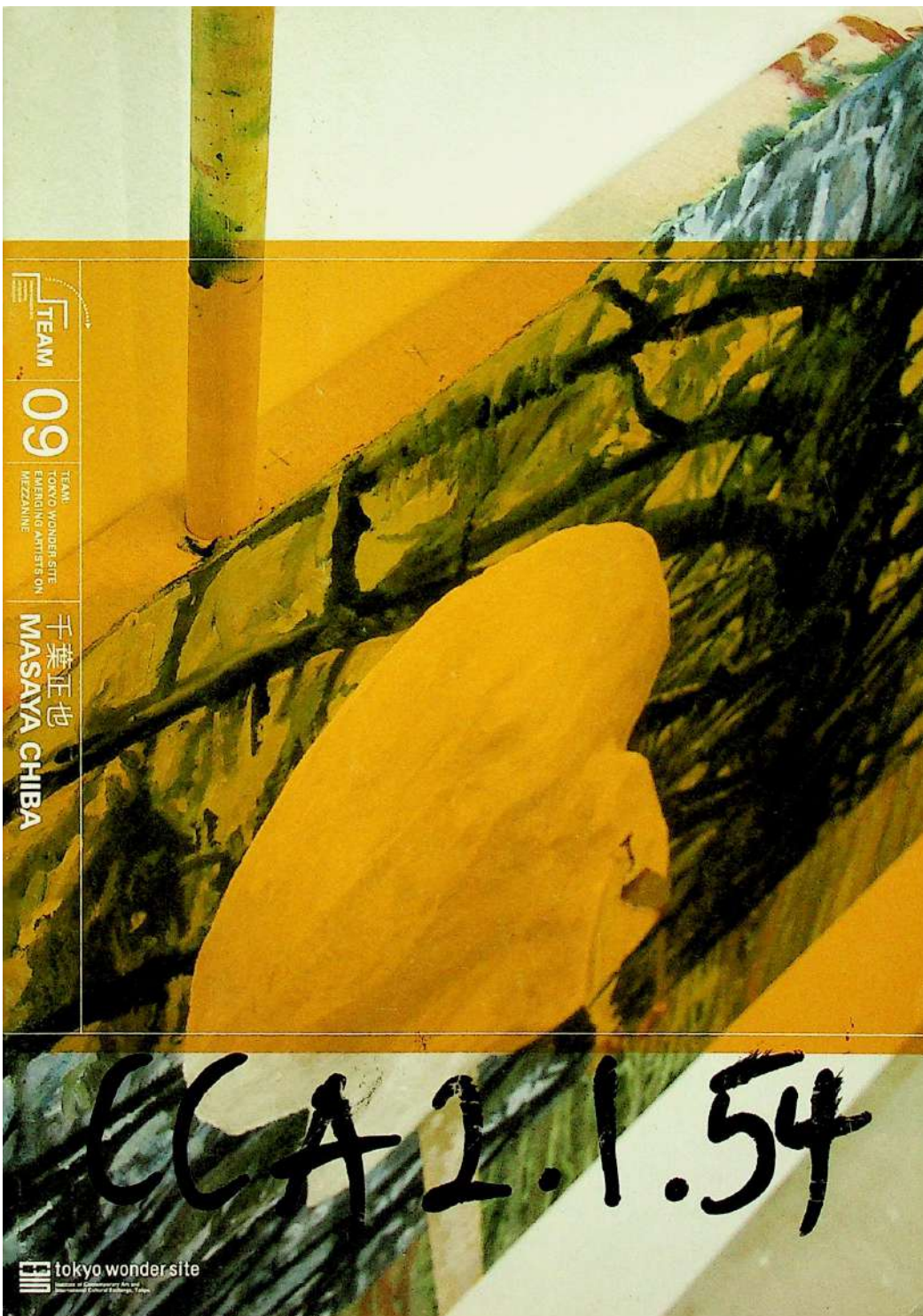

TEAM 09

09

TEAM
TOKYO WONDER SITE
EXHIBITION
MEZZANINE

千葉正也
MASAYA CHIBA

ECA 2.1.54

tokyo wonder site
International Contemporary Art Festival
Tokyo Museum of Contemporary Art

TEAM-TOKYO WONDER SITE
EMERGING ARTISTS ON MEZZANINE

07/08/09

MAMORU TSUKADA
SATOSHI OHNO
MASAYA CHIBA

ritual

このカタログは、「ritual」TEAM 07塚田守、08大野智史、09千葉正也として開催された展覧会に際して制作されました。
This catalogue was made for the occasion of the exhibition "ritual" TEAM 07 Mamoru Tsukada, 08 Satoshi Ohno, 09 Masaya Chiba.

09

TEAM
TOKYO WONDER SITE
EMERGING ARTISTS ON
MEZZANINE

千葉正也
MASAYA CHIBA

TOKYO WONDER SITE
EMERGING
ARTISTS ON
MEZZANINE

TEAM

昔、テレビドラマによく出てくるようなニュータウンの名前そのままの駅のひとつ先の駅が目的の駅だった。そこで千葉正也に車で拾ってもらって、彼のアトリエに向かった。車はまさしく典型的な住宅地といえる丘を登っていった。ニュータウンのシンボルは丘に決まっている。その丘の住宅地は開発されてすでに年月がたち、あちこちに大きな木が茂っていた。その日は雨だったのでその木々は濃い霧のようなものを木の周りにまとわりつけていた。理想的なニュータウン、しかしそのあまりに凡庸で日常の静寂、いやこれを静寂というのだろうか、静寂という平和な充足感はなく、ただ無限の虚無が広がっている風景。それは抗うことの出来ない死への着実な道のりに満ちていた。なにもここに限った訳ではない。この国のいたるところに、日常のどまんなかに大きな虚無の無言の永遠の死が横たわっている。

今回の展覧会に参加してくれた3人のアーティストたちはそんな真っ暗な間の井戸をしっかりと受け止めながら、その間の中からどこにもない風景をつむぎだしてゆく。その3人の風景に共通していることは彼岸の風景とも此岸の風景ともいえない、どことなく死を感じさせることだといえようか。それは、悪魔的でも、悲劇的でも、肯定的な死でもなく、目の前の転がる丸太のようにそこにある。

そんな風景をつむぎだす彼らと同時に展覧会をつくろうと思ったその時には、まだこの展覧会を貫く適当な言葉が見つからないでいた。しかし、そのうちに私の脳裏に「Ritual: 儀式」という言葉が浮かんできた。もちろん彼らの作品がリチュアルな作品であると言うつもりもないし、アートは宗教の儀式みたいなものなんていうつもりもない。ただ、彼らがこの日常の虚無的な世界から別の世界を渾身の力をこめて立ち上がらせている行為をとてとてもsacredな行為であると感じたのである。目に見えない何か、そして神や祖先と出会うためには、出会うためのプロセスがある。そのプロセスがなければ決して出会えないように。

以前、幾度も東大寺の二月堂のお水取りに出かけたことがある。その儀式に驚くべき多様な世界観や宇宙観、音楽、恐れ、快楽が存在することに魅せられてしまったからだ。14日間、夜を徹して行なわれるこの行に、夜を徹して参加しているうちに、耳についてしまって離れてゆかない音がある。ブリキのガラガラのようなものを鳴らす音だ。読経や五体当地などの儀式的合間に、打ち鳴らされるガラガラ。それはまったく音楽的でないにもかかわらず、耳について離れない。これは私のまったく個人的な解釈に過ぎないが、この音が見えないものを呼び起こし、彼岸と此岸の結界を開ける役目を果たしているのだと思う。今回の展覧会にむけ制作された「有名な木の話」に登場する白い物体は、まさしくこのガラガラ役目を思い起こさせる。千葉にも説明がつかないと言うが、今回のこの物体は2つの鈴がつけられている。この展覧会にritualというキーワードが想起されたことと、彼の作品を見ながら、ある符合を感じ取っていた。

大野の作品に登場する杉の木。この横浜基地の杉の木も人間や社会、政治とまったく無関係に存在する永遠の無言と深い闇を湛えながら、この凡庸な日常の中に存在している。その存在はリアルであり、同時にまったくアンリアルである。そんなリアルで同時にアンリアルになってしまう、すべてがパラドックスとしてしか存在しない人間と世界の象徴がこの杉の木であり、その世界を現前に構築しようとする時、彼の作品の多くがインスタレーションとして発表されていることは、その世界の構築という密やかな儀式に私たちは参加を誘われているのである。

今回のritualというタイトルは、最後まで参加のアーティストへは告げないでいた。そんなテーマで縛ることをよしとしなかったからだ。そんななか展覧会の開催も近づいたある日、ようやく塚田からインドのアーティスト・イン・レジデンスを終え帰国の途につく知らせがやってきた。送られてきた写真はこれまで彼が続けてきた、闇を映し出すものと異なり、まるで初めて光を発見したかのような作品だった。盲目の友人との出会いから盲目の人にとっての写真という最初から不可能でパラドキシカルなテーマを突きつけてきた彼が、ついに闇から光を見出したと言え過ぎだろうか。そこに写されていた光は生贄の血に降り注がれた光だった。インド滞在中、彼は制作をひとつの儀式としてとらえ、これまでの世界からの跳躍を探っていた。最後の符合が向こうからやってきた。

日本人のアーティストをある傾向でひとくくりにして紹介することも出来るが、そのこと自体にそう意味があるわけでないことでもある。今回、紹介する3人のアーティストは、現在日本のアートの主流として紹介されるサブカルチャーやアニメなどに影響された世代でありながら、その消費的な世界や歴史に培われた技術などに興味があるのではなく、また身近な小さな物語を戦略的に展開するのでもなく、より大きな世界の地平の構築をストレートに考えている人たちののだと思う。それも日常のどまんなかに大きな虚無の無言の永遠の死が横たわる、ここ日本において。その彼らの勇気ある営みにエールを送ると共にその作品の湛える生と死が共存する豊穣で同時に残酷とも言えるぐらゐ不毛な世界から目を離さずにいたいと思っている。

ritual

今村有策

トーキョーワンダーサイト館長／東京都参与

We were traveling in the direction of the station that bears the name of the New Town that seemed to pop up regularly in television dramas in the past and got off one stop after that New Town. There Masaya Chiba picked us up in his car and we headed to his studio. The car climbed a hill that is typical of these kinds of residential developments. It was decided that a hill or hills should be the symbol of New Towns. As the years have passed since the residential area was developed, large trees have grown here and there. On the day we visited it was raining and the trees were shrouded in a deep mist. This was a typical New Town development, but there was an aura of hum-drum mediocrity and quiet, but not quiet in the sense of peaceful satisfaction, more a feeling of ever-widening limitless expanses of emptiness. The feeling was one of an inextricable journey towards death, and one it was useless to fight against. It was a feeling not limited to the environs of this town—these perceptions of ever-encroaching emptiness spread out like the eternal yet taciturn hand of death into the midst of the morass that is the predictability of everyday life.

The three artists whose works will be on display at the exhibition on this occasion are well-acquainted with the darkest depths of such realities, from which they create unique and other-worldly vistas. As you immerse yourself in the works of these three artists you are filled not with feelings of this world nor the nether world, but nevertheless somehow a feeling of death is palpable. This is not death in a diabolical sense, nor tragic death or serene death, it is a death that turns before your eyes like a rolling log.

At the beginning when I decided to mount a joint exhibition of the vistas and imagery created by these three, I could not find the right key word that would adequately stamp this exhibition. However, from the recesses of my mind the word "ritual" came floating up. Of course I do not intend to imply that the artists' works are intended for ritual use, nor do I wish to give the impression of art as a religious ritual. What I seek to express is my feeling that the actions that well up from the very depths of these artists' souls as they create other-worldly pieces of expressive art from the empty tedium of daily life are acts that are indeed sacred. There is something that the eye alone cannot perceive, and a process that hearkens back to the sacred and our forefathers. If such a process were not in place it could not make a linkage with the sacred, nor with the past.

In the past I have had many opportunities to visit the Nigatsu-do of Todaiji Temple in Nara, where I participated in the O-mizutori, or water drawing festival. I attended often because I was awed and spellbound by the diverse outlook on the world and universe, as well as the music, fear and pleasure that this ritual provides. The festival lasts for 14 days and goes on into the night, and as you participate in this event the sounds you hear fill your ears and do not subside. The sound is like the rattling of a tin plate. Between the ritual chanting of the sutras and the people prostrating themselves on the ground there is the tinny sound calling through the air. It is in no way a musical sound and yet it does not fade from the ears. This is a very personal observation, but to my mind, the tinny sound seems to be calling up some unseen power and serving to open up a channel and fuse this world with the other world. The white forms that appear in the "story of famous tree" that were created for this exhibition recall the rattling sound of the chanting ceremony. Although the artist Masaya

Chiba himself cannot explain why, on these forms he has attached two bells. I felt the sense of confirmation to give the title of "ritual" for this exhibition when I saw his works.

A cedar tree features in the work of Satoshi Ohno. This cedar tree, from the US base at Yokota, exudes an eternal taciturnity and deep darkness that disregards the people and community and politics in which it stands, and yet it exists in the midst of a hum-drum world. This is a very real presence and yet it exudes at the same time something completely ethereal and unreal. The reality that turns into unreal, paradoxical existence of human kind and the world are represented by the cedar. When trying to create that world in the present, I feel that Ohno's works, many of which are in the form of installations, are inviting me to participate in them, as a form of intimate ritual for the creation of the world of the real and the unreal.

Until the very end I did not divulge the title of the exhibition to the artists. This is because I did not wish to curtail their artistic options. As the day of the opening of the exhibition was drawing near I received word that Mamoru Tsukada was returning home at last from his tenure in India as artist in residence. The photographs he had sent were different to those that he has continued to produce to date that reflect darkness and shadow, and were works that seemed as if it had discovered light for the very first time. With the acquaintance of a blind person he has until now pursued a paradoxical seemingly impossible task of artistic principles of taking pictures of and for blind people, and for this exhibition it may be going too far to say that he has at last found light out of darkness. The light in these pictures is a light that falls to the blood of a sacrificial victim. During his residency in India he perceived his work as one kind of rite, and has taken a leap away from this world in search of deeper meaning. The final affirmation came at last.

It would be possible to bring all Japanese artists of a certain style or trend together and introduce them joint, but by doing this significance and meaning would be lost. The three artists whose work we are introducing on this occasion are of a generation that has been influenced by subcultures and anime, etc., that are introduced as the current mainstream form of Japanese art, and yet, their interest lies not in technologies that have been cultivated through a consumerist world and history, nor has their art developed in a strategic manner from the small things around them. These are artists who think in a straightforward manner about the creation of even broader and expansive global horizons. They do this in a Japan in which the silent expanse of eternal death pervades the fabric of daily life. For my part, sending cheers of support for the artists courageous efforts, I would like to keep an eye on their works that depict the coexistence of life and death in the fertile and yet at the same time barren—one could almost say cruel—world in which we live.

ritual
Yusaku Imamura
Director, Tokyo Wonder Site
Counselor on Special Issues to the Governor,
Tokyo Metropolitan Government

ぐにゃぐにゃの 人型がつれていって くれるところ

後藤繁雄

編集者／クリエイティブ・ディレクター／京都造形芸術大学 A S P 学科教授

何だろう、これは。コレクターの岡田聡さんの家の壁面にかけられた、千葉正也の絵を初めて見た時の強い衝撃は、今でも薄まらない。それは、画面に描かれているモノに対する「何だろう」ではなくて、壁にぼんと出現した「絵というもの」全体に対して持った感情であった。地球上のどこかの風景、そして手前には、白っぽいぐにゃぐにゃした、生まれそこねた「あるモノ」が描かれている。「それ」は画面の下で唐突に切れていて、背景の世界と手前の世界は、コラージュみたいには、一つの画面化されはしない。パラレル。見ていると、カラダは「ここ」にあるのに、魂についた目だけが幽体離脱したみたいな奇妙な気分になる。生きてる自分から目が宙へ飛び出て、絶対の遠方からこの世を透明な目玉で見ている感じなのだ。のちに、彼が描いた、燃えている家の絵を見たが、その絵を描くために彼が「犬小屋よりも少し大きめの家」をつくって、それを実際に焼いて、絵を描いたことを知って、「消失」という魔術めいたこと、「マイ儀式」を行う人なのだ千葉正也という人は、とも思った。

それから偶然、本人をどこかで紹介され、知ったのだが、この世界に対し過敏すぎてこわれそうというわけではなく、かと言って、傍若無人でもなく、祖先から秘伝を受け継いだので大丈夫という、おまじないを唱えているみたいな人なのだとも思った。

この原稿を書くために電話をして、初めて、絵のことを質問した。背景はブックオフで100円ぐらいで買った本に入っている、ステレオタイプな風景写真。手前のぐにゃぐにゃは、紙ねんどを棒につけてつくったものを左手に持ち、下描きなしにいきなり描くのだということ。その「カタチ」は、「つくる」というより、気がつく「ある」、というカンジで、場合によっては、5分ぐらいで出現してくれるもので、部屋に放置しておいて、ある時、画面に描くことになるのだということ。彼がずっと以前、ベトナムやモロッコなど遠いところ、秘境にうろろろしていた人だったということ。それを、電話で知った。

人類は業が深い。印刷された美しい風景写真は世界から盗まれたもので、でもそれは、ヌケガラみたいだ。彼はイメージの、死物の森の中を旅する人。そして、もう少し、なんとかしてあげようと思う人。絵＋彫像＋タイトルを組み合わせた魔術で、見る人に何かを顧みさせること。それは、絵画という術の、可能性に彼がはっきり熟知していることを示している。多くの人が遭難する森で、彼はうんと遠くへ狩猟に出かけられるハンターなのだ。左手に出現したぐにゃぐにゃの人型、そいつが、「来たるべき絵」という世界へ、彼と、そして僕らを導いてゆくのである。

"What on earth is that?" That was my strong reaction on seeing for the first time one of the pictures of Masaya Chiba, that adorned the wall of collector Satoshi Okada, and that reaction has still not dimmed. My exclamation of "what is that" was not targeted specifically at the thing that was hung on the wall, it was a feeling that welled up in me in response to the "picture" in its entirety as it appeared on the wall. It was a scene from somewhere in the world and then in the foreground there was a completely white formless "something" that had been depicted as if something had gone wrong when it was being born. That "thing" was cut off abruptly at the bottom of the picture, and the world of the scenery and the world in the foreground seemed like a collage, and did not share a sense of being from the same picture. Parallels. When you look, although your body is "here," you get a strange feeling as if only your eyes, as the channel to the soul, have had an astral body experience. It is a feeling as if your eyes have left your still living body and from a far-off distance you are looking down on this world through transparent eye-balls. Subsequently I saw Chiba's work of a burning house, for which I knew that the artist created a "house a little larger than a dog kennel," and actually set it on fire. It made me think also of Chiba as a person who "creates his own rites" to give "loss" an air of magic.

After that I had the occasion somewhere to be introduced to the artist himself, and although I already knew it I found myself thinking that this was a man who was not too sensitive for the world so as to be destroyed by it, nor was he overbearing; instead, I found him to be a charming person, comfortable with the fact that he had inherited his art from his forefathers.

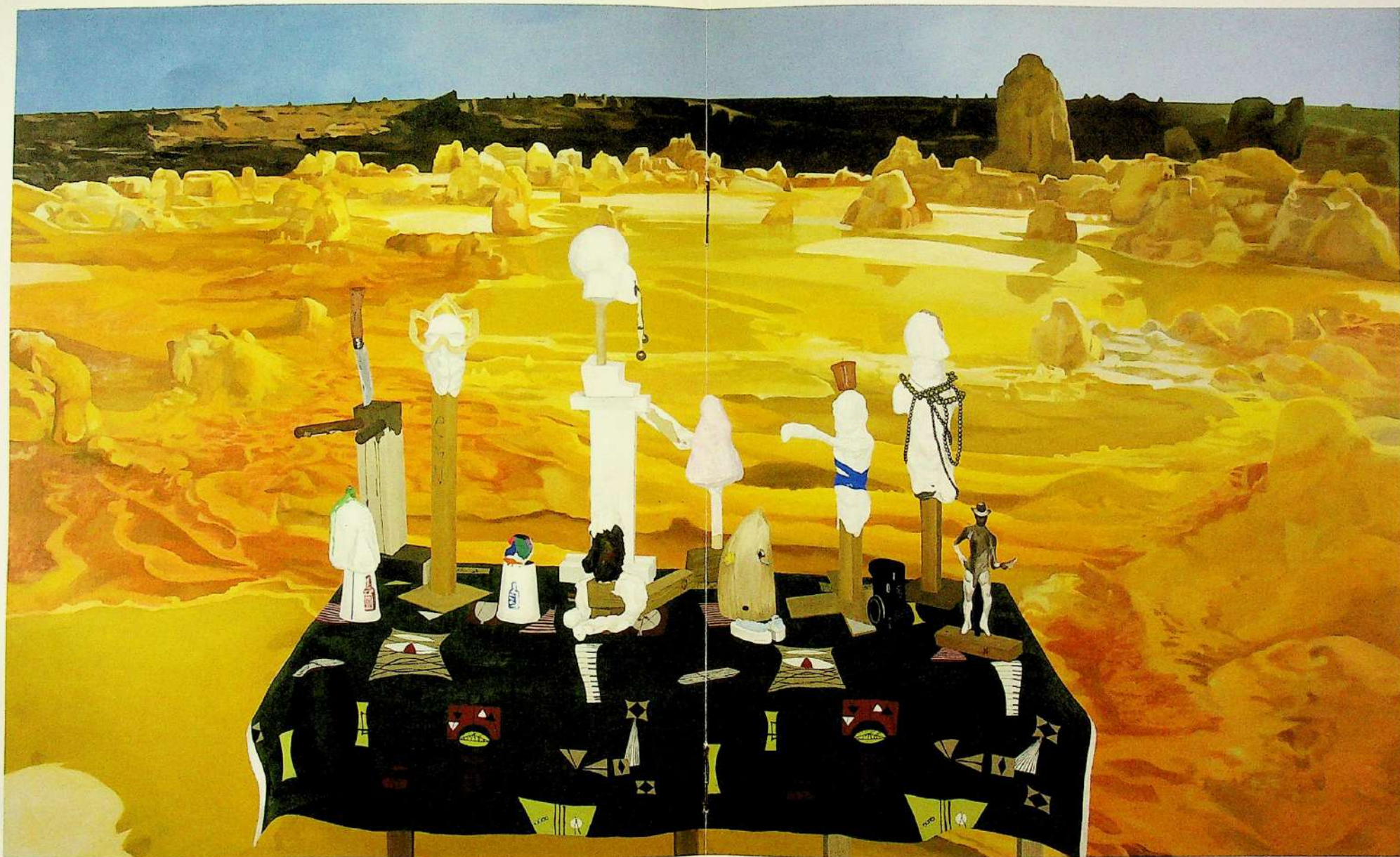
In order to write this piece, for the first time I telephoned Chiba himself to ask about his pictures. From the phone call I found out that the background is a stereotypical landscape that he found in a book he bought from Book Off, a secondhand book shop, for about 100 yen. The indistinct form in the foreground is holding a stick with papier-mache stuck to it in its left hand, nor is there any under painting – the picture was simply created. This "form" therefore gives the feeling not of being "made" but rather simply of "being" and sometimes it is the case that after about five minutes this sense of "being" emerges and when you leave the room it weaves itself into the picture. He also told me on the telephone that many years ago he had wandered in the little-visited regions of such places as Vietnam and Morocco.

The human race is inherently sinful. The beautiful printed landscape photographs have been stolen from the natural world, but they seem to be like empty shells. Chiba's images are of a person traveling through the midst of a forest of the dead. It is a person who is trying to do a little more than merely traverse the landscape. Through the magic of combining picture with effigy and title, the viewer is prompted to think and recall certain things. This demonstrates that the artist clearly feels the true art of painting and its possibilities. In a forest where many people are in distress, he is like a hunter who travels far and wide to engage in the hunt. The shapeless humanoid forms that appear at the hunter's left hand are inviting him and us, the viewers, into a world of the "picture that is to come."

Formless human images taking you on a journey

Shigeo Goto

Editor/Creative Director/Professor and Departmental Dean of Art Studies and Cultural Production, Kyoto University of Art and Design

平和な村
peaceful village
2007
油彩、カンヴァス
oil on canvas
170×280cm

あいびき
secret meeting
2007
油彩、カンヴァス
oil on canvas
126.5x151cm

展示風景: "ritual" TEAM 09 千葉正也 トーキョーワンダーサイト渋谷、2007年、東京
Installation View: "ritual" TEAM 09 Masaya Chiba, Tokyo Wonder Site Shibuya, 2007, Tokyo

"EMN" エブリマンデーナイト
"EMN" Every Monday Night
2006.3.27-2007.6.25
複写製本
Binding book of photocopies of drawings
29.7x22cm

無題
untitled
2007
油彩、カンヴァス
oil on canvas
155x200cm

有名な木の話(1-18)

story of famous tree (1-18)

展示風景: "ritual" TEAM 09 千歳正也 | トーキョーワンダーサイト渋谷, 2007年, 東京
Installation View: "ritual" TEAM 09 Masaya Chiba, Tokyo Wonder Site Shibuya, 2007, Tokyo

有名な木の話(10)
story of famous tree (10)
2007
油彩、カンヴァス、木
oil on canvas, wood
87.3x126cm

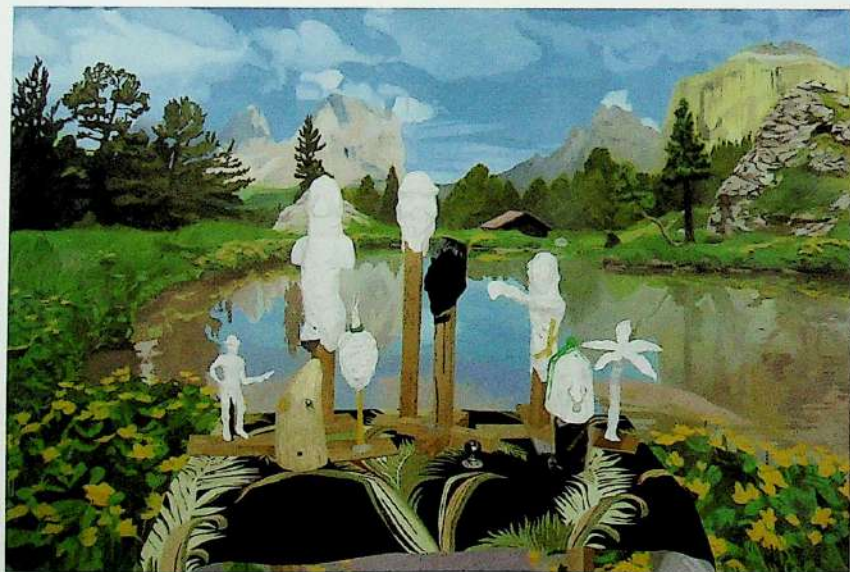
有名な木の話(18)
story of famous tree (18)
2007
油彩、カンヴァス、木
oil on canvas, wood
87.3x126cm

有名な木の話(17)
story of famous tree (17)
2007
油彩、カンヴァス、木
oil on canvas, wood
87.3x126cm

無題
untitled
2005
油彩、カンヴァス
Oil on canvas
108.5×246cm

平和な村
peaceful village
2006
油彩、カンヴァス
Oil on canvas
126.5×188.2cm

ARTIST'S STATEMENTS | MASAYA CHIBA

絵の前でしか考えられない事、思い出せない事、
思いつかない事が、何かあるはず。俺は、良い
『絵の前』が作りたいんです。その為には可能な限
りなんでもします。これからも思いつくあらゆるやり
方を試すでしょう。

There are undoubtedly things that you can only
think, recall or imagine when standing in front of a
picture. It is my aim to create something that makes
this "in front of picture experience" a good one. I do
everything I can to make this possible. From now I
will continue to try all manner of techniques that I can
devise.

Artist's Profile

千葉正也

1980 神奈川県生まれ
2005 多摩美術大学油絵科卒業

展覧会 2006 「4人展」シュウゴアーツ、東京
「稲武ハウス in 越後妻有アートトリエンナーレ2006」、新潟

Masaya Chiba

1980 Born in Kanagawa
2005 Graduated from Oil Painting Course at Tama Art University

Exhibitions 2006 Four Artists Show, SHUGOARTS, Tokyo
FUKUTAKE HOUSE, Echigo-Tsumari Art Triennial, Niigata

TEAM:
TOKYO WONDER SITE
EMERGING ARTISTS ON
MEZZANINE

09

千葉正也
MASAYA CHIBA

展覧会

TEAM 09 千葉正也

会場: トーキョーワンダーサイト渋谷
会期: 2007年7月7日(土)→8月19日(日)
主催: 財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト
協力: シュウゴアーツ

カタログ

編集人: 家村佳代子
編集: 下倉久美、星野美代子
写真: 加藤 健
デザイン: 寺井恵司
印刷: 株式会社カノウ印刷
発行: 財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト
東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山 SOUTH 棟3F
発行日: 2007年8月9日

Exhibition

TEAM 09 Masaya Chiba
Venue: Tokyo Wonder Site Shibuya
Date: July 7 (Sat.) → August 19, 2007
Organizer: Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture, Tokyo Wonder Site
Cooperated by: SHUGOARTS

Catalogue

Editor: Kayoko Iemura
Editorial Staff: Kumi Shimokura, Miyoko Hoshino
Photo: Ken Kato
Design: Keiji Terai
Printing: Kanou Printing Co., Ltd.
Published by: Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture, Tokyo Wonder Site
COSMOS Aoyama SOUTH 3F, 5-53-67 Jingumae,
Shibuya-ku, Tokyo Japan
Publication Date: August 9, 2007

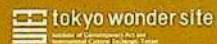

TEAM

Tokyo Wonder Site:
Emerging
Artists on
Mezzanine

トーキョーワンダーサイトでは、2000年より始まったトーキョーワンダーウォール(主催:東京都)との連携や国内外の芸術文化機関、ギャラリー等とのネットワークを通じて、若手アーティストを継続的に支援しています。本シリーズTEAMでは、TWS本部の展示で頭角を現してきたアーティストなど特に実力派の若手を選出しTWS渋谷にて展示を行います。タイトルのMezzanine(=中二階)には、この展示をきっかけに、彼らが活躍の場を国際レベルのフィールドへと一段かけあがることへの期待が込められています。

Tokyo Wonder Site has been putting great effort into the continuous support of young artists, in affiliation with the Tokyo Government-hosted "Tokyo Wonder Wall" (launched in 2000), and as part of a global network of galleries and other cultural facilities. For each installment of this "TEAM" series, we have been selecting three to five talented, up-and-coming artists and other creators who distinguished themselves in exhibitions at TWS Hongo, to exhibit their works at TWS Shibuya. "Mezzanine" in the title reflects our wish to provide through these exhibitions the artists with an intermediate platform from where they can hopefully leap to the next, international level.

Institution of Contemporary Art and
International Cultural Exchange, Tokyo

TEAM:
TOKYO WONDER SITE
EMERGING ARTISTS ON
MEZZANINE

09

千葉正也
MASAYA CHIBA

Tokyo Wonder Site
Institution of Contemporary Art and
International Cultural Exchange, Tokyo

トーキョーワンダーサイトは2001年、東京都の公募展トーキョーワンダーウォールと連携した若手芸術家支援育成、及びジャンルを超えた芸術家の創造的交流の場としてスタート。国際的に活躍するアーティストの展覧会、現代音楽の紹介、伝統芸能とのコラボレーション、アーティスト・イン・レジデンスの試行、アーティストとアートラバーによるクラブナイトまで、多岐にわたる活動を行ってきた。さらに2005年にはTWS渋谷を開館。国際的なアートのハブとして活動を広げた。また、2006年にTWS青山・クリエイター・イン・レジデンスをオープンし、創作プロセスを重要視する滞在プログラムの実施と、より国際的・創造的な交流活動の場として機能している。

Since its opening in 2001 as a new platform for art in Tokyo, Tokyo Wonder Site (TWS) has been functioning as a gateway for young Japanese artists in coalition with the Tokyo government-hosted "Tokyo Wonder Wall" competition. With a variety of exhibitions by internationally active artists, events introducing contemporary music, collaboration projects with traditional arts and crafts, artist-in-residence, and even club nights involving artists and art fans, TWS has been covering wide-ranging grounds. The opening of TWS Shibuya in 2005 marked significant steps toward the envisioned establishment of an international art network platform. In 2006, TWS Aoyama: Creator-in-Residence was launched to function as a base for internationally oriented creative work and platform for true dialogue and exchange, and to offer the artist-in-residence program focusing on the process of production.