

中条アーティスト・イン・レジデンス 2017

Nakajo Artist-in-Residence Program 2017

NAGAIR Report

活動記録集

長野市
NAGANO CITY

目次 Contents

1	コンセプト	Concept	-----	1
2	開催概要	Program Outlines	-----	1
3	アーティスト	Artist	-----	2
4	展示会	Exhibition	-----	4
5	メッセージ	Message	-----	7
6	滞在記録	Details of Stay	-----	8

1 コンセプト Concept

長野市中条は人口およそ2,000人、長野市の西部に広がる自然豊かな山里です。ここにアーティストを招き、地域みなさんとさまざまな交流をはかりながら暮らし、創作活動をしていただく。これが「中条アーティスト・イン・レジデンス (NAGAIR)」です。それまでの日常生活とは違う経験や交流の中から、「さまざまな気付きや刺激」を得ることで、何等かの変化があること。その変化は、すぐに現れるものではないかもしれませんが、NAGAIRを通して、アーティストや地域に何等かの変化をもたらしてくれることを期待しています。

The Nakajo area (population 2000), a mountain hamlet with abundant nature, sprawls across the western part of Nagano City. The mission of the program Nakajo Artists in Residence (NAGAIR) is to invite artists to live a long side the local residents of this village for cultural exchange while they create art. By gaining "Many Realizations and Experiences" through experiences different from their daily lives and international exchange, some kind of change may occur within the artists and the locals. This change may not be immediately visible, but through NAGAIR, both artists and locals can experience personal growth.

2 開催概要 Program Outlines

(1) アーティストの募集 Artist Application Period

2017.5.1 (mon)-2017.6.9 (fri)

アーティスト公募 14名のアーティスト応募あり

Fourteen applications were received after the artist position was advertised.

選考委員会で2名を決定 2017.6.22 (thu)

The selection committee chose two artists.

(2) 滞在期間 Residency Period

2017.9.15 (fri) - 11.23 (thu)

(3) 公式プログラム Official Program

2017.9.21 (thu) 地元歓迎会 Local Welcome Party

2017.10.21 (sat) 市民ワークショップ Workshop for Citizens

2017.10.28 (sat) アトリエ公開 Open Studio

2017.11.3 (fri/ National holiday)

信州むしくらまつりで作品展示

Exhibition at Shinshu Mushikura Festival

2017.11.8 (wed) 由華利さん中条中学校ワークショップ

Yukari's Workshop at Nakajo Junior High School

2017.11.15 (wed) 長野市芸術館で成果発表展

~11.20 (mon) Official Exhibition at Nagano City Arts Center

2017.11.16 (thu) エボニーさん中条小学校ワークショップ

Ebony's Workshop at Nakajo Elementary School

3 アーティスト Artist

すえまつ ゆかり

末松 由華利

Yukari SUEMATSU

1987年生まれ 埼玉県出身

【芸術分野】 絵画・インスタレーション／Painting, Installation

【学歴】

2006年 多摩美術大学美術学部 絵画科 油画専攻 入学

2010年 多摩美術大学美術学部 絵画科 油画専攻 卒業

【展示】

2018年 「FACE2018」 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館

2017年 「シェル美術賞展2017」 国立新美術館

「中条アーティスト・イン・レジデンス成果発表展」 長野市芸術館

「池袋アートギャザリングIAG AWARDS 2017」 東京芸術劇場

2016年 「SICF17」 スパイラル

2014年 「2014 NIIGATAオフィス・アート・ストリート」 第四銀行新潟駅前支店

2010年 「多摩美術大学卒業制作展2010」 多摩美術大学

「平成21年度第33回東京五美術大学連合卒業・修了制作展」 国立新美術館

2008年 「via art 2008」 シンワアートミュージアム

【アーティスト・イン・レジデンス】

2017年 「中条アーティスト・イン・レジデンス」 2017年9月～11月

【受賞】

2017年 「島敦彦 審査員賞」 (シェル美術賞2017)

2014年 「新潟商工会議所特別賞」 (2014 NIIGATAオフィス・アート・ストリート)

2008年 「藤本幸三 (エルメスジャパン) 審査員特別奨励賞」 (via art 2008)

滞在について

まっすぐに前を見据える。その先にはいつも山がある。

その先の先まで見澄ますと、美しい稜線をたたえた山々が幾重にも重なりあい、佇んでいる。

山々に囲まれた中条での生活では、常に何かに包まれ、守られているような安心感と、自身の力の及ばない何かに、行く手を阻まれ、全てを見透かされているような静かな緊張感を私にもたらした。

いつも自身と共にある存在であり、自身の思惑だけでは抗えぬ、儼ならぬ存在であった山々は、私にとって、まるで他者であり、社会であり、自分自身そのものであった。

山々との対話を重ね、私と山々との間で起こる出来事、山々の向こう側に広がる出来事について考え、表した69日間は今後の私の活動に、永く深く影響を与え続けるだろう。

最後に、この場をお借りして、私たちの活動を親身に支え、尽力して下さった長野市文化芸術課の皆さま、中条支所の皆さま、サポーターの先生方、そして何より私たちを温かく迎え入れて下さった中条地区の皆さまに心より感謝申し上げます。

STAY

Stare straight ahead. There are always mountains in the beyond.

If you look out beyond the beyond, you can see layer upon layer of ridgelines stacked upon each other, the mountains standing perfectly still. Living life surrounded by mountains in Nakajo, I always felt a sense of security, as if I were tucked away and protected by something beyond my own control. It was as if my own path was obstructed and there was a silent air of tension, as if they could see through everything.

These are just my own speculations, but I cannot ignore the existence of the mountains because they are always there. For me, the mountains are an entirely separate existence from myself, but they are also just like society, and a part of me.

When I think about the layers of dialogue with the mountains, the events that occur in between me and the mountains and the ones that happen in the vast area beyond the mountains, I think that my sixty nine days in Nakajo will continue to have an effect on the rest of my life. Finally, I would like to say thank you from the bottom of my heart to the staff of the Culture and Arts Section of Nagano City Hall the Nakajo Branch Office and to the teachers and people who welcomed us to Nakajo.

作品について

物心ついたころから都市部に暮らしている私は、季節の移ろいや、その日の天気によってさえ、色を変え、形を変え続ける中条の自然に、湧き上がるような驚きと喜びを感じた。

豊かな自然と、生き物たちの濃密な気配の中で『囲む』をテーマに制作した作品群には、中条でしか得られない経験や、中条でしか見ることのできない景色を反映させるとともに、どこにいても変わり得ない、この世や、この世に生きる私たちの普遍性についても、少しばかり描き出せたのではないかと、滞在を終えた今、感じている。

山々も自然も、そこに住まう人たちも、なにかもが見えない何かで繋がっているように感じられ、自他の境界が曖昧になる瞬間が、中条にはあるように思う。それは制作を通して中条の様々なものと心を通わせた瞬間だったのかもしれない。

ARTWORKS

As someone who has lived in urban areas for as long as she can remember, I thought of the changing of the seasons only in relation to how it affected that day's weather. In the changing colors and continuously shifting forms of Nakajo's nature, I felt wonder and joy well up within me.

Within this lush nature, rich with life, I created a set of artworks on the theme "Surrounded", using experiences possible only in Nakajo. It reflects the scenery you can see only in Nakajo along with the parts of this world that are immutable, no matter where you are inside of it. And now that my sojourn has come to an end, I feel that it expresses the universality of all of us who live in this world, even if only a little.

It could be nothing, but I feel an invisible sort of connection to the mountains and nature of Nakajo, and to people who live there too. I think there was a moment in which the boundary between myself and others became ambiguous during the time I lived in Nakajo. My creations may resemble that moment in time when I connected to the many things and hearts in Nakajo.

4 展示会 Exhibition

[開催期間] 2017/11/15 - 20 [開催場所] 長野市美術館 展示サロン

末松 由華利 Yukari SUEMATSU

まっすぐに前を見据える。その先にはいつも山がある。

その先の先まで見澄ますと、美しい稜線をたたえた山々が幾重にも重なりあい、佇んでいる。

山々に囲まれた中条での生活では、常に何かに包まれ、守られているような安心感と、自身の力の及ばない何かに、行く手を阻まれ、全てを見透かされているような静かな緊張感を私にもたらした。

いつも自身と共にある存在であり、自身の思惑だけでは、抗えぬ存在であった山々は、私にとって、まるで他者であり、社会であり自分自身そのものであった。

このレジデンスでの体験が、紙にインクが滲むように、じわじわと、これから先も私の活動に永く深く、影響を与え続けるだろうと思う。

山々との対話を重ね、私と山々との間で起こる出来事、山々の向こう側に広がる出来事について考え、表した60日間は、このように、展覧会として形になったことを嬉しく思う。

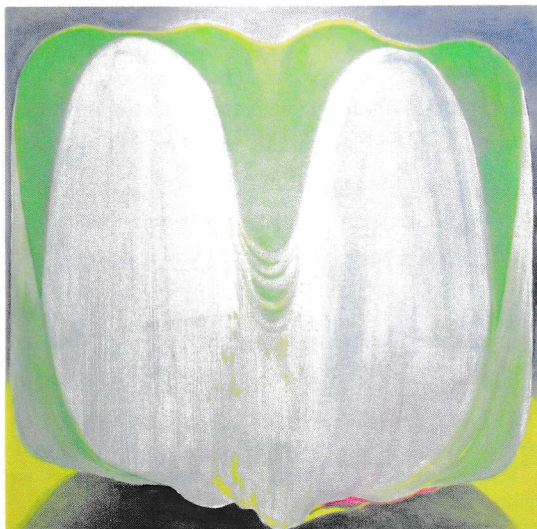
Stare straight ahead. There are always mountains in the beyond.

If you look out beyond the beyond, you can see layer upon layer of ridgelines stacked upon each other, the mountains standing perfectly still. Living life surrounded by mountains in Nakajo, I always felt a sense of security, as if I were tucked away and protected by something beyond my own control. It was as if my own path was obstructed and there was a silent air of tension, as if they could see through everything.

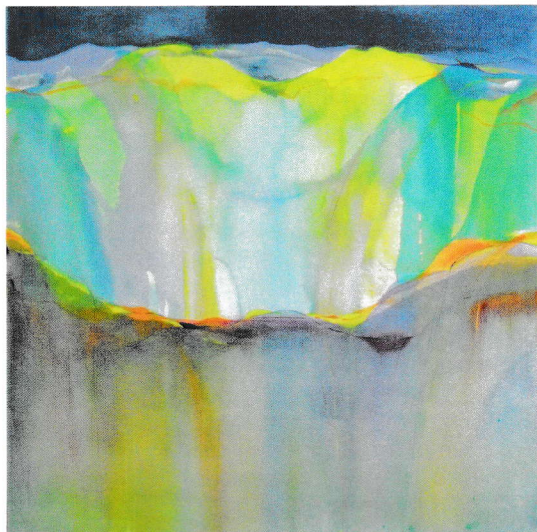
These are just my own speculations, but I cannot ignore the existence of the mountains because they are always there. For me, the mountains are an entirely separate existence from myself, but they are also just like society, and a part of me.

I think my experiences during this residence will, like ink spreading across paper, slowly, deeply, bit-by-bit, continue to have an effect on the rest of my life.

When I think about the layers of dialogue with the mountains, the events that occur in between me and the mountains and the ones that happen in the vast area beyond the mountains, I am glad my sixty days in Nakajo could take the shape of an art exhibition.

「見守りと見張り」
Watching Over and Watching Out
1160mm×1160mm / キャンバスに油彩

「私も何かを取り囲むものの一部なのだ」
Because I, Too, Am Part of the Greater Whole.
1000mm×1000mm / キャンバスにアクリル絵の具

第1章 囲む

何かに囲まれながら生きるということで、自他の境界を強く意識することがある。

意識した境界は、時や場所によって、寄る辺なくその輪郭を変えてゆく。

独立した何かにみえるものも、この世にある限りは結局、何かの一部なのだ。

Chapter 1 Surrounded

Living within a kind of enclosure, we are strongly aware of the boundary between ourselves and others.

Depending on the time and location, this boundary we notice is not a place to go, but a continuously changing outline.

第2章 そこにあるだけ

ただそこにあるだけのもの。

それが自身の力の及ばない何かであればある程、そのことについて肯定的に受け止めたり、気にも留めなくなるものだ。それに価値をつけたり、評価を下したりすることは、自分自身でさえ儘ならぬものだというのを、忘れてしまったからかもしれない。

Chapter 2 It's Just There

Things just exist.

If we can't affect those things ourselves, we accept the truth of their existence without question and cease caring about them.

We forget to attach or reduce value to things beyond our own control.

「往路と復路」 The Road Out and the Path Back 910mm×2400mm(サイズ可変)／キャンバスにアクリル絵の具

第3章 道標の無い道

どこまでが来た道で、どこからが行く道なのか。

向かい来る風に耳目奪われ、ここがどこなのかわからなくなる。

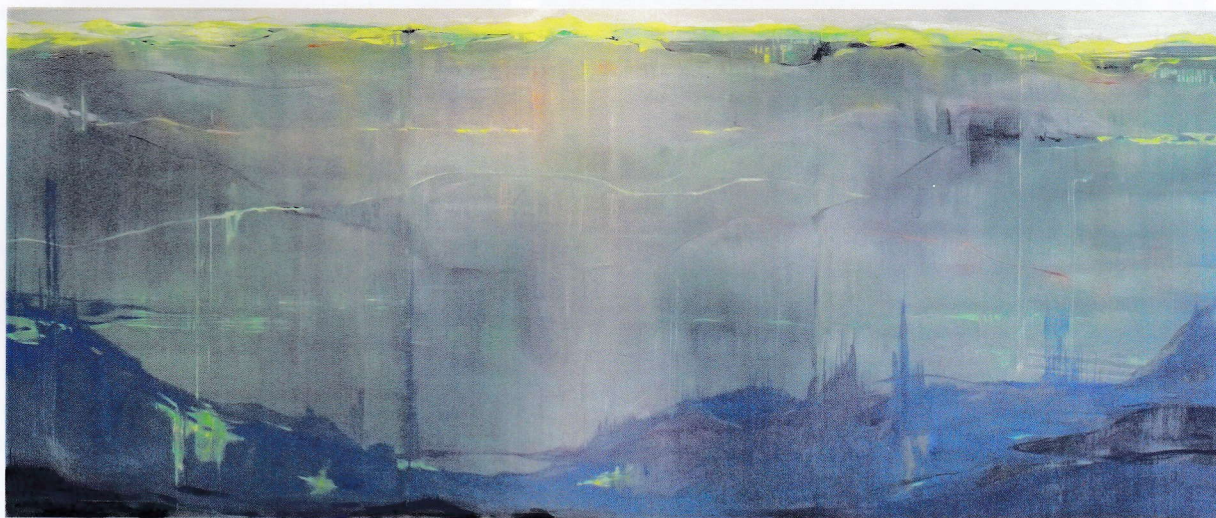
前に進んでいるつもりでも、実は同じところをいつまでもぐるぐると回り続けているだけなのかもしれない。

Chapter 3 The Path Without Signs

Where has this path ended, and from where will it go?

A wind from afar steals our attention, and we stop understanding where 'here' is.

I intended to continue forward, but really, I might just be turning round and round, still circling in the same place.

「分際」 To Know Ourselves 1620mm×3900mm／キャンバスにアクリル絵の具

第4章 反芻

二度と同じ失敗をしないようにと心に留めたり、この景色を忘れないでおこうと思ったりしても、それらの記憶は、いつかは彩度を失い、薄らいでいってしまうものだ。

だけれども、日々を生きている限り、何度でも同じような壁にぶつかるし、何度でもあの美しい景色を見ることができる。

記憶の消失と上書きを繰り返しながら生きてゆくことは、やるせなくもあり、楽しくもある。

Chapter 4 Rumination

We tell ourselves not to forget this place, these circumstances, so we can freeze our hearts in place and keep ourselves from making the same mistake twice. Even still, those memories will weaken and lose their color.

Much as the days we live through come to an end, we will come up against a wall, the same as we are now, and become able to see that beautiful view yet again.

The fact that we go on living while overwriting and losing our memories is both terrible and wonderful.

5 メッセージ Message

2017 中条アーティスト・イン・レジデンス事業報告書

木村 仁

アーティスト・イン・レジデンスがやっと理解されてきたようだ。

現代美術と言う難解きわまりない得体の知れないものも、ほんのうっすらとではあるが理解していただけるようになりつつあるのではないだろうか。

少し難しく説明すると、主たる役割をなしていたホワイトキューブ(いわゆる画廊などのホワイトボードに囲まれた室内空間)でのステージから発表の範囲を広げ、美術が社会との連携を求めつつ新しい展開を見せはじめているのだ。中条で行われているこの活動もそのような流れの一環をなしている。このムーブメントは世界的な現象となっており、我が国においても大小さまざまな事例が報告されている。しかしながら、一地方の行政がこれを計画し実行している例は数少ないのではないか。そういう意味では長野市が主催するこのレジデンスは希有な例であると共に、芸術文化に重きをおく市の姿勢の現れとも言えてほらしさを覚える。

話はまた多少ずれるが、元来日本における美術文化は、日常の生活文化と密なる関係性を保ちながら発展してきており、今日における世界的な現代美術の流れは期せずして我が国の文化スタイルと呼応する部分が見られて頼もしい。今後とも末永くこの活動が続いてゆくことを願う。

2017 Artist in Residence Project Report

Hitoshi KIMURA

At last, I feel like people understand the Artist in Residence program.

Thanks to the program, I think the difficult to comprehend and extremely strange thing known as modern art may even be starting to be understood.

This explanation is a bit complicated, but the presentations on the stage of the area playing the main role, the white cube (the airspace surrounded by whiteboards, also known as an art studio), were expansive, demanding a connection between art and society while also showing us new developments. The fact that these activities took place in Nakajo made it possible for that to happen. This movement has become an international phenomenon, and many large and small instances have been reported in my own country as well. That isn't to say that the examples of this phenomenon planned and carried out by the administration of this region are few in number- quite the opposite. Given that significance, the Residence Nagano City sponsored is both a rare example, and makes me feel proud of it as an embodiment of the attitude of a city established as important to the culture of fine arts.

This explanation is still a little off, but I think the art culture originating in Japan developed while maintaining a close relationship with the everyday culture of daily life. Though I have no expectations, I am hopeful that the course of events in today's modern art will be in accordance with the style of culture in my own country. I hope these activities will continue from now on and for many years to come.

(左端が山岸氏)

山岸氏は、長野市教育委員会の指導主事の職にあり、主に中条地区において小中高と地域を結びつける人材です。この事業でも地元と学校との連携、アーティストとの関わりなど大変ご尽力いただきました。

Mr. Yamagishi works as the supervisor of teachers on the Nagano City Board of Education, primarily within the Nakajo district to help connect elementary, junior high school, and high schools with their local areas. He worked to connect the local area with schools in this project as well, and was extremely helpful in creating a connection with the artists.

呼 応 (スウィング)

前年度に続き本年度も長野市中条でアーティスト・イン・レジデンスが展開されました。運営スタッフも大きく変わるなか、初年度と同様に設定の趣旨や期間中のプログラム設置に熱い思いを重ねて二人のアーティストを迎えました。呼応するように地域でも歓迎会を開催したり、地産の野菜をアトリエに届けるなど温かな関係作りを楽しく進めてくれました。中条にとって芸術家を迎入れる意義は、表現に特化した鋭い目線で捉えたこの場所の魅力を再認識することと、自らの意識を耕すことです。多くの地域高齢者は人生の終盤に納得いく生き方であったかを反芻しながら生活しています。そんな彼らには固まった思考に一石を投じてほしい期待がありました。表現の力学に触れたいという願いを末松由華利さんとエボニー・ビジズさんはそれぞれの作品の中で見せてくれました。小・中学校ですすめたワークショップも、子供たちの目を輝かせる内容で現場指導者の刺激にもなりました。

作家のニーズと地域のニーズが呼応しあう素敵な10週間でした。

Accord (Swing)

Noriaki YAMAGISHI

Building on our efforts of the year previous, the Nakajo Artist in Residence (NAGAIR) program was expanded this year. Although the administrative staff has undergone major changes, our goals and the duration of the program stayed the same as those of the first year, and once more we eagerly welcomed two artists to Nakajo.

Acting in concert, local residents prepared a welcome party and sent farm-fresh vegetables to the studio, helping advance the program by creating a warm relationship with the artists. Inviting artists to Nakajo is valuable since locals will be able to see the charms of their own city in a new light and be able to cultivate greater self awareness through the artist's expressions of their own specialized and discerning points of view. Many of Nakajo's elderly, in their final stage of life, wonder whether or not they are satisfied with their current way of life. They wished for a rock to be thrown into the stagnant pool of their thoughts. Ms. Yukari SUEMATSU and Ms. Ebony BIZYS fulfilled their wish to make contact with dynamic expression by showing the elderly their various artistic creations.

At the workshops recommended for elementary and junior high school students, the artists themselves were inspired by the eyes of the children, shining with interest.

It was a lovely 10 weeks, in which the needs of the artists and the needs of the locals were in accordance.

木村氏は、長野市でいち早く「善光寺界隈アーティスト・イン・レジデンス」を主宰され、自らも芸術家として活躍されています。当事業では、企画段階からアドバイザーをお願いし、数々の有益な助言をいただきました。また、事業の開始後も、公式展示会をはじめとした各場面でご指導いただきました。

Mr. Kimura was the first person to supervise the "Artists in Residence" program in Nagano City, and has himself worked as an artist. He has been an advisor on this project since the planning stage, and has given a lot of useful suggestions. He also served as a leader after the project opened, doing things such as organizing all of the official exhibitions.

(左から2番目が木村氏)

長野市教育委員会学校教育課指導主事
中条地区小中高連携担当 (元 美術教師)

山岸 敬明

6 滞在記録 Details of Stay 9/15fri - 11/23thu

9.15 エボニーさん到着 Ebony arrived

9.16 由華利さん到着 Yukari arrived

9.19 芸術館見学

Visit Nagano City Arts Center for official exhibition

9.21 地元歓迎会 Welcome Party

9.26 中条巡り(臥雲院・日下野杉・やきもち家・音楽堂・栃倉の棚田)

Nakajo Tour (Gauin Temple・Kusagano-cedar・Yakimochiya・Nakajo Music Hall
・Tochikura Terraced Rice Fields)

中条地区に詳しい職員の説明でアーティストに中条の知識を深めてもらうため中条巡りを行いました。天然記念木の日下野杉の巨木に二人のアーティストは驚愕。自然豊かな中条を満喫しました。

A tour of Nakajo district, so the artists could get information about Nakajo with detailed explanations from the employees. The two artists were shocked by Kusagano Cedar, a giant tree that is a natural monument. They fully enjoyed the bountiful nature of Nakajo.

10.21 市民ワークショップ(中条音楽堂) Workshop for Citizens at Nakajo Music Hall

23名の市民の方に参加いただきました。

2つのグループに分かれ、それぞれのワークショップを体験しました。

由華利さんの今回のテーマは「囲む」。

音楽堂の庭に彼女がいつも目にしている中条の山々に囲まれた風景をイメージしたもの(ハゼに布をかけたもの)を作りました。

そこに、参加者が各々囲まれていたいと思う色を絵の具で着色し、みんなで一つの作品をつくりあげました。

エボニーさんは、中条音楽堂のゆったりとした空間の中でオリジナルバッグの作成をしました。参加者も中条音楽堂でインスピレーションを受け、とても個性豊かな素敵な作品を作りあげました。

23 citizens participated.

They were split into two groups, and tried out various workshops.

This time, Ms. Yukari's theme was "Surrounded".

In the yard of the music hall, she covered a rice drying rack in cloth to represent the mountains surrounding the scenery of Nakajo that she was always looking at.

After that, the participants chose colors they wanted to surround, and used paints to color and create one work of art together.

Ms. Ebony prepared an original bag in the relaxed atmosphere of the music hall. The participants took inspiration from the music hall, and made extremely individual, beautiful works of art.

10.28 アトリエ公開 Open Studio

長野市内外から46名の来訪者がありました。

アーティストたちが作品創りに励んでいるアトリエをみなさんに公開しました。たくさんの画材に囲まれ、油絵の具のにおいがするアトリエ。

アーティストの制作現場にみなさんは感動していました。

There were 46 visitors from both within and without Nagano City.

People could see the studio where the artists usually strove to create their works of art. It was a studio that smelled like oil paints, full of many art supplies.

Everyone was moved by visiting the normally off-limits spot the artists did their work.

11.3 (祝) 信州むしくらまつり (道の駅中条) Exhibition at Shinshu Mushikura Festival

秋晴れの中、NAGAIRは、たくさんの来場者がいる会場にブースを出しました。

由華利さんは、作品展示の他に小枝を焚いてつくった木炭で紙に描く体験コーナーも用意し、大人から子供までたくさんの人がアート体験をしながらアーティストとの会話も楽しみました。

In the clear autumnal weather, NAGAIR set out a booth that showed a great number of spectators the works of art the artists in residence had created. Ms. Yukari made a fire from small branches and used it to make a charcoal drawing corner. Many people of all ages had fun talking to the artists while making art.

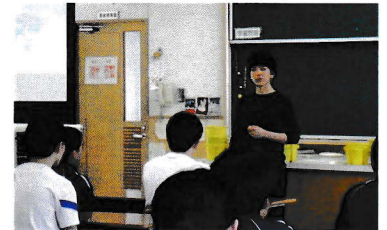
11.8 由華利さん中条中学校ワークショップ Yukari's Workshop at Nakajo Junior High School

中条中学校全校生徒対象に、ワークショップを行いました。

今回の彼女のテーマを生徒と共有するという事で「囲む」を考えてもらいました。

生徒たちにとって囲むとは？ 囲まれていたいもの、また、囲みたいものは？

また、偶発的にできた絵の具の模様（実際にある変えられないもの）にどう対応していくかを考えてもらいました。人生に置き換えてみると出会ったものにどう対応していくかが大切、とワークショップを通じて、人生の先輩として由華利さんは、生徒たちに話していました。

This workshop was targeted at all of the students at Nakajo Junior High School. Ms. Yukari worked along with the students to help them think about what her theme "Surrounded" meant to them. For the students, what was "surrounding"? What things did they want to surround? What things did they want to be "surrounded"? She also helped them think about how to cope with the unexpected using paint to make accidental patterns (practical items and unchangeable things). It is important to decide how to deal with the things we encounter and want to change during our lives. Ms. Yukari used the workshop to talk to the students as their "senior in life".

11.15-20 長野市美術館展示サロンで作品展示会 Official Exhibition at Nagano City Arts Center

由華利さんの展示は、「輪の中で考えたこと」と題され、4つの章で構成されました。四方を山々に囲まれた中条で制作された絵画作品と着色されたオーガンジー（布）をつり、暖簾のように中を通り抜けられるようにした「忘却の過程」を展示しました。

エボニーさんは、中条滞在中に訪れた廃校・中条で出会った人々・風景の写真と山岸先生と作った木琴。さまざまな媒体手法を使ったインスタレーション（空間芸術）を展示しました。

多くの来客者に中条で制作した作品をみていただくことができました。

Ms. Yukari's exhibition was titled "Things Thought About in the Ring", and was organized into 4 chapters. She displayed the artwork she made in Nakajo, surrounded by mountains on all sides. She made dyed organza fabric (cloth), and used it like dividing curtains, so that passing through them represented "The Process of Forgetting". Ms. Ebony exhibited pictures she took of closed schools, people she met, and scenery she saw during her stay in Nakajo. She also made a xylophone with Mr. Yamagishi. It was an installation using many different mediums and techniques.

They were able to show the works they created in Nakajo to many visitors.

11.16 エボニーさん中条小学校でワークショップ Ebony's Workshop at Nakajo Elementary School

中条小学校生徒が学年ごとに分かれ、身近にあるもので手作りノートを作りました。

カバーになる部分に折り紙・シール・などでデコレーションし、そのできたカバーの中に紙をはさんだものです。

児童たちは、自分で作ったノートに大喜びしました。

The students at Nakajo elementary school were separated according to age, and they created hand-made notebooks from things they were familiar with.

They decorated the covers with things like origami and stickers, and then inserted paper in the middle.

The children were very happy with the notebooks they made themselves.

11.22 中条支所ごあいさつ Greeting at Nakajo Branch Office

11.23 エボニーさんお別れ Ebony returned home

11.24 由華利さんお別れ Yukari returned home

お問い合わせ Contact

長野市文化スポーツ振興部文化芸術課 / 長野市地域・市民生活部 中条支所
Nagano City Culture and Sports Promotion Department Culture and Arts Section
/ Nagano City Area・Civic Life Department Nakajo Branch Office

TEL:026-224-7504 E-mail:geijutsu@city.nagano.lg.jp

NAGAIR 事業の詳細については、長野市 HP をご覧ください。

～長野県地域発元気づくり支援金活用事業～