

コレクション展1 Nous ぬう

2016.
5. 21. sat _
9. 25. sun

Nous

ぬう

Collection1 Nous-sewing and living

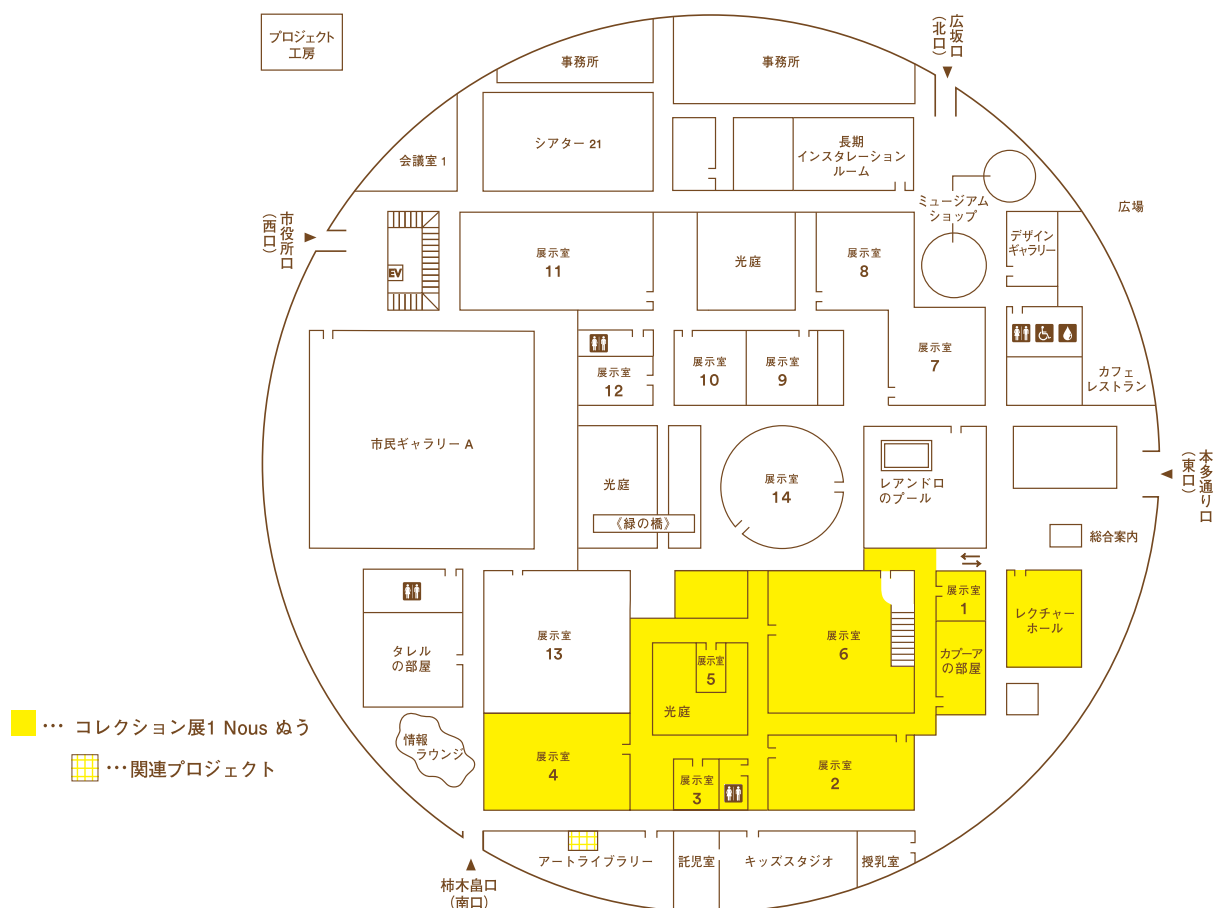
主催：金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術創造財団]
協賛：株式会社そごう・西武 休場日：毎週月曜日（ただし7月18日、8月15日、9月19日は開場）、7月19日、9月20日
Organized by 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa
(Kanazawa Art Promotion and Development Foundation)
Supported by Sogo & Seibu Co., Ltd.

「Nous」とはフランス語で「わたしたち」を意味する言葉です。「わたしたち」は女性たちであり、また男性たちでもあります。ものを作り出すこと、思いを形にすることに女性と男性の区別はありません。ただ、その手法としての「手芸」を取り上げてみれば、この言葉はおもに女性の創作活動として認知されてきたという歴史があり、暮らしのなかで何かを表現したいと感じた女性たちの多くは、絵筆よりも身近にある針と糸を思わず手にしてきました。ひたすらに針をすすめる時間の恍惚感、家族のために縫うことの幸福感と疎外感、自分のために縫うかけがえのない時間、縫うことには多くの思いが込められています。また、縫うことによって生まれる衣服は、着る人そのものを伝えるものでもあります。日常の延長で生み出される作品に、名付けようのない些末で複雑な感情が表現されています。鑑賞者である「わたしたち」のこれまで意識しなかった感情も、これらの作品を通すことによって浮かび上がってくるのではないのでしょうか。5名のコレクション作家と、4名のゲスト作家をあわせ、9名の女性作家の作品を展示し、手芸とアート、そしてジェンダーについて考えていきます。（担当キュレーター 高橋律子）

“Nous” is French for “we.” It can mean “we women” or “we men.” When it comes to artistic creation and giving a form to one’s ideas, there are no distinctions between women and men. “Handicrafts,” nevertheless, was long primarily viewed as a women’s creative field, and many women in the past, when seeking creative expression in daily life, spontaneously took in hand not the paintbrush but the more familiar needle and thread. Sewing is an activity filled with quiet thoughts and feelings. This is true whether one sews for one’s family in bliss or solitude, or joyfully for oneself. Then, the clothing born from that time has a power to communicate the personality of the wearer. Works created as an extension of everyday life often express fleeting, complex feelings hard to define. In our encounters with them, “we” viewers may find ourselves experiencing emotions we have been little conscious of before. This exhibition of works by five artists in our collection and four guest artists — nine women artists in all — will look at handcrafted work in connection with art and ponder the issue of gender.

(Exhibition Curator TAKAHASHI Ritsuko, translated by Brian AMSTUTZ)

展示室 1

Gallery 1

沖潤子 OKI Junko

«midnight»

2016

麻布、木綿、絹、木綿糸、絹糸、鉄

hemp fabric, cotton fabric, silk, cotton yarn, silk thread, iron

H120×W130×D10cm

作家蔵

collection of the artist

«anna maria»

2015

麻布、木綿糸、絹糸、木箱、紙、インク

hemp fabric, cotton yarn, silk thread, wood box, paper, ink

H95×W36×D10cm

作家蔵

collection of the artist

« つばめ »

a swallow

2015

布 (ヴィクトリアジャケット)、木綿糸、絹糸、木箱

fabric (victorian jacket), cotton yarn, silk thread, wood box

H70×W31×D10cm

作家蔵

collection of the artist

« ひばり »

a lark

2015

布 (ヴィクトリアジャケット)、木綿糸、絹糸、木箱

fabric (victorian jacket), cotton yarn, silk thread, wood box

H70×W31×D10cm

作家蔵

collection of the artist

« オルゴール »

music box

2015

麻布、木綿糸、絹糸、木箱

hemp fabric, cotton yarn, silk thread, wood box

H62×W32×D15.5cm

作家蔵

collection of the artist

沖潤子

1963年埼玉県浦和市（日本）生まれ、神奈川県鎌倉市在住。

2002年より母親が残した布に自己流の刺繍を始める。あえて細いミシン糸を用い、下絵を描かずに刺していく。自己の内面世界を表現し尽くそうともがいているかのような高密度の針目は、刺繍という概念を超え圧倒的な力を放つ。2014年に沖自身の撮影による作品集『PUNK』（文藝春秋）を刊行した。

沖が刺繍を始めたきっかけは、娘が誕生日に作ってくれた手提げであった。沖の母親が残した形見のリバティの生地自由にハサミを入れ、刺繍をしてつくられた自由な表現に触れ、その瞬間から沖自身もひたすらに刺繍を続けるようになる。「つばめ」「ひばり」は一つのヴィクトリアジャケットを解体して作られた作品である。緻密な糸の形跡を背負い、鳥たちがうごめいているかのように見える。「anna maria」は、沖の母親の洗礼名がつけられた。亡くなる直前にホスピスで洗礼を受けた母親の姿が作品のなかで生き続けている。「midnight」は本展のために作られた新作である。沖がこれほどまでに一つの作品に打ち込んだことはないというその言葉どおり、細い針と糸が縫い上げる圧倒的な存在感は身心をえぐるような鋭さを持って迫りくる。（高橋律子）

OKI Junko

Born in Urawa, Saitama, Japan in 1963. Lives and works in Kamakura, Kanagawa. In 2002, Oki began embroidering fabric handed down to her by her mother, using a style all her own. She has since held exhibitions in Japan and abroad. Oki hand-stitches without using a sketch, deliberately employing fine sewing machine thread. Her dense stitches, which seemingly yearn to totally express her inner world, possess an overwhelming power that transcends the concept of embroidery. In 2014, Oki published a collection of her own photographs, PUNK (Bungei Shunju), and her unique creative vision captured broad interest.

It was a bag her daughter made for her birthday that launched Oki Junko into the medium of embroidery. Her daughter, taking scissors freely to some Liberty fabric Oki inherited from her mother, embroidered it in a playful way, and Oki from that moment became fascinated by embroidery. *a swallow* and *a lark* are works she created by taking apart a Victorian jacket. Amid the minute thread traces, the birds seemingly throb with life. The work *anna maria* shows her mother's baptismal name. Her mother, who was baptized shortly before her death in hospice, continues to live in the work. On the other hand, *midnight* is a new work created for this exhibition. Oki speaks of having never invested herself so intently in one work, and truly, the powerfully visceral work she has produced using a fine needle and thread seems to press on us and dig into our being.

(written by TAKAHASHI Ritsuko, translated by Brian AMSTUTZ)

(手前) 沖潤子 «midnight»
(front) OKI Junko, *midnight*
©OKI Junko
Photo: YAMANAKA Shintaro (Qsyum!)

展示室 2

Gallery2

鴻池朋子 KONOIKE Tomoko

「風が語った昔話」

A Fable Told by the Wind

2015

ミクスト・メディア mixed media

H238×W220×D3cm

協力：ハンズクラフト秋田

cooperation : Hands Craft Akita

作家蔵

collection of the artist

「物語るテーブルランナー」

Storytelling Table Runner

2014-

ミクスト・メディア

mixed media

W50×H30cm each

作家蔵

collection of the artist

「裁縫女の部屋」

Seamstresse's room

2015

19 min. 30 sec.

デジタル・ビデオ

digital video

撮影：長谷川拓郎

camera : HASEGAWA Takuro

作家蔵

collection of the artist

鴻池朋子「風が語った昔話」

KONOIKE Tomoko, *A Fable Told by the Wind*

©KONOIKE Tomoko

Photo: YAMANAKA Shintaro(Qsyum!)

鴻池朋子

1960年秋田県秋田市（日本）生まれ、東京都在住。

1985年東京藝術大学日本画専攻卒業後、1998年より様々なメディアを用いて、現代の神話を壮大なインスタレーションで表現している。2011年の東日本大震災以降、人間と自然の関係性において深く悩み、それまでの制作を一旦中止し、人間学／動物学、おとぎ話、考古学、人類学などの分野の研究者とコレボレーションを重ねる。2015年の「根源的暴力」展では、皮や粘土などの素材を用いた作品を発表し、人間の思索や現象のみに閉じてしまっているアートに強い意識改革を求め、芸術の始まりに立ち戻って、人間がものをつくることへの問い直しを試みた。

東日本大震災以降、鴻池朋子は野生に還るかのように美術の外へと向い、ものをつくることの本質へに近づこうとしている。その一つがおとぎ話の採集である。それぞれの思い出が繰り返し語られ、事実と空想が混ざり合い、おとぎ話としてさらに伝承されていく。人間の生活から生みだされる物語によりそうことで、根源的な、ものをつくり生きていくことについて問いかける。手芸を生業とする女性たちと制作した「風が語った昔話」は、自然が次々と姿を変え、人となり、また自然へ還る物語の手触りを視覚化した作品である。2014年から始まった「物語るテーブルランナー」では、鴻池は個々の物語をひたすら聞き、その話をもとに描いた絵を、語り手たちが手芸でテーブルランナーへと仕立てていく。語られ、つくることが繰り返され、記憶の物語は眼前に新たに現れる。（高橋律子）

KONOIKE Tomoko

Born in Akita, Japan in 1960. Lives and works in Tokyo. After graduating in Nihonga in 1985 from Tokyo University of the Arts, Konoike initially designed toys. In 1998, she began expressing contemporary myths in large-scale installations using varying media. The 2011 Great East Japan earthquake awoke in her a deep concern about human beings' relationship with nature, and leaving off her previous work, she embarked on collaborations with researchers in such fields as anthropology/zoology, fairy tales, archeology, and cultural anthropology. For her 2015 "Primordial Violence" exhibition, she displayed works using such materials as animal hides and glue. Seeing art as closed in a world of human speculation and phenomena, Konoike has sought a change of consciousness by going back to the origins of art to re-inquire into what it means for human beings to create things.

Since the Great East Japan Earthquake, Konoike Tomoko has moved outside art, almost as if returning to the wild, and endeavored to approach the essential meaning of the making of things. Collecting fairy tales is one territory of her endeavor. As memories are told and retold, fact and fiction grow confused, and the memories become stories and are passed down as fairy tales. By getting close to tales that have arisen from people's everyday lives, Konoike inquires into the foundation of the making of things upon which human existence depends. *A Fable Told by the Wind*, which she produced with women who work in handicrafts, is a piece that visually embodies the mood of an old tale in which ever-transforming nature takes a human form and then once again returns to nature. In creating *Storytelling Table Runner*, Konoike intently listened to individual tales and painted pictures based on them. Her pictures the storytellers then turned into a table runner by means of handicrafts. Through repeated telling and creating, a tale of memory appears before us in a new form.

(written by TAKAHASHI Ritsuko, translated by Brian AMSTUTZ)

展示室 3

Gallery3

マヤ・バイエヴィッチ Maja BAJEVIĆ

「働く女性たちー建設中」

Women at Work - Under Construction

1999

11min. 48 sec.

DV

金沢21世紀美術館蔵

collection of 21st Century Museum of Contemporary
Art, Kanazawa

マヤ・バイエヴィッチ

1967年サラエボ（旧ユーゴスラヴィア／現ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国）生まれ、パリ（フランス）、ベルリン（ドイツ）在住。

1991年ボスニア・ヘルツェゴビナ作家協会賞受賞後、パリ国立美術学校にて学ぶ間、母国にて紛争が勃発したため、97年までパリに残る。その後、数年母国に戻るものの、パリ、ベルリンなどを制作の拠点とする。パフォーマンスや映像を表現の核とするマヤ・バイエヴィッチの作品には自身の取り巻く環境、経験が複雑に織り交ぜられ、また歴史や社会情勢が強く反映されている。特に移民の問題や、社会の中での女性の役割、周縁に置かれた人や事柄に焦点を当て作品に取り入れながら、現代社会の諸問題を多角的、重層的に表現している。

バイエヴィッチの初期の活動の代表作であり、『働く女性たち』というタイトルのもと制作された3作品のうちの最初の作品。紛争で崩れた建築の修繕作業のため、足場とネットで覆われたボスニア・ヘルツェゴビナ国立ギャラリー。バイエヴィッチは東ボスニアからの難民である5人の女性とともにそのネットの上に刺繍を施すパフォーマンスを5日間行った。この様子を捉えた本映像には男たちが工事作業を終える日没頃から女たちが交代するように現れ、照明の下で黙々と刺繍をする様子が映し出される。美術館で保護される国家文化遺産としての美術作品と家庭的で土地特有の手工芸の対置、昼間に行う男性の建築仕事と暗闇の中静かに行う女性の刺繍作業、公的領域と私的領域が複雑に織り交ぜられる中、社会情勢、ジェンダーの問題が多角的に提起されている。『コレクション | 金沢21世紀美術館』（マイブックサービス、2015年）より (p.52)

Maja BAJEVIĆ

Born in Sarajevo, former Yugoslavia (now Bosnia-Herzegovina) in 1967. Lives and works in Paris, France and Berlin, Germany.

Upon receiving an award from the Bosnia-Herzegovina ULUBiH art association in 1991, Maja Bajević studied at the Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris, where she remained, due to the Bosnian War, until 1997. She then returned and spent several years in her home country, although she now works mostly out of Paris and Berlin. Bajević's works, which center on performance and video, blend together in a complex way the environment around her and her own experiences as well as strongly reflecting history and social conditions. In particular she gives expression in a diverse and multilayered manner to various social problems in contemporary society by focusing on and incorporating into her works issues surrounding migrants, the role of women in society, and people and things on the fringes of society.

A representative work from the early stage of Bajević's career and one of three works created under the title *Women at Work*. Over the course of five days, Bajević and five refugees from eastern Bosnia staged a performance that involved embroidering patterns on the netting on the National Gallery of Bosnia and Herzegovina, which was covered in scaffolding and netting as part of the repair work on the parts of the building destroyed during the Bosnian War. This footage, which captures this performance, shows the women appearing at around sundown as if relieving the male construction workers who have finished work for the day and silently embroidering patterns under lights. Amidst the contrapositioning of the national cultural heritage items stored in the museum and the homely, local handicraft being created by the women, and the complex intermingling of the daytime construction work of the men and the silent, night time embroidery of the women and private and public realms, the work raises in a multifaceted way issues surrounding gender and the prevailing social situation.

『THE COLLECTION 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa』
(My Book Service, 2015) (p.52)

マヤ・バイエヴィッチ 「働く女性たちー建設中」

Maja BAJEVIĆ, *Women at work-Under Construction*

© Maja BAJEVIĆ

photographs: "Under Construction," SCCA, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
(Curator Dunja Blazevic), 1999.

Photo: Havis Menija, Dejan Vekic

展示室 4

Gallery4

アネット・メッサージェ Annette MESSEAGER

「長枕のリング」

The Ring of the Bolster

2002-2004

布、長枕、ウサギの毛皮、モーター、滑車、ロープ

fabric, bolster, skin, pulleys, rope

サイズ可変

dimensions variable

金沢21世紀美術館蔵

collection of 21st Century Museum of Contemporary
Art, Kanazawa

「アンサンブル」

Ensemble

1998

キツネの剥製、詰め物を取り除いたぬいぐるみ、ロープ

fox fur and soft toy with stuffing removed, string

H150×W155cm

金沢21世紀美術館蔵

collection of 21st Century Museum of Contemporary
Art, Kanazawa

アネット・メッサージェ

1943年、ベルク・シュル・メール（フランス）生まれ、マラコフ在住。
アマチュア画家であった父親の影響で、アール・ブリュットや教会
の奉納物に惹かれ、また、当時は周辺的な手仕事とみなされてきた
手工芸などを評価し直し、作品に取り入れていった。剥製や写真を用
いて、生と死、ユーモアと残酷さといった物事の二面性、そしてそ
れらを隔てる境界の逸脱を大胆に表現する。さらに身近な材料を使
用し、個人的な価値観から様々な解釈のできる道筋をつくり、人
間の内側に眠る感情を呼び起こす作風をとる。

《アンサンブル》は、アネット・メッサージェの作品の特徴のひとつ
である、ぬいぐるみを解体したものを使用した作品。布地に左右対称
に広げられたキツネの剥製を縫いつけたものと、ぬいぐるみを解体
し、さらにその断片を繋ぎ合わせたものが壁に貼り付けられた様は
磔刑を思わせる。生と死、残酷さを想起させ、気味悪さを漂わせつつ、
滑稽さも入り交じった力強い作品である。上下、左右、表裏が均一
に現れた本作品は、メッサージェの90年以降の表現が体現化された
代表的な作品である。《長枕のリング》は機械仕掛けが作品に取り込
まれ始めた時の作品。作品の中央には、ネズミのような縫いぐるみが
積み上げられ、それを取り囲むようにリングが配置されている。この
リングのロープを沿って回り続けているのは、猫が眠る長枕である。
大量死をも連想させる中央のネズミの積み重なりと猫の眠りという
対照的なイメージの共存は、安息と恐怖、生と死の連鎖を示唆しなが
ら、抑圧、暴力といった人間の存在の根源をも暗示する。さらに、長
枕が立てるぎこちない音は、我々を意識の奥へと誘い込む。

『コレクション | 金沢21世紀美術館』（マイブックサービス、2015年）より (p.290)

Annette MESSEAGER

Born in Berck-sur-Mer, France in 1943. Lives and works in Malakoff.
Influenced by her father, an amateur artist, Annette Messager was
attracted to Art Brut and votive offerings in churches. She also reevaluated
and incorporated into her artworks handicrafts and other art forms that
were regarded as marginal at the time. Using stuffed specimens and
photographs, she boldly expresses the two-sidedness of phenomena such as
life and death, and humor and cruelty, as well as deviations from the
boundaries that separate them. As well, she uses familiar materials to create
situations that can be interpreted in a variety of ways depending on one's
personal values in a style that arouses emotions that lie dormant within us.

Ensemble features a dismembered stuffed toy, which is one of the
hallmarks of Messager's work. An object comprising a piece of fabric to
which has been stitched a mounted fox that has been spread open in a
symmetrical shape and an object made up of bits of a dismembered
stuffed toy that have been joined together are attached to the wall in a
scene reminiscent of a crucifixion. The result is a powerful piece that
calls to mind life and death and cruelty, and fills the room with an
air of unease while also incorporating touches of humor. This work, in
which top and bottom, left and right, and inside and outside appear
in equilibrium, is a representative work that embodies Messager's
expression since the 1990s. *The Ring of the Bolster* was the first of
Messager's works to incorporate mechanical devices. In the center sits a
pile of stuffed toys that look like rats, while around this is arranged a
ring. Moving around the rope that forms part of this ring is a bolster on
which sleeps a cat. The coexistence of the contrasting images of the pile
of rats in the center, which is suggestive of mass fatalities, and the sleeping
cat hints at the cycles of sleep and fear, life and death while also
alluding to the repression and violence that are the root of human
existentiality. The awkward sound made by the bolster leads us further
into the depths of our consciousness.

『THE COLLECTION 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa』
(My Book Service, 2015) (p.290)

(手前) アネット・メッサージェ 「長枕のリング」
(front) Annette MESSEAGER, *The Ring of the Bolster*
(奥) アネット・メッサージェ 「アンサンブル」
(back) Annette MESSEAGER, *Ensemble*
©Annette MESSEAGER
photo: YAMANAKA Shintaro (Qsyum!)

展示室 5

Gallery5

山本優美 YAMAMOTO Masami

«うつしみ—自分が居てもいいという場所—»

Utsushimi (Life) —To have a place where I can be
2016

陶土、手彫り

ceramic, hand-carving

H5×W78.5×D55cm

作家蔵

collection of the artist

«うつしみ—いまだに胸がチクチク痛むから—»

Utsushimi (Life) —Because even now, my heart aches
2016

陶土、手彫り

ceramic, hand-carving

H2.5×W4×D4cm

作家蔵

collection of the artist

«うつしみ—どこでも行けんちゃう?—»

Utsushimi (Life) —I can go anywhere, can't I?
2016

陶土、手彫り

ceramic, hand-carving

H15×W9×D23.515cm each

作家蔵

collection of the artist

山本優美 «うつしみ—自分が居てもいいという場所—» (部分)
YAMAMOTO Masami, *Utsushimi (Life) —To have a place where I can be? (detail)*
©YAMAMOTO Masami
Photo: YAMANAKA Shintaro (Qsyum!)

山本優美

1983年大阪府（日本）生まれ、石川県金沢市在住。

5歳より神戸で育ち、2007年金沢美術工芸大学美術工芸学部工芸科陶磁専攻を卒業。その後、奨学金を得て、ラ・カンブル高等視覚芸術学校セラミックコースに留学、修士号取得。帰国後、2014年金沢卯辰山工芸工房技術研修を修了、金沢で制作を続けている。焼物を「記憶メディア」と捉え、身につけていた人々の気配を残す衣類などをモチーフに、手作業で時間をかけて粘土を彫ることによって、記憶の形へと変化させていく。

「うつしみ」シリーズは、山本優美が個人的に親しい関係にある人と、思い出の衣類をなかだちに会話を楽しみ、録音された言葉を繰り返して聞きながら、その衣類に刻まれた記憶を陶に丹念に彫り込んでいく作品である。本3部作は、山本の学生時代の友人の衣類がモチーフとなっている。親交のなかでその友人が気分障害を悪化させていく姿を目にしており、その背景として彼女が幼少期より家庭のなかでの「自分の居場所」について、心もとなさ、自己を肯定できない不安感を抱えてきたことを知っている。思い出の衣類を介して改めて友人の話に耳を傾け、その思い出をともにたどり、記憶の形として新たに存在させていく。そこには作家である山本自身の生も多分に編み込まれ、縫い留められるように刻まれている。（高橋律子）

YAMAMOTO Masami

Born in Osaka, Japan in 1983. Lives and works in Kanazawa, Ishikawa. Raised in Kobe from the age of five, Yamamoto in 2007 graduated in ceramics from the Department of Craft, Faculty of Art, Kanazawa College of Art. Obtaining a scholarship, she entered the ceramics course at L'Ecole de La Cambre and received her master's degree. On returning to Japan, Yamamoto belonged to Kanazawa Utatsuyama Kogei Studio, and today continues working in Kanazawa. Seeing ceramics as "a medium of memory," she creates works in the image of clothing and other motifs that display signs of the wearer's existence. By sculpting clay by hand and investing time in her labor, she converts memory to physical form.

In her "Utsushimi" series, Yamamoto Masami engages in discussion with personal acquaintances through the mediation of memory-filled clothing items. Listening repeatedly to her acquaintances' spoken recordings, she meticulously carves in clay the memories inhabiting their clothing items. These three works take the clothing of a friend from her college days as their motif. Seeing how the friend's mood disorder worsens during their association together, she learns that the friend's disorder derives from her anxiety and inability to see herself positively, owing to her insecurity as a child when she felt out of place at home. Giving an ear to her friend's thoughts through the mediation of clothing items bearing memories of that time, she has resurrected those memories in a new form. Yamamoto has also woven her own life into the works and sewn it fast.

(written by TAKAHASHI Ritsuko, translated by Brian AMSTUTZ)

展示室 6

Gallery6

村山留里子 MURAYAMA Ruriko

« 無題 »

Untitled

2005

化学染料、正絹

chemical dye, silk

金沢21世紀美術館蔵

collection of 21st Century Museum of Contemporary
Art, Kanazawa

村山留里子

1968年秋田県（日本）生まれ、同地在住。

村山は1990年代初頭に秋田から上京し、舞台美術に関わる一方で、ろうけつ染めを独学で学ぶ。90年代後半からは、化学染料で染めた絹布を細く切り裂いてひたすら縫い重ねた作品を発表。2000年代初頭からは、ビーズやパール、造花、レースなど手芸用品店で入手した素材をぎっしりと埋め尽くしていくオブジェ、「奇麗の塊」シリーズの制作を開始した。やがて「塊」は、増殖変化を遂げ、より「身体」へ引きつけたビスチェやドレス、腕などの形体に展開している。

村山は、色とりどりに染めた絹布や、探し集めた造花にビーズなど、ひとつひとつの布片やパーツの色や形、手触りを直感的に選択しながら、過剰なまでの集中力で紡ぎ上げていく作品を作り出してきた。2005年の当館での企画展に際して制作された本作品は、その大きさと密度の点で、作家の代表作とも言うべき作品である。あらかじめ決めた設計図などなく、自身の手・目・感覚に任せ、即興的に素材を紡ぎ、拡大・増殖させた結果、濃淡含め80色から90色ほどの色の断片が、高さ約8.6メートル、幅約7.3メートルに亘って縫い繋げられるまでに至った。色彩の壁のごとくそびえ立つ色の連続面、糸や布端の盛り上がりで物質的な塊として迫り来る反対側の面。大きさと色彩は飽和点へ、物質と色彩との境界は臨界点へと達し、見る者の視覚のみならず身体全体にまで揺さぶりをかけている。

「コレクション | 金沢21世紀美術館」(マイブックサービス、2015年)より(p.318)

MURAYAMA Ruriko

Born in Akita, Japan in 1968. Lives and works there.

In the early 1990s, Murayama Ruriko relocated from Akita to Tokyo, where she studied batik on her own while working in stage design. From the late '90s, Murayama began showing works created by cutting silk cloth dyed with chemical dyes into small pieces and painstakingly sewing them together. From the early 2000s, she embarked on the production of her "Collective Charms" series of objects covered lavishly with beads, pearls, artificial flowers, lace, and other materials obtained at handicraft shops. Her "Collective Charms" series works have gradually multiplied and mutated into bustiers, dresses, arm-shaped works and other variations closely fitting the form of the body.

Brightly dyed cloth fragments. Artificial flowers, beads, and spangles that she has amassed. Intuitively selecting each material for its color, shape, and texture, Murayama patiently assembles them, building them up to the point of excess. In size and density, *Untitled*, created for a special exhibition at this museum in 2005, can be considered one of her major works. As she assembled her materials and enlarged and reproduced them – working without a design, relying on her own hands, eyes and feelings – the piece grew until it became a cloth square 8.6m high and 7.3m wide, whose color bits contain 80 to 90 colors of all hues. On entering the gallery, we encounter a towering square of cloth. One surface is a barrage of colors. The opposite surface is a looming mass of projecting threads and cloth ends. The work is at saturation point in size and color, and at critical point in color and matter. It overwhelms not only our visual comprehension but all our senses.

[THE COLLECTION 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa]
(My Book Service, 2015)(p.318)

村山留里子 « 無題 » (部分)
MURAYAMA Ruriko, *Untitled* (detail)
©MURAYAMA Ruriko
Photo: YAMANAKA Shintaro (Qsyum!)

レクチャーホール

Lecture Hall

ジェマイマ・ワイマン Jemima WYMAN

「戦闘のための変装」

Combat Drag

2008

DVD

金沢21世紀美術館蔵

collection of 21st Century Museum of Contemporary
Art, Kanazawa

ジェマイマ・ワイマン

1977年シドニー（オーストラリア）生まれ、ブリスベン（オーストラリア）、ロサンゼルス（米国）在住。

1997年クイーンズランド工科大学視覚芸術学科を卒業後、2007年にカリフォルニア芸術大学修士修了。人間の内面を表す / 隠す衣服の役割に注目した映像、絵画、写真コラージュを発表。現実とフィクションを織り交ぜ、規則や慣習に従うという社会適応の意味や、個と集団の関係について考察している。2005年にはアーティストのアナ・メイヤーと一緒にパフォーマンス・ユニット CamLab を結成。ユーモアを交えた表現で批評的な視線を社会に向けている。

メキシコ・チアパス州を中心に活動するゲリラ組織「サパティスタ」に着想を得た「Combat Drag」（戦闘のための変装）のシリーズは、メンバーが被るマスクについて考察しており、主体が内から外にどのように自己表明し、また内が外からどのように理解されるかという両義性をテーマにしている。ビデオ作品《戦闘のための変装》は、即興的なアクションによってレジスタンスとして闘う彼らの主体性を強調し、相違と同一を見分けることがコミュニティの存続に深く関わっていることを主張するものである。

『コレクション | 金沢21世紀美術館』（マイブックサービス、2015年）より (p.538)

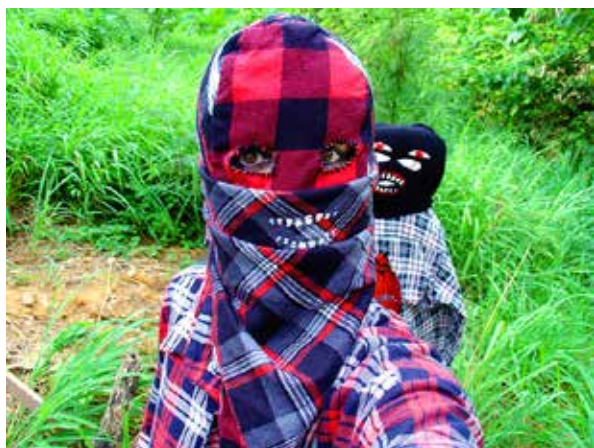
Jemima WYMAN

Born in Sydney, Australia in 1977. Live and works in Brisbane, Australia and Los Angeles, USA.

After graduating in visual arts from the Queensland University of Technology in 1997, Wyman obtained an MFA from the California Institute of the Arts in 2007. She creates videos, paintings, and photo collages that highlight the role of clothing in exposing or hiding the inner life of human beings. Combining reality and fiction, she examines the meaning of adaptation to the conventions and customs of society and relationships between individuals and groups. In 2005, she and Anna MEYER formed a performance duo called CamLab. All of her work turns a critical gaze on society with an expressive approach that utilizes humor.

Wyman's series of works entitled 'Combat Drag' was inspired by the Zapatistas, a guerilla organization based in Chiapas, Mexico. These works portray figures wearing balaclava masks like those used by the Zapatistas and deal with the ambiguity involved in conveying thoughts from inside a person to the outside and examining how inner realities are understood from the outside. The video work Combat Drag presents the spontaneous involvement of people in a resistance action and shows how determinations of difference and identity are closely related to the maintenance of community.

『THE COLLECTION 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa』
(My Book Service, 2015) (p.538)

ジェマイマ・ワイマン「戦闘のための変装」
Jemima WYMAN, *Combat Drag*
プロダクション・スチル / production still
©Jemima WYMAN

レクチャーホール

Lecture Hall

ジャナйна・チェツペ Janaina TSCHÄPE

« カメレオンたち »

Camaleoas

2002

シングル・チャンネル・ビデオ・インスタレーション、DVD、音
Single Channel Video Installation, DVD, sound
20min

金沢21世紀美術館蔵

collection of 21st Century Museum of Contemporary
Art, Kanazawa

ジャナйна・チェツペ

1973年ミュンヘン（ドイツ）生まれ、ニューヨーク（米国）在住。
ドイツ人の父とブラジル人の母を持ち、ブラジルの水の女神に由来
した「ジャナйна」という名前を持つ作家は、「水」や「海」をモチー
フとした神話的、寓話的な作品を制作する。写真、映像、ドローイ
ングなど多様なメディアを用いて、チェツペは、女性の身体を彫
刻的なコスチュームにより変容させたり、自然の中に溶け込ませた
りすることで、夢と現実の狭間にあるような空間を作り出している。

《カメレオンたち》は、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロに実在す
るスラム街で生活している4人の女性たちにインタビューし、記録
したドキュメンタリー・タッチの映像作品。作家がスラムに滞在し
た際に、女性たちのためのワークショップとして制作したものであ
る。4人の女性たちは、それぞれ自分がなりたいイメージを考え、
コスチュームを着けて変身する。「太陽」や「ロボット・機械」など、
そのイメージを選んだ背景が、彼女たちの生きてきた歴史とともに
切々と語られる。とりわけ、女性としての生についての様々な体験
や思いが、現実と理想の姿を織り交ぜた映像の中で語られる様子は
鮮烈である。

『コレクション | 金沢21世紀美術館』（マイブックサービス、2015年）より (p,508)

Janaina TSCHÄPE

Born in Munich, Germany in 1973. Lives and works in New York, USA.

Janaina Tschäpe's German father and Brazilian mother named her Janaina after a Brazilian water goddess. Appropriately, she makes myth-like, allegorical works on the themes of water and the ocean. Using diverse media, including photography, video and drawing, Tschäpe employs sculptural costumes to transform the female body, and, by making it blend into the natural landscape, she creates mysterious spectacles that seem halfway between dream and reality.

Camaleoas is a video work in the documentary style in which Tschäpe has interviewed four women who live in a slum area of Rio de Janeiro. She created this work while staying in the slum and holding work-shops for women there. The four women each think about what they would like to become, make costumes to suit those new images of themselves and then wear those costumes. The women's reasons for choosing images such as 'the sun' and 'robot/machine,' and their own life histories are narrated in a fragmentary way. One sequence that leaves a particularly vivid impression is when they relate their experiences and thoughts on the life of women while a mix of real and fantasti- cal imagery fills the screen.

『THE COLLECTION 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa』
(My Book Service, 2015) (p,508)

ジャナйна・チェツペ « カメレオンたち »

Janaina TSCHÄPE, *Camaleoas*

©Janaina TSCHÄPE

courtesy: Janaina TSCHÄPE

アートライブラリー

Art Library

関連プロジェクト：モンデンエミコの刺繍日記

Related Project : Monden Emiko's Embroidery Diary

アートライブラリーの空間に展開される本展の関連プロジェクトは、アーティスト、モンデンエミコによる会期中（ほぼ）毎日更新される刺繍日記。生まれたばかりの長女とともに金沢21世紀美術館を散歩しつつ、日々の記録を積み重ねていく。

As a related project sited in the Art Library, Monden Emiko will update an embroidery diary (nearly) every day during the exhibition. With her newly born daughter, Monden will stroll around 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa and gradually build up her diary.

モンデンエミコ

1979年愛知県（日本）生まれ、石川県金沢市在住。

2005年金沢美術工芸大学大学院彫刻専攻修了。コラージュによる刺繍日記、モビール作品を制作。毎日眠るように、食事をするように、当たり前の日常として作品を作りたいという思いから、2010年頃より、幼少期より継続している日記を作品という形で展開している。

<https://www.instagram.com/monden.emiko/>

MONDEN Emiko

Born in Aichi, Japan in 1979. Lives and works in Kanazawa, Ishikawa.

In 2005, Monden graduated in sculpture from the Kanazawa College of Art graduate program. She currently creates mobiles and embroidery diaries using collage. Based on her desire to create art as a natural part of everyday life, like sleeping and eating, she has since around 2010 been developing her own childhood diary into an artwork.

<https://www.instagram.com/monden.emiko/>

モンデンエミコ《刺繍日記2016年5月26日》
MONDEN Emiko, *Embroidery Diary May 26, 2016*

モンデンエミコ《刺繍日記2016年6月5日》
MONDEN Emiko, *Embroidery Diary June 5, 2016*

モンデンエミコ《刺繍日記2016年6月2日》
MONDEN Emiko, *Embroidery Diary June 2, 2016*

「コレクション展1 Nous めう」展覧会ガイド

展覧会：「コレクション展1 Nous めう」
会 期：2016年5月21日－9月25日
主 催：金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術創造財団]
協 賛：株式会社そごう・西武

デザイン：福岡南央子 (woolen)

Collection1 Nous —sewing and living Exhibition Guide

Collection1 Nous —sewing and living
Exhibition Period : May 21-Sep 25, 2016
Organized by 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa
(Kanazawa Art Promotion and Development Foundation)
Supported by Sogo & Seibu Co.,Ltd

Designed by FUKUOKA Naoko (woolen)

金沢21世紀美術館
〒920-8509 石川県金沢市広坂1-2-1
Tel 076-220-2800 / Fax 076-220-2802
<http://www.kanazawa21.jp>

21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa
1-2-1 Hirosaka, Kanazawa, Ishikawa 920-8509 Japan
Tel +81-(0)76-220-2800 / Fac +81-(0)76-220-2802
<http://www.kanazawa21.jp>

禁無断転載 No part of this document may be reproduced in any form or by any means.
©2016 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa
All rights reserved