SPINNING SCAPES

- 03 プログラムタイムライン
- o6 つむぎ、つどう――SPINNING SCAPESの風景 近藤亮介
- io SPINNING SCAPESの場から 原田桃望
- 14 アーティストスケジュール
- 18 作品リスト

マギー・チュウ

- 21 図版
- 29 移動することの創造性 原田桃望

浅野友理子

- 33 図版

ベアトリス・ディディエ

- 45 図版
- 53 歩行の創造的記録 瀬藤朋

八幡亜樹

- 57 図版
- 65 背をあずけ、海流を漂うとき 原田桃望
- 70 イベントレポート
- 74 アーティスト略歴
- 78 事業概要 (抄錄) / 公募·選考 [選評:近藤亮介]
- 80 まわり/つむがれつづける風景 慶野結香
- 84 メディア掲載
- 86 奥付•謝辞

- o3 Program Timeline
- To Spin, to Gather
 The Landscape of SPINNING SCAPES
 KONDO Ryosuke
- Field Notes from SPINNING SCAPES HARADA Momomi
- 14 Artists' Schedule
- 19 List of Works

Maggie CHU

- 21 Plates
- The Creativeness of Migration HARADA Momomi

ASANO Yuriko

- 33 Plates
- 43 Getting into "Silent Trade" SETOU Tomo

Béatrice DIDIER

- 45 Plates
- 55 An Artistic Record of Walking SETOU Tomo

YAHATA Aki

- 7 Plates
- When We Let Others "Have Our Backs" as We Drift on the Ocean Currents HARADA Momomi
- 70 Event Reports
- 74 Artists' Biographies
- 79 Application Guidelines (excerpt) /
 Open Call and Selection
 [Guest Judge's comment: KONDO Ryosuke]
- 82 Scenery: Perpetually Spinning, Weaving, Intertwining KEINO Yuka
- 84 Media Publication
- 87 Imprint / Acknowledgements

凡例

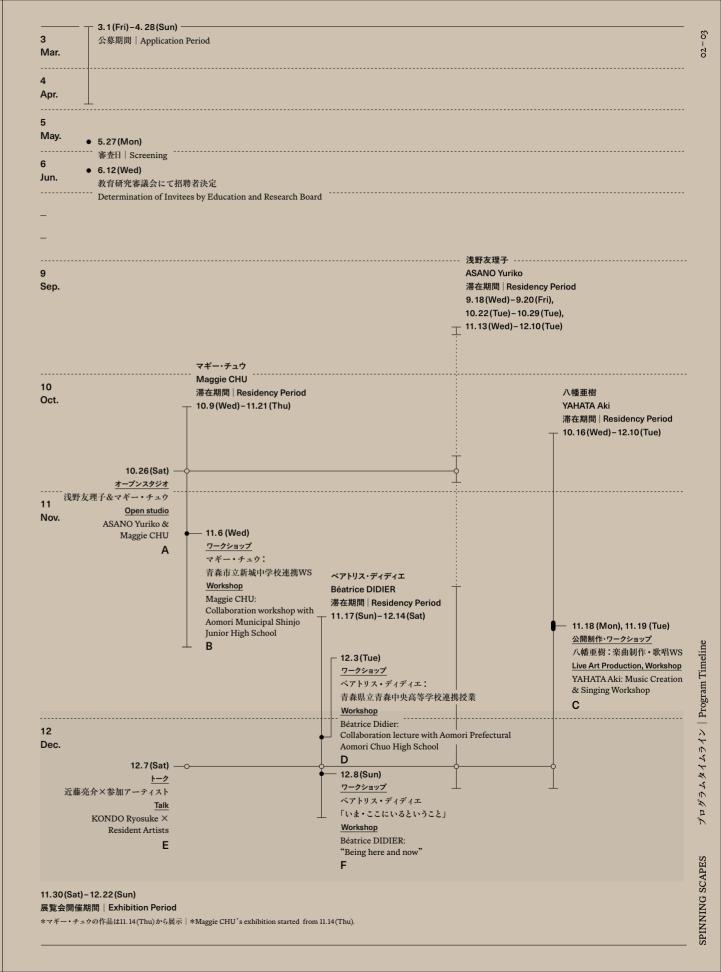
- ・ 原則として、氏名の英文表記はその人の文化圏における表記の順に従っている。
- 出品作品図版は高野ユリカによる。ただし、活動スナップやイベントなどの撮影は その他の撮影者を含む。
- ・ 作品名は《》、展覧会名は「」、書名は『』で示した。
- ・ イベントレポートの執筆者は、各文末にイニシャルで記した。 原田桃望 (ACAC): H.M.

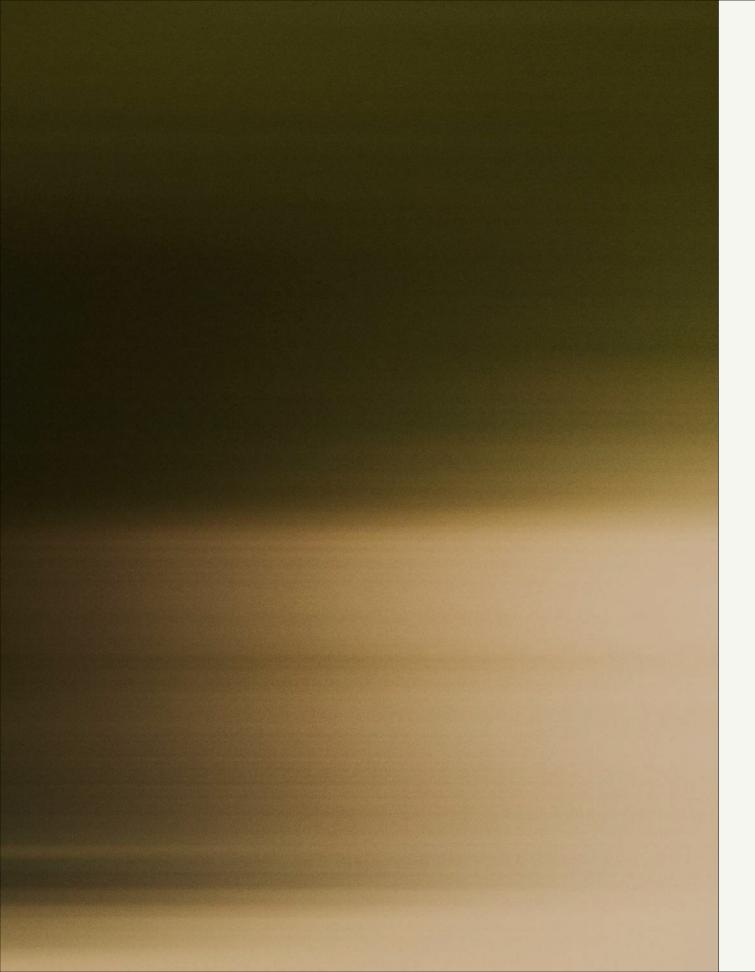
瀬藤朋 (ACAC): S.T.

- 翻訳者は各文末にイニシャルで記した。 加藤久美子 (Penguin Translation): k.k. 西沢三紀: n.m.
- ・ イーサン・セイムス:e.s.

Notes

- In principle, people's names are provided in the order customary in the culture their bears.
- Color plates of the exhibition works were photographed by KONO Yurika, except for those showing snapshots of activities and events.
- · Titles of art works, exhibitions, and books are written in Italic.
- The authors of the event reports are indicated by their initials at the end of each texts:
- HARADA Momomi (ACAC): H.M. SETOU Tomo (ACAC): S.T.
- The translators of all texts are indicated by initials at the end of each texts: KATO Kumiko (Penguin Translation): k.k. NISHIZAWA Miki: n.m.
- Ethan Sames: e.s.

Aomori Contemporary Art Centre, Aomori Public University Artist in Residence Program 2024 SPINNING SCAPES

つむぎ、つどう――SPINNING SCAPESの風景 近藤亮介

2024年度のアーティスト・イン・レジデンス (AIR) プログラムの名称である「SPINNING SCAPES」は、spin (回転する) にscape (~の風景) を組み合わせた造語で、直訳すると「勢いよくまわる風景」となる。これは、相次ぐ災いや氾濫する情報によって目まぐるしく変わる現代の風景を思わせる。実際、本プログラムが実施されたわずか3ヶ月弱のあいだにも、米大統領選挙でのドナルド・トランプ当選や、韓国での戒厳令宣布など、日を疑う出来事が次々と起こった。

もっともSPINNING SCAPESは、AIR参加者の活動内容を規定するテーマではなく、指標に過ぎない。それでも私は、展覧会である種の「風景」に立ち会っているように感じた。その風景は、観光地や被災地で切り取られ記号化されるイメージとはたしかに異なっていた。

なるほどspinは本来「(糸を) 紡ぐ」という意味だった。「回転する」という意味は、糸を紡ぐ際に紡錘 (スピンドル) が動く様子から生じたものである¹。かつては手で紡錘を回したことを考えれば、糸はゆっくり紡がれたはずだ。一方、scapeは近代英語のlandscape (風景画) から派生したが、語源を遡るとオランダ語のlandschapに行き着く²。Landschapは、風景画ではなく、現実の土地の集まりを指していた。Schapは中英語のshipに相当する語で、個人の集まりや、集団としての地位・結束を示唆する³。

Spinが「紡ぐ」だとしたら。Scapeが「集合」だとしたら——SPINNING SCAPES は「ゆっくり紡がれたものの集合」ということになる。それは、いわば「風景画」として 統合あるいは認識されるよりも前に存在する「風景」である 4 。では、アーティストたち は一体何を紡いだのか。

マギー・チュウと浅野友理子が紡ぐのは、鳥の営みである。複雑に折られた無数の 紙や布が、大ぶりな枝に絡みつくようにして巨大な「巣」を形成し、展示空間に浮か んでいる。建築家でもあるチュウが家に関心を持つのは当然かもしれないが、彼女 が日本に飛来するカッコウ科の渡り鳥に着目する事実は、昨今の香港において移住 が身近な問題であることと無関係ではない。

鳥の巣は、人間の家とは対照的な性格を持つ。巣は産卵と育雛を目的につくられる仮設的な場であり、雛が巣立つと放棄され、雨風によって自然に壊れてしまう。カッコウ科には、他種の鳥の巣に卵を産み、抱卵と子育てを仮親に託す習性があるため、巣をつくることすらしない。家や血縁に執着しない鳥の態度は、個別化が進む現代の私たちにとって他者とは社会とは何かを考えさせる。

チュウが渡り鳥の視点から人間社会を問うのに対して、浅野はミクロな視点から 野鳥と環境との関係を探る。木炭ドローイングには枝に止まる鳥や木の実など個別 のモチーフが描かれる一方、縦型の巨大な絵画ではそれらが渾然一体となっている。 それは遠目にはウィリアム・モリスの壁紙のように優美だが、動植物はパターン化さ れずに躍動し、ペリットや糞といった排出物は鳥の環世界を想像させる5。風景を見る とき、私たちは遠くに目を凝らしがちだが、浅野は近くに転がっているものを直感的 に見たり触ったりしながら、日夜繰り広げられる動的な営みを画面に描き出す。

動的な営みには、もちろん人間も関わっている。ベアトリス・ディディエは歩行を紡ぐ。歩行というテーマは、これまでもリチャード・ロングやハミッシュ・フルトンをはじめ多くの作家が取り組んできた。しかし、彼らが単独で歩き、ロマン主義的な観照を求め、歩行に付随する行為や情動を包み隠すのに対して、ディディエは誰かとともに歩き、思いを共有する。同行者との会話や、道すがら出合ったものや生まれた言葉は、インスタレーションとして鑑賞者にも開示される。

そこから浮かび上がるのは「循環」だ。落ち葉がやがて腐葉土となって次の世代の植物を育むように、その果実を渡り鳥がついばみ、卵を産んで去るように、人間もまた生の円環の中にいる。ディディエは青森で風景の内面性に強く惹かれたと語るが、その感覚は「風=空気の流れ」と「景=日光と影」という見えないものを基本とする「風景」の流転的な性格に通じており、さまざまなものの相互依存と循環によって世界が成り立っていることを示唆している。

依存と循環は現在だけでなく、過去や未来をも巻き込んでいる。八幡亜樹は記憶を紡ぐ。記憶というと、私的な写真や動画を思い浮かべがちだが、視覚メディアによる記録はかえって当事者から鑑賞者を遠ざけてしまう。八幡の映像インスタレーションは視覚に委ねない。天井から吊るされたポジフィルムは見えにくく、壁に投影された映像は左右に90度傾いている――窓や水平に基づく慣習的な風景の見方は斥けられている。着想源である母親の話から抽出し紡がれた言葉は、鑑賞者の背に映し出される――他者を介してはじめて現れる。

なるほど映像の中の作家本人は常に横たわっていて、それは風景を眺めるよりも身体の下に広がる海を感じようとする姿勢に見える。鑑賞者もまた背を意識したり、音に耳を傾けたりすることで、風景の経験を視覚の外、すなわち他者の集合的記憶へと開いていく。

4名のアーティストが紡いだ作品は糸のように繊細で、すべての鑑賞者に同じ風景を見せてくれるわけではない。換言すれば、画像として定着される前の風景であり、鑑賞者の想像力によって織られることでさまざまに変化する。ひとりひとりが紡ぎ、集うことは、「勢いよくまわる風景」に対するしたたかな抵抗として、私たちが風景を捉え直すきっかけとなるだろう。

- 1 Oxford English Dictionary, s.v. "spin (v.), sense I.1.a," January 2025.
- 2 OED, s.v. "-scape (comb. form)," January 2025.
- 3 例えば、citizen (市民)、member (一員)、partner (仲間) は、citizenship (市民権)、membership (会員)、partnership (提携) に変化する。OED、s.v. "-ship (suffix), sense 2," January 2025.
- 4 Landscapeの原義については以下を参照。 John Brinckerhoff Jackson, *Discovering the Vernacular Landscape* (New Haven and London: Yale University Press, 1984), pp. 3-8.
- 5 環世界 (Umwelt) については以下を参照。ユクスキュル、クリサート『生物から見た世界』日高敏隆、 羽田節子訳 (岩波書店、2005年)。
- 6 歩行する身体は「最初から外界に埋め込まれ、外界との相互環流の中にあってたえず流動し反応するものとしての、非意志的/非意識的な主体の状態、脱主体化の状態」にある。外山紀久子「歩行について――境界例からのライヴ・アート(生の芸術)考」、酒井邦嘉監修『科学と芸術――自然と人間の調和』(中央公論新社、2022年)、127-44頁。

近藤亮介

美術批評家、キュレーター。1982年 大阪市生まれ。ロンドン大学ユニバー シティ・カレッジ・ロンドン美術学部 (Slade School of Fine Art) 卒業。東京 大学大学院総合文化研究科博士課 程単位取得満期退学。ハーバード大 学デザイン大学院 (Graduate School of Design) フルブライト客員研究員、東 京大学教養学部助教を経て、現在、 東京藝術大学大学院国際芸術創造 研究科非常勤講師。専門は美学芸 術学・ランドスケープ史。日英米の芸 術・造園の研究を軸に、理論と実践 の両面からランドスケープを生活環 境として読み解く活動を展開してい る。編著に『セントラルパークから東 京の公園を見てみよう』(東京都公園 協会、2023年)、企画・キュレーション に「アーバン山水」(kudan house, 2023 年) などがある。

To Spin, to Gather

— The Landscape of SPINNING SCAPES
KONDO Ryosuke

The 2024 Artists in Residence (AIR) program, "SPINNING SCAPES" was named using a combination of the words "spin" and "scape," and refers to something that is rapidly rotating. It also reminds us of the present social landscape that is shifting ever so fast amid continuous disasters and floods of information. As a matter of fact, within the three months of the program alone, several incidents shocked the world, ranging from the results of the US presidential election to the political crisis in South Korea.

Of course, the title is not a theme that defines the activities of its participants, but merely a guidepost. Still, the exhibition made me feel as if I were witnessing some sort of "landscape." And it was certainly different from the spectacular, cropped images of tourist sites or disaster-hit areas.

Indeed, the original meaning of the word "spin" is to draw out and twist fiber into yarn or thread. The verb form of "spin" (as in "to revolve") is derived from the motion of a spindle braiding yarn. Considering that the task was probably done manually back then, the process must have been slow. On the other hand, while the origin of "scape" is "landscape," its etymology is traced back to the Dutch word "landschap." Landschap did not initially refer to "landscape painting," but to a group of actual lands. "Schap" is the equivalent of the Middle English word "ship," meaning "a collective of individuals" or "status and unity of a group." "3

If we think of "spin" and "scape" as suggesting "braid" and "gather" then "SPINNING SCAPES" could be defined as a set of gradually braided things. It signifies the landscape before it was composed or recognized as a picture. That said, what exactly did the artists spin?

For Maggie CHU and ASANO Yuriko, it is the behavior of birds. Chu's big bird nest, which is made of multiple pieces of intricately folded paper and cloth, floats in the gallery space as if tangled in a long branch. Given her background as an architect, it may seem natural for the artist to have an interest in habitats. Still, the fact that she finds inspiration from the Cuculidae migratory birds that fly to Japan is not entirely unrelated to the current situation in Hong Kong where migration is a familiar issue for its residents.

The characteristics of bird nests are completely different from those of a human dwelling. As a makeshift accommodation for the purpose of reproduction and rearing, nests are destined to be abandoned, eventually deteriorating naturally once the young are grown. However, the cuckoo family doesn't even try to make a nest as they are brood parasites that lay eggs in the nests of others and rely on the host to raise their young. The birds' lack of concern when it comes to habitat or kinship makes us reflect on what it means to be with others and in society, especially in our increasingly individualized world.

While Chu questioned human society from the perspective of migratory birds, Asano took a microscopic view to explore the relationship between wild birds and the environment. Her charcoal drawings render various motifs, including birds perched on trees and nuts, whereas the same elements come together in perfect harmony in the enormous vertical painting hanging in the center of the gallery. From a distance, it emanates the elegance of William MORRIS' wallpaper; yet animals and plants are drawn freely rather than being framed into patterns. Moreover, pellets and feces remind us of birds' Umwelt.⁵ When we look at landscapes, we tend to focus our gaze on the distant object. On the contrary, Asano takes a close look around herself, instinctively watching or

touching things that are left in her surroundings in an attempt to recreate on the canvas the dynamic activities nature exhibits day and night.

Of course, humans are also part of these dynamic activities. Béatrice DIDIER spins the act of walking. Historically, many artists—Richard LONG and Hamish FULTON, to name a few—have approached this theme. Whereas her predecessors engaged in the activity alone, searching for Romanticist contemplation while concealing the behavior or sentiment accompanying it, Didier seeks to walk with others, sharing her thoughts with them. The conversations with her companions, and the words and objects they picked up along the way are also made accessible at the gallery in the form of an installation.

What is revealed here is "circulation." Just like fallen leaves fertilize the land to give birth to a new tree, and the tree bears fruit to feed the bird that lays its eggs and then leaves, humans too are in this cycle of life. Didier notes that she was firmly captured by the interior quality of landscapes in Aomori. Such sensation resonates with the ever-changing quality of the Japanese word for landscape or *fukei* (風景) which consists of the invisible: "wind" (as in "the flow of air") and "light" (as in "sunlight and shadow"). This implies that our world operates upon myriad cycles and interdependence.

Dependence and cycles involve not only the present but also the past and future. YAHATA Aki spins memories. Although the word often makes us think of personal photos or movies, visual media records can actually distance viewers from the person concerned. Yahata's video installation does not rely on sight. Subjects in the positive films that are hanging from the ceiling are small and difficult to comprehend and moving images projected on the wall are rotated 90 degrees to the right or left—conventional landscapes such as the view through a window or in the horizontal format are set aside. Above all, the story of her mother, which inspired Yahata to create the work, are projected onto the visitor's back—a narrative that only emerges through others.

The artist herself keeps lying down in the video, which suggests that she would rather feel the ocean extending beneath her body than look toward the landscape. Making visitors aware of their back or the surrounding sound, the installation guides the experience of landscape out of the visual sensation and into the collective memories of others.

Like yarn, the works by the four artists are delicate, with all of them presenting different landscapes to every visitor. In other words, they are landscapes before being embedded as images, and they change in many ways by being woven into the visitor's imagination. If every one of us spins and gathers, we can create an opportunity to reconsider the landscape as a strong resistance against the "rapidly rotating" landscape.

- 1 Oxford English Dictionary, s.v. "spin (v.), sense I.1.a," January 2025.
- 2 *OED*, s.v. "-scape (*comb. form*)," January 2025.
- 3 For example, it can be used as a suffix for the following words: citizen (citizenship), member (membership), partner (partnership). *OED*, s.v. "-ship (*suffix*), sense 2," January 2025.
- 4 For a definition of landscape, please refer to John Brinckerhoff JACKSON, *Discovering the Vernacular Landscape*. (New Haven and London: Yale University Press, 1984), pp. 3–8.
- 5 For Umwelt, see Jakob von UEXKÜLL and Georg KRISZAT, Seibutsu kara mita sekai [Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen: Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten] trans. HIDAKA Toshitaka and HANEDA Setsuko (Tokyo: Iwanami Shoten, Publishers, 2005).
- 6 According to dance researcher TOYAMA Kikuko, a walking body is at the state of desubjectification where the subject is being non-volitional/unconscious as it is deemed embedded in the external world from the beginning and exists in mutual reflux through which it continuously flows and responds. Toyama Kikuko, "Hoko ni tsuite: Kyokairei kara no raibu art (Nama no Geijutu) kou" [On walking: reflection on live art from borderline cases], in *Kagaku to Geijutu: Shizen to Ningen no Chowa* [Science and art: harmony of nature and human], ed. SAKAI Kuniyoshi (Tokyo: Chuokoron-Shinsha, 2022), pp. 127–44.

Art critic and curator. Born in Osaka, Japan in 1982, Kondo holds a B.A. from the Slade School of Fine Art, University College London, University of London, and an M.A. from the Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo. After serving as a Fulbright visiting researcher at Harvard Graduate School of Design and an assistant professor at the University of Tokyo, he is currently an adjunct lecturer at Graduate School of Global Arts, Tokyo University of the Arts. He specializes in the aesthetics and history of landscape, and his work revolves around researching Japanese, British, and American art and gardens, aiming at understanding landscape as a living environment through both theoretical and practical pursuits. He is the editor and author of several books, including Looking at Tokyo's Parks from the Perspective of Central Park (Tokyo Metropolitan Park Association, 2023), and produces contemporary art exhibitions, including Urban

Sansui (kudan house, 2023).

KONDO Ryosuke

プログラム担当学芸員エッセイ|Program Curator's Essav

SPINNING SCAPESの場から 原田桃望

国際芸術センター青森 (ACAC) では開館当初からほぼ毎年様々な形で公募によるアーティスト・イン・レジデンス (AIR) を行ってきた。今年度はプログラムの指標として「~の風景」の意となる「scape」に、勢いよく回転したり/させたり、糸を紡ぐ様子の「spinning」を組み合わせた「SPINNING SCAPES」を掲げ、2020年度から続く2週間を1タームとし参加者が希望のターム数で滞在できること、展覧会を必須としないが交流プログラムを行うことという条件を引き継いだ形で実施された。前年と変わったのは、1タームのみ滞在する参加者を1人受けいれることを明言したことだ。これまで滞在期間は選択制としてきたものの、参加者として選ばれてきたのは滞在が長く、かつ滞在の成果を展覧会という形で発表するアーティストが多かった。そのため、パフォーマンス・アーティストやキュレーター、リサーチャーなどこれまでACACの公募型プログラムではあまりカバーしきれなかった層や長期間での滞在は難しいけれど短期間なら参加できるという層にも窓口を広げるべくこのような条件が公募時に記載されていた。

結果、国内外から495件の応募があり、映像インスタレーション、絵画、マルチメディア・インスタレーション、パフォーマンスを軸に活動を行う4名のアーティストを迎えることとなった。当初はスタッフ側の対応力や経験等を考慮し、なるべく4名のアーティストの滞在が重なることのないようなスケジュールを立てた。しかし、リサーチや展示準備のため滞在期間の変更や延長等が複数作家に生じ、たった1日ではあるが4名の滞在が重なることになった。私はACACの学芸員1年目でAIRを初めて担当した身ではあるが、今回のプログラムを通じてアーティストが互いに学びあう様子やその交流から生まれるものにAIRならではの価値を感じていた。そのため、1日でも全員がACACに揃ったことは大変喜ばしいことだった。

展覧会という形で4名全員が成果発表を行なったことは例年通りといえるが、いずれも限られた時間の中でリサーチ・制作を行い、滞在はばらばらであったがアーティストの興味関心も交差する部分があり、展示空間は作品同士が繋がり合い一体感のあるものになった。プログラムの前半に滞在し一足先に展示をオープンしたマギー・チュウはカッコウ科の鳥たちから着想を得て自ら巣を作り、野鳥観察を重ねた浅野友理子は鳥の媒介者としての役割に注目しつつ動植物の循環を描いた。ベアトリス・ディディエは青森の市民と共に歩いた痕跡と対話を、八幡亜樹は津軽海峡のそばで暮らす人々の記憶をそれぞれインスタレーションで空間に展開した。

いくつもある繋がりの例をそれぞれ挙げると、チュウの展示でホトトギスの頭部になっていた朴の実は、浅野の木炭画の1枚に大きく描かれていたり、浅野の描いた雉と同じ個体の羽毛をディディエは展示で使用していたりした。同じく、ディディエのインスタレーションには小さなりんごが置かれていたが、八幡の映像でもりんごが海を流れるシーンがあった。ギャラリーAの奥に展示された八幡のスライド写真と本はもう取り壊された家に関するもので、チュウが巣作りを通して考えていた家という概

念も彷彿させる。海や森という自然や鳥や別の土地に暮らす人々といった他者、そうした動き続けるものたちに向き合う4名の作品は共鳴し、たしかにこの場所に心地よく広がる多層の流れを生み出していた。今回制作されたそれぞれの作品は別の場所で形を変えて発芽しうるものだろう。

4名のリサーチや制作における視点はさまざまであったが、モチーフやキーワードとして表出する繋がりや生み出されたそれらの流れは、2024年の秋冬に青森で滞在していたことに端を発している。離れたり交差したりまた協働もあった4名のレジデンスで、その成果として作られた作品が一同に会し共存する展覧会という場のポテンシャルを改めて実感した。20年以上ACACの活動を側で見続け、今回も受付に入っていただいた方からは、展示空間を見て「ACACの原点に戻ったような感じがした」との声があった。それはギャラリーに区切りがなく建物と作品が見渡せるような形になっていたことや、受付から窓の外の景色が見えていたことなどにより発されたものであったが、運営に携わっている者としてはこのプログラムを振り返りながら度々思い起こされる言葉であった。

ACACのAIRプログラムは、当時のスタッフたちがそのたびごとの時代や社会を考慮し試行錯誤をしながら続けてきたものだ。開館当時とは日本のAIR環境も世界の情勢も大きく異なっているし、ACAC自体も建物の老朽や運営体制の変化など変わったところはいくつも挙げられる。けれども「ACACの原点」としては引き続きこの場所でできることを考え、場を開いていくことに変わりはない。そこに立ち戻りながらも変わり続ける風景に呼応しこれからもAIRとその場について考えていきたいと思う。

Field Notes from SPINNING SCAPES HARADA Momomi

Since its founding, the Aomori Contemporary Art Centre (ACAC) has hosted an open-call Artist in Residence (AIR) program almost every year in some form. This year's program was guided under the name of "SPINNING SCAPES," combining "scape," which refers to landscapes, with "spinning," a word that conveys both dynamic motion and the delicate act of spinning threads. The residency retained the structure introduced in 2020, with each term lasting two weeks, allowing artists to tailor their stay to their needs. While exhibitions were not compulsory, initiating an exchange program remained integral to the program structure. A notable change from the previous year was that the open call explicitly stated they would accept one artist who would stay for only a single term. Though past programs had technically allowed for flexible lengths of stay, in practice, selected artists often stayed for extended periods and presented their results in an exhibition format. This structure left minimal room for performance artists, curators, and researchers-who had been outside the scope of ACAC's open-call program—or those who could only participate in short-term residencies. In response, the application guidelines were revised to open the doors to a broader range of participants.

As a result, ACAC received 495 applications from both Japan and abroad, leading to the selection of four artists working across video installation, painting, multimedia installation, and performance. At first, the residence program was structured to avoid significant overlap among the artists, considering logistical constraints and staff capacity. However, scheduling changes during the research and preparation of the exhibitions led to adjustments, resulting in all four artists being present at ACAC for just a single day—a rare occasion. As a first-year curator and first-time AIR program coordinator, I came to appreciate the unique value of an AIR program—the way artists learn from one another and the creativity that emerges through their exchanges. For this reason, seeing all the artists together at ACAC, even if only for a day, was truly gratifying. Continuing the tradition of previous years, all four artists presented the results of their residency in an exhibition format. Despite researching and making work under limited time constraints across different periods and locations, the participants found overlaps in their artistic concerns, with their works weaving seamlessly together in an organic manner. Maggie CHU, who stayed during the first half of the program and opened her exhibition ahead of the others, drew inspiration from cuckoo birds and built her own nest. Meanwhile, ASANO Yuriko, who conducted bird watching regularly, explored the cycles of plants and animals while focusing on the role of birds as intermediaries. Béatrice DIDIER traced her footsteps through Aomori, weaving her walks and conversations with local residents into an installation, and YAHATA Aki translated the personal memories of those living along the Tsugaru Straits into a spatially immersive work.

The countless connections that emerged included the magnolia fruits that formed the head of a lesser cuckoo in Chu's installation, which also appeared prominently in Asano's charcoal drawing. The feathers of the same pheasant Asano had depicted found their place in Didier's installation. An apple was placed on the floor in Didier's work, while Yahata's video work featured an apple drifting quietly across the sea. At the end of Gallery A, Yahata's book and photo slides captured traces of a house that had been torn down, subtly recalling the themes of home and belonging that Chu explored in her nest-building

project. Through their engagement with things in perpetual motion—nature, including the sea and the forest, as well as birds and people from distant communities—the four artists' works resonated with one another, expanding through the space in layered, fluid currents. The works created during this residency will likely take root elsewhere, evolving and unfolding as they flourish in different places.

Though the four artists took different approaches in their research and creative processes, recurring motifs, themes, and connections emerged during their shared residency in Aomori in the autumn and winter of 2024. Their time in the program was marked by divergence, convergence, and collaboration. Bearing witness to their works coming together in the exhibition reaffirmed the potential of a space where independently formed artistic expressions can coexist in dialogue. A longtime supporter of ACAC's activities, who has been involved for over twenty years and assisted at the reception for this program, commented that the exhibition felt like a return to ACAC's roots. This impression likely arose from the open layout; devoid of partitions, the gallery allowed visitors to take in both the architecture and the artworks at once while offering an unobstructed view of the landscape through the windows that can be seen from the reception area. As one of the members engaged in organizing the program, these words continued to resonate as I reflected on the residency.

The AIR program at ACAC has evolved over the years as staff members have navigated the shifting social and cultural landscape of their time through trial and error. Since its founding, both Japan's AIR environment and global circumstances have undergone significant transformations, as has ACAC itself—from the aging of its facilities to shifts in its operational structure. Yet, as we return to what defines ACAC at its core, one thing remains unchanged: the pursuit of new possibilities within this space and the commitment to keeping it open. Even as we return to our origins, we will continue reflecting on AIR and this place, moving in rhythm with the ever-changing landscape around us.

(k.k.)

S
田
д
Š
\mathbf{S}
לז
\geq
Ξ
\succeq
E
~

8月5日	オンラインミーティング
10月9日	ACACに到着
10月15日	十和田湖、奥入瀬渓流リサーチ[fig.1]
10月17日	つがる市リサーチ [fig.2]
10月18日	むつ市立田名部中学校からの
	職場体験受け入れ[fig.3]
10月23日	八甲田山周辺でのリサーチ
10月24日	工藤正義氏とともにACACで
	野鳥観察 [fig. 4]
10月26日	オープンスタジオ[A]
 11月6日	青森市立新城中学校連携
	ワークショップ [B]
 11月14日	展覧会オープン [fig. 5]
	トークイベントで流す動画収録
11月18日	作品更新
11月21日	-

AUG. 5	Online meeting
OCT. 9	Arrived at ACAC
OCT. 15	Researched Lake Towada and Oirase Gorge [fig.1]
OCT. 17	Researched Tsugaru City [fig.2]
OCT. 18	Accepted students of Tanabe Junior High School in Mutsu City to have work experience [fig.3]
OCT. 23	Researched Mt. Hakkoda
OCT. 24	Went bird watching with KUDO Masayoshi at ACAC [fig.4]
OCT. 26	Conducted open studio [A]
NOV. 6	Conducted workshop in cooperation with Aomori Municipal Shinjo Junior High School [B]
NOV. 14	Exhibition started [fig.5] Recorded video to be shown at talk event
NOV. 18	Renewed artwork
NOV. 21	Returned home

(n.m.)

fig.4

fig.5 設営中の様子 | During the installation

fig.1

fig.2

浅野友理子

(A) (A)	- 7
9月18-20	DH ACACでの事前リサーチ
9月19日	工藤正義氏とともにACACで野鳥観 [fig.1, 2]
9月20日	種八農園での取材
10月22-2	29日 ACACでの事前リサーチ
10月23日	八甲田山周辺でのリサーチ
10月24日	工藤正義氏とともにACACで野鳥観
10月25日	工藤正義氏とともに富士見湖で野鳥 察 [fig.3]、鶴田町歴史文化伝承館訪
10月26日	オープンスタジオ[A]
10月28、2	9日 種八農園での取材
11月13日	本滞在開始
11月21日	丹羽裕之氏、太田泰博氏とともに十 田湖・奥入瀬渓流で野鳥観察[fig.4,8
11月25日	三浦英樹氏の研究室訪問
11月30日	展覧会オープン
12月7日	トークイベント[E]
12月10日	滞在終了

ASANO Yuriko

SEP. 18-20	Conducted pre-research at ACAC
SEP. 19	Went bird watching with KUDO Masayoshi at ACAC [fig.1, 2]
SEP. 20	Researched Tanehachi Farm
OCT. 22-29	Conducted pre-research at ACAC
OCT. 23	Researched Mt. Hakkoda
OCT. 24	Went bird watching with KUDO Masayoshi at ACAC
OCT. 25	Went bird watching with KUDO Masayoshi at Lake Fujimi [fig.3] and visited Tsuruta History & Culture Museum in Tsuruta Town
OCT. 26	Conducted open studio [A]
OCT. 28, 29	Researched Tanehachi Farm
NOV. 13	Started AIR
NOV. 21	Went bird watching with NIWA Hiroyuki and OTA Yasuhiro at Lake Towada and Oirase Gorge [fig.4,5]
NOV. 25	Visited MIURA Hideki at pro- fessor's room
NOV. 30	Exhibition started
DEC. 7	Held talk event [E]
DEC. 10	Finished AIR

(n.m.)

fig.5

7月23日 オンラインミーティング 8月30日 近藤亮介氏、八幡亜樹、学芸チーム でオンライン顔合わせ 9月26日 オンラインミーティング 11月10日 オンラインミーティング 11月17日 ACACに到着 11月18日 川村智子氏との歩行 11月19日 石村鴻星氏との歩行 11月22日 米田剛氏との歩行 [fig.1]、小田太志氏 との歩行 11月30日 展覧会オープン[fig.2] 12月3日 青森県立青森中央高等学校連携授業 [D] 12月7日 トークイベント、パフォーマンス [fig.3][E] 12月8日 ワークショップ [fig.4] 12月13日 作品更新[fig.5] 12月14日 東京着 12月17日 帰国

ベアトリス・ディディエ

JUL. 23	Online meeting
AUG. 30	Met with KONDO Ryosuke, YA- HATA Aki and the curatorial team online
SEP. 26	Online meeting
NOV. 10	Online meeting
NOV. 17	Arrived at ACAC
NOV. 18	Walk with KAWAMURA Satoko
NOV. 19	Walk with ISHIMURA Kousei
NOV. 22	Walk with MAITA Tsuyoshi [fig.1] and ODA Taishi respectively
NOV. 30	Exhibition started [fig.2]
DEC. 3	Lectured in cooperation with Aomori Prefectural Aomori Chuo High School [D]
DEC. 7	Conducted talk event and performance [fig.3][E]
DEC. 8	Gave workshop [fig.4]
DEC. 13	Renewed artwork [fig.5]
DEC. 14	Arrived in Tokyo

DEC. 17 Returned home

fig. 1

fig. 2 設営中の様子 | During the installation

fig.3

(n.m.)

fig.4

fig.5

八幡亜樹

小松千倫氏とオンラインミーティング
小松千倫氏とオンラインミーティング
近藤亮介氏、ベアトリス・ディディエ、 学芸チームでオンライン顔合わせ
日 北海道木古内町で撮影
ACACに到着
11月17日 大間町、北海道木古内町、

北海道函館市リサーチ [fig.1, 2, 3]

11月8、9日 北海道白老町のウポポイ (民族共生象 徴空間) にてリサーチ

11月18、19日 公開制作・ワークショップ [fig.4][C]

11月30日 展覧会オープン[fig.5, 6]

12月7日 トークイベント[E]

12月10日 滞在終了

YAHATA Aki

JUL. 9	Accompanied the swimmer and
	covered the Tsugaru Strait swim
	(Started from Kodomari Port)

AUG. 22 Online meeting with KOMATSU Kazumichi

AUG. 29 Online meeting with KOMATSU Kazumichi

AUG. 30 Met with KONDO Ryosuke, Béatrice DIDIER and the curatorial team online

SEP. 21, 23 Video shooting at Kikonai Town, Hokkaido

OCT. 16 Arrived at ACAC

OCT. 17-NOV. 17

Researched Oma Town in Aomori, Kikonai Town and Hakodate City in Hokkaido [fig.1, 2, 3]

NOV. 8, 9 Researched Upopoy National Ainu Museum and Park in Shiraoi Town, Hokkaido

NOV. 18, 19

Live art production and workshop [fig.4][C]

NOV. 30 Exhibition started [fig.5,6]

DEC. 7 Held talk event [E]

DEC. 10 Finished AIR

(n.m.)

fig. 1 大間埼灯台 | Omasaki Lighthouse

fig.2 同行したブリ漁にて At the accompanying yellowtail fishing trip

fig. 3 大間フェリーターミナル | Oma ferry terminal

fig. 5, 6 設営中の様子 | During the installation

マギー・チュウ

《私が作った巣の中に あなたは家を作りますか?》 2024年

ミクストメディア・インスタレーション (ACACの周辺で採取した枝、収集した紙や布などで 作った折り紙の立体)

2.

記録物

(本、ドローイング、コラージュ、巣のモデル、写真、 イメージ、文章、素材のサンプル)

制作協力

一戸尚人、ワークショップにご参加いただいた 青森市立新城中学校のみなさま

リサーチ協力

工藤正義

浅野友理子

《ひそやかな交易》 2024年

絵画 (和紙、岩絵具、水干絵具、アクリル絵具)

デッサン (木炭紙、木炭)

リサーチ協力

工藤正義、萩原拓、萩原香吏 (種八農園)、丹羽裕之 (NPO法人 奥入瀬自然観光資源研究会)、太田泰博 (Towadako Guidehouse 權)

ベアトリス・ディディエ

《AMOR AOMORI》

2024年

1

痕跡1:歩いた道のりを写したドローイング (ACACの森で集めた木の葉のくず、その他拾い集めた 様々なもの)、葉に書かれて交換された言葉(笹の 葉、イチョウの葉)

- 1-1. 痕跡1-1:石村鴻星
- 1-2. 痕跡1-2:小田太志
- 1-3. 痕跡1-3:川村智子
- 1-4. 痕跡1-4:米田剛

2.

痕跡2:ブリュッセル空港より出発した日から 滞在中、日々書き付けた短詩

3.

痕跡3:映像《青森を歩く》、18分31秒

痕跡4:タイプライター Olivetti Lettera 22

ディディエと共に歩いた人々

石村鴻星、小田太志、川村智子、米田剛

映像編集

前田譲

映像撮影

瀬藤朋、大黒優香

八幡亜樹

《記憶の海流》 2024年

1

映像 (観客の背面にピントを合わせて投影) 6分15秒

2.

歌詞、楽曲

3.

スライド写真

母の話を記述した本 (1の映像で使用したもの)

トラック制作・作曲協力

小松千倫

作詞歌唱協力

大間町のみなさま

作詞協力

木古内町・函館市のみなさま

撮影協力

岩舘隆喜、岩舘美雪

Maggie CHU

Will you make home in this nest that I made? 2024

1.

List of Works

Mixed Media Installation (Branches collected from the surroundings of ACAC; Origami sculptures crafted from collected images on paper and fabric)

2.

Documentation (Books, drawings, collages, nest models, photographs, images, text and material samples)

In cooperation with

ICHINOHE Naoto, participants in the workshop from Aomori Municipal Shinjyo Junior High School, KUDO Masayoshi

ASANO Yuriko

The Silent Trade Between Living Things 2024

Painting (Japanese paper, Mineral pigments, Mud pigments, Acrylic paints)

Drawing (Charcoal paper, Charcoal)

In cooperation with

KUDO Masayoshi, HAGIWARA Taku, HAGIWARA Kaori (Tanehachi Farm), NIWA Hiroyuki(Oirase Nature Tourism Resource Research Center), OTA Yasuhiro (Towadako Guidehouse KAI)

AMOR AOMORI 2024

TRACE 1: Drawings of walking routes made with leaf dust from ACAC forest and gleaned materials, Exchanged texts on bamboo leaf and gingko leaf

1-1. TRACE 1.1: Ishimura's walk

1-2. TRACE 1.2: Oda's walk

Béatrice DIDIER

1-3. TRACE 1.3: Kawamura's walk

1-4. TRACE 1.4: Maita's walk

TRACE 2: Daily notebook with short poems written from the day of a departure from Brussel airport

3.

TRACE 3: Video Walking in Aomori, 18 minutes 31 seconds

TRACE 4: Typewriter Olivetti Lettera 22

In cooperation with

ISHIMURA Kousei, ODA Taishi, KAWAMURA Satoko, MAITA Tsuyoshi (walking partners), MAEDA Yuzuru (video editing), SETOU Tomo, OKURO Yuka (video shooting)

YAHATA Aki

Currents of Memory 2024

1.

Video (projected with focus on the audience's back), 6 minutes 15 seconds

2.

Lyrics and music

Slide photographs

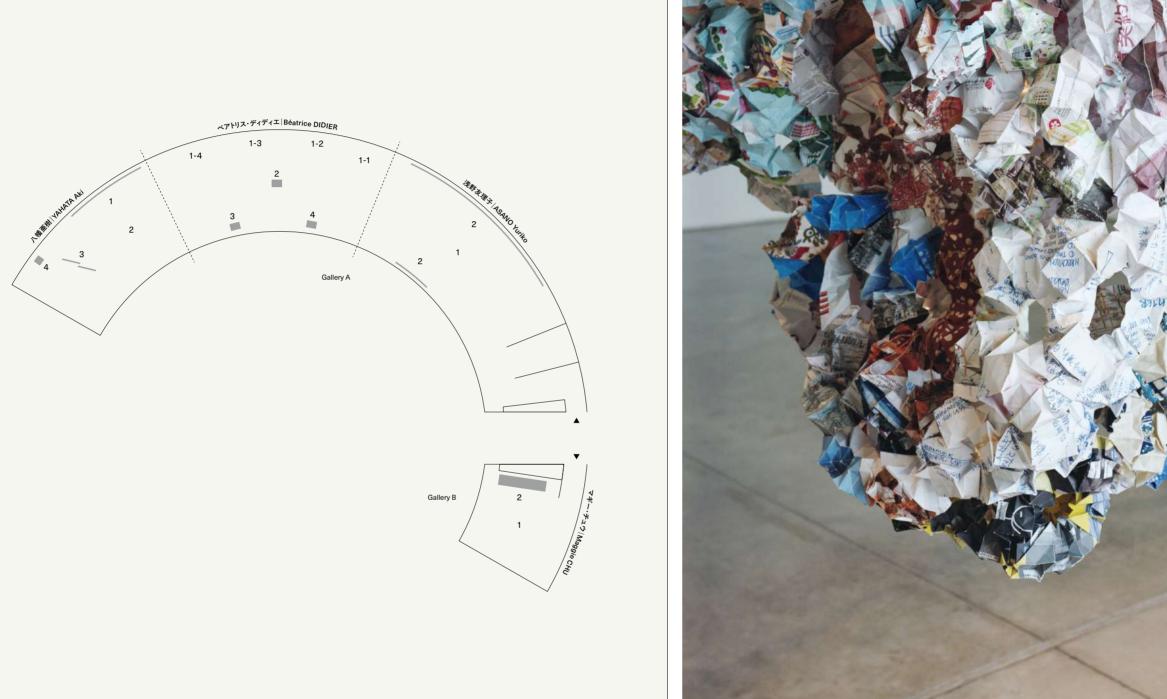
Book written about her mother's stories (featured in the video from 1)

In cooperation with

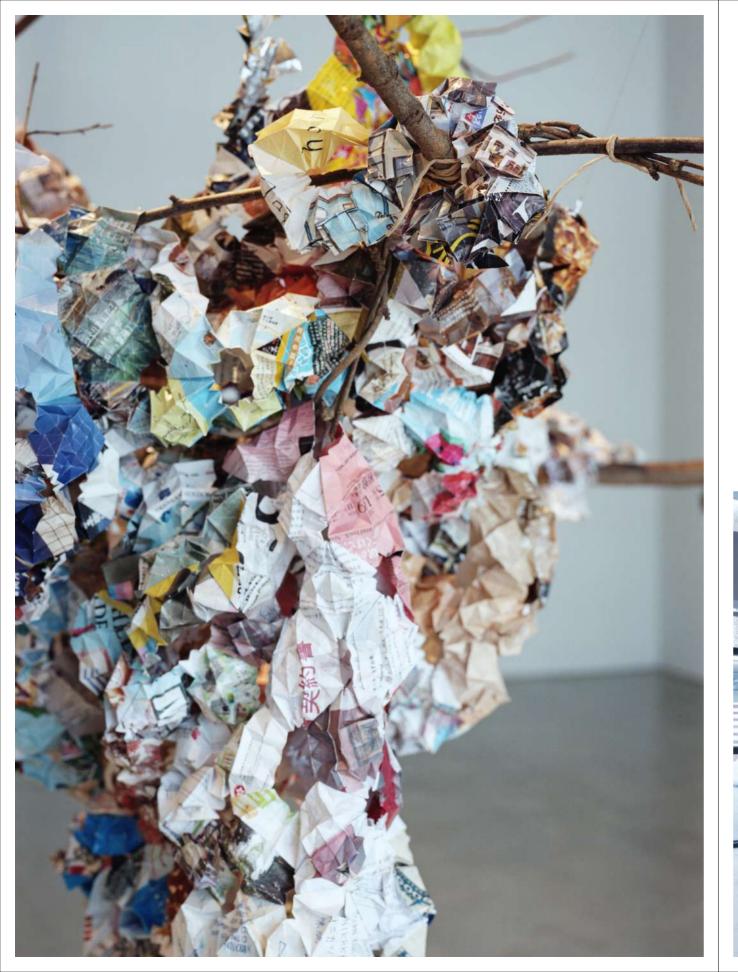
KOMATSU Kazumichi (track production and composition), the people of Oma Town (lyrics and vocals), the people of Kikonai Town and Hakodate City (lyrics), IWADATE Takayoshi and IWADATE Miyuki (video production assistant).

 $\lambda h \mid \text{List of}$

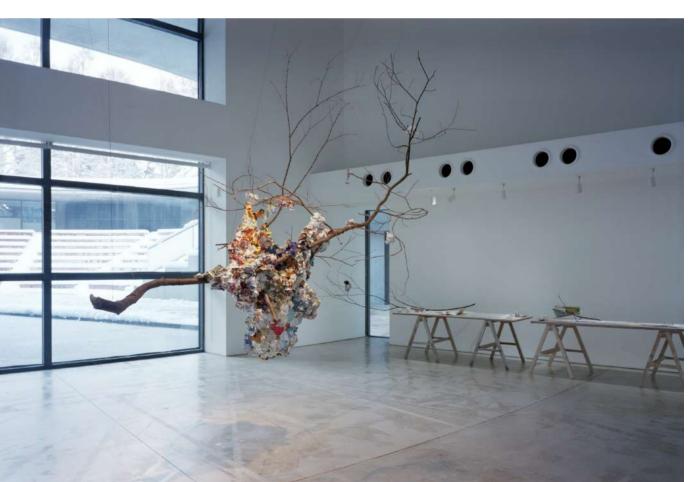
SPINNING SCAPES

カッコウの歌を探求する旅は様々な場所におよび、家から離れて南から北への道のりをたどる。 カッコウの独特な鳴き声を探し求めながら、遠く 離れたメロディーに耳を澄ます。それが南に移 住したらしいことを知りつつも。巣やこれから巣 立つひなといったかれらの存在のしるしを探す。

私は旅をする時、日常生活の断片を収集する一パッケージ、地図、パンフレットやチケットなど。 それは鳥が巣作りのために材料をあつめるの に似ている。これらの断片でカッコウが避難す るところを作ることができるか考えてみる。そこ に冬の間とどまってくれるだろうか。

束の間の瞬間、風景は展開し、家は記憶の安らぎの場所へと変化する。そして巣は避難と帰属を象徴する。この旅では自分自身と場所の関係を切り開く。『見えない都市』でマルコ・ポーロが示唆するように、旅は自分が本当に属すところを探すよう導いてくれる。(カルヴィーノ、1974年)

マギー・チュウ

The quest for the cuckoo's song spans different places, tracing a journey from south to north, away from home. I listen for the distant melody of a cuckoo, searching for its unique call, even knowing it has likely migrated south. I seek signs of their presence—nests or fledglings yet to take flight.

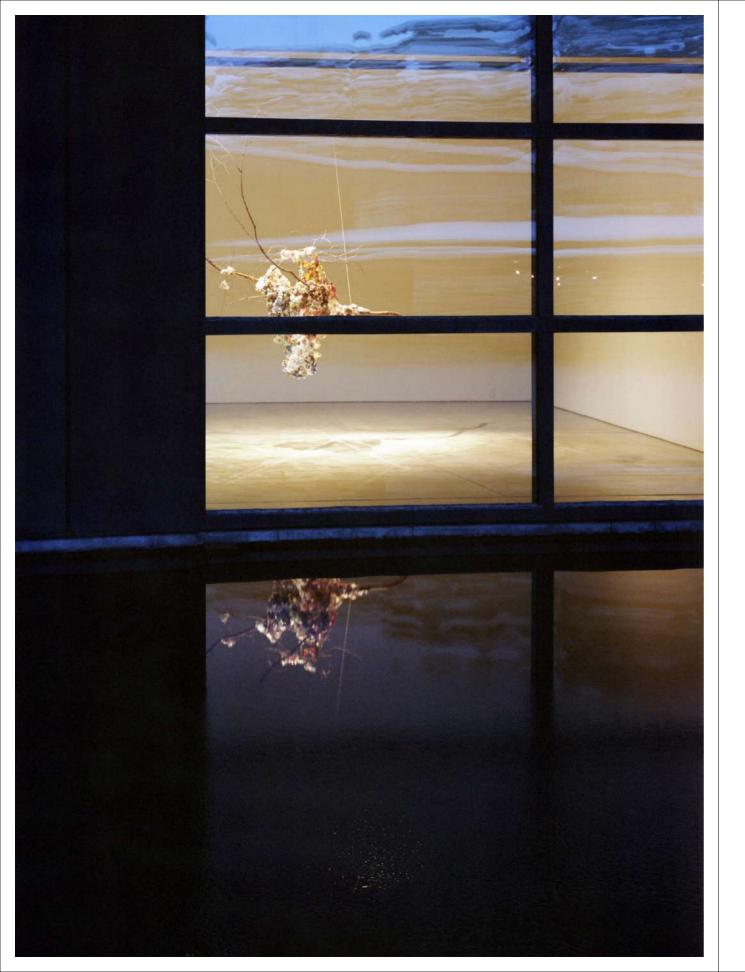
As I travel, I gather remnants of daily life: packages, maps, brochures, and tickets, resembling a bird foraging for materials to build a nest. I ponder whether I could create a refuge for the cuckoo from these fragments—would it choose to stay for the winter?

The landscape unfolds in fleeting moments, where home transforms into a sanctuary of memory, and the nest symbolises refuge and belonging. This journey explores the relationship between self and place. As Marco POLO reflects in *Invisible Cities*, our journeys lead us to seek a place where we truly belong (Calvino, 1974).

Maggie CHU

移動することの創造性 原田桃望

マギー・チュウによるインスタレーション作品は移動と日々送る日常生活の関係につ いて思考を誘う。急速な変化とグローバルな移動が顕著な現代において、この作 品は未知なものと向き合い、旅がどのように私たちのアイデンティティを形作るのか を考えさせる。移動は私たちの視点を変えるだけでなく、変化し続ける風景の中で 自己理解を深める機会を与えるものだろう。ギャラリーBでは、色とりどりの立体物 が付近の森で採取された枝とともに吊り下げられている。近づいて見るとその立体 は多様な紙や布などの素材で構成されていることがわかる。香港から青森への道 中に立ち寄った台北や東京で集めたチラシ、飛行機の利用時に受け取った手荷物 タグ、友人・知人からもらったさまざまな素材、青森での滞在中に集めた紙やパッ ケージ、青森市の中学生によって書かれた手紙やイラスト…それらは一つ一つ決 まった形に折られて組み合わさり、チュウの移動の軌跡や青森での滞在の記憶を 立体的に浮かび上がらせる。

チュウは渡り鳥であるカッコウ科の鳥たちによる「托卵」という習性に関心を抱 き、拠点とする地を離れ別の地に滞在するアーティスト・イン・レジデンス (AIR) の アーティストたちと渡り鳥との共通点を自らプログラムに参加することで体現した。 カッコウ科の鳥たちは初夏に南から青森へ飛来するため、チュウの滞在期間であっ た9月から11月はその姿を見ることはできなかった。しかし、国際芸術センター青森 (ACAC) の森を散策して見つけた古巣や落枝、街に出ると聞こえる信号機の音、古 本屋で見つけた本に収録された物語など、かれらの自然の中に残る痕跡や日常と文 学に現れる存在に出合うことができたという。

建築をバックグラウンドにもつチュウはギャラリーでインスタレーションの制作 に入る前に、カッコウ科のホトトギスが托卵先とする鶯の巣の構造を研究するため、 文献でのリサーチに加えてACACの自然環境の中で手に入る素材を使い、実際に かれらの巣を模倣して作ることを試みた。くちばしや脚を使って巣作りをする鳥に 対し、人は手を使うため当初は難なく巣を組み立てることができると考えていたが、 実際に手を動かしてみると巣の素材の多様さや構造の複雑さを知ることになったと いう。そうした経験は作品制作に影響を与えるとともに、展示では巣の構造モデル やデッサン、他にもドローイングや巣型の作品要素となる折られた紙のモジュール、 写真などが奥のテーブル上に展開していた。

また、リサーチの過程で鳥にとっての巣は主に産卵と子育てのための場所であ り、人の家とはニュアンスが異なるものであることにも気づく。このような乖離は、異 なる種 (他者) を人間 (自己) の価値観を通して考えるときの偏りを浮き彫りにする。子を別の親に育てさせ、その仮親の卵を排除する托卵の習性は、人の倫理観で考えるとひどく残酷なものとして写るかもしれないが、鳥たちにとっては必然的に行っていることである。仮親も種によりさまざまな工夫を行い対抗しており、両者の生存戦略は複雑に絡まりあい、現実のバランスを生み出す。チュウのリサーチと実験は人と鳥が持つ視点の間に橋を掛けようとするものであったが、あくまで自身は人の視点に立っていることに自覚的であった。

チュウはオーストラリアで生活と活動を送った後に、現在は生まれ育った香港に拠点を移している。香港では2019年以降、多数の市民が社会的・政治的不安や経済の不確実性から移住を余儀なくされている。日本でも天災・人災で移住を選択せざるを得ない人がいるように、強制的な移住の可能性は、地理や状況を超えた普遍的な課題であるだろう。チュウは自身のステートメントで、『見えない都市』の中でマルコ・ポーロが示唆した旅は本当に属する場所を求める過程であるというアイデアを取り上げている。本当に属するとはどのようなことなのだろうか。

リサーチの形跡などが展示されたテーブルの端には枝が取り付けられ、古布と朴の実でつくられたホトトギスがその上に留まっていた。チュウの作った巣を見つめるホトトギスは、実際にかれらがそうするように自身の卵を産む托卵先の様子を注意深く窺っているようでもある。その様子は未来の可能性と他者の福利を見据えた姿として捉えられないだろうか。移動することは多かれ少なかれそういった未来と他者を思考する行為でもあるはずだ。作品のタイトルである《私が作った巣の中にあなたは家を作りますか?》という問いかけはそのホトトギスに対して、またこの作品を見る不特定多数の他者に対して投げかけられている。

チュウの作品は移動の中で生きる可能性や変化しつづける環境に適応する創造性を異なる種の視点を介しながら私たちに見せてくれている。人は多かれ少なかれ移動の中に生きる。物理的に場所を移動しなくとも社会やコミュニティ、そしてアイデンティティは絶えず変化し続けていくものだ。帰属という意識はそうした移動の中に生まれるものだ。元は特定の場所を意識して制作されたこの巣は展示の終了と共に枝から取り外され、別の場所に移動し形を結ぶことでまた新たな意味を獲得するだろう。

The Creativeness of Migration HARADA Momomi

Maggie CHU's installation provokes us to reflect on the relationship between migration and daily life. In this time of rapid transformation and global mobility, the artwork encourages us to think about how journey shapes our identity as we face the unknown. Migration not only changes our perspective but perhaps provides us the opportunity to deepen our self-awareness in an ever-changing landscape. In Gallery B, colorful three-dimensional objects are hung together with branches collected from the nearby forest. Stepping closer, viewers can see that the objects are made of paper and cloth: flyers collected in Taipei and Tokyo where Chu had made a stop during her journey to Aomori from Hong Kong; airline baggage tags; various materials friends had given her; paper and packages she saved during her residency in Aomori; and letters and illustrations sent by the local Japanese junior high school students. Each piece is folded in a calculated manner and assembled to create a three-dimensional image that illuminates Chu's footprints and memories of her stay.

Inspired by brood parasitism, a reproductive behavior unique to the cuckoo family, and through her participation in the residency, Chu demonstrated the similarities between the artists—who leave their homes for the Artist in Residence (AIR) program—and migratory birds. As the cuckoo flies to Aomori from the south in early summer, Chu could not see the actual birds during her stay in the city between September and November of that year. However, she was able to find evidence of their presence: abandoned nests and twigs in the woods surrounding the Aomori Contemporary Art Centre (ACAC); the tweets coming from the traffic signals downtown; and tales included in books she found in a used bookstore. In this way, Chu came to learn the marks they left in nature and recognize their depiction in the everyday lives of people or in literature.

Coming from an architectural background, Chu began the project by first researching the structure of the Japanese bush warble's nest—a commonly known host for lesser cuckoos to lay their eggs. She then made a mock nest with natural materials found in the surrounds of ACAC. Unlike birds, whose only building tools are their beaks and legs, humans can use their hands. In Chu's eyes, it seemed to be an easy task. However, contrary to her expectations, once Chu began she came to realize the diversity of the materials, along with the complex structure of the nest. The experience influenced her creative process, and her reflections on this were evident in the nest structure model, sketches and drawings, folded pieces of paper used in the installation, and photographs, all of which were on display at the back of the exhibition space.

During the research process, the artist also learned that nests constitute a place for reproduction and rearing for avian species, carrying a different significance from that of the human home. Such a distinction highlights the bias that arises when humans apply their individual values to other species (or to groups that are different from themselves). While brood parasitism—a bird's practice of ejecting the hosts' eggs and leaving the care of their eggs to the host—may seem

extremely cruel, but for the feathered animals it is simply a natural phenomenon. The hosts, though varied depending on the species, take counteractions using all sorts of tactics, and causing the intricate entanglement of their survival strategies, which would eventually bring about a realistic balance in the ecological lifecycle. With the purpose of her research and experiments set to link human perspectives to those of birds, Chu was intentionally aware of her position as a human.

After living and working in Australia, Chu moved back to Hong Kong where she was born and raised. Since 2019, many Hong Kong residents have had no choice but to move to a new place due to socio-political concerns and economic uncertainties. The situation is no news to Japan where many people are faced with the challenge of leaving their homes after natural disasters and other accidents, proving that forced migration is a universal issue beyond geographical or societal conditions. In her artist's statement, Chu draws on an idea from *Invisible Cities*, where Marco POLO suggests that our journey lies in the search itself: the pursuit of where we truly belong. But what does "truly belong" actually mean?

At the edge of the table exhibiting the records of her research sits a branch upon which a lesser cuckoo, made of worn-out fabric and magnolia fruits, is perched. Its gaze is fixed on the nest Chu created, as if it is watching over the prospective host to which it will entrust its eggs, just like the real version of itself would do. Would it be wrong to say that such an attitude portrays the recognition of future possibilities and well-being of others? Migration is more or less an act of reflection that allows us to think about the future and others. The question *Will you make home in this nest that I made?*, as in the title of Chu's installation, is an inquiry not only for the lesser cuckoo but for many of the people who visit this exhibition.

Chu's work makes us see the possibility of surviving migration, as well as the creativity we exercise in adapting to our ever-changing environment, through the viewpoints of other species. We are all living some level of nomadic life. Even if we physically stay in one place, our societies, communities, and identities are tirelessly transitioning. Such movement is what conceives the sense of belonging. The nest, built for this particular site, will be removed once the exhibition is finished. Someday it will migrate to another place and become an artwork, therefore finding a new purpose for its existence.

(k.k.)

木炭デッサンのタイトル

- ヤマガラの貯食
- キツツキに食べられた朴の実
- ブナの実を食べるヤマガラ
- 雪中行軍像前に落ちていたペリット
- エゴの実を運ぶヤマガラたち
- カラスのペリット
- ヤマガラを追いかけるとエゴの実を置いて逃げてしまった
- 窓にぶつかったツツドリ
- 大きなまぼろしのような鳥をみたことがあります
- 大きなまはろしの小動物の糞
- 苔を運ぶミソサザイ
- 落ちた巣
- モズのはやにえ
- 草陰からみえたヤマセミ
- 鳥のつがいが犬の毛を毟っていく
- 虫のようなものが含まれたペリット宿泊棟の窓からみえたアカゲラ
- ヤドリギの実を食べるヒレンジャク
- 車の窓ガラスに落とされた糞
- カヌーでハジロカイツブリを追いかける
- 雌雉の死
- ミズキの実を食べるメジロ

The Title of Charcoal Drawings

- Varied tit's food storage
- Magnolia fruit eaten by woodpeckers
- Varied tit eating Beech fruit
- Fallen pellet in front of Memorial Statue of the Hakkoda Death March
- Varied tits carrying styrax fruits
- Crow's pellet
- Chased around, a varied tit ran away leaving a styrax fruit
- Oriental cuckoo hit a window
- I've seen a big illusory bird
- Feces of a small animal
- Wren carrying moss
- Fallen nest
- Prey impaled by shrike
- Crested kingfishers seen from grass shade
- A pair of birds plucking dog hair
- Pellet that stores something like bug inside
- Red woodpecker seen from the Residential Hall window
- Japanese waxwing eating mistletoe berries
- Feces fallen on a windshield
- Chasing White-billed Grebe by canoe
- Death of female pheasant
- Japanese White-eye eating Cornus controversa berries

「ひそやかな交易」 に分け入る 瀬藤朋

宮城県を拠点に活動する浅野友理子は、訪れた土地で受け継がれる食文化や植物の利用法をテーマに作品制作を行ってきた。人以外の動植物がもたらす生命の循環への関心から、2023年には鳥のペリット(消化できずに口から吐き出されたもの)や糞に含まれる種に着目した大作《往来する種》を制作した。今回のアーティスト・イン・レジデンス(AIR)でもこの題材を引き継ぎ、野鳥を定点観測してきた人々とともに、青森の豊かな自然に腰を据えて自然観察を行った。八甲田山麓に建つ国際芸術センター青森(ACAC)の敷地面積は東京ドーム約7つ分を誇り、そこには多様な植物が自生する森が広がる。創作棟前から森へと下って入ると沢となっている場所があり、そこをさらに奥に進むと調整池が見えてくる。多様性が残る自然環境と水辺は、季節ごとに渡来する渡り鳥や留鳥を引き寄せる。2022年時点ではACACで61種の野鳥が確認されている¹。浅野のAIRは、青森を拠点に野鳥観察を行う工藤正義氏とともに、このACACの森で野鳥観察を行うことから始まった。

夏の暑さが残る9月。展示棟前の散策路入り口から森に入り、調整池の周りを生茂る植物をかき分けながら進む。適温の地を求めて飛び立ってしまったのだろう、夏鳥を見ることはできなかったがヤマガラの「ニーニーニー」という地鳴きが聞こえてきた。高い木の上にいるらしく、茂る木の葉の中にチラチラと動く小さな影が見える。写真を撮るどころか、双眼鏡で追うのも一苦労だ。紅葉が始まった頃のリサーチでは、冬に備えて食糧を別の場所に隠しておく、ヤマガラの貯食行動が観察できるようになった。ACACの駐車場や青森公立大学の体育館付近には、ヤマガラの餌となるエゴの木が豊富に育つ場所がある。ヤマガラがエゴの実の硬い殻を割る「コツコツコツ」という音が聞こえたら立ち止まって耳を澄ませる、そんな静かな定点観測が浅野の日課に加わったようだった。

ACACで地道な自然観察を続けながら、別の場所にも足を伸ばした。例えば、平内町へ民宿を営む種八農園を訪れ、オーナーの萩原夫妻と飼い犬の散歩コースとなっている森を散策した。鳥のつがいが巣作りのために飼い犬の毛を毟っていくこと、自宅の窓から神々しい大きな鳥が見えたこと。山間部にある店舗兼自宅に暮らす2人からは、生活に根ざしたユニークなエピソードが語られた。また十和田では、ガイドの丹羽裕之氏とともに自然観察を行った。奥入瀬渓流で豊富に自生する苔が水を含んで驚くほど瑞々しく透き通る。この柔らかくて抗菌作用のある苔を鳥は巣材として用いるのだ。野鳥や、ペリットと糞などの鳥の痕跡を探すうち、丹羽氏に鳥の餌となる果実を食べてみるように促された。今年豊作のブナの実は渋みがなく香

ばしい味がする。殻を割っている時は人間が距離を詰めてもなかなか気付かないほど、ヤマガラはブナの実が好物らしい。そして、寄生木の果実は口に含むと粘り気がまとわりついて消えない。この種子は鳥に食べられることで移動し、排泄されることで発芽する。鳥と寄生木のように、あらゆる動植物は種を超えて利益を交換し合う取引関係を結ぶ。浅野はこのような自然観察や地元の人々への取材経験を木炭デッサンと絵画作品に落とし込んだ。

ギャラリーAに入ると真っ直ぐに目に飛び込むのが、浅野の10メートル長の大作 だ。くすんだ金屏風色に、どろどろした白色の鳥の糞が流れている。緑色の丸いエ ゴの実と、茶色い三稜形をしたブナの実はその上をリズミカルに連なり、やがて袋 果が裂けた朴の実からこぼれ落ちた赤い種がそこに合流する。植物の種と有機物 がキメラのように一体となっているのはペリットだ。それらの隙間を縫うように張り 巡る寄生木の枝が朱色の実をつけている。ここで描かれているのは、鳥の体内に 少し前まであったものや、これから体内に吸収され鳥を生かしていくものだ。そして 裏側に回り込むと、ミズキ、クワ、クサギ、ウバユリ……繁茂する植物の緑が画面い っぱいに広がる。鳥そのものの姿の不在は翻って、他の動植物との関係性を際立た せ、鳥が大きな生態系の循環の中にいることを再確認させる。一方、弧を描く壁に 展示される22点の木炭デッサンからは人間の文化的営みと鳥との関わりが垣間見 える。《窓にぶつかったツツドリ》は浅野が滞在中、ACAC創作棟の窓に衝突して死 んだツツドリを描いた。森に面した大きな窓に写り込む景色を自然の一部だと勘違 いし、鳥が激突することは珍しくないという。このツツドリの死骸も淡々と片づけられ たが、その後、浅野は鳥の衝突を防止するために猛禽の絵を木炭デッサンで自作し た。出展されなかったこの作品は創作棟の窓に貼付され、今後鳥の命を守る助け になる。

浅野の鳥に関するリサーチは今後も様々な場所で続けられるだろう。生きていくために取引関係を結んだ動植物たちの「ひそやかな交易」は、人の目が届かないところで着実に営まれる。しかしそれが作品となる時、そこには必ず浅野と自然との関わり合いがある。直接見て触れたものだけではなく他者の語りをも時空間を超えて有機的に関係づける浅野の制作活動が、微細な動植物の世界とどのように関係を結んでいくのかを期待してしまうのだ。

1 工藤正義『国際芸術センター青森』の森の野鳥たち」 秋冬編、『AC2』No.23、2022年

Getting into "Silent Trade" SETOU Tomo

ASANO Yuriko, an artist based in Miyagi Prefecture, has been creating works centered around the food culture and traditional ways of using of plants that are passed down in the places she visits. One of her interests is the cycle of life that flora and non-human fauna pass through. In 2023 this interest led her to produce Seeds coming and going, a large-scale painting inspired by the seeds found in bird pellets (undigested and regurgitated parts of food) and feces. For her Artist in Residence (AIR) program at Aomori Contemporary Art Centre (ACAC), she continued to explore the same subject, and committed herself to a long-term observation of Aomori's rich nature, working with people who have long conducted fixed-point study of wild birds. ACAC, situated at the foot of the Hakkoda Mountains, boasts a large area equivalent to approximately seven times the size of Tokyo Dome. Its grounds encompass a vast forest and are the habitat of various wild plants. Entering the green path in front of the Creative Hall, one can go down to the stream, which leads to a reservoir further within the area. This rich and diverse environment preserves biodiversity and attracts both seasonal migratory birds and resident species. As of 2022, sixty-one bird species had been recorded at ACAC. This forest is the very place where Asano developed her AIR project, which began by observing wild birds in collaboration with KUDO Masayoshi, a birdwatcher based in Aomori.

Amid the lingering summer heat in September, we went into the woods from the walkway entrance and pushed our way through thick bushes and trees growing around the reservoir. The summer birds had likely already left for more temperate regions, as none were in sight. Instead, we could hear the soft "twit, twit, twit" of the *yamagara* (varied tits), which seemed to be perched high up in the trees. Their tiny shadows flickered in the dense foliage, and tracking them with binoculars was a challenge, not to mention taking a photograph. By the time the leaves had begun to turn, *yamagara* started to appear, allowing us to observe their food-hoarding behavior, particularly the various hiding places they use, as they prepared for the coming winter. Numerous Japanese snowbell (*Styrax japonicus*) trees are found around the ACAC's parking lot and the gymnasium of Aomori Public University, and provide an abundant food source for *yamagara*. Stopping to listen to the rhythmic "knock-knock-knock" as the birds cracked the hard shells of the snowbell tree fruits became part of Asano's daily routine.

While continuing her diligent nature observations at ACAC, Asano also ventured to other locations. For instance, she visited Tanehachi Farm, a guesthouse in Hiranai Town, meeting the owners, the HAGIWARAS, to walk together through the forest route where they usually take their dog. As the couple live and work in the mountain area, they had many unique stories about their daily lives, such as how mating birds would pluck tufts of fur from their dog to build their nests, or how they once spotted an awe-inspiringly large bird from their window. In Towada, Asano also undertook observations with guide, NIWA Hiroyuki. He introduced her to the soft, antibacterial moss growing abundantly at the Oirase

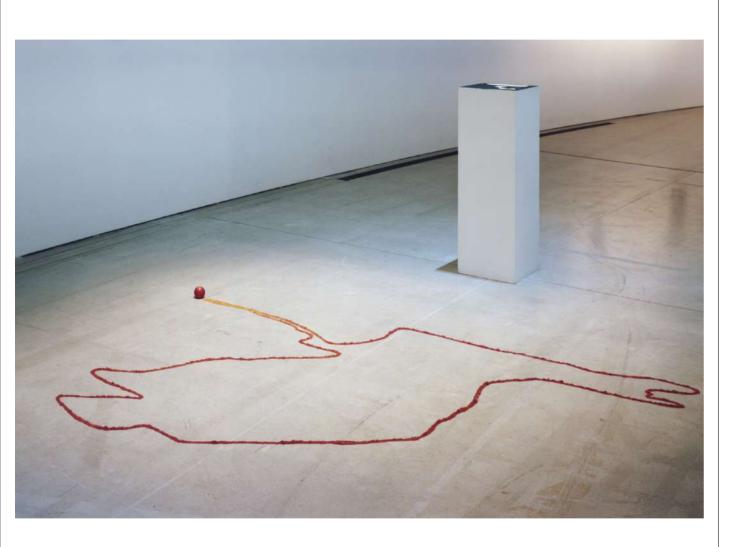
Gorge, a stunningly lush location, which glistens with moisture and is an important nesting material for birds. While looking for wild birds, pellets, feces, and other avian traces, Niwa suggested she try the fruits that serve as bird feed. This year (2024) there was a good crop of beech nuts. Upon trying them, Asano discovered they offered a pleasant roasty aroma without bitterness. Niwa explained that *yamagara* love the nuts so much they don't even notice humans approaching them while they are busy cracking them. The fruit from mistletoe, however, left a sticky texture in her mouth that remained for a while. This stickiness is an adaptation that ensures seeds are transported, after being consumed and excreted by birds, and then germinate. Just like the symbiotic relationship between birds and mistletoe, all animals and plants engage in a silent cross-species exchange of benefits. Asano translated her experiences during these nature observations and her interviews with residents into charcoal drawings and paintings.

Upon entering Gallery A, a viewer's eyes are immediately drawn to Asano's 10-meter-long masterpiece. Against a muted gold background, streaks of thick, milky-white paste flow like bird droppings, reminiscent of gilded screen paintings. The round, green seeds of the Japanese snowbell and the brown, triquetrous beech nuts are arranged in a rhythmic sequence, and joined by bright red seeds that spill from the split magnolia fruit. Fused together like a chimera, plant seeds and organic matter form pellets. Woven in between, branches of mistletoe bearing vermilion-colored berries stretch across the whole composition. These seeds and fruit were all recently inside and will soon be absorbed into a bird's body to sustain its life. Moving to the other side of the painting, an expanse of greenery, including giant dogwoods, mulberries, glorytrees and heartleaf lilies spread across the entire surface. The absence of birds in the depictions paradoxically highlights their interconnections with other living organisms, emphasizing the essentiality of their existence as part of a vast ecological cycle. There are also 22 charcoal sketches exhibited along the curved wall, offering glimpses into the intersection of birds and the cultural activities of humans. Oriental cuckoo hit a window portrays a dead bird after it flew into the windows of ACAC's Creative Hall during Asano's residency. It isn't rare for birds to mistake the reflection of the forest on large glass windows for part of the actual environment and end up crashing into them. While the cuckoo's lifeless body was quietly removed, Asano created a charcoal drawing of a raptor in response to this happening. The work was not included in the exhibition but was affixed to the studio windows to serve as a safeguard to prevent further avian casualties.

I'd say Asano's research on birds will probably continue in many other locations. The "silent trade," or relationships between plants and animals that are formed out of a necessity for survival, take place out of human sight. Yet, when these interactions are transformed into artworks, Asano's engagement with nature is always embedded within them. Her production process involves organically linking her first-hand visual/haptic experiences as well as narratives by others across time and space. I cannot help but anticipate how and in what form Asano's artistic practice will evolve as she intertwines it with the intricate world of flora and fauna.

1 KUDO Masayoshi, "Wild Birds in ACAC/ Autumn & Winter", AC2, No.23 (2022).

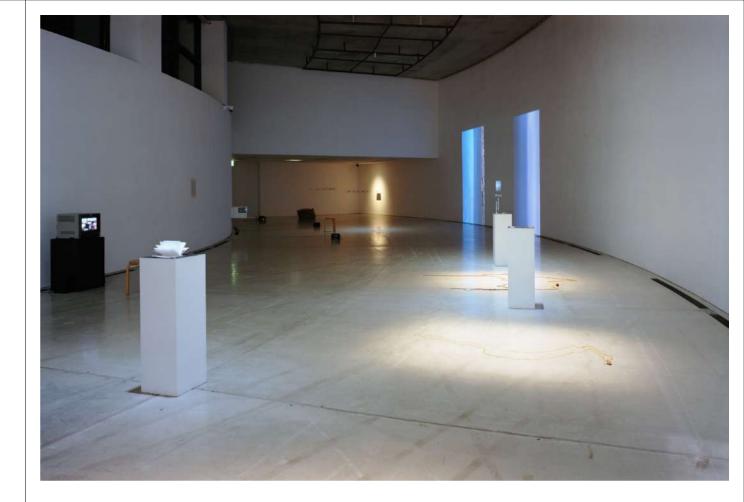

まだ生きているけれどやがて去る人々かのように木々の葉を見守る 秋の生きている葉は これから冬眠するのか死ぬのか しばらくの間 あなたの生活に入ってくる 冬の一時(いっとき) 葉と鳥の一生 永遠

AMOR AOMORI

(n. m.)

LOOKING TO LEAVES AS HUMAN BEINGS
WHO ARE STILL ALIVE BUT WHO WILL LEAVE
LIVING LEAVES FROM THE AUTUMN
ARE GOING TO SLEEP OR TO DIE
FOR A WHILE
WHILE OF WINTER
WHICH ENTERS IN YOUR LIFE
LIFE OF LEAVES AND BIRDS
FOREVER

AMOR AOMORI

歩行の創造的記録 瀬藤朋

---1972年-1973年 歩くことを習得

これはベアトリス・ディディエがこのレジデンスプログラムに応募した際の、滞在計画の書き出しだ。彼女はそれから歩くことを軸に自身の実践を紹介した。例えば、2009年から2年間は「私をあなたの腕の中に抱きしめてくれませんか?」と人々に問いかけながらヨーロッパやインドの都市を歩いた。2014年にはオーストリアで、マウントハウゼン強制収容所からアトリエハウス・ザルツアムトまで30kgの塩を背負いジャン・カイロルの「希望の歌」を歌いながら歩いた。そして2019年はヤンゴンで、1988年の民主化運動で行われたプロテストの足跡を歩いた。2023年には困難からの回復を思索したパフォーマンスとして、宮城県石巻市で太平洋1が見渡せる海岸を歩いた。

大学卒業後に俳優として活動したディディエは、ヨーロッパを代表するパフォー マンスアーティスト達と出会ったことでパフォーマンスアートを今日まで約15年続け ることとなった。歩行を含む日常的動作をパフォーマンスで繰り返し行うのは、舞台 に立つために訓練された身体とは別のあり方を思索する実践であり、生きることと アートを結びつける試みでもある。青森で歩行を軸にした実践を行うことを希望し たディディエは「わたしをあなたの好きな場所に連れていってくれませんか?」と青 森に住む人たちに問いかけて共に歩き、木の葉に言葉を書いて交換することで気 づきや感情を共有し合うというアイディアを提示した。来青から展覧会までの2週間 は目まぐるしく過ぎた。ACACに到着した次の日には、作品制作への参加を快諾して くれた川村智子氏と荒川市民センターから荒川八幡宮まで往復30分の道のりを歩 いた。初雪が降った寒い日だったが、彼女は快活にディディエとコミュニケーション をとりながら歩いていった。生まれ育った青森を拠点に表現者として活動する彼女 にとって、荒川八幡宮は思い出が詰まった場所だ。子供の頃は幼なじみと宵宮に行 き、裏の空き地ではピクニックをした。今では車で通り過ぎるだけになったこの場 所への道のりをもう一度歩いてみたい、と申し出てくれたのだった。本堂に到着し てしばらくすると、1人の女性がこちらに向かってきた。「丁度横を通ったから来てみ た!」と幼なじみが様子を見にきてくれたのだ。彼女の顔が柔和にほころんだ。その 日初めて会った私たちには見せない表情だった。ディディエと歩いた4人の参加者 はそうやって、場所と自分とのつながりを様々な方法で見せてくれた。制作されたイ ンスタレーションはこのような参加者との歩行経験の記録により構成され、それら の記録は「痕跡」と名付けられた。

ギャラリーA中央の壁には、国際芸術センター青森 (ACAC) で最初に集めた葉が 接着された銅板が掛けられた。床面には歩いた軌跡を写し取った4つのドローイン グ、そばにはディディエと参加者が交換した葉が展示された。それぞれのドローイ ング上には、拾い集めた思い出の品が置かれた。滞在中周囲の環境や風景を見つ めながら短詩を綴ったノートを挟んだ反対側の空間には、映像記録と青森で使用 したタイプライターが展示された。多様なメディアは、歩く主体の内的経験、ディデ ィエが持ち歩いたタイプライターの質感といったカメラのフレーム内でとらえられる 情報にとどまらない「痕跡」を提示する。だからこの記録群は全体を以て、歩行経 験を立体的に想像させるアーカイブだと言える。ディディエはこの記録群を、ルー ペを使って微視的に観るよう促す。不規則に連続する直線や曲線により描かれた 赤、緑、黄のドローイングを床にしゃがみ込んでルーペで観ると、その線は細かく砕 かれた葉の集積だと気付く。さらに目を凝らすと比較的大きな葉のかけらに葉脈を 発見できる。近くなればなるほど俯瞰して認識できる形から意識が遠のく。鑑賞者 の身体を鑑賞体験に引き込むことは結果的に、個別具体的な記録がひとつのナラ ティブに収れんされることを回避しているとも言えるのではないか。そしてディディ エは、展覧会閉幕前に帰国する際タイプライターを持ち帰り、代わりに使い古した インクリボンと自動書記により文字をタイプした葉の写真をその場所に残した。痕 跡の姿は移り変る状況の変化へも確かに開かれていたのだ。

「パフォーマンス中になされるアクションは、継続的に変容するプロセスの一部分でしかない」とディディエは言う。パフォーマンスアートという芸術形態が一回性の芸術と言われるのは、その場所や時間―「いま、ここ」―における固有の経験を観客と共有することに重きが置かれたからではなかったか。そしてアクションが持つ意味合いは、そこにいる人々や周囲の環境との偶然性に満ちた関わり合いによっていかようにも変容しうる。歩行経験にまつわる創造的記録ともいえるディディエの試みは、歩くことを軸に人、場所、物へ放射線状に広がるつながりを動的なまま現前させた。

1972年、2歳の時に習得しはじめた歩行は彼女を遠い青森の地に誘い、4人の参加者と結びつけた。歩行というアクションは彼女をまた別の場所へと運ぶ。そしてそれが内包する意味合いは、即座の文脈化を拒むように変容し続けるのだろう。

An Artistic Record of Walking SETOU Tomo

1972-1973: Learning to Walk

This is the opening statement from Béatrice DIDIER's residency proposal, in which she introduces her practice centered around walking. Between 2009 and 2011, Didier traveled through cities across Europe and India, asking people, "Excuse me, can you take me into your arms?" In 2014, she carried thirty kilograms of salt from the Mauthausen concentration camp to Atelierhaus Salzamt in Austria while singing Jean CAYROL's *Chant d'Espoir*. In 2019, she retraced the footsteps of the 1988 pro-democracy protests in Yangon, Myanmar. In 2023, in a perfomance that reflected on recovery from adversity, she took a walk along the coastline overlooking the Pacific Ocean¹ in Ishinomaki City, Miyagi Prefecture.

After graduating from university, Didier began working as an actress; however, an encounter with Europe's leading performance artists inspired her to make the shift to performance art—a practice she has pursued for the past fifteen years. For Didier, the iterative performance of everyday acts, such as walking, is both an attempt to explore new ways of being beyond the disciplinary confines of the theatrical body and a pursuit to merge art and life. Seeking to develop a walking-based project in Aomori, Didier posed the following question to local residents: "Would you take me on a walk to your favorite place?" She then proposed the idea of walking together, exchanging words written on leaves, and sharing their observations and feelings.

The two weeks between her arrival in Aomori and the exhibition's opening flew by in a whirlwind of activity. The day after arriving at the Aomori Contemporary Art Centre (ACAC), Didier walked with artist KAWAMURA Satoko, who had accepted an invitation to participate in Didier's project. Together, they walked for half an hour from the Arakawa Civic Center to Arakawa Hachimangu Shrine and back. Despite the chill of the season's first snowfall, Kawamura chatted cheerfully with Didier as they strolled together. For Aomori-based Kawamura, an artist living and working in the region where she was born and raised, Arakawa Hachimangu Shrine holds many special memories. She reminisced about how, as a child, she attended the Yoimiya Festival with her friends and had picnics in the vacant lot behind the shrine. Nowadays, she only drives past it, but she expressed the desire to retrace the path to the shrine on foot. When they reached the main hall, an old friend of Kawamura appeared unexpectedly, smiling warmly. She explained that she had been passing by and decided to make a stop. Kawamura's expression softened with a warmth she had not shown earlier. Each of the four participants who joined Didier's walks revealed their personal connections to these places in unique ways. The resulting installation was composed of records from these walking experiences—collectively titled Traces.

A copper sheet bearing the first leaf Didier collected during her walk in Aomori hung on the central wall in ACAC's Gallery A. On the floor, mementos collected during the walks had been placed upon four drawings that traced the

¹ ディディエの母語であるフランス語で「太平洋」は、「平和に」という意味も持つ。

walking routes. Right next to these drawings, leaves exchanged between Didier and the participants were displayed. In the space opposite the notebook, which was filled with poems Didier wrote as she observed the surrounding environment and landscape during her stay, were video recordings and the typewriter she used throughout her residency. The various media present "traces" that go beyond the information captured within the camera's frame; the inner experiences of the walking subjects, and the tactile quality of the typewriter Didier carried with her. Thus, as a whole, these records can be seen as an archive that evokes the experience of walking in a tactile manner. Didier encouraged viewers to use a magnifying glass to examine the records closely. As they crouched to study the red, green, and yellow line drawings on the floor, viewers realized the lines were made of finely crushed leaf fragments. Upon further inspection, the veins of the leaves became visible, shifting the focus from the broader shapes to fine details. By drawing viewers into actively engaging with the physical experience, the work ultimately resists being reduced to a single narrative. Didier returned to Belgium before the exhibition closed, taking the typewriter with her but leaving behind its used ribbon and photographs of leaves onto which letters had been typed during Didier's bouts of automatic writing. The state of the "traces" remained open-ended, continuously shifting in response to changing conditions.

Didier noted that actions within a performance are just one part of an ever-evolving process. Performance art, often described as an ephemeral art form, centers around sharing time and space—the here and now—with its audience. The meaning of an action, however, is never fixed; it continuously shifts through chance interactions with the people present and their surrounding environment. Didier's project, which can be seen as an artistic record of walking, makes these connections—the branches between people, spaces, and objects—present in all its dynamic forms through the act of walking.

Having first learned to walk as a two-year-old in 1972, Didier's steps led her to Aomori, where she would cross paths with four participants. Walking continues to carry her to new places, its ever-fluid meaning resisting instant contextualization.

(k.k.)

八幡亜樹 | YAHATAAki

¹ In Didier's native French, the Pacific Ocean ("l'océan Pacifique") also carries the meaning of "peaceful."

青森 | Aomori

北の山々が白くなる頃 | When I see the distant mountains turning white with snow この地にも冬が訪れる | I know the winter, the winter, will soon be here カモメの鳴き声 (渡り鳥の声) | The birds begin their journey south ひびく夜空 | Their songs in the nighttime...

北海道|Hokkaido

今日はあなたが見える | I can picture you so clearly now わたしが見える? | And can you see me too? 見えますか? | Can you see me too? 雲が 流れて 嵐呼ぶ | The clouds race across the water, a storm's blowing in...

あなたが 知っていること | What you know now, things that you see わたしは 知らないの | Unknown to me, invisible 明日をみる | Over your shoulders あなたの 背に | I watch tomorrow come

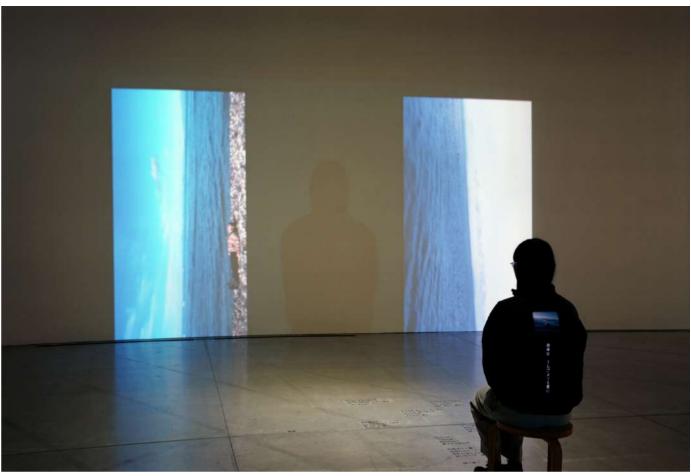
声が聞きたい (いつ帰るの?) | I want to hear your voice (When will you come home?) どこにいるの? (返事して) | Please tell me where you are (Give me an answer) 扉 たたく 風 | The wind is a knock on the door ただいま (おかえり) | "I'm home again" ("Welcome back")

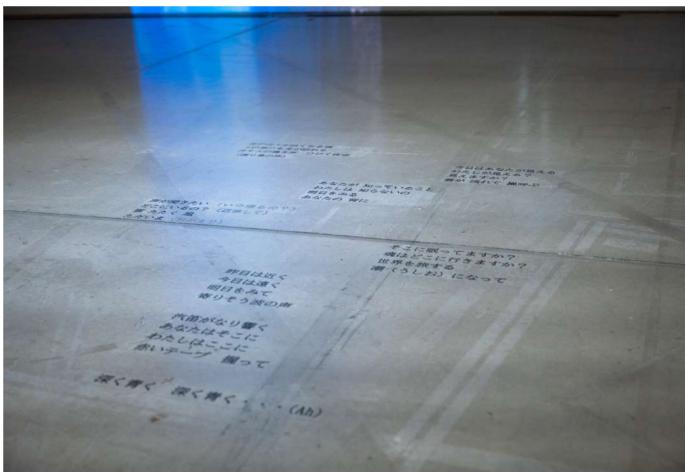
そこに眠ってますか? | Are you resting where you are? 魂はどこに行きますか? | I want to know, where does your soul go? 世界を旅する | It travels all around the world 潮 (うしお) になって | Like tides in the ocean

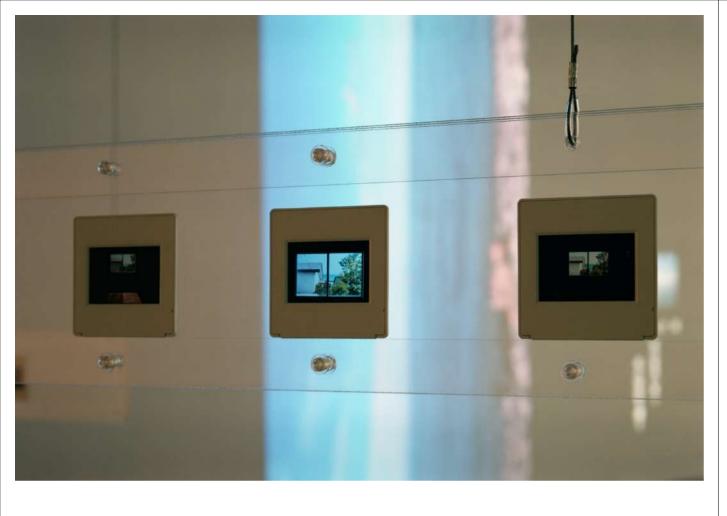
昨日は近く | Yesterday, close to me 今日は遠く | Now today, far away 明日をみて | Look to tomorrow 寄りそう波の声 | A voice comes in, a voice on the waves

汽笛がなり響く | I hear the ferry's whistle blowing あなたはそこに | And even though we're far apart わたしはここに | This red ribbon that we hold 赤いテープ 握って | Between us will keep us…together

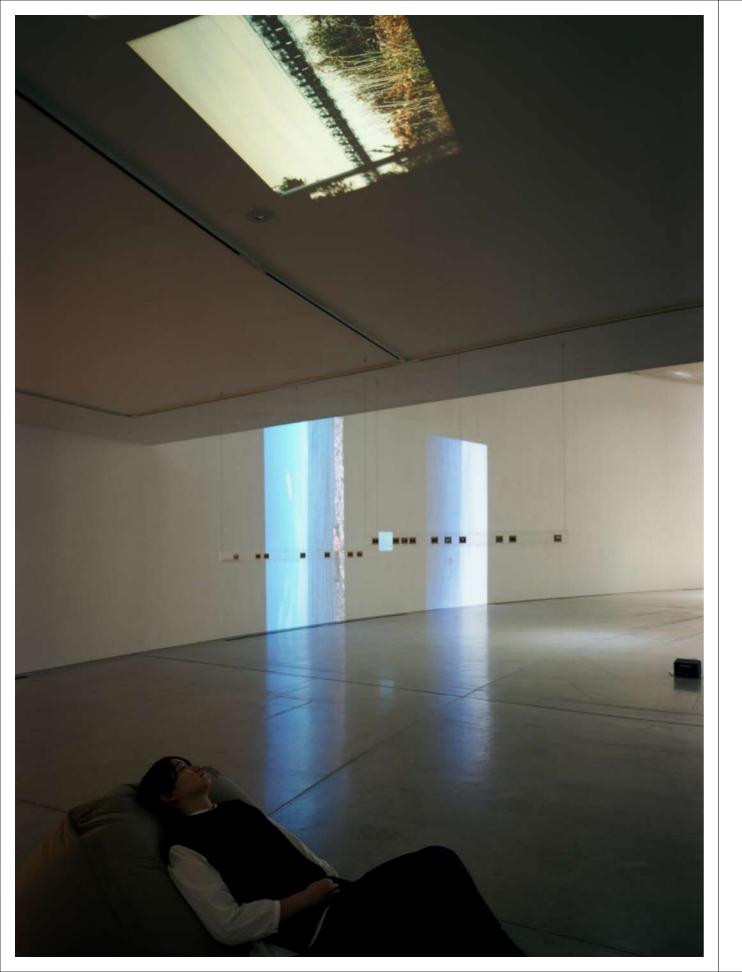
深く青く深く青く… | Deep and blue, deep and blue - Deep and blue, deep and blue

背をあずけ、海流を漂うとき 原田桃望

これまで「辺境」という概念を追求する活動を続けてきた八幡亜樹は、今回の滞 在で本州の最果でである大間町と自身の育った北海道にまで足を伸ばし、取材を ベースに自身の家族を含めた海峡のそばで暮らす人々の記憶に介在する映像イン スタレーションを制作した。本作は八幡が津軽海峡に実際に浮かんだ際に改めて 意識した「背(背後)」を軸に構成されており、随所に背へ意識を向けさせる仕組み が取り入れられている。

津軽海峡を隔てて位置する大間町と木古内町では、両方の場所から海を挟んで 互いの陸地を見ることができる。しかし、当たり前ではあるが、立っている場所がど のように向こう岸から見えるかは、実際に対岸へ渡らないと知ることはできない。そ うした地理的特性を踏まえて本作を見てみる。展示空間では鑑賞者が椅子に座る ことによりその人の背中にピントの合った映像が投影される作品があった。その人 の背があることによって他の人は映像を見ることができ、椅子に座った人は背中で 視線を受け止める。これは八幡が津軽海峡に浮いた際に、大きな目に見つめられて いるようだったという経験から導き出されたものでもあるだろう。この作品において 背は自分の目では見えないもの、他者のみが見ることができるもの、ときには憧れす らも抱くもの、得体のしれないものなど多様な意味を持つものとして提示された。背 は身体の中に位置する一番身近な向こう側なのかもしれない。

ギャラリーAの奥に配された八幡の作品に近づくと波の音と歌が交互に流れてい るのに気がつく。今回の作品の重要な要素であるこの歌は、海峡に面する土地に 暮らす人々から集めた言葉によって歌詞が作られ、公開制作・ワークショップを経 て作曲・歌唱されたものだ。八幡の制作はある土地に滞在しフィールドワークを行 いながら撮影・制作するという点で映像人類学とも交差する部分があるように思わ れる。しかし、ここで八幡が捉えようとしているのは記録ではなく記憶である。言葉 を集める行為は個々人の記憶を集めることであり、それらを歌詞として編むことは 集団としての記憶に形を与えるものだろう。ではその歌はどのように歌われたもの であったか。

この2日間に渡る公開制作・ワークショップに同席し印象的だったのは、どのよう に参加者と協働できるかを考え自分の立ち位置を何度も更新しようとする八幡の姿 勢だった。 作詞作曲はハードルの高い作業のように感じられたが、1日目、八幡は参 加者の口から言葉やメロディーを発することができる場作りを意識し粘り強く待っ ていた。結局、歌詞については参加者からさまざまな意見が出たものの1、楽曲は

八幡と小松千倫氏²がメインで作ることとなった。歌唱練習とレコーディングの2日目、八幡はリードボーカルから徐々に指揮者となり、大きなジェスチャーをしながら会場を動き回って参加者の歌を引き出した。11名の参加者の中には数十年ぶりに歌うという人もいれば、ワークショップ後揚々とカラオケで歌う人もいた。声色も声量もばらばらのまま、しかし確かにその人の体から出てくる音が、合わさり一つの歌になるエネルギーに圧巻された。

八幡はこれまでも作品の一部として音楽を取り入れることはあったが、今回のように他者と作詞・作曲から行なったのは初めてだった。アートのプロとされる人間がそうではないとされる他者と作品を作る場合、とりわけ作品の主題がその他者にとって生きることの根底に触れるものであるとき、非対称性はもちろん協働することの必然性といかに向き合うかといった課題が浮上する。ワークショップで見た八幡のあり方は、人々と協働することがどのように罪にならないかを模索し、限界や役割を決め切らず他者に委ねるも、制作に対しては制作者として責任をとるゆえの行動であったのだろう。他者を信頼する意味を持つ「背をあずける」という言葉は未知を受け入れることでもある。

一方でこの作品は八幡とその家族の記憶にも関わるものである。制作のきっかけとして八幡の母が死後に津軽海峡での散骨を望んでいることや八幡自身も育った木古内町の家を取り壊す時期を迎えたことがあげられる。展示空間には木古内町付近の海と大間岬で撮られた映像と歌がまず登場し、奥の天井が低くなっているスペースには海を望む窓を屋内から写したスライド写真と、家と海を起点に語られた母の話をまとめた本があった。

八幡は海のそばに暮らしていた一つの例として家族の話を入れていると語る。祖父は津軽海峡を見るために家の窓を増設し、母はその光景とともに育った。家を取り壊すことは住んでいた人々の記憶が蓄積した場所がなくなるということである。八幡の今回の作品は所縁があるとはいえそれらの土地に自らを介入させ、海綿のように人々の記憶を吸収し、かつ自らも体験しながら作られた一つの忘却に抗う装置だったのではないかと思う。それは地に打ち付けられた杭のようなものではなく、むしろ流れの中を漂い浮き沈みを繰り返すものだ。そしてその装置は他者の存在を迎えることによって稼働するものだった。個々人の記憶は他者を介して流れ、人々の記憶の中に漂い続ける。その記憶はいつか共同体の記憶と呼ばれるものなのかもしれない。

When We Let Others "Have Our Backs" as We Drift on the Ocean Currents HARADA Momomi

An artist whose career has focused on searching for the concept of "periphery," YAHATA Aki traveled to Oma Town, the northernmost point of Honshu and her hometown of Kikonai Town, Hokkaido. The result was a video installation that shares the memories shared during her conversations with residents, including her family, in the two port towns divided by the Tsugaru Straits. The work incorporates ideas that invite the audience to pay attention to their backs, revolving around the notion of the "back (behind)," a concept the artist became aware of when she was floating in the sea.

The residents of each town can see the landscape of the other across the Tsugaru Straits. As obvious as this may sound, one must travel to the opposite side to grasp the view from the other party's perspective. Having understood this geographical background, let us turn to Yahata's installation. One segment of the installation is this video in which the content is intentionally blurry on the wall. The only way visitors can have a clear view is to have someone sit on the stool placed in front of the projector. The visitor must rely on the *back* of the seated person who, in turn, receives the visitor's gaze with their back. This experience is the product of the realization Yahata gained through her attempt to submerge herself in the sea, which she describes as "the feeling of some humongous eyes looking at you." In this work, the back took on a wide range of meanings: something you cannot see yourself; something that only others can see; the unknown; and an object of adoration. The back may perhaps be the closest and most familiar part of our body that conveys this sense of the "other side."

Approaching Yahata's work at the end of Gallery A, viewers notice the sound of waves alternating with a song. The song, which is one of the critical elements of this project, was composed using words collected from residents of the two seaside towns, and then performed in an open production and workshop. The project intersects with visual anthropology as it was filmed and produced via fieldwork during a long-term stay. However, it is not a record that Yahata has tried to capture here, but a memory. Curating spoken phrases requires accumulating people's pasts piece by piece, weaving them into lyrics that shape the collective memory. So, how was it performed?

What I found the most striking during my attendance at the two-day open production and workshop was the commitment of Yahata, who continuously renewed her position, thinking about how she could better collaborate with the participants. The songwriting felt like an arduous task but on the first day of the workshop, the artist patiently waited for participants to become comfortable with talking or humming. At the end of the day, while the audience had also commented on the lyrics, ¹ Yahata decided to lead the composition herself with KOMATSU Kazumichi. ² Day two was dedicated to rehearsals and recording. Yahata slowly repositioned herself from lead vocalist to conductor and strode through the room swinging her arms to enliven the participants. For some of the eleven members, the performance represented the opportunity to sing in front

¹ 八幡が大間町や木古内町、函館市を訪れそこに住む人々に取材し事前に制作した歌詞を元に、公開制作・ワークショップでは参加者から意見をもらいブラッシュアップを行った。

² 大間町で開催した公開制作・ワークショップでは小松千倫氏 (音楽家、美術家、DJ) にオンラインで参加してもらい、トラック制作と作曲協力をしていただいた。

of the public for the first time in decades, and some took their enthusiasm to a karaoke box after the workshop. Although no two voices were the same in tone or volume, the energy released from each individual as they harmonized to create a song was overwhelming.

Yahata has used music in her works before; however, this was the first time she joined with others to complete the production, from writing lyrics to adding the music. When someone who is deemed an art professional engages in a creative activity with those who are non-artists, especially when the subject touches on the fundamental truth of living for other people, the issue is not only how we should face asymmetry, but also the necessity of collaboration. At the workshop, the way Yahata worked with her partners was perhaps her way of seeking a method of harmless collaboration in which she gave trust to her collaborators without setting limits or roles, while still acknowledging her responsibility as the creator. The Japanese expression senaka wo azukeru (背中 をあずける, which literally means "to leave one's back to others" or to "let others have one's back" in English) indeed means to accept the unpredictable.

In addition, the installation also relates to the memories of Yahata and her family. Personal events – like her mother's wish to have her ashes scattered in the Tsugaru Straits after her passing, or her childhood house in Kikonai Town facing demolition due to aging – gave her ideas for the project. In the exhibition space, the song and videos recorded at the sea near Kikonai Town and at Cape Oma welcomes visitors, leading them to the dipped ceiling space at the end of the room where there are photo slides that were taken through a window looking out at the ocean, and a book the artist compiled after hearing her mother's stories of their house and the sea.

According to Yahata, she included an episode about her family to show one example of living by the sea. Her grandfather added windows to provide a view of the straits from the house, and her mother grew up with this view. Demolishing a house deprives its residents of the place that holds the memories they created there. Although connected to her personal history, Yahata's installation is the result of her absorbing people's memories like a sponge, and exposing herself to the tactile experiences in the places she visited. Rather than acting as a stake anchored in the ground, the work functions as a device that floats, rising and falling, to resist oblivion, and is activated when it embraces the presence of others. Individual memories are passed through, and continue to drift in the minds of others. Someday it may be given a name: a community recollection.

- 1 Yahata organized an open production and workshop where she presented the lyrics she wrote after interviewing the residents of Oma Town, Kikonai Town, and Hakodate City during her fieldwork. At the workshop, she asked the participants for their input to polish the lyrics.
- 2 At the open production and workshop held in Oma Town, Komatsu Kazumichi (composer, artist, and DJ) joined remotely to offer his support with the creation of tracks and the composition.

(k.k.)

イベントレポート | Event Report

アルファベットはプログラムタイムライン (p. 03) と アーティストスケジュール (pp. I4-I7) に対応しています。

The alphabets correspond to the Program Timeline (p. 3) and the Artists' Schedule (pp. 14-17).

A オープンスタジオ

浅野友理子&マギー・チュウ

日時 | 2024年10月26日[土] 13:00-16:00 会場 | 創作棟ワークショップスタジオ 参加者数 21人

Open Studio

ASANO Yuriko & Maggie CHU Date: Oct. 26 (Sat), 2024 13:00-16:00 Venue: Workshop Studio, Creative Hall

Number of participants: 21

青森でリサーチを初めて約2週間経ったチュウは、カッコウ 科の鳥をリサーチする過程で制作したマインドマップや鳥 の巣を模した構造物を並べ、展示予定の折り紙モジュール の制作作業をしながら来館者を迎えた。事前リサーチのた め来青した浅野は、展示予定の木炭デッサンを作業台に並 べた。国内外から訪れた来館者との対話が活発に交わされ、 にぎやかな一日となった。(S.T.)

After about two weeks since she started research in Aomori, Chu lined up mind maps that she drew in the process of researching cuckoos (Cuculidae family) and objects she made that looked like bird nests. While working on origami modules that were to be exhibited, she welcomed visitors. Asano, who was visiting Aomori for pre-research, set up her charcoal drawings that she was planning to exhibit. It turned out to be a lively day as they talked busily with the visitors who came from Japan and abroad. (S.T. | n.m.)

ワークショップ

マギー・チュウ 青森市立新城中学校連携WS

日時 | 2024年11月6日 [水] 10:00-11:00

会場|展示棟ラウンジ 参加者数 | 136人

Workshop

Maggie CHU: Collaboration workshop with Aomori Municipal Shinjo Junior High School

Date: Nov. 6 (Wed), 2024 10:00-11:00 Venue: Lounge, Exhibition Hall Number of participants: 136

国際交流を目的に来館した青森市立新城中学校の一年生 に対し作品の一部となる折り紙モジュールの制作ワークシ ョップを行った。巣や家に関連する紙を事前に各々用意し てもらい、当日は数人の生徒に折る方法を伝授した。折り方 が複雑なため、折り方の説明動画も制作した。後日生徒に より作られた折り紙モジュールとお礼状がACACに届き、チ ュウの手により会期中にインスタレーションに組み込まれ た。(H.M.)

Chu gave a workshop to make origami modules, which were to become part of her work, with first graders of Aomori Municipal Shinjo Junior High School who visited ACAC for the purpose of international exchange. The students were asked beforehand to bring sheets of paper that had something to do with nest or home, and the artist taught several students how to fold modules at the workshop. Since the folding procedures were complex, she had compiled a video to explain how to fold them. The origami modules that the students made and their thank you letter arrived at ACAC afterwards, and Chu incorporated them into her work during the exhibition period. (H.M. | n.m.)

公開制作・ワークショップ

八幡亜樹:楽曲制作·歌唱WS

日時 | 2024年11月18日 [月]、19日 [火] 16:00-19:00 会場 | 大間町健康福祉センター スマイリー 参加者数 17人

Live Art Production, Workshop

YAHATA Aki: Music Creation &

Singing Workshop

Date: Nov.18 (Mon), 19 (Tue), 2024 16:00-19:00 Venue: Oma Town Health and Welfare Center

"Smiley"

Number of participants: 17

1日目は歌詞と楽曲制作、2日目は歌唱のワークショップを行 った。大間町、木古内町、函館市に住む人々から集めた言 葉で制作した歌詞を参加者とともに確認し、その後オンライ ンで繋いだ小松千倫氏 (音楽家、美術家、DI) の協力を得て 楽曲を制作した。歌唱ワークショップでは北海道と青森で パートを分け、練習を重ねた上でレコーディングを行った。 完成した曲は八幡の映像インスタレーションの一部として 展示された。(H.M.)

On the first day of the workshop, Yahata and participants collaborated to create lyrics and music, and she gave a singing workshop on the second day. The lyrics made with words that were gathered from people living in Oma Town, Kikonai Town and Hakodate City were reviewed with the participants, and a song was finished in cooperation with KOMATSU Kazumichi (musician, artist and DJ) whom we got connected with online. In the singing workshop, different parts were assigned respectively to groups from Hokkaido and Aomori, and after some practice sessions, it was recorded. The completed song was included in Yahata's video installation. (H.M. | n.m.)

ワークショップ

ベアトリス・ディディエ 青森県立青森中央高等学校連携授業

日時 | 2024年12月3日[火] 9:55-11:45 会場|青森県立青森中央高等学校 参加者数 | 17人

Workshop

Béatrice Didier: Collaboration lecture with Aomori Prefectural Aomori Chuo High School Date: Dec. 3 (Tue), 2024 9:55-11:45 Venue: Aomori Prefectural Aomori Chuo High School Number of participants: 17

青森県立青森中央高等学校美術系列の2年生に対し、2時 限分のワークショップを実施した。目隠しをして空間を探索 する、木の棒を使って他者と繋がり合う、そしてグラスに満 杯まで注がれた水をこぼさないように歩くという3種類のワ ークを行った。ディディエが数々のワークショップで繰り返 し行ってきたこれらのワークを通じて、身体と周囲の空間 や他者との関係性について生徒と考える機会とした。(S.T.)

Didier gave workshops for two class periods with art majors of Aomori Prefectural Aomori Chuo High School's second graders. They had three physical exercises to learn: explore the space while blindfolded, get connected with others with a wooden stick in hand, and walk while holding a water-filled glass and try not to spill it. Through these tasks that Didier had repeated in her numerous workshops, the students were given an opportunity to think about body, the surrounding space, and relationships with others. (S.T. | n.m.)

近藤亮介×参加アーティスト

日時 | 2024年12月7日[土]、14:30-17:00 会場 | 展示棟ギャラリーA・B、ラウンジ 参加者数 26人

Talk

KONDO Ryosuke × Resident Artists Date: Dec. 7 (Sat), 2024 14:30-17:00 Venue: Gallery A, Gallery B, Lounge, **Exhibition Hall** Number of participants: 26

展示作品を囲みながら滞在アーティストと学芸員によるギャ ラリーツアーをした後、ラウンジに移動し今回のゲスト審査 員である近藤亮介氏とのトークを行った。トークでは近藤 氏の専門であるランドスケープとアーティスの作品制作の 交差点が提示された。また、既に帰国していたマギー・チ ユウは事前に収録した作家自身による作品紹介を映像で流 した。トーク後にはベアトリス・ディディエによるパフォーマ ンスが行われた。(H.M.)

After the participating artists and the curators gave a gallery tour appreciating the exhibited works, the visitors moved to a lounge, and Kondo Ryosuke, guest judge in this program, gave a talk with artists. Presented in the talk were where Kondo's specialty "landscape" and the artists' work productions overlap. Maggie Chu, who had already left for home, introduced her works in a pre-recorded video. After the talk, Béatrice Didier gave a performance. (H.M. | n.m.)

ワークショップ

ベアトリス・ディディエ 「いま・ここにいるということ」

日時 | 2024年12月8日 [日] 13:00-17:00 会場|創作棟講義室 参加者数 4人

Workshop

"Being here and now" by Béatrice DIDIER Date: Dec. 8 (Sun), 2024 13:00-17:00 Venue: Lecture Room, Creative Hall Number of participants: 4

自分の身体と、場所や時間との関係性について思索するた めの様々なワークを行った。まず、目隠しをして空間を探索 するペアワークを屋外で実施した。1人は目隠しをして好き な方向へ歩き、もう1人は最低限の介入にとどめながら相手 を見守る。各自30分の持ち時間で、既知の空間の再発見を 試みた。その後室内では、デュレーショナルパフォーマン スに倣って同じ動作を行い続けるワークや、他者の歩き方 を真似るワーク等を行った。(S.T.)

Various physical exercises were conducted to explore one's own body and relationships between place and time. At first, a pair-work was tried outdoor to explore the space while being blindfolded. One person was blindfolded and walked to whatever direction, and the other watched that person with minimum interference. Within 30 minutes, each pair tried to re-discover the familiar space. They moved indoor after that and kept repeating the same action as if to follow durational performance. They also tried other tasks including imitating others' ways of walking. (S.T. | n.m.)

1975年生まれ、香港拠点。ニュー・サウス・ウェールズ大学で建築学士号を取得し香港で建築家として活動。その後2021年にRMIT美術学校と香港芸術学院が共同提供する美術学士を修了。ドローイングやコラージュ、彫刻などさまざまな手法を組み合わせ、場所に基づくアイデンティティを多角的に探究している。

主な個展

- 2023 「Setting Stone」YRELLAG Gallery、香港
- 2022 「Barren Rocks Reminiscences」 PMQ、香港

主なグループ展

- 2024 「Factory of Tomorrow」 CHAT (Centre for Heritage, Arts & Textiles、香港
- 2023 •「Cream Soda + Milk」Jockey Club Creative Arts Centre L0 Galler、香港
 - •「Process & Progression」Jockey Artèthing、香港
 - •「Blue Throat-Start the churning」Art Central、香港
- 2021 •「What's Next-A joint art exhibition of new artists」
 Lumenvisum、香港
 - •「Fresh Trend」Hong Kong City Hall、香港

Born in 1975 and based in Hong Kong. Graduated from University of New South Wales in Bachelor of Architecture and practiced as Architect in Hong Kong before she completed Bachelor of Arts (Fine Arts) co-presented by RMIT and Hong Kong Art School in 2021. Her art practice explores the multifaceted aspects of place identities with combination of various methods including drawing, collage, and sculptures.

Selected Solo Exhibitions

- 2023 Setting Stone, YRELLAG Gallery, Hong Kong
- 2022 Barren Rocks Reminiscences, PMQ, Hong Kong

Selected Group Exhibition

- 2024 Factory of Tomorrow, CHAT (Centre for Heritage, Arts & Textiles, Hong Kong
- 2023 Cream Soda + Milk, Jockey Club Creative Arts Centre L0 Gallery, Hong Kong
 - Process & Progression, Jockey Artèthing, Hong Kong
 - Blue Throat Start the churning, Art Central, Hong Kong
- 2021 What's Next A joint art exhibition of new artists, Lumenvisum, Hong Kong
 - Fresh Trend, Hong Kong City Hall, Hong Kong

1990年生まれ、宮城拠点。東北芸術工科大学芸術学部美術科洋画コース卒業。同大学院芸術工学研究科修士課程修了。訪れた土地で受け継がれてきた食文化や植物の利用法に着目して、絵画作品を制作する。出会った人々とのやりとりの中で収集した個人的なエピソードや自身の体験を通じて、浮かび上がる同時代的な意識を内包させることを試みる。

https://www.asanoyuriko.com/

浅野友理子

主な個展

- 2024 「対岸の実り」Cyg、岩手
 - 「種の温床」 SNOW Contemporary、東京
- 2023 •「つづり思考」風の沢ミュージアム、宮城
- 2022 「脈脈」 ツォモリリ文庫、東京
- 2021 「綯い交ぜ」ビルドスペース、宮城
- 2014 •「トチをたべる」アートルームENOMA、宮城

主なグループ展

- 2024 「みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ2024」、山形
 - 「第9回東山魁夷記念日経日本画大賞展」上野の森美術館、 車立
- 2023 •「土とともに 美術にみる〈農〉の世界―ミレー、ゴッホ、 浅井忠から現代のアーティストまで―」 茨城県近代美術館
- 2019 「青森EARTH2019 いのち耕す場所 農業がひらくアートの未来」 青森県立美術館、青森
- 2016 •「若手アーティスト支援プログラムVoyage」塩竈市杉村惇美術館、 宮城

主な受賞

2020 • VOCA2020 大原美術館賞受賞

Born in 1990 and based in Miyagi. Graduated from Fine Arts Division, Art Department, Tohoku University of Art and Design with a major in oil painting. Finished master's degree in Graduate School of Art and Design. She works on painting while paying attention to food culture and usage of plants that were passed on in areas where she visited. She tries to involve a sense of contemporariness revealed through personal episodes that she collected through communicating with people she encountered and her own experiences.

(n.m.)

Selected Solo Exhibitions

- 2024 $\, \bullet \, Fruits \, of \, the \, opposite \, shore, \, Cyg \, art \, gallery, \, Iwate, \, Japan \,$
- Seedbed, SNOW Contemporary, Tokyo, Japan
- 2023 Spelling presence, Kazenosawa Museum, Miyagi, Japan
- 2022 Continuous, Tsomoriri Bunko, Tokyo, Japan
- 2021 Naimaze, Build Space, Miyagi, Japan
- 2014 Eating horse chestnuts, Art room ENOMA, Miyagi, Japan

Selected Group Exhibitions

- 2024 Yamagata Biennale 2024, Yamagata, Japan
 - The 9th Higashiyama Kaii Memorial Nikkei Nihonga Award Exhibition, The Ueno Royal Museum, Tokyo, Japan
- 2023 Agriculture in Art, The Museum of Modern Art, Ibaraki, Ibaraki, Japan
- 2019 Aomori Earth 2019: Agrotopia When life becomes art through local agriculture, Aomori Museum of Art, Aomori, Ianan
- 2016 Young Artist Support Program Voyage, Shiogama Sugimura Jun Museum of Art, Miyagi, Japan

Selected Awards

2020 • VOCA 2020, Ohara Museum of Art Award

1971年生まれ、ブリュッセル拠点。ブリュッセル王立音楽院卒業。その場で 即興的になされる刹那的なアクションや日常的な材料を用いて、世界にお ける自分の存在や他者との関係性を問う作品を制作する。近年では、パフ オーマンス作品と直接結びついたインスタレーションも制作する。 https://beadidier.blogspot.com/

主なソロパフォーマンス

- 2024 「In Silence」、Festival Khehä、ノルウェー
- 2023 「Pacifique 21.02.2023」、Responding5、日本
- 2022 「Six hours in silence」、Festival The Non-fungible Body、オーストリア
 - 「A day in silence II」、Vise 8、ベルギー
- 2019 「Dream of Earth without boundaries」、Open Art Festival、 中国
 - 「DOE A YAE」、New Zero Art Space、ミャンマー

主なグループパフォーマンス

2020 • 24時間にわたるコレクティブパフォーマンス、HOUR: Bergen International Performance Festival 2020、ノルウェー

Born in 1971 and based in Brussels. Graduated from Royal Theatre School of Brussels. She creates works that question her presence in the world and the relation to "the other" through ephemeral actions carried out in situ and by using everyday resources. In recent years, she has also been creating installations directly linked to her performance pieces.

(n.m.)

Selected Solo Performance

- 2024 In Silence, Festival Khehä, Norway
- 2023 Pacifique 21.02.2023, Festival Responding5, Japan
- 2022 Six hours in silence, Festival The Non-fungible Body, Austria
 - A day in silence II, Vise 8, Belgium
- 2019 Dream of Earth without boundaries, Open Art Festival, China
 - DOE A YAE, New Zero Art Space, Myanmar

Selected Group Performance

2020 • Collective performance (24 hours), HOUR: Bergen
International Performance Festival 2020, Norway

1985年生まれ、京都拠点。東京藝術大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程修了。同専攻博士後期課程中退後、滋賀医科大学医学部医学科卒業。「(地理的/社会的/心身的な) 辺境」の概念を追求し、フィールド調査や取材に基づく領域横断的な作品制作を行なう現代美術家。芸術により人間の生命力を伸張する方法を思索・探究している。

https://yahataaki.asia/

八幡亜樹

主な個展

2023 •「八幡亜樹: ベシュバルマクと呼ばないで//2022」 ザ・トライアングル、京都市京セラ美術館、京都

2021-2022

- •「彼女が生きたかった、今日の日に。」IN SITU、愛知
- •「彼女が生きたかった、今日の日に。」HENKYO. studio、京都
- 2014 「楽園創造 (パラダイス) ―芸術と日常の新地平―: vol.7 八幡亜樹」gallery α M、東京

主なグループ展

- 2024 「蠢」東京造形大学CSLAB、東京
 - •「多声性のトーチ」BnA Alter Museum、京都
- 2023 •「2023 Taiwan International Video Art Exhibition」 鳳甲美術館、台湾
- 2022 「レシピライブラリー」INTA—NET KYOTO、京都、 Rumah Budaya Sikukeluang、インドネシア
- 「愛知県美術館コレクション展」 愛知県美術館、愛知
- 2021 「79億の他人―この星に住む、すべての『わたし』へ―」 ボーダレスアートミュージアム NO-MA、滋賀
- 2020 「先端芸術 2020/アペラシオン APPARATION」 東京藝術大学大学美術館陳列館、東京
- 2019 •「KAC Curatorial Research Program vol.01 『逡巡のための風景』」 京都芸術センター、京都
 - •「STAYTUNE/D」ギャラリー無量、富山
- 2014 •「POST-MOVEMENT」Kuandu Museum of Fine Arts、台湾
- 2012 「Omnilogue: JOURNEY TO THE WEST」 ラリット・カラ・アカデミー、インド
- 2011 「不在之處」 鳳甲美術館、台湾
- 2010 •「六本木クロッシング2010展―芸術は可能か?―」 森美術館、東京
 - 「REFLECTION」 水戸芸術館、 茨城

主な上映

- 2023 「恵比寿映像祭2023 東京国際ろう映画祭―視覚の知性2023④ 八幡亜樹《TOTA》」東京都写真美術館、東京
- 2019 •「育成×手話×芸術プロジェクト―アートを通して考える 一第4回『感覚の境界を超える』」象の鼻テラス、神奈川

主なプロジェクト

- 2024- 「即興と辺境:ロードムービーをVJパフォーマンスで 即興生成する」 京都芸術センター、 京都
- 2022- 「手食―世界の手食文化をアーカイブするウェブサイト」 https://teshoku.com

主な受賞・助成

- 2024 アジアン・カルチュラル・カウンシル (ACC) ニューヨーク・フェローシップ
- 2022 ・ 小笠原敏晶記念財団「調査・研究等への助成 (現代美術分野)」 採択

Born in 1985 and based in Kyoto. Completed a master's degree in the Intermedia Art Course, Tokyo University of the Arts. After leaving the doctoral course of the same department, she graduated from Shiga University of Medical Science. Pursuing the concept of "(geographical/social/physical and mental) peripheries," the contemporary artist makes cross-disciplinary works based on field studies and on-site coverage. She speculates and explores ways to extend the life force of human beings through art.

(n.m.)

Selected Solo Exhibitions

- 2023 Yahata Aki: Don't Call It Beshbarmak, 2022, The Triangle, Kyoto City KYOCERA Museum of Art, Kyoto, Japan
 - On this day, a day she wanted to live, IN SITU, Aichi, Japan
 - On this day, a day she wanted to live, HENKYO.studio, Kyoto, Japan
- The Earth Paradise vol.7/ αM project 2013, Solo exhibition of Aki Yahata, gallery αM, Tokyo, Japan

Selected Group Exhibition

- 2024 *Ugomeki*, CSLAB, Tokyo, Japan
 - Polyphonic Torches, BnA Alter Museum, Kyoto, Japan
- 2023 Taiwan International Video Art Exhibition Ed.8, Hong-gah Museum, Taiwan
- 2022 Recipe Library, INTA-NET KYOTO, Kyoto, Japan, Rumah Budaya Sikukeluang, Indonesia
 - The collections of Aichi prefectual museum of art,
 AICHI PREFECTURAL MUSEUM OF ART, Aichi, Japan
- 2021 7.9 Billion others -For Every "I" Living on This Planet, Borderless art museum NO-MA, Shiga, Japan
- 2020 INTERMEDIA ART 2020 APPARATION, Chinretsukan Gallery, Tokyo University of the Arts, Tokyo, Japan
- 2019 Landscape for Wavering, Kyoto Art Center, Kyoto, Japan
 - STAYTUNE/D, Gallery MURYOW, Toyama, Japan
- 2014 POST-MOVEMENT, Kuandu museum of Fine Arts, Taiwan
- 2012 Journey to the West, Lalit Kala Akademi, India
- 2011 Living in an Out-of-Place, Hong-gah Museum, Taiwan
- 2010 Roppongi Crossing 2010 Can There Be Art? -,
 Mori Art Museum, Tokyo, Japan
 - REFLECTION, Art Tower Mito, Ibaraki, Japan

Selected Screening

- 2023 Yebisu International Festival for Art & Alternative Visions 2023, Tokyo, Japan
- 2019 "Training \times Sign language \times Art" project, Kanagawa, Japan Selected Project
- 2024 -• Improvisation and the Frontier: Improvisational VJ
 performance to generate Road Movies, Kyoto art center,
 Kyoto, Japan
- 2022- Online archives of Eating with hands cultures "teshoku" https://teshoku.com

Selected Awards

- 2024 Asian Cultural Council (ACC) New York Fellowship
- 2022 Toshiaki Ogasawara Memorial Foundation, Contemporary Art Research Grant

事業概要(抄錄)/ 公墓•選考

事業概要

このアーティスト・イン・レジデンス (AIR) プロ グラムでは、現代美術分野のアーティストはも ちろん、キュレーター、リサーチャー等の文化 芸術活動を行う表現者を対象として、展覧会、 パフォーマンス、ワークショップ、トーク等の活 動を、企画段階から、リサーチ、設営、発表の実 施、カタログでの記録と配布まで国際芸術セン ター青森 (ACAC) が全面的に協働します。展覧 会の開催は必須ではありませんが、活動を広く 知ってもらうために何らかの「交流プログラム」 を実施することが必要です。

滞在期間は、最短1ターム (13泊14日) から、今 回は最長6ターム (83泊84日) まで、2週間刻みの 希望期間となり、表現者がACACの環境を活か して実現したい活動内容と期間が合致してい ることが推奨されます。2タームの滞在を希望 する場合のみ、1ヶ月間30泊31日に滞在を調整し ていただく場合があります (補助金の要件として調 整の必要がある場合のみ)。本プログラムへの参加 は、基本的にACACへの実滞在を前提とします が、リモートで行う意義のある活動については リモート参加も受け付けます。今年度は1ターム の短い滞在期間で行われる意義のある活動に 対して、特別に1組を招へいする予定です。

毎年変わるプログラムの名称は、ここに集う 表現者の活動内容を規定するテーマではなく、 あくまでもACACのAIRの現在形を考え、更新し ていくための指標です。今回の「SPINNING SCAPES」は、名詞と複合語をつくり「~の風 景」の意となる「scape」に、勢いよく回転した り/させたり、糸を紡ぐ様子「spinning」を組 み合わせたもの。戦争や地震をはじめとする天 災・人災は我々の日常風景を一変させてしまい ます。昨今はそのような状況において、表現と いう手段で、世界に対し何を働きかけることが 可能なのか考えさせられることも多くなっていま す。様々な表現者たちが世界各地からACACに 集うことで、それぞれの速度や方法、軌跡なども 全く異なる運動が、地域住民や学生をはじめと する周囲の人々や環境を巻き込み、これまでに ない光景を出現させることでしょう。そこから私 たち一人一人が新たな景色を見出していくこと で、このような世界を生き延びていくヒントのよ うな何かについて、一緒に考え始めることがで きるのではないかと思っています。

(2024年4月時点での情報)

公募·選考

ACAC学芸員3名とゲスト審査員の近藤亮介氏 (美術批評家、キュレーター) を加えた選考会にて アーティストが選出され、青森公立大学教育研 究審議会の承認を経て、計4名のプログラム参 加者が決定された。

公募期間:3月1日[金]-4月28日[日]

審查日:5月27日[月] 応募件数:495件

(国外247件、国内105件、2週間143件)

ゲスト審査員 選評

2001年の開館以来、アーティスト・イン・レジデ ンス (AIR) を基幹事業のひとつに据えてきた国 際芸術センター青森 (ACAC) は、日本における AIRの先覚と言える。アーティストたちは、山中 に建てられた宿泊棟・創作棟・展示棟で、学芸 員や大学生、住民の手厚い協力を得ながら、リ サーチや制作に専念することができる。

今回の審査のために私がACACに滞在した際 も、開催中の展覧会「currents / undercurrents - いま、めくるめく流れは出会って」に参加して いる国内外のアーティストが数名滞在してい た。なかには数ヶ月滞在するアーティストもい た。そして学芸員は、親身になってアーティスト の相談に乗ったりリサーチに同行したりしてい た。アーティストにとってこれほど恵まれた環境 はないのではないだろうか。

今年の公募に世界中から500組近くエントリ ーがあったのも、そのような活動を長年続けて きたACACに対する評価の表れであろう。審査 はカテゴリー別に行われ、予備審査 (学芸員3名) で各15~20組に絞られたあと、審査会(学芸員 3名+ゲスト審査員1名)で各1~2組が選出された。 審査の基本方針としては、年齢・性別・国籍・ 経歴などの条件によって選別することはせず、 滞在の目的と計画を重視するということだった。

とは言え、そこにもさまざまな評価基準があり 得る。リサーチ、表現手段、滞在時期、展覧会、 交流プログラムなど、どの側面に注目するかに よって評価は変わってくる。計画に展覧会が含 まれる場合は、展示全体のバランスも考慮に入 れる必要がある。当然ながら、審査員ひとりひと りの着眼点は異なるため、時間の許す限り議論 を尽くした。

私が評価軸に定めたのは、レジデンス参加 者が地域と創造的な関係を築くことができるか どうかということである。現在、日本各地で開催 されている地域芸術祭や都市型アートイベント は、ほとんどが観光振興を目的としている。一 方、本AIRは第一に地域へ向けられている。目 先の来場者数や経済効果にとらわれていない から、展覧会だけでなく交流プログラムにも重 点が置かれ、レジデンス参加者と住民との日々 のコミュニケーション、関係構築のプロセスこそ がAIRの核となっている。

今回、最終候補に挙がったアーティストたち は、こうしたAIRの本質を的確に捉え、本人と 地域が相互作用を生むような魅力的なプランを 提示していた。私的な関心を出発点としながら、 青森の土地に想像を巡らせ、未知の出会いから 新しい表現を引き出そうとする姿勢が見られた。 もちろん滞在中の計画が思い通りに進まないこ ともあるだろう。それでも、彼らなら予想外の出 来事から新たな発想を得られると思う。

「ゲスト審査員」に課せられた主な仕事は、学 芸員とともにレジデンス参加者を選出すること だが、私は今後も学芸員やアーティストたちと 積極的に関わっていきたいと考えている。審査 という「入口」と、展覧会 (12月にはアーティストと のトークが予定されている) という「出口」に関与 するだけでは、上述したAIRの核に触れること はできないからだ。これから数ヶ月のあいだに ACAC周辺で起こる出来事に立ち会い、文脈と して編むことも審査員の重要な役割だと思って

近藤亮介

Program Overview (excerpt) / Open Call and Selection

Program Overview

This open call for the Artist in Residence (AIR) program offers contemporary artists, curators, researchers and others who are involved in cultural and artistic endeavors the opportunity to practice preparing for exhibitions, performances, workshops, talks and other activities, with the full support of Aomori Contemporary Art Centre (ACAC). Assistance is provided every step of the way, from the planning stage and research to installation, presentation and catalog archiving and distribution. Although holding an exhibition is not compulsory, participants are required to introduce their achievements through some form of Exchange Program in order to ensure their activities become widely recognized.

The length of stay is optional. Participants are asked to select the desired period of time in 2-week increments, from a minimum of one 2-week term (13nights, 14 days) to a maximum of six 2-week terms (83 nights, 84 days). It is recommended that applicants ensure that the activities they wish to achieve while making use of ACAC's environment, correspond with the chosen period of residency. If participants request a two-term stay, adjustments may be made to change the residency period to a one-month stay of 30 nights, 31 days, but only if this is necessary due to grant requirements. Participation in this program is based on an in-person residency at ACAC, although remote participation will also be accepted for activities deemed as significant. This year, we are planning to specially invite one group or individual for meaningful activities during a short stay of

The name of the program, which changes annually, is not a theme that defines the activities of participants, but rather a guidepost to reflect and update the "present situation" of the Artist-In-Residence program at ACAC. This year's name, "SPINNING SCAPES," combines "scape", referring to the "landscape (of something)", with the word "spinning", which refers to something rapidly rotating or the act of spinning yarn. Natural and human-made disasters, including wars and earthquakes, can drastically change our everyday landscapes. Recently, in such situations, we have had cause to think about what we can accomplish in the world through "expression". By having various artists from around the world gather at ACAC, their movements, which are completely different in terms of speed, methods, and trajectories, will involve local residents, students, and the surrounding environment, creating unprecedented "scapes". And from there, we believe that each of us can start to explore new landscapes and begin thinking together about hints for surviving in such a world.

(Information as of Apr. 2024)

About the Open Call and Its Screening

Curators in the ACAC and KONDO Ryosuke, guest judge were included to conduct a screening and selection of the participants of this program. The 4 talented artists were approved after deliberations by Aomori Public University's Education and Research Council.

Open call for applications: March 1 (Fri)-April 28 (Sun)

Application screening and selection: May 27 (Mon)

Total of applications: 495 (247 from overseas, 105 from Japan and 143 as 2-week

Guest Judge's comment

Having run Artist in Residence (AIR) programs as one of its core projects since its opening in 2001, Aomori Contemporary Art Centre (ACAC) has positioned itself as a pioneer of AIR in Japan. With the generous support of curators, university students and local residents, artists can focus on their research and creations in the Residential Hall, Creative Hall, and Exhibition Hall located in the mountains.

When I stayed at ACAC for the screening process, some Japanese and international artists, who were taking part in the ongoing exhibition currents / undercurrents: Bringing together the endless flow, were also living in the accommodation. Some of them were staying for several months, and curators were working closely with the artists, offering personal consultations and accompanying them on their research activities. I believe there is no better environment for an artist than this.

There were nearly 500 entries from around the world for this year's open call for the AIR. This reflects the high regard for ACAC after many years of such dedicated endeavor. The screening was conducted in categories, with a preliminary review by three curators narrowing the entries down to 15-20 individuals/groups per category. Candidates were then further narrowed down, screened by a panel consisting of three curators and one guest judge, from which 1-2 entries were selected in each category. The fundamental principle of the

screening was to focus on the purpose and plan for the residency, regardless of age, gender, nationality, or background.

That said, the criteria for the evaluation can still vary, and may change according to the aspects that are focused on. At any given time, these aspects may include the content of the research, means of expression, timing of the residency, exhibitions, or exchange programs. If the plan includes an exhibition, the overall balance of the presentation must also be considered. Needless to say, each judge has a different perspective, so extensive discussions were held as much as time allowed

My evaluation criterion was whether the residency participants could build a creative relationship with the local community. Most regional art festivals and urban art events held throughout Japan today are primarily aimed at tourism promotion. On the other hand, this AIR program has its eye on the local community. As it is not concerned about the immediate increase of visitor numbers or the economic impact, the program can place emphasis not only on exhibitions but also on exchange programs. The fundamental purpose of the AIR program is then daily communication and the relationship-building process between residency participants and local residents.

The artists who made it to the final selection proposed compelling plans that would create a mutual interaction between themselves and the local community, demonstrating they had grasped the essence of this AIR program. Using their personal interests as a starting point, they envisioned the unique landscape of Aomori and demonstrated a willingness to draw out new expressions from unexpected encounters. Of course, plans during the residency might not always go as expected. Even so, I believe they have the ability to gain new insights from the unexpected.

The main responsibility assigned to a "guest judge" is to collaborate with the curators to select the residency participants, but I also intend to remain actively involved with both the curators and the artists in the future. Merely engaging in the selection process and the exhibition (with talk sessions with the artists scheduled for December)—the "entry" and the "exit"-does not allow one to truly be able to touch the previously mentioned core of the AIR program. I believe it is also a crucial role of the judge to witness the events that will unfold around ACAC over the next few months and weave them into context.

KONDO Ryosuke

まわり/つむがれつづける風景 慶野結香

日本における2024年のはじまりが、元日に起こったマグニチュード暫定7.6の能登半 島地震と、被災地支援に向かう海上保安庁の航空機と民間航空機の衝突事故であ ったことは記憶に新しい。日本初の世界農業遺産にも列せられている能登の里山里 海が、自然の暴力的なエネルギーによって、幾世代にわたって培ってきた風景を一 瞬のうちに破壊されてしまったこと。そして続く人災によっても、ショッキングな光 景のなかで複数の命が失われたこと。いつどこで大震災が起こってもおかしくない 島国に住んでいるからか、離れた場所にいて直接の被害を受けていなくても、とて も他人事とは思えなかった。加えて、2022年ごろから定期的に日本の方角へ放たれ る北朝鮮の弾道ミサイルの存在も、ウクライナ紛争やパレスチナ地域の武力衝突を はじめとする、世界中の諸地域で続く終わりの見えない戦争につらなるものとして、 我々を脅かし続けている。

2020年から続くウイルスの脅威は共存という新たなフェーズに入った感のある 昨今だが、上記をはじめとする破滅的な世界の現状のなかで、芸術をはじめとする 表現活動を続ける意義を問い直す機会は少なくない。4人というミニマムなキャパ シティでありながらも、国際情勢の様々な場所から表現者たちが集う国際芸術セン ター青森 (ACAC) の公募アーティスト・イン・レジデンス (AIR) においては、あくまで もレジデンスプログラムをアクチュアリティある形で提示する指針として、毎年異な るプログラム名称を設定してきた。「SPINNING SCAPES」はあいまいさを孕んだ 言葉であるが、おおむね「回転している風景」や「(物語やイメージなどが) 紡がれる眺 め」といった意味である。風景を想定しながらも「landscape」と限定しなかったこと で、「soundscape」をはじめとする、目に見えない環境全体にアプローチし、こと視 覚以外の感覚に訴えかけようとするプランも多く寄せられた。「scape」という接尾辞 の語源である、古英語の「scapan」が「逃げる」や「脱出する」という意味を持って いたことを鑑みると、なにかから逃れてひろがるような空間や状況を、この言葉は 内包していたとも言える。

八甲田の麓に位置するACACの広大な森は、新緑のまぶしさとビビッドな紅葉、雪 の静かさと激しさといった、この土地の風土をつくり上げてきた四季折々の景色と その変化を刻々と映し出す。森があることで山菜やキノコが生え、里山の自然が保 ってきた植生には風が吹き抜ける。さらに市街地では意識することの少ない鳥や昆 虫、小動物らが集い、死んでいたりもする。元々樹木が少なかった場所に、人々の 集う広場のような位置づけで設計された展示棟は、馬蹄形に近い不完全な円形と いう象徴的な存在で、今にも回転し出しそうに思える。アーティストや創作活動に参 加する地域住民や学生、来訪する鑑賞者や観客によって都度異なった光景が描き 出され、それぞれの記憶に欠片としてなにか留まり、紡がれ続けるものがあるだろう。

時に表現者のアプローチは、当たり前と思ってきた現在地に揺さぶりをかけよ うとするかのようだ。今回のAIRでは「birdscape」と言うべき野鳥の生態系に浅野 友理子、マギー・チュウそれぞれが着目し、異種共存の戦略を含む動植物の循環 や候鳥の営巣を、人間社会の隠喩ともとれる形で呈示した。また「walkscape」を 描き出すかのようなベアトリス・ディディエの実践は、ヒトが日々無意識に二足歩行 することによって取り零してきたものへと意識をひらこうとするかのようでもあった。 「seascape」の一言では片づけにくいが、八幡亜樹は「しょっぱい川」を挟む対岸 のつながりを求めて、生命の源であると同時に命を奪う海と、すべてを大きく飲み 込みながらひろがる流れに、ヒトの認知を含む存在の不確かさを見ようとしたように も感じられた。

展覧会は作品を体験してもらう上で最も公共性に開かれた場であるが、2020年 以来ACACの公募AIRでは、それぞれの表現者のアプローチを個展として並置する か、グループ展のような形でつながりを模索するかの実験を繰り返してきた。今回 は、表現者それぞれの滞在によって形成された試みの見せる光景が、種々のパース ペクティブを呈出しながらうまく共存していたように思う。それは彼女たちの実践が、 ほぼ同じ地域に取材しながら別の事象を扱っていたとしても、西洋近代のパラダイ ムと分かちがたく結びついた「風景」の枠組みをしなやかに解体する手つきを見せ ていたからに違いない。場所それぞれに固有の現実を消し去り普遍化するのでは なく、オギュスタン・ベルクのいう「通態性」に近い、現実における文化と自然、集 団と個人、主観と客観のあいだの往復運動への意識。地域的なもの、地方ならでは の特色、個別主義を識ることで、風景も環境とともに立ち上がる感覚的現実として捉 えられ、我々の生きる風土としての一つの地球につらなっていく1。個別の芸術実践 はどんなにミクロなものに感じられようとも、我々が等しく抱える災害をはじめ、資源 や領土、政治・宗教・経済をめぐる危機に対処するうえで、有効な手立てとなること もあるはずだ。

1 オギュスタン・ベルク著、三宅京子訳『風土としての地球』(筑摩書房、1994年) pp. 152-161ほか参照。

Scenery: Perpetually Spinning, Weaving, Intertwining KEINO Yuka

The beginning of 2024 in Japan remains a fresh memory—the new year was marked by the magnitude 7.6 Noto Peninsula earthquake, followed by a runway collision between a commercial airplane and a Japan Coast Guard aircraft en route to provide disaster relief. In one fleeting moment, the *satoyama* (terrestrial–aquatic ecosystems) and *satoumi* (marine–coastal ecosystems) of Noto—designated as Japan's first Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) site—were obliterated by the violent forces of nature, erasing land-scapes that had been cultivated over generations. Amid shock over the tragic scenes, multiple lives were lost in the ensuing series of man-made disasters. Living on an island nation where a major earthquake could strike at any given time, it was impossible to see these disasters as a distant tragedy. Furthermore, since around 2022, North Korea's regular missile launches toward Japan have been a persistent threat, one that seems inseparable from the endless wars unfolding across the globe—from the conflict in Ukraine to the escalating violence in Palestine.

The lingering threat of the COVID-19 virus, which has shaped the world since 2020, has seemingly entered a phase of coexistence. Yet, amidst the ongoing devastation in the world, including the aforementioned events, the importance of sustaining art and other creative practices has been repeatedly called into question. Although the Artist in Residence (AIR) program at the Aomori Contemporary Art Centre (ACAC) accommodates only four artists at a time, it has consistently attracted participants from diverse geopolitical backgrounds. To maintain the program's relevance to current realities, ACAC assigns a distinct thematic title each year as a guiding principle. This year's title, "SPINNING SCAPES," is laden with ambiguities, but in general, the phrase can be interpreted as "landscapes spinning in motion" or "scenes woven from narratives and images." By opting for the broader term "scape" instead of "landscape," the program encouraged approaches extending beyond the visual-such as soundscapes—inviting proposals that engaged sensory realms beyond sight. The etymology of "scape" traces back to the Old English "scapen," meaning "to escape" or "to free oneself from (confinement, etc.)." In this sense, the term also encapsulates spaces or situations in a state of unfolding as they break free from something.

The vast forest surrounding ACAC, nestled at the foot of the Hakkoda Mountains, reflects the ever-changing seasons and sceneries—from the brilliant green of spring to the blazing foliage of autumn, and the quiet stillness and fierce intensity of winter snow. The forest allows the growth of wild vegetables and mushrooms, and the wind courses through the rich vegetation preserved by the *satoyama* ecosystem. Birds, insects, and small creatures—seldom noticed in the city—gather here, with some making it their final resting place. The exhibition hall, conceived as a gathering space in a landscape once sparse with trees, takes on an iconic form—an incomplete circle resembling a horseshoe, its very presence suggesting motion as if it might begin to spin at any moment. Artists, exhibition visitors, performance viewers, and local residents and students engaged in creative activities generate ever-shifting scenes, leaving behind fragments of memory that spin and weave into a continuously unfolding narrative.

At times, the approaches taken by the residency's participants unsettle our own assumptions and viewpoints. In this year's AIR program, artists ASANO

Yuriko and Maggie CHU explored what might be called "birdscapes," or the ecology of wild birds, examining the nest-building habits of migratory birds and the cycles of plants and animals, including strategies for interspecies co-existence—offering, perhaps, a metaphor for human society. Béatrice DIDIER's practice, which could be seen as a "walkscape," draws attention to what is lost in the unconscious act of walking on two legs, revealing overlooked aspects of everyday walking. YAHATA Aki's work, though difficult to encapsulate under the term "seascape," sought to explore connections across the dividing currents of the "salty river." Her inquiry seemed to grapple with the paradox of the ocean—both a source of life and a force of destruction—its vast, all-consuming expanse serving as a metaphor for the uncertainty of existence, including the fragility of human cognition.

Exhibitions provide the most open and accessible public spaces for experiencing artworks. Since 2020, ACAC's AIR program has continuously experimented with different presentation approaches—sometimes showcasing individual artists' works as solo exhibitions or seeking new connections in a group exhibition. This time, the visual landscape that emerged from each artist's residency seemed to coexist seamlessly while presenting a range of perspectives. Even as these artists explored different phenomena within the same region, their practices subtly dismantled the Western modernist paradigm of "landscape." Rather than universalizing and erasing the specificity of place, their approaches aligned with French thinker Augustin BERQUE's concept of "trajectivity"-a recognition of the interplay between culture and nature, the collective and the individual, and the subjective and the objective as they continuously shape one another in concrete reality. By recognizing local and regional idiosyncrasies alongside individual experience, landscapes can be perceived as sensory realities that take shape within their environments, ultimately connecting to the Earth as our shared milieu. 1 Even the smallest acts of individual art-making, no matter how localized, can serve as meaningful tools for addressing crises-whether of resources, territory, politics, religion, or economics—as well as the natural disasters that affect us all.

(k.k.)

¹ Augustin Berque, Médiance: de milieux en paysages, trans. MIYAKE Kyoko (Tokyo: Chi-kuma Shobo, 1994), pp. 152–161 and elsewhere.

メディア掲載 新聞

『陸奥新報』アートの現場からACAC通信「時に交わり、離れ、それでも共にある場」[原田桃望] (11月21日 [木])、9面『河北新報』「ACACで滞在制作美術展」(12月5日 [木])、23面

『東奥日報』「循環する生命など表現 ACAC (青森) でレジデンス展」[沼田典子] (12月16日 [月])、5面 『陸奥新報』アートの現場からACAC通信「ランドスケープと交差する表現」[原田桃望] (12月19日 [木])、9面

『河北新報』人口減時代の美術館「拠点化進め安定経営へ」(1月25日[土])、25面[会田正宣]

+#=+

『広報あおもり』No.462 「ACACからのお知らせ」(10月1日 [火])、21頁

『CLippER』vol.269「アーティスト・イン・レジデンスプログラム2024 "SPINNING SCAPES"」(11月号)、12頁

『青年委員会だより』271号「SPINNING SCAPES」(11月1日[金]))

『あおもりのき』第20号 (11月15日[金])、43頁

『青年委員会だより』272号「SPINNING SCAPES」(12月1日 [日])

『広報あおもり』No.464 「ACACからのお知らせ」(12月1日 [日])、21頁

Web

アートアジェンダ

https://www.artagenda.jp/exhibition/detail/9550

Tokyo Art Beat

https://www.tokyoartbeat.com/events/-/Artist-in-Residence-Program-2024-Spinning-Scapes/ABF-44-D5-B/2024-11-30 Web美術手帖

https://bijutsutecho.com/exhibitions/14974

青森公立大学 国際芸術センター青森「ACAC] アーティスト・イン・レジデンスプログラム2024 SPINNING SCAPES

参加アーティスト マギー・チュウ 浅野友理子 ベアトリス・ディディエ

八幡亜樹 ゲスト審査員

近藤亮介

館長 服部浩之

企画・コーディネーション 原田桃望 瀬藤朋 慶野結香 大黒優香

テクニカルサポート 木下雄一 柳谷航野 船山哲郎

事務局 大久保寛樹 浅利航大 飯田克子

プログラム期間 2024年10月2日[水]-12月24日[火]

公墓期間 2024年3月1日[金]-4月28日[日]

応墓総数 計495件

青森公立大学 国際芸術センター青森 [ACAC]

助成 令和6年度 文化庁 アーティスト・イン・レジデンス型 地域協働支援事業

後援

駐日ベルギー大使館 青森テレビ RAB青森放送 青森朝日放送 青森ケーブルテレビ エフエム青森 ABHラジオ コミュニティラジオ局BeFM 東奥日報社 陸奥新報社

デーリー東北新聞社

カタログ 2025年3月27日 第一版

写直 高野ユリカ 八幡亜樹 (p.17, fig.1-3) 浅野友理子(p.16, fig.3) ACACスタッフ

アートディレクション・デザイン 本庄浩剛

劫筝 近藤亮介 原田林望 瀬藤朋 慶野結香

編集 原田桃望 瀬藤朋

編集協力 大黒優香

加藤久美子 (Penguin Translation) 西沢三紀

イーサン・セイムス

株式会社八紘美術

株式会社グラフィック (フォトカード)

青森公立大学 国際芸術センター青森 [ACAC]

〒030-0134 青森県青森市合子沢字山崎152-6 TEL: 017-764-5200 FAX: 017-764-5201 https://acac-aomori.jp

本プログラムの実施にあたり、 ご協力いただきました下記の方々に 心からお礼申し上げます。 また、ここにお名前を記すことができなかった方々に も深く感謝の意を表します。(順不同、敬称略)

- 石村鴻星 - 一戸尚人 - 岩舘隆喜 - 岩雉美雪

- 太田泰博 (Towadako Guidehouse 權)

- 大西洋子 - 大見乗子 - 小笠原斎 - 小笠原睦子 - 小田太志 - 川村智子 - 工藤正義

- 小濱年高

- 小松千倫 - 佐々木奈織 - 佐藤恵美子 - 下山里美 - 髙橋のり子

- 竹内良三 - 新田はな - 新田弘美

- 丹羽裕之 (NPO法人 與入瀬自然観光資源研究会) - 萩原拓 (種八農園)

- 萩原香吏 (種八農園) - 古川壽子 - 米田剛 - 前田譲 - 三浦並樹

- 大間町のみなさま - 木古内町のみなさま - 函館市のみなさま

- 青森県立青森中央高等学校のみなさま - 青森市立新城中学校のみなさま

- AIRS (アーティスト・イン・レジデンス・サポーターズ)

Aomori Contemporary Art Centre, Aomori Public University Artist in Residence Program 2024 SPINNING SCAPES

Artists Maggie CHU ASANO Yuriko Béatrice DIDIER YAHATA Aki

Guest Judge KONDO Ryosuke

Director HATTORI Hiroyuki

Curator / Coordinator HARADA Momomi SETOU Tomo KEINO Yuka OKURO Yuka

Technical Support KINOSHITA Yuji YANAGIYA Koya FUNAYAMA Tetsuro

Administration OKUBO Hiroki ASARI Kodai IIDA Katsuko

Program Period

Oct. 2 (Wed) - Dec. 24 (Tue), 2024

Application Period

Mar. 1 (Fri) - Apr. 28 (Sun), 2024

Total Number of Application

Organized by

Aomori Contemporary Art Centre, Aomori Public University

Supported by

the Agency for Cultural Affairs Government of Japan, Fiscal Year 2024

Nominal Support

Embassy of Belgium in Japan Aomori Television Broadcasting Co., Ltd. RAB (Radio Aomori Broadcasting) Co., Ltd. Asahi Broadcasting Aomori Co., Ltd. Aomori Cable Television AOMORI FM Broadcasting ABH (Aomori Bunka Housou) BeFM The To-o Nippo Press Co. MUTUSINPOU co., ltd.

The Dairy-Tohoku Shimbun Inc.

Catalogue

First Published on March 27, 2025

Photography by KONO Yurika YAHATA Aki (p. 17, fig. 1-3) ASANO Yuriko (p. 16, fig. 3) ACAC staff

Art Direction and Design HONIO Hirotaka

Author KONDO Ryosuke HARADA Momomi SETOU Tomo KEINO Yuka

Editina HARADA Momomi SETOU Tomo

Editing Support OKURO Yuka

Translator KATO Kumiko (Penguin Translation) NISHIZAWA Miki Ethan SAMES

Printed by

HAKKOU BIJYUTSU Co., Ltd. Graphic Co., Ltd. (Photo Card)

Published by

FAX: (+81)17-764-5201

https://acac-aomori.jp

Aomori Contemporary Art Centre, Aomori Public University 152-6 Yamazaki, Goshizawa, Aomori #030-0134 Japan TEL: (+81)17-764-5200

Acknowledgements

We would like to express our profound gratitude to the following individuals and others whose names are not listed here, for their generous cooperation in support of this program.

- ISHIMURA Kousei

- ICHINOHE Naoto - IWADATE Takavoshi

- IWADATE Mivuki - OTA Yasuhiro (Towadako Guidehouse KAI)

- ONISHI Yoko - OMI Noriko

- OGASAWARA Hitoshi

- OGASAWARA Mutsuko

- ODA Taishi

- KAWAMURA Satoko

- KUDO Masayoshi - KOHAMA Toshitaka

- KOMATSU Kazumichi - SASAKI Naori

- SATO Emiko

- SHIMOYAMA Satomi - TAKAHASHI Noriko

- TAKEUCHI Ryozo

- NITTA Hana - NITTA Hiromi

- NIWA Hiroyuki (Oirase Nature Tourism

Resource Research Center) - HAGIWARA Taku (Tanehachi Farm)

- HAGIWARA Kaori (Tanehachi Farm)

- FURUKAWA Hisako

- MAITA Tsuyoshi - MAEDA Yuzuru

- MIURA Hideki

- the people of Oma Town

- the people of Kikonai Town

- the people of Hakodate City

- Aomori Prefectual Aomori Chuo High School

- Aomori Municipal Shinjyo Junior High School

- AIRS