

TOKAS Project Vol. 6

凪 *Swaying Calmly,* ぶ、

國分郁子

ミシェル・ウノー

ジャン・マキシム・デュフレヌ & ヴィルジニー・ラガニエール

ジェン・ライマー & マックス・スタイン

KOKUBUN Yuko

Michel HUNEALUT

Jean-Maxime DUFRESNE & Virginie LAGANIÈRE

Jen REIMER & Max STEIN

揺ら *Gazing Quietly* ぶ、

TOKAS Project Vol. 6

Swaying Calmly,

揺る

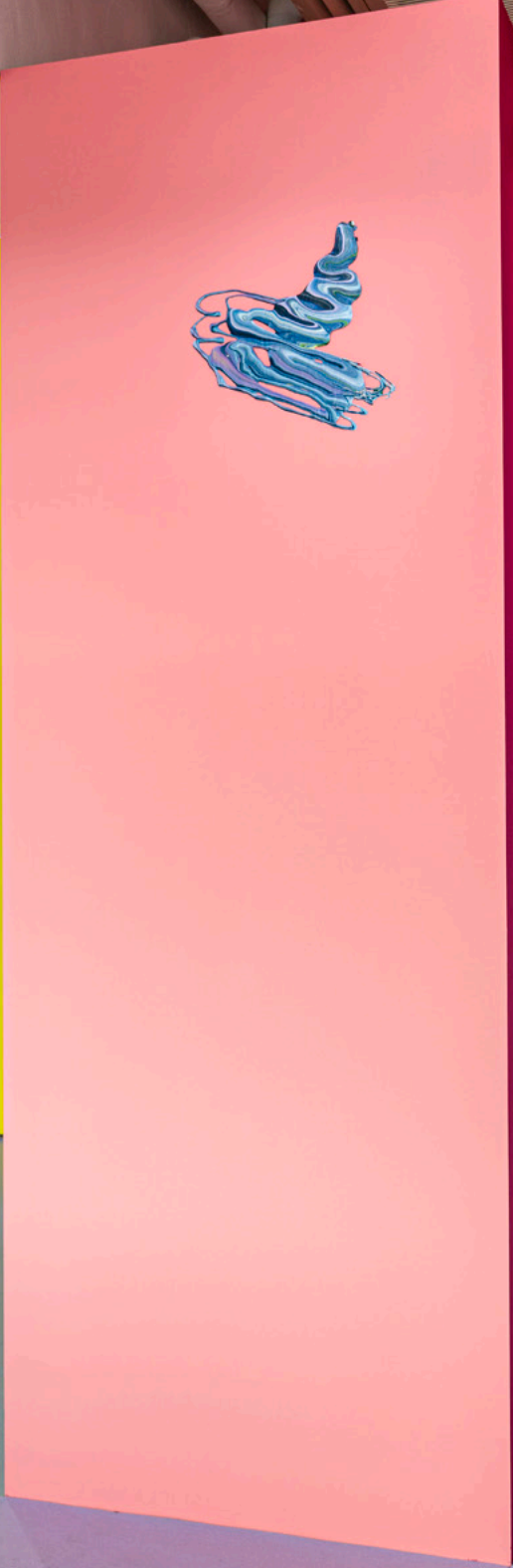
ゆる

揺る

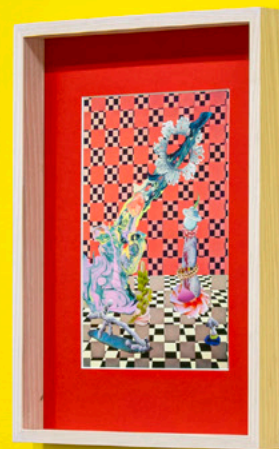
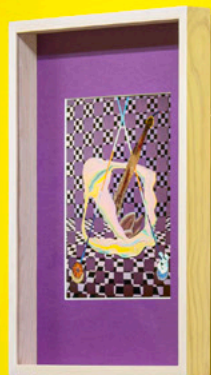
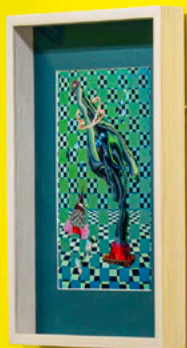
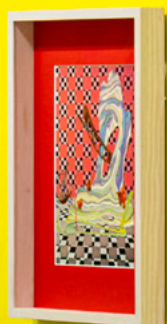
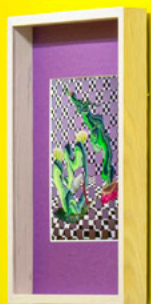
風

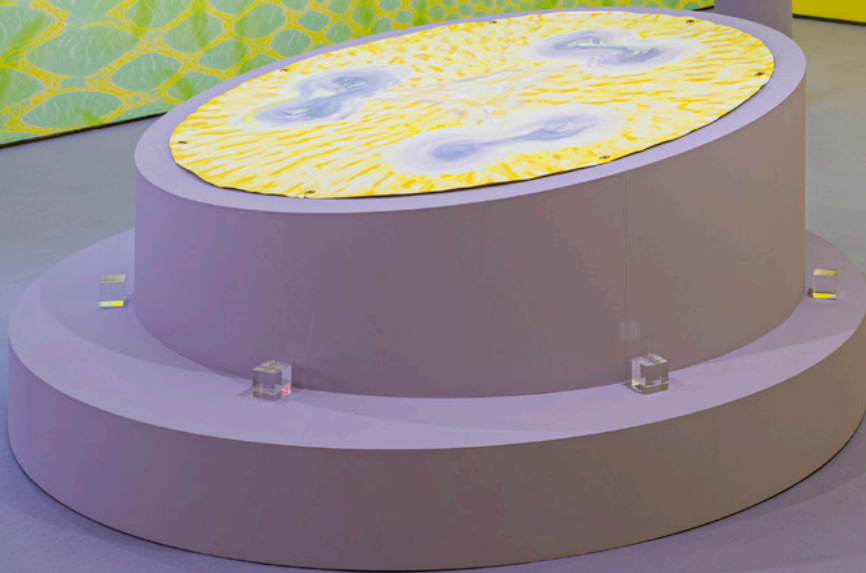
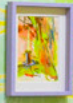
Gazing Quietly

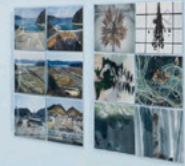

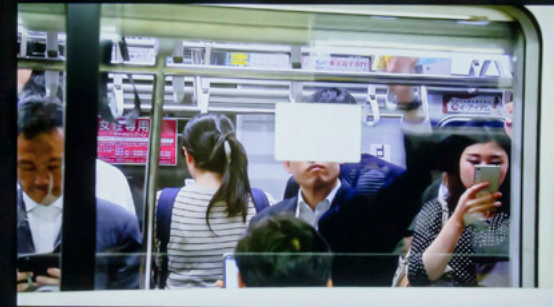
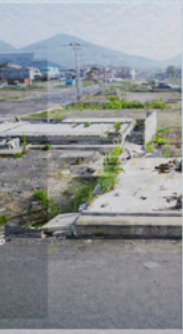
Informational text panel on the left wall.

Informational text panel on the right wall.

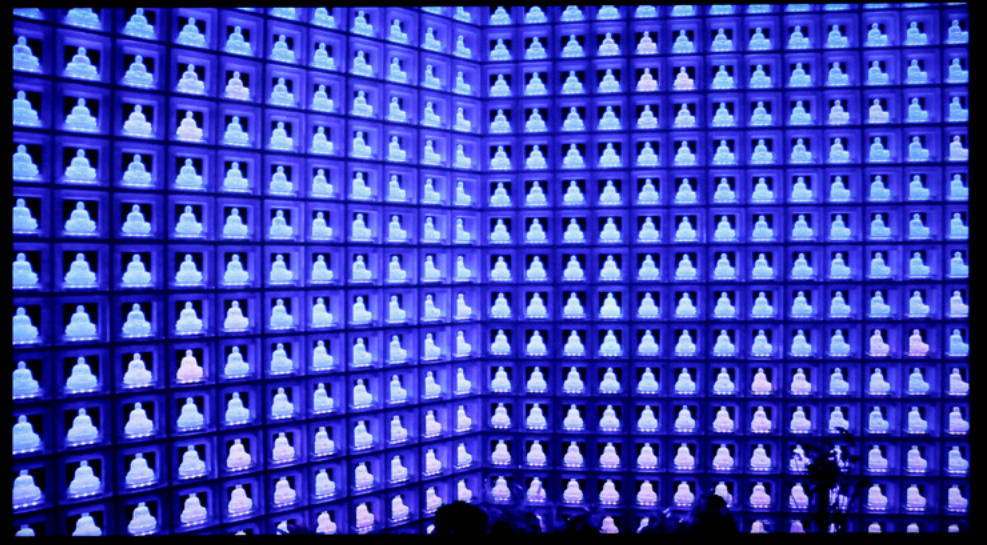
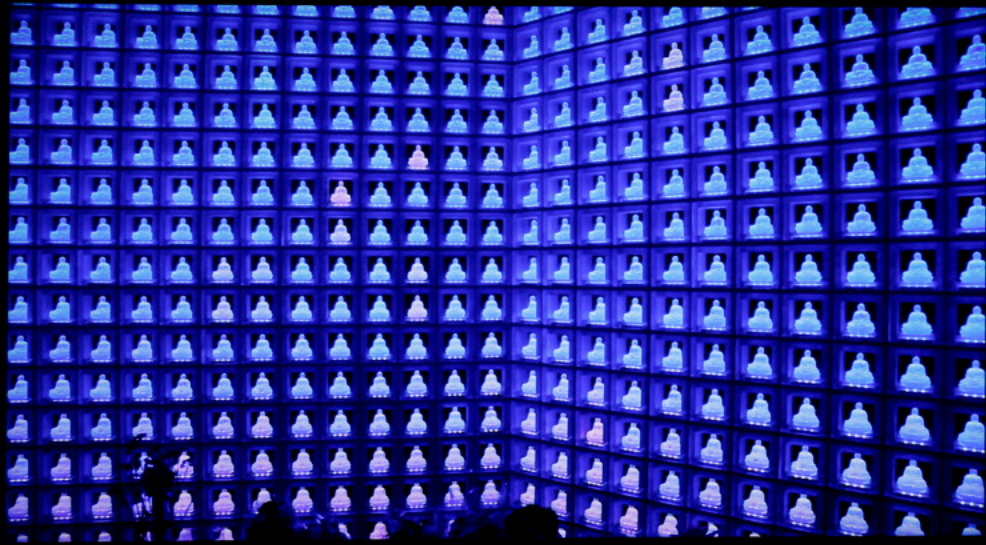

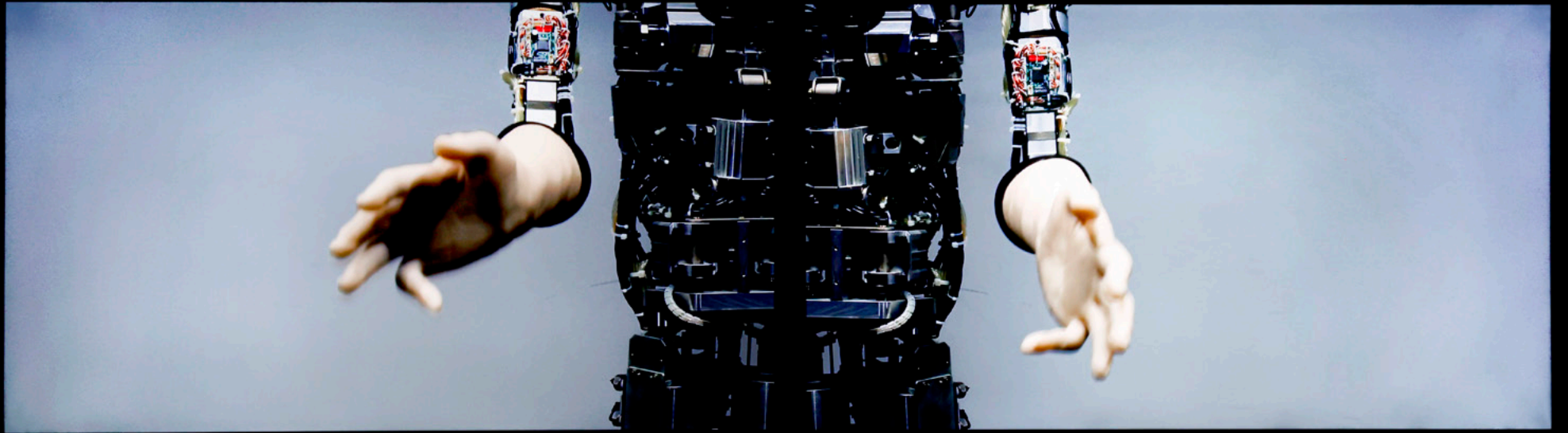

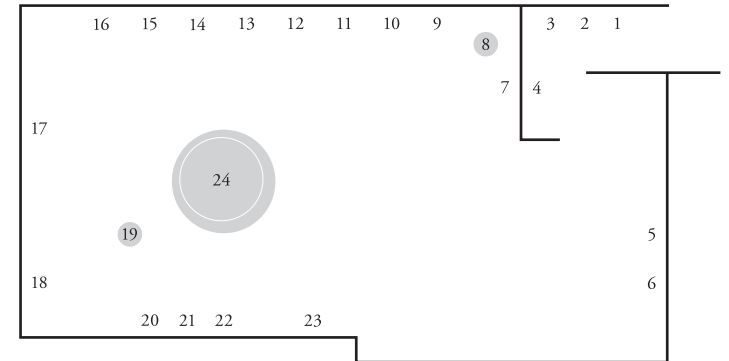

國分郁子
KOKUBUN Yuko

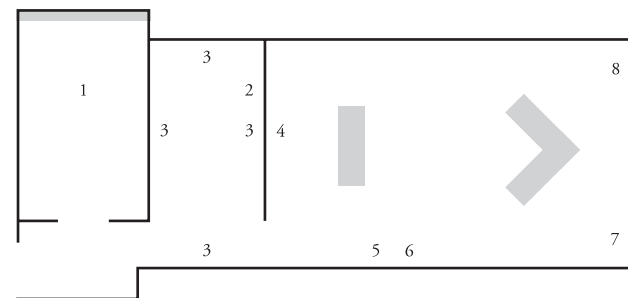

TOKYAS HONGO SPACE A

<p>1 《Untitled》
アクリル、水彩、ペン、コラージュ、紙
Acrylic, watercolor, pen, collage on paper
240×150 mm
2023</p>	<p>6 《Molding of one leg 1》
コラージュ、ペン、鉛筆、アクリル、紙
Collage, pen, pencil, acrylic on paper
420×296 mm
2023</p>
<p>2 《Untitled》
アクリル、水彩、ペン、コラージュ、紙
Acrylic, watercolor, pen, collage on paper
240×150 mm
2023</p>	<p>7 《プレイモビールとして生まれた》
<i>Born as a play mobile</i>
アクリル、水彩、ペン、コラージュ、紙
Acrylic, watercolor, pen, collage on paper
300×300 mm
2023</p>
<p>3 《Untitled》
アクリル、水彩、ペン、コラージュ、紙
Acrylic, watercolor, pen, collage on paper
240×150 mm
2023</p>	<p>8 《円柱1 インスタレーション》
<i>Cylinder 1 Installation</i>
ミクストメディア
Mixed media
サイズ可変
Dimension variable
2023</p>
<p>4 《ポートレートA》
<i>Portrait A</i>
アクリル、水彩、ペン、コラージュ、紙
Acrylic, watercolor, pen, collage on paper
300×300 mm
2023</p>	<p>9 《Balancer》
コラージュ、ペン、鉛筆、アクリル、紙
Collage, pen, pencil, acrylic on paper
410×290 mm
2023</p>
<p>5 《原色のポリフォニー(コラージュ)》
<i>Polyphony of primary colors (collage)</i>
アクリル、水彩、ペン、コラージュ、紙
Acrylic, watercolor, pen, collage on paper
410×290 mm
2022</p>	<p>10 《抜け穴のオブジェ1》
<i>Object of loophole 1</i>
コラージュ、ペン、鉛筆、アクリル、紙
Collage, pen, pencil, acrylic on paper
410×290 mm
2023</p>

- 11 《昔話はここで聞ける》
You can hear old stories here
コラージュ、ペン、鉛筆、アクリル、紙
Collage, pen, pencil, acrylic on paper
410 × 290 mm
2022
- 12 《Molding of one leg 2》
コラージュ、ペン、鉛筆、アクリル、紙
Collage, pen, pencil, acrylic on paper
420 × 296 mm
2023
- 13 《抜け穴のオブジェ2》
Object of loophole 2
コラージュ、ペン、鉛筆、アクリル、紙
Collage, pen, pencil, acrylic on paper
360 × 285 mm
2022
- 14 《Molding of one leg 3》
コラージュ、ペン、鉛筆、アクリル、紙
Collage, pen, pencil, acrylic on paper
410 × 290 mm
2023
- 15 《抜け穴のオブジェ3》
Object of loophole 3
コラージュ、ペン、鉛筆、アクリル、紙
Collage, pen, pencil, acrylic on paper
410 × 290 mm
2023
- 16 《Swell Volumes》
コラージュ、ペン、鉛筆、アクリル、紙
Collage, pen, pencil, acrylic on paper
360 × 285 mm
2023
- 17 《Bending up and down》
ミクストメディア
Mixed media
910 × 197 × 30 mm
2023

- 18 《Yellow hills》
コラージュ、ペン、鉛筆、紙
Collage, pen, pencil on paper
210 × 150 mm
2023
- 19 《円柱2 インスタレーション》
Cylinder 2 Installation
ミクストメディア
Mixed media
サイズ可変
Dimension variable
2023
- 20 《Untitled》
コラージュ、ペン、アクリル、紙
Collage, pen, acrylic on paper
240 × 150 mm each
2022
- 21 《Untitled》
コラージュ、ペン、アクリル、紙
Collage, pen, acrylic on paper
240 × 150 mm each
2022
- 22 《Untitled》
コラージュ、ペン、アクリル、紙
Collage, pen, acrylic on paper
240 × 150 mm each
2022
- 23 《打ち建てられた文明は今なお脆弱である》
The civilization that was built is still fragile
コラージュ、ペン、鉛筆、紙
Collage, pen, pencil on paper
410 × 290 mm
2022
- 24 《Huddled Volumes》
ミクストメディア
Mixed media
1300 mm diameter
2023

《イン・プログレス》
In Progress
ミクストメディア
Mixed media
2012 - present

1 《眩暈：東北の新しい10の壁》
Vertige : 10 new walls of Tohoku
ドローン撮影されたビデオ
Video-drone
14'14"
2020

2 《東北からの眺め》
Views from Tohoku
パノラマ合成写真
Composite panoramas
2012

3 《東北とともに》
Being with Tohoku
写真
Photographs
2012-2023

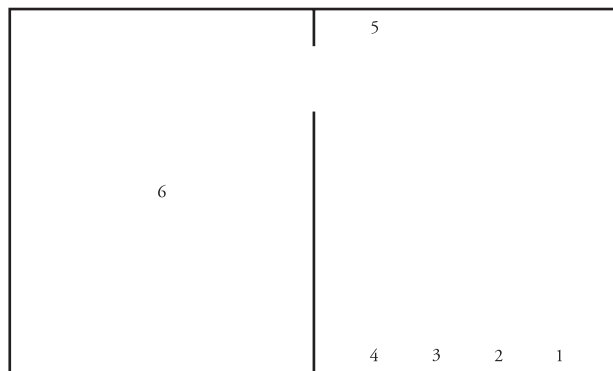
4 《インターバルズ》
Intervals
2チャンネル・ビデオ
2-channel video
13'19"
2019-2023

5 《フクロウ》
Fukuro
写真
Photograph
900 × 600 mm
2019

6 《VR Youth》
写真
Photograph
900 × 600 mm
2019

7 《スペクトラム》
Spectrum
布に写真印刷
Photographic print on fabric
2790 × 1040 mm
2019

8 《空気を読む》
Reading the Air
シングルチャンネル・ビデオ
Single channel video
25'48"
2019-2023

《Sounding the City — 墨田区》
Sounding the City – Sumida-ku

<p>1 《インスタレーション—小名木川》
<i>Installation – Onagi River</i>
ミクストメディア
Mixed media
2019</p> <p>2 《インスタレーション—中央総武線》
<i>Installation – Chuo-Sobu Line</i>
ミクストメディア
Mixed media
2019</p> <p>3 《インスタレーション—隅田川》
<i>Installation – Sumida River</i>
ミクストメディア
Mixed media
2019</p> <p>4 《インスタレーション—荒川》
<i>Installation – Arakawa River</i>
ミクストメディア
Mixed media
2019</p> | <p>5 《墨田区サウンド・マップ》
<i>Sumida-ku Sound Map</i>
インタラクティブ・ウェブサイト
Interactive website
https://sumida.reimerstein.com
2019/2023</p> <p>6 《墨田区再訪》
<i>Revisiting Sumida-ku</i>
マルチチャンネル・サウンド/
ビデオ・インスタレーション
Multichannel sound/
video installation
18'33"
2023</p> |
|---|--|

謝辞

本展覧会実施に際し、ご協力いただきました参加作家及び関係各位に、深く感謝の意を表し、心より御礼申し上げます。(順不同、敬称略)

ジャン＝マキシム・デュフレース & ヴィルジニー・ラガニエール
ミシェル・ウノー
國分郁子
ジェン・ライマー & マックス・スタイン

ケベック州政府在日事務所
久山友紀
ケベック・アーツカウンシル
[助成：ジャン＝マキシム・デュフレース & ヴィルジニー・ラガニエール、
ミシェル・ウノー、ジェン・ライマー & マックス・スタイン]
センター・クラーク
公益財団法人朝日新聞文化財団 [助成：國分郁子]
カナダ・アーツカウンシル
[助成：ジャン＝マキシム・デュフレース & ヴィルジニー・ラガニエール、
ミシェル・ウノー]

Acknowledgements

TOKAS would like to express our gratitude to all participating artists and to all others involved in this exhibition.

Jean-Maxime DUFRESNE & Virginie LAGANIÈRE
Michel HUNEAULT
KOKUBUN Yuko
Jen REIMER & Max STEIN

Délégation générale du Québec à Tokyo
KUYAMA Yuki
Conseil des arts et des lettres du Québec
(Grant for Jean-Maxime DUFRESNE & Virginie LAGANIÈRE,
Michel HUNEAULT, Jen REIMER & Max STEIN)
Centre Clark
The Asahi Shimbun Foundation (Grant for: KOKUBUN Yuko)
Canada Council for the Arts
(Grant for Jean-Maxime DUFRESNE & Virginie LAGANIÈRE,
Michel HUNEAULT)

凡例

- 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、ゲストの名称は敬称を省略し、肩書きは事業開催当時のものを記載した。
- プロフィールは、アーティストより提供のあった2023年10月時点の情報にもとづき、編集・作成した。
- 作品名は《 》、プロジェクト名・展覧会名は「 」, 書名・映画タイトルは『 』で示した。
- 作品情報は、作品名、素材、制作年の順に記載した。
- 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。
- 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。

Explanatory Notes

- When listing full names, they are listed in the appropriate order for each language, except when specific request state otherwise.
- Honorific titles for artists and guest speakers have been omitted. Job titles are listed as current at the time of each event.
- Artist profiles are current as of October 2023, and are edited and composed based on documents provided by the artists.
- Titles of artworks are given in italics. Quotation marks are used for exhibition and project titles.
- Information on the artworks listed in the following order: title of work, medium, and year of production.
- 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 of 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.
- All rights reserved by Tokyo Arts and Space unless otherwise specified.

会期

Date

2023年10月7日[土] — 11月12日[日] Saturday, 7 October — Sunday, 12 November, 2023

会場

Venue

トーキョーアーツアンドスペース本郷 Tokyo Arts and Space Hongo

主催

Organizer

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
Tokyo Arts and Space, Museum of Contemporary Art Tokyo,
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

協力

Cooperation

ケベック州政府在日事務所 Délégation générale du Québec à Tokyo
ケベック・アーツカウンシル Conseil des arts et des lettres du Québec
センター・クラーク Centre Clark

助成

Support

公益財団法人朝日新聞文化財団 The Asahi Shimbun Foundation
ケベック・アーツカウンシル Conseil des arts et des lettres du Québec
カナダ・アーツカウンシル Canada Council for the Arts

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

トーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)は、「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」という2つのミッションにもとづき、2006年よりレジデンス事業を開始しました。以来、国内外のアーティスト／クリエイター¹の滞在制作を受け入れるだけでなく、海外のレジデンスや文化機関等と提携し、日本国内で活動するアーティストに対する海外での滞在制作機会の提供もその重要な柱としてきました。

2015年開始当初のケベック州との事業は、ケベック州側のレジデンス事業の成り立ちや、またちょうどその時期、TOKASのレジデンス事業の拠点が渋谷区神宮前(旧称トーキョーワンダーサイト青山)から墨田区立川(旧称トーキョーワンダーサイトレジデンス、現トーキョーアーツアンドスペースレジデンス)に移り²、事業内容を再編・調整していたこともあり、ケベック州から年に3名のアーティストを受け入れるという一方通行のプログラムとして開始しました。一方、TOKASの国際交流プログラムとしての二国間交流事業は、双方向にアーティストを派遣する仕組みで運用しており、国際文化交流ならびに国内アーティストの育成支援の観点から考えると、国内アーティストの国外での滞在制作の場を増やすことは重要な施策です。そのため、事業開始直後より日本からのアーティストの受け入れについて、ケベック州政府在日事務所を通じて、ケベック・アーツカウンシルとの協議を開始しました。ケベック・アーツカウンシルのご助力により、日本からの派遣アーティストの受け入れ先として、モントリオールのアートセンター、センター・クラークを紹介いただき、2017年より二都市間の交流事業として正式に協定を締結、最初のアーティストが日本からモントリオールに派遣されました。

本展「風ぎ、揺らぎ、」は、ケベック州との本格的な二都市間交流の5周年ならびに、ケベック州政府東京事務所の開設50周年を記念して開催

しました。2015年のケベック州との交流開始以来、2023年9月までに、16組のアーティスト／クリエイターがケベックからTOKASレジデンスに滞在し、5名の日本からのアーティストがモントリオールのセンター・クラークで滞在制作を行っています。アーティストならではの鋭い感覚で事態を掘り下げた作品は、TOKASレジデンスで滞在制作を行ったアーティストたちが真摯に東京あるいは日本という社会と向き合ったからこそ生まれたといえるでしょう。またTOKASから派遣されたアーティストたちも同様に、それまであまりなじみのなかったケベック州で、日常や文化、人々に触れ、大いに刺激を受け、大きな財産を持ち帰り、その後の制作へとつなげています。こうした創造的な文化交流が今後も続き、そこで生まれた作品が相互理解の一端として社会に開かれていくことを心から願っています。

最後になりましたが、本事業に対する変わらぬご助力のみならず、TOKAS滞在中のケベック州のアーティストたちを惜しめないホスピタリティで迎えてくださるケベック州政府東京事務所のみなさまをはじめ、多くの方々へアーティストたちの滞在制作および作品発表を支えていただきました。みなさまからの本事業に対するご理解とご支援を賜り、本事業は成立しています。心よりの感謝を申し上げます。

1 TOKASのアーティスト・レジデンス・プログラム(AIR)は、ヴィジュアル・アートのみならず、建築、デザイン、音楽、パフォーマンス、キュレーターなど様々なジャンルのアーティストやクリエイターを対象としていることから、クリエイター・イン・レジデンス(GIR)と呼んでいる。

2 組織改正により、2017年にトーキョーワンダーサイト(TWS)から現在のトーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)に名称変更。

Foreword

KONDO Yuki

Program Director, Tokyo Arts and Space

Tokyo Arts and Space (TOKAS) launched its residency programs in 2006 with the dual missions of providing ongoing support for emerging and mid-career artists and promoting creative international cultural exchange. In addition to welcoming artists¹ from both Japan and abroad for residencies in Tokyo, a linchpin of TOKAS's activities is collaboration with affiliated residency programs and cultural institutions overseas to offer Japan-based artists opportunities to undertake residencies abroad.

When it first began in 2015, our partnership with the Province of Quebec was a one-way program in which three artists per year were received from Quebec. This was due in part to the course of development of Quebec's residency program, and in part to organizational restructuring of TOKAS and relocation from Jingumae, Shibuya-ku (formerly Tokyo Wonder Site Aoyama) to Tatekawa, Sumida-ku (formerly Tokyo Wonder Site Residence, now Tokyo Arts and Space Residency)². However, as one of our international exchange programs, TOKAS's Exchange Residency Program is premised on reciprocity, i.e. both dispatching and receiving artists. In light of the importance of international cultural exchange and support for the careers of Japan-based artists, it is vital that we expand opportunities for these artists to take part in residency programs abroad. With this in mind, TOKAS entered into discussions with the Quebec Arts Council on receiving artists from Japan immediately after the program began, facilitated by the General Delegation of Quebec in Japan. The Quebec Arts Council cooperated by introducing Centre Clark, an art center in Montreal, as a site accepting artists from Japan. In 2017 a formal agreement on a two-way Exchange Residency Program was signed, and the first artist was dispatched from Japan to Montreal.

The exhibition *Swaying Calmly, Gazing Quietly* marked five years since the start of the two-way exchange program with the Province of Quebec, and celebrated the 50th anniversary of establishment of the General Delegation of Quebec in Tokyo. Since the launch of exchange programs with Quebec in 2015,

sixteen artists or groups have been welcomed from Quebec to the TOKAS residency, and five Japanese artists or groups have taken part in residencies at Centre Clark in Montreal as of September 2023. The exhibited works, in which artists applied their keen sensibilities to profound exploration of issues, emerged through the TOKAS residency participants' earnest engagement with the social environment of Tokyo and Japan more broadly. Similarly, artists dispatched from TOKAS to Quebec, while thus far having little familiarity with the province, were greatly inspired by its lifestyles, culture, and people, and came back enriched by significant experiences that influenced their subsequent creative endeavors. It is our earnest hope that this creative cultural exchange continues, and that the art that emerges from it plays a role in promoting mutual understanding and more open societies.

In closing, I would like to convey our gratitude not only for the Province of Quebec's unwavering commitment to this program, but also for the warm welcome and generous hospitality extended to artists from Quebec who participated in the TOKAS residency by everyone at the General Delegation of Quebec in Tokyo and others. Many people have kindly given support for the artists' production and exhibition of works during the residency. This program has been made possible by the understanding and cooperation of a wide range of stakeholders, and for this we are deeply thankful.

- ¹ The TOKAS Artist-in-Residence (AIR) program is referred to as a "Creator-in-Residence" (CiR) program, as it encompasses not only the visual arts but also a range of other disciplines including architecture, design, music, performance, and curation. However, due to the nature of this exhibition and for the sake of simplicity, here we refer to program participants as "artists."
- ² In conjunction with restructuring of the organization, its name was changed from Tokyo Wonder Site (TWS) to the current Tokyo Arts and Space (TOKAS) in 2017.

041	作品リスト List of Works
045	謝辞 Acknowledgements
048	ごあいさつ 近藤由紀
050	Foreword KONDO Yuki
	<u>アーティスト</u> Artists
054	國分郁子 KOKUBUN Yuko
064	ミシェル・ウノー Michel HUNEAULT
074	ジャン＝マキシム・デュフレース&ヴィルジニー・ラガニエール Jean-Maxime DUFRESNE & Virginie LAGANIÈRE
084	ジェン・ライマー&マックス・スタイン Jen REIMER & Max STEIN
094	平穏に見えた世界に起きたさざ波の行方 大島彩子
096	Gazing at Ripples in a World That Seemed Calm OSHIMA Ayako
099	ケベックとの交流プログラム 参加アーティスト Participating Artists in the TOKAS Residency Programs between Quebec and Tokyo
108	TOKASとケベック州交流5年目に思うこと 久山友紀
110	Thoughts on Five Years of Exchange Between TOKAS and Quebec KUYAMA Yuki

國分郁子
ミシェル・ウノー
ジャン＝マキシム・デュフレース&ヴィルジニー・ラガニエール
ジェン・ライマー&マックス・スタイン

1982年千葉県生まれ。東京都を拠点に活動。
2010年東京藝術大学大学院美術研究科修了。

近年の主な展示

- 2022 「やわらかな強制」[個展] TS4312、東京
2020 「VOCA展 2020 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
2019 「パノミア協奏曲」[個展] TS4312、東京
2018 「ART in PARK HOTEL TOKYO 2018」画廊香月、東京
2017 「すばらしい新世界／Brave New World」[個展] TS4312、東京
2013 「第16回岡本太郎現代芸術賞展」川崎市岡本太郎美術館

受賞・助成歴

- 2023 朝日新聞文化財団 芸術活動助成
2013 「第16回岡本太郎現代芸術賞展」[入選]、川崎市立岡本太郎美術館

Born in Chiba in 1982. Lives and works in Tokyo.
Graduated with an MA from Tokyo University of the Arts in 2010.

Recent exhibitions:

- 2022 "Soft Coercion," [Solo] TS4312, Tokyo
2020 "VOCA 2020, The Vision of Contemporary Art," The Ueno Royal Museum, Tokyo
2019 "Paranoia syndrome," [solo] TS4312, Tokyo
2018 "ART in PARK HOTEL TOKYO 2018," Kazuki Gallery, Tokyo
2017 "Brave New World," [solo] TS4312, Tokyo
2013 "The 16th Taro Okamoto Award for Contemporary Art Exhibition," Taro Okamoto Museum of Art, Kawasaki, Kanagawa

Award and grant:

- 2023 The Asahi Simbun Foundation
2013 "The 16th Taro Okamoto Award for Contemporary Art Exhibition," Taro Okamoto Museum of Art, Kawasaki, Kanagawa, Nominee

「遊び」という言葉には、余白やゆとり、深刻な何かを茶化す、規則と偶然の反復、模倣などさまざまな概念があります。人類のこの短くも長い歴史は、理想とは言い難い日々の生活や、不完全な自己や他者を、生き物としての私たちに備わった本質的なバランス力、あるいは、何をしても良い余白の遊びによって創造力を発揮することで築かれてきたとも言えるのではないのでしょうか。

近年、「ソーシャル・サーカス」という言葉をよく聞くようになりました。ソーシャル・サーカスとは、サーカス技術の練習や習得を通じて、協調性や問題解決能力、信頼関係を育み、貧困や難民などの社会問題を解決することを目的とした教育プログラムです。

私は、この技術による取り組みに加えて、人間関係のコミュニティへの考え方、私たちの存在自体についても「サーカス」というキーワードで語れるのではないかと考えます。社会を成立させるルールとなる思想や主義は、時代と共に移ろいますが、私たちが持つバランス力は、いつの時代も新たな文化(文様)を生み出してきました。命を落とす危険性が高い環境の中でも、遊びによって心のバランスを保ち、生き長らえてきた私たちの命の営みのあり方は、「サーカス的な命」なのかもしれません。

ケベックへの派遣プログラムに参加したのも、サーカスの最先端の取り組みを調査するためです。特に「TOHU」という施設に10年前から興味がありました。ここは2つの大きな社会的ミッションのもと設立され、1つは街の社会問題(差別、貧困、ごみ処理など)を解決すること。2つ目は、モントリオールを国際的なサーカス芸術の中心地にするというものです。この両軸の要になっている関係施設の見学や、行政、市民、民間企業が一体となり取り組んでいる街の状況をもっと調査したいと思っていました。今回の滞在では、観光では見るできない範囲までリサーチできたうえ、街中で開催されていた、予想よりも遥かに大きな規模のパフォーミング・アーツのフェスティバルを体験し、モントリオール市が掲げる「joie de vivre」(生きる歓び)に溢れた街を十分に実感するものとなりました。さらには、横断歩道も、ビルの屋上も、マンションの高層の壁も、街路樹も、教会も、市民のベランダも、サーカスにかかれれば街のありとあらゆる場所や要素が、ステージにも観客席にもなる状況を目撃できたことは、「サーカス」という概念の見せ方について大変重要なヒントとなりました。

今展示では、この体験の落とし込みとして「人間関係のコミュニティへの考え方、私たちの存在自体への考え方をサーカスというキーワードで語る」ことを目指しました。

《Molding of one leg 2》 コラージュ、ペン、鉛筆、アクリル、紙
Collage, pen, pencil, acrylic on paper 2023

《Swell Volumes》 コラージュ、ペン、鉛筆、アクリル、紙
Collage, pen, pencil, acrylic on paper 2023

展示は、一人の人間が平衡を保とうとする一方で、社会と個のバランスが崩れていく世界観を、平面作品と空間構成で表現しています。会場中央に置かれた円形ステージのような仕器の周りをぐるりと歩きながら、鑑賞者は、舞台公演のワンシーンに見立てた「さまざまなバランスで存在するオブジェ」のコラージュ作品を覗き込んでいくように進みます。

コラージュ作品の背景や床面は、社会慣習が文様に見立てられ、寄せ集まった小さなオブジェが不安定なバランスで存在し、作品が進むごとに、基底面は徐々にバランスを崩してゆきます。そうして、会場をぐるりとした鑑賞者は、その壁と床の配色が、これらコラージュ作品と入れ子状であることと、そこに居合わせた鑑賞者自身が、コラージュの構造と同じように、場を構成する存在の一部であることに気付くような展示構造にしています。

また、この展示にはポートレートが2つあります。1つ目は、はっきりした模様を配した背景の中に、明確な形を持たないマーブリングで困惑した様子の表情の横顔の作品です。2つ目は、そのコラージュの壁の真裏に設置された作品《プレイモビールとして生まれた》です。こちらには、不明確な形の素材はなく、衣服と同じ柄のオブジェを周辺にも配置し、何者でもなかった者が、自己確立のために慣習を取り込み、自我のテリトリーを広げていく姿を表しています。自己拡張は、現代人が自分達に課したゴールのない遊びではないでしょうか。

そうして、会場を出ようとも来た道を戻ると、入口に展示された3つのドローイングを再び見ることになります。各ドローイングの中央には、暗い画面を貫くように黄色いラインが引かれ、左右に同じ様式柄の青い四角形が配されています。黄色いラインはコミュニティのルールを示唆し、ラインに対する遠近や、どちらの対岸に区切られたのかで、似た作りで少しずつ違う四角形(私たち人間個人の暗喩)が、分断される状況を表しています。ラインの黄色は「光」という記号的意味も含み、不明瞭な闇の中に、強い光としてさまざまなライン/ルールが「たまたま」その形で引かれています。似たような形の私たちが、たまたま、その画面だと左右に、別の画面だと上下に分断されるわけです。この作品は、私達を縛っているルールというものの不確かさを明示し、個々の立ち位置がそもそも不確かな場所のままであることを表しています。

生まれた環境や文化、慣習に縛られて生活せざるを得ない私たちは、どこへ行っても別の慣習に迎合することを強要されます。ですが、私たちはこの慣習というパターンに取り囲まれながらも、自分なりの居やすさの工夫として、意味を求めなく

ても良い遊びをしているのではないのでしょうか。私たちは、この時代、このコミュニティ、この場所にたまたま居合わせた人たちと、遊ぶようにバランスをとり、今この瞬間を乗り切ることで、慣習という文様を紡いでいるのです。

テキスト: 國分郁子

トークイベント Talk Event

日時 || 2023年11月5日

出演 || 國分郁子

ゲスト || 西元まり(ライター、サーカス研究者)

学生時代から身体表現を行ってきた國分郁子が多大な関心を寄せるサーカスについて、長年研究を行っているライター西元まり氏をゲストに迎え、トークイベントを行いました。國分はサーカスに興味をもったきっかけ

や、モンリオール滞在中にシルク・ドゥ・ソレイユへの視察から、いかに街全体や人々がこの文化を享受しているか実感したと話しました。また、西元氏からは、モンリオールで行われるサーカス・フェスティバル「Complètement Cirque (コンプレットマン・シルク)」や、社会包括活動の一環として、近年改めて注目されているソーシャル・サーカスなどについて、研究者としての視点で語られました。

November 5, 2023

Speakers: KOKUBUN Yuko

Guest: NISHIMOTO Mari (Writer and circus researcher)

Kokubun Yuko, who has been engaged in physical expression since her student days, held a talk event on circus, which has long been of great interest to her, with longtime circus

researcher and writer Nishimoto Mari as a guest. Kokubun talked about how she became interested in circus and what she felt from her visit to Cirque du Soleil during her stay in Montreal; the whole city and its people enjoy this culture. Nishimoto also talked about the "Complètement Cirque," a circus festival in Montreal and social circus, which has been attracting renewed attention in recent years as part of social inclusion activities, from her perspective as a researcher.

The word “play” relates to various concepts including elbow room, slack, making light of serious matters, back-and-forth between order and randomness, and mimicry. Human history, which can be seen as brief or long depending on context, has been shaped by our innate ability to attain balance as living things, and by creativity emerging from play in the elbow room around the edges of our far-from-ideal daily lives and the shortcomings of ourselves and others.

The term “social circus” has gained currency in recent years. It refers to a type of educational program that aims to cultivate cooperation, problem-solving skills, and trust through the practice and mastery of circus skills, with the goal of addressing social challenges such as poverty and the plight of refugees.

I suggest that in addition to imparting techniques and abilities, the circus can also serve as a framework for discussion of interpersonal relationships, community, and existential issues. While society’s underlying ideas and principles evolve over time, our capacity for balance has given rise to new cultures and patterns throughout history. Maintaining mental and emotional balance through play has enabled us to endure and prosper in high-risk environments where one false move can be fatal. This mode of existence could aptly be described as “circus-like life.”

While participating in the residency program in Quebec, I focused on researching cutting-edge circus initiatives. For the past decade, I’ve been particularly intrigued by TOHU, a facility founded with two major social objectives: addressing urban issues such as discrimination, poverty, and waste management, and establishing Montreal as a global center for circus arts. I aimed to visit and observe key facilities related to both of these missions, and to delve more deeply into joint efforts among government, citizens, and businesses in the city. My stay allowed me to conduct research beyond the scope of what would be possible as a tourist, and also to attend a citywide performing arts festival which was much larger than I expected. This immersive experience gave me a profound appreciation of Montreal’s joie de vivre. Seeing various elements of the urban landscape, such as crosswalks, rooftops, high-rise apartment building walls, street-side trees, churches, and people’s balconies, transformed into both stage and seating for circus performances gave me valuable insights into the multifarious concept of the circus.

In this exhibition, I aimed to encapsulate these experiences in (as I touched on above) “the circus... as a framework discussion of interpersonal relationships, community, and existential issues.” I portrayed, through two-dimensional artworks and spatial layout, a world in which individuals struggle to maintain their own balance amid the ongoing collapse of harmony between society and the individual. As they walked around a stage-like circular structure at the center of the venue, visitors viewed collages comprising objects in various states of balance, with imagery evoking a scene from a theatrical performance.

The collages featured backgrounds and floors with patterns symbolizing social

customs, on which assemblages of small objects were precariously balanced. As visitors made their way through the exhibit, the underlying foundations of the works gradually shifted out of equilibrium. Making their way around the venue, viewers noted that the colors of walls and floor aligned with colors in the collages, leading to the recognition that the collages were also integral to the exhibit’s structure. And visitors recognized that like elements of collages, they too had become part of the overall spatial composition.

The exhibition featured two portraits. The first showed a perplexed-looking face in profile, created with amorphous marbling and set against a strikingly patterned background. The second, titled *Born as a Playmobil*, was mounted on the wall directly opposite the first collage. This work lacked ambiguous shapes, and in the vicinity there were objects with patterns matching the portrayed figure’s clothing. This represented the way an entity with no clear identity expands the ego’s territory and assimilates customs and practices for self-affirmation. This self-expansion can be seen as a form of play with no goal that people today impose on themselves.

As visitors retraced their steps to the entrance to depart, they again encountered three drawings displayed at the beginning. Each drawing featured a yellow line piercing a dark background, flanked by blue squares with identical patterns on either side. The yellow lines hinted at the rules of a community, with proximity to the line, and which side of it they are on, representing different circumstances for the slightly differing squares (metaphors for individual human beings). The yellow symbolized light cutting through the darkness of ambiguity, dividing up the spaces and signifying various lines (rules) drawn (imposed) at random. We do not differ greatly from one another, but we are randomly divided, like these squares assigned to the left and right sides in one picture, or to the top and bottom in another. These drawings clarify the arbitrariness of the rules that bind us, and the inherently arbitrary nature of the positions in which we find ourselves.

We are constrained by the environments, cultures, and customs into which we are born, and we naturally adapt to different traditions in different places. However, even while circumscribed by these customs and patterns, we may be engaging in a type of play that lets individuals attain positive states without requiring a search for meaning. In the times we live in, our communities, and the spaces where fate has placed us, we playfully balance our lives alongside those who happen to be our neighbors. It is through this play that we survive from moment to moment, and in the process weave the patterns of our customs and practices.

Text by KOKUBUN Yuko

カナダ生まれ。モンリオールを拠点に活動。
2004年カリフォルニア大学バークレー校ラテンアメリカ研究修士、平和構築・紛争予防学研究修士。

近年の主な展示と活動

- 2023 「Péninsule」リモスキ美術館、カナダ
- 2022 「4 hours」Bitamine Faktoria/TOPO、イルン、バスク自治州、スペイン
「INCIPIT – COVID-19」マッコード・スチュアート美術館、モンリオール、カナダ
「Péninsule」Gaspésie Museum、ガスベ、カナダ
「Vertige : 10 news walls of Tohoku」Pierre-François Ouellette art contemporain、
モンリオール、カナダ
- 2021 「On the Border」TOPO Digital Creation Centre、モンリオール、カナダ
- 2019 「Arts of One World」モンリオール美術館、カナダ
- 2018 「Roxham VR」Phi Centre、モンリオール、カナダ / National Film Board of Canada、
モンリオール、カナダ / Rencontres d'Arles、アルル、フランス
- 2017 「Nature and Modernity」TOKASレジデンシー
- 2016 《Views from Tohoku》Festival Images Vevey、ブペー、スイス

受賞歴

- 2015 「Dorothea Lange - Paul Taylor Prize」デューク大学

Born in Canada. Lives and works in Montreal.

Graduated with an MA in Latin American Studies and Graduate Certificate, Peace and Conflict Resolution Studies from University of California, Berkeley in 2004.

Recent exhibitions and activities:

- 2023 "Péninsule," Rimouski Museum, Canada
- 2022 "4 hours," Residency at Bitamine Faktoria/TOPO, Irun, Basque Country
"INCIPIT – COVID-19," McCord Stewart Museum, Montreal, Canada
"Péninsule," Gaspésie Museum, Gaspé, Canada
"Vertige: 10 news walls of Tohoku," Pierre-François Ouellette art contemporain,
Montreal, Canada
- 2021 "On the Border," TOPO Digital Creation Centre, Montreal, Canada
- 2019 "Arts of One World," Montreal Museum of Fine Arts, Canada
- 2018 "Roxham VR," Phi Centre, Montreal, Canada / National Film Board of Canada,
Montreal, Canada / Les Rencontres d'Arles, France
- 2017 "Nature and Modernity," TOKAS Residency
- 2016 *Views from Tohoku*, Festival Images Vevey, Switzerland

Awards:

- 2015 "Dorothea Lange - Paul Taylor Prize," Duke University

イン・プロGRESS (東北、2012-現在)

海を見ないということは、彼らにとって自然なことではないのです。ずっと海を見ながら育ってきたのですから。そこに突然巨大な壁が建ってしまいました。こんなのは普通の生活ではありません。

——石川雅枝、ビデオ《東北の十数分》からの書き起こし

2011年3月11日、日本の東北太平洋沿岸は地震、津波、原子力事故という3つの大災害に見舞われた。このようにトラウマを抱えた風景とともに、その1年後、あるいはこれからの年月をどう生きていくのか。このような出来事が及ぼす長期的な影響を理解し前進するために、どのように繊細に、かつ敬意を表しながら記録し表現できるのか。物理的にも、我々の心情的にも、東北はどのように再建されていくのか。

震災から14ヶ月経った2012年、ウノーはこれらの疑問を抱いて初めて東北を訪れた。特定非営利活動法人「It's Just Not Mud」とのボランティア活動から始め、それ以来、石巻市の石川雅枝氏の支援を受けながら、同じ被災地域で定期的に活動している。

その後の10年間にわたり、ウノーは招聘や協働の機会を得て、2015～2016年、2017年、2020年(コロナ禍により中断)、2023年と定期的に同地での注意深い観察を続けた。活動の中心は当初、主要な協力と支援の輪がある石巻市を含む宮城県にあったが、活動範囲は福島県富岡町から岩手県普代村に至る500kmの沿岸の被災地域にまで拡大した。

ウノーのTOKASでのインスタレーション《イン・プロGRESS》は継続中の過程を指すもので、作家とその作品群、災害後に再建される風景、人間社会が自然との関係を絶えず(再)形成していることを表す。本展では過去11年間に東北地方で制作されたウノーの進行中の作品の一部を提示し、2024年のプロジェクト完了に向けて動いていることを示している。

プロジェクト期間中、東北におけるウノーの実践は、写真、複合パノラマ、オーラル・ヒストリー、実験的映像へと発展した。ジャーナリズムの厳密さと倫理観を応用しながら芸術的な文脈の中で展開させることで、「ドキュメント」とは何か、どのように、どこで機能し影響を与えるべきかという、私たちの先入観を問い質している。この作品全体にわたってウノーは日本文化から受けた影響を、モチーフ、

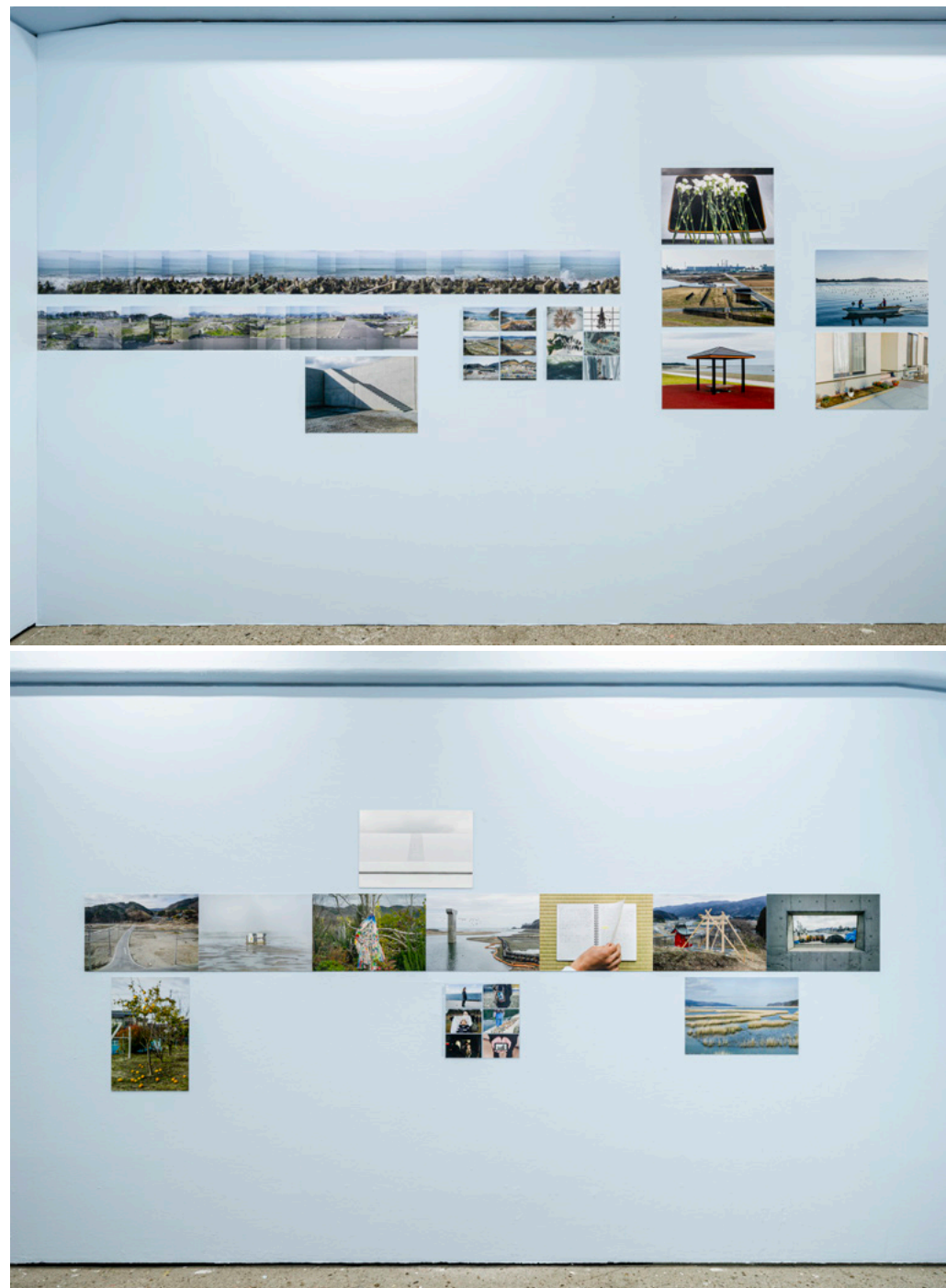
プレゼンテーション方法、色の関係性、構造などのかたちで、写真のコードと自身の作品の発展へと活用し、魅力的な視覚言語を創造している。

最初の展示室にある映像作品《眩暈：東北の新しい10の壁》は、過去10年間に建設された10基の巨大防潮堤を、空中ドローンから撮影した風景である。2つ目の展示室に展示された一連の写真作品には、地元の景色や住民の日常生活が収められ、変容する環境に適応し、新たな心の平穏やある種の閉塞感を求めるヒューマン・スケールの情景を明らかにする。同じ空間には、2012年に作家が津波被害を受けた地区に滞在した際に、古い防潮堤を歩きながら制作された、2つの大きな複合パノラマもある。片側は津波が来た方向を、もう一方はその被害を表している。

このインスタレーションには、ウノーと近い共同制作者である石川雅枝氏による短いテキストが含まれている。それは作品を反映し、このような長期的な取り組みに必要な情報源や支援、アイデアの網を体現している。ウノーの他のプロジェクトでも、オーラル・ヒストリーがリサーチと表現の手法として頻出する。本プロジェクトは、作家がカナダでの過去の大惨事を見つめた他のシリーズを含む、より大きな一連の作品群の一部でもある。2013年に起きたカナダのラック・メガンティック石油運送貨物列車事故に関する取り組みも長期にわたって展開され、同様に共同制作にもとづいている。これら2つのプロジェクトは、年月を経て、主題的にも視覚的にも常に対話し合い、相互に影響を与えている。

鑑賞者にとって《イン・プログレス》の舞台装置は一時的なものに見えるかもしれない。本当にそうだろうか。素材となる資料は直接壁に掛けられ、編集室の壁を想起させるが、蛍光灯の明かりによって、よりその印象が強まっている。鑑賞者は複数の間に直面する。3つ連なった縦長の映像は大きな壁への投影、それとも手のひらに収まるスマートフォンでの鑑賞を前提としているのか。コラージュやグリッド状に並んだ写真はリサーチの過程なのか、それとも最終的な表現なのか。こんなに大規模な作品群、そして甚大な被害を受けた土地での作業はいつまで続き、いつ終わるのか。どのような長期プロジェクトでも、生まれる作品は必ず自伝的になる。作家が風景とコミュニティにますます愛着を持っていることが感じ取られ、彼自身の眼差しが記録され、問われている。巣立ちする雛鳥のようなウノーの存在はこの空間にありながら、作業を続け、見つめ続けている。

テキスト：ミシェル・ウノー

《東北とともに》展示風景
Being with Toboku Installation view

In Progress (Tohoku, 2012-present)

Because if they don't see the ocean, that's not really natural for them. They've grown up watching the sea, all the time. Then suddenly there's a huge wall. It's not like you're living a normal life.

——Ishikawa Masae, transcript excerpt from video *10 other minutes in Tohoku*, 2015

On March 11, 2011, the Tohoku pacific coast of Japan was devastated with a triple catastrophe: earthquake, tsunami, nuclear incident. How to live near or within such a traumatized landscape, a year after and for the years to come? How to document and represent sensitively and respectfully the long-term impacts of such an event in order to comprehend and move forward? How will Tohoku rebuild, both physically and in our minds?

In 2012, fourteen months after the events, Huneault first went to Tohoku with these questions in mind. He started by volunteering with the NPO "It's Just Not Mud" and has since regularly come to work in the same affected communities, with the support of Ishikawa Masae in Ishinomaki.

Over the following decade, building on invitations and collaboration possibilities, Huneault went back periodically to continue the careful observation in the same communities: 2015/2016, 2017, 2020 (interrupted by Covid), 2023. Although the core of his activity was initially based in Ishinomaki and through Miyagi - where his main collaborative and supportive community lives - his work has stretched to include 500 km of affected coastal territory, from Tomioka (Fukushima) to Fudai (Iwate).

In Huneault's TOKAS installation, the title *In Progress* refers to the idea of an ongoing process, for the artist and his body of work, for landscapes rebuilding after a catastrophe, for human societies constantly (re)shaping their relationship to nature. The exhibition puts in relation a selection of Huneault's ongoing work, which was created in the Tohoku region over the last 11 years, and as the artist is moving toward the completion of his project in 2024.

During that time, Huneault's body of work in Tohoku evolved to include photography, composite panoramas, oral histories, as well as experimental videos. He believes in using the rigor and ethics of journalistic methods while expending it within an artistic context that questions our expectations of what a "document" should be and how/where it could perform and have an impact. Across this work and to create an engaging visual language, Huneault draws on photographic codes and the acknowledged influence of Japanese culture on his own work and evolution: motifs, presentation strategies, color dominances, structure.

In the first room, the video *Vertige: 10 walls of Tohoku* presents footage of ten impressive large seawalls built over the last decade, shot from an aerial drone. In the second room is a series of photos capturing the local scenery and people's daily

lives reveals a human-scale tableau of adapting to a changing environment, seeking a renewed peace of mind, may be a sense of closure. The second room also includes two large composite panoramas, made while walking on an old seawall in a tsunami impacted neighborhood where the artist was staying in 2012: one side represents where the wave came from, the other its impact.

This installation includes a short text from his close collaborator Ishikawa Masae. It echoes the work and embodies the web of sources, support and ideas necessary for such a long-term undertaking. In other projects from Huneault, oral histories are often found, both as research and in presentation strategies. This project is part of a larger cycle of work undertaken by the artist that includes other series done in Canada looking at other large-scale traumatic events. It includes a project done on the 2013 Lac Mégantic oil train disaster in Canada, also developed over a long period of time and also based on collaborations. These two particular projects have maintained a constant dialogue and have informed each other over the years, both thematically and visually.

To the viewer, the scenography of *In Progress* may seem transitional. Is it? The raw material is hung directly, recalling editing walls, a perception reinforced by the choice of neon lighting. The viewer is faced with engaging questions. Is this vertical video triptych made to be seen projected on a large wall or seen on a smartphone in the palm of your hand? Are these collages and grids research tools or final representations? When do such a large body of work and such impacted landscapes stop developing, when is it over? As with any project that long, the work become unavoidably autobiographic. One can sense the evolving attachment of the artist to the landscape and its communities, his own gaze is being documented and questioned. His fledging presence is in the room, still working, looking.

Text by Michel HUNEALT

ジャン＝マキシム・デュフレヌ：フランス生まれ。2006年ケベック大学モントリオール校コミュニケーション学科実験メディア研究修了。
 ヴィルジニー・ラガニエール：カナダ生まれ。2006年ケベック大学モントリオール校コミュニケーション学科ヴィジュアル&メディアアート学科修了。
 ともにモントリオールを拠点に活動。

ジャン＝マキシム・デュフレヌ&ヴィルジニー・ラガニエールとしての近年の主な展示と活動

- 2024 「インターバルズ」 Galerie d'art Antoine-Sirois / Espace Mach, シャーブルック, カナダ
- 2023 「Hybrid Spaces」 Rencontres internationales Paris / Berlin, パリ
 「Brutalisme parallèle」 VU / L'Œil de Poisson, ケベック・シティ, カナダ
 「Là où je me terre」 ISELP, ブリュッセル
- 2022 「Radiant Mountain」 Foreman Art Gallery, シャーブルック, カナダ
 「Absorptions」 Festival International du Film sur l'Art (FIFA), モントリオール, カナダ
- 2021-22 「Radiant Mountain」 Principal Residency Program of La Becque, ラ・トゥール＝ド＝ベ、スイス
- 2021 「Smile! Emotions at Work」 Musée d'art de Joliette, ジョリエット, カナダ
- 2019 「Waiting」 Galerie de l'UQAM, モントリオール, カナダ
- 2018 「インターバルズ」 リサーチ・レジデンシー・プログラム, TOKASレジデンシー

Jean-Maxime DUFRESNE: Born in France. Graduated with an MA in Communications, Experimental Media from Université du Québec à Montréal in 2006.

Virginie LAGANIÈRE: Born in Canada. Graduated with an MA in Visual and Media Arts from Université du Québec à Montréal in 2006.

Both live and work in Montreal.

Recent exhibitions and residencies as duo:

- 2024 "Intervals," Galerie d'art Antoine-Sirois / Espace Mach, Sherbrooke, Canada
- 2023 "Hybrid Spaces," Rencontres internationales Paris/Berlin, Paris
 "Brutalisme parallèle," VU / L'Œil de Poisson, Quebec City, Canada
 "Là où je me terre," ISELP, Brussels
- 2022 "Radiant Mountain," Foreman Art Gallery, Sherbrooke, Canada
 "Absorptions," Festival International du Film sur l'Art (FIFA), Montreal, Canada
- 2021-22 "Radiant Mountain," Principal Residency Program of La Becque, La Tour-de-Peilz, Switzerland
- 2021 "Smile! Emotions at Work," Musée d'art de Joliette, Canada
- 2019 "Waiting," Galerie de l'UQAM, Montreal, Canada
- 2018 "Intervals," Research Residency Program, TOKAS Residency

ジャン＝マキシム・デュフレヌ&ヴィルジニー・ラガニエールは建造物や自然的、科学技術的環境の中で起こる変容とその社会的現実について模索している。複雑な現実をひも解くための探求心に駆り立てられた作品は、フィクションやドキュメンタリー、推測の境界を曖昧に漂う。さまざまな現象を拡大縮小して組み合わせることで、イメージは調査の対象となり、異なる探求方法が物語や没入型のアプローチと相互に交差する。空間的に配置されたりサーチライトから豊饒な対話が生み出され、それぞれの場所に合わせて設計されたインスタレーションとして具現化される。この空間化された体験によって、作品を鑑賞者自身で解釈する機会が与えられる。

2018年のTOKASでの滞在制作のあと、2019年にさらにリサーチを続け、ラガニエールとデュフレヌは人間の心理への深い関心のもと、建築、自然、都市生活、技術革新を含む社会的変容を探究した。職場環境における心理的葛藤、生産的な時間との関係の変化、社会的適合への圧力によって生じる心理的負担からの現実逃避、そして感情とよりよい暮らしのあり方などについてリサーチを行った。写真、映像、音響を組み合わせ構成されたTOKAS本郷でのインスタレーションは、ドキュメンタリーとフィクションの境界を曖昧にし、社会の未来とその不確実性についての解釈を開いた。

社会的モラルを追究することで、複雑で時には矛盾する問題がインスタレーション全体に浸透していく。暗い側面を隠し持ちながら、表面的には調和を求めているような職場では、個人の自立と主体性の形成はどうなるのか。「生産性」の概念に代わるものは見つけられるのか。技術との共存の形態とは何か(時にそれはデジタル的な隠遁や自己中心主義につながっていく)。精神性と幸福の儀式的力をどう評価するのか。労働力不足に直面した高齢化社会において、生命の有無にかかわらず全てのものに精神性を見出すアニミズム思想は、ロボットという存在を社会的に受け入れることと、どう関係していくのか。映像と音声の感覚的な世界を深く掘り下げるこのインスタレーションは、心身がさまざまなプレッシャーと成果主義崇拜に晒される都市の労働文化に対抗して、宙づりの状態を作り出そうとしている。

雰囲気のある2画面の映像作品《インターバルズ》は、時間の循環性と停滞をテーマに、職場のリズム、幸せの仕草、光と精神性の導き、そして人間とロボットとの境界の曖昧さを織り交ぜている。映像の要素は、抽象と連想によって感情的な信号として現れ、心理に深く作用する。2020年のオリンピック開催を目指す東京の取り組みとして、国立競技場建設現場の労働力には膨大な圧力がかけられ、

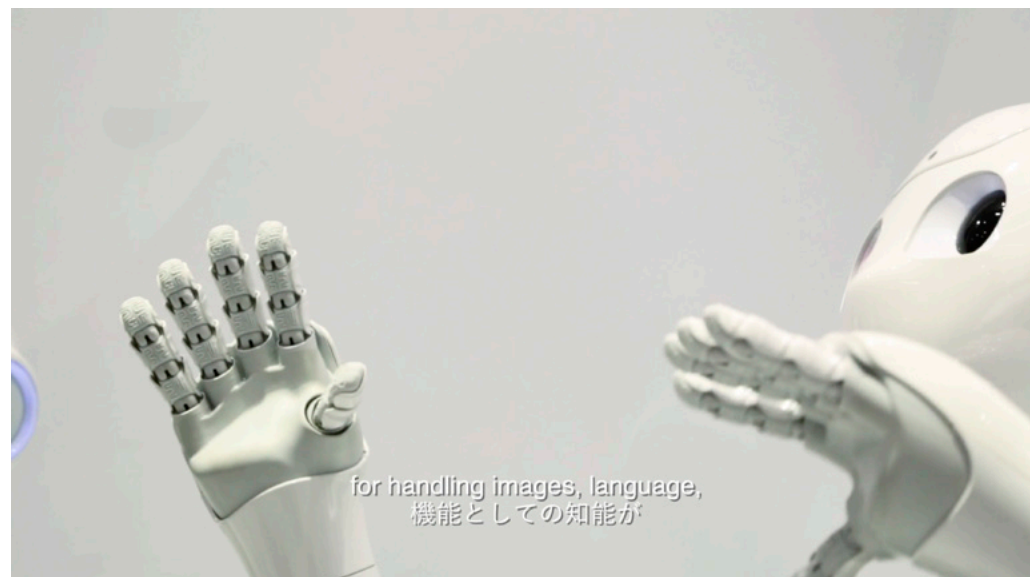
その加速度は過労の危険性を高めた。これとは対照的に、飯田善國によるステンレス製の彫刻の穏やかな円軌道は、時間の流れが遅くなった感覚をもたらす。彫刻が静かに回転すると、競技場を取り囲む都市景観がその鏡面に漏れ込むように見える。さらに、浅草寺の常香炉や、ハイテク墓地である幸國寺の琉璃殿での仏教儀式などから、特定の環境では、社会は身体と魂の癒しとケアに前向きであることを示している。

展示空間では、鮮やかな紫色の壁に設置された一連の写真作品が、視線の交錯を通じて2つの映像をつなぐ。日本文化において幸運や知恵、魔除けを象徴するフクロウは、人間の「疲れた心や精神」を癒すために、本能や本来の生活リズムとは異なる環境で働く。フクロウは他の文化では来世の守護神や悪霊からの守護者として知られており、夜間飛行や狩りに適した優れた視力を持つ猛禽類である。その生活様式から離れ、フクロウカフェや動物園での飼育で、慢性的なストレスや健康の悪化のリスクにさらされている。一方で、社会的プレッシャーにさらされる若者たちは、仮想空間での居場所を求めていることがある。展示室の隅に掛けられた縦長の布には、信号のない電子スペクトルがプリントされている。一時的に物理的現実から切り離され、彼らはデジタルな地平線や、明るいピクセルによる網膜の持続によって引き起こされる催眠の虜となる。ゲーム、アニメ、VR、オタク文化は大学ランキングや職場の圧力の負担を感じる若者の間で顕著である。

暗いメタリックグレーのカーテンの前には映像作品《空気を読む》。文脈、雰囲気、他人の感情など、状況認識を感じ取る能力に焦点を当てる。この社会的スキルは、日本社会では結果として時に過度の協調を求めることとなる。東京のさまざまな場所で撮影された本作は、職場、組織、社会構造によって生じる規範的な仕組みを超えた感情、感覚、心理的反応の相互作用を探る。複数の章で構成されており、個々の奮闘と同調圧力によって引き起こされる現実逃避の中での感情知能のあり方を捉えている。例えば「引きこもり」や「蒸発」、または科学技術的な避難所(仮想空間など)といった社会現象が代表的である。より広い視点から見ると、人工知能とロボット工学における(私たち自身の鏡像としての)生存機能のシミュレーションは、環境に適應する生命体の感覚能力と共鳴し、感覚的な生命の基盤を形成する。作品は、アニミズムと人間と非人間の生命の間の閾値いきちの溶解についての考察に拡大する。その微妙な性質を持つ《空気を読む》は、ドキュメンタリーとフィクションが交差し、多層的な物語となって問題を問う。人類学と美術史の研究者である嘉納礼奈氏、または早稲田大学の仮想現実、人工知能、ロボット工学教授

である河合隆史氏と尾形哲也氏の2人との一連のインタビューが作品に複数の要点を与えている。

テキスト: ジャン=マキシム・デュフレヌ & ヴィルジニー・ラガニエール

In their artistic research, Jean-Maxime Dufresne and Virginie Laganière explore the transformations of our built, natural and technological environments and their social realities. Driven by a desire to probe reality to reveal its complexity, their work finds itself at the confluence of documentary, fictional and speculative approaches. Through a telescoping of various phenomena, the role of images becomes an object of investigation, where different modes of inquiry interact with narrative and immersive strategies. By creating fertile dialogues in the arrangement of research material, the work is materialized through installations designed for each venue. This spatialized experience encourages viewers to build their own interpretations of the work.

During a residency at TOKAS in 2018, followed by an extended research phase in 2019, they explored societal transformations encompassing architecture, nature, urban life and technological innovation, with a deep concern for the human psyche. Research was conducted on themes such as psychological struggles related to work environments, altered relationships to productive time, escapism through the evasion of moral burdens arising from a social pressure to conform, and the place of affects and wellbeing. Blurring lines between documentary and fiction, the installation at TOKAS Hongo comprises photographic, video and sound works that foster open-ended interpretations of social futures and their uncertainties.

Exploring social mores brings up entangled and sometimes paradoxical issues that percolate throughout the installation. What happens to personal emancipation and the shaping of subjectivities in an apparent search for harmony at work, which conceals darker sides? Can we find alternatives to the idea of productive time? What forms of coexistence are we creating with technology (sometimes leading to digital retreats or solipsism)? How do we value the intrinsic forces of spirituality and rituals of wellbeing? Where does animist thought, which reconciles the living and non-living, interact with the social acceptance of robotic entities in the context of an aging society, challenged by labour shortages? Delving into a sensorial realm of images and sound, the installation seeks to create states of suspension in contrast with an urbanized work culture, where minds and bodies are subjected to various forms of pressure and the cult of performance.

Presented as an atmospheric dual-channel video piece, *Intervals* explores the cyclical nature and suspension of time, interweaving rhythms of the workplace, gestures of wellbeing, the guidance of light and spirituality, or blurred boundaries between humans and robotic entities. Using the means of abstraction and association, elements in the video appear as affective signals that interact and connect deeper with the psyche. In the context of Tokyo's endeavour to host the Olympic Games in 2020, immense pressure was imposed upon the labour force involved at the Japan National Stadium construction site. This accelerated pace introduced high risks of overwork. Acting as a counterpoint, the gentle circular movements of a stainless steel sculpture (designed by Iida Yoshikuni) introduce a sense of slowness in the flow of time. As it rotates quietly, the

urban landscape surrounding the stadium appears to leak into its mirrored surfaces. Further on, smoke baths at Sensoji Temple and ceremonial buddhist rites in the Ruriden columbarium, a high-tech cemetery comprised of futuristic altars, portray a social willingness to heal and take care of bodies and souls in designated environments.

In the exhibition space, a set of photographic portraits installed in a vividly colored purple environment connects both videos through an interplay of gazes. While valued as birds that symbolize luck, wisdom or protection from hardship in Japanese culture, owls engage in work in environments that differ from their instincts and circadian rhythms, in order to heal the "tired human heart or mind." Perceived in other cultures as a spiritual guardian of the "afterlife" or "protector against evil spirits," the owl is blessed with great visual acuity that makes it a bird of prey for night flight and hunting. Pulled from its habitual lifestyle, its therapeutic employment in owl cafe culture or captivity in a zoo puts it at risk of chronic stress and health deterioration. Meanwhile, younger people subjected to social pressures might seek a place in virtual realms. An electronic spectrum without beacons, manifested in a tall vertical print. Momentarily cut off from physical reality, they become moreover captive of a hypnosis induced by a digital horizon, a retinal persistence produced by bright pixels. Technological gaming, anime, virtual reality and otaku subcultures are prominent among the youth, who can become burdened by the pressure of university rankings or the workplace.

Set in a dark array of metallic grey curtains, the video *Reading the Air* ("kuki wo yomu") relates to a situational awareness guided by an ability to sense a context, atmosphere or someone's feelings. This social skill sometimes leads to an excessive demand for cooperation in Japanese society. Filmed in different locations in Tokyo, the video explores the interaction of affects, feelings and psychological responses, beyond regulatory mechanisms generated by the workplace, institutions or social structures. Conceived in multiple chapters, it investigates the place of emotional intelligence in the midst of individual struggle and forms of escapism caused by the pressure to conform. For instance, this can be exemplified by "hikikomori" (seeking social withdrawal), "johatsu" (purposely vanishing from an established life) or technological havens (in forms of virtualized refuges, etc.) Through a broader lens, survival functions simulated in artificial intelligence and robotics (as a mirroring of ourselves) resonate with the sensorial capabilities of living organisms adapting to their milieu, which form the basis of sentient life. The scope of the work expands to a consideration of animism and dissolving thresholds between human and non-human life. With its ethereal quality, *Reading the Air* examines these issues in a multilayered narrative at the intersection of documentary and fiction. The work finds key anchor points in a series of interviews with Kano Rena, a researcher in anthropology and art history, as well as Kawai Takashi and Ogata Tetsuya, professors of virtual reality, artificial intelligence and robotics at Waseda University in Tokyo.

Text by Jean-Maxime DUFRESNE & Virginie LAGANIÈRE

ジェン・ライマー：カナダ生まれ。
 マックス・スタイン：アメリカ生まれ。
 ともにモントリオールとロサンゼルスを拠点に活動。

ジェン・ライマー&マックス・スタインとしての近年の主な活動

- 2022 「Reservoir Lyren」ソニック・トポロジー・フェスティバル、チューリッヒ [パフォーマンス]
- 2019 「Sounding the City 005」TOKASレジデンス [インスタレーション]
- 2018 「Sounding the City 004」Tsunami Arte Sonoro, バルパライソ、チリ [展示]
 「Sounding the City 003」International Institute for Critical Studies in Improvisation & Musagetes, グエルフ、カナダ [展示・出版]
 「Entends-tu ce que je vois? Do you see what I hear?» Dazibao, モントリオール、カナダ [展示]
- 2017 「Son/Contexte」ラヴァル大学、ケベック・シティ、カナダ [ワークショップ・インスタレーション]
 「Estufa Fria」リスボア・ソア・フェスティバル、リスボン [パフォーマンス]
 「Sounding the City 002」インヴィシブル・プレイス 2017、サンミゲル、ポルトガル [シンポジウム・展示]
 「24 Hour Drone」Basilica Hudson, ニューヨーク [パフォーマンス]
- 2016 「Sounding the City 001」Espace Pop, モントリオール、カナダ [展示・出版]

Jen Reimer: Born in Canada.
 Max Stein: Born in United States.
 Both live and work in Montreal and Los Angeles.

Recent activities of Jen Reimer & Max Stein:

- 2022 “Reservoir Lyren,” Sonic Topologies Festival, Zurich [Performance]
- 2019 “Sounding the City 005,” TOKAS Residency 2019, Tokyo [Installation]
- 2018 “Sounding the City 004,” Tsunami Arte Sonoro, Valparaíso, Chile [Exhibition]
 “Sounding the City 003,” International Institute for Critical Studies in Improvisation & Musagetes, Guelph, Canada [Exhibition and Publication]
 “Entends-tu ce que je vois? Do you see what I hear?” Dazibao, Montreal, Canada [Exhibition]
- 2017 “Son/Contexte,” Université Laval, Québec City, Canada [Workshop and Installation]
 “Estufa Fria,” Lisboa Soa Festival, Lisbon, Portugal [Performance]
 “Sounding the City 002,” Invisible Places 2017, São Miguel, Portugal [Exhibition and Symposium]
 “24 Hour Drone,” Basilica Hudson, New York [Performance]
- 2016 “Sounding the City 001,” Espace Pop, Montreal, Canada [Exhibition and Publication]

ジェン・ライマー&マックス・スタインは、モントリオールとロサンゼルスを拠点に活動しているサウンド/メディア・アーティスト。都市の音環境に内在する響きや、音と空間の身体体験を、サイトスペシフィックなパフォーマンス、インスタレーション、空間録音を通じて探求している。

2019

2019年にTOKASでの滞在中に、都市のサウンドスケープの音楽性を探求する、サイトスペシフィックなサウンド・インスタレーションのシリーズ《Sounding the City》(2015-19)の第5弾を展開した。ある場所の周りから生まれ、その環境自体で起こるこれらのインスタレーションは、私たちがいる場所の音楽に耳を傾けるよう誘い、これまで気づいていなかった都市環境の特徴に視線を引き寄せる。

2016年にモントリオールで制作した最初の《Sounding the City》のインスタレーションは、自分たちの近所にある、消えゆく場所に注目して制作した。その後の4年間で、プロジェクトはサンミゲル(ポルトガル)、バルパライソ(チリ)、東京の墨田区へと巡回した。これらの場所を通じて、ライマーとスタインは場所の特異性に応答する方法論を展開した。各地を静かに漂いながら音響環境を探し、聴き、録音し、最終的にはその場所のサウンドスケープや社会資本(インフラストラクチャー)と溶け込むサウンド・インスタレーションを作り出した。

レジデンス滞在中、2人は数週間のあいだ墨田区の川岸や工業地帯を探索し、歩きながら音を聴き、フィールドレコーディングを行った。最終的に、独自の音楽的特性を持つ4つの場所をインスタレーションの場として選んだ——荒川沿いのベンチ(東墨田)、隅田川沿いのコンクリート橋の下(横綱)、小名木川沿いの杭(白河)、そして中央・総武線近くの通り(緑)。各インスタレーションのスピーカーや電子部品には、探索中に見つけた分岐箱に着想を得たものが使われた。各サイトのインフラに視覚的に溶け込むように、それらの部品を東京で地元調達した。

2023

2023年、ライマーとスタインはこれらの4つの場所を再訪して新たに録音し、過去4年間に起きたサウンドスケープの変化を探った。「風ぎ、揺らぎ、」の展示空間でサイトスペシフィックなインスタレーションを再展示し、隣の空間では

新たなマルチチャンネルの音響・映像作品を発表した。インスタレーション自体の音と、TOKAS本郷の内外の周囲の音とが混ざり合い、都市環境の一部である音が切り取られ、別の場所で独立した音として再び聴かれると、鑑賞者の耳を通じて新たな風景が浮かび上がる。

墨田区サウンドマップ

2019年の滞在中に、ライマーとスタインは《墨田区サウンドマップ》というウェブプロジェクトを始め、インスタレーションの場を探索しながら行ったフィールド録音音源をカタログに登録した。このプロジェクトはオンライン・マップという形態をとり、PCやモバイルデバイスを使って閲覧、ジオタグ付きの録音を聴くことができる。本展に合わせてウェブサイトを更新し、2023年の探索からの新しい録音もカタログとして整理した。

テキスト：ジェン・ライマー & マックス・スタイン

《墨田区サウンド・マップ》
Sumida-ku Sound Map
インタラクティブ・ウェブサイト
Interactive website
<https://sumida.reimerstein.com>
2019/2023

Jen Reimer (Canada) & Max Stein (USA) are sound artists and musicians based in Montréal and Los Angeles. Their site-specific performances, sound installations and spatial recordings explore the resonances of urban sonic environments and the physical experience of sound and space.

2019

During their 2019 residency at Tokyo Arts and Space, Reimer and Stein developed the fifth installment of *Sounding the City* (2015-19), a series of site-specific sound installations investigating the musicality of the urban soundscape.

Emerging from their surroundings and occurring in the environments themselves, these installations invite our ears to focus on the music of the places we find ourselves—they draw our gaze towards characteristics of urban environments that escape unnoticed. The first iteration of *Sounding the City* (2016) focused on disappearing places in their neighborhoods in Montréal. Over the next four years, the project took on an itinerant form, traveling to São Miguel (Portugal), Valparaiso (Chile), and finally, Tokyo's Sumida-ku. Across these locations, they developed a methodology responsive to the specificity of place: quiet acts of drifting in search of acoustic environments, listening, recording, and finally composing sound installations that blend with the soundscape and infrastructure of a place.

At Tokyo Arts and Space, Reimer and Stein spent weeks exploring the riverbanks and industrial sites of Sumida-ku: walking, listening, and making field recordings. These explorations guided their choice of installation sites in four places with unique musical qualities: a bench along the Arakawa River (Higashisumida), beneath a concrete bridge along the Sumida River (Yokoami), on a post alongside the Onagi River (Shirakawa), and along the street near the Chuo-Sobu Line (Midori). The speakers and electronic components for each installation used junction boxes inspired by the ones they encountered during their explorations. These were sourced locally in Tokyo to blend visually with the infrastructure of each site.

2023

Returning to Tokyo in 2023, Reimer and Stein revisited these four sites to collect new recordings and explore changes in the soundscape over the past four years. For “Swaying Calmly, Gazing Quietly,” they re-exhibited their site-specific installations in the gallery space. In the adjacent space, they presented a new multichannel audio/video composition that blended with the sounds of the installations and the ambient sounds both inside and outside TOKAS Hongo.

The exhibition stages an encounter with sounds from urban environments. Distanced from the locations they index, these sonic environments create a new landscape through the viewer's ears.

Sumida-ku Sound Map

During their residency in 2019, Reimer and Stein developed a web-based project called *Sumida-ku Sound Map*, where they cataloged field recordings while exploring Sumida-ku for installation sites. The project consists of an online map that contains geotagged recordings that can be browsed and listened to using a PC or mobile device. For their exhibition, they re-designed the website and also cataloged new recordings from their 2023 explorations.

Text by Jen REIMER & Max STEIN

平穏に見えた世界に起きたさざ波の行方

大島 彩子

トーキョーアーツアンドスペース

突然の疫病によって世界は立ち止まることを余儀なくされた。スポーツの祭典への期待の機運は影を潜め、どこか後ろめたさを抱きながら、それでもひっそりと盛り上がり上がって終わっていった。本展で紹介した作品に対面するとき、この時勢の背景を無視できなかった。4組に共通するのは、対象との距離や事実を俯瞰的にとらえ、批評的に偏ることなく、その有様を提示していることだ。そして、それぞれの作品のあいだに光と闇、音を介した類似や相違が見えてきた。

國分郁子は、長年関心を寄せるコンテンポラリー・サーカス「シルク・ドゥ・ソレイユ」の取材を目的としていた渡航が、パンデミックの影響で2年延期となり、2022年によく実現した。そこでモンリオールの人々と触れ合うことで、それまで自身が日本で感じていた年齢、性別、職業などによる制約や慣習から解放され、世界が広がったような感覚を得たという。そして、これまで平面作品を主に制作していた國分にとって、空間全体で彼女の着想や思考を鑑賞者に体験させるという、今回の特徴的な演出へと発展した。

壁面や床が鮮やかな色や壁紙で彩られ、サーカスの語源である「円周」「回転」から着想した円形の展示台からぐりと広がるように展開した作品群は、それぞれ高低差がつけられている。さらに、コラージュの一部を構成するアクリル絵具や背景パターンが、既製の額装から飛び出し、立体作品とともに展示室内に点在している。鑑賞者自身は自然と、その視線や身体を上下に動かしながら作品を見ていくうちに、サーカスの卓越した身体表現を可能にするパフォーマー同士の信頼関係さながら、彼女の作品世界に全身を委ねたような気分になる。國分自身がモンリオールで感じた開放感は、絵画のなかに広がる光に溢れた自由な世界を体感することで共振する。

一方、ジャン＝マキシム・デュフレースとヴィルジニー・ラガニエールは、日本の社会に漂う空気感を追究した。2点の映像作品《Intervals》からは、常香炉の煙をありがたく浴びる人々の姿に、科学で説明できないものに精神的に依存する性分を見る一方、電飾で演出された都心の納骨堂や、滑らかに動くロボットの体躯に未来を受容していく柔軟性を感じ取ることができる。また、《空気を読む》では、より便利で良い暮らし

を求め発達した科学技術の陰で、社会のしきたりや過度の協調性を求められる環境に耐えきれず逃避を選ぶ人々に焦点が当てられた。

展示室の中央には、映像に顕著に登場する片目だけでこちらを見ている白いフロウと、VRヘッドギアを身につけた若者の写真が並んで展示されている。暗闇の世界に活動し、くびをぐりと回すことでその視野を最大限に広げる猛禽類と、仮想の光が明滅する360度空間に自己を没入させる人間からは、現実と精神世界の対比と共存がうかがえると同時に、展示空間に点在した写真、映像、サウンドといったすべての作品と連動していることに気づかされる。

ジェン・ライマーとマックス・スタインは本展に合わせ、4年前に録音を行った東東京ひがしとうきょうの各地を再訪した。商業エリアを除く東京各地の多くがおそらくそうであったように、彼らが選んだ東京の景色は、オリンピックのための開発の範囲外だったため、ほぼ変わらず存在していた。同じ川の静かな流れがあり、それは大きな祭りとコロナ禍を経ても変わっていなかったようだ(荒川土手は大勢の釣り人が集まっていたそうだが、それがコロナ以降の影響かはわからない)。2人が採集した音源は、分解され要素となり、それらをもとに作曲した5チャンネルのインスタレーションとなり、TOKAS本郷周辺の環境音と融合した。また、展示室の窓から射す自然光の移り変わりにより、投影された映像も時間によって濃淡を変え、唯一無二の空間が常に生成されていた。

ミシェル・ウノーが10年以上にわたり記録に留めてきた東北の地にも、同じ海が変わらずにあった。その土地は東京のそれよりももっと強い意志をもって変化(回復)していく必要があり、ゆっくりと、しかし大きく景色を変えていった。波と風の音とともに映るのは、一定速度で流れていく、規則正しく積まれたコンクリートの壁や防波堤と、手前に見える更地、向こう側の山並みや凪いだ海。人物も映らず、重機の音は一切しない。隣の部屋の写真群を見ている間にも、音が聞こえる。波も風も鳥の声もきくと以前と変わっていないはずなのに、あの映像を見たあとでは、もうすでにその景色で行われた建設工事の音が聞こえるようであり、日常生活が記録された沢山の写真からは、以前とは違う環境における彼らの暮らしを否応なく想像させる。

この数年の間に社会全体や人の意識を大きく揺るがす事象に誰もが直面した。特に2020年の一時停止の空白の時間は、身体に刷り込まれた文化や環境でさえも、微かな揺らぎとなって違和として炙り出されるようでもあった。この空白を忘れたかのように、素知らぬ顔をして世界が再び動き出した今日、空間、時間、音、感情、風景を切り取り、編み込んでいった彼らの作品は、本質的に変わったかもしれないものや、変わらなかったことの気付きへと導いていた。

Gazing at Ripples in a World That Seemed Calm

OSHIMA Ayako

Tokyo Arts and Space

A sudden pandemic brought the world to a standstill. Mounting anticipation for international sporting events faded, and the Tokyo Olympics were eventually held with little fanfare and a certain sense of shame. This exhibition inescapably brought me back into the thick of those times. The works by four artists or groups were unified by an approach of observing their subjects from a distance and offering a sweeping view of their true nature, without criticizing or judging. At the same time, the interplay of light, darkness, and sound in the works revealed both similarities and differences among them.

Kokubun Yuko's eagerly awaited journey to report on the contemporary circus Cirque du Soleil, a longtime interest of hers, was postponed for two years due to the pandemic and finally came to fruition in 2022. She says that in interacting with the people of Montreal, she felt a sense of freedom from constraints and norms of age, gender, profession and so forth to which she was accustomed in Japan, and her horizons were broadened. For Kokubun, who has thus far worked primarily in two dimensions, this experience developed into a remarkable presentation at this exhibition, in a space that fully immersed viewers in her ideas and thoughts.

The space, enlivened with vibrant colors and decorative wallpaper on its walls and floor, showcased an array of works radiating from a circular display, echoing the concepts of "circle" and "circulation" which share the same etymological root as "circus." The works were strategically placed at varying heights. Acrylic paint and background patterns, forming elements of collages, broke free from their readymade frames and mingled with three-dimensional pieces distributed around the room. As they moved around and shifted their gazes to take in the art, visitors felt as if their entire bodies were naturally drawn into the artist's world, in a manner recalling the mutual trust among circus performers that enables their extraordinary physical feats. The sense of freedom Kokubun experienced in Montreal was mirrored in the liberating, luminous realm shown in her works.

Meanwhile, Jean-Maxime Dufresne and Virginie Laganière delved into the distinctive atmosphere pervading Japanese society. Their two-channel video piece *Intervals* showed people reverentially immersed in incense smoke, hinting at the human tendency to seek emotional refuge in the scientifically unexplainable, while on the other hand hinting at flexible adaptation to a futuristic world, as seen in a brightly illuminated high-tech urban repository for the ashes of the cremated and in the fluid motions of robots. The work *Reading the Air* focused on people struggling under the weight of societal expectations and

pressure to conform, who choose to flee and live in the shadows amid the relentless pursuit of scientific and technological progress in the name of better, more convenient life.

In the center of the gallery, two photographs were placed side by side, one of a white owl peering out of a single eye and the other of a young adult donning VR headgear. The owl also appears prominently in the video, as a sort of magnetic presence. The juxtaposition of the owl, a nocturnal bird of prey able to swivel its head for the widest possible field of vision, and the person immersed in a 360-degree virtual world conveyed both contrasts and resonances between reality and the realms of the imagination. At the same time, we can notice the interconnectedness of all the photographs, video, and sound works installed throughout the exhibition space.

For this exhibition, Jen Reimer & Max Stein returned to various places in the eastern part of Tokyo where they had made audio recordings four years prior. As in many of the less commercial areas of Tokyo, the scenery in these locations appeared virtually unchanged as it was outside the scope of Olympic development. The same river continued quietly flowing, seemingly indifferent to the Olympic festivities and the ravages of COVID (although the artists noted that the Arakawa River's banks were now crowded with fishermen, whether for pandemic-related reasons or otherwise). The sounds they recorded were broken down into fragments and reassembled into a five-channel installation, harmonizing with the existing ambient noise around TOKAS Hongo. The gallery was further brought to life by shifting natural light from its windows, which played upon the projected moving images so their intensity varied, creating a unique and ever-changing environment.

Michel Huneault has spent more than a decade documenting the Tohoku region, revealing a sea that remains unchanged while the land undergoes slow yet colossal change in response to a need for change (recovery) far more powerful than that driving Tokyo's transformation. In his videos, the sound of wind and waves accompanies scenes of orderly, newly erected concrete walls and breakwaters, vacant lots in the foreground, and distant mountains and tranquil waters in the distance. There are no people and no din of heavy machinery whatsoever. The natural sounds remained audible as one viewed the photographs in the neighboring room, and while the waves, wind, and birdsong are surely the same as they ever were, after viewing the video they seemed intermingled with an imagined undertone of construction as the land is reshaped. The large volume of photographs chronicling everyday life inevitably sparked contemplation of people's ways of life this altered environment.

In the past few years, we have all faced events that drastically disrupted both individual mentalities and society as a whole. Particularly, the locked-down period beginning in 2020 when the world came to a standstill highlighted the ways in which culture and environment imprinted on the body can subtly fluctuate and manifest as a state of cognitive dissonance. In a reopened world going about its business as if nothing had happened, these works created by capturing and intertwining space, time, sound, emotion, and landscape offered fresh awareness of what has fundamentally changed and what remains unchanged.

ケベックとの交流プログラム 参加アーティスト

Participating Artists in the TOKAS Residency Programs
between Quebec and Tokyo

2015年度から2023年度にTOKASとケベックのレジデンス・プログラムに参加したアーティストを紹介。本篇は、毎年TOKASが発行している『トーキョーアーツアンドスペースアニュアル』の掲載から抜粋し、構成した(2023年度を除く)。

This section introduces artists who participated in the TOKAS Residency Programs between Quebec from the fiscal year of 2015 to 2023. The texts are composed of excerpts from the contents described in the "Tokyo Arts and Space Annual" published annually by TOKAS (except for FY2023).

2015.10.1→12.20

マリー＝ジョゼ・シマル
Marie-Josée SIMARD

打楽器奏者として、桐朋学園大学でマリンバ奏者の安倍圭子氏と共同作業を行ったほか、ガムラン演奏や鼓に挑戦するなど、積極的に活動を展開しました。東京近郊で行われたさまざまな演奏会に足を運び、日本人演奏家との交流を広げました。

As a percussionist, Marie-Josée Simard collaborated with Abe Keiko, a marimba player at Toho Gakuen College, and furthermore expanded her musical activities trying gamelan and taiko. Visiting a number of music events in Tokyo, Simard engaged in broad exchange with Japanese musicians.

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

2016.1.8→3.31

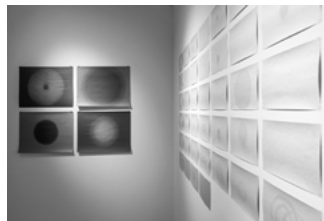
ジョゼ・ペドノー
Josée PEDNEAULT

写真を中心に、自己の内面を見つめた詩的な作品を制作。紙を日光に長時間さらして感光させる「フォトグラム」という手法に取り組み、紙皿などの些細な日用品と雄大な太陽が形成する、さまざまな構成の作品を生み出しました。

Josée Pedneault creates poetic and self-reflective works using photography and mix media. By fading color paper under sunlight using various objects and shapes, she realized a series of compositions reflecting on the perception of time, the process of photography and our relation to the cosmos.

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

Photo: Josée PEDNEAULT

2016.5.11→7.29

ベッティーナ・ホフマン
Bettina HOFFMANN

ホフマンは近年、再構成した空間のなかで人々が振付にもとづき動く姿を撮影し、根底にある社会との関係、衝突、コミュニケーションのメカニズムを描き出す映像作品を制作しています。東京では舞踏を実技・理論の両面からリサーチし、そこから詩歌(とりわけ「いろは歌」、仏教、無常観へと調査を広げていきました。それをベースに、日本の舞踏家、コンテンポラリー・ダンサーとリハーサルを重ね、5つの映像作品を作りました。

Hoffmann studied both the practical and the theoretical aspects of Butoh in Tokyo, and then expanded her studies into poetry (in particular Iroha, an ancient Japanese pangram and isogram.) Buddhism, and the view of all life as transient. Based on these studies, she repeatedly rehearsed with Japanese Butoh and contemporary dancers, and created five video works.

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

Silent Office, 2016
With Mitsuko Aoki, Keke, Tomohiko Kyogoku,
Atsuko Kurematsu, Yoko Sakurai, Nana Suzuki

2016.9.1→11.23

シャルル・ケヴィヨン
Charles QUEVILLON

ケヴィヨンは、現在プッチーニの《蝶々夫人》をもとに、室内オペラを作曲中です。尺八をはじめとした和楽器を調査したほか、蝶々が禅寺で生き続けたというストーリーを構想し、永平寺(福井)や大乘寺(石川)にて数日間、修行僧とともに禅寺での生活を体験。また、座禅に日ごろから取り組み、僧侶へのインタビューを行うことで禅や仏教への理解を深めました。

Quevillon is currently composing a chamber opera based on Puccini's *Madama Butterfly*. In addition to investigating traditional Japanese musical instruments, he envisioned a story in which Cio-Cio-San (*Madama Butterfly*) is kept alive at a Zen temple, and experienced life at Zen temple. He also deepened his understanding of Zen and Buddhism in general, through *zazen meditation* and interviews with monks.

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

Daijōji, November 2016

2017.1.10→3.31

エリザベス・ベリヴェ
Elisabeth BELLIVEAU

グラフィック・ノベル作家としても活動しているベリヴェは東京滞在中、直感的で即興的な手法を用いてイザナギとイザナミの日本誕生の神話に着想を得た、ストップモーション・アニメーションを制作。日用品や粘土の造形を組み合わせて登場人物に見立て、動きをつけて物語を紡ぎました。また同作品では、アーティストの西原尚がサウンド面で協力し、コラボレーションが行われました。

Belliveau, who also creates graphic novels, produced a stop-motion animation inspired by Japanese creation myths, using intuitive and improvisational techniques. On this project she collaborated with artist Nishihara Nao, who produced the sound for the work.

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

2017.4→6

金井 学
KANAI Manabu

人間と物質の結節点に生じる「技術」や「発明」における哲学的概念を探究し、そこから芸術実践のための固有の方法論の創出に取り組んできた金井。ケバックでは、空間における幾何形態の線と面の振る舞いの潜在的可能性に着目し、芸術実践の手法を拡張。さまざまなメディウムの物質性を検討するための「リサーチ&ディベロップメント」を行い、MDF材と塗料を用いた新作を制作、発表しました。

Kanai is involved in the study of philosophical concepts related to the technology and inventions that constitute the connecting point between human beings and inorganic matter, and from there he seeks to create his own methodologies for doing art. In Quebec, he has eyed the potential possibilities in the behavior of lines and surfaces in geometric forms to expand his creative methods. Through 'research and development' into the materiality of various mediums, and this time he created new works using MDF material and paint that explore these possibilities.

二国間交流事業プログラム[派遣]
Tokyo-Quebec Exchange Residency Programオープンスタジオ展示風景
Installation view at Open Studio

2017.5.1→7.26

ジェローム・ブシャール
Jerome BOUCHARD

地図製作データや環境データの抽象化や描写を切り絵の手法で試みるブシャールは、日本の伝統的な型紙について専門家に会い調査を行いました。また、東京湾岸の埋め立て地における境界線の成り立ちについて、現場での撮影や取材を行い、データを収集。さらに色度計で、東京の黄昏時の空の色度データを採集してCIELABデータに変換し、型紙製作に使う日本の伝統的な道具とカッティング用の機械を用いて作品を制作しました。

As an artist who uses paper-cutting to create works based on abstractions or depictions of cartographic and environmental data, Bouchard met with experts on traditional Japanese *katagami* paper stencils for dyeing to research his art. He also collected data on the changes in the shoreline of Tokyo Bay caused long years of landfill projects by taking on-site photographs and doing interviews. Furthermore, he used a colorimeter to gather data on color temperature of the sky over Tokyo in evening twilight and convert it to CIELAB data to create cut-paper stencil works using traditional Japanese tools and a cutting device.

2017.9.11→12.8

ミシェル・ウノー
Michel HUNEALT

2012年から東北で活動してきたウノーは、東日本大震災による津波で被害を受けた場所での調査、協働活動を継続して行ったほか、現代における日本の都市景観と自然との関係についてリサーチしました。さらに現実を表現する視覚的手法として、日本画の様式にみられる風景や日常生活の描写、技法に関する探究を新たに開始しました。今回の活動の成果は、写真やVR映像を用いた作品として発表されました。

Since 2012, Huneault has continued to be active in Japan's northeastern Tohoku Region doing surveys and cooperative projects in the areas struck by the Great East Japan Earthquake and Tsunami, and at the same time he has researched the relationship between Japanese cityscapes and the natural environment. Also, he has begun a study of the methods and techniques used for depicting landscapes and daily life in traditional Japanese art as a means of expressing reality. He presented the results of his residency this time with photographs and video works.

2018.1.5→3.31

ヴァンセント・ブロー
Vincent BRAULT

これまで2冊の小説や数編の短編作品、アートに関するエッセイを出版しているブローは、生と死、現実と超自然、ユーモアとホラー、あるいは伝統と前衛といった2つの世界の境界を探求しています。日本滞在中は、生と死の境界に存在する日本の妖怪にまつわる話や体験談を、出会った多くの人々に取材し、また京都や高野山を訪問して、文化と妖怪の話が生み出された土地のリサーチを行い、自作の構想を練りました。

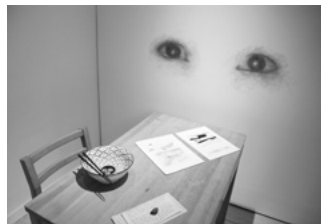
As a writer who has published two novels, editions of short stories and essays about art, Brault has consistently explored the boundaries between two worlds, such as life and death, reality and the surreal, humor and horror. During his residency in Japan, he interviewed many people concerning Japanese stories about yokai (ghosts and masters) that exist on the border between life and death and their related experiences. He also visited Kyoto and the temple of Mt. Koya to research the places where the culture and yokai stories originated in order to gather material for next novel.

二国間交流事業プログラム[招聘]
Quebec-Tokyo Exchange Residency Program

制作過程の記録 Process documentation: rest remains.

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

From ghost to ghost, 2018

2018.2.9→3.31

ジャン＝マキシム・デュフレヌ & ヴィルジニー・ラガニエール
Jean-Maxime DUFRESNE & Virginie LAGANIÈRE

デュフレヌとラガニエールは、現代の都市で起こる盛衰について、社会的、政治的、文化人類学的観点からリサーチを行い、写真、映像、音声などを用いて作品を制作。今回は東京における社会の変容や未来の姿を、テクノロジー、信仰、建築的観点から探究しました。

Dufresne and Laganière conduct research on the transmutations occurring in contemporary cities from the perspectives of sociology, politics and cultural anthropology and use photography, video and sound to create works reflecting their findings. This time, they investigated the social transformations taking place in Tokyo from the standpoint of technology, beliefs/faith and architecture.

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

2018.4.2→6.29

松田朕佳
MATSUDA Chika

ナショナリティの定義のプロセスや、独立運動が続くケベックにおける個人のアイデンティティの認識に関心を持つ松田は、地域の人々との交流やインタビューをとおして、東洋思想の言語領域で思考する自身との差異についてリサーチ。験部分を拡大した写真を貼ったギロチンを用いたキネティック(動く)彫刻《視覚依存者への戒め》の制作と発表を通じて、現地の人々の反応を考察しました。

Matsuda is concerned with the processes that underlie the definitions of national identities, and on the continuing independence movement that exists in Quebec, Canada. She conducted research into the difference between Quebecois and herself, as an individual whose thought processes are mandated by the language of East Asian thought, based on interactions with and interviews of people in Quebec. Matsuda further pursued her reflections through observations of their reactions to her kinetic sculpture, which included a guillotine that had an enlarged photo of an eyebrow placed onto it, entitled *Penalization for sight dependency*.

二国間交流事業プログラム[派遣]
Tokyo-Quebec Exchange Residency Programオープンスタジオ展示風景
Installation view at Open Studio

2018.5.17→7.31

アリソン・ムーア
Allison MOORE

視覚的なストーリーテリングとしてのパノラマの様式を探求するムーアは、人々の記憶や口述で伝わる歴史、自身が訪れた場所などをもとに、架空の風景を描いています。滞在中は、伝統的な絵巻物と吹抜屋台の構図の技法についてのリサーチを行い、プロジェクションマッピングの手法で写真やフィールド・レコーディングを用いたジオラマ映像作品を制作。建築に刻まれた日常生活と歴史の残像を映し出しました。

Moore is interested in the panorama format as a mode of storytelling, and her moving image installations depict surreal landscapes that are informed by personal memories, oral histories as well as the places that she has visited. While at TOKAS, her research focused on traditional emakimono illustrative scroll paintings and the use of fukinuki-yatai (bird's-eye views into rooftop houses) compositional techniques. Moore's resulting video diorama works were made using projection mapping software onto paper model houses and using photographs and field recordings collected on location. The works rediscovered the daily-life and historical resonance in local architecture.

二国間交流事業プログラム[招聘]
Quebec-Tokyo Exchange Residency Program

Sumida Diorama, 2018

2019.1.5 → 3.31

フェリックス=アントワーン・モラン
Felix-Antoine MORIN

サウンド・アーティスト/作曲家のモランは、日本を拠点に活動する作曲家と、東京のさまざまな場所に12個のステレオマイクを設置し、音と知覚、またUbiquity(偏在)という現象を考察する「Coextensive Ubiquity」を実施。オープン・スタジオでは、本プロジェクトのプロトタイプとして、レジデンス近隣に設置したマイクが捉える環境音を用いて鑑賞者自身がミキシングできる装置を作り上げました。

As a sound artist and composer, Morin conducted a "Coextensive Ubiquity" project that explored sound, perception and phenomena of ubiquity by working with Tokyo-based composers and placing 12 stereo microphones at various locations in Tokyo. In OPEN STUDIO, as a prototype of this project he used environmental sound gathered from microphones set in the vicinity of the TOKAS Residency and created a system that made it possible for visitors to mix their own sound/music from it.

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

2019.4.21 → 6.30

衣 真一郎
KOROMO Shinichiro

日常の風景や身体的な感覚・記憶をもとに制作する衣は、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のリサーチを実施。公園や街並みの観察、カナダの先住民の美術や近代の画家の調査のほか、現在も人々に親しまれるアイスホッケーの歴史と現代のあり方について探求することで、人々の生活や風景の変遷、自然との関わり方について考察を深め、それらをもとにドローイングを制作しました。

Being an artist who creates works from everyday scenes, physical sensations and memories, Koromo did research on scenes in Canada and the sport of ice hockey born in that environment. In addition to observation of parks and cityscapes, he researched indigenous North American art of the region and the work of modern artists. By studying the past and present of ice hockey as a sport still loved today, he thought about changes in people's lifestyles and landscapes and their relationship with nature, while reflecting these in drawings.

二国間交流事業プログラム[派遣]
Tokyo-Quebec Exchange Residency Program

オープン・スタジオ展示風景
Installation view at Open Studio

2019.5.7 → 7.31

ジェン・ライマー & マックス・スタイン
Jen REIMER & Max STEIN

都市の音が内包する音楽性を探るプロジェクト「Sounding the City」をこれまで世界4都市で展開しているライマーとスタインは、東京・墨田区バージョンを実施。区内を歩き回り、耳を澄まし、録音することで、ある種の音楽性を帯びた4つの場所を選定。各音環境に響く微かなハーモニーとリズムに調和するようチューニングし、各場所に馴染むような形態のサウンド・インスタレーションを制作、設置して記録を取りました。

In their series titled "Sounding the City," Reimer and Stein investigate the musicality of the sounds of a city through field recording and site-specific sound installations. Since 2016 they have developed the project in four cities around the world. They created the fifth instalment in Tokyo's Sumida Ward. Thorough walking, listening and recording the sounds of the Ward, four locations were chosen for their sound and musicality. Attuning to the harmonic and rhythmic subtleties present in the inherent sound environments, they created sound installations that blended in with the surroundings. ▶ <https://soundingthecity.com/005>

二国間交流事業プログラム[招聘]
Quebec-Tokyo Exchange Residency Program

2020.1.7 → 3.15

サラ・ブロンザール
Sarah BRONSARD

ケベック・アーツカウンシル推薦のコレオグラファー/ヴィジュアル・アーティストのブロンザールは、苔にまつわる振付プロジェクトのため、日本文化における苔の象徴性、審美性、精神性をリサーチ。研究者に会い、さまざまな場所で苔を撮影した一方、スタジオでは苔を栽培し、描き、苔を画材とした絵画を実験的に制作。その過程で彼女の苔に対する姿勢や眼差しは変化し、些細なものが持つ美しさや神聖さへ人々の注意を促す方法を探求しました。

The choreographer and visual artist recommended by the Conseil des Arts et des Lettres du Quebec, Bronsard, explored the symbolic, aesthetic and spiritual presence of mosses in Japanese culture in preparation for a new choreographic project. She met with bryologists and visited numerous places to photograph and film mosses, while in the studio, cultivating, painting and using them experimentally as painting material. Thorough the shift of posture and perspective required to observe mosses, she investigated how to bring attention to the beauty and sacredness of the trivial.

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

Bruissement de mousses, 2020

センター・クラークについて About Centre Clark

モントリオールで80年代からアートを中心とするマイル・エンド地区に位置し、元工場を改装したアーティストの自主運営による複合的なアートセンターです。2つの展示スペースやオーディオ・スペース、出版部のほか、市内唯一の木材加工スタジオ「アトリエ・クラーク」を併設。同じ建物内にはアーティストのスタジオやデザイン事務所などが入居し、現地のアート・コミュニティの中心となっています。

Situated in the Mile End area, Center of the art scene since the 80s, Centre Clark is an artist-run center dedicated to the presentation and professionalism of contemporary art. Having two exhibition spaces, an audio listening station, a library and Atelier Clark, a woodworking shop, the only one of its kind in Montreal, as well as artist studios and design offices in the building, Centre Clark functions as a hub in the local art community.

2022.4.3 → 6.27

國分郁子 KOKUBUN Yuko

身体構造や空間への興味から、舞台芸術に特有の「空間・色彩・多文化融合」という要素を二次元媒体に落とし込む國分は、メディア・アートや舞台芸術が市民に開かれているモントリオールで、コンテンポラリー・サーカスやフェスティバル、また、表現者を支える行政の役割や連携の仕組みを調査。舞台芸術のリサーチから発展した新作絵画のためのドローイングやコラージュを制作しました。

With an interest in body structure and space, Kokubun is an artist who brings elements of "space, color, and multicultural fusion" unique to the performing arts into two-dimensional art works. In her residency she did research on contemporary circus and festivals and the role of governmental support for artists and the collaboration that supports artists in Montreal, where media and performing arts are open to the citizens. She created drawings and collages for new paintings from her performing arts research.

二国間交流事業プログラム[派遣]
Tokyo-Quebec Exchange Residency Program

2022.5.13 → 7.28

キム・ワルドロン Kim WALDRON

現代の社会状況と関わる手段として、セルフ・ポートレートを使用するワルドロンは、東京の人々の気候変動への取り組みを探求する「No Hero」と題したプロジェクトを行い、人々の活動現場に潜入し、セルフ・ポートレートを撮影。彼女が繰り返し写真に登場することで、1人のヒーローが世界を救うという私達が抱くヒーロー神話への執着がいかに不可能なものであるかを示しました。

Using self-portraiture as a means of engaging with various contemporary social situations, Waldron worked on a project titled *No Hero* that explores how people in Tokyo are contributing to the fight against climate change. She tries to deconstruct our hero myth using self-portraiture. Her repetition in the images points out how impossible or improbable our hero fixation is — there is no one person who can save us.

二国間交流事業プログラム[招聘]
Quebec-Tokyo Exchange Residency Program

〈オークション、株式会社ナカダイ〉
Auction, Nakadai Co., Ltd., 2022

2022.5.24 → 7.29

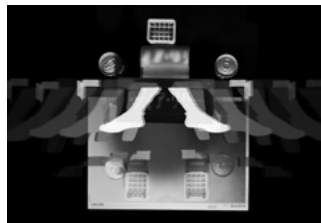
フランシス・アディア・マッケンジー Frances Adair MCKENZIE

歴史的、触覚的、動作的な観点からデジタル・テクノロジーと形式的な経験を取り入れたアニメーションや彫刻を制作するマッケンジーは、近年加速しているプライベートと非プライベートな空間の混在を意識しながら、ステレオコピック(立体視)のストップモーション・アニメーション《All My Dear Lilies》を制作。東京を空間的かつ時間ベースで経験することを探求しました。

Mckenzie works with sculpture and animation while engaging digital technologies and formalized experiences from a historical, tactile and gestural perspective. She created a stop-motion stereoscopic animation titles *All My Dear Lilies*, which explores the Tokyo metropolis as a spatial and time-based experience, with consideration of recent accelerated mixing between private and non-private spaces as they flow through a single domestic plane.

二国間交流事業プログラム[招聘]
Quebec-Tokyo Exchange Residency Program

All My Dear Lilies, 2022

2023.4 → 6

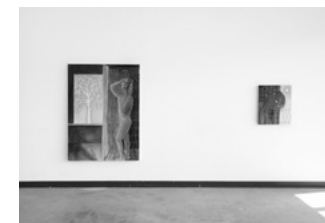
谷崎桃子 TANIZAKI Momoko

人間の生活や他者との関係性のあり方を、さまざまな感情を手がかりに、主に絵画で表現する谷崎は、心身の治療としての「美術館訪問」処方など、先進的な実践を行うモントリオールで、精神的不調やそれとの共存についてリサーチ。当事者コミュニティや現地のアーティストとの交流をとおして不眠や精神疾患の病理との寄り添い方、メンタルヘルスリテラシーについて新たな視点から考察し、日常の非効率な状況を肯定的に捉えた絵画を制作しました。

Taking inspiration from human activities, interpersonal relationships, and a variety of emotions, Tanizaki primarily expresses herself through painting. She conducted research on coexisting with mental disorders in Montreal, where advanced practices, such as visiting museums as a form of psychosomatic treatment, are being implemented. By developing a better understanding of the pathologies of insomnia and mental illness through her interactions with this community and local artists, Tanizaki has come to see mental health literacy from a new perspective and make paintings that place inefficient everyday situations in a positive light.

二国間交流事業プログラム[派遣]
Tokyo-Quebec Exchange Residency Program

Photo: Paul Litherland

2023.1.5 → 3.31

マリオン・パケット Marion PAQUETTE

アートと建築、デザインの交差点で、身体と空間、物体の繊細な関係を探るインターフェースや状況を創出するパケットは、公共スペースで眠るという日本特有の現象である「居眠り」に注目。提灯の構造を参考にした持ち運び可能な休憩所の制作や、東京の都市空間で人々がこの装置を用いて眠っている様子を記録した写真をととして、居眠りの社会的背景や展開の可能性について詩的に考察しました。

Working at the intersection of art, architecture, and design, Paquette creates interfaces or situations that probe the sensitive relationships between the body, space, and objects. During her stay in Tokyo, she focused on the phenomenon of *inemuri*, the uniquely Japanese practice of sleeping in public. After making a portable resting station inspired by the structure of a Japanese paper lantern, Paquette photographed people using the device to sleep in Tokyo's urban landscape. This resulted in a poetic consideration of the social background and potential development of the *inemuri* practice.

二国間交流事業プログラム[招聘]
Quebec-Tokyo Exchange Residency Program

久山友紀

ケベック州政府在日事務所 文化担当官

「TOKASとケベック州との交流5年」というとまだまだこれは通過点に過ぎないという感覚ではあるが、今回、区切りとして、1つ展覧会を開催していただけたのは私個人にとって、またケベック州にとって、確実に大きなステップとなった。

実は、ケベック州政府が、アーティスト・イン・レジデンスを東京に開設しようという話が出たのはかなり以前のことになる。アーティストのレジデンス滞在は、アーティスト自身の活動において、意義深い経験を得、創造性の幅、芸術的な手法や感性に変化をもたらし、更に国際的な交流を生む。それを支えるケベック州政府としては、ケベックのアーティストの存在感を世界に示すことにもなると思え、既に、NY、パリ、ロンドン、ローマそしてベルリンに政府所有のアートスタジオを開設し、それらは今も存続している。6都市目に東京が選ばれ、2008年には、ケベック州政府の職員が、いわゆる物件探しのため来日した。そして、六本木ヒルズのマンションの一室を州政府で借り、6か月に1名、年に2名のアーティストを受け入れることになった。基本的にアーティストは身の回りのことは自立しなければならない。アーティスト活動に関しても、独自でリサーチやクリエーションプランをたて、活動した。このレジデンスは様々な理由であまり長く続かず、2015年に閉鎖となる。しかし、ここには13名のアーティストが滞在したという記録が残っている。

その頃、ケベック・アーツカウンシルは、既に日本に存在するレジデンスのリサーチを始めた。そこで出会ったのが、TOKASの前身であるトーキョーワンダーサイト(TWS)館長の今村有策氏だった。2015年から、ケベックのアーティストを一方向で3ヶ月間(90日)受け入れていただくということから始まった。アーティストたちからはTWSのホスピタリティーに

感謝の声が溢れた。そのサポート体制はトーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)になってからも継続し、2017年に遂に二国間交流事業プログラムとして、日本からとケベック州(モントリオール)からと双方でアーティストをエクステンジするというプログラムに発展する。2023年までに16組ものアーティストがお世話になってきている。

アーティストにとって非日常の環境にあえて身を置く生活が始まる。そこから人、もの、環境、あらゆる事柄との偶然もしくは必然的な出会いによって、このレジデンス生活が進んでいく。ここではアーティストは感覚をオンオフにしたり、リセットしたり、リフレッシュの機会、情報のインプットの機会になったり、それぞれが自由に滞在を有効に活用する。この活動は無限である。今まで滞在したアーティストの半数以上は何らかの形で日本を再訪している。今回の展覧会企画にあたり、今まで通過していったケベックのアーティストに対し、その後の活動にまで注視し、関心を持ち続けてくださっているTOKASの方々の姿勢に感銘を受けた。恵まれた環境を提供し、アーティストに寄り添う体制でのレジデンスを継続してくださっていることに改めて感謝する。今後はケベックのモントリオールで滞在した経験を持つ日本人アーティストのその後にも注目していきたい。そして新たな繋がりがあちこちで生まれることを切に願っている。

Thoughts on Five Years of Exchange Between TOKAS and Quebec

KUYAMA Yuki

Attachée aux affaires culturelles,
Délégation générale du Québec à Tokyo

Five years of cultural exchange between Tokyo Arts and Space (TOKAS) and Quebec may not seem like a very long time, but marking this occasion with an exhibition has certainly been a significant milestone both for me personally and for the Province of Quebec.

As a matter of fact, the idea of the Quebec Government establishing an artist-in-residence program in Tokyo has quite a long history. Residency programs greatly enrich creators' activities by offering significant and memorable experiences, broadening their creative range, altering their approaches and sensibilities, and fostering international exchange. The Quebec Government saw support for such programs as an opportunity to raise the international profile of Quebec-based creators, and had already established art studios in Quebec Government-owned properties in New York, Paris, London, Rome, and Berlin, all of which are still operational. Tokyo was chosen as a sixth city, and in 2008, Quebec Government staff came to Japan to look for suitable properties. They rented an apartment in the Roppongi Hills complex and began accepting two creators per year, each for a stay of six months. Creators were expected to be responsible for their own day-to-day lives, to conduct independent research and to devise their own creative plans. However, this program was short-lived for various reasons and was discontinued in 2015. That being said, there are records of 13 creators participating during its operation.

Around that time, the Quebec Arts Council began studying existing residency programs in Japan, and in this process they were lucky enough to meet Imamura Yusaku, director of TOKAS's predecessor Tokyo Wonder Site (TWS). In 2015, a one-way program was launched in which Quebec-based creators were welcomed for stays of three months (90 days). The creators were deeply grateful for the hospitality of TWS, and the program of support continued after TWS was reorganized as TOKAS. In 2017, it finally developed into a bilateral exchange program, with creators dispatched to and received from both Japan and the Province of Quebec (Montreal). As of 2023, as many as 16 creators or groups have benefited from this outstanding program.

The participating creators begin their journeys by deliberately placing themselves in unfamiliar surroundings where they encounter, by chance or inevitably, new people, things, and environments. They gain opportunities to test their sensibilities, reset and refresh their minds, and absorb novel information as they freely utilize their allotted time in effective ways. The possibilities are limitless. More than half of the creators who have stayed in Japan thus far have come back for a return visit in some capacity or other. In planning this exhibition, I was profoundly impressed by the stance of all the people at TOKAS, who have continued to follow and show interest in the post-residency activities of Quebec-based creators who participated in the past. I am deeply thankful for the continuation of this residency program, which offers creators such a wonderful environment and pays close attention to their needs and growth. Going forward, I intend to follow the subsequent activities of Japanese creators who have taken part in residencies in Montreal, Quebec. I most sincerely hope that new connections will continue to emerge throughout this international network.

風ぎ、揺るぎ、
Swaying Calmly, Gazing Quietly

[展覧会] [Exhibition]
担当 Directed by
大島彩子 (TOKAS) OSHIMA Ayako (TOKAS)
吉田紗和子 (TOKAS) YOSHIDA Sawako (TOKAS)
設営 Installation
FIGURE 15-17 cas 株式会社 FIGURE 15-17 cas Co., Ltd.

照明 Lighting design
山本圭太 YAMAMOTO Keita
写真撮影 Photography
加藤 健 KATO Ken
ジャン＝マキシム・デュフレヌ&ヴィルジニー・ラガニエール Jean-Maxime DUFRESNE & Virginie LAGANIÈRE
[pp.026-029] [pp. 026-029]
動画記録 Video documentation
高橋健治 TAKAHASHI Kenji

[カタログ] [Exhibition catalog]
執筆 Texts
國分郁子 KOKUBUN Yuko
ミシェル・ウノー Michel HUNEAULT
ジャン＝マキシム・デュフレヌ&ヴィルジニー・ラガニエール Jean-Maxime DUFRESNE & Virginie LAGANIÈRE
ジェン・ライマー&マックス・スタイン Jen REIMER & Max STEIN
久山友紀 (ケベック州政府在日事務所) KUYAMA Yuki (Délégation générale du Québec à Tokyo)
近藤由紀 (TOKAS) KONDO Yuki (TOKAS)
大島彩子 OSHIMA Ayako
花岡美緒 (TOKAS)[p.107] HANAOKA Mio (TOKAS)[p.107]

編集 Edit
大島彩子 OSHIMA Ayako
吉田紗和子 YOSHIDA Sawako
翻訳 Translation
クリストファー・ステヴンズ Christopher STEPHENS
トーキョーアーツアンドスペース Tokyo Arts and Space

デザイン Design
川越健太 KAWAGOE Kenta

発行日 Published in
2024年3月 March 2024

印刷 Printing
株式会社八紘美術 Hakkou Bijyutsu Co., Ltd.

発行 Published by
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
Tokyo Arts and Space, Museum of Contemporary Art Tokyo,
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

TOKAS hongo