and publishing of Annual Report, etc., we seek to connect more people to enjoy creative activities and share experiences.

ARTIST INTERVIEWS

アーティスト・インタビュー

風間サチコ | KAZAMA Sachiko

コブラ | COBRA

中堅作家の更なる飛躍を促すことを目的とした賞「Tokyo Contemporary Art Award (TCAA)」の第1回に選出され、東京都現代美術館で展覧会を行った風間サチコ。そして、展覧会「東京デトロイトベルリン」で協働したアーティストであり、アーティスト・ラン・スペースのディレクターでもあるコブラ。今後、益々の活躍が期待される2名に、現在の活動に至る経緯や創作の背景などについて聞きました。

As winner of the 1st Tokyo Contemporary Art Award (TCAA), an award program aimed at encouraging new opportunities for artistic development by mid-career artists, Kazama Sachiko had an exhibition of her work at the Museum of Contemporary Art Tokyo. COBRA is an artist and director of an artist-run space who cooperated with TOKAS in the organizing of the exhibition “Tokyo Detroit Berlin.” We interviewed these two promising artists about their careers leading up to their current activities, the background behind their artistic creation and more.



風間サチコ

KAZAMA Sachiko

世界への疑問や違和感を表現して伝える
その大切さを教えてくれたのが、美術でした

Art showed me the importance of
expressing and sharing questions and
doubts about the world I see

2020年10月28日、
東京都世田谷区内・
風間氏アトリエにて
インタビュー

This interview
was conducted at
Kazama's studio
in Setagaya, Tokyo
on Oct. 28, 2020.

シャープな描線のモノクローム木版画で、史実や時事も取り込みながら、人間社会の未来を問うような表現を続ける風間サチコ。中堅アーティストを支援する「Tokyo Contemporary Art Award」の初回受賞者となるなど活躍が続く彼女に、これまでの試行錯誤と、作家活動を継続するうえで大切にしてきたことを聞いた。

Kazama Sachiko is known for her use of sharp-lined monochrome woodblock prints to depict subjects like historic as well as current events works that pose questions about the future of human society. In this interview, she speaks about the trials and errors of her career until now, winning the inaugural Tokyo Contemporary Art Award, a program aimed at supporting mid-career artists, and also the values that guide her in her pursuits as an artist.



服飾に惹かれた高校時代から、木版画の道へ

木版画の魅力に出会ったのは高校時代、萩原朔太郎の詩集の装丁画や、同人誌『月映』を手がけた田中恭吉、恩地孝四郎、藤森静雄らの作品がきっかけです。それまで版画といえば浮世絵の印象が強かったのですが、彼らの版画はそれ自体が詩のようで、独特の湿り気にも惹かれました。また、油絵のように直には描かないからこそ「抜け感」や枯れた魅力があり、そこから19世紀末英国のオーブリー・ビアズリーのような表現にも関心が広がりました。

当時は定時制高校に通っていて、ファッションに興味があり、日中に自宅でゴスロリの走りのな衣装を作り、夜はそれを着て登校する日々。ただ、幼少時に虚弱児だったこともあり、小中学校をとおして出席日数の3分の1ほどしか通っていない私は、集団やチームでの仕事が苦手な点で、デザイナーになるのは難しいのかも感じていました。

他方、絵を描くことは得意で、それだけが自分の拠りどころと言ってもいいくらいでした。進学先として美大という選択肢を知ったものの、勉強はわからず、デッサンなどもすべて独学の私には難しそうでしたが、武蔵野美術大学が運営していた実技専修学校の「武蔵野美術学園」は試験が面接のみ、かつムサビの先生が教えてくれると知り、ここに進学します。木版画、銅版画、リトグラフなど一通り実技の基礎を学んだ後、木版画のコースに進みました。彫刻刀とパレンさえあれば制作できる、というのも理由のひとつでした。

世界への「違和感」を表現につなげる

現代美術に触れたのは、この学校の先輩の影響でした。その先輩が当時の銀座の画廊巡りを企画してくれて、参加したのがきっかけです。最初は、真っ白な部屋に紐が垂ら



From fashion design in high school to artistic pursuits in woodblock prints

I was first attracted to woodblock printing in high school through the work of artists such as Tanaka Kyokichi, Onchi Koshiro, and Fujimori Shizuo, known for their prints in books like poetry collections of Hagiwara Sakutarō and the art and poetry magazine *Tsukuhae*. Until then, my primary image of woodblock prints was that of ukiyo-e prints, but with artists like these three, their compositions themselves were like poems, and I was attracted to their uniquely introverted nature. Unlike oil paintings that are painted directly with the brush, I was also drawn to the unique quality of depth perception and 3-dimensionality, or their air of something like desolation. This newfound appeal also led me to appreciate the type of expression achieved by artists like Aubrey Beardsley in late 19th century Britain.

At that time, I attended evening high school, and I was interested in fashion design, so during the day I was making clothes in the “Gothic Lolita” style that was beginning to appear at the time and wearing them to school in the evening. Also, I had always been a sickly child, and all through elementary and middle school I only attended school about one-third of the regular class days, so I wasn’t comfortable working with others as a group or team and I realized that would make it difficult for me to become a fashion designer.

But I was good at drawing pictures, and that became my anchor as an individual. After high school, I was aware of the choice of going to an art university, and since I was self-taught in everything like design, I knew that passing an entrance exam would be difficult for me. But I learned that Musashino Art University ran a training college called Musashino Art School, which had no entrance exam, only an interview. And, since the classes were taught by Musashino Art University professors, I decided to go there. After learning the basic techniques of woodcut printmaking, copperplate printmaking and lithography, I entered the woodblock print course. One reason was the only equipment I needed was a sculpting chisel and a printing hand baren.

Connecting what “feels wrong” about the world to artistic expression

My first introduction to contemporary art came through an upperclassman of that school, who organized a tour of galleries in the Ginza district of Tokyo. At first, seeing things like a white gallery space with an installation of just strings hanging down, I said, “What is this supposed to be?” But when I learned that there were concepts behind such works, it became interesting, and as I realized there were no limits on expressive output and that I could express myself just as I wanted through woodblock prints, that opened the door for me.

Most of my work deals with things in the world I felt uncomfortable about from a young age. When I saw people’s views on things, I thought were right, I found they are different. In most cases, I found people weren’t concerned about the things that bothered me, so I didn’t talk about them. But thanks to my encounter with contemporary art, I felt it was OK to connect these doubts to my creations. Ever since, this connection remains at the core of my being.

I think my works show a questioning of the human-centric world view and concern for those victimized by economy-centric ideals. During Japan’s high economic growth after WWII, a wealth became concentrated in the cities, while the surrounding areas tended to be neglected. And when we look at the ancient Jomon Period, don’t we see thinks about life then that are more ideal than life today? I was inspired by the concern with such issues in writings of the folklorist Miyamoto Tsuneichi and others, and it expanded to other issues



されただけのインスタレーションなどを前に「なんだこりゃ?」と思いました。ただ、そこにコンセプトがあるのを知ると面白く感じ、同時に「表現のアウトプットに制限はないんだ」「私も版画をととしてありのままの自分を出していいのでは?」と思えた点で、契機になりました。

私の作品の多くは、幼少期から抱いてきたこの世界への「違和感」が起点です。正しいと思っていたことが、周りの人々の捉え方を見ると違っている。そんな私的な疑問や違和感は多くの場合、誰も耳を傾けてくれず、自分からも話そうとはしてこなかったものでした。ただ、現代美術を通じて、こうした疑問を表現につなげてもいいのだと思えた。そこから、自分の根底にある疑問をテーマに作り続けています。

自分では作品の中に、人間中心主義への疑問や、経済中心主義で犠牲になるものへの関心があると思っています。戦後の高度成長期を経て都会が富の中心になり、周辺はないがしろにされる傾向がなかったか。逆に縄文時代などをみると、現代からすれば理想郷的に思える部分もないだろうか。こうした問題意識は、民俗学者の宮本常一らに感化された部分もあり、更に自然による人間への報復のような出来事や、その後に訪れる世界、生と死といったものに広がりました。

そうして、学校以外で初めて発表した作品《終わりで始まり》(1994)が、パルコ主催の公募展「アーバナート#3」で奨励賞/山本容子賞をいただきました。自分が手探りで選んだやり方について「これでいいんだ」と思えたのは大きかったと思います。その後、1998年の初個展(ギャラリー山口)でモチーフにしたのは、モデルハウスのチラシ写真です



like apparent revenge by nature against human activities, concerns about the afterlife and questions of life and death.

My first exhibition after school was Parco's "Urbanart #3" (1994), where my work *Owari de Hajimari* (meaning: It's the end, and it's a beginning) (1994) received the Encouragement Award / Yoko Yamamoto Award. I think this was important to me in that it showed me that my search had been in the right direction. With my first solo exhibition in 1998 (Gallery Yamaguchi), my motif was photographs on leaflets of model homes (*Common Wealth*). Seen individually, the pictures probably looked like nice private homes, and they also stood as symbols of the lifetime employment and the idea that all Japanese are middle class, which were still believed in at the time. But when I lined them up, I felt something disturbing and negative in them. Ever since, I have created works based on what I might call my "Kazama Land" connecting the past, present and future.

Encounters that have supported activities as an artist

Looking back, I feel I have been lucky, especially in the support I have received from dependable women I have met. The late Yamaguchi Mitsuko of Gallery Yamaguchi was one who supported me from my first solo exhibition, not only with her gallery but by introducing my work elsewhere and connecting me to mentors like Hori Kosai that broadened my perspective. After receiving the Outstanding Performance award, The Taro Okamoto Award for Contemporary Art in 2006, Takahashi Mizuki, who organized my solo exhibition the year before as the curator of the Contemporary Art Center, Art Tower Mito (currently the Executive Director and Chief Curator of CHAT) advised me to find a gallery that would support me. She introduced me to the gallerist Fujiki Rika, which led to my association with her "MUJIN-TO Production."

Twice I had the opportunity to have Fujiki-san look at my portfolio, but I went with no real presentation prepared. After the second of those meetings, Takahashi-san told me that I should learn how to tell the people what I want to do in my work. Since then, I make sure to write a rough outline of what I want to say. Even if it is about things that I can't achieve directly, the feedback I get helps me revise my thoughts and shows me new directions. Also, when I get a suggestion, I can consider it as a new idea I can develop. Since if I don't have something inside of me, I can't respond to anything, this is a process I value until this day.



《存在の同じ家》1997
Common Wealth, 1997

《《存在の同じ家》》。個々にみれば素敵なマイホームかもしれないが、当時まだ信じられていた終身雇用、一億総中流の象徴でもあります。私が並べた版画には、不吉さやネガティブなものを感じられます。以降も過去、現在、未来をつなぐように思考しつつ、いわば自分の中の「かざまランド」から作品を作り続けています。

作家活動を支えてきた、人との出会い

振り返ると私は強運で、特に、頼れる女性達との出会いに支えられてきたように思います。初個展からお世話になったギャラリー山口の故・山口侑子さんは、会場貸しだけでなく私の作品をさまざまな場に紹介してくださり、堀浩哉さんから諸先生方とも引き合わせてくださるなどして、視野を広げてくれました。また2006年に「岡本太郎現代芸術賞」で優秀賞をいただいた後、のんびり構えてしまっていた私に、協働してくれるギャラリーを探すことを強く勧めてくれたのは、その前年に水戸芸術館現代美術センターで私の展示を企画してくれた高橋瑞木さん（現CHATエグゼクティブディレクター兼チーフキュレーター）でした。彼女の紹介でギャラリストの藤城里香さんにお会いしたことが、いま藤城さんが運営する無人島プロダクションとのお付き合いにつながっています。

実は藤城さんに2度も作品ファイルを見ていただく機会があったのに、2回とも話す内容もろくに考えずに訪ねてしまったんです。自分をどうプレゼンテーションすればいいかわからないまま面会が終わった帰り道、高橋さんは「自分が今やりたいことを、出会う人々に伝えられるようになった方がいい」と諭してくれました。そこからは、新たに誰かとお話するときは、ラフなメモ書き1枚でもいいので携えて行くことにしています。直接実現につながなくても、意見をもらおうと改善点や新たな展開が見えてくることがある。また先方から何か提案をいただいた際も、「それは考えたことがないけれど、こういう点でつながるなら、やれるかもしれません」と言える。やはり無からは何も打ち返せないの、これは今も大切にしていることです。

作家活動を続けるうえでの道しるべ

2019年には、東京都とTOKASが創設した「Tokyo Contemporary Art Award (TCAA)」の第1回受賞者に、下道基行さんとともに選出いただきました。同賞は海外活動費用も支援してくれるため、ドイツのミュンヘンやベルリンなどに滞在し、ナチスの優生思想とベルリン五輪、退廃芸術展などについて調査する計画を立てました。残念ながらこれは新型コロナウイルス感染症の拡大で実現できなかったのですが、自粛期間中にドイツの小説家、トーマス・マンの『魔の山』をじっくり読む機会があり、結核とそれに伴う長期の隔離生活を扱う同作は、今の状況にもリンクすると感じました。「Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 受賞記念展」ではこうした経験も反映できたらと思っています。また同賞ではモノグラフ（作品集）制作の機会もいただけたので、そこに掲載すべく、まとまった量の文章執筆にも取り組んでいます。



《風雲13号地》2005 文化庁蔵（東京都現代美術館寄託）
The Whirlwind of the 13th District, 2005 Collection of Agency for Cultural Affairs, Japan
(Deposited in Museum of Contemporary Art Tokyo)



《ツァウバーベルク》2021
Der Zauberberg, 2021

Guidelines for going forward as an artist

In 2019, I was a winner of the Tokyo Metropolitan Government and TOKAS organized “Tokyo Contemporary Art Award (TCAA)” along with Shitamichi Motoyuki. Part of the support offered by the award was funding for overseas activities, so I had submitted a plan to go to Munich and Berlin, etc., to research subjects such as Nazi eugenics, the Berlin Olympics and the Decadent Art Exhibitions during the Nazi regime. Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic, I was not able to realize those plans. But during the period when we had to work independent research, I had the opportunity to spend time reading Thomas Mann’s *Der Zauberberg* (*The Magic Mountain*), and I found in it links to today’s situation, because it deals with tuberculosis and the long period of quarantine resulting from it. I hope

TCAA は中堅作家を支援する賞です。関連して、これまで四半世紀ほど作家を続けてきた中で大切にしていることを挙げるなら、まず、昔の自分に負けられないという気持ちが常にあります。初個展のときのストレートな力の出し方など、当時だからできたこともあります。やはり現在の私にできることに挑戦し続けたいです。もうひとつ大切にしているのは、「一宿一飯の恩義」を忘れないこと。ギャラリーや美術館から声をかけていただいて展示する際、期待どおり、100%で返しただけではまだフィフティ・フィフティで、お礼には至らない。次の「鉄火場」に呼んでもらうには、それ以上の力を出したいし、それくらいシビアな世界にいるとも考えています。

美術界は厳しさもありますが、同時に、小さな頃からこの世界に対して疑問に思うことや、想像することが多くて困っていた私に、それを表現して伝えることの大切さに気づかせてくれたのも、やはり美術なんですね。このことも今、改めて感じています。



I can employ some of this experience in my work for the Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 Exhibition. Also, another part of the award is the chance to publish a collection of my works, and for that I am presently involved in putting together a certain amount of my writings to include in it.

TCAA is an award program aimed at providing support for mid-career artists. If I were to cite things I have valued over the past 25 years or so, first is my determination to not let myself be outdone by what I did when I was younger. There were things like the straight-forward strength of expression I brought to my first solo exhibition, but now I want to try achieving things I can do today. Another thing that is always important for me is to never forget to express my gratitude for everything I receive from others. If a gallery or museum gives me a chance by to show my work, it is not enough to do my best to provide works that are worthy, because that is still only a 50/50 exchange and doesn't amount to an expression of gratitude. To be invited back for another chance to compete that way requires that I give more. I believe that is how severe the real art world is.

The art world is severe, but art is also what showed a person like me, with all the doubts and questions I had about the world from childhood, the importance of being able to express and communicate my thoughts to others.



「Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 受賞記念展」(東京都現代美術館)
展示風景、2021
Installation view at "Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 Exhibition,"
Museum of Contemporary Art Tokyo, 2021

PROFILE

1972年東京都生まれ。東京都を拠点に活動。1996年武蔵野美術学園版画研究科修了。TOKAS 参加プログラムに「Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 受賞記念展」(東京都現代美術館、2021)。

Born in Tokyo in 1972. Lives and works in Tokyo. Graduated from Department of Printmaking, Musashino Art School in 1996. Participation in TOKAS Program: "Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 Exhibition," Museum of Contemporary Art Tokyo, 2021.



風間サチコ「Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 受賞記念展」(東京都現代美術館) 展示風景、2021
KAZAMA Sachiko, Installation view at "Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 Exhibition,"
Museum of Contemporary Art Tokyo, 2021

コブラ

COBRA

アーティスト・ラン・スペースが
今、作ろうとしているもの

What artist-run spaces are
working to create today

2020年10月16日、
TOKAS本郷にて
インタビュー

This interview
was conducted
at TOKAS Hongo
on Oct. 16, 2020.

オフビートなユーモアとともに、ときに美術史の参照やアート界への風刺なども織り交ぜた表現で異彩を放つコブラは、東京のアーティスト・ラン・スペース「XYZ collective」の共同ディレクターという顔も持つ。双方の立場からTOKASの活動にも関わってきた作家に、表現しながら場を作ることの経緯と動機を聞いた。

COBRA is an artist whose work draws on off-beat humor while also including references to satires of the art world in his unique style of expression. At the same time, he is also a co-director of the artist-run space “XYZ collective.” In this interview, we talk with him about his participation in TOKAS programs in both of these capacities and the background and motivations that have driven him both as an artist and as the director of an arts space.



コブラ登場までの紆余曲折

美大進学を選んだのは単純な理由で、誰かに評価されたことはないけれど、自分では絵がすごくうまいと思っていたからです。高校の美術の先生に相談すると「この学校から美大に行った生徒はいないけど、やってみたら」と言われました。予備校では工芸科を選び（女子の比率が高くて可愛い子も多かった）、入学した多摩美術大学では工芸学科の鍛金を専攻しました。金属を槌で叩き、伸ばして壺などを造形する、割とハードな世界です。そこで学びつつ、やがて映像などいろいろな表現も試したくなり、金属に触るのをやめてしまうのですが、同時に別の出会いもありました。

それが、後にMIHOKANNOの名で一緒に活動する松原壮志朗、千葉正也、榎倉冨香といった油絵科の人達で、そのクラスがすごく面白かった。先生は若林奮、辰野登恵子、堀浩哉などで、一方の生徒達は「一番面白いやつが勝ち」みたいな状況になっていた。作品発表でも、モノマネをする人、カンフー映画を作ってくる人、酔っ払いながら芸術宣言する人とか、めちゃくちゃですけど面白くて、講習会もよくのぞきに行きました。

卒業後2年ほどは、劇団や自主制作映画に参加していました。一方、千葉くんや松原くんは共同スタジオの一部をギャラリーにして展覧会も企画していて、僕も誘われて初めて展示をしたんです。僕が手帖に何冊も描いていたドローイングを千葉くんが見て、「めちゃくちゃ気持ち悪い」と言いつつ「展示してみれば？」と不思議な温度感で誘われました。まだ演劇も続けていたのでアーティスト名は別につけようとなり、松原くんがコブラに決めました。彼としては当初、毒蛇とか悪いラッパーみたいな、悪役のブランディングみたいな狙いだったのかなと。ともあれ、そこから今に至るまで、サングラスにキャップ姿という感じです。

アーティスト・ラン・スペースとの出会い

以降も展示の機会を得て、トーキョーワンダーサイト (TWS、現TOKAS) でも「Oコレクションによる空想美術館」(TWS本郷、2008、2009) や、「Hello! MIHOKANNO」展 (TWS渋谷、2009) に参加し、彫刻的なオブジェや、自ら男女二役を演じる恋愛ドラマ的な映像を出展しました。

2010年にはTWSの二国間交流事業プログラムでメルボルンのアート・スペース、ガートロード・コンテンポラリーに2ヶ月滞在します。そこで制作し、あわよくば現地で彼女もできたらと思ったけれど、そう簡単に作品はできず、初の海外生活で英語もうまく話せなくて、スタジオにこもりがちになってしまいました。

そんな中、誘われて出かけたアーティスト・ラン・スペース「Hell Gallery」のオープニングにすごく刺激されました。普通の家のガレージを展覧会場にして、横の部屋でバンドが演奏したり、中庭ではバーベキューをしていたり。100人くらいの多様なお客さんが集っていて、大人の文化祭という感じでした。後から考えると、自分が東京では限られた世界とだけつながって活動してきたことに気づくきっかけにもなった気がします。ちなみに帰国後の成果発表展「TOKYO STORY」(TWS本郷、2010) のオープニングで

The Winding Road Leading to the Emergence of COBRA

The reason I chose to go to an art college was quite simple. Even though I had never really been complimented by anyone, I thought I was very good at drawing pictures. When I sought the advice of my high school art teacher, I was told that no one from our high school had ever gone to an art college, but that I should give it a try. At prep school I entered the crafts course (which had a high percentage of girls in it, and a lot of cute ones), and I ended up going to Tama Art University, where I majored in the Metal Program of the Department of Ceramic, Glass and Metal Works. Using a hammer to beat the metal out in order to shape an urn or something is pretty hard work. And while I was learning to do that, I also started to work with video and other media. Eventually I quit working with metal, but at the same time, I had another encounter.

That was with students of the Oil Painting department who went under the group name of MIHOKANNO, they included Matsubara Soshiro, Chiba Masaya and Enokura Saeka, and their class was very interesting. The professors included people like Wakabayashi Isamu, Tatsuno Toeko and Hori Kosai. Meanwhile, with the students, the feeling was like, “Whoever does the most interesting thing is the winner.” The works they came in with were things like parodies or kung-fu films, while another got drunk and blurted out statements about aesthetics and it was all so wild but fascinating that I got in the habit of sitting in on the sessions where their works were critiqued.

For about the first two years after graduation I was participating theater productions or self-produced films. Meanwhile, Chiba-kun and Matsubara-kun had started using part of the space of the studio that they rented together as a gallery for organizing exhibitions, and it was at their invitation that I first exhibited my own work. When Chiba-kun saw some of the notebooks that I had filled with drawings, he said they were really disturbing, and in a way that communicated a strange sort of warmth and interest, he asked me if I wanted to try displaying the works. Since at the time I was still performing in theater, it was decided that I needed a separate artist's name and Matsubara-kun decided on COBRA. I guess his aim was a sort of villainous branding, like the poisonous snake or a rapper. But to this day, I guess I continue that sort of image with sunglasses and a cap.



《2017(Gordon-Matta-Cobrark) #1》
2017
2017(Gordon-Matta-Cobrark) #1, 2017

は、このHell Galleryもモチーフのひとつとして、メルボルン滞在記的な人形劇を松原くん達と行いました。

その後、2011年に東京で自分たちのスペース「XYZ collective」を立ち上げます。一緒に始めたのは、松原くんと、予備校時代からの知り合いでフリーランス編集者の服部門さん。場所は世田谷区の弦巻にある元倉庫で、数年後に決まっている取り壊し時期までなら、と貸してもらえたんです。そこで半分をアーティスト達にスタジオとして貸し出し、半分をギャラリーにしました。年に1、2回は企画展を開き、ほかの期間は貸会場にして運営費に充てることにしました。

国境や世代を超えた交流

スペースを運営するうえでは主に海外のユニークな例も参考になりましたが、同じ東京のギャラリー「Misako & Rosen」のローゼン・美沙子さんとジェフリーさんとの出会いも大きかったです。XYZ collectiveのような場はこれまで日本になかった、と興味をもって来て、国内だけでなく海外とつながっていくうえでの助言をくれました。

フロリダのアートフェア「NADA Miami」への参加も彼女らに勧めてもらったのがきっかけで、ブースにお客さんが来たときの対応まで、レクチャー映像を作って教えてくれました。初参加時はそれほど売れなかったけれど、そこから大切なつながりや広がりを得られています。美沙子さん達は、海外でつながった知人達の来日時もホスピタリティがすごくて、そうした交流の中で、海外ギャラリーとの交流展（自ギャラリーの企画展を相手側ギャラリーで開催し合う）なども実現したのだらうと実感しました。

XYZ collectiveは2016年に巣鴨へ移転し、現在は僕と、新たにミヤギフトシさんを迎えてアーティスト2人のディレクター体制になっています。以前のように場所貸しできる広さはないので、運営面では作品販売がより重要になりました。結果的に個展が増え、若い作家を軸に、マネジメントも手伝いながら互いに良い形を目指す方向になっています。海外のスペースなどと交流展も行い、都市間で作家達を紹介し合える良い機会になっていると思います。

もうひとつの変化は、移転後2年目から、より若い世代によるアーティスト・ラン・スペース「4649」と場所をシェアしていること。これは僕らから誘ったもので、東京でも増えてきたこうしたスペースが、互いに交流を持てたらいいと思っています（編注：取材後の2020年末～2021年初頭には、東京と京都のスペースが参加する「Artist Running Festival 2020」をXYZ collectiveにて開催した）。

XYZ collective Grand Opening Party「Archive!」2011
XYZ collective Grand Opening Party "Archive!," 2011



「東京デトロイトベルリン」で展示した《ストリート・オブ・エッグ（バードギャラリー・フォーバード）》2020
Story of egg (bird gallery for bird), 2020 displayed at "Tokyo Detroit Berlin"

The Encounter with Artist-run Spaces

Since then I have continued to receive opportunities to display my work at Tokyo Wonder Site (TWS, currently TOKAS) in exhibitions like "Imaginary Museum of the O-collection" (TWS Hongo, 2008, 2009) and "Hello! MIHOKANNO" (TWS Shibuya, 2009), where I displayed everything from sculpture-like art objects to video works like love dramas in which I played both the male and female roles.

In 2010, I participated in the TWS Exchange Residency Program and spent two months in residency at the Gertrude Contemporary arts space in Melbourne. I was hoping that I might find a girlfriend there, but it wasn't that easy, and I ended up spending most of my time in that first overseas residency alone in my studio because of my lack of ability to communicate in English.

It was during that time that I was invited to go to an exhibition opening at an artist-run space named "Hell Gallery" and that experience really inspired me. They had made a gallery space in the garage of a common residential house, and in the next room there was a band performing and in the yard they were having a barbeque, and things like that. For that opening there were about 100 people of all backgrounds. It was like an adult version of a school's culture festival. Looking back, I think that experience made me feel like, until then I had only been active among a small community of like-minded people in Tokyo. By the way, after I returned to Japan, I used that Hell Gallery experience as the motif for one of the things I presented at the opening of the Result Exhibition for that year's residencies "TOKYO STORY" (TWS Hongo, 2010), which was a puppet play depicting my time in Melbourne performed with Matsubara-kun and others.

After that, we opened our own space "XYZ collective" in Tokyo in 2011. The people who opened it with me were Matsubara-kun and the freelance editor Hattori Madoka, who I have known since our prep school days. The facility was a former warehouse in the



Tsurumaki district of Setagaya Ward, which was lent to us on the condition that it would only be until the planned demolition of the building a few years later. We rented out half of the space as artist studios, while the other half was used as gallery space. We held exhibitions curated by ourselves there once or twice a year, and the rest of the time we rented it out as an event space in order to provide us with operating income.

Exchanges Across Borders and Generations

In the running of our arts space, we primarily referenced examples of unique overseas spaces, but our encounter with the gallery Misako & Rosen run by Misako and Jeffrey Rosen right here in Tokyo also became an important reference. They were interested in us because, until that time, there had been no spaces like our “XYZ collective” in Japan, and they ended up giving us valuable advice about connecting to other spaces not only here in Japan but abroad as well.

Our first participation in the “NADA Miami” art fair in Florida also came as a result of Misako and Jeffrey’s advice and they gave us advice and made us lecture videos about how to respond when visitors came to our booth at the fair. We didn’t sell much at the time of our first participation, but from there we were able to make a growing number of important new connections. The hospitality Misako-san offered when people they had connected to overseas visited Japan is amazing, and we realized that it is out of those kinds of exchanges that have made it possible to begin holding exchange exhibitions with overseas galleries (exchanges in which exhibitions they planned would be held at overseas galleries and vice versa).

In 2016, we moved our XYZ collective to the Sugamo district of Tokyo, and today Miyagi Futoshi has joined me so that we now have two artists as co-directors. Since we don’t have enough space to use as rental space like we did in the past, our sales of artworks have become a more important source of income to cover our operating costs. As a result, we hold more solo exhibitions now, which are mainly by younger artists, and we have developed a new methodology by which we help them out in the management aspects as we work to

ARTIST INTERVIEWS 02 — COBRA

左)「TOKAS Project Vol. 3
『東京デトロイトベルリン』
(TOKAS本郷) 展示風景、2020
left: Installation view at
“TOKAS Project Vol. 3
‘Tokyo Detroit Berlin,’”
TOKAS Hongo, 2020

右) 東京と京都の
アート・スペースが参加し、
XYZ collectiveで開催された、
「Artist Running Festival 2020」
の会場風景
right: Scene at the “Artist Running
Festival 2020” organized
by XYZ collective that Tokyo and
Kyoto arts spaces participated in





これからのアートの生態系に向けて

作家活動とスペース運営のバランスについて考えることもあります。運営を通じての出会いや、XYZ collectiveのフェア参加をきっかけに生まれた自分の作品などもあるし、何よりアーティスト・ラン・スペースのような場が身近にあるのは嬉しい。一方で僕自身は、やはり良いギャラリーが良いアーティストと互いに成長することも重要だろうと思います。また、TOKASのような芸術機関も日本にもっとあっていいと思うし、そうした中で各々がユニークな活動を展開できたらいいのではと考えます。

2020年には、TOKASとの共同企画で、3つの都市におけるアート・スペースを紹介する展覧会「TOKAS Project Vol. 3『東京デトロイトベルリン』」(TOKAS本郷)を行いました。ベルリンの「シーフェ・ツェーネ」と、デトロイトの「ワット・パイプライン」を招き、東京のXYZ collective、4649も加わり、会場の3フロアでそれぞれがキュレーションした展覧会を見せる試みです。

新型コロナウイルス感染症の拡大で彼らが来日できなくなったのはとても残念でしたが、オンラインで互いをつなぎながら、実現に漕ぎ着けられたのは本当に良かったと思います。三者三様の展示が興味深かった一方で、「今の環境に足りないもの」を作ろうとしている点は通じるように思います。また、各地のアートを巡る状況なども感じると同時に、四者とも参加作家の国籍や表現は多様です。こうした関係から、小規模でもキュレーションの輸出入的なことも生まれ得るとしたら、面白いなと感じています。

establish a mutually beneficial format. We also hold exchange exhibitions with overseas arts spaces, which I believe provides us with good opportunities to invite artists from abroad.

Another recent change has been that, from the second year since we moved here to Sugamo, we share our space with another young artist-run space named “4649.” It was our initiative that invited them to join us, and we now feel that it will be good if there is more exchange like this between the growing number of such spaces in Tokyo. [Editorial note: XYZ collective held the “Artist Running Festival 2020” from the end of 2020 into early 2021 attended by artist-run spaces from Tokyo and Kyoto.]

Toward an Arts Ecosystem of the Future

I also have some thoughts I would like to share concerning the balance between one's own creative work as an artist and the running of an artist-run space. As an artist, there are valuable new encounters that come with running an arts space, and there are also works that have resulted from my participation in art fairs. But most of all, there is the joy that comes from having an arts space so close to me. At the same time, I also think there is importance in the mutual growth that comes with having good galleries and good artists working together. I think also that it will be good if we have more arts institutions like TOKAS here in Japan, and I believe it will be good if those relationships result in unique activities in the arts.

In 2020, I worked jointly with TOKAS to organize the exhibition “TOKAS Project Vol. 3 'Tokyo Detroit Berlin'” (TOKAS Hongo) introducing arts spaces in three cities. We invited the spaces Schiefe Zähne of Berlin and What Pipeline of Detroit in a new project to show four exhibitions on the three floors of the venue, each curated respectively by the spaces from Berlin, Detroit and Tokyo, where XYZ collective worked together with 4649.

It turned out that due to the effects of the spreading COVID-19 pandemic, they were unfortunately unable to come to Japan, but I believe it was very good that, by connecting the four spaces with online presentations, we were able to get a result close to the original plan. While on the one hand it was interesting to see differences in the four exhibitions, at the same time I think we also saw a common thread uniting them through the planned theme of “What is lacking in today's arts environment.” Also, while we saw something of the different conditions in the art of the three cities, we also saw the diversity in the four participating artists' nationality and means of expression. From this relationship, I believe it will be interesting if we can see the development of this sort of importing and exporting of small-scale curation like this.

PROFILE

1981年千葉県生まれ。東京都を拠点に活動。2005年多摩美術大学工芸学科卒業。2011年よりアーティスト・ラン・スペース「XYZ collective」のディレクターを務める。TOKAS 参加プログラムに「TOKAS Project Vol. 3『東京デトロイトベルリン』」(2020)、「レジデンス成果発表展覧会『TOKYO STORY』」(2010)、「平成21年度二国間交流事業プログラム(メルボルン)」(2010)など。

Born in Chiba in 1981. Lives and works in Tokyo. Graduated with a BA in Department of Ceramic, Glass and Metal Works from Tama Art University in 2005. Opened the XYZ collective in 2011 and acts as representative director. Participation in TOKAS Programs: “TOKAS Project Vol. 3 'Tokyo Detroit Berlin',” 2020, “Creators-in-Residence, Tokyo Wonder Site 2009-2010 ‘TOKYO STORY’,” “Tokyo-Melbourne Exchange Residency Program 2009,” and more.

PART 1

新進・中堅アーティストの活動支援

TOKAS-Emerging 2020

ACT (Artists Contemporary TOKAS) Vol. 3

停滞フィールド 2020→2021 | Stasis Field 2020→2021

Tokyo Contemporary Art Award

ARTIST SUPPORT

下道基行「Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 受賞記念展」(東京都現代美術館) 展示風景、2021
SHITAMICHI Motoyuki, Installation view at "Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 Exhibition," Museum of Contemporary Art Tokyo, 2021



PART 1では、公募により個展形式の展示を行う「TOKAS-Emerging」、注目のアーティストによる企画展示「ACT (Artists Contemporary TOKAS)」、そして中堅作家を継続的に支援し、更なる飛躍を促す賞「Tokyo Contemporary Art Award」を紹介します。

In PART 1, we introduce the open-call TOKAS-Emerging program that gives selected artists the opportunity for a solo-type exhibition, the ACT (Artists Contemporary TOKAS) exhibition program for promising artists of achievement, and the Tokyo Contemporary Art Award program providing ongoing support for mid-career artists aimed at encouraging their further artistic development.

TOKAS-Emerging 2020

第1期 Part 1: 2020.4.4-5.6	第2期 Part 2: 2020.5.16-6.14
宮川知宙 MIYAKAWA Tomohiro GengoRaw (石橋友也+新倉健人) GengoRaw (Tomoya Ishibashi + Kento Niikura) 水上愛美 MIZUKAMI Emi	塙 龍太 HANAWA Ryota 吉田志穂 YOSHIDA Shiho 岩本麻由 IWAMOTO Mayu

*新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言のため第1期は中止され、第2期は2020.6.2-6.21に開催。

* Due to the issuance of the State of Emergency declaration in response to the COVID-19 pandemic, Part 1 of the TOKAS-Emerging 2020 was cancelled and Part 2 was held from June 2 to 21, 2020.

新進アーティストによる個展形式の展覧会

Solo-format Exhibitions for Emerging Artists

Emerging は、新進のアーティストに発表の機会を提供することを目的として、2001年から実施している展覧会プログラムです。35歳以下の国内在住アーティストを対象に公募を行った2020年度は、ポートフォリオでの第1次審査、面接による第2次審査を経て、108組の応募から6組のアーティストを選出しました。当初2会期にわたり、各アーティストの個展形式で実施を予定していた本展は、新型コロナウイルス感染症の拡大に係る緊急事態宣言発令のため、第1期は臨時休館のまま中止となり、第2期は会期を変更しての実施となりました。詳しくは本展のカタログをウェブサイトよりご覧ください。

Emerging is an exhibition program launched in 2001 aimed at providing emerging artists with an opportunity to show their works. The 2020 holding was an open-call exhibition for artists living in Japan under the age of 35. Following a preliminary judging of applicant portfolios and secondary judging by interview, six artists/groups were selected from the original 108 applicant artists/groups for the final exhibitions. The initial plan was to divide the exhibitions into two parts to provide each of the artists with space for a solo exhibition opportunity. However, due to the temporary closing of the exhibition venue in accordance with the National State of Emergency declared in Japan as a result of the spread of the coronavirus (COVID-19) pandemic, the Part 1 exhibition was cancelled, and the Part 2 event was rescheduled.

For further details see the exhibition catalogue on TOKAS website.

DATA

会場：TOKAS本郷

関連イベント：

4.4「第1期 オープニング・トーク」ゲスト：梶田倫広（東京国立近代美術館 主任研究員）※中止

5.16「第2期 オープニング・トーク」ゲスト：三本松倫代（神奈川県立近代美術館 主任学芸員）※中止

4.18 & 5.30「スタッフによるギャラリー・トーク」※中止

Venue: TOKAS Hongo

Event:

4.4 “Part 1 Opening Talk” Guest: MASUDA Tomohiro (Curator, The National Museum of Modern Art, Tokyo) *Cancelled.

5.16 “Part 2 Opening Talk” Guest: SANBONMATSU Tomoyo (Curator, The Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama) *Cancelled.

4.18 & 5.30 “Gallery talk by TOKAS Staff” *Cancelled.

宮川知宙

MIYAKAWA Tomohiro

スーパーゴーストカミカゼアタック!!

Super Ghost Kamikaze Attack!!



鳥山明の漫画『ドラゴンボール』に登場する、神風特攻隊をモチーフとした技の名前を表題に掲げた本展で、宮川は、彼の父親や自身の少年期の趣味や興味、そして彼が働く学童保育の場におけることも達の無邪気さに見え隠れするプロパガンダを象徴的に提示しました。

The title for this exhibition was borrowed an image from a technique used by the Kamikaze Attack group that is mentioned in the manga *Dragon Ball* by Toriyama Akira, and in it Miyakawa made symbolic allusions to the hobbies and interests of his father and himself in his childhood years as well as fleeting images from the innocent exuberance of the children at the nursery school institution where he works.

PROFILE

1993年千葉県生まれ。神奈川県を拠点に活動。2019年多摩美術大学大学院美術研究科修了。主な展覧会に「引込線／放射線：Satellite Final, or...」(HIGURE 17-15 cas、東京、2020)、「引込線／放射線」(北斗第19ビル、埼玉、2019)など。

Born in Chiba in 1993. Lives and works in Kanagawa. Graduated with an MFA from Tama Art University in 2019. Recent exhibitions: “Absorption / Radiation: Satellite Final, or...” HIGURE 17-15 cas, Tokyo, 2020, “Absorption / Radiation,” Hokuto Building, Saitama, 2019.

GengoRaw

(石橋友也+新倉健人)

GengoRaw

(Tomoya Ishibashi + Kento Niikura)

コトバノキカイ

Machine of Words



アーティストの石橋とエンジニアの新倉が主宰する「機械の視点を通じて、言葉の持つ論理とイマジネーションに関する実験／制作を行う」アート・ユニット。AI技術を用いた新作4点で、人間が無意識に使う言葉を多角的に考察する展示を行いました。

The artist Ishibashi and the engineer Niikura lead an art unit that “engages in experiments and creative work aimed at revealing the logic and imagination behind languages, from the viewpoint of machines.” In four new works making use of artificial intelligence technology, their exhibit focuses attention on words that tend to use unconsciously for new consideration from a number of perspectives.

PROFILE

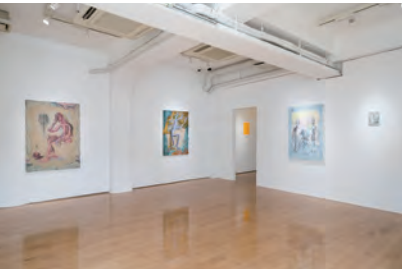
2018年に結成。東京都を拠点に活動。主な展覧会に「Encounters」(Ginza Sony Park、東京、2019)など。受賞歴に「CREATIVE HACK AWARD」グランプリ(2019)など。

Formed in 2018. Work in Tokyo. Recent exhibition: “Encounters,” Ginza Sony Park, Tokyo, 2019. Award: “CREATIVE HACK AWARD,” Grand prize, 2019.

SPECIAL FEATURE ⇒ p.140

水上 愛美
MIZUKAMI Emi

paintings of stranger



連綿と反復される他者の身体の動きを主題に、ブルース・ナウマンのビデオ作品を参照し、彼のポーズから得られた点を星座に見立てて描いた作品群と、労働における身体の動きをモチーフにレイヤーを重ねて描いた絵画作品を発表しました。

Taking the continuous and repetitive motion of other people's physical actions, while referring to the early video works of Bruce Nauman, Mizukami presented a group of works that arranged Nauman poses in formations like stars in constellations, and created paintings by layering on images of the motion of laborers' bodies at work.

PROFILE

1992年東京都生まれ。東京都を拠点に活動。2017年多摩美術大学美術学部油画専攻卒業。主な展覧会に「4649 at Pina」(Pina、オーストリア、2020)など。受賞歴に「ターナーアクリルガッシュビエンナーレ2018」優秀賞など。

Born in Tokyo in 1992. Lives and works in Tokyo. Graduated with a BA in Oil Painting from Tama Art University in 2017. Recent exhibition: "4649 at Pina," Pina, Austria, 2020. Award: "Acrylic Gouache Biennale 2018," Outstanding Performance Award, Tokyo.

塙 龍太
HANAWA Ryota

創意に満ちた等価性
Inventive equivalence

DATA

助成：公益財団法人朝日新聞文化財団

Support: THE ASAHI SHIMBUN FOUNDATION



スピーカー部品とドロ잉、モニターアームで支えられた平面など、一見異質な物質が合わさることで生じる無関係性と等価性から、鑑賞者に誤読を促し、無意味そのものから得られる快楽へ導く作品群で構成しました。

Hanawa's exhibit consisted of works made of apparently unconnected objects like speaker parts and drawings, or 2-dimesional supports held up by monitor arms, the combinations of which created sense of unrelatedness and equivalence that invited misunderstanding in the viewers that led to an enjoyment of meaninglessness itself.

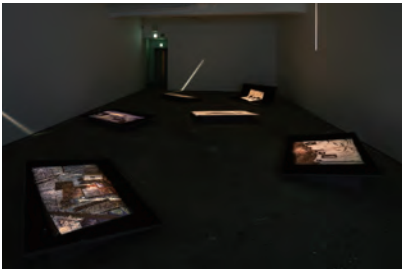
PROFILE

1990年神奈川県生まれ。神奈川県を拠点に活動。2017年東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。主な展覧会に「鮭」(アキバタマビ21、東京、2020)、「BankART AIR 2019」(BankART Station、神奈川)など。

Born in Kanagawa in 1990. Lives and works in Kanagawa. Graduated with an MA in Painting from Tokyo University of the Arts in 2017. Recent exhibitions: "sake," Akibatamabi 21, Tokyo, 2020, "BankART AIR 2019," BankART Station, Kanagawa.

吉田 志穂
YOSHIDA Shiho

余白の計画
plan of blank



室内で撮影されたインスタレーションのイメージを、プロジェクターで野外に投影し、更にそれを被写体として撮影。印画紙に現像されたそれらのイメージを、角度をつけた支持体に配置し、会場内に点在させ、空間全体を多層的なインスタレーションとして構成しました。

Images taken of an indoor installation are projected out of doors with a projector and then photographs are taken of that as a subject. The resulting images are then printed on photographic paper, and those prints are then positioned on a support with angled surfaces and then placed around the exhibition space to create a multi-layered installation that fills the entire space.

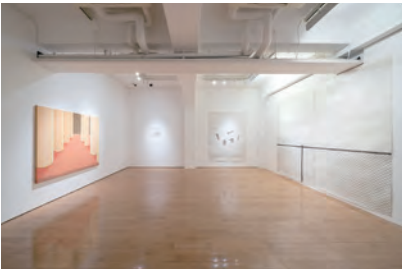
PROFILE

1992年千葉県生まれ。東京都を拠点に活動。2014年東京工芸大学芸術学部写真学科卒業。主な展覧会に「VOCA展2018 現代美術の展望―新しい平面の作家たち」(上野の森美術館、東京)など。受賞歴に「Prix Pictet Japan Award 2017」ファイナリスト(2018)など。

Born in Chiba in 1992. Lives and works in Tokyo. Graduated with a BA in Photography from Tokyo Polytechnic University in 2014. Recent exhibition: "VOCA -THE VISION OF CONTEMPORARY ART 2018," The Ueno Royal Museum, Tokyo. Award: "Prix Pictet Japan Award 2017," finalist.

岩本 麻由
IWAMOTO Mayu

Untitled Scenes



建設現場の足場やフェンスなど匿名的で、誰の記憶にも残らないような風景を、大胆に余白をとった構図に、繊細な筆致で描いた作品を発表。多くの作品は木枠などの支持体をもたず、直接壁面に打ちつけられ、素材そのものがもつ揺らぎが、永続的ではないはかなさを強調しました。

Iwamoto displayed paintings of anonymous things like the scaffolding and fences at construction sites, scenes that will never remain in anyone's memories, painted in bold compositions with large blank areas and fine brushwork. Many of the paintings were on supports without wooden frames and were directly pinned to the wall surfaces. And the fluctuant qualities of the materials themselves emphasize the inevitable transience of the creations' impermanent nature.

PROFILE

1991年大阪府生まれ。神奈川県を拠点に活動。2016年女子美術大学大学院美術研究科美術専攻洋画研究領域修了。主な展覧会に「FACE 2020 損保ジャパン日本美術賞展」(東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館、東京)など。

Born in Osaka in 1991. Lives and works in Kanagawa. Graduated with an MFA in Oil Painting from Joshibi University of Art and Design in 2016. Recent exhibition: "FACE 2020 Sompō Japan Nipponkoa Art Award Exhibition," Seiji Togo Memorial Sompō Japan Nipponkoa Museum of Art, Tokyo.

停滞フィールド 2020→2021

Stasis Field 2020 → 2021

2021.2.20-3.21

田中秀介 | TANAKA Shusuke

広瀬菜々&永谷一馬 | HIROSE Nana & NAGATANI Kazuma

渡辺 豪 | WATANABE Go

注目すべき活動を展開する作家の展覧会

An Exhibition Focused on Prominent Artists' Activities

ACT (Artists Contemporary TOKAS) は、アーティストの継続的支援を目的として、TOKASのプログラムに参加経験があり、注目すべき活動を展開している作家を中心に構成する企画展です。第3回となる2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により開始直後に中止となったACT Vol. 2「停滞フィールド」の参加作家3組を再び迎えました。SF作品などに登場する「停滞フィールド」は、時間の停止や遅延により、内部の物体の動きが止まっているように見える領域です。本展では、1年前の展示から引き延ばされた時間に対峙しながら、ウイルスによって人々の活動が滞り、停滞フィールドの内部に取り込まれたかのような社会を、アーティストがそれぞれの視点から捉えようと試みました。

詳しくは本展のカタログをウェブサイトよりご覧ください。

ACT (Artists Contemporary TOKAS) is an exhibition program that aims to provide ongoing support primarily for artists who have participated in TOKAS programs and continued to carry on notable artistic activities. In its third holding in 2021, the exhibition ACT Vol. 2 "Stasis Field" had to be closed soon after its opening due to the effects of the coronavirus (COVID-19) pandemic, so the three participating artists/group were able to appear again this time. In the science fiction styled works appearing in "Stasis Field," the use of time stoppage or delay creates a realm in which the objects in it appear to be stationary. In the exhibition this time, some work from last year was viewed again from a new perspective of that lapsed interval of time during which the effects of the COVID-19 pandemic induced a social atmosphere in which our lives themselves seemed to be delayed or even static. This was one of the conditions the artists sought to address from their different perspectives.

For further details see the exhibition catalogue on TOKAS website.

DATA

会場：TOKAS本郷

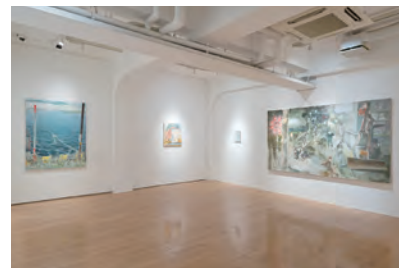
協力：ANOMALY

Venue: TOKAS Hongo

Cooperation: ANOMALY

田中秀介

TANAKA Shusuke



日々の暮らしが大きく変わった社会の中で、自身の眼差しの変化を確かめるように、2020年から2021年に制作した作品を発表。モチーフや作品の配置に前回の展示とのつながりをもたせ、現在の状況において絵画を描くこと、見ることは何かを問いかけてきました。

To see whether his view of society has changed in the time of pandemic that has changed our daily lives, Tanaka showed paintings done from 2020 into 2021. While creating a connection with the motifs and placement of his works in the last exhibit, he questioned anew what painting and seeing mean in the current conditions of life.

PROFILE

1986年和歌山県生まれ。大阪府を拠点に活動。主な展覧会に「なつやすみの美術館10：あまたの先日ひしめいて今日」(和歌山県立近代美術館、2020)、「TWS-Emerging 2016『円転の節』」(TWS渋谷)など。

Born in Wakayama in 1986. Lives and works in Osaka. Recent exhibitions: "MOMAW Summer Museum Project #10: A Lot of Other Days Loaded in Today," Museum of Modern Art, Wakayama, 2020, "TWS-Emerging 2016 'Section of the circle,'" TWS Shibuya.

広瀬菜々&永谷一馬

HIROSE Nana & NAGATANI Kazuma

DATA

協力：伊佐治雄悟

Cooperation: ISAJI Yugo

《Still life》2013年からの継続作品

Still life, Ongoing series since 2013



2020年に発表した約300個の磁器から成るインスタレーション《Still life》を再展示しました。全く同じ空間、同じ構成によって展示を再現することにより、社会の変化に伴う鑑賞者の知覚の揺らぎを露わにし、突然に変化しうる日常を表現しました。

This time, the artists re-presented their 2020 installation *Still Life*, consisting of some 300 porcelain works. By re-creating the exhibit in exactly the same space with the same composition, the installation revealed the fluctuations in viewer perceptions that have occurred due to the changes in the social environment, thus showing how suddenly changes can take place in our daily lives.

PROFILE

広瀬：1980年大阪府生まれ。永谷：1982年兵庫県生まれ。デュッセルドルフを拠点に活動。主な展覧会に「Out of the Ordinary」(ウルム芸術財団、ドイツ、2019)など。「平成29年度リサーチ・レジデンス・プログラム」参加。

HIROSE: Born in Osaka in 1980. NAGATANI: Born in Hyogo in 1982. Live and work in Dusseldorf. Recent exhibition: "Out of the Ordinary," Ulm Art Foundation, Germany, 2019. Participation in "Research Residency Program 2017."

SPECIAL FEATURE ⇒ p.140

渡辺 豪

WATANABE Go

《停滞フィールド》2020-2021

Stasis Field, 2020-2021



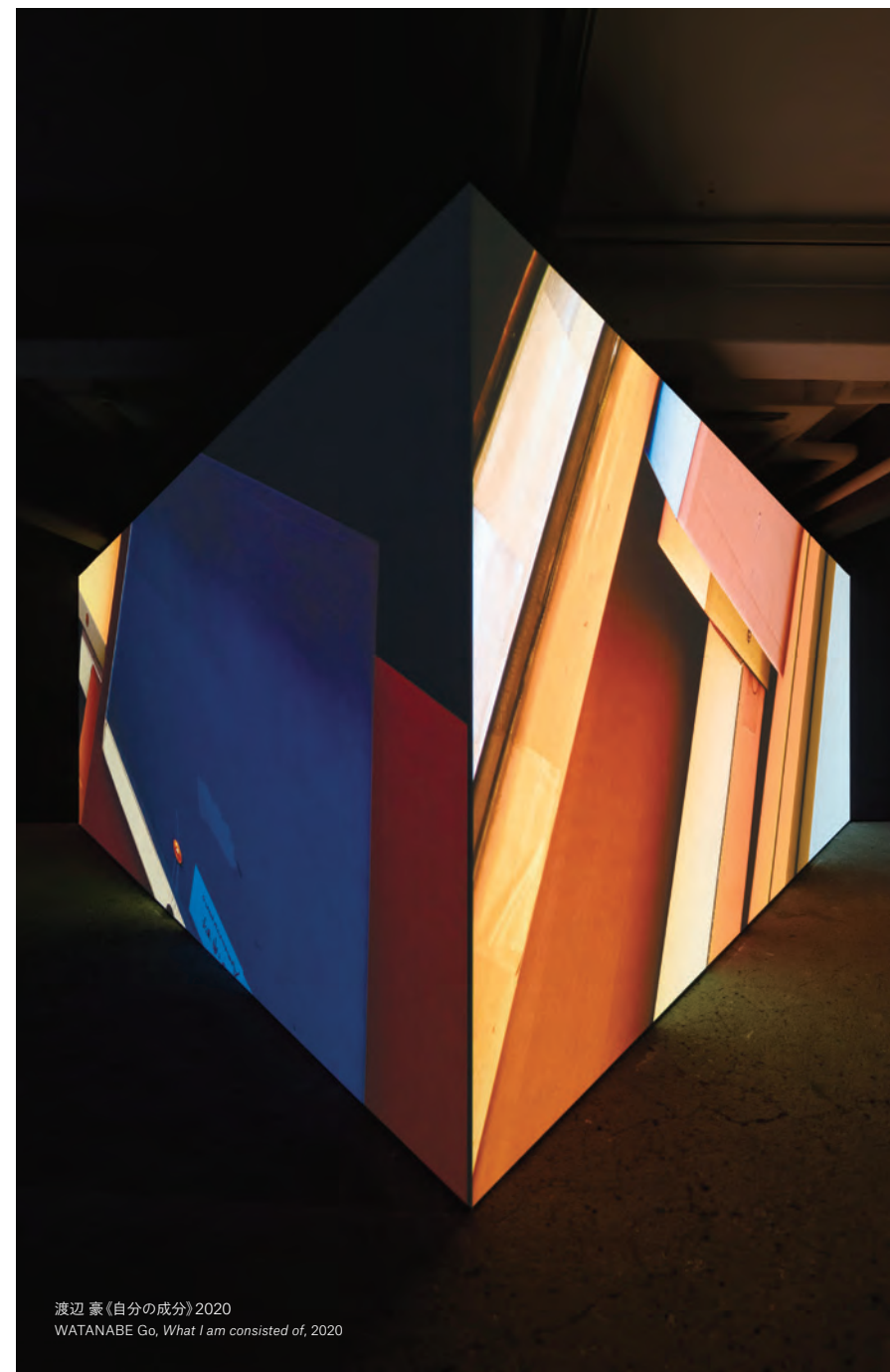
あらゆる行動が制限される状況下で、作家の「通常」をつなぐ特殊な時空として、自宅からアトリエまでの経路に着目したアニメーション《自分の成分》を制作。展示室の窓をモチーフに、2020年と今回の展覧会を接続させる作品《停滞フィールド》とともに発表しました。

Now, when there are restrictions on all of our actions, Watanabe chose the path from home to his studio as a special time and space representing his “normal,” and made it the subject of his new animation *What I am consisted of*. Along with this, he created a work *Stasis Field* with the exhibition room’s window as a motif to connect this exhibition to 2020.

PROFILE

1975年兵庫県生まれ。東京都を拠点に活動。主な展覧会に「第13回恵比寿映像祭『映像の気持ち』」(2021)、「あざみ野コンテンポラリー vol.8 渡辺豪 ディスロケーション／dislocation」(横浜市民ギャラリーあざみ野、2017) など。

Born in Hyogo in 1975. Lives and works in Tokyo. Recent Exhibitions: “Yebisu International Festival for Art & Alternative Visions 2021: E-MOTION GRAPHICS,” “Azamino Contemporary vol. 8 ‘Go Watanabe / dislocation,’” Yokohama Civic Art Gallery Azamino, 2017.



渡辺 豪《自分の成分》2020

WATANABE Go, *What I am consisted of*, 2020

Tokyo Contemporary Art Award

中堅アーティストの更なる飛躍をサポート

Supporting new artistic developments by mid-career artists

Tokyo Contemporary Art Award (TCAA) は中堅アーティストを対象に、海外での展開も含め、更なる飛躍を後押しする賞です。2020年度は、第3回受賞者の決定、第1回受賞者の受賞記念展とモノグラフ作成を実施しました。新型コロナウイルスの影響で、受賞者決定までのスタジオ訪問、選考会、また受賞者決定後の授賞式とシンポジウムもオンラインを活用して海外とつなぎました。受賞記念展は、受賞者2名の新作のほか、過去作品も展示し、これまでの作家活動と次の段階を見据えた思考の変遷の理解につながる展示になりました。第2回受賞者の海外活動支援は延期となりました。

Tokyo Contemporary Art Award (TCAA) is an award for mid-career artists poised for further development, including through overseas activities. Winners were chosen for the third holding of the Award in 2020, and an award exhibition was held and solo collections of their works published for the winners of the Award's first edition. Due to the effects of the coronavirus (COVID-19) pandemic, online connections were used for the studio visit and selection stages and the award ceremony and symposium, including overseas online connections. As for the first winner exhibition, two artists showed their new work, as well as past works, which made the exhibition an opportunity to review their work until now and help communicate ideas about their work and transitions going forward. Meanwhile, support for overseas activities for the winners of the second editions of the Award had to be postponed.

DATA

主催：東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館 トーキョーアーツアンドスペース

選考委員：

[TCAA 2019-2021, TCAA 2020-2022] 神谷幸江 (ジャパン・ソサエティ、ニューヨーク ギャラリー・ディレクター)、住友文彦 (アーツ前橋 館長/東京藝術大学大学院 准教授)、ドリュン・チョン (M+ 副館長兼チーフ・キュレーター)、マリア・リンド (キュレーター/ライター/エディレーター)、キャロル・インハ・ルー (北京中間美術館 ディレクター)、近藤由紀 (トーキョーアーツアンドスペース プログラムディレクター)

[TCAA 2021-2023] ソフィア・ヘルナンデス・チョン・クイ (クンストインスティテュート・メリー ディレクター)、住友文彦 (アーツ前橋 館長/東京藝術大学大学院 准教授)、高橋瑞木 (CHAT [Centre for Heritage, Arts and Textile] エグゼクティブディレクター兼チーフキュレーター)、キャロル・インハ・ルー (北京中間美術館 ディレクター)、鷺田めろろ (十和田市現代美術館 館長)、近藤由紀 (トーキョーアーツアンドスペース プログラムディレクター)

選考会運営事務局：特定非営利活動法人アーツイニシアティヴトウキョウ [AIT/エイト]

Organizers: Tokyo Metropolitan Government and Tokyo Arts and Space (Museum of Contemporary Art Tokyo, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)

The International Selection Committee:

[TCAA 2019-2021, TCAA 2020-2022] KAMIYA Yukie (Gallery Director, Japan Society, New York), SUMITOMO Fumihiko (Director, Arts Maebashi / Associate Professor, Graduate School of Tokyo University of the Arts), Doryun CHONG (Deputy Director, Curatorial and Chief Curator, M+), Maria LIND (Curator, Writer and Educator), Carol Yinghua LU (Director, Beijing Inside-Out Art Museum), KONDO Yuki (Program Director, Tokyo Arts and Space)
[TCAA 2021-2023] Sofia Hernández Chong CUY (Director, Kunstinstituut Melly), SUMITOMO Fumihiko (Director, Arts Maebashi / Associate Professor, Graduate School of Tokyo University of the Arts), TAKAHASHI Mizuki (Executive Director and Chief Curator, CHAT [Centre for Heritage, Arts and Textile]), Carol Yinghua LU (Director, Beijing Inside-Out Art Museum), WASHIDA Meruro (Director, Towada Art Center), KONDO Yuki (Program Director, Tokyo Arts and Space)

Selection Secretariat: Arts Initiative Tokyo [AIT]



「TCAA2019-2021 受賞記念展」(東京都現代美術館) 展示風景、2021
Installation view at "TCAA2019-2021 Exhibition," Museum of Contemporary Art Tokyo, 2021



左上) TCAA2021-2023 受賞記念シンポジウム
above left: TCAA2021-2023 Symposium

右上) スタジオ訪問 (志賀理江子)
above right: Studio Visit (Shiga Lieko)

下) スタジオ訪問 (竹内公太)
bottom: Studio Visit (Takeuchi Kota)

Tokyo Contemporary Art Award
2020-2022

藤井 光、山城知佳子

FUJII Hikaru,
YAMASHIRO Chikako

DATA

特設サイトインタビュー

藤井 光 (2020.8.28実施、11.13ウェブ公開)、
山城知佳子 (2021.1.28実施、2021年度ウェブ公開)、
インタビュー：住吉智恵

Interviews

FUJII Hikaru: Interview on August 28, 2020,
Released on the website on November 13, 2020,
YAMASHIRO Chikako: Interview on January 28, 2021,
Released on the website in 2021,
Interviewer: SUMIYOSHI Chie



上) インタビュー(藤井 光) | top: Interview (Fujii Hikaru)
下) インタビュー(山城知佳子)
bottom: Interview (Yamashiro Chikako)

受賞者の藤井光と山城知佳子に、受賞への思いや自身の制作、今後の展望についてインタビューを行い、TCAA 特設サイトに掲載しました。また、本来は海外活動支援を行う年でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により渡航を2021年度に延期しました。

Interviews were conducted with the award winners Fujii Hikaru and Yamashiro Chikako concerning their feelings about the award and about their working methods and visions going forward, and the resulting interviews were then posted on the TCAA website. Also, although it was the year that they would normally receive support for overseas activities as part of their award, due to the spread of the COVID-19 pandemic, their travel abroad was postponed until 2021.

PROFILE

藤井 光 | FUJII Hikaru

1976年東京都生まれ。東京都を拠点に活動。2004年パリ第8大学美術学・芸術第3博士課程 DEA 修了。主な展覧会に「Thank You Memory - 醸造から創造へ-」(弘前れんが倉庫美術館、青森、2020)、「もつれるものたち」(東京都現代美術館、2020) など。

Born in Tokyo in 1976. Lives and works in Tokyo. Graduated with a DEA (MA) from Université de Paris 8 in 2004. Recent exhibitions: "Thank You Memory: From Cidre to Contemporary Art," Hirosaki Museum of Contemporary Art, Aomori, 2020, "Things Entangling," Museum of Contemporary Art Tokyo, 2020.

山城知佳子 | YAMASHIRO Chikako

1976年沖縄県生まれ。2002年沖縄県立芸術大学大学院環境造形専攻修了。主な展覧会に「彼女たちは歌う」(東京藝術大学 美術館陳列館、2020)、「話しているのは誰? 現代美術に潜む文学」(国立新美術館、東京、2019) など。

Born in Okinawa in 1976. Graduated with an MA in Environmental Design, Graduate School of Formative Arts from Okinawa Prefectural University of Arts in 2002. Recent exhibitions: "Listen to Her Song," The Chinretsukan Gallery, Tokyo University of the Arts, 2020, "Image Narratives: Literature in Japanese Contemporary Art," The National Art Center, Tokyo, 2019.

Tokyo Contemporary Art Award
2021-2023

志賀理江子、竹内公太

SHIGA Lieko, TAKEUCHI Kota

DATA

授賞式・受賞記念シンポジウム

授賞式：2021.3.19 受賞記念シンポジウム：2021.3.21

会場：東京都現代美術館 地下2階講堂

主催：東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館 トーキョーアーツアンドスペース

[受賞記念シンポジウム登壇者]

受賞者：志賀理江子、竹内公太 選考委員：住友文彦、キャロル・インハ・ルー

モデレーター：塩見有子 (特定非営利活動法人アーツイニシアティヴトウキョウ [AIT/ エイト] ディレクター)

Award Ceremony and Symposium

Date: Award Ceremony 2021. 3.19, Symposium 2021. 3.21

Venue: B2 Auditorium, Museum of Contemporary Art Tokyo

Organizers: Tokyo Metropolitan Government and Tokyo Arts and Space
(Museum of Contemporary Art Tokyo, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)

[Symposium Panelists]

Winners: SHIGA Lieko, TAKEUCHI Kota

The International Selection Committee: SUMITOMO Fumihiko, Carol Yinghua LU

Moderator: SHIOMI Yuko (Director, Arts Initiative Tokyo [AIT])



授賞式 | Award Ceremony

オンラインを併用したスタジオ訪問や選考会を経て、公募と推薦の候補者から志賀理江子と竹内公太を選出。3月に授賞式と受賞記念シンポジウムを行いました。シンポジウムでは受賞者が今後の活動について、また選考委員がアーティスト活動の軌跡における発展や変化について話しました。

Shiga Lieko and Takeuchi Kota were selected from among open-call applicants and recommended ones after going through the studio visits and selection stages combined with online component. Then in March came the Award Ceremony and Symposium. In the Symposium, the winners spoke about their plans for activities going forward and the selection committees talked about developments and changes in the course of the artistic activities.

PROFILE

志賀理江子 | SHIGA Lieko

1980年愛知県生まれ。宮城県を拠点に活動。2004年ロンドン芸術大学チェルシー・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン卒業。主な展覧会に「ヒューマン・スプリング」(東京都写真美術館、2019)、「ブラインドデート」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、香川、2017) など。

Born in Aichi in 1980. Lives and works in Miyagi. Graduated with an MA in Fine Art New Media from Chelsea College of Art and Design, London Institute in 2004. Recent exhibitions: "Human Spring," Tokyo Photographic Art Museum, 2019, "Blind Date," Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art, Kagawa, 2017.

竹内公太 | TAKEUCHI Kota

1982年兵庫県生まれ。福島県を拠点に活動。2008年東京藝術大学美術学部先端芸術表現科卒業。主な展覧会に「Body is not Antibody」(SNOW Contemporary、東京、2020)、「メモリー・バグ」(Arts Catalyst、ロンドン、2016) など。

Born in Hyogo in 1982. Lives and works in Fukushima. Graduated with a BA in Intermedia Art from Tokyo University of the Arts in 2008. Recent exhibitions: "Body is not Antibody," SNOW Contemporary, Tokyo, 2020, "Memory Bug," Arts Catalyst, London, 2016.

Tokyo Contemporary Art Award
2019-2021

風間サチコ、下道基行

KAZAMA Sachiko,
SHITAMICHI Motoyuki

第1回受賞記念展を開催し、モノグラフを作成しました。風間サチコは、展覧会タイトルを「Magic Mountain」とし、コロナ禍の外出自粛中に読んだトーマス・マンの『魔の山』から着想を得て、内省による対立との和解をテーマに新作を制作。二項対立や近代化への疑念が前面に出た過去の作品とともに展示し、次の展開への道筋を想起させました。下道基行は、2011年以降のプロジェクト、シリーズ作品を展示。代表作のほか、拠点とする直島の記録や歴史を掘り起こす新しいプロジェクト、協働作品など、日常の営みから生まれるものや、制作過程に重きを置く作品を展示しました。モノグラフは、作家活動の軌跡がわかる内容となっており、今後の活躍につながるよう、国内外の美術館を中心に配布しています。

An award exhibition for the winners of the first edition of the TCAA was held and collections (monographs) of works by the two winners were published. Kazama Sachiko titled her exhibition "Magic Mountain" due influences of Thomas Mann's *The Magic Mountain* that she read during the period of home restriction in the COVID-19 pandemic, which led her to create new works on the theme of breaking away from confrontation through introspection. She also showed past works related to dichotomies and doubts about modernization, which helped reveal future trajectories of her thought as an artist. Shitamichi Motoyuki exhibited works from his projects and works in series since 2011. In addition to these, he also showed results of new projects dealing with records and the history of Naoshima, where he is now based and works born within his everyday life and works that incorporate the intentions of others, while placing importance on the creative process itself. Their monographs, which reflect these creative processes and point to future developments have been distributed to museums in Japan and abroad.

DATA

Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 受賞記念展

会期：2021.3.20-6.20 会場：東京都現代美術館 企画展示室1F
主催：東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーアート・スペース・東京現代美術館
協力：公益財団法人 福武財団、無人島プロダクション 展示照明：山本圭太 展示グラフィックデザイン：岡本健デザイン事務所

Tokyo Contemporary Art Award 2019-2021 Exhibition

Date: 2021.3.20-6.20 Venue: Exhibition Gallery 1F, Museum of Contemporary Art Tokyo
Organizers: Tokyo Metropolitan Government and Tokyo Arts and Space /
Museum of Contemporary Art Tokyo of the Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture
Supports: Fukutake Foundation, MUJIN-TO Production Exhibition lighting: YAMAMOTO Keita
Exhibition Graphic Design: Ken Okamoto Design Office Inc.

INTERVIEW ⇒ pp.10-19



上) 展示風景 | top: Installation View
下) モノグラフ | bottom: Monographs

下道基行 展示風景
Installation View
(Shitamichi Motoyuki)



風間サチコ 展示風景
Installation View
(Kazama Sachiko)



PROFILE

風間サチコ | KAZAMA Sachiko

1972年東京都生まれ。東京都を拠点に活動。1996年武蔵野美術学園版画研究科修了。主な展覧会に「セメントセメタリー」(無人島プロダクション、東京、2020)、「風間サチコ展 コンクリート組曲」(黒都市美術館、富山、2019) など。

Born in Tokyo in 1972. Lives and works in Tokyo. Graduated from Department of Printmaking, Musashino Art School in 1996. Recent exhibitions: "Cement Cemetery," MUJIN-TO Production, Tokyo, 2020, "Sachiko Kazama Concrete Suite," Kurobe city art museum, Toyama, 2019.

下道基行 | SHITAMICHI Motoyuki

1978年岡山県生まれ。香川県を拠点に活動。2001年武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業。主な展覧会に「漂泊之碑」(大原美術館／有隣荘、岡山、2019)、「第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展」(日本館、2019) など。

Born in Okayama in 1978. Lives and works in Kagawa. Graduated with a BA in Painting from Musashino Art University in 2001. Recent exhibitions: "Floating Monuments," Ohara museum of art / yurinso, Okayama, 2019, "The 58th International Art Exhibition, La Biennale di Venezia," Japan Pavilion, 2019.

PART 2

レジデンスとその成果発表展

クリエイター・イン・レジデンス・プログラム |
Creator-in-Residence Program

トーキョーアーツアンドスペース レジデンス2020 成果発表展
TOKAS Creator-in-Residence 2020 Exhibition
デージーチェーン | Daisy Chain

RESIDENCY PROGRAMS

衣 真一郎「トーキョーアーツアンドスペースレジデンス2020成果発表展『デージーチェーン』」展示風景、2020
KOROMO Shinichiro, Installation view at "TOKAS Creator-in-Residence 2020 Exhibition 'Daisy Chain,'" 2020



PART 2では、国内外のアーティストを派遣・招聘する「クリエイター・イン・レジデンス・プログラム」や2019年度のレジデンス・プログラムに参加し、滞在制作を行ったクリエイターによる成果発表展「デージーチェーン」を紹介します。

In PART 2, we introduce the Creator-in-Residence Program that received overseas artists in Japan and sends artists to overseas residencies and the TOKAS Creator-in-Residence 2020 Exhibition "Daisy Chain," showing work created by these artists while in residence during 2019.

Creator-in-Residence Program

クリエイター・イン・レジデンス・プログラム

クリエイターが滞在制作する創造的な拠点

Being a hub for creative work by creators in residence

2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、レジデンス・プログラムの大半が延期となり、年3回レジデンス期間の終盤に行うオープン・スタジオも全て中止されました。入国制限措置が長引く中、レジデンス・プログラムの招聘者は「芸術文化・国際機関推薦」の1名、派遣者は「二国間交流」でベルリンに滞在したクリエイター1名のみという異例の年となり、「二国間交流」のベルリン招聘クリエイターとは初のオンライン・レジデンスを実施。また、コロナ収束後の活動への期待からか、2021年度の「海外クリエイター招聘」と「リサーチ・レジデンス」への応募者数は例年を上回る460名となりました。

Due to the spread of the coronavirus (COVID-19) pandemic in 2020, most of the residency programs had to be postponed, and all of the OPEN STUDIO normally held after the three annual residency periods had to be cancelled. Due to the prolonged period of COVID-related travel restrictions, it was an unusual year in which only one creator was invited for our residency from abroad in the Institutional Recommendation Program and only one sent abroad on the Exchange Residency Program. Also, for the first time an online residency was conducted for an invited creator from Berlin in the Exchange Residency Program. Due perhaps to the increased interest in post-corona residencies, the number of applicants for our Residency Program 2021 exceeded past years with a total of 460 applicants.



二国間交流事業プログラム（派遣・招聘）
Exchange Residency Program

海外の芸術文化機関と提携して各分野で活動するクリエイターの相互派遣を行い、海外での制作活動の支援と、各都市と東京との文化交流促進を目的としたプログラム。2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により1名のみを派遣。また、初のオンライン・レジデンスを行いました。

サポート内容 | Support contents

- ・〈派遣〉渡航費、滞在費、制作費を提供
- ・〈招聘〉居室、シェアスタジオを提供

- ・Japan-based creators sent abroad: Airfare, living expenses, fee for creative work/project
- ・International creators from abroad: Living space, shared studio space

提携機関 | Partner Institutions

アトリエ・モンディアル（スイス、バーゼル）、クンストラウム・クロイツヘルク／ベタニエン、ベルリン市（ドイツ、ベルリン）、HIAP [ヘルシンキ・インターナショナル・アーティスト・プログラム]、フィンランド文化財団（フィンランド、ヘルシンキ）、センター・クラーク、ケベック・アーツカウンシル（カナダ、ケベック）、トレジャーヒル・アーティスト・ヴィレッジ、アーティスト・イン・レジデンス台北（台湾、台北）、エディンバラ・スカルプチャー・ワークショップ（スコットランド、エディンバラ）、ウィールズ、ベルギー・フランドラース政府（ベルギー、ブリュッセル）

Atelier Mondial (Basel, Switzerland), Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin City (Berlin, Germany), HIAP [Helsinki International Artist Programme], The Finnish Cultural Foundation (Helsinki, Finland), Centre Clark, Conseil des arts et des lettres du Québec (Quebec [Montreal], Canada), Treasure Hill Artist Village, Artist-in-Residence Taipei (Taipei, Taiwan), Edinburgh Sculpture Workshop (Edinburgh, Scotland), WIELS, Flemish Government (Brussels, Belgium)

芸術文化・国際機関推薦プログラム
Institutional Recommendation Program

国内外の公的機関、芸術文化団体などの推薦を受けたクリエイターを受け入れ、国際文化交流の促進を図るプログラム。2020年度は、フランスの文化機関の推薦を受けた1名が、東京でのプロジェクト実施を目的にTOKASレジデンスに滞在し、制作やリサーチを発展させました。

サポート内容 | Support contents

- ・居室を提供
- ・Living space

This program is conducted as exchanges with our affiliated overseas arts and culture institutions, sending Japan-based creators abroad and receiving overseas creators in order to support their creative activities and promote exchange between Tokyo and the cities overseas. Due to the spread of the COVID-19 pandemic in 2020, only one creator was sent abroad. Also, the first-ever online residency was held.

This program accepts creators recommended by public institutions or arts and culture organizations in Japan and abroad to promote international cultural exchange. In 2020, one participant recommended by a French cultural institution was given a period of residency at TOKAS to engage in a project in Tokyo, resulting in development in both creative work and research.



海外クリエイター招聘プログラム
International Creator Residency Program

ヴィジュアル・アートを中心としたさまざまな分野で活動する中堅クリエイターに、経済的支援とともに東京での創作活動の機会を提供する公募プログラム。滞在制作の成果はオープン・スタジオで発表します。2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により、全員が滞在を延期しました。

サポート内容 | Support contents

- ・渡航費、滞在費、制作費、居室、シェアスタジオを提供
- ・Airfare, living expenses, fee for creative work/project, living space, shared studio space

リサーチ・レジデンス・プログラム
Research Residency Program

国内外のさまざまなジャンルのクリエイターを対象に、東京での芸術文化の研究や制作リサーチの機会を提供する公募プログラム。2020年度は、9名がTOKASに滞在予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大により1名が中止、8名が次年度以降に延期となりました。

サポート内容 | Support contents

- ・居室を提供
- ・Living space

This open-call program offers accomplished mid-career creators from abroad financial support for a residency in Tokyo to engage in creative activities primarily in the visual arts but also a variety of other fields. The outcome of their creative work are then shown in the OPEN STUDIO. In 2020, all of the creators' residencies had to be postponed due to the spread of the COVID-19 pandemic.

This open-call program offers creators from Japan and abroad working in a variety of genres the opportunity to conduct research in Tokyo on the arts and culture or research for their own new creative activities. In 2020, of the nine residencies planned at TOKAS, one had to be cancelled due to the spread of the COVID-19 pandemic, and the other eight were postponed to the following year or later.

国内クリエイター制作交流プログラム
Local Creator Residency Program

国内で活動する日本人クリエイターを対象とする公募プログラム。同じテーマに取り組む海外クリエイターとの対話や議論をととして制作を進め、成果を発表します。2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大により海外クリエイターが来日できず、参加予定の2名も滞在を延期しました。

サポート内容 | Support contents

- ・滞在費、制作費、居室、シェアスタジオを提供
- ・Living expenses, fee for creative work/project, living space, shared studio space

クリエイター・イン・レジデンス・プログラム参加作家

Creator-in-Residence Program Creators

●二国間交流事業プログラム

Exchange Residency Program

派遣クリエイター
Japan-based creators sent abroad

[TOKYO-BASEL]
早崎真奈美 | HAYASAKI Manami
2020.4.4-6.29 → 延期 | Postponed (2022.4-6)

[TOKYO-BERLIN]
辻 梨絵子 | TSUJI Rieko
2020.4.7-6.29 → 中止 | Cancelled
—

Yuju
2020.10.4-12.26
—

船井美佐 | FUNAI Misa
2021.1-3 → 中止 | Cancelled

[TOKYO-HELSINKI]
上村洋一 | KAMIMURA Yoichi
2020.9.7-11.28 → 延期 | Postponed (2021.9-11)

[TOKYO-QUEBEC]
國分郁子 | KOKUBUN Yuko
2020.4.8-6.30 → 延期 | Postponed (2022.4-6)

[TOKYO-TAIPEI]
太田 遼 | OHTA Haruka
2020.10.5-12.25 → 延期 | Postponed (2021.10-12)

[TOKYO-EDINBURGH]
梅原麻紀 | UMEHARA Maki
2020.4.20-7.18 → 延期 | Postponed (2021.9-11)

[TOKYO-BRUSSELS]
渡邊拓也 | WATANABE Takuya
2020.7.6-12.25 → 延期 | Postponed (2021.7-12)

招聘クリエイター
Invited Creators from abroad

[BASEL-TOKYO]
ソフィア・ドゥリュエ | Sofia DURRIEU
2020.1-3 → 延期 | Postponed (2022.5-7)

[BERLIN-TOKYO]
ユリアン・ヴェーバー | Julian WEBER
2021.1.19-3.31
* オンライン・レジデンス | Online residency

[HELSINKI-TOKYO]
ミリアゴン | Myriagon
(イェンニ・ヌルメンニエミ&トウオマス・A・ライティネン
Jenni NURMENNIEMI & Tuomas A. LAITINEN)
2020.9-11 → 延期 | Postponed (2022.9-11)

[QUEBEC-TOKYO]
キム・ワルドロン | Kim WALDRON
2020.5-7 → 延期 | Postponed (2022.5-7)

[TAIPEI-TOKYO]
チェン・ユーウェン | CHEN Yu-Wen
2021.1-3 → 延期 | Postponed (2022.1-3)

[EDINBURGH -TOKYO]
アダム・ルイス・ジェイコブ | Adam LEWIS JACOB
2020.5-7 → 延期 | Postponed (2022.5-7)

[BRUSSELS -TOKYO]
アヌリース・ヴァン・パレイス
Annelies VAN PARYS
2020.5-7 → 延期 | Postponed (2022.5-7)

・延期については、2021年4月時点の予定です。予定は変更になる場合があります。
・Postponements as of April 2021. The plans might change.

●海外クリエイター招聘プログラム

International Creator Residency Program

トレーシー・スネリング | Tracey SNELLING
2020.5-7 → 延期 | Postponed (2022.5-7)

ティモ・ライト | Timo WRIGHT
2020.5-7 → 延期 | Postponed (2022.5-7)

ラービッツ シスターズ | LarbitsSisters
(ベネディクト・ジャコブズ&ローレル=アンヌ・ジャコブズ
Bénédicte Jacobs & Laure-Anne Jacobs)
2020.9-11 → 延期 | Postponed (2021.9-11)

ラージャ・ハリード | Raja'a KHALID
2020.9-11 → 延期 | Postponed (2022.9-11)

ベルトラン・フラネ | Bertrand FLANET
2021.1-3 → 延期 | Postponed (2022.5-7)

タイラー・コバーン | Tyler COBURN
2021.1-3 → 延期 | Postponed (2022.1-3)

●国内クリエイター制作交流プログラム

Local Creator Residency Program

芦川瑞季 | ASHIKAWA Mizuki
2020.5-7 → 延期 | Postponed (2022.5-7)

黒田大スケ | KURODA Daisuke
2020.5-7 → 延期 | Postponed (2021.5-7)

●芸術文化・国際機関推薦プログラム

Institutional Recommendation Program

バディ・ダルル | Bady DALLOUL
2021.2.15-4.4 & 4.12-5.7

●リサーチ・レジデンス・プログラム

Research Residency Program

ジェームズ・スコフィールド | James SCHOFIELD
2020.9-11 → 延期 | Postponed (2021.9-10)

チョ・ヒョナ | CHO Hyun A
2020.9-11 → 延期 | Postponed (2021.9-11)

ベギュム・エルジャヤス | Begum ERCIYAS
2020.9-11 → 延期 (2021.9-11)

アルバート・サムレス | Albert SAMRETH
2021.1-3 → 中止 | Cancelled

パウロ・ダントス | Paulo DANTAS
2021.1-3 → 延期 | Postponed (2022.1-3)

キム・ジョンヒョン | KIM Junghyun
2021.1-3 → 延期 | Postponed (2022.1-3)

チェマ・ノヴェロ | Txema NOVELO
2021.1-3 → 延期 | Postponed (2022.1-3)

ステファン＝クロスター・ポールセン
Steffen Kloster POULSEN
2021.1-3 → 延期 | Postponed (2022.1-3)

ニーン・山本・マッソン
Nine YAMAMOTO-MASSON
2021.1-3 → 延期 | Postponed (2022.1-3)

二国間交流事業プログラム
〈ベルリン〉

Tokyo-Berlin
Exchange Residency Program

滞在期間 | Residency Period

2020.10.4-12.26

社会的弱者に光を当て、その尊厳や生きづらさを作品で描く映像作家の Yuju は、コロナ禍のベルリンで受けた差別的行為をきっかけに、人権団体 Metoo-Asians とつながりました。そこからドイツ国内のアジア人差別についてインタビューや調査を行い、映像インスタレーション《記憶された揺動》を制作。再ロックダウンにより現地でのオープン・スタジオ実施は叶いませんでしたが、YouTube で同作品を発表しました。

Yuju is a film/media artist whose works focus on society's under-privileged, their dignity and the hardships of their lives. She became connected with the human rights activist group Metoo-Asians after experiencing discriminatory behavior due to being Asian during the COVID-19 pandemic in Berlin. From that encounter, she began doing interviews and surveys about discrimination against Asians in Germany, and from that created a video installation titled *Remembered fluctuation: Ich erinnere mich...* Due to a reinstatement of corona lock-down, she was unable to hold an open studio, but this recent work was uploaded onto YouTube.



《記憶された揺動》2020
Remembered fluctuation: Ich erinnere mich..., 2020

PROFILE

韓国生まれ。TOKAS 二国間交流事業プログラムから帰国後、再び渡独。ベルリンを拠点に活動。2019 年日本大学大学院芸術学研究科映像芸術専攻修了。主な活動に「First-time Filmmaker Sessions」(Lift-Off Global Network [オンライン]、2019) など。

Born in Korea. After TOKAS Exchange Residency Program, moved to Berlin. Lives and works in Berlin. Graduated with an MA from Nihon University Graduate School of Art in 2019. Recent activity: "First-time Filmmaker Sessions," Lift-Off Global Network (online), 2019.

Julian WEBER

二国間交流事業プログラム
〈ベルリン〉

Berlin-Tokyo
Exchange Residency Program

* オンライン・レジデンス | Online residency

滞在期間 | Residency Period

2021.1.19-3.31

コロナ禍においてオンライン・レジデンスを行ったユリアン・ヴェーバーは、地球外生命体に向けた求愛ダンスの創作に多角的に取り組み、次々とビデオクリップを試作。日々スタジオで身体を動かし、TOKAS スタッフとの隔週の Zoom ミーティングや、東京のアーティスト・デュオ MIRA 新伝統とのコラボレーションによってコンセプトを発展させて、ベルリンと東京をつなぎ、オンラインで成果発表を行いました。

Julian Weber became the first online resident creator for TOKAS under the COVID-19 pandemic. He worked on choreographing extraterrestrial-mating-dances through multiple approaches and made a collection of video clips. Through daily practice in his studio, biweekly Zoom meetings with TOKAS staff and a collaboration with Tokyo-based artist duo, MIRA Shindento, Weber developed his concept and held a simultaneous online event in Berlin and Tokyo at the end of his residency.



PROFILE

1986 年ドイツ生まれ。ベルリンを拠点に活動。ブラウンシュヴァイク美術大学、ウィーン美術アカデミーで彫刻、HZT ベルリン、de Theaterschool (アムステルダム) で振付を学ぶ。主な活動に「Allonge」(パフォーマンス、Tanzfabrik、ベルリン、2020)。受賞歴にベルリン・アート・プライズ受賞 (2015)。

Born in Germany in 1986. Lives and works in Berlin. Studied sculpture at HBK Brunswick and Academy of Arts Vienna, and choreography at HZT Berlin and the Theaterschool in Amsterdam. Recent activities: "Allonge," performance, Tanzfabrik, Berlin, 2020, "streaming," performance, Bangkok Art & Culture Center, 2019. Award: "Berlin Art Prize," 2015.

バディ・ダルル

Bady DALLOUL

芸術文化・国際機関推薦プログラム

Institutional Recommendation Program

滞在期間 | Residency Period

2021.2.15-4.4 & 4.12-5.7

DATA

パートナーシップ:

ヴィラ九条山 / アンスティチュ・フランセ日本

Partnership: Villa Kujoyama/Institut français du Japon

ヴィラ九条山推薦のダルルは、日本に住むアラブ圏ルーツの人々の協力をとおして、私的・社会的・文化的に再構成された彼らの個人史をリサーチし、新しい環境での発見、それが自身にどう影響するかについて探究しました。ワークショップ、ドローイング、コラージュ、職人とのコラボレーションからなる作品シリーズを制作し、地理的距離をおいて見えてくる歴史と物語を織り交ぜた新たな歴史編纂を試みました。

Recommended by Villa Kujoyama, Dalloul worked with the cooperation of a group of newly arrived immigrants of Arab heritage to Japan to research their personal histories and explore the personal, social and cultural changes they had experienced in this new environment, and how such experiences influence his own condition. He created a series of works including workshops, drawings, collage and collaborations with local artisans, in an attempt to compile a new form of history interweaving conventional historical fact and personal stories based on a new perspective that greater geographical distance can provide.



PROFILE

1986年生まれ。パリを拠点に活動。2015年パリ国立高等美術学校修了。主な展覧会に「Notre monde brûle」(パレ・ド・トーキョー、パリ、2020)、「Orientalism」(Institut València d'Art Modern, バレンシア、スペイン、2020) など。ヴィラ九条山2021年レジデントアーティスト。

Born in 1986. Lives and works in Paris. Graduated with an MFA from École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris in 2015. Recent exhibitions: "Notre monde brûle," Palais de Tokyo, Paris, 2020, "Orientalism," Institut València d'Art Modern, Valencia, Spain, 2020. 2021 laureate of Villa Kujoyama.



デイジーチェーン

TOKAS Creator-in-Residence 2020 Exhibition

Daisy Chain

Part 1: 2020.7.4-8.10

Part 2: 2020.8.22-9.27

国内外で滞在制作を行ったクリエイターによる成果発表展

An Exhibition Showing the Results of Creators Work in Residence

2019年度のレジデンス・プログラムに参加し、海外の提携機関やTOKASレジデンスで滞在制作を行った合計15名のクリエイターによる成果発表展。3ヶ月に及ぶ異国での生活の中で、その土地の文化に触れながら制作した作品や、リサーチをもとに考察を深め発展させた作品を発表しました。国内外のクリエイター3名がTOKASレジデンスで参加したテーマ・プロジェクトでは、「ミトスの対話」という共通のテーマのもと、各自が取り組んだ制作活動の成果をひとつの空間に構成しました。また、新型コロナウイルスの影響による国内外の移動制限を鑑み、オンライン上で作家インタビューや展覧会を鑑賞することができる3D VRを制作しました。

This exhibition program was to show work done in residence by a total of 15 creators during 2019 at affiliated overseas partner institutions, or at the TOKAS Residency in Tokyo. It introduced works created while living and working in the respective foreign countries for three months, in contact with the unique local culture, or works reflecting discoveries and deepened understandings in thought resulting from on-site research. Three Japanese and overseas creators in residence at TOKAS Residency who participated in the themed project worked under the shared theme of "Myth-understanding," each adopting their own approach to this theme and producing works that they showed in the same exhibition venue. Also, in response to the restrictions on international travel due to the coronavirus (COVID-19) pandemic, interviews of the artists were posted for viewing online, and 3D VR replications of the exhibition contents were created to be viewed online.

DATA

会場：TOKAS本郷

提携都市／機関：アトリエ・モンディアル(スイス、バーゼル)、
クンストラウム・クロイツベルク/ベタニエン、ベルリン市(ドイツ、ベルリン)、
クンストハレ・エクスナーガッセ(オーストリア、ウィーン)、センター・クラーク、ケベック・アーツカウンシル(カナダ、ケベック)、
トレジャーヒル・アーティスト・ヴィレッジ、アーティスト・イン・レジデンス台北(台湾、台北)、
HIAP[ヘルシンキ・インターナショナル・アーティスト・プログラム]、フィンランド文化財団(フィンランド、ヘルシンキ)

Venue: TOKAS Hongo

Partner Institutions: Atelier Mondial (Basel, Switzerland), Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin City (Berlin, Germany),
Kunsthallexnergasse (Vienna, Austria), Centre Clark, Conseil des arts et des lettres du Québec (Quebec [Montreal], Canada),
Treasure Hill Artist Village, Artist-in-Residence Taipei (Taipei, Taiwan),
HIAP [Helsinki International Artist Programme], The Finnish Cultural Foundation (Helsinki, Finland)

参加作家 | Creators

Part 1

大坪 晶 | OTSUBO Akira

しまうちみか | SHIMAUCHI Mika

チャリントーン・ラチュルチャタ |

Charinthorn RACHURUTCHATA

井原宏落 | IHARA Koro

キム・ジヒ | KIM Jihee

衣 真一郎 | KOROMO Shinichiro

北條知子 | HOJO Tomoko

リ・カイチョン(李 継忠) | LEE Kai-Chung

Part 2

有川滋男 | ARIKAWA Shigeo

石塚まこ | ISHIZUKA Mako

今村 綾 | IMAMURA Aya

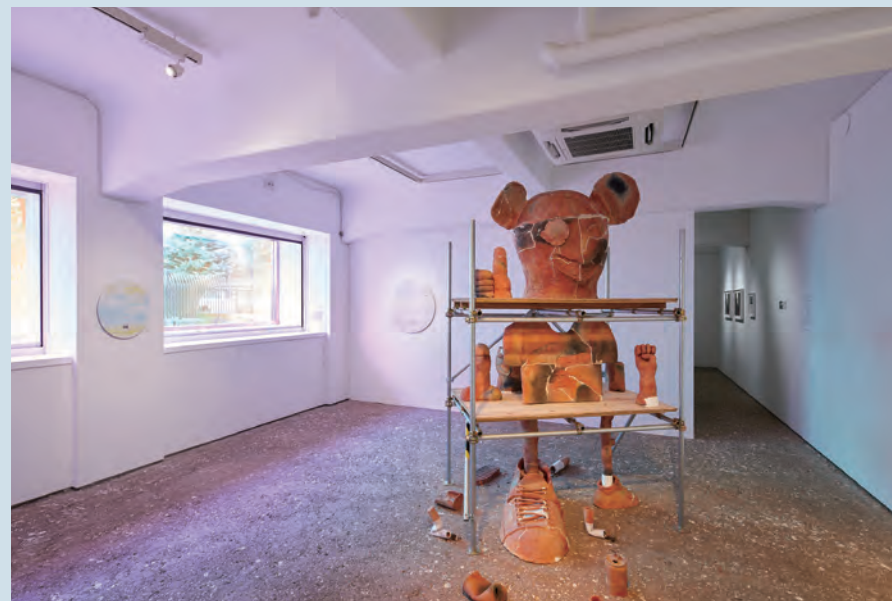
レキシシー・ゼン | REXY TSENG

高石 晃 | TAKAISHI Akira

橋本 仁 | HASHIMOTO Jin

マルティナ・ミレル | Martyna MILLER

テーマ・プロジェクト展示「ミトスの対話」
Theme Project exhibition "Myth-understanding"



大坪 晶

OTSUBO Akira

2017年より継続している「Shadow in the House」プロジェクトにおいて、大坪はGHQの施策により戦後占領期（1945～1952）に接収された個人邸宅に着目し、アーカイブ資料から導き出される個人の記憶に焦点を当ててきました。本プロジェクトを通じて、戦後日本における西欧文化の受容と葛藤の過程を室内の痕跡から探ることを目指しています。

本展では、滞在中に撮影した旧前田家本邸（東京都目黒区）でのダンサーとの協働による写真と映像作品をはじめ、4つの邸宅で撮影した写真を展示。またアメリカ国立公文書館で収集した記録映像を作品に用いました。接収時に増築されたキッチン台を参照し、映像を投影した作品や住宅に開けられていた穴から展開する映像インスタレーションなど、写真や映像にフィクショナルな操作を加えることで、大坪は史実を寓話的な記憶として提示し、鑑賞者に歴史的な記憶の継承を促しています。

In her “Shadow in the House” project that Otsubo has continued since 2017, she has focused on individual memories that could be derived from archives connected to former occupants of the private homes that were taken over for use by the GHQ of the Allied Occupational Force in Japan after WWII (1945-52). Through this project, she has sought to find traces of Japan's acceptance of and conflict with Western culture in the postwar era.

In this exhibition, Otsubo displayed photographs taken at four such houses, including the main residence of the Maeda Family (in Meguro Ward, Tokyo), where she took on-site photos and video footage with the cooperation of dancers during her residency. In her works, Otsubo also used visuals collected at the National Archives in the U.S., and by adding fictional elements based on such devices as works projecting the image of a kitchen sink and counter that were added to a confiscated residence or holes that were opened in the original homes, she presents “allegorical memories” that stimulate a succession of historical memories.

DATA

平成31年度国内クリエイター制作交流プログラム
Local Creator Residency Program 2019

PROFILE

1979年兵庫県生まれ。神奈川県を拠点に活動。2013年ブラハ工芸美術大学写真学科修了。主な展覧会に「Grayscale」（ブルームギャラリー、大阪、2020）、「Shadow in the House」（ポートアート&デザイン津山、岡山、2019）など。受賞歴に「Japan Photo Award 2017」、「6th EMON AWARD」グランプリ（2017）など。

Born in Hyogo in 1979. Lives and works in Kanagawa. Graduated with an MA in Visual Arts from Academy of Arts, Architecture and Design in Prague in 2013. Recent exhibitions: “Grayscale,” BLOOM GALLERY, Osaka, 2020, “Shadow in the House,” PORT ART&DESIGN TSUYAMA, Okayama, 2019. Awards: “Japan Photo Award 2017,” “6th EMON AWARD,” Grand Prix, 2017.



しまうちみか

SHIMAUCHI Mika

しまうちは、日本の社会が推し進める極端な合理化や SNS 上に溢れる理想化された自己を追い求める風潮に疑問を抱き、人々が自分達の作り出した理想に苦しめられている「現代の神話」を見出しました。過度な合理化を目指す社会がすべてを無機質にしていると感じたしまうちは、排除される非合理性をテーマに、オリンピック・パラリンピックを前に再開発される東京の街をリサーチしました。また東京の博物館で出会った埴輪に自身の作品に通じる野生を発見し、埴輪に用いられた原始的な製法である「輪積み」による大型彫刻を制作したことは、アジア人としてのアイデンティティを捉え直すきっかけにもなりました。

本展では、拠点の熊本で制作した籾殻を使った野焼きによる彫刻とドローイングを発表。単管パイプに囲まれ、窮屈そうな彫刻は合理化に適応できない人間を象徴するようで、非合理的なものに伴う厄介さと向き合い続ける覚悟を表しています。

Shimauchi is an artist who questions the extremes of rationality that Japanese society pursues and the tendency to pursue excessively idealized personas that abound on the social media, and in response to these she has envisioned a “contemporary myth” by which people suffer under the burden of the ideals they create. Driven by her sense that an excessive pursuit of rationality by society makes everything seem bleak, Shimauchi decided to research the ongoing redevelopment of Tokyo leading up to the Olympics and Paralympics while focusing on the theme of the removal of things that are irrational or impractical. At the same time, the discovery of a similar “primitive” orientation between her own work and the ancient Japanese *Haniwa* clay sculptures she found at a museum in Tokyo prompted her to create large sculptures using the same “ring-stacking method” of clay work used in the *Haniwa* sculptures. This experience led her to a new confirmation of her roots as an Asian. In this exhibition Shimauchi displayed terracotta sculptures made at her base in Kumamoto, using the *noyaki* method (open-field firing using rice husks), and drawings. The sense of confinement we feel in the sculptures surrounded by pipes is surely an expression of the human spirit's inability to deal with rationalization, as well as the determination to continue facing the difficulties that come with irrationality.

DATA

平成31年度国内クリエイター制作交流プログラム

Local Creator Residency Program 2019

PROFILE

1987年熊本県生まれ。熊本県を拠点に活動。2013年 崇城大学大学院芸術研究科修了。主な展覧会に「秋の種 2020：しまうちみか展 自立について 世界は想像した以上に私を受け入れてくれるはずである」(福岡アジア美術館)、「猛浪漫」(Shun Art Gallery、上海、2018)、「境界線からみえる風景」(WHITE SPACE ONE、福岡、2018)、「しまうちみか個展」(ガレリア・グラフィカ bis、東京、2017)など。

Born in Kumamoto in 1987. Lives and works in Kumamoto. Graduated with an MFA from Sojo University in 2013. Recent exhibitions: “Seeds in Autumn 2020: Shimauchi Mika Solo Exhibition On being independent,” Fukuoka Asian Art Museum, “Big Romance,” Shun Art Gallery, Shanghai, 2018, “A Landscape seen from the border,” WHITE SPACE ONE, Fukuoka, 2018, “Shimauchi Mika works,” Galleria Grafica bis, Tokyo, 2017.



《On being independent》2020
On being independent, 2020



《On being independent》2020
On being independent, 2020

チャリントーン・ ラチュルチャタ

Charinthorn
RACHURUTCHATA

社会生活に仏教が今なお強い影響を与えているタイ出身のラチュルチャタは、仏教における家父長制や男尊女卑を「神話」と捉えています。仏教は平和と優しさに満ちた宗教として知られる一方で、男女不平等の伝統が存在することはあまり注目されていません。ラチュルチャタは女性が穢れた存在であり、男性として転生しない限り悟りを得ることはできないという仏教の考え方を問い直し、タイと日本における受容を比較すべく、奈良県にある女人禁制の区域や参道を持つ大峰山をテーマにリサーチを行いました。本展では《(今はそうではないが) 女人禁制の山》という写真インスタレーションを発表。会場全体を大峰山への旅に見立て、山の全景と女性の身体を関係づけた写真作品や窓を覆うフィルムにより架空の風景を創出しました。ラチュルチャタはこの静謐な空間の中で鑑賞者が仏教の自由な精神性と相反する女性の立場に思いを巡らせることを期待しています。

As an artist from Thailand, where Buddhism still carries great influence in society and on people's lives, Rachurutchata sees the lingering patriarchal system and belief in the predominance of men over women as a form of "mythology." Although Buddhism is widely respected as a religion of peace and kindness, it is a lesser known fact that Buddhism also has a tradition of gender inequality. Rachurutchata questions the traditional Buddhist teachings that women are inherently "impure" and must be reborn as men before the path to enlightenment becomes open to them, and in order to compare the difference between how this is understood in Thailand and Japan, she conducted research of the sacred area of Mt. Omine in Japan's Nara Prefecture where entry by women is still prohibited. In this exhibition she presented a photograph installation titled *A mountain (is no longer) set apart*. The entire installation space is arranged as a journey to Mt. Omine, with a photo work connecting the female body form to the shape of the mountain and film applied on the window to create a fictional landscape. The artist's hope is that the peacefulness of the space will provoke thought about the contrast between the image of Buddhism as a religion of free thought and the position of women that stands in contrast to it.

DATA

平成31年度海外クリエイター招聘プログラム

International Creator Residency Program 2019

PROFILE

1982年バンコク生まれ。バンコクを拠点に活動。2006年スコータイ大学卒業（コミュニケーション・アーツ）。主な展覧会に「STRATA PhotoBangkok Pop-Up Exhibition」(BACC、バンコク、2018)、「Kaohsiung Photo 2018」(Pier2 Art Center、高雄、台湾)、「OTAKU」(Number 1 gallery、バンコク、2011) など。

Born in Bangkok in 1982. Lives and works in Bangkok. Graduated in Communication Arts from Sukhothai University in 2006. Recent exhibitions: "STRATA PhotoBangkok Pop-Up Exhibition," BACC, 2018, "Kaohsiung Photo 2018," Pier2 Art Center, Taiwan, "OTAKU," Number 1 gallery, Bangkok, 2011.



《Temple of purity (清康の寺院)》2020

Temple of purity, 2020



井原宏路

IHARA Koro

生き物が生きた証や痕跡を探し、彫刻的な技法を用いて新たな価値を探索する井原は、ドイツ全16州を訪れ、各地でミズの糞塚を採取し、生態系とその循環について考察しました。糞塚は、土、排泄物、生き物がいた痕跡からなり、その形は必然的にミズから作り出されたと言うことができます。

本展では、ベルリンでの展示を再構成し、東京で採取した生の糞塚（有機物）と焼成した糞塚（無機物）を対比させるインスタレーションと、糞塚をジュエリーに仕立てて展示しました。ミズが落ち葉や枯れ枝などの有機物を分解して無機化する過程の一部を担うように、井原がテラコッタの製法で無機物を作る行為は、生態系におけるミズによる分解のプロセスを想起させます。また糞塚をミズが生み出した有機的な形として捉え直してジュエリーにすることで、日常生活で見過ごされている自然の循環を再考しようと試みました。

Ihara is an artist whose search for remaining evidence and traces of the lives lived by animals has led him to a form of sculptural expression that seeks to create new value. In his search, Ihara visited all 16 states of Germany and gathered worm cast excretion mounds while thinking about the related ecosystem and the processes of natural recycling that occurs in it. The casts are a combination of earth and excrement, as well as traces of animal life that inhabited the site, and it can be said that their shape is created naturally by worms.

For this exhibition, a reproduction of Ihara's previous exhibit in Berlin was created, consisting of juxtapositions of raw cast (organic substance) collected in Tokyo and fired cast (inorganic matter), as well as cast shaped to represent a form of jewelry. Just as the process by which worms ingest organic materials like fallen leaves and twigs and break them down in the digestion process that involves a partial transition to inorganic substances, Ihara's act of using the terracotta method to create inorganic products is suggestive of the role of the worms' digestive breakdown of organic substances in the ecosystem. Also, by seeing the organic cast forms created by the worms in the digestive process as material for making jewelry, Ihara's work can be seen as a reproduction of natural recycling that we would otherwise fail to notice in our daily lives.

DATA

平成31年度二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
Tokyo-Berlin Exchange Residency Program 2019

PROFILE

1988年大阪府生まれ。東京都を拠点に活動。2013年東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。主な展覧会に「PRISMA」(Galleria d'arte FABER, ローマ、2020)、「第20回岡本太郎現代芸術賞」(川崎市岡本太郎美術館、2017)。受賞歴に「TOKYO MIDTOWN AWARD 2019」グランプリ、「トーキョーワンダーウォール2016」トーキョーワンダーウォール賞など。

Born in Osaka in 1988. Lives and works in Tokyo. Graduated with an MFA in Sculpture from Tokyo University of the Arts in 2013. Recent exhibitions: "PRISMA," Galleria d'arte FABER, Roma, 2020, "The 20th Taro Okamoto Contemporary Art Award," Taro Okamoto Museum, Kawasaki, 2017. Awards: "TOKYO MIDTOWN AWARD 2019" Grand Prize, "TOKYO WONDER WALL 2016," TOKYO WONDER WALL Prize.



《worm in progress -tokyo》2020
worm in progress -tokyo, 2020



《jewelry in ground -tokyo》2020
jewelry in ground -tokyo, 2020

キム・ジヒ

KIM Jihee

身体を「不完全なユートピア」と定義するキムは、切断されたり傷つけられたりして変形した身体をモチーフとした、大型のシルクスクリーン作品《Body Proofs》を発表しました。銃弾で穴が開いた人の顔や、傷を負った虎、切断された手脚が、カラフルな色彩で繰り返し描写され、その間を鳥の羽や蝶が舞い、まるで血液が飛散しているように画面全体にインクが滴っています。

キムは、古代ギリシアから現代に至るまで、完全で美しい肉体を崇拝し追い求めることを当然とする社会に疑問を抱き、歪んだ身体のイメージを提示することで、「完璧な身体」の定義を問い直します。不完全な身体をありのままに受け入れ、その中に美しさを見出すことは、人々の意識に刷り込まれてきた価値観を再考することであり、私達一人一人の存在を肯定する試みです。液体のように流動的な思考を巡らせながら、社会や歴史によって形成され固定化した認識を解体しました。

Kim, an artist who redefines the body as a “deficient utopia,” displayed a large-scale silkscreen work titled *Body Proofs*, composed of motifs such as cut off, mutilated or deformed body parts. Images such as a face with bullet holes in it, a wounded tiger and cut-off arms and legs are repeated across the composition in bright colors and interspersed with floating bird feathers and butterflies, and with drippings of ink running through the entire picture plane like splattered blood. Kim asks why we must submit to the worship beautiful bodies that has been perpetrated by society from ancient Greece until the present, and by showing images of deformed bodies, she questions the concept of the “perfect body.” Her act of accepting imperfect bodies as something natural and finding beauty in them is an act of re-evaluating the aesthetic values that have been drilled into our consciousness, as well as an attempt to negate our existence as individuals. By giving free rein to her thoughts, with their liquid-like fluidity, Kim seeks to break apart such stereotypes implanted in our consciousness by social norms and history.

DATA

平成31年度海外クリエイター招聘プログラム

International Creator Residency Program 2019

PROFILE

1983年ソウル生まれ。ソウルを拠点に活動。2020年梨花女子大学校大学院造形芸術学部博士課程修了。主な展覧会に「Your Hands Are Mine」(All That Curating、ソウル、2020)、「Uncanny Skin」(Gallery SoSo、パジュ、韓国、2019)、「B.P [body proofs]」(ThisWeekendRoom、ソウル、2019) など。

Born in Seoul in 1983. Lives and works in Seoul. Earned her PhD in Painting Department of Fine Arts from the Graduate School of Ewha Womans University in 2020. Recent exhibitions: “Your Hands Are Mine,” All That Curating, Seoul, 2020, “Uncanny Skin,” Gallery SoSo, Paju, Korea, 2019, “B.P [body proofs],” ThisWeekendRoom, Seoul, 2019.



《Body Proofs》2019
Body Proofs, 2019



《Body Proofs》(部分) 2019
Body Proofs (detail), 2019

衣 真一郎

KOROMO Shinichiro

ケベック州モントリオールに滞在した衣は、カナダの風景とその自然の中で生まれた競技であるアイスホッケーについてリサーチを行いました。本展では、雄大な自然やモントリオールの街並み、滞在中に出会った人物をモチーフに描いた油彩画を中心に、ホッケーのスティックや土産物などのオブジェクトによって展示空間を構成しました。

ケベックの州旗から着想を得て、青と白の絵の具を用いた《Landscape with Ice Hockey (アイスホッケーのある風景)》では、ホッケーをする人々を中央に、家屋や旗、企業のロゴを配置し、植民地や独立運動など複雑な歴史を抱えるケベックの風景をひとつの画面に描きました。また、20世紀初頭にオンタリオ州を拠点に活動したグループ・オブ・セブンの画家やトム・トムソンの風景画に強く惹かれ、「オイルスケッチ」という彼らの技法を参照し、新たに取り組んだ木の板を支持体とする油彩画を発表しました。

During his residency in Montreal, Quebec, Koromo studied the landscapes of Canada and did research on the sport of ice hockey that was born in that Canadian environment. For this exhibition, he filled the space mainly with oil paintings taking as their motifs large open spaces of the natural environment, cityscapes of Montreal and people he had met there in Canada, while also placing objects such as a hockey stick and other souvenirs he brought back.

For the painting *Landscape with Ice Hockey*, Koromo took a hint from the flag of Quebec and used blue and white paint in a composition that centered around people playing ice hockey and surrounded that with motifs like houses and flags and company logos, all in one painting intended to be a landscape of Quebec with its complex history of colonization and independence movements. Also, Koromo displayed a new type of painting executed in oils on a wooden support that reflects his strong attraction to the landscape paintings of the Group of Seven active in Ontario in the early part of the 20th century and Tom Thomson and their "oil sketch" style of painting.

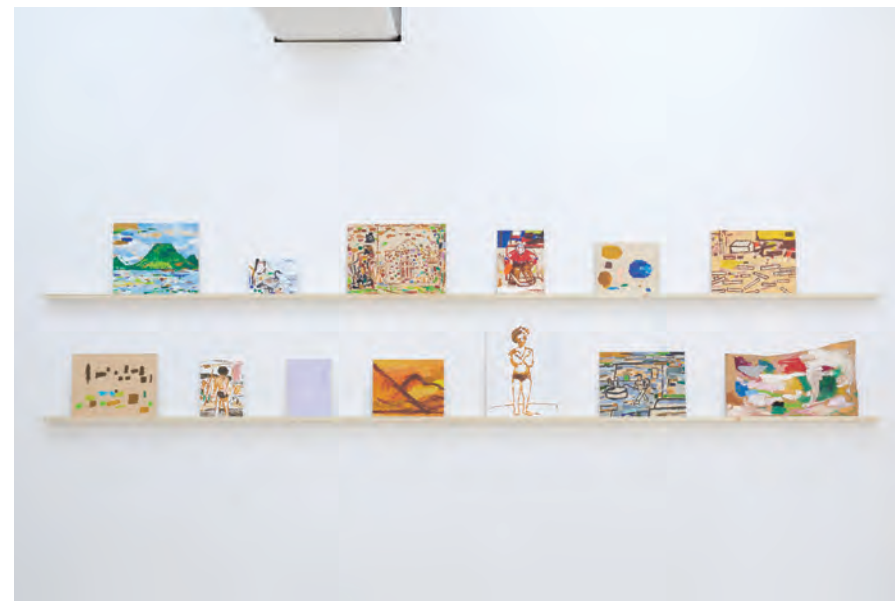
DATA

平成31年度二国間交流事業プログラム〈ケベック〉
Tokyo-Quebec Exchange Residency Program 2019

PROFILE

1987年群馬県生まれ。群馬県を拠点に活動。2016年東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。主な展覧会に「project N 75 衣真一郎 KOROMO Shinichiro」(東京オペラシティアートギャラリー、2019)、「para nature」(EUKARYOTE、東京、2018)、「TWS-Emerging 2014『風景と静物』」(TWS渋谷) など。

Born in Gunma in 1987. Lives and works in Gunma. Graduated with an MFA in Painting from Tokyo University of the Arts in 2016. Recent exhibitions: "project N 75 Shinichiro Koromo," Tokyo Opera City Art Gallery, 2019, "para nature," EUKARYOTE, Tokyo, 2018, "TWS-Emerging 2014 'Landscape and Still life'," TWS Shibuya.



北條知子

HOJO Tomoko

実験的な音、音楽、パフォーマンスの領域で活動する北條は、歴史的に沈黙させられてきた（女性の）声を可聴化するというテーマでプロジェクトを展開しています。川上音二郎一座として1899年より3度にわたり欧米に渡航した元芸者の川上貞奴は、日本では女性が舞台上がることを禁じられていた時代に、急速「女優」になることを余儀なくされ、その美貌によって多くの観客を魅了し、欧米における日本人女性のイメージ形成に大きな影響を及ぼしました。1901年にはベルリンで日本人女性として初めて声が録音されました。

本展では、ベルリン国立民族学博物館附属フォノグラム・アーカイブで、長い間「男性の声」として保管されてきた貞奴の声をとおり、繰り返し語られる身体的・視覚的な美に対して単なる音として受容された彼女の声や沈黙を描き出すと同時に、現代においても消えることのない人種や女性に対する固定化したイメージについて問いかけました。

As an artist working in the areas of experimental sound, music and performance, Hojo is presently undertaking projects that seek to reveal the voices of women that have tended to be silenced by history. A former Geisha named Kawakami Sadayakko of the Kawakami Otojiro theater troupe, traveled to Europe and North America three times beginning 1899 at a time when it was forbidden for women to perform on stage in Japan and was hurriedly thrust into the role of actress of necessity, and ended up enchanting many fans with her beauty. Her appearance there eventually had a great influence on the image of Japanese women that then took root in the West. In Germany in 1901, she became the first Japanese women to ever have her voice recorded.

By presenting for this exhibition the recording of Sadayakko's voice that had long been stored in the Ethnological Museum of Berlin Phonogram Archives as a male's voice, Hojo showed how, stripped of the repeatedly portrayed images of the woman's physical and visual beauty, her recorded voice was perceived simply as a sound and subjected to a silencing over time. At the same time, Hojo's work asks questions about stereotyped images that remain today about the races and women.

DATA

平成31年度二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉

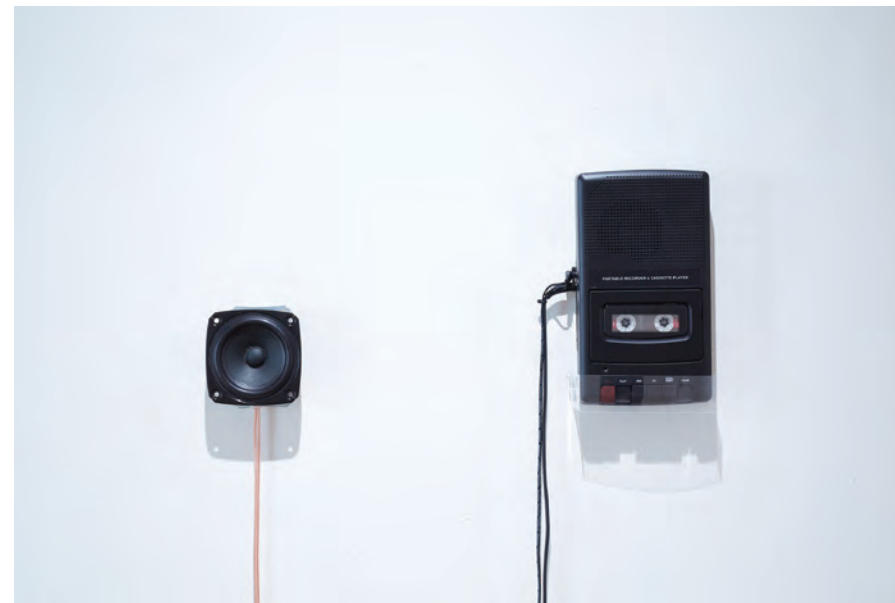
Tokyo-Berlin Exchange Residency Program 2019

PROFILE

1988年愛知県生まれ。東京都を拠点に活動。2016年ロンドン芸術大学ロンドン・カレッジ・オブ・コミュニケーション修了。主な展覧会に「さいたま国際芸術祭2020」、「TOKAS-Emerging 2019『声をひそめて』」(TOKAS本郷)、「群馬青年ビエンナーレ2019」(群馬県立近代美術館)、Hojo+Kraftとしてパフォーマンス「My Place/My Sound」(京都芸術センター、2019)など。

Born in Aichi in 1988. Works in Tokyo. Graduated with an MA from London College of Communication, the University of the Arts London in 2016. Recent exhibitions: "Saitama Triennale 2020," "TOKAS-Emerging 2019 'Sotto Voce,'" TOKAS Hongo, "The 14th Gunma Biennale for Young Artists 2019," The Museum of Modern Art, Gunma, "My Place/My Sound," presented as Hojo+Kraft, Kyoto Art Center, 2019.

SPECIAL FEATURE ⇒ p.140



《男と女に浮かぶ》(部分) 2020
Hover Over Man and Woman (detail), 2020



リ・カイチョン（李 繼忠）

LEE Kai-Chung

第二次世界大戦時に、香港、中国、日本で迫害を受けた難民の意識を探究するプロジェクト《深海への細道》を進めるリは、日本占領下（1942～1945）の香港と広州で起きた「南石頭事件」を主題に映像インスタレーションを発表しました。大日本帝国軍政によって、約80万人の香港人が、さまざまな理由で追放や本国送還される中、広東（広州）に辿り着いた難民たちは、南石頭難民所に拘留されました。本展では、難民所で人体実験されていく男と、それを近くで見ていた女の視点から捉えた光景が描かれ、各々のモノローグが次第に対話となっていく2チャンネルの映像作品《夜の名残》のほか、物憂げにタバコをふかす女、演歌を細々と口ずさむ老人の映像を各壁面に投影。空間中央には梱包材に覆われた彫像と、何かを掘り返す男の映像を映したブラウン管テレビを配置しました。空間全体を包む暗鬱な雰囲気から、人の内面奥深くに潜む人間性を詳らかにすることを試みました。

Lee's ongoing project, *The Narrow Road to the Deep Sea*, aims to seek out and archive the records and voices of refugees from Hong Kong, China and Japan who suffered oppression during WWII, and for this exhibition he presented a video installation focusing on the Nanshitou Incident that occurred in Hong Kong and Guangzhou during the Japanese occupation (1942-45). Of the many refugees that were exiled or deported to mainland China from Hong Kong for a variety of reasons by the Japanese Imperial Arm, that ended up in Canton (Guangzhou), thousands of Hong Kong citizens were detained in the Nanshitou Refugee Camp.

For this exhibition, Lee created videos telling the stories of a man at the center who was subjected to biological weapon tests and a woman who watched what he went through firsthand, and their monologues gradually become a discourse in the 2-channel work titled *The Remains of the Night*. Also, projected on the walls are video images of a woman languidly smoking a cigarette and another of an elderly man quietly crooning the words of a Japanese popular (*enka*) song. In the center of the space we see a sculpture covered by packing material, and an old CRT television showing images of a man digging up something is also placed. Amidst this overall gloomy atmosphere, we might try to find an aspect of human nature harbored deep within us all.

DATA

平成31年度海外クリエイター招聘プログラム

International Creator Residency Program 2019

PROFILE

1985年香港生まれ。香港を拠点に活動。2014年香港城市大学クリエイティブ・メディア専攻修了。主な展覧会に「Once I Wake Up, My Body is Old」(香港、2020)、「第12回上海ビエンナーレ」(2018)、「ソウル・メディアシティ・ビエンナーレ2018」など。受賞歴に「Hong Kong Arts Development Awards 2017」ヤングアーティスト賞。

Born in Hong Kong in 1985. Lives and works in Hong Kong. Graduated with an MFA in School of Creative Media from City University of Hong Kong in 2014. Recent exhibitions: "Once I Wake Up, My Body is Old," Hong Kong, 2020, "12th Shanghai Biennale," 2018, "Seoul Mediacity Biennale 2018." Award: "Hong Kong Arts Development Awards 2017," Award for Young Artist.



《深海への細道》2019
The Narrow Road to the Deep Sea, 2019



《深海への細道 Part IV (掘削者)》2019
The Narrow Road to the Deep Sea - Part IV: The Digger, 2019

有川滋男

ARIKAWA Shigeo

ベルリンに住む難民の現状をリサーチした有川は、シリアの武力紛争から逃れ、ベルリンに辿り着いた男性のモノローグと、彼の行為から示唆されるさまざまな解釈を重ね的に提示する映像作品を展示しました。

本作は、ナチス迫害の犠牲者への記念碑として制作されたドイツ人アーティスト、グンター・デムニヒの《Stolperstein》(石畳に埋め込まれた真鍮プレート)の追悼碑から着想を得ており、映像内では、シリア人男性が石畳に使われる玉石を積み上げる様子が映し出されます。一見、こどもの遊びにも見える石を積み行為や形跡は、世界各地で見られ、それは道標や記念碑、祈りの印であり、日本では賽の河原のように現世との境界を示し、故人の弔いを意味します。白を基調とした部屋に散りばめられた四角い黒い石を、白い服の男が寡黙に積み上げようとする(そして崩れる)光景は、祈りの儀式のようにも、また延々と繰り返される暴力のようにも見え、彼の個人的体験と心情を鑑賞者に印象づけました。

Arikawa did research on immigrants/refugees living in Berlin, and from it he created a video work containing a monologue of a man who fled the violence in Syria and finally settled in Berlin. It became a multi-layered portrait open to multiple interpretations of the actions the man took.

This work takes its inspiration from a work known as *Stolperstein* (that covered cobblestones with brass plate) by the German artist Gunter Demnig created as a memorial to the victims of the Holocaust, and in the video we see the Syrian man piling up cobble stones of the kind used in roads. The act of piling the stones and the resulting forms may look at first glance like child's play, but in fact this is something seen in all parts of the world, taking the form of things like road markers, memorials or signs of prayer. In Japan they may stand as representations of the border with this world as in *Sainokawara* or memorials for the deceased.

The sight of the man dressed in white reticently piling up (until they fall) the squarish black stones scattered around a white-based room can be seen as an act of prayer, or like the endless repetition of violence. And in the end, it gives the viewer an impression of what the man has experienced and his feelings.

DATA

平成31年度二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
Tokyo-Berlin Exchange Residency Program 2019

PROFILE

1982年東京都生まれ。アムステルダムと東京都を拠点に活動。2006年東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科卒業。主な展覧会に「開館30周年記念特別展 美術館の七燈」(広島市現代美術館、2019)、「Buried Suns」(Galerie Mazzoli、ベルリン、2019)、「アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭」上映 (アイ・フィルムミュージアム、2018) など。

Born in Tokyo in 1982. Lives and works in Amsterdam and Tokyo. Graduated with a BA in Musical Creativity and the Environment from Tokyo University of the Arts in 2006. Recent exhibitions: "30th Anniversary Exhibition: The Seven Lamps of The Art Museum," Hiroshima City Museum of Contemporary Art, 2019, "Buried Suns," Galerie Mazzoli, Berlin, 2019, "International Documentary Film Festival Amsterdam," screening, EYE Filmmuseum, 2018.



《石を積む》2019-2020
Piling Up Stones, 2019-2020



《石を積む》2019-2020
Piling Up Stones, 2019-2020

石塚まこ
ISHIZUKA Mako

流動する人々の生活の中で、緩やかに変容する言語と文化に着目したプロジェクト「追熟と訛り」を展開する石塚は、南アフリカで行ったワークショップの記録映像を用いて構成した作品を中心に、コロナ禍で日常を失い新たな状況に適応しようとする社会と、多様な文化に感化されてきた自身を重ねて、生まれ育った土地との隔たりを見つめ直すインスタレーションを制作しました。

映像の中で行われているワークショップは、他者がいることによって自分が存在できるというアフリカの哲学「Ubuntu」と漢字の「人」を体現する試みです。会期終了後には、本作品を舞台背景として、参加者がスクリーン越しに背中合わせとなって互いを支え、座り、立ち上がるワークショップを実施しました。発話や他者への接触が制限されるようになった現在と南アフリカの社会を対比させながら、異なる文化においても重なり合う文脈の変化とそれに伴う意味の変容、そして変わらない人間の本質を示唆しました。

As part of her project *After-Ripening & Corruption* with its focus on the gradual change of language and culture in the lives of people on the move, Ishizuka developed the video documentation from workshops she conducted in South Africa along with experiments in mother tongue and dialect to create an installation. It juxtaposes the society losing its routines and trying to adapt to the new realities during the COVID-19 pandemic and her own self as she has changed under the influence of the diverse cultures she has lived in, and thus re-examine the distances from where she was born and raised.

The workshop we see in the video documentation was an attempt to embody both the African philosophy of “Ubuntu,” which believes a person exist because of the presence of others, and the Chinese character for “person” (two oblique strokes leaning on each other). At the end of the exhibition, another version of the workshop took place using the installation as a background, where pairs of participants put their backs together with the projection screen in-between and went through the action of sitting down and standing up while supporting each other. Comparing the current situation restricting speech and physical contact with others and South African society, she hints at the shift of meanings inherent in the transition of context and the immutable essence of humanity, which overlap even among different cultures.

DATA

平成31年度二国間交流事業プログラム〈ウィーン〉
Tokyo-Vienna Exchange Residency Program 2019

PROFILE

兵庫県生まれ。ストックホルムと兵庫県を拠点に活動。2005年ルンド大学マルメ・アート・アカデミー自由美術専攻修了。主な展覧会に「グローバリゼーションの中の不和」(フランス国立社会科学高等研究院 [EHESS]、パリ、2017-2018)、「MOTサテライト 2017秋 むすぶ風景」(MOTスポット、東京)、「Arts Meets 03」(アーツ前橋、2016) など。

Born in Hyogo. Lives and works in Stockholm and Hyogo. Graduated with an MFA in Free Art from Malmö Art Academy, Lund University in 2005. Recent exhibitions: “Frictions in the Globalisation,” École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris, 2017-2018, “MOT Satellite 2017 Fall - Connecting Scapes,” MOT Spot, Tokyo, “Art Meets 03,” Arts Maebashi, 2016.



《ムーサ・ムーア「文字の動き(私を頼って)》》2019-2020
Musa Moor 'Graphic Movements (Lean on Me),' 2019-2020

《居閑「未熟の回復」》2020
Ju Xian 'Recovering the viridity in my own language,' 2020



今村 綾

IMAMURA Aya

今村は女性とベール、裸体表現、美化された性差別的表現やエキゾチックな人種概念などのイメージを引用し、それらの隠された意味や意図を再考して作品を制作しています。

バーゼルで展示した《Can We Look at Each Other?》(2019) は、インスタレーションと記録映像、その撮影映像がリアルタイムで流れる別室「観察室」の3つの要素からなる視覚実験作品です。本展では、その観察室で流された記録映像を展示しました。ガラスと光による全反射を利用したこのインスタレーションは、絵画の額のように縁取りされたガラスを挟んで向かい合う2人の姿が光によって反射して瞬間的に重なる一方、当事者は互いを同時に見る事ができない状況を作り出しています。性別や外見の特徴などの見た目による自己／他者のイメージが揺らぎ、どのような反応が生まれるのか、更にそれをどのように「観察」できるのかを観る者に投げかけました。

Imamura references images of women and veils, expressions of the naked body and beautified depictions of gender discrimination, exoticism, racial concepts and the like to create artworks that re-examine the meanings and intentions hidden within them. Imamura's visual experiment titled *Can We Look at Each Other?* presented in Basel, Switzerland (2019) consisted of three components: an installation and three so-called "Observation rooms" where video documentations of the experiments occurring there were viewable in real-time. For the exhibition this time, there were screenings of the video recordings documenting the experiment in Basel that were shown in the Observation rooms there. In that experiment, Imamura made use of the total reflectivity created with light and glass to create a situation that enabled two people to face each other on either side of the glass barrier and see their own reflected images simultaneously, while the other's image remained invisible to them. This served to reveal the persons' reactions when faced with distorted images of the normally recognizable information about gender, physical features, etc., that define the self and the "other," as well as showing the audience what can be "observed" in such a situation.

DATA

平成31年度二国間交流事業プログラム〈バーゼル〉
Tokyo-Basel Exchange Residency Program 2019

PROFILE

1982年京都府生まれ。ベルリンを拠点に活動。2008年京都精華大学大学院芸術研究科博士前期課程修了。主な展覧会に「ポーラミュージアムアネックス展2018—イメージと投影—」(東京)、「History is Ours—メディアにおける女性像」(ベルリン日独センター、2017)、「Connected in Art」(Schloss Plüschow、ドイツ、2015) など。

Born in Kyoto in 1982. Lives and works in Berlin. Graduated with an MA in Fine Art from Kyoto Seika University in 2008. Recent exhibitions: "Pola Museum Annex 2018 -Image and Projection-," Tokyo, "History is Ours- Portrayals of Women in Media," Japanese-German center, Berlin, 2017, "Connected in Art," Schloss Plüschow, Germany, 2015.



《Can We Look at Each Other?—お互いを見つめる時に起こるコンタクト》2019
Can We Look at Each Other?, 2019

《Can We Look at Each Other?—お互いを見つめる時に起こるコンタクト》2019
Can We Look at Each Other?, 2019



レキシ・ゼン

Rexy TSENG

現代生活から抽出したダークユーモアと報われない欲望を主題に制作を行うゼンは、親密な人間関係における力学の表現を試んでいます。

本展では、東京で働く人々の生活にインスピレーションを受け、孤独と親交というテーマに取り組みました。一般的な中年男性の時間を借りするというユニークなビジネス「レンタルおじさん」のサービスを通じて知り合った「ヒデキ」を被写体とした写真作品では、ヒデキの微妙な表情を多角的に捉えました。また、映像作品《通路16》では、スーパーマーケットの通路を、カートを押しながら無表情に歩くヒデキの様子が描かれ、いかにも東京のサラリーマンらしい彼の日常が、無味乾燥なものであるという錯覚を抱かせました。また、AIを用いたビデオゲーム作品では、1人の登場人物がもう1人を探しながら屋内を移動し続けますが、相手と再会する瞬間に場面が切り替わり、振り出しに戻ってしまいます。際限なく相手を探し続け（相手は待ち続け）、辿り着けそうで辿り着けない儚さを視覚化させました。

Tseng's art draws from the dark humor and unrequited desires found within contemporary living conditions. In his painting and installation works, he often strives to play on the dynamics of the intimate relationships of his subjects.

For this exhibition, Tseng found inspiration from the lives of workers in Tokyo, and focused on the themes of loneliness and friendship. In a photography series centered around a subject named "Hideki," he captured Hideki's personal expressions from various perspectives. Tseng met Hideki through a unique service business called "Rental *Ojisan*," where one could rent an "average" middle-aged man to spend time with. And in a video work titled *Aisle 16*, Tseng shows an impassive Hideki pushing a shopping cart through the aisles of a supermarket that makes the audience sense the emptiness in this man who resembles a typical Tokyo salaried worker. In another work, a video game created using artificial intelligence (AI), a sole character searches endlessly through an interior looking for his partner, but the moment he finds the other character, the scene changes and resets. This searching for the other person (waiting for the other person) goes on indefinitely, thus realizing a visual expression of the desperate transience of coming close and yet never truly finding one another.

DATA

平成31年度海外クリエイター招聘プログラム

International Creator Residency Program 2019

PROFILE

1986年台北生まれ。上海を拠点に活動。2009年カーネギーメロン大学卒業（ファインアート）。主な展覧会に「台北アートアワード2020」（台北市立美術館）、「Tomorrow Sculpture Awards」（四川美术学院美術館、重慶、中国、2019）、「Ren Ren」（OPPOSITE + Grace Collection Gallery、上海、2019）など。

Born in Taipei in 1986. Lives and works in Shanghai. Graduated with a BFA from Carnegie Mellon University in 2009. Recent exhibitions: "Taipei Art Awards 2020," Taipei Fine Art Museum, "Tomorrow Sculpture Awards," Art Museum of Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing, China, 2019, "Ren Ren," OPPOSITE + Grace Collection Gallery, Shanghai, 2019.



高石 晃

TAKAISHI Akira

高石は空間、物質、形態が精神的および心理的にどう作用するかに着目し、絵画やアースワークなどを制作しています。スオメンリンナ島にある星型の海上要塞は、国防として築かれ、死角がない形として有効性を発揮し、国家の変遷に対して軍事的な役割を担っていましたが、今では島全体が観光や居住の地となっています。高石はその要塞の中にあるドライドックに砂で砦の特徴的な輪郭を模した彫刻を作り、そこにバルト海の水が入ることによって徐々に沈み、城壁、堤防、群島、渦潮を思わせる姿に変化していく様を撮影しました。

本展では、その様子を大きく映し出した映像とともに、要塞の地形や構造をリサーチし、要塞の画像、ドローイング、CGなどを交えて制作した作品を小さなモニターに映して対比的に配置しました。本作では、要塞のように一見強固な存在も、社会の趨勢によって遷り変わり、要塞を有する国家の輪郭や概念さえも揺れ動き、不確実なものになることを示唆しています。

Takaishi is an artist who creates paintings and earth-works informed by his interest in the intellectual/spiritual and psychological effects of spaces, materials and forms. The island fortress of Suomenlinna with its star-shaped fortifications was originally built for defense and proved its effectiveness militarily as a fortress with no blind spots through the periods of national transition. But today, the islands as a whole serve mostly as a tourist and relocation spot. Here, Takaishi used sand in one of the former dry docks to create a sculpture defined by the typical outline of the fortifications and filmed it as the waters of the Baltic Sea gradually swept over it and reduced it to forms resembling remains of the defensive walls, the breakwaters, the islands and whirlpools. For this exhibition, Takaishi presented large-screen videos depicting this process, while also arranging smaller monitors showing the results of his research on the topography of the sites of the fortifications and their structures, along with photographs, drawings and CG images of the fortress. This work showed how even something as seemingly imposing and formidable as a fortress and the national borders and concepts surrounding it can become nearly unrecognizable in the course of societal/political changes over time.

DATA

平成31年度二国間交流事業プログラム〈ヘルシンキ〉
《リンナA》撮影協力：ヨーナス・ブルカネン、
エリザヴェータ・コノワロワ
協力：スオメンリンナ管制機関、ヴィアボリ造船所協会

Tokyo-Helsinki Exchange Residency Program 2019
Camera operators of *Linna A*: Joonas PULKKANEN,
Elizaveta KONOVALOVA
Cooperation: The Governing Body of Suomenlinna,
Viaporin telakka ry

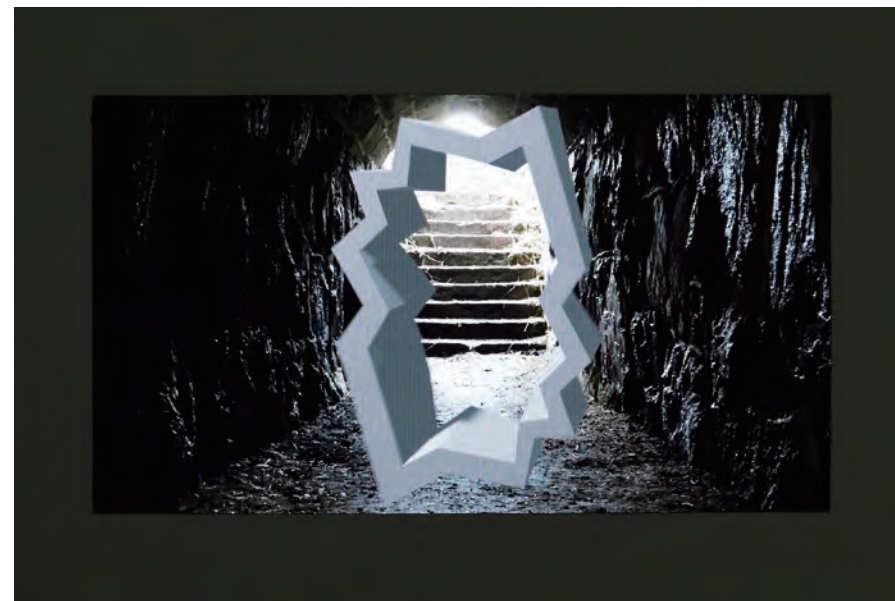
PROFILE

1985年神奈川県生まれ。東京都を拠点に活動。2010年武蔵野美術大学大学院美術専攻油絵コース修了。主な展覧会に「Inner Surface」(Maki Fine Arts、東京、2021)、「都美セレクショングループ展『描かれたプール、日焼けのあとがついた』」(東京都美術館、2020)、「下降庭園」(clinic、東京、2019)、「紅桜公園アートアニュアル2018」(札幌)など。

Born in Kanagawa in 1985. Lives and works in Tokyo. Graduated with an MA in Painting from Musashino Art University in 2010. Recent exhibitions: "Inner Surface," Maki Fine Arts, Tokyo, 2021, "Group Show of Contemporary Artists 2020 'Sunburn After Swimming in the Painted Pool,'" Tokyo Metropolitan Art Museum, "Descending Garden," clinic, Tokyo, 2019, "BENIZAKURA PARK ART Annual 2018," Sapporo.



《リンナB》2020
Linna B, 2020



橋本 仁

HASHIMOTO Jin

蓄積された時間を題材に制作を行う橋本は、台湾に生まれ、第二次世界大戦後に日本に引き揚げた「湾生」である祖母のルーツを辿り、現地でリサーチを重ねました。敗戦によって強制的に故郷を離れることとなった湾生への取材から得られた、教科書では語られない当時の人々の生活や感情をモチーフに、インスタレーションとして発表しました。

空間に向かい合わせに立てられた一対の大きな自立壁の一方には、橋本が台湾で過ごす中で得た、過去としての「統治時代の台湾」を表し、もう一方を帰国後に台湾を振り返りリサーチを深める中で得た「現在日本から統治時代台湾への視座」として表しました。それぞれの壁面には、木彫作品のほか、日本統治下時代の台北市の古地図や、現地アーティストと協働した作品を展示。壁と壁の間には真鍮の板が置かれ、過ぎてしまった時間や、海を隔て容易に往来できない土地への複雑な思いを象徴的に表現しました。

Hashimoto is an artist who values the accumulation of time spent in the act of creative work, and this time he did research in Taiwan on the roots of the “Wansei” (the “Taiwan-born Japanese”) generation that his own grandmother belonged to who were born in Taiwan and later returned to Japan after WWII. Based on his research on the Wansei, who were forced to leave their homes due to Japan’s defeat in the War, Hashimoto created an installation influenced by these people’s feelings and lives, records of which will not be found in any history textbook.

On one side of large free-standing partition walls in the exhibit space Hashimoto depicts things he found during his residency that represented “the old Taiwan” during the period of Japanese rule, while on the wall on the other side he composed an installation which reflects things that have emerged from his research after returning to Japan and represent memories of “the old Taiwan” seen from present-day Japan. On each side of the partition wall are wood-sculpture works as well as things like old maps of Taipei city from the period of Japanese rule and works created in collaboration with local Taiwanese artists. In the space between the walls lies a long brass plate that represents the sea separating the two lands and the complex feelings related to the difficulty of travel between them.

DATA

平成31年度二国間交流事業プログラム〈台北〉
協力：潘 興華、南天書局、松田良孝、犬吉工作室
特別謝辞：竹中信子、橋本治子、高橋秀正、阿部由理香、
所澤 潤

Tokyo-Taipei Exchange Residency Program 2019
Cooperation: PAN Xing-hua, SMC publishing Inc.,
MATSUDA Yoshitaka, INUKICHI BOOKS
Special thanks: TAKENAKA Nobuko, HASHIMOTO
Haruko, TAKAHASHI Hidemasa, ABE Yurika,
SHOZAWA Jun

PROFILE

1984年埼玉県生まれ。埼玉県を拠点に活動。2014年東京藝術大学大学院美術研究科工芸専攻修了。主な展覧会に「Memory Code」(Kuo Mu Sheng Foundation、台北、2020)、「Memento mori」(阪急MEN'S TOKYO tagboat gallery、東京、2019)、「FORSAKING POP: A NEW ART GENERATION FROM JAPAN」(WhiteBox、ニューヨーク、2018)など。

Born in Saitama in 1984. Lives and works in Saitama. Graduated with an MA in Crafts from Tokyo University of the Arts in 2014. Recent exhibitions: “Memory Code,” Kuo Mu Sheng Foundation, Taipei, 2020, “Memento mori,” HANKYU MEN'S TOKYO tagboat gallery, 2019, “FORSAKING POP: A NEW ART GENERATION FROM JAPAN,” WhiteBox, New York, 2018.



マルティナ・ミレル

Martyna MILLER

日本の鯉の起源や文化的概念について人類学の観点からリサーチを行ったミレルは、3歳のときに溺れた自身の記憶を起点に、「あらゆる種は水を介してつながっている」というハイドロフェミニズムの考えにもとづいた作品《メモリーカープ》を中心とした映像インスタレーションを発表しました。会場中央に設置された《ゾンビ・キンツギ》は、ガラスの鯉とテレビモニターによって構成され、モニターの内部では、粉々に割れてしまった鯉を修復するミレルの映像が流れています。社会主義時代のポーランドでは、家の中で最も重要な場所であるテレビの上に、ガラス製の魚が置かれていました。残酷性や絶望の記憶を想起させるこのテレビと鯉は、《メモリーカープ》にも登場するモチーフであり、異なる時代の異なる文脈に置かれることで、その意味を変容させています。割れた鯉を元に戻す行為をとおして過去と現在を結びつけ、記憶の多様性を考察しました。

Miller's project was to research the origins and cultural concepts of the Japanese culturing of carp from the perspective of anthropology, and taking as a point of departure her own memory of nearly drowning when she was three years old, she created for this exhibition a video installation titled *Memory Carp* revolving basically around the concept of hydrofeminism that says all species are connected through water. The *Zombie kintsugi* set in the middle of the installation space consists of a glass carp and a television set, and the video shown in the TV screen shows Miller trying to repair a carp that has been shattered into pieces. Back in Poland's socialist era, there was a glass fish placed in the most important place in the house, namely on top of the TV. The memories of cruelty and despair associated with this television and carp are motifs that appear in the work *Memory Carp*, and by placing them in the different context of that different era, changes their meaning. The act of trying to put the broken carp back together connects the past to the present and provokes thought about the diversity of memories.

DATA

平成31年度海外クリエイター招聘プログラム

協力：国立環境研究所、篠田山養鯉場

International Creator Residency Program 2019

Cooperation: National Institute for Environmental Studies, Japan, Shinodayama Koi Farm

PROFILE

1988年ケントシン（ポーランド）生まれ。ワルシャワを拠点に活動。ポズナン芸術大学博士課程在籍。主な展覧会に「Common ground」(Warsaw Under Construction Festival、ワルシャワ近代美術館、2020)、「Back to the Future」(BWA Zielona Góra、ジェロナ・グラ、ポーランド、2020)、「Squat」(Body/Mind Festival、ワルシャワ、2020) など。

Born in Kętrzyn (Poland) in 1988. Lives and works in Warsaw. A PhD candidate at the University of Arts in Poznan. Recent exhibitions: "Common ground," Warsaw Under Construction Festival, Museum of Modern Art in Warsaw, 2020, "Back to the Future," BWA Zielona Góra, Poland, 2020, "Squat," Body/Mind Festival, Warsaw, 2020.



《ゾンビ・キンツギ》2020
Zombie kintsugi, 2020



PART 3

実験的な創造活動

TOKAS Project Vol. 3

東京デトロイトベルリン | Tokyo Detroit Berlin

OPEN SITE 5

EXPERIMENTAL CREATION

トレヴァー・シミズ《サンセット・スルー・ツリー》(部分) 2020
Trevor SHIMIZU *Sunset through trees (detail)*, 2020

PART 3では、ジャンルを問わず、実験的な企画を発表するプログラム「OPEN SITE」や海外のアーティストやキュレーター、文化機関と協働する「TOKAS Project」で実施された展覧会「東京デトロイトベルリン」を紹介します。

In PART 3, we introduce OPEN SITE, a program that presents experimental artistic projects regardless of genre and the “Tokyo Detroit Berlin” exhibition organized as part of the TOKAS Project, conducted in collaboration with overseas artists, curators and arts-culture institutions.

東京デトロイトベルリン

Tokyo Detroit Berlin

2020.10.10-11.8

シーフェ・ツェーネ (ベルリン) | Schiefe Zähne (Berlin)
ワット・パイプライン (デトロイト) | What Pipeline (Detroit)
XYZ collective (東京) | XYZ collective (Tokyo)
4649 (東京) | 4649 (Tokyo)

共同企画：コブラ
Co-planner: COBRA

3都市のアート・スペースによる展覧会

An Exhibition by Art Spaces in Three Cities

「TOKAS Project」は、国際的な交流を促進し、多文化的な視点を通じて、アートや社会などさまざまなテーマについて思考する展覧会プログラムです。今回はTOKASのレジデンス・プログラムに参加したことを契機にアーティスト・ラン・スペース「XYZ collective」を立ち上げたコブラと協働し、東京、デトロイト、ベルリンからアート・スペースを招聘。各スペースが選出した作家を紹介しました。新型コロナウイルスの影響によりディレクターや作家が来日できなくなりましたが、会期中にオンラインで各都市をつなぎ、アート・コミュニティの現状や展望について意見交換を行いました。

詳しくは本展のカタログをウェブサイトよりご覧ください。

“TOKAS Project” is an exhibition program that seeks to promote international exchange and to shed new light on a variety of themes involving the arts and society from multi-cultural perspectives. The “TOKAS Project” this time was planned and executed in collaboration with COBRA, co-directors of the artist-run space XYZ collective that he started after participating in the TOKAS Residency program. Art spaces in Tokyo, Detroit and Berlin were invited to participate, and each of them introduced their own selected artists. Although the art space directors and their artists were unable to come to Tokyo due to the restrictions under the coronavirus (COVID-19) pandemic, they were connected online during the exhibition to exchange opinions about the current states of the respective art communities in their cities and overviews going forward. For further details see the exhibition catalogue on TOKAS website.

DATA

会場：TOKAS本郷 協力：ミサコ&ローゼン、Meliksetian | Briggs
Venue: TOKAS Hongo Cooperation: MISAKO&ROSEN, Meliksetian | Briggs

INTERVIEW ⇒ pp.22-31

XYZ collective

東京 | Tokyo

DATA

ディレクター：コブラ、ミヤギフシ
展示作家：バス・ヤン・アデル、トレヴァー・シミズ、
中野浩二、堀 ななみ、チャドウィック・ランタネン、コブラ
Directors: COBRA, MIYAGI Futoshi
Artists: Bas Jan ADER, Trevor SHIMIZU, NAKANO Koji,
HORI Nanami, Chadwick RANTANEN, COBRA



近年、国内外のギャラリーとネットワークを構築し、国際交流の活動を展開する「XYZ collective」。本展では、日本とアメリカの5名の作家に加え、バス・ヤン・アデルの作品を紹介し、滑稽さ、笑い、惑わせ、恐怖など「ユーモア」にまつわるさまざまな感情を巡って、作品を鑑賞することで思考するような展示を目指しました。コロナ禍で先が見通せない不安な日々において、「ユーモア」とおして感情を解きほぐす場となりました。

XYZ collective is an artist-run space that has built a network of Japanese and overseas galleries to engage in international exchange programs. Their exhibition introduced works five artists from Japan and the U.S., as well as the works of Bas Jan Ader, with the aim of providing a viewing experience that could provoke thought on various emotions related to humor, ranging from absurdity, laughter and delusion to dread. Coming at a time tempered by uncertainty related to the COVID-19 pandemic, the exhibition became a venue that offered viewers a chance to unravel some of their concerns with the help of works involving the breadths and deaths of humor.

PROFILE

2011年世田谷の倉庫を改装し、アーティスト・ラン・スペースの運営を開始。2013年にはNADA Miami Beachに出展し、海外のギャラリーやプロジェクト・スペースと交流が始まる。現在は巣鴨を拠点として活動を行っている。

In 2011, XYZ collective began operating the artist-run space. In 2013, the collective exhibited at NADA Miami Beach, marking the beginning of its interaction with international galleries and project spaces. Currently based in Sugamo, Tokyo.

ワット・パイプライン

What Pipeline

デトロイト | Detroit

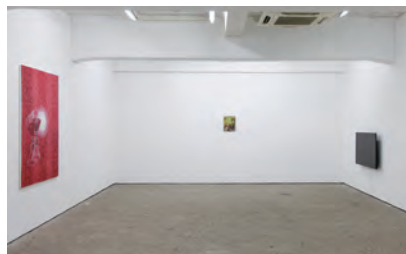
DATA

ディレクター：ダニエル・スペリー、アリビア・ジビッチ
展示作家：マリー・アン・エイトケン、マイケル・E・スミス、
クインテッサ・マトランガ

Directors: Daniel SPERRY, Alivia ZIVICH
Artists: Mary Ann AITKEN, Michael E. SMITH,
Quintessa MATRANGA

デトロイトでアーティスト・ラン・ギャラリーを始めた当初より関係性のあるアメリカを拠点に活動する3作家を紹介しました。デトロイトの風景や日常生活のシーンを多数描いたエイトケンによる絵画や、スミスのどこか不穏な空気を漂わせる映像作品とオブジェ、そしてマトランガの酒や飲酒をして酩酊した状態からインスピレーションを得た絵画を展示室に配し、人生の愉しみや不安、喜びにまつわるさまざまな感情を鑑賞者に喚起させました。

Shown in this exhibition were works by three U.S.-based artists with an ongoing relationship with this artist-run gallery in Detroit since its founding. The works include paintings by Aitken, known for her many Detroit cityscapes and scenes from daily life, video works and art objects by Smith, characterized by the somehow disquieting air flowing through them, and paintings by Matranga depicting alcohol or visions inspired in a state of inebriation. The array of these works in the galleries invokes in viewers emotions related to the pleasures, anxiety and joys of life.



PROFILE

2013年にデトロイトで設立されたアーティスト・ラン・ギャラリー。デトロイトの作家を中心に、アメリカ、ヨーロッパの都市で、キュラトリアル・プロジェクトとして紹介してきた。Artadia NADA NYC 2014では作家賞を受賞。

What Pipeline is an artist-run gallery, founded in 2013. Mainly What Pipeline has introduced Detroit artists to audiences outside of the city in the U.S. and Europe through curatorial projects, and received the Artadia NADA NYC 2014 Artist Award.

シーフェ・ツェーネ

Schiefe Zähne

ベルリン | Berlin

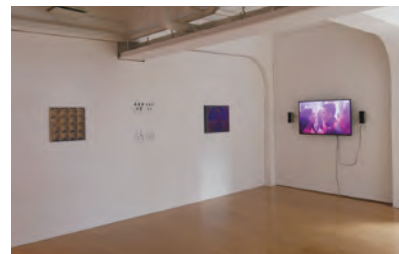
DATA

ディレクター：ハネス・シュミット
展示作家：ルーカス・キッツュ、リチャード・サイズ、
フィリップ・サイモン、トム・ハンフリーズ、エレヌ・フォケ、
アリアン・ミュラー、ソフィー・ラインホルト、ヨナス・リップス

Director: Hannes SCHMIDT
Artists: Lukas QUIETZSCH, Richard SIDES, Philipp SIMON,
Tom HUMPHREYS, Hélène FAUQUET, Ariane MÜLLER,
Sophie REINHOLD, Jonas LIPPS

目まぐるしく変化する政治的・経済的な環境における自己内省からもたらされるイメージを介して、自己認識や自己の確立あるいは他者との関係性など、自己と他者についての多様な視点を提示しようと試みました。ベルリン、ウィーン、ロンドンを拠点に活動する作家の作品によって構成された空間は、オレンジと自然光の照明に特徴づけられるように、観る者の認識に揺さぶりをかけるような展示が展開されました。

Through images deriving from the self-reflection forced upon us by the relentless pace of change in today's political and economic environment, this exhibition attempted to present the relationship between the self and the other from a range of perspectives, such as that of self-consciousness, self-establishment or relationships with others. The display of works by artists based in Berlin, Vienna and London in the distinctive exhibition space with its unique combination of orange and natural lighting, created a viewing experience that challenged the perceptions of the art-viewing audience.



PROFILE

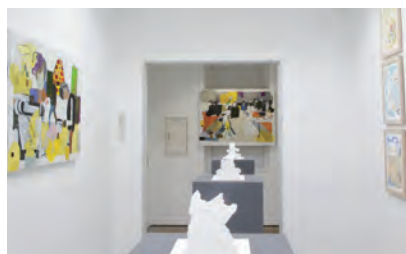
ベルリン、プレントラウアー・ベルクにある住居ビルの裏手に位置する元工場の1階を利用したアート・スペース。ドイツ語で「不揃いの歯」を意味するシーフェ・ツェーネは、社会政治的な側面をもつプログラムを表し、実験的な活動を行っている。

Schiefe Zähne is an art space located on the ground level of a former workshop behind a residential building in Prenzlauer Berg, Berlin. Schiefe Zähne, which means "crooked teeth" in German, is a program that includes a socio-political dimension.

DATA

ディレクター：小林優平、清水将吾、高見澤ゆう
 展示作家：ベンジャミン・アサム・ケログ、
 ラファエル・デラクルス、村田冬実

Directors: KOBAYASHI Yuhei, SHIMIZU Shogo,
 TAKAMIZAWA Yuu
 Artists: Benjamin Asam KELLOGG, Rafael DELACRUZ,
 MURATA Fuyumi



ともにアーティストでありディレクターの清水、小林、高見澤が、90年代生まれの作家ケログ、村田、デラクルスをそれぞれ選びました。各作家は日本・アメリカと離れた場所で活動しながら、共通する文化や情報を享受し、それらに影響を受けてドローイングや写真、絵画などを制作しています。コロナ禍で改めて構想するようになった、作家の住む国や都市に制限されずに協働して活動しようとするプロジェクトの方向性を示す機会となりました。

The artists and directors Shimizu, Kobayashi, and Takamizawa each chose artists born in the 1990s, namely Kellogg, Murata and Delacruz. The three artists live far apart in Japan and the U.S. but share common culture and information that influence their respective work in drawing, photography and painting and other media. This program provided an opportunity to rethink the possibilities of working under the conditions of the COVID-19 pandemic and show the new directions that emerged in a project that had the artists work in cooperation, unrestricted by the limitations imposed by the distance separating the countries and cities where they live and work.

PROFILE

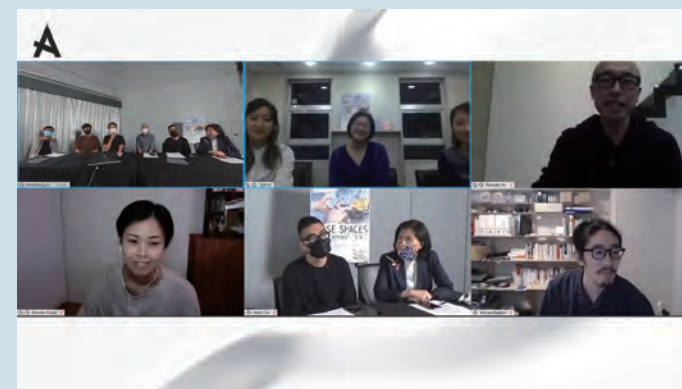
小林優平、清水将吾、高見澤ゆうによるキュラトリアル・プロジェクト。海外のアートシーンを展覧会によって紹介するとともに、海外のアートフェアやギャラリーで東京の若手作家展を企画している。巣鴨にあるスペースはXYZ collectiveと共同で運営。

4649 is a curatorial project by Kobayashi, Shimizu, and Takamizawa. In addition to introducing the international art scene via exhibitions, the project is also working to exhibit young artists from Tokyo at art fairs and galleries overseas. 4649 operated an artist-run space in Sugamo, together with the XYZ collective.

2020.10.16

イップ・ユック=ユー、コニー・ラム、伊藤隆介、津田道子、永田康祐、ステラ・ソー、ン・ツー=クワン、WARE、トーキョーアーツアンドスペース

IP Yuk-Yiu, Connie LAM, ITO Ryusuke, TSUDA Michiko, NAGATA Kosuke, Stella SO, NG Tsz-Kwan, WARE, Tokyo Arts and Space



2019年度に実施したTOKAS Project Vol. 2「FALSE SPACES 虚現空間」のキュレーター、アーティストによるオンライン・フォーラム。2020年2月に香港アーツセンターで予定していた本イベントは、新型コロナウイルスの影響により延期となり、オンラインでの実施となりました。コロナ禍を経てアーティスト達がどのように社会や制作に向き合うかが語られました。

An online forum was conducted for the curator and artists who participated in TOKAS Project Vol. 2 "FALSE SPACES" in 2019. The forum that was originally planned to be held at the Hong Kong Arts Centre in February of 2020 had to be postponed due to the effects of the COVID-19 outbreak, and the format was changed to an online forum. Discussion during the forum focused on how the COVID-19 pandemic had influenced the views of the artists regarding social issues and their approach to their creative work.

DATA

主催：香港アーツセンター

Organizer: Hong Kong Arts Centre

OPEN SITE 5

Part 1: 2020.11.21-12.20

Part 2: 2021.1.9-2.7

*新型コロナウイルス感染症拡大に係る緊急事態宣言のため、Part 2は2021.1.13-2.7に開催。
* Due to the issuance of the State of Emergency declaration in response to the COVID-19 pandemic, Part 2 was held from January 13 to February 7, 2021.

時代や社会を反映した新たな表現、創造的な企画公募プログラム An open-call program for creative projects reflecting the times and society

OPEN SITEはあらゆる表現分野に門戸を開いた企画公募プログラムです。時代に即した視点による新たな表現を探究し、社会と向き合う創造的な企画や、美術館やコンサートホールとは異なる、TOKAS本郷の空間を生かした自由な発想による企画を募集しています。第5回となる2020年度は、国内外から161企画の応募があり、書類と面接審査を経て展示部門4企画、パフォーマンス部門3企画、dot部門2企画を選出し、TOKAS推奨プログラムを加えた計10企画を実施しました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、各企画者が当初の発表計画からの変更を余儀なくされましたが、それを新たな創造のチャンスと捉え、時勢を反映した展開を目指しました。

OPEN SITE is an open-call program open to projects focused on artistic expression across all genres. It solicits innovative projects that seek new forms of expression based on contemporary perspectives as they consider pertinent social issues, as well as freely conceived projects that make creative use of the TOKAS Hongo space, which is different from art museums or concert halls. The year 2020 marked the fifth annual call for proposals, and a total of 161 applications were received. Following a selection process based on written applications and interviews, the selected projects included four in the Exhibition category, three in the Performance category, and two in the dot category. An additional project from the TOKAS Recommendation Program brought the total number of projects initiated to ten. Due to the spread of the coronavirus (COVID-19) pandemic in 2020, changes had to be made in the project plan for all artists, but this challenging situation was taken as an opportunity for further creation toward the eventual presentations as the conditions of the day allowed.

DATA

会場：TOKAS本郷
関連イベント：
11.21「Part 1 オープニング・トーク」ゲスト：畠中 実
1.9「Part 2 オープニング・トーク」ゲスト：小林晴夫 ※オンライン配信のみ
審査員：小林晴夫 (blanClass ディレクター)、畠中 実 (NTTインターコミュニケーション・センター[ICC] 主任学芸員)、久野敦子 (公益財団法人セゾン文化財団 プログラム・ディレクター)、近藤由紀 (トーキョーアーツアンドスペース プログラム・ディレクター)

Venue: TOKAS Hongo
Event:
11.21 “Part 1 Opening Talk,” Guest: HATANAKA Minoru
1.9 “Part 2 Opening Talk,” Guest: KOBAYASHI Haruo *Online streaming only.
Jury members: KOBAYASHI Haruo (Director, blanClass), HATANAKA Minoru (Chief Curator, NTT InterCommunication Center [ICC]), HISANO Atsuko (Program Director, The Saison Foundation), KONDO Yuki (Program Director, Tokyo Arts and Space)

参加作家 | Creators

Part 1

権瓶千尋と森岡美樹 |
GOMPEI Chihiro and MORIOKA Miki
大岩雄典 | OIWA Euske
パレイドリアン | Pareidolian
Back and Forth Collective
クロエ・デランヘ | Chloë DELANGHE

DATA

●権瓶千尋と森岡美樹 | GOMPEI Chihiro and MORIOKA Miki
協力：入沢図工
関連イベント：12.12「アーティスト・トーク」 出演：権瓶千尋、森岡美樹
Cooperation: Irisawa zuko Event: 12.12 “Artist Talk” Participants: GOMPEI Chihiro, MORIOKA Miki

●大岩雄典 | OIWA Euske
漫才：キヨスヨネスク、矢野昌幸 撮影・録音：屋上
撮影会場協力：北千住BUoY 稽古会場協力：WALLA、屋上、北千住BUoY 音楽：増田義基 家具：高本夏実
関連イベント：12.13「アーティスト・トーク」大岩雄典と布施琳太郎：インスタレーションや執筆や二人が前提としていることについて』出演：大岩雄典、布施琳太郎、福尾 匠 (司会)、きりとめでる (企画トゥルク・進行)
Manzai: KIYOSU Yonesuku, YANO Masayuki Recording: oku-joh Location: BUoY Rehearsal location: WALLA, oku-joh, BUoY Music: MASUDA Yoshiki Furniture: COMOTO Natsumi Event: 12.13 “Artist Talk” Participants: OIWA Euske, FUSE Rintaro, FUKUO Takumi, Kiritorimederu

●パレイドリアン | Pareidolian
企画・演出：パレイドリアン 出演：鐘ヶ江織代、眞崎光司、山本和智 宣伝美術：すわあかね
Direction: Pareidolian Performers: KANEGAE Oriyo, MASAKI Koji, YAMAMOTO Kazutomo Flyer Design: SUWA Akane

●Back and Forth Collective
関連イベント：①12.19「コレクティブ・フィルムメイキング Speculative Fiction: Practicing Collectively」ゲスト：ジェン・クラーク、フィオン・ダフィー、レイチェル・グラント 音楽：サラ・マクウィニー ②12.20「WOMEN'S BODIES / RIGHTS」③12.20「視点の交差・女性の移住」ゲスト：ソファニット・ケセテ、松村圭一郎

Event: [1] 12.19 “Collective Filmmaking: Speculative Fiction: Practicing Collectively” Guests: Jen CLARKE, Fionn DUFFY, Rachel GRANT Music: Sarah McWHINNEY [2] 12.20 “WOMEN'S BODIES / RIGHTS” [3] 12.20 “Intersection of Perspectives -Women's Migration-” Guests: Sofanit KESETE, MATSUMURA Keiichiro

Part 2

飯沼珠実 | IINUMA Tamami
上村洋一+黒沢聖覇 |
KAMIMURA Yoichi + KUROSAWA Seiha
どうぶつえん | Doubutsuenzoo
ブルーエゴナク | egonaku
y/n

●クロエ・デランヘ | Chloë DELANGHE
協力：Vlaamse Gemeenschapscommissie (ブリュッセル、ベルギー)
Support: Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussels, Belgium)

●飯沼珠実 | IINUMA Tamami
協力：TNブローブ (大林組)
Cooperation: TN Probe (Obayashi Corporation)

●上村洋一+黒沢聖覇 | KAMIMURA Yoichi+KUROSAWA Seiha
協力：The 5th Floor 助成：東京藝大「I LOVE YOU」プロジェクト2020 関連イベント：1.24「ラウンド・トーク『見えないエコロジーをどう想像するか?』」出演：上村洋一、黒沢聖覇、高木 遊、ゲスト：服部浩之 (キュレーター／秋田公立美術大学大学院准教授) ※オンライン配信のみ
Supports: The 5th Floor, I LOVE YOU Project 2020, Tokyo University of the Arts Event: 1.24 “Round Talk ‘How do we imagine an invisible ecology?’” Participants: KAMIMURA Yoichi, KUROSAWA Seiha, TAKAGI Yu, Guest: HATTORI Hiroyuki (Curator / Associate professor, Akita University of Art) *Online streaming only.

●どうぶつえん | Doubutsuenzoo
出演：Aokid、濱田明李、米澤一平、たくみちゃん、武田 龍、朴 建雄ほか
Performers: Aokid, HAMADA Miri, YONEZAWA Ippei, Takumichan, TAKEDA Ryu, PARK Kenyu, etc.

●ブルーエゴナク | egonaku
作・演出：穴迫一
出演：小関鈴音、木之瀬雅貴、田中美希恵 音楽：Olive Oil
Writer/Director: ANASAKO Shinichi
Performers: OZEKI Suzune, KINOSE Masaki, TANAKA Mikie
Music: Olive Oil

●y/n
構成・演出：y/n 出演：橋本 清
Conceiver/Director: y/n Performer: HASHIMOTO Kiyoshi

権瓶千尋と森岡美樹

GOMPEI Chihiro and MORIOKA Miki

声になるまえ

Until I hear my voice



レビュー

折りたたまれた声

小林晴夫 (blanClass ディレクター)

権瓶千尋と森岡美樹がともに考えていた、「言葉が定義できるものがあるにも曖昧であるにも関わらず、その言葉に振り回されてしまうという現実について考えること」が全体のテーマになっている。展示は旧作と新作が1点ずつのほか、2人の共同作業による作品によって構成されている。

中でも中心的な役割を担っているのが、企画タイトルと同名の《声になるまえ》という映像インスタレーション。2人が「声に出して言葉」になる以前のイメージを想像するところから始まる。森岡が「言葉以前」というキーワードを考えると思い出すという、神社で友達に渡され

た紙の裏に描かれた絵を当てるテレパシー遊びのエピソードが語られる。そこに重なるように、権瓶がリサーチするヒルマ・アフ・クリントが描いた193枚のチャネリングペインティングの話や、当時それらの絵がオカルト視されたために埋もれてしまったこと、19世紀までのヨーロッパにあった電磁波科学と教会における魔術的な信仰との対立、恋人アニーの死をきっかけに科学的な知性を前提にしながらも心霊や魔術に没入していったフレデリック・マイヤースの逸話などが語られる。

ユニークなのはスマートスピーカーのアレクサが作品と連動して、映像作品の問いかけにリアルタイムに

答えていくところ。そのため作品の流れがランダムに進行していく。作家が語るエピソードを発端に、時折アレクサへの（多くは抽象的な）質問が挿入され、はぐらかすようなアレクサの返答によって、観るものを更に不安にさせる。

もうひとつの共同作業のドローイングでは、習得され、コード化された絵画言語やイラストレーションも「声」に含み、それ以前のイメージや個人的な手遊びのレベルでの交流が試されている。結果的に現れた有機的な細胞のような図柄は、互いが歩み寄って出した答えがたまたまこんな形だったということのようだ。

権瓶単独の作品は、海外留学時に感じた、異なる言語や文化で育った者同士の間に生じるお互いの意味解釈のずれが制作の発端になっているという。それぞれに育った地域の独特な伝統や価値観などを、違いには気がつくものの、言葉での対話ではその溝がなかなか埋まらなと感じたのだろう。しかしそれは経済を中心に教育や文化もグローバルに結ばれていく中で、特定の人達と特定の言葉でのコミュニケーションが高度に可能になったときに、初めて気がつくことなのかもしれない。新作《わたしが服をつくるとき》は、新型コロナウィルスの影響により、栃木での出産を決意したスウェーデン人女性との対話によって構成されているが、その映像の中で作られる蜜蝋や、ワックスで固められたネグリジェの立像が別作品《わたしではない女性のためのわたしの服》として発表されている。

森岡は、「もの」や「こと」がどう人に影響するかをテーマとし、旧作の《床を敷く》は、自身が幼少期に受けた教育をモチーフに作られた幾何学パズルのような床の作品で、「もの」が及ぼす影響を端的に表している。新作《自閉する机》は、机が折りたたまれた状態を示してい

るそうなのだが、一見すると机には見えない。でもその形態からか、どこかにになにかの機能を微かに匂わせている。「自閉する」というのだから、単にたたまれているのではなく、一旦は擬人化された机が膝を抱えてうずくまるように内側に閉じこもって、まるで別の物体にトランフォームしているようなのだ。

権瓶作品では多様な文化に埋もれている画像を、読み直し結び直していき、文脈からずれて立ち上がるユニークな形にオリジナルな意味という命を吹き込むことが試されているようだ。対して森岡作品では、抽象的なながらも直接知覚した経験を契機とした物事を提示することで、既存の社会でコード化されてしまった、言葉や意味などの情報との間に新たな道筋を模索しているようだ。2人の方向性は異なるが、自らも開いていって、開かれた場所に問題を見つけ、社会と自分を切り結びながら、直接の行動として表現を成立させようと苦心してきたのだろう。しかし、グローバルな社会が切り開けたことで辿り着いたその先にも、表現の可能性として見出そうとした多様性にも、その場所や局面に立ち会ってみると、そこで語られる言語や目の当たりにする状況を簡単には共有できず、翻訳が難しい抽象的な物事を新たに経験し直しているのかもしれない。

2人の思考や対話が、ひとつひとつの言葉が繰り返されるごとに、その声の以前に回帰するというよりは、折り紙のように何度も内側に折りたたまれていくように感じた。ジェンダーにも関わる価値観も含めた、バラバラの文化や言葉が、解釈を拒み、結ばらず、交わらず、並置していることが強調されていく。更にものとしての作品がスピニアウトして、同じように内側に折りたたまれた結果として、閉じたテーブルと固まったネグリジェになって目の前にあるみたいだった。

PROFILE

権瓶：1985年生まれ。2016年ロイヤル・カレッジ・オブ・アート（ミクストメディア・テキスタイルズ）修士課程修了。森岡：1989年生まれ。2018年東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了。グローバル社会における他者表象と所属・帰属の感覚を模索する権瓶と、コミュニケーションが生じる空間、人、モノの関係性について制作する森岡による本展のための協働ユニット。

GOMPEI: Born in 1985. Graduated with an MA in Mixed Media and Textiles from Royal College of Art. MORIOKA: Born in 1989. Graduated with an MA in Intermedia Art from Tokyo University of the Arts. Gompei explores otherness and one's sense of belonging in the times of globalisation and Morioka works on relationships among people, things, and spaces where communication occurs. They worked collaboratively for this exhibition.

The Voices Between the Folds

KOBAYASHI Haruo (Director, blanClass)

Gompei Chihiro and Morioka Miki were both thinking, “Despite the fact that the words can define are so ambiguous, what are we to think about the fact that it is still words that keep us running around in circles?” That is the overlying theme. Their exhibition was composed of one old and one new work by each of them and one work that they created together.

Playing a central role among these works was a video installation with the same title as their project, *Until I hear my voice*. For these two artists, before words are spoken, there are images that they begin with. Morioka uses the term “pre-verbal” as a keyword when she talks about her memories of a telepathy game in which she had to guess what the picture drawn on the back of a piece of paper that her friend gave at the local shrine was. Then, as if to overlap with this, Gompei talks about the 193 “channeling paintings” painted by the artist Hilma af Klint that she has researched, and how the paintings were considered occult and therefore kept hidden away at the time, and of the “magnetic wave science” that existed in Europe until the 19th century and the conflict between it and the “magical faith” that existed in the church, and of the anecdote of Frederick W. H. Myers, who became immersed in psychical research, which he claimed to be scientifically based and yet involving spirits and magic, following the death of his supposed lover Annie.

A unique aspect is the Alexa smart speaker connected to the video work that answers the questions it poses in real-time. This creates a randomness to the progression of the work. Based on the episodes told by the artist, the (mostly abstract) questions inserted in the Alexa at intervals, and the seemingly evasive answers the Alexa responds with, combine to cause disturbing uncertainty in the viewer.

Another work consisting of drawings executed together by the two artists employs trained and coded pictorial language and illustrations that, in addition to that of “voice,” attempts to invoke pre-verbal images and personal handplay on a unique level of interaction. The resulting patterns resembling organic cells seem to be represent a form of happenstance answers that have emerged from their efforts at pre-verbal interaction.

Of her solo works, Gompei says that they originate from the schisms of misunderstanding between people of different languages and cultural backgrounds that she has experience in her studies abroad. It seems that despite sensing the gaps in understanding and interpretation that exist in communication because of the unique traditions and values of the respective environments where the different individuals have been born and raised, they still remain unable to bridge thus gaps through the use of words in their discussions.

However, this may be something that can be realized when the process of globalization of education and culture driven largely by economic forces and necessities enables specific people to communicate at a high level using specific language. In the new work *When I make clothes*, which came to be composed as the result of conversations with a Swedish woman who, as a result of restrictions under the COVID-19 pandemic, decided to give birth to her child in Japan's Tochigi Prefecture, the beeswax that we see being made in the video and the standing negligee that the wax is used to solidify, is displayed under a different title from the original work *My dress for a woman other than me*.

A theme of Morioka's work is how *mono* (physical things) and *koto* (conceptual things) effect people, and her older work in this exhibition *Bed Work* derives from her education as a child and consists of a bed (floor) assembled from geometrically cut pieces of wood, thus originating from the effects of *mono*. Her new work *The desk that decided to close itself* is said to be take the form of a desk that has been folded into itself, although it doesn't look like a desk at first glance. Yet it does emit a slight sense of something functional. Because the title says that it closed itself up, it implies that it is not simply folded together, but rather that, through a moment of personalization, it has an appearance of self-enclosure, as if it is huddled down and grasping its own knees, and thus having transformed into a different type of entity.

Gompei's works seem to be imbued with a breath of original meaning shaped in a unique form of idiosyncrasy taken out of context in the process of re-reading and re-connecting iconographies buried within cultural diversity. In contrast, by presenting things that appear abstract but in fact derive from directly perceived experiences, Morioka's work appears to search for new paths to navigate the information communicated through words and meanings that have become codified in existing societal conventions. Although the directions of their creative pursuits are different, both artists seem to open themselves to the finding of problems in open places and cross swords between themselves and society in their struggle to base their creative activities in direct action. However, lying ahead of the contemporary conditions we have arrived at through the progression of globalization, and in the diversity that they seek through the potential of artistic expression, what we find when we stand in the same places and situations is that the language spoken there and the things to be seen are not easy to share, and the process may be one of re-experiencing things of an abstract nature that are difficult to translate.

Looking at the thoughts and the discourse between these two artists and their carefully chosen words, rather than a regression to the pre-verbal origins, we

might feel something close to the repeated folding of origami paper creations. In addition to the values that speak of gender concerns, the random mix of cultures and languages magnifies the rejection of interpretation, the disconnection, the lack of interaction and the parallel courses pursued. What's more, the spinning out of works as things that showed the same kind of inward folding of elements seemed to be honestly reflected in the self-closed desk and the solidified negligee we see.



大岩雄典 OIWA Euske

バカンス Vacances



レビュー | REVIEW

問いを投げかけてくる、思考空間としてのインスタレーション Installation as Spaces that Confront Viewers with Questions

畠中 実 (NTTインターコミュニケーション・センター[ICC] 主任学芸員)

HATANAKA Minoru (Chief Curator, NTT InterCommunication Center [ICC])

薄暗い展示室の中に入ると、その中に合板パネルの裏側が丸見えの舞台のセット裏のような空間があり、見上げるくらいの位置にディスプレイが設置されている。薄暗いため、画面が先に目に入ってくる。男ふたりが並んで話している。ヘッドホンをして音声を聞くと、ボケとツッコミのかけあい漫才のようである。ループ再生のため途中から聴き始めると、話がすれちがっていき、なんとも噛み合わないふたりのとりとめのない話が続く。

それは、盗聴器の反対の「盗言器」なるもの（実態は

まったくわからない正体不明の装置）によって、会話の中に誰かの言葉が闖入してくることによるという（その意味では「投言器」というべきか。それとも、誰かの言葉を盗んで、別の文脈に投げ込んでいるのか。一方、相手の言葉が寸断され、どこか別の場所に行ってしまったような、言葉が盗まれているような箇所もある）。それが、ふたりの会話を錯綜させ、脱臼させている。しかし、それこそがボケとツッコミの構造であり、ボケという、あえて話を脱臼させる役割を漫才の中の装置として

顕在化させたものが「盗言器」だとも言えよう。

会場の奥に入ると、大きなダブルベッドがある、客室然とした部屋がある。それは、先の漫才のふたりのいる場所でもある（ということになっている）、クルーズ船の客室である。実際、それは、大型客船「ダイヤモンド・プリンセス」号の客室を参照して制作されている。作品自体、本公募企画での展示が決定し、日本国内でも新型コロナウイルスの感染が拡大し始める中で発想されたものだという。そうした時代の状況が、空っぽな空間である展示室にさまざまなレイヤーをもって、多層的に想起させる空間として設置されたのが、この作品だと言えるだろう。それは、「休暇」という（日本の労働者には実

感しにくいかもしれない）何も予定のない空っぽな時間をタイトルに、それが突然、新型コロナウイルス感染によって延長されてしまった客室を模した空間で展開された。と同時に外出自粛によって自宅に軟禁された私達と、その間、さまざまな情報（声）が錯綜していたこと、更には、人との距離を保つソーシャル・ディスタンスングが重ね合わされた。また、客室のヘッドホンの音を聞くとミュートされてしまう漫才や、ボケが映されない漫才のカメラワークなどの作爲によって、「盗言器」のように問いを投げかけてくる、思考空間としてのインスタレーションとなっていた。

In a dimly lit exhibition space, beyond a plywood panel is a space set up to look like an unhidden backstage area of a theater stage, and looking up slightly we see a display. Because of the dim lighting, the first thing we notice is a screen. In it, two men are standing side by side talking to each other. Listening through headphones, they appear to be a Japanese style *Manzai* act (two man comedy act). Since the recording is playing on a loop, if you come in while in the middle of the dialogue the storyline gets lost and the lines the two are speaking go on and on without coinciding.

What we hear is opposite of a bugging device, something that might be called a *Tougenki*, or "blabbering device" (a device that is completely unknown and unknowable), and it has an effect like someone else's words being injected into the middle of a conversation (And in that sense might be called "word injection device" in another reading of the characters for *Tougenki*. Or something that steals other people's words and injects them out of context. Meanwhile, there are other places where one of the comic duo's words are cut in the middle and sent off to another place, as if the words are being stolen). This causes the dialogue between the two to become mixed up and incoherent. However, that is in fact the actual structure of *Manzai* comedy where the one (*boke*) makes crazy statements and other (*tsukkomi*) tries to bring the conversation back on course with normal, logical replies. So, we come to realize that the role of the *boke* in *Manzai* comedy to mix up the coherency can be said to be a kind of *Tougenki*, or word stealing device.

As we go back into the farther area of the exhibition

space, we see a large double bed, in a room that looks like a ship's passenger cabin. This is also the place where the *Manzai* comedy pair we just saw were standing in (or that is the supposed intention). In fact, it is designed after an actual passenger cabin in the large cruise ship *Diamond Princess*.

In fact, the artist says that this work itself was conceived, after he was accepted exhibit a work to this open-call exhibition, to be suggestive of this cruise ship (with its many infected passengers) that became the symbol of the initial spread of the COVID-19 in Japan. In that sense it can be said that the artist then went on to take this COVID era setting and apply a multi-layered concept to give a variety of layers to the basically empty of the exhibition space. By adopting the title *Vacances*, or time off from work to travel around with no set purpose (a concept of a that may be foreign to many Japanese employees), the setting of a passenger cabin on this ship where that vacation was suddenly and unwillingly extended by COVID infection was chosen. At the same time, the imposition on all of us to restraint from going out, as if being confined to house arrest, subjected us to time when information (voices) became complicated and mixed up, and on top of this came the added constraints of social distancing. What's more, the addition of devices such as the muted sound of the *Manzai* comedy on the headphones in the passenger cabin and the video camerawork that doesn't show *boke* half of the duo, made this installation an space for thinking that posed questions to us as if by a *Tougenki* word stealing device.

PROFILE

1993年生まれ。東京都を拠点に活動。東京藝術大学大学院映像研究科映像メディア学博士後期課程在籍。主な展覧会に「Emergency Call」(電話回線、日本、2020)、「別れ話」(北千住BUoY、東京、2020)、「スローアクター」(駒込倉庫、東京、2019)など。『美術手帖』、『ユリカ』、『早稲田文学』などに批評を執筆。

Born in 1993. Lives and works in Tokyo. Enrolled in a PhD course of the Graduate School of Film and New Media, Tokyo University of the Arts. Recent exhibitions: "Emergency Call," Telephone line, Japan, 2020, "Breaking the Relation," BUoY, Tokyo, 2020, "Slow Actor," Komagome SOKO, Tokyo, 2019. His critical writings have appeared in "Bijutsutecho," "Eureka," "Waseda Bungaku" and elsewhere.

飯沼珠実

IINUMA Tamami

建築のことばを探す 多木浩二の建築写真

Searching for the Language of a House: Architectural Photography of Koji Taki



レビュー | REVIEW

建築のことば、写真のことば

The Language of a House, the Language of Photography

畠中 実 (NTTインターコミュニケーション・センター[ICC] 主任学芸員)

HATANAKA Minoru (Chief Curator, NTT InterCommunication Center [ICC])

美術、写真、建築、そのほか多方面に批評活動を行なった多木浩二は、写真家としても活動し、中平卓馬、岡田隆彦らとともに、写真誌『Provoke』の同人でもあった。多木は、1968年から1979年まで、篠原一男、坂本一成、伊東豊雄、白澤宏規の設計した17軒の住宅の写真撮影している。特に篠原の設計による住宅が中心に撮影され、上記のうち14軒が彼の作品となっている。しかし、ある時期より写真から離れることになった写真家の生前には、それらのまとまった発表が行なわれるこ

とがなかった。これらの建築写真をアーティストの飯沼珠実が、生前の多木から建築家が預かった写真資料をもとに、写真集『建築のことばを探す 多木浩二の建築写真』として刊行した。この展覧会は、その写真集の制作過程におけるリサーチの成果発表展として、このプロジェクトに関係する人々をゲストに迎え、この写真集を巡る対話とともに発表予定であった。

『『いい家だ』と感じる家が、そのまま、住みたいと思う家ではない』という、写真集の冒頭におかれた多木のテ

キスト(「家のことば」)には、多木の家へのまなざしが表されているようだ。それは、そもそも住まうためのものである(はずの)家を、写真の対象として(だけ)凝視するまなざし、とも感じられる。家という建築が、完全な建築としてのイメージとなって定着されているような印象を受ける。ギャラリーや美術館のような展示空間ではない、教室や会議室のような場所でもない、まぎれもない住宅としての建築が、その機能とは異なる「いい家」というまなざしから捉えられている。

家という対象を、そこに住む人々との時間が、そこに堆積していく前の状態で記録している。だから、住人の生活感のあふれた空間を撮影する類の写真とは対極にある。特に最後におかれた自邸「銀舎」の写真は、家が

家として機能し始める前の、家として住人との生を歩み出す前の、ほんのわずかな時間が永遠に引き延ばされたかのようなようだ。それはかつてあった、のではなく、すでに永遠であるような写真に思える。

展示は、いくつか予定されていたイベントも含めた対話によって成立すると思われるので、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、すべてのイベントが中止となってしまったことは大変残念ではあった。しかし、成果のひとつは、この写真集と会場におかれた書評として結実している。写真集の刷本が、製本される前の、人の手がまだ触れ(られ)ない本となっていたのがどこか印象的だった。

The late Taki Koji was active as a critic in a wide range of fields, from art to photography and architecture, and he was also active as a photographer, as well as being a founding member along like-minded artists Nakahira Takuma and Okada Takahiko of the photography magazine *Provoke*. From 1968 to 1979, Taki photographed 17 homes designed by Shinohara Kazuo, Sakamoto Kazunari, Ito Toyo and Shirasawa Hironori. Of these, the homes designed by Shinohara were central to this series of works for accounting for 14 of the 17 homes. However, after one point in his career, Taki turned away from photography and would not publish a consolidated collection of his work as a photographer during his lifetime. Artist Iinuma Tamami took on the task of assembling these photographs of homes that Taki took during his lifetime, which had been left in the keeping of the architects, to publish a book titled *Searching for the Language of a House: Architectural Photography of Koji Taki*. This exhibition became a presentation by Iinuma of the results of her research conducted for the compilation of this book, and she had also planned to hold live discussions with a number of guest speakers who were involved in her project.

The statement, "A house that one feels to be a good one, is not one that makes you feel you would want to live in as it is," which Taki used as an introductory heading to his essay "*The Language of a House*," appears to be an apt summary of Taki's approach to viewing a house. The statement can also be seen as a guide for looking intently at a house (itself) which has (supposedly) been built to be lived in as a subject for photography. We get the impres-

sion that the image of a house, as a work of architecture, has come to be taken as a purely architectural creation. What is expressed is a viewpoint that takes what is obviously a house and thus different from display spaces such as galleries or museums and different from a classroom or meeting room as purely a work of architecture.

The houses are taken as subjects before they begin to accumulate the traces of the time their owners spent living in them. In this sense, the photographs lie on the opposite pole from ones that would show evident traces of the lives (time) spent there by their inhabitants. In particular, the final photographs we see of Taki's own residence, the "*Ginsha*," which were taken only shortly after he took up residence there, and thus before the house truly began to function as a home, seem to be frozen in a long period of time as images of the house prior to the life it shared with its owner. Those photographs do not appear to show something in the past, however, but rather something already eternal.

Since Iinuma's exhibition appears to have been planned as a discourse that would only have been complete if the various planned talk events had taken place, it is very unfortunate that all of them had to be cancelled due to the COVID-19 pandemic. However, one of the positive results that actually remains is the reviews of Iinuma's book of Taki's photographs. The fact that the printed pages of the book displayed in the exhibition were from before the book was bound, and before being exposed to human hands, also left a strong impression on us.

PROFILE

1983年東京都生まれ。東京都とパリを拠点に活動。2018年東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程先端芸術表現領域修了。主な展覧会に「JAPAN IN DER DDR ―東ドイツにみつけた三軒の日本の家」(ニコンサロン、東京／大阪、2020)など。受賞歴に「第22回三木淳賞」(2021)。

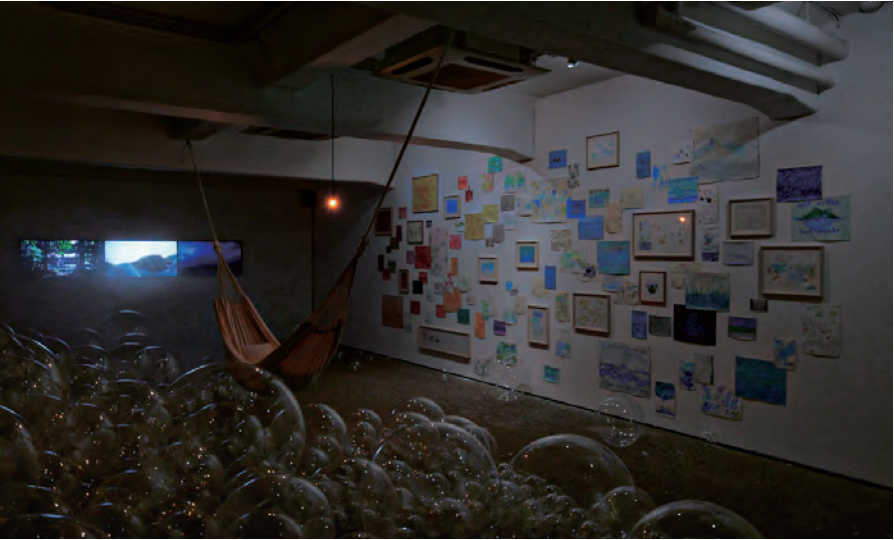
Born in Tokyo in 1983. Lives and works in Tokyo and Paris. Earned her PhD in Fine Arts from Tokyo University of the Arts in 2018. Recent exhibitions: "JAPAN IN DER DDR-I Found Three Japan Houses in GDR," Nikon Salon, Tokyo/Osaka, 2020, "Momentary Architecture," Atrium Gallery, Pola Museum, Kanagawa, 2018. Award: The 22nd Miki Jun Award.

上村洋一 + 黒沢聖覇

KAMIMURA Yoichi+KUROSAWA Seiha

冷たき熱帯、熱き流水

Floating Between the Tropical and Glacial Zones



レビュー

キュラトリアルに夢見ること

小林晴夫 (blanClass ディレクター)

上村洋一は氷の周りに起こる現象を録音し、パフォーマンスや展示などさまざまな形で発表してきたアーティスト。一方の黒沢聖覇は、自身も臆せず表現をしながらキュラトリアルに芸術を実践するキュレーター。本展はともに2019年に行った、北海道知床半島斜里町でのオホーツクの流水のフィールドレコーディング(上村)と、ブラジルのアマゾン地域で行われたアーティストのための移動型滞在プログラム「LABVERDE」に参加して収集された素材(黒沢)に由来する。

結果的に地球上の極地でフィールドリサーチをした2人が、互いの経験を喋ったとき、簡単には分かち合えな

いことに気がついたという。たまたまそれぞれの行先が「冷たい」と「熱い」という両極端な場所だったことから、対比しつつその間を漂うような「熱帯と流水の間に浮かぶ」という最初のアイデアが浮かんだそう。しかし奇しくもコロナ禍で、多くの人の移動が制限される中「行ったことがない場所の経験をいかにして共有するのか」という、今回の展示につながる共通のモチベーションが生まれたのだという。

展示は、そっくりなアングルで撮影された、オホーツクとアマゾン、それぞれの小船の船先が反転されるようにコラージュされた写真作品と、アマゾンに浮かぶ流

氷に雪が降るシンボリックなスノードームから始まる。

メインの展示室は薄暗く、2人がそれぞれに収録した、流水とジャングルの音がシャッフルされたサウンドスケープが流れている。奥には3面モニターの映像インスタレーション。東京で眠る少女を映し出すモニターの両脇に、アマゾンの映像が展開している。右手の壁面には上村によるドローイングが展示されている。ハンモックの上で少女が夢を見ながらアマゾンや流水を探索するというコンセプトによるそれらの作品は、上村が流水の記憶を頼りに描いたものから、黒沢から聞いたアマゾンの様子を想像で描いたものへ、「冷たい」から「熱い」へのグラデーションを表すように並べられている。

部屋の中央にはドローイングのコンセプトにもなったハンモックが設えられており、床には透明なビニール製バルーンが転がり、どちらの場所でもないようなランドスケープが展開している。バルーンには、いろいろな経緯で集められた流水やアマゾンについてのテキストが英語で印字され、ブラックライトを当てると、浮かび上がる仕掛けだ。リサーチ先で夜、暗闇に懐中電灯を照らしたときに突然現れる新発見という共通の体験をもとにしているという。

気になったのは彼らが本当に経験したことが実際にどんなものだったのか、特殊な場所を経験し考える喜び、そこから作品を作るまでの快楽についてだった。そもそもゼフィールドリサーチを始めたのか？ 2人はそれぞれちょっとだけ違う返答をしてくれた。

上村は3.11の震災で受けたショックが、スタジオで思考するような従来の制作スタイルを見直すきっかけとなり、アーティストとして「考える」や「作る」行為のもうひとつの答えとして、自然環境の中に飛び込んで実践するフィールドレコーディングへ傾倒していった。またその行為や成果を作品にするために自身の活動を文脈的に

考え直すということも意識的に続けている。

黒沢は、キュラトリアルなアートの実践という、活動の主題となる社会や地球が抱える深刻な問題に直接触れたいというのが動機だろう。この展示でも「惑星規模で変化する環境やエコロジーに対する新しい感性と問いを提示する芸術的方法論を模索する」とあるように、ひとつの極地的な風景を前に、それをさまざまな断層、自然科学的な環境、社会学的な状況、歴史的な一場面、経済的な局面、人新世を含めた地質時代の一瞬を個々に読み分け、再編集するというのが彼の企てなのだ。

両者の動機の微妙な違いこそが今回「冷たい」から「熱い」への移り変わりとともに内在されている「アーティスト」から「キュレーター」へのグラデーションといえるかもしれない。

ところで2人の作品に登場する夢見る少女は、おうち時間でうたた寝している私達だろうか？ それでなくても多層に問題を抱えている極地でのリサーチに、2人の姿勢の違いも加わってより複雑化した今回のコラボレーションなのに、落とし込まれた展示はどこまでも抽象的な肌触りをしている。それは観客にも少女のようにイマジネーションすることが期待されたからだろう。

展覧会の抽象度に反して、この企画は本展だけで完結せず、別会場では高木遊との共同企画で関連展覧会*が開催され、ゲストに服部浩之氏を交えたアーティストワークも含めて立体的に展開した。こうして点在し、多層的な思考の場を模索しながら、分かち合うことが難しい経験を持った作り手同士が協働して考える姿勢は、十分に理想的な関係だと思う。なので、思い切って作り手と観客の関係も反故にして、実際に収集され、思考された素材を更に多層的で立体的に配置していった欲しい。

*「次元の衝突点 : 35° 42'59.0" - N 139° 46'07.4"E - 36.0892"AA Ft.」(The 5th Floor、東京)

PROFILE

上村 : 1982年生まれ。主な展覧会に「道草展 : 未知とともに歩む」(水戸芸術館現代美術ギャラリー、2020) など。黒沢 : 1991年生まれ。東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科博士後期課程在籍。主な展覧会に「欲望 : 20世紀の初めからデジタル時代にいたるまでのアートと欲望のあり方の変遷」(アイルランド国立現代美術館、ダブリン、2019) など。

KAMIMURA : Born in 1982. Recent exhibition: "Michikusa: Walks with the Unknown," Contemporary Art Center, Art Tower Mito, 2020. KUROSAWA : Born in 1991. Enrolled in a PhD course of the Graduate School of Global Arts, Tokyo University of the Arts. Recent exhibition: "Desire: A Revision from the 20th Century to the Digital Age," Irish Museum of Modern Art, Dublin, 2019.

Visions of Curatorial Ideals

KOBAYASHI Haruo (Director, blanClass)

Kamimura Yoichi is an artist who has used field recordings of phenomena that occur around ice in a variety of performances and exhibitions. As for Kurosawa Seiha, he is a curator who doesn't shy from engaging in his own artistic expression from a curatorial perspective. For their joint exhibition held in 2019, Kamimura used field recordings made along the ice flows of the Okhotsk Sea at Hokkaido's Shari Town on the Shiretoko Peninsula, and Kurosawa brought work resulting from research done in the Amazon region of Brazil while participating in the LABVERDE traveling residence program with for artists.

The two had done field research in two extreme environments at opposite ends of the global spectrum, but they say that when they got together to talk about their findings, it was not easy to communicate what they had experienced. Because they had happened to do research in the two extremes of cold and heat, they say that they immediately arrived at the idea for a theme of "Floating Between the Tropical and Drift Ice Zones." And with the addition of another extreme circumstance in the form of the COVID-19 pandemic that prevented travel for most, they found a common motivation for this exhibition in the desire to share with others the experiences they had in places that so few have ever seen.

The exhibition begins with a collage work of photographs taken from the same angle showing the bow of a small boat pointing into the Okhotsk Sea and the Amazon and juxtaposed back-to-back, and with a symbolic snow globe in which snow falls on a large ice block floating on waters of the Amazon.

The main display room is dimly lit, and in it plays a soundscape shuffling sounds the two recorded of ice flows and the Amazon jungle. In the back of the room there is a video installation with a three-section monitor set. On the two sides of the center monitor showing a young girl sleeping in Tokyo there are monitors showing scenes of the Amazon. On the right-hand wall are displayed drawings by Kamimura. These works created around the concept of a girl day-dreaming in a hammock as she explores the Amazon and ice flows, depict Kamimura's memories of the ice flows and stories he heard from Kurosawa about the Amazon, and they are arranged in a gradation, from cold to hot.

In the center of the room, a hammock of the type Kamimura imagined is hung, and scattered around on the floor are clear vinyl balloons, creating a landscape that doesn't belong to either of the two (Okhotsk or Amazon) areas. On the balloons are printed texts in English about ice flows and the Amazon gathered from a variety of sources, and they are illuminated using blacklights to appear as if floating. This is inspired by the two artists' shared experience of dis-

covering unexpected new things when shining a flash-light in their surroundings during the dark of night.

One wonders what it was that the two artists actually experienced. Was it the joy of thinking about their experiences in such extreme places, or the ecstasy in the process of creating works from them? And what had made them undertake such field research to begin with? The answers that come back from the two are slightly different.

The shock that Kamimura experienced from witnessing the earthquake and tsunami of 3.11 made him question his style of creating work in the studio until then. And as another answer to the actions of thinking and creating as an artist, he turned to thrusting himself into new natural environments and doing field recordings. He has also continued to consciously rethink from a contextual perspective his activities in creating works based on those actions.

Kurosawa appears to want to directly address the serious societal and environmental issues we face as the main motive of his curatorial art. As he said it a statement for this exhibition, "the creators seek an artistic methodology that sets forth a new sensibility and framing of issues surrounding ecology and the changing global environment." In light of this, he chooses a methodology that looks at an extreme landscape on a number of levels, examining the environment from the perspective of natural science, the sociological conditions, historical aspects, economic conditions, to consolidate a new geological age that includes the Anthropocene aspect and then reorganize it with respect to each element.

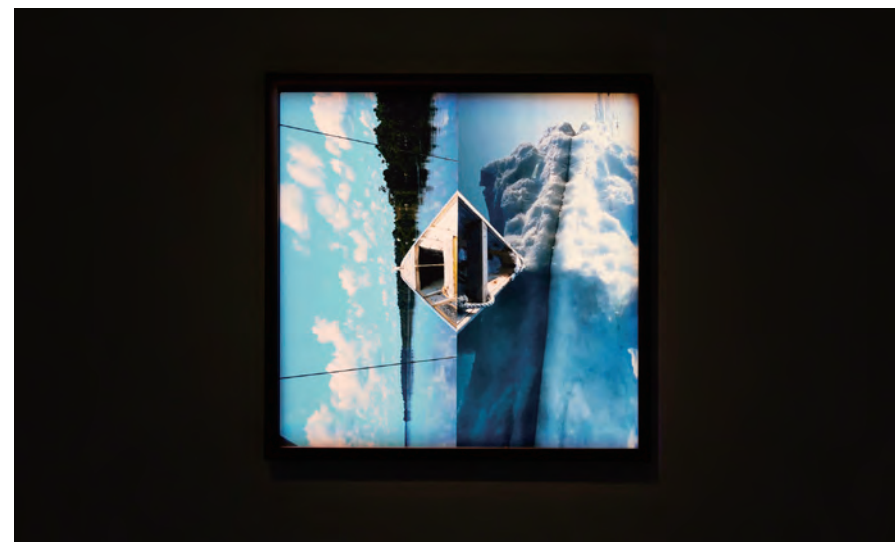
The slight differences between the two's motivations seem to be reflected in the expressed transition from cold to hot, as well as the internal gradation from artist to curator.

As for the dreaming young girl that emerges in their work, could it be an image of ourselves as we drift off in naps during our increased time spent at home? Even if not, the research that the two have conducted in their respective extreme environments with their multi-layered problems, and with the differences in their respective approaches that made the collaboration this time so complex, have resulted in an exhibition with an extremely abstract feel. And perhaps this, too, is due to their hope to instill in the viewer the same type of imagination the young girl possesses.

As if to contradict the abstractness of this exhibition, we see that the project was not concluded here, as a second related joint exhibition* with the artist Takagi Yu at a different venue was executed to add another dimension to the project, while also including an artist talk event with guest speaker Hattori Hiroyuki. And in this approach by creators who have pursued separate realms of research and explored

multiple levels of thought and, having experienced in the process the difficulties of mutual understanding still continue to think together, we may be seeing an unexpectedly ideal relationship. Therefore, we hope that, without regard for the artist-audience relationship, these creators will continue unfettered to display the materials that have actually gathered and thought about, and work to exhibit them in ways that show even more levels and dimensions of complexity going forward.

*"COLLISION POINT ON DIMENSIONS: 35° 42'59.0" - N 139° 46'07.4"E - 36.0892"AA Ft.," The 5th Floor, Tokyo



どうぶつえん

Doubutsuenzoo

どうぶつえん in TOKAS 2021

Doubutsuenzoo in TOKAS 2021

公演アーカイブ | Performance archive :
<https://doubutsuenzoo.tumblr.com/>



レビュー | REVIEW

緊急事態宣言下の「どうぶつえん」

“Doubutsuenzoo” under the COVID-19 State of Emergency

久野敦子 (公益財団法人セゾン文化財団 プログラム・ディレクター)

HISANO Atsuko (Program Director, The Saison Foundation)

「どうぶつえん」は、代々木公園や鴨川べりなどの屋外で実施されてきた、パフォーマンス、ワークショップ、トーク、映像ありのパーティーのような、ミーティングのような、ピクニックのようなパフォーマンス・イベントだ。今回は、TOKASのホワイトキューブでこれまでの5年間の活動を総括するイベントとして実施された。コロナ禍の「会えない／移動できない」時期ではあったが、総勢78人ほどのアーティストが参加し、3日連続、昼12時から夜7時までパフォーマンスなどが連続上演され

た。上演の都度、観客10人の入場制限があったが、ライブ上演のほか、配信、記録映像、目撃者によるnote上のドキュメントなどのメディアを駆使して公開され、さまざまな方法で「どうぶつえん」を鑑賞することができた。

会場内は、中央に可動式の人工芝の庭があり、観客エリアとの間には、社会的距離確保のためか、工事現場のコーンとバーが設置されている。壁面にはドローイング、書き込み可能な年表、床にもボックス、PC、トラランボリン、段ボール彫刻、音響、映像、配信機材など

が雑然と広がっているのだが、ほんわかしだ居心地の良さもある。そこに、出自も表現形態も異なるアーティストたちが、「バトンをつなぐように (by Aokid)」現れては上演し、入れ替わる。例えば、コーヒーを淹れながらのトーク、ギャラリー・ツアー、建築談義、インタビュー、詩や戯曲の朗読、演説、即興演奏、ダンス、歌、ワークショップなど、あらゆる事がそこでは起こっていた。オンラインやQRコードを通じて、ベルリンや江東区の稽古場や夜の代々木公園、自宅など外部からの参加もあり「どうぶつえん」はさまざまな場所にも飛び地していた。

興味深い作品や試みはいくつもあったが、一番、驚くべきことは、文脈の異なる作品やアーティストが、同

じ場を自然に共有し、互いに接続したり／しなかったりしながら一緒に立ち上げているこのプラットフォームだ。社会的に、上演場所への制約が強まる中、出来得る自由を最大限確保し、自分とは異なる世界観、価値観、美意識との出会いがここでは可能になっている。「どうぶつえん」という命名とその魅力を再認識した。さまざまな事や物の中にいると、これまでとは別の思考や意識が呼び起こされる。これは、参加しているアーティストにとっても観客にとっても同じだろう。パフォーマンスの未来につながる新しい方向、起爆剤となるような発想がここには潜んでいるかもしれない。そんな期待を抱いて、緊急事態宣言下の帰路を急いだ。

The “Doubutsuenzoo” are originally outdoor performance events that have been held in places like Yoyogi Park and Kamogawa riverside venues. They combine performances, workshops, talk shows and film showings in an atmosphere that can be party-like and meeting-like, as well as picnic-like. This time, one was held in the white cube of TOKAS Hongo, in a way that summarized their activities over the past five years. In this coronavirus time with its restrictions on people gathering and traveling, the event still brought together a total of 78 artists to present a constant stream of performances and the like over three days, from 12:00 noon to 7:00 in the evening. For each performance the audience was limited to ten people, and the variety of media presented included live performances, online broadcasts, film documentations, note-form documents from observers and more, all made viewable by a variety of methods as a sort of “zoo” experience.

In the center of the space there was a moveable garden of artificial grass, and between this and the audience area, as if to ensure social distancing, construction site cones and bars formed an inobtrusive barricade. On the walls were displayed drawing, a chronology one could write on, while scattered around on the floor there were boxes, computers, a trampoline, cardboard sculptures, audio, visual and online monitors, etc., all generating a warm, at-home atmosphere. And in this space, a progression of artists with different backgrounds and means of expression appeared to perform and then pass the baton (by

PROFILE

アーティストのAokidが主催し、代々木公園を舞台に実施する野外イベント。2016年に開始以来、さまざまなジャンルからの発表者は70人以上を数える。主な活動に『どうぶつえん vol.11』(代々木公園、東京、2019)、『どうぶつえん vol.10』(代々木公園、東京、2019)、『どうぶつえん vol.9』(代々木公園、東京、2018)、『どうぶつえん vol.8』(代々木公園、東京、2018)など。

The “Doubutsuenzoo” organized by an artist Aokid are outdoor events held mainly in Yoyogi Park, in central Tokyo. Since 2016 there have been more than 70 presenters working in different disciplines. Recent activities: “Doubustuenzoo vol. 11,” Yoyogi Park, Tokyo, 2019, “Doubustuenzoo vol. 10,” Yoyogi Park, Tokyo, 2019, “Doubustuenzoo vol. 9,” Yoyogi Park, Tokyo, 2018, “Doubustuenzoo vol. 8,” Yoyogi Park, Tokyo, 2018.

ブルーエゴナク egonaku

Coincideaudio | Coincide 同時に起こること

Coincideaudio | COINCIDE



レビュー | REVIEW

音と意味の間に

Between sound and meaning

近藤由紀 (トーキョーアーツアンドスペース プログラム・ディレクター)

KONDO Yuki (Program Director, Tokyo Arts and Space)

福岡拠点のブルーエゴナクは、パンデミックの影響で、新作のためのリサーチ活動のみならず、準備、制作、公演のための移動が困難となり、企画していた上演形態の変更を余儀なくされた。TOKAS本郷での観客に向けての公演という当初案に対し、限られた状況下での開催方法として提案された上演形態は、ブルーエゴナクの演劇をオーディオ作品として発表するというものだった。

音声と音楽からなる3部構成の本作は、集団生活に馴染めず、小さな悩みを抱えた同じ教室にいる3人の主人

公演日 | Date : 2021.1.29-1.31

*新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりTOKAS本郷での公演は中止され、上演形態を変え〈演劇 / 音楽 的体験を促す 音楽 / 演劇〉として2021.1.29-3.29にストリーミング配信。

*Due to the spread of the COVID-19 pandemic, live presentations at TOKAS Hongo were cancelled, and the format changed to online streaming from January 29 to March 29, 2021 as "A musical/drama that draws you to dramatic/music experience."

公たちの日常が舞台となっている。それぞれの物語が交差しながら、ラジオドラマのような、歌劇のような形で語られていく。それは、舞台としても、描かれている内容としても反復的な日常の一コマに過ぎず、時にそこで発せられる言葉は深い意味を持たない。しかし韻を含む音の連なりは物語の進行と重なりながら、そのリズムを聞く者の身体に刻み込んでいく。この不思議な身体感覚への共鳴は、儀式におけるリズムや踊りによって得られる感覚と近いのかもしれない。また些細な日常ではあるが、幼い

主人公たちにとっては大ごとでもある出来事に対し、主人公が掘り下げる内面的な独白を耳で聞く体験は親密で、主人公の心情や体験をとてもし近い位置で追体験しているような心地になる。そうして意味のあるような、ないような、羅列され、音楽によって強調される音の連なりからなる、それぞれ20分程度の小さな物語は、身体性を伴った鮮やかな情景として脳裏に浮かび上がっていく。

第一部 (case.1) の主人公が最後に言う。「ありがとうの寺と名付けた寺は、なくなる。いや、なくなっても、すでにないとしても、なくなるから、すごいのだ」。それはこの物語にとって、この主人公にとって重要な台詞であるのは間違いない。と同時に、それはブルーエゴナ

Due to effects of the COVID-19 pandemic, the Fukuoka-based group egonaku had difficulty not only in conducting research for their new work but also in making preparations and conducting their creative work and traveling for the planned performances, which forced them to change their original plans to hold live performances of the new work. The proposal put forward regarding the plan to hold performances at TOKAS Hongo under restricted conditions was to have present egonaku's theater work as an audio work.

The setting of this work, which consists of three vocal and music parts, deals with the daily lives and small anxieties of three classmates who all have a hard time getting used living and working together with others. The interweaving stories of these three characters are told in a style similar to a radio drama or a musical production. As stage drama and in terms of the narrative content, it is no more than repetitive scenes from daily life, and there is no deep meaning in the lines that are spoken at times in its course. However, while the succession of rhymes overlaps with the story, the rhythm also communicates to the body of the listener. The reverberation with this strange physical sensation may be close to the sensation that people get from rhythms or dance in rituals or ceremonies as well. And, although they may be trifling daily concerns, to the young characters of the story they are indeed very important happenings, and the experience of hearing the internal monologues of the characters delve deeply into being whispered into our ears makes us feel that we are

* ブルーエゴナク『『Coincideaudio (コインサイドオーディオ)』について』(http://buru-egonaku.com/coincide/)

* About egonaku's "Coincideaudio" (http://buru-egonaku.com/coincide/)

PROFILE

2012年結成。代表穴迫信一。福岡県を拠点に活動。主な活動に「ザンザカと遊行」(奥城崎シーサイドホテル敷地内、兵庫、2020)、「ROMEO AND JULIET」(北九州芸術劇場、福岡、2019)、「アイ・ノチス・バイ・ストッピング・ブレスिंग」(北九州モノレール車内、福岡、2019)、「sad」(ロームシアター京都ノースホール、2018)など。

クのこの試みそれ自体を表している。内容と形式が台詞の一節によって重なったとき、作中で繰り返されていた、一見本筋とは関係のないように思えたモチーフや発せられた音(言葉)が、別の強さをもってよみがえる。それは散らばる些事に象徴を宿すように、小さな物語を抽象的な世界認識へと変えていく。いや、むしろ音が意味から離れていたがゆえに、指示する意味を越えた一層の拡がりを聞く者に感じさせるのかもしれない。

「ヒップホップにおける韻を踏み行為から着想した、意味と音の同時性を検証する」*というコンセプトは、オーディオ形式、無料配信のみという形態により、その意図を一層強く示したようにみえた。

reliving their feelings and experiences at a very close proximity. And as the succession of enumerations that may or may not have any meaning are spoken, with their sound accentuated by music, the short stories, each about 20 minutes in length, paint vivid scenes accompanied by physicality that appear somewhere in the back of our minds.

The main character of the first part (case 1) says in the end, "The temple of thanks will never disappear. No, it is amazing because even if it does disappear, or even if it is already gone, it will never disappear." It is certain that this is an important line for the character. And at the same time, it also expresses the very thing that egonaku is attempting to show. When content and form come together in one line, and when the motifs and uttered sounds (words) that are repeated during the work seemingly as things that have nothing to do with the main subject, they are reborn with a new kind of strength. And in the same way that scattered trivia can harbor symbols, the small stories can transform into an abstract universal consciousness. Or rather, because the sound was disconnected from the meaning, it may transcend the intended meaning into a realm of larger expansion that is felt in the listeners' ears.

"The work *COINCIDE*, which explores the concept of simultaneity of meaning and sound inspired by the use of rhyme in HIP HOP,"* was released online for free as an audio piece only, in a way that seemed to intensify the intent of the work even more.

Formed in 2012 and headed by Anasako Shinichi. Based in Fukuoka. Recent activities: "Zanzaka To Yugyo," Okukinosaki Seaside Hotel, Hyogo, 2020, "ROMEO AND JULIET," Kitakyushu Performing Arts Center PLAYHOUSE, Fukuoka, 2019, "I Notice by Stopping Breathing," Inside the monorail of the Kitakyushu High-Speed Rail, Fukuoka, 2019, "sad," ROHM Theatre Kyoto North hall, 2018.

y/n

セックス／ワーク／アート

Sex / Work / Art



レビュー | REVIEW

レクチャーと演劇の適切な関係

A proper relationship between Lecture and Theater

久野敦子（公益財団法人セゾン文化財団 プログラム・ディレクター）

HISANO Atsuko (Program Director, The Saison Foundation)

本公演のy/n「セックス／ワーク／アート」は、並列された3つの語から想起される意味と関係について、レクチャー・パフォーマンスという形式を用いながら上演された。レクチャー（講義）と演劇を融合させることで、3つのテーマの込み入った関係が明快に提示され、観客の関与を高めることに成功していた。

舞台には、レクチャーのプレゼンターの役割を務める俳優、橋本清が1人。白い縦長の箱が数箱、高さをまちまちに配置され、その上には自宅にありそうな本、フィギュ

ア、CDなどの小物が置いてある。まず、橋本が語るのは、小劇場の演劇公演の赤字を埋めるために主催者の自分が男性客を相手にする「売り専」の仕事をして、公演で使うプロジェクターを購入したという話。次に、OPEN SITEに採択されたことで支払われた制作支援金の一部で、本作で使われるプロジェクターは購入されたこと。価格は80,580円だったことが告げられる。続いて、橋本の配送・物流関係、居酒屋、コールセンター、売り専での仕事遍歴が、仕事内容、拘束時間、賃金など「労働と対

価」に関する情報とともにエピソードを交えながら淡々とレクチャーのように語られる。

仕事遍歴の話の前後には、さまざまな本が価格とともに紹介され、仕事時間を管理するかのようストップウォッチが操作される。更に、歴史、社会規制、売春防止法に関する挿話も挟まれ、多くの情報が提供される。それらが、社会全体との関わりを明らかにしつつ、また、時には対照しつつ、本作の核心につながっていく構成は非常に巧みだ。途中、「ここで語られることはフィクションである」との発言もあり、レクチャーと演劇を行きつ戻りしつつ、観客の関心を引きつけた。

終盤、橋本は、売り専の賃金支払いの仕組みが歩合

制であり客の数によって収入が決まることを話す。続いてOPEN SITEでの入場料収入は、全てy/nに出演料として支払われること、希望する観客は、公演後に1,000円単位で追加チケットを購入できることが説明される。本公演の「適正な対価」の判断は観客に委ねられ、彼らの収入を増やすことができる立場にあることが暗示される。最後に手に取られた本は、『セックスワーク・スタディーズ 当事者視点で考える性と労働』、1,900円。冒頭のプロジェクター購入費用に関する話は、「セックス／ワーク／アート」にまつわる自身の思い込みや先入観を疑うこと、労働やサービスを提供する側と支払う側にある『私たち』の「適正な」関係』についての問い掛けだったことに気づかされる。

This y/n “Sex / Work / Art” was performed in the form of a lecture performance dealing with the associations and relationships inferred from the three words it brings together. Creating in this way a fusion of lecture and theater helped to clearly show the complex inter-relationship between these three themes, and thus succeeded in heightening the audience’s involvement.

On stage in the solo role of lecture presenter was the actor Hashimoto Kiyoshi. A number of white vertically elongated boxes of varied heights were placed around the room, and on them were placed things that might be found in any home, like books, toy figurines, CDs and the like. The first story Hashimoto told was about how, as the producer of small theater performances, he did a “uri-sen” side-job of catering to the physical needs of gay clients in order to cover the losses in his theater business, and that he used the money he earned from the uri-sen jobs to buy a projector to use in his performances. Next, he told that, after being selected for this OPEN SITE program, he had used part of the production funding he was given by TOKAS to buy the projector he was using in this presentation. He also informed the audience that the projector had cost 80,580 yen. After that he continued to talk on in lecture style about the “labor and compensation” relationship, taking examples from the various jobs he has worked at, from delivery and transport work to working at pubs, call services and uri-sen, and discussing the work contents, working hours and wages, and also including episodes from those experiences.

Before and after this lecture about his work experiences, many books are introduced along with their prices, and a stopwatch is used to suggest that here to the work hours are being kept track of. Furthermore, a lot of information and various episodes from history, social rules and

regulations, the Anti Prostitution Law, etc., are also interjected. It must also be said that the overall structure of the lecture/performance was very skillfully organized in terms of the way it gave a clear picture of the connection to society as a whole, while also at times showing contrasts and connecting it all to the core of the work. Along the way there were also comments such as, “From here we will talk about is fiction,” which stimulated the audience’s interest in the repeated shifts between the lecture and the theater performance.

In the latter part of the lecture, Hashimoto explained that the payment system for the uri-sen work was conducted on a commission system by which the wages the sex worker received were determined by the number of customers they serviced. After that, it was explained that admission ticket revenue from this OPEN SITE event was all paid to y/n as the performance reimbursement, and those who wished could purchase an additional ticket for 1,000 yen after the performance. It was then suggested that the decision as to whether the performance’s admission price was a “fair or reasonable price” would be left up to the audience were in a position add an additional amount to y/n’s revenue through the purchase of another ticket. The final book introduced was titled *Sexwork Studies*, dealing with views by sex-workers themselves about the relationship between sex and labor, and that the price was 1,900 yen. At the end we realize that the story about earning money to purchase a projector was meant to prompt a questioning of one’s preconceptions and prejudices regarding “Sex / Work / Art” and that the lecture and performance was intended to re-examine ideas of “proper” relationships between “us,” as those providing labor or services and those who pay for them.

PROFILE

演出家・俳優の橋本清と批評家・ドラマトゥルクの山崎健太によるユニット（2019年結成）。リサーチやドキュメンテーションにもとづくパフォーマンスなどのプロジェクトを展開し、持続的な活動を目指す。主な活動に『カミングアウトレッスン』（急な坂スタジオ、横浜、2020、TPAM フリンジ参加作品）。

Founded in 2019 by Hashimoto Kiyoshi (Director, Actor) and Yamazaki Kenta (Critic, Dramaturg). The projects are based on interviews and research, and in a sustainable way. Recent activity: “Coming Out Lessons,” Steep Slope Studio, Yokohama, 2020, TPAM Fringe.

パレイドリアン

Pareidolian

聴衆のいない演奏会 ― 転倒する〈作曲・演奏・聴取〉

A concert without audience; The Tripped 'Composition, Performance, and Appreciation'



レビュー | REVIEW

「聴衆のいない演奏会」は、聴衆を取り戻すことができるか

Can A concert without audience bring the audience back?

畠中 実 (NTTインターコミュニケーション・センター[ICC] 主任学芸員)

HATANAKA Minoru (Chief Curator, NTT InterCommunication Center [ICC])

「耳馴染みのない、新奇な音楽との出会いから生まれる驚きや戸惑いに身を投じることによって、音楽との向き合い方を探る」という趣旨のワークショップである。これは、いわゆる現代音楽というジャンルについて共有されている、「わからない」とか「むずかしい」とか、場合によっては「不快である」などの、認識にもとづくものだろう。パレイドリアンは、コーディネーター、学習環境デザイン研究者、作曲家という、異なる出自のメンバーによる音楽実験ユニットということで、そうした現代音楽に

対する近寄りたさに対する乗り越えをワークショップという形態で実践している。

ワークショップは、作曲家である山本和智による新作『管理された非常事態と遊撃』が、全演奏者の演奏がイコットによって演奏者不在となり、かわりに参加者に演奏者になることを告げる、という一連の寸劇によって進行した。参加者は、会場にある楽器やそうでないもの（おもに鳴り物）を手に取り、指揮者の指示に従い演奏を行なう。その後、参加者との、おもに体験についての

感想を引き出しながらのディスカッションが行なわれた。

たしかに現代音楽とは「新奇」なものであり、場合によっては「珍奇」なものである。現代音楽が、彼らが言うような、「誰も聞いたことのない『新しい』音楽を目指して創作される不可解な作品に潜む愉楽」を求めるものとするなら、そうした愉しみが、現在一部の聴衆の関心しか惹かなくなってしまう、特殊なポジションに閉じられたジャンルになってしまっていることを考えなければならぬだろう。現代美術でも同様のことは言えるが、わかりにくいことをわかりやすくすることが、ある意味では理解を妨げることもある。

参加者がいつのまにか演奏者になってしまう、という仕掛けられたハプニングに由来するタイトルは、ワーク

ショップの内容について、たしかにある程度予想がついてしまう。しかし、それでもある程度予期しない展開を作ることには成功していたのではないだろうか（ああ、そっちではなく、こっちね、という感じであったにしても）。むしろ参加者には、演奏に参加することに新鮮な感覚を持ったものも多かったろう。また、参加者の中には、抵抗感や不満をおぼえる向きもあっただろうとは思うが、少なくともすべてが円満に終わってしまうよりは望ましい反応だとも言えるだろう（ある意味、『4'33』の初演がそうだったように）。

ただし、ワークショップにおける、そうした作為の完成度に対する問題は、これからの課題として考えていく必要があるだろう。

This workshop delves into “the way we engage with music by plunging headlong into the surprise and confusion that comes from encountering new and unfamiliar sounds.” It can probably be said to be a response to the commonly shared impression that the genre known as contemporary music is “hard to understand” or “too difficult” and at times even “unpleasant.” Pareidolian is an experimental music unit consisting of members from different disciplines, a coordinator, a learning-environment design researcher, and a composer, who engage in workshops to help listeners transcend the obstacles that can make contemporary music difficult to approach.

The workshops were intended to use the new composition by composer Yamamoto Kazutomo titled *Kanrisareta Hijoujitai to Yuugeki* (literally: Controlled state of emergency and raid). However, a boycott by the original performers of the piece led to a performance with no musicians/performers and instead an improvisation in which participants in the workshop were asked to become the performers for a series of short skits. The participants used the instruments on stage (many of which were actually noisemaking devices) and perform with them as directed by the conductor. After that, a discussion was held that consisted to a large degree of getting the participants to talk about what they experienced.

It is true that contemporary music is a novel genre that is sometimes curious as well. If contemporary music does indeed offer a chance, as the Pareidolian

members say, “To access the joy concealed in cryptic works, created with the goal of presenting “new sounds” no one has ever heard, when participants experience a new piece,” then surely thought should be given to the fact that it is a genre closed away in a unique position today with only a small number of people who actually share in that enjoyment hidden within it. The same thing can also be said about contemporary art, and in the same way, efforts to make the difficult works easier to understand can, in some sense, actually hinder people’s attempts to understand it.

If a workshop’s title is based in the fact that a device would be included to make the participants end up being performers before they knew it, it would probably be possible to guess what the contents of the workshop would be. But this time, it can probably be said that it was conceived in a way that succeeded in avoiding even such a degree of prediction (even if one could say afterwards that it wasn’t what I had guessed but rather this instead!). On the contrary, most of the participants seemed to find something surprisingly refreshing in the experience. And, although there might have been some elements that could have caused reluctance or frustration in some participants, at least that would surely be better than having everything work out smoothly in the end (in some sense that is how it went in the premiere of 4’33”).

However, the issue of the presence of that type of quality of deliberateness in a workshop is probably something that should be thought about going forward.

PROFILE

2020年結成の音楽実験ユニット。集団における表現と対話に関心を持つアートマネージャーの鐘ヶ江織代、特殊な環境下での学習をデザインする研究者の眞崎光司、日常の小さな違和感から新たな音楽を創造する作曲家の山本和智は、ワークショップをとおして、〈体験と省察〉を軸とした新たな視点を参加者とともに模索する。

An experimental music unit formed in 2020 by Kanegae Oriyo (art manager) who is interested in expression and dialogue in groups, Masaki Koji (researcher) who designs learning in special environments, and Yamamoto Kazutomo (composer) who creates new music from a small sense of uncomfortable feelings in everyday life. They explore new perspectives with participants based on “experience and reflection” through their workshops.

Back and Forth Collective

Feminists in Collective Practice－実践を共にする－



レビュー

緩やかなシスターフッドのために

小林晴夫 (blanClass ディレクター)

Back and Forth Collective (BFC) は、滝朝子、本間メイ、坂本夏海が女性の歴史を見直し、日常でジェンダーやフェミニズムの実践を行うために展覧会やイベントなどさまざまなプロジェクトを行うコレクティブ。今回の「Feminists in Collective Practice—実践を共にする」は、4日間の上映プログラムと3つのイベントからなる、なかなかの情報量のイベントだった。

まずは最初のイベント (P.101①) について。70年代英国のドキュメンタリー《Women of Rhondda》を鑑賞し、女性達が、男性中心の製作にはなかった役割、技術のシェアを試みながら、ひとつひとつのプロセスを手

作業で紡いだその作品のあり方も含めて考察。更にレイチェル・グラントと坂本によって企画された映像作品《Speculative Fiction: Practicing Collectively》における共同作業を紹介した上映とトークが行われた。

ここでは日本とスコットランドの女性アーティストが抱える問題を交換するうちに、欧州でも、男性中心の時代を遠くに感じつつ、いまだに女性が社会の中で感じる居心地の悪さや、無意識に刷り込まれた保守性への気づきなどが語られた。一方で、協働で作られた映像プロジェクトは、コロナ禍も影響したのだろう、家の周りで彼女達に直接起こった些細な変化や、自身に課せ

られた役割を見つめ直すような、具体的かつ抽象的なモチーフがランダムに再編集されていた。パンデミックの最中、両国が政治や経済を度外視してつながれるのもいまどきな事。そうして交わされ、炙り出されたのは、互いの国での迷信にも似た、土地土地に根ざしたのっぴきならない保守性だった。

次のイベント (P.101②) では、本間の映像作品《Bodies in Overlooked Pain》を上映。自身も経験した妊娠と出産をとおして、女性の身体と社会制度を考えるレクチャー&ディスカッションでは、リプロダクティブ・ヘルス/ライツが定義する生殖に関する権利などについて言及し、フェミニズム運動の歴史的な変遷を辿った。日本における避妊の権利に触れ、本間自身、妊娠前には詳しく知らなかった、日本で許されている避妊方法が少なすぎる事実や出産医療の現状、もうひとつの拠点であるインドネシアのまるで違う状況や、規制、法律などの社会制度を、当事者となって初めて実感したという話などが語られた。

当然ながら、近代の最も大きな功罪の1つは「生き死に」を既存のコミュニティから引き剥がし、すべて病院化してしまったこと。便利で安全な市民社会が約束された一方で、一人一人の身体に繊細にある多くのものが切り捨てられてしまった。切り捨てられた繊細なものは消失したのではなく、それぞれの身体の内にある襲いのようなところに、人知れず仕舞われてしまったのかもしれない。

最後のイベント (P.101③) では、滝が日頃の活動でも深く関わっている難民や海外からの移住者に目を向けて、エチオピア出身、同地でファッションデザインを学んだ、ソファニット・ケセセと、文化人類学者の松村圭一郎とともにエチオピアの農村と都市にそれぞれ住まう女性達の生活や移住による変化などについて発表

が行われた。

松村作品《アンバルとアブド》では、経済的限界の中にあるエチオピアの農村で埋もれるよりも、経済的に優位な欧州諸国への出稼ぎを選択する女性と、それを必ずしも望まない集落の男達や老人達が取材されている。また、《エチオピア初のファッションスクール、Next Designに関するドキュメンタリー》は、洗練された都会で生き生きと活躍する女性の記録だ。こうしたグローバル社会で顕出する極端な経済や教育の格差が浮き彫りになり、女性の生き方に注視しようとするときにも、社会の変化により問題そのものが複雑化していることが窺えた。

男性的で保守的な社会構造は、あくまでも目先の経済活動を死守するための小さな絆で支えられていることが多い。だからこそ排他的で完結した思想を熟成してしまった。実際の社会にあるはずの、想像を絶するほど多様な価値観を前に、最近問題視されているスポーツだけでなくアートを取り巻く環境だっていかにも制度的だ。このまま同じ制度を維持しながら分け入って、例えば女性が半数以上を占めたとしても、きっと新たな保守構造が居座ってしまうに違いない。

少なくとも女性達が、かつてフェミニズム運動を通じて獲得してきた、対話をしながら、痛みを共有し、学び、考え、つながっていくその手法を前提に、思い切った従前の制度を捨てることはできないのだろうか？

今回 BFC は、結果的にグローバルに開かれたからこそ、SNS あってこそ、コロナ禍だからこそつながることが可能な方法で実践した。ネットを介して彼女達同士の家庭内をタブレットの窓でつなぎ、改めて見つめ直したのが各々の「私」のあり方だったとすると、そこに生まれる共感こそが、新しくて緩やかなシスターフッドと言えるのかもしれない。

PROFILE

2017年より活動。メンバーの坂本夏海、滝朝子、本間メイは、それぞれスコットランド、日本、インドネシアを主な拠点とし、近年はジェンダーやフェミニズムに関わる展覧会やイベント、リサーチなどをゲストとともに行っている。主な活動に「町に残るアートとコロニアリズムの跡」(黄金町エリアマネジメントセンター、横浜、2020)。

Back and Forth Collective, active since 2017, consists of Sakamoto Natsumi, Taki Asako, and Homma Mei, who are based in Scotland, Japan, and Indonesia respectively. Their recent projects include exhibitions, events and collaborative research focusing on gender issues and feminism. Recent activity: "Remaining Traces of Art and Colonialism in Towns," Koganecho Area Management Center, Yokohama, 2020.

Toward a More Inclusive Sisterhood

KOBAYASHI Haruo (Director, blanClass)

Back and Forth Collective (BFC) is a collective formed by Taki Asako, Homma Mei and Sakamoto Natsumi for the purpose of reassessing history from the perspective of women and to conduct activities on a daily basis with regard to gender issues and feminism through projects such as exhibitions and events, etc. The project this time titled *Feminists in Collective Practice* consisted of four days of film showings and three events, which cumulatively amounted to quite a large amount of information presented.

To begin with, we look at the first event (P.101①). The British documentary from the 1970s titled *Women of Rhondda* was screened, after which discussion was held about this work that was produced by women inexperienced in the processes normally conducted by all-male staff, resulting in a sharing of technologies and by-hand trial and error in the production process. Then, Rachel Grant and Sakamoto introduced the collaborative work involved in the film *Speculative Fiction: Practicing Collectively* that they planned and produced. This was followed by a screening of the work and a talk session.

Here, during discussion centered on the problems faced by women artists in Scotland and Japan, it became clear that even in Europe, while feeling the distant presence of the male-centric era, women are still uncomfortable about various aspects of society and their realizations that they continue to be unconsciously dragged into conservative norms. On the other hand, perhaps because of the effects of the COVID-19 pandemic, the film project they worked on together contained things about trifling changes taking place around their homes, re-thinking about the roles they are expected to perform, and more. Some were practical and some random motifs, and all of them were mixed together in almost a random order. What came out of the exchange eventually was the unavoidable conservatism that, almost like superstition, lay rooted in the different localities.

The second event (P.101②) involved the screening of Homma's film *Bodies in Overlooked Pain*. Being one who herself has experienced pregnancy and childbirth, the subsequent lecture and discussion focused on thoughts about the female body and social institutions and systems. The discussion proceeded on to the subject of defining Sexual and Reproductive Health and Rights and reviewing the transitions so far in the history of the Feminist Movement. The subject of rights concerning pregnancy in Japan was touch on. Homma said she herself had known little in detail before her own pregnancy about things such as the fact that there are too few forms of conception allowed in Japan, and the realities of the medical conditions related to childbirth. She also related her experiences in her other base, Indonesia, and the differences in

conditions, regulations and legal system there that she didn't know about until she actually became involved with them.

Of course, one of the biggest advantages and disadvantages of modern life is the way the course of life and death has been stripped away from our existing communities and consolidated completely in today's hospital institutionalization. Aside from the convenience and safety we can gain as a result, in the process we also risk having some of the sensitive differences in our individual bodies that make each of us unique being cut away. In fact, those small but sensitive things that are cut away may not really disappear completely, but instead remain, unrecognized to us, as if in some fold deep within our bodies.

The third event (P.101③) takes a look at refugees and immigrants who have moved to Japan from abroad, with whom Taki is closely involved in her daily activities. And a presentation was made with guest speakers Sofanit Kesete, an Ethiopian woman who studied fashion design there, and the Cultural Anthropologist Matsumura Keiichiro, both of whom spoke about the lives of women living in the rural areas and the cities of Ethiopia and the changes they go through when they move to new locations.

The Matsumura film *Anbar and Abd* is based on interviews of Abd, women from Ethiopia's economically desperate rural areas who choose to go work in more affluent European countries rather than remain in poverty, and the Ethiopian men and elderly who oppose this exodus. And the *Documentary on Next Design, Ethiopia's first Fashion Design School*, which depicts the lives of women living active, fulfilling lives in the sophisticated urban environment. Exposing such extreme differences in economic level and education that exist in today's global society makes it clear that, when focusing on women's lives, the nature of the problems themselves that women face become increasingly complex due to societal change.

It is often the case that a male-centric conservative social structure is eventually supported by a fragile bond that clings desperately to the immediate economic activities at hand. And that is the very reason why the fundamental ideas become isolationist and fixed in terms of ideology. It is also the reason why, despite the virtually unimaginable diversity of values that naturally exist in society, not only the world of sports that is often criticized today but even the environment surrounding the world of art remain so institutionalized. If things do not change and the same types of conservative institutions remain in place, for the women that enter the art world, even to the point where they may make up the majority, it will still be under a new but still structurally conservative system.

If only women today are able to learn from the meth-

ods of their Feminist Movement predecessors to converse, share their pain, learn, think and connect to each other, wouldn't it be possible to take a big step to throw out the existing systems and institutions?

Because the BFC project this time was eventually held as an international event, it was possible to connect everyone by means that are only possible with the social media and only because of the necessities of the

COVID pandemic. If this was an opportunity that enabled the participating women to use the internet to connect to each other from their own homes with their tablet as the window of communication through which to take this opportunity to look at and re-think who they are and what they want to be, and with the empathy born of that process, can't this perhaps be one way to a new, more relaxed and inclusive sisterhood?



クロエ・デランヘ

Chloë DELANGHE

ミネブリーヴェン (ラブレターズ)

Minnebrieven (Love Letters)



レビュー | REVIEW

動物を見つめること | クロエ・デランヘ「ミネブリーヴェン (ラブレターズ)」について

About looking at animals: Chloë Delanghe's work *Minnebrieven (Love Letters)*

宇野 歩 (トーキョーアーツアンドスペース)

UNO Ayumi (Tokyo Arts and Space)

2019年のレジデンス・プログラムに参加したクロエ・デランヘは、人間関係やそこに潜む脆弱性や複雑さをテーマに制作を行っている。本展では、人間と動物の関係やその出会いに焦点を当て、ジョン・バージャーの著書『なぜ動物を観るのか?』を参照しながらカメラの媒介性、孤独、愛などを探究したマルチスクリーン・ビデオインスタレーション作品《ミネブリーヴェン (ラブレターズ)》を発表した。

本展は、2016年の来日時の体験やその際に撮影

した写真を用いてベルギーで開催した個展「ラブレターズ」のコンセプトをベースに、2019年の東京滞在時に新たに収集した視聴覚素材を加えて発展させたものである。日本の都市に生息する動物との関係を「見る」という行為をとおして描いた本作は、鳩と都会の街並みの映像と架空の相手に向けて綴ったテキストから成る《Love Letter》、2種類の動物を撮影した《Two portraits of animals》、隅田川の夜景を写した《Postcard from Sumida river》という3つの映像で

構成された。作中に登場する銀座の鳩、宮島の鹿、札幌のカラスは、いずれも親愛の眼差しをもってスクリーンに映し出されるが、相手を見つめ、その動きを追う視線には、見つめ返してほしい、通じ合いたいといった無意識の願望が垣間見える。しかし、その願いと裏腹に鹿や鳩は逃げていき、カラスの視線は逸らされる。そのさまはどこか警戒心や緊張感を孕んでいるようにも感じられる。

写真家としての経歴をもつデランヘは、こういった被写体の感情を直接伝達できるカメラの特性に注目し、「見る／見られる」の関係をより際立たせ、鑑賞者にその精神的な隔たりを示唆した。更に、相手を見つめて

一方的に好意を伝えるさま、空間的な隔たり、そして相手からの返答の獲得が困難な様子を、ラブレターが持つ特性になぞらえロマンティックに描き出した。

他者に思いを投げかけても返答が得られないことは動物との間に限ったことではない。人々の間でもコミュニケーションの不足や不和は発生する。本作は、そういった返事が無いことを自明のこととして捉え直すことで、見返りを求めない新たな関係性や可能性を提示する。それは、動物とのコミュニケーションのみならず、人間同士の関係、ひいては世界との関わり方を再考するきっかけとなるだろう。

Chloë Delanghe, who participated in our 2019 residency program, is an artist who deals with subjects like the fragility and complexity of human relationships. For this exhibition she focused on the relationship between humans and animals and encounters with them, while referencing John Berger's book *Why Look at Animals?* and using the camera as her medium in pursuit of the themes of solitude, love and more to create a multi-screen video installation work titled *Minnebrieven (Love Letters)*.

Delanghe's work for this exhibition took as its base the exhibition "Love Letters" that she held in Brussels drawing on her experiences in Japan in 2016 and photographs she took there. Working from that base, she further developed it by adding new visual and audio materials gathered during her 2019 residency in Tokyo. This new work depicted animals living in Japan's cities from the perspective of "looking," and it consisted of three video compositions. The one titled *Love Letter* consists of film images of pigeons and cityscapes and text written for a fictional companion; another titled *Two portraits of animals* consists of photo portraits of two types of animals; while a third, titled *Postcard from Sumida river*, is composed of night scenes along Tokyo's Sumida River. The pigeon in Ginza, the deer in Miyajima and the crow in Sapporo that appear in these works by Delanghe are depicted on screen with a loving eye, and from that eye that gazes at them and follows their movements, we sense moments when, perhaps unconsciously, it longs for a

return gaze or some sign of communicative intent. However, despite that hope of reciprocity, the deer and the pigeon run or fly off, and the crow diverts its line of sight from ours. From this, we sense that the animal's actions are perhaps even ripe with wariness or tension.

With her career background in photography, Delanghe has become well aware of this characteristic of the camera to directly convey the emotions of the subject, and by emphasizing the relationship between looking and being looked at, she is able to suggest to the viewer the potential mental or emotional distance that can exist. Furthermore, the way the eye of the camera gazing at the subject conveys a one-sided fondness, the physical distance involved and the difficulty of getting a response from the other, are things often shared in common with the nature of love letters, and they are depicted here in a romantic tone.

The experience of failing to receive a response from the one you project your feelings of affection for is, of course, not limited to our relationship with animals. This kind of lack of communication or discord occurs between people as well. In these works, accepting the lack of a response in return as a self-evident fact, provides us with the possibility of a new type of relationship that doesn't ask for something in return. That applies not only to relationships with animals but also between people, and by extension, it can also provide us with an opportunity to reconsider our relationship with the world at large.

PROFILE

1991年オーストエンデ（ベルギー）生まれ。ブリュッセルを拠点に活動。2014年 Gent 王立美術アカデミー（KASK）卒業。主な展覧会に「第32回ヨーロッパ・メディアアート・フェスティバル」（オスナブリュック、ドイツ、2019）、「elephy」（Size Matters、ウィーン、2019）など。TOKAS 参加プログラムに「平成31年度芸術文化・国際機関推薦プログラム」（2019）。

Born in Ostend (Belgium) in 1991. Lives and works in Brussels. Graduated from Royal Academy of Fine Arts (KASK) School of Arts, Ghent, Belgium in 2014. Recent exhibitions: "32nd European Media Art Festival 2019," Osnabrück, Germany, "elephy," Size Matters, Vienna, 2019. Participation in TOKAS Program: "Institutional Recommendation Program 2019."

PART 4

普及広報

オンライン・コンテンツ | Online contents

TOKAS 本郷建物リサーチ | TOKAS Hongo Building Research

文京ミューズフェスタ2020 | Bunkyo Muse Festa 2020

出版物 | Publications

ART MEDIATION AND ARTS PROMOTION



PART 4では、展覧会を紹介するオンライン・コンテンツや、文京区が開催する「文京ミューズフェスタ」への出展、3D VR版「TOKAS本郷建物ガイド」の制作など、新たにロゴタイプを作成し、普及広報事業という名称のもと行われた、アーティストと社会や人々を多角的につなぐプログラムを紹介します。

In PART 4, we introduce new promotional and outreach initiatives aimed at connecting artists to the society at large from multiple directions. We have designed a new Symbol Mark logo to symbolize these initiatives, which include online contents to introduce exhibitions, a TOKAS booth participation in the “Bunkyo Muse Festa” organized by our local Bunkyo Ward, our newly produced 3D VR version “TOKAS Hongo Exploration Guide,” and more, all conducted under the name of Art Mediation and Arts Promotion.

VRや動画を活用したオンラインでの取り組み

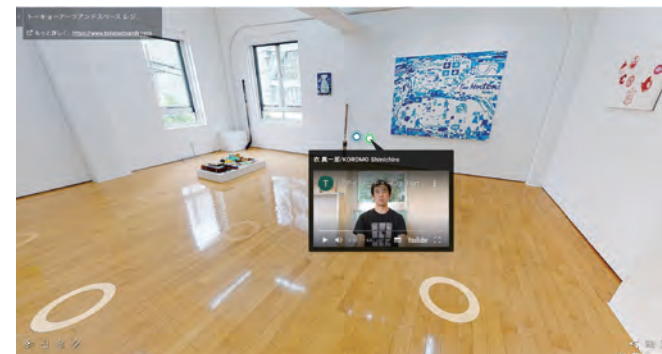
Online Exhibiting Initiatives Using VR and Video Contents

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、移動や密となることの制限を受けた2020年度は、VRや動画を活用しオンラインで展覧会やアーティストを紹介しました。「レジデンス2020 成果発表展」では、展覧会の3D VRを制作し、参加アーティストによる作品解説の動画とともに公開。「TOKAS Project Vol. 3」では、参加ギャラリーのディレクターのコメント映像と展示風景を動画にまとめました。また、「OPEN SITE 5」オープニング・トークは、オンラインでライブ配信が実施されました。これらは会期終了後もウェブサイトで引き続き公開され、アーカイブとして保存されています。

Amidst the spread of the COVID-19 pandemic and the resulting restrictions on travel and social distancing for gatherings and in confined places and venues that lasted throughout most of 2020, we turned to online exhibition contents and artist introductions making use of virtual reality (VR) and video presentations. For our "TOKAS CiR 2020 Exhibition," we reproduced the exhibits in 3D VR and broadcast videos introducing the artists' works, while for our "TOKAS Project Vol. 3" we put together videos introducing commentary by the participating gallery directors and views of the exhibitions. Also, for our "OPEN SITE 5" we presented a live online broadcast of the opening talks. These presentations remained posted on our website after the events ended and have now been preserved as an archive.

「TOKAS Project Vol. 3」の動画では、ディレクターがギャラリーの活動を紹介

In the video of "TOKAS Project Vol. 3," the respective directors introduce the activities of the galleries



3D VRによりオンラインでも鑑賞を可能にした「レジデンス2020 成果発表展」

"TOKAS CiR 2020 Exhibition" can be viewed online in 3D VR format

ライブ配信された
「OPEN SITE 5」
オープニング・トーク
"OPEN SITE 5"
opening talk broadcast live



TOKAS 本郷建物リサーチ

TOKAS Hongo Building Research

2018年度から開始したTOKAS本郷の建物に関する調査を継続し、3D VR版「TOKAS本郷建物ガイド」を制作しました。このガイドでは、館の内外を実際に歩くように進みながら、建物の解説や職業紹介所として建設された1928年当時の写真や建築図面などを見ることができます。

更に、過去の建物写真の募集や職業紹介所時代を記憶する近隣住民への聞き取りを実施し、新たな地域連携事業として発展させました。

At TOKAS, we are engaged in ongoing research since 2018 concerning the TOKAS Hongo building, and from this research we have created a 3D VR version “TOKAS Hongo Exploration Guide.” This guide uses VR technology to enable a virtual walk-through of the building from the outside and through the rooms and floors of the interior, complete with explanations of the building, which was originally constructed in 1928 as an employment agency, and photographs and architectural design drawings from that time. Furthermore, we solicited old photographs of the building and interviewed people in the neighborhood who remember its history as an employment agency in order to document our findings and develop them as part of a new neighborhood outreach program.



1928年の建設当時の写真を掲載した3D VR
The 3D VR building guide with photos from the time of its construction in 1928



1928年の建設当時の建築図面を掲載した3D VR
The 3D VR guide with architectural design drawings for the construction in 1928

文京ミュージズフェスタ2020

Bunkyo Muse Festa 2020

2020.12.15-12.20

文京区の博物館・美術館などが一堂に会す「文京ミュージズフェスタ」。2020年度は、各館による展示を中心に6日間開催されました。TOKAS本郷のブースでは、展覧会のポスターやVRにアクセスできるQRコードを掲示して事業を紹介したほか、「建物ガイドマップ」とそのVRを紹介。今後、VR版に掲載する昔の建物写真の募集も行いました。建設当初から改修までの沿革を年表にまとめて発表し、TOKAS本郷の建物の魅力をアピールする機会となりました。

The “Bunkyo Muse Festa” is a program held jointly by museums and other culture facilities in Tokyo’s Bunkyo Ward. In 2020, the six-day program consisted primarily of booth displays by the museums and other facilities at the Bunkyo Civic Center. The TOKAS Hongo booth displayed information about the TOKAS programs, such as exhibition posters and a QR code for accessing 3D VR online presentations of exhibition contents, and a Hongo building guide map and a 3D VR version of the facility were also displayed. Going forward, a request was made soliciting old photographs of the building to be used in a 3D VR reproduction. A chronology was made and released showing the building’s transition from the time of its construction through to its subsequent renovations in order to show the full appeal of the TOKAS Hongo facility.

DATA

会場：文京シビックセンター ギャラリーシビック
主催：文京区

Venue: Gallery Civic, Bunkyo Civic Center
Organizer: Bunkyo Ward



出版物

Publications

TOKAS では、年間の事業報告書『TOKAS アニュアル』のほか、一部展覧会のカタログや「Tokyo Contemporary Art Award」受賞者のモノグラフを発行しています。また、毎年秋には事業やレジデンス・プログラムを紹介する「TOKAS パンフレット／レジデンスパンフレット」を更新し、2020年度は「TOKAS パンフレット」繁体字版を作成しました。これらの出版物は TOKAS 各施設やウェブサイトで公開しています。

At TOKAS, we publish our *TOKAS Annual Report* covering the programs and events conducted at TOKAS each year, and we also publish catalogs of some of our exhibitions and monographs of the winners of the Tokyo Contemporary Art Award that we co-organize. Also, each autumn we publish updates of our TOKAS Pamphlet and Residency Pamphlet about our projects and our residency programs, and in 2020 we produced a traditional Chinese-character version of our TOKAS Pamphlet. These various publications are made available to the public at our TOKAS facilities and published on our website.



1. 「TOKAS-Emerging 2020」カタログ (P.34) 2. 「TOKAS Project Vol. 3」カタログ (P.94) 3. 「ACT Vol. 3」カタログ (P.38)
4. 「Tokyo Contemporary Art Award」モノグラフ (P.42) 5. TOKAS アニュアル 6. 年間スケジュール 7. TOKAS パンフレット
1. The catalog of "TOKAS-Emerging 2020" (p.34) 2. The catalog of "TOKAS Project Vol. 3" (p.94) 3. The catalog of "ACT Vol. 3" (p.38)
4. The monographs of "Tokyo Contemporary Art Award" (p.42) 5. TOKAS Annual Report 6. TOKAS Schedule 7. TOKAS Pamphlets

特別企画

SPECIAL FEATURE

コロナ禍、アートを巡って

COVID-19 PANDEMIC, THE IMPACT ON ART

2020年度、トーキョーアーツアンドスペース（TOKAS）では新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、休館やプログラムの中止・延期などの対応を行いました。それに伴い、アーティストやクリエイターも展覧会の実施や国内外での滞在制作を断念せざるを得ませんでした。日常が大きく揺らいだコロナ禍は、彼らの制作や活動、そしてアートを巡る状況にどのように作用したのでしょうか？

TOKASに関わりのあるクリエイターへのインタビューやアンケート、そしてアーティスト・イン・レジデンスやギャラリーに関わる専門家による寄稿を通じて、それぞれの現状を紹介するとともに、コロナ禍におけるTOKASの取り組みを紹介します。

During 2020, Tokyo Arts and Space (TOKAS) took various measures to counter the spread of the coronavirus (COVID-19) pandemic, including closing our facilities and cancelling or postponing programs, and as a result, it became necessary for artists and creators to abandon plans for holding exhibitions and conducting creative activities in residence in Japan and abroad. The disruptive effect of the pandemic on daily life was substantial, raising many questions about the effects on artists' creative activities and the conditions within the art world at large.

Based on interviews with and questionnaire answers from TOKAS-related creators and reports contributed by professionals involved in artist-in-residence programs and galleries, we introduce their current situations, while also reporting on the COVID-19 countermeasures taken by TOKAS.

INTERVIEW:

ミア・カバルフィン

Mia CABALFIN

TOKASレジデンシーで 迎えたコロナ禍

Encountering the COVID-19 pandemic
during a TOKAS Residency

新型コロナウイルス感染症の拡大により、TOKASレジデンシーでの滞在延期を余儀なくされたフィリピン出身のダンス・アーティスト、ミア・カバルフィン。2020年4月の帰国予定が約4ヶ月延期となり、7月の出国直前、期せずして経験したコロナ禍の東京、そしてウィズコロナやその後の状況を見据えた活動について話を聞いた。

Mia Cabalfin is a Filipino artist whose stay at TOKAS Residency was unavoidably extended by the spread of the COVID-19 infections. In this interview held in July 2020, just before her return to the Philippines that had been delayed some four months from the originally scheduled April repatriation, we asked her about her unexpected experience of the COVID-19 pandemic in Tokyo and her activities under the resulting with-corona life here.

コロナ禍の東京で

TOKASでの「リサーチ・レジデンス・プログラム」は3月31日まででしたが、新型コロナウイルスの影響によりフィリピンへの帰国が難しくなり、滞在の延長を認めてもらいました。異国の地で、何が起きているのかもわからず、最初はとても不安でしたが、フライトのキャンセルが続き、TOKASに3度目の滞在延長申請をした頃には、もう時間に委ねるしかないと思っ切れましてね。というのも、当時はこれからどうなるかは誰にもわかりませんでしたから。私は延長期間中にオンラインでダンスのレッスンを始めましたが、同じように帰国できず困っている外国人もいる中で、活動できる場所があることが本当にありがたかったです。TOKAS以外にも、日本に住む友人や在日フィリピン大使館も支えてくれましたし、今は「これが新しい日常だとしたら、どう対応しようか?」と気持ちを切り替えて活動しています。

このような状況でも東京にいられてよかったのは、観光スポットには行けなくても、屋外に出かけられること。同じ頃、厳しいロックダウンが

なされたマニラでは、外を自由に歩けませんでしたから。もうひとつ挙げれば、5月に緊急事態宣言が解除され、東京という都市が再び動き始めることを体感できたこと。東京都現代美術館が再開してからは、何度も観に行きましたし、ダンスのワークショップに参加したり、レッスンを受けてたりもしました。もちろん混雑した場所には出かけるなど細心の注意を払ってはいますが、東京のほぼ“通常”に戻った生活を経験していることは、特別なことのように思います。

滞在延期中のオンライン活動

フィリピンでは、フィットネス・スタジオでもダンスを教えています。今はオンラインで対応しています。それに加え、フィリピンの学校は年末までオンライン授業になったので、こども向けのワークショップも遠隔で行っています。ステイホーム中のこども達に身体を動かす機会を提供するのは不幸中の幸いです。ただ、オンラインでの問題は、直接エネルギーを感じられないこと。ダンスの場合、身体のエネルギーを感じることで相互作



用が起きるため、それなしではとてもやりづらい。こどもとどのように関わるか、どのように巻き込んでいくかは日々手探りです。先日、埼玉で幼稚園児とワークショップを行いました。今まで当たり前だと思っていた、同じ空間でダンスを教えることの大切さを改めて実感しましたね。

今回の滞在中では、制作パートナーのロサムが予定よりも早く日本を発たざるを得なくなりましたが、私は東京に留まり、プロジェクトを完了させようと考えました。そう決めたことは間違っていなかったと思っています。滞在中の発表の場である「オープン・スタジオ」は中止になりましたが、リサーチを進め、ワークショップもできました。また、緊急事態宣言中に行ったオンライン・パフォーマンスでは、日本のアーティストともコラボレーションし、原摩利彦さんやMasumi Muranaka (Polar M) さん、浅野忠信さんらが音楽で協力してくれました。これがフィリピンのダンサー支援のための資金調達プロジェクト(LikhaPH)の一部だと伝えると、快く引き受けてくれたんです。私にとってこのパフォーマンスは大きな成果であり、意義のあることでした。

これから始まる新たな挑戦

私もオンラインで指導しているキッズ・クラスで資金調達活動を行っており、フィリピンの貧しい人達に食事を提供したり、新型コロナウイルス対策の最前線で働く人達に防護具を送ったりする組

織(ATD Fourth World, Protect The Frontline)に寄付しています。また、こどものオンライン学習の支援を行う「Save The Children Philippine」もサポートしています。小規模な活動ですが、こうした活動がたくさん起きていて、助け合いの精神を見ることができます。フィリピン政府もアーティスト支援をしていますが、金額は僅かですね。

私はダンサーとして教えることが主な収入源となっていますが、教えることも公演することも難しい今、ほかのアーティストやダンサーも経済的な問題に直面しています。フィリピンのアーティストの多くは、保険や年金、貯蓄といった備えに対する意識が薄いと感じますし、自分の活動をビジネスとして捉えていないため、今のように活動の場が失われると困窮してしまう。政府や民間の団体からの支援には心から感謝していますが、アーティストにとってこの経験が、支援頼みではなく、自立・自活へと目を覚まさせる良い機会になると思います。そして、制作活動やサポート体制について団結して考え、直面している「新しい生活」の中で、ただ生き延びるだけではなく、どうすれば成長できるのかを考える良い機会にもなるでしょう。

フィリピンで活動を再開する際に、アーティストとしてどうあるべきか、どのように創作すべきかを、この頃ずっと考えています。人が密接する劇場やダンス作品は変わらざるを得ないからです。それとどのように向き合うかは挑戦ですね。一方で、コロナ禍で人々がアートの必要性を感じられ

た面もあったと思います。家に留まる中、テレビや映画を見たり、ダンスやエクササイズのリッスンに参加したり、こどもが絵を描いたりすることが、健康的に暮らすうえで、不可欠だと気がついたと思うんです。先が読めず、不安な状況下においてアートが人々の助けになり、私自身も作品をほか

の人と分かち合えたことが励みになりました。活動の意味が見い出せれば、アーティストは前進することができる。コロナ禍においてどのように前に進み、活動していくか。それは私だけでなく多くのアーティストにとっての課題でもあると思います。

(2020年7月8日、TOKASレジデンシーにてインタビュー)

COVID-19 pandemic in Tokyo

My stay at TOKAS on the Research Residency Program was originally scheduled to end on March 31, but when the COVID-19 pandemic made it difficult for me to return to the Philippines at that time, I was permitted to stay on until travel was possible. Being in a foreign country under such uncertain conditions was unsettling for me at first, but after a succession of flight cancellations, by the time I was forced to apply for my third residency extension, I knew I had to let time work things out. I say that because no one knew how things were going to go after that. During that extension period, I started giving dance lessons online. Compared to other foreign nationals here who were troubled because they couldn't get home, I was truly glad to have a place where I could be active. Besides TOKAS, I was also helped by friends here in Japan and by the Philippine Embassy in Japan, so I was able to start my present activities by changing my attitude and thinking about how to react and handle things now if this was going to be the new reality.

Even in the tough conditions of the time, the good thing about being in Tokyo was that even though we might not be able to go to the usual tourist spots, I could still go for walks and bike rides. At that time in Manila the lock-down was so strict that people couldn't even walk around outdoors freely. Another thing I would add is that in May Japan's State of Emergency edict was withdrawn and I began to get the feeling that this metropolis of Tokyo was going to begin functioning again. After the Museum of Contemporary Art Tokyo re-opened, I went to the exhibitions several times and, I was able to participate in dance workshops and take lessons too. Of course, I have been careful not to go to places that are crowded and such, but I think it is something special in that I am able to experience life here in Tokyo that is almost close to "normal."

Activities in the residency extension period

In the Philippines I teach dance and also at fitness studios, but now I have been dealing with the new realities by teaching online. What's more, the schools in the Philippines are having online classes until the end of the year, so I am doing my workshops for children online too. In these

hard times, being able to help children who are forced to stay home a chance to get exercise is a special joy in itself. But, one of the problems of doing these classes online is that we can't feel the energy directly. Because in the case of dance there is a sense of mutual interaction that occurs by feeling the physical energy, it is rather challenging to work without that aspect. Every day it is a matter of touch and go, trial and error, trying to find ways to interact effectively with the children and get them involved. The other day, I did a workshop with nursery school children in Saitama, and it gave me a renewed awareness of the importance of teaching dance physically in the same space with the students, which until recently I had taken for granted.

This time, my creative partner, Rhosam had to leave Japan sooner than he had planned, and I decided to stay in Tokyo and try to finish the project we had started. I think that was the right decision for me. The OPEN STUDIO program that would have been the opportunity to present our work during the residency had to be cancelled due to the pandemic, but I continued our research and I was able to do workshops as well. And for the online performance I did during the period of the national State of Emergency, I was able to collaborate with Japanese artists, including Hara Marihiko, Muranaka Masumi (Polar M) and Asano Tadanobu who cooperated for me on the music. When they were told that this project came under a fund-raising project to support Filipino dancers (LikhaPH), they happily agreed to join in the performance. For me, this performance rendered significant results and was a very meaningful experience.

New challenges to begin going forward

I am also involved in fund-raising activities through the online kids classes I teach, and we make donations to an organization that provides meal service for impoverished people in the Philippines (ATD Fourth World) and also sends PPE (personal protective equipment) for the frontliners in the fight against the COVID-19 pandemic (Protect The Frontline). We also support Save The Children Philippines, which helps kids get access to online learning. Ours is a small-scale program but there are lots of other initiatives like this and we can see the growth of a spirit to help each other. The Philippine government also has support programs for artists with a small amount of funding.



ミアが制作パートナーのロサム・ブルデンシャド・ジュニアとともに滞在中に制作した新作『Pahayag (表現)』。日本の人口、人との関係性、感情表現についてのインタビューから着想を得た言葉や概念を身体で表現した。

The new work *Pahayag (Expression)* created by Mia and Rhosam Prudenciano Jr. in residence. The work gives physical expression to words and concepts that emerged from interviews concerning the population of Japan, interpersonal relations and expression of emotions.

I am a dance artist and most of my income comes from teaching, and in these times when both teaching and performing are difficult—I'm aware that I am not alone, as co-artists and other members of this industry are also crippled. This is a wake-up call for me, and I feel that many artists in the Philippines have little awareness about safeguards such as insurance, pensions and savings, and because some don't see their artistic activities as a form of business, they find themselves in trouble in times like this when they are suddenly deprived of opportunities to perform or present their work. For artists, I think this experience is an opportunity to think anew the way we do our work, rather than only looking to "hand-to-mouth" means of living. Of course, I am also deeply grateful whenever we receive support from funding sources (both government and private sector), but I feel now that we have to be prepared and be responsible for ourselves. It is a good opportunity to unite and rethink our artistic practices and support system, and really think—how can we thrive in and not just merely survive this "new normal" that we are faced with.

Recently, I have been thinking about what my stance should be as an artist and what should be the direction of my creative work when I begin my activities again back in the Philippines. That is because we are in times when the theaters and the dance works where people used to gather in close proximity are no more. The challenge is to find how to deal with this new situation. On the other hand, there is also a more positive aspect of the COVID-19 pandemic that has brought people to feel more intensely

the necessity of what art can offer them. I believe that as we have had to spend more time in the seclusion of our homes, watching TV shows and films, and taking part in dance and exercise lessons, and having children draw and paint pictures, we have realized how essential these things are for us to live and stay stable. Art helps people cope with such situations when the future is unforeseeable and we find ourselves wrought with anxiety, and I personally gain encouragement from the fact that I was able to share my work during this time. If we can find meaning like this in our activities, artists become inspired to move forward in their work. So, how we can move forward with our activities in the midst of the COVID-19 pandemic? I believe that is a big challenge not only for me but for all artists—how to keep putting the work out there.

(This interview was conducted at TOKAS Residency on July 8, 2020)

PROFILE

マニラを拠点に活動。2003年アテネオ・デ・マニラ大学卒業。ロサム・ブルデンシャド・ジュニアとデュオとしても活動している。TOKAS 参加プログラムに「平成31年度リサーチ・レジデンス・プログラム」(2020)。

Lives and works in Manila. Graduated from Ateneo de Manila University in 2003. Along with her solo activities, she works together with Rhosam Prudenciano Jr. Participation in TOKAS Program: "Research Residency Program 2019."

アーティストの今を知る Artists in the Present

Q & A

コロナ禍やウィズコロナ時代のアートを、アーティストやキュレーターはどのように考え、また、現在どのように制作を続けているのか。冬に向け、新型コロナウイルス感染症の更なる拡大が不安視されていた2020年11月下旬に、国内外6組のクリエイターにアンケートで聞きました。

In late November of 2020, at a time when fears and uncertainty about the further spread of coronavirus infections in the coming winter season were in the minds of so many, we asked six creators from Japan and abroad (four individuals and two as pairs) to respond to a TOKAS questionnaire asking about the thoughts of artists and one curator on art in the COVID-19 pandemic and the with-corona era, and about their current creative activities.

質問 | QUESTION

Q1 ● コロナ禍における制作や仕事の状況について教えてください。
また、制作支援や活動支援などの経済的な援助を受けましたか？

Please describe the state of your current creative activities during the coronavirus pandemic.
Also, do you receive financial support for creation or other activities?

Q2 ● コロナ禍での体験・経験は作品や表現、展覧会の企画に反映されると思いますか？
また、こうした状況が新たな表現へと向かわせる契機になると思いますか？

Do you think that things you have experienced or observed during the coronavirus pandemic have been reflected in your works or forms of expression, or in your project plans? Also, do you think conditions under the pandemic will provide directions/inspiration for new forms of expression?

Q3 ● 展覧会の中止や入場規制、また一部の施設では3D VRなどオンラインでの観覧が可能となっています。これからの作品展示や展示空間のあり方、実際の作品鑑賞についてどのように考えますか？

There have been cancellations of exhibitions and restrictions on venue admissions, and at some facilities there is the possibility of new art viewing methods such as 3D VR and online viewing. Please tell us your thoughts about how art can be viewed or about viewing venues/spaces in the future, and about the value of having people see the actual artworks in person.

Q4 ● 本、テレビ、ウェブ、SNSなどからコロナ禍に自身が影響や刺激を受けた言動はありますか？

During the coronavirus pandemic, have you found any words or behavior that you have influenced of inspired you from sources such as books, TV, the Internet or social media?

* アンケートは回答者の文章を編集せず、翻訳して掲載しています。

* For this questionnaire, the answers by the creators themselves were translated directly, without editing the creators' original answer wording in advance.



①

Anna VIHMA

アンナ・ヴィヒマ

PROFILE

1980年フィンランド生まれ。ヘルシンキを拠点に活動。2013年アアルト大学修了。ヘルシンキ・デザイン美術館キュレーター。TOKAS参加プログラムに「平成31年度リサーチ・レジデンス・プログラム」。

Born in Finland in 1980. Lives and works in Helsinki. Graduated with an MA from Aalto University in 2013. Works as a curator at the Design Museum Helsinki. Participation in TOKAS Program: "Research Residency Program 2019."

A1 ● ヘルシンキ・デザイン美術館のスタッフとしての仕事はほぼ通常通りですが、現在はオフィスではなく自宅で仕事をしています。美術館は2020年の春から2回にわたりロックダウンで閉鎖されました。3月下旬から6月初旬まで、そして11月末から1月10日までです(編注: その後2021年3月末まで延長された)。フィンランド政府は文化分野に財政支援を提供していますが、もちろんパンデミックで失われた収入のすべてをカバーしてくれるわけではありません。しかし、私達の施設は幸運なことに、デザイン美術館とフィンランド建築博物館を統合して新しいミュージアムを作る現在進行中のプロジェクトに対して、政府から新型コロナウイルス復興計画の一環として6,000万ユーロの支援を受けることができました。新しい施設は2027年にオープン予定です。

For us, the staff of the Design Museum Helsinki, work continues as almost normal, only at the moment not at the office but working from our homes. The museum has been closed due to lockdown for two periods since the spring of 2020: first time from late March until beginning of June, and now again from end of November until January 10 (Editorial note: Subsequently postponed until March 2021). The Finnish state has offered financial support packages to the cultural field, but of course they do not cover all of the income lost to the pandemic. However, our museum has also been lucky, as our ongoing project for a new museum that would merge the Design Museum and the Finnish Architecture Museum to form a completely new institution, has received 60ME from the Finnish state as part of the Covid-19 recovery plan. The new museum is planned to open in 2027.

A2 ● 直前のプロジェクトで1940年代から今日に至るまでの北欧出身デザイナーの旅について調査していたこともあり、今のこの特殊な状況は、旅についての新しい思考を巡らせる機会となりました。ある意味この状況は、私達が仕事関係の旅をどのくらい多くしてきたか、そして実はそのうちのほんの一部しか絶対的に必要なものではなかったことを、はっきりと示してくれました。多くのことはZoomやTeamsなどのツールを使ってオンラインで会話すれば事足りるのです。

しかしその一方で、必要性のある旅に関してはそれがいかに有意義なものであったかも明らかになりました。物理的な出会い、空間的な体験、匂い、音、空間の大きさ、自分にとって全く馴染みのないまたは理解できない場所に身を置く体験など、ひとつの場所に留まっているだけでは失ってしまうものがたくさんあります。

Especially as my previous project looked into the travels of Nordic designers from the 1940s until today, this time and these special circumstances have brought on a lot of new thoughts related to traveling. On the one hand, this time has made it very visible how much we have traveled, more or less in relation to work, and how only a fraction of these travels has been absolutely indispensable. A lot of things can be transmitted online; a lot of conversations executed via Zoom, Teams, or other such tools.

On the other hand, however, this period has also made clear how very meaningful some of these travels have been. There is a lot that we miss out on when only staying in one place: physical encounters, spatial experiences, smells, sounds, the dimensions of a space, or the experience of being in a place that is entirely unfamiliar and incomprehensible to you.

A3 ● TOKAS滞在中に取り組んだ「Travel as a Tool」展は、2020年4月にデザイン美術館で開催予定でした。コロナ禍でヘルシンキの美術館が休館となり、オープンが2ヶ月遅れることになった際には、展示内容をオンラインで伝えようと、ウェブに特化した見せ方や映像ガイドツアー、ディスカッションなどを

行いました。
これらを振り返ってみると、うまくいったものと思うでないものがあります。今後も活用できると感じたのは3D ツアーで、今でも閲覧可能です。このアプリケーションは今後も観客に使ってもらえそうですし、例えば巡回展の際などキュレーター用のツールとしても役立つと思います。

しかしこのような方法で展覧会を見ると、実際の会場で得られる空間的、触覚的な体験は伝えられないということも明らかです。私自身も春のロックダウン後に初めて美術展を訪れたときに、作品と空間をともにすることの威力を改めて感じました。

The project I worked on during my residency at TOKAS was the exhibition "Travel as a Tool." It was scheduled to open at the Design Museum in April 2020. When the pandemic kept the museums in Helsinki closed and pushed the opening of our exhibition forward by two months, we took several measures to make the contents of our exhibitions accessible online; these were actions such as special web presences, guided video tours, discussions online, etc. Looking back at these actions, some of them feel more worthwhile than others. One of the actions that I would repeat is the 3D tour of the exhibition, still visible on our website. This is an application that could also in the future



「Travel as a Tool - Nordic Designers on the Road 1940-2020」展示風景（ヘルシンキ・デザイン美術館、2020）
Installation view at "Travel as a Tool - Nordic Designers on the Road 1940-2020," Design Museum Helsinki, 2020
Photo: Paavo Lehtonen

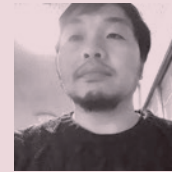
both serve our visitors, and work as a tool for curators, for example in relation to touring exhibitions. However, what's very much apparent looking at these kinds of presentations of an exhibition is the fact they can't transmit the spatial or haptic experience of actually visiting an exhibition. This was very much evident to myself, too, when visiting an art exhibition for the first time after the spring's lockdown – the influence of being in the space with the artworks was immense.

A4 ● 本や映画、SNSが、ごく小さな生活圏で過ごさねばならないときにとても重要なものであることは、確かに証明されましたね。映画や自分の旅で撮影した写真をととして体験する遠くの都市や風景は、満たされない旅への欲求を癒してくれました（ときに悪化することもありましたが）。

しかし、この状況が明らかにしたことは、ときに「Less is More（少ない方が豊かである）」は確かだということです。近所を散歩するだけの毎日を過ごしていると、今まで気にも留めなかったような小さなことから、新たな発見や視点が生まれてきます。これは、私達の視覚情報を受け取る能力が、常に行われていた旅や移動、SNSにおける絶え間ない画像の消費によって飽和状態になっていたことを物語っています。この（部分的な）孤立の時間が、見落とされていたもののための余白を確保するのに役立っているのかもしれませんが。

Books, movies and the social media have definitely proved important during the life spent inside very small circles. The faraway cities or landscapes experienced through films, or even through my own travel photos, have acted as cure to the unfulfilled need to travel (although they have also occasionally made it worse). But what this time has also made apparent is how less really sometimes is more. When all you have are daily walks around your neighborhood, new details and perspectives can start popping up – small things that were never paid attention to before. I see this as telling about the way our capacity to receive visual information has become so saturated by both our constant travels and by our incessant consuming of images through social media. Perhaps this period of (partial) isolation has helped clear space for things overlooked.

- Q1** ● コロナ禍における制作や仕事の状況について教えてください。
Q2 ● コロナ禍での体験・経験は作品や表現、展覧会の企画に反映されると思いますか？
Q3 ● これからの作品展示や展示空間のあり方や実際の作品鑑賞についてどのように考えますか？
Q4 ● 本、テレビ、ウェブ、SNS などからコロナ禍に自身が影響や刺激を受けた言動はありますか？



②

黒田大スケ

KURODA Daisuke

PROFILE

1982年京都府生まれ。2013年広島市立大学大学院芸術学研究科総合造形芸術専攻彫刻領域修了。TOKAS参加／参加予定プログラムに「2021年度国内クリエイター制作交流プログラム」、「OPEN SITE 2017-2018『不在の彫刻史』」（2018）、「トーキョー・エクスペリメンタル・フェスティバル Vol. 8『山あり谷あり』」（2013）など。

Born in Kyoto in 1982. Earned his PhD in Fine Arts and Art Theory from Hiroshima City University in 2013. Participation in TOKAS Programs: "Local Creator Residency Program 2021," "OPEN SITE 2017-2018 'The Absent History of Sculpture'," "TOKYO EXPERIMENTAL FESTIVAL Vol. 8 'YAMA ARI TANI ARI Peaks and Valleys,'" 2013 and more.

A1 ● コロナの影響でレジデンスや展覧会が延期になりました。人に会うこともできず、かといってオンラインで話す元気もなく、この期間は孤独に自分に向き合う時間が多くなりました。その間、自分は1人が好きなことと、1人では全然何もできないことに気がつかされました。健康のために体を動かすことを心がけていたので、身体を取り戻していくように若いときの体の感じを思い出しました。制作はゆっくりと時間をかけて無理しないように進めました。そのうえで公的・私的機関からの経済的な援助は可能な範囲で目一杯もらいました。経済的に困窮していたこともあるけれど、それよりも実験に取り組むための資金を得ようとしたのでした。人生は1度しかないことをよくよく考えたし、この先の展開のための準備のつもりで過ごしました。これが2020年3～8月くらいまでの状況で、その後の短い夏は夏らしく過ごし今また冬が来ていますが、私としてはコロナ以後が始まっている感覚です。

Due to the coronavirus, residency programs and exhibitions were postponed and we weren't able to meet with people. But I also lacked the energy to talk online, and I spent a lot of time examining myself. It was then that I found I liked being alone, and also that by myself I can do next to nothing at all. I was exercising to maintain my health and I tried to recall the physical feeling of my younger years to regain the kind of condition I had in

those days. As for my creative work, I continued working at a pace that was never too strenuous. I got as much financial support from public and private organizations as possible. There were times when I was financially stressed, but I tried to get enough to finance my experiments. Since we only live once, I have tried to spend my time wisely to prepare for the developments that lie ahead. That was how things went from March until about August in 2020, and I spent the short remains of the summer after that until now when winter has come, and I feel now that I am entering the post-corona period going forward.

A2 ● 当然反映されると思います。コロナ禍ではさまざまな場面で国や自治体といった枠組みを意識させられることが多く、私はなんとなく、身体化された「公」というものを意識しました。それは集団的な無意識とか美意識とかにも関係する帰属意識に似たもので、私のように引きこもり、自己の内面に潜っていくように過ごしたアーティストも多いと思うので、公のものと自己を肯定的に重ねていくような表現が増えるのではないかとと思っています。それは落ちていた服を着るような一過性のものかもしれませんが、戦前、戦中の雰囲気にも似たものがあるので、注意深く批判的に捉えていく必要を感じています。補助金などの支援策自体にそうした公への誘いが含まれていて、官製現代美術家が増えると思うし、それに反発することを契機に新しい表現も出てくるのではないかと思います。私自身は、常に新しい表現に挑んでいますが、状況に絡め取られないように注意していきたいです。

Naturally, I think the things experienced during the pandemic are now reflected in my work. During the pandemic we were made aware of the presence of numerous institutions, from the national and local governments to various agencies, which made me more conscious of the public sector. It was like a sense of belonging that connected to collective unconscious and the aesthetic sense, and probably a lot of artists like me stayed home and became absorbed in their own thoughts during this time. This probably contributed to an increase in artistic expression based on a more affirmative perspective bridging the self

and the public domain. It may be a fleeting, but since it is also similar to the atmosphere in Japan before and during WWII, I feel a need to watch this trend with a critical eye. I think this critical approach should include the system of financial support, because reacting against the increase in so-called government-made contemporary artists may also be an opportunity for new types of expression to emerge. Personally, I am always seeking new forms of expression, but I am also be careful to avoid getting caught up in the conditions involved at any one time.

A3●人間は身体からは逃れられないので実際に作品を見ることの情報量は非常に多く、3DやVRではまだまだ乗り越えられないものがあり、実際の鑑賞体験の重要性を再認識させられました。ただし、私はVRには非常に興味があって、これが開いていく別の世界の可能性を感じています。言うことがあるとすれば、コロナ禍で芸術関連の施設やアーティストがとった対策はどれも似ている印象があり、これは気持ちの悪いものだと思います。なぜもっとクリエイティブになれなかったのか。どこも公的な補助金頼みで上から下へ資金が流れているだけで似たようなルールの中で対策を講じていることが背景にあるように思います。施設などは仕方ない面があるとしても、アーティストもその末端の実働部隊として大きな組織に組み込まれているように思えてゾッとしました。展示のあり方は、こういふときだからこそ、挑戦的でクリエイティブであるべきだと思います。

Since human beings can never be released from the body, there is a tremendous amount of sensory information we receive, and things like 3D and VR are not at a point where they can surpass that capacity. So, I was impressed anew with the importance of the actual viewing experience. However, I am extremely interested in VR, and I feel that it can open up other worlds. In my impression, the actions that institutions and artists have taken in response to the coronavirus pandemic have been rather similar, and that made me feel uncomfortable. I wondered why people couldn't be more creative in their responses. I felt that

- Q1●**Please describe the state of your current creative activities during the COVID-19 pandemic.
Q2●Do you think that things you have experienced or observed during the COVID-19 pandemic have been reflected in your works or forms of expression, or in your project plans?
Q3●Please tell us your thoughts about how art can be viewed or about viewing venues/spaces in the future, and about the value of having people see the actual artworks in person.
Q4●During the COVID-19 pandemic, have you found any words or behavior that you have influenced of inspired you from sources such as books, TV, the Internet or social media?



《彫刻に聞く》2019
 Asking the Sculpture, 2019

behind this lay a dependence on public funding resulting in a simple top-down flow of funds that produced measures complying to the same set of rules. With institutions this may be unavoidable in some aspects, but regarding the artists who are doing the actual end work, I became very uneasy with the feeling that they were acting like parts of the large organizations. I felt that it was exactly in times like these that there should be more creative experimentation to find new forms of exhibiting works.

A4●言葉としては「三密」です。この奇妙な言葉が何を示しているのかいまだによくわかりませんが、何かを言っているようで言っていない呪文のようなもので、非常に強心に残りました。そして、言葉ではないですが、先ほど述べたとおり、みんな似たような反応だったことの理由が、生物学的なものなのか政治的なものなのかはとても気になります。アーティストというクリエイティブな仕事をする人やアートに関わる人が似たような振る舞いをとったこと、これは気になりました。あと、今思い出しましたが、「アマビエ」も印象深いです。気晴らしの意味かもしれませんが、こんなときでもこんなときだからこそ「おまじない」にすぎるのは日本らしく、非常に嫌な気持ちになりました。科学的に冷静な対応が求められる中で「おまじない」が流行することは気持ちのよいものではありませんでした。あのイメージを見るたびに絶望的な気持ちになります。

Something that emerged from the pandemic that impressed me was the new term “*san-mitsu*” (the three conditions of closed spaces, crowds and close contact that facilitate the transmission of infectious diseases like COVID-19). I still don't understand what this strange term means, but it seems to be some kind of magic spell trying to say something but not really succeeding, and that made a very strong impression on me. Another thing, though it is not a word, concerns the reason why everyone seemed to be reacting in similar ways, like I just mentioned. I wondered if it was something biological or something political. It impressed me that artists, whose work is

supposedly creative, and people involved in the arts were acting in very similar ways. Another thing that left a strong impression on me was “*amabie*” (images of a legendary monster that forecasts abundant harvests or epidemics, which became popular at shrines, etc., from around July of 2020). It may be just for diversion, but it was disturbing for me to see this very Japanese interest in “*omajinai*” (good luck charms/words with magic power, etc.) emerge at a difficult time like this pandemic. I felt uneasy seeing this trend when we should rather be cool-headed and implement scientific pandemic measures. It discouraged me to see the *amabie* image.



③

GengoRaw (石橋友也 + 新倉健人)

GengoRaw (Tomoya Ishibashi + Kento Niikura)

PROGRAM ⇒ p.35

PROFILE

2018年結成。東京都を拠点に活動。石橋友也：1990年生まれ。早稲田大学大学院電気・情報生命専攻修了。新倉健人：1989年生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科数学専攻修了。TOKAS参加／参加予定プログラムに「TOKAS-Emerging 2021『コトバノキカイ』」、「TOKAS-Emerging 2020『コトバノキカイ』」。

Formed in 2018. Work in Tokyo. ISHIBASHI Tomoya: Born in 1990. Graduated with an MS in Biology from Waseda University. NIIKURA Kento: Born in 1989. Graduated with an MS in Mathematics from Tokyo Institute of Technology. Participation in TOKAS Programs: “TOKAS-Emerging 2021 ‘Machine of Words,’” “TOKAS-Emerging 2020 ‘Machine of Words.’”

A1●家にいる時間が増えて制作は今までよりも行っている。特にアウトプットよりも今の時点でできることはインプットではないかと思い、作品制作よりも作品制作のための研究が多くなっている。また遠隔環境を活かしての輪読会や勉強会には多く参加している。ただし発表する場がごとくなくなる状況で、制作しても発表する場がないことによるモチベーションの低下はある。経済的な援助や助成金について調査はしたものの、仕事も忙しい中、結局申請を行っていない。

More time has been spent at home and the volume of our creative work has increased. Rather than artistic output, however, at this point it seems to be more a time to concentrate on input. So rather than actually creating works, more time has been spent on research for future work. Also, using remote communication environments, we have been participating in many circle discussions and study groups. However, as there became fewer and fewer places to present works, we experienced a decrease in motivation to create works because of the fewer possibilities of presenting them. Regarding financing or grants, we did some investigation of potential sources of funding, but work has eventually kept us too busy to make any grant applications.

A2●GengoRawのテーマである「機械とコトバ」という部分に関してはコロナ禍という状況に関わらず変わらない部分である。一方で「展示の機会を自ら創出する発想」で我々がキュレーションしたBECV.jpというオンライン展示はコロナ禍特有の環境で生まれた活動であると思う。我々もコロナ関連のツイートを収集・学習し、その日の新規感染者数と同じ文字数分のつぶやきを生成するbot『Infodemic』という作品を制作し、機械の視点を通じてSNS上のコロナを巡る混乱を表す作品になっていると思う。コロナ禍という、「できないこと」が通常よりも多くなっている状況において、その制限が現在「できる

こと」の拡張性を生むことはあると思う。我々の場合、特にオンライン展示を行ったが、そこでの表現の可能性の模索ができた。

There are some aspects of our GengoRaw theme of “Machines and Words” that are not related to the conditions of the coronavirus pandemic and therefore have not changed. On the other hand, I believe that our online exhibition BECV.jp, which we curated based on “The idea that exhibition opportunities are something we create ourselves,” was a project that was born of the unique environment brought on by the pandemic. In it we collected and studied tweets related to the pandemic and then created works called bot “Infodemic” in which we created tweets that had the same number of letters as each day’s new corona infections reported, and we believe that this was a work that reflected the confusion generated on the social media from a mechanical perspective. We believe that, despite the pandemic being a time when the number of things we *can’t* do increased, those restrictions can now be turned around and expanded on to give birth to new things that we *can* do. In our case, we began doing online exhibitions and that provided us with the opportunity to seek new possibilities for expression.

A3 ● リアルの代替としてのオンライン展示はオンラインの優位性を生かしきれていないように思える。作品が身体性に紐づいたメディアではリアルな展示に勝るものはない。オフラインに向いている作品を無理やりオンラインのメディアに適応しても無理が生じる。

BECV.jpを実施して、改めてオンライン展示の難しさを感じた。鑑賞者の意識や身体を制限できないために、強度の強い鑑賞体験を生み出すことが難しい。展示の場で行われる作家と鑑賞者のやり取りが発生しないのも痛い。リアルな場所での展示が新たな人とのつながりを生み出していたことに気づかされた。

オンラインで伝える意味や手法については模索していきたい。SNSを使った作品の発信はオンライン展示というフォーマットよりも気軽に、「機械とコトバ」というテーマとも親和性が高い。

Q1 ● コロナ禍における制作や仕事の状況について教えてください。

Q2 ● コロナ禍での体験・経験は作品や表現、展覧会の企画に反映されると思いますか？

Q3 ● これからの作品展示や展示空間のあり方や実際の作品鑑賞についてどのように考えますか？

Q4 ● 本、テレビ、ウェブ、SNS などからコロナ禍に自身が影響や刺激を受けた言動はありますか？

リアルな場所での身体感を伴った鑑賞体験の必然性とその一方でオンラインの展示の必然性が改めて問い直された一年であった。

We believe that using online exhibitions as an alternative for real (in-person) viewing opportunities is not a practice that makes full use of the advantages of the online platform. Media where physicality is tied to art works will never surpass the experience of real live viewing. Detrimental aspects will always emerge when works that are online-adaptable are presented as they are in viewing situations on online media.

Our BECV.jp project experience showed us anew the difficulties of online exhibits. In the online environment, where limitations cannot be placed on the viewers’ consciousness or physical state, it is difficult to create a truly strong, impactful viewing experience. The absence of interaction or exchange between the viewer and the artist is also painfully apparent. This made us newly aware of the fact that viewing works in a real space is an experience that builds new connections with viewers.

We want to continue to search for new ways to communicate meaning online and better methods. Communicating the meaning of works that make use of social media is easier than simply using the online exhibition format for existing works, and we find it also has a high degree of compatibility for our theme of “Machines and Words.”

This past year has been a time that has forced us to think again about the necessity of the physical sensations that accompany the art viewing experience in real spaces, and in addition, the necessity of the opportunity offered by online exhibitions.

A4 ● Rhizomatiks が毎週金曜実施していた Staying Tokyo や Playing Tokyo では、アートや広告、エンターテインメントのコロナに対する向き合い方を、最前線の方の目を通して議論しており、とても参考になった。また、『サビエンス全史』の著者ユヴァル・ノア・ハラリが書いたコロナに関する記事はグローバリズムとナショナリズム、プライバシーと健康に関する考え方の提示において、広い視野と考察を行っていて、コロナ収束後の世界へ向けた我々に対する投げかけとして刺激を受けた。



《Journey into Word2vec》2020
Journey into Word2vec, 2020



④

広瀬菜々 & 永谷一馬

HIROSE Nana & NAGATANI Kazuma

PROFILE

広瀬菜々：1980年大阪府生まれ。永谷一馬：1982年兵庫県生まれ。デュッセルドルフを拠点に活動。2014年ブレメン芸術大学美術学部マイスターシューラー修了。TOKAS 参加プログラムに「ACT (Artists Contemporary TOKAS) Vol. 3『停滞フィールド 2020→2021』」(2021)、「ACT (Artists Contemporary TOKAS) Vol. 2『停滞フィールド』」(2020)、「平成29年度リサーチ・レジデンス・プログラム」。

HIROSE Nana: Born in Osaka in 1980. NAGATANI Kazuma: Born in Hyogo in 1982. Live and work in Dusseldorf. Both graduated from University of the Arts Bremen in 2014. Participation in TOKAS Programs: “ACT (Artists Contemporary TOKAS) Vol. 3 ‘Stasis Field 2020→2021,’” 2021, “ACT (Artists Contemporary TOKAS) Vol. 2 ‘Stasis Field,’” 2020, “Research Residency Program 2017.”

A1 ● ここ数年はアーティスト・イン・レジデンスなどでさまざまな地域を巡り、移動や交流を通じて制作を展開してきましたが、移動や接触制限などが厳しくなった影響もあり、現在は主に自身のアトリエや近隣地区での制作を進めています。損失補填のための国からの個人事業主を対象とした経済的援助、ドイツの州政府と国費芸術財団から活動再開に向けての助成を受けています。

On the Rhizomatiks’ Staying Tokyo and Playing Tokyo programs broadcast every Friday, people active on the front line in the arts, advertising and entertainment have talked about ways that people are dealing with the corona pandemic and have given their opinions and held discussions on the subject that we have found very useful. Also, in an article about the coronavirus written by Yuval Noah Harari, the author of *Sapiens: A Brief History of Humankind*, he spoke about his views on globalism, nationalism, privacy and health, while also posing informative questions about the world after corona from a broad perspective and with in-depth examinations that we found very stimulating.

PROGRAM ⇒ p.39

In the past several years, we were able to travel to various places through artist in residence programs and the like and engage in creative work based on the travel experiences and exchange with people in each vicinity, but we have also suffered the consequences of increasingly strict corona-induced travel and social distancing restrictions, and now we are mainly conducting creative work in our own studio and the local vicinity.

We have received financial support in the form of compensation for losses in income from the government as a private business owner, and we have also received grants from the German state government and the National government public-funded arts foundation for the purpose of restarting artistic activities.

A2 ● コロナの影響により、日々状況が変化し、その都度ルールが書き換えられるという事態が続いています。これまでの当たり前の日常風景が一変し、普通という価値観が大きく揺さぶられる体験は、作品や表現にも反映されると思います。作品や表現は作り手と受け手との間で成立するものであると考えますので、その影響と変化はその両者に起こるのではないかと思います。

Due to the effects of the coronavirus pandemic, daily conditions have been constantly changing and the rules we live under have consequently been rewritten numerous

times. The life circumstances we had taken for granted have completely changed and we believe that the experience of having the values we had considered normal suddenly overturned has been reflected in our works and modes of expression. Since we believe that artistic works and modes of expression are products based on the exchange between the creators and the viewers/audience, we believe that the effects and changes occurring in them are experienced on both sides.

A3 ● 活動の拠点としているドイツでは、2020年11月以降再び部分的なロックダウンとなり、美術館、劇場なども閉館中です。その状況においてオンラインや、VRでの視覧には新しい可能性を感じています。5月にはドイツで初めてのVRに特化した芸術賞も設立されました。それらはコロナの影響に関わらず、時代の中で成長していく分野であり、展示や鑑賞の新しい可能性として興味深いと思います。一方、作品の性質上、実際の展示空間でしか得られない体験や、その場所ですら成立しない構造の作品も多くあり、その場合はオンラインやVRが展覧会で実際の作品を鑑賞することの代わりにはならないと感じます。

In Germany, where we live and work, new lockdowns were enacted from November in 2020, and it closed down art museums and theaters, etc. That has reinforced our interest in the new possibilities in online and VR platforms for arts viewing. In May, a new art award exclusively for VR was established in Germany. These are areas that are expected to grow in the future as developments of the coming era, regardless of the effects of the corona pandemic, and for that reason we are interested in the new possibilities they will offer for exhibitions and arts viewing. On the other hand, there are also many art works with qualities that make them only fully appreciable in actual in-person viewing and one with structures that can only be viable in certain spaces or places, which leads us to the conclusion that such works cannot be displayed online or through VR.

A4 ● ロックダウン生活の当初は、この状況はいつ頃まで続くのだろう、またはいつになったら元に戻るのだろう、という考えがありました。そんなときに知人がSNSにて、「コロナ前に戻らなくて良い、それは決して完璧で素晴らしい世界ではなかったから」という趣旨の発言をしていて刺激を受けました。コロナ禍という状況が唯一の問題と捉えるのではなく、この事態をきっかけと、現在当たり前とされている日常、常識や意識を、もう一度本質的に問い直すことができればと考えています。

Early in life under lockdown, we found ourselves wondering how long these conditions would last, or when things would get back to normal again. Then, an acquaintance made the point on social media that there was no need to return to the way things were before the pandemic, because that was by no means a perfect world after all. We found that to be a very stimulating idea. So, now we think that conditions under the corona pandemic are not the only problem and that we should take this opportunity to re-examine the accepted state of life today and common beliefs and attitudes at the most fundamental level and re-evaluate the core elements of things once again.



《Why don't cats wear shoes?》2019
Why don't cats wear shoes?, 2019

- Q1●**Please describe the state of your current creative activities during the COVID-19 pandemic.
- Q2●**Do you think that things you have experienced or observed during the COVID-19 pandemic have been reflected in your works or forms of expression, or in your project plans?
- Q3●**Please tell us your thoughts about how art can be viewed or about viewing venues/spaces in the future, and about the value of having people see the actual artworks in person.
- Q4●**During the COVID-19 pandemic, have you found any words or behavior that you have influenced or inspired you from sources such as books, TV, the Internet or social media?



⑤

Samuli BLATTER

サムリ・ブラッター

PROFILE

1986年オリパー（フィンランド）生まれ。バーゼルを拠点に活動。2014年ベルン芸術大学修了。TOKAS参加プログラムに「平成31年度二国間交流事業プログラム〈バーゼル〉」（2020）。

Born in Oripää (Finland) in 1986. Lives and works in Basel. Graduated with an MA from Bern University of the Arts in 2014. Participation in TOKAS Program: "Basel-Tokyo Exchange Residency Program 2019."

A1● パンデミックはスイスのアート界にも爪痕を残し、多くの展覧会が中止や延期になりました。レジデンス・プログラムから帰国後、知り合いのアーティストがバーゼル近郊にあるアートスペース Kunst Raum Riehen で企画したグループ展に参加しました。難しい時期にも関わらず、素晴らしいスタートを切ることができました。地元のコミュニティからも支援を受けました。その後クリストフ・メリアン財団の協賛で、アトリエ・モンディアルで個展を開催し、日本滞在中に制作した作品を発表しました。現在は、スイス中部にある小さなギャラリー zsuzsa's gallery で3つ目の展覧会を開催中です。このように、作品を発表する機会は多くありました。展示主催者からは少し支援を受けたものの、必要条件を満たせなかったため政府からの支援は受けませんでした。また、そこまで酷い状況でもなかったため、そのほかの支援にも応募はしませんでした。

The pandemic left its traces in the art world in Switzerland too, a lot of shows were canceled or postponed. After returning from my residency program, I took part in a group exhibition in the art space "Kunst Raum Riehen" close to Basel. Said show was put together by a befriended artist, who organized everything. It was a wonderful start in a rather challenging time. I received some support by the local community that funds the art space. Later on, I had a solo exhibition, that was made possible through Atelier Mondial – giving me the opportunity to show works I created during my time in Japan. This exhibition was supported by the Christoph Merian Foundation, which also funds Atelier Mondial. While I write this text,

the third show is running at zsuzsa's gallery, a small local gallery in Central Switzerland. As you see, I had many opportunities to show my work. While I was supported a little by some of the exhibition organizers, I didn't get any support by the government, because I didn't meet the necessary requirements for some support options and on the other hand didn't apply for other support, because I didn't see myself in a dire enough situation.

A2 ● この状況が創作に役立っているというアーティストももちろんいると思いますが、自分の作品のコンセプトにはあまり変化を感じませんでした。でももしかしたら私が気づいていないだけで、日常生活は常に作品に影響を与えているので、何らかの行動の変化や政治的な動き、あるいはこの世界的なパンデミックなどが、作品に作用しているのかもしれない。変わったのは、今後の展覧会に何を期待するかです。先の計画を立てるのはそう簡単ではないし、美術館や展示スペースが一部閉鎖されたり、オープニングがないまま展覧会が始まったりしている、観客が来られないという状況の中で仕事をするのはかなり大変です。私の制作への意欲とベースは前と同じなのですが、静かな観客のために制作することに慣れなければいけません。

While I certainly believe that some artists are profiting creatively from this situation, I didn't see much change in the concepts of my work. But I might be wrong, since daily life always influences our work, any kind of change of behavior, political movements or in that case – a global pandemic may have an impact on our work. What did change, is the expectation towards possible exhibitions in the future. It's not that easy to plan ahead and it's certainly not easy to work for an audience that doesn't pop up since the museums and exhibition spaces are partly shut down or started exhibitions without any opening ceremony. My production effort and rate are mainly the same, but I have to get used to produce for a silent audience.

A3● 展覧会のVRはいくつか見ましたが、技術はまだ発達段階だと思います。アーティストは新しい技術をすぐに取り入れますから、VRのみの展示が見られるのもそう遠くないでしょう。それは新しい表現分野となり、新しいアートの解釈につながります。しかし物理的な展示の代替にはなりません。どのような展示の実践においても、それぞれの作品には適性があります。適切な展示方法を見つけて、何を作品とするのかを理解することが重要です。キュレーションやトーク、展示に対する新しいアプローチが出てくるのは新鮮ですね。私のドローイングについて言えば、デジタルでも従来のな形でも、展示の可能性は無限だと思います。しかし展示方法が作品の捉え方や消費のされ方に影響することを意識しなければなりません。来場者には、やはり展示空間や照明が紙の表面やグラファイトの反射・吸収に作用するような場で、ドローイングと密に接してもらのが理想です。



《Daily Exorcism》2020
Daily Exorcism, 2020

Some time ago I recognized first galleries showing VR representations of their exhibitions. The technology seems still very young and first steps are done. Artists start to incorporate new technologies fast and I think it doesn't take long until pure VR exhibitions can be seen online. It will be a new field of presentation, and it will probably work as a new way of understanding art. But I don't think it will substitute any kind of exhibition display that is meant to show specific art works physically. With any kind of presentation practice, there is a certain eligibility for certain works of art. It's just important to find the right way of showing and perceiving what we understand as an art work. It's refreshing to see so many new approaches towards curatorial practices, talks and shows. Speaking about my drawings, I believe there is an indefinite number of possibilities to show them, either digitally or in a traditional situation. But it seems important to me to be aware how our perception works and how an exhibition setting is influencing the way we perceive and finally consume art. The most preferred circumstance to show my work would still require the visitor to be in close contact to the drawing. Having the exhibition architecture and lighting specifically arranged to interact with the surface of the paper and the graphite with its reflecting and absorbing qualities.

A4● 感染拡大以降、特にデジタルメディアの利用が増えたわけではありませんが、デジタル技術を用いてたくさんコミュニケーションを取るようになりました。オンライン授業をしたり、友人や仕事相手と連絡を取ったりと、日常生活におけるコミュニケーションのあり方が大きく変わりました。一方で、また日本に滞在したいと思っているので、空いた時間に日本語の勉強をしています。漢字の勉強をすることは、私の作品に何かしらの作用や影響を与えていると思います。展覧会やオープニング、プレゼンテーションの機会が減ったことで、語学の勉強など自由に使える時間が増えました。

I haven't consumed more digital media since the pandemic started but started to communicate way more on digital channels. From teaching classes online to contacting friends and business partners, daily life has undergone a huge change in the way I communicate. Meanwhile I

- Q1●** コロナ禍における制作や仕事の状況について教えてください。
Q2● コロナ禍での体験・経験は作品や表現、展覧会の企画に反映されると思いますか？
Q3● これからの作品展示や展示空間のあり方や実際の作品鑑賞についてどのように考えますか？
Q4● 本、テレビ、ウェブ、SNS などからコロナ禍に自身が影響や刺激を受けた言動はありますか？

took up studying Japanese during my free time since I plan to spend more time in Japan in the future. There must be some interaction and influence in my art works by the study of Kanji, I presume. Reducing the amounts of exhibitions, openings, presentations etc. left me with more free time to spend (e.g language study).



⑥

北條知子

HOJO Tomoko

Photo: rikiya nakamura

PROGRAM ⇒ p.74

PROFILE

1988年愛知県生まれ。東京都を拠点に活動。2016年ロンドン芸術大学ロンドン・カレッジ・オブ・コミュニケーション修了。TOKAS参加プログラムに「トーキョーアーツアンドスペースレジデンス2020成果発表展『デイジーチェーン』」、「平成31年度二国間交流事業プログラム（ベルリン）」(2020)、「TOKAS-Emerging 2019『声をひそめて』」など。

Born in Aichi in 1988. Works in Tokyo. Graduated with an MA from London College of Communication, University of the Arts London in 2016. Participation in TOKAS Programs: "TOKAS Creator-in-Residence 2020 Exhibition 'Daisy Chain'," "Tokyo-Berlin Exchange Residency Program 2019," "TOKAS-Emerging 2019 'Sotto Voice'," and more.

A1● 新型コロナウイルスの影響によって、ベルリンで行う予定だった展覧会、パフォーマンス、コンサートなどが中止になったほか、2020年7月から予定されていた半年間のニューヨーク滞在も時期未定の延期になったことで、状況が一変しました。2020年は、現地でのリサーチや人々との交流など、現地でのインプットを行うことで長期的な将来の展望を得たいと考え、時間をかけて準備してきたので、突然迫られた方向転換にどう対処すべきか悩ましかったです。結果的には、オンライン上で進められるプロジェクトを優先的に行うことにしました。過去の音源をリリースしたり、楽曲の制作を行ったり、記録集の発行の準備を進めたり、アイデア自体はあったけれども着手できていなかったことや、この状況を受けて初めて思いついたことに取り組んでいます。これらのプロジェクトでは、2つの公益財団法人および国の給付金などから得た経済的なサポートを活用しています。

Due to the emergence of the coronavirus pandemic, the situation changed dramatically for me, as planned exhibitions, performances, concerts and the like in Berlin had to be cancelled and the 6-month New York residency program I was scheduled to have beginning in July of 2020 was postponed indefinitely. I had spent a lot of time preparing with the hope to open up new perspectives for my future work through input from local research and exchange with people during 2020, so I was forced to think about what to do in the face of this sudden change in my situation. In the end, I decided to place top priority on projects that could be conducted online. I have now been doing things for which I had ideas in mind but hadn't started work on yet, such as releasing past sound tracks, composing music pieces and preparations for things like publishing a record of past work, as well as starting work on new ideas that had come to me under the new corona conditions. For these projects I made use of funding received from two public foundations and government grant money.

A2● 少なくとも今の自分の制作においては反映されています。現在、2021年のコンサートの楽曲制作を行っています。感染対策上守らなければいけない奏者と観客の距離自体を作曲上のパラメーターとして組み込んだ作品になりそうです。これは、コロナ禍でなければ生まれなかったアイデアだといえます。一方で、将来的に個々の表現の幅を広げる契機になるのかについては、必然的に発生する制限とどう向き合うかによるのではないのでしょうか。例えば、パフォーマンス・アーツにおいては、今後、ライブ・ストリーミングや映像記録を前提とした画面映え、尺、わかりやすさなどが優先された制作がなされること

が予測されます。そうしたとき、画面上ではわかりにくい表現を排除するのか、もしくは別の方法で伝えようとするのか。個々の向き合い方によって、制限による表現の矮小化にも、新たな表現の誕生の契機にもなり得ると考えます。

I think my experiences during the coronavirus pandemic are reflected at least in my present creative work. At present, I am creating music for my concert in 2021, and it seems this music will reflect parameters related to measures put in place for infection prevention, such as the distance between the performers and the audience. This can be said to include ideas that would not have been present if not for the corona pandemic. As for the possibilities of opportunities to expand my forms of expression going forward, I believe this will most certainly depend on what kinds of restrictions become necessary. For example, in the performing arts from now on, we can expect the emergence of creative work where priority is placed on things like the illumination potential and dimensions of screens and the ease of perception of the images portrayed on them as intended for live streaming and video recordings. In that case, forms of expression that cannot be easily perceived or understood on screens will either be eliminated or presented through different methods. Depending on the approach of the individual, I think restrictions can lead either to trivialization of forms of expression or opportunities for new ones.

A3● 通常、展示作品に音が用いられている場合、作品同士が干渉し合わないようヘッドホンを使う機会は多いと思います。定期的な消毒のための人材が獲得できればこれまで通りの方法でも運用可能ですが、そうではない場合、音量を小さくしたり、なるべく音を発するものを遠ざけたりするか、音の干渉は無視して配置せざるを得くなります。実際、2020年の7月にTOKAS本郷で行われた成果発表展に参加した際も、複数の音作品を出品予定だったので、作品のアウトプットの変更を余儀なくされました。感染対策としてオンラインは最適ですが、マル

チ・チャンネルの作品などはその効果が薄れてしまう一面もあります。現状を踏まえながら、どうしたらより良い形で展覧会＝鑑賞体験を提供できるのか、作家とキュレーター、運営側それぞれの折衷点を見つけるための綿密な話し合いと試行錯誤が必要だと感じます。

Normally, I think that when a work in an exhibition is accompanied by sound, headphones are most often used to prevent interference of sound from other works in an exhibition. With the need now for sterilization of such headsets, they can still be used only if there are enough workers available to perform that sterilization regularly, but if not, the sound volume will have to be lowered, or such sound-emitting works must be placed farther apart or the mutual noise interference simply ignored. In fact, when I participated in TOKAS CiR 2020 Exhibition at TOKAS Hongo in July, there were plans for the display of numerous sound-emitting works, but I was forced to change the output of the works as a result. Online display is optimal in terms of infection prevention, but on detriment is that the effect of multi-channel works will be decreased. Under present conditions, the search for better forms of display and viewing experience will require close and detailed consultations and trial and error will be necessary between the creators, the curators and the institutions in order to find the best compromises.



《想像上の絵画の(考えられる)残り物》2019
Some (possible) leftovers from imaginary paintings, 2019

A4● 緊急事態宣言が発令されていた2020年4月20日から1ヶ月間、現代詩ユニットのTOLTAが行った「マイナンバープロジェクト」に参加しました。これは、16人の参加者が、1ヶ月間、1日に1回、ひとつ以上の数字を含んだ文を匿名で入力していくもので、ここで書かれた文は最終的に『閑散として、きょうの街はひときわあかるい』という詩集として出版されています。社会全体に漠然とした不安や焦燥感が漂い、日々移り変わる感染者数や、人との物理的距離など、数字をとおして世界との距離を測ることを強いられていた中、オンライン上で毎日書き足される文から、同じ状況下でそれぞれの日常を生きる人の息づかいが感じられ、不思議な連帯感にとってもほっとしたことを覚えています。また、日々積み上げていくことで達成感も得られ、創作を再開するための良い刺激になりました。

For a month after the declaration of the State of Emergency on April 20, 2020, I participated in the “My Number Project” of the contemporary poetry unit TOLTA. There were 16 participants, and once a day for a month a line containing multiple numerals was composed and added to the collection anonymously, and the resulting collection of poems was published under the title *Quiet as it is, today's town is one bit brighter*. Amid the vague anxiety and discontent that embraced society as a whole in which we were forced to measure distances in the world though numbers such as the daily infection counts and social distancing, etc., I recall feeling a strangely comforting sense of connection with others living their individual daily lives under the same conditions through these lines of poetry that were added each day online. Also, there was a sense of satisfaction and achievement with each passing day's addition, and it inspired me to resume my creative activities.

- Q1●** Please describe the state of your current creative activities during the COVID-19 pandemic.
Q2● Do you think that things you have experienced or observed during the COVID-19 pandemic have been reflected in your works or forms of expression, or in your project plans?
Q3● Please tell us your thoughts about how art can be viewed or about viewing venues/spaces in the future, and about the value of having people see the actual artworks in person.
Q4● During the COVID-19 pandemic, have you found any words or behavior that you have influenced or inspired you from sources such as books, TV, the Internet or social media?

寄稿 | コロナ禍の日本のAIR

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)

アーティスト・イン・レジデンス(AIR)が文化芸術振興のため文化芸術分野のインフラでありながら、AIR事業運営者が拠点とする地域において主に地域資源を発掘・開発する地域振興、空き家対策など地域活性化の手法のひとつとして定着し、過去30年間で日本国内に広がりを見せてきたことは日本のAIRの大きな特徴です。この現象は、AIR事業のみならず、地方で開催される国際美術展事業、アートプロジェクトの様相とも重なるものだと考えています。また、近年の傾向として、海外拠点のアーティストの国境を越えた移動を伴う国際プログラムではなく、日本国内のアーティストを積極的に招聘する事業、拠点の多くがAIRに取り組み、コロナ禍にあっても、事業の継続、新しいAIR拠点や活動も生まれています。

コロナによるパンデミックは、日本社会で存在感が乏しく基盤の弱いAIR事業経営に大きな打撃を与えましたが、活発になった同業者間のコミュニケーションは、コロナにおけるポジティブな側面といえます。2020年5月に、AIRネットワークジャパンの呼びかけにより「テーマを決めずにお互いの近況報告をしあうオンライン茶話会」を開催したところ80名の参加がありました。この集いを受け、さっぽろ天神山アートスタジオが主催し8月に「国内AIR運営者オンラインミーティング」を開催。この機会は、北海道から沖縄まで国内すべての地域から76名の参加をみることになりました。このミーティングへの反応と参加数、またミーティングの内容をとおして知った日本各地の状況から、多くのAIR事業運営者が動揺し、難題に直面していることがわかりました。更に、8月に集まった参加者を対象にした調査*で、約70%が2020年度もAIRプログラム実施を計画していることがわかりました。

国内AIRで特に公的予算や補助金を受けて事業運営をしている団体・組織は、コロナで海外からの渡航に強い制限がある、国内移動も簡単ではない中でも多くの現場が、「AIR事業を実施している」ことが調査で可視化されました。そこには、日本独特の事情が絡んでいると考えています。地方自治体の予算、公的な補助金は単年度で消化しなくてはならず、来年度に繰越する柔軟性がありません。そのため、招聘アーティストの身体的移動が伴わなくてもAIRは成立するのかどうかという十分な議論を経た結論というよりは、決まっている計画は実施しなくてはならないという事情が先行したと読み取れます。

また、コロナ禍は、「異なるもの、やっかいもの、邪魔者の排除」に転がりやすい、日本社会の閉じた性質、ダークサイドもあぶりだしました。地域差はあるものの、社会に生まれた「過剰な警戒感」「とても日本的な状況」に、今後のAIR運営や継続した活動が多かれ少なかれキツイ影響を受けることになると予感しています。この新たな局面はアーティストの創造活動、AIR運営者の新しい取り組みに着手する強いエネルギーとなることは間違いないです。ここまで述べたとおり、図らずもパンデミックは日本の状況に合わせて変容した日本のAIRを振り返る機会を与えました。「AIRとはなにか」に立ち戻ったとき、

AIRはアーティストの創造的活動を支える場と機会として、アーティストの活動や社会の状況にそって制度や仕組みをも組み換えるような柔軟なインフラであり、私達を取り巻く社会や制度という柔軟性の乏しい存在とは明確に異なるカウンターパートであることを突きつけています。例えるとすると、どんな形にも変形する力でこども達と一緒に遊ぶバーバパパのようなもの、なのかもしれません。

この原稿は2020.12 AIR on AiR原稿をリライトしたものです。

* 2020年8月実施「国内AIR運営者オンラインミーティング」参加申し込みと同時に実施したオンラインサーベイ集計結果。77回答(内訳：公的セクター17団体、民間セクター29団体および個人)。https://tenjinyamastudio.jp/

コロナ禍における日本のAIRを対象にしたそのほかの調査実施組織

・Res Artis (2020.5)

・遊工房アトスペース、Microresidence Network および AIR とパンデミック研究会 (2020.12)

CONTRIBUTION | Japan's AIR programs in the COVID-19 pandemic
ODAI Mami (AIR director, Sapporo Tenjinyama Art Studio)

Artist-in-residence (AIR) programs are part of the infrastructure for the promotion of arts and culture, and a defining characteristic of the AIR programs that have spread throughout Japan in the past 30 years is the local orientation of their program operators, aiming mainly to discover and promote regional resources, while also promoting local re-development through the use of unoccupied residences and buildings and the like. Besides AIR programs, this trend can also be seen in international arts exhibitions/fairs and other arts projects conducted in localities around the country. Another trend in recent years is that, instead of the common international programs bringing in overseas-based artists, a growing number of AIR programs have been initiated for domestic Japanese artists, thus facilitating the continuation of programs despite the COVID-19 pandemic, while also leading to the birth of new AIR facilities.

The COVID-19 pandemic has had a devastating impact on AIR program operation in Japan, due to their inherently low level of recognition and weak base of support, but active communication between AIR program operators has seemingly proved to be a positive side-effect inspired by the coronavirus pandemic. In May of 2020, an open call from AIR Network Japan for an online "Tea Talk event for non-themed general sharing of information by AIR program operator's about current conditions," which attracted a turnout of 80 participants. With the success of this event, the Sapporo Tenjinyama Art Studio organized an event in August called the "Domestic AIR Operators Online Meeting," which attracted another large turnout of 76 representatives of facilities from Hokkaido in the north to Okinawa in the south. The response and number of participants in this event and the information from throughout the country brought to light the fact that many of the AIR operators were struggling with difficult problems. Also, a survey* conducted of the participants in this event in August revealed that about 70% had plans to continue their AIR programs in 2020.

This survey showed that severe restrictions on travel to and from abroad were placed



「国内AIR運営者オンラインミーティング」の様子
Domestic AIR Operators Online Meeting

Therefore, institutions do not have the budget flexibility to allow programs to be postponed into the following year. As a result, rather than cases where the institutions could debate and make decisions on the viability of AIR programs even if the invited artists could not be physically present, it appears that the institutions felt compelled to go ahead with their planned programs which were already funded.

Furthermore, the COVID-19 pandemic makes it easier for another, darker side of the Japanese character to come out—the side that wants to be rid of those who are different, bothersome or causing interference. Although this trend differs in degree in different regions of the country, one fears that the excessive sense of caution now prevalent in society, and the very Japanese conditions that exist, may subject AIR programs to obstructive pressure of varying degrees in the future. But it has become certain that this new pressure will become a strong source of energy for the artists in their creative activities and for the AIR program operators in their efforts to deal with it. As I have said above, the way that our AIR operators have adapted to the unexpected conditions of the COVID-19 pandemic in Japan until now has presented us with an opportunity to analyze our present state. When we return to the question of what is the essence of AIR programs, we are forced to recognize that, as part of the infrastructure that provides artists with the spaces and opportunities to engage in creative activities, we must clearly show ourselves to be a flexible part of that infrastructure that clearly stands as a counterpart to the society at large and its institutions that lack the flexibility to change in response to the changing times. If I were to cite one example, it might be Barbapapa, a program that has the ability to change its engagement format to be able to successfully engage in play with children that they always become absorbed in.

(This is an edited version of the interview broadcast on AIR on AIR in Dec. 2020.)

*The results of the online survey conducted along with the participant applications for the "Domestic AIR Operators Online Meeting," event in August. Survey answers of the 77 respondents (breakdown: 17 public sector organizations, 29 private sector organizations and individuals). <https://tenjinyamastudio.jp/>
Other institutions conducting surveys on AIR organizations about the COVID-19 pandemic in Japan.
*Res Artis (May, 2020)
*Yokuboku Art Space, Microresidence Network and AIR & Pandemic Research Lab (Dec. 2020)

PROFILE

小田井真美

2014年よりさっぽろ天神山アートスタジオ運営に携わり、現職。国内外のAIR事業とその背景に関するリサーチおよび、AIR事業設計・事業運営や創造的活動のための環境整備に多数関わる。

ODAI Mami

Since 2014, Odoi Mami continues to be involved in the management of Sapporo Tenjinyama Art Studio. She has conducted research on domestic and overseas AIR programs and their backgrounds, and has been involved in numerous projects for AIR program design, program operation and creating infrastructure for creative activities.

寄稿 | 創造の火を絶やさないようにすること

コニー・ラム (香港アーツセンター エグゼクティブ・ディレクター)

香港アーツセンター(HKAC)は、「芸術は人生、人生は芸術」を信条としており、2020年はそれを試す良い機会となりました。

ミレニアムから20年が経とうとするこの年に、地球全体が新型コロナウイルス感染症という前例のないパンデミックを経験し、世界は正式に「ニューノーマル」の時代を迎えました。社会的な距離を保つ感染予防策は、私達の日常的な活動のほとんどを中断させました。芸術関連施設の閉鎖や展覧会、パフォーマンス、ワークショップ、セミナーの中止が相次ぐ危機的状況の中、私達のすべきことは、現代アートと文化を醸成し、芸術的な活気に満ちた都市を作るという使命を忘れずに、創造の火を絶やさないようにすることだと感じました。

この経験から人類が学ぶべき教訓は、ウイルスが私達を引き離そうとも「ともにいる」ことの大切さです。この1年、街がロックダウンされたことで誰もが孤立し、不安に見舞われ、精神的に苦しむ人もいました。何かを表現したり、誰かとつながったりすることを切実に求める人々を目の当たりにし、その度にアートが単に遊びや娯楽のためだけでないことに改めて気づかされました。

テクノロジーは、アートをこれまでにない形で再定義しています。現代のテクノロジーとアートの組み合わせは、人々に新しい表現方法を提供し、人同士がこれまで以上に関わり合うことを可能にするなど、現代の私達が直面している困難に対処するためのひとつの解を示しています。HKACもまた、すべてのプログラムをライブ配信でバーチャル化しました。つい先日、香港政府がアートテック(芸術科学技術)開発を充実させたい意向を示し、創新及科技局、商務及経済発展局(CEDB)、教育局(EDB)の代表に加え、関連セクターや非政府組織(NGO)のメンバーで構成される特別チームを設置して、アートテックの発展および普及のための戦略と対策を策定することになったことを鑑みると、この探求は今後も続くと考えています。

私達のオンライン・プログラムの視聴者数は、世界中の人々が芸術的な豊かさや娯楽を強く求めていることを明示しました。ARやVRなどを用いたバーチャル・ギャラリーの公開は、オンライン・プログラムのあり方を一歩先に進めて、インタラクティブで体験的なものにしてくれました。

また、オンライン・ミーティング用のサービスを利用することにより、多彩なセミナーやワークショップを開催し、アイデアを交換したり対話を重ねたりすることができました。そこでは参加者達が互いに熱心に、お互いの考えを聞き、自分の考えを聞いてもらいたいと感じていたかを知りました。

最後に大事なことです。HKACは地元のアートグループなどと連携して、アーティストの創造的な生活を守る活動を始めています。例えば、演劇グループとともに、12人の劇作家の未発表脚本をライブ配信で朗読するプログラムを開始しました。資金が

集まれば、将来的には同様のプログラムをもっと立ち上げて、地元のアートシーンを支援していきたいと思っています。

HKACは、空間、時間、テクノロジーの概念を軸に、「ニューノーマル」の生活下で「アート」をどのように活かすことができるかを考えてきました。私達は、ともにいれば、強くなれると信じています。

CONTRIBUTION

Keeping the flame of creativity alive

Connie LAM (Executive Director, Hong Kong Arts Centre)

Hong Kong Arts Centre (HKAC) always believes in “art is life, life is art”; and the year of 2020 was the best timing to put this belief into test.

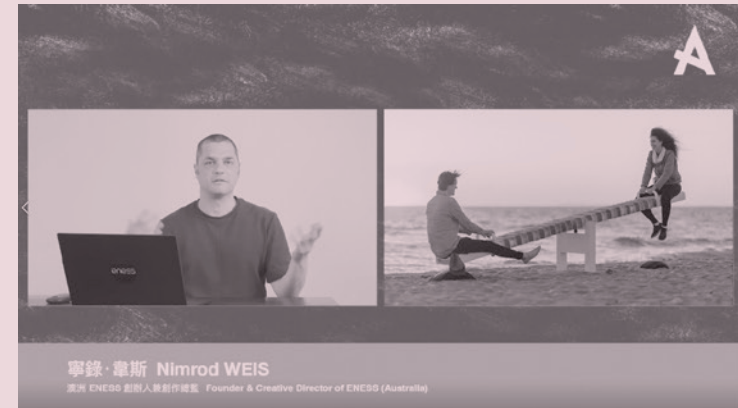
At the close of the second decade after the millennium, the globe experienced an unprecedented pandemic of COVID-19 which posed challenges to the human world, and the world has officially come to the age of “new normal.” Preventive measure of social distancing interrupted most of our daily activities, including those that take place in the art ecology. With the closure of art venues, art exhibitions, performances, workshops and seminars, at this critical moment, we are prompted to ignite our creativity in order to keep us to stay on track with our mission of promoting contemporary arts and culture and making our city artistically vibrant during times of turbulence such as this pandemic.

What's more important a lesson the whole humanity has to learn is the preciousness of “staying together” despite the pandemic sets us apart. In this year, we all experienced isolation, followed by anxiety and even depression as a result of lockdown of our city. We see individuals who were desperate to express and to connect with one another, and it is at such moment when we discovered that art is more than just for fun and leisure.

Technology is redefining art in strange, new ways, and the combination of modern technology and art serves as a possible solution in dealing with hardships that humanity faces today, providing people with new ways to express themselves, and allowing more human interaction. We also went virtual all of our art programmes online and on live. We believe that our exploration will continue, as the Hong Kong government has just recently announced their interest in the development of Art Tech, and will set up a task force comprising representatives of the Innovation and Technology Bureau, the Commerce and Economic Development Bureau (CEDB) as well as the Education Bureau (EDB), plus representatives from the relevant sectors and non-government organisations (NGOs) to formulate strategies and measures to develop and promote Art Tech.

The number of viewership of our online programmes revealed the deep desire of people around world for artistic nourishment and entertainment. The setup of virtual galleries in forms of AR and VR brought us one step further and made our online programme delivery to become interactive and experiential.

Various online meeting means also enabled us to carry on with all sorts of seminars and workshops for an exchange of ideas and dialogues, and we saw how enthusiastic



香港アーツセンター(HKAC)がオンラインで実施した「Nimrod Weis session from Jockey Club Pop-Up Art Park-Roundtable Discussion」

"Nimrod Weis session from Jockey Club Pop-Up Art Park-Roundtable Discussion by Hong Kong Arts Centre" Online version

participants had been in hearing each other's thoughts, as well as making themselves be heard.

Last but not the least, HKAC has joined hands with local art groups to safeguard the creative life of the art practitioners. For instance, we collaborated with a local theatre group and launched a play reading programme which showcased the unpublished scripts of twelve local playwrights through live-streaming. With more resources available, similar programmes will be launched in the future as a token of support to the local art scene.

HKAC has wrought upon conceptions of space, time and technology, and how 'art' can be applied under the “new normal,” and we believe that we're strong when we're together.

PROFILE

コニー・ラム

1997年より香港アーツセンターに勤務し、2009年より現職。そのほかの活動として、芸術文化機関の委員や映像、ヴィジュアルアート、コミックなどのコンペティションの審査員を務める。TOKAS Project Vol. 2「FALSE SPACES 虚現空間」(2019)では、イップ・ユック＝ユーとともに、香港アーツセンターキュラトリアル・チームとして参加。

Connie LAM

Connie Lam joined the HKAC in 1997 and has been the Executive Director since 2009. Apart from working at the HKAC, she has been sitting in the committees of a number of arts and cultural bodies, as well as being a member in judging panels of various video, visual arts and comics competitions. She is a seasoned curator. Participated in TOKAS Project Vol. 2 “FALSE SPACES” as a member of Curatorial Team of HKAC with IP Yuk-Yiu in 2019.

コロナ禍でのTOKASの取り組み

もうひとつの方法論の獲得

近藤由紀 (トーキョーアーツアンドスペース プログラムディレクター)

2020年明けから姿が見えてきたCOVID-19は、今なお拡がり続けている。感染拡大防止を目的に移動と接触の回避が求められ、国際的な往来が難しくなり、世界中で多くの活動が中止や延期を余儀なくされた。

TOKASで一番影響を受けたのはレジデンス事業だろう。2020年3月末に帰国予定だった滞在アーティストは、突然のロックダウンやフライトの相次ぐキャンセルにより、帰国できない事態が続いた。海外からの招聘や提携機関への派遣は軒並み延期となり、合間を縫って渡航したアーティストは、感染拡大が深刻なヨーロッパでアジア人差別に見舞われた。

TOKAS本郷ではいくつかの展覧会や公演、イベントが中止や内容変更を余儀なくされ、人と接触するワークショップや海外活動支援などは実施不可能となった。アーティストにとってはこうした状況やそれに伴う変更により振り回された厳しい一年であったに違いない。

一方この時期、他館同様TOKASでも動画配信や3D VRでの事業の公開、ウェブを使ったミーティングやリモート設営、リモート審査など、移動や集合が困難な状況やアーティストが被った不利益を補うべく、ICTの活用により新たな手段の開拓を試みた。

本誌では、コロナ禍での活動について、アーティストや関係者にインタビューやアンケートを行っている。まだ客観視できない状況ではあるが、渦中にあるからこそその声を記録しておくことにも意味があるだろう。

「未曾有」と言われるが、感染症や災害は人類の歴史の中で幾度となく繰り返されてきた。発表や制作の場が制限されてもなお、別の方法をポジティブに見出していこうとするアーティストのように、我々もこの停滞した状況下での沈思によって、不変のコアと可変の手段を探り、もうひとつの方法論を獲得していきたい。

TOKAS Countermeasures in the COVID-19 Pandemic

Toward the Acquisition of New Methodologies

KONDO Yuki (Program Director, Tokyo Arts and Space)

The outbreak of COVID-19 that became apparent at the beginning of 2020 is still spreading today. To help prevent the spread of corona infections, restriction had to be put in place to prevent movement and contact, thus making international travel difficult and causing the cancellation or postponement of many planned activities around the world.

At TOKAS, the thing that was affected most was probably our residency programs. The artists in residence here that were scheduled to return home at the end March (2020) suddenly saw their flights home cancelled one after another due to the COVID-19 shutdown, leaving them stuck in Japan. Residence invitees from abroad and those scheduled to go from Japan to our affiliated residence organizations overseas all had their residencies postponed. While the artist who had traveled to Europe, where the epidemic was raging most severely, became the object of anti-asian discrimination.

Meanwhile, exhibitions, lectures or events scheduled at TOKAS Hongo had to be cancelled or changed in format, and it became impossible to hold workshops that involved close contact with others or to support artistic activities overseas. Thus, for the artists involved it surely became a difficult year of dealing with these situations and the changes they caused.

At the same time, this became a period when TOKAS, like other institutions, worked to develop new ICT-based methods such as projects or showing of works via video broadcasts or 3D VR, online meetings and construction of remote venues, remote judging and the like, all of which helped relieved artists of the need to engage in inadvisable travel or gatherings in difficult places.

In this publication, you will find the results of artist and arts professional interviews and questionnaires we initiated concerning their activities during the coronavirus pandemic. Although we still find ourselves in a situation where true objectivity is difficult, we believe in the significance of recording these voices while still in the midst of this very pandemic.

Although the current epidemic and frequent natural disasters experienced in recent years are often being described as unprecedented, they are in fact events that have occurred repeatedly throughout the history of the human race. Like the artists we see who have positively sought other new methods in the face of the current restrictions on exhibiting works or finding facilities for their creative work, we at TOKAS are determined to continue positive reflection during this time of seeming stagnation to search for and acquire viable new alternative methodologies.

コロナ禍でのTOKASの取り組み

TOKAS Countermeasures in the COVID-19 Pandemic

TOKAS本郷 TOKAS Hongo



1. 入館の際には手の消毒、検温を実施した。

Everyone entering the venue sterilized their hands and passed a temperature test.

2. 「OPEN SITE 5」のオープンニング・トークはライブ配信を行った。

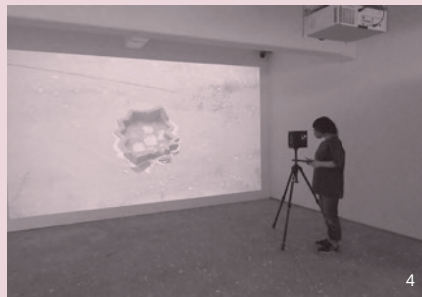
"OPEN SITE 5" opening talk was broadcast live online.

3. 「OPEN SITE 5」ではZoomやYouTubeなどを活用して企画者がオンライン配信を行った。

The planners of "OPEN SITE 5" used Zoom and YouTube to broadcast their projects online.

4. カメラマンによる展示空間の3D VR撮影。

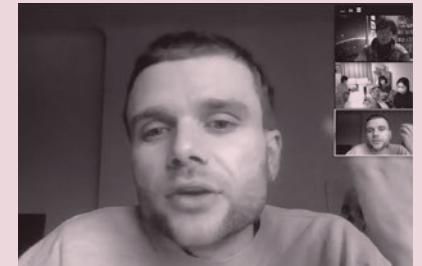
Filming of the displays to produce 3D VR presentations of the exhibition spaces.



TOKASレジデンス TOKAS Residency

他施設とのオンライン・ミーティングや
オンライン・レジデンスを実施した。

Online meetings with other affiliated residence facilities
and online residency activities were conducted.



Tokyo Contemporary Art Award

候補作家と国内外の選考委員をつなぎ
オンライン選考を行った。

TCAA nominated artists were connected online
with the selection committee in Japan and abroad.



施設案内

GENERAL INFORMATION

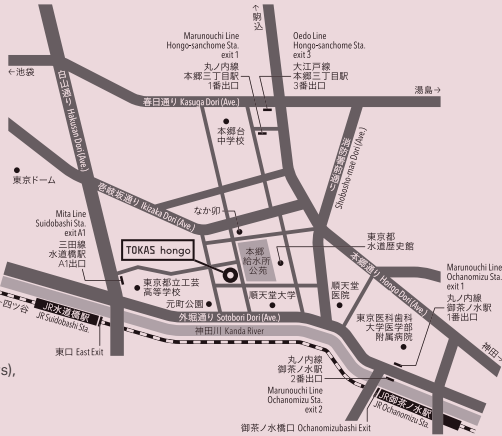
TOKAS hongo

トーキョーアーツアンドスペース本郷

〒113-0033 東京都文京区本郷2-4-16
TEL: 03-5689-5331 / FAX: 03-5689-7501
開館時間：11:00-19:00 (入場は閉館30分前まで)
休館日：月曜日 (祝日の場合は翌平日)、
展示替期間、年末年始

Tokyo Arts and Space Hongo

2-4-16 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
TEL: +81-(0)3-5689-5331
FAX: +81-(0)3-5689-7501
OPEN: 11:00-19:00 (Last Entry: 18:30)
CLOSED: Mondays (first weekday after national holidays),
Exhibition preparation periods, and Year-end and
New Year Holiday.



TOKAS office

トーキョーアーツアンドスペースオフィス

〒135-0022 東京都江東区三好4-1-1
東京都現代美術館内
TEL: 03-5245-1142 / FAX: 03-5245-1154

Tokyo Arts and Space Office

4-1-1 Miyoshi, Koto-ku, Tokyo 135-0022 (Located in MOT)
TEL: +81-(0)3-5245-1142 / FAX: +81-(0)3-5245-1154



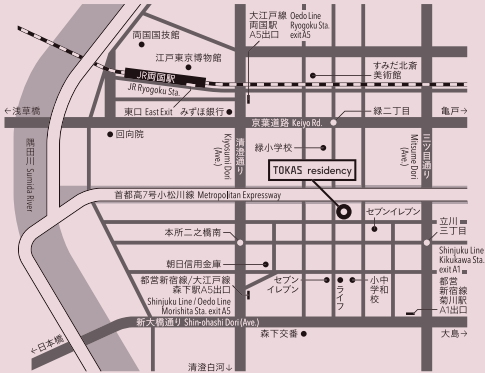
TOKAS residency

トーキョーアーツアンドスペースレジデンス

〒130-0023 東京都墨田区立川2-14-7-1F
TEL: 03-5625-4433 / FAX: 03-5625-4434
※イベント開催時のみ一般公開

Tokyo Arts and Space Residency

1F, 2-14-7 Tatekawa, Sumida-ku, Tokyo 130-0023
TEL: +81-(0)3-5625-4433 / FAX: +81-(0)3-5625-4434
*Open to the public only on event days.



Tokyo Arts and Space

トーキョーアーツアンドスペース

プログラムディレクター：近藤由紀
TOKAS本郷：鬼頭早季子、大島彩子、小野洵子、辻 真木子
TOKASレジデンス：大竹かおり、宇野 歩、内山史子、花岡美緒、植田かほる、田口充奈子
普及広報／TCAA：舟橋牧子、市川亜木子、関 朝子、武智あさき、中村菜美、山田絵里

Program Director: KONDO Yuki
TOKAS Hongo: KITO Sakiko, OSHIMA Ayako, ONO Junko, TSUJI Makiko
TOKAS Residency: OTAKE Kaori, UNO Ayumi, HANAOKA Mio, UCHIYAMA Fumiko, UEDA Kaoru, TAGUCHI Minako
Art Mediation and Arts Promotion / TCAA: FUNABASHI Makiko, ICHIKAWA Akiko, NAKAMURA Nami, SEKI Asako, TAKECHI Asagi, YAMADA Eri

トーキョーアーツアンドスペース アニュアル 2020
Tokyo Arts and Space Annual Report 2020

編集：杉本勝彦、トーキョーアーツアンドスペース（舟橋牧子、市川亜木子、関 朝子、武智あさぎ）

Editors: SUGIMOTO Katsuhiko,

Tokyo Arts and Space (FUNABASHI Makiko, ICHIKAWA Akiko, SEKI Asako, TAKECHI Asagi)

インタビュー：内田伸一（P.10-19、P.22-31）、トーキョーアーツアンドスペース（P.136-139）

Interviewers: UCHIDA Shinichi (pp.10-19, pp.22-31), Tokyo Arts and Space (pp.136-139)

翻訳：ロバート・リード（P.2-140、P.143-148、P.151-156（プロフィールを除く）、P.160-163）、

田村かのこ（Art Translators Collective）（P.141-142、P.149-151、P.157-159（プロフィールを除く））、

トーキョーアーツアンドスペース

Translation: Robert REED (pp.2-140, pp.143-148, pp.151-156, except artist profiles, pp.160-163),

TAMURA Kanoko (Art Translators Collective) (pp.141-142, pp.149-151, pp.157-159, except artist profiles),

Tokyo Arts and Space

インタビュー撮影：加治枝里子（P.9-19、P.22-31）、佐藤 基（P.137）

Interview Photos: KAJI Eriko (pp.9-19, pp.22-31), SATO Motoi (p.137)

撮影：加治枝里子、加藤 健、高橋健治、田中和人、中川 周、bozzo、トーキョーアーツアンドスペース

Photos: bozzo, KAJI Eriko, KATO Ken, NAKAGAWA Shu, TAKAHASHI Kenji, TANAKA Kazuhito, Tokyo Arts and Space

アートディレクション&デザイン：中西要介（STUDIO PT.）

Art Direction & Design: NAKANISHI Yosuke (STUDIO PT.)

デザイン：根津小春（STUDIO PT.）、寺脇裕子

Design: NEZU Koharu (STUDIO PT.), TERAWAKI Hiroko

印刷：株式会社アトミ

Printing: ATOMI co.,Ltd

発行：公益財団法人東京都歴史文化財団東京都現代美術館トーキョーアーツアンドスペース事業課

東京都江東区三好4-1-1

Published by Arts Program and Residency Division, Museum of Contemporary Art Tokyo,

Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

4-1-1 Miyoshi, Koto-ku, Tokyo

発行日：2021年6月1日

Publication Date: June 1, 2021

©2021 Arts Program and Residency Division,

Museum of Contemporary Art Tokyo,

Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

お問い合わせ | Inquiries contact@tokyoartsandspace.jp

WEB www.tokyoartsandspace.jp/

SNS Facebook: Tokyo Arts and Space

Twitter: [日本語] @tokas_jp [English] @tokas_en

THE FUTURE IS ART
文化でつながる。未来とつながる。

TokyoTokyo
FESTIVAL

