

Circling back

Julie Curtiss (Youkobo Residency Artist 2019)

This past fall, I had the privilege of returning to Youkobo Art Space as part of their Returnee Residency Program. I had previously been in residency at Youkobo more than ten years prior, in 2008, and both tenures proved to be formative artistic experiences, each in their own way.

When I first arrived as a Youkobo resident ten years ago, I was just beginning my career as an artist and, fresh from school, feeling somewhat isolated as I sought to connect with an artistic community with which I could exchange knowledge and ideas. Youkobo not only linked me with an international brain trust of artists and provided me with a platform that enabled me to push myself and my practice, but, most importantly, showed me what a supportive, encouraging, and compassionate art community looks like.

My initial time at Youkobo helped lay the foundation for the work I am doing now. During that visit, I was drawn to the elaborate beauty regimens that are marketed to Japanese women and illustrated in almost perturbing detail in instructional pamphlets, which I collected along with local fashion magazines and adapted into drawings using Sumi ink. This body of work, presented in a two-person show with Clinton King titled “Split Ends,” addressed themes of artifice and nature, beauty and the uncanny, cultural norms and the body—themes that continue to inform my practice.

On my most recent visit to Youkobo, I returned eager to pursue a new body of work focused on a phenomenon, unique to Japan, that has long fascinated me: food sampuru, the hyper-realistic, strangely-beautiful plastic food samples that restaurants use to entice visitors. Food has become a recurring theme in my work, often as a way to explore the porousness between the seductive and the repulsive, as well as to investigate the surrealist elements of modern life, in which our corporeal appetites are titillated with the extravagant, abnormal, and bizarre. Thanks to my residency, I was able to create an entirely new series of sculptures, using materials I would not otherwise have had access to, and surrounded by sources of inspiration that deeply enriched the work. I also used the residency as an opportunity to return to painting in black and white—this time in gouache—and to lay the foundation for future work. During my time in Japan, I traveled to see Shinto shrines, ukiyo-e prints, Buddhist temples, and other forms of traditional Japanese art that have left me invigorated with new directions, ideas, and questions I am keen to tackle in my practice. For example, seeing the iconography, use of space, and painting techniques used in painted panels at temples and shrines has inspired me to embark on a new series of prints that will draw heavily from this firsthand experience.

The unique community fostered at the Youkobo Art Space continues to be a defining part of the residency, and something for which I am deeply grateful. Both during the organized talk event in which I participated and via more informal channels, I was able to engage in rich dialogue with the fellow residents, which I believe left each of us with a more nuanced and more global perspective on the art world. From hearing from fellow resident Yang Chen about the differences between Japanese museums compared and their overseas counterparts, to sharing my perspective as a New York resident on the relationship between politics and art, these conversations offered important opportunities for cross-cultural exchange. I was gratified to share my work with the local community through Youkobo’s “Trolls in the Park” festival and my two-person exhibition, “Tandem,” with Clinton King. In both instances, I was delighted to see how my sampuru-inspired sculptures provoked people to think differently about a familiar phenomenon. It was clear from viewers’ reactions that the series had shifted their perception of these sampuru—highlighting, perhaps, the artistry in these everyday objects, while also probing the uncanniness of objects that both repel and attract. I welcomed the conversations I was able to have about craft and process—discussions that are different from those I’ve had with viewers of the work in other contexts.

As Youkobo Art Space celebrates its third decade of existence, and more than a decade of shaping me personally, I can’t help but look back with deep gratitude on an organization that has provided me with the space, community, and resources to travel beyond the familiar and tap into invaluable wellsprings of inspiration. Though the residency has come to an end, Youkobo’s influence on my practice will continue for many years to come.

巡回

ジュリー・カーチス（2019年派遣アーティスト）

昨年の秋、私は、遊工房アートスペースの滞在制作・再招聘プログラムの一環で、選ばれて、再度、遊工房に滞在することができた。10年以上以前・2008年に、遊工房に滞在していた、両方の経験は各々異なったものとして創造的で芸術的な経験であったことは確かである。

10年前に遊工房のレジデントとして最初に滞在したとき、私は学校を卒業したばかりで、芸術家としてはまだ駆け出しで、些か孤独で、知識やアイデアを交換できる芸術的なコミュニティとのつながりを模索した。遊工房は、そういう私を、信頼できるアーティストのインターナショナルな関係と繋げ自分自身と修練を進めるためのプラットフォームを与えてくれた。しかし、それ以上に重要なことは、支え、励まし、思いやりのあるアートコミュニティがどのようなものかを示してくれたことである。

遊工房での最初のレジデンシーは、今の私の創作の基礎を築くために役立った。滞在中、私は、日本の女性向けに販売されている凝った美容養生法と不安を煽るような教育パンフレットの内容に興味をひかれ、ローカルなファッション雑誌と一緒に収集して墨を使って修正を加えた。クリントン・キングとの二人展「Split Ends」で発表した、この一連の作品は、人工と自然、美、そして不可解な文化的基準と身体がテーマであり、今もこのテーマに取り組んでいる。

遊工房での今回の滞在中、長い間私を魅了してきた日本特有の事柄に焦点を当て、新しい仕事を追求したいと思った。食品サンプル：レストランが、お客を誘導するために使用する超現実的で奇妙に美しいプラスチック食品サンプル。食べ物は私の作品の中で繰り返し登場するテーマになっており、たびたび、魅惑的なものとおぞましいものとの多孔性を探る方法として、現代の生活の超現実主義的な要素を掘り下げて、私たちの肉体的な食欲が贅沢で異常で奇妙なもので刺激させる。このレジデンシーのおかげで、他の方法では入手の困難な素材を使用して、作品を深く豊かにするインスピレーションの源に囲まれ、まったく新しいシリーズの彫刻を作成することができた。また、今回はガッシュでの白黒の絵画に戻り、将来の仕事の基礎を築く機会として利用した。日本滞在中、神社仏閣、浮世絵など、その他の日本の伝統芸術をリサーチした。これらの見識は、新しい方向性やアイデアと実践に取り組もうとする私の疑問に大いに活力を与えた。たとえば、神社仏閣で見る屏風絵で使用されている図像、空間の使用法、描画の技法を見ると、この直の体験から強く引き出される新しいシリーズのプリントに着手する切掛けができた。

遊工房アートスペースで育まれたユニークなコミュニティは、レジデンシーの決定的な部分であり続いていることに深く感謝している。私が参加した遊工房の企画トーク・イベントと、内輪のチャンネルの機会の両方で、仲間のレジデント・アーティストと豊かな対話することができた。それは私たち一人一人がアートの世界についてより微妙でグローバルな視点を残せたと信じている。同時期滞在中のヤン・チェンの、比較研究で日本の美術館と海外の美術館との違いについて聞いたことや、政治と芸術の関係について、ニューヨークをベースに活動している私の見解を共有することに至るまで、これらの会話は異文化交流の重要な場面を提供した。地域での「Trolls in the Park」アート・フェスティバルと、遊工房でのクリントン・キングとの2人展「タンデム」を通じて、自分の作品を地域のコミュニティと共有できたことも嬉しかった。どちらの場合も、サンプルに触発された彫刻が、人々が、当たり前と思っていた事柄に、違う見方を受け入れたことを知り嬉しく思った。鑑賞者の反応から、このシリーズ作品が、サンプルに対する認識を変えたことは明白であり、おそらく、これらの日常オブジェクトの芸術性を強調し、同時に反発と魅了の両面からオブジェクトの不可思議さを探っていくだろう。クラフトやプロセスについての会話を引き受けた。これは、他のコンテキストで作品を見る人との議論とは異なる。

遊工房アートスペースは30年目の現在を祝い、10年以上も私を形作ってきた、慣れ親しんだ場所を超えて旅し、貴重なインスピレーションの源泉を活用するためのスペース、コミュニティ、リソースを提供してくれたことを振り返り、この組織に深く感謝する。レジデンシーは終了したが、遊工房の私の創造への影響は今後何年も続くだろう。