

トーキョーアーツアンドスペース レジデンス 2024 成果発表展

TOKAS Creator-in-Residence 2024 Exhibition

微粒子の呼吸

Breathing Particles

Tokyo
Arts and Space

トーキョーアーツアンドスペース レジデンス 2024 成果発表展

TOKAS Creator-in-Residence 2024 Exhibition

微粒子の呼吸

Breathing Particles

PART
1 2024 **6/29** sat → **8/4** sun

エド・カー | Edd CARR

キム・ウジン | KIM Woojin

ネストール・シレ | Nestor SIRÉ

前田 耕平 | MAEDA Kohei

松本 美枝子 | MATSUMOTO Mieko

エドウィン・ロウ | Edwin LO

PART
2 2024 **8/17** sat → **9/22** sun

大野 由美子 | ONO Yumiko

谷崎 桃子 | TANIZAKI Momoko

辻 梨絵子 | TSUJI Rieko

仲本 拓史 | NAKAMOTO Hirofumi

西 毅徳 | NISHI Takatoku

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

はじめに

トーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)では、2006年よりレジデンス・プログラム「クリエイター・イン・レジデンス」を開始し、東京や海外の派遣先を舞台に、さまざまな分野で活動するクリエイターたちへ滞在制作の機会を提供し、これまで52の国と地域から、1100人以上がプログラムに参加しています。

本展では、2023年度に東京のTOKASレジデンスに滞在したアーティストおよび海外各地の提携機関で滞在制作を行った11名のアーティストが、その成果作品を発表しました。

今回TOKASレジデンスに滞在制作を行った6名のアーティストは、3ヶ月間の滞在をとおして、TOKASスタッフとの個別ミーティングや、同期間に滞在する海外のキュレーターによるメンタリング・セッション、外部のキュレーターを招いて個別に今後の活動について意見を交わすスタジオ・ビジット、また東京近郊のレジデンス施設やアート関係者との情報交換を行うコーヒー・ミーティング、そして滞在中の制作活動のプロセスや成果を一般に公開するオープン・スタジオを行い、対話や交流を重ねながら、自身のリサーチ活動を深め、本展作品へと発展させました。

またTOKASから海外の提携機関に派遣された5名のアーティストたちは、エディンバラ(スコットランド)、バーゼル(スイス)、ヘルシンキ(フィンランド)、ケベック(カナダ)、台北(台湾)の各都市に3ヶ月間滞在し、それぞれの土地の特性や、各施設に特化した専門的な設備を備えた制作環境を活かし、異なる文化や人々との交流に刺激やインスピレーションを受けながら、自身が取り組むテーマを掘り下げ、本展の作品へと結実させました。

彼らの作品は、それぞれの都市で出会った人々のコミュニティのあり方や独自の思想、その地域固有の自然環境や動植物の生態系への考察をとおして、目の届かない場所で微粒子のように小さく息づく、さまざまな生命の実践やエネルギーの交換を掬い上げ、今日の多層的な世界を映し出すとともに、既存の枠組みや価値観に捉われない、新たな想像力/創造力を示しました。

最後になりましたが、本プログラムに参加いただきましたアーティストの皆さま、ご協力を賜りましたすべての皆さまに深く感謝申し上げます。

トーキョーアーツアンドスペース

Foreword

Since 2006, TOKAS has been implementing the Creator-in-Residence program, which offers opportunities for creators active in various disciplines to stay and create works in Tokyo or at various overseas destinations, and so far, more than 1,100 people from 52 countries and regions have participated in the program.

In this exhibition, eleven artists who participated in the TOKAS Residency Program in 2023, done either overseas at associated residency providers or at TOKAS Residency presented their works as results of their research.

During their three-month stay at the TOKAS Residency, the six participating artists had individual consultations with TOKAS staff, mentoring sessions led by visiting curators from abroad who were staying concurrently, and studio visits with external curators who offered guidance on future activities. They also exchanged information with local residency facilities and art professionals in and around Tokyo during coffee gatherings. In addition, they held open studios to show their creative processes and outcomes to the public, engaging in dialogue and interaction that enriched their research and contributed to the development of their works for this exhibition.

Meanwhile, five artists dispatched from TOKAS to partner institutions abroad spent three months in Edinburgh (Scotland), Basel (Switzerland), Helsinki (Finland), Quebec (Canada), and Taipei (Taiwan), respectively. Building on the unique characteristics of each location and the creative environments and specialized resources of each facility, they derived inspiration and stimulation from interactions with diverse cultures and communities. This deepened their exploration of their chosen themes, culminating in the works presented here.

Through their reflections on the communities and unique thoughts of the people they encounter in their respective lands, as well as the natural environment and the ecology of plants and animals, they have immersed themselves in the activities of various life forms and rhythms of creative practices concealed within their environments and captured the subtle exchange of vital energy in hidden realms. These artists' works reflected our multifaceted world which we live in today and gave inspiration, imagination and creativity to develop innovative approaches that transcend conventional frameworks and values.

Finally, we would like to express our heartfelt thanks to the participating artists, and everyone else involved in this program, for their cooperation.

Tokyo Arts and Space

ネストール・シレ | Nestor SIRÉ

海外クリエイター招聘プログラム
滞在期間: 2024.1-3
滞り場所: TOKASレジデンス

International Creator Residency Program
Residency Period: 2024.1-3
Residence: TOKAS Residency

プロフィール | PROFILE

1988年カマグエイ(キューバ)生まれ。
ハバナを拠点に活動。

Born in Camagüey (Cuba) in 1988. Lives and works in Havana.

シレは、キューバでは不安定な社会情勢が続き、ネット環境が悪く物資が不足している状況に対して、人々は地域のコミュニティと協力し、既存のものを改造して新しいものを作り出すなど、さまざまな工夫を凝らしながら解決の糸口を探し出してきたと言えます。本展では、同じように身のまわりのものを工作しながら新しい利用法を発明する日本の「珍道具」や「裏

技」に着目し、東京のコミュニティと協働でタイヤ型パソコンを開発しました。会場には先着でパソコン自作キットが当たるくじ引きコーナーも設け、一見結びつかない、本来の用途とは違う物事の見方の転換を促しました。

Siré notes that amid Cuba's unstable social conditions, with poor internet access and resource shortages, people have been finding solutions through local community collaboration, modifying and repurposing existing items and fabricating new things using various ingenious methods. Inspired by Japan's analogous practices of *chindogu* ("gadgets") and *urawaza* ("tricks"), which involve devising new uses for everyday objects, Siré developed a tire-shaped computer in collaboration with a Tokyo community. The exhibition venue featured a raffle giving visitors (on a first-come, first-served basis) a chance to win a DIY computer kit, and encouraged shifts in perspective so as to look beyond things' original purposes and see them in an unexpected light.

ステートメント | STATEMENT

地域の革新的な実践と創造性の多様な社会的表象に焦点を当て、継続的な研究プロジェクト「CubaCreativa」を行っている。《PC Gamer》は、ゲーマー・コミュニティの創造性に注目するサブシリーズで、技術的な創造性だけでなく、世界各地の柔軟で適応力のある文化的慣習を反映する。ブラジルの「ガンビアハ」から、インドの「ジュガード」、欧米の「DIY」、そして日本の「珍道具」や「裏技」に至るまで、それぞれが創意工夫や適応力をもとにした製作を象徴している。

中心にある作品《PC Gamer [GOMA]》は、「東京ハッカースペース (Tokyo Hacker Space)」とハバナの「コピンチャ (Copincha)」のふたつのコミュニティとのコラボレーションにより、パソコンの最適化とモジュラーデザインを取り入れた多領域にわたる共同作業から生まれた。本展では、ゲーム用パソコンのハイパーリアルな3DモデルのNFTを紹介し、来場者が自分のパソコンを組み立てることができる詳細な指示書や、再生プラスチックで3Dプリントされた構造物のキットを提供するインタラクティブなプロジェクト

を展開する。3Dキットのモジュラーデザインは、手持ちのさまざまなタイプのタイヤやハードウェアの部品にも適応できる。

本作におけるアートとテクノロジーの交差は、創造性の普遍性を強調し、共通の問題のみならず異なる問題に対処する多様なアプローチと解決策を讃えるものである。

Conducting a continual research project "CubaCreativa" which delves into local practices of innovation and the diverse social representations of creativity. *PC Gamer* is a sub-series that focuses on the creativity of the gamer community. It is not only an expression of technological creativity, but also a reflection of resilient and adaptive cultural practices from around the world. From the Gambiarra in Brazil to the Jugaad in India, the DIY of the Anglo-Saxon world and the Japanese concepts *chindogu* and *urawaza*, each represents a making based on ingenuity and adaptability.

PC Gamer [GOMA], the central work of the exhibition, is emerging from the multidisciplinary collaboration consisting of computer optimization and modular design, a joint effort with two makers communities Tokyo Hackerspace and Copincha in

Havana. The exhibition features NFTs of hyper-realistic 3D models of gaming computers. At the same time, an interactive project will be developed that will provide detailed instructions for visitors to build their PCs. It includes a set of structures 3D printed with recycled plastic, whose modular design adapts to the different types of tires and hardware parts that users have on hand.

The art-technology intersection present in Siré's work highlights the universality of creativity. It celebrates the diversity of approaches and solutions to common problems but simultaneously different ones.

レジデンス滞在中にもっとも印象に残ったこと The most impressive thing during the residency

東京では、秋葉原と「東京ハッカースペース」という、自作文化やDIYの気運があり、ゲーマーやオタクのコミュニティとつながりのあるスペースで、ほとんどの時間を過ごしました。このような環境に身を置き、人々と交流したことは、自身のアートプロジェクトを発展させる上で重要な経験となりました。

In Tokyo I spent most of my time between Akihabara and Tokyo Hackerspace, spaces

linked to maker culture, the DIY movement and connected to the gamer and otaku community. Immersing myself in these environments and interacting with people was a crucial experience for the development of my art project.

レジデンス活動報告 Residency Program Activity Report

キム・ウジン | KIM Woojin

海外クリエイター招聘プログラム
滞在期間: 2024.1-3
滞り場所: TOKASレジデンス

International Creator Residency Program
Residency Period: 2024.1-3
Residence: TOKAS Residency

プロフィール | PROFILE

1976年韓国生まれ。ソウル、京畿道を拠点に活動。
2019年梨花女子大学美術博士課程修了(絵画)、
2012年ロンドン大学ゴールド・スミス・カレッジ修了。

Born in Seoul in 1976. Lives and works in Seoul and Gyeonggi-do. Earned her PhD in Painting from Ewha Womans University in 2019. Graduated with an MFA from Goldsmiths, University of London in 2012.

韓国も日本も同様に、国内に複数の言語が存在していますが、しばしば標準語というひとつの言語のみを使用している国であると捉えられています。キムは、

そのような状況に疑問を抱き、その現実を「fantasy (幻想)」であると表します。そもそも標準語とは、何に対しての標準で、また誰にとっての標準なのでしょう。本展では、言語の単一化の裏で消えていく言語や、その言語とともに失われていく文化やアイデンティティを、映像作品によるデジタル化をとおして、今につなぎとめることを試みました。

There is a widespread perception that countries such as Korea and Japan have only one standard language, though in fact there is great linguistic diversity within their borders. Kim challenges this perception, describing it as a “fantasy.” This raises questions about the standard language: what, and who, is it “standard” for? In this exhibition, she presented a video work that seeks to digitally preserve endangered languages and their accompanying cultures and identities, thereby building bridges between past, present, and future.

ステートメント | STATEMENT

「Memories Project」は、社会的な枠組みを作り出す装置である言語を扱い、消滅しつつある言語に関する個人の記憶を収集するプロジェクトである。同じような歴史を共有するアジアもまた、多くの地域で現地語が次第に失われていく状態を目の当たりにしており、国や人種は違えど、この共通の喪失体験は意義深い形で彼らを結びつけている。

《Korean Dictation Test_You Will Have to Answer the Question You Hear》(韓国語書き取りテスト_聞いた質問に答えなさい)は、全編が年配の女性によって済州語で語られる。私は学校で、韓国は一つの言語で結びついた単一民族国家であると教えられ、標準韓国語を話すため、同じく韓国の言語のひとつである済州語でのその会話を、書き取ろうとしてもできない。《And, I decide to make a short play_ part. A》(そして、私は短い演劇を作ることに決める—パートA)と《And, I decide to make a short play_ part. U》(そして、私は短い演劇を作ることに決める—パートU)は、日本の少数言語であるアイヌ語とうち

な一ぐち(沖縄語)に関するインタビューを行った方々の記憶にもとづき、対話形式の劇に発展させた。物語は異なるが、背景には似たような文脈がある。映像に使用されている字幕は、AIツールを使って翻訳し、このような現状について問いかける。

“Memories Project” focuses on language as a dispositif that creates social frames. This project collects people’s memories about disappearing languages and language situation change. Sharing a similar history, Asia also witnessed a gradual extinction of native languages in many parts of the region, and although they represent different nations and races, this common experience of loss binds them in meaningful ways.

In the work, narrated entirely in the Jeju dialect by elderly grandmother, *Korean Dictation Test_You Will Have to Answer the Question You Hear*, I, who are educated to believe that Korea is single race nation united by one language and speak standard Korean, try to dictate the conversation with ‘Jeju dialect,’ one of Korean language, but fail to that. *And, I decide to make a play- part A* and *And, I decide to make a play- part U* are

based on interviewees’ memories related to Ainu and Uchinaaguchi, minority languages in Japan, collected and then developed into a dialogue-style play. Even though these stories are different, there are somehow similar context behind them. The subtitles used in the videos were translated using AI translation tool to ask questions about the current situations.

レジデンス滞在中にもっとも印象に残ったこと The most impressive thing during the residency

アイヌ語については、韓国の文献資料をもとに研究していましたが、TOKASでは、より包括的に調査する機会となりました。前作《The Person Who Can Wear This Golden Shoe》は、アイヌ語関係者に送ったメールに返信がなく、その返信のないメールをもとに制作しましたが、今回はメールを送った方々に実際にインタビューをすることができました。

I conducted research on Ainu language with literature materials in Korea. At TOKAS, it was an opportunity to investigate it more comprehensively on-site. My previous work *The Person Who Can Wear This Golden Shoe* was based on emails sent

to Ainu language-related individuals that received no response. However, this time, I was able to interview the people to whom I had sent emails.

レジデンス活動報告 Residency Program Activity Report

テーマ・プロジェクト「都市を取り巻くエコロジー」 | Theme Project “Ecology around the City”

松本 美枝子 | MATSUMOTO Mieko

国内クリエイター制作交流プログラム

滞在期間: 2023.5-7

滞り場所: TOKASレジデンス

Local Creator Residency Program

Residency Period: 2023.5-7

Residence: TOKAS Residency

プロフィール | PROFILE

1974年茨城県生まれ。茨城県を拠点に活動。
1998年実践女子大学文学部美学美術史学科卒業。

Born in Ibaraki in 1974. Lives and works in Ibaraki.
Graduated with a BA in Aesthetics and Art
History from Jissen Women's University in 1998.

松本は、自然環境と人間社会が相互に与え合う影響や、そこから生じる感情や幻影を立ち上げさせる作品を制作しています。今回は、都市の河川と地形をリサーチし、都市のありようや、都市とそれ以外の

地域との格差を考察しました。本展では、映像、音、写真、そして暗闇による繊細な表現をとおして、近現代における河川や地形の社会的な力や、地形のなかで翻弄されてきた民衆の歴史を、ひとつの生態系として可視化しました。

Matsumoto produces works that reflect interplay between the natural environment and human society, eliciting a range of emotions and illusions. For this project, she researched urban rivers and topography to explore the character of cities and various disparities between urban and other areas. Her work in the exhibition employed video, sound, photography, and darkness to present a delicately nuanced picture of rivers and terrain as modern and contemporary social forces. This rendered visible the history of communities impacted by these geographical features, revealing them as a single, integrated ecosystem.

ステートメント | STATEMENT

首都へ注ぐ主要な河川と運河の成り立ちを調べていくうちに、川がエリアを「区切る力」そのものに見えてきた。川とは大地を削って地形を作ってきた巨大な力だが、その上に資源、権力、そして社会や人間をコントロールする人為の軌跡が、偶然にも必然にも重なっては浮かび上がる。

リサーチは戦後の都市計画と水資源、現代の気候変動と流域治水から始まり、ついで戦前の荒川放水路における労働力としての朝鮮人の歴史、関東大震災での朝鮮人・中国人虐殺と荒川の関係性、それぞれ10万人以上が死んだ関東大震災と東京大空襲での被害、終戦直後の瓦礫処理としての運河の埋め立てと広がっていき、東京東部における河川とその周辺地域の変容を追った。

彼岸とは単純には「向こう岸」という意味もあるが、よく言う「お彼岸」は、つまりあの世のことだ。一方、対義語の「此岸」は、いま私たちが立っているこの世界を指す。

向こう岸は、目を凝らさないとこちらからはよく見えない。それは忘れ去られた過去であり、これからどこかで始まる未来のようでもある。

制作協力: パウロ・ダントス(録音および音源制作、音環境設置)、山下智代(出演)、和田文緒(蒸留水製造)
謝辞(リサーチ): 池上綾乃、江幡禎則、小林政能、本田 創、三橋さゆり、社団法人ほうせんか
助成: 公益財団法人 野村財団

As I was exploring the major rivers and canals flowing into Tokyo, these waterways' distinctive power to divide the region became evident. Rivers are colossal forces that sculpt the terrain through erosion. However, superimposed both randomly and inevitably on these natural dividers are vestiges of natural resources, power, and human activities that govern society and people.

My research began with the topics of postwar urban planning, water resources, current climate change issues, and river basin management. It then examined the role of Korean laborers in creating the Arakawa discharge channel before World War II, and connections between the Arakawa River and the massacres of Koreans and Chinese during the Great Kanto Earthquake and the Tokyo air

raids (both events that claimed over 100,000 lives). It further expanded to the filling of canals with rubble from bombings as part of postwar cleanup, tracing the evolution of rivers and surrounding regions in eastern Tokyo.

The Japanese word *higan* literally means “the other shore,” but is often used with the honorific prefix *o-*, and *ohigan* refers to the afterlife. Its counterpart, *shigan* (lit. “this shore”), signifies the world we live in. The other shore, often obscured from view, represents both a forgotten past and a future yet to unfold.

Cooperation: Paulo DANTAS (Recording and sound production / Installation of sound environment), YAMASHITA Tomoyo (Performance), WADA Fumio (Production of distilled water)
Acknowledgments (research): IKEGAMI Ayano, EBATA Yoshinori, KOBAYASHI Seinou, HONDA Sou, MITSUHASHI Sayuri, Incorporated Association Housenka
Support: NOMURA FOUNDATION

レジデンス滞在中にもっとも印象に残ったこと The most impressive thing during the residency

スタジオで多くのアーティストたちが、毎日、真剣に手を動かしながらアウトプットを続けていたことに大い

に刺激を受けました。互いの作品について語り合う時間も多く、それぞれの国の社会環境が大きく影響していることがよくわかり、何人かのアーティストと協働できたことも、これまでの制作環境では味わえない体験でした。

I was greatly stimulated by many artists in the studio who were seriously working with their hands and continuing to output every day. I spent a lot of time talking with artists in the studio about each other's work and it made me realize how social environment affects the works of artists. I also had the opportunity to work with several artists, all of which were experiences that I could not have had in my previous production environment.

レジデンス活動報告 Residency Program Activity Report

テーマ・プロジェクト「都市を取り巻くエコロジー」 | Theme Project "Ecology around the City"

前田 耕平 | MAEDA Kohei

国内クリエイター制作交流プログラム

滞在期間: 2023.5-7

滞場所: TOKASレジデンス

Local Creator Residency Program

Residency Period: 2023.5-7

Residence: TOKAS Residency

プロフィール | PROFILE

1991年和歌山県生まれ。関西を拠点に活動。2017年京都市立芸術大学大学院美術研究科絵画専攻構想設計修了。

Born in Wakayama in 1991. Lives and works in Kansai region. Graduated with an MFA in Concept and Media Planning from Kyoto City University of Arts in 2017.

前田は、ルーツである紀伊半島の風土や体験に影響を受け「自然と人の関係や距離」をテーマに、映像、

パフォーマンスなど多様な表現による作品を制作しています。本展では、東京を横断する川を手漕ぎ舟で遡上した過程とその考察をもとに、都市河川の環境や歴史的背景を語る映像作品を軸としたインスタレーションを展開しました。また鑑賞者は、中央に置かれた舟型のイスに座って身をまかせることによって、前田が実行した「東京遡上体験」を追体験することができました。

Drawing inspiration from the natural landscapes of his native Kii Peninsula (Wakayama and parts of surrounding prefectures in western Honshu) and his experiences there, Maeda produces works addressing "relationships and distances between nature and people," using diverse media including video and performance. In this exhibition, he presented an installation anchored by a video narrating the environmental and

historical background of urban rivers, based on insights from his own experience of rowing upstream through a river system spanning Tokyo. Visitors could vicariously share Maeda's Tokyo upstream adventure by sitting in a boat-shaped chair in the center of the space and immersing themselves in the recreated journey.

ステートメント | STATEMENT

TOKASレジデンス周辺の人工河川を起点に、手漕ぎ舟で川の中に入りフィールドワークを行った。江東区の人工河川は江戸時代に千葉から塩を運ぶ運河として使用され、千葉の海辺までつながっていることを知った。そういえば川の中を眺めているとクラゲが潮の動きと一緒に流れ込んでいるのを見かける。新宿の神田川に鮎が遡上している話を聞いた時は、この川のつながりを考え始め、いてもたってもいられなくなった。千葉の江戸川河口付近から荒川、小名木川、隅田川等を通り、神田川に入り、水源の一つである井の頭池までの約50kmを手漕ぎ舟で遡上する計画を立てた。レジデンス期間中の3日の遡上体験は、騒がしい都市の中にある「川」の存在をなぞっていくような旅であった。この道は誰の何のためにあるのか、ひっそりと行われた「東京遡上体験」と東京の川を立ち上げてみることにする。

I initiated fieldwork by rowing into the canal near the TOKAS Residency. I learned that during the Edo period (1603-1868), canals in Koto Ward

served as waterways for transporting salt from Chiba, and extended all the way to the Chiba coast. Sure enough, observing the waters, I noticed jellyfish drifting with the tide. When I heard about *ayu* sweetfish swimming upstream in Shinjuku's Kanda River, I began thinking more deeply about these aquatic connections, and was eager to explore them. I planned a 50 km rowboat trip from the mouth of the Edo River near Chiba, traversing the Arakawa, Onagi, and Sumida rivers, going up the Kanda River, and ending up at one of its sources, Inokashira Pond. This three-day upstream adventure engendered reflection on the purpose and nature of these aquatic routes. In this exhibition, I present the outcomes of this experience quietly undertaken during my residency and my observations of the waterways of this thriving city.

レジデンス滞在中にもっとも印象に残ったこと The most impressive thing during the residency

遡上の出発地となる江戸川入江で、ラジオを片手に海を眺めるおじさんに出会いました。遡上に向けて海水を汲んで持ち運びたい話をすると、彼が日頃

水筒にしているペットボトルをくれました。そのペットボトルと海水を旅のお供として運びました。最終的には海水を塩に変え、終点の井の頭公園内の神社に塩おにぎりを奉納しました。

At Edo River's inlet, the starting point for the upstream, I met an old man looking out to sea with a radio in his hand. When I told him that I wanted to take some seawater with me for the trip up, he gave me a plastic bottle that he usually uses as a water bottle. I decided to carry this plastic bottle and seawater as an accompaniment for the journey. At the end of the trip, the seawater was turned into salt and I dedicated a salted rice to a shrine in Inokashira Park.

レジデンス活動報告 Residency Program Activity Report

テーマ・プロジェクト「都市を取り巻くエコロジー」 | Theme Project "Ecology around the City"

エドウィン・ロウ | Edwin LO

海外クリエイター招聘プログラム

滞在期間: 2023.5-7

滞り場所: TOKASレジデンス

International Creator Residency Program

Residency Period: 2023.5-7

Residence: TOKAS Residency

プロフィール | PROFILE

1984年香港生まれ。香港を拠点に活動。
2017年香港城市大学修了(クリエイティブメディア)。

Born in Hong Kong in 1984. Lives and works in Hong Kong. Graduated with an MA in Creative Media from City University of Hong Kong in 2017.

ロウは、日本において歴史的転換点となったペリーの黒船来航による開国を起点に、当時の日本人々に脅威として君臨した、西洋の軍事技術や医学技術をはじめとした「技術(テクノロジー)」の流入

とその影響を考察しました。本展では、ビデオ・エッセイの形式で、今なおペリーの存在が亡霊となって日本の歴史や思想にまわりついていることを示唆しました。またその中でロウは、「和魂洋才」のパラダイムを構築した佐久間象山を例に挙げ、異国の技術を地域の思想と調和させ、新しい固有の技術を生み出そうとするその姿勢こそが有機的な思考へ導くことを説き、今日の日本の技術をめぐる思想を見つめ直しました。

Lo explored the introduction and influence of Western technologies, particularly military and medical, which were perceived by the Japanese people as an overwhelming threat following the pivotal historical moment of Commodore Perry's arrival aboard a fleet of black ships. In this exhibition, Lo's video essay portrayed the

coming of Perry as a specter that hovers over Japanese history and thought to this day. Within this framework, Lo examined 19th-century scholar Sakuma Shozan's ethos of "Japanese spirit, Western technique" as an encapsulation of efforts to integrate foreign technology with local thinking and cultivate new, indigenous technologies. Lo posited this as vital to promoting organic intellectual and philosophical development, and reassessed current Japanese technological perspectives in this light.

ステートメント | STATEMENT

《In Searching for the Individuations of Technological Thinking(技術思想の個体化を求めて)》(2024年)は、日本における技術思想についてのアーティストの思索的探求を断片的に追うプロジェクトである。フィールドワーク、文学、アーカイブの研究にもとづき、18世紀と19世紀の日本における黒船の到来、中国の『海国図志』の受容、人体の内景の探究、またカトリックと儒教との論争を通じて、技術の地域性について問いを投げかけ、思考を刺激することを試みる。この技術思想に関する哲学的探求もしくは迂回路は、不整合、非互換性、および緊張が、社会的、技術的、医学的、知的変革の新たな段階の条件であることを提案し、技術思想の個体化を通じて、日本や中国、東アジアの歴史を再評価するための新たな洞察を求める身振りとして見ることができる。

In Searching for the Individuations of Technological Thinking (2024) is a speculative inquiry that outlines the fragmented trajectories of the artist's speculative quest on technological

thinking in Japan. Grounded in fieldwork, literature, and archival research, the project attempts to raise questions and stimulate thinking about the locality of technics through the historical lens in 18th and 19th century Japan about the arrival of the Black Ships, the reception of the *Illustrated Treatise on the Maritime Kingdoms*, the exploration of the inner landscape of the human body, and the debate between Catholicism and Confucianism. This speculative quest or detour on technological thinking aims to propose that inconsistency, incompatibility, and tension are the conditions for a new phase of social, technological, medical, and intellectual transformation. Through the lens of the individuation of technological thinking, this speculative inquiry can be seen as a gesture pursuing a new insight for reevaluation of the history of Japan and, subsequently, China and East Asia.

レジデンス滞在中にもっとも印象に残ったこと The most impressive thing during the residency

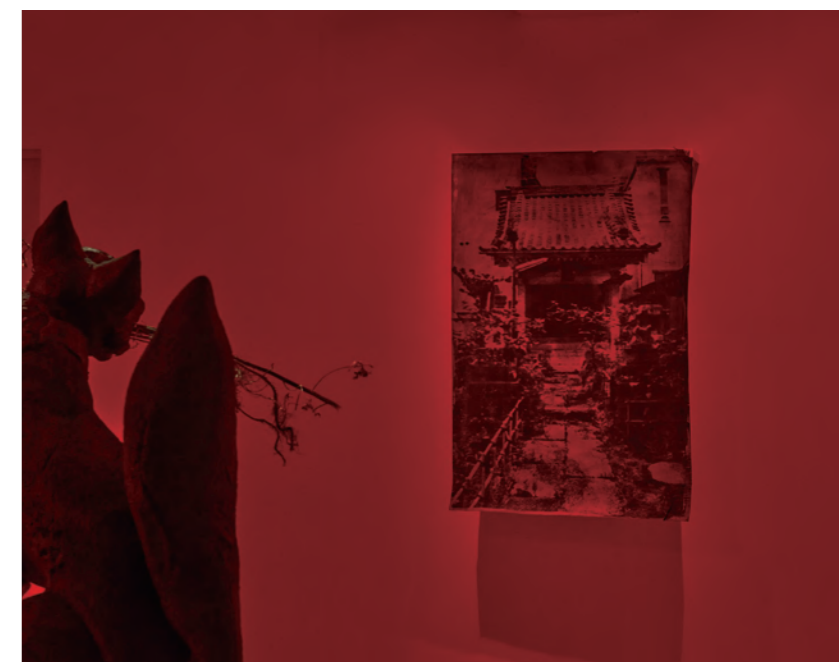
このレジデンスをとおして、素晴らしいマインドを持つ方々に出会いました。エド・カー、マリオン・パケット、パウロ・ダントス、みんな自分の専門に長けていて、

彼らから本当に多くのことを学びました。将来、どこかで再会できることを願っています。

I think I've met some great minds throughout this residency. Edd Carr, Marion Paquette, Paulo Dantas, they are all good at their own expertise and I really learned a lot from them. I hope we can reunite at some point in the future.

レジデンス活動報告 Residency Program Activity Report

テーマ・プロジェクト「都市を取り巻くエコロジー」 | Theme Project "Ecology around the City"

エド・カー | Edd CARR

海外クリエイター招聘プログラム

滞在期間: 2023.5-7

滞場所: TOKASレジデンス

International Creator Residency Program

Residency Period: 2023.5-7

Residence: TOKAS Residency

プロフィール | PROFILE

1992年ノースヨークシャー(イギリス)生まれ。ロンドンを拠点に活動。

2020年ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修了(現代美術)。

Born in North Yorkshire (United Kingdom) in 1992. Lives and works in London. Graduated with an MA in Contemporary Art Practice from Royal College of Art in 2020.

有害な現像液を使用せず環境にやさしい写真の研究・開発に取り組む非営利団体「The Sustainable

Darkroom」の共同ディレクターを務めるカーは、持続可能な写真プロセスを映像制作に応用しています。今回、宗教や神話といった信仰体系が人や社会に及ぼす影響への興味から、日本におけるキツネの神話や現代のアニミズムについてリサーチを行いました。本展では、東京で採集した植物の溶液で現像した写真から制作した映像をおして、生態系の危機と人間以外の世界との関係を描き出しました。

Carr is co-director of The Sustainable Darkroom, a nonprofit organization focused on the R&D of environmentally friendly photographic processes free from toxic materials, and applies this sustainable approach to filmmaking. For this project, intrigued by the influence of religious and mythological belief systems on individuals and societies, Carr investigated myths surrounding foxes and contemporary animism in Japan. In

the exhibition, he presented an analogue video developed using solutions derived from plants collected in Tokyo, highlighting the ongoing ecological crisis and exploring interactions between humans and the non-human world.

ステートメント | STATEMENT

《COME AND SLEEP》は、家族から虐待を受けて育った子どもが、地元の廃れた神社のキツネの像たちに慰められ、自身のアイデンティティを見出す架空の物語を描いたマルチメディアによるインスタレーション作品である。この物語は、子どもが残酷な状況から逃れ、そこで受け入れてくれたキツネたちに安らぎを見つける一連のシーンを通じて展開し、共有する環境や、より広範囲な地球生態系の破壊に対する象徴的な抵抗行為によってクライマックスを迎える。これは、日本の民話に広く見られる「キツネ憑き」の神話を現代的に書き直したものである。

本作は、ヨモギで制作された8mmの映像作品と、主人公の声によって語られ、傷ついたキツネの彫刻と、サイアノタイププリントが施された一連の神社の幟旗で構成される。映像作品とこれらの物理的要素の対比は、トラウマ、変容、そして人間の自然の侵略と自然との衝突といったテーマを提示している。このインスタレーションは、生態学のおよび個人的な暴力の影響、精神の回復力、そして神話のもつ

永続的な力への考察を促す。

COME AND SLEEP is a mixed media installation work that tells the fictional narrative of a child born into an abusive household, who finds solace and identity in the kitsune statues of a local abandoned shrine. The narrative unfolds through a series of scenes depicting the child's escape from cruelty to the embrace of the foxes, culminating in a symbolic act of resistance against the destruction of their shared environment, and the wider planetary ecosystem. It is a modern re-telling of a *kitsune-tsuki*, or fox possession myth, that are prevalent in Japanese folklore.

The narrative is told through an 8mm moving image work, developed in Yomogi, with voice recordings of the central character. There is also an injured kitsune sculpture, and a series of shrine flags with cyanotype prints on them. The juxtaposition of the video work with these physical elements underscores themes of trauma, metamorphosis, and the clash between human encroachment and nature. The installation invites viewers to reflect on the impact of ecological and personal violence, the resilience of the spirit, and the enduring power of myth.

レジデンス滞在中にもっとも印象に残ったこと The most impressive thing during the residency

「ハーブちくら」のオーナーの佐々木裕美氏と継続的な関係を築き、自身のプロジェクトの今後に向け、彼女の植物に関する知識を継続的に得ることができました。個人的には、彼女と会って、共通の関心である植物の実用性と精神的、ヒーリング的な重要性について話し合うことができたのはとても価値があったことでした。

I created a lasting connection with Ms. Sasaki Hiromi, the owner of Herb Chikura with continued insight into her knowledge of plants for the future of my project. I personally valued meeting with her, and discussing our shared interest in plants as both utility and their spiritual and healing significance.

レジデンス活動報告 Residency Program Activity Report

大野 由美子 | ONO Yumiko

二国間交流事業プログラム(エディンバラ)
滞在期間:2023.4-6
滞在场所:エディンバラ・スカルプチャー・ワーク
ショップ

Tokyo-Edinburgh Exchange Residency Program
Residency Period: 2023.4-6
Residence: Edinburgh Sculpture Workshop

プロフィール | PROFILE

兵庫県生まれ。兵庫県を拠点に活動。
2018年サントペテルブルグシュティグリツ国立美
術工芸大学院修了。

Born in Hyogo. Lives and works in Hyogo.
Graduated with an MA from St. Petersburg
Stieglitz State Academy in 2018.

「ユートピア」をテーマに、ドローイング、陶器、紙、
布など、非建築的で繊細な素材を用いて架空の建
築物を制作し、その脆弱性・虚構性を問う大野は、

第二次世界大戦後の復興に際し、ユートピア思想
を具現化する建築様式として世界的に流行した
ブルータリズム建築について、継続的なリサーチを
行っています。本展では、エディンバラで行った研究
を発展させ、実際には建築には適応しない、薄い壊
れやすい陶器や、細い鉄のパイプからなる構造体を
TOKAS本郷の建物に接続させ、建築的な手法であ
ると同時に建築的ではない不安定な建築物を出現
させることを試みました。

With the theme of "utopia," Ono crafts imaginary
structures from delicate, non-architectural
materials such as drawings, ceramics, paper,
and fabric, exploring their vulnerable and
fictitious qualities. She is engaged in ongoing
research on Brutalism, an architectural style
that gained global popularity during the post-
World War II reconstruction and acted as a
physical manifestation of certain utopian ideals.

In this exhibition, she expanded on her previous
studies in Edinburgh by incorporating structures
made from thin, fragile ceramic and slender iron
piping into the TOKAS Hongo building. These
materials are fundamentally unsuitable for actual
construction, and Ono's project endeavored to
create intentionally unstable structures that are
architectural in technique but not in function.

ステートメント | STATEMENT

《Nebula》は、近年取り組んでいるサイズ可変な作品
の一つだ。2023年にスコットランドでの滞在制作を
行なった際、木材のストラクチャーと同じサイズの
網状の陶器タイルを繋げることで大型の陶芸作品を
作ることを試み、木材と陶器を組み合わせた建築的
な大型作品を制作した。このシリーズはレジデンス
プログラム終了後も続き、5種類のヴァージョンを作る
に至った。その翌年はアメリカにて滞在制作を行な
い、新たに金属と陶器の組み合わせで、パイプとジ
ョイントで様々な形状に変換できる作品を制作し、今回
TOKASにて発表する。現地のブルータリズム建築
に関するリサーチを基にデザインした形状のオブジェ
を、鑄込みの手法で陶器で形成し、数種類の自作の
簡易窯にてその土地の木材などを用い、野外焼成を
行なった。その結果、一つ一つ異なる模様を残し、
この作品の焼成では星空の様な効果が多く見られた
ことからタイトルの《Nebula(星雲)》がつけられ、陶器
の配置なども天体的なイメージの作品となっている。

Nebula is one of the variably-sized works I have
recently been creating. During a residency in

Scotland in 2023, I produced a large architectural
piece incorporating wood and ceramics. My
goal was to create a large-scale ceramic work by
attaching reticulated ceramic tiles of a uniform
size to a wooden structure I continued work on the
series after the residency program, and have now
made five versions. The following year I undertook
a residency in the US, where I assembled metal
and ceramic to create works that could be
transformed into various shapes using pipes and
joints. These will be exhibited at TOKAS. Based
on research into American Brutalist architecture,
I designed objects with forms made from ceramic
using the slip casting technique, then used a simple
self-made kiln to fire the objects outdoors using
locally sourced wood and other materials. Each of
the resulting works displayed a unique pattern, and
the firing process often yielded effects reminiscent
of a starry sky, inspiring the title *Nebula*. The
arrangement of the ceramics also evokes celestial
imagery.

レジデンス滞在中にもっとも印象に残ったこと The most impressive thing during the residency

スタッフを含め、レジデンス内で知り合った皆さんに
本当によくしてもらい、今までのレジデンス経験の中

でも人との繋がりとという点で特別なレジデンスとなり
ました。今までで最大級の作品だったにも関わらず、
捨てるものが一切生まれず、材料もリサイクルでき、
その過程で新しいアイデアも生まれたので素晴らしい
かったです。

The staff and everyone I met during the residency
were really good to me and it was one of the most
special residencies I have ever been to in terms of
the relationships I made. It was great because even
though it was one of the biggest projects I have ever
done, nothing was thrown away, the materials were
recycled, and new ideas were born in the process.

レジデンス活動報告 Residency Program Activity Report

西 毅徳 | NISHI Takatoku

二国間交流事業プログラム(ヘルシンキ)
滞在期間:2023.8-11
滞在场所:HIAP[ヘルシンキ・インターナショナル・アーティスト・プログラム]

Tokyo-Helsinki Exchange Residency Program
Residency Period: 2023.8-11
Residence: HIAP (Helsinki International Artist Programme)

プロフィール | PROFILE

1989年岐阜県生まれ。東京都を拠点に活動。
東京藝術大学大学院博士後期課程建築研究領域
構造計画研究室在籍。

Born in Gifu in 1989. Lives and works in Tokyo.
Enrolled in a PhD course in Architecture at Tokyo
University of the Arts.

西は、常に移り変わる自然が生み出す光景に惹かれ、そこに秘められた光学現象を、素材と構造によって

再構築することで、新たな「光の空間」を創造します。フィンランドでは、太陽高度が日本にくらべて低いことから、日長な夏でも影が伸びるように広がる特性を観察し、その陽光を巧みに取り入れて設計された特徴的な建築を調査しました。本展では、フィンランドの日常的な風景に存在する白樺の葉の動きに着目し、自然光によって多様な表情をみせるその姿を、フィンランドで一般的な素材とされるスチール製の巻きバンドを用いて、ユニークな幾何学的造形と建築的手法によるインスタレーションによって表現しました。

Nishi is drawn to ever-changing natural scenery and the optical phenomena concealed within it, which he recreates using materials and structures that forge new "luminous spaces." Observing the low altitude of the sun in Finland and the resulting elongated shadows even on long summer days, he investigated distinctive

architectural designs that ingeniously incorporate this sunlight. In this exhibition, he focused on the movement of birch leaves, a familiar element of the Finnish landscape, which take on a wide range of appearances under natural light. Using steel strapping, a material commonly used in Finland, Nishi presented a unique, geometric sculptural-architectural installation that conveys the dynamics of sunlight and leaves.

ステートメント | STATEMENT

展示作品《Koive》(フィンランド語で「白樺」の意味)は、HIAPのレジデンス期間中に行なった、自然光を詩的に扱う建築や自然環境の調査の蓄積によって生まれた作品です。フィンランドの建築の中で特に、ユハ・レイヴィスカの教会建築では、自然光の些細な変化を明るい空間内で詩的に体験できることを学びました。また、彼の作品で特徴的な壁面全体に伸ばした直線的な彩光の取り入れ方は、フィンランドで印象深かった白樺の風景を想わせました。私の今回の作品の着想は、まさにその白樺によるものです。その美しく直線的な幹、風に揺れる葉の動きはとても魅力的でした。その中でも、今回は白樺の葉の動きを、映写フィルムのように捉え、一枚ずつ切り取るというアイデアに至りました。そしてスチール製の巻きバンドを加工してから編むことで、膜のような形状にさせています。そして「引っ張りたたみ」によって生じる造形が、その場所に沿った空間を生み出します。

The work, titled *Koive* (meaning "birch" in Finnish), emerged from extensive research on architecture and natural environments that

poetically utilize natural light, conducted during my HIAP residency. Of the architecture in Finland, I was particularly impressed by Juha Leiviskä's churches, which showed me how subtle changes in natural light can be poetically experienced within luminous spaces. To me, his distinctive method of casting linear light beams across entire wall surfaces echoed Finland's extraordinary white birch forests. I found the birch trees, with their beautiful straight trunks and swaying leaves, incredibly captivating, and it was these trees that inspired my current work. In creating it, I envisioned capturing the movement of birch leaves as if on film and meticulously cutting out each frame. I then fashioned a membrane-like structure by processing and interweaving steel strapping. The resulting forms, produced through a combination of pulling and warping, create a space that harmoniously resonates with its surroundings.

レジデンス滞在中にもっとも印象に残ったこと The most impressive thing during the residency

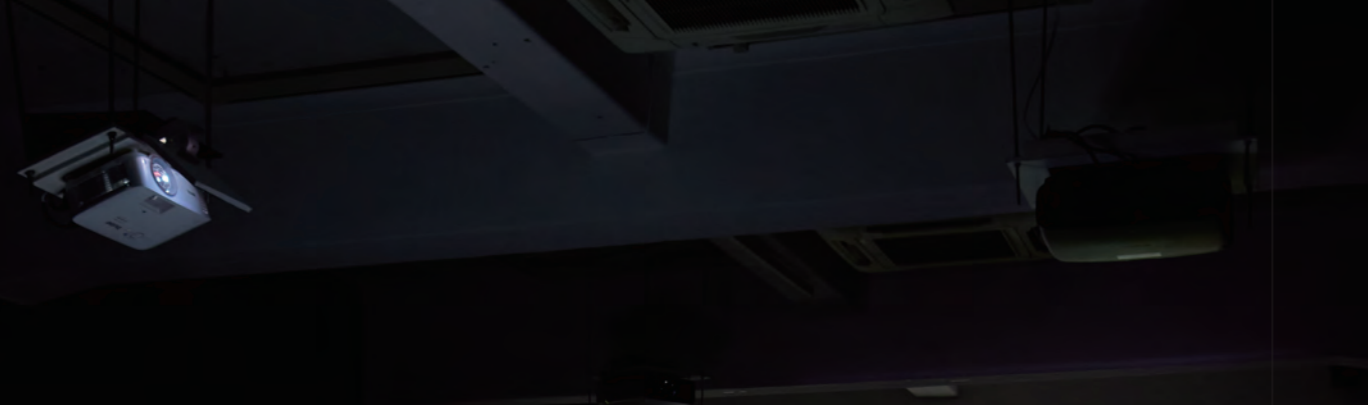
オープンスタジオに向けて、空間を体験できるサイズでの展示を考えていたので、HIAPスタッフのエレーニ-

ツィリコウさんに相談を続けました。驚いたのは、とても臨機応変に、作家側を考えた最善の結果になるよう常に対応をしてくれ、世界遺産であるスオメンリンナの建物外での展示にも、なんと許可が下りたのです。

For the Open Studio, as I was thinking of exhibiting the work in a size that would allow us to experience the space, I continued to consult with HIAP staff, Ms. Eleni Tsitsirikou. To my surprise, she was very resourceful and always responded to ensure the best possible outcome with the artist in mind, and also, the permission was granted to exhibit outside the Suomenlinna World Heritage building.

レジデンス活動報告 Residency Program Activity Report

台湾の衛生状況は良く
多種の疫病が蔓延していた
sanitary conditions were poor and
various diseases were widespread.

仲本 拓史 | NAKAMOTO Hirofumi

二国間交流事業プログラム〈台北〉
滞在期間: 2023.10-12
滞在场所: トレジャーヒル・アーティスト・ヴィレッジ
Tokyo-Taipei Exchange Residency Program
Residency Period: 2023.10-12
Residence: Treasure Hill Artist Village

プロフィール | PROFILE

1986年神奈川県生まれ。神奈川県を拠点に活動。
2013年東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像専攻修了。

Born in Kanagawa in 1986. Lives and works in Kanagawa. Graduated with an MA in Film and New Media from Tokyo University of the Arts in 2013.

カメラを媒体として、撮影者とそれを取り巻く環境が相互に影響しあう関係を構築しながら、土地へのリサーチにもとづいて映画・映像の制作を行ってき

た仲本は、台北で動植物の生態や、民話、歴史に焦点を当てました。本展では、アフリカマイマイ(カタツムリ)の存在を起点に、幼い頃仲本がミャンマーで耳にした、故郷を想って歌う不思議なカタツムリの話の記憶を手がかりとして、固有の生物が元々生息していた土地から人間の手によって別の土地へ移動を重ねてきた歴史や、その背景にある戦時下での日本の侵略の足跡を、エッセイフィルムの形式で辿りました。

With the camera as his primary medium, Nakamoto has produced films and videos grounded in regional research, constructing a dynamic interplay between the filmmaker and the environment. In Taipei, his focus was on the ecology of plants and animals, folklore, and historical narratives. For his work in this exhibition, Nakamoto drew inspiration from the African giant snail, which led him to revisit a childhood

memory from Myanmar about a magical snail singing of its homeland. In an essay on film, he explored the displacement of indigenous species from their native habitats due to human activity and the vestiges of Japanese wartime aggression, revealing multiple layers of displacement and invasion.

ステートメント | STATEMENT

本作は、台湾と沖縄の生物のリサーチを通して、作者自身のルーツを巡るロードムービーである。第一章、台湾編は、トレジャーヒル・アーティスト・ヴィレッジに生息するカタツムリを通して、幼少期を過ごしたミャンマーの思い出と、台湾のカタツムリの歴史を繋ぐ。1932年、アフリカマイマイは、台北帝国大学の教授、下條久馬一の手によって台湾に持ち込まれる。その後、台湾から沖縄、そしてアジア各地に拡がった。第二章、沖縄編は、1930年に沖縄海外移民としてフィリピンに移住した、作者の曾祖父、仲田源造の物語と、台湾から沖縄に移入したカタツムリ、そして沖縄のヤドカリの関係について描く。源造はフィリピンのマニラ農園で働いて富を得たが、戦争により多くを失った。侵略的外来種と呼ばれるアフリカマイマイと、沖縄のオカヤドカリの関係を参照しつつ、日本の帝国主義を批判的に再考する。

This is a road-trip film that explores my roots through research on the wildlife of Taiwan and Okinawa. The first section, set in Taiwan, connects memories of Myanmar, where I spent

my childhood, with the history of snails in Taiwan, focusing on those inhabiting Treasure Hill Artist Village. In 1932, the African giant snail was introduced to Taiwan by Professor Shimojo Kumaichi of Taihoku Imperial University (now National Taiwan University). This snail then spread from Taiwan to Okinawa and various parts of Asia. The second section, set in Okinawa, tells the story of my great-grandfather, Nakada Genzo, who emigrated from Okinawa to the Philippines in 1930. It explores the relationship between snails introduced to Okinawa from Taiwan and the native hermit crabs of Okinawa. Genzo amassed wealth working on an abaca plantation in the Philippines, but lost much of it due to the war. This section employs the relationship between the invasive African giant snail and Okinawa's land hermit crabs as a lens for critical reassessment of Japanese imperialism.

レジデンス滞在中にもっとも印象に残ったこと The most impressive thing during the residency

- ・トレジャーヒル住人で料理人の李健成氏に取材をして、カタツムリ料理を習ったこと。
- ・台東、A-WOS蝸牛農場にてリサーチを行い、カタ

- ・ツムリ料理を食べたこと。
- ・台東、緑島で島と海中を撮影したこと。
- ・花蓮にて、イルカ船に乗って撮影したこと。
- ・屏東、潮州鎮のお祭りを撮影したこと。
- ・ Learned how to cook snail dishes by interviewing Mr Lee Jian-Cheng, a Treasure Hill resident and chef.
- ・ Conducted a research at A-WOS Cochlear Cattle Farm, Taitung, and ate snail food.
- ・ Photographed the island and underwater in Taitung and Green Island.
- ・ Photographed on a dolphin boat at Hualien.
- ・ Filmed the festival in Chaozhou Township, Pingtung.

レジデンス活動報告 Residency Program Activity Report

辻 梨絵子 | TSUJI Rieko

二国間交流事業プログラム〈バーゼル〉

滞在期間: 2023.4-6

滞在場所: アトリエ・モンドリアル

Tokyo-Basel Exchange Residency Program

Residency Period: 2023.4-6

Residence: Atelier Mondial

プロフィール | PROFILE

1991年東京都生まれ。東京都を拠点に活動。

2019年東京藝術大学大学院美術研究科グローバル

アートプラクティス専攻修了。

Born in Tokyo in 1991. Lives and works in Tokyo.

Graduated with an MFA in Global Art Practice

from Tokyo University of the Arts in 2019.

他者とのコミュニケーションや、公と私の境界について、

横断的な表現手法を用いて制作を行う辻は、

今回、日本にはあまり馴染みのない、スイスにおける

家族関係や親子関係のあり方に注目しました。たと

えば、キリスト教の「ゴッドペアレント」という慣習で

は、親族や親友等を自分の子どもの成長を見守る

第二の親に任命し、兄弟間でも異なるゴッドペア

レントが存在すると言います。また、現地でルーム

メイトが自分の娘に辻の名前を名付けるという思い

がけない経験をしたことから、血縁関係によるつなが

りのない人々が、名前の共有によって築く関係性や、

伝統的な家族観を超越した、多様な形態からなる

つながりの可能性を問いかけました。

Tsuji uses a range of interconnected media

and methods to address communication and

boundaries between public and private life.

Recently, she has focused on family and parent-

child relationships in Switzerland, a subject not

widely familiar in Japan. In particular, she explores

the Christian tradition of godparents, in which

family members or close friends are appointed

as secondary parents to help guide children's

development, often resulting in siblings having

different godparents. The personal experience

of a roommate in Switzerland unexpectedly

naming their daughter after Tsuji prompted the

artist to reflect on the relationships built through

sharing of names among non-blood relatives, and

to interrogate the potential for forming diverse

connections outside the bounds of traditional

family structures.

ステートメント | STATEMENT

バーゼル滞在中、スイスをはじめ、キリスト教文化圏に

存在するゴッドペアレントという制度や、ルームシェア、

また名付けを通じた人間関係についてリサーチを行

い、人々がどのように自身の属するコミュニティの

輪を拡げ、多様な関わりを持つことができるかについ

て、計3回のグループディスカッションを行なった。

展示会場では、ディスカッションの様子を取めた

映像作品とともに、思考・対話の場として設けられた

インスタレーション作品を展開し、血のつながりのな

い家族関係や、友人同士の特別な結びつきについ

て問いを投げかける。

子供を持つとしたら誰にゴッドペアレントを頼みたい

か、身近に名前をつながりを持つ人々はいるか、友人

とルームシェアをして生活していくことは可能だろう

か、など、ちゃぶ台を囲みながら思考を巡らし、意見

を交わしてみたい。

During my residency in Basel, I explored the

traditions surrounding godparents, which are

common in Christian cultures, as well as dynamics

between roommates and personal connections

forged through the act of naming. My research

focused on how these practices enable people

to broaden their social circles and cultivate

diverse interactions, and I organized three group

discussions around these themes.

At the venue, I will present an installation

accompanied by a video documenting these

discussions. This installation offers opportunities

for reflection and conversation, posing questions

about the nature of non-biological family ties and

the special bonds friends can share. Visitors are

encouraged to talk over various questions around

a low table, such as: Who would you choose as a

godparent for your child? Do you know anyone

who has formed a relationship through names?

Would you consider living with a friend as a

roommate?

レジデンス滞在中にもっとも印象に残ったこと

The most impressive thing during the residency

久しぶりに会った友人が、オープン・リレーションシップ

で2人の恋人と付き合っていたこと。どちらのパート

ナーも等しく愛しており、3人が合意の上の関係だそ

うで、人と人との繋がりについて、まだまだ自分は伝

統的な考え方を持っているかも…と価値観を揺さ

ぶられました。1対1じゃない交際関係についても

リサーチしてみたいです。

A friend I hadn't seen in a long time was dating

two lovers in an open relationship. She said that

she loved both partners equally and that the three

of them were in a consensual relationship, which

shook my values and made me think that I might

still have a traditional way of thinking about

human relationships... I would like to do some

research on non-one-to-one dating relationships.

レジデンス活動報告

Residency Program Activity Report

谷崎 桃子 | TANIZAKI Momoko

二国間交流事業プログラム(ケベック)
滞在期間:2023.4-6
滞在场所:センター・クラーク

Tokyo-Quebec Exchange Residency Program
Residency Period: 2023.4-6
Residence: Centre Clark

プロフィール | PROFILE

1991年東京都生まれ。東京都を拠点に活動。
2016年東京造形大学大学院美術研究領域修了。

Born in Tokyo in 1991. Lives and works in Tokyo.
Graduated with an MFA from Tokyo Zokei
University in 2016.

近年、不眠、精神的な不調の病理や、それらとの共存について関心をもつ谷崎は、日本とカナダにおけるメンタルヘルスの考え方やリテラシーの違いを考察しました。日本では、そのような不調の原因を、社会

的規範から逸脱した個人の性格や自制心、また心理的ストレスやトラウマによるものとして否定的に捉えるのに対し、カナダでは、生物医学的な異常による疾患に伴う、意図的ではない状況として受け入れる傾向があると言います。本展では、モントリオールで精神的な不調と共に生きる活動を行うコミュニティとの交流から生まれた作品や、現地で感じた孤独や不安などの感情を肯定的に提示する絵画作品を展開しました。

In recent years, Tanizaki has cultivated an interest in the pathology of insomnia and mental distress and in ways of living with such conditions. For her work featured in this exhibition, she explored differing attitudes and levels of mental health literacy in Japan and Canada. In Japan, mental disorders are often stigmatized as stemming from an individual's deviation from social

norms, lack of self-discipline, or psychological stress and trauma. In contrast, Canada tends to interpret disorders as unintended states linked to biomedical anomalies. The exhibition featured works that emerged from Tanizaki's engagement with a Montreal community where activities by and for those living with mental conditions take place, as well as paintings that affirmatively embrace feelings of loneliness and anxiety that she experienced there.

ステートメント | STATEMENT

モントリオール滞在中、住み慣れない環境での生活で不都合なシチュエーションに遭遇しました。アイスストームと呼ばれる18年ぶりの災害や、それに伴う停電による長い夜。言語の違うルームメイトと飲み入った話をする時に、お互いの母国語を調べながらするコミュニケーションの時間、道に迷うこと。私はこのような一見非効率的な瞬間や困難な瞬間こそ、とてもフィジカルに深く物事を感知することができると思いました。

一連の作品は、滞在中の生活で経験した「非効率的で不都合な時間」を描いた作品や、さまざまなメンタルヘルスに対するモントリオールでの試みをリサーチする過程で生まれたテキストなどで構成します。

深く落ちた時、その暗闇から無理に脱出せず、静かにそこに留まり、その温度や景色を感じることで、そこに付随する不安や焦燥、狂気を消し去ることなく、あってもいいものとしてユーモアを持って受け入れ、共存することができると思っています。

謝辞: CLUB AMI

During my stay in Montreal, I faced difficult situations in an unfamiliar environment, such as the city's first ice storm in 18 years, resulting in a power outage and long dark nights. Communication barriers arose when my roommate and I, who spoke different languages, had to consult each other's dictionaries in order to discuss matters of any complexity, and there were times when I lost my way. It struck me that it is in these seemingly inefficient and inconvenient moments that we most profoundly and physically perceive the world around us.

My series of works includes those depicting the "inefficient and inconvenient moments" I experienced during my stay, along with texts inspired by my research into various mental health initiatives in Montreal.

I believe that when one is deeply disheartened, rather than trying to flee the darkness as quickly as possible, we have the option of quietly lingering in it, getting a feeling for the temperature and scenery. By not dismissing the accompanying anxiety, impatience, and madness, we can humorously accept and coexist with these feelings, acknowledging them as a valid part of life.
Acknowledgments: CLUB AMI

レジデンス滞在中にもっとも印象に残ったこと
The most impressive thing during the residency

モントリオールは州がアートにしっかりとお金を入れていることで、マーケットから少し距離があってもアーティストが活動できる環境にあり、絵も工程化されていない、マーケットに向かなそうな作品を多く見ることができ、可能性を感じました。アーティストがスポンサーからお金を得て制作活動を行なっていることも印象的でした。

Montreal is an environment where artists can work even if they are a little far from the market because the province has put a lot of money into the arts, and I was able to see a lot of artwork that is not process-based nor market-oriented, which gave me a sense of potential. I was also impressed by the fact that artists are getting money from sponsors to carry out their production activities.

レジデンス活動報告
Residency Program
Activity Report

