

Shinji Ohmaki

Interface of Being

大 卷 伸 嗣

真 空 の ゆ ら ぎ

2023.11.1 Wed. 水 — 12.25 Mon. 月

休館日 | 毎週火曜日 Closed | Tuesdays

国立新美術館 | 企画展示室2E(東京・六本木)

The National Art Center, Tokyo

Special Exhibition Gallery 2E

〒106-8558 東京都港区六本木7-22-2

7-22-2 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8558

新 国立新美術館
THE NATIONAL ART CENTER, TOKYO

日本博 JAPAN
CULTURAL
EXPO 20

令和5年度日本博2.0事業(委託型)

〔開館時間〕

10:00-18:00

※毎週金・土曜日は20:00まで

※入場は閉館の30分前まで

〔主催〕

国立新美術館

独立行政法人日本芸術文化振興会

文化庁

〔協力〕

株式会社アートフロントギャラリー

マインドセットアートセンター

株式会社中川ケミカル

〔Opening hours〕

10:00-18:00

*10:00-20:00 on Fridays and Saturdays

*Last admission 30 minutes before closing

〔Organized by〕

The National Art Center, Tokyo

Japan Arts Council

Agency for Cultural Affairs, Government of Japan

〔With the cooperation of〕

Art Front Gallery;

Mind Set Art Center;

Nakagawa Chemical Inc.

1
《Gravity and Grace》
Gravity and Grace

2023
ステンレス、LEDライト | Stainless steel and LED lights
700×φ400 cm
展示空間 | Space: 50×8×8 m
詩：関口涼子 | Poem: Ryoko Sekiguchi

2016年に初めて発表された《Gravity and Grace》シリーズの、最新バージョンが展示されています。さまざまな動植物からなる文様を施された大きな壺から放たれる強烈な光と、それが生み出す影。ここで大巻は、原子力が引き起こした未曾有の人災に、核分裂反応の爆発的なエネルギーの象徴とも言える、最大84万ルーメンにも達する強烈な光で応答しています。大巻は、この魅惑的な光と、そこに文字通り吸い寄せられる人々の姿を通じて、エネルギーに過度に依存した今日の社会を批評しています。作品のタイトルは、フランスの哲学者シモーヌ・ヴェイユの箴言集「重力と恩寵」に由来します。ヴェイユによれば、重力によって縛られた私たちは、真空を受け容れることにより、神から恩寵を得られるといいます。

The exhibition commences with the latest iteration of the *Gravity and Grace* series, first presented in 2016. A large vessel carved with a pattern of various plants and animals emits intense light, casting shadows in the shapes of flora and fauna. Here, Ohmaki responds to unprecedented human-made disasters caused by nuclear power with light as powerful as 840,000 lumens, which can be called a symbolic representation of the explosive energy of nuclear fission. With this mesmerizing light, to which viewers are literally drawn like moths to a flame, and the spectacle of people being so captivated, Ohmaki critiques a society excessively reliant on electricity.

Gravity and Grace is the title of a collection of aphorisms by the French philosopher Simone Weil. According to Weil, as beings bound by gravity, it is by accepting the void that we can receive God's grace.

2
《Gravity and Grace—moment 2023》
Gravity and Grace—moment 2023

2023
フォトグラム、RCペーパー | Photogram, RC paper

大巻は、大きな壺と強烈な光からなるインスタレーションから、フォトグラムを制作しました。フォトグラムは、印画紙の上に直接ものを置いて焼き付けるシンプルな写真の技法です。通常の写真とは逆に、ものに覆われた影の部分は白っぽく、逆に、光が当たった部分は黒く焼き付けられます。これらの揺らめくようなフォトグラムの重要な点は、被写体に相当するのが光と影だということです。つまり、壺が放つ光と影の関係は、フォトグラムで反転しているのです。この反転した光と影は、私たちの時代の恩寵でもあり重力でもある原子力の二面性も含め、あらゆる二元論の逆転の可能性を象徴的に問い直しています。今回のシリーズで初めて大巻は、フォトグラムに身体を介在させました。光と影の戯れのなかで揺らめく人がたは、

時空を超えて行くかのような軽やかさを備えています。

Ohmaki created photograms from the installation of the *Gravity and Grace* comprising a large vessel and intense light. The photogram is a simple photographic technique in which objects are placed directly on photographic paper and exposed to light. Photograms are negative-positive reversals of conventional photographs, in that areas blocked by objects appear light, while exposed areas turn dark. A crucial feature of Ohmaki's photograms, which have a flickering appearance, is that light and shadow themselves are the subjects. In other words, the relationship between shadow and the light emitted by the vessel is reversed in the photograms. This inversion symbolically questions the potential reversal of all dualities, including the double-edged sword of nuclear power, which has been both a blessing and a curse in our time. In this series, Ohmaki introduces the human body into photograms for the first time. Flickering amid the interplay of light and shadow, the figures possess lightness as if transcending time and space.

3
舞台美術、コラボレーション
Stage Art and Collaborations

大巻のインスタレーションは、光と闇のコントラストや、舞台のような設えの空間に観者を導き入れる点で、演劇を強く想起させます。その空間に足を踏み入れた私たちは、観客であると同時に、大巻が立ち上げた世界の一員としての演者のようでもあります。実際に大巻は、ダンサーとのコラボレーションに早くから取り組み、特に近年では、「Rain」（2023年、愛知県芸術劇場、新国立劇場ほか）の舞台美術を手掛けるなど、演劇の分野にも活躍の幅を広げています。本展覧会では、「Rain」の記録映像に加えて、その創作過程で制作されたドローイングや水彩画を展示することで、空間と身体の関係や運動の視覚化に関する大巻の思考と実践を明らかにします。また、横浜ダンスコレクションで上演されたエラ・ホチルド（振付・演出）の「Futuristic Space」（2019年、横浜赤レンガ倉庫）、および、中国で行われた「freeplus × HEBE × 大巻伸嗣」（2019年、興業太古匯、上海）の記録映像も上映します。

Ohmaki's installations are powerfully evocative of theater, drawing viewers into spaces with stark contrasts of light and darkness and mechanisms reminiscent of the stage. As we step into these spaces, we become not only audience members but also performers in the worlds Ohmaki creates. Fittingly, Ohmaki has long collaborated with dancers and has recently expanded into the field of theater, creating stage art for *Rain* (2023, Aichi Prefectural Art Theater, New National Theatre, Tokyo, and elsewhere). Here, in addition to documentary footage of the performance of *Rain*, we present drawings and watercolors created in the course of its development, revealing Ohmaki's ideas and practices regarding relationships between space and the body and the visualization of motion. Also on view is footage of *Futuristic Space* (2019, Yokohama Red Brick Warehouse), choreographed and directed by Ella Rothschild and appearing in the Yokohama Dance Collection competition, and of *freeplus × HEBE × Shinji Ohmaki* (2019, HKRI Taikoo Hui, Shanghai, China).

3-1
舞台「Rain」のためのドローイング
Drawings for the dance performance, *Rain*

2022–2023
鉛筆、色鉛筆、水彩、紙 |
Pencil, color pencil and watercolor on paper

* 一連のドローイングは、下記の舞台の創作過程で大巻伸嗣が制作したものである。
鈴木竜×大巻伸嗣×evala「Rain」2023年
[企画・共同製作]
愛知県芸術劇場、Dance Base Yokohama
[会場]
愛知県芸術劇場、愛知／新国立劇場、東京／幸田町民会館、愛知／J:COM北九州芸術劇場、福岡

The drawings were created by Shinji Ohmaki for the following stage production:

Ryu Suzuki × Shinji Ohmaki × evala, *Rain*, 2023
[Planning and Production]
Aichi Prefectural Art Theater, Dance Base Yokohama
[Venues]
Aichi Prefectural Art Theater, Aichi / New National Theatre, Tokyo / Happiness Hill Kota, Aichi / J:COM Kitakyushu Performing Arts Center, Fukuoka

3-2
《Memorial Rebirth TAIWAN Road》のための
ドローイング
Drawings for *Memorial Rebirth TAIWAN Road*

2013
水彩、紙 | Watercolor on paper

《Memorial Rebirth》は、2008年に「横浜トリエンナーレ 2008」で初めて発表された大量のシャボン玉を使ったインスタレーションです。現れては光り、そして消えていく現象としてのシャボン玉は、物質的な記念碑とはまた違ったかたちで、子供の頃の記憶を蘇らせ、世代と時代を超えて人々をつなぎます。この印象的な作品は、その後、各地で単発的に行われてきただけでなく、たとえば東京都足立区では、2011年から定期的開催されています。それは、古くから住む住人と新たに転入してきた若い世代をつなぎ、街の成長にも寄与するなど、社会と人を結び付けるアート・プロジェクトとして継続しているのです。本水彩画は、台湾で行われた《Memorial Rebirth》を構想した習作です。

Memorial Rebirth, an installation employing a huge number of soap bubbles, was first presented at Yokohama Triennale 2008. The phenomenon of bubbles appearing, glistening, and rapidly disappearing once more revives childhood memories in a form unlike that of physical monuments, and links people across generations and eras. This striking work has not only been presented irregularly at various sites, but has also been staged on a regular basis in Adachi-ku, Tokyo since 2011. As an ongoing art project, it forges bonds between society and individuals, connecting long-term residents with younger people who have recently moved to the area and contributing to the growth of

the community. This watercolor is a study for a version of *Memorial Rebirth* carried out in Taiwan.

3-3
《Liminal Air Fluctuation—Existence》のための
ドローイング
Drawings for *Liminal Air Fluctuation—Existence*

2015
ペン、水彩、紙 | Pen and watercolor on paper

4
《Liminal Air Space—Time 真空のゆらぎ》
Liminal Air Space—Time: Vacuum Fluctuation

2023
布、ファン、ライト | Cloth, fans and lights
展示空間 | Space: 24×41×8 m
布 | Cloth: 36.8×15 m

ビニール袋が水溜まりに落ち、沈んで見えなくなったのを目撃した大巻は、この経験から、見えていないけれど存在するものがある、あるいは逆に、見えているものは実際にはそれとは違うのではないかと考えるようになりました。2012年の個展で、初めてこの薄いポリエステル製の布を揺らめかせた大巻は、以後、何か分からない存在の気配のようなイメージを劇場的な空間に託し、さまざまなバージョンを発表してきました。大学で彫刻を学んだ大巻は、空間と時間を含みこむ運動を取り込んだ作品を、「運動態としての彫刻」ととらえ、観者との関係や、観者への心理的な効果を探求してきました。これまでで最大規模となる本インスタレーションでも、まるで深海の生物のような有機的な運動を示す煌めく布を用いて、外的世界と人間の内面世界が浸透したような独自の空間が創出されています。

After observing a plastic bag falling into a puddle and disappearing beneath the surface, Ohmaki began contemplating things that are present but not visible, and conversely, the possibility that things as we perceive them differ from their true nature. Ohmaki first used thin polyester fabric, as seen in this work, to produce a shimmering effect in a 2012 solo exhibition, and has since presented various versions, conveying images of ineffable presences in theatrical spaces. Ohmaki, who studied sculpture in university, incorporates movement encompassing space and time into works he conceives as “sculpture-as-a-moving-form,” and has explored their relationships with and psychological effects on viewers. In this, his largest installation to date, he employs shimmering fabric that undulates like a deep-sea organism, creating a unique space in which the external world and the inner world of the human mind seem to interpermeate.

5
《Linear Fluctuation》
Linear Fluctuation

2019–2021
水彩、紙 | Watercolor on paper

パンデミックのさなか、私たちは、外出を制限されるといふ未曾有の経験を強いられました。瑞々しい一連の作品は、この自粛期間中に大巻が、窓からの眺めを即興的に

に捉えた水彩画です。新型コロナウイルス蔓延をコントロールできないという不自由さにあっても、窓からの景色は変わりません。日々、たゆまず描かれた水彩画は、外界の景色である一方、大巻の内面のイメージでもあり、透明感のある画面は、内と外が浸透しあう界面として存在しています。パンデミックの時期に深められた思索は、大巻が長年探求してきた「存在するとはいかなることか」という問いに新たな視点を与えるきっかけとなりました。

At the height of the pandemic, unprecedented restrictions on outdoor activity were imposed on the public. This brisk, refreshing series consists of watercolors in which Ohmaki improvisationally depicted the view from his window during that time of stay-home advisories. Even when we were confined at home amid the inexorable spread of COVID-19, the views from our windows remained unchanged. These watercolors, produced diligently day after day, represent not only the scenery outdoors but also Ohmaki’s internal imagery, the vibrant surfaces acting as interfaces where the internal and external worlds interpermeate. During the pandemic Ohmaki deepened his reflection on the meaning of existence, which he has been exploring for many years, and arrived at new perspectives.

6
《Rustle of Existence》
Rustle of Existence

2023
映像 (3チャンネル) インスタレーション |
3-channel video installation
17分20秒、サイズ可変 |
17 min. 20 sec., dimensions variable
撮影・編集：大巻伸嗣スタジオ |
Filming and Editing: Shinji Ohmaki Studio
サウンド：井川丹 | Sound: Akashi Ikawa
指揮：田尻真高 | Conductor: Shinsuke Tajiri
声：稲織美保、田中研、田中俊太郎、田中佑弥、林真美、福田毅、渡邊智美 |
Voice: Miho Inatsugu, Ken Tanaka, Shuntaro Tanaka, Yuya Tanaka, Mami Hayashi, Takeshi Fukuda, Satomi Watanabe
笙：音無史哉 | Sho: Fumiya Otonashi
台詞作成：坂田ゆかり | Scriptwriting: Yukari Sakata
台詞翻訳：梶田唯 | Script translation: Yui Kajita
詩：関口涼子 | Poem: Ryoko Sekiguchi
語り：ダン・ダゴンドン | Narration: Dan Dagondon

近年大巻は、長年にわたり探究してきた「存在」への問いを、言語という新たな視点から考察しています。きっかけは、個展の準備のために滞在した台湾でした。台湾の原住民が使っていた言語が消えていっていること、そして、日本統治下の台湾で幼少期を過ごした埤谷雄高の『死霊』を知った大巻は、人間の存在を言語から考察するという新たな着想を得たのです。新型コロナウイルスの感染が拡大していた時期に大巻は、台湾の言語の研究者に始まり、さまざまな地域の言語学、言語脳科学、言語社会学、神話や宗教といった分野の研究者に話を聞きました。そして、私たちは自分たちの意思では生きていないのではないか、人間は言語の乗り物に過ぎないのではないか、と考えるようになりました。

本展覧会の直前に行われた弘前れんが倉庫美術館での個展で大巻は、この新しい着想に基づき、キツツキが

木をつくりズミカルな音をモールス信号に変換した新作インスタレーション《KODAMA》、および、ボサノバの名曲「三月の水」に津軽弁の言葉を載せた映像《Before and After the Horizon》を発表しました。その系譜にある本作品は、大巻の自宅の裏にある雑木林の映像に、言語を通じた思索を重ねた実験的な映像作品です。

Ohmaki has been exploring the nature of existence for many years, and has recently been examining it from the novel perspective of language. This was catalyzed by a stay in Taiwan to prepare for a solo exhibition, during which he learned about the vanishing languages of Taiwan’s indigenous people. He also became acquainted with the novel *Departed Souls* by Yutaka Haniya, who spent his childhood in Taiwan under Japanese rule, and Ohmaki was newly inspired to examine human existence through the lens of language. During the pandemic, Ohmaki spent much time interviewing a linguist who studies languages in Taiwan and scholars from different regions specializing in fields including linguistics, neurolinguistics, sociolinguistics, mythology, and religion. He began to consider the possibility that our lives are not guided by our own will, and that human beings might simply be vessels for language. This new insight inspired an installation, *KODAMA* [lit. “Echo”], which converted the rhythmic pecking of a woodpecker into Morse code, and *Before and After the Horizon*, a video that overlays words in the Tsugaru dialect spoken in Hirosaki and other parts of Aomori Prefecture onto the well-known bossa nova song “Waters of March.” Both were featured in a solo show at the Hirosaki Museum of Contemporary Art just prior to this exhibition. Continuing in this vein, *Rustle of Existence* is an experimental video piece that superimposes reflections on language onto footage of a grove of trees behind Ohmaki’s home.

7
ドローイング
Drawings

本展覧会には、大巻がこれまでほとんど発表してこなかったドローイングが多数出品されています。大巻のドローイングは、気配のように不確かなイメージを掴むために、また、消えてしまいそうなイメージを探すために、即興的に描かれます。それは、人の動きや気配のようなものを捉えたり、描く手の軌跡を想起させたりする点で、極めて身体性が強いことが特徴です。大巻によるとドローイングは、イメージを掴んだり、探してあたりた瞬間に役目を終えるといひます。インスタレーションが、人と空間が関わることで一瞬たりとも止まらず動き続けるように、ドローイングもまた、常に可能性を秘めた未完の状態であり続けるのです。本展覧会には、展覧会やインスタレーション、舞台美術など空間の仕事を描いたドローイングから、ダンサーの動きを即興的に写し取ったドローイング、あるいは、暗闇で直観のみにしたがって描かれたドローイングまで、さまざまな種類の作品が展示されます。

This exhibition features a large number of Ohmaki’s drawings, most of which have never been shown before. Ohmaki draws improvisationally to capture elusive images like fleeting presences and to explore visions that seem to be on the verge of vanishing. His drawings are characterized by powerful physicality, capturing

ing elements akin to human movement and presence and evoking the trajectory of the artist's hand. According to Ohmaki, a drawing has fulfilled its function the moment an image is captured or discovered. Just as his installations are in ceaseless motion as people and spaces interact, his drawings too remain in unfinished states, always harboring new potential.

Here we present a wide variety of drawings, ranging from drawings conceived for the spatial environments of exhibitions, installations, and stages to those that improvisationally capture the movements of dancers, or are drawn in the dark, guided by intuition alone.

7-1
《影向の家》のためのドローイング
Drawing for *Where the spiritual shadow descends*

2015
鉛筆、紙 | Pencil on paper

7-2
《影向の家》のためのドローイング
Drawings for *Where the spiritual shadow descends*

2015
ボールペン、修正液、ペン、オイル・チョーク、写真(12点) |
Ballpen, correction fluid, pen and oil chalk
on photograph (12 pieces)

〈家〉は、人の記憶と歴史がつまった古民家を舞台にしたシリーズです。「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2015」で発表された《影向の家》は、雪国の厳しい環境を生き抜いてきた古民家を舞台にしたインスタレーションです。大巻は、最初にこの家に立ち入ったときに目にした窓からの光に強い印象を受け、「冬には天から舞い降りて積もる光を、夏には天に帰る光を」イメージにしました。そして、この家の吹き抜けの空間に、煙を閉じ込めた球体が上昇する仕掛けを施しました。それは、一連のドローイングが示すように、人智を超えた霊的な存在を連想させます。「影向(ようこう)」とは、仏教に由来する言葉で、神仏がこの世に姿を現すことを意味します。

Ohmaki has been producing a series of installations in old houses filled with people's memories and histories. *Where*

the Spiritual Shadow Descends, presented at Echigo-Tsumari Art Triennale 2015, is an installation in an old house that has long withstood the harsh environment of Japan's snow country. Ohmaki was profoundly impressed by light from a window which he saw when he first entered this house, and envisioned "light that descends from the heavens and accumulates in winter, and light that returns to the heavens in summer." In a high-ceilinged area of the house, he installed a mechanism comprising a rising sphere containing smoke. As can be seen in this series of drawings, it evokes a spiritual presence transcending human intelligence. *Yogo*, the Japanese word translated as "spiritual shadow," is derived from Buddhism and signifies manifestations of deities in this world.

7-3
〈Drawing in the Dark〉
Drawing in the Dark

2023
油彩、カンヴァス(2点) | Oil on canvas (2 pieces)
油彩、アルシュ紙(8点) | Oil on Arches paper (8 pieces)

大巻は近年、暗闇のなかで描く〈Drawing in the Dark〉に取り組んでいます。そのなかには、実験的な映像作品である《Rustle of Existence》の撮影が行われた、大巻の自宅の裏の雑木林で描かれた作品もあります。視覚が閉ざされた暗闇で、大巻が何かそこに存在するものの気配を感じながら描いた画面には、大巻自身の身体の動きと、研ぎ澄まされた内面の感覚が凝縮されています。

In recent years Ohmaki has been working on the series of *Drawing in the Dark*, in which he does just that. The series includes works created in the same grove of trees behind Ohmaki's home where he shot footage for the experimental film piece *Rustle of Existence*. The pictures Ohmaki drew in the darkness, deprived of vision, while sensing some kind of presence there, are condensations of both Ohmaki's physical movements and his heightened internal sensations.

7-4
《Drawing in the Dark (栗林公園)》
Drawing in the Dark (Ritsurin Garden)

2013
マジックペン、紙 | Marker on paper

7-5
《影向の家》のためのドローイング
Drawings for *Where the spiritual shadow descends*

2015
水彩、紙(2点) | Watercolor on paper (2 pieces)

7-6
《無題》
Untitled

2011
水彩、紙 | Watercolor on paper

7-7
《無題》
Untitled

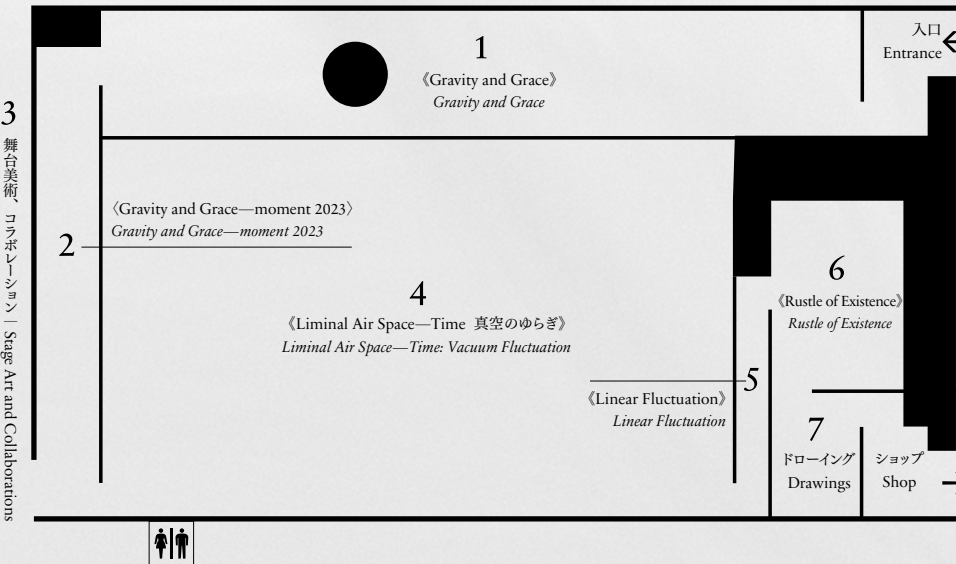
2011
水彩、レースペーパー(3点) |
Watercolor on lace paper (3 pieces)

7-8
《無題》
Untitled

2011
鉛筆、カンヴァス | Pencil on paper

7-9
《ファントム・マウンテン》
Phantom Mountain

2011
鉛筆、紙(2点) | Pencil on paper (2 pieces)

- 作品はすべて作家蔵です。
- 出品作品は変更になることがあります。
- 展示室の温度、湿度、照明は、作品保護に関する国際的な基準によって調整されています。ご来場の方々にとって理想的と感じられない場合もあるかと思いますが、ご了承ください。
- 当館3Fのアートライブラリーで本展の関連書籍を閲覧いただけます。

- All works are derived from the artist's collection.
- There may be changes in works exhibited.
- Temperature, humidity and lighting in the gallery are strictly controlled for the conservation of works under the provisions of international standards.
- Related materials regarding the exhibition can be referred at the Art Library on the 3rd floor.