

井上瑞貴「あなの中のかいじゅう」
INOUE Mizuki “Monster in the hole”

TOKAS- Emerging 2023

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

井上瑞貴は、社会の差別構造や中心と周縁についての関係性を、当事者の視点から再考することで作品を制作しています。

本展では心的外傷を受けた知人との会話の際にできなかった返答として、その人が見たであろう景色を映像で捉えたり、記憶に残った言葉をモニターで流したりすることで整理し、それらを絵画として表現しました。

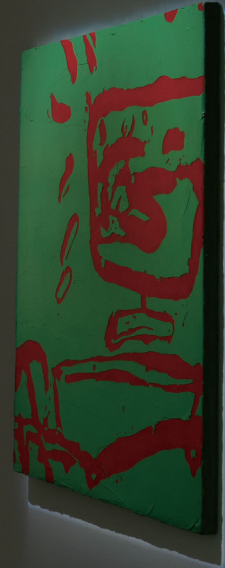
樹脂で塗り固められた絵画作品には、映像の反射や自らが映り込み、眺めている光景とは異なった心理が共存している状態を示しています。また、熊本地震で故郷が被災した井上は、震災後に震源地を訪れ、各所に貼られた「被災建築物応急危険度判定ステッカー」の印象から、「赤」や「緑」といった色彩を多用しています。

Inoue Mizuki creates her works while reexamining social discrimination structures and relationships between “center” and “fringe” from the viewpoints of the respective parties concerned.

At this exhibition, as a response that she was unable to give when talking to an acquainted person after that person had suffered a psychic trauma, Inoue offered videos depicting sceneries as presumably seen by that person at that time, alongside words that had stuck in the artist’s memory, displayed on monitors. Inspired by her own interpretations of these elements, she made a number of paintings that were shown here as well.

Her paintings were coated with resin, in which the viewer and images from the video were reflected, suggesting that the painted sceneries that one looked at indicated at once a mental state that was different from those sceneries. Inoue, whose hometown was devastated in the 2016 Kumamoto earthquakes, visited the epicenter after the quakes, and in reference to the red and green stickers that she found at the time on buildings to indicate the “requirement of emergency measures,” she predominantly used these colors in her subsequent work.

Artist statement

アーティスト・ステートメント

あのひととの最後の会話で「パンチを食らう」話に対し、私は「穴の中の怪獣」の話を返す。
あの人が見たかもしれない視点をほとんど衝動的に探しに行った。

目の前に現れるのはターコイズブルーの海、崖に打ちつける白く泡だった波、キラキラと反射する真っ白い光。獣臭、頬を撫でる冷たい風、鳥の声、葉が揺れる音、呼吸。全身で呼吸する。体を逸らして、目をつぶる。

スー——はあ—————

こんな自然が好きでたまらない。でもこんな自然に殺されかけている。
あそこでも同じように逆を思う。ここだけでは生きていけない。

どこにいたって「自分を明かす事」に抵抗を持っている。

先にある投げかけられる悪気のない言葉から逃げたい。

どうにかそのまmanaかったことにはしたくない。

In my last conversation with that person from the Sanriku Coast, I responded to “Monster in a hole” by offering my own “Getting punched.” So I go, mostly on impulse, to look for the viewpoint that person may have seen things from.

I see a turquoise blue sea, with white waves foaming against the cliffs, and glittering reflections of pure white light. Bad smell, cold wind hitting my cheeks, the cries of birds, the rustling of leaves, breath. I breathe with all of my body. I turn away and close my eyes.

Breathe in... Breathe out...

Oh how I love this nature! But this nature is at once also killing me.

I feel the same way also here and elsewhere. I cannot live either here or there, at one place only.

No matter where I am, I always feel that reluctance to “reveal myself.”

I want to avoid the microaggression that people would throw at me in response.

By all means, I don't want to act as if it didn't exist at all.

《Getting punched/The monster in the hole》2023

《gaze #2》2023

左 Left: 《Why do you say why don't you say》2023

右 Right: 《Letter》2023

《1994-2011/1994-2011 #2》2022

Review

レビュー

長谷川 新

(インディペンデントキュレーター)

井上は本展のベースに、精神科医・宮地尚子の「環状島」というアイデアを敷く。「環状島」とは、トラウマをめぐる力学を、真ん中に穴の空いたひとつの島として地形化したものだ。「あの中のかいじゅう」とはさしあたってこの地理的なイメージを前提としている。環状島は尾根で囲まれており、その内側部分が「当事者」の領域である。中心の穴は水で満たされていて(内海)、底にはトラウマの核心部がある。「内海」は死の領域、沈黙の領域だ。「当事者」は水面より上に出ない限りトラウマを語るができない。境界である「波打ち際」は当事者がなんとか語り出すことができるような地平だが、重力は絶えず当事者を内海へと引き戻そうとするし、「水位」は環境の変化によってにわかには上昇する。そうすれば「波打ち際」だった場所はたちまち「内海」へと沈んでしまう。その海には、「かいじゅう」がいる。

制作や展示がひとつの心象風景の描出であるとして批判されることがままある。そこで想定されている心象風景は「お花畑」としばしば揶揄されるように牧歌的な状況なのだろう(いったい「お花畑」にいるのはどちら側なのだろうか)。作者も初めて取り組んだというダブルプロジェクションの映像には、水辺のイメージが頻出し、他方で、撮影者自らの身体の痕跡は周到に消去されている。今もなおお応なく水位が上下するだろう「環状島」の「波打ち際」を淡々と記録す

ることは、作者にとって生存のための実践である(環状島の「外海」の人間はそれを「淡々と」としか感じられない)。

展示空間は多くの絵画で囲まれている。人や建築物の応急処置の必要度を表す際に用いられる、赤や緑といった色の使用や、離型剤を塗布することで生まれる顔料の剥離や表面の反射も、当事者以外には(あるいは当事者にとっても)見えづらい、言葉にしづらい、交錯した危機や傷の描出のために導入されている。だが、本展は差別に関する「説明」や「啓発」を半ば放棄している。いうまでもないが、あらゆる差別においては、自分たちが危機的な状況にあることを際限なく説明しなければならない負担は常に危機の内側にいる側に押しつけられている。

本展は井上による風景論の「実演」であり、優先すべき事柄を語るための自らの「言語」の開発である。展覧会は、折に触れて戻って来れるひとつのセーブポイントでありうるが、いつだってそこから離れていくために設置される。

HASEGAWA Arata

(Independent curator)

As a basis for her exhibition here, Inoue borrowed the idea of the “ring-shaped island” as proposed by the psychiatrist Miyaji Naoko. The “ring-shaped island,” an island with a hole in the center, is used as a topographical representation of trauma dynamics. It is the same geographical image that the artist applied to the idea of the “monster in the hole.” The interior of the ring-shaped island is an area where “those concerned” are, surrounded by a circular ridgeline. The hole in the middle is filled with water (the inland sea), at the bottom of which lies the core of the trauma. The “inland sea” is the realm of death, and the realm of silence. “Those concerned” can only talk about their traumatic experiences if they come up and out of the water, and while the “shore” that marks the boundary is a zone where they can somehow speak out, gravity constantly pulls them back into the water, the level of which may suddenly rise in response to environmental changes. As a result, what used to be part of the “shore” may be flooded and become part of the “inland sea.” In that sea lives a monster.

Creating and exhibiting an artwork is often evaluated as an act of visualizing a certain mental scenery. The mental scenery that is assumed here is probably an idyllic kind of place, as it tends to be made fun of by people describing it as a “field of flowers” (whereas I ask myself who is actually the one standing in a “field of flowers” ...) This exhibition marks the artist’s first attempt at applying the double

projection technique, with prominently featured images of waterfront places, and on the other hand, traces of the body of the person who filmed them being cautiously removed. Pragmatically recording the “shore” at the ring-shaped island where the water level may continue to inevitably rise or fall, is for the artist a practice for survival. (To people from “outside” the ring-shaped island, the style necessarily feels “pragmatic.”)

The walls of the exhibition space are covered with large numbers of paintings. Red and green colors, which are also used for indicating the requirement of emergency measures for people or buildings, and reflections in the surface or paint peeling off as a result of applying mold release agent, are means introduced to show the complicated crises and scars that are hard to see or verbalize for other people, or even for those concerned. This exhibition, however, largely omits “explanation” or “enlightenment” related to discrimination. It is needless to say that, for all kinds of discrimination, those inside the critical zone are constantly facing the burden of having to explain endlessly that they are in a critical situation.

This exhibition is for Inoue an occasion to “demonstrate” her own “mental scenery,” and to work out a language for herself that helps her verbalize the most pressing issues. The exhibition was set up as a “save point” of sorts that she can go back to as needed, but that she can also leave at any time.

List of Works

作品リスト

非言語/ 行動によるもの

Nonverbal/Classification by deed

–

2022

パネルにアクリル絵具、樹脂
Resin and acrylic on panel
242×333 mm

gaze #2

–

2023

パネルにアクリル絵具、樹脂
Resin and acrylic on panel
410×530 mm

1994-2011/1994-2011 #2

–

2022

パネルにアクリル絵具、樹脂
Resin and acrylic on panel
333×242 mm

支配的なハグ

A domineering hug

–

2022

パネルにアクリル絵具、樹脂
Resin and acrylic on panel
652×910 mm

Heteronormativity

–

2022

パネルにアクリル絵具、
エポキシ樹脂
Epoxy resin
and acrylic on panel
140×180 mm

Fiction (to point at)

–

2021

パネルにアクリル絵具、樹脂
Resin and acrylic on panel
180×140 mm

健全なパラノイア パターン3

A healthy paranoia pattern 3

–

2022

パネルにアクリル絵具、樹脂
Resin and acrylic on panel
894×1303 mm

ナイトドライブ #4

Night drive #4

–

2022

パネルにアクリル絵具、樹脂
Resin and acrylic on panel
242×333 mm

言語によるもの #2

Classification by language #2

–

2022

パネルにアクリル絵具、樹脂
Resin and acrylic on panel
410×530 mm

Getting punched /The monster in the hole

–

2023

映像
Video
4' 16"

drive #4

–

2021

キャンバスにアクリル絵具
Acrylic on canvas
1640×2020 mm

Find a point of view/gaze

–

2023

映像
Video
Left: 31' 27" / Right: 9' 18"

Letter

–

2023

ホワイトボード、マーカー
Marker on white board
800×1400 mm
翻訳：魏嘉 (ウェイ・ジャ)
Translation: WEI JIA

Why do you say why don't you say

–

2023

パネルにアクリル絵具、樹脂
Resin and acrylic on panel
1620×1303 mm

NEWS

–

2020

キャンバスにアクリル絵具
Acrylic on canvas
727×606 mm

current house

–

2023

パネルにアクリル絵具、樹脂
Resin and acrylic on panel
1620×1303 mm

noisy people

–

2021

パネルにアクリル絵具、樹脂
Resin and acrylic on panel
333×242 mm

Perfect home #2

–

2018

ホワイトボード、マーカー
Marker on white board
604×443 mm

井上瑞貴 INOUE Mizuki

mizukiinoue.com/

1992年熊本県生まれ。東京都を拠点に活動。
2019年多摩美術大学大学院美術研究科修了。

【主な展覧会】

2022年 「Fragments of unvoiced voices」(鮫島ゆい+井上瑞貴)
(KATSUYA SUSUKI GALLERY、東京)
「gallery TOWED 4周年記念展」(gallery TOWED、東京)
2020年 「ホルベイン・スカラシップ成果展 2020」(佐藤美術館、東京)
2019年 「転回する与太話」(アキバタマビ21、東京)

【主な受賞】

2019年 「第33回 ホルベイン・スカラシップ奨学生」

Born in Kumamoto in 1992. Lives and works in Tokyo.
Graduated with an MA from Tama Art University in 2019.

【RECENT EXHIBITIONS】

2022 “Fragments of unvoiced voices,” Yui Samejima + Mizuki Inoue,
KATSUYA SUSUKI GALLERY, Tokyo
“gallery TOWED 4th Anniversary Exhibition,” gallery TOWED, Tokyo
2020 “Holbein Scholarship Exhibition 2020,” The Sato Museum of Art, Tokyo
2019 “A story mapping of Yotabanashi,” akibatamabi21, Tokyo

【RECENT AWARD】

2019 “The 33rd Annual Holbein Scholarship”

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

なかで、猫は伸びをして眺める #2
In, the cat stretches and gaze at

—
2022

パネルにアクリル絵具、エポキシ樹脂
Epoxy resin and acrylic on panel
810×610 mm

写真：西山功一
Photo by NISHIYAMA Koichi

健全なパラノイア
A healthy paranoia pattern 3

—
2022

パネルにアクリル絵具、エポキシ樹脂
Epoxy resin and acrylic on panel
895×1303 mm

写真：西山功一
Photo by NISHIYAMA Koichi

Couple

—
2021

パネルにアクリル絵具、エポキシ樹脂
Epoxy resin and acrylic on panel
185×145 mm

追いついた朝
The morning that caught up

—
2020

塩化ビニル樹脂、アクリル、布、流木、音、写真、植物、ライト
Polyvinyl chloride, acrylic, cloth, driftwood, sound, photo,
plant, light

サイズ可変
Dimension variable

ナイトドライブ #4
Night drive #4

—
2022

パネルにアクリル絵具、樹脂
Resin and acrylic on panel
242×333 mm

Fiction (will be broken)

—
2021

パネルにアクリル絵具、エポキシ樹脂
Epoxy resin and acrylic on panel
180×140 mm

写真：西山功一
Photo by NISHIYAMA Koichi

寡黙な夜について
about the silent night

—
2019

キャンバスにアクリル、プロジェクション、椅子、絨毯
Acrylic on canvas, projection, chair, carpet

サイズ可変
Dimension variable

Perfect home #2

—
2018

ホワイトボード、マーカー
Marker on white board
604×443 mm

井上瑞貴「あなの中のかいじゅう」
INOUE Mizuki “Monster in the hole”

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、井上瑞貴、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, INOUE Mizuki, 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

