

A

船井美佐
FUNAI Misa

菊地智子
KIKUCHI Tomoko

Scoop

Yuju

of

ユリアン・ウェーバー
Julian WEBER

バディ・ダルル
Bady DALLOUL

Light

2021 7.3 sat. — 8.9 mon. TOKAS hongo

2020年は世界が停滞し分断が露呈した年と言えるでしょう。見えない不安に覆われた社会でも、アーティストたちは常にその先に見えるものを求め、表現してきました。

日本国内で生活していると、紛争による難民問題や暴力的な人種差別など、どこか遠くで起きている出来事のように錯覚しがちですが、Yujuやバディ・ダルルの作品からは、身をもって経験した人々の声を感じ取ることができるでしょう。また、菊地智子は、韓国を基点とする分断に翻弄される人々が抱くトラウマと、それを乗り越えるための道を模索する映像インスタレーションを展開します。

一方、船井美佐のインスタレーションは、個人や家族など、生まれてきた環境と文化によって形成される概念を問い直します。そしてユリアン・ヴェーバーは未知なるものへの恐怖や興味の象徴として、地球外生命体とダンスを通じた交信を試みています。

彼らは、私たちが見過ごしていたかもしれない世界に一掬いの光を射し、ものごとの新しい見え方や気づきへと導きます。

We may remember 2020 as the year when the world ground to a halt and its divisions were laid bare. But even in a society shrouded in invisible fears, artists sought as always to see beyond the present moment and express themselves.

People in Japan have the comfortable illusion that conflict-driven refugee crises, racial violence and the like only occur in distant places, but in the works of Yuju and Bady Dalloul we hear the voices of people who have experienced them firsthand. Also, Kikuchi Tomoko presents a video installation that seeks pathways out of the ongoing trauma of people at the mercy of geopolitical fragmentation centered on the Korean Peninsula.

Meanwhile, Funai Misa's installation re-examines concepts of the individual, family, and so forth formed by the environment and culture into which they were born. Julian Weber symbolically embodies fear of and fascination with the unknown by attempting to communicate with extraterrestrial life through dance.

These artists shed rays of light on things we too often overlook, pointing to new ways of seeing and perceiving the world around us.

トーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)では、2006年よりレジデンス・プログラム「クリエイター・イン・レジデンス」を開始し、東京や海外の派遣先を舞台にさまざまな分野で活動するクリエイターたちへ滞在制作の機会を提供しています。今回紹介するアーティストたちは、移動や物理的な交流を制限された状況下において、それぞれ異なる条件でTOKASのレジデンス・プログラムと関わり、本展への参加となりました。

Since 2006, Tokyo Arts and Space (TOKAS) has been implementing the "Creator-in-Residence" residency program, which offers opportunities for creators active in various disciplines to stay and create works in Tokyo or at various overseas destinations. The artists we are introducing in this edition became involved in the program, and participated in the exhibition based on different conditions in circumstances, which limit movement and physical exchange.

あなただけでいいの？

船井美佐

FUNAI Misa

1974年生まれ。東京都を拠点に活動。筑波大学大学院芸術研究科修了。伝統的絵画技法を解体した線と面によるドローイングや、鏡などの様々な素材を構成してインスタレーションを制作する。2次元と3次元、物質と非物質、想像と現実、過去と現在とは反転して交差し、鑑賞者はその境界に入り込み浮遊する。

Born in 1974. Lives and works in Tokyo. Graduated with an MA in Art and Design from University of Tsukuba. Funai produces drawings consisting of lines and planes derived from deconstruction of traditional drafting techniques, and installations incorporating mirrors and a range of other materials. Viewers that cross the threshold and enter her spaces are suspended in a zone where two- and three-dimensional, material and non-material, imagination and reality, and past and present are transposed and intersect.

「私の知らない私の家、私の知らない私の国」

ドイツに行くことで日本を相対化しようとしていたがドイツへの渡航はかなわなかった。私は大学では日本画を学んだが、「日本」の伝統や特色とは一体何だろうという疑問が常に付いて回った。考えるほどに近代化による文化や社会のねじれが浮かび上がる。今回は身の回りの違和感に眼を向け、女性や家族の歴史から考える。私の母は手描き友禅で着物を作っていたが、子供が産まれたことで制作を続けることを諦めた。私も結婚して、子供が生まれた母になり、新しい母がもう一人増えた。夫の母は理想的な専業主婦であった。彼女が亡くなって去年家を片付けたとき、第二次世界大戦前のドイツで撮影されたアルバムを見つけた。夫の祖父はベルリンに留学していた。日常の断片を昇華するための個人的衝動をもとに未来に向けて思索する。

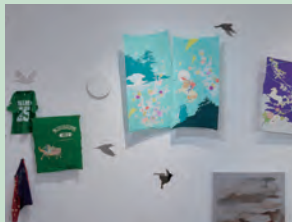
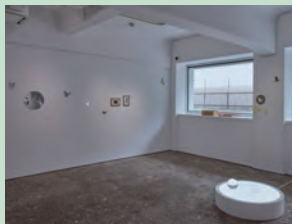
"My home I don't know, my country I don't know."

My goal was to go to Germany and reframe Japan by viewing it from an overseas vantage point, but I was unable travel there. While I majored in Japanese Painting at university, I always had doubts about what the traditions and characteristics of "Japan" actually were. The more I thought about it, the more apparent cultural and social contradictions resulting from modernization became. For this exhibition, I examined these contradictions by observing dissonance in my surrounding environment, in terms of the history of women and families. My mother was a maker of hand-dyed yuzen kimono, but she gave up her creative career after giving birth. I too got married and had a child, and now had another mother in my life. My mother-in-law, who was the ideal stay-at-home mom, died a few years ago. Last year when we were sorting out the contents of her house, we found an album of photos taken before World War II in Germany, where my husband's grandfather was studying abroad in Berlin. In my work for this exhibition, I contemplate the future based on personal impulses emerging from fragments of everyday experience.

二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
Tokyo-Berlin
Exchange Residency Program

※新型コロナウイルスの
影響により派遣中止

*The program was canceled due to
the COVID-19 pandemic.

菊地智子

KIKUCHI Tomoko

1973年生まれ。東京都とソウルを拠点に活動。武蔵野美術大学空間デザイン学部ファッションデザイン学科卒業。セクシュアリティ、生と死、国境など、現代社会におけるさまざまな「境界」をテーマに、「境界」における個人の心の揺れや相反するもの、様々な矛盾の間に生み出される衝突により被写体の内外で生まれるエネルギーを視覚化する。

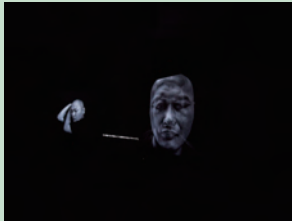
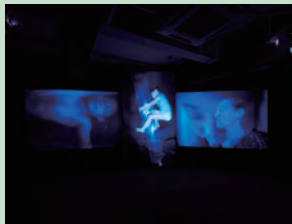
Born in 1973. Lives and works in Tokyo and Seoul. Graduated with a BA in Scenography, Display and Fashion Design from Musashino Art University. Kikuchi deals with the theme of various "boundaries" in present-day society relating to issues such as sexuality, life and death, and national borders. She renders visible the energy, in and around her subjects, generated by uncertainty, conflict, and the collision of contradictory forces.

過去から現在まで、韓国はアジアの中でも最も多くの分断が生まれている場所だ。韓国滞在中には、韓国に住む北朝鮮人たちや、中国で北朝鮮人の母親と中国人の父親の間に生まれ、その後韓国に移住した子供たちと一緒に生活しながら対話を重ねた。想像もつかない様々なトラウマと向き合う過程で、人々が自らの心の中に「境界」をひき「分断」する様子を凝視しながら「境界」について様々な考察をした。外部のみならず人々の内部に潜み存在する「境界線」は大きく振動している。様々な「境界」を内省的な思考を持って乗り越える人々の存在と彼らの言葉を紡ぐことで、未来へ繋がる細い線を探っていきたい。この作品はプロジェクトの経過過程の実験的な作品である。

The Korean Peninsula has historically been, and remains to this day, the place in Asia where the greatest number of divisions and fragmentations have arisen. During my stay in South Korea, I had many conversations with North Koreans living there, and children born in China to a North Korean mother and a Chinese father who had emigrated to South Korea. In the process of engaging with various forms of trauma that I could not even imagine, while observing the way people draw "boundaries" and create "divisions" inside their own hearts and minds, I considered the nature of boundaries from various angles. Right now, the borderlines that not only divide the external world but also lurk within us are greatly in flux. My aim is to trace threads that lead to the future by interweaving the presences and words of people who overcome various boundaries through introspection. My work in this exhibition is an experimental project still in the process of development.

二国間交流事業プログラム〈ソウル〉
Tokyo-Seoul
Exchange Residency Program

滞在場所 / 期間:
セマ・ナンジレジデンス / 2019.5 - 7
Residency: SeMA NANJI
RESIDENCY / 2019.5 - 7

韓国、ベルリンを拠点に活動。2019年日本大学大学院芸術学
研究科映像芸術専攻修了。社会的弱者の立場に置かれている
人たちの人権と、文化に対する彼らの気持ちを代弁することで、
人間として追求すべき「生きること」への意味を、主に映像を用い
て探っている。

Live and works in South Korea and Berlin. Graduated with an MA
from Nihon University Graduate School in Art in 2019. Working
primarily with video, Yuju explores the meaning of living a decent
life as a human being, advocating for the human rights of
vulnerable members of society and conveying their feelings toward
the cultures of their nations.

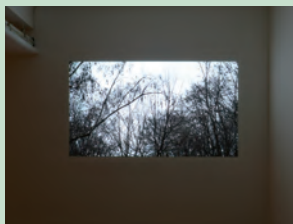
作家本人がドイツ国内で直接被ったアジア人差別的行為を
きっかけに、同じ経験と被害を共有する団体の協力によって本作
品を完成した。《記憶された揺動》は期間にして3ヶ月から47年の
歳月、ベルリンに在住しているアジア人女性たちが受けた人種
差別的な事件を、ドイツ社会に共有し警告する作品であり、彼ら
の顔と言葉をそのまま盛り込んだ記録物でもある。

被害者たちが現地社会を避けず堂々と立ち向かう形で示した
ベルリンでの展示と、本展示は全く別の構成をとった。それは西欧
社会で起きるアジア人への人種差別に対して、むしろアジアに
属する国々が見せる消極的な態度と、人々の無関心を表現するた
めのものである。椅子から立ち上がって近づくと見られるテレビ
の中の映像のように、小さな動きと関心が彼らのための大きな支持
と応援になり、アジア人差別をなくしていく始まりになるのではな
いだろうか。

I completed this work with the cooperation of an organization of
people sharing the same damaging experiences of anti-Asian
discrimination that I personally suffered in Germany.
Remembered fluctuation Ich erinnere mich... is a work that shares,
and delivers a warning to German society about, racist incidents
that Asian women living in Berlin have suffered over periods
ranging from three months to 47 years, incorporating their faces
and words without modification.
The exhibition in Berlin showcased the way victims face the local
community head-on with courage and dignity, but the exhibition
here is structured very differently. This is intended to highlight the
passivity and apathy that people in Asian countries exhibit toward
discrimination against Asians in Western countries. I believe that
small steps forward and expressions of interest, analogous to
getting up slightly from one's chair in order to see a TV screen, can
be a significant source of support for these victims and a first step
toward eliminating anti-Asian discrimination.

二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉
Tokyo-Berlin
Exchange Residency Program

滞在場所 / 期間: クンストクアティア・
ベタニエン / 2020.10 - 12
Residency: Kunstquartier Bethanien
/ 2020.10 - 12

ユリアン・ヴェーバー

Julian WEBER

1986年ドイツ生まれ。振付師/ダンサー、ビジュアルアーティスト、舞台美術家。ブラウンヴァイク芸術大学、ウィーン美術アカデミーで彫刻を、HZTベルリン(ダンスベルリン大学間センター)とアムステルダム演劇学校で振付を学んだ。主に身体、物質、動作などの相互作用の領域に取り組んでいる。

Born in 1986 in Germany. Choreographer/dancer, visual artist and set-designer. Weber studied sculpture at HBK Brunswick, Academy of Arts Vienna and choreography at HZT Berlin and the Theaterschool in Amsterdam. He works intensively on spaces of interaction involving body, material and movement.

エイリアンの物語はしばしば被害妄想の物語であり、得体の知れぬよそ者の侵入、汚染、皆殺しに対する根源的恐怖を表現している。さらに異星人と遭遇するSFは、民族誌学的記述や帝国主義と植民地主義の歴史に着想を得ているものも多い。特に大ヒット映画でのエイリアンは、正体不明の危険な者、大いなる脅威として登場し、人類に激烈な戦いを強いる。しかし、このような暴力的な投影の一方で、地球外生命体との戯れ合い、ロマンチックな関係や性体験さえも多く描かれている。《EXTRA》では、彫刻やパフォーマンスを媒体にして、このような未知の地球外生命体との関係や交流を起こりうるものとして想像し、それを称えたいのである。この協働でできあがった地球外生命体の交尾ダンスの狙い、それは私たちが地球外生命体をどのようにイメージしているのか、未知のものについての解釈にどのような社会的要因が影響しているのか、どんな動きでもって地球外生命体を肉体として有効化しうるのか解き明かそうというものである。

Narratives about aliens are often those of paranoia, which describe a fundamental fear of infiltration, contamination and extermination committed by the unknown other. Further science fiction encounters with the foreign are often inspired by ethnographic accounts and the history of imperialism and colonialism. Especially in blockbuster movies aliens are usually seen as the dangerous unknown and represent a threat to humanity which has to be combated in a violent war. But next to these violent projections there also exist many reports of flirting, romantic relations and even sexual encounters with extraterrestrial entities. *EXTRA* wants to celebrate these possible connections and exchange with the unknown extraterrestrials through the medium of sculpture and performance. The out coming extraterrestrial mating dances address questions such as, how do we imagine the extraterrestrial body, what sociological parameters influence our constructions of the unknown and what kind of movements would these bodies enable?

二国間交流事業プログラム(ベルリン)
Berlin-Tokyo

Exchange Residency Program

滞在場所 / 期間: オンライン・レジデンス

/ 2021.1 - 3

Residency: Online Residency

/ 2021.1 - 3

バディ・ダルル

Bady DALLOUL

1986年にシリア人家庭に生まれ、パリで育つ。2015年にパリ国立高等美術学校を卒業。彼の興味は、政治、社会学、歴史など多岐にわたる。作品は、テキスト、ドローイング、ビデオ、オブジェを媒体に、政治的、社会的、歴史的な側面をもち、想像と現実を対峙させ、結びつけながら、歴史の叙述に挑戦している。

Born in 1986 to a Syrian family and grew up in Paris. Graduated from the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris in 2015. His interests span politics, sociology, and history. His work, in texts, drawings, video, and objects imbued with a political, sociological and historical dimension, confronts and brings together the imaginary and the real, while challenging the process of writing history.

京都のヴィラ九条山とTOKASに滞在中、政治的・経済的要因に人生を大きく左右される、日本在住のアラブ圏ルーツの移民の肖像を描き出す映像作品を制作した。《日本人アハマッド》は、映像イメージにドローイングや文章を重ねて構成しており、新天地に移り住む若い男女が、似たような影響・運命を共有する場として機能する。それは、誰でも自分の身に置き換えて考えられるものだろう。

また、滞在中にミニチュアドローイングを約100枚制作し、それぞれをマッチ箱に収めた。2011年に勃発したシリア内戦を思いながら制作したこの作品は、描写されている情景の痛々しさとは対照的な、カラフルな色合いで描かれている。痛みを我が事と捉え、自分の存在を超える歴史的出来事に自分自身を埋没させないために、この作品を小さなサイズで表した。私はこの作品の制作をフランスで開始し、ヨルダン、そして今回日本で継続した。この作品ではまた、私がどこにいても、シリアと私を隔てる地理的な距離と、残念ながら、誰もがこの紛争を他人事として遠くから眺めているだけということを示している。

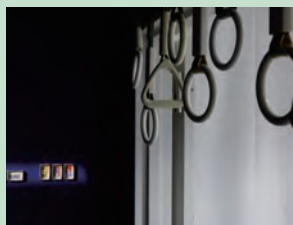
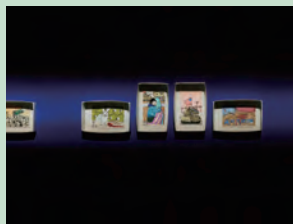
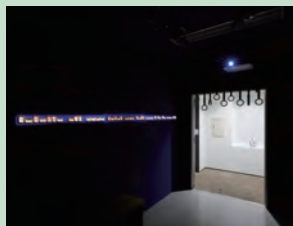
During my residency with Villa Kujoyama and TOKAS, I directed a film and drew up a portrait of Arab heritage migrants settled in Japan where individual trajectories are impacted by political and economic decisions greater than them. The film, *Ahmad the Japanese* is made up of images, inserts of drawings and writings, and is a site for shared projections and destinies for these persons in this foreign environment quite new to them, as it would be for anyone in their place.

During my residency I drew hundred miniature drawings that I placed inside matchboxes. Colorful pictures contrast with the harshness of most of the scenes that are depicted: the civil war that broke out in Syria in 2011. Reduction of size is above all a way to domesticate pain and not allow myself to be submerged by historical events, which most often surpass me. I started this series in France, continued it in Jordan, and now in Japan. Its topic also deals with the geographical distance that separates me from Syria wherever I am, and how we all see this conflict with distance, unfortunately.

芸術文化・国際機関推薦プログラム
Institutional Recommendation Program

滞在場所 / 期間: TOKASレジデンシー
/ 2021.2 - 5

Residency: TOKAS Residency
/ 2021.2 - 5

協力 | ヴィラ九条山 /
アンスティチュ・フランセ日本

Cooperation: Villa Kujoyama /
Institut français du Japon

List of works

船井美佐 FUNAI Misa

私の知らない私の家 私の知らない私の国
My Home I Don't Know, My Country I Don't Know.

ミクストメディア | Mixed media
2021

第0の性
The 0th Sex

UV プリント | UV print
2021
1800×400mm

一妻多夫制
Polygamy

付箋、ペン | Sticky note, pen
2021
サイズ可変 | Dimension variable

知らない女 / 母
The Woman I Don't Know / Mother

写真 | Photograph
2021
170×240mm, 240×170mm

透明な奴隷
Invisible Slave

アクリルレジン | Acrylic resin
2021
150×150×800mm

Distortion

絹に手描き友禅による染め、キャンバス、
アクリル絵具、量産品の子供服
Hand-painted dyeing on silk, acrylics on canvas,
mass-produced cloth
2021
サイズ可変 | Dimension variable

私の知らない私の家 私の知らない私の国
My Home I Don't Know, My Country I Don't Know.

ミクストメディア | Mixed media
2021
297×420mm 3 点組

洞窟 / 爆発
Cave / Explosion

鏡 | Stainless steel mirror
2021
サイズ可変 | Dimension variable

菊地智子 KIKUCHI Tomoko

Undulation on the borders

3チャンネル・ビデオ・インストレーション
3 channel video installation
2021
25'00"
サイズ可変 | Dimension variable

Yuju

記憶された揺動
Remembered fluctuation Ich erinnere mich...

ビデオ・インストレーション | Video installation
2020
34'09"
制作協力: Metoo-Asians
Production cooperation: Metoo-Asians

ユリアン・ヴェーバー Julian WEBER

EXTRA_screens

ビデオ・インストレーション | Video installation
2021
サイズ可変 | Dimension variable
制作協力: MIRA新伝統
Production cooperation: MIRA Shindento

バディ・ダルル Bady DALLOUL

日本人アハマッド
Ahmad the Japanese

デジタルビデオ | Digital video
2021
44'55"
制作協力: ヴィラ九条山、
トーキョーアートズアンドスペース、アラブ芸術文化基金
Support: Villa Kujoyama, Tokyo Arts and Space,
Arab Fund for Arts and Culture

扉や窓のない国 2021
A country without a door or windows 2021

ボールペン、マーカー、 Bristol 紙、マッチ箱
Ballpoint pen drawing, marker pen on Bristol board,
framed in matchboxes
2021
サイズ可変 | Dimension variable

Migration of the body and mind

9本の電車のつり革 | 9 train handles
2021
サイズ可変 | Dimension variable

会期 | 2021年7月3日(土)～8月9日(月・祝)

Date | 2021/7/3 (Sat.) - 8/9 (Mon.)

主催 |

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館
トーキョーアーツアンドスペース

提携都市 / 機関 |

クンストラウム・クロイツベルク / ベタニエン、
ベルリン市(ドイツ)、
セマ・ナンジレジデンス(韓国、ソウル)

Organizer |

Tokyo Arts and Space,
Museum of Contemporary Art Tokyo,
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Partner Institutions |

Kunstraum Kreuzberg / Bethanien,
Berlin City (Germany),
SeMA NANJI RESIDENCY (Seoul, South Korea)

会場情報 |

トーキョーアーツアンドスペース本郷
〒113-0033 東京都文京区本郷2-4-16

Venue |

Tokyo Arts and Space Hongo
2-4-16 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033

Tel: 03-5689-5331

Twitter: [日本語] tokas_jp [English] tokas_en

Facebook: [日本語 / English] Tokyo Arts and Space

会場施工: 株式会社丹青ディスプレイ

撮影: 高橋健治

翻訳: クリストファー・スティヴンズ

広報物デザイン: 杉原洲志

印刷: 株式会社サンニチ印刷

Installation: Tansei Display Co., Ltd.

Photograph: TAKAHASHI Kenji

Translation: Christopher STEPHENS

Publication design: SUGIHARA Shuji

Printing: Sannichi Printing

TOKAS hongo

<https://www.tokyoartsandspace.jp/>

THE FUTURE IS ART
文化でつながる。未来をつなげる。

TokyoTokyo
FESTIVAL