

Yin-Yang Art Project

Yin-Yang

山陰—山陽 アートの往来

Yin-Yang

Sanin and Sanyo: Art transcending

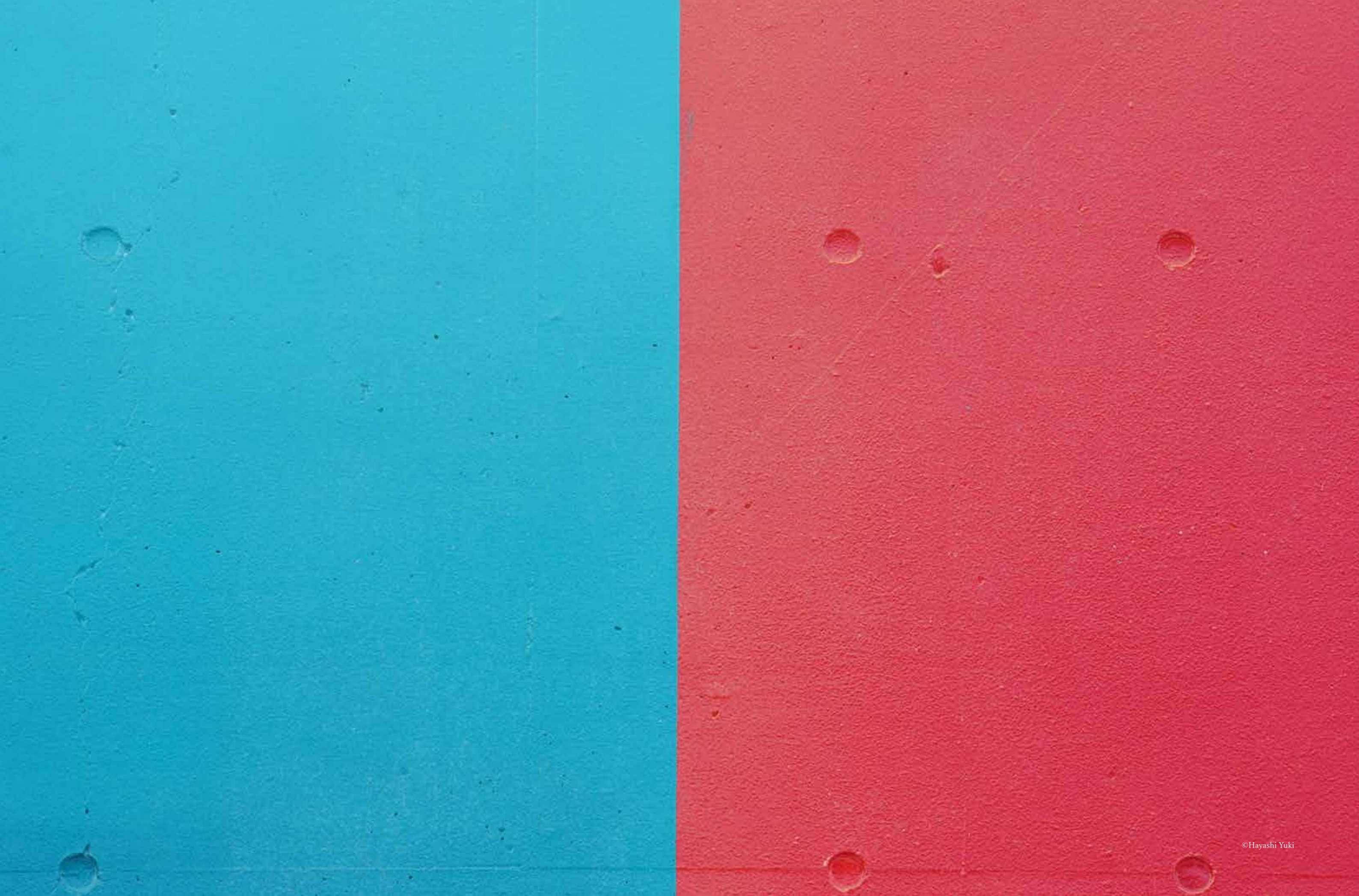
27th November – 19th December, 2021

in

Mochigase, Tottori

and

Nagi, Okayama

「等身大の自分を見て欲しい」… 20年ほど前のこと、何人かの若いアーティストから言われて少しイラっとした言葉である。口には出さなかったが「駆け出しの作家が等身大を見せてどうする、精一杯背伸びをせんか!」と思ったものだ。その頃に他の美術関係者ともこの話題で盛り上がったことを考えると、「等身大」は当時の流行り言葉だったのかもしれない。今頃になってそんなことを思い出したのは他でもない、今回の「Yin-Yang（陰陽）」と題された企画（同時期に数カ所で開催された展覧会）を観た感想として、まさに「精一杯背伸びをした等身大」の現場に立ち会ったようなさわやかさを感じたからだ。言い換えれば「身の丈にあった、地に足のついた挑戦・前進あるいは抵抗」というところだろうか。そこに前述のような甘えは感じられない。

タイトルとなっている「陰陽」は、そのままこの企画自体のキーワードと思われるが、長い歴史のある言葉である。地域的には東アジアの文化に関わる言葉と言えるかもしれないが、二元論的な宇宙観と解釈すれば普遍的な広がりも持つ。しかし展覧会では哲学や民俗学などを引用したりして、不要に難しく見せることはしていない。この言葉の深さや広がり是个々の作家の思考・解釈と実践に任されているように見える。

一方で、チラシなどにも示されている通り、「陰陽」は具体的に山陰（に含まれる鳥取県）と山陽（の一部の岡山県）をも表してもいる。しかしここで「日本一の砂場」の鳥取と「晴れの国」岡山というような、大雑把なイメージの対比でこの企画における山陰と山陽を捉えるのは少々乱暴である。岡山側のエリアである奈義町は岡山県北、鳥取との県境にあり、あまり「晴れの国」のイメージはない。鳥取側のエリアである用瀬（もちがせ／鳥取市内）エリアとは、境を接してはいないが、国道53号で繋がっており、車で40分程の距離である。それほど遠くない地でありながら、県境や分水嶺としての中国山地により一般的な印象や風土、気候が異なる、ということが「陰陽」という発想の一つの発端となっている。そしてその対比よりもむしろ（車さえあれば）距離的にはたいしたことはない両地を繋ぎ、鑑賞者に往来してもらうことに主眼が置かれているのだろう、A3二つ折のチラシには大きな地図の上に、展示会場の他、沿道にある（企画者によると、以前より交流がある独創的で意欲的な）カフェや工房・ショップなどが紹介されている。実際のところ、このような企画がなければ一続きの地域として捉えることはなかったと思われる。

そこに住む者の生活感覚と一般的なイメージとのズレから生じる違和感や疑問を出発点として、会場を回る者に新たな視点を提供する（ことを目指す）、これも一つの「地に足のついた背伸び」ではないだろうか。

プロジェクトは用瀬を拠点とする出品作家の藤原勇輝と奈義の会場の一つである Studio Moim の栗原立の共同企画とのこと。作家の選定は、栗原が身体表現の知念大地を選び、藤原がグラフィティの SUIKO と映像作家（展示作品は写真だが）の林佑樹（と立体・インスタレーションの自分自身）を選んだという。近い世代の作家（昭和50年代生まれ）だが、表現のジャンルは取えて分散させたとのこと。用瀬在住の藤原と鳥取と岡山の両方に縁のある林が地元作家と言えるが、知念の拠点も兵庫県豊岡市、SUIKOも広島にゆかりが深いことを考えると、企画の特性を考えながら無理のない範囲で作家を選んだと思われる。これも地域に焦点を当てた小規模な企画としては有効な方法であろう。

主な展示場所は用瀬と奈義に2箇所ずつ、基本的に1会場1作家の展示である。これにインフォメーションセンターと各作家の小品展示・販売を兼ねた用瀬駅前の会場が加わり、さらにサテライトとしての茶畑も用瀬の2会場の近くにあるという構成。奈義の Gallery FIXA と Studio Moim が展示空間として一定以上に整えられた場であるのに対し、用瀬は倉庫と（グラフィティなので当然だが）野外の壁面さらにはサテライトの茶畑と、駅前のイエロービルを除きオフギャラリー的な場となった。意図的ではないにせよ会場については陰（鳥取）と陽（岡山）で対照的な展開である。

ところで、本企画における「サテライト」は、トークのゲストとして藤原一輝氏に声を掛けた際に、本人が作家としての参加を希望したことから用意されたという。プロフェッショナルである参加作家と、表現活動の実績はないものの、トークゲスト以上の関わりを希望する藤原氏の意味の両者を尊重して、なし崩し的に参加作家とするのではなく、一定の距離を取った上で参加してもらうという措置は評価できるものである。

なお、紅茶の専門家である藤原一輝氏は、山間地域の活性化に取り組み、用瀬の茶畑で茶摘みなどのイベントをしていたことから、両地域をつなぐ産業・文化としてのお茶（用瀬茶／美作番茶）に関わりのある人物として声掛けしたとのこと。本企画において

は、彼の参加と前述の国道沿線のカフェ・ショップ等の紹介くらいが産業観光的な意味での地域おこし・地域交流的な要素である。近年の地域型アートプロジェクトとしては少ない方で、行政（自治体）との関わりも希薄なようだが、企画の焦点をばやけさせずに作家主導で企画を進める上では、無理のない現実的な選択と思われる。

奈義町の Gallery FIXA で写真によるインスタレーションを発表していた林佑樹は、普段はドキュメンタリーを主に制作する映像作家である。おそらく「陰陽」と言うテーマと、参加作家という（ドキュメンタリーではあり得ない）「主役」としての立場が、写真という似て非なるジャンルへの挑戦を選択させたのだろう。被写体は花だが、「華」のない花－ひっそりと咲き汚く枯れていく、人間の意味づけとは切れた地平にある花のようである。長年研鑽を積んだ写真作家への敬意からか、堂々と「一点もの」として壁に掛けずに、床や祭壇のような台を使った展示はまた、作家の謙虚だが真摯な姿勢を示しているようにも見えた。

Studio Moim では知念大地の身体表現による映像作品が展示されていた。それは、正面に大きく投影された映像とその右の壁に少し小さめの映像（こちらは作品の展開に応じて消えている時もある）、そして映像にも登場する、いばらの蔓のように伸びた有刺鉄線などによって構成されているが、正直に言ってそのパフォーマンスのクオリティほどには各要素を活かしきっているようには思われなかった。しかし陰陽の際を象徴するようにも捉えうる、道端や波打ち際などで繰り広げられる身体表現は魅力的で、実際のパフォーマンスを観たいと思わせるのに十分であった。作家は大道芸から出発したという興味深い経歴を持つが、そのことと現在の表現を安易に結びつけた解釈は避けたい。

用瀬のサテライト会場（茶畑）における藤原一輝の作品は、他の参加作家と同列に論じることはできないが、茶畑の畝の上にカラフルな帯状のモザイクを出現させたその表現は、両地域を繋ぎうる茶の文化への視点（と、おそらくは作者の茶への愛）を示していた。それは罪のないいたずらにも似て、鑑賞中の一つのブレイク（その意味でもお茶らしい）となっていた。

対岸の国道からも見える川沿いの道の、地面から1メートルほど高いところにある大きな壁面に展開された SUIKO の作品は、作家の力量を存分に示していた。グラフィティとしては抑制された装飾性と少なめの色数により構成された作品は、巨大なモダニズム絵画のようでもあった。一方でストリートカルチャーらしい訴求力も持ち合わせ、その両者のバランスによって、単なる悪目立ちではない、周囲の風景への調和のある異化効果を生み出していた。このまたとない壁面を見つけ、所有者と交渉し使用に漕ぎ着けた、企画・運営サイドの努力にも拍手を送りたい。

その SUIKO の壁に近い、殺風景な倉庫が藤原勇輝の展示会場である（実際に普段は作家の倉庫として使われている）。ここで藤原はパチンコ玉による彫刻を発表した。さまざまな文化的な意味合いもあってパチンコ玉を選んでいるとのことだが、見た目は素材からイメージされる猥雑さなどを感じさせない。無機的な三角錐によって構成された緊張感のある立体からは禁欲的な雰囲気さえ漂う。この作品の空間で会期2日目には知念大地によるパフォーマンスが行われたが、知念が作品に身体的に関わる中で、作品の一部であるワイヤーが切れ、パチンコ玉の一部が崩れた。記録映像で見ると、それは破壊的ではない自然な動きだったが、藤原にとっては衝撃的な出来事だったようだ。作品を元通りに修復する気にもなれず、初めから想定内のふりをして、ハプニングを取り込んだ作品として呈示することもできず、彼はその経緯と、衝撃を受けた自身の感覚や考えを1枚の紙にまとめ会場に貼り出す（作品は一部崩れたまま）という対処を行なった。必要以上に自分を大きく見せることをせず、真摯に自分と向き合い正直にそれを表出するこの行為は、企画全体を象徴する出来事のように思われた。

追記：筆者は各作家の展示についていろいろと書き連ねてきたが、展示会場で直接話を聞いた作家とそうでない作家があり、またジャンルによって情報量に濃淡があるため、必ずしも公平なものとは言えない。ご寛恕いただきたい。

三井知行（みつい ともゆき／真庭市蒜山ミュージアム学芸員）

“I want people to look at me squarely!”

It was about twenty years ago, when I repeatedly heard this from fledgling young artists, and felt slightly annoyed. I didn’t speak out at the time, but inside I was thinking something along the lines of, “What’s the point of looking squarely at an artist who is too unexperienced to even stand squarely?” This was at once a topic that I was frequently discussing also with other people involved with art, so there was a lot of such “square” talk at the time.

The fact that this came up in my memory again two decades later, is related to the impression that I got when seeing the exhibitions that were simultaneously held at different venues as part of the “Yin-Yang” project. What I got from these shows was the refreshing feeling of witnessing exactly that: artists who were “doing their best to stand squarely.” In other words, I could sense how they had squared themselves up as well as they could, to face progresses and resistances in their careers, with both feet firmly on the ground – and with no sign of that kind of naivety that I described above.

“Yin-Yang,” which as a title suggests some kind of philosophical idea behind the project at large, is a concept with a long history. While being an expression that is first and foremost associated with East Asian culture, as a term that reflects a dualist world view, it has assumed a broader universal meaning. The exhibits, however, were presented without the unnecessary frills of difficult philosophical or ethnological reasoning. It seemed that the organizers had left it up to the artists to interpret this expansive expression according to their own individual ideas and practices.

As one can understand from the names on the flyer for example, [the Chinese characters for] “Yin-Yang” are the same as [the characters for] “in” in Sanin (Tottori Prefecture) and “yo” in Sanyo (Okayama Prefecture).

Nonetheless, identifying in this project the contrasting Sanin and Sanyo regions with places associated with images as vastly different as “Japan’s biggest sandbox” that is Tottori, and the “sunny Okayama”, seemed a bit rude. Nagi, a city near the border to Tottori in the north of Okayama, is anything but a sunny place, while Mochigase, though only a 40-minute car ride on the National Route 53 across the prefectural border, is a town with a totally different atmosphere, cultural and meteorological climate. Both are separated by the Chugoku mountains that mark at once the prefectural borderline. These geographical characteristics are one aspect that initially inspired the “Yin-Yang” project. Rather than highlighting the differences between the two places that aren’t that far apart after all (at least if you have a car), the project seemed to focus on connecting them. Apparently to encourage visitors to travel back and forth, the organizers created an A3 sized flyer with a large map and information on exhibition venues as well as cafes, shops and studios (“ambitious, originative places” they have long been in touch with) along the way. As a matter of fact, if it weren’t for projects like this, the region would probably never be considered as one connected area.

Taking as a starting point the questioning sense of discomfort caused by the discrepancy between image and real everyday life in the area, the project aimed to suggest new points of view to those who traveled around the venues. To me, this looked very much like another form of “squaring up” with both feet on the ground.

The project was co-hosted by Mochigase-based Fujiwara Yuki, one of the exhibiting artists, and Kurihara Ryu of Studio Moim, one of the exhibition venues in Nagi. As for participating artists, Kurihara selected the performance artist Chinen Daichi, while Fujihara picked – next to himself contributing an installation – graffiti artist SUIKO and video artist Hayashi Yuki (who this time showed a photography-based work). While all of them belong to the same generation, born around 1980, choosing artists from different genres was reportedly a deliberate move. Next to the “locals” Fujiwara and Hayashi, who has connections to both Tottori and Okayama, the artists are based or related to Hyogo (Chinen) or Hiroshima (SUIKO), so quite obviously the organizers tried to stay within a manageable geographical scope when looking for participants that matched their theme. For a small project with a regional focus, this was certainly an effective approach.

Two exhibition spaces each in Mochigase and Nagi served as main venues, whereas the general rule was to show works by one artist at one place. A building in front of Mochigase Station functioned as an information hub and exhibition/sales space for smaller artworks, and a “satellite venue” was added in the form of a tea plantation not far from the two Mochigase locations. Quite differently from the “proper” exhibition spaces of Gallery FIXA and Studio Moim in Nagi, with the exception of the Yellow Building near the station, the venues in Mochigase were somewhat irregular, “off gallery” types of spaces: a warehouse, an outdoor wall, and a tea plantation. Even though it was probably not intentional, the choice of venues stressed again the contrast between (Yin-)Tottori and (Yang-)Okayama. Fujiwara Kazuki was initially approached with an invitation to appear as a talk guest at the satellite venue, but as it turned out, he was actually hoping and ready to exhibit his own work as part of the project. The organizers responded to this in a commendable way by respecting both, the position of the exhibiting professional artists, and Mr. Fujiwara’s request to get involved beyond appearing as a talk guest, even though he was not an artist. Rather than slipping him gradually into the line-up, Fujiwara was admitted to participate separately from the core program.

Engaging in activities to revitalize the mountain area, tea expert Fujiwara has been organizing tea picking and other events at plantations in Mochigase, and this involvement with tea as a cultural and industrial “bridge” between the regions was what inspired the organizers to get in touch. His participation, along with the aforementioned promotion for cafes and shops along the route between Sanin and Sanyo, represented the revitalization/exchange part of the project in terms of industry and tourism. As a rather rare case of an artist-run regional art project in recent years, also in terms of (local) government involvement, I think the program was reasonably and realistically put together without losing its primary focus.

Hayashi Yuki, a video artist who mainly produces documentaries, exhibited a photo installation at Gallery FIXA in Nagi. I imagine that it was the “Yin-Yang” theme, together with the protagonist role that the exhibiting artists assumed (and that doesn’t exist in the documentary genre), which led him to choose photography as a “counterfeit” type medium for this project. His motifs were flowers, albeit “flowerless flowers” that bloom quietly and wither sordidly, and seemingly disconnected from the general meaning that humans have attached to flowers. Inspired perhaps by his respect toward a certain photographer whose work he has been studying for a long time, Hayashi didn’t only use the walls for proudly presenting unique prints, but he also arranged his photographs on floors and altars, which underlined his display of humbleness and sincere attitude.

Shown at Studio Moim was a video installation based on Chinen Daichi’s performance. The piece consisted of a large video projection onto the front wall; a smaller one, projected off and on onto the wall on the right; and barbed wire resembling thorny vines, which also appeared in the video. Frankly speaking, I didn’t find any of these parts to be channeling the quality of the performance itself, however the exhibit was appealing enough to make me want to see the actual performance staged at a roadside and a beach – probably to embody Yin and Yang. Chinen Daichi looks back on a unique career as a street performer, but I will refrain from interpreting his current art by simply referring to where he comes from.

At the satellite venue (tea plantation) in Mochigase, Fujiwara Kazuki showed works that cannot be discussed on equal terms with those of the other participating artists. Arranged on top of tea leaves, his multicolored belt-shaped mosaics expressed their creator’s affectionate perspective on the culture of tea as a potential link between the two areas. In the style of innocent mischief so to speak, the works presented a welcome “teatime break” in the truest sense for the touring visitor.

On the other side, SUIKO’s graffiti adorned a wall about a meter above the ground, by a road that runs along a river. It was quite a large work that amply displayed the artist’s ability, and could be seen from the National Route. It featured a smaller number of colors and rather subdued decorative elements compared to the average graffiti, and actually looked more like a giant modern painting. At the same time, it was charged with the appealing energy of street culture. This exquisite balance was what generated a dissimulation effect in harmony with the surrounding landscape, and thereby kept the work from appearing like a merely obtrusive display in the landscape. The organizers surely did a magnificent job finding this particular wall in the first place, and negotiating its use for the project with the owner.

A deserted looking warehouse not far from SUIKO’s graffiti served as an exhibition space for a work by Fujiwara Yuki (who normally uses the place as a storage room). It was a sculpture made from pachinko balls, the use of which the artist explains by referring to the various cultural notions of the pachinko game. The work itself looked far less disorderly as one would expect from a sculpture made from tiny metal balls. Composed of inorganic trigonal structures, it was charged with a sense of tension, and shrouded in an atmosphere that felt almost ascetic. On the second day of the program, Chinen Daichi used this exhibition as a backdrop for his performance. In the process of his physical interaction with the work, a wire that was part of it broke, which caused the pachinko ball structure to partially collapse. Judging by the video footage of the performance, it was a natural rather than a violent kind of movement, but for Fujiwara it was quite obviously a shocking accident. With no motivation to restore the work, and presenting the happening as an expected turn and integral part of it not being an option, he reviewed the event, his shock and his afterthoughts, in a writing on a piece of paper that he eventually put up at the venue (where the work remained in its crumbled state). To me, the artist’s attitude of facing and expressing his feelings honestly and without unnecessary self-aggrandizement, seemed to be embodying the very attitude of the project as a whole.

Postscript: I wrote various things about the respective artists/displays, but as I talked to some of them but not to others at the venues, and as the amount of available information varied by genre, I would like to point out and apologize for the fact that my review isn’t necessarily an unbiased account.

Mitsui Tomoyuki (Curator at Hiruzen Museum, Maniwa City)

* In this catalog, Japanese personal names appear in their original order (family name first).

Map

- 作品展示会場
- サテライト企画展示会場
- クラフト・カフェ・レストランなど

サテライト企画
TEART 藤原一輝
 鳥取市用瀬町美成
 □時間：日の出～日没
 □休館：無

カフェ 自家焙煎 燕珈琲
 鳥取県鳥取市用瀬町宮原 38-6
 □営業日：木、金のみ
 □時間：10:00-14:00

ダイニングレストラン
 創作料理と焼き菓子 **山のプラン**
 鳥取県八頭郡智頭町塩師 655
 □時間：11:00-16:00(L.O 15:30)
 □定休日：火、水

展示 SUIKO(会場: 用瀬壁面ギャラリー)
 鳥取市用瀬町美成 110
 □時間：日の出～日没
 □休館：無

展示 藤原勇輝(会場: 用瀬壁面ギャラリー)
 鳥取市用瀬町美成 49
 □時間：10:00-17:00
 □休館：月、火

展示 1F 各作家の作品を購入できます
 鳥取市用瀬町用瀬 504-1
 □時間：10:00-17:00
 □休館：月、火

クラフト
 ねじまき鳥靴工房(車庫小物)
 □営業日：日、月、木、金
 □時間：日、月 10:00-17:00
 木、金 13:00-17:00
 □定休日：土、祝日
 ※火水の終日と木金の午前中は予約制

カフェ BunnyLingo(車庫アトリエ)
 ☎090-7891-3694
 info@bunnylingo.com

今回の展覧会では、山陰(鳥取)と山陽(岡山)を結ぶ国道53号線沿いにある個性的で意欲的なクラフト、カフェ、レストランなどもご紹介いたします。作品鑑賞とともにお楽しみ下さい。

r.y.u.designworks
知念大地
 行方郵便局

カフェ カフェカーム
林佑樹

山陰 山陽

展示 知念大地(会場: Studio Moim)
 *映像作品の展示となります。
 岡山県勝田郡奈義町行方124-2
 □時間：水、木、金13:00-17:00
 土、日10:00-17:00
 □休館：月、火

展示 林佑樹(会場: Gallery FIXA)
 岡山県勝田郡奈義町中島西 39-1
 □時間：10:00-18:00
 □休館：月、火

カフェ カフェカーム
 * Gallery FIXA と併設
 □時間：10:00-18:00
 □定休日：月、火

Yin-Yang(イエンヤン) 山陰—山陽 アートの往来

開催期間：2021年11月27日(土)～12月19日(日)
 鳥取県用瀬会場：イエロービル 用瀬壁面ギャラリー 用瀬倉庫ギャラリー
 岡山県奈義会場：Studio Moim Gallery FIXA
 出品作家：SUIKO 知念大地 林佑樹 藤原勇輝
 サテライト企画出品作家：藤原一輝
 主催：Yin-Yang Art Project 実行委員会
 企画：藤原勇輝 栗原立
 協力：とっとりふるさとリーダーアカデミー
 助成：ARTS for the future! 令和3年度鳥取県文化芸術活動支援補助金
 *助成金の併用においては、取り組みごとに申請をして重複しないようにしております。
 協賛事業者：ねじまき鳥靴工房 バニーリング 自家焙煎 燕珈琲 山のプラン r.y.u.designworks カフェカーム

アーティストトーク—極地の芸術—
 開催日時：11月28日(日) 10:00～11:30
 会場：もちがせ 流しびなの館ふれあいホール
 登壇者：藤原一輝 知念大地 林佑樹 SUIKO (リモート出演)
 ファシリテーター：藤原勇輝

知念大地 —ダンス・わたし かなたより すくお—
 開催日時：11月28日(日) 14:00～14:30
 会場：用瀬倉庫ギャラリー (藤原勇輝作品とのコラボレーション)

Yin-Yang Sanin and Sanyo: Art transcending

Exhibition period: 27th November – 19th December, 2021
 Tottori/Mochigase venues: Yellow Building, Mochigase Hekimen Gallery, Mochigase Soko Gallery
 Okayama/Nagi venues: Studio Moim, Gallery FIXA
 Exhibiting artists (core program): SUIKO, Chinen Daichi, Hayashi Yuki, Fujiwara Yuki
 Exhibiting artist (satellite program): Fujiwara Kazuki
 Organizer: Yin-Yang Art Project Executive Committee
 Planning: Fujiwara Yuki, Kurihara Ryu
 Cooperation: Furusato Leader Academy
 Sponsors: ARTS for the future!, Tottori Prefecture subsidy for cultural and artistic activities in 2021
 Support: Nejimakidori Shoes, BunnyLingo, Tsubame coffee roastery, BRUN de la montagne, r.y.u.designworks, Café Calme

Talk session “Art between two poles”
 Date: 28th November, 10:00-11:30
 Venue: Mochigase Nagashibina doll museum, fureai hall
 Speakers: Fujiwara Kazuki, Chinen Daichi, Hayashi Yuki, SUIKO (remote)
 Facilitator: Fujiwara Yuki

Chinen Daichi dance performance “Watashi Kanata Yori Sukuo”
 Date: 28th November, 14:00-14:30
 Venue: Mochigase Soko Gallery (collaboration with Fujiwara Yuki)

ステートメント

山を越えると隣町とは思えないほど気象が変化する場所がある。西日本の「山陰」「山陽」と呼ばれる地域がその関係にあたる。本展覧会は、山陰、山陽を隔てる中国山地の中山間地域に位置する用瀬（鳥取県）、奈義（岡山県）のオルタナティブスペースやギャラリーを展示会場として、様々な作家がそれぞれの視点で「陰陽」を表現する美術展となる。

両地域の実際の状況を長年に渡り観察してみると、お互いの違いなどを体感することが出来る。「山陰」「山陽」の表記は端的に両地域の特徴を比較表現していると言える。それ故に、「陰陽」を英語に翻訳した「Yin-Yang（イエンヤン）」をそのまま本展覧会のタイトルとした。

だが近年、これらの対比表記（主に山陰）は差別的な負のイメージを含む表現として捉えられている節がある。山陰、山陽に使用されている「陰と陽」の意味は決して善悪で区別するようなものではないし、差別されるようなものでもない。そこに、過剰に問題視する現代社会の病巣を垣間見るような気がしてならない。

本展覧会は気象や疫病、人間の意識が刻々と変化する中で、国道 53 号線でつながれた用瀬と奈義の展示会場を往来しながら作品や環境を体験し、穏やかかつ過酷な極地より現在の状況や人間の在り方を再考できる機会としたい。また、国道沿いの独創的で意欲的なクラフト、カフェ、レストランにも立ち寄って、見たり買ったり食べたりしながらシンプルに楽しんで頂ければ幸いである。

Statement

There exist places in the world where you only have to cross a mountain range to find yourself in such a different climate that it’s hard to believe you only made a trip to the next town on the map. Sanin and Sanyo in western Japan are two parts of a region to which this applies perfectly.

For this project, alternative spaces and galleries in Mochigase (Tottori) and Nagi (Okayama), located right in the Chugoku mountains that separate Sanin and Sanyo, serve as venues for exhibitions in which a handful of artists present works that reflect their individual takes on the “Yin-Yang” theme, each from a different point of view.

If one observes the actual situation in both regions over an extended period of time, the mutual differences make themselves felt. Roughly meaning “shady side of the mountain” and “sunny side of the mountain,” the names “Sanin” and “Sanyo” can be understood to be mirroring quite plainly the characteristic features of each region. For the title of this project, the Chinese characters for “in” and “yo” were isolated and put together to form the composite word that translates into “Yin-Yang.”

In recent years, however, this comparative naming has come to be regarded as discriminatory for the negative (“shady”) image that is associated with “Sanin” in particular. Semantically, as parts of the names Sanin and Sanyo, “in” and “yo” do not contain any notions of good or bad, and they are absolutely not discriminating. Much rather than that, the recent developments seem to hint at the obsessive urge to question each and everything, which is increasingly permeating today’s society.

In times when people’s awareness changes in the rhythm of climatic and epidemic occurrences, the project aims to encourage visitors to experience the displays and the quiet yet rugged environments of Mochigase and Nagi, and reflect on life in general and the current situation, while traveling back and forth between the poles on the National Route 53. With additional opportunities for viewing, shopping, eating and drinking at the various unique and highly motivated workshops, cafes, shops and restaurants along the route, we hope that the project will give visitors plain and simple enjoyment.

Contents

エッセイ Essay	
三井知行 Mitsui Tomoyuki	4
ステートメント Statement	10
Exhibition	13
SUIKO	14
知念大地 Chinen Daichi	20
林佑樹 Hayashi Yuki	28
藤原勇輝 Fujiwara Yuki	34
藤原一輝 Fujiwara Kazuki	42
作品販売展示 Exhibition and sales of artworks	48

Days of “Yin-Yang”

最後に Afterword

Exhibition

©SUIKO

THE SPEAKERS
 用瀬壁面ギャラリー
 壁画
 サイズ：W32,470 × D2400 × H3600(mm)
 材料：スプレー、ペンキ
 制作年：2021年

THE SPEAKERS
 Mochigase Hekimen Gallery
 Graffiti
 Dimensions (mm): W 32,470 × D 2,400 × H 3,600
 Materials: Spray, paint
 Year of creation: 2021

SUIKO

1979年生 広島市在住

グラフィティの活動によって培われたセンスとセオリーを武器に、世界中に巨大な壁面をインストールする。近年、音との関わりを通じて空間認識を拡大、身体的な感覚をもってあらゆることの調和を目指している。

SUIKO

Born 1979, lives in Hiroshima.

Equipped with a sensitivity and theoretical knowledge developed through his activities as a graffiti artist, he continues to install his works on large walls in all parts of the world. In recent years, he has been expanding the perception of space through the involvement of sound, aiming to achieve a harmony between all kinds of things by way of physical sensation.

“THE SPEAKERS”

壁面上で一つ一つのたま（たましい）はスピーカー（語り手）としてそれぞれの音（光）を放っています。それらは重なり合い、ハーモニーを生みます。

天と地を二分するように横たわる壁面と対峙し、陰陽のはざまを揺れながら生きる私たち人間の立ち位置（バランスの取り方）（僕らは何を還す？）について思いを馳せました。この世界をどう捉え、何を表現するかによって世界の見え方は大きく変わる。そうであれば目に見えるこの景色によりポジティブな気持ちを選したい。

混沌に捉えられがちな現代ではあるけれど、自らが考え、行動し、声をあげることができる時代とも感じています。気づいた人が前向きに発言していけば、それらは共鳴しあいムーブメントが生まれる。

自分は現在、dimlight というアートスタジオを運営しています。

そこでは絵を描く人や音楽をする人が火曜日に集い、遊びながら表現を生み出していく会、“かようかい”が開かれています。

“かようかい”では考え方もスタイルも違う仲間たちが交わることで、大きな化学変化が次々に起こっています。

その中で自分も“音”の世界に目覚めました。

音の世界がひらかれると、平面や空間、万物のあらゆることが同じ法則で成り立っていることが自分なりに理解できました。今回の作品もそのような領域を行き来することでできた作品です。

“THE SPEAKERS”

Every single object (subject) in a wall painting functions as a speaker that emits a sound (light). Together these create a harmony.

Standing in front of the wall that, in its horizontal position, seems like a divisor between the earth and the sky, I thought about the position that we humans assume while going about – and trying to balance – our lives on the shaky ground between Yin and Yang. What are we supposed to give back? Perceptions of the world greatly differ depending on how we look at it, and how we express ourselves. In my case, the scenery that I looked at made me feel like giving back some positive sentiment.

While the present age tends to be perceived as a big mess, I feel at once that these are times in which we can think, act and speak out for ourselves. If those who notice something express their thoughts in constructive statements, they will resonate with each other and set off a movement.

I am currently running an art studio called dimlight.

Every Tuesday, people who paint pictures and others who make music gather here for the Kayokai, a meeting where we have fun and create things together.

Those who come to the Kayokai bring different ideas and styles to the table, and each time, this mixture triggers a chain of strong chemical reactions.

As for myself, these events turned my attention toward “sound.” Once I entered the world of sound, I understood, from my own point of view, how flat surfaces, three-dimensional spaces, and all other things are based on the same principles. The work that I show this time is a result of my explorations back and forth between different domains.

©SUIKO

©Hayashi Yuki

知念大地 Chinen Daichi

©Hayashi Yuki

からだ
Studio Moim
インスタレーション
サイズ：可変
材料：映像（2画面スクリーン）29分44秒、有刺鉄線、リボン
制作年：2021年

Karada
Studio Moim
Installation
Dimensions: Variable
Materials: Video (dual screen, 29 min. 44 sec.), barbed wire, ribbon
Year of creation: 2021

あらしの

小さい土手に風がふいた
これはボクだけにに向けて書いていた
小さい土手に風吹いた
小さい土手に。
びゅ〜…
カランと下駄が鳴った
誰も気にしちやいなかった
開かれた青空は眩しかった
小さなボクに風吹いた
誰も僕のことなど気にしていなかった
その時僕は自由だった
その時、僕は踊っていた
なんだか思い出すだけで
涙がこぼれそうな
胸から首に感情が染まるような
あの「つらい」日々が浮かんだ
不安だけがなかったんだ
そう言ったのは
やはりあらしの果てでした
腹が決まれば
悲しみ淋しさ退屈だ
あの空は
青空では無かった
真っ暗な中の星だった
お前を思っているよ
その声は誰でもない場所から
透明な風にのり
形無く
わたしを確かに抱いた気がした
また胸が熱くなった
なんだ、久しぶりだな
あんた、いたのか？
その声は責めなかった
その声は一度も暴かなかった

どうした？

そうやって僕はその人を感じていた
それは今
その人がいるのは闇の彼方で

わたしはその人に抱かれていたような気がした

どこから手をつけようか？

その人に思いを馳せた
速く速く
その人は探しても居なかった
その人は探しても居なかった
その人は創れなかった
その人の代わりは居なかった
その人は人ではなく
その人に正体はなかった

それだけでも今、わたしは胸が熱くなる
確かに何かを感じていた
その人の存在を
ある瞬間、ある瞬間。

その人はたしか、あらゆるものになった
闇やひかり、星屑、白い馬
炎や焚き火、風、しかし決して
人にはならなかった気がする

わたしはあらゆる狭間で
唯にんげんたちを眺めていた

（こんなことは、はじめての、貼り板の上から眺めたあの景色の、あの風の…）

人間たちは傷だらけで
血をながし、どこかへ向かっていた

同じように、決して逃れられない牢獄の中で
それでも命を携えて。
わたしもある時はそれだった。

しかし私は一步、もう、あゆみでようと思った

それは、私が、私ではないからだ。

ずっと不安が、ずっと不安が

という飴玉の様な感情や
ころを遊ぶタソガレたちは
必ず死を恐れている

死の中には不動の慈悲があり
その目玉は敵をひとりも作らなかった

誰ひとり手出しはしないどころか
一つの生き延びる灯りとして
わたくしの正確な傷を
誰もが感じているような気になった

繋がったようなあやふやさは
突如破かれ
わたしは可笑しいような
勝手にしやがれというような
そんな自由に突き出された

そこに敵はいなかった

誰もが唯唯「言われたことだから」と言った感じで
人殺しに、荷担しているだけで
抵抗を示す人形も
ビニール袋をしこたま殴るような淋しさを湛えていた

わたしはやることだけがなく
やることだけに困っていた

ふと古地図から
今に向け、いつかの風が吹いた

わたしは誰にも迷惑をかけたくなかったし
もう誰ひとり、傷つけたくなかったし
あつけらかんとした光る地平で
永遠に踊ればよかったのだ

煙をあげ
幾度もそれを焼き直し
青写真を作っては
あれが出来ないとまた
かれをポケットに探した

あれは、やはり
きみだったのだろうか

ひかり輝く満月の日を
私が決して忘れないのは
そこに何よりたいせつな
息つぎがあったからで
完全に世界の埃が拭われたからだ

沢山のなみだが
あの時
償われた

あれは観覧者の為では無かったに違いない
わたし自身のため
であった気がする

わたしはあの時
大きな岩と小さな岩の間の
「何者でもない」者として
唯ひたすらに在った。
永遠に続いてきたものと
永遠に続いていくものの狭間で
わたしは
わたしもその一筋のたしかな命として
白い炎を抱いていた
闇と、空っぽと、また闇の中で
豪雨だって降らせたし
山神にもなったりした
サービスより静かな
唯見つめるような
その空洞を抜けると
風は止んだ
終わりの知らせを聞いた気がした
そしてそれは確かに終わった。
清々しきより鮮明な闇に
満月が在った
あまりの普通さに
何も無さに
なにも無さに

あまりのなにも無さに
わたしはわたしが怖くなる

ああ
掴めないきみよ

きみを感じる

今、確かに感じる

きみは運べない
きみは自慢できない
きみが好きだ
きみよ
何よりたいせつだと
今、感じているから
どうかきみを
忘れたくない

忘れられない
忘れてしまう

どうか、きみよ
きみの近くに
僕を掬ってはくれませんか

きみ
きみを今おもう

何よりもたいせつだから

迷わないためではなく
きみと抱き合い
消えてしまうように
どうかきみの側へ
この下らない僕を
本当は美しい僕を
闘い続けた僕を
ぐじゃぐじゃな僕を
下らない僕を
置いてくれませんか

うつくしくあれな僕を
頭の砕けた僕を

ああ、もう、もどらなければならない

僕はいつもきみを捨てる

僕から捨てる

きみを捨てる

捨ててたまるか

2021

Arashino

The wind blew over the small embankment
I had written this for myself only
The wind blew
At the small embankment.
Whoosh...
My sandals made a clapping noise
Not that anyone noticed
The open blue sky was dazzling
As the wind blew at little me
No-one paid attention to me
In that moment, I was free
In that moment, I was dancing
Recalling these things alone
Brings tears to my eyes
Emotions seem to stick in my throat
As I remember those “painful” days
What I never felt was anxiety
After all, those were the words
at the end of the storm
Once you make up your mind
Sadness and loneliness are innocuous
That sky
Wasn't a blue sky
It was a dark sky filled with stars
I'm thinking of you
There wasn't anybody where that voice came from
Riding on the crystal wind
Shapeless
It was clearly embracing me
And my feelings welled up again
It's been a while
How have you been?
That voice never accused me
That voice never exposed me

What's the matter?

I had been sensing that person
And now that
That person is in a dark and distance place

I still seem to feel that person's embrace

Where should I begin?

I thought about that person
Far, far away
That person wasn't there even though I searched
That person wasn't there even though I searched
That person I couldn't make up
There was no substitute for that person
That person was not a person
That person had no identity

But my feelings welled up nonetheless
I was definitely sensing something
That person's presence
At certain moments

That person became all kinds of things
Darkness, light, stardust, a white horse
Flames, a bonfire, wind
But never a human as it seemed

I was just gazing at people
In the gaps between all kinds of things

(Like the sceneries, the wind that I had been observing
earlier while sitting on the floor)

The people were littered with scars and bleeding
As they headed to who knows where

Like in a prison they cannot escape
Yet carrying on with life
There was a time when I was one of them

But I felt like stepping out

That's because I wasn't myself.

Pushing feelings of unease
Like a giant candy down the road

Those who waver between hope and fear
Will always fear death

In death there is immovable mercy
My eyes unable to produce a single enemy

Not only didn't anyone interfere
But as a certain light that lives on
My certain scars
Seemed to be noticed by everyone

The vague sense of connectedness
Suddenly burst
And I was thrust out into an odd
Do-as-you-please
Kind of freedom

There were no enemies

Everyone seemed to do as they were told
Play their parts in the murder game
Even the doll embodying resistance
Seemed as lonely as a plastic bag
That is given a good beating

There was nothing for me to do
Something to do was the only thing I didn't have

From an old map
Came a gust of wind toward the here and now

I didn't want to cause any trouble
And I didn't want to hurt anyone
On an indifferently bright horizon
I should have continued dancing forever

Smoke comes up
As I rekindle the memories
Time and again
But the blueprint I made
I am unable to reproduce
So I keep searching in my pocket

Could it be that
It was you?

The day of the brilliant full moon
I will never forget
Because it was filled with a breath
More precious to me than anything
Because the dust of the world
Was completely wiped away

For my countless tears
That moment I was compensated

It surely wasn't for the spectators
It seems that it was
All for myself

At the time
Sitting between a small and a large rock
I was a “nobody”
Who was just there
Between something that has been there forever
And something that will be there forever
I was

Another thing with a certain life
Holding a white flame inside
Dark, empty, and in the darkness
I could cause a torrential rain
Or become a mountain god
Not as a service but quietly
Simply staring
On the other side of that void
The wind had stopped
Like an announcement of the end
And the end did come.
In the darkness, sharp rather than refreshing
There was a full moon
And in that absolute ordinariness
In that emptiness
In that nothingness
With nothing there

I became afraid of myself

You

Someone I cannot grasp

I feel you

I clearly feel your presence

I cannot carry you

I cannot brag about you

I like you

You are

Dearer to me than anything

That's what I feel now

So I try

Not to forget about you

I cannot forget

I will forget

You,

Won't you please lift me

To your side?

You,

I think of you now

Because you are most precious to me

It's not to protect me from getting lost

I want your embrace

So I can disappear in it

Won't you please let me be by your side

This ridiculous me

This me that is actually beautiful

This me that has continued to fight

This grumbling me

This worthless me

This artless me

This unsorted me

Oh well, I have to go back now

I always throw you away

Away from me

I throw you away

But I can't live without you

2021

©Hayashi Yuki

林佑樹 Hayashi Yuki

©Hayashi Yuki

Untitled
Gallery FIXA
インスタレーション
サイズ：可変
材料：写真、布、箱
制作年：2021年

Untitled
Gallery FIXA
Installation
Dimensions: Variable
Materials: Photographs, cloth, boxes
Year of creation: 2021

林佑樹
1983年生 倉吉市在住
美術家の言葉や、作品の意図、制作過程をドキュメンタリー映像として発表している。

Hayashi Yuki
Born 1983, lives in Kurayoshi City.
His focus is on the production of documentary films that illustrate the work of artists, incorporating first-hand comments, creation processes, and the ideas that informed them.

Untitled

枯れた椿の花を撮り、空間その物を撮影した山の中と見立て展示したインスタレーション作品。

2020年2月頃 コロナ禍で様々な想いが交差する中、山の中で枯れて土の上に落ちた椿を見つけ、自然の中では誰の目にも触れずに終わる生や死が当たり前のようにある事を知り、また何も抗う事も嘆く事もない椿の姿に、無感情の強さを感じた。

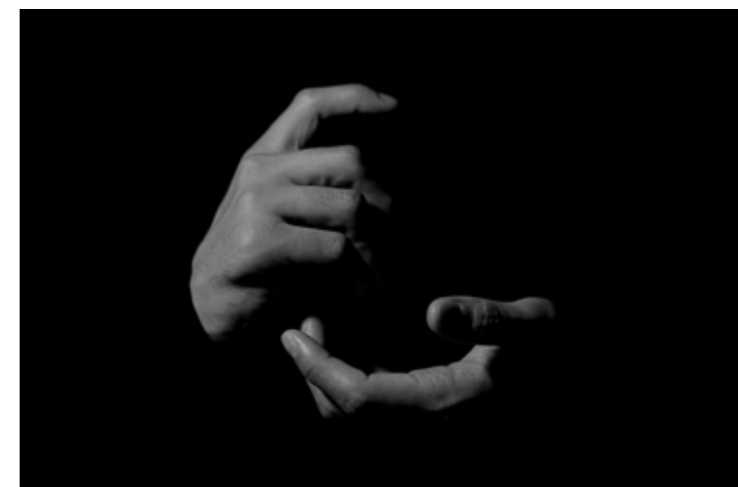
会場の中央には天井から黒い幕を垂らし、薄暗く静かな山の中の雰囲気を作り、黒幕の上にはまだ枝についた椿から、枯れ落ちた椿を上から下へ時間の経過を表すよう展示。

そして中央を囲むように床に写真を置き展示。写真の鑑賞として、床に置くことは見辛さも覚えるかもしれませんが、これは実際に地面に落ちた椿の位置、そして、自分の目線だけでなく見ようとしないと見えない生や死があると言う意味を込めています。しゃがみこんで顔を近づけて見る姿勢は、私がその写真を撮った姿勢と同じです。

普段ドキュメンタリー映像を撮る自分にとって、フレームに入った写真だけでなく、その場の空気感も大切にしたいと思い、山の中の雰囲気や意識しないと見えない景色、座ってみたり立ってみたりと、空間を一つのドキュメンタリーとして構成しました。

枯れた椿の写真を撮り、勝手に何かを思い考え、意味を付け展示をする。その事に自分の感情を自然に押し付けているだけのエゴではないかと言う思いが途中生まれました。自然を撮っているつもりで、自然ではないと。「人間の価値観と無感情の風景」何かを思い騒ぐのは人だけ。しかしそれが、今回の Yin-Yang Art Project のテーマである「陰陽」となりました。

黒幕の裏の壁に、カメラを持つ手の写真を展示。
枯れていく椿の写真を見たあと、もし自分が今同じように撮られたら一体何が写るだろうと。自分にとって、撮る事への覚悟を知る一枚となりました。

Untitled

Installation of photographs of withered camellias in a space made to resemble the mountainous landscape in which the photographs were taken.

During a walk in the mountains in February 2020, a time of mixed feelings regarding the threat of Covid-19, I spotted a camellia that had withered and fallen to the ground. It reminded me of the fact that there are lives and deaths in nature that come and go completely unnoticed, while the camellia, unresisting and unrepining, made me feel at once the power of indifference.

For the exhibition, I put up a black curtain from the ceiling in the center of the space, to create a dim and quiet “mountain landscape” kind of atmosphere. On the curtain, I arranged camellias that were still on branches, and others that had withered and fallen off, in order from top to bottom representing the natural process over time.

Around the center of the exhibition space, I placed a number of photographs on the floor. Now a floor may not sound like a convenient location for displaying/viewing photographs, but this is in fact where the withered camellias actually were when I photographed them. In addition, I chose this style also to hint at the existence of lives and death that don't even enter one's field of vision unless one looks at them deliberately.

Squat down to take a closer look – this is exactly what I did when taking these photographs.

An artist who normally produces documentary videos, I felt the urge to highlight not only the framed photographs, but also the atmosphere of the place itself, and eventually arranged the work as a documentary of a “mountain scenery” in which visitors were standing or sitting, and focusing on things that they otherwise wouldn't notice.

Photographing withered camellias, and exhibiting those pictures with an attached meaning based on arbitrary thoughts and feelings... The idea that this was just a selfish act of forcing one's sensations on nature, formed in my mind in the course of the project. What is supposed to be photos of nature, isn't natural in itself.

Human evaluation versus natural indifference... It is only us humans who make a clamor about things.

This, however, is something that also reflects the “Yin-Yang” theme of this entire project.

On the wall behind the curtain, I displayed a photograph of my hand holding a camera.

This photo went on to inspire me to think about what exactly getting ready to shoot means to me. After looking at the pictures of the withering camellias, I tried to imagine myself being photographed in the same way, and wondered what kinds of pictures would come out.

咲いていることが 生として
枯れゆくことが 死であるなら

朽ちる椿が美しいことに 何を思えば良いだろう

きっと 喜びや悲しみ 生と死など
対極する感情も出来事も存在しない

何も欲しがらず 何も嘆かず

自然は ただ黙ってそこに在る

あの日見た 椿の姿に
無感情の強さを感じた

今の自分を写真に撮れば
思い描く自分は写るだろうか

人間の価値観と無感情の風景

If blossoming meant life
and withering meant death,

How am I supposed to interpret
the beauty of a withering camellia?

It knows no contrasting feelings,
no contradicting events.

There is no joy and no pain,
no life and no death.

It desires nothing, and regrets nothing.
Nature just sits there, silently.

One day I saw a camellia
that made me feel the power of indifference.

If I took photos of myself now,
would they show me the way I imagine myself?

Human evaluation versus natural indifference.

©Hayashi Yuki

藤原勇輝 Fujiwara Yuki

©Hayashi Yuki

PYRAMID —Yin-Yang version—
用瀬倉庫ギャラリー
インスタレーション
サイズ：W4500×D4500×H5500(mm)
材料：パチンコ玉、パンチングメタル、鉄板、木材、ワイヤー
制作年：2021年

PYRAMID – Yin-Yang version
Mochigase Soko Gallery
Installation
Dimensions(mm) : W4500 × D4500 × H5500
Materials: Pachinko balls, perforated metal, sheet iron, lumber, wire
Year of creation: 2021

藤原勇輝
1976年生 鳥取市在住
極東アジアをテーマに立体や映像、参加型プロジェクトなど多岐にわたる手法を用いて社会性のある作品を発表している。

Fujiwara Yuki
Born 1976, lives in Tottori City. Creates works with mainly East Asian themes and social connotations, employing means and formats as diverse as sculpture, video, participatory projects, etc.

©Hayashi Yuki

©Hayashi Yuki

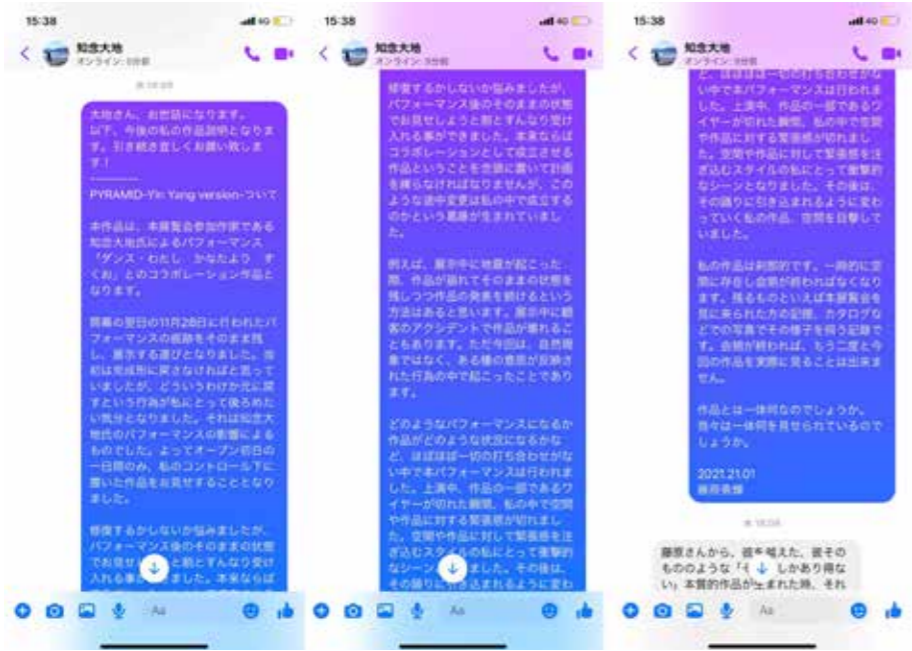

今回の展示は当初予定していた作品を急遽変更しての展示となった。

それは、知念大地氏と私の作品とのコラボレーションパフォーマンス後の状態をそのまま見せるというものだ。

パフォーマンスにより作品は一部姿を変えた。最終的にその状態を私がもう一度再編集して展示する形となった。

以下、知念大地氏との SNS でのやりとりである。作品説明文を知念氏に送り、それに呼応する返答をもらった。

藤原勇輝より 知念大地宛

PYRAMID —Yin-Yang version— について

本作品は、本展覧会参加作家である知念大地氏によるパフォーマンス「ダンス・わたし かなたより すくお」とのコラボレーション作品となります。

開幕の翌日の11月28日に行われたパフォーマンスの痕跡をそのまま残し、展示する運びとなりました。当初は完成形に戻さなければと思っていましたが、どういうわけか元に戻すという行為が私にとって後ろめたい気分となりました。それは知念大地氏のパフォーマンスの影響によるものでした。よってオープン初日の一日間のみ、私のコントロール下に置いた作品をお見せすることとなりました。

修復するかしないか悩みましたが、パフォーマンス後のそのままの状態でお見せしようと割とすんなり受け入れる事ができました。本来ならばコラボレーションとして成立させる作品ということを念頭に置いて計画を練らなければなりません、このような途中変更は私の中で成立するのかという葛藤が生まれていました。

例えば、展示中に地震が起こった際、作品が崩れてそのままの状

態を残しつつ作品の発表を続けるという方法はあると思います。展示中に観客のアクシデントで作品が壊れることもあります。ただ今回は、自然現象ではなく、ある種の意思が反映された行為の中で起こったことであります。

どのようなパフォーマンスになるか作品がどのような状況になるかなど、ほぼほぼ一切の打ち合わせがない中で本パフォーマンスは行われました。上演中、作品の一部であるワイヤーが切れた瞬間、私の中で空間や作品に対する緊張感が切れました。空間や作品に対して緊張感を注ぎ込むスタイルの私にとって衝撃的なシーンとなりました。その後は、その踊りに引き込まれるように変わっていく私の作品、空間を目撃していました。

私の作品は刹那的です。一時的に空間に存在し会期が終わればなくなります。残るものといえば本展覧会を見に来られた方の記憶、カタログなどでの写真でその様子を何う記録です。会期が終われば、もう二度と今回の作品を実際に見ることは出来ません。

作品とは一体何なのでしょう。我々は一体何を見せられているのでしょうか。

2021.12.01

知念大地より 藤原勇輝宛

藤原さんから、彼を越えた、彼そのもののような「そうとしかあり得ない」本質的的作品が生まれた時、それと本気で向き合おうとした決意した者は今まであったのだろうか。

私からすれば、あれ程までに無機質なものを見たことがなかった。不気味な、強靭な、絶対美。

それと踊るのが恐かった。未知。吐きそうだった。そこに生の気配・表情は微塵もなかった。

*

他者と「出逢う（会うではなく）」という行為は、ありっただけの勇気が必要とする。

本気でぶつかり、遊ばなければならないからだ。

そして、どうしようもなく、両者はその後、事実を知ることとなる。結合か、離別か。

決して外部に犯されない純真や、どうしても拭い去れない淋しさ・叫びなどが、わたしの踊りには吹き荒れるのであるが、それらが顔のない物質とも出逢おう・繋がりうとした事は一度たりともなく、わたしはその必要性すら感じた事がなかった。

やるからには、心底見つめよう、一緒に「ほんとうに」遊ぼう。

そしてわたしは GO を出した。

唯、ありっただけ足掻いただけだったのかもとも書きたくなるが、違う。唯々、真っ直ぐに嘘つかず踊ったのだ。

だから、あっという間で、、

最後、作品とわたしは手を繋いで座っていた。

相変わらず、身体 /20 万個のパチンコ玉、という別々であったが、

公演が終わり、人がはけたそこで、改めて作品を眺めた。

初感と変わらぬ得たいの知れなさではあるが、わたしには、どうしてもそれが笑っているように思えたのだった。どこから眺めてもそれは頬を赤くしたひとつの顔、生き物に思えた。

物質だって、本気で向き合ったら生命になるんだ。そう感じてしまった事が忘れられない。

踊る前日、初めて藤原さんの作品を見た時、わたしは作品に近づけず、遠くからひたすら眺めていた。

近づけば嘘になる、と思った。その理由はわからない。

なのに、公演後、どうしようもなく、去りがたかった。小学生の頃、遊んでいる最中に団地に鳴り響いた夕暮れのチャイム。「帰らなければならない」だから、いつも帰った。どこに？

*

公演を終え、我が家のある兵庫県・豊岡市に帰ってしばらくして、踊り公演後の作品空間をそのまま展示する旨の連絡を、藤原さんから貰った。

わたしはわたしの身体を眺めながらこの文章を書いている。

わたしの身体は、あの日でもまだ痛んでいたから、嬉しかった。

今回の作品は、メッキされた球体のパチンコ玉が持つ目に見える煌めき（陽）とパチンコが持つ目に見えない数々の意味（陰）を念頭に置いた。

会場は産業廃棄物の倉庫として使われていた場所で、大小様々なピラミッドは、今回の展覧会の舞台となる中国山地のような山々を上空から眺めた時の情景に見立てた。一方向のライティングの光で煌めく側と影になる側を創出。パチンコ玉をそのまま積み上げていくと巨大なピラミッドになるが、今回は底辺のみを造形して、底辺の3つの際からワイヤーを頂点に向けて引っ張り、鑑賞者は想像し脳内のイメージで補完させる新たな試みとなった。

2021年11月28日 PYRAMID—Yin-Yang version— × 知念大地「ダンス・わたし かなたより すくお」
PYRAMID – Yin-Yang version + Chinen Daichi dance performance “Watashi kanatayori sukuo” 11th November, 2021

PYRAMID – Yin-Yang version

This exhibition involved sudden midway changes to the display as it was originally planned.

The installation was left untouched after Chinen Daichi’s performance that was part of our collaboration.

As the work on display was partially altered through the performance, what was shown for the rest of the exhibition period was a revised version.

The messages below are from a communication via messenger app, including my own account of the exhibit, and Chinen Daichi’s response.

From Fujiwara Yuki to Chinen Daichi

I decided to exhibit the work with the traces of the performance on the 28th of November, one day after the opening, left untouched. My initial thought was that I would have to restore the work to its original state, however for some reason I felt uneasy about retouching it. That feeling was caused by your performance. Therefore, the work as it was under my control, could only be shown for one day after the exhibition opened.

Although I did think about repairing the work, I eventually came to terms with the idea of showing it as it looked after the performance rather easily. Under normal circumstances, I was supposed to lay out a plan while keeping in mind that the work was the result of a collaborative effort, however I eventually found myself in an inner conflict as to whether such alterations midway through the show would be effective.

When an earthquake hits during an exhibition, for example, and the artwork on display suffers damage, in my view, continuing the exhibition with the damaged work as it is, is one option.

It can also happen that exhibits get harmed in some kind of accident that involves visitors. In this case, the damage is not caused by a natural phenomenon, but by an action inspired by some kind of malicious intent.

The performance took place with virtually no prior meeting in which we could have discussed how it may turn out, and how it may affect the work at large. The moment a wire in the work broke midway through the performance, my tension toward the work and the space around it broke down as well. Considering my usual style of saturating works and spaces with a sense of tension, it was quite a shocking scene. From there, I witnessed how the work and the surrounding space were transformed as if being drawn into the dance.

My works are short-lived. They temporarily exist in a space,

and disappear again once the exhibition closes. All that remains is the memory of those who came to see the work, and documentary photographs in the catalogue. After the end of this exhibition, there is no second chance to see the work in the flesh.

From Chinen Daichi to Fujiwara Yuki

When you created that work in the way it was apparently “meant to be,” as some kind of essence that embodied or even surpassed yourself, I asked myself whether I had seen anything before that I was so determined to face in all seriousness.

If you ask me, I had never seen anything as completely inorganic as that.

It was a spooky, tough, absolute beauty.

And I was honestly frightened to dance with it. So alien. I felt like throwing up. There was not the merest hint, not the slightest expression of life.

The act of “encountering” (rather than “meeting”) someone requires mustering up all one’s courage.

That is because it involves serious clashing and playing around.

And at the end of the day, what both inevitably get to face is the naked truth.

Will they unite, or will they part?

There is a purity that will never be violated from the outside, and an outcry of loneliness that I just can’t wipe away, ravaging in my dance. These things were never supposed to encounter or connect with some faceless matter, and I never felt the necessity of doing so.

But now that it was going to happen, I was ready to face it wholeheartedly, and really play together.

Ready, go!

Now I feel like writing that I probably lost control, but that wouldn’t be true. I just simply danced, straight and honest.

It all happened in the blink of an eye…

In the end, I sat there hand in hand with the artwork, even though we were still divided into a human body and 200,000 pachinko balls.

One thing I was keeping in mind about this work was the combination of the visible glitters (lights/yang) of plated metal pachinko balls, and the countless invisible connotations (shades/yin) of the pachinko game itself.

The venue was a place that was once used as a storage space for industrial waste. Various sized pyramids together made up a scenery resembling an aerial view of a mountain landscape, like the Chugoku mountains that served as a setting for this entire exhibition project. The spotlight divided the work into an illuminated side and a shady side. One can build a huge pyramid just by piling up pachinko balls, however for this new attempt, the artist had only built a base, and put up wires from the three edges of that base toward the tip, so it was up to the visitors to complete the pyramid structure in their minds.

What is an artwork all about? What exactly is it that we are being shown?

2021.12.01

When the performance was over and the people had left, I gazed at the work once again.

While it was still the same impression of unfathomableness that I had from the beginning, I couldn’t help but see the work laughing at me. No matter from what angle I looked at it, it continuously appeared like a living creature, showing me its red-cheeked face.

Even the deadest matter turns into a lifeform when you face it seriously enough.

The moment I keenly felt this, I will never forget.

When I saw your work for the very first time one day prior to the performance, I was unable to walk up to it, so I kept staring at it from a distance.

I felt that it would all turn into a lie if I moved closer. Don’t ask me why.

Nevertheless, after the performance, it was extremely hard for me to leave.

When I was a school boy, there was that chime ringing across the estate in the evenings to remind us kids to stop playing and go home.

So I always went home.

Home?

Where was that?

After finishing my performance, I returned to my home in Toyooka in Hyogo. A little later, I received your message telling me that you decided to leave the exhibit on display as it was after my performance.

I am now writing these lines while looking at my body.

It is still aching from the performance on that day, and I am happy about that.

藤原一輝 Fujiwara Kazuki

©Hayashi Yuki

TEART —Teagarden 2021 in Mochigase—

インスタレーション

サイズ：可変

材料：スチレンボード（6色）、接着剤、網

制作年：2021年

TEART – Teagarden 2021 in Mochigase

Installation

Dimensions: Variable

Materials: Styrene board (six colors), glue, mesh

Year of creation: 2021

藤原一輝

1954年生 鳥取市在住

京都市立芸術大学プロダクトデザイン卒業。紅茶の会代表、地紅茶研究者。

地域で作られた国産紅茶、地紅茶をテーマに地域活性化に取り組む。茶と茶畑を TEART（ティーアート）のアイコンとして、お茶の葉が内包する普遍的価値のグローバル化とローカリティをコンセプトに活動し作品を制作している。

Fujiwara Kazuki

Born 1954, lives in Tottori City.

Graduated from Kyoto City University of Arts with a degree in product design. Representative of the Tea Association, and researcher of local teas. Has been engaged in local revitalization projects themed around domestic tea and jikocha produced in the region. Focusing on TEART as an iconic representation of tea and tea plantations, he continues his activities and creative work themed around the local and global aspects that define the universal value of tea.

TEART —Teagarden 2021 in Mochigase—

お茶には6種類の色がある。緑色は緑茶、青色は烏龍茶、赤色は紅茶、白色は白茶、黄色は黄茶、黒色は黒茶である。これらのお茶は、全て同じお茶の葉からできる。茶畑は、お茶の葉の集合体として形成された風土と一体化し、自然の中に溶け込み目立たない存在である。陰陽という関係で考えると、茶畑は「陰」であり、お茶は「陽」といえる。

ティーアートは、アイコンとしての6色のお茶をメタファーとして、お茶畑に映し込むことで陰陽を表現している。さらに付け加えると、茶畑に吹きわたる幾筋かの風の道を6色のお茶で表現しようと思ひ作意した。茶畑を外から眺めるだけでなく、茶畑の中を歩くことで体感する心地良さの中にティーアートが存在するのである。

Mochigase（用瀬）とタイトルにあるのは、用瀬という地域に産する番茶、つまり用瀬番茶が岡山の美作番茶につながっていることを暗示したかった為である。昔、美作から用瀬にヤマチャの文化が伝わり、番茶という共通のお茶が生まれる。陰陽という属性が持つもう一つの側面が県境を越えたお茶の中に隠されているのである。

TEART – Teagarden 2021 in Mochigase

There are six different types of tea represented by six colors – green, blue, red, white, yellow and black. All of these types of tea are made from the same leaves. Being an inconspicuous aggregation of tea leaves, a tea plantation integrates and blends into the natural landscape.

In the context of Yin and Yang, a tea plantation could be considered as Yin, and tea as Yang.

TEART is an attempt to metaphorically express this Yin-Yang relationship by projecting the iconic six colors (types) of tea onto a tea plantation. Another idea that I had in mind was to use the six colors/types to represent the wind as it blows across the tea plantation in six different ways. The pleasure of TEART is something that is not only to be experienced by looking at the tea plantation from the outside, but it is also to be felt while walking through it.

I included Mochigase in the title because this is where bancha is made, and also to refer to the connection between Mochigase bancha and Mimasaka bancha from Okayama. A long time ago, the tradition of yamacha was introduced to Mochigase from Mimasaka, from which bancha eventually developed as a common type of tea. So there is one more aspect to the Yin and Yang attributes, hidden in the culture of tea as it traveled across the prefectural border.

©Hayashi Yuki

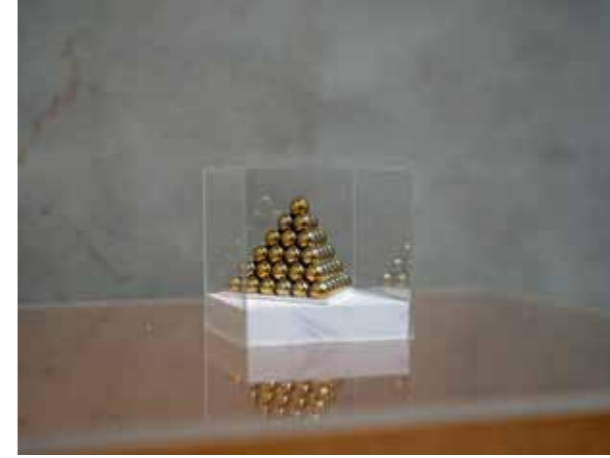

©Hayashi Yuki

パフォーマンス Performance

©Hayashi Yuki

イエロービル Yellow Bldg.

Days of “Yin-Yang”

制作期間中 Works in progress

アーティストトーク Talk session

最後に

2021年夏、ひょんなことから「Yin-Yang 山陰—山陽アートの往来」展の企画は始まりました。

まず、新型コロナウイルスの影響がなければこの展覧会を企画、開催することはなかったのではと思うぐらいタイミングが合いました。新型コロナの影響で我々表現者の美術活動の自粛が続く中で、コロナ関連の助成金も申請可能だったので「自分達にできる事を何かやってみよう」と一念発起。岡山県奈義在住の Studio Moim・栗原立氏と鳥取県用瀬在住の私との共同企画でプロジェクトは始動しました。山陰側（用瀬）と山陽側（奈義）にそれぞれ担当者を置き作家選定、展示場所、関連事業など、わずか数ヶ月という短い時間の中で企画を詰めていきました。山陰と山陽を往来する美術展という基本となる構想は以前からぼんやり抱いており、それをどう肉付けし、現実に落とし込んでいくか。いざ実行してみるとそれら全てが比較的スムーズに進んでいきました。

いつからか名称が区分され、日本では広く認識されている本展覧会のコアになるキーワード「山陰と山陽」。この言葉から連想した「陰と陽」をテーマに掲げ、作家5名に制作してもらった過程で、それぞれの思考が交錯する興味深い展覧会になったのではと思っています。

コロナで国外はもとより県を跨いだ往来すら難しい状況になっていた時期を経験した我々は、今まで当たり前と思っていた行動ができなくなりました。アフターコロナで人々の往来が戻り、今までの生活が戻っていくであろう中で、今までの「当たり前」、今後の「当たり前」をこの展覧会を通して考えてみるきっかけになればと言う思惑も一つありました。今回のプロジェクトは我々にとって、この地域周辺にとって、どのような意味があるのか、緩やかに検証していきたいと思っています。

最後に、今回関わってくださった企画関係者、作家、クラフト、カフェ、レストランの各クリエイターの方々に、この場をお借りして御礼申し上げます。

2021年12月31日

Yin-Yang Art Project 実行委員会 代表・藤原勇輝

Afterword

The exhibition project “Yin-Yang – Sanin and Sanyo: Art transcending” came into being quite by accident in the summer of 2021. First of all, the timing was so perfect that I suspect we wouldn’t have planned and gone ahead with the exhibitions if it weren’t for the effects of the pandemic. Covid-19 continuously forced us artists to voluntarily refrain from our creative practice, and as this eventually involved the prospect of receiving subsidies, we decided to “get together and see if there was anything we could do.” Born from this was the idea for a collaboration between myself, living in Mochigase/Tottori, and Kurihara Ryu of Studio Moim, a resident of Nagi/Okayama.

With one of us taking charge of the Sanin side (Mochigase) and the other of the Sanyo side (Nagi), the concrete plans were hammered out in the space of a few months, during which we picked artists to participate, chose locations, and worked out related businesses. The basic concept of an art exhibition shuttling between Sanin and Sanyo was something that had been vaguely on my mind for some time, so this was a chance to elaborate on that and see how the plan could be realized in concrete terms. Once we got going, things went relatively smoothly.

The exhibitions were to revolve around Sanin and Sanyo, a region that at some point in history was divided in two areas with different names, which are now recognized across all of Japan. Inspired by (the “in” and “yo” parts in) these names, we chose “Yin-Yang” as a general theme, and I believe that the exhibition, as a result of having five artists create accordingly themed works, was a very interesting exchange of different ideas and approaches.

Experiencing a time during which not only traveling abroad, but even crossing prefectural borders within Japan, was difficult due to the pandemic, we found ourselves in a situation where we were unable to act in ways that we used to take for granted. While imagining life after Covid going back to normal, and people living and moving like before, one more idea behind the project was to make these exhibitions occasions for discussing what we have been considering as “normal” up to now, and what will be “normal” for us in the future. From here, I will gradually evaluate the meaning of this project, for ourselves and for this region.

Finally, I would like to express my gratitude to all artists, craftsmen, shop owners, and other creative individuals who were involved in the organization and execution of this project.

Fujiwara Yuki

Representative, Yin-Yang Art Project Executive Committee

31st December, 2021

関連 Web サイト Related Websites

SUIKO

<http://www.suiko1.com>

知念大地 Chinen Daichi

<https://chinendaichi.web.fc2.com>

林佑樹 Hayashi Yuki

<https://www.yuki49.com>

藤原勇輝 Fujiwara Yuki

<https://www.yukifujiwara.jp>

藤原一輝代表「紅茶の会」

Kouchanokai, headed by Kazuki Fujiwara

<https://kouchanokai.jimdofree.com/>

Yin-Yang サイト Yin-Yang Project Site

<https://yinyang-art.jimdofree.com/>

Yin-Yang 告知映像 Yin-Yang Promotion Video

撮影：林佑樹 Shot by Hayashi Yuki

<https://youtu.be/E212whgp1oI>

Yin-Yang 山陰—山陽 アートの往来

2022年2月28日発行

【エッセイ】

三井知行

【出品作家】

SUIKO

知念大地

林佑樹

藤原勇輝

藤原一輝

【写真】

林佑樹

SUIKO

【翻訳】

Andreas Stuhlmann

【表紙デザイン】

伊吹春香

【編集・本文デザイン】

奥村真美

【助成】

ARTS for the future!

【印刷製本】

今井印刷株式会社

【発行】

イエロービル

〒689-1201 鳥取県鳥取市用瀬町用瀬 504-1

Yin-Yang Sanin and Sanyo: Art transcending

Published, 28th February 2022

【Essay】

Mitsui Tomoyuki

【Exhibiting artists】

SUIKO

Chinen Daichi

Hayashi Yuki

Fujiwara Yuki

Fujiwara Kazuki

【Photograph】

Hayashi Yuki

SUIKO

【Translation】

Andreas Stuhlmann

【Cover design】

Ibuki Haruka

【Editorial design】

Okumura Mami

【Sponsor】

ARTS for the future!

【Printed by】

Imai Printing Co., Ltd.

【Published by】

Yellow Bldg.

504-1 Mochigase, Mochigase Town, Tottori City, Tottori Prefecture, 689-1201, Japan