

Outcomes Together:

CAIRx3



はじめに Introduction

CAIR (Campus Artist in Residence) は、2019年から筑波大学で毎年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ってきました。CAIR 2019とCAIR 2020は対面で、CAIR 2021とCAIR 2022はオンラインで、状況に応じて形式を変えながら続けられてきました。

2023年は、従来のCAIRの枠を超えた「CAIR x3」として、プロジェクトのこれまでの成果を紹介する展示を中心とした一連の企画を実施しました。過去のCAIRにおいてキュレーターを務めた筑波大学の学生たちが海を渡り、CAIR参加大学の一つであるユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（イギリス）において、展示を交えたプレゼンテーションとディスカッションを行う、という試みです。

国際的な往来がようやく可能となった今、アートプロジェクトにおけるバーチャルとリアルの違いも、実感されるようになってきたのではないのでしょうか。コロナ禍を乗り越えた学生たちの目から見たこの数年のCAIRの変遷と進化を、本書を通してみなさんにもお伝えできればと思います。

CAIR (Campus Artist in Residence) is a student artist in residence programme that had been held each year since 2019 at the University of Tsukuba, Japan. It 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. CAIR 2019 and CAIR 2020 were face-to-face programmes, while CAIR 2021 and CAIR 2022 were conducted online, we had continued the residency in different formats depending on the changing situations.

In 2023, as an alternative format of CAIR, we conducted 'CAIR x3' that is a series of events with the exhibition which introduced the outcomes from the programme so far. The former CAIR student curators in the University of Tsukuba traveled to the UK, gave their presentation and had discussion for the exhibition at University College London which has been one of the participant universities in CAIR.

International travels have been finally resumed now, the differences between virtual and real in an art project should have been getting recognised. We hope that you able to see the changes and the evolution of CAR for these several years which is seen from the viewpoint of the students who experienced and overcome the worldwide pandemic.



目次 contents

1 はじめに Introduction

3 これまでのCAIR CAIR so far

5 CAIRx3について About CAIRx3

Exhibition 'Outcomes together:CAIRx3'
Presentation & Discussion

9 渡航レポート Report

キャンパス・アーティスト・イン・レジデンスとして、試行錯誤と実現
Trial and Error and Realization as Campus Artists in Residence

by 櫻村宙子 Sorako Kashimura

バーチャルではないCAIRに触れる
Experiencing the 'real' CAIR

by 藤川朋伽 Tomoka Fujikawa



これまでの CAIR

CAIR so far

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・レジデンスである。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ってきた。

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.

'ペア・システム'とは? What is 'Buddy-system'?

CAIRでは、海外と筑波のアーティストペアと、彼らの担当キュレーターとが一つのチームとして協働するシステムを導入してきた。学生たちの交流と互いの関わりを大切にするCAIRにおける、核とも呼べるシステムとして効果を発揮した。

In CAIR programme, the artist buddies between International and Tsukuba and their curators have been collaborating as a team. This system worked effectively in CAIR which communication and relationship between students are regarded as the priority.



2019

Theme: My context



初年度は参加学生が大学院生中心ということもあり、実験的な年でもあった。この企画はスタジオでの7日間の公開制作と、2日間の成果発表からなった。展示は、筑波大学の体育・芸術エリアから各アーティストが選んだ場所で行った。

The first year was also an experimental, as the participating students were mainly graduate student. The project consisted of seven days of public work in the studio and two days of results presentations. The exhibition was displayed at a location chosen by each artist from the art and physical education area of the University of Tsukuba.

2020

Theme: Interaction



テーマは「Interaction」で、人と人との対話や交流を通した相互作用がねらいだった。ペアシステム、鑑賞者も巻き込んで意見共有するコメントボードなどを通して、多様な人々が互いに影響し合い、それぞれの世界が広がってゆくような場となることを目指した。

The theme was 'Interaction', to create dialogue and communication between people. The intention was to establish a space where diverse individuals could impact one another and learn through various means. Introduced the buddy system and a comment board was utilised as a platform for exchanging thoughts with audiences.

2021

Theme: correlate



COVID-19の拡大によって国内外から人を集めるのが困難な状況となり、初めてオンラインで開催された。参加者はZoom等を用いて交流を深め、様々なイベントを行った。昨年とは大きく異なる状況で試行錯誤の連続ではあったが、画期的で意義のある年だった。

CAIR 2021 was held online for the first time, because of the expansion of COVID-19. Participants used Zoom and other tools to interact and held various events. It was a groundbreaking and significant year, although everything as different from last time and there was a lot of trial and error.

2022

Theme: FEEL



CAIR2021と同様にオンライン開催となった。レジデンス期間を2週間から2ヶ月に延長するなど、オンラインでのより良い交流のあり方が模索された。展示会では各アーティストペアの作品だけでなくキュレーターによるステートメントも展示された。

CAIR2022 has been conducted via online platforms as with CAIR2021. Better ways of interacting online were explored, such as extending the residency period from two weeks to two months. In the exhibition, we exhibited not only the work of artists but also statements by curators.

2023

outcomes together: CAIRx3

これまで4回実施されてきたCAIRを改めて振り返る展覧会である「Outcome Together: CAIRx3」が、イギリスのUCLにおいて開催された。会場では各年の作品や交流の様子を写した画像が「Making Together」「Talking Together」「Changing Together」「Reflecting Together」「Being Together」の大まかなグループに分けて並べられ、更に以前CAIRに学生アーティストとして参加したチェルシー・クーンの映像作品や、ヴァネッサ・リムの当時の作品のリメイク、ジェマイマ・ルーカスと伊藤真生のペアによるインスタレーションの映像、ガンバイヤル・ドルジオンとレベッカ・マーティンのペアによる映像作品も展示された。

“Outcome Together: CAIRx3”, an exhibition looking back at the four previous CAIR was held at UCL in the UK. In the exhibition space, photos of the work and exchanges from each year were exhibited in broad groups - “Making Together”, “Talking Together”, “Changing Together”, “Reflecting Together” and “Being Together”. And there were some works of artists who participated in the past CAIR, Chelsea Coon's video work, a remake of Vanessa Lim's work, a pair's installation movie by Jemima Lucas and Mao Ito, a pair's video works by Ganbayar Dolgion and Rebecca Martin.

会期:2023年1月30日 - 2023年2月10日

会場: Monitor Gallery

(University College London, Institute of Education 8階)

Schedule: 30th January 2023 – 10th February 2023

Venue: Monitor Gallery (Monitor Gallery, ADM, level 8 IOE)



Presentation & Discussion

これまで4回実施されてきたCAIRを改めて振り返る展覧会である「Outcome Together: CAIRx3」が、イギリスのUCLにおいて開催された。会場では各年の作品や交流の様子を写した画像が「Making Together」「Talking Together」「Changing Together」「Reflecting Together」「Being Together」の大きなグループに分けて並べられ、更に以前CAIRに学生アーティストとして参加したチェルシー・クーンの映像作品や、ヴァネッサ・リムの当時の作品のリメイク、ジェマイマ・ルーカスと伊藤真生のペアによるインスタレーションの映像、ガンバイヤル・ドルジオンとレベッカ・マーティンのペアによる映像作品も展示された。

"Outcome Together: CAIRx3", an exhibition looking back at the four previous CAIR was held at UCL in the UK. In the exhibition space, photos of the work and exchanges from each year were exhibited in broad groups - "Making Together", "Talking Together", "Changing Together", "Reflecting Together" and "Being Together". And there were some works of artists who participated in the past CAIR, Chelsea Coon's video work, a remake of Vanessa Lim's work, a pair's installation movie by Jemima Lucas and Mao Ito, a pair's video works by Ganbayar Dolgion and Rebecca Martin.



キャンパス・アーティスト・イン・レジデンスとして、 試行錯誤と実現

Trial and Error and Realization as Campus Artists in Residence



Part.1 これまでのCAIR

私にとってのCAIR

私はCAIR2019~2021の3年間、キュレーターとして参加した。CAIRは私にとって、筑波にいながら海外の人と交流するチャンスであり、キュレーターとしての基礎を実践から学び、年々継続させることでスキルアップさせていくことのできる機会であった。海外との交流というのは、自分から外国に行くことは手段の一つとしてあるが、今住んでいる場所でしている活動を続けながら専門に関わる形でそれを実現することは自分1人の力では難しい。実習授業ではなく、有志の課外活動でもなく、大学内で継続的に実践を通してキュレーションを学ぶことのできる機会というのも少ない。芸術支援という幅広い範囲を包含する専門領域にいる身で、様々な活動へ

Part 1: My Experience with CAIR

What CAIR means to me

I had the opportunity to participate in CAIR from 2019 to 2021 as a curator. For me, it was a valuable chance to connect with people from different countries while living in Tsukuba, Japan. Through CAIR, I have learned the fundamentals of curatorial practice and continued to improve my skills year after year. While traveling alone to foreign countries is one way to interact with people from different cultures, it can be difficult to balance this with your ongoing activities and responsibilities in your home country. Moreover, there are few opportunities to learn curation

榎村 宙子 Kashimura Sorako
筑波大学大学院人間総合科学研究群
芸術学学位プログラム（前期課程・修士課程）



the Arts Degree Master's program at the
Graduate school of Comprehensive Human
Sciences at the University of Tsukuba

の関心があり「欲張り」だった私には、CAIRは唯一無二の経験ができる活動の一つだった。ここから改めて私の参加したCAIR2019~2021と今回の「Outcomes Together: CAIR x3」を振り返りながらこれからのCAIRについて考える。

最初の年は成立させるだけで精一杯なもの

2019年はCAIRとしては実験的な年で、参加アーティストも大学院生を対象としたプログラムであった。この頃は私も大学一年生で、立場はキュレーターながら経験は浅い。しかし共にキュレーターとして活動する先輩も含めて皆それは同じだった。参加アーティストの協力も得ながら、とにかく「筑波大学で芸術を学ぶ学生と海外の美大生とが集まって滞在制作をして展示をする」というプログラムを成立させることだけで精一杯だった。



through practical classes or extracurricular activities at universities. CAIR provided a unique and enriching experience for me who specializes in Art Environment Support and has a diverse range of interests. As I look back on my participation in CAIR 2019-2021 and reflect on 'Outcomes Together: CAIR x3', I will explore what CAIR has to offer in the future.

The first year: just completing the programme was the best we could do

In 2019, CAIR was still in its experimental phase and the artists participating in the programme were all graduate students. At the time, although I was a curator, I was still a first-year university student and lacked experience. However, all the curators working with me, including my seniors were in the same situation. With the help of the participating artists, all I could do was doing my best to carry out the programme that the art students at the University of Tsukuba and the art students from abroad coming together to create a residency and exhibit their work.

Creating a Team and System as a Project

In 2020, under the guidance of Dr Minowa, the project began by setting goals for the issues as a 'project' and establishing a system of 'working team' to consider and implement the direction of the project. The theme of CAIR2020 was 'Interaction,' and the artists, curators, and the team created a system in which the three parties - artists, curators, and viewers - interacted



プロジェクトとしてのチームとシステムを作る

2020年からは先生のオーガナイズの元で、「プロジェクト」として課題に向けての目標を定め、方向づけを検討し実行していく「ワーキングチーム」の体制を整えるところから始まった。CAIR2020のテーマは「Interaction」として、アーティスト・キュレーター・鑑賞者の三者が相互作用して関わるシステムを作り上げていった。筑波の学生と海外の学生がペアになって担当のキュレーターがつき、互いの制作から生活までを助け合う「パディシステム」。オープスタジオ期間の毎日の制作活動後に一日の進捗を振り返る「リフレクションタイム」。その他、ワーキングタイムを設けての時間管理や、批評会「Crits」、仲を深めながら息抜きするショートトリップなどを実施した。

CAIRのキュレーターとしての役割

CAIR2020での私のキュレーターとしての役割は、公式Twitterの運用、担当アーティストの事前/事後を含む期間中のサポートと記録、展示来場者へのアンケート作成、計画から搬出までの展示作業、展示パネルの作成と管理、来場者への企画説明と通訳などの案内、Googleドライブなどの管理、カタログ作成のためのデータ収集と確認などであった。CAIRの「キュレーター」は、プロジェクトに関わる(先生の管理してくださ



and engaged with each other. 'Buddy system' was established, pairing Tsukuba students and international students with a curator who was in charge, to help each other with everything from production to daily life. 'Reflection time' was also allocated to review the day's progress after each day's production during the open studio period. Other activities included the time management with working hours, a critique session 'Crits', and short trip to relax while getting to know each other better.

My role as a curator at CAIR

My role as a curator at CAIR2020 included managing the official Twitter feed, supporting, and documenting the artists who I assigned to the project throughout its duration, including pre and post-production, creating questionnaires for exhibition visitors, working on the exhibition from planning to take-down, creating and managing exhibition panels, explaining the project to visitors, and guiding them through it, including interpretation. CAIR curators were responsible for all the tasks involved in the project (except for a few, such as accounts managed by the teacher, international liaison, and design work undertaken by the designer), which are divided up as appropriate. If the project or organization is large, there may be a general director, a chief curator, and specialized roles such as editor, planner, technician, installer, and educator. However, many actual projects cannot

る会計や海外との渉外、デザイナーの担うデザインなど一部を除く)あらゆる仕事を適宜分担して行う。企画や組織の規模が大きければ統括ディレクター、キュレーターにもチーフがいて、エディター、プランナー、テクニシャン、インストーラー、エドゥケーターなど専門ごとに役割にあたることもある。しかし多くの実際のプロジェクトは大きな組織を持つことはできず、広義の「キュレーター」がそれらを担っていることだろう。海外と比較して日本の学芸員は「雑芸員」などという話も聞くが、それは細かな雑務まで関わって全体を把握していることの積み重ねがプロジェクトの進行と成立を支えているからだと考えられる。そのような実務に就かなければわからない体験をできたこともCAIRのキュレーターとして得られたことの一つである。

「Interaction」を振り返って

アーティスト・イン・レジデンス(以降、「AIR」)の肝は、外



have a large organisation and are probably handled by its curators in the broad sense of the term. Compared with their counterparts overseas, Japanese curators are sometimes referred to as 'miscellaneous curators', but this is thought to be because they are involved in even the smallest tasks and have an overall grasp of the project, which supports the progress and success of the project. One of the things I gained as a CAIR curator was the opportunity to experience what would not have been possible without such practical work.

Reflections on the 'Interaction'

The essence of an artist-in-residence (henceforth 'AIR') is the process by which the exchange of experiences between visitor and host is made visible in the form of artworks and exhibitions. I think this idea was conveyed through the CAIR2020 theme of 'Interaction'. Regarding the interaction between artists, I had the feeling that it manifested itself in different ways depending on the individuality of each pair (buddy). On the other hand, there were still issues regarding how to present it and how to engage with the viewers. During the open studio, a 'comment board' was set up where visitors could leave comments and the people involved could reply. Additionally, questionnaires were distributed during the exhibition period. However it was difficult to gather sufficient quality feedback to qualify as an interaction by merely asking visitors to 'comment here'. There was also a lack of publicity and promotion to encourage people to come to the open studio in the first place. Furthermore, the short exhibition period of only one day may have made it impractical for people to look at the questionnaire before giving feedback.

Challenges on Online

から訪ねる者/迎える者の間で生まれる交流体験が、作品や展示として見えるものにする過程にある。その意識がCAIR2020のテーマ「Interaction」として表れていたと思う。アーティスト同士の交流については、ペア(パディ)ごとの個性によって異なる形で実現できた実感が持てた。一方、その見せ方や鑑賞者との交流については課題が残った。オープンスタジオでは、訪れた人がコメントを残し、それに対して関係者が返信することができる「コメントボード」を設け、展示期間中のアンケートを配布していた。現実には、ただ「ここにコメントしてね」だけでは相互作用となりうるほどの質の高いフィードバックを集めることも難しかった。そもそもオープンスタジオに来てもらうための広報宣伝も不足していた。アンケートについては、展示会期が一日のみと短かったことも、意見を収集すること以前に見てもらったこととして現実的でなかったのかもしれない。

オンラインでの挑戦

CAIR2021では「correlate」をテーマとして、鑑賞者へのアプローチをはじめとして前年度までの反省を踏まえて改善していこうとしていた。しかし世界中はコロナ禍の真只中で、これまでのやり方が一切通用しないオンラインで再び一から始めるしかない。

Under the theme of 'Correlate,' CAIR 2021 aimed to improve on the previous year's reflections, including the approach to viewers. However, the world is amid the COVID-19 pandemic, and we had to start from scratch again online, where none of our previous methods would work.

To enable the artists to communicate with each other, even if they couldn't meet, we had a longer preparation period than the previous year and a two-week production period. We regularly communicated with each other despite the large time differences, using Zoom and other methods. We also organised an online program for each artist buddy to create and provide opportunities to interact with each other based on the artists' interests and features for the viewers.

In addition to the virtual exhibition, we focused on disseminating information using social media, including the newly introduced Instagram and YouTube. I oversaw Twitter, continuing from the previous year, and was responsible

アーティスト同士が会えなくても交流ができるように、前年よりも長い準備期間と2週間の制作期間を設けて定期的にzoom等を用いて、大きな時差の合間で連絡を取り合った。パディごとに鑑賞者に向けて、アーティストの関心や特色をもとに交流する機会を作ったり見せたりするためのオンラインプログラムの企画などもした。オンラインであることからバーチャル展示の他、SNSを活用した情報発信にも力を入れて、新しくInstagramとYouTubeを導入した。私は前年から引き続いてTwitter担当として、14日間のオープンスタジオ期間にパディごとの毎日投稿の管理も担った。ツイートの投稿には、担当キュレーターから預かった全ての投稿文を規定の文字数の中で共通のフォーマットに収めて添削も行なった。またオンラインにおいては、データ管理もより重要になる。作品そのものである映像ファイルから広報宣伝物、各媒体の共同アカウントまで、アーカイブ作業のガイドラインを設定して管理した。

継続しているが全く別のものとしてのCAIR

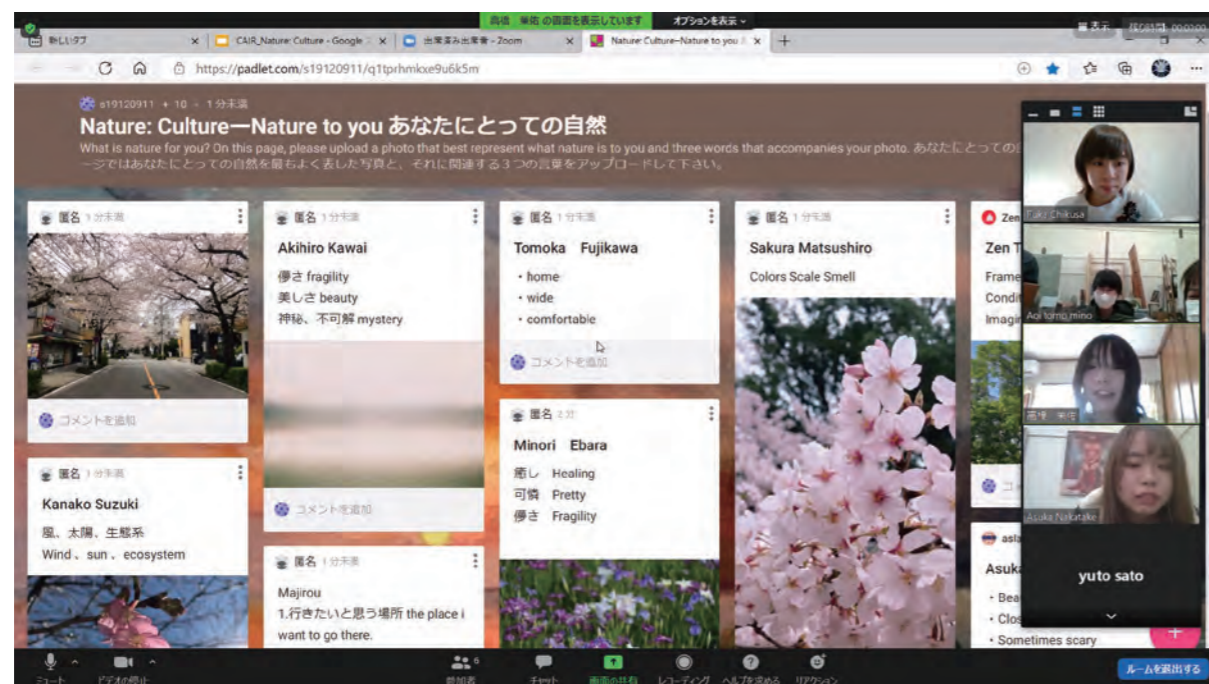
キュレーター経験の浅い中で、前年やっと作り始めたシステムのもとに出てきた継続したい点や改善点を置いて、新たなシステムを一から作っていかなくてはならないストレスは言うまでもなく大きなものだった。今振り返れば、特にAIRを名乗るのにアーティストが滞在できないことへの違和感など考える暇もなく、全く別のものとして、しかし継続しているプログラムとして、CAIRを成立させるために闘っていた状態だったと思う。参加アーティストもキュレーターも直接集まることなく、自分の生活を続けている合間の時間で、参加者によっては母語ではない言語で初対面の人間同士が画面越しに交流をすること自体が難しい。そこに年齢差や経験差が加えられ、キュレーターも萎縮して受動的になり、キュレーターとしての仕事や存在意義が展示にあまり反映されていなかった。この課題はCAIR2022に受け継がれ、改善が試みられた。交流ツールの模索やバーチャル展示のノウハウなど、オンラインでの挑戦に価値がなかったというわけではない。それでも今またCAIRを実施できるのなら、対面でも即答できる。これが当初から参加していた私にとってCAIRの在るべき姿なのだとと言える。

for managing the daily posts for each buddy during the 14-day Open Studio period. I also edited all the tweets submitted by the curators in a standard format within the prescribed number of characters. Data management was also more critical online, and guidelines were set for archiving and managing everything from the film files to the publicity materials and joint accounts of the various media.

CAIR as a Continuation but Something Completely Different

It goes without saying that the stress of having to create a new system from scratch, leaving aside the points for continuity and improvements that had emerged based on the system we had finally started to create the previous year, with little experience as a curator, was significant. Looking back, I don't think we had time to think about the discomfort of not being able to have artists stay at the residency, especially when we called ourselves AIR. However, we were striving to establish CAIR as a completely different, yet ongoing programme.

It was challenging for the participating artists and curators to meet each other for the first time through the screen in a language that was not the mother tongue of some participants, with time zone differences. Coupled with the differences in age and experience, the curators also atrophied and became passive, and their work and raison d'etre as curators were not well reflected in the exhibition. CAIR 2022 took on this issue and attempted to make improvements. This is not to say that the online challenges were not valuable, such as the search for interaction tools and virtual exhibition know-how. Nevertheless, if I were to conduct CAIR again now, I would opt for a face-to-face format. This is the way CAIR should be for me,



Part.2 「Outcomes Together: CAIR x3」でのディスカッション

アーティスト同士のコミュニケーションとオンライン

「Outcomes Together: CAIRx3」では、これまでのCAIRでの経験をプレゼンテーションして、カジュアルに教室と展示会場を歩き回りながら現地の学生とディスカッションを行なった。学生からは、制作された作品の説明、バーチャル展示のメリット/デメリット、予算のことなど、多くの質問と感想が寄せられた。

一つ印象に残っているのはCAIR2020にてオープンスタジオ期間の毎日の制作活動後に行っていた「リフレクションタイム」から発展した話し合いである。プレゼンテーションにおいては、一日の活動を振り返った後、お菓子を食べながら普段の活動や、将来の目標から恋バナまでのカジュアルな話をしたことによって交流が促されたということと話していた。当時リフレクションタイムを設けた目的としては、その日の活動を共有することでやった仕事を確認しながら半強制的にバディの中で会話をする機会を作ることとその記録を残すこと、作業に区切りをつけて生活を管理することとしてあった。学生から質問のあった「一日の制作の振り返りがどのようにカジュアルでプライベートな話にもつながっていたのか」ということは、AIRの性質が関わる。それぞれ異なる背景を持って集まり制作をしていけば、表現技法やテーマにそれが現れる。例えば私の担当バディでは、制作についてどうしてその技法を用いるのか、なぜそのようなテーマを持ったのか、と話しているうちに、テーマに関わる体験から、自分の持つ文化の話に移り、どんな生活をしてどんなことに興味を持っているのか、と自然に話が移っていた。一日ごとに自他共に行なった作業を振り返って、細かい過程を追及して話すうちに、制作に関係のないことにもアーティスト同士で共通点や相違点を見出しながら情報を交換し、新たな表現を開拓する手助けとなることもあるのかもしれないと話した。

しかしそれはオンラインでもすることは可能であるように思える。実際、CAIR2021の途中で改善を試みたこともあったがうまくいかなかった。要因として、先述したように慣れない言語で、それぞれが続けている生活の時差、年齢や経験の差というのも確かにあった。それでも、既に様々なオンライン活動を経ている私たちは、同じ国と

having been involved from the very beginning.

Part 2: Discussion at 'Outcomes Together: CAIR x3'

Artist-to-artist communication and online

During 'Outcomes Together: CAIRx3', we presented our experiences so far at CAIR and engaged in informal discussions with UCL students as we walked around the classroom and exhibition space. The students asked us many questions and their feedback on the work produced, the advantages/disadvantages of virtual exhibitions, and budgets.

One thing that left a lasting impression was the discussion that developed during the 'reflection time' that took place after the daily production activities during the Open Studio period at CAIR2020. After reviewing the day's activities, the artists talked about their usual activities and casual topics ranging from future goals to love stories over snacks, which encouraged interaction. The purpose of the reflection time was to share the day's activities, check the work done, create an opportunity for semi-mandatory conversation amongst the buddies, keep a record of the work done, and manage life by breaking down the work. The question which was asked by a student about how the reflection on the day's production led to casual and private conversations is related to the nature of AIR. If you come together to produce with different backgrounds, this will manifest itself in expressive techniques and themes. For example, with my buddy, as we talked about why we used the techniques we did and why we chose the themes we did, the conversation naturally shifted from experiences related to the themes to our own culture and what kind of life we lead and what kind of things we are interested in. As they reflected on their day-to-day work and



言語の者同士で同じ年齢や立場の人とのオンライン会議でも、うまくいかない実感を持ったことがある。自分を含めた参加者の顔が並ぶ様子、発言の方法、声の重なり、資料の共有方法など、良くも悪くも違いの理由を述べることはできる。そしてこのようなコミュニケーションにおいては、空間や感覚を共有していることの重要性が大きかったのだと考えられる。これはおそらく人間同士のコミュニケーションだけではなく、実物の作品を鑑賞するということの意義にも関わるのではないだろうか。

talked about the detailed processes they and others had gone through, they discussed how artists can find similarities and differences in things unrelated to production and exchange information with each other, which may help them to develop new forms of expression.

However, it seems possible to do this online as well. In fact, there were some attempts to improve it during CAIR 2021, but they did not work. Some of the factors were certainly the unfamiliar language, as mentioned earlier, the time difference in the lives that each of us continues to lead, and the differences in our age and experiences. Nevertheless, those of us who have already been through various online activities have had the realization that even online meetings with people of the same age and position in the same country and language do not work. We can give reasons for differences, both good and bad, in the way the participants' faces, including our own, line up, the way they speak, the overlap of voices, the way materials are shared, etc. And in this kind of communication, the importance of shared space and sen-

Part.3 CAIRの今後

「キャンパス・アート・イン・レジデンス=CAIR」

CAIRを、アートに関わる人々の交流をキャンパスで行う「キャンパス・アート・イン・レジデンス=CAIR」としても良いのではないだろうか。名前だけなら、「キャンパスのアーティスト・イン・レジデンス(以降、AIR)」という部分を踏まえていれば最低限の条件が成立する。キャンパスが筑波大学ではなくても、UCLや、これまで参加してくれた他の学生の大学でも、キャンパスの関わるAIRであれば良いということである。

プロジェクトの名前やロゴ、コンセプトなどここだけには変えないという最低限の部分を明確にして持っておき、毎年変わっていくメンバーや時勢によってそれ以外ガラッと変えていくということは継続のセオリーである。この「最低限の部分」は、CAIRの価値そのものを意味する。これまで簡単に「CAIR (Campus artist in residence program) とは、海外の美術大学の学生を筑波大学に招き、筑波大学で芸術を学ぶ学生と交流することを目的としたプログラム」と書き表してきた。それでも実際には筑波大学の現地には招くことができなかったり、成果展とディスカッションはイギリスで行っていたりと変化してきたのだ。形は変われど、CAIRが恒例企画として安定し、人々に認識してもらい、継続していくことで積み重ねて見えてくるものがある。

また今回イギリスのUCLに訪問して、滞在制作ではないが「キュレーター・イン・レジデンス」のような感覚もあった。自分達がこれまで行ってきたキュレーションを振り返り、現地の同じ専門について学ぶ学生と意見や情報を交換することはAIRで得られることと似ている部分もある。それならば、その時ごとに集まった学生の属性や関心に合わせて、アーティストの各地への滞在制作から、キュレーター育成に向けた実践やディスカッション、これまでのCAIRで幾度も意識してきた鑑賞者に働きかけるプログラムなど、変えていく全てを含めて「CAIR」とすることができるかもしれない。

CAIRが継続していくものになるときに生じる課題の一つは、キュレーターの学生が常に入れ替わっていくことである。せっかく連続で参加していても大学を離れたらCAIRからも離れないといけない。これまでのノウハウを引き継いでもさらに個人として洗練させていく機会が

sation was significant. This probably relates not only to communication between humans but also to the significance of viewing actual artworks on-site.

Part 3: The future of CAIR

'Campus Art in Residence = CAIR'

CAIR could also be referred to as 'Campus Art in Residence = CAIR', which facilitates an exchange of people involved in art on campus. If it is just a name, the minimum requirement is fulfilled if the 'artist-in-residence on campus (henceforth AIR)' part of the name is considered. Even if the campus is not the University of Tsukuba, it could be UCL or any of the other universities that have participated in the project so far, if it is an AIR involving a campus.

It is important for the name, logo, and concept of the project to have a clear minimum that will not be changed, while the rest of the project can be adapted each year depending on the changing members and current situation. This 'minimum' refers to the value of CAIR itself. So far, CAIR (Campus Artist in Residence Programme) has been simply described as 'a programme that aims to invite students from overseas art universities to the University of Tsukuba to interact with students studying art at the University of Tsukuba'. However, the programme has evolved, due to some factors such as the inability to invite students to Tsukuba University on-site, resulting in the exhibition and discussions of the results being held in the UK instead. Despite the changing form, there should be aspects that become visible through the continuity and accumulation of CAIR, which has become established as a regular event and gained recognition among people.

During our visit to UCL in the UK, we experi-

なくなってしまうのもつたいない。私も含め、3年経ってもキュレーションに関しては初心者として新たな課題に立ち向かっていかななくてはならないことも多い。これまでは、そのような経験の浅い学生たちの取りまとめ、会計管理や海外との渉外などの重要な部分の管理については先生と大学院生が担ってくださっていた。キャンパスにとらわれずにキュレーションとCAIRに関するノウハウを伝え続けるためには、特定の大学に予算やスタッフを依存しない、組織や事務局などのシステム作りが必要になる可能性がある。現実的に考えれば様々な課題は生じるが、CAIRが変化しながらもブラッシュアップして続いていくために、私もキュレーションの経験を更に積んで還元できたらと思う。

enced something like a 'curator-in-residence', even though it was not a residency. Reflecting on the curation we have done and exchanging opinions and information with the UCL students of the same field of study is similar in some ways to what we gain from AIR. CAIR can be include everything that will be changing, depending on the attributes and interests of the students gathered on each occasion, CAIR could include everything that changes, from artists' residencies in various locations to practices and discussions aimed at curatorial development to the programme to reach out to the audience, which we have been aware of its importance many times so far.

One of the challenges that will arise when CAIR becomes an ongoing programme is the constant turnover of curatorial students. Even if they have participated in several CAIR in a row, when they leave the university they must leave CAIR as well. It would be a waste to lose the opportunity to take over the know-how that has been accumulated so far and further refine it as an individual. Even after three years, including myself, I often must face new challenges as a novice when it comes to curation. Until now, the responsibility for organising such inexperienced students and managing important aspects such as accounting and liaising with overseas partners has fallen to the teachers and the graduate students. To continue to transfer the know-how on curation and CAIR without being restricted to campus, it may be necessary to create a system of organisation and secretariat that is not dependent on a specific university in terms of its budget and staff. Although various challenges will arise from a practical point of view, I would like to gain further experience in curation and give back to CAIR so that it can continue while evolving and developing.

バーチャルではない CAIR に触れる

Experiencing the 'real' CAIR

実践しながら学ぶ場としてのCAIR

私はCAIR2021とCAIR2022でキュレーターとして参加した。ここではその主な業務と、それを通して感じたことについて述べる。

キュレーターは筑波・海外の学生アーティストのバディとチームになり、2人の交流や制作を支援したり、経過を記録したりするのが基本的な仕事となる。それに加え、展示作業や広報、カタログ制作など、作品や記録を見せるための様々な業務を行うことになる。私の場合はアーティストの支援という基本的な仕事に加え、CAIR2021では主に展示に関する業務、特にバーチャル展示作成に積極的に携わっていた。この年はCAIRが初めてオンラインで開催されることになった回であり、バーチャル展示も初めての試みだった。そのためオンライン展示の他の事例やウェブサイト、アプリケーションなどを検討したり、オンライン展示の準備をしたりといった仕事を行った。また、CAIR2022では主にバーチャル展示、Twitterでの広報活動、カタログ編集に関する仕事に携わった。

次に、2回のCAIRの体験がどのようなものであったかを総合的に振り返ってみたい。

私にとってCAIRはキュレーションや展示作成といったアートプロジェクトに必要な技術や知識を実践的に学べ

CAIR: a place to learn through practice

I participated in CAIR 2021 and CAIR 2022 as a curator. Here, I will talk about my main roles and what I felt through them.

The primary roles of a curator is working with artist buddies who are from Tsukuba and abroad as a same team, supporting their exchanges and making, and recording their processes. In addition, curators do various works for showing artworks and records such as making exhibitions, advertising, catalogue production, and so on. In my case, in CAIR 2021, I was actively involved mainly in curating exhibition, especially in the creation of virtual exhibitions. In that year, CAIR held an online exhibition for the first time. Therefore, I researched the examples of online exhibitions, platforms, applications, etc., and prepared the online exhibit. In CAIR 2022, I mainly worked on the virtual exhibit, publicity on Twitter, and catalogue editing.

Next, I would like to review the overall of experiences in CAIR for 2 years. I feel that CAIR

た場という印象が強い。私は元々キュレーションや美術の知識・経験はやや乏しく、プロジェクトの進行に伴って必要になった技能や知識を初めてそこで学ぶことが多かった。そのため実践経験を積んで能力を更に伸ばせたというよりは、アートプロジェクトの基礎に触れることが出来たという部分が大きかったかもしれない。具体的には、アーティストとどう関わるか、制作をどう支援するのか試行錯誤したり、展示企画では配置やキャプションなど見せ方を勉強することになったりした。こういった他のアートプロジェクトにも共通するような学びだけでなく、CAIRに特有のものとして、海外のアーティストとどう交流するのか、単純にアーティスト1人を支援するのではなく、バディの交流をどう促せるのか、といったことに関する新たな学びも大きかった。他の業務では、バーチャル展示を作るにあたって使えるウェブサイトやツールを調べて情報を得たり、あるいはカタログ編集に関わるようになってデザインやillustratorの知識を覚えたりするといったことも挙げられる。また、以前私はキュレーターとして作品を見せるより、作品制作を行う側であることが殆どだったため、自分以外のアーティストの制作プロセスや変化を近い所から一部始終見ることができたのも貴重な経験だった。アーティストのバックグラウンドや、その作品自体の理解を深めることができ、それ自体が非常に興味深いものだっただけでなく、更にそれをどうすれば鑑賞者に分かりやすく見せられるかについて考える視点を、CAIRでの活動を通して培うことが出来たように思われる。

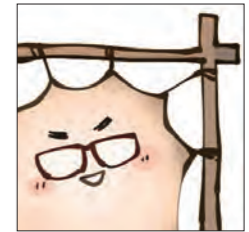
対面のインパクト

次に、今回のプレゼンテーションとディスカッションを通して印象に残ったことを振り返ってみたい。CAIRx3の展示会場には、バネッサさんの立体作品が1点展示されていた。彼女はCAIR2022に参加していた教育用玩具を作るシンガポール出身のアーティストで、当時彼女の

藤川 朋伽 Fujikawa Tomoka

筑波大学 芸術専門学群
芸術学専攻 美術史領域 3年

Year 3, Art History, Program in Theory of Art
undergraduate school of Art & Design
at The University of Tsukuba

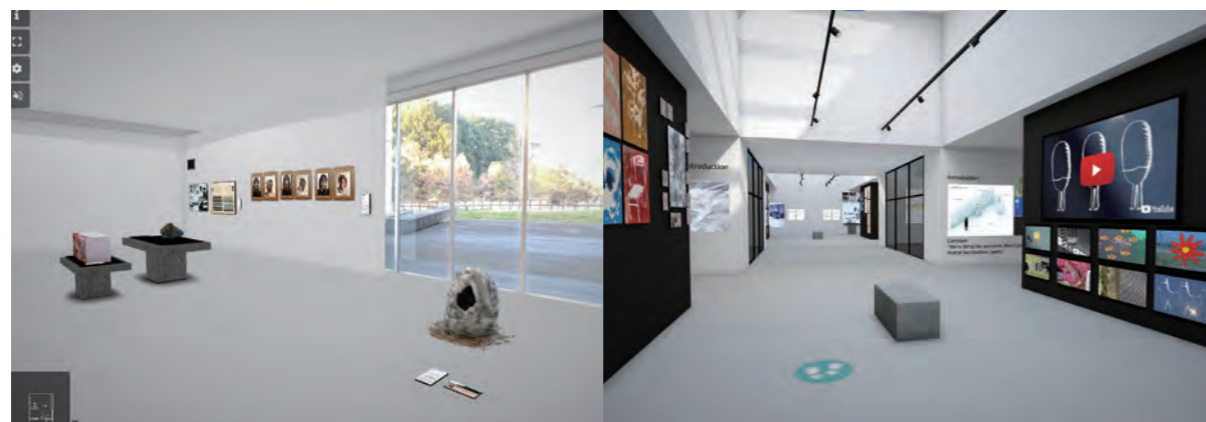


was a place where I was able to learn practical skills and knowledge necessary for art projects such as curation and making exhibitions. I initially had little knowledge and experience in curation and art itself, so I learned them at necessary as the project progressed. Therefore, it can say that I just could feel the fundamentals of art projects rather than demonstrating my ability. Specifically, I have learned how to relate to artist, support their production, and make an exhibition, such as arrangements and captions. These new learnings such as interacting international artists and supporting their interaction are unique characteristics in CAIR, different from other art projects which simply support individual artist. Through the other duties, I also gained knowledges of making virtual exhibition, visual design and editorial design.

Also, as I was previously an artist to make and show art, not a curator, so it was a valuable experience to see the entire process of an artist other than myself from a close distance. I was able to deepen my understanding of the artist's background and their works. And through that experience at CAIR, I came to be able to think about the way of showing art works so that audiences can get better understandings.

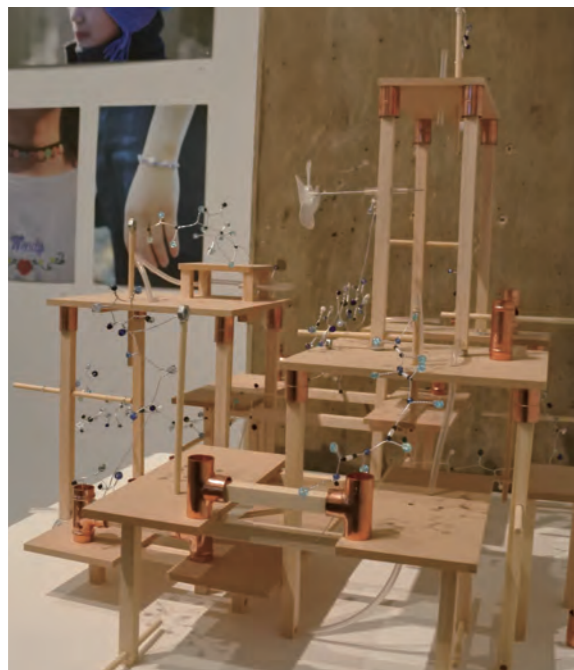
The Impact of Face-to-Face Meetings

I would like to review what impressed me throughout the presentation and discussions. At the CAIR x3 exhibition, there was a work by



作品は画像データの平面の形でしか見ることができなかった。今回の展示では当時の作品そのものではないものの、同様の素材を使用した類似作品が展示されており、初めてそれを目にした際には「やっと実物が見られた!」と感動したことを覚えている。その事をディスカッションで話した際、バーチャル展示では平面作品は容易に見せることができるが、三次元の物体は難しいという話になった。やはりバーチャル展示は鑑賞者に伝えられる情報量が減ってしまうというデメリットを改めて認識したが、同時にオンラインの展示は必ずしも対面に劣る訳ではなく、作品の形態や目的によっては実物を鑑賞するより効果的な場合もあるのだと思う。

COVID-19の感染症対策が当初ほど大きな課題ではなくなった現在、バーチャル展示を行うとすれば、バーチャル展示ならではの利点を考慮する必要があるだろう。私の思う利点としては、鑑賞者側にとっては時間と場所の制約が小さく誰でも作品が見られること、キュレーター側にとっては簡単に展示空間を作れること、平面作品の場合であれば作品が持つ要素をあまり失うことなく見せられることが挙げられる。キュレーター側としては、鑑賞者に気軽に作品を見てもらうことができ、実際の展示にも興味を持ってもらうことができる。また、展示道具や場所の確保などの準備がなくとも比較的簡単に展示空間を作ることができ、実際の展示のためのシミュ



Vanessa Lim. She was a CAIR 2022 artist from Singapore who made educational toys. In the CAIR2022, I saw her works as only flat forms of image data. At the CAIR x3, although that was not the original, a similar work using the same material was exhibited. I remember how I was impressed when I saw it for the first time. I talked about this impression in the discussion. And we talked that it is easy to show two-dimensional works at virtual exhibition but difficult to do for three-dimensional objects. I was reminded of the disadvantage of virtual exhibitions in that the amount of information conveyed to the viewer is reduced. But at the same time I think that online exhibitions are not always inferior to actual exhibitions, and depending on the form and purpose of the work, they may be more effective than viewing the actual object.

As COVID-19 restrictions are currently getting less serious issues, we have to consider the other advantages that are only virtual style exhibition. There are three advantages I think suppose: the viewer can see the works at any time and place, curators can easily create an exhibition space, and two-dimensional work can be shown without losing its element. As a curators' point of view, it allows a viewer to see the work easily and have interest in the actual exhibition. In addition, it is relatively easy to create an exhibition space as virtual exhibition does not need any preparation tools and space. Also it can be used as a simulation for the actual exhibition. Although we need some considerations when we show three-dimensional works, I still would like to think of an exhibition that makes the most of these advantages. I also was impressed by the ease of communication in actual meeting through the whole events. In face-to-face conversation, I could talk easily, ask immediately, and the



レーションとして用いることも可能だと思う。立体作品の場合は検討が必要だが、それらの利点を活かせる展示を考えてみたい。

また、今回の企画全体に言えることだが、実際に会って話すことによるコミュニケーションの取りやすさ、心理的なハードルの低さも印象に残っている。対面の場合はとても喋りやすく、即座に聞き返したりすることもでき、話が終わった後の疲労度も全く違っていた。オンラインでは回線の問題やアプリを準備するなど交流そのもの以外への労力が多少なりともかかっていたが、それがなくなるとこんなに交流自体に集中することができるのかと衝撃的だった。オンラインの場合は長い時間をかけて自分のペースを保ちつつ交流を続けることができる。CAIR2021では制作期間が始まる1、2か月前には筑波勢と海外勢とで顔合わせを行うことができ、少しずつ交流を深めていった。CAIR2022では制作期間自体を長く取り、およそ2か月間じっくりと交流・制作を進めることができた。一方対面の場合は短い時間だが、半ば否応なしに多くの情報を行き交わせることができ、この形態ならではの非言語的な交流も可能だ。対面での交流に勝る、あるいは代替となるようなオンラインでの交流はやはり難しいが、それぞれの特色を活用する形を考えることが重要だと実感した。

新しい開催形態の検討

私はCAIRでの活動を通して様々な体験をし、視野を広げたり、キュレーションに関する実践経験を積んだり、技能を身に付けたりすることが出来たと思っている。学ぶ環境が違っていたり、異なるジャンルで作品制作をした

tiredness after that was different from online format. When I use some online tools, I had to put more effort outside of the interaction itself. It was surprising that I could speak easily without much efforts. On online communication, we can take enough time to interact at our own pace. In CAIR 2021, the Tsukuba students and the international students were able to meet one or two months before starting virtual open studio and gradually deepen their relationship. In CAIR 2022, we set longer period for studio practice, we were able to interact and make works slowly and carefully. In face-to-face meeting in CAIR x3, on the other hand, was shorter but allowed me to exchange more larger information with non-verbal communication. Online interactions can not compete and become the substitute to face-to-face interaction. But I believe that it is important to consider ways to use advantages of both types of interaction.

Thinking of residency in new format

I was able to broaden my perspective, gain practical experience in curation, and acquire skills through various works/activities in CAIR. There are not so many opportunities to interact with artists who are studying in different environments or working in different areas.

りしているアーティストと本格的に交流する機会はそう多くない。そのようなアーティスト同士が関わり合い、影響を与え合う体験ができるCAIRはアーティストにとってプラスに働くだろうし、キュレーターにとっても大きな成長ができる点で、可能なら今後も開催できるとよいと思う。

将来開催できるとすれば、これまで対面・オンラインそれぞれの形態で行ってきたものを融合させたハイブリッド形式でやってみたい。オンラインで交流や発表を行う事のメリットとして、時間や場所を気にしなくてよい点、比較的記録に残しやすいという点が挙げられる。また、対面に比べて質的に劣るかもしれないが交流が容易であることは大きな利点だろう。CAIRでは学生アーティストが交流し、影響を与え合うことが大切にされてきて、交流の過程を記録することも重視されていた。そこで、アーティストが影響を受けてどう変わったかを記録する上で、交流を行う前の状態をよく理解するために、オンラインでの交流や、ツールの活用が効果的なのではないだろうか。以前の活動をオンラインで詳しく知った上でなら、対面でもより深く交流を促すことが出来ると思う。お互いを知って話しやすくなった上でのオンラインでの交流はより良いものになると思われ、チームのその後の交流にも繋げられるのではないかと。

またキュレーター側としては、そのような体験ができるような企画を検討したり、行動したりすることが必要である。しかし、学部生は特に、高校から進学してきて初めて本格的に美術を学び始めた、あるいは美術やキュレーションを学んできた年数や知識が少ない傾向にある。学生の経験値が足りず、かなり多くの部分で教員側のお膳立てが必要になってしまう状況にあっては、プロジェクト全体を俯瞰して何をすべきか把握することや、企画に積極的に取り組んだり提案したりということが難しくしてしまうのではないだろうか。数回参加経験があるキュレーターと、右も左も分からないキュレーターとでは、CAIRそのものへの身構え方が異なってくると思う。そこで、今後も継続して開催していく場合、その時々プロジェクトをどうするか、ということと同時にノウハウや経験の引き継ぎといった、各回のキュレーター同士の繋がりも検討してはどうだろうかと考えている。これまでもCAIRの終了時には報告書を書き、CAIR2022では連絡先も記載するようにしていた。文

CAIR is a good chance not only for artists but also for curators for their developments. I hope that this project can be held again in the future, if possible.

In the future CAIR, I would like to try a hybrid style that combines face-to-face and online programmes. Some of the advantages of interaction and events online is that we do not have to worry about time and place and being able to keep recording easily. Although meeting online do not compete face-to-face, we can use technology to meet each other flexibly. CAIR programme has an emphasis on not only promoting artists' interaction but also on recording the process of interaction. Some online tools and events are effective to understand how the artists had worked so far and how they have changed since starting communication. If they knew more about their previous activities or artwork online, they would be able to interact more effectively. Online interactions will be better after getting to know each other well, it will also effect on the communication between the team.

On curators' side, it needs to consider and make up plans so the participants can get such experience. However, undergraduate students who have started studying art academically, in particular, tend to be less knowledgeable or expertise in curation and art. As curator students often need teachers' support, it would be difficult for them to look at entire project comprehensively to understand what they have to do, and to work and plan by their own. There is a difference attitude for CAIR between curators who have participated several times and who participated for the first time. Therefore, if CAIR is to be held continuously in the future, we also should consider how to connect curators in past and present for passing on know-how and experience. Pre-

書を通した引き継ぎでも必要な業務などについて把握できる事は多いが、特にチームでの活動の経験などはあまり深く知ることはできない。今回の渡航に際しては榎村さんとこれまでのCAIRを振り返ってみる機会も多かったが、その話し合いの中で自身の参加していないCAIR2020の話に興味深い・参考になったと感じたことも多い。可能なら、前年度に参加したキュレーターと次の年のキュレーターとの交流会を設け、より具体的にCAIRでの活動をイメージするのに繋げられないだろうかと思った。

viously, each curator has written a report at the end of every CAIR and when CAIR 2022 we provided our contact information as well. Those reports tell us some important information about the work, but they are not enough to know about the personal experiences within a team. During this trip, Sorako and I had many opportunities to look back on CAIR. In our discussions, I have got many interesting and informative talks especially CAIR2020 in which I had not participated. If possible, I would like to make an exchange meeting between the preview and future curators to visualize the next CAIR more specifically.





Outcome Together: CAIRx3

編集：箕輪佳奈恵 榎村宙子 藤川朋伽
デザイン：藤川朋伽
発行：筑波大学芸術系
発行日：2024年3月31日

© 筑波大学芸術系
本書の全部、または一部を無断で複製することを禁ず

本プロジェクトはグレートブリテン・ササカワ財団による支援を受けて実施されました。

Editing: Kanae Minowa, Sorako Kashimura, Tomoka Fujikawa
Design: Tomoka Fujikawa
Publication: Team Faculty of Art and Design, University of Tsukuba
Date of Issue: March 29, 2023

Copyright Team Faculty of Art and Design, University of Tsukuba All Right Reserved.

This project was received the support by The Great Britain Sasakawa Foundation.