

1

荒野のグラフィズム：栗津潔

2007.11.23-2008.3.20

第二次世界大戦後の日本の混乱期に、独自の表現活動をスタートした栗津潔は、常に同時代の世界を見晴らしながら、日本におけるグラフィック・デザインの礎を築き、絵画、版画、建築、音楽、映像、パフォーマンス、演劇などデザインのみならず多様な領域を縦横無尽に往来してきた奇才である。「すべては荒野だった。グラフィックという言葉も存在していなかった。」と栗津は当時を述懐する。近代の複製技術によって機械的に自己増殖する視覚メッセージに日常の隅々まで覆い尽くされる現象を栗津は「グラフィズム」と捉えつつ、そのような時代状況に対してむしろ前近代的ともみえる表現手法を直感的に探り当て、独自の流儀を確立した。

栗津潔（1927-2009）の長男で栗津デザイン室代表の栗津ケン氏より当館に対して、アトリエにある全作品の寄贈受け入れについての

打診あったのは、2006年5月末のことであった。異例の速さで内部手続きを進め、翌6月から館を挙げて受贈のためのアトリエ調査を開始した。栗津潔とともに我々も21世紀初頭の今「荒野」に在る——作品資料の受け入れを漸次進める中で我々が得たこの手ごたえを、ライブに広く発信することを目指し、「荒野のグラフィズム：栗津潔展」開催に踏み切った。それは、栗津作品が放つポリフォニーの総体を表現する試みであった。

まず、「コレクション展Ⅰ」（2007年9月15日～2008年4月13日、p.40-41参照）ゾーン内の展示室6を使い、1980年代以降の平面作品とブックデザインを先行展示。続いて7室の展示室と通路や光庭も含めて可能な限りの作品群を展観。結果として、所蔵する2788件（2012年3月調査現在）の作品資料の内1750点を一挙に展

示した。その豊穡な響きを不特定多数の人々に開き、多様な発見と創造が生起する場とすることを第一義とする本展では、単に、大量の一次資料をまだ未調査の段階で一般に開示するというのみならず、多彩なプログラムを仕掛け、美術館自体が栗津芸術の創造的な気配を社会に発信する装置となることを目指した。それを象徴する場が、展示室11の「ワークショップ・ルーム・プロジェクト」である。栗津デザイン室監修の下、栗津作品と関わりの深い人々を招いてコラボレーションすることによってアクティヴに作品を検証し現代的意義を問うプロジェクトを展開。レクチャー、ライブ、パフォーマンス、ワークショップ等、会期中28件47回展開した。

会期中に生成した新たな表現、証言、発見は多様多彩であり、その成果は枚挙にいとまがないが、特にここでは次の事項を記したい。現存

2

する記録写真をもとに、当時のコミッショナー針生一郎の確認を得て、1978年サンパウロ・ビエンナーレにおける《グラフィズム三部作》のインスタレーションの再展示を実施。平面作品としての絵画に留まらない作品のダイナミズムを再生する展示事例を創出したこと。1973年制作の映像作品《ピアノ炎上》については、映像内でピアノを弾く山下洋輔と映像作品の著者である粟津潔に関して、これまで表現の主体が不明瞭であったが、本展において粟津潔の映像作品《ピアノ炎上》と改めて山下洋輔が対峙する場として「ピアノ再炎上」「ピアノ炎上2008」をプログラムしたことにより、両者の表現者としての関係と位置づけが明確化したこと。粟津デザイン室監修の下、粟津が使用した版を使用するシルクスクリーン・ワークショップを一般鑑賞者対象に実施し、制作物を作家の

作品と共存させ展示した上で制作者の所有物とするという企画を実現。このことはオリジナルと複製、作り手と受け手という図式を軽やかに超えてしまう粟津の表現の先見性を如実に表すとともに、本展の多様な「動態展示」を誘発する起爆剤となった。

(不動美里)

【参考文献】
『粟津潔、マクリヒロゲル—金沢21世紀美術館コレクション・カタログ』現代企画室、2012年

1. 展示室7:「複製化時代をグラフィズムとよぶ」(展示作品を象徴する粟津潔の言葉を引用/参照し、各展示室入口に掲げた。出典:「複製が本物である時代」『言語生活』NO.247、筑摩書房、1972年、48頁より) 1977年のサンパウロ・ビエンナーレに出品された《グラフィズム三部作》の再展示。

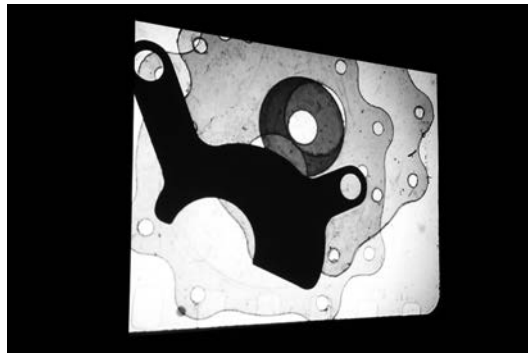
Gallery 7: "The age of reproduction I refer to as graphism" (Words of Awazu Kiyoshi, symbolic of the exhibited works, were displayed in the exhibition entry.) Re-construction of Awazu's *Graphism, Three Part Work* installation for the 1977 Sao Paulo Biennial.

2. 展示室14:「描こうとする個人的な願望が、そこにさらしもののように表現されている。」(『デザイン夜講』筑摩書房、1974年、139頁より) 円形の展示室をポスター277点が埋め尽くした。

Gallery 14: "Still, the designer's feelings, the image he has in mind, the personal hopes tried to depict are laid bare like something publicly exposed." The museum's round gallery was entirely filled with 277 posters.

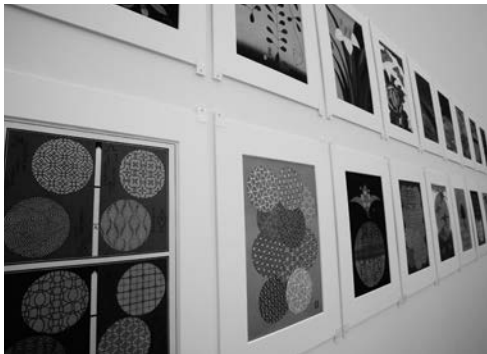
3

4

5

6

7

8

Graphism in the Wilderness: Kiyoshi Awazu

23 November 2007–20 March 2008

A singular genius with a ceaseless interest in the world around him, AWAZU Kiyoshi took up art amid his country's reconstruction from the ruins of war and went on to build a foundation for graphic design in Japan. He thereafter blazed a career cutting freely across the genres of painting, posters, prints, book design, architecture, music, film, performance, and theater. "It was all a wilderness. The word 'graphic' didn't even exist," he said of that time. Perceiving as "graphism" the permeation of everyday life by automatically self-reproducing visual messages driven by modern reproduction technology, he searched intuitively for creative methods that were, by comparison, vulgar and pre-modern and formulated his own style.

It was in late May 2006 that the son of

Awazu Kiyoshi (1927-2009), who currently operates the Awazu Design Room, AWAZU Ken, approached us about gifting all the works in his father's studio to the museum. Internal procedures at the museum for accepting the gift moved with unprecedented speed, and in the following month, June, we embarked on a survey of the studio. As we gathered the artworks and materials into the museum's possession, the realization struck us—that we too, now at the start of the 21st century, stand in a wilderness along with Awazu Kiyoshi. And we decided to hold an exhibition, "Graphism in the Wilderness: Kiyoshi Awazu," in order to broadly transmit and share this realization in a live format.

We began, in Gallery 6 in the museum's collection exhibition zone, with a display of

one-dimensional works and book designs created by Awazu from the 1980s. Then, in the seven galleries of the thematic exhibition zone and their corridors and courts, we endeavored to exhibit as many Awazu works as possible. Subsequently, we were able to display at one time 1,750 of the 2,788 work materials (as of our 2012 March survey) taken into the museum's collection.

The exhibition took as its foremost aim not simply to display, in a general way, a great quantity of works still undergoing primary research but rather to disclose their powerful resonance to the general public and form an arena for unlimited discoveries and creative encounters, and to offer a broad range of programs that would transform the art museum itself into a device for transmitting to society the creative power of Awazu Kiyoshi's art.

Gallery 11's "Workshop Room Project" was symbolic of this endeavor. Under the supervision of Awazu Design Room, we invited people having long association with

9

10

11

12

13

Awazu to collaborate in a project of actively examining the works and probing their contemporary significance. A total of 28 lectures, live music performances, art performances, and workshops were held 47 times during the exhibition.

The exhibition became the scene of wide-ranging new creative endeavors, testimonies, and discoveries, too many to describe here. I will mention just three. First, our reconstruction of Awazu's *Graphism. Three Part Work* installation for the 1978 Sao Paulo Biennial. This we did, based on existing photographs and with the verification of that Biennial's commissioner, HARIU Ichiro. As a result, we set a precedent for "recreating" a work whose dynamism spills over the bounds of the painting as a two-dimensional work.

As concerns the 1973 video work "Burning Piano," it had been unclear as to the subject of the work and how YAMASHITA Yosuke, who played the piano, and Awazu, who filmed the work, should be positioned in it. Yet, as a result of two programs in this exhibition,

"Burning Piano Reburned" and "Burning Piano 2008," the positioning of the two artists in the video work became clear.

Thirdly, a silkscreen workshop employing stencils used by Awazu was opened to general viewers under the Awazu Design Room's supervision. The resulting silkscreen works were exhibited alongside those created by Awazu, as works belonging to their creators. By clearly demonstrating the foresight of Awazu's art, which moves lightly beyond the diagrams of original and reproduction, and artist and viewer, the workshop became a detonator for the exhibition's diverse "dynamic exhibits."

(FUDO Misato, translated by Brian AMSTUTZ)

[references] Kiyoshi Awazu: *Makurihirogeru, The Collection Catalog of 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa*, Gendaikikakushitsu Publishers, 2012

2. 11. photo: NAKAMICHI Atsushi / Nacasa & Partners

7. 9. 13. photo: IKEDA Hiraku

3. 展示室8:「言葉ではいいあられさせない、かけがえのない世界がある」(『粟津潔デザイン図絵』より) 1960年代から70年代の主要なモチーフを中心に展示。

Gallery 8: "There is an irreplaceable world, inexpressible in words, that only you in yourself can understand." Exhibit focusing on Awazu's sketches and major motifs of the 1960s and '70s.

4. 展示室9:「映像は視覚と時間のデザインである。」(『粟津潔・作品集』より)

Gallery 9: "Film is design of vision and time."

5. 展示室10:「自分たちの現在を、大きくささえている世界である。」(『粟津潔デザイン図絵』より) 写真作品257点とイラストレーション、版下等を展示。

Gallery10: "Our old home, we can be sure, is a world supporting us as we are today." Exhibit of 257 photographic works, along with illustrations and block copies.

6. 展示室12:「その線描は刀で描いた線であり、硬く強いのである。」(『粟津潔の仕事: 1949-1989』より) 木版画シリーズ「花札想」「北斎模倣・潔彩色図譜」等、版画作品を展示

Gallery12: "Their line drawings were drawn by knives and are hard and strong." Exhibit of hanga print works, including Awazu's woodblock series.

7. 展示室6:「21世紀を生きる、その名はH²Oアースマン。この世を見つめて、おぼろげな声をあげる。」(『H²O EARTHMAN / 粟津潔展 / GINZA GRAPHIC GALLERY』、1994年より) 1980年代以降の主要なモチーフに関する作品300点余の展示と「絵本の読み聞かせ」。

Gallery 6: "Lives in the 21st century. His name—Earthman. Observing the world, he speaks faintly." 300 artworks employing Awazu's major motifs from the 1980s on: birds, cows, turtles, angles, heavenly maidens, groups of people, Earthman, hieroglyphics, and rock art, exhibited on a 12m-high wall. A "Picture Book Reading" was also held.

8. 展示室6の中心に4m四方のブラックキューブを設えブックデザイン700点を展示。

Gallery 6: Establishment of a black cube of 4m radius for display of 700 book designs.

9. 展示室11: 粟津デザイン室監修「ワークショップ・ルーム・プロジェクト」(期間: 2007年11月23日-2008年2月17日) 写真は、「浜田剛爾パフォーマンス Score of Performance」(作曲: 粟津潔1979年、演出: 浜田剛爾 2007年)の光景。

Gallery 11: "Workshop Room Project" directed by Awazu Design Room. Photograph shows "HAMADA Goji Performance: Score of Performance" (Composition: Awazu Kiyoshi 1979; Direction: Hamada Goji, 2007).

10. 粟津潔の机の上の《H²O EARTHMAN》

11. 山下洋輔《ピアノノ炎上2008》2008年3月8日 17:00-、石川県羽咋郡志賀町 能登リゾートエリア増穂浦 YAMASHITA Yosuke, Burning Piano 2008, March 8 (Saturday), 17:00-. at Noto Resort Area Masuhogaura, Shikamachi, Hakui-gun, Ishikawa prefecture

12. 粟津潔 実験映像《ピアノノ炎上》1973年 piano performance by Yamashita Yosuke Awazu Kiyoshi, Burning Piano, 1973

13. 山下洋輔ライブ「ピアノノ再炎上: 粟津潔の映像作品とともに」2008年2月17日、展示室11

Yamashita Yosuke live, "Burning Piano Reburned: With Awazu Kiyoshi's Film Work