

千原真実

CHIHARA Mami

清水総二

SHIMIZ U Soji

中野由紀子 NAKANO Yukiko

堀 園実

HORI Sonomi

福田絵理

FUKUDA Eri

平田尚也

HIRATA Naoya

目次 Table of contents

はじめに	Foreword	02
第1期 Part 1		
千原真実	CHIHARA Mami	04
清水総二	SHIMIZU Soji	10
中野由紀子	NAKANO Yukiko	16
第2期 Part 2		
堀 園実	HORI Sonomi	22
福田絵理	FUKUDA Eri	28
平田尚也	HIRATA Naoya	34
作品リスト	List of works	41

はじめに

トーキョーアーツアンドスペース (TOKAS) は 2001年の開館以来、公募展から個展の開催、レジデンス・プログラムや企画展など、アーティストの時機に応じたプログラムによって、その活動の広がりを支援しています。「Emerging (旧 TWS-Emerging)」は、若手アーティストを対象とした公募展「トーキョーワンダーウォール (TWW)」(2000~2016年実施)と連携したプログラムとして、2001年より実施しています。

今年度のEmergingでは、「TWW2013~2016」の入選者及び入賞者のうち、35歳以下のアーティストから希望者を募り、審査によって選出された6名による展示を2期にわたり開催しました。TOKAS本郷の各階のスペースを使いアーティストが個展形式で作品を発表するこの展覧会では、作品の制作のみならず、解説や展示構成、会場設営に至るまでアーティストの様々な試みが反映されています。

トーキョーアーツアンドスペース

Foreword

Since its initial opening in 2001, Tokyo Arts and Space (TOKAS) has been implementing a number of continuous programs to foster and support young artists. "Emerging" (formerly "TWS-Emerging") was launched in 2001 as a program affiliated with the "Tokyo Wonder Wall (TWW)" exhibition of works submitted by young artists from the general public (held 2000-2016). Through the selection of works for TWW, one-man shows at the exhibition space of TOKAS Hongo, TOKAS Residency Program and other programs tailored to suit artists' individual conditions, TOKAS aims to play a supporting role in the expansion of their activities.

Held in two different periods, this year's "Emerging" exhibitions featured a total of six artists selected from applications by artists aged 35 and under from among the target group of TWW 2013-2016. These exhibitions, for which each artist was given one floor of TOKAS Hongo to show his/her works, reflect various approaches that in each case include next to the respective artist's creative work also such tasks as explanatory comments, exhibition design, and display setup at the venue.

Tokyo Arts and Space

開催概要 Overview

第1期 | 2018年7月14日(土)~8月12日(日) 千原真実 清水総二 中野由紀子 オープニング・トーク | 7月14日(土) トーク・ゲスト | 米田尚輝(国立新美術館主任研究員)

Part. 1 | 2018. 7. 14 (Sat.) - 8. 12 (Sun.) CHIHARA Mami SHIMIZU Soji NAKANO Yukiko

Opening Talk | 7. 14 (Sat.)

Talk Guest | YONEDA Naoki (Curator, The National Art Center, Tokyo)

第2期 | 2018年8月25日(土)~9月24日(月·祝) 堀 園実 福田絵理 平田尚也

オープニング・トーク | 8月25日(土)

トーク・ゲスト|桝田倫広(東京国立近代美術館 研究員)

Part. 2 | 2018. 8. 25 (Sat.) - 9. 24 (Mon.)

HORI Sonomi FUKUDA Eri HIRATA Naoya

Opening Talk | 8. 25 (Sat.)

Talk Guest | MASUDA Tomohiro (Curator, The National Museum of Modern Art, Tokyo)

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

会場|トーキョーアーツアンドスペース本郷

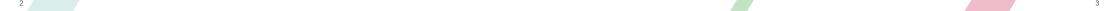
Organizer | Tokyo Arts and Space, Museum of Contemporary Art Tokyo,

Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Venue | Tokyo Arts and Space Hongo

各作家のページにオープニング・トークゲストによるレビューを掲載しています。 See pages of each artist for reviews by the Opening Talk guests.

千原真実「Oscillate/deviate」

CHIHARA Mami "Oscillate/deviate"

2018. 7. 14 (Sat.) - 8. 12 (Sun.)

ステートメント Statement

私の作品は一見額縁の付いた絵に見えるが、絵と絵のまわりを一枚の絵として制作している。 まずは一枚の絵を描き、そのまわりがあるとしたらどういうものができるのか、イメージして作っていく。 今回の展示では、このような作品の構造と日常の様々な変化についてを重ね合わせた。モノはいつでも変化す るということを含んでいること、そして毎日通学路を行ったり来たりするような日々の中で、何も変わらない ようでいて、気付くと想像していなかった光景に出会うこと、変化は連なりの中にあることをかたちにしたい。

These works appear to be paintings that were subsequently framed, but in each case the painting and the frame around it were created as a unity. After finishing the painting itself, I imagine possible surroundings for it, and expand on that.

In the works shown at this exhibition, I have related this process to the various changes people experience in everyday life. "Things" are constantly in a state of flux, and even in situations like the daily walk to school, where nothing ever seems to change, there is more to discover than one might imagine if one pays attention to the surroundings. I wanted to capture that notion of change in such continuous encounters in daily life.

プロフィール Profile

1985年熊本県生まれ。東京都を拠点に活動。2008年東京造形大学造形学部美術学科絵画専攻卒業。2011-2013年シュテーデルシューレ(フランクフルト) ゲストスチューデント。

主な展覧会:

2017 「Art area project 2017『SUPER OPEN STUDIO』」(REV、神奈川)

「ちいさいおうち」(CRISPY EGG GALLERY、神奈川)

2016 「Art area project 2016『SUPER OPEN STUDIO』」(REV、神奈川)

2015 「トーキョーワンダーウォール都庁 2015」(東京都庁第一本庁舎 3 階南側空中歩廊)

「地への浸透を想ふ」(西荻窪 GALLERY494、東京)

「こっちへ」(Gallery+PLUS、東京)

Born in Kumamoto in 1985. Lives and works in Tokyo. Graduated with a BA in Painting course from Tokyo Zokei University in 2008. Guest student of Städelshule-Frankfurt Christa Näher class in 2011-2013.

Recent exhibitions:

2017 "Art area project 2017, 'SUPER OPEN STUDIO'," REV, Kanagawa

"The Little House," CRISPY EGG GALLERY, Kanagawa
"Art area project 2016, 'SUPER OPEN STUDIO'," REV, Kanagawa

2016 "Art area project 2016, 'SUPER OPEN STUDIO'," REV, Kanagawa
2015 "Tokvo Wonder Wall 2015 at Tokvo Metropolitan Government Building"

"Thinking about of the field," Nishiogikubo GALLERY 494, Tokyo

"over here," Gallery + PLUS, Tokyo

《風景 1》Landscape 1 2018

《風景 7》Landscape 7 2018

協力:山根一晃、木間絵理奈 Cooperation: YAMANE Kazuaki, KONOMA Erina

《風景 2》Landscape 2 2018

《花びら》Petals 2018

《雲の絵》A painting of a cloud 2018

カンヴァスには、千原がかつて何度となく通った実家の通学路の変化に着想を得た風景が描かれている。ある時、ある道がなくなっていることに気づいた千原は、その道をかつてのように頻繁に通らなくなったことに気づいた。こうした原風景の変化、変わっていくことを、問題機制として作品のうちに取り入れているという。ここに描かれているモティーフは、したがって、想起に基づく像ということになる。

一方、千原の関心は、メディウムの追求にもあるだろう。絵画という芸術ジャンルにおいて、カンヴァスは支持体とされてきた物質である。木枠に張られたカンヴァスは、不透明で平坦な表面として存在する。その上に、不透明な絵具で像を産出すること。ルネサンス以降の透視図法によって支えられてきた絵画のテーゼはこのようなものであった。しかし、このような絵画の伝統的原理は、20世紀前半の前衛の運動において、絵具と支持体とのラディカルな改変の営みによって転覆されてきた。千原の作品群もまた、こうした系譜の上に位置づけることは可能であろう。

干原の作品は、しばしばカンヴァスによって覆われた木枠が複数組み合わさって構成されている。結果として、カンヴァスで覆われた矩形の木枠が、絵の一部でありながら額縁のような役割を果たすことになる。フランスの哲学者ジャック・デリダは、「作品=エルゴン」とその傍にある「付随物=パレルゴン」という峻別の仕方を疑ったが、千原の作品もまたこの問題を揺さぶるものである。

米田尚輝 (国立新美術館 主任研究員)

Drawn onto the canvases are sceneries inspired by the changing landscapes along her way to school that Chihara Mami walked countless times from her parents' house. One day she noticed that a road had disappeared, and realized that she hadn't taken that route as frequently as she used to. Such transformations of original landscapes Chihara incorporates as problematic mechanisms in her works, which means that the motifs depicted here are images born from retrospection.

At the same time, Chihara is obviously also interested in exploring media. In the artistic genre of painting, canvas is a material that has been considered as a support medium. Mounted onto a wooden frame, a canvas is a flat, opaque surface, on which images are produced by applying opaque paint. Such was the idea of painting theory that has been supported by perspective drawing techniques after the Renaissance. However the avant-garde movements in the first half of the 20th century overturned such traditional principles of painting through radical changes in terms of both painting materials and support media. It is certainly possible to position the works of Chihara within that kind of lineage.

Chihara's works are often made up of multiple wooden frames covered with canvas. As a result, the canvas-covered rectangular frames are part of the paintings, yet at once serve as objects that frame them. French philosopher Jacques Derrida questioned the distinction between "ergon" (work) and "parergon" (accompaniment), and Chihara is another artist who shakes up this problem through her works.

YONEDA Naoki (Curator, The National Art Center, Tokyo)

清水総二「Doublethinkwise」

SHIMIZU Soji "Doublethinkwise"

2018. 7. 14 (Sat.) - 8. 12 (Sun.)

ステートメント Statement

展覧会で美術作品を見る、といった行為やそのマナーにおいて、観客が一定の態度を保持することは可能だろうか。

形式や伝統、正しさなどをキーワードに、ジョージ・オーウェルの小説『1984年』における「Doublethink (二重思考)」を参照し、テキスト、テーブル、絵画、壁掛けフック、スツールなどで展示を構成する。

「Doublethink」とは、「ふたつの相矛盾する信念を心に同時に抱き、その両方を受け入れる能力」のことで、ひとつの思考法・生存のための技術である。

Is it possible to view artworks at exhibitions while continuously adopting the same attitude in terms of behavior and manners?

In reference to the "doublethink" concept in Orwell's novel 1984, I constructed this exhibition from texts, tables, paintings, wall hooks and a stool, based on such keywords as "format," "tradition" and "correctness."

"Doublethink" is a way of thinking and a technique to survive: "the power of holding two contradictory beliefs in one's mind simultaneously, and accepting both of them."

プロフィール Profile

1983年三重県生まれ。ベルリンと東京都を拠点に活動。2012年筑波大学芸術専門学群美術専攻卒業。

主な展覧会:

2017 「The violent silence of a new beginning」(Studio Khana for Contemporary Art、カイロ)

2016 「Bebop」(XYZ collective、東京)

2015 「世田谷区芸術アワード"飛翔"受賞記念発表『清水総二展』」(世田谷美術館区民ギャラリー、東京)

「Itch」(みどり荘、東京)

2014 「クロスディゾルブ」(遊工房アートスペース、東京)2013 「アラフドアートアニュアル 2013」(福島県土湯温泉町)

「アラフトアートアニュアル 2013」(福島県工湊温泉町 「オープンスタジオ」(Warehouse Project、神奈川)

Born in Mie in 1983. Lives and works in Berlin and Tokyo. Graduated with a BFA in School of Art and Design from University of Tsukuba in 2012.

Recent exhibitions:

2017 "The violent silence of a new beginning," Studio Khana for Contemporary Art, Cairo

2016 "Bebop," XYZ collective, Tokyo

2015 "Setagaya Art Award 'Soji Shimizu'," Setagaya Art Museum, Tokyo

"Itch," Midori.so, Tokyo

2014 "cross dissolve," Yukobo Art Space, Tokyo

2013 "Arafudo Art Annual 2013," Tsuchiyu-Onsen, Fukushima

2012 "Open Studio," Warehouse Project, Kanagawa

《Untitled (Front)》 2018

展示のタイトル「Doublethinkwise」は、イギリスの作家ジョージ・オーウェルの小説『1984年』(1949年)で用いられる概念「二重思考 Doublethink」から派生している。オーウェルの作品において「二重思考」とは、相反する意見が矛盾するのを承認した上でそのどちらも支持するというものだ。清水の展示は、数点の絵画、家具に手を加えた物体、そして 2点のテキストによって構成され、多かれ少なかれこの概念が潜在している。

絵画が吊られる位置の高さや家具類のサイズは一般的なものとは異なり、テキストのひとつに現れる「彼」という人物の「身体的特徴」が採用されている。「彼」は、「腕や脚が異様に長いのに対して胴が極端に短い」。そして「彼の目は」、「単色で認識する」という。実際、展示空間は、「彼」のために構成されているようにも見える。数点の絵画は単色で描かれたものが多く、「彼」の身長に合わせられたかのように、それらは壁面のかなり低い位置に掛けられている。

また、テキストのひとつが置かれた部屋には、テーブルやスツールに少しだけ手を入れた「準-既製品」とでもいうべき物体が設置されている。これらは「作品」と「作品でないもの」との接続を観者の意識に促しており、タイトルの「Doublethinkwise」という副詞の様態はこのような思考の運動を示唆するものである。また、この観者の意識のモビリティは、絵画に描かれている車や靴といったモティーフによっても暗示されている。

米田尚輝 (国立新美術館 主任研究員)

The exhibition title "Doublethinkwise" is derived from the "doublethink" concept that British writer George Orwell introduced in his novel 1984 (1949). The idea behind "doublethink" in Orwell's work was to accept the contradiction between contrary opinions, and eventually support both of them. Composed of several paintings, slightly modified pieces of furniture, and two texts, Shimizu Soji's exhibition is more or less based on this concept.

The position of hanged paintings is not regular height and items of furniture are not regular-sized, but correspond with the "physical features" of a certain "he" that appears in one of the texts. "He" has "an extremely short torso in relation to his extraordinarily long limbs," and "his eyesight is monochromatic." It does in fact look as if the entire exhibition space was designed for "him." Many of the paintings are painted in single colors, and seemingly adjusted to "his" body height, they are placed rather low on the walls.

One of the texts is displayed in a room in which objects – I would call them "quasi-ready-made objects" – such as slightly modified tables and stools are installed. These objects direct the viewer's consciousness toward the connection between "works" and "non-works." Such reasoning is also reflected in the adverb that is used for the exhibition's title, "Doublethinkwise," while the cars and shoes one can see in the paintings function as motifs that suggest this very mobility of the viewer's consciousness.

YONEDA Naoki (Curator, The National Art Center, Tokyo)

中野由紀子「見すごしているもの」

NAKANO Yukiko "What I overlooked"

2018. 7. 14 (Sat.) – 8. 12 (Sun.)

ステートメント Statement

時間に追われてしまうような感覚の中、ふと自分が今まで記録していたもの、例えば携帯のカメラロール、昔の日記、しまっていたドローイングなどを振り返ることがあります。その時に、今の自分の興味はここにむかっていると当たり前に思っていたはずのことが、意外とその時だけの興味で昔の自分はこのようなことを思っていたのか、と不思議な気持ちになることがあります。

記憶を手繰り寄せて作品を制作していますが、記録を振り返ると、昔の自分は今の自分が見ていたことと違う ものを見ていたのかもしれないなと思いました。

記録を振り返った時の、自分の断片を探りながら集めました。

In moments when I feel pressed for time, it happens that I suddenly look back on the things that I've recorded in the past: photos on my mobile phone, old diaries, or drawings that I stored away.

In such moments it often puzzles me to find out that my current interests aren't as connected as I thought with the things that I apparently had in mind back then. I produce works by drawing in memories, and looking back at such records, it appeared to me that I might have seen something different in the past from what I see today.

Gathering past memories was like picking up fragments of myself.

プロフィール Profile

1989年東京都生まれ。東京都を拠点に活動。2015年多摩美術大学大学院美術研究科絵画専攻油画研究領域修了。

主な展覧会:

2017 「一画廊からの発言-新世代への視点 2017『近くの空き地、遠くの景色』」(藍画廊、東京)

「昔の日記、通勤と散歩」(circle [gallery & books]、東京)

2016 「かわる景色」(藍画廊、東京)

受賞・助成:

2016 「アクリルガッシュビエンナーレ 2016」佳作

「第31回ホルベイン・スカラシップ」奨学生

Born in Tokyo in 1989. Lives and works in Tokyo. Graduated with an MA in Oil Painting from Tama Art University Graduate School of Fine Arts in 2015.

Recent exhibitions:

2017 "Nearby vacant land, Distant landscape," Ai gallery, Tokyo

"An old diary, Commuting and walking," circle [gallery & books], Tokyo

2016 "Change of landscape," Ai gallery, Tokyo

Recent awards:

2016 "TURNER ACRYL GOUACHE BIENNALE 2016," honorable mention

The 31th HOLBEIN Scholarship

《うす暗い道》a dark road 2018

《雪解け》snow melting 2018

《カラーコーン(5 点セット)》(一部) color cone (5-piece set)(detail) 2018

《モップ (毛のみ)》 mop (hair only) 2018

《土のう袋(3 点セット)》sandbag(3-piece set) 2018

《バリケードと土のう(1)、(2)》 barricade and sandbag (1), (2) 2018

「見すごしているもの」と題された中野の展示は、ふたつの部屋から構成されている。ひとつは一連の絵画群が展示された部屋で、もうひとつは切り抜かれたドローイングを中心に展示された部屋である。いずれの部屋の作品群も、絵画であれドローイングであれ、描かれた形象のモティーフは共通しており、それは夢の中の景色や日常生活の中で気になった風景であるという。

中野は描く際に、現前するモティーフをじっくりと眺めながら、カンヴァスないしは紙に向き合うのではなく、記憶を頼りにして心象風景を支持体の上に形象化していくという。こうした姿勢は、フランスの画家ピエール・ボナールの制作方法を想起させる。ボナールは、現前する人物や風景の姿をありのままに映しとるのではなく、手帖に残したスケッチや記憶を頼りに、カンヴァスに形象を描いた。こうすることで、抽象絵画への一歩手前に踏みとどまることが可能となったのだ。

中野の描く形象もまた、抽象化のプロセスのなかで、このような宙吊りないしは静止した感覚を観者に与えるだろう。そして、この効果は展示方法によっても強化される。それは、形象の輪郭で切り取られた紙のドローイングを、自立する木枠を用いて浮き上がっているかのように展示する方法だ。「気になったもの」をモティーフとして採用する中野にとって、重要なのは、その「可塑性 plasticity」であるように思われる。

米田尚輝 (国立新美術館 主任研究員)

Titled "What I overlooked," Nakano Yukiko's exhibition is divided into two rooms. Displayed in one of them is a series of paintings, while the works shown in the other one are mainly cut-out drawings. The motifs in the works in both rooms –painted or drawn – are similarly shaped, representing sceneries in the artist's dreams, or everyday life situations that caught her attention.

When drawing, Nakano does not work on canvas or paper while carefully observing existing motifs in front of her. What she does instead is manifest imagined sceneries on the respective support medium from her memory. This approach is reminiscent of the technique that French painter Pierre Bonnard used to employ. Rather than projecting existing persons or landscapes as they appeared, Bonnard relied on his memories and sketches in his notebook to draw figures on his canvases. This is what enabled him to always remain one step short of the realm of abstract painting.

The figures that Nakano draws evoke in the viewer a similar feeling of suspension or stagnation in the process of abstraction, and this effect is further enhanced through such display methods as using independent frames to present drawings, cut out from paper along the depicted figures' contours, as if standing out from the respective background. It seems that it is this notion of "plasticity" that is elemental for Nakano as she chooses "things that caught her attention" as motifs in her works.

YONEDA Naoki (Curator, The National Art Center, Tokyo)

堀 園実「なみうちぎわの協和音」

HORI Sonomi "Consonance"

2018. 8. 25 (Sat.) - 9. 24 (Mon.)

ステートメント Statement

私やあなたを含むこの世界について。

わたしたちは目の前の世界に存在するものをどのように把握しうるのか。なるべく偏見を持たず、現実をありのまま受容するために。

現代の社会の(特に人権に対する)考えを反映するキーワードとして、多様性が挙げられる。多様化は、もの ごとを細分化することとほぼ同じだ。しかし例えば一人の人間のアイデンティティを細分化されたカテゴリー から語ることは無謀である。もっとも同一性の上に多様が成り立つことに注意を払わなければ、細分化は孤立 を生む材料になる。

そこでわたしたちが日頃見る可視的な景色に疑いを持つことを提案したい。目の前に見えるものそれ自体の存在は一つの事実でも、解釈は個々で異なる。自らの解釈を疑い異なった見方を試せば、わたしたちは予想を超えた(あるひとつの)ありのままの世界を発見できるだろう。

A thought on the world we live in.

How can we grasp the reality of the things we see, and accept it as it is without prejudice?

"Diversity" is a keyword in the discussion of present social conditions, especially those of human rights. The meaning of "diversification" is more or less the same as "segmentation." However, it would be reckless to talk about someone's identity based on segmentalized categories for example. Segmentation causes isolation if we don't pay attention to the fact that diversity is built on sameness in the first place.

My suggestion is to look at the visible landscapes of daily life with suspicion. Even though the fact itself is unique, there are always different interpretations of its appearance. If we question our own interpretation and try out other views, we may be able to discover a reality beyond our expectation.

プロフィール Profile

1985年静岡県生まれ。静岡県を拠点に活動。2009年沖縄県立芸術大学大学院彫刻専修修了。

主な展覧会:

2017 「ファルマコン - 医療とエコロジーのアートによる芸術的感化」(ターミナル京都、京都/ CAS、大阪)

「オープンスタジオ」(パリ国際芸術都市、フランス)

2015 「2015 イチハナリアートプロジェクト+3」(浜比嘉島、沖縄)

2010 「ことばとは」(ガレリア・グラフィカ bis、東京)

受賞・助成:

2016 平成28年度文化庁新進芸術家海外研修制度1年研修(パリ国際芸術都市レジデンス)

2011 「グランシップアートコンペ 2011」グランシップ賞

2006 「アート・ミーツ・アーキテクチャーコンペティション (AAC) 2006」最優秀賞

Born in Shizuoka in 1985. Lives and works in Shizuoka. Graduated with an MFA in Sculpture Major from Okinawa prefectural University of Arts in 2009.

Recent exhibitions:

 $2017 \qquad \text{``Pharmakon Medical-ecological approaches for artistic sensibilization,''} \ The Terminal Kyoto, Kyoto / CAS, Osaka$

"Open studio," Cité international des arts, Paris "2015 Ichihanari Art Project +3," Hamahigajima, Okinawa

2015 "2015 Ichihanari Art Project +3," Hamahiga
 2010 "Kotobatoha," galleria grafica bis, Tokyo

Recent awards:

2016 Program of Overseas Study for Upcoming Artists, Agency for cultural affairs, Cité international des arts, Paris

2011 "Granship Art compe 2011," Granship Prize

2006 "Art meets Architecture Competition (AAC) 2006," AAC Prize

どこまでが作品なのだろうか。これが堀園実の作品に初めて接した際に感じたことだ。第一にこれはインスタレーションである。海岸の石や流木、ゴミなどを粘土で作り、波打ち際の光景を展示空間に再現したものだ。彼女の当初の展示計画では、鑑賞者がそのうえを自由に歩くことも構想されていた。鑑賞者はそれを踏みながら、その小石に見えるものがその実、小石ではなく、別の素材で作られたものであることを体感する。であればこれら造形物に介入することが、作品鑑賞となる。しかしながらこの計画は実施されず、鑑賞者の代わりに作家自身がパフォーマンスを行なうことになった。いずれにしても、見かけによってもたらされる物の属性と、それら造形物の内実との食い違いへの気づきによって、事物は私たちの固定概念から解き放たれる。

見かけと内実との食い違いは、壊れた小石などを観察することで気づかされよう。だが、私が彼女の造形物を見たのは、パフォーマンスが行なわれる前のことだった。では私の見ていた光景は、作品の未然形とも言うべき状態だろうか。一方、堀によればここで使われた粘土は焼成していないので、再利用できるそうだ。すなわち波打ち際の光景は、土に還り、また別の何かになる可能性を有している。作品をつねにかりそめの状態にしておくこと。このようなエコノミー全体を「作品」として明確に構造化することができれば、作品と呼ばれるものの枠組みが、より一層、拡張できるのではないかと感じた。

桝田倫広 (東京国立近代美術館 研究員)

堀 園実によるパフォーマンス・イベント | 2018年8月26日(日) Performance by HORI Sonomi | 2018. 8. 26 (Sun.)

"How much of this is the actual artwork?" This is what I thought to myself when I first encountered Hori Sonomi's work. First of all, this is an installation. The artist used clay to recreate in the exhibition space a beach landscape with rocks, driftwood and waste materials washed ashore. Her initial plan was to let visitors walk around freely on the work, and while stepping on what looks like pebbles, realize that it's in fact made from some other material. This would mean that visitors experience the work by way of their own intervention. However this plan was not realized, and the artist decided that she do a performance on her work instead of the visitors. In either case, noticing the discrepancy between the attributes of things suggested by their appearance, and the actual fact of the artificially created objects, results in a liberation of things from our stereotyped ideas.

While the viewer surely becomes aware of this discrepancy between appearance and fact when looking at the crushed pebbles, I saw the work prior to Hori's performance, so I'm wondering whether this means that I have seen it in an unfinished state… According to the artist, the clay she used was not fired, and is therefore reusable. In other words, this entire beach scenery contains the potential to be reduced to clay once again, and re-emerge in a different shape. The work is all about constantly being in a transient state, and I felt that, if one manages to clearly structure the greater economy behind this in the form of a "work," that would potentially expand the frame of our definition of an "artwork" to a whole new level.

MASUDA Tomohiro (Curator, The National Museum of Modern Art, Tokyo)

福田絵理「その世界に触れたとき、それゆえ、」

FUKUDA Eri "When touched the field, therefore,"

2018. 8. 25 (Sat.) - 9. 24 (Mon.)

ステートメント Statement

現実と虚構が混ざった絵を描いています。

拒絶、別れ、暴力、差別。確固たる無慈悲な現実は私にとって時に恐怖の対象となります。 逆に、空想、夢想、甘い夢物語、自身の都合の良い様に作れる虚構の世界は私を豊かで、満ち足りた方向へ導き ます。

しかし、その暖かで、誰にも傷つけられない嘘の世界でのみ生きることは現実世界での死を意味します。

現実と虚構の入り混じった私の絵画は、この変えようのない現実に一矢報いる手段なのかもしれません。

In my paintings, I mix elements of reality and fiction.

Rejection, division, discrimination and violence – thinking about the merciless reality of the world we live in sometimes puts me in a dreadful mood.

On the other hand, fantasies, reveries and dreamy ideas are expedient tools for creating fictional environments that enrich my life and give me satisfaction.

However if I only live in such a bubble, a fake world where I never get hurt, I might as well be dead in real life.

The act of melting down fiction and reality in my works may be an attempt to provoke change in this unchangeable, inescapable reality.

プロフィール Profile

1988年東京都生まれ。東京都を拠点に活動。2015年武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻油絵コース修了。

主な展覧会:

2017

[8 「8月の夢」(アトリエどろっぷ、埼玉)

「ワンダーシード 2018」(TOKAS 本郷、東京)

「BankART Life V"観光"」(BankART Studio NYK、神奈川)

「群馬青年ビエンナーレ 2017」(群馬県立近代美術館)

2016 「そこ、」(櫻木画廊、東京)

「FACE2016 損保ジャパン日本興亜美術賞展」(東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館、東京)

受賞・助成:

2017 「第32回ホルベイン・スカラシップ」 奨学生

Born in Tokyo in 1988. Lives and works in Tokyo. Graduated with an MFA in Oil Painting from Musashino Art University in 2015.

Recent exhibitions:

2018 "Dream in August" Atelier Drop, Saitama

"WONDER SEEDS 2018," TOKAS Hongo

2017 "BankART Life V 'KANKO'," BankART Studio NYK, Kanagawa "Gunma Youth Biennale" The Museum of Modern Art Gunma

2016 "here," Sakuragi Gallery, Tokyo

"'FACE 2016' Sompo Japan Nipponkoa Art Award Exhibition," Seiji Togo Memorial Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art, Tokyo

Seiji Togo Memoriai Sompo Japan Mipponkoa Museum of Art,

Recent award:

2017 The 32th HOLBEIN Scholarship

《箱庭、2 つの窓》 Miniature garden, Two windows 2018

《続きの部屋》Another room nearby 2018

《すきま》*Gap* 2018

なぜ作品を公に発表し、他者に見せる必要があるのか。作品を売り生計を立てるため、という現実的な答えを除けば。提出された展示コンセプトに、福田絵理は「私は私を癒すため、守るために絵を描いていました」と記していた。ある人の実存にとっての切実な創造は、それ自体で尊重されるべきだし、作家の初発の動機がそのような切実さにあって欲しいとも思う。しかし社会における職業的作家である以上、絵を描く理由のみならず、絵を他者へ提示することの意味も掘り下げる必要がある。

彼女は自らを守る空間を創造するべく室内空間というモチーフを選んでいるという。だが彼女の作品を見れば、それだけではないことが分かる。その空間には、あるいは、そのなかに置かれた何かには、ほとんどの場合、窓やスリットのようなものが描かれ、外側の世界が示唆されている。外部から内部空間に射し込む光は明るく、柔らかい。その光の階調は細やかに表現されていて、それゆえ空間に奥行きを感じることができるのだが、他方、その柔らかな印象ゆえに、空間は有機的な印象を見る者に与える。人によっては心地よい空間と感じるかもしれないが、私はそこはかとない居心地の悪さを覚える。というのも、彼女の作品は、スリットの配置から絵画面全体が人の顔のように見えたり、空間に置かれた造形物が人の頭部にも見えたりするように、親しさと不気味さの両方を内包しているのだ。このような要素が、鑑賞者ひとりひとりにそれぞれの感じ方を許してくれる。

桝田倫広 (東京国立近代美術館 研究員)

《曲がった塊》Bent lump 2018

What is it that urges artists to show their works to the general public? Is there any explanation apart from the down-to-earth answer that some need to sell art to make a living? In her proposal regarding the exhibition concept, Fukuda Eri stated that she "was painting pictures in order to comfort and protect herself." Earnest creative work that someone does for his or her existence should be respected as such, and in my view it's desirable that an artist finds motivation in such kind of earnestness in the first place. However, in order to survive as a professional artist in today's society, it is not only the reason why someone paints, but also the meaning behind the act of showing the results to others, that needs to be further explored.

The central motif that Fukuda chose for her works is that of indoor sceneries through which she creates spaces to protect herself. But when looking at her works, one understands that this is not all. In most cases, these painted sceneries, or things arranged in them, have openings like windows or slits that hint at the worlds outside these spaces. The light that falls in from the outside is bright and warm. The minute gradations of this light make the viewer sense depth in these rooms, while on the other hand, the soft impression of the light charges them with an organic kind of feeling. While these spaces may look comfortable to some, in myself they evoked a vague feeling of uneasiness. There are works in which slits are positioned in the picture to make the entire work appear like a human face, or objects are placed in the painted space to form what looks like a human head, which is why these paintings contain notions of familiarity and uncanniness at the same time. These are elements that allow each viewer to interpret the works according to his or her own perception.

MASIJDA Tomohiro (Curator, The National Museum of Modern Art, Tokyo)

平田尚也「∃, Parallels, Invulnerability」

HIRATA Naoya "3, Parallels, Invulnerability"

2018. 8. 25 (Sat.) - 9. 24 (Mon.)

ステートメント Statement

モーフィアス「現実とは何だ? 現実っていうのをどうやって定義するんだ? 匂う、味わう、見るとか 五感で感じるものを現実だと言うのなら、それは脳による電気信号の解釈にすぎない。」

映画『マトリックス』1999年

ネットから集められた既成の3Dモデル群。

それをコンピューターの中で組み換え、新しく定義し、命令する。

スクリーンを通してそれらの「モノ」がある仮想空間を見るというのは、現実とは異なる秩序を持ったユート ピアを窓から観望すること、または「あの世」的な世界、あるいは監獄を覗くような行為かもしれない。

最近はそんなことを考えながら制作をしている。

Morpheus: "What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain."

"The Matrix," 1999

I collect existing 3D models from the Internet, rearrange them on the computer, redefine them, and give orders.

Watching those "objects" in a virtual space on the computer screen is like looking through a window at a utopia with a different order from that of the real world, or perhaps like peeping into another world or a prison.

プロフィール Profile

1991年長野県生まれ。東京都を拠点に活動。2014年武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒業。

主な展覧会:

「TOKYO CANAL LINKS #10」(B&C HALL、東京) 2018

「鉄工島フェス 2018」(京浜島、東京)

「第 18 回グラフィック『1_WALL 展』」(ガーディアン・ガーデン、東京)

「EWAAC London」(La Galleria Pall Mall、ロンドン) 2017 2015 「PLUS ULTRA 2015」(スパイラルガーデン、東京)

「Art Jam 2014」(Gallery Jin、東京) 2014

「New Artist 2014」(Gallery Jin、東京)

受賞:

「第21回文化庁メディア芸術祭」アート部門審査委員会推薦作品選出

「第18回グラフィック『1 WALL展』」 グランプリ

Born in Nagano in 1991. Lives and works in Tokyo. Graduated in department of sculpture from Musashino Art University in 2014.

"TOKYO CANAL LINKS #10," B&C HALL, Tokyo

"Iron Island FES 2018" Keihinjima, Tokyo

"The 18th Graphics '1_WALL'," Guardian Garden, Tokyo

2017 "EWAAC London," La Galleria Pall Mall, London "PLUS ULTRA 2015," Spiral Garden, Tokyo 2015

2014 "Art Jam 2014," Gallery Jin, Tokyo

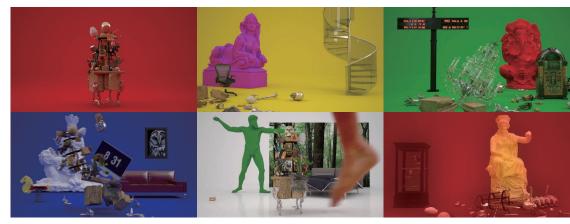
"New Artist 2014," Gallery Jin, Tokyo

Recent awards:

Recent exhibitions:

2018 "21st JAPAN MEDIA ARTS FESTIVAL," Judging Committee selected

"The 18th Graphics '1_WALL'," grand prize

《Repetition game》 2017

《Totem》 2016

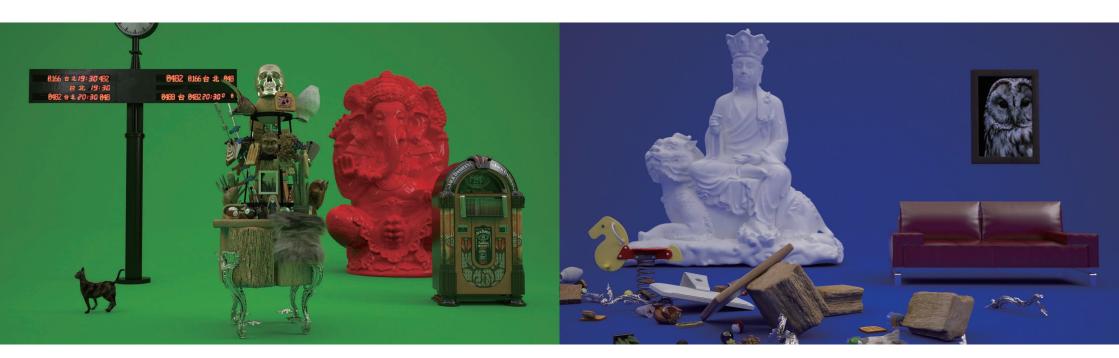

映像のなかで、様々なオブジェによって組み上げられた構造物が何かと衝突し、破壊される様子が繰り返される。構造物は同一だが、それに衝突する何かはそのたびごとに異なるため、破壊の様子もそれぞれ違ってくる。この映像は、実際の事物を用いたものではなく、仮想現実のできごとである。また、オブジェの塊は、インターネットから渉猟してきた「ファウンド・データ」なのだ。反復される衝突に差異が生じるのは、オブジェの塊にぶつかる物が異なるだけでなく、例えば重力や事物の重さなどといった仮想現実内の条件を、作家がその都度、任意に設定するためである。平田尚也における制作とは、仮想空間内に一定の対象領域そのものを創り出すことなのだ。ところでこのイメージが現実ではなくて、あくまで仮像に過ぎないことを、鑑賞者は容易に窺い知ることができる。そのきっかけのひとつに、画面上に不意に現れる映像のバグが、おそらく故意にそのまま残されていることが挙げられよう。かといって彼は仮想現実が虚構に過ぎないことを批判したいわけではないだろう。仮像を用いることで、ありえるかもしれない世界の別のヴァージョンをいくつも試す。そのことによって、現実の事物間の関係性を問い直そうとしているのだ。その意味では、仮想現実という新しい空間を用いてはいるが、彼が試みているのは極めてオーソドックスな彫刻の問題とも言える。

桝田倫広 (東京国立近代美術館 研究員)

In the video, a structure composed of various objects repeatedly collides with things, and gets broken in the process. The structure is always the same, but as the things it collides with are different each time, the damage these collisions cause turns out differently as well. Rather than working with objects that exist in reality, the video is all about occurrences in a virtual space, and the structure consists of "found data" from the Internet. The different outcomes of the repeated collisions not only result from different objects bumping into the structure, but these changes also occur because the artist arbitrarily modifies conditions such as weight and gravity in the virtual space. To create a certain object domain within a virtual space is exactly what creative work means in Hirata's case. The fact that these images do not represent reality, but are always fictional, the viewer can easily figure out from the visual bugs that seem to be intentionally left unfixed as they occasionally appear on the screen. But it surely isn't Hirata's intention to criticize the fact that virtual reality is mere fiction. He employs virtual images in an attempt to illustrate several different versions of the world that may be possible, and thereby redefine relationships between things and occurrences in the real world. In that sense, even though he does work with the new environment of virtual reality, Hirata's work at large can be understood as a discussion of sculpture in a very orthodox sense.

MASUDA Tomohiro (Curator, The National Museum of Modern Art, Tokyo)

作品リスト List of works

千原真実 CHIHARA Mami

Title	Medium	Size / duration	Year
風景 1 Landscape 1	アクリル、キャンバス、木材、パテ、アク リル板、粘土 Acrylic on canvas, wood, putty, acrylic board, clay	980 × 1100 mm	2018
風景 2 Landscape 2	アクリル、キャンバス、木材、粘土 Acrylic on canvas, wood, clay	704 × 685 mm	2018
風景 3 Landscape 3	布 Cloth	500 × 555 mm	2018
風景 4 Landscape 4	キャンバス Canvas	290 × 370 mm	2018
風景 5 Landscape 5	アクリル、油彩、キャンバス、アルミ板 Acrylic, oil on canvas, aluminum plate	425 × 455 mm	2018
風景 6 Landscape 6	アクリル、キャンバス、パテ、鉛筆、ボンド Acrylic on canvas, putty, pencil, bond	315 × 355 mm	2018
風景 7 Landscape 7	アクリル、キャンバス、布、アクリル板 Acrylic on canvas, cloth, acrylic plate	460 × 540 mm	2018
雲の絵 A painting of a cloud	アクリル、粘土、キャンバス Acrylic and clay on canvas	550 × 650 mm	2018
花びら Petals	アクリル、油彩、キャンバス、木炭、粘土 Acrylic, oil, charcoal, and clay on canvas	600 × 640 mm	2018
天気 Weather	アクリル、キャンバス Acrylic on canvas	285 × 317 mm	2018

清水総二 SHIMIZU Soji

Title	Medium	Size / duration	Year
テキスト Text	鉛筆、紙 Pencil on paper	250 × 250 mm	2018
テキスト Text	鉛筆、紙 Pencil on paper	100 × 624 mm	2018
テーブル Table	合板、パイプイス Plywood, chair	2140 × 910 × 750 mm	2018
テーブル Table	木、合板、キャスター Wood, plywood, caster	3640 × 2730 × 270 mm	2018
スツール Stool	合板、ステンレス Stainless steel, plywood	250 × 250 × 1520 mm	2018
壁掛けフック Wall Hooks	ステンレス、鉄、ペイント、紙粘土、ほか Stainless steel, steel, paint, paper clay and others	可変 Dimension variable	2018
Untitled	油彩、キャンバス Oil on canvas	272 × 164 mm	2017
Untitled	油彩、アクリルガッシュ、キャンバス Oil, acrylic gouache on canvas	272 × 190 mm	2018
Untitled (Bottom)	油彩、キャンパス、木、油粘土、紙粘土 Oil on canvas, wood, oil clay, paper clay	470 × 340 mm	2018
Untitled (Front)	油彩、キャンバス Oil on canvas	1940 × 1303 mm	2018
Untitled (Back)	油彩、キャンバス Oil on canvas	1940 × 1620 mm	2018
Untitled (Left)	油彩、キャンバス Oil on canvas	1120 × 1620 mm	2018
Untitled (Right)	油彩、キャンバス Oil on canvas	1120 × 1620 mm	2018
	Oil on canvas		

中野由紀子 NAKANO Yu	kiko			Title	Medium	Size / duration	Year
Title	Medium	Size / duration	Year	見すごしているもの(道端)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー、	可変	2018
ふとん (あるいはシーツ) futon (or sheet)	アクリル、油彩、キャンパス Acrylic, oil on canvas	227 × 227 mm	2018	what I overlooked (roadside)	アクリル板、木 Acrylic, drawing paper, tracing paper, acrylic plate, wood	Dimension variable	
雪解け snow melting	アクリル、油彩、キャンバス Acrylic, oil on canvas	910 × 910 mm	2018	見すごしているもの(植え木) what I overlooked (potted plant)		可変 Dimension variable	2018
シーツ sheet	アクリル、油彩、キャンバス Acrylic, oil on canvas	227 × 277 mm	2018		Acrylic, drawing paper, tracing paper, acrylic plate, wood		
ごみ置き場 trash area	アクリル、油彩、キャンバス Acrylic, oil on canvas	333 × 333 mm	2018	堀 園実 HORI Sonomi	Medium	Size / duration	Year
ごみネット garbage net	アクリル、油彩、キャンバス Acrylic, oil on canvas	227 × 227 mm	2018	なみうちぎわの協和音 Consonance	粘土 Unfired clay	可変 Dimension variable	2018
バリケード barricade	アクリル、油彩、キャンバス Acrylic, oil on canvas	227 × 227 mm	2018	福田絵理 FUKUDA Eri			
うす暗い道 a dark road	アクリル、油彩、キャンバス Acrylic, oil on canvas	1167 × 2334 mm	2018	Title	Medium	Size / duration	Year
コンクリートの塀 concrete fence	アクリル、油彩、キャンバス Acrylic, oil on canvas	333 × 333 mm	2018	小さな穴から From small holes	油彩、キャンバス Oil on canvas	158 × 227mm	2018
?(鉄の床) ?(iron floor)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	箱庭、夜、小さな穴 Miniature garden, night, small holes	油彩、キャンバス Oil on canvas	318 × 410 mm	2018
?(網) ?(net)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	4つの光 Four glimmers	油彩、キャンバス Oil on canvas	220 × 273 mm	2017
土のう袋(黒) sandbag (black)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	すきま Gap	油彩、キャンバス Oil on canvas	970 × 1303 mm	2018
モップ(柄付き) mop (with handle)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	曲がった塊 Bent lump	油彩、キャンバス Oil on canvas	273 × 220 mm	2018
土のう袋(3点セット) sandbag(3-piece set)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	食卓の上の門のある家 A house with a gate on the table		1120 × 1455 mm	2018
日よけビニール (またはごみネット) sunshade vinyl (or garbage net)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	横たわる塊 Lying lump	油彩、キャンパス Oil on canvas	652 × 803 mm	2018
バリケードと土のう(1) barricade and sandbag (1)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	箱庭、2つの窓 Miniature garden, Two windows		1300 × 1620 mm	2018
バリケードと土のう (2) barricade and sandbag (2)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	浮いた球体、夜 Floating sphere, night	油彩、キャンパス Oil on canvas	242 × 333 mm	2018
シーツ(またはふとん) sheet (or futon)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	壁 Wall	油彩、キャンバス Oil on canvas	1303 × 1940 mm	2017
モップ(毛のみ) mop (hair only)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	塊 Lump	油彩、キャンバス Oil on canvas	728 × 1030 mm	2017
?(電柱) ?(telephone pole)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	続きの部屋 Another room nearby	油彩、キャンバス Oil on canvas	1300 × 1620 mm	2018
ごみネット garbage net	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	平田尚也 HIRATA Naoya	Medium	Size / duration	Year
バリケード(大) barricade (big)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	Repetition Game	HD ビデオ HD video	5分00秒 5'00"	2017
バリケード(小) barricade (small)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	Totem	HD ビデオ HD video	1分54秒 1'54"	2016
カラーコーン(5 点セット) color cone (5-piece set)	アクリル、画用紙、トレーシングペーパー Acrylic, drawing paper, tracing paper	可変 Dimension variable	2018	Pendulum	HD ビデオ HD video	1分13秒 1'13"	2016

Emerging 2018

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

撮影:加藤健、トーキョーアーツアンドスペース

デザイン:石黒 潤 (FRASCO)

印刷:株式会社山田写真製版所

発行:トーキョーアーツアンドスペース

(公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館)

発行日:2019年1月11日

Editor: Tokyo Arts and Space

Translation: Andreas STUHLMANN

Photo: KATO Ken, Tokyo Arts and Space

Design: ISHIGURO Jun (FRASCO)

Printing: YAMADA PHOTO PROCESS CO., LTD.

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

Publication Date: January 11, 2019

©2019 Tokyo Arts and Space

