

JOSHIBI AIR

Artist in Residence program organized by Joshibi University of Art and Design.

活動報告

2023

ご挨拶

女子美術大学は、「芸術による女性の自立」、「女性の社会的地位の向上」、「専門の技術家・美術教師の養成」を建学の精神とし、美術教育を行う学校として1900年に創立しました。そして今日、創設時からの精神を受け継ぎながら、未来に向けた本学のあり方を、教育方針のひとつとして「持続可能な国際社会へ貢献できる大学、人材の育成」をテーマとして掲げ、学生が将来アーティスト、キュレーター、アートプロデューサーとして新たな創作活動・表現の場において活躍できるような経験・学びの場となる教育、プロジェクトを展開しております。

近年、世界のアートシーンの潮流として、国際芸術祭、アートプロジェクト、アーティスト・イン・レジデンス(以下「AIR」)など新たな創造的活動の場が拡張されています。中でもAIRは、アーティストの実験的な活動の場、国際交流を通じた異文化理解の場として、あるいはまちづくりに寄与する活動として社会の中で不可欠な存在となっています。とりわけ学生や若いアーティストにとってAIRでの経験は、自らの表現を模索し、国際的なキャリアを形成するための重要な機会となるでしょう。

そのため本学では、2022年度より「JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス(JOSHIBI AIR)」を実験的にスタートしました。JOSHIBI AIRは、卒業生を含む、国内外で活躍するアーティストを招聘し、新たなクリエイションの機会を支援するとともに、授業への参画、アーティストトークやワークショップなどの学生・教職員との交流の場を設け、教育・研究の活性化、学生のキャリア支援に繋げる活動を目指すものです。プログラムの主な特徴として、卒業生を含む女性アーティストの創作活動支援、大学美術館・歴史資料室・各専門研究室等との連携による大学の専門性の活用を目指し、今後のプログラムを展開していくこととしています。

2年目となる今回は、前後期の2期にわたり実施をいたしました。前期はスペイン・バスク自治政府ビスカヤ県との連携により、ビスカヤ若手アーティストへのアワード「ERTIBIL BIZKAIA」から選抜されたアラズネ・スピサレッタの約2ヶ月の派遣を受け入れました。後期は本学卒業生および海外協定校の教員や卒業生からの公募によりアーティストを選考し、約3ヶ月のプログラムを実施。滞在中は自身のリサーチ、創作活動とともに、学生に向けたレクチャー、ワークショップ、オープンスタジオでの成果発表など、学内外との交流も積極的に行なっていただきました。ここでの経験が、アーティストたちのさらなる飛躍へとつながり、本学とのネットワークが今後も継続されることを願います。

末尾になりましたが、この実験的なプログラムに賛同しご参加いただきましたアラズネ・スピサレッタ、リサ・グロスコフ、伊藤夏実の各氏、本プログラム実施にあたりご厚情を賜りました、スペイン・バスク自治政府ビスカヤ県、オーストリア大使館／オーストリア文化フォーラム東京、ならびに関係各所のみなさまへ心より御礼を申し上げます。

主催者

Greeting

Joshihi University of Art and Design was founded in 1900 as a school of art education with the founding spirit of “women’s independence through art,” “improving the social status of women,” and “training professionals and art teachers.” Today, while inheriting the spirit of the school’s founding, the university is looking toward the future with the theme of “developing a university and talent that can contribute to a sustainable international society” as one of its educational policies, and is committed to providing students with the experience to become artists, curators and art producers who will take an active part in new creative activities and new fields of expression in the future.

In recent years, new venues for creative activities such as international art festivals, art projects, artist collectives and artist-in-residence (hereafter “AIR”) have been expanding as a trend in the global art scene. AIR has become an indispensable part of society as a place for artists to experiment, for cross-cultural understanding through international exchange, or as an activity that contributes to community development. Above all, for students and young artists, the AIR experience is an important opportunity to explore their own expression and shape their international careers.

For this reason, we are promoting AIR as a new initiative to support new creation opportunities for artists who are active in Japan and abroad, as well as to provide students and faculty members with opportunities to interact with artists through their participation in classes, artist talks, workshops, etc., with the aim of revitalizing education and research and supporting students’ careers. In addition, the main features of JOSHIBI AIR are that it aims to support the creative activities of women artists, including graduates, and to utilize the expertise of the university through collaboration with Joshibi Art Museum, Joshibi Historical Archive and various other departments and fields.

In the second year of the program, the AIR was realized over two terms. In the first term, in cooperation with Spain’s Basque Autonomous Government of Bizkaia, we accepted Alazne Zubizarreta, the recipient of the ERTIBIL BIZKAIA Award for young artists sponsored by the provincial government, for a two-month program. In the second half of the program, the artists were selected for a three-month residency through an open call from Joshibi graduates and the faculty members and the alumni of partner universities based overseas. During their stay, the artists actively pursued their own research and creative activities and engaged in exchange both inside and outside the university, in the form of lectures for students, workshops, and presentations of results at open studios. We hope that their experience here will lead to a further leap forward for the artists and that the network will continue in the future.

We would like to express our sincere gratitude to Alazne Zubizarreta, Lisa Grosskopf and Natsumi Ito for their support and participation in this experimental program, Spain’s Basque Autonomous Government of Bizkaia, the Austrian Embassy/Austrian Cultural Forum Tokyo and all those involved for their generosity and support in implementing this program.

Organizer

目次

Index

- ご挨拶
- プログラム 1 ERTIBIL BIZKAIA連携プログラム
アラズネ・スピサレッタ
アーティストエッセイ
Erretxin bako uda
制作活動
交流・教育プログラム紹介
- プログラム 2 招聘プログラム
リサ・グロスコフ
アーティストエッセイ
シャッターと社会:
日本におけるアート、アイデンティティ、伝統を航海する
制作活動
伊藤夏実
アーティストエッセイ
自分自身の振る舞いと距離形成のために
制作活動
交流・教育プログラム紹介
- 協力者コメント
- 寄稿文 JOSHIBI AIRへの願い 八木なぎさ
JOSHIBI AIR -旅するキャンパス 西田秀己
- 今年度の振り返りと来年度へ向けて
- Greeting
- Program 1 ERTIBIL BIZKAIA Collaborative Program
Alazne Zubizarreta
Artist Essay
Erretxin bako uda
Works
Public and Educational Programs Itinerary
- Program 2 Invitation Program
Lisa Grosskopf
Artist Essay
*Shutter and Society:
Navigating Art, Identity, and Tradition in Japan*
Works
Natsumi Ito
Artist Essay
As a means to gain distance from one's own behavior
Works
Public and Educational Programs Itinerary
- Comments from Cooperators
- Message from Nagisa Yagi *My Hopes for JOSHIBI AIR*
Message from Hidemi Nishida *JOSHIBI AIR - Traveling Campus*
- Reflection on the current year and perspectives on the coming year

Program 1

ERTIBIL BIZKAIA 連携プログラム

アラズネ・スビスレッタ

ERTIBIL BIZKAIA Collaborative Program

Alazne Zubizarreta

ERTIBIL BIZKAIA 連携プログラム

アラズネ・スピサレッタ

滞在期間：2023/7/1～8/31（62日間）

スペイン・バスク自治政府ビスカヤ県が行う若手アーティストへのスカラシップ事業「ERTIBIL BIZKAIA」との連携により派遣アーティストのアラズネ・スピサレッタを受け入れ、リサーチや制作に係るサポートを行いました。当スカラシップでは本年度計3名の日本派遣を行っており、他2名はそれぞれ黄金町AIR¹、PARADISE AIR²に滞在しました。

スピサレッタは滞在中、本学短期大学部造形学科美術コースの版画工房にてエッチングやアクアチント技法を用いた版画制作³を行いました。日々、目にする様々なものを「イメージストック」として大量に収集し、それらを組み合わせることで鑑賞者に物語を想起させる画面をつくるスピサレッタは、滞在中も多くの新しいイメージを収集し、それらを画面に反映させました。また、スタジオでは和紙を支持体としたドローイング制作に取り組み、版画表現と関連づけた新しい表現方法に取り組みました。ドローイングでは「イメージストック」からの画面生成を踏襲しながらも、より即興的な制作プロセスを獲得しました。

2023年8月27・28日にオープンスタジオを実施し、滞在中に制作した版画プリント、ドローイング、持参した過去の銅版画のテストプリントを展示したほか、版画の版や、ドローイングを制作する様子を公開しました。

¹ 黄金町AIR: 神奈川県横浜市黄金町に位置するアーティスト・イン・レジデンス (<https://koganecho.net/air>)

² PARADISE AIR: 千葉県松戸市に位置するアーティスト・イン・レジデンス (<https://www.paradiseair.info/>)

³ 版画制作には真鍮版が使用された

ERTIBIL BIZKAIA Collaborative Program

Alazne Zubizarreta

Residency period : Jul 1 ~ Aug 31, 2023 (62days)

In collaboration with ERTIBIL BIZKAIA, a scholarship program for young artists conducted by Spain's Basque Autonomous Government of Bizkaia, JOSHIBI AIR accepted the artist Alazne Zubizarreta and provided her with support for her research and production. This scholarship program sent three artists to Japan this year, two of whom stayed at Koganecho AIR^{*1} and PARADISE AIR^{*2}.

During her stay, Zubizarreta used the printmaking studio of the Fine Arts Course of Joshibi College of Art and Design to work on intaglio^{*3} using etching and aquatint techniques. Zubizarreta collected a large amount of “image stock” of various things she saw in daily life and combined them to create new images that evoke stories in the viewer. In the studio, Zubizarreta also worked on drawings using Japanese paper as a support and engaged in a new method of expression in relation to printmaking. In her drawings, while following the process of generating images from “image stock,” Zubizarreta acquired a more improvisational process of production.

An open studio was held for the public on August 27 and 28, 2023, presenting intaglio prints and drawings made during the residency, test prints of past copperplate prints brought by the artist, as well as plates and the process of making the drawings.

^{*1} Koganecho AIR: Artist-in-Residence located in Koganecho, Yokohama, Kanagawa Prefecture (<https://koganecho.net/air>)

^{*2} PARADISE AIR: Artist-in-residence located in Matsudo, Chiba Prefecture (<https://www.paradiseairinfo/>)

^{*3} Intaglio printing techniques were used with brass plates.

Erretxin bako uda

アラズネ・スビスレッタ

この夏、東京で経験した芸術的体験は、深い共鳴と鮮やかなコントラストに満ちたものだった。最初は、東京の広大さ、そして自身と東京の間に立ちだかる言葉の壁に圧倒された。しかし、この最初の試練はやがてアーティストとしての仕事の探求と、理解の地平を広げる内なる旅の原動力となった。

私が散策することができた様々な地域の中でも、東高円寺にいられたことは幸運だったと思う。私にとって東高円寺は、名所へのアクセスの良さと静けさを兼ね備えている点で際立っていた。地元のレストランから公園、銭湯に至るまで、よく行く慣れ親しんだ場所で、私は心地よい日常を築き、安息の地とすることができた。

芸術的な視野を広げるために必要な自由を与えてくれた広いアトリエスペースは私の制作プロセスにとって欠かせないものだった。それによって私は、いつしか距離を感じていた技法やアプローチを制作に取り入れ、ドローイングと版画の様々な配置や関係性を試すことができた。

版画工房ではNagisaさん¹とMihokoさん²が常に心を配りながら指導してくれたおかげで、凹版画のいくつかの工程で技術的な困難に直面しながらも、安定した良い作業リズムを維持することができた。このことが帰国後に計画していた展覧会³の土台をつくることにつながった。

また、海外アーティストの受け入れを担当するHaruka⁴に出会う機会があった。Harukaは効率よく仕事をこなし、私の作品にも興味を持ってくれた。何度か工房での立ち合いをする中で、彼女は私と一緒に版画技法を試すよう勧められ、彼女自身の実践に取り入れることができた。

つまり、日本で過ごした時間は、発見と実験の旅であり、慣れ親しんだものと未知のもの、静寂と混沌としたものとの間のはかない通路であったのだと思う。コントラストに満ちたこの国で、私はアーティストとしての仕事のための時間と空間を持つことができ、また、その合間で自分自身のもの、異質なものの、奇妙さ、そして私を取り巻く世界について考えることができた。滞在をもっと延長したかったという想いととも帰国したが、浮き沈みはあったにせよ、私はこの貴重な数ヶ月をととても愛おしく思い出している。

*1 八木なぎさ(短期大学部 造形学科 美術コース 教授)

*2 高瀬美穂子(短期大学部 造形学科 美術コース 助手)

*3 「Hacer una raya en el pelo // Ilean marra bat egin」(2023年9月29日～11月17日、La Taller、ビルバオ、スペイン)

*4 山田悠(JOSHIBI AIR コーディネーター)

アラズネ・スビスレッタ

1994年生まれ。バスク大学でファインアートの学位を取得したのち、イネディデザイン学校でグラフィックとオーディオビジュアル・コミュニケーション、バスク大学でサイエンスイラストレーションの修士取得。現在はスペイン・バスク州ビルバオを拠点に、ドローイングと銅版画制作を活動の中心とし、グラフィック、タトゥー、イラストレーションなど様々な活動を展開している。

主な個展に「HACER UNA RAYA EN EL PELO // ILEAN MARRA BAT EGIN」(2023年、La Taller、ビルバオ、スペイン)、「Ácido etc.」(2023年、ANTI liburudenda、ビルバオ、スペイン)、「Eggs onna plate」(2021年、Urazurrutia Gallery、ビルバオ、スペイン)など。

Erretxin bako uda

Alazne Zubizarreta

The artistic experience I had in Tokyo during the summer has been an experience of deep resonances and vivid contrasts. At first, I was overwhelmed by the vastness of the city and the language barrier that stood between me and the city. However, this initial challenge soon became the engine of an inner journey that led me to explore my work as an artist and also expanded my horizon of understanding.

Among the various neighborhoods I was able to explore, I consider myself fortunate to have been in Higashi-Koenji area. For me, it stood out for its combination of proximity to points of interest and the tranquility that it offered. Here, I found a haven where I developed a comforting routine, marked by the familiarity of the places I frequented, from local restaurants to parks to sentō^{*1}.

The broad studio space was fundamental to my creative process, providing me with the freedom I needed to expand my artistic horizons and take up techniques and approaches that at some point I felt more distant from, being able to experiment with various configurations and relationships between the drawings and engravings.

The printmaking workshop was led by Nagisa-san^{*2} and Mihoko-san^{*3} who were attentive and facilitative at all times. Despite facing some technical difficulties in certain intaglio processes, I managed to maintain a steady and productive work rhythm. This laid the groundwork for the development of the exhibition^{*4} I had planned when I returned to my city.

I had the opportunity to meet Haruka^{*5}, who was responsible for receiving the international artists in the program. Haruka performed her job efficiently and was also interested in my work. During some sessions in the workshop, she was encouraged to try printmaking techniques with me that I hope were interesting and that at some point she could implement in her own practice.

In short, I think of the time spent in Japan as a journey of discovery and experimentation, an ephemeral passage between the familiar and the unknown, between serenity and something chaotic. In this country full of contrasts, I had time and space for my work as an artist, and also a parenthesis in which to reflect on what is my own, what is foreign, strangeness and the world around me. I left with the desire to have extended my stay, and despite the ups and downs I could have had, I remember those precious months with a lot of affection.

*1 Public bath

*2 Nagisa Yagi (Professor, Fine Arts Course, Joshibi College of Art and Design)

*3 Mihoko Takase (Research Associate, Fine Arts Course, Joshibi College of Art and Design)

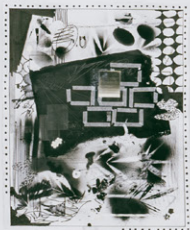
*4 *Hacer una raya en el pelo // Ilean marra bat egin* (September 29-November 17, 2023, Galería La Taller, Bilbao, Spain)

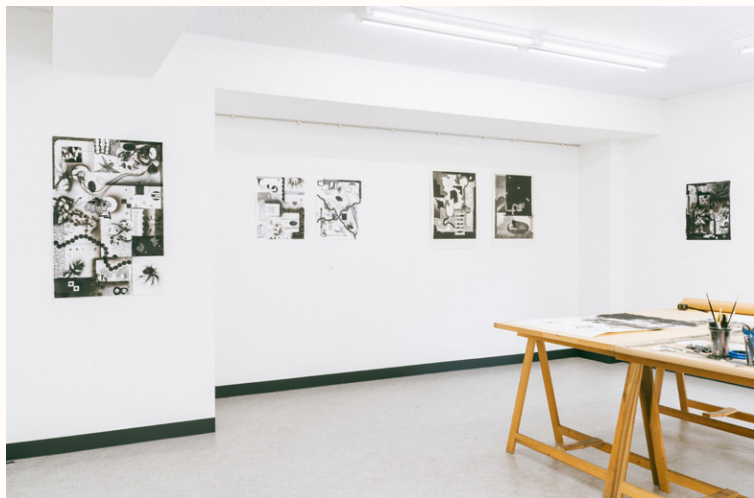
*5 Haruka Yamada (Coordinator, JOSHIBI AIR)

Alazne Zubizarreta

Born in 1994. After graduating in Fine Arts from the University of the Basque Country (UPV), she completed master's degrees in Graphic Design and Audiovisual Communication from the Inedi Design School and in Scientific Illustration from the University of the Basque Country. Currently based in Bilbao, drawing and etching are central to her practice, which has also developed to include graphics, tattooing, illustration, and various other activities. Her solo exhibitions include *Hacer una raya en el pelo // Ilean marra bat egin* (2023, Galería La Taller, Bilbao, Spain), *Ácido* etc. (2023, ANTI liburudenda, Bilbao, Spain) and *Eggs onna plate* (2021, Urazurrutia Gallery, Bilbao, Spain) among others.

交流・教育プログラム紹介

授業「アートマネジメント演習II」への継続的な参加

- 7/3 学生から日本のアートシーンのプレゼンテーション
- /10 マル・デ・ディオス*と共に作品紹介レクチャー
- /27 学生主導によるアーティストトークYouTubeライブ配信実施
*スピサレッタと同時期にERTIBIL BIZKAIAスカラシップで黄金町AIRに滞在したアーティスト

8/27-28 オープンスタジオ

/28 関連イベントとしてお茶会の実施

Public and Educational Programs Itinerary

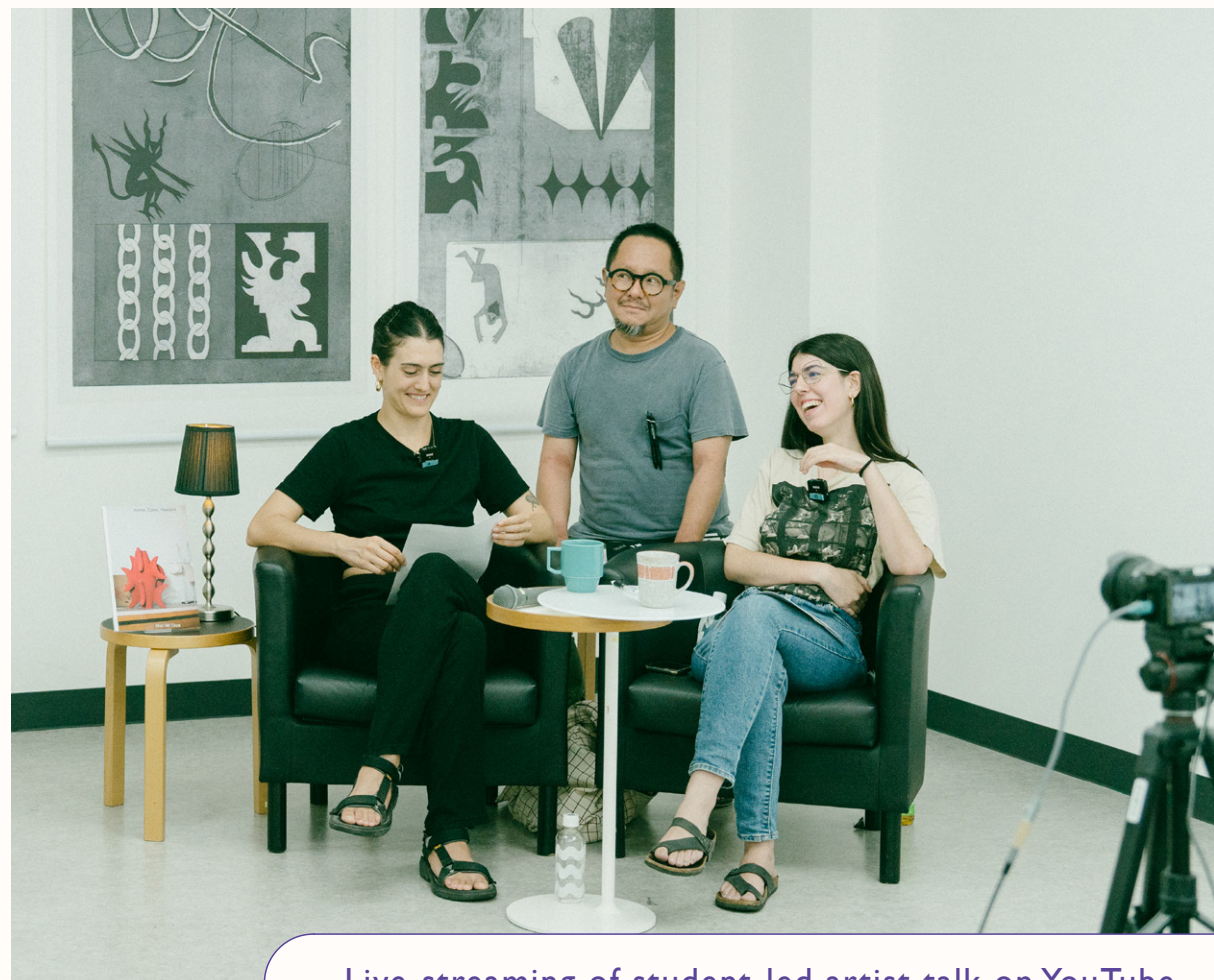
Ongoing participation in the class Art Management Seminar II

- 7/3 Presentation on the Japanese art scene by students
- /10 Lecture on artworks with Mar de Dios*
- /27 Live-streaming of student-led artist talk on YouTube

*The artist who stayed at Koganecho AIR under the ERTIBIL BIZKAIA Scholarship at the same time as Zubizarreta

8/27-28 Open studio

/28 Tea party as a related event

Live-streaming of student-led artist talk on YouTube

▶ 2023 JOSHIBI AIR ARTIST TALK (YOUTUBE)

Open Studio

招聘プログラム

リサ・グロスコフ、伊藤夏実

Invitation Program

Lisa Grosskopf, Natsumi Ito

招聘プログラムでは、本学海外協定校の卒業生を対象とした滞在プログラムと、本学卒業生を対象としたスタジオプログラムの2種類の公募を行い、滞在プログラムにウィーン応用芸術大学の卒業生であるリサ・グロスコフを、スタジオプログラムに大学院美術研究科(洋画)卒業生の伊藤夏実を選出、招聘しました。

2名のアーティストは同時期にJOSHIBI AIRに滞在し、共用スタジオにて各々リサーチ・制作を行い、その成果発表の場として「JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス オープンスタジオ -Embodied Echoes-」(2023年12月14日～20日)を開催しました。

For the Invitation Program, two types of open calls were held: a residency program for alumni of partner universities overseas and a studio program for Joshibi graduates. Lisa Grosskopf, a graduate of the University of Applied Arts Vienna, and Natsumi Ito, a graduate of the Joshibi doctoral program in Oil Painting, were selected and invited to participate in respective programs.

The two artists stayed at JOSHIBI AIR for the same period to conduct research and production in a shared studio and held JOSHIBI Artist in Residence Open Studio -Embodied Echoes- (December 14-20, 2023) at the culmination of their residency.

招聘プログラム

リサ・グロスコフ

滞在期間：2023/10/10 ~ 12/22 (74日間)

滞在期間中、リサ・グロスコフはプリクラとお見合い写真という文化現象に着目し、日本の文脈におけるジェンダー、美の基準、家族の理想像などについて、フェミニズムの観点から探求した作品制作を行いました。

プリクラ機によって提案されるポーズのレパートリーと美颜フィルターが、どちらも無邪気さや可愛らしさを強調していることに注目し《One, Two, Three: Whatever》を制作。プリクラ機から提案される(可愛さを表現する)ポーズとともに、それらの期待に反した挑戦的なポーズとを組み合わせることで、マドンナ・ホア・コンプレックス*のジレンマから生じるジェンダーへの固定概念を解消することの難しさ、落とし穴を明らかにしようと試みました。

また、グロスコフは銀座の写真スタジオを訪れ、典型的なお見合い写真を撮影しました。そこで得られた2枚の写真を動画にし、激しく呼吸するような彼女自身に、ポップミュージックの「I am so excited」を重ねて制作された《Till Death Do Us Part》は、お見合い写真という文脈の中で個人に課せられる期待や規範を検証し、体現しています。

また滞在中、グロスコフは以前から行っているいくつかのプロジェクトも継続して行うなど、多岐に渡る制作活動を展開しました。「JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス オープンスタジオ -Embodied Echoes-」では、《One, Two, Three: Whatever》、《Till Death Do Us Part》、《I should quit smoking》を展示しました。

*女性は純粋無垢か性的に魅惑的な存在としてしか見られないという限定的な考え方

Invitation Program

Lisa Grosskopf

Residency period : Oct 10 ~ Dec 22, 2023 (74days)

During her residency, Lisa Grosskopf concentrated on the cultural phenomena of Purikura and Omiai, or matchmaking photos, developing works that explored notions of gender, standards of beauty and family ideals in the Japanese context from a feminist perspective.

She developed *One, Two, Three: Whatever* by focusing on the array of poses suggested by Purikura machines and their beauty filters, both of which emphasize innocence and cuteness. By combining these recommended poses with ones that challenge traditional expectations, the series reveals the constraints and pitfalls in overcoming gender stereotypes that arise from the dilemma of the Madonna-Whore complex*.

Grosskopf also visited a photo studio in Ginza, Tokyo, to capture her own typical “omiai” photographs, commonly utilized in Japanese matchmaking. *Till Death Do Us Part*, a video featuring two of these photos in which Grosskopf appears to breathe intensely accompanied by the pop tune “I am so excited,” addresses the societal pressures and standards associated with omiai photography, while contrasting it with a liberating perspective on physical affection and sexual desire.

Grosskopf also continued to work on several of her previous projects during her residency.

In JOSHIBI Artist in Residence Open Studio -Embodied Echoes-, Grosskopf presented *One, Two, Three: Whatever*, *Till Death Do Us Part*, and *I should quit smoking*.

*The limiting belief that women can only be seen as either pure and innocent or seductive and sexual

シャッターと社会 ナビゲート ~日本におけるアート、アイデンティティ、伝統を航海する~

リサ・グロスコフ

AIRプログラムは、決められた日常生活から離れ、芸術の探求と創造に専念する環境に身を置く、またとない機会を与えてくれた。慣れ親しんだものから離れ、新しい刺激や視点を取り入れることで、創造性と自己成長を促す環境が整った。このプログラムは、革新のための坩堝として機能し、芸術的実験の領域に深く飛び込むことを促し、私の普段の創作プロセスの限界を押し広げるものだった。

このプログラムで最も充実したことのひとつは、それぞれに独自の経験や技術、世界観を持っている日本のアーティストたちと交流できたことだ。こうした交流は、新鮮な洞察力を与えてくれる貴重なものだった。

日本滞在中は、新たな感動や記憶、洞察を得るために、広範囲に及ぶ散策や小旅行にも出かけたが、非常に実り多い時間を過ごすことができた。私は日本の写真における女性の身体について、特にプリクラ機とお見合い写真について深く研究した。この洞察に基づき2つの作品群を展開したが、これらについてオーストリアに戻ってからも制作を続ける予定でいる。

プリクラ機とお見合い写真を通して女性の身体表現を探求することは、芸術的な探求であると同時に、文化的、社会学的な調査でもあった。プリクラは、現代の日本社会で女性らしさやアイデンティティがどのように構築され、表現されているのか、遊び心に溢れながらも複雑な方法を考察することを可能にしてくれた。若い女性たちの間で人気のあるこれらのステッカー写真は、ジェンダーのパフォーマティブな側面や、日本の若者文化に浸透している美的嗜好を見るための魅力的なレンズとして役立っている。

お見合い写真は、見合い結婚のプロセスで伝統的に使われてきたもので、プリクラの持つ軽快さとは対照的だった。お見合い写真は、社会的な期待や結婚願望という文脈の中で、女性が形式的に、そして時に厳格に描かれていることを明らかにしている。このような写真形態は、進化しているとはいえ、日本の女性認識に影響を与える文化的規範や価値観を痛烈に思い起こさせるものである。

AIRプログラムと、それが与えてくれたかけがえのない経験に感謝の意を表したい。このレジデンスによって、私の芸術活動が豊かなものになっただけでなく、文化、アイデンティティ、表現の間の複雑な相互作用について、より深く理解することができた。異なる文化的背景の中で生活し、制作・リサーチができることはとても恵まれた機会であり、他では得られない洞察と視点を提供してくれた。この旅を可能にしてくれたプログラム・コーディネーターたち、知識と見識を分かち合ってくれた地元のアртиストたち、そして私を迎え入れてくれた方々に心から感謝している。この経験は私のキャリアにおいて極めて重要な瞬間であり、日本滞在中に着火したテーマやアイデアを、今後も探求し、発展させていくことを楽しみにしている。

リサ・グロスコフ

1989年ウィーン生まれ。リンツ芸術大学、ウィーン応用芸術大学、ウィーン美術アカデミーで学ぶ。国内外で数多くの展示を行い、プライベートおよびパブリックコレクションに作品が収蔵されている。領域横断的な活動において、絵画以外のあらゆる表現媒体を用いながら、アーティスト、市民、消費者等として、自分自身が置かれている状況や社会的構造の有り様を探究している。

主な個展に「Beauty Foto」(2023年、Galerie Fotografic、プラハ、チェコ共和国)、「Quitting Smoking Might be Easier」(2021年、Kino Šiška、リュブリャナ、スロベニア)、「One Place After Another」(2019年、organhaus、重慶、中国)など。

Shutter and Society : Navigating Art, Identity, and Tradition in Japan

Lisa Grosskopf

The AIR program offered a unique opportunity to step away from the routine of daily life and immerse myself in an environment dedicated entirely to artistic exploration and creation. This detachment from the familiar, combined with the infusion of new stimuli and perspectives, fostered an environment ripe for creativity and personal growth. The program, acting as a crucible for innovation, encouraged a deep dive into the realms of artistic experimentation, pushing the boundaries of my usual creative processes.

One of the most enriching aspects of the AIR program was the chance to interact with Japanese artists, each bringing their own unique experiences, techniques, and worldviews. These interactions were invaluable, offering fresh insight.

While I also used my time in Japan for extensive walks and excursions to gather new impressions, memories, and insights, I also had a very productive time. I undertook profound research on the female body in Japanese photography, especially on the example of Purikura machines and Omiai photography. Based on my insights, I developed two bodies of work that I will continue to work on after my return to Austria.

My exploration into the representation of the female body through Purikura machines and Omiai photography was not only an artistic inquiry but also a cultural and sociological investigation. Purikura allowed me to examine the playful yet complex ways in which femininity and identity are constructed and expressed in contemporary Japanese society. These sticker photo booths, popular among young women, serve as a fascinating lens through which to view the performative aspects of gender and the aesthetic preferences that pervade Japanese youth culture.

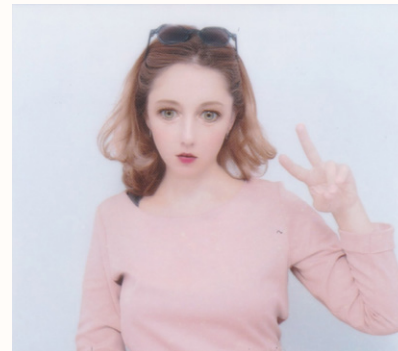
Omiai photography, traditionally used in the process of arranged marriages, provided a stark contrast to the lightheartedness of Purikura. It revealed the formal and often rigid portrayals of women within the context of societal expectations and matrimonial prospects. This form of photography, although evolving, remains a poignant reminder of the cultural norms and values that influence the perception of women in Japan.

I am profoundly grateful for the AIR program and the invaluable experiences it has afforded me. This residency has not only enriched my artistic practice but has also offered me a deeper understanding of the complex interplay between culture, identity, and representation. The opportunity to live, create, and research within a different cultural context has been a privilege, providing me with insights and perspectives that I could not have gained elsewhere. My heartfelt thanks go to all those who made this journey possible—the program coordinators, the local artists who shared their knowledge and insights, and the community that welcomed me into their midst. This experience has been a pivotal moment in my career, and I look forward to the continued exploration and development of the themes and ideas ignited during my time in Japan.

Lisa Grosskopf

Born 1989 in Vienna, she studied at the Kunstuniversität Linz, at the University of Applied Arts Vienna and at the Academy of Fine Arts Vienna. Her work has been widely exhibited nationally and internationally and can be found in private and public collections. In her cross-media artistic practice, she explores the macro- and microsystems she finds herself in as an artist, citizen, consumer, and other roles, doing almost everything but painting. Her solo exhibitions include *Beauty Foto* (2023, Galerie Fotografic, Prague, Czech Republic), *Quitting Smoking Might be Easier* (2021, Kino Šiška, Ljubljana, Republic of Slovenia), *One Place After Another* (2019, Organhaus, Chongqing, China), among others.

招聘プログラム

伊藤夏実

滞在期間：2023/10/2 ～ 12/22（82日間）

伊藤夏実はJOSHIBI AIRでの滞在中、女子美術大学歴史資料室と同窓会事務局を訪れ、保管されている膨大な資料の中から、明治～昭和初期頃の本学学生の美術史の授業ノートや、授業作品の裏面に記された教員による評価表記、卒業直後の学生たちの絵手紙、エスキース帳、女子美術専門学校會報に残されたアンダーラインやチェック印、メモ等の、現行のアーカイブ方法では取りこぼされてしまうような手描きの痕跡を探し出しました。そして、それらを絵の具や木材、ワイヤー、スタイロフォームなど様々な素材を用いて模写する行為を通じて、個別の身体の記憶を読み解くことを試みました。真似ることによって伊藤の身体を介して立ち現れた個別の身体の記憶は、イエローやネオンカラーといった電気信号を想起させる色彩と共に様々な形状を伴って提示されています。

「JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス オープンスタジオ -Embodied Echoes-」では、伊藤はこれらの一連の活動を「《落書きの模写 — 個別の身体》のためのリサーチ」と名付け、模写する過程で生まれた様々なドローイング、絵画、立体を、探し出した資料の複製と共にインスタレーションとして展示しました。

資料提供：女子美術大学同窓会、女子美術大学歴史資料室

Invitation Program

Natsumi Ito

Residency period : Oct 2 ~ Dec 22, 2023 (82days)

During her stay at JOSHIBI AIR, Natsumi Ito visited the Joshibi Historical Archive and the Alumnae Association Office to examine a vast amount of archived materials, including art history class notes from the Meiji to early Showa periods, teacher evaluation notations on the back of class works, picture letters of students just after graduation, esquisse books, notes with underlined words and check marks left in the Newsletter of the Women's College of Fine Arts (currently Joshibi), and other hand-drawn traces that would have been left out by current archival methods. Then, through the act of copying selected findings using various materials such as paint, wood, wire, and styrofoam, Ito attempted to decipher the memories of physical movements in the marks left by others. The memories of physical movements that emerged through Ito's physical act of imitating these marks were presented in various forms with colors such as yellow and neon that remind us of electrical signals.

For JOSHIBI Artist in Residence Open Studio -Embodied Echoes-, Ito named her series of activities *Research for Copying Doodles - Individual Bodies*, and presented an installation work consisting of various drawings, paintings, and sculptures created through the process of copying, shown alongside reproductions of found materials.

Archive images courtesy of Joshibi Alumnae Association and Joshibi Historical Archive

自分自身の振る舞いと距離形成のために

伊藤夏実

AIRとは、その体験の中にもうひとつ自分自身の人格を作るような出来事だと思うときがある。似た実感を引き起こす話として、私は他人の家族の話を書くのが好きだったりするのだが、家庭というおそらく1番小さな単位の文化を知りたいと思うからである。その家族の中に適応し、振る舞いがいつもとは形を変えて表出し、他人の話の内容、そして日頃よく使う言葉や行動ひとつひとつの間合いを取り込み、その文化の中にもうひとつ新しい自分の人格を作ってゆく。

AIRの体験もまた、その場所特有の空気や新しく関わる人たちとの会話、私自身の生活習慣の変化がいくつもの振る舞いを作っている。私にとってJOSHIBI AIRは、3度目のAIRの体験であった。いずれの場所も母国、そして関東圏内での体験であり、自宅からもものすごく遠い場所というわけでもなかった。私の日常と比較的ギャップの少ない生活パターン、環境であったはずだが、それでもその環境の中に、その場所で作られた、または今作られている最中にある、ルールとも言えないほど微小な場の癖のようなものがある。少し時間がたった今、それらがその場所や私を含めた人々の行動や思考のパターンを決め、その場所をその場所たらしめていたと実感するに至る。

このドローイングは、JOSHIBI AIR滞在期間中に描いたものである。リサーチのために女子美の杉並校舎にある歴史資料室で大量の資料を見るうちに、膨大な時間の層、そして個別の身体性の生々しさ、そして人格の気配に圧倒されたことが思い出される。浮遊する記憶の像、その粒子の隙間を泳いでいるかのようなうねりのある体験である。このドローイングの表象は、記憶の持ち主とは全くの他人である私が、アクセス可能な領域を探っていたときの時間の形とでも言えようか。

記憶とは、その人が忘れてしまったとしても、その人自身がなくなったとしても、どこかに保存されていると私は直観的に捉えている。それは、歴史資料とコミュニケーションを重ねるうちに、散らばって浮遊していた粒子が集まってきて、どこかに記憶されていた像がはっきりと引き出されてくるような、保存されていたものにアクセスできたかのように思える感覚から由来するものであると思う。そして今、そのときに描いた私自身のドローイングを見返してみたとき、紛れもなく自分自身の振る舞いから描かれたはずのドローイングが、歴史資料室で他人の記憶を覗き、それぞれの記憶を知ろうとアプローチしていたときのような感覚を引き起こしている。AIRが始まり環境が一度変化し、そしてAIRが終わり生活がまた元に戻っていったことにより、自分自身の作品に対しての距離感までもが変化していた。それは小さな環境の変化を意図的に起こすことによって、自分自身と、自分自身の制作した作品に対しても、歴史資料室で見た全く知らない誰かの記憶たちと同じようにフラットに扱える可能性があるということである。自分自身の制作物に対しても、「理解する」というアプローチが必要になってきたということであり、他人のみならず自分自身に対しても距離を形成することができる点が、私にとってのAIRの面白いところであると実感した。

伊藤 夏実

1993年愛知県生まれ。2023年女子美術大学大学院美術研究科(洋画)において博士号取得。重力や張力、摩擦など、身の周りに身近に存在しながらも、目には見えない力をテーマとし、絵画を中心に制作を行なっている。主な個展に「浮遊体としての zip line」(2023年、パロールラボ、東京)、「動くものと動かないものとの境界も、力の中心も無数にあるのではないか。」(2017年、トーキョーワンダーサイト本郷、東京)。また「長文風速計」(2022年、アキバタマビ21、東京)などのグループ展に参加。

2024年2月3日

As a means to gain distance from one's own behavior

Natsumi Ito

There are times when I think the experience of AIR is like creating another personality.

As an example of something that evokes a similar feeling, I sometimes like to hear about other people's families to learn about the culture of "family," arguably the smallest unit of culture. Adapting to this family, my behavior manifests itself in unusual ways as I assimilate the content of others' stories and the pauses in their daily words and actions to create a new persona within that culture.

In the AIR experience, too, the unique atmosphere of the place, the conversations with new people, and changes in my own lifestyle create new patterns of behavior. For me, JOSHIBI AIR was my third AIR experience. All three experiences were in my home country and in the Kanto area in locations not very far from my home. The living patterns and environments were relatively similar to those of my daily life, but even so, these environments are where habits—too trivial to be called rules—were formed, or were in the process of being formed. Now that some time has passed, I have come to realize that these habits determined my patterns of behavior and ideas about the place and its people, including myself, and made the place what it is.

This drawing was made during my stay at JOSHIBI AIR. As I looked through a large amount of materials in the Historical Archive at the Suginami campus of Joshibi as part of my research, I recall being overwhelmed by the vast layers of time, the vivid physicality of individual doodles and sketches, and the presence of different personalities. It was an undulating experience, as if one were swimming in the gaps between the floating images of memory and its particles. The representation of this drawing could be described as the shaping of time when I, a complete stranger to the owner of the memory, was exploring the realm of its accessibility.

My intuition tells me that memory is preserved somewhere, even if the person has forgotten it, and even if the person him or herself is no longer alive. I believe this originates from the feeling of being able to access something that had been preserved, as if, through repeated communication with historical materials, particles that had been scattered and were floating freely came together, leading an image that had been stored somewhere to clearly emerge. And now, when I return to the drawing, created unmistakably as a result of my own actions, it evokes the same sensation as when I looked into the memories of others in the Historical Archive to gain a deeper insight. As the environment changed with the start of the AIR, and as life returned to normal at its end, even my own sense of distance from the work changed. This signifies that by intentionally causing small changes in one's environment, there is a possibility to treat oneself and one's own work in a neutral way, in the same way as one would the memories of a complete stranger seen in the Historical Archive. I now realize the need to take an approach of "understanding" my own creations, and I came to understand that the interesting point of AIR is that it allows me to create a distance not only from others, but also from myself.

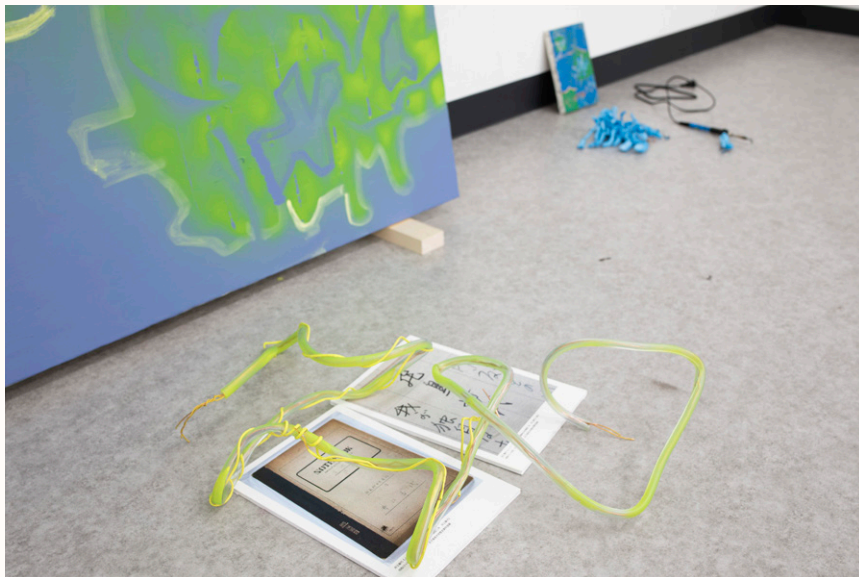
Natsumi Ito

Born in Aichi in 1993, she completed a Ph.D. in Fine Arts in the concentration in Oil Painting at Joshibi Graduate School of Art and Design in 2023. She focuses on the theme of invisible forces such as gravity, tension, and friction, which are all around us but invisible to the naked eye, and works mainly with paintings. Her solo exhibitions include *Zip line as a floating matte* (2023, Valorlab, Tokyo, Japan) and *The Ptolemaic System Theory - Finding the Center of Movement* (2017, Tokyo Wonder Site Hongo, Tokyo, Japan). The recent group exhibitions she participated in include *Anemometer for Long Passages* (2022, Akibatamabi 21, Tokyo, Japan).

February 3, 2024

交流・教育プログラム紹介

(G=リサ・グロスコフ/I=伊藤夏実)

- 10/12 オリエンテーション (G,I)
- /20 女子美祭見学 (G,I)
- /25 アーティストトーク&作品講評 in 短大美術コース (G,I)
- 11/8 授業「アーティスト・イン・レジデンス概論」聴講 (G)
- /13 Super Open Studio 訪問 (G,I)
- /17 授業「国際交流文化概論B」でのレクチャー (G)
- /22 杉並近隣のアートスポット訪問 (G)
- /27 授業「アートマネジメント演習Ⅰ」でのレクチャー (G,I)
- 12/14~20 JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス オープンスタジオ -Embodied Echoes-(G,I)
 - /14 オープニングレセプション
 - /16 アーティストトーク ゲスト: アルノ・ミッタードルファー(オーストリア文化フォーラム東京 所長、オーストリア大使館 参事官)
 - /20 学生向けスタジオツアー
- 1 /18 洋画専攻主催 AIR報告会 (I)

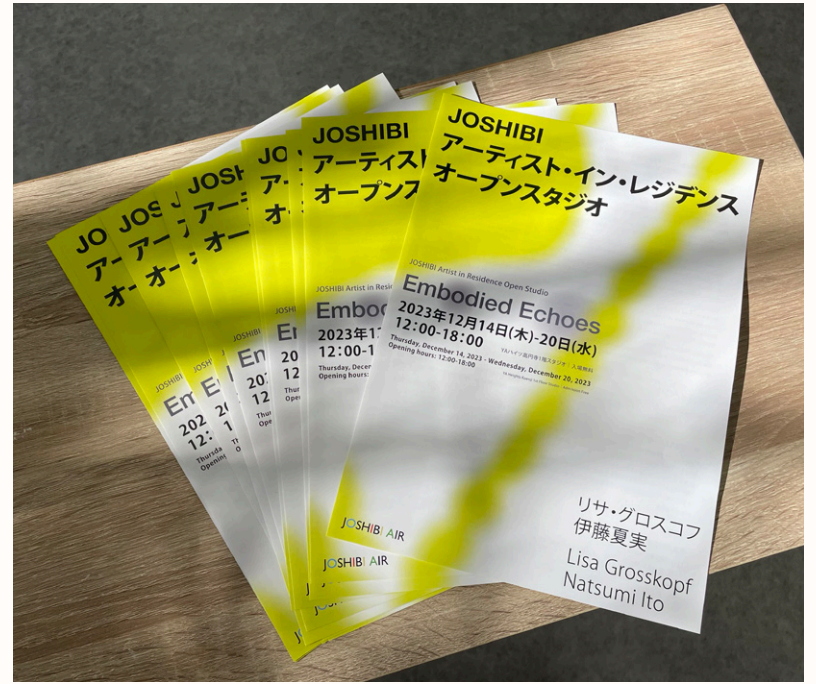

Public and Educational Programs Itinerary

(G = Lisa Grosskopf / I = Natsumi Ito)

- 10/12 Orientation (G, I)
- /20 Visit to Joshibi Festival (G, I)
- /25 Artist Talk + Critique of art works in Fine Arts Course, Joshibi College of Art and Design (G, I)
- 11/8 Attendance at Introduction to Artist in Residence class (G)
- /13 Visit to Super Open Studio (G, I)
- /17 Lecture in the class Introduction to International Cultural Exchange B (G)
- /22 Visit to art spots in the Suginami neighborhood (G)
- /27 Lecture in the class Art Management Seminar I (G, I)
- 12/14-20 JOSHIBI Artist in Residence Open Studio -Embodied Echoes- (G, I)
 - /14 Opening reception
 - /16 Artist Talk Guest : Arno Mitterdorfer (Director - Austrian Cultural Forum Tokyo, Counsellor, Austrian Embassy)
 - /20 Studio tour for students
- 1 /18 AIR Debriefing organized by the Concentration in Oil Painting and Printmaking (I)

Studio tour for students

ゲスト：アルノ・ミッタードルファー(オーストリア文化フォーラム東京 所長、オーストリア大使館 参事官)
Guest : Arno Mitterdorfer (Director-Austrian Forum Tokyo ,Counsellor,Austrian Embassy)

Artist Talk

Visit to Joshibi Festival

Lecture in the class Introduction to International Cultural Exchange B

Attendance at Introduction to Artist in Residence class

Visit to art spots in the Sugunami neighborhood

Artist Talk + Critique of art works in Fine Arts Course, Joshibi College of Art and Design

Lecture in the class Art Management Seminar I

協力者コメント

Comments from Cooperators

寄稿文

Message from
Nagisa Yagi & Hidemi Nishida

AIRの活動に参加できる機会がたくさんあることを嬉しく思います。AIRが女性アーティストを支援していること、そして世界中の女性アーティストがここに集まり、互いに交流し、助け合い、共にアートを創り上げていると強く感じています。AIRはグローバルなアートの実践のための良いプラットフォームを提供していると思います。

私の修士課程の研究テーマはフェミニズム・アートに関するものですが、AIRの活動では、異なる文化背景の女性アーティストと出会い、私たちのアート作品や自身の人生について語り合うことができます。会話の中で、さまざまな国のフェミニズムの現状を知ることができ、時には彼女たちにさらに突っ込んだインタビューをすることもありました。これが私の研究に大いに役立ったことは間違いありません。AIRに参加するすべてのアーティストや学生、またはアートに興味を持つ人々が、AIRの活動を通じて互いに助け合い、協力し合えることを願っています。アートは、みんなが一緒にいることだと思いますから！

胡听雨 / 大学院美術研究科博士前期課程デザイン専攻
アートプロデュース研究領域

I'm delighted that there are so many opportunities for me to participate in AIR activities. Among the various activities of AIR, I deeply feel that they support female artists, leading female artists from all over the world to gather here, communicate with and support each other, and create art together. I think AIR provides a good platform for a global art practice.

The theme of my research is related to feminist art, and through the activities of AIR, I can encounter female artists from different cultures, and we can talk about our respective artworks and life experiences. During the conversations, I could learn about the current situation of feminism in different countries, and sometimes I also interviewed the artists in more depth. There is no doubt that this has helped me greatly in my research. I hope that all the artists or students who participate in AIR or anyone with an interest in art can help each other and work together through the activities of AIR. That is because art is all about being together!

Hu Tingyu / Concentration in Art Produce and Museum
Studies, Master's Degree Program

海外で活躍しているアーティストの制作過程を間近で見たりアーティストから直接制作意図を聞いたりすることができ貴重な経験になりました。AIRのアーティストは彫刻や写真など様々な分野で活動しているため、普段女子美で教わっている先生方とは違う分野のアーティストの方々と気軽に話せる機会ができました。

日本で暮らしている中では当たり前に見える物事や習慣を海外アーティストならではの視点を通して見ることで新しい気づきがありました。私は将来日本の外で制作をしてみたいと考えています。JOSHIBI AIRのアーティストをロールモデルにして、海外で経験したことと自分が持っている感覚を掛け合わせた作品作りをしたいと思いました。

松坂敬子 / 短期大学部造形学科
美術コース

It was a valuable experience for me to see firsthand the production process of artists who are active overseas and hear directly from them about their intentions in creating their works. I had the opportunity to talk casually with artists working in fields different from the professors who usually teach at Joshibi.

I was able to gain new insights into aspects of society and customs that I take for granted in Japan by seeing them from the perspective of overseas artists. In the future, I would like to work outside of Japan. Regarding the artists of JOSHIBI AIR as role models, I hope to create artworks that combine what I experience overseas with my own sensibilities.

Kyoko Matsuzaka / Fine Arts Course,
Joshibi College of Art and Design

伊藤夏実さんより「昔の学生の日記やスケッチ等に書かれた落書き」をテーマとして歴史資料を調査したいとご希望があり、歴史資料担当として対応しました。本学歴史資料室は、デジタル・アーカイブズ化が進んでおらず、サイト上での資料検索や資料画像の閲覧などにはできない状態で、資料台帳を一枚一枚見ていくというおそろしくアナログな作業をしていただきました。おそらく2000枚は目を通されたと思います。ただ、その過程で資料の情報が手書きで書きこまれた台帳に興味を持たれ、結果的に作品に取り込まれました。さらに明治期から昭和初期の本学学生の絵手紙・ノート・スケッチブック等、70件以上の資料を実見し、半世紀以上前の女子美に学んだ学生の手書きの文字や落書きを発見していきました。オープンスタジオでは、歴史資料の中に見出した記述を模写しながらアートに昇華させていくプロセスを拝見し、新鮮な驚きを感じました。

高橋直子 / 女子美術大学歴史資料室
学芸員

.....

Natsumi Ito requested to research historical materials on the theme of “doodles in old students’ diaries and on the reverse side of sketches,” and I responded to her request as the person in charge of historical materials. The university’s Historical Archive is not yet available in a digital format, and it is not possible to search for materials or view archive images on the website. As a result, I asked Natsumi to go through the materials one by one, a frightening prospect as an analog process. She probably looked through more than 2,000 pages. In the process, however, she became interested in the handwritten information in the inventory of materials, and as a result, she was able to incorporate it into her work. In addition, she actually looked through more than 70 materials such as letters in the form of pictures, notebooks and sketchbooks of our students from the Meiji and early Showa periods, and discovered handwritten letters and doodles of students who studied at Joshibi more than half a century ago. In the Open Studio, I was freshly surprised to witness her process of sublimating the descriptions found in the historical materials into art by copying them.

Naoko Takahashi / Curator, Historical Archive of
Joshibi University of Art and Design

JOSHIBI AIRへの願い

短大生がアーティストと関わりを持つことが難しかったAIR初年度を反省し、2023年度は学生が少しでも関わりを持てればと願っていた。

前半に滞在したアラズネさんは、母国スペインで銅版画を研究しており、日本でも銅版画制作を希望していたため、短大美術コースの版画工房を利用していただいた。

銅版画には様々な技法があり、使用する設備の違いが表現の違いとなる面も大きく、異なる設備への順応に苦戦していたアラズネさんだったが、和紙を紹介したことからドローイングに移行し、伸びやかな作品に発展していったことは、AIRならではの収穫に違いない。

後半に滞在したリサさんと夏実さんには、女子美祭後に講義時間を設け、それぞれの作品紹介と学生作品の講評をしていただいた。

短大生が本格的に卒業制作に向かう直前で、自身の作品制作について思い悩むこの時期にお二人の作品作りについての講義を聞くことは大変貴重で、講義後のアンケートでは「展示の仕方やコンセプトを考えることについてとても参考になりました。お二人ともジャンルが違うので制作過程等様々な角度から美術について考えることが出来る良い機会だなと思いました。」など、高評価のコメントが多数見られた。

またリサさんが当初考えていた『学生やその保護者の居住地を訪れ、彼らの家に飾られているアートを写真に収める』というプロジェクトには、協力したいという学生が何人か手を挙げた。AIRの期間や予算の問題で残念ながら実現できなかったが、アーティストと積極的に関わりたいという学生の気持ちが見えて嬉しかった。

短大に留学する協定大学からの留学生は少なく、留学制度があっても実感が得難いのが現状だが、JOSHIBI AIRは短大生にも留学や卒業後作家として活動するロールモデルを見せることができる貴重なプログラムである。今後も積極的に関わりを持てるよう準備していきたい。

八木なぎさ / 短期大学部造形学科
美術コース教授

My Hopes for JOSHIBI AIR

Reflecting on the first year of the AIR program, when it was difficult for students to engage with artists, I hoped that in 2023 students would be able to engage with them more directly. Alazne, who stayed with us for the first half of the program, had been studying intaglio printing in her home country of Spain. Wishing to also make intaglio prints during her stay in Japan, she made use of the printmaking studio in the Fine Arts Course of Joshibi College of Art and Design.

There are various intaglio printing techniques, and the diverse equipment used makes a big difference in terms of expression. Although Alazne struggled to adapt to the different equipment, an introduction to Japanese paper led her to shift to drawing, and the resulting development of her work toward a more carefree expression is surely a unique benefit of AIR.

Lisa and Natsumi, who stayed in the latter half of the program, were given time to hold a lecture after the Joshibi Festival, during which they introduced their respective practices and joined a critique of the students' work.

It was invaluable for the college students to listen to the artists' lectures on art creation at a time when they were about to start preparing their graduation work in earnest, and were worrying about their own art creation. This was reflected in the students' positive evaluation of the lecture in a questionnaire, with one student making the comment, "It was very helpful for me to think about how to exhibit and conceptualize my work. This was a good opportunity to think about art from the production process and various other angles, since both artists are working in different genres."

In addition, several students raised their hands when asked if anyone would cooperate with Lisa's initial project idea to visit the residences of students and their parents and photograph the art displayed in their homes. Unfortunately, the project could not be realized due to the limited time frame and budget of the AIR, but it was positive to see the students' willingness to actively engage with the artists' activities.

There are few students from partner universities who study abroad at Joshibi, making it difficult for students to get a real sense of what it is like to study overseas even if such programs exist. However, JOSHIBI AIR is a valuable program that provides Joshibi college students with role models for studying abroad and working as an artist after graduation. I will prepare in the hope of continuing to play an active part in this program in the future.

Nagisa Yagi / Professor, Fine Arts Course,
Joshibi College of Art and Design

寄稿文 / Message from Nagisa Yagi

JOSHIBI AIR – 旅するキャンパス

ある日学内を歩いていると誰かがキャンパスの片隅でうずくまっている。どうしたのかと近づいてみると、JOSHIBI AIRでスペインから滞在中のアラズネさんが、制作中の銅版を日光の下で加工しているところだった。そこで私もしゃがみ込み、その作業を見せてもらった。今取り組んでいるテーマや技法について、彼女は作業を進めながら教えてくれた。私は銅版画については素人だ。だから彼女の話や銅版表面の不思議な質感がとても新鮮だった。夏の日差しが眩しい昼下がりに、錬金術の秘密を教えられているような、心地の良い時間だった。

それからしばらくして、オーストリアからリサさんが、そして卒業生の伊藤さんがやってきた。リサさんは学外へ調査に出ることが多く、伊藤さんはスタジオで黙々とキャンパスに色を載せたり、スタイロフォームを削ったりしている。それぞれにどんなテーマを持って制作しているかについては、あらかじめ提出された滞在計画や、折々での会話の中で知ってはいるが、それがどのように具体的に実行されているのかを見るのはとても面白い。目の前で進んでいる作業の一つひとつが一体どんな要素としてそれぞれのテーマ性を語り始めるのか、ときたまスタジオを訪れるだけの私には想像仕切れないからだ。リサさんは小さな額を無数に集めているし、伊藤さんはスタイロフォームで不思議な造形を削り出している。それらがプリクラ写真を額装するためのものであり、女子美の歴史資料室に残された「優」の字の人偏の形だと判明したのは後の話だ。

そのようにして私は、滞在者たちの制作の断片に触れてきた。それは、いつも授業をしたり会議をしたりしているキャンパスにいながら、見知らぬ土地の見知らぬ日常を旅するような経験だった。旅先では未知の風土や哲学に触れながら、自分自身についても多くのことを発見することができる。アーティストが作り出す作品にはもちろん重要な価値があるのだが、そういった作品を生み出すアーティストの日常に出会うことも大変な価値なのだ。こうして女子美は旅するキャンパスになった。これからも多くの女子美生、教職員が旅人であり続けることを願いたい。

西田 秀己 / JOSHIBI AIR副ディレクター /
芸術学部アート・デザイン表現学科スペース表現領域 講師

JOSHIBI AIR - Traveling Campus

One day while walking around campus, I noticed someone crouching down in a corner of the campus. When I approached to see what was going on, I found Alazne, a JOSHIBI AIR resident from Spain, working in the sunlight on a copperplate etching she was creating. I crouched down to watch her work. As she did so, she told me about the themes and techniques she was working on. I am a novice when it comes to etching. So her explanation and the mysterious texture of the copperplate surface were very new to me. There in the bright summer afternoon, I spent a pleasant time, as if being taught the secrets of alchemy.

A short time later, Lisa from Austria and a Joshibi graduate, Natsumi, arrive. Lisa often goes off campus to conduct research, while Natsumi works quietly in her studio, applying colors to canvases and shaving styrofoam. Although I knew what themes each of them had in mind as they worked on their projects from their pre-submitted residency plans and from our occasional conversations, it was very interesting to see how they were being put into practice in concrete terms. As an occasional visitor to the studio, it is impossible for me to imagine how each of the works in progress in front of my eyes will begin to speak of their own thematic elements. Lisa is collecting countless small frames, and Natsumi is carving out strange shapes from styrofoam. It was only later that I discovered that the former were used to frame Purikura photos, while the latter were parts of the character “優” (pronounced *yu*, meaning “excellent”) left behind in the Historical Archive of Joshibi.

In this way, I have come into contact with fragments of the work of the residents. It was an experience like traveling to an unfamiliar place in an unfamiliar everyday life, even though I was on a campus where classes and meetings are always held. While traveling, one can discover much about oneself while being exposed to unknown climates and philosophies. The work that an artist creates is of course of great value, but to encounter the daily life of the artist who creates such work is also invaluable. In this way, Joshibi has become a traveling campus. I hope that many more Joshibi students and faculty members will continue to be travelers.

Hidemi Nishida / Deputy Director of JOSHIBI AIR /
Lecturer, Field of Art and Design for Spatial Experience

寄稿文 / Message from Hidemi Nishida

今年度の振り返りと来年度へ向けて

2024年2月19日、JOSHIBI AIR運営チームの4名で2023年度JOSHIBI AIRプログラムの振り返りを行いました。ここでは、その振り返りで話したことと、そこから見えてくる来年度へ向けての想いをまとめたいと思います。

● 新しい経験と出会いを大切に ●

今年度のプログラムでは、2022年から引き続き、スペイン・バスク自治政府の若手アーティスト支援プログラム「ERTIBIL BIZKAIA」との連携による受け入れと、卒業生および海外協定校からの公募による2名を招聘する2つのプログラムを展開しました。いずれのプログラムにおいても、どのようなリサーチや作品制作を希望するのか、事前にアーティストに計画を提出いただいておりますが、実際に来てみなければわからないことばかりです。特に海外から来るアーティストに対しては、実際に訪れたことのない場所での計画を求める一方で、これまで全く知らなかった新しいものと出会うことも大切であると考えており、この二面性はAIRの持つ難しさでもあり、面白い点でもあると思います。

● 予期せぬことに、どのように対応・呼応していくのか ●

滞在が始まってみると、事前の計画と実際に起きることの違いが数多くあります。

7月～8月に滞在したアラズネさんは滞在前から版画制作を希望していましたが、スペインと本学の工房の施設・道具等の違いによる予想外の技術的な問題が発生し、予定していた版画作品は滞在中に完成しませんでした。しかし、ドローイング作品の制作に切り替えることで、新しい表現方法に取り組むことができました。

10月～12月に滞在していたリサさんは、当初の制作計画の条件と実際の状況とがマッチせず、全く別のリサーチと制作の方向に舵を切りました。アーティストにとって滞在の途中で計画を変更することは勇気のいる決断だったと思いますが、前向きにその後の活動を続けている姿が印象的でした。

リサさんと同時期に滞在していた伊藤さんは、アラズネさんやリサさんと比較すると、当初の計画に沿ったリサーチ・制作に取り組みやすい環境だったように見えました。しかし実際には

資料を探す段階で大きな苦勞をしていたのではないかと想像します。を見つけることのできた資料から柔軟性を持って制作を展開し、当初の計画にはなかった立体作品の制作にも取り組みました。

事前に計画をし、成果の予想を立てることは、アーティストおよびAIRを運営する側双方にとって重要であることは間違いありません。しかし同時に忘れずにおきたいのは、一見すると生産性がないような足ぶみや回り道にも、豊かさや創造性は確かに存在しているということです。私たちは本年度の3名のアーティストが会った予期せぬ出来事と、そこに対する三者三様の反応を目の当たりにし、AIRの中で必然的に起こりうるこのような出来事に対して、どのような姿勢でいたら良いかを今一度考えさせられたように思います。

● 学生の学びの場・教職員との交流の場としてのAIR ●

JOSHIBI AIRの大きな特徴のひとつに、アーティストの教育プログラムへの参画という点があります。アーティストと学生・教職員の双方に良い影響が出ることを目指し、そのためにどのようにお互いをつなげていくことができるのかを常に模索しながら進めています。

アラズネさんが短大の版画工房で制作を行ったことは、制作環境の確保ということに加えて、工房で制作している学生や、作家活動をされている先生方と密にコミュニケーションを取れたということに大きな意味があったと感じています。技術と表現が一体となっている版画作品の制作者同士、言語を超えた交流が自然発生的に行われていました。

リサさんと伊藤さんには、女子美祭に展示されている短期大学の学生作品を鑑賞いただき、後日の授業内で講評をいただく機会を設けました。自身の制作につなげようと真剣な様子で話を聞く多くの学生が、非常に熱心に、真剣な様子でコメントに耳を傾けていました。アーティストを目指す学生にとって、年齢・キャリアも近い2人の話はリアリティがあったのではないのでしょうか。

またリサさんは、短大での講評会の他、様々な授業に積極的に参加しました。このことはリサさん自身の資質に依るところが大きかったと感じていますが、どのように制作と教育プログラムへの参画を並行し、アーティストと学生の双方に対して意味のある形で行えるかを考えることは、今後持続可能な形でJOSHIBI AIRを実現するための大きな鍵となるでしょう。

またリサさんの当初の制作計画は、学生が暮らす部屋で撮影を行うというもので、今回の滞在では何名かの部屋の撮影を試験的に行いました。このような制作は様々な面で難しさがありますが、実現が可能であれば授業とはまた別の形でアーティストと学生の交流の機会が生まれるはずです。

卒業生でもある伊藤さんは、学生にとって最も親近感を感じられる存在で、相互に理解しやすい状況であったため、オープンスタジオには多くの後輩が訪れ、また、滞在後には洋画研究室主催で報告会が開催されるなど、卒業生がJOSHIBI AIRに参加することの大きな価値を見ることができました。今後、リサーチや制作におけるプロセスも含めて、学生が話を聞いたり、側と一緒に仕事をできる機会を作ること、学生がアーティストの制作を理解できるまたとない機会につながるでしょう。

振り返りを通じて、AIRでは、アーティストの完成した作品や、成功した成果のみを見せるのではなく、プロセスを含めて学生と共有していくことが意味のあることなのではないかと私たちは考えました。アーティスト自身、AIRに参加することで成長し、経験を次のキャリアへとつなげていきます。そのことを学生に伝え、生きたロールモデルとしてアーティストが側にいるという状況を作ることが、大学でAIRを行う一番の理由なのではないでしょうか。アーティストとして生きていきたい、あるいはアーティストのマネジメントやプロデュースを標榜する学生のキャリア支援の一環として位置付け、相互の経験と学びとなるプログラムを目指したいと考えています。

● まとめ・おわりに ●

今年度の振り返りは、AIRとはどのようなものなのか、大学でAIRを行うことの意義、そしてアーティストと学生に対してどのような経験を提供できるかという点について考え、また成果という言葉の本当の意味を問い直す機会となりました。

まだまだ模索中のことも多くあり、プログラムを実施する中で見えてくることばかりですが、今年度から得られた学びを来年度にも生かせるよう努力していきたいと思えます。

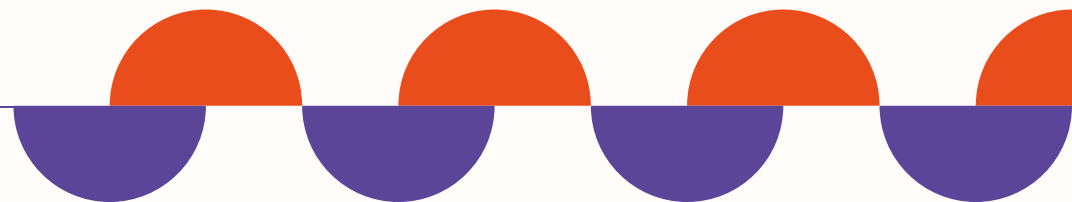
JOSHIBI AIR運営チーム

日沼禎子(JOSHIBI AIR ディレクター)

林亜紀子(国際センター)

坂野由起(国際センター)

山田悠(JOSHIBI AIR コーディネーター)

Reflection on the current year and perspectives on the coming year

On February 19, 2024, four members of the JOSHIBI AIR team held a review meeting of the JOSHIBI AIR 2023 program.

We would like to offer here a summary of what was discussed and our thoughts for the next year.

● Cherish new experiences and encounters ●

In this year's JOSHIBI AIR, we developed two programs: The first, a collaboration that has been ongoing since 2022 with ERTIBIL BIZKAIA, a scholarship program for young artists conducted by Spain's Basque Autonomous Government of Bizkaia; and the second, an Invitation Program that accepts two artists from among Joshibi graduates and alumni of overseas partner schools through an open call. In both programs, artists are asked to submit their plans for the research and production they would like to develop in advance, but there are many uncertainties until the artists actually come to Japan. Especially for artists coming from overseas, we ask them to plan in a place they have never actually visited, but at the same time, we believe it is important for them to encounter something completely new and previously unknown. This duality is both a challenge and an interesting aspect of the AIR program.

● How to respond and react to the unexpected ●

Once the residency began, there were many differences between what was planned in advance and what actually happened.

Alazne, who stayed from July to August, had hoped to make copperplate prints before her stay, but due to unexpected technical problems caused by differences in facilities and tools at the studio in Spain and at the University, she was unable to complete the prints she had planned during her residency. However, by switching to the production of drawings, she was able to work on a new method of expression.

For Lisa, who stayed from October to December, the initial conditions needed to realize her proposal did not match the actual situation, and she was steered in a completely different direction for her research and production. It must have been a courageous decision for the artist to change her plan in the middle of her stay, but it was impressive

to see how positively she continued her activities from that point on.

Compared to Alazne and Lisa, Natsumi, who was staying at the same time as Lisa, seemed to find it easier to work on research and production in line with her initial plan. In reality, however, we imagine that she encountered a great deal of difficulty at the stage of finding archive materials to work with. From the materials she was able to find, she developed her production with flexibility to include a three-dimensional work, which was not part of her original plan.

There is no doubt that advance planning and forecasting are important for both the artists and the AIR team. At the same time, however, it is important to remember that richness and creativity can indeed be found even in seemingly unproductive periods and detours. Witnessing the unexpected events that the three artists encountered this year and their three different responses to them made us think anew about the kind of attitude we should have in response to such events that inevitably occur in AIR.

● AIR as a place for student learning and interaction with faculty and staff ●

One of the main features of JOSHIBI AIR is the participation of artists in educational programs. We aim to have a positive impact on both artists and students/teachers and are always looking for ways to connect them to each other in order to achieve this goal.

In addition to securing a working environment, we feel that it was significant for Alazne to be able to communicate closely with the students working in the studio and with the teachers who are active as artists. Through works in print that involve a fusion of technique and expression, the exchange between Alazne and the printmakers at Joshibi was spontaneous and transcended language.

Lisa and Natsumi were given the opportunity to view the Joshibi College of Art and Design students' works exhibited at the Joshibi Festival and critique them later in class. Many students listened to their comments very intently and earnestly, trying to connect them to their own work. For students who aspire to become artists, the feedback from these two artists, who are close in age and career, must have offered a real insight.

Lisa also actively participated in various classes as well as critique sessions at the College. While we feel that this was largely due to Lisa's own qualities, considering how to parallel production and participation in educational programs in a way that is meaningful to both artists and students will be a major key to realizing JOSHIBI AIR in a sustainable way in the future. Lisa's original production plan was to photograph the rooms of students, and she managed to do this on a trial basis several times during the residency. This type of production is difficult in many ways, but if it is feasible, it should provide an opportunity for artist-student interaction in a different way than in the classroom.

Natsumi, who is also a graduate of Joshibi, was the most approachable and mutually understandable person for the students, so many juniors visited the open studio and a debriefing session was held by the Concentration in Oil Painting and Printing after her stay, showing the great value of having graduates participate in JOSHIBI AIR. In the future, creating opportunities for students to listen to and work side-by-side with artists, including their process of research and production, will provide a unique opportunity for students to understand the artists' work.

Through our reflections, we realized that it would be meaningful for AIR not only to show the artists' completed works and successful outcomes, but also to share the process with the students. Artists themselves grow through their participation in AIR, and they connect their experiences to their next career path. The main reason for holding AIR programs at universities is to communicate this to students and to create a situation in which artists are there as living role models. We would like to position this program as a part of career support for students who want to live as artists or have an interest in artist management and production, and to make it a mutual experience and opportunity for learning.

● Summary and Conclusion with faculty and staff ●

This year's review meeting was an opportunity to reflect on what AIR is, the significance of holding AIR programs at universities, and the kind of experience we can offer to artists and students while questioning the true meaning of the word "results".

There are still many things that we are exploring and which will only become clearer as we implement the program, but we will make every effort to apply the points learned this year to the next edition of Joshibi AIR.

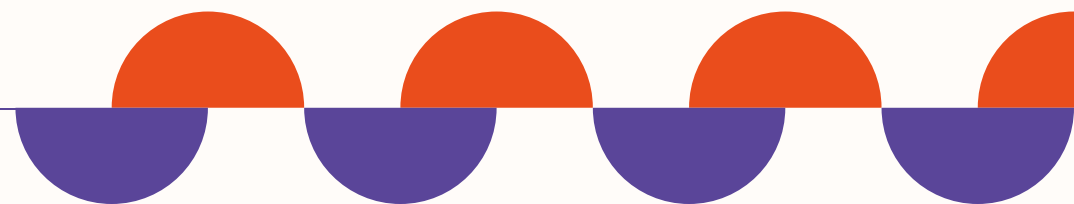
JOSHIBI AIR Team

Teiko Hinuma (Director, JOSHIBI AIR)

Akiko Hayashi (Center for International Relations)

Yuki Sakano (Center for International Relations)

Haruka Yamada (Coordinator, JOSHIBI AIR)

JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス 2023年度プログラム

アーティスト
アラズネ・スピサレッタ
リサ・グロスコフ
伊藤夏実

主催
女子美術大学

助成
オーストリア大使館 / オーストリア文化フォーラム東京

連携プログラムパートナー
ERTIBIL BIZKAIA、スペイン・バスク自治政府ビスカヤ県

協力
女子美術大学同窓会
女子美術大学歴史資料室
美術学科 洋画専攻
アート・デザイン表現学科 メディア表現領域、ヒーリング表現領域、アートプロデュース表現領域
短期大学部造形学科 美術コース
女子美クリエイティブ・ラボラトリー

JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス パイロットプログラム運営チーム

ディレクター 日沼禎子
副ディレクター 西田秀己
アーティスト・イン・レジデンス検討部会員

福土朋子
帆足枝里子
荒姿寿
八木なぎさ

事務局 教学事務部 国際センター
コーディネーター 山田悠

写真撮影
総務企画部 広報グループ、女子美クリエイティブ・ラボラトリー、末正真礼生、山田悠

デザイン
宮下遥

編集・翻訳
JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス パイロットプログラム運営チーム

英文校正
ジェイミ・ハンフリーズ

発行日
2024年3月25日

発行
女子美術大学

JOSHIBI Artist in Residence Program 2023

Artist
Alazne Zubizarreta
Lisa Grosskopf
Natsumi Ito

Organized by
Joshibi University of Art and Design

Supported by
Austrian Embassy / Austrian Cultural Forum Tokyo

Collaborative Program Partner
ERTIBIL BIZKAIA, Spain's Basque Autonomous Government of Bizkaia

Cooperation
Joshibi Alumnae Association
Joshibi Historical Archive
Concentration in Oil Painting and Printmaking, Department of Fine Art
Field of Media Art and Design, Field of Art and Design for Healing and Field of Art Produce and Museum Studies, Department of Cross-Disciplinary Art and Design
Fine Arts Course, Department of Art and Design, Joshibi College of Art and Design
Joshibi Creative Laboratory

JOSHIBI Artist in Residence Pilot Program Management Team

Director Teiko Hinuma
Deputy Director Hidemi Nishida
Member of Artist in Residence Working Group
Tomoko Fukushi
Eriko Hoashi
Shizu Ara
Nagisa Yagi
Administrative office Center for International Relations,
Office of Academic, Student and International Affairs
Coordinator Haruka Yamada

Photographed by
Public Relations Group, Office of General Affairs and Institutional Planning, Mareo Suemasa, Haruka Yamada

Designed by
Haruka Miyashita

Edited and Translated by
JOSHIBI Artist in Residence Pilot Program Management Team

English Proofreading by
Jaime Humphreys

Published on
25 March, 2024

Published by
Joshibi University of Art and Design

WEB SITE

JOSHIBI AIR

Instagram

@joshibi_air

Email

joshibi-air@
onlineac.joshibi.jp