

Y K G

Yutaka Kikutake Gallery

6-6-9 2F Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan
Tel: +81 (0)3 6447 0500 Mail: info@ykggallery.com
www.ykggallery.com

素材 — その形と心

The Material
Its Form and Spirit

gallery de
kasuga

素材とアート
南條史生
キレーター

現代の美術は二つの重要な要素から成り立っています。それは、素材とコンセプトです。素材はさきわめて物理的・物質的存在です。一方でコンセプトは抽象的・非物質的です。そこでこの二つは、対極にあるものとして見られてきました。そして、ともすれば現代美術ではコンセプトこそが作品のコアであると論じられてきました。しかし多くの質の高い作品において、素材とコンセプトは分かちがたく結びついています。その二つが一体化して素晴らしい作品が生れてきます。

翻ってみれば、ルネッサンスの時代にレオナルド・ダ・ヴィンチは、それ以前に大型絵画のほとんど唯一の技法であったフレスコ画という技法に対し、油彩画を実験することで新しい絵画の可能性を開きました。やがて油彩の発展によって絵画はいつでも好きなときに、どんな大きさでも描けるものになり、移動可能で、より耐久性の高いメディアへと変化しました。

日本においても、浮世絵に代表される木版画の技法が発展し、多くの庶民が大量の版画を手に入れられるようになりました。作品の選択肢は広がり、ドラマチックでダイナミックな構図、複雑な色彩、豊かな風景や感情表現を持つイメージの実験は極限にまで達しました。

このように芸術史における素材の革命は、常に新しい表現の可能性を生み出すことを意味していました。そして現代においては物質的な素材だけでなく、描かれた主題や背景、事物の選択、また概念やメッセージまで全て素材であり、無限の多様性を持つようになりました。その結果、ポストモダン以降のアートは、考え方やイメージを引用、複製、コラージュ、併置することによって多様な表現を生み出してきました。

一方、素材の開発はものづくりに資する産業にとっても、さきわめて重要になっています。技術の発展も、新しい素材の開発によって新たな展開に入り、次のフェーズへ向かうことが可能になります。アートにも技術開発にも、素材と技法の「イノベーション」が重要です。

多くのアーティストが新しい素材に興味を持ち、それと格闘し、コントロールすることで新しい可能性を開いています。新素材が新しい「美」、そして新しい「アート」をつくり出す可能性もあるのです。このような視点で見ると、素材の選択それ自体がメッセージになると言えます。観客は作品の主題、素材、技法、設置方法など多様なメッセージを読み解き、楽しむ時代に入っているのではないのでしょうか。

そこで、本展ではそれぞれ特徴のある素材から生まれた現代美術の作品を24点選び出し、素材について考える機会としたいと思います。なぜならgallery de kasugaは小さいながら「SDGs」をテーマに、サイエンス、アート、ビジネスをつなぐ対話の場をつくり出す目的で作られた「素材のギャラリー」だからです。

出展されている作品は、ガラス、陶、木、ブロンズ、鉄、ステンレス、紙など多様な素材から作られた小作品です。それらの素材はしばしば日本の伝統工芸においても使われてきたものです。また一部は、最新のテクノロジーによってつくられた作品です。ここで新旧の素材とその独自の取り組みを紹介し、素材が生み出す多様なアートの可能性を見ていただければ幸いです。

Material and Art
Fumio NANJO Curator

Contemporary art is made up of two critical elements: material and concept. Material is physical or substantial, while concept is abstract or immaterial. Thus, they have long been seen as binary opposites of each other. It is often argued that concept is at the core of works of contemporary art. However, in many exceptional works, material and concept are inextricably linked, the two coming together to form a great work of art.

In retrospect, Leonardo da Vinci opened up new possibilities in painting during the Renaissance by experimenting with oil paint instead of frescoes, which had, until then, been virtually the only technique for large-scale paintings. Eventually, with the development of oil paint, painting became portable and durable, flexible with sizes and can be made at any time.

In Japan, the woodblock printing technique developed independently, best represented by ukiyo-e, which allowed many ordinary people to obtain prints in large quantities. The possibilities for art have expanded exponentially, and experimentation has been taken to extremes, with dramatic and dynamic compositions, complex colors, and imagery full of rich landscapes and emotional expressions.

This revolution of materials throughout the history of art has meant the continual creation of new modes of expression. Today it is not only physical objects that are considered materials. Material now incorporates an infinite diversity that can include underlying themes, backgrounds, choices of subject matter, and even the concepts and messages depicted therein. As a result, art after postmodernism has given rise to a diversity of expression by citing, reproducing, collaging, and juxtaposing ideas and images.

At the same time, the development of materials has become extremely important for industries involved in manufacturing. Technological developments have also led to new phases in material development, which in turn drives new phases in art. This innovation in material and method is critical to advances in both art and technology.

Many artists are interested in new materials, grappling with them and working to control them to harness new possibilities. New materials have the potential to create new aesthetics and art. From this point of view, the choice of materials can be a message in and of itself. I think we have entered an era in which audiences can decipher and enjoy for themselves the diverse messages of a work of art and its subject matter, material, technique, and presentation.

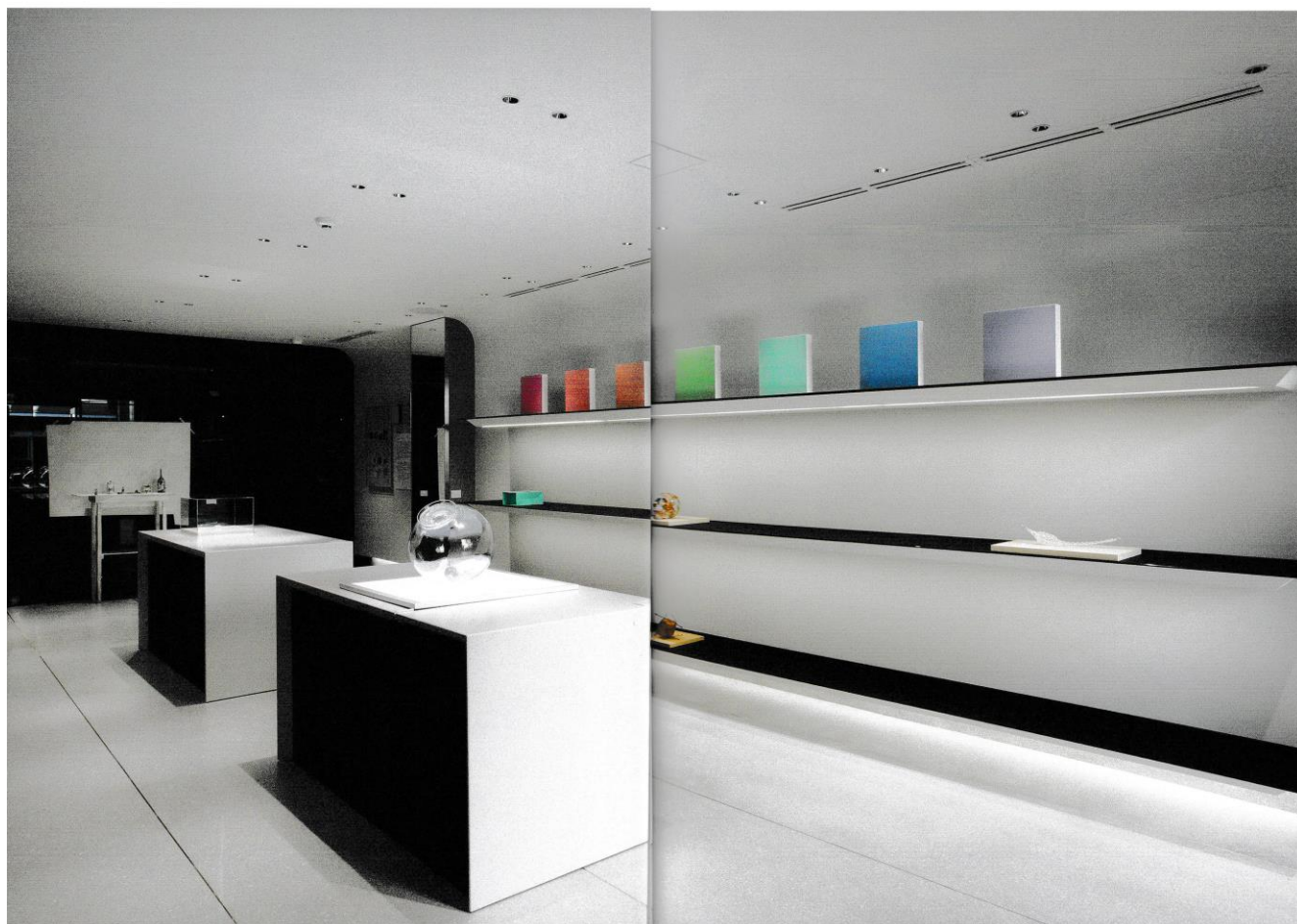
For this exhibition, we have selected 24 works of contemporary art, each made from distinctive materials, that provide a glimpse into the material aspects of art. These selections are also due in part to gallery de kasuga's purpose as a gallery "for materials" per se. Despite its small size, the gallery was created with big aspirations and a particular focus on the SDGs as a space to foster dialogue between science, art, and business.

On display are small-scale works made from a variety of materials, including glass, ceramics, wood, bronze, iron, stainless steel, and paper, many of which are also seen in traditional Japanese crafts. Still, other works have been made with cutting-edge technologies. We are pleased to introduce these unique approaches to materials, both new and old, and share the manifold artistic possibilities they reveal.

Y K G

Yutaka Kikutake Gallery

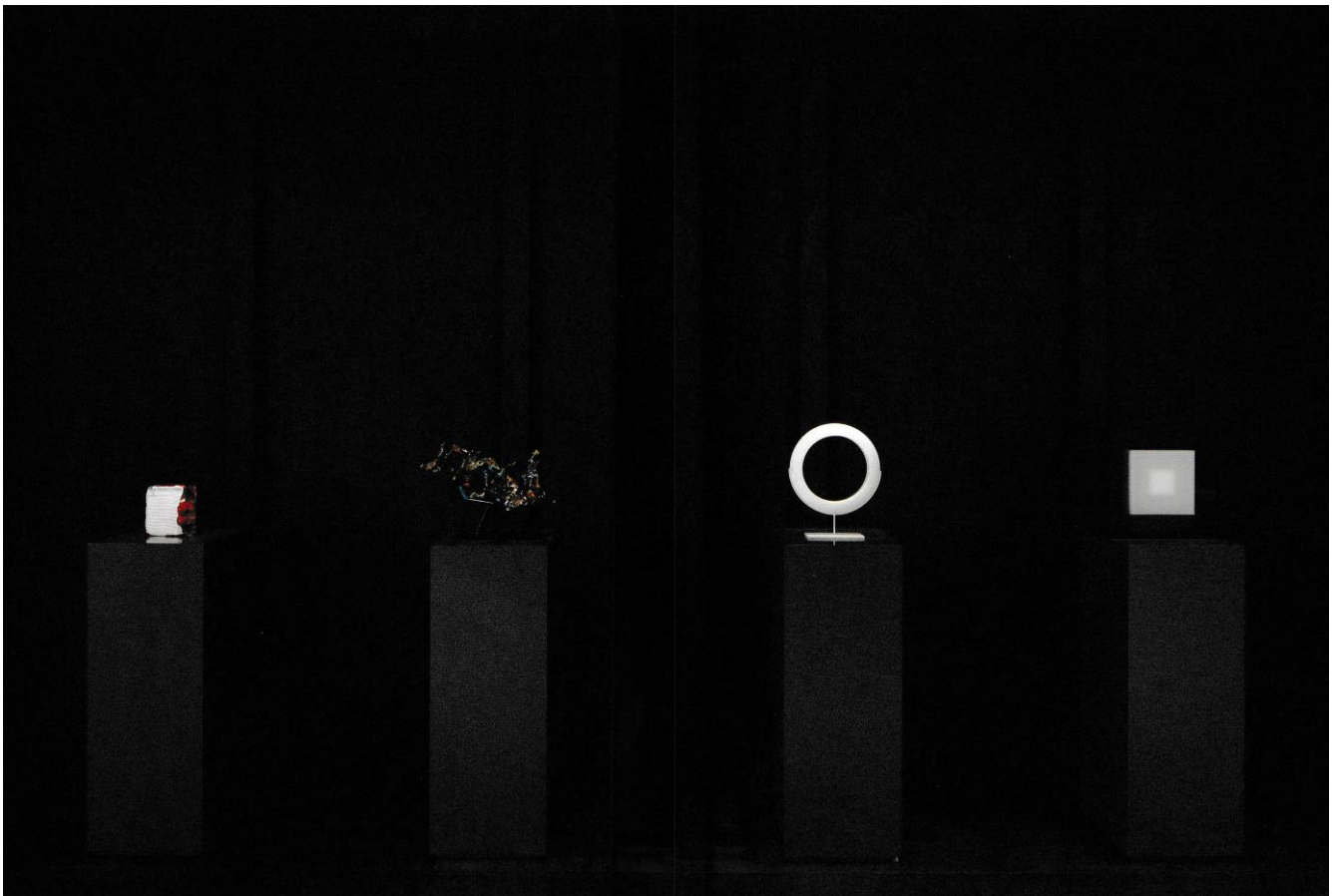
6-6-9 2F Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan
Tel: +81 (0)3 6447 0500 Mail: info@ykggallery.com
www.ykggallery.com

Y K G

Yutaka Kikutake Gallery

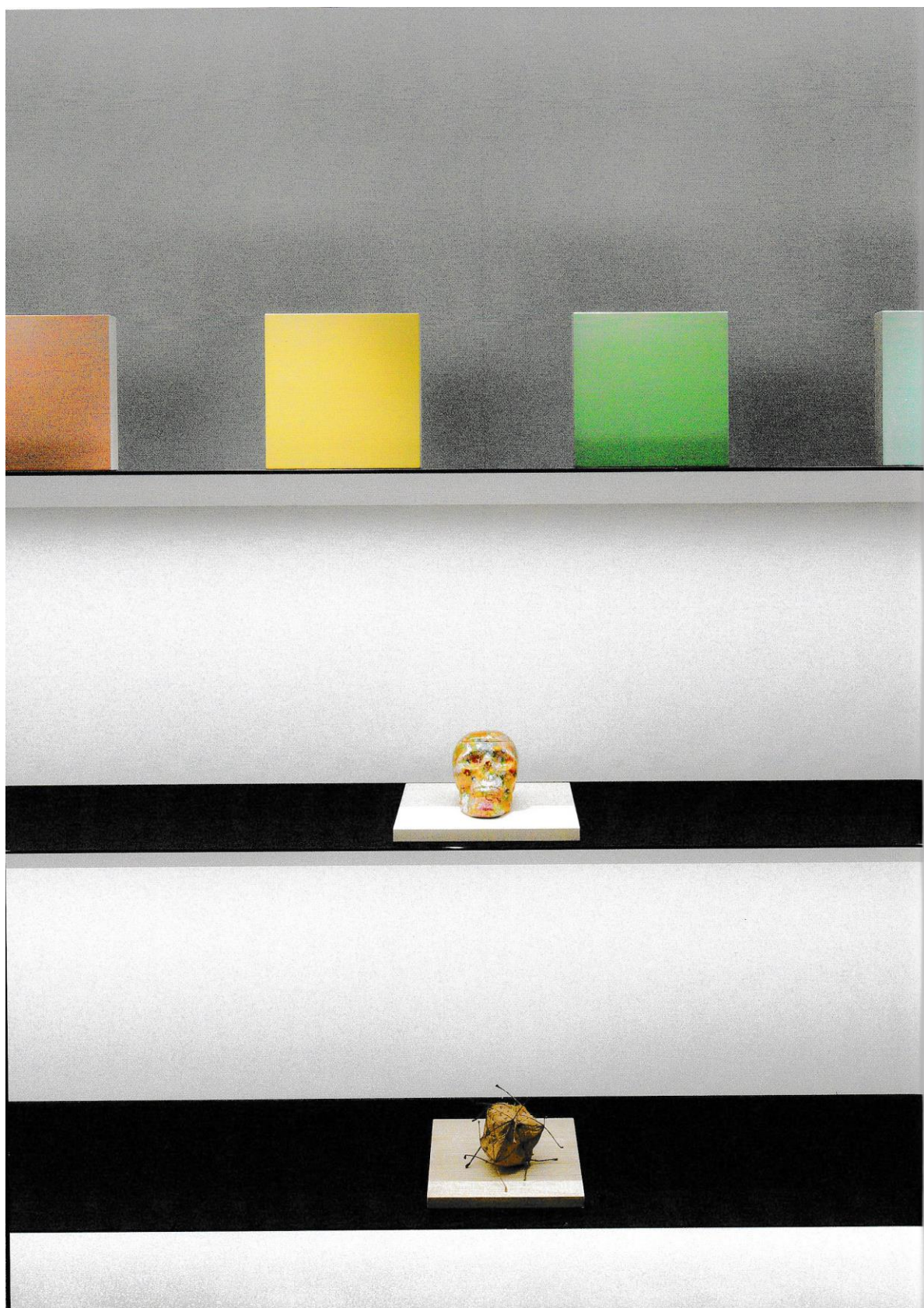
6-6-9 2F Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan
Tel: +81 (0)3 6447 0500 Mail: info@ykggallery.com
www.ykggallery.com

Y K G

Yutaka Kikutake Gallery

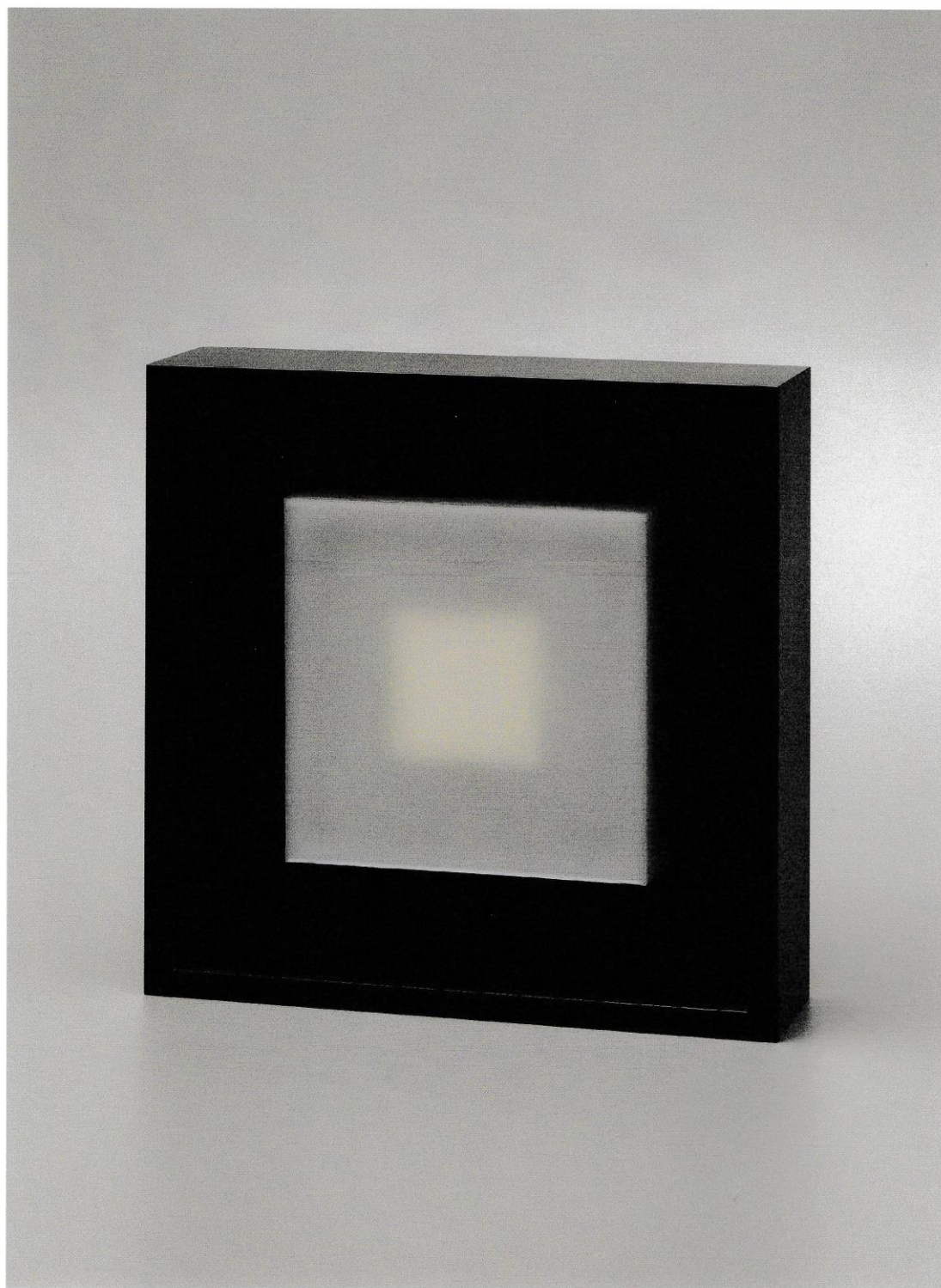
6-6-9 2F Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan
Tel: +81 (0)3 6447 0500 Mail: info@ykggallery.com
www.ykggallery.com

Y K G

Yutaka Kikutake Gallery

6-6-9 2F Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan
Tel: +81 (0)3 6447 0500 Mail: info@ykggallery.com
www.ykggallery.com

13

向山喜章

Kisho MWKAIYAMA

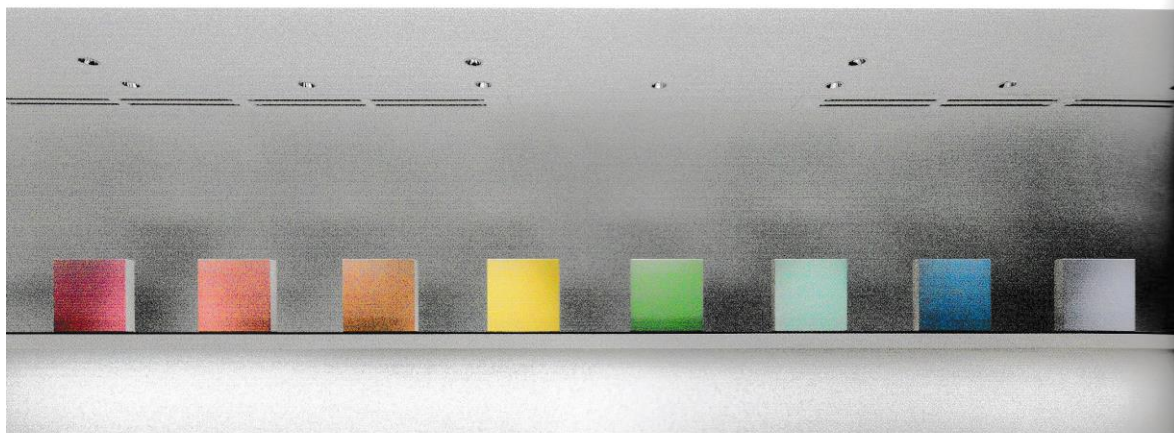
Monolit 8C no.1
2006

ワックス
Wax

Y K G

Yutaka Kikutake Gallery

6-6-9 2F Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan
Tel: +81 (0)3 6447 0500 Mail: info@ykggallery.com
www.ykggallery.com

13

向山喜章

Kisho MWKAIYAMA

Vegalet 30 - MARINE
Vegalet 30 - AQUA
Vegalet 30 - GREEN
Vegalet 30 - LIME
Vegalet 30 - YELLOW
Vegalet 30 - ORANGE
Vegalet 30 - RED
Vegalet 30 - PINK
2019

光
Light

宮永愛子は早いうちから多様な素材を取り上げてきた。中でも代表的な素材として知られるようになったのがナフタリンである。ナフタリンは石油系の揮発素材で、空気にさらすと時間の経過とともに気化して消滅する。ナフタリンの彫刻をガラスやアクリルの中に封じ込めた作品は、独自の世界を開き、彼女の代表作のシリーズとなった。ガラスやアクリルのケース内部で揮発したナフタリンは内壁に結晶し、美しい自然の模様を見せながら成長するが、一方でその元となった彫刻は徐々に消滅する。

消滅する彫刻というのは、哲学的に意味が深い。人は、美術作品は永遠に残るものと勘定しているが、果たして本当にそうだろうか。アートが永遠だというのは幻想にすぎないのではないか。この疑問を形にしたのは、ヨーゼフ・ボイスだったが、それは普遍的な問でもある。永遠を目指すアートを消滅する素材でつくること。それは永遠性への挑戦である。

今回の作品は球体の中に窺いいる作品である。ガラスのコンテナーの栓を抜けば、ナフタリンは揮発を始める。数ヶ月後、あるいは数年後には、この様はいなくなるだろう。美も生命のように、飛び去るのである。

1974年京都市生まれ。2008年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程修了。日用品をナフタリンでかたどったオブジェや、塩や葉脈、陶器の質入音を使ったインスタレーションなど、気配の痕跡を用いて時を顕微鏡化する作品で注目を集める。2013年「日産アートアワード」初代グランプリ受賞。主な個展に「宮永愛子：なかそらー空中空ー」国立国際美術館（大阪、2012）、「みちかけの過ぎ間」大原美術館有隣荘（岡山、2017）、「宮永愛子：漣法」高松市美術館（香川、2019）など。

Aiko Miyanaga took up a wide variety of materials from early on in her creative practice. Among them, naphthalene has become one of the materials for which she is best known. Naphthalene is a volatile, petroleum-based material that, when exposed to air, evaporates over time and disappears into the ether. Her sculptures of naphthalene encased in glass and acrylic are some of her most famous and have opened up a unique world of expression that is entirely her own. The naphthalene volatilizes inside the glass or acrylic case and crystallizes on the interior walls. This results in beautiful natural patterns that replace the original sculptures, which gradually disappear.

These vanishing sculptures possess a deeper philosophical meaning. Some people may argue that works of art will last forever, but is that really the case? Miyanaga questions the illusion that art is eternal. Though it was Joseph Bauys who first presented ephemeral art, it is a question of universal concern. Artists challenge the nature of eternity when creating art to last forever with materials that will eventually vanish.

In this work, Miyanaga places a crystalline butterfly inside a glass sphere. Once it has been opened, it begins the evaporation process of the naphthalene. In a few months, or a few years, this butterfly will depart. Beauty, like life, is fleeting.

Born in 1974 in Kyoto. Graduated from the Graduate School of Fine Arts, Tokyo University of the Arts in 2008. She is known for her installation using materials such as salt, leaf

veins, cracking sound of glaze and especially objects made with naphthalene into the shape of daily commodities. She visualizes time by tracing signs of its presence. She received the 1st Grand Prize at Nissan Art Award 2013. Her recent solo exhibitions include "MIYANAGA Aiko: NAKASORA – the reason for eternity –" (The National Museum of Art, Osaka, 2012), "between waxing and waning" (Ohara Museum of Art, Yurinso, Okayama, 2017), and "Rowing Style" (Takamatsu Art Museum, Kagawa, 2019).

13
向山喜章
Kisho MWKAIYAMA

Vegalet 30 – MARINE
Vegalet 30 – AQUA
Vegalet 30 – GREEN
Vegalet 30 – LIME
Vegalet 30 – YELLOW
Vegalet 30 – ORANGE
Vegalet 30 – RED
Vegalet 30 – PINK
2019
アクリル絵具、キャンヴァス
acrylic on canvas
30x30x5cm each

Monolit 8C no.1
2006
ワックス、油彩
wax, oil paint
35x35x9.7cm

向山喜章が使用している半透明のワックスはそれ自体が光を捉える。素材が光を届け、またその背後の色を前面に伝えて独特の味わいをつくり出す。向山が求めたのはそのような光の往還の可能性だったのではなかろうか。

ところで、そのように光を捉える試みを絵画において求めれば、光る絵の具が必要となる。彼は長年にわたり実験を重ねた結果、それをアクリル絵具の素材から、独自につくり出し、それを使ってミニマルな形象の絵画を描く。それは光の蓄積であり、光のメッセージでもあるだろう。彼の作品において、共通の素材は、実は光だと言うこともできるのではないだろうか。

1968年大阪府生まれ、現在は東京を拠点に活動している。初期より一貫して光という根源的な存在感を重要なモチーフとしている。近年では繊細にコントロールされた色彩を素材として扱い、数十回に渡って塗り重ねられ制作されるキャンバス作品を発表しており、幾層にもその姿を変えながら、表現領域を拡大している。2018年から2019年、MGM リゾーツ・インターナショナルからラスベガスへ招聘され半年間の滞在制作を行う。主な個展に「11-33」(Yutaka Kikutake Gallery, 2019)、「3」(空庭亭, 2020)など。主なグループ展に「宇宙と芸術」(森美術館、2016/アートサイエンス美術館、2017)、「時を超える：美の基準」(二条城、2019)など。

Kisho Mwkaiyama uses a translucent wax that captures light. When light passes through the material, together with the colors behind it, it

engenders a truly unique ambiance. Perhaps Mwkaiyama saw the material's potential in its translucency.

If he simply wanted to capture light in his paintings, he would need to use luminous paints. But after many years of experimentation, he has created his own materials from acrylic paints and used them to make minimalist paintings. Light is the medium, and light is the message. Perhaps the common material throughout his body of work is actually light.

Born in Osaka in 1968, Mwkaiyama spent his childhood in Mount Koya, recognized as one of Japan's most prominent locations of esoteric Buddhist temples, and as a child had found himself enticed by the tranquil environment of his surroundings and the Buddhist art that existed within it. His representative works using wax are a continuous attempt to both give appearance to and immobilize light. In recent years he has expanded his scope of expression, producing works using materials other than wax. He spent a half year and created his works at Bellagio Studio, Las Vegas by invitation of MGM Resorts International. His solo and group exhibitions include: "The Universe and Art" (Mori Art Museum, 2016, and Art Science Museum, Singapore, 2017), "Throughout Time: The Sense of Beauty" (Nijo-jo Castle, 2019), "11-33" (Yutaka Kikutake Gallery, 2019), and "3" (KURENBOH, 2020).

14
森万里子
Mariko MORI

Oneness Ring
2016
ブラン・ビジュ
BLANC BIJOU
36.7x28.5x7.8cm

森万里子は、地球規模のスケールの大きな作品をつくり続けてきた。リオのオリンピックの際には、海の上に丸い円環を空中に屹立させた。その模型とも言えるのが、この白い円環作品である。

素材はブラン・ビジュである。ブラン・ビジュは寶石からつくり出された純白の素材である。その白さはきわだっていて、水をはじくため汚れがつかない。柔らかく、切削で加工できるのも特徴である。これに注目した森は、早速この物質で彫刻の模型を制作した。彼女にとって、白は生き方の問題でもある。森はいつも白を着ているのだ。

円環はいつも完全性の象徴であり、世界の隠喩である。それを汚れることのない白が形づく。完璧さの中に結晶する美学。

1967年東京出身。ニューヨークを拠点に活動。1990年代半ばより世界各国の国際展に参加し、美術館での個展も多数開催。主な個展に「ビュアラント」(東京都現代美術館、2002)、「Wave UFO」(パブリックアートファンダ、ニューヨーク、フレンチ美術館、2003)、「Rebirth」(ロイヤルアカデミー、ロンドン、2012)。主なグループ展

青木美歌

アキミカ

落合陽一

おちあい へいいち

上出長右衛門窯+丸若屋

カミデナガエモンカマ+マルガヤ

カミデナガエモンカマ

小林且典

コバヤシ マサノブ

アンディ・ゴールズワージー

アンディ・ゴールズワージー

レギーネ・シューマン

レギーネ・シューマン

ジャン・ワン

ジャン・ワン

須田悦弘

スダ エツヒロ

照屋勇賢

テラウ ユウケン

内藤礼

ナカノ リツ

西川勝人

ニシカワ カチヒロ

宮永愛子

ミヤノ アイコ

向山喜章

ムカヤマ キョウチャウ

森万里子

モリ マサ子

ジェーン・リー

ジェーン・リー

『The Material – Its Form and Spirit』 exhibition catalogue, gallery de kasuga, November 5 – December 20, 2020,

Published in January 6, 2021, p.06, p.07, pp.10-14, pp.29-30, p.38