

JOSHIBI AIR

活 動 報 告 書

マレーネ・ラマー

Marlene Lahmer

宮本華子

Hanako Miyamoto

Artist in Residence program
organized by Joshibi University of Art and Design.

2024

目次

02	ごあいさつ
03	JOSHIBI AIRとは？
05	招へいプログラム概要
06	作家紹介
07	招へいプログラム：マレーネ・ラマー
15	招へいプログラム：宮本華子
23	JOSHIBI AIR紹介展
24	協力者コメント

Index

02	Greeting
03	What is JOSHIBI AIR?
05	Overview of Invitation Program
06	Artist Profiles
07	Marlene Lahmer
15	Hanako Miyamoto
23	JOSHIBI AIR Introduction Exhibition
24	Comments from Cooperators

ごあいさつ

女子美術大学は、「芸術による女性の自立」、「女性の社会的地位の向上」、「専門の技術家・美術教師の養成」を建学の精神とし、1900年に創立した日本で唯一の女性のための美術大学です。そして現在、創設当初の精神を受け継ぎながら、未来に向けて「グローバルに活躍する人材育成」を新たな教育目標のひとつとして掲げています。

2022年度より実施しているアーティスト・イン・レジデンス（AIR）のパイロット・プログラム「JOSHIBI AIR」は、海外アーティストおよび卒業生のアーティストを招へいし、学内で制作・発表の機会を設けることにより、身近にその姿を目の当たりにした学生が将来の自分に重ね合わせることができるとい、キャリア支援の側面も持っています。将来アーティストやデザイナー、キュレーター、アートプロデューサーなどとして活躍するうえで必要な経験や学びの場と言えるでしょう。

2024年度は、ガラスを用いて熱と身体の関係性を探究するマレーネ・ラマー氏と、家族や家の在り方への模索を背景に、生活に関わる人々の仕事やケアについて見つめる宮本華子氏を約3ヶ月お迎えしました。熱によって誕生する生命や

Greeting

Joshibi University of Art and Design, Japan's only art university exclusively for women, was founded in 1900 “to empower the self-reliance of women through the arts,” “to improve the social status of women,” and “to produce women professionals and teachers in the arts.” Today, while continuing to uphold these founding principles, the university has set a new educational goal of “developing globally active individuals” as part of its vision for the future.

Since FY 2022, the university has been running a pilot Artist-in-Residence (AIR) program, JOSHIBI AIR, which invites both international artists and alumni to the campus to create and present their work. This provides students with opportunities to witness the creative process firsthand, helping them envision their own futures and contributing to their career development. The program offers an invaluable space for learning and experience, crucial for those who aspire to become artists, designers, curators, art producers, and other cultural professionals.

In FY 2024, JOSHIBI AIR welcomed two artists for a three-month residency: Marlene Lahmer, who explores the relationship between heat and the body through glass, and Hanako Miyamoto, whose work examines the roles of work and care in people's lives, set against her ongoing search for the meaning of family

エネルギー、誰もが誰かに支えられ、助けられて生きているという事実 — 両アーティストの眼差しは、世界をかたちづくり、社会をつなぐものへ向けられ、それらの存在を顕在化しました。二人のアーティストによってもたらされた「熱」そして「つながり」は、思いもよらぬ形や新たな関係性を私たちに気づかせてくれるきっかけとなりました。

AIRは、何かを完成させる場ではなく、新たなスタート地点が生まれていく場です。二人のアーティストの創作への新たなインスピレーションや体験が、これからの活躍につながることで、そして、大学という相互の学びの場において、多くの出会いや経験を共有し、世界と交わる機会が今後ますます増えていくことをこれからも期待しています。

JOSHIBI AIRのプログラムにご参加くださったアーティストのお二人、そしてご協力くださった関係各所の皆様に心より御礼申し上げます。

主催者

and home. The respective gaze of each artist — Lahmer's exploration of the life and energy created by heat, and Miyamoto's reflection on the reality that we all live while supported and assisted by others—was directed towards the interconnectedness of society and the world, revealing overlooked aspects of existence. The “heat” and “connections” brought about by these artists have led us to new realizations about unexpected forms and relationships.

The AIR program is not a place to complete projects but a space where new beginnings emerge. We hope that the inspiration and experiences gained by the artists at JOSHIBI AIR will contribute to their future endeavors. We also look forward to greater opportunities to share encounters and experiences, and to engage with the world, within the university as a mutual place of learning.

We would like to express our heartfelt gratitude to the two artists who participated in the JOSHIBI AIR program, as well as to all the individuals and organizations whose support made this initiative possible.

Organizer

JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス (JOSHIBI AIR) とは？

JOSHIBI AIR

JOSHIBI AIRは、国内外のアーティストやクリエイターを大学に迎え入れ、新たな表現や研究につながる活動を支援するプログラムです。

アーティストは、学内のスタジオや工房などの設備、美術館や図書館などのアーカイブの活用、専門家・アーティストである教職員との交流を通じた研究を深め、新たなインスピレーションを得ることにより、実験的な表現に挑戦することができます。

また、アーティスト個人の学びや体験が、学生や教職員、地域の方々に向けた授業やアーティスト・トーク、ワークショップをとおして、学内の教育・研究にも影響を与えるとともに、卒業後の国際的なキャリア支援、アートシーンへの貢献にもつながることを目指しています。こうした双方の活動が相互に作用し合うことで、国内外に存在するAIRや異文化への理解を広げ、多様性が受容される社会形成の一助となることを願います。

JOSHIBI AIRの主な特徴

「女性だけの美術大学」という特徴をリソースとした制作・研究にフォーカスします。

大学美術館、歴史資料室、各専門研究室等との連携により、大学の専門性を活用します。

学生、教職員および地域の方々との交流の場を設け、創作プロセスや活動成果を広く公開します。

招へいプログラム

女性アーティストを対象に、大学の環境を活用し、学生や教職員等との交流をととした活動の支援をします。女性アーティストの活躍の可能性を拡げ、ネットワーキングの促進および在学生のキャリア形成にも寄与することを目指します。

連携プログラム

行政や財団、駐日大使館などの国際機関との連携でアーティストの受け入れを行っています。2018年度からは、遊工房アートスペース（東京）との協働により、スペイン・バスク自治政府ビスカヤ県が行う若手アーティストの支援事業「ERTIBIL BIZKAIA」の派遣アーティストの受け入れをきっかけに、現在も交流、派遣受け入れを行っています。

マリア・モリエダス・ディエス
Maria Muriedas Diez

2018
6-8

ボルハ・ゴメス・ディエス
Borja Gomez Diez

2019
7-8

ナタリア・スアレス
Natalia Suarez

2022
7-8

連携プログラム
Collaborative Program

イネス・スカント & 本間メイ
Innes Soekanto & Mei Homma

2022
10-12

招へいプログラム
Invitation Program

アラズネ・スピサレッタ
Alazne Zubizarreta

2023
7-8

連携プログラム
Collaborative Program

リサ・グロスコフ & 伊藤夏実
Lisa Grosskopf & Natsumi Ito

2023
10-12

招へいプログラム
Invitation Program

マレーネ・ラマー & 宮本華子
Marlene Lahmer & Hanako Miyamoto

2024
9-12

招へいプログラム
Invitation Program

What is JOSHIBI Artist in Residence (JOSHIBI AIR) ?

JOSHIBI AIR invites artists and creatives from both Japan and overseas to the university, supporting activities that lead to new creative avenues and research.

Artists can deepen their research by utilizing on-campus facilities such as studios, workshops, and the museum and library archives, as well as through interactions with faculty members who are specialists or artists themselves. This dynamic environment fosters new inspiration and encourages artists to explore experimental forms of expression. Additionally, the artist's personal

learning and experiences contribute to teaching opportunities, including lectures, artist talks, and workshops for students, faculty staff, and the wider community. This, in turn, influences the education and research of both students and staff, while also supporting the international careers of graduates and enriching the art scene. Through the reciprocal impact of these activities, we aim to broaden understanding of domestic and international artist-in-residence (AIR) programs and different cultures, contributing to the creation of a society that embraces and values diversity.

Key Features of JOSHIBI AIR

Centered on creation and research that draw on the unique identity of an "art university for women."

Utilizes the university's expertise through collaboration with the museum, historical archives, and various specialized research labs.

Provides opportunities for interaction with students, faculty staff, and community members, while sharing the creative processes and outcomes of activities to a wide audience.

Invitation Program

This program supports the activities of women artists by utilizing the university's resources and facilitating interactions with students, faculty staff, and other key individuals. It aims to expand opportunities for women artists, promote networking, and contribute to the career development of enrolled students.

Collaboration Program

Artists are accepted in collaboration with international organizations such as government agencies, foundations, and embassies in Japan. Since FY 2018, through collaboration with Youkobo Art Space (Tokyo), we have been accepting artists from "ERTIBIL BIZKAIA," a program organized by the Basque Government of Bizkaia in Spain that supports young Basque artists. The exchange is ongoing, and we continue to foster exchanges by hosting artists from the program.

招へいプログラム概要

アーティスト

マレーネ・ラマー

宮本華子

滞在期間

2024年9月9日～12月6日

2024年度は、本学海外協定校の卒業生を対象とした滞在プログラム^{※1}と、本学卒業生を対象としたスタジオプログラム^{※2}の2種類の公募を行いました。

滞在プログラムでは、本学デザイン・工芸学科工芸専攻との連携により、対象者を「現代アートの文脈で活動するテキスタイル(染、織)もしくはガラスのアーティスト」に絞って公募を行い、ウィーン応用芸術大学の卒業生であるマレーネ・ラマー氏を、スタジオプログラムには、本学大学院美術研究科(洋画)修了生の宮本華子氏を選出、招へいしました。

2名のアーティストは、学内の共用スタジオや工房施設などで各々リサーチや制作を行い、講義やワークショップ、展覧会などをおして、学生や教職員をはじめ、学内外の多くの方々と交流しました。

※1 滞在プログラム:スタジオと滞在スペースの双方の提供を行うもの。
※2 スタジオプログラム:スタジオのみを提供し、通いで活動するもの。

Overview of Invitation Program

Artist

Marlene Lahmer

Hanako Miyamoto

Residency Period

9 September 6 December, 2024

In FY 2024, we held two open calls: one for a residency program aimed at graduates from our partner institutions overseas^{※1}, and the other for a studio program targeting Joshibi alumni^{※2}.

For the residency program, in collaboration with the Department of Design and Crafts, we focused the open call on “artists working with textiles (dyeing, weaving) or glass within the context of contemporary art,” leading to the selection of Marlene Lahmer, a graduate of the University of Applied Arts Vienna. For the studio program, we invited Hanako Miyamoto, a graduate of the Joshibi Graduate School of Art and Design (Oil Painting).

Both artists conducted research and production in shared studios and workshop facilities on campus, holding lectures, workshops, an exhibition, and other activities that fostered exchange with the students, faculty staff, and a wide range of people both within and beyond the university.

※1 Residency Program: A studio and residency space are both provided.
※2 Studio Program: Only a studio space is provided, with the artist commuting to engage in their activities.

マレーネ・ラマー

1996年オーストリア出身。2022年ウィーン応用芸術大学TransArts修士課程修了。現在はリンツ芸術大学にて博士課程に在籍。インスタレーション、パフォーマンス、ガラス、テキスト等を用いて作品制作をするフェミニストのアーティスト、ライター。社会の変容と熱によって固体から液体に変化するガラスの特性を重ね合わせた表現や研究をしている。また、フェミニスト・コレクティブ「Elsa Plainacher」の一員でもある。

主な展覧会に「traces of no body」(Schauraum Angewandte、ウィーン、2024年)、「Aktuelle Positionen Skulptur Wien 2023」(OR Project Space、ウィーン)、「until the thread breaks」(Kunstverein Baden、バーデン・オーストリア、2023年)、「Fanzineist Vienna – Art Book & Zine Fair」(出版物『TARA & SOPHIE - notes on split』、2023年)、「Ungeheuerliche」(Gallery Frewein- Kazakbaev、ウィーン、2021年)など。

Marlene Lahmer

Born in Austria in 1996. Graduated with an MA in Transdisciplinary Art from the University of Applied Arts Vienna in 2022. Currently enrolled in a PhD at the University of Arts Linz. Marlene is a feminist artist and writer. Her practice spans installation, performance, glass as sculptural form, text, and artistic research. Her expression and research overlaps social transformation with the characteristics of glass, which changes from solid to liquid with heat. In addition to her personal work, she is a member of the feminist collective Elsa Plainacher.

Recent exhibitions: “traces of no body,” Schauraum Angewandte, Vienna, 2024, “Aktuelle Positionen Skulptur Wien 2023 (current positions in sculpture),” OR Project Space, Vienna, “until the thread breaks,” Kunstverein Baden, Baden, Austria, 2023, “Fanzineist Vienna – Art Book & Zine Fair,” (Publication “TARA & SOPHIE -notes on split”), 2023, “Ungeheuerliche (the monstrous ones),” Gallery Frewein-Kazakbaev, Vienna, 2021.

宮本華子

1987年熊本県出身。2012年女子美術大学大学院美術研究科博士前期課程美術専攻洋画研究領域修了。2019年度第2回女子美ベルリン賞受賞。身近でありながら、相容れない他者である「家族」と向き合うために作品を制作している。近年は、「家」の要素を素材としたインスタレーション制作に加えて、熊本の地元・荒尾にてマイクロレジデンス「AIR motomoto」を開き、国内外のアーティストの招へいも行っている。レジデンス運用期間は、熊本で生活している。

主な展覧会に「VOCA 展 2025」(上野の森美術館、東京)、「HOME LIKE」(第一生命ギャラリー、東京、2025年)、「ART MONTH 小松楼～人と人をつなぐアート」(小松楼まちづくり交流館、静岡、2024年)、「在る家」(大川市立清力美術館、福岡、2024年)、「ちくごAIRプログラム 2022成果展」(九州芸文館・福岡、3331・東京、2023年)など。

Hanako Miyamoto

Born in Kumamoto in 1987. Graduated with an MFA in Oil Painting from Joshibi University of Art and Design in 2012. Winner of the second Joshibi Berlin Award in 2019. Hanako creates artworks in order to confront “family,” a familiar yet incompatible other. In recent years, in addition to creating installations that incorporate elements of “home” as materials, she established the microresidence “AIR motomoto” in her hometown of Arao, Kumamoto, and has been inviting artists from Japan and overseas. During the residency operation period, she resides in Kumamoto.

Recent exhibitions: “VOCA 2025,” Ueno Royal Museum, Tokyo, “HOME LIKE,” Dai-ichi Life Gallery, 2025, “ART MONTH Komatsuro - Art that connects people to people,” Komatsuro Community Development Center, Shizuoka, 2024, “The Existing House,” Okawa Municipal Seiriki Art Museum, Fukuoka, 2024, “Chikugo AiR Program 2022 Results Exhibition,” Kyushu Geibunkan, Fukuoka, 3331, Tokyo, 2023.

招へいプログラム：マレーネ・ラマー

Invitation Program : Marlene Lahmer

マレーネ・ラマーは《ヴィスカス・ボディーズ（粘性のある身体）》という彫刻シリーズに取り組んでおり、これまで手や口腔など人体の一部を型取り、ガラスにその痕跡を残すような作品を制作してきました。

今回の滞在では、浅間山へのリサーチを経て、熱い溶岩を蓄えた火山と温かい母乳を生み出す乳房のイメージを融合させることで、命を育む大地と身体をつながり表現しました。プログラム中に開催した展示やオープンスタジオでは、ガラスやドローイング、写真、映像などさまざまなメディアを用いて、会場ごとに異なるインスタレーションを発表し、専攻を問わず、幅広い学生、教職員に刺激をもたらしました。

Marlene Lahmer has been working on a sculpture series titled "viscous bodies," in which she casts parts of the human body such as hands and mouths, leaving their traces in glass.

During her residency, a research trip to Mount Asama led her to explore the connection between the earth that nurtures life and the body, blending imagery of a volcano storing hot lava with that of a breast producing warm milk. In the exhibition and open studio held during the program, she presented different installations, texts, and materials from her process, employing a range of media such as glass, drawings, photography, and video, which inspired both students and faculty members across different disciplines.

活動スケジュール

Activity Schedule

9/20

P8-①

授業「国際交流文化概論B」
(杉並キャンパス)

Lecture in the class "Introsuction to International Cultural Exchange B," Sugimami Campus

9/28-29

P8-②

工芸専攻(ガラス)の富山研修旅行
に同行

Toyama Study Tour with Glass Students

10/3-10/7

P8-①

浅間山リサーチ旅行

Research Trip to Mt. Asama

10/11

P8-④

「特別講演会」

(主催：工芸研究室、相模原キャンパス)

"Special Lecture," Organized by Concentration in Textiles, Ceramics and Glass, Sagamihara Campus

10/26

P9-①

女子美祭「ガラスワークショップ」

(担当：工芸研究室、相模原キャンパス)

"Glass Workshop" at Joshibi Festival, Organized by Concentration in Textiles, Ceramics and Glass, Sagamihara Campus

11/15-21

P10

JOSHIBI AIR紹介展

「女性アーティストが世界で活躍するために」

(会場：SWITCH Labo、相模原キャンパス)

JOSHIBI AIR Exhibition: "Empowering Women Artists to Thrive Globally," SWITCH Labo, Sagamihara Campus

11/18

P10-②

「アーティスト・トーク」

※JOSHIBI AIR紹介展関連イベント

"On-site presentation" at the JOSHIBI AIR Exhibition

11/26-28

P11-②

「オープン・スタジオ」

(会場：JOSHIBI AIRスタジオ、相模原キャンパス)

"Open Studio," JOSHIBI AIR Studio, Sagamihara Campus

11/27

P12-①

詩の朗読パフォーマンス

※オープンスタジオ関連イベント

Poetry Reading Performance at the "Open Studio"

Lectures

①

①

②

③

④

④

① 硫黄の匂いを感じ、火山の土や軽石などから創作のインスピレーション、素材を得ました。

The scent of sulfur, along with volcanic soil and pumice, served as both inspiration and material for her work.

② 富山のガラス美術館や工房を訪れ、作品や施設の見学をしました。

Visits to glass museums and studios in Toyama provided opportunities to explore both the artworks and the facilities.

③ 本学のリンダ・デニス教授が主宰する三重県鳥羽市にあるスタジオで、トライアルレジデンス1人目として参加しました。

Marlene was the first artist in residence at a studio in Toba, Mie Prefecture, as part of a pilot program led by Professor Linda Dennis.

④ 杉並キャンパスの授業「国際交流文化概論B」ではオーストリアのフェミニズムについて、相模原キャンパスの「特別講演会」では自身の作品を紹介しました。

At the Sugimami Campus, the presentation covered Austrian feminism, while at the Sagamihara Campus, it was centered on her works.

Workshop

①

①

①

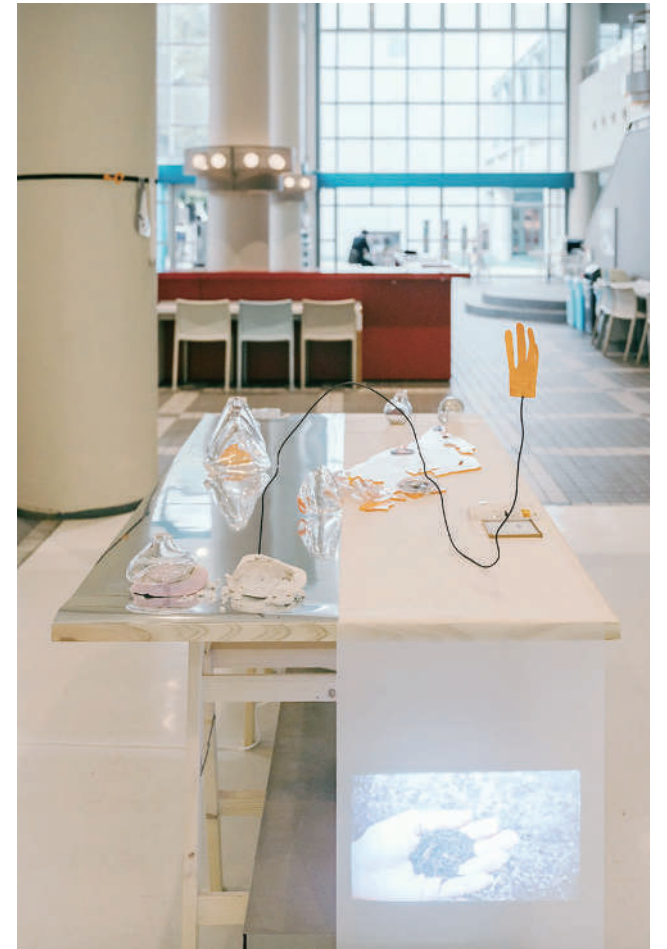
JOSHIBI AIR Exhibition

Creation

②

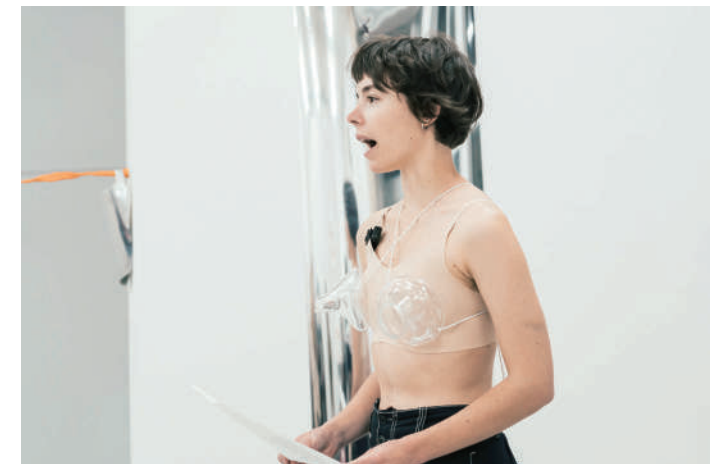
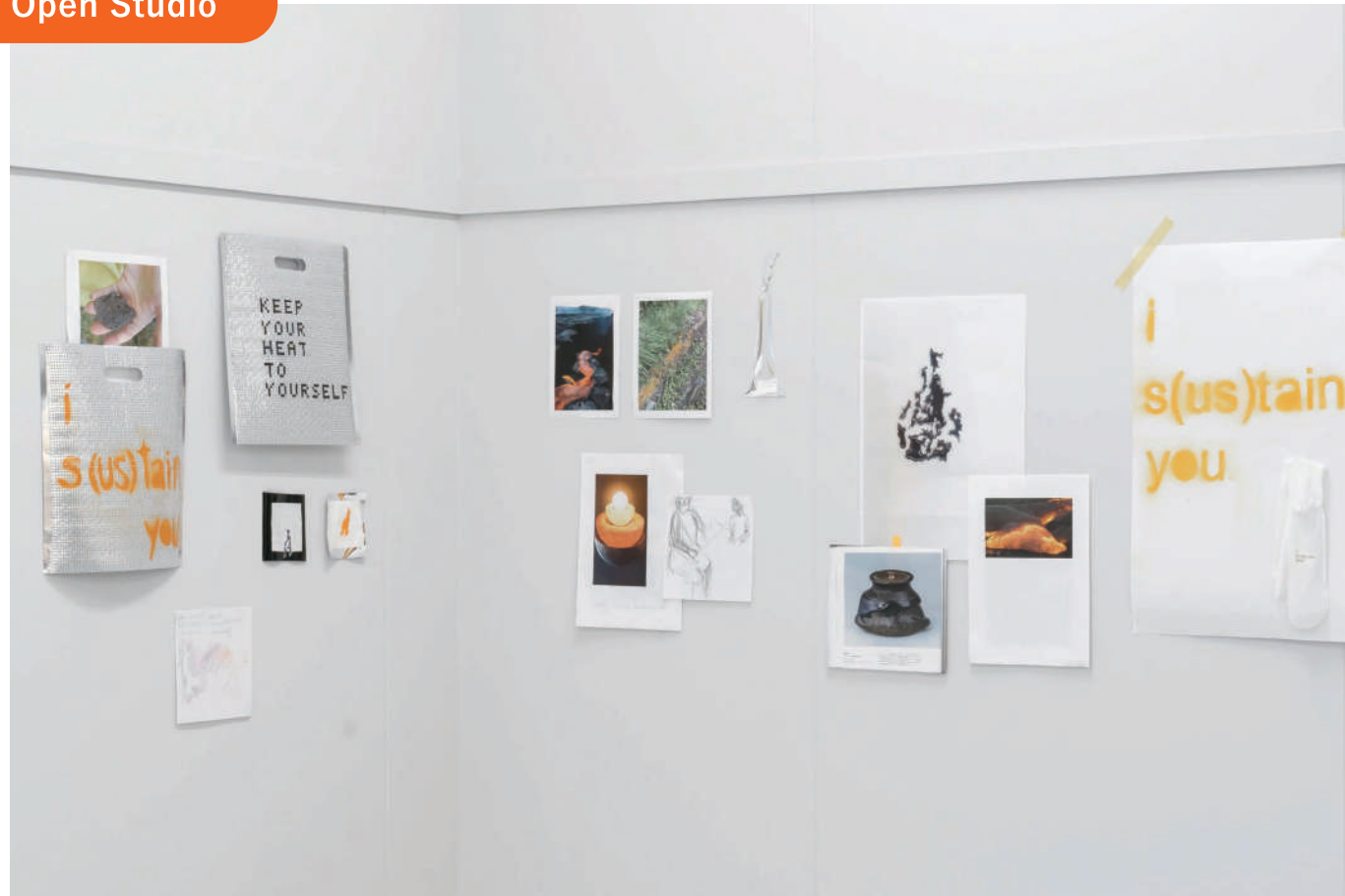
① 女子美祭で、地元の小中高生を対象に、窓ガラスの廃材からビーズを作るワークショップを実施しました。

A workshop was conducted for students from primary to high school, where discarded window glass was repurposed into beads at the Joshibi Festival.

② JOSHIBI AIR 紹介展の会期中に学生に向け、リサーチから作品展開へのプロセスやコンセプト、若手アーティストとしての生き方などを話しました。

During the JOSHIBI AIR Exhibition, students were introduced to the process of developing works from research, the concepts behind her practice, and what it means to navigate life as an emerging artist.

① 制作したガラス作品を身にまとい、自作の詩を朗読するパフォーマンスを行いました。
While wearing the glass pieces, she performed a poetry reading.

ボルカニック・タッチ（火山の温もり）―熱の技法、ジェンダー、身体の刻印

マレーネ・ラマー

JOSHIBI AIRへの参加には、現在取り組んでいる領域横断的な博士課程研究プロジェクト「Thermal Encounters」の一環としての活動とすることを提案しました。このプロジェクトは文字通り「熱との出会い」を意味し、熱を身体間における物理現象として捉えるとともに、それが工芸、ジェンダー実践、インフラ、環境に与える影響を探るものです。本プロジェクトは、吹きガラスを通じた私の個人的な熱との体験を出発点としたものですが、このレジデンスで女子美術大学の工芸専攻（ガラス分野）を拠点とすることで、歴史的に「男性」主導で発展してきた吹きガラスという工芸が、ここでは「女性」によって指導されており、この事実がこれ以上ない理想的な環境を与えてくれました。さらに、ガラス工房を活用することで、素材の特性を探索すると同時に、学生たちとの交流を通じて社会的行動に関する深い洞察を得ることができました。

日本に実際到着してから時間とそこでの交流から、私の関心は新たな領域へと導かれ、火山活動そのものに目を向けることとなりました。火山は、地殻変動の産物として、巨大なエネルギーと熱を生み出し、人間や人間を超えた存在の生命を脅かし、時には新たな秩序をもたらすのです。レジデンス滞在中に訪ねてきたパートナーとともに、（日本気象庁によれば）本州で最も活発な火山の一つである長野県の浅間山を訪れ、ランドスケープを記録しながら岩石を収集し、さらに、私が火山土の上を裸足で歩いたり、それを手のひらで包み込んだりするシーンを映像に収めました。ここでは、かつての噴火から未だ熱を秘める素材に触れることを想像しました。この温もりに触れるジェスチャーから、JOSHIBI AIRでの実験的なスタジオ制作で一貫して使い続けた「手」と「足跡」というモチーフへと辿り着きました。自宅を離れ、予定や連絡ごとといった日常から解放されたことで、スタジオでは時間を気にせず、素材、書き留めたメモ、立体作品と向き合うことができました。これらのテーマに取り組む中で、火山噴火によって生じる熱く柔軟な溶岩の塊と、人間が作り出した素材であるガラスとの間に共通性を見出しました。どちらも高温時には滑らかに流動し、冷却後には硬直した造形へと変化します。これらの経験を通じて、火山が織りなす風景との出会いから得たインスピレーションをもとに、新たなイメージやテキストを紡ぎ出しました。そしてその成果は、相模原キャンパスのSWITCH Laboで開催された展覧会「女性アーティストが世界で活躍するために」で発表されました。

オープン・スタジオでは、参加型インスタレーションを2点発表しました。《ハイドロフェミニスト・プレスト・ピース》と名付けた作品は6点から構成されており、私の胸を型取った、装着可能な吹きガラスの彫刻作品です。観客はゴム・ストラップを使って作品を自身の身体に合わせることができ、非常に親密

な意味を持つ私の身体の一部を観客と共有する機会を作り出しました。（この作品は、人体の一部をガラスに型取った《ヴィスカス・ボディーズ（粘性のある身体）》と名付けられたシリーズの一部になります。本シリーズでは、私の身体が溶融したガラスの高温に耐え得るという可能性と、私の身体がそのガラスを溶かすほどの熱を生み出せるかもしれないという可能性の、2つの異なる物語を暗示しています。）写真インスタレーション《ソース・オブ・ヒート／ソース・オブ・グローリー》では、女性性と再生産性にまつわる神秘化を扱っています。ここでは、2つの《ハイドロフェミニスト・プレスト・ピース》を身に着け、怒れる女神のような私が演出されています。私の身体が窯の炉心と一体化し、それが外陰部を象徴することで、世界に生命や創造性をもたらすと同時に、そこには危険も孕んでいることを示唆しています。ガラス工房の「グローリー・ホール（炉心）」は、作品を再加熱するという実用的な役割を持ちますが、私の「グローリー・ホール（秘部）」は誰がためのものでもなく、自律した存在です。不用意に近づく者はみな、焼き尽くされるのです。観客は会場に置かれた耐熱シューズと火山学者用のバイザーを装着し、《ミルク・ラヴァ（乳・溶岩）》の流れを渡り、投影されたイメージに近づくことで、《ソース・オブ・ヒート／ソース・オブ・グローリー》を垣間見ることができます。この二つのインスタレーションを同時に展示することで、女性の身体とフェミニズムの関係、羞恥の概念、そしてこの参加型作品が問いかける「境界の揺らぎ」について語り合う観客もいました。このような場で、率直で刺激的な対話が生まれたことを嬉しく思います。

Volcanic Touch - Heat Techniques, Gender and Imprinting the Body

Marlene Lahmer

I came to JOSHIBI AIR with the plan to continue my interdisciplinary PhD project “Thermal Encounters,” which means “meetings with heat.” The project deals with heat as a physical phenomenon between bodies and with its impact in craft, gendered practices, infrastructure and the environment. Being invited to work at Joshibi University's glass department could not have been a better fit, firstly, because my project took its starting point in my experiences with heat in glassblowing and, secondly, because there is great significance in the fact that glassblowing - a craft that is historically “male” dominated - is taught to “women” there. Hence I could do valuable research on material behaviors and social behaviors at the glass studio.

But my time and my interactions in Japan took me also on different trajectories. I was especially interested in researching the country's volcanic activity. As a product of tectonic movement, the volcano creates immense force and heat that disrupts, threatens and sometimes re-organizes human and more-than-human life. Together with my partner, who visited me on my residency, I took a trip to Mt. Asama, Nagano prefecture, which according to the Japanese Meteorological Agency is one of the most active volcanos on Honshu. We collected rocks and video footage of the landscape and filmed scenes in which I walk barefoot on volcanic soil or cradle it with my hands. I imagined being touching a material that was still hot from a previous eruption. These gestures of touch led me to the motifs of hands and footprints that accompanied me throughout my experimental studio practice at Joshibi AIR. Being away from home, undistracted by the usual flows of appointments and communication, I spent many open-ended sessions with my materials, text notes, and sculpture pieces at the studio. Working on these topics, I saw a relation between the hot malleable lava masses of a volcanic eruption and the human-made substance glass, both of which move mellowly when hot, to create rigid topographies once they have cooled down. All this helped me develop new images and texts about my meeting with the volcanic landscape. These were shown at the exhibition “Empowering Women Artists to Thrive Globally,” at SWITCH Labo, Sagamihara Campus.

For the Open Studio, I showed two participatory installations. I could finish six of my “hydrofeminist breast pieces”: wearable blown glass sculptures with the imprints of my breasts. Visitors could try them on and adjust them to their bodies with a rubber strap. Thus I brought them in contact with a body part of mine that has a very intimate connotation. (This work is part of my “viscous bodies” series of human body part imprints in glass, suggesting two different narratives: that my body could withstand the extreme heat of liquid glass; or that my body could even generate the heat to he melt that glass). The photo installation

“source of heat /source of glory” I play with mystifications of femininity and re-productivity. I shows me staged like an angry goddess, wearing two “breast pieces”. My body attaches to a furnace chamber, which becomes an extension of my vulva, bringing life/creativity into the world, but also danger. While the glory hole at the hot shop has a serviceable function of reheating a piece, my glory hole does not work in anyone's service, but is self-determined. If you come too close, I will burn you. In the exhibition, visitors were asked to wear thermal shoes and a volcanologist's visor and walk over a “milk-lava” stream to approach the photo projection and shortly glimpse into the “source of heat / source of glory”. Showing both installations together created a playful scenario in which some visitors shared their thoughts on female bodies in relation to feminism, on shame and overstepping boundaries involved in participating in my installation. I'm happy about the open and thought-provoking exchange that took place in this environment.

招へいプログラム：宮本華子

一貫して家族との関係を探究している宮本華子は、近年家族の「古い」や「最期」に直面したことで、私たちの生活は誰かのケアや他者の仕事によって互いに生かされているということを改めて自覚しました。

JOSHIBI AIRでは、さまざまな役割を持つ人々の中から、特に在学中に手助けされたと感じる学内清掃業者（タケダ株式会社、以下タケダ）の業務に従事し、手（身体）を使う仕事のリサーチを主に行いました。日常の作業や歓談、ワークショップや展示をとおして、タケダのスタッフの方々と学生との交流も生まれ、人々が思い描く「家」を探求し、身の回りの生活を新たな視点で見つめる機会となりました。一方、学外では近隣の介護施設やデイケアサービスを訪問し、そこで得たものを制作に活かしました。

Invitation Program：Hanako Miyamoto

Hanako Miyamoto, who has consistently explored her relationship to family, recently confronted the aging and passing of her own family members, which led to a deeper realization that our lives are sustained by the care and work of others around us.

During her time on the JOSHIBI AIR program, Miyamoto focused her research on work that involves the use of hands and the body. Among the people working in various roles on campus, she decided to work as a member of the cleaning company (Takeda Co., Ltd., hereinafter “Takeda”) a group she felt particularly supported campus life. Through daily tasks, conversations, workshop, and exhibitions, interactions between the cleaning staff and students were fostered, creating opportunities to explore different notions of “home” and to view daily life from a fresh perspective. Additionally, Miyamoto made off-campus visits to local nursing homes and day-care services, incorporating the insights gained from these experiences into her work.

活動スケジュール Activity Schedule

9/10

P17-①

「特別講演会」
（主催：洋画研究室、相模原キャンパス）

“Special Lecture,” Organized by Oil Painting and Printmaking Laboratory, Sagamihara Campus

10/25-27

P17-②

女子美祭「宮本座談室」
（会場：JOSHIBI AIRオフィス、相模原キャンパス）

“Miyamoto Consultation Room” at Joshibi Festival, JOSHIBI AIR Office, Sagamihara Campus

11/6-8

P18

宮本華子個展
「出られずとも乗り。出られずとも漕ぐ。」
（会場：Joshibi SPACE 1900、相模原キャンパス）

Hanako Miyamoto Solo Exhibition :
“I'll get on even if I can't set sail. I'll row even if I can't set sail,” Joshibi SPACE 1900, Sagamihara Campus

11/7

P17-③

ハイブリッドドローイング演習
「教えない絵画教室」
（共催：ドローイングセンター、相模原キャンパス）

Hybrid Drawing Workshop :
“Non-teaching Painting Class,”
Co-organized by Drawing Center, Sagamihara Campus

11/8

P18-④

アーティスト・トーク
「現在地点について。」

※個展開連イベント
聞き手：日沼禎子
（クリエイティブ・プロデュース表現領域教授、JOSHIBI AIR ディレクター）

Artist Talk “About the Current Location,”
Interviewer: Teiko Hinuma, Professor of Field of Creative Production and Museum Studies, Director of JOSHIBI AIR

11/15-21

P19

JOSHIBI AIR紹介展
「女性アーティストが世界で活躍するために」
（会場：SWITCH Labo、相模原キャンパス）

JOSHIBI AIR Exhibition :
“Empowering Women Artists to Thrive Globally,” SWITCH Labo, Sagamihara Campus

11/26-28

P20

オープン・スタジオ
（会場：JOSHIBI AIRスタジオ、相模原キャンパス）

“Open Studio,” JOSHIBI AIR Studio, Sagamihara Campus

12/4

P17-①

授業
「アーティスト・イン・レジデンス概論」
（杉並キャンパス）

Lecture in the class “Introduction to Artist in Residence,” Suginami Campus

1/25

P16-②

「セーターお散歩会」
（相模原キャンパス）

“Sweater Walk Event,” Sagamihara Campus

①

①

①

②

②

- ① 午前中は清掃業務、午後は制作の日々。
Mornings were spent on cleaning duties, while afternoons were dedicated to making.
- ② タケダのスタッフの皆さんに校内のおすすめビューポイントをご案内いただきながら、楽しい交流の時間となりました。
Exploring the campus and its scenic spots with Takeda staff made for a meaningful and enjoyable time together.

Lectures

1

1

Events

2

2

3

2

- 1 相模原キャンパスの「特別講演会」では主に作品紹介、杉並キャンパスの授業「アーティスト・イン・レジデンス概論」では、自身が運営するAIR「AIR motomoto」についてお話ししました。
At the Sagamihara Campus, the presentation was centered on her works, while at the Sugunami Campus, she talked about the AIR program "AIR motomoto" which she runs.
- 2 「宮本座談室」は1人1時間の予約制で、学生たちが宮本さんのもとを訪れ、制作や卒業後の活動などについて相談しました。
Students booked one-on-one, hour-long sessions with Miyamoto to discuss their creative work and post-graduation paths at the "Miyamoto Consultation Room."
- 3 「教えない絵画教室」では学生やタケダの方が一緒に制作をする中で、日々の清掃について感謝を伝えられる機会にもなりました。
Creating artworks alongside students and Takeda staff also provided an opportunity to reflect on and appreciate the daily cleaning work at the "Non-teaching Painting Class."

Exhibitions

4

4

4

4

- 4 タケダの事務所の隣にあるJoshibi SPACE 1900で個展を開催。「特別講演会」で紹介した作品を実際にインスタレーションとして発表し、トークも行いました。
A solo exhibition was held at the Joshibi SPACE 1900 next to Takeda's office, showcasing an installation of her works previously introduced in a lecture, along with an artist talk.

1

1

1

1 JOSHIBI AIR紹介展では、「教えない絵画教室」で参加者が制作した作品も展示しました。
Works created by participants in the “Non-Teaching Painting Class” were also exhibited at the “JOSHIBI AIR Exhibition.”

母校でのレジデンスプログラムに参加したことで

宮本華子

大学院を修了してから12年ぶりに相模原校舎で過ごすことが出来ました。学内は機能的に変化し、以前より美しい施設が増えていて、驚くことが多かったです。2025年に有楽町での個展「HOME LIKE」に向けての関東近辺のリサーチ、個展会場に合わせた作品に向けての構想、準備、制作を関東で行うためにJOSHIBI AIRに応募しました。

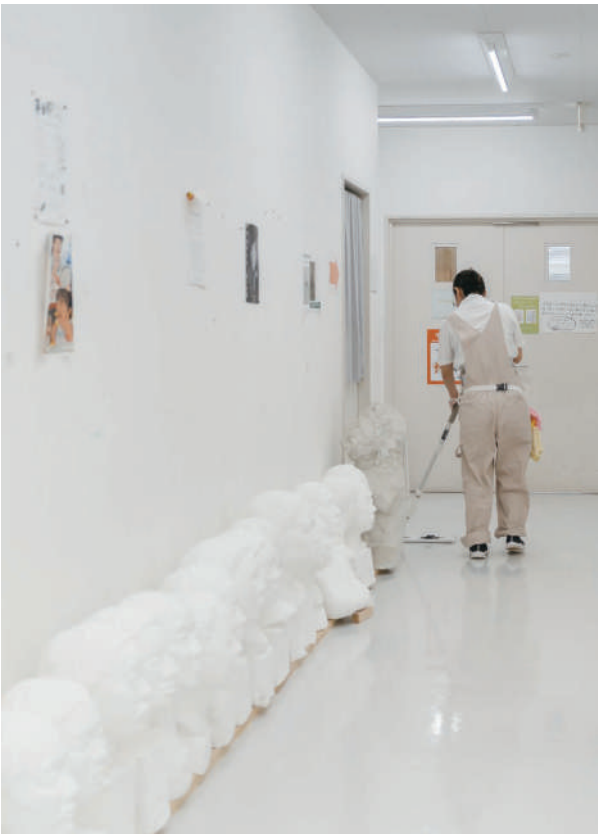
両親より長い時間を一緒に過ごした祖父母を家から見送ったことをきっかけに、昨夏から介護や老いについて触れた作品を制作、発表しています。JOSHIBI AIRでは、熊本で始めた介護の現状についてのリサーチを神奈川近辺で続け、熊本との違いに触れ、それによって地方と都会の「老い」に関わる事象の差異を考察する予定でした。また、ここでしか見ることが出来ないリサーチも行いたいと思い、学生時代ゴミ捨て場に捨てられた大量の廃棄物が翌日にはなくなっていることの不思議さ、広い校舎内の清掃が行き届いていたことにいつも感動していたことを思い返し、学内の清掃を担当してるタケダの清掃業務にプログラムとして従事させて頂きました。

AIRのリサーチによって出会った介護の現場と清掃の現場を見聞きて、共通点の多さを感じたこと、無駄のない動きをする時の人の美しさに出会ったことで、私も作品も大きく影響を受け、個展で発表した新作にもそれが顕著に現れました。仕事として、何かを行う際に体に無理のない動きを目指すことは重要で、それが行えている人の動きは美しいのだと知りました。AIRを終えた現在も清掃の仕事に従事し、自分も先輩たちのように美しい動きになるべく、学内清掃に励んでいます。身体を伴った理解をすることによって、生まれる考察の深まりが作品にももたらす効果があるように感じています。

タケダで働く中で面白い出来事は、沢山ありました。一つ挙げると、警備員の方とも毎日会い、楽しく会話をする関係になったのですが、そのうちの一人の方がある日「宮本先生にそっくりな人が清掃に新しく入られてるんですよ」と教えてくれました。最初は、学生時代から自分に似た人が学内にいると、友人から聞くタイプだったので、また似た人がいるんだなと思いましたが、話を聞いていくうちにそれが、自分のことだと気づき驚きました。この警備員の方とは作家の状態で、話した内容の続きを、翌日清掃員として話したこともあり、私としては当然同一人物としてお喋りしていたので、相手がまさか別々の人と話しているつもりとは思いませんでした。「人が人を認識すること」についてあれこれ考える機会となり、非常に面白かったです。他者も混乱する状態でしたが、私自身二つのポジションで学内を過ごすこ

とは多くの視点を得られて、物事をより多面的に考えるきっかけとなりました。先生、職員のみなさん、学生ともどちらの状態でも直接、間接両面で関わったことで、拾った沢山の考え事の種はゆっくり大切に育てていきたいです。

大学内で作家がAIRに取り組むJOSHIBI AIRは、レジデンスの形態として日本国内でも稀な存在ですが、この仕組みが生み出す可能性に、参加者として期待しています。美術大学自体が持つ施設や、知識、有識者と、それを求めるアーティストが交差する影響と相互作用、そしてそれを学生がリアルタイムな事象としてそばで触れることの意義は間違いなく大きいです。自分が学生だったら、わくわくしたと思います。外部からの存在が生み出す、わくわくを学内外に共有していくことで、この企画が更に面白く発展していくことを心から願っています。また、参加者として自分が出来るお手伝いがあればこれからも出来たらと考えています。生まれた出会いを緩やかに続け、短期的なものとしなないことがJOSHIBI AIRでは可能だと感じています。

What I Gained By Joining the AIR Program at My Alma Mater

Hanako Miyamoto

For the first time in twelve years since completing my master's studies, I had the opportunity to spend time at the Sagamihara campus. I was often surprised by the campus's functional changes and the addition of several beautiful facilities. I applied to the JOSHIBI AIR to conduct research in the Kanto area in preparation for my solo exhibition "HOME LIKE" in Yurakucho, Tokyo in 2025, as well as to conceptualize, plan, and create works tailored to the exhibition venue.

Since last summer, I have been creating and exhibiting works touching on themes of caregiving and aging, inspired by my experience of bidding farewell to my grandparents—whom I had spent more time with than my own parents—from our home. During this AIR program, I planned to continue my research on caregiving, which I had started in Kumamoto, by examining the situation in the Kanagawa area and comparing the differences between the two regions. This would allow me to reflect on the disparities in aging-related matters between rural and urban areas. Additionally, I wanted to conduct research unique to the setting of this AIR. Reflecting on my student days, I was always fascinated by the mysterious disappearance of large amounts of waste from trash areas overnight and impressed by how meticulously the vast campus was cleaned. With that in mind, I joined the cleaning operations carried out by Takeda Co., Ltd. as part of the program.

Through my research during the AIR program, I observed and listened to the realities of caregiving and cleaning work, noticing many commonalities between them. I also discovered the beauty in the efficient and purposeful movements of the people performing these tasks, which deeply influenced my work and the new pieces for my solo exhibition in particular. I learned the importance of striving to minimize physical strain when performing tasks while at work, and how such movements can be inherently beautiful. Even after the AIR program has ended, I continue to do cleaning work, dedicating myself to cleaning the campus in an effort to match the graceful movements of my experienced colleagues. This hands-on experience has deepened my reflections, bringing greater depth to my artwork.

Working at Takeda Co., Ltd. led to many interesting experiences, including a funny interaction I had with a security guard. Over time, I developed a friendly rapport with the guards, chatting with them daily. One day, one of them told me, "There's someone new on the cleaning team who looks exactly like you, Ms. Miyamoto." At first, I did not think much of it. Back in my student days, friends often mentioned spotting people on campus who resembled me, so I assumed this was something similar. However, as I listened to the guard's story, I slowly understood with shock that he was

referring to me without realizing it. There were times when I would speak with the security guard as an artist and then continue the same conversation the next day as a cleaner. Since I saw myself as the same person, I never imagined the guard thought he was talking to two different people. This experience made me reflect deeply on how people recognize others. While this situation understandably caused confusion for others, I found moving between these roles on campus provided invaluable perspectives and allowed me to see things from multiple angles. Whether interacting with teachers, staff, or students, I connected with them both directly and indirectly in both roles. I want to cherish and gradually nurture the many ideas gathered from these experiences.

JOSHIBI AIR, which invites artists to undertake a residency at a university, is a rare initiative even in Japan. As a participant, I see great potential in this structure. The interaction and mutual influence between the university's resources and specialists, and the artists who seek them, is undeniably significant. Equally important is the opportunity for students to witness the outcomes in real-time—something I would have found incredibly exciting as a student. I truly hope this program continues to develop in inspiring ways, sharing the excitement brought by visiting artists with the university community and beyond. As a participant, I also hope to contribute in any way I can in the future. Rather than focusing on short-term outcomes, I believe the strength of JOSHIBI AIR lies in the loose yet lasting connections it fosters.

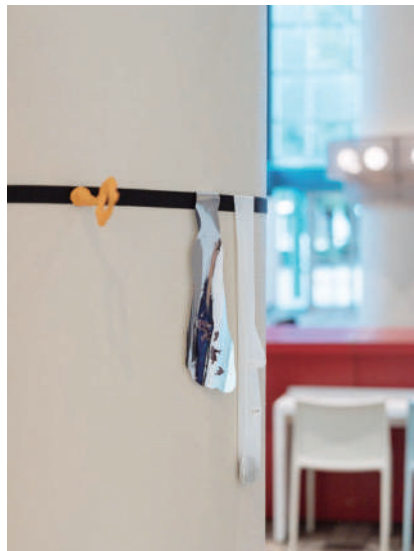
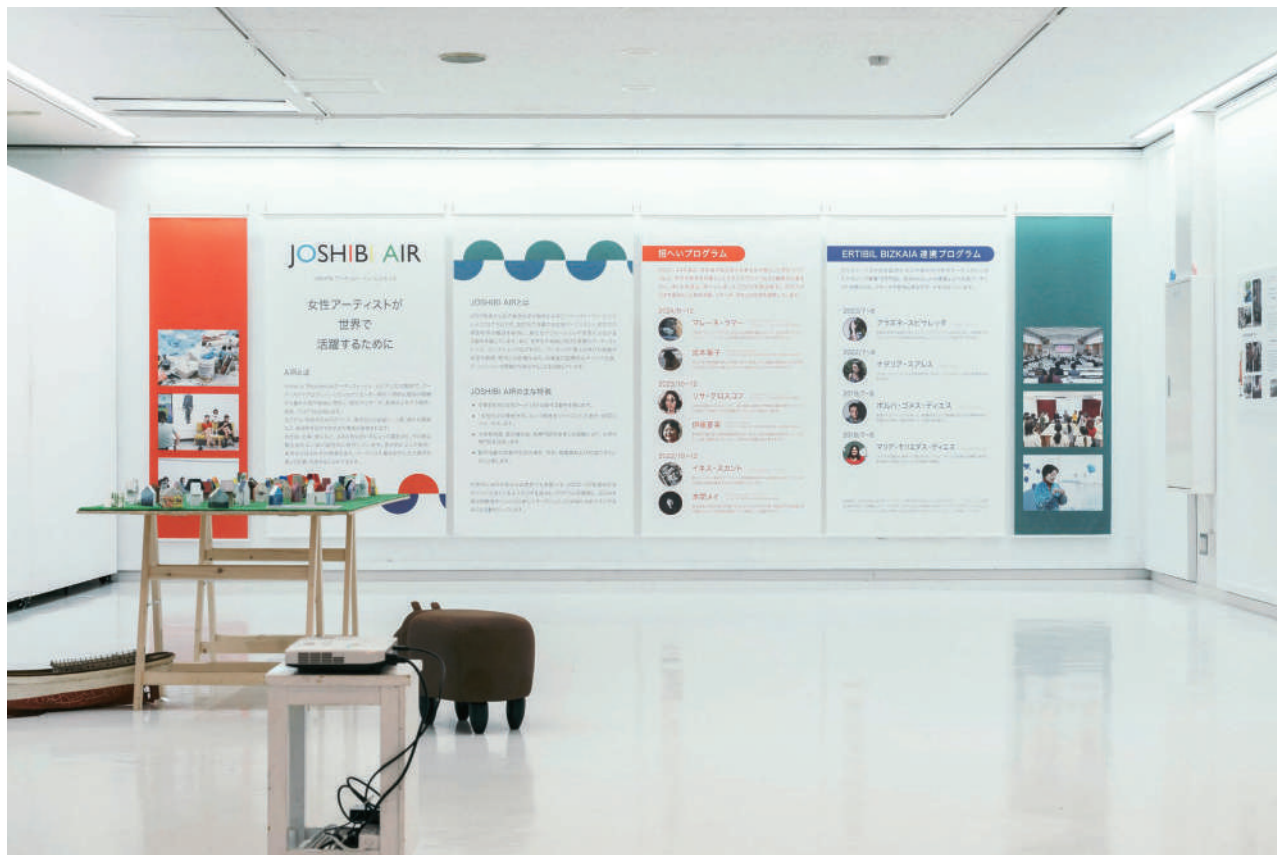
JOSHIBI AIR紹介展

「女性アーティストが世界で活躍するために」

会期：2024年11月15日～21日

会場：SWITCH Labo、相模原キャンパス

本展では、招へいアーティストによる作品展示やJOSHIBI AIRのこれまでの活動紹介に加え、本学の留学や海外研修制度、大学院生・卒業生を対象としたヨーロッパでの滞在制作のグラントなど、在学中や卒業後も活用できる国際的な制作環境やキャリアアップについて情報が得られる機会としました。

JOSHIBI AIR Exhibition :
“Empowering Women Artists to Thrive Globally,”
SWITCH Labo, Sagamihara Campus

Exhibition period: November 15-21, 2024

Venue: SWITCH Labo, Sagamihara Campus

This exhibition showcases works by invited artists and presents an overview of JOSHIBI AIR's activities. It also offers information on international creative opportunities and professional development resources, including study abroad programs, overseas training initiatives, and grants supporting graduate students and alumni in residency programs across Europe—facilitating artistic growth both during and after their studies at Joshibi University of Art and Design.

学生からのコメント

マレーネさんと宮本さんと交流して、女性アーティストがどのように生きていけるかのモデルを見ることができたのでとても勉強になりました。

My interactions with Marlene and Hanako gave me the opportunity to see models of how women artists can live and work, which was truly enlightening.

制作においてのリサーチが大切だと改めて感じました。マレーネさんの制作のアシスタントをさせていただいた時、英語が分からなくて会話するのも大変で、ちゃんと伝わっているのか不安だったけど、上手くできた時にしたハイタッチが嬉しかったです。

I was reminded once again of the importance of research in the creative process. Additionally, when I had the opportunity to assist Marlene with her production, communicating was difficult as I did not understand English, and I worried about whether my thoughts were being conveyed. However, when things went well, the high-five we shared brought me so much joy.

マレーネさんが考える女性の在り方やガラスを通じて表現するという間に間近に触れ、観ることが出来、新しい知識や表現力の視野が広がった。

I was able to closely observe Marlene's ideas about what it means to be a woman and her way of expressing them through glass. As a result, I could encounter new knowledge and expand my understanding of creative expression.

マレーネさんのワークショップのサポートをした際、国籍や背景の異なる人々が同じガラスをみて、日本語、英語、中国語などで語り合いながら楽しんでいた、女子美が全く異なる経験をしてきた人たちの一つの交流の場となっていると感じました。

When I assisted in Marlene's workshop at the Joshibi Festival, I saw how people with different perspectives—elementary school students, Marlene, university students, and even the children's parents—were all observing the same glasswork while enjoying conversation in English, Japanese, and Chinese in what became an international atmosphere. I felt that Joshibi has become a space for people with completely different experiences to come together and connect.

私は工芸専攻で、講師としてアーティストにきていただく機会が少なかったのですが、宮本さんと深く交流ができて、忙しいだけだった大学生活に、新たな心のゆとりが生まれました。以前は毎日実技の制作を行う織部屋にこもってばかりで、ほとんど学内イベントに参加することはなかったのですが、ワークショップを通じて他専攻の新たな友人もできました！

As a student in the Department of Design and Crafts, I rarely had opportunities to interact with visiting artists. Through my deep engagement with Hanako, however, I discovered a new mental space amidst the busyness of university life. Previously, I spent most of my time alone in the weaving room, focused on practical work, and rarely participated in campus events. But through the workshops, I was able to make new friends from other departments!

Comments from Students

タケダスタッフの皆さんからのコメント

普段あまり接する事のできないアーティストの方と色々とお話ができ、作品の深い意味や宮本さんの考え、そのバイタリティーや前向きさを学ばせて頂きました。

I seldom have the opportunity to interact with artists, so being able to engage in various conversations with Hanako was a valuable experience. I learned a lot from the deeper meanings of her work, her personal thoughts, and the vitality and positivity they conveyed.

作品の背景にあった考えを聞く事によって、自分の過去や内面を考えたり、作品の見え方が変わったりしました。これからの美術品の見方が変わるきっかけを作ってくれて、ありがとうございました。

Hearing about the thoughts behind the works prompted me to reflect on my past and inner self, changing the way I perceive the artwork. I am grateful for this opportunity, which has transformed how I will view art in the future.

作品を拝見したり、お話しする機会を得られた事で単調な日常に刺激を頂きました。作品から感じる強さや底知れぬ深い悲しみとは別に宮本さんからはしなやかさとパワフルさを感じさせて頂きました。

Having the chance to view artworks and engage in conversations with Hanako provided a refreshing change from the monotony of daily life. Aside from the strength and profound sadness conveyed by the works, I also sensed the Hanako's own resilience and powerful energy.

宮本さんのワークショップでは、先生方や生徒さん等と一緒に作品作りをすることも楽しめましたが、タケダの職場の仲間の意外な一面が見れた気もして、それも良かったです。

In Hanako's workshop, I not only enjoyed creating artwork with teachers and students, but I also had fun seeing a surprising side of my colleagues at Takeda.

Comments from Takeda Staff

アーティストによる視点からのガラス

加藤尚子（デザイン・工芸学科 工芸専攻 ガラス 准教授）

日本の美術大学でガラスを学びたいと考える時、ガラス分野のある工芸という専攻を選ぶ。工芸では、素材や技術から学びが始まるからか、何を表現したのかよりも、どうやって制作したのかを問われることが多い。アーティストが素材としてガラスを扱いたいと思っても、技術がないと自分で制作することが困難だし、資金がないと人に頼むことも簡単ではない。フェミニストアーティストとして活動するマレーネさんの滞在制作は、学生にとって刺激的なものとなった。彼女の主たる研究テーマは「熱」であり、浅間山のリサーチや、詩の朗読、身体を模ったガラスを身に纏うパフォーマンス表現は、学生に新たなガラス表現の可能性を示したと思う。

マレーネさんはポジティブ思考と相手の気持ちを理解する繊細さを合わせ持ち、学生と積極的に関わることが上手だった。彼女の人間性により、学生も主体的に関わっていくようになっていった。女子美祭ではガラスをリサイクルするワークショップを企画し、学生もアシスタントとして一緒に参加した。マレーネさんは参加者の小学生・中学生にアイスブレイクを行い、好きなものを聞くとところから始めた。相手の心を開かせ、とてもシャイだった子もいつの間にか夢中になっている。生活の中で用途がなくなった窓板ガラスに熱を加え、熔かし

て小さなビーズにし、紐を通してネックレスを作る。熱による物質的な変化の体験だけでなく、不要と思っていたものが宝物に変わることを体感する素晴らしいワークショップとなった。

今回レジデンスに参加したお二人の人間力が素晴らしかったことと、宮本さんは家族、マレーネさんは共同体に興味を持っていたことが、学内で色々な人との関わりを生み出すことに繋がっていったと思う。私自身も彼女たちとの関わりを通して多くのことに気付かせてもらった。学内でのレジデンスの取り組みにより、教育に新たな価値観の風が吹くと良いと思う。今後はお二人が残してくれたインタビューを通して、学生たちとディスカッションをしていきたいと考えている。

Glass from an Artist's Perspective

Naoko Kato (Associate Professor, Department of Design and Crafts, Concentration in Textiles, Ceramics and Glass)

When considering studying glass at a Japanese art university, students often choose a craft major with a specialization in glass. In craft programs, learning typically begins with the material and technique, which may be why the emphasis is often on how something is made rather than what is expressed. Even when an artist wishes to work with glass as a material, it becomes difficult to create independently without the necessary technical skills. Moreover, commissioning someone else to make the work is not always an easy option without sufficient funds. The residency of feminist artist Marlene Lahmer was an inspiring experience for students. Taking “heat” as her primary research theme, her work involved research on Mount Asama, poetry recitals, and performances in which she adorned glass forms molded from her own body. Her research and creative activities introduced the students to new possibilities for working with glass.

Marlene is a positive thinker with a sensitivity to understanding others' feelings, and she excelled at actively engaging with the students. Through her personality, the students became more proactive in their involvement. At the Joshibi Festival, she organized a workshop themed around recycling glass, in which the students participated as assistants. Marlene began the workshop with an icebreaker activity, asking elementary and middle school participants about their favorite things. By listening attentively to their interests, even the shyest students soon became fully engaged. In the workshop, old windowpane glass

that had lost its use in everyday life was heated and melted into small beads, which were then strung to make necklaces. It was a wonderful experience where participants not only felt the physical transformation of materials through heat but also witnessed how something once deemed useless could be transformed into something precious.

The two artists who participated in this residency both demonstrated remarkable personal strength. I believe it was the artists' respective interests—“family” in Miyamoto's case, the “concept of community” in Marlene's—that led to their engagement with different people on campus, which fostered various connections. On a personal level, I was also able to learn a great deal through my interactions with them. I hope that through the JOSHIBI AIR, new values will be ushered into education on campus. I plan to use the interviews left by both artists to facilitate discussions with students in the future.

JOSHIBI AIRを経て

鈴木絵美子（デザイン・工芸学科 工芸専攻 ガラス 助手）

今回マレーネさんがガラスの制作を行う際に、工房の設備についてや道具の準備、説明など、サポートという形で関わる機会をいただきました。

今年度、工芸にJOSHIBI AIRのアーティストが滞在すると聞いた時、正直未知の部分が大半を占めており不安でいっぱいでしたが、初めてマレーネさんと対面した時に彼女の笑顔と人柄にとても助けられました。私自身英語が得意ではなく、かなり拙い単語での会話がスタートだったものの、会話を重ねていくうちに覚えていく言葉もあり、何となくニュアンスをくみとれるようになったものも多くなっていました。

学生たちも緊張しているようでしたが、英語が話せる留学生をはじめ、他の学生も翻訳機能を駆使したりジェスチャーを取り入れたりしてみるなど、同じクラスにいる留学生と話すとはまた違う新しい一面を見ることができたと感じます。アーティストが滞在することを伝えたときはそれぞれ困惑の色も伺えましたが、いざ対面してみるとマレーネさんの制作に対する興味や、考え方など彼女たちにとって新鮮で魅力的な体験になったのではないかと思います。また、オーストリアの文化を知ることや、普段当たり前のように感じていた日本の文化なども、海外アーティストの視点を通してみることで新しい発

見や感じ方をすることができました。制作や日常生活に関しても話している場面を度々見かけ、積極的に関わりを持とうとする学生の気持ちが見られ、うれしく感じました。

私もマレーネさんと会話をしていく中で、彼女の作る作品はとてもコンセプチュアルであることが次第に分かってきました。普段制作をする際、私はガラスというものを素材という扱い方、見方をしているため、その特性を生かすためにはどうしたら良いか、そのような考え方をします。ですが彼女から見えているガラスは表現のための一部であり、新しいガラスの在り方が見えたように思います。彼女の考えをもとにガラスを使用し形になっていく様は、経過を見ていて新鮮な面白さがありました。

アーティストが作り出す作品にはそれぞれの価値や考え、込められている思いがあります。今回の機会をいただき、普段では見られないアーティストの日常、生活によって生まれてくる考えなど、作品制作の根本を垣間見ることができました。これらは私達にとっても非常に重要なことであり、今後もAIRの活動がきっかけとなり、多くの方に感じていただけたらと思います。

Through the JOSHIBI AIR

Emiko Suzuki (Assistant, Department of Design and Crafts, Concentration in Textiles, Ceramics and Glass)

During Marlene's stay, I had the opportunity to assist with the preparation of the workshop facilities, tools, and explanations as part of my support for her glass-making process.

When I first heard that an artist from the JOSHIBI AIR program would be joining us in the Department of Design and Crafts this year, I honestly felt filled with uncertainty because much of it was unfamiliar to me. However, when I first met Marlene, her smile and warm personality were a great relief. Although I am not particularly skilled in English and our initial conversations began with simple, clumsy words, I gradually learned new expressions through successive conversations, and was able to grasp the general meaning of our discussions over time.

The students also seemed nervous at first, but they made efforts to communicate, including those who could speak English and others who made use of translation apps or gestures. I felt it was a refreshing experience for Japanese students to see a different side of the international students, who engaged in conversations in ways they had not done previously. When we first announced to the students that an artist would be joining us, there were signs of confusion. However, after meeting Marlene, I believe they found her creative passion and her way of thinking both fresh and engaging. Through her presence, we were also able to gain new perspectives on Austrian culture and, conversely, see our own culture from a different viewpoint through the eyes of an artist from overseas. I frequently saw

students engaging in discussions with Marlene about both their artistic practices and daily life. It was heartening to see how eager the students were to actively engage with her.

Through my own conversations with Marlene, I began to understand that her work is deeply conceptual. While I usually treat glass as a material to work with, focusing on how best to utilize its properties, for Marlene, glass is a medium that forms part of her artistic expression. Seeing her work with glass and transform it into shapes based on her ideas was a refreshing and fascinating experience.

Every artist's work carries the artist's own respective values, ideas, and emotions. This opportunity gave me a glimpse into the everyday life of an artist, as well as the thoughts and processes that emerge from daily experiences, offering insight into the foundations of an artistic practice. This is something very important for all of us, and I hope that the activities of the AIR program will continue to inspire many others and encourage them to experience the same.

それは奈落の地か

大森 悟（美術学科 洋画専攻 教授）

先日、画家中西夏之氏のアトリエにお伺いする機会があり、生前に絵画制作を行う際に使用していた足場のような板をいただいた。イーゼルの下方に置かれていたのも、そこには絵具の飛沫や絵皿の底の円形状のシミが残り、その上に立て掛けられていたであろう鮮やかな色彩の絵画を想像することができた。この板は、私にとって中西氏の絵画論について考える象徴的な存在となった。

しかし、この板という物があった位置や板そのものは、多くの画家にとって制作中も制作後もそれほど意識される場所ではないのではないか。それはもはや無意識の地であり、絵筆から放たれた飛沫が吸い込まれていく奈落のような地ではないだろうか。

宮本華子さんは、家族や他者との関わりを通じて、女性の属性が複雑に絡み合う生きざまを、月日の移ろいとともに、永遠に繰り返されてきたかのような営みとして表現している。彼女のインスタレーションや絵画、映像作品にはその断章が刻まれている。

宮本さんの今回の「JOSHIBI AIR 2024」での活動は、美術大学という創作の場だからこそ生まれる、想像も意識も届かない「奈落」のような地に気付かせてくれるものだった。それは、私たちが普段遠ざけてしまっている「地」や「世界」との関わりを見直し、そこに存在する時間や人々の日常に出会わせてくれる。そして、実生活の中で人を思いやり、想像力で結びつけられた実社会を私たちに示してくれたのだ。

特にこのプログラムでは、たとえ他者が同じ「世界」に生きているように見えても、それぞれが異なる「世界」を持っている

ことを教えてくれる。そして他者との関わりを通じて、自身の過去の経験や内面に、肉親とのやり取りに似た深いストーリーが隠されていることに気付かされる。そこには、疎外感や孤独と表裏一体の愛情が作用し、揺さぶられる感情の様が浮かび上がるのだ。

このような気づきが、美術大学という地続きの環境で起こったことに改めて思い至り、私は衝撃を受けた。それは、長い眠りの中で曖昧になっていた意識を目覚めさせてくれた。だが、この目覚めは果たして私だけのものだったのだろうか。教員としての私は、大学で過ごした時間が、いかに小さな世界の閉鎖的な感覚の中に閉じこもっていたのかと深い悔悟の念に駆られた。

冒頭で触れた「足場のような板」は、中西氏にとっては「奈落の地」ではなく、制作中の横向きの流れとの唯一の接点だったのかもしれない。中西氏の著書『大括弧 穏やかにみつめるためにいつまでも佇む、装置』には次のような一節がある。「セザンヌはサント・ヴィクトワールによって自然の構造と絵画の構造との一致のみを発見したのではない。彼はプロバンスのそこを通る人が時々その眺望を前に佇むのを何度か見ただろう。セザンヌはその人が何を見ようとしたのだと分かるために、時間についての反芻のために……」この言葉は、セザンヌが「世界」の広がりや横の連続を見つめていたことを示している。

宮本さんから教えられたこととも重なり、私は作品制作の合間に、しばし女子美で佇む時間を持つてみようと思う。

Is it the depths of the abyss?

Satoru Ohmori（Professor, Department of Fine Arts, Concentration in Oil Painting and Printmaking）

I recently had the opportunity to visit the atelier of the late painter Natsuyuki Nakanishi, where I was given a board resembling a scaffold that he used while painting. Since it had been placed beneath the easel, it still bore paint splashes and circular palette stains, allowing me to imagine the vibrant paintings once propped above it. This board has since become a symbolic object for me, prompting reflections on Nakanishi’s theories on painting.

However, the position of this board and the board itself are likely not things that many artists would consciously consider, either during or after the creative process. It already inhabits an unconscious territory, perhaps akin to an abyss, where the paint splashes released from the brush are absorbed.

Hanako Miyamoto expresses the complex entanglement of women’s attributes through her relationships with family and the other, depicting them as an ongoing process seemingly repeated eternally through time. Her installations, paintings, and video works bear the traces of these fragments.

Miyamoto’s undertaking for JOSHIBI AIR 2024 made us aware of a place like an “abyss”—a realm beyond imagination and consciousness—that can only arise in a creative space like an art university. It prompted us to reconsider our relationship with the “territories” and “worlds” we usually distance ourselves from, offering a glimpse into the time and daily lives that exist there. She showed us a real world, bound together by imagination and empathy for others in real life.

In particular, her investigation taught us that even if others seem to live in the same “world,” each of us occupies a different one. And through our interactions with others, we come to realize that our past experiences and inner worlds hold profound stories, much like those found in our exchanges with family members. In this space, love—intertwined with alienation and loneliness—exerts its influence, bringing turbulent emotions to the surface.

I became deeply shocked when I realized that such an awareness had emerged in the seamless environment of an art university.

It awakened a consciousness that had become hazy during a long slumber. But was this awakening truly mine alone? As a faculty member, I was filled with deep remorse upon realizing how much of my time on campus had been spent withing a closed sensory world.

The “scaffold-like board” mentioned at the beginning may not have been an “abyss” for Nakanishi, but rather his only connection to horizontality when making his paintings. In Nakanishi’s book Daikakko (Large Parentheses—Apparatus, to stand forever to gaze gently), there is a passage that reads: “Cézanne did not only

.....

飛世傑朝（タケダ株式会社 女子美事業所）

2024年7月に招へいアーティストの宮本華子さんがリサーチを兼ねた清掃業務をしたいとお話をいただき、当初はどんな方が来るのだろうか？清掃業務をしながら制作活動はどのようにしていくのだろうか？と考えました。やはり一度本人と面談しお話を伺い検討したいと思い、9月初めに面談をさせて頂きました。

第一印象は初めてお会いした時、活動拠点である熊本から自家用車で後部座席に荷物満載で自走して相模原キャンパスに來られたことです。すぐくパワフルな人だなと思い、9月半ばからタケダ(株)の一従業員として入社してもらいました。

Masatomo Tobise（Takeda Co., Ltd., Joshibi Office）

In July 2024, we received a request from invited artist Hanako Miyamoto to undertake cleaning duties with our company as part of her research. Initially, we wondered what kind of person would be coming to join us and how she would balance her creative activities while doing the cleaning work. We decided that it would be best to meet with Miyamoto directly and discuss the details, so we arranged a meeting with her at the beginning of September.

Our first impression of Miyamoto was that she had driven her own car to the Sagamihara campus from Kumamoto, where she is based, with a full load of baggage in the back seat. She struck us as a very powerful and determined individual, so we welcomed her to join Takeda Co., Ltd. as an employee in mid-September.

After starting her work for Takeda Co., Ltd., she appeared to

discover the alignment between the structure of nature and that of painting through Mont Sainte-Victoire. He must have often seen people passing through Provence stop and stand before the view. Cézanne understood that they were standing there not just to look, but to reflect on time...” This passage indicates that Cézanne was focused on the expansiveness of the “world” and its horizontal continuity.

Making use of what I learned from Miyamoto, I intend to take time to pause and reflect at Joshibi in between my creative work.

働き始めてからはタケダ(株)の一員として清掃業務をしながら色々なリサーチ・制作活動等大変お忙しい日々を送られていたようです。また現従業員ととても気さくに色々なお話やリサーチをした様子でした。相模原キャンパスにてのワークショップや作品展示に現従業員も何度も足を運ばせていただきました。

宮本さんにとって9月から約3ヶ月、タケダ(株)で働くことが宮本さんの中の何番目かの「家族」「家」になり、少しでも作家活動のお力になれた事を大変嬉しく思っております。地元に戻られましてもパワフルに作家活動を頑張ってください。

be very busy managing the cleaning duties as a company employee alongside various research and production activities. She also seemed to develop friendships with the current employees, engaging in discussions and conducting research with them. Our Employees also attended her workshop and exhibitions at the Sagamihara campus on numerous occasions.

We are very pleased that Takeda Co., Ltd. became a “family” and “home” for Miyamoto for the three months she joined us from September, and that we were able to support her creative endeavors as an artist, even only in a small way. We hope that even after returning to her hometown, she continues her artistic activities with the same vigor and passion.

JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス 2024 プログラム

アーティスト：
マレーネ・ラマー
宮本華子

主催：
女子美術大学

協力：
タケダ株式会社

学内協力：
美術学科 洋画専攻
デザイン・工芸学科 工芸専攻
アート・デザイン表現学科 クリエイティブ・プロデュース表現領域
女子美クリエイティブ・ラボラトリー
ドローイングセンター

JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス パイロットプログラム運営チーム：
ディレクター 日沼 禎子
副ディレクター 西田 秀己
アーティスト・イン・レジデンス検討部会員：
荒 姿寿
福士 朋子
帆足枝里子
八木なぎさ
オブザーバー 加藤尚子
プログラム・オフィサー 辻 真木子
コーディネーター 山田 悠
事務局 教学事務部 国際センター

写真撮影：
総務企画部 広報グループ
杉山 剛(女子美クリエイティブ・ラボラトリー)
JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス パイロットプログラム運営チーム

翻訳：
ジェイミ・ハンフリーズ
池田 哲

デザイン：
宮下 遥

編集：
JOSHIBI アーティスト・イン・レジデンス パイロットプログラム運営チーム

発行：
2025年3月
女子美術大学©2025

JOSHIBI Artist in Residence Program 2024

Artist：
Marlene Lahmer
Hanako Miyamoto

Organized by：
Joshibi University of Art and Design

Cooperation：
Takeda Co., Ltd.

In-campus Cooperation：
Concentration in Oil Painting and Printmaking, Department of Fine Art
Department of Design and Crafts Concentration in Textiles, Ceramics
and Glass
Field of Creative Production and Museum Studies
Joshibi Creative Laboratory
Drawing center

JOSHIBI Artist in Residence Pilot Program Management Team：
Director Teiko Hinuma
Deputy Director Hidemi Nishida
Member of Artist in Residence Working Group：
Shizu Ara
Tomoko Fukushi
Eriko Hoashi
Nagisa Yagi
Observer Naoko Kato
Program Officer Makiko Tsuji
Coordinator Haruka Yamada
Administrative Office Center for International Relations, Office of
Academic, Student and International Affairs

Photographed by：
Public Relations Group, Office of General Affairs and Institutional Planning
Tsuyoshi Sugiyama (Joshibi Creative Laboratory)
JOSHIBI Artist in Residence Pilot Program Management Team

Translated by：
Jaime Humphreys, Satoshi Ikeda

Designed by：
Haruka Miyashita

Edited by：
JOSHIBI Artist in Residence Pilot Program Management Team

Published:
March, 2025
Joshibi University of Art and Design©2025

