

ソーシャリー・エンゲイジド・アート展

Socially Engaged Art

社会を動かすアートの新潮流

2017年2月18日[土]ー3月5日[日]

Photo Documentation

記録写真集

会期：2017年2月18日〔土〕—3月5日〔日〕

会場：アーツ千代田 3331, 1 階メインギャラリー

開館時間：11:00—20:00（入場は 19:00 まで）休館日なし

主催：特定非営利活動法人アート & ソサイエティ研究センター

助成：文化庁、アーツカウンシル東京、資生堂

特別協力：オランダ王国大使館、ゲーテ・インスティトゥート / 東京ドイツ文化センター

後援：カナダ大使館、環境芸術学会

企画協力：森美術館

協力：Wonder Art Production、学校法人三幸学園（東京未来大学こどもみらい園 / みらいフリースクール、東京ビューティーアート専門学校）、白水デジタルプリント工房、村尾信尚、OGU MAG、HIGURE 17-15 cas

Dates: Saturday, February 18 through Sunday, March 5, 2017

Venue: Main Gallery, 3331 Arts Chiyoda

Open Hours: 11:00-20:00 (Admission until 1 hour before closing) Open Daily

Organizer: Nonprofit Organization Art & Society Research Center

Grant from: Agency for Cultural Affairs, Arts Council Tokyo, Shiseido

In Cooperation with: The Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Goethe-Institut Tokyo

Institutional Support: The Embassy of Canada, The Institute of Environmental Art and Design

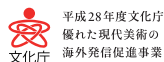
Curatorial Collaboration: Mori Art Museum

Support: Wonder Art Production, Sanko Gakuen (Kodomomirai-en school attached to Tokyo Future University / Tokyo Beauty Art College), Sirouzu digital printing studio, Nobutaka Murao, OGU MAG, HIGURE 17-15 cas

主催：

助成：

特別協力：

企画協力：

森美術館

後援：

Socially Engaged Art

社会を動かすアートの新潮流

ソーシャリー・エンゲイジド・アート展 社会を動かすアートの新潮流

近年、アートの新しい潮流として注目されている「ソーシャリー・エンゲイジド・アート (SEA)」は、現実社会に積極的に関わり、人びととの対話や協働のプロセスを通じて、^{ソーシャル・チェンジ}何らかの社会変革をもたらそうとするアーティストの活動の総称です。

本展では、とくに3.11以降顕著となった、社会への関わりを強く意識した日本人アーティストの活動に注目し、アイ・ウェイウェイ、ペドロ・レイエス、パーク・フィクションなど海外の代表的な作家やプロジェクトとともに紹介。東京を舞台に5つのプロジェクト (Projects in Tokyo) も実施する、日本で初めての本格的な SEA の展覧会です。

Socially Engaged Art: A New Wave of Art for Social Change

“Socially Engaged Art” (SEA) is a new wave of art gaining attention recently as art that is active within the real world. Through processes of dialogue and cooperation between people, these artists attempt to bring about some form of social change.

The exhibition aims to introduced representative artists and projects from abroad such as Ai Weiwei, Pedro Reyes, Suzanne Lacy, and Park Fiction, as well as re-examined Japanese artists within the context of SEA and presented them globally. In particular, the exhibit addressed the practices of Japanese artists who have become more conscious of engagement in society, especially after the events of 3.11. Five projects were also be held for this exhibition. We welcome your interest in what was Japan’s first full SEA exhibition.

Mammalian Diving Reflex/ Darren O'Donnell

ママリアン・ダイビング・リフレックス/ ダレン・オドネル

《子どもたちによるヘアカット》2006年～

《子どもたちによるヘアカット》記録映像
ニューヨーク Performa 07, 2007年 (3分33秒)
ロンドン LIFT フェスティバル, 2010年 (2分40秒)
ノーフォーク&ノリッチ・フェスティバル, 2010年 (14分23秒)

展示写真印刷：白水デジタルプリント工房

Haircuts by Children, 2006 -

Documentary video:
Performa 07, New York City, 2007, 3' 33".
London International Festival of Theatre (LIFT), 2010,
2' 40".
Norfolk and Norwich Festival, 2010, 14' 23".

芸術ディレクター、ダレン・オドネルを中心とするアート＆リサーチ集団が企画制作し、2006年よりカナダをはじめ世界各地で行っているプロジェクト。10～14歳の子どもたちが、プロの美容師から講習を受けた後、本物の美容室を借り、大人の客に無料のヘアカット・サービスを行う。そのねらいは、「子どもたちには美的・創造的な決定のできる個人としての責任と自信を持たせ、大人たちには、従来の大人と子どもの力関係が逆転した非日常的な体験により、子どもの能力を見直すきっかけを提供する」。今回、カナダから本企画専門のアーティストを招き、「東京未来大学こどもみらい園、みらいフリースクール」（足立区）で学ぶ子どもたちを中心に、東京ビューティーアート専門学校（文京区）で研修を受け、2月26日（日）に同校のサロンで、ヘアカットに挑戦した。

Darren O'Donnell, an artist, writer, actor and city planner, founded his art and research group in Canada in 1993, and aims to create atypical situations between people through performances. Since 2006, this particular project has traveled across festivals and schools around the world, shocking its audiences who discover kids (ages ten to fourteen) giving free haircuts to adult customers in an urban salon. For SEA, Artistic Directors came to Tokyo and worked with the children of Kodomo Miraien (Adachi-ku), who received trainings by professional stylists of Tokyo Beauty Art College (Bunkyo-ku). As a public performance, the children then took on the role of running the entire hair salon of the beauty college and giving haircuts to customers. With this unlikely experience, the project gave children the responsibility and confidence to make their own aesthetic and imaginative decisions. At the same time, adults were put in the position to rethink children's capabilities through a reversal of the traditional child/adult power structure.

Projects in Tokyo 1

プロジェクト《子どもたちによるヘアカット in Tokyo》

ママリアン・ダイビング・リフレックス/ ダレン・オドネル

主催：NPO 法人アート & ソサイエティ研究センター

共催：Wonder Art Production

協力：学校法人三幸学園（東京未来大学こどもみらい園 / みらいフリースクール、東京ビューティーアート専門学校）

助成：アーツカウンシル東京

後援：カナダ大使館

カナダから招いたアーティストのリードのもと、「東京未来大学こどもみらい園、みらいフリースクール」（足立区）で学ぶ児童を中心に10歳から14歳の子どもたち15名が、東京ビューティーアート専門学校(文京区)で、2月18日から25日にかけて計10時間、プロの美容師の指導でヘアカットの基本技術や接客の仕方の講習を受けた。

一方、カットモデルとなる大人の顧客を募集し、20名の事前予約があった。2月26日（日）に同専門学校のサロンを借り、子どもたちは、ヘアカットはもちろん、会場装飾から受付、チラシ配り、ホットココアのサービスも行った。

Pedro Reyes

ペドロ・レイエス

《銃をシャベルに》2008年～

シャベル 10 本 (各 161 x 22 x 14 cm)
キンモクセイの苗木 1 本、モニタ 2 台
記録映像 (銃の回収からシャベル加工の過程) (約 20 分)
記録映像 (植樹の様子) (5 分)

Guns for Shovels, 2008 -

10 shovels (161 x 22 x 14 cm each),
1 tree (Fragrant Olive), 2 monitors
Making video, 20 min.
Documentary video of Tree Planting, 5 min.

1972 年、メキシコ・シティ生まれ。メキシコを拠点に、彫刻、絵画、音楽、パフォーマンスと多様な領域で活動。《銃をシャベルに》は、2008 年から継続する SEA の代表的プロジェクトのひとつ。麻薬取引の拠点であり発砲事件の絶えないメキシコの街クリアカンで、市民から銃を回収し、集まった銃を熔解してシャベルをつくり、世界各地で植樹と展示を行っている。本展では、港区立筈小学校の4年生60名が、来日したレイエスとともに「1/2 成人式」記念で校庭に木を植え、そのシャベルを展示した（植樹は森美術館によるラーニングプログラム）。「自分にとってアートとは本質的にネガティブなものをポジティブなものに変える方法を見つけることであり、社会や人々の意識を変えるような作品を作りたい」とレイエスは語っている。

Born in 1972, Mexico City, and based in Mexico, Reyes brings both humor and imagination to his variety of artistic activities including sculpture, painting, music, and performance. His work has traveled around the world, and was brought to Japan for a special project during this exhibition. This ongoing work from 2008 involved the artist collecting guns from citizens in the drug and violence-ridden town of Culiacán, Mexico, which he then melted into shovels to be used in worldwide tree-planting projects and exhibitions. For this project, Reyes joined 4th grade elementary school students in planting trees for their school field (supported by Mori Art Museum Learning Program). For Reyes, art is about finding ways to transform something negative into something positive in order to change the way society and its people think.

Projects in Tokyo 2

ペドロ・レイエス《銃をシャベルに》植樹プログラム (森美術館ラーニング・プログラム)

開催日：2017 年 2 月 15 日

会場：東京都港区立筈小学校

企画：森美術館（高島純佳、白濱恵里子、熊倉晴子）

コーディネーション：森美術館（吉田彩子）

植樹指導：高橋輝昌（千葉大学大学院環境園芸学研究所）

2 月 15 日に、港区の筈こうがい小学校 4 年生 62 人が、来日したレイエスとともに、「1/2 成人式（20 歳の半分となる 10 歳を祝う行事）」の記念として、銃からつくったシャベルを使って、校庭の 3 か所にハナミズキ、キンモクセイ、ブラタナスの木を植えた。

「今日、ここで木を植えることは、銃という恐ろしい道具が、新しい生命を生み出すものに生まれ変わること」とレイエスは子どもたちに語った。そのシャベル 10 本をSEA 展の会場に展示し、合わせて植樹の様子を記録したビデオも上映した。

Ai Weiwei

アイ・ウェイウェイ

《ライフジャケットの輪》2017 年
《ボートの上で》2016 年

ライフジャケット 30 着
リング (PVC マット、発泡ポリエチレン、直径各 2m) 6 点
ビデオ (9 分 40 秒)

制作協力：村尾信尚 (NEWS ZERO メインキャスター、
関西学院大学教授)
企画協力：片岡真実 (森美術館チーフキュレーター)

Rings of Life Jackets, 2017
On the Boat, 2016

Life vests 30, PCV Mat, XPS foam board
(6 rings, each Φ200cm)
Documentary video, 9' 40"
Collection of the Artist Video © Ai Weiwei Studio

1957年、北京生まれ。2007年の「ドクメンタ」展および2008年開催の北京五輪メインスタジアム《鳥の巣》設計で注目されるが、同年の四川大地震で亡くなった何千人もの子どもたちの調査に着手し、人権運動を本格化させると、政府による直接的な介入が日常化する。森美術館での個展(2009年)は46万人を動員し、その後国際巡回するが、会期中の2011年4月に拘束され、81日間拘留される。現在はベルリンを拠点に活動。2016年、トルコからギリシアのレスボス島に流れ着いた難民たちが使ったライフジャケット14,000枚をベルリンの劇場の柱に巻きつけた作品で、難民問題に揺れる国際世界に強いメッセージを送った。本展のために制作された同シリーズの新作と、このテーマに取り組むきっかけとなった映像作品を展示。

Born in Beijing in 1957, and currently basing his activity out of Berlin, the artist is renowned for his powerful stance on social issues ranging across the globe. His recognition especially grew following his project for Documenta (2007) and his design for the 2008 Beijing Olympic stadium known as the Bird's Nest. His work directly faced up to government corruption when he surveyed the thousands of children lost in the 2008 Szechuan Earthquake. With his activities continuing to push political boundaries, in 2011 he was detained in prison by the Chinese government for a total of 81 days. The work presented for this exhibition was from his 2016 project through which he collected 14,000 life jackets from refugees who floated from Turkey to the Greek island of Lesbos, which were then wrapped and displayed around the columns of a Berlin theater. Weiwei strikes viewers with his upfront portrayal of profound truths surrounding today's most critical socio-political problems.

Suzanne Lacy

スザンヌ・レイシー

《自らの手で》2015 年

ターポリン印刷写真、LED キャンドルライト
記録映像《自らの手で》2015 年 (13 分 16 秒)

De tu Puño y Letra (By Your Own Hand), 2015

Tarpaulin print, led candles
Documentary video, 2015, 13' 16".

1945 年、カリフォルニア州生まれ。1970 年代から、アーティスト、アクティビスト、教育者、著述家として、実践と理論の両面で活動し、レイプや DV の問題に関して、女性被害者に焦点を当てたプロジェクトを行ってきた。2012 年にエクアドルで行われた、暴力被害体験を綴った女性からの手紙を集めるキャンペーンに触発された本作は、同じ問題意識を持つ地元の組織とともに 2 年間の活動を経て、2015 年 11 月 25 日に実現に至った。男性に積極的な参加を求め、その意識改革を試みたこのプロジェクトで、レイシーは様々な年代・職業の男性 300 人が見知らぬ女性からの手紙を闘牛場のリングで読むという、壮観なパフォーマンスを演出した。その模様を動画と写真、キャンドルによるインスタレーションで紹介した。

The artist was born in 1945 in California and is well-known for her activities as an artist, activist, educator, and writer. Not simply raising social issues such as rape, domestic violence, population ageing, and adolescence, Lacy takes them beyond into participatory forms of artwork that are highly characteristic in their awareness of the media and involvement of impactful performances. Examples of her representative work include *Three Weeks in May* (1977), a map of LA stamped by areas of rape occurrence, and *The Crystal Quilt* (1987) involving elderly women in a dynamic performance. This project centered on gender and violence specifically confronts a male audience directly. For the project, she spent two years in Ecuador and became involved with local organizations, campaigning for letters written by female victims of violence. The project culminated into a major performance in 2015 staged at a bull-fighting arena, in which 300 men of varying age and work backgrounds each received and read a letter out loud. The SEA exhibition presented live video footage, photographs and candles of this great spectacle. Through Lacy's artwork, viewers are made to share the experience of a changed sense of consciousness.

Park Fiction/ Margit Czenki/ Christoph Schäfer

パーク・フィクション / マルギット・ツェンキ / クリストフ・シェーファー

《パーク・フィクション》1995年 – ハンブルク、ドイツ

パーク・フィクション・アーカイブ

パーク・フィクション・プランニング・キット

映画《願いは家を出て通りへと向かう》マルギット・ツェンキ
1999年 (60分)

協力: 村尾信太郎 (ファニチャー制作)

展示写真印刷: 白水デジタルプリント工房

Park Fiction, 1995–, Hamburg, Germany.

Park Fiction Archive

Park Fiction Planning Kits

Film, *Desire will Leave the House and Take to the Streets*,
Margit Czenki, 1999, 60 min.

1995年、ハンブルク港湾の貧困地区ザンクト・パウリの開発計画に反対し、自分たちの公園をつくるキャンペーンを開始。住民とアーティストが主導し、たんなる抗議運動ではなく、開発予定地を、ゲーム、ピクニックや祭り、展示、集会などに利用し、また「プランニング・キット」を通じて、住民から要望を集め、独自の公園計画を創りあげた。この活動はドクメンタ11(2002年、ロドチェンコの Workers Club を参照した展示)で大きな注目を集め、市は計画を断念、2005年に公園が実現した。現在は同地区の3万平方メートルの開発計画に分野横断的、参加型で挑む、PlanBude(プランブーデ)を運営。本展では、創造力をツールに、自らの公共空間を実現した運動の全貌を体現した。

In 1995 Park Fiction began a collective campaign against the proposed housing and office development for Hamburg's red-light district of St. Pauli along the harbor by a parallel planning for its own community park. Collaborating closely with the local Harbor Edge Association, the filmmaker Margit Czenki and artist Christoph Schäfer, organized not simply an act of protest, but rather a series of participatory events such as games, picnics, festivals, exhibitions, and discussions that invited residents and artists to design a new common space together. The team even created their original "planning kits" that were handed out to residents and then gathered their own desires for the park. Their concept gained wide attention through their participation in the Documenta 11 (2002), through which they referenced A. Rodchenko's "Worker's Club" to exhibit the park's documentation as a multimedia installation. With these efforts, Park Fiction excited worldwide audiences, causing the city to abandon the development plan and in 2005, successfully turned their park into reality. Now they are organizing PlanBude, transdisciplinary and participatory project to plan originally 30,000 square meters in St. Pauli, Hamburg. For the SEA exhibition, the varying methods and practices were introduced in actualizing this project. In this exhibition, we discover how citizens and artists can use creativity as tools for building community and maintaining local identity.

Kurumi Wakaki

若木くるみ

《ふたりのユニフォーム》2017 年

記録映像《我愛台灣》2016 年（全 9 話 34 分 19 秒）
ユニフォーム（ランニングウェアに油性マジック）2016 年

共同制作：武内明子

The Two of Us in Uniform, 2017

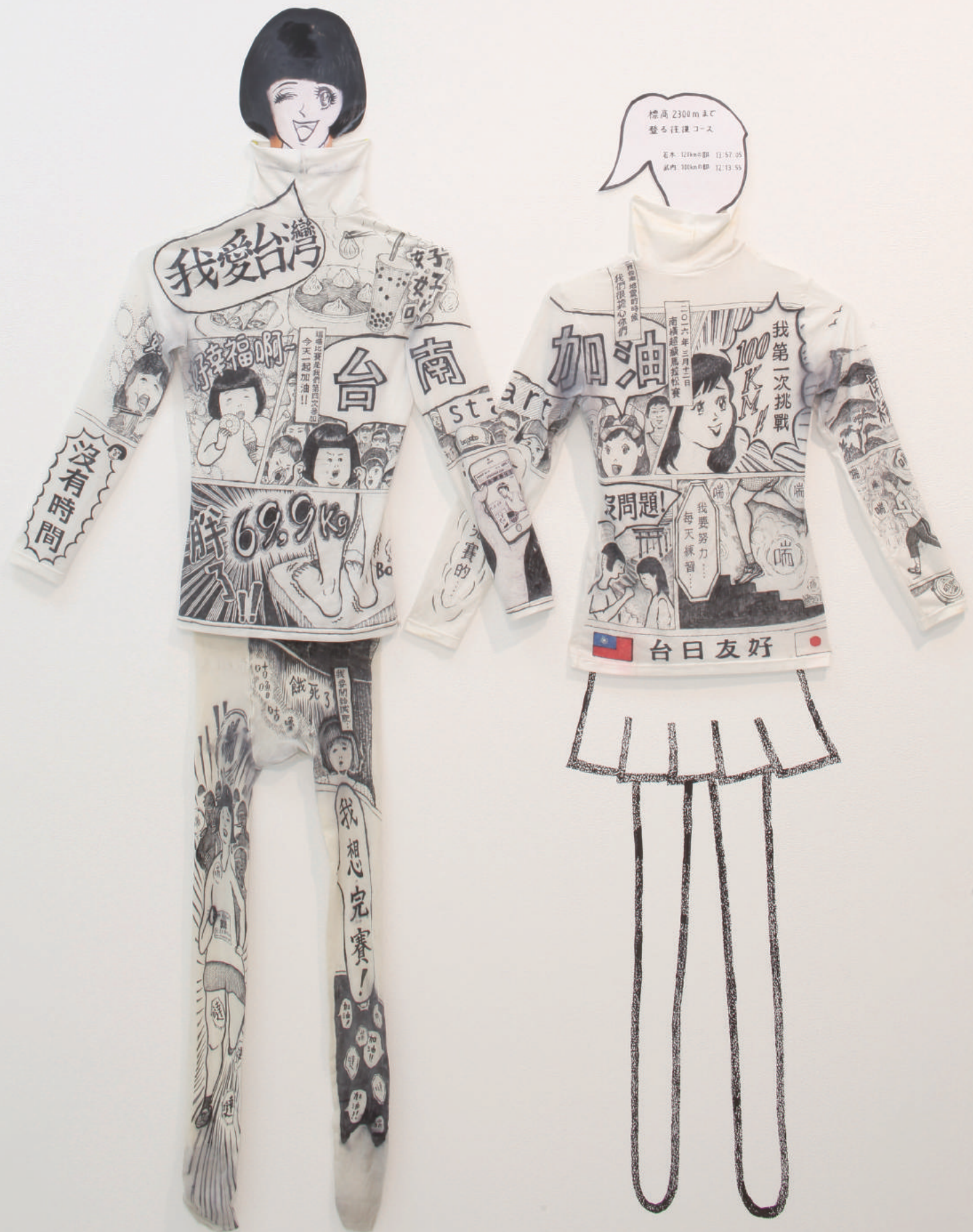
Documentary video, *I love Taiwan*, 2016,
9 episodes, 34' 19".

Courtesy of Akiko Takeuchi

若木は「走る」というシンプルな行為をきっかけに様々な作品を制作してきた。本作は、これまでマラソン大会への参加で何度も訪れた台湾で、2016 年 2 月に起こった地震災害の復興に向け、友人の武内明子とともにメッセージを描き込んだユニフォームを着て、南横ウルトラマラソンに参加したドキュメンタリー。記録映像とともに実際に着用したユニフォームを展示する。アーティストという客観的な立場を外れ、国境を超えて他者の集団に直接介入する行為は、面白半分に見えながらも、安易な絆づくりのプロセスに対抗するような力強さが読み取れる。

Starting with the simple idea “to run,” Wakaki has invented all kinds of artworks with a unique personal flavor. For this project, she and her friend Akiko Takeuchi ran the Nanhan Ultramarathon in Taiwan, wearing uniforms that carried a hopeful message in the form of an original manga comic to encourage recovery and reconstruction from the earthquake that occurred in February 2016. In her own playful way, she removed an outsider's perception as an artist, going beyond national borders to become directly part of a foreign event. While it may look half-joking, Wakaki holds her own attitude of resistance as if against an easy process of just building bonds.

Yoshinari Nishio

西尾美也

《Self Select: Migrants in Tokyo》2017 年

学校机・椅子、シナ合板、カッターマット、ミシン、
ロックミシン、アイロン、裁縫道具、トルソー、本、
参加者の私物、服、ノートパソコン、プリンター、モニター、
試着室、ミラーシート、紙
映像 (13 分 40 秒、26 分 22 秒、9 分 45 秒)

フェーズ 1:

東京の街中で見知らずの通行人と衣服を交換する
期間: 2017 年 2 月 19 日 (日) - 26 日 (日)
場所: 秋葉原・上野・神田・湯島ほか東京都内

フェーズ 2:

自分のための新しい服を作る
期間: 2017 年 2 月 28 日 (火) - 3 月 5 日 (日)
場所: 3331 Arts Chiyoda 展覧会場

参加者: オーラン・ディスコール、ダン・ウェイカン、
ノエミ・ゴメス・ロボ、パトリシア・ルーシド
空間ディレクター: ツバメアーキテクツ
リサーチ・イラスト: ノエミ・ゴメス・ロボ
映像ディレクター: 西野正将 | 撮影・編集: 高嶋直人
ファッションディレクター: 竹内大悟
デザインスタッフ: 砂川卓也
モデリングスタッフ: 来嶋雅世
助成: 資生堂 | 特別協力: アフリカ屋、移住連、OGU
MAG、港区国際交流協会

Self Select: Migrants in Tokyo, 2017

School desks and chairs, linden plywood,
cutter mats, sewing machines, overlock sewing
machine, iron, sewing kits, torsos, books,
participants' personal items, clothes, PC, printer,
monitors, dressing rooms, mirror sheets, paper
video 13' 40" / 26' 22" / 9' 45"

西尾は、装いの行為とコミュニケーションの関係性に
着目し、市民や学生との協働によるプロジェクトを国内
外で展開している。《Self Select》シリーズでは、世界
の諸都市で偶然すれ違った通行人に現地の言葉で話
しかけ、衣服を交換する姿を写真や映像で作品化して
きた。本展では、東京に暮らす海外からの移住者が、
街中で見知らずの日本人と衣服の交換を試み、その
経験をもとに展覧会場で自分のための新しい服を作っ
た。〈移住者〉と〈わたしたち〉という関係を通して、自
らの装いや文化について、表現することや境界を越え
ることについて共に考えるための場を生み出す。

This artist has been searching for possible rela-
tionships between dress and communication. In
doing so, he has put on projects involving the co-
operation of citizens and students both inside and
outside of Japan. One of his representative series
titled, Self Select, centers on the artist's travels across
major world cities, where he called out to people
on the street in the local language to exchange
clothing and have them pose for photographs and
films for his artwork. Nishio continued the series for
the SEA exhibition by inviting migrants in Tokyo to
exchange clothing with Japanese citizens walking
by on the street. Based on this experience, they had
the opportunity to create original clothing at the
exhibition venue. By forming a connection between
"migrants" and "self," we are given a new space for
realizing the meaning behind our clothes that is
closely tied to our cultures and how we can express
this together to overcome borders.

Projects in Tokyo 3

《Self Select: Migrants in Tokyo》

西尾美也

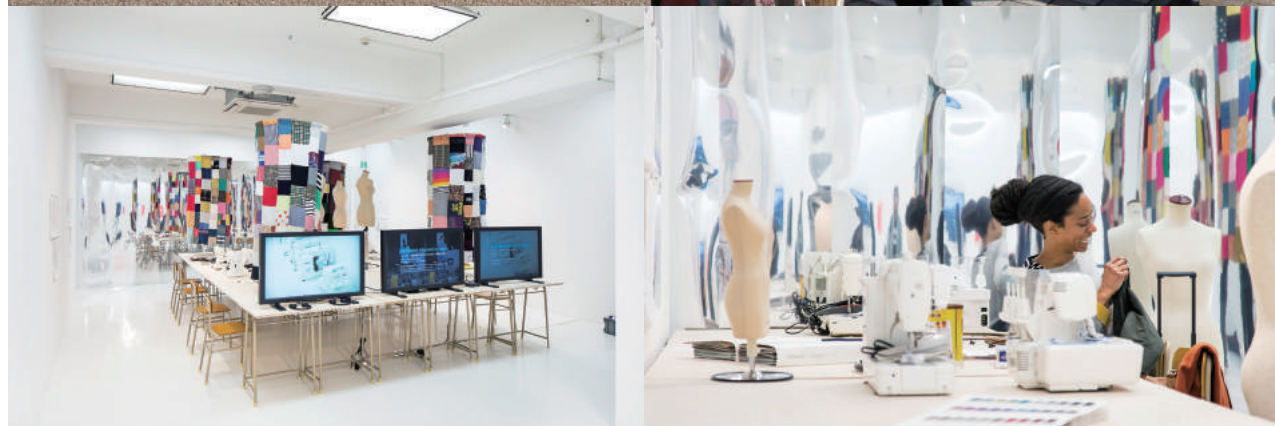
フェーズ1 (2017年2月18日～26日)

フランス領ギアナ、マルティニーク（フランス海外県）、中国、スペイン出身の4人の参加者が任意の場所（上野・原宿・渋谷・秋葉原）へ向かい見ず知らずの人に対して単独で服交換の交渉を試みる。西尾、撮影者、服交換補助スタッフが同行し、交渉が成立した場合にのみ姿を現す。参加者が対象者を選ぶ基準は様々であり、瞬時の感覚で判断したものが多かった。結果、計24組の交換が成立した。

フェーズ2 (2017年2月28日～3月5日)

展示会場において4名の参加者が、ファッションディレクターと協働で、自分のための新しい服を作る。両者は服交換の記録写真を見ながら話し合いを行い、多彩な素材のサンプルをもとに参加者が本当に着たい服を導き出す。参加者はそうして出来上がったデザインに基づいて自らミシンを動かして、服を作った。

展示会場では、フェーズ1で交換が成立した記録写真やフェーズ2で作成している服を展示した。さらに3台のモニターを設置し、参加者の事前インタビューや記録映像を上映した。

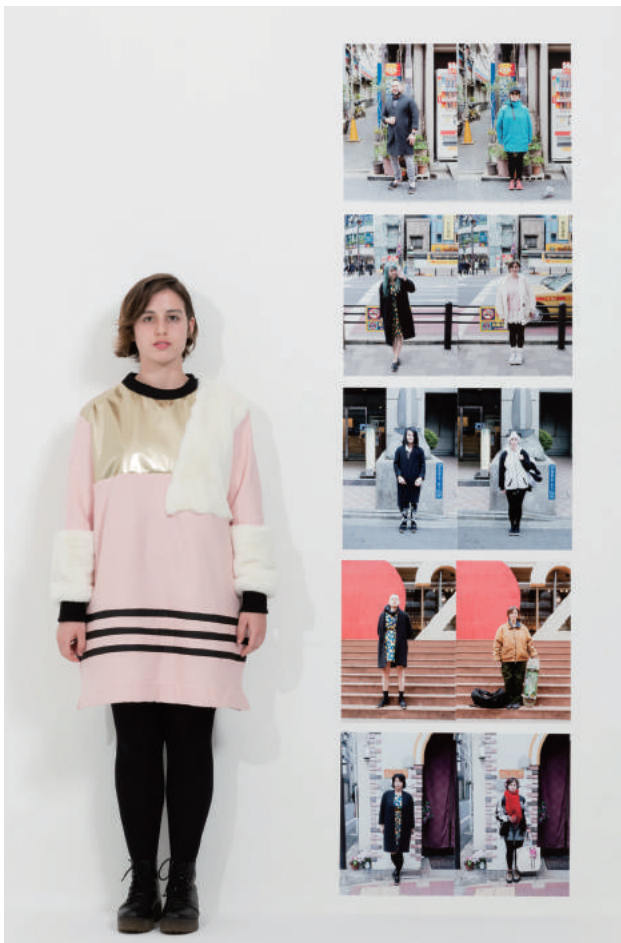

Tan Weikang

Orlane Discolle

Noemí Gómez Lobo

Patricia Lucide

Kenji Yamada

山田健二

《漕港河会議》2016年

ビデオ (67分)、関連ブックレット

Cao Gang River Meeting Practice, 2016

Video 67 min., Related booklet

近年大規模な開発が続く上海内陸の古都「朱家角」。山田は、開発のために強制退去を余儀なくされた市民や、開発後に誘致され移住した新しい市民を集め、この地域を流れる漕港河の船上での議論を行い、その様子を監視カメラで撮影した。1921年に近隣の南湖の船上で行われた中国共産党第一会議「南湖会議」の形式を模している。新たに設置した監視カメラで自分たち自身をモニタリングすることで、政府がソーシャル・メディアなどを通して国民を監視する行為を逆手に取り、歴史の書き手と深く関わる国家や政府などの権力構造に対し、市民主導の権力を越えた関係性の構築を試みた。権力構造の変容や社会転換の契機を連続的に起こすことを意図した作品。

Yamada situated this work in the ancient city of Zhujiaojiao, located within the Shanghai inland known for its rapid development. The artist took CCTVs footage of discussions held between former locals forced to abandon their homes, as well as newly moved citizens. In fact, the discussions were held on a boat while floating along the local Cao Gang River. This was modeled after the first Communist Party of China meeting held on a boat in 1921 by the nearby region of Nanhu. A crucial aspect to Yamada's planning was that discussants themselves set up the CCTVs to monitor their own conversation as a reversal of the common situation in which the government monitors citizens through the likes of social media. This act goes against a written history powered by the nation and its government, and instead, experiments with a history narrated by citizens. Yamada aims to set in motion the wheels of social change for overturning the traditional structures of authority.

Akira Fujimoto

藤元 明

《2021》2016年

木材 (10 x 3.6 x 0.45 m)

インタビュー映像《それぞれの2021》2017年 (約15分)

制作協力: 藤崎了一、岡井一貴、松下徹、高須咲恵、
町田美菜穂、矢田勇人

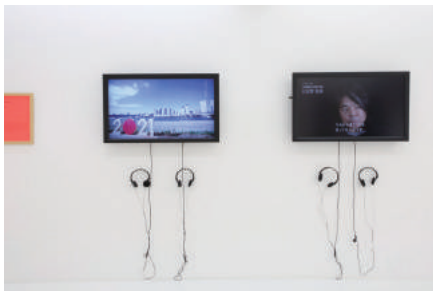
撮影協力: 宮川貴光、山岸大助

インタビュー協力: Andrea Pompilio, 中山英之、
日比野克彦、柿沼薫

2021, 2016

Wood (10 x 3.6 x 0.45 m)

Interview video, *Each 2021*, 2017, 15 min.

藤元は、人間には制御できない社会や自然の現象をモチーフに、絵画・オブジェクト・映像・インスタレーションなど様々な手法で展示やプロジェクトを展開する。本展では、戦後の高度成長期に開催された1964年の東京オリンピックから50年以上を経て、再びオリンピックを3年後に控え、多くの日本人が「2020年」というシンボルに向かって猪突猛進するなか、私たちが目を向けるべきその先を、簡潔なアイコンによって提示し、人々の意識の変容を促す大規模な作品を展示した。

The artist takes up social and environmental phenomena that humans cannot control as his motifs in creating paintings, objects, film, installations, and other forms of exhibitions and projects. In this work, he takes into account the 1964 Tokyo Olympics held during the nation's post-war economic boom and fast-forwards this history to today, where over 50 years have passed, and the nation now awaits in anticipation for its 2020 Olympics. Fujimoto expresses the year 2020 as a national symbol capable of leading Japanese people recklessly towards the future. The basic yet huge scale icon second-guesses what people should be setting their sights on and attempts to affect their consciousness of society's future direction.

Project Row Houses

プロジェクト・ロウ・ハウス

《プロジェクト・ロウ・ハウス》1993年ー
テキサス州ヒューストン

活動年表

ビデオ マッカーサー賞受賞インタビュー

2014年(4分30秒)

ドキュメンタリー映画「THRD WARD TX」予告編

2007年(2分40秒)

Project Row Houses, 1993–, Huston, Texas, U.S.A.

Chronology of the Project

Video: Rick Lowe, Public Artist;

MacArthur Fellow, 2014, 4' 30".

Movie trailer: *THIRD WARD TX*, 2007

(A documentary about art, Life and Real Estate),
2' 40".

Chronology of the Project: Courtesy of
Ryan N. Dennis (Public Art Director, PRH)

「プロジェクト・ロウ・ハウス (PRH)」は、リック・ロウと6人のアーティスト(ジェームス・ベティソン [1958-97]、パート・ロング [1940-2013]、ジェシー・ロット、フロイド・ニューサム、パート・サンプルズ、ジョージ・スミス)によって、ヒューストンの「第3区」で1993年に始まった、アートを触媒としてコミュニティの再生を目指すプロジェクト。ロウは、1961年アラバマ州生まれ。社会問題をテーマとした絵画や彫刻作品を制作していたが、アフリカ系アメリカ人居住区として長い歴史を持つ第3区を描き続けた画家ジョン・ビガーズや、ヨーゼフ・ボイスの「社会彫刻」に影響を受け、コミュニティのニーズに直接応える活動に方向転換。荒廃した22戸の住宅を仲間とともに買い取り、改修して、アートと社会サービスを複合したプロジェクトに展開していった。その歴史と幅広い取り組みを、年表や動画で紹介する。

Project Row Houses was founded in 1993 by artist and community activist Rick Lowe along with six like-minded artists: James Bettison (1958-97), Bert Long (1940- 2013), Jesse Lott, Floyd Newsum, Bert Samples, and George Smith. They revitalized a deteriorating neighborhood in the northern Third Ward of Houston, Texas to establish a positive, creative and transformative presence in this historic community. Lowe was born in 1961 in Alabama and studied art at Texas Southern University. He had been creating paintings and sculptures to depict political issues, but he shifted the focus of his work in the early 1990s in order to address more directly the pressing social, economic, and cultural needs of his community with apparent influences by John Biggers' paintings of the Third Ward's historically African-American culture and lifestyle, as well as Joseph Beuy's concept of "social sculpture." With a group of fellow artists, he bought 22 shotgun houses in the Third Ward and renovated them. Gradually their work transformed into a larger NPO project that brings art and social services together. This exhibition presented the project's history and wide scope of initiatives through a timeline and film clip.

Tomorrow Girls Troop

あした
明日少女隊

《Believe: I know~ わたしは知ってる ~》2017 年
《女子力カフェ》2017 年

記録映像《ビリーブ・マーチ》2017 年 (5 分)
羽根のマスク (メッセージ入り)

EVENT | ビリーブ・トーク & マーチ

会場: アーツ千代田 3331 B105 室

性暴力と刑法 (性犯罪) について、学ぶ、語る、歩く

2017 年 2 月 26 日 (日) 13 時 - 17 時

主催: 明日少女隊、ちゃぶ台返し女子アクション、
怒れる女子会

EVENT | 女子力カフェ

会場: アーツ千代田 3331 メインギャラリー

□ Part 1: フェミニスト・アートって何? @女子力カフェ

2 月 20 日 (月) 17 時 - 20 時

□ Part 2: 知りたい! アジアの若手フェミニスト・アート

@女子力カフェ | 2 月 23 日 (木)、24 日 (金) 17 時 - 20 時

□ Part 3: アーティスト・ママ・サバイバル術 @女子力カフェ

3 月 4 日 (土) 16 時 - 18 時 | ゲスト: パーバラ・フィリップ

Believe: I know, 2017

Girl Power Café, 2017

Documentary video, *Believe March*, 2017, 5 min.

Wing masks with messages

「すべての性の平等がみんなの幸せ」をテーマに、2015 年から匿名で活動する第 4 世代フェミニスト・アートグループ。展覧会やパフォーマンス、レクチャー、インターネットを通じて、日本の女性が抱える社会問題について作品発表やアクションを展開する。《ビリーブ・マーチ》は、性犯罪に関するレクチャーで紙製マスクに参加者のメッセージを集め、それを装着して国会前などで実施したパフォーマンス。2017 年 1 月から国会審議される刑法 (性犯罪) 改正に向けたキャンペーン《Believe I know~ わたしは知ってる ~》の一環。本展では《ビリーブ・マーチ》の記録映像を展示し、コミュニティ・スペース《女子力カフェ》では、観客と女性問題について語りあった。本展後の 6 月、刑法改正が実現した。

Bearing the theme, "gender equality is everybody's happiness," the troop was founded in 2015 by a group of young fourth wave feminist artists who make appearances in masks. Up to this day, their activities have been gaining momentum as they raise women's issues in contemporary Japanese society through exhibitions, performances, lectures, and the Internet. The street performance, Believe March, was planned in opposition to sexual violence and is part of the larger campaign, Believe: I know, that pushed for changes in the law under discussion by the National Diet, which began in January. At the lecture given about sexual crimes during the campaign, participants wrote messages on paper masks that the troop collected and wore for their performance in front of the National Diet Building. For this exhibition, we displayed documentation of the Believe March and featured a community space, Girl Power Café, where visitors could learn and talk about gender issues. In June, the national law changes under negotiation were realized.

Projects in Tokyo 4

《Believe: I know ～わたしは知ってる～》/《女子力カフェ》

明日少女隊

《Believe: I know ～わたしは知ってる～》は、性暴力に反対し、第193回通常国会で、性犯罪の厳罰化を盛り込んだ刑法改正案の成立をめざすキャンペーン。2016年末、性犯罪についてのレクチャーを行い、会場で、参加者から性暴力についてのメッセージを書いた紙製のマスクを集め2017年1月29日、そのマスクを装着したメンバーが国会前などでパフォーマンス《ビリーブ・マーチ》を実施。展示会場では、その記録映像を上映するとともに、パフォーマンスで使用したマスクを展示した。

さらに、会場の一角ではアーティストが常駐し、観客と直にコミュニケーションができる場《女子力カフェ》を運営。世界各国をジェンダーギャップで順位付けしながら現状を伝えたり、観客とフェミニズムについて語り合う場を展開した。加えて、国内外から集めた関連書籍を閲覧し交換するプロジェクト「まわる!フェミブック・プロジェクト」や、女性をエンパワメントするための「フェミニスト・グッズ」の展示販売も行った。

mi-ri meter

ミリメーター

《URBANING_U 都市の学校》2017 年

《URBANING_U 都市の学校 2DAYS CAMP》記録映像
スタンプ、ノート、コンビニプリント、コピー、掃除キット、
100 均グッズ、拾得物、テント、キャンプ備品

映像撮影・編集：寺澤佑那

製作協力：岩見遙果、木許宏美、岡 修平、林 重義

協力：美学校

URBANING_U, 2017

Documentary video, *URBANING_U 2-days Camp*, 2017

Stamps, notebooks, printouts, photocopies,

cleaning kits, hundred-yen shop goods, found objects,

tent, camping tools

2000 年、宮口明子と笠置秀紀によってスタートした
建築・アートユニット。ミクロな視点と横断的な戦術
で都市空間や公共空間に焦点を当てた活動が続け
る。本展のためのプロジェクト《URBANING_U 都市
の学校》は、私たち個人個人の都市空間、公共空間
に対するリテラシー（読み解き能力）を醸成し、自らの
手で空間を取り戻し、私たち（不特定多数）の場
所を「私の場所」にすることを目的とした、ラーニング・
プログラム。その開校にあたって「都市を血肉化せよ!」
と題したプレスクールを開催。実際の都市をフィールドに、
雑居ビルの屋上を拠点として、1 泊 2 日の集中
合宿を行い、普段は思いも寄らないような都市体験
を通じて、都市空間と「私」との関わりを考察・議
論した。詳細は、URBANING_U ウェブサイト参照。
<http://urbaning.org/u>

This project is by an architecture and design
unit formed in 2000 by Akiko Miyaguchi and
Hidenori Kasagi who use architecture and design
to reinvent urban planning with a micro lens
and lateral framework. Designed especially for
the exhibition, this project developed literacy
regarding city and public spaces on an individual
level. With this learning program, we learned
how to reclaim space with our own hands and to
shift our unspecified space to “my own space”.
Together with this program, participants engaged
in preparatory training titled, “assimilate the city!”
Using the actual city as its field, the project held
a 1-night/2-day stay on the rooftop of residences
to encounter unconventional city experiences for
conceptualizing and discussing the relationship
between “self” and city space. For details, please
refer to the URBANING_U website:
<http://urbaning.org/u/>.

Project in Tokyo

《URBANING_U》

ミリメーターによる新プロジェクト《URBANING_U》は、行政によるトップダウンの都市計画に対して個々人が実践できる小さな都市計画の研究、またその実践者の養成を目指したもので、空間、制度から身体を解きほぐす「エクササイズ」、座談会やノウハウから考える「ラウンドテーブル」、都市に実装する為の実験・研究を行う「インストール」の3つの要素から構成される。

2017年2月18日から1泊2日で実施した「プレスクール」では神保町の第二富士ビル屋上を拠点に、「街が小さくなるまで歩き続けなさい」「ビルの山脈を渡りなさい」「テプラで街にボミングしなさい」といったミッションに取り組む9つのワークショップを行った。一般公募によって集まった参加者9名に加えてスタッフ3名も各ワークショップに参加。プロジェクトを通して参加者の身体も都市への認識も柔軟に変化していった。

「プレスクール」の記録は2017年2月22日よりアーツ千代田3331メインギャラリーにて映像、写真、参加者が使用した記録ノート、備品を用いたインスタレーション形式で展示した。

本プロジェクトは今後も単発のワークショップやトーク、宿泊型ワークショップを継続的に展開していく予定である。

《URBANING_U 都市の学校 2DAYS CAMP》記録映像

2DAYS CAMP ダイジェスト (9分34秒)

WORK1-1 街が小さくなるまで歩き続けなさい。(3分01秒)

WORK1-2 普段登らないところを登りなさい。普段通らないところを通りなさい。(2分59秒)

WORK1-3 あなたの定点を決めなさい。(1分27秒)

WORK1-4 落ちてる物で自分の気に入ったものを採取しなさい。(1分52秒)

WORK1-5 銭湯へ行っていつものパジャマに着替えなさい。(1分28秒)

WORK2-1 定点でくつろいだり、掃除したりしなさい。(2分21秒)

WORK2-2 自分の大切なものをそっと街に置いてきなさい。(1分02秒)

WORK2-3 100均グッズで街と戯れなさい。(3分10秒)

WORK2-4 テプラで街にボミングしなさい。(53秒)

Kazuya Takagawa

高川和也

《CONSENSUS》2014 年

ビデオ (48 分 26 秒)

協力：映像本編のエンドクレジットに記載

CONSENSUS, 2014

Video 48' 26"

高川は近年、膨大な情報が結合 / 交差する空間としての自己をモチーフに、インタビューやポートレイトの制作を行う。主なプロジェクトに、数か月にわたり自分が受けたカウンセリングの様子を記録したドキュメント《Ask the self》(2016年) など。《CONSENSUS》は、「合意」を絶対条件に、集団意思決定を行うためのワークショップである。未成年の男女四人を被験者として行われた本企画では、四人の真ん中に置かれた、匿名者の「排泄物」を誰が持って帰るかについて、「全員の意見が完全に一致するまで話し合うこと」、「与えられた時間内に必ず一人を選出すること」の二点を条件に議論が行われる。本展では、この話し合いの過程と結果を記録したビデオを上映した。

In recent years the artist has been using interviews and portraits to frame the “self” as a motif within a vast scope of binding and intersecting information. One of his major projects was Ask the self (2016), in which he documented interviews he received by a behavioral counselor for a few months as an experiment. The work, Consensus, is a workshop in which a conditional “agreement” must be met in order to reach a single group decision. For this plan he involved four young men and women as subjects, and in their center was left an anonymous person’s “excrement,” of which they had to decide which member would take home. Their discussion was under two absolute conditions: first, that they convene until every member’s opinion perfectly matched, and second, that they necessarily select a single person in the allotted time. In this exhibition, we presented a screening of the video-documented process and result of this conversation. Consensus frames voices and the lack thereof in what seems an unnatural setting, yet the artist points to the reality that mutual agreements require us to either voice or silence individual thought.

Yoshinori Niwa

丹羽良徳

《より若い者がより歳をとった者を教育する》
2015-16年

ビデオ (25 分 01 秒)、立て看板 39 点、テキスト

制作協力: 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、
丸亀市教育委員会、香川県立丸亀高校演劇部

The Younger Ones Educate The Older Ones
2015-16

Video 25' 01", 39 signboards, text

「教師と学生という固定された立場をあえて、しかも明確に逆転させた授業を実施することによって、普段はひっくり返ることのない学校教育の現場でそれぞれ立場を変更し、その苦悩の逆転劇のなかに、本質的な『教育』の可能性と逃れられないジレンマを参加者に与え、人が人を教育することの不可能性を考える」というプランを教育委員会へ提出。その結果は、ことごとく不許可となったが、その失敗に終わる交渉の過程を追いつつ、結果として交渉の場にはいなかった子どもたちが、架空の交渉の続きを演劇として実演する。本展では、その記録ビデオを上映した。

This work is based off of the artist's plan for a workshop to reinvent the given positions of teacher and student, going so far as a clear enactment of overturning the traditional classroom. He proposed this to the Japanese Board of Education, declaring that the switched roles would cause participants to think about the challenges that truly exist when one person teaches another. People would realize both the possibilities and the inevitable dilemmas underlying a real "education." In the end his plan was not approved, but carrying this failed attempt forward, a group of children created a fictional play that recreates the artist's process of negotiation. The SEA exhibition presented the video footage of this controversial performance.

た者を教育する, 2015-16

lder Ones, 2015-16

Fifth Season

フィフス・シーズン

アーティスト・イン・レジデンス・プログラム 1998年 -

フィフス・シーズン：映像、写真、アーティスト・ブック
ビューティフル・ディストレス：写真
フランク・コーレン《カラオケ・パビリオン》2012年：写真、メダル
マリーケ・ズワルト《二人のバランスのための指示》
2016/2017年：映像
あべさやか《Mr. Peter》2015年：ドローイング(110x135cm)
アナレーン・ラウエス《NY Pyamas》2003年：写真

助成：オランダ大使館

Artist-In-Residence Program, 1998 -

Fifth Season: video, photographs, artist books
Beautiful Distress: photographs
Frank Koolen, *Karaoke Pavillion*, 2012: photographs, medals
Marieke Zwart, *Balance Instructions for Two*, 2016 / 2017: video
Sayaka Abe, *Mr. Peter*, 2015: drawing, 110 x 135 cm
Annaleen Louwes, *NY Pyamas*, 2003: photographs

オランダのデン・ドルダーにある精神科医療施設「アルトレヒト」の広大な敷地内のスタジオ・ハウスにアーティストが1シーズン(3か月)滞在し、その体験から自身の作品制作を行うレジデンス・プログラム。精神医療と社会の間のギャップを埋めることを目的に、スザンヌ・オクセナーが1998年に設立、以来100人以上が滞在してきた。制作された作品をオランダ国内外のギャラリーや美術館、精神保健機関などに展示し、出版も行っている。2015年にオランダの医療分野で権威ある「エリザベス・ヴァン・シュトリンゲン賞」を受賞。本展では、4人のアートワークと、姉妹プロジェクトとしてニューヨークの病院でスタートしたプロジェクト「Beautiful Distress」も紹介した。

The program invites artists to stay for a "season" of three months within a large-scale studio housed on the grounds of the Altrecht psychiatric institution located in Den Dolder, the Netherlands. With a vision to bridge the gap between psychiatry and society, Suzanne Oxenaar realized the program in 1998, which gives artists the immense opportunity to create work while engaging on a daily basis with the patients and staff. Since then, more than a hundred wide-ranging artists have stayed, their artworks exhibited across the Netherlands in galleries and museums, and then gathered as catalog publications. This momentum led to the program being awarded the 2015 Elisabeth Van Thuringen Reward for best art project dealing in healthcare within the Netherlands. The SEA exhibition closed in on artworks by four artists: Frank Koolen *Karaoke Pavillion*, Annaleen Liuwes' photographs, Marieke Zwart and drawings by Japanese artist, Abe Sayaka. Beside the residency program, Fifth Season provides workshops for psychiatrists in which they can reflect on cases in their practice by means of art. We also introduced Fifth Season's sister-project, a residency called "Beautiful Distress," started at a hospital in New York. The program continues to build up a foundation of artists' personal relationships with psychiatric patients and psychiatry to make voices heard to the rest of society.

为了充分发挥网络优势, 实现“以一带十”的营销战略, 公司建立了网络销售平台, 通过网上商城、网络团购、网络直销等方式, 将产品直接销售给消费者, 大大缩短了销售周期, 提高了销售效率。同时, 公司还利用网络开展市场调研, 收集客户反馈信息, 不断优化产品和服务。

Revised Aug. 16, 1966

[illegible][illegible]

SEA 展開連年表

ソーシャリー・エンゲイジド・アート (SEA) に関連する戦後の美術と社会の動向

この年表は、戦後の日本の美術の動向や社会状況の変化から国内における SEA の萌芽と展開を掘り起こし、読み解くことを目的に組成された「SEA ヒストリー研究会」(2016 年 2 月～) におけるリサーチをもとに、海外の主要な動向も含めて作成した。本展ではこの年表を完成形ではなくβ版として展示し、会期中、鑑賞者が任意で追記・修正できる参加の仕組みを取り入れた。その結果、展示最終日までに数多くのコメントを集める事ができた。今後はこうした意見を参考に取入れつつ、正式版にヴァージョンアップさせていく予定である。

SEA ヒストリー研究会コメンター：

秋葉美知子、工藤安代、清水裕子、高嶋直人、高橋ひかり、田島悠史、登久希子

デザイン：

一般社団法人新宿メディア芸術地域活性化推進協会 (MRS)

参考文献：

[単行本]

- クレア・ビショップ人工地獄『現代アートと観客の政治学』大森俊克訳、フィルムアート社、2016 年
- 中原佑介『日本近代美術史：西洋美術の受容とそのゆくえ』現代企画室、2015 年
- 熊倉純子監修『アートプロジェクト：芸術と共創する社会』水曜社、2014 年
- 北澤憲昭ほか『美術の日本近現代史』東京美術、2014 年
- 中ザワヒデキ『現代美術史日本篇 1945-2014』アートダイバー、2014 年
- 黒ダライ児『肉体のアナーキズム』grambooks、2010 年
- 榎木野衣『戦争と万博』美術出版社、2005 年
- 『アートと社会のえんむすび 1996-2000』ドキュメント 2000 プロジェクト実行委員会、2001 年
- 榎木野衣『日本・現代・美術』新潮社、1998 年
- 松岡正剛監修『増補情報の歴史』NTT 出版、1996 年
- 千葉成夫『現代美術逸脱史』晶文社、1986 年

[雑誌・定期刊行物]

- 倉林靖「アート社会を逆照射する鏡」『月刊ギャラリー』連載、2015-2016 年
- 週刊『20 世紀』朝日新聞社、1999-2000 年
- 『金沢 21 世紀美術館紀要』1995 年

[海外文献]

- Purves, Ted and Selzer, Shane Aslan ed. *What We Want Is Free: Critical Exchanges in Recent Art*, State University of New York Press, 2013
- Finkelpearl, Tom. *What We Made: Conversations on Art and Social Cooperation*, Duke University Press Books, 2013
- Harper, Glenn and Moye, Twylene ed. *Artists Reclaim the Commons*, ics Press, 2013
- Bishop, Claire. *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship*, Verso, 2012
- Thompson, Nato ed. *Living as Form: Socially Engaged Art from 1991-2011*, MIT Press, 2012
- Bradley, Will and Eschier, Charles ed. *Art and Social Change: A Critical Reader*, Tate Publishing, 2007
- Kester, Grant H. *Conversation Piece*, University of California Press, 2004
- Felshin, Nina ed. *But is it Art?*, Bay Press, 1995
- Lacy, Suzanne, *Mapping the Terrain*, Bay Press, 1994
- Raven, Raven, Arlene ed. *Art in the Public Interest*, Da Capo Press, 1993

Lecture Series

レクチャーシリーズ

- 2017年
2月18日[土]
14:00 ~ 16:00
- オープニング記念講演 | ペドロ・レイエス「アートと武装解除：《銃をシャベルに》の背景」**
講師：ペドロ・レイエス
会場：アーツ千代田 3331 1F ギャラリー B
Special Lecture "Art and Disarmament" by Pedro Reyes
Speaker: Pedro Reyes
- 2月19日[日]
14:00 ~ 16:00
- トーク・セッション | 都市=私たちの場所**
出演：マルギット・ツェンキ&クリストフ・シェーファー（パーク・フィクション）、藤元明、笠置秀紀（ミリメーター）
会場：アーツ千代田 3331 1F ギャラリー B
Talk Session "City as Our Place"
Speakers: Margit Czenki and Christoph Schäfer (Park Fiction), Akira Fujimoto, Hidenori Kasagi (mi-ri meter)
- 2月24日[金]
19:00 ~ 21:00
- レクチャー | MDRの参加型パフォーマンスは「社会の鍼治療」**
講師：ダレン・オドネル（ママリアン・ダイビング・リフレックス [MDR] 芸術ディレクター）
会場：アーツ千代田 3331 コミュニティスペース
Participatory performance by MDR called "Social Acupuncture"
Speaker: Darren O'Donnell (Artistic Director of Mammalian Diving Reflex)
- 2月26日[日]
17:30 ~ 19:00
- ギャラリートーク&セッション | 「アイ・ウェイウェイの新作《ライフジャケットの輪》とその背景」**
講師：片岡真実（森美術館チーフキュレーター）
インタビュー：村尾信尚（NEWS ZERO メーンキャスター、関西学院大学教授）
会場：アーツ千代田 3331 メインギャラリー、コミュニティスペース
Gallery Talk and Session
"Ai Weiwei's New Work and His Commitment to Documenting Refugees"
Lecturer: Mami Kataoka / Interviewer: Nobutaka Murao
- 3月2日[木]
19:00 ~ 21:00
- トーク・セッション「精神と創造性の挑戦：オランダ フィフス・シーズンの取り組み」**
出演：エスター・フォセン、ウィルコ・タウネブライヤー、岡田聡、石井瑞穂
会場：アーツ千代田 3331 コミュニティスペース
Talk Session
"Activities of Fifth Season: Artist in Residence Program within a Psychiatric Institution"
Speakers: Esther Vossen, Wilco Tuinebreijer, Satoshi Okada, Mizuho Ishii

関連イベント

森美術館国際シンポジウム「現代美術館は、新しい『学び』の場となり得るか？エデュケーションからラーニングへ」

日時：2017年2月13日（月）10:00 ~ 18:00

会場：アカデミーヒルズ（六本木ヒルズ森タワー 49 階）

共同作業としての都市計画・市民参加プロジェクト

日時：2017年2月20日（月）19:00 ~ 21:00

出演：マルギット・ツェンキ&クリストフ・シェーファー（パーク・フィクション）+佐藤慎也

会場：東京ドイツ文化センター 1 階ホール

主催：ゲーテ・インスティテュート／東京ドイツ文化センター

ヒストリオグラファーとしてのアーティスト？：記憶、忘却、物語

日時：2017年2月22日（水）19:00 ~ 21:00

登壇アーティスト：藤井 光、山田 健二、山本 浩貴、横谷奈歩

モデレーター：崔 敬華

会場：アーツ千代田 3331 メインギャラリー

主催：nap gallery

オープニング記念講演 | ペドロ・レイエス「アートと武装解除：《銃をシャベルに》の背景」

Special Lecture "Art and Disarmament" by Pedro Reyes

《銃をシャベルに》の紹介では、その背景にあるアメリカの銃社会に言及。2008年から継続中の本プロジェクトは、銃を自動演奏の楽器に変身させる《武装解除》を経て、アメリカの憲法改正について老若男女が話し合うプロジェクトへと発展している。また、国籍や言語の異なる人々が集い世界の問題を考える《人々の国際連合》、アートによるセラピーをテーマにした《サナトリウム》、2016年のアメリカ大統領選とハロウィンを重ねた政治的お化け屋敷《Doomocracy》などを写真を交えて解説し、「アートはネガティブをポジティブに変える力がある」という信念を強調した。講演の最後に、レイエスとともに60名の児童がシャベルで植樹を行った港区筈小学校・江原教諭より子どもたちの感想が報告された。

トーク・セッション | 都市＝私たちの場所

Talk Session "City as Our Place"

都市を自分たちの公共空間としていくための活動や闘いは世界中で起こっており、その手法は各国の都市計画事情や参加型の住民運動のあり方によって多様だろう。しかし、多くのアーティストが自らの創造性をもって都市に介入しようとする意志は共有されている。このセッションは、都市に深くコミットしてきた3人の本展参加アーティストが、自らの展示作品を前にトークするというスタイルをとった。その後、それぞれの方法論について語り合い、公共空間の本来の意味について議論した。このギャラリー・トークでは、アーティストの表現力豊かな説明をカジュアルな形で直に聞くことができ、アーティストやプロジェクトへの理解が非常に高まったと、オーディエンスからは好評であった。

レクチャー | MDR の参加型パフォーマンスは「社会の鍼治療」

Participatory performance by MDR called "Social Acupuncture"

《子どもたちによるヘアカット》の東京開催に合わせて初来日したマリアン・ダイビング・リフレックス (MDR) の芸術ディレクター、ダレン・オドネルは MDR の参加型パフォーマンスを「社会の鍼治療」と名付けている。社会には、一方に過剰、一方に欠乏がある。それは、資源の分配がうまくいっていないからだ。社会という身体に「ハリ」を突き刺して、エネルギーや資源の流れを変えるのが「社会の鍼治療」であり、それは「ソーシャル・スペシフィック」なアートワークだという。レクチャーではその方法論と、《ヘアカット》《チルドレンズ・チョイス・アワード》《イト・ザ・ストリート》など大人と子どもの関係性を問い直すプロジェクトをはじめ、様々な事例が紹介された。

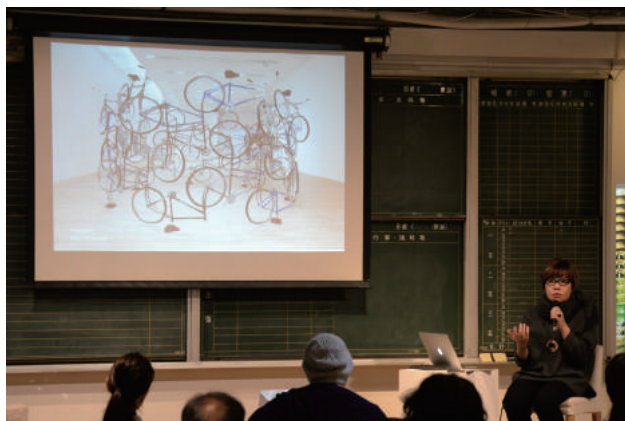

ギャラリートーク&セッション | 「アイ・ウェイウェイの新作《ライフジャケットの輪》とその背景」

Gallery Talk and Session "Ai Weiwei's New Work and His Commitment to Documenting Refugees"

アイ・ウェイウェイは、2008年に四川大地震で亡くなった何千人もの子どもたちの調査に着手して以降、人道運動を本格化させてきた。その足跡を、2009年に日本初の大規模な個展（後に国際巡回）を企画した森美術館の片岡真美・チーフキュレーターが、代表的な作品とともにたどり、本展作品《ライフジャケットの輪》へとつながる思想的背景を解説。これを受けて、過去にアイに2度取材を行ってきたニュースキャスターの村尾信尚がインタビューとなって、アーティストが積極的に社会にコミットしていくことについて、片岡氏とさまざまな角度から議論した。村尾氏は、政府・企業・NPOが連携して活動するジャパンプラットフォームの設立に携わった経験から、アートが社会に貢献するためのシステム構築の必要性を示唆した。

トーク・セッション「精神と創造性の挑戦：オランダ フィフス・シーズンの取り組み」

Talk Session "Activities of Fifth Season: Artist in Residence Program within a Psychiatric Institution"

「フィフス・シーズン」は、精神医療と社会の間 のギャップを埋めることを目的に、オランダの精神科医療施設アルトレヒト内に 1998 年に創設されたアーティスト・イン・レジデンス。これまでに 100 人以上の国際的アーティストが滞在し、患者や医療スタッフとの接触から刺激を受けつつ、作品制作を行ってきた。ディレクター兼キュレーターのエスター・フォセンによりプログラムの特色と社会的意義が語られ、姉妹プロジェクトとして 2014 年にニューヨークの精神医療施設で開始した「ビューティフル・ディストレス」の設立者ウイлко・タウネブライヤーが医療施設でのレジデンスの意味や可能性を説いた。日本の代表的 AIR「アーカスプロジェクト」の石井瑞穂は地域社会と AIR の関係について議論を深め、アートコレクター兼精神科医の岡田聡により精神と表現活動について哲学的な考察が行われた。

1

2

3

4

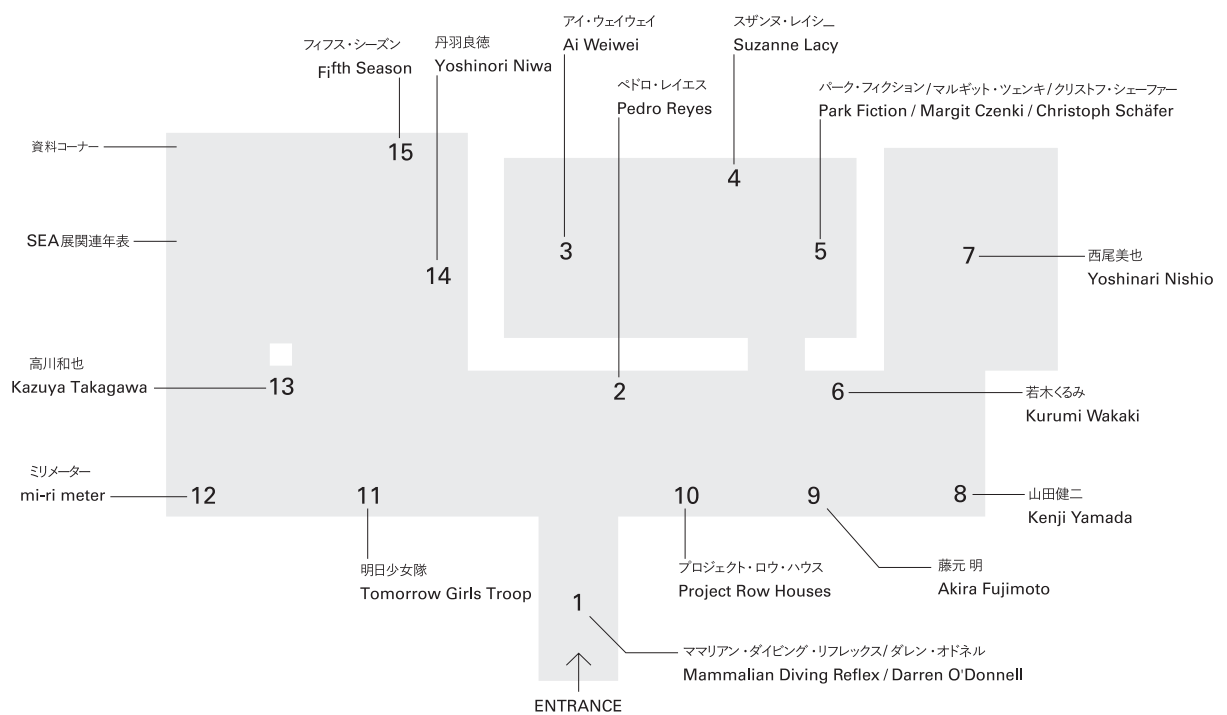

Photo Credits

pp. 6-7, 10-11, 14-23, 26-33, 36-37, 42-47: Photos by Keizo Kioku
pp. 8-9: Photos © Art and Society Research Center
p. 9 (nos. 1, 4): Photos by Yoshiaki Nanjo
pp. 12-13: Photos by Mikuriya Shinichiro; Courtesy of Mori Art Museum, Tokyo
pp. 24-25: Photos by Kenta Hasegawa
pp. 34-35: Photos by Tomorrow Girls Troop
pp. 38-39: Photos by mi-ri meter
pp. 40, 49-53, 54 (no. 4), 55: Photos by Haruhiko Muda

All rights reserved. Courtesy of the artists.

ソーシャリー・エンゲイジド・アート展 社会を動かすアートの新潮流 Socially Engaged Art: A New Wave of Art for Social Change

[展覧会]

企画：特定非営利活動法人アート & ソサイエティ研究センター

キュレーション：工藤安代、清水裕子、秋葉美知子、藤元由記子

展示デザイン：日本大学佐藤慎也研究室 | 佐藤慎也、堀切梨奈子、今村文悟、大川碧望、下村耀子、仲村祥平、中村直、柳スルキ、西島慧子

グラフィックデザイン：加藤亮介

撮影：木奥恵三、六田春彦、南條良明、御厨慎一郎、長谷川健太

展覧会スタッフ：Emily McDowell（翻訳） | 青木彬（展示） | 高嶋直人（映像編集） | 原田美奈子、井出竜郎、杉原未来子（広報） |

小澤典子、川口明日香（総務） | 高橋ひかり、江藤まちこ、菊池弘美、佐野菜子、佐藤彩乃、細野奏久（補佐）

[記録写真集]

発行日：2017年7月28日

編集・発行：特定非営利活動法人アート&ソサイエティ研究センター

〒110-0005 東京都台東区上野 3-13-9 原田ビル 201

E-mail: info.art-society.com website: www.art-society.com

デザイン：井出竜郎

Exhibition

Planning: Nonprofit Organization Art & Society Research Center

Curation: Yasuyo Kudo, Hiroko Shimizu, Michiko Akiba, Yukiko Fujimoto

Exhibition Design: Shinya Satoh Studio, Nihon University [Shinya Satoh, Rinako Horikiri, Bungo Imamura, Aono Okawa, Yoko Shimomura, Shohei Nakamura, Nao Nakamura, Seulki Ryu, Satoko Nishijima]

Graphic Design: Ryosuke Kato

Curatorial Staff: Emily McDowell [Translation]; Akira Aoki [Display]; Naoto Takashima [Video Editing]

Public Relations: Minako Harada, Tatsuro Ide, Mikiko Sugihara

General Affairs: Noriko Ozawa, Asuka Kawaguchi

Assistant Staff: Hikari Takahashi, Machiko Eto, Hiromi Kikuchi, Nako Sano, Ayano Sato, Yasuhisa Hosono

Photo Documentation

Published by Nonprofit Organization Art & Society Research Center

#201, Harada Building, 3-13-9 Ueno, Taito-ku, Tokyo, 110-0005

E-mail: info.art-society.com website: www.art-society.com

Published on July 28, 2017

Design: Tatsuro Ide

