

草木が入った虫籠があった。

虫籠を反転させると、中には飛蝗(バッタ)を食べている 蟷螂(カマキリ)がいた。

蟷螂はエイリアンのような顔をしていた。

(僕は未だエイリアンに遭遇したことはない。)

コンクリートの壁を見ていたら、何か動く気配がした。

近づいて見てみると、コンクリートに擬態した 守宮(ヤモリ)がいた。

更によく観ると、その守宮は尻尾が千切れていた。 アトリエの壁には無造作にドローイングが貼ってある。

お気に入りのドローイングが以前とは違って見えてきた。

大江 慶之

There was an insect cage with plants and sticks.

I turned them over, there was a praying mantis that was eating a grasshopper.

The praying mantis had a face like an alien.

(I have never encountered aliens yet.)

I was looking at the wall of concrete, there was something moving.

I came over to look closely, there was a house gecko that was mimicking the concrete.

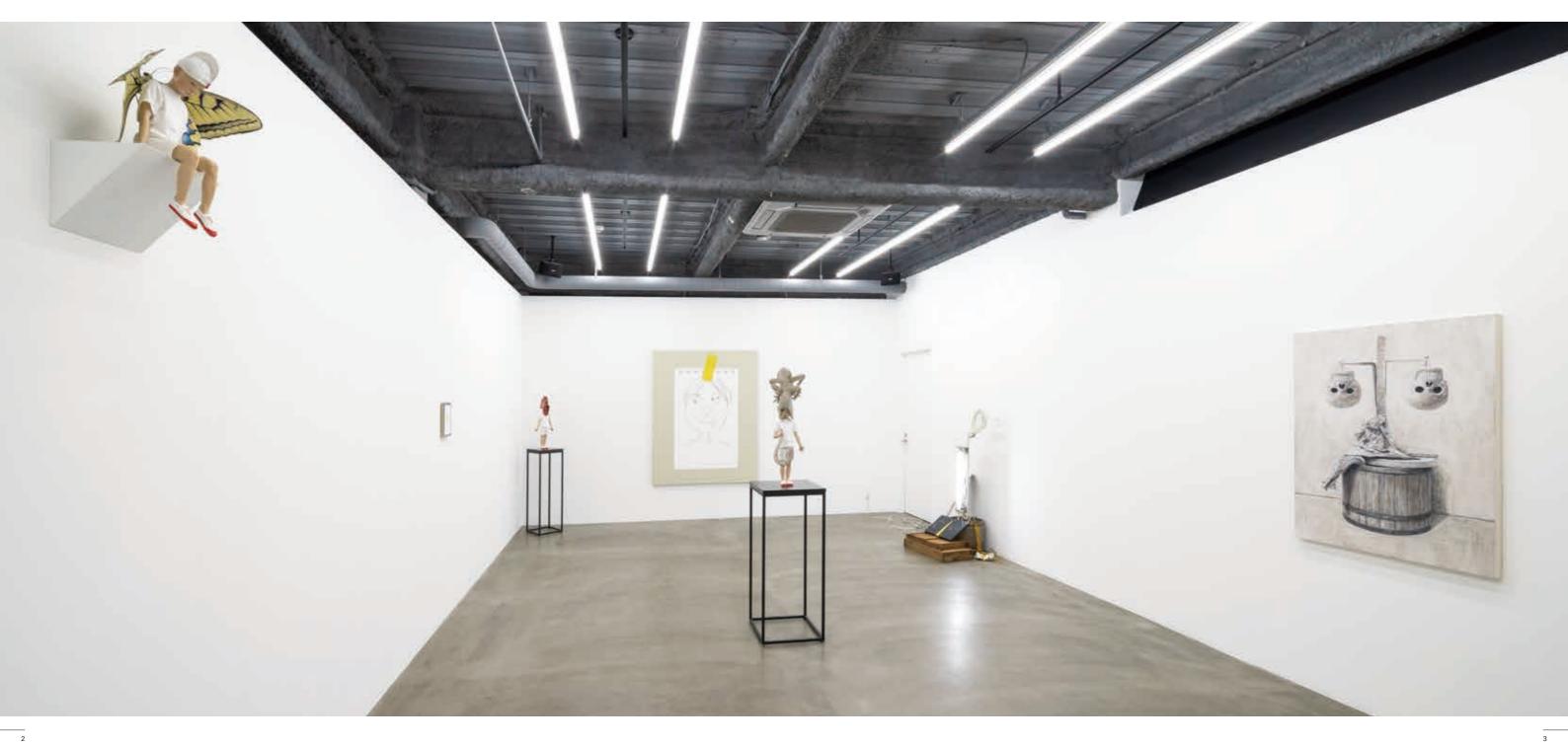
I looked more carefully, that house gecko's tail was ripped.

There are drawings that were being put randomly on the wall of atelier.

My favorite drawing looked different than it was before.

Yoshiyuki Ooe

Cover: ぐるぐる 2021 | 1620×1303 mm acrylic on canvas

樽髑髏 (Takoyaki Vanista Que Sera Sera) 2021 | 1030 × 728 mm acrylic on canvas

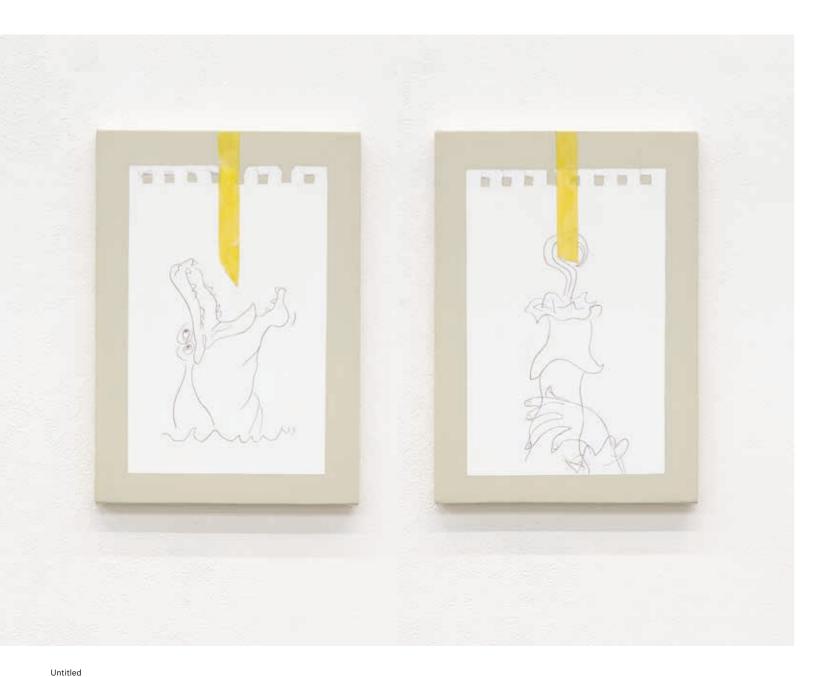

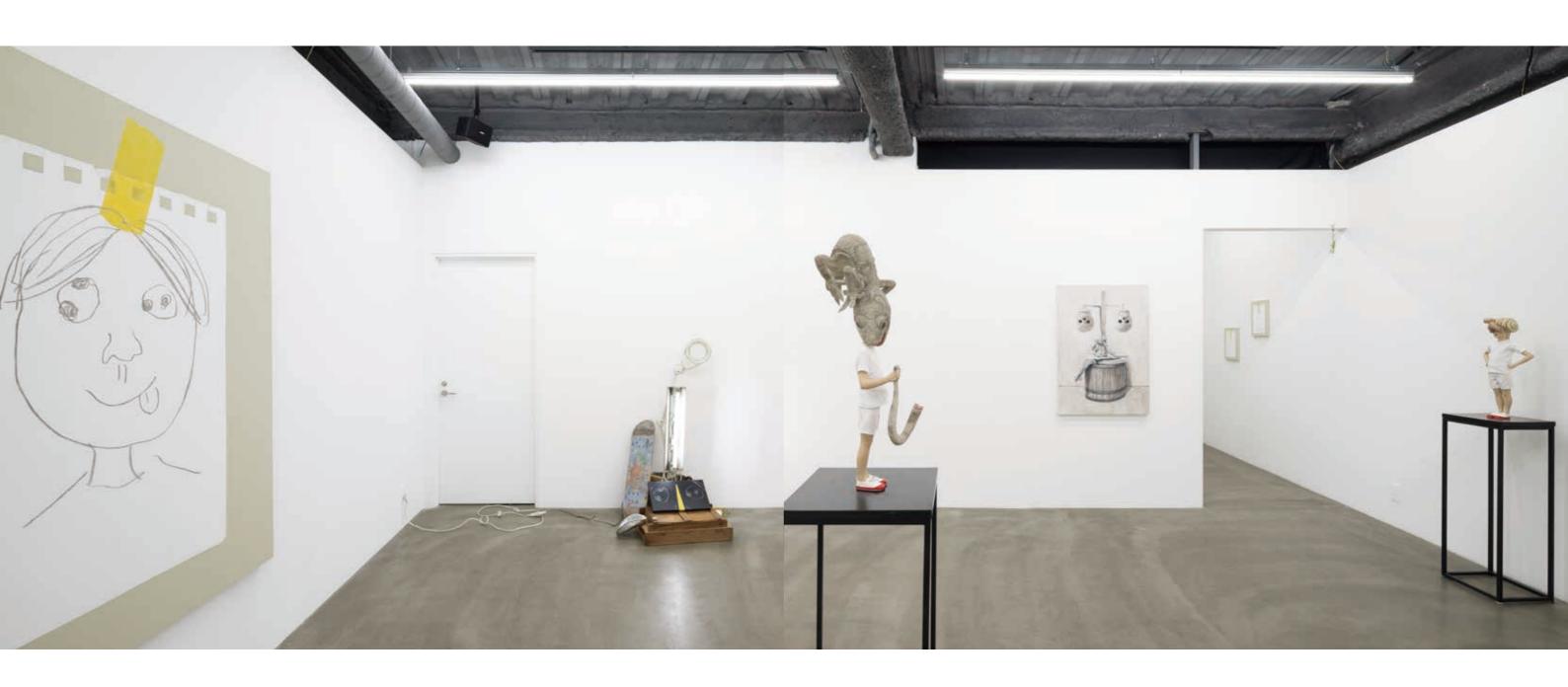

41 year old spring 2021 | 910 × 727 mm acrylic on canvas

樽髑髏 (face) 2021 | ∮320 × 27 mm FRP, urethane paint 樽髑髏 (face) $2021 \mid \phi 320 \times 27 \text{ mm}$ FRP, urethane paint

作品として神話化される記憶―大江慶之の作品について

仲野泰生 | 京都場 (元川崎市岡本太郎美術館 学芸員)

大江慶之の作品は、「骸骨」と「蛇」と「少年」の組み合わせや「蚕」と「少年」など、異質のもの同士の組み合わせの妙がある。この組み合わせをシュールレアリスムの「デペイズマン」「「」として観ることもできるし、演劇的な「異化効果」「こ」として観ることができるかもしれない。まずここでは、大江の作品世界に近づくためにもう一つの道である「神話」との関係から考えてみたい。

フランスの思想家ロジェ・カイヨワは24歳の時(1937年)『カマキリについての研究』^[3]を著わす。その中でカイヨワは「カマキリのメスが交尾している相手のオスを食べる」という昆虫の習性と人間の神話との間の類似性に注目した。神話の中では次のような性と生殖に繋がる組み合わせのイメージだ。例えば「歯の生えた膣」や「毒を持つ処女」という強烈なイメージ。そこからカイヨワは昆虫も人間も等しく同じ自然の根源的な力の支配を受けているという確信を得たという。自然の摂理の中で神話がなぜ生まれたのか。人間が神話を作ることで、自然の摂理を理解しようとしたと考えられないだろうか。

ところで大江の作品にも「蟷螂(カマキリ)」は登場する。今回の個展のステートメントにも「蟷螂(カマキリ)」について書かれている。それは何気なく見た「虫籠の中の飛蝗(バッタ)を食べている蟷螂(カマキリ)」を目撃したエピソード。また、過去にロンドンのアートフェアで発表された《Hunter》(2015年)は、飛蝗を捕食した蟷螂を捕まえている少年の腕のみと蟷螂だけの作品。そして今回の個展にも「蟷螂(カマキリ)」は登場する。針金で天井から吊り下がった形の作品《Wireworm(ハリガネムシ)》では、ハリガネムシに寄生された蟷螂だ。

ここでもう一度、カイヨワの「カマキリについての研究」に少し戻ろう。昆虫と人間の関係をカイヨワは昆虫の行動と伝承としての神話とを結び付けて考えた。大江の作品の場合は自分のきわめて個人的な少年時代の経験や記憶に基づいている。それなのに彼の作品を観ていると私たちの個人の記憶・神話にも通底していく気がするのである。

もう一つ昆虫と少年をテーマにした大江の作品に、《Newspaper》(2017年)という蚕と少年を題材にした作品がある。大江自身が小学生の時に学校で蚕を飼ったことがこの作

品の動機となっているという。民俗学で読み解く蚕と人間の関係ではなく、あくまでも彼自身の記憶が大切なのだろう。この作品は蚕の羽を広げた姿を、新聞を読んでいる少年の姿に見立てている作品である。この「見立てる」という大江の制作態度は彼の作品を紐解く一つの鍵語となるかもしれない。

この「見立て」は大江の他の作品にも散見できる。大江の「見立て」は、シュールレアリスムのサルバドール・ダリの絵画などに観られる「Wイメージ、Wヴィジョン」にも繋がるように思える。そして、江戸時代の浮世絵画家・歌川国芳の全体でみると顔や文字だが、部分で観ると猫や人体に見えるという「判じ絵」にも繋がるのではないだろうか。最新作の絵画《樽髑髏 (Takoyaki Vanista Que Sera Sera)》(2021年)も同様な作品である。逆さに吊るされた二つのドクロが印象的な作品。しかし離れてこの絵を見るとキャンバス全体が顔に見えるのである。また、大江はよく紅白の体育帽を被り、白い体操服を着て紅白の運動靴を履いた少年を作品に登場させる。2010年制作の《Flower Head》少年の頭部・顔の部分が花の集合体になっており、目の部分が二つのブルーの花になっている作品だ。この作品も判じ絵的な見立ての作品ではないか。

これらの白い体操着を着た少年にイメージは、大江の個人の記憶から生まれたものかもしれない。しかし大江の個人の記憶としての作品が、私たちも見慣れていた白い体操着や昆虫や花などのモチーフを私たちの集合的無意識に働きかけているのかもしれない。そうして、大江慶之の作品は個人の記憶から私たちの神話の文脈に繋がっていくだろう。

註

- 1 「デベイズマン」は美術用語として「あるもの」を本来の文脈から切り離し、 「別の場所」に移し、「別のもの」と出会わせるシュールレアリスムの 方法概念の一つである。
- 2 「異化効果」は1930年代ドイツの劇作家ベルトルト・プレヒトが用いた 演劇用語。「日常見慣れたもの」を「未知の異様なもの」見せる効果のこと。
- 3 『神話と人間』(ロジェ・カイヨワ著1938年に収録/1975年せりか書房 久米博訳) 及び『反対称』(ロジェ・カイヨワ著1976年思索社 塚崎幹夫訳) P129-131を 参考にさせていただいた。

Memory that becomes a mythology as an art work—about Yoshiyuki Ooe's work

Yasuo Nakano | KYOTOba (Former curator of Kawasaki City Taro Okamoto Museum of Art)

Yoshiyuki Ooe's works have this brilliant combination of heterogeneous subjects like "skull" and "snake" and "boy" or "silkworm" and "boy". This may be seen as dépaysement [1] or verfremdungseffekt (distancing effect) [2]. At first, I would like to examine Ooe's works from the connection between mythology and his work to get closer to Ooe's artistic world.

A French intellectual, Roger Caillois, wrote "La Mante Religieuse" [3] at age of 24 in 1937. Caillois focused on the resemblances between insect behavior, such as "the female praying mantis eats the male mating opponents" and human mythologies. In the mythology that he mentioned, the image of the combination of sex and reproduction is as follows. For instance, "The Vagina Dentata" or "Immaculate Uterus Divini Fontis" has a shocking image; Caillois was convinced that both insects and humans are controlled by nature's primordial force equally. Why are those mythologies born within the laws of nature? It may be safe to say that by creating mythologies, humans tried to understand the laws of nature.

Speaking of which, the "praying mantis" appears to be in Ooe's works as well. It is also mentioned in his artist's statement for this exhibition. That episode is about witnessing the "praying mantis eating a grasshopper in the cage". Moreover, the "Hunter," which is a work that was presented at London's art fair in 2015, only has the arm of a boy with a praying mantis eating a grasshopper in the boy's hand. And now, the praying mantis also appears in this solo exhibition. The "Wireworm" that has the shape of a wire that is being hung from the ceiling is actually a praying mantis that is parasitized by wireworm.

Let us go back to Caillois's "La Mante Religieuse". Caillois connected and reconsidered the relationship between insects and humans and between insect behavior and mythology as lore. Ooe's works are very much based on his personal experiences and memories when he was a child. Nevertheless, it feels like his works are being connected at a fundamental level to our own personal memories and myth.

For the work that has an insect and a boy as motifs, there is a work called "Newspaper" (2017). He was motivated by the experience of keeping silkworms captive when he was in elementary school to create this work. It is not the relationship between silkworms and humans from an anthropological point of view, but from his own personal memory and it is more important for this work. This work is the one where a silkworm is spreading its own wings, likening itself to the figure of the boy reading a newspaper. This "likening" as an attitude of Ooe's creation could be the keyword to unravel his works.

This "likening" appears in his other works as well. Ooe's "likening" possibly leads to the "double image double vision" that could be seen in Salvador Dalí's works. Furthermore, it could also lead to the Rebuses (hanjimono) works of Kuniyoshi Utagawa, an Ukiyo-e artist from the Edo period who created works in which those faces or characters from a distance could be seen as cats or human bodies in detail. The newest painting, called "Takoyaki Vanista Que Sera Sera" (2021), also has the same feature. This work has two skulls that are hung upside down. However, in this work, one can see the face on the whole canvas from a distance. Also, Ooe often uses a boy who wears a red and white cap, which is used for gvm class in Japanese schools, and also wears white gym clothes with red and white school shoes. The "Flower Head" (2010) has a boy figure, and it has the head and face of a gathering of flowers, and it has two blue flowers that "liken" the eyes of the boy. This could also be said to be the work of Rebuses (hanjimono). These images of the boy wearing the white gym clothes may have been born from Ooe's personal memories.

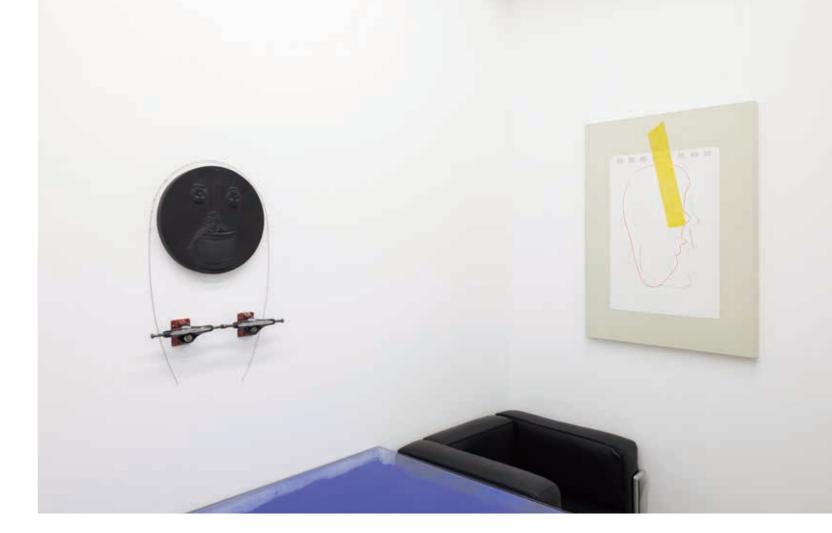
Thus, Ooe's personal memories may influence our collective unconsciousness by using the motifs of white gym clothes, insects, or flowers, which are ordinary subjects in our daily life. And so, Yoshiyuki Ooe's work will connect to the context of our mythologies derived from personal memories.

Vorks cited

- 1 "dépaysement" is an art term that means separating a "subject" from the original context and transferring it to a "different place", and making them encounter the "different subject". This is one of the concepts and methods of surrealism.
- 2 "verfremdungseffekt" or "distancing effect" is a theater term that was used by Bertolt Brecht who was a German playwright in 1930. It is an effect that tries to show the "ordinary thing" as an "unknown odd thing".
- 3 "Le Mythe et L'homme" (Roger Caillois(1938)/1975, Serica Shobo, translated by Hiroshi Kume), "La Dissymetrie" (Roger Caillois/1976, Shisakusha, translated by Tsukazaki Mikio)

大江 慶之 Yoshiyuki Ooe

	大阪府在住		Lives and works in Osaka, Japan
1980	大阪府生まれ	1980	Born in Osaka, Japan
2003	成安造形短期大学 造形芸術科専攻科卒業	2003	Graduated from Seian College of Art and Design
	主な個展		Selected Solo Exhibitions
2021	ぐるぐる と フック TEZUKAYAMA GALLERY	2021	Guru-guru to Hook TEZUKAYAMA GALLERY
2018	ボーズボーンズボーン TEZUKAYAMA GALLERY	2018	Bōzu Bones Born TEZUKAYAMA GALLERY
2014	Yアトリエ TEZUKAYAMA GALLERY	2014	Y ATELIER TEZUKAYAMA GALLERY
2011	プレイ TEZUKAYAMA GALLERY	2011	PLAY×PRAY TEZUKAYAMA GALLERY
2009	switch billiken gallery, 東京	2009	switch billiken gallery, Tokyo
2008	Someday of Boy Gallery はねうさぎ, 京都	2008	Someday of Boy Gallery Haneusagi, Kyoto
	主なグルーブ展・アートフェア		Selected Group Exhibitions and Art Fairs
2021	ART OSAKA 2021 大阪市中央公会堂, 大阪	2021	ART OSAKA 2021 Osaka City Central Public Hall, Osaka
	DELTA Exhibition TEZUKAYAMA GALLERY		DELTA Exhibition TEZUKAYAMA GALLERY
2019	Re: Focus vol.4 TEZUKAYAMA GALLERY	2019	Re: Focus vol.4 TEZUKAYAMA GALLERY
2018	ART TAIPEI 2018 台北世界貿易センター, 台湾	2018	ART TAIPEI 2018 Taipei World Trade Center, Taiwan
	VOLTA 14 ELSÄSSERSTRASSE 215, バーゼル		VOLTA 14 ELSÄSSERSTRASSE 215, Basel
	アートフェア東京 2018 東京国際フォーラム, 東京		ART FAIR TOKYO 2018 Tokyo International Forum, Tokyo
2017	ART in PARK HOTEL TOKYO 2017 パークホテル東京, 東京	2017	ART in PARK HOTEL TOKYO 2017 Park Hotel Tokyo, Tokyo
2016	ART OSAKA 2016 ホテルグランヴィア大阪, 大阪	2016	ART OSAKA 2016 Hotel Granvia Osaka, Osaka
	ART 16 Olympia London, イギリス		ART 16 Olympia London, England
2015	ART 15 Olympia London, イギリス	2015	ART 15 Olympia London, England
2014	New City Art Fair 2014—Japanese Contemporary Art—	2014	New City Art Fair 2014—Japanese Contemporary Art—
	hpgrp Gallery NEW YORK, アメリカ		hpgrp Gallery NEW YORK, U.S.A.
2013	Re: Focus Vol.2 TEZUKAYAMA GALLERY	2013	Re: Focus Vol.2 TEZUKAYAMA GALLERY
	YOUNG ART TAIPEI 2013 Sheraton Grand Taipei Hotel, 台湾		YOUNG ART TAIPEI 2013 Sheraton Grand Taipei Hotel, Taiwan
2012	粉角色 Power of Color 粉樂町, 台湾	2012	Power of Color Very Fun Park, Taiwan
	ART SHOW BUSAN 2012 BEXCO, 韓国		ART SHOW BUSAN 2012 BEXCO, Korea
	アートフェア東京 2012 東京国際フォーラム, 東京		ART FAIR TOKYO 2012 Tokyo International Forum, Tokyo
	NEW CITY ART FAIR 2012 hpgrp Gallery NEW YORK, アメリカ		NEW CITY ART FAIR 2012 hpgrp Gallery NEW YORK, U.S.A.
2011	萬福寺芸術祭—EN— 黄檗宗大本山萬福寺, 京都	2011	Manpukuji Art Festival—EN— Manpukuji Temple, Kyoto
	三次元 GALLERY ARTISTS TEZUKAYAMA GALLERY		THREE DIMENSION GALLERY ARTISTS
	ART TAIPEI 2011 台北世界貿易センター, 台湾		TEZUKAYAMA GALLERY
	行商 The Gallery Circus Spiral, 東京		ART TAIPEI 2011 Taipei World Trade Center, Taiwan
2010	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Gyosho—The Gallery Circus Spiral, Tokyo
	アートフェア東京 2010 東京国際フォーラム, 東京	2010	Zawazawa Collection SHIN-PUH-KAN, Kyoto
2009	Tokyo Contemporary Art Fair 2009 東京美術倶楽部, 東京		ART FAIR TOKYO 2010 Tokyo International Forum, Tokyo
	YOUNG ART TAIPEI 2009 Sunworld Dynasty Hotel, 台湾	2009	Tokyo Contemporary Art Fair 2009 Tokyo Art Club, Tokyo
	りったいぶつぶつ展 Bunkamura Gallery, 東京		YOUNG ART TAIPEI 2009 Sunworld Dynasty Hotel, Taiwan
2008	Curriculum Vitae Wada Fine Arts, 東京		Rittai butsubutsu-ten Bunkamura Gallery, Tokyo
	GEISAI #11 東京ビッグサイト(東京国際展示場), 東京	2008	Curriculum Vitae Wada Fine Arts, Tokyo
	ハナノヨウナヒト ヒトノヨウナハナ TrancePop Gallery, 京都	_000	GEISAI #11 Tokyo Big Sight, Tokyo
			Group Exhibition TrancePop Gallery, Kyoto
			aroup Exhibition francer op dailery, hyoto

大江慶之|Yoshiyuki Ooe

ぐるぐる と フック

Guru-guru to Hook 2021.11.19–12.18

Yoshiyuki Ooe | Guru-guru to Hook Published by TEZUKAYAMA GALLERY www.tezukayama-g.com Printed in December 2021 Photo: Hyogo Mugyuda Book design: Keigo Shiotani Printed in Japan © TEZUKAYAMA GALLERY, 2021 All Rights Reserved

TEZUKAYAMA GALLERY

Yamazaki Bldg. 2F, 1-19-27 Minami-Horie, Nishi-ku, Osaka, 550-0015 JAPAN Tel: +81(0)6 6534 3993 E-mail: info@tezukayama-g.com Url: www.tezukayama-g.com