

誰も見たことのないアジア 次世代の表現者たち

An Asia Never Seen
Before
Creators of the Next
Generation

今、アジアの若手アーティストたちは新しい波を生みはじめている。地域コミュニティに介入しながら大規模なプロジェクトを展開したり、より自由で直接的なメッセージを発するために独自のメディアやスペースを運営したり……。取り巻く環境や問題に対して敏感に反応する彼らの活動からは、まだ誰も見たことのない“新しいアジア”が見えてくる。

Right now, young Asian artists are starting to form a new wave. From the development of large-scale projects which simultaneously infiltrate local communities, to the leadership of independent media forms and alternative art spaces towards a more direct and unrestricted message..... In the activities of these artists, sensitively responding to surrounding environments and issues, a “New Asia” yet to be seen by anyone is taking shape.

I Want To Find a Freedom
まだ見ぬ
自由を
We Haven't Seen Yet
見てみたい
自由を
Yoshiaki KURIBARA (日本 / Japan)

東京・恵比寿にあるオルタナティブ・スペース「MAGIC ROOM???」にて、栗原自身、ここでさまざまな活動を行っている。Photo taken at MAGIC ROOM???, Ebisu, Tokyo. Here, KURIBARA is carrying out a range of activities.

なぜ型にはまらないのか？

ギャラリーに足を踏み入れた瞬間、目に飛び込んできたのは自身をかたどった脚立に鉄製の彫刻、油彩画、そして半紙に描かれた「どくろ興業」の文字……。これが「同じことばかりじゃない」をモットーに、個人の制作からユニット「栗原森元」まで幅広い活動経歴を持つ栗原良彰の世界だ。

「僕はやりたいことがいっぱいあって、どれもこれも必要性を感じてやっています。そうするとひとつのスタイルに固着したくないし、それじゃつまんない。毎回新しいことやって、ドキドキしたいしビヤビヤしたい」

いくつもの顔を持つ栗原だが、制作活動には一貫した大きなテーマがある。それは「自由」だ。

「例えば『アーティストってなんだろう』って考えたとき、自由を体現している人だと思って。とくに今の時代『自由』ってことが見えにくいじゃないかな。僕はもし誰かに『自由ですか？』って聞かれたら『自由です』とは答えられない。『自由』ってなんだろう。その問いをひとつにしていこうと思っています」

大学の同級生・森元 嶺と『栗原森元』を組んで活動をはじめたのも、「テレビに出ない？」というNHKのスカウトがきっかけだった。それから5年間、月に1度のペースで観覧客が出すお題に沿った作品を、次回放送までに制作・発表する番組の企画・出演・制作に携わる。そして番組終了後も、栗原が徹底的に美術史を研究して「先生」となり、森元が「生徒」として

て絵を描くスタイルで活動を続けている。「美大に入ったものの、セザンヌってどこがいかわかんなくて。きちんと美術史を勉強したらわかるかなと思った。それを『栗原森元』で実現したんです」

体育館に広がる“栗原ワールド”

2月23日（木）から10日間、3331 Arts Chiyodaの体育館で栗原の大規模な個展が開催される。その名も「F.E.S. 栗原良彰の Fantastic Eccentric Show with どくろオールスターズ」。

「タイトルはわかりやすいでしょ？ フェス＝お祭りです。基本的に作品をつくるのときにいつも考えているのは、美術経験がまったくない人も、美術の専門家も楽しめるもの。すべての人が楽しんでくれることを想定すると、要素も増え、規模も大きくなるですよ」

『どくろオールスターズ』とは、アートコレクションとして著名な岡田聡が代表をつとめる団体『どくろ興業』に参画するアーティストのこと。従来のアートの制度にとらわれず、より社会に対して広い視点で活動し、メンバーも流動的に変化している。

「今回は僕も『どくろオールスターズ』のメンバーであり、僕以外にもさまざまな表現者が関わる展示にした。僕は個人崇拜のような、個が尊重される状況はおかしいと思っています。だから、いろんなアーティストの関わりを促すような場をつくりたい。いま構想しているのはアーティストのスタジオがいくつかあって、展

示もできて、お客さんもアーティストも自由に行き来できるような流動的な場所。つくり手と直接話すと、その作品が好きになっちゃうこと、作品が欲しくなることってありませんか？ そんな場所をつくって、さらに年に1回大きな展覧会をやりたい」

“見たことのない何かを見た！”と話す栗原が思い描く場所は、かつてマンガ家が集い、部屋を行き来していたパート『トキワ荘』の現代版ともいえるかもしれない。美術に関わる人もそうでない人もひとところに集まり、まだ誰も見たことのないものが生まれる未来に、翹躍る。

Why won't he keep to one form?

What leaps out at us as we first step into the gallery is a metal ladder in the shape of the artist's body, along with an oil painting and then a piece of plain paper on which the phrase “Dokuro Kogyo” (skull enterprises) is written.....This is the world of Yoshiaki KURIBARA who, with the motto “I don't want to do the same thing”, has pursued a wide range of activities from production of his own personal work to projects as the collaborative unit “KURIBARA MORIMOTO”.

“You know there are so many things I want to do, and I am doing this and that while feeling they are all necessary. I always want to do something new, I always want to be excited and challenged.”

KURIBARA is an artist with many faces, but there is one theme which connects all of his works: “freedom”.

“I think an artist is someone who embodies freedom. Especially in this age, freedom is something very hard to identify, don't you think? What is freedom? Little by little, I want to take this question and build it into some form.”

It was the suggestion of an NHK head hunter which first brought KURIBARA into collaboration with his then classmate Ryo MORIMOTO, producing a television program together for 5 years. Even after the program series finished, they have continued to use a similar approach, where KURIBARA becomes the “teacher” painstakingly researching the history of art, while MORIMOTO becomes the “student” who recreates the images following KURIBARA's instruction.

“When I entered art university I couldn't

understand what the fuss was about Cezanne. But I thought if I studied art history properly then I probably could understand. It is this that I have realized through the activities of ‘KURIBARA MORIMOTO’.”

The world of KURIBARA unfurling within the sports hall

From 23rd February for 10 days KURIBARA will be presenting a large-scale solo exhibition in the sports hall of 3331 Arts Chiyoda, entitled “F.E.S. Yoshiaki KURIBARA's Fantastic Eccentric Show with Dokuro All Stars”.

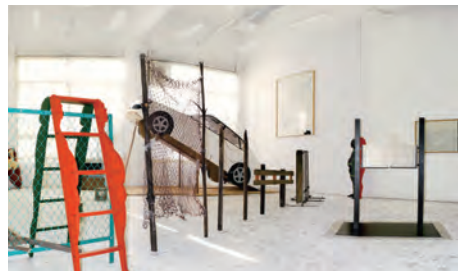
“The title makes it easy to understand, right? F.E.S. is a festival. Whenever I am making work I always think about the enjoyment of people who have no experience of art, as well as art specialists. If you assume that everyone is going to have fun then the amount of materials needed rapidly increase and the work becomes really large-scale.”

The “Dokuro All Stars” are the artist members of the organization Dokuro Kogyo led by art director Satoshi OKADA who is more widely known as an art collector. Taking a broader perspective of society, they pursue a wide range of activities not limited to existing art conventions in an organizational structure where members change in fluid succession.

“For this exhibition, I also want to present many different forms of expression which don't necessarily belong to me. I don't think as an artist I should become some figure to be revered and admired, that's just a strange situation. Therefore I want to create a space in which other artists are brought together. What I am planning at present is to create a fluid space in which there are various artist studios and exhibitions where audience and artists can come and go freely. If you can talk directly with the person who is making the work then it is more likely that you will come to like it, and even want to buy it. I want to create this kind of platform and then continue to hold a large-scale exhibition once every year.”

With his desire to keep something that hasn't been seen before, the space envisioned by KURIBARA can be likened to a modern version of the “Tokiwazo” apartment in which young manga artists formerly gathered in creative exchange, later to become leaders of the field. Here, those involved in art and those who aren't will merge together in one place sharing excitement towards a future giving shape to something no one has ever seen before.

栗原良彰 / Yoshiaki KURIBARA
1980年群馬県生まれ。現在、東京藝術大学大学院博士過程在籍中。森元嶺と『栗原森元』としてユニット活動も行う。主な展覧会に2010年「第2回恵比寿映像祭期間連立展」(magical, ARTROOM、東京)、2007年「UNLIMITED」(アプス、東京)、2007年「Oコレクションによる空想美術館」(トキョーワンダーサイト本郷、東京)など。
Born 1980, Gunma prefecture. Now currently pursuing a doctoral course at the Tokyo National University. He is also active as part of the collaborative unit “KURIBARA MORIMOTO”. Major exhibitions include “2nd Ebisu Film Festival Associated Event” (magical, ARTROOM, Tokyo, 2010), “UNLIMITED” (Apus, Tokyo, 2007) and the “IMAGINAFY MUSEUM OF THE O-COLLECTION” (Tokyo Wonder Site Hongo, Tokyo, 2007).

「上」 大学院修了制作の「ININOUTOUT」(東京藝術大学取手校地、茨城、2010年)。「不自由だが確かな自由をつくり出そう」として、内側も外側も存在しない壁をつかった。そこには壁というものの実態は残っているが、確実にひとつの自由が存在するはず」[下] 個展「トキョウユートピア」(magical, ARTROOM、東京、2007年)。鳥とフェンスとコンをテーマに構成したインスタレーション。「アリエのまわりにあるコンクリートは緑のフェンスで囲われ、畑の上にはくさんの鳥が飛んでいる。その関係性や役割、意味性を再構成しました」[Top] KURIBARA's MA graduation work “ININOUTOUT” (Tokyo National University of the Arts, Toride campus, Ibaraki, 2010). “Even if I am not free I wanted to create a certain freedom, so I made a wall which has no inside or outside. As it is a wall it is a form of restriction, but there is a certain freedom which exists there.” [Below] Solo exhibition “Tokyo Utopia” (magical, ARTROOM, Tokyo, 2007). An installation based on the theme of birds, a fence and corn. “Around the area of my studio there are corn fields surrounded by green fencing, and above these fields many birds fly. Here I attempt to reconstruct the relations, roles and meaning of these different elements.”

コミュニケーションツール としての服

西尾をアーティストの道へと駆り立てたのは、アートではなく幼い頃に興味を持ったファッションだった。小学生のとき、好きだったバスケットボールのユニフォームを普段着として着たことがきっかけで、身につけるものが自分を表現することに気づいた。成長につれ、自分を“装う”行為は徐々にエスカレートし、中学生時代にはワンピースやスカート、手づくりの下駄などを履いていたという。

「当時はあらゆる服装や髪型を試して、周囲を驚かせたかった。僕が作品のテーマにしている『装いの行為』とは、人間が自分の体を加工する過程、そのすべてを指しています。人は裸で生まれても、周囲が決めた慣習などによって、決して裸ではいられなくなる。それは全人類に共通したことです。ただ育つ環境によって『装い』の方法や種類は変わっていきます。そうした、誰もが当たり前に実践している事象に働きかけ、新しいコミュニケーションや装いを生み出していきたいというのがアーティストとしていちばんのコンセプトです」

ナイロビだからこそ試せること

西尾は2011年9月より、本格的にケニア共和国の首都・ナイロビを拠点に活動している。最先端のアートが集まるヨーロッパやアメリカ、また近年急激な成長を続けているアジアでもなく、彼が選んだのはアフリカだった。

「ケニアでは安定した職が保証されている人は少なく、みなどう生き抜いていくかというのを日常的に考えています。時間も好奇心もあり、常にビジネスチャンスを探しているため、コトを起こそうとすると『忙しから』と断られることはありません。アフリカを初めて訪れたのは旅行でしたが、『ここならアートを通して僕のやりたいことがダイナミックに試せるのではないかと可能性を感じたのです」

ナイロビに注目した西尾は活動の拠点を「西尾工作所ナイロビ支部」と称し、2009年に「ナイロビ・アートプロジェクト」をはじめた。偶然すれ違った人と衣履をそっくりそのまま交換する『Self Select in Nairobi 2009』や、集めた古着で市民と協働して町の巨大な喪失物をパッチワークで再建するアートプロジェクト『Overall Project in Nairobi 2010』など、それまで国内でも行ってきた服や布を素材とするプロジェクトを展開。アートに対する認識も価値観も未

「上」代表作のひとつ「家族の制服」。昔の家族写真をもとに、同じ顔を再現し、同じ背景、同じアングルで撮影する。これは3331のコントランスに2011年3月から設置されている作品。[下] ナイロビ・アートプロジェクト「Overall Project in Nairobi 2010」。古着で蒸気機関車を再建し、線路上でパレードを行った。[Top] One of NISHIO's key works “Familial Uniform”. Here NISHIO takes old family photos and reconstructs them, recreating the exact clothes and re-photographing the family members in the exact same spot. This work is installed by the entrance of 3331. [Below] “Overall Project in Nairobi 2010.” A project in which an old steam locomotive was recreated from a patchwork of old clothes and paraded along the railway line.

西尾美也
Yoshinari NISHIO (日本 / Japan)

アートプロジェクトを「社会デザイン」だと話す西尾美也は、これまで「装いの行為」や「コミュニケーション」をテーマに国内や海外など各地でプロジェクトを展開してきた。西尾は現在、東アフリカのケニア共和国を拠点として活動している。

Yoshinari NISHIO talks of art projects as “social design”. Having pursued themes relating to “the behavior of dress” and “communication” expressed through clothes in various projects throughout Japan and internationally, NISHIO has now established his base in the Republic of Kenya.

「Overall Project in Nairobi 2010」の制作風景。パッチワークを縫う西尾（右）とプロジェクトメンバー（左）。A scene from the production of the “Overall Project in Nairobi 2010” with NISHIO (right) and project member (left) sewing a patchwork

知数なアフリカでは、どのようなコミュニケーションが生まれたのだろうか。

「ここでアートプロジェクトを行うとき“アート”としてではなく、彼らと共有できる方法でアプローチするほうが、多くの人を巻き込むことができます。現地の人は楽しんでくれたり、新しい発見だといってくれずし、それは嘘ではないと思う。でも、アートの経験を彼らの日常にどう接続させ、発展させられるのかはまだまだ模索中です。こうしたプロジェクトを資金面で継続的に続けていくことも今後の課題です」

最近では自宅を「Home_N Gallery」と称して住み開き、ナイロビ市内のさまざまな家の窓から撮影した写真や、ナイロビの地図に來場者それぞれがお気に入りの場所をマッピングするプロジェクトなどを展開している。

「今は服を用いた作品からより自由になり、西尾工作所ナイロビ支部のメンバーと一緒に、「この地でやがいのある“アート”とは何か？」を探っています。それらのプロジェクトはこれまで続けてきた服の作品に還元されるものと考えています」

西尾は異国の地でさまざまな実験を繰り返すなかで、作品テーマの追求とともに、時代を生き抜くケニアの人びとに触発されている。

「僕らアーティストはアートと商業をつ切り離してしまいがちですが、ビジネスに前向きケニアの人を

見ながら、アートをいかにビジネスとして面白くできるかを考えていきたい。また、日本とまったく環境の異なるアフリカでの活動はアーティストにとって、自身を振り返ったり、考え直すきっかけになるはず。日本のアーティストがケニアで滞在制作する機会も企画しています」

Clothes as Communication Tool

What led NISHIO to pursue a career as an artist was initially not an interest in art but an interest in fashion stemming from his childhood. As an elementary school student, it was through wearing his favourite basketball uniform as everyday clothing that he came to realize what you wear is a form of expression. As he grew older his experimentation with fashion behaviors escalated, with episodes such as wearing dresses

and skirts in his Junior High days and making his own handmade “geta” Japanese clogs.

“At that time through experimenting with clothes and hair style I wanted to surprise people. In my work which deals with the behavior of clothes, I try to point to the entire system in which humans transform their bodies. Even though we are born naked, the customs which surround us ensure that we do not return to such a state. This behavior is universal. However, depending upon our environment our way of dressing differs. As an artist I want to take hold of this phenomenon which everyone practices and set it to work in the creation of a new form of communication and a new guise.”

Experiments in Nairobi

NISHIO has made Nairobi, Kenya the base for his creative practice since 2011. With cutting-edge artists in Europe and America and strong developments in Asia in recent years, why did NISHIO decide upon Africa?

“In Kenya, few people have a secure long-term job, everyone has to consider how to survive. People here have more flexibility with time and are constantly seeking some business opportunity, so if something is happening they don't give the excuse that they are too busy, they show interest in what is going on. I first came to Africa on holiday but I really felt the dynamic possibilities of testing out the things I wanted to do through art here.”

Establishing his base in Nairobi as the “NISHIO Workshop Nairobi Office”, NISHIO began his activity here in 2009 with the “Nairobi Art Project”. As part of this project he realized the work “Self Select in Nairobi 2009” in which he exchanged clothes with passers-by on the street, as well as “Overall Project in Nairobi 2010” in which he collaborated with many local residents to recreate a lost emblem of the city on a grand scale using old clothes in a patchwork.

In a context where the value and appreciation of art is perhaps very different from Japan, what kind of communication has been born through such projects?

“When facilitating an art project here, instead of labelling the activity as art it is better to approach it more through a method which can be widely shared with the community, thus making it possible to involve more people. Here people express their enjoyment in taking part, and are verbal about making new discoveries. However I am still exploring how to link

art to everyday life here and further its development. It is also a future challenge to make such a project financially sustainable.”

NISHIO has opened up his home as “Home_N Gallery”, recently exhibiting a series of photographs taken from the windows of various Nairobi residents' houses, as well as developing a personal mapping project in which visitors to the gallery may add their own sites of interest.

“Here I am freeing myself from work which uses only clothes and, together with the members of NISHIO Workshop Nairobi Office, I am searching for a form of art which can fulfill something in this place. I think the kind of projects I am developing now are a kind of reinterpretation of the clothes projects which I have focused on until now.”

While working in a different country and repeating various experiments in the pursuit of a particular concept, NISHIO has also been inspired by the people of Kenya who push to survive the current era.

“As artists we often distance ourselves from the relation between art and commerce, but in observing the business-orientated people of Kenya, I have come to think that art can also be interesting as a form of business. Having the opportunity to pursue my activity in an environment completely different from Japan also allows me as an artist to really reflect upon what I am doing. I am therefore also trying to make opportunities for artists in Japan to come and stay and make work here in Kenya.”

西尾美也 / Yoshinari NISHIO
1982年奈良県生まれ。東京藝術大学大学院博士後課程修了。装いの行為とコミュニケーションの関係性に着いたプロジェクトを国内外で行う。現在、平成23年度文化庁新進芸術家海外研修制度2年派遣研修員として、ケニアのNairobi Arts Trust/Centre for Contemporary Art of East Africaに在籍。2009年に西尾工作所ナイロビ支部を設け、ナイロビで「ナイロビ・アートプロジェクト」を開始した。
Born in 1982, Nara prefecture. Graduated from the doctoral course of Tokyo University of the Arts. He has undertaken various projects in Japan and internationally dealing with the behavior and communication of fashion. He is currently participating in a two-year program of research in association with the Nairobi Arts Trust / Centre for Contemporary Art of East Africa with the support of the Program for Overseas Studies for Upcoming Artists administered by the Japan Cultural Affairs Agency. In 2009 he established the “NISHIO Workshop Nairobi Office” and began the “Nairobi Art Project”.
http://yoshinarinishio.net/

栗原良彰をめぐる3つのキーワード Yoshiaki KURIBARA's 3 key words

1. 鳥 Birds

【作品によく使うモチーフに卵や鳥がいます。というの僕の実家は養鶏場で、身近なだよね。この作品は「悲観的な夢を見る鳥は飛べない」って書いてあるんだけど、鳥が冬に食べる牛脂でできています】

“I often use the motif of eggs and birds in my work. And actually my family are poultry farmers, so birds are something quite familiar to me. In this work it is written “birds with pessimistic dreams can't fly”, but this bird is made from beef suet which we eat in winter.”

2. 飛躍 Leap

【2011年に秋田の大館で展示したこの作品は、被災地の木を筆に立てたもの。その筆に泥を付け、絵を描きました。僕、なんでも小さいものを大きく見せる。飛躍させるクセがあるんです】

“In the work I presented in Odate, Akita I used a tree from the areas devastated by the earthquake as a brush. I added mud to this brush and drew pictures. I always have a habit of making something small leap to something big.”

3. どくろ興業 Dokuro Kogyo

【以前つくった映画「Strange Right Hand」のあるシーンに登場する見世物。『どくろ興業』は、3331の展示で「どくろオールスターズ」として登場します。おくらしみに】

“Dokuro Kogyo”, which appeared in a scene of my film “Strange Right Hand” will also appear in the upcoming exhibition at 3331 as the “Dokuro All Stars”. Get excited!

▶栗原良彰 個展「F.E.S. 栗原良彰の Fantastic Eccentric Show with どくろオールスターズ」詳しい内容はP16へ！
For more information on Yoshiaki KURIBARA's Solo Exhibition “F.E.S. Yoshiaki KURIBARA's Fantastic Eccentric Show with Dokuro All Stars” Please see P.16

西尾美也をめぐる3つのキーワード Yoshinari NISHIO's 3 key words

1. 90年代のファッション シーン The 90's Fashion Scene

「FRUITS」創刊号（1997年、ストリート編集室刊）

「僕が中学生のとき、インディーズファッションが盛況しており、雑誌「FRUITS」が創刊されたのはこの頃です。ファッションへの興味が高まっていた僕にとって、この時代のファッションシーンはとても刺激的でした」

“When I was a junior high school student, indie fashion came to the fore and the magazine “FRUITS” was released. As I was increasingly becoming interested in fashion, the styles of this period had a big impact on me.”

2. ワークショップ Workshop

奈良の実験的アトリエ [neomuseum] に行ったワークショップの様子。これが僕の活動のはじまりです。ワークショップに出会うきっかけを作ったのは、この創設者・上田信行さんでした。

“This was an image of my debut workshop at Nobuyuki UEDA's private museum “neomuseum” in Nara. He was the one who encouraged my interest in workshops.”

3. 『ものぐさ精神分析』 岸田秀喜 Shu KISHIDA, “Boredom Psychoanalysis”

「高校生のときに読んだです。世の中の『常識』や『当たり前』を徹底して見直す筆者の視点から、現在の僕の“コミュニケーション観”をかたちづけていると思います」

“I read this book when I was in high school. The account of this writer who acutely reassesses what is taken for granted and understood as common sense in the world has shaped my current sense of communication.”