

展評

「千葉アートフラッシュ'04」 千葉市民ギャラリー・いなげ (千葉) にて 2004年11月11日～21日
「下向恵子展-ATMOSPHERE」 画廊KIZNA (東京) にて 2005年2月17日～27日

下向恵子はその地域で5年間の森林ボランティアの経験を経た後、5年前に東京の西の端 日の出町 に引っ越し決心をした。

今では、下向は毎朝山に囲まれて森に住む小鳥たちのさえずりを聞き、近くの川の水の流れる音を聞いている。生活のペースがのんびりしているこここそが(この環境が)、下向に環境汚染の問題をよく考え、自然の中に存在する大いなる循環と変化を熟考するよう促した。

環境と日常生活の変化、そしてその後に来る生活の優先順位の再思考の激しい期間は、最近の「ATMOSPHERE」と集合的に名付けられた一連の仕事に直接見られるように、下向の作品に強力な影響をおよぼしている。

「ATMOSPHERE」シリーズの作品は個展とグループ展の一部として展示された。

千葉市民ギャラリー・いなげ で開催された「Chiba Art Flash '04」に展示された作品は一様に高い水準のものだった。

この美しいギャラリーは、数室の和室と洋室から成る古い別荘と、両方の建築様式が結合された他の部屋(新館)がある。

下向が子供だった頃、同じ建物とそれに隣接した神社からは海が見渡せた。現在では、この以前は贅沢だった別荘の正面の土地は都市開発のために埋め立てられてしまい、その見晴らしのきく同じ地点から見渡す限り広がっているのは、高層ビルと高速道路の魂のない灰色に絡み合った醜いネットワークである。

この環境悪化に対する下向の答えは、千葉市民ギャラリーの一部である古い別荘の2階の和室にある床の間の美しく叙情的な特別な場所のインスタレーションである。「海へ」と題された下向の作品は和紙に墨、顔彩、膠で描かれた2つの掛け軸で構成されている。濃い藍色で描かれた掛け軸は以前は海だった方向へエレガントに曲がり、水の優しい流れに見せる。

このインスタレーションを創造する際、下向はただ単に和室と優雅に調和した美しく満足のいく作品をつくっただけではなく、重要な環境と社会的論評を目に見える形にしようとしている。「海へ」は巧妙に計画され、みごとに実現した。

下向の意識の一部には、深い憂鬱とひょっとしたらこのような穏やかな設置に対する妨害について怒りの感情さえ含まれているかもしれない。

つまり、下向自身の一生のうちのほんの数十年前には、彼女が床の間のインスタレーションを設置した明確な地点から連続した海の風景を見つめることが出来たのである。

それ故に「海へ」は、今の見苦しい人工建造物のある残酷の波にさらされた風景を目にしている作品を見る側の人たちに、多くの問いを引き起こさせる。

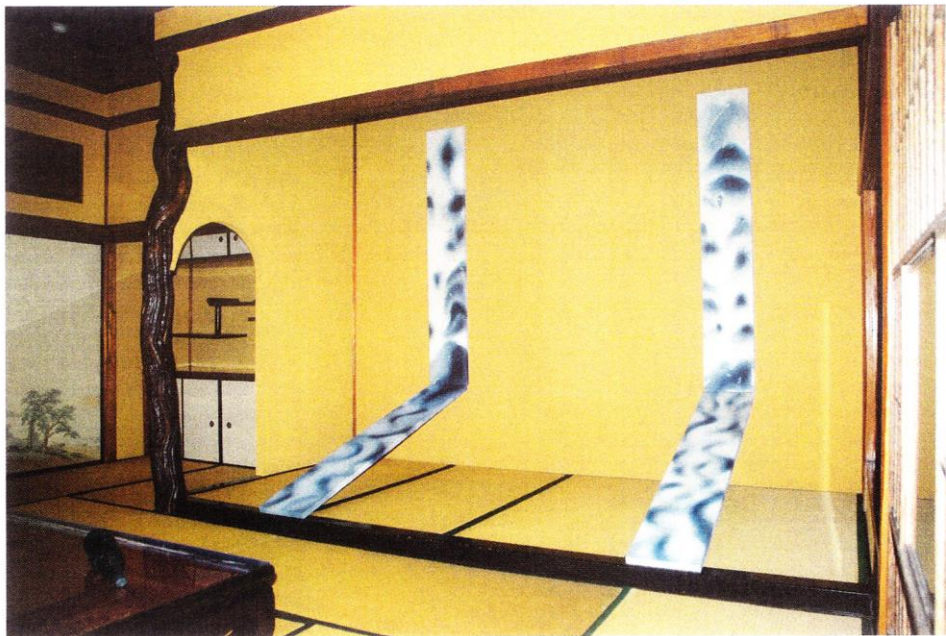
実際、いわゆる'開発'というものの限界は全くないのだろうか?

私たちがそのような'開発'を止めることができないなら、人間としての未来があるのだろうか?

「ATMOSPHERE」は同じ概念と哲学、私たちの周囲の環境や特に水をめぐる自然環境についての批評の重要性の言及によって支えられた多くの作品から構成されている。

このテーマは画廊 Kizna (東京) での下向の最近の個展でも再び出て来ていた。

京都議定書はさておき、比喩的な、そして実際のスモッグをはっきりとしたサインを全く示さない。私たちは下向恵子のようなアーティストたちを必要としているのだ。

Keiko Shimomukai, Umie (To the Ocean), Chinese ink, Japanese pigments, glue, 360 x 30 x 3 cm each. At the Chiba Citizens Gallery INAGE Annex (Old Villa of Dembei Kamiya). Photograph: Courtesy of the Artist.

ings look, entirely coincidentally, not unlike certain contemporary Australian Aboriginal artwork, it is clear that Kusama's *oeuvre* cannot be neatly classified into any of the available categories of art history: she is just too much of an individualist.

By contrast, the most recent Yayoi Kusama exhibition in Hiroshima provided sufficient space between individual exhibits, thereby creating conditions for genuine appreciation of the artist's work. Entitled *Eight Places for Burning Soul*, and beautifully curated by Hitoshi Dehara, this exhibition was more modest in scale than its Tokyo equivalent. While fewer works were on display, they were arranged more thoughtfully and intelligently. Visual arts students from local Hiroshima tertiary institutions had worked with the artist to decorate the entrance of the Museum with huge red polka dots, lending it an appropriately carnivalesque air. This collaborative and ultimately more organic approach tapped into Kusama's roots as a performance artist. The result was that *Eight Places for Burning Soul* was, in my view, considerably more successful than the Tokyo show.

Over the years Kusama has succeeded in reinventing

herself to the extent that she is now not only an artist, but a phenomenon, a marketing triumph, a kind of elderly "Hello Kitty" of the contemporary Japanese visual arts world. But unlike the iconic feline, underpinning Kusama's success is substantial artistic talent, a gift for performance, and a lifetime of hard work. Recognition in her own country may have come rather belatedly for Yayoi Kusama, but there is no doubt that now she is deservedly enjoying the strange fruits of her unique vision.

Christine Nicholls

• • •

Chiba

Keiko Shimomukai at Gallery Kizna

Five years ago, Keiko Shimomukai made the decision to move west of Tokyo to Hinode-machi, after having worked there as a forest volunteer for five years. Nowadays, each morning, surrounded by forest, Shimomukai hears the musical calls of small birds living in the woodland, and listens to the flow of the water in the nearby brook. Here, life's pace is unhurried, prompt-

ing Shimomukai to reflect upon the problems of environmental pollution and to ponder the great cycles and transformations that occur in nature.

The change of environment and daily routine and the subsequent intense period of rethinking life's priorities has exerted a powerful influence on Shimomukai's art, leading directly to her recent body of work collectively entitled *Atmosphere*. Works from *Atmosphere* have been exhibited in a solo exhibition and also as part of a group exhibition. *Chiba Art Flash '04*, held at Chiba Citizens Gallery INAGE, where the works displayed were of uniformly high standard. This beautiful gallery consists of an old villa with Japanese-style rooms and some Western-style rooms, and other rooms that combine both architectural styles.

When Shimomukai was a child, the same building, and the temple adjacent to it, looked out upon the sea. Now the land to the front of this formerly well-appointed villa has been reclaimed for urban development, and from the same vantage point, stretching as far as the eye can see, is an ugly network of highrise buildings and a soulless gray tangle of highways.

Shimomukai's response to this environmental degrada-

tion is a beautiful, lyrical site-specific installation in the *tokonoma* space of the *tatami* room on the second floor of the old villa that is part of the Gallery. Shimomukai's work, entitled *To the Ocean*, comprises two hanging scrolls made from Japanese *washi* paper and painted with traditional Japanese inks and glues. The scrolls, adorned with deep indigo blues, curve elegantly towards where the ocean used to be, simulating the gentle flow of water. In creating this installation, Shimomukai has not only made work that is aesthetically pleasing, gracefully harmonizing with the *tatami* room, but also offers, in visual form, an important environmental and social commentary. *To the Ocean* has been cleverly conceived and splendidly realized.

One senses, on the part of Shimomukai, a deep wistfulness and possibly even feelings of contained anger about the violation of such a peaceful setting. After all, only a few decades ago, in the space of Shimomukai's own lifetime, she could gaze out upon an uninterrupted view of the sea from the precise spot where she has located her *tokonoma* installation. *To the Ocean* therefore provokes many questions in viewers who now look upon a landscape brutally awash with unsightly man-made constructions. Are there in fact no limits to so-called "development?" Do we, as human beings, have a future if we are incapable of putting a stop to it?

Atmosphere comprises many works, underpinned by the same general ideas and philosophy, referencing the critical importance of our surroundings and the environment, particularly water. This theme re-emerged at Shimomukai's recent solo show at Gallery Kinza. The Kyoto Protocol aside, the metaphorical and actual smog shows no sign of clearing. We need artists like Keiko Shimomukai.

Christine Nicholls

• • •