

フィールド⇔ワーク展

日々のアトリエに生きている

field⇔work

Create in everyday life

会期 2020年6月2日(火)-8月23日(日)

会場 東京都渋谷公園通りギャラリー

主催 (公財)東京都歴史文化財団 東京都現代美術館

東京都渋谷公園通りギャラリー

Exhibition Period: Tuesday, 2 June – Sunday, 23 August 2020

Venue: Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery

Organizer: Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery,

Museum of Contemporary Art Tokyo,

Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

参加作家 / Artists 齋藤陽道 SAITO Harumichi

岡田美佳 OKADA Mika

澤田隆司 SAWADA Takashi

清水政直 SHIMIZU Masanao

似里力 NISATO Chikara

蛇目 HEBIME

[表紙写真 Cover image]
25 齋藤陽道 / 岡田美佳のアトリエにて / 2020年 / 発色現像方式印画 / 作家蔵
From photography session in OKADA Mika's studio / Chromogenic print /
Collection of the artist

©SAITO HARUMICHI

ごあいさつ

このたび、東京都渋谷公園通りギャラリーでは、「フィールド⇔ワーク展 日々のアトリエに生きている」を開催することとなりました。

本展は、多様な背景をもち、独自の手法で創作を続けてきた岡田美佳、澤田隆司、 清水政直、似里力、蛇目と、写真家・齋藤陽道との出会いをつくり、紹介する展覧 会です。

どこか理想的な暮らしの情景を糸や針、身近な素材を用いて描いてきた岡田美佳。 福祉施設スタッフとの協働で緊張感のある画面をつくりだした澤田隆司。 長年、日々表現者として詩作や造形を楽しんでいる清水政直。 決められた作業工程をはみだして自分のルールで糸と糸玉をつくり続ける似里力。

決められた作業工程をはみたして自分のルールで糸と糸玉をつくり続ける似里力 絵具を塗り固め彫刻刀で削り出す独自の描画を追求している蛇目。

今回、この5名の作り手たちの日常空間に赴き、かれらの生活や創作の現場〈フィールド〉を一つの視点で切り取ったのは、写真家の齋藤陽道です。齋藤は、これまでにも多様な人々の佇まいや心の機微を、繊細にかつまっすぐにとらえてきた写真家です。昨年から今年にかけて、本展にむけた撮影が行われました。

本展では、作品が生み出される場〈フィールド〉と、作品〈ワーク〉の両者を行き来するなかで、作品鑑賞の場でありながら、それにとどまらず、作品鑑賞を媒介とした新たな他者との出会いや、さらには新たな作品の読み解きへとイマジネーションの翼をひろげる機会としていただければ幸いです。

最後になりましたが、貴重な作品をご出品くださいました作家の皆様、本展の実現のために貴重なご助言とご協力を賜りましたすべての皆様に、心からお礼申し上げます。

2020年6月

(公財) 東京都歴史文化財団 東京都現代美術館

東京都渋谷公園通りギャラリー

Foreword

謝辞

The Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery is proud to hold the exhibition, "field⇔ work Create in everyday life."

This exhibition creates encounters with and introduces OKADA Mika, SAWADA Takashi, SHIMIZU Masanao, NISATO Chikara, and HEBIME, five artists who have continued to create with their own unique techniques, and the photographer, SAITO Harumichi.

OKADA Mika, who depicts scenes of somewhat idealistic lifestyles with needle and thread and other everyday materials.

SAWADA Takashi, who, in collaboration with the welfare facility staff, created scenes that are filled with a sense of tension.

SHIMIZU Masanao, who for many years, has enjoyed every day expressing himself through poetry and sculpture.

NISATO Chikara, who has broken free of established processes to create threads and balls of threads with his own rules.

HEBIME, who pursues his own style of painting, creating pictures by chiseling out shapes from multiple layers of hardened paint.

Photographer SAITO Harumichi traveled to the everyday spaces of these five creators and captured snapshots of their lives and creative environments (field) from one perspective. SAITO is a photographer who captures in a delicate way and with a direct gaze the figures of people of diverse backgrounds and the subtleties of their minds and hearts. He worked on the photographs for this exhibition from last year and into this year.

It is our hope that, as you journey back and forth between the places where the works are created (the "field") and the creations themselves (the "work"), this exhibition will be much more than a place to simply appreciate the works, that it will give you an opportunity to meet other new people through the medium of art appreciation and, beyond that, to spread the wings of your imagination toward new ways of interpreting the works.

Finally, we would like to express our sincere appreciation to the artists who entrusted us with their precious works and to everyone who extended their advice and cooperation to help make this exhibition a reality.

June 2020 Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery, Museum of Contemporary Art Tokyo, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture 本展覧会の開催にあたり、ご協力を賜りましたすべての関係者の皆様に、 心よりお礼申し上げます。(順不同/敬称略)

岡田美佳

齋藤陽道

澤田隆司

清水政直

似里力

蛇目

岡田美佳後援会

社会福祉法人光林会 るんびにい美術館

特定非営利活動法人100年福祉会 片山工房

板垣崇志

岡田享子

岡田武

新川修平

村田真佐子

岡原正幸

都築響-

西村陽平

山崎明子

伊地知裕子

小松一世

フィールドとワークを行き来する

東京都渋谷公園通りギャラリー学芸員 大内 郁

フィールドワークといえば、その場所に行き、五感をフル稼働させて関心の対象を 観察し、世界を探求する行為だ。それはまた、今までの「あたりまえ」の価値観を あてはめずに、現前のものごとをそのままに受け止めようとする姿勢でもある。「フィー ルド⇔ワーク展 日々のアトリエに生きている | では、そのフィールドワークの手法や 思考が、現実世界のさまざまなフィールドで生み出される作品を個々に探求する際に、 大切な視点を与えてくれるヒントであると考えた。

美術の専門教育を受けていない作り手たちの創造活動には、「美術」という前提を 必ずしも必要としないものづくりがある。なぜこの作品がここに存在しているのか、 作り手にとってどのような意味をもっているのかといった各々の創造にまつわる問いは、 既存の「美術」のことばに収まりきらずに、あふれ出てくる。そのとき、これらの創 造が生み出されたフィールドに改めて目を向けてみたい。きっと「作品」というメディ アが、豊かで多面的な意味をもって立ち現れることとなるはずである。

本展に参加した、岡田美佳、清水政直、澤田降司、似里力、蛇目は、かれらの 日常の生活空間と分かち難くあるそれぞれの創作の現場において、独自のやり方で 描画や造形の芸術表現を続けてきた作り手である。

岡田美佳の作品は、「女性たち」を魅了してきた。岡田の支援者に話を聞くと、岡 田の制作を草の根的に支えてきたのは、作品に魅せられ共感した人たちであり、多 くが女性である。制作に必要な糸や布、様々な素材が彼女たちから寄付されてきた。 描かれた食卓に載る料理やスイーツ、食器や部屋のファブリック、その一つひとつに こだわりを見せる岡田の描画に気持ちを癒された人たちが、作家を支えてきた。こ のことをどのように価値づけていけるだろうか。

80歳をすぎた全盲の清水政直が形づくる、手のひらにふんわりと収まるくらいの 生命体のような立体物は、詩との組み合わせでユニークさを増す。力みなく即興性 に満ちたこの造形の意味を確かめるように、形を完成させた後、清水は言葉をひね りだす。清水は作り手としてはアノニマスな存在だ。しかし、このような創造活動が 日常にあることの豊かさをどのように語ることができるだろうか。

澤田隆司の10年間の制作に目を向けてみる。アトリエでは一週間に一度、容器を 倒して絵具を支持体に流す方法で画面に色が重ねられていった。今回展示した澤田 が大判の紙に描いた作品は、画面から絵具がはみ出るほど、のびやかで勢いのある。

ストロークが特徴だ。絵具のたった一つの色と輝きが、澤田と周囲の人々の意識を 変えたことから始まった創造活動である。

似里力の創り出す糸っこや刺繍の習作をみると、似里の几帳面さと素材への親し みが伝わってくる。布や糸がもっているリズムを感じて、それに寄り添っていくような ものづくりではないだろうか。C.レヴィ=ストロースが『野生の思考』で指摘する「も のとの語り*|をここに探ることが可能だろうか。

蛇目が現在続けているアクリル絵具を何層にも固めて削り出す《Lab work》は、 工芸的な技法が使われる。日々の作品制作は、ルーティンの作業となっていて、蛇 目自身の気持ちを安定させている療法的な側面もあるという。サイケデリックな色彩 を放つ、《lab work》シリーズは、「実験 | 絵画であるという説明だが、案外、Labor「労 働 | としての側面や意味を追究していくことも興味深い。

今回展示において、上記の5名の作り手のフィールドを、企画者と異なる視点から 探求する役割を担ったのが、写真家の齋藤陽道である。本展におけるフィールドワー クは、文化人類学の専門的見地からの調査ではない。写真という断片性のあるメディ アで、受け取る側のイマジネーションのひろがる余地をつくりたいと考えた。

齋藤陽道にフィールドワークを委ねた理由は、齋藤が写し出すやわらかい光と、 対象へのまっすぐな姿勢、詩的な解釈が、今回の企画に必要だと考えたからだ。「あ たりまえ「の視点ではなく、現前のものを受け止め、新しい解釈と問いが創り出され ることが期待された。作り手たちが生き、生かされる場をフィールドワークした齋藤 陽道は、作り手たちの姿とともに、作品が創り出されたかれらのフィールドの地層や 空気そして光と人を目撃し、捉え、会場に生き生きと届けてくれた。

「付記]

本展は当初2020年4月25日から7月5日までの会期で開催される予定であったが、新型コ ロナウイルス感染症拡大の影響による休館措置等を経て、同年6月2日から8月23日までの会 期に変更し、実施となった。

会期中は、全てイベントの開催を見送ることになった。作品をフィールドワークする試みと して、展示に加え重要な位置を占めるはずだった、ゲストをお呼びした下記のイベント各種 は実施がかなわなかったが、今後の期待をこめて、ここに記しておきたい。

- ・アーティスト関連トーク ゲスト:清水政直、蛇目、板垣崇志(るんびにい美術館)
- ・スペシャルトーク「フィールドワークで世界をひらく」 ゲスト: 齋藤陽道、都築響一
- ・トークセッション「作り手のフィールドとワークを語る」

Vol.1岡田美佳と刺繍画

ゲスト: 村田真佐子 (岡田美佳後援会)、山崎明子 (奈良女子大学)

Vol 2澤田降司と協働の絵画

ゲスト: 新川修平(片山工房)、岡原正幸(慶應義塾大学)

Moving between Field and Work

Curator, Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery OUCHI Kaoru

Fieldwork is the act of exploring the world by going to a place and observing an object of interest with one's five senses running at full capacity. It is also an approach that tries to accept what is before one's eyes as it is, without applying what have been the "normal" values up to now. In "field $\Leftrightarrow$ work Create in everyday life," we thought that the method and conception of fieldwork were hints that would provide an important viewpoint for individually exploring works created in various fields in the real world.

In the creative activities of creators who do not have a specialized education in art, there is a craftsmanship that does not necessarily require the presupposition of "Art." Questions about each creation, such as why this work exists here and what it means to the creator, overflow, unable to fit within the existing language of "Art." At that time, I am curious to take a fresh look at the field where these creations were made. I am sure that in doing so the media called "works" will emerge with rich and multi-faceted meanings.

The artists who participated in this exhibition, OKADA Mika, SHIMIZU Masanao, SAWADA Takashi, NISATO Chikara, and HEBIME, are creators who have continued to express their art through painting and sculping in their own way, in their respective fields of creation, which are difficult to separate from their everyday living spaces.

OKADA Mika's work has fascinated "women." When I talked with her supporters, I found that it has been people who were charmed by and sympathized with OKADA's works who have supported her production at a grassroots level, and many of them happen to be women. They have donated the thread, fabric, and various materials needed for her productions. People whose feelings have been soothed by OKADA's works, which show great care for each item drawn—the dishes and sweets on a table, the tableware, and the room fabrics—have supported the artist. How can we place a value on this?

The three-dimensional objects like life forms that could fit comfortably in the palm of one's hand, shaped by the totally blind SHIMIZU Masanao, who is over 80 years old, are all the more unique for their combination with poetry. After completing the form, SHIMIZU begins to think up the words, as if to ascertain the meaning of this form full of unforced spontaneity. SHIMIZU is anonymous as a creator. But how can we talk about the richness of such creative activities in daily life? Take a look at SAWADA Takashi's 10 years' worth of production. In his studio, once a week he would knock over containers, running paints over a support medium, on the surface of which colors would pile up. His works drawn on

large-sized paper, which are shown in this exhibition, are characterized by strokes that are so unconstrained and vigorous that the paints run out of the picture. It is a creative act that began when only one color and the brilliance of paint changed the consciousness of SAWADA and those around him.

When you look at the thread balls and studies in embroidery created by NISA-TO Chikara, his exactitude and intimacy with the material comes across. I imagine it must be a craftsmanship of feeling the rhythm of the fabric and thread and sticking closely to that. Is it possible to see here the "conversation with things*" that Claude LÉVI-STRAUSS pointed out in *The Savage Mind*?

HEBIME's ongoing "Lab Work", in which he carves hardened layers of acrylic paint, uses craft techniques. HEBIME says that the day-to-day production of works has become a routine task with a therapeutic aspect that stabilizes his own feelings. The "Lab Work" series, which gives off psychedelic colors, is explained as "laboratorial" painting, but, surprisingly, it is also interesting to investigate its dimension and meaning of "labor."

In this exhibition, photographer SAITO Harumichi played a role exploring the fields of the above five creators from a different perspective than that of the exhibition curator. Fieldwork in this exhibition is not a study from the professional point of view of cultural anthropology; we wanted to create room for imagination on the receiving side with the fragmentary media of photography.

We entrusted the fieldwork to SAITO Harumichi because we thought that the soft light that SAITO captures as well as his direct approach to and poetic interpretation of subjects were exactly what this project needed. It was expected that new interpretations and questions would be created by accepting what is before one's eyes, rather than taking the "normal" point of view. In doing fieldwork in the places where the creators live and that they exploit, SAITO Harumichi witnessed, captured, and vividly brought to the exhibition venue not only an appearance of the creators but also the layers, atmosphere, light, and people of the fields where their works were created.

An additional note

The exhibition was originally scheduled to be held from April 25 to July 5, 2020, but after the museum closed due to the spread of COVID-19, the exhibition dates were changed to June 2 to August 23, 2020. All events during the exhibition period were cancelled. Although the following events, to which guests had been invited and that were supposed to occupy an important position in addition to the exhibition as an attempt to do fieldwork on the works, could not take place, I would like put them down here with hopes for the future:

- Artist Talk
- Guests: SHIMIZU Masanao, HEBIME, ITAGAKI Takashi (Lumbini Art Museum)
- · Special Talk "Opening up the World with Field Work"
- Guests: SAITO Harumichi, TSUZUKI Kyoichi (Photographer / Editor)
- · Panel Sessions "Talking about the Creators' Field and Work"
  - Vol.1 OKADA Mika & Her Embroidered Pictures

Guests: MURATA Masako (OKADA Mika Support Group), YAMASAKI Akiko (Nara Women's University) Vol.2 SAWADA Takashi & His Collaborative Paintings

Guests: SHINKAWA Shuhei (Katayma Studio), OKAHARA Masayuki (Keio University)

^{*}Claude LÉVI-STRAUSS, The Savage Mind (French: La Pensée sauvage), Translated by OHASHI Yasuo, Misuzu Shobo, Ltd., 1976, p. 27.

作品 Works

凡例

- 各ページの図版キャプションは、作品番号、作家名、作品名、制作年、素材・技法、所蔵先の順に和英で記載した。
- 作品リスト (pp.56~57) では、作品番号、作家名、作品名、制作年、素材・技法、サイズ (cm)、所蔵先の順に和英で記載した。サイズは、平面作品は縦×横、立体作品は縦×横×奥行、または、直径の順に記載した。
- コピーライト/写真クレジットは、下記に記載した。
- 各作家の Field notes は、ギャラリーのスタッフが作家本人や関係者に行ったインタビューを再構成した。

Explanatory Notes:

- Plate caption data on each page is given in Japanese and English in order of Catalogue Number, Artist Name, Title, Date, Media and Collection.
- List of works data (pp. 56-57) is given in order of Catalogue Number, Artist Name,
- Title, Date, Media, Size (cm) and Collection.
- Copyrights and photo credits are listed below.
- The field notes of the individual artists have been compiled from interviews with the artists themselves and the people associated with them, conducted by Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery staff.

[コピーライト / 写真クレジット Copyrights / Photo Credits] ©SAITO HARUMICHI (pp. 13-14, 21-22, 27-28, 37-38, 43-44) ©OKADA Mika (pp. 15-16) ©Katayama Studio (pp. 23-24) ©HEBIME (pp. 29-30)

©SHIMIZU Masanao (pp. 39-40)

©NISATO Chikara (pp. 45-46)

写真撮影 Photographer

柿島達郎/KAKISHIMA Tatsuro (pp. 18-19, 23-24, 29-30, 32-35, 39-40, 45-46, 48-49)

写真提供 Courtesy 岡田美佳後援会/OKADA Mika Support Group (pp. 15-16)

SAITO Harumichi

作品が生まれてくる「うつわ」を見たいと思っていました。 作品そのものにフォーカスするのではなく、作品が生み出されるに至る 空間や道具、光景、生活の場といった道筋が「うつわ」にあたります。 その「うつわ」にのっている料理が「作品」ですね。作家が繰り返す日 常としての「うつわ」を浮き上がらせるための撮影と構成を意識しました。 ポートレイトから、嗜好物、アトリエ、周辺の空間、関わりがある者たち、 道具、日常の断片、食事、コミュニケーションツール。ひとりの存在を培 うものたちを散りばめることで、作品を見つめるまなざしが一新されるこ とに繋がればと願っています。 [齋藤陽道]

I wanted to see the "receptacle" in which the works were created, rather than focus on the works themselves. The "receptacle" is the routes of space, tools, scenes, and place of living leading up to a work being created. So, the dish served on the "receptacle" is the "work." I was conscious of shooting and composition in order to make the routine daily life of the artists stand out as their "receptacles." Portraits, penchants, studios, surrounding spaces, people involved, tools, fragments of everyday life, meals, communication tools—I hope that by scattering [the exhibition with] the things that nurture the existence of a person, it will lead to a fresh way of looking at the works. [SAITO Harumichi]

1983-

東京都生まれ。写真家。都立石神井ろう学校卒業。2010年、第33回キヤノン写真新世紀 優秀賞受賞。2014年、日本写真協会新人賞。2019年、写真集『感動、』を刊行。

齋藤陽道は、なにげない日常、多様な人々の佇まいや心の機微を、穏やかな光とともに、 繊細に、かつまっすぐにとらえてきた。今回、本展のために、昨年から今年にかけて、岡田 美佳、澤田隆司、清水政直、似里力、蛇目の5名の作家たちの日常空間に赴き、かれらの 生活や創作の現場〈フィールド〉を巡り、撮影を行った。

Born in Tokyo. Photographer. Graduated from Tokyo Metropolitan Shakujii School for the Deaf. Winner of the Excellence Award in the 33rd Canon New Cosmos of Photography in 2010. Winner of the Japan Professional Photographers Society Newcomer's Award in 2014. Published a photo collection, *Kando* [Inspiration] in 2019.

SAITO Harumichi captures everyday scenes, figures of people of diverse backgrounds, and the subtleties of their hearts and minds, delicately and with a direct gaze, bathing them in a gentle light. For this exhibition, he spent several months from last year and into this year visiting the everyday spaces of five artists, OKADA Mika, SAWADA Takashi, SHIMIZU Masanao, NISATO Chikara, and HEBIME, photographing their day-to-day lives and creative environments (field).

岡田美佳

岡 OKADA Mika

1969-

東京都生まれ。刺繍画家。糸、布、ビーズ、絵具など独自の素材と刺繍技法で作品を制作。 1992年から個展を各地で開催。食卓や風景を描き、雑誌『暮しの手帖』や新聞などに掲載 される。ポコラート全国公募展2011オーディエンス賞受賞。

Born in Tokyo. An artist of embroidered pictures. Creates works of art with embroidery techniques, using original materials such as thread, fabric, beads, and paints. Has been holding solo exhibitions in various locations since 1992. Her depictions of dining tables and landscapes have featured in the magazine, *Kurashi no Techo*, newspapers, and other publications. Winner of the Audience Award at the *Pocorart National Open Art Exhibition* in 2011.

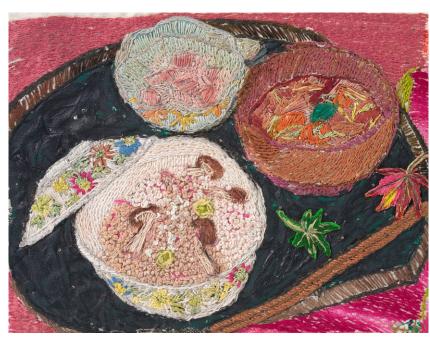

写真が苦手とのことでしたが、とてもとても存在感に満ちていて、数カットのポートレイトの 写真のどれもが素敵なものになりました。木漏れ日に満ちた庭の、揺れる光が、刺繍のきら めく糸と重なって見えました。夏の光と、刺繍の輝きと、お兄さん、支援する方々の存在感、 すべてが等価値でした。それは、コツコツひとつずつ布に入りこむ糸が、連なることで見え てくる岡田さんの作品と同じ気配でした。 [齋藤陽道]

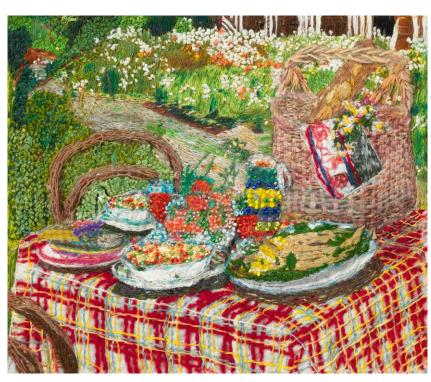
She said that she doesn't like being photographed, but she had a really overflowing presence, and all of the portraits came out wonderful. The swaying light in a garden filled with sunlight filtering through the trees seemed to overlap with the glittering threads of her embroidery. The summer light, the brilliance of the embroidery, and the presence of her older brother and the people supporting her all had equal value. It was the same feeling as with Ms. OKADA's work, in which the picture comes into view as the threads that she patiently inserts into the cloth one by one come together. [SAITO Harumichi]

2 岡田美佳 / 松茸ごはん / 2000年 / 布に刺繍、ベン、ビーズ / 作家蔵 OKADA Mika / Rice with Matsutake Mushroom / Embroidery on cloth, pen, beads / Collection of the artist

5 岡田美佳 / 梅酒 / 1998年 / 布に刺繍、ベン、マニキュア、ビーズ / 作家蔵 OKADA Mika / Plum Liqueur / Embroidery on cloth, pen, manicure, beads / Collection of the artist

3 岡田美佳 / ハーブの庭 / 1996年 / 布に刺繍、ベン、マニキュア、ビーズ / 作家蔵 OKADA Mika / Herb Garden / Embroidery on cloth, pen, manicure, beads / Collection of the artist

Field notes

糸、布、ビーズを用いた刺繍の画面に、アクリル絵具やマニキュアなど着彩が加わり、独自の「絵」を創り出す。岡田美佳は、ことばのコミュニケーションが困難ななか、幼少時よりものづくりを好み、中学生の頃から染色や刺繍に親しんだ。母親の回顧によると、20代初めの頃に好んで眺めている画集があったので「模写してみたら」と勧めたという。すると、刺繍による画集の模写作品がすぐに仕上がり、このことをきっかけに、今にいたる刺繍画制作が始まった。これまでに岡田が繰り返し選んできたモチーフは、手の込んだ料理やスイーツのならぶ食卓、映画の一場面のような窓のある風景など、静かな生活の情景である。1990年代以降、個展を多数開催し、雑誌『暮しの手帖』(1997年10、11月号)に紹介されるなど、反響を呼んだ。各地での展覧会には多くのファンが訪れているという。刺繍のための材料の支援からマネジメントまで、岡田を支えようという人が自然と現れたことは、岡田の制作活動の背景を特長づける一面である。現在、作品管理や展覧会開催が10数名のボランティアで進められている。

インタビュイー: 岡田美佳後援会(代表 村田真佐子)、岡田武

OKADA Mika creates unique "paintings" by adding color with acrylic paints, nail polish, and other materials to scenes that she has embroidered with thread, fabric, and beads. OKADA fell in love with making things as a small child when she found communicating with language difficult, becoming fond of dyeing and embroidery in her early teens. Her mother recalled that, when OKADA was in her early twenties, there was an art book that she loved to look at, so her mother suggested that she try to replicate some of the paintings in the book. OKADA jumped on the suggestion and quickly reproduced the paintings using embroidery. It was this experience that started OKADA on her journey of creating embroidered pictures. Frequently visited themes in OKADA's work are quiet scenes of everyday life, such as dinner tables laden with elaborate dishes and desserts and landscapes viewed from a window, like scenes from a movie. She has held numerous solo exhibitions since the 1990s, which have been very well received, including being featured in the magazine, Kurashi no techo (October 1997 and November 1997 editions). Fans flock to her solo exhibitions held in various locations around the country. A remarkable aspect of the background behind OKADA's creative activities is the emergence of people who want to support her, from assistance with embroidery supplies to managing her career. A team of dozen or so volunteers currently assist with managing her works and putting on her exhibitions.

Interviewees: People of OKADA Mika Support Group and OKADA Takeshi

16

澤 SAWADA Takashi

兵庫県神戸市の片山工房にて、2003年から10年間スタッフとの協働による絵画の制作を行う。自力で動かせる右足首のスナップを使い、絵具の入った紙コップやペンキの缶を蹴って描いた。2011年、「共生の芸術祭」出展。

Created paintings at Katayama Studio in Kobe, Hyogo Prefecture, in collaboration with the studio staff for ten years from 2003. Using the snap of his right ankle, which he could move by himself, he created works by kicking paper cups and paint tins containing paints. Exhibited at the Kyosei Art Festival in 2011.

26 齋藤陽道 / 澤田隆司のアトリエにて / 2020年 / 発色現像方式印画 / 作家蔵 SAITO Harumichi / From photography session in SAWADA Takashi's studio / Chromogenic print / Collection of the artist

澤田さんが所属されていた兵庫県神戸市の「片山工房」で、制作の様子を再現してもらいました。何人もの力を介し、とろとろと時間が溶けていくかのような、果てしない時間の末に生み出された作品なのだということを、震えるような畏怖とともに知りました。ご本人は逝去されているため、ポートレイトについて悩みました。最終的には、スタッフが撮影した最も澤田さんらしい写真をプリントしてもらって、それを作品に置いて撮影しました。写真は、関係性の結実なのだということをつくづく思い知らされます。ぼくには決して撮れないであろう澤田さんの写真だからこそのポートレイトになったと思います。[齋藤陽道]

At "Katayama Kobo" studio in Kobe City, Hyogo Prefecture, where Mr. SAWADA was a member, the staff reproduced for me how his productions were composed. I learned with awe that his works were created with the help of many people, after unending hours during which it seemed as if time were melting gently away. Since Mr. SAWADA himself has passed away, I was stumped about [how to take] his portrait. In the end, I had a photo of him, taken by a staff member, that most evoked Mr. SAWADA, and I photographed it on his work. I am sharply reminded that a photograph is the fruit of a relationship. And so, I think that it turned out to be the portrait that it is because it is a photograph of Mr. SAWADA that I would never be able to take myself. [SAITO Harumichi]

10 澤田隆司 / 無題 / 2007年 / 塗料、紙 /片山工房 SAWADA Takashi / Untitled / Paint on paper / Katayama Studio

13 澤田隆司 / 無題 / 2006年 / 塗料、紙 / 片山工房 SAWADA Takashi / Untitled / Paint on paper / Katayama Studio

Field notes

澤田隆司は、神戸市長田区にある福祉事業所・片山工房で、2003年から10年間協働で描いた。かつて、1960~70年代を中心に全国でおこった障害者自立運動のうねりの中、地元の阪神地域で代表的な働きを担った一面をもつ澤田は、片山工房の前身となる事業所にて、現在の片山工房理事長・新川修平と出会う。ある時、「自分で字を書きたい」という声が事業所内であがった。新川は、澤田が自分でコントロールできる身体のわずかな動きを使って何ができるか、あらためてそこで考えたという。そうして、試しに絵具を入れた紙コップを用意し、澤田に足で倒してもらった。澤田が右足首のスナップを使い、紙コップを小さく蹴ると、キャンバスの上に赤いペンキが流れ出て、きらめいた。その一瞬の体験は鮮明に新川の心に残っている。そこから、澤田隆司と新川修平との協働の絵画制作が始まった。澤田が色を選び、絵具の入った容器を蹴る。続いて、絵具の流れ出る向きや角度、加減について、澤田は声と身振りで示す。新川はそれらをキャッチし、支持体を動かして応じた。澤田が残した数々の画面には、張り詰めた、凝縮された制作の時間が記憶されている。

インタビュイー:新川修平(片山工房理事長)

SAWADA Takashi painted in collaboration with studio staff for ten years from 2003 at Katayama Studio, a welfare establishment in Nagata-ku, Kobe. When the movement for independence of persons with disabilities swirled around Japan in the 1960s-70s, SAWADA became a leading figure in the movement in his home region of Osaka-Kobe. It was at Katayama Studio's former incarnation that he first met the current director of Katayama Studio, SHINKAWA Shuhei. At one stage, people at the workshop started to talk about wanting to write for themselves. SHINKAWA gave renewed thought to what SAWADA would be able to do with the few movements of his body that he was able to control himself. He experimented by filling a paper cup with paints and had SAWADA kick it over. When SAWADA used a snap of his right ankle to give the cup a slight kick, red paint flowed out over the canvas and shone. SHINKAWA remembers the experience of that moment clearly even today. This experiment was the beginning of the collaboration in the creation of paintings between SAWADA Takashi and SHINKAWA Shuhei. SAWADA would choose the colors and kick the containers holding the paint. He would then use his voice and body movements to indicate the direction, angle, and extent he wants the paint to flow. SHINKAWA would pick up on those instructions and move the support holding the canvas accordingly. The tension of those hours of creation are condensed into the many paintings that SAWADA has left the world

Interviewee: SHINKAWA Shuhei (Katayama Studio)

蛇 HEBIME

1982-

兵庫県生まれ。画家。高校中退後、独学で絵画の研究を始める。近年、アクリル絵具を何 層にも塗り固め彫刻刀で削り出す技法で制作を続ける。2018年、ローザンヌのアール・ブリュッ ト・コレクションによる「日本のアール・ブリュットもうひとつの眼差し」展出展。

Born in Hyogo Prefecture. Painter. Began teaching himself art after quitting senior high school. In recent years, he has continued to create works with a technique of painting multiple layers of acrylic paint and chiseling out shapes from the hardened paint layers. In 2018, he exhibited in Art Brut from Japan, Another Look exhibition at the Collection de l'Art Brut in Lausanne.

27 齋藤陽道 / 蛇目のアトリエにて / 2020年 / 発色現像方式印画 / 作家蔵 SAITO Harumichi / From photography session in HEBIME's studio / Chromogenic print / Collection of the artist

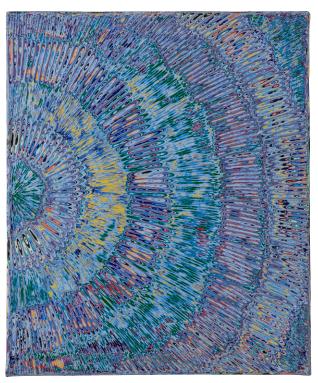

とにかく、撮りきれないほどの動物たち! 幾重にも重なる絵の具! 彫刻刀で掘り起こされるたびに、ちゅるちゅるとたちあがるカラフルな断面に魅了されました。カケラすらも美しくって、ひとつもらってしまいました。動物たちを世話する手つき、彫刻刀で削る手つき、筆談する手つき、絵の具を筆で混ぜる手つき、ジュースを飲むときの手つき……。意識する、しないに関わらず、多くの人の手つきは、行動のたびにそれぞれ手つきのリズムは異なります。しかし蛇目さんの手つきは、どの手つきも同じリズムで繰り返されていて、職人を感じさせられました。[齋藤陽道]

Well, there were more animals than I could photograph! And paints overlapping layer upon layer! Every time he dug out a piece with his carving knife, I was fascinated by the colorful cross-section that would appear as the fragments curled out. Even the fragments were beautiful, and I was able to receive one. The hand movement when taking care of animals, the hand movement when carving with a knife, the hand movement when communicating by writing, the hand movement when mixing paints with a brush, the hand movement when drinking juice... Whether conscious or not, many people's hand movements have different rhythms for each action. However, HEBIME's hand movements repeated the same rhythm no matter what he was doing. It made me feel that he is a true craftsman. [SAITO Harumichi]

23 蛇目 / Lab work / 2019年 / 木製パネル、アクリル / 作家蔵 HEBIME / Lab work / Acrylic on wood panel / Collection of the artist

20 蛇目 / Lab work / 2017年 / 木製パネル、アクリル / 作家蔵 HEBIME / Lab work / Acrylic on wood panel / Collection of the artist

22 蛇目 / Lab work / 2019年 / 木製パネル、アクリル / 作家蔵 HEBIME / Lab work / Acrylic on wood panel / Collection of the artist

Field notes

中学生の頃、自分が描いた絵をおもしろがってくれる美術教員との出会いがあり、その教員を通じシュルレアリスム絵画に関心をもった。学校生活が肌にあわず高校を中退し、17歳から20歳の頃までは、小説、マンガ、映画、落語からクラシック音楽まで、ひたすら浸り、インプットする時間を過ごした。ある時、ふと自分も表現したいと思いつき、水彩画の道具を揃えたことを覚えているという。

20代の初めに、近くの美術館で開催されたゴッホ展に行き、その色彩に感銘を受けた。その後、水性ペンを使ったドローイングの制作を重ね、20代の終わり頃から、アクリル絵具を何層にも塗り固めて彫刻刀で削り出す、現在の技法による制作を始めた。蛇目にとって、作品制作における「作業性」は、自身の支えとなっているという。一度削り方のパターンを決めると、毎日決まって4回絵具を塗り重ねる。塗り作業を1ヵ月間繰り返したのち、削り出し、作品ができあがる。

インタビュイー:蛇目

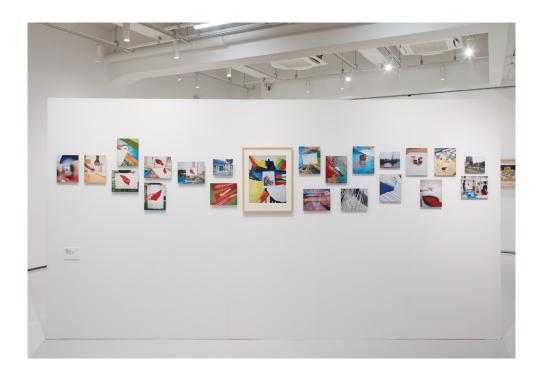
HEBIME's interest in surrealistic painting began through his middle school art teacher, who enjoyed the paintings that HEBIME made. School life did not suit the young artist, so he quit senior high school and spent the years from the age of 17 to around 20 entirely on input, devouring everything from novels, manga, and movies to rakugo (traditional Japanese comic storytelling) and classical music. He recalls that, one day, he suddenly felt the urge to express himself, so bought himself a set of watercolor paints.

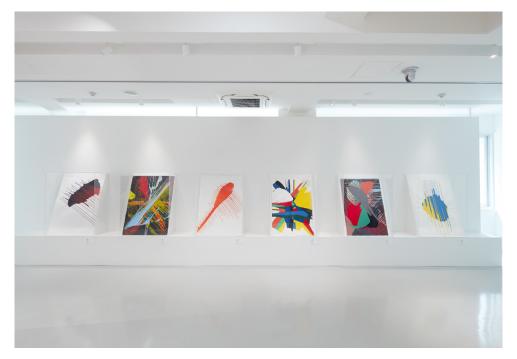
In his early twenties, he visited a *Van Gogh* exhibition at a nearby art museum and was deeply moved by the colors in the paintings. After that, he created many drawings using water-based pens, and from his late twenties, he began using his current technique of painting multiple layers of acrylic paint and using a chisel to carve out shapes from the hardened paint layers. He says that it is the "activity" of his creative process that sustains him. Once he has decided on the pattern he wants to carve out, he will apply the paint layers to the canvas four times every day without fail. After a month of repeating this process, he starts carving and the work is created.

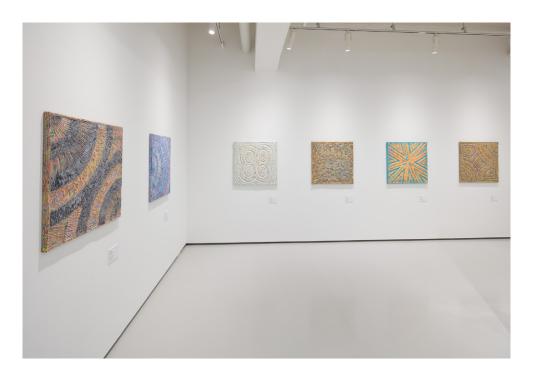
Interviewee: HEBIME

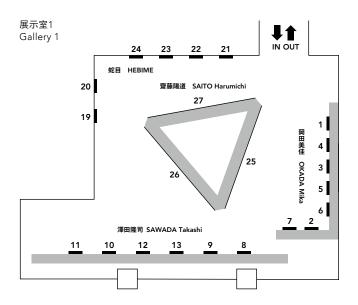

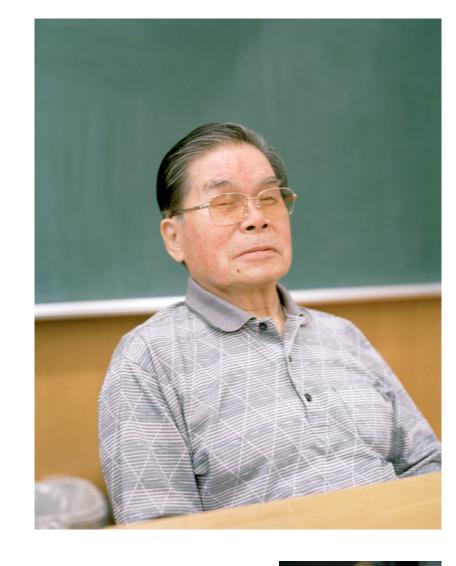

清 SHIMIZU Masanao 水 政 直

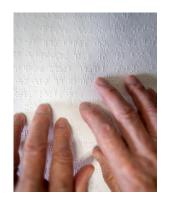
1936-

東京都生まれ。幼少期に失明。青年期より点字図書を通じ文学に親しむ。1990年代より、 美術家・西村陽平を講師とする土粘土を使った造形ワークショップに参加。2019年、「トッ トARTSフェス2019+わ!しながわ」展出展。

Born in Tokyo. Lost his sight as a child, and learned to appreciate literature as a youth through books printed in braille. In the 1990's, he started taking part in sculpture workshops using clay, under the instruction of the artist, NISHIMURA Yohei. In 2019, he exhibited in the Totto Arts Festival 2019 + WA! Shinagawa exhibition.

前もっての質問での答えで、「宇宙」「脳の中」「死に至る病」といったスケールの豊かなことばが並んでいることが印象的でした。点字の手触りの先にある宇宙。清水さんの手の先に広がる深淵。身近なものと、途方もない果てが並ぶ構成を意識しました。清水さんは、ろう者としてのぼくに対しても、「おもしろいね」「いいねえ、いいカメラの音だ」と好奇心に満ちたことばをくれました。小学校でのワークショップも含めて、清水さんの姿勢全体は、人間が抱える根源的な可能性への信頼を感じるものでした。[齋藤陽道]

His answer to a preliminary question of mine was memorable for the many rich words used, with a scale such as "the universe," "in the brain," and "The Sickness Unto Death." There is a universe at the tips of the braille he feels, an abyss spreading out at Mr. SHIMIZU's fingertips. I was conscious of the structure of familiar things and boundless limits. Mr. SHIMIZU also spoke full of curiosity about me as a deaf person, saying, "That's interesting," or "That's nice. It's a good camera sound." In Mr. SHIMIZU's overall attitude, including a workshop at an elementary school, I felt a sense of trust in the fundamental potential of human beings. [SAITO Harumichi]

息を吐き 息を吸い 息を止めて 流れに浮いたり沈んだり そのまま流れを流れたり、、、 でも まあ 蜻蛉やメダカと遊ぼうよ

14 清水政直/禅の心/2018年/粘土、詩/作家蔵 SHIMIZU Masanao / Spirit of Zen / Clay, poem / Collection of the artist

胸の中を隅から隅までつつき回し 胸の中の無数の窓を探し回って 在るはずの窓が一つも見つからない やわなくちばし もう 外に出なさい 日に当たり 風にさらされ 闇に沈み 水に流れて あちらこちらつつき回って遊んでみよう 胸の外は広いし 胸の奥は深い つつき続けて疲れるけれど 飽きることはない どこまで続く可能性

15 清水政直 / 密やかなくちばし / 2018年 / 粘土、詩 / 作家蔵 SHIMIZU Masanao / Quiet Bill / Clay, poem / Collection of the artist

Field notes

清水政直は、小学校低学年の時に失明した。青年期には、点字図書を通じて文学作品や哲学書に親しんだ。キルケゴール著『死に至る病』は、点字がぼろぼろになるまで、繰り返し読んだ一冊だ。社会人になり、家業のほか、カセットテープ録音によって視覚障害のある人へ情報伝達を行う事業をおこし、従事してきた。能動的な性格の持ち主であり、これまでに、フルマラソンへの挑戦から、演劇や音楽鑑賞、詩や川柳まで、幅広い趣味を開拓し、仲間をつくり日々の生活の中で表現や創造を楽しんできた。60代になって、視覚障害のある人を対象とする「土粘土による造形表現のワークショップ」に参加、美術家・西村陽平と出会ったことで、さらに清水の自由な表現領域が広がった。即興的に創り出す造形物に向けて、同じく即興的に詩を詠み、愛しむのが清水のやり方である。

インタビュイー:清水政直

SHIMIZU Masanao lost his eyesight in the early years of elementary school. As a youth, he learned to appreciate works of literature and philosophy printed in Braille. One book that he read so many times that it fell apart was KIER-KEGAARD's *The Sickness Unto Death*. When he finished school, he went to work in the family business and at the same time, he started his own business, using cassette tape recordings to communicate information to persons with visual impairments. He has an active personality and has amassed a wide range of hobbies and interests, from running a full marathon to theater and music appreciation and writing poetry, making friends along the way as he enjoys expressing himself and creating in his day-to-day life. In his sixties, he took part in a clay sculpture workshop for persons with visual impairments, where he met the artist, NISHIMURA Yohei. This further expanded SHIMIZU's range of free expression. To help with his improvisational sculptural forms, he also loves to create poetry that is just as improvisational. That is SHIMIZU's style.

Interviewee: SHIMIZU Masanao

似 NISATO Chikara 里 力

1968-

岩手県生まれ。岩手県花巻市のるんびにい美術館に併設する「アトリエまゆ~ら」で活動。 糸を細かく切って結びなおし玉状に巻いていくユニークな手仕事を日課とする。2009年、岩 手県芸術祭現代美術部門で優秀賞受賞。

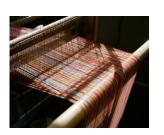
Born in Iwate Prefecture. Works in the Atelier Mayu-ra, which is attached to Lumbini Art Museum in Hanamaki, Iwate Prefecture. Every day, he carries out his unique handwork of cutting up threads in small pieces, tying them back together, and rolling them into balls. Winner of the Grand Prize in the Modern Art division of the Iwate Prefecture Art Festival in 2009.

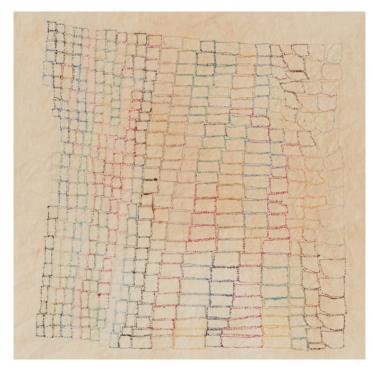

撮影にも一向に構わず、コツコツ、コツコツと糸を結んで、「たま」をつくることに集中されている似里さんの姿がとにかくよかったです。すぐとなりでは、他の利用者さんが、さをり織りをしていました。それもまたコツコツといったテンポで、他の人達もまた、コツコツ、コツコツ・・・・・というリズムで作品をつくっていました。コツコツ、コツコツがつみかさなる空間で、似里さんは作品をつくっているんだなと思いました。たとえば、着ているシャツのイラストと似里さん自身のように、パッと見はぜんぜん違うのだけれど、なにか、気配が似通っている。そういうものたちに囲まれている気がしました。あ、その気配って似里さんの作品そのものじゃないか、と今、気づきました。[齋藤陽道]

It was really nice the way Mr. NISATO concentrated on making balls by plugging patiently away at tying threads together, not caring at all about me taking pictures. Right next to him, other users were weaving. They too were working at an industrious tempo, and other people also were working away with patient industry... creating works with a steady rhythm. It was interesting to see that Mr. NISATO makes his works in a space where many people are grinding away at making things. For example, like the illustration on the shirt he is wearing and Mr. NISATO himself, the first impression looks completely different, and yet something feels similar. I felt that I was surrounded by such things. Oh, I just realized that is exactly the feeling of Mr. NISATO's works themselves. [SAITO Harumichi]

16 似里力 / 無題 / 2012~2016年頃 / 綿糸 / 作者蔵 NISATO Chikara / Untitled / Cotton thread / Collection of the artist

17 [部分 (Detail)] 似里力 / 無題 / 2007年 / 布に綿糸で刺繍 / 作者蔵 NISATO Chikara / Untitled / Embroidery with cotton thread on fablic / Collection of the artist

18 似里力 / 無題 / 制作年不詳 / 布に綿糸で刺繍 / 作者蔵 NISATO Chikara / Untitled / Date unknown / Embroidery with cotton thread on fablic / Collection of the artist

Field notes

似里力は、岩手県花巻市にある施設、るんびにい美術館に併設される「アトリエまゆ~ら」で、似里が呼ぶ「糸っこ」をつくっている。「アトリエまゆ~ら」では、かつて、織りと刺し子のグループ活動が行われていた。似里はそこでの古くからの参加者として、これまで20年近く、糸や布とじっくり付き合っている。似里のつくる「糸っこ」は、糸を細かく切って、結び、玉状に巻いていくユニークな手仕事である。もともとは、内職として行っていた糸巻き作業の途中で糸が絡んでしまったことがあり、その絡んだ糸を切り、ほどき、結びなおしたことがきっかけとなったものづくりである。現在は、従来の糸巻きから転じ、糸を切ることから似里のこの造形が立ち上がる。るんびにい美術館アートディレクターの板垣崇志によると、似里は3、4カ月かけて一つできあがる糸っこを人にあげることもあるという。しかしながら、この糸っこづくりは、似里による自分自身のための営みなのであろうと、板垣崇志は考えているという。

インタビュイー: 板垣崇志 (るんびにい美術館アートディレクター)

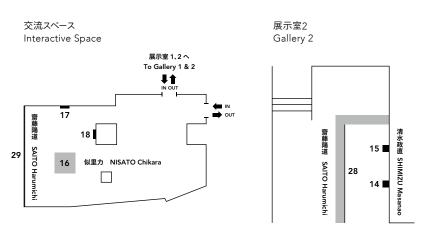
NISATO Chikara works in Atelier Mayu-ra, which is attached to Lumbini Art Museum in Hanamaki, Iwate Prefecture, where he creates what he calls "Itokko." There used to be weaving and sashiko embroidery groups at Atelier Mayu-ra. An early participant in those groups, NISATO has worked closely with thread and fabric for close to twenty years. The unique Itokko that NISATO creates are handcrafted by cutting up threads into small pieces, tying them back together, and rolling them into balls. It all started when during his one-time job winding thread, the thread he was winding became entangled, so he cut it, untangled it, and tied it back together. Today, his creative work has transformed from the act of winding thread to the act of cutting it. According to Lumbini Art Museum's Art Director, ITAGAKI Takashi, NISATO sometimes gives his Itokko, which can take 3-4 months, away to other people, but it is ITAGAKI's belief that NISATO really creates them for his own sake.

Interviewee: ITAGAKI Takashi (Lumbini Art Museum)

フィールドワークがひらく、 あたらしい世界 _{都築響ー}

作家で編集者の都築響一氏は、フィールドワークにより、人の営みや文化の多様さを捉え世に出してきた。また、1980年代末のアール・ブリュット、アウトサイダー・アートの紹介者でもある。ここではフィールド⇔ワーク展関連イベント、スペシャル・トーク「フィールドワークで世界をひらく」で予定されていた、フィールドワークの魅力とアール・ブリュットへのご関心をお話いただいた。

美術館の"外側"にあるおもしろいものが見えてくるといい

日本ってアール・ブリュットやアウトサイダー・アートの分野は早くから掘り起こしが進んでいたじゃないですか。しかし一方で、アール・ブリュットを常設で見られる場所や、そもそも公立の施設がないという不思議な状況があります。

あと、日本の場合はアール・ブリュットやアウトサイダー・アートの作家の紹介は どちらかというと障がいのある人に寄っていましたよね。それはいいことだと思う反面、「アール・ブリュットに含まれない」人たちっていうのがまだ随分います。本当にごく 一部が世に出ている印象。もっと掘り起こしが進んでいかなきゃいけないと思います。 そういった、美術館の外側にあるおもしろいものとか刺激的なものがだんだん目に 入るようになるといいと思うんですよね。

新しい作家や絵を知ることと同じくらい大切なのは、自分の身の周り、たとえば近所で、庭で変なものつくっている人がいて気になるとか、常識的に美しいとはされないものを違う目で見られるきっかけになるということ。これが重要だと僕は思います。今までのファインアートと同様にアール・ブリュットやアウトサイダー・アートを「教養として知る」のももちろんいいですけど、教養として知ることと同じくらい大事な別なことがあるのかなという気もします。

例えば美術館で「この作家や作品はおもしろいな」と思って、もうちょっと知りたいと探してみると、福祉施設の入口のちっちゃいギャラリーで見られることがわかった……ってなったら行くじゃないですか。そういう場所には"現場感"というものがすごくあるんです。だからアール・ブリュットやアウトサイダー・アートは展覧会だけで完結するものではなく、普段入り込んでなかったもの、見ようとしなかったもの、そういうものに踏み出すきっかけになるといいなあと思いますね。

アートという遠い存在を近くに引き寄せている

齋藤陽道さんもインタビューで書いてらっしゃいましたけど、その人がすごくおもしろいとかその人の暮らす場所の感じとか、周りの人の支えている様子とか、そういうことを知るのが、編集者である僕にとっても大事なんですよね。その場にいて、会話ができなくても、あんまりプレッシャーをかけない位置からつくってるのを見てる。それだけでもすごく僕にとってはいい。同じ場所を共有している感覚を味わうというのもあるし、「こういう風なところで、こういう風な人たちに囲まれてつくってるんだ」ってことを知れるし。

普通の美術館というのは、そこで見て「いいな」と思っておしまいじゃないですか。 それとは違って、むしろその観た後が色々できてくるというのが、もしかしたらアール・ ブリュットの特徴の一つなのかもしれないなとも思いますね。

一般的な展覧会は、観るのが大きな目的ですよね。例えばコンセプチュアル・アートの展覧会を観て、「じゃあ何かを自分でつくろう」とか思わないじゃないですか。 デュシャンとか観て「はあ」みたいな感じ。そういった鑑賞じゃなくて、いかに人をやる気にさせるかということの方が僕にとって興味深いことなんです。

似里さんのように糸をぐるぐる、じーっと結んでいる人がいる。そうすると「自分も何かできるかもしれない」って思う人だっているわけですよね。岡田さんの刺繍だって、おかんアートに通じる魅力があるじゃないですか。「うちのばあちゃんがつくってピアノの上に並べているやつと一緒だ」って思うかもしれない。でも、そうやって自分の身の回りの現実と結びついたほうがリアリティが出てくると思うんですよね。ただ鑑賞・勉強するものではないっていう。そういうところが圧倒的に今のファインアートには欠けているものだと思うので。

どっちがいい悪いじゃないですけど、僕が興味があるのは人を動かす方なんですね。 遠いところにあると思われていたアートを近くに引き寄せることは、アウトサイダーと 呼ばれるものしかできないことなのかもしれないですよね。

何がインサイドで 何がアウトサイドか?

ってことはインサイド・アートと言われているのは、「美術業界」の人のインサイドであって、一般人にとってはアウトサイダーなのかな?って気もしてきますよね。アウトサイダー・アートやアール・ブリュットが問題提起かというと大げさだけど、そこをつついてくれたいいきっかけになった。それまではもう、「ごく一部のファインアート、対、他のすべて」で終わっていましたから。

ファインアートは、いまだに「アーティストになるにはまず美大」っていう図式が残ってますよね。ほかのジャンルだと「僕は音楽がやりたい。学校の勉強はつまらないけど、

音楽を聞いているときは生きてる感じがする」と思うなら、ギターを買って練習する。 いきなり音大を目指さないと思います。小説を書きたければ原稿用紙を買えばよくて、 文学部は目指さないと思うんですよ。同じように、アートをやりたかったら絵具買っ て描けばいいんじゃないの?ってことを、蛇目さんはやってるんですよね。

世の中には、勉強はできないけど「自分でノートに漫画描いてるときだけが幸せ」という人がいますよね。その人が、進学するなら美大しか行く場所がないってときに、まず美大予備校に通うわけじゃないですか、それでようやく美大に入れたとして、好きな絵が描けるかと思えば「ちょっと待て」、「コンセプトを説明しろ」みたいな話になる。口下手で、黙って絵を描いていられるから美大を選んだのに……っていう。

美術、アートも権威化されると言うと変だけれどシステムの一端に組み込まれてはいますよね。だからそんな権威側から「これはアウトサイドです」って言われても普通の人は納得できない。だってアウトサイドとは言うけれど、こうやって刺繍をつくってる人はすごく多い。そういう人が、美術館では人を集められないかもしれないけどデパートで展覧会やるとたくさんの来場者で賑わいます。そうすると、どっちが人々に幸せを与えてあげているか?ってことにもなってくると思うわけです。

アカデミズムと普通の人達のギャップが開いちゃった現代ってなんなんだろうなっていろんなときに思っていて。だから、アール・ブリュットなんかがそのギャップを埋めてくれたらいいですよね。

都築響一

1956年東京都生まれ。作家、編集者、写真家。

大学在学中からライター活動を開始。「POPEYE」「BRUTUS」誌などで雑誌編集者として活動。1989年に美術選集『アート・ランダム』にて「アウトサイダー・アート」を紹介。1998年、『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』(筑摩書房)で第23回木村伊兵衛写真賞を受賞。2012年から会員制メールマガジン「ROADSIDERS' weekly」(www.roadsiders.com)を配信中。

『TOKYO STYLE』(ちくま文庫)、『ヒップホップの詩人たち』(新潮社)など著書多数。都市のアウトサイドから民俗、ファッション、現代アートまで幅広い領域を横断し、独自の視点からフィールドワークと発信を続けている。

A New World Opened Up by Fieldwork

TSUZUKI Kyoichi

Through fieldwork, writer and editor TSUZUKI Kyoichi has captured and shown to the world the diversity of people's activity and culture. He was also an introducer of art brut in the late 1980s. Here, he talked to us about the appeal of fieldwork and his interest in art brut, which were the scheduled topics for the Special Talk "Opening up the World with Field Work," a related event that had been planned for the field ⇔ work exhibition.

The joy of seeing the interesting things that exist outside of museums

In Japan, the field of art brut or outsider art was uncovered early on. On the other hand, however, there is the strange situation that there are no places where you can see art brut permanently exhibited nor, for that matter, are there any public facilities where you can experience it.

Also, in Japan, the introduction of artists making art brut and outsider art tended more toward people with disabilities. I think that's a good thing, but then again there are still a lot people who are excluded from art brut. My impression is that only a very small part of it sees the light of day. I think we need to uncover more. I think it would be nice if there were more and more opportunities for people to see the interesting and exciting things that exist outside of museums.

As important as getting to know new artists and works is the opportunity to see through different eyes things that are not considered beautiful from a commonsense viewpoint, such as if someone around you—in your neighborhood, for example—is making strange things in his or her yard and you are curious about that. I think this is important. Of course, it is good to learn about art brut and outsider art for cultural refinement, the same as fine art up to now, but I also feel that there is something else that is just as important as knowing it for the sake of being cultured.

For example, if you thought at a museum, "This artist or work is interesting," and if you looked around because you wanted to know a little more and found that you could see something in a tiny gallery at the entrance of a welfare facility, you would go, wouldn't you? Such places have a real sense of locality.

That's why art brut and outsider art do not end just with an exhibition; rather, I hope they will be an opportunity for you to step out into things that you didn't normally get into, things you didn't try to see—stuff like that.

Making art—that far-away entity—closer

Mr. SAITO also wrote about this in an interview, but it is important for me as an editor to know that a person is very interesting, the feeling of the place where he/she lives, and how others support them. To be there, even if we can't have a conversation, watching from a spot where my presence doesn't cause too much pressure, that alone is really good for me.

In this way, I can enjoy the feeling of sharing the same place, and I can learn things like, "So this is the kind of place where the artist makes his/her art, surrounded by these kinds of people."

At an ordinary museum, you see a work and think, "That's nice," and then it's over, right? Different from that, the fact that many things come out after seeing a work might, I think, be one of the characteristics of art brut.

The main purpose of a general exhibition is to look. For example, when you see an exhibition of conceptual art, you don't think to yourself, "Well, now I want to make something myself." It's like the "Huh?" when you see a work of M.DUCHAMP or something in that vein. Rather than that kind of appreciation, how much a work motivates people is what is interesting to me.

There are people like Mr. NISATO who patiently tie threads together, winding them round and round. Then, there are people who see that and think, "I might be able to do something, too." Even Ms. OKADA's embroidery has a charm reminiscent of what the Japanese call "Okan (Mama) art," the art done by middle-aged and older housewives. You might think, "That's like the things my grandma makes and lines up on the piano." However, I think that the sense of reality comes out when art is connected in this way with the actual world around us. It's not just about appreciation and studying. I think that's something that's overwhelmingly lacking in fine art today.

It's not a matter of which is good or bad, but what I'm interested in are the things that move people. It could be that making art, which was thought to exist in some far-off place, closer, is something that only the art called outsider can do.

What is inside and what is outside?

Thus, is what is called inside art inside for people in the "art industry," and outsider for the general public? One could feel so, right? It's overblown to ask if outsider art or art brut posed a problem, but it became a good opportunity that had poked the issue. After all, until then, things had come to an end with "the small amount of fine art, vs. everything else."

Fine art still brings to mind the stereotype that, "To become an artist, you must

first go to art school."

In other genres, if you think, "I want to do music. Studying at school is boring, but when I'm listening to music, I feel alive." you would just buy a guitar and practice. I don't think you would aim for music school all of a sudden. If you want to write novels, all you need to do is buy manuscript paper; I don't think you would aim for a university Faculty of Letters. In the same way, if you want to do art, why not buy some paints and get painting? That's what HEBIME at least is doing.

There are people in the world who can't study but they are happy only when drawing manga in their notebooks. When such a person is told that if he/she's going to pursue higher education, art school is the only place he/she can go, he/she'll start going to a prep school for art college. And then if he/she finally gets into an art college, he/she thinks that now he/she can draw like he/she wants to. But hold on! He/she's told, "Explain your concept!" And he/she thinks, "I chose art school because I'm a poor talker and thought I would be able to just draw in silence."

It's strange to say that art too is made authoritative, but it's built into the system, isn't it? Therefore, even if the authorities say, "This is outside," ordinary people aren't happy. After all, it may be called outside, but there are simply a lot of people who do embroidery. Such people might not be able to attract much foot traffic to a museum, but when they hold an exhibition at a department store, it is crowded with visitors. Well then, I think it is fair to ask: Which one is making people happy?

I often wonder what it is about modern times that a gap has opened up between academism and ordinary people. And so, wouldn't it be nice if art brut could bridge that gap?

TSUZUKI Kyoichi

Born in Tokyo in 1956. Writer, editor and photographer. Started writing while at university. He has worked as a magazine editor, including for *POPEYE* and *BRUTUS*. In 1989, he introduced "outsider art" in the art anthology *Art Random*. In 1998, he was given the 23rd Kimura lhei Award for *ROADSIDE JAPAN: A Journey to Bizarre Japan* (Chikumashobo). He has distributed the membership-based e-mail magazine "ROADSIDERS' Weekly" (www.roadsiders.com) since 2012. He has written numerous books including *TOKYO STYLE* (Chikuma Bunko) and *Hip-Hop Poets* (Shinchosha). He continues to do fieldwork and communicate from his own perspective across a wide range of fields, from urban outsides to folklore, fashion, and contemporary art.

作品リスト List of Works

1 岡田美佳 OKADA Mika

白夜 White Night

1996 / 布に刺繍、ベン、マニキュア、ビーズ Embroidery on cloth, pen, manicure, beads / 20 × 28.5

作家蔵 Collection of the artist

2 岡田美佳 OKADA Mika

松茸ごはん Rice with Matsutake Mushroom 2000 / 布に刺繍、ペン、ビーズ Embroidery on cloth, pen, beads / 22 × 30.5 作家蔵 Collection of the artist

3 岡田美佳 OKADA Mika

ハーブの庭 Herb Garden

1996 / 布に刺繍、ベン、マニキュア、ビーズ Embroidery on cloth, pen, manicure, beads / 24.5 × 28.5

作家蔵 Collection of the artist

4 岡田美佳 OKADA Mika

お得意のパウンドケーキ

Special Pound Cake

1997 / 布に刺繍、ペン、マニキュア、ビーズ Embroidery on cloth, pen, manicure, beads / 23.5 × 29

個人蔵 Private collection

5 岡田美佳 OKADA Mika

梅酒 Plum Liqueur

1998 / 布に刺繍、ベン、マニキュア、ビーズ Embroidery on cloth, pen, manicure, beads / 24.7 × 31.5 作家蔵 Collection of the artist

6 岡田美佳 OKADA Mika 猫のティーコーゼー Cat Tea Cozy

1997 / 布に刺繍、ペン、アクリル、マニキュア、ビーズ Embroidery on cloth, pen, acrylic, manicure, beads / 28.5 × 37

作家蔵 Collection of the artist

7 岡田美佳 OKADA Mika

無題 Untitled

制作年不詳 / Date unknown / 布に刺繍 Embroidery on cloth / 26.5 × 35.5 作家蔵 Collection of the artist

8 澤田隆司 SAWADA Takashi

無題 Untitled

2006 / 塗料、紙 Paint on paper / 109.1 × 78.8 片山工房 Katayama Studio

9 澤田隆司 SAWADA Takashi

無題 Untitled

2010 / 塗料、紙 Paint on paper / 109.1 × 78.8 片山工房 Katayama Studio

10 澤田隆司 SAWADA Takashi

無題 Untitled

2007 / 塗料、紙 Paint on paper / 104 × 72.7 片山工房 Katayama Studio

11 澤田隆司 SAWADA Takashi

無題 Untitled

2006 / 塗料、紙 Paint on paper / 102.8 × 72.8 片山工房 Katayama Studio

12 澤田隆司 SAWADA Takashi

無題 Untitled

2005 / 塗料、紙 Paint on paper / 103.2 × 72.8 片山工房 Katayama Studio

13 澤田降司 SAWADA Takashi

無題 Untitled

2006 / 塗料、紙 Paint on paper / 109.1 × 78.8 片山工房 Katayama Studio

14 清水政直 SHIMIZU Masanao

禅の心 Spirit of Zen

2018 / 粘土、詩 Clay, poem / 13.5 × 17 × 7.5 作家蔵 Collection of the artist

15 清水政直 SHIMIZU Masanao

密やかなくちばし Quiet Bill

2018 / 粘土、詩 Clay, poem / 11 × 11 × 9 作家蔵 Collection of the artist

16 似里力 NISATO Chikara

無題 Untitled

2012年~2016年頃 /

綿糸 Cotton thread / 直径(diameter)7~10 作者蔵 Collection of the artist

17 似里力 NISATO Chikara

無題 Untitled

2007 / 布に綿糸で刺繍

Embroidery with cotton thread on fablic / 46×45

作者蔵 Collection of the artist

18 似里力 NISATO Chikara

無題 Untitled

制作年不詳 Date unknown / 布に綿糸で刺繍 Embroidery with cotton thread on fablic / 57 × 31 作者蔵 Collection of the artist

19 蛇目 HFBIMF

Lab work

2017 / 木製パネル、アクリル Acrylic on wood panel / 72.7 × 72.7 × 3.5 作家蔵 Collection of the artist

20 蛇目 HEBIME

Lab work

2017 / 木製パネル、アクリル Acrylic on wood panel / 72.7 × 60.6 × 3.5 作家蔵 Collection of the artist

21 蛇目 HFRIME

Lab work

2018 / 木製パネル、アクリル Acrylic on wood panel / 72.7 × 72.7 × 3.5 作家蔵 Collection of the artist

22 蛇目 HFRIME

Lab work

2019 / 木製パネル、アクリル Acrylic on wood panel / 72.7 × 72.7 × 3.5 作家蔵 Collection of the artist

23 蛇目 HEBIME

Lab work

57

2019 / 木製パネル、アクリル Acrylic on wood panel / 72.7 × 72.7 × 3.5 作家蔵 Collection of the artist

24 蛇目 HEBIME

Lab work

2019 / 木製パネル、アクリル Acrylic on wood panel / 72.7 × 72.7 × 3.5 作家蔵 Collection of the artist

25 齋藤陽道 SAITO Harumichi 岡田美佳のアトリエにて From photography session in OKADA Mika's studio 2020 / 発色現像方式印画

Chromogenic print / 可変 Variable (set of 21)

作家蔵 Collection of the artist

26 齋藤陽道 SAITO Harumichi 澤田隆司のアトリエにて

From photography session in SAWADA Takashi's studio 2020 / 発色現像方式印画

Chromogenic print / 可変 Variable (set of 22)

作家蔵 Collection of the artist

27 齋藤陽道 SAITO Harumichi 蛇目のアトリエにて

From photography session

in HEBIME's studio 2020 / 発色現像方式印画

Chromogenic print / 可変 Variable (set of 22)

作家蔵 Collection of the artist

28 齋藤陽道 SAITO Harumichi 清水政直のアトリエにて

From photography session in SHIMIZU Masanao's studio 2020 / 発色現像方式印画 Chromogenic print / 可変 Variable (set of 21)

作家蔵 Collection of the artist

29 齋藤陽道 SAITO Harumichi 似里力のアトリエにて

From photography session in NISATO Chikara's studio 2020 / 発色現像方式印画

Chromogenic print / 可変

Variable (set of 19) 作家蔵 Collection of the artist

[主要参考文献 Bibliography]

安積純子、岡原正幸、尾中文哉、立岩真也著『生の技法 家と施設を出て暮らす障害者の社会学』生活書院、2012年 アール・ブリュット・コレクション編『日本のアール・ブリュット もうひとつの眼差し』図書刊行会、2018年

上羽陽子、山崎明子編『現代手芸考 ものづくりの意味を問い直す』フィルムアート社、2020年

『岡田美佳作品集』美佳の美術館、2005年

岡田美佳作、村田真佐子編『岡田美佳 刺繍画の世界 ステッチ日和』冨山房インターナショナル、2014年

岡原正幸編・著『感情を生きる一パフォーマティブ社会学へ』慶應義塾大学三田哲学会、2014年

『共生の芸術祭 幅と奥行き 展示記録』きょうと障害者文化芸術推進機構、2016年

齋藤陽道『感動』赤々舎、2011年

齋藤陽道『声めぐり』晶文社、2018年

齋藤陽道『異なり記念日』医学書院、2018年

齋藤陽道『感動、』赤々舎、2019年

佐藤郁哉『フィールドワークの技法』新曜社、2016年

『サマー・アート・スクール 2018 展』 クリエイティブ・アート実行委員会、 ミューズ・カンパニー、2018年

クロード・レヴィ=ストロース著、大橋保夫訳『野生の思考』みすず書房、1976年

中村政人『ポコラート宣言』3331Arts Chiyoda、2015年

松村圭一郎『NHK出版 学びのきほん はみだしの人類学 ともに生きる方法』NHK出版、2020年

松村圭一郎、中川理、石井美保編『文化人類学の思考法』世界思想社、2019年

『LOVE LOVE LOVE LOVE 展 プレイベント報告書』一般社団法人日本財団 DIVERSITY IN THE ARTS、2019年

[展覧会]

企画・担当:大内郁(東京都渋谷公園通りギャラリー)

補佐:佐藤真実子、吉田有里(東京都渋谷公園通りギャラリー)

広報物デザイン: 畑ユリエ

「カタログヿ

企画・執筆: 大内 郁

編集:土屋綾子

デザイン:畑ユリエ

翻訳:株式会社イデア・インスティテュート、株式会社サイマル・インターナショナル

印刷:株式会社サンエムカラー

発行:(公財)東京都歴史文化財団 東京都現代美術館 東京都渋谷公園通りギャラリー

発行日: 2020年12月30日

[Exhibition]

Curated by: OUCHI Kaoru (Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery)

Curatorial assistance by: SATO Mamiko, YOSHIDA Yuri (Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery)

Designed by: HATA Yurie

[Cataloque]

Text by: OUCHI Kaoru

Edited by: TSUCHIYA Ryoko

Designed by: HATA Yurie

Translated by: Idea Institute Inc., Simul International Inc.

Printed by: SunM Color Co.,Ltd.

Published by: Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery, Museum of Contemporary Art Tokyo,

Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Publication Date: December 30, 2020

東京都渋谷公園通りギャラリー

Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery

THE FUTURE IS ART 文化でつながる。未来とつながる。

