

CAMPUS

STOART

correlate

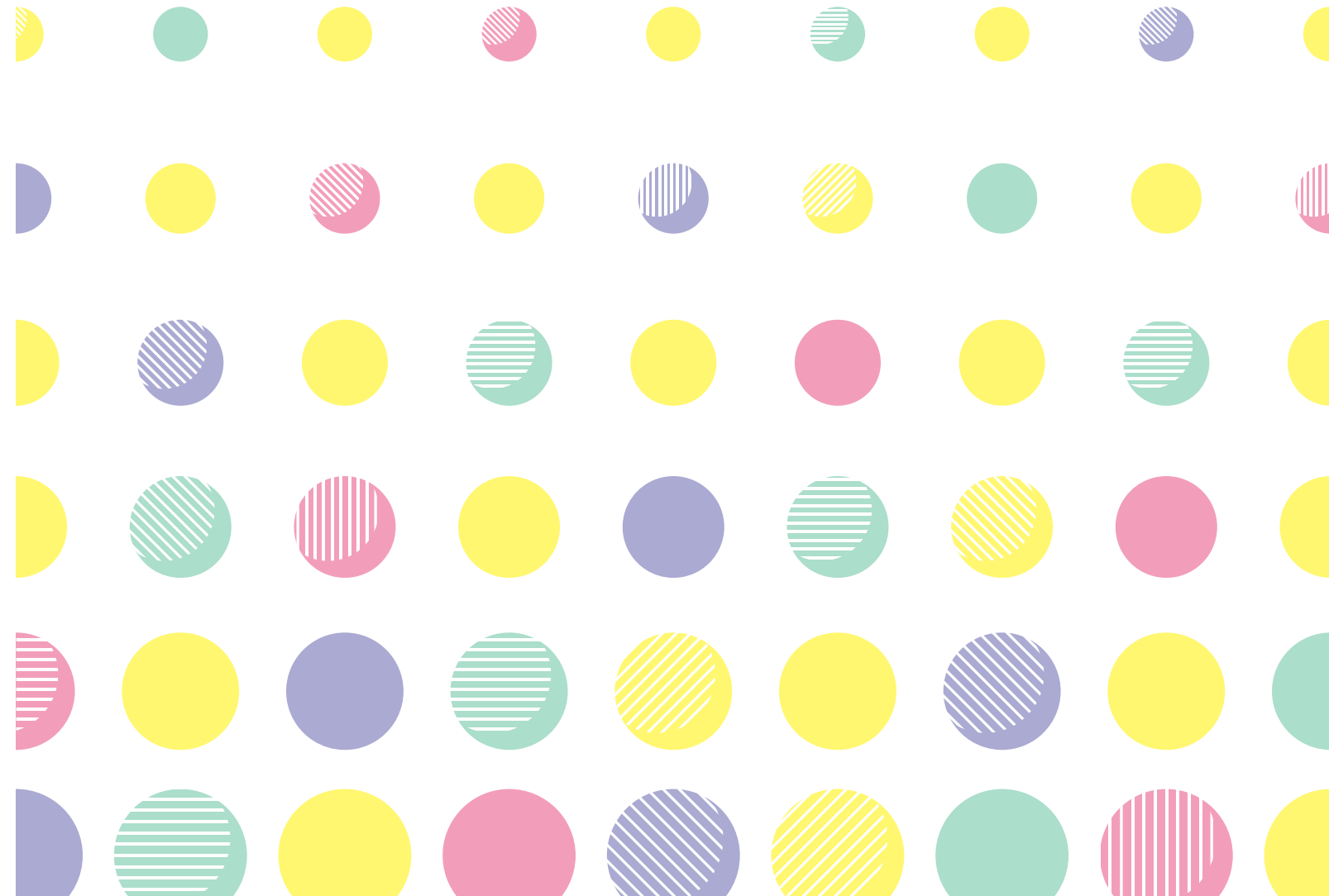
COLIN

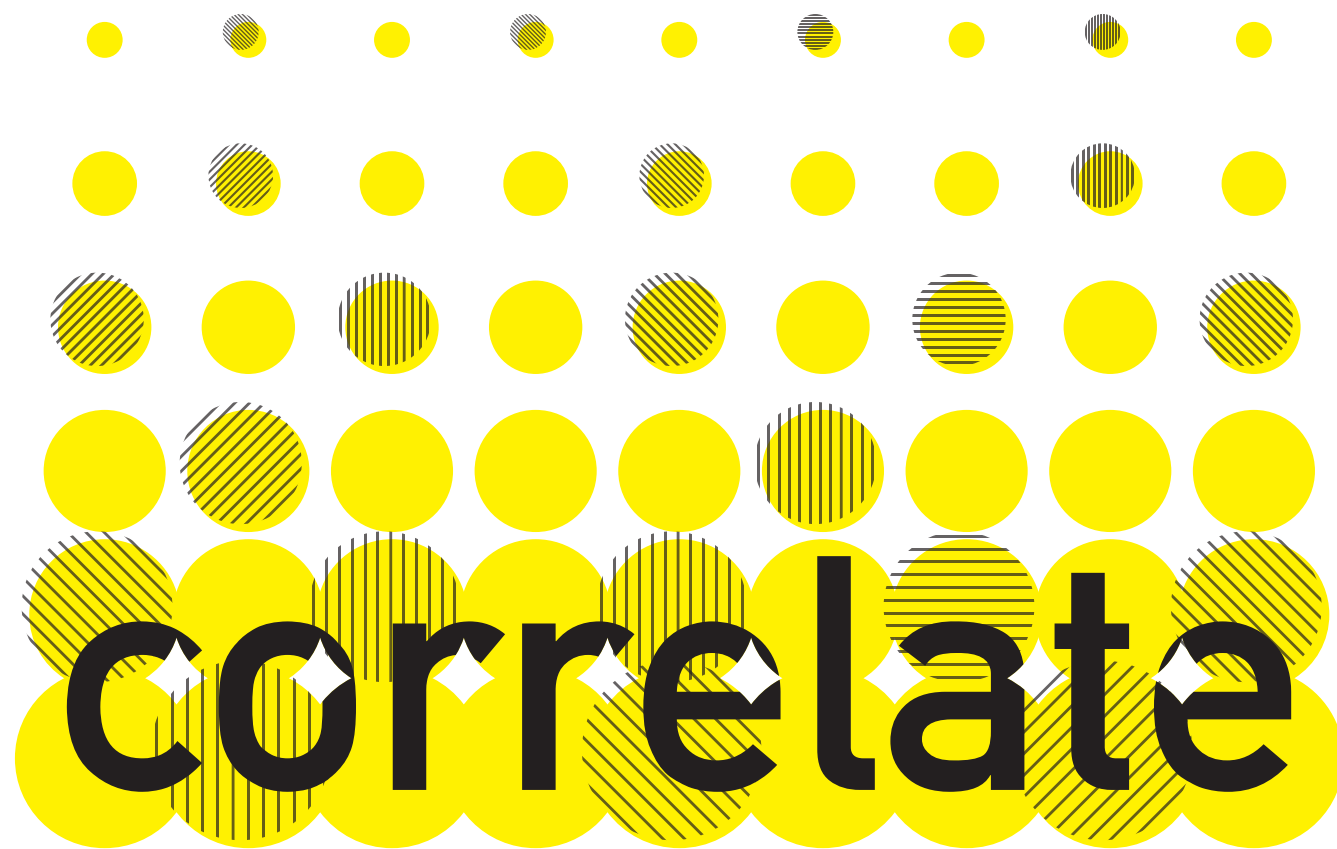
ENCEORE

CAIR 2021

correlate

CAIR (Campus Artist in Residence) は、2019 年から毎年 2 月に筑波大学で開催されてきた学生アーティスト・イン・レジデンスです。海外の美術系大学生と筑波大学で芸術を学ぶ学生とが滞在制作から作品展示までを共に行い、互いに交流を深める中で、参加者 1 人ひとりが新しい価値観や表現を獲得する機会となりました。

今回のCAIR 2021は、これまでのように国内外から人を集めることが困難な状況となり、テーマ「correlate（＝互いに関わり影響を与え合う）」のもと、初めてオンラインで開催されることになりました。

2 週間のオープンスタジオ期間中は、筑波 × 海外アーティストペアがビデオ通話で対話を交わしながらテーマに沿ったコラボレーション制作を行うとともに、その過程を SNS や YouTube で公開し続けました。また、各ペアと担当キュレーターとが制作・企画したオリジナル動画やオンラインワークショップなど、画面越しに楽しめるオーディエンス向けのプログラムも実施しました。そして、それらの成果を披露する展示では、従来のギャラリーでの展示に加えてバーチャル展示空間も用意することで、様々な人に鑑賞してもらえる工夫を施しました。

CAIR 2021は、多くの面においてチャレンジングでありながらも、画期的で意義ある試みであったと思います。距離と空間を超え、アートを通して生まれた「correlate」を、みなさんにも見て、感じて、楽しんでいただければ幸いです。

CAIR (Campus Artist in Residence) is an artist-in-residence programme that has been held each February since 2019 at the University of Tsukuba, Japan. It has provided opportunities for student artists from across the globe and the University of Tsukuba to gain new ways of expression/thinking/perceiving by producing art and exhibiting it while enriching their interactions.

This year, the theme of CAIR 2021 was 'correlate', and it was conducted online for the first time to overcome the difficult situation in which all people around the world are forced to keep away from others.

During the two-week-long online 'open studio', students from across the globe and the University of Tsukuba worked together as artist buddies to create collaborative art works through video call discussions, while the involved processes were showcased on SNS and YouTube. Moreover, original short movies and online workshops that were created and planned by each student artist buddy and their curators were carried out so that the audiences could enjoy our residency through screens. For the exhibition, in addition to the ordinary physical gallery, a virtual gallery was prepared so that the maximum number of people could attend.

Although obviously challenging in many ways, CAIR 2021 was also replete with innovative and meaningful experiments. We hope that you are able to see, feel, and enjoy the correlates that were generated through art beyond distances and spaces.

CONTENTS

Campus Artist in Residence 2021

1

CAIR 2021 プログラム

2

アーティスト

山下 葵
ローズ・ロブソン

遠田 悠人
チェルシー・クーン

大脇 僚介
サシャ・ロッツ

中武 明日香
ゼン・テー

澤田 亮
トゥバ・ヤヴズ

3

CAIR 2021 コラム

4

フォトギャラリー

Campus Artist in Residence 2021

CAIR 2021 Programme

...6

Artists

...8

Aoi Yamashita
Rose Robson

...8

Yuto Toda
Chelsea Coon

...28

Ryosuke Owaki
Sasha Rotts

...48

Asuka Nakatake
Zen Teh

...68

Akira Sawada
Tuğba Yavuz

...88

CAIR 2021 Column

...108

Photo Gallery

...112

PROGRAMME

オープンスタジオ

2021年2月8日 - 2021年2月22日

—

批評会1

2021年2月13日 18:00-19:00 / Zoom [ライブ配信]

発表者：オーストラリア、シンガポール班

批評会2

2021年2月14日 19:00-20:30 / Zoom [ライブ配信]

発表者：フィンランド、トルコ、イギリス班

—

チーム企画

‘Pre-Residence Talk’ - 遠田 悠人 × チェルシー・クーン -

2021年2月1日 - / Youtube [オンデマンド配信]

お互いの今までの作品についての座談会を公開しました。

‘ますくものがたり’ - 山下 葵 × ローズ・ロブソン -

2021年2月15日 20:00-21:00 / Zoom [ライブ配信]

マスクがアートに!? マスクを使った作品づくりをしながら「身体」や「自然」について考えました。

Exchange Session ‘Nature: Culture’ - 中武 明日香 × ゼン・テ -

2021年2月21日 15:00-16:00 / Zoom [ライブ配信]

2人のアーティストと共に、自然の知覚、文化、そしてそれらがどのように関係を形成しているかについて、異文化セッションを行いました。

‘What do you see?’ - 大脇 僚介 × サシャ・ロット -

2021年2月22日 - / Youtube [オンデマンド配信]

期間に2人が撮影した写真や動画を編集し、「何を見て」制作に取り組むかを日記のように映像に流しました。

Open Studio

8/2/2021 - 22/2/2021

—

Crit1

13/2/2021 18:00-19:00 / Zoom [Live]

Presenter: Australia and Singapore team

Crit2

14/2/2021 19:00-20:30 / Zoom [Live]

Presenter: Finland, Turkey and UK team

—

Team Programmes

‘Pre-Residence Talk’ - Yuto Toda × Chelsea Coon -

1/2/2021 - / Youtube [On-demand]

Discussion on our own art work that produced so far.

‘Inhale-Exhale: Narratives upon a Mask’ [Workshop]

- Aoi Yamashita × Rose Robson -

15/2/2021 20:00-21:00 / Zoom [Live]

A mask becomes an art!? Thinking about ‘body’ and ‘nature’ while making art with a mask.

Exchange Session ‘Nature: Culture’

- Asuka Nakatake × Zen Teh -

21/2/2021 15:00-16:00 / Zoom [Live]

A cross-cultural session on perception of nature, culture, and how it shapes our relationships with nature.

‘What do you see?’ - Rysuke Owaki × Sasha Rotts -

22/2/2021 - / Youtube [On-demand]

We created a film that shows how to make art by editing photos and short movies taken during the residency.

‘Cross-cultural Gallery Talk’ - 澤田 亮 × トゥバ・ヤヴズ -

2021年3月22日 - / Youtube [オンデマンド配信]

言語のみならずイラストや映像を用いた、異文化交流ならではの方法で作品の魅力を説明しました。

関連イベント

オンラインセミナー

‘Three Artists Perspectives on Contemporary Australian Art’

ショー トレクチャー

2021年2月8日 - / Youtube [オンデマンド配信]

by ブラッド・バックリー、ジャスティン・ウィリアムス、ジョン・ムンディン

Q&Aセッション

2021年2月11日 16:00-18:00 / Zoom [ライブ配信]

展示 ‘Recent Films: Hands Catching Perceptions’

2021年2月15日 - 2021年2月19日 / 筑波大学 T+ ギャラリー

オンラインギャラリートーク

2021年2月19日 19:00-20:00 / Zoom [ライブ配信]

by アンディ・アッシュ

展示

2021年3月15日 - 2021年3月19日 / 筑波大学総合研究棟D1階ギャラリー、バーチャルギャラリー

—

オープニングイベント & アーティストトーク

2021年3月14日 16:00-18:00 / Zoom [ライブ配信]

—

GUESTS

アンディ・アッシュ (ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン)

ブラッド・バックリー (メルボルン大学)

ジャスティン・ウィリアムス (グリフィス大学)

ジョン・ムンディン (アボリジナル・アーティスト)

‘Cross-cultural Gallery Talk’ - Akira Sawada × Tuğba Yavuz -

22/3/2021 - / Youtube [On-demand]

Talking about appeals of art work in a unique cross-cultural exchanging way used not only language but also illustrations and videos.

Related Events

Online Seminars

‘Three Artists Perspectives on Contemporary Australian Art’

Short Lecture

8/2/2021 - 10/2/2021 / Youtube [On-demand]

by Brad Buckley, Justene Williams, Djon Mundin OAM

Q&A Session

11/2/2021 16:00-18:00 / Zoom [Live]

Exhibition ‘Recent Films: Hands Catching Perceptions’

15/2/2021 - 19/2/2021 / T+ Gallery, University of Tsukuba

Online Gallery Talk

19/2/2021 19:00-20:00 / Zoom [Live]

by Andy Ash

Exhibition

15/3/2021 - 19/3/2021 / Laboratory of Advanced Research D Gallery, University of Tsukuba / Virtual Gallery

—

Opening Reception & Artist Talk

14/3/2021 16:00-18:00 / Zoom [Live]

—

Andy Ash (University College London)

Brad Buckley (Professor, The University of Melbourne)

Justene Williams (Artist, Griffith University)

Djon Mundin OAM (Aboriginal curator and artist)

AOI
YAMASHITA

ROSE
ROBSON

About A0I's works

世界は天候や生き物の感情、時間の流れなど強大なパワーをもって刻々と変化している。それらの動きに対して恐ろしさ、虚しさ、そして愛おしさを感じる。そんな自分を取り巻く世界の圧倒的な力とそれによって生まれる自身の感情を、布や刺繍糸などの異素材を用いて表現しようと試みている。瞳の大きい少女像は私自身の心情のイメージ像である。素材は、チュール素材と刺繍糸をよく使っている。麻布などもっと様々な素材に挑戦してみたい。作品の展望としては、世界観を軸に制作しているため、支持体にとらわれない作品制作をしてゆきたい。

The entire world is constantly transforming with sturdy energy, from climate, the emotions of creatures, to the flow of time. I feel awe, emptiness, and love towards the dynamics of the world. I always try to depict the tremendous energy of my surroundings and my emotions towards such energy with clothes or stitches, which are rarely used in oil paintings. The girls with large eyes portrayed in my paintings reflect my feelings. As a medium, I often use lace and embroidery threads. Besides, I would like to try various new materials, such as linen clothes. My objective as an artist is to become able to flexibly create works with various materials to express my viewpoint of the world.

私はセントラル・セント・マーチンズで彫刻を学び、チェルシー・カレッジ・オブ・アートでファインアートの修士号を取得した。剥製、特に鳥を造形的に操作して再構築し、新しい身体と物体にすることで、鑑賞者が新しいアイデンティティを認識したり共感したりする能力を喚起するのが好きだ。作品を興味深く、繊細で、かつ複雑になるよう抽象的な造形を用いることで、伝統的な剥製の概念を変えている。そうして仕上がった作品には明確な「他者性」というものが存在し、作品が世界の通常の体験からはっきりと独立して見える。私はドゥルーズ＝ガタリの〈動物にーなる〉という概念にますます惹かれている。この概念は逃避のための手段であり、人間と動物が機能的な同盟を結ぶ場における主観性そしてアイデンティティなのだ。

I studied Fine Art sculpture at Central Saint Martins and completed my Masters in Fine Art at Chelsea College of Art. I have a penchant for taxidermy, especially manipulating and reassembling bird forms into 'new' bodies and objects—calling on the viewer's ability to recognise and empathise with potential new identities. I subvert traditional taxidermy using abstract forms to ensure that my creations are curious, subtle, and complex. The finished work has a deliberate 'otherness', cultivated to ensure that my pieces stand apart from normal experiences of the world. I am increasingly interested in philosophers Deleuze and Guattaris's notion of 'becoming-animal' as a means of escape, a way of unthinking identity and subjectivity where the human and the animal enter into a functional alliance.

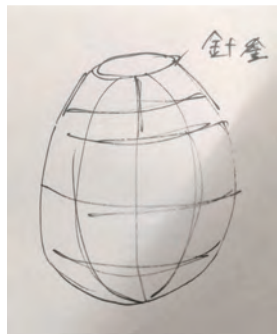

About ROSE's works

Day 1

葵さんは何やら卵のような形のものを作っています…！
どんなアイデアが孵化してくるかたのしみですね。
Aoi is creating something that looks like an egg. Creative
ideas are now in incubation!

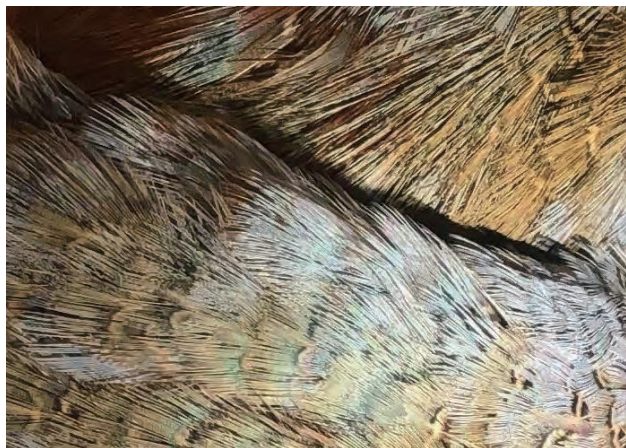
Day 2

葵さんは大きな卵を、ローズさんはヘッドドレスを作るようです。
作品にはどうやら動物が関係するみたい…？
It seems that Aoi creates a big egg while Rose creates a headdress.
Apparently, their works have got something to do with animals…?

Day 3

「卵」の枠組みがかなり大きくなっています。洋画コースの葵さんにとって立体作品は新しいチャレンジのはず！
ローズさんからはなにやらモフモフした写真が。葵さんの作品の土台はどんどん大きくなっています！
The frame of the egg is getting bigger and bigger! As Aoi is majoring in painting,
making a three-dimensional work would be a new attempt for her.
We got a mysterious pic from Rose. And the frame of Aoi's work is getting bigger
and bigger!

Day 4

卵のフレームに何やらもふもふが…。
つるつるしたあの卵というより、柔らかく
暖かい印象を受けます。
There is something fluffy (fibre of palm) on
the frame of the egg…
It gives the impression of being soft and
warm rather than a slippery egg.

やわらかな遺留

Gentle Bequest

山下 葵

Aoi Yamashita

サイズ可変（立体部分：w44×d44×h60）

油絵具、ジェッソ、ラビットファー（中古のコート）、ヤシファイバー、針金、動画

Dimensions variable（The size of 'egg' : w44×d44×h60）

Oil, gesso, fur of rabbit (taken from a used coat) , fiber of palm, wire, a video clip

2021

カルラ

Karura

ローズ・ロブソン

Rose Robson

210×297mmのプリント3枚構成 / 銀塩プリント

Three slices of 210 × 297 mm paper / Silver halide prints

2021

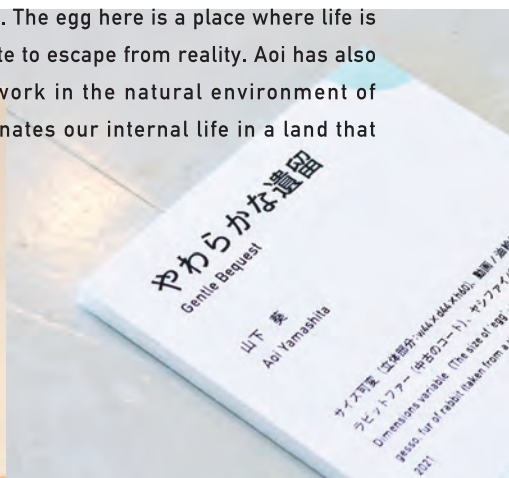

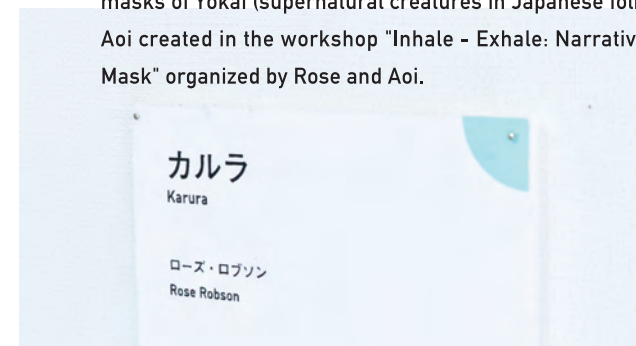
《やわらかな遺留》では、「卵」の裂け目の中から覗く内省的な少女のイメージと中古の毛皮のコートが静謐かつ野性的な雰囲気をたたえている。葵にとって作品は自身や鑑賞者の「逃げ場」であるという。「卵」は、命が生成する場所であるとともに現実から逃れる癒しの場所である。また、葵は本作をつくばの自然の中に設置する試みを行っている。本作は流転する大地において内属的に生きる私たちの在りようを照射している。

In *Gentle Bequest*, the image of an introspective girl looking through the crack of an "egg" and a second-hand fur coat create a tranquil and wild atmosphere. For Aoi, her works are created as "escapism" for herself and the viewers. The egg here is a place where life is generated and a healing site to escape from reality. Aoi has also attempted to install the work in the natural environment of Tsukuba. Her work illuminates our internal life in a land that develops on a grand scale.

ローズは、鳥の剥製を用いた抽象的な彫刻を通して、伝統的な剥製をラディカルに再構築し、ファッションと彫刻の境界を問うてきた。《カルラ》は、仏教における鳥頭人身の守護神・迦楼羅にインスパイアされた。身に付けられる彫刻としての剥製は、野性と人間性の融合やドゥルーズ＝ガタリの思想〈動物に - なる〉を示唆する。ローズと葵が主催したワークショップ「ますくものがり」において葵が制作した妖怪のマスクとともに展示される。

Through her abstract sculptures, Rose has radically deconstructed traditional taxidermy and explored the boundaries between fashion and sculpture. Karura is inspired by the Buddhist goddess Karura, the guardian of the bird-headed human body. As a wearable sculpture, the taxidermied animal suggests the fusion of animality and humanity, as well as Deleuze Guattari's idea of "becoming-animal". The works are exhibited together with the masks of Yokai (supernatural creatures in Japanese folklore) that Aoi created in the workshop "Inhale - Exhale: Narratives upon a Mask" organized by Rose and Aoi.

YUTO
TODA

CHELSEA
COON

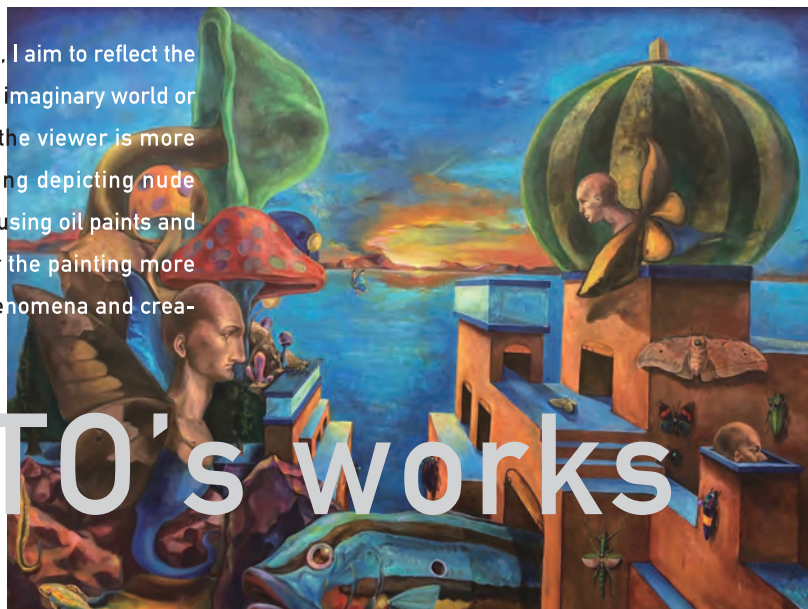

主に油絵具、下地にアクリル絵の具などを用いて、自分が興味のあるものなどを組み合わせて現実にはない世界や生物を表現することで、自分自身の思考の動きを絵に反映させることを目指している。作品にはコンセプトよりも作品そのものが鑑賞者に与えるインパクトが重要だと考えている。最近は授業の裸婦制作で、油絵具やオイルの様々な使い方、画面上でモチーフを構成して絵として完成的でより魅力的に見せるにはどうすれば良いかを試行錯誤している。自然の現象や生物に興味があるので、それらから主にインスピレーションを受けている。

Predominantly using oil paints and acrylic paints as a base, I aim to reflect the movement of my own thoughts in paintings by depicting an imaginary world or creatures. I believe that the impact of the work itself on the viewer is more important than the concept. Recently, in classes involving depicting nude models, I have been experimenting with different ways of using oil paints and oils, and how to compose motifs on the canvas to render the painting more complete and attractive. As I am interested in natural phenomena and creatures, I am usually inspired by them.

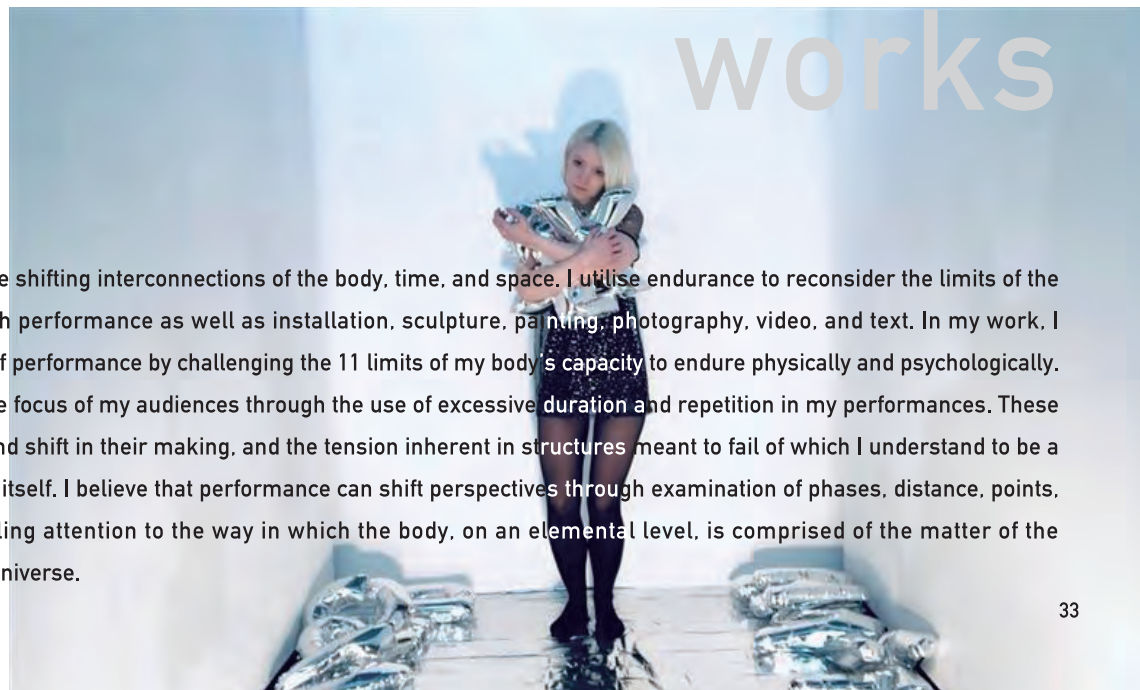
About YUTO's works

私の作品は、身体・時間・空間の移り行く相互関係に焦点を当てている。身体の限界を再考するために、まずはパフォーマンス、そしてインスタレーション、彫刻、絵画、写真撮影、映像、文字表現等などを通した持久力を作品に活かしている。そして、身体的・精神的に耐久する肉体の能力に挑戦することで、パフォーマンスの限界を確かめたい。さらに言えば、極端に長い時間をかけたり、パフォーマンスを繰り返したりすることで、鑑賞者の集中力の限界をも試している。これらのパフォーマンスは、制作の中で適応しながら転換してゆく。意図的な失敗を構成した時の緊張感は、身体そのものの象徴だととらえている。段階、間合い、地点、ミラーリングの試行錯誤を重ね、常に拡張する宇宙の一部を元素レベルで構成するのがこの身体であることに思考を巡らすことで、パフォーマンスは価値観を変えられると信じている。

About CHELSEA's works

My work focuses on the shifting interconnections of the body, time, and space. I utilise endurance to reconsider the limits of the body primarily through performance as well as installation, sculpture, painting, photography, video, and text. In my work, I interrogate the limits of performance by challenging the 11 limits of my body's capacity to endure physically and psychologically. Further, I challenge the focus of my audiences through the use of excessive duration and repetition in my performances. These performances adapt and shift in their making, and the tension inherent in structures meant to fail of which I understand to be a metaphor for the body itself. I believe that performance can shift perspectives through examination of phases, distance, points, mirroring, and by calling attention to the way in which the body, on an elemental level, is comprised of the matter of the constantly expanding universe.

Day 1

オンライン上のみでのコミュニケーションは難しいですが、いつか対面で会える日を楽しみに…
いよいよ制作スタートです！

Residence started! There's difficulty communicating online, but we all agreed that we want to see each other face-to-face someday.

Day 3

チェルシーさんは時計の青い秒針と腕の血管を重ねパフォーマンスの準備中。悠人さんはS50号のキャンバスを張り、下書きを始めました。

Chelsea compares her vein with the blue second hand of a clock. Yuto built the S50 canvas and started his draft.

Day 4

悠人さんのアトリエに訪問。キャンバス上には人の横顔や月などが…！ チェルシーさんは早朝から新たなポーズを模索しています。

Curators visited Yuto. Human face and moon a starting to appear. Chelsea has been working since early in the morning.

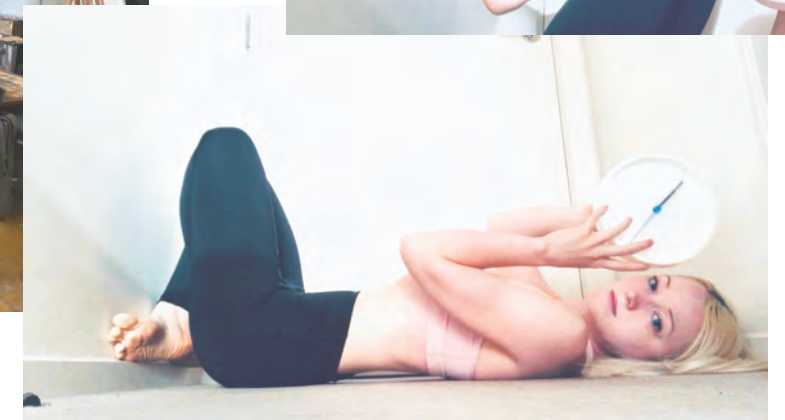
Day 2

2人のテーマは相反する「現実/非現実」。悠人さんは絵画で、チェルシーさんはパフォーマンスで表現します。

Their theme to correlate is 'Real/Unreal'. Yuto paints and Chelsea performs.

チェルシーさんは、時計と音に着目した身体表現を試行錯誤。
悠人さんの絵には今まで描きためたモチーフが登場するようです…？

Chelsea moves her body while focusing on time and sound. Yuto paints using his stocks of sketches.

海上の月
Moon on the sea

遠田 悠人
Yuto Toda

S50号 / 油彩、キャンバス
S50 / Oil, Canvas
2021

forever
forever

チェルシー・クーン
Chelsea Coon

ビデオ (9分41秒、ループ) / デジタル
Video (9'41", loop) / Digital
2021

本パフォーマンスは、時計の針を手動でも動かしながら、頭蓋骨、胸郭(心臓上)、胃、恥骨の4点に置くことを繰り返している。早送りやSFカラーフィルター等の加工を施した15本のビデオをつなぎ合わせて、ループ再生することで現実の流れる時間に歪みを与えている。本作品は、悠人と共有した「現実と非現実」をテーマに、遊びの要素を加えながら、身体と空間の連続性を時間に関連づけている。

In this performance, the hands of a clock are repeatedly placed on four points: the skull, the ribcage over the heart, the stomach, and the pubic bone, while also manually moved around. Fifteen videos, processed with fast-forwarding and sci-fi color filters, are stitched together and played on a loop to express the distorting aspects of time from its original flow. The theme of the opposition between real and unreal is shared with the pair, but unlike the former, this work relates to the permanence of the body and space to time, while adding an element of play.

チェルシーと共有した「現実と非現実」をテーマとし、それら2つの世界が混在した夢の中のイメージを描いている。夜の闇に包まれた世界で、月光が揺れる海の前には、大きな三日月と、いくつかの生命体が繋がり円を描く。画中のきのこや洋梨は現実を、ヒトの頭部を持つ生命体や魚などは非現実を表現しており、人間の視覚や感覚の曖昧さに訴えかけて、鑑賞者を未知の世界へと誘う。

The theme shared with his buddy Chelsea was the dichotomy of "Real/Unreal". Yuto painted the images of a dream in which two worlds are mixed together. In a world shrouded in the darkness of night, a large crescent moon and a fantasy creature are connected to form a circle in front of the moonlit sea. The mushroom and the pear represent reality, while the creatures with a human head and the moon represent unreality. The artist focuses on the ambiguity of the human vision and senses and invites the viewer to enter an unknown world.

海上の月
Moon on the sea

遠田 悠人
Yuto Toda

RYOSUKE
OWAKI

SASHA
ROTT

About RYOSUKE's works

私の主な仕事はオブジェクトを制作することであり、物体とその周辺の空間や鑑賞者との関わり合いに興味がある。特にものを配置する作業が好きだ。それは物と物が作る物語性のようなものだけでなく、お互いが潜在的な存在感で共鳴し合ったり、新しい関わり合いのなかで、特別な表情や忘れていた表情を生み出す。物を選び配置する作業は、それだけだが、作者の無意識な好みやセンス、癖が反映されると思う。そして、そのようにして作品に作家の表現が現れるのも面白い。最近は、身体が存在、周りの環境との関わりやその影響に興味を持ち、身体感覚または運動に注目した制作をしている。

I predominantly focus on creating sculptures. My interest lies in how the object interacts with people or its surroundings. The relationship between them creates narratives that generate a sense of resonating and reflect the new or unforgotten faces of the objects. Although the act of selecting and staging objects may appear simple and neutral, it will reflect the artists' interests, styles, or habits. I am always striving to discover how these unconscious minds appear in artwork. Recently, I have also been exploring the existence of the body and the interaction between bodies and their surroundings, as my works are based on physical senses and emotions.

アーティストとして、また、研究者として、私は個人および集合的記憶、ミクロおよびマクロの歴史、そして近代の伝統工芸といったトピックに興味を持っている。普段は、刺繍、絵画、インスタレーションを制作している。CAIR 2021 では、刺繍を媒体にテキスタイル作品を制作する。伝統的な縫い目を媒体として、人・時間・空間の間にあるコミュニケーションについて考えを展開していくつもりだ。刺繍は、伝統文化において女性と少女たちの間の娯楽の慣習であった。私の実践では、現代美術と、文化のおよび歴史的文脈における刺繍の概念との間に繋がりを作ろうと試みている。

私は、伝統工芸、抽象絵画、デザイン、ファッション、本などからインスピレーションを得ている。パンデミックの前にはよく旅行をしていたが、現在は関心を別のものに変えることを余儀なくされた。レジデンス期間はプロジェクトに集中し、自分の経験を共有し、他の参加者から学びを得るために過ごしたい。

As an artist and a researcher, I'm interested in the topic of individual and collective memory, micro and macro history, as well as traditional crafts in the era of modernity. Usually, I'm working with embroidery, painting and installation. For the CAIR 2021 I will make a textile work, using the embroidery as a medium. I expand the idea of communication between people, time and spaces, using traditional stitches as a medium. Embroidery was a pastime practice among women and girls in traditional cultures. In my practice I trying to make a link between contemporary art and the concept of embroidery in cultural and historical context.

I take inspiration in traditional crafts, abstract painting, design, fashion, books. Before the pandemic period, I travelled a lot and the current situation forced to turn my observation into the other point. I will spend a residency time to concentrate on the project, to share my experience, to learn from other participants.

About SASHA's works

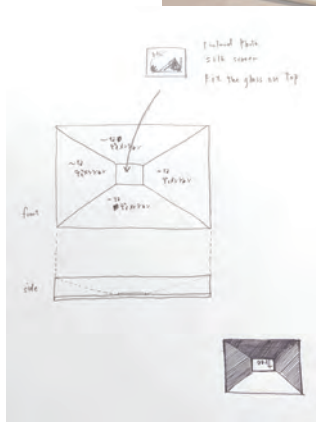

Day 1

制作に向けてのアイディアスケッチ。コンセプトを固めています！布を切ったりしています。どんな作品に仕上げるのでしょうか？

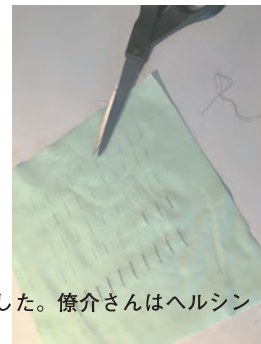
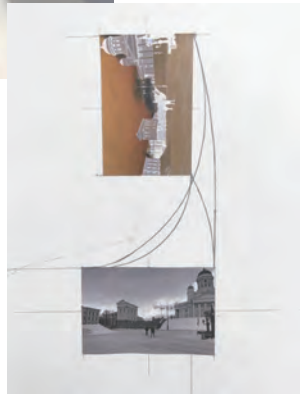
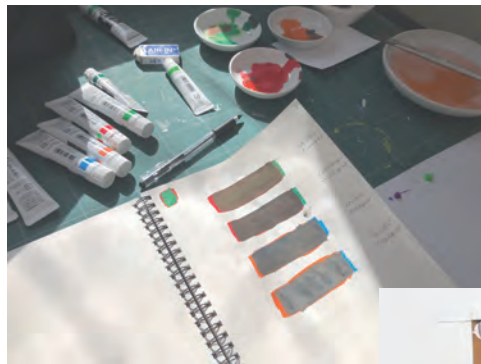
Idea sketch for work. They are working on a concept. She's cutting the cloth. We are looking forward to seeing the final product.

Day 2

サシャさんはいよいよ作品を"縫い"はじめました。一方で僚介さんはフィンランドに着陸する方法を考えているようですが…？

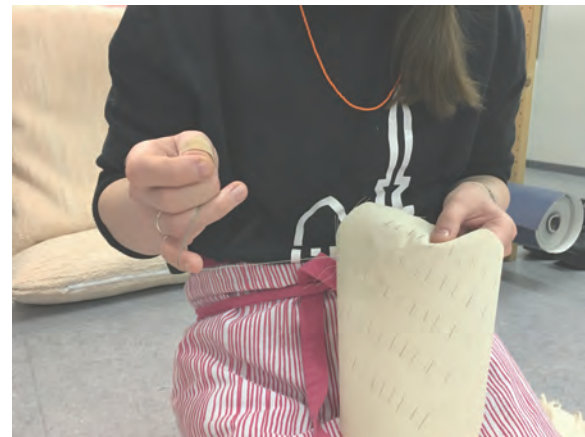
Sasha began to 'sew' some patterns into her work. On the other hand, Ryosuke seems to be thinking about how to land in Finland...?

Day 3

サシャさんの作品の全体像が見えてきました。僚介さんはヘルシンキの風景を参考にスケッチ。

The whole picture of Sasha's work has come into view. Ryosuke sketched with reference to the scenery of Helsinki.

Day 4

サシャさんは作品を"チクチク"。徐々にパーツが出来上がっています。

Sasha 'pricks' the work with a needle. The parts are gradually completed.

Landing in Finland

Landing in Finland

大脇 僚介

Ryosuke Owaki

M50、M50、P6 / シルクスクリーン、アクリル絵具、パネル

M50, M50, P6 / Silkscreen, acrylic paint, panel

2021

Senninbari

Senninbari

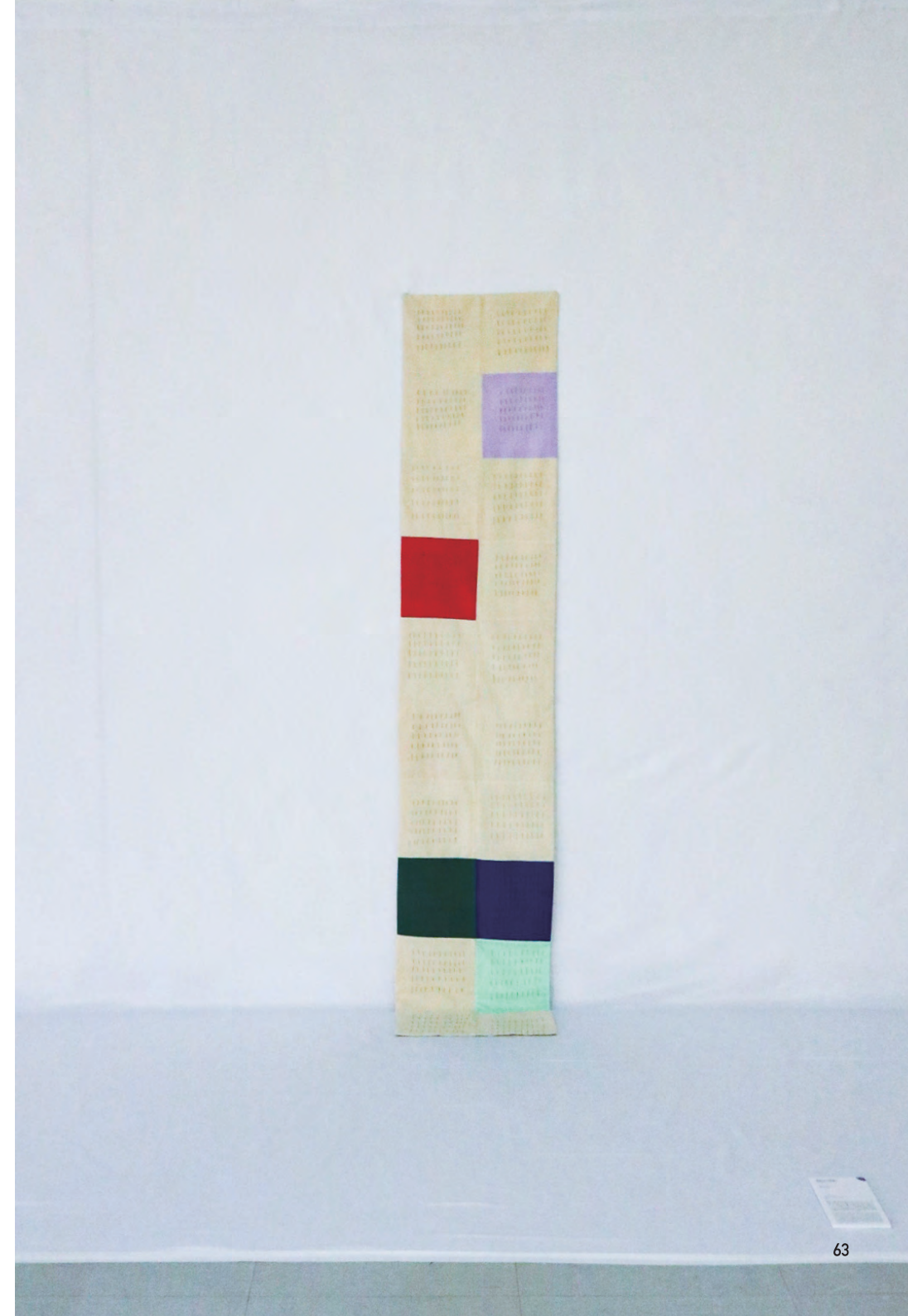
サシャ・ロット

Sasha Rotts

190×38 cm / 布、糸

190×38 cm / Fabric, threads

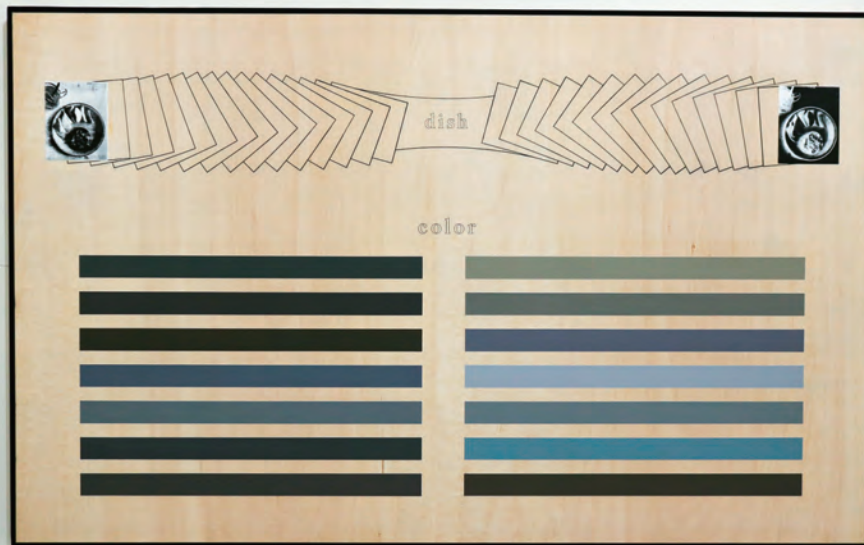
2021

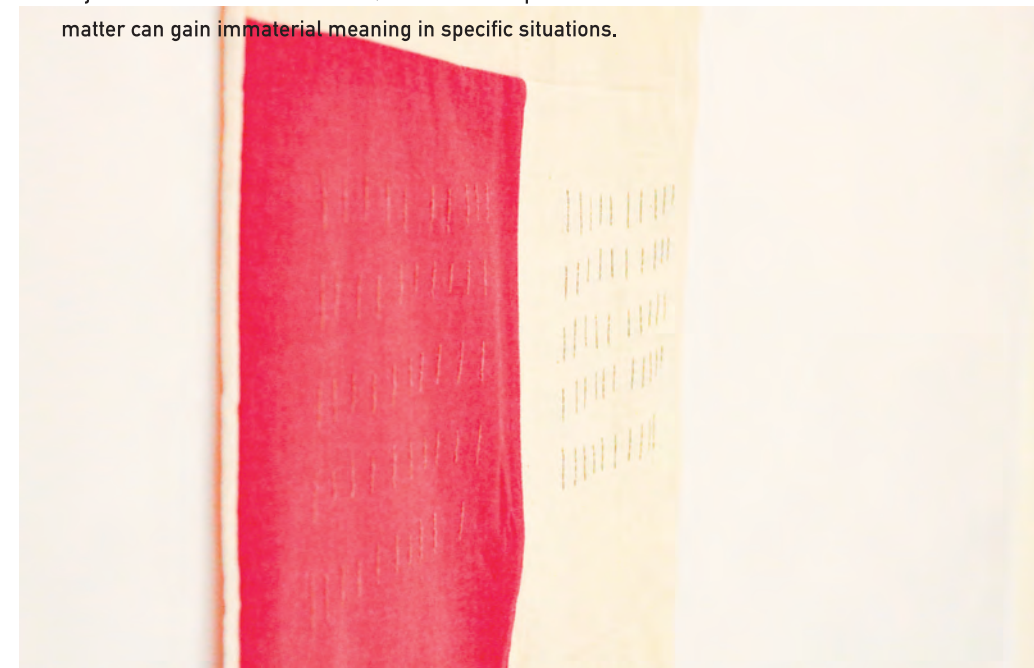
サシャが撮影したフィンランドの写真を用いて制作した。写真は、フレームの中にある状況を視覚で受け取ることと、景色の雰囲気イメージによって身体的に感じることで「蝶番」になっているのが僚介の考えだ。彼はこの「蝶番」の考えに注目し、発展させることによって、「フィンランドに着地することを目指す。そのためにシルクスクリーンを用いてオブジェクトのイメージだけを平面上に再配置し、写真がつくる色彩と空間の解体・再構築を試みている。

The work was created using photographs of Finland taken by Sasha. Ryosuke's idea is that a photograph is a "hinge" that visually receives the reality in the frame and physically delivers the feeling the atmosphere of the landscape through images. He therefore aims at "landing in Finland" by focusing on and developing the "hinge" concept. In order to achieve this, he uses silkscreen to rearrange only the image of the object on a single plane, attempting to deconstruct and reconstruct the colors and space created by the photograph.

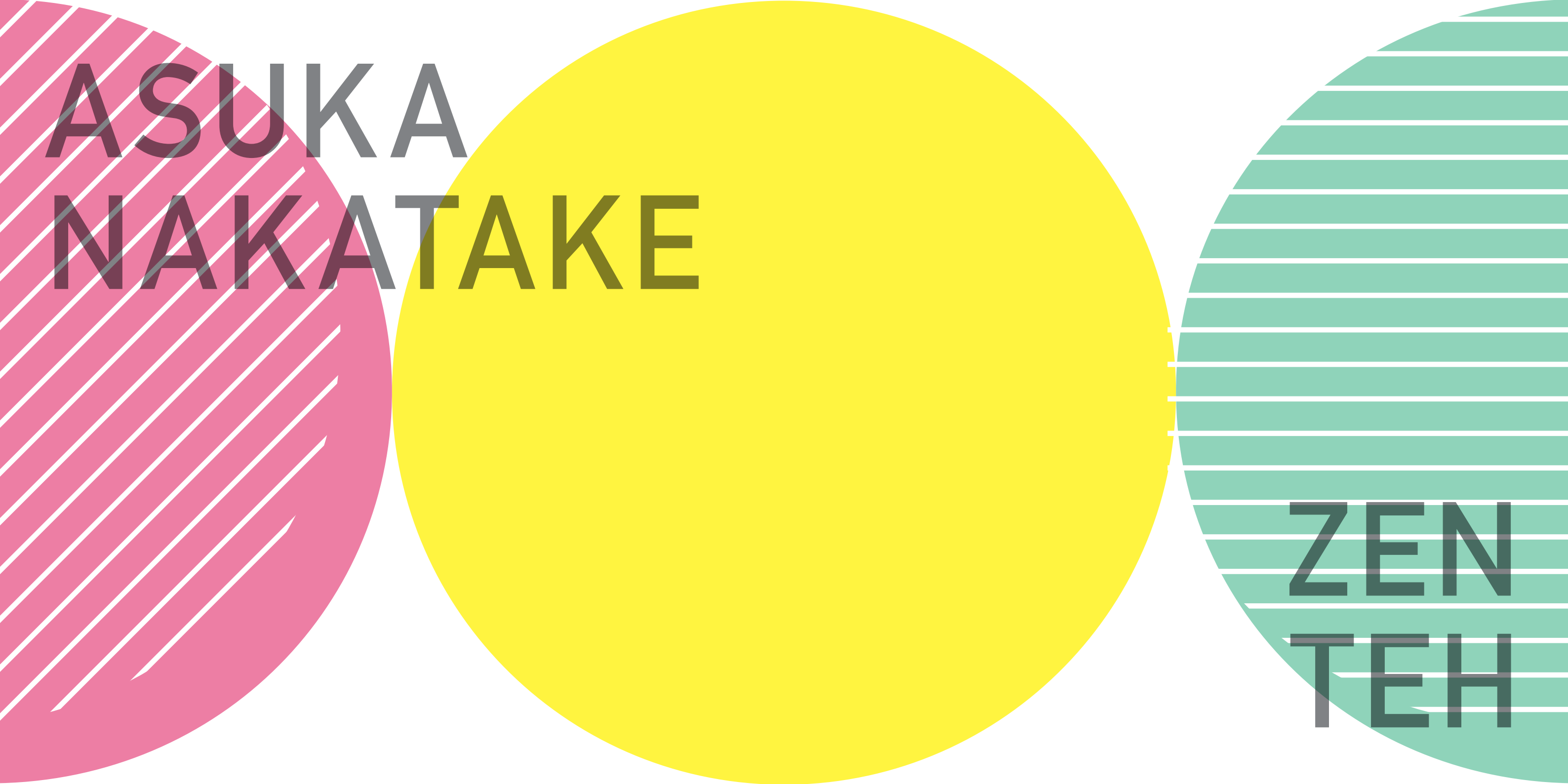

戦時中、女性が戦争に駆り出された兵士に贈るお守りであり、千針で縫った帯、「千人針」に触発されたテキスタイル作品である。「千人針」は、気配り、そして優しさの象徴である。サシャは過去のプロジェクトで、日本文化に触れ「千人針」に興味を持った。本作では、フィンランドと日本、オンラインでの制作活動、実生活で出会ったことのない人々との長距離コミュニケーションを作品として表す。「千人針」のような聖式のものを介し、特定の状況で物質が非物質的な意味をどう得ることができるかを試みている。

This textile work was inspired by "Senninbari" a belt sewn with a thousand stitches, which was a talisman given by women to soldiers who were sent to war and is considered a symbol of care and kindness. Sasha became interested in the "Senninbari" when she was exposed to Japanese culture in a previous project. This work represents her long distance communication between Finland and Japan, prompted by her online production activities, and people she has never met in real life. Through sacral objects such as the "Senninbari", she tries to explore how matter can gain immaterial meaning in specific situations.

ASUKA
NAKATAKE

ZEN
TEH

私は普段絵画を制作している。画面の中で私なりの美を追求することが私の芸術活動の根本である。私は素敵だと感じるものに出会ったときに、最も創作意欲が高まる。それは自然だったり、町並みであったり、あるいは人の作品だったり、様々である。私は洋画領域なので普段油絵具とキャンバスを使って作品を制作しているが、私自身画材への執着はなく、様々な画材にチャレンジしてみたいと思っている。今のところ主に扱える画材は油絵具、水彩絵の具、デジタルソフト (CLIP STUDIO PAINT EX) である。

I primarily work on paintings. As an artist, my practice is based on the pursuit of my definition of beauty within the frame of a picture. I am most inspired when I encounter something that I find beautiful. It could be nature, a town, or artwork by someone else. As a student majoring in Western painting, I usually use oil paints and canvasses, but I am not attached to any particular medium, and I would like to experiment with different ones. I currently use oil paints, watercolours and digital software (CLIP STUDIO PAINT EX).

About ASUKA's works

絵画制作の醍醐味は、画面の中は何をしても自由だということである。空間を捻じ曲げるなど現実世界のルールを無視して自分の都合のいいように描いても良い。私は特に色に興味があるのだが、目に見える現実の自然な色味を超えて自分が好きなようにアレンジする。具体的な手本がない分難しい試みではあるが、自分の美の感覚をいかにアウトプットできるか挑戦することに面白さを感じる。

What I love about painting is that you are free to do whatever you want within the picture plane. You can twist the space, ignore the rules of the real world, and paint whatever suits you. I am interested in colour, as I can go beyond the natural colours of visible reality and arrange them in any way I like. This can be a daunting task since there is no model to follow, but I am interested in challenging myself to see how I can output my sense of beauty.

About ZEN's works

私の創作活動は、様々なシナリオによって活性化される人間と自然の関係性を探究することに依っている。自然と人間に対する私の関心は、文化的・地理的に異なる文脈の中で、私達が本来的に有する自然との繊細な結びつきを理解したいという探究心を駆り立てる。急速なグローバル化に直面している現代、このような結びつきは益々希薄化する傾向にあるように思われる。私の作品の多くは、建築物や自然環境の変化から生じる緊張感や、この変化が周囲の環境とそこに住む人々に与える影響について考察を行う。

As an artist, my practice lies in exploring the human-nature relationship activated by various scenarios. My personal interest in nature and way of living drives my quest to understand the delicate sense of interconnectedness with nature in different cultural and geographical contexts. In many of my works, I investigate tensions generated from changes in built and natural environs, and how it impacts the lives of people living in and around these sites.

私の作品は、主に人間行動と植物学の学際的研究を基盤としており、そこで得た知見と学びからインスピレーションを得ている。この研究は、作品における概念的な影響の他に、物質の研究や視覚表現にも影響を与えている。また人間と植物の関係性という抽象的な感覚に基づく私の作品は、手作業によって制作を行うとともに、写真を媒体としている。そこでは、しばしば写真のイメージと他の触覚的素材と並置することで作品に込められた物語を暗示させている。さらに、私の視覚言語の研究と拡張の手段として、様々な素材や工芸、アート制作の技術の試行も行っている。

My work is largely research-based. I gain inspiration from the findings and learning insights gained through interdisciplinary research work. Apart from conceptual influences, my research also influences the material investigation and visual expressions in my art works. I love to work with my hands to produce delicate works with a sense of abstraction. I work mainly with the photographic medium and often juxtapose images with other tactile materials to suggest selected narratives. As such, I also love experimenting with materials, craft, and art making techniques, as a means of research and expansion of my visual language.

Day 1

それぞれの地元、シンガポールと宮崎の自然風景です。これからどんな作品が生まれるのでしょうか…？

They share photos of natural scenery of their hometowns, Singapore and Miyazaki. What do you think it is going to be?

Day 2

明日香さんは障子紙にペインティング。ゼンさんは小さな野草と都市空間の、光質やコントラストに興味をもったそうです。

Asuka painted on shoji paper. Zen is interested in the light quality and contrast between small wild plants and the urban space.

Day 3

シンガポールの夜はこんな感じ。ゼンさんは光で刻々と変化する植物に注目しているそうです。そして明日香さんは木を使って何か始めていますね…？

It is like this at night in Singapore. Zen is focusing on nature that changes from moment to moment with light. And Asuka is starting to do something with these woods.

Day 4

明日香さんは、どうやら木を無作為に切り出しているようです…。

シンガポールの木の表面は、オレンジと茶色のコントラストがとても美しいです！
Asuka is cutting out woods randomly. The surface of Singaporean trees has a very beautiful contrast of orange and brown!

encapsulating landscapes

encapsulating landscapes

中武 明日香、ゼン・テー
Asuka Nakatake, Zen Teh

素材：障子紙、木、アクリル絵の具、紙、石、大理石、インク、ビデオ
Shoji paper, wood, acrylic paint, paper, stone, marble, ink, video
2021

自然風景がプリント / ペイントされた石や木のオブジェが立ち並び、1つの作品を構成している。本作は、異なる文化的背景を持つ2人のアーティストが、それぞれのアプローチによって、自身と自然との関係性を表現したものである。2人の交流の架け橋となったのは自然への希求であり、それと同時に自然との関わり方の相違が、彼女らの交流と想像力を突き動かした。

高度に都市化したシンガポールは自然が整然と配置され、庭園のような景観を持つ。その中で住民は様々な形で自然を求めようとしている。石や大理石を素材とするゼンの作品は、シンガポールの都市住民と自然の関係から着想を得ており、明日香との交流から生じた自然に対する理解の深化が反映されている。対して明日香は、故郷である宮崎の雄大な山や海と共に生きてきた。木を素材とする明日香の作品には、ゼンとの交流の中で生じた故郷の美しい自然に対する彼女の親愛と誇りが湛えられている。

2人の自然観が融合した本作は、文化と自然、そしてそれらを形成する世界の新しい在り方を立ち上げらせるだろう。

The work consists in the reproduction of several stone and wooden objects with landscapes printed or painted. In this work, two artists with different cultural backgrounds express their relationship with nature through their respective approach. In this case, the bridge between the two artists is their desire for nature, while their different way of connecting with nature drives their interaction and imagination.

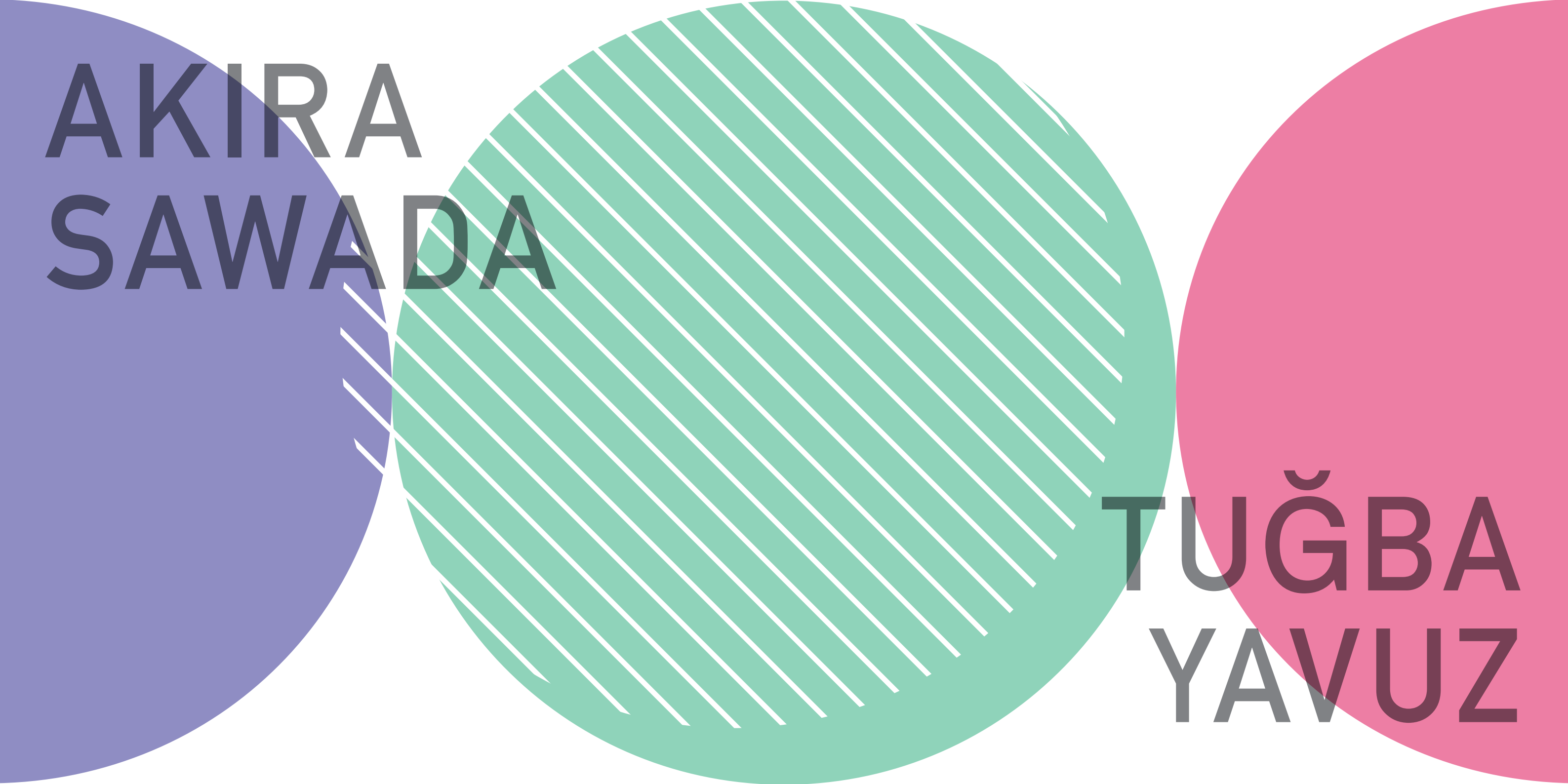
In a highly urbanized Singapore, the city's greenery is neatly arranged, creating a garden-scape. Within this configuration, residents seek respite and personal connections to nature in different forms. Zen's works, which are made from personally collected stones and marbles, are inspired by an urban dweller's relationship with nature in Singapore and reflect the evolving understanding of nature influenced by the exchanges with Asuka.

Asuka, on the other hand, has lived in the magnificent mountain and sea landscapes of her hometown, Miyazaki. Asuka's works which are made of personally collected woods are filled with her love and pride for the beautiful nature of her hometown, which is ultimately influenced by the exchanges with Zen.

This work, which represents the fusion of the two artists' views of nature, can be interpreted as a new way of looking at the world.

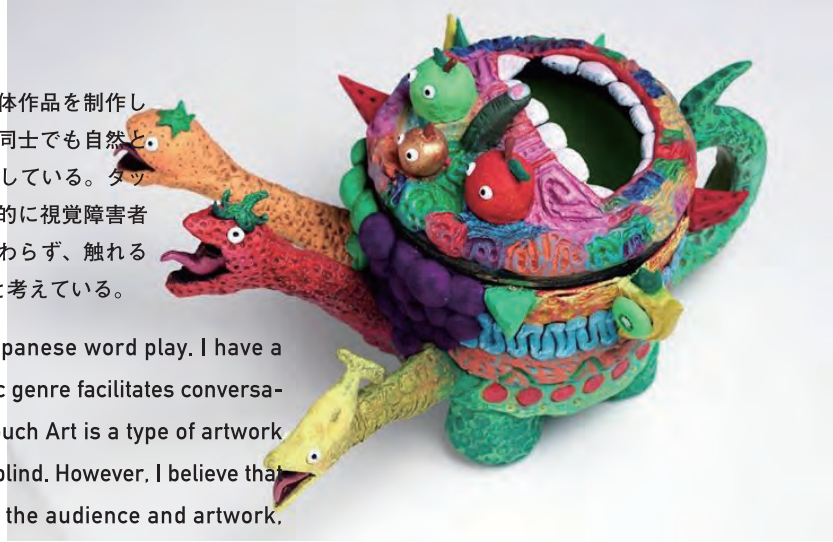
AKIRA
SAWADA

TUĞBA
YAVUZ

普段は主に粘土を用いて、日本語の言葉遊びを元とした立体作品を制作している。タッチアートに強い関心があり、初めて会った人同士でも自然と会話生まれ、仲良くなれるような作品制作をコンセプトとしている。タッチアートは鑑賞方法に触覚を取り入れた美術作品で、基本的に視覚障害者を対象としている表現方法だ。ただ私は、障害の有無に関わらず、触れることによって鑑賞者と作品との距離は縮まるのではないかと考えている。

Usually, I create works with clay, being inspired by Japanese word play. I have a strong interest in so-called "Touch Art" since this artistic genre facilitates conversation among the audience, even if they are strangers. Touch Art is a type of artwork that requires people's touch and is usually aimed at the blind. However, I believe that touching artwork creates a sense of bonding between the audience and artwork, regardless of disabilities.

About AKIRA's works

作品を手にとったときや、仕組みを理解したときに感じる驚きや発見は、作品に親近感を抱いてもらうことに大きな役割を果たしている。積極的にタッチアートを行える世の中ではなくなってしまった今、新たな表現方法として、自身の作品を用いた動画制作に興味を持っている。その場で自分が説明できない状況であっても作品の魅力が伝わるように、動画を活用していきたいと考えている。作品の魅力を引き出す動画作りは立体造形とは違った技術が必要となるため、今後は動画制作を視野に入れた形態の作品作りに挑戦していきたい。

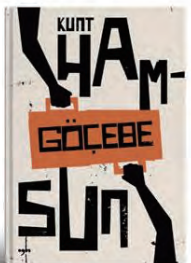
The surprises or findings occur in the minds of the audience when they hold artwork in their hands. These experiences help the audience understand how it works and become familiar with it. However, since it is now difficult to allow audiences to actively touch artwork, I have recently been interested in creating video installments that explain my three-dimensional works. As filming requires special skills, using video as an artistic medium will be challenging for me.

About TUĞBA's works

今回はコンピュータを使った作品作りに取り組もうと考えている。私はアートディレクションを専攻しており、バッグのデザインやブックカバーのデザインなど、視覚的な魅力と機能的なアイデアを組み合わせた作品を制作することが好きだ。創造的、効果的、そして個性的であること。これらは、私が制作する際に念頭に置いているキーワードだ。私は、自分の作品に様々な解釈が生まれることを良いとは思わない。私の作品は、誰にでも何を意図したかが伝わるようにデザインされている。一目で情報が明確に理解できるもの、そこそ私が私と私の作品にとっての理想である。

I prepare my designs in a computer environment. I major in art direction and I generally like to work on projects that combine visual aesthetic appeal with clever ideation, such as bag design and book cover design. Creative, effective, and different. I do not believe in leaving an artwork open for different interpretations. My art is designed to let everyone see what I think. That kind of clear communication works best for me and my work.

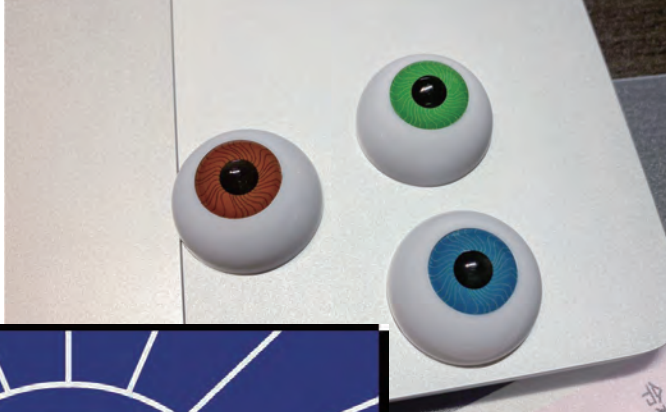

Day 1

トウバさんは、日本風のモチーフを作品に組み込むようです。

亮さんのアトリエには……目玉が落ちてる…！

Tuğba seems to incorporate Japanese-style motifs into her artworks. In Akira's studio, there are eyeballs falling...!

Day 2

魚をモチーフとした作品を制作中。今回、亮さんとトウバさんは2人で1つの作品を作ります。どんな素敵な作品が生み出されるのでしょうか。

They are making works with fish motifs. This time, Akira and Tuğba will collaborate. What wonderful art will they produce?

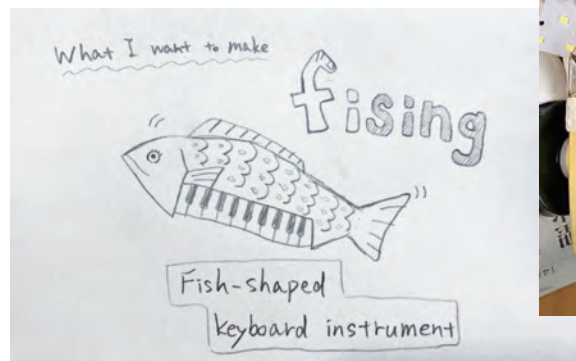
first →

second →

third →

fourth →

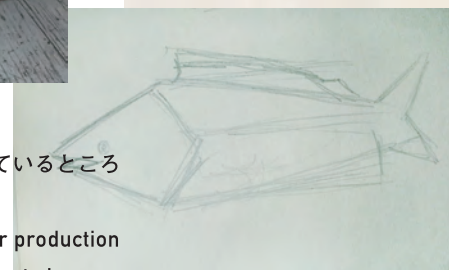
fifth →

Day 3

2人の作品ジャンルは違っていても、制作プロセスは似ているところがありますね。今日は頭が落ちていました。

Even though the two of us work in different genres, our production processes are similar in some ways. A fish head was falling today.

Day 4

何かを丁寧に彫り進めていく亮さん。これは一体なんだろう。

トウバさんからは綺麗なモノクロ写真が！

Akira is carefully carving something. I wonder what this is.
Tuğba sent a beautiful black-and-white photo!

FISING

FISING

澤田 亮

Akira Sawada

巾66×奥行20×高さ25

石粉粘土、樹脂粘土、スカルピー、木粉粘土、磁石、針金、はんだ線、金具、
アクセサリ類、ペンキ、アクリル絵具、鍵盤ハーモニカ、風船用空気入れ、パテ

66 (width) × 20 (depth) × 25 (height)

Stone powder clay, resin clay, Sculpey, wood powder clay, magnets, wire, solder wire, metal fittings,
accessories, paint, acrylic paint, keyboard harmonica, balloon inflator, putty

2021

FISING

FISING

トゥバ・ヤヴズ

Tuğba Yavuz

巾66×奥行20×高さ25 / マット紙、ボール紙、Adobe Illustrator

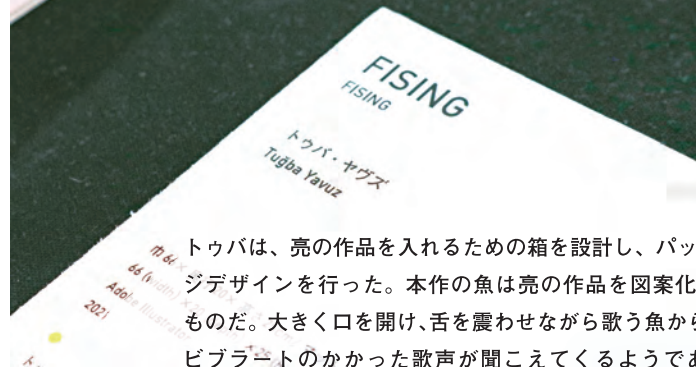
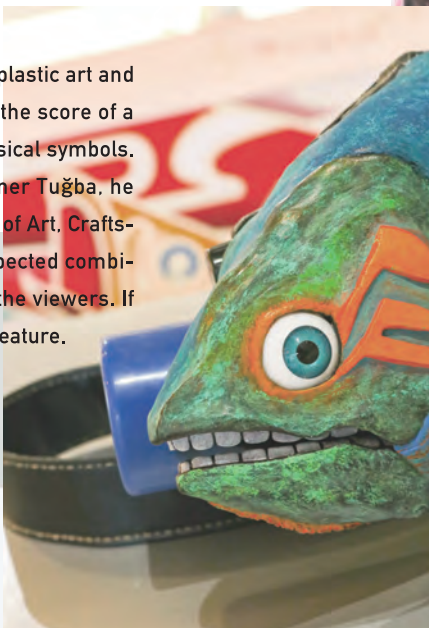
66 (width) × 20 (depth) × 25 (height) / Matte paper, cardboard, Adobe Illustrator
2021

魚型の鍵盤ハーモニカは、造形芸術と楽器の融合作品だ。鱗の模様は魚を題材とした歌の楽譜になっており、ヒレには音楽記号が散りばめられている。また、グラフィックデザイナーのトゥバとの共同制作を行う中で、Art/Craft/Product の 3 つの分野が混ざり合うような作品を目指した。ユーモアのある意外な組み合わせは、鑑賞者に新たな発見と驚きをもたらすだろう。よく眺めてみると、違う生き物の姿を見つけることができるかもしれない。

The fish-shaped keyboard harmonica is a fusion of plastic art and a musical instrument. The pattern on the scales is the score of a song about a fish, and the fins are covered with musical symbols. In addition, while collaborating with graphic designer Tuğba, he aimed at creating a work that mixes the three fields of Art, Craftsmanship and Production. The humorous and unexpected combination will bring new discoveries and surprises to the viewers. If you look carefully, you may find a different kind of creature.

トゥバは、亮の作品を入れるための箱を設計し、パッケージデザインを行った。本作の魚は亮の作品を図案化したものだ。大きく口を開け、舌を震わせながら歌う魚からは、ビブラートのかかった歌声が聞こえてくるようである。太陽の光を背に受けながら飛び上がる魚は、力強い生命力を感じさせる。うねるような波形との組み合わせにより、心地よいリズムが生み出されている。また、日本文化への深い興味が、赤色を基調とし、緑色や金色をアクセントに用いた華やかな色合いに反映されている。

Tuğba created a box to hold Akira's work and designed the packaging, with the fish in this work that graphically represent Akira's work. The fish, with its mouth wide open and tongue quivering, seems to be singing vibrato, while its jumping up with its back to the sun gives a strong sense of vitality. In combination with the undulating waveform, a pleasant rhythm is created. Her deep interest in Japanese culture is reflected in the gorgeous color scheme, with red as the base color and green and gold as accent marks.

応答・再構・再考 ーパンデミック時代の関わり(合い)

correlate (名)

『「relation」の二次的な言葉、関係する何かのこと』であり、1640 年代、おそらくは **correlation** または *correlate* (形) から、ラテン語過去分詞の中世ラテン語形容詞的用法からの逆成語。

correlate (動)

1742 年、「関わり合う」（自動詞）の意、**correlation** からの逆成語、または名詞の動詞的用法。他動詞の用法である「相互の関係を築く」は 1849 年まで。

関連： *Correlated*; *correlating*; *correlative*

correlation (名)

1560年代、「相互の関係、相互依存、つながり合い」の意、フランス語の *corrélation*、[*cor-*(共に)](**com-**を参照)+*relation* (**relation**を参照)から。「整然とつながられた状態にする動作」の意は 1879 年まで。

com-

通常、「一緒に、共に」を意味する単語構成要素で、ラテン語の *com*、古代ラテン語の古語形で「共に、…と一緒に、共同で」を意味する *cum*、印欧祖語の「**kom-*（隣で、近くで、そばで、一緒に）」(古英語の *ge-* とドイツ語の *ge-* の比較変化形) から。ラテン語の接頭辞は時として強意語として使用された。

母音や帯気音の前では **co-** に省略され、-*g-* の前では *cog-* または *con-* に、-*t-* の前では *col-* に、-*r-* の前では *cor-* に、-*c-*、-*d-*、-*j-*、-*n-*、-*q-*、-*s-*、-*t-*、そして -*v-* の前では *con-* に同化される、という変化が頻繁に生じたために、それが標準形として使用されるようになった。

relation (名)

14 世紀後半、「つながり、やりとり」または「伝える行為」の意で、アングロフランス語の *relacioun*、古フランス語の *relacion*「報告、つながり」(14 世紀)、ラテン語の *relationem* (主格 *relatio*)「連れ戻すこと、復元させること；報告、提案」、および *relatus* (**relate** を参照) から。「血縁または婚姻による関係にある者」の意は 1500 年代に初めて確証。独立した言い回し「*no relation* 同一家系ではない」は 1930 年代までに確証。

関 連：**connection**, association, link, tie-in, tie-up, relation, relationship, inter-relationship, interdependence, interconnection, interaction

世界中が Covid-19 の第二波によるロックダウンに見舞われていた 2020 年 12 月頃、CAIR 2021 のテーマ「correlate」はいささか挑戦的に思えた。移動もままならず、通常のアトリエでのレジデンスをつくばで実施するなど許されないであろうことが誰の目にも明らかとなりつつあったからだ。アーティスト・イン・レジデンスとは、アーティストが他者と時間と場所を共にするために招かれる、ということを前提としている。制作の場において人と出会い、内省、作品制作、ディスカッションやプレゼンテーションなどをいつもの環境から離れて行うのがレジデンスである。アーティストにとっては、新たなアイデアを探究したり、知らない人たちと議論を交わしてコラボレーションしたり、未知の土地で過ごしたりする機会となる。アトリエに日々集まることが出来ないとしたら、どうやって *共に関わる* といのか？ *つながり* や *関わり合い* の機会はどうなってしまうのだろう？

さて、何が起きたか？私たちはどう「応答」しているだろう？逆境に直面したとき、変化することに目を向けるのがクリエイティブな人間である。今年のレジデンス・プログラムにおいても、いくつかの大きな革新が生まれた。オンライン/ズーム配信への移行、混合アプローチとデジタル機能の進化が、レジデンス前からの活発なやりとり、YouTube や SNS を通した日々の *共同* の活動、制作活動における *つながり合い* など、クリエイティブな取り組みをもたらしたのである。

では、何が変わったか？私たちはどのように「再構」しているだろう？前代未聞のこの時代、外部環境によってチャンスとチャレンジの両方が与えられた。今年のプログラムでは、バーチャルと実際の展示、両方が計画されている。これはコラボレーションの好機であるとともに、従来の限界を拡張させ、さらなる *つながり合い*、より大きな *相互作用* を生むことだろう。

つまり、新時代の到来なのだろうか？それは一体どのような？私たちはどう「再考」するだろう？この新たな境遇にあって、それでも CAIR 2021 は参加者の願いを後押しし続けることが出来ると証明した。今までと異なる場を作り上げ、アイデアと革新性を共有し、前提を覆して見せた。このカタログは、CAIR 2021 の成果、そして、私たちを前進させ、アーティストが *共に関わる* ことを実現させる CAIR 2021 の力を示す何よりの証である。

参考：

Douglas Harper. (2021). *Online Etymology Dictionary* [https://www.etymonline.com]. Accessed 1st March 2021

(Cor) Relate: Responding, Reframing & Re-thinking in times of a pandemic

correlate (n.)

"the secondary term of a relation, that to which something is related," 1640s, perhaps a back-formation from **correlation** or from *correlate* (adj.), from a Medieval Latin adjectival use of the Latin past participle.

correlate (v.)

1742, "to be reciprocally related" (intransitive), back-formation from **correlation**, or else a verbal use of the noun. Transitive sense of "to place in reciprocal relation" is by 1849.

Related: *Correlated*; *correlating*; *correlative*.

correlation (n.)

1560s, "mutual relation, interdependence, interconnection," from French *corrélation*, from *cor-*"together" (see **com-**) + *relation* (see **relation**). Meaning "action of bringing into orderly connection" is by 1879.

com-

word-forming element usually meaning "with, together," from Latin *com*, archaic form of classical Latin *cum* "together, together with, in combination," from PIE **kom-* "beside, near, by, with" (compare Old English *ge-*, German *ge-*). The prefix in Latin sometimes was used as an intensive.

Before vowels and aspirates, it is reduced to **co-**; before -*g-*, it is assimilated to *cog-* or *con-*; before -*l-*, assimilated to *col-*; before -*r-*, assimilated to *cor-*; before -*c-*, -*d-*, -*j-*, -*n-*, -*q-*, -*s-*, -*t-*, and -*v-*, it is assimilated to *con-*, which was so frequent that it often was used as the normal form.

relation (n.)

late 14c., "connection, correspondence;" also "act of telling," from Anglo-French *relacioun*, Old French *relacion* "report, connection" (14c.), from Latin *relationem* (nominative *relatio*) "a bringing back, restoring; a report, proposition," from *relatus* (see **relate**). Meaning "person related by blood or marriage" first attested c. 1500. Stand-alone phrase *no relation* "not in the same family" is attested by 1930.

connection, association, link, tie-in, tie-up, relation, relationship, interrelationship, interdependence, interconnection, interaction

When the world started the second phase of a Covid-19 lock down around December 2020 the CAIR 2021 theme of ‘Correlate’ initially seemed somewhat ambitious. It became increasingly self-evident that there would be no travel and therefore the normal studio-based programme in Tsukuba was not going to be allowed. An artist-in-residency programme is contingent on the notion that the artists are invited to share time and space together. That they meet in making spaces for reflection, making, discussion and presentation away from their normal environment. It is an opportunity for an artist to explore new ideas, to discuss and collaborate with new people, and to spend time in a new atmosphere. If we couldn’t be united on a daily basis in the studio, how could we come *together* to *relate*? What chances for *connection* and *reciprocal relations*?

So, what happened? How are we ‘Responding’? Well, as you would expect when faced with adversity creative people look to change, and this year has led to some major innovations in practice with the residency programme. The move to online / Zoom delivery, a blended approach and greater digital capabilities has informed a creative approach; including better *correspondence* pre residency; to acting daily in *combination* via YouTube and social media; and *interconnection* in making.

So, what changed? How are we ‘Reframing’? These are unprecedented times and the external environment has offered both opportunities and challenges. This year the programme plans are to have both a virtual and a physical final exhibition. This is an opportunity for collaboration whilst extending the traditional boundaries and being more *interconnected* and offering greater *interaction*.

So, a new era? What does it look like? How are we ‘Re-thinking’? In this new environment CAIR 2021 has shown it can continue to support the ambitions of the participants. It has created a different space in which to both share ideas, innovations and challenge assumptions. This catalogue is a testament to the success of the CAIR 2021 and its ability to enable us to continue to move forward, to come *together* and *relate* as artists.

Reference:

Douglas Harper. (2021). *Online Etymology Dictionary*. [https://www.etymonline.com]. Accessed 1st March 2021

Tsukuba CAIR 2021

私と筑波大学との関わりはほとんど15年間続いている。というのは、2007年に五十殿利治・名誉教授にはじめて筑波大学に招待され、国際シンポジウム「大学における美術・デザインの研究助成」において講演したのだ。発表者のなかにはカリフォルニア大学アーバイン校の教授で著名なアーティストで映像作家であるブルース・ヨネモトがいた。私たちは研究系の大学における美術学部とその教員たちが直面する課題について語り合い、その多くが各国共通であることに驚いたものだった。¹

私の筑波大学との関わりは、2010年に大学会館アートスペースと総合交流会館多目的スペースで「ブラッド・バックリー展 コスモポリタン・コミュニティ」を開催したときや、「FINE ART/UNIVERSITY SELECTION」においてシドニー・カレッジ・オブ・アーツの学生がつくばを訪れて展覧会や多様な講義に参加した2014年から2017年までの4年超の期間に続いている。〔訳者注：「FINE ART/UNIVERSITY SELECTION」は2013年から2017年にかけて茨城県つくば美術館を会場に筑波大学が主催した展覧会で、国内外の大学から推薦された若手のアーティストが参加した。〕

だから私にとって星美加助教からCAIR 2021に誘われたのは喜ばしいことだった。いま私はメルボルン大学のヴィクトリアン・カレッジ・オブ・アーツ(VCA)のフェローを務めていることもあって、VCAから学生を選ばないかと提案した。素晴らしい同僚であるバーバラ・ボルト教授やシモーン・スリー博士、ローラ・ウッドワード博士との相談の結果、博士課程に在学しているチェルシー・クーンがCAIR 2021に参加することになった。

COVID-19のパンデミックの最中でのCAIR 2021の運営はいくつもの初めての課題を星美加助教とワーキングチームにもたらした。なにしろ、CAIR 2021 テーマは「correlate」—相互の関係やつながり—だったのだ。議論を重ねたのち、国際的なレベルでの制限を加味して、このレジデンスに新たな関わりのレイヤーを加えるには、オーストラリアのアーティストであるジャスティン・ウィリアムス、ジョン・ムンディン OAM [オーストラリア勲章メダル]、私の3人で私たちの作品をパワーポイントで紹介するのが最良だろうと判断した。パワーポイントにはボイスオーバー機能でそれぞれのアーティストが自己紹介をして作品の意図や理由について話す音声が付随していた。パワーポイントはライブでのQ&Aセッションの数日前にCAIR 2021にかかわる全ての学生や教員たちにオンデマンドでひらかれた。

2月11日木曜日にはジャスティン・ウィリアムスとジョン・ムンディンと私とで星美加助教と教員、学生たちとの2時間にわたるライブのQ&Aセッションに参加し、事前に行ったプレゼンテーションに関する質問に—できるかぎりでは—答えた。ジャスティン・ウィリアムスは彼女の制作の推進力はコラボレーションであると語っていた。彼女は、プロもアマチュアも含めたミュージシャン、歌手、作曲家、ダンサー、パフォーマーと広くコラボレートし、複雑で五感に訴えるパフォーマンスを生み出している。ジョン・ムンディンは白人のオーストラリア人による入植、植民地化、先住民の資産の剥奪について雄弁に語った。彼によれば、重要な転機はアボリジナル・アーティストが西洋の美術学校を卒業した1980年代にあるという—これは現代のアボリジナル・アートに絶大な影響をもたらした。² 私はギャラリーではない環境や場所で現代アートを展示することや、そうした試みが作品に新しい鑑賞者をもたらすことについて語った。それから、起こりうる困難についても。

言うまでもなく、私たちはCOVID-19による制限を受けながら参加することになった。しかしながら、私はパワーポイントのプレゼンテーションとライブでのQ&AがCAIR 2021の学生たちとの真のつながりをもたらしてくれたことを願っている。それから、ジャスティン・ウィリアムスとジョン・ムンディンと私に関わったことで学生たちが日本と近い地域の一つにおける現代美術とアーティストの世界についての洞察が得られていればいいと思う。国際的なワクチンの計画が現在各国で始まっていることを加味すれば、CAIR 2022ではアーティスト・イン・レジデンスがヴァーチャルではない形で再び実現されうるかもしれない。

¹ 美術学部と研究に関わる幅広い議論については以下を参照されたい。
Brad Buckley and John Conomos, eds., *Rethinking the Contemporary Art School: The Artist, the PhD, and the Academy* (Halifax: NSCAD University Press, 2010).
Tom Hoet, 'Unsentimental Education' , *Artforum*, (New York: Summer Issue, 2010), 89 – 90 and 378.

² アボリジニのキュレーションについては以下を参照されたい。
Djon Mundine, 'The Creature from the Id: Adventures in Aboriginal Art Curating' , *A Companion to Curation*, Brad Buckley and John Conomos, eds., (Hoboken: Wiley Blackwell, 2020).

Tsukuba CAIR 2021

My involvement with the University of Tsukuba stretches back almost fifteen years. In fact, I was first invited to the University by Emeritus Professor Toshiharu Omuka in 2007, to speak at the University Art Practice and Research Funding conference. Amongst the speakers was the distinguished artist and filmmaker Professor Bruce Yonemoto, from the University of California at Irvine in the US. We both spoke of the challenges facing art schools and their faculty in research universities and were surprised to realise that many of these issues are global.¹

My relationship with the University continued when I presented an exhibition of my work, *The Cosmopolitan Community*, at the University Gallery and Art Space in 2010, and over the next 4 years (2014–17) with the Fine Art/University Selection exhibition program, where students from Sydney College of the Arts travelled to Tsukuba to participate in the exhibition and various seminars.

So I was delighted when Assistant Professor Mika Hoshi invited me to be involved in CAIR 2021. As I am now a professorial fellow at the Victorian College of the Arts (VCA) at the University of Melbourne, I suggested that we select a student from the VCA. After consultation with my wonderful colleagues, Professor Barbara Bolt, Dr Simone Slee and Dr Laura Woodward, PhD candidate Chelsea Coon was chosen to participate in CAIR 2021.

Organising CAIR 2021 during the COVID-19 pandemic presented a series of unique problems for Assistant Professor Hoshi and the committee. Particularly, given that the theme of CAIR 2021 was 'correlate' – mutual relationships or connections. After some discussion, and given the restrictions on international travel, we decided that the best way to add another layer of involvement to the residency was to have three Australian artists, Justene Williams, Djon Mundine OAM and myself, present our work using PowerPoint. The PowerPoint was accompanied by a voiceover that allowed each artist to introduce themselves and then speak about the intention and reasons for the work. The PowerPoint was made available on demand to all students and staff involved in CAIR 2021 a few days before the live Q&A session.

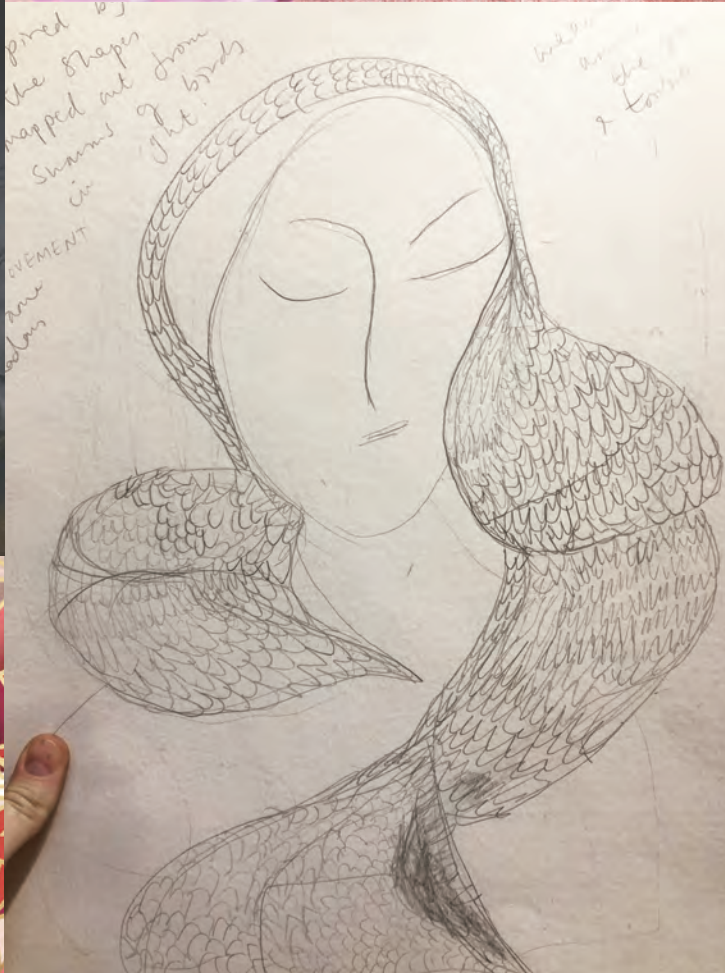
On Thursday 11 February Justene Williams, Djon Mundine and myself joined Assistant Professor Hoshi, faculty and students for a two-hour live Zoom Q&A session, where we answered the questions – to the best of our ability – that our presentations had raised. Justene Williams explained that a key driver of her work is collaboration. Her collaborations extend to working with musicians, singers, composers, dancers and performers, both professional and amateur, to create complex multi-sensorial performances. Djon Mundine spoke eloquently about white Australian settlement, colonisation and the dispossession of Aboriginal people. He spoke about the pivotal moment in the 1980s when a generation of Aboriginal artists graduated from Western art schools – this had a tremendous impact on contemporary Aboriginal art.² I spoke about siting contemporary art in non-gallery settings or locations, and noted that exhibiting work outside the white cube of the museum or gallery can bring the work to new audiences. I also spoke about the difficulties this can create.

Obviously, our participation had limitations created by COVID-19. However, I hope that the PowerPoint presentations and then the live Q&A did allow for real engagement with the CAIR 2021 students. Also, I hope that the involvement of Justene Williams, Djon Mundine and myself gave the students an insight into the world of contemporary art and artists in one of Japan's near neighbours. With the global vaccination program currently being rolled out across many countries, it may be possible for CAIR 2022 to once again have an artist-in-residence that is not virtual.

¹ For a wide ranging discussion on art schools and research see Brad Buckley and John Conomos, eds., *Rethinking the Contemporary Art School: The Artist, the PhD, and the Academy* (Halifax: NSCAD University Press, 2010).
Also see Tom Hoet, 'Unsentimental Education' , *Artforum*, (New York: Summer Issue, 2010), 89 – 90 and 378.

² For a discussion on Aboriginal curating in Australian see Djon Mundine, 'The Creature from the Id: Adventures in Aboriginal Art Curating' , *A Companion to Curation*, Brad Buckley and John Conomos, eds., (Hoboken: Wiley Blackwell, 2020).

CAIR 2021 ワーキングチーム

キュレーター		
河合 瑛大	大森 春歌	
檜村 宙子	松浦 妃那	
下山 雄大	高橋 茉佑	
千種 風香	江原 実祝	
藤川 朋伽	松代 さくら	

デザイナー		
和田 すみれ	小沢 遥	
木内 英実	笹倉 綾乃	

芸術系		
箕輪 佳奈恵	星 美加	
市川 絢菜		

野中 勝利

CAIR 2021：correlate

編集：CAIR 2021 ワーキングチーム

デザイン：和田すみれ 小沢遥 木内英実 笹倉綾乃

印刷：株式会社グラフィック

発行：CAIR 2021 ワーキングチーム、筑波大学芸術系

発行日：2021年 3月 29日

©CAIR ワーキングチーム（筑波大学芸術系）

本書の全部、または一部を無断で複写、複製することを禁ず

CAIR 2021は、「2020年度「教育戦略推進プロジェクト支援事業」」に採択され、
国立大学法人筑波大学による支援を受けて実施されました。

CAIR 2021 Working Team

Curators	
Akihiro Kawai	Haruka Omori
Sorako Kashimura	Hina Matsuura
Yuta Shimoyama	Mayu Takahashi
Fuka Chikusa	Minori Ebara
Tomoka Fujikawa	Sakura Matsushiro

Designers	
Sumire Wada	Haruka Ozawa
Hanami Kiuchi	Ayano Sasakura

Faculty of Art and Design	
Kanae Minowa	Mika Hoshi
Ayana Ichikawa	

Katsutoshi Nonaka

CAIR 2021: correlate

Editing: CAIR 2021 Working Team

Design: Sumire Wada, Haruka Ozawa, Hanami Kiuchi, Ayano Sasakura

Printed by: Graphic Corp

Publication: CAIR 2021 Working Team: Faculty of Art and Design, University of
Tsukuba

Date of Issue: March 29, 2021

Copyright CAIR 2021 Working Team, Faculty of Art and Design, University of Tsukuba All Rights
Reserved.

CAIR 2021 was adopted as Programme for Promotion of Educational Strategy 2020 and
received the support by National University Corporation, University of Tsukuba.

OXI²⁰²¹RE