

まちの記憶を写し語ること

伊藤まゆみ

京都精華大学全学研究機構展示コミュニケーションセンター特任講師

今年で23回目を迎える「アトリエ美術館」。今回の出品作家、小出麻代は、主にガラスや鏡、電球、紙片などの異素材を結びつけたインスタレーションを手がけ、近年、ギャラリーや芸術祭などで精力的に発表を行う注目のアーティストだ。今回、小出は御殿山生涯学習美術センターの展示スペースを観察し、日常的に行き来する創作室の利用者や地域の子供達が集う様子を見て、この施設を利用して

いる人々に着目した。本センターには、洋画、版画、彫刻、日本画、陶芸などの制作を目的とした創作室がある。また、陶芸の窯があり、複数の陶芸サークルが活動している。小出は、

Copying and Telling Local Memories

Mayumi Ito

Specially Appointed Lecturer, Center for Exhibition Planning,
Integrated Research Organization, Kyoto Seika University

This year, the "Atelier Museum" series organized its 23rd exhibition. The featured artist was Mayo Koide, known for her installations that combine different materials such as glass, mirrors, light bulbs, and paper scraps, and who has recently come to prominence presenting her work at many galleries and art festivals.

For this exhibition, Koide observed the exhibition space at the Hirakata City Gotenyama Lifelong Learning Art Center and, seeing the users who regularly come and go from the studio and the local children who congregate there, focused her work on the people using the facilities.

御殿山渚商店会の各店舗の写真が透けて見え、店の当時の時間が封印されているようにも感じられた。また、壁面には店主との会話を手書きで書き起こした紙が束になって配置された。世代や性別によって回答の内容は様々であるが、それぞれのコメントが読み手の頭のなかで繋がって、御殿山のまちの一つの表情が浮かび上がってくる。

また、奥側には、複数のオブジェや照明器具、テーブルとイス、ガラス窓を含んだインスタレーション《今日のこと、昨日のこと、明日のこと》が展開された。背の低いテーブルに置かれた水性樹脂のオブジェの底には、子供達の筆跡がシルクスクリーンで刷られ、散りばめられた。この文章は、館内にアンケートボックスを設置し、「今日あなたがここにくるまでにみたものを教えてください。」というお題の元、子供達に回答してもらったものだという。その筆跡からは大人になると忘れてしまいがちな子供時代の生き生きとした感情が喚起される。もう一方のテーブルには、この地域周辺の古い地図、家型のオブジェ、小出が子供達からもらったどんぐりなど、

koto, kino no koto, ashita no koto (Today, Yesterday, and Tomorrow). Placed by the entrance, *Utsushi-gami* consisted of house-shape objects made from transparent silicone and scattered around a glass case, while underneath the objects were pictures of the shops that are members of Gotenyama Nagisa Merchant Association, see-through as if the time that flowed in these shops had been sealed inside. By a wall was placed a stack of papers with handwritten transcripts of interviews that the artist conducted with the shop owners. While their responses varied depending on age and gender, a single "mien" of Gotenyama would emerge once each comment was linked in the reader's head.

The rear of the exhibition space featured the installation *Kyo no koto, kino no koto, ashita no koto* with several objects, lighting equipment, table and chairs, and a glass window. Underneath objects made from aqueous resin and placed on the low table, silkscreened children's handwriting was scattered around. In response to the artist's request to share what they saw on their way to the center that day, children wrote these words, which were then collected in a box installed by the artist. Their handwriting evokes the vivid emotions of childhood that we tend to forget once we grow up.

地域の創作を愛する人達にとって大切な場所であるこの施設の、展示スペース以外の奥行きのようなものを伝える展示を試みようとした。

本展のタイトルの「うつしがたり」とは、小出がセンターを訪れた時に見学した「スケッチテラス」と名付けられた屋上に由来している。御殿山のまちが見渡せる眺望の良い場所で、この風景をスケッチして欲しいという思いを込めて誰かが名付けたのであろうか。小出はこの名称が気に入り、スケッチをテーマに作品を作ろうと思ったと言う。スケッチには、人物や風景などを写生するという意味だけでなく、観察しながら手を動かすことでその対象を理解していく、という意味合いもある。「スケッチ」を変換した言葉としての、「うつし」(写し)、「かたる」(語る)から、新たな造語として「うつしがたり」と題された。

本展は、2点のインスタレーション《うつしがみ》と《今日のこと、昨日のこと、明日のこと》から構成された。まず、入口側に展開された《うつしがみ》だが、ガラスケースのなかには、透明のシリコンで作られた家型のオブジェが点在し、その下面には

The center has studios for Western painting, printing, sculpture, Japanese painting, and ceramics. There is also a pottery kiln used by many ceramic clubs. Understanding how this center serves as an important facility for local residents who cherish creative activities, Koide decided to make an exhibition that communicates the depth of the center beyond the exhibition space.

The exhibition title, "Utsushi-gatari" (Teller's tales), is derived from Sketch Terrace, the name of the center's rooftop space, which Koide looked around when visiting the center. Someone must have given this name to the rooftop with the hope that people would sketch the landscape from this terrace that offers an excellent view of the entire Gotenyama area. Attracted to this name, Koide says she decided to make work based on the theme of sketching. "Sketch" conveys not only drawing a figure or landscape but also understanding a subject through observing it while moving your hands. Using a Japanese word, *utsushi*, as a translation of "sketch" in combination with *kataru* (storytelling), the artist coined a new phrase, "*utsushi-gatari*."

The exhibition comprised two installations, *Utsushi-gami* (Teller's Paper) and *Kyo no*

本展を象徴するアイテムが、正方形の鏡の上に並べられた。このテーブルも創作室で長年利用者に使われてきたもので、絵具の跡や刃物の傷跡などが刻まれ、センターの記憶が蓄積された象徴的な存在である。また、普段中庭が見通せる大きなガラス窓には、一部分にメディウムが塗られ磨りガラスのような効果を見せた。庭で編み物している人、ギターを弾いている人の様子が額縁のように切り取られ、普段の風景に違和感を与えることで、視るという行為を人々に問いかけた。

これまで小出は、地域をリサーチして作品を作ることはあったが、地域の人に触れ、そのやりとりを作品の素材としたのは初の試みであった。それは、その地域の史実を掘り起こすようなものではなく、彼らの日々の暮らしに着目し、それぞれの記憶を客観的な視点で記録したものである。そこから立ち上がってくる新しい風景は、その場所のささやかな魅力を私達に気づかせてくれる。

On another table, items symbolic of the exhibition were displayed on top of a square mirror, such as old maps of the area, a house-shaped object, and acorns that children gave to Koide. With traces of paint and knives on its surface, this table is something the users have long used in the studio, also becoming something symbolic in which the memories at the center have accumulated. In addition, with the medium partially painted, the glass window from which one can normally look out over the center's courtyard took on a frosted glass effect. Images of people knitting or playing a guitar in the courtyard were cut out like picture frames, disquieting the ordinary landscape to pose questions about what the act of viewing really means.

Although Koide had previously created work based on research into a place, this was her first attempt to interact with people and use her exchanges with them as material for artworks. Rather than investigating local history, however, her research paid attention to the daily lives of people and documented their individual memories from an objective perspective. And the new landscape that then emerged from this reminds us of the place's modest charms.