

2013.8.31 — 9.23

White Cube

アーティスト・ステートメント

私は、ミニチュアの模型を題材とした"Fictional scenery"シリーズなどにおいて、様々なメディアとの関わり合いの中で、問いを立てる手段として絵画の形式を用いてきた。現在取り組んでいる"White Cube"シリーズでは、世界中から収集した美術館やギャラリーの展示風景の写真を題材にしている。「ホワイトキューブ」の空間自体に焦点を当てた絵画を制作することで、「絵画と建築」をめぐる問題へと制作の課題を発展させる試みである。現代の社会において、私たちの存在への問いはどのような形で語ることが可能なのか。私は、絵画というフレームを起点にしてその問いに応えることを制作のテーマとしている。

菅亮平の作品は批評を受け入れない。

それは、菅が、凡庸な批評家であれば及び腰になってしまうほどの豊かな言葉を持っているからではない。彼の作品の構造が、他者が存在する可能性を、排除しているのだ。菅は、本展のコンセプトにおいて、「私は、ホワイトキューブを描いた絵画がホワイトキューブに展示される事に最大の興味がある。ホワイトキューブの中でホワイトキューブのイメージが何度も繰り返される、イリュージョンのループによるラビリンス（迷宮）をつくりだしたい」と述べている。

明解だ。しかしここには罫がある。ひとつ。ここでは鑑賞者の存在が捨象されている。もうひとつ。空間としてのホワイトキューブの中にはイメージとしてのホワイトキューブのイメージが掛けられているわけであるが、しかしイメージの中には、その事実が反映されていない。したがってループにはならない。ひょっとしたら、何点も展示されていることをもって何度も繰り返すことを意味したいのかもしれないが、それは、大きめの差異を含む反覆であって、ループではない。

だが、頭脳明晰な菅のこと。そんな誤謬は百も承知だろう。では、どう考えるべきなのか。

鍵となるのが、人の不在である。建築は、たとえ模型といえども、人のいる空間を想定している。それに対して、菅の場合は、模型のレベルにおいても、それが拡大されたレベルにおいても、人の存在を想定していない。そして、ホワイトキューブなる空間が、人間を視覚的存在として捉えていることを思い出した時、菅のこの前提は、どこまでも正しいことに気づく。彼が間違っているわけではないのだ。

それだけでない。先に私がループの成立を否定した際、出発点にしていたのは現実の空間だった。だが、事態はむしろ逆なのだ。つまり、出発点は、イメージの方にある。現実の空間が、イメージを、正しく、差異なく、反覆すべきなのである。ゆえに、私たち観者は立ち去らなければならない。今すぐに。作品を成立させるために。菅の作品の理想的な状況において、私たちは足を踏み入れることを許されていない。菅の作品は批評を受け入れないと言ったのは、こうした事情を確認したためである。彼は以前ある場所で「自分以外の誰にも見えないものが見えること、それを誰もが見える形に表せること。これはアーティストと呼ばれる人間の職能です」と言っていたが、まさしくこの作品は、「誰にも見えないもの」を「誰もが見える形」に表している。ゆえに、彼はまさにアーティストである。と、ここでも彼は、円環的な、自己完結的なループを形成する。そして、少なくとも、批評精神の保持をめざす私は、疎外感を感じる。だが、その疎外感こそが実は、菅が、緻密な計算と作業に基づく作品によって、確認しようとしているものであった。最後に再び彼の言葉を引こう。「私の問題意識は、世界は結局私にとってだけのもので永遠に誰とも共有できないこと、つまりは「コミュニケーションの不在」に根差している。」

保坂健二郎（東京国立近代美術館主任研究員）

1983 愛媛県生まれ
2010 「Black Box」YOKOI FINE ART、東京
2012 「シェル美術賞展 2012」国立新美術館、東京
2013 ミュンヘン国立造形美術大学（Prof. Gregor Schneider）
ドイツ学術交流会奨学生として在籍

1983 Born in Ehime, Japan
2010 "Black Box" YOKOI FINE ART, Tokyo
2012 "Shell Art Award 2012" The National Art Center, Tokyo
2013 Studies at Academy of Fine Arts, Munich (Prof. Gregor Schneider)
as scholar of German Academic Exchange Service

Ryohei Kan's works don't accept criticism.

That is not because Kan's own language is fertile enough to intimidate any mediocre critic. It's because the architecture of his works simply excludes the possible presence of others.

About the concept behind this exhibition, Kan explained that he was most interested in the act of exhibiting paintings of white cubes at a white cube, and wanted to create a labyrinth of looped illusions in which images of white cubes are repeated again and again inside an actual white cube.

Very clear indeed, but this is where things get tricky. Firstly, the presence of the viewer is abstracted here. In addition, there are pictures of white cubes exhibited as images within the spatial setting of a white cube, but this fact is not reflected in the images. Accordingly, the illusions here are not looped. It is perhaps the act of repeatedly exhibiting multiple works that the artist refers to when he speaks of loops, but this would in fact just be a form of repetition that involves rather large discrepancies. It is not a loop.

However, Ryohei Kan is a clever man, and he must be more than aware of this error. How are we supposed to look at it then?

The key factor here is the absence of human beings. Architecture – even just a model – always assumes spaces in which people are present. In Kan's case, the presence of human beings is never assumed, neither in a model nor at a more advanced stage. When we remember that a person is perceived as a visually present element in the environment of a white cube, we realize that Kan is absolutely right with his assumption. He is not wrong at all.

And there's more. My thoughts when negating the loop function were based on real spaces, but as a matter of fact, it's rather the other way around. In other words, it is the image that we have to start from. The actual space is supposed to repeat the image correctly and without discrepancy. Ergo, we, the viewers, have to move off – now, immediately, in order to make the works work. Ideally, Kan's works won't even allow us to step in. I claimed that Kan's works don't accept criticism because I assured myself of the situation.

Kan once explained somewhere that "artists are people who see things that aren't visible to anyone but themselves, and then express those things in a form that everyone else can see." The works exhibited here are doing just that – "express things that aren't visible to anyone else in a form that everyone can see." This means that Kan is a true artist. Here again he creates a circular, self-contained loop, and I, concerned with the maintenance of my critical spirit, at least feel alienated. But it is in fact that very sense of alienation that Kan aims to verify through his works born out of elaborate calculation and operation. Let me close with another quote. "My problem consciousness is rooted in the fact that the world is just for myself and can never be shared – or in other words, in the 'absence of communication'."

Kenjiro Hosaka (Curator of The National Museum of Modern Art, Tokyo)

《White Cube - 08》2013 パネル、ターボリン、インクジェットプリント