

櫻井類《Moist Meteor》

Contents:

- 1 コンセプト
- 3 櫻井類
- 11 高田マル
- 19 大上巧真
- 27 アーティスト・インタビュー
- 33 プロフィール
- 35 フライヤー・配布資料

常行三昧 --- 企画の経緯

尼崎市の A-LAB(えーらぼ)は、自主企画のグループ展を軸に、若手アーティストの創作や発表を支援する 取り組みを 2015 年秋から行ってきました。私自身が A-LAB の企画に関わるようになったのは 2023 年夏の ことですが、その時に重要な課題とされていたのが、ちょうどその一年先に実施するグループ展の企画でした。 尼崎市が若手アーティストを支援する取り組みは、 A-LAB だけではありません。 地元出身の現代美術家・白 髪一雄の名を冠した「白髪一雄現代美術賞」を 2021 年から設けており、第一回受賞者・林葵衣さんの受賞 記念個展「有り体を積む」が、2023 年春に A-LAB で開催されました。

そして 2024 年夏には、白髪一雄記念室が設置されている尼崎市総合文化センターで、生誕100 年を記念する 回顧展「白髪一雄 行為にこそ総てをかけて」が予定されていました。同時期に多数の関連イベントが企画される中、総合文化センターから徒歩 5 分のところにある A-LAB でも、白髪一雄の「描く行為とはどういうことか」という問いかけに呼応するような若手アーティストの挑戦を見せてほしい、という要望があったのです。これはかなりの難題でした。今では世界美術史にその足跡を刻む白髪一雄という巨匠と、A-LAB がふだん対象としている 20 代から 40 代の若手の仕事をポジティブに関連付けるには、両者の間にはあまりにも大きな隔たりがあります。もちろん、白髪にも若手と呼ばれた時代はありましたし、今の若手の中にも将来、美術史に名を残す人がいる可能性は十分にあります。しかし現時点で何らかの関連性を見出そうと思うと、端的に言って、企画倒れするリスクが非常に大きいのです。

まず、安易に考えられる案としては、アクション・ペインティングと呼ぶことのできる絵画作品をとにかくたくさん集めることです。これは白髪に続く(かもしれない)現代のアクション・ペインターたち、というわかりやすい構図を作り出すことができますが、徒歩 5 分の距離で白髪の大回顧展を見た人が、わざわざ足を延ばして納得するクオリティの展示にできるでしょうか。集めれば集めるほど総花的な印象になるのは必定ですから、結局はライブ・ペインティングなどのイベントを織り交ぜ、祭り化して盛り上げるしかないでしょう。しかしこれでは、出品してくれるアーティストにとってはあまりメリットが見出せない、空疎な企画になってしまいます。

次に考えられるのは、白髪一雄に関心を持つアーティストに依頼して、オマージュ作品を制作してもらう、というものです。観客はそれぞれのアーティストの視点を通して白髪の作品を見直すことで、先に見た回顧展の意味を多角的に理解することができます。このような企画は、観客としては見応えがありますが、出品するアーティストにとっては高度な白髪作品への理解を求める性質上、大きな負荷をかけることになります。そのため、場合によってはアーティストが本来の実力を発揮できず、観客にマイナスの印象を与えてしまうこともあるのです。そうなると、若手アーティストの創作や発表を支援する A-LAB の本来の目的からは、少し外れてしまいます。こうしたオマージュ作品の制作は、どちらかと言うと、より経験豊かなアーティストに依頼する方がよさそうです。

では、より本質的に、A-LABの自主事業でありつつ、白髪の関連企画として成り立つ道はあるのでしょうか。 自問してたどり着いたのは、「描く行為とはどういうことか」という問いかけでした。それは白髪のみならず、「具体」というグループがきわめて大きな熱量をかけて自らに問い続けた、近現代美術における哲学的テーマの一つです。「具体」のアーティストたちは、多くの先駆者が歩んできたこの道を、この問いかけを、自ら背負って歴史に名を刻んだのです。

描くとは何か、絵とは何かを問い続けることは、道を究める修行のようなものです。決して答えが出るもの

ではなく、仮に答えが出たと思っても、おそらくそれに満足することはないでしょう。白髪は足で描くという驚異の画法を編み出しましたが、その発見が彼の画家としての歩みを止めることはありませんでした。この独自のスタイルに到達した時、画家・白髪一雄の眼前にはどのような光景が広がっていたのでしょうか。そこから先に進めるかどうかが、アーティストの本当の勝負と言えるものかもしれません。

ただひたすらに道を究め、絵を描き続けた人生を振り返るのが「生誕 100 年 白髪一雄 行為にこそ総てをかけて」の目的です。この回顧展に対して、別のミッションを持つ A-LAB が真摯に協力できる企画とはいったいどのようなものだろうか。描くとは何か、絵とは何かという問いかけには、今も多くのアーティストが向き合っています。形になっていなくてもいい。失敗してもいい。アーティストとしては、むしろ格好悪い面を見せることになるかもしれない。それでも挑戦し続ける姿を、何かを掴み取るためにもがいている姿を、そのまま見せてもらえないだろうか。それは若き日の白髪も、きっとたどった道である。

このような無茶な呼びかけに応じてくれたのが、櫻井類、高田マル、大上巧真の三氏でした。グループ展の企画がこれで二度目の筆者の舵取りがうまく機能したかどうかはわかりませんが、酷暑でエアコンも悲鳴を上げる中、参加したアーティストたちは A-LAB という実験場で「真夏の太陽にいどむ」かのような熱い制作現場を見せてくれました。この現場を作り、関わり、観てくださったすべての皆様に、この場を借りて、厚く御礼申し上げます。

池上司(A-LAB アートディレクター)

櫻井類

櫻井類 --- 跳躍する絵筆

この企画の軸になる作家としてすぐに思い浮かんだのが、櫻井類さんでした。京都や神戸での活動が長く、すでに中堅といってもよいキャリアを持つ櫻井さんですが、どの作品が印象深いかと聞かれると、じつはあまりよくわかりません。にもかかわらず、櫻井さんの作品からは、必ず櫻井さんの気持ちや人柄がはっきりと伝わってきます。

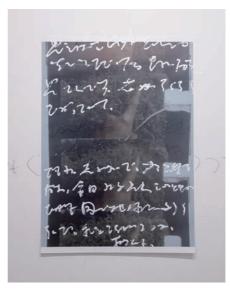
これは絵画制作において、彼がモチーフやテーマといった目で捉えて頭で判断するものではなく、絵筆を持ってカンヴァスに向き合った瞬間に湧き上がる感覚、その身体的な反応をより重視しているからかもしれません。何かと対峙し、その状況下でアーティストとしての自分がどのようにふるまうか。そうしたある種の勝負を重ねてきた人だからこそ形にできる緊張感、潔さ、新鮮さなどが彼の作品には色濃く表れています。

とはいえ、身振りをともなう彼の絵画を単純にアクション・ペインティングと呼んでよいのでしょうか?たとえば彼が 絵筆をとるとき、それは何かを描くためというよりは、むしろ舞い手や語り手が演じるために扇子をとる所作に近いもの を感じます。この夏、A-LABに出現した《moist meteor》は筆者の想像をはるかに上回るものでした。室内に乱れ飛ぶ 色とりどりの荷造りひもは、カンヴァスを離れて跳躍した絵の具のストロークのように見えました。空間の中心を占める カンヴァスは、支持体という役割を終え、新たな造形の素材として、作家と、そして重力と格闘した荒々しい痕跡をその 身に刻んでいました。極めて生々しい質感をたたえた「それ」は、現時点では絵画作品と呼べるものかどうか定かではあ りません。ただ、そこに存在した「それ」は、圧倒的なオーラをたたえて宙吊りになっていたのです。

池上司(A-LAB アートディレクター)

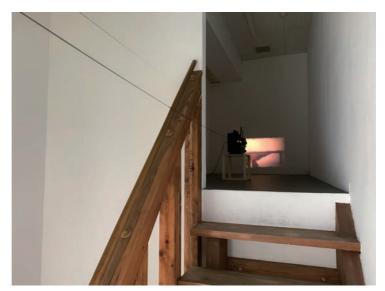

倉庫 《グッドモーニング_グッドグッドパイ》 8 ミリフィルム、映写機、鉛筆、紙、アクリル絵の具、サイズ可変 (2024)

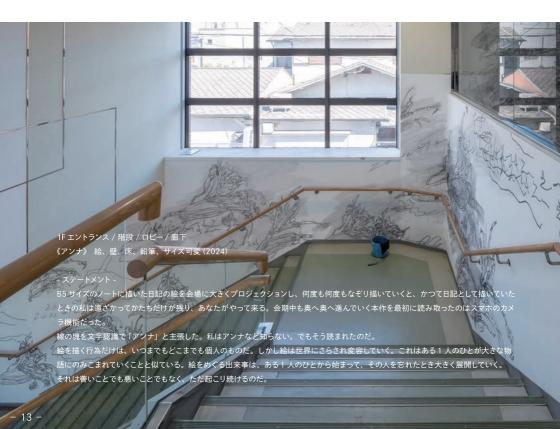

※ 本作は会期中に変化している。まず8ミリフィルムの作品をループ再生し続けたところ会期中にフィルムがボロボロに千切れていった。 そのフィルムをスキャンしプリントアウトしたのち、8mm カメラで撮影していたときの記憶を思い出しながら、会場で手描き文字を描き重ねてそのまま展示した。

高田マル

高田マル

高田マル ―― アンナの記憶

二人目の作家の位置づけはことに重要でした。誰に依頼するかによって企画の方向性が大きく変わります。悩んだ末にお願いしたのが、高田マルさんでした。

高田さんは絵画検討社という出版社を運営しています。著書も複数あります。早速本を取り寄せて読んでみて、よし、この方向で行こうと思いました。描くとは何か、絵とは何かを考えるために、同じ問いかけを出版という形で投げかけている人にも参加していただこうと考えたのです。ここで誤解のないように言いますと、高田さんは絵を描かないわけではありません。絵を描くし、出版もします。むしろ行為という意味では、三人の中で最も長い時間をかけて現場で作業していたのは彼女でした。

高田さんは日記 (のようなもの) を素材に、プロジェクターで壁などに投影して描いていきます。物の形だけでなく文章のような部分もあります。こうした制作手法や、文字や数字を絵として描くこと自体はアートとして珍しいものではありません。私は、高田さんの創作行為を最も大きく特徴づけているのは、最後に描いた絵を消すこと、ではないかと思っています。保存を前提としない制作姿勢は「具体」に通じるとも言えますし、深読みをすれば、作品が物として残り続けることの難しさ――とくに作家の没後は――を暗示しているようにも思われます。

A-LAB で描かれ今は消された《アンナ》の記憶は、高田さんが様々な人に聞き取りをした編著書『忘れられない絵の話』 (2022) のコンセプトにもつながってきます。人々の記憶に残る絵とはどういうものか。作家性とは何か。永く語り継がれる創作物とは……。自宅で家族が『光る君へ』を観ている横で、昔読んだ『アンナ・カレーニナ』と、《アンナ》を描く高田さんの姿をなぜか同時に思い出しました。

池上司 (A-LAB アートディレクター)

私は、なんとなく人の文明にも似たところがあると思い、今回真似するに至った。

大上巧真

大上巧真

大上巧真 --- インサイドアウト

三人目は、描く行為とはどういうものか、絵とは何かという問いかけ自体を無効化してくれるような存在がよいと思っていました。できれば前の二人より若い世代で、筆者が四半世紀前に学んだようなアートや絵画に対する考え方自体をひっく り返してくれる、そんな破壊力を持ったアーティストを探していました。

そんな時、大学で面白い展示を見たと櫻井さんから聞きました。会いに行ってみると、そのアーティストの口からは、縄張りとか、アリの巣とか、何だかよくわからない話がどんどん出てきます。作品に目を移すとぐちゃぐちゃしていて(すみません)、スタイルや洗練さとはかけ離れた印象を受けます。一方で、自己と世界への関心の持ち方や考え方は、新鮮で理路整然としています。この非常に魅力的なアーティスト、大上巧真さんにその場で出品をお願いしました。

A-LAB で発表された《rust red》は、手で掘った赤土のくぼみに石膏を流し入れ、円錐の器のように固めたオブジェクトを部屋中に配置していった作品です。山型の石膏の表裏には指で掻きむしった痕が随所に見られ、円錐の形をしているものの、石膏自体をメディウムとして指で描いた"絵画"と言えるものかもしれません。このアプローチは、白髪一雄の《爪》《掌》(1954)や、全身で格闘した《泥にいどむ》(1955)を想起させます。

にもかかわらず、大上さんの関心は " 絵画 " そのものにはありません。本人によると模倣と学習、言語によらない知識体系の獲得という情報学的な考察のモデルとして、この創作行為があるのだということです。赤土と石膏を全身に浴びて台座の上であぐらをかき、じっと思考するその姿は、まるで座禅を組むお坊さまのように見えました。

池上司 (A-LAB アートディレクター)

アーティスト・インタビュー

Artist Interview (2024年7月中旬記録)

櫻井類

今回の展示について

今回は、白髪一雄生誕 100 年というタイミングで、僕が絵 描きであり、絵画とアクション・ペインティングとしての性格 の強い作家であるということでお誘いいただいたんですよ。こ うやって出来上がって展示したものを見ると、果たしてそれが 絵画なのかどうなのか、またアクション・ペインティングなの かどうなのかということに対して、僕自身はそうだとは思ってい るんですけれども、見た人がどう思うのかなっていう感じです ね。いわゆる抽象画と言われるものですよね。何か具体的な ものが画面に描かれているわけではないというような作品で す。結構ちっちゃい頃から絵を描くのが好きだったんですけ れども、たまたま高校生ぐらいの時に抽象絵画というものに 出会いまして、その時になんかこう…ワーッて思ったんですよ ね。それ以来、抽象的な絵画を描きたいなというふうに思っ て過ごしてきたっていう感じなんですけれども、そうこうしてい るうちに、作品が壁から離れて、空間の真ん中にひもでつっ てあるような作品になりました。なんでこんなふうになってい るかっていうと、ちょうど去年ぐらいに夢を見まして。去年ぐ らいはね、人の顔とかを抽象的に描いたり、そんな作品を作 ってたんですよ。結構それが自分の中で手応えがあって、自 分はこれを一生描いていくのかもしれないなと思ってたんです けれども、ある日夢の中で人の顔をね、こうやって円を描くん ですよね。平面的なキャンバスの表だけじゃなくて、裏にもキ ャンバスを張ったら、なんかその顔の前と後ろを描けるよねっ

ていうお告げがあったんですよ。そういう夢を見たんです。自 分が顔の前と後ろを描いているっていう。起きて、「ああ、こ れだ」と思って、実際にそれを作ってみたんですね。作って みたら、別にそこに顔を描かなくてもいいなっていうふうに思 って、キャンバスをぐるっと木枠に対して巻いたような形のも のを作ったら、表裏を見せたいので、それを空間にぶら下げ るっていう方法を取ったんです。それがだんだんこうなってき たっていう感じなんですけれども。抽象絵画って思えばちっち ゃい頃とかめっちゃ漫画が好きで、ドラゴンボールの模写と かをしたりしていて、どっちかっていうと漫画を描いてみたい なって思っているような少年だったんです。そういうのもあっ て、人の顔とかを描くのも人体とかも結構好きで。人の顔と か人の姿を描くとそれが生き生きしててほしいというか、本当 に存在として強いものであってほしいなというふうな気持ちっ ていうのはあったんですよ。作家で言ったら、僕は彫刻家の ジャコメッティとかがすごい好きで、ああいう風にヒューマンイ メージを作れるということに対して、すごい憧れがあるんです ね。描かれたものが存在してるようにあるということと、こうい うふうに実際にキャンバスによって作られたものが、空間上に 存在しているっていうことが自分の中ではつながってまして、だ から言ってみたら絵画の肉体というか、途中からメタモルフォ ーゼというか、ある一点から作品自体が自分に対してこうして くれっていうふうに言ってくるというか、それ自体の生きてる感 みたいなのを訴え始めますよね。

自身にとっての絵画とは

白髪さんの作品も、時間が経ってもすごくリアルというか、何 かを作品に語らせてるからじゃないですかね。具体の作家さ んの作品っていうか、吉原治良さんの眼ということになるんで すけれども、カラっとしてるというか、何か文学的にウェットじ ゃないものを良しとしているというか、あっけらかんとしてるっ ていう言い方の方が良いのかもしれないですけれども、そう いうところが僕はすごく白髪さんはじめ、具体の作家さんの作 品が好きなんですけれども、物っていうのは絵の具であったり とか、絵画の場合はキャンバスであったりとかっていうことに なるんですけども、動作とか自分の何かそういうものに語らせ てるっていうか、そこから意味を汲み取るとかっていうことより もそれ自体の持続というか、そういうことを考えていらっしゃる ような気がして、分かる分からないってことよりもそこにあるエ ネルギーみたいなものを感じてみるみたいなそういう性格のも のなのかなと思ってて。それは割とタイムレスなものというか、 そういう感じに僕もすごくシンパシーを感じるんですね。ビニ ールひもとかチープな素材だけれども、これ自体の美しさって いうのは絶対にあって。そういうものを自分が見つけられたの で、ちょっとこのビニールひもにものを言ってもらおうみたい な感じっていうか。物がそこで存在してることがずっと続いて いるっていうことは、揺らぎがあるというか。それが何かの教 訓であったリとかっていうことじゃないのかもしれないですけれ ども、単純に見てて面白いっていうこともありますし、物事が いろんなことによってできているなというのが見ていると、自分 も分かるような気がして。展覧会とか見に行くと、つり下げる 作品というのはそんなに少ない訳じゃないっていうか、でも大 抵テグスですよね。本当はテグスでつってたらテグスでつって るなって見えるんですけど、そこは見えないお約束みたいな 感じなんですけれども、自分の作品がそれをやるのは違う気 がして、つられてるんだったらつられてるっていうことをちゃん と見せたいというか、でもその見せてる状態がそれ自体でい いというかそういうふうにしたいなと思って。10年ぐらい前、 全然こういう作品を作ってなかった時なんですけども、なにか でアーティストトークみたいなことをした時にどういう質問だっ たか忘れたんですけれども、自分が何て答えたかっていうの はすごく覚えていて。例えば自分が手品師だったとして、僕 がハーッてやって、ここにリンゴが浮いてるようなことをしたと するじゃないですか。でもそれはもちろん、タネも仕掛けもあ るというか本当はつっているんだけど、それを見えないように してリンゴをつっているんですけれども、こうやってリンゴが浮 いていて「おおっ」ってなるかもしれないんですけども、もし 何かそこからひもが出ていて、どう見ても、それをどこかから ぶら下げているっていうのが分かっている状態でも、「おおっ」 って言わせたいみたいなことを何かで言った記憶があるんで す。日常で手に入る素材というか別に苦労して手に入れるも のでもなければ、そんなに顧みられるようなものでもないもの っていうのも大事かなというか、特別なものじゃない、無い に越したことはないっていう感じですかね。もちろんこれがも っともっと大掛かりになったりとかしたら、もしかしたらもうビ ニールひもではダメという判断になるかもしれないですけれど も、例えばここに使っている素材と言っても、銀色の塗料と か、これなんか銀色の塗料だって見たら分かりますけれども、 実際に一応これっていうものを取り寄せているんで、どこにで も誰でもっていうものでもないんですけれども。買えるのは買 えるんですけどね、Amazon で。あんまりどうやって作ったの か分からなかったりとか、素材がすごいとかテクニックがすご いとか、そんなふうにしたくないっていうのはありますね。も う一つ、さっきの手品師の話と通じるんですけれども、言葉。 普段僕が今こうやって喋っているこの言葉ですよね。日常の会

話とかでもそうなんですけれども、誰でも使えるものですよね。 実際にそれで人と話したりとか、意思を伝えたりとかするわけですから。でもそれは本当は、言葉ってオーブンソースで誰でも使おうと思えば使えるんですけど、その中でも言葉の選び方とか語り方、書き方とかによってすごく人を感動させたりとかできるっていうのはすごいなと思って。別にそれはその誰も知らないものとか、自分じゃないと使えないものとかじゃないけれども、誰でもの、ものだけれども、特別なものになり得るみたいなのがすごく好きなんです。そういうことに美学を感じるというのか。

今後の活動について

あんまり決めてないんですけれども筋道を立てて制作する方でもなくて、さっきも言ったような夢で見たことを作品にしてみるとか、そういうこともしてしまうタイプなんで、次の作品に関しては会期中にこの作品をよく見てみようというところから、もしかしたらここからはさらに次のやり方というものを得られるかもしれないですし、やっぱり全然違うことをやってみようってなるかもしれないですけれども、ただ一つ、この作品に来れたっていうのは自分の中ですごく大きなことだったんで、大変だったんですけれども、すごく得るものも大きかったので、次にそれをどういう形にしていくかっていうのは、ちょっとゆっくり考えてもいいのかなと思っています。

©Rui Sakurai

高田マル

今回の展示について

今回私が展示している作品は、約2年前から取り組んでいる 壁絵のシリーズで、ギャラリーなどの展示会場の壁に直接絵 を描いて展示最終日に消すその場限りの作品です。よく見て いただくと分かるかもしれませんが、同じ絵が何度も繰り返し 描かれています。これは私が日記帳に描いている鉛筆の線画 をプロジェクターで壁にプロジェクションし、なぞって描いて いるもので、同じ絵を位置や大きさを変えながら何度も何度 も会場全体を埋め尽くすように描き広げていっています。文 字のように見えるところもありますが、これも日記帳に描かれ たものをプロジェクションして描いています。

日記帳に絵を描く時には、こういうことに使う前提で描かないようにしています。 元々自分がその日を過ごす方法として日記帳に描いているだけなので、その私的さを残したいからです。 そういう誰にも見せるつもりのなかった私的な絵を人に見られるギャラリーのような公的な場に置いていくときに何が起こるのかを自分を当事者として起こして実際に見て確認してみたい、そういう出来事を始めたいという欲求があります。 そこで繰り広げられる出来事自体が「絵画」なのでは?という考えを実践している、と言ったら分かりやすいかもしれません。

今回の壁絵は既に描いている部分を会期中に消したり、さらに重ねて描いたりしながら建物の奥まで進んでいく予定です。 絵が描かれて、見られて、そして消えていく一連の流れが同時にこの場に生まれていくことになります。 今は会期の中盤ですが、ロビー部分では描いた後に水で濡らした雑巾でこすって消す作業をしていて、このあとにすぐ白いペンキを塗って完全に元に戻していますが、今回は描く、見られる、消すという過程が同時に 起こっていることで、絵を描くことを起点とした出来事が流れ 続けている様を見せられるのではないかと思っています。

今回の壁絵は A-LAB の入り口近くの階段から描き始めまし た。なぜかというと、ここは私の家ではないので私は外から ここへやってきます。私的な絵もまずこの場所とは関係のな い物として外から入ってきて奥に向かって進んでいく。絵がこ こにやって来る前にもストーリーがあって、A-LAB のなかで 展開しているのはその一部の出来事です。「展示」という時 間の前もあるし、後もある。そういうストーリー立てが自分の 中に常にあります。たとえば、私は同じ日記帳の絵を離れた 場所で別の時期に壁絵にすることがあります。東京で壁絵を 描いて消したあとに同じ絵を使って大阪でも壁絵を描いたり。 それはやはり、絵が展示会場に納まっている出来事ではない ということを見せたいというのが理由の一つです。続いていく 1.、続いてきたということを表すために「繰り返す」というこ とをさまざまなかたちでやるようにしています。同じ図像を繰 リ返し描いているのもその考えの表れの一つで、じっくり見た 人はそのことに気付いてくれるだろうと期待しています。

この作品は消えてしまうので、残されるのは見た人たちの記憶のみです。本当はそれだけで十分なのですが、起こった出来事がどうしても尊く感じられて、写真や動画、本などのかたちで壁絵をめぐって起こった出来事のドキュメントを残しています。そのドキュメントをまた別の誰かが見れば、再び「繰り返す」ということが起こるのかなと思います。

こういう機会なのであえてつなげて考えてみると、白髪一雄の フット・ペインティングも本当に繰り返しですよね。 同じやり 方でびっくりするくらいの量の作品を作っている。 それができ

たのは、やはリーつの平面を作ることが目的というよりかは、 そういうことをしているのだとアクションとして見せ続けること が目的だったからなのではないかなと想像しています。 結果と して壁にかけられるペインティングが残っているというか。 行 為すること自体を目的として繰り返しているということを白髪一 雄にも見出すなら、白髪一雄の存在が少し近く感じられる気 がします。

今後の活動について

私はそもそも「人はなぜいまだに絵を描くのか、絵を見るこ とを欲するのか」ということを考えて展示発表しています。絵 を描き、見せ、見られる、という一連の出来事の一番最初 に描くという行為がありますよね。その「描く」を始めること で人が何をしようとしているのか?ということを知りたいと思っ ています。そのうえで最近もっと考えを深めたいと思っている ことは「絵を描く」ということと「文字を書く」ということの 関係です。なぜ同じ「かく」行為でありながら絵と文字に分 岐していったのかということから人間の営為としての描く/書 く行為について考えたいと思っています。いま、パソコンやス マホで文章を書く機会が多くなっていますが、日本では識字 率もほぼ 100% ですし、多くの人が日常的に文字を書いてい ます。それに比べると絵を描く人は少ないです。このような 変化がどうして起こったのかということも含めて、描く/書く 行為がどのようにもともと同じ場所にある行為だったのか制作 を通して考えていきたいと思っています。

自身にとっての絵画とは

絵画は平面上のイメージである、ということが辞書的な答えかもしれませんが、絵を描くという出来事のワンシーンとしていっとき平面上にイメージが生まれているのだと私は捉えています。まずは絵を描くという行為があって、その絵が描かれて見られる過程の中で絵画という形式に当てはめられていく。絵をめぐる出来事の一つ、登場人物の一人として平面イメージが現れる場面があるのであって、その一連の「絵画」という出来事の中に描き手も鑑賞者も登場しているのではと考えています。そういうふうに絵をめぐって起こる出来事全部を絵画として捉える方が面白いのではないでしょうか。平面イメージということだけで言えば動画や写真だって平面イメージなので、現代において平面イメージは手を直接使わずとも、絵を描かずとも作ることができると言えます。それでも私をはじめ、

絵を描く人がまだいる。絵を見たい人がまだいる。新しい技法が次々現れているわけではないし、何かの記録として絵を描く社会的必要があるわけでもないのに、です。昔は博物画や肖像画、歴史画などが盛んに描かれていたわけですけど、今はそういう用途は一般的ではありません。しかも美術の言説において絵画はもう古い、終わったとさえ言われている。けれど絵を描く人がいて、絵を見たい人がいる。それはなぜなのか?これは私個人の問題でもあるし、人類の営為の話でもあると思っています。

大上巧真

今回の展示について

今回の作品は、僕の作品の制作の何個かのテーマであるう ちの模倣っていうのと、あと縄張りについてみたいなことを考 えてて。模倣っていうのは、他の生き物だったり、何かの動 きや構造みたいなものを真似することで、個人的な学習みた いなものができないかなっていうことを考えてて、今回はアリ の巣を真似してみるみたいなことをやってて。台の上でああ いう穴を掘って穴の型を取って、それをアリの巣に見立てて 配置するっていうのと、縄張りっていうのをやってて、それは 何か個人的な自分のテリトリーを作るみたいなことで、今回 はその構造が二重になっていて、この台の上でアリの巣じゃ ないけどそういう形みたいなのを作ってて、この台には基本 的に人は乗らない。ちょっと高いんで乗りにくい台の上に僕 が乗って制作する。それはもうどんどん散らかってて僕のスペ ースになってるけど、そこから外にああいうオブジェじゃない けど、立体を外に配置していってエリアを広げていくみたい な。ちょっとそこはいつもより若干複雑みたいになって、今回 は模倣とテリトリーみたいな話の二つで作品を作ってます。僕 は2000年生まれで、生まれた時はガラケーで、僕が小学 校ぐらいからもうスマホが出て、テクノロジーがどんどん発達 していって、それは全然悪いことだと思ってないんです。僕 はでもすごいパソコンとかが苦手で、そういうどんどん加速的 に進んでいく技術が僕は進化できる理由の一つだとは思うん ですけど、それが人類の、大きい言葉ですけど、共通言語 になってるのかなっていうのを思っています。僕はそういう加 速的に進んできたところじゃないところに焦点を当てて、当て れないかな、それについて考えられないかなと思ってて、そ れは例えば伝統的なもう失われた考古学的なものから、他 の生き物を真似るってこともそうだし、僕は縄張りって言い方 をするけど、パーソナルエリアのことだったり、そういう曖昧 な共通言語についての制作ができないかな、そこにフォーカ スして制作できないかなと考えています。生き物の真似をす るっていうのは、今回はアリの巣を真似してみる、他の生き 物の真似をすることで、何か新しいことが見つかるんじゃない かな、今までと違う、今、共通言語にされているものとは違 う知識体系のものが見つかるんじゃないかなと思っています。 台の上に穴があって、穴の中に土があって、土に穴を掘って、 その穴の型を取って、それをアリの巣に見立てて自分で配置 していく、これが縄張りの話で、この縄張りっていうのは僕に しか分からない縄張りです。縄張りというかエリアは、観る人 も多少なんとなく入っちゃダメなのかなとか、入れそうだなみ たいなのはあると思うんですけど、明確に定義されていない、 それこそそれを立ち入り禁止とかって書いちゃうと、絶対入っ ちゃダメとかになると思います。そういう言語とか、コンテク ストになっていない部分を使って展示することで何が見えてく るのかなっていうのが、今回ちょっと実験してみたい、見てみ たいところかなって感じです。今回、穴を作るに当たって、土 を入れてその土の穴を掘って石膏で型を取るっていうのをやっ てるんですけど、僕が今回アリの巣を真似するに当たって参 考にしたのが南米にいるアリで、そのアリが住んでいる地域 にあるのが赤土で、僕も今回赤土を使っています。意図して なかったんですけど、赤土は土の中に含まれてる鉄分が多く て、それが酸化して赤くなってる。自分たちの体にある構造と も近いなと僕は思います。酸素と結びつくと赤くなるっていう のが赤土だったんですけど、自分の体の中でも酸素と結び付 いて酸素を運ぶためのヘモグロビンが赤いという話は似てる なと思って。自分のテリトリーを広げていくみたいなことに当た って、自分の体を切り離していくじゃないけど、そういう感覚 がないではない中で、石膏本来の白から灰色ぐらいのものが ちょっと赤茶色になって出てくるっていうのは、自分の体に近

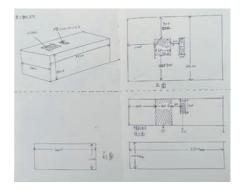
づけたものを置いていくみたいな感覚になっていくのかなと思ってて、何かそういう意味で、今回赤土は僕的には良く作用したのかなって思ってます。

今後の活動について

ベインティングをメインにしてて、ベインティングっていうのは 僕の中で、それこそさっきの模倣の話じゃないけど、何かのこ とを学習する一個の手段だとは思ってるんですけど、それと 同時に何か自分の考えてること、うだうだ考えてることだったり を僕にしか分からない形で整理したり、逆によりコンフューズ じゃないけど、混乱っていうかぐちゃぐちゃさせるメディアだと 思ってるんですけど、そういう意味でのペインティングみたい なことをしながらどういうメディア、メディウムを使うかってい うことにこだわらず、自分のしたい話をしていけたらなと思って ます。

自身にとって絵画とは

僕は絵画めっちゃ好きなんですけど、めっちゃ好きやけど、 僕の中でそんなに絵画が大事なメディアって感じはしてなく て。メインはペインティングで制作してるんですけど、一個の ツールとしか正直思ってなくて。それこそ模倣とか縄張り、何 か伝統みたいな考古学的なことだったり、そういうこととかを 考えていく上で、自分の作品について考えていく上で整理する る段階であったり、何が何だかわからなくしていくためのそう いう一個の手段としか僕は正直考えてないんで、そういう意 味でいろいろしていく自分の制作の中で、一個挟んでおきた いものっていう感じですね。割とそういう意味では淡白に絵画 のことは考えてるのかもしれないです。

櫻井類 | Rui Sakurai

1981年 生まれ

2011年 京都造形芸術大学(現:京都芸術大学)大学院博士後期課程 修了

抽象的な絵、ときどき相貌や生物などのかたちを描く。またライブペインティングやパフォーマンスも行う。 今・ここ・在ること、を作品/表現として示し、そこから時間や空間が延びてゆくようなアート(おこない)を目指す。

【主な個展】

2019年「惑星の肉体的な魅力」、ギャラリー島田、兵庫

2019年「日を浴びる裸体」、岐阜現代美術館、岐阜

2019年「靄の中の靄」、galerie16、京都

2020年「雨音を聞くのすけ」、galerie16、京都

2021年「明るみ/ぬかるみ(再)」、galerie16、京都

2021年「時が撫でる類」、ギャラリー島田、兵庫

2023年「姿を放す」、ギャラリー島田、兵庫

2023年「今から今へ、ここからここへ」、galerie16、京都

2023年「もりもり相貌」、GALLERY04 街区、大阪

2024年「連れゆくものが叫ぶ」、GALLERY04 街区、大阪

2024年「まばゆいシャウト、それも在り方」、galerie16、京都 など

【主なグループ展】

2019年「HERE WE ARE」、kanzan gallery、東京

2019年「プレゼンス vol.2」、GALLERY niw、東京

2020年「歳末ルンルン」、ギャラリーサイハテ、兵庫

2020年「六甲ミーツ・アート」、六甲イカスヴィラ、兵庫

2020年「ATC アート大賞展」、アートコンプレックス・センター、東京

2021年「語る抽象絵画展vol.11」、アートコンプレックス・センター、東京

2021年「六甲ミーツ·アート」、六甲山、兵庫(「六甲CHANG PONG」に参加)

2022年「言葉のアート展 Forest of Words」、阪神梅田本展ハローカルチャー、大阪

2022年「ゆらゆらゆれる記憶と痕跡」、瑞雲庵、京都

2023年「櫻井類とオマルトヴェンザーの組体操」、バイソンギャラリー、兵庫 など

【ダンス・パフォーマンス】

2017~2020年「ダンス絵日記」(ダンス/文山絵真、絵/櫻井類)

2022年~「アート筋トレ」(パフォーマンス・ライブペインティング/ 櫻井類、サウンド/ なかむらゆきこ)

2023年「六甲ミーツアート芸術散歩2023 beyond」、六甲山芸術劇場(アート筋トレとして出演) など

【参加作品】

2022年 「2022 空 そこはかとなく 刻々に」、アンサンブル・ゾネ ダンス公演、KIITOホール、兵庫

2023年 AAP アシヤアートプロジェクト「GUTAI というなにか」 第二部「『GUTAI が試みた舞台空間』へのオマージュ作品 『大きな大きな広がりのなかへ』試演会」、アンサンブル・ゾネ、芦屋市民会館大ホール(ルナ・ホール)、兵庫 など

高田マル | Mal Takada

1987年 生まれ

2009年 日本女子大学文学部史学科宗教学専攻 卒業

2013年~2015年 美學校にて複数の講座を受講

2016年~展示·対話企画「絵画検討会」主催

2020年 1人出版社「絵画検討社」発足

2024年 京都市立芸術大学大学院美術研究科油画専攻 修了

人間はなぜ、いまだに絵を描くのか。絵をめぐる人間の原初的な衝動や欲求を探るうえで、「絵画」を物質的なひとつの形式ではなく人と人のあいだで起こる出来事として捉え、ごく個人的な描写と記述、公の場におけるそれらの伝達と誤読のなかで何が起こっているのか実践を通して考え、絵を描く行為の私的さに付き合い続けている。

【主な個展】

2022年「知らない言葉で なんども祈る 複製が」、NADiff Window Gallery、東京

2022年「祈りの言葉は今日も同じかたちをしている」、soko station146、東京

2023年「向かって行く線、朝の挨拶」、JITSUZAISEI、大阪

2024年「この花、ダリア、ダリア、ダリア、」、NADiff Window Gallery、東京 など

【主催企画】

2018年「絵画検討会2018」、東京、新潟、福岡の5箇所で展示を同時開催 など

【出版】

2020年 編著『21世紀の画家、遺言の初期衝動 絵画検討会2018』、絵画検討社

2022年 編著『忘れられない絵の話 絵画検討会2020-2021』、絵画検討社

2024年 編著『祈りの言葉は向かって行く線、今日も同じかたちをしている朝の挨拶』、絵画検討社 など

【受賞歴】

2022年 第27回日本藝術文化財団奨学生

2024年 アートアワードトーキョー丸の内2024 グランプリ など

大上巧真 | Takuma Oue

2000年 生まれ

2023年 京都芸術大学 美術工芸学科 卒業

2024年 京都芸術大学大学院 在籍

可変的な人体を目指すことで、世界との対峙方法を変えられるかの試みをしている。 自身の物理的な身体や縄張り、そしてそれらの動きの痕跡などを手がかりに物語を始める。

【主なグループ展】

2021年「ワームホールでエキゾチック囲い」、Alternative Space yuge、京都

2021年「RENACER」、神戸元町歩歩琳堂画廊、兵庫

2021年「SEPT」、荒川河川敷、東京

2021年「On the river」、多摩川河川敷、東京

2023年「ウサギ・ハチドリ・ホムンクルス~新しい地平の作り方~」、MEDIA SHOP gallery、京都

2024年「ARTISTS' FAIR KYOTO 2024」、京都国立博物館、京都

2024年「東京都展 The Echoes of East Kyoto」、WHAT CAFE、東京

A-LAB Exhibition Vol.44 白髪一雄生誕100年記念事業 関連企画展

常行三昧 Jogyo Zanmai

2024年7月20日(土) — 9月23日(月·休) 開館時間 | 午前10時 — 午後6時 休館日 | 火曜日 入場料 | 無料

櫻井類《Moist Meteor》ミクストメディア、サイズ可変 (2024)

いま此処で生きているような絵が描きたくて、絵画の肉体ということを思い始めた。そのせいで絵は壁から離れて空間の宙に、 波打ちながら浮かんでいたりする。本当は吊るされているのだが、そのどちらとして見てもいいと思う、作品として生命力が あればいい。

ともあれ壁から離すという選択をすることで点と点がつながってきた。絵の表面に穴が空く、紐が絵の具のストロークのように延びる、作品自らの重みで姿が変わりもする、重力。そして光は波打つ表面に反射し、あるいは壁に様々な影を描く。空気につられて揺れるビニール、時間と空間を巡る私たちの身体。

実はこの作品タイトルの真意を知らない。この英語がとつぜん目に飛び込んできて『おもしろい言葉だ!』と思った。しかし何のことは無い、「moist meter(湿度計)」を読み間違えたのでした。私は美しく深まる誤解を愛する。

高田マル《アンナ》絵、壁、床、鉛筆、サイズ可変(2024)

B5 サイズのノートに描いた日記の絵を会場に大きくプロジェクションし、何度も何度もなぞり描いていくと、かつて日記として描いていたときの私は遠ざかってかたちだけが残り、あなたがやって来る。会期中も奥へ奥へ進んでいく本作を最初に読み取ったのはスマホのカメラ機能だった。線の塊を文字認識で「アンナ」と主張した。私はアンナなど知らない。でもそう読まれたのだ。

絵を描く行為だけは、いつまでもどこまでも個人のものだ。しかし絵は世界にさらされ変容していく。これはある 1 人のひとが大きな物語にのみこまれていくことと似ている。絵をめぐる出来事は、ある 1 人のひとから始まって、その人を忘れたとき大きく展開していく。それは善いことでも悪いことでもなく、ただ起こり続けるのだ。

高田マル《グッドモーニング_グッドグッドバイ》8ミリフィルム、映写機、鉛筆、紙、アクリル絵の具 サイズ可変 (2024)

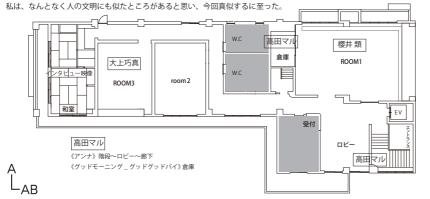
大上巧真《rust red》石膏、赤土、麻、木、サイズ可変(2024)

不必要に、過剰に行われる模倣は学習と近いのではないだろうか。

私は、ビジュアルや仕組みなどを模倣することで、個人的な知識を蓄えられないか探っている。そして、それは文明の発達、近代化で見えにくいものとなったのではないだろうか。言語が内側に加速しながら収束に向かう今、さまざまな生き物や考古学、個人的な体験などさまざまな観点から、新たな知識体系を探していく。

本作では南米に生息するハキリアリの巣を参考に構想を練った。

彼らは葉を巣の中に持ち帰り、その葉からキノコを育て、それを餌に巨大なコロニーを作る。自分達よりはるかに大きい巣を 独自の方法で保ち発展させるが、女王蟻の死と共にその巨大なコロニーは滅びる。

A-LAB Archive vol.46 Exhibition Vol.44 白髪-雄生誕100年記念事業 関連企画展 「常行三昧 Jogyo Zanmai」 2024 (令和6) 年7月20日(土) - 9月23日(月/休)

2025 (令和7) 年 3月 初版第1刷発行

【発行】

尼崎市 文化振興課 【フライヤーデザイン】 長岡綾子

【撮影】

表恒匡 (※一部写真を除く) 櫻井みずき(P9)

問い合わせ先:

尼崎市 文化振興課

TEL: 06-6489-6385 FAX: 06-6489-6702

E-mail: amalove.a.lab@gmail.com

@alab_amalove

@amalove.a.lab
www.ama-a-lab.com

