東南アジアリサーチ紀行

Southeast Asia Research Trip

東南アジア9カ国・83カ所のアートスペースを巡る

83 Art Spaces in 9 Countries

小川 希

Nozomu Ogawa

Southeast Asia Research Trip

現代アート好きが東南アジアを旅する際のバイブル

Philippines, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Laos, Myanmar, Vietnam, Cambodia

ここでしか知れない現地のアートスペース情報が満載

コレクティブ／オーガニック＝テキトー／シェアの精神とは

誰もが東南アジアのアートの旅に出たくなる

東南アジアリサーチ紀行

Southeast Asia Research Trip

東南アジア9カ国・83カ所のアートスペースを巡る

83 Art Spaces in 9 Countries

小川 希

Nozomu Ogawa

Southeast Asia Research Trip

東南アジアリサーチ紀行

Southeast Asia Research Trip

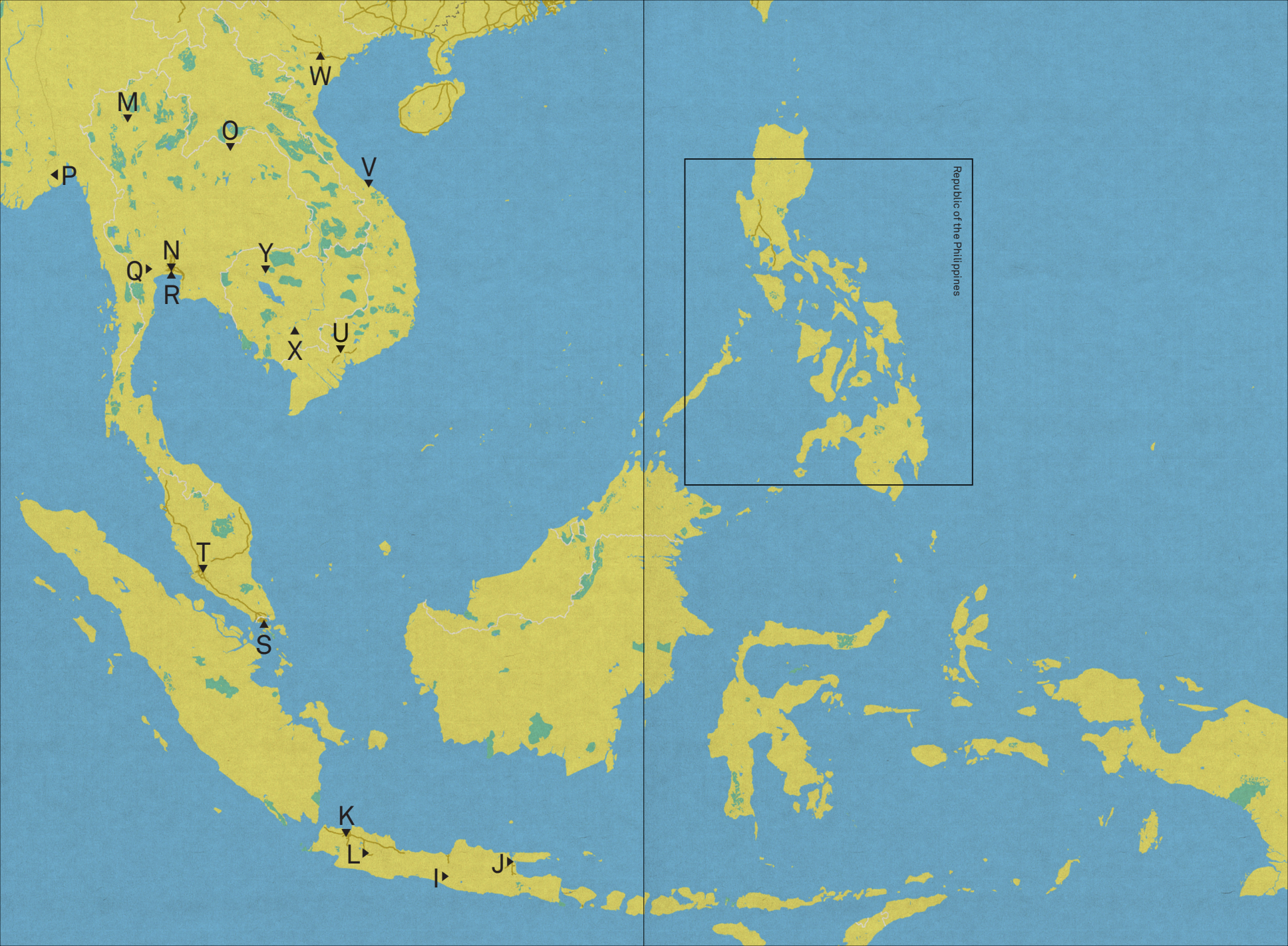
東南アジア9カ国・83カ所のアートスペースを巡る

83 Art Spaces in 9 Countries

小川 希

Nozomu Ogawa

Southeast Asia Research Trip

W
M
O
V
P
N
Y
Q
R
U
X
T
S
K
L
J
I
Republic of the Philippines

Aー Zまで小川希が旅をした順番

フィリピン共和国
A▸マニラ
B▸バキオ
C▸バコロド
D▸サガイ
E▸タリサイ
F▸イロイロ
G▸カガヤンデオロ
H▸セブ

インドネシア共和国
I▸ジョグジャカルタ
J▸スラバヤ
K▸ジャカルタ
L▸バンデューン

タイ王国
M▸チェンマイ
N▸バンコク

ラオス人民共和国
O▸ビエンチャン

ミャンマー
P▸ヤンゴン

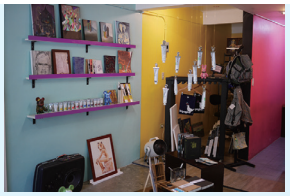
タイ王国
Q▸ラチャブリ
R▸バンコク

シンガポール
S▸シンガポール

マレーシア
T▸クアラルンプール

ベトナム社会主義共和国
U▸ホーチミン
V▸フエ
W▸ハノイ

カンボジア王国
X▸プノンペン
Y▸シュムリアップ

01 ｜ Artery Art Space

Address: 102 P.Tuazon Blvd., Cubao, Quezon City | Manila, Philippines
http://www.arteryartspace.com

アクティビティ：ギャラリー、カフェ、ショップ、レジデンス、ワークショップ、トーク、パフォーマンス、ライブ等
activity: gallery, café, shop, residence, workshop, talk, performance, music concert, etc.

02 ｜ Green Papaya Art Projects

Address: 41B T.Gener St, Kamuning, Quezon City 1103
https://www.facebook.com/greenpapayaartprojects/
http://www.greenpapaya.org

アクティビティ：ギャラリー、カフェ、レジデンス、ワークショップ、トーク、パフォーマンス、ライブ等
activity: gallery, café, residence, workshop, talk, performance, music concert, etc.

03 ｜ Post

Address: Shop7, Cubao Expo, Araneta Center, Cubao Quezon City 1109
http://pablogalleries.com/
https://www.facebook.com/postgallery.pg

アクティビティ：ギャラリー、ワークショップ、トーク等
activity: gallery, workshop, talk, etc.

04 ｜ 98B COLLABoratory

Address: 413 Escolta St, Mezzanine Level, First United Building
https://www.facebook.com/98Bcollaboratory

アクティビティ：展覧会の企画運営、レジデンス、ワークショップ、トーク等
activity: exhibition planning and coordination, residence, workshop, talk, etc

05 ｜ Kalye Art Gallery

Address: 1220 Estrada St. Singalong Manila
https://www.facebook.com/KalyeArtGallery/

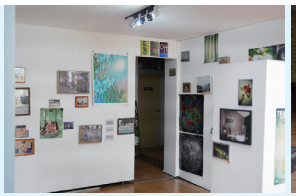
アクティビティ：ギャラリー、ショップ、ワークショップ、トーク、パフォーマンス、ライブ等
activity: gallery, shop, workshop, talk, performance, music concert, etc.

06 ｜ Neo-Angono

Address: Angono
https://www.facebook.com/Neo-Angono-Artists-Collective-129174330469742/

アクティビティ：アートプロジェクトの企画運営
activity: planning and coordination of art project

07 ｜ Project 20

Address: #20 Maginhawa St., UP Village, Diliman, Quezon City, Philippines, 1101
https://www.facebook.com/projtwenty

アクティビティ：ギャラリー、ショップ、レストラン、レジデンス
activity: gallery, shop, restaurant, residence

08 ｜ Los Otros

Address: 59 Mahabagin St, Teacher's village East, Q.C.
https://www.facebook.com/losotrosfilms
https://www.instagram.com/losotrosfilms/

アクティビティ：レジデンス、ワークショップ、スクリーニング、展覧会の企画運営
activity: residence, workshop,screening, exhibition planning and coordination

09 ｜ VOCAS（Victor Oteyza Community Art Space）

https://www.facebook.com/OhMyGulayArtistCafeBaguio/?fref=ts&rf=122223281243167

アクティビティ：ギャラリー、レストラン、パフォーマンス、スクリーニング、ライブ等

activity: gallery, restaurant, peformance, screening, music concert, etc.

10 ｜ Ili-likha Artist Village

Address: Assumption Road,2006 Baguio City

https://www.facebook.com/pages/Ilililkha-Artist-Village/1415457855370717?fref=ts

アクティビティ：ギャラリー、レストラン、カフェ、ライブ等

activity: gallery, restaurant, café, music concert, etc

11 ｜ Gallery Orange

Address: Orange Project Building, Art District, Lopue's Annex Building, Mandalagan

https://www.facebook.com/orangeprojectbcd/

アクティビティ：ギャラリー、ライブ、パフォーマンス、ワークショップ、トーク

activity: gallery, music concert, performance, workshop, talk

12 ｜ Kape ALBARAKO

Address: Margaha Beach Resort, Prk. Bougainvillea, Sagay City, 6122 Negros Occidental, Philippines

https://www.facebook.com/kapealbarako/

アクティビティ：ギャラリー、カフェ

activity: gallery, café

13 ｜ Margaha Beach Resort

Address: Sunset Beach, Brgy. Old Sagay, Sagay City

アクティビティ：ギャラリー、ワークショップ、アートプロジェクトの企画運営

activity: gallery, workshop, planning and coordination of art project

14 ｜ Kapitana Gallery

Address: 36, Enrique Lizares Street, Balay Ni Tana Dicang, Talisay City, 6115 Negros Occidental, Philippines

https://www.facebook.com/balaynitana.dicang

アクティビティ：ギャラリー、レジデンス、ワークショップ

activity: gallery, residence, workshop

Iloilo
Republic of the Philippines

イロイロ｜フィリピン共和国
P.54

15 ｜ FitStop Bites and Bikes

Address: 5000 Ilo ilo City
Door D, 2nd Floor, AEJ Bldg., Q Abeto Street, Mandurriao

https://www.facebook.com/fitstopbiketours/

アクティビティ：ギャラリー、カフェ
activity: gallery, café

Cagayan de Oro
Republic of the Philippines

カガヤン・デ・オロ｜フィリピン共和国
P.58

16 ｜ Capricho Art Café

Address: 1st flr., rodelsa hall, rpn boulevard, carmen-kauswagan road,
Cagayan de Oro City

https://www.facebook.com/capricho.art.cafe/

アクティビティ：ギャラリー、カフェ
activity: gallery, café

Cebu
Republic of the Philippines

セブ｜フィリピン共和国
P.60

17 ｜ Turtle’s Nest

Address: 124 Gorordo Ave, Cebu city

https://www.facebook.com/Kukuks-Nest-147487518633935/

アクティビティ：ギャラリー、カフェ、ライブ
activity: gallery, café, music concert

Jogjakarta
Republic of Indonesia

ジョグジャカルタ｜インドネシア共和国
P.66

18 ｜ KRACK!

Address: jl. D.I. Pandjaitan, RT : 42 / RW : 12, 55141 Mantrijeron, Minggiran, Jogjakarta

http://www.krackstudio.com
https://www.facebook.com/KrackStudio

アクティビティ：ギャラリー、ショップ、ワークショップ、レジデンス
activity: gallery, shop, workshop, residence

Jogjakarta
Republic of Indonesia

ジョグジャカルタ｜インドネシア共和国
P.68

19 ｜ KUNCI Cultural Studies Center

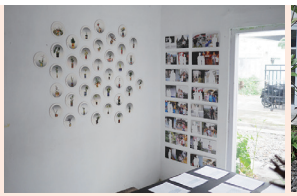
Address: Jalan Ngadinegaran MJ III/100 Jogjakarta

http://kunci.or.id/
https://www.facebook.com/kunciculturalstudiescenter/

activity: library, residence, working space, exhibition planning and coordination

Jogjakarta
Republic of Indonesia

ジョグジャカルタ｜インドネシア共和国
P.73

20 ｜ Ruang MES 56

Address: Jalan Mangkuyudan No. 53 A, Mantrijeron, Yogyakarta 55143, Indonesia

www.mes56.com
https://www.facebook.com/mes56/

アクティビティ：ギャラリー、レジデンス、カフェ、ショップ、ワークショップ
activity: gallery, residence, café, shop, workshop

21 ｜ Cemeti Art House

Address: Jl. D.I. Panjaitan 41, Yogyakarta, 55143

http://www.cemeti.org
https://www.facebook.com/Cemeti.Institute.for.Art.and.Society

アクティビティ：ギャラリー、レジデンス、ショップ、ワークショップ、トーク、ライブ等
activity: gallery, residence, shop, workshop, talk, music concert, etc.

22 ｜ Lifepatch

Address: Jl. Dr. Sutomo no 696 (Belakang Museum Batik) RT 048/ RW 012 Kelurahan Bausasran, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta

http://lifepatch.org/
https://www.facebook.com/lifepatch/

アクティビティ：ワークショップ、アートプロジェクトの企画運営
activity: workshop, planning and coordination of art project

23 ｜ Ace House Collective

Address: Jl. Mangkuyudan No.41, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143

https://www.facebook.com/acehousecollective/

アクティビティ：ギャラリー、レジデンス、ショップ
activity: gallery, residence, shop

24 ｜ Lir Space

Address: Jl.Anggrek 1/33 Baciro, Yogyakarta - Indonesia

http://www.lirspace.net/
https://www.facebook.com/Lir-Shop-125619777517734/

アクティビティ：ギャラリー、レジデンス、ショップ、カフェ、ワークショップ、スクール、ライブ
activity: gallery, residence, shop, café, workshop, school, music concert

25 ｜ Papermoon Puppet Theatre

Address: Sembungan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta 55184, Indonesia

http://www.papermoonpuppet.com/

アクティビティ：ワークショップ、アートプロジェクトの企画運営
activity: workshop, planning and coordination of art project

26 ｜ Taring Padi

Address: Dusun Sembungan, Rt.02, Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Yogyakarta

https://www.taringpadi.com
https://www.facebook.com/taring.padi.10?fref=ts

アクティビティ：ワークショップ、アートプロジェクトの企画運営
activity: workshop, planning and coordination of art project

Jogjakarta
Republic of Indonesia

ジョグジャカルタ｜インドネシア共和国
P.89

27 ｜ SURVIVE!garage

Address: Jl. Nitiprayan No. 99 RT 03, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
https://www.facebook.com/survivegarage/
https://twitter.com/survivegarage

アクティビティ：ギャラリー、レジデンス、ショップ、ワークショップ、ライブ
activity: gallery, residence, shop, workshop, music concert

Jogjakarta
Republic of Indonesia

ジョグジャカルタ｜インドネシア共和国
P.92

28 ｜ kebun bibi art books coffee

Address: Jalan Minggiran No.61A, Suryodiningratan, Mantrijeron,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55141, Indonesia
https://kebunbibi.business.site

アクティビティ：ギャラリー、レジデンス、カフェ、ショップ
activity: gallery, residence, café, shop

Jogjakarta
Republic of Indonesia

ジョグジャカルタ｜インドネシア共和国
P.94

29 ｜ Kedai Kebun Forum

Address: Jl. Tirtodipuran No. 3, Yogyakarta, Java, Indonesia, 55143
www.kedaikebun.com

アクティビティ：ギャラリー、レストラン、ワークショップ、パフォーマンス、ライブ
activity: gallery, restaurant, workshop, performance, music concert

Surabaya
Republic of Indonesia

スラバヤ｜インドネシア共和国
P.99

30 ｜ C2O library & collabtive

Address: Jl. Dr. Cipto 22, Surabaya, Indonesia 60264
https://c2o-library.net
https://www.facebook.com/c2o.library/?fref=ts

アクティビティ：ギャラリー、ライブラリー、ワーキングスペース、ショップ、レジデンス等
activity: gallery, library, working space, shop, residence, etc.

Surabaya
Republic of Indonesia

スラバヤ｜インドネシア共和国
P.102

31 ｜ WAFT Lab

Address: Jl. Pandan 1A Lt.3 Surabaya 60272 Indonesia
http://waft-lab.com/
https://www.facebook.com/groups/320915194716040/?fref=ts

アクティビティ：ワークショップ、アートプロジェクトの企画運営
activity: workshop, planning and coordination of art project

Jakarta
Republic of Indonesia

ジャカルタ｜インドネシア共和国
P.104

32 ｜ Forum Lengteng

Address: Jl. H. Saidi No. 69 RT.007/RW.05, Tanjung Barat, Jagakarsa
http://forumlenteng.org/en/
https://www.facebook.com/forumlenteng/?fref=ts

アクティビティ：ライブラリー、ワークショップ、スクール、スクリーニング、パフォーマンス、
アートプロジェクトの企画運営、出版
activity: library, workshop, school, screening, performance,
planning and coordination of art project, publication

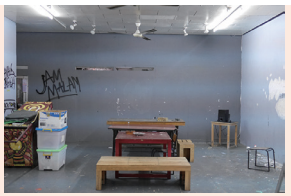

33 ｜ Serrum

Address: Jl. Durian Raya No.30, RT.4/RW.4, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12620 Indonesia

http://serrum.id/
https://www.facebook.com/serrum.shareroom?fref=ts

アクティビティ：ギャラリー、ワークショップ、スクール、レジデンス、トーク等
activity: gallery, workshop, school, residence, talk, etc.

34 ｜ ruangrupa

Address: Jl.Pancoran Timur II No. 4, Jakarta Selatan, 12780 – Indonesia

http://ruangrupa.org/15/
https://www.facebook.com/ruangrupa/?fref=ts

アクティビティ：ギャラリー、ライブラリー、ショップ、カフェ、ワークショップ、スクール、ジデンス、ラジオ、アートプロジェクトの企画運営、出版等
activity: gallery, library, shop, café, workshop, school, residence, radio, planning and coordination of art project, publication, etc.

35 ｜ Kineruku

Address: Jl. Hegarmanah 52, Bandung, 40141, Indonesia

https://kineruku.com
https://www.facebook.com/pages/Kineruku/237551133022041?fref=ts

アクティビティ：ギャラリー、ライブラリー、カフェ、ショップ、ライブ、パフォーマンス
activity: gallery, library, café, shop, workshop, music concert, performance

36 ｜ PLATFORM3

Address: Jl. Cigadung Raya Tengah No. 40, Bandung
https://infoplatform3.wordpress.com/

アクティビティ：ギャラリー、ワークショップ、レジデンス、トーク
activity: gallery, workshop, residence, talk

37 ｜ Ruang Gerilya

Address: Jalan Raden Patah No 12, Bandung
https://www.facebook.com/ruanggerilya/

アクティビティ：ギャラリー、レジデンス、ワークショップ、ライブ
activity: gallery, residence, workshop, music concert

38 ｜ Salasar Sunaryo Art Space

Address: Jl. Bukit Pakar Timur No.100, Bandung

http://www.selasarsunaryo.com
https://www.facebook.com/SelasarSunaryo/

アクティビティ：ギャラリー、ライブラリー、カフェ、レストラン、ショップ、ワークショップ、スクリーニング、パフォーマンス、出版等
activity: gallery, library, shop, café, restaurant, workshop, screening, performance, publication, etc.

Bandung
Republic of Indonesia

バンデューン｜インドネシア共和国
P.123

39 ｜ Tobucil & Klabs

Address: Jl Aceh 56, Bandung

http://www.vitarlenology.net/
https://www.facebook.com/pages/Tobucil-Klabs/148806411850149?fref=ts

アクティビティ：ショップ、ワークショップ、スクール
activity: shop, workshop, class

Bandung
Republic of Indonesia

バンデューン｜インドネシア共和国
P.125

40 ｜ Omuniuum

Address: Jl. Ciumbuleuit 151 B lantai 2, Bandung

http://omuniuum.net/
https://m.facebook.com/omuniuum

アクティビティ：ギャラリー、カフェ、ショップ
activity: gallery, café, shop

Chiang Mai
Thailand

チェンマイ｜タイ王国
P.132

41 ｜ Chiang Mai Art Conversation（CAC）

Address: Chiang Mai

http://www.cac-art.info/
https://www.facebook.com/cmartconversation/?fref=ts

アクティビティ：アートプロジェクトの企画運営、出版等
activity: planning and coordination of art project, publication, etc.

Chiang Mai
Thailand

チェンマイ｜タイ王国
P.135

42 ｜ The Godung

Address: Chiang Mai

https://www.facebook.com/thegodung

アクティビティ：ギャラリー、ワークショップ、ライブ
activity: gallery, workshop,music concert

Chiang Mai
Thailand

チェンマイ｜タイ王国
P.136

43 ｜ Gallery Seescape

Address: 22/1 Nimmanhemin Rd. Soi 17, Muang Chiang Mai

http://seescapechiangmai.blogspot.com/

アクティビティ：ギャラリー、ショップ、カフェ、レストラン、ワークショップ、レジデンス、トーク、ライブ
activity: gallery, shop, café, restaurant, workshop, residence, talk, music concert

Chiang Rai
Thailand

チェンライ｜タイ王国
P.141

44 ｜ Angkrit Gallery

close

45 | Art Bridge Chiang Rai

Address: Phahonyothin Rd, Tambon Ban Du, Amphoe Mueang Chiang Rai,
Chang Wat Chiang Rai 57100
http://www.artbridgechiangrai.org

アクティビティ：ギャラリー、ライブラリー、ショップ、レストラン、トーク、ワークショップ、ライブ
activity: gallery, library, shop, restaurant, talk, workshop, music concert

46 | Ne'na Contemporary Art Space

Address:Ne'-Na Contemporary Art Space, City site / Monfai Cultural Center /
Living Museum
6 soi 9 Sukasem Road, T. Partan, A. Muang, Chiang Mai 50300 Thailand
http://www.nena-artspace.com/
https://www.facebook.com/NenaContemporaryArtSpace/?fref=ts
アクティビティ：レストラン、レジデンス、トーク、ワークショップ、ライブ
activity: restaurant, residence, talk, workshop, music concert

47 | The Land Foundation

Address: 48 Moo 1, T.Banmae A.Sanpathong, Chiang Mai
http://www.thelandfoundation.org/
https://www.facebook.com/The-land-foundation-266095456835934/info/

アクティビティ：レジデンス、農業、瞑想スペース
activity: residence, agriculture, meditation space

48 | Pongnoi Community Art Space

Address: Su Thep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50200, Thailand
https://www.facebook.com/pongnoi/?fref=ts

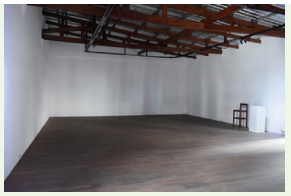
アクティビティ：ギャラリー、スクール、ワークショップ、ライブ
activity: gallery, school, workshop, music concert

49 | Maa in Soi

Address: Chomdoi Rd. Kankhlong Chonprathan
Near Bang Chak Gas Station and University, Chiang Mai
https://www.facebook.com/maainsoicm/

アクティビティ：バー、トーク
activity: bar, talk

50 | Lyla Gallery

Address: 2nd Floor, 234 Tha Phae Road, Chang Moi, Muang, Chiang Mai
http://lylagallery.com/
https://www.facebook.com/lylagallery/?ref=ts&fref=ts

アクティビティ：ギャラリー、トーク
activity: gallery, talk

Chiang Mai
Thailand

チェンマイ｜タイ王国
P.155

51 ｜ Documentary Arts Asia

http://www.doc-arts.asia
https://www.facebook.com/DocumentaryArtsAsia/?fref=ts

アクティビティ：ギャラリー、レジデンス、ライブラリー、スクリーニング、ワークショップ、トーク、ライブ、アートプロジェクトの企画運営
activity: gallery, residence, library, screening, workshop, talk, music concert, planning and coordination of art project

Chiang Mai
Thailand

チェンマイ｜タイ王国
P.157

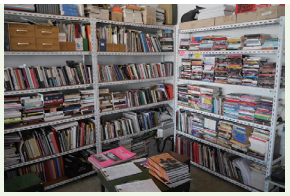

52 ｜ Ung Shop Gallery Film.

close

Bangkok
Thailand

バンコク｜タイ王国
P.161

53 ｜ The Reading Room Bangkok

Address: 2 Silom Soi 19, Bangkok

http://readingroombkk.org
https://www.facebook.com/thereadingroombkk/?fref=ts

アクティビティ：ライブラリー、カフェ、ワークショップ、トーク、スクリーニング
activity: library, café, workshop, talk, screening

Bangkok
Thailand

バンコク｜タイ王国
P.164

54 ｜ Speedy Grandma

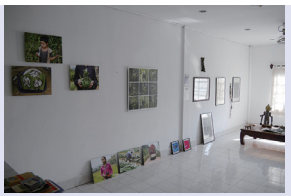
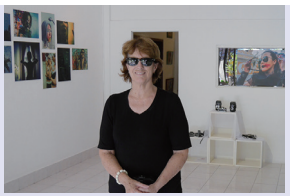
Address: 672/50-52 Soi Charoenkrung 28 Bangrak Bangrak

https://www.facebook.com/SpeedyGrandma/?fref=ts

アクティビティ：ギャラリー、カフェ、スクリーニング、ワークショップ、トーク、ライブ
activity: gallery, café, screening, workshop, talk, music concert

Vientiane
Lao People's Democratic Republic

ヴィエンチャン｜ラオス人民共和国
P.168

55 ｜ i:cat gallery

Address: 16:230-231 Settathirath St, Si Muang, Vientiane

https://www.facebook.com/icatgallery/

アクティビティ：ギャラリー、ショップ、レジデンス、スクリーニング、トーク、ライブ、ワークショップ
activity: gallery, shop, residence, screening, talk, music concert, work shop

Yangon
Republic of the Union of Myanmar

ヤンゴン｜ミャンマー連邦共和国
P.172

56 ｜ New Zero Art Space

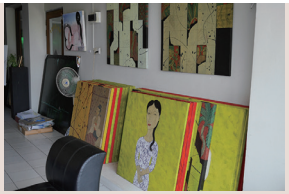
Address: No,202, 2nd Floor, United Condo ,Ah Lan Pya Pagoda Road,
Dagon Township, Yangon

https://www.facebook.com/New-Zero-Art-Space-206571392699436/?fref=ts

アクティビティ：ギャラリー、ショップ、レジデンス、ライブラリー、スクール、ライブ、トーク、スクリーニング、
ワークショップ、アートプロジェクトの企画運営
activity: gallery, shop, residence, library, school, music concert, talk, screening, workshop,
planning and coordination of art project

Yangon
Republic of the Union of Myanmar

ヤンゴン｜ミャンマー連邦共和国
P.175

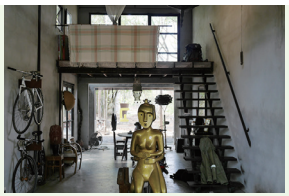

57 ｜ Studio Square

https://www.facebook.com/Studio-Square-the-myanmar-fine-art-138268290312576/

アクティビティ：ギャラリー、ショップ、ワークショップ
activity: gallery, shop, workshop

Ratchaburi
Thailand

ラーチャブリー｜タイ王国
P.177

58 | Baan Noorg Collaborative Arts & Culture

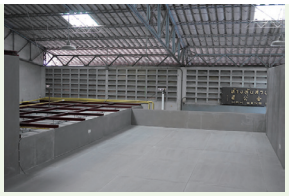
Address: 162, Moo 2, Petchkasem Rd., Nongpho, Photharam,
Ratchaburi, Thailand 70120

https://www.baannoorg.org
https://www.facebook.com/baannoorg/?pnref=story

アクティビティ：レジデンス、トーク、スクリーニング、ワークショップ、アートプロジェクトの企画運営
activity: residence, talk, screening, workshop, planning and coordination of art project

Bangkok
Thailand

バンコク｜タイ王国
P.181

59 ｜ Tentacles

Address: 2198/10-11 Soi Taweewattana (Narathiwas22), Chan Rd.,
Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120

http://www.tentaclesgallery.com
https://www.facebook.com/Tentaclesgallery/

アクティビティ： ギャラリー、レジデンス、カフェ、ショップ、トーク、スクリーニング、ワークショップ、ライブ等
activity: gallery, residence, café, shop, talk, screening, workshop, music concert, etc.

Singapore
Republic of Singapore

シンガポール｜シンガポール共和国
P.186

60 ｜ Post-Museum

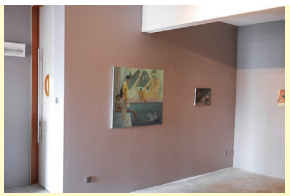
Address: Singapore

http://www.post-museum.org/
https://www.facebook.com/postmuseum/?fref=ts

アクティビティ：アートプロジェクトの企画運営
activity: planning and coordination of art project

Singapore
Republic of Singapore

シンガポール｜シンガポール共和国
P.190

61 ｜ Grey Project

Address: 6B Kim Tian Road, Tiong Bahru, Singapore

http://www.greyprojects.org/
https://www.facebook.com/GreyProjectsTiongBahru/

アクティビティ：ギャラリー、ショップ、レジデンス、ライブラリー、スクリーニング、ワークショップ、トーク、
アートプロジェクトの企画運営
activity: gallery, shop, residence, library, screening, workshop, talk, planning and coordination of art project

Kuala Lumpur
Malaysia

クアラルンプール｜マレーシア
P.193

62 ｜ Kelab Bangsar Utama

http://www.radiobangsarutama.com
https://www.facebook.com/radiobangsarutama/
https://www.facebook.com/Kelab-Bangsar-Utama-452835114784996/

アクティビティ：ラジオ、トーク、ライブ、ショップ、アートプロジェクトの企画運営
activity: radio, talk, music concert, shop, planning and coordination of art project

Kuala Lumpur
Malaysia

63 ｜ Rumah Titi

close

Kuala Lumpur
Malaysia

64 ｜ Findars 無限發掘

Address: No.8, 4th Floor, Jalan Panggong, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia

https://findarskl.wixsite.com/findars
https://twitter.com/findars

アクティビティ：ギャラリー、ライブ、レジデンス、トーク、スクリーニング、ワークショップ、アートプロジェクトの企画運営

activity: gallery, music concert, residence, talk, screening, workshop, planning and coordination of art project

Selangor
Malaysia

65 ｜ HOM Art Trans

Address: 6A Jalan Cempaka 16, Taman Cempaka, 68000 Ampang Selangor, Malaysia

http://www.homarttrans.com/
https://www.facebook.com/Homarttrans/

アクティビティ：ギャラリー、レジデンス、トーク、ワークショップ

activity: gallery, residence, talk, workshop

Kuala Lumpur
Malaysia

66 ｜ Live Fact

Address: no 6, Kota Damansara, 2 & M, Jalan PJU 5/21, The Strand, 47810
Petaling Jaya, Selangor

https://www.facebook.com/LVFCT

アクティビティ：ライブ、レコーディング、スクリーニング

activity: music concert, recording, screening

Kuala Lumpur
Malaysia

67 ｜ REAL WORKS

Address: 11A, Lorong Kurau Taman Bukit Pantai 59100 Kuala Lumpur

アクティビティ：ギャラリー

activity: gallery

Kuala Lumpur
Malaysia

68 ｜ Lostgens' Contemporary Art Space

Address: 8c, jalan panggung, 50000 Kuala Lumpur

http://lostgenerationspace.blogspot.jp/
https://www.facebook.com/lostgens/

アクティビティ：ギャラリー、レジデンス、トーク、スクリーニング、ワークショップ、スクール、
アートプロジェクトの企画運営

activity: gallery, residence, talk, screening, workshop, school,
planning and coordination of art project

69 ｜ Rumah Api

Address: No.1804, Level 18, Menara A, Persiaran MPAJ, Jalan Pandan Utama, Pandan Indah, Kuala Lumpur

http://rumahapi.weebly.com/
https://www.facebook.com/Rumah-Api-157888934276502/?fref=ts

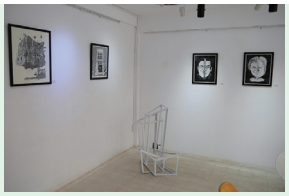
アクティビティ：ライブ、ショップ
activity: music concert, shop

70 ｜ Dia Project

https://www.facebook.com/diaprojects/

アクティビティ：ギャラリー、トーク、ワークショップ
activity: gallery, talk, workshop

71 ｜ GiantStep Urban Art Gallery

Address: 3a ton duc thang, Ho Chi Minh City

https://www.facebook.com/giantstepurbanart/
https://www.instagram.com/explore/locations/790330631/

アクティビティ：ギャラリー、ショップ、トーク、ライブ
activity: gallery, shop, talk, music concert

72 ｜ Sàn Art

Address: Millennium Building, unit B6.17
132 Ben Van Don, Ward 6, District 4

http://san-art.org/
https://www.facebook.com/SanArtVN/

アクティビティ：ギャラリー、レジデンス、ライブラリー、スクール、トーク、ワークショップ
activity: gallery, residence, library, school, talk, workshop

73｜The Factory Contemporary Arts Center

Address: 15 Nguyen U Di, Thao Dien, D2, Ho Chi Minh City

http://factoryartscentre.com
https://www.facebook.com/thefactorycontemporaryartscentre/

アクティビティ：ギャラリー、カフェ、ライブラリー、ショップ、トーク、パフォーマンス、ライブ、ワークショップ
activity: gallery, café, library, shop, talk, performance, music concert, workshop

74 ｜ Zero Station

Address: 12, road 43, Lam Van Ben, Binh Thuan ward, District 7, Ho Chi Minh City

http://zerostationvn.org/ga0/
https://www.facebook.com/ga0zerostation/

アクティビティ：ギャラリー、レジデンス、トーク、ワークショップ、ライブ、アートプロジェクトの企画運営
activity: gallery, residence, talk, workshop, music concert, planning and coordination of art project

Hue
Socialist Republic of Viet Nam

フエ｜ベトナム社会主義共和国
P.222

75 | New Space Arts Foundation

Address: Nhà số 9 xóm 3 thôn lại thế, phú thượng, phú vang Hương Trà

http://www.newspacearts.com
https://www.facebook.com/newspaceartsfoundation/

アクティビティ：ギャラリー、レジデンス、トーク
activity: gallery, residence, talk

Hanoi
Socialist Republic of Viet Nam

ハノイ｜ベトナム社会主義共和国
P.227

76 | Nhà Sàn Collective

close

https://www.facebook.com/NhaSanCollective/

Hanoi
Socialist Republic of Viet Nam

ハノイ｜ベトナム社会主義共和国
P.230

77 | Six Space

Address: 94B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm (tầng 6), Hanoi

http://sixspace.vn/
https://www.facebook.com/sixspacevn/?fref=ts

アクティビティ：ギャラリー、スクール、ワークショップ、トーク、アートプロジェクトの企画運営
activity: gallery, school, workshop, talk, planning and coordination of art project

Hanoi
Socialist Republic of Viet Nam

ハノイ｜ベトナム社会主義共和国
P.232

78 | Manzi

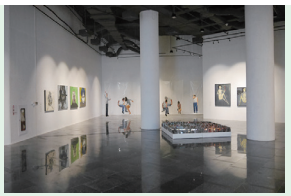
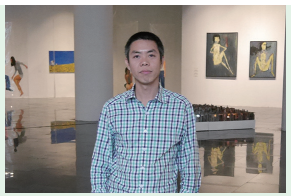
Address: 14 Phan Huy Ích, Hanoi

https://www.facebook.com/manzihanoi/info/?tab=page_info

アクティビティ：ギャラリー、カフェ、ショップ、レジデンス、トーク、スクリーニング、アートプロジェクトの企画運営
activity: gallery, café, shop, residence, talk, screening, planning and coordination of art project

Hanoi
Socialist Republic of Viet Nam

ハノイ｜ベトナム社会主義共和国
P.234

79 | Heritage Space

Address: Dolphin Plaza, 6 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hanoi

https://www.facebook.com/HeritageSpace/?fref=ts

アクティビティ：ギャラリー、トーク、スクリーニング、アートプロジェクトの企画・運営
activity: gallery, talk, screening, planning and coordination of art project

Phnom Penh
Kingdom of Cambodia

プノンペン｜カンボジア王国
P.237

80 | SA SA BASSAC

close

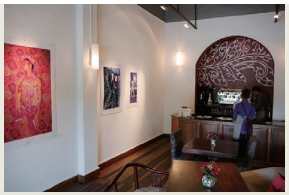
http://www.sasabassac.com/
https://www.facebook.com/sasabassac/?fref=ts

アクティビティ：ギャラリー、トーク、スクリーニング
activity: gallery, talk, screening

83 Art Spaces in 9 Countries

Phnom Penh
Kingdom of Cambodia

プノンペン｜カンボジア王国
P.239

81 ｜ JavaArts

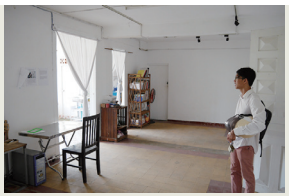
Address: 56 Sihanouk Blvd, Phnom Penh

http://javaarts.org/home/
https://javacreativecafe.com
https://www.facebook.com/javacreativecafe/

アクティビティ：ギャラリー、カフェ、レジデンス、トーク、スクリーニング
activity: gallery, café, residence, talk, screening

Phnom Penh
Kingdom of Cambodia

プノンペン｜カンボジア王国
P.241

82 ｜ Sa Sa Art Projects

Address: #47, St 350 (off St 95) P.O. Box 665, Phnom Penh, Cambodia

http://www.sasaart.info/
https://www.facebook.com/sasaartprojects/

アクティビティ：レジデンス、スクール、ワークショップ、トーク、スクリーニング
activity: residence, school, workshop, talk, screening

Siem Reap
Kingdom of Cambodia

シュムリアップ｜カンボジア王国
P.247

83 ｜ The 1961 Coworking and Art Space

close

http://the1961.com/
https://www.facebook.com/The1961/?fref=ts

アクティビティ：ギャラリー、カフェ、ショップ、ワーキングスペース
activity: gallery, café, shop, working space

はじめに

本書は、2016年1月12日から4月12日までの3ヶ月間、東南アジア9カ国、フィリピン、インドネシア、タイ、ラオス、ミャンマー、シンガポール、マレーシア、ベトナム、カンボジアにおいて、様々な活動を展開するアートスペース全83カ所をリサーチして巡った旅の記録をまとめたものです。私自身、東京の吉祥寺でArt Center Ongoingという小さなアートセンターを運営しているのですが、東南アジアには同じようなインディペンデントのアートスペースが無数にあるという噂を聞いたことがきっかけで、このリサーチの旅を構想するにいたりました。

3ヶ月間で83カ所と書きましたが、移動のための時間を差し引けば、ほぼ毎日どこかの国のどこかのスペースにお邪魔してお話を聞いていた計算になります。旅から帰ってきてそのことを誰かに話すたびに、相当ハードなスケジュールだったのではと驚かれますが、旅をしている最中は、日々が発見に溢れ、大変と思ったことは1度もありませんでした。むしろ、次はどんなスペースに行けるのか、そしてそこで活動をするどんな人に出会えるのか、ワクワクしてしかたなかった記憶が今でも鮮明に残っています。

東南アジアは、距離的には日本と近いようで、訪れてみると知らないことばかり。アートのことだけでなく、その国の歴史や社会についても多くのことを学ぶこととなりました。そうした内容についても本文中で触れています。

私が旅をして訪れたスペースの順に本書は編まれており、読み進めていくことで東南アジアの国々を旅しているような気分になっていただけたら、とても嬉しく思います。また巻頭には、訪れた全てのアートスペースのデーター覧があり、それが目次の役割もはたしています。今後みなさんが訪れる予定のある国、また興味のある機能をもったスペースなどを選んで読んでいただくことも可能です。

それでは、東南アジア9カ国83カ所のアートスペースの旅に出かけることにしましょう。色々な意味でアツいから気をつけて！

Art Center Ongoing　小川 希

Preface

This book is a report of my three-month research trip to nine countries in Southeast Asia. From January 12 to April 12, 2016, I visited 83 active art spaces in the Philippines, Indonesia, Thailand, Laos, Myanmar, Singapore, Malaysia, Vietnam and Cambodia. I myself run a small art space called Art Center Ongoing in Kichijoji, Tokyo, Japan. I heard the rumor that there are countless independent art spaces just like mine, and I decided to plan this trip.

As mentioned above, I visited 83 spaces in three months. Except for the time spent travelling from one place to another, I was visiting art spaces and talking with people every day. Whenever I talk about my trip after returning to Japan, people are surprised and say, “It must have been a very tough schedule.” But during the trip, every day was full of new findings, and I had never felt that it was hard. What I remember most vividly was the excitement I felt for each of the new places I would visit, and the new people I would meet there.

Southeast Asia is close to Japan geographically, but the trip made me realize that there were so many things I didn’t know about the countries there. I learnt so much not only in terms of art, but also in terms of the history and societies of the countries in the region, and as you will find written in this book.

The chapters are in the chronological order of the spaces I visited. If you feel like you are on an imaginary trip to Southeast Asia as you turn the pages, I could not be happier. In the beginning, there’s an art space list, which is also a table of contents. You can use this as your tour guide if you have plans to visit countries on the list. Or you can use this as an art space index by choosing activities and facilities which interest you.

Now it’s time to depart! Let’s go on a trip to 83 art spaces in 9 countries across Southeast Asia. They are very hot in many ways, so watch out!

Art Center Ongoing　Nozomu Ogawa

Republic of the Philippines

はじまるはじまる｜2016年1月12日

My Trip to Southeast Asia Begins! | 12 January 2016

これから3ヶ月間にわたる東南アジアに点在するアートスペースリサーチがはじまります。

From now I'm going to be researching art spaces around Southeast Asia for three months.

まずはフィリピンのマニラへ。

First of all, I'm heading to Manila, in the Philippines.

羽田の国際線で5時間半、飛行機の中で上映されてた「バクマン。」見てたらあっという間にマニラに到着。

It takes five and a half hours from Haneda International Airport.
During my flight, I watched "BAKUMAN" (a Japanese movie about manga artists), and in a flash I find myself in Manila.

真冬の日本からこんにちは。
飛行機からおりたった瞬間にあの懐かしいむわっとした熱気が。

Hello, from freezing Japan!
The moment I get out of the airplane, I am hit by the hot and humid air, filling me with a sense of nostalgia.

2014年の末にもマニラには Ongoing の面々で一度訪れていましたが、変わらず、半端ない湿度と車のクラクションそして排気ガスがお出迎えです。

I had last visited Manila at the end of 2014 with other members from Art Center Ongoing, but just as before, I am greeted by the humid air, honking cars, and exhaust fumes; unchanged.

This is 東南アジア。

This is Southeast Asia.

マニラでは、98B のマークと平野さん夫婦のおうちにお世話になります。
空港にお迎えしてくれたのは、若きアーティスト、ジェローム。
グリーンのボブマーリーの T シャツを着ているという素晴らしすぎる情報によって一目でわかりました。
ジェローム、優しい目をした20代半ばの希望にあふれた好青年。この一週間は彼がアテンドしてくれるみたい。
安心です。

In Manila, I'll be staying at the members of 98B, Mark and his wife, Ms. Mayumi Hirano's house. (Mark is married to a Japanese curator / researcher, Mayumi Hirano.)
A young artist named Gerome comes to pick me up from the airport.
I can recognize him easily, thanks to the (great) info that he would be wearing a green Bob Marley T-shirt. Gerome is a nice guy in his mid-twenties, he seems full of hope and has kind eyes.
He will be helping me to navigate my way around Manila for the coming week. I feel a sense of relief.

タクシーのって2時間弱、マークのおうちに到着。

After a two-hour taxi ride, I arrive at Mark's house.

こちらジェローム @ マーク＆平野夫妻の家の入り口。98B が始まった伝説の場所でもあります。

This is the entrance to the house, the legendary place where 98B first begun.

とりあえず呑むかとおうちの下の売店へ。

Going down stairs to get some drinks from the shop.

マニラ御用達サンミゲル（本日は LIGHT）with マーク。

This is a famous beer in Manila, "San Miguel" (This one is San Miguel Light), with Mark.

そして、平野さんとスーパーかわゆいヨージくん。

Mayumi and "super kawaii" Yoji.

これからしばらくお世話になります。よろしくお願いします。

Nice to meet everyone and looking forward to my stay.

さて、さすがに今日は疲れたから明日以降、どうやってフィリピンをまわるかマークと打ち合わせをして終了です。

Feeling very tired, I talk with Mark about how best to travel around the Philippines starting from tomorrow.

マニラにもあった！｜2016年1月13日 - その1（Artery Art Space）
Art Center Ongoing in Manila?（Artery Art Space）｜13 January 2016 - 1

01 ｜ Artery Art Space

まずはじめに自分自身に言いきかせねばならないこと、それは「遊びできてるんじゃない」という重いその事実です。
Firstly, I have to keep reminding myself of the fact that “I am not on vacation.”

つーことで本日から早速マニラのリサーチです。
My Manila research will start from today.

マニラの朝食の定番、あまくてしょっぱい「塩パン」を食べていざ出発です。
Before departing, I eat “salt bread”, it has a sweet-and-salty taste and is a basic morning meal in Manila.

トライシクルという三輪タクシーにのって向かいはケソンシティーのクバオ。
Riding a three-wheeled taxi known as a tricycle, on the way to Cubao in Quezon city.

こちらトライシクルからの眺め、前に見えるのもトライシクルです。
This is the view from the tricycle. The vehicle running in front of me is also a tricycle.

コトコト揺られてほどなく到着しました。
Arriving at Artery Art Space.

こちらはギャラリー、レジデンス、ショップ、バーが併設されたアートスペース、ってこのコンテンツどこかで聞いたことが… ここはマニラの Ongoing か !?
This is the art space, complete with gallery, residence, shop and bar.
Wait a minute, haven’t I been here before?... Could this be Art Center Ongoing in Manila!?

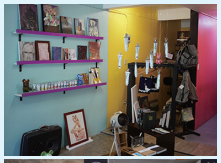
早速中に入ってお話を聞いてみることに。
※ご存知の通り、僕の英語、はなくそ級でして、間違った解釈とか多々あるかもで、読んでいて事実と違うとかありましたら、どしどしご指摘をお願いします。ナマいってサーセン !!
I go inside and try to start my research.
*You know, my English is poor. If you find any misinterpretations in these reports, please feel free to point them out. SORRY!

出迎えてくれたのはこちらのディレクター、ARVIN（左）さんと Mai（右）さん。

Arvin（left）and Mai（right）welcome me.
They are the directors of “Artery Art Space”.

お二人とも現役のアーティストで、ニューヨークでアートを学び、帰国後フィリピンのアートシーンではコマーシャルよりもオルタナティブなものが弱いのを知り、もっとチャレンジングで普通ではないことをしたいと思い、ここ『Artery Art Space』を2014年にオープンしたのだそうです。
Arvin and Mai are also artists. They both studied art in New York, United States. On coming back to the Philippines however, they found the art scene to be less alternative than commercial. Deciding that they wanted to do something more challenging and unusual, they opened Artery Art Space in 2014.

コンクリートでできた建物の一階には、小作品やアートグッズ、また画集や画材などを扱うショップ、二階に上がるとメインギャラリーとドリンクや軽食をだすバーがあります。今回は見れなかったのですが同じ建物にレジデンススペースもあり、海外の作家が滞在して最後に展示をしたりもするみたい。
なんとも親近感がわきます。
On the first floor of the concrete building, there is a shop selling small art works, art goods, art books and art materials. On the second floor, there is a snack bar serving drinks and light refreshments as well as a main gallery space. In addition, this building also has a residence space（unfortunately I couldn’t see it this time）, where foreign artists can stay, holding an exhibition at the end of their residency.
Hmm, something feels somehow familiar.

一階のショップ。
This is the shop on the first floor.

二階のバー、アンディーウォーホルのイラストが素晴らしい。
This is the bar on the second floor. The illustration of Andy Warhol is fantastic.

今回の旅のために Ongoing をバイリンガルで紹介するフライヤーを作ったのですがそちらを見せると「こんな感じでいろんな表現者が集まる場所にしたいんだよね」と興味津々。
When I show ARVIN and Mai Art Center Ongoing’s English flyer, they seem to be very interested and say “We want to make Artery Art Space a place where creators can gather just like this”.

ただお話を聞いてみれば、ここにはアーティストはもちろん、時には

パフォーマンスイベントや、ワークショップ、上映会、研究者やアーティストトーク、それと周辺地域の家族や学校帰りの学生などいろいろな人が出入りしているとのこと。周りの普通のお店の人が、仕事帰りに気分転換に来たりもするようで、なんとも理想的ですね。

As we keep talking, I discover that the space is not only especially for artists, but that it also sometimes serves as a venue for events such as performances, workshops, film screenings and artist talks. Many locals also often visit, such as ordinary families and students on their way home from school, as well as local shop owners stopping by for after-work refreshments. What an ideal place!!!

最後にギャラリーにて3人でぱちり。

At the end of the visit, we take a picture together!

皆さんもマニラに来たら寄ってみてね。

If you come to Manila, please stop by here.

01 | Artery Art Space

http://www.arteryartspace.com

お洒落な空間で優しいお二人にもきっと会えるはず。

I'm sure you'll be able to meet these friendly two artists in this stylish space.

伝説と遭遇せよ | 2016年1月13日 - その2 (Green Papaya Art Projects)

13 January 2016 -2 | Meet the Living Legend (Green Papaya Art Projects)

02 | Green Papaya Art Projects

では1月13日の続き、

Continuing from the 13th of January,

お昼ご飯を済ませ、お次は生きる伝説に会いに行きます。
向かうは Green Papaya Art Projects.

After lunch, I call into Green Papaya Art Projects to meet a legendary someone.

ここはアーティストの Norberto Roldan と Donna Miranda が2000年に立ち上げたアーティストランスペース。現在マニラにあるアーティスト主導のスペースの中では最も長く続いている場所とのこと。伝説ですね。これまでに場所を2度移動し、現在は3ヵ所目。スタッフも代替わりして、地元のアートシーンでは Peewee と呼ばれている Norberto Roldan 以外に、インディペンデントキュレーターでプログラムディレクターの Merv Espina、そしてたくさんの若いインターンと様々なプロジェクトをてがけています。

This is the artist-run space that Norberto Roldan and Donna Miranda founded in 2000.
It is the oldest artist initiated platform in Manila. Legendary, isn't it. The space has changed its location three times. The people running it have also changed. Aside from Norberto Roldan, called Peewee in the local art scene, there is Merv Espina, independent curator and program director, and a bunch of young interns working on various projects.

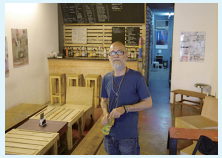
現代アートの展示を始め、コンテンポラリーダンスやパフォーマンス、ライブや実験音楽、映像の上映、料理のイベントやアーティストトーク、またレジデンスプログラムも手がけます。
加えてジャパンファンデーションなど海外の機関とのコラボレーションなども数多くやっていてさすがに16年も続いていると知らない人はいない老舗。

From contemporary art exhibitions, this space has presented contemporary dance, performance art, live sound and experimental music, film/video screenings, cooking and artist talks. It also runs a residency program.
In addition, there are a lot of collaborative events with foreign cultural institutions, like Japan Foundation. With a long history of 16 years, this space is very famous in the city.

こちらGreen Papayaの入り口。
This is the entrance to Green Papaya Art Projects.

この場の中心にいる、生きる伝説Peeweeは、60歳を超えていますがとてもそんな感じには思えない、物腰の柔らかい気さくな感じのおかた。でもそのオーラはもちろん半端ないです。お忙しい中、Green Papayaの歴史をじっくりと聞かせてくれました。
The man in the center, living legend Peewee, is over 60 years old, but he is very young at heart, kind and friendly. However, he has a legendary aura about him. Even though he is very busy, he takes the time to explain the history of Green Papaya to me in detail.

Peeweeという伝説に遭遇。
I encounter the living legend “Peewee”.

設立当時の2000年前後にはマニラにもたくさんのアーティストランスペースがあったそうです。ただ2000年半ばになると徐々にコマーシャルシーンが大きくなり、アーティストランスペースはだんだんと減っていったとのこと。Green Papayaも、はじめ小さなガレージのような場所からはじまり、経済的な理由から何度か消滅の危機があったそうですが、その都度Green Papayaに集まるアーティストたちが作品を売ってその売り上げでスペースを存続させたのだそう。でたっ、かっちょいいやつですね。つうかさあ、Ongoingがつぶれそうになったら誰か作品売って助けてくれるかなぁ… まあそれはともかく、16年もインディペンデントで続けるって本当にすごい。
Around 2000, when the space was established, there were a lot of artist-run spaces in Manila. But when the art market started to develop, a number of artist-run spaces also started to close down. Green papaya started in a garage and was always bogged down with financial problems which could close the space. As they were confronted with the problem, artists who often gathered at Green Papaya donated art works to help raise some money to keep the place open. Oh, what a cool story! If Art Center Ongoing ever faces the same problem, I wonder if any artists would be able to sell their works and save me.... Well Anyway, its' so fantastic for one to keep this position for 16 years!

行った時は若手のグループ展が開催。手作りのバーカウンターもあるよん。つうかシビぃーぜ、Peewee…
At the time I visited, there was an exhibition put on by a group of young artists. There was also a hand-made bar-counter!
You're so cool, Peewee.

そして、何を隠そう、Peewee自身、NYのグッゲンハイム美術館で展示をしたことのある二人いるフィリピン人のうちの一人で、作品も所蔵されているすごいアーティストだったりします。日本で例えるとなんだろう、村上隆さんや奈良美智さんがオルタナティブスペースを15年以上やっている感じでしょうか。うーん、あんまり想像できませんね。普通ならもっとでかい組織にしたり、コマーシャルに走ったりするのでしょうか、あくまで手作り感満載のオルタナティブスペースを60歳過ぎても現役でやっているなんて。どうして作家としてこれほど有名になってもGreen Papayaを続けているのかを聞いてみましたが、自分の作品みたいなものだからやめることはないだろうねと笑っていました。ああ本物の伝説が目の前にいる。
Peewee is also one of only two Filipino artists whose works have been exhibited and acquired by the Solomon R. Guggenheim Museum in New York. To make a good example out from Japanese artists, Umm... Takashi Murakami or Yoshitomo Nara keep their alternative space for 16 years? Hmm it's difficult to imagine that they have. In general, artist with such fame tend to establish organization or his or her work will be more like a commercial one. I'm surprised that he continues to run Green Papaya even when he is already over 60 years old. Then I ask him “Why are you keeping the space even after you became so famous?” He answers with a smile, saying “For me, Green Papaya is an extension of art my practice."
Ah, in front of me, there is a real living legend.

今も国内外のキュレーターや作家たちが世代やジャンルを超えて次々と出入りしているスペース。そこにはいつも若い人々に混じってPeeweeがいて、ニコニコ笑っているのです。60歳を超えているとは到底思えないのはそこらへんに秘密があるのでしょう。
Up to now, both foreign and local curators and artists from a cross generation and doing a variety of genre come to Green Papaya for collaboration and support. You will always see Peewee, with smile on his face, mingling with the young crowd. I believe it is the answer to his secret of looking young.

最後は背筋を伸ばして伝説と。
Finally, I straighten my back and take a picture with this living legend.

運が良ければみんなも伝説に遭遇できるかも。
If you are lucky, you could meet this legend yourself.

02 | Green Papaya Art Projects

https://www.facebook.com/greenpapayaartprojects/
http://www.greenpapaya.org

60歳か。僕もあと20年以上頑張れるかなぁ…
って、とりあえずこの3ヶ月を頑張ります!!
Sixty years old... I wonder if I could keep trying for another 20 years....
Anyway! I will do my best for these three months!!

みんな仲良し | 2016年1月13日 - その3 (Post)

13 January 2016 -3 | Where Different Things Gather and Mix (Post)

03 | Post Gallery

やっと初日に訪れたスペースの最後の記事です。こんな調子で全部書けるのか!?
と不安になりながらも一歩一歩僕は進んでいきます。
Finally, this is the last post about day one in Manila.
I'm starting to worry about whether I will be able to cover all of my destinations at such a pace, but anyway I'll try to keep going.

伝説を後にして向かうは Cubao Expo といわれるエリア。
小さなお店が立ち並ぶなんというのかな代官山をぎゅーっと凝縮して一ヵ所に集めた感じかなぁ。レコード屋、洋服屋、雑貨屋、カフェ、バー、オーガニックショップなどなど、とにかくやたらめったらなオシャレスポットです。その一角にある『Post』というアートスペースが目的地。(ちなみに、日本のほこるインディペンデントキュレーターの遠藤水城さんも、この一角に2000年代半ばに『Future Prospect』というオルタナティブスペースを共同で立ち上げていたとのこと。その場所はもう閉じていましたが、みんな「Do you Know MIZUKI ?」と聞いてきます。遠藤さんマニラでも有名です。)
Saying goodbye to the living legend, I'm headed next to an area called, "Cubao Expo".
With many small shops lined up, the place reminds me of Daikanyama - if it had been all condensed into one area. There are record stores, clothes shops, variety stores, cafes, bars, organic stores, etc. Anyway, this place is extremely stylish and cool. The art space we are heading for is called Post, located in a corner of the Cubao Expo area. (Mizuki Endo, an independent curator in Japan had also opened an alternative space called "Future Prospect" here in the early 2000s'. The place has already closed down, but many people still ask me, "Do you know Mizuki?". Endo-san, you are also very famous in Manila.)

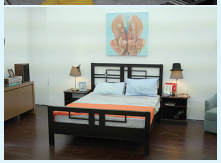
つきました『Post』。
Here we are at Post.

二階建てお洒落なスペース。
出迎えてくれたのはディレクターの Osie Tiangco-Ocampo さん(右)と Yo Garcia さん(左)とキュレーターの Lena Cobangbang さん(真ん中)。
The space is stylish, with two floors.
The directors Ms. Osie Tiangco-Ocampo (right), and Ms. Yo Garcia (left) as well as the curator Ms. Lena Cobangbang (center) welcome me.

Post は2005年に Cubao Expo 内にオープンしたスペースで(設立時は PABLO X という名前だったそうです)、建築を専門にしていたディレクターの二人はもともとデザイン系のスペースをイメージしていたのそうですが、いろいろな偶然が重なり現代アートを扱うスペースになったとのこと。現在は、Taguig という別の街で『Pablo』というコマーシャルギャラリーも運営している、やり手のお二人。
『Post』のことを、プロジェクトスペースと呼んでいて『Pablo』ではできないことをこちらでやるのだそう。若手のアーティストの展示や、コマーシャル空間にはない実験的な試み、また音楽ライブやトークなど、こちらはオルタナティブなプロジェクトが行われているようです。
Post was established for the Cubao Expo in 2005, (named PABLO X at the time)
At first, the two directors who both specialize in architecture were planning to establish a space for displaying design works, but through a series of coincidental happenings, it became a space for promoting contemporary art. Today, the two are also managing a commercial gallery called "Pablo" in the town of Taguig. What a pair of go-getters!
They say that "Post" is a project-space where they can do more challenging things, things that they can't do at "Pablo" such as: exhibitions by young artists, experimental projects, live music performances and talk events etc. It is a space for alternative projects.

二階がギャラリーになっていて、訪れた時は部屋丸ごと持ってきたようなインスタレーション空間が。
The gallery is located on the second floor. At the time of my visit, there is an installation on display, filling the entire gallery space.

ただ、これだけのスペースを維持しながら、且つもうひとつスペースを運営しているなんで…
しかもおそらく僕と同世代で、うーん、すごいっす。
I'm impressed that they can run this huge place, whilst also managing another one in Taguig.... Moreover, they seem to be almost the same age as me. It's just... so amazing.

どんな人たちがこの場に来るのかを聞いていたらミュージシャンやデザイナーなどアート系の人などなど。マニラに来て驚いたのですが、こっちの若い人たちはジャンルを横断して、しかも皆が繋がっているということ。東京は、音楽の人、演劇の人、ダンスの人、そしてアートの人みたいな感じで自分が好む専門を決めてしまっていて、それ以外のジャンルに興味がある人って驚くほど少ないですよね。彼女たちの話を聞いていると、オープニングレセプションでは、だいたい皆ハシゴをしながらいろんなジャンルの人々が顔を出していくのだそう。話を聞いている途中も同じ Cubao Expo 内にあるスケーターのお店の人が顔を出したり、なんかすっごく開かれていていい感じでした。日本もこういう感じでいろんなジャンルがごちゃまぜになったらいいのになぁー。

On asking them about which kinds of people visit the space, they tell me that it attracts musicians, designers and other artistic types etc. One thing that surprised me about young artists in Manila is that they all seem to cross genres and be connected with one another.
In Japan, musicians, performers, dancers and artists tend to focus on their own genres. It's surprisingly rare for people to be interested in fields outside of their own specialities in Japan.
Listening to them talk about their opening receptions, they say that artists from a wide variety of different fields show up. Even during our discussion, the owner of a Cubao Expo skate shop shows up and I can really feel the openness of Manila's art scene. It would be great if people from such diverse fields could also gather and mix like this in Japan.

最後は日本の伝統とフィリピンの伝統のポーズ。
In the end, we take a photo together assuming Japanese and Filipino traditional poses.

マニラの代官山 Cubao Expo にきたらぜひ『Post』にお立ち寄りを。
When you come to the Cubao Expo, Manila's Daikanyama, you should stop by Post.

03 | Post Gallery

http://pablogalleries.com/
https://www.facebook.com/postgallery.pg

つうわけでようやく初日のリサーチが終了〜。
もうクッタクッタでっす！
Finally, the research for my first day in Manila is complete.
Haha I'm already so tired!!

優しさが喉に沁みる | 2016年1月14日 - その1（98B COLLABoratory）

14 January 2016 -1 | Jeepney and Good Friends（98B COLLAboratory）

04 | 98B COLLABoratory

本日はまず、今回マニラの受け入れ先になってくれている団体『98B COLLABoratory』の本拠地へと向かいます。
ちなみにマニラの滞在でお世話になっているマークと平野さんは98Bのファウンダー、日本語で言えばオリジナル立ち上げメンバーです。
Today, I'm heading to the headquarters of 98B COLLABoratory, the organization that is hosting this Manila visit.
Mark and Mayumi, who have been looking after me here, are the founders of 98B.

庶民の足、乗り合いバスの「ジプニー」にて向かいます。マスクをしているのは風邪ではなく排気ガスがやばいからです。でもジプニー大好き。
I'm going there by Jeepney, the common bus used by locals. I wear a mask not because I caught a cold but because of the terrible car fumes. But I love riding the Jeepney!

98B は、現在マークと平野さんが暮らす CUBAO のご自宅で、2012年1月に設立、Anjo Bolarda, Con Cabrera, Marika Constantino, Vermont Coronel, Don Dalmacio, Mik Laborde, Pau Reyes と Gabriel Villegas ら、主にアーティストがメンバーとして加わり活動を開始しました。2012年7月に場所を移し、現在はエスコルタというマニラの旧市街にある歴史あるビルの一角を拠点として活動を続けています。
98B was founded in January, 2012 by Mark Salvatus and Mayumi Hirano, and it was joined by their friends who are mostly artists namely Anjo Bolarda, Con Cabrera, Marika Constantino, Vermont Coronel, Don Dalmacio, Mik Laborde, Pau Reyes and Gabriel Villegas. It all started at the house where Mark and Mayumi currently live in Cubao.
In July, 2012, they moved their headquarters from Cubao to a historical building located along the old street of Escolta in Manila.

98B が入る Escolta という歴史ある建物の入り口。
This is the entrance to the historical building located on Escolta Street.

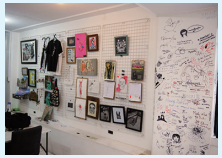
98B へと続く階段。
This is the stairway leading to the 98B headquarters.

フィリピンのアートシーンのプラットフォームとなるべく、展覧会やアートプロジェクトの企画、レジデンス、海外からくるアーティストやアー

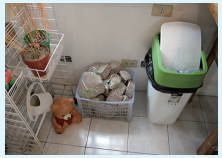
ト関係者のアテンド、トーク、プレゼンテーション、ワークショップなど、その活動は多岐に渡っています。
Being a platform for the art scene in the Philippines, 98B conducts a wide variety of activities such as: exhibitions, art projects, an artist in residence program, assisting foreign artists and art professionals visiting Manila, talk events, presentations and workshops.

98B の様子。
This is the inside view of 98B.

訪れたアーティストのサインが沢山。作品も売っています！
There are many autographs left by artists who have visited the space. In the space, 98B also sells small art works and artist merchandise.

あっ‼日本を代表するBの巨人によるカラフルにラッピングされた和田石も。もちろん2014年の納品から一個も売れていません。
Wow! I see the rocks in colorful paper wrappers, art works by Wada, the famous Japanese artist. Not surprisingly, none of these rocks has been sold since when they were delivered to the shop in 2014.

設立からまだ4年と、その数字だけを見ればそれほど長く活動をしている団体には思えないかもしれませんが、マニラといえば98Bという名前がすぐ上がるほどアート関係者なら知らない人がいない、今一番勢いのある団体という印象を受けます。今回はその中心人物のお二人、マリカことMarika Constantinoと、マークことMark Salvatusに話を伺いました。
Although it has been only four years since the organization's establishment, they are surprisingly prolific, so much so that within the art world there would hardly be anyone who has not heard of this most famous of Manila's art organizations. This time I speak with two of the central figures of the organization, Marika Constantino and Mark Salvatus.

マリカ（左）とマーク（右）。2014年にもOngoingのメンバーがお世話になっているのでお互いよく知っている間柄です。
Marika (left) and Mark (right).
We, the members of Art Center Ongoing, have had a good relationship with them since 2014.

立ち上げのきっかけは、当時マニラのアートシーンの多くがコマーシャル寄りになっていて、それ以外のアートにまつわるいろいろなことのできる場を作りたいという思いからだったようです。最初は若い作

98B

家同士がプレゼンテーションをできる機会を設けることから始め、そこから徐々に交流や活動が広がっていったとのこと。
マークもマリカも以前は別のアーティストグループに所属していたようですが、98Bを他のメンバーと共に立ち上げ、それぞれがそれまで培ってきたネットワークや人脈を98Bの活動へとつなげていったようです。「オーガニックな組織」と98Bのことを説明してくれましたが、厳しい規律やルールなどを設けることなく、皆がそれぞれの個性を自由に発揮できたことで、現在のような誰もが知るアーティストランスペースへと成長していったのかもしれません。

The reason for establishing 98B was to challenge the Manila's art scene, which had become very commercial, by creating a space for promoting diverse and alternative kinds of artworks. At first, they set up a platform for young artists to present their artworks to each other, and from there, exchanges and activities began to expand further.
Both Mark and Marika had previously developed experience, knowledge and networks through their individual art practice and involvements in other organizations, which helped them in building up various activities of 98B. They described themselves as an "Organic organization", in which people could express themselves freely, without being strictly governed by rules and regulations. I think that it is this kind of environment that has made 98B so famous.

現在は若いメンバーも加わり、10人ほどのメンバーで、展覧会の企画やレジデンスの受け入れ、また建物の一階にある倉庫スペースでFUTURE MARKETと呼ばれる月一回のフリーマーケットの運営を行うなど、同時進行で様々なプロジェクトを抱えています。
Currently 98B is joined by younger artists, and the organization consists of about 10 members, who organize exhibitions, host artists in residence, run a monthly flea market entitled "FUTURE MARKET" in the empty space on the first floor of the building, and other various projects simultaneously.

この日もマレーシアのキュレーターがリサーチに来ていて、若い作家たちのプレゼンの場が開かれていました。
Today, a curator from Malaysia visited the space for research and 98B hosted presentations by some young artists for her.

ひっぱりだこという言葉がよく似合う、そんな感じの98B。なによりもメンバー全員が優しくユーモアに溢れていて、そしてみな仲が良い。彼らを急成長させたのはそれぞれの能力はもちろんのこと、その人柄に一番の秘密がある気がしたのでした。みんなスッゲーいい人た

ち。やっぱアートは、こうでなくっちゃねっ！　わかるでしょう？
98B is an innovative and much needed organization.
The best thing about it is that all members are so kind and have a great sense of humor. Moreover there is a good feeling of friendships. I believe that their rapid growth as an organization can be attributed not only to their individual talent and ability, but especially to the wonderful personality of each of the members. They are just great! This is how art should be! Don't you think so?

最後はマリカとマークと一緒にパチリ。
Lastly, I take a picture together with Marika and Mark.

マニラで一番フレンドリー且つアートの地平を開拓し続ける『98B COLLABoratory』はこれからも要チェックです。
You should definitely check out 98B COLLABoratory, the friendliest and most innovative of organizations within the Manila art scene

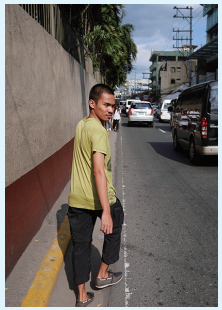
04 | 98B COLLABoratory
https://www.facebook.com/98Bcollaboratory

これからも一緒に頑張っていきまっしょい !!
I hope that both of our organizations will continue to challenge the art world into the future!!

アングラってなんだ、これだ　2016年1月14日 - その2（Kalye Art Gallery）
14 January 2016 - 2 | This is What the Underground Art Scene Looks Like! (Kalye Art Gallery)

05 | Kalye Art Gallery

旧友98Bを後にしてお次は？
After saying goodbye to our good old friend 98B, where shall we head to next?

マーク曰く「アンダーグランド スペース」と意味深の笑いを浮かべていたけれど。
頼もしきマニラの案内人ジェロームくんでもなかなか場所が見つからない。近くにまでは来ているのだけど… もしかして地下にあるという意味じゃないよね、ジェローム？
Mark says "The next destination is an underground space" with a sly smile on his face.
It is difficult even for Gerome, my reliable guide in Manila to find the place, we are near our destination for sure but there is no sign of it, perhaps it really is an underground space? Well Gerome?

でね、トライシクルの運転手さんに場所を聞いたら一発でわかりました。
乗せてもらって10分ほど、到着しました、ここは『Kalye Art Gallery』。
After asking a tricycle driver for directions we are greeted with a quick response. And after a 10 minute ride, we arrive at Kalye Art Gallery.

入り口の扉に、HEAVEN SPOTと書かれたここは天国というか…ガレージですね。
With the words "HEAVEN SPOT", painted on the entrance door, the place looks more like a garage.

出迎えてくれたのはファウンダーのElmer Acebedoさん。
「俺あんま英語できないから」とはにかみながら始めに仰っていましたが、お話を聞いてみると確かに半分ぐらいが現地語のタガログ語。
Elmer Acebedo, the founder of the Kalye Art Gallery welcomes me.
He says grinning, "I can't speak English very well".
And during our conversation about half of what he says is in his native Tagalog.

アノー アノー（タガログ語で「なに、なに」という意味みたい）を連発されますが、でも全然伝わります YO。共感できるグルーブというか、僕ここ一発で好きになりました。
He speaks saying anō anō ("umm umm" in Tagalog) many times, but I can understand what he means, and I have a good connection with the guy.

ところどころジェロームの翻訳も通して、いろいろ聞いてみればここ『Kalye Art Gallery』は2006年にElmerさんのスタジオとしてオープン。2009年からは、ジャンルを超えていろんな表現者に場所を解放していったとのこと。ファインアートというよりもストリート寄りで、美術教育を受けているかどうかなんて一切関係なく、熱い思いを持った若者たちに表現の場を無償で提供しているみたい。壁とかボロボロだけど、年季が入っていて、めちゃかっちょええよ。グラフィティなどを中心に、ハードコアパンクのライブなどもバリバリやっていて、アクティビストもちょくちょく出入りしているようです。マークがアンダーグラウンドと言っていたのがわかりました。フィリピンのグラフィティシーンとガレージパンクシーンの中心地だな、ここは。
With the help of Gerome's translation, we talked about the history of Kalye Art Gallery from its beginnings at Elmer's studio in 2006. Since 2009, the space has been open to

artists from a wide variety of genres.
The space focuses more on the art of the streets than fine art. Enthusiastic young artists, even those who haven't had a formal art education, can use the space at no cost. The walls are damaged but it has a great retro character.
With a focus on graffiti art and hosting hardcore punk rock live concerts, the space is also frequented by activist types.
I understand now why Mark said it was underground, this really is the center of the graffiti art and garage punk scene of the Philippines.

入り口扉に何重にも重ねられたフライヤーと Elmer さん。
Elmer stands by the entrance door where many flyers are posted.

とは言ってもね、とっても優しい表情でいろいろ説明してくれる Elmer さん。会場の維持費は彼がいろんなバイトとかをしてまかなっているみたいでした。超共感持てるわ〜。きっと、このガレージでいろんなヤバい表現が現在進行形で育っているのでしょう。フィリピンのアングラアートシーンの兄といったところかな。
Elmer kindly explains to me many things about Kalye Art Gallery. Apparently he has several part time jobs to keep the space running. I can really relate to him so much. I am sure that so many great and crazy forms of expression are born out of this garage.
Kalye Art Gallery really could be called the big brother of the underground art scene in the Philippines.

最後は Elmer さんが、この前プロジェクトで使ってたけどもう使わないからあげるといってくれたバッグと一緒にパチリ。
Lastly, Elmer gives me a tote bag from the last project.

マニラのアンダーグランドシーンを知りたい方は『Kalye Art Gallery』に急いで。
If you want to find out about the underground art scene in Manila, Please hurry to Kalye Art Gallery.

05 | Kalye Art Gallery
https://www.facebook.com/KalyeArtGallery/

なんか力をもらいました！あーざーっす、エルマー兄さん（もしかしたら年下だけど）。
Thank you Elmer, my big brother, for lending me your power (perhaps he is younger than me though)

家族ぞくぞく | 2016年1月15日（Neo-Angono）
15 January 2016 | The Big Art Family (Neo-Angono)

本日は、マニラからジプニーで2時間、アンゴノという街に向かいます。
I'm heading to a city called Angono which is a two hour Jeepney ride from Manila.

初めてのプチ遠征。マスクを忘れてはなりません！
It's my first time to go on a long trip outside of Manila.
I'd better not forget my mask! (Much needed to guard against car exhaust fumes)

結構走り続けて、なんだか景色も変わってきました。
As we continue to drive, the scenery changes.

そろそろ近いのかなぁーって、到着！
ここがアンゴノのようです。おばさん巨人といっしょに。
Finally we arrive at Angono.
Here I am together with the statue of a giant old woman.

待ち合わせのレストランに来ましたがまだ先方がおらず、ご飯でも食べて待つことに。
We decide to wait and eat lunch at the restaurant which will be the rendezvous point for today's meeting.

とりあえず昼からサンミゲル。
Why not start with a San Miguel.

そしてアンゴノ名物の鴨を揚げたものと、カルパッチョ的な珍しくさっぱりのうまいやつです。
I also have Angono's famous fried duck and something like a carpaccio which is unusually simple and refreshing.

ぺろりとたいらげましたけど、まだまだ先方はきません。
で、このレストラン、ギャラリーもあるみたいでそちらを見学して待つことにしましょう。
とりあえず巨人の顔部分がゴロゴロ。アンゴノのお祭りで使うようです。
We finish eating lunch, but the people we are meeting have still not arrived, so we decide to look around the restaurant gallery while we wait.

巨人を扱う作家日本にもいた気がして、親近感あるなぁ。
Recollecting a Japanese artist who also makes artworks to do with giants, I feel a kind of affinity.

何気にここ、奥がめちゃくちゃ広くて、有名な作家さんの元アトリエを改造したギャラリーのようです。

ジェローム曰く、フィリピンでは皆知っている作家とのこと。ただのレストランではなかったのですね。ヤバめの作品が続々。
This gallery, was once a famous artist's studio before it was remodelled. It is surprisingly large at the back.
Gerome says that everyone in the Philippines has heard of the artist. It is not just some ordinary restaurant after all.
There are so many incredible works on display.

その名はネミランダさん（多分）。
We guess the artist's name to be Nemiranda (probably)

で一通りみてさらに待ってみますが、まだまだまだ先方はきません。少し横になったりして待ったけどなんの連絡もありません。
街に出て先方のスペースを探してみようかとジェロームが言うので、このまま待っていても退屈だから、そうしてみっかね。
After finishing our tour around the Nemiranda gallery, the people we are planning to meet have still not arrived. Even after resting for a while, there is no sign of them.
Gerome suggests that we should try finding their art space by ourselves in the city, and since I have nothing to do I decide to go.

つうことで、トライシクルに乗って出発。運ちゃんにきいてもやっぱりわからなかったけど、とりあえず街のギャラリー的なところを巡ってみることに。行く先々、みんないい人ばかりでしたが、まだまだまだまだいっこうに先方の情報はつかめず。
We depart by tricycle.
As the driver doesn't know where the space is, we decide to drive around an area of the city where several galleries are located. We meet so many nice and friendly people around the city, however we still have no clue about the people whom we are supposed to be meeting.

2時間ばかしアンゴノの街をぐるぐる。
っと漸く、ジェロームの携帯に連絡が入ったもよう。はじめのレストランに戻ります。
We travel around Angono city for about 2 hours.
At last, Gerome gets a call on his mobile phone and we go back to the restaurant where we had first started.

06 | Neo-Angono

ようやく会えました、先方こと『Neo-Angono』の方々。
まずお話をしてくれたのは、Richard Gappi さん。Neo-Angono

の初代 President と自ら名乗られていました。
Finally we are able to meet the members of Neo-Angono.
At first, Richard Gappi who was the first president of Neo-Angono speaks with us.

Neo-Angono が組織されたのは2004年。伝統的な絵画が主流だったこの地域で、新しい芸術の動きを模索しようと、ビジュアルアーティスト、ミュージシャン、詩人、ライター、演劇、映画、批評家たちが集まって活動を開始したそうです。メインとなるのは、毎年2月と11月に開催されるアンゴノの大きなお祭りにおいて、野外彫刻、インスタレーション、パフォーマンスそして教育プログラムなどを企画、制作、運営すること。メンバーの数はプロジェクトごとに変わるようですが、最大で70人ぐらいまで膨らむとのこと。そのうちの40人ぐらいがアンゴノに住んでいて、よく顔を合わせては次のプロジェクトにむけてミーティングを開いているようです。
Neo-Angono was established in 2004. At the time, the area was mostly known for traditional painting, however the group sought to start a new artist movement by gathering together visual artists, musicians, poets, writers, performers, movie makers and critics.
The organization's main events take place every year as part of the Angono festivals held in February and November. During this time they produce and display outdoor sculptures and installations, as well as planning and conducting performance events and educational programs.
The number of people involved in each project varies, however at most about 70 people work together at one time. Of the association's members, approximately 40 live within Angono City, often holding meetings to discuss their projects.

Richard さんからいろいろとお話をきいていると、現在の President という Ian Lomongo さんがやってきました。President と彼らが名乗るのにもわけがあって、3年に一度 Neo-Angono 内で選挙を行いリーダーを決めているのだそう。大統領制をとっているのですね。と言っても権力が集中するなんてことはまったくないみたいで、基本はメンバーみんなで集まって組織の進め方を決めているみたいでした。次の世代の若いメンバーもたくさんいるようでしたが、上下関係なんていっさいなく、皆酒飲みながらゲラゲラ笑っています。つうわけで、僕も一緒にサンミゲル飲んでいたら、これまた元大統領の Wire Tuazon さんほか数名も合流。
Whilst speaking to Richard, Ian Lomongo the current organization president, also comes to talk with us.
Apparently they hold an election every three years to elect the organization president. However the president does not

have absolute authority, in general, they are responsible for gathering members together and hosting meetings to discuss the progression of the organization. There are also a lot of younger members but there is no age or power hierarchy between members with everyone drinking and laughing together.
When I drink San Miguel with them, Wire Tauzon who is also a former president, as well as other members come to join in talking with us.

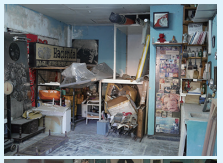

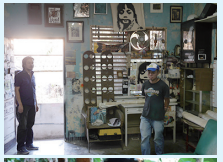
Ian さん（右の笑っている人）と Wire さん（左の遠くをみている人）。
Ian（man laughing on the right）and Wire（man looking into the distance on the left）

Wire さんが、俺の作品見るかというので席を立つと、レストランの奥に案内してくれます。聞けば、さっき見たレストラン奥のギャラリーの作家の息子さんとのこと。そんです（by shimura）。僕らはレストランで待ち合わせをしていたと思いきや、すでに Neo-Angono に足を踏み入れていたのです。2時間ぐらい彼らを探し求めて街を回ったのはいい思い出としておきましょう、ね、ジェローム。
つまり Neo-Angono とは、ここに来る前に僕が思い描いていたようなアーティストグループのようなものではなく、President という言葉が象徴しているようなもっと大きな共同体だったのです。それぞれ小さい頃からお互いを知っていて、アートを共通の話題にしながら成長し、Neo-Angono という名前のもと、生まれ育った街それ自体を巨大なアートの現場に作り上げた。なんともダイナミックでいい感じです。大家族でアートプロジェクトってか。
Wire guides me into the restaurant to show me his artwork. He is the son of the artist who was holding the exhibition in the restaurant gallery we visited earlier today.
When we had arrived at the restaurant to wait for Neo-Angono, we had actually already been in a part of Neo-Angono's artist run space.
So Gerome, let's just put the two hours we spent going around searching for everyone in Angono City just down to a good memory.
In short, Neo-Angono isn't the kind of artist group I had imaged, but is a large collective with an elected president. Members have known each other since their childhoods, and having grown up with art as a common language, it is under the name of Neo-Angono that they have transformed their home city into a giant platform for the arts. How dynamic, a "big family" art project.

レストラン兼ミーティングの場でじっくりお話を聞いた後は、Neo-Angono の事務所兼、レジデンス兼、スタジオへ。

After hearing stories at the restaurant, we move to Neo-Angono's head office, its residence and studio.

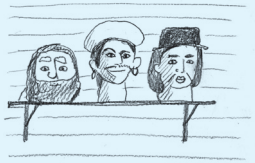
最後は Ian さんの運営する超居心地の良い飲み屋で乾杯。Wire さんが iPad で DJ をしてくれて、サンミゲル飲んで、地元のレバーのつまみ食って、そりゃ最高です。
In the end, we go for drinks at a super relaxed bar managed by Ian.
It is great drinking San Miguel and eating local snacks whilst listening to Wire DJ with his iPad.

その後もぞくぞくと Neo-Angono ファミリーが集結してきましたが、おらは帰りもやっぱり2時間かかるんで名残惜しくも帰路につきました。なんか彼らのグルーブ、すげーよかったな〜。酒飲んで、一生ギャグ言いあって、ゲラゲラ笑って、そしてその中心にはアートがあって。うーん、これって、どこかで… って、Ongoing のいつもの風景だわ。Neo-Angono、どうやら遠い親戚だったようです。
After that more and more of Neo-Angono's family members come by, but since it will take two hours to get back to 98B in Manila, we regrettably have to make our way back.
This group is great, they drink and spend their life telling jokes and laughing. And at the center of it all is art. Umm, actually it reminds me of Art Center Ongoing. Somehow Neo-Angono seems like a distant relative.

最後に初代 President と現役 President と撮った写真ものせておきます。
In the end, I take a picture with the organization's former president and its current president.

マニラの喧騒に疲れたら芸術大家族『Neo-Angono』に会いに行きましょう。
If you got tired of the bustle of Manila, you should go to meet the big art family Neo-Angono

06 | Neo-Angono
https://www.facebook.com/Neo-Angono-Artists-Collective-129174330469742/

農業と商業｜2016年1月16日（Project 20、Los Otros）

16 January 2016 ｜ From the Farm to Commercial Gallery (Project 20, Los Otros)

07 ｜ Project 20

本日は、マニラのいくつかのスペースを回る予定です。
いくぜジェローム。つうか今日もよろしくお願いします。
Today, I'll be visiting several spaces around Manila.
Gerome, please guide me.

まず訪れたのは『Project 20』
ケソンシティーのマギンハワ通りの20番地にあるのでプロジェクト20。
98Bもそうだけど、番地でスペースの名前ってシンプル且つわかりやすくてよいですね。
First, we arrive at Project 20.
The reason why it is called Project 20 is that the space is located at 20 Maginhawa street in the Quezon City.
98B is also named after its address. It's simple and easy to understand.

豪華な扉をくぐるとなんだかとってもオサレな空間が！
Passing through the gorgeous doorway, we find a trendy space inside.

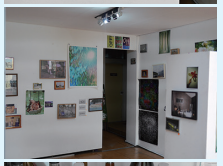

まずはここのプロジェクトマネージャーでアーティストでもあるGail Cicenteさんがスペースについてのお話を聞かせてくれました。
First I hear about the space from Gail Cicente, who is the project manager of the space as well as being an artist.

『Project 20』は、ギャラリーとオーガニックレストラン、そしてオーガニック食品のショップが併設する、2014年の12月に活動を開始したばかりの新しいスペース。現代アートの展示に加え、音楽ライブ、トークやワークショップなども定期的に行っているようです。他の場所と違うのはマニラの北にある農場との深い関わりがあるところ。ファウンダーのDaisy Langeneggerさんは農場を運営していて、そこでオーガニック野菜を栽培しています。だからオーガニックレストランとショップが併設されているのですね。農場ではレジデンスもあって、マニラの作家が一定期間滞在して、時に農業を手伝ったりしながら作品を制作するのだそう。農業とアートって新しいですね。日本でもいけそうな気もしますがどうでしょうか。
Project 20 is a new art space, which started in November, 2014 with a gallery, organic restaurant and organic food shop. In addition to contemporary art, they sometimes conduct live music concerts, talk events, and workshops.

One feature which stands them out from other artist-run spaces is that they have a deep connection with a farm located in the northern part of Manila. Daisy Langenegger, the founder of the art space also focuses on managing and growing organic vegetables on the farm. So the space has both an organic restaurant and shop.
On the farm, there is also a residence where artists in Manila can stay for fixed periods of time creating their artworks, and also helping out on the farm.
What an original combination - farming and art. I'm sure this could work well in Japan as well, don't you think?

ギャラリーでは写真展が。
In the gallery, there is an exhibition of photos.

オーガニック食品の数々、オサレですなぁ〜。
There are many kinds of organic foods, it's so cool.

そして登場『Project 20』のゴットマザー的存在Daisy Langeneggerさん。
Daisy Langenegger, is the godmother-like presence of Project 20.

Daisyさん、国際交流基金とも長い付き合いのある方で、『Project 20』では若い作家たちがプロフェッショナルへと育っていくために場所や機会を提供しているそう。農民でもアートを理解できるしアートを応援できるのよ、と何度も連呼されていましたが、なんともゴージャスな感じの方でした。フィリピンの農業ってめちゃめちゃ儲かるのかなぁ。ただ本当にアートやアーティストを愛しているようで、とても感じの良い気さくなみんなのお母さん的な存在の方でした。この日は3人の若手写真家の展覧会が開催されていて、作家を囲んでそれぞれの作品のコンセプトについて話したりしていました。展示の都度、こうした機会が設けられているようで、作家を育てたいという思いが伝わってきたよん。
She has had a long-term relationship with the Japan Foundation, giving young artists opportunities and providing a place where they can develop into professional artists. Saying that "Farmers can also understand and encourage art," there is something really gorgeous about her. I wonder if you can make a lot of money farming in the Philippines?
But, anyway she seems to just really love art and artists. She is like nice mother to everyone.
Today three young photographers were having an exhibition and Daisy went around to speak with each of them about the concepts of their work. Apparently she does this for every exhibition, you can really feel that she wants to cultivate

young artists.

みんなのお母さん。
Everyone's Mother.

Daisy さんには、ペインターの息子さんも。これがまたお母さんとは真逆の感じで、常にビール（ボトル）片手にキメキメの方で、絵もきわどい感じで、親子のギャップがまた素晴らしかった。これでオーガニック野菜食べて育ちました的な息子だったら少々ガッカリするだろうけど、これだからアートっていいですね。

Daisy has a son who is a painter. He doesn't resemble his mother at all.
Acting really cool, he always has a beer bottle in his hand and his artworks are also filled with danger.
I love the contrast between mother and son.
It may have been a little disappointing if he had grown up as a typical eat-your-organic-veggies kind of kid. But because of the contrast I am struck by the power of art.

息子さんの絵です。
This is Daisy's son's painting.

最後は、「ここにいるみんなが Project 20 のファミリーよ」というゴットマザー のお言葉のもと、展示作家や来ていた人全員でパチリ。ゴットマザーの後ろでガンたれてるのが息子です。
Lastly, I take a picture with everyone who came to the exhibition, and all the artists. According to Daisy: "Everyone is Project 20 family". Behind Daisy is her son, glaring at the camera.

農業とアートでピンときたら『Project 20』へと向かいましょう。
If you are interested in "farming" and "art" you should definitely visit Project20.

07 | Project 20
https://www.facebook.com/projtwenty

08 | Los Otros

さて！今日はまだ続くよ。
Well let's continue!

ゴットマザーに別れを告げ、お次はジェローム推薦のすぐ近くのスペースへと移動。『Project 20』に来ていたカップル、ゴットマザー

ファミリーかと思いきや、実験映像を中心としたアートスペース『Los Otros』のお二人なのでした。
After saying goodbye to our God Mother at Project 20, we move to a nearby space recommended by Gerome.
The couple who visited Project 20, weren't actually God Mother's family but members of Los Otros, an art space which mainly deals with experimental movies.

Shireen Seno さんと John Torres さんは二人の住まいを活動拠点としていて、ときおり実験映像の上映会やトークショー、ワークショップなどを行っているそうです。レジデンスもやっていて、お邪魔した時はメルボルンの映像作家の Zi Yun Lam さんが二階に滞在していました。
Shireen Seno and John Torres established the space in their house. They sometimes hold experimental movie screenings, talk shows, and workshops. There is also an artist residence and at the time Zi Yun Lam, a filmmaker from Melbourne was staying on the second floor.

Shireen Seno さん（左）と John Torres さん（右）。
Shireen Seno (left) and John Torres (right).

プロジェクターは屋内だけでなく外にも設置できるそう。上映会の時にはバーも開いたりするそうで、楽しそうですなあ。
Projectors can be used not only indoors but outdoors as well. During screenings, the bar can also be opened. It sounds so fun!

リビングが上映スペースへと変わるようです。
The living room transforms into a space for screening movies.

こちらバーカウンター。
This is the bar counter.

どうやってスペースを回しているのかきいたら、海外の大きな助成金をゲットしたそうで、なんともうらやましい限りです。日本の実験映像系の団体や作家とも繋がっていて共通の知人がいたりしました。フィルムメーカーで誰かいいやついるかと聞かれたので、鈴木光くんを紹介しておきました。YouTube でも見せたけど英語の字幕がないからチンプンカンプンだったみたい。光、そして日本の作家たち、英語の字幕は必須ですよん。
When I ask them how they manage to run the space, they answer that they succeeded to get a large subsidy from a foreign foundation. I'm jealous. They have connections with organizations and experimental filmmakers in Japan and we have some mutual friends.

When they ask me if I know any good Japanese filmmakers I introduce Hikaru Suzuki.
I show his work on Youtube, but there are no subtitles in English so it's difficult for them to understand. Japanese artists including Hikaru should always put English subtitles!

最後は自慢のお庭でパチリ。ボーダーの彼女がレジデンス作家のZi Yun Lam さん、手前の彼も『Los Otros』のメンバーの一人みたいでした。名前聞き忘れた〜、メンゴ。
Lastly, we take a picture in the garden.
The woman wearing stripes is the resident artist Zi Yun Lam and the man in front of me is also a member of Los Otros, but I forgot to ask his name, SORRY.

マニラで実験映像といったら迷わず『Los Otros』に。
When you want to see experimental movies you should go to Los Otros!

08 | LOS OTROS
https://www.facebook.com/losotrosfilms
https://www.instagram.com/losotrosfilms/

さてさて、まだまだ、どんどん、続く続く。
Well well, let's let's, keep keep, going going.

お次はマニラのコマーシャルシーンも見ておかないとってことで「DRAWING ROOM」というギャラリーへと向かいます。
The next destination is a gallery named DRAWING ROOM which is a part of the commercial art scene in Manila.

あれっ？あれあれっ？イサジだっ！
!!!! Isaji!

つうことでフィリピン人顔で手の器用な日本人作家、伊佐治雄悟くんがマニラで展示をしていたのでした。
会場は金持ちそうな方々でいっぱい。作品も売れたようでよかったね、イサジくん。
I find the Japanese artist Yugo Isaji. He is good with his hands and his face looks almost Filipino.
At the gallery, there are a lot of rich people. Isaji, it's good that you can sell your art works.

あれっ？あれあれっ？あれあれあれっ？リンジーだ！
Huh??? Lindsey!

つうことでもう一人見覚えのある顔、2014年に東京のOngoing AIRにてレジデンスをしていたリンジー・リーが展示会場にいたのです。こっちにおらが来ていると聞いて駆けつけてくれたみたい。懐かしい〜。
I also find Lindsey Lee who joined our residency program in Tokyo, Ongoing AIR in 2014.
He came to the gallery to meet me as he heard that I was in Manila.

ではみんなで記念撮影しましょう。左の女性はマニラ在住の日本人アーティストの山形敦子さん。
We all take a picture together. The woman on the left is a Japanese artist who lives in Manila named Atsuko Yamagata.

そしてもう一つコマーシャルギャラリーのオープニングをはしご。場所の名前は忘れたけど、やたら若い作家たちでいっぱい。
Next, we move to another commercial gallery's opening party.
I forgot the name of the space, but I remember there were a lot of young artists there.

清澄白河（ってもう古いか）みたいな場所。マニラにもコマーシャルシーンはバリバリあるようです。そして若くてもフルタイムアーティスト（作品の売り上げだけで生活している作家）が沢山いて、そこは日本の状況とは全然違うなーと痛感したのでした。でもこのコマーシャルな感じ、やっぱおらには居心地がわりーなぁー。
In Japan, there is a similar commercial gallery district known as Kiyosumi Shirakawa (I'm not sure if it still is, but it used to be, for sure). Also in Manila, there are a lot of commercial galleries and young full time artists (artists who can make their livings from the sales of their artworks alone). I realized that it was a very different situation to the artists in Japan. But anyway, I don't really feel comfortable in this commercial atmosphere.

と、どっと疲れて帰路についたのでした。
Tired, I go back home.

若手作家と記念撮影。疲れている感じが伝わるかなぁ…。
This is a picture with the young artists. I think you can see how exhausted I look....

発表ちます｜2016年1月17日
17 January 2016 | Presentation Night

本日は久々に寝坊ができるのです。
Today, for the first time in a long while I'm able to sleep in.

だってね、どこにもいかなくていいから。
That's because today I don't have to go out to do my research.

でもね… 英語のプレゼンがあるのですよ。かなり安倍〜よ… 。
But I have to do an English presentation here. So I'm quite worried...

で、何を血迷ったか、みんな来てくれるし、せっかくだから和食の料理でも作ろうかなんて口走ってしまい… さてどうしまひょう。
I was so happy to hear that everyone would be coming to see me speak, that I told them I'd cook Japanese food for them all... but now I have no idea what to cook.

つうことで、とりあえず駅前の市場へ。
Anyway, I'm going to the market in front of the station.

新鮮なお魚やお肉や野菜がいっぱいです。メチャ活気があって楽しいですね。
There are many kinds of fresh fish, meat and vegetables. It's a really lively and enjoyable.

肉に野菜、そして日本米や料理酒など、だいたい何でも揃います。そして帰って、料理開始。
As well as meat and vegetables, there is also Japanese rice and sake for cooking on sale.
After the market, I come back home and start to cook.

そうこうしているうちに人がどんどんやってきちゃったぁ !! マークが98B のサイトや FB で宣伝してくれて、見ず知らずのオラの話を結構な数の人が来てくれています。
As I cook, people come in and start to gather around! Mark had announced the event on the 98B website as well as on the Facebook page. Even people who I've never met come to see my presentation.

こちら告知の画像。
This is an image of the event notice.

今回、助成金をいただいている国際交流基金のマニラ支部の方々もいらっしゃってますます緊張に拍車が !!! こりゃ料理作ってる場

合じゃねー。本当はコトコト煮る工程があったのですが、あとはジェローム任せたぜ !!
As people from the Japan foundation located in Manila come, I'm getting nervous, since I got my grant for this research project from the same foundation.
Ah, this is not the time to be cooking! Actually there is quite a lot of cooking left to be done, but I leave it up to Gerome to finish up!

でプレゼン開始。Ongoing の紹介と今回の旅のお話。
I start my presentation. I introduce Art Center Ongoing and talk about my current research trip into the art spaces in Southeast Asia.

会場にはフィリピンで今もっとも有名な若手作家の一人 Poklong Anading や、個展のため台湾からやってきていた YU CHENG-TA も来てくれていました。
Poklong Anading, one of the most famous young artists from the Philippines and YU CHENG-TA, a Taiwanese artist (who has come to the Philippines to hold a solo exhibition) visit 98B to listen to my presentation.

YU CHENG-TA (右)、Poklong Anading (真ん中)、そして黄金町バザールに参加していた Pulo Mondok (左) も。みんな嬉しい再会でっす !
YU CHENG-TA (right), Poklong Anading (middle) and Pulo Mondok who participated in Koganecho Bazaar (left)
I'm glad to see you again!

そしてプレゼンは終了。 英語で質問とかされたりもして泣きそうになったけどなんとか乗り切ったぜ。
I finish my presentation. I am almost about to cry as I had to answer some questions in English but I was able to get through.

当日出した料理です。和食なのになぜか現地の食べ物に見えます
Here are the dishes I cooked today. Although it is Japanese food, for some reason they look like local dishes.

ようやくほっと一息、マーク、ヨージくんと乾杯。今日は本当にありがとう。 ※背後のキャップの彼は "フィリピンの正也と" おらが心の中で勝手に呼んでいる敏腕キュレーターの J Pacena II
Feeling relieved. Cheers, Mark and Yoji. Thank you so much for today.
* The man behind us wearing a cap is J Pacena II , who is a curator. To me he seems like a "Filipino Masaya Chiba" and I call him that to myself.

そして最後まで残ってくれた皆さんとパチリ。国際交流基金のみな

さん、お忙しい中ありがとうございます !!
I take a picture with the people who stayed until the end.
Thank you to everyone from the Japan foundation for finding the time to come by.

経験値が少しだけ上がりました〜。
Today was a good learning experience for me.

バギオの父と子と｜2016年1月19-20日（VOCAS、Ili-likha Artist Village）

19-20 January 2016 | With a Father and Son in Baguio (VOCAS、Ili-likha Artist Village)

さて本日は遠出でっつ。夜行バスに乗ってバギオという山の中の街へ向かいます。帰りも夜行バスだから1泊3日の旅。ハードだけど少し休んだからがんばるまーん。
I'm traveling far today! Riding on the night bus, I head to Baguio, a city in the mountains.
I'll be going back by night bus as well so the trip will be for "three days, one night".
It'll be tough, but since I already got some rest, I'll do my best.

そいではいってみよ !!
Well then, I'd better start!!

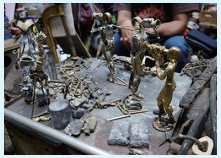
んで、夜行バス。バギオに行くと話すとあらゆる人からマジで冷房がきついから気をつけてと言われ続けてきましたが、本当に凍死しそうになったとさ。フィリピンの方々、冷房がたいそうお好きなようで、タクシーとか、モール（フィリピン中にある巨大ショッピングセンター）とか、とにかく冷房がガンガン。マジで意味がわかりません。これを寒いと感じるのは極東の島国からきたおらだけなのかと、バスの中で周りを見渡してみましたが、みんなブランケットかぶってブルッブルにふるえていました。運ちゃんちょっとは調節してくれよん。なぁーんてナマ言えないから、冷え切った体で朝の5時ぐらいにバギオに到着。ようやく冷房地獄から解放されたと思いきや、バギオもサミー。フィリピンでも山の方は寒いのね。
Although people had warned me about it, the air con on the night bus to Baguio was put up so high that I almost froze to death. People in the Philippines really do love their air con very much, running it full blast in shopping malls and taxis. I really can't understand it at all. Thinking that with my far eastern blood, I might be the only one who felt the cold, I look around the bus only to see everyone shivering under their blankets. Hey driver - can't you tone down the air con a little? But I couldn't get myself to ask, so frozen, I arrive in Baguio at around five a.m. Thinking that I would

finally be free from air conditioning hell I get off the bus but once outside, Baguio is also cold. Even though it's in the Philippines, the mountains are cold.

とりあえず宿へとむかい、一眠りしてからバギオ巡りを開始します !!
案内をしてくれるのは地元美大を出たばかり、現地 NGO スタッフの Micah Hilotin。よろしくお願いしゃっす ! まずは Micah の彫金の師匠でもあり、地元作家の Bumbo Villanueva さんのアトリエ兼ギャラリーへ。
Anyway I go to the hotel. After getting some sleep, I start to go around Baguio!
This is Micah Hilotin who will be guiding me, she works at a local NGO and is a recent graduate from the local art university. At first, we visit the gallery and studio of local artist Bumbo who is Micha's teacher and mentor.

Bumbo Villanueva さん。目が優しすぎる。
This is Bumbo Villanueva. His eyes are so kind.

制作中の作品。
This is an artwork in process.

めちゃ優しい笑顔でご自身の作品の説明とバギオの歴史についていろいろとお話ししてくれました。Bumbo さんのお父さんも彫刻家で、現役時代は学校で美術を長年にわたり教えていたこともあったそう。親子揃って彫刻家、そして共にめちゃくちゃ優しい。
With a kind smile, he talks about his artwork and the history of Baguio. Bumbo's father is also a sculptor and he was also an art teacher at a school for long time. Both father and son are sculptors, they are also very kind.

お父さんともぱちり。
I take a picture with his father as well.

お次は、Bumbo さんのアトリエの目の前にある『TAM-AWAN VILLAGE』へ。ここは複数の地元アーティストが運営している、ギャラリーやらカフェやらがある、うーん観光スポットですなぁ。入り口の壁にはグラフィティが。
After that we go to "TAM-AWAN VILLAGE" in front of Bumbo's atelier. There is a gallery and café managed by several local artists. Umm... it really is a sightseeing spot. There is graffiti on the wall at the entrance.

観光地っぽいからサラリとね。
Well this is kind of just sightseeing so I'll keep it short.

さてどんどん行きましょう。今度はジプニーに乗ってさらに山奥へと

向かいます。到着したのは BenCab Museum。フィリピンでは”ナショナルアーティスト”という1972年から始まった制度があり、フィリピン芸術界に際立った貢献をした芸術家に国から与えられる最高の栄誉だそう。普通は亡くなった作家に与えられるそうなのですが、BenCab は歴代初、まだ現役作家で選ばれた国民誰もが知るビッグアーティストなのです。

Well let's keep going. This time we ride by Jeepney to deep within the mountains. We arrive at "BenCab Museum". In the Philippines, there is a "National Artist" honorary award system which began in 1972. It is awarded to those artists who make outstanding contributions to the art scene in the Philippines. In general, it can only be awarded to artists who have already passed away, but BenCab was the first living artist in history to receive the award of "National Artist". He is a big artist in the Philippines and everyone knows him.

とりあえず入り口の壁にグラフィティがまたあったから撮っとくかね。

Anyway, I found more graffiti on the wall at the entrance so I took a picture.

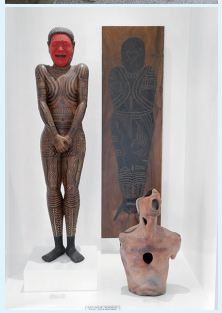

でね、中に入ると、なんと BenCab ご本人が !!!
まだ作品も見てないけど、とりあえず一緒にパチリ。

As I go inside I meet BenCab in person!!!
Although I haven't seen his works yet, I take a picture with him.

多分すげー（のかな?）。でもめちゃめちゃ忙しい方のようで、会えたのはこの一瞬だけ。15秒くらいかな、すぐにお出かけになられました。この美術館、ご本人の作品もたくさんありましたが、それと同じぐらい新旧のアートコレクションずらり。発掘されたような美術品から現代作家の作品まで。大先生、相当なお金持ちっぽいっす。美術館の隣には巨大なご自宅もあって、さすがナショナル。

I'm guessing that he is a really great artist!? But he seems to be very busy and I can only meet with him for this one moment. Hmm I think it's only about fifteen seconds before he has to leave. There are a lot of artworks by BenCab in the museum. In addition, there are collections of works from past to present. BenCab also seems to be very wealthy. He also has a big mansion next to the museum. Wow, really a National Artist.

ヤバめの作品たち。

Cool artworks.

奥多摩秘宝館行き。

The National Sex Museum of Okutama would want this collection.

こちらはバギオ案内人の Micah ちゃん。BenCab 美術館併設のバブリーな庭池にて。終始ケラケラ笑っていましたが、とっても頼れるバギオ女子。

This is Micah who is guiding me around Baguio. We are by the pond in the garden located around the BenCab museum. She is always laughing, but is a very reliable Baguio lady.

09 | VOCAS（Victor Oteyza Community Art Space）

はい次いきましょ。街に戻り「ここがバギオで一番のオルタナティブなスペースなんじゃないかなぁ」といって Micah が連れてきてくれたのは『VOCAS』という2004設立のアートスペース。オーナーはフィルムメーカーで、“Baguio Arts Guild”という伝説のアーティスト集団のファウンダーでもあった Kidlat Tahimik という方（ちなみに BenCab もファウンダーの一人だそう）。ベルリン国際映画祭をはじめ多くの受賞歴があり、昨年は東京国際映画祭にも招待されるなど世界的にも超有名な映像作家です。この日は残念ながらご本人には会えませんでしたが『VOCAS』をゆっくり見学。ギャラリーを併設したレストランでは、展示のほか音楽ライブ、パフォーマンス、ダンス、映像上映など様々なアートを紹介していて、バギオでは知らない人のいないオルタナティブアートスペースです。

We come back to the city and Micah brings me to VOCAS, which was established in 2004 as the most alternative art space in Baguio. Kidlat Tahimik, the owner of the space is a filmmaker and founder of "Baguio Arts Guild", the legendary artist collective（BenCab is also one of the founders）. Kidlat Tahimik is a famous film artist who has won prizes in the Berlin International Film Festival among others. In addition, he was also invited to participate in last year's Tokyo International Film Festival. Unfortunately, I can't meet with him today, but I am able to have a good look around "VOCAS". At the gallery restaurant, they hold not only exhibitions but also live music events, performances, dance recitals and film screenings. Introduced a wide variety arts to the public, there is not one person in Baguio who hasn't heard of this alternative space.

ビルの最上階にあるとはとても思えない大きな敷地にはたくさんの植物が生い茂り、窓からの眺めも最高。ここで今回のバギオのリサーチをいろいろと手配してくれた Fara Manuel にも合流。Fara はバギオの美大で教鞭もとる地元アーティスト。お腹には赤ちゃんがいて、今回のアテンドは彼女が教える美大を最近卒業したばかりの Micah が引き受けてくれたというわけ。

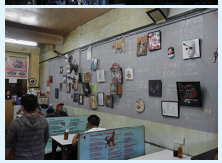
There is a huge space with a lot of plants on the rooftop of the building. The view from the window is also fantastic. Fara Manuel, who helped arrange a lot of my research in Baguio also joins in. Fara is a local artist who also teaches at the Baguio art university. She is pregnant so instead, Micah a recent graduate of the university is guiding me.

みんなで一緒に食事をして、パチリ。
We eat a meal and take a picture together.

さらに移動して、次は犬の料理を出すレストラン兼ギャラリースペース『KATIPUNAN』へ。犬だよ犬!!
We move to KATIPUNAN, the gallery restaurant which also serves dog. Dog.
!!! Dog!

このお店がある路地は犬料理のお店が並んでいて、犬を食べるなんて昔の話なのかと思っていましたが、後からマークに聞いたら今でも頼めば普通に出してくれるそうです。まじかぁー。
I thought the story of rows of restaurants serving dog, and the custom of eating dog was a thing of the past, however talking to Mark, I learn that if we order it, they will serve it as normal. I can't believe it!

壁には現代作家の作品。店内の椅子には歴代のロックスターが歌った犬の登場する歌詞が!!
On the wall are artworks by contemporary artists. The song lyrics to famous rock songs featuring dogs are written on the backs of the restaurant chairs.

でも犬の肉と現代アートって… なんかあるのかなぁ… わかりやせん。さてさて、つうわけで、初日はものすごい量のスペースを回って、しかもあんま寝てないし帰って明日に備えますかね。
But is there a link between eating dog and contemporary art?... I don't get it ... .
After visiting so many art spaces on my first day here, and also having hardly slept I go back to the hotel to rest and prepare for tomorrow.

って、まだまだです。バギオの夜はこれからということで、マニラの作家たちにバギオに行ったら絶対会ったらいいと薦めてくれていたKAWAYAN DE GUIAという作家のアトリエに急遽お邪魔することに。夜の山道を車で30分ぐらい走り到着。KAWAYANすでにバリバリ出来上がっていましたが、とってもいいやつ。1979年生まれつ

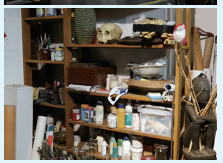
うことで、同世代、そして作品がめちゃくちゃ良かった。フィリピンでこれまで見た中でもダントツでいけてました。アトリエは大量の画集やレコード、それから謎のモチーフでいっぱい。二階ではレジデンスを始める準備もして、これぞ今のアーティストといった感じ。きっとこれから世界に出ていくのだろうなぁ〜。つうかもう有名なのかもしれませんね。
But there are so many things to do in Baguio at night. Artists in Manila recommended that I visit the artist's studio called KAWAYAN DE GUIA. After a thirty-minute bus ride through the mountains, I arrive. KWAYANE is a very nice guy. Born in 1979, he is from the same generation as me. His works are really great. I think they are the best works I have seen in the Philippines. In his studio, there are a lot of art books, records, and mysterious motifs.
On the second floor, they are preparing to start up an artist residence. They really have an active and contemporary feel about them. From now I'm sure they are going to take on the world, but perhaps they are already famous here.

一階のアトリエにはアーティストたちが沢山きていました。おらの後ろでできあがっているのがKAWAYANです。
On the first floor many artist visit. The drunk man behind me is KAWAYAN.

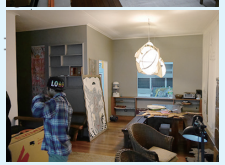
いけてるアトリエ。
A lively studio space.

二階のレジデンススペース。
This is the residence space on the second floor.

彼、見た目は完全にヨーロッパ人で、きけばバギオの映像作家とドイツ人とのハーフとのこと。えっ!? もしかしてその映像作家の父というのは… そんです(by shimuken)、KAWAYANのお父さん、なんとあのKidlat Tahimikなんだと!!! 驚きというか、やっぱ芸術家の子は芸術家なのか。つうことでお父さんにメールをしてくれて、急遽明日ご本人にお会いできることに。いろいろ繋がるのう〜。やるやん、カワイヤン!
He looks completely European in appearance but actually his parents are a Baguio film maker and a German lady!!! I find out that KAWAYAN's father is the filmmaker Kidlat Tahimik.
I'm so surprised but I understand that artist's children are also often artists.
He sends his father an email so that I can also meet him tomorrow. So many things are connected~ Thank you KAWAYAN!

最後はご一緒に。「ピノキオー」と叫んでいましたが、完全にいっちゃってますね…。
At the end of the day we take a photo together.
KAWAYAN screams out “PINOKIO”. He is super drunk.

10 | Ili-likha Artist Village

次の日、 待ち合わせ場所は『VOCAS』 からほど近い『Ili-likha Artist Village』。いろんなお店の入ったオシャレカフェかと思っていましたがこちらもKidlatさんのお店なんだと。
The next day we meet at Ili-likha Artist Village which is close to VOCAS. There are many shops and a very nice comfortable cafe which I find out are run by Kidlat.

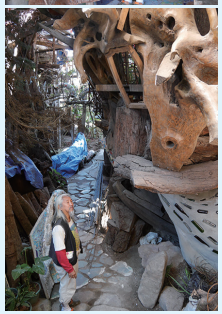

実は初日にもちらっと寄っていました。入り口にて。
At the entrance. Actually we had briefly stopped here on the first day as well.

そして、ご当人、オラ達が着いた時にはすでにいらっしゃっていました。
Kidlat Tahimik in person. When we arrived he was already here.

こちらKidlat Tahimikさん。仙人のようなお方。息子と全然似てね〜。
He’s like a great mountain sage. He doesn’t look anything like his son.

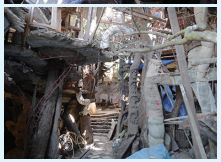

この場所は2008年の暮れにオープンした場所で、Artist Villageと名付けられている通り、様々なアーティストが自分のお店をオープンできるよう日々スペースを拡張しているとのこと。最終的には20ぐらいのスペースが入る予定だそうで、全てアーティストが運営するのだそう。なんだか壮大ですね。空間はすべてKidlatさんのイメージのもと、腕利きの大工さんが手掛けています。結構無茶なお願いでも長年の勘や技術を駆使して作り上げていく感じは、建築物というよりでっかいアートワーク。材料もKidlatさんが日々の生活で出会った木材や廃棄物などを存分に使っていて、なんかよくよく見るとスッゲーイレギュラーで、日本では建築基準法なんチャラとかで決してゆるされない感じの建物。完成はいつになるかわからないと笑いながらお話しされていましたが、バギオ版のサクラダファミリアといった感じでしょうか、いやハウルの動く城かな。
This space was established at the end of 2008. It was given the name of “Artist Village”, with the idea of expanding out the space in order for various artists to open up their own

shops. In the end, 20 shops are planned to be installed in the space with all of them being managed by artists. It’s a great idea isn’t it. The space is being constructed by skilled carpenters in accordance with Kidlat’s vision. The space is more like a big art work itself rather than simply a structure. Even though the initial idea may have seemed quite unreasonable, they have persevered for many years to combine technical skill with feeling and perception. It has been constructed by recycled wood and leftover materials that Kidlat collected. Looking closely, the building style is highly irregular and I’m sure that it would be illegal according to Japanese building standards. Laughing, they tell me that they don’t know when they will finish building. Perhaps it is the Sagrada Familia of Baguio, no maybe more like “Howl’s Moving Castle”.

Kidlatさん、めちゃいい人で、“Baguio Arts Guild”、『VOCAS』そして『Ili-likha Artist Village』についてニコニコ嬉しそうにお話ししてくれました。
Kidlat is a great guy and he was very willing to tell me about “Baguio Arts Guild”, VOGAS and Ili-Likha Artist Village.

現代進行形で建設中のお店を解説付きでツアー。
He guided me around the envisioned shops which were under construction.

太鼓のアーティストたちが敷地内でセッションをしていたり、いい感じですなあ〜。
A drumming session in the space. What a great atmosphere.

ここを訪れるみんながKidlatさんを尊敬しているようで会う人会う人から挨拶されていました。地元のアーティストを応援するため、彼らが自活できるような場を提供し続けるなんて、なかなか常人では辿り着けない境地です。しかも単なる金持ちなんかでは全然なく、70歳をとっくに過ぎて、まだ現役バリバリのフィルムメーカーだなんて。カッコイイとかの次元を超えていますね。やっぱ仙人だな。バギオのアートシーンはこの偉大なる父から、才能溢れる子へと着実に受け継がれていくのでしょうね。なんかいいなぁ〜。
Everyone who comes to the space greets Kidlat, whom they respect very much.
Encouraging local artists and continuing to support them to become self-sufficient is a feat no ordinary person could achieve. In addition, he isn’t a rich man but an active filmmaker over seventy years old. I think he’s more than just cool. He really is a great sage. It’s great that in Baguio, the art scene will be inherited from this legendary godfather to

the next generation of young talented artists.

山間の街バギオにいくなら仙人の築いた『VOCAS』 そして『Ili-likha Artist Village』に足を踏み入れましょう。
When you go to the Baguio you must drop by VOCAS and Ili-Likha Artist Village created by the Great Sage Kidlat.

09 | VOCAS（Victor Oteyza Community Art Space）
https://www.facebook.com/OhMyGulayArtistCafeBaguio/?fref=ts&rf=122223281243167

10 | Ili-likha Artist Village
https://www.facebook.com/pages/Ililikha-Artist-Village/1415457855370717?fref=ts

島のカリスマにあう | 2016年1月22日（Gallery Orange）
22 January 2016 | Meet the Charisma of the Island（Gallery Orange）

涼しかった山の街を後にし、灼熱のマニラに戻ったのも束の間、いよいよ本日よりルソン島（マニラがある島）を飛び出し、他の島々を巡ります。といってもまだまだフィリピンだよん。
After the cool mountain area, I come back to the scorching heat of Manila, but only for a little while. From today I will depart Luzon（the main island where Manila is located）and tour around some other islands. Although it will still be in the Philippines.

国内線に乗りこみ、向かうはフィリピン中央よりちょいと南に位置するネグロス島のバコロド。出迎えてくれたのは、ローデリックことＲＡ Hushhush Tijing。バコロドの頼れる案内人です。よろしくお願いしやっす!!
彼、見た目はヒップだけどレゲエをこよなく愛すシャイで心優しき好青年。まずは腹ごしらえっ、つうことで海にせり出したレストランへと向かいます。うーん、なんとも気持ちいいっす。ここバコロド、海に囲まれている街なのでシーフードがフレッシュなんだそう！期待しちゃうよ、おい。

I'm heading to the city of Bacolod in Negros, the island located in the southern part of the Philippines. R. A. Hushhush Tijing, known as Roderick comes to welcome me. He will guide me in Bacolod. Thank you, Roderick! He looks like he'd be into hip-hop, but he loves reggae music and is a shy and kind young guy. At first we go to a restaurant near the sea for a meal. It feels great to be near the sea and I'm looking forward to the fresh seafood of Bacolod.

海沿いを走ります。
We drive along the coast.

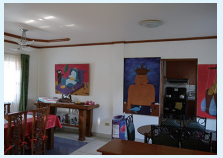
こちらレストラン入り口。
This is the entrance to the restaurant.

潮風が通り抜けます、グラサンがローデリック。
It's so nice to feel the sea breeze! The man wearing glasses is Roderick.

そして料理、うまかったずら〜。
The food is delicious.

お次はローデリックのアトリエ兼自宅へ。若いけど、絵だけで生活している、フルタイムアーティスト。めちゃ綺麗なおうちにて週に5日、朝から晩まで絵を描いて、土日はスポーツをして過ごすというなんとも健康的な絵描きさんです。自己流で絵を勉強し、今はコレクターもついて、それだけで暮らしているだなんて。すばらすぅい〜。
After that we go to Roderick's home and studio. He is a full-time artist even though he is still young. He paints from morning to night during weekdays and plays sports on the weekend. It's a very healthy artistic lifestyle. He studied painting by himself. Now collectors buy his works and he can live off the sales. It's great.

ローデリックの自宅兼アトリエ。
This is Roderick's home with atelier.

11 | Gallery Orange

そしていよいよ今回のバコロド上陸のメインとなる目的地へと向かいます。車を走らせて到着！
オレンジ色の建物の二階にあるそこは、その名も『Gallery Orange』。
Now I am heading to my main destination in the city of Bacolod. We arrive there by car.
The orange colored building with two floors is named Gallery Orange.

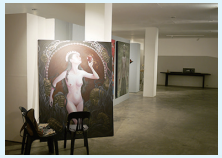

二階へと続く階段には立体作品が待ち構えます。
On the stairs to the second floor there is a sculptural piece waiting.

廊下もオレンジ。
The corridor is also orange.

でましたオレンジ。
Here it is, Gallery Orange.

広大なスペースは幾つかの壁で仕切られていてこの時は3つの展示を同時開催していました。
The huge space is divided by some partitioning walls and at the time of my visit, three exhibitions are being held simultaneously.

お話を聞かせてくれたのはスペースのディレクターの Charlie CO さん。フィリピンで美術に関わるものならば知らない人はいないほどの超有名アーティストです。でもすごく気さくで、しかもおもれー。鉄割の戌井さんにどこか似ていて、心の中で”バコロドの戌井さん”と呼んでいました。
I talk to Charlie CO, the director of the space. In the Philippines, everyone who is connected to the arts knows of him as a famous artist. But he is a very kind and interesting man! Something about him reminds me of Akihito Inui from Tetsuwari Crack Iron Albatrossket (Japanese experimental theater troupe), so I secretly call him that to myself.

『Gallery Orange』は“Art District”とよばれるバーやレストランなどが立ち並ぶ街の一角にある2005年設立のアートスペース。ビルのオーナーが、当時すでに画家として有名であった Charlie さんと出会い、スペースを無償で提供したことからその活動が始まったそう。展示の他に、音楽ライブ、パフォーマンス、ワークショップ、ラウンドテーブルディスカッションなど様々なイベントが行われています。観光客なども多く訪れる地域にあることもあり、アーティストだけでなく学生から家族連れまで様々な人が出入りしているそう。「ギャラリーというよりかはコミュニティスペースに近いかも」と豪快に笑いながら Charlie さんはおっしゃっていました。
Gallery Orange was established in 2005 in the part of the city called the “Art District”, where many bars and restaurants are located. When the owner of the building met with the then already famous artist Charlie, he decided to let Charlie use the space for free. That was how Gallery Orange started.
As well as being an exhibition space, the venue also hosts live music events, performances, workshops and round-table-discussions etc....
Many tourists and visitors come to this area, so the space is not only visited by artists but families, students, and various other kinds of visitors also stop by. Laughing Charlie said, “Rather than a gallery, this is more of a community space.”

Charlie さん @ ご自身の絵の前にて。

This is Charlie in front of his works.

Charlie さん以外には3人の常勤スタッフがいて、その他にも沢山のアーティスト達がこの場を使って様々な催しをボランティアで行っているとのこと。チャーリーと同世代からローデリックのような若い世代まで、訪れる作家たちにも幅があるのも素晴らしい。バコロドのアートの中心地ですね。Charlie さんは『Gallery Orange』のことを「Big Family」と呼んでいましたが、特に上下関係のようなものもなく皆が対等な感じで付き合っているのも印象的でした。
There are three other full time staff and many artists conduct a variety of events here as volunteers. It’s great that their ages range from the same generation as Charlie’s to that of Roderick’s younger generation. It’s the art center of Bacolod. Charlie called Gallery Orange a “Big Family”. I was especially impressed that there was no power hierarchy and that all members associate on equal terms.

スタッフと作家のみなさん。ちなみに一番右がローデリックだよん。
All the staff and artists. The man on the right is Roderick.

バコロドの戌井さんと一緒に。
With Charlie, in Bacolod.

お話を聞いたあとに夕飯でも食べようということになり移動。スペースによく出入りしている写真家のかたがオーナーのお店に到着。イナサルとよばれるフィリピン名物の巨大な焼き鳥を出してくれるお店。
After hearing many stories, we move to eat dinner at a restaurant whose owner, a photographer, often comes to visit the art space.
The restaurant serves *Inasal*, a huge grilled chicken. *Inasal* is a famous food in the Philippines.

肝心のイナサルは、手で食べるもんだからカメラに触れず写真撮り忘れました。さーせん！
We eat *Inasal* with our hands. I’m so sorry for having forgotten to take any pictures.

牡蠣も食しました。こちら激安。
I eat oysters. They are so cheap.

「飯食ったから俺んち行くか」つうことで、お次は Charlie さんのおうちに移動。夕飯も全員分おごってくれたし、出会った時から常人ではないオーラがプンプンに漂っていましたが、やっぱバコロドの戌井さん、半端なかった。自宅兼アトリエは地域の住人しか入ることのできない高級住宅街にあって、その中でも Charlie さんのお家はものすげー豪華。中に入ってまたビビりましたが、スーパーアーティス

トだね、こりゃ。アトリエは素晴らしいし、高そうなお酒がずらりと並んでるし。
After dinner, we move to Charlie's house. I'm guessing that Charlie is a kind of god-like person because he treated us all at the restaurant and from the time I met him I noticed an amazing aura about him.
And my guess is correct. His home with atelier is located in the rich area and is the most gorgeous of all the houses there. When I go inside his house I'm surprise at the space. The atelier is so nice and there are many bottles of expensive-looking alcohol.

美術館級です。
It's like a museum.

でもね、全然偉ぶることなく、若いアーティストたちと楽しそうに話しているこの感じ。Charlie さんのカリスマ性に引き寄せられていろんな人たちが集まってくるのだろうなとしみじみ実感しました。やっぱ戊井さんに似てるんじゃないのん。
Also, he doesn't act all high and mighty but kindly enjoys talking with young artists.
I think his charismatic personality attracts many people to the space.

バコロドにきたら強力なカリスマに会いに行くのを強力にお勧めします。
When you come to Bacolod I highly recommend you seek out the charisma.

11 | Gallery Orange

https://www.facebook.com/orangeprojectbcd/

海辺の芸術 | 2016年1月23日（Kape ALBARAKO、Margaha Beach Resort、Kapitana Gallery）

23 January 2016 | Art near the Sea (Margaha Beach Resort, Kape ALBARAKO, Kapitana Gallery)

今日はバコロドを飛び出し、海辺のアートスペースへと向かいます。車でかっ飛ばしても2時間以上かかるみたいですが、今日もローデレックが連れてってくれるみたい、本当に恐縮っす！
Today I will depart from Bacolod and head to an art space located by the sea.
It takes two hours to go there by car. Like yesterday, today Roderick will also be taking me to the space. Thank you, Roderick!

爆走中のローデレック。カッ飛んでますが、道路の真ん中で突然ボン

ネットが跳ね上がり、前が一切見えなくなって… 死を覚悟したけど、事なきを得ました。安倍〜安倍〜。
He drives at high speed. Suddenly the bonnet of the car bursts open and we can't see a thing in front for a while. I feel like we are about to die but we make it through and back to safety... we are alive....

ネグロス島名産のサトウキビ畑の風景が永遠に続きます。
We see endless farms of sugar cane, a famous agricultural produce of Negros.

そして到着。海だ〜。
We arrive! By the sea!

んっ!?　オサレなギャラリーが。
Hmm?! There is a cool gallery.

12 | Kape ALBARAKO

ここは『Kape ALBARAKO』。まだできて間もない綺麗なお店で、一階がカフェ、二階がギャラリーになっています。
This is Kape ALBARAKO. It's a recently established, very nice space.
On the first floor is a café, and the gallery is on the second floor.

飾られているのは Nunelucio Alvarado さんの作品の数 々。 地元出身のこれまたフィリピンでは皆が知る有名作家さんです。ここのオーナーでもあるみたい。
There are many art works by Nunelucio Alvarado on display.
He is a famous local artist in the Philippines. He is also the owner of the space.

一階のカフェ。
This is the café on the first floor.

二階のギャラリー。風が抜けていきます。
This is the gallery on the second floor. You can feel a nice breeze.

気持ちのいいカフェを後にし、いよいよ本陣へと向かいます。といっても車ですぐのとこらしいです。
After the relaxing café, we head to our destination, but it's very near here by car.

浜辺を走ります。海が綺麗で、泳ぎたいなあ〜。

We drive along the coast. The sea is beautiful and I want to swim.

あれっ、なんか立っているぞよ。
?? huh? Is there something standing there?

近くで見たら彫刻作品のようです。
As I come near it seems to be a sculpture.

そしてその向かいには…
And in front of it....

どーん！
Boom!

13 | Margaha Beach Resort

到着しました。ここは『Margaha Beach Resort』。Nunelucio さんの本陣です。なんともカラフルで、しかも全部竹ってか。すばらしいどえっす！
We arrive at Margaha Beach Resort, it's Nunelucio's headquarters and dwelling.
The space is so colorful and made of bamboo. It's amazing!

中に入るとご本人が出迎えてくれて。地元の食材満載のお昼ご飯をいただきながらお話をしてくれました。
When I go inside the space Nunelucio welcomes me.
He serves local food for lunch and starts to talk about the history of the space.

ここは2000年ぐらいからあったそうなのですが、2013年にフィリピンを襲った過去に類を見ないほどの強力なヨランダ台風によって全壊。当時は Nunelucio さんの子供たちなどがこの場に暮らしており、ご本人は違う場所で生活されていたそうなのですが、この大災害を機に戻られ『Margaha Beach Resort』を作り始めたのだそうです。一階にはギャラリーがあり、二階が Nunelucio さんのアトリエになっていました。
The space was established in 2000, but in 2003 it was completely destroyed by Typhoon Yolanda, the biggest typhoon ever to hit the Philippines.
At the time, Nunelucio's family had lived in the area whilst he had been living in another area, however after the disaster, he came back and started to create the space Margaha Beach Resort.
There is a gallery on the first floor, and Nunelucio's studio is on the second floor.

二階のアトリエです。光が注ぎ込みます。
This is the studio on the second floor. Sunlight shines in.

Nunelucio さんは台風被害の復興も兼ね、この場所を中心に地元コミュニティとの繋がりを作りながら、子供たちを対象とした教育プログラムなども行っているそうです。海辺でのアートプロジェクトなども企画されていて、あの彫刻はその時に作られたものだったみたい。
After rebuilding the space from the damage left by the typhoon, Nunelucio started to use it as a center for creating connections with the local community as well as running educational programs for children. He also organises various art projects in other locations such as by the sea shore. The sculpture we saw earlier, was created during one such project.

ご本人、写真の通りすげーシブかっちょいいのですが、常にギャグを言い続けるおもろおじいちゃん。日本の展覧会にも参加したことがあるとのことで、その時のカタログを持ってきてくれたのですが、それが1997年に東京都現代美術館で開催された「 東南アジア1997 来るべき美術のために」のもの。そしてなんとその展覧会、おら行ったことがあるものだった!? 19年前だからまだ20歳ぐらいの時ですね。もちろん当時、本人にはお会いしていませんが、作品は見ていたから、なんだか古くから知るアーティストに再会したみたいで嬉しかったなぁ〜。
Just like in the photo, Nunelucio is a really cool, wild-looking guy, but he's always telling jokes and is super interesting. He has also participated in an exhibition in Japan and shows me the catalogue. The exhibition is titled "Art in Southeast Asia 1997: Glimpses into the Future" and was held at the Museum of Contemporary Art, Tokyo in 1997. I was surprised to remember that I had been to that very exhibition. It was nineteen years ago, so I must have been only around twenty years old at the time. Of course, I had not met him back then, but because I had seen his works, I somehow feel like this is a happy reunion with an artist I have known since long ago.

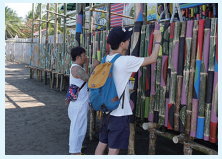

お話の後は一階のギャラリーの前でぱちり。Nunelucio さんの横は奥様。僕の隣は地元の作家さんだそう（皆川猿時さんと同じ顔をされていました）。
After talking we take a picture together.
The women next to Nunelucio is his wife. The man next to me is a local artist.

お話の後に Nunelucio さんが外にでて、ペイントしだしました。
After talking, Nunelucio goes outside and starts painting.

お前もやってみな、つうことでおらも一緒に（with 皆川猿時さん）。
He invites me to paint too and I join in with another local artist.

うん、楽しいね。
It's enjoyable.

ネグロス島にきたら海辺のアートスペースへ。
When you come to the Negros you should visit this art space located by the sea.

12 | KAPE ALBARAKO
https://www.facebook.com/kapealbarako/

13 | Margaha Beach Resort

14 | Kapitana Gallery

そして今日はもう一軒、バコロドへの帰り道にとあるアートスペースに寄りました。
After that we go to one more space.It's on the way back to the Bacolod.

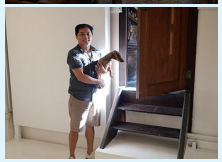
すっごい古い建物の前に車を置き、ブザーを鳴らします。
We leave the car in front of a really old building and ring the bell.

看板ないけど、ローデレック大丈夫???
But there's no sign board. Roderick, do you think it's Ok???

何の返事もなかったけど、ドアを押したら鍵空いてた。
インしてヌォっっ !!!
There is no reply, but I push the door and it opens.

そこには博物館のような立派な空間が。そして入り口のすぐ脇には真っ白なギャラリーがあったのでした。
When I go inside the building I'm surprised to find a magnificent space like a museum.
And right on the side next to the entrance, there is a pure white gallery space.

お話を聞かせてくれたのはギャラリストでこちらの建物の管理をされている Adrian Lizares さん。犬を抱え優しい笑顔のお方。
I interview Adrian Lizares, who is the gallerist and manager of the building. She smiles holding a dog.

この建物は「Balay ni Tana Dicang」という1872年からある歴史ある建物。地元の名家の住居であったものを、当時使われていた部屋や家具などをそのままに一般に公開しているのだそうです。その入り口にあるのが『Kapitana Gallery』。ここでは現代アートの展示を1年に5回ほど開催していて、最近はレジデンスも始められたとのこと。1世紀以上前からある建築物の中で、現代のアートを扱う、時空が交差する入れ子状の空間です。
This historic building named "Balay ni Tana Dicang" was built in 1872. In the past, it had been the home of a distinguished family. Now all the furniture and decor from that bygone time has been left on view for the general public. At the entrance is Kapitana Gallery where they hold contemporary art exhibitions five times per year, and recently they also started an artist in residence program.
With this building from over a century ago, now being a place for displaying contemporary art, I feel like a crossing between space and time has somehow been created and hidden within the space.

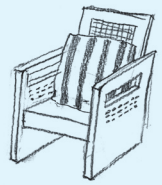

歴史ある建築、部屋、家具。
Historical architecture, room and furniture.

この日はカリフォルニアからレジデンスに来ていた作家さんが次の展示の打ち合わせをしていました。ご一緒にパチリ。
Today a resident artist from California has a meeting about his upcoming exhibition in the gallery.
We take a picture together.

旧の中で新に会ってもいいじゃないか。
From within the past, why not meet something new?

14 | Kapitana Gallery
https://www.facebook.com/balaynitana.dicang

自転車に乗って｜2016年1月24日（Fit Stop）
24 January 2016 | Cycling and Art (FitStop Bite and Bikes)

今日はネグロス島を後にし、お次はパナイ島へと向かいます。フィリピンの島巡りだね。
Today I leave from Negros to Panay Island. It's like doing island-hopping in the Philippines.

ではいってみよ！
Well then, I'll start!

バコロドを早朝に出発して、フェリーに1時間ほど乗って到着。ここはパナイ島南岸にあるイロイロという街。
I depart from Bacolod in the early morning and arrive after a one hour ferry ride. The city is called Iloilo, and is located on the south coast of Panay Island.

フェリーにて到着。
Arriving by ferry.

案内をしてくれるのは、地元作家の Rock Drilon さん。市内にあるマーケットのカフェで待っているというメールを頼りに向かいます。ただし、運がいいのか悪いのか、この日は一年に一度の巨大なお祭り「Dinagyang」が開催されていて、道は激混み。
Rock Drilon, a local artist will guide me in Panay. I'm heading to a café in the market to meet him. I'm not sure if it's lucky or unlucky but "Dinagyang", a big festival held only once per year is taking place at this time! There is a big traffic jam on the road.

大量の人。そしてパレード。
Crowds of people and a parade.

ようやくマーケットに到着し、Rock さんとご対面。もうすぐ還暦を迎える、これまたフィリピンでは有名な芸術家。街をいっしょに回っていると時折「一緒に写真撮ってください」なんて言われるほどで、地元の名士といった感じです。フィリピンではどこでも芸術家が一般の方々にも尊敬されていて、日本とはぜんぜん違うなあと痛感します。
Finally I arrive at the market and meet with Rock. He is a very famous artist in the Philippines and will soon be turning sixty years old. As we go around the city people sometimes ask if they can take their picture with him. I think the locals in the Philippines respect artists wherever they go. It is very different from in Japan.

そんな Rock さん、いつも優しく微笑んでいるなぜだかとても親近感のあるお方。とりあえずなんか食べようかということでイロイロ名物のバッチョイという麺料理をいただきました。
Rock is a nice guy and is always smiling kindly. I have a good affinity with him.
We go to eat Batchoy, a famous noodle dish in Iloilo.

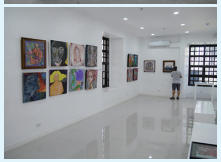
ニンニクが効いてて、日本人好みの味。モツがトッピングされたラーメンですなぁ。
Batchoy has a garlic flavor, so it might appeal to Japanese tastes.
It is like Japanese ramen with a topping of beef and pork.

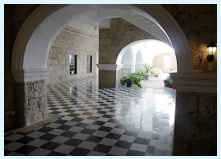
さて、腹ごしらえもしたし、これからイロイロのアートスポットを探索です。まずは映画館とギャラリーが併設したスペースへ。こちらは一昨年オープンしたもので、地元の作家達の絵が並びます。訪れた時は Rock さんがキュレーションしたグループ展が開催中。若い作家達に発表の機会を積極的に設けているとのこと。
After lunch we start to go around the art spots of Iloilo. First we visit a space which has a movie theater and gallery. It was established two years ago and there are paintings by local artists lined up on the wall. At the time of our visit, a group exhibition curated by Rock is on display. The space actively tries to give young artists opportunities to show their works.

映画館兼ギャラリー。
This is the art space with theater and gallery.

次は市役所の中のギャラリーへ。昨年オープンしたばかりのスペースで、とても綺麗なギャラリーでした。こちらも Rock さんの交渉によってできたスペースなんだとか。
Next we go to a gallery located in the city hall. The space was established just last year and is very clean. It was also created through Rock's negotiations.

立派な市役所の一室がギャラリーに。
The gallery located in a room of the magnificent city hall.

お次は博物館に移動。ここでは敷地の半分ぐらいが現代アートを扱うスペースになっています。ここも Rock さんの提案によって確保されたスペースみたい。マジか！
Next we move to a museum. Half of the building is a space for displaying contemporary art.
This was also created by Rock's negotiations. Wow really!?

詳しく話を聞いてみたところ、イロイロにはいわゆるオルタナティブ

アートスペースやアーティストランスペースは存在しないそうなのですが、その代わりに、すでにある様々な公共施設（institution とよんでいました）と協働で、アートの場を広げていっているとのこと。この後も大学や専門学校の中に併設されたアートスペースなんかを回りましたが、どれもRockさんの交渉によってできた場所のようで、驚愕です。しかも一昨年は4つの場所からはじめ、去年は11まで増えたのだそう。Rockさん、柔らかい物腰からは想像できないやり手なのかも!!

Hearing more details about Iloilo, I find out that there are no alternative art space or artist run spaces as such in the city. Instead, there are various, already established public institutions to which they are seeking to cooperate with in order to expand the scope of art in the city. Going around some universities and specialist art schools, I was also surprised to find that they contained art spaces established through Rock's negotiations. Furthermore, whilst two years ago there were only four art spaces from which they had started, this had increased to eleven last year. Under Rock's gentle demeanor, must lie a source of unimaginable capability and willpower.

こちら専門学校の中にあるギャラリー。
This is a gallery in a technical college.

こちらは大学内にあるギャラリー。
This is the gallery in a University.

Rockさんの作品、自転車!!!
This is Rock's art work. It's bicycle!

途中Rockさんの建設途中のアトリエにもよりました。ご一緒にパチリ。
On the way we stop by Rock's studio which is under construction.
We take a picture together.

15 | FitStop Bites and Bikes

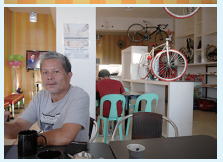
最後は、市内の自転車カフェ『FitStop Bites and Bikes』に到着。ここはイロイロの街でアートを展開する際のベースとなった場所。カフェとギャラリーが併設された、自転車屋さん。お茶を飲みながらRockさんのお話を聞きます。
Lastly we arrive at FitStop Bites and Bikes, a bicycle cafe. The place served as a base in the development of the art scene Iloilo City. The cafe also has a gallery as well as a bicycle shop attached.
Drinking tea, I listen to Rock tell his story.

Rockさん、もともとはマニラを拠点として活動していましたが、お母さんの介護もあって、数年前にご自身の出身地であるイロイロに移住してきました。イロイロには当時、現代アートを扱う場所はほとんどなく、ご自身でそういった場を作っていくことにしたそうです。Rockさんの趣味は自転車で、アートとうまくつなぎ合わせられないかと考え、友人でもあった『FitStop Bites and Bikes』のオーナーに相談して“ARTbike”なるものを考案。こちら、自転車にのって街のアートスポットを巡るツアーのようなもの。このツアーを始めるのと併せて、様々な公共機関と協力して、イロイロ市内に次々アートスポットを増やしていったのだそうです。海辺の街で、自転車を走らせてアートに出会う。Rockさんすげーぜ。

In the past, Rock worked in Manila, but he moved to Iloilo a few years ago to take care of his mother. At the time, there were no contemporary art spaces in Iloilo, so he tried to create spaces by himself.
Rock liked bicycles and wondered if he could create a project connecting bicycles and art. He Confiding in his friend, the owner of FitStop Bites and Bikes, they planned a project together named “ARTbike”. The project was a kind of tour using bicycles to navigate around the art spots of Iloilo. At the same time as starting this tour, Rock collaborated with various public institutions to create more art spots for the project.
In a city by the sea, you can meet art by bike. Rock, you're unbelievable!

自転車大好き、Rockさん。
This is Rock, bicycle lover.

こちら自転車で回るARTbikeのマップです。
This is the ARTbike tour map.

「君も乗ってみる?」、つうことで僕も自転車に乗ってイロイロの街を探索にでます。
“Want to try cycling too?” Rock asks me. So with that, off I go to explore the city of Iloilo by bicycle.

先導するRockさん。
Rock guides me.

2時間ほどイロイロの街を走り汗だく。最後は『FitStop Bites and Bikes』の前でいっしょにパチリ。
After two hours of cycling around the city of Iloilo, I grow

tired and sweaty. In the end we take a picture together in front of FitStop Bites and Bikes.

ちなみに Rock さん、なぜだか初めて会った感じがしないとずっと思っていたのですが、写真を見返してみてようやくわかりました！僕の尊敬する実の叔父、清人（キヨト）おじさんにすげー似ていたのでした。イロイロのキヨちゃん、いろいろありがとう〜 !!

By the way, I was wondering why when I first met Rock I had felt like I had somehow known him before. Well looking at his photo, I finally got it! He looks just like my respected uncle Kiyoto. To Kiyoto of Iloilo, thank you so much 〜 !!

イロイロに渡ったら自転車好きのキヨちゃんに会いに行きましょう。

When you go to Iloilo, you should definitely meet up with bicycle loving Rock.

15 | FitStop Bites and Bikes
https://www.facebook.com/fitstopbiketours/

島の7人 | 2016年1月26日（Capricho Gallery Café）

26 January 2016 | The Mindanao Seven (Capricho Gallery Café)

パナイ島の次はミンダナオ島へ。フィリピンの島巡りはまだまだ続くよ。

After Panay island comes Mindanao island. My Philippines island-hopping tour continues.

ではいってみよ！

Well off we go!

イロイロを出発して飛行機で2時間、さらにシャトルバスにのって1時間。んで、到着しました、ここはカガヤン・デ・オロ。うーん、かがやん、都市ですね。でもなんか見覚えのない車両が、沢山走っているよん !?

From Iloilo, it takes two hours to get to the island by plane. After that it's a one hour shuttle bus ride to get to my destination. I arrive in Cagayan de Oro, yes it's a city. There are many vehicles driving around, the likes of which I've never seen before.

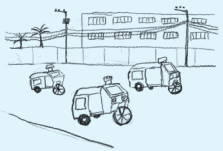

こちらカガヤン・デ・オロ名物、モトレラという市民の足。トライシクルとジプニーを足して二で割った感じ。かわいいね。

These vehicles are called motorelas and are a famous sight in Cagayan de Oro. They're like a combination between a tricycle and a jeepney. Aren't they cute.

ホテルについてしばらくするとカガヤン・ デ・ オロを案内してくれる

Michael E. Bacol が迎えに来てくれました。Michael は地元のペインター。夕食をご一緒して、軽く飲んで明日に備えます。

Michael E. Bacol, who will be my guide in Cagayan de Oro, comes to meet me. He is a local painter. After dinner, we have a few drinks and prepare for the next day.

そして次の日の朝、Michael が所属するアーティストコレクティブ “Siete Pesos” を紹介してくれるというので、彼らのリーダーの Oscar Floirendo が働く大学内の美術館へと移動します。

The next morning, Michael wants to introduce me to the artist collective Siete Pesos to which he belongs. We go to the university art gallery where the leader of the collective, Oscar Floirendo works.

“Siete Pesos” は、2013年のシンガポールビエンナーレにカガヤン・デ・オロを代表して参加したこともある、フィリピンでは名の知れたコレクティブ。個人でもそれぞれ活動していますが、シンガポールビエンナーレでは、まさにあのモトレラにまつわる作品を発表。それというのも、モトレラを発明したのがリーダーの Oscar さんのお父さんなのだそうなのです !! まじか〜。

Siete Pesos is a very well known artist collective in the Philippines. They even represented Cagayan de Oro and participated in the 2013 Singapore Biennale. Each member also works individually but for the Biennale they made a collective piece about the Motorela. Speaking of which, Oscar's father is the one who invented the Motorela. So cool!

こちら2013年のシンガポールビエンナーレのカタログ内の “Siete Pesos” のページです。写真のモトレラを自分らで作ったんだって。

This is Siete Pesos' page in the catalogue of the 2013 Singapore Biennale. They made the Motorela in the picture by themselves.

その後も続々とメンバーがやってきます。ちなみに “Siete Pesos” という名前は、メンバーが7人というのと、モトレラの乗車料金が7ペソなのだからだそう。この日は一人のメンバーが旅行でいませんでしたが、あとのみなさんとご一緒にパチリ！

Members of Siete Pesos keep turning up. By the way, the name Siete Pesos came from the number of members in the group “seven” as well as the fare for riding a motorela of “seven pesos” (siete pesos). One of the members couldn't make it because he is on vacation, but the remaining members and I take a picture together!

一番左が Michael。みんなめちゃいい人たちです。

Michael is on the far left. All of them are such great people!!

16 | Capricho Gallery Café

次に向かうは、Michael が展示の企画を担当しているという『Capricho Gallery Café』へ。
Next we are heading to Capricho Gallery Café, where Michael coordinates exhibitions.

こちらはカフェとギャラリーが併設したスペースで、オーナーはお店の裏にある大学の理事長さんだそう。この日はコレクション展を開催していましたが、普段は Michael ともう一人のディレクターが順番で企画展を開催しているとのこと。“Siete Pesos” のメンバーもよくここで作品を発表しているみたいでした。
The space has a café and gallery attached, and the owner is on the board of directors of the university located at the back of the space. On the day of my visit, an exhibition of the gallery's permanent collection is on display, however usually Michael and one other gallery director alternate in planning shows for the space. Apparently, members of Siete Pesos also often exhibit their works in the gallery space.

こちら Capricho のギャラリー。
Gallery in Capricho Gallery Café

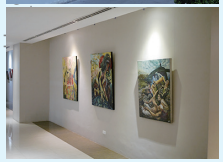
カフェのスタッフと。
With café staff.

Capricho を後にして、次は五つ星のバブリーなホテルへと移動します。ここでも、ホテルのオーナーの依頼で “Siete Pesos” が企画する展覧会が常時開かれているそう。
We leave Capricho and head to a luxury five star hotel. Siete Pesos' exhibitions are often on display here, as per the hotel owner's request.

金色に輝くホテル、まぶしいぜ！
The hotel shines gold. It's so bright!!

四階までエレベーターで上がると、屋外プールへと続く廊下に沢山の作品が飾られていて、全て販売しているとのこと。五つ星ホテルとのタイアップだなんて、おーゴージャス。
We used an elevator to go up to the fourth floor, so many artworks are exhibited in the hallway leading to the pool and all of them are for sale. It is so glamorous being tied up with a five star hotel.

廊下に飾られた絵画。
Picture hanging on the wall in the hallway.

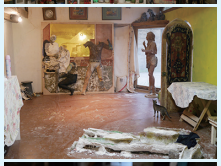
その先には屋外プールが。四階ですよ、ここ。うん、ゴージャス。
Through the hallway is the outdoor pool area. It's on the fourth floor, yes it's so luxurious.

日も暮れてきて、最後は “Siete Pesos” のメンバーの自宅兼アトリエにお邪魔します。こちらにはメンバーの Michelle と Jericho が暮らしています。友達の大工さんの力を借りながら少しずつ自分たちで作り上げている家、というかもはやこれは作品ですね。Michelle は彫刻家、Jericho は画家のナイスカップル。猫が沢山いて（全部で20匹が出入りしているそうです!!）、なんともいい感じを醸し出していました〜。
As the sun starts going down, we go to the last stop, the Siete Pesos members Michelle and Jericho's house and studio. With the help of their carpenter friend, they have been building this house bit by bit. You could say that this place is an artwork in its own right. Michelle is a sculptor and Jericho is a painter. There are many cats (apparently a total of twenty keep coming in and out of the house) It adds a good vibe to the whole place.

絶賛建設中。
Wonderful-under-construction.

アトリエ内には作品と素材がびっしり。
Many artworks and art materials lie tightly packed in the studio.

猫もね。
A cat.

しばらくすると地元のアーティストやギャラリストなんかも続々とやってきた。これがカガヤン・デ・オロのよくある風景みたい。グッド・アトモスフィア 〜。Michael そして Siete Pesos の皆さんありがとうございました〜
After a while, local artists and gallerists also stop by. I hear that this is a typical scene in Cagayan de Oro. Good atmosphere! A big thank you to Michael and all the members of Siete Pesos.

カガヤン・デ・オロにいったら7人の芸術家に会いましょう。
If you get a chance to go to Cagayan de Oro, you should meet all seven of these artists.

16 | Capricho Gallery Café
https://www.facebook.com/capricho.art.cafe/

ぬる壁の街｜2016年1月27日（Turtle's Nest）

27 January 2016 | The City of Murals (Turtle's Nest)

いよいよフィリピンの島巡りも佳境。最後の島セブへと渡ります。

Finally, my island-hopping tour of the Philippines is almost coming to an end. The last island is... Cebu.

カガヤン・デ・オロから飛行機で1時間、のはずが、フライトが2時間も遅れて、やっとこさ到着しました、ここはセブ。リゾートとして有名ですが、バリバリ都市ちゃんです。

ホテルに到着してほどなくセブを案内してくれるPhilipとChristieが迎えに来てくれました。Philipはキュレータでアーティスト、Christieはデザイン会社で働いています。うんではChiristieの車に乗ってレッツラGOん!!

It is supposed to be only a one hour plane ride from Cagayan de Oro, but the flight is delayed for two hours, so it takes much longer than expected. But, finally we arrive in Cebu. Cebu is famous for its resorts but it is also a pretty lively, big city.

Soon after arriving at the hotel, Philip and Christie, who are to be my guides, come and welcome me. Philip is a curator and artist, while Christie works at a design company. We start by riding in Christie's car - let's GO!!

17 | Turtle's Nest

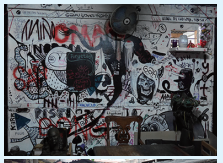

まずは"Turtle's Nest"といういうアートスペースへ。ここは1989年設立のギャラリーを併設するブックカフェ。二階にはペンションもあって、宿泊客も多く利用しています。

At first, we go to an art space called Turtle's Nest. Turtle's Nest was established in 1989. The space has a book café built together with a gallery. A pension is located on the second floor, and many guests stay there.

入り口周辺にはグラフィティ（こっちの人はミュラルといいます。日本でもカッコつけるときはそう言いましょう）がわんさか描いてあって、ストリートのオーラが半端ない。Philipの話では以前は定期的に展覧会も開催されていたようですが、最近はぼちぼちだとか。でもパンクやハードコアのライブがあったり、ストリート系の作家たちのイベントが開催されたりと、まだまだ老舗のアートスペースは現役です。

There is a lot of graffiti on the walls near the entrance (people here call it a mural, so if you want to be cool in Japan you can call it that too) and that is what fills this place with the atmosphere of the street. Philip says that the space used to conduct exhibitions periodically but that it has not held so many recently. However they still have punk and hardcore live concerts as well as events by street style artists so it is still an active veteran of the art scene.

入り口周辺のミュラル。

Mural by the entrance.

お次はChristieの友達がディレクターを務めるというコマーシャルギャラリー『Qube Gallery』へ移動。なぜかヨガの教室をギャラリー内でやっていて、不思議な光景でした。一階にはすっごい沢山の種類のビールを出すバーもあって、ビール片手に作品鑑賞ができるとのこと。いいですね。

Next, we go to Qube Gallery, an art gallery where Christie's friend works as a director. When we arrive, a yoga lesson is being conducted in the space making for a peculiar scene. On the 1st floor, there is a bar with a huge beer selection and that allows visitors to look around art works with a glass of beer in their hand. What a cool place.

ギャラリーでヨガ。

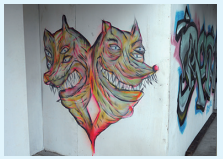
Yoga class in the gallery.

ところで、車で移動していて気付くのは、セブはとにかくミュラルがいたるところにあるということ。

ここにも、そこにも、あそこにも（by 悪魔くん）。

By the way, while riding around by car, I notice that there are so many murals in Cebu.

Here, there, and over there too.

Philipいわく2015年に入り、爆発的にその数が増えたとのこと。そして何を隠そう、彼はその中心人物の一人のようでして、次に向かったのは、Philipがキュレーションを手がけたストリート系の展覧会なのでした。

Philip said the number of murals has greatly increased since 2015. As a matter of fact, Philip is the one of the core member of Cebu's street art scene. We next head to a street style art exhibition which Philip has curated.

ここは『856G Gallery』。オーナーから企画を頼まれ、Philip キュレーションの展覧会が開催中。今後もこの場所でいろいろ展開していくとのこと。展示は、現代アートのかしこまった感じとは全く違って、ものすごく面白かったっす。

This is 856G Gallery. The owner had asked Philip if he'd curate a show for the space, and the resultant exhibition is currently on display. From now on, the space will be used in variety of ways. The current exhibition was extremely exciting, unlike the sometimes routine, or uptight renditions which can be found within the contemporary art scene.

夜になったので、車を走らせ観光客は絶対行かないような郊外のシーフードレストランへ。選んだ食材をその場で調理してくれます。

It has become dark outside, so we drive to a seafood restaurant in the suburbs which most normal tourists wouldn't get the opportunity to visit. They cook whatever ingredients you choose right in front of you.

もちろんウマウマ。

Of course, it is delicious!

こちら Philip（左）と Christie（右）。顔を知られるとやばいということだそう。

Philip (left) and Christie (right). Philip wants to stay anonymous.

そして次の日。Philip いわく「もうセブのアートスペースは全部行っちゃった… 」つうことで、友人たちのスタジオを巡ります。まずは映像作家の ERNEST DINO くんの自宅兼アトリエへ。

The next day, Philip says that we have already visited all of the art spaces in Cebu... so, we decide to tour some of his friends' art studios. The first is ERNEST DINO's house-atelier.

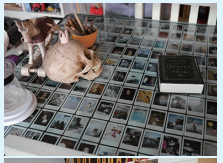
作品を見せてくれたよ。

He showed us his art works.

セブではまだまだビデオアートは一般的ではないそうで、制作してもなかなか発表の機会がないのだとか。アジアの作家たちを Ongoing 映像祭で大量に紹介できたらおもろいかもね。

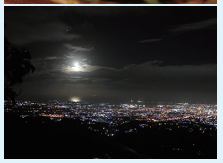
Apparently video art is still not so common in Cebu so that even if artists create video art pieces, there is still not much opportunity for them to show their work. It would be very interesting if we could introduce many Asian artists in a film festival at Art Center Ongoing.

そしてお次はイラストレータの MARK+JOHANNA の自宅兼アトリエへ。可愛らしいイラストをカップルで描いてたまに作品を発表したりもしているそう。絵だけで生活しているようでして、なんともまたすごいですね。

Next is MARK+JOHANNA's house-atelier. They have created some lovely illustrations together as a couple and sometimes they exhibit them. Apparently they also earn their living by illustration alone. What a fantastic job.

やっぱり顔は隠さないとね。

Again, he hides his face.

アトリエ巡りも終わって、最後はセブ名物「リッチョン」という豚肉料理をいただきます。

The studio touring is over. At last, we eat a famous Cebu cuisine known as *Lechon*.

んで、お腹もいっぱいになったところで、セブの街が見渡せるという山頂へ。といっても車で30分ぐらい。セブは海も山も近いのでした。綺麗な夜景です。Philip と Christie、ありがとなーい。

After we are full from eating dinner, they take me to a mountain summit where you can have a view of all of Cebu city. It only takes us 30 minutes to reach the summit by a car. What a marvelous view, I didn't realize that Cebu has both ocean and mountains. Philip and Christie, Thank you very much from the bottom of my heart.

セブでは、ミュラルとぼそりと唱えましょう。

You should whisper the word, "Mural", when you visit Cebu.

17 | Turtle's Nest
https://www.facebook.com/Kukuks-Nest-147487518633935/

Republic of Indonesia

するするする　2016年1月31日（KRACK!）
31 January 2016 | Print Print Print（KRACK!）

フィリピンの島巡りも無事終わり、再びマニラに帰ってきました。そしていよいよ本日よりインドネシア編がはじまります !!!
We are successfully done with our island hopping trip around the Philippines, and we are back in Manila again! Now we kick off our new journey in Indonesia!!

ではいってみよ！
Here we go!

セブを早朝にでてマニラに到着したら日が暮れていました。飛行機ハンパなく遅れるし、マニラの道路ハンパなく渋滞だし、移動で10時間ぐらいかかってしまったぜよ。島ボケして、マニラの交通事情を忘れるとこでした。
Although we left Cebu early in the morning, it was already night time when we got to Manila.
A super-duper delayed flight and crazy heavy traffic in Manila made my trip around 10 hours. I was getting so used to island-life that I forgot what the traffic was like in Manila.

でも、待っていてくれたぜ、マーク、平野さん、ジェローム、そしてヨージ。フィリピンの旅では本当にお世話になりました。あなたたちのおかげで、ありえないぐらい充実していました。マブでありがとう。このご恩は決して忘れません !! これからもキーピンタッチ !!
But Mark, Mayumi, Gerome, and Yoji were waiting for me all day long! Thank you guys so much for everything in Philippines. I could never have experienced all that I have here without you and I cannot thank you guys enough. Thank you so so much. I will never forget what you guys have done for me. Let's keep in touch!

みなさんご一緒にパチリ。
Here is a picture of our buddies.

フィリピンを後にして向かうはインドネシアのジョグジャカルタ。東南アジアを知るあらゆる人から「ジョグジャはやばい」というセリフを聞き続けてきましたが、とうとうその地に上陸いたします。シンガポールで飛行機を乗り継ぎ到着したのは、夜の9時すぎ。これからKUNCIというスペースに2週間ほどお世話になります。まずは腹ごしらえということで、夕ご飯を。この時間に夕ご飯だなんて… こちらでは常識みたいです !!
皆さんレストランと言っていましたが、ほぼ外。ゴザを敷いたガンガン車やバイクの通る道路沿いのお店でお食事。これジョグジャスタイル。
Farewell to the Philippines, and now I am stepping forward to Jogjakarta, Indonesia. Every single person who has been there has told me "Jogja is insane", and I finally I am stepping into the insane land. Transferring at Singapore, I get there a little after 9pm. I am gonna stay in a place called KUNCI Cultural Studies Center for two weeks. First thing first, dinner! Surprised having dinner that late at night? It seems like it's normal thing to have dinner around this time. Everyone calls this place a "restaurant", but it is pretty much just "being on the road". Having dinner at the "restaurant" sitting next to the car and motor bikes passing by. Welcome to Jogja. This is our style, y'all.

こちらアンタリクサ。KUNCIの偉大なるファウンダー。
This is Antariksa, who is one of the founders of KUNCI.

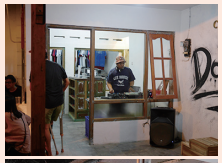

こちらディナ。若いですがめちゃ優秀なキュレーター。よろしくお願いします。
And this is Dina.She is young but such a wonderful curator.

料理も美味しかったよん。
Delicious dinner with awesome people.

さてお腹いっぱいになったし、そろそろ休むかねっと、まだまだジョグジャの夜はこれからっつうことで、近くにあるACE HOUSEというアーティスト・コレクティブに向かいます。今日は台湾からきているレジデンス作家のオープニングレセプションがあるそうです。原チャリでするっと到着。
Oh well, I've filled my stomach up, now it's time to take a rest....

Just kidding. This is just the beginning in Jogja!
We headed to the artist collective called ACE HOUSE which was nearby where we were at. It seems like they are having an opening session for the residence artist from Taiwan tonight. We get there by scooter.

うおっ！
Wow.

もう夜の11時すぎているのに、ガンガン音楽がかかって、若い作家でたくさん。ジョグジャパワーをいきなり体感します。そして…
Even though it's after 11pm, the space is filled with loud music and young artists! This is the moment I felt Jogja power in real life. Oh, I find someone who looks familiar...

Wok The Rock だ!!
It's Wok The Rock!!!!!

Wok The Rock、通称ウォーウォは、黄金町に滞在していたこともある、KUNCI に在住のアーティスト。去年のジョグジャビエンナーレではキュレーターとしても活躍。この街のキーパーソンの一人です。これからよろしくお願いします！
Wok The Rock, aka WoWo, is an artist who has his base in KUNCI, and he has stayed in Koganecho, Yokohama. He did such an amazing job as a curator at the Jogja Biennale last year. He is one of the key persons in this city. It is great seeing you!

さてさて、そんなこんなで一晩明けて、ジョグジャのアートスペース巡りを開始！
This is how we started our journey in Jogja, and after that night, it's time to go around the art space in Jogja!

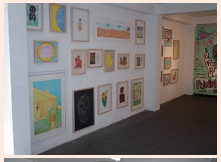
18 | KRACK!

まず訪れたのは『KRACK!』というアートスペース。
First stop is a place called KRACK!

ファウンダーでアーティストの PRIHATMOKO MOKI がお話を聞かせてくれました。
ここは MOKI を含めた3人のアーティストと1人のスタッフによって運営されている2013年の5月に活動を開始したスペース。
版画を専門としたスペースで、一階がギャラリー、二階がメンバーのスタジオ（アトリエ）になっています。

PRIHATMOKO MOKI, who is an artist and the founder of this space, gives us a talk.
This place has been run by 3 artists include MOKI and one staff since May, 2013.
It is specialized in woodcut printing, and they have gallery on the first floor, and studio/atelier on the second floor.

ギャラリーには版画作品がズラリ。
The gallery is filled with art works.

こちらは二階のスタジオです。
This is the studio/atelier on the second floor.

『KRACK!』では、年に3回ほどメンバーの企画展を開催する他、若手の版画作家の展示なんかも積極的に行っています。展示の関連イベントとして、トークショーやシンポジウムなんかも開催。ワークショップもやっていて、一般の人々に向けてシルクスクリーンの指導をしたりもしているそう。メンバーの一人がオーストラリア人ということもあり、そのつてでオーストラリアでも版画作品を販売。基本的に作品の売り上げだけでスペースをまわしているそうで、なんとも素晴らしいです。そしてなにより MOKI がいいやつ〜。
KRACK! holds around three exhibitions a year by its artist members, and is also passionate about holding exhibitions for other young print makers. They also hold talk shows and symposiums beside exhibitions. They don't work just for artists, but are also holding workshops teaching about silkscreen printing etc. to local people in the town as well. Since one of the artists there is from Australia, they sell some art works in Australia too. What is awesome about this place is that they are able to cover their running costs from selling their art works. And also, MOKI is such a nice guy!

こちら MOKI。優しい好青年です。若いけど既婚。
This is MOKI, such a sweet guy. Still young but already married.

ジョグジャで印刷芸術に出会うならここに。
If you are interested in print art in Jogja, you'd better check them out.

18 | KRACK!
http://www.krackstudio.com
https://www.facebook.com/KrackStudio

知の貯金箱を開けろ｜2016年2月1日（KUNCI Cultural Studies Center）

01 February 2016 ｜ Open Your Piggy Bank of Knowledge and Wisdom! (KUNCI Cultural Studies Center)

19 ｜ KUNCI Cultural Studies Center

さて、本日は今回インドネシア滞在の受け入れ組織にもなってくれている『KUNCI Cultural Studies Center 』についてご紹介。
この日のために、わざわざ、ジョグジャ在住のメンバーのみなさん全員が集まりお話を聞かせてくれました。アーザッス！

Well I will talk about the organization KUNCI Cultural Studies Center , where I am staying at the moment.
They are really kind and organize a talk for me, inviting many local artists to come and listen.
Thanks, guys!

インドネシアの言葉で“鍵”という意味をもつ『KUNCI Cultural Studies Center 』は、1999年にアンタリクサことAntariksaとNuraini Juliastuti（現在は海外にて博士課程）によって設立されました。二人は当時まだ学生で、3ヶ月に一度ニュースレターを発行することからその活動を開始したそうです。当然メールなんてまだ普及していない時代で、小さな部屋ですべて手刷りでニュースレターを作っていて、内容はカルチュラルスタディーズを中心にした記事だったそうです。そうこうしているうちに、アーティストによるプレゼンテーションの機会やトークショーなども徐々に開催するようになっていき、またアートやカルチャーに関する貴重な本や資料を閲覧できるライブラリーも充実していくなどして、その活動は広がっていたのだそう。

“KUNCI Cultural Studies Center ”, which means “key” in Bahasa Indonesian, was found in 1999 by Antariksa and Nuraini Juliastuti, who is currently studying her doctorate degree abroad. They were still students when they founded it, and started their work by sending out newsletters once every three months. Of course, they didn’t have email at that time, so they hand-printed all of the news letters in a small room, and they wrote mainly about cultural studies. They expanded their activities by giving opportunities for artists to have presentations, hosting talk shows, and enriching their library, which allows visitors access to valuable books and resources about art and culture.

話を聞かせてくれるファウンダーのアンタリクサ（左）と日本にもつい最近リサーチ滞在していたというギタ（右）。

The founder, Antarikusa (on the left), who’s been so kind to tell me the story of KUNCI Cultural Studies Center , and Gita (on the right) who just came to do research in Japan recently.

めちゃくちゃ頼れる若きメンバー、ディナ。

This is such a dependable member, Dina.

当時の手刷りニュースレター。

This is the hand-printed newsletter from the early days.

場所も初めの小さな部屋から何回か移動を繰り返し、またメンバーも徐々に増えていき、現在はコアメンバーが5人と各種プロジェクトで関わっているメンバーが5人、それと犬のチェパスもいれて10人+1匹のメンバーで活動しています。

After moving from their original tiny room to here and there, and getting more and more members, they now work with ten people and one dog, Cephas, five main core members and five members who participate project by project.

組織全体をまとめるリーダーやディレクターのような存在はいなく、それぞれが皆平等な存在として関わっているとのこと。ただプロジェクトごとに担当のようなものはあって、その中で誰がディレクターをやるかなどを決めていくのだそう。週に1度メンバー全員が参加するミーティングの場を設けていて、それぞれが担当しているプロジェクトの進捗状況などを共有し、みんなで意見を言い合います。

They don’t have a specific leader or director, but they interact with each other as equal individuals. Instead they select a lead on a project by project basis. They have a weekly meeting so that they can all get together and catch up with each project, and discuss things where needed.

『KUNCI Cultural Studies Center 』の活動以外にも、メンバーそれぞれが個々でも様々なプロジェクトを抱えているようで、その興味や専門も良い意味でバラバラ。でもだからこそ多様な視点を確保しそれを共有できるのかもしれません。

Besides all of their collective activities, each one of the members also has their own personal project, interest and specialty, making up a very rich and varied team. This might explain how they are able to hold such a range of different perspectives and maintain an important diversity.

黒いのがチェパス。とても賢いです。

This black furred fellow is Cephas, he is such a smart doggy.

レジデンスの部屋は3部屋あり、僕がいる間も世界中から様々な人が滞在していました。

The residence has three rooms. There are so many people from all over the world come stay and leave while I am staying here.

アーティストだけが滞在するのかを尋ねたところ、全然そんなことはなく、キュレーターやリサーチャーなど『KUNCI Cultural Studies Center』の活動に何かしら関係があれば滞在可能とのこと。
It seems that not only artists but also curators or researchers who have some connection with KUNCI Cultural Studies Center 's activities can stay here too.

滞在者の中には自分の研究や作品についてプレゼンやトークをする人も多くいて、その時はジョグジャ在住のアーティストや関係者が沢山訪れてきてくれます。おらも来週プレゼンやらないと、こえーなー…。そして『KUNCI Cultural Studies Center』のメンバーではないのですが、“みんな大好きウォーウォー”こと Wok The Rockが、ひと部屋借りて住んでいて、人を殺しかねないギラギラした目で、超ブッキラながら密かに滞在者を気にかけてくれたりもします。実はめちゃ優しい。
A lot of the visitors stayed here give presentations and talks, so many artists and locals of Jogja come to listen to them. I gotta do my own presentation next week. Which is a little nerve racking.
Wok The Rock, aka everyone's favorite Wowo, is not actually a member of KUNCI Cultural Studies Center , he rents a room there and takes care of guests with his sparkling eye of murder (lol), worrying about them with a sweet heart (even if his appearance would suggest otherwise). He is actually the sweetest guy.

滞在中に開催されていたポーランドからレジデンスにやってきていたキュレーターのトーク。
Talk by a curator from Poland.

レジデンスの他にライブラリーも充実していて、本を閲覧するだけにここを訪れる人もいます。また基本的にはオープンスペースなので、特に用事がなくても色々な人が本やノートパソコン片手にやってきて、それぞれの時間を過ごしていきます。公共機関じゃないのに、公共機関以上のホスピタリティー !!
Their library is also awesome, and there are so many people who come to this library just to read books here. It is an open space for everyone, so people with free time come here with books or laptop in their hand, and spend time just hanging out. They have an amazing hospitality, even better than any public institution.

お仕事したりご飯食べたりだべったり。
work, hang out, chill....

以下、『KUNCI Cultural Studies Center』のよくある風景
ナターシャ（黄金町バザール2015年参加）とウォーウォー（住人）

This is a scene from everyday life here.
Natasha (participated Koganecho Bazaar2015) and Wowo (resident)

爆笑ディナ。
Dina laughing out loud

こうして KUNCI Cultural Studies Center の夜はふけていきます。
This is how time flies at night here in KUNCI Cultural Studies Center .

どのようにスペースを維持しているのか聞いてみましたが、賃貸のお金とメンバー数人のサラリーはオランダのあるファンデーションの助成金を近年ゲットしたそうで、そちらで賄っているとのこと。うーん、最高ですね。もちろん、これまでの活動が認められてのことであることは間違いありません。Ongoing もそんなお金がほちいなあ、って、まだまだですよね。
I asked how they manage to maintain such an awesome place. It seems like the fund grant which they got recently from the Netherlands could cover the rent and the salary for some of the members working there. That's awesome, huh. They are of course able to receive such support due to the high evaluation of their and their power to make things happen. I wish Ongoing will be like that... in near future.

実際にお話を聞くまでよくわかっていなかったのですが、彼らはアーティストの集団ではなく、そしてキュレーターの集団でもない。「いつもなんて説明しているの？」と尋ねたら「うーん、リサーチャーが一番しっくりくるかな」と笑いながら話してくれました。
I actually didn't know until I visited and talked with them, but they are in fact not an artists group nor a curator squad. When I asked, "Then what are you? How do you always explain who you guys are?" they laughed and said, "Well, let's say... 'researcher'."

それぞれがそれぞれの興味をそれぞれのやり方でリサーチしていく。それって大学みたいだねと言ってみたら、大学では専門的なルールやコンテキストみたいなのが強すぎてあまり自由がきかないのだとか。大学や大きなインスティチューションでは研究できないような分野や対象を独自のアプローチによって探っていくところに『KUNCI Cultural Studies Center』としてのオリジナリティーが生まれるのでしょう。
With each member researching what they are interested in and in the way each wants to... that sounds like university I say, but they say universities have more technical rules to follow or have too strong a context so those in such institutions cannot actually do whatever they want. I

guess KUNCI Cultural Studies Center fills in the gap which University or other big institutions cannot cover, with more specific fields or targets together with their own approach which makes their work more individual, unique and valuable.

そしてもう一点、ART とはどんな関わりがあるのかを尋ねてみましたが、何より皆 ART が大好きであるということが一点。そしてもう一点は、ジョグジャで活動をしている以上、ART はすべての場所にあって、避けることはできないのだという解答が帰ってきました。うーん、かっけえぇ。オラも言ってみて〜。

One more thing I asked them was how do they relate themselves to art. One commonality between them is that everyone loves art above all else, and the second is the belief that you cannot avoid art as long as you work in Jogja, because you will find art literary everywhere, you cannot do anything without art. Jeez. I wish that was my line.

『KUNCI Cultural Studies Center 』には、ディナやギタのような若い世代も次々関わっていて、そこにはヒエラルキーは存在しなく、ただ知識の交差が次々と起こりそれぞれに影響を及ぼしている、そんな印象を受けました。メンバー全員がどこかに限界をもうけることなく、リサーチを続け、その側にはいつもアートがある。なんとも理想的な組織の形をひとつ見せてもらった気がしたのでした。

KUNCI Cultural Studies Center opens its arms to members of the young generation like Dina and Gita too, being careful to avoid hierarchy and instead valuing the constant exchange of knowledge and wisdom which never fails to inspire or activate each other. There is no limit to what the members can do here, they are always researching and always connected to art... that is the impression I got from KUNCI Cultural Studies Center . I feel like I got to witness the existence of an ideal organization.

ではみんなでパチリ。

Here is a picture with all of them!

インドネシアの知の最前線にふれるならここは外せません Ne。

If it is your intention to touch upon the front line of intellectual thinking in Indonesia, then KUNCI Cultural Studies Center should definitely be one of your first ports of call.

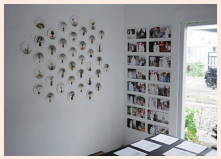
19 | KUNCI Cultural Studies Center
http://kunci.or.id/
https://www.facebook.com/kunciculturalstudiescenter/

黒く撮れ | 2016年2月2日（Ruang MES 56）
02 February 2016 | Badass Photographers? (Ruang MES 56)

20 | Ruang MES 56

本日は、ジョグジャ、否、インドネシアの雄『Ruang MES 56』をご紹介します。
我らがウォーウォーも所属する『Ruang MES 56』は、20代〜40代のメンバーで構成されたアーティストコレクティブ。1994年に美術大学の学生によって結成。彼らはみな写真表現を専門にしていて、とりわけ「現代アートにおける写真表現」を探求しています。
2002年から自分たちのスペースも開き、4ヵ所目となる現在の場所は、ギャラリー、スタジオ、バー、CD ショップ、レジデンスを併設しています。

Today, I will introduce Ruang MES 56. Ruang MES 56, which our brother Wok The Rock is also a member of, is an artist collective made up of members with ages ranging between their 20s to 40s. It was founded by art school students back in 1994. They are all photo-based art, and seeking the way of photographic expression in contemporary art.
They opened their own art space back in 2002, and have moved and expanded several time. Their current place, which is their fourth location to date, has a gallery, a studio, a bar, a CD shop, and residence in the same building.

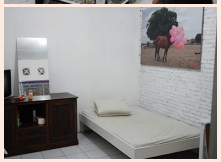
訪れた際、ギャラリーでは『Ruang MES 56』のこれまでの活動とインドネシアの写真表現の歴史をまとめた本の出版記念の展示が開催されていました。

When I visit there, they are holding the exhibition and launch event for a new book about the activities of Ruang MES 56 until now and the history of photographic expression in Indonesia.

こちらウォーウォーが管理する CD ショップ。

This is the CD shop which Wowo is in charge of.

レジデンスルーム。

This is a residence room.

そしてバーカウンター。

And there's a bar counter.

メンバーは現在18人。うち2人はマネージメントを専門としていますが、他のメンバーはみな個人の写真家としても華々しく活躍していて、インドネシアの現代アートにおける写真表現を牽引しているグループなのです。月に一回全体ミーティングを開きますが、小さいミーティ

ングはバーが会議場となり頻繁に行われています。現在のディレクターはなんとウォーウォーがつとめていて、といってもなにか特権があるわけではないそうで、みんなやりたがらないからやっていると笑いながら話してくれました。

There are 18 members of Ruang MES 56 now. Two of them are specialized in management, but the rest of the members work as individual artists, leading photographic expression in Indonesian contemporary art. They have a monthly meeting for the whole team but they also have small meetings at bars more frequently. Wok is actually working as the group's current director, but it doesn't actually give him any special authority, he just took that title as now one else wanted it apparently, he tells me laughing.

バーには夜な夜なメンバーが集まってきて、ギターを弾いたり歌を歌ったりしてハングアウト（友達同士で時間を過ごすこと）。展示の際にはトークや音楽ライブなども行い、また上映イベントなんかもたまに開催しているようです。団体としてのルールみたいなものは特になく、最近は写真だけでなくビデオアートやメディアなどに興味があるメンバーもいるみたいです。

People get together at the bar at night and play the guitar, sing songs, hang and chill out. When they have exhibitions, they sometimes have talk events or music concerts to accomany these, or sometimes they hold a film screening etc.

ギターをひくジンボ。

Jimbo playing the guitar.

結成当初は、写真表現を現代美術の中で確立させることを目的としていましたが、2012年ぐらいから面白ければなんでもやるというようなスタンスに徐々に変わっていったようで、他の団体やアーティストとのコラボレーション、またワークショップなどの教育プログラムも積極的に行っているようでした。

When they started, their goal was to establish recognition for photographic expression in Indonesian contemporary art. More recently, since 2012 onwards their approach has opened up somewhat and they take on whatever sounds like a fun challenge, so they also collaborate on exhibitions with other organizations or artists, or produce workshops and education programs too.

でもなにより『Ruang MES 56』の醸し出す悪っぽい感じがすばらしく、夜になるとメンバーがバイクに乗って続々と集まってくる様子とか、ワルどもの集会みたいでドキドキ。

But besides all of the above, I am just so excited how badass they are. Getting together at night by motorcycle and

chilling... I feel like I jumped into the badass squad.

バーを担当するジンボことJim Allen Abelなんか、めちゃ喧嘩っぱやそうですが、個人の写真家としてかなり有名みたいで、そうしたメンバーたちのギャップもまた魅力。はじめは怖そうな感じがしますが、話してみるとみんなすっごい優しい人たちなんだなぁ、これが。ジョグジャに行ったら必ず訪れてほしい場所の一つどえっす！

Jim Allen Abel, aka Jimbo, who is in charge of the bar looks like an intense guy who might easily pick a fight with someone, but he is actually really famous as a photographer. All those gaps between how these members look and who they really are make this place more interesting and dense. You might be a little freaked out when you first meet them, but as soon as you talk with them, you will immediately find out how sweet they actually are. This is one of the places I want you to go when you drop by Jogja.

ではみなさん一緒に、こぇー…。

MES 56 members in the photo! Looking scary....

ジョグジャの夜は写真表現とともに。

Jogja's night with photography.

20 | Ruang MES 56
www.mes56.com
https://www.facebook.com/mes56/

老舗とテクノと新人の家 | 2016年2月3日
（Cemeti Art House、Lifepatch、Ace House Collective）

02 February 2016 | The Oldest Art Space, Technology and the New Generation
(Cemeti Art House, Lifepatch, Ace House Collective)

21 | Cemeti Art House

本日は、気合い入れて3ヵ所まわるよん。まずは老舗アートスペース『Cemeti Art House』から。
ここは数あるジョグジャカルタのアートスペースでも最も古くから活動を続けるスペースで1988年にアーティストのNindityo AdipurnomoとMella Jaarsmaの二人が設立。

Today, let's go to three places. Firstup is Cemeti Art House which has a particularly long history. Amongst all the many art spaces in Jogyakarta this art space is the oldest, being founded in 1988 by two artists, Mr.Nindityo Adipurnomo and Ms.Mella Jaarsma.

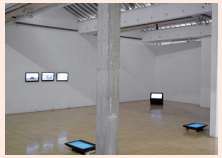

お話しを聞かせてくれたのはファウンダーの Nindityo さん。インドネシアの誰もが知るめちゃ有名なアーティストです。
Nindityo gives us his time to talk through Cemeti's history. He himself is one of the most famous artists that everyone knows in Indonesia.

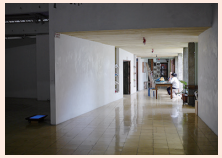
当時は、ジョグジャにはコンテンポラリーアートを扱うギャラリーやスペースなどは全くなかったそうですが、インドネシアの若いアーティストたちが発表できる場所の必要性を感じてスペースをオープン。
When they founded the space, there were in fact no galleries or art spaces for contemporary art in Jogja, so they decided to open the space for young artists to have a place to show their art works.

若手作家の個展に加え、批評家や文学者などを招いてトークイベントや音楽ライブなども積極的に行い、また当時はまだ珍しかったアーカイブという概念にも力を入れながら活動を続けていきました。
They held young artists' exhibitions, talk events with critics or literary figures, and even music concerts. They were also passionate about taking up the concept of the "archive", which was unfamiliar to many people at that time, into their activities.

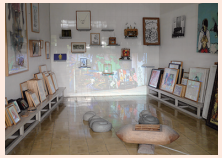
運営は自らの作品を売ったりしながらなんとかやりくりして、だんだんとその存在が知られ、海外からのミュージシャンや NGO スタッフなども多く出入りしていくようになったそうです。1999 年に現在の場所に移動。ギャラリー、小作品の購入できるショップを併設しています。
The more they were able to support their initiative through the sale of art works etc, the more widely their activities came to be known, and came to involve not only artists but also internationals musicians and associates of various NGOs for example. Cemeti moved to its current location in 1999, and this space features a gallery as well as a shop where you can buy choice art works.

ギャラリー、めちゃでかい！
Such a huge gallery!

廊下、めちゃ長い！
And super long hallway!

ショップ、めちゃ品揃いたくさん！
So many things to buy in the shop!

入り口、めちゃさわやか！
What a neat entrance!

2006 年からはレジデンスプログラムも開始。3 組の作家が滞在できるようになっています。現在は長きにわたる活動が認められ助成金やスポンサーなどで運営しているそうです。素晴らしいですね。
They have been running a residence program since 2006, and they can host up to three pairs of artists at any time. This public program has gained key recognition resulting in the securing of subsidies and sponsors to ensure its sustainability. How awesome is that!

これまでは Nindityo さんがディレクターとしてやってきましたが、今年から新しいディレクターにスペース運営を任せて世代交代を考えているそうです。今後はローカルアーティストをより多くフィーチャーする場所に変えていきたいと話されていました。しかし約 30 年ぐらい続くオルタナティブアートスペースだなんて、脱帽でっす !!
Nindityo has led Cemeti as its co-director for all of this time, but he and Mella are now thinking about how to pass the position on to the new generation. They also say they want the space to be more encouraging to upcoming local artists. I am filled with respect and amazement to witness such an alternative art space which has been going for close to 30 years!!

Nindityo さんとプロジェクトマネージャーの新しいスタッフの方。
Nindityo and the new project managers!

変わりつづけるジョグジャの老舗アーティストランスペース。
Old artist-run space which will never settle in Jogja.

21 | Cemeti Art House
http://www.cemeti.org
https://www.facebook.com/Cemeti.Institute.for.Art.and.Society

22 | Lifepatch

What's next? つぎは『Lifepatch』というグループのスタジオにお邪魔します。
What's next? We turn in the direction of the studio called Lifepatch.

スタジオの外観。
How the studio looks like.

『Lifepatch』は自分たちを "citizen initiative in art, science and technology" と名乗っていて、日本語に訳すと「アート・科学・技術の

市民集団」（でいいのかな）。現在は11人のメンバーがいるそうなのですが、そのなかでアーティストはたった2人。あとはデザイナー、農業関係者、科学者、大学教授、ミュージシャン、プログラマー、建築家、パフォーマー、キュレーターなどなど。みながそれぞれ違うバックグラウンドをもった集団なのです。

The members of Lifepatch refer to themselves as a “citizen initiative in art, science and technology”. They currently have 11 members, but there are in fact only two artists amongst them. The remaining members are designers, farmers, scientists, college professors, musicians, programmers, architects, performers, curators... so many people with so many diverse backgrounds.

こりゃ研究室だね。

This is more like a laboratory.

お話を聞かせてくれたのはアデこと Adhari Donora さん。

This is Adhari Donora who showed us around.

2012年に9人のメンバーで活動を開始、プロジェクトによって参加メンバーを変えたり、また他のグループとのコラボレーションなども積極的に行っています。彼らの特徴を挙げるとすれば、バイオアートやメディアアートなどテクノロジーを用いた活動を行っていること。地域でのプロジェクトも積極的に行っていて、時には社会運動とも連携したりもするそう。

Lifepatch started their activities in 2012 with 9 members. They constantly change their membership from project to project, whilst also holding a passion for collaborating with other groups. What makes them unique is their particular multi-disciplinary approach which combines art with technology as seen in such examples as bio-art, media-art. They also work on some projects in the community, and sometimes cooperate with various activists and social movements.

例えば、Jogja River Project（2011 ～）というプロジェクトでは、定点観測による川の水質調査が行われています。その水質調査をもとに、ガジャ・マダ大学農学部微生物研究所の協力を得て、川の水の大腸菌と人々の生活の関係性について分析を行ったりしています。この活動は誰でも参加可能で、活動により得たデータや分析結果も公開されています。また、地元住民のためのワークショップを開催したり、一連の活動をすべてしっかり記録したりしています。そう、Lifepatch は単に最新の技術を用いて作品を作るメディアアート集団とは一味違うのです。

彼らはまたエデュケーションプログラムにも力を入れていて、自分でプログラミングのできるアプリケーションを作ったり、それを使って子供から大人まで参加できるワークショップを開催したりもしています。

For example, one of their projects is “Jogja River Project”. Since 2011, they have taken water samples to study the purity through fixed point observation. With the support of Community Laboratory of Microbiology, Faculty of Agriculture, University of Gadjah Mada, they analyze the relationship between coliform bacteria and people’s lifestyle. This research activity is open to anyone who wants to participate, and the data and results are open for everyone. They also hold workshops for local communities and keep the visual documentation of the activities. They are a little different from the usual artist groups which use the latest technology in order to make art works.
They also have a particular focus on education programs as well, so they make applications which people can program by themselves and use this tool in workshops in which young kids to adults can participate.

開発したワークショップ用のアプリケーションの説明をするアデ。

Ade explaining the applications they made for the workshop.

微生物の培養もしているみたい。

It seems like they even culture microorganisms.

そのほかにも、イースト菌を作ったり、ワインを作ったり。メディアアートって“インタラクティブ”とか“ネットワーク”といった型にはまってしまいがちですが、彼らはテクノロジーを用いて既存の様々な枠を超えていこうとする、そんな野心的な集団のように思えました。おもしろい!!

Other than that, they are also making yeast, making wine... Whilst media-art tends to be fit in the box of buzz words such as “interactive” or “networking” it seems, in my eye, that what they are really passionate about is breaking the frame of technology. Awesome!

アート思考のサイエンティスト集団。

A science based group specialized in art

22 | Lifepatch
http://lifepatch.org/
https://www.facebook.com/lifepatch/

23 | Ace House Collective

おーっし、Next!! 本日最後の目的地へ。もう日も暮れていましたが、メンバーがたくさん集まってくれています。

Alright! Next!
The last destination for today. The sun has already set but so many of the members of the next group are waiting for me!

ここは『Ace House Collective』。ジョグジャの初日にもちらりとおじゃました若手アーティストのコレクティブ。1980年代以降に生まれた作家たちだけで2011年に結成された、今、ジョグジャでも最も勢いのあるグループの一つ。

This is Ace House Collective, the young artist collective which I dropped by for a little while on my first day in Jogja. They were founded in 2011 with artists all born after 1980s. This must be the hottest artist group in Jogja now.

彼らは、いわゆるコンテンポラリーアートというよりも、もっと新しい表現の可能性を求めているみたい。具体的にはグラフィティなどのストリート系カルチャーや、DJなどの音楽シーン、また漫画家なんかとも組んで活動していたりもします。Tシャツやキャップなども自分たちのブランドから販売。また有名なサーフィンブランドと2年にわたりコラボレーションを行ったり、最近では地元の有名ワイン会社と共同開発を行うなど、次の世代感がプンプンします。

Rather than questioning what “contemporary art” is this group focuses its energies upon uncovering the possibility of the new forms of expression, more specifically, they work with street culture such as graffiti, DJs, or cartoon artists. They even design and sell t-shirts or caps with their own brand tag. They have been collaborating with famous surfing brand for two years and now also with local famous wine brand. Sounds like they are really at the center of a next generation of expression!

もちろんコンテンポラリーアートの文脈でも強い存在感を放っていて、インドネシアのビエンナーレに何度も招待されるなど、目立ちまくってます。若さって素晴らしいですね。スペースは大小二つのギャラリーと小作品やグッズを販売するショップ、そしてレジデンスも併設。おらが訪れた時も台湾からグラフィティの作家が滞在して展示をしていました。

Of course, they have also struck out a space for themselves in the field of contemporary art and have been invited several times on biennale in Indonesia. How wonderful the power of youth is! Their space consists of one large and one smaller gallery, a shop selling small art works, and

a residence facility. There is a graffiti artist from Taiwan having an exhibition there during my visit.

大小2つのギャラリー。

One large and one smaller gallery.

レジデンスできていた台湾のアーティストのグラフィティ。

Graffiti by the Taiwanese artist.

展示に関連したトークや音楽イベントなんかも開催していてオープニングにはジョグジャの若手作家たちがわんさか集まってきて熱気が半端ない。でも悪い感じはそんなにしなくって、アートをより一般に広めていくための方法を、彼らの世代で編み出し、自分たちの方法で発信している、そんな印象を受けました。本当の意味で真面目ともいえます。

They constantly have talk events or music gigs alongside the exhibitions, and so many young people get together at each opening. You will really feel the heat from the young generation, but it’s not a bad heat but one which knits their generation together in an expansion of art in their own original way. This could be the real embodiment of what it means to be “serious”.

最後は若者たちとご一緒に。

A group photo with all the young people there.

ジョグジャの近未来を背負うコレクティブ。

A collective which opens the door for the new generation.

23 | Ace House Collective

https://www.facebook.com/acehousecollective/

普及だって人形だって | 2016年2月4日（Lir Space、Papermoon Puppet Theatre）

04 February 2016 | Bridge among People, Art and Puppets (Lir Space, Papermoon Puppet Theatre)

24 | Lir Space

本日はまず原チャリを走らせ『Lir Space』というアートスペースへと向かいます。ここは珍しくジョグジャの中心よりやや北の地域にあるスペース。ほとんどのオルタナティブスペースはジョグジャの南にあるのです。なぜなら南は安いから。では『Lir Space』はなぜ北にあるでしょうか？

We head to the art space called Lir Space by scooter today. This place is on the north side of the city, even almost all

of the other art spaces are on the south side since the rent in the south is cheaper. Then why is this place on the north side?

外観です。いい味出しています。
This is the outside of the building. It has a charming character, doesn't it?

お話を聞かせてくれたのはファウンダーでご夫婦の Mira Asriningtyas さんと Dito Yuwono さん。『Lir Space』は2011年に設立。カフェ、ギャラリー、レジンデンス、ショップを併設したとっても可愛らしい、日本にあったら女性がたくさん押し寄せる人気店になるだろうなというスペース。
The founding couple behind this space, Mira Asriningtyas and Dito Yuwono, gaive their time to talk with me. This place was founded in 2011 and consists of a café, gallery, residence, and shop all set in a very cute atmosphere. I bet it would be really popular among young girls in Japan.

Mira Asriningtyas さんと Dito Yuwono さん。
Mira Asriningtyas and Dito Yuwono.

『Lir Space』のコンセプトは、アートを一般の人たちに開いていくための、仲介役を担うスペースでありたいということ。
The concept of this space is to form a bridge between art and ordinary people.

北と南の話に少し触れましたが、ジョグジャの中心から南はアーティストがたくさん暮らしていてアーティストランスペースもたくさんあるのですが、北はどちらかというと住宅地や普通大の学生が多く暮らしていて、だからこそスペースをこの地域でオープンしたのだそう。
I mentioned that this space is on the north side of the city, not like other art space on the south side, but this is actually connected with its concept. There are so many artists living in south side of Jogja, and there are also so many art places there at the same time. On the other hand, there are more residential areas or university towns of students on the north side of the city, and this is the exact reason why they chose here as their location.

開催するプログラムもより一般の人向けのものが多くて、学生をはじめ、美大を出たけれどアートからしばらく離れていた人たちなどを対象に展開するのだそう。
Their programs are for public and local residents around that area, including students or those who has graduated from art school but have been apart from art for a long time.

ギャラリーです。
This is their gallery.

女性のハートを捉えるであろう小物がいっぱい。
All of these small details are sure to win over a girl's heart.

カフェもかわゆい。
The café is so cute too!

レクチャーやワークショップなども一般の人たち向けに組んでいます。「Video Laboratory and Exhibition（VLax）」と名付けたプログラムでは、一般人や学生向けに4ヶ月間かけてビデオアートを教え、最後に個展を発表させるという講座を開いています。ここでは現役で活躍するアーティストやリサーチャーなどもゲストに招き、学生たちに向けてレクチャーを行ってもらっています。
They also run lectures/workshops for the public too. Under the title "Video Laboratory and Exhibition（VLax）" they host a public program which teaches participants about video art over four months and gives them an opportunity to exhibit their work at the end. They even invite artists or researchers as special guest lecturers.

プログラムを受講した生徒の中には、その後、作品を作り続ける人もいれば、また普通の生活に戻っていく人もいるとのこと。ただアーティストにならずともたくさんの人がアートのエッセンスを理解することが重要なのだと彼らは考えています。
Some of the students who have participated in this program keep making their own art works, whilst others just go back to their normal lives. Either way, Lir Space believes it's important to give opportunities to many people towards the understanding of the essence of the art, no matter if this leads on to them becoming artists or not.

レジデンス作家によるスペースの壁に描かれたミュラル。
An art work drawn on the wall of the space by a resident artist.

ご近所さんの壁もいっときましょう。
And the wall of their neighbors.

アコースティックの音楽ライブなども月一で行い、ここには地域住民が多く参加するとのこと。またある時、レジデンスに招待したグラフィティの作家がスペースの外壁に描いたミュラル（壁画）を見て、自分たちの家の壁にも書いて欲いとなった逸話なども聞かせてくれました。地域に根ざしたアートスペースですね。「アーティストのためのアートスペース」だけでなく、こうした「一般の人々のためのアートスペース」

の存在は、ジョグジャのアートの奥行きを感じさせてくれます。
They also present an acoustic music event once a month, and there are so many people in the community who come to join them. Also, one time, a graffiti artist, who was invited by the space, created a mural upon the wall of the art space, which inspired visitors and made them want to get the same thing done to their own walls. This reflects how deeply rooted this place is within the community. The existence of such an artist place, which functions not only for artists but also for local people, makes the art field in Jogja much deeper and richer.

自慢の本棚の前でパチリ。
In front of their favorite bookshelf

僕も私もアートしましょう。
Let's do art me and you!

24 | Lir Space

http://www.lirspace.net/
https://www.facebook.com/Lir-Shop-125619777517734/

25 | Papermoon Puppet Theatre

さて！お次にお邪魔したのは『Papermoon Puppet Theatre』です。こちら人形劇と映像と音楽とパフォーマンスが融合したインドネシア初のマルチ人形劇団。黄金町にも招待されたことがあり、世界的でもすっごく有名な方がたです。ファウンダーの Maria Tri Sulistyani さんと Iwan Effendi さんご夫婦には、日本で以前お会いしていて久しぶりの再会です。Ongoing のことも覚えていてくれました〜。
My next destination is Papermoon Puppet Theatre. They are the first multi-media puppet theatre company in Indonesia which combines puppet theatre, video, music and performance. They have previously been invited to join Koganecho, Yokohama, and they are internationally renowned. I get to see the founding couple, Maria Tri Sulistyani and Iwan Effendi for the first time in a long time since we last met in Japan! They are so kind to remember about Ongoing!

Maria Tri Sulistyani
Iwan Effendi

『Papermoon Puppet Theatre』は、2006年に活動を開始。はじめの1年間は子供達向けのワークショップのようなものを行っていましたが、2007年に子供に限らず、より多くの世代の人々に向けた活動を展開するようになります。その内容は、インドネシアの歴史や社会への批評性を孕んだ、まさしく大人に向けた人形劇といってもよいかもしれません。
They started their activities as Papermoon Puppet Theatre in 2006. They ran workshops for kids in the first year, and they gradually began to expand their target from just kids to all of the generations. Their stories sometimes include Indonesian history or at other times they might be criticisms about society... so you can refer to this as a puppet theatre for adults.

スタジオの人形たち。かっこええー。
Puppets in the studio. Pretty neat, huh?

誰かに師事してはじめたの？と聞いてみましたが、これが全くのオリジナルみたい。もちろんインドネシアにも人形劇は昔からあったと思いますが、彼らのように映像や音響を駆使した人形劇は他に類を見ません。ここ数年はアジアだけでなく世界中から招待され精力的に活動を続けています。
When I ask who taught them how to make this, they say it's completely their own original idea. Of course, there is a long history of puppet theatre in Indonesia already, but there are few examples of such combination with music and videos. Over the last few years they have been invited to perform not only across Asia but all over the world.

手前は人形じゃないよ、二人のお子さんですよ。かっわええー。
Those ones in front aren't puppets, their kids! Such darlings.

2年に一度、パペット劇のフェスティバルも開催。といってもダンサー、アニメーション、写真、メディアアートなどであっても、人形が関わってさえいれば参加可能ということで、かなり幅広いアートの祭典。世界中を飛び回りながらもそうしたプログラムもやっているなんてパペット愛がハンパないですね。現在はお二人を含め総勢6人の劇団。ワークショップや学校機関との連携プログラムなどパペットによる教育にも力を入れています。まだスタジオしかもってない彼らですが、いつかは一般に開かれたスペースをジョグジャで持ちたいと話してくれました。
They also hold a puppet theatre festival every two years. Whilst it is called a "puppet theatre festival", the medium is open and free, so it could take the form of dance, animation, photography, media art, or anything else, as long as it has some connection to the theme of puppets. They must

have such a love for puppets to be touring the world and running this local program at the same time. Now they have six members of their team. They are also pouring their efforts into the education field too by hosting workshops or collaborating with educational associations. While at the moment they just have a studio now, they tell me that they want to establish a more public space for people in Jogja in the future.

ではみなさんご一緒に。
A picture with everyone together!

パペットは世界で踊る。
And all the world a stage - for puppets.

25 | Papermoon Puppet Theatre
http://www.papermoonpuppet.com/
https://www.facebook.com/Papermoon-Puppet-Theatre-Indonesia-249980071701169/

源泉はいつもアツいものです | 2016年2月5日（Taring Padi）
05 February 2016 | Legendary Hard-core Activists and Artists Collective (Taring Padi)

26 | Taring Padi

本日は哲人アンタリクサの原チャリに2ケツ（90年代前半では二人乗りをそう呼びました）して、今あるジョグジャのオルタナティブアートシーンのルーツを目指します。喧騒の街を抜け、緑がだんだん多くなり、周囲はすっかり田舎。といっても30分ぐらいしか走ってないんだけどね。ここは自然溢れる村の景色、目印なんてなにもなく、賢人アンタリクサであっても迷子になっちった。ぐるぐるぐるぐる回ってバターになりかけて、ようやく到着しました。ここは伝説のアーティストコレクティブ『Taring Padi』のスタジオです。
Riding two-up on the scooter of the philosopher, Antariksa, today I am heading to the roots of the current alternative art scenes in Jogja. Driving out of the hustle and bustle of the town, the greenery was getting thicker and we soon come out into complete countryside, although we are actually only riding for half an hour. Here is the village landscape is rich in nature and there are no landmarks. Even the philosopher, Antariksa is getting lost. Driving around and around, almost turning into butter under the heat we finally arrived. This is the studio of legendary artist collective, Taring Padi.

スタジオ入り口。
The entrance of the studio.

お話をきかせてくれたのは創設メンバーの一人でもあるUcup Baikさん（右奥）と現メンバーのDjuwadi（左）さん。
Ucup Baik (right back), one of the founding members and Djuwadi (left), a current member, shares with me their story.

『Taring Padi』は1998年結成。このブログを読んでくれている方は1998という数字が何度か出てきているのにお気づきになられているかもしれません。この数字、インドネシアにとって重大な意味を持っています。なぜなら30年余にわたりインドネシアに独裁体制を敷いたスハルト元大統領が首都のジャカルタで起こった暴動をきっかけに退陣に追い込まれたのが1998年だからです。それまで集団での政治的な行動が一切禁止されていたインドネシアにとって、それ以降、様々なグループが爆発的に登場してくることになります。
Taring Padi was first established in 1998. The readers of this blog might have noticed the number of 1998 has appeared several times here. This number is quite significant in Indonesia. This is because it was in 1998 that the former president Suharto was forced to resign following the uprisings across the capital city, Jakarta, and the wider country, as 31 years of dictatorial presidency came to breaking point. In Indonesia, all political collective activities were prohibited in Indonesia until 1998, since then, diverse groups have been emerging at an explosive rate.

Ucup Baikさん。なんとあの小山登美夫ギャラリーに所属していたりもします。
Ucup Baik. Amazingly, he belongs to Koyama Tomio Gallery.

『Taring Padi』もスハルト退陣の年に、15人のメンバーによってジョグジャカルタで結成されたグループで、元美術学校であった建物をスクワット（占拠）し、当時の美大生や中退生を中心に、アクティビスト、ミュージシャン、詩人、演劇人などが、数年にわたって共同生活を続けていきます。そこでは展覧会や音楽ライブ、シンポジウムなどが日夜繰り広げられ、彼らは、芸術表現と並行し、社会運動にも積極的に関わっていくことになります。『Taring Padi』のスクワットしたスペースには、数え切れないほどの若い表現者が出入りし、それぞれが新しいグループや活動を起こすきっかけとなっていきました。ジョグジャのオルタナティブアートシーンのルーツという所以はここにあるのです。2003年にスクワットした建物から強制的に退去させられましたが、2007年にはスタジオを自分たちで購入、現在はすべてのメンバーがボランティアとして関わっています。
Taring Padi was formed by fifteen members in Jogjakarta in the year of the resignation of Suharto, and squatting in a former art school building with the students and dropouts of the college as their central figures, activists, musicians,

poets, theatre performers continued to live together for several years. While they organized exhibitions, music concerts and symposiums day and night, in parallel to their artistic expression, they also actively got involved in social movements. Countless young creators visited the space squatted by Taring Padi and this became a momentum for each of them to start new groups and activities. It could be said that this is the very reason why the alternative art scene in Jogya is so rooted in this space. In 2003, they were forcibly evicted from their squat, and they went on to buy a studio of their own in 2007. Now all Taring Padi members are volunteer.

後日訪れた、『Taring Padi』がスクワットしていた校舎。今は政府が管理しています。

Later on, I visited the school building that Taring Padi squatted. Now it is under state control.

『Taring Padi』はアーティストであるのと同時にアクティビストとしても多彩な活動を展開しています。トレードマークにもなっている木版画による作品を武器に、インドネシアにおいて様々な地域が抱える問題に鮮やかに切り込んでいきます。木版画やシルクスクリーンによるポスターや横断幕やTシャツなどを製作して、村のお祭りとコラボレーションするなどして、政治的なメッセージを次々発信していきました。村人たちともに音楽やパフォーマンスなども展開。腐敗、汚職、搾取など多くの問題を抱える地域政府に地域住民が自ら対抗していくのをアートの力で後ろ押しするのです。彼らの活動はアートの世界はもちろん、世界中のNGOやアクティビストにも大きな注目を集めています。

Taring Padi carry out various campaigns as activists as well as being artists. Taking art works of the wood-block prints as their weapon, they sharply question the problems being faced by many different communities across Indonesia. Producing posters, banners and T-shirts with wood-block prints and silk screens, whilst also collaborating with various local festivals etc. they are able to disseminate their political message too. They also work with villagers to produce music and performance events. In this way, Taring Padi offer up the power of art to support local residents who protest against the local administration as they face many issues such as corruptions and exploitation. Their activities have keenly drawn the art industry's attention as well as that of NGOs and activists all over the world.

版画作品を見せてくれました。

They show me the wood block-print works.

ジョグジャの街中にあった『Taring Padi』のミュラル。

Taring Padi's mural in the middle of Jogja city.

組織として厳しい規律のようなものを作った時代もあったそうですが、現在はもっとオープンな組織となり、上下関係やルールなどの存在しないよりオーガニックな組織として活動していると話してくれました。“米の牙”を意味する『Taring Padi』。いやー、かなり尖ってますね。ジョグジャのルーツはやはりハードコアでしたわ。

Apparently there was a time when there were very strict rules of the organization but these days they have a more open structure in which they organically engage in activities as a collective without hierarchy or rules. Taring Padi means “the fang of the rice”, and they are pretty sharp. The roots of Jogja is really hard-core as I had expected.

後からスタジオにやって来たメンバーも加わって。

With other members who came to the studio later.

そしてご一緒に。

Took a picture together.

尖った米のルーツを探るなら。

Search out the roots of the sharp rice.

26 | Taring Padi

https://www.taringpadi.com

https://www.facebook.com/taring.padi.10?fref=ts

生き残るためにできること｜2016年2月6日

06 February 2016 | The Garage of Survival (SURVIVE!garage)

27 | SURVIVE!garage

さて今日は哲人アンタリクサ曰く「ミュラルのゴットファザー」に会いに行きます。

夕方過ぎに到着したここは『SURVIVE!garage』。 おらなりに訳せば“生き残りをかけたガレージ!”すでに名前からして超かっちょいいですね。

Well, today I am going to meet a person that the philosopher Antariksa refers to as “The godfather of mural painting”. This is SURVIVE!garage, where I arrived in the evening. I try to interpret their name and come up with “The garage of survival”. It is a name that really rocks.

入り口の看板。スピード感あるな〜。

This is the signboard of the entrance. Somehow I feel like it is accelerating ～ .

お話を聞かせてくれたファウンダーの Bayu Widodo さん（左）。
The founder, Bayu Widodo (left), shares with me their story.

『SURVIVE!garage』は2009年設立。ミーティングスペース、スタジオ、そして展示会場を兼ねたスペースとしてオープンしました。展示を毎月1回のペースで行い、まだ経験の浅い若い作家たちを中心に紹介しています。『SURVIVE!garage』は、Bayu の自宅兼、スタジオでもあって、彼の圧倒的なカリスマに若い作家たちが引き寄せられている感じがひしひしと伝わってきます。ただ、彼がディレクターやリーダーのような役割をしているのかと思えば、決してそうではなく、展示やどんなプロジェクトをやっていくかは、メンバー皆で話し合って決めているのだそう。
SURVIVE!garage was founded in 2009 as a meeting space, studio and exhibition. Organizing exhibitions once a month, the space introduces young artists who still have little experience. SURVIVE!garage is Bayu's studio-come-home and I feel keenly that young artists have been drawn to his overwhelming charisma. Though I thought that he played the central role as director and leader, actually this is not the case and all members discuss and make decisions on their projects together.

若い作家たちは皆、Bayu を慕っています。
All the young artists adore Bayu.

空間は、入り口前のガレージスペース、ギャラリースペース、ワークショップスペース、販売スペースと分かれていて、それぞれ違う企画を行うこともあれば一つのプロジェクトで全体を使うこともあるそう。音楽イベントや、それに合わせたライブペインティングのイベントなどもやっていて、ここにもジョグジャの若い作家がわんさか集まってくるようです。
There are garage space before the entrance, gallery, workshop and shop. Those varied spaces can organize different project each other and also can use whole space in one project. When they organize music event, they also tailor the live painting show to it, it seems like many young artists in Jogja come to join.

ガレージ部分、ここでライブなども行っています。
This is part of the garage where they organize music concerts.

定期的に変わるガレージの壁のミュラル。

The mural on the garage wall changes regularly.

ワークショップスペース。
This is the workshop space.

その名前の通り、助成金などには頼らず、自分たちの力で継続していくことを念頭においていて、作品とアーティストの関連商品の販売だけでやりくりしているそう。でもやっぱり大変みたいで、何度かクローズの危機があったそうですが、そのつど関係作家たちが力を貸してくれ、小作品販売の企画などで乗り切ってきているそうです。
As its name suggests, the group focuses on independent sustainability without depending on external grants etc., they manage to maintain their operations with only the sales of art works and artists' related goods. But actually this is quite a challenge and they have faced the possible crisis of closing down several times. But on each occasion the associated artists have done their best to help and they've been able to overcome these difficult situations through the sale of small art works.

オリジナルのマーチャンダイス（商品のことです）。オラも赤いキャップ買っちった！ちなみに箱は蓋を閉めると持ち運びもできるみたいで、他のスペースのイベントなどでも出張販売を行っているのだそう。
These are original merchandise. I bought a red cap too! By the way, the box is portable and they can take it around to sell things at events of other spaces.

スペースに関係している沢山の作家たちの版画作品も多数販売。
They sell print works of many artists those who are involved in this space.

Ongoing の話をしたら、とても共感してくれて、お互いつぶれないように頑張ろうと意気投合しました。Bayu は「ミュラルのゴットファザー」だけあって、ストリートの作家の中では知らない人がいないくらいのカリスマの人で、また画家としてもガンガン売れているみたいでした。ただ自分だけでなく若い作家たちの発表のためになんとかスペースを存続させたいという感じが素晴らしかった。見た目からは想像しづらいけど、教育者ですね、彼は。あえて若い作家にプロジェクトの責任者をやらせたり、高校や大学とコラボレーションをしてインターン制度をしてみたり、次の時代を考えていました。いいですね～。
After I talked about Ongoing, they sympathized with me a lot and we hit it off with each other as we shared the challenges of keeping a space going not closing down. As "the godfather of mural painting" Bayu is a charismatic figure that all the street artists know and it seems like he is

enjoying vigorous sales of his work as a painter as well. I am impressed that he seems to engage in sustaining this space to showcase not just his own work but that of young artists too. Although it might be hard to imagine from his look, he's an educator. Encouraging young artists to take the chance to lead projects and facilitating an internship program in collaboration with high schools and universities, he's really been thinking about next generation. That's so impressive～

東京とジョグジャ、これからも共に頑張りまっしょう！
Tokyo and Jogja, moving forward together!

オールナイトで生き残れ！
Sit up all night, and survive!

27 | SURVIVE!garage
https://www.facebook.com/survivegarage/
https://twitter.com/survivegarage

先人に習え | 2016年2月8日（kebun bibi art books coffee、Kedai Kebun Forum）
08 February 2016 | Learn from the Masters of Life (kebun bibi art books coffee, Kedai Kebun Forum)

28 | kebun bibi art books coffee

本日まず向かったのは『kebun bibi art books coffee』。お話を聞かせてくれたのはファウンダーの Hans Knegtmans さん。
Today I am heading to kebun bibi art books coffee and talk with Hans Knegtmans.

Hans さんはオランダ出身。インドネシアに魅せられ、何度も旅行に訪れているうちに、いつか自分のスペースを持ちたいと考えるようになったそう。引退後、昨年2015年の1月に念願であったアートスペース『kebun bibi art books coffee』を友人の Sigit Bapak とともにオープン。ここは、その名の通りアートとブックとコーヒーを提供するスペース。一階手前がギャラリーとカフェになっており、奥では古本を販売しています。
Hans was born in the Netherlands. He was charmed by Indonesia and upon the many times he traveled to this country, he dreamt of having his own space here someday. After retiring, he opened his long-desired art space, kebun bibi art books coffee with his friend Sigit Bapak in January, 2015. As its name expresses this is a space providing art, books, and coffee. The first floor（front side）is for the gallery and café, and at the back it sells used books.

魅惑の古本がずらり。
A line up of fascinating used books.

カフェ＆ギャラリースペース。
The café and gallery space.

展覧会は二ヶ月に一回ぐらいの頻度で開催。インドネシア人だけでなく他の国の作家も積極的に紹介しています。ご本人はオランダとインドネシアを行ったり来たりしていて、オランダに戻っているときは二階スペースを Airbnb として貸し出しているそうです。本も自身で仕入れていて、インドネシアではなかなか手に入らない古本を販売。古本なんて売れるのかなと日本でもよく思ったりするのですが、結構な需要があるそうです。
Exhibitions are held here about once every two months and offer a platform not only for Indonesian artists but also those of other countries. Hans often travels to and from the Netherlands and Indonesia, and when he goes back to the Netherlands, he rents out the 2nd floor space as an Airbnb guest house. He also imports and sells books that are usually hard to find in Indonesia. I often wondered if used books sold well, even when I was in Japan, but he shared that there is a big demand.

外壁のミュラル。
Murals on the wall.

おされな外観。
Fashionable outer appearance.

展示のオープニングレセプションには地元の作家からジョグジャ在住の外国人まで様々な人が訪れるそう。リタイアしているからここで積極的に稼がなくてもいいんだよ。と笑いながら話をしてくれました。
He says that various people such as local artists and foreigners in Jogja come to the opening receptions of the exhibitions. Smiling, he shares that because he has already retired, he does not have to pro-actively earn money.

優しい Han さん。地元にもバッチリうけいれられています。
Kind Mr. Han. He is very welcomed by the locals.

家賃を聞いてみたところびっくりするぐらい安い!! ジョグジャの南地域はまだまだ家賃が安いみたいで、Ongoing の1ヶ月分の家賃で約2年間は広いスペースを借りれるとのこと。Ongoing ジョグジャ支部、まじで考えてもいいかも… 。

I ask him about the rental fee he pays for the space, and it is surprisingly reasonable!! The Southern area of Jogja is still cheap for rent and he could rent a wide space for about 2 years with the equivalent of one month of rental fees for Ongoing. I must really consider an Ongoing branch in Jogja....

悠々自適な空間でコーヒ片手に読書三昧。
Absorbed in reading with a cup of coffee in the leisurely space.

28 | kebun bibi art books coffee

https://kebunbibi.business.site

29 | Kedai Kebun Forum

今日はもう一ヵ所行くよん。つうかこれでジョグジャのスペース最後っす！まじかぁ〜。
I am going to one more place today. It is actually the last space in Jogja! I cannot believe it.

KUNCI から歩いて5分。日が暮れてからやってきたのは『Kedai Kebun Forum』。こちら、レストランを併設したアートスペース。ギャラリーの他に、音楽ライブやパフォーマンスやワークショップなど、なんでもできちゃう多目的ホールもあります。つうか、スペースでっけー。ただ、あいにく1週間の休暇期間に入っていたみたいで、レストランはお休みで、ギャラリーと多目的スペースの電気も消えています。そんなお休みにもかかわらず、ファウンダーの Yustina Neni さんがお話を聞かせてくれました。
Walking from KUNCI for five minutes, I arrive at Kedai Kebun Forum after the sun set. This is an art space building with a restaurant. Other than a gallery, there are also multi-purpose halls available for live music, performances, workshops and so on. Anyway, it is impressively big. But unfortunately, it seems to be taking a week's break, so the restaurant is closed and the gallery and the multi-purpose halls have their lights turned off too. Even though it is during the holiday, the founder, Yustina Neni agrees to talk with me.

Yustina Neni さん。笑い方が素晴らしい。
Ms. Yustina Neni. Her smile is great.

『Kedai Kebun Forum』がオープンしたのは1997年。はじめはレストランからスタートしましたが、空いていた敷地にギャラリーと多目

的スペースを2001年に建設。もうすぐ20周年を迎える老舗アートスペースです。ギャラリーのプログラムは全て Yustina さんとアーティストである旦那さんが決めています。年間に約10本の展示を開催。その中には制作費や開催にかかる費用を全て援助する企画もあるそう。すっごいですね。
Kedai Kebun Forum was opened in 1997. In the beginning it started as a restaurant but later built the gallery and multi-purpose hall in an empty lot in 2001. It is a long-established art space already celebrating its 20th anniversary. All programs at the gallery are organized by Yustina and her husband (an artist). It holds about 10 exhibitions per a year and among them, there are projects which commission new works and cover their organizing expenditure. So amazing.

多目的ホール。
The multi-purpose space.

ギャラリー空間でっす。
The gallery space.

子供達の絵もたくさん貼られていました。
Many children's hand drawings are pasted.

Yusutina さんはジョグジャビエンナーレの事務局でも長年働いていて、ジョグジャのアートシーンのキーマンの一人なのです。といっても、事務局ではお金はもらっていないそうで、全てボランティアよと笑いながら話していました。アートをプロデュースする側の教育にも力を入れていて、3年間を最長としてアシスタントができ、ここでいろいろな経験を積むことができます。
Yustina works at BIENNALE JOGJA office for a long time and she is one of the gatekeepers to the Jogja art scene. Yet in fact she does not receive a salary at the office, working purely as a volunteer. She puts her efforts into fostering education opportunities for art management and provides an assistant program which selected persons can join for up to three years and build up their experience at the art space.

多目的ホールでは定期的にミュージックコンサートや映像祭を開催。アートだけでなく、若い表現者に開かれたスペースとして、ジョグジャの誰もが知るスペースなのです。なにより Yusutina さんのサバサバした性格が気持ちよい！「年もとったし、やりたくないことは基本的に一切やらない」と爆笑しながら話してくれました。うん、只者ではない。やっぱ年季が違うな。
The multi-purpose hall is host to regular music concerts and film festivals. This is a site not only for art but a space open to the numerous expressions of young people. It is

a space everyone knows in Jogja. And above all, Yustina's up-front character is very refreshing! "As I get older, I don't do anything that I don't want to do", she says bursting out laughing. She is certainly an extraordinary person. She makes me think again that the skill gained through a long period of training and experience really makes a difference.

ご一緒にパチリ。
A photo together with her.

ジョグジャのアートをささえ続けて20年。
Supporting the art scene in Jogja for 20 years.

29 | Kedai Kebun Forum
www.kedaikebun.com

ああ、ジョグジャのアートスペース巡りが終わっちまったよん。少し寂しいね。
そして次回はKUNCIで行ったプレゼンのレポートです！
Well, this is the end of visiting art spaces in Jogja. I will miss this a bit.
And before I leave Jogya, I have to give my presentation at KUNCI!

おはなちします | 2016年2月11日
11 February 2016 | Presentation About Art Center Ongoing

うーっし！いよいよジョグジャの締め！インドネシア編はもう少し続くけどねん。
Alright! Finally we have come to the end of our journey around Jogja! But the Indonesian series will continue a little bit more.

ではいってみよ！
Let's go!

ジョグジャの山のようなアートスペースリサーチもひと段落して、本日は我らがアートスペース『Art Center Ongoing』を紹介するプレゼンの日です。
To top off this mountain of research of Jogya art spaces, today I must do my presentation to introduce our art space, Art Center Ongoing.

もちろん英語でね。
Of course, in English.

さすがに少し英語に耳が慣れてきましたが、喋るのはまだまだやっぱりムジーよ。学生の頃に留学とかしとけばよかったと本当に心から思います。若いみなさん（こんなブログ読んでないかもだけど）、借金してでも一度ぐらいは海外で勉強したほうがいいよ、マジで。
My ears got slightly used to English, just as I thought, but speaking is still difficult. I really regret that I didn't go to study abroad when I was a student. Dear young readers (though you guys may not read such blogs), it would be better to study overseas once, even if you have to borrow money to achieve this. I am sure.

しかし後悔先に立たず。今回ジョグジャで訪れた先々で、プレゼンするよと宣伝してしまったし、おらの鼻くそ英語で乗り切るしか仕方ないのです。
But there is no use crying over spilt milk. This time everywhere I visited in Jogja, I advertised that I would give my presentation today and there is nothing to do but to challenge this with my terrible English.

プレゼンは15:00から。「その前に昼飯でも食うか」とウォーウォー先輩に誘われ、雨の中タクシーにてオススメという焼き魚屋さんを目指します。案の定、道は激混み。焦りながら焼き魚定食をたいらげ（焦って写真撮るの忘れちった、味ももちろんね）、時間をみたらすでに14:30になるところ。「ウォー！やべーウォー」と時計を見せたところ、

大将ニヤニヤして「大丈夫だよ」とのこと。雨の中タクシーを捕まえて、内心すげー焦って帰ったところ、まだ全然人は集まってなかったのでした。さすがウォー、お見通しですね。

My presentation starts at 3pm. Wok The Rock asks me “Before that, let’s have lunch.” and we head to his recommended grilled fish place by taxi in the rain.As you can imagine, the roads are very crowded.Being in a rush, I finish eating a grilled fish dish（I forgot to take photos and didn’t have time to taste properly either）and I look at my watch, it is already 14:30.“Wok The Rock!! Wok The Rock!!” showing my watch and he says, grinning, “It’s okay.” In the rain we catch a taxi and while I am going back with the feeling being in such a hurry, still very few people have gathered there yet. Wok The Rock have expected as much.

それから30分ぐらいして、ぼちぼち人も集まってきたので、いよいよスタート。

After about 30 minutes, people start coming and I finally start my presentation.

はぁ、緊張すんな〜。

Sigh, so nervous.

まずは、Ongoing の活動紹介をして、それからジョグジャのアートスペースをめぐってのオラの感想をのべて、最期に東京でインディペンデントでアートスペースをやっていく難しさなどを話しました。もちろん英語でね。そしたらみなさんめちゃくちゃ食いついてくれて、プレゼンというよりも全員参加のディスカッションみたいな感じに。

At the beginning, I introduce about Ongoing projects and share my feedback on what I have observed by visiting so many art spaces around Jogja, and at the end, I talk about the difficulties in running an independent art space in Tokyo. Of course, in English. Then everyone is very interested and it becomes a discussion with everyone joining in rather than just a presentation.

経済の話、政治の話、宗教の話、そして Ongoing とジョグジャの未来の話。それぞれが違った意見や見解を話してくれて、すっげーおもろかったし、そしてめちゃ勉強になりました。実際、こっちにきてから教わることばかりな気がしています。40歳手前にして一皮も二皮もベロベロにむける感じ。

We talk about economics, politics, religion, and the future of Ongoing and the future of Jogja, all kinds of topics.Everyone shares various opinions and different points of view and it is very interesting, allowing me to learn a lot. In fact, I feel I have learnt so much since I came here. As I come close to

turning 40 years old, it feels as if I’m a snake, growing as I shed one skin for another.

KUNCI のみなさん、この場を作ってくれてありがとう。
そしてジョグジャの皆さんに本当に本当に心から感謝です。

To all the people of KUNCI -Thank you for making this opportunity.
And dear everyone in Jogja, I really appreciate you all from the bottom of my heart.

それではご一緒に、最高や。

Then, photo time together. Feeling so great.

いつかまた必ずここに帰ってきます !!
ありがとう。

I will be back again here for sure in the future!!
Thank you.

本について思うこと｜2016年2月13日（C2O library & collabtive、WAFT Lab）

13 February 2016 | What I Think About Books (C2O library & collabtive, WAFT Lab)

30 | C2O library & collabtive

本日は長らくお世話になった愛するジョグジャを後にし、スラバヤへと向かいます。ばさら、ジョグジャ !!

Leaving my dear Jogja where I stayed for quite some time and now owe a great deal to the people there, I’m now heading to Surabaya. Goodbye, Jogja!!

飛行機のったらあっという間にスラバヤ到着。タクシー乗って目的地へ。やってきました、ここは『C2O library & collabtive』。

Once got on board the plane, I seem to arrive in Surabaya in an instant. I head to my destination by taxi. C2O library & collabtive, here I come.

お話を聞かせてくれたのはプログラムマネージャーの Erlin Goentoro さん。C2O はファウンダーである kathleen azali さんが2008年に設立。ライブラリー、共同のワーキングスペース、ショップ、多用途に使えるギャラリーを併設したスペースです。ライブラリーという言葉がスペース名にがっつり入っていることからも推測できるように、歴史やアーカイブに焦点を置いています。入 っ てまず圧倒されるのはずらりと並んだ本の数々。設立当初は kathleen さん個人の本からはじまり、現在はドネーション（寄付の本）なども加わって、壮大なコレクションになっています。C2O にはメンバーシップがあり、入会するとこれらの本を借りることもできます。おらの敬愛する手塚治虫大先生のブッタ

なんかもコレクションにありましたよん。

The program manager, Erlin Goentoro shares their story with me. C2O was founded in 2008 by Kathleen Azali, and boasts a library, shared working space, shop, and a multi-function gallery. With library featured prominently in the title of the space there is a clear focus upon history and archiving here. Once you enter the space the amount of the books appears quite overwhelming. The library began from Kathleen's private collection of books and it has now become a magnificent collection supplemented with people's book donations. C2O offers membership and once you join, the member can borrow books. I see my beloved master Tezuka Osamu's "Buddha" is also included in the collection.

びっしりと本棚。いいですね。

Shelves stuffed full of books. That's awesome.

東南アジアに来て感じることの一つに本の存在感があります。ここC2Oもそうですが、ライブラリーがスペースの重要な位置を占めていることも多く、そこでしか読めない本や手に入らない本みたいなことがよくあるみたいなんです。アマゾン全盛の日本では（世界中そうなりつつありますが）、どんな本でも、いつでも、どこでも、ネットさえあれば手に入るみたいな感覚になってしまい、本や図書館に対してのありがたみが完全に失われつつありますよね。もちろん日本にも古本屋とかありますし、一概には言えないかもしれませんが、ただ古本屋であってもブックオフが幅を利かせていたりして、大量消費感は否めません。それに対し、東南アジアでは本に対してのプライオリティーがめちゃくちゃ高い。一冊の本との出会いをとても大切にしていて、本それ自体も大切に扱っている印象を受けます。東京には巨大な本屋さんや巨大な図書館がいたるところにあるから、個人ライブラリーをスペースの機能として前面に出していくことに疑問を持つ人もいるかもしれませんが、こちらでは本というものがとてもとても重要な位置を占めているのです。ほとんど誰の手にも取られたことのない本が大量にならぶ無味乾燥とした本棚と、ひとつひとつに深い思い入れや思い出が染み付いていてさらにそれらをきちんと説明してくれる人がすぐそばにいる本棚。どちらに魅力を感じるのかは、いずれにせよ一冊の本を読むその人次第なのかもしれませんが。

During my time in Southeast Asia, I've really felt the great presence of books. In places like C2O, the library plays a significant role as part of the overall space and it seems that they often have the books which cannot be read or found anywhere else. In Amazon dominated Japan (and of course this is a worldwide phenomenon), where once online, you can get any book, any time, the real value of the books and

libraries has been completely lost. Of course, there are used book shops in Japan, these also start to become part of mass consumption when big chain stores such as Book Off systematize the sale of used books. On the other hand in Southeast Asia, the books have been given much higher priority. It seems that it means a lot to people when they come across a book and I got the impression that people treat the books themselves with careful courtesy. In Tokyo, there are huge bookshops and very big libraries everywhere and some may question spaces which promote their private libraries, however, books play a very different and important role in the South East Asia region. While there are some dull bookshelves with large amounts of books that very few people have picked up, there are other bookshelves in which each book is full of special attachments and memories, with people who are able to explain their contents in detail. Which ones appeal to people? Probably it depends on each reader anyway.

さてさて、またC2Oにもどって、こちらではスペースの外でのプロジェクトもたくさんやっていて、なかにはスラバヤの街歩きイベント『SURABAYA JOHNNY WALKER』なんてのもあります。こちらお酒からつけたネーミングかと思いきや、「SURABAYA JOHNNY」という有名な民謡があるとのこと。他にも音楽ライブやトークイベント、また一般の人々が参加できるワークショップやコミュニティベースのプロジェクトなんかも多数手掛けていて、スラバヤという地域に根ざしたアートスペースの感じがひしひしと伝わってきました。運営メンバーのほとんどがボランティアで関わっているそうで、こういう文化の香りがするアートスペースをみんなで大切にしながら存続させているのって、とってもいいなあとしみじみ感じるのでした。

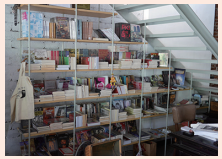
Well, getting back to the story of C2O.... The space has many projects outside the building and there is a city walk event in Surabaya called "SURABAYA JOHNNY WALKER". I thought it named after the whisky brand but Erlin tells me actually they have a popular folk song, "SURABAYA JOHNNY". Besides this, they also organize music concerts and talk events, as well as workshops for the public and involve in a lot of community based projects. I feel acutely the extent to which this art space is rooted in the community of Surabaya. Most of the managerial members are involved as volunteers and I am deeply impressed by how dedicated they are to fostering this cultural art space and ensuring its sustainability.

ギャラリーもあるよん。

They have a gallery too.

レアな本が手に入るショップもあります。
This is a shop in which some rare books are available.

スタッフの皆さん。右から2番目が Erlin Goentoro さん。一番左はキュレータの Ayos さん。（なんと彼は、このあと Ongoing に遊びにいってくれたようです）。
Here are the staff of C2O. The second person from right is Erlin Goentoro. The person on the left is the curator Ayos. (Amazingly, he seemed to pay a visit to Ongoing some time after this meeting.)

そしてファウンダーの Kathleen さんも帰り際にお会いできたのでパチリ。いいお仕事されてますね〜。リスペクトです！
Fortunately I could also meet the founder, Kathleen and took a picture of her, as I was about to leave. She's been doing really awesome work〜. I have a lot of respect for her!

重みのあるたくさんの本に触れてみる。
Try to take a number of books to feel the weight in your hands.

30 | C2O library & collabtive
https://c2o-library.net
https://www.facebook.com/c2o.library/?fref=ts

31 | WAFT Lab

おっつ、スラバヤ来たからにはもう一ヵ所行くよん。
Thank you for staying tune with me. I have another place to go to here in Surabaya.

C2O を後にして、お次に向かうのは『WAFT Lab』。こちらはジョグジャの『Lifepatch』とも親交の深いテクノロジー系のグループです。
Having left C2O, I am now heading to WAFT Lab. This is technology oriented group that have a close friendship with Lifepatch in Jogja.

案内してくれたのは、メンバーでデザイナーの Debrina Tedjawidjaja さん。
Debrina Tedjawidjaja, the member and designer guides me around.

『WAFT Lab』のスタジオを見学しながらその成り立ちを話してくれました。
Having a look at the WAFT Lab's studio, she tells me the history.

スタジオの中。
Inside the studio.

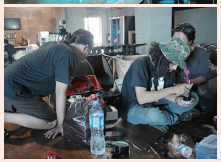
スタジオの屋上でっす。ここで音楽イベントなんかもやっていたそう。
This is the rooftop of the studio. They tell me they have some music events here too.

『WAFT Lab』は、2005年に倉庫をつかって開催されたプロモーションイベントにおいて活動を開始し、その後、自分たちでさまざまなイベントを主催。2011年に NPO 化し、2012年からはワークショップやセミナー、トークなども開催しています。活動の多くは、メディアアートや web ベースのもので、ワークショップもそうしたテクノロジーを用いたものを積極的に行っているそうです。外部とのコラボレーションなども多く行っているようで、訪れた日は、インドネシアのタバコ会社とタイアップしたクラブイベントのアートワークの準備をされていました。活動がちゃんと仕事にもつながっているようで素晴らしいですね〜。
WAFT Lab first started their activity as part of a promotion event organized at a warehouse, and later they began to organize various events by themselves. In 2011, WAFT Lab established itself as a non profit organization and they've been organizing workshops, seminars and talk events since 2012. Most of their activities are focused on media art and the internet, applying such technology assertively into their workshops. It seems that they often collaborate with others and they are preparing an artwork for a club event tie-up with a tobacco company while I am there. It is great that their activities can also link well to paid work 〜 .

メンバーの皆さんは、クラブイベント会場で準備。
Members are preparing at the venue for the club events.

スラバヤのテクノロジー番長。
Technology leader in Surabaya.

31 | WAFT Lab
http://waft-lab.com/
https://www.facebook.com/groups/320915194716040/?fref=ts

おっ次は、インドネシアの首都ジャカルタにぶっこみます。
Next, I must dash to Jakarta, the capital city of Indonesia.

静かなる実力者たち｜2016年2月15日（Forum Lenteng）

15 February 2016 | Unique Professionalism (Forum Lenteng)

32 | Forum Lenteng

スラバヤを後にし、とうとうインドネシアの首都ジャカルタまでやってきてしまいました。インドネシアをレペゼンしてるだけあってジョグジャとは街の雰囲気も全然ちがう。あたり前ですが、こりゃ所謂、都市ですね。キ・ャ・ピ・タ・ル・シティー。ただこちらにも、とっても、やばいスペースがいくつかあるみたいでドキがムネムネです。朝飯食ってからタクシー走らせ、向かうは『Forum Lenteng』。教えてもらった住所に到着しましたが、看板はなく、これであっているのか不安になります。

Having left Surabaya, I have finally come to Jakarta, the capital city of Indonesia. Since the city represents Indonesia, the atmosphere is totally different from Jogja. Needless to say this is a real city, A CAPITAL CITY. I've heard there are some really cool spaces here and I am so excited. After having a breakfast, taking a taxi I head to Forum Lenteng. Though I arrived at the address I was told, there is no signboard and I am anxious whether the address is correct or not.

普通の家っぽい。

It seems just like an ordinary house.

ただwifiをみたら“Forum Lenteng”と表示されるから、ここに間違い無いと確信。そして待ち合わせの時間になりましたが人が来る気配は一ミリも無く、ドアを叩けど返事もなく。15分過ぎたし、やっぱ違うのかなぁってドアおしたら、あら開いちゃった。中に入って「hello…」とおそるおそる言ってみますが何の返事もなく、暗い階段をのぼって行ったら、あっ人がいた!! ヘッドホンで音楽ガンガンに聴いてたみたいで気付かなかったらしく、向こうもすげー焦ってました。どんもしゅみません。で、約束していて来たのだけどと話すと下の階に降りていき、鍵のかかった部屋をどんどん叩き、そしたら寝ぼけ眼でてきてくれたのはYuki Adityaさん。「ごめん、寝過ごしたー」って、ずっと中にいたのね。そしてしばらくすると、ファウンダーのHafiz RancajaleさんとOtty Widasariさんもやってきました。

But then the wifi network shows “Forum Lenteng” and I am sure I am in the right place. But nobody seems to appear as it reaches the appointed time for our meeting and I knock on the door but there is no response. 15 minutes pass and I start to worry I have got the time wrong. I push door, oh, it's open! Entering inside I call out “Hello… ” rather timidly, but there is no response. Going upstairs in the dark, I finally find someone!! He doesn't seem to notice me since he is listening to music hard under his headphones and he looks really shocked when he finally sees me. I am so sorry. So I explain that I have an appointment, then he goes downstairs and banges on a locked door of the room. A person with sleepy eyes comes out of the room, he is Yuki Aditya. “Sorry, I overslept… ”, he said. Oh, he is in here all along. After a while, the founder, Hafiz Rancajale and Otty Widasari come.

うっし。はじめます。『Forum Lenteng』はHafiz RancajaleさんとOtty Widasariさんが中心となり、ディスカッショングループとして2003年に学生のグループとともに活動を開始しました。設立当初からメディアがもつ影響や作用に対して強い関心をもち、文化や歴史にフォーカスをあてた活動を多数展開。初めの5年間は、自分たちのポケットマネーで活動を続けていましたが、その功績が認められ現在は複数の助成金を得ながら活動を展開しています。現在は18人のメンバーでスペースと組織を運営しています。友の会のような制度もあり、そちらの登録者は50名を超えています。その多くが学生さんとのことで映画や映像を愛する人なら誰でも入会できるとのこと。友の会に登録すると『Forum Lenteng』主催の様々なイベントに参加できたり、ライブラリーなどを自由に使えるようになるそうです。

Ok. Let's start. Forum Lenteng began its activity from a discussion group inisiated by Hafiz Rancajale and Otty Widasari, together with a group of students in 2003. From the beginning the group was strongly interested in the impact of media and was committed to many activities focused on culture and history. They were somehow able to self fund the first five years of their activity and then as their achievements came to be recognized they have now come to the point where they can run their projects through multiple grants. Currently, there are eighteen members who run the space and organization. They also have an affiliation association with over fifty members who have joined. Whoever loves film and the video is eligible to enroll and the majority of these members are students. The membership offers the opportunity to join in Forum Lenteng's various events and also the library services and so on.

ファウンダーのHafiz Rancajaleさん。おらより10歳ぐらい年上かな。ジャカルタのトムウェイツ。渋いっす。

This is the founder, Mr. Hafiz Rancajale. He seems to be about ten years older than me. He looks like a deep, mature guy, the Tom Waits of Jakarta.

現在のメンバーはそれぞれ別の仕事をかけもちしながら『Forum Lenteng』の各プロジェクトを担当しています。全てのプロジェクト

は教育ベースのもので、やはりメディアに関連したプログラムを多数行っているようです。具体的にはビデオアートやテクノロジーを使ったアートのフェスティバル、ドキュメンタリー映像祭、映像にまつわる雑誌の発行、ストリートアートに関する展示と研究、『Forum Lenteng』を会場としたパフォーマンスイベントと映像の上映会、そしてインドネシアの地方の村を舞台にしたアートジェクトなどなど。本当にたくさんのことを同時進行でやっているのです。まじすげーっす。ジャカルタもヤッパ、パないね。

While each member has their own job somewhere else, they are also in charge of each project at Forum Lenteng. All projects are education oriented and they carry out many programs related to media. Specifically, this includes organizing an art festival of video art and technology, a documentary film festival, the publication of a magazine on film and video, exhibitions and research on street art, performance events and film screenings at Forum Lenteng, as well as community based art projects in local villages in Indonesia and so on. They certainly conduct so many activities at the same time. I really admire them. Jakarta also has outstanding people like this.

ワーキングスペース。ここでレクチャーや上映会、パフォーマンスイベントなんかもやるみたいです。

This is the workspace. It seems that lectures, film screenings, and performance events are held here.

中庭。日の光も入りいい感じ。

A patio. The sun light shines so good here.

過去の展示資料。

The documents of past exhibitions.

アーカイブ室。

The archive room.

全てのプロジェクトにおいてしっかりアーカイブも作っていて、そのぬかりなさに圧倒されました。こりゃグループというよりもインスティテューションといった感じだわ。でもこうした活動でお金儲けしようなんて感じはまったくなし。こちらの人たちってお金では買えない人生をとことん謳歌している感じがものすっごくします。まじで見習いたい。

They archive all their projects very well and I am so overwhelmed with the perfection of their endeavors. It seems like an institution rather than a group. But there is no sign that they want to make money through such activities. I feel so much that the people here seem to fully enjoy a life that cannot be bought with money. I really want to follow such an example.

最後にパチリ。左からHafiz Rancajaleさんと Otty Widasariさん。Ottyさんは村でのアートプロジェクト担当ですごい優しい感じの人でした。そしてアーティストでもあります。ちなみにHafizさんとOttyさんはご夫婦。かっちょいいっす。そして一番右がYuki Adityaさん。寝起き感が出てるかなぁ… むろん良い方でした。

The final shot of the team. From the left, Mr. Hafiz Rancajale and Ms. Otty Widasari. Otty is in charge of the village art projects and seems to be a very kind person. Hafiz and Otty are a married couple. They really rock. On the right is Mr. Yuki Aditya. It seems like he is still half asleep... Of course, he was a very nice guy.

黙々とプロフェッショナル。

A space of unique professionalism.

32 | Forum Lenteng

http://forumlenteng.org/en/

https://www.facebook.com/forumlenteng/?fref=ts

教え教わる | 2016年2月16日（Serrum）

16 February 2016 | To Teach and to Be Taught (Serrum)

33 | Serrum

ジャカルタ二日目。タクシーに乗って本日向かうのは『Serrum』というアートペースへ。

到着しました。今日は看板があったから安心。

This is the second day in Jakarta. Taking a taxi, I am heading to another art space, Serrum. As I get there I am relieved to see they have a signboard.

さっそく中に入ってみましょう。

Without more ado, let's go in.

お話を聞かせてくれたのは、Co Founderの Angga Wijayaさん（左）とMochamad Hasrulさん（右）。若いな〜。

Mr. Angga Wijaya (on the left), the co-founder, and Mr. Mochamad Hasrul (right) shares their story with me. They are so young ～ .

『Serrum』は2006年に美大の教育学部の6名の学生によって活動を開始しました。メンバーのバックグランドからエデュケーションにフォーカスしたアート活動を展開しています。現在のメンバーは23人。ワーキングスペース、ギャラリー、レジデンススペースを併設して、ギャラリーでは若い作家たちに発表の機会を与え、レクチャーやトー

クなども開催。またゲストアーティストをよんで講評をしてもらったりすることもあるそうです。

Serrum started its activities in 2006, founded by six art university students majoring in education.The focus of their work as Serrum is also based around education drawing upon the background of the members who now number 23 persons.The space has a working space, gallery, and residency space.The gallery offers the opportunity for young artists to show their work and also organizes lectures and talk events.Sometimes, they invite guest artists to give comments on the works shown.

こちらギャラリーです。

This is the gallery.

ドラムのあるワーキングスペース。

This is the working space with drums too.

ガレージ部分。ここでトークとかのイベントあるみたい。手作りのバーカウンターも。

This is the garage. It seems like they organize talk events and so on here.There is a DIY bar counter, too.

スペース外でのアートプロジェクトなども精力的に行っていて、常にパブリックとのつながりを意識しながら活動を続けているとのこと。また学生を巻き込んだプロジェクトも多数展開。こうした活動はすべてアートによってすべての人が成長していけるという信念のもとに展開されているようでした。一般の方を対象としたワークショップももちろん沢山開催していて、アートのためのアートではなく、教育のツールとしてアートを用いている印象を強く受けました。

Energetically working on art projects outside the space, they continue their engagements always being aware of the relationship with the public.They have also been working on involving students in a lot of their projects too.It seems that their driving principle is that everyone can develop their own potentiality through the art.They run workshops for the general public and I am strongly impressed that they've applied art as an educational tool not just doing art for art's sake.

助成金は一切もらってないとのことで、スペースの維持を含め運営資金はどうしているのかを尋ねると、美術展やアートプロジェクト、そして国際展などの設営の仕事を会社組織として請け負っているのだそう。そこでの売り上げの40%を『Serrum』の活動に当てている（60%は実際に働いた人の賃金になります）とのことでした。結構大きな展覧会の設営の仕事もバンバンしていて、すごいなあと関心。メンバー

は25歳から35歳で構成されていて、話を聞かせてくれた二人もそうですが、とても若くしかも自分達の力でちゃんとサバイブしていて、健康的な感じのするグループでした。Art & Educationを民間で、しかも若いメンバーだけでここまでしっかりやっているなんて。脱帽!!!

As they say they don't receive any grants at all, I ask them how they finance the operation costs including sustaining the space.They tell me that they've been commissioned to do the construction and technical work of art shows, art projects and international exhibitions as a company. 40 percent of such income is allocated towards Serrum's activities and 60 percent is paid for personnel expenses. I am interested in their great capability to be committed in the construction of the major exhibitions one after another. The members are aged between 25 and 35, and listening to the stories of members like Angga and Mochamad, I realize they have gone through a lot at a young age and built up their strength of survival which makes for a very healthy, well balanced team.It's amazing that such a group of young people can have such commitment to art and education.I take off my hat to them!!!

スタッフのみなさんです。

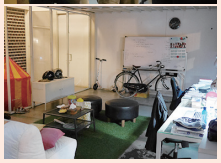
Here are all the staff.

アートと教育で食ってますけどなにか。

Earning a living through art and education.

33 | Serrum
http://serrum.id/
https://www.facebook.com/serrum.shareroom?fref=ts

そしてこの日の夜は、日本にもレジデンスできていた、アーティストのIrwan AhmettとTita Sailinaに再会。ご夫婦の自宅兼アトリエにお邪魔しました。

In the evening, I have a reunion with Mr. Irwan Ahmett and Ms. Tita Sailina, the artists who previously took part in a residency program in Japan.I pay a visit the couple's home-cum-studio.

二人とも元気そうでなにより。

I'm very glad to see both of them are all well.

ご自宅兼、スタジオ。

This is their home-cum-studio,

そしてご一緒に。しかし、めちゃ豪邸だったな〜。日本のみんなもガンバ!!

I take a picture together with them.That's quite a luxurious house 〜 .Try your best everybody in Japan!!

うっし、ジャカルタ、残すは生きる伝説のあの場所です。それでは、また!

Ok, Jakarta, the next destination is a place of living legends. See you soon!

成長が止まらない｜2016年2月17日（ruangrupa）

17 February 2016 | Rising Legend (ruangrupa)

34 | ruangrupa

さていよいよ本日はジャカルタが生んだ伝説のスペースについて。ここは、インドネシアはもちろん、東南アジア、否、世界にその名を馳せるアーティストランスペース『ruangrupa』です。

Finally, we get to meet with a legendary space of Jakarta today.It is not only famous in Indonesia or Southeast Asia, but world renowned. Itis the artist collective ruangrupa.

お話をきかせてくれたのは『ruangrupa』の古株、アーティストでディレクターの一人でもある Reza Afisina さん（左）と、これからの『ruangrupa』を背負って立つ若きキュレーターの Leonhard Bartolomeus さん（右）です。

I interviewed the veteran member of ruangrupa, Reza Afisina (left), an artist and one of the directors, and Leonhard Bartolomeus (right), a young curator and leading on the future ruangrupa.

『ruangrupa』は6人のファウンダーによって2000年に設立。インドネシアの大きな変革の年となった1998年。『ruangrupa』はその歴史的なピリオド以前の夢であった「シェアリングの思想」を体現すべく15年以上にわたり様々な活動を続けてきました。現在のメンバーは約30人ほどで、アーティストだけでなくキュレーター、ミュージシャン、映像作家や俳優なども多く所属しています。年齢も20代から40代までとかなり幅があります。

スペースの機能としては、ギャラリー、ワーキングスペース、ライブラリー、アーカイブスペース、ショップ、カフェ、そしてラジオステーションと本当に盛りだくさん。こうした活動に加えて、スペースの外でも、大学生を巻き込んだアートプロジェクト、子供を対象としたエデュケーショナルプログラム、また国内外の様々なリサーチ、国際展の企画運営、書籍の発行ならびにウェブマガジンの発行などなど、その活動は多岐に渡ります。これだけのことを同時に進行しているなんて、

もはやアーティストランスペースというよりも巨大な文化組織といった感じ。会社のようなさぞかしかっちりした組織構造のもと、運営を行っているのだろうなと思いましたが、お二人の話を聞いていると全然そういう感じではないみたい。基本的に、興味があることがあったら、それをやりたい人がきちんと責任を持ってやる、というごくシンプルな感じだそうです。ただし情報の共有だけは皆できちんとしていて、『ruangrupa』で今何が起こっているのかはメンバーの皆できちんとシェアしている。その上で、適材適所、すべてのプロジェクトは進んで行くんだとか。なんとも理想的ですね。

ruangrupa was founded by six members in 2000. As I said before many collectives emerged soon after the year of 1998 when such big reforms took place in Indonesia.It's been more than fifteen years since ruangrupa first initiated their various activities in the pursuit of the very embodiment of 'sharing ideas' which they held as their dream before the dramatic changes in Indonesia. Now there are about thirty members, including not only artists but also curators, musician, filmmakers, actor, and etc....They age widely between their 20's to 40's.

As for the function of the space, it is equipped with a gallery, working space, library, archive space, shop, café and also a radio station.Besides these activities, outside of the space, they work in various fields including art projects with college students, educational programs for kids, various research projects both domestically and internationally, the planning and management of international exhibitions, the publication of books, web magazines and more. These things are all going on at the same time and it seems like a huge culture organization rather than an artist run space.I had imagined they ran the space with a proper organizational structure as if it were a company, however, having talked to them, it doesn't seem like that at all.Basically, it is quite simple that once someone gets interested in something, the person takes responsibility of handling it.Besides, every member ensures to share information together in the space and every member knows what's going on in ruangrupa. Then, all the projects are carried out by the right persons in the right places.That's a really ideal situation.

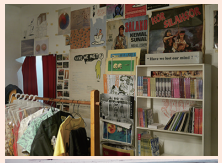
こちらギャラリー。

This is the gallery.

こちらラウンジ兼ワーキングスペース。みんなでハングアウト。

This is the lounge-cum-working space. Everybody is hanging out.

ショップではCDやDVD、書籍やTシャツなど様々なアートグッズが満載。
The shop is full of diverse art goods such as CDs, DVDs, books and T-shirts.

こちらラジオ局「RURUradio」。
This is the radio station, RURUradio

ゲームの部屋なんてのも。
This is a room for playing games.

ただし、一人でも面倒くさいメンバーがいたりしたら、こうはいかないはず。気になって、どうやったらメンバーになれるのかを尋ねたところ、それにも特別な決まりはなく『ruangrupa』に遊びに来ている人たちが徐々にいろんな活動に関わるようになり、いつの間にかメンバーになっていたりするのだそう。こちらのアーティストがよく使う「オーガニック」な感じですね。だからなのか、みんなやたら仲がいい。年齢の差があってもヒエラルキーみたいなのは全然ないし、お互いに冗談を言い合って、みんなが気の合う仲間といった感じです。お酒を飲んだり、ゲームしたり、タバコ吸ったり、おしゃべりしたりするのと同じ感じで、アートのプログラムもみんなでこなす。仕事じゃないから生き生きしていて、かつ家族のように支えあってもいる。正直羨ましいです。オラも日本で体現したいズラ。
ただこれだけの施設や規模を維持するのに結構なお金もかかるはず。そこらへんどうしているのか不思議に思い聞いてみましたが、数年前からヨーロッパの大きなグラントをもらっているのだそう。長きにわたってこうした素晴らしい活動を続けていれば当然な感じもしますね。ただそのグラントだけでなく、『ruangrupa』には、お金を作るためのファンディングチームもあるそうで、そちらでは助成金の申請などに加え国内外の企業や組織とのタイアップ事業も積極的に行っているとのこと。さすが抜かりないですなぁ。
But if there is ever a member who causes trouble, then things must be hard to carry on.Since I had a question about this, I asked how people can become a member of the space.The answer is that they have no specific regulations and once some one comes to hang out at ruangrupa, eventually they might get involved in many activities and then one day, they became a member.It sounds like that very 'organic' way that artists often mention here in Indonesia. That's why everybody is such good friends.Even if there is some gap between their ages there is no hierarchy at all. Joking with each other it seems like they are great pals. As the same as drinking, playing games, smoking and chatting, everybody commits to the art program together. Since this is different from paid work, the members are full

of life and support each other like a family.Honestly, I envy them.I want to embody this idea in Japan.
But I was wondering about the operation costs, thinking it must take a lot of funds to sustain these facilities and the scale of these projects, so I asked them directly about it.In the last several years, they explained, they've been awarded significant grants from Europe.I think it sounds natural since they've been engaged in such amazing activities for many years.Besides these grants, ruangrupa has a fund raising team who not only apply for the grants, but also actively join hands with other companies and organizations, forming collaborations both on a domestic and international level.That sounds like ruangrupa, they know exactly what they are doing.

訪れた時はちょうどラジオ局『RURUradio』の2周年記念パーティーの日でした。人がいっぱい。
While I was visiting, there was a party for the second anniversary of the radio station, RURUradio. It was so crowded.

みんな嬉しそう〜。
Everybody looks so happy 〜 .

パーティーの後、一行はインドネシア数カ所の都市を回りながらラジオを流すツアーへと出発。
After the party, the crew departed for a tour of the broadcasting radio program across several cities in Indonesia.

各都市でライブやパフォーマンスを繰り広げラジオを放送するのだそう。絶対楽しいなこりゃ。
Showing concert and performance and broadcasting radio program in each city.Definitely, it sounds so exciting

シェアリングの思想と初めに書きましたが、『ruangrupa』では他の団体やプロジェクトとも積極的にコラボレーションを行っています。様々な問題を様々な人々とシェアすることで、知識やネットワークを広げていく。そうした成長こそ『ruangrupa』が、これまでもこれからも最も大切にしていることなのです。同じことを繰り返すのではなく、常に新しい繋がりを希求すること。閉じるのでなく、開き続けること。大きな組織でありながら、こうした試みを15年以上継続するなんて、普通なら絶対考えられません。
世代交代といった大げさな言葉を使わずとも、自然と若い世代が集まり、ネットワークを広げながら今なお成長し続ける『ruangrupa』。マジで見習うことがありすぎました。さすが世界の伝説。脱帽です。
In the beginning I mentioned about this concept of ‘sharing’

and in fact ruangrupa actively collaborates with many other organizations and projects.By sharing issues together with many different people, they expand the range of knowledge and network.It is this form of development that ruangrupa have put such emphasis upon and will continue to focus on in the future.They don't want to repeat the same things, but continue in their desire for new connections, not closed connections, but ones which keep opening up.As they are a big organization, it is surprising that they have been able sustain themselves through such trials for over fifteen years.Naturally they are also attracting a younger generation and continue their growth and development within an expanded network.There were so many things I was able to learn from them. As might be expected, they are really a world legend. I'm really impressed.

みなさんでパチリ。
A group shot.

20世紀最後の年に生まれ、いまだ成長を続ける現在進行形の伝説
A living legend born at the end of the 20th century and still growing.

34 | ruangrupa
http://ruangrupa.org/15/
https://www.facebook.com/ruangrupa/?fref=ts

※日本に帰国したのち、彼らの最新の状況についてのメールをもらいました。

2016年、『ruangrupa』は、活動拠点をより大きなスペースに移しました。もともと倉庫として使われていたGudang Sarinahという場所です。2015年には、ジャカルタビエンナーレの会場にもなりました。現在、彼らが使用している二つのスペースは、それぞれ3000㎡もあるとのこと。クソでかいっ！少なくとも2016年から3年間はその場所で活動する予定だそうです。
『ruangrupa』は、ほかに5団体と共同でこの倉庫を使うことになっているそうです。これは、賃貸コストを分散させるためでもありますが、“sharing”によってより強いコミュニティを築いてゆくためでもあります。きっと近い将来、この倉庫はいろいろなイベント（展覧会、教育プログラム、音楽イベント、映像上映などなど）で盛り上がっているでしょう。
現在、彼らはほかのグループと協働してRURU Corpsを立ち上げようとしています。これは、この倉庫を利用する人々や地元コミュニティの利益となる作品のマネジメントをするための代理店のようなもの。こうした動きが、人々の働き方だけでなく、考え方にまで変化を

及ぼすのではないかと期待しているとのことでした。
組織としての『ruangrupa』について言えば、どんどん少人数になってきていて、現在、事務的なことにまで携わるコアメンバーは4人だけになったそうです。「分解」のようなこの状況は、（ある意味で）より絞られた分野で、より実験的なプロジェクトに集中できることにつながっているそうです。また、彼らのメールのなかでは、Gudang Sarinah Ekosistemという動きについても言及されていました。これは、コレクティブの活動の新しくユニークな試みを探求するためのより大きなコミュニティだそうです。こうしたプロジェクトについて興味があれば、ぜひ彼らのウェブサイトをチェックしてみてください。

After I returned to Japan, I received an email which gives us the latest updates.

In 2016, ruangrupa moved their base to a bigger space called Gudang Sarinah. The building used to be a warehouse, which was used as a venue for Jakarta Biennale 2015. They are now occupying two spaces, 3000㎡ each, so huge! They are going to stay there at least for three years from 2016.
To split the cost of rent, and to build up a stronger community through “sharing”, they have invited five other organizations to use the warehouse. So the space will soon to be filled with many activities such as exhibitions, educational programs, music events and movie screenings etc.
They are now planning to start a visual communication agency, RURU Corps with other organizations to manage all the profitable works for Gudang and the local community. This movement will not only influence on their workstyle, but also bring changes to their ways of thinking.
As for ruangrupa as an organization, it his shrinking in the number of members. Now, only four have remained to take care of administrative matters. This some kid of “dissolution” somehow enables them to focus on more experimental projects in some specific fields. They also mentioned Gudang Sarinah Ekosistem, as a great community to explore the new and unique way to experiment with collective works. Please visit their website if you are interested in their projects.

下北と山と鏡｜2016年2月18日（Kineruku、PLATFORM3、Ruang Gerilya）

18 February 2016 | Shimokitazawa, a Mountain and Mirror (Kineruku, PLATFORM3, Ruang Gerilya)

ジャカルタをあとにし、長距離バスで3時間。やってきましたここはバンデューン！3日間という短い滞在にもかかわらず、結構たくさんの場所を回る予定。すこし心配になりますが、この街には、なんとも頼もしい案内人がいるので大丈夫！ なんと『ruangrupa』の若手キュレータの一人、リクサことRiksa Afiatyさんがスペースを一緒に回ってくれるのです。リクサの出身地はここバンドンで、ちょうど里帰りしていたらしく、快く引き受けてくれました。本当のこと言えばインドネシアの路上飯でかなりお腹壊しているんだけど、それ以外は怖いもんなしですYo!!

Riding on the bus for three hours from Jakarta, we finally arrive in Bandung. We are only staying here for three days, but planning to visit quite a lot of places. I am a bit worried about this plan, but I believe we will get along ok because we have a very reliable guide for this town. Ms. Riksa Afiaty one of the young curators of ruangrupa, has agreed to show us around. Bandung is her home town and she happened to be here just at the right moment and she kindly offered us her time. Actually, my stomach is unfortunately in a slightly chaotic condition because of some street food I ate, but other than that there is nothing to be afraid of!

35 | Kineruku

リクサの案内のもと、まず向かったのは『Kineruku』というスペース。ここはライブラリー、ギャラリー、カフェ、BOOK&CDショップ、そしてビンテージショップが一体となったアートスペースです。

With Riksa as our guide, we are starting our tour with the space called Kineruku. This art space is a complex consisting of a library, gallery, cafe, Book & CD shop, and vintage shop in a one place.

『Kineruku』は、2003年にファウンダーのAriani Darmawanさんがオープン。大学で建築を学んでいたAriani さんは、バンドンの若者たちに沢山の本を読んでもらいたいという想いのもと自身の400冊の本からライブラリーをスタート。それから徐々に本を増やしていき、現在はなんと5000冊以上の本が並びます。オープンの次の年からは映像分野にも着手し、DVDを借りられる棚もつくり、その頃からフィルムスクリーニングやトークイベントなども行うように。本やCDがずらり。販売もしています。

Kineruku was first opened in 2003, founded by Ariani Darmawan. In her university days, Ariani studied architecture. Having a dream of allowing Bandung's youths to read many books, she then opened a library, starting with 400 of her own books. She has gradually added books to her shelves and the collection has gone up to 5000 books now. In the year following the launch of this space, she established a film division and started a DVD rental system. At the same time she also began conducting film screenings and discussions.

Many books and CDs are lined up here. Some of them are on sale too.

2008年ぐらいからはミュージックライブも行うようになり、バンドンの多くの若者たちが『Kineruku』の存在を知るようになります。2012年には自宅をリフォームしアンティークショップを本屋の隣にオープン。本と音楽とカフェ、そしてアンティーク。そんなお洒落なスペース、どの国の若者たちも大好きにきまっていますよね。訪れた時も沢山の若者が本を片手にお茶を飲んだり趣味の良いセレクトCDやアンティーク商品を物色したりしていました。

In 2008, Kineruku started to conduct music gigs and the name of Kineruku soon spread to the young people in Bandung.

In 2012 Ariani renovated her space to open an antique shop next to the bookshop. Books, music, cafe, and antiques....no doubt that young people from all over the world love to gather at this cool space. Many young people are there drinking tea and holding a book in the other hand, enjoying music from selected CDs, and looking for antiques in the next door shop during my visit.

こちら中庭にあるギャラリー。

Gallery in the courtyard.

アンティークを販売するスペース。

An antique shop.

足を踏み入れた瞬間からどこかに似ているな ー と感じていましたが、すぐに「こりゃ高校のころの下北沢だわ」とビビッときました。高校生の頃、つまりは90年代のはじめ、よく放課後になると下北沢で暇を持て余していたのですが、ここはその時見ていた風景が凝縮した感じ。他のインドネシアのアートスペースの雰囲気とは、またガラリと変わったアーバンな空間なのでした。ただ、その根本にあるは「若者たちにたくさんの本を読んでもらいたい」という素朴な気持ちであって、日本のように“商売、商売”まったくしてません。ここ『Kineruku』には静かで優しい時間が流れてるのでした（下北も昔はそうだったのだけどね）。

From the moment I stepped in to this place I feel something

familiar, and I notice that this space resembles the good-old area of Tokyo, Shimokitazawa when I was in high school. During the early 90s I spent my time after school milling around Shimokitazawa and it is as if all the memories of that time have become concentrated in this space in Bandung. This space has a much more urban feel to it than other art spaces in Indonesia, but unlike Japan, they are not concerned with pushing merchandising, they have a more simple and honest motivation to bring "More books to more young people".

オーナーの Ariani Darmawan さん（右）と Budi Warsito さん（左）。
Owner, Ms. Ariani Darmawan, on the right, and Mr. Budi Warsito on the left.

インドネシアに90年代のシモキタを見た。
A glance of early 90's Shimokitazawa in Indonesia.

35 | Kineruku
http://kineruku.com/
https://www.facebook.com/pages/Kineruku/237551133022041?fref=ts

36 | PLATFORM3

さてさて、リクサ隊長に引き連れられ、次に行くよん。
So, by our guide Riksa's lead we are going to the next stop.

タクシーに乗って山を登り到着しました『PLATFORM3』。
We get into a taxi and climb a small mountain, where we arrive at PLATFORM3.

お話を聞かせてくれたのは、以前3331のレジデンスに参加し、Ongoingにも遊びに来てくれたことのある Wiyoga Muhardanto さん。『PLATFORM3』は2009年に3人のアーティストと3人のキュレーターによって設立されました。ギャラリー、スタジオ、レジデンススペースが一体になっています。年間で4回ぐらいの企画展を開催。展示の前には必ずディスカッションイベントを行い、他にもスクリーニングやミニライブなども行っています。月一でメンバー全員が集まりミーティングを行い企画を考えているそうです。
Mr. Wiyoga Muhardanto, who attended 3331's residence in 2011, and even visited Ongoing once before, shows us around. PLATFORM3 was established in 2009 by three artists and three curators. It's a compound made of a gallery, studio, and residence space. They hold exhibitions here four times a year, conducting discussion events each time before the exhibition, and also hosting screenings and small live events too. Once a month, all of the members gather and have meeting to come up with ideas for the program.

こちらギャラリースペースです。
This is the gallery space.

この日はレジデンス作家の展示のオープニング。お客さんにアーティストの紹介をする Wiyoga（右）
They are having the opening of the exhibition of residence artist. Wiyoga (right) introduces the artist to the audience.

レジデンス作家たちは通常1ヶ月の滞在とその最後に展示を行うのだそうです。運営はメンバー全員がお金を出し合ってまわしているとのこと。Wiyoga自身もインドネシアだけでなく世界中で作品を発表していて、作品の売り上げだけで食べていっているフルタイムアーティスト。『PLATFORM3』を続けることで様々な新しい出会いがあったり、またディスカッションイベントを行うことで知識が共有され新しい刺激になるのだそう。いつかは『PLATFORM3』の活動で、経済的な基盤を作れたらと話していました。
Residence artists usually stay for one month then present an exhibition at the end. All of the members contribute their personal fund towards the managing fees. Wiyoga himself is introducing his art work all over the world, he is a full-time artist who is making quite a success for himself. By maintaining PLATFORM3, he could gain many new encounters, and a new set of knowledge shared through the discussion events, which have become a great stimulant for himself and others. They say that one day they want to establish a stable financial foundation from which to run PLATFORM3's activity.

パンデューンを拠点として屋内外の様々な場所で映像上映のイベントを展開している『Sunday's Screening』の Yopie Nugraha さん（右）と、Rangga Aditiawan さん（左）も会場に来ていました。少しお話をお伺いしましたが彼らの活動も完全にインディペンデントでおもろそうでした〜。
Rangga Aditiawan on the left and Yopie Nugraha on the right, who belong to the organization called "Sunday's Screening", which is based in Bandung and conducting various outdoor screening events were also at the space. I am able to ask a little bit about their activities which sounds highly independent and very exciting.

そして『PLATFORM3』のみなさんです。
Members of PLATFORM3.

山の中で日々実験しています。
Conducting experiments day by day in the mountains.

36 | PLATFORM3
https://infoplatform3.wordpress.com/

37 | Ruang Gerilya

夕暮れ時になりましたが、あともう一ヵ所！ 到着したのは『Ruang Gerilya』。

お話を聞かせてくれたのは、スタッフの Dian Arumningtyas さんとアーティストの Patriot Mukmin さん。
こちらは5人のファウンダーによって2011年に活動をはじめたアーティストランスペース。35歳以下の表現者を対象としていて、一般の人々に向けて誰もが広く自身の作品を見せれる場所というコンセプトのもと運営をされているそうです。現在は20人のボランティアスタッフでスペースを回していて、週一回の定例ミーティングを行い、そこで上がったきたアイデアをファウンダーを交えて相談しながら企画を考えているそうです。
It's about evening time but we still have one more place to go! We are arriving at Ruang Gerilya. We get to talk to staff member Dian Arumningtyas and the artist Patriot Mukmin. This artist run space was developed in 2011 by five founders. The space targets young creators under 35 years old and runs based on the concept of opening art widely to ordinary people. 20 volunteer members are working at the space. They hold weekly meetings and discuss in a group about ideas for next event which are also held every week.

鏡張りのギャラリー。
Mirror walled gallery.

この日は学生の写真のグループ展がやっていました。
Group exhibition of students' photos.

外には学生がいっぱい。
Many students crowd outside.

実際に展示する人は学生が大半だそうで、展示の際にはプレゼンテーションを行い、またディスカッションや音楽イベントなんかをやることもあるそう。海外との交換レジデンスプログラムも行っており、招聘したレジデンス作家と集まった学生がコラボレーションを行うプロジェクトなんてのもあるみたい。スタッフも皆若い感じで、展示する側も運営する側もこの場を通して成長していける、そんな感じを受けました。
Most of the exhibitors are students. They often hold presentations alongside the exhibitions, along with discussions and music events sometimes too. The artist in residence exchange program hosts foreign artists who are invited to collaborate with students on art projects. Staff members are also young, and both those exhibiting and managing here can earn so much experience which can really enhance their careers.

スタッフの皆さん（お話を聞かせてくれた Patriot Mukmin さんは一番左、Dian Arumningtyas さんは右から2番目）。
The staff members. I get to talk in depth with Mr. Patriot Mukmin on the far left, second from the far right is Ms. Arumningtyas.

鏡張りのギャラリーではじめての展示。
First exhibition at a mirror walled gallery.

37 | Ruang Gerilya
https://www.facebook.com/ruanggerilya/

でかいのからちいさいのまで | 2016年2月19日
（Salasar Sunaryo Art Space、Tobucil & Klabs、Omuniuum）
19 February 2016 | From the Big to the Small
(Salasar Sunaryo Art Space, Tobucil & Klabs, Omuniuum)

38 | Salasar Sunaryo Art Space

さってとバンデューン二日目。今日も色々回る予定でごわす。午前中からリクサ隊長と合流して山の方へと向かいます。乗り合いバスに揺られて着いたのは『Salasar Sunaryo Art Space』。
On our second day in Bandung we are planning to visit around many places. Joining together with our guide Riksa in the morning we head out towards the mountains. After hitching a lift on a ride-sharing bus we arrived at Salasar Sunaryo Art Space.

お話を聞かせてくれたのは、Operational Manager の Yus Herdiawan

さん。『Salasar Sunaryo Art Space』はアーティストの Drs. Sunaryo さんが1998年にオープンしたスペース。Sunaryo さんはインドネシアの誰もが知る超ビックアーティストの一人。常設作品のギャラリー、企画展ギャラリー、カフェ、レジデンス、シアター、ディスカッションスペース、ショップ、ライブラリーなどが併設したスペースです。つうか、なんつーか、アートスペースというより美術館ですね、この規模はもう。日本で言えば岡本太郎美術館的な感じでしょうか。

We are able to hear from Yus Herdiwan, operational manager about the history of this place. Salasar Sunaryo Art Space was opened in 1998 by Drs. Sunaryo, one of the most famous artists in Indonesia. The space consists of several facilities such as a permanent exhibition gallery, a temporary exhibition gallery, cafe, residence, theater, discussion space, shop and library. With such a scale it might be more appropriate to refer to this place as a museum rather than art space. It is like Taro Okamoto's museum in Japan.

屋外のイベントスペースです。
Outdoor event space.

こちらレジデンス。
This is the residence.

ショップも広い！
The shop is very spacious!

カフェもおしゃれです。
Cool and fancy cafe.

こちら企画展のギャラリー。
This is the exhibition gallery.

スペースの目的としては、インドネシアの若いアーティストを広く紹介するために設立されたそうで、はじめの10年間はすべて Sunaryo さんのポケットマネーで回されていたそう。スペースを見たらわかりますが、かなり成功した作家なのでしょう。ただ設立当初からこの規模でスペースがあったわけではなく、カフェやミュージアムショップ、またギャラリーなどを徐々に増やしていったのだそうです。

The purpose of this art space is to widely introduce young Indonesian artists. It was run with Mr. Sunaryo's pocket money for the first 10 years and you can tell what a success he made just by looking at this place. Not all of the facilities have been there since from the beginning, with as additions of the cafe, museum shop, and gallery being established later on.

これ入り口です。でかいです。
This is the entrance of the building. Enormous.

現在の運営は、Drs. Sunaryo さんの財団が担っており、キュレーターや事務、そしてカフェスタッフなどを含めて25名が働いています。今回はお会いできませんでしたが、Sunaryo さん自身は70歳を超えてまだまだお元気だそう。ビジュアルアートだけでなく、音楽、ダンス、演劇、シンポジウムなどの企画も行っていて、また海外の団体と組んでスクリーニングイベントを開催することもあるそう。しかし、これだけのスペースを個人で立ち上げちゃうなんて、いやーハンパないっす。

Presently, Drs. Sunaryo's foundation is managing this art space. There are a total of 25 members working as curators, office workers, cafe staff etc. We could not meet with Mr. Sunaryo on this occasion, but we have heard that despite his 70 years of age, he is incredibly energetic. Not only does he develop visual art events, but also music, dance, performance and symposium events too. He also cooperates with foreign art organizations and conduct screening events. Establishing a gigantic art space like this on his own.... it's quite unbelievable....

こちら、お話を聞かせてくれた Yus Herdiawan さん（左）。そして右にいるのが、満を持して登場、リクサ隊長こと Riksa Afiaty さん（from ruangrupa）です。

Mr. Yus Herdiawan (left) who introduces me to the space. And on the right, the man you've all been waiting for, our guide Ms. Riksa Afiaty.

日本の売れてる作家もこれぐらいやってほしい。
I wish successful artists in Japan would do the same.

38 | Salasar Sunaryo Art Space
http://www.selasarsunaryo.com/
https://www.facebook.com/Selasar-Sunaryo-Art-Space-188962110561/?fref=ts

39 | Tobucil & Klabs

さて、お次に行ってみよう！原チャリタクシーに乗って到着したのは『Tobucil & Klabs』。

Next, after riding a scooter taxi, here we are at the Tobucil & Klabs.

右奥がスペースの入り口です。
Deep on the right is the entrance.

お話を聞かせてくれたのはファウンダーの Tarlen Handayani さん。Tarlen さんが活動を開始したのは 2001 年。1998 年の変革以降、インドネシアには新しい時代がはじまったんだという感覚が芽生え、多くの人が自己表現を求めていたそうです。ただ当時のバンデューンには文化施設といえば、海外の NGO などによる大規模なものだけ。そこで Tarlen さんは、より一般の人々に開かれた個人によるアートスペースを目指し『Tobucil & Klabs』をオープン。そこでスクリーニングやディスカッション、展覧会などを開催。2003 年、2007 年と二回の移動の後、現在のスペースへ。
Ms. Tarlen Handayani, founder of Tobucil & Klabs, gives her time to talk with us. Tarlen started her activity in 2001. After the huge changes of 1998 there was a sense a new era in Indonesia spread through the country and many people sought out the opportunity for self-expression. But there were only a few cultural facilities in Bandung, limited to large institutions of foreign NGOs. Tarlen decided to establish an art space which welcomed the general public, and that became Tobucil & Klabs. she holds screening events, discussion events, and exhibitions here. Tobucil & Klabs has moved twice in the past, in 2003 and 2007, then finally settled in present location.

スペース内には手芸グッズがいっぱい。
The space is full of hand crafted goods.

Tarlen さんは『Tobucil & Klabs』の活動で、バンデューンならではの個人的なアプローチとして、どんなことができるのかを考えてきたのだと話します。お店では映画や芸術など文化にまつわる本の他に、手芸用品やそれにまつわる本や DVD なども販売。加えて、5人～15人ぐらいのカルチャースクールを週に3～5回のペースで主宰しています。ここでは、地元のアーティストが講師となり、写真、ニッティング、ブックバインティング、染物、そしてパブリックスピーチなどのコースを併設。Tarlen さんも自身のクラフトのブランドを持っていて教えたりもしています。ご自身で『Tobucil & Klabs』の活動のことを「個人による小さな学校」とおっしゃっていましたが、自分の信じる道をマイペースで突き進む、そんな堅実かつ力強い意志を感じました。
Tarlen was determined to build Tobucil & Klabs based on personal approach unique to Bandung. Other than books about movies, art, and culture, she also includes books and DVDs about hand crafting, which are also on sale

in the shop. The space also hosts a culture school with participants ranging from 5 to15 people 3 to 5 times in a week. Here, local artists become teachers or lecturers, leading a class on photography, knitting, book binding, dying, and even public speech. Tarlen herself has her own craft brand and he teaches as part of the school. She describes Tobucil & Klabs' work as "small school run with personal style". Believing your way and driving forward at your own pace, this is philosophy of strength and solidity.

ゆっくり優しく話してくれた Tarlen さんです。
Tarlen, talking very kindly and calmly with us.

小さいけれど大きな想いの詰まった学校。
This school is small but inside is filled with the will of so many of people

39 | Tobucil & Klabs
http://www.vitarlenology.net/
https://www.facebook.com/pages/Tobucil-Klabs/148806411850149?fref=ts

40 | Omuniuum

うっす、次はいよいよバンデューン最後の目的地！
リクサ隊長に導かれ、到着したのはここ『Omuniuum』。
What's up, next is our final destination of Bandung!!
Led by Riksa, we arrive at Omuniuum.

真ん中のブロックが『Omuniuum』です。
The block in center is the Omuniuum.

お話を聞かせてくれたのはファウンダーの Stafianto Trie さんと Lit Boit さんご夫婦。『Omuniuum』は、2007 年に CD や音楽のグッズを販売するショップとしてオープン。インドネシアのインディーズ音楽全般を扱っています。近年では個人レーベルも立ち上げ、CD を製作したり、コンサートを企画したりもしています。現在は一階部分にカフェ三階部分にアートのギャラリーも併設しています。ただ基本的には音楽が中心のスペースだそうで、自分たちの気に入ったミュージシャンやバンドをバックアップしているのだそう。もちろんアーティストもよく出入りしているそうで、CD のジャケットや T シャツのデザインとかを手掛けてもらったりもしているようでした。
The founder couple, Mr. Stafianto Trie and Ms. Lit Boit talk to us about Omuniuum.
Omuniuum was opened in 2007 as a CD and music goods

store. They have indies music from all over Indonesia. Recently, they established their own music label, and they are also planning to make CDs and organize concerts. Now the 1st floor boasts a cafe and the 3rd floor an art gallery. Music is at the core of this space, and they often offer up support to their favorite musician or band. Of course, artists come in very often, they even design the jackets of CDs or t-shirts.

二階のショップ。Tシャツをはじめ音楽グッズがずらり。
Shop on the second floor. Not only t-shirts but many other music goods are sold here.

一階のカフェです。
Cafe on the first floor.

三階にはアートギャラリーも。
There is an art gallery on the third floor.

そんなに儲からないけど、楽しいし、友達のミュージシャンをいろんな人に紹介したいんで、と笑いながら話してくれました。こちらも自分たちの出来る範囲で、いい仕事をきちんとされている感じがして、とても好感の持てるスペースでした。ガツガツしてないのは会って話すとすぐにわかるもんです。インドネシアのアートスペースに共通する優しいオーラがここにも漂っていました。
"It might not be profitable, but it is fun. I want to introduce my musician friends to many people." Trie says with a smile on his face. I feel that they are giving out the best they can and doing excellent work. I really get on well with them. You can tell they are not the excessive or aggressive in any way once you have a chance to talk. The peaceful aura which is common through the art spaces in Indonesia is definitely present here too.

最後にファウンダーのお二人をパチリ。
Say cheese! A picture of the two founders.

バンデューンの音楽版アートセンターだね。
Bandung art center- music version

40 | Omuniuum
http://omuniuum.net/
https://m.facebook.com/omuniuum

これにてバンデューンの取材完了。リクサ隊長、お休みなのに付き合っていただきアーザーッス!!日本来たらオンゴーイング寄ってね。
I am now finished with my report on Bandung. Riksa, thank you very much for being a fantastic guide even though you were on vacation. Please stop by at Ongoing whenever you come to Japan!

そ、し、っ、っ、て!とうとうインドネシア編もこれでおしまいです。まじで長かったけど、ちょっと感動……ありがとう。インドネシア!!!
And then..... this closes the final chapter on Indonesia. It was very very long but I'm quite touched. Thank you so much Indonesia.

そしてお次はタイにお邪魔しマッスル。
Next, I am heading to Thailand!!!

Thailand

未来を耕す｜2016年2月21日（Chiang Mai Art Conversation）

21 February 2016 | Cultivating the Future (Chiang Mai Art Conversation)

はい！飛行機に乗ってやってきました、ここはタイの第二の都市チェンマイ。空港に着くと見覚えのある、あの優しい笑顔が。今回、タイのホストになってくれている『CAC-Chiang Mai Art Conversation』のファウンダーであるアーティストのSutthirat Supaparinyaさん、通称SOMが空港まで迎えに来てくれていたのです。どうぞ、これからよろしくお願いします!!

Voila! After hopping on a plane, I've arrived in Chiang Mai, the second largest city in Thailand. And I see a familiar friendly face at the airport. Here to meet me is Ms. Sutthirat Supaparinya, a.k.a. 'SOM', the founder of Chiang Mai Art Conversation (CAC), which is my host organization here in Thailand. Thank you, SOM! I'm so excited about my time in Chiang Mai!

さっそく向かったのはチェンマイ大学内にある大きな展示会場。そしてなんと!! ここで我らがArt Center Ongoingから派遣された5人の強者たちがCACの選抜アーティストと共に合同展を開催しているではありませんか（って、もちろん知っていたけどね）。

We head straight to a large exhibition space in Chiang Mai University. And, Oh my god! What's this? There's a group exhibition going on of artists selected by the CAC alongside 5 Japanese artists who I'd selected and sent here as Art Center Ongoing artists! (Ok, I admit it. I already knew about it. But it's still exciting)

日本のメンバーは、オラより3週間ほど前にチェンマイ入りし、リサーチおよび制作を重ねてきたもよう。そしてこの日で展覧会は二日目。みんなは会場にいなかったけど、とりあえず作品の写真を撮っておきましょうね。

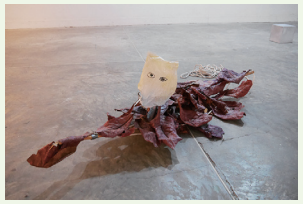
These Japanese artists arrived in Chiang Mai three weeks ago and they've been spending the time researching and making their artwork. Today is the second day of the show. None of them are in the gallery right now, so I'll just take some photos of their work.

Unusualness Makes Sense – Alternative Art Practices by Thai and Japanese Artists
Date: 18 – 25 February 2016
Exhibition Location: Chiang Mai University Art Center
Opening and Symposium: 20 February, 6 pm at Chiang Mai University Art Center

Artists:
1. Jiratchaya Pripwai, Thailand
2. Chiang Mai Collective (CMC) – Arnont Nongyao & Thatchatham Silsupan, Thailand
3. Kenji Ide, Japan
4. Yuya Koyama, Japan
5. Marico Aoki, Japan
6. Akiko Kinugawa, Japan
7. Maiko Jinushi, Japan

Curators:
1. Nozomu Ogawa, Art Center Ongoing, Tokyo, Japan
2. Sutthirat Supaparinya, Chiang Mai Art Conversation, Thailand

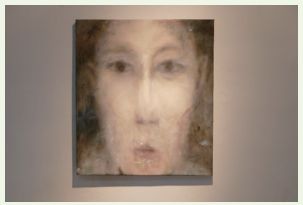

井出賢嗣
Kenji Ide

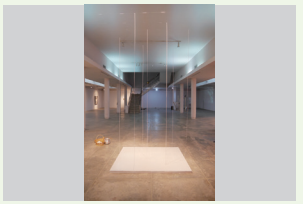

青木真莉子
Marico Aoki

衣川明子
Akiko Kinukawa

小山友也
Yuya Koyama

地主麻衣子
Maiko Jinushi

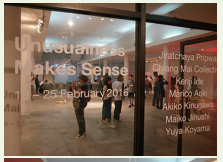

Chiang Mai Collective（CMC）
Arnont Nongyao &
Thatchatham Silsupan

Jiratchaya Pripwai

その後、強者たちとは夜に合流。インドネシアではビールを飲む機会もほぼなかったから、久々の再会で死ぬほど飲んだのは言うまでもありません。そしてこれも言うまでもなく、二日酔いの二日目。本日はオープニングレセプション & シンポジウムもあるそうだから早く酒を抜かないと… 。

I meet up with my artists later on in the evening. I've never really had the chance to drink beer in Indonesia before, so... might as well celebrate our reunion by drinking an unbelievable amount of it! Why not? Needless to say, the next day I have a hangover. Apparently today is the opening reception and symposium. Whoops! I'd better sober up quickly.

さてさてレセプションの時間になりました。にゃんとまあ、会場には沢山の人が !! みんな作品をじっくりと見てくれていて、なんとも嬉しいですね〜。

Before I know it, the reception starts. Ooh la la, so many people have come to the gallery!! And everyone's properly looking at the artwork and taking it seriously. Ahhh, that makes me so happy!

会場入り口。『Unusualness Makes Sense』という展覧会です。

This is the entrance. The title is "Unusualness Makes Sense".

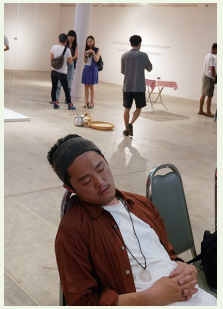

人がたくさん〜。

Sooo many people!

作品について語る人たち。

People talking about the work.

こちらでも何やら語っています。

These people are talking about something too.

地主さんの作品に見入る子供。

A child looking at Jinushi's work.

そんな中、お疲れの井出くん、そして奥にいるのはなんと… 。

A tired Ide. And behind him, oh my....

Ongoing の頼れるスタッフ、ゆきえちゃんがこの日のために駆けつけてくれていました ! これにはみんなもビックし !! ありがとう〜。

Yukie, the super-staff member of Ongoing, came to Chiang Mai just for this reception day! Everyone is so surprised! Thanks, Yukie!

そしていよいよシンポジウムが開始。それぞれの作品の紹介にはじ

まり、オルタナティブとはなんぞやといった哲学的な話まで。英語と日本語とタイ語が飛び交います。

Finally the symposium's getting going. It starts with the artists introducing their work, before the panelists get into a deep, philosophical discussion about "what is 'alternative'?" The conversation whizzes about in English, Japanese and Thai.

一同勢揃い。

Everybody on stage!

キヌちゃんも英語でしゃべってるよん。

Kinugawa's speaking English too!

頼れる男ヨド（右）がタイ語に通訳。

Yhod (on the right in this pic) translates into Thai for us. What a star!

なかなかのカオスなシンポジウムでしたが、SOM はしごく満足してくれたようでなによりです。

The symposium gets a bit chaotic, but SOM seems really happy with it, so I'm glad.

最後にみんなで一緒に。左のメガネの男性は去年の黄金町バザールにも参加していたアーノント。今回の展示には Chiang Mai Collective として参加。嬉しい再会！

Finally we take a photo with everybody. The man on the left wearing glasses is Arnont, who took part in the Koganecho bazar in Yokohama, Japan, in 2015. He's participating in this exhibition as a member of the Chiang Mai Collective. Great to see him again!

41 | Chiang Mai Art Conversation（CAC）

そしてせっかくなので、このまま『CAC- Chiang Mai Art Conversation』を紹介しちゃいますね。CAC は2013年1月に活動を開始。ファウンダーのひとり、SOM は、2011年に ACC（アジアン・カルチュラル・カウンシル）のグラントを獲得しニューヨークに半年間滞在。同じ年に黄金町バザールで展示をしたアーティストでもあります。また2012年には、トーキョーワンダーサイトのレジデンスプログラムにも参加し、アメリカや日本のアートシーンの現状を目撃することになります。その経験から強いインスピレーションを受けた SOM は、帰国後、チェンマイの街をリサーチすると同時に、自分たちのアートシーンに必要なものは何かを若いアーティストと共にディスカッションしていきます。（創設当初より関わっている CAC のコアメンバーには、Atikom Mukdaprakorn と Ded Chongmankong といったアーティストたちもいます。）こうしたリサーチとディスカッションを経て、今自分たちに必要なのは、アートフェスティバルや

展覧会といった単発のイベントではなく、アーカイブやインフォーメーションなどのインフラを整えることであるという結論に至ったのだといいます。チェンマイで活動をする若いアーティスト達が、個々の経験をシェアーし、共に成長していける環境をつくること、それこそを CAC の活動のはじめの目標として掲げたのです。

Here I think I ought to introduce the Chiang Mai Art Conversation (CAC). CAC started their work in January 2013. One of the founders, SOM lived in New York for six months after receiving a grant from the Asian Cultural Council (ACC) in 2011. In the same year, she exhibited at Koganecho Bazaar Festival. In 2012, she also participated in Tokyo Wonder Site's artist in residence program. She got a good look at the American and Japanese art scene, and took a lot of inspiration from the experience. After returning to Thailand, at the same time as researching art activities in Chiang Mai, she had discussions with young artists in the city about what was needed most for the art scene there. (The other core CAC members since the beginning are Atikom Mukdaprakorn, Ded Chongmankong.) This brought the group to the conclusion that what was most priority necessary at that time was not single events like art festivals or exhibitions, but improvements to the infrastructure: things like archives and information on contemporary art. So the first goal of CAC was to create an environment for young artists working in Chiang Mai that would allow them to share their experiences and develop alongside one another.

CAC は、活動資金を募るため、リクリット・ティラバーニャ、ナウィン・ラワンチャイクン、カミン・ラーチャイプラサート、アピチャッポン・ウィーラセタクンといった、チェンマイと関わりが深く、且つ世界を舞台に活躍する6名の現代美術作家に作品の無償提供を依頼しました。そして、彼らの作品を、CAC の活動や理念をサポートしたい考えるアートコレクターに、直接売りました。そこから得た資金で CAC は活動を開始し、アート情報を発信するウェブサイトを立ち上げました。

To raise the fund, CAC asked six contemporary artists who are known worldwide and have a deep connection to Chiang Mai, for instance Rirkrit Tiravanija, Kamin Lertchaiprasert, Kosit Juntaratip, Araya Rasdjarmrearnsook and Apichatpong Weerasethakul, to donate works. With those artworks, CAC sold them directly to art collectors who interested to support their vision and activities. From these sales, CAC had a first budget to run their activities and set up a website - an art information center online.

2015年、CAC はチェンマイのアートマップ第一弾を製作するためスポンサーを募りました。同時にチェンマイで活動する様々なアートス

ペースを訪れ、彼らを取材することで新たなネットワークも作り上げていきます。そして2015年9月、念願のアートマップが完成。多くのアートスペース、ホテル、レストランやカフェにこのマップが寄付され、チェンマイのアートスペースとCACの存在が広く知られるきっかけになりました。

In 2015, the CAC raised sponsors for making the first edition of Chiang Mai art map. At the same time, CAC team visited many art spaces in Chiang Mai, and by finding out about them they built up a new network. Finally, CAC launched the art map in September 2015. They contributed the map at many art spaces, hotels, restaurants and cafes in Chiang Mai and Bangkok, which spreaded the word of art spaces in Chiang Mai and the CAC.

今年は、Galleries Night Chiang Maiという街を舞台としたアートイベントとタイアップし、第四弾となるアートマップを製作。マップを作り始めた頃から、チェンマイだけでなく様々な国や地域から、プロジェクトの依頼が来るそうです。これまで特定の場所を持たずにやってきたCACですが、2016年7月、国際交流基金アジアセンターとの共催でAsian Culture Stationという場を設けることとなりました。CACの初オフィス！これから、東南アジアや日本のアーティストや機関とともに活動を広げていくうえで大事な場所になりそうですね。

This year the CAC produced a fourth art map in cooperation with Galleries Night Chiang Mai, which is an art event taking place around the city. Since the beginning, the CAC has been getting project offers not just in Chiang Mai but from a lot of other cities and countries too. Since July 2016, CAC partner with Japan Foundation Asia Center to organize “Asian Culture Station”, where is their first physical office. At Asian Culture Station, it allows them to extend their art and culture activities with experts in Southeast Asia and Japan.

彼女がSOM。ナウィンのアトリエにて。

This is SOM, at Navin Rawanchikul’s studio.

チェンマイのアートシーンを根元からリードする。

the nonprofit artist-run initiative, is pioneering in the Chiang Mai art scene.

41 | Chiang Mai Art Conversation（CAC）

http://www.cac-art.info/

https://www.facebook.com/cmartconversation/?fref=ts

コワモテとイケメン｜2016年2月22日（The Godung、Gallery Seescape）

22 February 2016 | A Tough guy and a Cool Guy (The Godung, Gallery Seescape)

42 | The Godung

一昨日のオープニングレセプションの後も、もちろん飲みまくってヘロヘロのドロドロですが、チェンマイアートシーンを今日もガシガシまわっていきます。まずは久しぶりに再会したアーノントことArnont Nongyaoが友人の作家たちと運営する共同アトリエ『The Godung』へ伺いました。

At the opening reception two days ago, I had tons of booze again. So the next day I was in bed all day with a hangover. Today I still feel dizzy, but I’m excitedly touring the Chiang Mai art scene. First I visit Arnont’s shared studio,The Godung, which he runs with his artist friends.

到着しました〜。まさにスタジオ！

We arrive at the studio. Yup! This is what a studio is supposed to look like!

こちらは2013年に活動を開始。大きな倉庫スペースを使い4人の作家たちが制作、そして共同で生活もしています。ディレクターはPaphonsak La-orさん、通称ラオウ。北斗の拳世代としては、超絶ヤベー奴を想像しがちですが、むしろ山のフドウよろしく、めちゃ優しいお方。

They started working at this studio in 2013. It used to be a big warehouse but now 4 artists live and work here. The director of the studio is Mr. Paphonsak La-or. “La-or” sounds a lot like “Raoh”, the worst super-villain from the Japanese comic Fist of the North Star, so I was a bit scared of him at first. But actually, La-or is very kind and gentle. I might have read too much of that comic....

奥がラオウさん。手前も作家さんです。

Mr. La-or at the back with a studio member in front of him.

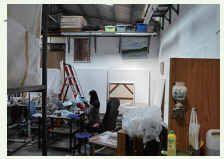

このスペースでは音楽イベントやトークイベント、またワークショップなんかもやっているみたいでした。奥にはまだ使ってない空間があって、そちらも近々改装してギャラリーにしようと考えているみたい。

They hold concerts, public talks and workshops here. They have more space in the building that they aren’t using yet and they’re planning to renovate it into a gallery.

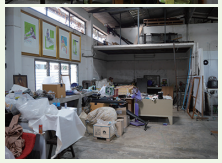
こちらアーノントです。この日はお掃除中で立て込んでいます。

Arnont Nongyao. They are busy cleaning today.

スタジオ内。
Inside the studio.

奥がラオウの奥さん。ペインターでメンバーの一員。
At the back here is La-or's wife, who is a painter and a member of the studio.

こちら改装予定のギャラリースペース。
This is the space that they're planning to turn into a gallery.

アーノントは日本にも2度訪れたことがあり、Ongoingの冒険野郎こと小鷹（拓郎）君ともマブダチのこれまたすげーいい人。ただ作品はかなりポリティカルかつクレバー、なによりアナーキーな一面もあったりして才能に溢れています。目が離せないアーティストランスペース！これからもよろしくアーノント。
Arnont has been to Japan twice. He is a gentle guy who is also a close friend of Mr. Kotaka: an adventurous artist in Ongoing. Arnont's work is political and clever, but most importantly it all has a fascinatingly anarchic side. Such a talented artist working in such an interesting artist-run space! We should keep our eye on The Godung.

スタジオメンバーの皆さんで。
All of the studio members

戦闘力の高いアーティストランスペースです。
The great artist-run space, Power Level: Super Saiyan.

42 | The Godung
https://www.facebook.com/thegodung

43 | Gallery Seescape

さーて、次に向かったのは、チェンマイのおしゃれ地域のど真ん中にあるオルタナティブスペース『Gallery Seescape』。ここはアーティストのトーラップことTorlarp Larpjaroensookが2008年にオープンしたスペース。トーラップも2013年の黄金町バザールにて出会った作家。※いやーそれにしても黄金町はすごいね。日本とアジアのアートの架け橋です。山野さん、平野さん、佐脇さん、スタッフの皆さんいつもありがとうございます！
Next I head over to Gallery Seescape, an alternative space in the middle of a fashionable part of Chiang Mai. The artist Torlarp Larpjaroensook started this space in 2008. Torlarp is another artist who I met in Japan at the Koganecho Bazar in 2013, in Japan. That's one reason why the Koganecho Bazar is so great! It's acting as a bridge between the different art worlds of Asia. Thank you to Mr. Yamano, the director of Koganecho Bazar, to Ms. Hirano, Ms. Sawaki, and all of the staff for your wonderful efforts!

『Gallery Seescape』に到着。
Arriving at Gallery Seescape.

いきなり訪れたのですが、トーラップもオラのことを覚えていてくれていて忙しいにもかかわらず快く案内をしてくれました。『Gallery Seescape』は、ギャラリー、ショップ、カフェを併設したスペース。アーティストのトーラップは、まだコンテンポラリーアートがそれほど普及していないチェンマイで、どうにかより身近にできないかと考えここをオープン。またアートとコミュニティをつなげることで歴史の記録として機能するとも考えてもいたそう。ただもちろん、コンテンポラリーアートなんて、一般の人にはなんのことやらさっぱり理解もされず、おみやげとどう違うのかみたいな反応しか最初は得られなかったそう。そこでギャラリーの展示の説明はもちろん、ショップで販売する小さな作品にもキャプションのような解説文をつけたりして、コンセプトを伴う作品についての理解を得ようと努力していったそうです。ギャラリーで紹介する作品はインスタレーションのような実験的な作品も多く、現在でもなかなか販売するのは難しいそうですが、ショップでの小さな作品販売が運営を助けているとのこと。
Even though I arrive whout notice, Torlarp remembers me and kindly shows me around his place. Gallery Seescape has a gallery, a shop and a café. Torlarp opened this space to make the people of Chiang Mai more familiar with contemporary art, when it wasn't yet that popular. Since then he's been thinking that art can be a record of local history if it is connected to local communities. At first, most people didn't understand or care what he was trying to do at all, and lumped modern art in with souvenirs! So he has been making efforts to help people understand contemporary art and the concepts behind it. For example, he puts explanatory notes alongside work in the gallery, as well as alongside the small pieces being sold in the shop. The gallery space often exhibits installations and other experimental art, and it's still hard to sell. But small pieces being sold through the shop help to finance the running of the place.

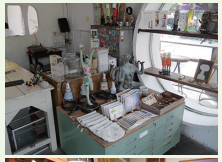

こちらギャラリーです。
This is the gallery space.

ショップには所狭しと小作品が並びます。
This is the shop, full of small art pieces.

おしゃれですね、完全にこれは。
Isn't it a cool place?!

スペースの説明をしてくれるトーラップ、タイきってのイケメンアーティスト。
The coolest artist in Thailand: Torlarp is explaining his space to me.

『Gallery Seescape』は7ヶ月前にカフェもオープン。現在は、カフェ目的に訪れるお客さんも多く、帰りにギャラリーやショップにもよっていきます。
Gallery Seescape opened its café seven months ago. Many customers come for the café and pop into the gallery and shop whilst they're here.

こちらカフェ。家具などを含めデザインと施工は全てトーラップ自身が手掛けたとのこと。多才すぎます。
The café. Torlarp did all of the design and construction, including the furniture. He has so many talents!

展示に加え、上映イベントや音楽ライブ、アーティストトークやワークショップ、そしてレジデンスもやっていて、Ongoingの話をすると「ここと全く同じだよ!」と感動していました。スペースのオープンも同時期だし、トーラップの年齢もオラと一歳しか変わらないのです。ただスタッフの数を聞いたらなんと総勢9人!!　みんなにちゃんと給料も払っていて、Ongoingよりも全然ビジネスとして成功しています。すごい売上なんだねと言ったら、現在でもスペース経営はかなり厳しく、足りない分はトーラップの作品を販売したお金で補っているとのことでした。助成金などのサポートは一切もらってないそうで、インディペンデントでスペースを回すのってやはりどこも大変。深く共感します。
He also holds projection events, concerts, public lectures and artist workshops, as well as residency programs here. I'm surprised by his story, because Art Center Ongoing is doing exactly the same thing in Japan. Coincidentally we both opened our spaces at almost the exact same time, and he is just one year younger than me. He seems impressed with what I tell him about Ongoing too. But surprisingly, Gallery Seescape employs nine staff members!! Don't worry, he pays them properly. His business is much more successful than mine! I say that he must be making a lot of sales. He tells me that the business side of managing the space is still hard, so he makes up for financial shortfalls with the sale of his own work. He never relies on grants or support from other institutions. I really empathize. It's not

easy to run an art space anywhere.

はい、イケメン。
Yes, he's one cool dude.

おしゃれだけどサバイブしています。
Looking stylish but surviving in a tough environment.

43 | Gallery Seescape

http://seescapechiangmai.blogspot.com/
https://www.facebook.com/galleryseescape/?pnref=lhc

そしてそのまま、トーラップのスタジオ兼ご自宅にも連れて行ってくれました。こちらもなんともおしゃれー。建築雑誌に出てきそうです。廃材のリサイクルの好きなトーラップは、ほとんど全ての資材を拾ってきたり譲り受けたりしたものから再利用しているそう。あらゆる箇所にアイデアが詰まっていて素晴らしかったなぁ。
After that, he invites me to his house and studio. They're pretty stylish as well! I feel like I'm in a picture from an architecture magazine. Torlarp likes reusing waste materials, so he made almost everything with reused materials that he found on the street or got from other people. Every single part of his house is packed with ideas. Super cool.

こちらのご自宅もトーラップがデザインして自力で作ったらしいです。
This is his house. He designed and built this himself, too.

内側。作品もいっぱい。
This is the interior. Lots of artwork.

等身大の作品群。
Human-sized art pieces.

ここシャワールーム。タイル貼りの壁もトーラップが廃材から作っています。
This is the shower room. He even made this tiled wall from reused materials.

こちら建設中の新しいアトリエ。デザインはもちろんトーラップ。
This is the new studio that is currently under construction. Of course, this is also Torlarp's design.

制作中の作品。
Works in progress.

現在のアトリエです。
This is the studio he's using now.

アトリエでは『Gallery Seescape』で販売する作品も制作していて、舞台裏を見せてもらったようで嬉しかった。これだけイケメンでスペースも経営しているにもかかわらず、トーラップ本人はとっても素朴でそしてお茶目な、これまたすげーいい奴でした。声が結構高いのがポイント高いです。タイもいい人が多いね。また会いましょう!!
He's producing art pieces for sale at Gallery Seescape in this studio. I'm happy because I feel like he's showing me backstage. He is a simple, unaffected and charmingly nice guy, in spite of being so handsome and running his own art space. He also has quite a high voice, which is charming. There are so many nice people in Thailand! See you again, Torlarp!

そして夜になり、Ongoing なメンツと合流。タイの夜市にいき、なぜかインド料理屋に入って夕食。
In the evening, I meet up with the guys from Ongoing. We go to a night market, and have dinner at an Indian restaurant.

カレー激ウマだったなー。
The curry is superb.

そして夜のお寺を散歩しました。
Then we take a walk around a temple at night.

今日のキヌちゃんです。
Ms. Kinugawa.

最後に井出くんと夜市でいった、そよそよとした夜風を感じながらの野外フットマッサージ、ありゃ最高だったなぁ。
Mr. Ide and I end up getting outdoor foot massages in the night market, whilst a gentle breeze is blowing. It's soooo awesome.

はい今日はここまで。明日は北の街チェンライへと向かいます。
Well, that's it for today. Tomorrow we head to Chiang Rai.

肉汁とマジェスティック｜2016年2月23日（Angkrit Gallery、Art Bridge Chiang Rai）
23 February 2016 | Stomach Soup and Majestic Chiang Rai (Angkrit Gallery, Art Bridge Chiang Rai)

44 | Angkrit Gallery

チェンマイを早朝に旅たち、東南アジア名物の死を覚悟するカーチェイスバスに揺られてやってきましたチェンライ。メコンデルタとか、やばいアートスポットとか、いろいろ見たけどそれはとりあえず置いておいて、はい着きました。
We left Chiang Mai early in the morning and took a bus, famous in Southeast Asia for 'those who are prepared to die', arriving in Chiang Rai. After visiting places like Mekong Delta and dope art places, we finally arrive.

ここはチェンライ唯一のオルタナティブアートスペース『Angkrit Gallery』。
This is Angkrit Gallery, the only alternative art space in Chiang Rai.

お話を聞かせてくれたのはファウンダーでアーティストの Angkrit Ajchariyasophon さん。
ご自身のお名前をスペース名に使われているんですね。
I interview Mr. Angkrit Ajchariyasophon, an artist and founder of the gallery to which he gave his name.

『Angkrit Gallery』はギャラリー、ライブラリー、レジデンス、レストラン、カフェが併設した2008年オープンのアートスペース。Angkrit さんはチェンマイで美術を学び、卒業後実家のあるチェンライに戻ったところ、地元の作家たちが集まったり、作品を発表する場がないことを知り、自身で『Angkrit Gallery』をはじめたのだそう。
Angkrit Gallery is an art space begun in 2008 with a gallery, library, living space for artists-in-residence, restaurant and café. Mr. Angkrit studied art in Chiang Mai and returned home to Chiang Rai following his graduation. He started the gallery after learning that there were no places in Chiang Rai for local artists to gather together or hold exhibitions.

ここでは若い作家、なかでもまだ一度も個展をやってことのない作家に対して展示の機会を提供していて、年間約10本の展示を開催。もともと倉庫であったビルをアート空間として使用し、ご自身もこの建物で生活と制作を行っています。音楽ライブやパフォーマンス、映像のスクリーニングなんかも行ったりもするようで、まさにアートセンターですね。
He offers opportunities to young artists, particularly those without previous solo shows, to hold exhibitions and the gallery has ten exhibitions per a year. The building used

to be a storehouse, but Angkrit has been using it as an art space, and lives and works there as well. The gallery also holds music concerts, performances and film screenings. This is exactly what an art center should be, isn't it?

現在は新しいギャラリーとライブラリー空間を作るためにリノベーション中。
The gallery and library spaces are currently under renovation.

広いっす。いいスペースになるだろうな〜。
It's quite large: I expect it will be a nice space.

Angkrit さんご自身のアトリエもあります。
It also functions as Angkrit's own studio.

一階にあるレストランは、Angkrit さんのお父さんがはじめた、豚のモツたっぷりのスープ（オラ達は肉汁と呼んでいました）で有名なお店。決め手はテネシーのブランデーを入れてモツの臭みをとっているところにあるみたい（多分）。
On the first floor is a restaurant famous for its pork entrails stew (called niku-jiru in Japanese). The restaurant was started by Angkrit's father. The key to its taste is probably the Tennessee brandy used for concealing the entrails' smell.

これが噂の肉汁っす。
This is the niku-jiru I mentioned.

肉汁にテネシー入れてるお父さんのバナーがかかっています。
A picture hangs of his father pouring brandy into the niku-jiru.

みんなでいただいてみましたが、めちゃくちゃうまい！テネシー効いてる（多分）。でもこの肉汁一本でこんな巨大なビルを建ててしまうなんて、お父さんすごいです。一階のレストランは2号店でして、Angkrit さんが店長さん。もうしばらくしたら上階のリノベーションも終わり、巨大なアートスペースがチェンライに出現します。肉汁もうまいしアートも見れるし、なにより Angkrit さんがニコニコしてとってもいい人！そして何を隠そうタイの若手では結構有名な作家でもあるのでした！
We ate together and it was delicious! I guess the brandy did a good job. His father was amazing in that he was able to build such a huge building with the success of niku-jiru alone. The restaurant on the first floor is its second location and Angkrit is its manager. The renovation of the upper floor will soon be complete, at which point a huge art space will appear in Chiang Rai. The niku-jiru is delicious, there's a lot of art to see, and, more than anything else, the smiling

Angkrit is there! Actually, he's quite a famous young artist in Thai art scene!

Angkrit さんのドローイングと一緒に。
Along with Angkrit's drawings.

アートにも決め手が必要（多分）。
I guess art also needs a clincher to grasp its viewers' interest.

※Angkrit Gallery は2016年にクローズしました。
*Angkrit Gallery closed in 2016.

Angkrit さんは新しいギャラリー『ARTIST+RUN GALLERY』をバンコクにオープン。
Angkrit open new Gallery "ARTIST+RUN GALLERY" in Bangkok.

44 | Angkrit Gallery

http://www.artistrun2016.com/
https://www.facebook.com/artistrungallery2016/?ref=bookmarks

45 | Art Bridge Chiang Rai

さて、チェンライのアートスペースをもうひとつ。やって来たのは『Art Bridge Chiang Rai』。
Afterwards, we visit Art Bridge Chiang Rai, another art space in Chiang Rai.

お話を聞かせてくれたのはギャラリーマネージャーの Potjawan Panjinda さん。チェンライにはアートを扱うミュージアムがなく、その状況をどうにかしたいと考えた複数のアーティスト達が中心となり、企業などから資金を募りはじめます。そして2013年に、もともと語学学校であった建物をリノベーションし『Art Bridge Chiang Rai』。がオープン。現在は、アーティストや出資者を含む、200人を超える会員メンバーがいます。スペースには大小二つのギャラリー、コンフェレンスルーム、ショップ、レストランが併設。地元の学校との連携も強く、アーティストのレクチャーやトークなどには多くの学生が訪れます。
Art Bridge Chiang Rai's gallery manager, Ms. Potjawan Panjinda, tells us that there was was no contemporary art museum in Chiang Rai before this. A group of concerned local artists, who wanted to fix the situation, started a crowd-funding campaign to collect money from companies. In 2013, Art Bridge Chiang Rai finally opened, in a space that

was originally a language school. Currently, more than 200 people, including artists and sponsors, are registered as members. The building has two large and small galleries, a conference room, a museum shop and a restaurant. Since Art Bridge Chiang Rai works closely with local schools, many students come to attend artist talks and lectures.

この日は会員メンバーの展覧会が開催。ずらりと並んだ作品群。
On the day of my visit, there is an exhibition by member artists, with an array of art pieces.

こちらレストラン。料理もめちゃうまでした。
This is the restaurant. The food is really good.

大きいギャラリーでは年に5、6回の企画展を行い、インターナショナルの作家、チェンライの作家、タイの若手作家、そして会員メンバーの展示などが行われています。運営は作品やショップの販売、レストランの売り上げなどで行い、足りない分はボードメンバーのドネーションなどで賄っているそうです。ギャラリーだけでなくレストランなどもすごく立派で、私設の美術館という感じのスペースでした。
They have five or six exhibitions per a year in a large gallery. Internationally renowned artists, local artists from Chiang Rai, young Thai artists and member artists hold exhibitions. Art Bridge Chiang Rai operates based on the sales of art pieces, merchandise from the museum shop and the restaurant. When sales are insufficient, board members donate funds to cover operational costs. The building is well-designed, and feels like a private museum.

こちら Potjawan Panjinda さん。優しい方でした。
This is Ms. Potjawan Panjinda, a very kind person.

修学旅行ばりの記念撮影もちゃんとね。
Of course, we take a group photo as if on a class trip.

12人いるというボードメンバーが気になります。
I am curious about its twelve board members

45 | Art Bridge Chiang Rai
http://www.artbridgechiangrai.org

チェンライの旅は他にも狂った場所が二つほど。キーワードは白と黒。黒の方が断然やばかったけど。
In addition, we visited two crazy places in Chiang Rai. The keywords are black and white. The black place is definitely more extreme.

白い家。
The white temple.

黒い家。
The black temple.

大量の亀の骨。
A lot of turtle shells.

巨大なワニの剥製。
A huge stuffed alligator.

ガヴァドンだろこれ 。
I guess I saw it in Ultraman.

あと井出くんとメコンデルタで。見えるかな、象の上。
Here is a picture with Mr. Ide at Mekong Delta. Can you find us? We are on the top of elephants.

江戸村と瞑想と地域、そして犬｜2016年2月24日
(Ne'na Contemporary Art Space、The Land Foundation、Pongnoi Community Art Space、Maa in Soi)
24 February 2016 | Tradition, Meditation and Dogs
(Ne'na Contemporary Art Space, The Land Foundation, Pongnoi Community Art Space, Maa in Soi)

46 | Ne'na Contemporary Art Space

うっし、早起きして頼れる男ヨドの案内でチェンマイのアートスペースをガンガンリサーチしていきますよ。まず向かったのは『Ne'na Contemporary Art Space』。ついてびっくり、これってアートスペースっすか!?
OK! Waking up early in the morning, I am going to research art spaces in Chaing Mai, one after the next, under guidance of the reliable man, Yhod. First off, we head to Ne'na Contemporary Art Space. On arriving at the place, I am surprised by its appearance. Is this really an art space?

古い様式の新しい建築群。
New build architecture in an old style.

民族衣装コーナー。
Native costume section.

ロウ人形。
Wax dolls.

なんというかタイの昔の生活様式を再現したような、例えるなら、日光江戸村です。Hey ヨド！これってふつうの観光地だろ。出だしか

ら間違えてねーか、メーン。ってヨドは一心不乱にぐんぐん奥へと進んでいきます。そして一番奥の建物に到着。
They seem like reproductions of the lifestyle of Thai in a past time, for example, EDO WONDERLAND in Nikko. Hey Yhod, isn't it just a tourist spot? Are you kidding me, man? Wait, Yhod is going ahead rapidly. Finally we arrive at the innermost building.

迎えてくれたのはプログラムマネージャーの Shukit Panmongkol さん。※完全に篠山紀信さんと同じ顔!
The program manager Mr. Shukit Panmongkol welcomes us. He looks like Mr.Kishin Shinoyama; the most popular Japanese photographer.

『Ne'na Contemporary Art Space』は、タイの伝統的な工芸品や建築、そして生活様式を再現した Monfai Cultural Centre の一角に、1998年にオープン。海外からの作家やキュレーターが滞在できるレジデンスを中心に、滞在作家によるトークやワークショップなどを開催。年間平均7組ぐらいを受け入れています。
Ne'na Contemporary Art Space was started in 1998 in a corner of Monfai Cultural Centre; a museum reproducing traditional craft, architecture and the life style of Thailand. It has residency programs for international artists and curators, and holds public talks and workshops from resident artists and curators. They accept on average seven residents a year.

こちらレジデンスルームです。豪華っす!
This is the residence room. It's luxurious!

Shukit Panmongkol さんは、海外でも活躍するキュレーターで、『Ne'na Contemporary Art Space』ができる以前、チェンマイのアートシーンには国際的な繋がりを作る機会がほとんどなく、どうにかその状況を変えようと、奥さんであり Monfai Cultural Centre のファウンダーでもある Rampad Kothkaew さんとともに活動を開始。伝統的なタイ文化とコンテンポラリーアートが交わることで、他では見れない化学反応が起こるんだよと嬉しそうに話してくれました。レジデンス作家は Monfai Cultural Centre の敷地内で展示やパフォーマンスなどを行うこともあるそうで、確かにホワイトキューブなんかとは全然違って面白いかもしれません。
Mr. Shukit Panmongkol, a curator working all over the world, co-founded Ne'na Contemporary Art Space with his wife Ms. Rampad Kothkaew. She is also the founder of Monfai Cultural Centre, aimed at improving the situation of art in Chiang Mai, at a time when there was no chance

to make international connections. They tell me happily that unique chemistry happen because contemporary art and traditional Thai culture intersect here. Resident artists often have shows in the site of Monfai Cultural Centre, and I can imagine how it would be more interesting than just putting art in a white cube space.

こうゆう施設内の広場とかでパフォーマンスとかもするみたい。
Sometimes they hold performance events at these open places in the site.

スウェーデンとの交流プログラムをはじめ海外とのネットワークも着実に育ってきているようで、作家が数多く訪れては滞在しているようでした。
They are steadily building up international networks, for instance an exchange program with Sweden. It seems as though a lot of resident artists had been here.

Rampad Kothkaew さんと Shukit Panmongkol さんご夫婦。
Mr. Rampad Kothkaew and Ms. Shukit Panmongkol

チェンマイ江戸村。
CHIANG MAI WONDERLAND!

46 | Ne'na Contemporary Art Space

http://www.nena-artspace.com/
https://www.facebook.com/NenaContemporaryArtSpace/?fref=ts

47 | The Land Foundation

チェンマイの篠山さんに別れを告げ、お次に向かうは『The Land Foundation』。
Saying goodbye to them, we head to The Land Foundation.

野道で看板がこちらだよと教えてくれます。
A signboard on the field path is telling us the way.

ヨドが迷いながらも車を走らせようやく到着。お話を聞かせてくれたのは、平日この場所に来て、お米や野菜や植物などの世話をしているという Sedhapong Kirativongkamchon さん。
We got lost on the way, though at last we arrive by car with Yhod driving. Sedhapong Kirativongkamchon, who comes here to take care of the field, farm and plants on weekdays, introduces this place to me.

こちらSedhapongさん、ニックネームはDong。渋いっす。
This is Mr. Sedhapong, His nickname is “Dong”. He is a real man.

『The Land Foundation』は世界を舞台に活躍するタイ人の現代美術作家、カミンことKamin Lertchaiprasertとリクリットこと Rirkrit Tiravanija、そしてウティットことUthit Atimanaによって2004年に設立。もともと1998年から二人が行っていたアートとコミュニティをつなぐ「the Land Project」というアートプロジェクトがあり『The Land Foundation』は、そのプロジェクトを恒常的に行うための場ともいえます。
Kamin Lertchaiprasert and Rirkrit Tiravanija and Uthit Atimana, international contemporary artists of Thailand, established The Land Foundation in 2004. Originally, they carried out an art project named “The Land Project” connecting art and communities. The Land Foundation is the place where they can continue that project.

こちらが敷地内。
The view at the site.

池もあります。
It has a pond.

ジャングルみたいでいい感じです。
Looking like a jungle, nice!

周りも全部田んぼ。
It’s surrounded by rice fields.

『The Land Foundation』の目的は、瞑想を通じて、芸術文化、農業、そして自分自身を知ること、その3つをサポートすることだといいます。といってもなにか特別なプログラムがあるわけではなく、来た人が思い思いに時間を過ごしていくだけなのだそう。入場料や使用料なども一切とらず、ただ稲作を眺めながら自分の時間を過ごすための場所といった感じでしょうか。数時間しか滞在しない人もいれば1年以上滞在する人もいるそうです。敷地内には田んぼや畑の他に、建築家の建てた建物がいくつも建っていて、自分の好きな建物に自由に出入りできるようでした。
The Land Foundation aims to help people get to know these three: art, cultivation, and themselves through meditation. They don’t have any particular program. Visitors just spend time in their own way. They don’t take any entrance fee or charge. So it can be said that this is the place to spend their own time freely while viewing rice fields. Some people stay just a few hours, and others stay longer than a year. There are many buildings designed by architects in the site as well as the rice field and the farm. Visitors can enter buildings, as they like.

いろんな建築があります。
Various architecture.

この場所を訪れる人々は年間で多くても50 ～ 70ぐらいのグループだそうで、アーティストや学者がほとんどですが、中には一般の方も瞑想をしにやってくることもあるとか。Dongの他に、お米や野菜を作っている農家が敷地内に1家族住まわれていて、彼らへの賃金を含めた運営費は全てドネーションと募金イベントだけで賄っているそうです。屋外のギャラリーやなんらかのスペースがあるわけでもなく、周りも全て田んぼ。ただ『The Land Foundation』の田んぼや池の周りには様々な建築が建っていて、そこに来た人たちが自分自身のやり方で瞑想にふけったり自由に滞在していったりします。
Up to 50-70 groups visit here each year. Almost all of them are artists and scholars, but ordinary people also come to meditate sometimes. Besides Dong, one more farming family is living on the site and growing rice and seasonal vegetables. All of the operating costs, including payment for these families, are financed by donations and fundraising events. The Land Foundation stands alone in rice fields, and there is no gallery or no plaza here. It just has various architectural structures, ponds and farms, and people come and stay here to meditate or stay with themselves in their own way.

敷地内に建つ建物の二階から。
The view from the second floor of one of the buildings.

Dongも、以前は普通の企業などで約20年にもわたり人事部の主任として働いていましたが、この場所を6年前に偶然知ったのだそうです。そして2010年に委員会から選出され、それまでの全てのキャリアを捨てこの場所の管理人になったのだとか。「お金はぜんぜんないけれど、ここに毎日来れることだけでとても充実している」と優しく微笑みながらゆっくりと話しをしてくれました。オラも一つの建物に登って、田んぼを眺めてみました。静かな風が耳をかすめ、池の水がキラキラして、そして稲がそよいでいました。
Dong used to work as chief of HR in an ordinary business companies for almost 20 years. But six years ago he knew this place by chance. And after being chosen by board of committee in 2010, he decided to become the caretaker of this place, subsequently giving up all work and career he had at that time. “Though I don’t have much money, I am very contented with just being here every day.” He tells me with a calm smile. I also go up to one of the buildings, and have a

Chiang Mai
Thailand

view of the rice fields. Tender wind caress my ears, the water of the pond is glistening, and rice fields is rustling.

米とアートの中で瞑想する。
For meditation in art and rice.

47 | The Land Foundation
http://www.thelandfoundation.org/
https://www.facebook.com/The-land-foundation-266095456835934/info/

48 | Pongnoi Community Art Space

瞑想してちょっぴし体力回復。次に進みましょう。
I could recover my energy a little though mediation. Let's head to the next place.

やってきましたここは『Pongnoi Community Art Space』。
Here we arrive at Pongnoi Community Art Space.

お話を聞かせてくれたのはアーティストでファウンダーの Waneak Juntaratip さん。『Pongnoi Community Art Space』は2008年に活動を開始。ギャラリー、ショップ、そして Waneak さんのスタジオが併設されたスペースです。
Mr. Waneak Juntaratip, an artist and the founder of this space, introduced it to me. Pongnoi Community Art Space was started in 2008, and houses a gallery, a shop and Mr. Weneak's studio.

こちらギャラリーです。
This is the gallery space.

ギャラリーでは月1回のペースで展示を行っていて、年間の5回が Waneak さんの企画展。ローカルアーティスト（年に2回）、インターナショナルアーティスト、ヤングアーティスト、エクスペリメンタルアーティストといった枠を設けて作家を選んでいて、会場費やオープニングの料理などすべて無料で提供しますが、展示を行う作家は、地域の人たちにむけてトークやワークショップなどを必ず一回は開催しないといけないのだそう。
The gallery holds shows once a month, and Mr. Waneak curates five shows every year. He choses five exhibitors: two local artists, an international artist, a young artist and an experimental artist. He does not take any money from them and offers them food for an opening reception. In return, the artists should hold a public talk or workshops at least once.

Waneak さんはこのスペースの目的として、地域コミュニティとアートを結ぶことを掲げています。ギャラリー内だけでなく、地域の小学校にアーティストを送って絵画のワークショップを開催したり、すぐ近くにあるお寺の中でパフォーマンスをやってみたり、積極的に周辺地域とアートを結びつける活動をされています。今後は国際的なものよりも、ローカルなものによりフォーカスした企画を行っていきたいと話されていました。

For Mr. Waneak, the aim of this space is to connect art with the local community. This involves activities not only in the gallery, for instance painting workshops from artists at local elementary schools and art performances at the nearby temple. He tells me that he is trying to plan events that are more focused on local than international.

どうしてそこまで地域にこだわるのかを聞いてみたところ、この周辺はドラッグなどで有名な地域でもあるらしく、もともとそうした状況をアートでどうにかして変えていきたいという思いがあったのだそう。現在は、ドラッグ問題もなくなり、状況は改善されたそうですが、ノンプロフィットでやっている彼らは、これからもコミュニティのために活動して、アートと人々をつなげ、いろいろなものをシェアしていきたいそうです。コンテンポラリアートと言えばインターナショナルな方向に目が行きがちな中、あえてローカルを選択するのは簡単なようでいて実はそうとう難しいことでもありますよね。
I ask him why he is so particular about the local. He replys that this area used to be known for drug problems, and he originally wanted to change that situation. Now the situation has much improved and they don't have the problems anymore. The nonprofit gallery "Pongnoi Community Art Space" will continuously serve the community and plays an important role to bring people and art together to share various things with each other. I think it is not easy, rather difficult, to choose the local in the field of contemporary art where people opt to focus on the international.

Waneak さん、ビシッと一本筋通ってました !!
Mr. Weneak, the man knows his own mind.

むしろ地域をめざしています。
aiming at local.

48 | Pongnoi Community Art Space
https://www.facebook.com/pongnoi/?fref=ts

さて、疲労もそろそろマックスに来ていますが、ヨドはその力強い歩みを止めようとしません。お次に向かうは数々のタイのアーティストを生み出してきたチェンマイ大学です。校内を案内してくれたのは、大学に残りながら作家活動を続けるAnurak Tanyapalitくん。僕も日本の美術大学で時々教えていますが、設備などはほとんど変わらない感じ。学生がみんな熱心に制作している姿を見れて良かったです。

Now I am almost exhausted, but Yhod continues our march with vigor. We head to Chiang Mai University, which has produced a great number of Thai artists. Mr. Anurak Tanyapalit, an artist who has remained in the university, guides me around the campus. As I am also teaching in an art university in Japan, these facilities are not much different from those of a Japanese university, to my eye. I am glad to see students earnestly producing their works.

ここファインアートの学部。

This is the fine art department.

作品かな〜。

Art pieces in progress?

彫像中。

Making sculptures

案内をしてくれたAnurak Tanyapalitくんです。ありがとう。

This is Mr. Anurak Tanyapalit guiding us. Thank you!

49 | Maa in Soi

ヨドさん、もうそろそろ勘弁してください。っつうことで、本日最後の目的地へ。ここはチェンマイのアーティスト、デザイナー、写真家などがよく集まるというバー『Maa in Soi』。タイ語で「小さい路地の犬」という意味だそう。このセンスのいい名前をつけたファウンダーのChontida Pramedeさんは、静かな中でアーティストたちが語らえる場所を作りたくこのスペースをオープンしたとのこと。夜の21時〜25時までやっています。

Hey Yhod, I have almost run out of energy. Can we finish our tour? Then we arrive at the last place. Here is Maa in Soi, a bar where many artists, designer and photographers gather. I hear this name means “Dog on a lane” in Thai. Ms. Chontida Pramede, the founder who gave it such a cool name started this bar so that artists could gather and talk to each other in a calm place. It is open until late at night.

Chontida Pramedeさん。お一人できりもり。

Ms. Chontida Pramede, managing the place on her own.

住宅地のど真ん中に突然現れる小さな飲み屋さん。もちろん作家だけでなくいろんな方がやってきてお酒を片手にお話をされていきます。この日も続々と若い作家たちが集まってきました。我らがOngoingの面々も合流。オラはさすがに疲れ果ててすぐにウトウトしてしまいましたが、皆さん大いに盛り上がっておりました。

This tiny bar stands in the middle of a residential area. Of course various people as well as artists come and chat. Also on this day young artists come, one after another. Our artists from ongoing come as well. Everyone gets really lively, while I am already exhausted and almost fell asleep.

はしゃぐ井出くん。

Excited Ide.

こういう場所って案外チェンマイでは珍しいんですよね。とってもいい雰囲気（半分寝てたけど）。

Probably there are not so many places like this in Chiang Mai. It is very cozy and lovely here. Even though I am half asleep, I can feel that.

最後はみんなでパチリ。包帯野郎がヨドです。

We end by taking a picture with everybody. The guy with a bandage is my man Yhod.

酒を飲んで遊ぶ犬たち。

Dogs playing and drinking.

49 | Maa in Soi

https://www.facebook.com/maainsoicm/

おー、まじで今日は沢山まわったぜよ。

Hey, man, I have toured a lot of places!

明日もよろせこ頼むぜ、ヨド先輩!!!

You made my day, Yhod! Looking forward to tomorrow too!!!

現われる像たち｜2016年2月25日
（LYLA GALLERY、Documentary Arts Asia、Ung Shop Gallery Film）
24 February 2016｜Appearing Images（Lyla Gallery, Documentary Arts Asia, Ung Shop Gallery Film）

50｜Lyla Gallery

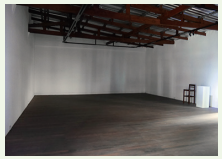
今日もヨドぱいせんと一緒にチェンマイのアートスペースを怒涛のリサーチ。
Today I go researching more art spaces in Chiang Mai.

ではいってみよ！
Here we go!

まず訪れたのは『Lyla Gallery』。ファウンダーの Lyla Phimanrat さんにお話をうかがいました。
The first place is Lyla Gallery. The founder Ms. Lyla Phimanrat tells me the story.

ホテルに隣接した倉庫の二階にあります。
It on in the second floor of a warehouse next to a hotel.

Lyla さんはバンコクのギャラリーで数年働き、2015年にこの場所をオープン。ホテルのストレージを改造した空間では、年間6回ほどの企画展を開催。通常展示に合わせ、パフォーマンスナイトやミュージックライブなど、他のジャンルとのコラボレーションイベントも多数開催しています。
Ms. Lyla started this gallery in 2015, after she had worked for a gallery in Bangkok for several years. She holds exhibitions around six times a year at this gallery space that was renovated from the storage space of the hotel. Besides these exhibitions, she holds many collaboration events with other genres, for instance performance nights or music concerts.

広い展示スペース。
A huge exhibition space.

アートフェアーにも積極的に参加し、タイの作家と海外とのネットワーク作りにも力を入れています。チェンマイではコンテンポラリーアートのマーケットはまだまだ大きくなく、そうした状況を少しずつであれ着実に変えていく、そのための努力をされている感じがつたわってきました。
The gallery has been actively participating in art fairs and trying to create a network between Thai artists and the international art scene. From her story, I can get a sense of the effort she has made to improve the situation of Chiang

Mai, where the contemporary art market is not still big.

こちら Lyla さん。華がありますね。
This is Ms. Lyla, a beautiful person.

チェンマイを華やかに彩ります。
making Chiang Mai art beautiful.

50｜Lyla Gallery
http://lylagallery.com/
https://www.facebook.com/lylagallery/?ref=ts&fref=ts

51｜Documentary Arts Asia

さて本日もどんどんまわって行きますよ。ヨド原チャリ with ニケツでお次にやってきたのは『Documentary Arts Asia』。
Ok let's move on to the next place. I get on the back of Yhod's scooter and arrive at Documentary Arts Asia.

畑のような野外空間で大型の写真があちこちに展示されています。
Large photographs are exhibited here and there in an outdoor field like a farm.

奥の建物に入ると優しそうな男性が話しかけてくれました。彼がこの場所のファウンダーで写真家兼キュレーターの Ryan Libre さん。
We meet a kind man when entering through the back of the building. He is Mr. Ryan Libre, the founder of this place, and also a photographer and curator, and he introduces me to the place.

日本語も時々混じります。
We speak in Japanese sometimes.

Ryan さんはカリフォルニア出身でタイに移り住むまでは北海道で暮らしていたこともあるそうで日本語も少し話されます。8年前から写真や映像にまつわるワークショップやフェスティバルを主催する NGO を立ち上げ、チェンマイを舞台に様々な取り組みを行っています。こちらの場所は2012年にオープン。ギャラリー、ライブラリー、ワークショップ、スクリーニング、レジデンスなどの機能があり、年間でなんと200ものイベントを行っているとのこと。スクリーニングやトークなどのレギュラーイベントの他にも写真や映像のフェスティバルなど、ほぼ毎日のようになにかが起こっている感じです。さぞかし大きな組織なのかと思い尋ねてみたところ、スタッフはすべてボランティアで回しているそう。まじか〜、すごいですね。3ヶ月周期で NGO スタッ

フとしてボランティアを募集し、世界各国から学生を中心として、毎回20人以上が集まってくるそう。
Mr. Ryan is from California and used to live in Hokkaido, Japan, before he moved to Thailand, so he can speak some Japanese. He founded an NGO hosting workshops and festivals of photography, and he is doing various activities through it. This place began its activities in 2012. It functions as a gallery, library, space for workshops and projections, for residencies and more. Documentary Arts Asia holds no less than 300 events a year! It means it holds events almost everyday, not only regular screening events and public talks, but also festivals of photography and movies. I ask him how big this organization is, because I think it need much staff to manage that amount of activity, but he answers that all staff are volunteers. Wow, unbelievable! He recruits volunteers as NGO staff every three months, and more than twenty people, mainly students gather from all over the world each time.

訪れた時は写真展が開催されていました。
Now it is holding an exhibition of photography inside.

ギャラリーやフェスティバルなどでは、アジアの写真家を中心にドキュメンタリー写真や映像にフォーカスを当てた作品を紹介しています。運営は基本的にNGOへのドネーションで回しているといい、またこの場所もオーナーの理解をへて無償で借りているとのこと。タイの他にミャンマーにもこうした場所を構えているそうで、なんとも規模が大っきいですね〜。
At the gallery and festivals, they show documentary photography and movies, mainly from Asian photographers. The budget of management is basically covered by donations for the NGO, and this place is offered for free by the owner who understands their concept. They have another place in Myanmar as well. How big scale this NGO is.

Ryanさんです。NGOのボスでもあります。
This is Ryan. He is the boss of the NGO.

写真と映像でアジアの今を切り出す。
capturing Asia now through photography and movies.

51 | Documentary Arts Asia
http://www.doc-arts.asia/
https://www.facebook.com/DocumentaryArtsAsia/?fref=ts

52 | Ung Shop Gallery Film.

おっち、続いてやってきたのは『Ung Shop Gallery Film.』。こちらはフィルム現像所、暗室、ギャラリー、カフェ、フィルムショップが併設したスペース。お話を聞かせてくれたのはファウンダーの一人、Ungsumalin Yodkumpaさん。
OK! Next I come to Ung Shop Gallery Film. Here is the space that has a film laboratory, darkroom, gallery, café and a film shop. Ms. Ungsumalin Yodkumpa, one of the founders, introduced it to me.

スペース名は彼女の名前からとっているのですね。
The name of the space comes from her name.

『Ung Shop Gallery Film.』は2013年にUngsumalinさんともう一人のファウンダーであるNathamon Kithanesさんが共同でオープン。二人とも大学ではコミニケーションアートを学び、その後バンコクでフィルムに関する勉強をしたのだそう。デジカメ全盛のこの時代、フィルム現像や手焼きをしてくれる場所がチェンマイにはほとんどなくここを始めたのだそう。
Ms. Ungsumalin and the other founder Ms. Nathamon Kithanes co-founded Ung Shop Gallery Film in 2013. Both of them studied communication art at university, and then they studied about film in Bangkok. They started this space because in this digital camera age there are few places that can process and develop films in Chiang Mai.

こちら現像ブースです。
This is the laboratory.

『Ung Shop Gallery Film.』をオープンすると、物珍しさか学生を中心として多くの人たちがこの場所を訪れ、それがきっかけてフィルムで写真を撮る人たちが増えていったのだそうです。現在は地元の若者やツーリストなど、かなりの人たちがこの場所を利用しフィルムの写真に親しんでいます。ギャラリーでは写真展をメインとしてメディアアートなどの展示も開催するそう。
Once Ung Shop Gallery Film opened, many people, notably students came here out of curiosity maybe. And that in turn increased the number of people who shoot analog photography. Nowadays a number of people, for instance local youth and tourists, use this place and become familiar with analog photography. Ung Shop Gallery Film holds exhibitions, mainly shows of photography and media art, as well at the gallery.

ひろく立派なギャラリー。

The large and well-made gallery.

カフェブースもあります。
The café space.

こちらカメラ用品の展示。
The showcase of camera equipment.

現像代、暗室や展示スペースのレンタルフィー、そしてコーヒーの売り上げでスペースを運営しているそう。お話を聞いている間もフィルム現像にやってくる人がたくさん訪れていました。デジタルの時代だからこそアナログの魅力が再評価されているのですね。日本でもこれやったら流行るんじゃないかなぁ。
Profits from developing services, rental fees for the darkroom and the gallery, and sales of the café keep this place running. While hearing her explanation, many people come to visit here to develop pictures. Analog photography is being re-evaluated on the in response to this digital age. It would be popular in Japan as well if someone would do the same thing.

Ungsumalin さん（左）と Nathamon さん（右）。まだ20代半ばのめちゃ若オーナー。
Ms. Ungsumalin (left) and Ms. Nathamon (right). They are very young owners, still in their mid-twenties.

フィルム現像してる間にアート鑑賞も悪くない。
It ain't bad to enjoy art while you are developing pictures.

52 | Ung Shop Gallery Film.

※ Ung Shop Gallery Film. は2016年にクローズしました。
* Ung Shop Gallery Film. closed in 2016.

おっちおっち、本日最後の目的地へ。そしてここでチェンマイのスペース巡りもおしまいです。
やってきたのはアーティストの Thasnai Sethaseree さんのアトリエ。Thasnai さんはチェンマイ大学で教鞭もたられていて、ヨドの先生でもあったかた。タイでアートに関わる人で彼を知らない人はいない、結構な変人のアーティストのようです。
Okey-dokey, we headed to the last place for today,and this is also the last place for my entire tour in Chiang Mai.
I come to the studio of an artist, Mr. Thasnai Sethaseree. Mr. Thasnai is teaching in Chiang Mai University, and he taught

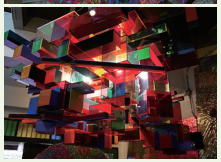
Yhod as well. Everyone in Chiang Mai art scene knows him—he is a famous artist,and quite a character.

Thasnai さん。オーラ半端ないです。
This is Mr. Thasnai. He has a strong aura.

オルタナティブアートスペースをリサーチして回っていると話すと、「オルタナティブアートスペースなんてこの国にはない」と、いきなり言われてしまいました。「あるのは2流のコマーシャルになりきれないスペースだけであって、彼らはどう生き残るかということしか考えていない。オルタナティブとはなにか、何に対してのオルタナティブなのかという哲学を持たないスペースは、オルタナティブスペースではないんだ」とめっちゃ辛辣かつ、貴重なご意見をいただきました。すごく形而上学的なお話でしたけど刺激的だったなあ。ヨドが最後にここに連れてきたのもきっと偶然ではないのでしょう。オルタナティブとはなにか、この旅でもう少し掘り下げてみたいと思います。ありがとうございます！
I tell him I am researching and touring around alternative art spaces, and he says clearly, "No alternative space exists in this country." "There are only inferior spaces that fail to become commercial, and they are only thinking about how to survive. It cannot be an alternative space if it does not have the philosophy about what is the alternative, and the idea about what the alternative is for." He gives me a very severe and valuable opinion. His remark is very meta-physical but stimulating. It would not be just a coincidence that Yhod takes me here for the last place of our tour. I will try to think more deeply about what the alternative is. Thank you very much!

ご自身の作品です。
His works.

立体作品も。
His sculptures.

おっし、本日はこれでスペース巡りはおしまい！今日もたくさん回ったね。そして夜は Ongoing な皆さんと合流して夕飯タイム。
Ok! I finish my touring for today. I've done many! Then I meet up with Ongoing people and we have dinner together.

最後の晩餐です。
The last supper with them.

明日は Ongoing チームの帰国の日。その前にヨドとは何者なのか、その正体を探るべく彼の作品をプレゼンしてもらいました。いやー、

ヨドぱいせん、やっぱ只者ではなかった。ヨド東京に来る日も近いかも。お世話になりました、そしてこれからもよろしく。
Tomorrow is the day Team Ongoing will go back home. Before that, Yhod gives us his presentation to let us know what Yhod actually is. Oh yeah my man Yhod, you are a great artist as I expected! I think he will be invited to Tokyo soon as a talented artist. Thank you for your kind attendance, and looking forward to seeing you again in the near future.

ヨド（地主さんと小山君の間）のプレゼンに感動する面々。アーノントも来てくれたよ。
We are impressed very much by the presentation of Yhod (the second from right). Arnont comes as well.

みんなまた日本で会おうね〜。
See you again in Japan!

おっちおっちおっち、次の目的地はタイの首都、バンコクです。
Okey-dokey, my next destination is Bangkok, the capital of Thailand.

都市の読書とお婆さん｜2016年2月28日（The Reading Room Bangkok、Speedy Grandma）

28 February 2016 | Urban Reading and Grandma (The Reading Room Bangkok, Speedy Grandma)

いよいよ本日よりバンコク入りだっちゃ。
Today, I finally begin my days in Bangkok.

ではいってみよ！
Here we go!

と、その前に、チェンマイの最後の数日の写真を少し。オルタナスペース入ってないけどね。
Wait, before that, I want to show some more pictures of my last days in Chiang Mai. They're not related to alternative spaces, though.

こちらタイを代表する現代美術作家ナーウィンのアトリエ !SOM が連れて行ってくれました〜。
This is the studio of Mr. Navin Rawanchikul, a representative contemporary artist of Thai! SOM took me there.

アトリエといってもめちゃくちゃ豪華で美術館みたい。
It was gorgeous, more like a museum than a studio.

こちら工房。
This is the laboratory.

作品もたくさん飾ってあります。
Many art pieces are on display.

こちらナーウィンのお父様。
Mr. Navin Rawanchikul's father featured in this piece.

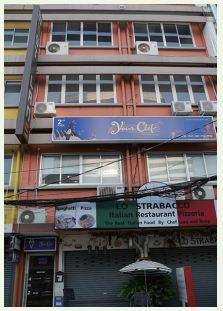

じつは街でお父様（本物）にお会いしていました！
Actually I have seen him before!

そしてチェンマイ最後の夜は SOM とヨドと夕飯を一緒に！二人とも本当にありがとう〜。
On my last night in Chiang Mai, I had dinner with SOM and Yhod! Thank you very much, SOM and Yhod!!

53 | The Reading Room Bangkok

はい !!!
さて、気を取り直して、やってきましたバンコク。いやー、こりゃまじ都市だわ。渋谷と池袋を合体させたような、鬼塚と葛西がタッグを組んだ感じ、つっても誰もわかんないね。そんな大都会なのですが、オルタナスペースも少しではありますがきちんとあるようなのです。まず訪れたのは『The Reading Room Bangkok』。といってもなかなか見つからない。住所はあっているのだけど…。
OK!!! I have come to Bangkok. Oh, this really is a megalopolis. It is like Shibuya and Ikebukuro put together, and very intense. I heard there were a few alternative spaces. You know it's kind of difficult to run alternative spaces in such a cramped, big city. First I try to visit The Reading Room Bangkok. But I can not find it easily. That address says I'm in the right place, though....

住所はこのビル。看板ないけど… 。
This building is the place of the address. I cannot find any sign though....

とりあえず階段を登ってみると、ありました。四階に !!
Well, I go up the stairs, and I find it, on the fourth floor!

ここはファウンダーの Narawan Pathomvat さんが2009年に立ち上げたスペース。あいにく Narawan さんは東京にリサーチに行っていて留守。代わりにスタッフの Kanchala Chobrakthai さんがお話を聞かせてくれました。
This is the space Ms. Narawan Pathomvat founded in 2009. Unfortunately, Ms. Narawan is not here now as she is in

Tokyo research. Ms. Kanchala Chobrakthai, a member of staff speaks with me instead.

『The Reading Room Bangkok』は、スペース名の通りファウンダーの Narawan さん個人が所有している本が並ぶライブラリースペース。会員制などは取っておらず、だれでもが本を自由に借りることができます。アートだけでなくカルチャー全般、また歴史や人類学などの本もずらり。加えて DVD のコレクションも大量にあります。現在では Narawan さん個人の所有物に加え、ドネーションで集まった本なども多くあるそう。スペースの運営資金は Narawan さんの持ち出しと寄付によって回しているとのことでした。

As the name suggests, The Reading Room Bangkok is a library space that contains open shelves of Ms. Narawan's book collection. There is no membership system, anyone can borrow any of the books. The collection has not only art books, but also books related to history and anthropology of various cultures. There is also a large collection of DVDs. Nowadays, donated books are being added to the collection of Ms. Narawan's private books. The running cost is paid out of Ms. Narawan's own pocket and donations.

スペースには様々な本がびっしり。

Books are lined up tightly on the shelves.

四階からの風景が見える開放感のある空間です。

The view of this spacious room on the fourth floor.

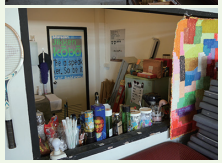
DVD の棚もあるよん。

These are the DVD shelves.

貸し出しブース、手書きで管理!?

This is the lending desk, all handwritten.

カフェもあったよん。

It has a café space as well.

ライブラリーの機能に加え、ゲストを招いてのトークや映像作品の上映会、また読書会やワークショップなど様々なイベントを毎月2回行っていて、そこにはアーティストや学生など多くの人が訪れるようです。バンコク在住の人だけでなく海外のリサーチャーなどもこの場所に足を運ぶそうで、本が引力となり文化的な動きが生まれる個人図書館なのであります。本好きの文化人にはたまりませんね〜。

In addition to functioning as a library, this is also an event space that holds public talks with guest speakers, projections of video art, reading sessions, workshops, and more. Many people, such as artists and students,

come to these events. Not only residents in Bangkok, but foreign researchers also visit this place, thus this is a special private library, one succeeding in making cultural movements amongst their fascinating books. It is the perfect place for cultural people who love books.

ファウンダーの留守を守る Kanchala Chobrakthai さん。

Ms. Kanchala Chobrakthai is holding down the fort while the founder is absent.

本が文化を引き寄せます。

Books drawing culture.

53 | The Reading Room Bangkok
http://readingroombkk.org/
https://www.facebook.com/thereadingroombkk/?fref=ts

次のオルタナスペースに行く前に、『100 Tonson Gallery』というギャラリーに寄りました。ちょうど搬入の休憩中だったらしく若いスタッフと、遊びに来ていたアーティストたちがバンコクのアート事情を教えてくれました。ぶらっと寄っただけなのにお酒をご馳走になってしまった。あーざっす!

While moving to the next alternative space, I stop by a gallery, 100 Tonson Gallery. At that time they are just taking a rest from installing the new exhibition, and young staff members and artists who come visit here kindly teach me more about the Bangkok art scene. Even though I just stop by here out of the blue, they are kind enough to offer me booze. Thank you very much!

ただいま搬入中、つうか公開制作中かな。作家さんは日本に旅行中でいらっしゃいませんでした。

This is a view of installing. Or are they showing this process as a performance? The artist herself is not here as she is traveling in Japan.

右からスタッフの Harmish Muszid さん、Time Chotivilaivanit さん、Punch Viratmalee さん、作家の Prateep Suthathongthai さん、Dusadee Huntrakul さん。みんな優しい方々。

From the right, the staff are Mr. Harmish Muszid, Mr. Time Chotivilaivanit and Ms. Punch Viratmalee, then the artists, Mr. Prateep Suthathongthai and Mr. Dusadee Huntrakul. They all are very kind.

続いて向かったのは『Speedy Grandma』。住宅街の入り組んだ場所にありましたがド派手なミュラルがあったのですぐにわかりました。

Next, I head to Speedy Grandma. It is located in a crowded residential area, but I can find it easily because it has a flashy mural painting.

いかした看板です。

A cool sign.

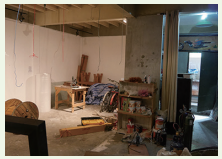

外壁にはミュラルもいっぱい。

The wall is covered with murals.

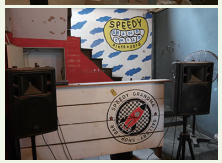
お話を聞かせてくれたのは、作家でファウンダーのUnchalee Anantawatさん。『Speedy Grandma』は2012年にUnchaleeさんとフランス人で経済学者でもあるThomas Menardさんの二人でオープン。一階にギャラリーとバー、二階はオフィス、三階はAirbnbとして貸し出しています。オープンから2年間はアートの展示に加え、音楽イベントやパフォーマンスイベントなど、主にバンコクを訪れるアート、デザイン系のツーリストを相手にした半分飲み屋のような感じであったと言います。

An artist and the founder of this place, Ms. Unchalee Anantawat, explains to me about Speedy Grandma. Ms. Unchalee and a French economist, Mr. Thomas Menard, co-founded Speedy Grandma in 2012. It has a gallery and a bar on the first story, and they are using the second level as the office, and renting the third floor for Airbnb. In the first two years, they held not only art exhibitions, but also many events of concerts and performances, so she says it had been like an event bar for arty tourists visiting Bangkok.

ギャラリー部分、現在二階のリノベーションのストレージとして使っていてごった返しています。

This is the gallery space, but now there is a lot of stuff because it is used for storage during renovation of the second storey.

バーブースです。

This is the bar booth.

2015年からはタイの若い作家を対象としたアートスペースにするべくシフトチェンジ、オーディエンスもタイの若者が中心となっていったといいます。年間で約10回の展示を行っていて、コンセプチュアルな作品から、インスタレーション、写真、パフォーマンス、セラミック、デザイン、ストリートアートなどジャンルにとらわれない展示を開催。最近ではジンを作るワークショップなども開催しているそうです。現

在はファウンダーの2人を含め、4人でスペースにかかるコストを折半していて、助成金などは一切もらっていなく、スペースでの収入もAirbnb以外はそれほどないので、どうしてもメンバーの持ち出しになってしまうそう。うーん…。

In 2015, they shifted their policy to change Speedy Grandma into an art space for young Thai artists. As a result, audiences also shifted to mainly young Thai people. They hold exhibitions around 10 times a year, which are various kinds of shows, like contemporary art, installation, photography, performance, ceramics, design, street art and so on. Nowadays, they also hold workshops, for instance workshops on zine making. At present, four people including the two founders, pay the running cost of the space. They run it without any grant, and the proceeds of the space, except Airbnb, are not much, so they need to cover it out of their own pocket. Hmm....

二階のオフィス部分、改装真っ只中。

This is the office on the second floor, and it's in the middle of renovation,

現在は二階スペースのリノベーション（二階の一部を貸し物件にする予定なのだそう）でスペース全体を休業中。これからの展望などを尋ねてみましたが、Unchaleeさん自身も作家であって、『Speedy Grandma』の企画や運営に追われ自分の作品制作の時間がなくなってしまい、これからどうしようか少し休んで考え中とのことでした。都市部でオルタナティブスペースを運営することの難しさは、オラも重々承知していて、他人事ではない悩みを聞いた気がしました。

Now all of the space is out of service while renovating the second story. They are planning to change part of the second floor into a rental space. I ask about their future prospects, Ms. Unchalee answers that she is thinking about her future and taking a rest for a while, because as an artist, she is too busy with managing and curating Speedy Grandma to have much time for her own work. I understand deeply how difficult it is to manage an alternative space in an urban area from my own experience, so I strongly empathize with her story.

でもどうにかして続けて欲しいなぁ、タイでこういったスペースは珍しいからね…。

But I hope they can continue it in regardless. There are not many spaces like this here in Thailand.

Unchaleeさん。古い友人のあきちゃんとそっくり。

This is Ms. Unchalee.

素早いおばあちゃん、まだまだ長生きして欲しい。
Hope you live long and with good luck, Speedy Grandma!

54 | Speedy Grandma
https://www.facebook.com/SpeedyGrandma/?fref=ts

『Speedy Grandma』を後にして、『100 Tonson Gallery』で出会った作家の Dusadee Huntrakul さんが、展覧会を開催しているそうなのでそちらにもお邪魔しました。Unchalee さんとも友達のようで、その後みんなで飯食って帰りました。
After Speedy Grandma, I visit the show of Mr. Dusadee Huntrakul, who I saw at 100 Tonson Gallery. He is also a friend of Mr. Unchalee, so we have dinner together before I finish the day.

コンセプチュアルな彫刻作品です。
Mr. Dusadee Huntrakul's conceptual sculpture.

Dusadee さん。いい作家さんで 今後有名になりそう。
This is Mr. Dusadee. He is a talented artist, thus he will become famous, I guess.

バンコクはこれにて一旦休憩！お次はラオスの首都ビエンチャンへと移動します。しかし都市はどこも厳しいぜよ。
Today, I finish in Bangkok, and now I will move on to Vientiane, the capital of Laos. By the way, today I feel how tough the cities can be, in any place.

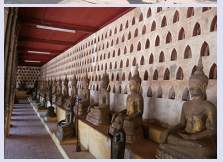
Lao People's Democratic Republic

仏の国でもアートスペース | 2016年3月1日（i cat gallery）
1 March 2016 | Art Space in a Temple Country (i:cat gallery)

大都会バンコクを抜け出してラオスへとやってきたよ！
Coming out of the big city of Bangkok, I am finally in Laos!

ではいってみよ！
Let's go!

ここはラオスの首都ビエンチャン。はっきり言ってなんの情報もありません。これまでなら人や場所を紹介してもらったうえで、その土地に赴くのですが、ことラオスに関してはだーれも情報を持っていなかったのです。まあなんもなかったらなかったで、しばしゆっくりしますかな。とりあえず街を歩きます。ラオスっていう国、犬も歩けば寺にぶつかる。お寺が大量にあるのです。そしてどれも色彩が強い。
Here is the capital of Laos, Vientiane. To be honest I don't have any information about this place. Up till now I was introduced to people and places before I visited a city, but with regards to Laos, nobody had any information at all. Well, if there really is nothing at all, I will relax for a while. Anyway, I decide to take a walk around. In a country like Laos, you don't have to walk far before you stumble across a temple. There are so many temples here and there. And the color of each temple is so vivid.

寺の中。
Inside a temple.

仏像がずらり。
Buddha statues in a line.

インスタレーションですね。
Like installation.

緑と金色が好きみたい。
Green and gold appear to be popular colors.

緑と金の彫刻。
It's a green and gold statue.

B の巨人。
A titanic size Buddha.

よく見ると仏。
Look carefully, it's a Buddha.

お坊さんもたくさんいるよ。
Many priests are here.

セブラルブッタ。
Several Buddha statues.

55 | i:cat gallery

これだけ、お寺ばっかりだし、たまにはコンテンポラリー抜きでもいいかなーと思っていたところ、街の中心から少し外れたところで偶然にもギャラリーらしきスペースを見つけてしまいました。よくある売り絵のお土産物屋さんかもしれませんが、とりあえず入ってみましょう。
Just as I am feeling that can be good to enjoy things without contemporary arts, and just go around the temples, I happen to find a space bearing a resemblance to a gallery just outside the center of the town. It may be a souvenir shop selling paintings as we see sometimes but anyway let's try and have a look.

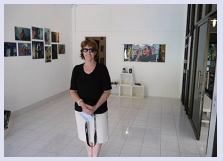
ガラス張りの外観です。
Looking from outside the glass.

ギャラリーのようです。
Seems to be like a gallery.

中にお邪魔してびっくり、飾ってある写真は攻め気味の作品ばかり。どうやら企画展のようです。ラオスでこういった場所があるのが興味

深く、「ハロー」と挨拶をしてみたところ、スペースの方が奥から出てきてくれました。まずはオラの自己紹介。東南アジアのオルタナティブアートスペースをリサーチしている旨を話します。すると、この方、こちら『i:cat gallery』のファウンダーだったのでした。
I am surprized as I enter the gallery that the walls are hung with aggressive photographic works, which seem to be specially curated. It is interesting to find such a place in Laos, and as I call out "Hello" a member of staff emerges from the back room. I introduce myself and explain that I am researching alternative art spaces in Southeast Asia. Then I find out that this member of staff is the founder of i:cat gallery.

ファウンダーの Catherine O'Brien さん。
The founder, Ms. Catherine O'Brien.

Catherine さんはメルボルン出身のアーティストで2000年と2002年にラオスを訪れ、2004年からずっとこちらに住んでいるとのこと。2009年に、もともとパン屋さんだった現在のスペースに出会い、空間に一目惚れ。『i:cat gallery』をオープンしたそうです。ここでは、ラオスの作家やラオス在住の外国人作家を中心に、2週間から1ヶ月の期間での企画展を開催。写真だけでなく、絵画、立体、インスタレーション、映像などの様々な作家を紹介しているそうです。ギャラリーの他にもショップやレジデンススペースもあり、ライブペイントや音楽のイベント、またスクリーニングやワークショップなども開催しているそう。そう、ここはまさしくラオスのオルタナティブアートスペースだったのです。偶然見つけちゃったなんて、マジすげーべ。
Ms. Catherine is an artist originally from Melbourne. She visited Laos in 2002 and 2004 firstly. She has lived here ever since 2004. In 2009 she came across this space which used to be a bakery, and fell in love with the room. It was from that moment that i:cat gallery was born. It organizes special exhibitions for 2 weeks to a month, mainly of Laos artists and international artists living in Laos. Not only does it show photographic works, but also introduces paintings, 3D works, installations, moving image and so on. Beside the gallery, there is a shop and residence space, where live performance, music events, screenings, workshops are held. Yes, here is an alternative art space in Laos. I just stumbled upon it. That's really amazing.

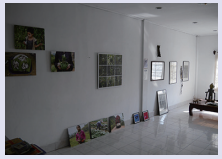
こちらギャラリー。ラオスの女性写真家兼パフォーマーの Olé Scovill さんの展示。
This is the gallery. Laos female photographer and performer, Olé Scovill's exhibition.

奥のショップ部分。

The back part of the shop.

こちら二階です。レジデンスの部屋もあるよ。
Here is the second floor. There are rooms for the residence.

二階でも作品を売っています。
Selling works on the second floor.

お話を聞いていると、センサーシップ（検閲）が未だ厳しいラオスにおいて、コンテンポラリーアートを見せることはとても難しく、首都のビエンチャンであってもここの他には、オルタナティブアートスペースは存在しないとのことでした。ただし才能ある若い作家たちはもちろんいるとのことで、この場所でそういったアーティストを紹介しつづけているのだそう。作品は全て販売しているそうですが、なかなか売るのは難しいそうで、どうやって運営しているのか気になって尋ねたところ、Catherine さんはインターナショナルスクールで教えていて、ご自身の持ち出しでこの場所を回しているのだそう。オーストラリアからコンテンポラリーアートの未開の地、ラオスに移り住み、自腹でオルタナティブスペースをはじめるなんて、世界にはいろんな人がいますね〜。面白い！
She shares with me that, in Laos censorship is still strict. Showing contemporary art is very difficult, and there are few alternative art spaces except here in Vientiane. However, of course, there are young talented artists, and she tries to offer them a platform through this gallery. Although all the works are for sale, it is a challenge to sell them and so I ask how she manages. Ms. Catherine also teaches at an international school and she runs the place using her own money. Moving from Australia to a place where contemporary art is still largely undeveloped, she started the alternative space by herself. There are people of such vision in this world. Interesting!

お寺の国のアートのスペース。
An art space in the temple country.

55 | i:cat gallery
https://www.facebook.com/icatgallery/

Catherine さんのご紹介で、ラオスの様々な地域でインディペンデント映画の上映イベントを開催している団体が、街の本屋さんでトークショーを開くというのでそちらにもお邪魔しました。イベントの名前は『VIENTIANALE』といって、インディペンデント映画の上映だけでなく、映像のワークショップなどをラオスの学生等を対象にして行っているようでした。映像においても検閲が厳しいそうで、トークイベントではそうした現状が聞けて興味深かったです。ただし、来ていた観客が全てラオス在住のお金持ちっぽい白人の方々で、なんとも言え無い気分に一人なってしまいました。うーん、なんだかね…。
Through Catherine's introduction, I visit a bookstore where an organizing screening events of independent movies at many areas in Laos will hold a talk show. This is part of the "VIENTIANALE" which organizes not only the screenings of independent films but also video workshops and so on for Laos students. The censorship is strict even on videos and it is interesting to hear the situation at the talk event. But I notice that the audience is made up of mainly rich, white, expats, which make me question a few things.

VIENTIANALE の説明スライド。
Slides explaining about "VIENTIANALE".

トーク終了後、『VIENTIANALE』でも作品を上映しているラオス出身の映画監督で、Lao New Wave Cinema という映像系のコレクティブのコファウンダーでもある Anysay Keola さんと少しだけお話をしましたが、ラオスではまだまだコンテンポラリーアートはほとんど見られなくて、実験的な映像作品を作っている作家なら少しだけいるとのことでした。ラオス、これから新しい動きが生まれてくるのでしょうね。次来たら全然変わっているのだろうなー。
After the event, I talk to Anysay Keola who is a film director from Laos（even screening movies at "VIENTIANALE" too）and also co-founder of Lao New Wave Cinema, a collective of film makers. He says that right now, it is still largely difficult to find contemporary arts in Laos and there are only a handful of artists making experimental video works. But I trust a new movement will be born here soon. I guess if I come here next time, it will have dramatically changed...

右が Anysay Keola さん。
Anysay Keola on the right.

ラオスはこれでさようなら。お次はミャンマーの首都ヤンゴンへと飛びます。
Goodbye Laos. I will fly to Yangon, the capital of Myammar next.

ラオスさんまたくるよ〜。
But I will be back~

Republic of the Union of Myanmar

新しいゼロ｜2016年3月4日（New Zero Art Space、Studio Square）
4 March 2016 | New Zero (New Zero Art Space, Studio Square)

56 | New Zero Art Space

ラオスを後にし、ミャンマーのヤンゴンへとやってきました！ヤンゴンもかなり情報が薄いのですが、唯一紹介してもらっていたスペースへと向かいます。その名も『New Zero Art Space』。
Leaving Laos, I arrive in Yangon, Myanmar! Even though there is not much information on Yangon, I go to the one place I've been introduced to, New Zero Art Space.

窓のカッティングシート（ニ階）が時代を感じさせてくれます。
The weathered window decals on the second floor hint at the way that time has passed.

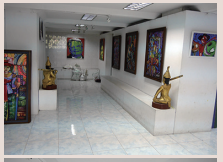

お話しを聞かせてくれたキュレーターの Haymann Oo さん。
The gallery curator, Ms. Haymann Oo, tells me their story.

『New Zero Art Space』はファウンダーでアーティストの Aye Ko さんによって2008年にオープン。Aye Ko さんは1990年に「Modern Art 90」というグループを組織、2000年には「New Zero Art Group」と名前を変え、そして8年前に現在のスペースをスタートさせます。Aye Ko さんは、1988年の民主化を求める大衆運動の際に逮捕され、3年間もの間投獄されたのだといいます。その経験がどのように影響をしたのかは計り知れませんが、90年代から現在にいたるまでミャンマーのアートシーンを第一線で引っ張ってこられた方。今回は都合が合わずお会いできませんでしたが、1963年生まれなのでもう50歳を超えていますが、現役バリバリの方のようです。
In 2008, New Zero Art Space was opened and founded

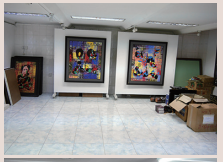

by Mr. Aye Ko (founder and artist). Mr. Aye Ko formed the art group, "Modern Art 90" in 1990 which changed its name to "New Zero Art Group" in 2000. He then started the current space 8 years ago. Mr. Aye Ko said he was arrested for his participation in the 1988 pro-democracy uprising and demonstrations, for which he was put in jail for three years. I can not even begin to imagine how much the experience must have influenced him, but since the 90's to the present day, he has been at the forefront of the art scene in Myanmar. Unfortunately because of the timing, I could not meet him this time. Even though he was born in 1963, and is now more than 50 years old, I hear that he is still very active in his practice.

こちらがスペースのギャラリー。
This is the gallery space.

作品販売もしています。
They sell works too.

こちらライブラリーです。レジデンスもできます。
This is the library. There is also a residency program.

『New Zero Art Space』の機能としては、ギャラリー、スタジオ、レジデンス、ライブラリー、そしてアートを学べるクラスも設けています。オープン当初からメンバーシップ制をとり、メンバーのみがスペースを使える形で運営してきましたが、2015年からは、よりオープンな場所を目指し誰でもが自由にこの場所を無償で使えるようになりました。驚くことにアートクラスも全て無料。
New Zero Art Space functions as a gallery, studio, residence, and library as well as a venue for lectures and art classes. When it first opened, it had a membership system and only members were allowed to use the space, but from 2015, it was made available to everyone for free, in order to fulfil its purpose as an open place for all. Surprisingly all art classes are free too.

ちょうど絵画教室を開催していました。
There was a painting class in progress, right during the time of my visit.

スペース全体の運営資金については、ごくわずかの限られたプロジェクトには海外からの助成金や協賛金が入っていますが、それ以外は Aye Ko さんのお金で回しているのだそう。ただ、そうした助成金をもらう前はすべて Aye Ko さんがお金を出していたそう。ご本人はミャンマーを代表するアーティストであるのに加え、出版業な

ども手掛けていて、そのお金をスペース運営へ当てています。90年代から活動されているからもう25年以上にもわたってミャンマーのアートを牽引してきているなんて素晴らしすぎます !!

I learnt that all of the management costs for the entire space were supported by Mr. Aye Ko's private savings. Only some specific projects are funded by some international foundation and collaboration. However, he had used his own money to fund everything before being able to receive these grants. As well as being a representative artist of Myanmar he also manages a publishing business, from which proceeds he uses to manage the space. Since the 1990's, it's amazing that he has been leading the art scene in Myanmar for over 25 years!!

現在の『New Zero Art Space』は、Aye Ko さんを含め4人のスタッフでまわしています。スタッフの中にはここで寝泊りしている方もいるそう。またスペース外でも、街中で展示やパフォーマンスイベントを企画したり、地方の村でエデュケーションプログラムを行うなど、その活動は多岐に渡っています。お話を聞かせてくれた Haymann Oo さんも、もともと『New Zero Art Space』のアートクラスの受講生だったそうで、ミャンマーのアートシーンの次世代を背負う人材もこの場所からたくさん巣立っていっているのでしょうね。

Currently New Zero Art Space is managed by four staff including Mr. Aye Ko. Some of these staff members also have lodging within the art center. Besides planning within the space, they also organize a wide range of other activities including exhibitions and performance events in the city as well as educational programs in rural villages. Ms. Haymann Oo, who I interviewed, was originally a student of the New Zero Art Space art classes and I guess many people who graduate from this place take on responsibilities in looking after the next generation in the Myanmar art scene.

お話ありがとうございます。

Thank you for speaking with me.

4半世紀にわたるミャンマーアートの最前線。

At the forefront of the Myanmar art scene for over a quarter of a century.

56 | New Zero Art Space

https://www.facebook.com/New-Zero-Art-Space-206571392699436/?fref=ts

Haymann Oo さんに紹介されて次に伺ったのは、『Studio Square』というアートスペース。

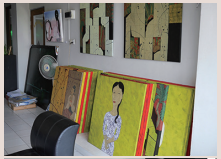
After an introduction by Ms. Haymann Oo, I visit an art space called Studio Square.

お話を聞かせてくれたのは、コファウンダーで画家の Min Zaw さん。

Mr. Min Zaw, a painter and Co Founder tells me their story.

こちらのスペースは4人のアーティストで2004年に立ち上げられたスペース。ギャラリー兼4人のファウンダーのスタジオでもあります。4人のうち3人は画家で、1人が映像作家。Min Zaw さん自身は作品を売って生活しているフルタイムアーティストです。このスペースでも作品の販売をしていて、売り上げの30% はスペース運営のためのお金となるそう。

The space was established by four artists in 2004. It is a gallery and also their studio. three of the four member are painters and one is a video artist. Mr. Min Zaw is a full-time-artist, living off the sales of his artworks to support himself. He also sells his work in the space and contributes 30% of the total sales to the continued operation of the artspace.

作品がずらりと並びます。

Rows of artworks on display.

立体作品も。

There are 3D artworks as well.

メンバー以外の作品も扱っています。

They also deal in artworks from non-members.

メンバー以外にも若手作家の展示も開催していて、年に3回ほど大きな企画展を開催するとのこと。絵画だけでなく、映像やインスタレーション、パフォーマンスの展示も行っているみたいでした。最近はミャンマーの経済状況が急速に変化していて、スペースの家賃もどんどん高騰し、この場所も今年中に移動しないといけないそう。ただ場所を移動しても活動は続けると仰っていました。

Besides displaying members' artworks, they also hold exhibitions for young artists and organize three big exhibitions per year. These exhibitions are not only in the field of painting but also include video, installation, and performance. Recently the economic situation in Myanmar has been rapidly changing and the rental fee for the space dramatically increased meaning that they will need to find a new space within the year. However they say that they will

continue their artistic efforts even if they move to another place.

最後にぱちり。
Final photo.

4人でやってるからスクエアー（なのかな）。
Because it is run by four members, they form a square (I guess.)

57 | Studio Square
https://www.facebook.com/Studio-Square-the-myanmar-fine-art-138268290312576/

そのほかにミャンマーいろいろやばかったのでちょこっと紹介。
Besides this, I would like to introduce a little bit more about Myanmar since it is awesome.

巨大な仏像。半端ないです。
An unbelievably huge Buddha statue.

こちら現地でお会いしたアーティストの Ma Ei さん。写真展を開催されていました。
Ma Ei, an artist whom I met here. She is having a photo exhibition.

抽象写真。
Abstract photos.

空の色が徐々にかわる中でのヤンゴンの Shwedagon Pagoda。きれいだったなー。
Shwedagon Pagoda in Yangon, with the changing colors of the sky. It was very beautiful.

ミャンマーはこれにて終了。次はタイに再びもどりラチャブリへと向かいます。
This is the end of my chapter on Myanmar. I will be going back to Thailand next and visiting Ratchaburi.

Thailand

村発国際芸術 | 2016年3月8日（Baan Noorg Collaborative Arts & Culture）
8 March 2016 | International Art Space in a Village (Baan Noorg Collaborative Arts & Culture)

58 | Baan Noorg Collaborative Arts & Culture

ミャンマーを後にし再びタイへ戻ってきました〜。
After leaving Myanmar, I came back to Thailand.

ではいってみよ！
Well off we go again!

バンコクに戻って確実に幽霊がでそうなホテルに一泊しましたが、何かの気配を感じてあまり眠れないまま次の目的地に。本日は高速バスに乗ってラチャブリという村へと向かいます。東南アジア名物、死を覚悟せざる得ないカーチェース高速バスに揺られ3時間、同乗者の親切な方にここだよと教えてもらい降りたはいいものの、大体の場所しかわからず、重い荷物背負って目的地のスペースを歩いて探します。しかしクッソアチーナー。加えてそれらしき場所が全くない。炎天下の中ぐるぐる歩いて、地元の村人たちに場所を尋ねるも、英語がまったく通じません。泣きそうになりながら彷徨っていたら、車の修理工場のおにーさんが見かねてバイクに乗せてくれました。英語は通じませんが、スペースの名前を見せると躊躇なく広いお屋敷の玄関へ。どうやらここが目的地『Baan Noorg Collaborative Arts & Culture』のようです。
Last night I came back to Bangkok.The hotel I stayed at was surely haunted, and as I felt that there was some kind of weird presence, I could not sleep well. Anyway I should head to my next destination. Today I will go to a town called

Ratchaburi by highway bus. After three hours of being jolted around and prepared to die in the speeding highway bus again, I get off when a kind fellow passenger tells me that it's my stop. But since I don't know the exact location of my destination, I have to walk around to find the place burdened with my heavy luggage. It is also as hot as hell! And on top of that, I can not find anywhere that looks even close to my destination. I go around under the blazing sun, and ask locals for directions, but nobody can speak English. As I roam around, almost crying, a young man from a car repair shop gives me a ride on his motorbike, as he feels too sorry for me. He also can not understand English, but when I show him the name of the place I need to get to, without any hesitation he takes me straight to the entrance of a mansion. Apparently this is my destinationl,Baan Noorg Collaborative Arts & Culture.

いやーマジで無事ついて良かった〜。
I'm really relieved when I arrive finally.

迎えてくれたのは、アーティストでこのスペースのファウンダーであるご夫婦、JIANDYIN こと Jiradej Meemalai さんと Pornpilai Meemalai さん。
Mr. Jiradej Meemalai and Ms. Pornpilai Meemalai welcome me. They are the founders of the space and are also known as an artist unit "JIANDYIN".

めっちゃ綺麗なところです。
It's a very beautiful place.

Jiradej さんはここラチャブリ出身で、15歳の時にこの村を離れ、以降32歳になるまで、この地に戻ることはなかったのだと言います。2002年から Pornpilai さんとユニットを組み JIANDYIN というアーティスト名で活動を始め、国内外の様々な展覧会に参加します。
Mr. Meemalai was born in Ratchaburi but left this village when he was 15, and didn't come back until he was 32. In 2002 he started working with Ms. Pornpilai as the artist unit JIANDYIN and they participated in many exhibitions in Thailand and abroad.

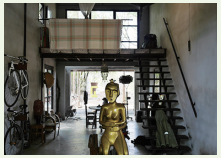
JI こと Jiradej Meemalai さん。
This is Mr. Jiradej Meemalai a.k.a JI.

2006年に Jiradej さんの生まれ故郷であるラチャブリに二人のスタジオを手作りで作りはじめ2008年に完成。 ただ、この頃から、地方においてアーティストが地元の人々とコミュニケーションをすることの難しさを感じるようになったと言います。加えて2009年に開

催したソロショーの後、彼らはコンテンポラリーアートシーンの中だけで活動を続けることに興味を失っていったのだと言います。それよりも地域の人とつながっていくことの方が重要な意味があるのではないか、 自分達が生きる社会や環境とより良い関係を結ぶそのためにこそアートは用いられるべきではないか、そういった考えへと JIANDYIN のお二人はシフトして行くのです。 その後、2010年に ACC に参加しサバイブの仕方を世界で学び、2011年に『Baan Noorg Collaborative Arts & Culture』をオープンします。
They began to build their studio themselves in Ratchaburi, Mr. Jiradej's hometown, in 2006, and completed it in 2008. At that time, they said that they came to realize how difficult it was for artists to communicate with local people living in rural areas. And after their solo show in 2009, they lost interest in continuing activities only in the contemporary art scene. They began to think that it was more important for them to make connections with the local community and that art should be used to make good relations among people, society and the environment. After that, they participated in an Asian Cultural Council（ACC）grant program for overseas research in 2010, where they learnt about different ways of surviving as artists all over the world. It was then in 2011 that they opened Baan Noorg Collaborative Arts & Culture.

レジデンスとスタジオの外観です。
The exterior of the residence and studio.

二階がレジデンススペース。
The residence space is on the second floor.

こちらスタジオ。
This is the studio.

広大なお庭。木や植物もご自身達で植えられたそう。
It has a huge garden. They planted the trees themselves.

野外の食事スペースも。
It also has a dining space in the garden.

こちらは事務所です。
This is the office.

ここの機能としては、レジデンスとスタジオがあり、アーティストが滞在制作をできるようになっています。ここをベースとしながら、周辺地域でのプロジェクトも多数手掛けていて、その一つに5歳から15歳の子供達を対象にした映像のワークショッププロジェクトがあります。

これは隔年開催しているプロジェクトで、現代アートの作家が講師として参加し子供達と一緒に映像作品を作り、その後、台湾やドイツなど海外へ参加した子供達と訪れ、制作した作品の上映やワークショップを行うというもの。また別のプロジェクトでは、この映像ワークショッププロジェクトに参加した子供達が主体となって、20代の若手作家を地域の村に紹介していくといった試みも行っています。いずれのプログラムでも地域と海外をアートによって結びつけるというコンセプトがあり、車の修理工場のおにーさんが道に迷ったオラをすぐにここに連れてきてくれたのも、彼らの活動が地域に浸透している結果だったのかもしれません。村に外国人が来ていたら、きっと『Baan Noorg Collaborative Arts & Culture』と関係があるのだろうといった感じで。

『Baan Noorg Collaborative Arts & Culture』の活動は今後も国際的な広がりを見せそうですが、その中心には村とそこでのコミュニティそしてそれらをつなぐアートがあるのです。

Artists can stay at the residence and work in the studio. They can also use it as their base whilst working on many projects in the surrounding areas. For instance one of their projects is a movie making workshop for children aged between 5 and 15 years. In this biannual project, contemporary artists participate as lecturers, and produce movies with children, afterwards the artists and children go abroad together to countries such as Taiwan or Germany and have screenings of the work they produced as well host workshops. In another project, the children who participated in the movie making workshops introduce young artists in their twenties to the local villages of the area. Both of these projects have a core concept of connecting local regions and foreign countries together through art. Perhaps it is because their actions have permeated so well throughout this local community that the young man at the car repair shop who helped me when I was lost, knew of this place straight away. I guess he thought that any foreigners who came to Ratchaburi would immediately be related to Baan Noorg Collaborative Arts & Culture.
Whilst Baan Noorg Collaborative Arts & Culture looks to spread out more and more internationally, at the center of all their actions lie the small villages, the local communities and the art which connects these together.

JIANDYIN のお二人。
The two members of JIANDYIN.

村の中から壮大なアートを。
A village producing magnificent art.

58 | Baan Noorg Collaborative Arts & Culture

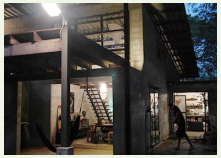
https://www.baannoorg.org
https://www.facebook.com/baannoorg/?pnref=story

ちなみにオラもこちらに一泊滞在させてもらいました。バーベキューしたりしてとっても居心地が良かったな〜。
I also get to stay at this residence overnight. We have a BBQ dinner. It is very fun and relaxing here.

火を起こします。
Building a fire.

ジュージュー焼くぜ。
BBQ time.

夜がふけていきます。
Night falls.

頼れるにいさんねーさんといった感じの JIANDYIN。これからもよろしくお願いします。
JIANDYIN are my reliable comrades. Thank you very much! I'm looking forward to working with you in the future!

さてさて次はまたバンコクへと戻ります。
Well to continue, next I will be going back to Bangkok.

次へと伸びる触手 | 2016年3月10日（Tentacles）
10 March 2016 | Tentacles reach out (Tentacles)

59 | Tentacles

ラチャブリを後にし、バンコクに戻ってきました。そんで、唯一まだ行っていなかった場所へ。タクシー走らせついたのは『Tentacles』。こちらは2016年にオープンした新しいアートスペースです。話を聞かせてくれたのはアーティストでファウンダーの Henry Tan さん。
After leaving Ratchaburi I came back to Bangkok. Now I'm headed to the one place I haven't been to yet. I take a taxi and arrived at Tentacles. This is a new art space opened in 2016. Mr. Henry Tan, an artist and also the founder tells me their story.

キッチンの中からこんにちわ。
Mr. Henry Tan in the kitchen.

Henry さんはバンコク出身。独学でアートを学び、個展やグループ展の他、海外の展覧会やレジデンスなどにも積極的に参加。そうし

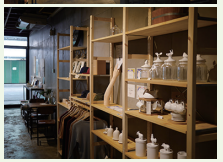
た経験を経て、バンコクのアートシーンには開かれたプラットフォームとなるような場所がないことを強く感じ、2014年に同世代の3人の仲間とともに『Tentacles』を立ち上げます。はじめは、Thonglorにある Studio Miu Art school の小さな一角から活動を開始。2015年にはラチャブリやバンコクでレジデンスプログラムも展開します。そして2016年に入り、Narathiwas 22にあるもともと倉庫であった場所を、Ver gallery、アーティストの Be Takerng、Cartel Art Space、そして『Tentacles』の4つのグループでシェアーすることを決め、現在のスペースをオープン。メンバーは Henry さんを含め現在8人。年齢は22歳から29歳で、グラフィックデザイナーや経済学者、タイ語の専門家、そしてアーティストといった、異なるバックグランドをもったグループです。一般に向けてより開かれた場所を目指し、ギャラリー、カフェ、ショップを併設。またワークショップなどのエデュケーショナルプログラムや、レジデンスプログラムも行っています。アートや文化に興味を持つ人々に対してスペースを解放することが彼らの目標なのだといいます。
ワークショップやトーク、映像上映や読書会、ダンスやパフォーマンス、音楽ライブや食事会などといった様々なアクティビティのため、学べて経験できるプラットフォーム、それが Tentacles です。

Mr. Henry is from Bangkok. He studied art by himself, and has had solo shows, group shows, and has participated actively in exhibition and residency programs abroad. Having had these experiences, he strongly felt that there was a lack of a platform for artists to gain exposure in the Bangkok art scene, so he set up Tentacles with three friends. At first, it began in one small corner of Studio Miu Art school in Thonglor. They later started an artist in residence program in Ratchaburi and Bangkok in 2015. In 2016, they decided to build their own space by sharing warehouse in Narathiwas 22 with Ver gallery, artist Be Takerng and Cartel Art Space and placing themselves “Tentacles”, in the final spot. They now have eight members in total, including Mr. Henry. Their ages are from 22 to 29 years old. Tentacles’ Members have different background from graphic designer, economist, Thai language expert and visual art. Tentacles has exhibition space, a café and a shop and multifuction area, aiming to make itself open to the public as a platform for cultural experiment. They also hold educational programs like workshops, and residency programs as well. Their goal is to open their space for people who interest in art and culture. Tentacles provide space as learning and experimenting platform for activities such as, workshop, talk, film screening, reading group, dance and performance, music and food, etc.

カフェスペース。おしゃれです。
This is the café space. It looks fancy.

ショップでは自分たちで作ったジンやアート関連の書籍や若手作家の小作品を販売。
They are selling small art pieces from young artists and self-publication, zine or art book at the shop.

焼き物やインテリアなども売っています。
They sell ceramics and interior goods as well.

もともと倉庫だった空間は、天井も高く開放的。スペースのリノベーションはほとんど自分たちで行っていたり、カフェもメンバーがキッチンやホールを手分けしてやったりしていて、Ongoing をはじめた頃を少し思い出しました。若いって素晴らしい。
The former warehouse has a high ceiling and open spaces. Members mostly renovated the space themselves. They also work in the kitchen serving the customers in the café as well. Their attitude reminded me of the days when I started Art Center Ongoing somehow. It’s wonderful to be young.

まだ完成していませんが二階部分がギャラリーとなっています。いずれ階段ができるとのことですが、今日は梯子を登っていきます。
Though they haven’t yet completed it, the second floor will be the gallery space. They will make stairs in the near future but today we climb up by ladder.

登るとこんな感じ。広いです。ギャラリーの壁も立つ予定。
This is the view from the upper floor. It’s big. They plan to build the walls of the gallery as well.

僕が訪れた日は、隣のコマーシャル・ギャラリーのオープンの日。こけら落とし＆有名な作家の展示だったようで、バンコクだけでなくタイ中のアーティストやアート関係者が集まってきていました。おらがタイをリサーチする中で出会った人の何人かともここで再会。
The day I visit is the opening reception for the neighbouring commercial gallery. It is their very first show and the artist is apparently quite famous. People with connections to the art world gather not only from Bangkok, but from all over Thailand. I meet several people I had met during my research trip again.

タイのアート関係者が集結。
Thai “art people” gather.

お隣さんはコマーシャルギャラリーです。
The commercial gallery just next to Tentacles.

こちら展示の様子。
This is a view of the show.

大盛況でした。
It was a great success.

オープニングの料理は『Tentacles』のカフェで作っていたようで、皆さん大忙し。
Tentacles' café made the food for the reception. Everyone looks very busy.

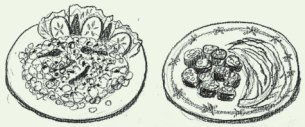

最後はみなさんでパチリ。
At last I take a group picture of everyone.

これからのバンコクアートの中心地になる可能性大。
There's a BIG chance that Tentacles will be the center of the Bangkok art scene in the future.

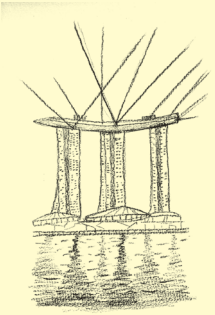
59 | Tentacles
http://www.tentaclesgallery.com
https://www.facebook.com/Tentaclesgallery/

こちらでタイ編は終了。次はシンガポールへと向かいます。
I finish my chapter on Thailand here. Next I am going to head to Singapore.

Republic of Singapore

美術館の後に | 2016年3月12日(Post-Museum)
12 March 2016 | After Art Museum (Post-Museum)

バンコクを後にし、シンガポールへとやってきました。当初、シンガポールは資本主義バリバリの国だから、オルタナティブスペースはないと踏んでいたのですが、旅をしているうちに、せっかくここまで来たのだから寄ってみっかとなり、短い期間だけど足を踏み入れることにしたのです。空港降りて電車は街に直結。車窓から見える風景は予想どおりスーパー都市。どこもかしこもきっちりと整備されている感じで、東京に帰ってきたかのようです。
Leaving from Bangkok, I arrive at Singapore. At first, I imagined that Singapore would not have alternative spaces, due to its being a capitalist country, but during my travels, I felt I would like to visit Singapore seeing as I was nearby. I decided to step inside this country, even though it is for only a short period of time. From the airport, the train brought me right into town. As I expected, the scenic view from the train's window is that of a super-city. Everywhere is well maintained, making me feel like I'm back in Tokyo.

とりあえず、あまり情報がないので美術館とかをまわってみます。
まずはこちら、昨年末にオープンしたばかり、出来たてホヤホヤのナショナル・ギャラリー・シンガポール。
For now, I don't have much information so I thought I would just go around and visit some museums.
First is the brand new National Gallery of Singapore, just opened at the end of the last year.

いやー半端なくでかいっす。
Well... it is impressively big.

こちら屋上。水がはってありますなー。
This is the rooftop. It is filled with water.

そして屋上からの景色。すげーやーね。
And the view from the rooftop is amazing!

東南アジアの摩天楼だわ。
This is a South-East Asian skyscraper.

そしてお次はシンガポール美術館。
Next up is the Singapore Art Museum.

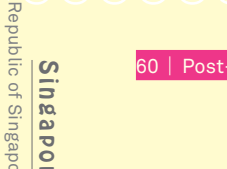
こちらは現代美術を専門に扱う美術館でした。キュレーターの John Savage さんが案内をしてくれました！※写真撮るの忘れちった。
This museum specializes in contemporary arts. Curator Mr. John Savage showed me around!
*I forgot to take photos.

建物はもと男子校だったそう。
The building used to be a school for boys.

しかしまー、どこもかしこも、とっても整えられているというか、別の言葉で言えば、大きなお金が動いている感じです。アートってそういえばこんな感じだったなあと思い出しました。今まで見てきたオルタナティブな動きとはやっぱり全然違うのです。
Well, everywhere is very neat. In other words, it suggests that the amount of money involved is significant. I remember that the arts being something like this. This is completely different from any alternative movements I have seen before.

でもご心配なく、これからハードコアなアーティストと会う予定なので。
Please don't worry. I have made arrangements to meet with a hardcore artist.

60 | Post-Museum

待ち合わせをしていたのは『Post-Museum』の Jennifer Teo さん。Jennifer とは、2010年にオーストラリアのメルボルンで開催された「Next Wave」という展覧会で一度ご一緒したことがあり、それ以来の再会です。

The artist I planned to meet is Ms. Jennifer Teo from Post-Museum. I previously met her at an exhibition, "Next Wave" held in Melbourne, Australia, in 2010.

あれから6年。なつかしー。
Since then it has been six years. Such nostalgia....

Facebook では彼女たちの活動は時々見ていましたが、こうしてあらためて話を聞くのははじめてです。
On Facebook I sometimes see their activities but this is my first time to hear the stories from her in person.

『Post-Museum』は、2007年に Jennifer と彼女の旦那さんでアーティストの Woon Tien Wei によって活動を開始。当時はシンガポールにスペースを持っていて、ギャラリー、カフェ、多目的スペース、オフィスが併設した場所だったそう。シンガポールでは政府からの援助を受けてスペースを回していくのが普通なのだそうですが、彼女たちは一切そうしたお金をもらわず、カフェと多目的スペースを貸すことでお金を作り、独立したスペース運営をしていました。シンガポールでは、与党である PAP（People's Action Party）を支持していない個人やグループが公共スペースを借りることが難しい場合があるそうです。そうした状況から『Post-Museum』には、アーティストだけでなくNGO団体やアクティビスト、またパンクミュージシャンなど、さまざまな人々が集まってきていたのだと言います。
Post-Museum was started by Jennifer and her husband, and artist Woon Tien Wei, in 2007. At that time they had a space that was a gallery, cafe, multi-purpose space and office, all-in-one. Usually in Singapore, people run a space supported by the government but they did not receive such funding at all. They made money by renting out the cafe and multi-purpose space—they individually managed the space.She tell me about the rental space situation. In general, there are some difficulties for a person or group that does not support the government party, PAP（People's Action Party）to find public space to rent. For that reason many people, not only artists but also NGOs, activists, punk musicians and others, gathered in Post-Museum.

2011年にスペースは経済的な理由により閉じてしまいましたが、彼女たちが作り上げたネットワークはさまざまな方向へ広がりを見せ、現在も精力的に活動を継続しています。2009年から続けている「SOUP KITCHEN」というプロジェクトでは、毎週月曜日に約230人分の食事を作り、貧しい人々の住む家へと食事を届けています。全てが整えられているように見える状況から、貧しい人達のイメージを想像しにくいシンガポールですが、日本でいうホームレスのような

人々は日中、外を出歩くことを禁じられているのだそうで、政府の用意した住居の中で過ごしているのだそうです。そうした人々に向け『Post-Museum』は毎週月曜日に料理を作って配り歩いているのです。彼ら以外にもこうした活動しているNGOはいくつかあるそうで、なんだかシンガポールの意外な一面を見た気がしました。

For financial reasons, the space was closed in 2011, but the network they created continued to expand in various directions, still energetically continues the activity. A project, “SOUP KITCHEN” has been providing meals to the poor since 2009, cooking for an average of 230 people every Monday. Since everything seems to be well maintained and organized, it is not easy to imagine that there are poor people (like the homeless in Japan) in Singapore. They are prohibited from going outside during the day-time and stay in residences offered by the government.
Post-Museum prepares meals for those people every Monday and distributes them. There are some other NGOs that carry out similar activities, and I somehow feel that I have seen an unexpected side of Singapore.

また「Singapore Really Really Free Market」というプロジェクトでは、そのタイトルどおり全てが無料のマーケットを開催しています。来た人は、一切お金をつかわずに、ものやサービスを受け、逆に提供することもできます。そこでは、お金のやり取りでは生むことのできない人と人との関係性やコミュニティが形成されていきます。このプロジェクトは2008年から隔月のペースで毎回場所を変えて開催しているそうで、スーパー資本主義のシンガポールで、こうしたプロジェクトを長年開催しているそのことが、とても興味深く感じられました。

Another project, “Singapore Really Really Free Market”, provides everything for free in the market, as the title states, and visitors can give and take any items and services without charge. Relationships between people and communities are organized, which cannot happen when dealing with money. This project was organized in 2008, and takes place every other month in different places and times. I feel it is especially interesting to organize these projects in Singapore, country with a long super-capitalist history.

他にも「Bukit Brown」という1830年代からある歴史的な墓地で豊かな森や自然が多く残る場所を、政府がすでにほとんど無縁仏ばかりになってしまった墓地であるという理由で高速道路を作るためにその場所を再開発しようとした際、そこでアートプロジェクトを行い再開発の反対運動を展開したりするなど、『Post-Museum』はスペースを失ってもなお、社会的な様々な活動を活発に展開しているのです。

Another site of interest is “Bukit Brown”, a historical grave place since the 1830’s, which remains a rich forest filled with nature. The government planned to redevelop the area in order to construct a highway, since there are few concerned surviving relatives of the deceased that come to pray at the graves in Bukit Brown. Post-Museum carried out an art project and developed an opposition movement, against the redevelopment of Bukit Brown by the government. Despite losing the space, Post-Museum has actively expanded into a variety of social project

彼らはこうした社会運動だけでなく、海外で開催される大きなアートイベントに度々招待されるなど、アート活動と社会運動をどちらも自然に手掛けている感じがして、すごくかっこいいと思ってしまいました。昨今のアートシーンでは「ポリティカルな作品」という言葉がよく飛び交うようになりましたが、『Post-Museum』の活動はそうしたアート作品とは一線を画す、もっと彼ら自身の生活と直結しているもののように感じられるのです。ジェニファーにどうしてこうした活動を続けているのかを尋ねると、人々が多くのことを考えたり、今とは違うアクションをしていってほしいから、そういった機会や可能性を作る努力をして、自分自身もそれに参加したいのだと優しく話してくれました。いやー、シンガポール、資本主義一色の国じゃなかったわ。

In addition to social movements, they are also sometimes invited to big art events organized overseas, which make me feel that they are very cool as they deal naturally with both art projects and social movements. Nowadays in the art scene, the term ’political work’ is often used but Post-Museum projects draw a line from those art works, and I feel it connects directly with their own lives. I ask Jennifer about the reason why she continues these projects and she gently explain that it is because she wanted people to think more and take different actions, starting now. She tried to make such opportunities and possibilities available and wants to encourage people to participate. Well, Singapore is not only a mono-colour of capitalism.

ありがとうジェニファー。

Thank you, Jennifer.

管理された国でこそ管理できない動きを。

Uncontrollable movements in a controlled country.

60 | Post-Museum
http://www.post-museum.org/
https://www.facebook.com/postmuseum/?fref=ts

頭良くないと生き抜けません｜2016年3月13日（Grey Project）
13 March 2016｜Gotta Be Smart to Survive（Grey Project）

61｜Grey Project

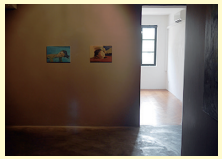

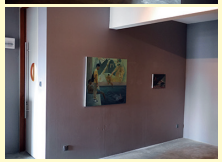
今日はジェニファーに紹介されたスペースへと向かいます。電車に揺られてやってきました。歴史のありそうなビルの二階にあるこちらは『Grey Project』。
Today, I am going to a space introduced to me by Jennifer. I come here by a rattling train.
This is Grey Project in a seemingly historic building on the 2nd floor.

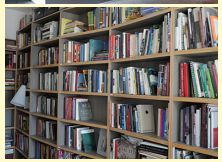
階段を登るとそこはあります。
お話を聞かせてくれたのは、ファウンダーの Jason Wee さん（右）とスタッフの Nicole Ho さん（左）。
You'll see it once you climb up the stairs.
The people who guide me are the founder, Mr. Jason Wee (right), and a member of staff, Ms. Nicole Ho (left).

『Grey Project』は、2008年に Jason が自身の住む部屋からはじめたスペース。アーティストインレジデンスも当初からやっていて、彼の住む家に、海外の作家が滞在していたそうです。2013年に3年間のグラントを獲得し、現在のスペースへ移動。ギャラリー、ライブラリー、ワークスペース、レジデンス、およびスタジオを併設しています。スペースの外でもアートプロジェクトを主催したり、またブックフェアにも参加しています。1 〜 2 ヶ月の期間の展示では、トークやシンポジウム、ワークショップ、リーディングイベントなども開催。
Grey Project is a space started by Jason from his living room, in 2008. In the beginning, he set up an artist-in-residence program, and international artists stayed in his house. In 2013, he received a three-year grant and moved to the current space. He established a space that serves as a gallery, library, workspace, residence and studio. Outside of the space, Grey Project hosts art projects and participates in book fairs. They have also organized talks, symposiums, workshops, reading events and more, during 1–2 month exhibitions.

こちらギャラリー。
This is the gallery.

絵画展を開催中。
Holding a painting exhibition.

ライブラリーには沢山の本が並びます。
In the library there are many books.

シンガポールでは政府の助成金をもらって運営しているアートスペースがほとんどだそうですが、その場合、ポリティカルな問題やマイノリティーをフィーチャーするような展示やイベントを行うことは難しいそうで、『Grey Project』では政府の助成金以外のファンドレイジングを行いながらスペース運営をしているのだそう。スタッフは、Jason を含めて4人いて、みなにサラリーも払っているとのことで、資本主義バリバリのシンガポールでこうした活動を続けるのは並大抵なことではないはずと感心してしまいました。Jason本人はアーティストとしても活躍していて、日本で展覧会を開催したこともあるそう。同世代だし、これからも頑張ってほしいなあー。
Most art spaces receive grants from the government in Singapore and manage the space but as a result, it is difficult to organize exhibitions and events featuring political problems and minorities. Grey Project manages the space without the government's grant by depending on fund raising. The four members of staff, including Jason, receive salaries and I was amazed at the remarkable effort put in by them to continue these projects in super-capitalistic Singapore. Jason himself is active as an artist and he has exhibited in Japan. Because we are of the same generation, I really hope he continues to press on with his work.

お金のかかる国でクレバーに生き抜く。
Surviving cleverly in an expensive country.

61｜Grey Project
http://www.greyprojects.org/
https://www.facebook.com/GreyProjectsTiongBahru/

『Grey Project』をあとにし、コマーシャルギャラリーが立ち並ぶ「Gillman Barracks」という地域にも行ってきました。
Leaving Grey Project, I go to an area called "Gillman Barracks", which had commercial galleries lined up next to each other.

入り口の丘。
Entrance by the hill.

ここは、植民地時代にイギリス軍の施設として使用されていた場所を使用し、政府主導のもと2012年に作られたアート村みたいなところ。世界中のギャラリーが出店していて、日本のギャラリーも幾つかありました。

This place seems to be an art village, converted (by the government in 2012) from the barracks and facilities of the British army during the colonial period. Galleries from all over the world open here and there are some Japanese galleries too.

なんともバブリーな感じ。政府によるアートセンターもありました。
Such a bubbly feeling. There is also a government art centre.

整理されたすっごい綺麗な地域を歩きながら、この国でオルタナティブな活動を続けるのってマジで大変なんだろうなーと染み染み感じいってしまいました。
Walking in the this neat and beautiful area, I feel how very tough it is to continue carrying out alternative projects in this country.

しめは海のライオンさん。
Lastly, a lion from the sea (Merlion).

さて、これにて、シンガポール編はおしまい。
いよいよ明日からはマレーシアに入ります。旅も後半戦です。
Well, this is the end of the Singapore series.
From tomorrow, the Malaysia series starts. This will be the final half of my trip.

Malaysia

アートとアクティブ｜2016年3月14日（Kelab Bangsar Utama、Rumah Titi）
14 March 2016 | Art and Activism (Kelab Bangsar Utama, Rumah TiTi)

62 | Kelab Bangsar Utama

シンガポールを後にし、やってきました、ここはマレーシアの首都、KLことクアラルンプール。1週間ぐらいですがチャイナタウンにあるアートスペースにレジデンスさせてもらいます！
Leaving Singapore, I come here to Kuala Lumpur (KL), the capital of Malaysia. It is only for a week but I am going to a residence at an art space in Chinatown!

まず始めに訪れたのは、薄暗いビルを登った最上階にあるスペース『Kelab Bangsar Utama』。
First of all, I visit a space on the top floor, climbing up a dimly lit building, Kelab Bangsar Utama.

階段にはミュラル。
Murals along the stairs.

話を聞かせてくれたのはプログラムコーディネーターのAbdulhadi Bin Khalidさん。
I speak with program coodinator Mr. Abdulhadi Bin Khalid.

ここは、インターネットのラジオ局「Radio Bangsar Utama」の収録スタジオ兼多目的スペース。2010年から活動を開始し、現在「Radio Bangsar Utama」のリスナー数は10000人を超えます。マレーシアだけでなくシンガポールやアメリカなどにもリスナーがいるそうで、デカイっす〜。放送するプログラムは他のコミュニティと組

んで作るものが多いそうで、設立当初はアクティビストのグループと共同で発信するポリティカルな番組が多かったそうですが、現在ではそうしたものに加え、アカデミックなプログラムや音楽番組などのエンターテイメントよりなものもあるそう。

This is a recording studio for “Radio Bangsar Utama”, an Internet radio station and multi-purpose space. It started in 2010, and currently the number of listeners for “Radio Bangsar Utama” is over 10,000. Not only do they have listeners in Malaysia, but also in Singapore and the U.S.A. It is massive. He share with me that there are many programs in which they collaborate with other communities. Although they used to broadcast many political programs in collaboration with activist groups at the beginning, in addition to those, there are rather more entertainment programs relating to academics and music.

番組は15人のコーディネーターで回していて、スポンサーなどはとってなく、インターネットラジオなのでそんなにお金もかからないと話してくれました。

The program is run by 15 coordinators and there are no sponsors, and because it is Internet radio, not a lot of money is required, he said.

こちら多目的スペース、グッズ販売も。

This is a multi-purpose space, selling goods too.

ラジオの公開トークショーのポスター。

Posters of public talk shows for the radio.

多目的スペースでは、ラジオ番組と連動する形で、識者を招いて公開トークショーをしたり、また音楽ライブやドキュメンタリーフィルムの上映なんかも開催しているみたいでした。屋外での録音なども多いそうで、ラジオってなんだか古くて新しいというか、まだまだ可能性のあるメディアなんだと感心。新鮮です !!

It seem that the multi-purpose space connects with the radio program—inviting intelligent people to hold pubic talk shows, and also organizing live music performances and documentary film screenings. He say there are many external recordings, and I am impressed that the radios are somewhat old and new, and that this media still has possibilities. That is refreshing!

多目的・インディペンデント・レディオ・ステーション。

Multi-independent radio station.

62 | Kelab Bangsar Utama
http://www.radiobangsarutama.com
https://www.facebook.com/radiobangsarutama/
https://www.facebook.com/Kelab-Bangsar-Utama-452835114784996/

63 | Rumah TiTi

さて次にいきましょう。車を走らせて少し郊外へ。着いたのは大きなお屋敷です。こちらの二階にあるのが『Rumah TiTi』。

Let’s move on to the next location. Driving in a car to a kind of suburb area, I arrive at a big house. On the 2nd floor of this building is Rumah TiTi.

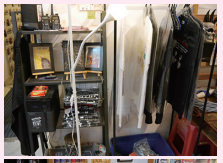

話を聞かせてくれたのは Co Founder の Farhan Azahan さん。

The co-founder, Mr. Farhan Azahan, speak with me.

『Rumah TiTi』は、多目的スペースとショップとバーが併設されていて、週末の夜ともなるといろいろな人が集まってくるそうで、秘密の社交場みたいな感じ。でも基本的にはとってもオープンな場で、この場を使いたいという人の提案を受け入れ、トークやワークショップなど、コマーシャルでなければという条件のもと、様々なイベントに場を貸し出すそう。

Rumah TiTi is a multi-purpose space, shop and bar all together, and on the weekends at night, various kinds of people gather there. It feels like a secret social place. But basically it is very open and accepts any proposal from people who want to make use of this place. It is rented out for a variety of events such as talks and workshops, on the condition that it is for non-commercial purposes.

Tシャツなんかも売ってます。

They sell t-shirts too.

本なんかも売ってます。

They also sell books.

大きなお屋敷と書きましたが、外には広い庭があり、そこでフィルムスクリーニングや音楽ライブなんかも開催することもあるそう。アーティストだけでなく、アクティビストも多く訪れるそうで、彼らの活動とコラボレーションしたイベントもこれまで多数開催。運営は、空き部屋を使った Airbnb と、外で仕事をして回しているとのこと。先に訪れた『Kelab Bangsar Utama』とも繋がっているようで、アートとアクティビズムがいろいろな場所やプロジェクトでリンクしているのが興味深く感じられました。

I describe it as a big house but he say that there is also a large garden outside, and they sometimes hold film screenings and live music events. Not only artists, but also activists visit here, and they have organized many events in collaboration with these activities. The management depends on Airbnb, using the empty rooms, and outside work for funding. There seems to be a connection with Kelab Bangsar Utama that I had just visited, and I can feel a deep interest in how the arts and activism are linked together in many places and projects.

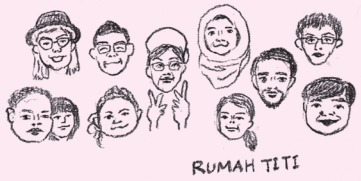

最後はみんなでいっしょに。
A photo opportunity with everybody at the end.

お金以外のことならなんでもござれ。
Come on, anything other than money.

63 | Rumah TiTi
close

マレーシアを訪れるの実は生涯4回目だったりして、知ったつもりで甘く見ていましたが、なかなか奥深そうです。
明日以降、まだまだ探っていきます。楽しみ〜。
Actually, it is my fourth time to visit Malaysia and I had thought that I already knew it well, but it seems to hold more depth.
I will look more and more from tomorrow. I'm so excited.

64 | Findars 無限發掘

KLことクアラルンプールに入って3日目。今日訪れたのは、レジデンスさせてもらっているスペースの上階にある『Findars 無限發掘』。
Three days have passed since entering Kuala Lumpur (KL). Today, I visit a space where I have taken part in a residency program on the top floor, Findars 無限發掘.

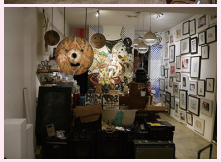

ビルの四階にあります。
This is the 4th floor of the building.

メンバーの Wong Eng Leong さん、Tey Ben Tze さん、Wong Min Lik さん、Bannai Roo さん、Lim Keh Soon さんがお話を聞かせてくれました。Findars は2008年に同じアートスクールに通っていた4人により結成。以降何度かのメンバーチェンジを経て、2013年に現在のスペースへと移ってきました。ここではビジュアルアートの展示に加え、実験音楽のライブ、映像上映やトークイベント、ワークショップなども行っています。会場内にはバーが併設され、レジデンススペースもあります。運営はエントランスフィーとバーの売り上げ、そしてスペースのレンタルフィーによって行っているそうです。
I speak with members, Mr. Wong Eng Leong, Mr. Tey Ben Tze, Ms. Wong Min Lik, Mr. Bannai Roo, and Mr. Lim Keh Soon. The same four people, who were attending the same art school in 2008, formed Findars. After that, through several changes in membership, it moved to its current space in 2013. In addition to visual art exhibitions, there are also live experimental music events, video screenings, talk events, workshops and more. Together with a bar inside the room, there are also residence spaces. The management depends on entrance fees, bar sales and rental fees to operate the space.

こちらメインスペース。
This is the main space.

この奥がバー。
The bar is at the back.

訪れた日はジンの展示をしていました。
The day I visit the ZINE exhibition.

メンバーは皆、スペース以外で仕事を持っていて、Findars では自分たちが面白いと思う企画しか行っていないとのことでした。Facebook上でミーティングを行い、皆が平等に意見を言い合いながらスペース

の進め方を決めていくそう。
All of the members have work outside of the space, and at Findars they only organize projects that interest them. Conducting meetings on Facebook, they decide how to manage the space with everyone equally sharing and discussing their opinions.

いきなりセッションが始まったりもするよ。
Sometimes there is an impromptu music session.

ミーティングスペースもあります。
This is a meeting space.

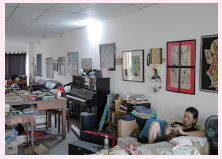

マレーシアにはマレー系、中華系、インド系という3つの人種がいて、Findars のメンバーは皆、中華系ですが、オーディエンスは若者を中心に人種の区別なく様々な人々が出入りしています。また海外のアーティストやミュージシャンが展示やライブをしたりすることも多くあるそう。スペースの外でもプロジェクトを行うこともあって、アーティストやミュージシャンと一緒に、反レイシストのアートプロジェクトを街中で展開したりもしています。
In Malaysia, there are three different ethnic groups: Malay, Chinese, and Indian. All members at Findars are Chinese but there is no race restriction for the audience. A large number of young people from various walks of life come in and out. Many times, international artists and musicians have also organized exhibitions and live performances. They sometimes carry out a project outside of the space and, altogether with artists and musicians, they hold anti-racism projects in town.

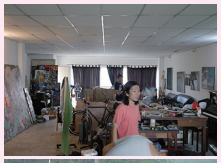

メンバーの Tey Ben Tze（左）と Wong Eng Leong（右）。
The member Tey Ben Tze (left) and Wong Eng Leong (right)

どうしてこうしたスペースを作ったのか尋ねると「退屈だったから」と笑いながら話してくれました。彼らはオラとほぼ同世代で、スペースを始めた年も同じ。運営していくのは簡単ではないろいろ問題はあったりするけど、楽しいから続けていると話す彼らは、とびきり優しくて、ものすごーく好感の持てる人たちなのでした。
I ask the reason why they established this space and they laughingly tell me, “We were bored.” They are almost all of the same generation as me, and the year they started the space is the same I did. It is not easy to manage and there are problems, but they continue because it is fun, they say. They are very kind and agreeable people.

滞在中、メンバーのアトリエにもお邪魔した〜。

During my stay, I visited the members’ atelier.

アトリエはミュージシャンの人たちとシェアしていて、でかかった〜。
They share the atelier with musicians and it was really big.

Findars での映像＋ワークショップイベントのためイタリアから来ていた映像作家と一緒に。
With video artists from Italy, who came for video and workshop events at Findars.

山の上の湖にも連れて行ってくれました〜。
They took me to a lake on the top of the mountain.

ノリがゆっくりで、いつもニコニコしていて、とても安心ができるそんなアートスペースでした。
They are easy-going and always smile, and the art space is the kind of place that I can feel comfortable in.

アートでも音楽でも何人であっても。
Whichever, art, music, or even people.

64 | Findars 無限發掘
https://findarskl.wixsite.com/findars
https://twitter.com/findars

明日は、KL から少しだけ郊外に出てみることにします。
From tomorrow I will go to a place a little outside of KL, in the suburbs.

郊外でアートと音楽を｜2016年3月16日（HOM Art Trans、Live Fact）
16 March 2016 | Art and Music in a Suburb (HOM Art Trans, Live Fact)

65 | HOM Art Trans

今日はクアラルンプールの中心から車で1時間弱の Ampang という街にやってきました。本日案内してくれるのは、オラがマニラの98B に滞在していた同時期にマニラでレジデンスをしていた、マレーシアのリサーチャーの Suzy Sulaiman。彼女も国際交流基金のアジア・フェローシップで日本とフィリピンをリサーチするために3ヶ月間旅をしていたのです（しかも娘さんの Teja を連れて!!）。そしてちょっと前にマレーシアに帰国。いまクアラルンプールに来ているとメッセージを送ると、彼女がよく知る二つのスペースを紹介してくれると返事が。Teja にも嬉しい再開。そして、やってきたのは『HOM Art Trans』というアートスペース。
Today I come to Ampang from central Kuala Lumpur,

an hour's drive by car. Ms. Suzy Sulaiman, a Malaysian researcher whom I met at 98B in Manila when we were both participating in a residency program, showed me around. She is also part of the Asia fellowship from Japan Foundation, and travel for 3 months to research about Japan and Philippines (bringing along her daughter, Teja!!). They returned to Malaysia a little while ago. Upon sending a message of my coming to Kuala Lumpur, she responded, saying that she would introduce me to two spaces that she knows well. It is a happy moment to meet with Teja again. Then we come to the art space "HOM Art Trans".

階段を上るとそこはあります。
You will see it once you climb the stairs.

話を聞かせてくれたのはマネージャーでSuzyの友達でもあるMIMIE BAHARUDDINさん。チャキチャキのマレー系の女性です。
Suzy's friend, Ms. Mimie Baharuddin (the manager) talks to me. She is very Malaysian lady.

『HOM Art Trans』は2007年にアーティストのBAYU UTOMO RADJIKINによって設立されました。ここはギャラリーとレジデンススペース、そしてアーカイブルームを併設したアートスペース。ギャラリーでは毎月企画展を開催していて、ローカル作家だけでなく、東南アジアのスペースとの交換プログラムなど、海外の作家たちも積極的に紹介しています。
HOM Art Trans was established by an artist, Bayu Utomo Radjikin, in 2007. It is an art space containing a gallery, residence space, and archive rooms. Special exhibitions are held in the gallery every month and they introduce not only local artists, but also international artists, and they have exchange programs with Southeast Asian spaces.

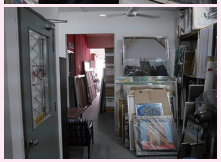

とても立派なギャラリー。
A very remarkable gallery.

訪れた時は東南アジアの作家のグループ展を開催中。
When I visit, they are holding a Southeast Asian artists' group exhibition.

2年に一度、若手作家を対象としたアートアワードなども主催していて、個人経営のアートスペースというよりもインスティチューションに近いイメージ。アーカイブもしっかりとっていて、過去の資料の潤沢さに圧倒されました。
Once every two years, they host art awards, in addition to other events, targeting young artists, and I imagine it is not

a privately managed art space but rather an institution. It keeps archives very well and I am overwhelmed by the abundance of past reference material.

過去に開催した展覧会のカタログがずらり。
Catalogues in a row for previously organized exhibitions.

作品のストックルームです。奥がレジデンススペース。
The stock room for works and at the back is the residence space.

こちらアーカイブスペース。年ごとに分類。
This is the archive space, divided by year.

レジデンスにはアーティストだけでなくキュレーターが滞在することもあるそうで、その場合、トークやシンポジウムやワークショップを開催するのだとか。運営は基本的にはギャラリーの売り上げで行っているそうで、コマーシャルギャラリーとしても機能しているような印象を受けました。いやー、すごくしっかりしてるわ。
Not only artists, but sometimes curators also participate in the residency program and organize talks, symposiums, and workshops. The management generally depends on the gallery's profits and so I am given the impression that it functions as a commercial gallery. Well, it is very solid.

最後はSuzyとTejaも一緒にパチリ。
At the end, taking a photo together with Suzy and Teja.

個人経営のアートスペースでこのクオリティーは驚愕。
Amazing quality as a privately managed art space.

65 | HOM Art Trans
http://www.homarttrans.com/
https://www.facebook.com/Homarttrans/

66 | Live Fact

日も暮れて、次にやってきたのは『Live Fact』。ここはアートスペースというよりかは音楽寄りのスペースです。ただ、ここマレーシアに限らず、東南アジアでは音楽とアートのシーンがとても密接に結びついていて、ミュージシャンとアーティストは互いによく通じ合う仲だったりします。日本もそうなったらいいのにとよく思いました。
As the sun set, I come to Live Fact. It is a space for music rather than art. However, not only in Malaysia, but also in Southeast Asian countries, the music and art scenes

are strongly connected, and the musicians and artists understand each other. I think it would be good if Japan were to become like that.

こちらが入り口のドア。
This is the door at the entrance.

話を聞かせてくれたのはファウンダーの Mak Wai Hoo さんです。『Live Fact』は2015年の5月にオープン。ライブスペース、レコーディングルーム、リハーサルスペースを併設しています。また音楽イベントだけでなく、トークやスクリーニング、ワークショップなども開催することもあるそうで、ビジュアルアーティストとのコラボレーション企画なんかもやっています。Mak Wai Hoo さんは2001年から Soundscape Records という彼のレーベルのもと、音楽イベントのプロデュースをしています。
The person who speaks with me is a founder, Mr. Mak Wai Hoo. Live Fact was opened in May of 2015. It comprises a live space, recording room, and rehearsal space together. He shares with me that in addition to music events, they also organize talks, screenings, workshops and more, and carry out a visual artist collaboration project too. Mr. Mak Wai Hoo has been producing music events since 2001, under his own imprint – Soundscape Records.

Mak Wai Hoo さん。渋いっす。
Mr. Mak Wai Hoo. He looks dandy.

自身の音楽レーベルも持っていたり、実はとてもすごい人なのですが、本人はとても物腰の柔らかい感じのよいかた。それと呼応するかのように『Live Fact』はとても居心地のよいスペースでした。
He has own music label and actually he is very talented. Personally he is a very gentle-mannered and good person. In response to that, Live Fact is a very comfortable space to be in.

ちょうどレコーディング中。
Just recording.

ポスターはゲバラ。かっこいいです。
This is a poster of Guevarra. That is cool.

運営はスペースの入場料や使用料のほか、スペース外での音楽イベントでお金を作っているとのこと。日本の toe や MONO といった世界で活躍するバンドもそうしたイベントに招待するなど、世界的なネットワークもバリバリ持たれているようでした。日本にもこんな場所があったら行きたいな〜。
He shares that the management depends on entrance and rental fees for the space, and the money he earns from external music events. World-renowned bands such as toe and MONO from Japan are invited to those events and he seems to have an extensive world-wide network. If there were this kind of place in Japan, I would want to go.

マレーシアのミュージックシーンを牽引。
Towing a music scene in Malaysia.

66 | Live Fact
https://www.facebook.com/LVFCT

僕らの世代はまだ未来を失っちゃいない｜2016年3月18日
（REAL WORKS、Lostgens' Contemporary Art Space、Rumah Api）
18 March 2016 | Our Generation Hasn't Lost Hope for the Future
(REAL WORKS , Lostgens' Contemporary Art Space, Rumah Api)

67 | REAL WORKS

今日は、滞在させてもらっているスペースのお話を夜に聞く予定ですが、その前にまず KL にある『REAL WORKS』というアートスペースにお邪魔します。
Today I plan to hear the story of the space where I am staying, but before that, I say hello to the art space, REAL WORKS in KL.

二階のスペースへと続く入り口。
This is the entrance continuing to the space on the second floor.

ここは東南アジアのミュージックシーンにおいてパンクの神様として広く知られる JOE KIDD さんと、横浜美術館での展覧会にも参加したことのあるマレーシアを代表する現代アーティスト Yee I-Lann さんが運営するアートスペース。訪れたときは Shieko Reto さんというアーティストの個展をやっていました。
This is the art space managed by Mr. Joe Kidd, known as the God of punk in the music scene in Southeast Asia, and Ms. Yee I-Lann, a contemporary artist representing Malaysia, who used to participated in an exhibition at Yokohama Museum of Art. When I visit, they have a solo exhibition of artist Ms. Shieko Reto.

LGBT を題材とした個展を開催中。
Holding a solo exhibition depicting LGBT.

作品の前でポーズを決めるアーティストの Shieko Reto さん
Ms. Shieko Reto, the artist posing in front of her work.

Shieko さんと話をしていたら、ちょうど下のカフェに JOE KIDD さんがいらしているとのこと。Yee I-Lann さんは展覧会前で忙しく今回はお目にかかれませんでしたが、JOE さんにはお会いでき、90年代の東南アジアの Punk シーンと ART シーン関係についてお話を伺うことができました。とても興味深く、来てよかったです！
When I talk to Ms. Shieko, Mr. Joe Kidd is in the café downstairs. Ms. Yee I-Lann is busy with an upcoming exhibition and I can't meet with her, but I can meet with Mr. Joe and hear about the relationship between the punk scene and art scene in Southeast Asia in 90's. It is very interesting and good to hear!

パンクの神様（オラの前のノースリーブのお方）と一緒に。
A photo with the God of punk（the person wearing the sleeveless top in front of me）.

68 | Lostgens' Contemporary Art Space

日が暮れてきたので、一度、滞在先へと戻ります。オラがお世話になっているこの場所は『Lostgens' Contemporary Art Space』。ギャラリー、多目的スペース、レジデンスを併設したアートスペースです。お話を聞かせてくれたのは『Lostgens' Contemporary Art Space』のファウンダーの一人で、今回のマレーシア滞在で色々とお世話をしてくれたアーティストの Yeoh Lian Heng さん。日本にも何度かきていて、世界的なネットワークを持っているオラと同世代の心優しきアーティストです。
As the sun is setting, I go back to my place of stay first. The place where I am staying is Lostgens' Contemporary Art Space. It is an art space established as a gallery, multi-purpose space, and residence all together. Mr. Yeoh Lian Heng, the founder of Lostgens' Contemporary Art Space and the artist who takes care of me so much for my Malaysia stay this time, is sharing with me. He came to Japan too several times and he is a kind artist of the same generation as me, with worldwide networks.

一番左が Yeoh。若い二人はインターンスタッフです。
The extreme left is Yeoh. The two young people are interns.

『Lostgens' Contemporary Art Space』は2004年に4人のアーティストによって活動を開始。はじめは庭付きで10も部屋がある大きな屋敷を拠点としながら展覧会やパフォーマンスなどを行っていました。そこにはアーティストをはじめミュージシャンやパフォーマーなど様々な人が出入りしていて、そこでマレーシアのアートシーンのネットワークを築いていったのだそう。活動はスペースの外でも行っていたそうで、マレーシアだけでなく他の東南アジアのアーティストを招いてアートフェスティバルを数回開催。2007年ぐらいからコミュニティベースのプロジェクトに興味を持ち始め、アクティビストと一緒に街中や郊外での企画を展開するようになります。そうしたプロジェクトは、ワークショップや屋外でのパフォーマンスなどを通じて、普段アートに触れることのない貧しい人々や子供達を巻き込みながら進められていったそうです。2011年には、多くの中華系マレーシア人が古くから暮らす歴史ある地域を、地下鉄の新しい駅を開発するために政府が取り壊そうとした際、それに反対する大規模なアートプロジェクトを開催。それがきっかけとなり、現在あるスペースへと移ってきました。ここでは通常の展示に加え、パフォーマンスイベント、音楽ライブ、ワークショップ、スクリーニング、最近では哲学の授業なども開催しています。
Lostgens' Contemporary Art Space was started by four artists in 2004. At the beginning, they carried out exhibitions and performances based at a big house with 10rooms and a garden. There, various people like artists as well as musicians, performers and so on went in and out and they built networks for the art scene in Malaysia. He shares with me that projects were carried out outside of the space and they organized art festivals several times, inviting not only Malaysians but also other Southeast Asian artists. Since around 2007, they have been interested in a community-based project and developed projects together with activists in the town and suburbs. Those projects reached out to poor people and children who usually do not interact with the arts, through workshops and outdoor performances. In 2004 when the government tried to get rid of a historical area where many Chinese Malaysians have been living since a long time ago, in order to build a new subway station, they organized a big art project against it. As a result, they shifted to the current space. In addition to the usual exhibitions here, they hold performance events, live music, workshops, screenings and recently philosophy classes.

こちらはマレーシアの滞在最終日に『Lostgens' Contemporary Art Space』で開催したトークショーの様子。
This is a photo of a talk show at Lostgens' Contemporary Art Space on my last day of residence in Malaysia.

トークには国際交流基金の谷地田さん（一番手前の女性）もいらしてくれました。
At the talk, Japan foundation worker, Ms. Yachita (a lady in the most front) is also there.

Yeoh のお子さんもきてくれたよ。
Yeoh's kid has come.

トークの最後はみんなで一緒に。Findars のみんなも来てくれました〜。
Taking a photo with everyone at the end of the talk. Everyone from Findars has come.

Yeoh はこのスペースでの活動だけでなく、外へと積極的に出て行き様々な人々とコラボレーションを行っています。「Art can do somthing」と信じているのだ Yeoh は言います。政府の悪しきポリシーに対して、アートを使った新しい戦略で対抗していきたいとも。国民を無知に追い込むことで全てをコントロールしようとする政府を、アートによって変えることが夢なんだと、少し恥ずかしそうに語ってくれた Yeoh。その視線の先に確かな未来を感じました。
Yeoh not only carries out projects in this space, but also collaborates with various people by taking the initiative to go outside. Yeoh says he believes "Art can do something". Against bad policies by the government, he wants to oppose them through new strategies using the arts. His dream is to, through the arts, change the government that tries to control all by pushing citizens into a corner of ignorance. He talks about this dream shyly. I feel a certain future in his line of sight.

夢はでかく熱い希望に溢れています。
The dream is big and full of strong passion.

68 | Lostgens' Contemporary Art Space

http://lostgenerationspace.blogspot.jp/
https://www.facebook.com/lostgens/

69 | Rumah Api

Yeoh へのインタビューを終えて、もう一軒、まだ訪れてなかった最後のアートスペースへと車で移動します。やってきました、ここは『Rumah Api』という、どちらかという大きなライブハウスですね。
After an interview with Yeoh, I drive to the last art space that I have not yet visited. Here is Rumah Api, a rather big live house.

ヤバそうな雰囲気プンプンの入り口。
A seemingly risky entrance.

話を聞かせてくれたのは、二階に併設するレコードショップの店長 Wan Hazril さん。『Rumah Api』は2010年にオープン。パンク、ハードコア、メタル、などマレーシアの様々な音楽ジャンルのミュージシャンが集まります。野外でも大きな音楽イベントなども開催することもあるそう。
The person who speaks with me is the manager of the record shop established on the second floor, Mr. Wan Hazril. Rumah Api was opened in 2010. Malaysian musicians from various kinds of music genres such as punk, hardcore, metal, among other, gather around. He says they hold big music events outside.

訪れたときもギグを開催中。
There is a gig going on when I visit.

こちら二階へと続く階段。
Stairs continuing to the second floor.

二階のレコードショップです。パンクやハードコアの音源がずらり。
This is the record shop on the second floor. A collection of punk and hardcore music in a line.

『Rumah Api』には、ミュージシャンだけでなくアクティビストなんかも出入りしているスペース。オーナーもミュージシャンで訪れたときは演奏中。帰る直前に少しだけお話を聞くことができました。これだけのアングラなスペースを運営しているということで、ゴリゴリの活動家かと思いきや、気の優しい兄ちゃんという感じでとても好感が持てました〜。
Not only musicians, but also activists go in and out of Rumah Api. The owner is also playing as a musician when I visit. Just before leaving, I can talk to him. I think he is a very aggressive activist because he runs such an underground space, but he is a very kind older brother and I have a good impression of him.

話を聞かせてくれたWan Hazrilさん（左）とオーナーのMan Beranakさん（右）。
This is Mr. Wan Hazril (left) who talks to me, and Mr. Man Beranak (right), the owner.

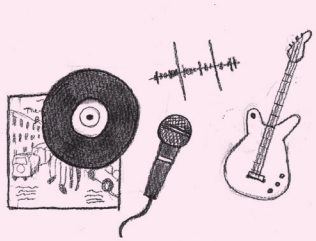
アーティストも多く訪れてくるようで、音楽とアートが近いマレーシアっていいな〜。
Many artists visit this place and I thought Malaysia is good because the music and the arts scenes are close.

マレーシアを代表するハードコア＆アンダーグランド＆ミュージックスペース。
Hardcore & underground & music space representing Malaysia.

69 | Rumah Api

http://rumahapi.weebly.com/
https://www.facebook.com/Rumah-Api-157888934276502/?fref=ts

さてこれにてマレーシア編は終了。次はいよいよベトナム編に突入します。
This is the end of my Malaysia series. Next is the start of the Vietnam series.

Socialist Republic of Viet Nam

海外で育ちここに帰る | 2016年3月22日（Dia Project、GiantStep Urban Art Gallery）
22 March 2016 | Returned from Overseas (Dia Project, GiantStep Urban Art Gallery)

70 | Dia Projects

マレーシアを後にし、降り立ったここはベトナムのホーチミン。サイゴンといったほうが通じる人も多いかな。とにかくこの街、大都市なのです。ベトナムといえばジャングルみたいなイメージだったのですが、それは完全なるステレオタイプ。大きいビルがガンガン立ち並び、交通量もめちゃくちゃ多い。
本日はまず、その大都市の中心部にあるアートスペースへと向かいます。たくさんのブティックが立ち並ぶ地域の、とあるビル。細い階段を上がっていくとありました、ここは『Dia Projects』。話を聞かせてくれたのはアーティストでファウンダーのRichard Streitmatter-Tranさん。
After leaving Malaysia I landed in Ho Chi Minh City, Vietnam. Many people might be more familiar with the name of Saigon. Anyway, this city is a huge metropolis. I had the image of a jungle for Vietnam but that was a complete stereotype. There are many rows of skyscrapers and the traffic is extremely heavy.
First off for today, I head to an art space in the middle of the big city. It is in a tall building in an area where there are many boutiques. After going up a flight of narrow stairs, I find Dia Projects. Mr.Richard Streitmatter-Tran, an artist and also the founder of the space shares their story with me.

とっても綺麗なスペースです。
It is quite a beautiful space.

こちら Richard さん。
This is Richard.

『Dia Projects』は2010年に設立。当初は、ライブラリーやアーカイブスペースなどのリサーチベースのスペースでしたが、2015年からギャラリーとしての活動を開始。展示に合わせてトークやワークショップなどのイベントも行っています。
Dia Projects was established in 2010. In the beginning, it was a research based space included a library and archive, however from 2015 it expanded its activities to include a gallery. Talk shows and workshops are also held there in relation to the exhibition program.

ファウンダーの Richard さんはアメリカ軍の退役軍人で、アメリカでアートを学びました。卒業後、13年前にベトナムへと移り住み、ベトナムでは10年間美術大学の芸術学部およびデザイン学部の教師として教鞭をとっていました。現在はその仕事は辞めたそうで、なぜと聞いたら「アカデミズムに飽きたから」と話してくれました。大学でのしがらみからの反動か、『Dia Projects』ではアートと他のジャンルを積極的につなぐスペースを目指しているのだといいます。ファッション、建築、デザイン、写真、クラフトなども取り込み横断的な表現を発信していきたいと話してくれました。
Richard, the founder of the space, is a US Army veteran and studied art in the US. After graduation he migrated to Vietnam 13 years ago and taught for 10 years in art and design departments of universities in Vietnam. Claiming that he “had grown tired of academism” he left his university job. Perhaps in reaction to university fetters, Dia Projects aims to be a space which positively connects art with other genres.
Including the fields of fashion, architecture, design, photography, craft and so on, he told me that the space aims to create new kinds of expressions that traverse all of these genres.

訪れた時は紙をモチーフとした展示を開催。デザイナーや建築家も参加していました。
When I visit, an exhibition utilizing paper as a motif is on display. Participants include designers and architects.

Richard さん、ありがとうございました〜。
Thank you, Richard.

他ジャンルを巻き込むスタイリッシュなアートスペース。
stylish art space incorporating a range of genres.

70 | Dia Projects

https://www.facebook.com/giantstepurbanart/
https://www.instagram.com/explore/locations/790330631/

さてさて、お次は日本の黄金町にて出あった、ストリートアーティスト、ライアー・ベンのスタジオに伺うことに。
日本の滞在時には Ongoing にも遊びに来てくれたベン。久しぶりの再会です。
Well, my next destination is the studio of a street artist whom I had met at Koganecho Bazaar in Japan, his name is Liar Ben.
When he was in Japan, Ben also came to visit us at Art Center Ongoing.
This was our first reunion after a long time.

髪が伸びたな〜。
His hair has grown long.

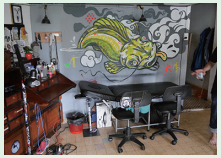
ベンはホーチミンのストリートアートのパイオニア。歴史にフォーカスを当てたコンセプチュアルなミュラルを描くアーティストです。古いものが大好きで、彼のコレクションの数々を見せてくれました。
Ben is a pioneer of street art in Ho Chi Minh. Focusing on history, he creates conceptual mural paintings. He loves vintage items and showed me his collection.

ベンの隣に座っているのはホーチミンでお世話になっているアートスペースのメンバーの Quy。
Sitting next to Ben is Quy, a member of the art space in Ho Chi Minh that is supporting my stay.

ブリキのおもちゃを始めモノでいっぱい。
Including vintage tin toys, he has collected many things in his studio.

スタジオメンバーにはタトゥーアーティストも。施術台です。
A tattoo artist also belongs to the studio. Here is their tattoo bed.

また日本にも来てね〜。
Hope you can visit Japan again~.

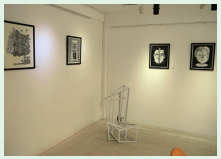
71 | GiantStep Urban Art Gallery

ベンのアトリエを後にして、次に向かったのはこれまたストリートアート専門のスペース。
おしゃれなエリアの一角にあるこちらは『GiantStep Urban Art Gallery』。
After leaving Ben's studio, I visit another space specializing in street art. Located in a corner of stylish district is GiantStep Urban Art Gallery.

こちら入り口です。
This is the entrance.

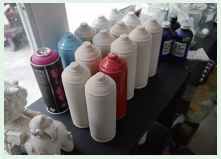
お話を聞かせてくれたのはファウンダーのTrang Subyさん。『GiantStep Urban Art Gallery』はストリートに特化したアートスペースとして2015年にオープン。Subyさんはフランスに生まれ育ち、3年前にご両親の祖国である、ここベトナムへとやってきました。すでにフランスのグラフィティの世界で名を馳せていたSubyさんにとって、ベトナムへの移住は大きなチャレンジだったと言います。しかしむしろストリートアートの歴史の浅いこの地だからこそ可能性が多くあると感じ、『GiantStep Urban Art Gallery』を始めることを決断したのだそう。
The founder, Mr. Trang Suby shares their story with me. GiantStep Urban Art Gallery opened in 2015 as an art space that specializes in street art. Mr. Suby was born in France but three years ago, he moved back to Vietnam, the motherland of his parents. It was a big challenge for him to emigrate to Vietnam since he had already made a name for himself within the graffiti community in France. But rather, because of the shallow history of street art in Vietnam, he felt that there was a lot of potential and decided to open GiantStep Urban Art Gallery.

訪れた時は建築家とイラストレータの展示を開催していました。
When I visit, there is an exhibition by an architect and an illustrator.

販売ブースもあります。
There is also a shop.

ラッカー缶がコーティングされて販売されていました。人気商品だそうです。
Some popular item they sell are coated lacquer cans.

ここではベトナム人の作家を中心にベトナム在住の海外の作家などの個展を毎月開催。グラフィティだけでなく、ストリートアートに関連した写真やイラスト、建築家の展示なども行っています。
The gallery holds solo exhibitions every month, which focus on Vietnamese artists as well as foreign artists living in Vietnam. Exhibitions are not only of graffiti but include street art related photography, illustration, and architecture.

スペースの周りの壁にはたくさんのグラフィティが。オシャレスポットです。
There's a lot of graffiti art on the walls around the art space. It's so hip.

上にも下にもあるよ。
More graffiti art above and below.

ベンのグラフィティもありました！
Ben's graffiti!

ダンサーやHIP HOPミュージシャンなどと組んでイベントを開催することもあるそう。ストリートアートのネットワークは世界中にあって、コンテンポラリーアートよりもずっとオープンだと力強く話してくれるSubyさんでした。
Sometimes they organize events in collaboration with dancers and hip-hop musicians. Mr. Suby said that street art had a world-wide network, and emphasized its openness in comparison to contemporary art.

ファウンダーのTrang Subyさん（右）とスタッフのVAN LEさん。
Mr. Trang Suby, the founder（right）and staff, Ms. VAN LE.

ホーチミン発ストリートアート専門のスペース。
A space specializing in street art, Ho Chi Minh City.

71 | GiantStep Urban Art Gallery
https://www.instagram.com/explore/locations/790330631/
https://www.facebook.com/Giant-Step-Urban-Art-Gallery-884672811553550/?fref=ts

はい、今日はここまで！
ベトナムもこれまでの他の国と違って面白いですね〜。
Well, that's all for today!
Vietnam is very interesting, it's so different from all the countries I've visited so far.

しっかりものとあたらしもの｜2016年3月25日
（Sàn Art、The Factory Contemporary Arts Center）
25 March 2016｜Firm and Fresh（Sàn Art, The Factory Contemporary Arts Center）

72｜Sàn Art

本日まず向かうのは、ホーチミンのアートスペースの2大巨頭の一つ。バイクを走らせやって来ました！世界にもその名が知れ渡るここは『Sàn Art』です。
The first destination for today is one of two top art spaces in Ho Chi Minh. I ride a motorcycle to get there ! It is the world famous Sàn Art.

こちら入り口の看板。
This is the signboard of the entrance.

お話を聞かせてくれたのはゼネラルマネージャーのNguyen Bich Traさん。『Sàn Art』は、日本の森美術館でも個展を開催していたDinh Q Leら4人のファウンダーによって世界のコンテンポラリーアートシーンで何が起きているのかをベトナムに伝えていくため、2007年にライブラリーを設立することからその活動を開始しました。その後トークやワークショップなどを開催するようになり2012年からはレジデンスプログラムも開始。アーティストやリサーチャーを招き展示やトークやワークショップなども開催しています。
Ms. Nguyen Bich Tra, the general manager shares their story with me. With an aim of introducing the happenings of the international contemporary art scenes to Vietnam, their activities started with the establishment of a library in 2007 by the four founders（including Mr. Dinh Q Le who has had a solo exhibition at the Mori Art Museum in Japan）. Later, they started to organize talk shows and workshops. A residency program was added from 2012. They also have exhibitions, talk shows and workshops with guest artists and researchers as well.

ライブラリーにはアート本がずらり。
There are rows of art books in the library.

一階の壁がギャラリーになっているようです。
The wall on the first floor seems to have become a gallery.

2016年時点でのスタッフは6名。ギャラリー、レジデンス、レクチャー、ワークショップなどの運営はそれぞれ別の助成金によって回していて、インターンやボランティアもいますが、6名のスタッフは全員有給で働いています。活動方針はディレクター会議で戦略化され、6名のスタッフが話し合って決めて行っているそう。2017年には再びSàn Artは変化を遂げ、コラボレイティブライブラリーをオープン、またキュレーターのための新しいプログラムも手掛けています。
As of 2016, there are six staff working for the project. The operation of the gallery, residency, lectures, and workshops are all financed by various grants. As well as having interns and volunteers, all six staff members have paid positions. The direction their activities take, is decided through meetings between the six staff members and strategized by a Board of Directors. In 2017, Sàn Art changes again, opening up a collaborative Library and develop new programs for Curators

中庭もあります。
There is a courtyard.

レジデンスの作家による制作途中のミュラル。
Ongoing mural painting by a resident artist.

『Sàn Art』には、海外からのアーティストやリサーチャーやキュレータなども頻繁に出入りしていて、ベトナムのアートシーンとインターナショナルなアートシーンを結ぶハブのようなスペースともいえます。組織体制もプログラムも本当にしっかりしていて、インスティテューションと言うべきアートスペースでした。見習いたい！
Sàn Art has a lot of overseas visitors such as artists, researchers, and curators. The space has become a hub for bridging between the art scene in Vietnam and international art scenes. With a firm organizational structure, this art space has almost become like a real art institution. I hope to follow this example!

めちゃ若いゼネラルマネージャーのTraさん。
Ms. Tra. is the young general manager.

ホーチミンに行ったらとりあえずここによっときましょう。
When you come to Ho Chi Minh, visit here first.

72｜Sàn Art
http://san-art.org/
https://www.facebook.com/SanArtVN/

73 | The Factory Contemporary Arts Center

さてさてお次に向かうは、ホーチミンに新しくできるというアートスペースです。ベトナム人の足、原チャリタクシーにニケツしてやってきました、その名は『The Factory Contemporary Arts Center』。僕が訪れた時はまだオープンしていなかったのですが、1週間後にグランドオープンとのこと。それに合わせた展覧会の準備と建物全体の設営が同時進行で行われていて人がごった返していました。なんとその中に黄金町バザールに参加していた、UuDam Nguyen と Ngoc Nau の姿も。聞けばこけら落としの展覧会に参加するそう。懐かしい再会です！

My next destination is a new art space to be opened in Ho Chi Minh. I come to the space by riding on the back of a scooter taxi, a common means of transportation in Vietnam. The name of the art space is The Factory Contemporary Arts Center. When I visit, the center has not yet opened and I hear that it will have its grand opening in a week. There is a lot of commotion in the space as many people are preparing for the opening exhibition whilst at the same time the whole building is still being renovated. Among the people, I see UuDam Nguyen and Ngoc Nau who participated in the Koganecho Bazaar. They tell me that they will be taking part in the opening exhibition. It was great to have a reunion with them!

これが外観。

This is the external facade.

こちらカフェになる模様。

Seems like this will be a cafe space.

こちら内観。広いです〜。

This is inside the building. There's a lot of space 〜 .

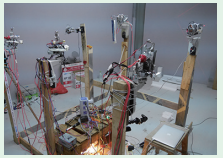
そんな忙しい中、お話を聞かせてくれたのはアーティストでファウンダーの Ti-a Thuy Nguyen さん。『The Factory Contemporary Arts Center』は広大な敷地にギャラリー、ライブラリー、カフェ空間を併設するアートスペース。スタッフは Tia さんを含め7人。法律を扱うメンバーなんかもいるそうでバラエティー豊か。オープン後は展覧会だけでなく、アーティストによるワークショップやクラス、レクチャーなど様々なイベントも展開していくとのこと。

Although she was busy, Ms.Ti-a Thuy Nguyen, an artist and the founder of the center shares her story with me. The Factory Contemporary Arts Center is an art space that includes a gallery, library and cafe space on a large plot of land. There are seven staff members including Ms. Tia. There is a lot of diversity among the staff members with some even having legal expertise. They have plans to organize various events such as workshops, classes and lectures with artists as well as exhibitions after the space officially opens.

となりが UuDam。ベトナムのアートシーンで知らない人はいない超有名人です。

Next to UuDam. He is a super famous celebrity in the Vietnamese art scene, and everybody knows him.

UuDam の作品も試運転中。

UuDam was giving his work a trial run.

このスペースを作ろうとした動機について、Ti-a さんは、ベトナムでは一般の人々にとって、アートやアーティストと出会える場所がまだまだ充分でないことをあげていました。彼女自身は美術大学を卒業後、アーティストとして様々な国を旅し、世界で何が起きているのかを見てきたのだと言います。その経験を踏まえ『What is Art ?』（アートとは何か？）をこのスペースからベトナムの人々に問いかけていきたいのだと話してくれました。

Regarding her motive for creating the space, Ms. Ti-a tells me that there were still not enough places where ordinary people could meet with art and artists in Vietnam. After graduating from art university, as an artist, she traveled to many different countries and saw what's been happening in the world. Drawing upon her experience, through the opening of this space she hopes to ask Vietnamese people the question of: "What is art?". That's what she told me.

再会した Ngoc Nau（左）と UuDam、そして Ti-a Thuy Nguyen さん（真ん中）。

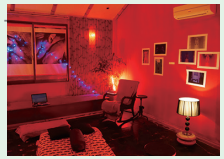
Reunited, Ngoc Nau（left）, UuDam and Ms. Ti-a Thuy Nguyen（middle）.

ホーチミンに生まれた新しいアートの波。

A new wave of art emerging from Ho Chi Minh.

73 | The Factory Contemporary Arts Center
http://factoryartscentre.com/
https://www.facebook.com/thefactorycontemporaryartscentre/

Factory を後にし、夜は『Sàn Art』の Tra さんに勧められたクラブでの展示イベントに。ここでは LGBT にフォーカスしたアートを紹介する「Vanguard」というアーティストグループが展示とパフォーマンスをしていました。かなりきわどい展示ばかりで、検閲の厳しいベトナムでは公には発表できないとのことで、クローズドの展覧会。やばい作品がたくさん。

After leaving the Factory, that night I go to an exhibition event at a club that Ms. Tra of Sàn Art had recommended. An artist group named “Vanguard” whose activities revolve around introducing LGBT focused art, were having an exhibition and performance event there. Showing mostly quite provocative pieces, it was a closed exhibition as they couldn’t make any public announcements under the rigid censorship laws of Vietnam. There were a lot of surprising and risky artworks.

赤いライト。ムーディーです。

Red lights. What an atmosphere.

きわどすぎてクローズアップできないっす。

I can’t show these pieces close-up as they are too revealing.

手前が Vespa Nu さん。奥はパートナーの方。

Ms. Vespa Nu (foreground) with her partner (behind).

リーダーの Vespa Nu さんは NY 帰りのベトナム人で、LGBT にフォーカスしたアートをベトナムで今後もっと活発に展開していきたいと語ってくれました。

Ms. Vespa Nu, the leader, is a Vietnamese artist having come back from New York. She told me that she was hoping to work actively on the expansion of LGBT focused arts in Vietnam in the future.

さてさて今日は色々回ったんでここまで。ホーチミンのアート、いろんな意味で熱いっす !!

Well, I’ve visited quite a few places and that’s all I have for today. I feel the arts in Ho Chi Minh are very hot in every sense!!

無限に近きゼロ | 2016年3月27日 (Zero Station)

27 March 2016 | Zero near Infinity (Zero Station)

74 | Zero Station

本日はホーチミンでお世話になっていたアートスペース『Zero Station』について。なんとこの日は僕も登壇するシンポジウムが夕方から『Zero Station』で開かれることになっていて、それが始まる前にファウンダーの Nguyen Nhu Huy にお話を伺いました。Huy とは黄金町バザールにて何度か会っていて、顔見知り。今回のベトナムのリサーチでも快く受け入れ先になってくれました。

Today’s story is about Zero Station, the art space I worked with in Ho Chi Minh City. Before the symposium begins in the evening at Zero station, where I will also present, I have the opportunity to sit down with Nguyen Nhu Huy, its founder. I know Huy from Koganechô Bazaar, where we crossed paths numerous times. For this trip of mine to conduct research in Vietnam, his organization kindly hosts me.

ここが『Zero Station』の玄関。

This is the entrance to Zero Station.

中に入るとこんな感じ。でかいっす !

This is how it looks inside: It’s huge!

ここはワーキングスペース。

This is the working area.

キッチンもあってレジデンスもできます。

There is a kitchen and it’s possible to be an artist-in-residence, too.

ここはギャラリー。

This is the gallery.

アーティストでキュレータでもある Huy はとにかくバイタリティーにあふれていて、パワフルなベトナム人です。

As an artist and curator, Huy is full of vitality. He is a vigorous Vietnamese.

そして彼がファウンダーの Huy。しゃべりだしたら止まりません。

This is Huy, the founder. Once he starts talking, he doesn’t stop.

でもとってもおちゃめです。

But he’s loads of fun.

Huy が『Zero Station』を始めたのは2010年。はじめは1人でのスタートだったそうです。展示スペース、レジデンススペース、ライブラリーを備えたスペースで、スクリーニングやワークショップ、一般の人々に向けたエデュケーショナルプログラムなども展開していたそう。Huy の方法論として、アートに特化した活動だけをやるのではなく、哲学や社会学など他のジャンルとも積極的にコラボレーションしていくことが重要なんだと言います。Huy は美術大学以外の普通の大学の授業を任されることもあるそうで、そこではコンテンポラリーアートを技術としてでなく、考え方として教えています。また学生だけでなく、アートとは無縁そうな社会人や地域の人々を自分たちの活動に関わってもらえるようなイベントを展開していて、例えばフリーマーケットやヨガのクラスなんかを『Zero Station』で開催することもあるそう。そうした場によって、アーティストと一般の人が出会うきっかけが生まれるからとのこと。

Huy founded Zero Station in 2010. He began it by himself. With an exhibition space, a living space, and a library, the space held screenings, workshops, and educational programs for the general public. As a part of his methodology, Huy believes that, it is important to integrate other genres such as philosophy and sociology rather than focusing solely on activities traditionally considered art. Huy also teaches at non-art universities, where he lectures on contemporary art as a way of thinking, and not just as a technique. Furthermore, he coordinates events such as flea markets and yoga classes at Zero Station so that students as well as adults and the general public can participate in Zero Station's activities. He believes that such a space provides opportunities for artists and the general public to interact with one another.

広い庭もあって、ここでフリーマーケットをやったりもします。
There is a big garden, which is where the flea market is held.

壁にはグラフィティが。
There is mural on the wall.

Huy はオルタナティブなアートスペースにとって、具体的な場所はそれほど重要ではなく、コンテンポラリーかつインディペンデントであり続けながら、どうやってサバイブしていくかが一番大切なのだといいます。そのためには自分達以外のコミュニティと、いかにコラボレートしていくか、また、いかに若い世代と繋がっていくかが必要不可欠で、『Zero Station』はどんどん変わり続けて構わないのだと豪快に笑いながら話してくれました。ゼロだからなんでもできるんだよと言っていたのがとても印象に残りました。

On alternative art spaces, Huy emphasizes that the specific place itself is not as important as its continuity as a contemporary and independent location, with survival being the most significant issue. Laughing, Huy notes that, "For that purpose, working with the larger community and connecting with the youth is indispensable; it doesn't matter if Zero Station continues to transform into something new". His stance that "We can do anything because we are zero" left a lasting impression.

Huy へのインタビューの後、ホーチミンで活動するアートスペースやコレクティブが『Zero Station』に集結。オラも Ongoing の紹介をして、「オルタナティブとしていかにサバイブするか」というテーマのもと、熱い議論が展開しました。

After my interview with Huy, members of Ho Chi Minh City's art community and its art collectives gather at Zero Station. I introduce Ongoing to everyone, and we have heated discussion on the topic of "How to survive as alternative spaces?"

参加者多数！
There are many participants!

オラのつたない英語のプレゼンも熱心に聞いてくれてます。
The audience pay close attention despite my poor English!

会場にはベトナム人以外の方も。
There are also non-Vietnamese visitors in the audience.

後半は会場のみんなでディスカッション。
From the second half of the discussion, we include audience members in the discussion.

シンポジウムにはベトナムで出会ったアーティストがほぼみんな来てくれてすげー嬉しかったな〜。
3時間超の濃ゆい内容のディスカッションでしたがあっという間でした。
I am very happy that all artists I have met in Vietnam during the trip came to the symposium.
The three-hour profound discussion is so interesting that before I knew it, the discussion is over.

Zero にまさる数字はなし。
No number supersedes Zero.

74 | Zero Station
http://zerostationvn.org/ga0/
https://www.facebook.com/ga0zerostation/

はい。これにてホーチミン編は終了。
楽しかったし、うまかったな〜。ありがとう、みんな。また来ますね。
Yes, this closes my Ho Chi Minh City chapter.
I enjoyed the city a lot and the food was delicious. Thank you, everyone.I will visit again soon.

そして、お次は、ベトナムの中部の都市、Hue に移動します。
Next, I am leaving for Hue, a city in central Vietnam.

最強の双子は Fu〇k と叫ぶ｜2016年3月30日（New Space Arts Foundation）

30 March 2016 ｜ The World's Most Powerful Twins Shout "F***!"（New Space Arts Foundation）

75 ｜ New Space Arts Foundation

今日は、ベトナム中部の都市、Hue のお話です。やばい奴らがいました。
Today's story is from Hue, a central city in Vietnam, and where I meet some great, crazy people.

ではいってみよ！
Here we go!

ホーチミンから飛行機に乗って1時間半北上。やってきました、ここは Hue。バンクーバー在住のキュレータ原万希子さんからベトナム行くなら Hue は絶対行っとけと助言を受けたこの地。その理由はもうすぐ明らかになります。とりあえず、空港から車で30分ぐらいの街の中心地にあるアートスペースへ。ここは『New Space Arts Foundation』。
After a one and a half hour flight to the north of Ho Chi Minh City. Hue, here I come. Ms. Makiko Hara, a curator based in Vancouver, recommended this place to me saying, "If you go to Vietnam, you can't miss a visit to Hue". You will see why shortly. First, I head to an art space in the center of the city, about a half hour drive away from the airport. It is called New Space Arts Foundation.

二階にあります。
It is located on the second floor.

入り口の看板。
The signboard at the entrance.

訪れた時は地元の学生の企画展がやっていました。
When I visit, an exhibition by local students is on display.

めちゃ綺麗な空間です。
The space is very tidy.

お土産屋さんの二階にあるアートスペースで広くて綺麗な空間です。そしてなにより、このアートスペースの主に会うためにオラはここ Hue に降り立ったのです。
The art space is located on the second floor of a souvenir shop, it is spacious, neat and tidy. I landed in Hue to meet the owner of this art space more than anything else.

はい、そろそろご紹介しましょう、
Ok, it's time to make introductions.

どーーーーん。
Voila!

でました。ブラザーこと、Le Brothers!!
The owner of the art space is: Le Brothers !!

ベトナムの Hue が生んだ、現代アート界最強の双子。本名は Hai Duc Le（鼻ピアス）と Thanh Ngoc Le（鼻輪ピアス）。どちらがお兄さんか聞きそびれました。この兄弟、マジで激ヤバ。ジャックダニエルを水のようにがぶ飲みしながら、Fu〇k!!　F〇ck!! と連呼していいます。"F〇cking contemporary Art!!" "F〇cking concept!!" いや〜最高ですね、ブラザー。一発で惚れました。
They are the most powerful contemporary twin artists born in Hue, Vietnam. Their names are Hai Duc Le（has a piercing in his nose）and Thanh Ngoc Le（has a nose ring）. I forget to ask who is the eldest. These brothers gulp down glasses of Jack Daniel's like water, they shout "F***!! F***!!" repeatedly. "F***ing contemporary Art!!" "F***ing concept!!" Yeah, Le Brothers, you rock. I fall in love with them at once.

× ∞

到着早々、ものすごい高級そうなレストランに連れて行ってくれて、最上級のステーキをご馳走してもらい、とりあえずワインを5本空けました。
Right after I get to their space, the twins take me to a restaurant that seems quite exclusive and treat me with the finest steak, together we also drink five bottles of wine.

手前はブラザー作品の設営担当の Tran Thanh Son さん。
The man in the foreground is Mr. Tran Thanh Son, in charge of the construction of the brothers' works.

レストランの後は『New Space Arts Foundation』に移ってジャックダニエルのロックをエンドレスで注がれます。さすがにヘロヘロ、

いやベロベロですね。二人の作品についてプレゼンをしてくれるということだったのですが、酔っ払いすぎて、なぜかオラがOngoingのプレゼンをしてしまうという結末。二人とも楽しそうに聞いてくれたから良かったものを… この日は、ソファで撃沈しました。

After the restaurant, we go back to the New Space Arts Foundation and they endlessly pour Jack Daniel's on the rocks for me. Naturally I am exhausted and dead drunk. Though they had planned to introduce their works, I am too drunk and I don't know why but I make my own presentation about Art Center Ongoing instead. It is good that both of them seem to enjoy listening to me though... I sink into the sofa for the night.

記憶がありません。

I don't remember anything after that.

案の定、次の日はものすごい二日酔い。ブラザー、レジデンスも運営していて、Hueの滞在はそちらにお世話に。このレジデンス、二人が設計したらしく、素晴らしい建物とお庭です。

Just as I had feared, I have a terrible hangover the next day. The brothers have been running a residency program too and I stay there in Hue. This residence has been designed by the two brothers and the house and garden are wonderful.

こちらがレジデンスのお庭。池には橋がかかります。

This is the garden of the residence. The pond has a bridge.

こちら二人が設計した建物。

This is the house designed by the brothers.

中も心地よいです。

It is comfortable inside, too.

もちろん、レジデンスでも夜な夜なジャックダニエルを一緒に飲んでいました。おしっこがしたくなると二人とも池の橋に立って、ジョボジョボジョボっと、立ちション。
いやー、この双子、いちいちおもしれーなー。もちろんFu〇k! F〇ck!と連呼しています。

Naturally, every night at the residence, we drink Jack Daniel's together. When they want to pee, both of them stand on the bridge over the pond and their pee gurgles down into the water. Oh la la, it is fun to watch every single move the twins make. Needless to say, they call out "F***! F***!" repeatedly.

そんな刺青バリバリで強面のブラザーですが、実はとっても友情に厚く優しい双子（オラより一つ年上です）。Hueの街でも彼らを知らない人はいないぐらいの名士。しかもベトナムだけでなく世界的に活躍するアーティストだったりもします。

The brothers have tattoos on their bodies and look formidable but they are actually very friendly and kind hearted (they are one year older than me). They are town celebrities, and almost everybody knows them. Furthermore, they are active not only in Vietnam but internationally as well.

鼻のピアスの位置で見分けるしかない。

I have no choice but to figure out who is who by the position of their nose piercings.

日を改めて彼らの活動についてお話を伺ったところ、彼らがアーティストとしての活動を始めたのは1997年。以降、大学で教鞭をとりながら活動を続けていましたが、大学での仕事は最低にFu〇kだったらしく、2008年ぐらいに辞め、アーティスト活動に専念していきます。契機になったのは2004年、フランスを訪れた時。そこでコンテンポラリーアートに出会い、その歴史やコンセプトに圧倒されたのだといいます。以降、世界のアートを見てまわって、コンテンポラリーという概念は一体なんなのかを考え続けます。欧米には、すでにコンテンポラリーアートの世界が出来上がっていて、ベトナム人としてその巨大な対象に対抗していくにはどうしたらいいのか。ブラザーはその問いを二人で悩み続けます。そして最後にたどり着いたのは"contemporary is mine!!"という考え方でした。"Local artist is contemporary!!"とも。ベトナム人あるいはアジア人として、アメリカやヨーロッパといかに戦っていくか。そのためには、欧米のアートの歴史やコンセプトをコピーして作品を作るのではなく、自分自身の中に答えを探さないといけないのだという結論を二人は出したのです。

I interview them about their activities on another day. Their career as artists began in 1997. Since then, they continued their activities as artists whilst teaching at university. However, describing their university jobs as terribly F***, they quit to devote themselves fully to being artists in around 2008. The turning point was in 2004 when they went to France. They encountered contemporary art there and were overwhelmed by its history and concept. Since then they have traveled to see art all over the world and have continued thinking about the concept of contemporary art. In the West, the world of contemporary art is already well established so the brothers wonder how they will be able to grapple with this big concept as Vietnamese artists. After deliberating on the question together the twins finally came up with the slogan "Contemporary is mine!!". They also came

up with the phrase, “Local artist is contemporary!!” As a Vietnamese or an Asian, they want to know how to tackle the big art centers of America and Europe. As a plan of action, the brothers concluded that they needed to seek out the answers in their own way, not by making pieces that copied Western art histories and concepts but by searching deep within themselves for the answers.

ブラザーの作品。かっちょいい。
The brothers’ artwork. So cool.

帰り際、写真作品をプレゼントしてくれました。うれしー。
Just as I am leaving, they give me some of their photographic artwork. I’m so happy!

こうした話を聞いていると、二人が“F〇cking contemporary Art!!” “F〇cking concept!!”と繰り返し叫んでいる（しかも二人同時に）理由に、すごく納得がいったというか、共感を持てたのでした。最後には“Nozo（彼らはオラをそう呼びます）, you are our Brothers!!”と言ってくれて、最終日もジャックダニエルで乾杯。次の移動日も、もちろんまたやばいぐらいの二日酔いだったことはいうまでもありません。
Listening to them reason, I empathise and feel sympathatic to the brothers who repeatedly shout（simultaneously together）“F***ing contemporary Art!!” “F***ing concept!!” In the end, they say to me, “Nozo, you are our brother!!”（They call me Nozo）. We again make a toast of Jack Daniel’s for my last night there. Needless to say, of course, I have a terrible hangover again throughout the next day of travel.

最後は一緒に！
At last we have our picture taken together!

世界最強の双子がやっているF〇cking Art Space。
F***ing Art Space run by the world’s most powerful twins.

75 | New Space Arts Foundation

http://www.newspacearts.com
https://www.facebook.com/newspaceartsfoundation/

ブラザー、次は世界のどこかの展覧会でご一緒しましょう!!
次の目的地はベトナムの首都、ハノイです！いよいよベトナム最後の都市。
Brothers, let’s have an exhibition together sometime, somewhere in the world!!
The next destination is the capital city of Hanoi! My last stop in Vietnam.

次へと受け継ぐ | 2016年3月31日（Nhà Sàn Collective）
31 March 2016 | Passing to the Next Generation（Nhà Sàn Collective）

76 | Nhà Sàn Collective

Hueを飛び立ちやってきました、ここはハノイ。大都市だったホーチミンとは感じが違って、昔の建物や町並みが残っていてなんだか落ち着きます。ハノイでは街の中心地の安宿を予約していましたが荷物を置くとすぐにお迎えが。 彼の名はTuan Mami。Hueの最強兄弟が紹介してくれた地元アーティストで、ハノイを代表するコレクティブの中心メンバーでもあります。とりあえずMamiの原チャリにニケツして目的のスペースへと移動。到着したのは巨大な高層ビル。このビルの十五階に彼らのスペースが。その名は『Nhà Sàn Collective』。
Flying out from Hue, Hanoi here I come. Compared to the mega city of Ho Chi Minh, the remaining old buildings and rows of houses in this town have a calming effect. I have made a reservation for a cheap inn in downtown Hanoi and right after putting down my luggage, somebody from the inn comes to meet me. His name is Tuan Mami. He is a local artist who was introduced to me by the powerful twin artist duo I had just met in Hue. Riding two-up on Mami’s scooter, we go to my first destination. We arrive at a giant high-rise. The space is located on the fifteenth floor of the building. Its name is Nhà Sàn Collective.

スペースが入る、出来立てほやほやの高層ビル。
Brand-new high-rise building where the art space Nhà Sàn Collective is located.

ビルの駐車場に続く壁には、ホーチミンで出会ったベンのミュラルが！
On the wall leading to the building’s car park, I find a mural painted by Ben whom I had met in Ho Chi Minh!

ビルを登って十五階からの眺めです。
After climbing to the 15th floor, here is the view from the building.

こちらがスペース入り口の看板。
This is the signboard at the entrance to the space.

訪れた時はMamiも参加している企画展が開催中でした。
When I visit, there is an exhibition in which Mami is also participating.

『Nhà Sàn Collective』メンバーの作品が展示中。

Works by members of Nhà Sàn Collective are currently being exhibited.

展示を見た後に、彼らの活動についてMamiとアシスタントキュレーターのChau Hoangさんからお話を伺いました。
『Nhà Sàn Collective』の前身グループである『Nhà Sàn Studio』が活動を開始したのは1998年のこと。以降、パフォーマンスや展覧会を中心に、様々な実験的な試みを続けられていきますが、2010年、その活動内容が危険とみなされ、ベトナム政府によってスタジオは閉鎖されてしまいます。しかし、ハノイ出身の新しい世代のアーティストやキュレーターなどが、『Nhà Sàn Studio』の精神を引き継ぐべく、2013年に新たなコレクティブを結成。9人のファウンダーからなる彼らはその活動を『Nhà Sàn Collective』と命名します。彼は『Nhà Sàn Studio』の精神を引き継ぎながら、よりパブリックへと活動の視野を広げていきます。アートの展覧会だけでなく、さまざまなゲストを招いたトークやディスカッション、一般の人々が参加するワークショップやフィルムスクリーニング、またアートクラスなども手がけ、前代がアートにだけその活動の方向性を絞っていたのに対して、『Nhà Sàn Collective』ではパブリックとの繋がりを大切にしていきます。
現在のメンバーはアーティストやキュレーターなど13人。若いメンバーで構成され、ベトナムのみならず、海外の団体とのコラボレーションなども活発に行っています。レジデンスもやっていて、その際はメンバーの家に滞在したりするのだそう。運営は助成金で回しているそうで、それだけでよくこんな立派なスペースが借りれるねと尋ねたところ、ビルのオーナーがこのビル全体をアーティスティックな空間にしたいらしく、今の所、無料で貸してもらっているのだとのこと。自分たちは、フルタイム・プア（貧しいという意味）・アーティストだよと笑いながら話してくれました。
After taking a look at the exhibition, I interview Mami and the assistant curator, Ms. Chau Hoang about the art collective's activities. "Nhà Sàn Studio", the antecedent group to Nhà Sàn Collective, started their activities in 1998. Since then they had focused their attention on creating experimental performances and art exhibitions. Once the group's activities were brought to the attention of the Government of Vietnam however, their activities were seen as dangerous, and their studio was forced to shut-down in 2010. However, continuing in the legacy of "Nhà Sàn Studio", Hanoi-born artists and curators of the younger generation formed a new collective in 2013. The nine founders named their activities as Nhà Sàn Collective. Carrying the spirit over from the former "Nhà Sàn Studio", this new collective aims to extend their activities further outwards toward the public. Whilst the former "Nhà Sàn Studio" had mainly

focused on the creation of artworks, Nhà Sàn Collective emphasizes the importance of being connected with the public through their activities including: guest talk shows and discussions, open workshops, film screenings and art classes.
The collective currently has 13 members including artists and curators. These young members, actively join hands with overseas organizations besides working domestically. They also run a residency program where the resident artists can stay at members' houses. On hearing that their running costs were financed by grants alone, I ask them how they could manage to rent such a nice space. They answer by telling me that the owner wanted to convert the whole building into an artistic space, and had allowed them free usage. Laughing they say "We are the full-time poor", "We are artists".

左がChau Hoangさん、右がMamiです。マミはマミでもかっこいい男の子だよ〜。
Ms. Chau Hoang (left) and Mami (right). Mami is usually a lady's name in Japan but this Mami is a cool guy~

そんなMamiですが、日本のアーティストやキュレーターの知り合いも多く、レジデンスや展覧会などで世界中を旅するベトナムを代表するアーティスト。
Mami knows many Japanese artists and curators and he's also a representative artist of Vietnam, traveling all over the world to participate in residency programs and exhibitions.

とても気さくで、めちゃめちゃいいやつなのです。おらのハノイ滞在中も、スタジオ兼自宅にも招いてもらったり、何度か二人で呑みいったりして、この先の未来の話を酔っ払いながら何度もしました。
He's such a friendly and nice guy. During my stay in Hanoi, he invited me to his studio/home, and we went to drink several times together, talking again and again about our plans for the future.

また近いうちにどこかで会うことでしょう。ありがとう〜 Mami!!
Hope to meet you again somewhere, sometime soon.
Thank you, Mami!!

Mamiのスタジオ兼ご自宅。
Mami's home-come-studio.

手入れの行き届いた屋上庭園も。
His well-kept rooftop garden.

ハノイの飲み屋にて、ラオスのビールを浴びるほど呑む。
At a bar in Hanoi, we drink each other under the table with Lao beer.

頼れる次世代が引っ張っています。
A reliable new generation pushes forth.

76 | Nhà Sàn Collective
close
https://www.facebook.com/NhaSanCollective/

ベトナムに吹き始めた風 | 2016年4月1日（Six Space、Manzi、Heritage Space）
1 April 2016 | Vietnam's New Winds Begin to Blow (Six Space, Manzi, Heritage Space)

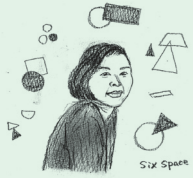
77 | Six Space

今日も朝からハノイのスペース巡り。いっぱい回る予定なので、朝の8時過ぎに迎えに来てもらい、市場で朝食のフォーをご一緒し、本日最初のスペース『Six Space』へと向かいます。お話を聞かせてくれたのはアーティストでファウンダーの Le Giang さんです。
In the morning, the same as yesterday, we continue our art space tour of Hanoi. Since there are a lot of spaces I plan to visit, I ask to be picked up at eight o'clock in the morning. After eating pho for breakfast together at the market, we head to Six Space, the first space of the day.
I interview Ms. Le Giang, an artist and the founder of Six Space.

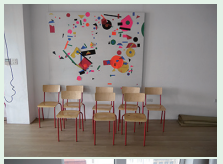

到着しました。
Arriving at the space.

中はこんな感じ。
The inside is like this.

Le Giang さんが『Six Space』をオープンしたのは2015年。といっても同じ場所で、2013年から『Blossom Art House』というアートスクールも開いていて、それは子供向けのアート教室だったのですが、『Six Space』では、企画展のほか、大人向けのトークをやスクリーニング、ワークショップなども手がけるようになりました。音楽イベントも開催していて、オーディエンスに開かれたスペースを目指しているといいます。もちろん今でも子供向けのクラスもやっていて、子供から大人までアートを学べるスペースという感じでしょうか。
Ms. Le Giang opened Six Space in 2015. Actually she had already opened an art school for kids, "Blossom Art House", in exactly the same spot in 2013. At Six Space, she started to organize exhibitions, talk shows for adults, screenings, workshops and so on. She also organizes music events in the space, envisioning an interactive environment for the audience. Of course, she still runs kids classes, thus creating an environment where everyone can learn about art, from children to adults.

ワークショップ用の椅子。かわいいですね〜。
Chairs used for the workshops. Aren't they cute~.

子供達の作品も。
Children's artwork.

Six Space という名前は、第六感、六次元、そして偶然にもスペースが六階であったなど、シンボリックな六という数字からとっています。窓からの眺め。
Six Space gains its name from the symbol of number "six" as in six senses, six dimensions and coincidently being located on the sixth floor. Here is the view from the window.

Le Giang さんはベトナム美術大学で学び、イギリスでアートエデュケーションの修士課程を修了、ベトナムの文化環境の発展のために教育が必要不可欠と考え、『Six Space』を Do Tuong Linh さんと共同で立ち上げたそう。スペースの外でもアートプロジェクトを手がけたりもしています。運営は助成金で回しているそう。組織に縛られないインディペンデントでオープンなスペースが欲しかったと話す Le Giang さん。彼女も次世代のベトナムを引っ張るキーパーソンになる予感。
Ms. Le Giang studied art education in Vietnam University of Fine Art and had her MA in studio practice in the United Kingdom, thinking of education as indispensable to the cultural development of Vietnam, she launched Six Space together with the cofounder Do Tuong Linh. She also works on other art projects outside the art space, with all operations being funded by grants. Le Giang says that she wants to have an independent space unbound to the requirements of any organisation. I have a hunch that she will be a key figure in leading the next generation in Vietnam.

こちら Le Giang さん。聡明なネクストジェネレーション！
This is Ms. Le Giang. Part of an intelligent - next generation!

ビルの六階でアートを学ぶ。
Learning art on the sixth floor.

77 | Six Space
http://sixspace.vn/
https://www.facebook.com/sixspacevn/?fref=ts

78 | Manzi

Le Giang さんのお話を聞いた後、あるいて次のアートスペースへ。ハノイはそんなに馬鹿でかくもなく、頑張れば歩いていろいろまわれるから嬉しい。テクテク歩いて到着しました。ここは『Manzi』。お話を聞かせてくれたのはファウンダーの Tram Vu さん。

After interviewing Ms. Le Giang, I walk to the next art space on foot.
Hanoi is not so insanely huge, and I'm happy that with a little willpower, I can see a lot by just walking.
Plodding along, I reach my next destination Manzi. I speak with one of the founders, Ms. Tram Vu.

入り口の看板。
Signboard at the entrance.

こちらが建物。シャレオツです。
This is the building. So stylish.

『Manzi』がオープンしたのは2012年。Tram Vu さんとキュレータの Bill Nguyen さんによって設立されました。古きフランス建築の一軒家をリノベーションし、一階にカフェと展示スペース、二階にアート作品の販売ブースがあるアートスペース。とってもお洒落な空間です。規模的には Ongoing と同じぐらいで、一階にカフェがあるところも親近感がわきます。

Manzi opened in 2012. It was established by Ms. Tram Vu and Mr. Bill Nguyen, a curator. Renovated from an old French style house, Manzi has a café cum exhibition space on the first floor and an art shop on the second floor. It is very stylish. The size and layout is similar to Art Center Ongoing in Japan, and I feel an affinity with the space having a cafe on the first floor.

こちらが一階のカフェと展示スペース。
This is the café and exhibition space on the first floor.

こちら二階のギャラリー。
This is the gallery on the second floor.

作品を売る部屋も。

There is a room for selling artwork (art shop).

ビジュアルアートの展覧会やフィルムスクリーニング、ミュージックライブやワークショップなど、ベトナムの若手にフォーカスした幅広い様々な企画を開催しています。別のビルを借りてレジデンスもやっていて、年間4人の作家が滞在しているとのこと。最近はアートツアーと称したハノイの街をアートの視点で歩くプログラムなんかもやっているそう。

Tram Vu さんは長年にわたりブリティッシュカウンシルで働いていたそうで、そこでの経験から、ベトナムのアートシーンをもっと盛り上げたいと感じ、海外で学んだキュレーターの Bill Nguyen さんとともに『Manzi』を始めたのだそう。二人とも外でも仕事もしていて、そのお金を『Manzi』の運営に回したりしているそうです。やっぱりなんか、親近感あるわー。よくよく聞いてみると、『Manzi』を始める際、イギリスの ICA (Institute of Contemporary Arts) からインスピレーションを受けたと話してくれて、そこもオラと一緒だったりして！世界って、広くて狭くて面白いですね〜。他人とは思えない『Manzi』、これからも頑張って欲しい〜。

This space organizes a wide range of art projects focusing on Vietnamese young artists including visual art exhibitions, film screenings, music concert, workshops and so on. Renting another building for their residency program, four artists are able to stay in one year. Having worked for the British Council for many years, and drawing upon her experience, Ms. Tram Vu wanted to bring more life to the Vietnamese art scene and started the art space Manzi with Mr. Bill Nguyen, a curator who had also studied abroad. Both of them also do work outside the project, using the money to support its operation. I really feel a connection with them. When I interview further, I find out that they had taken inspiration for Manzi from the Institute of Contemporary Arts: ICA in the U,K, the same as I had! The world is so interesting, both big and small at the same time. I hope you go for it - my dear friend Manzi~

Tram Vu さんと一緒に。
Together with Ms. Tram Vu.

アートの後はお洒落なカフェで一休み。
After viewing the art, why not take a break at their nice cafe.

78 | Manzi
https://www.facebook.com/manzihanoi/info/?tab=page_info

79 | Heritage Space

おっし、それでは本日最後のスペースへ。少し遠いので、さすがにタクシーにて移動。30分ぐらい揺られて、到着しました。こちらは『Heritage Space』。超どでかいビルの一階と二階にあります。ここはインディペンデントのアートセンターですが、かなりでかいし、こりゃほとんど美術館ですね。話を聞かせてくれたのは『Heritage Space』のキュレータ Nguyen Anh Tuan さんです。

Well, here we go off to the last space for today. It's a little bit far and I have no choice but to go by taxi. Here it is, Heritage Space. It is located on the first floor and second floor of a super huge building. This Independent art center is quite huge and it feels more like a big gallery or museum.
Mr. Nguyen Anh Tuan, the curator of Heritage Space tells me their story.

到着しました！
Arriving!

めちゃでかい展示スペース。
Really huge exhibition space.

外にも作品が。
There is also an art piece outside.

『Heritage Space』は2014年にオープン。年1回の大きな展示に加え、ワークショップやトーク、音楽ライブやフィルムスクリーニングなどを開催。すごく立派なライブラリーなんかも併設しています。レジデンスも行っていて、海外の作家と地元のアーティストとのコラボレーションプログラムなども手掛けています。

Heritage Space opened in 2014. Besides large exhibitions held annually, the space organizes workshops, talk shows, music concerts, film screenings and so on. There is a wonderful library attached to the space. In addition, it has a residency program and works on creating collaborations between overseas and local artists etc.

こちらはライブラリー。
This is the library.

様々な文化プログラムが企画されています。
They organize various cultural programs.

スペースが入っているビルはプライベートカンパニーのビルで、場所とセキュリティーの面をサポートしてくれているそう。コンテンポラリーな新しい文化をベトナムに広げるのが目的というアートセンター。ハノイのアートスペースもいろいろと幅がありますね！

As the building in which the space is located is owned by a private company, the company support in space and security. The art center aims at disseminating a new, contemporary culture in Vietnam. There really is such a range of different art spaces in Hanoi!

こちら Nguyen Anh Tuan さん。ありがとうございました〜。
This is Mr. Nguyen Anh Tuan. Thank you~.

79 | Heritage Space
https://www.facebook.com/HeritageSpace/?fref=ts

いんにゃー、いろいろ回りました。これにてベトナム編は終了。
ベトナムまた絶対来たい！新しいプロジェクトを練らねば〜。

I've seen so much, it's been great! This post will be the last in my chapter on Vietnam. I definitely want to come back though! I'll have to think up another project~.

そしていよいよ次回から、リサーチの旅、最後の国、カンボジアに入っていきます。
いよいよ終わりが近づいてきたよ〜。

The next report will be from the final destination of my research trip, Cambodia.
The end has come near~.

Kingdom of Cambodia

外からの変革｜2016年4月6日（SA SA BASSAC、JavaArts）

6 April 2016 | Changes Brought by Overseas (SA SA BASSAC, JavaArts)

ベトナムに別れを告げ、いよいよ長かった旅の最後を締めくくる国、カンボジアに来てしまいました。

Goodbye to Vietnam, finally I have arrived in Cambodia, the last country to round off my long journey.

ここは首都のプノンペン。でね、この国、今まで旅した東南アジアの中でもっともハードボイルドかも。

This is the capital city, Phnom Penh.
I feel that somehow, of all the countries I've visited across Southeast Asia so far, Cambodia will be the most "hardboiled" experience yet.

明らかに不釣り合いな白人のジジーと現地の二十歳前後の綺麗な女性が手をつないで何組も歩いているし（売春ね）、生まれたばかりの裸の赤ちゃんを二人も抱えたオラより確実に年齢の若いお母さんが物乞いをしていたり、貧富の差が半端ないのが一目でわかります。他にも、独裁政権の名残りか、ドデカい広場がぼこぼこあって、そこで爆音のテクノにノッて狂ったようにエアロビを踊る中年集団がいたり、夕方になれば巨大なメコン川のほとりで何をするでもなく大量の人が集まってきたりとか。とにかく今までの東南アジアと随分となにかが違うのです。緊張感で肌がヒリヒリ!!

Seeing many ill-matching couples of old white guys walking hand in hand with beautiful, twentysomething-or-under local girls (obviously for prostitution); as well as a mother (who must have been much younger than me) begging whilst holding two naked newborn babies; I could see at a glance the huge gap between rich and poor. Besides this, I'm not sure if it is a legacy from the dictatorial regime or not, but in several big squares I can see groups of middle-aged aerobicists frantically dancing to loud bursts of techno music. In the evening, crowds of people gather and hang around the banks of the great Mekong River. Anyway, I feel that this is so different from all the other Southeast Asian countries I have traveled to. I'm so nervous, I have pins and needles!!

爆音テクノに合わせてエアロビ。

Aerobics to loud techno music.

メコン川のほとりには毎晩大量の人が。

Large crowds of people gather by the Mekong riverside every evening.

王様の肖像（おそらく）。ピカピカに装飾中。

The King's portrait with shining decorations.

ここにアートスペースなんてものがあるのか半信半疑でしたが、ベトナムでお世話になったMamiやUuDamからいくつか情報をもらっていたので、それを手掛かりに到着した翌日から街をまわってみることにします。

I had only half believed that there would be any art space here, however, with some information that Mami and UuDam in Vietnam gave me, I try to explore the city, the day after my arrival.

80 | SA SA BASSAC

まず訪れたのは『SA SA BASSAC』。雑居ビルの二階にあるここは、プノンペンでは珍しい現代アートを扱うギャラリーです。キュレーターでファウンダーの一人であるErin Gleesonさんは14、5年前に出身地であるアメリカからリサーチのためカンボジアを訪れ、現地のアーティストたちに出会います。そして2011年に彼らが運営していたギャラリーを引き継ぐ形で『SA SA BASSAC』をオープン。年間6～7回の企画展を開催し、カンボジアの若手アーティストを積極的に紹介しています。

The first place I visit is SA SA BASSAC. The space, located on the second floor of a multi-tenant building, is a gallery for contemporary art, a rarity in Phnom Penh. Ms. Erin Gleeson, the curator and co-founder of the gallery came from the United States 14 or 15 years ago to do research in Cambodia

and it was then that she met with local artists. Taking over the management of a local gallery in 2011, she opened SA SA BASSAC. She organizes 6-7 exhibitions annually where she actively introduces Cambodian young artists.

訪れた時はカンボジア人の若手作家二人の展示が開催中。
When I visit, an exhibition of two young Cambodian artists is on display.

こちらはライブラリー。カンボジアと東南アジアのアートに関する本がびっしり。
This is the library full of art books related to Cambodia and Southeast Asia.

カンボジアのアートシーン自体が小さいため、展示内容によって、コマーシャルギャラリーとノンプロフィットスペースの両方の役割を使い分けているそう。オラが訪れた時は、残念ながらErin Gleesonさんは海外にリサーチに出かけられていてお会いできませんでしたが、ちょうど展示のオープニングレセプションの日と当たって、地元の若手作家が沢山集まってきていました。
Since the art scene in Cambodia is small, the gallery takes on the roles of both commercial gallery and non-profit space, switching between them in accordance to the contents of each exhibition. Unfortunately I can't meet with Ms. Erin Gleeson in person because she is overseas doing research, however, it is the day of the current exhibition's opening reception and lots of local young artists gather in the space.

若い人でいっぱいです。
Packed with young people.

真ん中の彼が展示中の作家の一人、Dara Kongさん。
Mr. Dara Kong, standing in the center, is one of the artists from the current exhibition.

カンボジアではまだ数少ないコンテンポラリーな空間。
A rare, contemporary art space in Cambodia.

80 | SA SA BASSAC
http://www.sasabassac.com/
https://www.facebook.com/sasabassac/?fref=ts

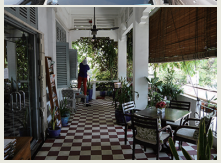
81 | JavaArts

今日はもう一つ行ってみましょう。プノンペンの街はトゥクトゥクで移動すべしとガイドブックにはありますが、めちゃぼったくられるし、頑張って歩けば大抵のとこまでいけます。でもって、宿から30分ぐらい歩いて到着したここは『Java Arts』。カフェを併設した二階にあるスペースです。
Today, let's go to one more place. Though my guidebook tells me that I should travel by tuk-tuk in Phnom Penh, the drivers often overcharge, and most of my destinations are within walking distance if I walk hard. After walking for half an hour from my accommodation, I arrived at Java Arts. The space is on the second floor, attached to a cafe.

こちらの二階がアートスペース。一階は同じオーナーが経営するめちゃお洒落なレストラン。
The second floor art space. On the ground floor, there is a chic restaurant run by the same owner.

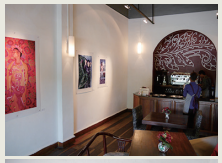
階段上がるとお洒落なカフェテラス。
Going upstairs, there is a tasteful cafe terrace.

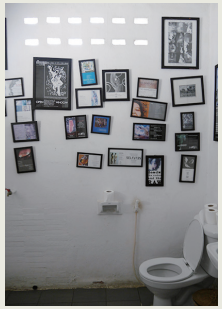
お話を聞かせてくれたのはファウンダーのDana Langloisさん。Danaさんは NGO スタッフとして1998年にカンボジアを訪れ、そこでコンテンポラリーアートを紹介するスペースがとても少ないことを知り、2000年に自身でスペースを立ち上げます。ここでは年間7〜8回の企画展を開催し、カンボジアのアーティストを紹介しています。トークやパフォーマンスなどのイベントを開催することもあるそうで、レジデンスやスクリーニングも手掛けています。運営はカフェの収入だけで賄っているそうで、お客さんは海外の人がほとんだそう。作品もカンボジア在住の外国人がたびたび購入してくれるそうで、カンボジアの社会状況が垣間見えます。
Ms. Dana Langlois, the founder of Java Arts, once visited Cambodia as a NGO staff in 1998 and found that there were few places to introduce contemporary art. In 2000, she started a space by herself. Java Arts organizes seven to eight exhibitions annually to introduce artists from Cambodia. Sometimes the space also organizes talk shows and performance events as well as hosting a residence program and screening films. The management is financed only by the income generated by the cafe and the customers are mostly foreigners. Foreign residents in Cambodia often buy art pieces here, highlighting the obvious division of social circumstances in Cambodia.

カフェの壁が展示会場。

The walls of the cafe are used as their exhibition space.

お洒落空間です。
The space is quite chic.

トイレには展覧会のポストカードがたくさん。
Postcards from exhibitions are on display inside the toilet too.

現在、Dana Langlois さんは、過去に宿泊施設として使われていた巨大な船を改造して、新しいアートスペースをオープンする計画を進行中だそうで、それができれば、カンボジアのアートシーンの成長は加速されていくことでしょう。カンボジアの人々の関心をアートに向かせるのが目的と話してくれた Dana さん。やり手のアートプロデューサーのオーラが半端ないっす !!
Currently, Ms. Dana Langlois is engaged in a project to convert an unfinished floating boat hotel into a new art space. Once it opens, it will definitely accelerate the growth of the art scene in Cambodia. Ms. Dana shared with me that her aim is to get Cambodian people to become more interested in the value of art. There is an energetic aura around this very capable art producer!!

※船のプロジェクトは安全性の問題のために中止になったそうです。ただ、彼女の手ほどきによって、カンボジア国立美術館の近・現代アートのためのプラットフォームを民と公が協力して開発するようになってきているそう。そうした動きは、この国にとって、とてもユニークかつ新しい動きであり、アート関係者と研究者、そしてキュレーターが美術館と共同で働くことを促し、その結果、一般に向けてより広く近・現代アートを紹介することへとつながっています。
This project had to be closed because of safety issues. However, she has initiated a private-public cooperation to develop a platform for modern and contemporary Cambodian art at the National Museum of Cambodia. It is completely unique and new for the country and will bring together leading arts organizers, researchers and curators to work collaboratively with the museum to present modern and contemporary art programs to the wider public.

Dana Langlois さん。お忙しい中、お話ありがとうございます !
Thank you Ms. Dana Langlois for sharing your artwork with me!

今でもガンガンに成長を続けています。
The space is still vigorously developing.

81 | JavaArts
http://javaarts.org/home/
https://javacreativecafe.com
https://www.facebook.com/javacreativecafe/

カンボジア、これからどんどん欧米化していくのでしょうか。うーん、なんだか少し複雑な気持ちになってしまう。
次回もプノンペンのお話。そして残り2話 !!!!
Will Cambodia continue to become more and more Westernized from now? Hmm, I have mixed feelings about this one.

ここからまたはじめよう | 2016年4月7日（Sa Sa Art Projects）
7 April 2016 | Let's Start from Here Again (Sa Sa Art Projects)

82 | Sa Sa Art Projects

「カンボジアに行くならここは絶対行っとけ」と、これまでの旅で出会った何人ものアーティストやキュレーターに薦められたアートスペース。そこを訪れるため、ファウンダーの一人とお昼過ぎに待ち合わせ。原チャリにニケツしてすぐに到着しました。「ホワイトビルディング」という歴史ある建物の中にあるそのスペースの名前は『Sa Sa Art Projects』。お話を聞かせてくれたのはキュレーター兼アーティストの Vuth Lyno さん。
"If you go to Cambodia, don't miss this place", many artists and curators I met during this trip recommended this art space. I have arranged to meet one of its founding members from around noon. Riding two-up on a scooter, we arrive at the space in no time. The space is called Sa Sa Art Projects, located in a historical building called the "White Building". Mr. Vuth Lyno, a curator and artist, shares their story with me.

こちら「ホワイトビルディング」。でも全くホワイトじゃありません。
This is the White Building. But it is not white at all.

『Sa Sa Art Projects』は、2010年に Lyno を含む6人のファウンダーによって設立されました。彼らは2009年から前身となる『Sa Sa Art Gallery』を運営していましたが2011年にクローズ。現在は『Sa Sa Art Projects』だけを運営しています。ちなみにそのスペースは昨日訪れた『SA SA BASSAC』となっています。名前が重なっている理由はそこ !
Sa Sa Art Projects was established in 2010 by six co-founders including Lyno.
They had originally run the Sa Sa Art Gallery from 2009, but it was closed in 2011*. Now they only run Sa Sa Art Projects. By the way, the former Sa Sa Art Gallery space became SA SA BASSAC, which I visited yesterday.This is the reason why their names all overlap with one another!

『Sa Sa Art Projects』の主な活動は、レジデンス、写真やアートヒ

ストリーを教えるクラス、またスペース外のアートプロジェクトなども。「ホワイトビルディング」内に、二つの部屋を借りていて、その一つが「ホワイトビルディング」自体をアーカイブする部屋になっています。なぜそのような部屋を設けているのかをLynoに尋ねると、「ホワイトビルディング」がカンボジアの歴史を語る上で大変重要な建物であるからとのこと。

「ホワイトビルディング」は1960年代に建てられ、当時は学者やアーティストなど、文化人が多く暮らす最先端の集合住宅かつモダニズムのシンボルでした。その後、ポルポトによる独裁政権および大虐殺が起こり、すべての都市が街としての機能を停止することになりました。「ホワイトビルディング」はその名の通り、もともとは白い建物でしたが、長い時間を経て、その外観はひどく汚れてくことになります。現在は貧しい人々が多く暮らすここは、その名前とは真逆の様相を呈していますが、むしろその対比から、この国が辿ってきた激動の時代を静かにそして雄弁に語りかけてくるかのようです。アーカイブルームには、建設された当時の写真と現在の写真が展示されていて、他にもこの建物をめぐる様々な資料を見ることができます。写真を見比べるだけでもとても感慨深い。

The main activities of Sa Sa Art Projects are: hosting a residency program, running classes for photography and art history, as well as implementing art projects outside of the space. They rent two rooms in the White Building and one is a room for archiving the White Building itself. I ask Lyno about the reason they have such a room, and he tells me that it's because the "White Building" is quite a significant building in Cambodian history.

Constructed in the 1960's, the White Building was the most advanced apartment complex and the symbol of modernism, where creatives such as academics and artists were living at that time. When the Khmer Rouge came into power, people were massacred and all cities were abandoned under the dictatorial regime. White building was originally white as the name suggests, but after many years since its establishment, its appearance has become terribly dirty and now the many people who occupy the apartments are living in poverty. It is in stark contrast to the original image of White Building, and this gap speaks to us quietly and powerfully, reminding us of a time of national upheaval. In the archive room, photographs of the building are displayed to show what it looked like when it was built and what it looks like now. Also there are various information materials so visitors can learn the history and other details of the building. But just comparing the photos, there is so much to think about.

こちらがアーカイブルームの入り口。
This is the entrance to the archive room.

昔のホワイトビルディング。確かに真っ白。
This is the White Building of the past. It was true that it was pure white.

ビシッとしていて今からは想像がつかない。
Looking at its current condition, it's hard to imagine how it once must have been.

こちらが現在のホワイトビルディング。見比べると時代の重みを感じます。
This is the current White Building. Through the comparison, I can feel the weight of its history.

こんな感じで展示されています。
Photographs documenting the White Building are exhibited in their archive room.

もう一つの部屋は、レジデンス作家のスタジオおよび、アートスクールのために使われています。『Sa Sa Art Projects』の活動は実験的な現代の表現とカンボジアのパブリックをつなぐためのものだとLynoが語るように、一般の人々とりわけ、このホワイトビルディングに暮らす子供から大人まで様々な人々がこの部屋に訪れます。年に6人ほどのアーティストをレジデンスに受け入れ、彼らの滞在中、オープンスタジオを行い一般に向けたワークショップなどを開催するほか、アートのクラスはすべて無償で行っているといいます。運営はグラントとドネーションのみでやっているそう。アルバイトのメンバーが7人。Lynoを含む現在活動する3人の共同設立者は無償で関わっていて、かれらはNGOで働いたり外の企画のキュレーションなどでお金を作っているそうです。

There is another room used as the studio of their artist in residency program and their art school. As Lyno told me, the activities of Sa Sa Art Projects aim to make connections between experimental contemporary expressions and the Cambodian general public, especially the residents of the White Building itself. Residents of varying ages, ranging from children to adults visit the room. The residency program hosts around six artists a year, and the space organizes open studios and workshops for general admission during their stay. In addition, the space offers all art classes free of charge. This program has been funded by grants and donations alone, and currently has seven members who keep it on part-time basis. The three active co-founders including Lyno do not receive any income from

the project, instead making their livings by working for other NGOs and by curating for outside projects.

手すりのない階段を上がります。
Going upstairs without a handrail.

レジデンスルームの入り口。二重の扉。
The entrance to the residency room with a double door.

これが中。すごく綺麗です！
This is the interior. Pretty neat and tidy!

ここでアートクラスも開催されています。
Art classes are also held here.

『Sa Sa Art Projects』はレジデンス作家のスタジオがあるだけで、ギャラリーがない。そのことを質問すると、「このホワイトビルディング全体がギャラリーみたいなものだから」と笑いながらLynoは答えてくれました。建物の屋上でライブやパフォーマンスをやったり、時には一階の料理屋が上映会の会場になったり。地域と海外のアーティストそしてアートクラスに通う地元の学生という3つをヒエラルキーのない平行な関係で繋げていく『Sa Sa Art Projects』。アートが経済的な文脈だけでなく、世界と地域とを繋げるコミュニケーションツールとして本当の意味で機能しているように見える彼らの活動は、希望に溢れたもののように思えました。この場所からカンボジアの未来を形成する沢山の種が植えられている。彼らの活動を知ることで、どこか荒んでいた心が徐々に治癒されていく、そんな感覚を覚えたのでした。

Sa Sa Art Projects only provides a studio for resident artist without any gallery attached. I ask about this and Lyno, answered smiling, “Because the whole White Building itself is something like a gallery”. Occasionally, they hold live shows such as concerts and performances on the rooftop, and sometimes they organize screenings at the cafe on the ground floor. Sa Sa Art Projects has been creating parallel nonhierarchical relationships connecting the local community, overseas artists and local students who participate in the art classes. Rather than looking at art from a purely commercial context, their activities seem full of hope, realized the true meaning of art as a communication tool that can bridge the gap between the wider world and local communities. Through their activities, they have planted many seeds of hope which will help shape the future of Cambodia. Learning of their efforts has touched me deeply healing my hardened heart.

こちら階段部分。
A section of stairs.

歴史を知ると建物の見え方も変わってきます。
After learning of its history, my view of the building also changes.

彼が才能に溢れた若き先導者Lyno。
Lyno, a young leader of great talent.

地域の人ともすごく仲良しです。
He has a great relationship with people in the local community.

行く先々で地域のみんなが話しかけてきます。
Wherever he goes, all the local people talk to him.

未来を形作っていく確かな芽生え。
A young sprout shaping the future.

82 | Sa Sa Art Projects
http://www.sasaart.info/
https://www.facebook.com/sasaartprojects/

カンボジアの歴史的、社会的な黒い部分にどっぷり浸かって完全に落ちていたのだけど、なんだか元気でました！ありがとうLyno!また会いましょう!!
Even though it was completely depressing being lost in the dark side of Cambodian history and society, somehow I cheered up! Thank you, Lyno! See you again!!

プノンペン最後の夜、なぜか花火が上がっていました。感動！
I don’t know what the occasion was, but there were fireworks on my last night in Phnom Penh. So touching!

さてこれにてプノンペンのリサーチも終了。次回はこの旅の最後の目的地、シュムリアップのお話です。
まじかー。まじで終わりなのかー。
This is the end of my research in Phnom Penh. For the next post I will be reporting from Siem Reap, the final destination of this trip.
Really? I can’t believe the trip is almost coming to an end....

プノンペンを早朝に旅立ち、バスに揺られて6時間。世界遺産といえばアンコールワット、で有名なシュムリアップに到着。第一印象は…白人ばっか！　そりゃ観光地ですものね。到着してすぐにホテルが用意してくれたトゥクトゥクにのって移動。バスの長旅で疲れたので到着した日はとりあえずゆっくりしてと。次の日は早朝からアンコールワットを観光です。そういえば、このリサーチ旅行で観光という観光を一度もしていなかったことに今気づく。良いのか悪いのか。まあいいか。
でねアンコールワット、案の定、圧倒されました。すげーよ遺跡。すげーよ昔の人。

After leaving Phnom Penh in the early morning and after six hours by long distance bus, I arrive in the city of Siem Reap, renowned as the home to the World Heritage Angkor Wat ruins. My first impression is ... that there are just so many foreign tourists! Well I guess it is a tourist attraction after all. Soon after my arrival, I take a tuk-tuk which has been arranged by my hotel. I am tired from the long bus trip so I decide to relax for the rest of the day. The next day, I go sightseeing around Angkor Wat from the early morning. I realize that this is my first time doing actual sightseeing since the research trip began. I wonder if that is a good thing or a bad thing? Well I'm sure there's no need to worry about it. Just as I thought, I am overwhelmed by the splendor of Angkor Wat. What amazing ruins, what amazing people who built them.

夜明けのアンコールワット。
Angkor Wat at dawn.

トムおじさん。
Angkor Thom.

象のテラス。三頭の象。やばいね。
Elephant Terrace. Three headed elephants. Unbelievable.

そしてアンコールワットの興奮冷めやらぬ、帰国二日前。フィリピンでお世話になった98Bのマリカから紹介されていたアートスペースを訪問します。中心地にあるホテルからトゥクトゥクにのって15分ほど。到着しました、ここは『The 1961 Coworking and Art Space』。

Only two days left until my returning to Japan but my excitement at Angkor Wat lingers on. I am heading to the art space introduced to me by Marika from 98B, who took care of me in the Philippines. Taking about 15 minutes by tuk-tuk from my hotel to downtown Siem Reap, I visit The 1961 Coworking and Art Space.

こちらが入り口。
This is the entrance.

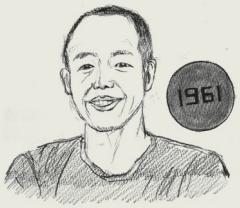
お話を聞かせてくれたのはファウンダーのLoven Ramosさん。『The 1961 Coworking and Art Space』がオープンしたのは2014年。Loven Ramosさんは前身のスペースであるギャラリーをシュムリアップの中心地に2006年にオープンしていましたが地価の高騰もあり、2010年に現在の場所に移動してきました。この建物、1961年に建てられた歴史あるものだそうで、それがスペースの名前の由来。移動後この建物でホテルをオープンしましたが、ワーキングスペースを探している地元のクリエイターたちと多く知り合うようになり、2014年からコワーキングスペースへとその形を変えました。コワーキングスペースの他に、ギャラリー、ショップ、撮影室、カフェ、ライブラリー、そしてダンススタジオなんかも併設されています。

The founder, Mr. Loven Ramos tells me the history of the art space. The 1961 Coworking and Art Space was opened in 2014. Mr. Loven Ramos had opened his former gallery in the center of Siem Reap in 2006, however, due to the increase in land prices he moved to the current location in 2010. The building was built in 1961 and gives the space its original name. After moving, Mr. Loven Ramos opened a hotel in the building. Then he got to know many local creatives who were looking for workspace and it was transformed into a co-working space from 2014. Besides being a shared workspace; a gallery, shop, photo studio, cafe, library and dance studio are also attached.

ファウンダーのLoven Ramosさん。フィリピン出身。だからマリカと友達なのです。
Mr. Loven Ramos, the founder of The 1961 Coworking and Art Space. He is from the Philippines which is why he is friends with Marika.

こちらはギャラリー。
This is the gallery.

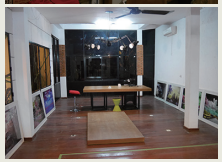
こちらはスタジオスペース。
This is the studio space.

こちらアート商品を扱うショップ。
This is a shop selling artworks and art goods.

二階も多目的で利用可能なオープンスペース。奥の黒い部屋は撮影室です。
The second floor is a multi purpose open space. The black room at the back is a photo studio.

ワーキングスペースの利用者は、建築家、デザイナー、web デザイナー、アニメーターなど様々。使用する時間や期間に応じて料金を支払うシステムです。ギャラリーでは7割が地元、3割が海外のアーティストを紹介しているそう。
The users of the working space vary from architects, designers, web designers to animators. The payment depends on the usage time and duration. The gallery introduces local artists about 70 percent of the time and overseas artists for the remaining 30 percent.

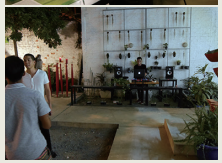
スペース利用の値段表です。
This is the price list for the space.

こちらライブラリー。
This is the library.

こちらがワーキングスペース。
This is the working space.

Loven Ramos さんはグラフィックデザイナーとしても活動していて、このスペースがあることで外の仕事も入ってくるそう。そこで作ったお金をスペースの運営資金にしているとのこと。アートエデュケーションのクラスをいつかカンボジアでやりたいんだと未来の夢を話してくれました。
Mr. Loven Ramos has also been working as a graphic designer and this space helps him to get jobs from the outside. The income supports the operating costs for the space. He also shares his future dream with me of one day running classes for art education.

訪れた夜は、ちょうど展示のオープニングレセプション。
The night I visit is the opening reception for a new exhibition.

DJ も出て賑わっていました。
The space is bustling, and there is a live DJ.

世界遺産の街の協働アートスペース。
A collaborative art space in a World Heritage city.

83 | The 1961 Coworking and Art Space
close
http://the1961.com/
https://www.facebook.com/The1961/?fref=ts

さてさて、これにて Ongoing 小川の東南アジアリサーチ紀行は終了します。
あらためて数えてみたところ、全9カ国、83 ヶ所をまわっていました。
いやー、半端ないね。
This concludes my research travel log on Southeast Asia. Nozomu Ogawa, Art Center Ongoing, Tokyo, Japan. I visited 9 countries and 83 art spaces in total. Impressive isn't it!

この3 ヶ月、訪れたすべてのスペース、出会ったすべてのアーティストやキュレーター、そして力を貸してくれたすべての皆様、本当にありがとうございました。
Thank you so much to all the spaces I visited, to all the artists and curators I met, and also to all the people who supported me during these three months. I really appreciate your cooperation.

また、このような機会を作っていただいた国際交流基金アジアセンターに心より感謝します。ありがとうございました。
I also want to thank the Japan Foundation, Asia Center for giving me this wonderful opportunity.

この旅で得た経験や知識をこれからの日本とアジアの協働にむけて少しでも還元していけたらいいと思っています。
I hope that the experience and knowledge I received through this trip will be able to contribute, even a little to the future collaboration between Japan and Southeast Asia.

人の繋がりって使い古された言葉だけど、本当に素晴らしい。
それを知ることのできた長いようであっという間の3ヶ月の旅行でした。
Even if it seems cliché, friendship really is the most important thing.
This is something I really became aware of during this long three-month trip, and which seems to have ended in the blink of an eye.

だから最後に、
アジアの皆さんまたなにかをやりましょう。
新しい動きを一緒に。
Lastly,
To everyone in Asia, let's create a new movement, collaborating and moving forward together, into the future.

小川希
Nozomu Ogawa

『東南アジアリサーチ旅行記』
リサーチの期間 :2016年1月12日〜 4月12日
リサーチした国 : フィリピン、インドネシア、タイ、ラオス、ミャンマー、シンガポール、マレーシア、ベトナム、カンボジア
リサーチで訪れたアートスペース :83 ヶ所

"Southeast Asia Research Trip"
Research Period: January 12th - April 12th, 2016
Countries Visited: The Philippines , Indonesia, Thailand, Laos, Myanmar, Singapore, Malaysia, Vietnam, Cambodia
Visited No of Art Spaces: 83

国際交流基金アジアセンター　アジア・フェローシップ
Japan Foundation　The Asia Center Fellowship Program

アンコールワットをバックに。
Photo with Angkor Wat behind.

おわりに

2016年初頭に実施した東南アジアのアートスペースのリサーチの旅が終わってから、もうすぐ1年が過ぎようとしています。本書は、東南アジアの9カ国を旅しながら綴っていたブログ（『Ongoing小川の東南アジアリサーチ旅行記』http://ongoingogawa.jugem.jp/）を再編したもので、今回の書籍化にあたり、自分にとっては改めてあの3ヶ月間の濃厚な日々を振り返る嬉しい機会となりました。

「はじめに」でも少し触れましたが、私は吉祥寺でArt Center Ongoingというギャラリーとライブラリーとカフェを併設した小さなアートスペースを運営していて、同じようにインディペンデントで活動を続けているアートスペースが東南アジアには無数にあるということをひとづてに聞いたことがこのリサーチの旅に出るきっかけとなりました。それぞれがどの様にスペースを運営しているのか、そこでどんなアートやイベントが展開されているのか、それを自分の目で実際に見てみたい、そう強く思ったのです。

旅に出る前は、これまで交流のあったそれぞれ違う国の5つのスペースを基準としてリサーチの計画を立てていきました。ただ実際に現地に訪れてみると、「あそことあそこは行ったほうがいいよ」とか、「あのスペースは絶対に見ておかないと」といった感じで、芋づる式（という言葉があっているのかわかりませんが）にスペースを紹介してもらい、最終的には83のアートスペースをリサーチすることになったのです。

この旅を通じて得たものは、本当に数えきれないぐらい沢山あるのですが、私にとって特に印象に残っている1つのキーワードを最後にお伝えできればと思います。ただ、その前にまず東南アジアの「コミュニティ」について少し。日本語では共同体と訳され、アートの現場に限らず、最近いろいろな場所で希求されているものですね。日本では失われて久しいとされるそれは、東南アジアのほとんどの国で様々な形態をとりながら今なお数多く存在していました。地域のコミュニティ、社会運動のコミュニティ、そしてアーティストのコミュニティ。個として生きるのではなく、人と人が出会いなんらかの集団を形成していくこと。東南アジアのほとんどのスペースはそうしたコミュニティが元になって形作られていました。ほとんど個人でスペースを運営している私にとってはそれがとても羨ましくも思えました。

なぜコミュニティを形成するのがここ日本では難しくなってしまったのか。旅をしながらその原因を考えてみると、「責任」や「制度」という考え方に思いあたりました。資本主義を突き進むここ日本では、すぐに「責任」あるいは「制度」といった言葉が立ち上がり、コミュニティを形成するのを妨げるのです。さて、漸くここで私がお伝えしたかったキーワード、それは「オーガニック」というもの。日本語では「有機物の」と訳される言葉です。この「オーガニック」という言葉、リサーチ中、幾度となく聞いた言葉で「どうやって物事を決めているの？」とか「どんな組織なの？」といった質問に対する答えとして多くの人が口にしていたものなのです。ただその都度「有機物の」と訳してみてもなんだかしっくりこない。それでいろいろ悩んだ末、私なりに導き出したこの言葉に対応する日本語は、「テキトー」というものでした。「テキトー」とは「いい加減」というマイナスの意味も持っている言葉ですが、この場合はもちろんプラスの方で「適度なあんばい」といったニュアンスです。

この「テキトー」という感覚、簡単なようで実はとても難しく、だからその代わりに「責任」とか「制度」という概念が生まれてきたのかもしれません。しかし、東南アジアで私が出会った人々の多くは、同じ空間や時間をシェアしながら、ジョークを言い合ったり、お酒をのんだり、タバコを吸ったり、ゲームをしたり、時に喧嘩をしたりしながらも、お互いを尊重しあうことで、「オーガニック」なコミュニティを作り上げることに成功しているように思えたのでした。

一人ではなく他者と共に生きること。人と人を繋ぐためのネットワークを築くこと。個人で占有するのではなく誰かとシェアすること。私が今回のリサーチの旅をする中で繰り返し感動を覚えた、東南アジアの人々に共通するこうした志向の数々は、オーガニック＝テキトーな感覚の元に生まれてきているように感じました。そして旅を終えた今、改めてそのことを振り返ってみると、そうした感覚にこそ私たちが進むべき未来のヒントが沢山詰まっている気がしてならないのです。

さて、最後になりましたが、今回のリサーチの旅に対してフェローシップをいただいた国際交流基金アジアセンター、書籍化とウェブページのプロジェクトへと展開してくださったアーツカウンシル東京、また3ヶ月の期間Art Center Ongoingの留守を守ってくれた日本のアーティストとスタッフのみんな、強行スケジュールにもかかわらずデザインを引き受けてくれた原田光丞さん、僕のクセのあるブログの文章の翻訳を引き受けてくれた弘川ゆきえさんを中心とする翻訳チームのみなさま、そして東南アジア83カ所のスペースでお話を聞かせてくださったみなさまとリサーチの旅を助けてくれた全ての人々に、心より感謝いたします。本当にありがとうございました。

また再びアツいアツい彼の地へ旅に出たくなりました。

2017年3月　小川 希

Afterword

A year has passed since I returned from my research trip to Southeast Asia at the beginning of 2016. This book is a reorganization of the research trip（http://ongoingogawa.jugem.jp/）. The publishing process was a pleasant opportunity for me to look back on my fulfilling three months.

As I wrote in the preface, I run Art Center Ongoing, which is a small art complex consisting of a gallery, library and café in Kichijoji, Tokyo, Japan. People kept telling me that there are a lot of independent active art spaces just like Ongoing in Southeast Asia, so I decided to go on this research trip. I just couldn't resist the urge to see, with my own eyes, how spaces are managed, what kind of artworks are created, and events are held in Southeast Asia's art spaces.

Before my departure, I had planned to start my research trip by visiting five art spaces, which I had already known from other events. But once the trip started, people introduced me to art spaces one after another, saying "You should visit here and there," and "You definitely need to see this". It ended up that the number of art spaces I visited reached 83.

Among the countless number of things which I've learned through this trip, I'd like to introduce you to one keyword. But before that, let me write a little about "community." A sense of community is something that is being aspired to not only in art, but also in various other fields. Japan seems to have lost its sense of community, but in most countries of Southeast Asia, many communities can be still seen, varying in their forms: Local communities, activist communities and artist communities. They value connecting with others and forming groups, not being individualistic. In Southeast Asia, most of the art spaces are built upon communities. I envy them because I run my art space on my own.

Why has it become so difficult to form a community in Japan? Thinking about the reason during my trip, the words "responsibility" and "system" popped up in my head. Japan is a capitalist country, when it comes to doing something with others, people always care about "responsibility" and what kind of "system" they should make, and this way of thinking has become an obstacle for people in forming communities. Now, here the keyword I wanted to introduce comes in: It is "organic". When I asked people how their organization is managed or how they make group decisions, this word "organic" often appeared in their answers. But it sounded different from the meaning of "organic" which I usually use as in "organic vegetables." Thinking about how I should explain this word "organic" to Japanese people, I decided to translate this word as tekito. Tekito has both bad and good meanings, but here I use tekito as an adjective to describe someone or something relaxing, not restrained by rules and connected by will.

Being tekito seems very easy, but it is actually very difficult when it comes to forming a group. Probably that's why the concepts of "responsibility" and "system" were created. However, it seemed that most of the people whom I met during the trip have successfully created "organic" communities. They gain respect for each other through sharing time and space, making jokes, drinking, smoking, playing games, and sometimes even fighting.

Not being individualistic, but living together with others. Building up networks to connect people. Not monopolizing, but sharing with someone else. During my research I was repeatedly impressed by these features which Southeast Asian people had in common, and I strongly felt this orientation was created based on the sense of being "organic." And now, reflecting back on the trip again, I believe that their sense of "organic" is full of hints as to the way we should move forward in the future.

Finally, I'd like to thank the Japan Foundation Asia Center for giving me a grant for this research trip, Arts Council Tokyo for publishing this book and making a webpage, the Japanese artists and staff for holding the fort at Art Center Ongoing while I was gone for three months, Kosuke Harada for the book design in spite of the very tight schedule, Yukie Hirokawa and all the translators for translating my twisted Japanese into English, the people from the 83 art spaces in Southeast Asia, and everyone who supported my research trip. Thank you very much.

Now I want to depart to all of your wonderfully hot countries, again.

March 2017　Nozomu Ogawa

「おわりに」の「つづきに」

新装改訂版にあたり「おわりに」を今一度書いています。気づけば 2016 年の東南アジア 9 カ国・83 カ所のアートスペースをリサーチしたあの旅から、もう3年の月日が過ぎていました。時の流れの早さに驚愕すると同時に、あの濃密な旅で得た経験は、果たして今の自分に何らかの形で生きているのだろうかと、本書を読み直しながら考えていました。

2016 年の春、リサーチの旅から帰って一ヶ月も経たないある日、僕は自身の中に宿った興奮を抑えることができず、信頼するアーティストたち数十名に向けて1通のメールを同時送信しました。「新しい動きの話です」と題したそのメールの一部を以下に抜粋して掲載します。

東南アジアと一括りにいっても、それぞれの国や地域で、スペースや作家の特徴は異なっていました。前半に訪れたフィリピン、インドネシアではコレクティブといわれる複数のアーティストやキュレータがグループを作り独立したアート活動を展開しているスペースを多く見ることになりました。その後に訪れたタイやシンガポールでは、そうした傾向はあまり見られず、コマーシャルなアートシーンのもとでの個々人の活動が目立ちました。
この旅を通じて、僕がいつも考えていたのは日本のことでした。彼らの活動を見ながら、日本は今どんな状況にあるのかを相対的に理解しようとしていたのだと思います。結論として、日本の状況はタイやシンガポールのそれとよく似ていました。どの部分で似ていたのかを一言で表すとすれば、個人主義であるということです。僕が感じたのは、その状況は経済の問題とも深く関係していて、資本主義が進めば進むほど、より個人主義になっていく印象を強く受けました。これはアートの世界だけでなく全てに言えることなのだと思いますが、経済的に豊かになればなるほど、人はどんどんと孤立していくように感じられたのです。当たり前な話に聞こえるかもしれませんが、他の国の状況を知ることで今の日本の現状がより鮮明に見えたのです。
どちらが良いか悪いかはさておき、タイやシンガポールなどに比べて、その他の国のコレクティブの活動は大変活気がありました。個人と集団を比べれば、人が多い方に活気があるように見えるのは当然のことかもしれませんが、それだけでなく彼らには未来があるように僕には思えたのです。それも豊かな未来が。タイ、シンガポールの個人的な動きは資本主義と密接に結びついていて、個人個人にお金を生み出すことはできるかもしれないけど、そこで得られる未来は貧しい未来に思えてしまった。そしてなにより日本はその貧しい未来にすでに足をどっぷりと踏み入れてしまっているのではないかとも。
それで僕は、シフトチェンジが必要なんじゃないかと思ったのです。このまま個人

主義を追求するのではなく、多くのことを他の人々とシェアをすること。それがもし実現できれば、いま僕たちが向かいつつある貧しい未来とは別の未来を目指すことができるのではないかって。僕はそれで、そんなオーガニックな組織をみなさんと一緒に、ここ日本で立ち上げたいと思ったのです。

このメールを送った同年の夏に、僕の呼びかけに賛同してくれた40名を超えるアーティストと共に「Ongoing Collective」を立ち上げました。東南アジアで多く目撃し深い感銘を受けたあのコレクティブなるものを東京で試みることにしたのです。

Ongoing Collective が目指すのは、オーガニックな集団。それは、なんらかのシステムや規律のもとに形成されるのではなく、より人間的な関係性によって成り立っていくもの。メンバーの間にヒエラルキーは存在せず、集団としての決定は、話し合いやその場のノリに委ねる。

Ongoing Collective の活動は、まずお披露目の展覧会▸P.263から始まりました。個々のメンバーの作品展示に加え「Ongoing Radio▸P.264」を開局。展覧会の会期中、コレクティブメンバーがパーソナリティーとなりインターネットを介して様々なラジオプログラムを配信しました。お披露目の展覧会に続いては、秋に群馬県前橋市の映画館を舞台に 1 夜限りのスペシャル映像祭「ハイブリッド映像祭▸P.265」を開催。メンバーがキュレーターと映像作家に分かれてタッグを組み、新作映像作品を制作。この映像祭は、南青山でも、巡回展のような形で再演されました。翌年 2017 年の夏には、石川県で開催された奥能登国際芸術祭に Ongoing Collective として10名の選抜メンバーが参加。「奥能登口伝資料館▸P.266」と称し、地元の人々から昔話や個人的な話や思い出話など、様々なお話を聞きそれにインスピレーションを受けた作品を制作。異色を放った作品群は同芸術祭において大きな話題を集めました。そして 2018 年末には、新プロジェクト「Ongoing School▸P.265」を始動。10 歳から 15 歳の子供たちを対象としたアートスクールで、コレクティブメンバーの作家が講師となり 2019 年の 3 月に開校されます。さて、こうして書き綴ってみると、さも東南アジアで見てきた様々な活動を参考にしながら、コレクティブとして順調に活動を続けているように思えるかもしれません。ただしかし、内実はそんなに簡単なのもではありませんでした。個人主義の追求からシフトチェンジし、物質的、精神的なリソースをメンバーでシェアしていくこと。その考え方自体は、メンバー皆が共有するものではあったとは思うのですが、如何せん、東京でそれを実践することがとても難しかった。例えばインドネシアのジョグジャカルタのように、沢山のメンバーが気軽にふらっと集まれるといったような、皆が同じ地域に暮らしているわけではありません。一つのミーティングを開催するにも、わざわざ時間を作って電車を乗り継ぎして集まるしかない。そして例外なく、アルバイトや家族やパートナーなど、みな普段の生活に追われている。メンバー全員が単純に顔を合わせることすら困難なのです。地理的にも、また経済的にも、東京という街はあまりに大きすぎた。やはり、僕が東南アジアで見てきたコレクティブのような動きを、ここ東京で実現することは不可能なのか。「Ongoing Collective」は果たして失敗だったのか。本書を読みなおしながらそうした問いが頭に繰り返し浮かびました。

そうした中、本書の新装改訂にあたり、僕が回ってきた東南アジアのスペースをインターネットで再度調べてみることにしました。そうすると多くのスペースが場所を移動したり、メンバーが再編成されたり、あるいは活動を止めてしまっているところもあったのです。たった3年間でこんなにも変わるものなのだなと驚くのと、次の新しい動きが様々な場所や形で始まっていることを同時に知り、そこにネガティヴな感情よりもポジティブな希望を感じるのでした。すでに出来上がったものに固執するのではなく、状況に応じて軽やかに変わっていくこと。その時、東南アジアの旅で繰り返し聞いたあの言葉を思い出したのです。あの「オーガニック＝テキトー」というやつです。

東南アジアのリサーチで刺激を受け、東京で立ち上げた「Ongoing Collective」は、まだまだ成熟には程遠い運動体と言えます。ただ、それが目指すものは、個人主義が極度に進んだこの国においても、決して不可能なものではないはずです。むしろ、様々な社会的、政治的な局面で行き詰まりを見せている現代の状況にこそ、東南アジアで学んだ、シェアの精神は有効に働くのではないかと。この東京という大都市だからこそできる、オリジナルな形や状態が必ずあるはずだと思うのです。

世界に目を向ければ、中国への身柄引き渡し条例に反対し200万人以上の香港の市民が声を上げる様子が、連日ネットを介して映し出されています。香港という日本と同様に資本主義がその限界にまで発達したともいえる大都市にあっても、抗いがたい困難に人々が手と手をとって立ち向かっている。一人では不可能なことを、人と人が集い一人一人の力を合わせることで可能にしようとしている。香港のニュースは、自身の中に芽生えつつあった個人主義の限界からくる無力感を一掃するのに十分なものでした。そしてそれは「Ongoing Collective」を立ち上げた時に抱いた感覚と、どこか同じようにも感じられたのです。

困難にぶつかった際、歩みを止めるのではなく、信じられる仲間と出会い、話し、知恵を分かち合うことで、新たな道を模索し続けること。この単純でいて容易くはない方向性を改めて思い返すことができた今、「Ongoing Collective」を失敗と決めつけるのはまだ時期尚早のようです。

ここにはまだない豊かな未来を探すために、あのリサーチから3年が過ぎた今も僕の東南アジアの熱い旅はまだまだ終わりそうにありません。いざ「オーガニック」という羅針盤が指し示す方角へ。

2019年6月　小川 希

"After" Afterword

Here I am writing "Afterword" once more, upon the publication of this newly revised edition. Three years have passed since my Southeast Asia trip of 2016, in which I visited 83 art spaces in 9 countries. Whilst going over the records of my journey, I am surprised at how fast time has gone by and think about the way in which such a life-changing experience must continue to affect me still.

It was one day in the spring of 2016; not even a month had passed since returning from my research trip that, unable to contain my excitement, I sent out an email to several dozen of my most trusted artists. Below is an excerpt of the email entitled: "Speaking of a New Movement."

Even if I try to describe Southeast Asia as a single place, the art spaces and artists in every country and region that I visited each had their own distinguishing features. I first stopped off in the Philippines and Indonesia, where there were many independent art spaces run by "collectives" consisting of artists and curators. Later I visited Thailand and Singapore, where I did not see this tendency but instead saw many artists and curators working individually in the commercial art scene.

Throughout the trip, Japan was never far from my mind. By looking at what was happening in these different Southeast Asian countries, I think I was trying to get a better sense of the trends happening back home. I came to the conclusion that the art scene in Japan is very close to that of Thailand and Singapore, and if I had to put a word on it, it would be "individualism". I really got the impression that the tendency towards individualism goes hand in hand with the economic status of the country involved. The more that a country is driven by capitalism, the more individualistic it seems to become. I believe that this is not only true of the art world, but that in all areas of society, the more affluent people grow, the more isolated they also appear from one another. Though this may be obvious now, it was through gaining an understanding of what was happening in other countries that I was able to see Japan in a clearer light than I had before.

Leaving moral judgement aside, the art collectives seemed much more active and lively than the individualistic art scenes of Thailand and Singapore. Of course when comparing individuals to collectives, it might only be natural that the collectives appear more energetic simply because there are many more people involved. However I personally don't believe that this was the only reason. To me, they seemed to have a future that was more exciting and spiritually richer. In individualistic, economically developed countries, people may be able to earn money efficiently, but I feel their future is somewhat poorer. More than anything, I wonder if Japan may already have plunged knee deep into this kind of poor future.

Therefore, I think we need to make a paradigm shift. Instead of pursuing individualism, let's start sharing more with one another. If we can do this then perhaps we may be able to redirect ourselves away from the poor future ahead. I want to begin an "organic" organization together with all of you here in Japan.

That summer, I established "Ongoing Collective" with over 40 artists who were in support of my proposal. Inspired by what I had seen in Southeast

Asia, we decided to try and form a collective in Tokyo.

Ongoing Collective aims to form a flexible and free thinking, organic organization, connected through interpersonal relationships, not by mechanistic functions or formal regulations. There is no hierarchy among the members, and all the group's decisions are made via lateral communication.

Ongoing Collective's activity started with an exhibition launch. It was not only a show of the member's individual artworks, but we also created a radio station called "Ongoing Radio". During the exhibition period, members hosted various radio programs over the internet. The following fall, Ongoing Collective held a one-night special film screening event called "Hybrid Film Theory" at a movie theatre in
Maebashi city in Gunma Prefecture. For this event, participating members chose to be either an artist or curator and formed pairs in order to produce a new video work together. This film festival was later screened in Minami-Aoyama, Tokyo in the form of a travelling exhibition.

In 2017, the summer of the following year, 10 members were selected to participate in Oku-Noto Triennale: SUZU 2017 in Ishikawa prefecture. The artists collected old tales and personal stories or memories from local people to create installations and films. The artworks were presented in a fictional museum "OKU-NOTO Oral Tradition Museum", and the unique works on display garnered much attention during the festival. At the end of 2018, we began preparations for a new project called "Ongoing School", an art school aimed at children between the ages of 10 and 15. Artist members of the collective became instructors and taught classes beginning in March, 2019.

Through the records of our activities above, and in reference to what I learned in Southeast Asia it may seem that everything is going smoothly for Ongoing Collective. However, the truth is that it has not been so simple. Our goal was to switch our mindset from the pursuit of individualism to the sharing of both material and non-material resources within the group. Whilst I believe that all members understood this key concept, I regret to say that this was not an easy task to carry out in a city like Tokyo. For instance, unlike in Yogyakarta, Indonesia, it was difficult for our members to come by so often or hang out together because most of us don't live in the same area. Even just holding a single meeting means that each member needs to put a lot of effort into making time and traveling by train just to get together. Without exception, everyone's ordinary lives are busy with work, family or other relationships. We live in a city where it is difficult for all members to even just see each other face to face. Geographically and economically speaking, Tokyo might just be too big. It might be impossible to realize here in Tokyo the kind of collective that I witnessed in Southeast Asia. So, is Ongoing Collective a failure? This question repeatedly ran through my mind as I read through the records of my trip once more.

By the way, through the process of writing this newly revised publication, I decided to lookup the websites for the art spaces I had visited during my trip once again. I found that many of them had relocated or that their group members had been reorganized. Whilst in some cases, they had ceased their activities completely. It was surprising to learn that so many things had changed in only three years. At the same time, I was happy to find out that many new movements were taking shape in different styles and places. This filled me with hope, rather than disappointment. I realized that they were not stuck in persisting with complete establishments but were flexible in adapting themselves to change. I remembered the word that I had so frequently encountered in Southeast Asia: the word "Organic".

"Ongoing Collective" is still far from becoming a mature artist movement. But I'd like to remain hopeful that our goal should not be completely impossible to achieve, even in this extremely individualistic country. Maybe the spirit of sharing that I learned in Southeast Asia is what we really need in Japan today as we face many different social and political deadlocks. I believe that there definitely must be an original way to run a collective in this gigantic city. As I search for a hopeful future, three years on from my eye opening trip through Southeast Asia, my journey is far from over. I will move on "organically" the way the compass points.

Looking overseas, news and videos of the demonstrations in Hong Kong are currently being shared on the Internet every day. Over two million Hong Kong citizens have been protesting against the extradition bill, which would allow "suspects" to be sent to Mainland China for trial. I was moved to see such huge crowds of people trying to resist this great hardship together hand in hand in Hong Kong, a big city which like Japan, I believe has also reached the upper limits of capitalism. They are making the impossible possible by gathering together as individuals and utilizing their collective power. The news from Hong Kong was powerful enough to vanquish the sense of helplessness that had slowly been growing inside me due to the limitations of individualism, and it gave me somewhat similar feelings to those I had when I first started "Ongoing Collective".

Even if I hit a wall, I shouldn't let it stop me. By finding people in whom I can trust and by speaking and sharing knowledge with one another we can continue to explore new ways forward. Remembering this simple yet complicated principle, it may be too early to see "Ongoing Collective" as a failure.

As I search for an unknown but hopeful future, three years after my eye opening trip through Southeast Asia, my journey is far from over. Let's move on "organically" the way the compass points.

June 2019, Nozomu Ogawa

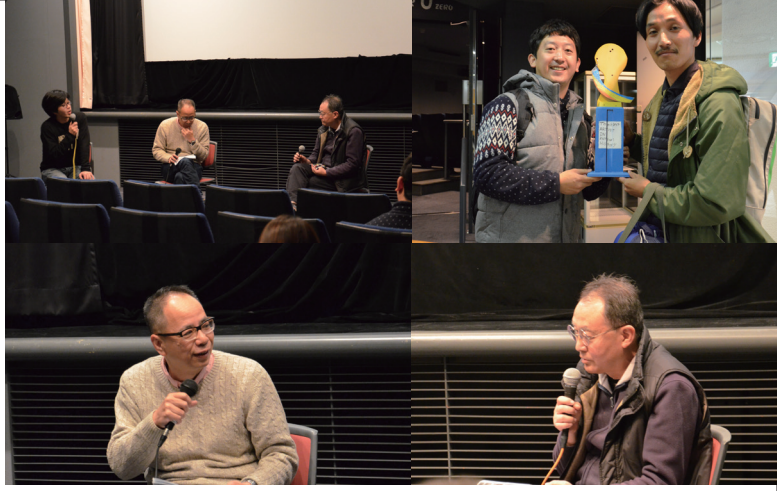
Ongoing Radio

ハイブリッド映像祭

『ハイブリッド映像論』｜ @ シネマまえばし
Symposium『コレクティブの現在』_Guest: 白川昌生（美術家）、毛利嘉孝（社会学者）

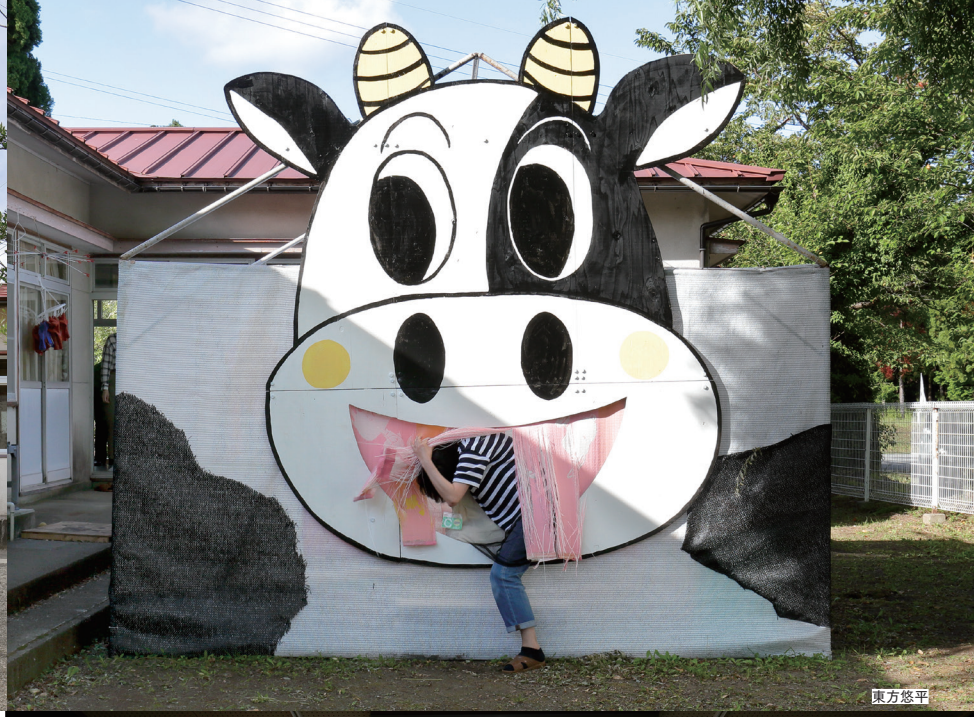
『ハイブリッド映像論1.1』@ 南青山 MANDALA
Talk『映像のケミストリー』_Guest: 佐塚真啓（国立奥多摩美術館館長）

ongoing school

奥能登口伝資料館

東方悠平

2017年の夏、石川県珠洲市で開催された「奥能登国際芸術祭2017」でOngoing Collectiveが参加し、企画展「奥能登口伝資料館」を開催した。口伝とは、文字に書き記されることなく、人々の口から口へと語り継がれてきた民話・伝説などを表す言葉。Ongoing Collectiveの選抜メンバー10名が数回にわたり現地にリサーチに入り、そこで暮らす人々から、土地に伝わる昔話、怪談、噂話、思い出など、様々な「お話」をきかせてもらい、そこからインスピレーションを受けた作品を制作。映像、絵画、彫刻、インスタレーション、パフォーマンスといった作品が並ぶ。制作途中、様々な問題を巻き起こしながら、最終的にはクオリティーの高い展示空間が立ち現れ、芸術祭全体の中でも強烈なインパクトを残し大きな話題を呼んだ。

参加作家
青木真莉子、小鷹拓郎、齋藤春佳、柴田祐輔、千葉正也、東方悠平、
東野哲史、山下拓也、山本篤、和田昌宏

キュレーター
小川希、高村瑞世

小鷹拓郎

青木真莉子

柴田祐輔

千葉正也

山下拓也

東野哲史

山本篤

和田昌宏

齋藤春佳

東南アジアリサーチ紀行
東南アジア9ヵ国・83ヵ所のアートスペースを巡る

Southeast Asia Research Trip
83 Art Spaces in 9 Countries

著者：小川 希

1976年、東京生まれ。2001年武蔵野美術大学卒。2004年東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。2002年から2006年に亘り、大規模な公募展覧会「Ongoing」を、年一回のペースで企画、開催。その独自の公募システムにより形成したアーティストネットワークを基盤に、2008年に吉祥寺に芸術複合施設Art Center Ongoingを設立。現在、同施設代表。また、JR中央線高円寺駅〜国分寺駅区間をメインとしたアートプロジェクト「TERATOTERA（テラトテラ）」のディレクターも務める。

Author: Nozomu Ogawa

Born in 1976, Tokyo. Director of Art Center Ongoing. Graduated from Musashino Art University in 2001, then achieved a master's degree of Graduate School of Interdisciplinary Information Studies, The University of Tokyo. He has held a large exhibition every year from 2002 to 2006, building a unique network of artists who have publicly applied for the exhibition. Base on this network, he launched Art Center Ongoing, an art complex, at Kichijoji in 2008. He also serves as Director of TERATOTERA, an art project, being actively involved in the programs deployed mainly in the area between JR Koenji station and Kokubunji station.

翻訳：弘川ゆきえ、本間順子、佐藤彩乃、地主麻衣子、高石晃、池田佳穂、
本村桜アリス、太田エマ、ジョナサン・ウィストン、スザンヌ・ムーニー、ムジーブ・カーン

Translation: Yukie Hirokawa, Junko Homma, Ayano Sato, Maiko Jinushi, Akira Takaishi, Kaho Ikeda, Sakura Alice Motomura, Emma Ota, Jonathan Whiston, Suzanne Mooney, Mujeeb Khan

デザイン：原田光丞
Design: Kosuke Harada

イラストレーション：和田亜矢子
Illustration: Ayako Wada

印刷・製本：株式会社シナノ
Printing, Binding: SHINANO Co., Ltd.

発行日：令和元年8月7日　新装改訂版
Date of Publication: August 7, 2019

発行：公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京
〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目1-28 九段ファーストプレイス8階
TEL: 03-6256-8435
FAX: 03-6256-8829
https://www.artscouncil-tokyo.jp

Publisher: Arts Council Tokyo（Tokyo Metropolitan Foundation of History and Culture）
Kudan First Place 8F, 4-1-28, Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0073

Printed in Japan ISBN 978-4-909894-06-9

tarl TOKYO ART RESEARCH LAB