

1

2

3

未完の横尾忠則—君のものは僕のもの、僕のは僕のもの

2009.8.1-2009.11.3*1

本展は、デザイン、絵画、映画、演劇、音楽、文学など様々な分野と交信しながら、独自の表現活動が続けてきた作家、横尾忠則の創造力の根源を探ろうとする企画である。

横尾の作品は一貫した様式をもたない。取ってコンセプトをつくらず、日々の生活、記憶、経験の蓄積から直感的に選択されたイメージを作品に投影する制作スタイルは、手法のみならずジャンルをも自在に横断し、多様なシリーズを生み出した。その膨大な作品群を俯瞰するための一つの視点として、本展では「複製」というキーワードを設定している。

横尾が多用する「複製」的手法—主題やイメージの反復、コラージュ、既存の作品の引用等—に焦点を当てつつ、一方で横尾作品の多様性を表象すべく、複数のテーマ展が同時に立ち上がっているかのような展示構成とした。

また、公開制作や参加型プロジェクト、異分野の専門家との対談により、横尾の最新の活動を紹介した。のべ8日間にわたる公開制作パフォーマンス「PCPPP」(Public Costume Play Performance Painting)では、6点の作品が制作された。ここでは、「Y字路」シリーズの金沢バージョンに加え、当館の恒久展示作品《スイミング・プール》から着想を得た新たなシリーズが誕生した。

さらに、会場となったプロジェクト工房は、「横尾工房」と名前を変え、一般公募による参加者が横尾の作品を模写するという、文字どおり「横尾工房」なるプロジェクトも実施された。「模写」を作家活動の原点とする横尾が、そのシステムを作品に取り込んだこの実験的な試みは、展覧会タイトルの「君のものは僕のもの、僕のは僕のもの」の由来でもある。

「横尾工房」メンバーが模写した作品は、《その後の天国と地獄》。担当キュレーターが提案した、横尾の最初期の絵画《天国と地獄》(1966年)を、横尾自身が展示効果を考えて現代風にアレンジしたものだ。40点の模写作品が連結することで、炎が上がる高層ビルから全裸の女性が飛び降りるかのような大作となった。約12メートルの天井高をもつ展示室に架けられた作品群は、未完成のビルの様相を呈した。

《天国と地獄》に代表される「ピンクガール」のシリーズは、展示室9、10に収められた。最初期の作品が、作家自身が反復することによりモチーフと化すさまを、両者を併置することで検証するものであった。

展示室7では、近年の「PCPPP」から生まれた「Y字路」のシリーズを、それぞれの記録映像

1. 横尾忠則《その後の天国と地獄》2009年、作家蔵
YOKOO Tadanori, *The Heaven and Hell*,
2009, collection of the artist
2. 「横尾工房」活動風景 2009年5月-8月
Scene of Yokoo Studio activities May to August, 2009

3. 展示室8：展示風景
当館における「PCPPP」で制作された
金沢の「Y字路」シリーズ(左)
横尾忠則《その後の天国と地獄》と
「横尾工房」による《その後の天国と地獄》模写(右)
Gallery 8: installation view
Yokoo's Kanazawa Y-Junction series produced
in the "PCPPP" held at this museum (left)
YOKOO Tadanori, *The Heaven and Hell, Thereafter*
and the Yokoo Studio's copied works (right)

4. 展示室11：展示風景
Gallery 11: installation view

5. 展示室9：展示風景、「ピンクガール」シリーズ
Gallery 9: installation view, Series of "Pink Girls"

6. 横尾忠則《パレット》1984-2009年、作家蔵
YOKOO Tadanori, *Palette*, 1984-2009,
collection of the artist

3-6. Photo: KIOKU Keizo

5

6

とともに展示し、続く展示室8では、最初の「Y字路」作品、シリーズの転機となる作品、さらには、当館での「PCPPP」から生まれた金沢の「Y字路」を展示することにより、多様なアプローチにより繰り返され変化するモチーフを浮き彫りにした。

展示室11では、多種多様な主題や手法をもつ作品を新旧織り交ぜてランダムに展示したほか、30年分の日記や約25年分のパレット117点を額装(作品化)して公開。無意識の行為と意識的な表現行為の産物を並列し、作家の日常と制作が表裏一体であることを裏付ける展示空間をつくり上げた。

また、収集した膨大な絵葉書を芸術空間に転換した《滝のインスタレーション》では、展示室12の天井と壁面を約8000枚の滝のポストカードで埋め尽くし、床一面に鏡面加工を施し

て、展示室ごとと作品化した。

当館唯一の円形の展示室では、「ルソー」シリーズ32点が一堂に会した。近代絵画の潮流から外れたアンリ・ルソーの独自の表現に魅了された横尾は、その作品を模写風に変容することで作品を解釈し批評しようとする。全てにオリジナル作品の参考図版を併せて展示することで、「複製」という行為に対する横尾の視点を明確にした。また、展示室独特の音の反響に興味をもった横尾のアイデアで、BGMが流された。

さらには、会期中に展示が変化する仕掛けも施した。「横尾工房」の作品は高く積みあがり、新聞連載中であった《奇縁まんだら》シリーズは、作家から届けられるごとに追加された。展覧会自体が、「未完」から始まり、「未完」のまま終了したのであった。

異なるテーマ展の集合体にも見える展示構

成は、多様な世界をコラージュから成る横尾ワールドを具現化したものであり、プロポーションの異なる複数の独立した展示室をもつ当館ならではの演出となった。

(平林恵)

*1. 関連プログラムは4月開始

7

8

Tadanori Yokoo Incomplete — What yours is mine. What's mine is mine.

1 August 2009–3 November 2009*1

This exhibition sought to explore the source of YOKOO Tadanori's creativity as an artist who has ceaselessly produced work of powerful originality while embracing wide-ranging media, including design, painting, movies, theater, music, and literature.

Yokoo's art has never displayed a consistent style. He intentionally does not create a concept. His approach—of projecting into the artwork an image chosen intuitively from an accumulation of memories, experiences, and everyday activities—cuts freely across art methods and even art genres, and has born forth countless artwork series. This exhibition took “replication” as its keyword in looking comprehensively at his enormous oeuvre.

While maintaining a focus on the replication methods Yokoo frequently employs—image reiteration, collage, quoting existing works, and so on—the exhibition also sought to show the diversity of his body of work. This

it did by presenting a number of “thematic exhibitions” in the venue simultaneously.

The exhibition also disclosed Yokoo's most recent activities through live painting demonstrations, participation-oriented projects, and discussions with specialists in varying fields. Six works were produced during a live painting demonstration event held a total eight days: “PCPPP” (Public Costume Play Performance Painting). Out of this event, a new Yokoo series emerged, inspired by a permanent exhibit at the museum, *The Swimming Pool*. In a separate endeavor, the museum's Project Room took a new name, “Yokoo Studio,” and literally became a “studio devoted to Yokoo” as participants recruited from the general public set to work copying a selected Yokoo artwork. Yokoo, for whom copying was the starting point of his activities as an artist, then incorporated this “system” in an artwork of his own. His experimental endeavor became the inspiration for

the exhibition's title, “What's yours is mine, what's mine is mine.”

The work copied by members of the “Yokoo Studio” was *Heaven and Hell Thereafter*. It was based on an early period painting proposed for the event by the curator-in-charge, *Heaven and Hell* (1966), which the artist himself rearranged in contemporary style, giving consideration to its effect in an exhibit. By connecting together the 40 copied artworks, a large-scale work showing nude women leaping from a high-rise building in flames was produced. The works, posted on the wall of a gallery with an approximately 12m ceiling height, presented the image of an incomplete building.

Yokoo's “Pink Girl” series, of which *Heaven and Hell* is a representative work, was exhibited in Galleries 9 and 10. Displaying *Heaven and Hell* in the same exhibition made it evident how Yokoo had transformed an early period painting into a motif by contin-

9

10

7. 横尾忠則《「ガロア」の家》2009年、作家蔵
YOKOO Tadanori, *The House of "Galois"*,
2009, collection of the artist
8. 公開制作パフォーマンス「PCPPP」
2009年4月4日-8日、5月16日-20日
PCPPP (Public Costume Play Performance Painting),
April 4-8, May 16-20, 2009
9. 横尾忠則《滝のインスタレーション》2009年、作家蔵
YOKOO Tadanori, *Waterfall Installation*,
2009, collection of the artist
10. 横尾忠則《What's yours is mine. What's mine is mine.》
2009年、金沢21世紀美術館蔵
YOKOO Tadanori,
What's yours is mine. What's mine is mine.
2009, collection of the 21st Century Museum of
Contemporary Art, Kanazawa

9. 10. photo : KIOKU Keizo

ually reiterating it in his work.

Gallery 7 displayed Yokoo's "Y Junction" series, which was born from "PCPPP" events held in recent years, along with video recordings of the events. In neighboring, connective Gallery 8, we displayed the first "Y Junction" painting, the painting that occasioned the series, and furthermore the Kanazawa "Y Junction" work born from the "PCPPP" at this museum. By this means, we could demonstrate how his motif changes, as it is taken up repeatedly using different approaches.

In Gallery 11, we randomly intermixed old and new works employing many varying subjects and techniques. We also framed and displayed 25 years of palettes (117 in total) and publically displayed 30 years of diaries. By arraying together the products of the artist's unconscious and conscious expressive actions, we created an exhibit space that substantiated the oneness of Yokoo's creative productions and his day-to-day life.

Then, in *Waterfall Installation*, which transforms an enormous number of picture postcards, collected by the artist, into an art space, we buried the walls and ceiling of Gallery 12 under some 8,000 waterfall postcards. Giving the entire floor a mirror surface brought the gallery itself to life as an artwork.

In Gallery 14, the museum's only round gallery, we displayed 32 works of the "Rousseau" series, together in one room. Yokoo, fascinated by the unique paintings of Henry Rousseau, an artist who deviated from the modern art trends of his times, has interpreted and criticized those works by copying them and altering them in the process. For reference, reproductions of the original Rousseau paintings were displayed beside Yokoo's copies so as to make clear his perspective on the act of "replication." Background music was also provided in the gallery at the suggestion of Yokoo, who was interested in the gallery's unique acoustics.

We furthermore contrived to introduce the element of change in the exhibits as the exhibition progressed. The "Yokoo Studio" artwork continually grew in height, and one by one, we posted Yokoo's *Kien Mandala* works, which were being published as a series in a newspaper, throughout the exhibition. Having begun in an "incomplete" state, the exhibition came to a close in an "incomplete" state.

Composed as an agglomerate of thematic exhibitions, the exhibition embodied Tadanori Yokoo's world, which is itself like a collage of many worlds—an approach enabled by the independent, variously proportioned galleries of this museum.

(HIRABAYASHI Megumi, translated by Brian AMSTUTZ)

*1. Related Programs: 2009.4-