

大東 忍「風景を踏みならず」

DAITO Shinobu “Stomped and Beaten Paths”

TOKAS- Emerging 2023

TOKAS-Emerging 2023

大東 忍「風景を踏みならす」

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、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 Ms. Sanbonmatsu. 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

人気のない住宅街や過疎地で自らが踊り、その風景を木炭画で描くことで、人々の活動や記憶を読み取るという実践を試みる大東忍。本展では秋田県を舞台に、盆踊りの「踏みならし」の動作から、地面を「踏み鳴らす」ことによる鎮魂の想いや、「踏み均す」ことで境界を引き、所有し風化させるという繰り返しを人間の営みそのものとして導き出し、人々が語ることを忘れた風景の痕跡に耳を傾けました。

木炭特有のマチエールを際立たせるため、絵画は無機質なホワイトキューブにゆとりを持たせ並べ、本人が照明をまとい深夜の住宅街を歩く映像作品《風景を踏みならす》の隣に、鈍く光を放った人型のLED作品を配置するなど、あえて風景の明瞭さや人の表面的な実態といったさまざまな要素を打ち消すことで、鑑賞者を作品へ入り込ませる余白を設けています。

Daito's artistic practice revolves around human activities and memories that she attempts to read by dancing in empty streets in residential or depopulated areas, and translating those sceneries into charcoal drawings. The work she presented here was set in Akita Prefecture. Inspired by the "stomping" motion in Bon odori, a festival dance performed for the repose of souls, and the practice of "beating" paths as a recurring human action throughout history to demarcate one's territory, the artist listened to the vestiges of places that have long fallen into oblivion.

In order to highlight the uniquely material quality of charcoal, the paintings were loosely installed in an inorganic "white cube" setting, alongside a video showing the illuminated artist walking down a dark street at night, and next to it, a work featuring a brightly glowing human-shaped LED object. These items were arranged in a way that eliminated elements such as the lucidity of landscapes and superficial human appearances, resulting in a void that drew the visitor into the work.

Artist statement

アーティスト・ステートメント

盆踊りには足で地面を踏み鳴らす動作がある。これは霊を鎮める動きだとされる。

風景にはびこる営みの物語を、供養の想いをもって踏み「鳴らす」。

一方で人は愛おしむ風景を所有しようとして境界を作ったり拡張したりして踏み「均す」。

風景のなかで踊り、踏みならずことで身体を通して風景を読み、人間の在処を思索する。

本展では木炭画をはじめとする作品によって秋田県の風景をめぐる。木炭画は言葉のようだ。

白黒灰、光と陰の構成のみによる情感や動きが取り除かれた静かな画面は、

言葉に近い、読み物としての絵画となる。コンクリートで舗装された地面に甲高く下駄が鳴る。

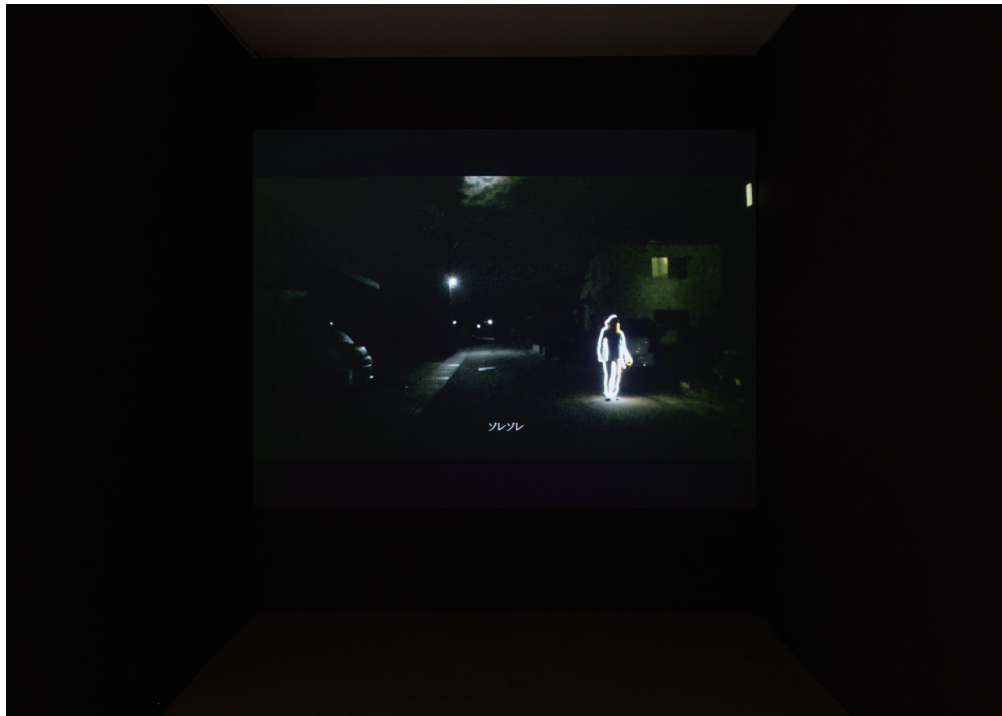
コンクリートに跳ね返された足首が少し痛む。

Movements in Bon festival dance include stomping one's feet, which is said to be for the repose of souls. With such ideas of a memorial service in mind, the performers "beat out" accounts of activity and its results that grow wild in the scenery. Then there is the act of "beating a path," which people do in order to demarcate or expand the sceneries that they treasure and want to own. By dancing, stomping and beating in sceneries, I aim to read them with my body, and reflect on the whereabouts of humankind.

This exhibition is all about sceneries of Akita Prefecture, depicted in charcoal drawings and other works. Charcoal drawings are like words. With all sentiment and movement eliminated, still images composed of shades of black, white and gray, shadows and lights only, become paintings that are more like writings one can read. The geta sandals make high-pitched noises on the concrete pavement.

The ankles do hurt a bit from bouncing.

《踊り場(秋田市浜田、群上おどりまつさか)》DANCE FLOOR (Hamada, Akita-shi, Gujo Odori Matsusaka) 2022

《踊り場(秋田市下浜羽川、河内音頭)》DANCE FLOOR (Shimohamahanekawa, Akitashi, Kawachi Ondo) 2023

踊り場(秋田市浜田、ダンスヒーロー)

《踊り場(秋田市浜田、ダンスヒーロー)》DANCE FLOOR (Hamada, Akita-shi, Dancing Hero) 2023

Review

レビュー

三本松倫代

(神奈川県立近代美術館 主任学芸員)

手前の小さな展示室で正面の壁幅いっぱい上映されていた映像作品で、線状の白色LEDをボディラインに沿って着衣に設置した人が薄闇の屋外で撮影された画面を左から右へ横切っていった。左手の壁には、映像内のそれと似た照明装置が人の形を象っている。

そのせいか、奥の展示室に配された絵画作品をみながら、画中で踊る人物は街灯に沿って路上を直進しているものと思っていた。アーティストトークのなかで、盆踊りとは円環運動であり、描かれた人物(それは作者本人でもある)は円弧を踏んでいるのだと大東忍から聞いたことが、一番印象に残っている。すなわち、絵画平面は静止した刻としてのみ運動を表象しようと再認識させられたことが。

トークにおいて、また会場のステートメントやリーフレットでも簡潔に説かれていたように、大東の作品は明確かつ私的なコンセプトに基づいて制作されたものだ。盆踊りという「前の人の背中だけを視界に入れた単独作業」への愛着と、ブロードウェイミュージカルを鑑賞した際に会場の全体的高揚からの孤絶を強く感じた彼女の体験が、「踊り場」と題した一連の絵画に、二種類の音楽を無音で取り入れながら一貫した表現をもたらしている。

そして、そうしたコンセプトが作品に表出しえない点、皮肉でなしに興味深い。大東の作品は、矛盾とズレをそのまま表象しており、その明らか

さが謎のようなものへと横滑りする点に魅力を秘めていると思うからだ。

もとより色彩を失った夜の屋外をモノクロームで描くこと。街灯に照らされて再生しているはずの色彩を再び剥奪すること。各作品の題に示される楽曲の違いやテンポ、振付の差異、踊る人物の高揚も孤独も、画中に認識させないこと。地方郊外の夜景という絶対的に視界の乏しい空間を、街灯や道路で遠近法を強調して表すこと。それでいて、運動の遠近は表しえないこと。夜の視界の粗さが、画布の上に定着させた木炭画の肌理とひそやかに共振すること。

よく見えないものを描いた絵画として、なるほど画面はよく見えない。映像においても、動く主体そのものを照明光で強調する(照明を当てるのではなく)という仕草で動画自体を敢えて不明瞭化していたのだろうか。「芸術は目に見えるものを再現するのではなく、目に見えるようにする」というパウル・クレーの言葉(「創造の信条告白」1920年)を思い出すとき、大東が「目に見えないものを目に見えなくする」ことで独自の世界観と多様な要素を造形化する、一見控えめどころか果敢なその試みに、今後の展開への興味をかき立てられる。

SANBONMATSU Tomoyo

(Curator, The Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama)

In the video that was projected onto the entire wall in the small room in the front of the exhibition space, a human figure outlined by white LED strips along the edges of its clothes, walked through the picture from left to right in a dim outdoor setting. On the wall on the left side was a human-shaped light installation resembling the one seen in the video.

Probably as an effect of watching this, when looking at the paintings in the room in the back, I thought they were showing a dancing human figure that moves down a street in a linear direction along the streetlights. In the talk session, however, Daito Shinobu explained that the movement of Bon dance is a circular one, and the steps of the figure in the paintings (the artist herself) describe an arc. This was for me the most memorable aspect about this exhibition, as it made me once again aware that a flat painting may express movement by just framing a motionless moment in time.

As the artist explained in the talk, and briefly also in her statement and in the leaflet distributed at the venue, her works are based on explicitly personal concepts. Her fondness of Bon dance as a “movement of individuals who only see the back of the person in front of them,” and her experience of feeling isolated from the general sense of exaltation at a Broadway musical, together inspired a series of “dance” themed paintings in which she combines two different types of music into a uniform visual expression.

That the concept itself cannot be communicated through the tableaux alone,

is a seriously interesting point. It is because Daito’s works reflect all the contradictions and discrepancies involved, and to me, the fascination lies especially in the peculiarity of their apparentness.

Daito depicts outdoor sceneries at night, where colors are absent anyway, in black and white. Although the colors supposedly come back when illuminated by streetlights, here they are stripped away once again. Even the differences in terms of musical composition, tempo, choreography, or the dancing person’s elation or isolation, which the works’ titles hint at, are not recognizable in the paintings. Sceneries as visually unspectacular as local suburbs at night, are depicted while using streets and lamps to highlight the landscape’s perspective. But what cannot be expressed, is the perspective of movement. The poor visibility at night silently reverberates with the textures of the canvases and the charcoal drawings on them.

Unsurprisingly, paintings of things that are hard to discern, are paintings that are hard to discern. Likewise, in the video, the artist may have deliberately obnubilated the video itself by stressing the moving subject by means of light (not illumination). While Paul Klee once stated that “Art does not reproduce the visible, but makes visible” (in Creative Confession, 1920), Daito has worked out her own, seemingly reserved yet somewhat daring way of shaping unique views and diverse elements into works that “make invisible what is invisible.” I am excited to see where she will go from here.

List of Works

作品リスト

踏みならすかたち

Shape of Stomping and Beating

–

2023

ミクストメディア

Mixed media

サイズ可変

Dimension variable

風景を踏みならす

Stomped and Beaten Paths

–

2023

映像

Video

9' 24"

踊り場(秋田市楢山、December, 1963)

DANCE FLOOR (Narayama, Akita-shi, December, 1963)

–

2022

木炭、麻布、パネル

Charcoal and linen on panel

606×727×26 mm

踊り場(秋田市浜田、白鳥おどり 世栄)

DANCE FLOOR (Hamada, Akita-shi, Shirotori Odori Yozakae)

–

2023

木炭、麻布、パネル

Charcoal and linen on panel

500×606×25 mm

踊り場(秋田市浜田、ダンシングヒーロー)

DANCE FLOOR (Hamada, Akita-shi, Dancing Hero)

–

2023

木炭、麻布、パネル

Charcoal and linen on panel

500×606×25 mm

踊り場(秋田市浜田、どんぼん節)

DANCE FLOOR (Hamada, Akita-shi, Donpanbushi)

–

2023

木炭、麻布、パネル

Charcoal and linen on panel

500×606×25 mm

踊り場(秋田市御野場、MAMMA MIA!)

DANCE FLOOR (Onoba, Akita-shi, MAMMA MIA!)

–

2022

木炭、麻布、パネル

Charcoal and linen on panel

606×727×26 mm

踊り場(秋田市下浜名ヶ沢、郡上おどり かわさき)

DANCE FLOOR (Shimohama Myogasawa, Akitashi, Gujo Odori, Kawasaki)

–

2023

木炭、麻布、パネル

Charcoal and linen on panel

606×727×30 mm

踊り場(秋田市浜田、郡上おどり まつさか)

DANCE FLOOR (Hamada, Akita-shi, Gujo Odori Matsusaka)

–

2023

木炭、麻布、パネル

Charcoal and linen on panel

728×1030×30 mm

踊り場(秋田市大町、炭坑節)

DANCE FLOOR (Omachi, Akita-shi, Tanko-bushi)

–

2022

木炭、麻布、パネル

Charcoal and linen on panel

606×727×26 mm

踊り場(秋田市新屋、河内音頭)

DANCE FLOOR (Araya, Akita-shi, Kawachi Ondo)

–

2022

木炭、麻布、パネル

Charcoal and linen on panel

606×727×26 mm

踊り場(秋田市豊岩、かわさき)

DANCE FLOOR (Toyoiwa, Akita-shi, Kawasaki)

–

2022

木炭、麻布、パネル

Charcoal and linen on panel

606×727×26 mm

踊り場(秋田市浜田、東京音頭)

DANCE FLOOR (Hamada, Akita-shi, Tokyo Ondo)

–

2023

木炭、麻布、パネル

Charcoal and linen on panel

606×727×25 mm

踊り場(秋田市御野場、Sleep No More)

DANCE FLOOR (Onoba, Akita-shi, Sleep No More)

–

2022

木炭、麻布、パネル

Charcoal and linen on panel

606×727×26 mm

踊り場(秋田市下浜羽川、河内音頭)

DANCE FLOOR (Shimohamahanekeawa, Akitashi, Kawachi Ondo)

–

2023

木炭、麻布、パネル

Charcoal and linen on panel

728×1030×30 mm

大東 忍 DAITO Shinobu

daitoshinobu.wixsite.com/shinobu-daito

1993年愛知県生まれ。秋田県を拠点に活動。

2019年愛知県立芸術大学美術研究科博士前期課程修了。

【主な展覧会】

2023年 国際芸術祭地域展開事業「なめらかでないしぐさ 現代美術 in 西尾」(康全寺、愛知)

「Diffusion of Nature 2023 –土と夢–」(GASBON METABOLISM、山梨)

「Diffusion of Nature 2023 –土と夢–」(elephant STUDIO、東京)

「#SP_RING_2023」(アトリエももさだ、秋田)

2022年 「第1回 MIMOCA EYE / ミモカアイ」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、香川)

「SUMMER2022 The First Gathering」(秋田市文化創造館)

「Diffusion of Nature 「自然」をめぐる視点」(The 5th Floor、HB.nezu、東京)

【主な書籍】

2023年 『踊り場』(ナナルイ)

【主な受賞歴】

2022年 「第1回 MIMOCA EYE / ミモカアイ」高嶺格賞

2018年 「愛知県立芸術大学 平成30年度優秀作品賞」優秀作品賞

2016年 「CAF 2016 ART AWARDS」優秀賞

Born in Aichi in 1993. Lives and works in Akita.

Graduated with an MFA from Aichi University of the Arts in 2019.

【RECENT EXHIBITIONS】

2023 Aichi Triennale Regional Development Project “Unsmooth Gestures: Contemporary Art in Nishio” (Kozenji, Aichi)
 “Diffusion of Nature 2023 –Soil and Dream–,” GASBON ETABOLISM,Yamanashi
 “Diffusion of Nature 2023 –Soil and Dream–,” elephant STUDIO, Tokyo
 “#SP_RING_2023,” Atelier Momosada, Akita

2022 “1st. MIMOCA EYE,” Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art, Kagawa
 “SUMMER2022 The First Gathering,” Akita City Cultural Creation Center
 “Diffusion of Nature,” The 5th Floor, HB.nezu, Tokyo

【RECENT PUBLICATION】

2023 DANCE FLOOR, nanarui

【RECENT AWARDS】

2022 “1st MIMOCA EYE,” Tadasu Takamine Award

2018 “Aichi University of the Arts 2018,” Award for excellence work

2016 “CAF 2016 ART AWARDS,” Award for excellence

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

屋根の上踊り
On the roof dance

-

2023

麻布に木炭
Charcoal on linen
803×1000 mm

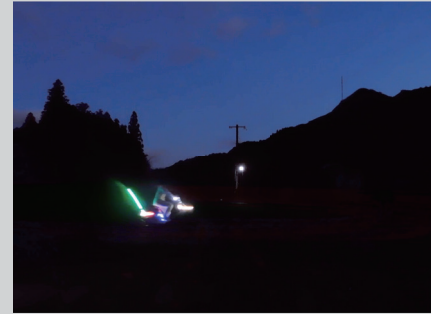

踊り場 (秋田市新屋、河内音頭)
DANCE FLOOR (Araya, Akita-shi, Kawachi ondo)

-

2022

麻布に木炭
Charcoal on linen
606×727 mm

PARADE

-

2021

映像 (ループ)
Video (loop)
13'00"

PARADE

-

2018

実践
Performance

風景の祝福
Bless for landscape

-

2022

麻布に木炭、刺繍
Charcoal and embroidery on linen
652×910 mm

踊り場 (秋田市榎山、December, 1963)
DANCE FLOOR (Narayama, Akita-shi, December 1963)

-

2022

麻布に木炭
Charcoal on linen
606×727 mm

デコチャリパレードの記録
Record of decoration bike parade

-

2019

展示風景
Exhibition view

極楽パレードショー
Paradise parade show

-

2019

ミクストメディア
Mixed media
サイズ可変
Dimension variable

大東 忍「風景を踏みならす」
DAITO Shinobu “Stomped and Beaten Paths”

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：三本松倫代、大東 忍、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: SANBONMATSU Tomoyo, DAITO Shinobu, 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

