

ACT Vol. 1
[Artists
Contemporary
TOKAS]

霞

はじめて たなびく

First Lingering Mist
of Spring

ACT Vol.1 [Artists Contemporary TOKAS]

霞 はじめて たなびく

First Lingering Mist of Spring

佐藤 雅晴

SATO Masaharu

西村 有

NISHIMURA Yu

吉開 菜央

YOSHIGAI Nao

2019 / 2 / 23 [Sat.] ~ 3 / 24 [Sun.]

トキョーアーツアンドスペース本郷
Tokyo Arts and Space Hongo

霞がはじめてたなびく頃に

トーキョーアーツアンドスペース (TOKAS) では、これまで公募展や企画展、海外派遣などを通じて、アーティストを段階的、継続的に支援し、またその活動を紹介するプログラムを実施してきた。2018年度より開始した「ACT」(Artists Contemporary TOKAS)は、TOKASのプログラムに参加経験のあるアーティストを中心に、今注目すべき活動を行っているアーティストを紹介する企画展シリーズである。

本展覧会のタイトルは古代中国で考え出された季節を表す方法のひとつで、二十四節気をさらに三つに分けた七十二侯から引用している。それぞれの名前は気象や動植物の変化を表す文章になっており、江戸時代に日本に取り入れられ、暦学者によって日本の風景や気候に合うように一部が書き換えられた。本展が始まる2月下旬は七十二侯で「霞始翳(かすみはじめてたなびく)」と呼ばれている。

この時季、冷たく乾燥していた空気が徐々に潤み、遠くに見える景色が霞んでみえるようになり、湿気を帯びた空気が浮遊するちりなどと結合し、光に変化をもたらすようになる。本展はそのような季節の移ろいや風景の移り変わりを身体で感覚的に感じ取り、その経験をとおして世界を捉えなおし、今まで見えていなかった風景を映像や絵画によって浮かび上がらせる作家、佐藤雅晴、西村有、吉開菜央の3名による展覧会である。

佐藤雅晴は実際の風景を映像で撮影し、1コマ1コマをパソコン上でトレースし、アニメーションを制作している。《東京尾行》

(2015-2016)の続編とも言える《福島尾行》(2018)は、福島の日常を捉えようとしている。映像を撮ることによって自分の身体と風景を同化させ、さらに何千枚もトレースすることによって風景を自分の身体に取り込み、福島の風景と癌に侵されている自分の身体を重ね合わせた。トレースの作業を尾行になぞらえて、尾行のようにモチーフを探り、風景を確認し、見定め、実写の風景の一部をアニメーションにすることで、現実と非現実あるいは現実を書き換える願望との境を曖昧にしている。しかし、震災後の復興事業が進む福島の風景も、再開通した常磐線と除染作業で出たフレコンバッグの山が共存する風景も、虚実の境界を曖昧にし、作品に二重にも三重にも揺らぎをもたらしている。さらに福島では人気がなく音があまりしないことからサイレントにされた自動演奏ピアノが、ドビュッシーの「月の光」をエンドレスに奏で、展示空間には不穏な空気が漂う。

佐藤が癌を患い闘病しながら制作を続け、福島に半年くらい通った矢先の2018年9月、余命宣告3ヶ月と告げられる。そこで作品制作を断念せざるをえなくなり、本作は未完の作品となった。

西村有は2013年に「TWS-Emerging」*1に参加し、TOKAS本郷で個展「運ばれる風景」を開催した作家である。西村が描く風景は日常生活から切り取られているように見えるのだが、それは単なる風景や行為の再現ではなく、動きや変化の中にあるものとして描き出している。運動や時間の変化を思わせるような作品について、例えば《walking

with a dog》(2019)は、未来派の画家ジャコモ・バッラの《鎖に繋がれた犬のダイナミズム》(1912)を想起させる犬の散歩風景だが、バッラが近代文明によって生み出されたものを賛美し、そのダイナミズムを表現したのに対し、西村は都市の周縁にあるような、緩やかに移りゆくささやかな風景の充足したひとときを描いている。別の作品《stop the bicycle》(2019)では、自転車に乗る人を描いているが、自転車のペダルを踏んで走っていた人が、止まってひと休みしているようにも、これから走り出そうとしているようにも見え、周りの流れる景色との並置によって、静と動の状況を同時に生み出している。また流れかすれる線は儚さを思わせ、スピード重視の未来派の時間感覚とは反対のベクトルへと向かう。

吉開菜央は大正期に流行した静坐法を京都で展開していた静坐社で、建物が取り壊される直前に撮影し、映画を制作した。岡田式静坐法の定められた呼吸と姿勢を保ち、下腹部に力を込めて静かに座る実践にリンクさせ、普段気づかない呼吸のリズムや音、家の床が軋む音、人々との他愛のない会話などの生活音を丁寧に掬い取った。それらの音と映像で岡田と静坐社の息吹を描き出すことにより、彼らが活動していた時代と場所が再現されたかのようである。当時の心の平穏を求める切実な願いを現代も共感できるのは、日本が近代化していくなかで、東洋／西洋の対立ではなく個人の内から湧きあがる精神を重視した健康法が、近代化と伝統の狭間で人が人々を惹きつけたように*2、現代における人々

の不安と健康への欲求が、ヨガなどを流行させることも無関係ではないだろう。

《静坐社》(2017)では、静かに座っている人や環境の音を描写したのに対し、自転車シリーズの第3作目となる《wheel music》(2019)では、動いている人の時間の中ですれ違うものや、止まったときに見えてくる周囲の動きや聞こえてくる音を取り入れた。町で見つけた自転車に乗る人を尾行して、たどり着いた別の場所で立ち止まり見つけた小さな物語を拾い、また自転車に乗って出掛けた。そのような自転車の旅でさえも、小さな出会いの連続から成り立っており、一瞬一瞬がかけがえのない光を放つ。

展覧会名にある「霞」のように、3作家は日々の出来事や日常風景を微細な感覚で写し取り、作品それぞれが有機的なつながりを持つ展示となった。季節はめぐり、春には空に霞がたなびき、自然が目覚めるように当たり前のことの大切さを気づかせてくれた。

トーキョーアーツアンドスペース
鬼頭早季子

*1: 「TWS-Emerging」は公募展「トーキョーワンダーウォール」(2000～2016年実施)と連携したプログラムで、入選者の中から個展開催希望者を募り、審査によって選出された作家が展示を行った。

*2: 栗田英彦「国際日本文化研究センター所蔵静坐社資料―解説と目録」『日本研究』、国際日本文化研究センター、2013年、P.240。

The Season when the Mist Begins to Linger

Tokyo Arts and Space (TOKAS) has supported artists in a multi-career-stage and continuously supportive program through endeavors such as open call exhibitions, exhibitions of contemporary artists, and international fellowships. It has also conducted programs to introduce these artists' activities. In the Artists Contemporary TOKAS (ACT) series launched in 2019, exhibitions will be held to introduce artists who are worthy of attention now, centered on those that have taken part in TOKAS programs.

The title of this exhibition is taken from a method of expressing the small and subtle seasonal changes in ancient China, where twenty-four distinct seasons were further divided into three, making a 72-micro season calendar. The name of each micro season is expressed as a sentence which describes the changes in weather, flora and fauna of that time in the year. Japan adopted this system in the Edo Period, where scholars of the calendar partially revised it to suit Japan's landscape and climate. This exhibition opened at the end of February which, according to the 72-season calendar, is called 'Mist Begins to Linger' (*Kasumi Hajimete Tanabiku*).

During this time, the cold, dry air steadily moistens and the distant scenery appears hazy. The air, tinged in moisture, combines with floating dust and other particles to transform the light. The three artists in this exhibition, Sato Masaharu, Nishimura Yu, and Yoshigai Nao, viscerally sense these slight, everyday changes in seasons and landscapes, using these experiences to capture the world afresh and bring to light previously unimagined vistas through still or moving images.

Sato Masaharu films an actual landscape and traces each frame on the computer to create an animation. As a sequel to *Tokyo Trace* (2015-

2016), *fukushima trace* (2018) tries to capture daily life in Fukushima. With these images, he assimilates his own body with the landscape, then through thousands of traces incorporates the two, the landscape into his body, overlapping Fukushima's scenery with his own cancer-affected body. His traces form a trailing shadow which seeks out motifs, confirming the scenery, fixing our gaze, turning part of a live action scene into an animation and blurring the boundaries between reality and unreality, or the hopes and desires which edit reality. In Fukushima's landscape, however, where post-disaster reconstruction proceeds apace with its reopened Joban train line coexisting with mountains of FIBC bags - the result of decontamination work - the line between truth and illusion is blurred. Sato brings about fluctuations on two to three layers of meaning. Furthermore, the unpopular in Fukushima, barely played, and silenced auto-playing piano, endlessly repeating Debussy's 'Clair de Lune', creates a disturbing performance-space atmosphere.

Sato continued to work while suffering from cancer. In September 2018, once he had been in Fukushima for half a year, he had a prognosis of 3 months. He therefore put an end to his activities and left this piece unfinished.

Nishimura Yu is an artist who in 2013 participated in 'TWS-Emerging'*1 and held a solo exhibition, 'The Scenery Carried', at TOKAS Hongo. Although Nishimura's landscapes seem to be cut out of scenes of everyday life, they are not merely reproductions of landscapes or actions but are depictions of motion and change. For works that are reminiscent of movement and changes in time take, for example, *walking with a dog* (2019), a scene of a dog being walked which evokes *Dynamism of a Dog on a Leash* (1912) by the proponent

of futurism Giacomo Balla. While Balla's work expresses dynamism and his admiration for the manifestations of modern civilization, Nishimura depicts a moment in time with modest scenes which are gently shifting and changing, such as you would find on the outskirts of a city. In another piece, *stop the bicycle* (2019), Nishimura depicts someone on a bicycle who could be stepping on the bike pedals and moving, stopping for a short break, or about to move off, juxtaposed with the flowing scenery around them. In this way, Nishimura simultaneously captures the states of stillness and motion. Furthermore, the scratched, flowing lines evoke transience and orient the work in the opposite direction to the futurist's sense of time, so enamored of speed. Nishimura shows pace and movement too, but his slowness is as expressive as his acceleration.

Yoshigai Nao documented the house of the Kyoto-based Seizasha, a group that developed the popular Seiza breathing method in the Taishō period, just before the house was demolished, then turned this material into a film. Yoshigai carefully captured the sounds of everyday life, such as people's indifferent conversations, the home's creaking floorboards, and the normally unnoticed rhythms and sounds of one's breath. She linked them with the practice of sitting silently, gathering composure in the lower abdomen and maintaining posture and breath as prescribed by the Okada Seiza method.

The way these sounds and images depict the Seizasha and Okada methods of breathing almost brings back to life the times and spaces in which these practitioners lived. We can sympathize with the earnest desire of those times to seek a peaceful soul. Within the context of a modernizing Japan, such health movements, which valued the spirit of

any individual, regardless of any East-West dichotomy, appealed to all those struggling in the interstice between modernity and tradition*2. These still speak to people's anxieties and desires for health, something surely not unrelated to the contemporary popularity of yoga and other practices.

While *Breathing House* (2017) depicts the sound of people sitting quietly and their environment, the third of the 'Bicycle Series', *wheel music* (2019), incorporates either people moving and passing each other by in the same time-space, or the surroundings and sounds which come into view and are noticed once you stop for a moment. Following someone in town riding a bicycle, arriving somewhere else, stopping and picking up a small story, then getting on the bike again and leaving - even such bicycle trips consist of a series of small encounters, each moment emitting an irreplaceable light.

Just like the 'mist' in this exhibition's name, these three artists use their fine senses to capture daily happenings and ordinary scenery, each work coming to form an organically-linked exhibition. As the new season approaches, with mist trailing up to the sky in spring, we become conscious of the value of the ordinary and everyday as nature awakes.

Tokyo Arts and Space
KITO Sakiko

* 1 : "TWS-Emerging" was a program run in conjunction with the open call exhibition "Tokyo Wonder Wall" (conducted from 2000 to 2016), which gathered from the winning applicants those who wished to hold a solo exhibition and, having passed through this selection process, exhibited their work.

* 2 : Hidehiko Kurita, "The Catalogue of Seiza-sha's Collection in the International Research Center for Japanese Studies and the Description of Japanese Quiet-sitting Movement after 1920," *NIHON KENKYU*, 2013, P. 240.

佐藤雅晴

SATO
Masaharu

先日、ついにといつか、とうとうというか癌治療の担当医から余命3ヶ月と宣告されました。癌とは8年ほどの付き合いになるので、健康なひとにくらべれば「死」が身近にあったとはいえ、いざ具体的な数字でカウントがはじまると当たり前のように少しでも生きていたいなどと考えてしまいます。今は、緩和ケアに移りましたが、その前には腫瘍の拡大を抑えるために抗がん剤治療を行いました。これがまた「毒には毒を」的な発想に基づいた治療方法なので、時間をかければかけるほど身体はボロボロになります。以前にも経験していたので、ボロボロになれば遠出はおろか外出もままならないことはわかりました。体の調子をうかがいながらちょっとした旅行もかねて行ける場所を思い浮かべたら、福島が風景が頭をよぎりました。震災以降、ちょくちょく訪れていた場所だったこともあり、海沿いを中心にカメラと三脚をもって出かけました。でも結局、数年をかけて取材してトレースして作品にするという計画は、数ヶ月で中断することになりました。今回は、死神に首根っこを掴まれてしまいましたが、もしかしたら奇跡的に逃げることもできるかもしれません。その時は、ひきつづき福島におもむき、また続きを描こうと思います。

佐藤 雅晴 | artist statement | 2018.9.15

The doctor who is in charge of my cancer treatment told me the other day that I have three months to live. I've been living with cancer for around eight years, so I've been closer to death than a healthy person. Still, the start of a specific countdown naturally made me feel that I want to live as long as I possibly can. I am now in palliative care. Before that, I took anticancer drugs to prevent tumor growth. This treatment is based on the concept of "one poison drives out another", and these drugs made me feel worse the longer I took them. But I've experienced this before, and I learned that my physical condition can prevent me from journeying far or even leaving my home. When I considered taking a short trip that I could handle, I hit on the idea of Fukushima's scenery. I've been there several times since the earthquake, and I took my camera and tripod mainly to the coastal areas. But in the end, after several months I gave up on my plan of shooting for several years and tracing the videos to make artwork. The god of death has his hands around my neck, but perhaps I will be able to make a miraculous escape. If so, I want to keep traveling to Fukushima and depicting what I see there.

SATO Masaharu | artist statement | 2018.9.15

《福島尾行》(2018) について

きっかけは常磐線が富岡町駅まで開通したという毎日新聞の記事の写真です。駅って人が日常生活で使う場所なのに、その駅の横にフレコンバッグが積み上げられている光景に、びっくりしました。今後除染作業が進んでいったとしても、積み上げられたフレコンバッグはたぶん移動されることなくモニュメントみたいに残っていくと思うんです。そういうことを記録したかった。

福島への取材と未完の作品

前作の《東京尾行》(2015-2016) では、植木鉢に植えられた花だったり、切花だったり、自然と切り離された形で存在する花が、自分の中で作品の軸となりました。《福島尾行》では、まだその作品の軸となるものが見えてきていないんです。

福島への取材は半年かけて4、5回行ききました。富岡町といわき、南相馬とか。震災、原発があって立ち入り禁止区域になったという場所に、佐藤雅晴という人間が、どこまで近づけるかわからない。結局半年くらいしか行ってないので、まだ足りないです。

福島への取材中に座って休んでいるときに、後ろを振り返ったら草むらが広がって。遠くに小屋があって、そこに車が走っているだけなのに、良いんですね。大きな風景のなかに人が生きていうか、すごく愛おしくなった。しかもそういう景色って、すぐには気づかない。数分立ち止まってじっとして、あれ?ここ良くない!?って。止まらなないと気づかない。時間をかけて場所に馴染んでいくことで見えてくるものがあるので、もっと取材する時間が必要なんです。

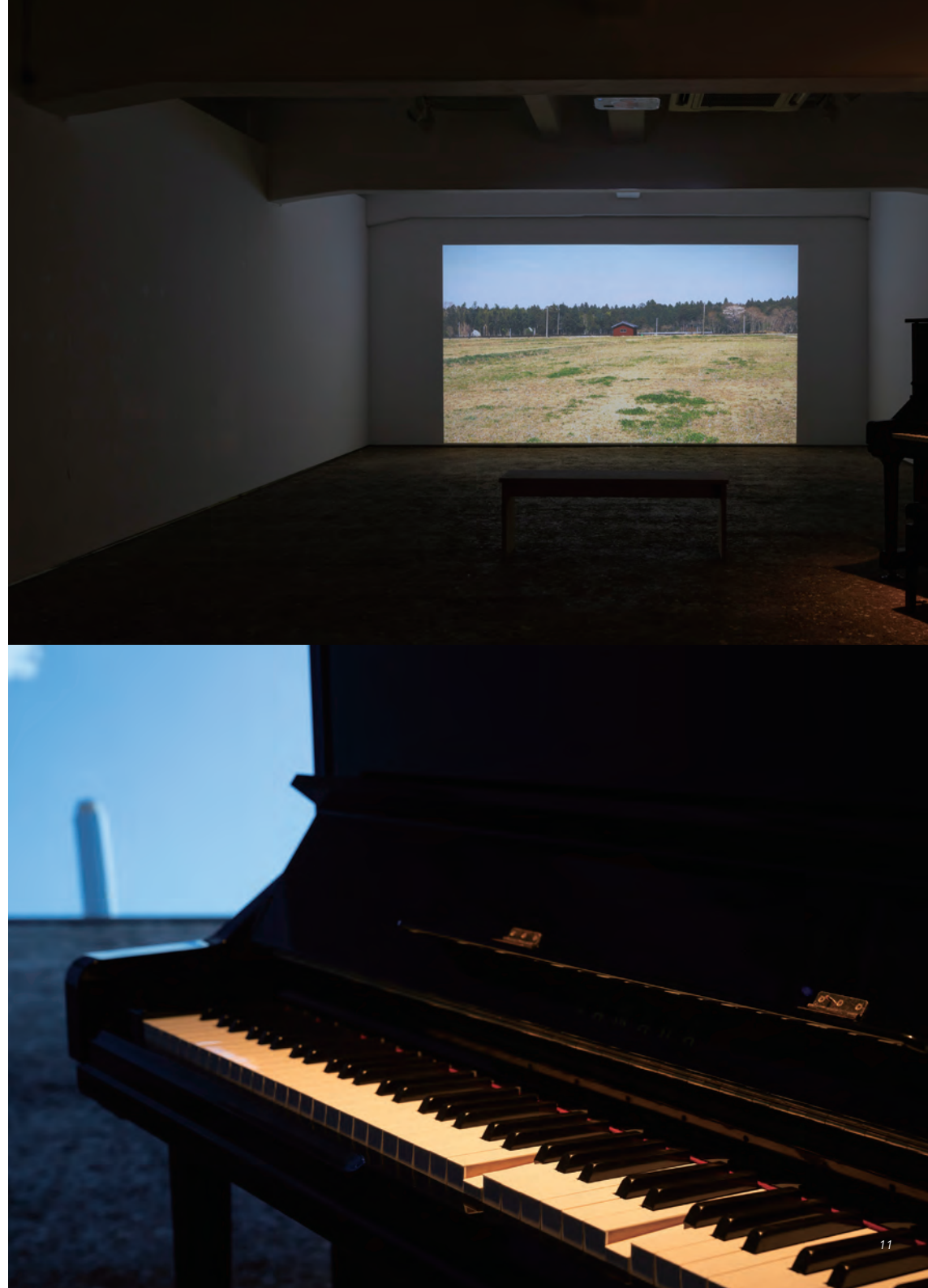
自動演奏ピアノをサイレントにして演奏

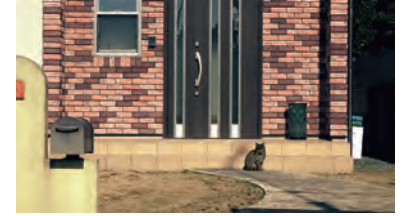
原美術館で展示した《東京尾行》では自動演奏ピアノでドビュッシーの「月の光」を演奏しました。作品のタイトルを考えている時に、アイデアとしてあった黒澤清の映画「トウキョウソナタ」の最後で使われていて、いつか自分の作品でも使いたいと思っていました。

人も音も多い東京に比べて、福島の被災地、特に立入禁止区域は音がほとんどない。工事現場に行くと機械音がするけど、それ以外はほとんど風や海の音だけ。それをサイレントにしたピアノで表現できたらなと思いました。

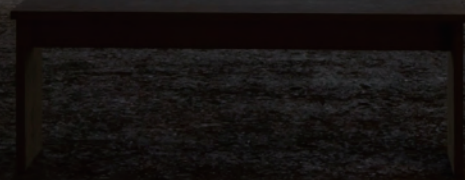
《雪やコーヒー》(2012) について

それまではカラーのアニメーションを作っていたけど少し飽きてしまったので、モノクロで作った初めての作品です。白い世界が黒くなったり、黒いものが白くなったり、熱いものと冷たいものだったり。モノクロの世界で、相反するものをうまくミックスさせた状態を、雪と砂糖で表せると思いました。映像は永遠とループしているんだけど、同じ動作を繰り返すって、愚かしい行為というか、人の愚かなところでもある。でも逆に自転車をこぐなど同じ動きを繰り返さないといけないこともある。それに焦点を当てて作品にすると、見たことのないイメージが現れて、けっこう不思議な感じになる。僕はそこが面白いから作品を作っています。

《福島尾行》fukushima trace 2018

down: 《雪やコーヒー》*Snow, Coffee* 2012 / 佐藤雅晴 SATO Masaharu
up right: 《a cat looking》2019 / 西村有 NISHIMURA Yu

吉開
菜央
YOSHIGAI
Nao

『静坐社』について

2016年、3月。ある重要な家が取り壊されるので、映像として記録に収めてほしいという依頼を受け、わたしは京都に向かった。その家は大正時代に流行した健康法「岡田式静坐法」を京都で広めていた歴史の深い場所なのだそうだ。（「岡田式静坐法」というのは、岡田虎二郎氏が発案した、呼吸を整えながら30分間静坐するというヨガや座禅に近い健康法だ）。わたしが静坐社に着いたころにはもう引っ越し作業真っただ中で、これまでこの家に住んできた4世代分の人々の物で溢れかえっていた。引っ越し作業を手伝う傍、わたしは家の記録を始めた。窓から入る陽の光、書物、手紙、写真、目につくものを手当たり次第に撮っていった。レコーダーを一日中、部屋の窓辺に置きっぱなしにして、家の周りを通り過ぎていった音も録音した。これらのもの全てが合わさって、古いひとつの家があった。ヨガも、座禅も、静坐も、その時間を過ごす上でどう呼吸するかが非常に重要になってくる。呼吸は、唯一人間が自分の意思でコントロールすることができる身体内部の働きだ。静かに座ることで、みえてくるもの、きこえてくるものはなんなのか。はたしてそれで人は救われるのか。静坐社に残っていた肉筆のメモをみて、わたしは改めて、古くから人が平穏な精神を求めて試行錯誤をしてきた歴史を、とても尊く感じた。

新作について

実は、もうひとつ、新作の制作を試みている。『静坐社』が止まっているものの時間感覚でつくられているのだとすれば、新作は、動いているものが主体の時間も交じってくる。例えば自転車に乗るとき、わたしは生身の肉体むき出しの状態、いつもより早く、いろんなものとすれ違う。人や、景色、音、風。漕ぐのに疲れたら、自転車を止めてベンチにでも座って休んでみる。そうすると今度は、わたしは止まっているのに、周りの人が動いて、すれ違ってくる。すれ違う速さは違うけれど、それぞれ固有の時間感覚をもつ個体同士が、たまたま同じ場所に居合わせて、すれ違ってしまふ、その瞬間に見える景色、聞こえてくる音の風景の希少さに気づいたとき、心底ありがたいと思った。目下、なんとかその気づきを作品に取り入れることはできないか試行錯誤している。

吉開 菜央 | artist statement | 2018.12.5

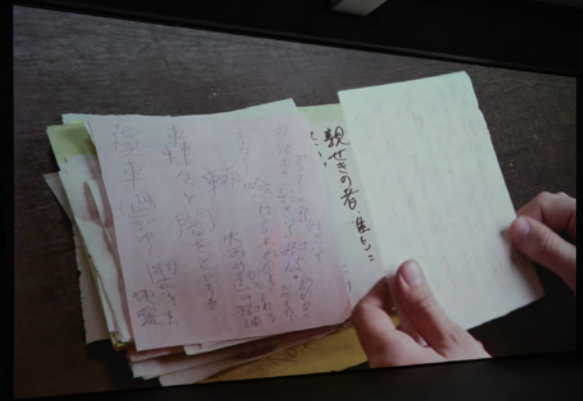
About *Breathing House*

After receiving a request to take video documenting the Seizasha, an important building that was about to be destroyed, I went to Kyoto in March 2016. This house is historically important as the place where the Okada Seiza method, a health practice that was popular in the Taishō period, was promoted in Kyoto. (The Okada Seiza method was a way to increase health by sitting quietly for 30 minutes while breathing. Closely resembling yoga or Zazen [Zen meditation], it was created by Okada Torajiro.) When I arrived at the Seizasha, people were already working to move out the many possessions of the four generations of people who had lived in the house. While helping with the move, I started recording the house, including the sunlight entering the windows, books, letters, photographs, and everything I saw. I left a recorder for one day on a windowsill in a room to record sounds passing outside the house. This one old house was made up of all these things. In yoga, Zazen, and Seiza alike, it is extremely important how one breathes during the practice. Breathing is the only internal physical movement that can be intentionally controlled by humans. What does one come to see and hear while sitting quietly? Can people find salvation that way? The handwritten notes left behind in the Seizasha were a precious reminder of the history in which people have long engaged in trial and error to achieve tranquil spirits.

About *New Work*

I am actually trying to create one other new work. If *Breathing House* was made with a temporal perception of things that are unmoving, my new work also includes time in which moving objects are the main subjects. For instance, when I get on a bicycle, I feel physically exposed. I pass by various things more quickly than usual: people, scenes, sounds, wind. When I am tired of pedaling, I stop my bike and take a break sitting on a bench. Then, even though I am still, the people around me are moving as they pass me by. They move at different speeds, but each of these individuals have unique senses of time as they pass by. It just so happens that they are in the same place at the same time. I felt full-hearted gratitude when I noticed the rareness of the landscapes that became visible, and the soundscapes that I could hear, at that moment. Right now, I am engaged in trial and error to see if I can somehow make an artwork that incorporates these realizations.

YOSHIGAI Nao | artist statement | 2018.12.5

「静坐社」の成り立ち

建築史を研究している友人から、京都にある「静坐社」の建物が取り壊されるので撮影を依頼されたのが始まりです。大正期に岡田虎二郎という人が広め流行した、30分間静坐をしながら呼吸を整えるという健康法（岡田式静坐法）を京都で展開していたのが「静坐社」で、小林信子さんが運営をしていました。実はその静坐社よりも前に住んでいた人がいて、その主人が息子4人を近くにある京都大学に入れたくて、この家を建てたそうです。1階は洋風な造りに、2階は4つの均等な間取りになっていて、1人ずつの勉強部屋が作られたようです。そこにはその方たちの勉強ノートなどのもので溢れかえっていました。

引越し作業を手伝いながら撮影

まずは引っ越しをするところから始めました。押入れの中に隠されていたプライベートなものがたくさん出てくるので、そういうものを見ては作業を中断しながら撮影をしました。朝から晩まで3日間くらいかけました。

実際に静坐をしていた場所でモデルさんにも30分間静坐をしてほしかったので、部屋の中に入ってくる光の移り変わる様子も含めてタイムラプスで撮影しました。モデルさんがいないときに窓の光だけを撮っているシーンもあるのですが、それが私にとっての家の体感時間ではないかと思っています。光の動きが家の呼吸を表しているような気がしていました。

私の呼吸の音と声以外は、全て現場で録った音で、家の前を通り過ぎた人たちの声であったり、家の床がきしんだり、ドアがきーっとたたた音だったり、背景に埋もれがちな音をすくい取りました。それをこの展示

空間で再生したときに、また静坐社が現れたような気持ちになりました。

強烈な個性の人たちに惹かれて

岡田式静坐法は岡田虎二郎がとても強烈な個性を持っていて、だからこそ流行したと思われます。岡田さんの意志を継いで、京都の静坐社をたったひとりで立ち上げた小林信子さんも「烈女」とも知られ、非常に面白い人物なのだそうです。それで時代を超えて静坐社の建物が壊されるときに、私もまたあの裸の岡田さんの写真を見てなにかに惹かれたのだと思います。それで作品を作り、全然知らない人に見てもらって静坐社を体感してもらおうと、まだ私たちのなかに、岡田さんはじめ、静坐社に関わった人々が生きている感じがします。

編集するきっかけになったメモ

撮影後にちゃんと撮れているか自信がなく寝かしていたのですが、1年後に色々見ていたら、これは作品にできるかもしれないという思いが湧き始めました。特に、私もナレーションで読んだりしている、チラシの裏を使ったメモを軸に作れるかもしれないと思い始めました。そのメモには次のようがありました。「私のような名もない、学もない、金もないような者をご親切に思ってくださいありがとうございます。いついつまでもお願いします。涙が出て書けません。ありがとうございます。」それは誰が書いたのか全く分からないのですが、私がこの家で書いてもおかしくないなと思いました。静坐みたいな、気持ちを落ち着けるための健康法を皆に広めていた家で、住んでいた人がそのメモを書いていたかもしれない、と思うと切実なものを感じました。

静坐社および岡田式静坐法について 栗田英彦（南山宗教文化研究所研究員）

1927年、京都にて静坐社は産声を上げた。岡田式静坐法の道場として、全国の静坐会の中心的役割を果たしていた団体である。静坐社主催の静坐会には著名な大学教授や仏教者も参坐し、その警咳に接しようと求道的な若者たちも集っていた。

岡田式静坐法とは、大正期に一世を風靡した修養法・健康法である。一定の呼吸法と姿勢を保ち、丹田（下腹部の一点）に力を込めて坐るだけという簡単なものだが、それが人々を魅了した理由には、創始者岡田虎二郎（1872-1920）の強烈な個性と思想があった。

「まあ、お坐りなさい」——それが岡田の口癖だった。急激な近代化が古き共同体と価値観を掘り崩し、根無し草が都市に溢れていった時代。人々は自由を謳歌しつつも救いを求めている。そのなかで岡田は、口舌を弄して救済を説くのではなく、自らが定めた静坐法を自ら実践し続けることで、「自由」とは何か、「救済」とは何かを示していたのである。

49才の若さで岡田が亡くなった後も、健康法以上のものを見ていた人々は静かに坐り続けた。静坐社を設立した小林信子（1886-1973）もそうした一人であり、岡田式のスタイルを寸毫もゆるがせにせず伝えることを己の使命として生涯を終えた。

静坐社の建物も今はない。しかし、今日でも岡田式静坐法は、岡田や小林が伝えたスタイルで実践されている。その呼吸法と姿勢は、変わりゆくものの歴史のなかに、変わらぬものの痕跡を刻み続けているのである。

Seizasha and the Okada Seiza Method KURITA Hidehiko (Researcher, Nanzan Institute for Religion and Culture)

It was in 1927 that Seizasha sprang to life in Kyoto. The organization provided a training grounds for the Okada Seiza method, and thus played a central role in the Seizakai groups nationwide where the method was practiced. Participants of these Seizakai groups hosted by Seizasha included renowned university professors and Buddhists, which also attracted young spiritual seekers hoping to meet such figures.

The Okada Seiza method is a health-promoting self-cultivation practice that enjoyed immense popularity during the Taishō period. The practice is simple: sit and focus one's energy at the dantian (a point in the lower abdomen) while maintaining a fixed posture and manner of breathing. Despite such simplicity, people were drawn to the method by founder Okada Torajiro's (1872-1920) passionate personality and ideology.

“Come now, have a seat.” This was a phrase often repeated by Okada. At the time, rapid modernization had uprooted long-established communities and values, and cities were overflowing with vagrants. People sang the praises of freedom, and yet they were crying out for help. But instead of resorting to words and preaching about salvation, Okada chose to show people what freedom and salvation were by establishing his own Seiza method and then practicing it himself.

After Okada passed away at the young age of 49, there were many who considered the method as more than a simple health practice and continued to sit quietly. Kobayashi Nobuko (1886-1973), who established Seizasha, was also one such person and she lived out her life guided by a personal mission to share the Okada method in its purest form.

The Seizasha building no longer exists. However, the Okada Seiza method continues to be practiced today as Okada and Kobayashi taught it. The breathing technique and posture of the method are a vestige of the unchanging within a history riddled with change.

吉開菜央 × 西村有 | talk

吉開：展示前の打ち合わせで西村さんとお話しをしていたら色々な共通点が見つかって、同じ部屋で共存させる作品が作れたらいいねということになりました。

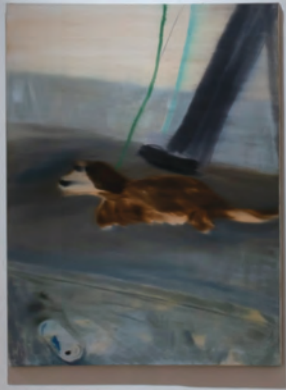
西村：最初にお会いするにあたり、吉開さんの作品を何も知らなかったのが、急いで見た映像がたまたま「自転車乗りの少女」(2013)で、自転車をモチーフしているなと思いました。僕も自転車の絵を描いたので、なんとなく直感で今回は自転車を描こうと決めて制作を始めました。

吉開：西村さんの絵はすごく映像に近い感覚で描かれていて、絵の完成のさせ方も編集に近いものを感じます。そのときに私は自転車シリーズを作っていたのですが、まだ編集が終わっていない素材の段階の映像をお送りするので、何かコラボレーションできる空間や作品が作れたらいいですね、と言ったものの全然送れなくて(笑)。

西村：なかなか素材がこないから僕から催促したら、編集中の映像が送られてきましたが、僕の中ではもう完成していると思

いました。でもそれは言いませんでした。あとは当日自分が描いた絵を持って行って合うかどうかでしたが、もともと共通するような部分がありました。吉開さんが撮っている河川敷は僕も普段行くような場所であったり、茂みの中から見ている感じの視線が近かったり、展示している絵で言うと、茂みに転がっていったボールを少年が探している作品や、フェンスを描いた絵や、そのときたまたま描いていたひまわりの絵がそうでした。

吉開：佐藤さんは東京も福島も「尾行」とつけていますが、私の自転車シリーズも町の人を尾行しながら撮っているので、向かっている方向は少し違うのかもしれないけど起点は共通するところもあり、展示をとおして色んな人とつながっていける。今回の展示では西村さんと佐藤さんとのつながりを見出せる貴重な機会でした。

西
村
有

NISHIMURA
Yu

ある場所に向かうための最短距離ではなくて、
その対象に、どんな場所から、どんな行き方があるのか。

描きたいイメージがあっても、そこへ真っ直ぐに進んでいけるとは限らない。
その道すがら、意識は他の何かに伝播する。

面を塗る、線を引く、点を打つ。自分が画面の中で行なっている
基本の一つ一つは対象に向かいながらも、
どこかでは他の何かになってもらいたいと思っている。
景色を映す網膜と、イメージを受け止めるキャンバスとの
隔たりをどうしたら埋めていけるだろうか。

結局のところ、自分が抱くイメージは
画面に何かをするための動機に過ぎない。

そこが入り口になって、
犬なら犬、猫なら猫以上の
何かがそこに無ければそれ以上前に進むことはできない。
蛇行しつつも未分化な要素を取り込んだ形は、
もしまだ犬や猫に返っていったとしても、
今度は景色を通過した犬猫として現れる。
いや、そうした対象物と風景の間が取り払われて、
絵画上での一つの見方が発生する。

どんなものを描いても、それぞれ個別の成り立ちがある。
こちらはそれを操作することも、予測することもできない。

全ては画面の中で一から始まることでもある。

絵を描く方は、イメージを結ぶことに全力を上げなければならないが、
それは果たして、その一枚の絵が持っている気質に対応しているのだろうか。

手を動かす以外では、私の制作はそういった判断の連続の中にある。

最初に画面に手を入れた瞬間からそれは始まっている。

手を入れる毎に、自分と絵との距離は広がって行く。

その広がりには対象への希求を促す。

画面の中に既にある形と、自分自身で作り上げなければならない形、
互いに打ち消し合いながら、絵は内と外の間を築いていく。

left: «a bird above a head» 2019
right: «across the bridge» 2019

Without taking the shortest route to a location,
how do you get there, and from where?

Even when I want to paint a certain image,
I am not always able to proceed along a direct route.
Along the way, this awareness is transmitted to something else.

I paint surfaces, draw lines, and make dots.
Although my actions on the picture plane are fundamentally
aimed at the subject, I also hope they will become other things.
How do I bridge the distance between my retinas that show the scenery,
and the canvas that depicts the image?

In the end, my image is nothing but a motivation to do
something on the picture plane.

It is an entrance; I cannot move forward unless a dog is
more than a dog, or a cat is more than a cat.

Even if the shapes with undifferentiated elements,
which are made along a meandering path,
once again become dogs and cats,
they appear as dogs and cats
who have passed through the scenery.

The distance between the subjects and landscapes is removed,
creating a single way of viewing the painting.

No matter what things I paint, they all have individual histories.
I cannot manipulate nor predict this.

In addition, they all begin inside of the picture plane.

People who paint must devote great efforts to completing the image.
In the end, is this really just a response to the character of the painting?

Besides moving my hands,

I make a series of decisions of this type as I paint.

This starts from the second I touch the picture plane.

Each time I touch it, the distance between myself and the painting expands.

This expansion encourages my interest in the subjects.

The shapes that already exist in the picture plane,
and the shapes I must make by myself,
are mutually negated while building internal and
external relationships in the picture.

NISHIMURA Yu | artist statement

left: 《fruits and ceramics》 2019
right: 《stop the bicycle》 2019

西村さんにとってのリアリティ

自分では絵をとおして物語を想起させることを意図している訳ではありません。また絵は特定の対象や見たものの再現ではなく、動きのあるものや変化のなかにあるものを描くことに挑戦するようにしています。とりあえず人物だったら人物を描きますが、描写してリアリティを出すこととは違う方法を考えています。描くことの中で明確に定義できない形や色があり、それが空間の中にちゃんと位置付けられて存在しているような部分が絵に「現れる」ことがリアリティだと考えています。

日常の風景から

何を描いてもいいと思うし、何でも絵にできなきゃいけないと思っているんですけど、絵の中で残っていつているものは絶対に見たことがあるものだと思っていて、その存在感を感じているのは経験しているからだと思えます。日常の風景の中で、視覚だけではなく、いろんな変化を感じていて、現れたり消えたりすることを絵の中に描いています。

《stop the bicycle》(2019) について

《stop the bicycle》は自転車でスピードにのっていた人がキュッと止まって降りようとしているところとも、これから乗りだそうとしているところとも言え、その動作の始まる前と後みたいなイメージで描いています。風景を動きがあるものとして描いていたのですが、実際には風景ではなく自分が動いているので、流れている風景と同時に自分が止まってピタッと収まるイメージです。どの絵もそうなのですが、大体描きながら

考えていて、色を塗って、そこにまた何を見るのかということを繰り返して、ひとつの舞台を作っていくようです。

《waiting for the shooting star》(2019) について

星を眺めるのは孤独な行為でもあるのですが、実はとても充実しているのです。幼少の頃、天体キットなどで月や星を眺めていました。とても気持ちがよいのですが、宇宙のことを考えると自分がすごくちっぽけに感じ、不思議な感覚になりました。その感覚をはっきりとは思い出すことができないのですが、とにかく地球が存在していることも不思議に思えてくるのです。佐藤雅晴さんも病氣と闘っていらっしゃいますが、きっと佐藤さんなりに何か思うことがあるだろうと想像して絵にしました。

展覧会タイトルや季節について

「霞はじめてたなびく」という言葉から、日本語が持っている気持ち悪さや、ちょっと湿っぽいような複雑なものが含まれている感じがしました。形をなせずに霧散しているものや、飽和して形がみえないようになっている、そのような漠然としたイメージで制作しました。

1年のサイクルの中で制作していると自ずと季節感は画面に反映されるものです。作家は世の中の流れと別の時間軸みたいなものをきっと持っているような気がして、同じ風景を見ても、隣の人とは全然違うことを感じていると思うので、その自分が見ているものについて作品をとおして伝えられればと思いました。

left: 《waiting for the shooting star》2019
right: 《walking with a dog》2019

佐藤 雅晴 | SATO Masaharu

《福島尾行》*fukushima trace* 2018 (11'00")

シングルチャンネル・ビデオ、自動演奏ピアノ、ループ

Single channel video, automatic piano, loop

制作協力：スガナミ楽器経堂店、鐘ヶ江織代 (adNote)

Production Support: SUGANAMI Musical Instruments Co., Ltd., KENEGAE Oriyo (adNote)

《雪やコーヒー》*Snow, Coffee* 2012

アニメーション、2チャンネル、ループ/Animation, 2 channel, loop

吉開 菜央 | YOSHIGAI Nao

《静坐社》*Breathing House* 2017 (12'12")

シングルチャンネル・ビデオ/Single channel video

音響設計：堤田祐史/Sound Technician: TSUTSUMIDA Yuji

協力：栗田英彦、本間智希/Cooperation: KURITA Hidehiko, HOMMA Tomoki

《Wheel music》2019 (13'53")

シングルチャンネル・ビデオ/Single channel video

3チャンネル・ビデオ/3 channel video

西村 有 | NISHIMURA Yu

《complex》2018/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《a bird above a head》2019/アクリル、油彩、キャンバス/Acrylic, oil on canvas

《across the bridge》2019/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《rose and cat》2019/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《face》2018/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《waiting for the shooting star》2019/アクリル、油彩、キャンバス/Acrylic, oil on canvas

《walking with a dog》2019/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《bats flying on the bank》2019/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《a car running (down hill)》2019/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《painting mind》2019/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《frog and snake》2019/アクリル、キャンバス/Acrylic, oil on canvas

《back to the river》2019/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《structures》2017/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《fruits and ceramics》2019/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《stop the bicycle》2019/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《room》2015/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《a cat looking》2019/アクリル、キャンバス/Acrylic on canvas

《missing a ball》2018/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《fence》2019/油彩、キャンバス/Oil on canvas

《border boy》2019/アクリル、キャンバス/Acrylic on canvas

《sunflower》2019/油彩、キャンバス/Oil on canvas

佐藤 雅晴 | SATO Masaharu

1973年大分県生まれ。1999年東京藝術大学大学院美術科絵画専攻修了。2000-2002年国立デュッセルドルフクンストアカデミー研究生として在籍。2019年3月9日逝去。

近年の主な展覧会に、「死神先生」(KEN NAKAHASHI、東京、2019)、「六本木クロッシング 2019展：つないでみる」(森美術館、東京、2019)、「THE ドラえもん展」(森アーツセンターギャラリー、東京/高岡市美術館、富山/松坂屋美術館、愛知、2017-2018巡回)、「清流の国ぎふ芸術祭 Art Award IN THE CUBE 2017」(岐阜県美術館、2017)、「ハラドキュメンツ 10 佐藤雅晴-東京尾行」(原美術館、東京、2016)、「日常/オフレコ」(KAAT 神奈川芸術劇場、2014)、「楽園創造 (パラダイス) -芸術と日常の新地平- vol.5 佐藤雅晴」(αM、東京、2013) など。

受賞歴に、「第12回岡本太郎現代芸術賞」特別賞(2009)、「第15回文化庁メディア芸術祭」アート部門審査員会推薦(2011)。

Born in Oita in 1973. Graduated with an MFA in Painting from Tokyo University of the Arts in 1999. Studied sculpture at the Kunstakademie Düsseldorf, Germany in 2000-2002. Passed away on March 9, 2019.

Recent Exhibitions: "Dr. Reaper" (KEN NAKAHASHI, Tokyo, 2019), "Roppongi Crossing 2019: Connexions" (Mori Art Museum, Tokyo, 2019), "THE Doraemon ten" (Mori Arts Center Gallery, Tokyo / Takaoka Art Museum, Toyama / Matsuzakaya Museum, Aichi, 2017-2018), "Gifu Land of Clear Waters Art Festival, Art Award IN THE CUBE 2017", (The Museum of Fine Arts, Gifu, 2017), "Hara Documents 10 Masaharu Sato: Tokyo Trace" (Hara Museum of Contemporary Art, Tokyo, 2016), "Everyday Life / Off the Record" (KAAT Kanagawa Arts Theater, Kanagawa, 2014), "The Earthly Paradise" (Gallery αM, Tokyo, 2013), etc.

Awards: Special award, "The12th Taro Okamoto Award for Contemporary Art", Taro Okamoto Museum of Art, Kawasaki, Tokyo, (2009), Jury selection work of art division "15th JAPAN MEDIA ARTS FESTIVAL", (2011) .

吉開 菜央 | YOSHIGAI Nao

1987年山口県生まれ。日本女子体育大学舞踊学専攻卒業。東京藝術大学大学院映像研究科修了。

近年の主な展覧会に、「オープン・スペース 2018 イン・トランジション」(NTT インターコミュニケーションセンター [ICC]、東京、2018)、「めがねと旅する美術展」(青森県立美術館、島根県立石見美術館、静岡県立美術館、2018-2019 巡回)、「Primal Water」(Bellagio Gallery of Fine Art、ラスベガス、アメリカ、2018)、「呼吸する部屋」(AI KOWADA GALLERY、東京、2017)、「ほったまるびより - O JUN と吉開菜央」(Minatomachi Art Table Nagoya、愛知、2016) など。

受賞歴に、文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門新人賞受賞 (2015)、YCAM 架空の映画音楽の為に映像コンペティション最優秀賞受賞 (坂本龍一氏推薦、2013)、那須国際短編映画祭観光部門出品じゃらん賞受賞 (2013)。

Born in Yamaguchi in 1987. Graduated with a BA in Dance Studies from Japan Women's College of Physical Education and with an MFA from Graduate School of Film and New Media, Tokyo University of the Arts.

Recent Exhibitions: "Open Space 2018: in transition", (NTT InterCommunication Center [ICC], Tokyo, 2018), "To travel with glasses" (Iwami Art Museum / Shizuoka Prefectural Museum of Art / Aomori Museum of Art, 2018-2019), "Primal Water" (Bellagio Gallery of Fine Art, Las Vegas, USA, 2018), "Breathing Room" (AI KOWADA GALLERY, Tokyo, 2017), "hottamaru days -O JUN and Yoshigai Nao" (Minatomachi Art Table Nagoya, Aichi, 2016), etc.

Awards: New Face Award, Entertainment Division at the Japan Media Arts Festival (2015), YCAM Film Competition for Imaginary Film Music, (SAKAMOTO Ryuichi recommended, 2013), Jyaran Award, Sightseeing Division at Nasu Short Film Festival (2013).

西村 有 | NISHIMURA Yu

1982年神奈川県生まれ。2004年多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業。

近年の主な展覧会に、「VOCA 2019」(上野の森美術館、東京、2019)、「その先へ」(櫃田伸也「罪なき理性」関連展示、駒込倉庫、東京、2019)、「アペルト 09 西村有」(金沢 21世紀美術館、石川、2018)、「あざみ野コンテンポラリー vol.9 今もゆれている」(横浜市民ギャラリーあざみ野、2018)、「CONDO 上海 2018」(GALLERY VACANCY、中国、2018)、「portrait」(カヨコユウキ、東京、2017)、「project N 61 西村有」(東京オペラシティアートギャラリー、2015)、「TWS-Emerging『運ばれる景色』」(トーキョーワンダーサイト本郷、2013) など。

受賞歴に、絹谷幸二賞 (2017)、FACE 2014 損保ジャパン美術賞優秀賞 (2014) など。

Born in Kanagawa in 1982. Graduated with a BFA in Painting from Tama Art University in 2004.

Recent Exhibitions: "VOCA 2019" (The Royal Museum, Tokyo, 2019), "beyond the reasons" (HITSUDA Nobuya "blame not on reasons" related exhibition, Komagome SOKO, Tokyo, 2019), "Aperto 09 Nishimura Yu" (Kanazawa 21st Century Museum, Ishikawa, 2018), "Azamino Contemporary vol.9" (Yokohama Civic Art Gallery Azamino, Kanagawa, 2018), "CONDO Shanghai" (GALLERY VACANCY, China, 2018), "portrait" (KAYOKOYUKI, Tokyo, 2017), "project N 61 Nishimura Yu" (Tokyo Opera City Art Gallery, Tokyo, 2015), "TWS-Emerging 2013 The Scenery Carried" (Tokyo Wonder Site Hongo, 2013), etc.

Awards: Grand Prize, Koji Kinutani Prize (2017), Excellent Work Award, FACE 2014: Sompō Japan Art Award Exhibition (2014) etc.

ACT Vol.1 [Artists Contemporary TOKAS]

霞 はじめて たなびく

First Lingering Mist of Spring

2019/2/23 [Sat.] ~ 3/24 [Sun.]

佐藤 雅晴 西村 有 吉開 菜央

SATO Masaharu NISHIMURA Yu YOSHIGAI Nao

トーキョーアーツアンドスペース本郷 Tokyo Arts and Space Hongo

イベント：アーティスト・トーク (西村有、吉開菜央)
EVENT : Artist Talk (NISHIMURA Yu, YOSHIGAI Nao)
2019/2/23 (Sat.) 16:30 - 18:00

主催：トーキョーアーツアンドスペース
(公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館)
協力：大垣美穂子、杉原洲志、
イムラアートギャラリー、カヨコユウキ

Organizer : Tokyo Arts and Space,
Museum of Contemporary Art Tokyo,
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture
Cooperation : OGAKI Mihoko, SUGIHARA Shuji,
imura art gallery, KAYOKOYUKI

展覧会担当：鬼頭早季子、大島彩子 (TOKAS)
翻訳：株式会社アミット
撮影：加藤 健
広報物デザイン：杉原洲志
印刷：株式会社サンエムカラー
発行：トーキョーアーツアンドスペース
(公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館)

Exhibition staff: KITO Sakiko, OSHIMA Ayako (TOKAS)
Translation: Amitt Co., Ltd
Photo: KATO Ken
Publication design: SUGIHARA Shuji
Printing: SunM Color
Published by: Tokyo Arts and Space,
Museum of Contemporary Art Tokyo,
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

