

ARCUS Project 2024 Activity Report

アーカスプロジェクト 2024 活動記録集

Artist-in-Residence
Program

ARCUS Research
Learning Program

ARCUS Project 2024 Activity Report

アーカスプロジェクト2024 活動記録集

アーカスプロジェクトとは

アーカスプロジェクトは、「芸術を通じた地域づくり」を推進する芸術文化事業です。茨城県が主催し、守谷市のアーカススタジオを拠点に、「アーティスト・イン・レジデンス」と「ラーニングプログラム」を主軸に展開しています。

「アーティスト・イン・レジデンス」は、1994年から変わらず実施している長期の「アーティスト・イン・レジデンスプログラム」と2022年度に開始した短期の「アーカス・リサーチ」があります。いずれも国際的に活動するアーティストや専門家を一定期間招き、創作や研究活動の支援を行っています。「ラーニングプログラム」では、地域のさまざまな世代を対象にアートを体験する機会を提供しています。ローカルとグローバルをアートでつなぎ、双方から関わる人々が主体的にいきいきと創作したり交流したりする機会と環境を創出しています。

About the ARCUS Project

The ARCUS Project is an art and culture project promoting regional development through the arts. Organized by the Ibaraki Prefectural Government and based at the ARCUS Studio in Moriya City, the project revolves around two programs – the Artist-in-Residence Program, and the Learning Program.

The Artist-in-Residence Program includes both the long-term residence which has been carried out consistently since 1994, as well as the short-term ARCUS Research program which began in 2022. Each invites artists or professionals active internationally for a residency of fixed length, supporting their creative or research work. The Learning Program offers regional residents of all ages the opportunity to experience art. Connecting the local and global through art creates opportunities and environments where people from both backgrounds can actively create and interact with each other.

02	アーカスプロジェクトとは About ARCUS Project
03	目次 Contents
04	凡例 Notes
05	アーティスト・イン・レジデンスプログラム 2024 Artist-in-Residence Program 2024
06	エヴァ・ザイラー Eva Seiler
12	ハイフンー Hyphenー
18	丹治りえ Rie Tanji
24	オープンスタジオ Open Studios
26	アーカス・リサーチ 2024 ARCUS Research 2024
27	ローズ・ブティリエ Rose Bouthillier／ドミニカ・ハリソン Dominica Harrison
28	エリース・デクラーク Eline De Clercq／アンジェリカ・オング Angelica Ong
29	ミヒール・ハッヴェン Michiel Huijben／レベッカ・ヒルマー・ヘルトフト Rebekka Hilmer Heltoft
30	マーリー・マクマホン Marlee McMahon／三野綾子 Mino Ayaco
33	ラーニングプログラム Learning Program
34	ワークショップ「ホル・スル」
34	HIBINO HOSPITAL(日比野美術研究室付属病院放送部) Vol.81 「50-50みたいなもの新記録!!」
35	アートカレッジ「現代アートの現在地」
35	茶話会「2024年のアートと世界」
36	ポストコロナのAIR 小澤慶介
38	AIR in Post-COVID era Ozawa Keisuke
40	トーク「エコロジーとコモン」
45	コラム「Avenues for Daring ー 恐れずに進むための道」 恩田真樹子
46	資料 Data
46	運営組織・協賛企業 Credits
47	謝辞 Acknowledgements

凡例

- 1. 本誌は、2024年度の活動記録に基づいて作成した。
- 2. 写真については、アーカスプロジェクト実行委員会に帰属するものを使用した。また、掲載写真には、アーティスト撮影による写真やビデオ映像からのカット、スタッフが撮影した記録写真、写真家の加藤甫が撮影した写真が含まれる。
- 3. 団体・組織名、個人の役職・属性、アーティストの略歴については、該当年度当時のものを採用した。
- 4. 人名をフルネームにて記載する場合の姓・名の順は、各言語の表記に従った。
- 5. 各テキストは、発表当時の原文を基本としているが、時制や表記の変更など適宜編集を加えた。

Notes

- 1. This publication is based on ARCUS Project’s reports covering activities of fiscal year 2024.
- 2. All images included in this publication are the property of the ARCUS Project Administration Committee. They include photographs and stills from videos taken by artists as well as photographs taken for documentation purposes by ARCUS Project staff and by photographer Kato Hajime.
- 3. Organization names, people’s titles/affiliations and artists’ biographies are from the time of participation in ARCUS Project’s programs.
- 4. Name order is based on the conventions of each country.
- 5. Some parts of the original reports, including tense and notation, have been edited.

アーティスト・イン・レジデンスプログラム 2024
Artist-in-Residence Program 2024

2024年8月30日—11月27日〔90日間〕

毎年公募により世界中からアーティストを招聘しています。選ばれたアーティストには、制作費や渡航費のほか、スタジオと住居、制作に専念できる環境を提供し、支援を行っています。

招聘アーティスト

エヴァ・ザイラー〔ドイツ〕
ハイフン—〔インドネシア〕
丹治りえ〔日本〕

応募件数

海外：512件〔62カ国・地域〕
国内：22件

選考委員

後藤 桜子（水戸芸術館現代美術センター 学芸員）
尹志慧（国立新美術館 特定研究員）
アーカスプロジェクト実行委員会

August 30 – November 27, 2024 (90 days)

The Artist-in-Residence Program holds an annual open call for artists from around the world. In addition to funding for their production and travel costs, the selected artists are provided with a studio, accommodation, and the environment for immersing themselves in their work as well as with various other forms of support.

Resident Artists

Eva Seiler (Germany)
Hyphen— (Indonesia)
Tanji Rie (Japan)

Applicants & Country / Region Numbers

512 applications from abroad (62 countries and regions)
22 applications from Japan

Juries

Goto Oko (Curator, Contemporary Art Center, Art Tower Mito)
Yun Jihye (Curator, at the National Art Center, Tokyo)
ARCUS Project Administration Committee

エヴァ・ザイラー Eva Seiler

ひがし お き ま ゆ じ ょ
《東置繭所》

East Cocoon Warehouse

私のプロジェクトは、桑の木、蚕、女性の紡ぎ手、絹の生産に使われる道具たちが象徴的に絡まり合うなかを進んでいく。アーカス滞在中は、伝統的な施設と現代的な施設、両方の絹生産の工房を訪れ、養蚕業に従事する人間と蚕に出会った。絹生産の工程が産業化されるなかで、両者の体がそれぞれの特性をどのように活かして絹作りに関わっているのかを探っていった。

蚕の形態は品種改良により改造され、人間の身体は機械や湿度の高い環境（糸取り職人の肺を害する要因ともなる）、長時間労働によって影響を受けた。すべては生産性を追求したためだ。製糸場で働く若い女性と蚕は、ともに日本の産業化の（蚕は無脊椎ではあるが）屋台骨を形成したのである。出来上がる絹製品の染みひとつない優美さと、蒸し暑く油まみれの生産環境のあいだに存在するコントラストには、心惹かれるものがある。私にとって重要な点は、つやめくタンパク質の生糸から作られた衣服を身につけることで、私たちが蚕の変身能力をどのように活用し、自分たちの外見をも変えていけるか、ということだ。これは、私たちが蚕の変身能力から何を学ぶのかという問いでもある。それは既成のルールを壊し、変容させる能力であり、「私たちを取り巻く世界との関わり方に影響を与える、新たな形や姿をほどこしていく」*。

これらの印象や出会いはすべて、私の芸術的アプローチに深い影響を及ぼした。そして絹の生産に使われる素材や道具を集め、本来の用途とは異なる方法で創作に取り入れた。

エヴァ・ザイラー

* Atkinson, Elizabeth Eleanor Jacqueline. (2019, March 1). *Unravelling the secretions of the silkworm*. JAWS: Journal of Arts Writing by Students, Volume 5, Issue 1. https://intellectdiscover.com/content/journals/10.1386/jaws.5.1.93_1

My project explores the symbiotic entanglement between the mulberry tree, the silkworm, the female spinner, and the tools used in silk fabrication. At ARCUS, I engaged in on-site visits to both traditional and contemporary silk-production facilities and encountered humans and silkworms in sericulture. I explored how both bodies contribute their expertise while being shaped by the industrialization of the silk-making process.

The morphology of silkworms was remodeled by breeding practices, just as human bodies were affected by machinery, humid environments—which harmed the spinners’ lungs—and long working hours, all in pursuit of higher production. Young female mill workers and the silkworms together formed the (invertebrate) backbone of Japan’s industrialization. I am drawn to the contrast between the unstained delicacy of the final silk product and the steamy, oily production environments. A crucial aspect for me is how we utilize the transformative power of the silkworm by wearing garments made from its shimmering protein filament to alter our appearance. This raises questions about what we might learn from the silkworm’s shapeshifting abilities—its capacity to break and transform previously established rules, “unraveling new shapes and forms that influence how we relate to the world around us.”*

All these impressions and encounters have deeply informed my artistic approach. I have gathered materials and instruments used in silk production and repurposed them in ways that diverge from their original application.

Eva Seiler

* Atkinson, Elizabeth Eleanor Jacqueline. (2019, March 1). *Unravelling the secretions of the silkworm*. JAWS: Journal of Arts Writing by Students, Volume 5, Issue 1. https://intellectdiscover.com/content/journals/10.1386/jaws.5.1.93_1

1979年ドイツ生まれ、オーストリア、ウィーン在住。有機的な素材と工業製品によって作られるオブジェによって、人間と動物の関係を問う作品を制作している。作品は、実際に人間や動物に使用されながら、社会文化的に構築された両者の関係を再文脈化する。文献をあたり、現地での調査を踏まえて制作される作品は、理論や学説をなぞる資料的なものではなく、人間とそれを取り巻くアクターの有機的で動的な関係を表象するものとして提示される。彫刻を学んだことで得られた確かな造形力と空間に対する理解力、そこにリサーチによる人間をめぐる新たな関係の探究心が加わることで、ザイラーの創作活動は近代以後の可能性を照らし出す。過去の主な展示・活動に「Tuesdays@Secession」Johanna Tinzl とのコラボレーション（Secession、オーストリア、ウィーン、2022）、BMKOESスカラーシップ（2022）、Wien Museumへの作品所蔵などがある。

Born in 1979 in Germany, and based in Vienna, Austria. Through objects created from organic materials and manufactured goods, Seiler’s works interrogate the relationship between humans and animals. They recontextualize the socio-culturally constructed relationship between the two, while actually being used on both. Based on literature and field research, her works are not material documents which trace theoretical or academic discourses, but rather, are representations of the organic and active relationship between humans and the actors they engage with. Seiler’s strong figurative technique and understanding of space gained through studying sculpture, combined with her curiosity of new relationships of humans through research, come together in her creative work to illuminate the potential of the post-modern age. Past exhibitions and activities include *Tuesdays@Secession*, with Johanna Tinzl (Secession, Vienna, 2022), BMKOES scholarship (2022), and collection for the Wien Museum.

左 | 結城紬の工房への訪問 Visit to the Yuki-tsumugi workshop
右上 | リサーチ資料 Research materials
右下 | 大日本蚕糸会蚕糸科学技術研究所への訪問 Visit to the Institute of Sericulture and Silk Science, the Dainippon Silk Foundation

エヴァ・ザイラーは、今回の滞在制作において、近代化とは人間にとってまた人間以外の生き物にとってどのような時代の枠組みであるのかを、養蚕をとおして探った。彼女をそれに導いた要因は2つある。1つは、ザイラー自身がこれまでに彫刻的な作品をとおして人間と動物の関係を扱ってきたことだ。またもう1つは、昨年、彼女が来日した折に東京で虫をテーマにした展覧会を鑑賞し、日本の文化がいかに昆虫と近接しているかを知ったことだ。そして、人間と虫が形づくる生活文化により興味を持った。

滞在制作が始まると、彼女は富岡製糸場や都内で蚕を育てている場を訪れ、また茨城県内の結城紬の生産体験などから、女性の労働者と蚕がどのような機械や環境でともに働き近代化を支えていたのかを調べはじめた。そして、3つの角度からそれを表すことになった。1つは、糸を紡ぐ機械の部品の形状にヒントを得て、蕨わらびのようなガラス製のオブジェを配置した。2つ目は、蚕が食べる桑の木と同種の楮こうぞの木から繊維をとって着物にし、そこに蚕が体内で糸を作る器官を図柄として縫い込んでいる。また、それを織り機を模した構造体に展示していることは見逃すことはできない。最後に、近代を支える科学を連想させるラボ的なインスタレーションで、蚕が繭を作る労働について言及している。制作をとおして、ザイラーはいつしか、女性たちが工場で労働することと、蚕が人間のために仕事をするをを重ね合わせて捉えるようになっていた。その関係から生まれた作品は、労働に囚われたいずれもの存在がそれらを生み出した近代の外を夢見ていたような感覚を呼び起こすだろう。

小澤慶介

In her residency, Eva Seiler explored through sericulture the kind of framework of the times modernization was for both humans and non-human beings. Two factors led her to do so. One, was that Seiler herself has until now through her sculptural works dealt with the relationship between humans and animals. The other was her visit to Japan last year, when she learned of the closeness of insects to Japanese culture after seeing an exhibition on the theme of insects. And from here, she developed an interest in the life and culture formed by humans and insects.

Once her residency began, Seiler visited the Tomioka Silk Mill and a silkworm farm in Tokyo, as well as experienced production of *Yuki-tsumugi* silk in Ibaraki Prefecture. She hereby began to research how female mill workers and silkworms worked together to support modernization, and the machinery with and environment in which they did so. She then expressed this from three angles. The first was positioning glass objects like bracken, inspired by the shape of parts of the thread-spinning machines. The second was taking fiber from the *kozo*, the same species that silkworms eat, and making this into a kimono, into which the silkworm's internal organ which is used for creating thread is stitched as a design. It is also impossible to miss the fact that this is displayed on a structure resembling a loom. And finally, in a laboratory-like installation reminiscent of the science that supported modernization, she makes reference to the labor through which silkworms create cocoons. Through her practice, Seiler came to consider the overlap between women's labor in factories, and silkworms working for the sake of humans. The works which emerged from this relationship evoke a sense that both beings trapped by labor were dreaming outside of the modernity that produced them.

Ozawa Keisuke

ハイフン— Hyphen—

《Taman Bacaan Danarto [ダナルトの読書の庭]

ハイフン—、ダナルトとその仲間たち》

*Taman Bacaan Danarto [Danarto Reading Park]
by Hyphen— with Danarto dkk [Danarto and friends]*

アーカスが元小学校だった建物のなかにあると知り、オープン・ライブラリーという形で「Taman Bacaan Danarto」(ダナルトの読書の庭)を作ることにした。図書館は多くの人にとって、授業をサボったり、本棚に隠れてガムを噛んだり、ひそひそ話をしたり——でも結局大声で笑ってしまったり——した記憶を呼び起こす。私たちの読書の庭もそんな場所にしたいと思った。来館する人々を鑑賞者と見なすのではなく、図書館に来た人として迎える。そうすることにより、人々は本を読むために、知識を深めるために、つまり自分自身を深めるためにやってきた能動的主体となり、図書館という場を成立させる一構成員となる。友人たちにも声をかけ、このレジデンスの間だけでなく、その後に起こり得ることも含めて、リサーチに加わってくれるようお願いした。現在のところ、デイビッド・テ、熊倉晴子、中村裕太、大坂紘一郎が参加してくれている。

ダナルト(1941–2018年)が生前持っていた日本との関わりを出発点に、私たちは読書の庭を共に育ててくれる人々や団体との出会いを重ねてきた。例えば1970年の大阪万博で働き、インドネシア館(ダナルトが舞台美術を担当した)の人々と長きにわたる友情を築いた中川勝弘さん。また、ダナルトが1990年から91年のあいだ滞在した京都大学東南アジア地域研究研究所や、JAALA(日本・アジア・アフリカ・ラテンアメリカ美術家会議)の研究者たちとも交流した。彼らとは、ダナルトが1968年から2009年にかけて発表した短編小説のなかから、パレスチナを題材にした作品を集めて作った私たちの出版物について話した。アーカスでの「Taman Bacaan Danarto」は、現在進行中のリサーチを共有するための場であるだけでなく、日本のアートコミュニティのなかで、同志や連帯できる人々を見つけるための拠点ともなるのだ。

ハイフン—

Knowing that ARCUS is located inside a former school, our minds have been set to our open library format—“Taman Bacaan Danarto” [Danarto Reading Park]. For many, libraries evoke memories of skipping class, chewing gum behind the bookshelves, and whispering—that often sparks the loudest laughter. That’s the reading park we envisioned. Instead of approaching visitors as viewers, we want to treat them as people coming into libraries as they automatically become an active agent who comes to read, to advance their knowledge—therefore themselves—, to be a part of the library set up. Therefore, we also reached out to our friends to join our research process—not only during this residency, but also what could come after. As of now, we are joined by David Teh, Kumakura Haruko, Nakamura Yuta, and Osaka Koichiro.

Danarto’s (1941-2018) past engagement in Japan as our departing point has led us to a series of encounters with individuals and groups that contribute to growing the Taman Bacaan together. From Nakagawa Katsuhiko-san, who worked for the Osaka Expo 1970 and made lasting friendships with people from Indonesia Pavilion (where Danarto was the stage designer); researchers of Center for Southeast Asian Studies in Kyoto University (where Danarto did a residency in 1990-1991) and JAALA (Japan, Asian, African, Latin-American Artist Association), in relation to our publication of a selection of Danarto’s short stories from 1968-2009 that are about and around Palestine. Taman Bacaan Danarto at ARCUS is not only a space for sharing our ongoing research, but also a hub to find comrades and solidaric people within the arts community in Japan.

Hyphen—

2011年に設立したインドネシアのジョグジャカルタで活動する7人のリサーチグループ。リサーチに重点をおくその表現は、出版物、展覧会、アーカイブ、またオープンエンドな対話、カラオケ、バーベキュー、宴会など、さまざまな形で発表される。特定の人物を選び、その人物が果たした功績からインドネシアの歴史やアイデンティティを紐解くことで、国家なるものの複雑な姿を捉えようと試みる。これまで手がけた作品に、著名な彫刻家であるエディ・スナルソ監修のもと、インドネシアの国家の歴史を見直すべく作られたジオラマをめぐる映像作品《Visualization of the national history From,

by, and for whom》がある。そこでは、植民地時代の影響や、島々からできているという地理的条件、国家による暴力と報復、また複数ある言語のため、インドネシアという国家が抱える統一したアイデンティティの構築における矛盾が描かれている。過去の主な展示・活動に第58回カーネギー・インターナショナルにて「As if there is no sun」のキュレーション(ピッツバーグ、米国、2022–2023)、Jakarta International Literature Festival (Danarto dkkとして。Taman Ismail Marzuki、インドネシア、2022)、「Danarto dkk」(Buzdokuzマガジンのプロジェクトへの参加、第17回イスタンブール・ビエンナーレ、2022)などがある。

A seven-member research group co-initiated in 2011, working from Yogyakarta, Indonesia. Their research-focused artistic activities take various forms such as publishing, exhibition-making, archiving, open-ended conversations, karaoke, barbecue nights and feasts. Selecting a particular person and unravelling Indonesia’s history and identity through the achievements of that individual, the group strives to capture the complexities of the nation state. Among their previous works is the film *Visualization of the National History: From, by and for whom?*, which features dioramas made under the supervision of the eminent sculptor Edhi Sunarso to take another look at Indonesia’s national history. This depicts the contradictions in the construction of a unified identity of the Indonesian nation due to colonial influences, geographical conditions as a group of islands, state violence and vengeance, as well as its diverse languages. Past exhibitions and activities include *As if there is no sun* (curation) in the 58th Carnegie International (Pittsburgh, USA, 2022-2023), Jakarta International Literature Festival (As *Danarto dkk*, Taman Ismail Marzuki, Indonesia, 2022), and *Danarto dkk* (participation in the Buzdokuz Magazine’s project in the 17th Istanbul Biennial, Turkey, 2022).

左上 | 1970年の大阪万博のスタッフだった中川勝弘との面会 Meeting with Nakagawa Katsuhiko, a member of staff at the Osaka Expo in 1970

左下 | JAALAメンバーによるスタジオ訪問 Studio visit by JAALA members

右上 | JAALAメンバーとのランチ会 Lunch gathering with JAALA members

右下 | 京都大学東南アジア地域研究研究所への訪問 Visit to the Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University

2011年に結成された7人組のリサーチグループで、ジョグジャカルタで活動している。インドネシアの文化を担った人物について調べ、資料をアーカイブ化することで、インドネシアが他の政治・文化との関係でどのような道を歩んできたのかを再考する。

アーカスプロジェクトでの滞在制作では、文筆家で劇作家のダナルトのアーカイブ作りに取り組んだ。彼の日本との関わりは3度ある。まず、1970年の日本万国博覧会インドネシア館に参加したことだ。そして、1990年から翌年にかけて国際交流基金のフェローシップで来日し、京都大学東南アジア地域研究研究所のレジデンスプログラムに参加したこと。さらに、2004年には富山県のアジア太平洋子ども演劇祭で上演された作品の脚本を書いたこと。彼の足取りを追いつながるのアーカイブ制作は、たどり着けない部分を知る作業でもあった。それでもハイフン—は、細く切れやすい糸を手繰り寄せるように、ダナルトが会ったかもしれない人物や彼が参加した国際交流プログラムに携わった関係者を探り当てて話を聞いた。スタジオには、ダナルトの活動年表が黒板に描かれ、日本万国博覧会でのインドネシア館の写真が掲示されているほか、著作や活動資料を集めた進行形のライブラリーが作られている。アーカイブは、場所を変え、構成を変え、関わる人々とのコミュニケーションによって変わり、生きつづける。国家が刻む大きな歴史の手前にある、小さな物語から歴史を想像する方法論をぜひ経験してほしい。

小澤慶介

Hyphen— is a 7-member research group co-initiated in 2011 and working from Yogyakarta. Through researching and archiving materials on figures significant in Indonesian culture, they reconsider the path that Indonesia has taken in relation to other polities and cultures.

During their ARCUS residency, they worked to create an archive of the writer and playwright Danarto, who had engaged with Japan on three occasions. The first was his participation in the Indonesian Pavilion at the 1970 Japan World Exposition. Then, from 1990 until the following year he came to Japan on a fellowship from the Japan Foundation, participating in a residence program at the Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University. And in 2004, he wrote the script for a work performed at the Asia-Pacific Festival of Children's Theater in Toyama Prefecture. Creating archives while tracing his footsteps was also a process of learning that which cannot be reached. Nonetheless, almost as if pulling on a fine, breakable thread, Hyphen— sought out and interviewed people who may have met Danarto, or who had been involved in the international exchange programs in which he took part. In the studio, a chronology of Danarto's activities is drawn on the blackboard; in addition to displays of photographs of the Indonesia Pavilion at the Japan World Expo, a progressive library collecting his writings and materials related to his activities has also been created. The archive will change through changes in the location, composition, and communication with involved persons, continuing to be alive. We hope that you will experience this methodology which imagines history from the small stories which exist before the great history carved out by the state.

Ozawa Keisuke

丹治りえ Tanji Rie

《遠さはと おく そばにある》 *Distantness is f a r and close by*

茨城県の国営ひたち海浜公園の周辺は、かつて米軍に接収され戦闘機の射爆演習場として利用されていたが、十数年にわたる返還運動などの結果、1973年に返還された。私にとってこの歴史は、沖縄で一向に進まない米軍基地返還について希望のように思えた。

しかし、公園に隣接する阿字ヶ浦地区の方への聞き取りや文献を調べる過程で、返還には日米間の政治的な思惑、公園の北に位置する東海村の原子力研究所へ及ぼす危険性など、複合的な要因が絡んでいることがわかった。また、公園周辺にはその当時をうかがえるものは残っておらず、米軍機による親子殺傷事件があった芋畑と、射爆演習場の敷地を囲む道路の区画だけがかろうじてその面影を偲ばせているだけだった。一旦区切りがつけられた歴史を見せられたようで、それは、現在も基地があり続ける沖縄との物理的、心理的距離を改めて感じさせた。

この状況を受け止めようと、沖縄の普天間飛行場近くに住んでいるH氏の自宅を、写真を参考にスタジオに再現することにした。茨城県内のリサイクルショップやフリーマーケットを回り、似たようなモノを収集する。見知らぬ土地の行く先々で視界に入る関東平野の至大な空は、沖縄の空を彷彿とさせる。その下で集めた、誰のモノだったかもわからない出所不明のオブジェクトで仮構された日常は、異なる地域のリアリティの断片とつながる。変わらない日常の風景を手がかりに、そうした「遠さ」とともにわたしたちの「今」を知る試みである。

丹治りえ

The area surrounding the state-run Hitachi Seaside Park in Ibaraki Prefecture was once confiscated by the United States military for use as a fighter jet shooting and bombing range. Yet as a result of a more than decade-long movement calling for its reversion, the land was returned to Japan in 1973. This history seemed to me to give a glimpse of hope for the return of land used for US military bases in Okinawa, which is not making any progress.

However, in the process of interviewing people from the Ajigaura area adjacent to the park and researching written materials, I came to learn that various complex factors were involved in this reversion, including political considerations between the US and Japan, as well as the dangers of the nuclear energy research institute in Tokai Village located to the north of the park. Furthermore, nothing in the surrounds of the park gives any hint of its past. Only the sweet potato field where a mother was killed and her son injured following a US military aircraft accident, and a section of the road surrounding the former range site, give any reminder of that time. It was like being shown a history to which an end has been brought, giving a renewed sense of a great physical and psychological distance from Okinawa, where the bases continue to exist today.

In an attempt to come to terms with situation, I decided to reproduce in the studio the home of H, living close to the Futenma airfield in Okinawa, using photographs as a reference. I visited second-hand stores and flea markets in Ibaraki Prefecture, collecting similar objects. The expansive sky of the Kanto Plain, which enters one's vision everywhere you go within this unfamiliar land, reminded me of the sky of Okinawa. The daily life constructed from objects of unknown origin collected under this sky, whose former owners are unknown, connects to fragments of the reality of a different place. Using the unchanging everyday landscape as a hint, this is an attempt to understand such a “distance,” as well as our “present.”

Tanji Rie

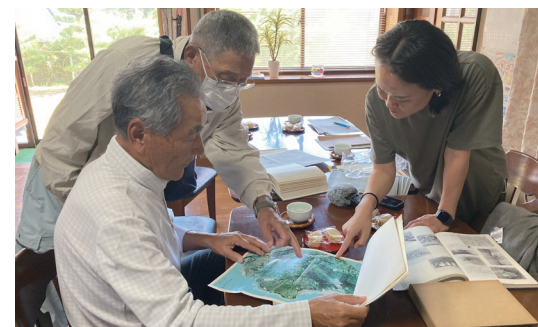
1983年福島県生まれ、沖縄県在住。生まれ育った福島県と現在生活をしている沖縄県が社会的な構造によって似たような境遇を経験していることに着目し、仮設的な構造物を制作して人間とモノ、また人間と環境の関係をさぐっている。福島県や沖縄県には、市民の意志よりも国家の政治的な判断によってその進むべき道が決定されたという過去がある。権力が振るわれると、有用だったものが無用になるなど急な価値の転換が起こることがある。丹治はそうした社会的な力学によって生まれる構造とともにその影で見過ごされてしまう個人的な出来事に関心を寄せ、モノや場に対する人間の感覚を揺さぶる作品を制作する。《みおぼえのある風景》(2023年)では、被災して取り壊された実家の屋内を、残された写真を頼りに似たようなモノを配置することで再現し、写真に撮ることで作品化した。それは消えてしまった実家をどれほど想起させるだろうか。我が国の地域社会を地政学的に表し、鑑賞者の認識を問う。過去の主な展示・活動に「REDRAW TRAGEDY」(Künstlerforum Bonn, ドイツ、ボン、2022)、ホテル アンテルーム 那覇のコミッションワーク(2020)などがある。

Born in Fukushima Prefecture in 1983, and living in Okinawa Prefecture. Drawing attention to the similar circumstances in social structure of Fukushima where she was born and raised, and Okinawa where she now lives, Tanji creates temporary structures to investigate the relationship between humans and things, as well as humans and the environment. Both Fukushima and Okinawa share a history of having their course determined not through the will of the citizens but through political decisions of the state. When power is asserted, sudden shifts in values can take place, rendering what was once useful no longer relevant. Tanji is concerned with the structures deriving from such social dynamics, as well as the personal happenings which are overlooked in the shadows of those structures, creating works that shake people's senses of things and of places. In *Scenery in Memory* (2023), she recreated the interior of her family home which was destroyed by natural disaster, through arranging similar items based on remnant photographs, then photographing this to create her artwork. How reminiscent is this of her now gone family home? Her work represents the geopolitics of Japan's local communities, interrogating the perceptions of the audience. Past exhibitions and activities include *REDRAW TRAGEDY* (Künstlerforum Bonn, Germany, 2022), commission work for Hotel Anteroom Naha (2020).

左 | さつまいも農家への訪問 Visit to a sweet potato farmer

右上 | 阿字ヶ浦(水戸射爆場の近隣地域)での聞き取り Interviews in Ajigaura (near the Mito Range)

右下 | 国営ひたち海浜公園でのリサーチ Research at Hitachi Seaside Park

《遠さはと おくそばにある》
Distantness is far and close by

丹治は、終戦の1946年から1973年まで米軍によって接収され軍事演習に使われていた水戸射爆場を調査し、彼女が現在暮らしている沖縄の現在と未来を問う作品制作に取り組んだ。水戸射爆場は、今では季節によってネモフィラやコキアなどが乱れる国営ひたち海浜公園になっている。そこに刻まれた歴史に着目し、彼女は当時を知る人々を訪ね聞き取りをした。そして、そのあたり一帯に響き渡っていた爆撃の轟音や、米兵による近隣住人を巻き込んだ事件について知ることとなった。さらに、基地反対運動が起こったが、最終的には日米間の政治的な取引によってその土地は日本に返還されることも。

福島市で生まれ育ち、東京と沖縄で芸術の学びを修めた丹治は、近年では、福島や沖縄で暮らしてきた人々の記憶を表すことに意識が向いている。今回の調査で、彼女は、軍事基地や原子力発電所などが、大都市から見て同心円を描くように全国各地に配置されていることに気づいた。そして、そうした同心円上の場所の間を「遠さ」という言葉で表す。その「遠さ」を埋めるため、スタジオには「芋」に関連した素材が来場者の感覚に訴えかける。それは、福島でも沖縄でも茨城でも育てられ、戦後を生きた人々の記憶や生活の一部となっている食べ物だ。沖縄の米軍基地を臨む部屋を再現した仮構の立体物には、茨城県内のリサイクルショップなどで手に入れたりした服や小物がかかっている。国営ひたち海浜公園の記憶と沖縄の今とこれから、そして大都市の思惑、それらの見えない関係が伸び縮みしながらうっすらと浮かび上がってくるようだ。

小澤慶介

Tanji Rie researched the area confiscated by the US military following World War II and used for military exercises as the Mito Air to Ground Gunnery and Bombing Range between 1946 and 1973, and created works which question the present and future of Okinawa, where she now resides. The Mito Range has now become the state-run Hitachi Seaside Park, where a riot of flowers such as nemophila and kochia come into riotous bloom according to the season. Focusing on the history etched in that place, she visited and interviewed people familiar with that time. She came to learn about the roars of explosions that reverberated through the entire area, and incidents/accidents involving local residents caused by US soldiers. She further learned of the movement against the base, but that it was eventually a political deal between Japan and the United States which led to the reversion of the land to Japan.

Tanji, who was born in Fukushima City, and completed her art studies in Tokyo and Okinawa, has recently become more conscious of expressing the memories of people living in Fukushima and Okinawa. Through this research, she noticed that military bases and nuclear power plants are positioned throughout Japan in concentric circle as seen from the large cities. And, she expresses the space between each of these locations as “distance,” in a sense of remoteness both physical and psychological. To close this “distance,” the studio is filled with materials relating to the sweet potato, appealing to the senses of visitors. Sweet potatoes are a food grown in Fukushima, Okinawa, and in Ibaraki, and are a part of both the memories and lives of people who experienced the post-war period. In a temporary structure recreating a room overlooking a US military base in Okinawa, clothing and items obtained in second-hand shops and other places in Ibaraki Prefecture are hung. It is as if the invisible relationship between the memory of the state-run Hitachi Seaside Park, the present and future of Okinawa, and the agenda of the large cities emerges from here, stretching and shrinking.

Ozawa Keisuke

オープンスタジオ | Open Studios

2024年11月14日—11月17日 13:00–18:00

スタジオツアー

11月16日 14:00–15:00

ディレクター小澤慶介によるガイド付きスタジオ鑑賞ツアー

トーク「エコロジーとコモン」

11月16日 16:00–18:00

スピーカー | アリツィア・ロガルスカ (アーティスト ※オンライン参加)、
藤本裕美子 (アーカスプロジェクト コーディネーター)

キッズツアー

11月17日 11:00–12:15

小学生対象のスタジオ鑑賞ツアー

November 14 – 17, 2024 1–6 p.m.

Studio Guided Tour by the Director

November 16 2:00–3:00 p.m.

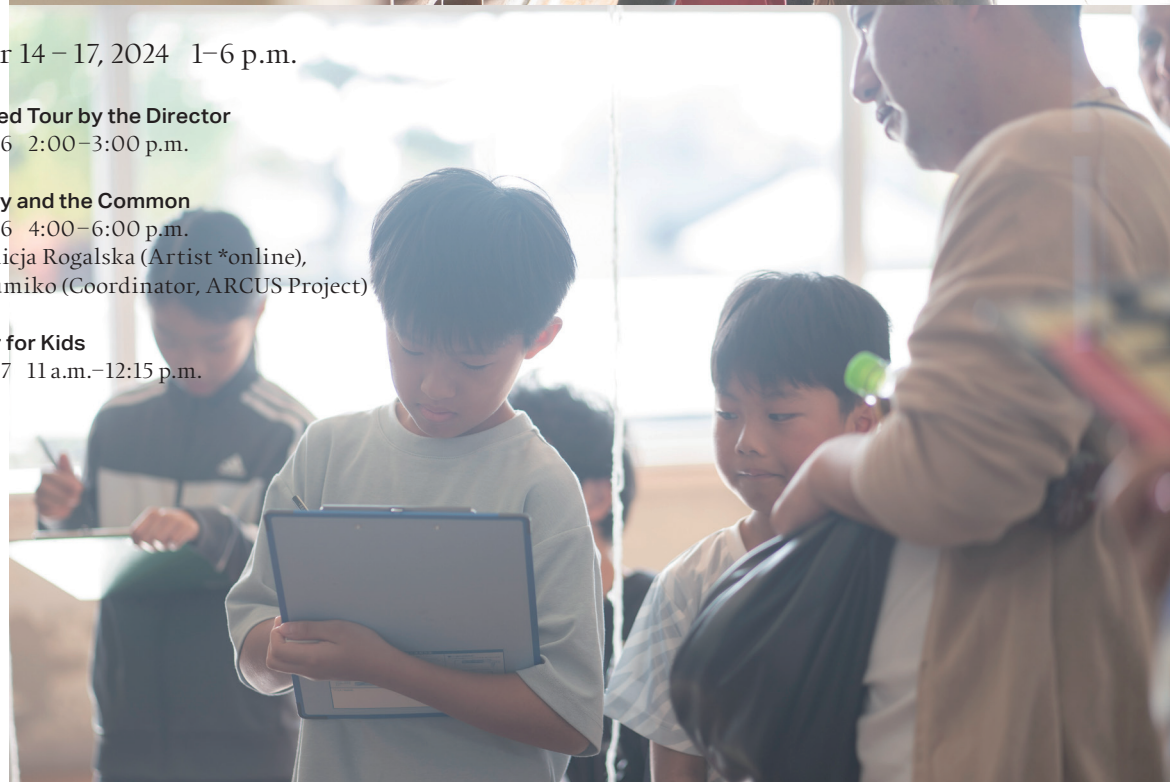
Talk: Ecology and the Common

November 16 4:00–6:00 p.m.

Speakers: Alicja Rogalska (Artist *online),
Fujimoto Yumiko (Coordinator, ARCUS Project)

Guided Tour for Kids

November 17 11 a.m.–12:15 p.m.

アーカス・リサーチ 2024

ARCUS Research 2024

世界中のアーティスト、キュレーター、研究者、博士過程の学生、作家など、文化・芸術分野の実践者や専門家を対象にした自己主導型の短期レジデンスプログラムです。創造的な実験やフィールドワーク、リサーチのための時間と環境を提供します。開始から3年目を迎えた2024年度は公募により5人の参加者をアーカス・リサーチ Summerへ、また3人の参加者をアーカス・リサーチ Winterへ選出しました。滞在の終盤にはShow & Tellを実施し、各参加者は滞在中に取り組んだリサーチや制作について発表しました。

アーカス・リサーチ Summer

世界22カ国・地域より47件の応募から5人のアーティストを選出しました。

レジデンス期間 | 2024年6月7日—7月6日

ローズ・ブティリエ [カナダ]、ドミニカ・ハリソン [ロシア／英国]

レジデンス期間 | 2024年7月10日—8月8日

エリース・デクラーク [ベルギー]、アンジェリカ・オング [シンガポール]、ミヒール・ハウヴェン [オランダ]

アーカス・リサーチ Winter

世界15カ国・地域より24件の応募から3人のアーティストを選出しました。

レジデンス期間 | 2025年1月16日—2月14日

レベッカ・ヒルマー・ヘルトフト [デンマーク]、マーリー・マクマホン [オーストラリア／オランダ]、三野綾子 [日本]

ARCUS Research is a short-term and self-funded program that provides an uninterrupted time and contemplative environment for creative experimentation, in-depth fieldwork, and research for practitioners and professionals in art and other cultural fields, including artists, curators, researchers, university educators, doctoral candidates, or writers. Now in its third year, the 2024 edition selected five participants for ARCUS Research Summer and three for ARCUS Research Winter through an open call. At the end of residency, a Show & Tell event was held, where participants shared the research and work they developed during the program.

ARCUS Research Summer

The program received 47 applicants from 22 countries and regions around the world. Following a careful screening process, five participants have been selected.

Residency period: June 7 – July 6, 2024

Rose Bouthillier (Canada), Dominica Harrison (Russia/UK)

Residency period: July 10 – August 8, 2024

Eline De Clercq (Belgium), Angelica Ong (Singapore), Michiel Huijben (The Netherlands)

ARCUS Research Winter

The program received 24 applicants from 15 countries and regions around the world. Following a careful screening process, three participants have been selected.

Residency period: January 16 – February 14, 2025

Rebekka Hilmer Heltoft (Denmark), Marlee McMahon (Australia/The Netherlands)

Mino Ayaco (Japan)

ローズ・ブティリエ | Rose Bouthillier

カナダ | Canada

滞在期間 | 2024年6月7日—7月6日 Residency Period: June 7–July 6, 2024

カナダのニューファンドランド・ラブラドール州を拠点に、現代美術を専門とするキュレーターおよびライターとして活動している。2022年からボナヴィスタ・ビエンナーレの芸術監督を務める。これまでにレミー・モダン(カナダ)やクリーブランド現代美術館(米国)でキュレーターを務めた。CURAやBlackFlash、Foam Magazine、friezeなどに執筆している。アーカスプロジェクトでは、自身が芸術監督を務めるボナヴィスタ・ビエンナーレのために、海洋や海辺の生き方に関連する活動に取り組むアーティストをリサーチし、将来的なコラボレーションの可能性を探った。

Rose Bouthillier is a contemporary art curator and writer based in rural Newfoundland and Labrador, Canada. Bouthillier currently serves as Artistic Director of the Bonavista Biennale, and she Co-Curated the 2023 Biennale, *Host*, with Ryan Rice. Previously, she held curatorial roles at Remai Modern, Saskatoon, and the Museum of Contemporary Art Cleveland, and served as a curatorial correspondent for the inaugural *FRONT International: Cleveland Triennial of Contemporary Art* (2018). Her writing has been published in magazines and journals including *CURA*, *C Magazine*, *BlackFlash*, *Foam Magazine*, *esse*, and *frieze*, and she works as the Social Media Manager and Archivist for the online art publication *Momus*. While at ARCUS, Bouthillier researched artists engaged in work relating to oceans and ways of living by the ocean, exploring potential future collaborations for the purpose of the Bonavista Biennale for which she serves as Artistic Director.

ドミニカ・ハリソン | Dominica Harrison

ロシア／英国 | Russia / UK

滞在期間 | 2024年6月7日—7月6日 Residency Period: June 7–July 6, 2024

アーティストでリサーチャー。民俗学や民間伝承、魔術、儀式などに関心を持ち、アニメーションやインスタレーション、パフォーマンスが交差する領域で制作している。アニメーション作品は多数の国際映画祭で紹介され、イングランド芸術評議会や英国アカデミー賞などで評価されている。アーカスプロジェクトでは、男女二柱の祖神が祀られている筑波山における神事や、日本の神道の伝統について調査し、アニメーションの制作に反映させた。また、陶芸の制作にも取り組んだ。

Dominica is an duo-national Russian and British artist and a researcher working in the intersection between animation, performance and installation. Her films have been shown in the international film festivals and supported through BFI Network and Arts Council England as well long-listed for BAFTA Awards. Her work have been exhibited in solo shows in Edinburgh, Bath and Leicester (UK) and group shows in Douro Printmaking Biennale (Portugal) , AGA Lab (Holland) , Anna Arbor Centre (USA), Megalo Print Prize (Australia). At ARCUS, Dominica worked on a research project investigating Shinto traditions in Japan, including rituals at Mt Tsukuba, where two ancestral deities – male and female – are enshrined, reflecting these in her animation work. She also engaged in ceramics during her residency.

エリーヌ・デクラーク | Eline De Clercq

ベルギー | Belgium

滞在期間 | 2024年7月10日－8月8日 Residency Period: July 10 – August 8, 2024

ジェンダー、レズビアンアイデンティティへの関心を背景にアートとエコロジーの領域において、アーティスト、ライター、研究者として活動する。2022年よりアントワープ王立芸術学院の芸術研究員として、アカデミー内にコミュニティガーデンを作り、学生とともにエコフェミニズムの実践をとおして生態系の回復に取り組む。2019年からは、元修道院の庭の再生を通じて、脱植民地主義やクィアネス、エコフェミニズム、気候変動といったテーマと植物学を結びつけるプロジェクト「Gesamthof」を実践している。アーカスプロジェクトでは、京都をはじめ日本各地の庭園を訪れ、伝統的な園芸と現代の園芸の比較研究を行った。また、守谷市の地図に着目し、街を大きな1つの庭園と捉える絵画の制作にも取り組んだ。

Eline De Clercq is a visual artist, writer and researcher in the field of art and ecology. Her practice starts from the intersection of gender and lesbian identity. Her artistic research takes place in the historical garden of the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp, together with the students she organizes a weekly community event for multi-species awareness. In 2019 she started the *Gesamthof*, a Lesbian Garden located between Kunsthal Extra City and MORPHO. This art-nature project is the entry point for raising curiosity about decolonial practices and storytelling in an ecofeminist garden. During this residency, Eline visited gardens in Kyoto and other parts of Japan, conducting comparative research into traditional and contemporary Japanese gardening. In addition, she also examined a map of Moriya City, creating a painting which envisioned the city as one large garden.

アンジェリカ・オング | Angelica Ong

シンガポール | Singapore

滞在期間 | 2024年7月10日－8月8日 Residency Period: July 10 – August 8, 2024

アーティスト。主に写真とアーティストブックをメディアとして用い、スローアートと言語に焦点をあて、儚いものや身体など、日常的な事象を題材とする。これまでに、マナ・コンテンポラリー（シカゴ）でのグループ展などに参加。オハイオ州立大学図書館やシカゴ美術館附属美術大学にあるアーティスト・ブック・コレクションに作品が収蔵されている。アーカスプロジェクトでは、アーティストブックの制作のために、潮の満ち引きと月の動きにまつわる時間の経験の調査、日本の俳句に関する文献の調査、月や潮の観察記録などをまとめた。また、太陽の動きをとらえたフォトグラムを制作した。

Angelica Ong is an artist working primarily in photography and artist books. With a focus on slow art and language, she explores ephemera, the human body, and everyday subject matter, inviting audiences to discover monumentality in minutiae. She also works in multiple languages, which she often leaves untranslated. Ong has exhibited work in solo and group shows at SITE Sharp Gallery (Chicago), W. Gallery (Chicago), and Mana Contemporary (Chicago), amongst others. During her residency at ARCUS, Ong investigated experiences of time in relation to tides and the moon towards the development of a new artist book, conducting literature reviews on Japanese haiku, and compiling observational records of the moon and tides. She also created photograms capturing the movements of the sun.

ミヒール・ハウヴェン | Michiel Huijben

オランダ | The Netherlands

滞在期間 | 2024年7月10日－8月8日 Residency Period: July 10 – August 8, 2024

パフォーマンス、映像、リサーチ、執筆を通じて、建築デザイン、政治、社会の交点を考察する。美術と建築の理論から影響を受け、両分野の言語や美学を行き来する作品を制作している。特に1950年代以降の建築に興味を持ち、建築やその計画に組み込まれたイデオロギーに焦点をあてながら領域横断的なリサーチを行っている。これまでに、De AppelやKunstinstituut Melly（オランダ）、Extra City Kunsthal（ベルギー）、Kunsthalle Basel（スイス）、Centre Culturel Suisse（パリ）といった美術館やアートセンターで発表している。アーカスプロジェクトでは、つくば研究学園都市を題材に都市計画とユートピア思想の関係について、現地調査に取り組み冊子を作成した。また、計画的にデザインされた都市の事例として田園調布の現地調査も行った。

Working with performance, video, research and writing, Michiel Huijben's practice is concerned with interactions between (architectural) design, politics, and society. Influenced by his backgrounds in both fine art and architectural theory, his work moves between the languages and aesthetics of both these fields. In recent years, he has presented work at Kunstinstituut Melly and the New Institute in Rotterdam; De Appel, Amsterdam; Kunsthal Extra City in Antwerp and Kunsthalle Basel, among many other institutions. During his residency at ARCUS, he conducted field research using Tsukuba Science City as the subject matter, researching and producing a booklet on the relationship between urban planning and utopian thinking. He also conducted field research on Denen Chofu, as another example of a deliberately planned city.

Photo by Adriaan van der Ploeg

レベッカ・ヒルマー・ヘルトフト | Rebekka Hilmer Heltoft

デンマーク | Denmark

滞在期間 | 2025年1月16日－2月14日 Residency Period: January 16 – February 14, 2025

哲学を学び、詩やアニメーション映画から影響を受けながら、彫刻や版画、ドローイング、ライティングを通して悲しみや生成変化について探究する。幼い頃に父親を亡くした自身の経験から、存在と不在、生と死の融合について見つめなおす作品集、『Drawn To The Pencil; Dark Light Glitter』（2023年）を出版。アーカスプロジェクトでは、植物の主体性に着目し、日本のアニメーション映画と植物の相互関係を調査した。アニメーション映画と植物の歴史を学び、その文化的背景を捉えるべく国立映画アーカイブや茨城県自然博物館でリサーチを行った。

Rebekka Hilmer Heltoft is a visual artist with a background in philosophy. Through works that range from drawing, printmaking, film, sculpture and writing she investigates sorrow, becoming, change and the creation of meaning. Her work has been shown in contexts such as Kunsthal Charlottenborg (Denmark), Franz Kaka (Canada) and GOMO (Austria). In 2023, she published her first book titled *Drawn To The Pencil; Dark Light Glitter*. At ARCUS, Heltoft worked on her current research project, which investigates animation film, plants and the possible interrelatedness of the two. Studying the history of animation film and of plants, she also conducted research at The National Film Archive of Japan as well as Ibaraki Nature Museum in order to capture the relevant cultural background.

Photo: Munzer Hodayfa

マーリー・マクマホン | Marlee McMahon

オーストラリア/オランダ | Australia / The Netherlands

滞在期間 | 2025年1月16日ー2月14日 Residency Period: January 16 – February 14, 2025

オーストラリアのメルボルンを拠点に活動するペインター、アーティスト。抽象絵画を通して、色彩の相互作用と絵の具による表面張力の関係を探求する。近年は絵画をベースにしながらも、彫刻的な方法で空間にアプローチする作品づくりに関心を寄せている。アーカスプロジェクトでは、視覚言語や色彩、パターンによるテキスタイルの手法に着目し、日本の伝統的な織物や染物、絞りの技法と歴史を調査した。結城紬をはじめ現場に出向きリサーチやワークショップにも参加し、その手法を学んだ。

Marlee McMahon unsettles the procedural vocabularies of hard-edge abstraction and constructivism to produce resonant compositions with a defined internal sense of tempo. Led by an intuitive studio process that draws attention to the spatial boundaries of the work, she investigates the dynamic relationship between chromatic interaction and surface tension through abstract painting. McMahon was awarded the Cranbourne Fellowship in Visual Art in 2019, undertaking a residency at the British School at Rome. During her time at ARCUS, McMahon fulfilled a project of education and development of skills in traditional Japanese pattern making and textile printing. She visited field sites including the production of *Yuki-tsumugi* for research and participation in workshops, learning their various methods.

三野綾子 | Mino Ayaco

日本 | Japan

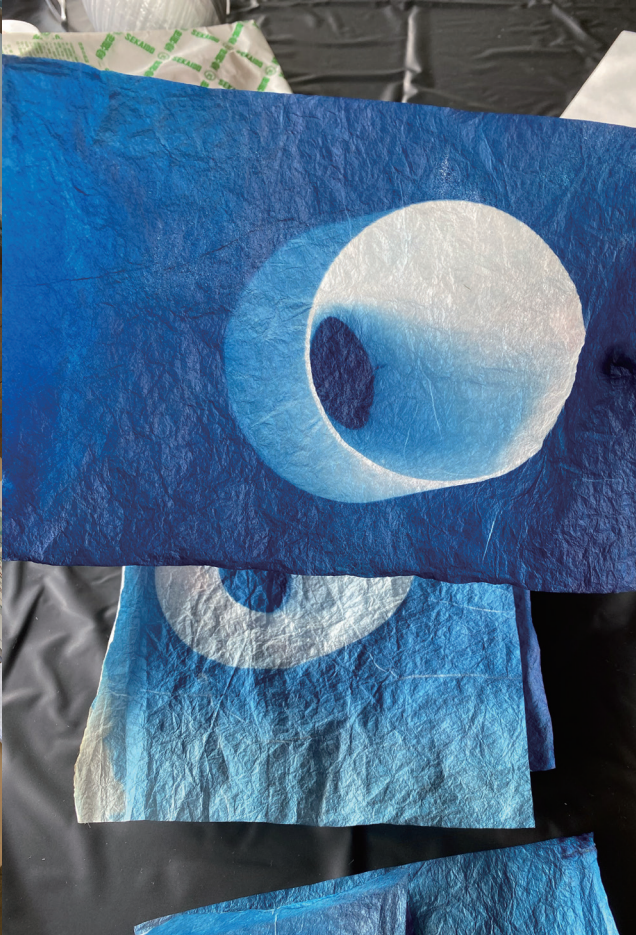
滞在期間 | 2025年1月16日ー2月14日 Residency Period: January 16 – February 14, 2025

ミクストメディアによるインスタレーションや、ビデオインスタレーションの作品制作、展示の企画などを行うビジュアルアーティスト。事実として認識されていることや、小説、神話をモチーフにフィクショナルなもう1つのストーリーを構築し、作品化する。2008年に武蔵野美術大学の映像学科を卒業。2016年に東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻を修了。自身で企画した展示に「メランコリア」(2019)、「Ψの庭・Φの夢」(2022)、「Geist Enclosure」(2023)などがある。アーカスプロジェクトでは、2024年に制作した中編映画作品《Lethe》のモチーフである『真景累が淵』の物語の発端である累が淵について調査し、物語に登場する場所と物語の関係性を探った。

Mino Ayaco is a visual artist working primarily in mixed-media installation art and videos and organizes exhibitions. Her artistic practice revolves around constructing fictional narratives based on what are commonly recognized as facts, novels, and myths. Mino received an MA from Tokyo University of the Arts in 2016 and a BA from Imaging Arts and Sciences of Musashino Art University in 2008. She has organized exhibitions such as *Geist Enclosure* (2023), *The Garden of Ψ · The Dream of Φ* (2022), and *Melancholia* (2019) in Tokyo. During her residency at ARCUS, she researched Kasanegafuchi, the starting point of the story *Shinkei-Kasanegafuchi*, which serves as the motif for her film *Lethe*, produced in 2024, exploring the relationship between this story and the location that features in it.

Show & Tell 滞在中のリサーチや制作を発表するイベント

ラーニングプログラム | Learning Program

だれもが身近にアートを体験する機会を創出します。次代を担う子どもたちの豊かな想像力と柔軟な思考力を育むとともに、生涯教育を通じて市民社会を豊かにすることを目指し、「見る」「作る」「学ぶ」からアートを包括的に楽しむことのできる環境を整えます。

ワークショップでは、アーティストを招き、子どもから大人までさまざまな世代を対象にしたプログラムを行っています。ひとりひとりの創造的な可能性を大切にし、見て、考えて、作る力を養うプログラムを展開しています。

現代アートと社会の関係をわかりやすく読み解くレクチャーシリーズ「アートカレッジ」では、美術の歴史を紐解き、アーティストの作品や活動を知り、国内外で生まれているアートの潮流を眺めることで、アートとともに世界の成り立ちについて理解を深めます。

そして2024年度にはじまった「茶話会」は、スピーカーが最新のアートの潮流や注目の展覧会などを紹介し、お茶を飲みながら参加者とおしゃべりするミニトークです。レクチャーとは異なるカジュアルな雰囲気を生み、参加者との交流を促しながら同時代のアートへの理解を深める試みです。

2024年度実施プログラム

ワークショップ
「ホル・スル」池田佳穂

HIBINO HOSPITAL (日比野美術研究室付属病院放送部)
Vol. 81「50-50みたいなもの新記録!!」日比野克彦

アートカレッジ
「現代アートの現在地」小澤慶介

茶話会
「2024年のアートと世界」小澤慶介

ワークショップ

彫る 刷る
「ホル・スル」

インストラクター | 池田佳穂

2024年10月27日〔日〕 10:00-12:30

会場 | もりや学びの里 和室3

好きな言葉、世の中に言いたいこと、未来への希望などを言葉や絵にして、Tシャツやエコバックに刷る木版画のワークショップを行った。参加者は、言葉やイメージをデザインし、彫刻刀で板に彫り、それを版木にして、オリジナルTシャツやエコバックを作った。戦後、茨城県は版画運動が盛んだった地。そうした歴史にも思いを巡らせながら創作に励んだ。

HIBINO HOSPITAL

(日比野美術研究室附属病院放送部)

1999年より続くアーティスト日比野克彦によるワークショップシリーズ

Vol. 81「50-50みたいなもの新記録!!」

アーティスト | 日比野克彦

2024年12月15日〔日〕 14:00-16:30

会場 | アーカススタジオ

参加者はグループになり、大谷翔平選手が記録した50ホームラン・50盗塁の大記録になぞらえて、「～みたいなもの」を2種類それぞれ50個探した。「和菓子のように見えるもの」や「お化けのように見えるもの」など参加者自身が設定したユニークなモチーフを、アーカススタジオ敷地内やその外に広がる畑、道、空き地に探しにいき、最後は綺麗に並べて発表した。2種類それぞれ50個集めることができたチームには、日比野氏から記録証が授与されるというサプライズもあった。

アートカレッジ

「現代アートの現在地」

講師 | 小澤慶介

2025年1月22日〔水〕 18:00–19:00

会場 | 茨城県庁11階アトリウム

2024年に開かれた、横浜トリエンナーレやヴェネチア・ビエンナーレ(イタリア)、光州ビエンナーレ(韓国)といった世界的に知られた大規模国際展に触れながら、2020年代のアートと世界のつながりについてポイントを絞って振り返った。気候変動や環境危機、戦争、ポストコロナ、移民などの言葉で彩られ複雑かつ多様に変りゆく世界におけるアーティストやキュレーターの表現を概観した。本レクチャーはアーカスプロジェクトの30周年事業として実施した。

茶話会

「2024年のアートと世界」

スピーカー | 小澤慶介

2024年12月14日〔土〕 10:30–11:30

会場 | アーカススタジオ

2024年に開かれた、横浜トリエンナーレやヴェネチア・ビエンナーレ(イタリア)など国際展のレポートを行った。ますます一言では表しにくくなっている「世界」の輪郭を描き出すアーティストたちの活動についてスライドとともに紹介した。

ポストコロナのAIR

小澤慶介

アーカスプロジェクト ディレクター

2024年度のアーカスプロジェクトのアーティスト・イン・レジデンスプログラムは、近代社会の綻びをさまざまな角度や視点から照らし出すようなものであった。それは、パンデミックを生んだ近代社会の行き詰まりに応答することでもあったのかもしれない。アーティスト・イン・レジデンスプログラムに参加した3人(組)のアーティストたちの制作動機や活動形態に目を向けると、そこには世界的な同時代の社会課題とともに現代アートの潮流を見てとることができる。同年に国内外で開かれた国際展のテーマとも響き合うそれらは、アーカスプロジェクトが守谷という地域にとどまらず、むしろ世界の動向と歩を合わせながらそのこれからについて問うていることを示している気がしてならない。

近年の現代アートの流れの1つとしてあるのは、人間が人間中心的に世界をとらえて働きかけをすることに対する疑いである。これは、人間と生き物との関わりから人間の世界を客観的に見つめ直すことであり、それは人間とはいかなるものかを考える人類学と響きあう。例えば、エヴァ・ザイラーの仕事は、我が国において近代社会が形づくられる時代に、人間と非人間(蜚)がどのように互いの生を支え合っていたかを調べ、両者の行為や体の作りにおいて重なり合う部分から造形することであった。彼女のこうした動機と態度は、人間がこの惑星の主人として振る舞い自然を搾取の対象にして一方的に世界を構築してきたことに対する反省と危機感の表れであるのかもしれない。

ハイフナーの活動形態であるコレクティブ(集団)は、資本主義のオルタナティブをゆくことでそれ自体を際立たせる。アートをはじめ人類学や文学といった専門を異にする7人で構成されるハイフナーの活動は、いわゆる作品づくりを目的としているわけではなく、むしろ歴史的な出来事や人物の記録を公的機関の代わりに独自の方法で作るというものだ。アーカスプロジェクトでは、インドネシアの劇作家で来日経験があるダナルトをとおして尼日の文化交流を辿りなおした。労働者と消費者をたくさん生もうとする資本主義は、とにかく個人化を進め例えば家族といった親密なまとまりをも分断する。ハイフナーは、それにまっただをかけるようにして集団で活動し知恵と技を共有して、身のまわりから生活文化を生み出してゆく。

丹治りえの制作から見えてくるものは、中央集権的な近代国家がつくられるときに犠牲になる市民の存在とその闘いである。彼女の出身地である福島県と現在の活動拠点である沖縄県には、原子力発電所や米軍基地が国家権力から押し付けられるようにして存在している。アーカスでの滞在で、彼女は水戸射爆場を巡る市民の記憶に向き合った。水戸射爆場は、現在では国営ひたち海浜公園となりネモフィラやコキアが咲き乱れる風景が旅行客を魅了してやまないが、かつてそこでは日常的に軍事訓練が行われ、近隣住民は騒音や誤爆などの被害を受けた。いまでは表立って語られることがなくなった史実から近代国家の成り立ちと構造を解き明かそうとする思いは、福島や沖縄との連帯にも思いを至らせることとなった。

短期のプログラムであるアーカスリサーチも含め、アーカスプロジェクトにやってくるアーティストの多くは、調べることから制作をはじめ、文献をあたり、専門家や当事者の話に耳を傾け、現場に足を運んで見聞きしたものを身体化した上で、作品を作る。その過程を経ることによって、近代社会がたどってきた道やその現況、構造、行末が輪郭をなしてゆく。奇しくもザイラーの制作は同年の人間と非人間の関係から環境危機の時代を読み解いた光州ビエンナーレと、ハイフナーの活動形態は3年前の共有財や協働から社会をとらえ直すドクメンタ15と、そして丹治の制作は同年のアジア諸国における近代国家の成立とそれに対する市民の抵抗を描き出した横浜トリエンナーレと響き合っていた。アートをととして地域社会から世界を見とおすこと。私たちアーカスプロジェクトはこのことを改めて意識して、アーティストやキュレーター、美術館、国際展、そして市民と手を携えて歩を進めてゆきたいと考えている。

AIR in Post-COVID era

Ozawa Keisuke

Director, ARCUS Project

The 2024 ARCUS Project Artist-in-Residence Program aimed to illuminate the ruptures of modern society through diverse angles and perspectives. This was perhaps a response to the impasse of modern society, which led to the pandemic. Looking at the creative motivations and forms of the three artists (or collectives) who participated in the Artist-in-Residence Program, we can see both the social challenges of this time on a global scale, as well as several currents in contemporary art. With these themes also echoing those of international exhibitions held both in Japan and abroad in this same year, it seems that the ARCUS Project is not limited to the specific region of Moriya, but rather, is in step with global trends, questioning the direction they are headed from hereon.

One recent trend in contemporary art is the skepticism towards the anthropocentric way humans both perceive and work in the world. This is an objective reexamination of the human world, through the relationships of humans with other living creatures, and resonates with anthropological considerations of what it means to be human. Eva Seiler's work, for example, interrogated how humans and non-human beings (silkworms) mutually assisted each other during the period modern society was taking shape in Japan, taking form through the overlapping behaviors and bodily construction of both beings. Her motivation and stance could be considered a manifestation of regret and the sense of crisis regarding how humans have unilaterally constructed the world, acting as if masters of this planet and making nature an object of exploitation.

Hyphen—'s very form of activity as a collective distinguishes itself as an alternative to capitalism. The work this research group, comprised of 7 members with diverse specialties including art, anthropology and literature, aims not for the creation of artworks as such, but rather to create its own unique methodology of documenting historical events or figures, as an alternative to those of public institutions. During their residency at the ARCUS Project, they reexamined the history of cultural exchange between Indonesia and Japan through Danarto, an Indonesian playwright who visited Japan. Capitalism, which seeks to create more workers and more consumers, promotes individualization and breaks even the most intimate bonds, such as the family. Hyphen—'s collective work on the other hand counteracts this, sharing their wisdom and skills and creating a culture of life around them.

Tanji Rie's work reveals the existence and struggle of citizens who are sacrificed through the creation of the centralized modern nation state. In Fukushima Prefecture, where she was born and raised, and Okinawa Prefecture, where she now lives, nuclear power plants and United States military bases respectively exist as if imposed there by state power. During her ARCUS residency, she grappled with citizen's memories of the Mito Air to Ground Gunnery and Bombing Range. The site is now the state-run Hitachi Seaside Park, where a riot of flowers such as nemophila and kochia come into bloom, attracting many tourists. Yet, it was formerly the site of military drills on a daily basis, causing local residents to suffer from noise pollution and accidental explosions. Tanji's quest to uncover the origins and structures of the modern nation state through historical facts not discussed openly today, also leads to thoughts of solidarity with Fukushima and Okinawa.

Many of the artists who come to the ARCUS Project, including for the short-term ARCUS Research program, begin their work from research. They consult literature, listen to experts or people who have been directly impacted, and visit field sites first-hand; they then begin their artistic creation through the starting point of what they themselves felt or heard. Through this process, for example, they outline the path that modern society has taken, including its current state, structures, and endings. By coincidence, Seiler's work echoes the Gwangju Biennale of the same year, which deciphered this era of environmental crisis through the relationship of humans and non-human beings; Hyphen—'s work echoes documenta 15 which three years prior aimed to redefine society through communal resource sharing and collaborative work, and Tanji's work echoed the Yokohama Triennale of the same year, which depicted the formation of the modern nation state in Asia and citizens' resistance against this. To see the world through art, from the perspective of the local community. With this in mind, we at the ARCUS Project are committed to working hand in hand with artists, curators, museums, international exhibitions, and the public.

トーク「エコロジーとコモン」

スピーカー | アリツィア・ロガルスカ (アーティスト *オンライン参加) 聞き手 | 藤本裕美子 (アーカスプロジェクト コーディネーター)

アーティスト・イン・レジデンスプログラムのオープンスタジオ時に、ベルリンを拠点とするポーランド生まれのアーティスト、アリツィア・ロガルスカをオンラインで迎えて行ったトーク。彼女はこれまで東欧をはじめとするさまざまな地域の政治経済的な背景を、「労働」から洞察し、移民労働者や農家らとともに社会課題を克服する芸術実践をしてきた。今回はそのなかでもエコロジーの問題を扱ったプロジェクトを紹介し、人それぞれの身の丈にあった住みよい社会を想像する方法について考えて考えた。

ジャガイモをめぐる非対称な世界への気づき

制作方法として、特定の社会的文脈またはコミュニティに対してアプローチしながら、そこに埋め込まれている社会課題をさぐり介入することを作品化するロガルスカ。

はじめに紹介するプロジェクト《The Royals (ザ・ロイヤルズ)》Fig.1 は、2017年に英国ジャージー島でのレジデンスプログラムで取り組んだものだ。ジャージー島は、英国とフランスの間のチャンネル諸島にあり、英国王室が管理する島である。特徴的な気候のおかげでロイヤル・ジャージー・ポテトというブランド化されたジャガイモが生

Fig.1 The Royals, 2017–2018, プロジェクト

And you don't have a workers' union?

産されている。名称が定義され、ジャージー島で作られたこの種のジャガイモ以外はそう呼べない特別なものだ。彼女は、そのジャガイモをとおして、ジャージー島で農業に従事している特にポーランド系移民たちと、彼ら彼女らの労働条件や労働環境について見つめ直して改善を図るというプロジェクトを行った。なぜなら出会って話を聞いていくうちに、労働条件がよくないことを知ったからだ。このジャガイモは、機械よりもできる限り手作業で育てる品種で、とても時間と手間がかかる。そうした栽培条件や労働状況を見るために、ワークショップを企画した。そこで、粘土でロイヤル・ジャージー・ポテトを作り、労働環境についてみんなで話し合いをした。

何シーズンにもわたってこの品種を触っているので、参加者たちは手の感覚でその形を覚えている。だいたい60から70個の粘土のジャガイモが作られ、そのなかから理想的な一番美しいものをみんなで選び、それを銅で鑄造して作品にした。当初、それはみんなで選んだ「最も優れた農業分野の雇用主」に授与される計画だったが、話し合った結果として、労働条件が改善されていないのに雇用主に賞を与えることに対する違和感が拭えず、果たされずに終わることとなった。

一方、映像作品をジャージーで展示という形で公開したところ、BBCをはじめとしたメディアがこれを取り上げ、多くの人たちが移民農業従事者の就労状況を知ることとなった。作品の内容に対して雇用主たちからの過剰な反発があったものの、このプロジェクトに携わった農業従事者たちは展示のオープニングに会場し、自分たちの状況をめぐる問題についてやっと話し合いができたと喜び、この作品に関わったことに対してプライドを持ったと言っている。

このプロジェクトは、西ヨーロッパの富める国が、ある種のシステムをとおして、東ヨーロッパからの移民を搾取しているモデルを開示したひとつの例であった。ジャガイモは、もともと南米からヨーロッパへ渡ってきたもので、それを栽培するために今度は東ヨーロッパから人が移民として渡ってくる。外からやってきたジャガイモは特別な名前とステータスが与えられている一方、それを生産する移民にはそれがないばかりか、存在そのものが認知されていない事実が明らかとなった。

また、別の観点でこのジャガイモをめぐるプロジェクトを展開し、《Alien Species; Jersey Migrant Worker Archive

(エイリアン・スピーシーズ:ジャージー移民労働者アーカイブ)》を作った。このプロジェクトは、社会において認知されていないこれらの人たちの存在を可視化するために、労働の様子や日常生活のイメージのアーカイブを作るというものだ。いくつかの言語でポスター Fig.2 を作って呼びかけ、本人たちからイメージを集め、生を見えるかたちで残すことにしたのだ。最終的にジャージー・フォトグラフィック・アーカイブにイメージを共有し、例えばリサーチしたいとか本にしたいという人は、クリエイティブコモンズ(著作権の制限が緩やかな仕組み)の規則に沿ってイメージを使用できるようにした。

これら2つの制作過程において、ロガルスカが重要視していることは3つある。まず、プロジェクトに実際に関わる人たちの話をきちんと聞いて、抱えている問題や直面している課題に真摯に向き合うことだ。当事者との対話を重ねた先でたとえ当初のアイデアが変わったとしても、自分の思いをその人たちに投影することがあってはならないとのこと。2つ目は、リサーチ対象の地域の団体や組織、活動家、リサーチャー、政治家などと連携しながら長期的な目線でプロジェクトに取り組むことだ。そうすることで、ジャージー島の移民農業従事者の労働条件または法的な縛りなどを改善できる可能性が高くなる。もう

Fig.2 Alien Species; Jersey Migrant Worker Archive, 2017–2018, プロジェクト

1つは、プロジェクトに参加した人たちが、最終的な作品に対して発言権を持てるようにすること。作品を公開前に見せて問題がないかを確認してもらう。なぜなら参加した人たちが、作品のせいで何らかの不利益を被る可能性があるからだ。

資本主義の限界の向こうを

スペキュラティブ(未来について想像する)な視点で想像する

《The Feast (饗宴)》Fig.3 は、コロナ禍において、英国のエセックス大学社会科学部で研究をしている人たちに人類の未来はどうなるのかという問いを投げかけ、4人の演者にパフォーマンスをしてもらい、映像化したものだ。気候危機が差し迫った人類の課題になっているとき、その未来を想像して直ちに新しい発明へと向かうのかそれとも何もせずに最終的な破滅を待つのか。本作は、そうした未来への分岐をどうとらえるかを考えるものである。舞台は、未来のある時点における饗宴の場。人びとは化石燃料や鉱物、金属などへの依存から脱却し、代わりに人間とコンパニオン・スピーシーズ(伴侶種)の新陳代謝によって生成されるエネルギーで生きている。宴では、乾杯とともにいくつか設けられている議題を発表した後の会話は、すべて4人の演者による即興になっている。ロガルスカは、設定した枠組みから自発的に生み出されていくものをとらえる即興に興味があるという。現在在籍している博士課程で、彼女は、集団として人が集まった時に、例えば即興演劇やゲーム形式の方法論を使いながら、望む未来をどうクリエイティブな方法で描き出すのか

について研究している。この作品の設定は、見る者に対し、未来と現在を行き来させながら想像力でその関係を考えさせる。つまり未来から過去を語り、その過去が我々の今日であり、その状態をスペキュラティブな視点で、可能性のある未来に私たちはどう辿り着くことができるかを提示し、同時にいま私たちを取り巻く課題や問題を示すのだ。

作品では、ある登場人物は、資本主義の終わりとの富の平等な再分配を祝福して乾杯をする一方で、また別の登場人物は、資本主義の体制が終わった後でもそれは人びとのなかに内面化されているため完全な解放にはなかなか至らないなどと話している。ロガルスカによると、この作品は、さまざまな政治理論や研究、哲学、アクティビズムに見る考えや理論をまとめ、未来を想像する上での彼女からの提案であると同時に、演者たちそれぞれの考えから生まれたものでもあるという。それは固定されたものではなく、この作品を別の人、形態にするとまた違うものが出てくるという点で、さまざまな理論やスペキュラティブな考えに開かれている。つづけて、彼女は、未来を想像して描くとき、国単位ではなく地球という大きな視点でとらえること、またディストピアにはしないことが重要であると説く。地球が破滅に追い込まれるというシナリオを想像するのは簡単だが、いまの状況をどう変えて可能性やビジョンを提示できるのか、そしてそれによって人びとに未来を考えるきっかけを作ることを建設的に行うことに意義を見出しているようだ。

Fig.3 The Feast, 2022, シングルチャンネル・ビデオ

資本主義のオルタナティブを想像するための 知恵と工夫と愛について

《Propagate (プロパゲイト)》^{Fig.4}は、チェコとスロバキアの花農家や花屋を営んでいる人びとに焦点を当て、共産主義が終わって資本主義のひとつの形である新自由主義に変わっていった時に花をめぐる仕事や文化がどう変化したのか、また大規模な花の産業化が進むなかでエコロジーに対する意識の高かった人たちはその流れとどう関係を結んだのかをテーマにした作品だ。エコロジカルな観点で花の栽培に取り組んでいるグループに、プラットフォーム・ヴィクヴェットがある。ヴィクヴェットは「開花」を意味する。彼女たちは大手企業による花の輸入や生産体制に反対し、環境に配慮した方法で花を栽培することを目指している。ロガルスカは、彼女たちの農場を訪れながら、1年にわたり会話を紡いでいった。

映像では、ヴィクヴェットの3人がドライフラワーを使って大きな冬のブーケを作っている。彼女たちは手を動かしながら、花栽培の大変さや環境問題、小さな集団としての運営方針、また大手のように1年中同じ花を栽培する仕組みがないからこそ季節感を意識することなどについてチャットしている。2つ目の映像は、ブーケの作り方を示したインストラクションになっていて、共産主義時代のブーケや新自由主義に移行した後のブーケの作り方を伝えている。この作り方は、世代のギャップを映し出しながら、時代とともに政治的なスタンス、また美に対する感覚が変わることをとらえている。登場するインストラクターは母娘で、母のパートでは共産主義的な体制のもとで好まれた、すべての花の高さをそろえることで中心を作らない円いブー

ケが紹介され、娘のパートでは、高さを変えながらさまざまな種類の花を組み合わせ、その多様さを強調するといった方法などが実演される。3つ目の映像は、異なる世代を生きてきた花屋でフラワーアーティストのヤミラ・ペイパロヴァへのインタビューで構成されている。彼女は70年代から花に関わる多様な仕事を経験しており、彼女にとって、時代や政治の変化に影響を受ける日常、そしてそれに伴う人びとの花に対する関わり方や美に対する感覚が変わったことについて語っている。

エコロジカルな農業は世界的なムーブメントで、花の栽培でも起きているという。グローバルな花産業への対抗としてエコロジカルな花の産業があり、特にアメリカや英国などで活発な動きが見られるそうだ。花を取り巻くグローバル産業のあり方は常軌を逸していて、スーパーなどで売られている大手企業の花は、社会的・環境的なコストがとて高いという。グローバルサウスと呼ばれる南半球の地域の人たち、特に女性に負荷を与えているとのことだ。一方で、このヴィクヴェットのような活動はチェコやスロバキアだけでなく、世界的に見てもユニークなものではなくなっている。しかしながら、規模が小さいためになかなか目に見えるような形で伝えられずにいる。そこで、ロガルスカは、作品をこういった活動を広めるためのプラットフォームにすることを意識した。それは、グローバルな花産業に対するオルタナティブな活動を多くの人に知ってもらい、自分の身の回りにある環境とどのように向き合うか考えてもらうための仕組みだ。

映像では、気候変動によって理想的な条件が整わななかで花の生育に携わる難しさがあること、農業が予測できる方法を求めて天候や自然の条件を取り入れる

余地のない不自然なものになっていること、また大規模農家は天候に関わらず安定した環境を人為的に作るための追加エネルギーや資源を投入することができる一方で、小規模な農家は不利な立場におかれていることが伝えられる。持続可能な社会づくりという食べ物消費に目を向けがちだが、文化的、美的な観点で消費する花も当然その動きに含まれると考えられる。

また、ヴィクヴェットの3人は、花を中心とした狭い意味のエコロジーだけではなく、それに関わる人や土地というより広い意味のエコロジーも視野に入れて活動していることも特徴だ。1つは、個別の事業者でもある3人が団結することで、個人では得られない経済基盤を確保し、それによってより大きい活動を目指す。2つ目は、花の栽培とともに彼女たち自身とスタッフの家族の環境を整えていることだ。朝早く子どもが起きる前に畑に行き、子どもが学校に行っている間にまた働くというスケジュールは実際には気力と体力を消耗するものだと思うが、このような農家ならではのルーティンが家族に柔軟性を持って接することを可能にしている。そして、この気候危機の時代に子どもたちの未来をよりよいものにしなければならないというミッションが彼女たちを支えていることも付け加えたい。もうひとつ大事な点は、農業を営みながら自然の循環を取り戻していることだ。この3人が農薬や化学肥料を使わない農業をすることで、消え去っていた虫が戻ってきた。そして、虫が戻ってきた後には鳥が戻ってきた。そしてそれは、虫や鳥に留まらず、栽培している花以外の自然に生えてきた植物にも及び、その場所の生態系の回復に貢献する活動となっている。

エコロジーとコモン

最後に、ここでこのトークのタイトルである「エコロジーとコモン」であるが、残念ながら時間が足りずに「コモン」について話すことが叶わなかった。しかしながら、それでもロガルスカの活動から想像される「コモン」について少し触

れておこうと思う。ヴィクヴェットの活動には、近年広がりつつある市民活動の性質が見られる。それは、大企業のやり方を疑い、それに絡めとられることに対抗し市民一人ひとりが知恵を出し合ったり議論をしたりして身の丈に合った方法や道具、資材をさぐり実践することだ。このことは、大企業によって大規模に私有化され搾取されている環境資源を、人びとの間で共有されるべき財である「コモン」として取り戻すこと、そしてそれが、環境の破壊や循環の失調を回復させることにつながってゆくことだろう。

企業や国家に自分たちの生を委ねるのではなく、みずから考え仲間を増やしなが実践を重ねる市民活動は、しばしばささやかな動きからはじまる。ロガルスカの活動は、そのささやかな動きのきっかけを作っているともいえる。《The Royals》では、農業従事者は何も改善されない労働条件のもとで雇用主に賞を与えることを拒否した。労働組合を作ることすら考えが及ばなかった彼ら彼女らが、ロガルスカの介入によって、労働条件と雇い主に抵抗する決定をみずから下したのだ。これは無目的に資本主義のやり方に身を捧げることからの目覚めであり、生きてゆくための環境をみずから整えることへの第一歩であった。

ロガルスカはさまざまな立場の人びとと関わり、ゆるやかな集団やネットワークを形成することから作品を生み出す。その過程で、資本主義という大きな構えに対して、人びとに変化のきっかけを与え、時にその抵抗のかたちを押し広げ、時にそのオルタナティブをスペキュラティブに想像して実践につなげる。非対称な世界に気づかせることや生態系を回復することは地道な努力と小さな決断の積み重ねの先に訪れるだろう。ロガルスカは、この地球のひとつの地域や場から、資本主義という巨大なシステムを前に、市民に寄り添いともに闘っている。

文 | 藤本裕美子、小澤慶介

Fig.4 Propagate, 2024, ビデオ・インスタレーション

Avenues for Daring ― 恐れずに進むための道

恩田真樹子（アーカスプロジェクトコーディネーター）

去る3月にアメリカで「International Conference on Opportunities in the Arts: Avenues for Daring」と題した現代アートの国際会議が開かれ、アーカスプロジェクト（以下、アーカス）はレジデンスプログラムのブレゼンターとして招かれ、私はまだ雪の名残が街角にあるボストンへと向かった。

北米で2年に一度開催され、今回で8回目となる会議は、ウクライナやレバノン、ベラルーシ、アルメニアなど、43カ国・地域から、約350組のアーティストや支援団体が参加し、戦争や気候変動、ソーシャルジャスティス（社会的正義）といった、この危機的な時代の課題についてシェアし、その解決法について対話を重ねる3日間であった。例えば、専制政治や紛争などで危険にさらされているアーティストの救済措置や、検閲から表現の自由を守るための支援ネットワークの確保、異性愛は他の生物にとって当たり前ではないという考えのクィア・エコロジーと菌類を結びつけるアートの実践といった、約40以上の多岐に渡るパネルディスカッションとプレゼンテーションが行われた。

とりわけ印象に残ったのが、ロシア国境から約30キロメートルしか離れていない都市、ハルキウにある現代アートセンターで2024年に開催された展覧会「Sense of Safety」*の話であった。この施設は、地下に展示スペースがあるためシェルターとしても活用され、ロシアの軍事侵攻以降一度も展覧会を中止することなく市民に開かれ続けてきた。Sense of Safety（安心感）とは、この予測不可能な時代にとってどういう意味を持つのか。戦争だけでなく、災害や社会的格差によって個々が感じるSense of Safetyは常に変わり、複雑に絡まり合うなか、どうアートが人に関わり、寄り添い、支えるのか、会議を通じて深く考えさせられた。

以前にアーカスで子ども連れのアーティストを招聘したことがあった。彼女の創作活動自体はサポートできたが、子どもにとって安全な住居の提供や、限られた制作時間から生まれるプレッシャーに応じた精神的なケアは十分に行き届いていなかったと感じている。一方で、ドイツのケルンにあるレジデンス団体は、ウクライナとロシアから避難してきたアーティストとその家族を受け入れ、スタジオと住居に加え、定期的なカウンセリングセッションを提供するなど、包括的なサポート体制を整えている。とはいえ、ロシアからの移住者を受け入れることに反発する住民の声もあるようだ。アーティストを支援する側も、また多くの問いや葛藤を抱えている。「どう支えるか」だけでは解決せず、根本的な問題に目をむけ、耳を澄ませ、話しあうことから始まる。

奇しくもこの会議が開かれたアメリカは、トランプ政権下で社会情勢が揺らいでいる国でもある。それゆえ、参加者一人ひとりが抱くSense of Safetyの不確かさが、どこか切実でパーソナルであり、それはまた、私自身がかつて移民として25年間過ごしたアメリカという国への緊張感と重なっていた。会議のタイトル「Avenues for Daring」とは恐れずに進むための道という意味が込められている。アーカスがここ守谷で、アートとアーティストの為にその道を整備し、光を照らし続けていけるように――そんな想いととも、私は4年ぶりに訪れた第二の故郷をあとにした。

*YermilovCentreにて2024年8月29日から11月17日まで開催した展覧会。10カ国から31組のアーティストが参加した。

Photo by Ann Fong

アーカスプロジェクト2024 いばらき | ARCUS Project 2024 IBARAKI

主催	アーカスプロジェクト実行委員会 （茨城県、守谷市、 公益財団法人茨城県国際交流協会） 茨城県南芸術の門創造会議 （茨城県、取手市、守谷市、 東京藝術大学、 取手アートプロジェクト実行委員会、 アーカスプロジェクト実行委員会）	Organized by	ARCUS Project Administration Committee (Ibaraki Prefectural Government, Moriya City, Ibaraki International Association) Conference for Creation of Gateway to the Arts in Ibaraki Prefecture Southern Area (Ibaraki Prefectural Government, Toride City, Moriya City, Tokyo University of the Arts, Toride Art Project, ARCUS Project Administration Committee)
助成	公益財団法人 小笠原敏晶記念財団 TransCultural Exchange	Supported by	Toshiaki Ogasawara Memorial Foundation TransCultural Exchange
後援	ドイツ連邦共和国大使館 国際交流基金	Endorsed by	Embassy of the Federal Republic of Germany The Japan Foundation
協賛	関彰商事株式会社 鹿島埠頭株式会社 株式会社常陽銀行 株式会社筑波銀行 守谷市商工会 株式会社茨城ポートオーソリティ 株式会社壁工房 中央労働金庫 茨城県信用保証協会 株式会社千葉銀行 アサヒビール株式会社 Jam Acuzar Orlaineta Edgar Joshua Sofaer 赤堀久美子 住谷秀保 滝睦美 野口通 Cindy Djahnine 稲森康起 松永しのぶ Scott Graham-Chapple Tongchua Surajate Jose Barrionuevo Ana de Paz	Co-Supported by	Sekisho Corporation KASHIMA FUTO Co., Ltd. The Joyo Bank, Ltd. Tsukuba Bank, Ltd. Moriya Financial Group IBARAKI Port Authority Corporation Kabe Kobo Labour Bank Ibaraki Credit Cooperative The Chiba Bank, Ltd. Asahi Breweries, Ltd. Jam Acuzar Orlaineta Edgar Joshua Sofaer Akabori Kumiko Sumiya Hideyasu Taki Mutsumi Noguchi Toru Cindy Djahnine Inamori Yasuoki Matsunaga Shinobu Scott Graham-Chapple Tongchua Surajate Jose Barrionuevo Ana de Paz
認定	公益社団法人企業メセナ協議会	Approved by	Association for Corporate Support of the Arts
協力	Res Artis	Cooperation	Res Artis
ネットワーク	AIR NETWORK Japan, Res Artis	Network Partners	AIR NETWORK Japan, Res Artis

謝辞 Acknowledgement

青山大蔵 Aoyama Daizo
赤堀久美子 Akabori Kumiko
安東嵩史 Ando Takafumi
池田佳穂 Ikeda Kaho
伊藤千絵 Ito Chie
伊藤嶺 Ito Rei
イマイ恵子 Imai Keiko
岩田駿一 Iwata Shunichi
浦崎絵里 Urasaki Eri
榎木一江 Enoki Kazue
榎木陽子 Enoki Yoko
大内幸夫 Ouchi Yukio
大坂紘一郎 Osaka Koichiro
奥村圭二郎 Okumura Keijiro
大屋玲奈 Oya Rena
恩田晃 Onda Aki
門野敬子 Kadono Keiko
川崎一枝 Kawasaki Kazue
川崎茂 Kawasaki Shigeru
北野祐子 Kitano Yuko
金到然 Kim Dohyeon
久納源太 Kuno Genta
熊倉晴子 Kumakura Haruko
久米悠平 Kume Yuhei
黒澤健三 Kurosawa Kenzo
黒澤洋 Kurosawa Hiroshi

黒ダライ児 Kuroda Raiji
小澤茉莉 Kozawa Mari
輿石京子 Koshiishi Kyoko
小林はくどう Kobayashi Hakudo
佐藤富雄 Sato Tomio
高倉規矩子 Takakura Kikuko
田原智美 Tahara Satomi
崔敬華 Che Kyongfa
坪川佳子 Tsubokawa Keiko
デビッド・テ David Teh
土佐美菜実 Tosa Minami
朝重龍太 Tomoshige Ryota
中川勝弘 Nakagawa Katsuhiro
中崎透 Nakazaki Tohru
中田貴士 Nakata Takashi
中村裕太 Nakamura Yuta
濱川法子 Hamakawa Noriko
原広 Hara Hiroshi
藤原信幸 Fujiwara Nobuyuki
丸橋利光 Maruhashi Toshimitsu
宮内洋昌 Miyauchi Yosuke
山下秀樹 Yamashita Hideki
山野井照明 Yamanoi Teruaki
湯浅茂樹 Yuasa Shigeki
吉田開 Yoshida Kai
渡辺和雄 Watanabe Kazuo

Julian Abraham “Togar”
Seno Gumira Ajidarma
Danarto’s family
Hikmat Darmawan
Arya Putra Djenar
Andhika Faisal
Riszky Maulana Fahreza
Saleh Husein
Urasaki Isao
Rizky Adelwin Junirman
Ueda Kiyo
Takahara Koichi
Sardono W. Kusumo
Sakdiyah Ma’ruf
Mark McNulty
Pradipto
Anissa Rahadiningtyas
Hairus Salim HS
Dikdik Sayahdikumullah
Mary Sherman
Kiki Rizky Soetisna Putri
Enin Supriyanto
Arie Syarifuddin “Alghorie”
Koga Tobu

茨城県本場結城紬織物協同組合
大阪府日本万国博覧会記念公園事務所
影森養蚕所
銀座もとじ
京都大学東南アジア地域研究研究所
JAALA 美術家会議
庄七農園
大日本蚕糸会
東京藝術大学ガラス造形研究室
なんとかBAR
法政大学大原社会問題研究所
もりや市民大学
結城市伝統工芸館
ワイルドシルクミュージアム

Ibaraki Ken Honba Yuki-tsumugi Orimono Kyoudo Kumiai
Osaka Commemorative Park Office for the Japan World Exposition
Kagemori Sericulture Farm
Ginza Motoji
Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University
Japan, Asian, African, Latin-American Artist Association
Shoshichi Noen
Dainippon Silk Foundation
Grass Course, Tokyo University of the Arts
Nantoka Bar
Ohara Institute for Social Research, Hosei University
Moriya Community College
Yuki City Traditional Crafts Center
WILD SILK MUSEUM

CIVAS (Center for Indonesian Visual Art Studies), Bandung Institute of Technology
Dewan Kesenian Jakarta & Taman Ismail Marzuki
Irregular Rhythm Asylum
Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin
TransCultural Exchange

アーカスサポーターの皆さま

ARCUS Supporters

アーカスプロジェクト実行委員会

会長
茨城県知事 大井川和彦

副会長
守谷市長 松丸修久

ディレクター
小澤慶介

コーディネーター
藤本裕美子、恩田真樹子

スタッフ
唐澤依緒里 [アーティスト・イン・レジデンスプログラム]

アーカススタジオ
〒302-0101 茨城県守谷市板戸井2418 もりや学びの里内
Tel/fax: 0297-46-2600 http://www.arcus-project.com

茨城県政策企画部部长
北村孔敬

監事
公益財団法人茨城県国際交流協会理事長
根本博文

事務局長
茨城県政策企画部地域振興課課長
原辰幸

事務局担当者
茨城県政策企画部地域振興課
堀江葵衣、川上大介

アーカスプロジェクト実行委員会事務局
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県政策企画部地域振興課内
Tel: 029-301-2678 Fax: 029-301-2739

アーカスプロジェクト活動記録集2024

編集
アーカスプロジェクト実行委員会

翻訳
和訳 | 田村かのこ (p.6, p.12)
英訳 | メリ・ジョイス (pp.2, 7, 11, 13, 17-19, 23, 26, 38-39)
アーカスプロジェクト (左記以外全て)

執筆
小澤慶介、藤本裕美子、恩田真樹子

写真
加藤甫、アーカスプロジェクト

デザイン
川村格夫

印刷
株式会社ユーホウ

発行
アーカスプロジェクト実行委員会

2025年7月12日 発行

ARCUS Project Administration Committee

Chair
Oigawa Kazuhiko, Governor, Ibaraki Prefecture

Vice Chair
Matsumaru Nobuhisa, Mayor, Moriya City

Director
Ozawa Keisuke

Coordinators
Fujimioto Yumiko, Onda Makiko

Staff
Karasawa Iori (Artist-in-Residence Program)

ARCUS Studio
2418 Itatoi, Moriya, Ibaraki, 302-0101 Japan
Tel/Fax: +81-297-46-2600 http://www.arcus-project.com

Director General, Regional Development Division, Department of Policy Planning
Kitamura Yoshiyuki

Inspector
Nemoto Hirofumi, Chairman of the Board,
Ibaraki International Association

Secretary General
Hara Tatsuyuki, Director, Regional Development Division,
Department of Policy Planning

Administrative Staff
Horie Aoi and Kawakami Daisuke, Regional Development Division,
Department of Policy Planning

ARCUS Project Administration Committee Office
Regional Development Division, Department of Policy Planning
Ibaraki Prefectural Government
978-6 Kasaharacho, Mito, Ibaraki, 301-8555 Japan
Tel: +81-29-301-2678 Fax: +81-29-301-2739

ARCUS Project Activity Report 2024

Editor
ARCUS Project Administration Committee

Translators
English to Japanese: Tamura Kanoko (p.6, p.12)
Japanese to English: Meri Joyce (pp.2, 7, 11, 13, 17-19, 23, 26, 38-39)
ARCUS Project (All other texts)

Text written by
Ozawa Keisuke, Fujimioto Yumiko, Onda Makiko

Photograph
Kato Hajime, ARCUS Project

Design
Kawamura Tadao

Printed by
UFO Co., Ltd.

Published by
ARCUS Project Administration Committee

Published on July 12, 2025