

SUN WALKING

AUSTRALIA-JAPAN VISUAL ARTS PARTNERSHIPS PROGRAM

2005-9

STRATEGIC TIES FOR THE ARTS INITIATIVE

豪日ビジュアルアート・パートナーシップ・プログラム

2005-9年

アート・イニシアチブのための戦略的連携

Asialink
The University of Melbourne
メルボルン大学
アジアリンク
2009

SUN WALKING

AUSTRALIA-JAPAN VISUAL ARTS
PARTNERSHIPS PROGRAM
2005-9
STRATEGIC TIES FOR THE ARTS INITIATIVE

1. INTRODUCTION 4

The Sydney Consortium

2. EXHIBITION PROGRAM 09

Re: search; Art Collaboration between Australia and Japan

Osaka Melbourne View Masters – Remix

Trace Elements: spirit and memory in Japanese and Australian photomedia

Diorama of the City: Between Site & Space

Louisa Bufardeci; some material flags

3. ASSOCIATED PROGRAM 28

Destiny Deacon: Walk and don't look bak

Utopia: the Genius of Emily Kame Kngwarreye

4. CURATORIAL EXCHANGE PROGRAM 32

a. Sydney Curators, 2007

b. Western Sydney Curators, 2008

c. Design Curators, 2009

5. FORUM PROGRAM 36

Tokyo 2006

Sydney 2008

This booklet aims to give a quick view of the activities, people, ideas and outcomes of the Australia-Japan Visual Arts Partnerships Program undertaken by Asialink from 2005-9 called *The Strategic Ties for the Arts Initiative*.

The Program focuses on partnerships in the visual arts between the two countries for exhibitions, curatorial exchanges and forums.

The Program is a second phase of Australia-Japan exchanges following the 2002-4 Program of seven exhibitions in Japan and Australia, documented in the booklet *Sun Gazing*. The shift in focus has been towards professional partnerships, with each aspect having strong support from individuals and organisations in both countries, with the expectation that these links will take the relationship further into the future.

One of the pleasing outcomes of the Program has been the synergies between partners. Dynamic 'art spaces' like Tokyo Wonder Site and Artpace in Sydney, which both focus on artists and their practices and include residencies in their programs, have worked together, while the biggest 'contemporary art museums' in both Sydney and Tokyo have also formed a partnership. Organisations focused on new media, Experimenta and Sendai Mediatheque in this case, have been supported to further their joint aims. Smaller organisations like West Space and Osaka Arts Aporia have furthered their link, while Tokyo Opera City Gallery and Performance Space in Sydney have cooperated on a joint project that has surpassed all expectations of what collaboration can be.

本書は、2005～2009年にアジアリンクが主催している豪日ビジュアルアート・パートナーシップ・プログラム「アート・イニシアチブのための戦略的連携」の活動、参加者、アイデア、成果について簡単に説明することを目的としています。

本プログラムのテーマはビジュアルアート分野における展覧会、キュレーター、フォーラムの二国間パートナーシップです。

本プログラムは、日本とオーストラリアで7つの展覧会を行った2002～2004年プログラム(記録は冊子「Sun Gazing」を参照)に続く日豪交流の第二フェーズです。よりプロフェッショナルな連携に向けてテーマが移行し、さまざまな点で両国の個人や団体の強力なサポートを受けました。これらの連携によって両国の関係が今後さらに進化することが期待されています。

本プログラムの成果の1つに、パートナー間の相乗効果があります。たとえば、アーティストと彼らの活動を滞在込みで支援するトーキョーワンダーサイトやシドニーアートスペースといったダイナミックな「アートスペース」間の連携のほか、シドニーと東京の両都市にある最大規模の「現代美術館」がパートナーシップを組みました。新たなメディアを取り扱う団体であるエクスペリメンタやせんだいメディアテークは、支援を受けて共同の目的に向けて取り組み、さらに小規模な団体であるウェスト・スペースや大阪アーツアポリアが連携を強化しました。東京オペラシティギャラリーやシドニーのパフォーマンス・スペースは共同プロジェクトを遂行し、コラボレーションの可能性に対するあらゆる期待を上回る成果を挙げました。

これとあわせて、さまざまな交流プログラムやフォーラムではキュレーターや美術館員が一堂に集い、さらなる活動や理解に向けて絆を深めました。

Integral to this has been meetings of curators and museum personnel in specific exchanges and forums, all boding well for further activities and understanding.

The key supporters of the Program are the Australia Japan Foundation, the Australia Council for the Arts, and Asialink, with further support from Arts NSW. These Programs only occur because partners in both countries support specific aspects and we thank the individuals, organisations and funding bodies who have made this Program what it is. 2006 was the Year of Exchange between Australia and Japan and projects taking place in that year came under that banner.

"The *Trace Elements* exhibition is firstly a conversation between two curators, each of whom wishes to extend the bounds of their networks. Unassuming and straightforward as it is, *Trace Elements* emerges as an example of what may be a small but dynamic trend in curatorial initiative in the Japanese art scene, with far-reaching implications. After our conversation it felt as though, for the curators at least, *Trace Elements* may not simply be an exhibition, but rather a subtle manifesto." Olivier Frischer *Tokyo Art Beat*, November 2008

プログラムの主な支援団体は、豪日交流基金、オーストラリア・カウンシル・フォー・ジ・アーツ、アジアリンクであり、アーツ・ニューサウスウェールズからも支援を受けています。これらのプログラムを実施できたのは、両国のパートナーからの支援があってこそです。本プログラムがこのような形に結実したことを、ご協力くださったすべての方々、組織、そして助成団体に感謝いたします。2006年は日豪交流年であったため、2006年のプロジェクトは日豪交流年の枠内で行われました。

「トレース・エレメンツ展は第一に、自らのネットワークの境界を広げたいと考える2人のキュレーター間の会話である。気取らず率直なこの展覧会は、日本のアートシーンにおけるキュレーター・イニシアチブの小さいがダイナミックな潮流を表す好例となっており、大きな影響力を持つ。会話の後で、少なくともキュレーターにとってトレース・エレメンツ展は単なる展覧会を超えた鋭敏なマニフェストであると感じた。」オリピエ・フリッシャー、東京アートビート、2008年11月

SOME FACTS AND FIGURES*

- Collaborations: 5 exhibitions; 3 curatorial groups; 2 forums
- Audience: (note: in Japan most museums charge from \$A6-12 entry fee): 93,570
- Media: 69 stories
- publications: 5 catalogues, 3 major posters, 3 flyers, music CD/DVD
- artists and other talks: 10
- travel: 50 visits to each country
- Budget: \$1,500,000 from all partners
- future projects: almost all participants in the Program have plans for further collaborations and projects
- * excludes Associated program (Destiny Deacon and Emily Kngwarreye)

数字で見る情報*

- コラボレーション: 5つの展覧会、3つのキュレーター・グループ、2つのフォーラム
- 来場者数: (注: 日本の大部分の美術館の入場料は6~12豪ドル): 93,570人
- メディア: 69本の記事
- 刊行物: 5冊のカタログ、3種類の主要ポスター、3種類のパンフレット、音楽CD/DVD
- アーティストなどによるトーク: 10セッション
- 旅行: 各国への50回の訪問
- 予算: 全パートナーから合計150万ドル
- 今後のプロジェクト: プログラム参加者のほぼ全員が今後のコラボレーションやプロジェクトを予定しています。
- * 関連プログラム(ディスティニー・ディーコン展とエミリー・キングワレー展)を除く

AUSTRALIA-JAPAN VISUAL ARTS: RECOMMENDATIONS FOR THE FUTURE 豪日ビジュアルアート：未来への提言

This is a statement of *key principles, priorities areas and recommendations* to develop and expand visual arts exchanges between Australia and Japan as discussed at a closed forum held between leading Australian and Japanese visual arts organisation directors, curators and artists held at the National Art Center, Tokyo on 29 and 30 September 2006.

Six principles were agreed to guide development and expansion of visual arts exchanges:

- To have a focus on people: "bodies not boxes"
- To encourage new approaches
- To work openly and with flexibility at all times
- To build knowledge and enable research
- To work across sectors and disciplines
- To build on existing networks and relationships, in parallel with new initiatives

"I cant stress enough how enriching this was on both a professional and personal level."

Tony Ellwood, Deputy Director, National Gallery of Victoria

「このことが専門家レベルと個人レベルの両方でどれほど爽りあるものか、とても言い尽くせません。」

トニー・エリウッド、ヴィクトリア国立美術館副館長

これは、ビジュアルアート分野での日豪交流を発展・拡大するための基本方針、優先領域、提言 であり、日豪の代表的なビジュアルアート団体のディレクター、キュレーター、アーティストが参加して2006年9月29日と30日に東京の国立新美術館で開催された非公開フォーラムで討議されたものです。

ビジュアルアート分野での交流を発展・拡大するための指針として、次の6つの方針が決まりました。

- 人に注目する：「ハコではなく体」
- 新しいアプローチを後押しする
- いつでもオープンかつ柔軟に動く
- 知識を蓄積し、研究を促進する
- 部門や領域の垣根を越える
- 既存のネットワークや関係を土台に、新たなイニシアチブ 並行させる

"It was an extremely interesting and useful trip for me personally as an introduction to Japan and the potential for general development of professional activity there, as well as more specifically in terms of the work we at Artspace are hoping to do over the next couple of years."

Blair French, Director, Artspace

「私個人にとって、日本を知る縁緒となるとともに、日本で一般的に専門活動(より具体的には、アートスペースが今後2、3年で行いたい活動)を展開する可能性を開く、とても興味深く有意義な旅でした。」

ブレア・フレンチ、アートスペース ディレクター

Six priority areas to advance the visual arts exchange agenda were also identified:

1. Artists' Exchange

The participants voiced strong support for the value of residencies and other networks for the development and expansion of the visual arts exchanges.

Recommendation: To encourage a variety and different scale of projects and approaches and to encourage different practices, including artists, writers, philosophers and architects, to work together.

2. Professional Personnel Exchange

Exchanges, both within and beyond the museum, at the professional level were recognised as critical to underpin the visual arts agenda for the two countries over the next 5-10 years.

Recommendation: To encourage a broader range (and from two weeks to three months) of professional exchanges, that include curators, exhibition managers, marketing, development and public program experts, university personnel; and to foster visits by individuals to meet networks in the other country including the Contemporary Art Space Network (Australia) and Art Non-Profit Organisations (Japan).

3. Training

The need for internationalisation of museum and artists' training was highlighted as was the need to respect cultural difference.

Recommendation: To encourage training courses towards international understanding, including making better use of information portals and websites for training outcomes.

ビジュアルアート分野での交流計画を発展させるための6つの優先領域も特定されました。

1. アーティストの交流

参加者たちは、ビジュアルアート分野での交流の発展・拡大のためには滞在プログラムやその他のネットワークが有意義であると高く支持しました。

提言：さまざまな規模のプロジェクトやアプローチを促進する。また、アーティスト、ライター、哲学者、建築家などを含む、さまざまな実践の連携を促進する。

2. 専門家の交流

今後5～10年間のビジュアルアート分野の日豪合流を支持するためには、美術館内やその垣根を越えた専門家レベルの交流が欠かせないと認識されました。

提言：キュレーター、展覧会監督、マーケティング・開発・公開プログラムのエキスパート、大学の研究者などの専門家による幅広い交流を(2週間～3ヶ月の期間で)促進する。また、現代アートスペース・ネットワーク(オーストラリア)やアートNPO(日本)といったネットワークと交流するための個人の相手国訪問を後押しする。

3. 研修

美術館やアーティストの研修を国際化する必要性や、文化的な違いを尊ぶ必要性が指摘されました。

提言：研修の成果を上げるために情報ポータルやウェブサイトを活用するなど、国際理解に向けての研修コースを充実させる。

4. Exhibition Exchange

The forum noted the importance of exhibition exchange, paying attention to special initiatives for supporters, children and diasporas; and improvement of technical linkages.

Recommendation: To encourage exhibition exchange of variety and scale (from AIRs, NPOs, University, public & community projects, museums, artist to artist), including major exhibitions and special focus projects; to note the importance of clarifying roles and responsibilities through various models of co-curatorship, exchange of exhibitions, touring exhibitions with local partner input; and to note the capacity for exhibitions to lead to collection development.

5. Forums

The importance of bilateral and multilateral forums to guide the development and expansion of activities in visual arts exchanges was noted.

Recommendation: To hold a follow-on forum in Australia.

6. Asia Pacific Focus

The importance of Australia's and Japan's geographic situation in the Asia Pacific region was noted, acknowledging the growing youth audience and interest in regional activities.

Recommendation: To encourage multilateral and cross-cultural initiatives in the region, touring partnerships and networks, and joint ventures (including forums and projects).

4. 展覧会の交流

フォーラムでは、展覧会交流の重要性が確認され、サポーター、子供たち、ディアスポラのための特別イニシアチブや技術的な結びつきの向上に注目が集まりました。

提言：大規模な展覧会から専門プロジェクトまで、さまざまな種類や規模の展覧会交流を推進する(AIR、NPOs、大学、公共&コミュニティ・プロジェクト、美術館、アーティスト間など)。共同キュレーターシップ、展覧会交流、地元のパートナーのインプットを受け入れる巡回展覧会といったさまざまなモデルを通して役割や責任を明確化する重要性を明らかにする。

5. フォーラム

ビジュアルアート分野での交流活動を発展・拡大させる道しるべとして、二国間フォーラムや多国間フォーラムの重要性が指摘されました。

提言：オーストラリアでフォロー・フォーラムを開催する。

6. アジア太平洋の重視

アジア太平洋地域においてオーストラリアと日本が置かれている地理的状況の重要性が指摘され、この地域の活動で若い世代の来場者数や興味が増えていることが認められました。

提言：域内の多国間イニシアチブや多文化イニシアチブ、循環パートナーシップやネットワーク、ジョイントベンチャーを促進する(フォーラムやプロジェクトを含む)。