

TOKAS-EMERGING 2022

On Family

TOKAS-EMERGING 2022 第1期

ジョイス・ラム

Joyce LAM

家族に関する考察のトリロジー

On Family

トーキョーアーツアンドスペース (TOKAS)では、公募プログラムや企画展の開催、レジデンス・プログラムによる海外派遣など、アーティストの時機に応じたプログラムによって、その活動を支援しています。2001年から実施している「Emerging (エマージング)」は、新進のアーティストに発表の機会を提供することを目的として、35歳以下の日本在住アーティストを対象に出展者を公募する展覧会プログラムです。「TOKAS-Emerging 2022」では、全国から142組の応募があり、審査を経て選出された6名のアーティストによる個展を2022年4月から6月まで2会期にわたり開催しました。

本プログラムでは、参加アーティストが数ヶ月にわたり、TOKASスタッフと展覧会の実現に向けて、展示プランをブラッシュアップしていきます。同時期に出展する他のアーティストと計画や進捗を共有することで、自らの作品コンセプトや展示構成のアイデアを言語化し、知見を広げると同時に、自身の取り組みを再考する機会となっています。また、2021年より本プログラムの活動支援のひとつとして、照明の専門家にアドバイスを受けています。照明による空間全体の見せ方を学び、自身の作品を客観視することで新しい視点や知識を得る経験が、今後の作品発表の糧となれば幸いです。

2022年度は、新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの影響で中止していたアーティスト・トークを2年ぶりに再開しました。第1期は本プログラムの審査員である神奈川県立近代美術館の三本松倫代氏、第2期は同じく審査員のインディペンデント・キュレーター長谷川新氏をゲストに迎え、賑やかな会期初日を迎えることができました。

本冊子には、作品紹介に加え、三本松氏に執筆いただいたレビューを掲載しています。また、同プログラムに参加した他5名の冊子は、TOKASのウェブサイトからもお楽しみいただけます。若きアーティストたちの活動の成果をぜひご覧ください。

トーキョーアーツアンドスペース

Tokyo Arts and Space (TOKAS) has been supporting the activities of artist through programs tailored to their respective circumstances, encompassing programs open to the general public, solo exhibitions and overseas residencies. Launched in 2001 with the aim to provide up-and-coming artists with opportunities to exhibit their works, the “Emerging” program targets artists aged 35 or below, who are based in Japan. For “TOKAS-Emerging 2022,” we received entries from a total of 142 artists/groups from across Japan, from which six artists were selected to present their works in solo exhibitions that were eventually held across two separate periods between April and June 2022.

For their shows, the selected artists spent several months elaborating their exhibition plans. The practice of sharing plans and progresses with other artists whose works were shown during the same period, helped each of them verbalize the concepts of their works, and ideas for the configuration of their exhibitions. While broadening their knowledge, this was at once an opportunity for the artists to reconsider their own endeavors. Since 2021, the program has been enhanced through additional advice from lighting specialists. Next to learning how lighting affects the presentation of the exhibition space as a whole, participants also gain new, objective views and know-how regarding their creations, and we hope that such experience will be fertile soil for their future exhibition activities.

Finally, the program of this 2022 edition included again talk sessions with the artists, which in the past two years had to be canceled due to the COVID-19 pandemic. Guest for the first session was Sanbonmatsu Tomoyo from the Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama, who also functions as a judge for the Emerging program. The second session featured independent curator Hasegawa Arata, who is also part of the jury. Thanks to their involvement, both exhibition periods started with lively opening events.

In addition to information on the artworks, this leaflet also includes a review by Ms. Sanbonmatsu. The contents of the leaflets introducing the other five artists in this program can be viewed on the TOKAS website. Please take this opportunity to see the fruits of these young artists' work.

Tokyo Arts and Space

多くの国では法的に定める「家族」の関係性は結婚でしか獲得できない。社会学で「家は近代の発明だ」と論じられるように、私たちが持っている理想の家族像は各国の法律をはじめ、地域的・文化的制約などによって作り上げられ、制限されている。

「家族に関する考察のトリロジー」は家系図を用いてさまざまな「家族の定義」を考察するプロジェクトである。その実践を通して、複雑な家族関係を図式化し、対象化していく。約43分の映像インスタレーションは、家族研究をはじめ、文化人類学、日本の観光の歴史など、さまざまな分野と視点を横断したリサーチから抽出した「月」「木」「火」のモチーフを中心に三部作として構成している。日本語、英語、広東語、中国語で上演／上映するが、言語が混沌としている台本を読み上げる身体を通して、不確実なアイデンティティを表現する。

In many countries, a legal “family” status can only be obtained through marriage. According to the sociological argument that “the household is an invention of modernity,” our idea of the ideal family is defined and restricted by national laws, regional and cultural conventions, and other factors.

“On Family” is a project that investigates various “definitions of family” based on family tree structures. Through this practice, the project aims to chart and objectify complex family relationships. This 43-minute video installation is structured around three motifs—“moon,” “trees” and “fire,”—elements that were sampled through research that extends across various fields and perspectives, including family studies, cultural anthropology, the history of tourism in Japan, and so on. Performed and screened in Japanese, English, Cantonese and Mandarin Chinese, whereas the body reciting a script composed in a mixture of languages, serves as a vehicle for expressing the confusion and uncertainty of my identity.

第一部：月編（レクチャーパフォーマンス）

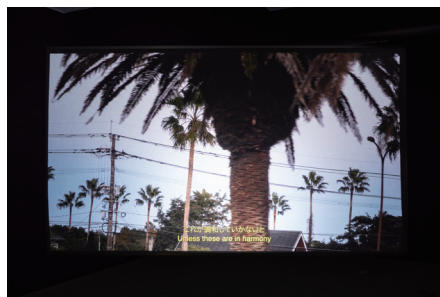
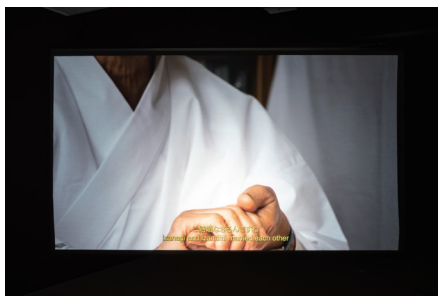
私の実際の家族写真を使用し、家系図の書き方の説明からパフォーマンスが始まる。NASA（アメリカ航空宇宙局）の「家族の定義」では、選択できる「夫婦」の単位が「親子」の単位より優先される。それによると結婚していない自分には「直系家族」がないことになる。しかし、人間のルールが適用しない宇宙や月では国籍、人種、性別といったカテゴリーは無意味なはずだ。月にいる「日本の外国人」というナンセンスに疑問を投げかける。

Part 1: Moon (lecture performance)

With the introduction of a personal family photo, the performance begins with an explanation of how to draw family trees. According to NASA's definition of family where affinity—family who are chosen—is prioritised over consanguinity, I do not have immediate family as a single woman. On the other hand, nationality, race and gender are human identities that are irrelevant in outer space or on the moon. My identity as a foreigner living in Japan is questioned: am I a 'foreigner' on the moon?

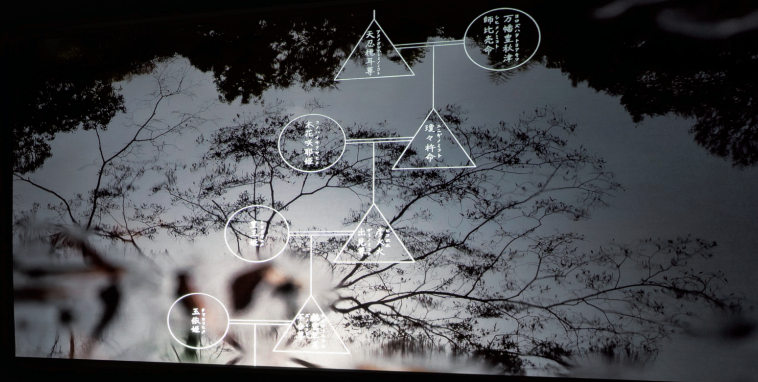

第二部：木編（シングルチャンネル・ビデオ）

宮崎県の高千穂を舞台として、日本神話に登場する神々の系図を取り上げる。また、一般人と結婚した結果、皇室から降嫁した皇室女子にととの「幸せ」を通して、「結婚＝幸せ」という固定概念について思索する。「不要不急」の旅に出る私の旅行記録と高千穂神社の宮司・後藤俊彦さんへのインタビュー、皇室の結婚と新婚旅行についての報道で構成したメタドキュメンタリーである。

Part 2: Tree (single-channel video)

It covers the genealogy of the gods in Japanese mythology which originates from Takachiho, Miyazaki Prefecture. It is a meta-documentary film composed of a travelogue of a *fuyō-fukyū* ('not necessary and not urgent', a phrase that is widely used in Japan during the coronavirus outbreak, which was also commonly used during the Second World War) journey, an interview with the chief priest of Takachiho Shrine, and news reports related to the marriage and honeymoon of a princess who gave up her royal title in consequence of marrying a commoner.

第三部：火編（レクチャーパフォーマンス）

火を使って料理することも、結婚を通して家族になることも人間的な行為だ。家（イヘ）の「へ」は「ヘツツイ」を指し、つまり家の中心には「火」があると柳田國男が論じているように、共食することから獲得される家族関係の可能性を提示する。

Part 3: Fire (lecture performance)

The act of cooking using fire, and act of marriage as a union to become family are both unique to human beings. Referring to anthropologist Yanagida Kunio's discussion that the sound 'he' in the Japanese word 'i^{he} (house)' takes roots from *hetzi* (cooking furnaces), and therefore signifying that fire is at the heart of the house, the last part of this lecture performance presents the possibilities of new family forms that can be acquired through communal eating.

三本松倫代

神奈川県立近代美術館 主任学芸員

壁面と空間内のスクリーン、計2面の映写空間を配したプロジェクションによる、三部作の映像インスタレーション。第1部と第3部を壁面へ、第2部を右隣のスクリーンへと、交互かつ連続して上映されるそれぞれの作品は、全体の制作動機が説明される第1部から観るのが素直ではあるが、各部単体でも鑑賞しうる内容となっている。

香港に生まれ、カナダで育ち、日本で活動するジョイス・ラムは、「レクチャーパフォーマンス」と称する本作において、字幕と朗読の双方に日本語、英語、広東語、中国語を散りばめ、時に対訳としてこれらを組み合わせ、家族をめぐる制度と定義についての語り、自らの声で連ねていく。自身の家族とその系図に始まる個人的な歴史と物語は、日本の天皇家や皇族の大衆的表象、宇宙飛行士・向井千秋とその夫のエピソードにみるNASAの家族規定、九州で取材した神道的宗教観、英国から中国への香港返還といった大きな帰属の問題へと展開する。出版物や報道記録から採られた図版や映像は、作家が見た／写した光景、作家の私見、そして朗読者として出演する作家自身の声／姿へと、繰り返し立ち戻り、紡がれていく。ナラティブは常に公と私、大きな物語と小さな物語の往還運動にある。

こうした対立項の交錯と運動性は、レクチャーのスライド映像／スライド映像に加筆されるアニメーション／朗読パフォーマンスの記録としての映像／パフォーマンスの空間内のプロジェクション映像…といった入れ子状の作品構造においても可視化されている。さらにこれらが文字通り2面に展開し、インスタレー

ションとして提示されることが、「パフォーマンスの映像化」を超えた重層性を、極めて有効に作品へ与えていた。

第2部の神職へのインタビュー部分を除き、一貫して単一者の声で語ることが、本作の複雑な構成にひとつの指針を示していたと思う。複数の言語を読み上げるひとつの声＝身体は、作家の言葉によれば「不確実なアイデンティティを表現する」ものとされるが、政治や宗教に関する、時として扱いを躊躇しかねない題材を勇敢に取り上げ、これを共有する場に持ち込むことを成功させていたのは、字幕という補助線とともに、イントネーションや語彙によってわずかに他者性や違和感を帯びた、この「声」ではなかったか。本作が日本以外で展示されるときに纏う意味への興味と期待が高まる。

SANBONMATSU Tomoyo

Curator, The Museum of Modern Art,
Kamakura & Hayama

This three-part video installation consisted of two videos projected onto the wall (Part 1 and 3) and onto a screen on the right hand side (Part 2). The individual videos were screened alternately yet in connection with each other, and although it is natural to watch them in order starting with Part 1, in which the artist explains her motivation for making this trilogy, each of the videos could also be appreciated as a work in its own right.

Joyce Lam was born in Hong Kong, grew up in Canada, and is currently active in Japan. In this “lecture performance,” as the format of this type of work has come to be known, the artist discusses systems and definitions of “family,” by way of narration and subtitles that both intersperse phrases in Japanese, English, Cantonese and Mandarin Chinese,

sometimes as translation pairs. Starting with the personal history of the artist’s own family and genealogy, the work unfolds across topics like popular representations of the Japanese imperial family, the NASA’s family regulations as reflected in an episode about astronaut Mukai Chiaki and her husband, the religious views of Shinto based on research conducted in Kyushu, and the question of “belonging” symbolized by Hong Kong and its return from the UK to China. Images and video footage taken from publications and news reports, are pieced together while repeatedly going back to sceneries witnessed/depicted by the artist, her personal views, and her own voice/appearance as a narrator. In other words, the narrative switches back and forth between public and private, big and small (hi)stories.

This dynamic juxtaposition of opposites is also expressed through the work’s nested structure, combining lecture slides, animations embedded into those slides, a video documentation of reciting the performance, and videos that are projected at the place of performance. Presenting it as an installation in which all of these things happen on two different types of screens, proved to be highly effective for making the work a multi-layered affair far beyond a mere “video of a performance.”

With the exception of the interview with a Shinto priest in Part 2, the piece is consistently narrated by one person, which in my opinion worked as a golden thread for the work and its complex overall structure. According to the artist, the one voice/body that recites in multiple languages is supposed to express the “uncertainties of identity.” But isn’t it also this “voice” that, guided by the subtitles, comes across with a slight sense of otherness and incongruity due to intonation and vocabulary, that led to the artist’s success as she bravely addresses topics related to politics and religion that people sometimes hesitate to deal with, and pulls them all together into one place? I am increasingly intrigued and interested to see how the work will assume a different meaning when shown at places outside of Japan.

家族に関する考察のトリロジー

On Family

2022

映像

Video

42' 26"

構成・演出・出演・映像：ジョイス・ラム
アニメーション、家系図制作：高橋杏子
音楽：石田多朗
テクニカル：加藤和也
PA：栗原幹治

第一部：月編、第三部：火編
撮影：飯岡幸子、永田風薫
録音・ミキシング：小宮知久

第二部：木編
撮影：ジョイス・ラム
出演：後藤俊彦（高千穂神社）
整音：藤口諒太

グラフィック：Studio Kentaro Nakamura
設営：FLOATING ALPS LLC、DAVO
協力：東京藝術大学大学院映像研究科

Concept, written, performed and video by Joyce LAM
Animation, family tree drawings: TAKAHASHI Kyoko
Music: ISHIDA Taro
Technical direction: KATO Kazuya
PA: KUWAHARA Kanji

Part 1: Moon, Part 3: Fire
Cameras: IIOKA Yukiko, NAGATA Fuka
Sound recording, mixing: KOMIYA Chiku

Part 2: Tree
Cinematography: Joyce LAM
Interview appearance: GOTO Toshihiko (Takachiho Shrine)
Sound design: FUJIGUCHI Ryota

Graphics: Studio Kentaro Nakamura
Installation: FLOATING ALPS LLC, DAVO
Supported by: Graduate School of Film and New Media, Tokyo University of the Arts

凡例：作品名、制作年、素材・技法、
サイズ（縦×横 [×奥行] mm、映像作品の場合は時間）の順に記載した。

Notes: Information of works is arranged in the following order, title, year of production,
media/material, size (height × width [× depth] mm, duration in case of video works.)

Joyce LAM

ジョイス・ラム

<https://www.joycetsin.com/>

香港生まれ。
2022年東京藝術大学大学院映像研究科メディア映像
専攻修了。

Born in Hong Kong.
Graduated with an MA in Film and New Media from
Tokyo University of the Arts in 2022.

主な展覧会 RECENT EXHIBITIONS

2022年「MEDIA PRACTICE 21-22」 (東京藝術大学横浜校地元町中華街校舎)	2022 “MEDIA PRACTICE 21-22,” Tokyo University of the Arts Yokohama Campus
2021年「家族に関する考察のトリロジー」 (横浜国際舞台芸術ミーティング YPAMフリンジ2021)	2021 “On Family,” Yokohama International Performing Arts Meeting Fringe 2021

主な活動 RECENT ACTIVITY

2022年「Bauhaus Lab 2022: Camps for Liberation」 (バウハウス・デッサウ財団)	2022 “Bauhaus Lab 2022: Camps for Liberation,” Bauhaus Dessau Foundation

主な編集担当書籍 RECENT EDITORIALS

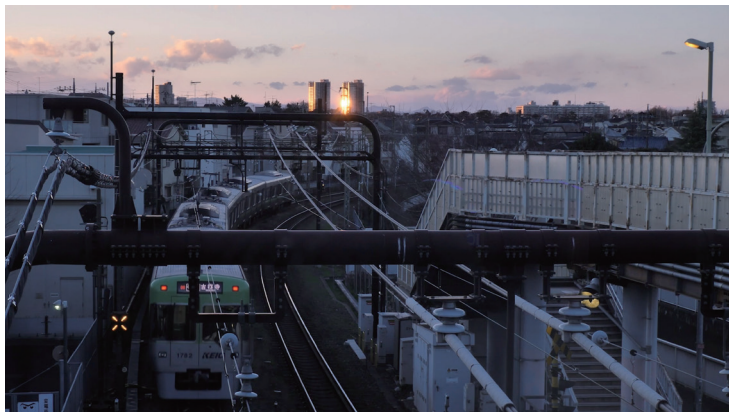
2022年 仲條正義『僕とデザイン』 (アルテスパブリッシング)	2022 NAKAJO Masayoshi, <i>Design and Me</i> (Artes Publishing)
2019年 武田鉄平『PAINTINGS OF PAINTING』 Chim↑Pom 『We Don't Know God: Chim↑Pom 2005-2019』 片山真理『GIFT』 (以上すべて、ユナイテッドヴァガボンス) など。	2019 TAKEDA Teppei, <i>Paintings of Painting</i> Chim↑Pom, <i>We Don't Know God: Chim↑Pom 2005-2019</i> KATAYAMA Mari, <i>Gift</i> (all from United Vagabonds)

主な受賞 RECENT AWARD

2021年「東京ドキュメンタリー映画祭2021」 短編部門コンペティション入選 (K's cinema)	2021 Nominated for the short film competition, “34th Tokyo Documentary Film Festival,” K's cinema

新興家族
Family Share
2021
シングルチャンネル
Single channel
11' 49"

食火
The Cooked
2020
シングルチャンネル
Single channel
10' 50"

第1期

2022.4.2 SAT – 2022.5.8 SUN

むらたちひろ、ジョイス・ラム、富樫達彦

MURATA Chihiro, Joyce LAM, TOGASHI Tatsuhiko

第2期

2022.5.21 SAT – 2022.6.26 SUN

婦木加奈子、山田沙奈恵、時山 桜

FUKI Kanako, YAMADA Sanae, TOKIYAMA Sakura

主催 | Organizer

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

会場 | Venue

トーキョーアーツアンドスペース本郷
Tokyo Arts and Space Hongo
〒113-0033 東京都文京区本郷2-4-16
2-4-16 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
<https://www.tokyoartsandspace.jp/>

照明アドバイザー：山本圭太

写真撮影：加藤 健

編集：トーキョーアーツアンドスペース

翻訳：アンドレアス・シュトゥールマン

デザイン：魚岸由佳 (株式会社 uogishi design)

印刷：株式会社 広真

発行：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

発行日：2022年10月30日

Lighting Advisor: YAMAMOTO Keita

Photography: KATO Ken

Editor: Tokyo Arts and Space

Translation: Andreas STUHLMANN

Design: UOGISHI Yuka (uogishi design Inc.)

Printing: Koshin Company Ltd.

Published by Tokyo Arts and Space, Museum of Contemporary Art Tokyo,

Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Publication date: October, 30, 2022

