

March 2014

Monthly
Digital
ART
Magazine

Vol.03

2014

EARTH ART CATALOG ICHI IKEDA

<地球の将来>と向き合う
アースアートの最前線!

Floating Earth & Book of Earth

『漂う地球』・『大地の本』・『水の本』

Sao Paulo - Okinawa - Tokyo - Fukushima - Nara - Chiba

国マルモ出版
www.marumo-p.co.jp

Frances Whitehead (U.S.A.)

フランス・ホワイトヘッド (米国)

フランス・ホワイトヘッドは「市民と実践するアーティスト (civic practice artist)」であり、コンテンポラリー・アートの実践、思考、戦略を通じて未来の都市を構築するためのプロセスとしている。彼女はアート活動や文化的な情報から持続可能性について議論し、既存の文化遺産と地域再生を統合し新たなコンセプトを提示する。変化を主導するアーティストとして、その創造的知見を使う戦略を展開させてきた。アーティストは何を知っているのだろうか？と問いかけながら。

参加や持続可能性、文化的な変革という課題が彼女の仕事を動かしてきた。彼女は身の周りのコミュニティ、ランドスケープやポスト産業時代における多層的なエコロジーの相互関係を常に熟考する。その活動はエンジニア、ランドスケープ・アーキテクト、アーバン・デザイナー、行政関係者と分野を超えて協働し、アート、デザイン、科学、市民の関わりを公益性のためにハイブリッドしようとする。

彼女は都市計画の専門家と協働して、機会と戦略を特定し、文化的な視点から変化させるプロジェクトを通じて、公共事業や公共圏の質と持続可能性を高めようとする。また、地域の文脈と結びついたパブリック・アートを通じて、市民の関わりを育て、市民に持続可能性を考える機会を提供している。

Whitehead は 1980 年代半ばからアーティストとして活動し、2001 年からは「ARTetal Studio」でコラボレーションをおこなっている。彼女はシカゴ美術館附属美術大学の Sculpture+Architecture コースの教授でもある。

Frances Whitehead is a civic practice artist bringing the methods, mindsets, and strategies of contemporary art practice to the process of shaping the future city. Connecting emerging art practices, the discourses around culturally informed sustainability, and new concepts of heritage and remediation, she develops strategies to deploy the knowledge of artists as change agents, asking, What do Artists Know?

credit: Janeil Engelstad

Questions of participation, sustainability, and culture change animate her work as she considers the surrounding community, the landscape, and the interdependency of multiple ecologies in the post-industrial city. Whitehead's cutting-edge work integrates art and sustainability, as she traverses disciplines to engage with engineers, scientists, landscape architects, urban designers, and city officials in order to hybridize art, design, science, and civic engagement, for the public good.

Whitehead has worked professionally as an artist since the mid 1980's and has worked collaboratively as ARTetal Studio since 2001. She is Professor of Sculpture + Architecture at the School of the Art Institute of Chicago.

植物を通じた環境修復に向けた市民による実験

Slow Clean-up

米国イリノイ州シカゴ 2009-2012

アーティスト: Frances Whitehead
Chicago Brownfields Initiative: David S. Graham
Purdue University: A.P. Schwab

・プロジェクト・コンセプト

《Slow Clean-up》は植物による環境修復プロセスをデザインする土地の再生システムへの総合的なアプローチである。それは都市のいたるところに存在する、閉鎖されたガソリンスタンドのためにデザインされ、植栽計画は周辺地域の美的な再生や二次的な経済効果に貢献する。それらの場所を結びつけることで、都市の生物多様性、緑の回廊の連続、ヒートアイランドの減少、炭素除去、生物燃料生成という環境的な価値を加えることが期待される。

典型的な農業用植物に加えて、観賞用で、花の咲く、実がなる植物を植えることで多様なニーズに応える緑地を提供する。例えば毒性が懸念される土壌という課題は、土地を「彫刻」し（地表面を取り除きアンジュレーションを加えたりして）、また必要な場合は視覚性とアクセス・コントロールのためのフェンスがデザインされている。場所によってテンポラリー、仮設的、半永久的な植栽がほどこされ、市民に都市生態環境における自然と文化的なシステムの結びつきを認識させる。

このプロジェクトは、市民が関わるための実験的なプラットフォームをめざす「Embedded Artist Project」というシカゴ市のプログラムを通じて実現され、シカゴ美術館附属美術大学とシカゴ市の間の革新的な協働を通して展開された。この「EAP」プログラムは市の行政にアーティストを組み込むことで、将来へ向けて新たな展望、思考とプロセスがもたらされることをめざしている。

・具体的な実践

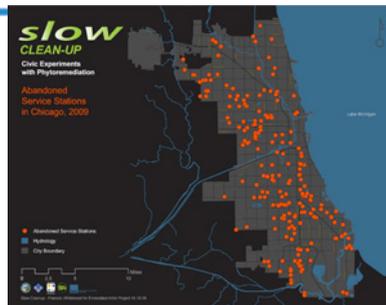
場所: Cottage Grove Heights Laboratory Garden (Knowledge Swatch)

The Cottage Grove Heights Laboratory Garden は植物による環境修復の野外実験であり、シカゴ市環境局、シカゴ州立大学生物地理学、ベルデュー大学土壌化学研究者と、シカゴ美術館附属美術大学などの協働プロジェクトである。この実験庭園は美的で科学的に機能的で、すべての人びとにとって視覚性が高く、土壌を改良することもでき、Lab Garden における調査によって植物による環境修復に関する科学的な知見がもたらされる。また CSU の学生にとっても先進的な教育の機会を提供し、同時に環境意識に対するコミュニティ・アウトリーチともなっている。この地域の市民科学者による「コミュニティ実験室」というコンセプトも提案され、参加型のサイエンスとコミュニティ・ガーデニングを通じて市民の社会参加の機会を拡大している。加えて、ベルデュー大学が、石油土壌の修復に役立つと考えられる 85 種類の植物についての研究を進め、うち 15 種類に効果が認められ、環境修復というコンセプトが立証されている。

PROGRAM: Civic Experiments with Phytoremediation

LOCATION: Chicago, Illinois, USA 2009 - 2012

SLOW Clean-up is a whole systems approach to site remediation designed to increase the net environmental benefits from plant-based remediation processes. Designed for Abandoned Service Stations, prevalent throughout the urban landscape, these plantings will contribute to the aesthetics and passive economic revitalization of the site areas, while simultaneously adding environmental value by creating habitat, green corridor connections, reduced heat islanding, carbon sequestration, and biofuel generation. Piloting the use of ornamental, flowering, and fruiting plants, along with the typical agronomic plants most associated with phyto-remediation, this enhanced clean-up program aims to increase the plant palette for this alternative approach. Practical hurdles like depth of toxins will provide opportunities to "sculpt" the land, while necessities

like fences will be designed for visual interest and access control. These phyto-scapes can be used as temporary, interim, or semi-permanent plantings. They will be interpreted for the public, increasing awareness of the interconnectivity of natural and cultural systems in the urban ecology. This project evolved through the Embedded Artist Project, an experimental platform for civic engagement and innovation between the School of the Art Institute of Chicago and City of Chicago. The EAP embeds artists into city government to bring new perspectives, mindsets, and processes to the future.

SITE: Cottage Grove Heights Laboratory Garden

LOCATION: Chicago, Illinois, USA Installed 2011

The Cottage Grove Heights Laboratory Garden will host the "field trials" for new plant remediators in the *SLOW Clean-up* Project. The Laboratory Garden is a proposed collaboration between the City of Chicago Department of Environment, Chicago State University Biology and Geography Departments, Purdue University Soil Chemistry researchers, and the School of the Art Institute of Chicago, among other partners.

The trial garden will be designed to be aesthetically pleasing, scientifically functional, and highly legible for all users, even as it cleans the soil onsite. The investigations at the Lab Garden will contribute to the scientific knowledge concerning the remediation of urban soils, provide advanced educational opportunities for CSU students, and simultaneously perform community outreach toward environmental awareness. The concept of "community laboratory" hosted by the "citizen scientists" of Cottage Grove Heights, extends the opportunities for civic engagement through participatory science and community gardening. A complementary series of "bench trials" was conducted at Purdue University, testing 85 "likely remediator" plant species for remediation and uptake. Test results have identified 15 new remediators, to date. Together the field + bench trials form a complete "proof of concept"

食糧生産と文化生産を結びつけるオープンソースのプロジェクト

Diaspore 散布

Frances Whitehead & The Cultural Futures Studio & The Municipality of Metropolitan Lima Cercado De Lima, (Historic District), Lima, Peru

《ダイアスポア》は、散布というテーマを通じて、地域やグローバルな文脈における公共空間の実現をめざした共同プロジェクトであり、国際的な相互利益を考える実験である。その活動はリマの植民地時代の遺産に対してオープンソースの解決策を提示し、文化と知識の交流をめざしている。

・背景

《ダイアスポア》はシードバンク（種子バンク）の研究プロジェクトとして2010年に立ち上げられた。植物と人々の汎大西洋間の交流は、1533年にペルーのジャガイモがヨーロッパに届けられたことから始まっている。我々はペルーの首都リマ市の招聘で、セントロ・インターナショナル・デ・ラ・パパにおいてジャガイモ伝播の研究を実施した。ここでは、4000種類以上のアンデス・ポテトという、何千年にわたる先住民族の栽培者によって交配がくり返された文化遺産が保存されている。現在のリマ市はここ20年間で人口が200万人から800万人へと爆発的に増加し、中心部周縁は違法住宅で埋め尽くされている。1500年代にフランシスコ・ピサロによって創建され、ユネスコ世界遺産に登録されているリマ市の壮大な歴史的中心部も、今は荒廃している。そして中心部には貧困層が住んでおり、住宅と食料不足の問題を抱えている。加えて、リマ市には公園や公共のスペースが少ない。それはスパニッシュ・スタイルの中庭のある家が広く行き渡っているため、主なオープンスペースは内部空間に限られる。また水の供給は減少しており、地域河川の河床は乾燥し、この都市の深刻な課題となっている。このような現実的なジレンマに対し都市を持続可能なものにしようにする都市農業プログラムが求められ、これに対処しようと、リマ市長は幅広い都市農業と緑化プログラムを始めた。《ダイアスポア》は、これら2つのプログラムを統合する戦略的な考え方を通じて貢献しようとしている。リマ市の新たな都市農業ディレクターの招待で、シカゴ美術館附属美術大学ではアーティスト、建築家、修復専門家によるチームが編成され、人口密集と食糧不足という課題を抱えたリマ市に創造的な支援を提供するために赴いた。

・プロジェクトについて

はじめに、リマ市庁舎の屋上にグリーン・ルーフのデザインを依頼され、市庁舎の黄色の箱状の建築からインスパイアされて、「La Colmena Civica」、市民のためのハイヴ（蜂蜜の巣箱）・カフェと教育センターを提案した。六角形のモジュールの家具システムを基本としたシンプルなカフェ建築（明らかにミツバチの巣へのメタファー）である。カフェは学生たちが学校で植物を育て、それをローテーションでハイヴ・カフェに持ってくる参加型のプログラムをサポートする場所となる。ハチが蜂蜜を運ぶように。これを通じて、学生たちは市民生活に参加することになり、シンボリックな作品がプラクティカルな場所になるのだ。さらに、《Canete100》は建築中のソーシャル・ハウジング・プロジェクトであり、そこにはレクリエーションのための中庭と食料を生産するためのルーフ・ガーデンがつけられる。六角形の花壇は空間的に2倍の効果と視覚的な関心をもたらし、シンボルとなっている。矛盾しているようだが、荒廃した建物と空き地になったファサードは緑の空間のための最大の可能性を提供しているのだ。

加えて、現在駐車場として使用されている場所に対して、テンポラリーまたはパーマネントな移動果樹園を提案し、六角形のパターンという共通のモチーフを拡張し、内部空間をパブリック・ガーデン、新たな「 commons (共有スペース) 」とする計画もある。

都市農業プログラムは、公共空間の活用と市民参加を強化し、リマ市民が自分たちの環境に対処することを支援するという目的を持っている。これは、食糧生産と文化生産とその伝播を考えるオープンソースのプロジェクトとして、ペルーからシカゴへ、さらにはローカルとグローバルを結びつける交流を世界中に散布しようとしている。

(和文はアーティストによるテキストを抄訳したものです)

Public Orchard Inside the Ruin

Diaspore began in 2010 as a research project on seedbanks. It has become a constellation of collaborative projects, an international experiment in reciprocity, enacting themes of dispersal, interiority, and public space in the global context. We envision our work as an open source response to Lima's colonial legacy—a redistribution of capacity. We were introduced to the City of Lima, Peru through potato research at the Centro Internacional de la Papa, which holds over 4000 varieties of Andean potatoes, the cultural heritage of ten thousand years of hybridization by indigenous growers. Lima, has exploded in population in the last two decades growing from 2 to 8 million. The central city is surrounded by informal settlements. The historic center of Lima, a crumbling but magnificent UNESCO world heritage site was built around 1500 by Pissarro. The center now houses the urban poor, who also have inadequate food security. The current Mayor of Lima has launched a wide range of urban agriculture and forestry programs. At the invitation of Lima's new urban agriculture director we assembled a team of artists, architects, and preservationists from The School of Art Institute of Chicago to provide creative support to the City. Lima has challenges beyond population. There are few parks and public spaces. Due to the prevalence of the spanish style courtyard house, most of the open space is interior. The diminishing glacier-fed water supply, visible in the dry beds of local rivers, also creates a challenge for this desert city. Urban agriculture programs in Lima must be evaluated against the underlying pragmatic dilemma of sustaining a city that is arguably in the wrong place—a perpetual colonial legacy, an unsustainable settlement pattern. Lastly, many of the adobe brick spanish colonial buildings are mere shells with no extant interior. These are remarkably common.

First we were asked to design a green roof for the Lima City hall. Inspired by the boxy yellow shape of the building, we created La Colmena Civica, the civic hive café and education center. A phased approach begins with a simple café built on hexagonal modular furniture system—an obvious but useful metaphor. The hex module also supports a participatory growing program where students grow greens at their schools and bring them to the Hive on a rotating basis. In this case, the symbolic led the practical, as student enact participation in civic life. Canete 100 a new social housing project under construction, has courtyards for recreation and green roofs for food production. A decorative hex pattern, inspired by the Civic Hive proved twice as spatially efficient as standard beds and creates visual interest for engagement viewed from above. In this case, the practical led the symbolic. Paradoxically, it is the ruined architecture and vacated facades that offer the greatest potential for green space. Many of these are being used now as parking lots. Shown here is the idea of an temporary or permanent mobile orchard, a way to extend the formal motif of the hex pattern, expand the thinking about the colmena (hive) and make the interior spaces into public gardens, a new kind of "commons"

Like the courtyard house, this spatial pattern of interiority is a growing cultural idiom, as communities in every social strata create private, gated communities for self security.

These contradictory conditions informed our strategies in Lima:

First, the immediate need for urban agriculture programs must enhance participation in civic life by the creation and use of public space.

Secondly, that urban agriculture must help prepare the citizens of Lima to address their environmental challenges.

The *Diaspore* project extends the original *Diaspora Papa* to all sites where food production and cultural production are intertwined.

DIASPORE

Presentation

清水裕子 Hiroko Shimizu

大阪市立大学都市研究プラザ特別研究員。南カリフォルニア大学芸術建築科パブリックアート研究科修士修了。パブリックアートのディレクションや関連展覧会の企画に携わり、アートと文化、エコロジー、環境、社会再生の関係を主に研究、調査、Stadt Kunst Kunststadt (Berlin,2010)、ユネスコ、パブリックアート会議報告 (Paris,2011)、ECO-ART (Finland Pori Museum, 2012)などに執筆。NPO 法人アート&ソサイエティ研究センター副代表理事、「パブリックアート・マガジン」を発行。

Hiroko Shimizu is writer and currently a special researcher at Urban Research Plaza, Osaka City University. She received her Master degree of Public Art Studies from University of Southern California. She is interested in the relationship between arts and culture, ecology, environment, and social regeneration, and contributed to journals, recently to "Public Art in Japan", Kunststadt Stadt Kunst, 57, 2010. Unesco International Symposium "What is the Fate of Public Art?", 2011, the ECO-ART catalogue at PORI ART MUSEUM in Finland. She has been Vice-Chairperson of the nonprofit organization, Art & Society Research Center, publishing "Public Art Magazine".