Global Art Practice

Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts

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

Global Art Practice Graduate School of Fine Arts Tokyo University of the Arts 2017

—— 凡例

本ドキュメント内では関係大学の名称等について、下記の略表記を使用します。

TUA /藝大:東京藝術大学 GAP: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 CSM:ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校 BAP:パリ国立高等美術学校

List of Acronyms

TUA: Tokyo University of the Arts GAP: Global Art Practice, Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts CSM: Central Saint Martins, University of the Arts London BAP: Beaux-Arts de Paris

目次 | Contents

04	東京藝術大学大学院美術研究科	05	Global Art Practice, Graduate School of Fine Arts,
	グローバルアートプラクティス専攻		Tokyo University of the Arts
07	— GAPカリキュラム 2017	07	— GAP Curriculum 2017
08	GAP専攻の2年間	09	Two Years at GAP
10	社会実践論	10	Social Practice Seminar
14	アートコミュニケーション	14	Art Communication
16	GAP演習	16	GAP Practice
20	日本アート概論	20	Introduction to Japanese Art
23	日本文化体験演習	23	Japanese Culture in Practice
24	古美術研究旅行	24	Kobiken Research Trip
25	その他の講義·課外授業	25	Other Lectures and Extracurricular Activities
_	_	_	_
29	グローバルアート共同プロジェクト ユニット・プログラム	29	Global Art Joint Project ——Unit Program
_		_	_
30	グローバルアート共同プロジェクト2017について	31	About the Global Art Joint Project 2017
_		_	—
32	東京藝術大学×ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校 グローバルアート共同プロジェクト2017	32	Tokyo University of the Arts and Central Saint Martins, University of the Arts London
	ロンドン・ユニット		Global Art Joint Project 2017 London Unit
34	授業概要	35	Course Summary
38	展覧会について	39	About the Exhibition
40	作品リスト	40	List of Works
48	教員・講師プロフィール	49	Faculty and Lecturer Profiles
_	_	_	_
52	東京藝術大学×パリ国立高等美術学校	52	Tokyo University of the Arts and
	グローバルアート共同プロジェクト2017		Beaux-Arts de Paris
- 4	パリ・ユニット		Global Art Joint Project 2017 Paris Unit
54 =0	授業概要	55 50	Course Summary About the Exhibition
58 60	展覧会について	59	
60 60	作品リスト	60	List of Works
68	教員・講師プロフィール	69	Faculty and Lecturer Profiles
71	2017年度修了制作作品	71	Graduation Works 2017
_	ZVI/ 牛皮廖 J 即IFIFIN	_	—
81	2017年度 GAP 専攻 教員・学生・スタッフ	81	GAP Students, Faculty and Staff 2017
82	学生プロフィール 修士1年	83	Student Profiles First-Year Master's Students
86	学生プロフィール 修士2年	87	Student Profiles Second-Year Master's Students
88	教員プロフィール	88	Faculty Profiles
91	兼担教員・スタッフ	91	Affiliate Professors and Staff
_	_	_	
92	おわりに	93	Afterword
	なにか新しいことが始まろうとするとき、		Confusion and joy come in large waves at the start of
	混乱と歓喜が大きな波をたててやってくる。 毛利 悠子 		something new Yuko Mohri
94		94	— Buildings and Facilities, Toride & Ueno Campus, TUA
J-T	不小会们八丁外丁 上打入心 心以光门	J-T	Bundings and racinges, rollet & Othe Campus, IOF

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

2016年4月に新設されたグローバルアートプラクティス専攻(以下GAP専攻)は、グローバルな現代アートの文脈で指導的な役割を果たすアーティストの育成を目的とし、国際的に活躍するアーティストや世界トップクラスの研究者の指導による柔軟で革新的なプログラムを開設している修士課程です。(2018年度より博士課程が開設されます)

GAP専攻の特徴的なカリキュラムのひとつに、海外の芸術大学と行う共同授業があります。2017年度は、ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校、パリ国立高等美術学校と連携し、両校の学生とGAP専攻学生が国や文化を横断しながら、国際共同授業と展覧会を実施しました。

本専攻は、現代社会におけるグローバルアートの実践とは何か、を学ぶ場を提供します。したがって、その実践内容やカリキュラムは、つねに「現在進行形」で更新されています。

2018年度学生公募に向けては、次のとおりにアドミッション・ポリシーを更新しました。

GAP専攻修士課程では、下記のような学生を求めています。

- ・今日の社会状況や互いの文化的背景を理解しながら、新しい芸術への発想、表現、態度、行動を生みだそうとする人。
- ・傍観者ではなく積極的にグローバルな時代を問いかけ、芸術をとおして多様な変化を志向する人。
- ・自らを守り拘束する言説や価値観を内破し、客観的に自己を見つめ芸術表現をめざす人。
- ・自由な地平から人間の在り方を問うグローバルな芸術実践に意欲のある人。
- ・様々な人や場所との出会いを通じて同時代性を認識し、そこから手応えとしてのイメージ(実体)を創り出そうとする人。
- ・アートを、世界の人に対していかに翻訳し、活用させるかを思考する人。
- ・グローバルな文脈でのアート活動に必要な言語、技術、視点を積極的に獲得しようと努力する人。

GAP専攻博士課程では、下記のような学生を求めています。

- ・上述の修士課程アドミッションポリシーで示した芸術実践において経験を積み、自らの方向性を確立し、これからの活動について明確な目標と展望を持って取り組む人。
- ・ルーツやアイデンディティといった自らを取り巻くローカルな環境とその諸条件に向き合い、相対化した上で、グローバルな世界状況についても自分なりの見解を持ち、国際社会のなかで自らの立ち位置や役割を把握しながら柔軟に芸術活動を実践する人。
- ・国、文化圏、信条など様々な既存の境界に捕われない新たな視点や価値観を模索し、創作活動を通じて社会に問いかけや提案を行おうとする人。
- ・社会の営みの一部として、独自の具体的な実践の場を自ら切り拓き、実行に移せる人。

Global Art Practice Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts

Global Art Practice (GAP), established in April 2016, is a flexibly structured, innovative graduate program, dedicated to fostering future leading artists with a global focus on social practice in contemporary art. (The GAP doctoral program will be newly established in April 2018)

In addition to courses taught by internationally acclaimed artists and world-class researchers, GAP has partnered with Central Saint Martins, University of the Arts London, and Beaux-Arts de Paris for the 2017 academic year. Together, the students have traversed national and cultural borders to conduct joint courses and exhibitions.

GAP offers a collaborative environment to explore what it means to practice global art in contemporary society. As such, the program is constantly updated and its development is always in-progress.

For the 2018 academic year, the admission policy has been updated as follows:

The Global Art Practice (GAP) MFA program is seeking applicants who are willing to

- · formulate ideas, expressions, attitudes and actions toward a new form of art with an understanding of current social conditions and the contemporary cultural landscape.
- · initiate diverse changes through art and pursue active inquiry into the global era as participants rather than as bystanders.
- · seek their own artistic expression through critical analysis and self-reflection, and break free from restrictive discourses and value systems.
- · pursue a globally contextualized art practice that examines and liberates humanity on a horizon of freedom.
- · create images (materiality) from the recognition of contemporaneity in encounters with a variety of people and places.
- · investigate and thoroughly think how art can be translated and activated for a global audience.
- · endeavor to acquire the necessary language, practical skills, and perspective to practice art in a global context.

The Global Art Practice (GAP) doctoral program is seeking applicants who are able to

- · pursue their studies self-directed, with a clear objective and with a view to their future practice; having gained the necessary experience outlined in the admissions policy of the GAP MFA program.
- contextualize their local environment and its conditions (e.g. identity, cultural roots) to arrive at their own opinions concerning global trends; and practice art in the international community with an understanding of their own role and standpoint in the world.
- · seek new perspectives and values outside boundaries of nationality, belief, and culture, and—through their art practice—pose questions and new ideas to society.
- · carve out their own distinctive art practice and realize their ideas as active members of society.

GAP Curriculum 2017

GAPカリキュラム 2017

GAP専攻の2年間

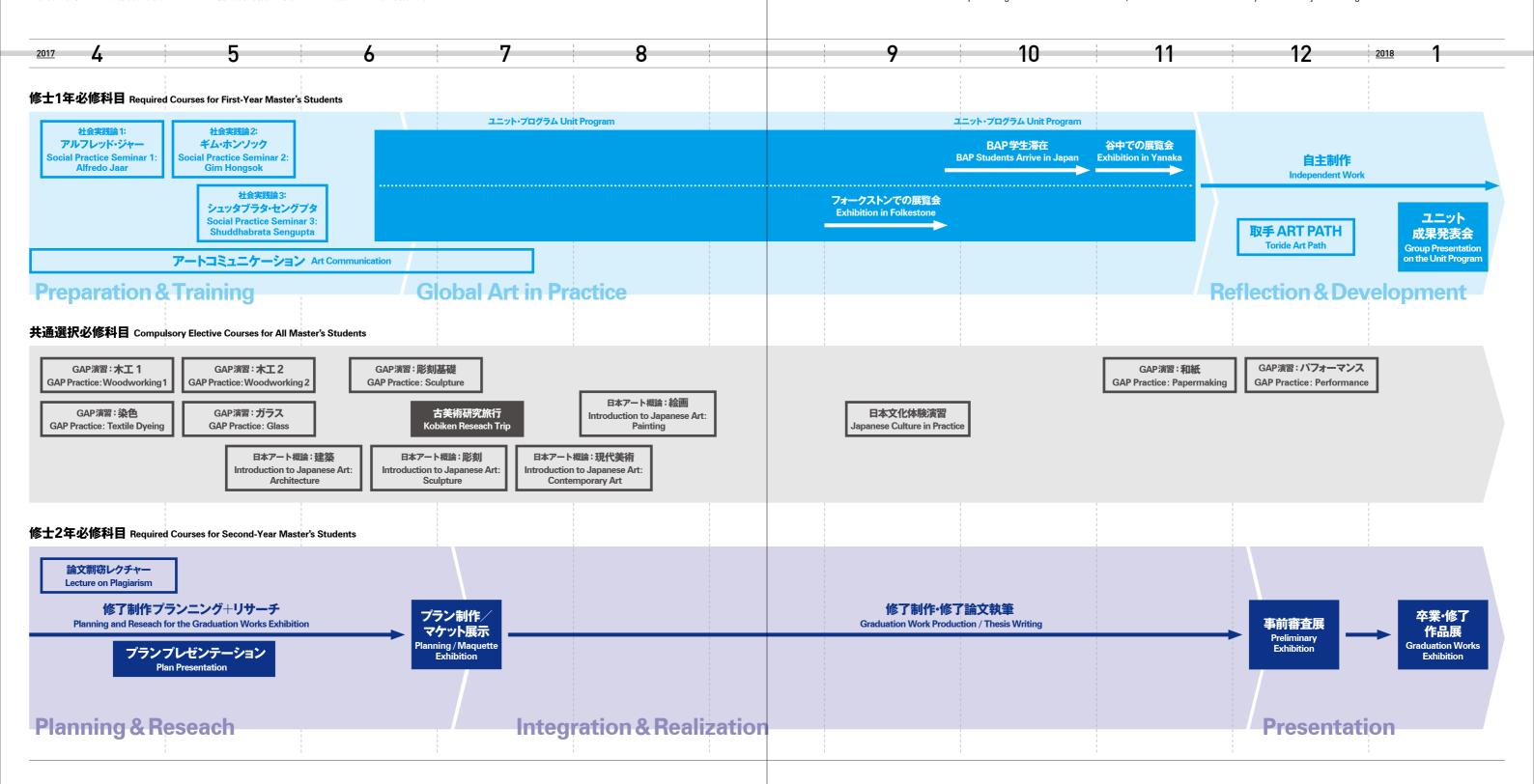
GAP専攻では、現代社会におけるアートの実践について自らの姿勢を確立するため、多様な視座や価値観を学び取ることを目的とした二年間のカリキュラムを構成しています。修士1年次は、海外提携校とのグローバルアート共同プロジェクトを主軸に、知らない土地で文化背景の異なる人々と対話しながら作品制作と発表を行うといった実践を通じて、それぞれの社会やアートに対する姿勢を見極めていきます。修士2年次は、1年次の経験を基に各々の研究テーマを更に深め、一年間かけて修了作品のリサーチ・制作・発表を行います。また、各学年の必修授業に加え、共通選択必修科目として、各々の関心や時期に沿った実習や講義を履修することができます。

※来年度も修了に必要な取得単位に変更はありませんが、履修科目の内容は、毎年見なおして更新されるため同じ内容とは限りません。

Two Years at GAP

The two-year curriculum provides opportunities for students to gain diverse perspectives and values necessary to establish their own art practice in contemporary society. The Global Art Joint Project is a course conducted with partner institutions abroad and forms the core of the first-year master's curriculum. Through this project, students engage in dialogue with people of different cultural backgrounds to create and present artworks in unfamiliar environments, and begin to determine their stance on society and art. Master's students research, create and present their graduation work over the course of their second year, building on the experience of the first year and furthering their research. In addition to the required courses each year, compulsory elective workshops and lectures are also available for students to take according to their interests.

*While the number of credits required for graduation will remain the same, the curriculum is reviewed each year and is subject to change.

社会実践論

Social Practice Seminar

世界トップクラスのアーティストや専門家を本専攻のゲスト教授として国内外から招聘し、現代アートの社会実践における問題をグローバルな文脈で取り上げる授業。セミナー形式の授業や講演会、フォーラム等を開催するほか、招聘した教授から直接個人指導を受けることができる。グローバルな文脈について多面的に理解をすすめることで、他者の考えや感情を共有できる基盤をつくり、学生が互いに個性を尊重しながら、討議や発表など活動の場を展開できる社会実践能力を育てる。2017年度は年間で合計3名のアーティストを招聘した。

In this seminar series, we invite world-class art professionals and leading experts in the field of contemporary art to offer seminar-style courses and forums on important issues surrounding social practice in a global context. We also offer opportunities for students to meet individually with guest professors. A multifaceted approach to understanding the global context builds a foundation for empathizing with the opinions of others. Through these processes, we help develop the students' ability to expand their sites of activity and engage in discussions and presentations, while respecting each other's individuality. We invited three artists for the 2017 academic year.

社会実践論 1: アルフレッド・ジャー

セミナー | Culture=Capital

担当教員 たほ りつこ

開講期間 4月17日[月] --- 4月21日[月]

参加学生数 21名

芸術は与えられた現実の秩序を変更する人間の努力である。 ――チヌア・アチェベ 「Culture=Capital」というタイトルのもと、世界的に活躍するジャー氏を迎え、5日間のセミナーを開催した。 現在、世界中の政治的言説の保守傾向が文化を脅かす危険性に焦点をあて、最後に残る自由空間、抵抗と希望の空間への潜在的変容としての文化空間の役割を検証。 現状を議論、分析し、現実の秩序を変える文化的手法とツールの提案について、学生の積極的な参加を促した。 具体的には、主要ジャーナリズム、現代アートのシステムや現況のリサーチにより、学生が認識と批評眼を高め、自らの考えを表現、議論を推進する作品制作へと導いた。 講義最終日はジャー氏が自らの作品を事例としてアート制作のプロセスを語ると共に、彼が敬意を示す他のアーティストの作品も紹介し、参加学生に一人づつ一輪の花を贈り励ました。

特別講演会 崩れゆく絆 ――アルフレッド・ジャーが見る世界のいま

日時 4月18日[火] 19:00-20:30

会場 | 森美術館 オーディトリアム

-

荒木夏美(森美術館・キュレーター)氏との連携で森美術館アージェント・トーク/GAP学 外授業として開催。現在の出来事に照らして、アーティストが世界中で実施した公的介入 (パブリック・インターベンション)を再考し、変革の力としての芸術の可能性を探る機会となった。主要ジャーナリズムが伝えるイメージに対する明快な批評的眼差しと、一貫した美意識を持って芸術的に論じ、問いかけ、希望を伝える映像的手法を紹介した。

連携講演会

金沢21世紀美術館 | 4月23日[日] 13:00-14:30 京都精華大学 | 4月24日[月] 18:00-20:00 京都市立芸術大学芸術資源研究センター | 4月25日[火] 17:30-19:30

Social Practice Seminar 1: Alfredo Jaar

Seminar | Culture=Capital
Organizer | Ritsuko Taho
Course period | April 17 --- 21
No. of participants | 21

"Art is man's constant effort to create for himself a different order of reality from that which is given to him" - Chinua Achebe
The five-day intensive seminar titled "Culture=Capital" focused on the current conservative trend in global politics and the threat it poses to culture. The course examined the roles of the last remaining site of freedom, the cultural space, and its potential to become a space for resistance and hope. Students discussed and analyzed current events and were encouraged to propose cultural methods and tools to change the social order. Through research, students deepened their awareness and critical observations and created works to express and initiate discussion on their views. To close the seminar, Jaar shared his own creative process, presented works by artists he respects, and gifted

Public Lecture | Collapsing Bonds — The World Seen Through Alfredo Jaar
Date | 7:00 p.m. — 8:30 p.m., April 18

flowers to each student to wish them the best in their future endeavors.

Venue | Mori Art Museum Auditorium

This extracurricular GAP lecture was conducted in collaboration with Natsumi Araki (Curator, Mori Art Museum) as part of the *Urgent Talk* program at Mori Art Museum. The public event provided an opportunity to reexamine the artist's public interventions around the world in light of current events, and explore the potential of art as a transformative force. The lecture presented his critique of images broadcasted by mainstream media and introduced the visual method with which he questions and artistically addresses issues with a consistent aesthetic vision, and conveys hope.

Related Lectures

21st Century Museum of Contemporary Art Kanazawa 1:00 p.m.—2:30 p.m., April 23
Kyoto Seika University | 6:00 p.m.—8:00 p.m., April 24
Kyoto City University of Arts, Archival Research Center 3:30 p.m.—5:30 p.m., April 25

プロフィール | Profile

アルフレッド・ジャー

ニューヨークを拠点に世界的に活躍するチリ出身のアーティスト、建築家、映像作家。インスタレーションと公共への介入(パブリック・インターベンション)で知られる。ヴェネチア・ビエンナーレ(1986年、2007年、2009年、2013年)、サンパウロ・ビエンナーレ(1987年、1989年、2010年)、ドクメンタ(1987年、2002年)など、数多くの主要な国際芸術祭に参加。ニューヨークの新現代美術館、ロンドンのホワイトチャベル・ギャラリー、シカゴ現代美術館、ローマ現代美術館、ストックホルム近代美術館などで個展を開催。60以上の作品単行本を出版、作品コレクション多数。

Alfredo Jaar is a Chile-born internationally acclaimed artist, architect, and filmmaker based in New York City. His installations and public interventions have been widely exhibited around the world and he has participated in major international art exhibitions such as Venice Biennale (1986, 2007, 2009, 2013), Sao Paulo Biennial (1987, 1989, 2010) and Documenta (1987, 2002). Solo exhibitions have been held at the New Museum of Contemporary Art, New York; Whitechapel Gallery, London; the Museum of Contemporary Art, Chicago; the Museum of Contemporary Art, Rome and the Moderna Museet, Stockholm. Over 60 monographic publications have been published about his work, which can be found in major institutions worldwide.

社会実践論2: ギム・ホンソック

Social Practice Seminar 2: Gim Hongsok

特別講演会 現代アートにおける倫理的政治

日時 5月11日 [木] 18:00 - 20:00

会場 上野校地中央棟第3講義室

通訳 田村かのこ

全学公開でギム氏の特別講義を開催。約100名の学生と教職員が聴講した。自身の 作品と活動紹介を中心に、社会やアートの構造が抱える問題や、作家としての社会的責 任など、自らの倫理感について触れながら講義を行った。また、韓国語の翻訳、韓国的 な西洋の解釈、欧米への憧れ・模倣、韓国の近代化の流れなど、自国の歴史や政治、社 会問題などについての言及も交えながら現代アーティストとしてのアイデンティティー について語った。

Special Lecture | Of Ethical Politics on Contemporary Art

Date 6:00 p.m. - 8:00 p.m., May 11

Venue | Lecture Room No.3, Central Building, Ueno Campus

Interpreter | Kanoko Tamura

This lecture by Gim Hongsok was open to all students, and attracted an audience of approximately 100 students, faculty and staff. In the lecture, Gim presented his own works and activities, touching on his ethics in relation to structural issues of society and art, and the social responsibility of the artist. He also discussed the history, politics and social issues of Korea, with reference to Korean translation, Korean interpretations of the West, Korean aspirations for and imitation of the West, and currents of modernization in Korea, and spoke about the identity of an artist in today's world.

ワークショップ 良いアートとは何か

開講期間 | 5月11日 [木] --- 5月14日 [日]

参加学生数 10名

ソウル祥明大学のギム・ホンソック教授、シム・ヒャンクン准教授、学生15名が韓国から 来校。GAP教員の小沢剛教授と共に「良いアートとは何か」を考える共同ワークショッ プを行った。本授業が必修科目であるGAP専攻修士1年生の他にも、修士2年生、 工芸専攻ガラス造形研究室の院生が任意で参加した。初日のガイダンスでは、「良い アート」について、素材、大きさ、問題、考え方の4つの要素に分けて考えるよう指示が あり、ギム氏が考える良いアートの例が紹介された。二日目は取手校地に移動し、両校 の学生からなる三人一組のグループに分かれ「良いアート作品」をつくる共同制作を行 い、授業後半ではそれぞれのグループが作品を展示し、講評会を行った。

Workshop | What is Good Art?

Organizer | Tsuyoshi Ozawa

Course period | May 11 --- 14

No. of participants | 40

Professor Gim Hongsok and Associate Professor Shim Hyung Keun from Sangmyung University of Seoul, Korea, visited TUA with 15 of their students, and took part in a joint workshop with Professor Tsuyoshi Ozawa of GAP. The objective of the workshop was to explore the question, "what is good art?" In addition to first-year GAP students, for whom this class was compulsory, some second-year GAP students and graduate students from the Glass Course in the Department of Crafts also joined the workshop. On the first day, students were instructed to consider "good art" in four different aspects; material, size, issue and concept. Gim also presented examples of what he considers to be good art. On the second day, students traveled to Toride campus where they were divided into groups of three, each made up of students from both universities, to collaboratively produce "good art." In the latter half of the workshop, the artworks were exhibited and critiqued.

プロフィール | Profile

ギム・ホンソック

1964年ソウル牛まれ、ソウル在住。 光州ビエンナーレをはじめ、ヴェネチア、イスタンブール、リヨン・ ビエンナーレ、アジア・パシフィック現代美術トリエンナーレ、福岡アジア美術トリエンナーレ、台北ビ エンナーレ、大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレなどの国際展に参加。独自の視点から思 想や文化を視覚化し、インスタレーション、ビデオ、テクノロジーやパフォーマンスなどの表現を用い て、ユーモア溢れる社会風刺作品を展開している。

Born 1964 in Seoul, South Korea. Currently based in Seoul. Gim Hongsok has presented his artworks at international art festivals including Gwangju Biennale, Venice Biennale, Istanbul Biennale, Lyon Biennale, Asia Pacific Triennial of Contemporary Art, Fukuoka Asian Art Triennale, Taipei Biennale and Echigo-Tsumari Art Triennale. He visualizes ideas and cultures with unique perspective through satirical and humorous installations, video works, technologies and performances

社会実践論3:

シュッタブラタ・セングプタ

Social Practice Seminar 3: Shuddhabrata Sengupta

特別講演会 三角法: Rags Media Collective の活動と思想

日時 5月30日[火] 18:00-20:00

会場 上野校地中央棟第1講義室

通訳 田村かのこ

セングプタ氏が所属する三人組のアーティスト・ユニット、Raqs Media Collective の活動紹介を中心に、彼らのアート論を独特の比喩表現やユーモアを交えながら紹介。 インドのニューデリーを拠点にする彼らが活動を始めた経緯や、三人が三角形のように バランスを保ちながら機能するためにどのようなディスカッションを行なっているかな ど、実際の作品を紹介しながらアーティストユニットの制作プロセスについて話した。 日本の古書までも含む膨大な読書量や、世界各国で行う念密なリサーチに裏打ちされ た彼らの幅広い表現が、社会の中でどのように作用し、時空を超えて存在できるかにつ いても自らの意見を述べ、アーティストは常に学び続け、作品は進化し続けなければな

ワークショップ 深海ダイバーのように思考する: 混沌とした時代のためのアート実践

担当教員 | 今村 有策 (GAP専攻非常勤講師)

開講期間 5月31日「水] --- 6月2日[金]

参加学生数 40名

らないとまとめた。

現代アートの社会的な役割について多角的に議論するワークショップを実施。 セングプタ氏は、学生の意見やアイデアに注意深く耳を傾け、応答したり問いかけた りしながら、地球温暖化、労働、民族紛争、人権、検閲などの社会問題をグローバルな 文脈で認識し、それらのテーマに対して現代アートの展示や社会実践を通してどう 切り込むかについて、様々な実例とアプローチの可能性を提示した。また、異なるメ ディアの特性を取り込み、鑑賞者の五感(もしくは六感)に訴えるインスタレーション の構成法など、作品の表現力を豊かにするためのヒントも数多く話し合われた。

Special Lecture | Triangulations - An Introduction to the Practice and

Thought of the Rags Media Collective

Date | 6:00 p.m. - 8:00 p.m., May 30

Venue | Lecture Room No.1, Central Building, Ueno Campus

Interpreter | Kanoko Tamura

Sengupta offered an introduction to the activities of Rags Media Collective, a group of three artists to which he belongs, using unique metaphors and humor to describe the collective's concept of art. As he presented some of its past works, Sengupta described the New Delhi-based artist collective's creative processes and its beginnings, touching on the way the members engage in discussions in order to maintain a triangular balance and function as a group. He shared his thoughts on how their vast range of expression, supported by extensive reading (including even the Japanese classics) and meticulous research conducted all over the world, impact society and how it can exist beyond time and space. Sengupta concluded the lecture with his view that artists must continue to learn and that artworks must continue to evolve.

Workshop | Thinking Like a Deep Sea Diver: Preparing Artistic Practices for Troubled Times

Organizer | Yusaku Imamura (Adjunct Lecturer at GAP)

Course period | May 31 --- June 2

No. of participants | 40

The workshop aimed to facilitate a multifaceted discussion on the social roles of contemporary art. Listening closely to the students' opinions and ideas, Sengupta responded to their comments and raised questions. He presented a wide range of case studies and possible approaches to understanding social issues in a global context and addressing topics such as global warming, labor, ethnic conflict, human rights and censorship through contemporary art exhibitions and social practice. Hints for strengthening artworks were also discussed, namely how an installation can be structured to utilize the characteristics of different media and effectively appeal to the viewers' five (or six) senses.

プロフィール | Profile

シュッタブラタ・セングプタ

インドのニューデリーを拠点に活動する Rags Media Collective (ラックス・メディア・コレクティブ)の 一員として、作家活動、キュレーション、執筆に従事している。 Rags Media Collective は、アーティス トとしてだけでなく、時にはキュレーターや時には挑戦的な思想家など、様々な役割を担いながら、ドク メンタ11を始め、ヴェネチア、イスタンブール、サンパウロ、シドニー、台北、上海ビエンナーレなどに参 加。第11回上海ビエンナーレ「Why Not Ask Again」ではキュレーションを担当した。セングプタ はニューヨーク・バード大学キース・ヘリング・フェローシップの研究員(2015-2016)も務めた。

Shuddhabrata Sengupta is an artist, curator and writer with the Raqs Media Collective, based in New Delhi, India, Rags Media Collective enjoys playing a plurality of roles, often appearing as artists, occasionally as curators, and sometimes as philosophical agent provocateurs. Raqs have shown at Documenta 11, the Venice, Istanbul, Sao Paulo, Sydney, Taipei and Shanghai Riennales, Rags have curated the recent Shanghai Biennale - 'Why Not Ask Again.' Sengupta was the Keith Haring Fellow in Art & Activism at Bard College, New York (2015-2016).

アートコミュニケーション Art Communication

海外の連携校との交流や共同制作をする際に必要なコミュニケーション能力を養うことを目的とした授業。学生のレベルに合わせて英語の語学力向上を図るだけでなく、英語のポートフォリオや自己紹介の準備、現代アート史上重要なアート・セオリーを題材としたリーディング、ディスカッションなどを行うことで、アーティストとして世界を舞台に活動するために必要なコミュニケーション能力とは何か、それぞれの方法を見つけることを目指す。

Art Communication aims to cultivate the skills necessary to engage in cultural exchange and creative practice with students from art schools abroad. In addition to improving students' English language skills at their respective levels, art theoretical texts relevant to contemporary art history are assigned and discussed. Through these activities, the course identifies the communication skills necessary for students to thrive as artists on the global stage and encourage students to seek their own methods to communicate effectively.

アートコミュニケーション| カルチュラル・スタディーズ 担当教員| 田村 かのこ | キャサリン・ハリントン 開議期間 | 4月11日[火] ---- 7月24日[月]

参加学生数 16名

様々な文章やイメージの読み込みと分析を通じて、英語の話す・聞く・読む・書く力を総合的に高めていくクラス。 初級 (B)、中・上級 (A)とレベル別に開講し、学生の英語力に合わせた内容を組んだ。4月から7月にかけて週一回行ったこの授業では、毎週テーマごとに用意されたブリントをもとに、リーディングや英語でのディスカッション、課題について調べたことを発表するブレゼンテーションなどに取り組んだ。 グローバルとは何か、アートを通じて世界を考えるとはどんなことか、について考えながら、文学、社会学、哲学など多岐にわたる分野を参照し、英語に親しみながら主観性、方法論、非植民地化などについて考察した。

アートコミュニケーション セミナー

担当教員 田村 かのこ | キャサリン・ハリントン 開講期間 | 4月25日「火] ── 6月9日「金]

参加学生数 16名

1年生のユニット・プログラム開始前までに英語で自己紹介を行う資料を準備するクラス。4月から6月にかけて週一回行ったこの授業では、ユニット・プログラム提携校との共同授業を想定し、英語のポートフォリオ、自己紹介プレゼンテーション、そしてユニットのテーマに対する自身の考えをまとめたプレゼンテーションを制作した。資料準備の過程で、英語の読み書きに必要な基本的な表記ルールや、アーティスト・ステートメントの書き方、効果的な自己紹介の方法などを学んだほか、スピーキングの練習や、英文を添削し合うなど、お互いにフィードバックしながら資料の制作に取り組

んだ。カルチュラル・スタディーズと同様に、初級(B)、中・上級(A)とレベル別に開講。

Art Communication | Cultural Studies

Instructor | Kanoko Tamura | Catherine Harrington

Course period | April 11 --- July 24

No. of participants | 16

This course aimed to improve English speaking, listening, reading and writing skills, through reading and analysis of various texts and images. The course was conducted at two levels—Beginner (B), and Intermediate & Advanced (A)—with the assignments and materials adjusted according to the English ability of the students. In class, held once a week from April to July, the students analyzed assigned texts, engaged in English discussions and presented their research on theme-based materials prepared and distributed each week. They were asked to reflect on what it means to be global and to think about the world through art. With reference to a broad range of disciplines, including literature, sociology and philosophy, the students examined issues of subjectivity, methodology and decolonization, while also building on their English abilities.

Art Communication | Seminar

Instructor | Kanoko Tamura | Catherine Harrington

Course period | April 25 - June 9

No. of participants | 16

.

In this course, held once a week from April to June, students created an English portfolio, a self-introductory presentation, and a presentation on their interpretation of the unit theme, in preparation for the joint classes with partner institutions. In the process of preparing the materials, students learned how to write an artist statement, how to give an effective self-introduction and the basic rules of reading and writing in English. Students gave each other feedback on presentation practices and writing assignments. As with the Cultural Studies, this was also offered in two levels: Beginner (B) and Intermediate & Advanced (A).

グローバルアートプラクティス専攻 2017 Global Art Practice 2017

GAP演習 GAP Practice

木工芸、染色、和紙、ガラスなど日本の伝統的な工芸の技術や、パフォーミングアーツなど日本で独自の進化を遂げる最先端の表現に触れることができる授業。日本で唯一の国立芸術大学である東京藝術大学が、その130年の歴史の中で培った美術諸領域の伝統と技術のダイナミズムを、専門家指導による演習を通じて体得する。

Students learn Japanese traditional craft techniques in woodworking, textile dyeing, papermaking and glass, as well as artistic expressions that have uniquely evolved in Japan such as the performing arts. Through workshops taught by leading experts, this course helps students deepen their understanding of the dynamic tradition and techniques that the Tokyo University of the Arts, the only national art university in Japan, has cultivated in the field of fine art in its 130-year history.

GAP演習|木工

担当教員| 薗部 秀徳 | 滝沢 水留 (GAP演習非常勤講師)

開講期間 4月12日[水] — 4月14日[金] / 5月15日[月] — 6月2日[金]

参加学生数 14

木の組み方を知り、実際に加工していくことで効果的な素材表現を実現することを目的とした授業。2017年度は二回に分けて開講し、前半では唐松を使用した箱椅子を制作。学生は木工の専門的な工具や機材の使い方についてのレクチャーと実技演習を通して、木工制作に必要な技術や安全性の確保について理解を深めた。後半は、木机の制作を行った。学生各々がデザインを考え、図面を引き、釘やビスなどを一切使用せず、ほぞ穴などを加工して組み立てた。最終日には講評を行い、技術、アイデア、デザインなど様々な視点からそれぞれの作品を評価した。

GAP演習 染色

担当教員 上原 利丸(美術学部工芸科染織専攻准教授) | 朱 軼姝(美術学部工芸科染織専攻非常勤講師)

開講期間 4月26日[水] --- 5月12日[金]

参加学生数 5名

染織技法の一つである「型染め」の演習を通じて、伝統的な技法とそこに内包される歴史、表現の為の技術とその効果を体験する授業。導入では工芸科染織専攻の上原准教授が、日本における伝統的な染織の技法・種類について、実際の型紙と、紅型や友禅といった染めの施された反物、着物を用いて紹介。その後「植物」をテーマに各自デザインした文様を染付する手ぬぐい制作を行った。使用する型紙の制作には伊勢型紙でも使われる「突き彫り」と同様の手法を取り、朱非常勤講師の指導のもと、文様の線の強弱の付け方や色のつかない部分を想定しての型の作成、染付の際の色の選択などに注意しながら制作を行った。講評にはGAP教員の薗部講師も参加し、学生は手ぬぐいのデザインや制作意図を発表した。

GAP Practice | Woodworking

Instructor | Hidenori Sonobe | Mizuru Takizawa (Adjunct Lecturer)

Course period | April 12 — 14 / May 15 — June 2

No. of participants | 14

The aim of this course was to provide students with the knowledge of wood joinery and the experience of woodworking to achieve effective material expression. In the 2017 academic year, the course was divided into two sessions. In the first session, students created a stool using Japanese larch. They deepened their understanding of techniques necessary for woodworking as well as for ensuring safety, through lectures and workshops on using specialized tools and machinery. In the second session, students created a table. They each came up with their own design, produced a drawing and fabricated a table without any nails or screws, by using mortise and tenon joints. Critiques were held on the last day of class and students assessed each other's work from a variety of viewpoints including skill, idea and design.

GAP Practice | Textile Dyeing

Instructor | Toshimaru Uehara (Associate Professor, Textile Dyeing) | Zhu Yishu (Adjunct Lecturer)

Course period | April 26 --- May 12

No. of participants $\mid 5$

Through workshops on *katazome* stencil dyeing, one of many Japanese textile dyeing techniques, the students in this course experienced both the traditional craft and the history that surrounds it, in addition to the skills for artistic expression and its effect. During the orientation, Associate Professor Toshimaru Uehara from Textile Arts in the Department of Crafts introduced students to traditional Japanese techniques and styles using actual stencils as well as cloth and kimono dyed in the styles of *bingata* and *yuzen*. In class, students designed original stencils based on a botanical theme and each dyed hand towels. To create the stencil, they used the *tsukibori* method used in Ise style stencils. Working under the guidance of Adjunct Lecturer Zhu, the students learned to create bold and fine lines, make use of the negative space that will not be dyed and select colors appropriately. GAP faculty Lecturer Sonobe participated in the critique as students presented their designs and explained their intent behind the work.

グローバルアートプラクティス専攻 2017 GAPカ! Global Art Practice 2017 GAP Cu GAP演習|ガラス

担当教員 | 藤原 信幸(美術学部工芸科ガラス研究室教授) | 海藤 博(GAP演習非常勤講師)

開講期間 5月15日[月] — 6月2日[金]

参加学生数 2名

吹きガラス技法を使用し、ガラスの基礎知識、技法、工程について理解を深める演習。 始めにガラスの基礎知識および一般的な技法などを学び、ホットワーク(ガラスを温め、 息を吹き込み形作る製法)とコールドワーク(冷やしたガラスを機械により削りだす製 法)を練習し、交互に作業を行った。その後学生の持つそれぞれのバックグラウンドに 基づいたアイデアから、教員と相談して作品を制作した。

Instructor | Nobuyuki Fujiwara (Professor, Glass) | Hiroshi Kaito (Adjunct Lecturer)

Course period | May 15 - June 2

No. of participants | 2

This workshop was designed to deepen the students' understanding of the fundamental principles, techniques, and processes of glasswork through glassblowing. Students first learned the basic principles and general methods of working with glass, before alternating between practicing hot work (heating glass and blowing into it to form it) and cold work (carving and mechanically processing cooled glass). In consultation with the instructors, students then created their own glass artworks from ideas based on their respective backgrounds.

GAP演習|彫刻基礎

担当教員| 山口 桂志郎(GAP演習非常勤講師) 開講期間| 6月5日[月] —— 6月23日[金]

参加学生数 5名

人物モデルを見ながら粘土首像を制作し、それを石膏型に取る過程を体験する演習。 粘土塑像の制作では主に心棒の作り方や粘土の練り方など基本的な技術を学びなが ら、彫刻的な観点について考える時間を設けた。石膏取りでは、伝統的な複製技法を 用いてその基本的な方法を習得し、リプロダクションという石膏の持つ特徴をふまえた 美術的概念についても考察した。

GAP Practice | Sculpture

Instructor | Keishiro Yamaquchi (Adjunct Lecturer)

Course period June 5 -- 23

No. of participants $\mid 5$

In this course, students sculpted clay busts from a life model, which were then used to cast plaster molds. While learning basic skills such as building the armature and kneading clay, students also took time to consider the sculptural aspects of the exercise. Employing traditional duplication techniques, they learned basic methods of making a plaster mold and examined the artistic concept of reproduction as it relates to the characteristics of plaster.

GAP演習 パフォーマンス

担当教員 | 高山明 (大学院映像研究科准教授) | 小沢剛 | 田中沙希 (GAP演習非常勤講師)

開講期間 | 11月20日[月] --- 11月22日[水]

参加学生数 11名

高山明准教授を講師に招き、演劇の理論と実践について学ぶ三日間のワークショップを開催。参加した学生は、高山准教授がプレヒトの教育劇を参考に企画している作品「東京修学旅行プロジェクト」のモデル作りに取り組んだ。海外から修学旅行で東京を訪れる学生の視点で、演劇の概念を取り入れながら架空のツアーを組み立てるという課題が与えられた。学生は4つのグループに分かれ、それぞれコンゴ、エストニア、中国、ロシアのカレイスキーというコミュニティを選択。それぞれの地域の人が東京に来た時に必ず行く場所や実在する修学旅行の例をリサーチした後、独自の視点や工夫をとり入れて三日間のツアー工程を組み立て、発表した。多様な背景をもつ学生同士のディスカッションを通して、それぞれが東京を異なる視点から再発見し、また演劇が演劇として成立する条件について考察する機会となった。

GAP演習|和紙

担当教員| 三井田 盛一郎(美術学部油画科版画研究室教授)| 宮寺 雷太(GAP演習非常勤講師)|

奥山 真美(GAP演習非常勤講師)

開講期間 11月6日[月] — 11月10日[金]

参加学生数 6名

伝統的な材料を使用して和紙ができるまでの工程を体験し、和紙の伝統技法や材料について学ぶ演習。授業初日は、紙すきの道具や材料の抽出方法などについて、東洋と西洋の工程の違いを比較しながら、実践を通して学んだ。二日目以降の演習では、材料を抽出するグループ、抽出した材料を砕くグループ、そして整えられた材料から紙すき作業を行うグループに分かれて作業した。化学溶剤を使った現代の紙すきと、日本に古くから伝わる天然素材(トロロアオイ)を利用した紙すきの演習を行った。個々の作品制作とは異なる工程の演習であるため、学生を一堂に集めた講評は設定せず、学生の行っている作業に対して教員がコメントする機会を随時設けた。

GAP Practice | Performance

Instructor | Akira Takayama (Associate Professor, Film and New Media)

Tsuyoshi Ozawa | Saki Tanaka (Adjunct Lecturer)

Course period November 20 — 22

No. of participants | 11

Associate Professor Akira Takayama was invited to lead a three-day workshop on dramatic theory and practice. The participants created a model for Takayama's work based on the "learning-plays" (Lehrstücke) of Bertolt Brecht, titled *Tokyo School Trip Project*. Imagining themselves as students on a school trip visiting Tokyo from overseas, the participants were asked to design fictional tours that incorporate dramatic concepts. Students were divided into four groups, representing visitors from Congo, Estonia, China and the Koryosaram community in Russia. After researching existing school excursions and sites that are popular among visitors from the respective regions, students planned and presented a three-day itinerary with original viewpoints and ideas. Discussions among students from diverse backgrounds provided an opportunity to rediscover Tokyo from different perspectives, and to examine the conditions necessary for creating effective theater.

GAP Practice | Papermaking

 $\textbf{Instructor} \mid Seiichiro\ Miida\ (\textbf{Professor}, \textbf{Printmaking}) \mid Raita\ Miyadera\ (\textbf{Adjunct Lecturer}) \mid \textbf{Adjunct Lecturer} \mid$

Mami Okuvama (Adjunct Lecturer)

Course period November 6 — 10

No. of participants | 6

In this course, students experienced the traditional Japanese papermaking process and learned about the techniques and materials of *washi*. On the first day, students were introduced to the tools and material preparation methods through practice, while noting the differences between Eastern and Western processes. On the second and subsequent classes, the participants were divided into three groups—a group to clean the bark used as the paper fiber, a group to beat the bark into pulp, and a group to make paper using the processed materials. The students practiced both modern papermaking using chemical solvents and traditional papermaking using *tororo aoi* (aibika), a plant that has been used in Japan for centuries. As the main focus of this course was to learn the papermaking process rather than to create individual works, there was no final critique. Instead, students received comments and feedback from the faculty throughout the course.

グローバルアートプラクティス専攻 2017 GAPカリキ: Global Art Practice 2017 GAP Currio

GAPカリキュラム 2017 GAP Curriculum 2017 GAP演習 GAP Practice グローバルアートブラクティス専攻 2017 Global Art Practice 2017 GAPカリキュラム 2017 GAP Curriculum 2017

GAP演習 GAP Practic

日本アート概論 Introduction to Japanese Art

絵画、彫刻、工芸、デザインなど芸術の諸領域において、第一線の研究者である本学教員をはじめとする多彩な教師陣が、各分野における日本の特徴について、留学生など様々なバックグラウンドを持つ学生のために特別講義を行う。

A series of special lectures on the characteristics of Japanese art, taught by a diverse team of instructors including faculty members of the university who are leading researchers in the fields of painting, sculpture, crafts and design. Instructors offer lectures in their respective fields for students of various backgrounds, including international students.

日本アート概論|建築

担当教員|光井渉(副学長/美術学部建築科教授) 開講期間|6月7日[水]·6月14日[水]

参加学生数 23名

日本の空間の特殊性について、歴史的・宗教的・芸術的な観点から解説する講義。5世紀前後の神社から現代日本の建築まで時系列に沿って、思想、技術、文化の変化を紹介。原始社会における造形、神道と建築の関係、仏教伝来の影響、寺院建築の和様化、中世の住宅、茶室文化、明治維新以降の建築や都市の在り方、現代建築の表現など、広範囲に渡る建築史の概要を振り返った。また、二日目は上野公園周辺のフィールドワークとし、実際に建築物を観察・体験した。学生たちは、東京文化会館、国立西洋美術館、上野東照宮、東京国立博物館を訪れ、当時の時代背景と建築史について説明を受けた。この授業はGAP専攻の学生だけでなく、建築科の学生5名も参加した。

Introduction to Japanese Art | Architecture

Instructor | Wataru Mitsui (Vice President, Professor, Architecture)

instructor | VVallaru IVIIISUI (Vice President, Professor, Architecture)

Course period | June 7 and 14

No. of participants | 23

These lectures explored the special characteristics of Japanese architectural spaces from historical, religious and artistic perspectives. Changes in ideology, technique and culture were presented chronologically from Shinto shrines of the 5th century to the architecture of modern Japan. The lecture gave an overview of architectural history, touching on the influence of primitive forms and designs, the relationship between Shintoism and architecture, the impact of the introduction of Buddhism, the *wayo* ("Japanese style") architecture of Buddhist temples, housing in the Middle Ages, teahouse culture, architecture and urban design after the Meiji Restoration, and expressions of contemporary architecture. On the second day, students participated in fieldwork around Ueno Park to observe and experience the architecture of Tokyo Bunka Kaikan, the National Museum of Western Art, Ueno Toshogu Shrine and Tokyo National Museum. In addition to GAP students, five students from the Department of Architecture also participated in this course.

日本アート概論 [現代美術]: 田中 功起

日本アート概論 | 現代美術 担当教員 | 田中 功起 開議期間 | 7月25日[火]

プを回りながら議論に参加し、学生と意見交換した。

学生は事前課題として、「自分のアーティストとしての活動やテーマについて、視覚素材を使わず英語で自己紹介することになったら」という想定で自己紹介を準備し、授業内で数名プレゼンを行った。 授業後半では、少人数のグループに分かれ、学生それぞれが身近に感じる日本の社会問題についてお互いに意見を述べ、英語でディスカッションを行った。 ディスカッションのテーマは、日本における就職格差、フェミニズム、人種差別、韓国との関係、自衛隊についてなど多岐に渡り、田中氏はそれぞれのグルー

Introduction to Japanese Art | Contemporary Art
Instructor | Koki Tanaka
Course period | July 25

No. of participants | 22

Koki Tanaka

As a preliminary assignment, students prepared self-introductory presentations under the premise that they had to describe their artistic activities in English, without using any visual materials. Some of the students had the opportunity to give their presentations in class. Participants were then divided into small groups to discuss social issues in Japan that they felt to be relevant. Discussions were held in English and topics included employment inequality, feminism, racial discrimination, relations with Korea and Japan's Self-Defense Forces. Tanaka joined the discussions and exchanged opinions with the students.

Introduction to Japanese Art [Contemporary Art]:

特別講演会「アーティストとして政治的であるとはどういう意味があるのか

日時 7月25日[火] 18:00-20:00

金場 上野校地中央棟第1講義室

GAP・先端芸術表現科・油画科の共催で、田中功起氏による全学公開講義を英語で行い、学内外から約180人が参加した。「アーティストとして政治的であるとはどういう意味があるのか」というタイトルのもと、まず英語で講義する意図について説明し、「政治的」という言葉の定義、現代アートの文脈で「政治的である」意義、アーティストとして政治的であるということについて講義した。制作のときに主軸としている三つのテーマ(構築された現実・感性の再配置、抽象一距離があること・迂回すること、一時的な共同体)を掲げ、それぞれの事例となる近作三点を紹介しながら、自らの視点を述べた。

Special Lecture | What Does It Mean to Be Political as an Artist?

Date | 6:00 p.m.—8:00 p.m., July 25

Venue Lecture Room No.1, Central Building, Ueno Campus

An open lecture by Koki Tanaka was jointly organized by GAP, the Department of Inter-Media Art and the Oil Painting Course, Department of Painting, and was attended by approximately 180 people from inside and outside the university. Under the title What Does It Mean to Be Political as an Artist? Tanaka first explained his intent behind delivering the lecture in English. He defined the meaning of the word "political" and the significance of being political in the context of contemporary art, before discussing the idea of being political as an artist more broadly. Finally, he proposed three principal themes to be considered when creating art: constructed reality / re-configuration of sensibility, abstraction—being distant / taking detour and temporary community. He presented three of his recent works as case studies and commented on how each piece addressed these themes.

プロフィール | Profile

田中 功起

ビデオや写真、サイト・スペシフィック・インスタレーション、介入型プロジェクトにまでおよぶ多様なアート実践において、田中は最もシンプルな日常的行動に隠された多彩なコンテクストを視覚化し、明らかにする。 最近のプロジェクトでは、日常生活で見過ごしがちな物事の別の側面を示すという試みのもと、5人のビアニストが同時に一つのビアノを弾くといった特殊な状況に遭遇した人々が見せる無意識の行動を記録している。 クンストハウス (グラーツおよびチューリッヒ)、ハマー美術館 (ロサンゼルス)、ファン・アベ美術館 (アイントホーフェン)、ICA (ロンドン)、森美術館 (東京)、ミュンスター彫刻プロジェクト (2017)、第57回ヴェネチア・ビエンナーレ (2017)、リバブール・ビエンナーレ (2016)、第55回ヴェネチア・ビエンナーレ (2013)、横浜トリエンナーレ (2011)、光州ビエンナーレ (2008)、台北ビエンナーレ (台北、2006) など、世界各地で作品を展示。 2013年には第55回ヴェネチア・ビエンナーレにおいて国別参加部門で田中の出品する日本館が特別表彰を受賞、2015年にはドイツ銀行のアーティスト・オブ・ザイヤーに選出されている。

In his diverse art practice spanning video, photography, site-specific installation, and interventional projects, **Koki Tanaka** visualizes and reveals the multiple contexts latent in the most simple of everyday acts. In his recent projects he documents the behavior unconsciously exhibited by people confronting unusual situations, e.g. a piano played by five pianists simultaneously, in an attempt to show an alternative side to things that we usually overlook in everyday living. He has shown widely: the Kunsthaus (Graz), the Kunsthaus (Zurich), the Hammer Museum (Los Angeles), VanAbbe Museum (Eindhoven), the ICA (London), the Mori Art Museum (Tokyo), Skulptur Projekte Münster 2017, 57th Venice Biennale 2017, the Liverpool Biennial 2016, the 55th Venice Biennale 2013, Yokohama Triennial 2011, the Gwangju Biennial 2008, the Taipei Biennial 2006 (Taipei). He received a special mention as national participation at the 55th Venice Biennale, 2013, and Deutsche bank artist of the year 2015 award.

日本アート概論|絵画

担当教員 | 佐藤 道信(美術学部芸術学科教授

開講期間 7月26日[月]·7月27日[火]

参加学生数 14名

日本の明治、大正の近代美術史について、開国、西洋化、絵画や彫刻、宗教、文化翻訳など様々な角度から検証した。1)人間像一越境と非越境、2)脱亜入欧のハイブリッドー「日本画」「西洋画」過去・現在、3)彫刻の近代一西洋・日本・公と私、4)美術史の枠組、というテーマで4回の講義を通して近代化の葛藤を掘り下げ、最終的には「アジアの広域美術史は可能か」という大きな問いについて議論した。

日本アート概論|彫刻

担当教員 | 籔内 佐斗司 (大学院美術研究科文化財保存学専攻 教授)

開講期間 6月15日[月]・6月19日[金]

参加学生数 7名

日本の仏教と仏像についての講義。日本の宗教観や「伝世古」の観点からみる日本の無形文化財や文化継承の特徴について解説。また、保存研究科の修士・博士過程の学生による研究課題や模刻を紹介しながら、模刻作品を作ることが目的なのではなく、古典的な技術や材料を用いて模刻できるだけの「知識」を伝承することに意義があると説明した。二日目の授業では、日本の仏像の種類について解説し、釈迦の誕生を象徴する「誕生仏」、クシャトリア階級であった王子の姿の「菩薩」、悟りを開いた「如来」に加え、日本の仏教ではバラモン教の神々や動物神の仏像も取り入れられていることを紹介した。授業の最後には、学生が実際に如来・菩薩・明王・天の仏像装束を身にまとい、仏像の形や持物の意味について、体験しながら学んだ。

Introduction to Japanese Art | Painting

Instructor | Doshin Sato (Professor, Aesthetics and Art History)

Course period July 26 and 27

No. of participants | 14

These lectures examined the Japanese modern art history of the Meiji and Taisho periods from a variety of angles, such as the opening of Japan to western trade, westernization, painting and sculpture, religion and cultural translation. Sato addressed the conflicts surrounding modernization through four themed lectures: 1) representation of the human being—crossing and not crossing borders, 2) "leave Asia and enter Europe" hybrids—past and present of Japanese painting and western painting, 3) modern sculpture—the west and Japan, public and private and 4) a framework of art history. To conclude, the class debated the possibility of having an Asia-wide art history.

Introduction to Japanese Art | Sculpture

Instructor | Satoshi Yabuuchi (Professor, Department of Conservation)

Course period | June 15 and 19

No. of participants

In this lecture on Japanese Buddhism and Buddhist statues, Yabuuchi explained the characteristics of intangible cultural assets and cultural heritage in Japan from the perspectives of Japanese religious outlook and denseiko, the continuous process of cultural transmission across generations. While presenting research projects and replicas of Buddhist statues by master's and doctoral students in the Department of Conservation, he explained that the purpose of such projects is not to simply create reproductions, but rather to pass down the knowledge that would enable the production of replicas using classical techniques and materials. In the second lecture, he introduced the various types of Japanese Buddhist statues such as the tanjobutsu that symbolize the birth of Shakyamuni, bosatsu (Bodhisattva) depicting the prince of Kshatriya caste, nyorai (Tathagata) who attained enlightenment, and the Brahmin gods and animal gods that have been incorporated into Japanese Buddhism. At the end of the course, the students tried on Buddhist garments and held ritual objects as they are represented in the Buddhist statues of *nyorai*, *bosatsu*, *myo-o* (Vidyaraja) and *ten* (Deva) and learned about the significance of the forms and symbolic items.

日本文化体験演習 Japanese Culture in Practice

伝統と現代的な技術を融合させた研究技法や、世界の豊かな文化財に関する知見、アジア広域の文化財保存領域においても世界を牽引する本学の多彩な活動展開と現代における意義などについて学ぶ授業。

TUA is a leading institution in research methodologies that integrate traditional and contemporary techniques, and offers resources on the world's rich cultural heritage and preservation practices of the greater Asia region. In this course, students learn about the various developments in these fields and explore their significance in today's world.

講義名日本文化体験演習

担当教員| 薗部 秀徳 | 滝沢 水留(GAP演習非常勤講師) 開講期間 | 9月22日「水] ---- 9月29日「金]

参加学生数 11名

日本文化を複合的に学ぶ演習として、茶会等で欠かせない伝統的な菓子「落雁 (干菓子)」の木型制作と菓子制作を行った。まず講義と実習を通じて菓子木型の構造を理解し、文様がデザインされる落雁の造形を考察した上で、各自のイメージを発展させて菓子木型を制作し、その木型を用いて実際に和三盆の干菓子を制作した。木型の制作においては、抜け勾配で構成されるブランの作成と、彫った凹面が凸面として置き換わることの理解が重視され、薗部講師指導のもと、学生たちはテストを繰り返しながら自らのイメージへと造形を近づけていった。今回の演習では、木型の制作から茶と共に実食できるお菓子作りまでが課題であったため、日本独自の素材・道具・技法に留まらず表現と食文化の関係まで、複合的に考えることが求められた。最終日の講評後に

は、実際に参加者でお茶を立て、制作したお菓子を実食する茶会を行った。

Lecture | Japanese Culture in Practice

Instructor | Hidenori Sonobe | Mizuru Takizawa (Adjunct Lecturer)

Course period | September 22 --- 29

No. of participants $\mid 11$

In this course designed to offer multifaceted exposure to Japanese culture, students created wooden molds for rakugan, and made the traditional dry confection essential for tea ceremonies using the handmade molds. Through lectures and workshops, students studied the structure of the molds and developed original designs. After the molds were completed, they used wasanbon, a type of high-quality Japanese sugar to make the dry confections. In making the mold, it was important to understand the draft angles and that the carved concave surface would produce a convex surface. Under the guidance of Lecturer Sonobe, the students tested their molds repeatedly, making adjustments to achieve their ideal forms. Since the course assignment encompassed aspects of mold making and confectionery, students were to research not only the materials, tools and techniques unique to Japan, but also the relationship between artistic expression and food culture. After the critique on the final day, the participants organized a tea ceremony where they made tea and enjoyed the sweets they created.

古美術研究旅行 Kobiken Research Trip

古美術研究旅行は、奈良・京都を中心に存在する飛鳥以降の各時代の建築物、絵画、彫刻、工芸品など、日本古来の優れた作品の研究を目的として、本学美術学部の各科において実施されている伝統的なカリキュラムの一つ。 通常では学部生を対象に二週間程度実施されるが、GAP専攻では留学生が多数在籍することも配慮した内容で、特別に短期間の研修旅行を実施している。

The Kobiken Research Trip aims to familiarize students with important works of ancient Japanese art and architecture, including temples, shrines, paintings, sculptures and craft products located mostly in Nara and Kyoto. The research trip is a long-standing tradition of the TUA curriculum for all departments in the Faculty of Fine Arts and is normally a two-week trip intended for undergraduate students. At GAP however, the trip is shortened and the itinerary is specially planned with consideration for the international students enrolled in the program.

研究旅行 古美術研究旅行 担当教員 蘭部 秀徳

開講期間 7月18日[火]--7月22日[土]

参加学生数 14名

GAP古美術研究旅行は、GAP修士1年生の主幹授業であるグローバルアート共同プロジェクトの授業テーマに沿って訪問先を決定。ロンドンCSMとの共同授業テーマ「複雑なトボグラフィー」と、パリBAPとの共同授業テーマ「全体と部分」に呼応して、「複雑なトボグラフィー」=「場(庭園など)」と「全体と部分」=「もの(仏像など)」のように主題を定め、奈良にある浄瑠璃寺、秋篠寺、東大寺などの「仏像」を中心に三日間かけて巡り、京都では大徳寺、東福寺、龍安寺など「庭」を中心に巡った。研修には通訳者が常に同行し、留学生など日本の古美術に馴染みのない学生でも理解できるようGAPならではの授業内容作りに努めた。又、京都で行われる伝統的な祭りの一つである祇園祭にも参加した。

Study trip | Kobiken Research Trip Instructor | Hidenori Sonobe Course period | July 18 — 22 No. of participants | 14

The itinerary for the GAP Kobiken Research Trip was decided according to the themes of Global Art Joint Project, the core curriculum for first-year GAP students. The theme of the joint project with CSM in London, Complex Topography, was connected to the idea of "places" (e.g., gardens) and the theme of the joint project with BAP in Paris, The Whole and The Part, was connected to the idea of "objects" (e.g., Buddhist statues). The three-day visit to Nara focused on Buddhist statues and students toured Joruriji, Akishinoji and Todaiji temples, among others. The group then visited the gardens of Daitokuji, Tofukuji and Ryoanji temples in Kyoto. An interpreter was available at all times throughout the trip, and the instructor strived to design a course that was unique to GAP, while making the content accessible to international students and others unfamiliar with classical Japanese art. The students also had the opportunity to participate in the Gion Matsuri, one of Kyoto's traditional festivals.

その他の講義・課外授業 Other Lectures and Extracurricular Activities

GAP専攻では通常のカリキュラムに加えて、随時国内外のアーティストや研究者をゲストに招いてワークショップや講演を行う。 日本で講演を聞く機会の少ないアーティストやまだその活動があまり知られていない研究者など、貴重な学びの機会をより多くの 人と共有するため、可能な限り学内外に公開で「特別講演会」として実施している。また、学外での課外活動や授業も積極的に 開催している。

In addition to the main curriculum, GAP invites guest artists and researchers from Japan and abroad to conduct workshops and lectures. These events provide a chance to hear from guests who rarely give talks in Japan or whose work is not yet well-known. In order to share these valuable learning opportunities with a wider community, the Special Lectures are made open to the public whenever possible. GAP also organizes extracurricular activities and off-campus classes.

ASAP研修旅行 2017 国際展リサーチ: 欧州ワークショップ

担当教員 たほ りつこ リズ・バッフバー、マイケル・ルーシ (ワイマール・バウハウス大学)

開講期間 6月14日 [水] --- 6月30日 [金]

渡航国| **ドイツ**(カッセル、ミュンスター)、**イタリア**(ヴェネチア)、エクスカーション: スイス(バーゼル)

参加学生数 5名

学生の海外での芸術文化体験活動を促進する実践型教育プログラム「ASAP(アーツスタディ・アブロードプログラム)」の枠組みを利用し、ヨーロッパで行われていた芸術祭視察を中心とした研修旅行を実施。事前リサーチとして学生は国際展参加アーティストと作品を20点を選択して分析し、学生間での意見交換を行った後、バーゼルでは、アート・バーゼル、バイエラー美術館、またヴィトラ・キャンパスを見学。ヴェネチアでは、第57回ヴェネチア・ビエンナーレで二つの主要な展示会場を中心に街中での展示会場を見学した。クェリーニ・スタンパーリア財団美術館では、コンセブチュアル・ペインターのマリア・モルガンチによるワークショップに参加した。カッセルでは、ワイマール・バウハウス大学の二名の教授と10名の学生と合流してドクメンタ14の主要会場をまわり、教授からドクメンタの歴史や参加作品について説明を受け、両大学の学生と意見交換を行った。ミュンスターではバウハウス大学の教員・学生とも合流してミュンスター彫刻プロジェクトを巡り、都市の再開発やコミュニティ計画などが、時間をかけて準備される現代アートの国際展と同時進行することで生まれる、豊かなまちづくりの成功例を体験した。

ASAP Study Trip| 2017 Research on International Exhibitions: Workshop in Europe
Instructor| Ritsuko Taho | Liz Bachhuber, Michael Lüthy (Bauhaus University, Weimar)
Course period| June 14 — 30

Countries Visited | Germany (Kassel, Münster), Italy (Venice) | Excursion: Switzerland (Basel) | No. of participants | 5

.

A research trip to various art festivals in Europe was organized under ASAP (Arts Study Abroad Program), an initiative designed to promote arts and cultural study overseas. Prior to the trip, students selected and analyzed the participating artists and 20 works from the exhibitions. In Switzerland, they visited Art Basel, Beyeler Foundation and Vitra Campus, and in Venice, the two primary venues of the 57th Venice Biennale and other satellite exhibitions in the city. At Museum of Fondazione Querini Stampalia, the students participated in a workshop led by the conceptual painter, Maria Morganti. In Kassel, two professors and 10 students from Bauhaus University in Weimar joined the group to tour the main venues of Documenta 14. After the professors explained the history of Documenta and the exhibited works, students exchanged views on what they saw. The group continued the trip to Münster, where they visited Skulptur Projekte Münster. There, the students experienced a successful example of community building, enriched through the simultaneous advancement of urban redevelopment and long-term preparation for an international contemporary art exhibition.

ヮークショップ ダイバーシティパイロットプログラム "Hopping Woman Project" 「ダイバーシティ:国際展・大学・AIR」

担当教員 たほ りつこ | キャサリン・ハリントン

開講期間 7月2日[日]・7月3日[月]

会場 国際文化会館セミナールーム C

参加学生数 9名

_

シンガポール・ナンヤン工科大学アート・メディア・デザイン大学院ならびにシンガポール現代アートセンターディレクターを務めるウテ・メタ・パウアー氏を招聘し、外国人教員や留学生を交えた小規模のカンファレンスを開催。ダイバーシティを課題に自由な形式で二日間の意見交換を実施した。バウワー氏は、現在進めている地球環境に関する科学者とアーティストの協働プロジェクトを紹介。地球上の生物(蜘蛛、菌類など)の生態を知り、人間社会での活動との連動を図る試みで、改めて様々な生物の生態を学ぶことで、同時に人間社会のシステムを検証する機会を提供する。ダイバーシティを考えるとき「他者」への理解が不可欠であることや、構築されたイメージや理解のあり方を再考する機会となった。

Workshop | Diversity Pilot Program "Hopping Woman Project" Diversity: International Exhibitions / Exhibitions / AIR

Instructor | Ritsuko Taho | Catherine Harrington

Course period | July 2 and 3

Venue | Seminar Room C, International House of Japan

No. of participants

GAP invited Ute Meta Bauer (Professor, School of Art, Design and Media, Nanyang Technological University; Director, NTU Centre for Contemporary Art Singapore) and organized a small conference including international faculty and students. Participants freely exchanged their views on the theme of "diversity" during the two-day conference and Bauer presented her current collaborative project between scientists and artists on the natural environment. The project attempts to interconnect the ecosystems of living organisms (spiders, fungi, etc.) and the activities of human society. In other words, a re-examination of the ecological systems of various organisms provides an opportunity to investigate systems of human societies. The conference itself became a chance to reconsider the crucial role of empathy towards the Other when addressing diversity, and the importance of questioning pre-established images and ways of understanding.

プロフィール | Profile

ウテ・メタ・バウワー

国際的キュレーター、現代アート教授。学際的メディアに焦点を当て、現代美術に関する多くの展覧会を企画・実施。主要な展覧会として、第56回ヴェネチア・ビエンナーレ アメリカ合衆国館キュレーター (2015)、「バラダイス・ロスト」 CCA 創立展 (Anca Rujoiu 共同監督、2014)、第3回ベルリン現代美術ビエンナーレ芸術監督 (2004)、第50回ヴェネチア・ビエンナーレ、ノルウェー・パピリオン キュレーター (2003)、ドクメンタ11 オクウィ・エンヴェゾー監督チーム、カッセル (2001-2002) など多数。大学教育においては、ロイヤル・カレッジ・オブ・アート学科長、ロンドン (2012-2013)、マサチューセッツ エ科大学覚芸術プログラム准教授 (2005-2012) などを歴任。現在はシンガボール現代美術センター (CCA) 所長として、AIRプログラムの充実と精力的な出版活動を行っている。

As an internationally acclaimed curator and professor of contemporary art, **Ute Meta Bauer** has curated numerous exhibitions with a focus on transdisciplinary media. Major exhibitions include the US Pavilion at the 56th Venice Biennale (curator, 2015), Paradise Lost (NTU CCA Singapore's inaugural exhibition co-curated with Anca Rujoiu, 2014), the 3rd Berlin Biennale for Contemporary Art (artistic director, 2004), the Nordic Pavilion at the 50th Venice Biennale (curator, 2003) and Documenta 11 (co-curator on the team of artistic director Okwui Enwezor, 2001-2002). She has served as a professor and dean of the School of Fine Art at the Royal College of Art, London (2012-2013) and associate professor at the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA (2005-2012). Currently the director of the NTU Centre for Contemporary Art Singapore, Bauer is involved in developing its AIR program and publishing various written works.

特別講演会 アートジャミールの活動を通してみる中東のアートと建築のいま

日時 11月28日 [火] 18:00-20:00

会場 上野校地中央棟第1講義室

通訳 田村 かのこ

ドバイの芸術団体「アート・ジャミール」のディレクターであるアントニア・カーバー氏 と、建築家のワイール・アル・アワル氏による特別講演会を開催。アート・ジャミール は、アーティスト、及びアートに関わるコミュニティを支援する芸術団体で、歴史的文 化遺産の保存修復に加え、幅広い年齢層を対象とした芸術教育プログラムを多数企 画・運営する。 英国ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館、伝統芸術学校 Prince's School of Traditional Arts、メトロポリタン美術館などの芸術機関と連携し、開 放的かつ連結したコミュニティの育成に努めるほか、中東、北アフリカ、トルコにおけ る社会変化の推進、雇用創出、貧困緩和などにも力を入れている。中東における現 代アートの興隆を牽引する存在であるカーバー氏は、アート・ジャミールの活動と共 に中東の現代美術の立ち位置や課題などについて紹介。日本で建築を学び、日本 人建築家寺本健一氏と共にドバイに設計事務所を設立、アート・ジャミールの新たな アートセンター設計に携わるアル・アワル氏は、自身のこれまでの活動を紹介しなが ら、中東における現代建築や都市のあり方について言及した。

Special Lecture | Activity of Art Jameel and Contemporary Art and Architecture in the Middle Fast

Date | 6:00 p.m. — 8:00 p.m., November 28

Venue | Lecture Room No.1, Central Building, Ueno Campus

Interpreter | Kanoko Tamura

This lecture was delivered by Antonia Carver, the director of the Dubai-based art organization Art Jameel, and the architect Wael Al Awar Art Jameel supports artists and creative communities, and current initiatives include running heritage institutes and restoration programs, as well as a broad range of arts and educational initiatives for all ages. Major institutional partners include the Victoria & Albert Museum, the Prince's School of Traditional Arts and the Metropolitan Museum of Art, and together they foster the role of the arts in building open, connected communities. It also emphasizes promoting positive social change, job creation and poverty alleviation across the Middle East, North Africa and Turkey.

Antonia Carver, a driving force behind the rise of contemporary art in the Middle East, offered an introduction to the activities of Art Jameel and shared her thoughts on the challenges of contemporary art in the Middle East and its standing in the global context. Wael Al Awar, who studied architecture in Japan and established a design office in Dubai with the Japanese architect Kenichi Teramoto, spoke about his involvement in the design of the new art center for Art Jameel. He also presented his past projects and commented on the future of contemporary architecture and cities in the Middle East.

プロフィール Profile

アントニア・カーバー

アート・ジャミール ディレクター。2016年8月よりアート・ジャミールのディレクターとして、アート、文化 遺産、教育などの分野を監修。2010-2016年にかけて、中東や南アジアの主要な国際アートフェア、 アート・ドバイのディレクターを務め、世界で最も国際的なフェアとして注目されるまでの発展に貢献した。 『The Art Newspaper』や『Screen International』など国内外の美術雑誌に中東のアートシーン や映画に関する記事を寄稿するほか、書籍の編集も数多く手がける。2004年より美術雑誌『Bidoun』 の編集者、中東アートプロジェクト部門のディレクターを歴任し、教育プログラムやアーティストのプロ ジェクトを共同で企画。ドバイ国際映画祭の設立にも関わり、2004-2014年までプログラム委員として 活動。エディンバラ国際映画祭ではアラブ映画やイラン映画の専門家を務める。2001年にアラブ首 長国連邦に拠点を移すまでは、ロンドンやシドニーで活躍。 ファイドン、 Institute of International Visual Arts (Iniva)、G&B Arts International で出版やアート業界に従事した。

Director of Art Jameel since August 2016, **Antonia Carver** oversees the organization's work across the arts, heritage and education. Carver was previously Director of Art Dubai (from 2010-2016), where she led the annual fair's development as it became the leading international fair for the Middle East and South Asia, and the world's most global art fair. She has written extensively on Middle Eastern art and film for international and regional publications, including as a correspondent for The Art Newspaper and Screen International, and also edited books and journals. In 2004, she joined Bidoun as an editor and later became the director of the Middle Eastern arts organization's projects division, co-organizing education programs, artists' projects, and film and video series. Carver played a role in establishing the Dubai International Film Festival as a member of its programming committee (2004-2014), and has also acted as an Arab and Iranian film specialist for the Edinburgh International Film Festival. Before moving to the UAE in 2001, she was based in London and Sydney, working across publishing and the arts at Phaidon, the Institute of International Visual Arts (Iniva) and G&B Arts International.

ワイール・アル・アワル

ibda design共同設立者、主任建築士。2009年に東京から中東に拠点を移し、ibda designを設立。 東京での6年間は小嶋一浩や赤松佳珠子と共にCAtの仕事に取り組み、磯崎新やSANAAと協働 で数多くの国際的なプロジェクトを手がけた。2012年から寺本健一を ibda design パートナー及び 主任建築士に迎え、寺本氏と共に東京で様々な国際的なプロジェクトを推進している。地方の事業 から国際的なプロジェクトまで、デザインとマネジメントの分野で豊富な経験をもつアル・アワル氏の 実績は、大学施設の設計、複合施設の開発、アートセンターや美術館、個人の住字、モスクの設計と 広範に渡る。「極東」である日本に来る以前、「西洋」のバルセロナに住んだ経験を活かし、異文化や地 理的風習にも配慮しながら様々な文脈で活動。領域横断的なデザインを手がけ、プロジェクトの社会 的・環境的・経済的・技術的な側面に対応しながら、それぞれの文脈に適した高度なコンセプトを提示 している。http://ibdadesign.com/

Wael Al Awar founded ibda design in 2009, after moving back to the Middle East from Tokyo. He spent six years in Tokyo, working with CAt alongside Kazuhiro Kojima and Kazuko Akamatsu, collaborating with Arata Isozaki and SANAA on numerous international projects. In 2012, Wael Al Awar was joined by Kenichi Teramoto as a partner of ibda design. Both Principal Architects had worked closely in Tokyo on several international projects. Al Awar has extensive experience in designing and managing projects on a local and international level, ranging from university campuses to mixed-use developments, arts centers and museums, to private villas and mosques. Having worked in Barcelona (the west"), prior to moving to Tokyo (the far east"), he has developed a strong cultural understanding and geographical sensitivity to different project contexts. Al Awar has a multi-disciplinary approach to design, addressing the social, environmental, economical and technological aspects of each project in order to tailor a highly specific concept to the given context http://ibdadesign.com/

Global Art Joint Project ——Unit Program

グローバルアート共同プロジェクト ——ユニット・プログラム

グローバルアート共同プロジェクト2017について

東京藝術大学大学院美術研究科は2015年度より、世界の芸術系大学の最高峰であるロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校、パリ国立高等美術学校、そしてシカゴ美術館附属美術大学とそれぞれ連携し、国際共同授業「グローバルアート共同プロジェクト」を実施しています。ファインアート分野の教員と学生が国や大学の枠組みを超えてユニットを組み、ソーシャル・アート・プラクティス (現代アートの社会実践)をテーマに、さまざまな演習を共同で開設していることが特長です。

約半年間のプロジェクト実施期間中は、教員と学生が日本とロンドン/パリ/シカゴを行き来し、両国の文化の共通点や差異を 学びながら、共同授業を行います。 各ユニットのプロジェクトテーマを糸口に、社会参与を前提としたフィールドワークやワーク ショップ、スタジオ内外での制作活動などを行うことで、各々が複合的な視野を広げ、その表現を豊かに深めること、そしてその 成果を公の舞台で発表することを目指しています。また、実技・演習・講義の全てにおいて英語を基本言語とすることで、次世 代の人材として世界で活躍することを見据えた経験を培います。

GAP専攻では、修士1年のカリキュラムの核を成すプログラムとして、ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校、パリ 国立高等美術学校とそれぞれ連携しながらグローバルアート共同プロジェクト 2017 を実施いたしました。

文部科学省国立大学機能強化事業「国際共同プロジェクト」

About the Global Art Joint Project 2017

The Global Art Joint Project at Tokyo University of the Arts was established in 2015 as an international and trans-institutional curriculum in collaboration with three world-class art institutions: Central Saint Martins, University of the Arts London; Beaux-Arts de Paris; and the School of the Art Institute of Chicago. Faculty, assistants, and students within the Fine Art field from these partner institutions and from Tokyo University of the Arts together form the London Unit, Paris Unit, and Chicago Unit respectively. Each academic unit organizes distinct courses with an emphasis on social art practice (the practice of contemporary art in society).

During the half-year project period, faculty and students travel between Japan and London; Paris or Chicago, and explore cultural commonalities and differences within the joint course. The theme assigned to each unit serves as an entry point into collaborative fieldwork, workshops, and work production both inside and outside traditional studio spaces. This project aims to create opportunities for students to enrich, deepen, and broaden their perspectives and practices, and present their work to a public audience. Classes, lectures and workshops are taught primarily in English to enable students to acquire the skills and experience they need to thrive as fine arts professionals in a global context.

GAP conducted Global Art Joint Project 2017 in partnership with Central Saint Martins, University of Arts London and Beaux-Arts de Paris respectively as part of GAP's core curriculum for first-year master's students.

International Joint Project granted by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) through its Program for Enforcing the Function of National Universities

東京藝術大学×ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校 グローバルアート共同プロジェクト2017 ロンドン・ユニット

【共同授業】

開催時期 | 2017年5月-11月

開催場所|東京藝術大学上野校地、取手校地、ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校(イギリス)、ケント州フォークストン(イギリス)

参加学生

東京藝術大学|アンドレス・カチョ、モニカ・エンリケズ・カスティリョ、灰原千晶、原郷瑞希、趙禎恩、廖罗溦、馬渕一樹、張清、カタリナ・ヴァジェホス ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校|ファビオ・ダルティツィオ、マリア・フェドロヴァ、高亢、ティファニー・ハウ、胡雅静、ダイアナ・ロイド、孫綺旋

O JUN、飯田志保子、篠田太郎(東京藝術大学) グラハム・エラード、リチャード・ガスパー、マーク・ダンヒル (ロンドン芸術大学) 菊間雄一郎、チェリー・トゥルーラック(卓越助教)

【展覧会】

展覧会名 | 複雑なトポグラフィー ――パビリオン 会期 | 2017年8月31日[木] - 9月6日[水] 場所|リーズ遊歩道、ケント州フォークストン、英国

Tokyo University of the Arts and Central Saint Martins, University of the Arts London **Global Art Joint Project 2017**

London Unit

Joint Curriculum

Term | June — November 2017

Place | Tokyo University of the Arts, Ueno and Toride Campus; Central Saint Martins, University of the Arts London (UK); Folkestone (UK)

Participating students

Tokyo University of the Arts | Andres Cacho, Monica Enriquez Castillo, Chiaki Haibara, Mizuki Harago, Jeongeun Jo, Liao Luowei, Kazuki Mabuchi, Zhang Qing, Catalina Vallejos

Central Saint Martins, University of the Arts London | Fabio Dartizio, Mariia Fedorova, Kang Gao, Tiffany Howe, Yajing Hu, Diana Lloyd, Lexi Qixuan Sun

Faculty

O JUN, Shihoko lida, Taro Shinoda (TUA) Graham Ellard, Richard Gasper, Mark Dunhill (CSM) Yuichiro Kikuma, Cherry Truluck (Distinguished Assistant Professor)

Exhibition

Title | Complex Topography: The Pavilion

Period | Thursday, 31 August — Wednesday, 6 September 2017

Venue | The Leas Promenade, Folkestone, Kent, England

COMPLEX TOPOGRAPHY THEPAVILION 複雑なトポグラフィー: パビリオン

31 August – 6 September 2017

ロンドン・ユニット|授業概要

東京藝術大学(以下、TUA)とロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校(以下、CSM)の共同授業「グローバルアート共同プロジェクトロンドン・ユニット」は、日本と英国を拠点に活動する学生が両国を往来し、対話と協働作業によって多角的に文化の共通点や差異を学びながら、ソーシャル・アート・プラクティス(現代アートの社会実践)を目指す授業である。ロンドン・ユニットの授業は、東京・ロンドン・フォークストンの三都市に渡る二つのセッションで構成され、TUAとCSMから集まった16人の大学院生が「複雑なトポグラフィー ――パビリオン」というテーマのもと、作品を制作した。学生たちは授業テーマに加え、フォークストン・トリエンナーレ2017のテーマ「ダブル・エッジ」にも応答しながら、フォークストンという港町の持つ文脈や特質と向き合い、サイト・スペシフィックな作品制作に取り組んだ。鑑賞者を巻き込むパフォーマンス作品や、印象的な素材を使用した彫刻作品、インスタレーション、参加型作品など、「ソーシャリー・エンゲージド・アート」の文脈を意識した様々な作品たちが、多様な視点を表現した。それらの作品は、今回のプロジェクトのためにCSM教員グラハム・エラード教授とその制作パートナーのスティーブン・ジョンストンがデザインした仮設の野外展示空間「パビリオン」で展開され、フォークストン・トリエンナーレの関連企画フォークストン・フリンジの一環としてトリエンナーレ来場者や地元住民に向けて会期中一般公開された。

2017年5月から7月にかけては、GAP専攻のロンドン・ユニット参加学生を対象とした事前授業を実施。授業のテーマや課題の理解を深めるため、学生たちはグループに分かれ、フォークストン・トリエンナーレのように特定の地域や場所で行われるアートプロジェクトの事例をリサーチした。また、それぞれ「トポグラフィー」というキーワードについても調べ、自分なりの定義を発表し合った。その他にも、アーティスト・イン・レジデンスの企画運営に関わる藤本裕美子氏(アーカスプロジェクト)をゲスト講師として招き、海外から来た作家が滞在制作を行う際の課題についてお話しを伺う機会を設けた。GAP専攻修士1年必修科目「アートコミュニケーションI」では、事前授業と並行して英語での自己紹介プレゼンの練習や、英語のポートフォリオを作成し、共同授業に向けて準備を進めた。

8月1日から9日の9日間、CSM教員と学生が東京に滞在し、共同授業の第1セッションをTUA上野校地で開催。両校の学生は自己紹介を経て、事前に行ったリサーチの内容を共有した。ゲスト講師の中村政人氏と菊池宏子氏、そしてCSM教員のグラハム・エラード教授とリチャード・ガスパー教授による講義やワークショップは、パビリオンの可能性について幅広く考えるきっかけとなり、他者との関わり方をテーマとしたワークショップでは、自身の活動を効果的に他者に伝える練習や、即興的なコラボレーション制作を実践し、お互いについて理解を深めた。セッション後半は、パビリオンの模型や展示期間の日程表を参考にしながら、各々作品のプロポーザルを作成。教員の指導のもと、設置場所、制作スケジュール、材料費などプランの詳細を詰め、セッション最終日に発表・講評を行った。

8月21日から9月7日にかけてロンドンとフォークストンで第2セッションを行った。GAP教員と学生が渡英し、前半はロンドン中心部にあるCSMのキャンパスで、作品プランの実現に向けて制作を行った。 両校の教員は各学生の制作相談に応じるなどして、搬入までの準備をサポートした。

第2セッション後半は、両校の教員および学生が揃ってロンドンからフォークストンに拠点を移し、展示会場に作品を搬入。 パビリオン内外に作品が設置され、パフォーマンスの準備やリハーサルなどの最終調整を行った。 フォークストン・トリエンナーレ 2017 及び 「複雑なトポグ

- 1 │ GAP教員による導入授業 Introductory lecture by GAP faculty
- 2 事前授業でのリサーチ発表
- Research presentation during the preliminary session
- 3 中村政人氏による講義
- ecture by Masato Nakamura
- **4** | パビリオンの模型を見ながら作品を構想 Brainstorming with the pavilion model

London Unit | Course Summary

The Global Art Joint Project London Unit is a joint course between Tokyo University of the Arts (TUA) and Central Saint Martins, University of the Arts London (CSM). In this course, students based in Japan and the UK visit each other's countries and work towards a social practice of contemporary art as they engage in dialogue and collaboration to address cultural commonalities and differences.

Composed of two sessions across three cities (Tokyo, London, Folkestone), sixteen graduate students from TUA and CSM participated in this joint project and created artworks under this year's theme *Complex Topography: The Pavilion*. In addition to the project theme, students also considered the theme of the Folkestone Triennial 2017, double edge, as they devised site-specific pieces in response to the local context and particularities of the port town. The resulting works made references to the context of socially engaged art and expressed diverse perspectives. They included performances that engage the audience, tangible sculptures made of unique materials, installations and participatory artworks. These works were shown at the pavilion, a temporary outdoor structure designed by CSM professor Graham Ellard and collaborator Stephen Johnstone, as part of the Folkestone Fringe in parallel with Folkestone Triennial 2017.

From May to July 2017, TUA conducted a preliminary session for GAP students participating in the London Unit. In order to deepen the understanding of the project theme and assignments, students were divided into groups and asked to research case studies for site-specific art projects like the Folkestone Triennial. They also conducted individual research on the word "topography" and presented their personal definitions in class. In addition to the research assignments, Yumiko Fujimoto, a coordinator at the ARCUS Project residency program was invited to give a lecture on some of the challenges faced by international resident artists as they attempted to initiate projects in Japan. Furthermore, students practiced giving self-introductory presentations in English and compiled English portfolios in Art Communication I, a required course for all first-year master's students at GAP.

From August 1st to 9th, CSM students and faculty members stayed in Tokyo and participated in the first session of the joint course at TUA Ueno Campus. Joint Class Period 1 began with self introductions by students of both schools. Research findings from the preparatory period were also shared. Lectures and workshops lead by guest tutors Masato Nakamura and Hiroko Kikuchi, and CSM faculty members Professor Graham Ellard and Leading Tutor Richard Gasper were designed to encourage students to think broadly about the pavilion's potential. One of the workshops focused on building relationships with others, and students explored effective ways of communicating their artistic activities. In another workshop, students worked in pairs to create improvisational and collaborative works, which served as an exercise in becoming familiar with one another's practice. In the latter half of the session, students drafted artwork proposals, using the model of the pavilion and

- **5** | リチャード・ガスパー CSM 教員によるワークショップ Workshop by Richard Gasper (CSM faculty)
- 6 | CSMのスタジオで作品制作 Working in CSM studio
- 7 | 教員との最終確認 Final check by the faculty

ラフィー ――パビリオン」展は8月31日にプレオーブンし、9月2日には一般公開がスタートした。約一週間の会期中、学生たちは作品の解説が書かれたパンフレットを配布するなどして、積極的に鑑賞者にプロジェクトを紹介した。フォークストン・トリエンナーレのキュレーター、ルイス・ビッグス氏を始め、両校の学部長、地元アーティスト、地域住民、トリエンナーレ来場者など多様なオーディエンスが作品を楽しんだ。

GAPの学生は、展覧会終了後日本に戻り、自身の作品のアーカイブ制作に取り組んだ。自身の経験について振り返るエッセイと、写真や映像などの記録をもとにポートフォリオ形式のレポートを作成した。 その一部は、本プロジェクトをまとめたロンドン・ユニット 2017 カタログに反映されている。

2018年1月には、GAP修士1年生最後の課題として、「GAP専攻グローバルアート共同カリキュラム課題発表会」を一般公開で開催。 ロンドン・ユニット、パリ・ユニットそれぞれ 20 分間のグループ・プレゼンテーションを行い、ユニットの活動やその成果について報告した。

8 | フォークストンの展示会場 The Pavilion in Folkestone

exhibition timeline as references and consulting faculty members to finalize details such as the site, schedule and budget. The plans were presented and critiqued on the final day of the session.

Joint Class Period 2 was conducted in London and Folkestone from August 21st to September 7th. GAP faculty members and students flew to the UK and the first half of the session was spent on artwork production at the CSM campus located in central London. Professors and staff offered advice and support individually as students prepared for installation.

In the second half of the Joint Class Period 2, both CSM and TUA students and faculty members traveled to Folkestone and worked on-site. Completed works were installed inside and around the pavilion, and students conducted rehearsals, prepared for performances and made final adjustments. On August 31st, the Folkestone Triennial 2017 and the exhibition *Complex Topography: The Pavilion* opened for VIP guests and September 2nd marked the public opening of the triennial and exhibition. During the week-long exhibition period, students distributed exhibition pamphlets and explained the joint project to passersby, actively engaging with the visitors to the pavilion. The artworks were shown to a diverse audience including Lewis Biggs, the curator of Folkestone Triennial 2017, Deans of TUA and CSM, local artists, neighborhood residents and triennial attendees.

After the exhibition closed, GAP students returned to Japan and began assembling documentation of their work. Each student submitted reflection essays on their experience of the program and a portfolio of images and/or videos that best captured their piece in the exhibition. Parts of the documentation have been published in the 2017 London Unit catalogue.

For the final assignment of the first year, GAP master's students organized a public presentation on the unit programs in January 2018. London Unit and Paris Unit participants each presented for 20 minutes in groups and outlined the activities and outcomes of the two projects.

9 | 学生によるパフォーマンス Student performance

ロンドン・ユニット 展覧会について

複雑なトポグラフィー ――パビリオン

芸術がそれだけで存在できると考えるのは間違っている。単独で存在できるものなどない。 すべて のものは、場所や、人や、私たちを取り巻く文化がつくり出す力による刺激と反応、作用と応答とが複 雑に絡み合う空間の一部として存在する。

「複雑なトポグラフィー ――ハビリオン」は、ロンドンと東京から集まった16人の大学院生が、イギリスの海岸沿いの町フォークストンの崖の上で、このプロジェクトのために特別にデザイン・設置される「パビリオン」を拠点に交流を行うコラボレーションプロジェクトである。 パビリオンは、このコラボレーションプロジェクトのコンセプトを物理的に体現するものであると同時に、イベント、アクティビティ、パフォーマンス、プレゼンテーション、トークなどの活動やインスタレーション作品など、様々なプロジェクトに観客が出会い、参加する場所として機能する。 アーティストたちは、フォークストン・トリエンナーレ 2017のテーマ 「ダブル・エッジ」に応答しながら、場の文脈や観客の特質と向き合い、介入する。 そこでは、印象的な素材を使用した有形の彫刻作品だけでなく、儚く、一時的で偶発性に富み、広がりをもった作品たちが、ロンドン・東京・フォークストンという全く異なる三つの視点を表現する。

東京藝術大学とロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校は2015年より連携を開始し、両校の教員と学生がお互いの国を行き来しながら共同授業を行っている。 初年には、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新設のための事前プロジェクトとして、2015年10月に特別名勝栗林公園で展覧会 「複雑なトポグラフィー ――庭園」 を開催。翌年には、「瀬戸内国際芸術祭 2016 | 秋会期の一環として、「複雑なトポグラフィー ――動態と変化 | 展を同会場にて開催した。

London Unit | **About the Exhibition**

Complex Topography: The Pavilion

The idea of a self-contained work of art is misleading. Things don't exist in isolation. Instead they are a part of a complex space of influence and response—of the exertion and reaction to the forces conjured up by places, people and the culture we are immersed in.

Complex Topography: The Pavilion brings together sixteen postgraduate Fine Art students from London and Tokyo participating in a collaborative exchange project based in a specially designed temporary pavilion on The Leas cliff top walk in Folkestone. The Pavilion serves as the physical manifestation of the collaborative project and acts as a site or place, within, from or around which visitors will encounter and are invited to participate in a range of projects; as events, activities, performances, presentations, talks, actions or installations. As well as responding to the theme of the Folkestone Triennial; 'double edge' the artists' interventions will also engage with the particularities of context and audience to create imposing material, tangible sculptural works as well as ephemeral, contingent, transient and dispersed artworks representing three very different perspectives - from London, Tokyo and Folkestone.

Tokyo University of the Arts and Central Saint Martins, University of the Arts London organized the exhibition *Complex Topography: The Garden* in Japan at Special Place of Scenic Beauty Ritsurin Garden in October 2015, prior to the official launch of TUA's Global Art Practice program. Its second iteration in 2016, produced a new joint exhibition *Complex Topography: Movement and Change* at the Ritsurin Garden as part of the Autumn Session of the Setouchi Triennale 2016.

ロンドン・ユニット|作品リスト

胡雅静&孫綺旋 《Tour Guide Piece》 ミクストメディア Yajing Hu & Lexi Qixuan Sun Tour Guide Piece Mixed media

モニカ・エンリケズ・カスティリョ 《Catch of the Day》 プラスチック折り紙、竹、縄

Monica Enriquez Castillo Catch of the Day Plastic origami, bamboo, rope

London Unit | **List of Works**

高亢&趙 禎恩 《のれん》 ミクストメディア Kang Gao & Jeongeun Jo *Noren* Mixed media

アンドレス・カチョ 《Make (Break) and Mend》 再利用された木材

Andres Cacho

Make (Break) and Mend

Reclaimed wood

41

ファビオ・ダルティツィオ 《Sun and Flesh》 ミクストメディア

Fabio Dartizio Sun and Flesh Mixed media

原郷 瑞希 《Bottle Mail》 ガラス瓶、和紙 Mizuki Harago Bottle Mail

Glass bottles, Japanese washi paper

馬渕 一樹 《Please Show Me Your Boat》 ミクストメディア

Kazuki Mabuchi Please Show Me Your Boat Mixed media

廖 罗溦 《Chicken Chicken》 新聞紙、おが屑、雨具、管

Liao Luowei Chicken Chicken Newspaper, wood shavings, raincoat, tube

43

灰原 千晶 《日々の労働》 黒い屛風、ホワイトクリフのチョーク、身体

Chiaki Haibara Daily Labor

Black folding screen, chalk from the White Cliffs of Dover, the artist's body

ダイアナ・ロイド 《Drag, fold, talk》 廃材

Diana Lloyd Drag, fold, talk Found materials

マリア・フェドロヴァ 《Reincarnation of Agatha Christie》 ミクストメディア

Mariia Fedorova Reincarnation of Agatha Christie Mixed media

ティファニー・ハウ **《THE THE》** ベンチ、絵具、玩具

Tiffany Howe
THE THE
Bench, paints, toys

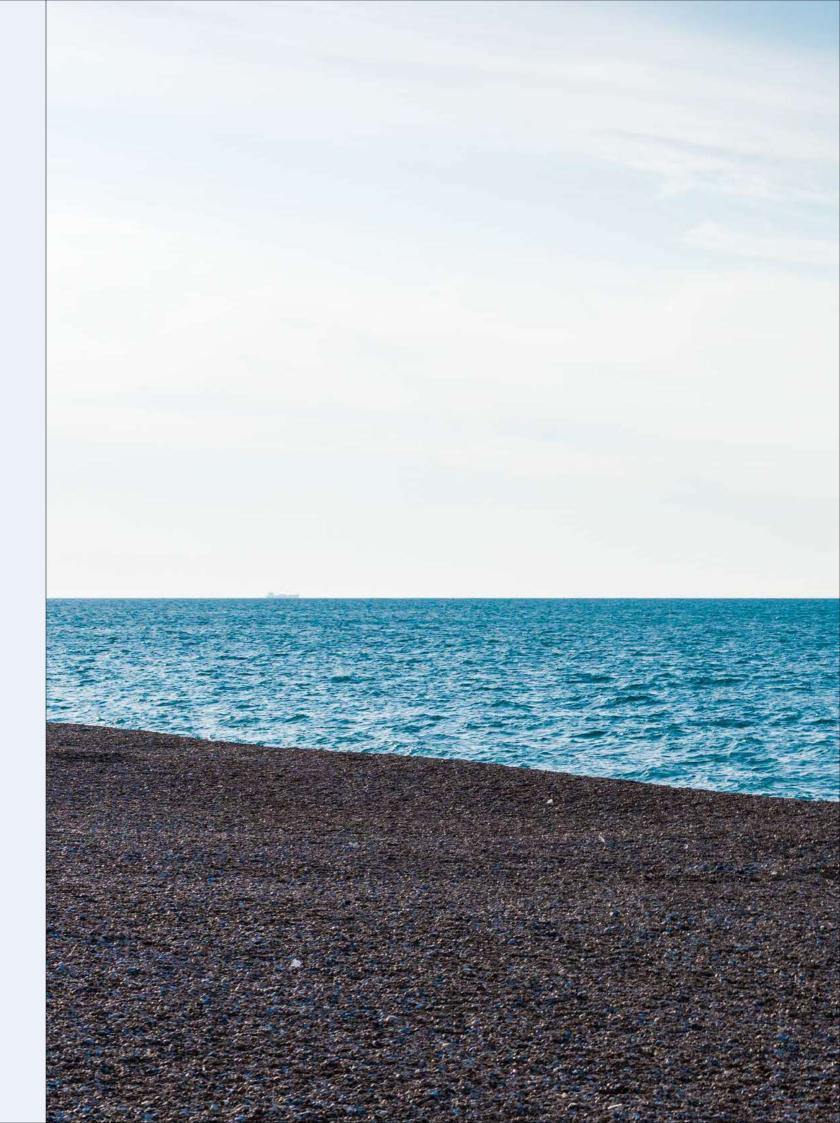
張清 《ラブラブラブ in フォークストン》 釘、タコ糸、アクリル板 Zhang Qing
Love Love
Screws, thread, acrylic board

カタリナ・ヴァジェホス 《How to make a Folkestone》 ミクストメディア Catalina Vallejos How to make a Folkestone Mixed media

ロンドン・ユニット 教員・講師プロフィール

ユニット担当数員

篠田 太郎 (しのだ・たろう)

1964年東京生まれ。造園を学んだ後に作家活動を開始する。宇宙を含む森羅万象を「人類の営みが共在するような進化する自然として理解する」ことをテーマに、見事な手作業による彫刻やインスタレーションを制作し、高い評価を受けている。第20回シドニービエンナーレ (2016)、「The Sun and Mt. Fuji and Steve Reich」 MISA SHIN GALLERY (2016)、「SCULPTURE GARDEN (COLLABORATIVE PROJECT) / KAZ OSHIRO / TARO SHINODA」ラス・シエネガス・プロジェクト (ロサンゼルス、2011)、「ネイチャー・センス展」森美術館 (2010)、イスタンブール・ビエンナーレ (2007)、釜山ビエンナーレ (2006)、横浜トリエンナーレ (2001) など国際展にも多数参加している。東京藝術大学絵画科准教授。

CSM 教員

グラハム・エラード

アーティスト。ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校ファインアート教授。1993年よりスティーブン・ジョンストンと共同制作を開始。映像と建築の関係性を扱う二人の大型ビデオインスタレーションや16ミリフィルムの作品は、国内外の美術館やギャラリーで展示されている。エラードはCSMにて、アン・タレンタイアと共にリサーチプロジェクト「Double agents」を主催。アーティスト・スタジオのあり方について国内外のコンファレンスで講演を行うほか、CSM卒業生のためのアソシエイト・スタジオ・プログラムを創立、ディレクターを務める。著書に「Studios for Artists: Concepts and Concrete. A Collaboration Between Acme Studios and Central Saint Martins」(Black Dog, London, 2015) 他。

CSM教員

リチャード・ガスパー

リチャード・ガスパーはロンドン出身の学際的な芸術家。2001-2005年、スレイド美術学校で絵画を学び、優等学位 1級を取得。2005-2007年、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで絵画を学び(修士)、2010-2011年、イギリス・ローマ研究所で彫刻・絵画分野の奨学金 Sainsbury Scholarship in Sculpture and Paintingを授与される。現在はキングストン大学で美術の上級講師を務め、イギリス、ヨーロッパ、アメリカ各地で作品が紹介されている。最近の個展に、ニューヨーク市 Johannes Vogt Galleryでの「Galvanised Hydrangea」、ロンドン Kinman Galleryの「Quinquireme of Nineveh」など。

ゲスト講師 (東京)

菊池 宏子 (きくち・ひろこ)

アーティスト。NPO法人インビジブル クリエイティブディレクター。

東京生まれ。ボストン大学芸術学部彫刻科卒、米国タフツ大学大学院博士前期課程修了。米国在住20年を経て、2011年、東日本大震災を機に東京に戻り現在に至る。在学中よりフルクサスやハブニングなどの前衛芸術・バフォーマンスアート、社会彫刻的観念、アートとフェミニズム、多文化共生マイノリティアートとアクティビズムなど、アートの社会における役割やアートと日常・社会との関係について研究・実践を続けている。美術館・文化施設、まちづくりNPO、アートプロジェクトにて、エデュケーション活動、ワークショップ開発、リーダーシップ/ボランティア育成などを含むコミュニティ・エンゲージメント戦略・開発に従事。また、アート・文化の役割・機能を生かした地域再生事業、ソーシャリーエンゲージドアート、クリエイティブプレイスメイキングなど、その活動は多岐にわたる。

ゲスト講師 (東京)

藤本 裕美子 (ふじもと・ゆみこ)

2007年尾道大学 (現・尾道市立大学) 美術学科油画専攻卒業。 在学中より作品制作と同時進行でイベント・ワークショップ等の企画、アーティスト・イン・レジデンスの運営補佐、アーティストのアシスタントなど幅広く芸術文化活動に携わる。 2009-2012年直島福武美術館財団 (現・福武財団) 勤務を経て、2013年よりアーカスプロジェクトでコーディネーターを務める。

ゲスト議師 (事意)

中村 政人 (なかむら・まさと)

1963年秋田県大館市生まれ。アーティスト。東京藝術大学絵画科教授。アートを介してコミュニティと産業を繋げ、文化や社会を更新する都市創造のしくみをつくる社会派アーティスト。第49回ヴェネチア・ビエンナーレ日本代表。平成22年度芸術選奨受賞。1997年よりアート活動集団「コマンドN」を主宰。全国で地域再生型アートプロジェクトを展開し、2010年、民設民営の文化施設「アーツ千代田 3331」を創設。

プロジェクト・アドバイザー (ロンドン)

マーク・ダンヒル

マーク・ダンヒルはブリストル・ポリテクニックで美術学士号を取得後、1977年にロイヤル・カレッジ・オブ・アートで彫刻の修士号を取得。1977年から1998年にかけて、石、木、銅、キャストペーパー、粘土、石膏といった様々な創作素材を用いた彫刻、インスタレーション、絵画などの作品をイギリス、アメリカ、ヨーロッパ本土各地で発表する。1977年から1986年の間、イギリスの様々な美術学校で非常勤講師を務めた後、ブリストルの西イングランド大学で常勤の職に就く。2008年にはロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校学部長に就任。1998年以来、ダンヒルはタミコ・オブライエンと協働してアート実践を発展させてきた。これまでダンヒルとオブライエンは、イギリス、アイルランド、オランダ、イタリア、ドイツ、日本での個展やグルーブ展、サイト・ベースのプロジェクト、アート・イン・レジデンスに参加している。ダンヒルは2017年9月にセントラル・セント・マーチンズ校学部長の職を退き、自身のアート実践のほか、フリーランスの活動に専念している。

London Unit | Faculty and Lecturer Profiles

Unit Faculty Taro Shinoda

Taro Shinoda (born 1964, Tokyo) began his career as an artist after studying landscape gardening. Shinoda's highly acclaimed sculptures and installations show impressive craftsmanship and address his understanding of the universe and cosmic space as "nature evolving in coexistence with human activities." He has participated in multiple international exhibitions including the 20th Biennale of Sydney (2016), *The Sun and Mt. Fuji and Steve Reich*, MISA SHIN GALLERY (Tokyo, 2016); *Sculpture Garden (collaborative project) / Kaz Oshiro / Taro Shinoda*, Las Cienegas Projects (Los Angeles, 2011); *Sensing Nature*, Mori Art Museum (2010), the Istanbul Biennial (2007), the Busan Biennale (2006) and the Yokohama Triennale (2001). Shinoda is an associate professor at Tokyo University of the Arts (Department of Painting).

CSM Faculty

Graham Ellard

An artist and professor of Fine Art at Central Saint Martins (CSM), University of the Arts London. As an artist he has collaborated with Stephen Johnstone since 1993. Their large-scale video installations and 16mm films, concerned with the parallels between film and architecture, have been exhibited internationally in museums and galleries. Ellard coconvenes, with Anne Tallentire, the research project Double agents at CSM. He has spoken at conferences internationally on the subject of the Artists' Studio, and created and directs the CSM Associate Studio Program for recent graduates. The book he edited with Jonathan Harvey; Studios for Artists: Concepts and Concrete. A Collaboration Between Acme Studios and Central Saint Martins was published by Black Dog, London, in March 2015.

CSM Faculty

Richard Gasper

Richard Gasper is a multi-disciplinary artist from London. He studied Painting at the Slade School of Art 2001-5, BA 1st Hons, Painting at the Royal College of Art, 2005-7 (MA) and was awarded The Sainsbury Scholarship in Sculpture and Painting 2010-11 at The British School at Rome. He is currently a Senior Lecturer in Fine Art at Kingston University and has been exhibited widely across the UK, Europe and the USA. Recent solo shows include *Galvanised Hydrangea* at Johannes Vogt Gallery, NYC, and *Quinquireme of Nineveh* at Kinman gallery London.

Guest Lecturer - Tokyo Hiroko Kikuchi

Artist, Co-founder/Creative Director, inVisible, Tokyo, Japan. Over the course of 18 years, her experiences extend from creating socially engaged art projects, to providing engagement based strategic direction and leading educational programs for arts and cultural institutions. After having lived and worked in the US for 20 years, she returned to Japan in 2011 to support grassroots reconstruction efforts following the 2011 Tohoku Earthquake in Japan. Since then, she has been involved in developing projects for arts and cultural institutions, and community-building, and creative placemaking for social change in Japan and the US. In 2015, she co-founded a non-profit arts and community development organization inVisible in Japan. Kikuchi holds an MFA degree in interdisciplinary studies from Tufts University, in affiliation with the School of the Museum of Fine Arts, with a special focus on performance art, history and theory, and social practice.

Guest Lecturer - Tokyo Yumiko Fujimoto

Fujimoto graduated from Oil Painting Course, Department of Arts and Design, Faculty of Arts and Culture, Onomichi University (now Onomichi City University) in 2007. While still a student, she produced artworks and was involved in a wide range of cultural and artistic activities such as planning events and workshops, assisting the operations of artist-inresidence programs and working as an artist assistant. From 2009 to 2012 Fujimoto worked at the Naoshima Fukutake Art Museum Foundation (now Fukutake Foundation). Since 2013 she has served as a coordinator at ARCUS Project.

Guest Lecturer - Tokyo Masato Nakamura

Born in Odate City (Akita, Japan) in 1963. Professor at Tokyo University of the Arts (Department of Painting). A socially aware artist pushing forth diverse art projects with focus on "art x community x industry." Represented Japan in the 49th Venice Biennial (2002). Received the Japanese Government's Agency for Cultural Affairs Award in Fine Arts (2010). Has supervised over the artist initiative "Command N" since 1997. Launched revitalization projects in localities across Japan, and founded the art center 3331 Arts Chiyoda in June 2010.

Project Adviser - London

Mark Dunhill

Mark Dunhill graduated with a BA in Fine Art at Bristol Polytechnic and MA in Sculpture from the Royal College of Art in 1977. Exhibiting widely in the UK, USA and mainland Europe between 1977 – 1998 his work included sculpture, installation and drawing using a wide range of media including; stone, wood, steel, cast paper, clay and plaster. Teaching part-time in various UK art schools between 1977 – 1986 Mark went on to take up a full-time position at The University of the West of England, Bristol. In 2008 he took up the post of Dean of Art at Central Saint Martins, University of the Arts, London. Since 1998 Dunhill's art practice has developed in collaboration with Tamiko O'Brien. Dunhill and O'Brien have been involved in solo and group exhibitions and site based projects and residencies in the UK, Ireland, Holland, Italy, Germany and Japan. Mark retired from his position as Dean at Central Saint Martins in September 2017 to concentrate on his art practice and other freelance activities.

東京藝術大学×パリ国立高等美術学校 グローバルアート共同プロジェクト2017 パリ・ユニット

【共同授業】

開催時期 | 2017年5月-11月

開催場所|東京藝術大学上野校地、取手校地、パリ国立高等美術学校(フランス)、ラトゥーレット修道院(フランス)、上野桜木谷中地域

参加学生

東京藝術大学 | 村上愛佳、室井悠輔、落合元世、朴茶仁、坂、ビラバイタヤ・コチャコン、王千華 ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校 | ジャコモ・セルレシ、フロランティーヌ・シャロン、ヴィクター・ジャンノッタ、アナマ・コトラレフスキー、マティ・ラボリ、 リュック = アンドレア・ローラ、タマラ・モリセ、エステバン・ヌヴー、ダルタ・シデレ

教員

大巻伸嗣、小沢剛、薗部秀徳(東京藝術大学) エルザ・カヨ、クレリア・チェルニック(バリ国立高等美術学校) マオ・タオ、ファビアン・デュクロ、村上華子(卓越助教)

【展覧会】

展覧会名 | The Whole and The Part / 全体と部分会期 | 2017年11月10日[金] — 11月19日[日] 場所 | 上野桜木・谷中地域 (市田邸、旧平櫛田中邸、旧谷邸)

Tokyo University of the Arts and Beaux-Arts de Paris Global Art Joint Project 2017

Paris Unit

Joint Curriculum

Term | June — November 2017

Place | Tokyo University of the Arts, Ueno and Toride Campus; Beaux-Arts de Paris (France);

Couvent Saint-Marie de la Tourette (France); Ueno-Sakuragi and Yanaka District

Participating students

Tokyo University of the Arts | Manaka Murakami, Yusuke Muroi, Motoyo Ochiai, Da In Park, Saka, Korchakorn Viravaidhya,

Cian-Hua Wang

Les Beaux-Arts de Paris | Giacomo Cerlesi, Florentine Charon, Victor Giannotta, Anama Kotlarevsky, Mathie Laborie, Luc-Andrea Lauras, Tamara Morisset, Esteban Neveu, Dārta Sidere

Faculty

Tsuyoshi Ozawa, Shinji Ohmaki, Hidenori Sonobe (TUA)

Elsa Cayo, Clélia Zernik (BAP)

Tao Mao, Fabien Ducrot, Hanako Murakami (Distinguished Assistant Professor)

Exhibition

Title | The Whole and The Part

Period | Friday, 10 November — Sunday, 19 November 2017

Venue | Ueno-Sakuragi and Yanaka District (Ichida House, Former Hirakushi Denchu House, Former Tani House)

パリ・ユニット|授業概要

東京藝術大学(以下、TUA)とパリ国立高等美術学校(以下、BAP)の共同授業「グローバル アート共同プロジェクトパリ・ユニット」は、日本とフランスを拠点に活動する学生が両国を往来 し、対話と協働作業によって両国の文化の共通点や差異を学びながら、現代アートの社会実践 (ソーシャル・アート・プラクティス)を目指すものである。

パリ・ユニットの授業は、GAP専攻の学生7名、BAPの学生9名の計16名の学生と、日仏教 員5名で行った。共同授業は、各国で事前に行われる事前授業、フランスでの第1セッション、 各国での中間授業、日本での第2セッションで構成され、16名の学生は日仏での共同授業を経 て、その経験を基に東京の谷中地域に点在する三軒の古民家を会場として成果発表展覧会を 行った。 本プロジェクトのテーマ [The Whole and The Part / 全体と部分] は、パリの路地 や東京の谷中などローカルな地域と向き合いながらいかに世界を捉えるかを探求し、その成果 を作品として結実させることを目的とした。

2017年5月から6月の期間はGAP専攻のパリ・ユニット参加学生を対象に事前授業を行った。 関連施設の見学や展覧会の鑑賞を通じて、本プロジェクトのテーマ「The Whole and The Part / 全体と部分」について理解を深めることから準備を開始。その後学生たちは「谷中にも しモニュメントを提案するなら」という仮想の作品アイデア制作課題に取り組み、それぞれが考 案した「モニュメント」のプランや作品を、一日限りの展覧会として旧平櫛田中邸に展示し、プレ ゼンテーションを行った。

6月25日から7月10日まで行われた第1セッションでは、GAP学生と教員がフランスを訪れ、 「全体と部分」についての考察を促す授業を行ったり、最終展示を見据えてフランスならでは の場所を訪れたりした。授業は両校学生の自己紹介プレゼンテーションからスタートし、事前 授業でのリサーチ内容の発表やそれについてのディスカッションを行った。また、BAP教員 のアンヌ=マリー・ガルシア氏が管理するアーカイブ資料を見学しながら講義を受けたり、旧平 櫛田中邸が彫刻家のアトリエであることに関連付けて、ロダンやアルプのアトリエ兼美術館を 見学。ラトゥーレット修道院にも滞在し、リサーチ演習とプレゼンテーションを行った。

夏休み中の中間授業では、GAP学生がフランスでの経験を振り返りながら、谷中地域での展 覧会開催に向けて準備を行った。学生たちはアーティストとしての活動を理解してもらうた め、地元のお祭りへ参加したり、定例の清掃に教員と共に参加したりして、地域住民との交流 を図った。また、展覧会会場の一つとなった旧谷邸は、数年間人が住んでいなかった古い家 屋で、これまで展示などで利用されたことはなかったため、展覧会会場にするために必要な 清掃や修繕を行った。そういった活動から深められた谷中地域への理解は、BAP学生にも 共有された。

10月12日から11月13日に日本で行った第2セッションは、BAP学生が上野に滞在し、GAP 学生とリサーチやディスカッションを行いながら作品を制作、成果発表展覧会でその作品を発 表した。会場となる古民家を訪れながら、谷中地域で活動する椎原晶子氏に町の歴史やこれ までの取り組みなどについてお話を伺い、この地域に関する理解を深めた。同時に、日本の芸 術文化の一つの参照先として、人形浄瑠璃や能の講義・鑑賞を行った。GAP専攻たほりつこ 教授の退任記念展「小さな光の森」を参観し、徳島の阿波木偶箱まわし保存会の方々による人 形浄瑠璃の実演を鑑賞したり、本学邦楽科能楽観世流の関根知孝教授の講義・実演を通して、 能の構成や物語、そしてそれらが実際に舞台上でどのように表現として成り立っていくのかを 学んだりした。学生は期間中、各自谷中地域と大学を行き来しながらイメージを深め、教員の

- 1 | 事前授業でのリサーチ
- Research during the preliminary session
- 2 事前授業での課題発表
- Presentation during the preliminary session
- 3 | 能の実演講義 Lecture on Noh theater
- 4 BAPでのディスカッション

Paris Unit | Course Summary

The Global Art Joint Project Paris Unit is a joint course between Tokyo University of the Arts (TUA) and Beaux-Arts de Paris (BAP). In this course, students based in Japan and France visit each other's countries and work towards a social practice of contemporary art as they engage in dialogue and collaboration to address cultural commonalities and differences. The participants of the Paris Unit program were composed of seven students from GAP and nine students from BAP for a total of sixteen students and five faculty members from both institutions. The program was divided into four parts: the preliminary session, which took place separately in the two countries, Joint Class Period 1 in France, an intermediate period also conducted separately, and Joint Class Period 2 in Japan. Based on the experiences of the joint courses in both Japan and France, the sixteen students created an exhibition held across three traditional Japanese houses located in Yanaka, Tokyo to present the project outcome. The objective of this year's project, titled The Whole and The Part, was to explore one's worldview while researching local areas such as the alleys in Paris or the Yanaka neighborhood in Tokyo, and to produce an artwork based on the experiences of the course.

The program began with a preliminary session for GAP Paris Unit students in May and June 2017. Students visited relevant sites and exhibitions as part of a research assignment to better understand the project theme, The Whole and The Part. Later, they were asked to imagine a monument for Yanaka, and students presented their proposals and works in a one-day exhibition at the Former Hirakushi Denchu House.

Joint Class Period 1 was conducted from June 25 to July 10. GAP students and faculty members traveled to France and participated in classes that encouraged further exploration of the project theme. The museum visits and research trips during this period were organized with the final exhibition in mind. In class, students exchanged self-introductory presentations, shared research findings from the preliminary session and engaged in discussions. BAP faculty member, Anne-Marie Garcia hosted a lecture on the archive materials she manages, and as the Former Hirakushi Denchu House was a sculptor's atelier, students paid visits to Rodin and Arp's former studios while in France. They also stayed at the Couvent Sainte-Marie de La Tourette where they continued their research and presentations.

During the intermediate session over summer break, GAP students reflected on their visit to France in class discussions and prepared for the exhibition in Yanaka. Faculty members and students interacted with Yanaka residents by taking part in the local festival as well as the neighborhood cleanup of historic buildings. These activities were considered to be some of the ways for students to garner support from the community for their work as artists. Of the three venues, the Former Tani House had never been used for an art exhibition and was in need of cleaning and repair as it was an old house that had been

- 5 BAPでのプレゼンテーション Presentation at BAP
- 6 展覧会会場の掃除・修繕
- Cleaning and repairing the exhibition venue
- 7 人形浄瑠璃の実演見学 Ningyo joruri puppet demonstration
- 8 | 各展覧会会場の使い方について相談 Meeting to discuss exhibition venues

指導を受けながら作品制作を行った。

展覧会を開催した旧平櫛田中邸、市田邸、旧谷邸の三軒は、すべて築100年ほど経過した古 民家で、学生たちはそれぞれの家の特徴や歴史に呼応する作品を展開した。 彫刻家平櫛田中 が使用していた旧平櫛田中邸アトリエの美しい採光から想起された立体作品や、元布問屋だっ た市田邸の、居間と庭のつながりや蔵などの特性を活かしたインスタレーション作品、個人宅 であった旧谷邸の、家そのものが持つ個人の歴史に向き合い、そこで見つけたストーリーを発 展させた作品などが展示された。

展覧会は上野公園を中心に11月10日から19日まで開催された芸術祭「TOKYO数寄フェス2017」の参加プロジェクトとして紹介され、地域住民をはじめとする多くの来場者が訪れた。

2018年1月には、GAP修士1年生最後の課題として、「GAP専攻グローバルアート共同カリキュラム課題発表会」を一般公開で開催。 ロンドン・ユニット、パリ・ユニットそれぞれ 20 分間 のグループ・プレゼンテーションを行い、ユニットの活動やその成果について報告した。

9 | 作品プランの発表 Sharing the work plan 10 | 取手校地での作品制作 Production in Toride campus

vacant for several years. TUA students played an active role in cleaning and preparing the house for the exhibition, and insights gained from working in the neighborhood were later shared with BAP students.

For Joint Class Period 2 from October 12 to November 13, BAP students stayed in Japan and joined GAP students in research, discussions, seminars, and the joint exhibition in Yanaka. The group deepened their understanding of the area by visiting the neighborhood and listening to lectures on the history of the town from local expert Akiko Shiihara. Students also attended performances of Noh theater and *ningyo joruri* or traditional Japanese puppet theater as points of reference for Japanese arts and culture. At the retirement exhibition of GAP professor Ritsuko Taho titled Little Luminous Forests, practitioners from Awa Deko Hako Mawashi Hozonkai, a cultural preservation organization from Tokushima, Japan gave a demonstration of ningyo joruri. Students also attended a lecture on Noh theater by Professor Tomotaka Sekine of Kanze school who teaches in the Department of Traditional Japanese Music at TUA. Professor Sekine demonstrated how the structure and narrative of Noh are performed as theatrical expressions on the stage. Working both on-campus and on-site, students developed their concepts and focused on artwork production in this period, receiving advice and instruction from faculty members as needed. The three traditional Japanese houses in Yanaka, Tokyo—Former Hirakushi Denchu house, Ichida House and Former Tani House—were built about 100 years ago. The houses and their histories inspired students to take varied sitespecific approaches in response to their assigned sites. In the former atelier and residence of the artist Hirakushi Denchu, students created works that interacted with the abundant natural light in the studio. Ichida House was formerly the storefront of a fabric wholesaler: students utilized the unique architectural characteristics such as the connection between the living room and the garden, or the kura, a traditional Japanese storehouse in their installations. The group assigned to the Former Tani House, a private home, encountered the intimate histories of its former occupants and some chose to incorporate these personal narratives into their artworks.

The exhibition was held in parallel with Tokyo Suki Festival 2017 from November 10 to 19, and many local residents and visitors attended the show.

For the final assignment of the first year, GAP master's students organized a public presentation on the unit programs in January 2018. London Unit and Paris Unit participants each presented for 20 minutes in groups and outlined the activities and outcomes of the two projects.

- **11** | 展覧会会場での作品制作 Production in the venue
- 12 | 作品の搬入 Installing work
- 13 |教員による作品講評 Crit session with the faculty staffs

パリ・ユニット|展覧会について

The Whole and The Part / 全体と部分

本企画は、東京藝術大学とパリ国立高等美術学校の国際色豊かな学生16人が、フランスと日本での数ヶ月に渡る交流で得た経験や実践の成果を発表するプロジェクトおよび展覧会である。

展覧会タイトルに掲げた「The Whole and The Part / 全体と部分」は、パリ国立高等美術学校のエルザ・カヨ教授が、学生たちに作品制作の出発点とするよう提案した言葉だ。 人間の身体が手や足などの部分だけでは機能しないように、細部はより大きな全体の一部となったとき、大きな価値を持つ。また、2016年4月に新設された GAP 専攻では、アーティストがより大きな世界の一員として、社会実践 (ソーシャル・プラクティス) を行う存在になることを目指している。

GAP専攻の学生7名は、6月の10日間フランスに滞在し、9名のパリ国立高等美術学校の学生と出会い、ワークショップや美術館訪問、演習授業を通じて交流を行った。その後のリサーチ期間を経て、今度は10月にパリ国立高等美術学校の学生たちが日本を訪れ、藝大生と再会し、一ヶ月間谷中で滞在制作を行った。 両校の学生はそれぞれの持つ文化や価値観など固有の「部分」を交換したり共有したりしながら、谷中の街に向き合い、共に作品を制作し、展覧会という一つの「全体」を作り上げる。

建物の細部にそれぞれの歴史が宿る三軒の古民家で、学生たちが何を発見し、これまでの経験とどのように結びつけ、展覧会に昇華させたのか。 個性あふれる若きアーティストたちの試みが、谷中の町に点在する。

Paris Unit | About the Exhibition

The Whole and The Part

This exhibition showcases works by a diverse group of 16 students from Tokyo University of the Arts and Beaux-Arts de Paris, created over the course of six months.

The title *The Whole and The Part* comes from a concept that Professor Elsa Cayo of BAP often tells her students as something that should be the starting point of their artworks. Just as the human body cannot function with hands and feet alone, the details gain significance when they become parts of a greater whole. GAP, an MFA program established in April 2016 in the Graduate School of Fine Arts at Tokyo University of the Arts, also aims to foster artists who engage in social practice as members of a larger world.

In June, seven GAP students stayed in France for ten days and met nine students from BAP. Together they participated in workshops, museum visits and joint courses. After a few months of research, BAP students came to Japan to reunite with GAP students, and created artworks in Yanaka over the course of a month. Students of both schools exchanged and shared *parts* that are specific to their cultures or values, engaged with the town of Yanaka and collaboratively created works to be exhibited in a larger *whole*: a joint exhibition.

Inside three traditional Japanese houses, each with its unique history residing within, students made new discoveries and channeled past experiences to create *The Whole and The Part* in Yanaka.

パリ・ユニット|作品リスト

室井 悠輔 《地に足がつかない。》

ミクストメディア、この家にあったもの

Yusuke Muroi

The feet don't touch the ground. (Chiniashigatsukanai)

Mixed media, objects found in the house

朴 茶仁 《沈黙に耳を澄ます》

戦争に関するインタビュー、サウンド・インスタレーション

Da In Park Whispers of Silence

Sound installation of interviews on war

Paris Unit | List of Works

フロランティーヌ・シャロン

Florentine Charon

《無題》 写真 *Untitled*Photographs

エステバン・ヌヴー 《無題》

Esteban Neveu
Sans-Titre
Steel, brass

|61

マティ・ラボリ 《無題》

墨、紙

Mathie Laborie
Untitled
Ink on paper

リュック = アンドレア・ローラ 《ひのき》 コンクリート、石膏、木材 Luc-Andrea Lauras

Cypress

Concrete, plaster, woods

落合 元世

《重なる空間 (いつも晴れ)》

木材、障子紙、障子のある部屋、旧平櫛田中邸外の空間

Motoyo Ochiai

The Linking Floor (Always Sunny)

Wood, shoji screen paper, room with shoji screen, space outside of the house

ビラバイタヤ・コチャコン 《谷喜一郎さんの小さな博物館》 谷喜一郎さんの収集品。200個のキャプション赤いロープ

Korchakorn Viravaidhya
Mr. Kiichiro Tani's Little Museum

Mr. Kiichiro Tani's collection, 200 captions and red partition ropes

63

タマラ・モリセ **《無題》** 鉄 Tamara Morisset *Untitled*Steel

牧《ファーファー (フロムハイバー・ナウ)》
ミクストメディア(谷邸で発見されたもの、私物)

Saka
Far Far (From hyper-now)
Mixed media (objects found in the house, artist's personal belongings)

ダルタ・シデレ 《無題》 大理石、畳 Dārta Sidere *Untitled* Marble, tatami mat

ヴィクター・ジャンノッタ 《kuri ga tobu》 和紙、ドライフラワー、石

Victor Giannotta
the chestnuts fly away
Japanese paper, dried flower, stone

村上 愛佳 《畳運び 2017》 畳、木材、塗料、ビニール、その他

Manaka Murakami Carrying Tatami 2017 Tatami mat, wood, paint, plastic, other

王千華 《風の対話》 布にアクリル絵の具、木材、アクリル板

Cian-Hua Wang

Dialogue between Wind

Acrylic on fabric, shoji screen paper, acrylic board

アナマ・コトラレフスキー 《Échographème》 言葉 Anama Kotlarevsky *Échographème* Words

ジャコモ・セルレシ 《空がない風景》 プロジェクター Giacomo Cerlesi *Skyless Landscape* Video projector

67

パリ・ユニット|教員・講師プロフィール

RAP教旨

エルザ・カヨ

ベルー生まれ。リマでビジュアル・アーツを学んだ後、チリのサンティアゴで演劇を学ぶ。70年代後半にヨーロッパに移り、ブリュッセルで現代アートの本屋を始め、アートシーンに関わる。1982年に15分のビデオ作品《Qui vole un oeuf, vole un oeuf (だれが卵を盗む、卵を盗む)》を発表し、MoMAニューヨーク近代美術館とボンビドゥーセンターに所蔵されている。その他のビデオ作品に《Nez, Gorge, Oreilles (鼻、喉、耳)》、《Le Java》、《Homes & Gardens》など。16㎜フィルムで制作した作品に《Que sais-je? (私は何を知っている?)》、35㎜フィルムの作品に《Allégorie: Où sont passés les chameaux? (アレゴリー:らくだ達はどこへ行った?)》、《Obstacle au mouvement. Didier Vermeiren -Sculptures et Photographies-》などがある。最近では、写真作品《Figures》を発表。カヨは常に映画と視覚芸術のあいだで対話を続けながら、自らの表現を発展させている。

BAP教員

クレリア・チェルニック パリ高等師範学校卒業、哲学

パリ高等師範学校卒業、哲学でアグレガシオン (一級教員資格)取得。2009年にパリーソルボンヌ大学で芸術哲学についての博士論文 (主査:ジャクリーン・リヒテンシュタイン)で博士学位取得。チェルニックの研究は、ルドルフ・アルンハイムやエルンスト・ゴンブリッチなど芸術の心理学者や、モーリス・メルロー=ポンティなど初期の現象学論者の考える芸術と理論の関係に根ざしたものである。様々な雑誌等で発表されている論文では、心理描写と現象的経験の関係を扱うものが多いが、近年はとくに日本の現代美学について研究している。近年発表した論考に黒澤明の『七人の侍』についてまとめたエッセイ (2012)や、映画に登場するカフェについてのエッセイ (2017)、映画の哲学性についてまとめた本に『The Eye and The Objective』 (2013)、『Perception-Cinema』 (2014) などがある。

ゲスト講師 (東京)

住友文彦 (すみとも・ふみひこ)

アーツ前橋館長/東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科准教授。ICC/NTTインターコミュニケーションセンター、東京都現代美術館などに勤務し、「Possible Futures:アート&テクノロジー過去と未来」展 (ICC、2005)、「川俣正 [通路]」(東京都現代美術館、2008)、メディアシティソウル 2010 (ソウル市美術館)、あいちトリエンナーレ 2013 などを企画。また、2006年にはオーストラリアで行われた 「Rapt! 20 comteporary artists from Japan」展、2007年には中国を巡回した「美麗新世界」展で、共同キュレーターとして日本の現代美術を海外へ紹介した。

ゲスト講師 (東京)

関根 知孝 (せきね・ともたか)

東京藝術大学音楽学部邦楽科教授。観世流能楽師。故関根直孝の長男。東京藝術大学邦楽科卒業。二十五世観世宗家左近、二十六世観世清和に師事。公益社団法人能 楽協会会員、一般社団法人日本能楽会(重要無形文化財総合指定)会員、一般社団法人 観世会理事、一般財団法人観世文庫評議員。「翁」「石橋」「道成寺」「望月」「砧」「安宅」 「卒都婆小町」など披演。2012年、藝大派遣により、ロンドンとオーフォードの教会で、 「隅田川」を上演した。

ゲスト講師 (東京)

阿波木偶箱まわし保存会(あわでこはこまわしほぞんかい)

阿波木偶「箱廻し」や「三番叟まわし」など、徳島県独自の祝福芸や門付芸などの無形 民俗文化財調査研究を目的として1995年に発足。2002年から徳島県内で正月の門 付けを行い2016年には6市5町で約1000軒の民家に福を届けた。2009年ユネスコ 「ACCU賞」、2015年、阿波木偶「三番叟まわし」が徳島県指定無形民俗文化財指定。 2017年、サントリー「サントリー地域文化賞」受賞。2015年、イタリア・ミラノ万博に出演。 ドイツ、フランス、ボルトガル、アメリカ、韓国、イタリア等、世界各地で箱廻しを実演・紹介 している。

ゲスト講師 (事章)

椎原 晶子 (いはら・あきこ)

晶地域文化研究所代表、NPO法人たいとう歴史都市研究会理事長、株式会社まちあかり 舎取締役、「谷中学校」運営人。 地域ブランナー。 技術士・都市および地方計画。 2000年東京藝術大学大学院環境造形デザイン博士課程単位取得満期退学。 同大学文 化財保存学非常勤講師。 在学中より谷中・根津・千駄木のまちづくり活動に加わり、「芸工展」、「art-Link上野谷中」などでエリア一帯の人とものづくり、アート活動をつなぐ。 2001年よりNPOにて、市田邸、間間間、旧平櫛田中邸、カヤバ珈琲など、明治大正昭和の建物を再生し、住まいや店舗、アート活動の場としてまちに開く。 昭和三軒家の再生「上野桜木あたり」にてグッドデザイン賞 2015を受賞。 2017年旧谷邸等の再生企画プロデュース。 同年、古い建物を再生しまちの記憶をつなぐ会社まちあかり舎を設立。 共著に『新編・谷根千路地事典』、「路地からのまちづくり」、「東京文化資源区の歩き方」など。

ゲスト講師 (パリ)

アンヌ=マリー・ガルシア

文学博士、歴史的遺産のキュレーター。 二年前よりパリ国立高等美術学校の歴史的コレクションの管理を担当。 写真および版画のキュレーターとして数々の展示会で活躍。 専門分野に関する評論も行い、版画に関する著作としては「Dürer a les colleccions franceses」(1998)、「Les Affiches de mai 68」(2008)、「Images en lutte」 (2018)、写真に関しては「Les Chefs d'œuvre de la photographie dans les collections de l'école des beaux-arts」(1992)が挙げられる。 さらに建築や(「Les Architectes de la liberté」(1989)、「Charles Garnier, un architecte pour un empire」(2010)、アカデミック・ティーチングの通史(「Dieux et Mortels」(2005-2006)、「L'École de la liberté」(2009))にも関心を持つ。 歴史的観点で現代美術の作品を見ることを目的とし、「L'Arbre et le photographe」(2012)、「L'Ange de l'histoire」(2013)、「Cookbook」(2014)、「Mark Dion extranature」(2016)を執筆。最新の著作「La Photographie avec les arts」(2016)では、古い写真や芸術作品、行政史を通して見たパリ国立高等美術学校の総合的研究を提示している。

Paris Unit | Faculty and Lecturer Profiles

BAP Faculty Elsa Cayo

Elsa Cayo was born in Peru. After studying visual arts in Lima, she studied theater in Santiago, Chili. In the late 1970s she made the move to Europe, where she became involved in the art scene, creating a contemporary arts bookshop in Brussels. In 1982 she made a 15-minute video entitled *Qui vole un oeuf*, vole un oeuf (Who steals an egg, steals an egg) now part of the MoMA and Centre Pompidou collections. Her other video creations include Nez, Gorge, Oreilles (Nose, Throat, Ears) Le Java, and Homes & Gardens; her films include Que sais-je? (What do I know?) in 16 mm, and in 35 mm Allégorie: Où sont passés les chameaux? (Allegory. Where have all camels gone?) and Obstacle au mouvement. Didier Vermeiren -Sculptures et Photographies-. More recently she created Figures, a photographs portfolio. In her work and development, Elsa Cayo has consistently engaged in dialogue between cinema and the visual arts.

BAP Faculty Clélia Zernik

A graduate of the École Normale Supérieure of the rue d'Ulm, Paris, and agregée in philosophy, Clélia Zernik defended a doctoral thesis in philosophy of art in 2009 at the Université Paris IV-Sorbonne, under the supervision of Jacqueline Lichtenstein. Zernik's research bears on the relationship between art and science as developed by psychologists of art such as Rudolf Arnheim and Ernst Gombrich and phenomenologists, first among them Maurice Merleau-Ponty. Her articles, published in many different journals, discuss relations between psychological description and phenomenological experience. Her current research focuses on contemporary Japanese aesthetics. She has published an essay on Akira Kurosawa's *The Seven Samurai* (2012) and another essay titled *The Cafes in Movies* (2017), along with two books on philosophy of movies, *The Eye and The Objective* (2013) and *Perception-Cinema* (2014).

Guest Lecturer - Tokyo Fumihiko Sumitomo

Director, Arts Maebashi / Associate Professor, Graduate School of Global Arts, Tokyo University of the Arts. Sumitomo worked at NTT InterCommunication Center (ICC) and Museum of Contemporary Art Tokyo and has planned exhibitions and events including *Possible Futures: Japanese Postwar Art and Technology* (ICC, Tokyo, 2005), *Tadashi Kawamata [Walkway]* (Museum of Contemporary Art Tokyo, 2008), Media City Seoul 2010 (Seoul Museum of Art) and the Aichi Triennale 2013. He also introduced contemporary Japanese art to international audiences through his work as a co-curator on *Rapt! 20 Contemporary Artists from Japan*, which toured Australia in 2006 and *Beautiful New World*, which toured China in 2007.

Guest Lecturer - Tokyo Tomotaka Sekine

Professor, Department of Traditional Japanese Music, Faculty of Music, Tokyo University of the Arts. Noh actor of the Kanze school. Eldest son of the late Naotaka Sekine. Sekine graduated from the Department of Traditional Japanese Music, Tokyo University of the Arts and studied as an apprentice under Sakon Kanze and Kiyokazu Kanze, the 25th and 26th heads of the Kanze school, respectively. He is a member of the Association for Japanese Noh Plays (designated Important Intangible Cultural Property), Trustee of the Kanze school society and the Kanze school library. Sekine has performed in Noh plays such as *Okina*, *Ishibashi*, *Dojoji*, *Mochizuki*, *Kinuta*, Ataka and *Sotobakomachi*, amongst others. In 2012, he performed in *Sumidagawa* at churches in London and Orford, on assignment for the university.

Guest Lecturer - Tokyo Awa Deko Hako Mawashi Hozonkai

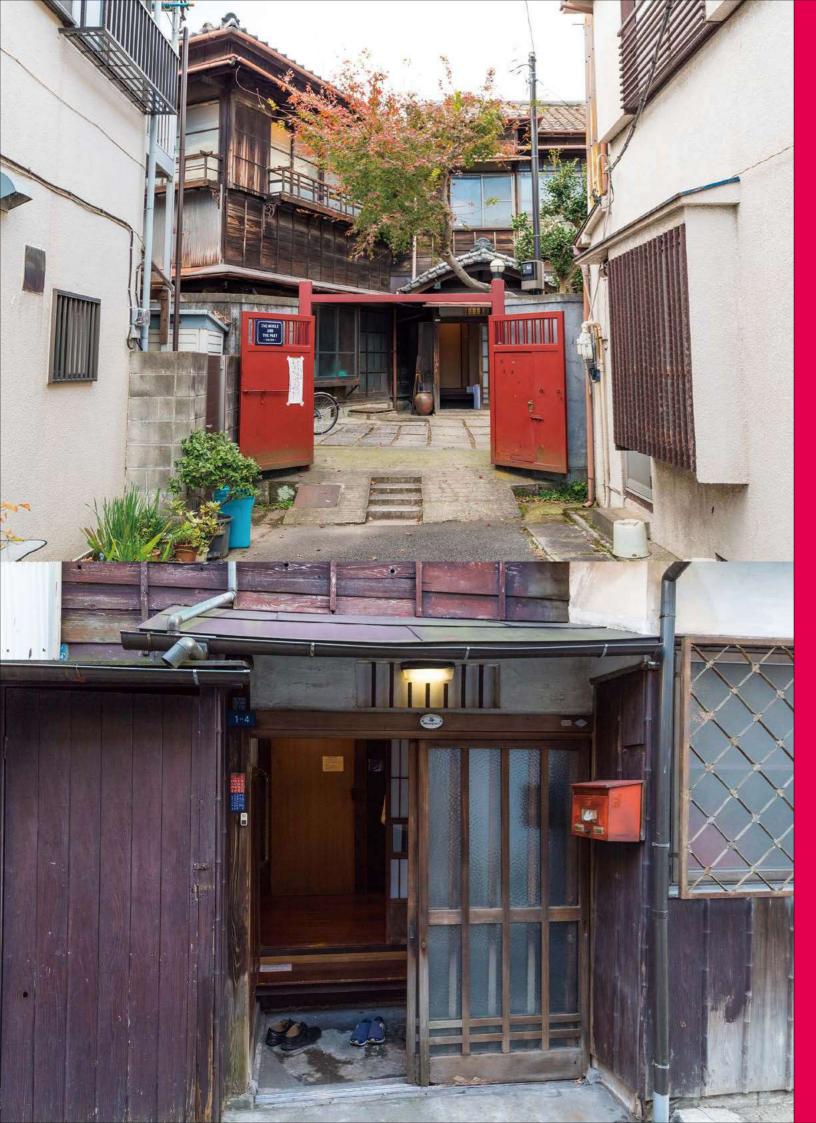
The organization was established in 1995 with the objective of conducting research into intangible folk cultural properties, specifically the unique shukufukugei ("blessing performance") and kadozukegei ("door-to-door performance") of Tokushima Prefecture, including awa deko hako mawashi and sanbasou mawashi. Since 2002, it has organized New Year door-to-door performances all over Tokushima, and in 2016 alone it delivered "blessings" to approximately one thousand households in six cities and five towns. In 2009, the organization received the Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) Award, and in 2015 awa deko sanbasou mawashi was designated an intangible folk cultural property by Tokushima Prefecture. In 2017, it won the Suntory Prize for Community Cultural Activities and in 2015, the members performed at Expo Milano 2015 in Italy. They have performed and presented the hako mawashi ("box turning") art in many countries around the world, including Germany, France, Portugal, the U.S., Korea and Italy.

Guest Lecturer - Tokyo Akiko Shiihara

Representative of the Sho Regional Research Institute, Chair of the Taito Cultural and Historical Society (NPO), Director of Machiakarisha Co., Ltd., and operator of the Yanaka School. Regional planner. Engineer: Urban and District Planning. Shiihara completed a PhD in Environment Modeling Design at the Graduate School of the Tokyo University of the Arts in 2000. Part-time lecturer in Graduate School of Conservation of the same university. While still a student, in addition to community development work in Yanaka, Nezu, and Sendagi, she also worked on connecting the people in these areas with community development and art activities. such as "Geikoten," "art-Link Ueno Yanaka," and other projects. In 2001, through the NPO, Shiihara began working to restore buildings of the Meiji, Taisho, and Showa periods, such as the Ichida Family House, Sankenma, Former Hirakushi Denchu House, and Kayaba Coffee House, to open these spaces up to the community as residences, shops, and a venue for art activities. The restoration of three Showa-period houses, "Ueno Sakuragi Atari," won a Good Design Award 2015. In 2017, she created a plan for the revival of the former Tani House and in the same year, established the company Machiakarisha, to revive old buildings to build connection them with community memories. Shiihara co-authored "Shinpen: Yanesen roji jiten (New Edition: Encyclopedia of Ya-Ne-Sen Alleyways)," "Roji Karano Machidukuri (Developing Communities from Alleyways)," and "Tokyo Bunka Shigenku no Arukikata (Walking in Cultural Resource District of Tokyo)."

Guest Lecturer - Paris Anne-Marie Garcia

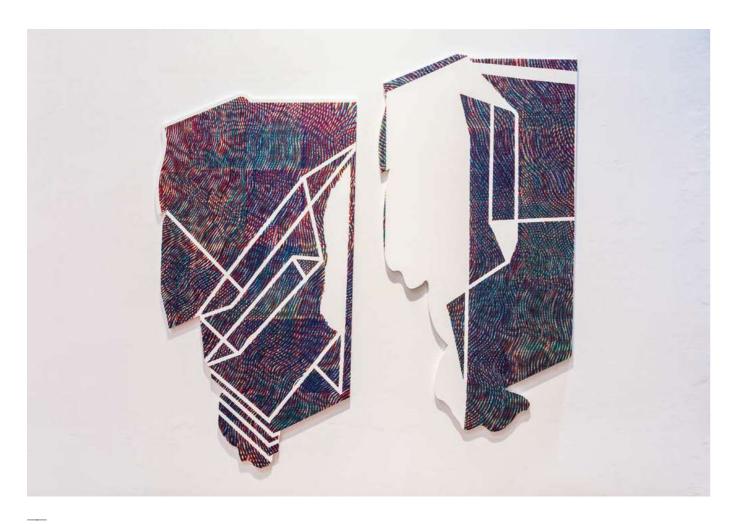
A doctor of literature and a curator of the patrimony, Anne-Marie Garcia has been in charge of the historic collections of the Beaux-Arts de Paris for two years. As a curator of the photographs and prints, she worked for many exhibitions. She has written essays concerning her own field: Dürer a les colleccions franceses (1998), Les Affiches de mai 68 (2008), Images en lutte (2018) on engraving, and Les Chefs d'œuvre de la photographie dans les collections de l'école des beaux-arts (1992) on photographs. She is also interested in architecture (Les Architectes de la liberté, 1989, Charles Garnier, un architecte pour un empire, 2010) and in the general history of academic teaching (Dieux et Mortels, 2005-2006, L'École de la liberté, 2009). She intends to look at contemporary artworks in the perspective of history: L'Arbre et le photographe (2012), L'Ange de l'histoire (2013), Cookbook (2014), Mark Dion extranaturel (2016), Her last book, La Photographie avec les arts (2016), proposes a synthetic study of the Parisian School of fine arts, seen through ancient photographs, artworks and administrative history.

2017年度修了制作作品

Graduation Works 2017

秋山 珠里 Juri Akiyama

《かすり がすり》 Holder Folder

パネルにアクリル、シルクスクリーン Acrylic, silkscreen on panel H 180×W90×D 2 cm 2017

陳 璐 Chen Lu

《君の波·私の皴》 Your Wave / My Wrinkle

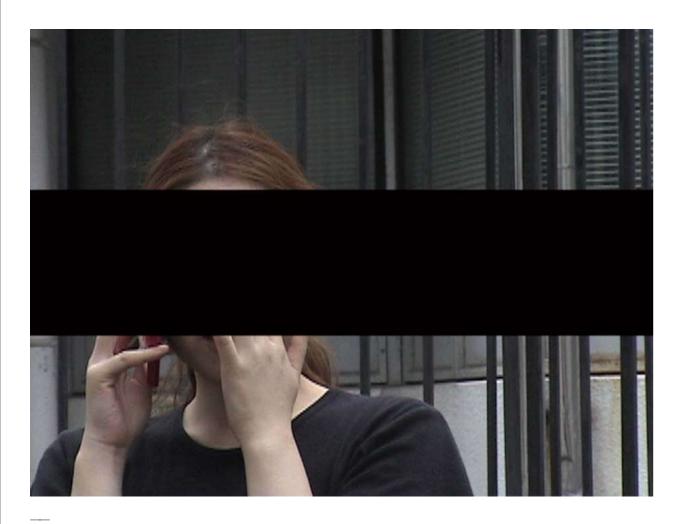
マネキン、ペンキ、紙、アクリル Mannequin, paint, paper, acrylic H200×W250×D160 cm

GAP専攻に入ったことは、私にとってとても幸運だった。専攻では、外部から教授などを招いて、質の高い講義をしてくれた。講義は英語と日本語で行われるので、海外での経験がなかった私にとっては難しかった。毎日頑張って言語と芸術を学んだ。CSMと行ったプログラムは大変勉強になった。アーティストとして、瀬戸内国際芸術祭に参加する機会を持てたことは非常に貴重だ。また、他の国の人々と付き合う方法も学んだ。私はGAPの一員になったことに本当に感謝し、大切にしている。

I am so lucky to have entered the GAP course. The course invited visiting professors to give us high-quality lectures. Those lectures were taught in English and Japanese, and because I did not have prior experience studying abroad, it was difficult for me to follow. I worked hard to study language and art. The joint program with CSM also taught me a lot. As an artist, being able to participate in the Setouchi Triennale was a very precious experience. I learned how to cooperate with people from other countries. I really appreciate and cherish the opportunity I was given to be a part of GAP.

∣73

リリアン・キャンライト Lillian Canright

《AIDORU clean version》 AIDORU clean version

SDデジタルビデオ SD digital video Duration: 1:59:33 2017

アリサ・ホルム Alisa Holm

《光と闇の間》 Between Light and Darkness

パネルにミクストメディア、和紙、インクジェットプリント Mixed media, Japanese paper and inkjet print on panel H38×W52×D4 cm, H25×W25×D2.5 cm 2017

私の作品は沖縄の人々の声を世界に伝えるものである。絵と写真と文章を通じて、沖縄で出会った8人の方々を紹介する。沖縄戦の記憶にまつわる小説『眼の奥の森』を読んだことから、このプロジェクトは始まった。沖縄の現実をどうしてもこの目で確かめたいと思い、あの島に調査へ出かけ、調査結果を芸術作品として提示することになったのだ。CAPのおかげで、私はやりがいのあるコースワークを組み入れつつ、自分の関心を追求することができた。藝大の教授陣の後押しにより、自主的な取り組みを通して、自分の芸術活動を発展させ、現代アートの知識を深めることになった。ある選択科目では、ヴェネチア、ミュンスター、カッセル、バーゼルの国際アートフェスティバルを経験するという人生を変えるような機会に恵まれた。GAPはまた、木工、漆、和紙といった日本の芸術の伝統的手法にも目を向けさせてくれた。

藝大での経験により、グローバルアートプラクティスについて考える場合、自分の生活との 関連の中でテーマを位置づけることが重要だと学んだ。グローバルなことというのは、ま ず自分がいる場所から始まり、それが人と人との対話へとつながり、国境を越えていく。 これこそが何よりも重要な学びであり、独立した芸術家として、私はこれからもこの学び を忘れずにいたいと思う。 My work is a transmission of voices from Okinawan people to the world. It presents eight people I met in Okinawa through paintings, photography and text. The project began after I read a novel about Okinawan war memory, *Me no oku no mori*. I was eager to witness the reality of Okinawa's situation for myself, which led to research trips to the island prefecture, and in turn informed my artistic practice.

Global Art Practice allowed me to pursue these interests, while incorporating challenging coursework. TUA professors pushed me to work independently to develop my practice and bolster my knowledge of contemporary art. An elective course offered the life-changing opportunity to experience international art festivals in Venice, Münster, Kassel and Basel. GAP also opened my eyes to traditional mediums of Japanese art, such as woodworking, urushi, and washi.

My experiences at TUA taught me that when we consider Global Art Practice, it is important to situate the subject matter within the context of our own lives. The global begins first with the local, and then becomes a dialogue between peoples and across borders. This vital learning is what I hope to carry with me as I continue my career as an independent artist.

池田 光輝 Mitsuteru Ikeda

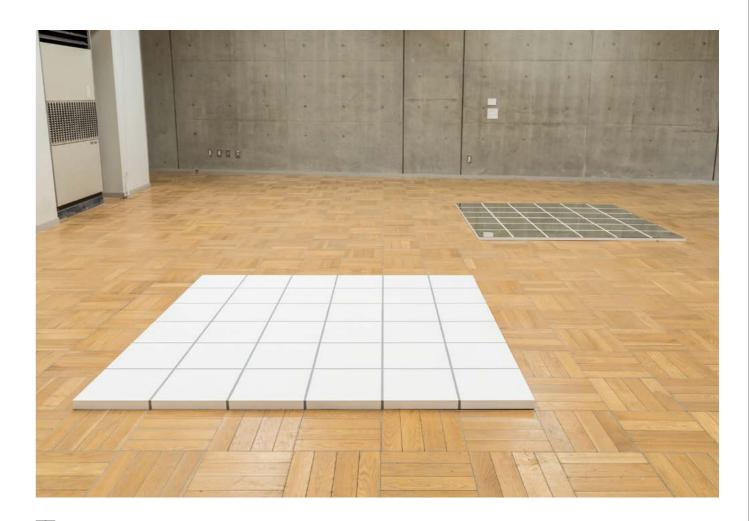

《彼方隠して 君隠さず/君を憎む病》 Sickness of I-Hate-You

映像 Video

Duration: 30 min

田郷 美沙子 Misako Tago

《かたちの歪みを見る》 To see a distortion of shape

木製パネル、水性インク、インクジェットプリント Wood panel, ink, inkjet print H182×W182 cm 2017

私は、仮想現実を作る技術の発展によって、視覚空間と身体の置かれる空間とが乖離することについて着目した。私たちがVRグラスを身につけたとき、どこに私たちの身体が在るのか、その空間については意識しない。

この作品では、鑑賞者の立ち位置が、視覚空間の中のパネルの形を変化させる。パネルに描かれたグリッドは私たちの存在する空間の遠近法を現す。鑑賞者の意識を作品の中ではなく、彼ら自身の存在や、作品と彼らを取り巻く空間に向けるよう試みている。

The advancement in virtual reality technology has enabled the dissociation between the visual space and the physical space that the body occupies. This is the phenomenon I focused on in my work—when we wear a VR headset, we are not aware of where our bodies are located in physical space. In this piece, the shape of the panel within the visual space changes depending on where the viewer stands. The grid drawn on the panel shows the perspective of the space we exist in. This is an attempt to direct the viewers' attention towards their own physical presence and the space surrounding them and the work, rather than into the work itself.

| 77

《Home Sweet Hale》 Home Sweet Hale

アクリル、油彩、木 Acrylic, oil, wood H194×W259 cm, H244×W244×D244 cm 2017

「Hale」はハワイ語で家という意味。「Home Sweet Home」とは快適でリラックスできる我が家に戻ってきて、ほっとした感じを英語で表すときに使う言葉だ。英語の「Home」は生活や憩いの場所という意味があり、それは人によってそれぞれだ。そのことをハワイのホームレス一時緊急避難施設の子供達との出会いから考えさせられた。「Home」とは何か。人はどんなところに住み、どんな生き方をするのだろう。そんなことを考えながら、私は自分と縁が深いハワイとホームレスにまつわる作品を制作したいと思った。

GAPの二年間で私は自分の作品と向き合う機会を得た。また、様々な文化や経験をもつクラスメイトから刺激を受け、共にプロジェクトを行うことができたのは貴重な体験であった。クラスメイトに出会えたことはもちろん、修了制作を最後までサポートをしてくれた、教授とアシスタントがいたので無事に修了することができた。今後も自分の制作の発展を目指していきたいと思う。この学科は現在のアート界と繋がりたい人に適しているのと同時に、グローバル教育の重要性を身をもって感じることができた。

The title of my artwork is *Home Sweet Hale*. Hale means "home" in the Hawai'ian language. Home is a very personal word and its meaning is different for everyone. Having lived in Hawai'i for several years, I consider it to be my second home.

When I was volunteering at a homeless shelter in Hawai'i, the children that I met there made me consider what is "home"? What kinds of lives do people lead? These questions led me to explore the topic of homelessness in Hawai'i.

In my two years at GAP, I was given opportunities to think deeply about my artworks. I had a good time working on projects with my classmates who have a variety of backgrounds. I am grateful that I got to know them and also my professors and assistants who supported me to the end of this course.

I have no doubt that I will continue to develop my artworks. This course is great for anyone who wants to make connections in the art world but it has also made me aware of the necessity and importance of global education.

露木 春那 Haruna Tsuyuki

《A-Z》 *A-Z*

クレールフォンテーヌ A-Z ノート、書籍、チラシ Clairefontaine indexed notebook, books, leaflet H17×W10.5 cm, 可変, H2.1×W9.1×D9.1 cm

ロザンナ・ヴィーベ

Rosanna Leonor Vibe

《シロップの中のセルフポートレイト(Ⅱ)》 Self-Portraits in Sugar Syrup (II)

Video

My Body, Your Body and the Defrosting Chiken Filet: Abjection and Blurred Boundaries 論文

Thesis 2017

私の作品とは広義に、肉体と血液でできた物理的な身体に住まうということが、何を意味 するのかについての現在進行中のリサーチであり、そとから周りの人々や空間に関係して いくことである。ほとんどの場合、私たちは主観的で感情的な存在に意識を向けており、 との抽象的な感覚と物理的な現実を、何らかの形で融合させている。例えば私が液体 を飲むと、それが喉の内側を伝って滑り落ち、体内の壁から浸透して体の他の部分とス ムーズに結合するまで、柔らかい肉質で囲まれた胃の中に溜まっている様子を想像すると とができる。それが実際にどのように見えるかは決してわからないが、感覚器官へ取り 込まれる具体的なものと、私の内なる世界にある想像上のランドスケープを融合させた物 語を作り出すことはできる。この経験について話し、他人と共有することで、その人にそれ を再体験させることもできる。これは、私たちの間にある隔たりを超越する一つの方法だ。 私がこのことを表現するために選んだ方法の一つは、頭をシュガーシロップに浸して溺れ ながら呼吸しようとすることだ。シロップは、通常私たちがそこに何も無いと思っているが 実は私たちをつないでいる、大気という存在の代わりになる。あなたの肺にある空気は、 他の人の肺で何度もリサイクルされている。まるで私たち皆が、大気の水族館に共存し ているかのようた。

In a broad sense, my work is ongoing research about what it means to inhabit a physical body, flesh and blood, and then relate to other people and spaces around us. Most of the time, we are focused on a subjective, emotional existence, and somehow blend this abstraction together with physical realities. For example, if I drink a liquid, I can imagine it sliding down the walls of my throat and pooling in my stomach, inside an enclosed, soft and fleshy space, before seeping into the walls and blending seamlessly with the rest of my body. I'll never know what it actually looks like, but I can create a narrative that blends the concrete sensory input with the fantasy landscape of my internal world. I can also talk about this experience, sharing it with someone else, who can re-experience it for themselves. This is one way to transcend the separations between us.

《私の身体、あなたの身体、そして解凍される鶏肉:アブジェクションとぼやけた境界》

One way I have chosen to illustrate this is by immersing my head in a mass of sugar syrup, somehow drowning and breathing at the same time. Syrup can be a replacement for the presence of the atmosphere we often assume as emptiness, that which in reality connects us all. The air in your lungs has been recycled through everyone else's lungs countless times, as if we were all sharing an atmospheric aquarium.

GAP Students, **Faculty and Staff 2017**

2017年度 GAP 専攻 学生・教員・スタッフ

学牛プロフィール 修士1年

アンドレス・カチョ [メキシコ]

1989年メキシコシティ生まれ。 デザイナーとしてキャリアを積んだ経験をもとに、物の構造についての研究、考察、探求を行う。 工芸と芸術の境界線に興味 を持ち、「平凡さ」の認識について考察するため、日常生活における行動についてリサーチしている。 フランツ・マイヤー美術館、サン・イルデフォンソ学院など メキシコ国内で多数作品を発表。また、スペインで行われた第二回イベロアメリカン・デザイン・ビエンナーレに参加。

モニカ・エンリケズ・カスティリョ [フィリヒン]

1990年フィリピン生まれ。 デラサール大学聖ベニルデ校卒業。 シンガポールのフェン・ズー・スクール・オブ・デザイン (FZD) でショートコース履修後、フリー ランスのグラフィックデザイナーとして働く。2014年に初めての個展「INKED」を開催。翌年、グルーブ展「Tagaytay Art Beat」に参加。技術と想像に 重点を置き、主にドローイングを制作するほか、様々なメディアを用いた幅広い芸術表現を実践している。

灰原 千晶 (はいばら・ちあき) [日本]

1990年生まれ、主に東京で活動中。 武蔵野美術大学卒業。 彫刻や写真、映像など多様なメディアを扱う。 人々が歴史や共同体についてどのようなプロセス で認識を持つかについて関心を持ち、歴史や神話、オーラルヒストリーなどの物語や、日々の小さな出来事、言葉遊びなどからアイデアを得ている。2011年 から在日朝鮮人作家との断続的な共同プロジェクトを続けている。

原郷 瑞希 (はらごう・みずき) [日本]

1994年徳島県牛まれ。横浜美術大学美術学部映像メディアデザインコース卒業。プロジェクションマッピングと映像を主として制作する他、イラストレーショ ンやデザインなど様々なメディアを用いて活動。内側の世界を探索する方法として、作品内に対話を組み込むことで、他者の考えを理解し得る可能性を追及 している。

趙 禎恩 (ちょ・じょんうん) [韓国]

1991年韓国生まれ。梨花女子大学校卒業。絵画と美術史を学びながら、現代社会における不安をテーマに活動。旅先で見た風景や、自らの行動、アーティ スト本人が使用する工業製品をもとに、ペインティング、写真、メディア・アート、インスタレーションなどを制作している。

廖 罗溦 (りゃお・ろーうぇい) [中国]

1993年中国桂林市生まれ。2015年西安美術学院アニメーション・デザイン専攻卒業。自らの経験をもとに、社会情勢やアーティストの自我に関わる問題を 扱った映像、公共の場を利用した活動、パフォーマンス作品などを制作。また、自発的に発展しながら、作品、自然物、アイデアなどを儀式的に編成し、我々の 存在を超えて存在することを可能にするシステムを作り出したいと考えている。

馬渕 一樹 (まぶち・かずき) [日本]

1992年東京都生まれ。武蔵野美術大学で日本画を学ぶ。制作と作品を通して個人の視点から世界を見ることに興味を持ち、個人的な問題と自身との間に 外部との出会いを出現させることで、新たな可能性を生み出そうとする。出会うことで自分のいる世界をより深く理解することができると考え、その過程で自 分の肌で実感した経験を信じている。

村上 愛佳 (むらかみ・まなか) [日本]

1993年東京都生まれ、宮城県育ち。東日本大震災を経験し、その後震災関連のアートプロジェクトに参加する過程で美術に興味を持つ。フィールドワークを 行いながら場所性/物の認知を取り入れた作品を制作している。みちのくアート巡礼キャンプ (2015)、第65回東京藝術大学卒業・修了展 (2017)、アーツ 千代田3331にて、石巻市中瀬の自由の女神像レプリカを扱った「自由な女神」を発表(2017)。平成藝術賞、東京都知事賞を受賞。 http://nakazenomegami.tumblr.com

室井 悠輔(むろい・ゆうすけ)[日本]

グラフィティ(街の落書き)に衝撃を受け、反文化的な立場で制作を始める。 既成品や風景に何かを加えることでアイデアを形にしていたが、形に残らないこ とが多いので、完成時に写真で記録することで作品としている。また、芸術の周縁に強い関心を持ち、そこから着想を得て制作を行う。制作を始めて数年間 は自己矛盾を抱えていたが、美術家ジャン・デュビュッフェやマイク・ケリーの思想が救いとなり、指標となる。

落合 元世 (おちあい・もとよ) [日本]

1993年東京の下町墨田区で生まれ育つ。2017年多摩美術大学油画専攻卒業。「自分」と「異なる性質を持つ他者」の関係におけるその境界線、それにつ いての意識や行動に関心を寄せる。主にプロジェクト、インスタレーション、ペインティング、ビデオを用い、現代美術の領域にとらわれない活動を目指す。 主な展示に、「EWAAC第7回2016イースト・ウエスト・アート大賞 ファイナリスト展」 (LA GALLERIA PALL MALL、ロンドン)、「ダイユーリン×落合元世 ROPPONGI a ART WEEK 2017」(Hideharu Fukasaku Gallery Roppongi、東京)など。

Student Profiles First-Year Master's Students

Andres Cacho [Mexico]

Born 1989 in Mexico City. Cacho began his career as a designer. From this background his practice inherited a process of research, thought and exploration towards the construction of objects. He is interested in the boundaries between craft and art. He researches everyday actions to tackle the recognition and awareness of the mundane. His work has been exhibited at museums in Mexico including Franz Mayer Museum and San Ildefonso College. He has also participated in the 2nd Iberoamerican Ibero-American Design Biennial in Spain.

Monica Enriquez Castillo [Philippines]

Born 1990 in the Philippines, Monica E. Castillo graduated Magna Cum Laude with a Bachelor of Arts degree from De La Salle-College of Saint Benilde, Philippines. She took short courses in Industrial Design at the Feng Zhu School of Design in Singapore, and has worked as a freelance graphic designer. In 2014, Castillo held her first solo show entitled INKED, which was followed by a group show, Tagaytay Art Beat, in 2015. Technique and imagination are key, says Castillo. She calls herself a drawer at heart, but this does not stop her from dabbling in other mediums.

Chiaki Haibara [Japan]

Born 1990 in Japan, she studied at Musashino Art University and now lives and works in Tokyo. Her diverse practice combines video, sculpture and photography. Her interests lie in people's process of understanding history (community) and the systems in society that control people. She often finds inspiration in insignificant events in everyday life and turns them into artwork by applying the tools of literature and mythology, and by using word games. Since 2011, she has been working on an intermittent collaborative project with Korean artists in Japan to gain new perspectives on Japan's contemporary society.

Mizuki Harago [Japan]

Born 1994 in Tokushima, Japan. Harago graduated with a BA from the Department of Film and New Media, Yokohama College of Art and Design, Japan. She mainly works with projection mapping and video. She has also worked with illustration and design. Her work uses projection mapping and dialogue to explore interior worlds. She uses dialogues in her work to examine the possibility of understanding the thoughts of others.

Jeongeun Jo [Korea]

Born 1991 in Seoul, Korea, Jo received her BFA in Painting and BA in Art History from Ewha Womans University, South Korea. Jo focuses on exposing the anxiety that exists in contemporary society. She works using the scenery she sees while traveling; the actions that she takes; and the industrial products she uses. Her work ranges from painting and photography, media art to installation

Liao Luowei [China]

Born 1993 in Guilin, China. Liao Luowei received her BA in Animation Design from Xi an Academy of Fine Arts, China in 2015. Luowei's art focuses on the social situation and issues of the artist's selfhood based on her personal experiences. Her work primarily takes the form of videos, public interventions and performances. She is also interested in creating a self-developing system to ritualistically organize artworks, natural objects, ideas, and to exist beyond our presence.

Kazuki Mabuchi [Japan]

Born 1992 in Tokyo, Mabuchi graduated from the Department of Japanese Painting at Musashino Art University, Tokyo, Japan. He works with painting and installation to think about encounters between the self and other objects, individuals, personal issues, and to explore the wall that people put up around themselves. He is interested in creating opportunities for encounters through his art practices. Mabuchi believes that encounters can lead to deeper and wider knowledge about the world around us.

Manaka Murakami [Japan]

Born 1993 in Japan, Murakami grew up in Miyagi prefecture. After experiencing the Great East Japan Earthquake, she became interested in art through participating in art projects related to the earthquake recovery efforts. By conducting fieldwork and public intervention, she presents works on place/object recognition. Murakami's major exhibition and workshop include, Michinoku Art Pilgrimage Camp (2015), and the 65th TUA Graduation Works Exhibition (2017). In 2015, she began The Statue of Freedom Project, which deals with a replica of the Statue of Liberty damaged by the tsunami. http://nakazenomegami.tumblr.com

朴 茶仁 (ばく・だいん) [韓国]

イェウォン芸術学校とソウル大学校を卒業後、人間と社会に対する理解を深めるべく、人間社会の鏡ともいえる法学を学ぶ。ソウル大学校にて優秀な成績で法学学士号を取得し、ジュネーブアカデミーで国際人道法と人権について学んだ後、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に在学中。 朴は多様なインスタレーション作品の制作を通じて、社会を構成する制度的なレイヤーを視覚化することを目指しており、現在は、アートがいかに社会とその歴史と向き合い、その影響力を高めていけるかということに興味を持つ。 また、グローバル化が進む昨今において様々な問題を乗り越えて行くのにアートが持ちうる力にも注目している。

張清 (ちょう・せい) [中国]

1991年中国赤壁市生まれ。湖北美術学院で視覚伝達デザイン学科を専攻し、視覚情報伝達の領域において文字およびその裏に働く記号論について学ぶ。学部卒業後、パブリックアートやメディアアートを展開している。

坂 香織 (さか・かおり) [日本]

1993年茨城県生まれ。2017年に東京藝術大学先端芸術表現科を卒業。主にバフォーマンス作品を制作。 日本の文化、宗教、思想などに興味を持ち、自身の身体を通して表現を行う。(バリ・ユニットには「坂」として参加)

カタリナ・ヴァジェホス [チリ]

チリ、アントファガスタ州生まれ。オーストラリア、ニューサウスウェールズ大学でタイム・ベース・アートを学ぶ。彼女の作品は、自身を取り巻く現状への応答である。 外的情報によって様々に説明される人間が、自己を表現する難しさを解決する方法を、様々なメディアを用いて提示することを目指す。 関係性の美学、ファンアート、ハッキング、データモッシング、ミームカルチャーなどを表現メディアとしている。

コチャコン・ビラバイタヤ [タイ]

1990年タイ、バンコク生まれ。マヒドン大学で映画専攻の学士号を取得。生物の物理的あるいは心理的役割に興味を持つビラバイタヤは、それらの要素を様々なオブジェや状況と組み合わせて提示する。絵画やイラスト、ミクストメディアを用いて、小さな、あるいはほとんど目に見えないようなオブジェを、社会に適応した形で自らの作品に取り入れている。

王 千華 (おう・せんか) [台湾]

1994年東京生まれ、台湾育ちの王は、国立台湾師範大学日本画および水墨画専攻で学士号を取得。現代社会の心象風景や個人のための空間を興味の対象とし、日常生活における内的および外的関係について考え、記録するための空間を再構築しようと試みる。 近年参加した展覧会に台湾のデ・チュンギャラリー における 「プラント・アンド・ミート」 (2015) 、「ボックス・プロジェクト」 (2016) など。

休学・留学中の学生 Students on Leave of Absence

ヴィン・フェン Vinn Feng

スクリプカリウ落合 安奈 (すくりぶかりう・おちあい・あな) Ana Scripcariu Ochiai

大橋 鉄郎(おおはしてつろう) Tetsuro Ohashi

大塚 利香 (おおつか・りか) Rika Otsuka

坂田 ゆかり (さかた・ゆかり) Yukari Sakata

<u>敷根 功士朗</u> (しきね・こうしろう) Koshiro Shikine

<u>副島 泰平</u> (そえじま・たいへい)

Taihei Soejima

辻 梨絵子 (つじりえこ) Rieko Tsuji

吉田 正輝 (よしだ・まさき) Masaki Yoshida

Yusuke Muroi [Japan]

Muroi was influenced by graffiti in the streets and started making work from an anti-cultural standpoint. He shapes his ideas by adding something to readymade goods and the landscape. However they do not keep their original shape. He regards photographic records as his works and is interested in what exists outside of Art. He also makes artworks that are inspired by what lies outside the field of Art. Although he experienced a lot of self-conflict in his work for several years, the ways of thinking of the painter Jean Dubuffet and the artist Mike Kelley enabled him to find a new direction and key sites of reference.

Motovo Ochiai [Japan]

Born 1993 in Tokyo, Japan, Ochiai grew up in Sumida city, a downtown area of Tokyo. He graduated with a BA from the Department of Oil Painting at Tama Art University, Japan. He is interested in the relationships and borders between the self and others who possess different identities, and the human consciousness and behaviors surrounding such relations. Primarily working with projects, installations, paintings and videos, Ochiai aims for a cross-disciplinary practice that is not constrained within the field of contemporary art. Recent exhibitions include EWAAC2016 the 7th East West Art Award Finalists' Exhibition (London) and Dai Yulin × Motoyo Ochiai ROPPONGI ART WEEK 2017 (Tokyo).

Da In Park [Korea]

Park studied art in Yewon Arts Middle School and Seoul National University. In order to understand human and society, she transferred to law, a discipline that functions as a mirror of human society. She received Bachelor of Laws with honors at Seoul National University, and continued her studies in Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, before entering Global Art Practice at Tokyo University of the Arts. Park aims to create extensive installations that visualize institutional layers constituting our society. She is currently interested in the direction and extent to which art could envisage society and its history as well as enlarge its influence. She also explores how art could offer insights into overcoming hurdles that hamper society in today's globalized geography.

Zhang Qing [China]

Born in the city of the Red Cliff, China in 1991, Zhang Qing received his BFA from Hubei Institute of Fine Arts specializing in visual communication and semiotics. He developed his art practice with passion and patience, alongside his motto "enjoy what you are doing." Since he made his first public artwork at the graduation show in 2013, his art has been focused on media art using information from our everyday life.

Kaori Saka [Japan]

Born 1993 in Ibaraki, Japan, Saka graduated from the Department of Inter-Media Art, Tokyo University of the Arts, where she studied performance. Her performances concern hidden places and use simple movements. These movements are so simple that people may not notice them. She speaks about Japanese culture and religious ceremonies through her body. (She participated in the Paris Unit program as "Saka")

Catalina Vallejos [Chile]

Catalina was born in Antofagasta, Chile. She received her BFA in Time Based Art from the University of New South Wales in Sydney, Australia. Her art is a response to the realities in which she finds herself, taking form in various media that will attempt to successfully present a solution to the problem of explaining oneself as a human given various forms of external description. She uses relational aesthetic, fan art, hackerdom, additivism, datamoshing, and meme culture as medium manifestation.

Korchakorn Viravaidhya [Thailand]

Born 1990 in Bangkok, Thailand, Viravaidhya received her BA in Film from Mahidol University in Thailand. Interested in physical and mental functions of organisms, she uses these elements in combination with various objects and situations. Through paintings, illustrations and mixed media, Viravaidhya engages with small, barely visible objects that are adapted to societies and translates them into her artworks.

Cian-Hua Wang [Taiwan]

Born 1994 in Tokyo, Japan and raised in Taiwan. Wang received her BFA from National Taiwan Normal University, majoring in Chinese ink painting and Japanese painting. In her work, Wang is mainly concerned with mental states in contemporary society and ideas of personal space. She recreates these spaces to try to record and think about internal and external relations in daily life. Her recent exhibitions include, *Plant and Meat* (2015) and *The Box Project* (2016) at De-chung gallery, Taiwan.

学牛プロフィール 修士2年

秋山 珠里 (あきやま・じゅり) [日本]

1992年東京生まれ。ロードアイランドデザイン学校ペインティング科卒業。現在は東京を拠点に活動。主に油彩・アクリルを用い、紙、スクリーン、布、写真 など薄い物体をモチーフ/インスピレーションに主に絵画作品を制作。テーマの中心には数字の「2」が据え置かれ、「外骨格的」と評する能のシテの身体性 に自らの絵画を重ねる。これらの中心的なテーマから掘り起こされる様々なサブトビックに遊びながら、存在論について絵画を通して研究を行う。

陳 璐 (ちん・ろ) [台湾]

1990年台湾、彰化生まれ。2013年台湾私立実践大学コンピュータシミュレーション・デザイン学科卒業。絵画を中心に、様々なメディアを横断しながらイン スタレーション作品を制作。社会的弱者と自身の持つステレオタイプのイメージの間に存在する問題を扱う。グループ展「太郎かアリスの One Box and One Piece」(東京藝術大学/遊工房 Gallery、2015)など、台湾や日本のギャラリーやアートスペースで展示経験を持つ。2016年琵琶湖美術大賞入選。

リリアン・キャンライト [アメリカ]

1989年シカゴ生まれ。バード大学で映像・電子芸術を専攻し、映像制作や映像史だけでなく文学、哲学、数学なども学び、学位を取得。 SDビデオの形式と エッセイ映画の方法論を用いてフィクションとドキュメンタリーの境界や感情の視覚的・言語的状態、そしてアートとアカデミズムの実践について探求してい る。主な研究テーマは著作権論、精神分析の文化史、サブカル文化やサービス業における対人関係、など。

アリサ・ホルム [アメリカ]

1992年マサチューセッツ州、ノースハンプトン生まれ。バーモント大学で日本語学とスタジオ・アートを専攻し、2015年卒業。彼女の描く絵画は、彼女自身の 経験や考えなどの感情が交錯している。ホルムの絵画には、私たちが対面する人生の困難や奮闘など、人生の驚くべき冒険を表したいという思いが込められ

池田 光輝 (いけだ・みつてる)[日本]

1991年東京生まれ。東京藝術大学先端芸術表現科卒業。日韓混血で生まれ得た経験から、人々が生きていくなかで「不条理」を感じる要因のひとつが「ア イデンティティー」であると信じ、「自身」「他者」という考えを無くすべく映像作品を制作する。その過程においての撮影の瞬間の人々との対話、編集してい るときの過去の切り貼りの合間、それらにリズムを加え、解放させることを試みる。

田郷 美沙子 (たごう・みさこ) [日本]

1993年日本生まれ。筑波大学総合造形領域卒業。在学中に交換留学生として1年間バルセロナ大学で学ぶ。絵画、映像や写真など様々なメディアを用い て表現する。

成清 有花 (なりきよ・ありか)[日本]

1990年東京生まれ。幼少期を含め計5年間ハワイに住む。主にアクリルを用い、ハワイの自然に多いヴィヴィッドなカラーを使用したイラストを制作。ハワ イ大学美術学部卒業後、グローバル人材を育成する会社に入社。彼女の多くの作品には言語や国のシンボル等が含まれ、女性と共に描かれている。特に米 歌手ビヨンセを尊敬していることが女性を描く動機となっている。彼女にとって、留学と前職での経験が転機であったため、日本人が海外に目を向けるきっか けになるような作品制作を目標としている。

露木 春那 (つゆき・はるな) [日本]

1991年静岡生まれ。中国美術学院書法系書法篆刻専業本科卒業。「文字・言葉」を取り巻く、人々の感情変化に注目し、制作・研究を進めている。 注意書き の看板を模写し、そのメッセージを別の場所に連れていくパフォーマンス《ビニールを飛ばさないように》、物の名前の所在について考察した《目には目を歯 には歯を》などの作品がある。

ロザンナ・ヴィーベ [ノルウェー]

1990年ノルウェー生まれ。現在は東京を拠点に活動・制作。オスロ国立芸術大学卒業。人体における物理的・抽象的経験をテーマにインタラクティブな彫刻、 インスタレーション、文章など数多くの表現方法を用いた作品を展開。 紙、布、ブラスチック、粘土のほか様々な素材を駆使し、空間を捉え、包み、取り囲むこと により、肉感的かつ感覚的な素材の体験を促す等身大の「部屋」を作ることを試みる。

Student Profiles Second-Year Master's Students

Juri Akiyama [Japan]

Born in 1992, Akiyama is a Japanese artist currently based in Tokyo, Japan. She majored in painting, and received her BFA from the Rhode Island School of Design. She mainly creates paintings in oil or acrylic, having thin materials such as paper, screens, clothes and photographs as her subject matter and source of inspiration. At the center of her theme is the number "2," and she contemplates her paintings through anatomizing Shite actor (of Noh theatre), whose body is described by her as "exoskeletal." By playing with a variety of subtopics excavated from these pivotal themes, Akiyama develops her unique investigation about ontology through the act of painting.

Chen Lu [Taiwan]

Born 1990 in Chanhua, Taiwan. Chen received her BS in Simulation & Design from Shin Chien University in 2013. She is a painter but also makes multidisciplinary installations. The starting point of her work is the existence of vulnerable groups and their distance from our stereotypes. Her works have been exhibited at galleries and public spaces in Taiwan and Japan, such as Taro or Alice-Liquid (Group exhibition, Youkobo Art Space.) She was selected for the Biwako Art Award.

Lillian Canright [U.S.A]

Born 1989 in Chicago, Illinois. She received her BA in Film and Electronic Arts from Bard College, where in addition to video production and cinema history she studied literature, philosophy, and mathematics. Centered around the medium of standard definition digital video and the tradition of the essay film, her work attempts to navigate the boundaries between fiction and documentary forms, visual and linguistic modes of expression, and artistic and academic practices. Research interests include theories of authorship, the cultural history of psychoanalysis, and alternative relationships within fan-based subcultures and/or the hospitality industry.

Alisa Holm [U.S.A]

Born 1992 in Northampton, Massachusetts. She graduated from the University of Vermont in 2015 as a double major in Japanese and Studio Art. Drawing inspiration from personal experience and inner reflection, her emotionally-charged mixed-media paintings aspire to emphasize the struggles we all face on this difficult and wondrous journey of life.

Mitsuteru Ikeda [Japan]

Born 1991 in Tokyo. Ikeda received his BFA from Department of Inter-Media Art, Tokyo University of the Arts. From his life and experience as a half-Korean Japanese, he believes one of the causes for people to feel "unfairness" in their lives lies in the notion of "identity"; hence, his motivation for filmmaking stems from his will to eliminate the notion of "self" and "others." What occurs in the course of production—conversations with people on site of filming, and intervals between the collaged pasts during the editingare what he attempts to liberate, through adding rhythm to them.

Misako Tago [Japan]

Born 1993 in Japan. Graduated from University of Tsukuba, Plastic Arts and Mixed Media course. Tago studied at University of Barcelona for one year as an exchange student. She uses various materials, photography, video and painting.

Arika Narikiyo [Japan]

Born 1990 in Tokyo. Narikiyo lived in Hawai'i for five years. She creates illustrations inspired by the vivid natural colors of Hawai'i. She received her BA from the University of Hawai'i with Studio Art major. Based on her experience of studying abroad and working at a global educational company, she makes illustrations that contain language, national symbols and portraits of women. She depicts women in respect for her favorite American singer, Beyoncé. Her goal is to make Japanese people more outgoing through exhibiting her works.

Haruna Tsuyuki [Japan]

Born 1991 in Shizuoka. Tsuyuki received her BFA in Calligraphy from China Academy of Art in 2015. She studies and creates works on people's affective changes related to words and letters. Her recent works include: a performance piece Please Do Not Let Plastics Fly Away, in which she copied words from signage and delivered the messages to a different location, and An Eye for an Eye and a Tooth for a Tooth, which examined the role of object names.

Rosanna Leonor Vibe [Norway]

Born 1990 in Norway. Currently lives and works in Tokyo, Japan. Vibe received her BFA from the Oslo National Academy of Art. Her work takes multiple expressions; predominantly interactive sculpture, installation and written work, through which she reflects on both the physical and abstract experience of the human body. Using various materials such as paper, textiles, plastic, and clay, she attempts to capture, surround and besiege spaces, in order to create life-sized material "rooms" to be entered, bodily and sensually experienced.

たほ りつこ

パブリックの場で実践するアーティストである。作品はランドスケーブ彫刻、アースワーク、インスタレーション、主に屋外、都市や地域でのパブリック空間にあり、その要くにコミュニティが参加している。 たほの実践は、風景への関心、その喪失と変容に根ざしている。 風景は自然と文化だとすれば、自然に対する社会・文化的関係、特に象徴と行為が重要であると考えている。 1980年代後半以降、グローバルな時代における他者、自然と文化/社会の問題にとりくみ、多様な自然素材を用いると共に、障害者、移民、そして多様な背景をもつ人々が参加する作品について研究してきた。 プロジェクトにおいては、建築家、ランドスケーブ設計者、エンジニア、そして多彩な専門家とのコラボレーションを行っている。

Ritsuko Taho

Ritsuko Taho is an artist who practices in the public arena. Her artworks range from landscape sculpture and earthwork to installations mainly in urban and regional public spaces often including community participation. Taho's practice is derived from her interest in landscape—its loss in Japan and transformation. In her view, if landscape consist of Nature and Culture, the socio-cultural relationships to Nature, especially its act and symbolism is crucial. She has investigated the issue of Others within Nature and Culture/Society in the contexts of the global era. She has explored the use of various natural materials as well as incorporated participation of the disabled, immigrants, and people with various backgrounds since the late 1980s. Taho also has collaborated with architects, landscape architects, engineers and a variety of professionals in her projects.

O JUN (おー・じゅん)

1982年東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修士修了後、スペイン、ドイツに滞在。1990年代後半から紙に鉛筆、クレヨン、水彩、油彩など、あらゆる画材を動員して、日常的に見慣れたものを具象的、あるいは抽象度の高いイメージで描いている。また絵画作品の他に版画、ドローイングを制作するほか、バフォーマンスなどの身体表現を行う。2013年「描く児」(府中市美術館)、2016年「まんまんちゃん、あん」(国際芸術センター青森)、「飛び立つ鳩に、驚く私」(ミヅマアートギャラリー)など画家として発表活動を続けている。

O JUN

O JUN graduated from Tokyo University of the Arts in 1982 with an MA in Art Research and Oil Painting. Between the years of 1984 to 1994, he worked in Spain and Germany. During the late 1990s, he began painting mundane subjects in both representational and highly abstract styles using various media such as pencil, crayon, watercolor and oil paint. His practice also includes printmaking, drawing and physical performance. Recent exhibitions include KAKUCO at Fuchu Art Museum in 2013, MANMANCHAN AN at Aomori Contemporary Art Centre in 2016, and A Dove Flying Away, I am Surprised at Mizuma Art Gallery.

大巻 伸嗣(おおまき・しんじ)

軽やかかつ大胆に空間を非日常的な世界に変容させ、鑑賞者の身体的な感覚を呼び覚ますダイナミックなインスタレーション作品を発表。《ECHO》シリーズ、《Liminal Air》、《Memorial Rebirth》、《Flotage》など様々な手法で、空間・時間・重力・記憶をキーワードに、「物質と空間・存在」をテーマとして制作活動を展開する。 見ることのできないものを可視化し、体感させることで、新たな身体的知覚空間を作り出すことを試みる。 近年の、民家を使っての《家》シリーズ (いちはらアート×ミックス、越後妻有アートトリエンナーレ 2015、足立区民家 2016) では、積み重なった時間と記憶を、光を使って闇の空間の中に出現させるインスタレーションを展開している。日本国内のみにとどまらず、世界中のギャラリー、美術館などで意欲的に作品を展開している。

Shinji Ohmaki

Ohmaki's dynamic installation pieces stimulate all the bodily senses of the viewer, and by a tour de force seeming. effortless, a simple space is converted into the unexpected, the uncommon world. The theme of his work has always been "matter and space / existence." Through various techniques, he handles "space" "time" "gravity" "memory," developing such series as Echo, Liminal Air, Flotage, and installation pieces like Memorial Rebirth. In these works, the eyes catch the invisible and the body senses what is not visible, and that is what he seeks to achieve, a new bodily perceptive space. His recent installation pieces, House series (Ichihara Art × Mix, Echigo-Tsumari Art Triennale 2015, Art Access Adachi 2016) play light in darkness, for the viewer to witness the accumulated time and memories of the private houses. Highly motivated, he exhibits his works all around the world, in galleries and museums.

Faculty Profiles

小沢剛 (おざわ・つよし)

1965年東京生まれ。東京芸術大学在学中から、風景の中に自作の地蔵を建立し、写真に収める《地蔵建立》を開始。93年からは牛乳箱を用いた超小型移動式ギャラリー《なすび画廊》や《相談芸術》を開始。99年には日本美術史の名作を醤油でリメイクした《醤油画資料館》を制作。2001年より女性が野菜で出来た武器を持つボートレート写真のシリーズ《ベジタブル・ウェボン》を制作。2004年に個展「同時に答えろYesとNo!」(森美術館)、09年に個展「透明ランナーは走りつづける」(広島市現代美術館)を開催。13年には「光のない。(プロローグ?)」(作:エルフリーデ・イェリネク)において、初めて舞台演出、美術を手がける。13年より、歴史上の実在する人物を題材に、事実とフィクションを重ね合わせ、物語を構築する《帰つて来た》シリーズを制作。

Tsuyoshi Ozawa

Born 1965 in Tokyo. As a student at Tokyo University of the Arts, Ozawa began his Jizo-ing series in which he photographs statues of Jizo that he makes himself situated in different environments. In 1993, he began his Nasubi Gallery series of portable, miniature galleries made from milk boxes, and his Consultation Art. In 1999, he produced his Museum of Soy Sauce Art, which displays remakes of masterpieces from Japanese art history painted with soy sauce, and in 2001, began his Vegetable Weapon series of photographic portraits of young women holding weapons made of vegetables. He had his first solo museum exhibition Answer with Yes and No! at the Mori Art Museum, Tokyo in 2004, and among his solo exhibitions since is The Invisible Runner Strides On (2009) held at the Hiroshima City Museum of Contemporary Art. In 2013, he worked as a stage and artistic director for the first time for Prolog? (Text: Elfriede Jelinek). His recent series titled The Return of ... features a well-known historical figure and create a fictionalized story of the figure using paintings and a video.

飯田 志保子 (いいだ・しほご)

1998年から2011年まで東京オペラシティアートギャラリー、クイーンズランド州立美術館、韓国国立現代美術館にキュレーターやリサーチ・フェローとして在籍。アジアの現代美術、共同企画、美術館とピエンナーレの関係をはじめとする芸術文化制度と社会の関係に関心を持ち、近年はあいちトリエンナーレ2013や札幌国際芸術祭2014など国際展のキュレーターを歴任。インディペンデント・キュレーターとして活動する傍ら、2014年より東京藝術大学美術学部先端表現科、2016年より大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻准教授。

Shihoko lida

Between the years of 1998 to 2011, lida worked as a curator, visiting curator, and as an international fellowship researcher at the Tokyo Opera City Art Gallery, the Queensland Art Gallery / Gallery of Modern Art in Brisbane, and the Museum of Contemporary Art, Korea. More recently, she has worked as co-curator of the Aichi Triennale 2013 and associate curator for Sapporo International Art Festival 2014. These projects have drawn upon her interests in contemporary art in Asia; co-curating; and the relationship between society and art institutions such as museums and biennials. Alongside her independent curatorial practice, lida has worked as Associate Professor in Inter-Media Art at Tokyo University of the Arts since 2014, and Associate Professor of Global Art Practice, Graduate School of Fine Arts since 2016.

薗部 秀徳 (そのべ・ひでのり)

茨城県生まれ。東京藝術大学美術学部講師。専門は木工における造形と技術の研究や生活における器物の造形研究、手道具の現代社会における有効性の教育研究など。現代社会の中でより良い木工のありかたとその実現について考察しながら、展示を通じて造形作家活動を行う。2011年神戸ビエンナーレ大賞受賞。2002年日韓工芸交流展(ソウル・東京)、2008年「工藝考一素材へのまなざし一」展(東京藝術大学)、2013年順天湾国際庭園博覧会(順天市、韓国)出品。

Hidenori Sonobe

Born in Ibaraki. Lecturer at Faculty of Fine Arts, Tokyo University of the Arts. Sonobe researches form and technique in woodworking, form and vessels in everyday life, and the efficacy of hand tools. Through acts of making and exhibiting, his practice seeks to improve woodworking within contemporary society. Recipient of Grand Prize at Kobe Biennale 2011. Selected group exhibitions include: Exchange Exhibition of Japanese and Korean Crafts, 2002 (Seoul and Tokyo), Contemplating Crafts-Feeling the Materials, 2008 (TUA) and Suncheon Bay Garden Expo (Suncheon, Korea).

毛利 悠子 (もうり・ゆうこ)

1980年生まれ。美術家。磁力や重力、光など、目に見えず触れられない力をセンシングするインスタレーションを制作。2015年、アジアン・カルチュラル・カウンシル (ACC)のグランティとして渡米。「リヨン・ビエンナーレ2017」(フランス)、「コーチ = ムジリス・ビエンナーレ2016」(インド)、「ヨコハマトリエンナーレ2014」(神奈川)ほか国内外の展覧会に多数参加。2015年に日産アートアワードグランブリ、2016年に神奈川文化賞未来賞、2017年に第67回芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。http://www.mohrizm.net/

Yuko Mohri

Yuko Mohri (born 1980, Kanagawa) is an artist whose installations detect invisible and intangible forces such as magnetism, gravity and light. In 2015, Mohri received a grant from the Asian Cultural Council for a residency in New York. She has participated in a number of exhibitions both in Japan and abroad, including the 14th Biennale de Lyon 2017 (France), Kochi-Muziris Biennale 2016 (India) and the Yokohama Triennale 2014. Mohri is the Grand Prix winner of the Nissan Art Award 2015 and is also the recipient of Culture and Future Prize at the 65th Kanagawa Cultural Award in 2016 and the New Artist Award at the 67th Japanese Ministry of Education Award for Fine Arts in 2017.

noto: Naoko Maeda

兼担教員・スタッフ

Affiliate Professors and Staff

GAP兼扣教員

保科 豊巳 (ほしな・とよみ) [理事 (研究担当)、絵画科油画専攻教授]

藤原 信幸 (ふじわら・のぶゆき) [工芸科教授]

トム・ヘネガン [建築科教授]

橋本 和幸 (はしもと・かずゆき) [デザイン科准教授]

川瀬 智之 (かわせ・ともゆき) [芸術学科准教授]

Affiliate Professors

Toyomi Hoshina [Trustee (Research), Professor, Oil Painting]

Nobuyuki Fujiwara [Professor, Crafts]

Tom Heneghan [Professor, Architecture]

Kazuyuki Hashimoto [Associate Professor, Design]

Tomoyuki Kawase [Associate Professor, Aesthetics and Art History]

GAP専攻

田村 かのこ (たむら・かのこ) [特任助教]

近藤 美智子 (こんどう・みちこ) [特任助教]

木戸 龍介 (きど・りゅうすけ) [特任助手]

髙倉 吉規 (たかくら・よしのり) [特任助手]

中里 洋介 (なかざと・ようすけ) [特任助手]

赤尾 木織音 (あかお・きおね) [教育研究助手]

土井 つかさ (どい・つかさ) [教育研究助手]

藤岡 勇人 (ふじおか・はやと) [アシスタント]

川越 健太 (かわごえ・けんた) [アシスタント]

Global Art Practice

Kanoko Tamura [Project Assistant Professor]

Michiko Kondo [Project Assistant Professor]

Ryusuke Kido [Project Research Assistant]

Yoshinori Takakura [Project Research Assistant]

Yosuke Nakazato [Project Research Assistant]

Kione Kochi [Adjunct Education and Research Assistant]

Tsukasa Doi [Adjunct Education and Research Assistant]

Hayato Fujioka [Assistant]

Kenta Kawagoe [Assistant]

グローバルサポートセンター

西村 雄輔 (にしむら・ゆうすけ) [特任准教授]

キャサリン・ハリントン [特任助教]

Global Support Center

Yusuke Nishimura [Project Associate Professor]

Catherine Harrington [Project Assistant Professor]

91

Afterword

なにか新しいことが始まろうとするとき、 混乱と歓喜が大きな波をたててやってくる。

毛利 悠子 GAP專攻講師

学部生、大学院生、研究員……自分の学生時代を振り返ると、オープンしてから三年未満の、新しく立ちあがったばかりの教育機関に所属することが偶然にも重なった。学生の立場から見ても、このフレッシュな環境のなかで、毎年のようにカリキュラムやルールをチューニングしている様子が面白かった。何が正解なのかは、学校だってはじめからわかっているわけではないのだ。

私たちは「わからない」となったとき、他人から話を聞いたり、本を調べたり、ひとまず経験をかさねてみたり、試行錯誤をするものだ。その回数を重ねるたび、一喜一憂しながら波に乗っていく。逆にいえば、そこに波があれば乗っていくしかない。 波乗りのコツをサーファーの友人に聞くと、「オープンマインドであること」という言葉が返ってきた。 気持ちを開いて、波(困難)に向かって、なにかしらのソリューションを導き出していく。 そして、この振れ幅が大きければ大きいほど、大きな感動が待っているらしい。

グローバルアートプラクティスという名の専攻においては、いったい何がグローバルなのだろう。世界に通じる作品をつくっていくことだろうか、それとも、日本の芸術を世界に伝えることだろうか。 それもあるだろうが、実はそう単純な仕事ではないと私は思っている。

さまざまなバックグラウンドを持つ学生と教員とが情報や経験を積極的に共有すること、そして、海外の芸術大学とのコラボレーションにおいて、まだ自分の知らない何かに積極的に自分を開いていくこと……このサーフィンのような浮き沈みを繰り返すなかで、私たちにかろうじてグローバルたりうる瞬間が訪れるのではないか。そしていつか向こう側に、なにかしらの景色が見えてくる。

2017年10月1日からグローバルアートプラクティスに講師として着任した。この学科も、設立してまだ二年目という新しい環境だ。それぞれが持つ、目の前の自分の課題を、大きく波乗りしていく。そんな専攻になることを期待しています。

Confusion and joy come in large waves at the start of something new

Yuko Mohri Lecturer, GAP

Looking back on my days as an undergraduate and graduate student, and later as a research fellow, I noticed I was always coincidentally enrolled at a newly established educational institution, less than three years after its inception. Even from the standpoint of a student, it was interesting to observe how the curriculums and rules were fine-tuned nearly every year in such fresh environments. Schools do not necessarily have all the right answers from the start.

When we are lost for answers, we may ask others, read books or seek to gain experience and try to understand by trial and error. Each time we attempt to grasp what we do not know, we ride the alternating waves of hope and despair. To put it conversely, if there are waves, all we can do is to ride them. When asked the secret to riding waves, my surfer friend responded, "be open-minded." Some form of solution is drawn out from facing the waves (difficulties) with an open mind—the bigger the challenge, the bigger the emotional reward.

What exactly is "global" about Global Art Practice? Does it refer to the making of artwork that will be internationally recognized, or the act of presenting Japanese art to the world? Both may apply, but I believe the work that needs to be done is not so simple. Students and faculty of various backgrounds share information and experiences, and open themselves up to the unknown in the collaborative project with art schools abroad. Perhaps it is amidst the repeating rise and fall, reminiscent of surfing, that we are granted a glimpse of a global moment, and eventually a kind of scenery emerges into view.

On October 1, 2017, I was appointed Lecturer at Global Art Practice. This program too is a newly established environment, only in its second year. It is my hope that GAP will encourage students to take on the challenges they face as if they were large waves.

東京藝術大学取手·上野校地 施設案内

GAP専攻が2017年度に主な活動拠点として使用した施設

401スタジオ [取手] 401 Studio [Toride]

GAP専攻専用スタジオ。1年生と2年生が共用する学生の個人 制作スペース

One of the studios exclusively allocated to GAP. First and second-year students share the space for individual work production.

専門教育棟 103 [取手] Studio 103, Senmon Building [Toride]

GAP専攻専用スタジオ。ユニット・プログラムが取手で行われているときの拠点スペース。クラスルームとしての使用や、講評のための展示スペースとして使用。

One of the studios exclusively allocated to GAP. It is a base for students during the Toride session of the unit programs and also functions as a lecture room or an exhibition space for critiques.

メディア教育棟 ピロティーギャラリー [取手] Pilotis Gallery, Media Building [Toride]

各科が取手校地で展覧会を開催する際などに使われるギャラリー スペース。

A gallery used for exhibitions by various departments on Toride Campus.

Buildings and Facilities, Toride & Ueno Campus, TUA

Buildings and facilities used during the GAP program in 2017

アーティストビレッジ [取手] Artist Village Studio [Toride]

溶接や木材の加工に適した GAP 専用の多目的スタジオ。 A multi-purpose GAP studio suited for welding and woodworking.

大学美術館取手館 [取手] University Museum [Toride]

上野校地と取手校地に一つずつある大学美術館の取手館。取手で行われる展覧会や講評会のために各科が使用。
One of the two university museums located on Ueno and Toride Campuses, used for exhibitions and

GAPルーム [上野] GAP Room [Ueno]

critiques.

上野校地にあるGAP専攻専用スタジオ。上野で授業が行われる際の拠点として使用。

A studio/classroom for lectures and workshops that take place on Ueno Campus.

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 2017

〒302-0001 茨城県取手市小文間 5000 東京藝術大学取手取手校地専門教育棟 2F 211-B Email: gap-contact@ml.geidai.ac.jp Website: gap.geidai.ac.jp

発行日 | 2018年3月30日

編集|田村かのこ

翻訳・英字校正 | Art Translators Collective (赤尾木織音)、ブレインウッズ株式会社 編集補助|藤岡勇人、赤尾木織音、近藤美智子、土井つかさ、中島裕子、藤田クレア デザイン|川越健太

印刷|富沢印刷株式会社

発行|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

Global Art Practice, Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts 2017

5000 Omonma, Room 211-B, Toride, Ibaraki, 302-0001 JAPAN Email: gap-contact@ml.geidai.ac.jp Website: gap.geidai.ac.jp

March 30, 2018

Editing: Kanoko Tamura Translation and Proofreading: Art Translators Collective (Kione Kochi), Brainwoods Corporation, Ltd. Assistant Editors: Hayato Fujioka, Kione Kochi, Michiko Kondo, Tsukasa Doi, Hiroko Nakajima, Claire Fujita Design: Kenta Kawagoe Printed by: Tomizawa Digital Print Co.,Ltd.

Published by: Global Art Practice, Graduate School of Fine Arts,

Tokyo University of the Arts

