

栗津潔の視覚伝達論

栗津潔

美術が
野を走る
栗津潔の
グラフィックから
アート・デザイン
の歩み

マクリヒロゲル
1/2

美術

が野を

走る

栗津潔の

グラフィックから

アート・デザイン

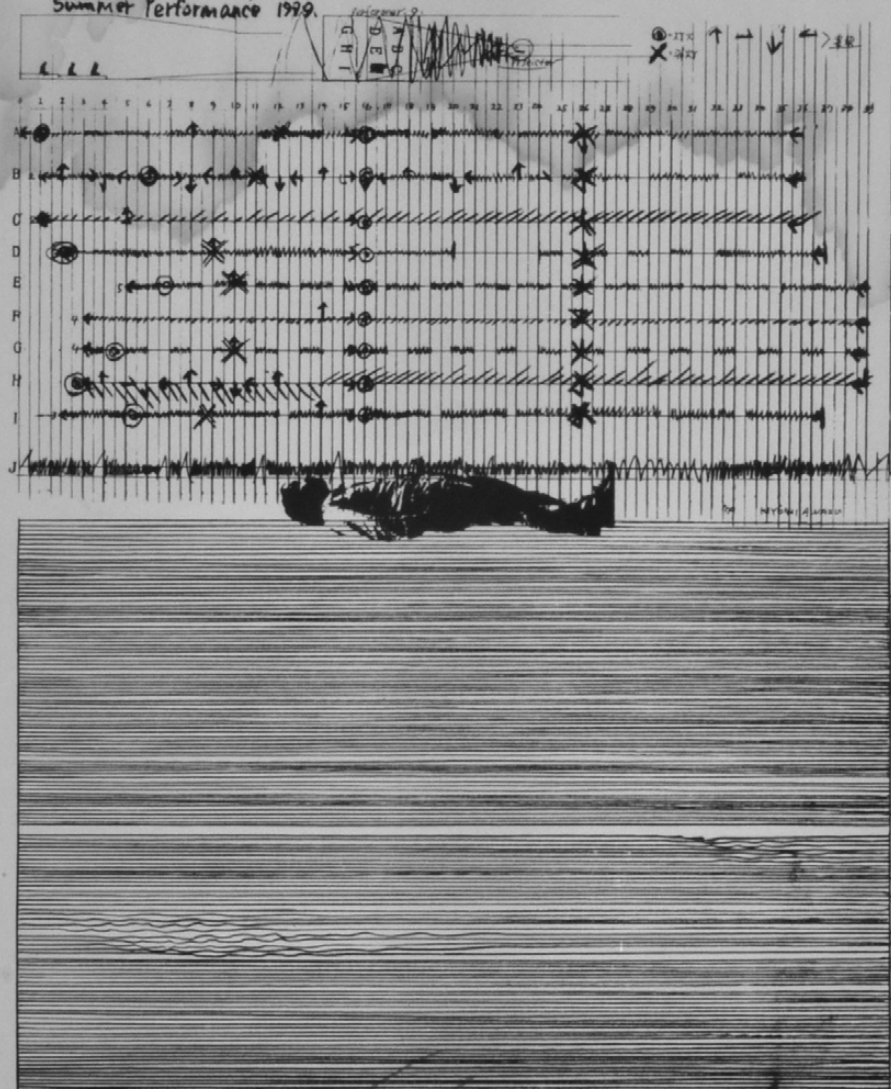
の歩み

栗津潔の

グラフィックから

アート・デザイン

Summer Performance 1979.

Performance No. 4

Tokyo to Seoul---action

Date 24-May 1978

Time 18:40-20:00

number 46men

1997

Toshi Hamada-action performer

Itoharu Yoshiwasa—found (base)

utter

```

erous strings
reutable(cave)

```

087-1-CHRON INT
1919W CAS

RESEARCH

はじめに

「粟津潔、マクリヒロゲル」シリーズについて

金沢21世紀美術館は、2006年から2007年にかけて粟津デザイン室から約4000件の粟津潔コレクション・資料を受贈しました。そして2014年から「粟津潔、マクリヒロゲル」シリーズをスタート。本シリーズは5年間かけて、これらの作品・資料の継続的な調査から、多角的な切り口で粟津潔の世界を紹介するシリーズです。2014年度シリーズ第1回目となる展覧会「美術が野を走る:粟津潔とパフォーマンス」(2014年9月13日-10月13日)が開催され、続いて、2015年度「グラフィックからヴィジュアルへ:粟津潔の視覚伝達論」(2015年11月27日-2016年5月8日)が開催されました。

Preface

About “Awazu Kiyoshi, Makurihirogeru (EXPOSE)” Series

21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa has been gifted almost 4,000 items of works and source materials of Awazu Kiyoshi (1929 - 2009) and has started the “Awazu Kiyoshi, Makurihirogeru (EXPOSE)” series since 2014. This series aims at introducing the world of Awazu from multiple perspectives as results of continuous survey and study of the contents. The exhibition “Art Running Wild: Awazu Kiyoshi and Performance” (13 September, 2014 – 13 October, 2014) was held in 2014 as the first of the series, followed by the exhibition “From Graphic to Visual: Awazu Kiyoshi’s Theory on Visual Communication” (28 November, 2015 – 8 May, 2016)

美術が 野を走る

Awazu Kiyoshi, Makurihirogeru(EXPOSE)1
Art Running Wild:
Awazu Kiyoshi and Performance
粟津潔とパフォーマンス
粟津潔、マクリヒロゲル1

6 展示風景 / Installation View

18 「美術が野を走る：粟津潔とパフォーマンス」 北出智恵子

"Art Running Wild: Awazu Kiyoshi and Performance" Kitade Chieko

30 講演会「パフォーマンスからみた粟津潔の芸術」三田晴夫

Lecture "Awazu Kiyoshi's Art from the Perspective of his Performance" Sanda Haruo

34 講演会「〈海を返せ〉〈パフォーマンス・スコア〉調査と修復」中越一成、梶青華

Lecture "Investigation and Restoration: Give Our Sea Back and Performance Score" Nakagoshi Issei, Kaji Seika

45 インタビュー：原広司 / Interview: Hara Hiroshi

54 「美術が野を走る：粟津潔とパフォーマンス」目録

"Art Running Wild: Awazu Kiyoshi and Performance" List of Works

グラフィック からヴィジュアル へ

Awazu Kiyoshi, Makurihirogeru (EXPOSE)2
"From Graphic to Visual:
Awazu Kiyoshi's Theory on
Visual Communication
粟津潔の視覚伝達論
粟津潔、マクリヒロゲル2

65 展示風景 / Installation View

74 粟津潔の視覚伝達論：1955-1969 北出智恵子

Awazu Kiyoshi's Theory on Visual Communication : 1955-1969 Kitade Chieko

83 インタビュー：杉浦康平 Interview: Sugiura Kohei

97 「グラフィックからヴィジュアルへ：粟津潔の視覚伝達論」目録

"From Graphic to Visual: Awazu Kiyoshi's Theory on Visual Communication" List of Works

104 巻末資料 / Appendix

展覧会概要 関連プログラム Exhibition Overviews, List of Related Programs

作家プロフィール ゲスト・プロフィール Artist Profile, Guest Profiles

美術が野を走る

栗津潔

映画は、完成された作品のほかに、映画をつくりだす過程が、もうひとつの映画である。映画を作りだす過程は、今日の美術というすべてのコンセプトを内包する。むしろ完成した映画はその結果にすぎない。映画が作りだされる過程とは、日々の美術作戦だ。俳優、化粧、衣装、小道具、大道具が場を形成し風景を異化していく。このとき、それぞれのスタッフは、それぞれのフィールドから内燃する情念をさらけだす。計画は図面の上になく、風景という場そのものにある。

ジガ・ベルトフの映画眼の時代は去ったが、美術眼が美術を決めるのであり、美術眼が映画をつくる。したがって映画を作りだすものたちが、そのまま映画だ。

映画『田園に死す』で試みたことは、数少ない予算の中で、いかに風景そのものを変えていくか、ということ。『擬景作図』と書かれたが、これは今日の美術やデザインの問題を多くふくんだ言葉だ。

現場の空地の砂地に直接、竹棒で絵や図を書いたり、夜は、スタッフが集まって、ラフスケッチや工作をしながら決めて行く。あらかじめ用意されたデザインはない。

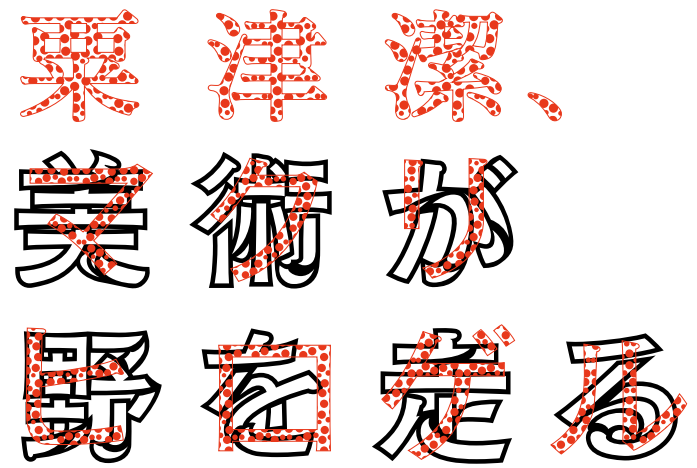
そういう作り方で、問題は、風景をどう殺していくかという意味がある。ナチュラルな風景そのものを変えて行く。ナチュラルな部分に、反自然的な要素というか、不自然さが自然に関わる時、なんとも言い得ないような情景をつくりだす。そこにはふたつの対位された場があり、風景がある。自然と、不自然さ。たとえば、御堂のシーンがあった。この御堂は、わずか一坪程度の小さなものであるから、風景の中では、わずかばかりのモノでしかない。この御堂の一坪のなかでは、当然、役者は芝居を演ずることが限られる。

それにこの御堂は、設置された現場から少し離れたところで組立てられた。これをトラックにのせて撮影現場に近い場所まで運ぶ。そこには幅六メートル程の川が流れているので、川の向う側まで運ばなければならない。このモノを運ぶということ。運ぶということに、私が、ここでやりたかったこの映画の擬景作図、つまり美術全体をたいへん象徴的に逆に見せてくれたわけだ。御堂が川を渡る。

この時、むろん重いものであるから、壁、屋根、などバラバラにして、一つの部分として川を渡る。この解体とバラバラ事件は、つまるところ、この御堂の在り方をそのまま示した。もうその頃は夕方だった。現場で組立てられた時、暗闇が訪れ、河岸の流れの音が、環境的な音楽として伝わってくる。

天井、屋根、壁、床、柱、方位図、人相図、死人の写真の壁。人名が記された紙の壁。それぞれが解体されたまま、設置する。御堂は、かすかな原型をのこして、風景の中へと拡散しているかに見える。風景の方では、風景様が恐れているように思える。この御堂に限らず、風景と物との因果律、偶然的な出合い。チャンスオペレーション。そうした部分を人間は見ているのだと思う。

湖の青を、突然真赤な湖に変え、そこに一台のコントラパス。二十個もの柱時計が鳴る部屋の中の山々。田んぼの中の理髪台。一枚の障子とプロペラ。湖上に浮ぶタンス。天空の蚊帳。蚊帳の中の巨大なハンマー。部屋の中に現われた牛、ホルスタイン。海岸の向うに柱時計、白煙なびかせて走る。ふくらむ空気女。河に浮ぶおひなさま。石を持つ老婆たち。目鼻、口無しの郵便局員。野原の巨大な大正期のマッチ箱ひとつ開く。

Art Running Wild Awazu Kiyoshi

In film, quite apart from the completed work, the process of making the film constitutes yet another film in itself. The process of making a film encompasses every concept found in art today. Or rather, the completed film is merely the outcome of that process. The process by which a film is made is one of day-to-day art operations.

Actors, makeup, costumes, props, sets all shape the setting and alienate the landscape. During this, members of the crew reveal the inner burning passions of their respective fields. Plans are not in drawings, but the setting itself, the landscape.

Dziga Vertov's Cine-Eye may be a thing of the past, but an artistic eye is what determines art, and this eye for art is what makes films. Therefore those who make a film, are the film.

What we attempted with the film *Den'en ni shisu* (*Pastoral: To Die in the Country*) was to see how much we could alter the landscape itself, on a minimal budget. This we described as "pseudo-landscape construction," a term that encompasses many questions in art and design today.

I used a length of bamboo to draw pictures and diagrams directly in the dirt at the site, and in the evenings, crewmembers gathered to thrash out rough sketches and models and make the decisions. There were no designs prepared in advance.

Using such a method, in a sense the question becomes one of how to destroy the landscape. One modifies the natural landscape itself. When anti-natural elements, if you like, are introduced to the natural; when unnaturalness becomes involved with nature, the result is some remarkable scenes containing two opposing places or landscapes: the natural, and unnatural.

Take for example the shrine scene. The shrine was tiny, only about the size of a tatami mat, a mere dot on the landscape. Obviously, the shrine's size would limit the range of acting possible inside it.

Moreover the shrine was assembled at a location a short distance from where it was set up, then put on a truck and transported to near the location. In between was a river about six meters wide, so the shrine had to be taken across the river. Thus this transporting of an object, this carrying, conversely demonstrated the "pseudo-landscape construction" I wanted to do in this film, that is the art as a whole, in highly symbolic fashion. A shrine crossing a river.

Naturally it was quite heavy, so we dismantled it into walls, roof and so on, and took it across the river in parts. This dismantling and dismembering happening thus showed the shrine in the raw. It was already evening by then. By the time the shrine was assembled on site, darkness had fallen, and the sound of water flowing at the riverside drifted to our ears like ambient music.

Ceiling, roof, walls, floor, pillars, feng shui compass, face-reading chart, a wall of photos of the deceased. A wall of paper with people's names written on it. These were all set in place as is – dismantled. The shrine seemed to be scattered amid the landscape, only a faint husk remaining. The landscape meanwhile, seemed cowed.

The laws of causality in landscapes and objects, chance encounters. Chance operation. That is what I think people are seeing.

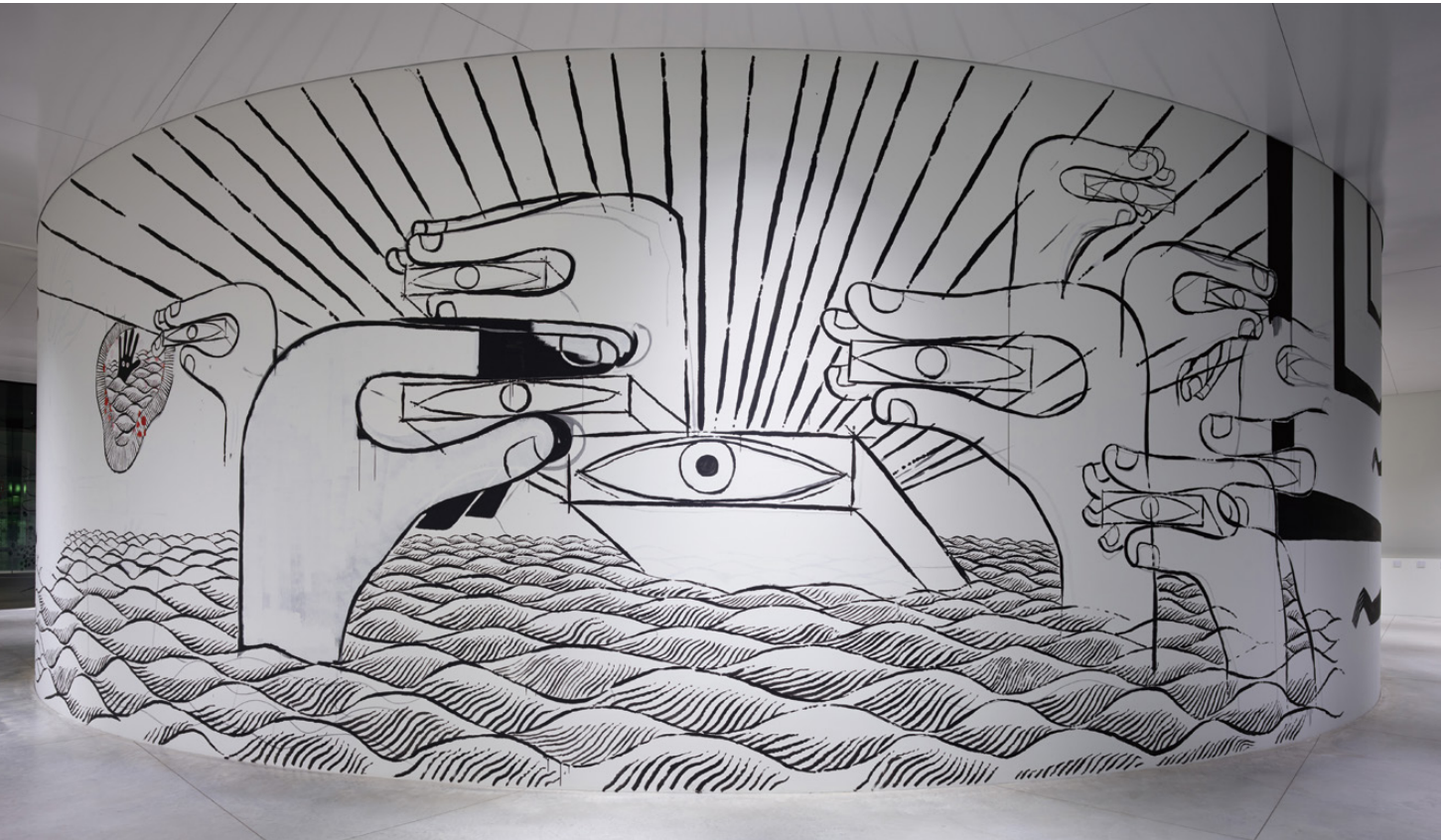
The blue of a lake changing abruptly to bright red, and with it, a contrabass. Mountains in a room where twenty wall clocks chime. A barber's chair in the middle of a rice paddy. A paper door and a propeller. A chest of drawers floating on a lake. A mosquito net in the heavens. A giant hammer inside the mosquito net. A Holstein cow materializing in a room. A clock running along, billowing white smoke, far along the beach. An inflating woman. Hina dolls floating in the river. Old women carrying stones. A post-office worker without eyes, mouth or nose. A giant Taisho-era matchbox, opening in a field.

壁画制作《seven years one day》 / 作者: 鷺尾友公 Wall painting, *seven years one day* by WASHIO Tomoyuki

スガダイロー×鈴木ヒラク ライヴ SUGA Dairo x SUZUKI Hiraku Live

環ROY パフォーマンス「いくつもの一緒」 TAMAKI ROY Performance "Multiple Together"

三田晴夫講演会「パフォーマンスについて」 SANDA Haruo Lecture "On Performance"

講演会「粟津潔《海を返せ》と《パフォーマンス・スコア》調査と修復」 NAKAGOSHI Issei and KAJI Seika Lecturer "Investigation and Restoration Give Our Sea Back and Performance Score"

高橋悠治×笹久保伸、青木大輔、Irma OSNO/ 秩父前衛派 パフォーマンス TAKAHASHI Yuji x SASAKUBO Shin, AOKI Daisuke, Irma OSNO: Chichibu Avant-garde Performance

鷲尾友公 公開制作 / 絵本を読もう WASHIO Tomoyuki: Public Art Production / Reading Picture Books

島田璃里×梅田哲也 パフォーマンス「ヴェクサシオン:サティと粟津と回遊する」 SHIMADA Riri × UMEDA Tetsuya Performance "Vexations: Whirling with Satie and Awazu"