

397 2022.4

international
graphic art and
typography

世界のデザイン誌
アイデア
誠文堂新光社

idea アイデア

Encountering Books

Art Book Fairs
of the World,
Distribution and
Communication

Vancouver
Art Book Fair

Bangkok Art Book Fair

Singapore
Art Book Fair

Bergen Art Book Fair

Shanghai
Art Book Fair

草率季 Taipei Art Book Fair

FOCAL POINT

本との 出合いがた

世界のアートブックフェアと
流通／コミュニケーション

The State of Fairs from Boston to San Francisco

Text by Christopher Sleboda and Kathleen Sleboda

When exhibiting at an art book fair, it's common for visitors to ask about how we started. When we share our story, we often turn to a metaphor we love: art book fairs as hives of activity, as pollinators for other events, and as sites for inspiration and invigoration.

These ideas relate to our personal experience and map to phenomena we've observed over the past ten years. Draw Down, our publishing imprint and curated bookshop, started as a direct response to our first visit to the NY Art Book Fair (NYABF) in 2012. The visitor experience was formative for us. MoMA PS1, the satellite outpost of the Museum of Modern Art in New York is a sprawling renovated public school building. Its long hallways, institutional decor, and maze of rooms were packed with everything we adored: books and zines, printed ephemera, photography and posters, incredible graphic design from the future and the past. We recognized and heard around us book people: a crowd who loved bindings and the smell of ink, who paid attention to paper and production details, who loved the idea of books as art, multiples, and expression through printed matter.

We instantly became interested in joining and participating in this incredible community of makers and publishers, designers, and artists. We aimed to participate in NYABF as exhibitors instead of visitors. That goal prompted us to start a publishing outfit, Draw Down. Exhibiting at art book fairs was one of our goals from the very beginning.

Although we were based in the United States, the first book fair we participated in was the I Never Read, Art Book Fair Basel in Switzerland in 2013. That event, held concurrent with Art Basel, became our entry into the unofficial DIY community of art book fair exhibitors. The following year we exhibited at the NY Art Book Fair. Launched in 2005, the NYABF has grown with leaps and bounds; attendance has tripled and then doubled again, expanding as the fair's reputation grew through word of mouth and positive press. The last fair held in person, in 2019, attracted 40,000 visitors and brought together hundreds of exhibitors from around the globe. Applications number in the hundreds and the chance to exhibit is coveted.

Book fairs bring together people who love making and thinking about artist books—designers, artists, writers, and friends. The inclusive nature of NYABF and LA Art Book Fair (LAABF) brings together a spectrum of publishing—from simple zines to fine art editions, photo books to antiquarian materials—resulting in something for everyone. No matter how esoteric or obscure your area of interest, the sheer number of exhibitors means that each visitor has the potential to recognize themselves in a publication, to suddenly feel a spark of recognition or connection.

The regular schedule of the fairs is also part of their appeal for publishers. The fairs become self-imposed deadlines for projects, as they're the perfect opportunity (or excuse) to launch new work, plan related events, and generally celebrate a growing catalog of publications. And one phenomenon we've loved observing is how the big fairs—the coastal mainstays in New York City and LA—have prompted smaller regional and local fairs to pop up. In the same way we visited the fair and were inspired, other visitors

realize that they can export the experience to their community or school. These events, in turn, create models that can inspire and be replicated, continuing a trend where the cultural experience of artist book fairs—social interaction structured around creative work, fairgoers speaking directly with the people involved in a book's making—are reproduced at different scales, each time with a new flavor.

We're not immune from the impulse to replicate the kind of magic that the big American book fairs create. In 2015, Christopher was working as the Director of Graphic Design at the Yale University Art Gallery and, with several Yale graduate students, pitched a new idea: the museum would hold a one-day art book fair close to the winter holiday break, with the idea being that students from different regional universities and colleges could participate, along with artists and publishers from New York, Providence, Boston, and points in between. This fair was developed to focus specifically on graphic design and to be inclusive to a range of artists and bookmakers from different generations. Dubbed the Odds and Ends Art Book Fair, the one-time event was so successful that it became an annual gathering, introducing more people to the excitement of perusing tables and speaking to makers, designers, and publishers. Over the years, the book fair evolved to include programming, an exhibition space for books produced by students and faculty in the Yale School of Art, and an opportunity to showcase experimental work. The fair became a meeting place, building bridges between different design programs: RISD, Yale, Boston University, the University of Connecticut, and SVA in New York City.

As is the way with successful fairs that attract a motivated and engaged audience, Odds and Ends encouraged other fairs to launch. In 2017, librarians and faculty at the Rhode Island School of Design (RISD) began a fair of their own: Unbound RISD Art Book Fair. This now annual event, which will have its sixth iteration in April 2022, was started to inspire dialogue around cultural publishing in Providence, Rhode Island, and bring together experienced fair exhibitors and newcomers. Other local artist book fairs also began popping up in our area, creating opportunities for publishers, new experiences for locals, and a busy fair circuit: the New England Art Book Fair (NEABF) in Portland, Maine launched in 2016; the Northampton Print & Book Fair in Massachusetts ran from 2015 through 2020, and the Boston Art Book Fair launched in 2017. It seemed like no North American metropolitan area could call itself an arts hub without an artist book fair; Vancouver, Toronto, Montreal, Philadelphia, Seattle, Cleveland, Baltimore, Washington, D.C., and Chicago all sprouted art book fairs.

In our estimation, the local, community-based, and smaller regional fairs are a perfect companion to larger events in the bigger cities. They create spaces where people can experiment and have a fair experience with less economic outlay than might be required at a big event. In some ways, the smaller fairs act as a gateway or bridge—helping people refine their presentation and understand the ins and outs of exhibiting their work. Small fairs can map to local interests, taking on idiosyncratic qualities that help make the event unique and memorable. And one of the

fantastic things about the artist book community in the United States is that fair organizers are open to sharing best practices, resources, and information. Many fairs are organized by people who've participated as an exhibitor at other events, meaning that this insider experience feeds into their vision and values for the fairs they create.

We spoke to three American fair organizers about their experiences. When we asked Andrew Scriptor, one of the co-founders of the NEABF and a member of Wing Press, about starting NEABF, he said, "I wanted to start a small fair to cater to our little neck of the woods and bring together projects and publications that we found exciting at the time. The art community in the northeast can sometimes feel like it's in a little bubble. We found it important to bring publishers and artists from outside of the area to Maine to hopefully infuse some new influences into the community." What was the thing that attracted him to book fairs? "Attending fairs is one of my favorite ways to zap my system with creative adrenaline. Every time I attend or vend one, I walk away with 1,000 ideas for new projects or a little fire under my ass to make stuff."

We reached out to David Kasprzak, co-founder of San Francisco's Colpa Press and the San Francisco Art Book Fair (SFABF), which began in 2016. It was Kasprzak's experience at other national and international book fairs that led to a homegrown effort: "As long-time exhibitors of many book fairs, both nationally and internationally, we've spent a lot of time sitting behind tables and experiencing what has worked and what could use improvement. With the SFABF, we tried to address some of these simple details that made for a more comfortable fair for the exhibitors and visitors—things like handing out water, providing exhibitors with enough space around their tables, trying to keep the temperature comfortable, etc. More importantly, we try to focus on the unique publishing, art, and underground community that has been active in the Bay Area for several decades and hope that these communities continue with outlets like the SFABF..."

Randi Hopkins, the co-founder of the Boston Art Book Fair, spoke about the flexible idea of what an art book fair could feature: "We define 'art books' loosely—basically focusing on innovation in visually exciting, inexpensive multiples; that is, on projects and objects that present interesting visuals in accessible forms." The opportunity to launch a fair in a historic city like Boston meant that fair could embrace all aspects of Boston's personality as a cosmopolitan hub, from its Witch scene to its status as an incubator for tech and biotech advancement. Randi notes that "bigger organizations like the Isabella Stewart Gardner Museum have gotten a kick out of sharing table space with some of our most scrappy zine producers, for example—and it energizes everyone. I meet people all over the place who have attended and fallen in love with the Boston Art Book Fair. This sounds so gushy but really it just creates such a creative vibe and makes everyone feel like they belong, that they make a valuable contribution."

We asked Andrew, David, and Randi about their experience with art book fairs since the start of the COVID pandemic. While some fairs—Printed Matter, the Vancouver Art Book Fair, the Brooklyn Art Book Fair—pivoted to offer online versions, many fairs have simply gone dormant. Andrew commented that the logistics seemed more complicated, while David said that an online version, "wasn't necessarily an accurate representation of the SFABF," and that the organizers "didn't have the resources to put on an online fair that [they] felt would be successful enough." David mentioned something we've been wrestling with: "It's been a tough past two years for the art book fair community without us being able to gather for these fairs. Not only is it important for small presses and artists to be able to connect directly with their audience and peers, but as publishers ourselves, these fairs are where we form relationships with booksellers, stores, and small press distributors."

We're very much looking forward to returning to fairs once they pick up again, but we're equally curious about the impact of a two-year slowdown. This February, in lieu of a book fair (which still seems difficult to hold with current health precautions), Christopher has organized Multiple Formats, an art book symposium at Boston University where we currently teach. The event brings together local, regional, and international publishers, artists, designers, librarians, and collectors for a hybrid event that is meant to be a soft launch for a new art book fair at the University. Draw Down has just applied for our first in-person book fair in two years, the Unbound 2022 fair at RISD. The Boston Art Book Fair plans to return to in-person events in Fall 2022, and we've heard that Printed Matter hopes to return to an in-person event this fall, but dates have yet to be announced.

While we're excited to think about reconnecting with our community of book people, we're also grateful to have been able to participate (remotely) in more international fairs than we thought possible during the pandemic: in Iraq, Spain, the United Kingdom, and China. And it's been exciting to see more international participation across the board, as technology offers the opportunity to overcome distance.

Draw Down has been delighted to have participated in the surge of creativity linked to artist book fairs in the 21st century; we hope that the growth that we observed before COVID-19—the generative events that allowed new voices to emerge, the fairs popping up in unexpected places—will begin to occur once more. Earlier we mentioned dormancy, the state of being temporarily inactive. If art book fairs in the US have been dormant, we suspect that they have been building up energy and that this fallow period will lead to a future flowering of projects once conditions become favorable again.

Draw Down

An independent publishing project based in the United States. Run by Kathleen and Christopher Sieboda since launching in 2013, Draw Down produces books, zines, and posters focused on graphic design, typography, illustration, photography, art, and architecture, while also selling a curated collection of books, zines, and posters. <https://draw-down.com>

Draw Downのふたりが立ち上げたイェール大学でのOdds and Endsの様子。ポスターやスタッフ証などのグラフィックはクリストファーが担当している。
A scene from Odds and Ends at Yale University, which they founded.
Christopher is in charge of the graphics for the posters and staff certificates.

アートブックフェアの近年 ボストンからサンフランシスコまで

文 | クリストファー・スレボダ, キャスリーン・スレボダ

2005年、ニューヨークのアーティストブック専門店Printed Matterが立ち上げたNY Art Book Fairは大きな反響を呼び、フェアに出展あるいは来場した人々がそれぞれの拠点にフェアのノウハウをもち帰ることで、現在の世界同時多発的なアートブックフェア開催のきっかけが生まれた。本稿では、自身もアートブックフェアを機に出版流通の世界に足を踏み入れ、2010年代から北米を中心とした世界各国のフェアへの出展や運営に携わってきた出版社兼書店Draw Downのふたりに、アメリカ国内での近年のフェアの動向を紹介してもらう。

アートブックフェアに出展すると、この仕事を始めたきっかけを来場者から尋ねられることがよくある。そんな時は、だいたいお気に入りの例えを使って出展のいきさつを説明する。アートブックフェアはわたしたちの活動にとってミツバチの巣箱であり、他のイベントに花粉を運ぶ役割を果たし、インスピレーションやエネルギーが生まれる場であるというものだ。

これにはわたしたち自身の経験や、ここ10年の間に見てきた現象が関係している。わたしたちが出版社兼セレクト書店Draw Downを始めたのは、2012年に初めて訪れたNY Art Book Fair (以下、NYABF) がきっかけだった。アートブックフェアでの体験からDraw Downが生まれたのだ。NYABFの会場であるニューヨーク近代美術館の別館 MoMA PS1は、元小学校をリノベーションした大きな建物で、いかにも学校らしい雰囲気、長い廊下やたくさんの教室には、本やZINE、カード、ポスター、写真、過去の名作から新作までさまざまなすばらしいグラフィックデザインなど、わたしたちの大好きなもので満ちていた。そしてわたしたちのまわりには、本の装丁やインキのにおいを愛する人、用紙や製本のディテールにこだわる人、アートやマルチプル（量産可能な作品）や表現としての本に情熱を注ぐ人など、本を愛する人たちが集い、語り合っていた。

一瞬にしてこの場に魅せられ、制作者、出版社、デザイナー、アーティストが集まる素晴らしいコミュニティの一員になりたいと思った。そこで、出展者としてNYABFに参加することを目標にした。その目標を叶えるために立ち上げたのが、Draw Downであり、アートブックフェアへの出展は設立当初からの目標だったということだ。

Draw Downの拠点はアメリカだが、初めて出展したのは2013年にスイスのバーゼルで開催されたI Never Read, Art Book Fair Baselだった。アートバーゼルと同時開催のこのイベントで、わたしたちはアートブックフェアの出展者がつくる非公式な制作者コミュニティの仲間入りを果たした。そして翌年はNYABFに出展した。2005年にスタートしたNYABFは、すぐに参加者の数が3倍増、さらに倍増と飛躍的に増え、クチコミやメディアの評価などの影響もあって拡大していった。コロナ禍以前に開催された2019年は来場者数が4万人に達し、世界中から出展者が集まった。膨大な数の出展応募がある、誰もが出展したがるブックフェアだ。

ブックフェアには、デザイナーやアーティスト、文筆家、アート愛好者など、アートブックをつくることやアートブックについて考えることが好きな人

ちが集まる。NYABFやLA Art Book Fair (以下、LAABF) はあらゆる作品を受け入れるので、シンプルなZINEやアート作品、写真集、アンティーク本など、多種多様な出版物が並び、どんな好みの人でも楽しめる。興味のある分野がどれほど複雑でも漠然としていても、出展者数が多ければ、誰でもたくさんの本の中から突然ピンとくる一冊に出会える可能性がある。

ブックフェアが定期的に開催されるという点も、出版物の制作者たちにとっては魅力のひとつだろう。新しい作品をつくり始めたり、関連イベントを計画したり、出版物のカatalogを更新したりする絶好の機会（または口実）になり、自動的に締め切りが決まる。ブックフェアの状況を見ていて特に良いと感じるのは、東海岸のニューヨークや西海岸のロサンゼルスといった主要都市の大規模なフェアがきっかけとなって、地方都市や各地域でのブックフェアが生まれる現象だ。わたしたちがブックフェアを訪れて刺激を受けたように、他の来場者の中にもフェアでの体験を自分のコミュニティや大学にもち帰る人たちがいた。そうして開かれたイベントがお手本となり、それをヒントに新たなイベントがつくれ、アートブックフェアという文化的な体験（作品を中心とした交流、アートブックの制作に携わった人と直接話せる機会）がさまざまな規模で、それぞれ違った個性をもって増えていく流れが生まれた。

かくいうわたしたちも、アメリカの大規模なブックフェアが生み出す魔法を再現したいという衝動に駆られた。2015年、イエール大学美術館のグラフィックデザインディレクターを務めていたクリストファーは、イエール大学の大学院生たちと協力して、ある提案をした。冬季休暇の前に美術館で1日だけのアートブックフェアを開催して、それをニューヨークやロードアイランド州プロビデンス、ボストンや周辺地域のアーティストや出版物の制作者たちに加えて、地域の大学やカレッジの学生が参加できるものにする、という企画だ。このブックフェアはグラフィックデザインをテーマに、幅広い世代のアーティストと制作者たちを招いて開催された。Odds and Endsと名付けられたこのアートブックフェアは大成功を収め、1回限りのはずが毎年恒例のイベントとなり、アートブックをじっくり眺めたり、制作者やデザイナーや出版社と話したりする楽しさをたくさんの人に広めている。そして年々進化を遂げ、多彩なプログラムや、イエールスクールオブアートの学生や教員が制作した本の展示スペース、実験的な作品を発表する場もつくられるようになった。また、ロードアイランドスクールオブデザイン、イエール大学、ボストン大学、コネチカット大学、ニューヨークのスクールオブビジュアルアーツといったデザインコースをつなぐ出会いの場にもなっている。

熱意や関心のある人たちが魅了する人気のブックフェアと同じように、Odds and Endsも新しいフェアが始まるきっかけをつくった。2017年に、ロードアイランドスクールオブデザインの司書と教員たちがUnbound RISD Art Book Fairを開催した。2022年4月に6回目の開催が予定されているこのフェアは、プロビデンスの文化的出版業を盛り上げ、ブックフェアの出展経験者と新規参加者が一緒に参加できる場となるようにという狙いで立ち上げられた。ニューヨーク州周辺では地域のアートブックフェ

アがいくつも生まれて、出版物の制作者たちには新しい機会を、地域の人々には新しい体験を提供し、どれも賑わっている。例を挙げると、メイン州ポートランドでNew England Art Book Fair (NEABF) が2016年に開始、マサチューセッツ州でNorthampton Print & Book Fairが2015年から2020年まで開催、Boston Art Book Fairが2017年に開始している。まるで、北米の大都市はアートブックフェアがなければアートの街と名乗れないかのように、バンクーバー、トロント、モントリオール、フィラデルフィア、シアトル、クリーブランド、ボルチモア、ワシントンDC、シカゴと、どの大都市にもアートブックフェアが誕生している。

わたしたちが見たところ、地方の小規模なブックフェアは大都市の大規模なブックフェアに欠かさない存在のようだ。小規模なブックフェアでは、大規模なブックフェアより少ないコストで試みに出展してみたり、出展経験を積んだりできる。ある意味、大規模なイベントへの入門編や架け橋として、出展方法や作品展示のノウハウを学ぶことができる場所だと言える。小規模なブックフェアなら、地域の人々の興味や趣味に合わせて印象に残る個性的なイベントを開催できる。そして、アメリカのアートブックコミュニティの素晴らしい点は、ブックフェアの主催者が開催のコツやリソース、情報などを進んで共有してくれることだ。ブックフェアの開催者は、他のブックフェアにも出展者として参加している場合が多く、当事者としての経験がブックフェアのビジョンや価値観に反映されている。

そこで、アメリカのブックフェア主催者3人に話を聞いた。NEABFの創始者のひとりでWing Pressの一員でもあるアンドリュー・スクリプターは、ブックフェアの立ち上げについてこう語る。「わたしたちがおもしろいと感じたプロジェクトや本を集めた小さなブックフェアを、この地域のために始めたいと考えました。アメリカ北東部のアートコミュニティは他の地域との交流が少ないと感じることがあるんです。他の地域の出版社やアーティストにメイン州に来てもらって、刺激を与えてもらうことが重要だと気づきました。ではなぜブックフェアにしようと思ったのだろうか。「ブックフェアへの参加は、自分に刺激を与えて創造への欲求を掻き立てる方法としてとても気に入っています。買う方としても売る方としても、ブックフェアに参加したあとは新しいプロジェクトのアイデアが数え切れないほどわいてきて、早く制作したくてたまらなくなりますよ」。

サンフランシスコのColpa Pressの共同創立者で、2016年に始まったSan Francisco Art Book Fair (SFABF) の創始者のひとりで、デイヴィッド・カスプシャックにも尋ねた。彼が国内外のブックフェアで得た経験が、地元でのブックフェア開催につながったという。「長年にわたって国内や国外のブックフェアに出展し、何が上手いき、どんな改善が必要かを、売り場でたっぷり経験してきました。そこで、わたしたちのフェアでは、出展者にも来場者にも快適に過ごしてもらうための簡単なことに取り組みました。飲料水を配る、売り場のテーブルのまわりに十分なスペースを用意する、室温を快適に保つといったことです。そして何よりも、ペイエリアで何十年も前から活動してきた出版やアート、アンダーグラウンドのコミュニティにスポットを当てました。こうしたコミュニティが、これから先もSFABFなどで販売を続けることを願っています」。

Boston Art Book Fairの創始者のひとりであるランディ・ホブキンスは、アートブックフェアで取り上げるものについての柔軟な考えを語ってくれた。「わたしたちは「アートブック」の定義をゆるく捉えています。基本的に、視覚的に素晴らしくて高価ではないマルチプルやインベシジョンに焦点を当てています。つまり、興味深いヴィジュアルを手に入れやすいかたちで提供してくれるプロジェクトやモノです」。ボストンという歴史ある都市で開催することで、「魔女の町」のイメージからテクノロジーやバイオテックの起業都市というステータスまで、国際都市としてのボストンがもつあらゆる側面を取り入れたブックフェアを開催することができる。「例えば、イザベラ・スチュワート・ガードナー美術館のような大きな組織が、

チープなZINEの制作者の隣に出展することを楽しんでくれています。そんな様子が皆を盛り上げるのです。Boston Art Book Fairに参加して、すっかり惚れ込んでしまった、という人にあちこちで出会います。自慢するようですが、クリエイティブな雰囲気は生まれて、誰もがこのブックフェアの一員として貴重な貢献をしていると感じられる場所になっています」。

アンドリュー、デイヴィッド、ランディの3人には、コロナ禍以降のアートブックフェア体験についても聞いた。Printed Matter (NYABFとLAABF)、Vancouver Art Book Fair, Brooklyn Art Book Fairなど、オンライン開催に切り替えたブックフェアもあるが、休眠中のところがとても多い。アンドリューは、ロジスティクスが難しいようだと聞いた。デイヴィッドは、オンライン開催が「SFABFの内容をきちんと表現できるものではなかった」とことや、主催者たちが「オンライン版のブックフェアを成功させられるだけのリソースをもっていなかった」ことを語ってくれた。さらに、わたしたちがこれまで取り組んできたことにも触れた。「この2年はアートブックフェアで顔を合わせることができず、アートブックフェアのコミュニティにとっては大変な時期でした。ブックフェアはスモールプレスやアーティストにとって読者や同業者と直接つながるために欠かさない場であるだけでなく、わたしたちのような出版物の制作者たちにとっても、書籍商や書店、スモールプレスの流通業者との関係を築く場なのです」。

わたしたちはブックフェアが再開して再び参加できる日を待ち望んでいるが、この2年間の停滞が与えた影響についても同じくらい興味をもっている。今年の2月、ブックフェアの代わりとして（現在の感染予防策では開催が難しいため）、現在わたしたちが教えているボストン大学で、クリストファーがアートブックのシンポジウムMultiple Formatsを開催した。これは、国内外から出版物の制作者たち、アーティスト、デザイナー、司書、コレクターが集まったハイブリッドイベント（オフラインとオンラインの同時開催）で、ボストン大学が始める新しいアートブックフェアの試験的スタートとなった。Draw Downは、2年ぶりのブックフェア参加となるUnbound RISD Art Book Fair 2022に参加申し込みをしたところだ。Boston Art Book Fairは、2022年秋には再び対面型イベントとしての開催を計画している。Printed Matterも秋に対面型イベントの開催を目指していると聞いているが、こちらはまだ正式に発表されていない。

本を愛する人たちと会えるようになる日を待ち望む一方で、パンデミックの最中にイラク、スペイン、イギリス、中国など、思いがけず多くの国際的ブックフェアに（リモートで）参加できたことは本当にありがたく思う。テクノロジーのおかげで距離の問題がなくなり、どのブックフェアでも参加者が国際色豊かだったことも嬉しかった。

わたしたちは、21世紀のアートブックフェアにつながるクリエイティビティの高まりに参加できたことを光栄に思っている。新しい意見が生まれるようなイベントの発生や、意外な場所で開催されるブックフェアなど、コロナ禍以前に見てきたような出来事が再び始まることを願っている。先ほど、ブックフェアが休眠中、つまり休止状態であることに触れたが、アメリカのアートブックフェアが休眠中だったということは、この期間中にエネルギーが蓄積されて、再び状況が良くなった時にプロジェクトが花ひらいていくのだろうと予想している。

Draw Down

アメリカを拠点とする独立系出版プロジェクト。2013年の創設以来、キャスリーン・スレボダとリストファー・スレボダが運営し、グラフィックデザインやタイポグラフィ、イラストレーション、写真、アート、建築をテーマにした書籍、ZINE、ポスターを制作している。また、厳選した書籍、ZINE、ポスターの販売も行っている。
<https://draw-down.com>