

A I G A R S B I K Š E

U B A T S A T

S I O N E D H U W S

Y A S U H I K O H A Y A S H I

C O N C A B R E R A

記憶の風景
なつかしい
未来へ
アーティストと巡る
陸前高田、そして東北

Rikuzentakata Artist in Residence Program 2017

挨拶

弊社は、2011年3月11日の東日本大震災後、壊滅と言われた陸前高田市の復興をめざし同年9月に結成された会社です。100年後、200年後の子供達のために、地元に産業を興し、良い社会資本を残し、持続可能な町をつくるのが我々の使命です。特に、10年間で500名の雇用を創り、その後は発展的に解散することを意図しています。

そんな中で展開していたアーティスト・イン・レジデンス(AIR)事業も、皆様のご支援の下、お陰様で5年目を迎えることが出来ました。

世界中のアーティストやデザイナーの活動を通し、当市に、新しい価値、産業を生み出すための場をつくり出し、世界に発信したいと考えて実施したこの事業も、昨年10月から11月にかけて、4名のアーティストが陸前高田市に1ヶ月ほど滞在し、活動して下さいました。詳細については後述させて頂きますが、タイのウバトサットさん、ラトビアのアイガルス・ビクシェさん、日本のハヤシヤスヒコさん、そしてフィリピンのコン・カブレラさんです。それぞれが、当市のリサーチを通して作品制作を行いました。旧横田小学校の校舎を制作の活動場所としてお借りできたのも大変大きな成果となりました。特に、ビクシェさんは大きな野外彫刻を制作するアーティストですが、今後当市の街づくりの中で、街の中にモニュメントを残せる様な関わり方を期待しております。また、毎年参加して頂いている英国ウエールズの振付家、ショーネッド・ヒューズさんは8月から翌年2月までの7ヶ月間滞在し、住田町に住みながら地元の伝統芸能である柿内沢鹿踊を習得し、パフォーマンスの創作活動を継続し、3年間のプロジェクトの区切りとして、横浜で開催された『国際舞台芸術ミーティング in 横浜2018』に柿内沢鹿踊と一緒に創作パフォーマンスを発表しました。その他にフィリピンとの共同事業等、徐々に芽が出て来ております。

まだまだ、産業に結び付くところまでは決して到達していないのが現状ではありますが、今後共ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

なつかしい未来創造株式会社

代表取締役 田村 満

Foreword

Our company was established in September in the same year as the Great East Japan Earthquake of March 11, 2011 with the aim of reconstructing the devastated city of Rikuzentakata. Our mission is to revitalize local industry, leave behind positive social capital and create a sustainable town for our children 100 years, 200 years from now on. Especially our company has challenged to generate a chance of employment for 500 people within 10 years, after then we intend to dissolve ourselves in progress.

The Artist-in-Residence Program initiated as part of these efforts has, through everyone's support, reached its fifth year of realization.

This initiative, which has been implemented with consideration to the generation of new values and industry in this city through the activities of artists and designers from around the world, took place with 4 participants for 1 month October to November 2017. Each detail will be introduced in a following pages, the artist is Ubatsat from Thailand, Aigars Bikše from Latvia, Yasuhiko Hayashi from Japan and Con Cabrera from the Philippines. Notably the fact used the former Yokota elementary school for artist's studio caused a fruitful outcome alongside the artists having researched in the city. Also new possibility of establishment of new public sculptures has been in our wish during the city planning. Sioned Huws, choreographer from Wales (UK) has marked her 5th year of participation to the program, stayed for 7 months August to next February learning Kakinaizawa Deer dance of a traditional dance, continued her project and creation, had performances at TPAM in Yokohama 2018 in the end of her 3 years project. Plus a cooperate project with the Philippines or so tiny sprouts have been germinating.

However the current situation of the city has not yet reached to enough level which would make it possible to facilitate the generating of new businesses, still we would greatly appreciate your continued guidance.

*Representative Director / Natsukashii-Mirai-Souzou
Tamura Mitsuru*

RTAIR 2017

ディレクターあいさつ

東日本大震災から7年という月日が流れ、2013年にはじまったこのプログラムも5年を経過しました。止まることのない時間の流れの中で、未来の姿について思いを巡らせています。

本プログラムは「記憶の風景」をテーマに、アーティスト・イン・レジデンスの特性を活かし、国内外のアーティストが陸前高田に滞在し、東日本大震災で甚大な被害を受けた陸前高田市の人々の生活に寄り添いながら、この地にまつわるさまざまな文化的背景を読み取り、地域をとりまく環境の変化をていねいに記録・記述することで、復興の一助となる種を作り出すことを目的して発足しました。その成果は、写真、映像、ドローイング、インスタレーション、彫刻、ダンスあるいはワークショップというものに姿を変えて、被災地における環境、人々の生活を表現し、地域が根底に持つエネルギーを交感しあう場づくりを行ってきました。また、国内外のAIRプログラムやアート事業者とのネットワークを通じた共同事業を展開し、現在の陸前高田および被災地の状況を文化の力で発信し、リサーチャーや被災地観光等を中心とした人々の往来を促進するプログラムづくりにも取り組んでまいりました。現在、三陸沿岸部のまちづくりは急ピッチで進められており、この4月、陸前高田市では造成された高台に、図書館を含む複合型の大型の商業施設がオープン。周囲には飲食店、雑貨店、理容・美容室などの店舗が揃い始めました。人々の生活の基盤が整いはじめた中で、そのスピードと共に前に進もうとする人々、環境の変化に戸惑う人々、ひとりひとりがかけがえのない「生活」を営むために、創造的活動が持つ意味を深く考える1年となりました。

今年度は、新しい取り組みとして、2月に休校となった陸前高田市立横田小学校を活動拠点として展開したことです。このことは、本プログラムへの大きな転換をもたらすことができました。所在地である横田町は陸前高田市の北部に位置し、標高528mの雷神山に抱かれた豊かな田園が広がる地域です。津波の被害を大きく受けなかったことから、志田実仮設団地が設置され、旧横田小学校の敷地内にも多くの方が居住されています。旧校舎の1F部分をアーティストのワーキングスタジオとしてお借り

したことで、アーティストの姿が仮設住宅の居住者の方々から窓越しに見える形になり、期せずして日々のクリエーションが可視化され、ここでの生活を営む方とのゆるやかな繋がりが生まれました。当初、できるだけ居住者の方を刺激してはならないと考えていた私たちの心配は杞憂となり、近隣の方々がふらりと訪ねて、おしゃべりをしながら制作を手伝ってくださり、また、新鮮な野菜や焼きたてのパンの差し入れをいただくなど、アーティストの存在を日常生活の一部としてあたたかく迎え入れて下さったことは、本当に嬉しいことでした。アーティストたちは、こうした地域の人々との交流や自然環境、伝承の物語、芸能に触れながら、それぞれが感じ取った記憶の風景を紡ぎだしました。また、今年度は、初年度から2度にわたる滞在制作と行い、現在はアドバイザーボードをつとめるアーティスト、ハイメ・パセナIIが提唱した共同プロジェクト「DISPLACED」をフィリピンで実施しました。自然災害後の地域の再生を求める地域を巡り、社会課題に対するアーティストの振舞いを自らが問いながら、人々との交流、表現活動を行う実験的なこのプロジェクトは、今後も継続できるように相互の検討を続けています。

私たちは、これからも各国・各地から訪れたアーティストの表現、リサーチから、地域の過去・現在をみつめ、生活と創造とが寄り添う未来のまちづくりに踏み出す力に変えるための活動を継続して参りたいと思います。

末尾になりましたが、本事業へのご支援、ご協力をいただきましたすべての方に、心より御礼申し上げます。

陸前高田AIRプログラムディレクター
日沼禎子 ひぬま・ていこ

女子美術大学教授。女子美術大学芸術学部卒業。ギャラリー運営企画会社、美術雑誌編集者等を経て、1999年から国際芸術センター青森設立準備室、2011年まで同学芸員を務め、AIRを中心としたアーティスト支援、プロジェクト、展覧会を多数企画、運営する。市民アートサポート組織「ARTizan」(青森)プログラムディレクター、さいたまトリエンナーレ2016プロジェクトディレクター、AIRネットワークジャパン事務局(2015年～)、緑と花と彫刻の博物館(宇部市とさくミュージアム)アートディレクター(2017年～)、他を歴任。

RTAIR 2017

Foreword From Program Director

Seven years have passed since the Great East Japan Earthquake, and five years have elapsed since the beginning of this program in 2013. Amidst the ceaseless flow of time, I am contemplating the shape of things to come.

Based on the theme "landscape of memory," and utilizing the special character of artist-in-residencies, this program was initiated with the aim of generating seeds that will help with reconstruction efforts through the hosting of domestic and international artists in Rikuzentakata. While experiencing the daily lives of its residents who suffered heavily due to the Great East Japan Earthquake, the artists are invited to read the broad cultural background of the region, and record and describe the changes in the surrounding environment.

The results have taken the form of photography, video, drawing, installation, sculpture, dance and workshops, each expressing the environment in afflicted areas and the lives of its residents while helping to create a place where the latent energy of the community can be shared. In addition, we have developed collaborative projects through networks with domestic and international AIR programs and art organizers, conveying the current situation in Rikuzentakata and the afflicted areas using the power of culture, while also promoting the movement of people with a focus on researchers and tourism in disaster areas, among others. Currently, the regeneration of the Sanriku coastal area is being pursued at a rapid pace, and in April this year a large commercial complex that also comprises a library opened on raised land constructed in Rikuzentakata. The usual eating and drinking establishments, general stores, barbers shops and beauty salons also started to appear. As the foundations of people's lives began to take shape, some worked to meet the speed of those developments while others were bewildered by their changing environment, in what was a year of deep contemplation about the meaning of creative activities amidst the individual pursuit of irreplaceable "daily life."

As a new initiative in fiscal 2017, the Municipal Yokota Elementary School, which had closed in February, was developed into a base for activities. This has resulted in a major shift in the program. Located in Yokota Town in the northern part of Rikuzentakata City, the region is rich in cultivated land nestled at the foot of Mt. Raijin that stands at a height of 528 meters above sea level. Having escaped serious damage from the tidal wave, Shimada Temporary Housing Complex was established there, and many people are living near the

site of the former Yokota Elementary School. By utilizing the ground floor of the former school building as artists' studios, the residents living in nearby temporary housing are able to see the figure of the artists through the windows, while the artists' daily creations have unexpectedly been made more visible, leading to the formation of gentle connections between the artists and the residents who carry on their daily lives there. Initially, we were concerned about the overstimulation of residents, but it was truly wonderful to see people living nearby wondering over to help the artists while chatting with them, sometimes even bringing fresh vegetables or freshly baked bread as a way of welcoming them into their daily lives. While interacting with the local residents and natural environment, and coming in contact with traditional stories and performing arts, each of the artists pieced together a landscape of memory through their own sensibility. In addition, in 2017 we realized the collaborative project DISPLACED in the Philippines that had been proposed by Jaime Jesus C. Pacena II, an artist and member of the Advisory Board who joined the Rikuzentakata AIR Program in the first year and again in 2017. Both sides are currently exploring the possibilities of continuing this project, in which exchanges with people and creative activities take place in an experimental manner through visits to areas that seek revitalization following natural disasters while questioning the behavior of artists in relation to social issues.

We will continue to consider the past and present of Rikuzentakata through the expression and research of artists who will visit here on from other countries and regions of Japan, so that our activities may serve as the momentum for construction of a future town in which daily life and creativity coexist.

Finally, I would like to thank everyone who gave their support and cooperation to this project.

Rikuzentakata AIR Program Director
Teiko Hinuma

Professor of Joshibi University of Art and Design. Graduated from Joshibi University of Art and Design. She had worked for gallery management planning companies and in art magazine publishing. In 1999 she was involved in the foundation of Aomori Contemporary Arts Centre and served as a curator until 2011, planning many exhibitions, projects and artists support based on Artist-in-Residence. Program director of a civilian artists supporting group 'ARTizan' (Aomori), a project director of 'Saitama Triennale 2016' and art director of UBE Tokiwa Museum (2017-) and others.

001	主催者挨拶
002	プログラムディレクター挨拶
006	Artist 1 アイガルス・ビクシェ [アーティストエッセイ] 日本の陸前高田AIRプログラムへの参加
010	Artist 2 ウバトサット [プログラムコーディネーターエッセイ] ウバトサットのエッセイにかえて
014	Artist 3 ショーネッド・ヒューズ [アーティストエッセイ] Odori-Dawns-Dance Niwa-Gardd-Garden
023	Artist 4 ハヤシヤスヒコ [アーティストエッセイ] 事がうまれる滞在制作
028	Researcher コン・カブレラ [リサーチャーエッセイ] その場所、提唱者たちの社会資源を基盤としたプラットフォームとしてのRTAIR

034	アーティストプレゼンテーション 陸前高田 女子美術大学(東京) 国際ダンス交流プロジェクトOdori-Dawns-Dance
038	アーティスト滞在記録
039	DISPLACED: the Rikuzentakata – Manila Collaborative Art Project
042	陸前高田ミーティング2017 [対談] 河口龍夫×畠山直哉×豊嶋秀樹×日沼禎子
048	クレジット

001	Greeting from the Organizer
002	Foreword From Program Director
006	Artist 1 Aigars Bikše Artist Editorial: Participation in Rikuzentakata AIR program in Japan
010	Artist 2 Ubatsat Program Cooordinator Editorial: A replacement essay for Ubatsat's
014	Artist 3 Sioned Huws Artist Editorial: Odori-Dawns-Dance Niwa-Gardd-Garden
023	Artist 4 Yasuhiko Hayashi Artist Editorial: A Residency Program Where Things Are Born
028	Researcher Con Cabrera Researcher Editorial: RTAIR as a Platform Based on Social Capitals of Its Site and Its Proponents
034	Artists Presentation Rikuzentakata Joshi University Odori-Dawns-Dance
038	Artists Visit Itinerary
039	DISPLACED: the Rikuzentakata – Manila Collaborative Art Project
042	RIKUZENTAKATA MEETING 2017 [Dialogue] Tatsuo Kawaguchi×Naoya Hatakeyama× Hideki Toyoshima×Teiko Hinuma
048	Credit

Artist 1

Aigars Bikše

日本の陸前高田AIR プログラムの参加

アイガルス・ビクシェ / 彫刻家(ラトビア)

9月から10月にかけて、陸前高田アーティスト・イン・レジデンスプログラム2017に参加した。アートの表現活動を通じての都市地域の復興に焦点をあてることで、このプログラムは地域のコミュニティの交流と、都市再生への「実践的」な参加を応援している。とりわけ日本のAIRプログラムは、そこにある地域、文化、伝統といった事柄を取り扱うように設計されていることが多い。

あの2011年3月11日には、マグニチュード9の地震とそれによって引き起こされた高さ17mの津波が日本を襲い、そのコミュニティを壊滅させ、散り散りにさせた。この壊滅的被害に対し、日本政府は将来のさらなる災害を避けるため、津波を防ぐための広範囲な盛り土の建設に精力を注いでいる。しかし、この地域の人々は自然のサイクルとして1世紀に一度は、これらの自然災害の発生を経験しており、またそれを予期している。神道の価値観は地域の文化に深く入り込み、この観念の非常に中核部分において自然の脅威というものを組み込んだ。ここでは、その統治の組織と、旧来の宗教的な信念のシステムがひとつのものとして存在し、またときによく同時平行的に存在する。

神話と神話的信仰への個人的な興味が今回のプロジェクトへと私を導くことになった。格別私の注意を引き、プロジェクトのコンセプトを形成した一つの物語がある。津波の生存者である年配の男性は、震災の後にある地方から来た祈祷師が彼の家の裏庭にて簡単な儀式を捧げることが許してやったことを思い起こす。その波の巨大さを目撃して、かろうじて高い丘へと逃げ延びたその男性は、一体どうしてそうすることができたのかとずっと不思議でいた。その祈祷師は、その男が万が一に備え、亡くなった狐のために建てた社がお守りとなってい

Participation in Rikuzentakata AIR program in Japan

Aigars Bikše – Sculptor (Latvia)

I took part in Rikuzentakata Artist In Residence program 2017 from September through October. Focusing on the restoration of the urban space through expression of art, the program encouraged interaction with the local community and a “hands-on” participation in the urban renewal. Particularly Japan’s AIR programs are designed to address the matters of the local area, culture and tradition.

On the 11th of March, 2011 a magnitude-9 earthquake hit eastern Japan and a subsequent 17 meters high tsunami followed destroying most of the city and leaving the community devastated and scattered. Following the catastrophe, the government put efforts in building extensive tsunami-defense mounds to prevent further disasters. Yet, the local population experiences and expects these catastrophes to happen once every century as part of the natural cycle. The values of Shintoism are embedded in the local culture, forces of nature being at the very heart of this ideology. Here the governing bodies and long-established religious belief system coexist and often enough become juxtaposed.

Personal interest in mythology and mythological beliefs brought me to participate in this project. One story in particular caught my attention and constitutes the concept of my project. An elderly man who had survived the tsunami recalls lending his back yard to a local shaman to perform a ritual shortly after the catastrophe. Having seen the wave and barely escaped by running up-hill, the man was wondering how he had managed to escape. The Shaman suggested it might have been the protection of the fox in case he had built a temple for one. And, indeed, shortly before the

るのではないかと伝えた。まさしく、街が津波で破壊される少し前に、その男は庭で見つけた狐の死骸のために、ひとつの小さな神社のような埋葬場所を建ててやっていたのであった。違う話では、狐によって人々が森の中に誘惑されて入っていく事例も聞いた。また狐が不思議な力を使うことや、その姿を人間のように変化させることによって、人々を騙したり魅了したりするのと同じく、人を守ることもあるというのは、いまだによく知られている話である。

地域のそういった民俗信仰は、日々の人々の実際の生活の中で習慣として生き残る道を見つけ、ある程度において陸前高田の人々の生活のバランスを取るものとなっている。それと同時に、それらの信仰は外部からの近代化や産業の影響とも重なり、今回のような行政の防災のための行為は、自然をなによりも上位に価値づける地域のコミュニティからは、真には理解され受け入れられてはいない。私はプロジェクトの終わりに、このレジデンスの期間で出会ったものごとを統合することを試みた。

私の作品『神話とプロパガンダ、一本の判別のつかない宇宙ロケットと遊ぶ狐たち』では、二匹の狐は、いまだにこの近代的な陸前高田を守っている民俗神話の象徴として、危険となり得るもの、つまりはこの一本のよく分からないロケットと対峙している。この歴史の道のりは、古い信仰が新しい発展とイデオロギーによって引き起こされる苦悶を表しており、それゆえ、そのどちらか一方は他に従わなくてはならず役目を終えてきた。この陸前高田AIRへの参加は、どれほどアートが導くコミュニティの活性化がまったく可能であり、やる価値のあるべきものだとしている。

city was flooded and destroyed, the man had built a small temple-like burial place for a fox he had found lying in his yard. On the other end, instances are reported of people being lured into the forest by a fox. It is still commonly held that the fox possesses magical power and can protect people same as cheat and lure them away by changing its appearance into human-like.

The local mythological beliefs find their way into the everyday practices of the local community and to some extent mediate the lives of the people of Rikuzentakata. At the same time these beliefs overlap with the modernity and industrial influences from outside, such as the preventive government actions not fully understood and accepted by the community that values the nature above all. I have sought to combine my encounters during the residency in the end-project.

In the work “Mythology and propaganda; foxes playing with a mediocre space rocket” two foxes representing the mythological beliefs still prevalent in the modern-day Rikuzentakata are combined with what stands for potential danger – a mediocre space rocket. The course of history presents old beliefs with new struggles caused by new advancements and ideologies whereas either one of these has to conform and be brought up to date. Participation in the AIR project in Rikuzentakata allows to see how Art-led community revitalization is indeed possible and rewarding.

アイガルス・ビクシェ

主に彫刻とインスタレーションを行う現代アーティスト。ラトビア在住。彼は作品制作における自身のものの考え方を、構造主義、保守主義、挑発性の組み合わせであり、それはアーティストの日々の生活の中で、物質化されていくと語っている。またビクシェはアーティストであるだけでなく、ラトビアアートアカデミーで大学教授を務め、その三つの中核となる考え方の特徴を教育現場でも実践している。近年は主に作品の素材として木材、プラスチック、金属を使用。彼の作品のテーマは、現代では我々がどのように生きているか、それを表現するためのアーティストのその考え方が、神話性という手法にて語られる。またビクシェは、芸術はこれまでにコンセプチュアルでなかったことはないと強調する。それとはつまり、芸術作品とはアーティストがつくりあげたアイデアによってのみ解き明かされていくものではなく、鑑賞者もまた彼らの自由な解釈を生み出す余地のあることに言及している。多分、ビクシェの多面的な考え方には、彼自身が経験してきた社会的状況の変化によるところが大きいだろう。ソビエト連邦に生まれ、その後はラトビアというポストソビエトの市場経済社会を経験している。ビクシェの専門的なキャリアは、その権力が時代を動かしたまさにその時期と一致している。その社会的情勢はアーティストとしてのアイデンティティの形成に影響を及ぼしたと思われる。日本とラトビアという遠い距離間にも関わらず、両国の文化は古くから伝わる伝統とともに、自然との繋がりや、神話的な考え方など共通する部分がある。日本の神道は、ラトビアのペイガニズムと共通するところも多い。（この紹介文はビクシェ氏のアシスタント・キュレーターのTereza Sulca氏から頂きました。）

Aigars Bikše

Contemporary artist who works mainly as a sculptor and installation artist, based in Latvia. He describes his mindset as a combination of constructivism, conservatism and provocation to be materialized in artist's daily life. Bikše works not only as an artist but also as a professor in Latvian Academy of Arts, which has adopted the three of his personal essential ingredients. Lately he has been working mostly with wood, plastic and metal materials for making sculptures. His important theme through the works is mythology and mythological thinking where the artist's mind is a way reflected on how we are living nowadays. Bikše also emphasizes that art has never been unconceptual. It can be analyzed at different levels: art is not only to reveal the ideas created by the authors but also leave free space for a viewer to merge those layers together at his/hers own discretion. Probably his versatile ideas can be explained by social facts he has undergone, he was born in Soviet Union and has lived through Post-soviet mixed and Market Economy society. Bikše's professional artist career embarked at the very moment when a power has changed the time. That could be the catalyst that has shaped the artistic identity. In spite of the far away distance between Latvia and Japan, both of the cultures include mythological thinking and connection with nature in its deep and ancient traditions. Japanese Shinto tradition shares ideas with Latvian Paganism tradition. This introduction was written by Tereza Sulca, an assistant curator of Aigars Bikše.

Ubatsat

ウバトサットの エッセイにかえて

松山隼 / 陸前高田AIRプログラムコーディネーター

ウバトサットは、タイのヴァジュアルアーティストである。陸前高田AIRプログラムは2014年度以、毎年タイのアーティストを招へいしてきた。彼とは2016年にチェンマイで初めて会った。2015年の招へいアーティストのアンクリット・アッチャリヤソフォンと陸前高田AIRで共同企画した展覧会『Landscape of Memories』の設営のため、私がチェンマイに行った時にアンクリットから紹介された。本当は、2016年に招へいする予定だったが、ウバトサットが日本滞在の直前に大怪我をして入院したため、改めて2017年に招へいが実現した。

ウバトサットという名は、彼のアーティストネームである。タイ語で『真実を起こす』という。彼はその名前を自身に課したとおり、作品のスタイルは非常に政治的で、主に現在のタイの社会の不正を暴露、告発する手段として際立っているが、タイにおいては未だにアートにおいて検閲が存在するために、彼の場合、その意図する内容があからさまではいられない。そのため常に彼は真実を伝えることを可能にするためのからくりを考えている。それに加えて彼の作品には、タイ仏教の思想が多く含まれている。タイの上座部仏教ではブン(徳)を積む自己犠牲の修練を非常に大切にし、これを積み重ねることによって、輪廻転成を繰り返し、動物や、身分の低いものからの解脱を目的とする。彼の言葉でいうと、「良い行いによってもたらされた行為は、他者へと伝播する」。その利益がたとえ自分へと戻ってこなかったとしても、それは誰か他の者の利益となる。

彼は、陸前高田滞在中によく料理をした。朝起きては、他のアーティストに朝ごはんを済ませたかどうかを伺い、もしまだだったらその分も料理をする。地元の人になにか食べ物を貰えば、お返しに陸前高田

A replacement essay for Ubatsat's

Jun Matsuyama - coordinator of Rikuzentakata AIR

Ubatsat is visual artist in Thailand. Since 2014 Rikuzentakata AIR has invited a Thai artist in each round. I met with him in Chiang Mai. When I visited to Thailand to set up a retrospective exhibition of Rikuzentakata AIR 'Landscape of Memories' that we coordinated and operated together with a residency artist of the 2015 Angkrit Achariyasophon, it was he who has introduced Ubatsat to me. He was supposed to participate in the program in 2016 but got a sever accident leading him to be hospitalized just before the visit to Japan, and in 2017 finally he got to come.

The word 'Ubatsat' is his professional name as an artist. Happening the truth in Thai language. As he imposed on himself, his artistic way is pretty much political, it mainly has been prominently a tool to expose injustice of Thai society or to speak out of the truth however still censorship has existed even in the art world in his country, in his case, the contents of what implies in his work cannot be obvious. In order to the reason, he is always thinking of tricks to be able to transmit the truth to others. Thus, his works are plentifully influenced by philosophy of Thai Buddhism. Known as early Buddhist school Theravada of Thailand is to be seen its importance on practicing self-devotion accumulating dharma, and aims for liberation from lower status of human or animals by repeating transmigration. In his words "The action brought in good manner transmits to others", if the benefit doesn't come back to you but it goes to others.

Ubatsat cooked often during the stay in Rikuzentakata. He woke up and asked other residency artists if they have finished breakfast, if they haven't, then he cooked for them. When he got

の食材でタイ料理をつくり、弁当箱に詰めて次の日お返しする。今回アーティストたちの拠点となった横田町の人々とは特に、日々の付き合いが自然と生まれ、野菜、米、パンなどたくさんの食べ物を頂いた。彼はそれに対して、毎日お返しをしようとするのだから、しまいはせつせと頂いた食材で料理をすることが日常となった。食べ物を交換する行為を通じて、コミュニティへと入り、人々と話し、感情が高まっては年配の人々を抱きしめた。

ウバトサットのつくった作品のタイトルは『Golden Bento』(黄金の弁当)という。この作品の構造体で使用された木材は、陸前高田で採れた杉で、地元の製材所の協力によって制作され、その表面にはタイから運ばれてきた金箔で包まれ美しく輝く。彼はこの『Golden Bento』が、人に共有され、使用され、公共のものになることを望んだ。そして発表の日には、人々はその上で、料理を食べ、座り、おしゃべりをした。

この巨大な黄金の箱はウバトサット、その人そのものようだ。『黄金の寺院』と『共有』の文化を持つそのアーティストは、短期間陸前高田に滞在し、惜しみなくエネルギーに活動し、まるで料理をするみたいに勢いよく私たちの文化を混ぜ合わせるとひとつの巨大な弁当箱が現れた。その中にあるもの、またこれからそこに詰め込まれるものとは、彼の仏教徒らしい哲学と同じく、人々の協調を意図する『美』である。

はじめは異文化と映るものごとく、一旦コミュニティのなかに受け入れられしばらくすると、いつのまにかそれも許容する、もう一回り大きなコミュニティへと変容していることに気づく。そしてその当人がいなくなったとしても、その効果は人々の記憶が続く限り継続していく。人のつながり、それで形成されるコミュニティはまるで生き物のように新陳代謝を繰り返して成長し、そして今やこの繋がり、陸前高田のみならず、タイのアートコミュニティにも結びつきつつある。タイのチェンマイのアーティストに陸前高田の話をする、*「ああ、あのアーティストが行った場所だね」*と思いたす。ここにもタイの共有の文化をみることができる。彼らは、その情報を次のものへ渡し、その知恵がまた他のアーティストのためになることを望んでいるにちがいない。またこの国からやってくる次のアーティストを楽しみに待ちたい。

food from neighbors, he improvised Thai food mixing Japanese ingredient, putting them in a Bento box, and gave it back to the neighbors the next day. In the year of 2017 the artists had social interactions spontaneously to the people especially in a community of Yokota Town where they were based in, and vegetable, rice and bread were delivered to them. Due to the continuation of the response in return, it became his daily life to cook hard everyday using the food he got from them. Through the exchange of food he got into the community, talked to the people, embraced elderly people by surge of the emotion.

His work created from the project in Rikuzentakata was entitled 'Golden Bento'. The structure was made of local cedar wood and this was manufactured in cooperation with a local lumbering company, covering with the shining golden leaves brightly outside, which was brought from Thailand. He hoped this 'Golden Bento' would be shared and used by people, and to be public platform. On the presentation day people ate food, sat, and chatted each other on the box. The box seems like Ubatsat himself, the artist who has culture of 'golden temple' and 'sharing' stayed for a while in Rikuzentakata, threw his all energy generously, blended vigorously our both cultures together into one and a massive Bento Box has popped up. What is already inside the box and what will be coming into the box is beauty that intends emphasizing between people, that is same as Buddhism philosophy he believes.

We witness a change of a community growing much bigger which has been able to adapt other culture even if they felt it was foreign at first. Even after the person who brought it left, the effect will last as long as people remember it. The form of our movement and connection with people has been growing through its metabolism like a creature, and now it's across Rikuzentakata, the tie is about to reach to art community in Thailand. If you talk to artists in Chiang Mai about Rikuzentakata they would figure out "The place is where the artist has visited". Here also we can see the Thai cultural feature of sharing. Passing on the information to next, they may hope that the knowledge is utilized for others artists. I look forwards to meeting next artist coming from this country.

ウバトサット

1980年タイ、バンコク生まれ。タイのアーティスト、アクティヴィスト、またキュレーションも行う。The LAND FOUNDATIONのメンバー。ウバトサットのアートに対する考えは、彼自身を取り巻く関係性や、生活そのものを理解するために機能している。その主な手法は、一度は破局を体験した人々と集団で協働することによって、社会的文化の変化を促進させ、理解を深め、協働でのクリエイションの意識を共有する活動を行うことである。そのすべては、個として捉えるのではなく、集団の中で個性を特定付けられる「中間的」なアーティストの存在として、彼の作品とその活動を理解することができる。従来とは違った考え方と実践によってアートを、コミュニティまたは生活の中に浸透させる、発想豊かな、まるで遊びに戯れるようなアーティストである。

Ubatsat

Artist and activist based in Thailand who embraces his own experience to art practice in order to make sense of life and relationship all around him, Promotes socio-cultural change with a collaborative 'group' to develop an understanding for people who were once faced a catastrophe to share the feeling of collaborative creation. All proved his working and living as being He is the artist who doesn't frame himself with individuality but the artist who is 'in-between' and 'indentify' with group. The frolic artist who lives and works creatively in accord with the way art that infiltrates into community or works with another discipline

Artist 3

Sioned
Huws

Odori-Dawns-Dance Niwa-Gardd-Garden

ショーネッド・ヒューズ／
アーティスティックディレクター、振付家、ダンサー
(英国ウェールズ)

2017-18年の実施場所

岩手県陸前高田市、住田町、宮城県塩竈市、東京、神奈川県横浜市

協力者

2015-18年のコンテンポラリーダンスと伝統芸能の振付家とダンサーとして、ショーネッド・ヒューズ(UK)、木村玲奈、若林里枝、役者の清水穂奈美(東京)、行山流山口派柿内沢鹿踊(岩手)、3年間継続した対話の相手としてパフォーマンスメイカーの山下残(京都)。女子美術大学の学生達とのワークショップと、塩竈市杉村惇美術館の公開ワークショップ。塩竈市杉村惇美術館とTPAM(国際舞台芸術ミーティング in 横浜)フリンジでのパフォーマンスプレゼンテーション。

庭(Garden)

その本来の文脈では、この鹿踊は初盆にあたる、誰かが亡くなった後の次の盆の期間に、その家の正面で踊られる。近年では、盆の期間の演舞の依頼は減少している。ただ私は柿内沢鹿踊の独特の儀礼的行事の廻向(念仏)を、住田町中沢の、ある家族の仏壇のところで2年間続けて踊れる幸運にめぐまれた。2018年の今年は、かつて愛した者の魂を慰めるため、2軒の家から演舞の依頼がきている。これは、いま私たちは蘇った伝統を体験しているということなのだろうか、つまり、ひとつの芸能の機能と本来の文脈、のみならずその形式と構成もまた経験しているということだろうか？ そうかもしれない。地域の文化と小さな

Odori-Dawns-Dance Niwa-Gardd-Garden

Sioned Huws
- Artistic Director, Choreographer, Dancer (Wales, UK)

Places 2017-18

Rikuzentakata and Sumita Town, Iwate, Shiogama, Miyagi, Tokyo and Yokohama, Kanagawa, Japan

Collaborators

2015-18 a collaboration between contemporary and traditional choreographers and dancers, Sioned Huws (UK) Reina Kimura, Rie Wakabayashi, actress and performer - Honami Shimizu (Tokyo) Kakinaizawa Shishi Odori Deer Dance, Gyouzanryu Yamaguchiha, Sumita Town (Iwate) and a three year continuous dialog with performance maker - Zan Yamashita (Kyoto). Workshops with students at Joshibi Arts University (Tokyo) and Shiogama Sugimura Jun Museum of Art (Shiogama) open workshop. Performance presentations at Shiogama Sugimura Jun Museum of Art and TPAM fringe -Tokyo Performing Arts Meeting in Yokohama.

Garden

In its original context, the Deer Dance is danced in a garden, in front of a house, a home, during the August Obon season, one year after a person has passed away. In recent years the invitation during Obon has decreased. Yet I have been fortunate to dance the Ikou (prayer) a particular Obon ritual of the Deer Dance with Kakinaizawa Shishi-Odori, at a family shrine in Nakazawa, Sumita Town, two years running. This year 2018 they have two invitations to dance for two different families, to comfort the soul of a loved one. Is it that now

地域性は大切に手をかけるべき宝であると、私たちの世界はゆっくりと理解し始めたのかかもしれない。どこかで始めなくてはいけないのなら、なぜ今取り掛からないのか。なにも遅いということはない。何事もどこかで始まり、すべての小さな一歩は、価値のある一歩だ。まるで小さな子供が冒険へと歩み出すため、その最初の一歩を踏み出すのを見るように。歩くということは当然の行為だが、人はそれぞれが違った風に歩く。数を数えるような学習の行動は、その過程で時間がかかるが、そこには時間をかけるだけの価値がある。それが、私がプロジェクトを始める際のアプローチであり、どこかで誰かと始めるときには、コミュニティは個人の集まりで形成されていて、個々はそれぞれ、彼または彼女なりの文化への関係性を持っているので、そこに耳を傾ける必要がある。ひとつのコミュニティ、その文化とは、責任の集合体である。対話は一人から別の者へと、生きた経験の知識を共有しながら、私たちの毎日へと繋がっていく。

パフォーマンスの発表の際に記載した文章

文化とはひとつの活動である。私たちは既にその中に身を置きながら、それに呼応する。そのことを知っているこの庭(Garden)を巡ることによって、人間の生活の図表、文化とダンスの歴史(物語)の参照、私たちの毎日、身体のこの経験、存在と配慮、ものごとの多面性と出会うだろう。ここに足を踏み入れ、何に、あるいはどこに導かれていくのか当てもなくさまよう時、この庭は深い思考と想像を喚起する場所となる。

再形成すること

柿内沢鹿踊と協力しながら活動するときの過程では、練習における細部のプロセス、歌詞と唱歌をローマ字に翻訳すること、鹿踊とコミュニティの文脈を体験すること等があるが、これらの私の意図とは、現代パフォーミングアーツの文脈の中で芸能の様式を再形成することであり、国際的で幅広い層の観客とともに、身体の知識をより広く共有すること、関係性とコミュニケーションを築くことで、新たな対話が現れることが可能となり、そしてひとつの伝統がダンスの大きな対話の一部となる。同じものを違った角度で眺めることで、また同時に、新しいコミュニティに寄与し、ダンス、会話、言葉での記述、映画、映像、

we are experiencing a tradition being revived, that is, the context and function of a tradition, as well as its form and structure? Could it be, that slowly our world is realizing that local cultures and small localities are treasures to be taken care of? We have to start somewhere and why not start now, its not too late. Every thing starts somewhere, every small step is a step to be valued; like seeing a small child taking its first step into the adventure of walking; walking is familiar, yet we all walk differently, an action learnt just like counting; a process takes its time, time worth taking. This is my approach when I start a project, I start somewhere with someone, there is a need to listen, a community is made up of individuals and each individual has his or her own relation within culture. A community, its culture, a collective responsibility; dialog connects one person with another, sharing knowledge of lived experiences, our everyday.

Text included with each performance presentation

Culture is an activity; we are already situated within it, we respond to it. Wandering through this garden knowing this, a map of human life, references to culture and dance history (story), our everyday, the experience of the body, a presence and attention, a dimension of being. A space to reflect, leads to the imaginary, a process of becoming; when you enter this garden, wander around unknowing as to what or where it might lead.

To Re-frame

Working collaboratively with Kakinaizawa Shishi – Odori Deer Dance, a detailed process of learning, translating song words and shoga into Roma alphabet, experiencing the Deer Dance and its context within a community; my attempt is to re-frame a traditional form within a contemporary performing arts context, to share body knowledge more broadly, with a wider audience internationally, working with dancers, performers and people from a range of backgrounds and experiences, building on relations and a communication, where new conversations can emerge and tradition becomes a part of a larger dance dialogue; to view the same thing differently; at the same time, making for new communities, connecting worldwide, through dance, conversations, written

写真、ワークショップ、レクチャー、そしてパフォーマンスを通じて世界的に繋がっていく。

過程

3年間に以上に渡る、Odori-Dawns-Danceプロジェクトは、この鹿踊の33個の『口唱歌』(日本の記号の発声音)に基づいた創作を始めた。3つの短い句から始まる短歌のような、短くてリズムカルな歌である『口唱歌』は、自然の形象に注目して、時間の中の簡素な一瞬に焦点を当て、なにか大きなものと小さなものの間、静けさと動きの間の近位である。つまりこの踊りのタイミングは、この『唱歌』によって定められている。3年に及ぶこのプロジェクトは、ひとつの大きな家系、総計、状況、友好関係としての、踊りとコミュニティの詩性を、一歩ずつ解き明かすために、ゆっくりと発展していった。この鹿踊の特別な注目のなかには、コミュニティ、風景、そして神話の複雑さに起源を持つ動物的な儀礼の踊り、行為としての祈りがある。世代を受け継いで今日においても、自然界とともに生活し、調和と不調和、またその間に位置している私たちの踊り。踊りは、私たちが立っているこの場所を「遊べ、我が連れ」(鹿踊の歌詞)と再び訴えかける。

ある観察

どのようにこの鹿踊の口唱歌がやって来たのかという私の解明は、以下である。柿内沢では、この鹿踊は200とんで28年間継続してきたが、これはじまりの時期において文化とは、その環境と関連している人々においては、ひとつの娯楽であった。歌、踊り、音楽を自然界の動物や生物、植物と共に生活し、その観察から創作する。この生命の循環する性質『庭廻り』-『Garden Circle』

ある日、柿内沢の山崎の家(ヒューズの借家の屋号)で、私たちは外を眺めていた。小さく灰色で羽に白い縞模様があるたくさんのヤマガラが、木に近いところで、枝から枝へと飛び跳ね、上へ、下へ、横へ、斜めへ、それぞれの鳥はひとつの灰色の点で、そのパターンは無限に変化していく。それを観察しながら、この鹿踊の『やまがら』という『鹿の子』の踊りが思い出された。その『唱歌』のその音、トーンション、タイミングとリズム、その観察した場面がまさに当てはまっている歌。

word, drawing, film, video, photography, workshops, lectures and performance presentations.

Process

Odori-Dawns-Dance project, over a period of three years, started a creation process based on the 33 'kuchi shoga' (phonetic sound of Japanese symbols) of the Deer Dance. 'Kuchi shoga' a short rhythmic chant, which begin by three short lines of song (tanka similar to a haiku) focused on imagery of nature, highlighting a brief moment in time, a juxtaposition between something large and something small, between stillness and movement; the dance, it's timing is based on the 'shoga'. A project over three years, developed slowly, step-by-step to reveal the poetry of dance and community, as a large family, an aggregate, the situations, and the friendships. With a particular focus to the Shishi-odori, an animistic ritual dance, a prayer in action, derived from the complexity of community, landscape and mythology. Our dance stories passed on through generations, living with the natural world, in harmony, discord and everything in-between, even nowadays. Dance reaffirms the ground we stand on 'Asobe waga tsure' – 'Come lets play my friends' Deer Dance song words.

An observation

My elucidation of how the Shishi-Odori kuchi shoga came about; in Kakinaizawa the Deer Dance has lived for two hundred and twenty eight years, at the time of its beginning culture was a recreation, people in relation to their environment, making song, dance and music from the observation and living with the natural world, animals, creatures and plants, the cyclical nature of life itself 'Niwa Mawari' – 'Garden Circle'.

One day in the garden of Yamazaki House in Kakinaizawa, we were watching, in a near by tree many Yamagara birds, a tiny grey bird with a white striped marking on its two wings, hopping from branch to branch, up, down, sideways, diagonally, each bird a grey dot, a pattern changing infinitely. In observing this, the Deer Dance 'kanoko' titled 'Yamagara' came to my mind, its 'shoga', its sound, tonation, timing and rhythm, an exact fitting musical score to the observed scene.

歌詞－やまがら
やまがらは たすきの内に モーホーホ
もどれ うでかせ
もどれ うでかせ

唱歌
カキコキ キッカタカッテゴ デッデゴデーゴ デンツキツ
カキコキ キッカタカッテゴ デッデゴデーゴ デンツキツ
キッデゴデンコ キッデゴデンコ
キッデゴ キッデゴ キッデゴデンコ
deenkodenko deenkodenko
denkondegogikudedegodego
denchiki kittsago zanzanzago
zantsukizagoygo zattsago oattsanzago zan

また他の機会では、10月の頃、数名の鹿踊の踊り手たちと一緒に米の収穫を手伝っていたが、空は突然黒い雲で重くなった。鹿踊では黒雲は死者の魂のメタファーであり、『鹿の子』の中には『黒雲』という踊りがあるが、そのなかでは唯一両手の撥を同時に使って太鼓を叩く、最も珍しいもの。その音は以下の通り。

『黒雲』の最初の2小節の唱歌
ザン ザザン ザザン
ザン ザザン ザザン

『黒雲』の歌詞
黒雲は笠ごしかけて来るときは
月の光
影は揃わず
影は揃わず

Song Words - Yamagara (small bird)
Yamagara wa tasukino uchi ni mo-ho
Modore ude kase
Modore ude kase

Small bird with a white sashed wing
Come back; let me help you, take your arm
Come back; let me help you, take your arm

Shoga
Kaki koki ki kata kat tego det tego de-go den chikichi
Kaki koki ki kata kat tego det tego de-go den chikichi
Kit tego den ko kit tego den ko
Kit tego kit tego kit tego den ko
Den-ko den ko den-ko den ko
Den ko dego jigu det tego de-go
Den chki kit tsago zan zan za-ko
Zan tsuki zago I go zat tsago ots zan zago zan

On another occasion, during the month of October, helping during the rice harvest with a few Shishi-Odori dancers, the sky suddenly became heavy with black clouds; a black cloud in Shishi-Odori is a metaphor for the soul of the dead, there is a ‘kanoko’ title ‘Black Cloud’ – ‘Kurokumo’, it is the only ‘shoga’ where you beat the drum with both drum sticks (bachi) at the same time, most unusual, the sound as follows:

First two lines of shoga: ‘Black Cloud’ – ‘Kurokumo’
Zan zazan zazan
Zan zazan zazan

Song words: ‘Black Cloud’ – ‘Kurokumo’
Kurokumo wa kasagoshi kakete kuru toki wa
Tuki no hikari
Kage wa sorowazu
Kage wa sorowazu

繋がり

上記のような例は、2016年に柿内沢鹿踊が鹿踊を受け継いだ元の地域である、陸前高田市矢作町にある閑董院に奉納演舞を行なった際に、中立の吉田信孝がこの行事を『石碑』という新しい歌を書いて祝ったことと、それほど遠く離れていなくもない。

一人の新しいメンバー

Odori-Dawns-Danceプロジェクトに参加した新しいメンバーは、東京を拠点とする振付家、ダンサーの若林里枝である。2017年1月の森下スタジオでのワークショップとプレゼンテーションの後、彼女はプロジェクトメンバーとして招待された。彼女の住田町での初めてのレジデンシーは、2017年8月と9月に10日間ずつ、私たちと一緒に短い時間で伝統芸能を学んだが、練習に対する彼女の献身、熱心さ、決意、装束を着て鹿踊の隊列に混ざりついていくその体力はとても印象的だった。私たちは共に気仙大工の形式の山崎の家に滞在し、そこから1キロくらい下れば、柿内沢鹿踊の練習所である集会所がある。またプロジェクトメンバーとして2年目となる清水穂奈美も一緒に、花巻市の大通りを20組以上の鹿踊が踊る花巻まつりを初めて体験し、私にとっては2度目の祭りとなった。プロジェクトメンバーとなり3年目の木村玲奈は、12月に塩竈市と住田町に滞在。京都を拠点とする振付家の山下残との対話は、プロジェクトの継続期間中続けられ、残はTPAMでのトークイベントに参加した。彼はこのプロジェクトには2015年に初めて参加し、住田町の3年祭を見学した。ワークショップは東京の女子美術大学、宮城の塩竈市杉村惇美術館で開催され、全てのメンバーはTPAMのプレゼンテーションに参加。そのなかには小さな姉妹のはなとあかり、その母親の恵も加わった。彼らは2011年のTPAMで披露したAomori Projectから、ずっとプロジェクトの一部に参加している。

踊りと建築

TPAMで披露したパフォーマンス作品『Niwa-Gar-dd-Garden』は、かつての日本郵船の倉庫であるBankART Studio NYK 3B Galleryのむき出しの会場で披露された。ひとつの出入り口はバルコニーへと

Black cloud in the shape of an umbrella
When it comes, the moon light
The shadow doesn’t match
The shadow doesn’t match

Connection

The above example is not dissimilar to when in 2016 Kakinaizawa Shishi-Odori danced to give thanks to their origin at Kantouin Temple in Yahagi Village, Rikuzentakata; Nobutaka Yoshiyda (Nakadachi) wrote a new kuch shoga ‘Sekihi’ - ‘Memorial Stone’ to commemorate this event, continuing a tradition into nowadays.

A New Member

The latest member to join Odori-Dawns-Dance project is Tokyo based choreographer and dancer Rie Wakabayashi; after joining our workshops and presentation at Morishita Studios in January 2017, she was invited as a project member. Her first residency in Sumita Town was for ten days in August and September of the same year, she learnt the traditional dance in the shortest time of all of us, her dedication, enthusiasm and determination towards her practice was impressive, running along the lanes of Kakinaizawa in full costume to build on her physical stamina. We all stayed and practiced at Yamazaki House, a house built in the traditional Kesen Carpenter Style and a kilometre or so down the road our practice at Shukaijo room with Kakinaizawa Shishi-Odori, also with Honami Shimizu, her second year as a project member and they both experienced the Hanamaki Shishi-Odori Festival for the first time, with over twenty groups dancing along the main street of Hanamaki Town, my second year to dance Shishi-Odori during this festival. Reina Kimura her third year as project member, joined us in December at Shiogama and Sumita Town, and my dialogue with performance maker Zan Yamashita, (Kyoto based) continued for the duration of the project, Zan joined us for a live talk event at TPAM – Tokyo Performing Arts Meeting in Yokohama. He first joined the project in 2015, visiting Sumita Town’s three-year festival. Workshops were held at Joshibi Arts University, Tokyo and Sugimura Jun Museum in Shiogama, Miyagi; all members joined our TPAM presentation including Hana

通じ、そこからは外の船が近くの海に向けて警笛を鳴らし、室内の鹿踊の太鼓に別の音のレイヤーが加わった。それが私たちの舞台の様子だった。パフォーマンスの2時間中、鹿踊の正式な装束の着替えも含まれており(インターバルとしてではない)、いかなるイリュージョンも捨て去るために、細部と精密さ、可視化される変質を、その着替えが単純にひとつの行為として認識された。一つの層を取り払えば、その下には別の層が表れる。すべてのその複雑さのなかにある、ひとつの構造の単純性を解き明かすために。また、女子美術大学の学生が担当した『歩く』『遊ぶ』というパフォーマンスの構成は、鹿踊の中で同時並行的に組み込まれ、日常というものへの言及を加えた。使用したパフォーマンスの会場は、鑑賞者の位置も含めて、4つのコンクリートの柱によって区切られた大きなひとつのスペースであり、四方のそれぞれの壁との関係性を意識しながら、学生たちは『10までを数えながら歩く』『歩く、待つ』そして『4方向への移動の選択』という動作を行った。3ヶ年プロジェクトの最終的な日本の発表場所となった横浜。プロジェクトはARTizan、公益財団法人セゾン文化財団国際プロジェクト支援、陸前高田アーティスト・イン・レジデンスプログラムの支援のもと、2018年横浜のTPAMフリンジの国際的な観客とともに共有した。

そのはじまり

2014年、私は岩手県のその鹿踊を学ぶ旅を始め、そして今年2018年までの間に、伝統芸能に関わるために3名の新たなダンサーを迎えた。彼らは、より深く、独自の振り付けやパフォーマンスの創作、またリサーチの興味として、これから行山流山口派柿内沢鹿踊との踊りを継続し、可能な時には再度戻ってきたいという望みを持っている。

対話は世界中に点在するアーティストや、さまざまな人々と一緒に、様々な方向へと継続され、この対話という本来の性質として、それ自体がどのような方向へと広がっていくのか正確に把握することはできない。点から点へと、予想できない繋がりがつくられていく。これから、どのように国際的に新たな文脈、対話の余白、伝統芸能を現代パフォーマンスアーツの文脈での発表(またはその反対も)、それらの創出を継続していくのが私の未来に対する課題である。

and Akari two young sisters and their mother Megumi, they have been a part of our projects since Aomori Project at TPAM in 2011.

Dance and Architecture

Niwa-Gardd-Garden, performance at TPAM-Tokyo Performing Arts Meeting in Yokohama, presented within the stark concrete architecture of Studio NYK, Gallery B at BankART, a former warehouse of a Japanese shipping company. A door way leads out on to a balcony, where outside ships hooting on the neighbouring sea add another sound layer to that of the Shishi-Odori – Deer Dance drumming on the inside, the light from outside is reflected on the inside, our staged situation. A show duration of two hours, the dressing into full costume of the traditional Deer Dance a part of the work (not an interval), simply in recognizing that dressing is an action, it's detail and intricacy, a transformation made visible, to do away with any sense of an illusion; you take away one layer and beneath there is another, to reveal the simplicity of a structure in all it's complexity. Including a reference to our everyday, Joshibi Students working with walking and play structures placed in juxtaposition with the Deer Dance; walking counting by ten, in divisions of two fives, walking and waiting, and a choice of four directions, in relation to each of the four walls that make up our performance space, including the viewers position within, a space divided by four concrete pillars. Yokohama, our final presentation in Japan after a three-year project process, supported by ARTizan, The Saison Foundation - International Program, Rikuzentakata Artist in Residency Program and Joshibi Arts University; shared with an International audience at TPAM fringe – 2018 in Yokohama.

The Beginning

In 2014 I started the journey of learning the Deer Dance of Iwate, Japan and by this year 2018, we have three new dancers who are committed to this traditional form, who have expressed their wish to continue dancing with Kakinaizawa Shishi-Odori, Gyouzan-ryu, Yamaguchiha and to return to Sumita Town when ever they can; to process further into their own choreographic, performance work and research interests. Conversations continue in many different

感謝

すべてのみなさんに、援助、献身、そして関わっていただいたことへの感謝を。たくさん費やしていただいた時間と歳月、労力、喜びに満ちた、また時には、骨の折れるような対話、議論、そして陸前高田と住田町の路に沿って生まれたその小さな出会いたち。ありがとう。

directions and with different people and artist dotted around the globe, the nature of dialogue is that it spreads without knowing exactly which direction it travels; dot to dot unexpected connections are made. My thoughts for the future is how to continue to create new contexts internationally, spaces for dialogue, presenting traditional forms within contemporary performing arts context and vice versa.

Thank You

Thank you every one for your support, dedication and commitment, for the many hours, days, weeks, months, years of devoted time, hard work, delightful and tough conversations, discussions and all those brief encounters along the lanes of Sumita Town and Rikuzentakata. Thank you.

【2017-18年のプログラムのイベント】

8月

柿内沢鹿踊の演舞(住田町中沢)

9月

若林里枝と清水穂奈美の住田町でのレジデンシー／花巻まつり／箱根山テラスでのAIR CAMP2017で柿内沢鹿踊の発表とショーネッド・ヒューズによるレクチャー「"ダンス"によって測られる時間 – “ホーム”の尺度としてのコミュニティ」

11月

ショーネッド・ヒューズ、清水穂奈美、若林里枝による塩竈市杉村惇美術館でのワークショップ

12月

柿内沢鹿踊、ショーネッド・ヒューズ、木村玲奈、清水穂奈美、若林里枝、ワークショップ参加による塩竈市杉村惇美術館での発表

2018年2月

女子美術大学でのワークショップ／柿内沢鹿踊、ショーネッド・ヒューズ、木村玲奈、清水穂奈美、若林里枝、山下残、女子美術大学の学生によるTPAMでのパフォーマンスとトークイベント

Program of events 2017-18

August

Second Obon at Nakazawa, Sumita Town, Kakinaizawa Shishi-Odori

September

Rie Wakabayashi and Honami Shimizu residency in Sumita Town and Hanamaki Shishi-Odori Festival. AIR CAMP 2017 at Hakoneyama Terrace, Rikuzentakata, Kakinaizawa Shishi-Odori performance and lecture presentation by Sioned Huws "Time measured by 'Dance' – Community a measure of 'Home'

November

Sugimura Jun Museum, Shiogama, Miyagi, workshops with Sioned Huws, Honami Shimizu and Rie Wakabayashi.

December

Sugimura Jun Museum, Performance Presentation with Kakinaizawa Shishi-Odori, Sioned Huws, Reina Kimura, Honami Shimizu, Rie Wakabayashi and workshop members.

February 2018

Workshops at Joshibi Arts University, Performance Presentation and Talk Event at TPAM-Tokyo Performing Arts Meeting in Yokohama with Kakinaizawa Shishi-Odori, Sioned Huws, Reina Kimura, Honami Shimizu, Rie Wakabayashi, Zan Yamashita, Joshibi Arts University students.

ショーネッド・ヒューズ

ディレクター、振付家そしてダンサー。1965年、北ウェールズのバンゴール生まれ。ウェールズ、ロンドン、住田町を歩き来しながら国際的に活動する。Dance4 Nottinghamの提携アーティストのひとり。陸前高田AIRに参加するのは5回目となる。1989年のニューヨーク、マースカニングムスタジオで学びながら、コンテンポラリーダンスとパフォーマンスの創作を開始。2008年以降、石川義野から青森津軽手踊を学び、木村玲奈をダンサーとして迎え、2008～2015年の間に日本、シンガポール、ヨーロッパの各地域の地元地域も含め、20カ所で作品を発表。2013年以降、岩手県の実山流山口派柿内沢鹿踊とともに、鹿踊のリサーチの継続と、踊りに参加。彼女の現在のプロジェクト『Odori-Dawns-Dance』は、人々の関係性と状況の総体としてのコミュニティと、ダンスの詩的構成の解明を、伝統芸能、コンテンポラリーダンサー、振付家との協働で行う。『Odori-Dawns-Dance』は、国際プロジェクトとして、アート、文化、コミュニティの国家間、世代間の理解の差異を減らす試みとして、山下残、木村玲奈、清水穂奈美、若林里枝という振付家、ダンサーのメンバーとともに、陸前高田AIR、女子美術大学、東京森下スタジオ、英国Dance4 Nottingham、シドニーのCritical Pathの協力をもと実施。

Sioned Huws

Director, Choreographer and Dancer, born in 1965, Bangor, North Wales, lives between Wales, London, Sumita Town, Japan and works internationally. She is an associate artist with Dance4 Nottingham, UK; this is her fourth year in residency with Rikuzentakata Artist in Residency Program. Sioned started making contemporary dance and performance in New York 1989, whilst studying at the Merce Cunningham Studios. From 2008 studied Aomori Tsugaru Te-odori dance with Yoshiya Ishikawa, part of her Aomori Project with co-dancer Reina Kimura, and toured to over twenty international venues in Japan, Singapore and Europe, including local communities in each place 2008-15. Since 2013 Sioned has studied and continues to dance the Deer Dance of Iwate, with dancers of Kakinaizawa Shishi-odori Gyozan-ryu. Her current project Odori-Dawns-Dance, this year in collaboration with traditional and contemporary dancers and choreographers ' Zan Yamashita, Reina Kimura, Honami Shimizu and Rie Wakabayashi, reveals the poetry of dance and community, as a large family, an aggregate, the situations, and the friendships. Odori-Dawns-Dance is an international project reducing a distance of understanding between our arts, culture and communities' across continents and generations, hosted by Rikuzentakata Artist in Residency Program, Joshibi Arts University, Morishita Studios Tokyo and Dance4 Nottingham, UK.

Artist 4

Yasuhiko Hayashi

事がうまれる 滞在制作

パラモデル・ハヤシヤスヒコ／現代アーティスト(日本)

僕はこれまでに何度かのアーティストインレジデンス(以後AIR)に参加してきている。2007年の国際芸術センター青森、2009年の東京ワンダーサイト、シドニーのアートスペース、2017年の成都A4museumと陸前高田AIRである。

僕の作品制作の性質上、グループ展や個展でも作品制作と設置に1ヶ月から2ヶ月くらいの期間をようするものが多く、AIRではなくても、長期間の滞在を世界数10ヶ国で経験してきている。AIRとこれら滞在制作の間の違いについては僕もはっきりと言及できない部分はある。ただ、一つ言えることは、通常AIRの場合、滞施設に作品制作ができるスタジオと成果発表ができるスペースが併設されていることが多い。僕が参加して来た上記のAIRにも同様の施設があった。AIRの特徴として、国際交流や滞在を通してその場所のリサーチを行い、その結果を作品に落とし込むないしは、今後の自身の作品制作に反映させるという特徴があげられるだろう。

陸前高田は2011年の3月11日におこった東日本大震災で被害を受けたところだ。「陸前高田でAIRに参加しないか？」というお話をいただいた時にすぐに思い浮かんだのは、ここが被災地であるということであり、京都に住み被災地の情報は新聞やテレビでの報道しかしなかった僕がどういった関わり方ができるのか分からなかった。災害から6年が経過している今でも、仮設住宅が多くあり、復興もおもうように進んでいないというところもある。僕ははたしてこのレジデンスに参加する資格があるのだろうかと考えたこともあった。そんな僕がこのAIRに参加することを決めたのは、ラトビアの彫刻家アイガルス・ビクシェが参加することが決まっていたというのが理由だ。

A Residency Program Where Things Are Born

Yasuhiko Hayashi of Paramodel
- Contemporary artist (Japan)

I have participated Artist-in-Residence Programs several times: Aomori Contemporary Art Centre in 2007, Tokyo wonder site, Artspace Sydney in 2009, A4museum in Sichuan, China, 2017 and Rikuzentakata AIR.

In a qualitative matter of my works, my working process mostly requires 1 or 2 months to complete the production and an installation in either case of a solo or a group show, so that I experienced a long-term stay in totally 10 countries. I can't clearly refer to the difference between AIR program and the long stay for setting of work. One thing I can tell is that mostly studio and exhibition space are annexed to AIR program. The AIR programs I participated also equipped the facilities. Another trait of AIR program is that having research through international interactions during the stay, the artists summarize it into their work as an outcome, or they shall be able to reflect on the works afterwards.

Rikuzentakata, one of the most affected Town by the Tohoku earthquake and tsunami on the day of March 11. When I was asked “Do you want to participate in an AIR program in Rikuzentakata?” the immediate thought popped up in my mind was the town had been devastated, and an unsecure feeling that I didn't know how can I work as I living in Kyoto, and only news from mass media was what I had only known about. Even now, although it has passed 6 years, still a lot of temporary residences remain and rehabilitation projects haven't gone well at some points. I wondered if I was really qualified to participate in this residency program. The reason I made decision was Aigars Bikše, a sculptor from Latvia who was already selected as one of the residency artists.

アイガルス・ビクシェとは、2007年の国際芸術センター青森での、2組の日本人作家と2組の海外作家が青森に3ヶ月滞在したのちに、グループ展を開催するという条件のAIRで知り合った。僕はその当時英語を一切話すことができず、他の人に通訳をしてもらいながら、海外作家とコミュニケーションをとっていた。

大の温泉好きである僕は青森の良質な温泉に車で通うことが毎日の日課になっていたのだが、そこに同乗するようになったのがアイガルスであった。彼は日を重ねるごとに、温泉の泉質や入浴作法にのめり込み、毎朝今日は何時からどこの温泉に行くかを打ち合わせてから作品制作することが日課になっていた。苦手だった英語でのコミュニケーションもアイガルスとならできるようになっていった。2009年に、リトアニアでアイガルスと再会したのちに、2011年、彼の母国であるラトビアの首都リガの街の中心にある公園の噴水を温泉に変容させる『温泉プロジェクト』を企画し発表することになる。そんな彼と再び東北の地でレジデンスできるということが、僕の陸前高田AIRに参加する大きな理由になった。

今回の陸前高田AIRに参加した作家は、僕以外に、リガの彫刻家アイガルス・ビクシェ、チェンマイの作家ウバトサット、マニラの作家兼インディペンデントキュレーターのコン・カブレラの4名である。陸前高田AIRはこれまで参加したレジデンスとは少し異なるものであった。これまで陸前高田AIRに参加した作家ないしキュレーターの推薦で参加作家が選ばれているところ、リサーチのみで展覧会を開催する義務がないこと、コーディネーターの松山隼さん自身も作家であり、緩やかに参加作家と制作場所や生活を共有している印象があるということがあげられる。このようなゆるやかなレジデンスは経験したことがなかった。また、制作スタジオは陸前高田市横田町の元小学校で、その元校庭には仮設住宅が立ち並び、現在も被災者が日々の生活を送っている。作品制作中に近所の人々や学校帰りの子供達がスタジオに遊びにくることも少なくなかった。陸前高田AIRは元々海外の作家しか招へいすることができなかったらしいのだが、2017年から日本人作家も召喚できるようになったと聞

I met Aigars Bikše at Aomori Contemporary Art Centre in 2007 where 2 groups of Japanese artist and 2 groups of foreign artists have stayed together for 3 months, with a deal of a group exhibition in the end of the stay. At that time I completely couldn't speak English, I was communicating with international artists through a help of translation from others. As I am a lover of Onsen (public spa), my daily routine was to go to good quality Onsen in Aomori by my car, and the one who had become an all the time companion coming together with me was Aigars. The more days it passed, the more he was into it, in the end he would ask me in every morning what time and which Onsen we were going to on the day. My poor communication in English was somehow getting worked with him.

After I met again with him in Lithuania, 2009, in 2011 we planed and presented ‘Onsen Project’ that we transformed a fountain located in central Riga, a capital city of his homeland Latvia, into an Onsen space. To reunite him was one of my main reasons to participate in Rikuzentakata AIR.

Residency artist of Rikuzentakata AIR 2017 except for me was Aigars Bikše from Riga, Ubatsat form Chiang Mai, and Con Cabrera from Manila as she being artist and independent curator, totally 4 artists in a same period.

Rikuzentakata AIR was slightly different to others that I have stayed ever; the point to select artists was a recommendation from other curators or artists, to have an exhibition is not its obligation but research is the importance and an impression that also a program coordinator Jun Matsuyama was also gently sharing with a studio and living spaces with artists. I had never experienced such like a fluid residency ever.

A studio was former Yokota elementary school sitting on next to a temporary residential compartment, where still victims of the disaster continued their life. While we were working in the studio, it was not only a few times that children popped over our studio.

Apparently Rikuzentakata AIR was able to invite only international artists before and since 2017 it had changed to be open to invite Japanese artists. As I did in Aomori, I came over by my car from Kyoto. To include a Japanese artist helps reducing

いている。僕は青森の時と同じく、京都から車で乗り込んだ。日本人作家が一人はいることで、海外作家の日々の生活や買い出しの負担が減るかもしれないこともその理由なのだろう。

温泉巡りやスーパーの買い出しを通して、参加作家やコーディネーターとの関係が深まっていくことは、青森でアイガルスと経験したものと同じだった。その成果かどうかはわからないが、ウバトサットやコン・カブレラとも今後もなにやら一緒に企てる機会がありそうだ。

すでにウバトサットはチェンマイのオルタナティブスペースで、今回の陸前高田AIRの参加作家のドキュメントや作品をみせる展覧会を企画開催しているし、コンさんは2018年2月に開催されているマニラビエンナーレにアイガルス・ピクシェの作品を招待している。僕も京都やマニラでコンさんと一緒に仕事ができないか模索しているところだ。

アーティストインレジデンスにおいて、作家それぞれが、それぞれの研究や作品制作のために取材することはもちろん醍醐味である。僕はそれ以上に、アーティストインレジデンスによって人々の出会いがあり、そこからなにか『事』が生まれていく可能性があることが魅力的なことだと考えている。

other international artists' daily burden such like shopping, I could imagine that that might be one of the reasons.

It was same that I and Aigars have experienced in the residency in Aomori, through being together, going shopping or Onsen, deeper friendships build between artists and coordinators.

I don't know what's going on in the future but I may have opportunities to work again with Ubatsat and Con Cabrera too. Already Ubatsat has started a group exhibition by his curation at an alternative space in Chiang Mai, which shows documentations and art works of Rikuzentakata AIR 2018, and Con has invited an Aigars' sculpture to Manila biennale held in February 2018. I have been also looking for a way to work with Con in Kyoto or Manila.

In AIR program, the true pleasure is a chance to have research for artwork or theses by artists. However, moreover AIR program generates encounters of people, and I see a fascination that 'things' are born from it.

パラモデル・ハヤシヤスヒコ

デザイナーを経て、2001年京都市立芸術大学美術学部構想設計専攻卒業。同年より中野祐介と作品制作発表を開始し2003年よりパラモデルと名乗る。東大阪の町工場で生まれ育ったという背景をもち、大量生産された工業製品の特にユニット性のあるパーツを用いて、1人又は不特定多数の人々と遊ぶことによって、サイトスペシフィックな拡張性のあるインスタレーションから絵画、彫刻、写真、映像など様々な方法で、美術における空間表現の可能性を探る作品を制作する。これまでの主な展覧会として、2017年の『the play : work in the play / play in the work』(とぎわミュージアム / 山口)、2015年の『paramodulætion : パラ基準と変調』(下山芸術の森発電所美術館 / 富山)、2014年の『mot annual 2014 : FRAGMENTS INCOMPLETE』(東京都現代美術館 / 東京)、2013年の『バラの模型 / ぼくらの空中楼閣』(メゾンエルメス8階フォーラム / 東京)など、そのほか多数。

Yasuhiko Hayashi of Paramodel

Graduated from the Kyoto City University of Arts in 2001 after working as a designer. In the same year Hayashi and Yusuke Nakano formed an art unit Paramodel and started to work in 2003. He seeks a possibility for space display in context of art: he has a background growing up on a town factory area in Osaka, which reflects on his expandable site-specific installation, painting, Sculpture, photographs and video by playing alone or with people using industrial mass products especially the ones capable to stack together. The main exhibition in the past is 'the play: work in the play / play in the work' at UBE Tokiwa Museum in Yamaguchi (2017), 'paramodulætion' at Nizayama Forest Art Museum in Toyama (2015), 'mot annual 2014: FRAGMENTS INCOMPLETE' at The Museum of Contemporary Art Tokyo (2014), 'para-modeling / Chimerical Scheme of Paramodellia' at Maison Hermès Forum and others.

Researcher: Con Cabrera

028

Researcher

Con
Cabrera

陸前高田アーティスト・イン・レジデンス
プログラム(RTAIR)ケーススタディ
その場所、提唱者たちの
社会資源を基盤とした
プラットフォームとしてのRTAIR
コン・カブレラ / アーティスト、キュレーター(フィリピン)

『適応』- どのように人々はその災害によって生み出された状況を心理学的に反応しながら対処し、社会的行動を通じてその状況进行处理したのか。これは情報メディアへの接触のみではなく、その情報環境の中での、団体行動への参加や個人間のネットワークからも測られる人々の社会的資源の強度も合わせたどのように集団を形成したかということも通じて、その状況の中で協調した行動をとることを可能にする思考回路を維持したのかということである。回復と適応は、全体としてのそのコミュニティまたは、他の個人との彼／彼女の社会的関係性の、個人的内面の回復／改善性と回復／安定性を含む。(池田、安田、2016年)

災害地のなかでの人間の状態について書かれてある著作物には、それらの人々の適応と回復力は常にわれわれのもつ社会的資源と結び付けられている。そのことは、社会的そして政治的参加が要求される実例のなかで、心理的な適応性と向社会性において幅広く影響を持つことが観察されている。これは、経済発展、情報とコミュニケーション、コミュニティが持つ目的達成のための資質、またはいかに正しい決定を行えるかという能力、といった他の要素とともに、どのようにコミュ

Rikuzentakata Artist-in-Residence
Program (RTAIR) Case Study
RTAIR as a Platform Based on
Social Capitals of Its Site and
Its Proponents

Con Cabrera - Artist, Curator (the Philippines)

“ADAPT” – how people managed the situation created by the disaster, responded to it psychologically, and coped with the situation through social action. It is how they secured mindset that allowed them to act of their own accord through their contact with the media, as well as how they formed, in the information environment, combined with the strength of people’s social capital as measured by their interpersonal networks and participation in community activities... Recovery and adaptation includes an individual’s internal recovery/stability and the recovery/improvement of his/her social relationship with other individuals or the community as a whole. (Ikeda and Yasuda, 2016)

In many writings about the human condition in post-disaster areas, the adaptability and resilience of the people are always anchored on the their social capital. It was observed that it has a comprehensive influence on psychological adaptability and pro-social behavior in instances requiring social and political participation. It is a major aspect of how communities and individuals become resilient, together with other facets such as economic development, information and communication, and community competence or the

029

Researcher: Con Cabrera

ニティや個人が復興するのかを判断するためのひとつの重要な側面である。(Norris and Stevens, 2007)近年の災害研究として、多くの研究者たちが日本の岩手県陸前高田市を調査地域として注目し続けている。この街は東北の沿岸地にあり、2011年の東日本大震災では最も被害を受けた地域である。約2,000名の死者数を陸前高田にもたらし、海岸線を洗い流した津波を引き起こしたマグニチュード9.0の地震。2016年に一冊の本『Five Years Later: Reassessing Japan's Responses to the Earthquake, Tsunami, and the Nuclear Disaster』が出版された。日本の社会科学者によって査定されたその問題とは、誤った対処、遅延、日本の長期間の変化による懐疑、国の政治家や官僚の振る舞い、などである。また同時に、市民や地域のコミュニティ、行政区がとった行動に対して賞賛もあった。これらの団体や行動は『社会改善の原点』であると考えられる。増えてゆく社会資源の定義とともに、1995年と1997年にフランシス・フクヤマによる提言されたそれらは、陸前高田市のなかで起こった出来事とともに、より共鳴する。その社会資源とは『複数のグループ団体と組織のなかで共通の目的のために、一緒に働く人々のその能力』そしてそれとはつまりまた『ある集団のメンバー内で共有されている、その人々の間で協力を可能にする、形式ばらない価値または観念のひとつかたまりの確かな存在、と単に定義されるもの』である。

3.11の震災は、日本にひとつの観念としてある巨大な影響を生みだして、しつこくも人々の生き方や生活の習慣に疑念を抱かせ続けている。これにより芸術や文化の領域では、ある『更新された文化の動き』がみられた。リサーチャーのガイド・フェリッリはこう述べる「芸術的そして文化的な創出(のみならず消費)は、壊滅的事件のトラウマ的な影響から、新たに個人的、そして集団的な表現の形式へと新陳代謝していくためのとても重要なツールである」と、この日本の歴史は教えている。これは、絶対的な天変地異的状态から、より良い社会のために必要となる条件をつくりだすに至るまで、のようなかたちだ。この美しいもの、意味のあるものの創造がおこなわれる豊かな期間の効果は、文化的そして創造的な分野と繋がっているその産業の発展でもあり、それとはつまり現在ではこの世界でもっとも重要なことのひとつだと知られている」。それら芸術的創造の多くは、そのアートコミュニティ

collective skill to make decisions. (Norris and Stevens, 2007) As of recent disaster studies, many researchers are looking into the city of Rikuzentakata in Iwate prefecture of Japan as site of examination. The city is a coastal area in the Tohoku region, which was the most affected area during the Great East Earthquake in 2011. The 9.0 magnitude earthquake that caused the tsunami washed away the region's shoreline, leaving Rikuzentakata with a death toll of almost 2,000 people. In 2016, a book titled Five Years Later: Reassessing Japan's Responses to the Earthquake, Tsunami, and the Nuclear Disaster was published. Among the issues assessed by the country's social scientific research were: mishandling, delay, skepticism of Japan's long-term transformation, and behavior of national politicians and bureaucrats. In the same vein, there were praises with regards to the response of civil society, the local community, and the local government. These groups and their actions are considered to be the "source of reform." With the increasing number of definitions of social capital, the ones by Francis Fukuyama in 1995 and 1997 resonate more with what transpired in Rikuzentakata-city. That social capital is "the ability of people to work together for common purposes in groups and organizations," and that it is also "defined simply as the existence of a certain set of informal values or norms shared among members of a group that permit cooperation among them."

The disaster of March 11 has created a massive impact in Japan as a nation and has persistently challenged its people's way of thinking and living. The arts and culture sector has witnessed a "renewed cultural wave" through it. Researcher Guido Ferili has stated, "The history of Japan teaches us that artistic and cultural production (as well as consumption) was a very important tool for metabolizing the traumatic effects of catastrophic events into forms of renewed individual and collective expression. Such forms ranged from absolute catastrophism to the creation of conditions for a better society. The effect of this fertile period of artistic production is also the development of an industry linked to the cultural and creative sectors, which is now recognized as one of the most important in the world." Many of these artistic productions also relied on its art community's social capital, as defined by Dekker and Uslander in

自体の社会資源にまた頼っていると、2001年にDekkerとUslanderによって定義された。これは、共通項のある人々を親密にし、または多様な人々の間を繋ぐ、相互利益の観念を伴う社会的ネットワークのその価値である。彼らはまた、どのように人々が互いに相互関係するのかについて、これが極めて重要であると提示した。社会的ネットワークを信頼することは、この陸前高田アーティスト・イン・レジデンスプログラムのように、その構想の中核的骨格である。陸前高田AIRは民営のなつかしい未来創造株式会社が先導するプラットフォームだ。この会社は東日本大震災と同じ2011年のその9月に設立。地域の産業を活性化することをその任務とすることで、陸前高田市の復興を助けることを定めた。10年間のうち、500名の雇用の機会を生み出すことに挑戦した。彼らは、レクリエーション施設や持続可能な社会構造を築くことで良い資本を未来へと残すことを目指しながら、地域の中の産業に基礎を置いてその到達を計画する。

2013年、会社の中心となる人々は日沼禎子に出会い、そしてなつかしい未来創造の取り組んでいることに共感した。彼女はそれ自身の再建していくものとして、街の復興を助けるためのひとつの象徴的なプロジェクトとして、このアーティスト・イン・レジデンスプログラムを提案した。日沼は1999年に国際芸術センター青森の設立に関わり、2011年までそのアーティスト・イン・レジデンスプログラムでキュレーターとして役割を果たした。現在彼女は、市民アートサポート組織『ARTizan』のプログラムディレクターほか、活躍している。このようなすべての経験は、文化人たちがその地域で暮らし、アートの創出のためのアイデアを調査し、視覚化するひとつのプラットフォームにAIRプログラムがなることが可能だという、日沼の中核となる考えだ。なつかしい未来創造と日沼は、国内外のネットワークを通じてアーティストとデザイナーが新たな社会的そして芸術的発展の創造を行うことで、陸前高田市の価値を示すことができるだろうと思い描いていた。また、アートワールドでの日沼の位置も、他のレジデンスプログラムの運営者やアーティストとのこの繋がりが創出のために役立てられてきた、ということは記すに重要なことである。ここに当てはまる文化人としての彼女の文脈での社会的資産のその定義は、1977年のBrehm Rahnのそれと同じである。そのなかでは、『市民間の協力的な

2001. It is about the value of social networks, bonding similar people and bridging between diverse people, with norms of reciprocity. They also suggested that it is essentially about how people interrelate with each other. The dependence on social networks is the main framework of initiatives such as the Rikuzentakata Artist-in-Residence Program. RTAIR is a platform spearheaded by the private company Natsukashii Mirai Souzou Co. Ltd. (The Reminiscent Future Co. Ltd.) The corporation was established in September 2011, in the same year as the Great East Japan Earthquake. It was instituted to help rebuild Rikuzentakata-city inspired by the mission to revitalize local industry. The company also has challenged itself to generate opportunities for employment for 500 people within 10 years. They plan to achieve this by setting up industries in the local area, aiming to leave behind a positive social capital through building recreational facilities and infrastructure for a sustainable town.

In 2013, key people in the company met Teiko Hinuma and she was sympathetic to their undertaking. She proposed the artist-in-residence program as one symbolic project to help the revival of the city as it rebuilds itself. Hinuma was involved in the foundation of Aomori Contemporary Arts Centre in 1999 and has functioned as curator for its Artist in Residence program until 2011. Currently, she is the program director of ARTizan, a civilian artists support group and others. All these experiences are central her concept that an AIR program can be a platform where cultural workers can reside with the locals, research and visualize ideas for art production. Natsukashii Mirai Souzou and Hinuma have envisioned RTAIR as a project that can aim to present the values of Rikuzentakata-city through the creation of new social and artistic developments by artists and designers from national and international networks.

It is also important to note that Hinuma's position in the artworld is utilized for the creation of the connections with artists and managers of other residency programs. The definition of social capital in her context as a cultural worker that can be applied here is that of Brehm Rahn in 1997, where it is defined as "the web of cooperative relationships between citizen that facilitate resolution of collective action problems." Her direct involvement in Japan's

関係性の繋がりは、集団行動で起きる問題の解決の促進する』と定義される。彼女の日本国内のレジデンシーネットワークへの直接的な関与は、彼女の個人的な信念とイデオロギーを含む、そのプログラムの方向性においても役立つ。彼女もまた日本のアーティストレジデンシーのその変遷を体験し目撃したアートマネージャーのその世代に属するだろう。80年代後半から90年代はじめの外国の大使館主導からはじまり、90年代後半に行われ始める地域行政によるAIRプログラムの設立。時を同じくして、美術の従事者たちが組織の上位支配的な官僚主義を懸念する世界的な変化が起き始め、そして国際的そして国内の芸術的なエクスチェンジのより根幹的なアプローチが支持された。これはつまり、これまでに互いに働いたことで培われた、個人的な関係性をもとに参加者を選択することを意味する。日沼はこれまでに関係し、信頼に値するほかのレジデンシープログラムから、アーティストの推薦を依頼する。彼女は「震災で被害を受けた人々が暮らすこのような繊細な場所でレジデンシーを実施するにあたって、そのアーティストたちは強く、思慮深く、ときには自信を持っていなければならない」という。陸前高田AIRの条件に適したアーティストを探すにあたり、公募制は難しいだろう。彼らが必要なのは、プログラムにとっての『信頼できるネットワーク』である。そのような根幹的な方法論のなかのその信頼は、またプログラムが柔軟でいるためでもある。彼らは訪れるアーティストのための、恒久的な宿泊所やスタジオスペースを持っておらず、滞在日数もそれほど長くはないため、スケジュールは詰め込まれて最大化される。レジデンシーアーティストは、陸前高田市が悲劇的な震災を経験し、すべての決定はこの街の状況次第でつくられるものだとかさされるだろう。

陸前高田アーティスト・イン・レジデンシープログラムの構造はどのように社会的資産が定義づけられるかというひとつのるつぼであり、それは生産的利益をもつ社会交流において強調している。これは、復興途中である陸前高田という街自体と、個人的な経験と信念によって維持された明確な理想像を持つ、提案者であるなつかしい未来創造と日沼禎子の組み合わせによって生まれたものだ。各年のプログラム期間を通じて浸透しているものとは、また他方においては、この街の住民とその参加したアーティストたちのその手の中に残されているだろう。

residency collectives is instrumental on the program's course, including her personal beliefs and ideologies. She also belongs to the generation of art managers who witnessed and experienced the shift of direction of artist residencies in Japan. From being foreign embassy-led in the late 80's to early 90's, AIR programs became regional government- initiated starting in the late 90's. During the same time, global shifts were happening where art practitioners became apprehensive of the vertical bureaucracy of institutions and have espoused a more rhizomatic approach of international and national artistic exchanges. This means that they select participants based on personal relationships built from previously working with each other. Hinuma asks for recommendations of artists from other residency programs she had worked with and she can trust. She said, "In order to have a residency program in such a delicate place where people suffered because of the disaster, the artists must be tough, thoughtful, and sometimes confident." In finding artists fit for RTAIR, an open call system will be difficult. What they need is a "trustful network" for the program. The reliance in such rhizomatic methodology is also because of it being flexible. They don't have permanent accommodation or studio spaces for visiting artists and the stay period is not so long so the schedule is tight and maximized. The participants will always be reminded that Rikuzentakata-city experienced a tragic disaster and all decisions are made dependent on the city's situation.

The structure of Rikuzentakata Artist-in-Residence Program is a melting pot of how social capital is commonly defined and that the emphasis is on social interactions that have productive benefits. It is a combination of the contexts of its site, Rikuzentakata as a city in the process of rebuilding itself, and its main proponents Natsukashii Mirai Souza and Teiko Hinuma, who have their own clear visions sustained by their personal histories and principles. What transpires within the period of the program each year, on the other hand, is left in the hands of the residents of the city and the participating artists.

コン・カブレラ

サン・トマス大学の広告デザイン学科でアートを学び、現在はフィリピン大学でキュレイトリアルスタディーズプログラムのもと博士前期資格を取得中。2006年よりグループ展に参加し始め、2011年に初めての個展を開催、2012年に初めての独自のキュレーションを行ったプロジェクトを実施。これまで次のキュレートリアルワークショップに参加。The Vargas Museum and Japan Foundation Third Curatorial Development Program (2014 年)、Independent Curators International's Curatorial Intensive Manila (2016年)。初めて開催されるマニラビエンナーレ2018の、マニラのイントラムロスが会場となる「the Open City」展のキュレイトリアルチームの一員。4歳の子供の母、またヴィジュアルアーティストの妻として、家事仕事、育児、個人空間、イデオロギーなどを取り囲むその政治に対し、そのより大きな社会の文化的活動へと拡大させながら、一人の女性という自身の状態を指針として現在のプロジェクト等に取り込んでいる。

Con Cabrera

Visual artist and independent curator. She graduated at the University of Santo Tomas with a Bachelor of Fine Arts degree, and is now pursuing her masters at the University of the Philippines under the Curatorial Studies program. She started joining group exhibitions in 2006, had her first solo show in 2011, and her first independent curatorial project was in 2012. She has attended the following curatorial workshops: the Vargas Museum and Japan Foundation Third Curatorial Development Program in 2014, and Independent Curators International's Curatorial Intensive Manila in 2016. She is part of the curatorial team of the first Manila Biennale 2018 under the Open City exhibition program held at Intramuros, Manila. A mother to a four-year-old and wife to a fellow visual artist, she embeds her current projects into the navigation of her state as a woman enfolded by the politics of housework, parenting, the private space and ideology, while gradually expanding to cultural work in the larger society.

Artists Presentation

陸前高田AIR2017展覧会

日程：2017年10月27 - 29日(金-日)
会場：旧横田小学校(陸前高田市)

アイガルス・ビクシェ、ウバトサット、コン・カブレラ、ハヤシヤスヒコの4名は、滞在中に制作した作品を発表。3日間のオープンスタジオ形式にして、自分のスタジオとして使った教室を解放し、アーティストたちは見に来た人々と作品について解説するなど交流を行った。27日にはオープニングイベントとして、ウバトサットが滞在中にお世話になった人々にタイ料理を振る舞い、29日にビクシェが制作した彫刻作品のコンセプトを話すトークイベントを開催。

[そのほか関連イベント]

10月14日(土) ウバトサットが小学校で地域の住人を招待し料理を振る舞い、作品を紹介した。
10月21日(土) ビクシェは簡単な彫刻を制作するワークショップを開催。

Rikuzentakata AIR Program 2017 Exhibition

Date: Friday - Sunday, October 27th - 29th, 2017
Venue: A closed school that used to be Yokota elementary school

4 Artists, Aigars Bikše, Ubatsat, Con Cabrera and Yasuhiko Hayashi held an exhibition that showcased works they created during the residency. The Exhibition opened the artists' studio in the school to public for 3 days. Artists had interaction with visited local people sharing their story of how they processed from their research. On 27th Ubatsat served Thai food he cooked with people for the opening and on 29th Bikše had a talk event presented the concept of his sculpture.

[Other events]

Saturday, October 14th: Ubatsat presented his works with a video having food together.

Saturday, October 21st: Bikše held a sculpture workshop.

陸前高田、回復しつつある楽園 RIKUZENTAKATA: Resilient Paradise

陸前高田は恵まれた街である。瑞々しい山々、豊かな大地、滋養豊かな米と農産物、そして新鮮な魚介とそれを生み出すための水。しかし、2011年3月11日の東日本大震災は、その命や、身の回りのもの、生活の糧、さらには生きるための意味さえをも奪いながら、荒廃した土地を残した。この展覧会は震災の7年目の記録として、陸前高田アーティスト・イン・レジデンスプログラムというレンズを通じて現在の街の状況を捉えたものである。陸前高田市の住人と、訪れたアーティストたちの結びつきを映し出しながら、ここで提示されているものとは、このプログラムがその目的として従い実行されてきたこと、すなわち「人々の生活に寄り添いながら、大切な記憶を拾い上げ、記録し、伝えること」である。この試みは、ふたりの共同制作と、どのように人々が熱情と希望を持って生活をやりくりしたのか、どのようにその復興のなかで安寧を獲得することができたのかという、震災後の経緯を重要視する。

アーカイヴの展示空間では、アーティストたちの活動、地域コミュニティとの交流、プログラム内で行われた創造性のあるプロジェクト、そして年ごとに街の変化する風景、それらの写真のコレクションを見ることができる。このセクションからは、アーティストと地域のコミュニティが双方の接地点において、どのようにその重要性のバランスをとってきたのかをみせようとしており、加えてレジデンス滞在中のアーティストたちの経験した熟考性と、その作品自体もまた含んでいる。ペインターであり、2013年からこのプロジェクトのコーディネーターである松山隼は、陸前高田でこれまでの道のりで出会った11人のポートレートのシリーズをつくった。松山は震災直後に、人々にアートプロジェクトという方法を通じて手助けを行うために被災地にやって来て、そして帰っていくアーティストたちの姿をみた。しかし彼にとっては、それらは仕事としての束の間のプロジェクトという印象を持っていた。松山はその後、陸前高田へと引っ越し、新たな環境に自身を置くことになり、今ではそこが大切な場所となる。4年後の現在、彼はこの街と人々についてより多くのことを発見する。それでも毎年、彼を手助けする重要な人々との出会いによって、一人のアーティストとしても一個人としても触発され続けている。ウバトサット・スッタ、タイ出身で本年度のレジデンスアーティストの一人である彼は、彼の芸術のバックグラウンドである社会彫刻と関係性の美学を、自国のタイにおいてはもちろん、今回の短い滞在の陸前高田においても実践する。彼はちょうど米の収穫前の時期に到着し、その

黄金の畑を見て、特権的なこの地球の豊かさを感じた。ウバトサットは、親切心は他の親切心を生み出すということを強調する。料理を人々へ振る舞う過程によって、その地域の人々とふれあい、彼らの日常の出来事への参加することを通じ、また彼のその人々へと伝播していく楽しい人柄から、重要な関係性を築いていった。今回の展覧会では、タイから運ばれてきた金箔で包まれたユニット式の大きな台座を制作した。この巨大な作品はコミュニケーションの行為を有効にすることを重要視し、他者との協力によって制作されている。その作品に用いられた素材やサイズは、あの3月11日の数字に関係している。このインスタレーションの目的は、その震災の出来事にも関わらず、その街が美しさを放ち続ける様子を表現する。

陸前高田は回復しつつある楽園である。それは次の世代のため、その身を浮き上がらせながら、上昇していくことを証明している。街は変化し、風景は再編成され、日々の生活は平常化している。しかし同時に、街は未だにモニュメントや奇跡の一本松など、あの震災の影響に重心を置いている。つねに物事はしなやかに、そして強靱であるべくことを思い出そう。まるで強い風に吹かれた竹のように、いちど曲がった後には再び高く立つことができるだろう。

コン・カブレラ

Rikuzentakata is a city of bounty. It has lush mountains, biodiversity, rich land for healthy rice and produce, and a body of water with the freshest seafood. But the great Tohoku earthquake and tsunami of March 11, 2011 left the area devastated taking with it lives, belongings, sources of living, and even reasons to survive. As a commemoration of the disaster's seventh year, this exhibition captures the current state of the city through the lens of the Rikuzentakata Artist-in-Residence Program. Reflecting on ties made between the residents of the area and the visiting artists, what is presented here is an overview of what the program fulfilled as guided by its aims: to gather important memories, to record and convey experiences emphasizing on research on site, creation and interaction with people. This tribute highlights a co-produced, post-disaster history of how the people succeed in living with fervor and hope,

ウバトサット・スッタ × 松山隼 Ubatsat Sutta × Jun Matsuyama

陸前高田、回復しつつある楽園 RIKUZENTAKATA: Resilient Paradise

of how this paradise dwells in its resilience.

The archive section of the exhibition is a collection of photographs of artists at work, exchanges with the community, creative projects produced within the program, and Rikuzentakata's shifting landscape. This display hopes to balance the importance of both the engagements between the artists and the people, as well as the art created within the residency period as contemplations of the artists' experiences. Jun Matsuyama, a painter and the project coordinator for the program since 2013, created a series of portraits depicting eleven people who had been involved in his journey in Rikuzentakata. Since the disaster, he has witnessed artists who come and go to the city offering help to the people in form of works of art or creative projects to engage with. But for him, the impact of these is as ephemeral as the works. Jun then moved to the area and subjected himself to the new environment and the new community he has now come to love. After four years, he has much more to discover about the city and its people. However, through the significant individuals who helped him, every year has become more inspiring for him as an artist and a person. Ubatsat Sutta, a participant of the residency program from Thailand, channeled his artistic background in social sculpture from his home country to his temporary home in Rikuzentakata. He arrived in the city before harvest time and has seen the golden rice fields, which made him feel privileged to witness the earth's abundance. Ubatsat epitomizes the meaning of kindness begets kindness. He met people in the community through cooking for them and had built meaningful relations with them by being involved in their daily activities and just by his contagious happy disposition. For this exhibition, he made a modular platform wrapped in gold leaf shipped from Thailand. This massive piece is created in collaboration with other people to highlight the potency of communal action. It memorializes the date March 11 through its size and number of materials. The installation aims to depict the beauty the city

emanates despite its experience with the disaster.

Rikuzentakata is a resilient paradise. It has proven to be buoyant that keeps itself afloat for its next generation. The city has changed, the landscape rearranged, and everyday living has now been normalized. But also, the city kept in its center the effects of the disaster through monuments and the miracle pine. To remind itself to always be resilient, like a bamboo blown by strong wind, it bends so it can stand tall again.

Con Cabrera

1. 女子美術大学での展覧会風景／2. ウバトサットが女子美術大学の生徒と協力して制作した『Golden Bento』／3. 松山隼の11枚の陸前高田の市民を描いた絵画シリーズ／4. 陸前高田AIRのアーカイブの展示

1. Overview of the exhibition in Joshibi University of Art and Design / 2. 'Golden Bento' that Ubatsat created with the students in corporation / 3. A painting series depicted 11 people of Rikuzentakata City by Jun Matsuyama / 4. Archive section of Rikuzentakata AIR

ウバトサット・スッタ×松山隼 Ubatsat Sutta × Jun Matsuyama

記事掲載

2017年9月15日	Webマガジン『artscape』(09月15日号)にて、陸前高田AIRの活動が紹介。タイトルは、『日本のアーティスト・イン・レジデンス 隆盛のなかでの課題』。
2017年10月19日	東海新報にて、陸前高田AIR2017のアーティスト滞在の記事掲載。
2017年10月29日	東海新報にて、レジデンシーアーティストの展覧会の記事掲載。
2018年3月	DISPLACED: the Rikuzentakata – Manila Collaborative Art Projectの特設サイト
2018年3月30日	東海新報にて、Odori-Dawns-Danceの横浜のパフォーマンスの記事掲載。

陸前高田AIR×ARTizan
国際ダンス交流プロジェクト
Odori-Dawns-Dance
パフォーマンス作品『Niwa-Gardd-Garden』

〔塩釜〕

2017年12月10日(日) 14:00-16:00

塩竈市杉村淳美術館

〔横浜〕

2018年2月17日(土)18:30-20:00 & 18日(日)14:00-15:30

@BankART Studio NYK 3B Gallery

(TPAM in 横浜2018フリンジプログラムに参加)

ショーネッド・ヒューズ

アーティストックディレクター、振付家、ダンサー

2014年以降、彼女は岩手県の行山流山口派柿内沢鹿踊から鹿踊(ししおどり)を学ぶ。Odori-Dawns-Danceは、伝統芸能とコンテンポラリーの両方の振付家と協働しながら、踊りの詩的情景とそのコミュニティ、これまで引き継がれてきた歴史、取り囲む状況や関係性、その総体を解き明かす試みです。この鹿踊への特別な注目点として、アニミズム的で儀礼的な踊り、アクションとしての折り、複雑なコミュニティの中から紡ぎ出されてきたもの、風景と神話があります。この踊りの物語は、自然の中の暮らしとともに世代を超えて引き継がれ、近年においても、調和不調和の中間、すべてにおいて継続されており、まさにこの鹿踊りの歌にあるように「遊べ我が連れ」と伝えています。プロジェクトは、青森の津軽手踊りを基として2008年から2017年までの実施している、Aomori Projectの継続として行われています。(Aomori Projectはオーストラリア、シンガポール、ヨーロッパ、UK、日本でツアーを実施)

2015年から18年のOdori-Dawns-Danceでは、振付家そしてダンサーの木村玲奈、若林里枝、俳優の清水穂奈美(東京)、行山流山口派柿内沢鹿踊芸能保存会(岩手県住田町)、各地でのワークショップ参加者、女子美術大学アートプロデュース表現領域有志、継続中のダイアログとして振付家の山下残(京都)というメンバーによって、陸前高田アーティスト・イン・プログラムの協力のもと実施した。

Articles on Media

September 15th, 2017: On a web magazine 'artscape' (September 15th issue) the activity of RTAIR was picked in the title of Artist-in-Residency Programs in Japan: tasks in the prosperity.

October 19th, 2017: On newspaper Tohkaishimpo, an article of the residency artists had started their stay was reported.

October 29th, 2017: On newspaper Tohkaishimpo, an article of exhibition by residency artists was introduced.

March 30th, 2018: On newspaper Tohkaishimpo, an article of performance presentation of Odori-Dawns-Dance was reported.

Rikuzentakata AIR×ARTizan
International Dance Dialogue Project
‘Odori-Dawns-Dance’
Performance Presentation
‘Niwa-Gardd-Garden’

〔Presentation in Shiogama, Miyagi〕

Sunday, December 10th, 2017

At SHIOGAMA SUGIMURA JUN MUSEUM OF ART

〔Presentation in Yokohama〕

Saturday, February 17th, and Sunday, February 18th,

2018

At BankART Studio NYK 3B Gallery participated in TPAM in Yokohama 2018 Fringe Program

Sioned Huws

Artistic Director, Choreographer and Dancer – Wales UK

Since 2014 Huws has studied and continues to dance the Deer Dance of Iwate, Japan, with dancers of Kakinaizawa Shishi-odori Gyozan-ryu, Yamaguchiha. Her project Odori-Dawns-Dance in collaboration with traditional and contemporary choreographers, to reveal the poetry of dance and community, as a large family, an aggregate, the situations, and the friendships. With a particular focus to the Shishi-odori, an animistic ritual dance, a prayer in action, derived from the complexity of community, landscape and mythology. Our dance stories passed on through generations, living with the natural world, in harmony, discord and everything in-between, even nowadays. Dance reaffirms the ground we stand on 'Asobe waga tsure' – 'Come lets play my friends' Deer Dance song words. A continuation from her Aomori Project 2008-17 based on the Tuguru performing art forms of Northern Japan, toured in Australia, Singapore, Europe, UK and Japan.

2015-18 in collaboration with choreographers and dancers Reina Kimura, Rie Wakabayashi, actress and performer - Honami Shimizu (Tokyo) Kakinaizawa Shishi Odori Deer Dance, Gyozanryu Yamaguchiha, Sumita Town (Iwate), guest performers from workshops and on-going conversations with Choreographer and Performance maker - Zan Yamashita (Kyoto)

@塩釜

1. 美術館の大講堂で行なったパフォーマンス
2. Performance in a hall of the museum

@横浜

2&3. BankART Studioで開催したパフォーマンスには、プロジェクトメンバーに加え、女子美術大学の生徒と柿内沢鹿踊が参加した／4. 2月18日のパフォーマンスの後は、振付家の山下残とともにプロジェクトを振り返るトークイベントを開催

2&3. Along with core project members, Joshibi students and Kakinaizawa deer dancers joined in the performance / 4. A talk event for reflection of the program with performance maker Zan Yamashita took place on February 18, after the performance

アーティスト滞在記録

Aigars Bikše / **A** Ubatsat / **U** Con Cabrera / **C** ハヤシヤスヒコ / **H** Sioned Huws / **S**

2017年

8月1日 **S**／陸前高田AIRに滞在開始
 8月7日 **S**／陸前高田の動くセタに参加
 8月13日 **S**／柿内沢鹿踊が個人宅でのお盆の演舞に参加
 8月27日 **S**／ODDプロジェクトダンサー清水穂奈美、若林里枝滞在開始(9月12日まで)
 9月9日 **S**／花巻まつりの鹿踊の演舞に参加
 9月21日 **U**／陸前高田AIRに滞在開始
 9月22-24日 AIR CUMP2017を開催(S-AIR主催)
 9月27日 **A**／陸前高田AIRに滞在開始
 9月29日 **A**／女子美術大学でレクチャー
 10月1日 **A&H**／第27回UBEビエンナーレでトークイベントを開催
 10月2日 **A**／陸前高田に滞在開始
 10月12日 **H**／陸前高田に滞在開始
 10月14日 **U**／旧横田小学校で料理を振る舞い、アーティスト自己紹介
 10月16日 **C**／陸前高田に滞在開始
 10月21日 **A**／旧横田小学校で彫刻のワークショップを実施
 10月27-29日 **A U C H S**／旧横田小学校で展覧会
 10月31日 **A & H**／陸前高田AIR滞在終了
 11月1日 **U & C**／PARADICE AIR(松戸)に滞在開始
 11月2日 **C**／陸前高田AIR滞在終了
 11月6日 **U**／女子美術大学でワークショップ開催
 11月10日 **U**／女子美術大学でレクチャー開催、陸前高田AIR滞在終了
 11月10-30日 **U**／女子美術大学で展覧会『RESILIENT PARADISE』開催
 12月1日 **S**／ODDプロジェクトダンサー木村玲奈、清水穂奈美、若林里枝滞在開始(12月11日まで)
 12月2-3日 **S**／ODDワークショップを塩釜市杉村惇美術館で開催
 12月10日 **S**／ODDプレゼンテーションを塩釜市杉村惇美術館で開催

2018年

2月12、15日 **S**／ODDワークショップを女子美術大学で開催
 2月17-18日 **S**／ODD プレゼンテーションをBankARTで開催
 2月28日 **S**／陸前高田AIR滞在終了
 3月8日 Project DISPLACEDシンポジウムをAsia Pacific Collegeで開催
 3月10-11日 Project DISPLACEDマニラのアーバンブアーコミュニティリサーチ
 3月13-15日 Project DISPLACEDレイテ島の台風の被災地をリサーチ
 3月17日 Project DISPLACEDアーティストプレゼンテーションをAsia Pacific Collegeで開催
 3月23-25日 陸前高田ミーティング2017開催

DISPLACED: The Rikuzentakata – Manila Collaborative Art Project

ハイメ・ヘスース・C・パセナ2世 / プロジェクトディレクター、BMLab(フィリピン)

Jaime Jesus C. Pacena II – Project Director, BMLab (the Philippines)

震災以降の条件のなか、どのようにアートは、都市そして地方のコミュニティの復興において、必要不可欠な一部となることができるのか？どのようにアートは、このような条件を取り上げている対話へと反応する事ができるのか？

『DISPLACED』は、マニラのインディペンデントマルチメディアアートコレクティブであるBliss Market Laboratory(またはBMLab)が、日本の岩手県の陸前高田アーティスト・イン・レジデンスプログラムとの協力によって実施したプロジェクトである。

陸前高田は、2011年の津波で甚大な被害を受けた。2013年、地域住民とともに、震災以後の関

わりに焦点を当てたアーティスト・イン・レジデンスプログラム(陸前高田AIR)が始まる。世界の各地から招待されたアーティストたちは、この街の先が分からない日々の生活に、いつときその身を浸した。主な目的とは、震災以前はどうであったのか、そして津波の被害の後にどのように物事が変化したのかを理解すること。そしてアートはどのように復興のための触媒となることが可能なのか。2016年には、市は未来の陸前高田市の明確で具体的な計画を発表した。

復興が行われている街として、環境、社会政治的、心理学的な観点から異なった問題の層が表れ、さらに、それらの論点についてより批評的な

議論を取り入れていく必要性があった。この目的とは、自然発生また人為的な条件によってもたらされた転移に関する問題において、異なった文化背景を持つ人々のあいだで共通の着地点を見つけることである。解決案は、災害研究のリサーチとアートプログラムによって発展していくべきであるが、それらはどのように社会一般のため、コミュニケーションの効果的なツールとして利用されることができるだろうか。

このプロジェクトにおいては、これらの対話の焦点はマニラと陸前高田のその比較となるだろう。最終的には、この対話はどのようにこの二つの都市が隣国として位置付けられるのかへと導

左)Artes compoundの浸水地域のリサーチ 中央)レイテ島タクロバンにある、台風ヨランダの被災者のための集合墓地 右)マラボンのダンプサイトのリサーチ
 Left: Research in submerged Artes compound Center: A cemetery for the victims by typhoon Yolanda in Tacloban, Leyte Island Right: Research at the dumpsite in Malaban

くことであり、今回またタイも関連している。

このプロジェクトは、自然災害と貧困が原因となって発生した災難以後における、その人々の異なった反応に注目する。プロジェクトは、これまでの陸前高田AIRプログラムの参加者の中から、日本の新井厚子、タイのTawatchai Pattanaporn、阿部史恵(陸前高田の津波の生存者)、フィリピンからはフォトジャーナリストのVeejay Villafranca、キュレーターでありアーティストのCon Cabrera、アーティストそしてアクティヴィストのMax Santiagoがここマニラでのリサーチを行うために招待された。プロジェクトでは、いくつか選りすぐられた都市部の貧困なコミュニティに密着したリサーチも含まれていた。そのリサーチでは、人々がもともと住んでいた場所から移動することを余儀なくされたコミュニティであることが明白な、タクロバンへと私たちを導いた。

このプロジェクトは、陸前高田の震災以前と以後の状況と関連する項目を議論することもまた目的としており、最終的にそれらはマニラの

Blanc Galleryでのひとつの展覧会へと実現した。その展示は、リサーチの成果に重点を置いており、そしてふたつの街の共通点と、移動についての対話を提示した。メディアアートの学生、文化人たちに向けたシンポジウムとワークショップをアジア・パシフィック大学にて1回開催。そのすべての過程と内容を記録した一冊の本が出版予定。これは文化やアートのための、災害や困難な状況に関連したプログラムのひとつのケーススタディとして役立ち、そしてこのマニラで良い参照材料となることだろう。

How can art be an integral part of rehabilitation in Post Disaster Conditions in the Urban and Rural Communities? How does art respond to the dialogue arising such conditions?

“D I S PLACED” is a project by Bliss Market Laboratory or BMLab, an independent multimedia arts collective in Manila in cooperation with Rikuzentakata Artist-in-Residence in Iwate, Japan.

Rikuzentakata was greatly affected by the March 2011 Tsunami. In 2013, Rikuzentakata developed an Artist-in-Residence Program (AIR RT) that focused in Post Disaster Engagements with the local residents. Invited artists from different parts of the world immersed themselves in the day-to-day life of the city. The main goal was to understand how things were before and how things changed after the tsunami disaster, and how art can be a catalyst for recovery. In 2016, the city presented a clear, concrete plan for the future of Rikuzentakata City.

As the city was being developed, other layers of issues concerning environmental, socio-political and psychological aspects arose, thus the need to engage in more critical discussions about these issues were needed. The goal was to find common ground among people with different cultural backgrounds in relation to problems concerning displacement brought by natural occurrences and man-made conditions. Solutions should be developed

through adversity related research and art programs and how these can be utilized as an effective tool of communication for the general public.

For this project, the focus of the discourse will be the comparison between Manila and Rikuzentakata. Eventually, the discourse should lead us to how these two cities relate to a neighboring country as well, Thailand.

This project focuses on the different human reactions on post-adversity because of natural disasters and poverty. The project invited selected participants of the Rikuzentakata Artist-in-Residence Program, Atsuko Arai of Japan, Tawatchai Pattanaporn of Thailand, Fumie Abe (a Rikuzentakata tsunami survivor), photojournalist Veejay Villafranca, Curator and Artist Con Cabrera and artist/activist Max Santiago to do research here in Manila. The project included a cohesive program of immersion in selected urban poor communities. The research led us to rural areas where displaced communities were evident,

Tacloban City.

This project also aims to discuss topics in connection with the situation of Rikuzentakata Pre and Post disaster that culminated in an exhibition in Blanc Gallery in Manila. The show highlighted research outputs, and presented commonalities of the two cities, a dialogue about displacement. A symposium and a workshop for media art students, and cultural workers took place in Asia Pacific College. A book will be published, archiving the whole process and content of this project. This will serve as a case study for Disaster/Adversity Related programs for the culture and the arts that can be a good source of reference here in Manila.

[リサーチ実施場所]

マラボン市の第6番ダンブサイト、カローカン市2番通りの建物の取り壊し現場、ナボタス漁港、アレックスコンパウンド、タクロバン市チャラワンの農家、台風ヨランダの被災者のハウジングプロジェクト、サマーの台風の被災したコミュニティ、タクロバン市の被災者の共同墓地、レイテ島のタナワンとパロ、ほか

プロジェクトディレクター：ハイメ・パセナ2世 (BMLab、陸前高田AIR2013、2016のレジデンシーアーティスト)

共同プロジェクトディレクター：日沼慎子 (陸前高田AIR プロジェクトディレクター)

コーディネーター：松山隼 (陸前高田AIR)、Rina Sato, Angela Alano, Manae Razon, Mao Duguran, Kathleen Gonzales, BMLab インターン (アジア・パシフィック大学)

協力者：Robert Besana (アジア・パシフィック大学マルチメディアアーツ、プログラムディレクター)、Jay Amante (マニラのBlanc Gallery)

プロジェクト参加者：新井厚子 (日本) / 阿部史恵 (日本)、Tawatchai Pattanaporn (タイ)、Veejay Villafranca (フィリピン)、Max Santiago (フィリピン)、Con Cabrera (フィリピン)

このプロジェクトは、Bliss Market Laboratory (またはBMLab) が、国際交流基金アジアセンターからの助成のもと実施した。

[Research areas]

Sitio 6 dumpsite (Malabon), Demolition at 2nd avenue (Caloocan), Navotas fish port, Artex compound, A farmer family in Caharawan (Tacloban), Housing project for survivors of Typhoon Yolanda, A farmer in Calbiga (Samar), Barangay 88 (Tacloban), Tanauan (Leyte), Palo (Leyte), Cemetery at Tacloban, and others

Project Director: Jaime Pacena II of BMLab and a previous participant of Rikuzentakata Artist in Residence (2013-2014 and 2016)

Co-Project Director: Teiko Hinuma, Project Director of Rikuzentakata Artist-in-Residence

Coordinator: Jun Matsuyama of Rikuzentakata Artist-in-Residence Program

Coordinators: Rina Sato, Angela Alano, Manae Razon, Mao Duguran and Kathleen Gonzales, BMLab Interns from Asia Pacific College School of Multimedia Arts

Cooperator: Robert Besana, Program Director of Asia Pacific College School of Multimedia Arts

Cooperator: Jay Amante, Blanc Gallery Manila

Invited Participants: Atsuko Arai (Japan) / Fumie Abe (Japan) / Tawatchai Pattanaporn (Thailand) / Veejay Villafranca (Philippines) / Max Santiago (Philippines) / Con Cabrera (Philippines)

This project is organized by BLISSMARKET LABORATORY or BMLab and is supported by the JAPAN FOUNDATION ASIA CENTER.

左)マラボン市のダンブサイトのリサーチ 中央)レイテ島タクロバンにある、台風ヨランダの被災者のための住宅を見学 右)公営住宅の現状についてコミュニティのリーダーにインタビューを行う
Left: Research at the dumpsite in Malabon Center: Visited social housing for the victims by typhoon Yolanda in Tacloban, Leyte Island Right: Interviewing about the conditions of the housing with a leader of the community

左)レイテ島でのタクロバン市の眺め 右)ナボタス漁港の埋立地計画についてリサーチ
Left: Looking over Tacloban City, Leyte Island Right: Research on the reclamation project at Navotas fishing port

陸前高田ミーティング2017

河口龍夫×畠山直哉×豊嶋秀樹×日沼禎子

日沼 ▶ 陸前高田アーティスト・イン・レジデンスプログラム(陸前高田AIR)は今年で5年目を迎えました。地域の状況が変わっていく中で、これまでの取り組みを振り返り、次の展開を考えていく時期に来たと思っています。そのひとつとして、今年度はプログラムをより可視化するために、旧横田小学校校舎の一部をお借りして、アーティストの滞在制作と公開、地域交流のための実験的な拠点を運営しました。このことは、これからこのAIRが、まちづくりの一環として展開していけるかどうかの模索のひとつでした。また、これまで彫刻、写真に取り組むアーティストの滞在が複数続いたこと、また、形ある作品にふれたい、地域に残したいという地元の声も聞こえてくるようになりました。そのため、彫刻、写真にとりくみ、また、故郷が大きな災害に見舞われたご経験を持つお二人をゲストにお招きして、現在の陸前高田の状況をご覧いただき、これからこのAIRがどのような取り組みをしていったらよいのか、ご助言、ご提案していただけたらと思います。

豊嶋 ▶ 復興が進んでいる中で、ただただ震災のリアクションということではなく、このAIRのありかたそのものも変わっていかないと、続けて

いく意義もないだろうという話は去年からありました。

日沼 ▶ 一般的にAIRと言った時に、アーティストの表現活動のサポートという意味合いが強いと思います。しかし、このプログラムでは、社会課題に対する解決としての表現を条件に課してはいないものの、このような状況に面する機会が、アーティストにとっても大事な経験になって欲しいとも思います。その点ではどのようにバランスを持たせるか、大変気をつけながら5年間運営してきました。今後、拠点をつくっていくのか、(まちづくりとして)パブリックアートを推奨していくのか、運営組織の体力など、さまざまな点で岐路に立っています。

河口 ▶ 僕は生まれが神戸ですが、畠山さんはこちらでお生まれになって暮らしていた時期もあったので、多分旅行者にすぎない僕が抱いているこの土地への愛着の仕方とか、関わり合いとか、畠山さんと違うと思います。逆に、1995年に震災が起きた神戸を僕が畠山さんを案内したら、畠山さんと同じ立場で案内をしたと思います。つまりアーティストが来て、畠山さんの同じ立場になれることってなかなかない。だからアー

ティストによっては乱暴になる可能性もあるし、喜びとか元気を与えるとかいうこともあると思う。阪神淡路大震災が起きた時に私は筑波にいて、報道をテレビで見たときに、映像が網膜で止まり、ラジオで聞いたとき鼓膜で止まっていた。実物を見た時に、すでに情報を知っていたけれど脳天まで届いてしまった。神戸の場合は、津波によって全てがさらわれた訳ではないから、玄関にお供えが置いてあるんですね。ミルクとか、一升瓶とか。それでどれくらいの家族構成が亡くなったのか大体わかる。それがすごく衝撃的だけど、僕が直接震災を味わった訳ではないから泣く権利はないと思った。それから芸術の問題をそこへ持っていく余裕が全くありませんでした。芸術家としてどうすべきなのか非常に難しかったですね。そして、3.11がおこってしまった。神戸での経験を呼びおこされ、僕は芸術家として芸術のあり方としての大きなテーマに向かってたのを一旦置いて、3.11とむきあった。その仕事が240点にのぼり、その後いわき市美術館の展覧会『光あれ！ 河口龍夫 - 3.11以後の世界から』になりました。それは、人を救うためとか、元気にするとかという発想には及びもつかない作品で、そもそも発表するとかそういう仕事ではなかったかもしれません。

畠山 ▶ 観念的ではなくて、現実世界で起きている問題への解決能力があり、それを具体的な形でできるアーティストは確かにいそうな気がします。しかもそのような活動をする人たちが目立って来ている気もする。昔は、自身で立てた問題に立ち向かって、まるで修行するようにこつこつと一人で作業をするタイプの人が、いわゆるアーティストとしてイメージされていましたね。世間からみたら出家したお坊さんと同じ。その作品を生活世界の中に上手に持ってきたら、普通の人が思ってもみなかったようなことがあります。ありありと現れてたりして、感動することもあると思うんですよ。19世紀から20世紀の芸術って、ほとんどそうだと思いますが、ただここ30年の間に、生活世界と観念世界を具体的に結びつけるプロジェクトをおこなうアーティストや活動家もいっぱい出て来て、そういった傾向とAIRの活動は、時代的に重なっていると感じますね。僕も世代的にはモダニズムアートの教育を受けた人間ですから、お坊さんみたいな気持ちで過ごして来た部分が多いんですよ。でも出家の修行者というのは基本的に、エゴセントリックな人間で、世の中から距離をとって瞑想の世界に入って、悩みとか苦しみを自分の中で解決することを選んだ人間です。例えばお釈迦様がそうでした。すべての人間の生は苦しみに満ちている、その苦しみからどうやって脱出するかを自分一人で考え、実践するという。その後は仏教も少しずつ形を変えて、他人や社会のことを考え出すようになりましたが、でも僕は、お釈迦様の質、つまり一人でやっていることの美質を、近代のアーティストたちからずっと感じて、それにシンパシー持っていました。だってそれは美しいことだから。ただその人たちが、社会を

どういう風に変えていくかとなると大きい疑問符がつきますよね。確かにこちら側が、ある精神状態で、一人のアーティストの世界にどんと飛び込んでいくと、そこにはめくるめく世界がある訳ですよ。ただ万人がそれを感じ取れる訳でもない。ある種の精神、心理状態、知的な鍛錬、経験や年齢が積み重なって、特別な状態で光り輝くというものです。そのような一種高踏的な条件で出来上がったアートが、たとえば世界全体をめちゃくちゃにするような出来事に出会ったとき、はなはだ心許ないものを感じられたりもするわけです。僕も津波の後で、丘の上に立って街を見たら、地上のものが全部押し流されて、数千年前の地形が現れていたわけですよ。一方で科学革命以降の近代的世界観の中から生じて、明治以降に日本に輸入された、いわゆるアートの価値っていうのは、たかだかここ200年くらいでつくられたものにすぎないわけでしょう。数千年前の地形を前にしてしまうと、その修行のような近代のアート以前に、もっと大きくて長い、別のアートのようなものがあつたんじゃないかって思ってしまう。河口先生からも

僕が直接震災を味わった訳ではないから泣く権利はないと思った。それから芸術の問題をそこへ持っていく余裕が全くありませんでした。芸術家としてどうすべきなのか非常に難しかったですね。(河口龍夫)

先ほど、実際に見たら脳天に届いたって話がありました。僕も脳髓に来過ぎちゃって、目の前の光景を記憶できないと思ったんですよ。僕の場合は、陸前高田の写真は後で見ることにいると思った。実際、もし写真がなければ、あの時の状況を思い出せないかもしれない。

河口 ▶ うちの母に神戸の震災の時のことを、怖かったかどうかと聞いたら、なにも怖くなかったと言うわけですよ。それは第二次世界大戦と比較しているんですね。それで僕は、これでうろたえたらいけないなと思いました。僕が5歳の時に終戦ですから、少しだけ経験があります。

畠山 ▶ 僕は神戸の時は写真を撮りに行きませんでした。僕は何かともんでもない出来事が起きた時には、ボンヤリしてしまうタイプなんです。僕には、陸前高田を撮っている意識はありますが、いわゆる「東日本大震災被災地」を撮っているという意識はないんですよ。僕の写真は基本的に、物事から自分の心身を引き離すような態度で撮られているものばかりです。ただそれを7年以上

陸前高田AIRは アートであってもいいし、 アートでなくてもいいのではないか という気持ちがありました。（豊嶋秀樹）

間しまっておきます』って言ったそうです。写真は具体的ですから、出来事の直後は誰でも見られます。それを彼らはCuriosity Arena(好奇心の領野)と呼んでいました。つまり、あっという間に消費される闘技場みたいな場所があると。写真は確かにまず、興奮や好奇心と共に眺められます。ただ時間が経った後に眺めると、全く別に見えますよね。面白い試みだと思います。

日沼 アーティストがこの場所に来ることの重

要性とは、彼らは個としての表し方をする人たちだからこそ信頼できるということでした。一般的な報道や、大文字の「被災地支援」とは違い、個人として受け止め、状況を消化し、差し出してくれるものがあるかもしれない。それをこつこつ積み上げてきたときに何かに形として立ち現れてくるかもしれない。そのためにあえて大きな成果目標を掲げず、時間をかけて取り組んできました。例えば複数年にわたり、何度も滞在するアーティストもいたり、招へいたチェンライ、マニラのアーティストの拠点で、プログラムの成果を発表する展覧会、トークイベントが実現へも繋がっていきました。

豊嶋 2014年に陸前高田AIRでプログラムを一緒につくってこうってなった時に、リサーチで地元の人々にいろいろな話を聞いているなかで、『つくる』ことでのなにかを繋いでいけたという方が多数いらっちゃって、手芸だったり、自分のお店づくりだったり、それまで途絶えていた歌を継ぐとか、つくるってことが人間の原初的なところを支えている。それがアートだろうと、生活の中だろうと、晩御飯だろうと、そこに優劣はなくて、もしかして僕が今まで生活という言葉を使う時に感じていたことと同じかもしれないと思った。それが2014年に、陸前高田のつくりに関わっている人々を巡る2泊3日のツアー『陸前高田ミーティングつくる編』になりました。そのとき、陸前高田AIRはアートであってもいいし、アートでなくてもいいのではないかという気持ちがありました。この場所でのなにか目撃するなり、体験するなり、それが今度はリアクションとしてどうなっていくかということは、すごい時間がかかることかもしれないし、全

然違う形で出てくることかもしれないし、ここで終わらせなくてよいと感じました。それがひとつタイの展覧会に繋がり、流動的になっていくことの方が自然で、その活動の軌跡自体が本来の成果と呼べるのではじゃないでしょうか？ところで、畠山さんはAIRの経験はありますか？

畠山 最初は30代の後半ですが、1996年に、アメリカのサンフランシスコ近郊で化学者のCarl Djerassiがプライベートで農場の一部をレジデンシーにしているDJERASSI RESIDENT ARTISTS PROGRAMに参加しました。世界から10人のアーティスト、詩人、小説家、振付家、ドローイング、作曲家、オブジェ作家、僕が写真家で、共同生活をしながら、夜はみんなで食堂に集まる。全員同じ滞在期間で1ヶ月間。オープンアプリケーションで申請できますが、僕はそこに行ったことのある人の推薦もあって、簡単に通りました。補助は、往復航空券、住居とおいしい食事、周りが農場で誰もいないので、時間をあげるって『Gift of Time』がテーマでした。なんにしても別に構わないって言われたけど、みんな一生懸命仕事していました。大事なのはやはりスタジオです。僕の場合は暗室です。自由に仕事できる設備があれば、当然やるわけですよ。常駐の若いアシスタントが2人いて、何でも話を聞いてくれる。滞在の最後にはアーティスト同士で話し合って、その場で発表会も開きました。もちろん報酬とかはないですけど。

豊嶋 応募しようと思った理由は何でしたか？そこではどのような作品をつくりましたか？

畠山 違った環境に身を置いてみようと思った

から。カリフォルニアですよ。やっぱり光がクッキリしていて、強烈な印象が残っています。作品はドローイングをたくさん作りましたね。また、そこにいるアーティストたちの日常を白黒写真で記録していました。それをプリントしてプレゼントしたりして。そのほかには、2001年に英国のミルトン・キーンズというところに4ヶ月いたことありますが、そっちは非常に孤独でした。与えられたスタジオも、昔の教会のスタッフが暮らしていたところで、石造りで寒かったです。地元のアーティストが大きな屋敷を共同で使っていて、その屋根裏部屋にベッドを置いて寝泊まりさせてもらってました。

豊嶋 滞在中の活動の具体的な要求はあったのでしょうか？

畠山 滞在終了の数ヶ月後に、現地での発表、それも会場が英国内3都市3会場巡回という。滞在前からもうすでにそれぞれのヴェニューと日取りが決まってましたから、すごくスリルがありましたね。滞在期間中は、カメラを作るところからはじめました。ミルトン・キーンズって、60年代にアメリカを手本にして都市計画がされたすごく人工的な街なんですけど、そこか村のDIYショップにネジとか木材とかペンキを買いに行って、それでコソコソカメラを組み立てながら1ヶ月でだんだん慣れて来て、それから撮影をしました。それは雨の中で撮るカメラで、中にレンズがあって、後ろに4×5フィルムがつくようになっている大きな箱で、前のところにガラスのプレートがあって、その表面にピントが合っているわけです。雨の中に持ち出して三脚に乗せてパチッと撮ると、水滴にピントが合

う写真が撮れるわけ。

豊嶋 その写真見たことがあります。その時の作品だったんですね。それは日本にいた時は全く予測していなかった作品になりましたか？

畠山 いや、日本でだいたいのプランを決めていきました。4ヶ月で、展覧会のための作品をつくるのはリスクが大きいので、レジデンスが決まった時点で考え始めましたね。晴れてる日には街の新興住宅地を撮ってました。3回目は2009年の北フランスで、アートコレクターの医者がいて、その人がレジデンスをやりたいっていうので彼の自宅に滞在して、3週間いて、もう一度翌年3週間滞在して、それが『TERRILS』というボタ山のシリーズになりました。その時は展覧会の予定はありませんでしたが、撮って帰るだけだと寂しいなと思って、現地の炭鉱博物館にプリントを見せてプレゼンテーションして、展覧会をすることになりました。その展覧会のレセプションに地元の出版社が来て、作品を気に入ってくれて、本になりました。それはいろんな出会いが重なって可能になったことです。

その後、文化庁の文化交流使になって、メキシコに5ヶ月間いました。2015年でしたが、震災後に辛いものばかり見ていたから、美しいものも見たほうがいいよって周りから言われたこと

リラックスして周囲を良く観察することからくる インスピレーションくらい、作家の長期的な制作を 支えるものもないんですから。（畠山直哉）

もあって。ただ、僕を呼んでくれた現地の人と喧嘩しちゃって、スペイン語しか通じない国で一人きりになった。彼らからはこんなことも言われましたよ『メキシコに来て写真を撮って、どこかで発表するだけなら搾取と同じ。メキシコの人が見て納得する作品じゃなければ意味がない』って。極端な意見ですが、メキシコはアートの社会参加の意識が日本よりも格段に高いですからね。まあ大使館や国際交流基金などにずいぶん助けてもらって、大学でのレクチャーなどは続けていたんですが。けっきょく、英語を話せる現地人を雇うことができて、車で回って写真を撮っていました。最初はなんと1年の予定でしたが、出発直前に学校で教えることが決まって、5ヶ月に短縮したんです。

豊嶋 アーティストにとって、畠山さんにとってAIRに行く意味は何ですか？

畠山 やっぱり基本的には『Gift of Time』でしょう。それが結果的に、のびのびとした制作につながるんだと思います。リラックスして周囲を良く観察することからくるインスピレーションくらい、作家の長期的な制作を支えるものもないんですから。逆に英国のケースのような場合はずっと緊張感が続きますよね。でももうそんな、ただいるだけでいいよっていうレジデン

スプログラムは、難しいでしょうね。

豊嶋 陸前高田の状況を考えると、AIRがある以前に復興のプロジェクトがあるし、AIRの状況設定って結構特殊ですよ。もし仮に畠山さんが陸前高田AIRのディレクターだったとしたら、なにをポイントに運営の体制、アーティストの選定を行いますか？

畠山 やはりアートの枠をゆるめるしかないと思います。ジャンルとかメディアムで選ぶのではなくて、小説家とか詩人とか、音楽家とか。つまりビジュアルアートに限らずに、もっともって様々な人たち、または研究者を混ぜてもよいと思いますし、また年齢も65歳以上の人たちをアーティストと呼んでくるとか。65歳以上の人たちって人口的に膨大にいるんですよ。なにか言いたいけど、言うチャンスが無いなんて人が、けっこういると思います。これから未来の世代のために一肌脱ぎたいなと思ってたりとか。アーティストって都会的な人たちだから「お前の築いて来たボキャブラリーを、ここにいる他の人々と共有できるか!？」みたいなことを、突きつけてやればいいわけですよ。

豊嶋 それでは、もし畠山さんがそういったことをアーティストに依頼するとしたら、どういった言葉をお願いしますか？

畠山 東北は日本の未来であると、民族学者の赤坂憲雄さんが言っていますが、これは「日本の目指すところは東北にある」という意味よりも、どちらかというと「日本全体が近い将来に東北のようになる」という意味で、人口減少の速度が

急激でしょう。ここで何かを行うということは、日本の未来社会に対して何かを行うということです。つまり高齢者や過疎に対してのアートではなく、未来社会に対してのアートが必要だということです。人にはそういうことを伝えたいと思います。長期的な時間に対して深く考えるというか、そのセンスが共有できれば、彼らは落ち着いていろんなことをやると思いますよ。

豊嶋 それは畠山さんがこれまで体験してきたAIRと関係していることですか？

畠山 いえ、関係ないですね。それは震災と関係しています。

豊嶋 陸前高田AIRは震災がベースにあって、そのうえにできたAIRって本当に特殊条件ですよ。

畠山 今日の河口先生の話では、時間っていうものが深く考えられていたと思いますが、僕も同じで、僕なりに深く考えたいなと思うようになります。大量の死者が出たということも、それを考えさせられるきっかけになったし、それから明日がないかもしれない世界っていうのも体験したし、7年経ったというのも、あの頃だと「7年後」なんて全然想像できなかった。そういう感覚を持っているのは年齢に関係ないと思います。若い人も、高齢者アーティストも一緒に暮らせて、小さな社会を作って地域社会の中で動かせばいいんじゃないの？若い人だけだと社会にならないから。

豊嶋 いま畠山さんが提案されているような、

高齢者と若者が一緒にレジデンスに参加したら良いのではないかという意見がありましたが、いま陸前高田AIRのようなものから河口先生にオファーがあったら受けますか？

河口 それはいろんな条件があって、お金とかじゃなくて、僕の何の精神がほしいかということですが、それが僕の今やっている仕事の時間を割いてでも行く価値があるかどうかを判断します。僕を、そして僕にとってもどれだけ必要としているかという、必要度が理解できたら受けるかもしれません。

豊嶋 陸前高田AIRにこういうことをしたらよいのではないかというアドバイスはありますか？

畠山 都市のAIRと地域で行うAIRは、意味合いが異なると思います。都市ってというのは、人の流動性がすごく高いでしょう、一方地方はじっとして、そこによそ者が入ってくることは意味がすごく大きいと思います。いろんなジャンルの人がちょこちょこ来ればいいなと思います。お話を書く人とか、そういう人と呼ぶべきだと思いますよ。お話を語るって分かり易いでしょう？建築家と呼んでも面白いと思いますよ。あとは、居心地の良さと広い作業スペース、それに充実した食事。これは本当に大事なことです。それと、遠くから来た人を孤独にさせないで、お節介なくらい話しかけること、かな。

豊嶋 いまのバンコクとか、ちょっと前の韓国とか、なんかやっぱり文化的に熟成するとどんどん細分化されていって、アーティストの中で

も細分化していくと思うんですね。でも日本でも60年代とかは、面白いミュージシャンやアーティストや小説家っていうのは同じバーで飲んでたんじゃないかって思います。僕が2000年代にバンコクに行った時には、小説家も漫画家もヴィジュアルアーティストも同じところにいて、アピチャポンもプラープダーとか、タムくんとか、普通に会話をしていたり結局それぞれの表現分野がただ違うってことでしかなかったと思いますが、その社会が熱いっていう現象はその社会が未分化な状態かなと思いました。

日沼 パセナ（陸前高田AIRのレジデンシーアーティストで、プロジェクトD1 SPLACEDのオーガナイザー）は以前、国際芸術センター青森にキュレーターのインターンに来たのですが、アーティストであり、デザイナーであり、PVを作っているビデオアーティストでもあるし、マルチに取り組んでいます。国としてみても、フィリピンの平均年齢が24歳で、日本が48歳。その熱量とか動き方は全然違いました。

豊嶋 根源的にいうと、アウトプットされるジャンルってあんまり関係なくって、それより

今後、陸前高田にモニュメントが必要とされたとき、本来それはどのような役割のものだったか、記憶や時間をそこに刻むことの意味、なぜ人は物を欲し、何を共有したいのかということ熟考する必要があると考えました。（日沼禎子）

は面白いミュージシャン、小説家、漫画家と繋がっていて時間を過ごしたいわけで、そう考えていくとAIRも彫刻と写真家とかいうジャンル縛りではなくて、そういうのも関係なく、もっと言うアートも超えてもよいのではないのでしょうか？それでは、日沼さんに質問です。キュレーターの最大の欲望はなんでしょう？

日沼 自分としては、ある方向性に強く導いていくという意味でのキュレーションをしているつもりはなく、常に空中を浮遊して、俯瞰して見ているような感覚です。そこで感じた、出会ってしまった問題意識を、アーティストに投げかけた時、形として表現するパートナーとしてアーティストがいる、協働関係ですね。陸前高田AIRについていえば、いわゆるロジカルなキュレーションではなく、私自身が対話をした、あるいは仕事をした経験があり、共に思考する可能性を持ったアーティストを中心に参加をよびかけました。5年というそれほどたくさんではないですが実験を行ってきた中で、取り組み方を検証しなければいつも考えています。それで昨年、ようやく畠山さんとお会いでき、もうちょっと踏み込んでお願いができるのでは、と思った

のです。河口さんは大変尊敬しているアーティスト、彫刻家です。今後、陸前高田にモニュメントが必要とされたとき、本来それはどのような役割のものだったか、記憶や時間をそこに刻むことの意味、なぜ人は物を欲し、何を共有したいのかということ熟考する必要があると考えました。そのため、河口さんが長い間取り組んできたことが、大きな間いかけ、メッセージになるなと思ったのです。ですから、まずはここに来て、見ていただき、何かここから始まるものがあればと考えています。

河口 よくぞ呼んでくださいました。ありがとうございました。日沼さんとは青森で出会って、宇部で会って、これは運命を感じるわけですよ。要するに日沼さんとできることは、やらないといけないと直感します。電車に乗って、または船でもいいですけど、一緒に乗りながら少し動こうかという感じですね。ここには芸術が必要だと言われていて、それで来ているわけです。何ができるかはこれからだと思いますが。

豊嶋 もちろん来てくださいという場合には、呼ぶ方の気概も必要ですよ。

日沼 もちろんそうですね。仮に彫刻というものが必要とされ、半永久的に物質が置かれるという覚悟は必要で、もはや私たちだけの問題ではなく、未来にも影響してくることです。けれどもそこを押して、実行していかなければならないタイミングが、いつかやって来るのではないかと思っています。その時は、どうかよろしく願いいたします。

損保ジャパン日本興亜

公益財団法人セゾン文化財団

発行日 2018年3月31日
発行 陸前高田アーティスト・イン・レジデンスプログラム2017
(なつかしい未来創造株式会社)
発行責任者 日沼禎子
発行部数 500
編集 松山隼
助成 平成29年度アーティスト・イン・レジデンス活動支援を通じた国際文化交流促進事業、損保ジャパン日本興亜「SOMPO
アート・ファンド」(企業メセナ協議会2021 Arts Fund)、公益財団法人セゾン文化財団(一部助成)
協力 ARTizan、女子美術大学アートプロデュース表現領域研究室、陸前高田市教育委員会、株式会社長谷川建設
翻訳 Jaime Humphreys、松山隼
写真撮影 松山隼
デザイン 中野由貴
協力者 阿部史恵、新井厚子、河口龍夫、木村玲奈、佐藤真一、清水穂奈美、清水ワラーラット、篠崎裕造、菅原みき子、塚本寿
子、西村翠、長谷川順一、長谷川節子、畠山直哉、日沼智之、武藤大祐、村上富夫、山内宏泰、山下残、若林里枝、Agata
Kazantseva、Maria Belova、Max Santiago、Tawatchai Pattanaporn、Veejay Villafranca、アトリエASUKA 母笑、
行山流山口派柿内沢鹿踊芸能保存会の皆さん、けせん朝市の皆さん、気仙大工左官伝承館の皆さん、塩竈市杉村惇美術
館、女子美術大学アートプロデュース表現領域の皆さん、東海新報、箱根山テラス、伏見稲荷大社住田支部、陸前高田
市横田町と志田実仮設団地のみなさん、陸前高田フォークダンス「ともしの会」の皆さん、Asia Pacific College、Baan
Tuek Art Center、Bliss Market Laboratory(またはBMLab)、Project DISPLACEDに協力していただいた皆さん、
Odori-Dawns-Danceワークショップ参加者の皆さん、NPO法人S-AIR、PARADISE AIR

Published on March 31st, 2018
Published by Rikuzentakata Artist in Residence Program 2017 by Natsukashii Mirai Souzou Co., Ltd.
Editing in Chief Teiko Hinuma
Circulation 500 copies
Editing Jun Matsuyama
Supported by the Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2017 and The Saison Foundation
Granted by Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc「SOMPO ART FUND」(Association for Corporate Support of the Arts,
Japan:2021 Fund for Creation of Society by the Arts and Culture)
Cooperation ARTizan, Field of Art Produce and Museum Studies Department of Cross-Disciplinary Art and Design
Joshi University of Art & Design, Rikuzentakata City Board of Education and Hasegawa Corporation
Translation Jaime Humphreys and Jun Matsuyama
Photograph Jun Matsuyama
Design Yu-ki Nakano
Cooperator Fumie Abe, Atsuko Arai, Tatsuo Kawaguchi, Reina Kimura, Teiichi Sato, Honami Shimizu, Wararat Shimizu,
Yuzo Shinozaki, Mikiko Sugawara, Hisako Tsukamoto, Midori Nishimura, Junichi Hasegawa, Setsuko
Hasegawa, Naoya Hatakeyama, Tomoyuki Hinuma, Daisuke Muto, Tomio Murakami, Hiroyasu Yamauchi,
Zan Yamashita, Rie Wakabayashi, Agata Kazantseva, Maria Belova, Max Santiago, Tawatchai Pattanaporn,
Veejay Villafranca, Atelier ASUKA Gaganiko, Gyozen-ryu Yamaguchi-ha Kakinaizawa Deer Dance Performing
Arts Preservation Society, Kesen Morning Market, Kesen Carpenter Museum, SHIOGAMA SUGIMURA JUN
MUSEUM OF ART, Students of Field of Art Produce and Museum Studies Department of Cross-Disciplinary
Art and Design Joshibi University of Art & Design, Tohkaishimpō, Hakoneyama Terrace, Fushimi Inari Taisha
Sumita Office, Residents of Yokota Town and Shidami temporary residence, Folk dance club Tomoshi-no-
kai, Asia Pacific College, Baan Tuek Art Center, Bliss Market Laboratory (of BMLab), All who supported
project DISPLACED, Workshop participants of Odori-Dawns-Dance, NPO S-AIR and PARADISE AIR