A painting of a man with a beard and blue eyes, wearing a green and brown patterned shirt, standing in a room with a tiled wall and a camera on a tripod. The man is looking directly at the viewer with a serious expression. The background consists of light-colored square tiles. To the left, a silver video camera is mounted on a black tripod. The overall style is that of a realistic painting with visible brushstrokes and a somewhat somber atmosphere.

JAMES LYNCH

絡み合う記憶と現実

原久子

アートプロデューサー、大阪電気通信大学教授

ジェームス・リンチの作品とは、メルボルンで開かれていた「2004：AUSTRALIAN CULTURE NOW」の会場です。初めて出合った。オーストラリアの芸術文化を概観する重要なこの展覧会に選ばれたリンチの出品作は、CGなどを多用するアニメーションを見慣れた私たち現代人に、手描きアニメーションの素朴な絵のタッチやぎこちない人物の動きが、かえって新鮮味を感じさせた。もちろん、技法のみが興味の対象になったというわけではない。彼がフェルトペンで描き出したのは、彼や知人たちの「夢」の世界。夢というのは、どこかで私的な経験や記憶などと絡み合っている。ストーリーが定まっているような、いないような不思議な世界観が、まどろむような時間と空間を作り出し、インスタレーションに用いられたオブジェは、2次元のアニメーションを3次元に引き出す役割を果たし、物語と現実世界を結ぶ媒介として有効に作用していた。

私が観た作品は一連のアニメーションを用いた作品をリンチが制作しはじめた当時のものだったようだが、あれから3年余りが経ち、東京でのレジデンス中に作られた《The drunken soldier and other melodies》は戦時下に彼の父が経験した思い出話などを基に構成された。人間の真実を探ろうとする軸の力強さに支えられていたこの作品は、号令用のラップが奏でる旋律が、過去の曖昧な記憶と現代に生きるリンチ自身を繋いでいく。描き出された人間の営みは、とても優しく私たちに語りかけ、「生きる」ことに真摯に向き合う姿はわれわれに感動を覚えさせた。

Intertwined memory and reality

Hisako Hara

Art Produce / Professor of Osaka Electro-Communication University

My first occasion to encounter the work of James Lynch was the “2004: Australian Culture Now” event in Melbourne. One of the artists chosen to participate in this important showcase of Australian art, Lynch presented hand-drawn animations that – at a time when everybody is used to seeing animated films made with computer graphics and other digital technology – came across particularly refreshing thanks to their homespun touch and awkward movements. As a matter of course, it was not only that technique that sparked my interest. The sceneries Lynch is drawing with felt pen represent the “dreams” of the artists and his friends. In one way or another, these dreams involve personal experiences and memories, without making it clear whether or not these strange sequences follow a concrete underlying narrative. The objects in his lulling installation Lynch effectively employed as means to launch the two-dimensional animations into the third dimension, and to connect the story with the real world.

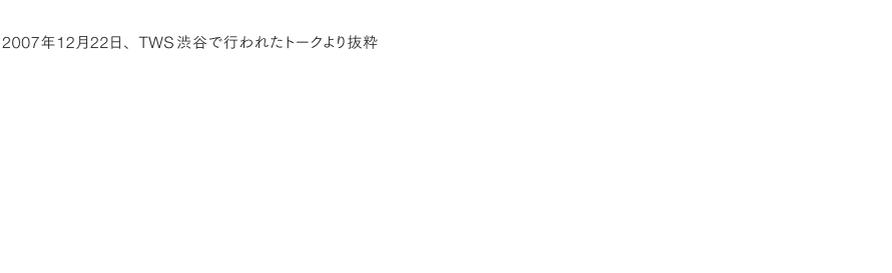
The pieces I saw in Melbourne reportedly belonged to a series of Lynch’s first efforts incorporating animation, while *The drunken soldier and other melodies*, produced three years later during the artist’s residency in Tokyo, is based on his late father’s war memories and other reminiscing. Revolving around the strong and supporting axis of a search for truth, this piece interlinks via fanfare melodies vague memories of the past, and the concrete existence of Lynch himself in the present. The behavior of the appearing human characters appeal to us in a very gentle way, reflecting the artist’s touchingly earnest posture as he faces the fact of being “alive”.

アーティスト・ステートメント

ジェームス・リンチ

東京にくる前に、しばらく病気だった母と長い時間を一緒に過ごしていた。その間、母は昔のこと、そして父のことをたくさん話してくれた。東京に到着したときはその話がまだ記憶に新しく、作品の素材としても決して悪くないテーマだった。戦争と父、ニューギニア、そして過去の争いと忘却は、これから描いていく地図の最初の座標のような役割だった。作品の主題と同時に、まだほとんどはよく知らない自分自身の過去へアクセスする手段でもある本作は、見る人のためにも内省するきっかけとなれたらと思う。

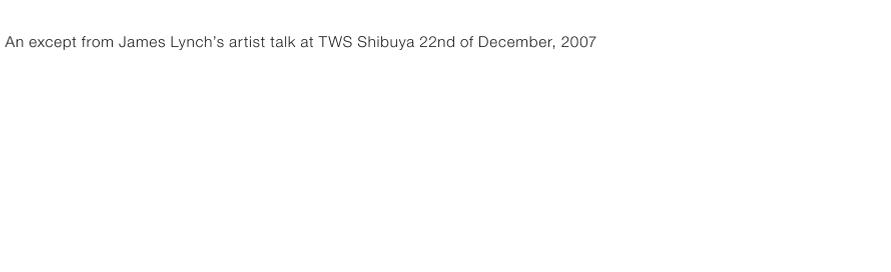
2007年12月22日、TWS 渋谷で行われたトークより抜粋

Artist Statement

James Lynch

Before arriving in Tokyo I had spent a great deal of time with my mother who had been quite sick. In her company she had talked a lot about the past and my father. So it was a subject at the very forefront of my mind when I arrived here in Tokyo and as good as a point as any in starting to make a work. WWII, my father, New Guinea, past conflicts and forgetting were the initial co-ordinates for me on an unwritten map. A subject matter, and a way of accessing part of my own past that is still largely unknown and a way (I hope!) of creating a temporal space of introspection for the viewer.

An except from James Lynch’s artist talk at TWS Shibuya 22nd of December, 2007

Untitled Installation
2007
トーキョーワンダーサイト渋谷での展示風景
Installation view at Tokyo Wonder Site Shibuya

アニメーション | [The animation](#)
ビデオ詳細 | [Video details](#)

The drunken soldier and other melodies
2007
紙に鉛筆とインクで描画、DVDに変換
Pencil and ink on paper transferred to DVD
3'38"

インスタレーション詳細 | [The installation details](#)

Untitled Installation
2007
木材、リサイクルの家具、ライト、パレット、
ナディーン・クリステンセン制作の竹の帽子スタンド
Timber and recycled furniture,
lights and packing palettes.
Bamboo hat stand by Nadine Christensen.
330cm × 330cm × 250cm

All works courtesy of the artist, Uplands Gallery Melbourne and
Galerie Frank Elbaz Paris.

The drunken soldier and other melodies
2007
ビデオ静止画像
Video still image

The drunken soldier and other melodies
2007
ビデオ静止画像
Video still image

The drunken soldier and other melodies
2007
ビデオ静止画像
Video still image

The drunken soldier and other melodies
2007
ビデオ静止画像
Video still image

More other people dreams of me
2005
オーストラリアン・センター・フォー・コンテンポラリー・アートでの展示風景
Installation view at Australian Center for Contemporary Art

Everybody was...
2006
ニューサウスウェールズ美術館での展示風景
Installation view at Art Gallery of New South Wales

Chinese Fireworks
2007
「リレントレス・オブティミズム」展 (カールトン・ホテル)での展示風景
Installation view at "Relentless Optimism," The Carlton Hotel

James Lynch

略歴

主な個展

- 2007 「チャイニーズ・ランドリー」 アップランズ・ギャラリー、メルボルン
- 2004 「ル・グラン・カフェ」 ギャラリー・フラン・エルバズ、パリ
- 2003 「インサイド・オブ・ミー・イズ・サッチ・ア・パート・オブ・ユー」 モリ・ギャラリー、シドニー

主なグループ展

- 2007 「リーセント・アクアジション」 モナッシュ大学美術館、クレイトン
「リレントレス・オブティミズム」 カールトン・ホテル、メルボルン
- 2006 「アン・ランダ・アワード、フォー・ビデオ・アンド・ニュー・メディア・アーツ」 ニューサウスウェールズ州立美術館、シドニー
「ビッグ・イン・ジャパン、アップランズ・ギャラリー展」 ギャラリー・サイド2、東京
「ターミナス・プロジェクト」 ザ・ワールド・スクエア、シドニー
「Drawn」ヴィクトリア州立美術館、メルボルン
- 2005 「シックス・オービッツ・アラウンド・ザ・ブルー・ムーン」 ランプ・ギャラリー、ワイカト大学、ハミルトン、ニュージーランド
「ショート・ライド・イン・ア・ファスト・マシーン」 ガートルード・コンテンポラリー・アート・スペースズ、メルボルン
「New05」 オーストラリアン・センター・フォー・コンテンポラリー・アート、メルボルン
「フロム・スペース・トゥー・プレイス」 IASKA、ケラーベリン・アンド・パース・インスティテュート・オブ・コンテンポラリー・アート、ウェスタンオーストラリア州
- 2004 「アイ・ソート・アイ・ニュー・バット・アイ・ワズ・ロング、ニュー・ビデオ・アート・フロム・オーストラリア」 チュラロンコン大学、ジャムジュリー・アート・ギャラリー、バンコク/ナンヤン芸術大学、シンガポール/サムジー・スペース、ソウル
「2004—オーストラリアン・カルチャー・ナウ」 ヴィクトリア州立美術館/オーストラリア映像センター、メルボルン

Biography

Selected Solo Exhibitions

- 2007 "Chinese laundry," Uplands Gallery, Melbourne
- 2004 "Le Grand Café," Galerie Frank Elbaz, Paris
- 2003 "Inside of me is such a part of you," Mori Gallery, Sydney

Selected Group Exhibitions

- 2007 "Recent Acquisitions," Monash University Museum of Art, Clayton
"Relentless Optimism," The Carlton Hotel, Melbourne
- 2006 "Anne Landa Award, for video and new media arts," Art Gallery of New South Wales
"Big in Japan," Gallery Side 2, Tokyo
"Terminus Projects," The Worlds Square, Sydney
"Drawn," National Gallery of Victoria, Melbourne
- 2005 "Six orbits around the blue moon," Ramp gallery, Waikato University, Hamilton, New Zealand
"Short ride in a fast machine," Gertrude Contemporary Art Spaces, Melbourne
"New05," Australian Centre for Contemporary Art, Melbourne
"From Space to Place," IASKA, Kellerberrin and Perth Institute of Contemporary Art, Western Australia
- 2004 "I Thought I Knew But I Was Wrong - New Video Art from Australia," Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, Nanyang Academy of Fine Arts, Singapore and Ssamzie space, Seoul, Korea
"2004 - Australian Culture Now," National Gallery of Victoria and Australian Center for the Moving Image, Melbourne

主要文献 / Selected Bibliography

- Crawford, Ashley, "50 Most Collectable Artists" *Australian Art Collector Magazine*, Issue 3, p. 94
- Doherty, Claire "The wrong place... or a brief utopia" *Venice Biennale 2005* essay series, commissioned by the Australia Council, <http://www.ozco.gov.au/venice2005>
- Frost, Andrew "Beneath the Streets, Terminus Projects" *Art and Australia*, volume 44 no. 2, Summer 2006-2007, p.278
- King, Natalie "James Lynch" *Flash Art*, Vol. XL No. 255, July - September 2007, p.142
- Phillips, Dougal "Noun Torture" *Broadsheet, Contemporary visual art and culture magazine*, vol. 36 no. 1, CACSA Inc., March 2007, pp.58-59
- Porter, Gwynneth "Unconscious Communities" *New05*, Australian Centre for Contemporary Art, 2005, pp.20-21
- Rowell, Amanda "Everybody was..." *Anne Landa Award*, Art Gallery of New South Wales, 2006, pp.21-26

TWS 青山:クリエイター・イン・レジデンス

滞在制作を通して

トーキョーワンダーサイト

ジェームス・リンチは、オーストラリアの文化施設、アジアリンクとトーキョーワンダーサイトが共催する交流プログラムに参加するオーストラリア人アーティストの最初の一人として来日した。2007年10月、TWSで開催されたアーティスト・トークでは、メルボルンの活発なアート・シーンや自らの活動とアートの試みについて紹介してくれた。その後の滞在期間のほとんどは、TWS 渋谷で新作を発表するためにアトリエでの作業に費やす一方で、12月初旬に開催されたデジタルアートフェスティバル東京2007に出品した他、東京で出会った素晴らしいトランペット奏者、末廣亜耶乃氏ともコラボレーションを行った。制作の合間には信じられないほど多様な東京の文化と食を楽しんだり、とりわけ(リンチの故郷に似ているという!)高円寺の街で、ナイトライフと音楽を満喫したりした。その他銭湯も体験し、ある週末には金沢21世紀美術館を訪れ、感銘を受けた。滞在中にはソウルのドンヒョク・クワヤスイスのハンスユルク・ブーフマイヤー、フランス、リールのアントナン・フルノー、モントリオールのジェローム・フォルタンなど世界各国のアーティストたちに出会い、東京で数多くの新しい友達を何人も得た。これらの新しい友情はこれからも発展し、長く続いていくことをリンチは願っている。

A productive stay

at TWS Aoyama Creator-in-residence

Tokyo Wonder Site

James Lynch arrived in Japan as one of the first Australian artists to participate in the ongoing exchange program between the Australian cultural organization Asialink and Tokyo Wonder Site. In early October he presented an artist talk at TWS Aoyama where he discussed the lively arts scene of Melbourne as well as his own practice and artistic endeavours. He spent his 3 month residency producing new work for exhibition at TWS Shibuya, so it was quite an intense period and went by very quickly! Despite spending a great deal of time in the studio he also presented work in the Digital Art Festival Tokyo 2007 and collaborated with one of Tokyo’s best trumpet players, Ayano Suehiro. He also enjoyed the incredible cultural and epicurean delights of Tokyo, particularly the strong sense of social cohesion, the overflowing nightlife and music around Koenji (as it reminded him of home!), taking a bath and a weekend in Kanazawa to see the inspiring 21st Century Museum of Art. During his stay he also met artists from places all around the world, such as Donghee Koo from Seoul, Hansjürg Buchmeier from Switzerland, Antonin Fourneau from Lille in France, Jérôme Fortin from Montreal and made many new friends here in Tokyo. He hopes these new friendships will develop and continue over time.

 tokyo wonder site
Institute of Contemporary Art and
International Cultural Exchange, Tokyo

トーキョーワンダーサイト	
トーキョーワンダーサイトは2001年、東京都の公募展トーキョーワンダーウォールと連携した若手芸術家支援育成、及びジャンルを超えた芸術家の創造的交流の場としてスタート。国際的に活躍するアーティストの展覧会、現代音楽の紹介、伝統芸能とのコラボレーション、アーティスト・イン・レジデンスの試行、アーティストとアートラバーによるクラブナイトまで、多岐にわたる活動を行ってきた。さらに2005年にはTWS 渋谷を開館。国際的なアートのハブとして活動を広げた。また、2006年にTWS 青山:クリエイター・イン・レジデンスをオープンし、制作プロセスを重要視する滞在プログラムの実施と、より国際的・創造的な交流活動の場として機能している。	

TOKYO WONDER SITE

Since its opening in 2001 as a new platform for art in Tokyo, Tokyo Wonder Site (TWS) has been functioning as a gateway for young Japanese artists in coalition with the Tokyo government-hosted “Tokyo Wonder Wall” competition. With a variety of exhibitions by internationally active artists, events introducing contemporary music, collaboration projects with traditional arts and crafts, artist-in-residence, and even club nights involving artists and art fans, TWS has been covering wide-ranging grounds. The opening of TWS Shibuya in 2005 marked significant steps toward the envisioned establishment of an international art network platform. In 2006, TWS Aoyama Creator-in-Residence was launched to function as a base for internationally oriented creative work and platform for true dialogue and exchange, and to offer the artist-in-residence program focusing on the process of production.

TWS 青山:クリエイター・イン・レジデンス成果発表展

ジェームス・リンチ展

TWS Aoyama: Creator-in-Residence Program Exhibition

James Lynch

展覧会	会場	トーキョーワンダーサイト渋谷
	会期	2007年12月22日(土)―2008年1月27日(日)
	主催	財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト
	協力	アジアリンク(アーツ・ヴィクトリア、オーストラリア・カウンシル)
	協賛	特定非営利活動法人 省エネルギー輸送対策会議(エスコット)
	後援	オーストラリア大使館
カタログ	編集人	家村佳代子
	編集	下倉久美、鬼頭早季子
	翻訳	アンドレアス・シュトゥールマン
	デザイン	寺井恵司
	印刷	株式会社ヨシダコーポレーション
	発行	財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山SOUTH棟3F
	発行日	2008年3月31日

Exhibition	Venue	Tokyo Wonder Site Shibuya
	Date	December 22 (Sat.), 2007 -January 27 (Sun.), 2008
	Organizer	Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture, Tokyo Wonder Site
	Cooperated by	Asialink with support from Arts Victoria and the Australia Council
	Sponsored by	Energy Saving Conference On Transport (ESCOT)
	Supported by	Australian Embassy, Tokyo

Catalogue	Editor	Kayoko Iemura
	Editorial Staff	Kumi Shimokura, Sakiko Kito
	Translation	Andreas Stuhlmann
	Design	Keiji Terai
	Printing	Yoshida Corporation
	Published by	Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture, Tokyo Wonder Site COSMOS Aoyama SOUTH 3F, 5-53-67, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan
	Publication Date	March 31, 2008

Institute of Contemporary Art and
International Cultural Exchange, Tokyo