

展覧会によせて

2017年3月、遊工房アートスペースに於いて、3人のアーティストによる展覧会『青・白・黒』を開催いたしました。リリアン・キャンライト、田郷美沙子、坂田ゆかりの3人は現在、東京藝術大学大学院グローバルアートプラクティス専攻(GAP)に在籍する修士学生です。2016年度より新設された大学院で学ぶ彼らは、1年次のグローバルアート共同プロジェクトの中でフランスのパリ国立高等美術学校とプロジェクトを実施するパリ・ユニット、英国のロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ校とプロジェクトを実施するロンドン・ユニットに分かれそれぞれ独自のカリキュラムを体験しました。そしてこの1年間を通しての彼らの制作と方法、作品が高く評価され、本展の運びとなりました。

展覧会名の由来は、それぞれのアーティストたちの表現領域に関係する色彩と聞いています。面白いのはそれらの色が彼らの表現領域のなかで認識不能の色、未だ見ぬ色、不可視の色ということです。ビデオ作家のリリアン・キャンライトは、シグナルが送られる前の青く発光する画面を、絵画空間を追求する田郷美沙子はイメージやストロークが生まれる前の *tabula rasa* (ラテン語：何も書かれていない書板) を、演出家である坂田ゆかりは、照明が落とされた開演直前の暗闇をそれぞれの色に託しています。しかし3つの色には共通していることがあります。これらの色はどれもたしかに予兆を孕んでいるということ。次に起こるであろう何事かの開始を予告しているということ。3人が次に放つ色=光を眼にした時、あるいは包まれた時に、私たちの胸は、ざわめき、波立ち、また深く静められることとなるでしょう。

尚、3人からの呼びかけに応じて国際芸術創造研究科(GA)の院生である峰岸優香さんにも展覧会にご協力をいただきました。同時にまたアーティストインレジデンス遊工房では会期中も海外からの様々なアーティスト達が滞在し制作が行われました。彼らが、こういう環境の下でそれぞれのアートを介して、越境し、出会い、交歓が深められる機会をいただきましたことに、感謝申し上げます。

O JUN

グローバルアートプラクティス専攻 教授・画家

Professor, Global Art Practice ; Painter

In March 2017, a three-person exhibition, "Ao Shiro Kuro Black and White and Blue," was held at Youkobo Art Space. Lillian Canright, Misako Tago, and Yukari Sakata are, at present, MFA students in the Tokyo University of the Arts Global Art Practice program. As students of this newly-created graduate school, they have each independently experienced the curriculum, which annually splits them, via the global joint project, into the Paris unit, with École des Beaux-Arts, and the London unit, with Central Saint Martins. This exhibition was realized as a response to their work, productions, and methodologies having been highly evaluated throughout this one year.

The exhibition's name, I have heard, originates in the hues related to the artists' respective media backgrounds. What is interesting is that these are the colors of perception's impotence, colors yet unseen, colors that are invisible. Beneath their respective colors, we find the luminescent blue screen of filmmaker Lillian Canright, prior to processing a signal; the *tabula rasa* of Misako Tago, who searches for the space of pictures, prior to the birth of any image or stroke; the darkness of the dimmed lights of theater director Yukari Sakata, prior to a play's opening. Each of these colors is pregnant with decisive signs. They foretell the beginning of something perhaps next to be awakened. We confront this space – and with these colors, let loose by the three artists, as a light appears before our eyes or as we are engulfed, we find within ourselves a murmur, the waves, that which has been sent into a deep quietude.

Additionally, Yuka Minegishi, a student of the Graduate School of Global Arts (GA), was asked to help provide support for the exhibition. At the same time, various artists came from overseas as Youkobo's artists in residence, staying there and creating work during this period. I would like to express my appreciation for the opportunities given to them by this environment—to overcome borders; experience new encounters; deepen mutual understandings—via their respective arts.

展覧会を振り返って

表現における歴史のなかで、「常識への問い」は何度も重ねられてきた行為である。本展もまた、3人のアーティストが自らの文脈や背景を見つめ直すひとつの試みであり、あるいは未知なる事象への挑戦でもあった。

「青」「白」「黒」は映像、絵画、舞台において「無」に帰化する色であり、それぞれが持つ異なる暗黙知を表象する存在として本展覧会のテーマに据えた。このことが、思いがけず三者三様に、世界と向き合う方法を強く引き出す結果となった。内と外、生と死、イメージと現実。彼女たちのまなざしは、街や人、イメージの間を軽やかに行き来することによって、メディアを超えて現実へと漂い出ていった。あるいは、フィクションに戻ってきたのかもしれない。遊び心のように見せかけた、決して答えにたどり着けない禅問答は、切実な真剣さをともなうて奇妙なシークエンスを描く。二項対立の間にある、無数の可能性を示唆しながら。

本展覧会が開催された2017年3月という時期は、3人のアーティストにとってGAPで過ごした1年間の集大成でもあり、2年間にわたる修士課程の中間点でもある。この機会における模索と挑戦は、これから長い時間をかけて効力を発揮していくだろう。あとから振り返って見たときに、数多くの予見性が満ちている会場であったことに気づくだろうか。

最後に、この展覧会を提案してくださったO JUN先生、GAPスタッフのみなさま、そして共催にあたって快く、手厚く私たちを歓迎してくださった遊工房のみなさまに、心より感謝を申し上げます。

2017年4月 峰岸優香

Throughout the history of artistic expression, the act of questioning "common practice" has occurred time and again. In this exhibition as well, the three artists encountered an attempt at rediscovering their own contexts and backgrounds, or otherwise challenges toward yet unknown phenomena.

"Black", "white", and "blue" being the colors naturalizing "nothingness" within theater, fine arts, and video, the exhibition took the existences expressing these differing respective implicit insights as its theme. This unexpectedly resulted in the drawing out of a triple-faced approach to the world as a whole -- interior and exterior, life and death, image and reality. The artists' modes of address -- through people or the city, graceful comings and goings in the in-between of images -- transcend their media and drift toward the emergence of reality. And nevertheless, perhaps they yet returned to fiction. Revealed only partially, playfully, this never to be answered incomprehensible exchange, hand-in-hand with a pressing earnestness, describes a peculiar sequence -- while hinting at an infinity of possibilities within binary oppositions.

In March 2017, when this exhibition was held, the three artists, having completed their first year of GAP, were precisely in the middle of their two-year masters program. The strivings and challenges occurring in this exhibition will perhaps begin to display their effects over a long period of time; later, thinking back, they will perhaps realize that this space was filled with a multiplicity of omens.

Lastly, we would like to extend our sincerest gratitude to Professor O JUN, who proposed the exhibition; the staff at GAP; and to all at Youkobo, who warmly welcomed us into their space.

April 2017, Yuka Minegishi

峰岸優香 / キュレーター Yuka Minegishi / curator

1993年生、群馬県桐生市出身。東京学芸大学G類美術科卒業。東京藝術大学大学院国際芸術創造科アートプロデューサー専攻在学中。大学在学時より、様々な美術館のインターン・アシスタント経験を積み、教育普及活動や展示に携わる。現在は美術館の社会的課題に関する取り組みを、実践を交えながら研究中。

Born in 1993 in Kiryu city, Gunma. Minegishi graduated from Tokyo Gakugei University's Art and Education Course as a major in Fine Arts, and is currently studying at Tokyo University of the Arts Graduate School of Global Arts, Department of Arts Studies and Curatorial Practices. She has accumulated internships and assistant work at a variety of museums since her time at university, engaging in educational activities and exhibitions. At present, her research as well as her practice focuses on the approach taken by museums toward social problems.

ウェブアーカイブ / Web Archive

<http://gap.geidai.ac.jp/aoshirokuro2017/>

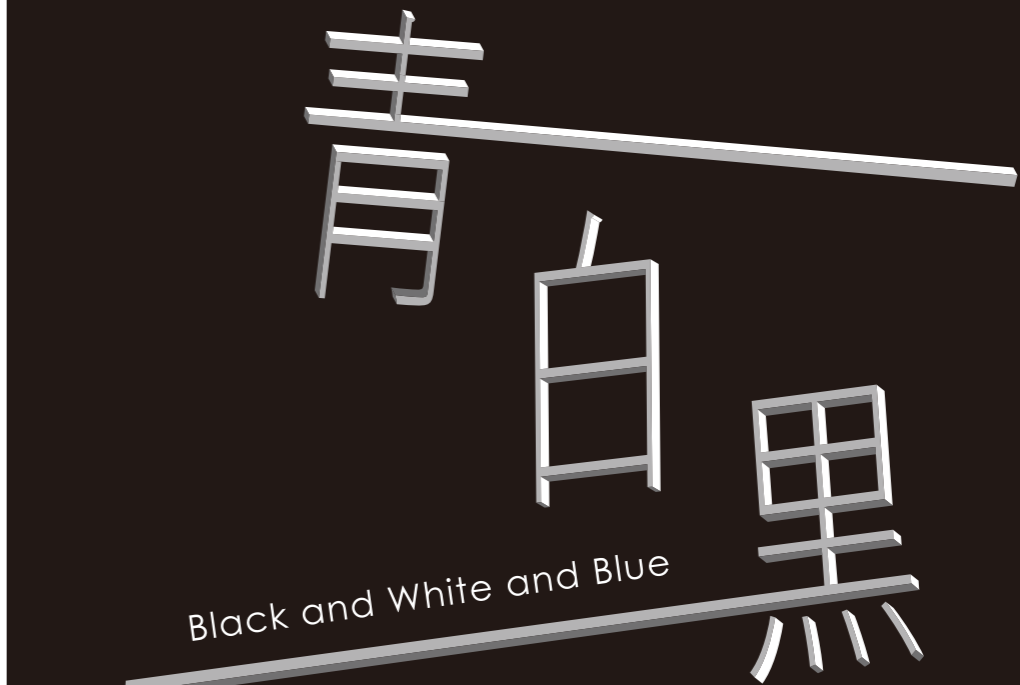
遊工房アートスペースは、1989年以降、アーティストの滞在制作と発表の場として、スタジオ及び宿泊施設を提供し運営している。また、アーティストの実験ギャラリーやスタジオ活用も支援し、若手向けのスタジオ活動プログラム「Youkobo Y-AIR Studio Program (YSP)」を行っている。滞在制作(AIR)には、これまでに270余名、約40か国からの海外作家に、実験ギャラリーは、200名以上の在京作家を中心に利用頂いた。(2016年12月末現在)

Youkobo Art Space has provided studio, gallery and accommodation facilities for offering artists opportunities to stay and work in Tokyo since 1989. Youkobo has also run various experimental exhibitions programs for artists, one of which is the Youkobo Y-AIR Studio Program (YSP) for young artists. To date, over 270 artists from approximately 40 countries have stayed and produced at Youkobo as part of the AIR program, while more than 200 Tokyo-based artists have exhibited in Youkobo's experimental gallery programs. (As of December 2016)

主催 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
共催 遊工房アートスペース
協力 峰岸優香
Organizer: Global Art Practice
Graduate School of Fine Arts Tokyo University of the Arts
Co-organizer: Youkobo Art Space
Cooperation: Yuka Minegishi

Youkobo Art Space, Tokyo
<http://www.youkobo.co.jp>
©Youkobo Art Space
Published March 2017

Youkobo Art Space
2017.3.22 - 3.26

Lillian Canright
Misako Tago
Yukari Sakata

リリアン・キャンライト / ビデオ作家 Lillian Canright / filmmaker

1989年米国シカゴ生まれ。バード大学映像・電子芸術科卒業。ビデオ制作や映画史に加え、数学、哲学、フランスの文化を学ぶ。SDデジタルビデオの手法とエッセイ・フィルム tradition を軸に、作品はフィクション・ドキュメンタリー-の形、イメージ・言語の表現様式、そして芸術・学術実践の境界線を引きなぞと試みる。研究分野を表すキーワード:精神分析の文化史、著作権の原理、芸術に対する倫理性、間違い、接客産業、等

Lillian Canright was born in 1989 in Chicago, Illinois. She received her BA in Film and Electronic Arts from Bard College, where in addition to video production and cinema history she studied mathematics, philosophy, and French literature. Centered around the medium of standard definition digital video and the tradition of the essay film, her work attempts to navigate the boundaries between fiction and documentary forms, visual and linguistic modes of expression, and artistic and academic practices. Research interests include the cultural history of psychoanalysis, theories of authorship, ethics in art, mistakes, and the hospitality industry.

lcanright.com

作品解説 / Concept

東京とアトランティスという二つの都市を舞台に、「2020」は神秘学と都市経験に関する詳述として始まり、陰謀説の流れと見分けのつかない一連の連想にからめとられてしまう。「blue: a coda」も最初「2020」の用法を模倣し、同じような連想の構造を示そうとするが、自らの手法に対する批判は徐々に激しさを増し、歌に中断されて終わる。

両作品とも、自身を真面目に扱っているとは言いがたいが、「2020」の方が寛容なかもしれない。「素晴らしいものとしてではなく、何かいけにえのようなものとしてこの作品を捧げたい」と、ナレーターは言う。「blue」にある声はもっと頑なだ。「ずっと好きだったこれらの捻れた文章、この繊細な言葉を私は責める。」「blue: a coda」と「2020」は、2016年下半期に制作開始された姉妹作品である。2017年3月、遊工房アトスペースにて初めて同時に発表された。

Taking the cities of Tokyo and Atlantis as its stage, "2020" begins as an elaboration of mysticism and urban experience, before spiraling into a series of associations that quickly becomes indistinguishable from the movement of conspiracy theory. "Blue: a coda" initially mimics 2020's tactics, attempting to present a similar associative structure, but ends up cutting itself short in a gesture that results in progressively strict critiques of its own project, which ends in song.

Neither could quite be said to take itself seriously, but 2020 is perhaps the more generous of the two. "As opposed to a successful work," says its narrator, "I would like to offer this as something like a sacrifice." The voices in Blue are less compromising: "I condemn these twisting sentences I have loved for so long, these delicate words."

"Blue: a coda" and "2020" were both begun in mid/late 2016, and were envisioned as sister works. They were shown together for the first time at Youkobo Art Space in March 2017.

コメント / Comment

私はフィルムメーカーなので、ギャラリーで作品を見せる経験がほとんどなかった。これまでは、最初から最後まで集中して観ることができる映画館でしか上映したことがなかったのだ。従って遊工房では二つの挑戦があった。それは上映できる離れた場所を作ること。そして、多くの来場者が映像の全てを観るわけではないという事実を甘受することであった。遊工房のスタッフさん達と隣のホームセンターで働いている人々の優しさのおかげで、一つ目に勝った。二つ目は、まだ戦いの途中。

As a filmmaker, I have had very little experience exhibiting in galleries – in the past I have always shown videos in movie theaters, where one is forced to watch the entire project from the beginning until the end. At Youkobo I accordingly found myself with two challenges: the creation of a separate space in which a projected video could be viewed, and the necessity of coming to terms with the fact that most people would not watch the entirety of the work. Thanks to the kindness of the Youkobo staff and the employees of the nearby hardware store, I was able to surmount the former. I am still working on the latter.

blue: a coda

モニター、プロジェクター、窓 / monitor, projector, window
7分 / 7 min
2016

2020

デジタルエイト、 아이폰、ファウンド・フッター
digital8, iPhone, found footage
30分 / 30 min
2017

田郷美沙子 / 現代美術家 Misago Tago / conceptual artist

1993年、日本生まれ。筑波大学総合造形領域卒業。新芸術校二期生として学ぶ。現在、東京藝術大学グローバルアートプラクティス専攻に在学。絵画、映像や布など様々なメディアを用いて表現する。イメージの内と外や、展示会場の内と外の関係に興味を持ち、作品を制作する。

Born 1993 in Japan. Graduated from the University of Tsukuba's Plastic Arts and Mixed Media course. Tago studied in Shin-geijutsu-kou in 2016. She is currently enrolled in the Global Art Practice course at Tokyo University of the Arts. She uses various materials such as fabrics, video, and painting. She creates work based on her interest in the relationship between the interior and exterior of the image, as well as the interior and exterior of the exhibition space.

tgmsku2.wixsite.com/tagochan

作品解説 / Concept

「静的な物体に刻まれた移ろう形」
壁に刻まれた落書き、石で作られた美しい階段、人の存在や人の思考を感じさせる跡が、城の中には蓄積されていた。工事で取り除かれたシャンボール城の石をもらって、私も石にイメージを刻む行為を制作に取り入れることにした。また、森や植物と城の構造に共通する美しさを階段に見いだした。

「出力」
「イメージの中と外」という修了制作につなげる予定のテーマに取り組んだ。モニターまたはイメージの、外に存在する物と、中に存在する物。イメージと人間の関係はどのように更新されていくのだろうか。

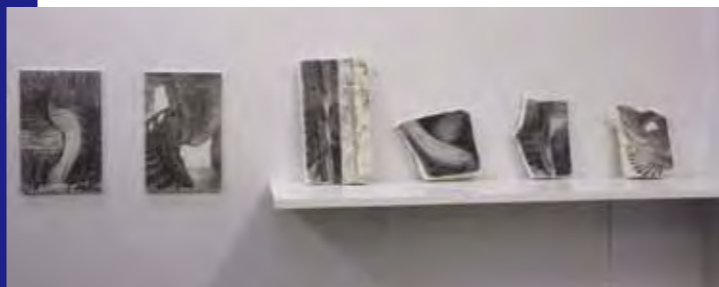
"Fleeting Forms Inscribed on Static Objects"
In Chambord, there are drawings on the walls and beautiful stairs made of stone. These traces that remind us of people's existences or thoughts have accumulated within the castle. I was given stones taken from the castle during construction, and I, too, took to inscribing them with images. Besides, I found a common beauty between the forest and the castle's structure.

"Output"
I worked in connection with the theme planned for my graduation work — the image's interior and exterior; the existences inside a monitor or image, as well as those outside. In what way will the relationship between humans and images be developed from now on?

コメント / Comment

この展覧会を通して、正直、グループでの展覧会を運営する大変さと面白さを学んだ。レジデンスしてるアーティストの方とお話したり、イベントに参加したことはとても楽しかった。また石という魅力的な「質感」を持った作品と、映像や写真という「質感」をあまり感じさせない作品の違いを、自分自身鑑賞者の反応から実感させられた。

Through this exhibition, to be honest, I learned about both the difficult and the fun parts of putting together a group show. I very much enjoyed talking with the artists in residence and attending their event. Plus, the audience's reactions made me fully realize the difference between my works — one with the attractive "texture" of the stones, the other with monitors and photographs, whose "texture" we don't really feel.

静的な物体に刻まれた移ろう形 Fleeting Forms Inscribed on Static Objects

石、紙、鉛筆、インク / stone, paper, pencil, ink
サイズ可変 / dimensions variable
2016

出力 / Output

写真、モニター、布 / photographs, monitor, cloth
サイズ可変 / dimensions variable
2017

坂田ゆかり / 演出家 Yukari Sakata / theater director

1987年東京生まれ。幼少から作曲を始め、2005年東京藝術大学入学後、演劇に転向する。2009年卒業後、全国の劇場で舞台技術スタッフとして研鑽を積む。2013年より静岡県舞台芸術センター(SPAC)創作・技術部に所属し、世界各国のアーティストたちの創作現場に参加する傍ら、自身も演出活動を再開。2015年、日本の戦後詩の継続的な上演を目指し、長期創作計画「四千の日と夜プロジェクト」を始動した。現在、東京藝術大学大学院美術研究科修士課程グローバルアートプラクティス専攻に在学中。

Born 1987 in Tokyo, Sakata began composing music at a young age. In 2005, she entered Tokyo University of the Arts, where she found her interests in theatrical arts and started directing. She received her B.A. in 2009. After taking part in numerous projects as a technician in theatres all over Japan, she started working as an independent theatre director. In 2015, Sakata initiated the Four Thousand Days and Nights Project, which is a long-term plan to create performances about poetries of post-war Japan. She currently studies at Global Art Practice MFA program, Tokyo University of the Arts.

yukarisakata.com

作品解説 / Concept

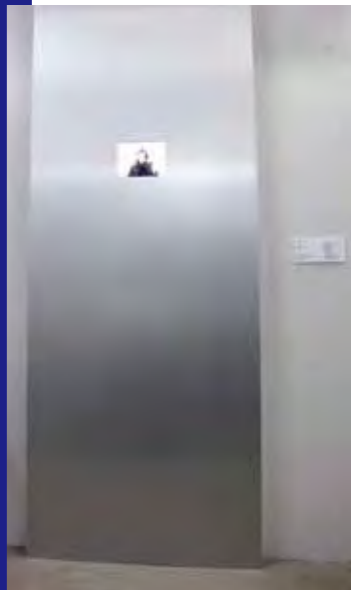
私は2つの映像作品を、合わせ鏡のように正対させた。「Dear Gullivers」は、スペイン人のホルヘ・マルティン・マルケージとの国際共同制作。映像は2016年に香川県の栗林公園でおこなった地元高校生とのワークショップ記録であり、未来に立ち上がる新しいファンタジーでもある。一方、白い壁をモチーフとした新作「Ping」は、サミュエル・ベケットの同題の詩に基づく。GAP在籍の露木春那による手書きの日本語字幕を主体として全編を構成した。背景には出品作家のリリアン・キャンライトが、ある団地の公園で2歳児と共に過ごす姿が映し出される。それをあたかも幼児向けの英語教育番組のように仕立て、2つの言語のあいだを無鉄砲に遊びまわった。青から白、黒へと遷移する色彩に、今ある生と、未来に迎える死のイメージを託した。

I had the two video pieces confront each other in the manner of an infinity mirror. "Dear Gullivers" is an international collaborative work with Jorge Martín Marchesi, who is Spanish. The video is not only an archive of the 2016 workshops we held in Kagawa prefecture's Ritsurin Garden with local high school students, but also a new fantasy arising in the future. "Ping," on the other hand – a new work taking white walls as its motif – is based on a poem by Samuel Beckett. I composed the story mainly based on handwritten Japa-nese subtitles by Haruna Tsuyuki, a student in GAP. In the back-ground, exhibition artist Lillian Canright is shown in the park together with a 2-year-old girl. With the project tailored as if it were an English educational program for young children, we played around recklessly in the space between the two languages. I entrusted the images of these present lives, as well as the death to come in the future, to the hue transitioning from blue to white, and then to black.

コメント / Comment

遊工房に初めて足を踏み入れたとき、白い壁が目飛び込んできた。私はギャラリーの「展覧会」という形式の中で作品を発表した経験がない。正直この美しさと、美しくあらねばならない圧迫に躊躇した。しかしあえて壁と直面したところから発想し、演劇的な平面作品を作ることを試みた。そして、劇場では作れないへんなものができあがったことはいけい。あのとき迷わず「新作を出す」と言った2人の作家に、背中を押されたのだと思う。

When I stepped into Youkobo for the first time, a white wall leapt into my eyes. I had never shown my work in the form of a gallery exhibition. To be honest, the beauty of the space and the pressure to maintain this beauty made me hesitate. However, daring to draw inspiration from the experience of facing the wall, I attempted to create a planar theatrical work. Now I'm happy to have completed something strange that cannot be made in a theater. I believe I was encouraged by other two artists, who, without hesitation, said they would show new work.

Ping (サミュエル・ベケット、片山昇訳)

Ping (Samuel Beckett, trans. Noboru Katayama)
木製パネル、スチレンボード、アルミ板、iPad
wood panel, styrene board, aluminium board, iPad
書: 露木春那 / Calligraphy: Haruna Tsuyuki
2017

風流志道軒伝 / Dear Gullivers

ミクストメディア / mixed media
サイズ可変 / dimensions variable
2016