

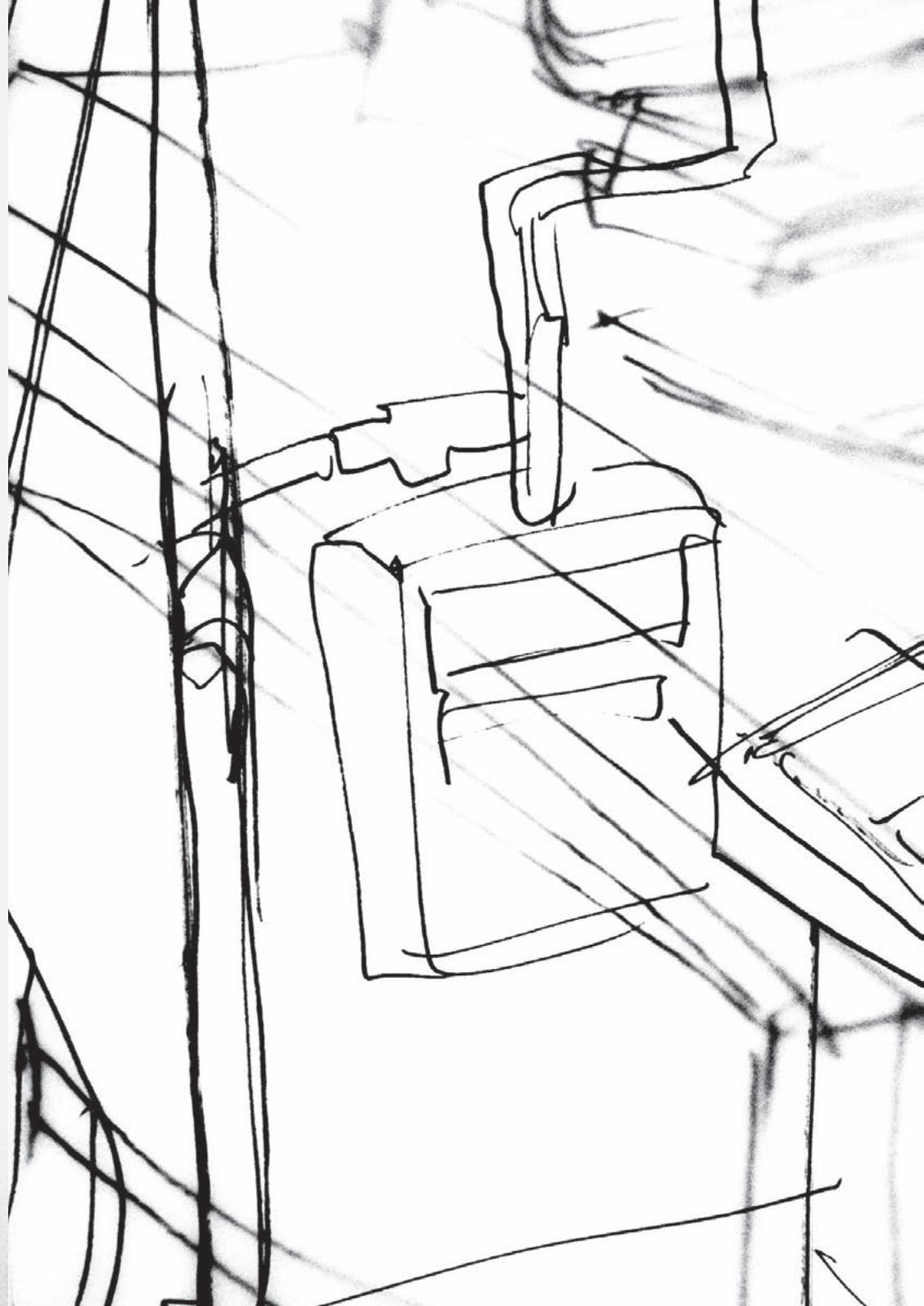
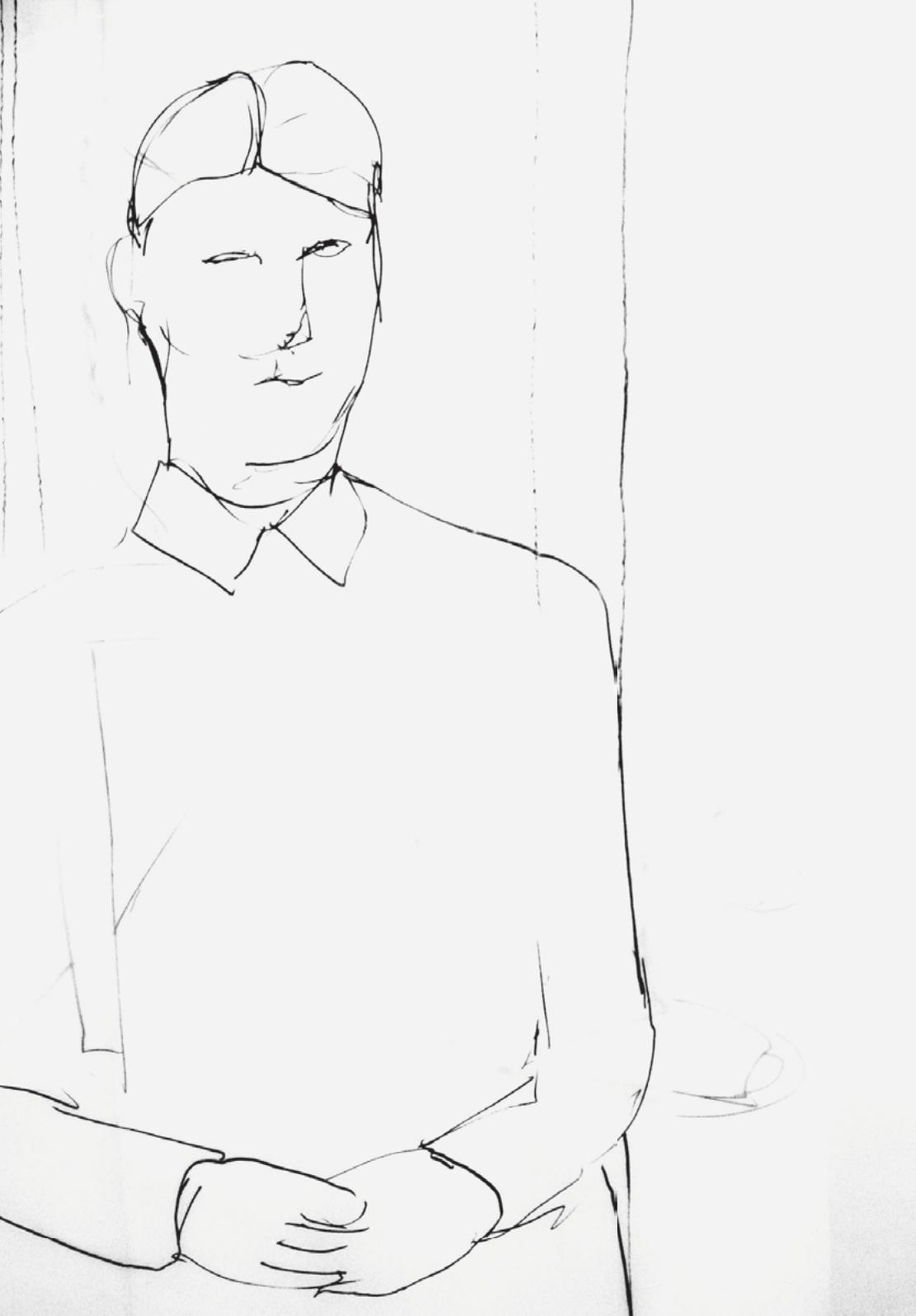

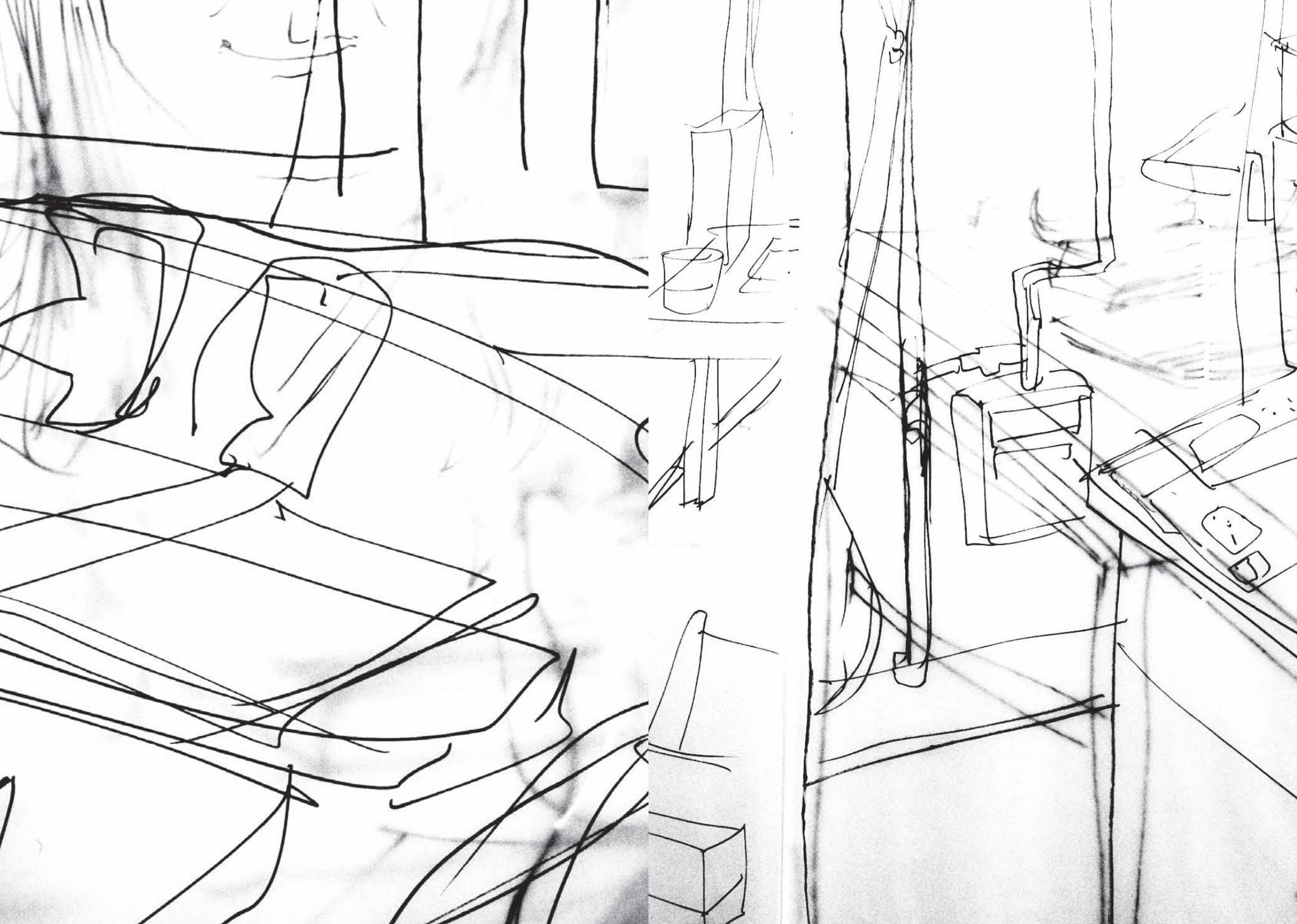
INSTITUTE OF CONTEMPORARY ART AND INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE, TOKYO
TEAM

14

TEAM:
TOKYO WONDER SITE
EMERGING ARTISTS ON
MEZZANINE

竹村京
KEI TAKEMURA

日々、様々なことが起こり、数十年前では予想もつかなかった早さですべてが消費尽くされ変わっていく現代生活の中で、私たちを取り囲む物は、まるで鉛筆で簡単に描かれ次のページを次々にめくって行くような感覚に近い。知らず知らずのうちに忘れ去り、変わり、気がついたらすべてを忘れ、すべてが変わり果てていたが、それさえも気がつかないようである。

「学生時代、描いた後に油絵のパレットを流すたびに、これで環境を汚すという罪意識を感じ油絵の具を使うことをやめてしまった。その代わりに絹糸で刺繍する。絹糸は、千年単位で保存される。高価だが、対応年数を考えると環境にやさしい。」竹村京が始めて会ったときに語った言葉。友達が引越して新たに生活を始めたら、なくなっていたものをスケッチされた空間の中に刺繍する。生活の中でかけてしまった瀬戸物は、そのときは残念だという気持ちがあっても、すぐに捨てられてしまう。しかし、それをつなぎ合わせ白い柔らかな半透明の布で包む。ある伝統ある女学校では、刺繍することが授業に長い間取り入れられていたけれど、近年取りやめられてしまったこと。バグダッドの通りの戦争で消えてしまった椰子の木を刺繍する。竹村はこの様に知らず知らず忘れ去られなくなっていくものを、千年単位で保存可能な糸で時間をかけて刺繍する。

一方で地震というような人間のサイクルとはまったく違った自然のエネルギーに左右されて私たちは生きているはずだが、日常の生活では意識しない。人が知らない間にその力は押し寄せているのである。数十年前に起こった地震で動き出した乳母車、地震が起きないと思われているイギリスで起きた地震で落ちた屋根を、竹村は刺繍で縫いこむ。

また、個人の日々の暮らし方、お茶を入れたり、音楽を聴くときの姿勢、化粧の仕方その細かな一つ一つをなぞっていくと、そこには本人が知らず知らず身につけた文化の流れや、環境が浮き上がってくるという。その小さな動きの中にこそ文化があると考える竹村は、個人の行為をなぞるパフォーマンスでそれを公に開示する。

この様に知らず知らず起こっていることの積み重ねがいかに重く大きいかということを竹村は軽やかに強く示している。

With myriad things occurring, transforming, and being consumed at a speed we couldn't even imagine ten years back, our surroundings in everyday life seem as transient as pencil sketches on pages we turn over one after another. Things pass by or change before we knew it, and when we realize what has happened, it's already so different that we can't remember how it used to be – if we realize at all that is.

“When I was a student, I always felt guilty for polluting the environment when washing the oil paint from my palette, so at some point I quit painting in oil. I switched to silk embroidery instead, using silk that can be conserved for thousands of years. It's a costly affair of course, but considering the material's durability, it's much more environment-friendly.” Kei Takemura explained this to me when I first met her. A friend moves and starts a new life at a new place, with things getting lost along the way – Takemura stitches them in sketched sceneries. A piece of china gets broken and thrown away, with a heavy heart yet destined to fall into oblivion – Takemura picks up the pieces, puts them back together, and wraps them up in soft, semi-transparent cloth. At a school for girls, a long tradition of stitching classes is brought to an end; and palm trees have vanished from the streets of Baghdad during the war... Takemura takes her time to capture all these things that go and disappear before we knew it, using silk that will possibly last a thousand years.

On the other hand, while we Japanese live with the constant threat of earthquakes, a form of natural energy that is totally different from the human biocycle, we aren't aware of it in our daily lives. That massive power is another thing that rolls on before we knew it. A baby stroller that was set in motion by an earthquake several decades ago; a roof that came down in an earthquake in England, where an earthquake isn't supposed to occur – Takemura stitches them.

Tracing down to the detail the ways people live, prepare tea, listen to music, or put on make-up, is for the artist a way to highlight the environments and cultural processes the respective person has adopted without knowing. These tiny actions are where Takemura is seeing manifestations of culture, which she discloses to the public in performances mimicking individual persons' behavior.

This is how Kei Takemura emphasizes in a light manner the sheer size and weight of the accumulations of all the things that happen before we knew it.

「知らず知らずのうちに」を留める

家村佳代子

トーキョーワンダーサイトプログラムディレクター

Grasping the “before we knew it”

Kayoko Iemura

Program Director, Tokyo Wonder Site

The world in overlapping appearances of “self” and “other”

Yukie Kamiya | Chief Curator, Hiroshima City Museum of Contemporary Art

To wear a mask means to put on a “different face”. In various performing arts, such as Noh, where the *shite* (leading actor) wears an *omote* (Noh mask), and *gigaku*, an ancient Japanese form of pantomime performed on outdoor stages, people have been utilizing masks to slip into personae other than their own since ancient times. In Korea, masks are called *tal*. The *talchum*, a traditional form of masked dance, centers around satirical expressions of the common people’s derisive attitude toward aristocrats, monks, and other privileged members of the upper social class. Masks are also used in religious ceremonies as a means to refer to the realm of gods by transforming into someone/something else. A mask hides its wearer’s identity, however in all the above cases it functions as a medium that connects the wearer’s own personality with those of other individuals.

The mask Kei Takemura uses in her performance looks somewhat precarious. That is because all the artist does is draw the features of a human face with a pen onto onionskin paper. She doesn’t even wear costumes. Through the mask she fixes with a thin thread around her head, the color of her skin and the contours of her mouth and eyebrows are faintly visible underneath those on the paper. The characters that appear in Takemura’s works are always people she knows very well. By “tracing” the actions of such familiar persons, she connects the spatial and temporal aspects of “the person that is there” and “a person that isn’t”, in order to define contact points of a common ground the artist shares with the world. She does not attempt to transform into “someone else” by wearing a mask, but aims to identify with that “someone”, and ultimately make correlations between the scattered points of seemingly irrelevant existences.

This handmade “multiple exposure” sort of effect Takemura tries to achieve also in her two-dimensional works combining layers of photography, drawing and embroidery on thin fabric. Inspired by the somewhat ill-fitting piano in the exhibition space, the piece that resulted from the artist’s residency at Tokyo Wonder Site is about a pianist friend of hers who moved to Berlin around the same time as Takemura. By putting on the mask, she attempts to detect traces of herself in the friend who – just like herself – moves back and forth between Tokyo and Berlin, and overlap both individuals’ personae while extracting the other’s hidden memories.

The soft layers that cover the walls show sceneries drawn from the artist’s memories of her friend’s Berlin flat and her house in Tokyo. For Takemura, whose career as an artist began with oil paintings, layers are the basic elements that make up a picture. She begins with a lightproof base (a printed photograph), adds a semi-transparent layer (line drawings on thin paper), and finishes with a lustrous coating (glossy silk embroideries). Two different times and places melt and appear as one like a severalfold scenery, hinting at the shared experiences and emotions that connect individuals living at the same time but seemingly separated in different corners of the globe. Creating lines out of several dots, Takemura’s embroidery is a metaphor for the connection of fragmentary memories into concrete shapes. While the layers of the world seem too deep to be depicted in a single drawing, they are in fact so close that one can see one through the other.

重なりあう「私」と「誰か」で世界は紡がれる

神谷幸江 | 広島市現代美術館チーフキュレーター

仮面をかぶる、それはもうひとつの「顔」を重ねること。主演者の「シテ」が面（オモテ）をつけて、役を演じる能、それにさかのぼり外来した、野外で行われた仮面劇・伎楽など、古き時代から人は、自分でない存在、を演じるのに面をつけてきた。韓国では仮面を「タル」という。それを被っての仮面劇「タルチュム」は、民衆の中で上流階級や僧や貴族などの特権階級に対する反抗、風刺を込めて演じられ、発展してきた。自分ではない何物かを表す、そのため神の世界を表現する宗教的な儀式に用いられもする。仮面は、本意を隠し表情に表さない一方で、自分と他者を繋ぐ媒介でもある。

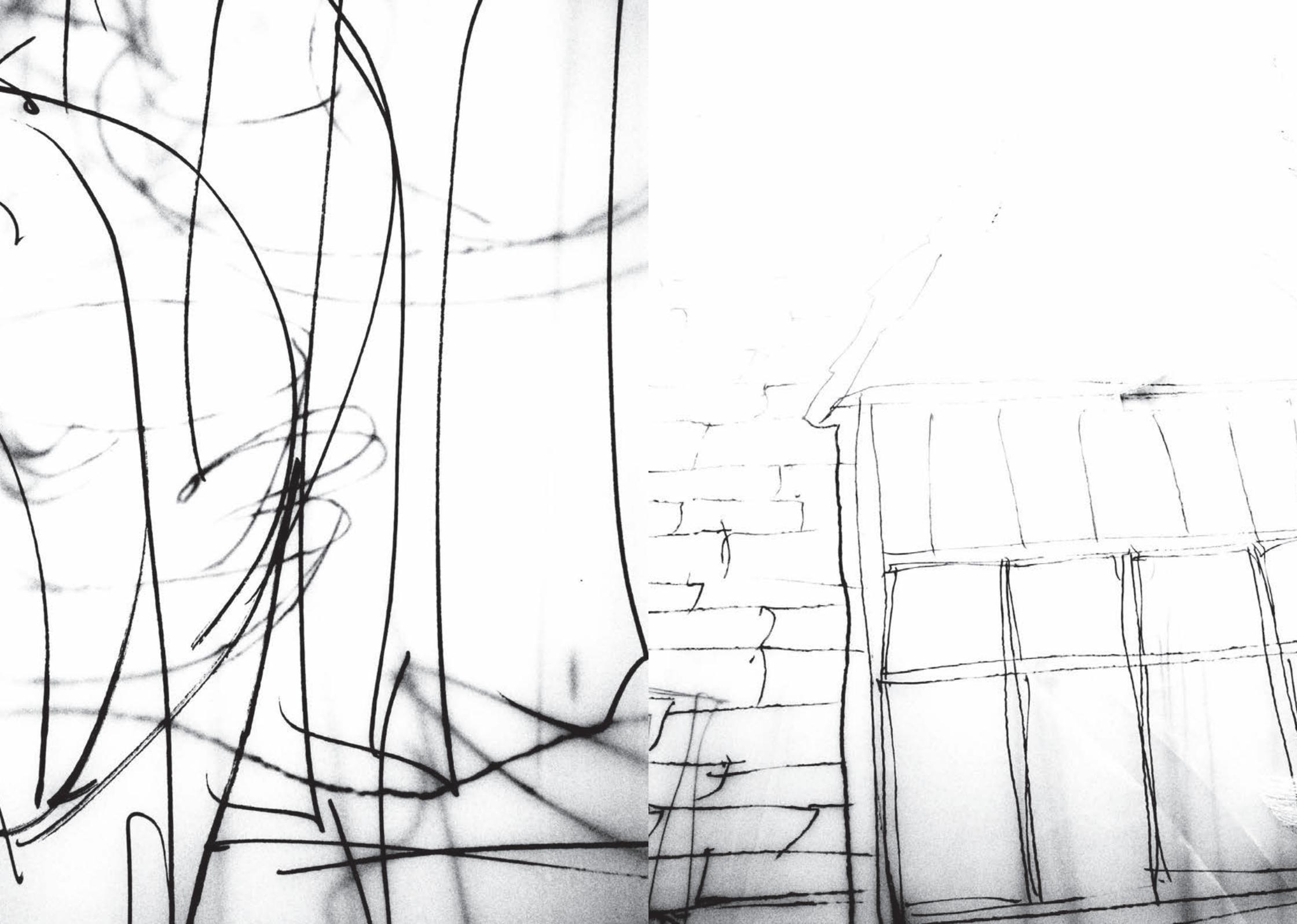
竹村京がパフォーマンスを行う際につける仮面は、いささか心もとない。それは薄い半透明の紙でしかなく、その上にペンで人物の顔を描いたドローイングである。衣装を変えることもなく、細ひもを頭の後ろで結んでその面をつけると、彼女自身の肌の色、眉や口元がうっすら透けて重なる。竹村は必ず彼女がよく知る人物を題材に取り上げる。その近い人物の行動を、その人を描くように「なぞる」ことによって、「ここにいる自分」と「ここにはいない他者」の複数の時間と空間を繋ぎ、接点＝外界と私をつなぐ共有点、を見つけていこうとする。彼女は仮面をつけて「誰か」になり代わろうとするのではなく、「私」と「誰か」とを重ね合わせ、私たちの存在が無関係に点のように散在して見える世界を丁寧に関係づけていこうとしている。

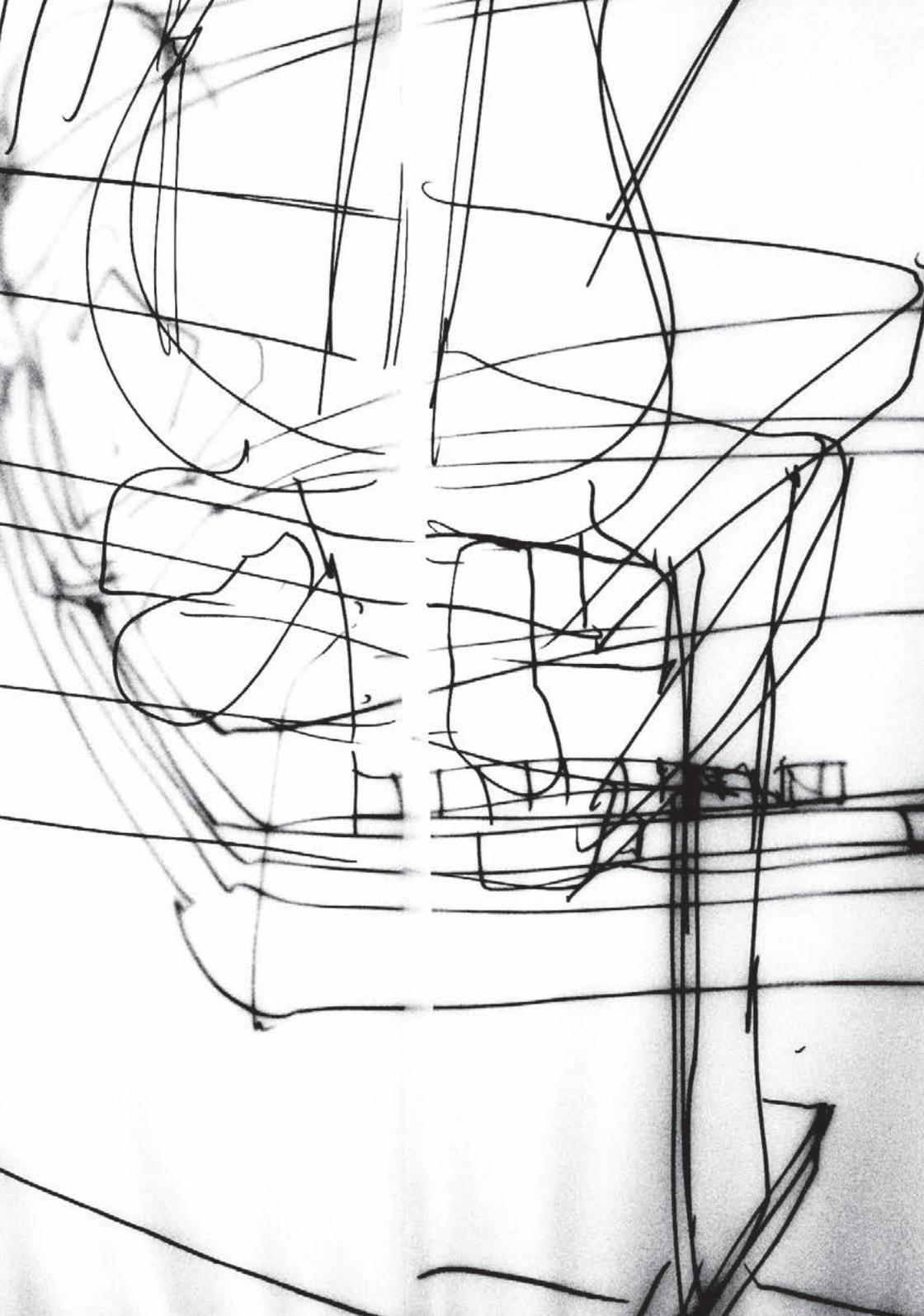
手作業で作り出す多重露光のような手法は、写真、ドローイングと薄布への刺繍を重ねた平面作品で彼女が試みていることでもある。トーキョーワンダーサイトでの滞在から生まれた作品は、展示室には似つかわしくないピアノがあったことに想を得て、竹村と同時期にベルリンに移り住んだピアニストの友人をモデルにした。竹村と同様に東京とベルリンを行き来する友人の中に、自分の姿を見だしつつ、知らない他者の記憶を引き出しつつ、仮面をつけると同じように2者を重ねる。

壁面に重ねられた柔らかな層は、その友人のベルリンの部屋と東京の家の中の様子を描き出したものだ。油絵を描くことからスタートした竹村にとって、層は絵画のつくりそのものなのである。光を通さない地＝プリントされた写真があり、その上に線の描かれた半透明の層＝薄紙に施されたドローイングがあり、表面に光を集める層＝光沢あるシルク糸での刺繍が重なる。幾重にもなった書き割りのように、別の時間と別の場所が一カ所に出現する。それは同じ時代に、違う場所で生きる人々が、離ればなれに見えて、共有する経験や感情を接点に繋がっていることを訴える。刺繍はそのメタファーとなり、竹村は点から線へ、記憶の断片を繋ぎ形を築いていく。世界は一枚の絵に描き出すには深く、しかし透けて見えるように重なるほど近くもある。

Apart a part によせて

人は最初にひとつところ＝母親の胎内を出てからずっと移動の連続です。

私は個人がいつも当たり前に行っている動きがその人自身にしかない歴史とその生きて来た場所の文化との重なりを表出であり、その重なりの中に私自身との一致点を、普遍的なものを見いだすことができると考えます。そして、その普遍的なものの中に他者と共有出来る美しさの存在の可能性を感じるのです。

今回のパフォーマンス作品、『May I enter? 3』では私と同じ時期に東京からベルリンに移り住んだピアニストの友人 N.T.さんとそのお母様をモデルにしました。この作品は、ベルリンのフラットでの彼女、東京の実家でお母様の娘としての彼女とお母様自身の動きを観察し、彼らの動きを自分の体を通して再表現することで N.T.さんが受けている影響と置かれている状況を知り、私との一致点を見いだそうとする試みです。

ARTIST STATEMENT | 竹村京 | KEI TAKEMURA

About "Apart a part"

In the moment a human leaves that one place where it all began – the interior of the womb – he or she embarks on an endless journey.

I am seeing the natural, unconscious movements of human beings as expressions of their individual histories, overlapping with the cultures of their respective journeys' stations. I believe that there exist pieces of common, even universal ground where these aspects further overlap with my own and other people's lives. These are where I am sensing the possible existence of some kind of beauty that appeals to myself and to others alike.

This time's performance, titled May I enter? 3, was modeled around the personae of my friend N.T., a pianist who moved from Tokyo to Berlin around the same time as myself, and her mother. I observed the movements of N.T. in her flat in Berlin and in her mother's house in Tokyo, in addition to the mother's behavior. The idea behind the performance was to reconstruct the two women's movements through my own body, understand the position of my friend in terms of what influences her behavior, and finally detect common things that I share with her.

Artist's Profile

竹村京

1975	東京生まれ ベルリン在住
1998	東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒
2000-2003	ドイツ芸術振興会奨学生
2000	ポーラ芸術振興財団助成金を受ける
2002	東京藝術大学美術研究科修士課程絵画専攻油画修了
2004	ベルリン芸術大学修了 ローター・パウムガルテン研究室
2004-2007	文化庁芸術家在外研修員

個展	2007 「はなれても」タカ・イシイギャラリー、東京
	2006 「May I enter?」ギャラリーアレクサンドラ・サヘブ、ベルリン
	2005 「親愛なるあなたの異なる役を演じるために」raum 45、Schwaebisch Hall
	2004 「親愛なるあなたのために」タカ・イシイギャラリー、東京
	「Kei Takemura」ギャラリーアレクサンドラ・サヘブ、ベルリン
	2003 「過ぎ去った日々をより正確に思い出すために」クローゼット・ギャラリー、ハリファックス
	2002 「修復 ベルリン ブリュッセラー通りにて」ブリュッセラー通り15番、ベルリン

主なグループ展	2008 「ブラハ・トリエンナーレ」プラハナショナルギャラリー、プラハ
	「アーティスト・ファイル2008—現代の作家たち」国立新美術館、東京
	2007 「サイクルトリサイクル—めぐりめぐる形とイメージ」愛知県美術館、愛知
	「Goldrausch 2007」クンストラウム・クロイツベルク/ベタニアン
	2006 「第15回シドニー・ビエンナーレ」シドニー
	2003 「Normal/Normal?」ダート・ギャラリー、カンザスシティ
	2002 「Hier and Now」ビューローフリードリッヒ、ベルリン

Kei Takemura

1975	Born in Tokyo, Japan Lives and works in Berlin, Germany
1998	Tokyo National University of Fine Art and Music Bachelor of Fine Art (Painting)
2002-2003	Deutsch Akademisches Austausch Dienst Scholarship
2000	Pola Foundation Scholarship
2002	Tokyo National University of Fine Art and Music (Faculty of Graduate School of Fine Arts / Master Course)
2000-2004	Berlin Art Academy, Prof. Lothar Baumgarten
2004-2007	Agency for Cultural Affairs, Japan Scholarship

Solo Exhibitions	2007 "even if we're not together," Taka Ishii Gallery Tokyo
	2006 "May I Enter?," Galerie Alexandra Saheb, Berlin
	2005 "to act different parts of dearest You," raum 45, Schwaebisch Hall
	2004 "To remember the past days more exactly," Bruesselerstr. 15, Berlin
	"For dearest You," Taka Ishii Gallery Tokyo
	"Kei Takemura," Galerie Alexandra Saheb, Berlin
	2003 "To remember the past days more exactly," Closet Gallery, Halifax
	2002 "Renovation in Berlin," Bruesselerstrasse 15, Berlin

Selected Group Exhibitions	2008 "Prague Triennale," National Gallery in Prague, Prague
	"Artist File 2008 - The NACT Annual Show of Contemporary Art" The National Art Center, Tokyo
	2007 "Cycle and Recycle," Aichi Prefectural Museum of Art, Aichi
	"Goldrausch 2007," Kunstraum Kreuzberg/Bethanian
	2006 "Biennale of Sydney," Zones of Contact, Sydney, Australia
	2003 "Normal / Normal?," Dirt Gallery, Kansas City, USA
	2002 "Hier and Now," Buero Friedrich, Berlin

TEAM:
TOKYO WONDER SITE
EMERGING ARTISTS ON
MEZZANINE

14

竹村京

KEI TAKEMURA

展覧会

TEAM 14 竹村京
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6月28日(土)→8月31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:タカ・イシイギャラリー

カタログ

編集人:家村佳代子
編集:下倉久美、水田紗弥子
翻訳:アンドレアス・シュトゥールマン
写真:神宮巨樹(表紙)、竹村京(その他図版)
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
〒106-0032 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山 SOUTH棟3F
発行日:2009年3月31日

Exhibition

TEAM 14 Kei Takemura
TWS Aoyama: Creator-in-Residence Program Exhibition
Venue: Tokyo Wonder Site Shibuya
Date: June 28 (Sat.) → August 31 (Sun.), 2008
Organizer: Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture, Tokyo Wonder Site
Cooperated by: Taka Ishii Gallery

Catalogue

Editor: Kayoko Iemura
Editorial Staff: Kumi Shimokura, Sayoko Mizuta
Translation: Andreas Stuhlmann
Photo: Ooki Jingu (Front cover) , Kei Takemura(Others)
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, 2009

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か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。

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.