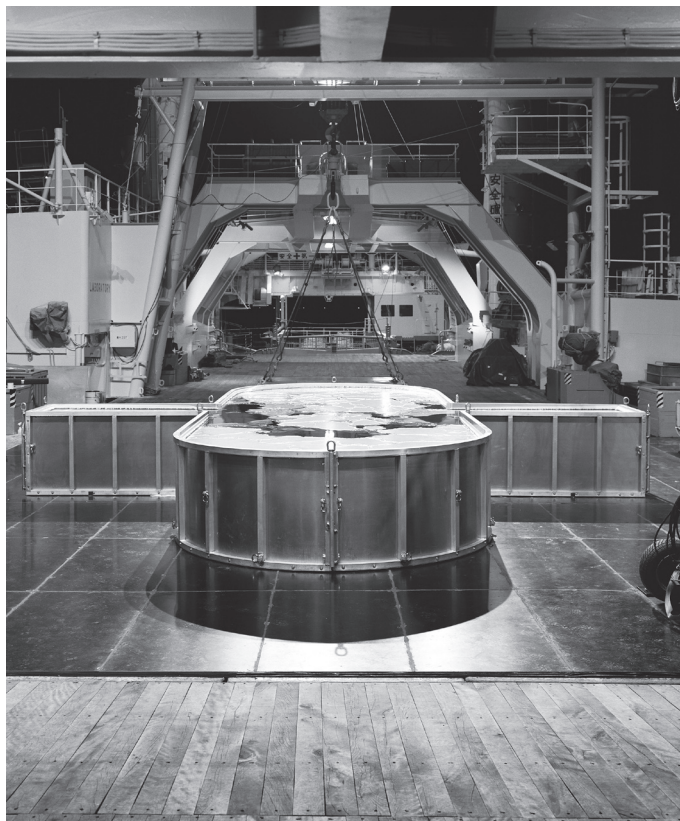

1

2

マシュー・バーニー: 拘束のドローイング

2005.7.2 — 2005.8.25

身体に、拘束と制限を課すことによって起きる生物学的変化を媒体にして創造される「拘束のドローイング」（以下、DR）。これはマシュー・バーニーが1987年に始めた、彫刻、ドローイング、映像、写真から成る連作である。「マシュー・バーニー 拘束のドローイング」は、最初期の《DR1》から《DR8》までを一堂に展示すると共に、最新映像作品《DR9》を中心に、「拘束のドローイング」をテーマとした新しい物語が進行し続けている様を俯瞰するものであった。同時に本展は、日本におけるマシュー・バーニーの初の個展となった。

《DR1》から《DR6》（1989年）までは、元タインスタレーション作品ではなく、バーニーがスタジオで記録した実験映像作品である。この時期までは何かを形づくることへの執着と身体への負荷とのせめぎ合いが、きわめて無垢な状態で現れていて、シリーズにおいてバーニーが一貫して示す関心事——二つの

ものの関係や発達を目指す変容や変化——を知る上できわめて重要である。展示導線においては、観客は《DR1》に先がけて《path—創造への道》（1990年）を目にした。これは、「拘束のドローイング」の核となる考え方——筋力に負担（拘束）をかけてトレーニングをすると、一時的に筋肉細胞は痩せるが、そのあと増殖して肥大するという生物学的な比喩——を示した重要な作品であり、展覧会の構成上、きわめて有効であった。¹

《DR6》に続いて発表された《DR7》からは物語性の発露が著しく²そこから10年を経て発表された《DR8》では「拘束を解く」ことがドローイングによってはじめて物語られたのだった。《DR8》はカビのような細かい繊維で囲まれたドローイングが、猫足のエレガントなヴィットリーヌの中に納められたものだ。本展の冒頭を飾る最初の展示室に、6点のヴィットリーヌが部屋を斜めに渡る筏のように列をなして置かれ、展

覧会のプロローグとして、続く物語を暗示する役割を担った。第二番目の展示室にも同じシリーズからひとつだけ、《DR8 拘束のドローイング》と、その足下にはHDPE製の鯨の背骨が横たえられた。骨にはワセリン³がまわりつき、何かの隠喩であることを超えた生物の生々しさを表してはいるものの、果たしてこれが何なのか、この時点で観客は知る術もない。しかし、光庭を隔てた対面に展示された彫刻作品《竜涎香》と《ホログラフィック・エントリーポイント》によって、拘束を解く新たな物語《DR9》が徐々に明らかになっていくのである。《DR9》は、ふたつの大きなテーマ——捕鯨船の上で拘束が解かれてワセリンが変容し、新たな創造物を生成する物語⁴と、船内の茶室に招来された男女が出会い求め合った果てに互いの体を切り裂いて変身していくというラブストーリー——が展開する長編映像作品である。船上で金型がはずされて崩れ落ちる20トンものワセリン

3

4

1. 《拘束のドローイング9: 日新丸》(2005) *Drawing Restraint 9: Nisshin Maru* (2005)
2. 《拘束のドローイング9》日新丸の甲板の上のワセリン型 プロダクション・スチール *Drawing Restraint 9: Petroleum jelly mold on Nisshin Maru Deck* Production photograph
3. 《拘束のドローイング9: セティシャ》(2005) *Drawing Restraint 9: Cetacea* (2005)
4. 《拘束のドローイング10》(2005): プロダクション・スチール *Drawing Restraint 10* (2005) Production photograph

は鯨油のメタファーであり、固まりは鯨の体に見立てられるとともに、拘束が解かれたあとのエロティシズムを形作った。その形は彫刻《鯨》になり映像と重層的に絡み合いながら壮大なスケールを示したのだが、バーニー自身も「《鯨》は私の描こうとしているプロセスをもっとも忠実に反映している作品」と述懐している。^V

物語を追いかけるように展示室の通路に配された、船のウインチとロープを象った白く長い彫刻をたどりながら最後の部屋に行き着くと、崩れたワセリンの固まりが部屋を埋め、観客は痕跡から展覧会の冒頭に見た鯨の背骨がかつてそこにあったことを知る。こうして物語をトレースしながら辿り着くのは終点ではなく、記憶を呼び戻しながら新しい位相の物語に立ち会うことに展覧会の最後に気づく構造になっているのである。かねてよりバーニーの作品にとってサイトは重要な要素であるが、この物語の回帰性が

円形の建物の回遊性に重なり合い、全体で豊かな物語に発展していった。又、《DR10》と《DR11》のような重層的で複雑な物語と対照を為す、バーニーによるシンプルなドローイング制作^{VI}も、美術館の建築と高い親和性を示したことも記しておきたい。

(大橋浩美)

註

I 「Situation／状態」「condition／条件づけ」「production／生産物」を要素として、その間の関係と循環をダイアグラムで表している。

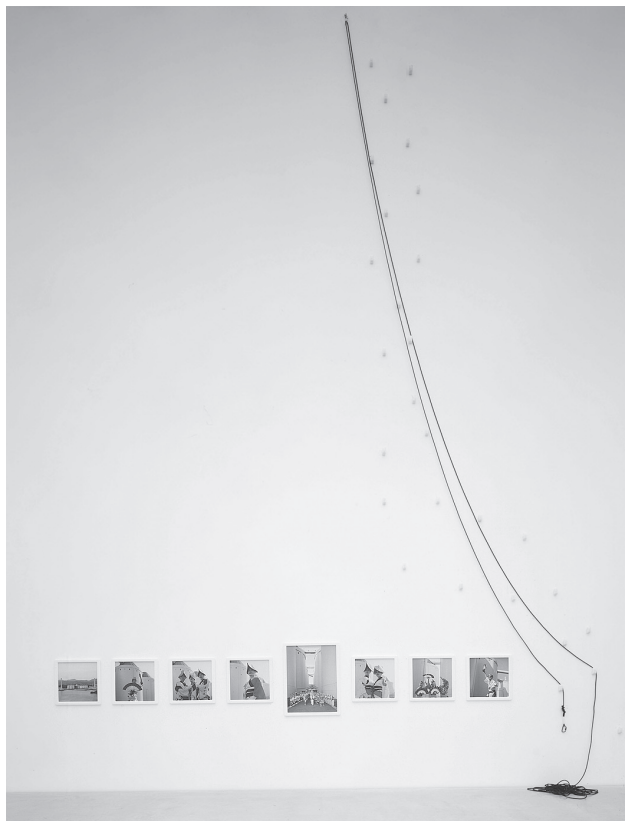
II 半獣半人のサテュロスが音楽で神に挑戦したことで罰を受けることを拘束のメタファーにした物語。ビデオ、彫刻、写真から成るインスタレーション作品。

III 石油から得た炭化水素類の混合物を脱色して精製したもの。白色あるいは黄味を帯びた軟膏状の物質で、匂いと味はほとんどない。融点は38～60℃。

IV バーニーが精円形のフィールド(身体)を一本の棒(拘束)が貫いていることを示す画像と同じ形の金型を作り、その中に10トンのワセリンを流し込んだあと金型を外した。完全に固まらないうちに拘束を解かれたワセリンは、弛緩し新しい創造物となって物語の核となった。

V 『マッシュー・バーニー インタビュー』より(美術手帖、2005年8月号 vol.57p.51)

VI トランポリンを跳んで天井にドローイングを描く「DR10」とロッククライミングをして高さ12メートルの壁にドローイングを描いた「DR11」は痕跡だけが残され、初期の「拘束」をあらためて思い起こさせる力強い作品となった。

5

Matthew Barney: Drawing Restraint

July 2, 2005 – August 25, 2005

The Series entitled *Drawing Restraint* (hereinafter called *DR*) is inspired by the idea that resistance makes muscles larger and stronger due to hypertrophy. *DR* has been Matthew BARNEY's continual project since 1987, comprised of sculptures, drawings, paintings, video works, and photographs. In this Exhibition, all *DR* works—from as early works of the Series as *DR1* to *DR8*—were assembled in the galleries of the Museum. Showing the latest film work *DR9*, the Exhibition was intended to survey that the new narrative, based on the theme of *Drawing Restraint*, was now in progress. Simultaneously, the Exhibition was the first solo show of Matthew Barney's in Japan.

The works *DR1* to *DR6* (1989) are not installation works in essence, but are experimental video works that Barney

recorded in studio. These works rather immaculately show his obsession for forming as well as his fierce struggles against burdens on bodies, and they are quite essential in knowing the exact interests Barney has consistently had; such as relevancy and relationship between the two, and steps for evolution and further development. The Exhibition opens with another work of Barney's, *Path* (1990), that the visitors would be introduced to something else prior to *DR1*. Nevertheless, it was considered extremely effective as *Path*, served itself as an introduction to the *DR* Series, enabling the visitors to learn the central concept of it.¹

DR7 that follows *DR6* impresses us with the outburst of narrativity.¹ *DR8*, presented 10 years later, via the means of drawing, narrates what it means to "release" or "remove" restraints for the

first time. *DR8* is a drawing surrounded by such thin fibers as molds, and is placed in an elegant vitrine with cat's-paw styled legs. Lined diagonally inside first gallery space, are the six vitrines like rafts, alluding to the story that continues. The following gallery space contains a work from the same Series, *DR8: Drawing Restraint*, with the backbone of a whale made out of HDPE (high density polyethylene) laid out below. Vaseline clinging onto the bone,¹¹ is suggestive of physical immediacy of a living, yet the audience at this point would probably have no clear understanding of the metaphorical signification. The sculptural work *Ambergris* and *Holographic Entrypoint* exhibited across the courtyard, however, gradually unravel the new story of *DR9* in which the restraint becomes released. *DR9*, a long film work supported by two narrative

6

7

8

5. 《拘束のドローイング11》(2005) *Drawing Restraint 11* (2005)
6. 《拘束のドローイング9: 西洋の客人の皮剥ぎ》(2005) (部分) *Drawing Restraint:9: Flensing of the Occidental Guest* (2005) (part)
7. 《拘束のドローイング9: 西洋の拘束》(2005) *Drawing Restraint:9: Occidental Restraint* (2005)
8. 《拘束のドローイング9: ホログラフィック・エントリーポイント》(2005) *Drawing Restraint:9: Holographic Entrypoint* (2005)

pillars—one is a story of generating a new creation as a result of vaseline transformation after releasing the restraint on the whaling ship,^{iv} and the other is a love story in which a man and a woman invited to the tea-ceremony house designed inside the ship meet, pursue each other, and end up dissecting each other's bodies and metamorphose-develops. Twenty-ton vaseline, used as a metaphor for whale oil in this film, slowly deforms and slides down as the metallic mold is removed, and the original lump before the removal implicitly represents the body of a whale. As a result of de-molding, the lump makes up a sense of eroticism. The very shape turned to the basis of his sculptural work *Cetacea*. Along with the film *DR9*, they together suggested a magnificent scale—"Cetacea, within the *DR9* narrative is the work most faithfully reflecting the processes that I

intend to represent," reflects Barney.^v

Following a long, white sculptural piece in the shape of a winch and the ropes of the ship are placed on the route, we are led to the last gallery. There, the collapsed lump of vaseline fills up the space, and the visitors come to realize that the backbone of the whale seen at the beginning of the Exhibition had once been there. Tracing the narrative does not get us to the end-point, but recollecting memories helps us realize at the end of the Exhibition that we are now to encounter the new phase of it. The specificities of the site are essential in Barney's works, and the circular-shape Museum synergized his recurrent narrative, contributing to the richness of it all. On a final note, it should be noted that the production of rather simple drawings, such as in the *DR10* and the *DR11*,^{vi} though accentuating a contrast

notes

I The work *Path* introduced three elements of "situation," "condition," and "production," and represented the interrelation and its recurrence in diagrams.

II The narrative uses therianthropic Satyr (who tried to challenge against God with music and was punished for it as a result) as a metaphor for restraint. It is an installation work composed of video, sculpture and photographs.

III The mixture of hydrocarbons of a sort extracted from petroleum was bleached and refined, and it takes on a white or yellow tinge. It is salve-like, and has no flavor of its own, and is relatively scentless. The melting point ranges from 38 to 60 degrees Celcius.

IV After making the metallic mold shaped like the icon Barney had created in which an oval-shaped field (metaphor for a "body") is transpierced by a rod (metaphor representing "restraint"), twenty-ton vaseline was poured into the mold. The metallic mold was then removed—With the removal of such a restriction, not-yet-hardened vaseline in the mold gets "relaxed" and subsequently deformed. This new creation born out of it then becomes the heart of the narrative.

V Excerpts from the "Interview with Matthew Barney," *Bijutsu Techo*, vol.57, August 2005, p.51.

VI Both *DR10* and *DR11* are the traces of his drawing experiments. In *DR10*, Barney attempts to draw on the ceiling by bouncing on a trampoline and in *DR11* he draws on the wall at the height of 12 meters after using the rock-climbing gear. These strong pieces remind us of the Series of the early time.

with the complexity of the narrative, turned out to have a special affinity with the architecture of the Museum.

(OHASHI Hiromi, translated by MACHINO Kayo)

1. 2. 4 Photo: Chris WINGET
3. 5. 6–8 ©2004 Matthew BARNEY
- Photo: KIOKU Keizo
- Courtesy: Matthew BARNEY