

京町家アーティスト・イン・レジデンス 2015
Kyoto Machiya Artist in Residence Program 2015

活動記録集 Report

URL: kmair.anewal.net
Facebook: kyoair

開催概要 Program Outlines

滞在期間 Residency period

2015.9.25 fri - 12.16 wed

滞在町家 Machiya Residences

- ANEWAL Gallery
- 米田邸 Yoneda house

アーティストトーク & 成果発表展 Artist talk & Final exhibition

開催期間 Exhibition Period : 2015.12.4 fri - 12.6 sun
会場 Venue : ANEWAL Gallery (Kyoto, Japan)

イベント Event

トークセッション Talk Session

開催日 Date : 2015.11.21 sat
会場 Venue : 元西陣小学校 Nishijin Ex. Elementary School (Kyoto, Japan)

東京プレゼンテーション Presentation in Tokyo

開催日 Date : 2015.12.9 wed
会場 Venue : Creative Hub 131 (Tokyo, Japan)
共催 Sponsored by : NPO法人 Art Autonomy Network NPO Art Autonomy Network

アムステルダムプレゼンテーション & 成果発表展 Presentation & Exhibition in Amsterdam

開催期間 Exhibition Period : 2016.1.16 sat - 23 sat
会場 Venue : 日本カルチャーセンター・アムステルダム 't Japans Cultureel Centrum (Amsterdam, Netherland)



コンセプト Concept

2011年にオランダと日本のより深い文化交流を目的にスタートした京町家アーティスト・イン・レジデンス(京町家AIR)。「地域に何を提供できるのか」をテーマに、これまで油画、建築、グラフィックデザインなど様々な分野から9名のオランダ人アーティストを公募により選出し、

Beginning in 2011, the Kyoto Machiya Artist in Residence Program (Kyoto Machiya AIR Program) has invited Dutch artists to Japan with the goal of deepening cross-cultural relationships in the art world. Organized around the idea of helping our local community, each year we accept applications and select nine Dutch artists working in various media (e.g., oil painting, architecture and graphic design) who we feel are best able to help strengthen the ties between our two countries. For foreign artists - who come with experiences, interests and senses of value that are completely different from those typically found in Japan - relating their everyday experiences here tends to make for slightly strange tales. Such tales often include instances where their confusion about what they are witnessing provides a fresh perspective that helps to enlighten Japanese people about their own culture. They also commonly explore

文化交流の可能性を探ってきました。まったく異なる経験、興味、価値観を持つ海外のアーティストは、地域コミュニティに日常とは少し違った物語を紡ぎ出します。その物語は、時には気付いていなかった問題を語ることで対話の機会を作り出し、また時には誰も知らない文化の一面を描き出すことで、国を越えてその魅力を伝えていきます。

new aspects of culture in ways that are illuminating to people from all nationalities.



実施団体 Sponsored by

日本カルチャーセンター・アムステルダム 't Japans Cultureel Centrum

1976年設立、35年以上に渡りオランダの首都アムステルダム市にて、日本文化を紹介、普及する活動をしてまいりました。私たちの使命は異文化を掛け合わせ、融合させ、地域社会に新たな伝統文化をつくる触媒の役割だと考えています。

展示やワークショップ、日本語教室や生け花教室、お茶会などを始め、様々な文化イベントを開催、また館外でも日蘭の大学の橋渡しや視察のお手伝いなど、様々なシーンでの文化交流のサポート業務を行っています。その他日蘭双方へのアーティスト・イン・レジデンスも運営。

The Japanese Cultural Center, that has been founded in 1976 in the capital of Amsterdam, has been engaged in the promotion of Japanese culture in the Netherlands for over a 35 years. Its mission is to connect different cultures, offering occasions where new visions on traditional culture in the region can be created. The Japanese Cultural Center organizes various events such as workshops, Japanese language courses, ikebana classes and tea ceremonies. Also, it supports cultural exchange by acting as an intermediate between Dutch and Japanese universities and helping out with study related tours. Also, the Center organizes artist in residence projects between Japan and the Netherlands.

公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター Kyoto Center for Community Collaboration (KCCC)

当財団は、地域まちづくり活動の促進、歴史的建造物の保全・再生等、「地域と共生する土地利用の促進」へ向け、地域、企業、行政等とのパートナーシップで未来へ向けたまちづくりを進めています。

本事業では、国内外の団体や協力者との連携により迎えた、オランダのアーティストの視点を通じ、地域の魅力を再発見するとともに、京都の暮らしの文化を国内外で広く発信し、京町家の保全・活用に向けた活動への関心を高めることを目指しています。

The Kyoto Center for Community Collaboration (KCCC) aims to promote collaborative community development activities, and the harmonious relationship between land development and the local community through encouraging local activities and supporting conservation and revitalization of historical buildings including Kyo-machiya. For this, we boost community development in partnership with local residents, business enterprises, administrative agencies, experts and so on.

We count on the artists from the Netherlands to make us rediscover local resources and it will be good opportunities to broadly promote Japanese lifestyle and culture at home and abroad.

Through this project, KCCC aims to encourage public awareness of conservation and revitalization of Kyo-machiya head off for passing our culture down the generations.

特定非営利活動法人 ANEWAL Gallery Specified Nonprofit Corporation (NPO) ANEWAL Gallery

アーティスト・アートディレクター・デザイナー・フォトグラファーなどクリエイターで組織されたNPO。「外に出るギャラリー」をコンセプトに廃屋から重要文化財まで、都市のさまざまな場所でアート・デザインを活用し、地域の活性化を図るプロジェクトを企画・実施しています。また自ら設計改修を行った築130年の京町家のギャラリーを運営し、その場所を活かした企画を行っています。

ANEWAL Gallery is a non-profit organisation established by creative professionals such as artists, designers and photographers. With "A gallery that goes beyond its walls" as a point of departure, NPO ANEWAL Gallery organizes projects in many places, varying from empty houses to important cultural property. Using art and design as a means, these projects aim towards the revitalization of the region. ANEWAL Gallery reuses a 130 years old self-renovated Kyo-machiya for various projects.

アソシエイト Associate

ライデン大学 修士課程 アジア学科 同志社大学（美学芸術学科）リサンネ・クラインヤンさん

[Lisanne Kleinjan] Student of Leiden University, MA Asian Studies, studied at Doshisha University (Department of Aesthetics and Art Theory) as an exchange student

ANEWAL Galleryでのインターンシップで、アーティスト・イン・レジデンスの3人の参加アーティストたちとANEWALのスタッフ、そして地域の人々の間に立って、通訳するのは大きなチャレンジでしたが、大変勉強になり、貴重な経験でした。

同志社大学での研究のために、町家で開催される様々な展覧会を観に行き、町家と親しみがあるアーティストと話したことがありましたが、今回京町家AIRで日本にまだ来たことがなかったオランダ人アーティストの町家や京都に対する新鮮な印象を聞くのを楽しみにしていました。

Being able to translate between the three artists who participated in Kyoto Machiya AIR, the staff of ANEWAL Gallery and the people of Kyoto during my internship, was a challenging experience from which I learnt a lot.

Before the Kyoto Machiya AIR program, I visited various exhibitions of contemporary art in machiya as a part of my research. When talking to the artists who exhibited here, I noticed that most of them already had an experience with or an affinity for machiya. Then during this program, I was very curious to hear the first impressions of Kyoto and machiya by Jikke, Iteke and Tjitske, who visited Japan for the first time. Seeing their fascination for small and big discoveries within daily life, I was able to rediscover and revalue various aspects of Japanese culture as well.

Moreover, during the program I noticed that the four of us were connected in

彼女たちの新しい文化の出会いや、日常的な発見で感動した顔を見て、私も無意識的に当たり前になっていた日本文化の魅力が再発見できたと思います。

また、このプログラムと一緒に伝統工芸のワークショップを受けたり、見学に行ったりして、それについて思い返す時、私達はやはりつながりがあるということも感じました。私達4人はみんな日本文化、町家や芸術に関心があること、自分の気持ちが直接に表現できる母国語を共有するのはもちろんですが、私達が「ここ」の経験や思い出を共有する事が出来たのもまた、京町家AIRでの貴重な成果だと考えます。

many ways. Of course, we all share a deep interest for Japanese culture, machiya and art. Accordingly, we were able to communicate about our daily experiences directly through the Dutch language. But more importantly, what I found valuable about the Kyoto Machiya AIR program was the fact that we all started to become connected by experiencing the same 'here'.



アーティスト Artist

イエック・ファン・ローン Jikke Van Loon

1971年にオランダのデン・ハーグに生まれる。アムステルダム在住。人間の身体や精神の捉え方をテーマとして彫刻、ドローイングやインスタレーションアートを扱った作品を創作するビジュアルアーティスト。近年は、日本の「侘ひ寂びにみられる繊細さと不完全さ」に興味を持ち、自らの作品へと取り入れている。

Sculptures, drawings, visuals arts.

Jikke van Loon was born in 1971 in Den Haag, the Netherlands. She is a visual artist who takes the human mind as a point of departure in her sculptures, drawings and installation artworks. Lately especially values in Japanese culture and arts such as "contemplation" and "imperfectness" catch her attention. During this Artist in Residence Program, she aims to deepen her insight into these values, possibly using these as a means of expression in her own works as well.



滞在について Stay

ANEWAL Galleryでのレジデンスは刺激的で、冒険的で、挑戦的で、美しいものでした。町家に住んで、制作することを通して、私は日本人のやり方や考え方を知ることができました。日本社会での生活の仕方と考え方を理解する上で、町家には重要な意味がありました。そして私自身、少し祖父母の家を思い出しました。

毎朝中庭を望む縁側に座り手紙を書くことで、町家、京都での毎日の生活、京都で観た寺社やお店、出会った人、文化の違いにより感じたフラストレーション、勉強になったことや旅行を思い出しました。そして私は、季節を感じながら過ごす、町家の「屋外的な」要素を心から楽しみました。それは子どものころ、テントに泊まるような経験に似ていて、寒くても、暑くても、いつもすっきりと新鮮なものでした。

My Artist in Residency at ANEWAL Gallery was an intense, adventurous, beautiful and challenging stay. Living and working in the machiya gave me an opportunity to get a feel of Japanese ways and ways of thinking. The machiya was the key figure in exploring the way of thinking and life in Japanese society. And also, in a way it reminded me of my grandparents house.



彫刻家として、大きな動きや多くの体力が必要な作業になれている私にとって、町家という建築空間に、自分の動き方を合わせる事は困難でした。いつもの作業ができないことで、私自身が物事の捉え方を変える必要もありましたが、体の動きが制限された分、頭や心がとても早く働きました。

日本でののはじめての滞在場所が京都で、しかも伝統的な芸術、そして「間」や「侘ひ寂び」などの文化的要素を持つ京町家で過ごすことができ、とても嬉しかったです。私はこのような文化的要素、または日本人の物事の考え方、行動の仕方、集中の仕方など、日本の「道」をより意識するようになりました。そして日本人の「時間の過ごし方」を理解する事ができました。

Sitting at the garden every early morning I wrote letters, scupulously looking at my daily life in Kyoto, encounters with the machiya, temples, shops, people, frustrations, the things that I learnt and the trips that I made. I really enjoyed the "outdoor" quality of the machiya, where you are able to live with and through the different seasons. Being too hot, too cold, but always fresh like sleeping in a tent I used to do when I was a child.

For me it was difficult to find a "working" mode in the machiya as a sculptor. Being used to big movements with lots of power and speed I had to adjust my way of working in order to fit into the machiya architecture. I also had to adjust my mental approach in the machiya, since I could not do things the way I am used to. Since "working" did not work, instead my mind was revolting.

I am happy as to have spent my first stay in Japan in Kyoto, and specially in a machiya since it still reflects old and ancient ways of art, incorporating qualities like ma and wabi sabi. I developed more awareness for these aspects and for "the way" of doing things, movements and concentration. Also, I was able to get a feel for Japanese appreciation for "the passing of time" here.

成果発表展について Final Presentation

日本にいて目で見られないことを研究する勇気が得られました。名前をつけること、命を与えること、言霊、お寺の門、仁王像など。その一方で「実在のアート」を発掘するために、墨と炭の作り方を学び、この刺激的で興味深い黒い材料が研究を行いました。

滞在中、多くの手紙を書きました。この手紙を燃やすことで、手紙の性質は何だろうか、手紙の魂はどこに行くだろうかを問いました。奈良市で煤から墨を作りました。成果展では、私はこの煤を紹介し、手紙の魂がその中にあるか、または他のところに行ってしまったかという質問をしました。

Being in Japan gave me the courage to explore things you cannot see with the eye. Giving name, giving life, kotodama (the spirit of words), tempel gate and temple guards. On the other hand, I learnt how to make sumi ink and sumi charcoal as I am interested in the intense nature of these materials in my exploration of "the art of presence".

During my stay I have written lots of letters about my experiences. When burning these letters, I came to the questions where the nature of a letter, and the spirit of the letter goes when burning it. In Nara I had learned to make ink out of sooth. In my final presentation I showed this sooth and wondered whether the spirit of the letter was inside the sooth or if it had gone somewhere else.

During my final presentation I read the letters aloud to share the spirit of the Dutch language. I had listened to the Japanese language for three months and even though I hardly understood a word of it, I felt that learnt about Japanese ways of living and thinking by listening to the spirit of the language. I wanted to share the spirit of the Dutch language in the same way by reading my letters aloud in Dutch.

Even though the audience would not understand what I said, they would be able to get a feel of the spirit of this language.

また私はオランダ語の言霊を来場者と共有するために、手紙をオランダ語で朗読しました。滞在中日本語が一言も通じなかったにもかかわらず、日本語の言霊を通して日本の考え方や生活が理解できました。これと同じように、私はオランダ語の言霊を共有したいと思いました。来場者に私が言う言葉が通じなくても、私はオランダ語での手紙の朗読を通して、私のオランダの精神を伝えようと試みました。私は京都や町家の滞在で多くの経験を得ました。しかしながら今回の滞在の真の成果を得る為にはその経験をより多くの時間をかけ深く理解し、精神を未知なる領域に置かねばなりません。



Finally, I did not feel that the overload of experiences that came with this beautiful, intense stay in the machiya in Kyoto had sunken to a deeper level. I believe that for the creative process, time needs to be given for things to sink into a place where the mind cannot reach it.

滞在町家 Machiya Residence

ANEWAL Gallery 森島善則 ANEWAL Gallery - Yoshinori Morishima

毎朝、離れの一階でJikkeさんがきれいな正座で書き物をしている姿が印象に残っています。明るい性格の彼女は多くの日本人と仲良くなり、積極的に日本の文化や精神を学び、京町家の生活を楽しんでいました。黒の羽織姿に大好きな揚げ出し豆腐、日本酒、ポニョ。私たちも彼女から多くのことを学びました。

I recall seeing Jikke writing on the first floor of the hanare (back room of the machiya) sitting in a beautiful seiza. With her cheerful personality, Jikke made many Japanese friends and studied Japanese culture and the Japanese spirit with enthusiasm. She really seemed to enjoy life in Japan. Dressed in black, loving agedashi dofu (fried tofu in dashi), sake and the movie Ponyo. There were also many things that we learnt from her.



イテケ & チツケ ヘムケス

Iteke & Tjitske Hemkes

イテケ (1984) とチツケ・ヘムケス (1980) はアーティストの姉妹。妹のイテケはハーグ王立芸術アカデミーでファッションとテキスタイル、グラフィックデザイン、二つの学士課程を卒業。現在はイラスト、映像やパフォーマンスといった分野で活躍している。姉のチツケはアイントホーヴェンのデザイン・アカデミーを卒業、現在アムステルダムでフリーランスデザイナーとして映像やファッション、パフォーマンスから商品デザインにいたるまで、アートとデザインの境界にある作品を制作している。

The sisters Iteke (1984) and Tjitske Hemkes (1980) were born into an artistic family. Iteke got her bachelor degree in Fashion & Textiles and Graphic Design at the Royal Academy of Art in The Hague. Currently she works in the areas of illustration, film and performance. Tjitske graduated at the Design Academy in Eindhoven and now works as a freelance designer in Amsterdam. Her work can be described as falling in between art and design, ranging from video, fashion, performance and product design.



滞在について Stay

このプログラムに、私達は様々な目的を持って臨みました。そして日本の豊かな文化に多くのインスピレーションを受け、今回のレジデンスは私達の姉妹としてのコラボレーションを発掘する貴重な機会になりました。私達の最も大切なインスピレーションの源は、町家に暮らし、町家で制作する体験でしたし、このような経験ができて光栄でした。

町家は、小さく凝縮した日本のようでした。また町家は自然の空気循環があり、呼吸しているようで本当に生きているようでした。

町家の伝統的な要素を見て、私達はその長い歴史やそれに含まれている物語を意識しました。さらに幸運な事に私達は繊維産業が盛んな西陣地区に滞在することができ、そこで染めや織りを専門とする町家での小さい会社に訪問し、絞り染め、柿渋染め、藍染等の伝統

的な技法を見る事が出来ました。

その他の大切なインスピレーションの一つは、詫び寂びという美意識でした。不完全さを受け入れることや日本の禅宗にある価値感に惹かれ、そして日本の伝統的な茶道にも魅力を感じました。狭い入り口を通り、小さな茶室の中に入ることは幻想的で、まるで母胎にしているような安らぎのある体験でした。

異文化と異言語の国において、自分達がコントロールできなかったことも沢山ありましたが、逆にコントロールできなかったことを自分達が許容することで、安堵のような気持ちを感じていました。制作プロセスで自分達のコントロールから解放放つことで起こる現象に、私達はわくわくしました。

At the start of this residency we had several goals in mind. Besides getting inspired by Japan's rich cultural climate, we saw this residency as the perfect opportunity to explore our strong sister-bond in an artistic collaboration. But our most essential source of inspiration was the fact that we lived and worked in a traditional machiya. We felt privileged to live here, as this was a way to experience the Japanese culture on a deeper and a more authentic level.



The machiya is like Japan in small. And it seemed as if the house was being alive, with its natural circulation of air it was literally breathing. With its traditional elements it was also constantly reminding us of its long history and in that way the house was telling us a lot of stories.

We were especially lucky to live in a machiya in the Nishijin area, with its specialization in the textile business. Here we had the opportunity to visit several small companies in machiya, that specialized in weaving and dyeing processes. Also we got introduced with several traditional techniques like shibori dyeing and dyeing with indigo and kaki.

Another important inspiration to us was the wabi sabi philosophy. Especially the aspect of appreciating imperfections and the zen attitude towards things appealed to us. So did the ceremonial art of making tea. It was magical to enter the small tearoom, squeezing through a tiny entrance. Inside it felt like being in a womb where everything is serene.

Also, being in a different culture with a language we don't understand, made us feel very out of control, but when we surrendered to it we noticed we could really enjoy it. This made us curious what would happen if we would take away control in our artistic process.

成果発表展について Final Presentation

「Let Go, Get Lo」

地元の参加者は、自らの手が見えないよう姉妹が考えた「View Divider (視線の仕切り)」という布地でできた道具に頭を通し、テーブルの向かいに座りお互いの顔の絵を描き、また相手の願望について考えながら粘土で湯飲みを制作しました。

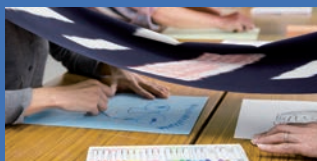
参加者は自分が何を作っているのか全くコントロールできない上に、見ず知らずの相手の目をじっと見つめ続けるという非現実的な体験の中、魅力的な不完全さを湛えた作品を生み出しました。

「SPACE OUT OF SPACE」

日本で経験した茶道は、私達に大きな衝撃を与えました。この経験を基に、私達独自の茶道を行おうと思いました。また日本人はモノへの敬意を表すために、同じものを小さく作り替える慣習があることに気づき、手染めの着物地で小さな町家を制作し、町家への敬意を表現しました。

“Let Go, Get Lo”

In this workshop local residents were instructed to draw portraits of each other while wearing the “view divider”, a tool developed for this occasion to prevent the participants from looking at the paper. While still wearing the view divider, after several drawing sessions the participants shaped a teacup based upon a personal need of the person sitting opposite.



Having no control over what they were producing, the participants made works with a specific look and imperfections that were pleasant to the eye.



町家の中の町家、空間の中の空間に入ることは、異なる現実に入るような体験です。その空間の中で私達は目隠しをしながら制作した茶器組みを用い茶道のパフォーマンスを行い、参加者の方に私達が今回のレジデンスで感じた異なる文化の中で感じる感激や混乱といった感情を疑似体験していただきました。

「GHOST MACHIYA」

この短編動画で、家には魂があるという考えを表現しました。家は家族の歴史的な出来事を目撃し、多くの記憶が重なる時間の流れは家の性格を形成していきます。毎日のように京都の町家が取り壊され残った空き地は、駐車場や工事現場に変わることが多いようです。ただ町家が内包する歴史はとても長く、そこには古い魂が宿っているのではないのでしょうか。もしそうだとしたら、町家の魂はまだそこにいるのではないのでしょうか。

“SPACE OUT OF SPACE”

Inspired by the big impact which the Japanese tea ceremony made on us, we wanted to recreate this experience in our own way. We discovered that in Japan people often honor things by making a smaller version of it. Since we lived and worked in a traditional machiya we wanted to honor it by making a smaller version of it using hand dyed kimono textiles as a building material.

A machiya inside a machiya, a space in a space that will take you to a different reality. Inside we held a tea ceremonial performance in which we used a ceramic tea set that we made with our eyes covered. We invited the visitor to experience same confusion and wonder that we felt being in a new culture.

“GHOST MACHIYA”

In this video the idea is visualized that houses have a spirit. They have witnessed the history of everything that has played out inside and around them. Machiya are getting demolished daily. This is visible in the many empty spaces in the streets of Kyoto. Often they are turned into parking lots or building sites. Because of their long history, would machiya have old souls? and are they still there in spirit when the space is empty?

滞在町家 Machiya Residence

米田邸 米田安志さん

Yoneda house - Yasushi Yoneda

今回は姉妹のアーティストに滞在して頂きました。毎度の事ながら言葉が出来ないので残念です。やはり日本に来られる方は和の文化を好まれるようで、食事も日本食中心でコーヒーよりお茶といった感じです。よく物干し台をテラス代わりにくつろいでいたのも印象的です。きものなども買って帰国時は持ち切れない荷物で心配でした。

During this time's residency, the two sister artists stayed at my house. Unfortunately, I was not able to talk to them in English. Having come to Japan, they seemed to love Japanese culture, eating mainly Japanese food and preferring Japanese green tea over coffee. I recall them relaxing on the terrace while drying their laundry there. They even bought kimono and many other things, and I was somewhat worried about all the luggage they had to take back home to the Netherlands.



KYOTO MACHIYA 9/25^{Fri} —12/16^{Wed} Artist In Residence 2015

j … イェック・ファン・ローン Jikke Van Loon

h … イテケ & チツケ ヘムケス Iteke & Tjitske Hemkes

協力者 Collaborator

陶芸家 生駒啓子さん
Ceramist Keiko Ikoma

今回の二組のアーティストとは、陶芸を指導するという出会いました。私自身、西陣からアーティストエクスチェンジプログラムで渡米したり、海外のアーティストを西陣に受け入れた経験がありましたのでANEWAL Galleryの皆さまのサポートの細やかさに感心いたしましたし、アーティストは伝統的な京町家に滞在出来て非常によいプログラムだと思います。Iteke & Tjitske姉妹と暗闇で陶芸をしたこと、Jikkeさんに作品を観ていただいたことはよい思い出です。二組の活動を発表まで拝見しましたが、言葉を越えて作品を媒介に人と繋がり広がるKyoto Machiya AIRはアーティストにとっても国際交流という意味でも重要な素晴らしい活動だと思います。

I got to know the three artists when teaching them ceramics. Having an experience myself going to the United States on an artist exchange program and receiving foreign artists before in Nishijin, I was impressed by this artist residence program. In this program, artists are able to experience the traditional machiya of Kyoto themselves by staying there, being supported in a friendly way by everyone of ANEWAL Gallery. I have fond memories of the program, such as the time when Iteke and Tjitske made ceramics being blindfolded and the moment when Jikke showed me her works. Having followed these artists up until their final presentation, I realized that Kyoto Machiya AIR, a program that emphasizes the connection of people through artworks that crosses languages, is a wonderful initiative that can be of importance for both artists as well as for international exchange in general.

10.5-12

屋久島旅行 h

Trip to Yakushima



10.8

j 陶芸家 生駒啓子さんの工房 訪問
Visiting Keiko Ikoma's workplace



10.2

j h Nuit Blanche Kyoto 2015 見学
Visiting Nuit Blanche Kyoto 2015

9.26

京北へ稲刈り体験 / 美山 見学 j h
Rice harvesting experience
in Keihoku, visiting Miyama

10.14-18

j 出雲横田 岩屋寺 訪問
Visiting Izumo Yokota and Iwaya-ji temple

支援者 Supporters

島根県奥出雲町 教育委員会 課長 高橋安典 さん
Yasunori Takahashi, the manager of the Board
of Education of Okuizumo town,
Shimane prefecture

10月中旬、Jikkeさんがふっと教育委員会を訪ねてきました。廃寺となった岩屋寺を訪ね、アムステルダム国立博物館に所蔵展示されている阿吽2体“仁王像”のメッセージを、主の去った“仁王堂”に伝えたいということでした。社会教育課 高橋、高尾が同行して岩屋寺山へ案内し散策、仁王堂にしばし佇みました。Jikkeさんは朽ち果てた仁王堂に自描の仁王像2枚絵を置き、そして彼女の製作した少女のリトル貢納像を据え敬虔な謝辞を口にしました。すると堂の後背に幾条かの光芒が射し、周囲がスーと澄んだ空気に包まれたのです。荒廃した堂宇にアムステルダム仁王像の魂をつないだと言える不思議な体験でした。



15.9.25

イントロダクション **j h**

Introduction

In October Jikke suddenly visited the Board of Education. She explained that she wanted to visit the abandoned temple Iwaya-ji* and convey a message there to the "Nio temple guardian hall" from the two "Nio temple guardian sculptures" that used to be standing there and are now being exhibited at the Rijksmuseum in Amsterdam. Jikke left two hand-drawn pictures of the Nio sculptures behind at the decayed Nio hall. Then, she placed two sculptures of small girls that she made herself in the hall and spoke some modest words of apology. Doing so, faint beams of light were to be seen in the back of the temple and we came to be surrounded by crisp air. It was a wonderful experience where you could say that the spirits of the Nio sculptures in Amsterdam and the temple hall ruins became connected.

※真言宗別格本山の岩屋寺は天平勝宝年間（746年）行基による創建で、数多の盛衰を経て廃寺。貴重な仏像の数々は散逸し、仁王像は同博物館の学芸員メノー・フィツスキー氏の尽力により購入された。参道は約2kmの山道で、天然記念物の切開もある。

* This head temple of Shingon Buddhism was established in the Tempyo shoho era (746) and became abandoned after having faced financial difficulties. Many valuable Buddhist sculptures have been lost since then. Fortunately, the Nio sculptures have been bought by the Rijksmuseum with the effort of the curator Menno Fitski. The sando (road approaching the temple) is two kilometers long and is being surrounded by natural monuments as well.



10.4

京町家 AIR 2015

オープニングレセプション & プレゼンテーション **j h**

Opening Reception & Presentation
of Kyoto Machiya AIR



11.21

アートワークショップ「Let Go, Get Lo」 **h**

The workshop "Let Go, Get Lo"



京町家ツアー **j h** Kyo-Machiya Tour

10.22

公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター 土佐道子
Michiko Tosa of the Kyoto Center for Community Collaboration

京町家の空間と伝統産業は密接に関係しており、織屋建てと呼ばれる京町家には1階の奥に大きな吹き抜け空間があり、そこが、織りの工場としての機能を果たします。

アーティスト達に、京都・西陣の伝統産業がどのような空間でどのような担い手によって作り出されるのかを学んでもらい、従来の住居兼仕事場以外の活用の可能性を探る機会として、このツアーを企画しました。

「平田織物」「北村染工所」「生駒邸」では、アーティスト達は、通りからでは伺い知れない織屋建ての別世界の空間で伝統産業が息づいている様子に魅了されたようでした。また「水野克比古フォトギャラリー町家写真館」「be京都」では、京町家ならではのギャラリーやイベント会場としての活用の可能性についてお話を伺いました。

このツアーを通して、居住の場と製作の場が身近な京町家の構造と、伝統産業の原点にふれてもらえたのではないかと思います。

The space of kyo-machiya and traditional industry have a strong connection. Machiya called "oriya-date" (a weaving house) has a big atrium space in the inner part of the first floor. It is used as a weaving workplace. We organized the tour to give the artists an opportunity to learn where and by whom Kyoto/Nishijin traditional handcrafts are created and also to explore the possibility of new usage of machiya other than being used as both house and workplace. First, at "Hirata textiles", "Kitamura dyeing factory" and "the Ikoma house", the artists were fascinated by the fact that the traditional industry is still vividly alive there. They would not have known that there was another world in oriya-date when just passing them on the street of Kyoto.

Then, at "Mizuno Katsuhiko machiya photo gallery" and "be Kyoto" they learned about the possibilities of new usage of kyo-machiya, which have their own uniqueness as art galleries and some event venues. Through this Kyo-machiya tour, they came to realize that the uniqueness of the kyo-machiya structure, which is cleverly used as both house and workplace, and also they had the opportunity to witness the birthplace of Kyoto traditional industry.

10.20

j h 米田安志さん インタビュー
Interview with Yasushi Yoneda

10.19

京都芸術センター 見学 **h**
Visiting Kyoto Art Center



10.12

京北収穫祭 参加 **j**
Harvesting festival at Keihoku



11.2-4

j h 徳島県 神山AIR 訪問
Visiting Kamiyama AIR,
Tokushima prefecture

10.24

j 三井寺の仏師 訪問
Visiting a Buddhist sculpture maker
at Miidera temple





10.21

j h 小石原剛 金継ぎワークショップ参加

Kintsugi workshop at Tsuyoshi Koishihara's workplace



10.25

j 生駒啓子 陶芸ワークショップ参加

Pottery workshop at Keiko Ikoma's workplace

10.28

h 和綴じ製本ワークショップ参加

Japanese bookbinding workshop

10.29

h 京都大原 藍染め工房 見学

Visiting an indigo dyeing workplace in Ohara, Kyoto prefecture

トークセッション **j h**

Talk Session

開催日 Date : 2015.11.21sat

会場 Venue : 元西陣小学校 Nishijin Ex. Elementary School (Kyoto, Japan)

NPO ANEWAL Gallery 重本晋平

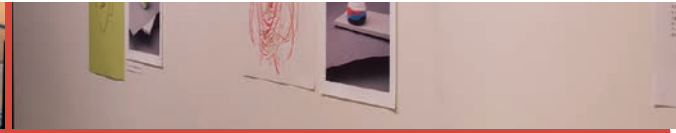
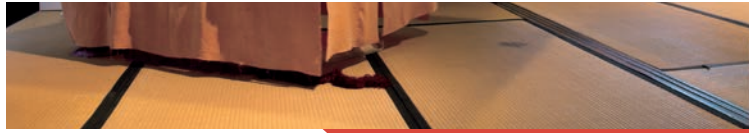
NPO ANEWAL Gallery Shinpei Shigemoto

11.21

京町家 AIR15 のアーティスト3名と、現在日本に滞在しながら作品を制作し、京町家での作品展示経験もある2名の外国人アーティストのトークセッションは、実感を持った本音を互いに交換し合う対話の時間でもありました。特に、レジデンス期間の只中にある京町家 AIR15 のアーティスト3名にとっては、京町家で制作すること・展示することについての「良い面」「難しい面」を再確認する場にもなったようです。また、私たち日本人にとっては、身近な日常生活を違った角度から見ることの大切さに気づかされ、アーティストが京町家で感じた新鮮な体験を共有する貴重な機会となりました。

During the Kamigyo Open Week, a talk session was held between the three artists of Kyoto Machiya AIR and two other foreign artists who also have an experience of exhibiting works in a Kyo-machiya. This talk session was also a moment of interaction where the artists could express their honest opinions and personal experiences towards exhibiting art in machiya. But it was especially a good chance to reflect on the "advantage" and the "disadvantage" of creating and exhibiting art in machiya from the viewpoint of the three artists of Kyoto Machiya AIR 2015. On the other hand, also us Japanese became aware of the importance of looking at our daily lives from a different angle, which made it a valuable opportunity to share fresh, vivid experiences of machiya by these artists.





11.6
松田製本処 訪問 **j**
Visiting Matsuda bookbinding

h 絞り染めワークショップ 参加
Shibori dyeing workshop



12.3
京都新聞社 取材 **j h**
Interview with a journalist
from Kyoto Shimbun
(a daily newspaper published in Kyoto)

11.11-12

i 奈良 墨作りワークショップ 参加
Ink making workshop in Nara



11.13
京都市京北にて炭焼き **j**
Charcoal burning
in Keihoku, Kyoto City

12.4-6

j h 成果発表展
Final Exhibition

支援者 Supporters

井登美株式会社 代表取締役社長 増田智行さん
Tomoyuki Masuda, CEO of Itomi Co.ltd

日蘭の外交・貿易に従事活躍し、日本人女性と結婚したオランダ人航海士ヤン・ヨーステン。東京の「八重洲」の地名は彼に由来する。

私は外国の方々とふれあうなかで必ず聞いていただくコトがある。

それは、「みなさんに魅力を感じていただいている今日の日本は、すべて過去に外国の方々に教えていただいた文明・文化交流と親切心の上に成り立っている。日本発祥と思われるモノが、実は、“あなたの母国発祥のモノ”である“おかげ様”が結構あります。」

今回、オランダ人姉妹アーティストの京都“住み込み”作品制作に触れるなかで、改めて“お互いの違いを尊重し、協力して、新しいものを紡ぎだすことの大切さ”を教えていただいたような気がする。

The Dutch navigation officer Jan Joosten married a Japanese woman and engaged in the diplomacy and trade between Japan and the Netherlands. The Yaesu area in Tokyo has been named after him.

This is an example of the message that I want to convey every time I meet a foreign person: "The Japan that you appreciate today has come into being through the civilization and cultural exchange that people from foreign countries have brought to us. There are many things that people consider as being originally Japanese, while their origin actually lies in 'things from your country' and that we have obtained 'thanks to your country'."

The experience of the two sister artists from the Netherlands living and creating art in Kyoto, made me again realize the importance of respecting one another, working together and creating new things out of this cooperation.





16.1.16 -23

12.10

j h 東京・オランダ大使館 訪問

Visiting Embassy of the Kingdom
of the Netherlands in Tokyo



12.16-17

アーティスト帰国 **j h**

The artists returned to
the Netherlands

12.9

東京プレゼンテーション **j h**

Presentation in Tokyo

開催日 Date : 2015.12.9 wed

会場 Venue : Creative Hub 131 (Tokyo, Japan)

共催 Sponsored by : NPO 法人 Art Autonomy Network NPO Art Autonomy Network

NPO 法人 Art Autonomy Network 理事長 嘉藤笑子さん

NPO Art Autonomy Network Director Emiko Kato

Art Autonomy Network (AAN) は、「京町家 AIR 2015」協働事業の一環として東京・日本橋と京都・西陣という二つの歴史的繊維街を結ぶ拠点交流を行いました。本事業では滞在したオランダ人アーティストを招聘し、クリエイターの活動拠点でもある Creative Hub131 で行われました。当会場にはキッチン常備していることから、フード・コミュニケーションを活かした海鮮鍋を囲む穏やかな会となり、オランダ大使館や海外アーティスト、AIR 活動に興味を持つアーティストやキュレーターなど多彩な顔ぶれが集まり、積極的な交流の場となりました。追記として、同年11月2日~4日に徳島県神山町で開催したKAIR 報告会に京都から本アーティストたちが来町し、現地交流ができたことは印象的なことでした。

The Art Autonomy Network (AAN), one of the organizations that collaborated the "Kyoto Machiya AIR 2015" program, organized an exchange that connected the two historical textile towns of Tokyo/Nihombashi and Kyoto/Nishijin. During this project, that was organized in Creative Hub131 (also an important location for artists and creators), the Dutch residence artists were invited. It became a comfortable gathering of "food communication" surrounding the seafood hotpot that was made in the kitchen of the venue. With many kinds of people varying from an officer of the Embassy of the Netherlands and foreign artists to creators and curators who were interested in the activities of AIR, the gathering became a valuable opportunity for exchange. In addition to this, from 2-4 November 2015, the Dutch artists also visited the final presentation of KAIR that was held in Kamiyama town, Tokushima prefecture. This opportunity brought forward a memorable exchange between these artists and the local people of Kamiyama.





アムステルダムプレゼンテーション & 成果発表展 ⅡⅡ

Presentation & Exhibition in Amsterdam

開催期間 Exhibition Period : 2016.1.16 sat - 23 sat

会場 Venue : 日本カルチャーセンター・アムステルダム 't Japans Cultureel Centrum (Amsterdam, Netherland)

日本カルチャーセンター・アムステルダム 中條永味子

't Japans Cultureel Centrum Emiko Chujo

2015年の京町家AIRに参加した3名による京都での体験を語るプレゼンテーションと、滞在中に作成したアートワークの展示をアムステルダムの当センターにて行いました。

最初に、ItekeとTjitske姉妹により、デザイナーとしての京町家という場所、そこで発生するコミュニケーション、その際に発動するセンシティビティーなどについて写真や動画と共に紹介されました。その後Jikkeによるプレゼンテーションでは、作家としてまた個人としての日本での困難や違和感、作家活動にインスピレーションを与えた事柄などが、映像や彼女の日記の朗読などと共に生き生きと語られ、来場者の多くの共感を呼びました。

会場は満員となり立ち見の方々も多くおられましたが、作家への積極的な質問なども多く、また過去の参加者達との交流も活発に見られました。

その後の展示でも総勢100名以上の来場者があり、京町家AIRの発表会はこの地で根付き、毎年の発表を楽しみに待つ多くのオーディエンスが定着してきたと言えるでしょう。

In this cultural center a presentation was being held about the experiences of the three participating artists of Kyoto Machiya AIR, and an exhibition of the art works that they made during this residency.

First, using pictures and a video, the sisters Iteke and Tjitske presented their view on Kyo-machiya as designers, their experience of gaining new communication there and a new kind of awareness that was being brought forward by this.

Then, Jikke told about the problems that she was confronted with and at the same time about the inspiration that she gained as a person and as an artist in Japan. By using video and by reading aloud the letters that she wrote during her stay, she presented her story in a lively way, touching the hearts of lots of people.

The cultural center was full to the doors with also many people standing. There were lots of questions towards the three artists, and also an interaction was to be seen with the artists who participated in the program in former years.

The exhibition that was held afterwards, attracted more than a hundred people. This might have been the result of the Kyoto Machiya AIR presentation session, an event to which many people look forward to every year.

京町家アーティスト・イン・レジデンス 2015 活動記録集

Kyoto Machiya Artist in Residence Program 2015 Report

ボランティア Volunteer

- マルソー・中出眞理子 Mariko Nakade Marceau
- 嶋本愛弓 Ayumi Shimamoto
- 吉原美都 Mito Yoshihara
- 上田照道 Terumichi Ueda
- 坂井孝名 Rina Sakai
- 辻 勇樹 Yuki Tsuji

企画・編集・デザイン・テキスト Editing & Design & Text

- NPO ANEWAL Gallery

撮影 Photography

- 森島善則 Yoshinori Morishima

翻訳 Translation

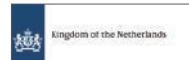
- リサanne・クラインヤン Lisanne Kleinjan

共催 Sponsored by

- 日本カルチャーセンター・アムステルダム 't Japans Cultureel Centrum
Nieuwezijds Voorburgwal 177, 1012 RK Amsterdam
TEL : +31-(0)20-6279523 URL : www.japansecultuur.nl
- 公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター Kyoto Center for Community Collaboration (KCCC)
京都府京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町 83-1
83-1 Umeminato-cho, Nishi Kiyomachi-dori, Kaminokuchi agaru, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
TEL : +81-(0)75-354-8701 URL : machi.hitomachi-kyoto.jp
- 特定非営利活動法人 ANEWAL Gallery Specified Nonprofit Corporation (NPO) ANEWAL Gallery
京都府京都市上京区奥相院町156
156 Jissoin-cho, Kamigyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
TEL : +81-(0)75-431-6469 URL : www.anewal.net

後援 Supported by

- オランダ王国大使館 Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Tokyo
- 在大阪・神戸オランダ総領事館 The Consulate General Osaka / Kobe



お問い合わせ Contact

特定非営利活動法人 ANEWAL Gallery NPO ANEWAL Gallery
TEL : +81-(0)75-431-6469 MAIL : contact@anewal.net