

TEAM
11

TEAM:
TOKYO WONDER SITE
EMERGING ARTISTS ON
MEZZANINE

鈴木ヒラク
HIRAKU SUZUKI

TEAM

11

TEAM:
TOKYO WONDER SITE
EMERGING ARTISTS ON
MEZZANINE

鈴木ヒラク
Hiraku Suzuki

NEW CAVE

TOKYO WONDER SITE

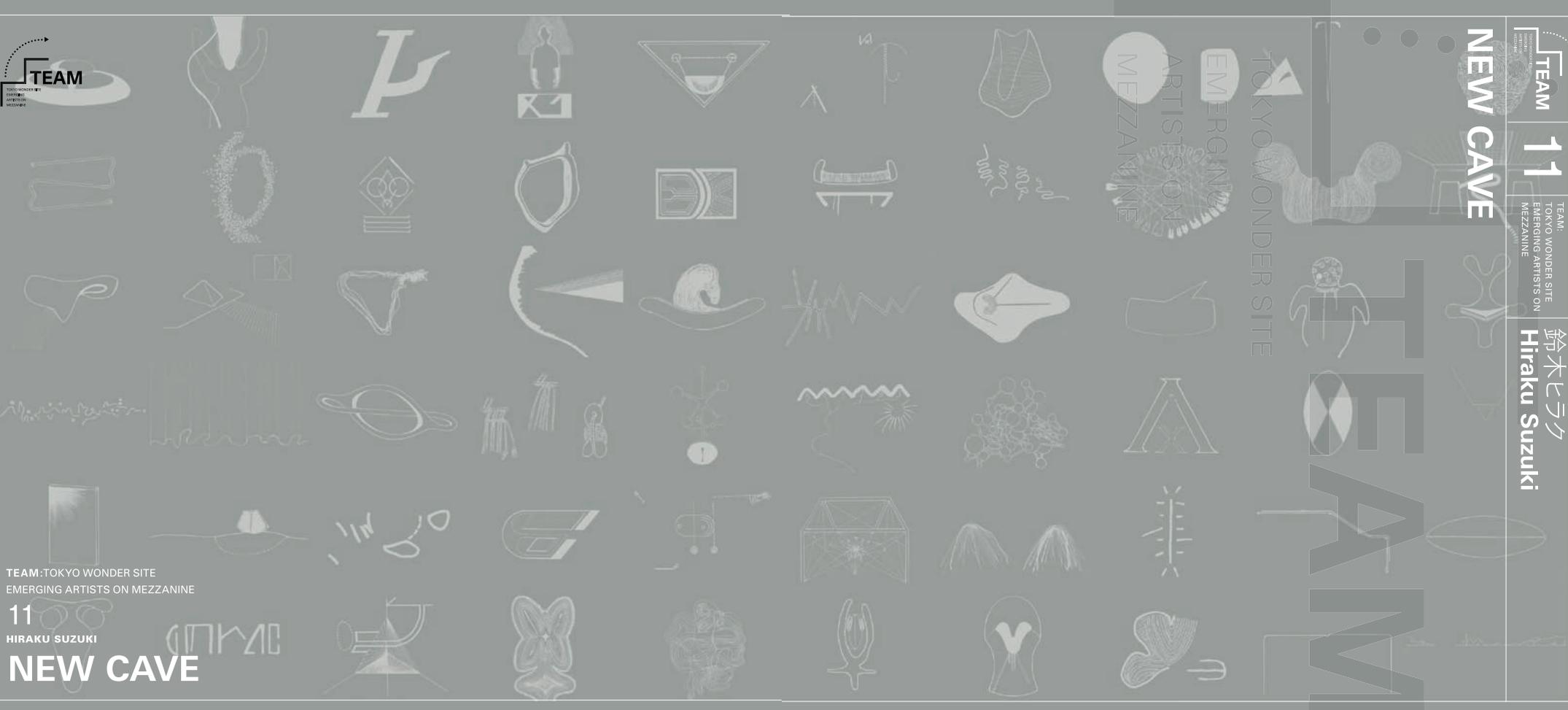
EMERGING
ARTISTS ON
MEZZANINE

TEAM

TEAM

TEAM:TOKYO WONDER SITE
EMERGING ARTISTS ON MEZZANINE

11
HIRAKU SUZUKI
NEW CAVE

昨今改めて「ドローイング」の意味や位置づけが問い直されている。1970年代に開設されたNYのドローイングセンターの活動が活発になり、注目が置かれ始めており、ロンドン芸術大学ではドローイングのセンターを開設し、様々な分野のドローイングの発表そして出版が行われ始めた。ドローイングはこれまで、スケッチやデッサンと呼ばれた下絵としての意味合いを越えて、明らかに違う位置を占め始め、それ自体が作品として自立するものとして認知されてきている。ドローイングはアートの領域のみならず、すべてのクリエイティブの領域で行われている創造的なエスキスの瞬間であり、それは作品の様式などにとらわれずに描かれているだけに、作家や作品の思考の運動そのものであり、生成過程そのものが見えてくる。

もともとイタリア語のデザイナーニョという言葉が素描を意味し、ルネサンス期においてすでに個々の事象、事物に線によって輪郭を与え明確に捉えることが芸術あるいは創造の根本と考えるすなわち世界を規定することに他ならないことが議論され、後に「デザイン」をも意味することになる。中国、日本においては、文字すなわち漢字は象形文字であり、具体的な事物や出来事が文字として置換されているがゆえに、われわれには西欧におけるカリグラフィーをはるかに凌駕する書道という文字の芸術を持っている。漢字は記号である以前に絵としての性格を色濃く持つ。であるからこそ私たちは書に美を感じ、伝統的に高位の芸術として捉えられてきた。書は生命的な躍動感と世界創出の瞬間を捉え続け、現代美術にも多くの影響を残している。人は洋の東西を問わず、世界を切り取り、創出するとき常に線と向かい合ってきた。鈴木作品と活動を見るとき、私はこの初源的な人間の希求を強く感じるのだ。

鈴木制作活動は多岐にわたっている。幾何学的とも建築的とも見える、あるいはナスカの地上絵のような線描のドローイングや、今回ワンダーサイトで展示した作品のように、泥の中に埋め込まれた樹木の葉の葉脈をドローイングのラインとして発掘する作品、そしてライブハウスなどではライブペインティング、そして旅とともに生みだされる靴による路面のフロッターージュ、都市のアスファルト舗装の廃棄物を集

めたインスタレーション作品など。鈴木活動をひとつのカテゴリーの中で言い表すことは難しい。しかし、ひとたび通奏低音に線を見出したとき、彼が追い求めるものが明瞭に浮かび上がってくる。鈴木が描き出す線は古典主義的な事象を写し取ることや想像の線を描き出すのではなく、生命的で律動し生成する線を模索する。その様は、リアルな線あるいはアクチュアルな線を求めている。鈴木がずっと作り続けている何百枚にもわたるドローイングがある。TWSの展示ではそれをモルフィングする動画にまとめられた。その作品には彼の営みのエッセンスが象徴的に表されている。その独立した建築の設計図の一部のようでもある脈絡の無い一枚一枚がモルフィングされて繋がれて行くことによって、意味がどんどん剥ぎ取られていき、不思議な生成の瞬間に立ち会うことになるのである。不思議なドローイングはまるでアボリジニのドリームマップのように私たち現代人の初源的な命の躍動への道先案内となってゆく。

今回の泥の中に葉を埋め込み葉脈を発掘する作品において、彼は滞在した青山の通りの木々からの葉っぱを集め、おなじように青山からの泥にそれを埋め、改めてそこから線を発掘するという作業を行った。その遠回りともいえるような考古学的な作業を経てこそ、私たちの身近な事物の中から改めて生き生きとしたアクチュアルな世界を蘇らせようとしているのだ。鈴木が見つげ出す線、私たちはそれを見ることによって、自らの中にむずむずとした得体の知れない疼きのような動きを感じるようになる。鈴木作品と活動はまるでアメリカインディアンのメディスンマンのように私たちをアクチュアルな世界と導いてゆくのである。

アクチュアルな線を求めて—— ドローイングをめぐる

今村有策 | トーキョーワンダーサイト館長 / 東京都参与

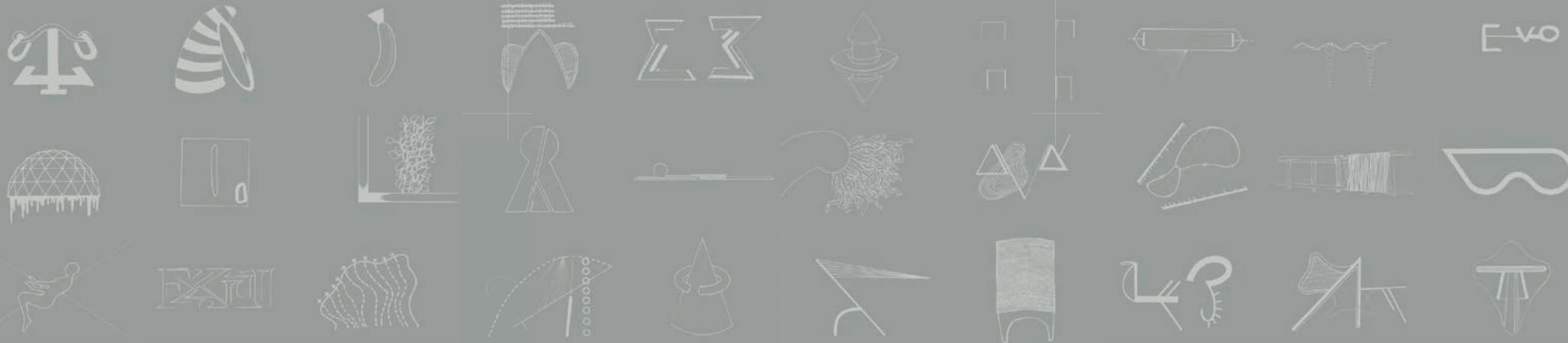
The meaning and rank of “drawing” is currently undergoing a process of redefinition. Activities at New York’s Drawing Center, which opened in the 1970s, are blossoming and particularly regarded, art universities in London are establishing center for drawing, and presentations and publications related to drawing have increased significantly. The art of drawing has begun to rise beyond what has been referred to as mere sketching, and carved its very own niche as an autonomous discipline in the realm art. But not limited to art alone, drawing refers to occurrences of creative activity in all fields of expression, and to a creation process that, regardless of the respective work’s style, communicates in the most direct of ways its creator’s ideas.

The Renaissance idea of capturing single objects and events through line contours as a fundamental technique of art and creation – and ultimately, as a way of defining the world – has introduced the alternative “design” in addition to the original translation “to sketch” of the Italian term “disegno”. In China and Japan, letters (Chinese characters) are hieroglyphs that symbolize concrete objects and phenomena, which is why the art of calligraphy in these countries is far more artistic than western writing culture. Above being symbols, Chinese characters are heavily tinged with a pictorial quality. That’s exactly why we see beauty in these characters, and traditionally hold writing in high esteem as a form of art. Charged with a primordial, dynamic kind of “life”, calligraphy has left its distinctive traces even in today’s contemporary art. In situations of creative work, people on both sides of the ocean have always fallen back on the line as a tool to capture parts of the world. When looking at Suzuki’s work, I feel this primitive human aspiration very strongly.

Suzuki’s creative work takes place on various levels. He produces geometric or

architectural looking drawings that somehow resemble the Nazca Lines, or, like the works shown this time at TWS, creates “line drawings” by enclosing leaves in mud and projecting the veins’ fossil-like imprints. He also does live painting events at live music venues, “on the road” frottages with shoes, or installations using pieces of asphalt. It is indeed difficult to talk about Suzuki’s work while referring to one particular category or style, however once the observer recognizes the thorough bass of lines that all of his works share, it becomes quite clearly what the artist is after. Different from the classical in their function as contours to depict objects, sceneries or ideas, in his drawings Suzuki pursues pulsating, real and actual lines that have a life of their own. In the exhibition at TWS, he presents a movie in which several hundred of his drawings are continually morphing. A symbolic display of the essence of Suzuki’s work, the movie is at once an occasion for viewers to witness a wonderful creation process in which notions of meaning are stripped off one by one in the chain of morphing, totally unrelated images. Like Aboriginal dream maps, these strange drawings introduce us living in the present to the secrets of primitive vital energy.

For this exhibition, Suzuki collected leaves from trees in the surrounding streets of Aoyama, enclosed these in mud that he found in the same neighborhood, and finally excavated the leaves and the line imprints they left in the mud. His idea behind this rather troublesome archeological procedure is to highlight the vivaciousness in things and objects of our direct environments, and cause with the lines he carves out an inexplicable, tingling kind of ache in those who look at them. Through his work, Suzuki introduces us to the actual world like an American Indian medicine man.

Drawing in pursuit of actual lines

Yusaku Imamura | Director, Tokyo Wonder Site
Counselor on Special Issues to the Governor, Tokyo Metropolitan Government

予測不能世界へ—鈴木ヒラク展に寄せて

伊藤俊治 | いとうとしはる

美術史家

洞窟画はどのように生み出されるのだろうか。

例えば洞窟の闇のなか、火をともしながら周りを見渡すと、おびたしい潜在するイメージがうごめいてるように感じられる。岩の塊や鍾乳洞の先の形をきっかけに、そのひとつを自らの身体感覚を動員し描き出してゆく。あるいは夢や陶酔といった意識変容状態を手掛りに、闇に脈動する多種多様な線や面を引きずり出してゆく。そこは言わば形態が湧出し、意味が生成する場であり、新たなイメージを発見し、掘り起こす交感の場だったのだ。あるいはその場は原始の人々にとって生き延びる知恵の秘められたアーカイブのようなものであり、洞窟の壁面こそがそうした膨大な情報に触れるためのインターフェイスだった。洞窟そのものが一種の記憶装置や投影装置であり、洞窟空間自体に意味や形態を生みだしてゆく仕組みが孕まれている。

鈴木ヒラクは我々の住む都市をそのようなものとして認識し、感知しつづけてきた。だから彼の作品は不可視の洞窟の構造を持ってしまった我々の都市の洞窟画のようなものといえるだろう。その幾何学的な物理的外観とは異なり、我々の住む都市は非物質化し、流動し、同時性を持った遍在する都市となりつつある。その変容する都市のなかで、秘められ、潜在する様々な記号や形態を精緻に救いだし、研ぎあげ、集積し、編集し、新たな形態を紡ぎだしてゆく。それはまさに洞窟の暗闇のなか、か細い燭光を手掛りに埋もれたイメージを掘り出し、新たなキャンバスに五体を駆使しながら転写してゆく行為そのものといえるだろう。

カルロス・カスタネダがトータル・ユニバースとナグアル・ユニバースという二つの世界の違いを述べたことが思い出される。つまり前者は日常的な因果関係に支配された世界であり、あらかじめ記録されているかのよう予測可能である。それに対し、後者は予測不能な、コントロールできない未知の世界であり、その世界へ入り込むには無作為の要因を受容したり、偶然の扉が開かれなくてはならない。もしアーティストが前者の世界にのみ存在しているのなら、トータル・ユニバースをコピーしているに過ぎず、その作品は自分がコピーする世界と同じように予測可能である。しかし予測不能のものを呼び出そうとする者は、自らを積極的に偶然性と無作為性に対して開きつけなければならない。しかも「今日効いた呪文は明日には気の抜けたビールになってしまう」のである。ナグアル・ユニバースは常に自らの力で更新され続けなければならない。鈴木ヒラクの作品には、その予測不能世界と対峙し、そこへ自らを投じようとする本質的な身ぶりが多様な形態を超えて何重にも揺らぎながら印されている。

Genga 001-669
2007
ビデオ静止画像
Video Still Image

Into the unpredictable world: Thoughts on Hiraku Suzuki's exhibition

Toshiharu Ito

Art Historian

How do cave paintings come into being?

When exploring the interior of a cave with a torch, for example, one gets the feeling as if myriad images were lurking there in the darkness. Caves are places of receptivity, places to discover new images and create new forms and meanings inspired by the shapes of rocks and limestones captured according to personal body sensations, and by the welter of lines and surfaces that are pulsating in the darkness, dragged out in dream- or euphoria-like altered states of consciousness. For primitive man, caves must have been archives of elemental knowledge for survival, with murals functioning as interfaces to access the vast amount of information contained. The cave in this sense is a kind of storage and projection device, whereas the space itself is fitted with a mechanism for producing meanings and forms.

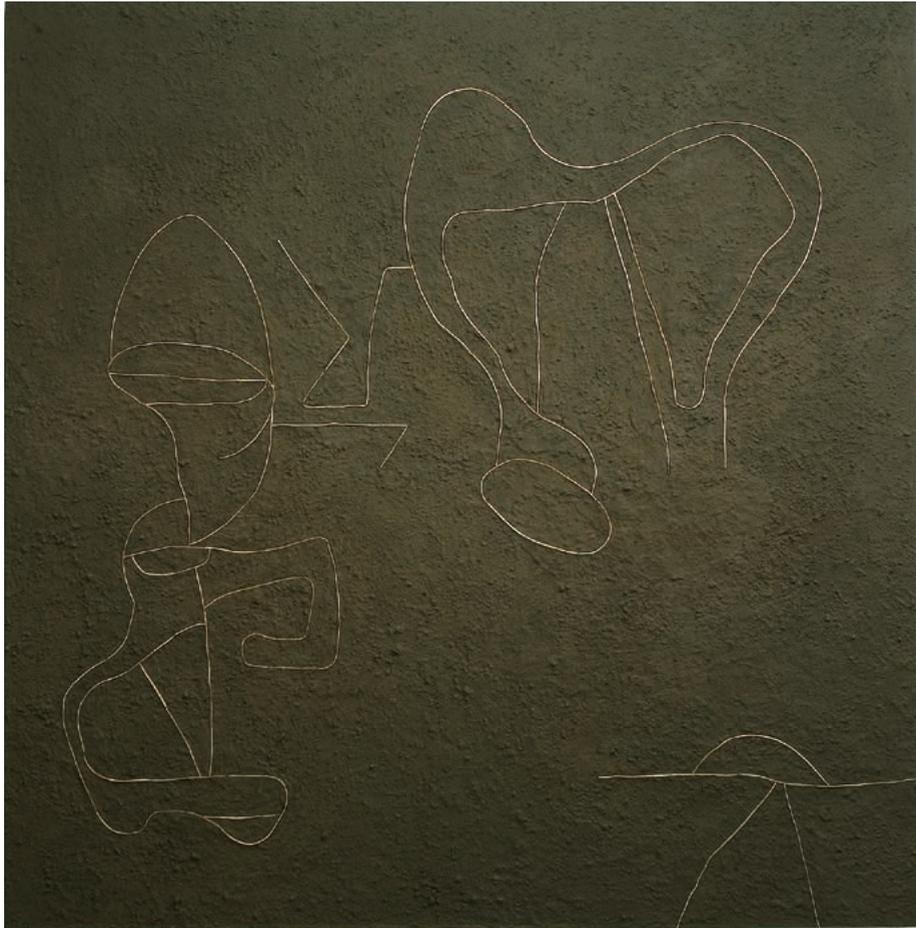
Hiraku Suzuki has been perceiving and understanding urban environments this way, which is why his works can be considered cave paintings of sorts in the city with its invisible cavernous structure. In contrast to their geometric physical appearances, the cities in which we live are gradually turning into dematerialized and fluidified, synchronously ubiquitous environments. The artist elaborately extricates, accumulates, modifies and fine-tunes all kinds of codes and configurations that are secretly lurking in these metamorphosing cities, to sculpture new forms and figurations. It's a process of scraping out the buried images the faint torchlight vaguely outlines in the darkness of a cave, and copying them onto new canvases using the whole body.

This calls to mind Carlos Castaneda's concept of two different realities he calls the Tonal and the Nagual Universe. While the former represents an ordinary world of common, causal relationships that is predictable as if following pre-programmed rules, the latter refers to the sphere of the unpredictable, uncontrollable and unknown. In order to enter this world, one has to accept random factors and

accidentally opened doors. If an artist lives only in the former type of environment, this means that he will keep copying the Tonal Universe, as a consequence of which his work will be as predictable as the world that it imitates. Those on the other hand who are eager to conjure up the unpredictable must be constantly open to chance and eventuality. In addition, it is true that "A spell that works today may be flat as yesterday's beer tomorrow". The Nagual Universe can only exist if we keep on updating it by our own efforts. Hiraku Suzuki confronts with his works this uncontrollable world, while his essential posture manifests itself through the eagerness to cast himself into it, fluctuating on several layers across and beyond its multitudinous shapes and patterns.

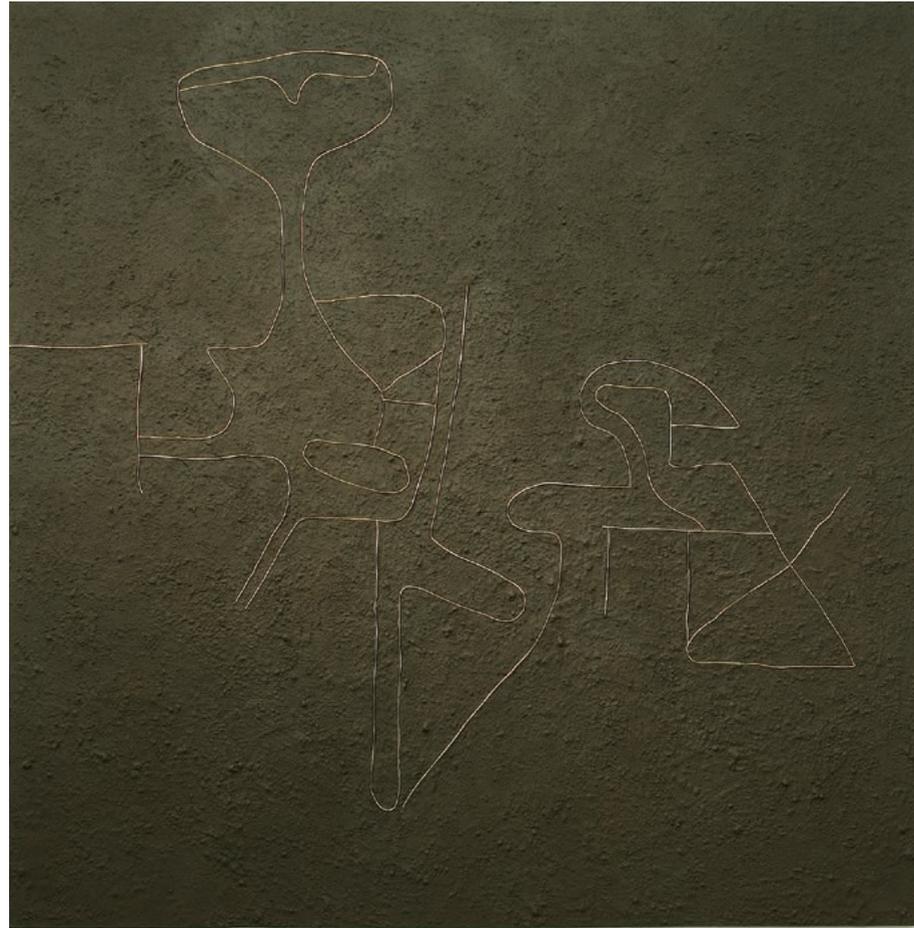

展示風景: 「TEAM11 鈴木ヒラク」トーキョーワンダーサイト渋谷、2008
Installation View: "TEAM 11 Hiraku Suzuki," Tokyo Wonder Site Shibuya, 2008

bacteria sign #29
2008

土、枯葉、アクリル、木製パネル
Earth, dead leaves, acrylic, wooden panel
180x180cm

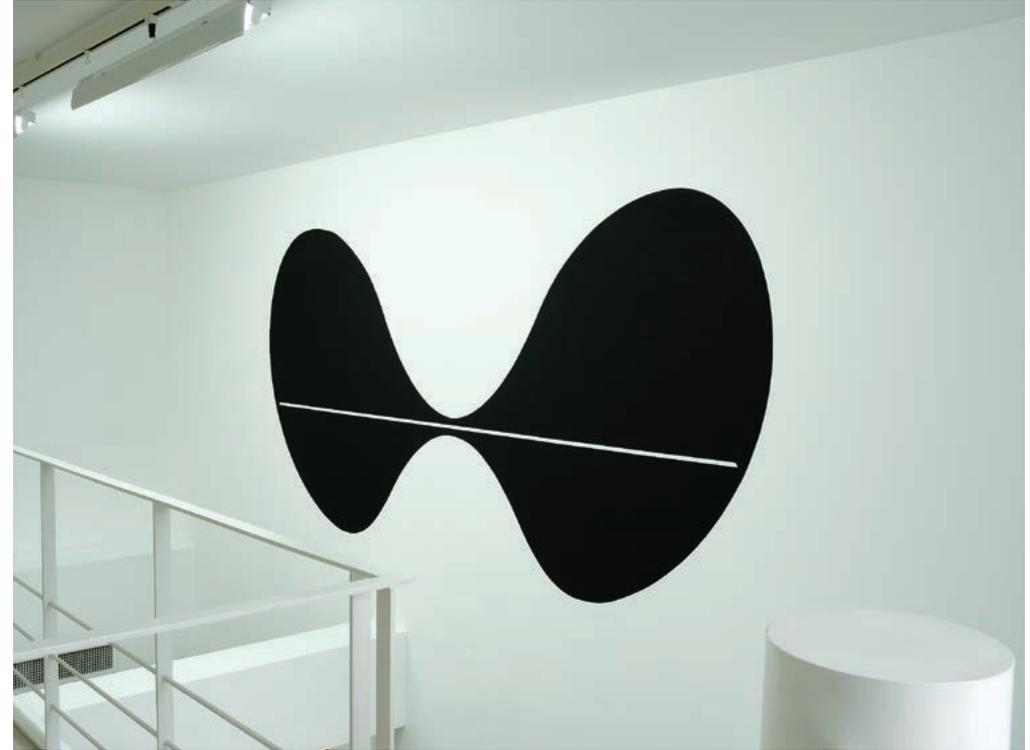

bacteria sign #30
2008

土、枯葉、アクリル、木製パネル
Earth, dead leaves, acrylic, wooden panel
180x180cm

road sign-spiral
2008
アスファルト片
Pieces of asphalt
320x320cm

NEW BAT
2008
壁画
Mural
267x758cm

bacteria sign #21

2007

土、枯葉、アクリル、木製パネル
Earth, dead leaves, acrylic,
wooden panel

遠くの面白い場所を探して行くことよりも、すぐ目の前の場所を面白がれる瞬間が制作の引き金になることが多い。例えばアスファルトの上に落ちている曲がった枝2本の配置が、新しい象形文字とか何かのシグナルのように見えてしまう一瞬。それは、いまここの現実の中に、別の時間と場所に通じる鍵穴が現れるような、初めてなのにごこか懐かしい、静かな出会いの感覚をもたらす。

変形し続けるパズルのピースがピタリとはまるように、体内の記憶と外の世界の記憶とが未開発エリアで符号するその瞬間を、描くこと、また描かれた痕跡を見ることによって捉えたい。

だから私は描くという行為の中に、個人的な想像上の事象を「表す」方法だけではなくて、いまここに秘められた何かが想像を超えて「現れる」という発掘に近いやり方があることを希望だと思っているし、できる限り目の前にある物質や場所と関わりながらそれをやっているのだ。そして作品自体がまた、私を含めた見る人の目にとっての鍵穴となり、そこから新しい外を覗くことができればいいと思っている

ARTIST STATEMENT | 鈴木ヒラク | HIRAKU SUZUKI

展示風景: 「TEAM11 鈴木ヒラク」トキョウワンダーサイト渋谷、2008
Installation View: "TEAM 11 Hiraku Suzuki," Tokyo Wonder Site Shibuya, 2008

It often happens that the thrill of something exciting right before my eyes inspires me more than some remotely exotic places that I explore. For example, it can be a moment in which I spot two branches of a tree that fell onto the asphalt in a way that they form what looks like a hieroglyphic character or some kind of signal. This triggers the sensation of a silent encounter with something new yet somehow familiar, like a keyway to a different time and space that appears in the middle of the here and now.

I want to capture – through drawing and looking at signs that have been drawn – the moments when the body's internal memory and that of the outside world fall together on uncharted areas, like perfectly fitting pieces of an ever-transforming puzzle.

The method I have in mind is closer to “excavating” things that are hidden in the here and now, than to “depicting” personal imaginary events through the act of drawing. Therefore, I've been focusing as much as possible on materials and places in my direct environment. The works that come out of this are again keyholes for people –including myself – who look at them, and I hope that they will make use of these holes to peep into the new spheres that are stretching on the other side.

Artist's Profile

鈴木ヒラク

1978 宮城県生まれ
2001 武蔵野美術大学映像学科卒業
2008 東京芸術大学大学院美術研究科修了

主な個展	2006	ギャラリードゥジュール、パリ
	2004	UPLINK ギャラリー、東京
	2003	INAX ギャラリー2、東京
	2000	ギャラリーフレスカ、東京

主なグループ展	2004	「Tokyo Style in Stockholm」 Karl_Johans Torg、ストックホルム 「Tokyo Style in Gothenburg」 Roda Sten、ゴッテンブルグ、スウェーデン
	2002	「Tokyo Art Jungle」 JR 山手線 / 東京国際フォーラム、東京

ライブペインティング	2006	GRID605、東京
	2005	愛知万博、愛知
	2004	Kulturhuset、ストックホルム

Hiraku Suzuki

1978 Born in Miyagi, Japan
2001 Graduated from Musashino Art University, Tokyo
2008 MFA, Tokyo National University of Fine Art, Tokyo

Selected Solo Exhibitions	2006	Galerie du Jour, Paris
	2004	Uplink Gallery, Tokyo
	2003	INAX Gallery 2, Tokyo
	2000	Gallery Fresca, Tokyo

Selected Group Exhibitions	2004	"Tokyo Style in Stockholm," Karl_Johans Torg, Stockholm "Tokyo Style in Gothenburg," Roda Sten, Gothenburg, Sweden
	2002	"Tokyo Art Jungle," JR Yamanote-Line / Tokyo International Forum, Tokyo

Live Painting	2006	GRID605, Tokyo
	2005	EXPO 2005, Aichi
	2004	Kulturhuset, Stockholm

TEAM:
TOKYO WONDER SITE
EMERGING ARTISTS ON
MEZZANINE

鈴木ヒラク HIRAKU SUZUKI

展覧会

TEAM 11 鈴木ヒラク
TWS 青山: クリエーター・イン・レジデンス成果発表展覧会
会場: トーキョーワンダーサイト渋谷
会期: 2008年2月2日(土)→3月2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

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
写真: 山口理一(表紙、P.06、P.10、P.11、P.13)、
神宮巨樹(pp.08-09、p.12、p.14下)
デザイン: 寺井恵司
印刷: 株式会社ソングコーポレーション
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

TEAM 11 Hiraku Suzuki
TWS Aoyama: Creator-in-Residence Program Exhibition
Venue: Tokyo Wonder Site Shibuya
Date: February 2 (Sat.) → March 2 (Sun.), 2008
Organizer: Tokyo Metropolitan Foundation for History and
Culture, Tokyo Wonder Site

Catalogue

Editor: Kayoko Iemura
Editorial Staff: Kumi Shimokura, Sakiko Kito
Translation: Andreas Stuhlmann
Photo: Riichi Yamaguchi (Cover, P.06, P.10, P.11, P.13),
Ooki Jingu (pp.08-09, p.12, p.14 bottom)
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

TEAM
Tokyo Wonder Site:
Emerging
Artists on
Mezzanine

トーキョーワンダーサイトでは、2000年より始まったトーキョーワンダーウォール(主催:東京都)との連携や国内外の芸術文化機関、ギャラリー等とのネットワークを通じて、若手アーティストを継続的に支援しています。本シリーズTEAMでは、TWS本郷の展示で頭角を現してきたアーティストなど特に実力派の若手を選出しTWS渋谷にて展示を行います。タイトルのMezzanine(=中2階)には、この展示をきっかけに、彼らが活躍の場を国際レベルのフィールドへと一段駆けあがることへの期待が込められています。

Tokyo Wonder Site has been putting great effort into the continuous support of young artists, in affiliation with the Tokyo Government-hosted "Tokyo Wonder Wall" (launched in 2000), and as part of a global network of galleries and other cultural facilities. For each installment of this "TEAM" series, we have been selecting talented, up-and-coming artists and other creators who distinguished themselves in exhibitions at TWS Hongo, to exhibit their works at TWS Shibuya. "Mezzanine" in the title reflects

Tokyo Wonder Site

Institution of Contemporary Art and
International Cultural Exchange, Tokyo

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。

Institution of Contemporary Art and International
Cultural Exchange, Tokyo

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 AoyamaDCreator-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.