

T.Allan Comp/AMD&ART (U.S.A.)

T. アラン・コンプ /AMD&ART (米国)

歴史家 T. アラン・コンプのプロジェクトはエコロジーと文化の復興をめざす学際的アプローチの革新モデルとして広く認識されている。アランはしばしばアーティストと呼ばれるが、実際は歴史家である。かれは 20 年以上にわたり招集者、指導者として、アート、エコロジー、社会などの多様な分野の専門家による環境再生という複雑な協働作業を開発し、主導してきた。彼のアイデアが最初に実現されたのはペンシルバニア州のヴァントンドール (Vintondale) であり、AMD & ART と名付けられたコミュニティ・ベースのプロジェクトである。AMD & ART は、コミュニティ開発、歴史、パブリックアート、天然資源学を融合したもので、規制前の石炭採掘業によって引き起こされた環境や社会への影響により荒廃したコミュニティに活気のあるパブリック・スペースを再生しようとした。アランはその後も、バージニア・ワイス大学、オレゴン州海岸のシトカ芸術環境センターやコロラド州のパオーニア (Paonia) におけるノース・フォーク・河川改修協会などと、分野越境的なコラボレーションを通じて彼の革新モデルを実践してきた。また全米芸術基金 NEA からの助成金を受け、ヒルシュ・ファーム・プロジェクトやヘッズランズ・アートセンター、シトカ芸術環境センターなどでのレジデンスをおこなっている。アランは現在、大学卒業生を率いて環境悪化によって衰退したコミュニティで活動している (平和部隊のように)。これは内務省の地方採炭局をベースにした活動で、OSM/VISTA チームと呼ばれている。彼は、かつて「ジョン・ミュア、ジョン・デューイと洗礼者ヨハネの緩やかなブレンド」として称されたように、鉱山規制前の 100 年で搾取され荒廃したアパラチア地域の炭鉱社会の回復に努めており、その活動は現在、西部の山岳地帯の炭鉱コミュニティ他の環境再生へと拡大している。

The work of historian Dr. T. Allan Comp is widely recognized as a model of innovation in multidisciplinary approaches to ecological and cultural revitalization. Occasionally accused of being an artist but trained as an historian, he is a convener and coach. For over twenty years, Allan has been developing and implementing complex collaborations focused on environmental reclamation that equally engages art, ecology, and community. Allan's first major implementation of his idea took place in a community-based project called AMD&ART in Vintondale, PA. AMD&ART combined community development, history, public art, and natural resource science to create a vital public space in the heart of a community devastated by pre-regulatory coal mining and its environmental and social consequences. Allan subsequently tested his model of transdisciplinary collaboration at the University of Virginia-Wise, the Sitka Center for Art & Ecology on the Oregon coast, and with the North Fork River Improvement Association in Paonia, Colorado.

Allan has received three awards from the National Endowment for the Arts, a residency at the Hirsch Farm Project, a prestigious Bridge Residency at the Headlands Center for the Arts and a long-term residency at the Sitka Center for Art and Ecology. Allan now leads a team of recent college graduates working much like the U.S. Peace Corps, but working in communities impoverished by environmental degradation, called the OSM/VISTA Team, based in the U.S. Department of the Interior. Once described as "a relaxed blend of John Muir, John Dewey, and John the Baptist, he is committed to the recovery of Appalachian mining communities from a century of pre-regulatory exploitation and neglect – and to the expansion of that experience to the rural mining communities of the Mountain West and beyond.

Founder and Director: AMD&ART (www.amdandart.info)
Program Director: OSM and DOI VISTA Teams, U.S. Department of the Interior

炭鉱跡の酸性鉱山排水

アート&サイエンスと市民参加による挑戦

AMD&ART Project

炭鉱地帯におけるコレオグラフィ（振り付け）：機能するアート

100 年にわたる無秩序な石炭採掘の結果残された環境問題、そして環境破壊によって疲弊した地域にとっての文化的な課題、またこの悲惨な場所まで耐えてきた住民を再び活気づける必要性、これらに取り組む方法を私は模索してきた。アートがサイエンスとともに、環境修復や再生に対応するための取り組みに関与しなければならない。それには炭鉱跡の住民が積極的に関与することが唯一の方法であり、それが変化のための持続可能な基盤をつくり出すことと強く主張したい。つまり、私の仕事の多くは、アーティストと科学者、地域団体との共同作業であり、時には陰に隠れて地域社会の指導者かリードできるようにする。多くの場合、このように活動家であり共同作業の振り付け師であることが市民参加と真の変革にとって重要だと考える。

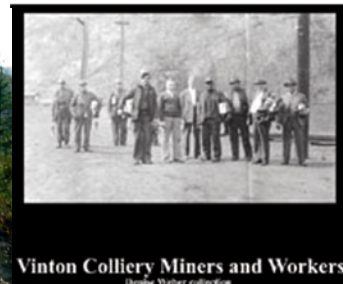
AMD

酸性の排水によってオレンジ色になった河床 (Acid Mining Drainage =AMD) や山積みされた廃棄物は「やせた」「ボタ山」「採掘放棄地」と呼ばれ米国アパラチアの炭鉱地域を象徴するものとなった。この炭鉱跡の地域にパッチワークのように散らばり残された傷跡は、急激な産業衰退、機械化、グローバル化、そして炭鉱町にありがちな受動的な考え方を表すものとなってきた。規制される以前の石炭採掘は酸性鉱山排水という壊滅的な結果をもたらした。それは放棄された炭鉱からしみだしわき出す不安定な水溶液であり、河床をオレンジ色に染めて絶え間なく流れだし沈殿し、食物連鎖の底辺を根こそぎにし、川を死に追いやっている。しかし私にとって、AMD は単に表面的な水の問題ではなく、それは、経済的、環境的な放棄をより深く象徴するものだ。

私が最初にペンシルベニア州西部の炭鉱地域で仕事を始めたころは、AMD の課題についてあまり知らなかったが、文化の重要性と芸術と関わることで地域が開かれる可能性があることを理解していた。住民を第一に置くこと、彼らがしっかりとハンドルをもつことを確保し、加えて科学ばかりでなく、芸術を通してより多くの参加者のために道を開くことに従事した。私たちにとって問題なのは AMD でなく、我々自身なのだと思った。私たちの役割に着実に遂行することができれば、オレンジ色の AMD の流れと荒廃した環境から脱出するのに役立つはずだ。私たちにはアートが必要だ、しかし、それは機能するアートでなければならない。

Coal Country Choreography: Art That Works

In my work I try to seek artful ways to address both the environmental challenges left by a century of unregulated coal mining and the cultural challenges created by a region impoverished by environmental devastation and needing to find ways to activate the enduring residents of this remarkable place. It is my firm contention that the Arts – in the fullest sense of that term – along with the Sciences, must be involved in efforts to address environmental remediation or reclamation -- and that it will only

(左) 酸性鉱山排水で汚染された川

be the engagement, the active advocacy, of the residents of coal country that will someday create a sustainable base for change. As a result, much of my work is collaborative – working with artists, scientists, and community groups – and often unseen – working behind the curtain (just like the Wizard!) and doing my best to get community leaders to lead. I think this activist and collaborative choreography is critical to artful civic engagement and real change.

Orange-coated streambeds and mountainous piles of waste rock, called "boney," "culm banks," or "gob piles," have come to symbolize the Appalachian coal country of the U.S. The broken remnants of former company towns, or "patch towns," scattered throughout these mountains are still caught in the freefall of industrial decline, mechanization, globalization, and a seemingly passive company-town mindset. Beyond the oceans of waste coal left behind and the small coal camps spread across these mountains, the devastating result of past, unregulated coal mining is Acid Mine Drainage (known as AMD), an unstable aqueous solution that seeps or gushes from abandoned coal mines. Throughout Coal Country, unceasing discharges line streambeds with orange sediment, killing the bottom of the food chain, leaving streams dead. But to me, AMD is only superficially a water problem. It is more deeply emblematic of economic and environmental abandonment.

When I first started working in western Pennsylvania coal country, I knew little of AMD, but I did understand the importance of culture and the possibilities that engaging the Arts might open for the region. Whatever we might try to encourage had to put the residents first, assuring them a firm hand on the steering wheel, and it had to open avenues for many more to participate, to engage, not just through the sciences, but through the arts as well. I realized AMD wasn't the problem, it was us. If we could address our role in the problem, we also help ourselves escape from the orange-coated AMD streams and blighted environments of these places. We needed art, but it also had to be art that worked.

AMD&ART

2005年、AMD&ARTはペンシルベニア州西部ヴィントンデール(Vintondale)の小さな廃坑地域に酸性鉱山排水処理システムを備えた35エーカーの公園、7エーカーの新たな湿地帯と活気に満ちたレクリエーションエリアを創り出した。AMD&ARTは環境再生のための協働のアイデアであるばかりでなく、実際の学際的なコラボレーションであり、同時にこの公園自体の名称AMD&ART Parkともなっている。また、このプロジェクトはアパラチア石炭地域に点在する他の衰退した地域社会のモデルとして意識的に開発され、コラボレーション、多様な資金調達、コミュニティ参画、持続可能な設計のためのモデルとなっている。プロジェクトは、ペンシルベニア州環境審議会グリーンデザイン賞、EPA ブラウンフィールド・プログラムから初の全国フェニックス賞を受賞。その他、多数のメディアにも取り上げられている。[www.amdandart.info 参照]

重要なことは、公園の完成後に常勤のスタッフや大きな支援の構造なしでコミュニティに手渡されたことである。このプロジェクトが他のところでも継続されていくことをめざして、AMD & ARTはAmeriCorpsとVistaというボランティア組織とだけ仕事をし、私自身も常にボランティアとして仕事をし、それは、広大なアパラチア石炭地域の他の衰退したコミュニティが費用をかけず自らプロジェクトを実施できるようにするためのモデルとなったのだ。

AMD&ARTプロジェクトは、総合的な環境をつくりだすために個別に開発された複雑なシステムの集合体である。我々は、芸術と科学を統合し、学際的かつ協力的な仕事にコミットし、実行した。酸性鉱山排水浄化、土壌浄化や人工土壌の生成、湿地の生息地の回復、レクリエーション公園の開発、歴史的な解釈、アートルで豊かなサイト・デザイン、コミュニティ・アウトリーチと関係性の構築、境界を越えての資金調達、若い専門家のための指導や支援などなど。複数の複雑なシステムをリンクして統合しようとした。そして私たちは炭鉱地帯の市民参加を再構築して、正当なシビック・プライドを回復するための、さらにはかできるかもしれない。

私たちは、AMD&ARTが実現してきた多くのアイデアがカタログとしても重要なものと認識している。そしてウェブサイトを通じて世界中からアクセスすることができるようにした。確かに、実際に働いて何かを実現することは信頼性を得るために重要で、アイデアの持続可能性を保障することになるが、一方でアイデアやその実現のための資金調達のアプリケーションをシェアすることはより大きなコミットメントや成功へとつながると考えている。その結果、バージニア大学のワイズ・キャンパス、オレゴンのシトカ芸術環境センター、最近ではコロラド州のパオーニア(Paonia)におけるリバーパークでの仕事の依頼へとつながっている。

結論

少なくとも私にとっては、この共同することの利点は、コミュニティとフィールドの両方にアクセスできることだ。環境再生のサイエンスだけでは大きな問題に対処できない。特に視認性の高い重要な場所では、科学だけでなく、そこに底流する文化に対処する必要がある。芸術、歴史、デザイン、文学などの視点と関わることは、環境改善に対する市民の理解を高め、私たちの仕事へのコミットメントを促すことに非常に大きな役割をもつ。良いデザインは素晴らしい計画以上のものであり、市民参加、喜びのための機会である。歴史は我々が改善しようとする汚染の起源を理解するための機会となる。また先人の価値観と成果を踏まえ、歴史的環境的の長い取り組みにおける現代の役割を熟考する機会ともなる。同様に重要なことは、芸術と科学が関わることは必要であり、それぞれが補完するパートナーであること。それはコミュニティが自然環境という財産を認識するための重要な視点の拡がりをもたらす。それは環境再生をめざすアーティストにとって非常に困難だが、価値のある役割なのである。(T.アラン・コンプによるテキストの抄訳)

AMD&ART

AMD&ART created today, a 35-acre park with an acid mine drainage treatment system, 7 acres of new wetlands and an active recreation area created in a small coal camp, Vintondale in western Pennsylvania. The name "AMD&ART" is now both the name of the park, and the name of an idea, a commitment to interdisciplinary work in the service of community aspirations to fix the environment. Consciously developed as a model for other impoverished communities across the Appalachian coal states, the AMD&ART park was completed in 2005 and the project has become a model for interdisciplinary collaboration, diverse funding, community involvement and sustainable design. The project won the

自然浄化システムで再生された川

the Pennsylvania Environmental Council Green Design Award and the first national Phoenix Award from the EPA Brownfields Program. AMD&ART was featured in many journals and media.

Significantly, all this was accomplished and then handed back to the community without paid formal staff and without a large support infrastructure. Keeping to my own commitment to make this project others might replicate, AMD&ART worked only with AmeriCorps and VISTA Volunteers and my own time was always as a volunteer, hopefully making the project one that other impoverished communities in the vast Appalachian coal country might reasonably attempt to implement themselves.

AMD&ART site/project is a collection of separately developed complex systems linked to create a single, performing whole. We were committed to interdisciplinary and collaborative work that integrates the Arts and the Sciences – and we did it. We link multiple and complex systems -- acid mine drainage remediation, soil remediation and artificial soil creation, wetlands habitat development, recreational park development, historical interpretation, artfully rich site design, community outreach and engagement, fundraising across disciplinary boundaries, mentoring and other support systems for young professionals, and probably a few more -- Further We may even do some small thing to reestablish civic engagement and justifiable civic pride among the communities in coal country.

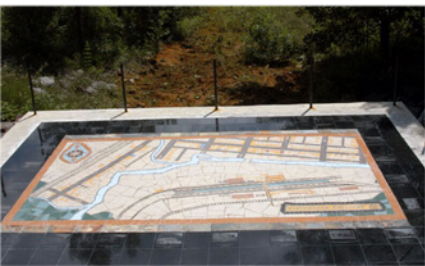
We finished and handed the site back to the community in the fall of 2005. I've realized since then that AMD&ART may be even more important as a catalogue of ideas, as a web site many can access from across the globe. To be sure, doing something real that actually worked is critical to credibility and thus to the sustainability of the idea, but it was the larger commitment to sharing the idea – and all the funding applications that actually made building the idea possible -- that I think made the project a larger success – and brought invitations to work at the University of Virginia at Wise campus, again with the Sitka Center for Arts and Ecology in Oregon and most recently with the River Park in Paonia, CO.

Conclusion

At least for me, the benefits of this collaborative advocacy go to both the community and the field. Environmental reclamation challenges all of us engaged in the field to broaden our constituency and offer the opportunity to reconnect the sciences and the arts. Good reclamation science alone is not simply sufficient. Particularly in places with significant public access or visibility, we need to address the underlying culture as much as the science. Art, history, design, the perspectives of literature, and much more—can significantly improve the public understanding of, and commitment to, our work in environmental improvement; and it can enhance the nature of that response as well. Good design is more than a nice plan; it is also an opportunity for public engagement, even delight. Good history opens opportunities for better understanding of the origins of the contamination we seek to remediate, for greater reflection on the values and achievements of our predecessors and on our contemporary role in that continuum of history and environmental commitment. Equally important, engaging the arts and the sciences as necessary partners brings the depth and range of perspectives essential for expanding community interest in addressing critical needs in our national environmental patrimony. That is the most challenging – and rewarding – role for the artist as advocate in environmental reclamation.

April 2014 T. Allan Comp, Ph.D.

www.amdandart.info www.coalcountryteam.org www.tallancomp.com

(上) 炭鉱時代の地図を表現したモザイク
(右) 湿地帯を観察することもたち

*AMD&ART: アパラチア地域の炭鉱跡地の環境再生、特に酸性鉱山排水(AMD)の浄化を目的として、T.アラン・コンプの主導により構成された学際的なチームであり、アーティスト、アート団体関係者、水質学者、地質学者、環境活動家、ヘリテージ研究者、都市計画家、エンジニアなどが参加している。1994-2005年にかけて、ペンシルベニア州西部のヴィントンデールで、炭鉱跡地を再生した公園づくりに住民と共に取り組み、その後も活動を続けている。

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、StadtKunst 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 StadtKunst, 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".