TOKYO PAPER for Culture vol.014

街に芸術文化の種をまく

東京アートポイント計画 ハイライト

Sowing the seeds of art and culture in your neighborhood

Spotlight on the Tokyo Artpoint Project

NPO Nonprofit Organization

林曉甫さん Akio Hayashi

アートプロジェクトの企画運営を担うチーム NPOs are the teams that plan and run art projects

NPO 法人インビジブル マネージング・ディレクター。別府現代芸術フェスティバル 2012 「混浴温泉世界」 事務局長、「鳥取藝住祭」の総合ディレクターなどを経て、 現在は東京アートポイント計画「リライトプロジェクト」の事務局長を務めている。

Managing Director of NPO inVisible. Having previously served as director for the Beppu Contemporary Art Festival 2012 "Mixed Bathing World" and general director of the Tottori Geiju Festival, he is currently the director of the Relight Project, part of the Tokyo Artpoint Project.

社会に新たな価値をつくるためのしくみづくり

私が事務局長を務める「リライトプロジェクト」では、今年度から、市民大学「Relight Committee」を開校しています。そのミッションは、「社会彫刻家の育成」。社会における アートの関わりや役割を学び、参加者一人ひとりが考える力を身につけ、それぞれのフィールド (職場や家庭)で新たな価値を創り出すことを目指しています。アートの手法や考え方はその ためのツールという位置づけなので、参加者にはアートの知識の有無は問いません。

また、東日本大震災をきっかけに消灯されたパブリックアート作品『Counter Void』を年に 一度点灯するアートイベント「Relight Days」も展開しています。「震災の記憶の忘却を防ぐ 装置」として社会に問いかける、アートを活用した取り組みです。

東京で活動を始めて約2年。大都市でアートプロジェクトを展開することに大きな可能性を 感じていますが、同時に難しさも見えてきました。地方都市と比較した時、どうしてもインパク トのある手応えはつかみづらい。行政や民間企業とうまく連携して、チームビルディングから もっといいやり方を考えていく必要があります。

東京には、無限に近い数の才能が集まっていて、アウトプットの場もたくさんある。だからこそ、 人々が様々な場所で「文化資本」を増やしていく機会をつくることが、社会全体が幸せになって いくことにつながると思います。そのためのしくみづくりを、これからも続けていきたいですね。

Developing mechanisms that will create new value for society

The Relight Project, of which I'm director is opening an adult education university called the Relight Committee this year. Its mission is to cultivate "social sculptors." Our aim is to instill in each and every participant the ability to think for themselves by learning about art's relationship to society and role therein, so that they go on to create new value in their respective fields (workplaces and homes). Artistic techniques and approaches are positioned as a tool for this, so the participants don't need any knowledge of art.

We're also organizing Relight Days, a once-a-year art event in which we light up Counter Void, a public artwork that was turned off after the Great East Japan Earthquake struck. This initiative poses questions to society through the prism of art, using it as a device to prevent memories of the disaster fading.

About two years have passed since I began my activities in Tokyo. I feel that organizing art projects in a big city holds tremendous potential, but at the same time, I've come to see the difficulties involved as well. It's harder to grasp the impact in terms of feedback than in a provincial city. We need to forge good partnerships with government and private sector companies, so that we can devise better approaches from the team-building stage.

Tokyo attracts an almost unlimited pool of talent and has many places for showcasing their output. That's exactly why I think that creating opportunities for people to increase "cultural capital" in a variety of locations will make the whole of society happier. I plan to continue developing mechanisms for this.

アーティスト **Artist**

友政麻理子さん Mariko Tomomasa

プロジェクトのプランを考えたり作品をつくる作家 Artists devise project plans and create artworks

コミュニケーションの過程に現れる「型」にフォーカスした作品を制作。2015年、 「アートアクセスあだち 音まち千住の縁」のオープンコンペティションで選出さ れ、足立区・千住でアートプロジェクトを展開した。

Produces works that focus on the "forms" that appear in the process of communication. In 2015, having been selected the open competition at Art Access Adachi: Downtown Senju – Connecting through Sound Art, she undertook art projects in the Senju district of Tokyo's Adachi City.

街に残すのは、人のつながりという作品

千住に滞在しながら、街の人たちと自主映画をつくって上映会を開くプロジェクト、「知らな い路地の映画祭」を行いました。参加したのは、定年退職したおじさんや街づくりに興味をも つ高校生、日本に移住して間もない外国人など、いろいろな人たち。私も含めた全員が映画 制作においては素人でした。

プロジェクトの発起人は私ですが、映画を撮るのは参加者たち。そこには、撮影していると 近所の人が気軽に話しかけてくれるような、おおらかな「隙」がありました。その隙こそが、豊 かな表現やコミュニケーションが生まれる源になっていた気がします。

「知らない路地の映画祭」は、アートプロジェクトにおけるアーティストの立ち位置を考える 契機になりました。このプロジェクトは、アーティストが街に作品を置いていくものではありま せん。私がこの街を離れたあとも、映画制作を通して生まれたコミュニティは残っていくはず です。映画はスタッフ、役者、さらには背景として写り込む風景をつくり出している街の人も含 めた、みんなのもの。だから、プロジェクトに自分の名前を冠することにも、ほんとうは少し違 和感をもっているんです。街に人が集まれる場(=おおらかな隙)をつくる。それはアーティス トの役割のひとつだと思います。

1年で終了する予定でしたが、継続を望む声をいただいて、今年もプロジェクトを継続できる ことになりました。この街でもう少し、アートプロジェクトのあり方を考えていけたらと思います。

Bonds between people will be my legacy to this community

During my residency in Senju, I organized the Unknown Alleys Film Festival, a project in which I worked with local people to make independent films and then held a screening to show them all. The participants ranged from older, retired men to high school students with an interest in urban development and foreign residents who'd only recently moved to Japan. All of us, including myself, were completely new to film-making.

Although I was the one who came up with the idea for the project, it was the local participants who made the films. "Breaks" spontaneously developed when neighbors came out to chat during filming. I get the feeling that it's these breaks that give rise to expressiveness and communication.

The Unknown Alleys Film Festival made me think about the role of artists in art projects. This project didn't involve an artist leaving an artwork in the neighborhood. But the sense of community that emerged in the film-making process should remain even after I've left. The films belong to everyone: the production staff, actors, and even the local people in the background of each scene. That's why I really feel a bit uncomfortable about my name coming first in the project title. I believe that one of the roles of an artist is to create places in the neighborhood where people can gather (=spontaneous breaks).

Initially, the project was only due to last a year, but many people wanted to keep going, so I'm carrying on with it this year, too. I'm hoping to spend a bit more time thinking about approaches to art projects while I'm in this neighborhood.

15 TOKYO PAPER for Culture vol.014

都内各地でアートプロジェクトを実施し、街・人・活動をつなぐ「東京アートポイント計画」。地域社会を担うNPOと、東京都、アーツカウンシル東京が共催することで、日常や社会に芸術文化が根付き、東京の魅力を創造していくことを目指しています。今年度は13のプロジェクトを展開中。美術館やギャラリーの外で、多様な人と活動をつくりあげる「アートプロジェクト」には、どんな可能性があるのでしょうか?東京アートポイント計画に参加しているNPO、アーティスト、サポーター、プログラムオフィサーにインタビューしました。

The Tokyo Artpoint Project organizes art projects all over the metropolis, connecting people, towns, and activities in Tokyo. Through initiatives co-sponsored by NPOs based in local communities, Tokyo Metropolitan Government, and Arts Council Tokyo, it aims to ensure that art and culture take root in the daily life and communities of the metropolis, thereby adding to Tokyo's allure. Thirteen projects – already underway – are being implemented this year. What are the potential fruits of art projects undertaken outside the confines of art museums and galleries, involving diverse people and activities? We talked to some of those involved in the Tokyo Artpoint Project as NPOs, artists, supporters, and program officers.

サポーター

Supporter

山上祐介さん Yusuke Yamagami

プロジェクトを共につくるボランティアやインターン Supporters are volunteers and interns who join hands in creating projects

2015年春、サポーターとして「TERATOTERA」に参加。その後は「トッピングイースト」「リライトプロジェクト」にも携わる。「思考と技術と対話の学校」2期生。本業は会社員。エンジニアとして自動車や家電製品などの設計業務に従事している。

Participated in TERATOTERA as a supporter in the spring of 2015. After that, he was also involved in Topping East and the Relight Project. He is a second-year student of the School of Thought, Skill, and Dialogue. By day, he works for a company as an engineer, designing motor vehicles and household electrical appliances.

内側から盛り上げ、たくさんの人に喜んでもらいたい

「アートプロジェクトって、なんとなく面白そう」。そんなささいな好奇心から「TERATOTERA」のサポーターに応募しました。初めての活動は、2015年11月に行われた「TERATOTERA祭り」の舞台となった三鷹駅周辺のリサーチです。運営スタッフやサポーターで市内を歩き、スポットを探しながら街全体の雰囲気を感じる。いきなり現場に入り、イベントの構想段階から携わることができたのです。その後もエンジニアという本業のスキルを生かしながら後方支援をするうち、アートプロジェクトを内側から盛り上げることの楽しさを知りました。作品をつくっているのは、もちろんアーティストです。自分はあくまでもサポート役ではありますが、作品を見て来場者が楽しんでいる様子を見ると、自分のことのように嬉しいんです。

ほかのアートプロジェクトにも興味がわき、「トッピングイースト」「リライトプロジェクト」にも参加しました。それぞれのベースとなっている街の雰囲気やカラーが色濃く出ていて、アートプロジェクトを通じて東京という都市の奥深さが垣間見えた気がします。

今、東京は2020年のオリンピック開催に照準を合わせた動きが盛んになっています。一方、アートプロジェクトのような文化的活動は、2020年で終わりなんてもったいない。続けていくこと、広げていくことにこそ意義があると思っていますし、オリンピックが終わってからのほうが、むしろ本番なんじゃないかと考えているんです。

I want to be a part of the team helping art projects to make lots of people happy

Art projects look kind of interesting. It was this vague sense of curiosity that led me to apply to be a supporter for TERATOTERA. The first activity I took part in was research around Mitaka Station, which was the setting for the TERATOTERA Festival in November 2015. I walked around the area with the organizing staff and other supporters, looking for suitable spots while soaking up the atmosphere of the neighborhood. I was thrust straight into the work and was able to be involved in the event from the concept planning stage. After that, while making use of my skills from my job as an engineer to provide logistical support, I got to experience the enjoyment of being part of the team contributing to the success of art projects. Of course, it's artists who actually create the works. Mine is just a supporting role, but when I see people having fun when they come to look at the works, it makes me happy too.

I also became interested in other art projects and took part in Topping East and the Relight Project. I get the feeling that art projects have given me a glimpse of Tokyo's hidden depths as a city, because they are strongly colored by the atmosphere and features of the neighborhoods where they are based.

Right now, Tokyo is a hive of activity focused on the 2020 Olympic Games. But it would be a waste if cultural activities like these art projects came to an end in 2020. I think that continuing and expanding these activities would be meaningful and that they will only truly come into their own once the Olympic Games have ended.

プログラムオフィサー

Program Officer

芦部玲奈さん Reina Ashibe

NPO に伴走するアートプロジェクトのプロ Program officers are professional art project practitioners who work alongside NPOs

あいちトリエンナーレ実行委員会事務局などを経て、2011年より東京アートポイント計画のプログラムオフィサー (アーツカウンシル東京) に。現在は「トッピングイースト」「リライトプロジェクト」「東京ステイ」「三原色 [ミハライロ]」を担当するほか、東京アートポイント計画の統括も担っている。

Became a Tokyo Artpoint Project program officer (Arts Council Tokyo) in 2011, having previously worked for the secretariat of the Aichi Triennale Organizing, among others. As well as coordinating Topping East, the Relight Project, Tokyo Stay, and Miharairo, she is the overall coordinator of the Tokyo Artpoint Project.

現場に寄り添うサポートを

東京アートポイント計画におけるプログラムオフィサーの役割は、NPOと東京都の間に立ち、両者をつなぐことです。また、アートプロジェクトの現場を担うNPOが安定した活動を継続できるように、様々な場面で支援をしています。

今年度私は4つのプロジェクトを担当していますが、活動内容はもちろん、運営するNPOのスキルも様々。いろいろな現場の知見をシェアするために必要なのは、NPOと密にコミュニケーションをとることです。企画の組み立てから体制づくりまで、必要なときに必要なサポートができるよう心がけています。大切にしているのは、NPOの人たちが自由に活動できるような環境をつくること。私も以前はアートの現場で働いていたので、そのときの苦労を忘れず、現場に寄り添った支援をしていきたいと思っています。

私が感じるアートプロジェクトの面白みは、その活動が社会へ投げかけている意義や問いを考え続けられるところ。振り返って初めてわかることも多いんですよね。その積み重ねが、いまの私にたくさんの視点をもたらしてくれています。アートプロジェクトはまだ広く浸透しているわけではありませんが、これからの社会において、アートを通して生活圏にある価値を発掘し、人と人を結び付ける活動はますます重要になっていくと思います。より多様な人が関わることのできるアートプロジェクトのあり方を、東京アートポイント計画全体で考えていきたいです。

Working closely with front-line staff to provide support

The role of a program officer in the Tokyo Artpoint Project is to serve as the link between NPOs and Tokyo Metropolitan Government. We also provide support in various situations to enable the NPOs actually implementing art projects in their neighborhood to carry out their activities smoothly.

This year, I'm coordinating four projects; the nature of their activities varies, as do the skills of the NPOs running them. To share the knowledge you've gained from various front-line activities, you have to communicate closely with the NPOs. I take care to ensure that I provide the support they need when they need it at every stage, from putting together a plan to assembling the structures they need to implement it. I do my utmost to create an environment that enables the people from the NPOs to act freely. I used to work on the front line in the arts, so I want to work closely with front-line staff to support them, never forgetting my own struggles when I was in their position.

What I find interesting about art projects is the ongoing process of examining the meaning of these activities for society and the questions that they pose. There are so many things that you only realize once you look back afterwards. This accumulated experience gives me insight from many different perspectives now. Art projects haven't yet gained widespread traction, but I think that activities that use art to uncover value in our everyday milieu and forge bonds between people will take on growing importance in our society in the years to come. I want to use the Tokyo Artpoint Project as a whole to examine approaches to art projects capable of securing the involvement of a more diverse array of people.