

TURN in BIENALSUR DOCUMENT BOOK 2017

目次

- 04 はじめに
- 06 BIENALSURとは
- 09 プログラム紹介
- 24 TURN in BIENALSUR MAP
- 40 ステイトメント 日比野克彦
- 43 交流から紡がれた言葉
- 62 視察レポート 奥山理子、畑まりあ
- 66 関連企画 東京藝術大学特別公開講義
- 72 「カミノス(道)が拓いた可能性」パブロ・スニーク
  「アーティスト、他者、そして私たち」ガブリエラ・エルナンデス
  「ペルーより」マリエッラ・サンドバル
  「ペルーでのTURNを終えて」リゼット・ディアス・マチュカ
  「私のTURNとは」郷田まみ
- 84 あとがき 日比野克彦
- 86 謝辞

Tabla de contenido

- 04 Introducción
- 06 ¿Qué es BIENALSUR?
- 09 Presentación de los programas
- 24 TURN in BIENALSUR MAP
- 40 Declaración Katsuhiko Hibino
- Comentarios generados a partir de los intercambios
- 62 Informe de las visitas Riko Okuyama, Maria Hata
- 66 Programa relacionado

Conferencia especial abierta al público de la Universidad Nacional de Bellas Artes de Tokio

- 72 "Un camino que nos abrió caminos" Pablo Snieg
  - "El artista, el otro y nosotros" Gabriela Hernández
  - "Desde Perú" Mariela Sandoval
  - "TURN en Perú" Lizet Dize Machuca
  - "Mi TURN" Mami Goda
- 84 **Epílogo** Katsuhiko Hibino
- 86 Agradecimientos

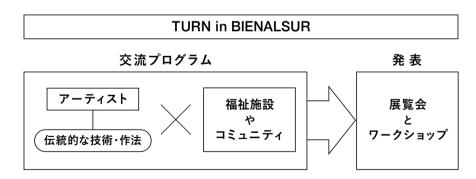
はじめに

2017年、TURN はアルゼンチン・ブエノスアイレスを中心に 16 カ国 32 都市で展開された第 1 回国際現代美術ビエンナーレ「BIENALSUR (ビエンナーレスール) | に招聘されました。

TURNとは、「人と違う」ことに価値を見出そうとするアートの特性を活かし、障害の有無、世代、性、国籍、住環境などの属性や背景を超えた、多様な人々との出会いと交流を生み出すアートプロジェクトです。今回、東京藝術大学による協力のもと実施した「TURN in BIENALSUR」には、日本、アルゼンチン、ペルーを拠点に活動するアーティスト 7 人が参加。各国の伝統的な技術や作法を携え赴いた南米の福祉施設や地域コミュニティで、相互に関係するプロセスをつくり出す「交流プログラム」を経て、交流から生まれた作品を、展示とワークショップによって発表しました。

アルゼンチン、ペルーの展覧会の会場はいずれも、大学や芸術学校の附属施設であったことから、会期中にはアーティストのみならず、多くの学生らの協力も得ることができ、定期的にワークショップを開催することができました。

本書は、プロジェクトのプロセスで目にした光景や、関わった人々の言葉を 集め、南米の地で新たに獲得された TURN を記録することを目的として編 纂されました。

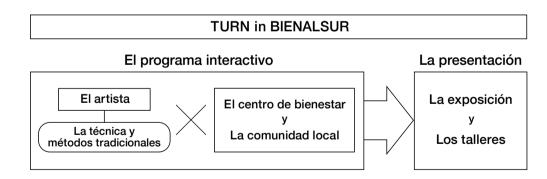
TURN は、東京 2020 オリンピック・パラリンピックの文化プログラムを先導するリーディングプロジェクトとして、東京都、アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)、特定非営利活動法人 Art's Embrace が主催し、2015年より始動しました。多様なプログラムを通して、これまでは気づくことができなかったことを見つめ、知ろうとする姿勢の獲得を TURN という言葉に託し、国内外に発信しています。

Introducción

En 2017, el programa TURN fue invitado a la "BIENALSUR", la primera bienal internacional de arte contemporáneo de América del Sur que tuvo lugar en 32 ciudades de 16 países, principalmente en Buenos Aires, Argentina. TURN es un proyecto artístico aprovechando las características del arte que trata de encontrar el valor que hay "en la individualidad, características y diferenciación de las personas", es un programa que crea oportunidades de encuentro e intercambio de diferentes personas, salvando sus diferencias de capacidad física, generacionales, de género, de nacionalidad, del lugar en donde viven, etc. Con la cooperación de la Universidad Nacional de Bellas Artes de Tokio, el proyecto comenzó como "TURN in BIENALSUR" y en el mismo participaron 7 artistas que tienen su base de acción en Japón, Argentina y Perú. Disponiendo de las técnicas y métodos tradicionales de cada país, estos artistas acudieron a los centros de bienestar y a las comunidades locales de América del Sur y presentaron las obras nacidas a través del proceso de intercambio en exposiciones y talleres en Buenos Aires (Argentina) y Lima (Perú).

Tanto en Argentina como en Perú, la exposición tuvo lugar en una universidad o un sitio de la escuela de bellas artes, por lo cual recibimos apoyos no solo de los artistas sino también de estudiantes gracias a quienes pudimos desarrollar regularmente los talleres.

En este libro, se recogen las impresiones y las palabras de las personas involucradas en el proyecto y tienen por objetivo recopilar y registrar el "TURN" que se ha desarrollado recientemente en America del Sur.

TURN es un proyecto artístico que comenzó su recorrido en 2015 como principal proyecto para liderar los programas culturales olímpicos y paralímpicos de Tokio 2020, gracias al patrocinio de la prefectura de Tokio, de la Arts Council Tokyo (Fundación Metropolitana de Tokio para la Historia y la Cultura) y de la Art's Embrace, una organización sin fines de lucro. Atribuimos a la palabra TURN una postura que nos posibilita a través de diversos programas la observación y el conocimiento de realidades que anteriormente habían pasado desapercibidas.

 $\downarrow$ 5

BIENALSURとは

BIENALSURは、今回が第1回目となる国際南米現代芸術ビエンナーレです。アルゼンチンの国立トレス・デ・フェブレロ大学(UNTREF)が主催し、学長のアニバル・ホサミが総合ディレクターに、ディアナ・ウェシュラーがアート・学術ディレクターに就任。2016年より、南米各地を会場に、多様性・独自性の追求、芸術的・知的創造のプロセスに焦点を当てた準備が進められ、2017年9月から12月にかけて展覧会が行われました。

これらのプロジェクトは現代美術を通して世界の16ヵ国32都市を結び、距離や国境を越えて、350人以上のアーティスト及びキュレーターが関わっています。そのうち約95%は、テーマを限定せずに行ったオープンコールによって集まった78ヵ国、2500件以上の応募の中から、2度にわたる審査を経て選ばれました。テーマや応募を自由に開いた目的は、アーティストやキュレーターに前例のないプロジェクトを考えるよう促すことにあり、その結果、アートシーンにとどまらず、外部と積極的に対話を行うようなプロジェクトの実施に繋がりました。

また、BIENALSURは、大学、美術館、文化センター、芸術・文化関連機関が一体となって取り組むネットワークの構築を提案しています。そして、思考と交流の新たなプロセスを展開するため、開幕前の2年間を通してアーティスト、キュレーター、文化マネジメントに携わる人々、批評家、コレクター等によるトークイベントを実施してきました。

BIENALSURでは、こうして企画された多種多様なプロジェクトを次の5つの柱でまとめています。

1. 公共スペースへのアクション

公共スペースなど、アートが行われるような場所でないとされてきた場所で展開する作品を 積極的に採用することで、BIENALSURが従来の美術展を越えた領域にあることを示す

- 2. 選定した作品のキュレーション BIENALSURに応募された作品の展示とそのための保存
- 3. コレクションの収集

選定したコレクション作品によって展示を行い、今日の現代美術の領域を拡張させ、 多様な視野を発信する

4. 連携プロジェクト

BIENALSURに参加を表明した団体による、自主企画の開催

5. 境界なき芸術

開催期間中に、従来の文化施設や公共スペースから切り離されていた領域や境界に 直接介入することを提案するプロジェクト

総合ディレクター:アニバル・ホサミ

アート・学術 ディレクター: ディアナ・ウェシュラー

主催: Universidad Nacional de Tres de Febrero - BIENALSUR

公式ウェブサイト: www.bienalsur.org

¿Qué es BIENALSUR?

BIENALSUR es la 1era Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur. Esta organizada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) de la Argentina y cuenta con su rector, Aníbal Y. Jozami, como director general y con la directora del área de arte y cultura, Diana B. Wechsler, como directora artístico-académica. Tomando como espacio de exhibición el territorio sudamericano y haciendo foco en el proceso de creación artístico e intelectual desde 2016, las exhibiciones de BIENALSUR tuvieron lugar entre septiembre y diciembre de 2017.

A través del arte contemporáneo, BIENALSUR conecta 32 ciudades de 16 países del mundo y los cinco continentes, con lo que crea una red global que elimina distancias y fronteras en busca de diversidad y singularidad dentro de la escena global. Las exposiciones se realizaron en diferentes museos, centros culturales, edificios y espacios públicos, con la participación de más de 350 artistas y curadores. La propuesta de BIENALSUR es una plataforma que trabaja en red integrando Universidades, Museos,

Centros culturales v otras instituciones ligadas al arte v la cultura, BIENALSUR revela los procesos v hace de ellos un espacio de pensamiento y de intercambio, por eso a lo largo de los dos primeros años llevó adelante una serie de encuentros de diálogo entre artistas, curadores, gestores culturales, críticos, coleccionistas, etc. Bajo el lema "Sur Global". BIENALSUR no propone un tema de exposición sino que sale a buscarlo dentro de las más de 2500 propuestas que llegaron al open call internacional. Así, el 95% de las obras que formaron parte de la Bienal fueron seleccionadas tras un estricto proceso que incluyó dos convocatorias internacionales abiertas con temática libre. La idea de este llamado libre y abierto fue invitar a artistas y curadores a pensar proyectos inéditos y, así, se recibieron propuestas provenientes de 78 países. Durante el proceso de selección se observó la presencia recurrente de proyectos que dialogan fuertemente tanto dentro como fuera del mundo del arte. BIENALSUR posee cinco grandes líneas de trabajo en las que se integran los diferentes proyectos:

1. Arte en el espacio urbano

Llevado a cabo con la selección activa de obras desarrolladas en espacios públicos y lugares considerados no convencionales, se muestra que BIENALSUR se encuentra en un territorio que no se circunscribe a las salas de exposición tradicionales.

2. Curadurías BIENALSUR

Exhibición de proyectos seleccionados en la convocatoria abierta que fueron integrándose en curadurías diversas.

3. Colección de colecciones

Se presentan exposiciones a partir de obras de colecciones seleccionadas que amplían el repertorio del arte contemporáneo actual y suman una pluralidad de perspectivas

4. Proyectos asociados

Desarrollo de planes autónomos por parte de instituciones que decidieron sumarse a BIENALSUR

5. Arte en la frontera

Proyectos que durante la Bienal proponen intervenir directamente un territorio que se desmarca tanto de los sitios convencionales de exhibición como del espacio público de las ciudades o territorios de borde: las fronteras.

Director general: Aníbal Y. Jozami

Directora artístico-académica: Diana B. Wechsler

Organiza: Universidad Nacional de Tres de Febrero — BIENALSUR

Sitio web oficial: www.bienalsur.org

プログラム紹介

TURN in BIENALSURでは、日本から3名、アルゼンチンから3名、ペルーから1名のアーティストが参加し、それぞれに習得した伝統的な技術、作法を携えて、施設、学校、団体との交流プログラムを実施しました。

Presentación de los programas

En TURN in BIENALSUR participaron tres artistas de Japón, tres de Argentina y uno de Perú, quienes realizaron un programa interactivo con centros, escuelas y agrupaciones donde cada uno llevó las acciones y técnicas tradicionales aprendidas.

交流プログラム

期間:2017年7月~9月上旬

展覧会・ワークショップ

ブエノスアイレス

会期:2017年9月16日~10月29日

会場:国立トレス・デ・フェブレロ大学附属美術館

リマ

会期:2017年9月25日~10月29日

会場:ペルー国立高等芸術学校文化センター

Programa interactivo

Duración: julio a inicios de septiembre de 2017

Exhibiciones y talleres

BUENOS AIRES

Periodo: 16 de septiembre al 29 de octubre de 2017 Lugar: MUNTREF, Museo de la Universidad Nacional

de Tres de Febrero

LIMA

Periodo: 25 de septiembre a 29 de octubre de 2017

Lugar: Centro Cultural de la Escuela Nacional

Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú

岩田とも子 × カミノス

岩田とも子は、ブエノスアイレスにある知的障害を持つ人たちのための施設であるカミノスに通い、施設の活動への参加を通して経験する出来事の一つ一つを、日本で学んだ伝統的な礼法「折形(おりかた)」の折る・包むという行為を用いて、利用者やスタッフと丁寧に共有していく交流を行った。

折形

折形は、白い和紙を折ってものを包む、日本の伝統的な礼法。 冠婚葬祭など神仏を祀るため、贈りものをするため、または それらの儀式に必要なしつらいを行う際に用いられる。

身近なところでは「のし紙」や「のし袋」のように、気持ちを 伝えるための手段として習慣化されているが、古来は神仏を 祀る場での格式ある祭器であり、神聖なものであった。その ため折形は、まず折るための環境や自身を清めることから始 まる。折る順序や角度をつける向きなどは吉事か凶事かによっ ても定められており、折る所作によっても潔さと贈る相手に 対する心遣いを表す。

また、折形は「祈り」の意味であった「折紙」と発祥を同じくし、古代の神祀りにおける依り代として発生したといわれ、やがて、人々の協力や支えに対して真心を表すさまざまな美しい形へと変化していった。中に何が入っているかが分かるようになっているのも折形の特徴であり、中身によって折りの形が変わる。神前や仏前に供えるときの敷物として用いられる「懐紙(かいし)」も、折形の一種である。

岩田とも子

1983年生まれ。身近な自然物の観察・採集から宇宙的なサイクルを体感するような制作をするアーティスト。生き物に対する素朴な視点、生き物同士の関係性とその多様性、そこから始まる学びと表現を大切にしている。

交流期間:2017年8月22日-9月8日

Periodo del intercambio: 22 de agosto al 8 de septiembre de 2017

Tomoko Iwata X Fundacíon Caminos

Tomoko Iwata concurrió a «Caminos», una fundación para personas con discapacidades intelectuales ubicada en Buenos Aires. Allí, usando las técnicas de envolver y doblar propias del orikata, una costumbre tradicional que aprendió en Japón, compartió con los usuarios y el personal cada uno de los acontecimientos que experimentó al participar en las actividades de la fundación.

ORIKATA

El orikata es una costumbre tradicional de Japón que consiste en envolver objetos en un papel blanco llamado washi. Se practica para venerar a las deidades en ocasiones como casamientos o funerales, regalar obsequios o decorar tales ceremonias.

Si bien su uso en sobres y papel, conocidos como "noshigami" y "noshibukuro" son algunas de las costumbres más familiares para transmitir un sentimiento hacia otra persona, originariamente el orikata era un recipiente sagrado que se usaba en las ceremonias para honrar las deidades. Por esta razón, su realización comienza con la purificación de uno mismo y del entorno. El orden y el ángulo de los pliegues varían según el carácter festivo o penoso del evento. La postura y los gestos manifiestan la determinación y el sentimiento hacia la otra persona.

El orikata comparte su origen con el origami: se consideraba originariamente como yorishiro (objetos capaces de atraer a los deidades sintoístas, los kami) y con el paso del tiempo, se transformó en distintas formas bellas que expresan la sinceridad hacia la cooperación y el apoyo recibido de otras personas. Una de las características del orikata es que permite apreciar el contenido, ya que la forma de envolver cambia según el mismo. El kaishiki, que es un papel que se usa de base para colocar ofrendas frente a los altares budistas y sintoístas, es también un tipo de orikata.

Tomoko Iwata

Nacida en 1983 en Japón. Su trabajo consiste en buscar y recolectar cosas naturales con las que evoca los ciclos cosmológicos de la vida. Aprende y expresa a partir de una sencilla mirada hacia la naturaleza, y la variedad y el vínculo que percibe de ella.

アレハンドラ・ミスライ × ブリンカール

アルゼンチン北部出身のアレハンドラ・ミスライは、長年研究している「ランダ(レース編み)」の技術を用いて、自閉症児者を対象とした造形教室であるブリンカールに通い、交流プログラムを実施。ランダの、糸を通す・結ぶ・編むという行為を、参加者の特性にあわせて展開させながら、交流と作品制作を行った。

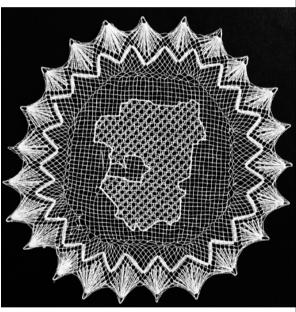
ランダ

ランダはアルゼンチンのトゥクマン、とくにモンテロスという地域にほぼ限定して行われている手工芸。モンテロスの集落の一つであるエル・セルカドには、レース編み職人の女性たちが多数在住している。

ランダは植民地時代より発展した。1565年にイバティン(トゥクマン州の最初の首都)が創立され、ここに定住したスペイン人女性たちがその技能の一つとして針編みレース製品の手仕事を持ち込み、口頭で子孫に伝えたことが始まりといわれている。現在この手工芸に携わるレース編み職人は約40人いるとされている。

ランダは、レース製品の一部をなす織物で、結び目を作り、 繊維を圧縮して大小の網目を描く。ヨーロッパでは15世紀よ り、レース製品の総称的な呼び名となった。モンテロスで作 られているレースは非常に独特で、職人は想像力を働かせて 刺繍する箇所に特別な名前を刻んでいく。

アレハンドラ・ミズライ

1981年アルゼンチン・トゥクマン生まれ。現代の日常生活では用いられなくなった ものに関心をもち、近年、ランダに関する著作を発表。 交流期間:2017年7月15日-9月2日

Periodo del intercambio: 15 de julio al 2 septiembre de 2017

Alejandra Mizrahi imes Brincar

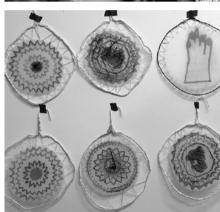
Originaria del norte argentino, Alejandra Mizrahi puso en práctica el programa interactivo en Brincar un taller para niños con autismo. Para ello usó la randa, una técnica textil de encaje que ha estudiado por largos años. Desarrollando la forma de pasar, unir y tejer los hilos adaptándose a las particularidades de los participantes, realizó las obras de su programa interactivo en dicha fundación.

RANDA

La randa es una artesanía textil de encaje que se realiza, casi exclusivamente, en la provincia de Tucumán, Argentina, específicamente en el departamento de Monteros. El Cercado es una comuna rural de dicho departamento, donde se concentra la gran mayoría de mujeres que la practican, las randeras. Esta actividad se desarrolla desde la época colonial con la fundación de Ibatín (la primera capital de la provincia de Tucumán) en el año 1565. Las damas españolas allí afincadas traían entre sus habilidades manuales estos encajes con aguja que supieron transmitir de forma oral a sus descendientes. Actualmente se considera que hay alrededor de cuarenta randeras dedicadas a confeccionar esta artesanía.

En la randa se forman partes de encaje, se hacen nudos y prensando la fibra se crean mallas de varios tamaños. Aunque desde el siglo XV en Europa la randa era una denominación genérica en materia de encajes, el tipo que se produce hoy en Monteros es extremadamente específico. Las artesanas bautizan los puntos de bordado aprovechando toda su creatividad.

Alejandra Mizrahi

Nacida en 1981, Tucumán, Argentina. Se interesa en cosas que no se utilizan en la vida diaria moderna. Recientemente publicó "randa", la tecnica de encaje.

永岡大輔 × センテス3

永岡大輔は、故郷山形県の老舗の和菓子屋で和菓子づくりを 学んだ後、ブエノスアイレスの公立の特別支援学校であるセ ンテス3に通い、菓子づくりを通したコミュニケーションや、 正月飾りとして知られる「餅花」の共同制作などを通して、生 徒や教員などとの交流を行った。

和菓子

和菓子とは、日本独自の発展をとげた伝統的な菓子である。 洋菓子と比べて、油脂や香辛料、乳製品を使うことが少なく、 米や小麦などの穀類や小豆や大豆などの豆類、および天草な どの海草の煮汁を凍結・乾燥させて作った寒天を主原料とす るものが多い。

一般的には、日本茶と合わせて食され、日常的な茶請け菓子として親しまれているとともに、日本の伝統である茶道との 関係も深い。また年中行事や慶弔事にも用いられる。

四季との関わりが深いことも和菓子の特徴の一つで、形や色 合い、そして名前のつけ方によって、季節の到来を感じても らうための作り手の気持ちと個性が込められている。

長期の戦乱を経て平和が訪れた江戸時代以降、菓子作りに精進できるようになったことで和菓子文化は一気に発展したとされており、現在食べられている意匠に工夫を凝らした和菓子の多くは、江戸時代に誕生した。

永岡大輔

1973年生まれ。創造の瞬間を捉える実験的なドローイングや、鉛筆の線画を早回ししたアニメーション作品を制作。現在は《球体の家》という新しい建築的ドローイングのプロジェクトを行っている。

交流期間:2017年8月22日-9月8日

Periodo del intercambio: 22 de agosto al 8 de septiembre de 2017

Daisuke Nagaoka X C.E.N.T.E.S N° 3

Daisuke Nagaoka aprendió a preparar dulces japoneses o wagashi en una antigua pastelería tradicional de Yamagata, su pueblo natal. Posteriormente se dirigió a C.E.N.T.E.S N°3, una escuela pública especial de Buenos Aires, donde compartió con los alumnos y el personal, mediante la comunicación al preparar wagashi y la colaboración en las ornamentaciones de año nuevo conocidas como «mochibana».

WAGASHI

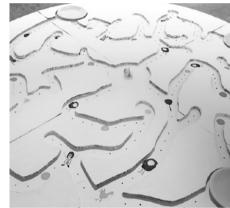
Los wagashi son unos dulces tradicionales típicos de Japón. A diferencia de los dulces occidentales, usan muy poca grasa, especias o lactosa. Suelen prepararse con cereales como arroz o trigo, legumbres como porotos rojos o de soja, o kanten, que es un tipo de gelatina preparado con un caldo congelado y deshidratado de algas rojas u otro tipo de algas marinas.

Generalmente se consumen con té verde, por lo cual se relaciona muy estrechamente con la tradicional ceremonia del té, además de su presencia como acompañamiento cotidiano del mismo. Se comen en distintos eventos tradicionales a lo largo del año, ya sean festivos o penosos.

Otra de sus características es su profunda relación con las estaciones del año. Sus formas, colores y nombres pretenden hacer sentir la llegada de cada estación, así como el sentimiento y la personalidad de quien los prepara.

Después de sucesivas épocas de guerras, la paz llegó en el período Edo, momento en que la cultura del wagashi se desarrolló a gran velocidad ya que fue posible dedicarse a ella plenamente. La mayoría de los elaborados wagashi que se comen en la actualidad surgieron en dicho período.

Daisuke Nagaoka

Nacido en 1973 en Japón. Sus principales obras son dibujos experimentales que captan el instante creativo y la video-animación hecha a partir de dibujos en lápiz. El proyecto *The Sphere House* cuyo objetivo es construir una casa en forma de esfera.

イウミ・カタオカ × アルンコ・インターナショナル

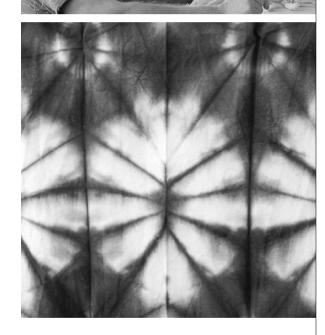
日系二世のイウミ・カタオカは、初めて訪れた日本で「有松絞り」の研修を受けた後、ブエノスアイレスのリハビリテーションセンターであるアルンコ・インターナショナルに通い、交流プログラムを行った。脳や身体に機能障害を持つ幅広い年齢層の利用者やスタッフとともに、表現方法を模索しながら大規模な作品を制作した。

絞り

絞りは、布を束ね、縫い留め、折り、ねじり、圧縮して染める日本の技法である。絞りの技術を用いて布を染めた最古のものは8世紀にさかのぼり、当時は藍が主要な染料だった。絞りの主要なタイプには「嵐」、「雲」、「板締め」などがある。20世紀までの日本に普及していた生地や染料は限られており、主な生地は絹と麻で、その後綿が出回ったという。イウミ・カタオカは、絞りのリサーチの過程で、藍染絞りの

第一人者とされる片野元彦(故人)の言葉と出会った。

「日本の絞り職人は素材の限界を超えることに努めるのではなく、素材と力を合わせて仕事を行います。予想できない要素は常に存在します。絞りのプロセスにおいて、布を形作る際に生じる全ての不確定な要素は、人間が支配できるものではありません。例えば、陶工が窯に薪をくべて焼成を行うのと同じです。すべての技術的な条件が揃っても、窯の中で起こることは、成功するかもしれないし、失敗に終わるかもしれない。チャンスとアクシデントは、同じく絞りの過程にも大きな影響を与え、ときにこれが特別な魔力をもたらしてくれるのです|

イウミ・カタオカ

ブエノスアイレス国立芸術学院でビジュアルアーツを専攻、学士資格取得。ブエノスアイレスのプリリディアーノ・プエイレドン国立美術学校卒業。2017年、「PARADISE AIR」(松戸)のアーティスト・イン・レジデンスへの参加に伴い初来日。

©BOSANA SHOLIFTT

交流期間:2017年8月9日-9月7日

Periodo del intercambio: 9 de agosto al 7 de septiembre de 2017

Iumi Kataoka X Fundación AlunCo International

Tras su capacitación en «arimatsu shibori» durante su primera visita a Japón, la descendiente de japoneses en segunda generación lumi fue al centro de rehabilitación de Buenos Aires «Fundación AlunCo Internacional» a realizar su programa interactivo. Junto al personal y a usuarios de diversas edades y discapacidades físicas o mentales, realizó obras a gran escala buscando distintos métodos de expresión.

SHIBORI

El shibori es una técnica manual japonesa de teñido de telas por medio de nudos, costuras, dobleces, torceduras y presión. En Japón, el ejemplo más antiguo de una tela tratada con la técnica shibori se remonta al siglo VIII, cuando el índigo era la tintura más utilizada. Los principales tipos de shibori son el Arashi, Kumo e Itajime. Hasta el siglo XX, en Japón se usaba una cantidad muy limitada de tinturas y telas. Entre estas últimas, las más utilizadas eran la seda y el cáñamo, y posteriormente, el algodón. En palabras de Motohiko Katano, pionero en el teñido con shibori que influyó notablemente en lumi, «Los artesanos japoneses del shibori no se esforzaban por superar las limitaciones de los materiales, sino que en aunar fuerzas con estos. Siempre hay presente un aspecto inesperado. En el proceso del shibori, los factores de incertidumbre que se producen al dar forma a la tela no pueden ser controlados por el ser humano. Es lo mismo que ocurre al meter la leña en el horno para la producción alfarera. Aunque se reúnan todas las condiciones técnicas, lo que sucede dentro del horno puede terminar en éxito o fracaso. La casualidad y el accidente afectan del mismo modo al proceso del shibori y contribuye en ocasiones a generar una magia y atractivo especial».

lumi Kataoka

Estudió Licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Universitario Nacional de Arte de Buenos Aires, graduada por la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, Buenos Aires. Iumi Kataoka participó en PARADISE AIR (residencia para artistas), Matsudo, Japón, 2017.

セバスチャン・カマーチョ・ラミレス × センテス 1

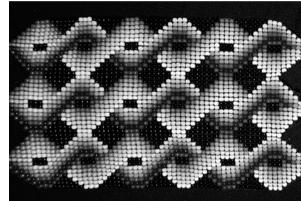
アルゼンチンの公立の特別支援学校であるセンテス1に通い 交流プログラムを実施したセバスチャン・カマーチョ・ラミ レスは、母国コロンビアの伝統工芸であるビーズ刺繍のチャ キーラの技法を大胆にアレンジし、発達障害の子供たちがそ れぞれに参加できる関わり方を試みた。

チャキーラ

チャキーラと呼ばれるビーズを編み込んだ織物の技法は、コロンビアのさまざまな地域で発展した。そのルーツを探ることは困難で、南米の他の地域においても同じ技法で作られた作品がみられる。今回の交流で参考にしたのは、コロンビア南部の先住民が暮らす集落カメンツァのものである。

カメンツァの工芸品には、主に次の二つの役割がある。一つは、個人のお守りとして考案されたもので、持ち主を守り、これを通して強さや弱さを伝えてゆく。二つ目の役割は、「ヤへ」という蔓性の植物を用いた儀式のためのツールである。ヤへはカメンツァの人々にとって、精霊世界と交信するための媒介であり、意識を目覚めさせ、世界を知り、とりわけ体や精神、心を清めることのできるものと考えられている。

セバスチャン・カマーチョ・ラミレス

1982年、コロンビア・ボゴタ生まれ。ブエノスアイレスの財団や、ボゴタの博物館、諸機関とのさまざまなプロジェクトに取り組んでいる。現在はコロンビア、アルゼンチンのギャラリーの代表も務める。

交流期間: 2017年8月1日-8月29日

Periodo del intercambio: 1 de agosto al 29 agosto de 2017

Sebastián Camacho Ramírez X C.E.N.T.E.S N°1

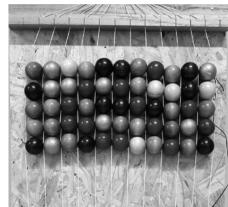
Sebastián Camacho Ramírez, quien realizó su programa interactivo en C.E.N.T.E.S N° 1, una escuela pública especial de Argentina, modificó audazmente la chaquira, una técnica tradicional de tejido con mostacillas de Colombia, su país natal. Esto, con el fin de probar distintas maneras para que los niños con trastornos del desarrollo pudieran participar.

CHAQUIRA

La chaquira, esta técnica de tejido con mostacillas, se desarrolló en distintas localidades de Colombia. Resulta difícil identificar sus raíces, pues también se pueden apreciar obras con la misma técnica en otras regiones de Sudamérica. Sin embargo, en esta ocasión tomamos como referencia la proveniente de los Kamentsa, una comunidad indígena localizada al sur de Colombia, que es el lugar de origen de Sebastián.

La artesanía Kamentsa cumple principalmente dos funciones: la primera, ser objetos pensados y desarrollados como amuletos de protección para el individuo que los porta, transmitiendo con ellos fortaleza o debilidad. La segunda, ser herramientas para ceremonias que usan una planta trepadora llamada «yagé». Para los Kamentsas, el yagé es un vehículo para comunicarse con el plano espiritual, que además les permite despertar la conciencia, conocer el mundo y, sobre todo, limpiar el cuerpo, el espíritu y la mente.

Sebastián Camacho Ramírez

Nacido en 1982, Bogotá, Colombia. En su ejercicio profesional ha integrado distintos proyectos educativos en museos e instituciones como Fundación Proa de Buenos Aires, Argentina y El Museo del Banco de la República de Bogotá. Actualmente es Representado por la Galería en Colombia y en Argentina.

五十嵐靖晃 × セリート・アスール

ペルー・リマにある自閉症や知的障害の子供から大人までが 利用する通所施設であるセリート・アスール。同じ地域に宿 泊しながら利用者と同じ日課を行い、日本の藍染の糸と、ペ ルー山岳地で出会ったアルパカの毛で毛糸を作り、交流した。 それらの糸をもとに作品を制作し、さらに多くの人たちの協 力を得て、巨大なインスタレーションを発表した。

藍染

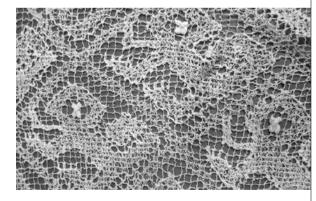
藍染の原料は、インディゴの色素を含んださまざまな植物である。元々、世界各地に自生し、古来より多くの効能を持つ薬草として珍重されてきた。日本では「蓼藍(タデアイ)」の葉を刈り取って水を加えながら醗酵させ、腐葉土の状態にした「すくも」を用いて色素を抽出する。染めと天日干しの工程を繰り返すことで、鮮やかな藍の色が現れるだけでなく、染料自体が繊維の耐久性も高める日本独自の技術である。2015年よりTURNで交流をつづけているクラフト工房 La Manoで染められた綿糸を使用。

アンデスの織物

アンデス文明は、16世紀のスペインによる征服以前に、現在のペルー、エクアドル、ボリビア西部、およびチリの最北部の太平洋岸とアンデス山脈の内陸部で栄えていた。古代のエジプト、中国およびメソポタミアに匹敵する文明を形成していたといわれている。その古代アンデス人が培ってきた文化の一つが、アルパカなどの獣毛および木綿を天然染料で染め上げた糸を用いた精巧な織物。その起源は、7000年前とも1万年前ともいわれている。機織りの工程では、二者が対面の状態で織りあげたり、杭や木に糸を括りつけ、もう一方を自身の腰に掛けた状態で織ったりする。

五十嵐靖晃

1978年生まれ。人々との協働を通じて、その土地の暮らしと自然とを美しく接続させ、 景色をつくり変えるような表現活動を各地で展開。「海からの視座」を活動の根底と する。

交流期間:2017年8月3日-9月8日

Periodo del intercambio: 3 de agosto al 8 septiembre de 2017

Yasuaki Igarashi X Cerrito Azul

«Cerrito Azul» es un centro utilizado por niños y adultos con autismo o discapacidad intelectual ubicado en Lima, Perú. Alojando en la zona y realizando las mismas tareas cotidianas que los usuarios, Igarashi realizó su intercambio a través del aizome japonés (tintura índigo) y el tejido de lana de alpaca que conoció en las montañas peruanas. Creando obras a partir de ambos, presentó una enorme instalación con la cooperación de muchas personas.

AIZOME (tintura índigo)

Las materias primas de la técnica de aizome son diversas plantas que contienen el pigmento índigo. Estas plantas crecen en distintos lugares del mundo y originalmente eran muy apreciadas como hierbas medicinales multifuncionales. En Japón, se cosechan las hojas de la planta «tadeai», las que fermentan con agua hasta que se transforman en un mantillo de hojas (sukumo), del cual se extrae el pigmento. Reiterando los procesos de tintura y secado al sol, no solo se obtiene un color índigo fresco, sino que también aumenta la durabilidad de las fibras de la tela misma, lo que da un carácter único a la técnica nipona. En este proyecto se usa hilo de algodón elaborado en «el taller La Mano», que participa desde 2015 en el intercambio con TURN.

Antes de la conquista española en el siglo XVI, la civilización andina floreció en los actuales Perú, Ecuador, el oeste de Bolivia, la costa pacífica del norte de Chile y la región interior de la cordillera de los Andes. Alcanzó un nivel cultural equivalente al de las civilizaciones de Egipto, China y la Mesopotamia. Una de las técnicas representativas de esta civilización andina antigua son los exquisitos textiles elaborados con hilo de algodón y fibra animal como la lana de alpaca, teñidos con pigmentos naturales. Su origen se remonta a entre siete mil y diez mil años. El proceso de tejido puede hacerse entre dos personas que urden la tela frente a frente, atando el hilo a una estaca o un árbol, o bien, atándoselo a la cadera.

Yasuaki Igarashi

Nacido en 1978 en Japón. Visita distintos lugares del mundo y a través de trabajos colectivos, trata de conectar la vida local de los habitantes y la naturaleza, con el fin de generar una nueva mirada hacia el paisaje. Su tema fundamental es la "visión desde el mar".

ヘンリー・オルティス・タピア × レプブリカ・デ・ニカラグア小学校

ペルー国立高等芸術学校の教員でもあるヘンリー・オルティス・タピアは、学校からほど近い位置にあるレプブリカ・デ・ニカラグア小学校の子供たちと交流した。ペルーに古来から伝わるシクラの技法を使って、貧困と治安悪化が深刻な地域に暮らす子供たちとの関係を育みながら作品制作を行った。

シクラ

約5000年前に起源をもつシクラは、ケチュア語で「袋」を意味し、イグサやトトラ (ガマの一種) などの素材を用い、「シクラ編み」と呼ばれるかぎ針編みをベースに作られる。

ペルーでは、カラル遺跡やビチャマ遺跡などで昔のシクラが発見され、最古のシクラは建築構造物の基礎の一部であったことが解明された。また、その製作は、常に共同作業で行われてきた。先土器時代には、有機物や廃棄物を入れるものとして利用されている。結び目や針を用いて作られたネットの形状には幅広い用途があり、袋や網として、漁や採集などの活動に用いられた他、ミイラとなる死体を包み飾るためにも使われた。

何世紀にもわたる知識と技術の伝承である湾岸地域独自のシクラは、現在ワウラやリマに工芸品として残る。古代から用途は変化し、消滅の危機にさらされながらも細々と生産が続けられている。

ヘンリー・オルティス・タピア

1986年生まれ、リマ在住。絵画およびテキスタイル・アートを主とし、古くから伝わる技術の復興と現代美術への提案をテーマとする。現在はペルー国立高等芸術学校で教鞭を執っている。

交流期間:2017年7月16日-9月6日

Periodo del intercambio: 16 de julio de 6 de septiembre de 2017

Henry Ortiz Tapia X Institución Educativa N° 1027 "República de Nicaragua"

Henry Ortiz Tapia, docente de la Escuela de Bellas Artes, antigua institución que cumple 99 años, compartió con los niños de la primaria «República de Nicaragua», ubicada cerca de la escuela de bellas artes. A través de la antigua técnica peruana del «shicra», realizó sus obras relacionándose con niños que viven en una zona pobre donde los problemas de seguridad son cada vez más graves.

SHICRA

Las shicras se remontan a unos cinco mil años atrás. La palabra en sí tiene origen quechua y significa "bolsa". Están confeccionadas con materiales como el junco y la totora, a partir de una técnica similar al crochet llamada "punto shicra".

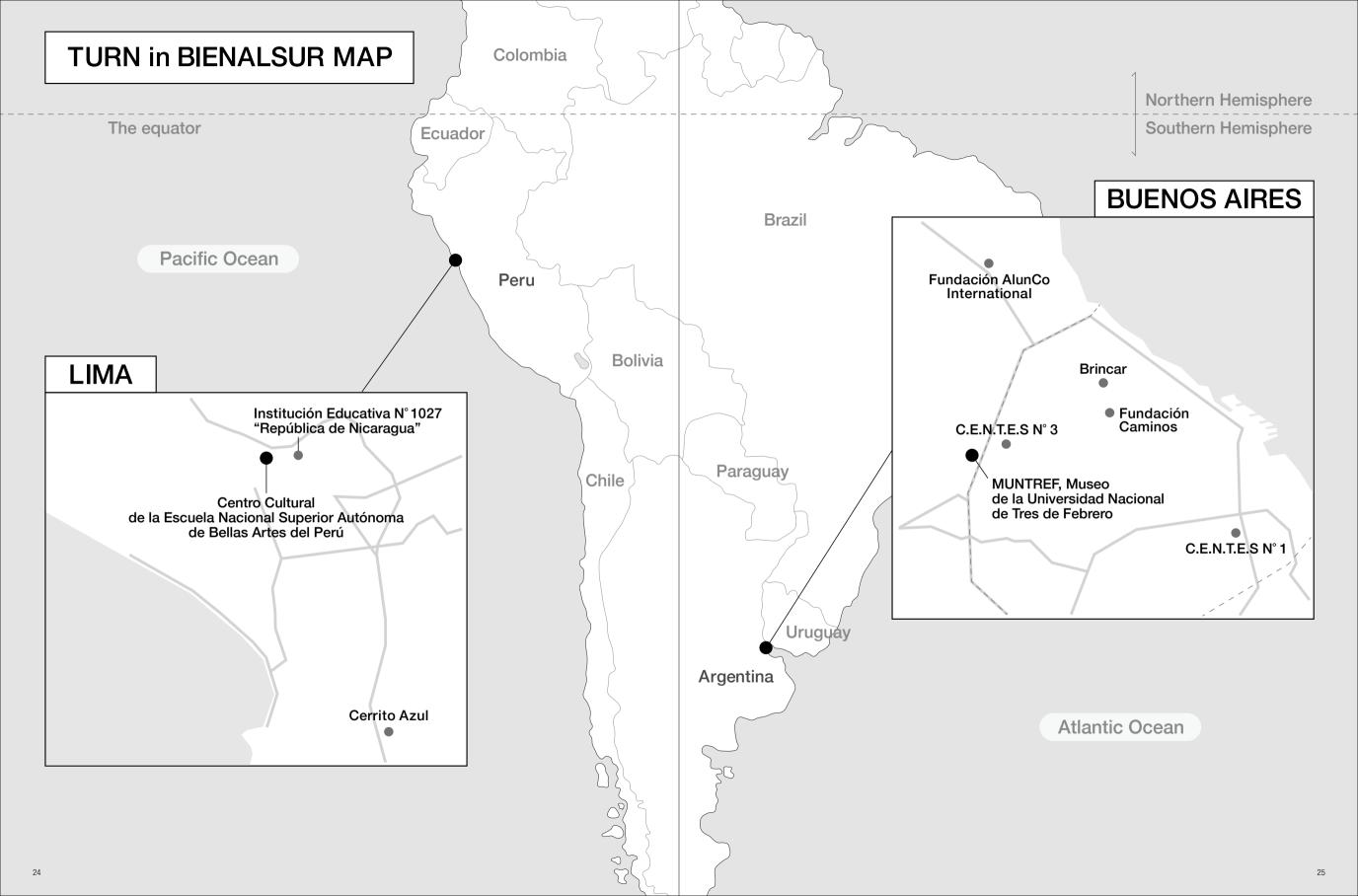
En Perú se han encontrado restos antiguos de shicras en las ruinas de Caral, Vichama y otras. Los más antiguos evidencian su función como parte de los cimientos de estructuras arquitectónicas. Además, su confección solía ser de carácter comunitario. Sirvieron además como contenedores para restos orgánicos y basura en la época precerámica. Su forma de red confeccionada con nudos y agujas permitía diversos usos, como bolsa o red en la pesca o la recolección, además de utilizarse para decorar momias. Este arte tradicional propio de la región costera donde la tradición se remonta a siglos de transmisión de conocimientos y tecnología,

se remonta a siglos de transmisión de conocimientos y tecnología, persiste en la actualidad en la artesanía de las shicras en las provincias de Huaura y Lima. Aunque no se les dé el mismo uso que en la antigüedad y corran el riesgo de desaparecer, su producción continúa a pequeña escala.

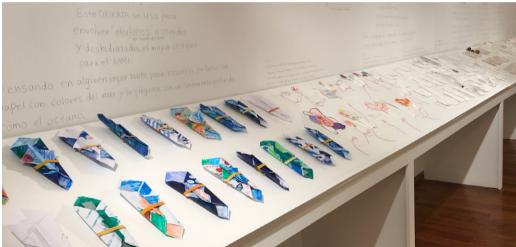
Henry Ortiz Tapia

Nacido en 1986 en Lima. Centrándose en el dibujo y el arte textil en esta última disciplina investiga técnicas y materiales para realizar talleres de recuperación de técnicas ancestrales y propuestas de arte contemporáneo. Actualmente ejerce la docencia en la ENSABAP.

岩田とも子 Tomoko lwata

アレハンドラ・ミスライ Alejandra Mizrahi

永岡大輔 Daisuke Nagaoka

イウミ・カタオカ Iumi Kataoka

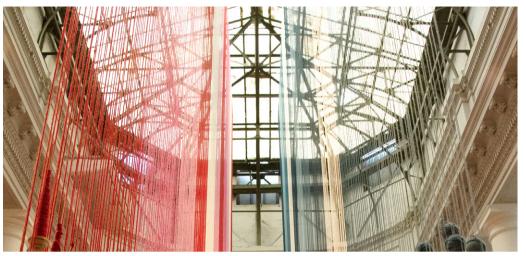
セバスチャン・カマーチョ・ラミレス Sebastián Camacho Ramírez

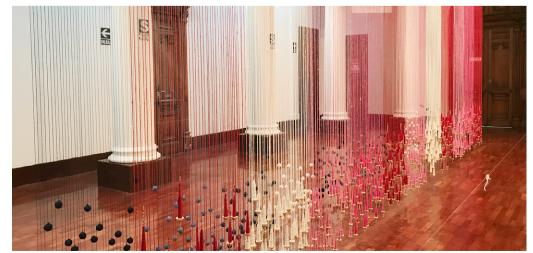

五十嵐靖晃 Yasuaki Igarashi

 $\Box$

ヘンリー・オルティス・タピア Henry Ortiz Tapia

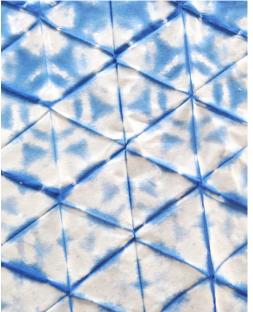

ブエノスアイレスの交流

Interacciones en Buenos Aires

SHIBORI

RANDA

Tomoko Iwata, MUNTREF

C.E.N.T.E.S N° 1

lumi Kataoka × AlunCo

Tomoko Iwata

Alejandra Mizrahi × Brincar

Daisuke Nagaoka, MUNTREF

Caminos

SHIBOR

lumi Kataoka × AlunCo

RANDA

Caminos

Daisuke Nagaoka × C.E.N.T.E.S N° 3

Iumi Kataoka × AlunCo

Sebastián Camacho Ramírez $\times$ C.E.N.T.E.S N $^{\circ}$ 1

Alejandra Mizrahi, MUNTREF

Tomoko Iwata, MUNTREF

C.E.N.T.E.S N° 1

Interacciones en Lima

AIZOME y Textiles andinos

Henry Ortiz Tapia, Centro Cultural de Bellas Artes

I.E. "Rep. de Nicaragua"

Yasuaki Igarashi, Centro Cultural de Bellas Artes

Henry Ortiz Tapia × I.E. "Rep. de Nicaragua"

Henry Ortiz Tapia, Centro Cultural de Bellas Artes

Yasuaki Igarashi × Cerrito Azul

Yasuaki Igarashi, Centro Cultural de Bellas Artes

ステイトメント TURN

日比野克彦

他者と私

私から見た他者のひとりひとりのその人らしさを 私はその人の魅力として受け取る。

その人らしさ

その人らしさの魅力を引き出し、そして他者に伝えることができる媒体として「アー トが持っている特性 | を機能させる。

アートの特性

「アートが持っている特性 | とは、絶対的な解を追求するのではなく、相対的に価値が 変容して行くことを受け入れる、というところである。

例えば、一つのリンゴを十人が取り囲んでスケッチをしたとする。絵を描き終えて十 人の描いたリンゴの絵を見比べた時に、その中に一つの正解があるのではなく、十人 それぞれのその人らしさが表れたリンゴの絵を認め合うことが出来るということが 「アートの特性」の一つであると考える。

アーティストがひとりひとりと交流

社会の中で生きる人々のそれぞれのその人らしさを、アーティストがひとりひとりと 交流しながら引き出し、社会に発信していく。

伝統的なものづくりの技法・作法

アーティストが人々と交流する際に、人が長い時間をかけて伝え続けてきているもの づくりの技法、作法をコミュニケーションツールとして取り入れる。

人間の習性が仕込まれている

いくつもの時代を超えながら、その時間の中でさまざまな人々の手や個性に触れなが ら今に伝わる伝統的なものには、人間が根本的に持っている癖、習性がその作法、技 法の中に仕込まれているからこそ受け継がれてきていると考える。

TURNが目指すもの

アーティストによって地球上のひとりひとりの異なりを、誰しもが共有できる手法を きっかけにして引き出し、発信していくことにより、誰しもが互いに認め合える社会 を築いていくことを TURN は目指します。

TURN Declaración

Katsuhiko Hibino

El otro y yo

Miro cómo es la personalidad del otro, y recibo cada personalidad como su carácter encantador

La personalidad del otro

Hacemos funcionar "la característica del arte" como descubridor del encanto de cada individuo y lo transmitimos a los otros.

La característica del arte

No consiste en la búsqueda de la respuesta absoluta, sino en la aceptación de los cambios relativos de valores. Por ejemplo, diez personas dibujan una misma manzana.

Cuando terminan los dibujos, en vez de buscar la manzana perfecta, los comparan y aceptan cada manzana como una vocal que representa la personalidad de cada uno.

El artista se vincula con cada otro

A través de la comunicación, el artista libera la personalidad a cada viviente de la sociedad y se la transmite.

Técnicas y costumbres artesanales tradicionales

Usamos técnicas v costumbres artesanales tradicionales como instrumento de comunicación.

Hábitos humanos incorporados

Una tradición es algo que atravesó siglos, teniendo contacto con las manos de múltiples individuos a lo largo de la historia. Tiene cristalizados hábitos y tendencias elementales de seres humanos en su técnica y costumbre.

El objetivo de TURN

Gracias a una manera compartida por todos, reconocemos la diferencia que hay entre los seres humanos de esta tierra y la transmitimos, afín de construir una sociedad donde todos se respetan mutuamente.

La personalidad del otro

Hacemos funcionar "la característica del arte" como descubridos del encanto de cada individos y lo transmitimos à los otros.

La caracteristica del arte

No consiste en la búsqueda de
la respuesta absoluta, sino en la aceptación
de los cambios relativos de valores.
Porejemplo, diez personas dibujan
una misma manzana.

Cuando terminan los dibujos,
en vez de buscar la manzana perfecta,

交流から紡がれた言葉

2017年7月から9月にかけて実施した交流プログラムの期間中に7名のアーティストが書き記した日報と、現場に立ち会った2名の通訳兼現地コーディネーターの寄稿文などを抜粋。TURNのステイトメントに沿って紹介します。

※なお、本書掲載に際し一部加筆修正しています。

Comentarios generados a partir de los intercambios

Junto con el manifiesto de TURN, presentamos un extracto de los informes diarios registrados por los siete artistas y las contribuciones de los dos intérpretes y coordinadores presentes en terreno durante el programa interactivo realizado entre julio y septiembre de 2017.

X Los textos fueron editados parcialmente para su publicación en este documento.

他者と私 El otro y yo

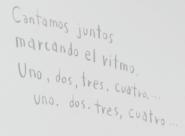
La chi habia regi ayerme re とても好奇心旺盛な彼らは、交流プログラムがどのようなものなのかを注意深く観察していた。また同時に子供たちの中には、アートやアートに関わることは時間の無駄だと考えて拒否する子もいたり、僕のことを部外者として見る子もいた。自分たちのテリトリーを侵害する者、それが僕なのは明らかだった。僕は、彼らのテリトリーに入り、それを今はまだ快く感じていない彼らと近づくための、新たな方法を考える必要がある。

ヘンリー・オルティス・タピア

ayerme re, piedras. Son todas brillantes y agradables al tacto.

Ellos son muy curiosos y observan de qué se trata el programa; de la misma forma también ha habido rechazo por parte de algunos alumnos que consideran que hacer arte, o algo relacionado a eso, es una pérdida de tiempo y también me ven como un intruso. Es evidente su postura territorial frente a una persona, en este caso yo. De alguna u otra manera, estoy invadiendo su espacio y no se sienten cómodos con esto. Entiendo que es necesario, para los siguientes encuentros, diseñar una estrategia para acercarme a ellos de forma que no se sientan obligados a pertenecer al taller.

Henry Ortiz Tapia

まだ関係性の浅い自分には昨日と今日、通常と非常、彼らの心の状態変化の様子を読み解くことができない。その「分からない」がやっぱり怖いのだ。だがそれは相手も一緒だろう。昨日現れた人の中身などよく分からない。それでも、こうしてひとまず一緒にそこにいることは許してくれている。それで十分じゃないだろうか。

五十嵐靖晃

Con mi aún poca relación, ayer y hoy soy incapaz de interpretar su estado de ánimo o sus cambios habituales y no habituales. Ese «no saber» obviamente da miedo. Pero seguramente a ellos les pasará lo mismo. No entiendo muy bien lo que piensan quienes vinieron ayer. Pero por el momento, me dejan estar allí junto a ellos. ¿No será suficiente?

Yasuaki Igarashi

De repente entri una persona que nunca habia venido y ne regaló unas botones

Uno. dos, tres. o me di cuenta en el m que estos significaban 1.2.

子供たちはとても穏やかなまなざしをしている。とても深く、そのまなざしを通して彼らの世界に引き込まれる。気にしていないように見えても、彼らは他者の存在を必要としている。

アレハンドラ・ミスライ

Los niños tienen una mirada muy serena. Esa profunda mirada me arrastra hacia su mundo. Aunque parecen despreocupados, necesitan de los demás.

Alejandra Mizrahi

赤く熟したトマトを3つくれた男性がもう帰ると言う。私がここにきた記念に何でもいいから欲しいと言うので、持っていたノートに絵を描いて渡した。

岩田とも子

Un señor que me regaló tres tomates maduros dijo que se iba. Dijo que quería algún recuerdo de mi visita, así que le hice un dibujo en un cuaderno que había traido.

Tomoko Iwata

Es lo que trato de compartir. A pesar de no puedo compartir

deser que sientan un extraño aire à

初めて彼らと時間をともにした僕からはその変化がまだ分からない。もっと彼ら彼女たちのことが知りたいと思う。帰りに、先生が普段センテス3では何も食べない男の子がどら焼きを食べていてびっくりしたと教えてくれた。初めてなのは僕だけじゃなかったみたいだ。

永岡大輔

Desconocía los cambios en los niños, ya que era la primera vez que pasaba tiempo con ellos. Pienso que quiero conocerles más. A la hora partir, un profesor me dijo que los niños del C.E.N.T.E.S N° 3 se habían sorprendido al comer un bizcocho dorayaki hecho por mí, ya que normalmente allí no comen nada. Parece que yo no era el único experimentando algo por primera vez.

Daisuke Nagaoka

最初の頃、活動を始めようとしても、子供たちには興味を示さず、 永岡さんも私も無力感に襲われました。どうすれば子供たちが積 極的に餅花作りに参加してくれるかを永岡さんと何回も話し合っ たことをよく覚えています。永岡さんは、私のことをただの通訳 でなく、ごく自然に、そして慎重に私の意見を聞きながら、私も このプロジェクトの一人なのだと感じさせてくれました。

1週間ぐらい施設に通い続けたら、子供たちや先生方に少しずつ 認められ、活動が徐々に進み始めました。ようやく子供たちが餅 で楽しく遊んでくれる日が訪れました。

> アンドレス・メナチェ (ブエノスアイレス コーディネーター)

habid verille

regalo unos

Al principio, al comenzar con las actividades, los niños no mostraban interés alguno, por lo que al señor Nagaoka y a mí nos invadió un sentimiento de impotencia. En varias ocasiones conversamos sobre qué podíamos hacer para que los niños participaran activamente en la elaboración de las decoraciones con ramas y pastelillos de arroz llamadas mochibana. Al escuchar atentamente mi opinión, el señor Nagaoka me hizo sentir con toda naturalidad que era no solo un intérprete, sino un integrante más del proyecto.

Tras asistir al centro por cerca de una semana, gradualmente fuimos siendo aceptados por los niños y profesores, con lo que la actividad comenzó a avanzar poco a poco. Finalmente llegó el día en que los niños jugaban con el mochi o pastelillo de arroz mientras se divertían.

Andrés Menache Coordinador en Buenos Aires

46

その人らしさ La personalidad del otro

とても恥ずかしがり屋の女の子たちは、普段他の子供たちと話したがらないけど、髪を編まれることは受け入れていた。他の子に対してよく挑発的な態度をとる子供がおとなしくなって編む側になり、内気な子供たちは彼らを信頼し始める。こうして役割の交換が行われた。

ヘンリー・オルティス・タピア

Hay niñas que son muy tímidas y no desean charlar con otras personas pero sí se ofrecen a ser trenzadas. En esta situación, se puede observar cómo niñas que se muestran agresivas con otras se tranquilizan y adoptan el papel de trenzadoras. Esto les da confianza a aquellas niñas más introvertidas y, eventualmente, cambian de roles.

Henry Ortiz Tapia

アートの特性 La característica del arte

La Personalidad del otro

El cojetion de TURN

私は言葉をたくさんもらっている。そういった時間を形にするように言葉と葉っぱをリンクさせて包みができないだろうか。いろんな日を過ごす中で常に思うことを思い出しながらバスの中で考えたのがこの案だ。使う包みは「万葉包み」。「言葉」とか「万葉」に「葉」の意味があることを説明しても日本人じゃないとあまり分からないかもしれないけどやってみる。

岩田とも子

Me dicen muchas palabras. ¿No será posible hacer un envoltorio que junte las palabras y las hojas para dar forma a este tiempo? Esta propuesta es una idea que se me ocurrió en el bus mientras recordaba lo que normalmente pienso con el paso de los días. Usaré la técnica «man'yozutsumi: envoltura con miles de hojas». Aunque explique que en japonés se usa el carácter de «hoja» para escribir las palabras «man'yo» y «lenguaje», quizá no se entienda mucho si uno no es japonés, pero igualmente lo intentaré.

Tomoko Iwata

Manuel tomo un hilo

大きなキープを作り始めてからというもの、騒々しく落 ち着かなかった教室の雰囲気に変化が生まれた。 みんながともに同じ素材を編みながら、分かる人は分か らない人を、一言も発せずに手伝うことができている。 ひとりひとりが自分なりの言語をつくり出し、間違いを 可能性に変化させ、編み方が違っても、ひとりひとりの 手の動きがそのまま形となり残されていく。

hasta

Henry Ortiz Tapia

ヘンリー・オルティス・タピア

Desde que iniciamos el gran quipu, el ruido y el desorden dentro del aula han pasado a un segundo plano. Normalmente, el espacio de trabajo se torna caótico y las discusiones son un hábito que nos cuesta mucho corregir pero ahora, con todos trenzando sobre el mismo soporte, entendemos que podemos hablar sin decir ni una sola palabra, que podemos ayudar al que no sabe y que cada uno construye su propio lenguaje. Dado que el error se ha vuelto una posibilidad, trenzar de manera diferente es lo que vuelve material el gesto de cada participante.

交流を重ねることで、技法を教えることよりも、それをツー ルにして、潜在している、あるいは抑圧されている力を引 き出してあげることが大切だということが分かってきた。

イウミ・カタオカ

Fui comprendiendo a lo largo de las clases que, más que la enseñanza de una técnica en sí, se trata de utilizar una técnica como vehículo para desplegar fuerzas que estaban ocultas o replegadas.

lumi Kataoka

「セバスチャンの教室に行く時間ですよ」と先生が言ったら、みんな が僕のいる教室まで来てくれる。でも実際に何をやっているかという と、とくに具体的な目的や意味があることでも、役に立つことでもな い。でも、ただやるために来る、ということを子供たちと一緒にでき て良かったと思った。少し不安がなくなる瞬間だった。アートは、何 かの役に立つためにあるのではなく、それ自体に意味がある。それを 感じられた瞬間だった。そして、子供たちも、この行為がこの後何に なるのかなんて気にせず、ただ作ってくれていた。

セバスチャン・カマーチョ・ラミレス

Todos venían a mi sala cuando el profesor decía que era hora de ir a la clase de Sebastián. Sin embargo, no hacíamos nada útil o que tuviera un objetivo o significado concreto en especial. Pero me qustó mucho poder «venir solo a hacer algo» junto con los niños. Pienso que el arte no se hace con una utilidad, sino que tiene significado por sí mismo. Al instante en que pude sentirlo, se me quitó un poco la preocupación que tenía. Además, a los niños tampoco les importaba que pasaría después de esta acción, sino que simplemente participaron.

Sebastián Camacho Ramírez

アリのためにたとう包み

自然の木のために紅包み

大切な人のために熨斗

肉のために粉包み

季節のために万葉包み

子供たちのために鶴のお年玉包み

岩田とも子

Sobres «tatou zutsumi» para hormigas

Envoltorios bermellones para árboles naturales

«Noshi» para alquien importante

Envoltorios de polvo para carne

Envoltorios «man'yozusumi» para la estación del año

Envoltorios con forma de grulla para el «otoshidama»,

o el dinero que se da a los niños en año nuevo

Tomoko lwata

その手で何かに触れることで、 穏やかな気持ちを感じることができる。 その手で何かに触れることで、 遠い誰かを感じることができる。 その手で何かに触れることで、 命のぬくもりを感じることができる。 手はこの世界とコミュニケーションしている。 手は自分と世界をつないでいる。 何に触れ、何をつかみ生きてきたのか、 手はその人を表しているようだ。 この手が持つ可能性をもっと信じてみたいと思う。

五十嵐靖晃

Al tocar algo con las manos, se puede sentir una sensación de sosiego. Al tocar algo con las manos, se puede sentir a alguien lejano. Al tocar algo con las manos, se puede sentir el calor de la vida. Las manos se comunican con este mundo. Las manos nos conectan al mundo. Las manos representan a la persona, y a lo que ha tocado y sostenido. Pienso que quiero creer más en las posibilidades de estas manos.

Yasuaki Igarashi

アーティストが ひとりひとりと交流 El artista se vincula con cada otro

sientete

誰に何ができるかは重要じゃない。ひとりひとりが見る側であり参加者であり、ここでは僕たち全員がフンコ(シクラに用いる葦)の細い糸のようにお互いに交じり合い、深く伸びる根が広がるように育っていくこと、そこにいる人々の意欲と力量によって日々丈夫に、日々長くなっていけることを考え、学んでいこう。

ヘンリー・オルティス・タピア

Todos nosotros, sin importar qué sepamos hacer —seamos espectadores o partícipes, cuestionemos o queramos aprender—, en este espacio compartido somos como una pequeña hebra de junco que, junto a otros, se trenza y crece en una maraña que se extiende como una raíz cada vez más resistente y más larga que puede aumentar según la voluntad y energía de las personas involucradas.

Henry Ortiz Tapia

モラという女の子が、粘土で何か丸いものを作っているのが気になる。聞いてみると今日はニョッキの日だからニョッキを作っているそう。驚きなのが、ニョッキの中身は蝶。だから食べちゃいけないニョッキとのこと。どうやらこのニョッキは蝶のお家らしい。彼女はお話を作るのが大好きでいつもお話を創作する。

永岡大輔

Me inquieta una niña llamada Mora que está haciendo algo redondo con arcilla. Al preguntarle, dice que está haciendo ñoquis, porque hoy es el día de los ñoquis. Lo sorprendente es que están rellenos de mariposas. Por eso, son ñoquis que no se pueden comer. Pareciera que estos ñoquis son la casa de las mariposas. A ella le encanta inventar historias y siempre lo hace.

Daisuke Nagaoka

ひとりひとりに結び方を教えようとすると、既にからまったものを一度解かねばならずちょっと心が痛む時間であった。うまく伝わらないことのもどかしさを、カミノスに来てから一番実感した日だった。いつもめげずに私に話しかけてくれるのに、私は途中で伝えるのを諦めてしまった。

岩田とも子

Al intentar enseñarles uno a uno la forma de atar me dio un poco de pena tener que desatar lo que ya estaba enredado. Desde que vine a Caminos, fue el día en que más sentí la frustración de no transmitir bien las cosas. Aunque me hablan siempre sin desanimarse, a medio camino desisto de comunicarme.

Tomoko Iwata

ファブリシオに会うのは三回目。今日初めて同 じ教室に一緒にいる時間ができた。一緒に植物 に水をやり、「雨の柱(雨の音がなる楽器)」が どうやって音を出すかを見せた。最後、別れる 際にお互いの目を見たとき、彼が本当に僕のこ とを見ていると感じた。

セバスチャン・カマーチョ・ラミレス

Despues de tres encuentros con Fabricio, hoy por fin estuvimos en la misma habitación: regamos juntos las plantas y descubrimos como funciona el palo de lluvia. Cuando nos despedimos nos vimos a los ojos y senti que me estaba mirando.

Sebastián Camacho Ramírez

何か作ると思いきや、ついている粉を自分の服につけていく。 服がどんどん粉まみれになる。でも、楽しいらしい。ずっと やっている。先生もそれをただ見守ってくれているおかげで、 彼はすっかり真っ白になる。得意気だ。

永岡大輔

Yo ni lo imaginaba. Empezó a polvorearse la ropa con la harina. Se le llena cada vez más de harina. Pero parece entretenido. Sigue haciéndolo. Como el profesor solo lo observa, queda completamente blanco. Está muy orgulloso.

Daisuke Nagaoka

伝統的なものづくりの技法・作法 Técnicas y costumbres artesanales tradicionales

Si se corre hacia arriba la parte izquierda tras doblarlo delicadamente ala mitad, expresa alegría; si se corre hacia abajo, tristeza.

Tomoko Iwata

ふわっと半分につまんでから左 側を上にずらすと嬉しい気持ち、 下にずらすと悲しい気持ち。

岩田とも子

与えられた材料で何かを作ってもらうというよりも、各々が自分のやり方を自由に見つけ、独自の表現ツールとして、自分自身の模様を見出すような取り組みをした。そこが絞りの歴史と共通していて、それぞれ唯一無二のデザインがアイデンティティの表現になっている。そこにかけがえのないものがある。わずかなことしかできない人でもそうやって絞りの歴史とつながっていることを実感できたのはよかった。絞りの歴史をレクチャーするつもりはなかったけど、やっていくうちにごく自然に伝わっていった。

イウミ・カタオカ

Más que el hecho de construir algo a partir de un material dado, propuse que cada quien interpretase libremente su versión de la técnica, como herramienta para el despliegue de un lenguaje singular, una inciativa donde cada quien encontrase su propio dibujo. Esta intención tiene su paralelo en la historia del shibori, donde cada persona desarrolla su propio diseño, único e irrepetible, que se convierte en su firma personal. Allí se halla lo singular. Pienso que resultó constructiva esta referencia, aún para quienes apenas hacían algunos intentos, el del sentimiento vincular con la historia del shibori. Si bien no estaba en los planes la transmisión teórica de la historia, a medida que se desarrollaba el proceso, se incorporó casi como parte de su propia naturaleza.

Iumi Kataoka

人間の習性が仕込まれている Hábitos humanos incorporados

tuesta hablar.
tuesta hablar.
tuesta hablar.
tuesta hablar.
tocarel mochi.
si quiera me mira.

私の一番好きなのが刺繍。前から後ろへ と行ったり来たりする作業に何かがある。 糸が残していく姿、それが刺繍。

アレハンドラ・ミスライ

Creo que lo que más les gusta es bordar. Hay algo en ese ir y venir de adelante hacia atrás que les atrae. El bordado se transforma en el resto que va dejando un hilo.

Alejandra Mizrahi

今週はアンデスのウアヌコとペルーのアマゾンからの2人の移民の子供に出会った。1度も手に触れたことはなくても、馴染みのあるもののように素材を理解し操っていた。彼らは家族の一部を失っている。町に出てきたのは成長したかったから。彼らにとって、1日のうち1時間を編み物などの内職にあてることは珍しくない。有機的な素材と触れ合うことで、自分たちの本質がそこに持続するようによいる思いが与いなれている。

ヘンリー・オルティス・タピア

Durante esta semana he conocido a dos niños que son migrantes, provienen de Huánuco, en los andes, y de la amazonia peruana. Parece innata en ellos la labor del tejido, entienden y manipulan el material a pesar de no haberlo tocado nunca antes. Sus familias están incompletas, según ellos, y su viaje a la ciudad es en busca de progreso. Para ellos no es extraño usar una hora al día solo para tejer o trenzar. Sus trabajos reflejan la necesidad de perpetuar su esencia a través del contacto con un material orgánico.

Henry Ortiz Tapia

有機的な素材と触れ合うことで、自分 るようにという思いが反映されている。 へこ Durante esta migrantes, pr amazonia per entienden y n tocado nunca ellos, y su via ellos no es ex trenzar. Sus t

¡Cierto!, habi

日本のクラフト工房 La Mano で糸巻きをした時は、宇佐美くんが巻いた糸玉がダイヤ型になり驚き、ブラジルの PIPA で糸巻きした時は、ケントくんが巻いた糸玉が、なんと宇佐美くんと同じダイヤ型になり、地球の反対側で珍しくも同じダイヤ型の糸玉に出会うという衝撃の体験をした。

(中略)

マルセロくんが巻くと、卵型になるのです。もちろん何故かは分かりません。 しかし、そこにはアンデス文明の遺跡との時空を超えた共通点がありました。 糸と人が出会って、糸玉という形が生まれる。丸かったり、歪んでいたり、 ヤシの実みたいだったり、時にダイヤ型だったり、卵型だったり、巻く人によっ て、糸玉の形は少しづつ違う。地球の裏側に同じダイヤ型を巻く人がいたり、 数千年前に同じ卵型を巻く人がいたりする。

日本、ブラジル、ペルー、そして時を超え、アンデス文明へ、旅する糸の物語。 五十嵐靖晃

Cuando enrollamos hilo en «el taller La Mano», en Japón, me sorprendí de que el ovillo hilado por Usami tuviera forma de rombo. Cuando lo hicimos en PIPA, en Brasil, el ovillo de Kento adoptó la misma forma de rombo que el de Usami. Fue una experiencia curiosa encontrarme con la misma inusual forma al otro lado del mundo.

(Omitido)

Al enrollarlo Marcelo, adquirió forma de huevo. Obviamente, no sé por qué. Sin embargo, más allá del tiempo y el espacio había un punto en común con las ruinas de la cultura andina. Al encontrarse el hilo y las personas, surge la forma del ovillo de hilo. Redondo, torcido, con forma de coco, de rombo o incluso de huevo, la forma varía levemente según la persona que lo enrolle. Al otro lado del mundo puede haber gente que lo haga también como rombo, o hace miles de años, también como un huevo. La historia de un hilo en Japón, Brasil, Perú y más allá del tiempo, hacia la cultura andina.

Yasuaki Igarashi

一つの糸玉にするためだけに糸を巻く、という時間が存在すること。 みんなで、一緒に糸を巻くということ。

私自身長い年月糸に関わってきたのに、これに気づいていなかった。 体を丸ごと揺さぶられるような出来事でした。

五十嵐さんの作品の中にあるたくさんのプシュカ(糸車)。それを見た人が、突然生き生きと家族の過去を話しだす。糸紡ぎをかつて見たことがあること、祖父母が織っていたこと、出身地の田舎の風景。ペルーの、昔は誰もが持っていた何か、今ではほとんど触れることのない何かが、奥の方から呼び起こされるような話しぶりでした。

瀬尾有紀

(リマ コーディネーター)

Existe un tiempo en que se hila solo para crear un ovillo. Me sorprendió que estaban haciendo un ovillo entre todos. Aunque llevo muchos años en ello, no me había percatado. Fue un acontecimiento que me sacudió por completo. La obra del Igarashi incluye muchas Pushukas (husos de hilar). Quienes la ven, comienzan a relatar animadamente historias de su familia. Que antiguamente vieron hilar, que sus abuelos lo hacían o escenas campestres de su pueblo natal. Hablaban como evocando desde lo profundo algo que antiguamente todos tenían en Perú pero que ahora casi no tienen la oportunidad de tocar.

Yuki Seo Coordinadora en Lima

みんな折れたところで、今度はひとりずつその紙の上に石を置いてみることにした。ただぽろっと置くのではなくて気持ちを込めて。その仕草が人それぞれ。胸に手をあてながら置く人、全く音をたてずにゆっくり静かに置く人、手からこぼれるように置く人。その一瞬一瞬が非常に味わい深い。

岩田とも子

Una vez que todos pudieron doblar el papel, decidí que ahora cada uno pusiera una piedra sobre él. Pero no de cualquier forma, sino que poniéndola con sentimiento. Todos lo hacen de forma distinta. Algunos con la mano en el pecho, otros tranquilamente sin hacer ruido y otros la dejan caer de la mano. Cada instante es muy sabroso.

Tomoko Iwata

TURNが目指すもの El objetivo de TURN

「手伝うべきか否か」をとても考えさせられました。非常 にデリケートな境界線に取り組んでいくということと、 利用者の人たちに単に技法を学んでもらうというより も、作業を通してそれ以外の何かを共有してもらいたい と思いました。

イウミ・カタオカ

Me hizo reflexionar mucho acerca de los momentos en los que sería mejor «ayudar o

lumi Kataoka

no». Me entusiasmó el desafío de compartir una iniciativa con marcos tan delicados, en el que, más que el hecho del aprendizaje técnico en sí, los participantes hayan podido compartir aquellas otras cosas que se generaron, a través.

TURN は終わったとは思わない。僕にとっては、長いプ ロセスの始まりだと思っている。TURN の考え方に触れ ることができて、とても大切な経験だと思っている。

セバスチャン・カマーチョ・ラミレス

No creo que TURN haya terminado. Pienso que para mí es el inicio de un largo proceso. Poder entrar en contacto con los métodos de TURN ha sido una experiencia muy importante.

Sebastián Camacho Ramírez

言葉以外のコミュニケーションが必要とされた結果、ものを つくるプロセスを通じて人や世界とつながる身体的コミュ ニケーションの可能性を実感した。素材や他者を丁寧に感 じることをきっかけに自身の感性を開くような経験だった。 それらは全て不自由さの先に発見したものだった。

五十嵐靖晃

Como se necesitó una comunicación aparte de las palabras, a través del proceso creativo pude sentir las posibilidades de la comunicación corporal que conecta al ser humano y el mundo. Fue una experiencia que me abrió la sensibilidad, al sentir atentamente los materiales y a las otras personas. Todo eso fue algo que descubrí frente a la incomodidad.

Yasuaki Igarashi

視察レポート

奥山理子、畑まりあ=文

監修者の日比野克彦と私たちスタッフは、TURN in BIENALSURの実施にあたり、約1年間に延べ5回にわたってアルゼンチン、ペルーを訪問しました。ここではプロジェクトが本格化する前に実施した2度の視察訪問を中心に報告します。

最初の訪問は 2016年 11月。BIENALSUR が主催するシンポジウム「BIENALSUR ACTIONS」に日比野が登壇し、TURN のプレゼンテーションを行いました。この日が事実上、TURN in BIENALSUR のキックオフ。翌日から早速、現地のコーディネーターとともに、交流プログラムを実施するための候補施設を視察しました。

初めに訪れたセンテス1は、自閉症や発達障害のある子供たちが通う公立の特別支援学校です。校長をはじめ熱心な教員たちの歓迎を受け、学校の仕組みや生徒たちの様子、教員の思いなどを聞きました。学校では、生徒たちを障害や疾患の種類ではなく、特徴を持つ子供たちであると捉え、ひとりひとりのこだわりや特性を、その子供が持つ豊かさとして見る姿勢を大切にしている、と教えてくれました。

また、ここでは子供たちが白衣を着ていることに気づきました。これはアルゼンチンの小学校では一般的な「ホ

コリ取り」という愛称で親しまれているユニフォームだそうです。私たちはこのあと、街の中でたびたび白衣姿の子供たちを見かけました。しかしセンテス1における「ホコリ取り」には別の意味が込められていることを知ります。これまで学習を受ける必要がないとされてきた障害児に対して、一般の子供たちと同等の学習環境の獲得を求め働きかけてきた同校の取り組みが認められ、白衣の支給に至ったそうです。ここの生徒たちが白衣を着ている姿は、障害児たちが学校教育の権利を獲得したことの象徴なのだと教わりました。

その他、知的障害を持つ成人が通う通所施設、自閉症や 発達障害のある若者たちが通う造形教室、脳機能障害患 者のためのリハビリテーションセンター、自閉症児の親 の会などを訪問しました。

視察で非常に印象的だったのは、日本とアルゼンチンでは、障害児者を取り巻く環境が酷似していたことです。公立施設の質素な設備環境、新しい施設運営を目指すオシャレな私設の通所施設、障害児者のための造形活動などは、アルゼンチンにいながら、日本でTURNが日常的に行っている施設リサーチの延長のようでもあり、とても不思議な感覚を覚えました。そして何より、そこに集う障害のある人たちは、どこの地域であっても彼ららしさを存分に示していました。

BIENCE S.

2度目の訪問は、2017年4月から5月にかけて行いました。主な目的は、参加アーティストを決めるための面接と、同時開催となるリマの視察です。ブエノスアイレス市内の国立トレス・デ・フェブレロ大学(UNTREF)の事務所をお借りして、同市を拠点に活躍する複数のアーティストとの面接を行いました。絵画、インスタレーション、プロジェクト型など、それぞれ異なる方法で表現しながら、伝統的な要素を取り入れ、地域コミュニティとともに活動することに意義を見出しているアーティストたちとの出会いはどれも興味深く、TURNの活動と照らし合わせながら知見と経験を共有する機会となりました。リマでは、会場となった美術館を運営する、ペルー国立高等芸術学校(ENSABAP)を訪問し、100周年を目前に控えた歴史的建物で制作に打ち込む若い学生たちの様子を見ることができました。

リマでは経済成長が続いている一方で、地域や職業間の格差が深刻で、高齢者、ホームレスの増加や、青少年の非行や暴力といった治安の悪化など地域が抱えている社会的課題は解決の目処が立っていない状況にあります。会場の美術館のほど近くに位置するバリオス・アルトスという場所は、インカ帝国時代から続く歴史的な町並みを残しながらも、リマ市民でさえも足を踏み入れることを躊躇するほどの、非常に深刻な治安の問題を抱えていました。し

かし、ペルー国立高等芸術学校と文化センターは、こうした社会課題とも向き合い、美術館がまちの人たちにより開かれていくことを目指したいとの思いから、TURNがバリオス・アルトスで交流プログラムを実施することへの理解と全面的な協力の意向を伝えてくれました。

さらにリマから離れた郊外にある、福祉施設セリート・アスールへも出向き、ここで出会った太陽のように明るい代表の魅力に惹かれ、交流プログラムをさらに拡充させて、この施設での実施を加えました。

こうして2度にわたる視察を経て、ブエノスアイレスでは 3名の現地アーティストと5つの施設、リマでは1名の現 地アーティストと2つの施設に加え、日本から赴く3名の アーティストの参加が決定し、TURN in BIENALSUR の実現に至りました。

Informe de las visitas

Texto: Riko Okuyama, Maria Hata

Para llevar a cabo el proyecto TURN in BIENALSUR, nosotros, el personal, visitamos junto con el supervisor Katsuhiko Hibino Argentina y Perú cinco veces en total durante un año. Aquí informaremos principalmente sobre las dos primeras visitas que habíamos hecho antes de que el proyecto entrara en plena etapa.

La primera visita fue en noviembre de 2016. El supervisor Hibino participó como ponente en el simposio "BIENALSUR ACTIONS" organizado por BIENALSUR e hizo una presentación sobre TURN. Ese día comenzó prácticamente el proyecto TURN in BIENALSUR. A partir del siguiente día sin pérdida de tiempo empezamos a visitar junto con el coordinador local las instituciones candidatas para celebrar programas interactivo.

EI C.E.N.T.E.S N° 1, que visitamos primero, era una escuela pública de atención especial para alumnos con autismo u otros trastornos del desarrollo. Fuimos recibidos con una calurosa bienvenida por el director general y sus entusiastas maestros, quienes nos contaron el mecanismo de la escuela, el estado de los alumnos y sus pensamientos. Nos enseñaron que en la escuela daban importancia a la actitud de captar las inquietudes y características de cada alumno como sus riquezas, comprendiendo que eran niños que tenían sus respectivas pecurialidades, sin juzgarlos por los tipos de trastornos o enfermedades. Asimismo, en esta escuela nos dimos cuenta de

Asimismo, en esta escuela nos dimos cuenta de que los niños llevaban una bata blanca. Dicen que es el uniforme que se utiliza normalmente en las escuelas primarias argentinas de gestión pública, y se llama cariñosamente "guardapolvo". Después de esa visita, vimos a niños con guardapolvo blanco una y otra vez en las calles. Sin embargo, nos enteramos de que el "guardapolvo" en los C.E.N.T.E.S N° 1 tenía otro sentido. Se consideraba que los niños con discapacidades no necesitarían recibir educación, pero la iniciativa de los

C.E.N.T.E.S N° 1 que han venido luchando para conseguir el mismo ambiente educativo que el de los niños normales, ha sido reconocido y finalmente se ha conseguido la asignación del guardapolvo. Nos enseñaron que los alumnos con guardapolvo de los C.E.N.T.E.S N° 1 simbolizaban el hecho de que los niños con discapacidad hayan obtenido el derecho a la educación escolar.

Además del C.E.N.T.E.S N° 1 visitamos un establecimiento de cuidado diurno para adultos con discapacidad intelectual, un taller de artes plásticas donde aprendían jóvenes con autismo u otros trastornos de desarrollo, un centro de rehabilitación para personas con disfunción cerebral, una reunión de padres de niños autistas, etc.

Lo que nos impresionó mucho en esta visita fue la gran semejanza en el ambiente que rodeaba a los niños con discapacidad entre Japón y Argentina. Las instalaciones sencillas de las escuelas públicas, los establecimientos privados sofisticados de cuidado diurno que aspiran a una nueva forma de gestión, las actividades plásticas para niños con discapacidades, etc. Nos pareció que estando en Argentina estábamos haciendo la extensión de la investigación de TURN que hacíamos cotidianamente en Japón. Sentimos una sensación muy extraña. Y ante todo las personas que estaban allí demostraban ser ellos mismos con toda libertad.

La segunda visita fue de abril a mayo de 2017. La principal meta de esa visita fue realizar entrevistas para seleccionar a los artistas que participarían en programas de intercambio y visitar Lima, Perú, donde se celebrarían programas simultáneamente. En la oficina de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) ubicada en la ciudad de Buenos Aires, entrevistamos a varios artistas que desplegaban sus actividades principalmente en esa ciudad. El encuentro con los artistas que encontraban el significado de realizar actividades junto con la comunidad local, introduciendo elementos tradicionales a través de sus respectivos métodos de expresión como la pintura, la inspiración y el proyecto, fue muy interesante y nos brindó la oportunidad de compartir los conocimientos y experiencias con ellos, mientras comprobábamos las actividades de TURN. En Lima visitamos la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP). que gestionaba el museo de bellas artes donde celebraríamos programas de intercambio. Allí pudimos ver a los estudiantes ióvenes trabaiando dentro del edificio histórico que estaba a punto de cumplir los 100 años de su construcción. Mientras en Lima la economía sigue creciendo, la diferencia entre las zonas y entre las ocupaciones es profunda y existe una realidad en la que todavía no se han podido encontrar soluciones a los problemas sociales que las comunidades locales

enfrentan, tales como el aumento del número de ancianos y personas sin hogar, el empeoramiento de la seguridad pública encabezada por la delincuencia y la violencia juvenil. La zona llamada Barrios Altos, que se encuentra cerca del museo de bellas artes donde se celebraban programas interactivos, guarda calles históricas que se remontan a la época del Imperio Incaico. No obstante, incluso los ciudadanos de Lima vacilan entrar allí, dado que el problema de la seguridad pública es sumamente preocupante. Sin embargo. la ENSABAP y el museo mostraron la comprensión y la voluntad de plena cooperación en la realización de programas de TURN en Barrios Altos, por sus deseos de abrir el museo más a los habitantes locales enfrentando los problemas sociales. Asimismo, visitamos el Cerrito Azul, institución de bienestar social ubicada en las afueras de Lima. Al quedar fascinados por el encanto del representante, alegre como el sol, a quien encontramos en ese centro, decidimos incluirlo como lugar de celebración de programas interactivo. A través de estas dos visitas se decidió la participación de tres artistas locales y cinco instalaciones en Buenos Aires, y un artista local en Lima. Así, al agregar a tres artistas japoneses, por fin comenzó el proyecto TURN in BIENALSUR plenamente.

_{関連企画} 東京藝術大学特別公開講義

第1回 BIENALSUR 閉幕後、同ビエンナーレのアート・学術ディレクターであるディアナ・ウェシュラー氏を招き、BIENALSUR、TURN in BIENALSUR について語り合いました。

※ 本講義は、東京藝術大学履修証明プログラム「Diversity on the Arts Project」の一環で開催しました。

国際現代美術ビエンナーレ「BIENALSUR」

- 国境・民族・地域・属性を越えて南米から発信される 「グローバルな南 | とは --

日時: 2018年1月29日(月) 18:20~20:30

会場:東京藝術大学 上野キャンパス

登壇者

ディアナ・ウェシュラー (BIENALSURアート・学術ディレクター、国立トレス・デ・フェブレロ大学文化芸術研究所ディレクター)

日比野克彦(TURN監修者、東京藝術大学美術学部長·美術学部 先端芸術表現科教授)

藤原信幸(東京藝術大学美術学部副学部長・工芸科教授)

基調講演:現代アートの他の道を求めて ディアナ・ウェシュラー

BIENALSURは、アートの仕組みを介して私たちが身を委ねるところに興る「無規律な運動」、いわばオルタナティブスペースである。このコンセプトは、BIENALSURの意図するあらゆる側面を総括している。アートによって、社会との新たな関係性を生成し促進することが可能であると考える BIENALSUR の基本理念において、TURNが一つの重要なプロジェクトとして位置づけられた理由も自ずと理解できるだろう。

世界で、アートがその仕組みにおいて進化するにはどのような再生条件が必要かを意識し、異なる道を選択することを視野に入れながらその再構築を目指す中で、この20年来、著しく成長を遂げたイベントを分析するに至った。国際アートイベントの中で、とりわけ、異なる目的を持つとされながらも、その特性の厳密な区別が困難な「アートフェア」と「ビエンナーレ」についてである。両者は最終的に、市場システムの存在と不在がレギュレーターとなって機能する点において共通する。アートの構造の原動力をどう再提起するのか。これを思考するにあたり適した分析ツールは何か。イメージに過飽和された世界をどう導引するのか。市民主権という観点からの「インターネッショナリゼーション*」を視野に、芸術と文化の立場から、どうインターナショナルとグローバル

を再認識し取り組んでゆくのか。これらの問いに対する 答えを、BIENALSUR を推進するアニバル・ホサミが 専門とする国際社会学と、私の研究領域である美術史及 び視覚・キュレーション研究という学問上の二つの専門 分野を通して見出そうと試みた。この二つの広大な知識 領域から、主にアートビエンナーレの構造を研究し、そ れらの機能論理を分析する他、「新たな条件下における 現代アートの基盤づくりは可能かしという積極的な問い にも答えを導き出そうという狙いだ。それが可能である ことを信じて取り組んでいる。アートの国際展のフォー マットは、ベネチアのブルジョワ階級によって推進され、 かつ全てのビエンナーレの先駆けとなったベネチア・ビ エンナーレを生み出した 19 世紀後半の近代的想像力が もたらした遺産である。それとは対照的に数年後に中南 米初の開催地として登場したのがサンパウロ・ビエン ナーレである。その後、中南米を代表するものとしてハ バナ・ビエンナーレ、メルコスール・ビエンナーレ、ク エンカ・ビエンナーレ、遠方ではイスタンブールや上海 のビエンナーレが生まれた。

では、なぜアートの国際シーンでまた新たなビエンナーレなのか。これらのビエンナーレの一つ一つは、芸術の世界と政治の世界の間で微妙な関係を保ちながら、さまざまな形でつながっている。これらの関係を象徴する制作は、多様な現実の表現あるいは再現として受け止められる。そして中南米の作家は、多くの場合、この多

様性における「割り当て分」とみなされる。世界地図が 日々改訂されるように、アートや文化の地図にも、別の 交流や違った形が試されてもよいのではないか。それ こそが BIENALSUR における、共同的、水平的、そし て民主的なネットワーク戦略の意図するところである。 BIENALSUR が他と違う理由は、地球のさまざまな地域 のアートが、単に「多様性の割り当て分」として統合さ れるのではなく、単一性(異種性)を評価し、本来的な 在り方を再定義し、関係性を更に複層化し、伝統を回復 し、時間と空間を新たな形で連結させること、そして多 様性において自身を可視化できるようなフォーマットと 機能を確立させることにある。BIENALSURは、芸術空 間を思考空間として、また現代世界に向けて新たな構造 を提案するアイディアやプロジェクトの出現の場と考え ている。この野心的な試みは、単にそれぞれに異なる起 源をもった創造的なプロジェクトに平等性を与えるとい うような単純なものではなく、代替性の生成により、感 覚が喚起され、確実性を疑うような葛藤が可能な場、社 会のひとりひとりの主体を招き入れる。そして、慣習化 した道から思考を離脱させ、新たな道を切り開くことで、 自身の想像力と創造力を多義的に再確認してもらえるよ うな新たな試みに可能性を託す場の出現を照らし出すこ とになるだろう。それゆえに、BIENALSUR は独自の 地図を設定し、航路を描く。だからこそ BIENALSUR は、 2年毎のみならず、2年間を通して継続的に行われるプ ロセスを提唱するのである。

* ティモシー・ガートン・アッシュは国際化をサイバースペースにおいて 定義し、大地、海、空気、宇宙と同等の国家主権の一つの次元とみなした。 (Libertad de palabra, Buenos Aires, Tuskets, 2017)

対談「BIENALSURにおけるTURNの可能性 ~これからのアートの社会的役割~|

第2部は、ウェシュラー氏と日比野によるクロストークを実施。日比野は、第一部でウェシュラー氏が引用した、フランスの政治家で EU 統合の父として有名なジャン・モネの「石炭と鋼のために始まる統合の代わりに、文化から統合を始めていたら、もっと妥当で効果的だったかもしれない」という言葉に触れ、国境を越えた繋がりを可能にする「橋」の重要性についてディスカッションを行った。ウェシュラー氏は、橋は文化によってつくり出されると述べ、TURN のように、そうした橋によって異なるセクター間の距離を縮めていくことができる可能性があることを共有した。

またウェシュラー氏は、作家のマルタ・トラバが「"開 かれた空間"として BIENALSUR を捉えることができ る」と発言したことを紹介。情報発信の仕方を試行錯誤 し、「繋がる BIENALSUR の窓 | と称する映像配信シス テムを活用することで、あらゆる場所、テリトリー、空 間、状況間の対話と交流を創出している。主要都市とは 別のチャンネルをつくることで、辺境にあるとされるよ うなまちにも、小さな新しいタイプのアートセンターが 生まれ、そうしたフレキシブルな循環を通してダイナミ ズムが起きていく。ウェシュラー氏によると、このこと は TURN にも通じるという。障害のある人たちが、健常 者といわれる人たちに対して提供できるものがあり、そ のことによって同情ではなく、客観的に評価するという 視点が生まれ。これは見るチャンネルを変えたというこ とであり、複層的で、とてもオープンな企画だと改めて 評価した。

BIENALSURにおいては、2年間のプロセスを積みあげていくことが重要だとのウェシュラー氏の発言に対し、日比野は「継続性」についての考えを再び尋ねた。ウェシュラー氏は、異なった場所と時間で展開する作品及びプロジェクトでは決して同じものが生まれないことを踏まえ、そのプロセスが展開し、新しい挑戦を見出し、新しい段階へ至ることが重要だと語った。つまり、「継続性」とは、目を見張るようなキラキラしたものごとだけではない形で、真に新しいものを求めていく姿勢といえる。

日比野も、TURNが作品制作や何かを形にすることを最初から求めるのではなく、出会いと発見の可能性を秘めたひとりひとりとの交流のプロセスそのものを共有すること重視していると話し、ウェシュラー氏の考える継続性に共感した。

最後に、BIENALSUR は公立大学が主催しているという 特徴的な運営体制を取っていることに日比野が触れ、ア ルゼンチンにおける独自の大学運営についてウェシュ ラー氏が説明。文化や芸術研究のプロフェッショナルの 集まりである同大学では、その人材や専門性を生かして、 リサーチ業務や修復業務を請け負うコンサルティング事 業を積極的に行うことで収入を得ており、それを原資に 新事業の設立や知識、実践力、経験の循環に貢献するよ うなダイナミックな雇用制度づくりにもつながっている のだという。

対談「つくる身体 |

―伝統的な技術と所作を携えて―

第3部では、ガラス工芸を専門に東京藝術大学で教鞭を とる藤原信幸と日比野が、TURNが伝統的要素を取り入 れていることを起点に議論した。

藤原は、日本における「伝統工芸」という言葉には、より限定的な意味合いやイメージが先行しやすいことを踏まえ、「代々続いてきたものづくり」という言い回しが、より人の身体の動きや考え方を表すことができるのではないかと提案。そして、人間が本来持っているものづくりへの関心とつくる行為によって、新たな発見を見出しながら成長していくことの重要性を共有した。ものづくりに表れるひとりひとりのその人らしさは、それぞれの身体的特徴や個性が現れ、さらにはその人の過去や未来も関係する。「今日作ったものは明日作れない」という例えを出しながら、一つとして同じものができないことの面白さについても共感し合った。

また日比野は、素材や毎日の習慣の中で得た感性が生み出す力が、地域性のある工芸に大きな影響を及ぼしているのではないかと問いかけ、似たような創作物が異なる国々で生まれていることにも触れ、同時多発的に共通するかたちや用途が生まれることへの興味関心に話は及んだ。さまざまな国における伝統的なものづくりの共通項や差異の知見を深めるために、今後もアーティストや専門家が自国のみならず他の地域へ出向き、多種多様な工芸に触れ、議論する機会を増やすことも重要になってくるだろうと語られた。

平日の開講にもかかわらず、受講生だけでなく一般の来場者も詰めかけ、満席のなかで開催された本講義では、多くの事例を紹介しながら BIENALSUR と TURN in BIENALSUR を検証する機会となった。また講義の最後には、ウェシュラー氏と日比野が次回の BIENALSUR には東京を開催地の一つに加えようと話したことで会場も盛り上がり、今後の展開への期待が高まった。

Conferencia especial abierta al público de la Universidad Nacional de Bellas Artes de Tokio

Después de finalizar la primera edición de BIENALSUR, deliberamos sobre BIENALSUR y TURN in BIENALSUR, invitando a la señora Diana Wechsler, directora artístico-académica de BIENALSUR.

* Se realizó como parte del programa de certificación académica «Diversity on the Arts Project» de la Universidad de Bellas Artes de Tokio.

BIENALSUR, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur

¿Qué es el "Sur Global" que América del Sur emite superando las fronteras, las etnias, las regiones y los atributos?

Fechas y hora: 29 Enero 2018 18:20~20:30

Lugar: Campus de Ueno de la Universidad Nacional de Bellas Artes de Tokio

Conferencistas:

Diana Wechsler (Directora artístico-académica de BIENALSUR, Directora del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Tres de Febrero)

Katsuhiko Hibino (Supervisor de TURN, Decano de la Facultad de Bellas Artes y Catedrático del Departamento de Arte Intermedio de la Universidad Nacional de Bellas Artes de Tokio)

Nobuyuki Fujiwara (Subdecano de la Facultad de Bellas Artes y Catedrático del Departamento de Artesanía de la Universidad Nacional de Bellas Artes de Tokio)

BIENALSUR: en busca de otras vías para/ desde el arte contemporáneo Conferencista: Diana Wechsler

BIENALSUR es un "ejercicio de indisciplina" en el que nos situamos desde el sistema del arte y a través de él, como un espacio alternativo. Este concepto sintetiza numerosos aspectos de nuestra propuesta y además permite intuir porqué elegimos sumar el proyecto TURN como uno de los proyectos claves de una de las líneas de trabajo de nuestra plataforma ligada a las maneras en que desde las artes es posible activar y promover otras articulaciones sociales.

La conciencia de las condiciones reproductivas que lleva adelante el sistema del arte en el mundo contemporáneo y el deseo de recrearlo en busca de otras vías para su desarrollo nos condujo a un análisis de algunos de los eventos que más crecieron en los últimos 20 años aproximadamente: los eventos internacionales de arte y entre ellos (si bien tienen como motor propósitos diferentes, terminan - en algunos aspectos- confundiéndose) las ferias y las bienales. Unas y otras convergen al fin, ya que el sistema de mercado funciona como el regulador de presencias y ausencias. ¿Cómo replantear las dinámicas del sistema del

arte? ¿cuáles son las herramientas de indagación apropiadas para repensarlo? ¿cómo lidiar con un mundo sobresaturado de imágenes? ¿Cómo trabajar a partir de una reconsideración de lo internacional y lo global incluyendo la noción de internetcionalización* en términos de soberanía ciudadana desde el sitio del arte y la cultura? A estas cuestiones buscamos responder a través de dos de las disciplinas que involucran académicamente a quienes ideamos y llevamos adelante BIENALSUR: la sociología de las relaciones internacionales -área de indagación de Aníbal Jozami- y los estudios de historia del arte, los estudios visuales y curatoriales, mi espacio de investigación. Desde estas dos grandes áreas de conocimiento indagamos particularmente el sistema de las Bienales de artes (y eventos similares, trienales, Documenta, etc.) en busca de poder analizar sus lógicas de funcionamiento así como también de intentar responder a otra de las preguntas que alienta este trabajo: ¿es posible ensayar una plataforma para el arte contemporáneo

Creemos que sí y en esa tarea estamos empeñados. Recordemos que el formato exposición internacional de arte es fruto de la imaginación moderna de finales del siglo XIX que dio a luz a la

baio nuevas condiciones?

^{*} Noción retomada de Timothy Garton Ash, (Libertad de palabra, Buenos Aires, Tuskets, 2017) quien define la internacionalización, al ciberespecio, como una de las dimensiones de la soberanía de las naciones a la par de la tierra, el mar, el aire y el espacio.

madre de todas las bienales, la *Bienal de Venecia*, un desarrollo impulsado por la alta burguesía de aquella ciudad. Como contrapunto, emerge, años más tarde, la *Bienal de San Pablo*, la primera con sede en latinoamericana. Más recientemente se sumaron la de La Habana, la del Mercosur, la de Cuenca, por señalar algunas de las más significativas en Latinoamérica y otras más lejanas como la de Estambul y Shanghai, por ejemplo. Entonces, ¿por qué una nueva Bienal al circuito internacional de arte?

Cada una de las bienales mencionadas lleva en su historia las marcas de su origen ligadas de distintas maneras a las sutiles articulaciones entre el mundo del arte y el de la política. En ellas, las producciones simbólicas se ofrecen como presentaciones o como representaciones de realidades heterogéneas. Es así que los artistas de nuestros países suelen ser llamados mayormente como parte de un "cupo" dentro de la diversidad. Si el mapa global se reconfigura a cada paso, porqué no ensayar otras formas también para el mapa del arte y la cultura pensando en otros modos de interacción y circulación? De eso se trata BIENALSUR y sus estrategias en red, asociativas, horizontales, democráticas.

Entonces, el propósito diferencial de la BIENALSUR es definir un formato y funcionamiento por el cual el arte de las distintas regiones del planeta no se integre como mera cuota de diversidasino que pueda alcanzar visibilidad en la diversidad, a partir del respeto por las singularidades redefiniendo los posicionamientos tradicionales, complejizando las relaciones, recuperando tradiciones, estableciendo otros lazos entre espacios y tiempos.

otros lazos entre espacios y tiempos.

BIENALSUR trabaja para hacer del espacio de arte un espacio de pensamiento, un sitio para la emergencia de ideas y propuestas destinadas a ofrecer otras configuraciones del mundo contemporáneo. La propuesta se muestra muy ambiciosa ya que no aspira simplemente a poner en plano de igualdad a proyectos creadores de distintos orígenes, sino que busca con la generación de modos alternativos de producción de sentidos, alumbrar el surgimiento de un espacio en el que se instalen preguntas, en donde las certezas entren en conflicto y abran paso a nuevos ensayos que inviten a cada actor social a reasumir la imaginación y con ella su capacidad creadora –

en un sentido amplio- llevando a la emancipación del pensamiento de los andariveles por los que habitualmente transita, para contribuir a abrir otras vías. Por todo esto, BIENALSUR delimita una particular cartografía, se traza una bitácora y -dado que reivindica la noción de proceso- ocurre a lo largo de dos años y no sólo cada dos años.

Conversación: Posibilidad de TURN in BIENALSUR: Papel social del arte de ahora en adelante

En la segunda parte de la conferencia se estableció una conversación entre Diana Wechsler v Hibino. Al principio de la conversación Hibino se refirió a la frase de Jean Monnet, político francés y, célebre reconocido/como uno de los padres de la integración de la Unión Europea, que Wechsler citó en la primera parte de la conferencia: "si hubiéramos iniciado la integración a partir de la cultura en lugar de la integración por el carbón y el acero, habría podido ser una unión más pertinente y efectiva", y a partir de allí discutieron sobre la importancia del "puente" que superaría las fronteras. Sra. Wechsler señaló que el puente sería creado por la cultura v los dos compartieron la idea de que tal puente acortaría la distancia entre diferentes sectores, como en el caso de TURN. Asimismo, Sra. Wechsler haciendo referencia a las palabras de la escritora Marta Traba, comentó que: "Se puede pensar a BIENALSUR como "espacio abierto"". BIENALSUR estudió maneras de generar/comunicar información a través del uso de lo que ha llamado las "Ventanas BIENALSUR de conectividad" para producir en conjunto con distintos lugares/territorios/espacios distintas situaciones de diálogo e intercambio. Al crear otros canales que no son solo los que pasan por las principales ciudades, nacen pequeños centros de arte nuevos incluso en pueblos alejados capaces de generar nuevas dinámicas culturales que afectan no sólo a esos espacios pequeños sino también a los centrales. A través de ese tipo de circulación flexible sure el dinamismo de este proyecto. Según Sra. Wechsler, esto se puede decir también acerca de TURN. Hay aportes que las personas con discapacidad pueden ofrecer a las llamadas personas sanas, con lo cual nace un punto de vista

que es el de evaluar cosas objetivamente y no de acuerdo con la compasión. Esto significa que se modificó la percepción sobre esta problemática y se apreció que TURN es un proyecto multipolar y muy abierto.

Respecto a las palabras de Sra. Wechsler, quien dijo que BIENALSUR no es un evento que se celebraría una vez cada dos años, sino que lo importante sería acumular procesos durante esos dos años, Hibino le preguntó sobre el concepto de la "continuidad". Considerando que iamás nacería lo mismo en cada una de las obras y proyectos desarrollados en diferentes lugares y tiempos. Sra. Wechsler comentó que lo importante sería desarrollar ese proceso y descubrir nuevos retos para avanzar hacia una nueva etapa. O sea, se puede decir que la "continuidad" es la postura de buscar lo verdaderamente nuevo, para no limitarse sólo a las cosas brillantes que despiertan interés. Hibino también comentó que TURN daba importancia a compartir los procesos de intercambio exponiendo además la posibilidad de encuentro y descubrimiento y así mostró la simpatía con la continuidad que Wechsler consideraba parte necesaria para provectos como BIENALSUR y TURN.

Por último, Hibino se refirió al régimen de gestión característico de BIENALSUR, que está organizada por una universidad pública y Sra. Wechsler explicó la gestión peculiar en las universidades de la Argentina. La Universidad Nacional de Tres de Febrero, donde confluyen profesionales de la cultura e investigadores de arte, obtiene ingresos al ofrecer activamente servicios de consultoría que comprende la investigación y la restauración entre otras cosas. aprovechando los recursos humanos y sus respectivas especialidades, y sumando esos ingresos se logran establecer nuevos proyectos y crear sistemas de trabajo dinámicos que contribuyen en la circulación de conocimientos, prácticas y experiencias.

Conversación: "Cuerpo que fabrica"
— Llevando consigo las técnicas tradicionales y andares—

En la tercera parte, Nobuyuki Fujiwara, catedrático de la Universidad Nacional de Bellas Artes de Tokio y especialista en artesanía en vidrio, e Hibino discutieron tomando como punto de partida el hecho de que TURN introducía elementos tradicionales en sus programas.

Teniendo en cuenta que el término de "artesanía tradicional" en Japón tiende a conllevar un sentido e impresión más limitados, Fujiwara propuso que la expresión "monozukuri (fabricación) transmitido de generación en generación" podría manifestar mejor el movimiento corporal y el pensamiento del hombre. Y ambos compartieron la importancia de crecer hallando nuevos descubrimientos gracias al interés en monozukuri que esencialmente tiene el hombre. La singularidad de cada uno que se expresa en monozukuri refleia las características corporales y la personalidad del individuo e incluso se relaciona con su pasado y futuro. Citando un ejemplo: de "Mañana no se podrá fabricar lo que se ha fabricado hoy", ambos sintieron también simpatía por lo interesante de no poder fabricar una sola misma cosa.

Asimismo, Hibino preguntó si la fuerza generada por la sensibilidad que se había obtenido en los materiales y las costumbres cotidianas, influía considerablemente en la artesanía regional, y mencionó también que nacían obras parecidas en diferentes países. Así la conversación se extendió al interés sobre el hecho de que formas y usos comunes aparecen simultáneamente en diferentes lugares. Contaron que para profundizar los conocimientos sobre los puntos comunes y las diferencias en monozukuri tradicional de diversos países, sería importante que los artistas y expertos siguieran viajando no solamente dentro de su país sino también a otros países y regiones y tuvieran más oportunidades de discutir conociendo artesanías de diversa índole.

Esta conferencia abierta al público que se celebró a sala llena no solamente por estudiantes sino también por el público en general que acudió a pesar de ser celebrada un día entre semana, fue muy fructífera como oportunidad de verificar BIENALSUR y TURN in BIENALSUR, presentando al mismo tiempo muchos casos.

Al final del dialogo, cuando Sra. Wechsler y Hibino expresaron su deseo de que Tokio sea uno de los sitios de la próxima BIENALSUR, todo el auditorio se estremeció, y se manifestó la expectativa para su futuro desarrollo.

カミノス(道)が拓いた可能性

パブロ・スニーク(カミノス代表)

ブエノスアイレスのコレヒアレス地区にある知的障害者のための通所施設カミノスは、2017年のBIENALSURでTURNに参加しました。この新しくかつ鮮烈な経験は、未だに私たちの中に反響を残しています。「全てを訳せるわけではない」という大きな教訓を残し、その訳せない部分にこそ、多くの交流が生まれていました。

TURN はいつ始まったのか。私たちに与えられた時計の針では、それを伝えるのは難しいことです。おそらく、いくつもの始まりが同時に起こったのだと思います。最初に、明快なプロジェクトを提案する日比野さんと出会い、会議をし、施設の青年たちが参加しうるプログラムについて語り、また岩田とも子さんが自分自身の家であるかのように、私たちの施設に滞在することが決まった瞬間もそうだと思います。

正確な始まりがあったわけでも、計算された作業プランがあったわけでもありません。何もないことが、創造を促している。すべてはそんな日常的な出会いでした。また、私たちはその終わりも特定していません。参加者に起こった変化。共有したものの感覚が、まだ私たちのもとに残っています。

経験とは、一つの出来事となるとき活きてくるものです。何かが何かを繋ぎとめ、それが一つの港になるとき。いつも行き来できる扉、私たちを受け入れてくれる扉としての港になるとき。ここカミノスは、出会いの可能性に満ちた場です。似た者同士が生きるという経験を分かち合う第三の場を構築するのです。私たちを人間らしくし、文化に違いはないことに共感させてくれる他者性を提案

しています。

TURN、日比野さん、とも子さん、そして通訳者の郷田 まみさんとの経験は、カミノス全ての人たちの糸と一緒 に紡がれました。折形の折り目の中に感覚と感情を込め ています。一緒に食べたアサードと、一緒に遊んだサッ カーの匂いがします。注がれたマテ茶一杯一杯の甘い苦 味を持ち合わせています。日本の石とブエノスアイレス の蟻とともに成長する緑の蔓。笑顔に、抱擁に、語られ ない沈黙に変わる言葉たち。

私たちの施設では、芸術もまた出来事となり得る出会いの可能性として理解しています。そして、私たちが毎日の仕事において求めているものは、主体的な視点を生み出すことです。私たちひとりひとり、そしてたくさんの出会いの一つ一つの中にある唯一かつ特異なもの。最も愛すべき伝統に基づく技法である折形の伝承は、言葉を超え、折りの知恵から学び、それぞれの文字の姿にも観られるように、違いという道を開きながらコミュニケーションとして役立ちました。

最後に、このアートプロジェクトに限りない感謝の意を 表します。他者へ関心を寄せようと尽くす気構え。驚き をつくり出し、楽しむ能力。そして共同制作における寛 大さと朗らかさにも感謝しています。

ありがとう!また会う日まで! アブラーゾ(抱擁を)!

Un camino que nos abrió caminos

Pablo Snieg Director de Fundación Caminos

Durante el pasado año, fuimos parte del proyecto TURN in BIENALSUR, desde nuestra institución Fundación Caminos, un centro de día para adultos con discapacidades intelectuales ubicado en el barrio de Colegiales, Buenos Aires.

La experiencia, vibrante y novedosa, produjo ecos que aún resuenan entre nosotros. Nos dejó un gran aprendizaje: no todo tiene traducción. Y es precisamente en el margen de lo intraducible donde ocurren los mayores intercambios. ¿Cuándo comenzó? es difícil decirlo parados sobre

las agujas de nuestro acotado reloj occidental. El origen se dió quizás, en muchos tiempos a la vez: En el primer acercamiento de Hibino con la claridad de la propuesta, en esa mañana en que hicimos una ronda y relatamos a los jóvenes el posible proyecto, y seguramente también en el instante en que Tomoko aceptó habitar nuestra sede, como si fuese "su montaña".

No hubo un comienzo exacto ni un plan de trabajo calculado. Todo fue un encuentro cotidiano donde el vacío impulsaba a la creación.

Tampoco identificamos un final. Aún persisten sensaciones de lo compartido; la inminencia de la transformación de los que participamos.

La experiencia cobra vida en el momento en que se transforma en acontecimiento. O cuando un algo amarra alguna cosa y la transforma en un puerto. Un puerto del cual es posible irse y al cual es posible volver. Un puerto que se hace puerta: una puerta que nos da la bienvenida.

Otro, aquí, en "Caminos", es la posibilidad del encuentro. Un semejante con quien es posible armar un tercer lugar que es la experiencia de la vida. Así nos proponemos la otredad, en resonancia con aquello que nos hace humanos y que resulta la cultura misma.

La vivencia con TURN, con Hibino, con Tomoko y con Mami, fue tejida junto a los hilos de toda la comunidad de Fundación Caminos. Está guardada en los dobleces del orikata que esconden sentidos y sentires. Tiene el aroma del asado que compartimos y el fútbol que jugamos.

Posee el dulce amargor de cada mate cebado. Una enredadera verde creciendo, junto a piedras japonesas y hormigas de Buenos Aires. Palabras que se convierten en sonidos, en abrazos, en silencios inéditos.

En nuestra institución entendemos el arte también como la posibilidad de un encuentro que devenga acontecimiento. Y el acontecimiento que buscamos con nuestro trabajo cotidiano es la producción de la subjetividad misma. Aquello único y singular que hay en cada uno de nosotros y en cada encuentro entre varios.

La transmisión del orikata -técnica enmarcada en la tradición más amorosa- se ha servido de una comunicación que trasciende el idioma, alimentándose de la sabiduría de los pliegues, abriendo el camino de la diferencia como superficie de escritura.

Sólo nos resta un agradecimiento infinito por la entrega. Por la disposición a ser unos para devenir en otros. Por la capacidad de producir y disfrutar de la sorpresa. Por la generosidad y la alegría en pos de la construcción conjunta.

¡Arigato! ¡Hasta la próxima! ¡Abrazo!

アーティスト、他者、そして私たち

ガブリエラ・エルナンデス(ブリンカール・アートコーディネーター)

TURNのアーティストたちの活動は、誰にも等しく、豊かな交流となるようにあらゆる技術を用いていました。なぜなら、単に教えることが目的なのではなく、学習したことから新たな何かを生み出すことが目的だからです。素晴らしい作品に加え、視線、ジェスチャー、言葉の交わし合いなど、素晴らしい交流の時間が生まれました。糸と木枠の間で小さな対話が生まれ、それが参加者たちを繋ぎ、交わる手助けをしました。なぜなら、技術を具体化するには、「他者」が必要だったからです。

まず最初の「他者」というのはアーティストです。そのため、グループの多様性に気を配りながら、ひとりひとりと作業したアレハンドラ・ミスライの寛大さと献身を振り返っています。また、もうひとりの「他者」というのは、アーティストとチームを組んでいた教員たちでもあります。グループ内で一定の参加が見込めるようにするため、技術の習得を優先的に取り組み、そのようにして、私たちのグループでは、ランダの活動が当たり前のこととなりました。そして最も重要な「他者」は、生徒たち自身です。一つの糸が網目を通り、別の網目がそれを受け取り、また戻しながら交換を続けます。糸は美しく交差し、障害の特性上普段は関わり合うことが困難な人たちにとって、充実したものになりました。

TURNへの参加によって、私たちがこれまで大切にしてきた「自閉症の人たちができるということ」がより重要であるという考えが間違いではなかったことを確認できました。なぜなら、その「できること」に働きかけることで、困難な部分を強化または解決するための新たな扉、

アイディアや道が開き始めるからです。言葉が分からないために遠い存在に思えた彼らが、コミュニケーションを取れるように日本語を学ぶことに興味を持ったり、地図で国を探したり、日比野さんが今、世界のどこにいるのか繰り返し聞いたりと、多くの子供たちにとってTURNをとおして開かれた世界は魅力的なものになりました。TURNのチームとは、この「できること」に関わる考えを共有しており、説得する必要はないのだと感じました。この自信を、参加者の家族にも伝えることができました。彼らは国際的な芸術プロジェクトに子供たちが参加することを誇りに思い、常に私たちに同行し、美術館での発表においてその成果をありありと見ることができました。子供たちの仕事は学校や家族の環境を超えて、世界へと開かれました!

TURN は、施設とアーティストの間でより多くの交流を充実させ、これからも続いていく架け橋を構築していきました。それは、参加したひとりひとりにとって素晴らしい経験となりました。その一員となれる機会を与えていただき本当にありがとうございました。

El artista, el otro y nosotros

Gabriela Hernández Coordinadora Arte, Fundación Brincar por un autismo feliz

La entrega del artista fue incondicional, adaptando todo lo posible la técnica para que se concretara el intercambio enriquecedor, porque el propósito no era simplemente enseñar, sino permitir que algo nuevo surgiese con ese aprendizaje. Y surgieron, además de grandes obras, grandes momentos de intercambio: intercambio de miradas, de gestos, de palabras. Se gestaron pequeños diálogos entre hilos y entramados que dejaban conectados a los participantes y los ayudaban a vincularse, porque para concretar la técnica necesitaban al otro. En primer lugar ese otro era el artista, por eso retomo la generosidad y entrega de Alejandra Mizrahi que atenta a la diversidad del grupo pudo sumarse a trabajar con cada uno. El otro también era el equipo docente que aliado al artista, vio como prioridad tomar destreza en la técnica para lograr multiplicar los referentes en el grupo y así las randas fueron moneda corriente en nuestros encuentros. Y el otro más valioso, eran ellos mismos: un hilo traspasaba la malla y otro lo recibía, lo esperaba, lo tomaba del otro lado y lo devolvía para continuar juntos el intercambio, un ida y vuelta maravilloso y por demás enriquecedor en personas que, dadas sus características, tienen dificultades de vinculación.

La participación en TURN, fue la confirmación de no estar equivocados en sostener que es mucho más importante y constructivo, enfocarse en todo lo que las personas con autismo SÍ pueden hacer, porque trabajando en ello comienzan a surgir puertas abiertas, ideas y caminos para fortalecer o intentar resolver aquellas áreas de dificultad. Lo que podría parecer lejano al no compartir el idioma, se volvió fascinante para muchos chicos que se interesaron por aprender japonés para poder comunicarse, buscar el país en un mapa y preguntar repetidamente en qué lugar del mundo estaría Hibino ahora.

Sentimos que con el equipo de TURN hablábamos de lo mismo y que no hacía falta convencer a nadie de que esto sería posible. Esa certeza nos permitió contagiar a las familias de los jóvenes participantes, que orgullosos de la participación de sus hijos en un proyecto de arte internacional, nos acompañaron en todo momento y pudieron ver plasmados los logros en la exhibición de las obras en MUNTREF. La labor de sus hijos trascendió el ámbito escolar o familiar y se abrió al mundo !!!

TURN ha construido puentes que permanecerán y se enriquecerán con más intercambios entre instituciones y artistas, y ha sido una experiencia maravillosa para todos y cada uno de los que hemos participado en ella. Muchísimas gracias por habernos permitido ser parte.

ペルーより

マリエッラ・サンドバル(セリート・アスール代表)

私たちは国立トレス・デ・フェブレロ大学から連絡を受け、その後プロデューサーの訪問を受けました。彼から BIENALSUR の説明を受け、芸術のイベントであることと、プロジェクトを実施するための場所を訪問していることを説明されました。

日比野さんが私たちの施設へ訪問されたことは、とても特別なことでした。彼は何人かの方とともに来所し、私たちはその笑顔とユーモアあふれる人柄に感動しました。子供たちはそれぞれの名前で挨拶をし、日比野さんは、そうした私たちの歓迎に終始とても驚いていました。また日比野さんは、自身が監修する仕事、障害を持つ人々の才能を活かしながらつくりあげる素晴らしいアートプロジェクトについて詳細に説明してくれました。のちに、日比野さんが東京藝術大学の美術学部長であることを知りました!信じられませんでした。

TURN in BIENALSURに参加することは、自閉症や知的障害、ダウン症の生徒たちが、自分たちの才能を発揮できるまたとないチャンスであり、私たちにとって、とても光栄なことでした。

そして私たちと一緒にプロジェクトを手がけてくれた アーティストの五十嵐さんは、生徒たちとともに日中の 活動に参加し、私たちの家族と生活をともにしました。 彼と知り合えたこともとても特別なことでした。

彼はアルパカウールを紡ぎ、丸めて、プシュカ(糸車)を扱いました。それは私たちの国で行われていることなのですが、私はこれまで使おうと思ったことはありませんでした。

彼が、順序を守りながら時間をかけて行う一つ一つの事柄には多くの意味があり、私たちは多くの教訓を得ました。謙虚さ、シンプルさ、障害者への尊敬、出会いを楽しむこと。個々の違いを尊重しながらグループで活動すること。そしてグループワークにおいて互いに貢献できるということを知りました。そして、一番大切なことは、障害を持つ生徒たちが、素敵な芸術作品を作ることができたこと!! グループで多くの作業を行い、誰もが助け合いました。そして、私たちのアーティストである五十嵐さんこそが、生徒たちのすべての努力を、素晴らしい作品にまとめることへ導きました。

TURNが私たちを結びつけ、多くのことを教えてくれました。日本語も少し覚えることができました。この素晴らしい経験を可能にした、すべての人たちに感謝しています。

彼らの教えはセリート・アスールに重要な足跡を残し、 永遠に私たちのもとに残ります。

また、今回糸を紡いだように、すべての人がお互いに尊敬し合う世界を築いていくために、私たちが結ぶ役割を 担えることを、糸たちが思い出させてくれます。

Desde Perú

Mariela Sandoval Directora del Centro Cerrito Azul

Recibimos una llamada desde la Universidad Tres de Febrero y después recibimos la visita del productor quien nos explicó sobre la BIENALSUR, nos explico que era un evento de Arte y que están visitando lugares para poder hacer un proyecto. La visita del Sr. Hibino a nuestro Centro, fue algo muy especial, vino acompañado de un grupo de personas y nos impactó su sonrisa y su buen humor y él quedó sorprendido por nuestro recibimiento, los chicos hicieron un saludo con su nombre. El nos explicó con más detalle de una gran obra de arte dirigida con un artista japonés que viene a trabajar usando el talento de las personas con discapacidad, luego supimos que el Sr.Hibino era el decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Bellas Artes de Tokio!!! No lo podíamos creer.

Para nosotros fue un honor, participar en la TURN in BIENALSUR, pues significó una gran oportunidad para que nuestros estudiantes con autismo, retardo metal y Sindrome Down puedan demostrar sus talentos.

El Sr. Igarashi es el artista que trabajó con nosotros!! Y estuvo en nuestras clases y compartió con nuestra familia, conocerlo también fue muy especial.

Teníamos que hilar lana de alpaca, luego embolillar y también manejar la rueca, que son cosas quese hacen en nuestro país pero que jamás se nos ocurrió usar.

Cada cosa que hacían tenía mucho significado siempre era siguiendo un orden, tomando su tiempo. Pudimos ver tantas lecciones: Humildad, Sencillez, el Respeto que se tiene a las personas con discapacidad, a disfrutar los encuentros, el hacer un trabajo en grupo valorando las diferencias de cada persona y aceptar lo que pueda aportar al trabajo colectivo pero la lección más importante fue que nuestros alumnos con discapacidad pudieron hacer una obra de arte hermosa!! Trabajando mucho y en equipo, Todos ayudaron, y nuestro artista es quien consiguió integrar cada esfuerzo de los alumnos en una obra impresionante.

El Proyecto TURN nos unió a todos, aprendimos tanto, hasta un poco del idioma japonés. Estamos muy agradecidos con todas las personas que hicieron posible esta maravillosa experiencia.

Dejan un huella muy importante en nuestra escuela Centro Cerrito Azul, sus lecciones nos quedaran para siempre y tal como trabajamos con los hilos, los hilos nos recuerdan que pueden ser conexiones para poder construir un mundo donde todos nos respetemos mutuamente.

ペルーでのTURNを終えて

リゼット・ディアス・マチュカ(ペルー国立高等芸術学校文化センターディレクター)

ペルー国立高等芸術学校は、ペルーにおける最初の芸術専門養成センターで、2018年に創立100周年を迎えます。その活動は協働的で、ネットワーク化され、現代的な体験や思想の交換を推進しています。

2017年には、さまざまな表現分野において、高いクオリティと意味を持つ国内外の芸術的プロジェクトで構成する、年間展覧会プログラム「Interculturalidad(異文化間の相互理解)」が、当センターで行われました。この中で、多文化主義における多様性の共存に目を向け、これらの多様性の間の認識、対話、異文化間の関係性の構築に向け、アイデアが議論されました。私たちはこれらを通して、私たちの街や国における異文化性の構築に対し、社会的責任を果たそうとしています。

今年は、こうした背景や本校の創立99周年を迎えたことから、BIENAISURの一つである、日比野氏が監修するTURNに参加しました。彼の提案には、異なる歴史を持つ人々や少数民族との交流、また、世界の異なる地域での伝統的な芸術の制作技術を伝承するアーティスト間の交流から、現代的なリレーショナル・アートに至るまで、さまざまな要素が含まれていました。これらのプロジェクトは、社会的に弱い立場にある人々にサービスを提供している施設とも協働して行われました。

ペルーでの TURN を実施するにあたり、日比野氏によって選ばれた二人のアーティスト、五十嵐靖晃とヘンリー・オルティス・タピアは、プシュカ(糸車)での糸巻き、コチニールを用いた染色、シクラ編みなどの伝統技法を用いながらセリート・アスールとレプブリカ・デ・ニカラ

グア小学校の生徒たちと一緒に作業をしました。そして、 このプロジェクトは私たちの文化センターを会場にして 展覧会とワークショップが開催されました。

我々、ペルー国立高等芸術学校 (ENSABAP) の制作チームおよび学生たちの支援も受け、リマの住民の大部分の出身地である、我が国の地方における、アイデンティティの起源と伝統的な技術とを結びつけようと、実践と振り返りに焦点を当てたワークショップも行われ、来場者と対話をしながらプロジェクトは進行していきました。このように、TURN は、平等で開かれた対話をもって、社会的包摂を伴う異文化間の多様性を認め合う新しいアートの提案を通して、国際的な関係を強化する機会を与えてくれたと考えています。

TURN en Perú

Lizet Díaz Machuca Directora de Centro Cultural de Bellas Artes

La Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú es el primer centro de formación profesional artística en Perú, próximo a cumplir cien años de existencia. Propicia formas de trabajo colaborativo y en red, así como modos contemporáneos de intercambio de ideas y experiencias.

El Centro Cultural de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, albergó durante el año 2017 el programa anual de exposiciones "Interculturalidad", conformado por proyectos artísticos nacionales e internacionales de gran calidad y significado en sus diferentes manifestaciones. En ellos se presentó, por un lado, una mirada a la coexistencia de lo diverso en la multiculturalidad, y por otro se puso sobre el tapete propuestas de reconocimiento, diálogo y construcción intercultural entre dichas diversidades; llevando a la práctica, de este modo, nuestro compromiso con el interés público en torno a la construcción de Interculturalidad en nuestra ciudad y país.

En ese contexto, y coincidiendo con las celebraciones por los 99 años de la Escuela, acogimos el proyecto TURN de Hibino, que formó parte de BIENALSUR. Su propuesta contempla el intercambio entre personas con diferentes historias y comunidades de minorías, así como la interacción entre artistas que trasladan técnicas de producción de arte tradicional de diversos lugares del mundo a propuestas de arte contemporáneas relacional. En esta oportunidad se desarrolló con instituciones que atienden a personas en situación de vulnerabilidad.

Los artistas elegidos por Hibino para desarrollar TURN en Perú, Yasuaki Igarashi (JAP) y Henry Ortiz Tapia (PER), trabajaron con estudiantes de las instituciones educativas "Cerrito Azul" y el colegio "República de Nicaragua", empleando prácticas tradicionales como el tejido de shicras, el hilado con pushka y el teñido con cochinilla; que culminó en las salas del Centro Cultural de Bellas Artes. Apoyados por nuestro equipo de producción

y estudiantes de la ENSABAP, completaron su proceso en diálogo con el público asistente a través de workshops enfocados en una práctica reflexiva que buscaba vincular las técnicas tradicionales con sus orígenes identitarios en las provincias de nuestro país, lugares de procedencia de un gran porcentaje de habitante de la ciudad de Lima.

TURN propició de ese modo la oportunidad de afianzar lazos internacionales en torno a una propuesta intercultural con inclusión social en diálogo abierto y equitativo.

私のTURNとは

郷田まみ(通訳者、ブエノスアイレス コーディネーター)

通訳の役割とは一人の人の口から発せられる言葉を、もう一方の人の耳に理解できる形で伝達することだ。これはアートの場でも変わらない。大抵は、アーティストの意思を美術館側に伝えたり、企画者同士の意見交換の間に立って、そこで発せられる言葉を相互に訳す。スムーズにいくときもあれば、緊迫した状況で両者の板挟みになるときもある。この板挟み状態を今回の展覧会設営の時に何度か経験し、思わず一人のスタッフにこう言ってしまった。「あなたたちは相手に言いにくいことを直接に通訳はフィルターのようなもので、一者の抑揚した声のトーンは、通訳を介すことでその熱が冷まされて相手に伝達される……出だしから通訳の自負心をひけらかすようなことを語ってしまったが、このような状況は決して珍しくない。

さて、TURNでしか経験できない通訳の思い出、主に展覧会前に作家が行う施設での交流プログラムにおける通訳経験を語りたい。過去海外のアートプロジェクトや展覧会を企画段階からサポートした経験があるが、TURNの交流プログラムにおける通訳はそのステイタスが曖昧な故に前例のない貴重な「体験」として私の記憶に残り続けると思う。ここで第三者的立場にいる通訳としての私が語ることで、もしかしたら「TURN はアーティストの仕事なのでしょうか。精神科医やセラピストの仕事ではありませんか*」というボルタンスキーにより課された問いに対して何かヒントが見つかるかもしれない。

先ほどあえて「体験」という言葉を使ったのは、通訳の仕事としてはあまりにも身体的だったから。繰り返しになるが、アーティストの岩田さんとともに施設で活動した3週間は、非常に特殊な通訳体験だった。岩田さんがブエノスアイレスに到着し、施設でのワークショップが始まる。アーティスト・イン・レジデンスならぬ、トランスレーター・イン・レジデンスのスタートだ。「折形」という技法を用いての交流が日々続く中、岩田さんが発する丁寧に選ばれた言葉を訳していく。教室を自由に飛び交う言葉を岩田さんに伝える。一緒に座って白い紙を折る。彼らが「私に」話しかけてくる。昼食をともに取り、

ともに散策に出かける。歩きながら会話し、ともに石や 木の実を探す。ともに歌い、踊る。詩をプレゼントされる。 通訳の仕事は言葉が主体だ。情報を正しく伝えることが できれば通訳としての任務は全うできているのである。 しかし施設において彼らの言葉はときに聞き取りにく く、理解し難い(興味深いことに3週間もすると耳が慣 れ、最後には大分聞き取れるようになった)。 支離滅裂で、 文に構成されない。同一の言葉の連呼、あるいは長い沈 黙の後のぽつりと投じられた一言。それらのシンプルな 言葉をそのまま岩田さんに伝えていく。シンプルな言葉 は、その単純さゆえ生きた経験という肉を纏った「姿」と して現れる。言葉は、情報伝達機能を超えた感覚的な姿 で出現する。通訳の仕事とはシニフィアンに対応すると ころのシニフィエ(例えば「マンサナ」という音に対する 「林檎」)を「リンゴ」という別のシニフィアン(音)で伝 えることだ。でも私が新たに発するシニフィアン(「リン ゴ」という音)は、発言者のそれとは同一ではあり得ない。 同じであり得るのはシニフィエだけだ。シニフィエは訳 せてもシニフィアンは訳せない。彼らの発する視線、仕 草、表情、身振り……様々なシニフィアンの中にアルゼ ンチンで生活しているがゆえに把握できる意味合い(シ ニフィエ)がある。その微妙なところを作家に伝えるこ とができていただろうか。

実は、交流プログラムが始まる前からお願いされていたこと。アーティストにずっと付きっきりでいる必要はない……通訳なしの交流では作家(岩田さん)は、耳に入る言葉を感覚的に取り込んで意味を自分で想像するしかない。通訳なしの、シニフィエ不在の場をあえてつくること、そこで生起する想像力やコミュニケーションの新たな可能性にかけてみることもTURNの一つの目的だ。TURNのワークショップは、何よりも手が主体の活動であるから、言葉を必要としない場面が多々ある。そんなとき通訳者はただそこにいるだけになる。ただそこにいながら、訳す必要のないものを共感している。

Mi TURN

Mami Goda Intérprete, coordinadora en Buenos Aires

Una intérprete debe comunicar las palabras dichas por una persona (hablante) de una manera comprensible al oído de otra persona (ovente). Y esto también en el campo del arte. A veces puedo desempeñar mi función sin problema, y otras me encuentro entre posiciones un tanto tensas. Un intérprete literalmente es como un filtro ubicado entre dos partes, el intérprete lingüístico debe modular el tono de voz irritado de una persona antes de transferirla a su interlocutor... Aunque parece que estoy sobrevalorando mi trabajo, estas no son situaciones en absoluto inusuales. Me gustaría hablar sobre mis experiencias en TURN, sobre todo las del programa de intercambio en la fundación Caminos, previo a la exposición. Las interpretaciones que he realizado en este programa van a continuar en mi memoria como valiosas "experiencias físicas" sin precedente, debido a la ambigüedad de mi posición. Mis opiniones de intérprete, no involucrada directamente en cuestiones de arte, tal vez aporten alguna pista a la pregunta planteada por Boltanski: "¿es TURN el trabajo de un artista? ¿no es ese el trabajo de un psiguiatra o un terapeuta?*". He dicho "experiencias físicas" porque fue algo demasiado integral que superaba el mero trabajo de intérprete. Así fueron las tres semanas que trabajé en el centro con la artista Iwata. Vino a Argentina y comenzó con los talleres en la fundación, lo cual supuso el comienzo de un "programa de inmersión para artistas" y también un "programa de inmersión para traductores". Yo traducía las palabras escogidas cuidadosamente por Iwata mientras se interrelacionaba diariamente utilizando la técnica del plegado de envoltorios de papel (orikata). Además le traducía aquello que los asistentes decían libremente durante la clase. Me sentaba junto a ellos y doblaba los papeles blancos. Los asistentes a veces se dirigían "a mí". Almorzábamos y salíamos a pasear juntos. Hablábamos mientras paseábamos. Buscamos piedras y frutos secos de los árboles. Cantamos y bailamos. Me escribían poemas como regalo. Las palabras son el instrumento de trabajo

del intérprete. Si se comunica la información correctamente, se cumple con la tarea. Pero en la fundación las palabras a veces eran difíciles de escuchar y difíciles de entender. Las oraciones eran incoherentes y no estaban estructuradas. Se repetía una sola, o después de un largo silencio se pronunciaba una palabra. Le tenía que transmitir a lwata esas palabras simples tal como eran. Justamente por serlo las palabras simples aparecen cubiertas bajo la "forma" de cuerpo de experiencia viva. Surgen en forma sensorial sobrepasando su función de transmitir información. El intérprete debe traducir el significado que corresponde al significante (por ejemplo, el sonido "manzanas" se debe transmitir con otro significante [sonido], es decir "ringo"). Pero el significante que acabo de pronunciar (el sonido "ringo") no es el mismo que el del hablante. Solo coincide el significado. Aunque se traduce el significado, no se traduce el significante. Además las palabras en sí mismas, se complementan con mirada, gestos, expresiones faciales, movimientos corporales de los hablantes, etc. Gracias a que vivo en Argentina comprendo el significado de los diversos significantes (gestos. miradas, etc.). No sé si fui capaz de transmitirle a la artista toda esta sutil información.

De hecho, antes de comenzar el programa me dijeron que no era necesario que estuviera con la artista todo el tiempo. De esta manera, si la artista (Iwata) se relacionaba sin intérprete, tenía que imaginar el significado de las palabras que oía. Es decir, crear en ese lugar sin presencia de significado (al no haber intérprete), pues uno de los objetivos de TURN es contemplar las nuevas posibilidades imaginativas y de comunicación que surgen allí.

En el taller de TURN las actividades manuales ocupan un papel principal, por lo que hay muchas ocasiones en las que no son necesarias las palabras. En esos momentos los intérpretes no tenemos que hacer nada, pero compartimos ambiente e interrelaciones donde las palabras no son necesarias.

^{* 2016} 年 11月、プエノスアイレスにて行われたアーティストのクリスチャン・ボルタンスキーと 日比野との対談より。

^{*} Comentario que surgió durante un dialogo entre el artista Christian Boltanski y Hibino en Buenos Aires, noviembre 2016.

あとがき

アルゼンチンとペルーの7ヵ所で行った、7人のアーティストによるBIENALSURでのTURNは、2016年に実施したブラジル、2014年から始まった日本での展開を含め、私に新たな文化のイメージを描かせてくれることになった。ひとりひとりのその人らしさを認識し合う価値観が新しい文化を築き、次なる時代の社会基盤になっていくのではないかという予測である。

障害者支援施設での人の行為、様子は、日本、南米という地域性に捉われず、人間らし さに溢れていた。有史以来、社会は土地に根ざしてつくられた。同じ地域にいる人が集 団で生活する中で組織づくりをし、土地の特性である気候や食物などの自然環境が、そ こに生息する人の特性を築きあげてきた。よって環境が異なる地域には異なる特性を 持った集団が存在することとなり、その交流、比較が文化となっていった。この状況は 現代にも引き継がれ、「アジアの美術」「南米の音楽」「日本の文化」などという括り方を する。しかし近年、インターネットの登場により文化のあり様は変化しつつある。これ までの交流は物理的な移動で、それは「物流 | や「輸出入 | という言葉にも置き換えるこ とができるであろう。しかし現在は情報の通信による交流が現れ、土地に縛られない、 物理的地理的環境にとらわれない交流、比較が台頭してきた。また、この通信の端末機 器が、地球上の万人の手元で操作可能な状況になり、このことによりひとりひとりがあ らゆる人の情報を得ることが可能な時代になってきている。そしてこの現象は私たちの 価値の認識を大きく変えていく。つまり、土地に縛られた集団の特性という文化から、 地域性に捉われない一人の人としての存在を認識し合う文化が生まれてくるのである。 社会の中では多様性という視座から、また地球規模で環境問題を考えるという視座から、 地域を超えてひとりひとりへのまなざしが生まれている。地球に生きる 70 億人が 70 億人と交流することにより、ひとりひとりがつぶさに見えてくる。これまでのように大 きな集団の一員ではなく、よく似た多数に巻き込まれることにより一人の色が霞んでい くのではなく、ひとりひとりが自分の色を発色できる文化が、きっとこれからの人間社 会の基盤になっていくのであろう。そして、人の真の姿であるひとりひとりの違いにそ の人の魅力や価値を見出すアートの特性が、その社会基盤の形成には必要不可欠な機能 になると私は考えている。この考え方を、これからもTURNを世界展開していく中で、 携わった方々と問い続けていきたいと思っている。

> 2018年2月14日 日比野克彦

Epílogo

El proyecto TURN in BIENALSUR realizado por siete artistas en siete zonas de Argentina y Perú, junto con las actividades iniciadas en Japón a partir de 2014 y las desplegadas en Brasil en 2016, me inspiraron una nueva imagen de la cultura. Se trata de una previsión de que el concepto del valor de reconocer mutuamente la personalidad de cada uno tal y como es, constituye una nueva cultura que se convierte a su vez en la base social de la próxima época. Las actitudes y comportamientos de las personas en las instituciones de apoyo para personas con discapacidad estaban llenos de humanidad, independientemente de la regionalidad de Japón y América del Sur. Desde los albores de la historia la sociedad ha venido construyéndose basada en la tierra. Las personas que se encontraban en la misma zona constituyeron una organización mientras vivían en grupo y el medio ambiente natural como el clima y los alimentos que eran características de esa zona, formaron las peculiaridades de sus habitantes. Por consiguiente, en una zona cuyo ambiente era diferente de otras, existía un grupo que tenía características diferentes de otros grupos, y a partir del intercambio y la comparación entre grupos iban formándose culturas. Esta situación se transmite hasta hoy en día y usamos expresiones como "arte de Asia", "música de América del Sur" y "cultura japonesa". Sin embargo, las circunstancias de la cultura están cambiando en los últimos años debido a la aparición de Internet. Hasta hace poco el intercambio se refería al desplazamiento físico, que se podía sustituir por el término de "distribución física" o "importación y exportación". Pero, en la actualidad existe el intercambio mediante la comunicación de información y están surgiendo intercambios y comparaciones que no están atadas a la tierra ni al medio ambiente físico y geológico. Asimismo, ahora todo tipo de público puede operar a mano la terminal de esta comunicación y gracias a esto cada uno puede obtener información de cualquier persona. Estamos en tal época, y este fenó meno modifica nuestra consciencia sobre el valor. Es decir, desde una cultura compuesta por las características de un grupo atado a la tierra nace una cultura independiente de la regionalidad en la que se reconoce la existencia de cada individuo como ser humano. Dentro de la sociedad desde el punto de vista de la diversidad, así como desde el punto de vista de pensar en el problema ambiental a nivel global, surge la mirada hacia cada uno superando los límites regionales. Si los 7000 millones de personas que habitan la Tierra se intercambian, empezarán a verse todas y cada una de los 7000 millones de personas. Desde ahora en adelante la cultura en la que cada uno pueda emitir su propio color, se convertirá, sin duda, en base de la sociedad de seres humanos. Allí uno ya no será un simple miembro de un gran grupo como ha sido hasta ahora ni perderá su color al ser envuelto dentro de una multitud de parecidos. Y pienso que la peculiaridad del arte que descubre atractivos y valores en las diferencias que están entre los individuos, que precisamente es la verdadera imagen de los seres humanos, será la función indispensable para formar la base de la sociedad. Quiero seguir preguntando sobre este concepto junto con quienes se involucran en TURN mientras desarrollemos actividades de TURN en el mundo.

> 14 de febrero de 2018 Katsuhiko Hibino

謝辞 / Agradecimientos

Anibal Jozami Diana Wechsler

Carolina Piola

Leandro Martínez De Pietri

Rosanna del Solar Renato N. Otarola Andres Menache Mami Goda

Yuki Seo

Aquiles Hadjis

Shintaro Sato Nao Osada Tsuyoshi Kuno Kakeru Asano

Seiji Senda Emiko Nakano Etsuko Yamamoto

Yukiko Tsukuda

Ivan Ramirez Noboru Kojima

PARADISE AIR

MUNTREF, Museo de la Universidad Nacional de Tres

de Febrero

MUNTREF EDUCATION

Centro Cultural de la Escuela Nacional Superior

Autónoma de Bellas Artes del Perú

UNTREF MEDIA

Pacific Ocean Kids Club Co.,Ltd: Kazuyuki Ishitsuka, Kosho Nawa

Mikihiro Endo

RAKUDA STUDIO: Hiroshi Tamura

Felipe Jordan Marcelo Mendoza

Tina Vargas Martinez

Sandra Vanessa Gallegos Meza Eduardo Agustín Rocha Morales

Catherine Seminario Porras

Karen Delicia Barrera Gil

Grecia Atenas Elizabeth De la Cruz Bustamante

Susan Josely Léon Villagomez Daniela Isabel Pacheco Acuña Luzmila Milagros Pérez Príncipe Camila Aldana Pío Cisneros

Luis Francisco Salazar Reátegui

Angela Fabiola Paredes Delgado Erasmo Gustavo Laguna Chaico

Camila Aldana Pío Cisneros

Karen Delicia Barrera Gil

Daniela Isabel Pacheco Acuña

Luzmila Milagros Pérez Príncipe Susan Josely Léon Villagomez

Grecia Atenas Elizabeth De la Cruz Bustamante

Giuliana Granados

Alex Salgado Villavicencio Alexander Sánchez Vallejos

Alicia De los Ángeles Peña Chafalote

Andrea Rondoño Soto

Armando Gabriel Porro Carhuas

Brayan Jack Dávila Chumbis

Carlos Amante Borja

Claudia Andrea Peñaloza

Daniela Marcos Avalos

Elvis Lenis Haya Mendoza

Flor de María Lázaro Soria

José Mauricio Valerio

Lidia Roma Gabriela Carranza Irrazabal

Lucia Cosella Molina

Luciana Aguilar Condori

Marilin Ching Siguas

Melissa López Chumpitaz

Andrea Celeste Monge Portilla

Raquel Cadillo Miranda

Roger Huamaní Hurtado

Sandra Tatiana Luján Muñoz

Sol Manuela Cueva Paredes

Solange Campos Gallosa

Stefani Huertas Villacorta

Carla Magna Capa Macedo

Miriam Nohelia Nina Aquilar

Sandra Tatiana Lujan Muñoz

Bryan Dávila Chumbes

Stefani Huertas Villacorta

Carla Magna Capa Macedo

Valery Quintana Alcazar

Miriam Nohelia Nina Aguilar

TURN in BIENALSUR DOCUMENT BOOK 2017

平成30年3月31日 第1刷発行

監修:日比野克彦

編集:奥山理子、畑まりあ

編集協力:宇野浩志

デザイン:星野哲也

翻訳:エヌ・エイ・アイ株式会社、株式会社アミット、

郷田まみ

印刷:株式会社山田写真製版所

発行:東京藝術大学

〒110-8714 東京都台東区 上野公園12-8

https://www.geidai.ac.jp/

助成: 文部科学省国立大学機能強化事業

「国際共同プロジェクト」

© 2018 Tokyo University of the Arts

All rights reserved

TURN in BIENALSUR DOCUMENT BOOK 2017

Primera impresión, 31 de marzo de 2018

Supervisión: Katsuhiko Hibino

Redacción: Riko Okuyama y Maria Hata

Con la asistencia de: Koji Uno

Diseño: Tetsuva Hoshino

Traducción: NAI,Inc., Amitt Co.,Ltd. y Mami Goda

Impresión: Yamada Photo Process co.,Ltd

Publica: Universidad de Bellas Artes de Tokio 12-8 Ueno Koen, Taito-ku, Tokyo 110-8714 https://www.geidai.ac.jp/

Auspicia: «Proyecto Conjunto Internacional» del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón a través de su programa para fortalecer el papel de las universidades nacionales

© 2018 Universidad de Bellas Artes de Tokio

