

Amnion

Saara Ekström

羊 膜

サーラ・エクストロム

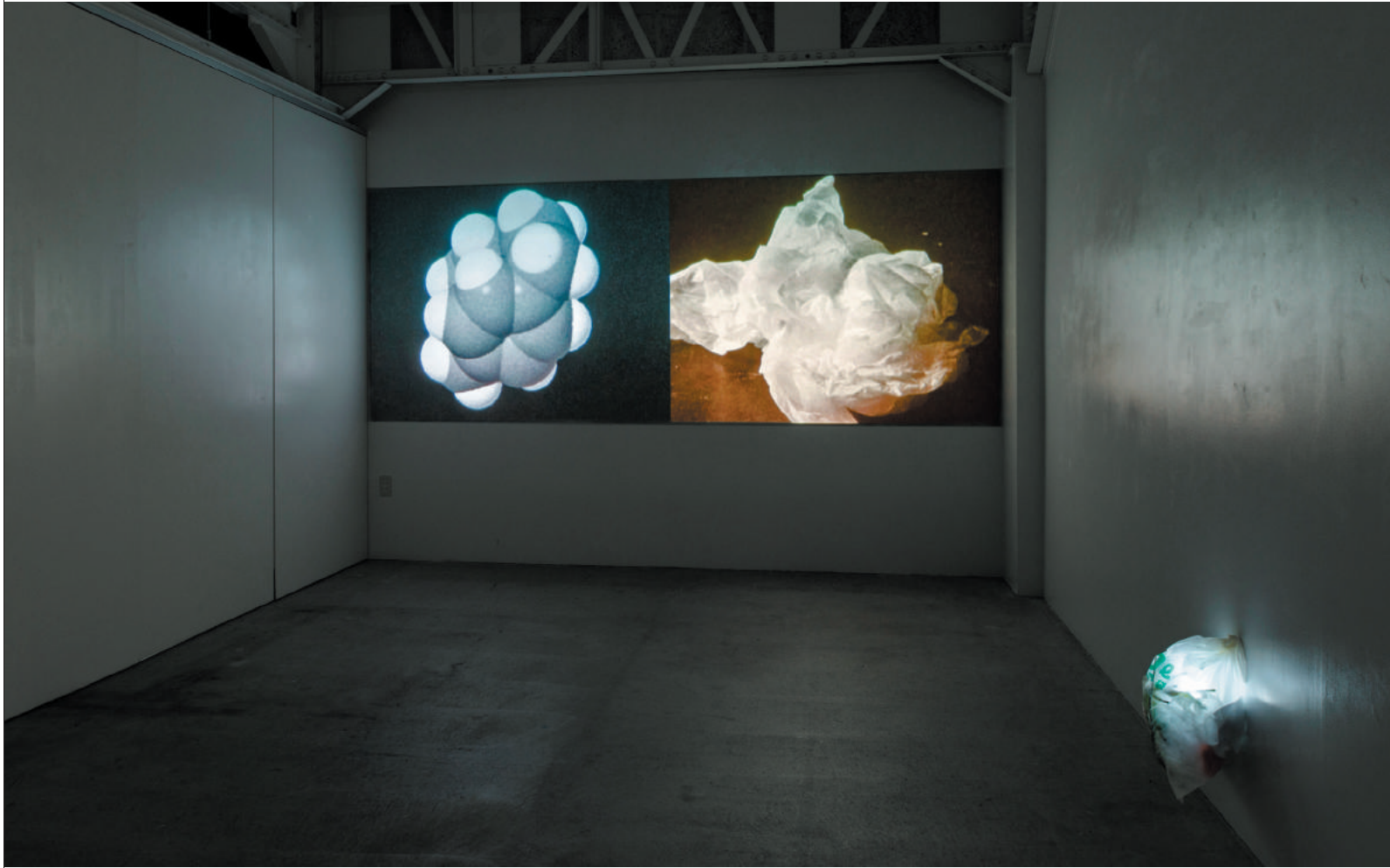
羊膜：成長する胚を包む薄い膜。

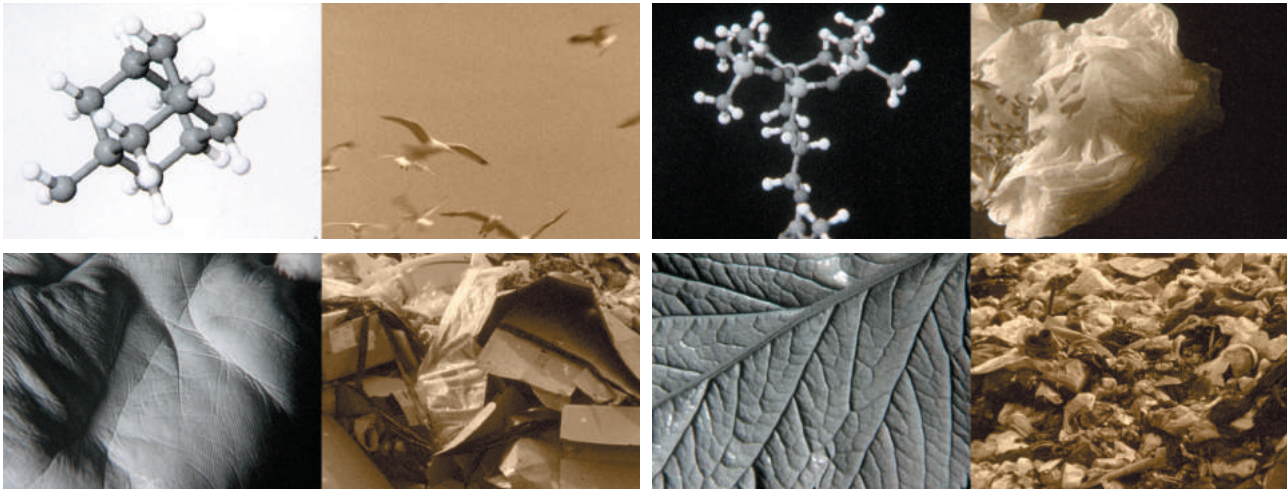
都市の外れにあるゴミ処理埋立地はその地域の文化、習慣、貧富といったあらゆるものを暴く複雑で不要な記録の堆積である。風に吹かれる時代遅れの衣服やプラスチック容器の中の残り物、打ち切られた社会福祉や放置された安い肉体労働が辺りを埋め尽くす。

ここでは宝物ががらくたと化し、人間が見てこなかったものを祝うかのようにゴミが拡大していく。8ミリフィルムの映像と複数の写真を組み合わせた《羊膜》という作品において、サーラ・エクストロムは、フィンランドと日本で集めた材料を組み合わせることによって、有機的な素材と人工合成物が融合し、ポリマー分子がDNAのようにふるまい、プラスチックの透明な膜の中で新しい生命が形成されていく視覚体験を創出する。

Amnion : a thin membrane that protects the developing embryo.

Landfill sites on the fringes of cities are complex and unwanted archives, that reveal everything there is to know about our culture, habits, wealth and poverty. They are filled with outdated fashion spinning in the wind, leftovers sealed inside plastic amber, discarded welfare and abandoned cheap labor. Here treasures turn into trash and garbage expands to commemorate the blind spot of mankind. In the 8 mm film and series of photographs titled Amnion, Saara Ekström combines material from Finland and Japan to create visions where the organic merges with the synthetic, polymer molecules imitate the DNA, and new life begins to take shape under transparent membranes of plastic wrapping.

Amnion
H1350×W3500mm and Plastic bag, trash, speaker, MP3 player / video projection, 8 mm film converted to digital / 07 min. 42 sec. / 2018

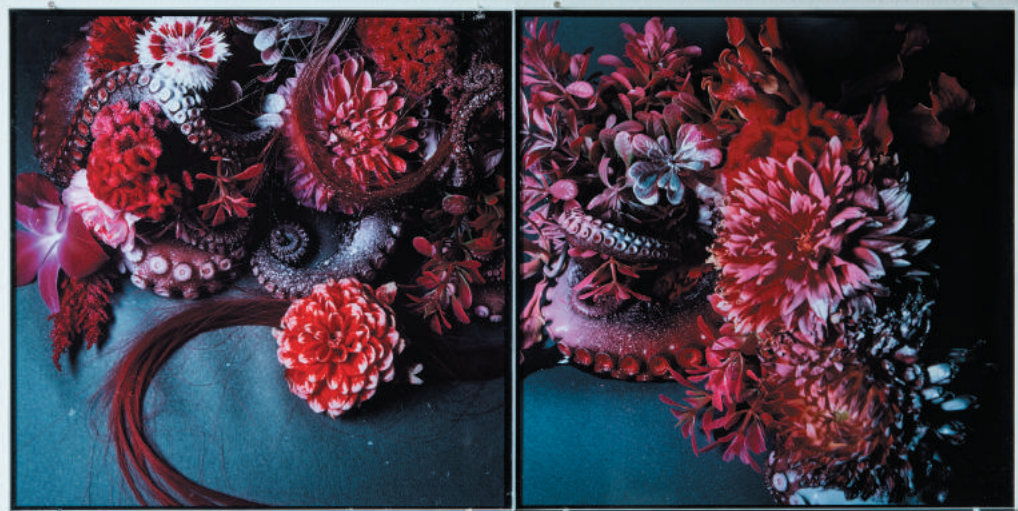

Amnion
H100×W1600×D100mm / lightbox with 18 color slides / 2018

Amnion
H250 × W500mm / C-prints / 2018

展覧会に寄せて

Preface

遊工房アーツスペース主宰 村田弘子

By Youkobo Art Space Hiroko Murata

サーラ・エクストロム（1965）

1983-1985 フィンランド・トゥルク美術大学

1995-1996 米国・北アリゾナ大学

フィンランド・トゥルクで活動。2018年、AVEK-Finnish Media Art Award受賞、2017年、Art Prize of SW Finland 受賞。エクストロムのビデオなどの作品はフィンランド国内と共に国際的な映画祭で発表されている。個展、グループ展として、Kiasma・フィンランド現代美術館、東京都立写真美術館、ニューヨーク・ISCP、パリ・Grand Palais、コブレンズ・Ludwig Museum、ストックホルム・王立美術館、スペイン・ECCO、コペンハーゲン・Charlottenborg Art Hallなど。また、パブリックコレクションもフィンランドそして海外で取得されている。

Saara Ekström（1965）

Studies

1983－1985 Turku Art Academy

1995－1996 Northern Arizona University, Flagstaff, USA

Saara Ekström lives and works in Turku, Finland. She received the AVEK - Finnish Media Art Award in 2018, and the Art Prize of SW Finland in 2017. Ekström’s videos and works have been shown in several Finnish and international film festivals, and in group and solo exhibitions, among others at the Kiasma - Museum of Contemporary Art in Finland, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, ISCP in New York, Grand Palais in Paris, Ludwig Museum in Koblenz, Royal Academy of Fine Arts in Stockholm, ECCO in Spain and Charlottenborg Art Hall in Copenhagen. Her works have been acquired to public collections in Finland and abroad.

サーラ・エクストロムとの出会いは、2006年12月、東京都写真美術館で開催された“Light and Shadow”展に遡る。その後、彼女は、2009年に3ヵ月の遊工房での滞在制作を行い、成果展で印象的な映像や写真の展示をした。私は、折があれば再度招聘したい作家だと考えていた。

一方、鶴飼美紀の作品との出会いは、2011年11月gallery 21yo-jで開催された池内晶子との二人展である。再度、2015年10月に3会場で行われた「Reflection：返礼－榎倉康二へ」の機会に訪れた同ギャラリーで、ご本人に対面出来たと記憶している。

2016年ヘルシンキ出張の折、多忙なサーラと再会し、再度の遊工房での滞在制作の快諾をもらう。その後、彼女との幾度かのやり取りの末、展示は実現の運びとなった。

二人の作家の仕事に魅かれて其々の表現に共通する幾つかの点で、遊工房の空間での、コラボレーションの可能性を模索していた。映像とインスタレーションという表現手法に違いはあるものの、ダイナミックでありながら心の琴線を揺るがす繊細さを持ち合わせた作品は、時間の経過と状況の移ろいの中で素材やモチーフの変化を明確に提示し、観る者にある種の問い掛けを迫る。

今回の展示の成果は、彼らの相互の仕事への理解力と持てる力量の賜物に他ならない。その結果に充足感を感じている。本展覧会を実現できたことを両作家に感謝申し上げると共に、開催にあたりご尽力頂いた皆様に心より御礼申し上げる。

I first met Saara Ekström in 2006 at the “Light and Shadow” exhibition by the Tokyo Photography Museum. She then participated in a three-month residency at Youkobo in 2009, and made an impressive exhibition of her video and photo works at the end. She was an artist that I wanted to invite again, should the opportunity present itself.

I first encountered the work of Miki Ukai in a two person show with Akiko Ikeuchi at Gallery21yo-j in November 2011. When I went to that gallery again in October 2015 to see the show “Reflection: In Return to Koji Enokura,” which was hosted by three different venues, I was able to meet her in person.

In 2016, I went to Helsinki for a business trip, during which I was able to see Saara again in her busy schedule. She gladly accepted the offer of another residency at Youkobo. Since then, we have been keeping in touch with each other, which resulted in the realization of this show.

Deeply drawn to the work of these two artists, we searched for the possibility of a collaboration, based on a few points of similarity between their work. While their media differed between video and installation, both their works were dynamic, yet had a subtly and delicateness that pulled at the heartstrings. Through the passing of time and the changing of situations, the works made clear transformations in their materials and motifs, and approached the viewer with certain questions.

The success of this show is owed to none other than the artists’ profound understanding of each other’s work and their tremendous abilities. I feel an immense sense of satisfaction in the results. I would like to thank the two artists for enabling this show to happen, as well as to everyone who was involved in organizing it.

collaboration works #1
H80×W85×D85mm / hair • latex • glass / 2018

collaboration works #2
H130×W30×D30mm
photograph • latex • glass • cork
2018

collaboration works #3
H15×W110×D15mm
photograph • latex • glass
2018

collaboration works #4
H115×W40×D40mm
photograph • latex • glass • cork
2018

collaboration works #5
H90×W50×D50mm
photograph • latex • glass
2018

この展示は海外と国内のアーティストが、レジデンス・プログラムに参加し、
展示を通した、ゆるやかなコラボレーションと交流を行う目的で企画された。
選ばれた2名のアーティストが、展示の準備期間を含む2ヵ月の滞在制作を行い、
地域のアートイベント「トロールの森 2018 野外×アート×まちなか」の期間にあわせて展示を開催した。

Published in 2018 by Youkobo Inc. in an addition of 500 遊工房アーツスペース
Zempukuji 3-2-10, Suginami-ku, Tokyo, 167-0041 Japan 東京都杉並区善福寺 3-2-10
www.youkobo.co.jp

ISBN: 978-4-9908274-9-6

Essey by:
Saara Ekstrom and Miki Ukai サーラ・エクストロム、鵜飼美紀

Designed by:
Nanako Toyozumi 豊泉奈々子

Photography by:
Masaru Yanagiba 柳場 大

Translated by:
Kasumi Iwama 岩間香澄

Special thanks to:
Kalisolaite Uhila カリソライテ・ウヒラ
Koji Seki 関 浩司
Hideaki Ozeki 小関英明
Shigeharu Nagasawa 長澤重治

The project documented here were made possible thanks to financial support from:
Agency for Cultural Affairs, Government of Japan 文化庁
Arts Promotion Centre Finland, National Council for the Visual Arts
Finnish Institute in Japan フィンランドセンター
Youkobo Art Space 遊工房アーツスペース

鵜飼 美 紀

1968年 東京生まれ
1994年 東京芸術大学大学院美術研究科修士課程修了

主な展覧会
1995年 「新世代への視点'95-10 画廊からの発言」ギャラリー 21+ 葉／東京
1996年 「ART TODAY “ひながた”- これは現代美術ではない」セゾン現代美術館／長野
2000年 「鵜飼美紀展 restless・restful」静岡県立美術館／静岡
2002年 「彼女たちが創る理由」長野県信濃美術館／長野
2005年 「鵜飼美紀＋辻和美 ー光のかけらー」群馬県立館林美術館／群馬
2009年 「鎌倉巡空 Art」円覚寺／神奈川
2011年 「池内晶子×鵜飼美紀展」gallery21yo-j／東京
2015年 「Reflection: 返礼ー榎倉康二へ」スペース23℃、gallery21yo-j／東京
2018年 「鵜飼美紀展」遊工房アーツスペース／東京

Miki Ukai

1968 Born in Tokyo
1994 M.F. A in Painting, Tokyo University of the Arts

Selected Exhibitions
1995 「Focusing on a new generation'95-Statements from 10 Galleries」
Gallery 21+ Yo / Tokyo
1996 「ART TODAY "Model" - This is not a contemporary art」
SEZON Museum of Modern Art / Nagano
2000 「Miki Ukai exhibition restless・restful」
Shizuoka Prefectural Museum of Art / Sizuoka
2002 「The Reason Why She Creates」
Nagano Prefectural Shinano Art Museum/Nagano
2005 「Miki Ukai + Kazumi Tuji exhibition -Fragments of light-」
Gunma Museum of Art, Tatebayashi / Gunma
2009 「Kamakura Junku Art Project」Enkaku-ji Temple / Kanagawa
2011 「Akiko Ikeuchi × Miki Ukai exhibition」gallery21yo-j / Tokyo
2015 「Reflection:In Return to Koji Enokura」Gallery Space23℃、gallery21yo-j / Tokyo
2018 「Miki Ukai exhibition」Youkobo Art Space / Tokyo

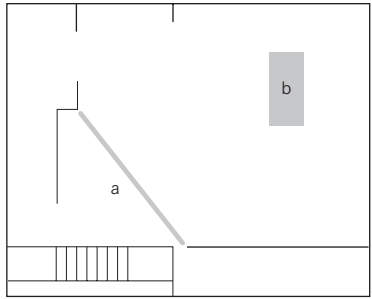

ものあい #2 The world in between #2
H410×W1450×D810mm / latex・photograph・acryl / 2018

ものあい #1 The world in between #1
H2640×W4367×D38mm/ latex・wood / 2018

a ものあい #1 The world in between # 1
b ものあい #2 The world in between # 2

ラテックスの皮膜で視界を遮る。
そばを通ると皮膜はふわりと微かに揺らぎ、
時とともに飴色はゆっくりと褐色へ変化してゆく。
揺らぎ変化する不安定さの一方でゴムの強い匂いを放ち存在を主張する。
皮膜によって遮られた視界の向こうにうっすらと透け見えるものは
柔らかな秋の光か、わたしではない誰かか。
皮膜は境界のようできて分断する何かではない。
分断ではなく共有する範囲について目を凝らす。

The latex membrane obstructs the view.
Walking past it makes the membrane slightly sway,
as the caramel glow changes into brown over time.
The swaying and change of color represent instability,
while the strong rubbery smell emitted advocates its presence.
What is behind that translucent membrane that we faintly see?
A soft autumn light, or someone who is not me.
The membrane seems like a boundry, but it does not divide.
I peer into that which is not divided, but shared.

