

ちえんしげ「玄関を^{ダンプリング}Dumplingするには漂流なり」
CHEN Shige “No drifting until ^{Dumpling}ダンプリング to the door”

TOKAS- Emerging 2023

TOKAS-Emerging 2023

ダンプリング

ちえんしげ「玄関を Dumpling するには漂流なり」

Foreword

はじめに

トーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)では、公募プログラムや企画展の開催、レジデンス・プログラムなど、アーティストの時機に応じたプログラムによって、その活動を支援しています。2001年から実施している「Emerging(エマージング)」は、新進のアーティストに発表の機会を提供することを目的として、35歳以下の日本在住アーティストを対象に出展者を公募する展覧会プログラムです。「TOKAS-Emerging 2023」では、全国から81組の応募があり、審査を経て選出された6名のアーティストによる個展を2023年4月から6月まで2会期にわたり開催しました。

会期初日には本プログラムの審査員をゲストに迎えたアーティスト・トークを実施し、第1期(室井悠輔、井上瑞貴、宇佐美奈緒)はインディペンデントキュレーターの長谷川新氏、第2期(ちえんしげ、大東忍、岡本大河)は神奈川県立近代美術館主任学芸員の三本松倫代氏と対話形式で行いました。両審査員からのコンセプトに寄り添ったコメントや専門的な解釈にもとづいた解説が行われるなど、アーティストにとって視座を高める良い機会になりました。さらに、来場者からはさまざまな質問や感想も聞かれ、充実したイベントとなりました。

本冊子には、展覧会解説やアーティスト・ステートメントに加え、三本松氏に執筆いただいたレビューを掲載しています。また、同プログラムに参加した他5名の冊子は、TOKASのウェブサイトからもご覧いただけます。本プログラムがアーティストにとって今後の活動に繋がり、さらなる飛躍の糧となることを心より願っております。

最後になりましたが、本展にご参加いただきましたアーティストの皆さま、そして実現のためにご協力くださった皆さまに心より御礼申し上げます。

トーキョーアーツアンドスペース

Tokyo Arts and Space (TOKAS) has been supporting the activities of artists through programs tailored to their individual needs and circumstances, encompassing programs open to the general public, solo exhibitions, and artist residencies. Launched in 2001 with the aim to offer up-and-coming artists a platform for presenting their works, the “Emerging” program targets artists aged 35 or below that are based in Japan. For TOKAS-Emerging 2023, we received applications from 81 individual or groups of artists from all parts of Japan, six of which were eventually selected to show their works in two separate blocks of exhibitions between April and June 2023.

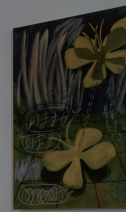
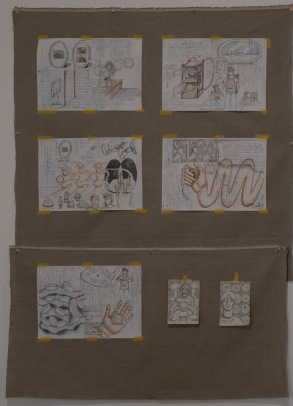
Both exhibitions kicked off with talk sessions with the respective participating artists and jury members on the opening days, where artists conversed with independent curator Hasegawa Arata in Part 1 (Muroi Yusuke, Inoue Mizuki, Usami Nao), and with Sanbonmatsu Tomoyo, curator at the Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama, in Part 2 (Chen Shige, Daito Shinobu, Okamoto Taiga). With further commentary by the two judges based on their expertise and interpretations of the respective concepts, these events proved helpful for the artists to enhance their own viewpoints. A lively exchange of frank opinions at a Q&A session with the audience completed a program that altogether provided ample opportunity for communication.

In addition to the artist’s own statement and introduction to the exhibited works, this leaflet also contains reviews by Ms. Sanbonmatsu. The contents of leaflets that each introduce one of the other five artists in this program, can be viewed on the TOKAS website. We sincerely hope that this program serves as a springboard for the participating artists that inspires their increased creative efforts.

Finally, we would like to express our heartfelt thanks to the participating artists and all others involved, for their cooperation in realizing this exhibition.

Tokyo Arts and Space





ちえんしげは、多言語社会や流動的な関係性から生まれる膨大な情報を「記述」として提示するため、絵画やマンガ、言語を用いて創作活動を行っています。本展では、自らが住むアパートの大家の老婦人との出会いから生まれた関係性を、ドローイングや写真、テキストに落とし込み、実体験のイメージや図像、言語を複合的に読み解いた虚実混交のインスタレーションを展開しました。

一番奥には亡くなった大家にあてた手紙を朗読し、想いを吐露する作家本人の映像が映し出されていますが、鑑賞者への感情的な介入を誘ったものではなく、作家にとっては平面作品を制作する上での一つの事象として扱われています。

In order to present his own "accounts" of the flood of information that circulates as a result of multilingual society and fluid relationships, Chen Shige creates artworks that incorporate elements of painting, manga and language. In this exhibition, he documented the special relationship that developed from his encounter with an elderly lady who owned the apartment where he used to live, in the form of drawings, photographs and texts. The result was an installation that retold the story in a composite manner, juxtaposing images and words from the artist's actual experience, and mixing elements of fact and fiction.

Projected in the room in the back, was video footage of the artist revealing his thoughts and feelings while reading aloud letters he had written to his late landlady. This, however, was not meant to induce the viewer's emotional intervention, but it merely represented an event that occurred in the process of creating the other, two-dimensional works.



Artist statement

アーティスト・ステートメント

私以外の全ては私ではなく、人なり物事なり何かと関わりつつ最期を迎える。自分以外の物事と接するたびに、無性にその事象を何かしらの形で記述したがるものの、その対象は記述の時空間には常に不在のまま。不在ゆえあらゆる接近法によって得た膨大な情報はどれも捨てがたくなる。2021年3月から翌年4月まで大家だった初子さんから貰った書置きやご馳走になった晩御飯の写真を見つめ、非線型且つおそらく対等でない虚実混交のコミュニケーションを、さながら初子さんとの出会いのようなおトクさをギョッとギョッと。

(玄関にて)

初子 「お兄さん今帰ってきた?晩御飯ギョウザ食べたいけど一緒に作らない?」

「やりたいです、うちでやりましょうか」 しげ

初子 「大家と店子それぞれのプライベートがあるから玄関で大丈夫よ、
19時に材料持ってくるね」

All things other than myself, come to an end while interacting with people or things other than myself. Whenever I get in contact with something outside of myself, I feel an urgent desire to describe those things in some form or other, but in that space and time of my description, the objects themselves are always absent. And because they are absent, of all the information about them gathered by various approaches, every bit becomes relevant. When looking at the notes from Ms. Hatsuko, who was my landlady between March 2021 and April 2022, and photos of the dinner she had made for me, our communication that unfolded in a nonlinear and probably non-equal fashion in a mixture of fact and fiction, was all crammed in there, just like all the advantages that my encounter with Ms. Hatsuko gave me.

(In the entranceway)

Hatsuko: "You just came home? I'm thinking about having dumplings (gyoza) for dinner, why don't we make some together?"

"I'd love to, let's make some at my place!": Shige

Hatsuko: "Rather than the private space of a landlady or a tenant, we can just make them here. I'll bring the ingredients at 7 PM."





《コーヒーおきます》
Here's your coffee
2022



《ナベ使って下さい煮物入》
Give you this pot. For simmered dish
2022



《洗濯物表に有》
Laundry is at the front
2022



《明日夜いますかオボンにのせて牛乳の上においてください年こしそば》
Are you there tomorrow night?
Please put it on an Obon and put it on the milk box.
New Year's Eve Soba
2022



《ルーローハンベントー有食べる時戸たたいて下さいミン汁とレンヂであたためるから》
I bought a Luroo fan-Bento for you. Please knock the door when you want to eat.
I'll heat up it and Miso-soup
2022

Review

レビュー

三本松倫代

(神奈川県立近代美術館 主任学芸員)

街路に面した窓ぎわに、空間の特性を活かす位置取りで旧作のインスタレーションを配しつつ、ちえんしげは展示をほぼタイトル作品で充満させていた。それも圧倒的なボリューム感で、プロポザルの紙面を埋め尽くしていた手書きの文字と図から想像された以上に。壁の4面に、枠に張らないカンヴァスや紙片など、数種の支持体によるドローイング作品。奥の壁への大型プロジェクトと室内の立体物に組み込まれたモニターの映像、前者の画面の中で組み合わせられ、同時進行で進んでいく複数のスナップ写真と動画、テロップ。室内に点在する立体物の多くは木枠等で自立させた平面作品であり、それらの裏側にも言葉とイメージが展開する。一見したところでは、食事や住居といった日常的モチーフと手跡の身体性が相まって、ともすると混沌ないし雑然とした印象を受けるかもしれない。

だが、カンヴァスに描かれた作品を一点ずつ眺めるうちに、抑揚のある線画と色彩が、複数種の言語やその表記記号と精妙に組み合わせられ、絵画性を保ちつつ整然と情報に満ちたタブローを構成していることに気づく。それらは作者の日常のある1日(1食というべきか)に起こった事象と、そこから引き出された思考と心象の流れを可視化するストーリーボードとして観者=読者の前に立ち顕れる。カンヴァスの表面に1枚ずつコラージュされた紙片、そこに記された幾分

たどたどしい筆跡の言葉が、各画面の起点となっていることに気づく。作者のステートメントにあるように、それが下宿先の大家の女性から作者に宛てた日々の書置きの原本だと思いつき、ミクストメディアとのみ表記された本作に文字通り他者の手が入っていることを知覚する私たちは、この稀有なコミュニケーションとコラボレーションの「ミクス」に心を動かされずにいられない。

もっとも、感じ入るべきはエピソードの感傷性ではなく、本作の主題を支える物語性と視覚像を時間と空間の双方にわたるジャクスタポジションとして雄弁に作品化した、この作家の理知的な造形力だろう。言語、平面、立体、映像と多岐にわたるメディアをミックスする力みのない手腕が、餃子を包む手、今は亡き共作者に宛てた手紙を書く手、日々の食事をスナップ撮影する手と想像のなかで重なり合いながら「ギュッとギュッと」伝わってきた。その周密さから省みるならば、窓ぎわの作品が(会場配布解説それ自体の文学的作品性に比して)いくぶん希薄に感じられたのも端的な感想ではある。



SANBONMATSU Tomoyo

(Curator, The Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama)

While also presenting an older installation piece that, positioned by a window facing the street, took advantage of the room's characteristic features, Chen Shige's exhibition mostly revolved around the work it was titled after. The overwhelming volume of this work exceeded even the expectations that were already high after seeing the diligent handwritten notes and drawings that Chen had filled his proposal with. Displayed on the venue's four walls were a number of drawings on a variety of support media, including unframed pieces of canvas, paper, etc. In a large slide projection on the wall in the back, combinations of numerous snapshots, videos and subtitles unfolded simultaneously along one timeline, while video images were also shown on monitors embedded into three-dimensional objects in the exhibition space. Many of these objects were two-dimensional items propped up using wooden frames for example, with writings or pictures also on their reverse sides. At a glance, this array of displays may come across as a somewhat chaotic mix of everyday sceneries related to eating or living, combined with the physical aspect of writing/drawing.

While looking at the canvases one by one, however, I realized that the modulated lines and colors, exquisitely combined with different languages and phonetic symbols, together formed a set of tableaux that were pictorial and at once orderly filled with information. They presented themselves to the viewer/reader like storyboards

that visualize the events in one day (or one meal?) in the artist's life, and the thoughts and mental pictures drawn from them. From there, I gradually understood that each scene was based on the somewhat broken letters scribbled on the pieces of paper that were collaged on these canvases. As the artist himself explains in his statement, they were taken from notes that his former landlady had written to him on a daily basis. This suggests that the simple description "mixed media" for this work literally refers to the involvement of another person, and once we realize what a rare case of "mixed" collaboration and communication this was, it becomes all the more touching.

What is most impressive about this work is not the emotional content of its episodes, but the intelligent creativity that the artist employed to eloquently create it as a temporal and spatial juxtaposition of the underlying story and image. As I continued to imagine that the hands that mixed the different media of language, imagery, flat and three-dimensional formats with skill and ease, were the same hands that, in the work, make gyoza dumplings, write letters to the artist's late collaborator, and take snapshots of the daily meals, it all came through even more intensely. After this intense experience, as a straightforward reaction, I have to say that the work by the window felt somewhat lean (also in comparison to the sheer literary quality of the explanatory notes that were distributed at the venue).

List of Works

作品リスト

玄関をDumplingするには漂流なり

No drifting until Dumpling *Dumpling to the door*

—

2021-2023

ミクストメディア

Mixed media

サイズ可変

Dimension variable

「郊外住みの、一石二鳥」 TOKAS ver.

"Suburban living, about killing two birds with one stone" TOKAS ver.

—

2023

ミクストメディア

Mixed media

サイズ可変

Dimension variable

凡例：作品名、制作年、素材・技法、サイズ(縦×横[×奥行]mm、映像作品の場合は時間)の順に記載した。

Notes: Information of works is arranged in the following order, title, year of production, media/material, size (height × width [× depth] mm, duration in case of video works.)

ちえんしげ CHEN Shige

www.chenshige.com/

1993年台湾生まれ。茨城県を拠点に活動。

東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程先端芸術表現領域在籍。

【主な展覧会】

2023年 「食と現代美術 Part 9 一食とアートと人と街ー」(BankART、横浜)

「郊外住みの、一石二鳥」[個展](APどのう、茨城)

「《歓迎》ハッピーラッキーグッドメモリー有食有玩有展覧」(おじいちゃんち、東京)

2022年 「あなたと飯を」[個展](藝大食堂、茨城)

「一粒は小棚に逃込む」[個展](NADiff a/p/a/r/t、東京)

2021年 「《壽桃》壽レ桃」[個展](ガーディアン・ガーデン、東京)

「ヤギの目はアートの素をひねりだす」(VIVA、茨城)

「A WORLD AFTER PANDEMIC-POSITIVE UTOPIA」(Breakステーションギャラリー、東京)

「[日常の創造]〜日々を紡ぐ手〜」(Cyg art gallery、岩手)

2020年 「簡単なライフワーク」(Gallery Cafe ULTRA、広島)

「第22回グラフィック「1_WALL」展」(ガーディアン・ガーデン、東京)

【主な受賞歴】

2023年 「東京藝術大学卒業・修了作品展」サロンド・プランタン賞

2020年 「第22回グラフィック「1_WALL」」グランプリ

2017年 「武蔵野美術大学卒業制作」研究室賞

Born in Taiwan in 1993. Lives and works in Ibaraki.

Enrolled in a PhD in Intermedia Art from Tokyo University of the Arts.

【RECENT EXHIBITIONS】

2023 "Food and Contemporary Art / Part 9 Food, Art, People and the City," BankART, Yokohama

"Suburban living, about killing two birds with one stone," [Solo exhibition] AP Donou, Ibaraki

"Welcome," Grandpa's home, Tokyo

2022 "You and the meal," [Solo exhibition] Geidai restaurant, Ibaraki

"A gain runs into a little shelf," [Solo exhibition] NADiff a/p/a/r/t, Tokyo

2021 "Steamed Peach Buns," [Solo exhibition] Guardian Garden, Tokyo

"The Eyes of a Goat: Find the Seeds of Art.," VIVA, Ibaraki

"A WORLD AFTER PANDEMIC-POSITIVE UTOPIA," Break Station gallery, Tokyo

"Creation of Everyday Life — Hands that Weave the Days," Cyg art gallery, Iwate

2020 "The easy Lifework," Gallery Cafe ULTRA, Hiroshima

"22nd '1_WALL' Graphics Exhibition," Guardian Garden, Tokyo

【RECENT AWARDS】

2023 "Tokyo University of the Arts Graduation Exhibition," Salon de Printemps Prize

2020 "The 22nd Graphic '1_WALL'," Grand Prize

2017 "Musashino Art University graduate exhibition" Painting course award

Recent Works

主な過去作品



郊外住みの、一石二鳥
Suburban living, about killing two birds with one stone

—
2023

インスタレーション・ビュー
Installation view

写真：鐘ヶ江歎一
Photo by KANEGAE Kanichi



郊外住みの、一石二鳥
Suburban living, about killing two birds with one stone

—
2023

インスタレーション・ビュー
Installation view

写真：鐘ヶ江歎一
Photo by KANEGAE Kanichi

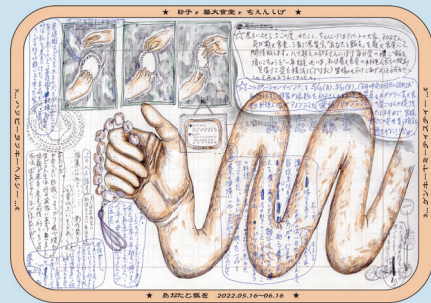


低飛行する黄色い蝶々の図
A picture of low flying yellow butterflies

—
2023

キャンバスに油彩
Oil on canvas

652×530 mm

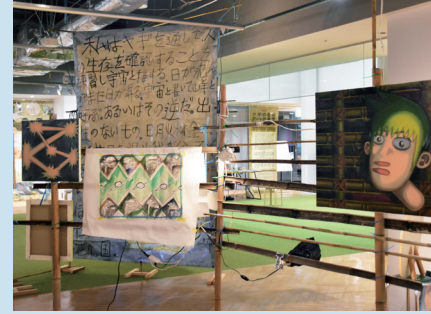


「あなたと飯を」ランチョンマット
"You and meal" place mat

—
2023

紙にインクジェット
Inkjet on paper

A3



アジャ アジャ
宇宙と書いて山羊と呼ぶ
written "A-ja" and called "A-ja"

—
2021

インスタレーション・ビュー
Installation view



ドクダミを摘み取るの図
A picture of picking Dokudami

—
2021

キャンバスに油彩
Oil on canvas

652×530 mm

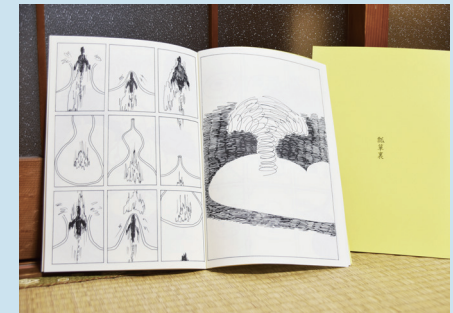


《壽桃》 壽し桃
《壽桃》congratulate Peach buns

—
2021

インスタレーション・ビュー
Installation view

写真提供：ガーディアンガーデン
Photo Courtesy of Guardian Garden



瓢箪記
A describing of Gourd

—
2021

紙にインクジェット
Inkjet on paper

B5 (27 pages)

ちえんしげ「^{ダンプリング}玄関をDumplingするには漂流なり」
CHEN Shige “No drifting until ^{Dumpling}ダンプリング to the door”

TOKAS-Emerging 2023

第1期：2023年4月8日(土)ー5月7日(日)

室井悠輔 / 井上瑞貴 / 宇佐美奈緒

第2期：2023年5月20日(土)ー6月18日(日)

ちえんしげ / 大東 忍 / 岡本大河

会場：トーキョーアーツアンドスペース本郷

会場設営協力：スーパー・ファクトリー株式会社

照明アドバイザー：山本圭太

主催：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館 トーキョーアーツアンドスペース

Part 1: April 8 (Sat) – May 7 (Sun), 2023

MUROI Yusuke / INOUE Mizuki / USAMI Nao

Part 2: May 20 (Sat) – June 18 (Sun), 2023

CHEN Shige / DAITO Shinobu / OKAMOTO Taiga

Venue: Tokyo Arts and Space Hongo

Cooperation in installation: SUPER·FACTORY Inc

Lighting advisor: YAMAMOTO Keita

Organizer: Tokyo Arts and Space, Museum of Contemporary Art Tokyo,
Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

[カタログ]

執筆：三本松倫代、ちえんしげ、トーキョーアーツアンドスペース

編集：トーキョーアーツアンドスペース

翻訳：アンドレアス・シュトゥールマン

写真撮影：加藤 健

デザイン：吉田宣史(株式会社アゾーンアンドアソシエイツ)

印刷：株式会社ナガノアンドプリンターズ

発行：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館 トーキョーアーツアンドスペース

発行日：2023年11月30日

[EXHIBITION CATALOG]

Text: SANBONMATSU Tomoyo, CHEN Shige, Tokyo Arts and Space

Editor: Tokyo Arts and Space

Translation: Andreas STUHLMANN

Photography: KATO Ken

Design: YOSHIDA Norifumi (AZONE+ASSOCIATES INC.)

Printing: Nagano & Printers Inc.

Published by Tokyo Arts and Space, Museum of Contemporary Art Tokyo,

Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Publication date: November 30, 2023

