

室井悠輔「ムーギンカート」
MUROI Yusuke “Mooginkaart”

TOKAS- Emerging 2023

TOKAS-Emerging 2023

室井悠輔「ムーギンカート」

Foreword

はじめに

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 2023」では、全国から81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2023年4月から6月まで2会期にわたり開催しました。

会期初日には本プログラムの審査員をゲストに迎えたアーティスト・トークを実施し、第1期(室井悠輔、井上瑞貴、宇佐美奈緒)はインディペンデントキュレーターの長谷川新氏、第2期(ちえんしげ、大東忍、岡本大河)は神奈川県立近代美術館主任学芸員の三本松倫代氏と対話形式で行いました。両審査員からのコンセプトに寄り添ったコメントや専門的な解釈にもとづいた解説が行われるなど、アーティストにとって視座を高める良い機会になりました。さらに、来場者からはさまざまな質問や感想も聞かれ、充実したイベントとなりました。

本冊子には、展覧会解説やアーティスト・ステートメントに加え、長谷川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ご覧いただけます。本プログラムがアーティストにとって今後の活動に繋がり、さらなる飛躍の糧となることを心より願っております。

最後になりましたが、本展にご参加いただきましたアーティストの皆さま、そして実現のためにご協力くださった皆さまに心より御礼申し上げます。

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 artists through programs tailored to their individual needs and circumstances, encompassing programs open to the general public, solo exhibitions, and artist residencies. Launched in 2001 with the aim to offer up-and-coming artists a platform for presenting their works, the “Emerging” program targets artists aged 35 or below that are based in Japan. For TOKAS-Emerging 2023, we received applications from 81 individual or groups of artists from all parts of Japan, six of which were eventually selected to show their works in two separate blocks of exhibitions between April and June 2023.

Both exhibitions kicked off with talk sessions with the respective participating artists and jury members on the opening days, where artists conversed with independent curator Hasegawa Arata in Part 1 (Muroi Yusuke, Inoue Mizuki, Usami Nao), and with Sanbonmatsu Tomoyo, curator at the Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama, in Part 2 (Chen Shige, Daito Shinobu, Okamoto Taiga). With further commentary by the two judges based on their expertise and interpretations of the respective concepts, these events proved helpful for the artists to enhance their own viewpoints. A lively exchange of frank opinions at a Q&A session with the audience completed a program that altogether provided ample opportunity for communication.

In addition to the artist’s own statement and introduction to the exhibited works, this leaflet also contains reviews by Mr. Hasegawa. The contents of leaflets that each introduce one of the other five artists in this program, can be viewed on the TOKAS website. We sincerely hope that this program serves as a springboard for the participating artists that inspires their increased creative efforts.

Finally, we would like to express our heartfelt thanks to the participating artists and all others involved, for their cooperation in realizing this exhibition.

Tokyo Arts and Space

本展では、アールブリュットから多大な影響を受けたにも関わらず、アカデミックな美術教育を受けてきた室井悠輔が自身の矛盾を見定めるため、幼少期に父から教わった「ムービング・アート」を「むーぎんかーと」と聞き間違え制作した絵を起点に、インスタレーションを展開しました。

会場内は幼少期に描いた《むーぎんかーと》のみを額装し、その作品を囲むようにセルフオマージュした《ムーギンカート》やぬいぐるみ等が並べられ、一見奔放で無邪気な印象を与えます。しかし、ひとつひとつのモノにタイトルがつけられており、絵画は縁にキャンバス地を貼り付けたパネルが用いられるなど、綿密に計算された空間が作られています。

また、作品にまつわるエピソードをテキスト化し、アクリルで覆って展示することで、制作の裏側を示しつつ、空間の「つなぎ」としての役割を持たせています。

In this exhibition, Muroi looked at his own art and the absurdity of being heavily influenced by art brut, while at once being based on a thoroughly academic art education. He did so in the form of an installation based on paintings of “mooginkaat” that he made as a little boy, after misunderstanding the term “moving art” that his father was teaching him at the time.

Put up at the venue were framed *Mooginkaat* works drawn by Muroi in his childhood days, and around them, various *Mooginkaat*, stuffed toys and other items that he later made as a form of self-homage, causing a naive and uninhibited first impression. At second glance, however, it became clear that they all came together in an exhibition that has been minutely calculated, with every single piece having its own title, and paintings drawn on panels made by mounting sheets of canvas onto frames.

In addition to these, the artist wrote down episodes related to each work, and exhibited those texts under acrylic panels, to offer visitors a behind-the-scenes look at his creative process, and at once stress the “connecting” notion of the exhibition space itself.

Artist statement

アーティスト・ステートメント

この絵がいいとかわるいとか、さざえの味が理解できるようになったように、その感覚もアップデートする。主観的な判断に罪悪感を伴いつつも、作品のためのエゴイスティックなこだわりとして逃れられなくなっている。

抵抗してきたはずの美術のシステムの中に回収されなければならない、と思うようになったのはいつからだろう。

「こんなになっちゃった」と思うか、それをポジティブに捉えるか、自分に対する他人の評価を捨てられない狭間で自己を演じ続ける。幼少のころの私はシステムもそれに抵抗することも知らず、ただただモノの形に関心をいだいた。

「今日も1日ご安全に!」

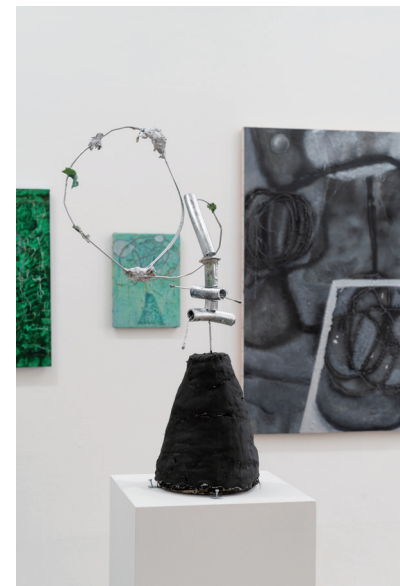
生活のために機械点検の仕事をおこなう日々、いつまでも眺められるいい絵を探すように時間外で制作をしている。

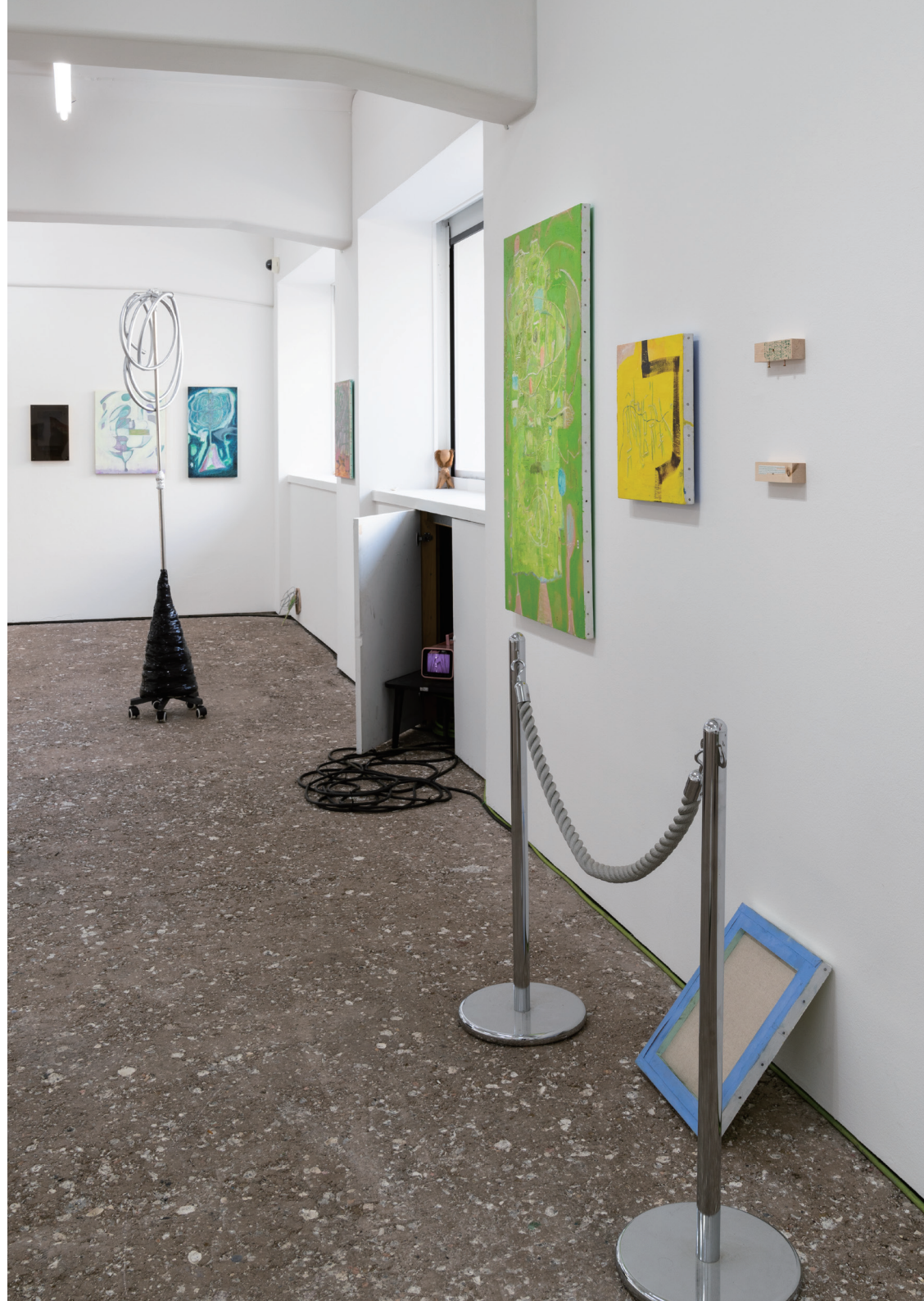
The judgment whether a painting is good or bad, is updated just like the acquired ability to judge the taste of a turban shell. Although not without a certain feeling of guilt about my subjective judgment, I have become unable to avoid it, as an egoistic preference regarding my work.

I wonder when it was that I started thinking that I must be taken into the art system that I have always revolted against. Whether I look at myself and lament "how I ended up," or see things in a positive light, in either case, I will continue to play myself, between myself and other people's assessments of me that I can't dismiss. When I was a young boy, I knew neither the system nor resistance against it, and the shapes of things was all I was interested in.

"Safely through the day!"

While spending my days safety-checking machines at a constructions site, in my off time I paint as if pursuing the perfect picture that I never tire of looking at.

Review

レビュー

長谷川 新

(インディペンデントキュレーター)

内在批評の放棄のように受け取られることを承知で書くが、絵画分析の一切を放棄して、良い絵だったと記しておきたい。

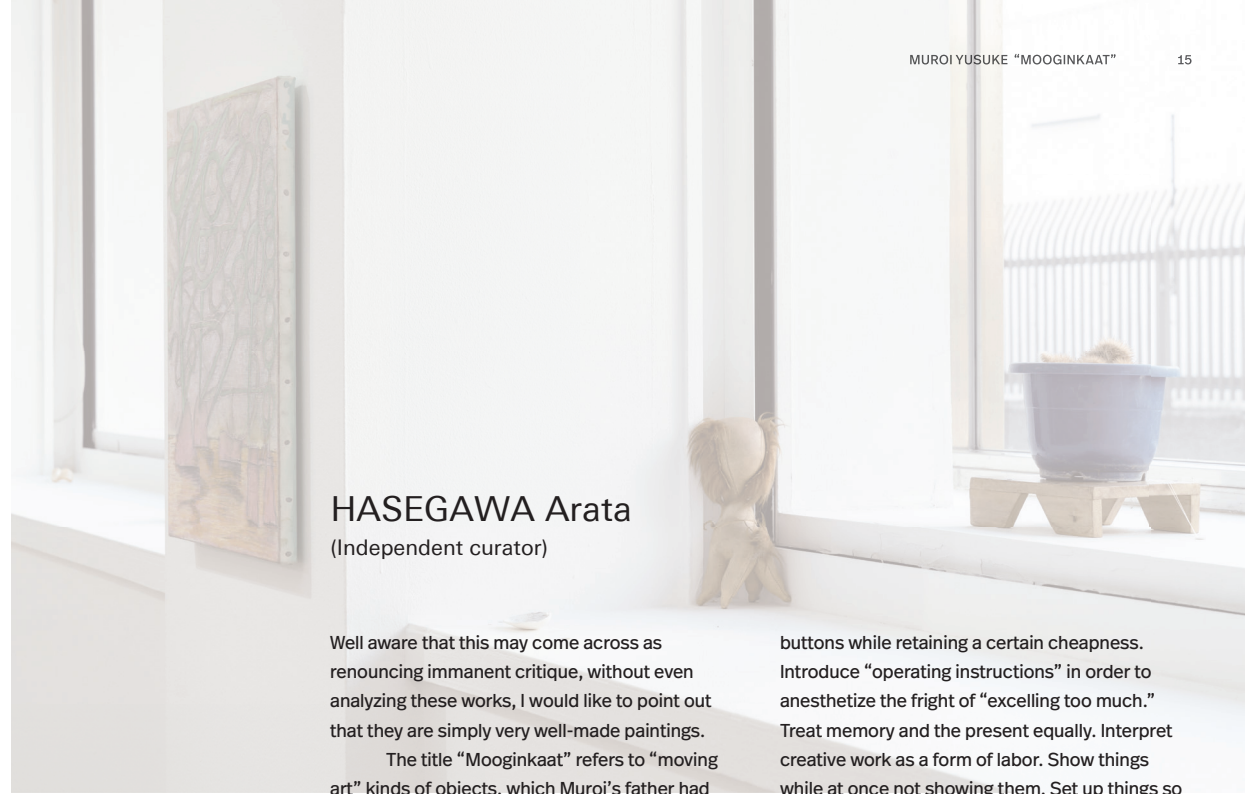
タイトルにある「ムーギンカート」とは、幼少期の室井が父から教わった、「ムービングアート moving art」なるオブジェクトのことだという。子供の頃に描かれた「ムーギンカート」は、作家にとって、スタート地点にして、ひとつのゴールとなっている。年齢を重ねるにつれ、美術の知識や技法を体得するにつれ、創作の原点から遠ざかっているのではないか、という疑念。卓越することの疾しさ。純度の遠近法である。

古典的な対立図式、と言ってしまってもよいと思うが、「ガサツなのにうまくやっている俗物」と「繊細ゆえにうまくやっけないアウトサイダー」のような見立てがある。この見立てが目論むのは、それぞれを交差させ、「ガサツゆえに失敗する俗物」と「繊細なのにやっけていけるアウトサイダー」を幻視することだ。図式化すればわかるように、これはコインの裏表にすぎず、既存の制度に対する生存戦略の域を出ない。

こうした袋小路に作家は敏感に気づいている。気づいているが、一方で、気にしすぎているとも言える。展示全体を覆っているのは、自分で自分に言い聞かせる声の残響である。チープさを保ちながら、ありったけの美意識を装填すること。

うまく描けてしまうことのためには、麻酔をかけるために「手続き」を導入すること。記憶と現在を等価に扱うこと。制作を労働と読み替えること。見せつつ、見せないこと。見せないようで、見られてもいいように設えること。— 個々のオブジェクトを空間内で「効かせる」作家の技術はたしかである(例えばここでマイク・ケリーの名前を出すことは妥当だろうと思うが、そういうメンションを避けるためにこれを書いている)。

「個人史」や「経験による実感」もまた「歴史」や「制度」の一変種だと指摘したいが、おそらくそれも織り込み済みだろう。我々はよく、照れもあつてか、本当は大事にしていることであつても、「まあどっちでも良いんですけど」と付け加えてしまう。「どっちでも良くない」からこのようにしている、そういうものだけが展示空間内に、画面内に、並んでいると信じたい。展示からは、手を動かすのが楽しそうなもの、良い絵に立脚して生きるのだというのでも伝わってくる。それだけで良いと思うのだけれど、そうも言ってもらえないのもわかる。だからもう一度書くが、めちゃくちゃ良い絵だった。僕は好きです。

HASEGAWA Arata

(Independent curator)

Well aware that this may come across as renouncing immanent critique, without even analyzing these works, I would like to point out that they are simply very well-made paintings.

The title “Mooginkaat” refers to “moving art” kinds of objects, which Muroi’s father had taught the artist to make when he was a young boy. The “mooginkaat” that Muroi drew as a child are for him a starting point and at once also a goal. It appeared to him that, the older he got and the higher artistic skills and knowledge he acquired, the further he was moving away from the origins of his creative work. It’s about that uneasy consciousness of excelling in something, that tricky perspective of refinement.

There is that classical contradiction of “snobs that are successful in spite of their unpleasantness,” and “outsiders that fail because of their elaborateness.” What it projects is a vision of both being inverted: “A snob that fails due to his/her unpleasantness” and “an outsider who makes it in spite of his/her elaborateness.” These are quite simply two sides of the same coin, and remain part of the artist’s survival strategy confronting existing systems.

Muroi himself is rather sensitive when it comes to noticing the blind alleys that are involved here. He does mind these things, and at times he certainly does so a bit too much. His exhibition at large was defined by the things that he keeps reminding himself to do: Press all aesthetic

buttons while retaining a certain cheapness. Introduce “operating instructions” in order to anesthetize the fright of “excelling too much.” Treat memory and the present equally. Interpret creative work as a form of labor. Show things while at once not showing them. Set up things so they may be seen, but without exhibiting them. This artist certainly has a knack for installing individual objects and “making them work” in a space (and I write this just to avoid mentioning names like, quite obviously, “Mike Kelley”.)

Now I feel like pointing out that “personal history” and “realization through experience” are again nothing but variants of things like “history” and “institution,” but I suppose the artist has long digested these things as well. It often happens that, aided probably also by our shyness, we conclude a statement with a comment like “...but anyway, either one is fine,” even when it’s about something that is really important to us. In the case of this exhibition, I like to believe that the works lined up in the space, on the walls, represent the choice of an artist who “was not fine with either one.” What the displays communicate, is the fun of creating things by hand, and of living on the foundation of high-quality paintings. While I personally believe that this is just enough, I guess I won’t get away with saying only so much, so I will say it again: These are extraordinarily good paintings, and I like them a lot!

List of Works

作品リスト

ムーギンカート

Mooginkaat

—

2023

ミクストメディア (油彩、アセトン、トナー、パネル、キャンバス、紙、木材、紙粘土、針金、ブラウン管テレビ、石、貝殻、ぬいぐるみ、既製品ほか)

Mixed media (oil on canvas, acetone, toner, panel, canvas, paper, wood, paper clay, wire, CRT monitor, stone, shell, stuffed animal, ready-made, etc.)

サイズ可変

Dimension variable

作品リストの詳細はこちらのQRコードからご覧ください。

For further details, read the QR code.

室井悠輔 MUROI Yusuke

yusukemuroi.jp/

1990年群馬県生まれ。茨城県を拠点に活動。

2019年東京藝術大学大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻修了。

【主な展覧会】

2023年 「中之条ビエンナーレ2023」(群馬)

「TRACK, DASH, STROKE」(Goya Curtain、東京)

2022年 「Bサイ教育」[個展](Open Letter、東京)

2021年 「再演 一指示とその手順」(東京藝術大学大学美術館)

「群馬青年ビエンナーレ2021」(群馬県立近代美術館)

「居場所はどこにある?」(東京藝術大学大学美術館陳列館)

「こどもおとなクリニック」[個展](2x2x2 by im labor、東京)

「THE ヨエロ寸 -尋- (VOU、京都)

「ARTIST RUNNING FESTIVAL」(XYZ collective、東京)

2019年 「KEN&Peace」[個展](HIGURE17-15cas、東京)

【主な受賞歴】

2022年 「第25回グラフィック「1_WALL」」審査員奨励賞

2019年 「東京藝術大学卒業・修了作品展」サロンド・プランタン賞

2016年 「ポコラート全国公募vol. 6」鴻池朋子賞

2015年 「東京藝術大学卒業・修了作品展」買上賞

Born in Gunma in 1990. Lives and works in Ibaraki.

Graduated with an MFA in Global Art Practice from Tokyo University of the Arts in 2019.

【RECENT EXHIBITIONS】

2023 "NAKANOJO BIENNALE 2023," Gunma

"TRACK, DASH, STROKE," Goya Curtain, Tokyo

2022 "B-sai Education," [Solo exhibition] Open Letter, Tokyo

2021 "Re-Display: Instruction and Protocol," The University Art Museum,

Tokyo University of the Arts

"The 15th Gunma Biennale for Young Artists," The Museum of Modern Art Gunma

"Where is a place for us?," The Chinretsukan Gallery, Tokyo University of the Arts

"Kodomo-Otona Clinic," [Solo exhibition] 2x2x2 by im labor, Tokyo

"THE ヨエロ寸 -尋-, " VOU, Kyoto

"ARTIST RUNNING FESTIVAL," XYZ collective, Tokyo

2019 "KEN & Peace," [Solo exhibition] HIGURE17-15cas, Tokyo

【RECENT AWARDS】

2022 "The 25th Graphic '1_WALL'," Judges' Encouragement Prizes

2019 "Tokyo University of the Arts Graduation Exhibition," Salon de Printemps Prize

2016 "POCORART vol. 6," Tomoko Konoike Prize

2015 "Tokyo University of the Arts Graduation Exhibition," Purchase Prize

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.)

Recent Works

主な過去作品

Bサイ教育

B-Sai Education

—

2022

絵画、インスタレーション
Paintings, installation

サイズ可変
Dimension variable

Cherry P

—

2022

絵画、インスタレーション
Paintings, installation

サイズ可変
Dimension variable

KEN & Peace

—

2019

絵画、インスタレーション
Paintings, installation

サイズ可変
Dimension variable

王国をつくりなさい。

You Should Make a Kingdom

—

2018

インスタレーション
Installation

サイズ可変
Dimension variable

ケージを抜け出す夢を見る

Dreaming of Escaping from the Cage

—

2021

インスタレーション
Installation

サイズ可変
Dimension variable

こどもおとなクリニック

Kodomo-Otona Clinic

—

2021

絵画、インスタレーション
Paintings, installation

サイズ可変
Dimension variable

地に足がつかない

Keeping One's Feet on the Ground

—

2017

インスタレーション
Installation

サイズ可変
Dimension variable

カラーフィールド／雑草を装飾

Color Field / Decorating Weeds

—

2010

インクジェットプリント
Inkjet print

サイズ可変
Dimension variable

室井悠輔 「ムーギンカート」
MUROI Yusuke “Mooginkaat”

TOKAS-Emerging 2023

第1期：2023年4月8日(土)ー5月7日(日)

室井悠輔 / 井上瑞貴 / 宇佐美奈緒

第2期：2023年5月20日(土)ー6月18日(日)

ちえんしげ / 大東 忍 / 岡本大河

会場：トーキョーアーツアンドスペース本郷

会場設営協力：スーパー・ファクトリー株式会社

照明アドバイザー：山本圭太

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

Part 1: April 8 (Sat) – May 7 (Sun), 2023

MUROI Yusuke / INOUE Mizuki / USAMI Nao

Part 2: May 20 (Sat) – June 18 (Sun), 2023

CHEN Shige / DAITO Shinobu / OKAMOTO Taiga

Venue: Tokyo Arts and Space Hongo

Cooperation in installation: SUPER·FACTORY Inc

Lighting advisor: YAMAMOTO Keita

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

[カタログ]

執筆：長谷川 新、室井悠輔、トーキョーアーツアンドスペース

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

写真撮影：加藤 健

デザイン：吉田宣史(株式会社アゾーンアンドアソシエイツ)

印刷：株式会社ナガノアンドプリンターズ

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：2023年11月30日

[EXHIBITION CATALOG]

Text: HASEGAWA Arata, MUROI Yusuke, Tokyo Arts and Space

Editor: Tokyo Arts and Space

Translation: Andreas STUHLMANN

Photography: KATO Ken

Design: YOSHIDA Norifumi (AZONE+ASSOCIATES INC.)

Printing: Nagano & Printers Inc.

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

Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Publication date: November 30, 2023

www.tokyoartsandspace.jp/