

1

2

奈良美智展「Moonlight Serenade 一月夜曲」

2006.9.30 – 2007.3.21

奈良は、自分と向き合い、記憶と向き合い、自画像としての絵を描き続けてきた。2001年に10年以上滞っていたドイツより帰国以降、はにかむような、少しにらむような、どこか醒めた眼差しの子どもの表情は次第に変化し、今、まっすぐに私達を見つめる。さらに2003年以降、クリエイティブユニットgrafとチームを組み、制作活動を始め、制作各地でボランティアと共に制作するスタイルをとり、奈良の世界は多様に展開していった。

奈良美智展「Moonlight Serenade 一月夜曲」は、このような奈良美智の制作活動のプロセスそのものに着眼点を置き、当美術館の機能の特徴を取り入れた3つのプロジェクトを作家が考案した一新作インスタレーション《Voyage of the Moon》、ワーク・イン・プログレスの参加型作品《Dog-o-rama》、滞制作及びカフェ空間《スタジオカフェ yngm: k》である。これらを通じて子供と大人、日常

と非日常、アートワールドと社会の垣根のない奈良の世界観がこの3つのプロジェクトを拠点として、しなやかに浸透し、不特定多数の人々とともに、創造活動が展開された。

《Voyage of the Moon》は、当美術館の円い建物の中に四角い展示室が点在している建築、夜というイメージを持った奈良の創出した、月がモチーフとなった5つの作品から成る新作インスタレーションである。「丘の上に立つ一軒の平屋」は奈良にとって重要な存在であり、自分の存在を初めて確かめた場所だと言う。2003年以来、grafと共に制作して来た「小屋」はこのイメージの具現化を可能にした。内部は奈良美智のドローイングルームとして、彼の作品が心地よく配置される。本展開催に合わせて制作した《Voyage of the Moon (Resting Moon)》／《Voyage of the Moon》は、奈良のドローイングの線の動きそのままが生かされて、不均衡な形状の小屋

が制作され、屋根の上にはFRPの巨大な月が置かれている。従来の建物としての要素の強い小屋とは一線を画した、より造形作品としての要素が強うかがえる。

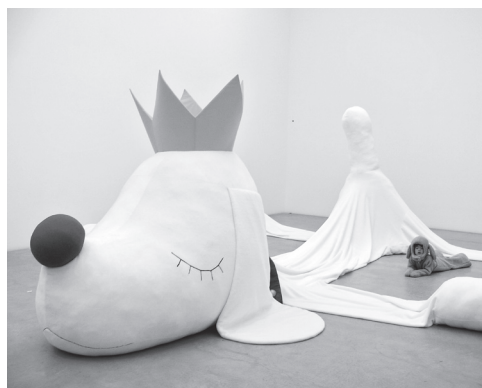
《Dog-o-rama》は、奈良が当館の特徴として、子ども連れの家族が多いこと、子どもを対象としたプログラムが多いことに着目し、また、当美術館の「開かれた」環境から構想した、奈良美智の重要なモチーフである「犬」をモチーフとした作品である。《Pup Patrol》と《Pup Up the Dog》の2つのプロジェクトから成るこの作品は、鑑賞者の参加があって初めて作品として成り立つ。また、これらのプロジェクトには、運営ボランティアの存在が不可欠であった。《Pup Patrol》では、着ぐるみを身につけた児童が美術館の中を歩き回ることによって、美術館という既存の空間に、奈良の創出する異次元の世界が広がっていくこととなった。小学生の団体ツアー

3

4

5

1. 《Voyage of the Moon》展示風景 — 奈良美智+graf 《Voyage of the Moon (Resting Moon)》/ 《Voyage of the Moon》(写真中央) と奈良美智《Puff Marshie, Kanazawa version/ Voyage of the Moon》(写真左と右、合計3点展示)と奈良美智《Lonely Moon/ Voyage of the Moon》から構成されたインスタレーション。

Voyage of the Moon, installation view— This new installation consists of *Voyage of the Moon (Resting Moon)*/ *Voyage of the Moon* by Yoshitomo Nara+graf (middle), *Puff Marshie, Kanazawa version/Voyage of the Moon* by Yoshitomo Nara (left and right, 3 pieces exhibited), and *Lonely Moon/Voyage of the Moon* by Yoshitomo Nara.

と個人貸出という2パターンの対応方法を設け、団体ツアーでは、運営ボランティアがツアーを先導し、異なった視点と環境から奈良の作品と展示中の当館のコレクション作品を体験する鑑賞を行った。一方、《Pup Up the Dog》は、金沢市内外の人々から持ち寄られた古着やふとん、ぬいぐるみなどの布類を用いて、全長7メートルのぬいぐるみ “Pup King” の中身を詰めて完成させる試みであった。ぬいぐるみ制作の専門技術者の指導下、運営ボランティアが布類の受付から成形作業まで行い、彼らが実際の作品制作の担い手となった。結果として、作者、作者のイメージを体現する不特定多数の人々、作品の受け手である鑑賞者、美術館という環境、この関係が均一に混じり合い、作品は作家の手元をはなれ、自立するのである。

《スタジオカフェ yngm: k》もまた、不特定多数の人々がいなければ成り立たない。プロジェクト工房と

いうキューブ状の独立した建造物に廃材でつくられた「小屋」がさしこまれるような形状で設営された。外から見ると既存のコンクリートの工房に木造の小屋がつきささったかのような。展覧会開場時間中、奈良美智+grafがカフェを自主運営した。隣接した奈良美智のスタジオとともにこの空間をプラットフォームとして、音楽イベントを月に1〜2回開催した。スタジオでの絵画制作過程という奈良の「個」としての活動、カフェという開かれた機能や多数で作り上げて場を共有する「群」としての活動が繰り返された。このような不定形で予測不可能な活動、そして人のつながりそのものとその周囲の環境が、この作品の重要な表現要素である。

(北出智恵子)

2. 奈良美智《Lonely Moon / Voyage of the Moon》(2006年/ アクリル、FRPIに貼られた綿布)

Yoshitomo Nara, *Lonely Moon/Voyage of the Moon* (2006/ Acrylic on cotton mounted on FRP)

3. 奈良美智+graf 《Voyage of the Moon (Resting Moon)》/ 《Voyage of the Moon》(内観)

Yoshitomo Nara+graf, *Voyage of the Moon (Resting Moon)/ Voyage of the Moon* (interior view)

4. 奈良美智《Dog-o-rama》展示風景 — 「犬小屋」(写真右)が運営ボランティアの活動拠点となり、犬の着ぐるみ貸出や、《Pup Up the Dog》のために持ち寄られた布類の受付を行った。

Yoshitomo Nara, *Dog-o-rama*, installation view — “Dog Cabin” (right) is the base for the voluntary operational staff, that functions as the reception for the dog-costume rental and for the old clothes people bring for *Pup Up the Dog*.

5. 奈良美智《Pup Up the Dog》

Yoshitomo Nara, *Pup Up the Dog*

6

7

Yoshitomo Nara: Moonlight Serenade

September 30, 2006 – March 21, 2007

NARA Yoshitomo has continued to paint series of self-portraits by reflecting on himself and facing his past memories. Upon his 2001 return from Germany where he had stayed for over 10 years, the facial expressions of the children in his paintings started to gradually change from somewhat fierce yet bashful and cool look-now, the children look us straight in the eye. In addition, he teamed up with a creative unit *graf* in 2003, and started to produce the works together. This “Let’s Make Together” with volunteers at every production site has also led Nara’s perceptions of the surrounding world to diversify.

Yoshitomo Nara: Moonlight Serenade takes a close look at such process and evolution that have taken place in his work. The artist worked out the following three projects by taking the functional features of the museum into account; the new installation work, *Voyage*

of the Moon; the ongoing project *Dog-o-rama* that urges audience to take part in it, and *Studio Cafe yngm: k*, space for a cafe, as well as the artist’s studio. These three sites invite the young and the old, the everyday and the extraordinary, and the art world and the general public into Nara’s barrier-free realm, and ask people to take part in his creative process.

Voyage of the Moon is the new installation comprised of five works with “moon” as a motif and also with Nara’s image of “night”. This idea was triggered by the architectural in a sense that the box-shaped gallery bulks are scattered in, the circular shape of the museum. A unit of cabin, or a one-storied house standing still on the hill, is a very substantial to Nara, for it being the place where he confirmed the existence of himself for the first time. The cabin that Nara along with *graf* had been working on since 2003 enabled him to realize this specific image.

Arranged pleasantly inside the cabin are a number of Nara’s works. Each movement of lines from the artist’s drawing is kept alive in the commissioned work for this exhibition, *Voyage of the Moon (Resting Moon) / Voyage of the Moon*— the cabin of disproportionate shape is topped with a gigantic moon made of FRP. This work, however, makes a sharp contrast with what we may call “conventional” cabins as structures, as it distinguishes itself as an artwork, rather sculptural in essence.

Dog-o-rama is the work with “dog,” another important motif that Nara frequently takes in. Initially, he was inspired not only by the fact that the many visitors to the museum were families with children or that many programs targeted for children were available, but by the idea of “open” environment, the motto of the museum. Participation of the audience is essential part of *Dog-o-rama* that consists of

8

9

10

6. 《Pup Patrol》—— 犬の着ぐるみは4サイズあり、運営スタッフが児童の体格に合ったサイズを提供。

—The Dog costume has 4 sizes. The voluntary operational staff gave each child the costume in their suitable size.

7. 《Pup Patrol》—— 犬の着ぐるみを着て、子ども達が普段とは異なった感覚で《スイミング・プール》(レアンドロ・エルリッヒ)を体験。

—With their dog-costume in, the children having different experience of the work *The Swimming Pool* by Leandro Erlich

8. 持ち寄られた布でぬいぐるみ“Pup King”の中身をつめる運営ボランティア The voluntary operational staff stuffing the “Pup King” with the old clothes

9. 《スタジオカフェ yngm: k》内の奈良美智のスタジオ Nara's Studio at *Studio Cafe yngm: k*

10. スタジオで制作する奈良美智 Nara working at his studio in *Studio Cafe yngm: k*

1. 2. Photos: SAIKI Taku

3. 4. 6. 7. 9 Photos:

NAKAMICHI Atsushi / Nacása & Partners

8. Photo: KITA Naoto

10. Photo: NAGANO Masako

the two projects entitled *Pup Patrol* and *Pup Up the Dog*. It should also be noted that, having voluntary operational staff is absolutely critical in terms of running of these two projects. In *Pup Patrol*, each of the primary school children visiting the museum would wear a stuffed dog costume and walk around as to explore inside the museum. With such children, Nara's creation gives the feel of a different dimension to the space currently in existence—the museum. Two suit-lending methods for children were prepared; one for group and the other, for individuals. For the primary school children group tours, the voluntary operational staff would lead the tour so as to enjoy Nara's exhibition together with the concurrent exhibits of the museum's collections (Collection II) - from different perspectives and in unusual situations. In *Pup Up the Dog*, Nara also asked the general public—in and out of Kanazawa City—to bring

the old clothing material, fabrics et al., to be used as padding, and stuff the originally-empty “Pup King” with them to complete this 7-meter long stuffed animal. With the supervision and instructions by the specialists in manufacturing stuffed animals, the voluntary operational staff would run the whole operation, from receiving of the fabrics and other materials, to the stuffing and forming of the shape of “Pup King”. As a result of blending multiple relationships amongst the artist, the general public who help the artist realize or materialize his image, audience, and the museum, the project leaves the hands of Nara's, and the work becomes out on its own.

Similarly, *Studio Cafe yngm: k* would not function without the presence of the general public. The new “cabin” made of recycled materials was installed in the cube-shaped Project Room of the museum which had always kept its independence. From outside, it looks

as though the wooden cabin was cut into the concrete-made atelier. Yoshitomo Nara and *graf* managed the operation of the cafe during the opening hours of the exhibition. The cafe along with Nara's studio (for the purpose of creating his works) set up adjoining the cafe were used as platforms for music events taking place once or twice per month. In this sense, Nara's activities of art making process as an individual artist, as well as the group activities of co-creating and sharing space with others at the cafe as an open function took place simultaneously and side-by-side. The undefined and unpredictable activities, the linkages of people, and the environment that surrounds them, are the important essences of this project.

(KITADE Chieko, translated by MACHINO Kayo)