

Winter Garden: The Exploration of the Micropop Imagination in Contemporary Japanese Art

本書に掲載されている展示風景は、2009年5月23日～7月20日まで、原美術館で行なわれた展覧会です。主催：原美術館、国際交流基金
キュレーター：松井みどり
展示（会場）構成：原美術館（青野和子、坪内雅美）

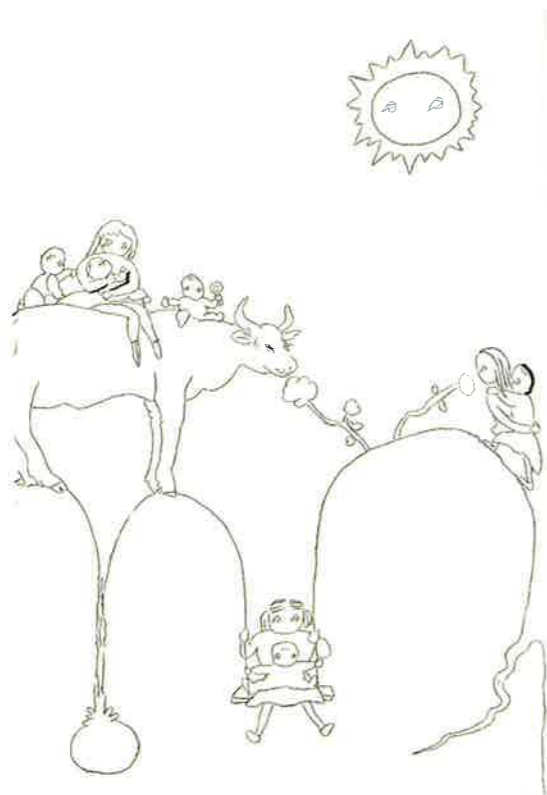
All installation views are from an exhibition that was held at the Hara Museum of Contemporary Art (Tokyo, Japan) from May 23 to July 20, 2009.
Organizers: Hara Museum of Contemporary Art and The Japan Foundation
Curator: Midori Matsui
Curatorial Staff: Kazuko Aono, Masami Tsubouchi (Hara Museum of Contemporary Art)

青木陵子は、ドローイングを専門とするアーティストだ。彼女のドローイングは、かけ離れた事物を、細部の類推関係によって結びつける。物の輪郭をなぞる一本のシンプルな線や、細く震える線の集合と分散をとおして、花や骨、川の流れや尾根の凹凸のような、正反対の物が出会い、入れ替わる。こうした換喩的な細部をとおしたイメージの喚起や変容は、連想の過程を思わせる。一方、異なる体験の雑多な断片がひとつの有機的なイメージに凝縮される様は、夢の構造と似ている。少女や動物が住まう庭園の牧歌的イメージは、青木の想像世界に繰り返し現れる。しかし、その表現は、省略的な輪郭線で描かれた小さな動物の姿を対置した02年の「動物ランド」以来、抽象化を強めてきた。07年以降の作では、日常の断片の画面全体への散らばりが、子供の悪戯の跡と同時に細胞分裂を連想させ、一本の線から、子供や動物の姿が立ち上がる様が、極小の世界創造を想起させる。「太陽」と題された09年のインスタレーションでは、木や、断片の画面全体への分散や、刺繍のモチーフや地図を思わせるイメージを組み込んだ14枚のドローイングが、色鮮やかな切り紙や布の断片とともに展示される。そこでは、解体と再構築の過程が、様々なレベルやサイズで展開される。数々のイメージが、装模様や、離れては集まる線の運動をとおして立ち上がり、崩れ落ちる。葉の茂りや薔薇の花の密集や、砂の上の堆積物にも見える小さな花や動物形の玩具の連鎖といった、異なるイメージが結びつく。それらのイメージのちらつき効果は、色紙の表面のキラキラした反射によって増幅される。それは、断片化にもかかわらず、分解と再生を繰り返す生成の過程に組み込まれた全ての生き物の有機的な繋がりを示すひとつのシステムだ。

- 1973年兵庫県生まれ。
1999年京都市立芸術大学美術学部卒業。京都市在住。
- 2005 ● [HAMMER PROJECTS Ryoko Aoki]
The Armand Hammer Museum of Art and Cultural Center at UCLA, ロサンゼルス
 - 2006 ● [Psychic Scope] Space*C, ソウル
 - 2007 ● [ドクメンタ 12] カッセル, ドイツ
● [夏への扉——マイクロポップの時代] 水戸芸術館現代美術ギャラリー、水戸
 - 2008 ● [ライフがフォームになるとき——未来への対話／ブラジル、日本] サンパウロ近代美術館、サンパウロ

Ryoko Aoki mainly works in drawing. Her drawings connect apparently far-fetched objects through the analogical resemblance of details. Emerging from simple lines that trace the outline of objects, or through the accumulation and dispersal of thin, trembling lines, dissimilar figures such as flowers, bones, rivers, and mountains come together and exchange places. This constant transmutation and evocation of images through metonymical details resembles the process of association, while the condensation of heterogeneous elements into one organic picture recapitulates the structure of dreams. Pastoral images of a garden, populated with girls and animals, repeatedly appear in Aoki's imaginary world. Its expression has become increasingly fragmented, especially since 2002, with the series of drawings entitled *Animal Land*, in which small figures of animals, drawn in simple outlines, are juxtaposed with each other within a flat pictorial space. In Aoki's recent works, small fragments of everyday objects are scattered all over the picture plane, simultaneously evoking the outcome of childlike mischief and the division of cells, while images of children and animals emerging out of a single continuous line suggests the creation of the world on a micro scale. Her 2009 installation of drawings, entitled *The sun*, consists of fourteen drawings containing the images of trees, varied patterns, embroidery motifs, and map-like structures, together with pieces of brightly colored paper and fabric. In this work, the process of disintegration and reconstitution is presented on different levels, with images simultaneously dissolving and taking shape, through fold-like patterns and dispersing and accumulating lines, connecting such disparate elements as tree leaves, a compound of rose petals, and a link of flowers and small animal-shaped toys that also recall patterns made by sediments on the sand. The flickering effects of such images find resonance in the glitter of the shiny surface of colored paper. It is a system that suggests, in spite of its fragmented outlook, the organic connection of all living things involved in the endless process of decomposition and reconstitution.

- Born in Hyogo, Japan in 1973. Graduated from Kyoto City University of Arts (M.A.) in 1999.
Lives in Kyoto.
- 2005 ● *HAMMER PROJECTS Ryoko Aoki*,
The Armand Hammer Museum of Art and Cultural Center at UCLA, Los Angeles
 - 2006 ● *Psychic Scope*, Space*C, Seoul
 - 2007 ● *documenta 12*, Kassel, Germany
● *The Door into Summer——The Age of Micropop*
Art Tower Mito, Contemporary Art Gallery, Mito
 - 2008 ● *When Lives Become Form: Dialogue with the Future*
The Museum of Modern Art of São Paulo, São Paulo

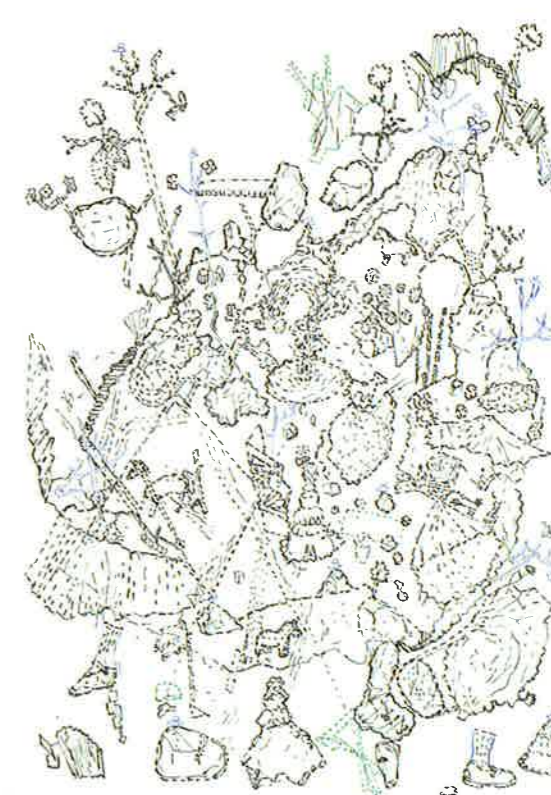
子おんぶ
Piggyback 2009
pen on paper, 14.7 × 10.0cm
©Ryoko Aoki

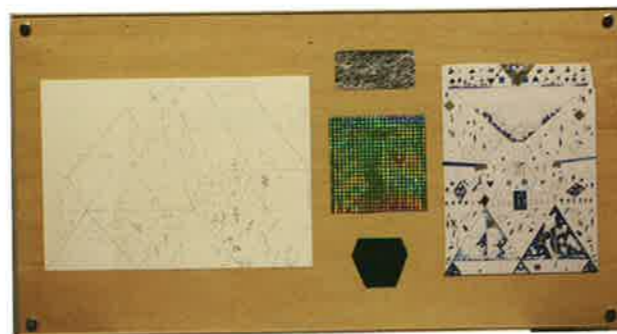
春雪
Spring Snow 2009
pen, watercolor on paper, 25.1 × 18.2cm
©Ryoko Aoki

木彫りの子供のプラン
the plan for carving wooden child 2009
pen on paper, 27.5 × 18.5cm
©Ryoko Aoki

ロック、お百度参りにはれ
Sun over the rock a hundred prayers 2007
pen on paper, 35.2 × 25.1cm
©Ryoko Aoki

フィクションハウス(部分)
fiction house (parts) 2009
pen, watercolor on paper, 42.0 × 94.6cm
©Ryoko Aoki

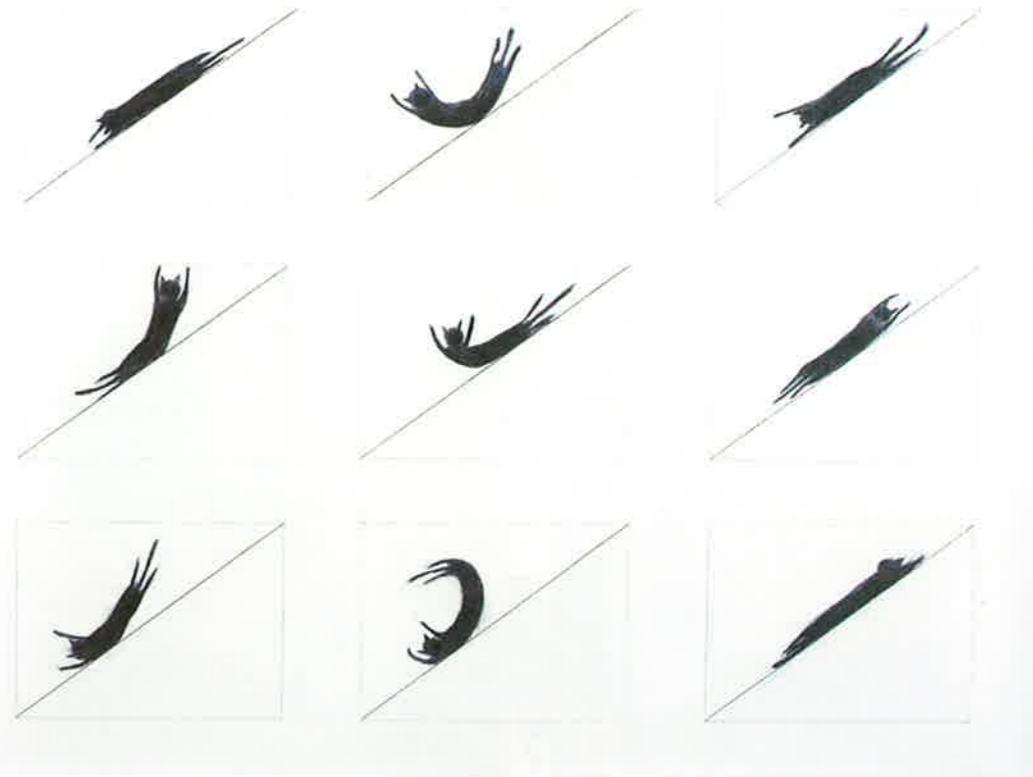
にょろ畑
worm farm 2009
pencil, watercolor on paper, 37.0 × 45.0cm
©Ryoko Aoki

1990年代後半に活動を始めた落合多武は、想像力の遊びを促す柔軟な場を作ってきた。彼の一枚のドローイングにおいても、絵画やドローイングやビデオやオブジェを組み合わせたインスタレーションにおいても、文字とイメージ、抽象と具象のような異なる要素が常に入れ替わる。落合のキャンパスの表面は、しばしば白く塗られ、落書きを誘うノートの白い頁のように、様々な知識や経験の断片を、自由に組み合わせることを可能にする。そうした異種混合の場では、明るい色の絵具のこすれが、鉛筆で薄く描かれた小さな人間の一部分であることが判明するように、有機的な筆跡は、同時に、具体的なイメージの一部を形成している。2007年に落合が、100枚以上のドローイングを組み合わせて構成したインスタレーション「永遠のスープと突然のひらめき」は、96年から07年までの10年間に描きためられた300枚以上の作品群をもとにしていたが、ここでは、断片的な細部や、線や筆跡の気ままな戯れから絶え間なくイメージが立ち上がる様が体現され、連想の過程が伝達された。落合は、世界の知覚を変えるつかみ所がないユーモラスな方法を探り続ける。07年のドローイング「drawing for cat slide」では、猫が斜面を滑り落ちる様を、斜めの直線の上の黒い曲線の遊びに見立て、そのヴァリエーションを、152センチと223センチという大きな紙に描かれた格子構造の九つの枠のなかで展開させている。そのような遊び心に満ちた表現は、落合の想像力の真髄を示す。それは、取るに足らない出来事を連想の遊びのきっかけとし、彼が世界を独自の方法で解釈していくときの資源に変える。落合は、観客が自らの感覚をとおして変化の過程を体感できる知覚の遊戯場を作り出すのだ。

- 1967年神奈川県生まれ。
1993年ニューヨーク大学芸術学科修士課程終了。ニューヨーク在住。
2005 ● 『25 Years of the Deutsche Bank Collection』
Deutsche Guggenheim, ベルリン
2006 ● 『occhiali & librelli』アレント・アンド・パートナー、
チューリッヒ
2007 ● 『ひっ掻き 血 または猫彫刻』
小山登美夫ギャラリー、東京
● 『夏への扉——マイクロポップの時代』水戸美術館現代美術
ギャラリー、水戸
2008 ● 『Tiam O'Shian IV』ティーム・ギャラリー、ニューヨーク

Since the beginning of his artistic career in the late 1990s, Tam Ochiai has created a flexible pictorial and installation space for the free play of imagination. In individual pieces of drawing, or installation that combines paintings, drawings, videos and objects, such heterogeneous elements as letters and images, figurative and abstract forms constantly interact and turn into one another. The surface of his canvases are frequently painted white, suggestive of a blank notebook page that invites a spontaneous act of doodling and induces the imaginative mixing of disparate fragments of knowledge and experience. In this heterogeneous space, paint traces become parts of figurative images, as bright smears of paint turn out to be parts of pencil-drawn human figures. Ochiai's 2007 installation of over 100 drawings entitled *Eternal Soup and Sudden Clarity* (1996-2007), based on a series totaling over 300 drawings done in 10 years, embodies the continuous emergence of images from fragmented details and random play of lines and brushstrokes, transmitting the process of association. Ochiai continuously explores elusive but humorous devices to change the spectators' perception. His drawing entitled *drawing for cat slide* (2007) presents the figure of a cat sliding down a slope as a play on a black curvilinear line on a straight diagonal line, repeated with variations inside nine boxes constituting a grid on a 152 by 223 cm piece of paper. His 2007 painting *marionette* shows a headless figure disappearing into meshes of vertical lines and black triangles, leaving obscure traces of humanity such as shoes, a pair of stockings, and a dress. He adopts a playful expression, which is emblematic of the imagination that makes a trivial phenomenon a source of free association and a resource of his unique interpretation of the world. His works provide a perceptual playground, which allows the spectator to reenact the imaginative transformation of banal objects, through the use of their own senses.

- Born in Kanagawa, Japan in 1967. Graduated from New York University, New York (M.A.) in 1993.
Lives and Works in New York
2005 ● *25 Years Deutsche Bank Collection*,
Deutsche Guggenheim, Berlin
2006 ● *occhiali & librelli*, Arndt & Partner
Zurich, Switzerland
2007 ● *scratching, blood or cat carving*,
Tomio Koyama Gallery, Tokyo
● *The Door into Summer——the Age of Micropop*
Art Tower Mito, Contemporary Art Gallery, Mito
2008 ● *Tiam O'Shian IV*, Team Gallery, New York

drawing for cat slide 2007
color pencil, pencil on paper, 152.0 × 223.7cm
© Tam Ochiai
Courtesy: Tomio Koyama Gallery

mationnette 2007
acrylic, color pencil on canvas, 203.5 × 136.0cm
©Tam Ochiai
Courtesy: Tomio Koyama Gallery

a gentleman in the forest 2007
acrylic, color pencil on canvas, 46.0 × 38.0cm
©Tam Ochiai
Courtesy: Tomio Koyama Gallery

castel beraneer 2007
acrylic, color pencil on canvas, 39.7 × 30.0cm
©Tam Ochiai
Courtesy: Tomio Koyama Gallery

八木 良太

八木良太は、レコードやビデオのような「誰が使っても同じ結果が得られる」と思われている凡庸な物や装置を、その慣用的な用途から引き離す、風変わりな方法で使う。そうすることで、八木は、日常の現象のうちに存在しながら気がつかれず、合理的な解釈からずれる音や視覚現象を解き放つ。彼は、観客が、識別可能な形の解体を、その伝達手段の歪曲を通して体験できるような場を作る。その過程は、回転するレコードをろくろとして使い、その中心で粘土をこねる2006年のパフォーマンスビデオ「Portamento」のような遊戯的なパフォーマンスによって促進される。彼の代表作である05~08年の「Vinyl」は、指示されたパフォーマーが氷のレコードをプレーヤーでかける作品だ。氷のレコードは、レコードの溝を複製するシリコン製の型に水を入れて凍らせることで作られる。溝が、演奏による摩擦や温度の上昇によって溶け始めると、曲は、しだいにただの音の反復へと解体していく。メロディーが暗示していた文化的な文脈から解放された音は、聴衆の感覚に直接訴えかけ、あるいは彼等の個人的な記憶を揺さぶる。こうして音が、崩れていく曲のかすかなこだまを拾いながら、その無名性と身体的な衝撃力を取り戻していく過程をたどる作業は、観客に、普段とは違う時間の持続を体験させる。天候、温度、聴衆の行動が作り出す場の特殊性に反応して常に変わる演奏の長さや様態は、毎回の「聴く」体験に、一度限りの独自の性質を与える。八木の「Vinyl」は、ジョン・ケージに触発されたミュージック・コンクレートの精神と方法を継承しているが、同時に、消えていく現象の重要性に心を開き、そこから生のはかなさやその終わりなき循環に思いをはせる日本の感性をも保存している。

- 1980年愛媛県生まれ。
2003年京都造形芸術大学空間演出デザイン学科卒業。京都府在住。
- 2007 ● 『Exhibition as media』
神戸アートビレッジセンター、兵庫
 - 『クリテリウム70：八木良太』
水戸芸術館現代美術ギャラリー、水戸
 - 2008 ● 『回路』無人島プロダクション、東京
 - 『オープンスペース2008：エマージェンシーズ！008 八木良太「回転」』
NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]、東京
 - 2009 ● 『Re：Membering - Next of Japan』
Alternative Space LOOP、韓国

Lyota Yagi

Lyota Yagi uses familiar technological items and devices as records and videos, mediums considered to be the kind that "anyone can use to obtain the same result." He uses these mediums in an idiosyncratic way that detaches the objects from their conventional usage. By doing so, Yagi releases sounds that exist in everyday phenomena, but which normally evade notice and rational interpretation. He creates situations in which the audience experiences the breakdown of a recognizable form of expression by distorting the vehicle of that expression, enhancing it with a playful performance, such as the act of kneading a piece of clay on a rotating record disk, which was demonstrated in the 2006 video, *Portamento*.

In his representative work, *Vinyl* (2005-8), an instructed performer plays a disk of ice on a record player. The disk is created by freezing water in a silicon mold that reproduces the grooves of an audio record on the ice. As the disk is played, heat generated by friction causes the grooves to melt and the melody to gradually disintegrate into the repetition of mere sounds. Liberated from the cultural associations conveyed by the melody, the sounds directly appeal to the listeners' senses, or evoke their personal memories. In tracing the process in which the sounds resume their anonymity and physical impact, as faint echoes of a disintegrating musical piece are persistently reiterated, the audience is led to experience time differently. The varying length and nature of the performance brought about by the specific conditions of weather, temperature, and the audience imbue the listening experience with a singular character. While inheriting the spirit and method of concrete music inspired by John Cage, Yagi's *Vinyl* also retains a uniquely Japanese sensitivity to the significance of the vanishing phenomenon. It elicits a meditation on the ephemerality of life and its endless cycles, which are symbolically reenacted with the repeated disappearance of the ice disk and its reappearance each day during the performance.

- Born in Ehime, Japan in 1980. Graduated from Kyoto University of Art and Design. Lives in Kyoto.
- 2007 ● *Exhibition as media*,
Kobe Art Village Center, Hyogo
 - *criterion70: Lyota Yagi*,
Art Tower Mito, Contemporary Art Gallery, Mito
 - 2008 ● *Circuit*, Mujin-to Production, Tokyo
 - *OPEN SPACE 2008: emergencies!*
008: Lyota Yagi [Kai-Ten],
NTT InterCommunication Center [ICC], Tokyo
 - 2009 ● *Re: Membering - Next of Japan*,
Alternative Space LOOP, Soul

Vinyl 2005~8
silicone, purified water, record player, freezer
©Lyota Yagi
Courtesy: Mujin-to Production, Tokyo

田中 功起

Koki Tanaka

田中功起は、ビデオを中心に制作する作家だ。彼は、しばしば、彼自身の行為によって引き起こされた日常の事物や現象の繊細な変容を記録する。そこでは、引き伸ばされたメジャーが回転し、円を描きながらもその位置に戻る姿や、階段を落下するスニーカーの音のような、動く事物の変化する形や生じる音に焦点があてられる。単純な出来事やその効果を克明に描くことで、田中は、事物を通常の機能から引き離し、「ただの物」としての独自の存在を主張する。同時に、彼のビデオは、自然現象や凡庸な日用品に潜む、幾何学形の美しさを指し示す。田中のビデオが示すのは、事物と人の精神の相互作用だ。無名の存在としての事物の観察が、人の知覚を常識を超えたところに導く一方で、ばらばらな現象は、そこから美的価値や哲学的考察を引き出す人の想像力によって、意味を与えられる。田中の2005年のビデオ「Cause Is Effect」(原因が結果)は、日常の事物のうちに見出された幾何学形や、自然現象のなかのちらつき効果によって暗示される類推関係によって、連想が誘発される過程を描き出す。このビデオ作品は、事物の軌跡や照応関係をとおして精神の活動を描くことで、人が「ただの物」の世界と身体的に触れ合った結果自然に呼び覚まされる、人の知覚の潜在的可能性を見出すことへの田中の関心を伝える。02年の「Light My Fire」では、凡庸な出来事の象徴性を露にする田中のビデオの能力が示される。今にも消えそうでありながら決して消えない小さな火をともしながら伸びていく導火線の姿を追うこの作品は、壊れやすく目立たない存在のしぶとさを暗示している。それは、まるで、不利な状況のなかで生き延びるつつましく忍耐強い想像力の持続性を表しているかのようだ。

Koki Tanaka works mainly in video, in which he documents transformations of banal everyday objects, motivated by his playful interactions with them. His videos feature images and sounds made by objects in motion, such as the rotary action of a tape measure snapping back to the normal position after being pulled out by a human hand, or sneakers tumbling down a staircase. Tanaka's focus on pure occurrences and their effects dissociate objects from their usual functions, reasserting their unique existence as "mere things." At the same time, his videos reveal the beauty of geometrical forms hidden within natural phenomena or banal commodities. What is revealed by Tanaka's videos is the basic interdependence between objects and the human mind. The observation of objects as pure anonymous bodies interacting with other bodies enables human perception to go beyond the limits of conventional thinking, causing random phenomena to be imbued with aesthetic values and philosophical speculations. Tanaka's 2005 video *Cause Is Effect* records the process in which a chain of association is evoked by the analogical connection indicated by geometrical forms found in everyday objects, as well as by the flickering effects in natural phenomena. Presenting the act of mind through the trajectories of objects and their formal correspondences, the video indicates Tanaka's interest in uncovering the latent potential of human perception, which can be spontaneously released by the physical and psychological impact of one's encounter with "mere things." The video *Light My Fire* (2002) is a testament to the ability of Tanaka's video to reveal the symbolic potential of a banal event. A fuse burns in a tentative fashion, sputtering as if it might go out at any moment, and yet continues to burn. By recording such a simple event, he evokes the endurance of the fragile and the obscure, as if to signify the continuity of a modest but tenacious imagination that sustains itself under unfavorable conditions.

- Born in Tochigi, Japan in 1975. Graduated from Tokyo University of the Arts in 2005(M.A.). Lives in L.A.
- 2004 ● *Roppongi Crossing: New Visions in Contemporary Japanese Art 2004*, Mori Art Museum, Tokyo
 - 2006 ● *2006 Taipei Biennial: Dirty Yoga*, Taipei Fine Arts Museum, Taiwan
 - 2007 ● *Out of the Ordinary: New Video from Japan*, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles,
 - 2008 ● *The 7th Gwangju Biennale, Annual Report : A Year in Exhibitions*, Gwangju, Korea
 - 2009 ● *Simple Gesture and Temporary Sculpture*, AOYAMA | MEGURO, Tokyo

- 1975年栃木県生まれ。
- 2005年東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了。L.A.在住。
- 2004 ● 『六本木クロッシング：日本美術の新しい展望2004』 森美術館、東京
- 2006 ● 『台北ビエンナーレ2006、ダーティ・ヨガ』 台北市立美術館、台湾
- 2007 ● 『Out of the Ordinary: New Video from Japan』 ロサンゼルス現代美術館、ロサンゼルス
- 2008 ● 『第7回光州ビエンナーレ Annual Report : A Year in Exhibitions』 光州、韓国
- 2009 ● 『シンプルなジェスチャーに場当たりなスカルプチャー』、青山 | 目黒、東京

Cause is Effect 2005
DVD (1min.29sec.)
©Koki Tanaka
Courtesy: AOYAMA|MEGURO

Turning the Lights on 2007
 DVD (5min.7sec.)
 ©Koki Tanaka
 Courtesy: AOYAMA|MEGURO

Light My Fire 2002
 DVD (3min.3sec.)
 ©Koki Tanaka
 Courtesy: AOYAMA|MEGURO

Cause is Effect 2005
 DVD (1min.29sec.)
 ©Koki Tanaka
 Courtesy: AOYAMA|MEGURO

杉戸洋は、1990年代後半に台頭した日本の画家を代表者だ。彼は具象絵画を描くことで、フォーマルな構成をとおして、観客の感覚を刺激し、ドローイングのような柔軟さを表現しようと試みる。その活動の初期から、杉戸は、風景の中に幾何学的な形態を組み込んできた。三角や、台形や、楕円といった形が、塔、山、橋、池へと変化し、大きさやバランスを変えながら、彼の画に繰り返し現れる。そのような具象的なイメージと幾何学的な形態は、様々な事物が、一定のフォーマルな構成をとおして互いに変容しあう、伸縮自在な世界の印象を強化した。細部から細部へと目の動きを誘う鮮やかなパステルカラーの線や点も、何かのイメージの一部であることが、可変的世界の印象を強めた。彼は、カーテンが両側に引かれた窓を通して、その内側とも外側ともとれる空間が見えるという、基本構図も考案した。その窓の中は、森への道、海への道、宇宙の広がりといった、様々な場面へと変容した。杉戸による質感の巧みなコントロールによって、触感、明るさ、冷暖の感覚といった、身体的効果が生み出され、彼の絵画の影響力を、枠の外部へと広げた。『ウィンター・ガーデン』展に展示される3枚の絵画は、杉戸のフォーマルな構造の持続と、そのテクニクの柔軟性を表している。「おほしさま」(1992)と「to the mountain」(2007)は、共に、窓を持つ家のような構造を含んでいるが、塗り方とその効果が大きく異なる。前者はマットな塗りでノスタルジックな雰囲気を持ち、後者は、水の流れるように柔らかな塗りで、薄明のようにほのかい空気感を醸し出す。「to the emerald sea」(2007)では、鮮やかなパステルカラーの線や色面の躍動感が、カーテンのついた窓というモチーフを飲みこんでいる。

- 1970年愛知県生まれ。
 1992年愛知県立芸術大学日本画科卒業。名古屋市在住。
 2006 ●「April Song」ヴァンジ彫刻庭園美術館、静岡
 ●「Focus」フォートワース近代美術館、テキサス
 2007 ●「夏への扉——マイクロロボットの時代」水戸芸術館現代美術ギャラリー、水戸
 2008 ●「第7回光州ビエンナーレ」Biennale Hall, Gwangju Museum of Art, 光州、韓国
 2009 ●マーク・フォックス、ロサンゼルス

Hiroshi Sugito is representative of the Japanese painters who emerged in the late 1990s. Working with figurative forms, he attempts to stimulate spectators' senses, and communicate the open-endedness of drawing through the formal arrangement of his painting. Since early in his career, he has integrated geometrical patterns into his landscapes. Triangles, trapezoids, and ovals are transformed into such figures as a tower, a mountain, a bridge, or a pond that recur in his paintings with changed size and proportion. This correspondence between figurative images and geometrical patterns conveys the impression of an elastic world, in which things easily evolve into each other through the consistency of a basic structure. Brightly colored dots and lines that connect details to other details also turn out to be parts of images, reinforcing the impression of a world in perpetual formation. Sugito has also adopted a compositional format that recurs in many of his paintings: a rectangular window with curtains drawn on both sides, showing the space inside, which can be interpreted as either the interior of a room or the space outside. This structure has been transformed into heterogeneous images, such as a path to the woods, a road to the sea, or the expanse of the universe. Sugito's skilful control of texture allows him to evoke such physical effects as tactility, luminosity, and a sense of warmth and coolness, conveying the impact of his paintings beyond the picture frame. The three paintings included in *Winter Garden* embody the continuity of his formal structure and the flexibility of his technique. *Starry nights* (1992) and *to the mountain* (2007) present similar house-like structures with windows, while showing a marked difference in the application of paint and its effect, one being matte and nostalgic, the other fluid and ephemeral. The predominance of formal play is also emphasized in *to the emerald sea* (2006), in which the free extension of bright pastel-colored lines and color-fields nearly drowns out the motif of a window with curtains.

- Born in Aichi, Japan in 1970. Graduated from Aichi Prefectural University of Arts. Lives in Nagoya.
 2006 ● *April Song*, The Sculpture Garden Museum Vangi Museo, Shizuoka
 ● *Focus*, Modern Art Museum of Fort Worth, Texas
 2007 ● *The Door into Summer——the Age of Micropop* Art Tower Mito, Contemporary Art Gallery, Mito
 2008 ● *The 7th Gwangju Biennale*, Biennale Hall, Gwangju Museum of Art, Gwangju, Korea
 2009 ● Marc Foxx, Los Angeles

おほしさま
starry night 1992
 acrylic, pigment, paper on panel, 182.0 × 242.0cm
 ©Hiroshi Sugito
 Courtesy: Tomio Koyama Gallery

to the mountain 2007
acrylic, pigment on canvas, 140.0 × 200.0cm
©Hiroshi Sugito
Courtesy: Tomio Koyama Gallery

to the emerald sea 2007
oil on canvas, 45.6 × 53.0cm
©Hiroshi Sugito
Courtesy: Tomio Koyama Gallery

泉 太郎

泉太郎は、日常の事物や、場所の特殊な状況を利用してパフォーマンスを行い、その結果をビデオに記録する。彼はまた、廊下や階段のような何かのざまにある場所を使ってビデオ・インスタレーションを作る。彼のパフォーマンスは、見るからに笑いを誘い、取るに足らず、不条理でさえありながら、そのユーモラスな歪曲とおして、人の身体の物質的存在感を伝える瞬発的な行為を触発し、合理的な解釈では測りきれない精神の目立たない活動を明らかにする。泉は、しばしば、凡庸な事物を遊戯的に使うことで、それらを機能的な用途から解放し、その意味を変える。2005年のビデオ「キュロス洞」では、泉が、テレビの表面に落書きする過程が捉えられている。彼は、画面の上の人物の輪郭をなぞったり何かを書き加えたりし、画面が変わる毎にドローイングを消して、新たに描き始めた。その動きは、前のドローイングの痕跡が画面を満たし、作業が困難になるにつれ、焦燥感を強めた。一方で、消された線の痕跡の重なりや、ドローイングによって分割されたテレビのイメージが作り出す色面は、抽象画のように見えた。泉はこうして、テレビという凡庸な物を使い、自らに課したシンプルで「くだらない」仕事をやりとげることで、「アクション・ペインティング」を引き出した。06年のビデオ「Llama」では、泉は、子供の図鑑から引用したイメージに呼応して、動物や鳥の鳴き真似をした。それは、子供のような「物真似」とおした、自らの非合理的な部分の解放だった。悪戯のような行為から引き出されるアクション・ペインティングは、09年のビデオ「白熊」にも見られる。そこでは、石を水に投げ入れて起こした水飛沫によって、水性ボールペンのドローイングが溶けて墨画の筆跡にも似た痕跡を残していく。

Taro Izumi

Taro Izumi makes his performance by using everyday objects and the specific conditions of a place, and documents his performance on video. He also sets up a video installation using an interstitial space, such as corridors and staircases. Seemingly comic, trivial, and absurd, his performances nevertheless release, through humorous distortion, spontaneous actions that convey the material presence of the human body, or which reveal the obscure activities of the human mind incommensurable to rational interpretation. In the process of his actions, Izumi frequently transforms the meaning of banal objects by "using" them playfully, displacing them from their functional usage. His 2005 video *Curos Cave* (2005) documents a performance in which he doodles on a TV screen, tracing the outlines of human figures that appear, adding more details, and then erasing the drawing as the scene changes, in order to start a new drawing. Izumi's action becomes more frenzied as the smeared traces of previous drawings fill the screen, making the task more difficult to execute. The screen, with its residue of erased lines and color fields created by the breakup of the TV images of Izumi's drawings, comes to resemble a work of abstract art. By carrying out the simple and absurd task he imposes upon himself, Izumi derives a kind of "action painting" from the banal object that is the TV set. In another 2006 video entitled *Llama*, Izumi plays back cries of animals and birds in response to pictures appropriated from a children's encyclopedia, giving expression to an irrational part within himself through the childlike act of mimicking. Another example of action painting induced by acts of mischief is the 2009 video *White Bear*, in which a stone is thrown into water, causing water to splash over a watercolor drawing. The outlines of the picture start to run, leaving behind traces that resemble the brushstrokes of an ink painting.

Born in Nara, Japan in 1976. MFA in Painting, Tama Art University in 2002. Lives in Tokyo.

- 2007 ◆ *Out of the Ordinary: New Video from Japan*, The Getty Center, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles
- 2008 ◆ *Between Art and Life*, Centre D'Art Contemporain Genève, Genève
- ◆ *Magician's Bread, Solar Eclipse*, hiromiyoshii, Tokyo
- ◆ *Chimney Sweeper*, Art 39 Basel, Statement, Basel
- 2009 ◆ *My attempt to build a mountain ended up with a hole wide open*, NADiff a/p/a/t/t, Tokyo

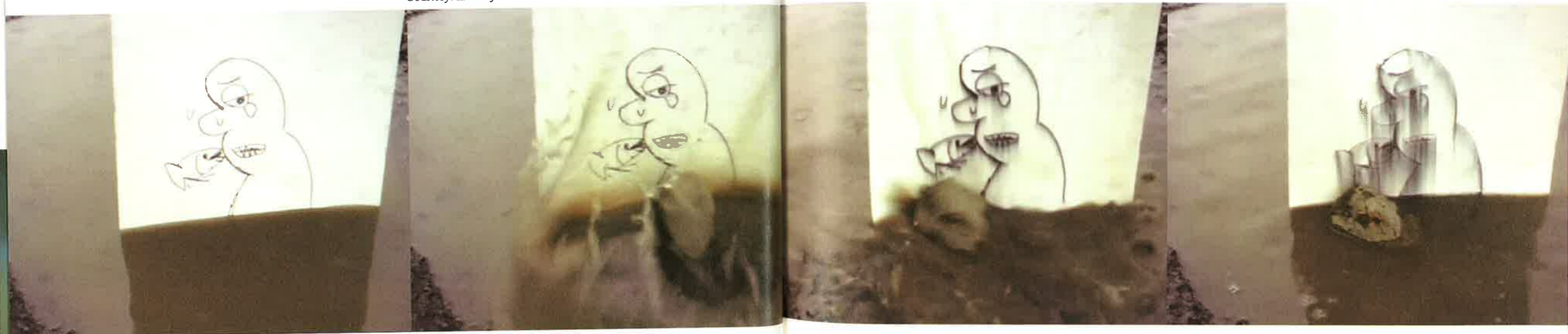

- 1976年奈良県生まれ。
- 2002年多摩美術大学院美術研究科修士課程修了。東京在住。
- 2007 ◆ 『Out of Ordinary: New Video from Japan』 ロサンゼルス現代美術館、ロサンゼルス
- 2008 ◆ 『Between Art and Life』 ジュネーブ現代美術センター、ジュネーブ
- ◆ 『マジシャンのパン・日食』 ヒロミヨシイ、東京
- ◆ 『煙突掃除夫』 アートバーゼル、ステイトメント、バーゼル
- 2009 ◆ 『山ができずに穴ができた』 ナディッフアパート、東京

キュロス洞
Curos Cave 2005
DVD (8min.37sec.)
Courtesy: hiromiyoshii

ラマ
Llama 2006
 DVD (2min.20sec.)
 Courtesy: hiromiyoshii

白熊
White Bear 2009
 DVD (1min.58sec.)
 Courtesy: hiromiyoshii

國方真秀未の絵画は、思春期の精神のダークサイドを同人誌マンガの様式の影響を受けた絵によって描き出す。そこでは、精神的双子としての、思春期の兄と妹の物語が繰り返され語られる。運動会や緑日のようなノスタルジックな状況を背景にしなが、國方の絵画は、ほとんど間違いなく、殺人、手足の切断、怪物への変身といった残酷な場面を描く。そこでは、少年は犠牲者であり、少女は目撃者で、ときには無邪気な加害者になる。そうした絵画は、思春期の少女の自らのなかの獣性への恐怖や、苦しい犠牲や暴力的な死や非人間化をとおして生まれ変わり、彼女の精神的な分身と再会することへの憧れを反映している。2005年のデビュー以来、國方は、彼女の内的神話を伝えるための独自の視覚的な語り方を「コオリユクオト」という連作をとおして磨いてきた。現在、第6話の「風船の巻」まで描かれているこのシリーズでは、絵画平面は、マンガのページのように、物語を語るためのいくつかのコマに分割される。そこでは、異なる時間や体験の次元に属する言葉やイメージが対置され、思春期の地獄絵図の強烈なパノラマへと融合される。07年の絵画「無用の洞窟」では、理性の境界を侵犯することへの思春期の恐れと夢想が鮮やかに描き出される。そこでは、水晶の岩山の上で、道路工事を警告する三角の立体に囲まれて、地面に眠る少女の姿が描かれる。地表に描かれた「引き返せ」という言葉や、道の終わりで待つ兄の小さな姿が、理性の声を表す一方で、洞窟の外の水中に漂う触手を持った生き物や、溶けるビザのイメージが、欲望に屈することのリスクを暗示する。フォークで自らの腿を刺す少女の右手が、正気を保とうとする努力を伝える。國方の絵画は、思春期の心の葛藤を映す現代の精神的寓話を示している。

Mahomi Kunikata's painting captures the dark side of the adolescent psyche with an expressive style influenced by erotic underground cartoons. She continually addresses the story of an adolescent brother and sister as spiritual twins. Frequently set in such nostalgic situations as an athletic meet or a night fair, Kunikata's paintings unfailingly depict cruel scenes of murder, dismemberment, and monstrous transformations, in which the boy becomes a victim and the girl a witness, and at times, an innocent victimizer. Such pictures simultaneously reflect the adolescent girl's terror of bestiality lurking within herself and her longing for a rebirth and reunion with her spiritual double through a painful sacrificial act, a violent death, or dehumanization. Since her debut in 2005, Kunikata has presented her internal myths in a unique visual narrative cultivated in the series of paintings entitled *Sound of Body and Mind Freezing*. This series uses a picture plane divided up into boxes like a comic book page to convey a narrative sequence. In these boxes, words and images from different moments and levels of experience are juxtaposed with each other and integrated into an intense panorama of adolescent inferno. Her 2007 painting *The Useless Cave* is a powerful embodiment of the adolescent fear of and fascination with transgressions of rational boundaries. A girl sleeps on the ground surrounded by a bed of crystals and triangular construction site markers; a message on the ground commands her to turn back, and a tiny figure, who is her brother, waits at the end of the road, embodying the call of reason. A tentacled creature and other ominous figures hover in the water outside the cave, and together with disintegrating slices of pizza whiz, indicate the risk of yielding to one's desires. With a fork in her right hand, she stabs her own knee, an act signifying her effort to maintain her sobriety. Kunikata's painting is a contemporary moral allegory of the contradictions of the adolescent mind.

- 1979年神奈川県生まれ。
日本デザイン専門学校グラフィックデザイン科
イラストレーション専攻卒業。横浜市在住。
- 2005 ● NADAアートフェア、
Kaikai Kikiブース、マイアミ
 - 2006 ● 「いない友達の進行」、
リフレックス・ギャラリー、アムステルダム
 - 2007 ● 「アート・アムステルダム」
Amsterdam RAI、アムステルダム
● テイルトン・ギャラリー、ニューヨーク
 - 2008 ● リフレックス・ギャラリー、アムステルダム

- Born in Kanagawa, Japan in 1979. Graduated with a degree in illustration from the Graphic Design School of Nippon Design College. Lives in Yokohama.
- 2005 ● Kaikai Kiki Booth, NADA Art Fair, Miami
 - 2006 ● *March of the Absent Friends*,
Reflex Gallery, Amsterdam
 - 2007 ● *Art Amsterdam*, Amsterdam RAI, Amsterdam
● Tilton Gallery, New York
 - 2008 ● Reflex Gallery, Amsterdam

敗残兵だってひな祭り
Girls' Festival for Defeated Soldiers 2007
acrylic on canvas, 116.7×91.0cm×2.5cm
©2007 Mahomi Kunikata/Kaikai Kiki Co., Ltd.
All Rights Reserved.

無用の洞窟
The Useless Cave 2007
 acrylic on canvas, 90.7 × 116.5 × 2.5cm
 ©2007 Mahomi Kunikata/Kaikai Kiki Co., Ltd.
 All Rights Reserved.

コオリユクオト〜風船の巻〜
Sound of Body and Mind Freezing: The Story of the Balloons 2007
 acrylic on canvas, 162.0 × 136.0 × 3.0cm
 ©2007 Mahomi Kunikata/Kaikai Kiki Co., Ltd.
 All Rights Reserved.

タカノ綾は、ドローイングと絵画で、大人と子供、男と女の間を揺れ動く思春期の曖昧な精神の姿を描き出す。彼女の絵は、長い手足と平たい胸を持ち、双子のようによく似た少年や少女を、しばしば、主人公として描く。彼等は、遺伝子的変形を経た動植物の棲む未来の地球に現われ、海底と外宇宙を同時に感じさせる境界のない空間を浮遊する。タカノの絵は、60-70年代に登場した実験的な「ニューウェーブ」と呼ばれるサイエンス・フィクション——彼女が十代の時に読み耽った——の影響を受け、それらが提出した、人間による空間的拡張や時間の支配や、主体やジェンダーの曖昧さや、非情な宇宙の中での自らの居場所の探究といった主題を受け継いでいる。日本の少女マンガの様式とよく似た絵柄で描きながら、タカノは、70年代の先鋭的な少女マンガが行ったフェミニズムを予告する実験を再構築しているようだ。そこでは、精神的な両性具有性、男(女)装、クローン化といったテーマの創造的表現をとおして、日本の女性の精神的自立の探究の寓話が描かれていた。柔軟な主体性のイメージを描くと同時に、タカノは、女性の変身についての内的神話に形を与える。ことに、「2006年バスの旅」(2005)や「東京タワー」(2003)に代表される00年代の絵画では、都会の平凡な少女が、汚濁のただなかで奇蹟的なお告げに遭遇し、聖別される物語が、濁った物質主義的な時代における精神的救済の寓話として描かれる。若い女性がその柔軟な主体性によって自由と生の力を得る姿を描くタカノのユートピア的ヴィジョンは、『ウィンター・ガーデン』展に出品された3点のドローイングにも反映されている。そこでは、思春期の少女は、女性戦士、水の精、海底で花畑を育てる現代のヴィーナスとして表されている。

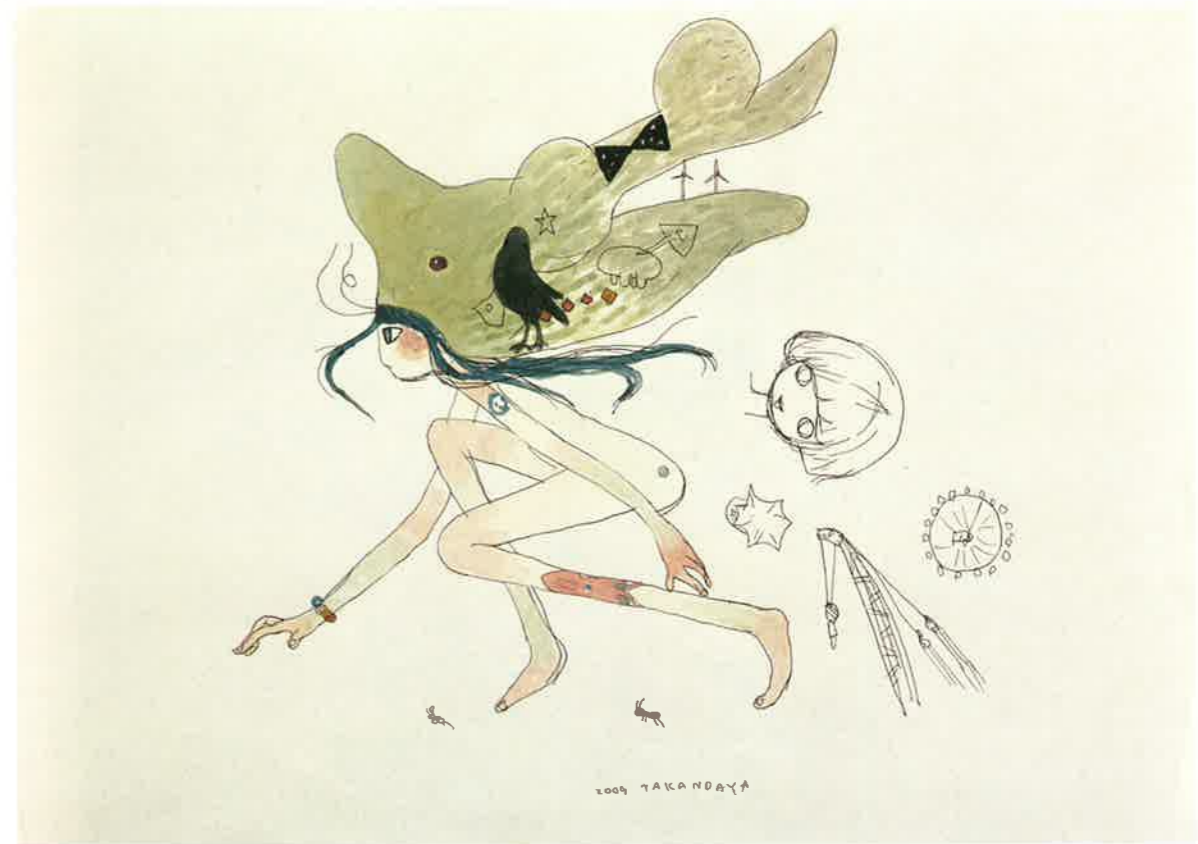
1976年埼玉県生まれ。多摩美術大学卒業。横浜市在住。

- 2006 ● 『都会犬』
渋谷バルコ、東京/名古屋バルコ、愛知
- 『Aya Takano』リヨン現代美術館、リヨン
- 2007 ● 『野犬、鷹、フクロウ、猫、東京ドーム、
44個半分のゴミの埋め立て地、成層圏』
エマニュエル・ペロタン・ギャラリー、マイアミ
- 2008 ● エマニュエル・ペロタン・ギャラリー、パリ
- 2009 ● スカルステッド・ギャラリー、ニューヨーク

In her drawing and painting, Aya Takano depicts the ambiguous psychic state of the adolescent, oscillating between adulthood and childhood, femininity and masculinity. Her pictures frequently feature asexual boys and girls endowed with long thin limbs and flat chests, with twin-like resemblance to each other. They inhabit a future earth with genetically transformed animals and plants, or float within a boundless realm that simultaneously recalls the bottom of the ocean and outer space. Takano's pictures reflect the influences of new wave science fiction—the experimental science fiction genre that emerged during the 1960s and the 1970s, which the artist enthusiastically read as an adolescent. From this literature, Takano inherited such themes as mankind's expansion into space, mastery over time, the uncertainty of human identity and gender, and the search for one's place in the indifferent universe. Adopting a drawing style reminiscent of Japanese girls' comics, Takano resurrects the proto-feminist projects of the 1970s' cutting-edge girls' comics, in which the themes of spiritual androgyny, cross-dressing and cloning were creatively pursued to give allegorical representation to Japanese adolescent girl's search for spiritual independence. In addition to providing the image of flexible identity, Takano also projects the inner myth of feminine transformation, especially in her paintings during the 2000s, represented by such works as *The Bus Trip 2006* (2005) and *Tokyo Tower* (2003). In these paintings, an ordinary girl's encounter with a miraculous omen in the midst of urban squalor and her subsequent transformation into the chosen one are presented as an allegory for spiritual salvation in a dry and materialistic age. Takano's utopian vision persistently depicts a young woman's attainment of freedom and the power to live through the flexibility of her existence. This vision is reflected in the three pieces of drawing included in the *Winter Garden* exhibition, in which an adolescent girl is envisioned respectively as a female warrior, a water spirit, and a modern Venus growing her flower garden under the sea.

Born in Saitama, Japan in 1976. Graduated from Tama Art University. Lives in Yokohama.

- 2006 ● *City Dog*, Parco Gallery, Tokyo / Parco Gallery, Aichi
- *Aya Takano*, Musee d'Art Contemporain, Lyon
- 2007 ● *Wild dogs, hawks, owls, cats, a landfill the size of 44 and a half Tokyo Domes, the statosphere*, Galerie Emmanuel Perrotin, Miami
- 2008 ● Galerie Emmanuel Perrotin, Paris
- 2009 ● Skarstedt Gallery, New York

ツノゼミ姫の出陣と夢
Princess Treehopper's Call To Arms And Dreams 2009
pen and watercolor on paper, 21.0×29.8cm
©2009 Aya Takano/Kaikai Kiki Co., Ltd.
All Rights Reserved.