

Socially Engaged Art Idea Marathon 2015 Documentation

How can we shape
the present SEA in Japan?

SEA
アイディア・マラソン2015
ドキュメンテーション
日本発 社会派アートの進行形を考える

「リビング・アズ・フォーム（ノマディック・バージョン）
ソーシャリー・エンゲイジド・アートという潮流」展 関連企画

SEA (Socially Engaged Art)

アイディア・マラソン

日本発 社会派アートの進行形を考える

アイディア・プレゼンター公募

日時

2015年3月15日（日）13:00–21:00

会場

Arts Chiyoda 3331 306室（東京都千代田区外神田6丁目11-14）

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（A&S）

開催内容

プレゼンター：ウェブサイトによるエントリーで、14名（組）が参加

プレゼンテーション：各自持ち時間15分＋質疑5分

審査概要

プレゼンテーション、ディスカッションの終了後、講評者、オーディエンスが投票を行い、グランプリ1名（組）、準グランプリ2名（組）を決定

審査結果

グランプリ該当者なし、準グランプリ2名（組）

講評者

秋葉美知子（A&S 主席リサーチャー）

岩井成昭（美術家、秋田公立美術大学教授）

菊池宏子（クリエイティブ・エコロジー代表）

工藤安代（A&S 代表）

倉林 靖（美術評論家）

今野綾花（フィルムアート社編集部）

佐藤慎也（建築家、日本大学准教授）

清水裕子（大阪市立大学都市研究プラザ特別研究員、A&S 副代表）

神野真吾（千葉大学准教授）

藤元由記子（BIOCITY 編集長）

Socially Engaged Art Idea Marathon

Competition of Idea Presentation for
the Socially Engaged Art in Japan

This event was held in conjunction with the exhibition
“Living as Form (The Nomadic Version)”

General Information of the Event

March 15, Sunday, 13:00–21:00

Room 306, Arts Chiyoda 3331

(6-11-14 Soto-kanda, Chiyoda-ku, Tokyo)

Organizer:

Art & Society Research Center

Presenters:

14 artist / groups participated in the competition through the
website entry.

Presentation:

Each 15 min. presentation followed by the 5 min. Q&A.

Judge:

After the presentation and discussion, reviewers and audience
voted for one Grand Prize and two Second-place Prizes.

Result:

Finally No Grand Prize Recipient but two Second Prizes were awarded.

Reviewers:

Michiko Akiba (Senior Researcher of the Art & Society Research Center)

Shigeaki Iwai (Artist, Professor of the Akita University of Art)

Hiroko Kikuchi (Co-Funding Principal of the Creative Ecology)

Yasuyo Kudo (Chairman of the Art & Society Research Center)

Yasushi Kurabayashi (Art Critic)

Ayaka Konno (Editor of the Film Art Inc.)

Shinya Satoh (Architect, Professor of the Nihon University)

Hiroko Shimizu (Special Researcher of the Osaka City University;

Vice Chairman of the Art & Society Research Center)

Shingo Jinno (Associate Professor of the Chiba University)

Yukiko Fujimoto (Editor-in-Chief of the BIOCITY Magazine)

SEA アイディア・マラソン 2015 ドキュメンテーション

編集：秋葉美知子、工藤安代、清水裕子、藤元由記子

翻訳：山東 恵

デザイン：折原 滋 (O design)

イベント・スタッフ：板垣美香、井出竜郎、小澤典子、金子望美、川口明日香、
東海林慎太郎、中睦千秋、原田美奈子

助成：特定非営利活動法人 Japan Cultural Research Institute

制作・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

〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目11-14 3331 アーツ千代田 311E

website: <http://www.art-society.com/>

© 2015 特定非営利活動法人アート＆ソサイエティ研究センター
本書の全部または一部を無断で転載・複製することを禁じます。

SEA Idea Marathon 2015 Documentation

Edited by Michiko Akiba, Yasuyo Kudo, Hiroko Shimizu, Yukiko Fujimoto

Translated by Megumi Sando

Designed by Shigeru Orihara

Event Staff: Mika Itagaki, Tatsuro Ide, Noriko Ozawa, Nozomi Kaneko,
Asuka Kawaguchi, Shintaro Tokairin, Chiaki Nakaune, Minako Harada

Supported by Japan Cultural Research Institute

Published by Art & Society Research Center

311E, 3331 Arts Chiyoda, 6-11-14 Sotokanda Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021

<http://www.art-society.com/>

© 2015, Art & Society Research Center
All Rights Reserved.

The Objective of the SEA Idea Marathon

The *SEA Idea Marathon* was planned in November of 2014 when we presented the exhibition “Living as Form (The Nomadic Version)”. The exhibition was held in collaboration with the New York based nonprofit art organizations—Creative Time and the Independent Curators International (ICI). Since its inception in 1973, Creative Time has supported and produced challenging expressions and activities by artists in urban public places for over 40 years. Established in 1975, ICI aims to build a new infrastructure for art primarily by organizing contemporary art exhibitions in many places of the world (Please see p. 30 for details).

Living as Form in Japan was a traveling exhibition with panel displays and video materials introducing eleven selected projects representing Socially Engaged Art (SEA)—art activities deeply involved with the society—taken from around the world. Questioning the approach of today’s Japanese art programs, we presented this exhibition to learn from foreign examples. In recent years, numerous art events were held throughout Japan involving society and/or local communities, which are often called “art projects.” However, it seems that these projects are sharing similar planning intents, such as the revitalization of exhausted communities, local regeneration, or cultural promotion tied to tourism.

In the extreme, themes of socially engaged art can reflect as many issues as the society embraces and should be as diverse. In 2013, we formed a small study group called “SEA Lab,” in which we repeatedly discussed the subject matter based on the exhibition catalogue of *Living as Form* and the book, *Education for Socially Engaged Art* written by Pablo Helguerra. As a result of these discussions, we decided to bring the *Living as Form (Nomadic Version)* to Japan.

A large part of the overseas SEA examples featured in the exhibition were aggressive in nature: artists addressed practical solutions for social problems, protested against a certain existing system, or moved people to give voice to hidden issues. Once again, we realized how Japanese art projects were different from other parts of the world. After reviewing where we were, our passion continuously grew to establish a platform to explore the possibility of Japanese SEA. It was the starting point of the *SEA Idea Marathon*, which was later developed as a related event to the recent *Living as Form* exhibition.

When we proposed this idea to Creative Time and ICI, they responded with great appreciation for its exquisite uniqueness. In their international traveling exhibitions in the past, such an event as a competition for SEA ideas never took place in other countries. Now they will look forward to seeing presentations of new ideas from the competition. This documentation will be sent to New York and introduced to an international audience.

Lastly we hope that the *SEA Idea Marathon* provided a place for the reexamination of the relationship between art and society, and that it was also meaningful for the presenters, participants, and reviewers. Believing that this event triggered the new development of SEA in Japan, we are eager to see further progress through active discussions and practices involving various groups of people.

Art and Society Research Center

「SEA アイディア・マラソン」 開催主旨

「SEA アイディア・マラソン」の企画のはじまりは、2014年11月に私たちが開催した「リビング・アズ・フォーム（ノマディック・バージョン）」展でした。この展覧会は、ニューヨークを拠点とする非営利芸術団体 Creative Time と ICI (Independent Curators International) との共催展として開催しました（詳細は P.30 参照）。Creative Time は 1973 年の設立以来、40 年にわたって、都市の公共空間におけるアーティストの意欲的な表現活動を支援、プロデュースしており、1975 年設立の ICI は、現代アートの展覧会を世界各地で開催するプログラムを中心に、新しいアートのインフラ構築をめざして活動しています。

この展覧会は、ニューヨークで開催されたオリジナル展の日本巡回展で、現在世界各国で行われている「ソーシャリー・エンゲイジド・アート (SEA)」（社会に深く関与するアート）の代表的な事例として 11 のプロジェクトを選び、パネル展示と映像資料で紹介するものでした。この展覧会を開催した理由は、私たちが現在の日本のアート活動に対して、いくばくかの疑問を感じていたからです。近年、社会やコミュニティと関わるアートイベントが日本全国で多く開催されています。こういった活動をアート・プロジェクトと呼ぶことが多いのですが、その企画主旨は、疲弊した地域社会の活性化、地域再生、また観光と絡めた文化振興など類似したものが多いのではないのでしょうか。

しかし、社会に関わるアートのテーマは、極端に言えば、社会問題の数だけあり、もっと多様であるはずで。こうした問題意識から、私たちは 2013 年、「SEA 研究会」という小さな勉強会をはじめました。オリジナルの「リビング・アズ・フォーム」展のカタログや SEA のハンドブック（パブロ・エルゲラ『ソーシャリー・エンゲイジド・アート入門』）をもとに討論を重ね、その流れから、上記の展覧会を開催する運びとなりました。

「リビング・アズ・フォーム」展で紹介された海外の事例は、社会問題に具体的に組み込んだり、既存の制度にプロテストしたり、人々の隠れた声を表に出したりというアグレッシブなものも多く、あらためて日本との違いを実感しました。振り返って自分たちの足元を見つめると、日本ではどのような「SEA」プロジェクトが構想できるか、考える場を設けてみたいという思いが次第に高まってきました。それがこの「SEA アイディア・マラソン」を実現する出発点でした。

そうして今回の「SEA アイディア・マラソン」は、「リビング・アズ・フォーム」展の関連企画として開催しました。この企画を Creative Time と ICI に提案したところ、大変ユニークなものだという評価を受けました。SEA のアイデアを競う企画は、これまで他国での巡回展にはなく、どういったプレゼンテーションがなされるか楽しみにしていると。本記録集をニューヨークの両団体に送ることにより、海外の関係者への紹介につながるはずで。

最後に、この「SEA アイディア・マラソン」が、社会とアートの関わりを見つめ直す議論の場となり、プレゼンター、参加者、また講師者にとっても、有意義な時間となったことを願っております。そして、ここから日本における SEA のムーブメントが胎動し、今後、さまざまな人びとを巻き込みながら、議論や実践が活発に行われていくことを心より期待しております。

アート&ソサイエティ研究センター

目次		Contents
開催概要	2	General Information of the Event
開催主旨	3	The Objective of the SEA Idea Marathon
プレゼンテーション	7	
	20	Summary of the Presentations
講評者による考察：SEA アイディア・マラソンから見てきたこと	22	
岩井成昭 国内事情を活かしたSEAの展開を		
菊池宏子 日本のSEAの現在と未来～実践者として、講評者として、二つの視点から		
倉林 靖 SEAのアーティストは、誰でも、「アマチュアの社会学者」であるべきだ		
今野綾花 SEAは無関心層にリーチする突破力を持つ		
佐藤慎也 SEAとは何かの模索から、今後の展開に期待		
神野真吾 社会にプラクティカルに関わるアートに求められるもの		
藤元由記子 社会にコミットし、価値観を変えていくSEAの可能性		
SEA アイディア・マラソンを終えて アート＆ソサイエティ研究センター	26	
	27	Essays of the Reviewers
		Masaaki Iwai Hiroko Kikuchi Yasushi Kurabayashi Shinya Satoh Shingo Jinno
	30	Upon Completion of the SEA Idea Marathon Art & Society Research Center
リビング・アズ・フォーム展について	31	Report of the Exhibition, Living as Form (Nomadic Version)

List of the Presentations

プレゼンテーション

Dealing with Regional Issues
Traveling Snowman
By Chika Matsuda + Sumiko Amano

6 地域課題 [準グランプリ]
雪だるまを歩かせる
松田朕佳+天野澄子

Science & Ethics
Artificial Varieties Editorial Room
By Kumika Lzo + Pimeriko

7 科学と倫理 [準グランプリ]
変種編集室
久未可L蔵+ビメリコ

Playgames in the Changing Environment
Possibilities of Indoor Games
By Noriaki Imai

8 遊びと環境
室内遊びの可能性
今井紀彰

Science and Communication
Conveying Voices by the Planet's Magnetic Line
By Makoto Mitsunaga

9 科学とコミュニケーション
地球の磁力線に声を乗せる
光永 誠

Communication Tool
Elves' Award Project: Make a Commendation for Everyday Affair
By Ryo Hayakawa

10 コミュニケーションツール
こびと表彰状プロジェクト：表彰を身近にする活動
早川 諒

Community Building
"Wasshoi" Together
By Yuri Machida

11 コミュニティ・ビルディング
いっしょにわっしょい
町田有理

Welfare and Business
Memorial Wind-chime, "Chifu (a thousand winds)"
By Genbu Yamagishi

12 福祉とビジネス
供養風鈴「千風」
山岸玄武

Barrier-free
Removing "... " from Textured Paving Blocks
By Earth Defense Force

13 バリアフリー
点字ブロックの...をとる！
地球防衛隊

Finding Creativity of Individuals
Baldachin (ornamented canopy) Residence
By Yukiko Kasahara

14 創造性の発見
天蓋レジデンス
笠原由起子

Cross-cultural Understanding
Adventure: A Trip to SEA
By Ayano Sato

15 異文化理解
アドベンチャー、SEAを旅する
佐藤彩乃

Dialogue
Searching for Words in the Dark
By Yoshiko Sano

16 対話
闇のなかで、言葉をさぐる
佐野佳子

Recycling Program
Happy Umbrella
By Koya Sasaki

17 リサイクル
Happy Umbrella (ハッピーアンブレラ)
佐々木剛哉

Play Equipment
Water Marker Project
By Michibatarobata Stationary Shop

18 遊具の開発
水マーカープロジェクト
ミチバタロバタ文具店

New System for Teaching and Learning
Trade School
By Shintaro Tokairin

19 新しい学びの仕組み
Trade School
東海林慎太郎

雪だるまを歩かせる

準グランプリ

松田朕佳 + 天野澄子

Traveling Snowman

by Chika Matsuda + Sumiko Amano

地域課題

Dealing with Regional Issues

ステートメント

アートは社会の皮膚みたいなものだ。定型がなく、自己と他者の存在を明らかにする。皮膚そのものというより、皮膚に開いた毛穴なのかもしれない。無ければ呼吸ができずに生命は縮んでしまう。

そんなふうに、社会の周縁にアートはあり、社会を包む膜に小さな無数の気孔を開けるのがアーティストなのだと思う。社会の内なる人々の大多数はそれに気づかないけれど、中にはすぐ気づく人もいれば、後から気づく人もいる。そこからシューシューと流れ込む別の風、他の視点に触れて、気づいた人たちの日常が少しだけ変化していく。そうやって社会も少しずつ新陳代謝し、変わっていくのではないかなと思う（天野澄子）。

プレゼンテーション概要

目的

雪の被害が絶えない地域（長野県信濃町）で、雪だるまを用いたアートプログラムを展開する。日常の中で人々が取り組めるものとし、遊びの要素を加えることで、雪に関わるネガティブなイメージをポジティブな力に換える。

具体的内容

1. 雪だるまを作る（目や鼻、帽子など一部に必ず雪以外の溶けない素材・パーツを使う）。
  2. その雪だるまを友だちや近隣の人に渡す（渡す際にルールの説明をする）。
  3. 雪だるまを受け取った人は、その雪だるまの補強をしたり、一段足したり、パーツ（ボタンや腕や耳など）を付け足すなど、手を加えて次の人へ渡す。
  4. 雪だるまが動けなくなるまで2と3を繰り返す。
- この間、雪だるまの成長記録や移動マップを作る、物語を作る、SNSで写真を公開するなど、雪だるまを受け取った参加者が自由に楽しむ。人から人へ、コミュニケーションの痕跡がまさに「雪だるま式」に膨らんでいく。
5. 雪だるまが溶けてなくなる頃には春がやってくる。溶け残ったパーツは集めて、春夏のアートプログラムに用いる。

春～夏のプログラム：熊よけ音楽隊

雪だるまに残ったパーツを組み合わせて、音が鳴る楽器をワークショップなどで作り、学校に提供する。子どもたちは登下校時に、気に入った楽器を鳴らしながら歩けば、「熊よけ」にもなる。自宅が同じ方向の子どもたちで楽団を結成し、自分たちで作詞作曲をした曲を練習すれば、秋の音楽会での発表も企画できるだろう。

ディスカッション

講評者・参加者から

- A：雪国固有のシリアスな問題に取り組もうとする姿勢はよくわかるが、その地域が抱える問題と雪だるまをアレンジしていくというアートの表現とが結びつきにくい。
- B：アーティスト不在でも地域で広がっていくプログラムにしたいという意向だが、作者としての自分たちの名前が消えてもいいということか。

プレゼンターから

地域の課題にきりこんだ内容にするには地域の人々との対話やリサーチが必要であり、この段階の提案としては難しいため、その事始めとしてプログラムを考えた。問題を解決していくのは（住民である自分たちも含め）地域の人々なので、その人たちが日常生活のなかで参加しやすいプログラムにすることで、まずはあらためて「雪」について考える機会になればと思った。また、オーナーシップの問題については、アーティスト不在でも成り立つものにすることで、プログラムの発展性を確保できると思う。アーティストがこのプログラムを考えたことは重要で、それをプログラムの発展性の中に位置づける必要はあると思う。

松田朕佳（アーティスト）

2010年米国アリゾナ大学大学院芸術科にてMFA取得後、アーティスト・イン・レジデンスなどを通じて各地で制作活動が続ける。現在は長野県信濃町在住。既製品、日用品、日常の動作や行為を用いたインスタレーション、ビデオ、立体作品を展開。

天野澄子（アート・プロデューサー）

1997年横浜国立大学教育学部総合芸術課程卒業。パブリックアートのディレクションの仕事を経て、2004年文化庁派遣在外研究員として渡英。ロンドンのアート系NPOで研修し、地域に根ざしたアートのあり方を学ぶ。現在は長野県信濃町で、子育てをしながら地元での活動を模索している。

Artificial Varieties Editorial Room By Kumika Lzo + Pimeriko

ステートメント

アートには、社会のある事象について人々に新たな視点を与え、問題提起や気づきのきっかけを与える力があると考えます。大学院で遺伝学を学びサイエンスコミュニケーションに触れた久未可L蔵は、社会における遺伝子組換え技術や人工的な生き物の扱いについて、科学的な議論と感情的な議論をごちゃ混ぜにして語られている現状に違和感を覚えました。この入り組んだ問題を議論するために、多様な角度からの視点で社会に問題提起をすることのできるアートの力が重要だと感じています（久未可L蔵）。

プレゼンテーション概要

たとえば、ブロッコリーやキャベツはアブラナ科植物の遺伝子の構成が変わってできた変種の植物である。また多くの犬種や家畜、観葉植物やお酒の酵母菌など、私たちの暮らしの中にはたくさんの“変種”がある。交配や遺伝子組換え、品種改良など、方法論はどうあれ、現代社会は人工的に生き物の姿形や遺伝情報を変えてきたという事実がある。そんな、当たり前になってしまった「変種」を紹介したり、変種自体を作り出したり…変種編集室は、変種の世界を編集していくプロジェクトである。具体的には以下のコンテンツで活動する。

■変種さがし

生き物を扱う団体の活動や展覧会を見に行き、それについて話し合う。たとえばニシキゴイや盆栽といった人間が手を加えて作った伝統的な生き物について、それらの文化の起こりやどのように社会と関わってきたのかを、専門家にインタビューし、議論する。

■妄想いきもの

新たな生き物を想像し、その生き物の実現可能性や有用性について考える。その土台として、変種編集室のメンバーは一日ひとつ新たな生き物の形を考える「変種アイデアマラソン」を実施。変種のアイディアを蓄積させ、他人と見せ合うことで各々の生き物の捉え方の傾向を浮き彫りにしていく。

■組換えクック

実際にある編集された動植物を食べたり、自分たちで変種を作る試みをする。たとえばこれまで人類が行ってきた品種改良の方法として交配という手段を使い、いろいろな植物を異種間で交配させ、生き物にどんな変化があるかなどを観察する。

上記のような調査・議論・実践といった活動内容を展示会やワークショップで社会に発信し、人間と生き物の関わりについて問題提起する。そこは、この世界にある生き物の何が自然で何が人工か、人々に思考を促す場となる。「変種」を認識することで、虫や動物への好き嫌いの感情や食べ物への安全性、そして生に対する倫理観についての各々のぼんやりとした意識を具体化できると、私たちは考える。

ディスカッション

講評者・参加者から

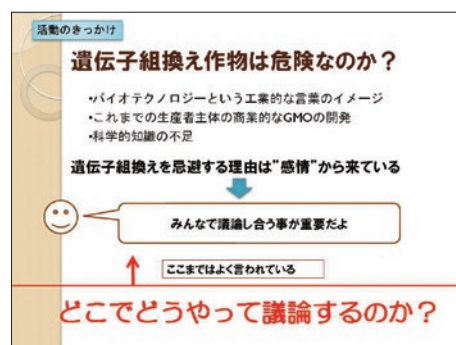
A：遺伝子組み換えを肯定するプロジェクトのように感じるが、その意図は？

B：科学的な問題と同時に、遺伝子組み換えは企業の戦略ではないかという政治経済的問題もある。

C：アート・プロジェクトとして、その成果はどのようにアウトプットするのか。

プレゼンターから

私たちは一つの方向性を示そうとしているのではなく、遺伝子組み換えを一番極端な例として出して、そこから議論の場を生みたいと考えている。たとえば、遺伝子組み換え野菜を食べるワークショップに参加したいかと聞かれて、「ええっ!」というその感情がどこからくるのか議論したい。何が自然で何が人工的かは、人によって線引きが違うと思う。それを意識する場をつくっていきたい。政治経済的な問題についても、最近の状況や知識を共有して議論したい。また、アート・プロジェクトとしての最終的なアウトプットは、人々にリアリティを感じてもらうワークショップや実際に作った生き物の展示などを通じて、参加した人が体験すること自体がアウトプットになると思う。

久未可L蔵+ピメリコ

変種編集室は、人工的に手を加えることによって生み出された生き物を「変種」と定義し、社会に存在するさまざまな変種（動物や植物、微生物）について調べ、人間と生き物の関わり方を、創造的な視点から議論する場をつくるプロジェクト。遺伝学を学び遺伝子にまつわる偏見や勘違いに対して何かできないかと考えていた久未可L蔵と、社会の倫理や矛盾を違った認識で捉えることに興味を持つ現代芸術家のユミソンによって2014年にスタート。現在は、久未可L蔵（生物研究者）、ピメリコ（アーティスト）、ユミソン（現代芸術家）をメンバーに活動している。

室内遊びの可能性

今井紀彰

Possibilities of Indoor Games
By Noriaki Imai

遊びと環境

Playgames in the Changing Environment

ステートメント

私にとってアートとは人間がさまざまな制約から自由になった時、あるいは制約に押しつぶされた時の表現の可能性を追求し、そこから生まれる感動を観客とシェアするものだと考えています。作品を鑑賞する時に味わえる感動も、作品を作る時の感動もあり、それらはどちらも至宝です。アート・ワークショップにはシンプルな遊びを提案してブワッと心が広がるような感動を提供できる可能性があると思います。その感動を体験することは一時の気分転換になるだけにとどまらず、新たな視点で世界を観察する一つのきっかけになると思っています。

プレゼンテーション概要

問題意識

原発事故後数か月後に南相馬の仮設住宅や幼稚園でワークショップをする機会があり、放射能の危険で外で遊べないという危機感と恐怖、子どもたちのはち切れそうに溜まったエネルギーを体験した。SFや芝居などで災害や戦争の後、地下都市で暮らす人々の物語があるが、その環境で生まれ成長する子供の体験はどのようなものになるのだろうか。山や海、自然に触れる機会がない地下都市のような環境では、学校、遊び、スポーツ、家庭など、人格形成に重要な要素になる体験はどのように変化するのか。

都市部では子どもたちが外で遊ぶ機会が減っているが、今までのように「子どもは外で遊べばいいんだよ」とは言えない環境を一時にしろ体験したことは、未曾有の原発事故の起きた日本固有の学びであったと考えられる。そこから、多くのジャンルの人と協力して、トータルでバランスのとれた新しい室内の遊びを作り出す必要性を強く感じた。

具体的内容

全国にある仮設住宅や学校の体育館、老人ホームや病院のデイルームなどで複数のワークショップを開催し、移動可能な遊びのテーマパークを展開する。またそこに暮らす人々と協力して、その環境が必要としていることをテーマに新たな遊びを作る。さらに、これらをさまざまな専門家やアーティストの協力によりブラッシュアップして、新たな遊びを完成させる。これらの新しい遊びを公開し実施しながら、さらに内容を充実させて成長を続けるプロジェクトにする。

ディスカッション

講評者・参加者から

A：福島での経験から、子どもたちの将来について、何かイメージすることはあるか。

B：遊びのテーマパークということだが、子どもたちは皆が同じ遊びに参加するのではなく、それぞれ違う遊びをするということか。

プレゼンターから

福島の子どもたちが、その後どのようなようになっていくかはよくわからない。しかし、そこで起こったことは急激だったので目立ったわけで、日本全体の都市化が進むときに起こる問題と重なるのではないと思う。他のジャンルでも、その問題に取り組んでいると思うが、部屋の中で育った子どもたちの破壊衝動とか、暴れたい気持ちを昇華できるような遊びができないかと思っている。他のジャンルの人と協力し、お互いにチェックしながら、自分では思いつかないようなテーマで遊びを作っていきたい。

遊びのテーマパークというコンセプトで、お祭りのように多種多様なものを用意するのは、いろいろなことをしてみたい子もいるし、一つだけにはまって集中したい子もいるから。そのほうが、子どもの心を開いていくことができるのではないかと考えている。

今井紀彰

1964年石川県生まれ。横浜市在住。すでに滅び世界各地で語り継がれる動物たちをモチーフにした、写真による巨大なコラージュ作品のほか、土地の力を探る造形作品を制作。また、シンプルな創作行為を通して感動をダイレクトに体験できるワークショップを開催している。

地球の磁力線に声を乗せる

光永 誠

科学とコミュニケーション
Science and Communication

Conveying Voices by the Planet's Magnetic Line By Makoto Mitsunaga

ステートメント

今日の社会問題は、政治・経済・科学・教育などさまざまな分野に関わる専門家たちが、それぞれの持つ知識をもって解決しようと試んでいます。同じようにアーティストは他の専門家が持ち得ない、アートからの視点を発信することが、結果として最も社会問題に貢献できるのではないかと考えています。

プレゼンテーション概要

発想のきっかけ

私たちは音に囲まれて暮らしている。それらの音から私たちは生活に必要な情報を得ている。それができるのはその音の意味を知っているからである。

例)・ピヨピヨ→小鳥の鳴き声　・ゴロゴロ→雷の音

しかし、世界にはいまだ意味が不明な未知の音がある。未知の音に出会うことによる驚きや恐怖、あるいは快感といった感情は、さらなる未知の音との出会いを期待させる。この探求の体験を人々と共有していきたい。

具体的提案

今回のプロジェクトの鍵となる音が「Whistler (ホイスラ)」である。19世紀後半、電話線を通して電波を「聞く」ことができるようになって、口笛のような音=ホイスラが聞こえることが発見された。その正体は、雷により発生した電波のうち、地球の磁力線に乗り、南半球で反射して戻ってきたものだった。

口笛のような音は、地球の電離層と磁場の影響を受けて、周波数によって電波の速度が変わることによって生じる。具体的には周波数の高い電波ほど速く戻ってくるので、口笛のよう聞こえる。

このプロジェクトでは、この原理を使って、自分の声を電波に変えて、地球の磁力線に乗せて、発信する。

周波数の高い電波ほど速く到達することから、声は歪められて戻ってくるはずである。自分の声が、地球や宇宙の自然現象に影響を受けて、全く「未知の音」となって聞こえる。

こうして「未知の音」となって返ってくる声を共に聞くことで、豊かな音の世界を感じ、音の持つ意味を改めて考えるきっかけとする。

ディスカッション

講評者・参加者から

A: 物理的に、声を飛ばして戻ってくるまで、どのくらい時間がかかるのか。

B: 声は単なる音ではなく、何か意味をもって発信される。ホイスラという物理現象から離れて、声の中に語りやアーティスティックな要素を含むこともできる。たとえばメッセージ性のある言葉、テキストなど。だとすれば、一番最初に実験として乗せる声の内容として、どんなものを考えているのか。とくに、プーメランのように自分のところに戻ってくるわけなので、なぜそれを乗せるのがもう少しはっきりしていると面白いと思う。

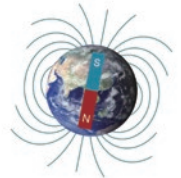
プレゼンターから

戻ってくるまでの時間は、1秒、2秒くらいだと思う。電波は光なので、プラズマや磁場の影響があっても、音波よりは断然速い。また、自分自身の声が、どのような「未知の音」に変わっていくだろうか、という発想だったので、何を最初に磁力線に乗せるかということも考慮に入れていなかった。コンセプトや考えを深める参考にしたい。

ホイスラ(Whistler)の原理

- 1953年 ホイスラの原理が明らかになる。
- ホイスラは、雷により発生した電波の一部が、地球の磁力線にのり、南半球で反射してきた電波である。
- プラズマと磁場の影響で、周波数の高い電波が先に到着し、周波数の低い電波は後から来る。

光永 誠

大学での地球物理学の研究を通して、音や楽器に関するプロジェクトに興味を持つ。2010年4月サウンド・リノベーション・バンドを仲間と共に結成し、活動を開始。このグループでは打ち捨てられた廃材を「廃材楽器」に作り替え、展覧会、ワークショップ等を行う。一方で2013年から2年間、横須賀市の須藤オルガン工房にてパイプオルガン製作に従事。現在、九州大学大学院芸術工学府博士後期課程在学中(藤枝研究室)。

こびと表彰状プロジェクト 表彰を身近にする活動

早川 諒

Elves' Award Project: Make a Commendation for Everyday Affairs
By Ryo Hayakawa

コミュニケーションツール
Communication Tool

ステートメント

社会とは、人。アートとは、正解のない答え。
人はアートに答えを見出す。勝手に答えを受け取ることができる。
しかし、その答えは人それぞれ違う。
だから可能性が計れない。

プレゼンテーション概要

発想のきっかけ
「褒められること」は誰でもうれしい
仕事があまくいったとき、面白いことを言ったとき、おいしい料理を作ったとき…人は褒められるとうれしい。
日常生活ではなかなか表彰されない
しかし日々過ごしている中で、表彰されることはめったにない。
「感謝の気持ち」をなかなか伝えられない
日本には感謝を伝える日がいくつも設定されている。「母の日」「父の日」「勤労感謝の日」など記念日がたくさんあるが、恥ずかしさからプレゼントを渡すことができないことがある。
コミュニケーション不足問題
インターネット、メール、SNS、LINEなどの普及により便利な世の中になる一方で、直接コミュニケーションをしなくても人々は交流ができてしまう。

このような状況の中で、新しいコミュニケーションのかたちが考えられないか。

具体的提案

名刺サイズのステッカー「こびと表彰状」を作成し、感謝や褒める気持ちを、こびとのせいにして、表彰というかたちで伝えるツールとして使う。

表彰状の文言は、「すごい」「やればできる子です」「天才ですね」など100種類を用意。この「こびと表彰状」を使うことで表彰をより身近にすることができ、表彰する人とされる人の間の気持ちの良い関係＝「表彰状コミュニケーション」という新しい直接的なコミュニケーションが生まれる。

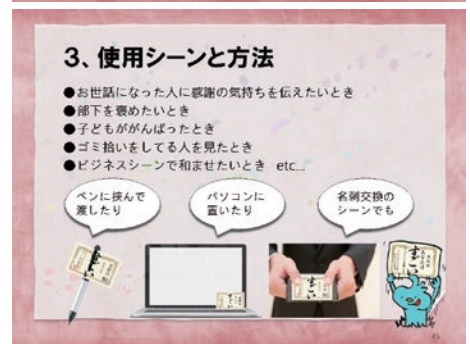
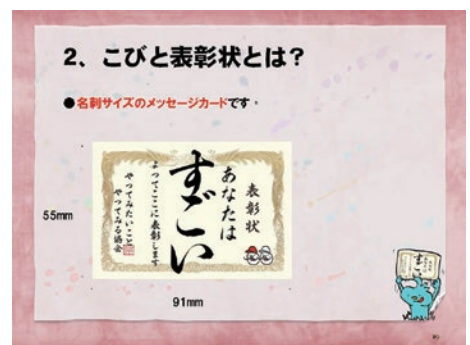
ディスカッション

講評者・参加者から

A: 具体的にどういうふうに表彰状を提供するのか。家庭内で渡すのではなく、幼稚園などと組んで、地域の商店街で配ったりすれば面白いのでは。
B: 褒めるカードを渡されたとき、相手がうれしいとは限らないのでは？むしろ、自分を自分で褒めることに使ったほうがよいように思える。
C: なぜSEAマラソンに応募したのか。

プレゼンターから

これまでは、イベントで販売したり、賞品として配っていたが、プロジェクトに落とし込んだことはないで、今後検討したい。表彰内容については、確かに相手が望むことと違う場合があるが、「僕はあなたのことをこう思います」という、比喩的表現として納得してもらえばいい。また、社会とアートの関係性については、「一人が変わることの連鎖で社会が変わっていく」と考えている。その意味で、この活動は、ぼくらが思う社会性と関連していると思って応募した。

早川 諒

「やってみたいことやってみる協会」会長。東京都出身24歳。やってみたいことをやってみる生き方を志し、俳優・モデル・お笑い芸人・イラストレーターなどさまざまな経験を経てやってみたいことやってみる協会を設立。現在はイベント企画、演出とイラストデザインが主な活動となっている。

いっしょにわっしょい

町田有理

コミュニティ・ビルディング
Community Building

“Wasshoi” Together
By Yuri Machida

ステートメント

アートを介して、るつぼでもサラダボウルでもなく、スープのような空間をつくり、同じ時間・同じ場で活動していることを、それぞれのユニークさを持ち合わせたまま、共に楽しみたい。

プレゼンテーション概要

プロジェクトのきっかけ

私の住む旧品川宿付近では、祭りがどこかイニシエーション的な意味を持っており、「祭りに参加できない（なんらかの理由で参加しない）者は他所者」という意識があるようだ。同じ町内にあっても、定住民が少ないマンションは「別の町内会」と呼ばれ、住人は離れたところからみこしを担ぐ姿を眺めて、屋台を楽しむのが限度である。「祭り」を閉鎖的な共同体参画のための儀式としてではなく、公共にひらかれたコミュニケーションのきっかけとして、後世にひらく方法を考えたいと思った。

具体的提案

このプロジェクトでは「祭り」をイニシエーションとしてではなく、異なる人々の協働性を生み出すきっかけとして捉え、地域の住民が、地域の素材を使って、住民誰もが背負うことのできる新しいみこしをつくり、街中で身体を動かしながら担ぐことで「共に暮らしていく」ことや「地域の豊かさ」とは何かについて考える。

プロジェクトの流れ

1. イメージする
  - ・従来の街の祭りについて調べる
  - ・「あったらいいな」というみこしをドローイング
2. 考える
  - ・みんなで担ぐことのできるみこしを考える
  - ・街から素材を集める
  - ・担ぎ手からアドバイスをもらいつつ、独自の担ぎ方や掛け声を想像しながら制作する
3. パフォーマンスする
  - ・従来のみこし行列に加わる、または街中の中継地点を練り歩く
4. 願いを込める
  - ・手拍子で締める

ディスカッション

講評者・参加者から

A：このプロジェクトは、地域に存在する排除の意識を乗り越えることをテーマにしていると思うが、別のお祭りを提案するだけでは、さらにその壁が高くなってしまいうように感じる。アーツ千代田3331でみこしづくりのワークショップをすればといった場合は、アートというプラットフォーム上で人々が参加するかたちになるが、そういった共通基盤がない地域では、あらゆる人たちが関われる状況をまずつくっていくことが必要ではないか。

プレゼンターから

「あらゆる人々が地域行事に関わるきっかけ」をつくるために、あえて「自分たちの手で新しいみこしをつくる」というプログラムを制作した。確かに、新しいみこしづくりをこちらから提案しても、なかなか参加してもらえない可能性はある。その場合、たとえば、防災訓練は自分事として、さまざまな人々に関心の高い事柄である。「地域の防災経路の確認」という目的も含めたプログラム構成を考えたい。

町田有理

日本大学芸術学部写真学科卒。50人を超える人々にギフトボックスを模した白いダンボール箱を手渡し、それらが協力者の手によって、さまざまにかたちを変える過程を撮影した、卒業制作《The Gift of the Magi》で金丸重嶺賞受賞。青山学院大学社会情報学部ワークショップデザイナー育成講座17期修了。

供養風鈴「千風」

山岸玄武

Memorial Wind-chime, "Chifu (a thousand winds)"
By Genbu Yamagishi

ステートメント

アートは、単なる芸術ではない。アートは、作家が制作し、鑑賞者が見て終わるものだけではない。アーティストは、絵が描けなくても、彫刻が彫れなくても、何かが作れなくても構わない。アーティストは、感じる心と発表する方法があれば、何でも構わない。アートは、あらゆる所に存在する。アーティストは「探検家」である。アートは、最終的に「哲学」である。

プレゼンテーション概要

発想のきっかけ

3.11で、多くの人々の死を身近に感じたこと。Youtubeで「千の風になって」が世界各国の言語でさまざまな歌手によって歌われていることを知ったこと。植木鉢を利用して、手作りの風鈴が作れることを知ったこと。私自身が、精神障害者（2級）であること。

目的

障害者授産施設の収益増加

具体的提案

歌「千の風になって」が話題を呼び、亡くなった人が風になって、親しい人に会いに来るという感覚が、日本人にも広まった。また、風鈴を掛ける夏場は、死者の霊をお迎えするお盆の季節でもある。そこで、障害者による手作りの風鈴に「千風」と名づけ、死者の来訪を知らせる風鈴とし販売し、授産施設の収益増をはかる。風鈴は、小型の素焼き植木鉢を使い、障害があっても容易に製作できるものとする。

将来的には、海外の授産施設にも取り入れてもらえるようにして、世界へ広めたい。

ディスカッション

講評者・参加者から

A：発想が非常に深い感じがするので、授産施設の事業というより、素焼きの風鈴を地域の人々と一緒に作り、亡き人を偲ぶというようなイベントにつなげていってもいいと思う。
B：授産施設の収益を上げるというのが目的なら、それに関して具体的な説明がほしい。
C：プレゼンテーションの仕方について「障害者は高品質のものを作れない」というような表現があったが、こういう言い方をしてはならないと思う。

プレゼンターから

日本では、「風」といっても単純に大気の移動を表現するだけでなく、風流、風情、空気感などを表現するときにも使われる。そういう日本人のもつ繊細な感情が影響して、「千の風になって」がヒットしたのだと思う。「千風」の商標など権利関係をクリアして、歌とセットにして売り出していければと思う。

福祉とビジネス
Welfare and Business

山岸玄武

1965年宮城県仙台市生まれ。高校で美術部に入ったことをきっかけに美術に興味を持ち、大学でも美術サークルで活動する。1990年東京デリーアートコンペ入選。1990年GIFUあかりのオブジェ展入選。1996年第13回ハンズ大賞審査員特別賞受賞。1999年第4回仙台ユースヴィジュアル展最優秀賞受賞。同年GEISAI、ゼロ展、せんだいアンデパンダン展などに出席。

点字ブロックの・・・をとる！

地球防衛隊

バリアフリー
Barrier-free

Removing “・・・” from Textured Paving Blocks By Earth Defense Force (Representative: Kazuo Ogihara)

ステートメント

artは人の心遣いのあらわれだ。無くても生きていけるが、訴えかけるものがない社会は耳を貸さない社会よりも寂寥だ。

プレゼンテーション概要

障害者になって車椅子生活になるとまず悩まされるのが点字ブロックだ。ブロックの段差が車椅子の進行を阻む。教え子は大学病院で悲鳴をあげ、ブロックは撤去された。何もそこまでやる必要はないだろう。0か1かの発想はデジタル時代の悪い癖だ。点字ブロックが必要な初期の視覚障害者もいらっしゃるのだから、何もその人たちの利便性を妨げる必要はない。ほんの数十センチの切れ目が両者の利益になる。ブロックの切れ目が障害と関係ない生き方をする人の切れ目になってほしい。

ディスカッション

講評者・参加者から

A：提起されていることは重大な問題だが、アートプロジェクトとして、何をやりたいのか、今ひとつ落としどころがわからない。

B：このプロジェクトを考えたときに、視覚障害者の方とコミュニケーションをとられたのか。視覚障害者の方や幅広く社会全体につながりを広げていくプロジェクトにしてもいいのではないか。

プレゼンターから

アートとは、いわゆる芸術ではなく心遣いだと思っている。人の心遣いの表現をアートに置き換えている。ちょっとした心遣いで車椅子と視覚障害者が共存できるということも一つのアートとして捉えていいのではないか。また、視覚障害者の方と直接コミュニケーションしてはいないが、一緒に生活しているので、どういうところに困っているかわかっているつもりだ。

荻原一雄（地球防衛隊・代表）

2013年5月10日仙台育英で講演中に脳出血で倒れる。友人の支援で社会復帰を目指して全国の病院に入院行脚。闘病生活で書き上げた問題集はまずまず受け入れられている（荻原さんは現在入院中のため、プレゼンターは登坂亮太さんがつとめ、荻原さんは携帯電話でディスカッションに参加）。

天蓋レジデンス

笠原由起子

Baldachin (ornamented canopy) Residence
By Yukiko Kasahara

創造性の発見

Finding Creativity of Individuals

ステートメント

社会の中で、人と人との関係を中心に組み上げられた場所は時としてとても息苦しいものになります。性差、年齢、文化、職業、思想、宗教、歴史、収入、言語、などなど違いをあげれば切りがありません。なんとか折り合いをつけようと我慢しますが、着心地の悪い服を着なければならぬような違和感がつきまといまいます。そこに生まれる差別や誤解、排他、怖れは、持たなくてもいい荷物になり、怖れは人を不自由にします。

震災も体験し、自分や友人たちの年齢的な問題も目の当たりにするようになりました。世界や日々のニュースは聞くに堪えないものがあります。しかしまた、美術の力を信じているのです。美術家は見えないものを明らかにしユーモアをもって戦える唯一の存在です。多様な人が共存できる状況を植物界に学べるのではないかと思う次第です。

プレゼンテーション概要

目的

ブルーノ・ムナリーは、植物は地球の真の住人だと言っている。「天蓋レジデンス」は、植物を素材に手作業で作品制作することにより、誰もが持つクリエイティビティを認識し、見えていないものを見だし、多様性や共生を学ぶことを目的としている。そのプロセスは、垣根ある社会を生きる上でのプロトタイプになり得るのではないかと考える。

具体的内容

外部の気配を感じながら、作業を重ねられる「天蓋空間」をハブとして森（あるいは場）を散策しながら、植物の形を蒐集し、コラージュとモノプリントの制作を繰り返して体験する。森の案内人は植物学者で、さまざまな森のエピソードを伝える。森の番人である美術家は、コラージュとモノプリントの方法を解説し、参加者が手作業をしながらクリエイティビティを楽しむ手助けをする。

①天蓋空間の設置 ②フィールドワーク ③ワークショップによる集中力とクリエイティビティの体験（コラージュとモノプリント制作）④美術家によるクリエイティビティ発見（美術家は参加者の作品個々の創造性を発見し伝える）⑤他者との植物的共有体験を繰り返すことにより、記憶として深く脳裏に留める。

実施場所

森、植物園、ギャラリー、庭、海辺、美術館、遊園地、街、児童館など、植物の生息している場ならどこでも。

ディスカッション

講評者・参加者から

A：天蓋空間を設置する場所は屋外でも屋内でもいいということだが、屋外と屋内では役割が違ってくのではないかな。

B：参加するアーティストの役割と、参加者はこのワークショップから何を得られるのか。

C：参加者が協働して一つの作品を制作するのではなく、個人個人の体験を目的としているので、（ソーシャルではなく）パーソナリー・エンゲイジド・アートという感じがする。成果のフォローアップは可能か。

プレゼンターから

森を歩く体験が理想だが、実際に森に行くことができなくても、身近な植物の生息する場も森につながるととらえ、室内の天蓋設置も考える。一枚の葉っぱを隅々まで知る体験が、森につながる経験を呼ぶ可能性があると思う。植物の専門家の話とともに、さまざまな美術家がファシリテーターとしての役割を果たせるのではないかな。さまざまな美術家の役割は、天蓋空間を制作するとともに、誰にでもできるモノプリントやコラージュ制作を通して、参加者それぞれが持つ独自の創造性に気付いてもらう機会をつくること。美術家が活かされる役割だと思う。また、過去の体験では、参加者は植物を用いた作品制作を通して何かを持ち帰っているように感じる。制作した成果を発表することにより、客観視できる環境もつくれるのではないかなと思う。

笠原由起子

多摩美術大学大学院美術研究科修了。青山学院大学社会情報学部ワークショップデザイナー育成プログラム履修。主な展覧会に1988年「シガアニュアル」、「クレイアート」佐賀町エギジビットスペース、1990年「時代の角」スパイラルガーデン、「土の造形」栃木県立美術館、1992年「ミトアニュアル」水戸芸術館、2000年「大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ」、2001年「越境する女たち展」、2003年「大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ」、2009年「水と土の芸術祭」、2011年「氷河期の森のレリーフ」地底の森ミュージアム、2013年「神戸ビエンナーレグリーンアート展」など。アートプロジェクト、ワークショップの開催多数。

アドベンチャー、SEAを旅する

佐藤彩乃

Adventure: A Trip to SEA
By Ayano Sato

異文化理解
Cross-cultural Understanding

ステートメント

かつてお金持ちが享受していた美術は今では誰もが平等に見て触れて楽しめるものへと変わっています。それでも美術に感心のある人たちは時間に余裕のある人やデザインや美術学校で学ぶ人たちを中心に、その範囲は限られています。つまり感心のある人しか興味を持っていないという大変残念な状況です。その状況を変えていき、アート人口を増やすためには社会と関わりのある美術を提供していくことだと思います。社会問題に果敢に挑戦し作品を作成する作家や町興し・地域活性化を目的としたアートイベントは以前にも増して重要になっていきます。このような作家やイベントを通して、現代社会もアートを必要としているのだとヒシヒシと感じています。私はアートが異なった分野と分野をつなげ、人々の可能性を高めると信じています。潰し合うのではなく、互いを認め合う力があると信じています。今流行りの「多様性を認め合う社会」とはこのようなことが言いたいのではないかと考えました。作家の個性が出る美術は社会をつなげ、人と人をつなげていきます。そのため私は社会に対するアートの可能性と力を信じています。

プレゼンテーション概要

目的

よりよい社会をつくることと、異文化・相互理解を促し人々の豊かで幸せな世の中を構築していくこと。政府が進めているように今後、東南アジア（South East Asia）との文化的・経済的交流は増えるが、いまだに東南アジアの美術に世の中は関心があまり高くない。2020年には東京オリンピックも開催され、グローバル化の波は増すばかりの状況において、世間が抱く東南アジアの格差や貧困といったステレオタイプなイメージを変え、別の視点から東南アジアを捉えるような美術展を開催する。

具体的内容

SEAは異なる分野、地域の人と社会を繋げる役目を持っている。社会と関わる作品（SEAの作品）を展示して東南アジア各国の今を紹介するよう構成を練っている。美術が鑑賞者を深く考えさせるように、観覧者が物事を多角的にとらえ、最終的に多様性を認め合い、相互理解や異文化理解を促したい。

ディスカッション

講評者・参加者から

A：相互理解、異文化理解が強調されているが、今なぜASEANとアートにテーマを絞るのかという必然性を説明してほしい。東南アジアに対するステレオタイプな印象というのは妥当なのか。

B：「知らない」とことを乗り越えるために国際交流展をやりたいという提案に聞こえる。それは意味のないことではないが、お互いに知らないことがどのような問題を引き起こしているか、ということまで踏み込んでいかないと、どのような作品をどのように伝えていくかを考えられないのではないか。

C：東南アジアのアートを紹介する試みはすでにいろいろなところで行われている。それを踏まえて、自分はどう組み立てるか戦略が必要。何も知らない人にとりあえず見せる段階ではない。

プレゼンターから

私自身、「卒業旅行はヨーロッパ」という風潮の女子校出身で、東南アジアについては何も知らなかった。この企画は、昨年「日本・ASEANユースリーダーズサミット」に参加して、もっと知見を広げなければならないと強く思ったことから始まっている。そして東南アジアの若者たちの、よりよい社会、多様な社会をつくるために何かしたいという気持ちに衝撃を受けた。まだ準備段階で、これからテーマやターゲットを明確にしていかなければならないと思っている。

佐藤彩乃

2014年日本女子大学人間社会学部文化学科卒業。在学中、アメリカ合衆国オレゴン州オレゴン大学に交換留学。2014年 内閣府、一般財団法人 青少年国際交流推進センター主催「日本・ASEANユースリーダーズサミット」に応募し参加許可を得る。人とアートをつなげて社会をよりよくしたいと思い、2016年秋に美術展覧会開催に向けて活動中。目標は2021年に街中でアートの話題が増えること、見たい社会ではなく聞きたい社会をつくること。モットーは前に進む。

闇のなかで、言葉をさぐる

佐野佳子

Searching for Words in the Dark
By Yoshiko Sano

対話
Dialogue

ステートメント

わたしは、社会を人と人のつながりと考えます。漠然とした観念ではなく、手を伸ばせばすぐに触れられるもの。アートは、あたりまえをひっくり返す。人の直感に作用して変化をもたらし、その作用は人から人へ伝わっていく。アートは、行き詰まった社会に滑らかな流れをつくる触媒の役割を果たすと考えます。

プレゼンテーション概要

問題意識

声が大きい人の意見に流される。相手との関係で意見が変わる。人が言ったことを確かめず信じてしまう。どう思われるか心配で口に出せない。意見が合わない人とは交わらない。敵か味方か、いいか悪いかで話す。人格攻撃で黙らせる……。そういう習慣が広く存在している。いま必要なのは、相手との違いを明らかにし、折り合いをつけていくための作法ではないか。言葉だけでなく、その言葉が出てきた意味を考えること。その言葉を口にした人物の気配を、その呼吸を感じる。視覚だけでなくからだで感知し、咀嚼して相手と関わる構えを必要としている。

目的

見た目や、肩書き、言葉などの表層にとらわれず、自らの実感で物事を観る構えを取り戻す。

内容

「悪」って何だと思う？をテーマに、暗闇のなかで対話する。子どものころから、ご飯の食べ方や、ケンカ、それ触っちゃだめとか、自分そのものとか、校則だって、どうしてダメなんだろうと思うダメがたくさんあった。「ダメだからダメ」という理由ではわからない。それなのに大人になって平気でそのダメなことをやる人もいる。他の国で悪いことが日本では普通だったり、昔は普通だったことが今では悪いことだったりする。いったい「悪」って何だろう。だれがどうやって決めたんだろう。

流れ

1. からだをゆるめる：線路が架かっている河川敷で、電車が通過するたびに大きな声を出す。住宅街から自然の領域へ入り、生まれたときのような大きな声を出す。子どもの声を騒音と感じる現代、意味のない大声を出すことには抵抗があるかもしれない。電車の轟音に助けてもらう。文明化したからだ、すこしでも野生を思い出せるように。
2. 対話する：暗室へ移動し、暗闇のなかで対話する。人が得る情報は、視覚からが8割を占めているという。情報機器を持ち歩く生活は、相当な割合を視覚情報に頼っている。暗闇によって視覚情報を断ち、他者から見られている感覚を遮ることで、意識を自分のからだの感じ方や、他者の気配や呼吸へと振り分け対話をする。

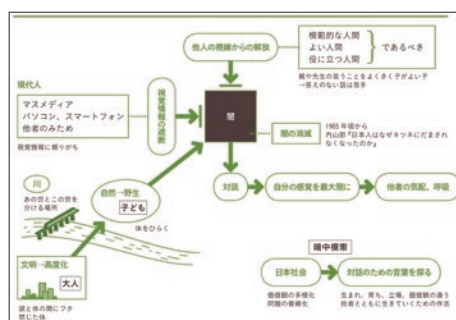
ディスカッション

講評者・参加者から

A：アートとは常識とは違う角度から対象を捉え直すものだという考え方は理解できる。しかしアートは感性的な領域に踏み込んで、さまざまな情報を得て、なんらかの意志決定あるいは表現をしていくものだと思う。この対話の試みは論理に寄りすぎて、表情とか語り口とか感性的な領域、つまりアートが大事にしているものを排除する図式になっている。
B：真っ暗闇ではなく、ろうそく一本だけというのはどうか。もう一つは、手をつなぐとか、視覚とは別の感覚を生かしてはどうか。

プレゼンターから

人と人が接することで意識が変わっていく、その作用をアートだと考えている。人がどのような表情やしぐさをしているかが重要なのは理解している。あえて何も見えないようにするのは、相手の反応に流される習性を超えて、自分自身に気づくことを目的としているから。また、暗闇にこだわったのは、多くの情報を得ている視覚を遮断して、聴覚や気配を感じる感覚の増幅を狙っている。現代人は視覚や情報機器に依存しすぎて、自分の感覚を忘れがちだと思う。

佐野佳子

グラフィックデザイナー。震災、原発事故から1年後、2012年の3月に世界観が大きく変わる。2015年2月、対話の実験室を始める。

Happy Umbrella (ハッピーアンブレラ)

佐々木剛哉

Happy Umbrella
by Koya Sasaki

リサイクル
Recycling Program

ステートメント

私は、アートとは新しい価値をつくることだと考えています。そして、アートは社会をよりよくするためのものだと思います。それは、アートという手段を用いて社会に対して新たな視点を与えて、社会に気づきを与えることでもあります。私は、不要になったものをアートの力でまた再利用し、価値を提供し、社会に対して還元することこそが真のアートなのではないかと考えます。

プレゼンテーション概要

問題意識

私は、コンビニでアルバイトをしているときに、お客さんが忘れていった傘がたくさんあることを知っていた。そして、そんなにも傘があるのに、人は、雨が降ると迷わず傘を買ってしまう。これは、とても、よくないサイクルだと感じた。調べたところ、飲食店やスーパー、映画館、カフェなどには、やはりたくさんの忘れられた傘があった。これらをより有効に利用し、かつ、みんなが幸せになることができる方法がないかと考えたのがきっかけです。

目的

不必要にビニール傘を消費することをなくすことを目的とする。現在、日本人は雨が降るとすぐにビニール傘を買っている。しかし、ビニール傘はたいていの場合、一度きりしか使われないことが多い。私は、これが問題であると感じている。ビニール傘の大量消費は、人間のエゴなのではないだろうか。私は、このビニール傘の大量消費を食い止めるためにこのハッピーアンブレラプロジェクトを行いたい。

具体的内容

1. 街の中にある店や電車などで忘れられて放置されているビニール傘を集めて、その傘にアートを描き、無料で雨の日に貸し出すというビニール傘シェアを行う。
2. 雨の日は、憂鬱になりがちである。その憂鬱をなくすためにも、ビニール傘に子どもたちが明るい絵を描く。そうすれば、雨の日も楽しく過ごすことができる。また、ビニール傘に絵を描くことで盗難の防止にも役立つ（そもそも不要な傘なので、盗まれても構わないのだが）。
3. 街のコンビニやカフェなどと駅が提携し、それぞれでビニール傘を受け渡しができるようにする。たとえば、駅を出るときに、ビニール傘を借りて、カフェに行き、雨が上がったからカフェにビニール傘を置いていっても大丈夫という具合に。こうすれば、すべての人が笑顔になる。

ディスカッション

講評者・参加者から

- A：京成小岩駅でも傘の無料シェアをやっている。それとアーティスティックなワークショップを組み合わせれば面白い。
- B：10年間吉祥寺でグリーンバードというNPOのゴミ拾いボランティアをやってきた。掃除することが目的ではなく、ポイ捨てがカッコ悪いことをアピールしていこうという活動。その中でここ5～6年、拾いきれないほど傘が多い。この問題をずっと考えてきたが、この提案は、子どもたちや地域を巻き込んでいくモデルとしてとても参考になった。
- C：これは傘の置き引きをなくそうというキャンペーンではないという理解でよいか。
- D：傘の外側に絵を描くのではなく、内側に描くほうが落ちにくいのでは。

プレゼンターから

あくまで不要になった傘を集めるということで、傘の置き引きをなくそうというキャンペーンではない。放置傘問題の解決と同時に、無個性な傘に新しい価値を与え、憂鬱な雨の日を楽しくしようという意図もある。

佐々木剛哉
広告会社に勤める社会人です。

水マーカープロジェクト

ミチバタロバタ文具店

Water Marker Project

By Michibatarobata Stationary Shop (Representative: Masaki Suto)

遊具の開発

Play Equipment

ステートメント

自分が育ってきた時代、環境、これから向かっていく未来を考えると、手の中に握っていると実感できることがあまりにも少なく感じています。それは自分の外側だけの問題だけではなく、自分のフィルター、内面の問題でもあると思います。そうするといろんなものがそんなふうに見えてきます。いろいろと手を動かしながら考えていきたいと思っています。

プレゼンテーション概要

水マーカーとはアスファルトに水で、絵を描いたり、線を引いたり、スタンプしたりする大型の文房具。また、コミュニケーション・ツールとして考えている。町の中で大きなペンを持って描く人がいると日常がちょっと変になり、ゆったりと変化していくのが面白く、いろいろな機会に実施している。

ディスカッション

講評者・参加者から

A: たとえば、メッセージ的なもの、日頃自分が社会に対して思っているようなことを自発的に書く人はいないか。海外ではアーティストが働きかけて、路上に社会的なメッセージを書いてもらうプロジェクトがあるが。

B: この道具は販売するのか。

プレゼンターから

社会的メッセージを書く人は現時点では、いない。子どもが習った漢字を書いてみるなどはあるが、メッセージまでは難しい。コミュニケーション・ツールとしてとらえ、その延長上でメッセージはあり得ると思うが。販売を考えたこともあるが、道遊びの道具なので、少し危険なところがある。今のところ、なるべく自分の目が届く範囲で行っている。

須藤正樹（ミチバタロバタ文具店・代表）

以下のイベントにて「水マーカー」を使用した路上遊びを実施。2003年「第6回ハート・トゥ・アート」「第7回ハート・トゥ・アート」(東京・高円寺)、「アートリンク」(東京・上野)、2004年「TANABATA.org」(仙台)、「東京コンペ」(東京・丸の内)、「第9回ハート・トゥ・アート」(東京・高円寺)、ホンダ朝霞研究所でのイベント、2009年および2010年「まち飛び」(東京・神楽坂)、2014年「亀山トリエンナーレ」(三重県亀山市)。2010年「エコプロダクツ2010」内 eco japan cup のブースにて活動紹介のパネル展示。

Trade School

東海林慎太郎

Trade School
By Shintaro Tokairin

新しい学びの仕組み
New System for Teaching and Learning

ステートメント

アートは社会を包括するものであると思います。がゆえに、アートは社会の歪みや問題をも露呈させます。問題というところにフォーカスすれば、それらを直接的に解決はできないかもしれませんが、間接的に作用してゆくこと、私たちの見方や考え方、価値観を変えていくことは可能であると思います。「Trade School」がアートである・アーティスティックなプラクティスであると言い切ることはしません。現状への反発ではなく、あくまで別の選択肢の可能性として寄り添いたいと個人的には考えています。アートという言葉が指し示す範囲も更新され続けていますが、どのコンテキストにまとめられるか等の区分の問題ではなく、私たちの生活により身近なところから、これまでとは違った視点を加えることや、その変化の経験を感じてもらっただけでも、社会の中にこのような活動を提案してゆく価値はあると思っています。

プレゼンテーション概要

提案の背景

これまで、布ぞうりを作るワークショップを各都市で開催してきたが、会場となるショップ・イベント場の費用負担、そことバランスを取るような参加費の調整に、毎回頭を悩ませていた。2年前、シンガポールでのワークショップ会場を探していた際、先生と生徒というヒエラルキーはおだやかに抑えられ、物々交換を通したゆるやかな繋がりの中で学ぶ「Trade School」の存在を知り、ワークショップの提案をしたところ、大変喜ばれた。私自身もこれまでとは全く違った驚きと喜びがあった。「Trade School」は、現在、世界30以上の都市で自主的に結成されているが、アジアではマニラとシンガポールのみという状況である。

目的

アジアではまだまだ普及していない「Trade School」を、東京でも実現させたい。

具体的内容

「Trade School」は、知識のバーター＝交換に価値を見出し、直接的な金銭のやりとりをしない新しいワークショップのプラットフォームである。

「Trade School」の仕組み

教師は授業やワークショップを提案すると同時に、生徒から提供してほしいモノやサービス（バーターアイテム）のリストを作成。生徒は、バーターアイテムの提供に同意して、受講を申し込む。

事例

講座名：布ぞうりワークショップ

バーターアイテム・リスト：お気に入りのコーヒー豆、お気に入りのマフィン、誰かに布ぞうりを作る、「Trade School」の他のクラスに参加する、ワークショップへ参加した感想を送る。

ディスカッション

講評者・参加者から

A：たとえば、ギターを弾ける人とドラムをたたける人がお互いに教え合って、授業料をタダにするとか、知識やスキルの交換ではなく、知識とモノの交換がテーマなのか。それとも人と人との繋がりが目的なのか。

B：授業料とは別に、場所の確保とかホームページ運営にもお金がかかると思うが、その辺はどうなのか。

C：このプレゼンは、オリジナルなアイデアではなく、既にあるものを紹介するという形だが、その意味合いは。

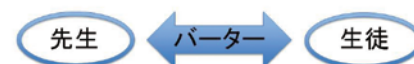
プレゼンターから

確かにこの企画は私のアイデアではないが、私自身その考え方に共感したので、この場で皆さんに紹介して、東京での実施に取り組む契機にしたと思った。「Trade School」の魅力は、知識とモノの交換、知識と知識の交換、経験の交換…とその交換の幅が広いことだと思う。バーターリストには、ボランティアへの参加を促すものもある。また、運営にかかる最小限の経費をどのように得るかという課題はシンガポールの組織も抱えていた。東京で行う場合も、ボランティアや寄付を募る必要が出てくると思う。

TRADE SCHOOL

- お互いに学び合う姿勢
- 先生と生徒の距離を縮める
- 金銭の直接的やりとりが行われない

東海林慎太郎

2009年カナダ・トロント在住時、布ぞうり作りのワークショップをバイリンガルで始める。以後、ニューヨーク・東京・京都・メルボルン・シンガポールにおいてワークショップを開催。古布のリサイクル促進や文化交流にとどまらず、ワークショップの場で共有される時間や経験をより大切にしている。

Summary of Presentations

Fourteen individuals or groups of individuals each made a 20-minute presentation of their proposed SEA projects. Afterwards, a vote was taken by reviewers and the public audience to decide the winners of the grand prize and second-place prizes. According to the results, there was no grand prize winner, and two projects—Traveling Snowman and Artificial Varieties Editorial Room—were selected for second place.

Traveling Snowman

By Chika Matsuda and Sumiko Amano

In Shinano-machi of Nagano Prefecture, an area frequently damaged by heavy snowfalls, an art program will be conducted to change the negative image of snow to positive, by creating a snowman that will be hand-delivered from one person to another. The project includes the following steps: (1) creating the original snowman (Non-melting material should be used for the eyes, nose, hat and so on.) and (2) giving the snowman to a friend or neighbor. (3) The receiver adds something new to the snowman and gives it to the next person. (4) The steps of (2) and (3) will be repeated until the snowman becomes too big to move. Through this process, communication among the participants grows by the “snowball effect.” (5) After the snowman melts, the residual non-melting parts will be gathered and recycled for art programs in spring and summer (for example, in a music-instrument making workshop).

Artificial Varieties Editorial Room

By Kumika Lzo and Pimeriko

Defining artificially manipulated creatures as “artificial varieties,” this project will focus research on the existing altered species (animals, plants, and microorganisms) in society. It will provide an opportunity to discuss the relationships between human beings and nature. In contemporary society, scientific perspectives are confused with emotional avoidance when we discuss how to treat genetic recombination technology or artificial life forms. In response to this situation, this project addresses questions raised by society from various viewpoints. The program consists of three activities. First, the “Search for the Artificial Varieties” will take place to better understand conventionally manipulated life forms such as *Nishikigoi* fish or *bonsai* plants. Second, “Imaginative Artificial Variety” will be organized with an “Artificial Variety Idea Marathon” to stimulate people’s imagination for new species. Last, in “Variants Cooking,” the participants will taste modified crops or attempt to make a new variant.

Possibilities of Indoor Games

By Noriaki Imai

Several months after the Great East Japan Earthquake and Tsunami (2011) seriously damaged the nuclear power plant in Fukushima, I organized workshops at temporary housing facilities and kindergartens in the region. At that time, I felt the repressed energy of children who were not allowed to go outside to play. In some science fiction stories, people live in an underground city after disasters or wars; likewise, children in modern society don’t play outdoors very often. Their circumstances resemble the underground city with minimal connection to nature. We need to engineer a new type of indoor play that is holistic and well-balanced. In collaboration with people from various fields, a movable theme-park-like setting for the new type of indoor play will be developed. It could travel to temporary housing, school gymnasiums, assisted living facilities for the elderly, and dayrooms at hospitals throughout Japan. From the discussion with those who actually live there, new play activity themes will be created to reflect the distinct needs of each setting.

Second Place

Conveying Voices by the Planet’s Magnetic Lines

By Makoto Mitsunaga

We live surrounded by sounds. From sounds we receive necessary information for our lives because we know what they mean. However, there are still many unknown sounds around us. This project is designed based on the theory of “whistler propagation.” It explains that electromagnetic waves produced by lightning strikes travel back and forth between opposite hemispheres along the Earth’s magnetic field lines at audio frequencies. According to this theory, if one’s voice is transformed to the radio waves and sent along the magnetic field lines, it will return in a distorted way when coming back from the other hemisphere because high frequency sounds travel faster than the lower frequencies. By listening to your returning voice as an “unknown sound” in a group setting, you will experience the richness of the world of sound, which can be an opportunity to reexamine the meaning of sound.

Elves’ Award Project: Make a Commendation for Everyday Affairs

By Ryo Hayakawa

Everyone feels happy when praised, but one is rarely commended for actions in daily life. Furthermore, Japanese people hesitate to show their appreciation of others because of their shyness. A lack of direct communication is a concern because the recent technological advancements such as e-mail, SNS, and LINE allow us to communicate easily without seeing someone in person. We need a new way of communication to connect with each other. As a solution, we invented business-card size stickers of commendation certificates as a communication tool, employing a fairytale-like idea of elves showing appreciation or praise for people’s good actions in everyday life and rewarding them with certificates. One-hundred kinds of certificates were prepared with various wordings such as “Terrific,” “You can do it,” and “You are a genius.” By exchanging the stickers, the “Commendation Certificate Communication” will be established as a new direct communication method.

“Wasshoi” Together ¹

By Yuri Machida

Traditionally, festivals are meant to be an initiation process to become a member of a closed community, which can create a sense of exclusiveness. However, this project considers a festival as an opportunity to collaborate with individuals from different backgrounds. A new type of portable shrine (*mikoshi*) will be made with locally available materials, and everyone can join in carrying the *mikoshi* and parading around the town. This experience will provide the community residents with an opportunity to think about the meaning of “living together” and to recognize the “richness” of the area. The project includes the following activities: (1) imagining (Research the history of local festivals and create drawings for the new design of *mikoshi*.), (2) thinking (Based on advice from the *mikoshi* carriers, collect materials from the community and build a *mikoshi*.), (3) performing (Parade throughout the town by carrying the *mikoshi* together.), and (4) praying (Conclude the festival with hand-clapping by participants.)

¹ “Wasshoi” is a cheer called out when carrying a *mikoshi* together.

Memorial Wind Chime “Chifu” —A Thousand Winds

By Genbu Yamagishi

Due to the popularity of “A Thousand Winds,” a song written by a Japanese composer based on an American poem, “Don’t stand at my grave and weep” the sentiment that the wind represents the spirit of the deceased visiting loved ones, has prevailed among Japanese people. It is a Japanese seasonal tradition to hang wind chimes (*furin*) by the window in the summer. Summer is also the time of the *Bon* Festival when departed souls are believed to return to their families, and the festival is to welcome them home. People with disabilities at a local vocational aide center will manufacture and sell hand-made wind chimes named “*Chifu* (a thousand winds),” which commemorate and notify loved ones of the visit of the spirit of the dead. Proceeds from the sales go back to the vocational aide center to support their activities. By using tiny terracotta plant vases, the wind chime can be made with a simple process that is easy enough to be done by someone with disability. In the future, I would like to introduce this project to overseas vocational aide centers that are spreading widely across the world.

Removing “ . . . ” from Textural Paving Blocks

By The Earth Defense Force, Rep. Kazuo Hagiwara

After I myself became physically challenged, I noticed that wheelchair users were troubled by the series of bumps in the sidewalks so that the blind and visually impaired can feel their way. The uneven surface of the pavement keeps a wheelchair from moving forward. I am not arguing that we should remove all the bumps. Instead, passages of several feet could be made in the bumps to help a wheelchair pass through the textured ground without significantly impeding the convenience of the visually impaired. This would benefit both parties. As in this project, I believe art can be an expression of one’s thoughtful consideration for other’s needs.

Baldachin (ornamented canopy) Residence

By Yukiko Kasahara

Bruno Munari says plants are the real residents of earth. Through handcrafting artwork made out of plants, this project aims to help anyone to recognize his or her creativity and learn the diversity of the natural world and think about how coexist with nature. At the beginning, a canopy covered space will be set up as a hub of the activities at a location where everyone can feel the outdoor atmosphere. Then the participants walk around the forest or the designated area to collect shapes of plants, which they will use to create collages and monoprints. They are guided through the forest by a botanist who talks about natural occurrences happening in the forest. Artists play the role of a guardian of the forest and help workshop participants discover their own creativity by explaining the process of collage making and monoprints. The workshop site can be indoors or outdoors, wherever plants are available.

Adventure: A Trip to SEA

By Ayano Sato

Although the cultural exchange between Southeast Asia and Japan has been on the increase, public attention on the art from the region is lacking. Since Tokyo was selected to host the 2020 Olympic Games, the tide of globalization has gained intensity. However, the image of Southeast Asia remains as countries suffering from economic disparity and poverty. To change this stereotype, an art exhibition will be organized to introduce different aspects of Southeast Asia, which can contribute to developing mutual understanding and appreciation of different cultures. So SEA means both Southeast and Socially Engaged Art.

Searching for Words in the Dark

By Yoshiko Sano

People can be influenced by opinions of those who speak in a loud voice, change their opinions based on what others say, and keep silent due to the fear of what other people think of you. They also tend to avoid conversations with those who have different opinions. The decision of whether to speak up or not can be affected by whether the other person is a friend or enemy, good or bad. Words can be tools of personal attack. The habitual tendencies associated with verbal communication are recognized everywhere. The purpose of this project is to help people regain the innate ability to focus on their actual experience instead of being distracted by superficial factors such as speaker’s appearance, status, or manner of speech. In a dark room, the participants will have a philosophical dialogue about evil. In the environment where visual information is removed, and the feeling of being watched is blocked, they will experience an unusual way of interacting by focusing on their own bodily sensations and subtly sensing other people’s presence and breath.

Happy Umbrella

By Koya Sasaki

When it is raining, contemporary Japanese people easily buy vinyl umbrellas and never use them again: when it stops raining, they leave the umbrellas behind on the train or at the storefront. The goal of this project is to stop the mass consumption of vinyl umbrellas by establishing “Happy Umbrella Sharing Program.” First, the abandoned vinyl umbrellas will be gathered from stations and storefronts and then children will decorate the umbrellas with drawings. Then, on rainy days, those umbrellas will be loaned to people at train stations or convenience stores free of charge. We tend to feel gloomy in the rain. If the umbrellas with children’s drawings move around the town, it will brighten rainy days.

Water Marker Project

By Michibatarobata Stationery Shop, Rep. Masaki Suto

A water marker is a giant size writing/painting tool, with which you can draw pictures, lines, or stamps with water on the asphalt ground. If you see someone drawing images on the street with large-size stationery tools, an ordinary townscape will become interesting and even bizarre. We invent different types of water markers and use them at art events.

Trade School

By Shintaro Tokairin

I have organized workshops to create flip-flops with fabrics in many cities, while constantly struggling to balance the workshop costs and the participation fees. When I was looking for a workshop site in Singapore two years ago, I came to know the “Trade School” system, a self-organized barter-for-knowledge school. The workshop under this system gained popularity among the participants, while I experienced a completely different kind of surprise and joy. Trade School is an alternative workshop method, in which the participants learn knowledge in exchange for bartered items requested by the teacher. The participants can unite freely with less hierarchy between teacher and students. Self-organized Trade School workshops take place in about 30 cities in the world, but in Asia are found only in Manila and Singapore. I am anxious to make it happen in Tokyo.

講評者による考察

SEA アイディア・マラソンから
見えてきたこと

岩井成昭

菊池宏子

倉林 靖

今野綾花

佐藤慎也

神野真吾

藤元由記子

国内事情を活かしたSEAの展開を

岩井成昭

Shigeaki Iwai

美術家、秋田公立美術大学教授

おそらくは「リレーショナル・アートの進化形」、あるいは「ソーシャル・ワークに限りなく近づいたアート」……こんなところが、現在のSEAに対する一般的な認識だといえど呑気すぎるだろうか。例えば、輸入されて久しいが、この期に及んでも定義の曖昧さが混乱を招く「ワークショップ」などと同じ轍を踏まないためにも、この時期にこそ国内におけるSEAの定義をしっかりと理解し普及させていくことが望まれる。

ともあれ、今回の第一回SEAマラソンはこのような国内のSEA黎明期に開催された。まさに暗中模索の状態でエントリーされ、果敢にプレゼンテーション頂いた参加者各位には心からの感謝と敬意を表したい。それぞれのプランは、個別のアートプロジェクトとして多様な可能性を内在させており、既に成果をあげている実践も含まれていた。その一方で、今回のイベントを意義あるスタートとして指定するためには、SEAを語る以前に、国内でも既に多くの実践において顕在化している社会とアートの多様な関係（＝親和性や相反性）とその功罪を検証する必要性を記しておきたい。近年の傾向として、「他者を作品制作に参加させたい」、または「地域に発表の場を広げたい」といった表現者たちの願望はほとんど常套句と化しているが、このような表現者の持つモチベーションとその根拠についても同様に問い直す時期が来ているのではないかと。

世代論として解釈されることは避けたいが、例えば1990年代当時の現代アートにおける「ソーシャル」な志向性には、当時私を含めた多くのアーティストが制度（たとえその状況が時代の反復だとしても）の象徴としてのホワイトキューブから脱出し、ストリートへと逃走を試みたような、少なくとも「反制度」としての明確なモチベーションが存在していた。ここで強調すべきは、その逃走者達の多くはホワイトキューブをアンチの対象として看做すだけの制作経験を有し、そのうえで相対的にストリートと社会という構図を読み取ろうとした点だ。そこには表現者が制度の束縛から解放されたうえで、対峙すべき社会を多角的に捉えるための立脚点が存在していたのだと思う。とりわけストリートや地域コミュニティが表現活動の場として予め用意されている新しい世代のアーティストたちが（同様に私の世代も含めて）、SEAを文脈的ではなく感覚的、或いは状況主義的に捉えることには留意していきたいと思う。

社会とアート双方に豊かな意義を形成できる相互交換的な実践がSEAだとすれば、その名称が未だ新鮮に響くこの時期は、これまで私たちがストリートや地域コミュニティにおいて実践してきた活動をふりかえり検証する絶好の機会だと言えよう。そして、この機会を活かしてこそ、国内事情をふまえたSEAのユニークな展開が期待できるのではないだろうか。

日本のSEAの現在と未来 実践者として、講評者として、二つの視点から。

菊池宏子

Hiroko Kikuchi
クリエイティブ・エコロジー代表

リビング・アズ・フォーム展のキュレーション会議の際、日本におけるSEAに関して長時間議論したことがあった。SEAの思想・概念は、国内でどのように認知され、これからどう展開するのだろうか？公募というオープンエンドな形式をとって、それを問い・考える機会を設けてはどうだろうか。こうして、アート&ソサエティ研究センター(A&S)による、今回のSEAアイデア・マラソンの企画が始まった。

私はSEAという名称が定着する以前から、アメリカでこの「領域」の実践者＝アーティストとして16年近く関わっている。アートの役割、アートが世の中に問うべき領域・テーマ、同時にアーティストの役割が多様化し、アーティストが活躍する・働く現場の裾が広がっていく経緯をリアルタイムで体験してきた。SEAは、長い時間をかけ、さまざまな名称を変えつつ、オーディエンスを巻き込み、アートによる社会問題解決の方法として次第に確立され、現在に至る発展を遂げた。

そして、数多くのSEA作品は、現在と向き合い、従来の芸術・アートのキャパシティを超越したアートのあり方を追求し、固定概念を解体しながら、新たなアートの可能性と価値を導くものであったと言えるだろう。社会にエンゲージするまっすぐな姿勢、社会課題に対するコミットメント、そして責任と覚悟を伴った行動によって、SEAは人々の心をストレートに揺さぶり、何か行動を起こしたくなる衝動を喚起する。

今回のイベントについては、日本のSEAの未来に向けた第一歩としての期待が大きかった分、講評者であり、SEAの実践者でもある私の評価はかなり厳しいものになってしまう。前述のような、私がこれまでSEAから受けてきた高揚感はなく、日本におけるSEA普及に対して、前途多難な現実を突きつけられた。しかし、それは個々のアイデアやプレゼンテーションの質や内容以前に、「SEAアイデア・マラソン」を開催する舞台設定（公募の方法、会場の雰囲気、空間のセッティングなど）が、緻密に計画できていなかったからではないか。

A&Sは日本でのSEAの普及に向けて、さまざまな行動を始めている。しかし、SEAを通じて何を探求したいのか。新たなムーブメントをつくるためには、そうしたメッセージを明確にし、伝えるための積極的な姿勢とプランを組み立ててから、前進することが重要である。そのためには、なぜ、誰に対して、SEAを周知したいのか、SEAの上陸により、アート業界にどのような影響をもたらすのか。欧米から流入した概念の表面的な受容ではなく、国内のSEAの考え方の定着に向けて、舵取りをする必要性を強く感じている。

今回のイベントを次につなげるステッピングストーンにすることで、「SEAアイデア・マラソン」というイベントの意義が見えてくると思う。

SEAのアーティストは、誰でも、 「アマチュアの社会学者」であるべきだ

倉林 靖

Yasushi Kurabayashi
美術評論家

審査員としてそれぞれの発表者のプレゼンテーションを聞いていて、こう考えていた。すべての芸術家にとって卓抜な造形的感覚が、また画家にとって色彩的感覚が必要なように、SEAの実践家には、繊細な「社会的感覚」が必要なのではないだろうか。発表のどれもが、いささか物足りなく、私には不満だった。単なる思いつきに近いアイデアで、人々との少しばかりの触れ合いを、アートの形でできれば、というような。しかし、見渡せば現代日本には（そして世界には）社会的問題が山積しているのだから、もっと課題を深く掘り下げた、そして人々との関係性へのしっかりとした感覚を持った、目覚ましいプロジェクトの提案があってもいいはずではないか。

思うに、アーティストは皆、もっと「社会学者」であるべきなのだ。たとえば、SEAについてのハンドブックを書いたパブロ・エルゲラは、そのなかで、こう言っている。「ソーシャリー・エンゲイジド・アートは、芸術として認められながらも、伝統的な芸術様式と社会学、政治学など関連する分野との間に位置している。……このプラクティスが、芸術と社会学に直接的なつながりをもつとともにどちらとも衝突することは、はっきりと表明されなければならない。……さらに、社会的実践者としてのアーティストは、『あなたはアーティストではなく、“アマチュア”の文化人類学者、社会学者じゃないか』という、おさまりの非難ともうまくやっていかなければならない」¹。

ここでは、エルゲラは、アーティストは「アマチュアの社会学者」と非難されることを恐れることなく、アートとそれに関連領域との間隙を鋭く突く活動をせねばならない、と述べているのだ。しかし私が思うに、「アマチュアの社会学者」は、社会を深く熟慮する人間に対する、最高の称号たりうるのではないだろうか。『オリエンタリズム』で有名な批評家エドワード・W・サイードは、『知識人とは何か』という講演録のなかで、こう言っている。「知識人とは亡命者にして周辺的存在であり、またアマチュアであり、さらには権力に対して真実を語ろうとする言葉の使い手である」²。「現代の知識人は、アマチュアたるべきである。アマチュアというのは、社会のなかで思考し憂慮する人間のことであり」³。サイードは、権力の側に擦り寄り、硬直したプロフェッショナル性と対置させて、しなやかな思考と感性と、開かれた態度を持った知識人を、アマチュアと呼んでいるようだ。となれば、アーティストと、私たちSEAに関わる人間は、最高の意味で「アマチュアの社会学者」であらねばならない。それは、自己のできる範囲で「最善の社会学者」たらんとすることと、イコールだからである。自分自身も含め、アーティストとアート関係者の全てが、この社会に対する鋭敏な感覚と絶えざる探究心と、そして深い学識と経験をもって、周囲に存在する社会問題と対峙していけるよう、私は深く願っている。

¹ パブロ・エルゲラ『ソーシャリー・エンゲイジド・アート入門』フィルムアート社、2015年、PP. 33-34

² エドワード・W. サイード『知識人とは何か』平凡社、1998年、P. 20

³ 同上、P. 136

SEAは無関心層にリーチする 突破力を持つ

今野綾花

Ayaka Konno
フィルムアート社編集部

今回の「SEA アイディア・マラソン」は、初回ということもあり、SEAの概念を共有して行われたというよりは、各自の解釈による「社会派アート」がプレゼンされたという印象だった。定義の問題をひとまず横に置けば、内容の方向性を問わず、多くの発案者が課題を強く内面化しており、非常に熱量のある場だったことが印象に残る。

一方で審査においては、SEAの定義を考慮し、社会的課題の提示だけでなく、課題を抱えるコミュニティの具体的な想定と、実現プロセスにおいてコミュニティとの相互交流をどのように設定しているかを重視した。その点で「室内遊びの可能性」「いっしょにわっしょい」「闇のなかで言葉をさぐる」「雪だるまを歩かせる」「変種編集室」といったプロジェクトは、対話的プロセスに対するビジョンが明確に感じられた。

ここで、書籍として日本で初めてSEAを紹介した『ソーシャリー・エンゲイジド・アート入門』（パブロ・エルゲラ著、SEA研究会訳、フィルムアート社）から、SEAの性質を物語る事例をいくつか紹介したい。

たとえば、シャノン・フラタリーの《触知できる物語》。特定の地域において住民と丁寧な対話を重ね、地域の課題やアイデンティティを協働で探求していくアプローチである。一方で、サンティアゴ・シエラによる、貧しい労働者に低賃金を払い、無意味で卑しい「仕事」（穴を掘っては埋めるなど）をさせるシリーズは、社会や経済の構造を皮肉るアプローチ。前者は調和的、後者は挑発的な手法であるが、社会に深くアプローチしているという点でいずれもSEAだと著者は語る。また、自身もアーティストである著者による《第1回メキシコ都市文化浄化会議》も印象的な事例だ。これはアートプロジェクトであることを伏せて偽のカンファレンスを立ち上げ、公募論文の発表者のなかに役者を紛れ込ませて、通常ではありえない極端な提案をさせ、メキシコの文化政策とアートの関係を問い直すという内容だった。

これらの事例は、プロジェクトの中心にアーティストが確固として存在し、責任を引き受けていること、そしてアートの概念のみにとらわれず、社会学、教育学、エスノグラフィといった異なる領域の手法を積極的に取り入れていることが共通点として挙げられる。

アートの立場から社会的課題に対して切実な意識を持つ人が、既存の方法に行き詰まったとき、このようなSEAの発想と事例は、よい道標となってくれるのではないだろうか。とりわけ無関心層にリーチする突破力をプロジェクトにもたらすために効力を発揮するのではないかと、私自身は考えている。

「アートと社会」というテーマは今後もますます重要性を増すとともに、個々の実践に対してはより高度な価値判断がなされていくようになるだろう。しかし、具体的なアイデアやノウハウはまだ蓄積の途上にある。SEAの浸透が、日本のアートにおける新しい実践の下支えとなることを期待している。

SEAとは何かの模索から、 今後の展開に期待

佐藤慎也

Shinya Satoh
建築家、日本大学准教授

SEAは、「現実の世界に関わり、人びとの日常から既存の社会制度まで、何らかの“変革”をめざすアーティストの活動を総称するもの」（『リビング・アズ・フォーム[ノマディック・バージョン]』カタログより）と定義されている。今回の「SEA アイディア・マラソン」は、SEAが定着していない日本において、はじめて設けられた発表の場であったことから、そのプレゼンテーションも結果的に多様なものであった。発表者たちが、SEAとは何かを模索した結果であったのだろう。その中のどれがSEAと呼ぶにふさわしいもので、どれが違ったのか、そのことについては、正直に言って講評者の間でも意見が分かれていたように思う。

個人的に評価したのは、変種編集室のプロジェクトであった。交配や遺伝子組み換え、品種改良といった、生き物への人工的な改変に対するモラルを扱っているという意味では、社会的な課題をテーマとしていた。もちろん、彼らが“変革”をめざしていたのかと問われると何とも言えないが、その課題のありかを示すことには成功しているように思う。あえてやっている表現の軽さみたいなもののため、何人かの講評者がこのプロジェクトに対して否定的であったのはわからなくもない。しかし、その課題が持つ射程については、十分に評価できるものであった。

一方で、狭義のSEAにとらわれることなく、SEAという言葉を引きかけて、こういったアートの拡がり意識されていくことが、このような発表の場においてもっとも大事なことでないだろうか。あくまでも今回は、プロジェクトのアイデアを発表するための場でしかなく、アウトプットを評価するものではなかった。そのため、今回の発表だけで、アートとしての可能性を判断してしまうことには躊躇いがあった。今後、SEAがどのように日本に定着していくのかはアートの専門家に譲りたいが、その際に生じるある種の日本的展開（和様化？）は避けられないと思うし、その結果にどんなものが生み出されるのかを楽しみにしている。

何れにしても、「都市計画や福祉、教育、さまざまなコミュニティ活動や政治運動を美術や演劇といった創造的、象徴的な表現と結びつけ」るSEAは、自分の専門である建築とも関係を持ちうるものであり、建築に携わる人たちにとっても、SEAへの関心や知識は必須なものとなるだろう。今後もSEAに注目していきたい。

社会にプラクティカルに関わる アートに求められるもの

神野真吾

Shingo Jinno
千葉大学准教授

今回感じたのは、日本のアートを志向する者たちにとって「社会」とは何なのかということである。ほとんどの提案が、広く社会というテーマをとらえれば、確かに Socially engaged と言えなくはないが、取り立ててその枠組みで議論するべきものではなかったように感じた。SEA の定義は、多様であって構わないと思う。誰かの著作を持ち出し、「これがそうだ」と決めつけることは危険でさえある。しかし、自分が、社会をどのようにとらえ、その中の社会的課題をどのように設定し、その課題にアートのどのような性質が有効に「機能」し、自分の作品行為がそれにどのように関わるのかを「明確に」語ることは、Socially である必須の条件だと思う。関わりにも幅はあって良いし、その課題・問題を可視化させるというアプローチも、課題解決につながる想像力を抱かせるような問題提起も可能だろう。いずれにせよ、アートでなければ為しえないアプローチであることが重要だ。

私はいま、「機能」という言葉を使ったが、近代以降のアートの世界でこの言葉は、禁忌であった。アートは純粋なもので、それ自体に価値のあるものだという主張が、この領域を聖化し、アートはその自律性によって特殊性を際立たせてきた。だから、普通に考えれば意味のない、なんだかおかしいものも、アートワールドの中では、面白がられたりする。そのこと自体は、社会のバッファエリアとして、私はとても重要だと思う。しかし、具体的な社会的事象にアートが関わる状況が、近年増加し続けている状況では、従来の、純粋性や自律性を第一義とするアートの存在根拠は疑われるべきだろう。社会システムとしてのアートが、他の社会システムの中で、自らの主張が無前提に受け入れられることを望むのは、あまりにも傲慢な考えである。それぞれの社会システムは、アートのシステムと違い、本来はそれ自体を目的にするのではなく、何らかの目的、社会的機能をもって成立している。アートの、自分のアートの、いかなる性質が、機能としてそれに関わりうるのか、そのことが問われている。

新たなフェイズに入っているのだと言える。自閉した自律性のアートワールドの時代から自律性をもって美術館・ギャラリーから脱出した段階へ、そして今、社会にプラクティカルに関わる段階に入ってきたと言えるだろう。そこで求められる原理は、もちろんアートの論理だけではない。アートが目的ではないのだから当然である。自身が主題化した社会的課題に深く分け入るためには、その領域での他分野によるアプローチを参照したり、連携したりしつつ、アートの強み、アートにしかできないことを自覚する必要が、作り手にも、運営側にも求められている。

社会にコミットし、価値観を変えていく SEAの可能性

藤元由記子

Yukiko Fujimoto
BIOCITY 編集長

これまで美術書の編集を通じて、いくつかの重要なアートの動向に出会ってきた。ひとつは1993年に出版した『パラレル・ヴィジョン』で取り上げた「アウトサイダーアート」。現在は、「アールブリュット(生の芸術)」としてひろくその価値が認められている。もうひとつは、1997年に『なぜこれがアートなの?』という本をきっかけに同名の展覧会が開催され、その後対話による美術鑑賞が、美術館教育や学校教育の場で普及したことである。最初の頃は、ピカソの絵画の前に、「腕が太い」「ロボットみたい」などと自由に発言する小学生を見た美術評論家が、「これはピカソが長男パウロと妻オルガを母子像という古典主義的なスタイルで描いた作品で、身体はデフォルメの手法だ。学芸員はきちんと美術史を教えなければならぬ」と憤慨するという場面にも遭遇した。子どもたちは自分の目で、その「デフォルメ」を読み取っていたのに、である。今なら、「どうして腕が太いのだろう?」とさらに議論を促すところだろう。

この二つの例を見るだけでも、アートには世界の見方を一変させ、新しい価値観をもたらす力があること、そして何より社会をフェアにしていこうとベクトルが備わっているとわかる。その意味で、最近新たに興味と期待を寄せているのがSEAである。

SEA の存在を知ったのは、「デザインの力で社会問題を解決しよう」とするアメリカの「ソーシャルデザイン」の特集を組んだときのこと。そのなかで、アーティストが社会の問題に深くコミットし、オーディエンスとともに、完成度の高い作品を実現している事例に惹きつけられた。例えば、キャンディ・チャンの《Before I die》は、廃屋の増加に悩むニューオリンズで、見捨てられた家の壁を「私は死ぬ前に〇〇したい」という穴埋め式の大きな伝言板に変え、通りかかった人がチョークで自分の望みを書き、それを公共の場で共有できるようにしたもの。掲示板が設置された翌朝には、壁は色とりどりの文字で埋まり、人垣ができていたという。一方、銃被害に苦しむメキシコで、現金や品物との交換で銃を集め、それらを溶かしてシャベルを作り、世界の著名な美術館で展示するペドロ・レイエスの《Shovels for Guns》は、銃の交換プログラムを国際機関と結びつけたもの。そして、どちらもアート作品として魅力的である。

こうしたアートの動向に大きな可能性を感じていたとき、A&S による今回の「SEA アイディア・マラソン」を拝聴する機会を得た。この体験から、SEA の価値や定義を明確にし、さまざまな事例と共に紹介していくことの必要性を痛感した。あるいは日本のアーティストにもSEAの定義を満たす作品やルーツがあるだろう。パブリッシャーとして何ができるか、課題を突きつけられたと思っている。

Candy Chang, *Before I Die*, 2011 Photo courtesy of the artist

ソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)とは何か——。その率直な問いを「SEA研究会」では問い続けてきた。そのなかから、日本ではどのような「SEA」プロジェクトが構想可能かを考えるようになり、今回の「SEA アイディア・マラソン」を開催する運びとなった。

社会に深く関与していくアートの形、社会とアートの新しい関係とはどのようなものなのか。地域社会や共同体を活動基盤として、特定の社会問題をテーマとしたアート活動が、近年世界的に活発化してきている。特に社会問題が深刻化する地域、たとえば、アフリカ、インド、アラブ諸国、南米などの国で、SEAの活動は数を増してきている。地域の歴史的・社会的・文化的特性を探り、住民の特性や抱える問題を反映し、社会で実際にアクションを起こしていくアーティストたちが現れているのだ。

日本国内にもうんざりするほど「社会問題」は山積している。東日本大震災からの復興や、環境破壊、減らない自殺者数や、若者の雇用問題、少子高齢化問題など……。だが、実際のところ、これらの社会問題について、私たちは直接的な「当事者」の自覚があるとはいえず、アーティストたちもこれらの問題にあまり着目しているとはいえない。たしかに日本は他国と比べて極めて安全でモノに恵まれた国だ。それゆえ海外でのSEAの実践を見るとき、どこか対岸の火事的な出来事として感じてしまうのも当然かもしれない。

安全でモノに囲まれ、そして娯楽が溢れているこの時代。家でゲームをしてもいいし、友達とディズニーランドやアウトレットモールに行ってもいいし、映画も3D化し、現実世界よりもリアルに感じる仮想空間が味わえる。巨大資本によるスペクタクルやエンターテインメントが溢れかえり、人びとの記憶に残る仕掛けをつくっているといっている。

SEAは、こういったものとはベクトルの異なるものだ。用意された魅惑的なスペクタクルはそこにはなく、現実の課題について自身が考え、感じるという内発的行為や、それらを社会に向けて創造的に発信するという能動的行為が促される。それは、オンライン上でのコミュニケーションが一般化し、これまでの人的交流のあり方が激変するなかで、バーチャルなつながりでは得られない、現実空間での新たなつながりを求めて、「リアル」で「ソーシャル」な活動がクローズ・アップされているからでもある。

日本の地域社会に関わるアート活動も盛んになっているが、それらはコミュニティ形成や地域づくり、仲間づくりが目的であることが多い。表現として人びとの「共感を呼ぶもの」が求められ、「なんとなくつながる」ことがよしとされる。そこには特定の社会的、政治的立場や目的はない。日本人は、「公共」という概念を理解しにくく、「共同」概念の方が理解しやすい。地域共同体は同じ場で長い時間を共有する「村社会」ともいえ、そこでのアート活動も、共同で行われ、たんに共有されることに価値を見いだすものが多い。このような創造プロセスが、多様な価値に満ちた現代社会において分かち合える公共的価値を生み出す行為につながるのか。地域が直面する課題やアジェンダを共有し、それをより広い社会に開き、新たな価値やアジェンダとして、アートは提示することができるのだろうか。

「SEAは、カテゴリーとしてまだ概念構築の途上にある」とパブロ・エルゲラ¹は述べる。しかし、その基本的な定義では、「Socially（現実の社会的課題に取り組む）」「Engaged（アーティスト、参加者間の相互作用）」「Art（アートに特有の創造性、革新性）」の3つの要素を備えていないと社会にリアルなインパクトを与える実践にはならないということだ。さらには、アーティストが創造の主体として、それぞれの要素について明確な目的意識を持って実践に向かう必要がある。すなわち、SEAの根幹は、「アーティストのパーソナリティに基づいて構成される」ということであり、この点が、「ソーシャルワーク」とは一線を画しているといえる。社会的な課題に対し「アートでなければならぬアプローチとは何か」を考えることこそが、SEAという“現実のプラクティス”を客観的に考察することにもつながるだろう。

今回の「SEA アイディア・マラソン」では日本特有の社会的課題に対するSEAプロジェクトが提案されることを期待したが、結果的には、一般的なワークショップや体験の共有、個人的な意識改革や自己実現をめざすものが多かった。アートが持つ特性が社会に有効に機能していくこと、その望みはまだ仮説の領域を出ないかもしれないが、まさに今現在、新しい取り組みが世界中で生まれている。SEAに対する正しい理解と、真に社会にエンゲイジするアート・プラクティスを促進してゆくことが今後の私たちアート&ソサイエティの使命であると信じている。

¹ パブロ・エルゲラ著『ソーシャリー・エンゲイジド・アート入門』（フィルムアート社、2015年）より。

Essays of the Reviewers

Masaaki Iwai

Hiroko Kikuchi

Yasushi Kurabayashi

Shinya Satoh

Shingo Jinno

Expectation for the Development of SEA Based on the Current Japanese Situation

Shigeaki Iwai

Although it may sound too casual, socially engaged art (SEA) is currently recognized as something like a “progressive form of relational art” or “art form that comes close to social work.” It is desirable especially at this early stage to establish a good understanding of the definition of SEA and make it familiar to the people in Japan. We don’t want to see SEA following the wake of the previous example of “workshop,” in which the ambiguity of the definition still causes confusion, even after the concept was imported many years ago.

The first *SEA Idea Marathon* took place during this initial stage of Japanese SEA. I truly thank and respect the participants who entered the contest by exploring the area with limited clues and courageously presented their ideas. Individually speaking, their proposals contained various intrinsic possibilities as art projects, and some of them have already achieved results. To establish this event as a meaningful starting point, I want to address the importance of examining both good and bad aspects of the existing relationships between art and society (e.g., affinity and conflict) in Japan, which appeared in numerous practices in the past. Then we can move on to the discussion of SEA.

Recently, many creative depictees wished to “have someone else participating in their art work” or to “expand the venues in community for their presentation.” Such statements have almost become a cliché. Probably, we need to reexamine this sort of motivation and its underlying reasons.

In the 1990s, for example, “social” orientation of contemporary art had at least a clear motivation of “anti-establishment.” Many artists including myself attempted to escape from the gallery space a.k.a. the white cube, a symbol of the conventional art system, and went out into the street to make art. (From a historical viewpoint, the situation might be considered as a repeating pattern of rebellion against the systems.) What I want to address goes beyond a generational argument; the escapists had plenty of artistic executions in the system before considering the white cube as a target for their anti-establishment movement. Based on their experience, they analyzed the framework of the street and society relative to the white cube. Freeing themselves from constraints of the existing system, these artists used a viewpoint that enabled them to see society from many directions. Nowadays, streets and local communities are already prepared as a venue for expressive activities; even more important, artists, both the younger generation and my own as well, need to understand the context when they work in society. We may want to be aware that they are not going to conceive SEA from their aesthetic impressions and situations.

SEA is a practice of mutual exchange that generates a sense of meaning to both society and art. While the term SEA still sounds fresh in Japan, it is the best time to review and reexamine the art activities that previously took place on the street and in local communities. By seriously taking advantage of this opportunity, we can further the unique development of SEA to reflect the status quo in Japan.

SEA in Japan: A View from Two Perspectives, Practitioner and Reviewer

Hiroko Kikuchi

In a curatorial meeting for the *Living as Form* exhibition, we had a lengthy discussion about SEA in Japan. How would the philosophy and concept of SEA come to be developed and applied in the context of Japan in the future? Could we set up an opportunity to inquire and think about SEA through an open-ended format such as was incorporated in the publicly-offered idea solicitation? In this manner, planning for this *SEA Idea Marathon* by the Art & Society Research Center (A&S) was initiated.

I have been involved in this field as a practitioner/artist in the United States for nearly 16 years, even prior to the existence of the term “socially-engaged art.” Over the years, as the functions of art and the areas or domains subject to questioning by arts became diversified, so did the roles of the artist. In real-time, I have had privileged to experience the progress of how art gradually established itself as a tool to solve social issues and to see and learn how artists engage social issues.

In dealing with the present, many SEA projects pursue a state where art exceeds its conventional capacity and reaches beyond fixed expectations. This practice guides artists towards new possibilities and a re-evaluation of art. Since SEA is associated with the straightforward engagement with society, the commitment to confront social issues, and the determination to take actions with responsibility, it can affect people without requiring intellectual scrutiny and create impulses that make them feel like taking action.

As a first step toward the future of SEA, I had high expectations for this event, but unfortunately my evaluation of this program as a member of the judging panel as well as an SEA practitioner was severely critical. As a number of challenges surfaced from this occasion, it was an extremely fruitful time for the organizers while learning useful lessons for their future programming. Nevertheless, I personally did not experience a sense of excitement this time, which is the feeling I usually have from SEA. We encountered the reality that there was a difficult path ahead. The quality and content of the ideas and presentations on that day were not necessarily a problem, instead the difficulty in the program lay with the previous phase. This could be due to a lack of deliberate planning including the way in which they solicited ideas from the public, the atmosphere of the site, and the arrangement of the physical space to facilitate discussions.

Little by little, A&S has started undertaking various activities to present SEA to the Japanese community. Yet, what do we want to explore through SEA? To create a new movement, we need to articulate our message, take an active approach with a plan for communication, and move forward. For this purpose, we should be aware of why and to whom we want to make SEA known, and what influence SEA would bring to the art world when it arrives in Japan. To avoid superficially adding ideas on the theories introduced by Europe and the U.S., I strongly feel the importance of taking a lead in establishing the concept of Japanese version of SEA. Lastly, the significance of this program will become manifested in the future if we utilize this experience as a steppingstone for the next stage without bringing this endeavor to an end.

All SEA Artists Should Be “Amateur Socialists”

Yasushi Kurabayashi

While sitting on a jury and listening to the presentation of each speaker, the following thoughts occurred to me. SEA practitioners should be required to have a perceptive “social sense,” in the same way that all artists are endowed with a perceptive faculty of formative design, and all painters with a great sense of color. All the proposals were somewhat disappointing, and I was not satisfied with any of them. It sounded like they were aiming to enjoy a bit of closeness with others through art using ideas improvised on the spur of the moment. Currently we have so many social problems in Japan and in the world that we have a good reason to expect proposals of remarkable projects that delve deeply into the issues and share a concrete sense of relationship with people.

Every artist, I believe, ought to be more like a “sociologist.” Pablo Helguerra, the author of the SEA handbook, for instance, expresses a similar view in this way:

Yet the uncomfortable position of socially engaged art, identified as art yet located between more conventional art forms and the related disciplines of sociology, politics, and the like, is exactly the position it should inhabit. The practice’s direct links to and conflicts with both art and sociology must be overtly declared and the tension addressed, but not resolved... And the artist as social practitioner must also make peace with the common accusation that he or she is not an artist but an “amateur” anthropologist, sociologist, etc.¹

Helguerra here insists that artists should take actions that keenly penetrate into the space between art and other related fields without the fear of being criticized as “amateur sociologists.” In my opinion, “amateur sociologist” is the best title for the individual who profoundly contemplates society. Edward W. Said, a cultural critic renowned for his book “Orientalism,” examines the role of intellectuals in his lecture entitled “Representation of the Intellectual.” “Hence my characterizations of the intellectual as exile and marginal, as amateur, and as the author of a language that tries to speak the truth to power.”² Said continues, “The intellectual today ought to be an amateur, someone who considers that to be a thinking and concerned member of a society....”³ Compared to the rigid structure of professionalism that leans toward authority, Said supposedly calls those intellectuals who are open-minded with flexible thinking-and sensibility “amateurs.” If that is the case, artists and those who are, like us, working in the SEA field should be “amateur sociologists” in its highest meaning, which equivalently means that we strive to be the “best sociologist” that we can be. I truly hope that all artists and art professionals including myself will be able to face social problems and exist in our surroundings with a keen awareness, a ceaselessly inquiring mind, and a deep knowledge based on experience.

¹ Pablo Helguerra, *Education for Socially Engaged Art*, New York: Jorge Pinto Books, 2011, PP. 4–5.

² Edward W. Said, *Representation of the Intellectual*, London: Vintage Books, 1994, P. xvi.

³ Ibid., P. 82.

Trials to Explore What SEA is Lead to the Future Development of SEA

Shinya Satoh

According to the “Living as Form (The Nomadic Version)” exhibition catalogue, SEA is defined as a collective term for activities by artists who are engaged in the real world and aim for some innovative changes in people’s everyday affairs or existing social systems. This *SEA Idea Marathon* was the very first occasion organized to present this sort of idea in Japan, a country where the notion of SEA hasn’t been firmly established yet. Thus the presentations turned out to be diverse in nature, which may have been because the presenters searched for a way to understand what SEA was about. Honestly speaking, the commentator panel was split in their opinions of which projects were eligible to be called SEA and which were not.

Personally, I appreciate the project of “Artificial Varieties Editorial Room.” The project theme concerned a social issue dealing with the morality of the artificial alterations of living creatures like hybridization, genetic recombination, and breed/plant improvements. But of course, I would be uncertain if asked whether the project was seeking an innovative change. Nonetheless, it did seem to me that they successfully located where the issue lay. Due to the daring frivolous expression of handling the topic, some commentators considered the project unfavorably, which was understandable. However, the range of the subject-matter covered by the project should receive full recognition.

Meanwhile, with an opportunity for presentations like this, the most important thing would be to raise public awareness to the development of this type of art, by using the word “SEA” as a catalyst instead of being caught up with its narrow definition. This time, it was absolutely supposed to be a place for presenting ideas only, not for evaluating the output. That is why I hesitated to determine the proposals’ possibilities as art exclusively from the presentations. I will leave it to art professionals to discuss how SEA is going to take root in Japan. During the process, it would be unavoidable to experience a certain Japanese-style evolution (a.k.a. Japanization). I look forward to seeing what kind of outcomes are produced as a result.

In any case, SEA connects urban planning, welfare, education, and various community and political activities with creative, symbolic expressions such as art and theater. And it can link to architecture, which is my own professional field. It may become essential for those who work in architecture to have an interest and knowledge of SEA. I plan to keep eye on SEA in the future.

What is Required for Art When It is Practically Involved with Society?

Shingo Jinno

This experience made me wonder what “society” means to those who aspire to work in the field of art. In the broadest definition, the majority of the proposals could possibly be considered “socially engaged,” but they did not entail discussions in the framework of SEA. It is adequate to have diverse definitions of socially engaged art; in fact, it would be rather dangerous to say “this is art,” based solely on a particular person’s writings. However, being “socially” engaged requires several mandatory conditions. You must “articulate” how to formulate a certain social challenge and which artistic characteristics effectively “function” to meet the challenge. It is also crucial to state clearly how your art creation relates to the situation. The relationship can vary widely, and the approach to visualize the given challenge or problem may simply raise questions in a way that stimulates the imagination for a solution. At any rate, it is essential that the particular approach can only be achieved only through art.

Although I used the word “function” earlier in this writing, the word has remained taboo in the art world after the modern period. The argument that art should be pure and independently hold value in itself has made its realm a sanctuary; because of this autonomy, art has created a specialty that stands apart and is independent. Therefore in the art world, something strange with no ordinary meaning can be enjoyed. I consider this phenomenon highly important as a buffer against society. But on the other hand, reflecting on the recent increase of occasions in which art gets involved in specific societal events, the conventional claim that art exists for its primary importance of purity and autonomy should be questioned. Art is merely a system within society. With other social systems, it is arrogant to think that the principle of art is to be accepted with no preconditions attached. Unlike art, other systems originally come into effect by fulfilling some purpose or function of society, and they are not self-referential in their objectives. It is called into question what property of art, and specifically your art, can “function” in relation to the rest of the society.

It can be argued that art has reached a new phase. In the past, the self-enclosing autonomous art world shifted itself, and art made its way out of museums and galleries and in to the public while maintaining its autonomy. And now, it has entered another stage, in which art interacts with society in a practical sense. Obviously art itself is not the purpose here; therefore, theories of art are not the only principle. To be deeply engaged with social issues chosen as the subject matter, both creators and recipients of SEA need to study the approaches by other fields, cooperate with them, and recognize the unique strengths of art that only art can achieve.

What is Socially Engaged Art (SEA)? In the SEA study group, we continue to search for answers to this straightforward question. We thought about what figurations would be possible for SEA in Japan, and as a consequence, we held this *SEA Idea Marathon*.

When art becomes deeply engaged with society, what forms can it take? What would the new relationship between art and society look like? In recent years, by using local societies or communities as the bases for activity, art programs focusing on specific social issues have been activated worldwide. Especially in areas where problems in society are aggravated, such as Africa, India, the Middle East, and South America, the number of SEA activities is increasing. Artists who can actually bring actions to society have emerged. They explore the historical, social, and cultural peculiarities of a place and reflect on the idiosyncrasies of its residents and their problems.

Also in Japan, we are facing numerous “social problems,” for example, recovery from the Great East Japan Earthquake, destruction of the environment, a high rate of suicide, unemployment of the younger generation, aging population combined with the diminishing number of children, etc. As a matter of fact, we lack awareness that those issues directly relate to us; this includes artists who seem not to focus on these subjects. Certainly, compared to many other countries, Japan is much safer and richer, so it may be natural for us to perceive SEA practices overseas as someone else’s issue. Japanese people are now living in a period of safety surrounded by material goods and overloaded with entertainment. You may want to play games at home, go to Disneyland or outlet malls with your friends, or enjoy 3-D movies with virtual space where your experience can feel more real than in the actual world. Spectacles and entertainment produced by capital giants are abundant in towns, which are equipped with carefully constructed psychological traps to keep those products in people’s memories.

SEA is different in its approach from the above-mentioned activities. There are no pre-programmed enchanting spectacles. It requires your spontaneous action of thinking about actual problems and getting a feel for them, which leads to outward actions that send creative signals to society. Recently, online communication has become prevalent, and the ways of human interaction have drastically changed. In this environment, “real” and “social” activities are gaining attention in our search for new types of relationships taking place within the actual environment, which cannot be achieved through virtual connections.

Art activities involving local communities have increased in Japan, and many of them aim for building community, developing local regions, or looking for companionship. In terms of expression, it is desirable to create something that invokes people’s “affinity with each other.” People are often content just connecting with each other without clear reasons or motivation, and with no particular social or political standpoints or purpose. For the Japanese people, it is difficult to comprehend the concept of “public,” but, on the other hand, it is easier to understand the idea of “associate.” A local community can be considered a “village society” where people spend long periods of time together in the same place. In a similar manner, many art activities are implemented collectively, and value is found simply in experiencing something in common. Will this kind of creative process cause action to generate public benefits that are shared in a contemporary society, where diverse value systems coexist? Is art able to present itself as a set of new values and agendas through sharing problems and challenges in a local community and then opening up to a broader society?

According to Pablo Helguerra, the conceptualization of SEA as a category is still in progress.¹ Based on the fundamental definition, to make your practice effective enough to actually impact society, you cannot ignore the following three elements: “Socially,” addressing actual social problems; “Engaged,” interactions between artists and the participants; and “Art,” creativity and innovation that only art can deliver. Besides, artists need to have a clear sense of purpose on each element as the main agent for creation when implementing their projects. Intrinsically, the foundation is constructed upon artists’ personalities, which keeps a clear line between SEA and “social work.” By contemplating what only art can do in its approach to social issues, we can head toward the consideration of SEA which is “actual practice” from an objective point of view.

For this *SEA Idea Marathon*, we expected proposals of SEA projects dealing with social challenges unique to Japan. On the contrary, we ended up with ordinary workshop ideas, experience sharing, or something aiming for personal transformation and/or self-actualization. The hope that special qualities of art can effectively function in society is still a hypothesis, yet fresh SEA approaches are born throughout the world at this moment. We believe the forthcoming mission of the Art and Society Research Center is to facilitate the correct understanding of SEA and encourage art practices that are truly engaged in society.

¹ Pablo Helguerra, *Education for Socially Engaged Art: A Materials and Techniques Handbook*, Jorge Pinto Books, 2011.

「SEA アイディア・マラソン」は、下記の展覧会に関連して開催された。

リビング・アズ・フォーム（ノマディック・バージョン）
ソーシャリー・エンゲイジド・アートという潮流
20 Years of Socially Engaged Art

会期：2014年11月15日（土）–11月28日（金）
会場：Arts Chiyoda 3331（東京都千代田区）
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（A&S）
キュレーター：秋葉美知子、菊池宏子、工藤安代、清水裕子
来場者数：634人

本展のオリジナル版はアメリカを代表するアート系NPOのCreative TimeとIndependent Curators International (ICI) という、ともにニューヨークを拠点とする団体によって組織され、キュレーターのNato Thompsonのリードのもと、世界中から参加した27人の美術関係者（キュレーター、アーティスト、評論家、美術史家など）のグループが選んだ105の代表的なSEAプロジェクトを紹介したものである。

「ノマディック・バージョン」とは、オリジナル展を縮小した巡回展として企画されたもので、日本展では、わが国ではまだ馴染みのないSEAという新たな動向について理解を深めてもらう目的のもと、11件のプロジェクトを選び、紹介した¹。

会場は、廃校となった中学校の校舎をアートセンターに改修した「Arts Chiyoda 3331」。壁面に解説パネルと写真パネルを掲示し、教室だった展示室を活かして机とイスをサークル状に並べ、各プロジェクトのビデオをiPadで見せる手法をとった。SEAをとともに体験するという展覧会の目的を具現化する展示デザインをめざすと同時に、鑑賞者に関心のあるビデオを自由に見られるというブラティカルな面を重視し、希望者にはカタログ、コーヒーを提供した。ビデオをじっくりと鑑賞するビジターが日毎に増え、終盤にはiPadの閲覧に順番待ちも生じた。

この展覧会は、日本でSEAをまとめて紹介する初めての試みとして、アーティストやアート関係者、美術学生をはじめ、都市づくり、まちづくり、社会活動の実践者など、多方面から好意的な評価を得ることができた。アーティストが現実の課題に取り組み、アクティブで、時には過激な活動を繰り広げる様子が、多くの人々に新鮮な驚きと刺激をもって受けとめられたようだ。鑑賞者へのアンケートでも、「とてもよかった」、「よかった」と回答した割合が9割近くに達した。ツイッターやブログなどへの書き込みも多数にのぼり、尻上がりに鑑賞者が増加したことは、日本での関心の高まりを示すものであったと言える。

¹ 展示アーティスト

アパルショップ/テレルヴォ・カルレイネン&オリヴァー・コフタ=カルレイネン/
スザンヌ・レイシー/ママリアン・ダイビング・リフレックス /リック・ロウ/
ウィメン・オン・ウェイブ/アローラ&カルサディーラ/バスラマ/ヴィック・ムニース/
アイ・ウェイウェイ/ヴォッケンクラウズール

The SEA Idea Marathon was held in conjunction with the exhibition:

Living as Form (The Nomadic Version):
20 Years of Socially Engaged Art

November 15 (Sat)–28 (Fri), 2014
3331 Arts Chiyoda (Chiyoda ward, Tokyo)
Organizer: NPO Art & Society Research Center
Curators: Michiko Akiba, Hiroko Kikuchi, Yasuyo Kudo,
Hiroko Shimizu
Attendance: 634

The *Living as Form* (LAF) exhibition was originally organized by two prominent US non-profit art organizations based in New York—*Creative Time* and *Independent Curators International* (ICI). Under the leadership of curator Nato Thompson, a group of 27 curators, writers, artists, and historians from all over the world selected 105 projects representing the Socially Engaged Art (SEA) movement. The exhibition was held in the fall of 2011 in New York City. “The Nomadic Version,” smaller in size than the original LAF, is designed to be suitable for a traveling exhibition. For the Japan exhibition, eleven projects were chosen to develop an understanding of SEA, which was a new and little known in the country.

The exhibition was held at “3331 Arts Chiyoda,” an art space created by converting an abandoned junior high school. Taking advantage of the former classroom setting, desks and chairs were arranged in a circle where the audience sat and watched the project videos on iPads, while the didactic and photo panels were posted on the walls. The display was designed so that people could experience SEA together. At the same time, it was a practical consideration to allow the audience to freely watch the videos in which they were interested. Catalogues and coffee were available upon request. Day by day, increasingly more visitors spent time watching the videos, and in the closing days of the exhibition, people were waiting in line for the iPads.

This exhibition was the first effort to introduce SEA in Japan and won favorable recognition from various groups of people including artists, art professionals, art students, and individuals working in the fields of urban planning, community development, and social work. We received many remarks appreciating the novelty of the projects and expressing excitement to see artists challenged real societal issues with active and sometimes radical approaches. In the post-activity survey of the audience, about 90% rated “very good” or “good.” Numerous postings on Twitter and Blog sites and the growing attendance during the exhibition period indicated a growing interest in SEA in Japan.

Featured artists:

Appalshop,
Tellervo Kalleinen and Oliver Kochta-Kalleinen,
Suzanne Lacy,
Mammalian Diving Reflex,
Rick Lowe,
Women on Waves,
Jennifer Allora and Guillermo Calzadilla,
Basurama,
Vik Muniz,
Ai Weiwei,
WochenKlausur

ART & SOCIETY
RESEARCH CENTER