

1 Words and Visual Image

The interplay of words and visual images is among the most essential topics of visual art today. Under the keyword of drawing, this exhibition will reconsider the relationship between words and images in visual expression, and what lies between them.

In the 1940s, after a period of pursuing bold innovation in painting, **Henri Matisse** (1869-1954) worked on a number of picture books in which words and images interplay. They include *Jazz*, in which the artist's handwritten words concerning painting theory and personal recollections are accompanied by images expressed in cut-paper. While phonetic in character, the alphabet is expressed in monochrome in rich, oversized cursive script. Both the writing and the colorful cut-paper forms created by "drawing with scissors" are products of hand drawing. Rather than supplementing each other's meaning, Matisse wanted the words and images to enjoy equivalency as visual elements. This exhibition features text pages and image pages from four picture books, including the stencil-printed *Jazz*.

Kyuyo Ishikawa (1945-) began to practice and research the art of calligraphy in the 1960s. Since 2001, he has produced works of poetry that critically examine contemporary society. To create *September 11, 2001, Clear Sky—A Tale of Vertical Line and Horizon I*, he reshaped the form of each character, on the basis of its meaning, to produce a dense forest of words in the image of collapsing buildings. When creating, Ishikawa always seeks words applicable to the situation at hand. To this end, he selects words from post-war poetry, classical literature, contemporary poetry, and his own poetry. In the process, he shapes each word for the meaning it expresses. Concerning Ishikawa's work, the poet and philosopher Yoshimoto Takaaki once wrote: "...you cannot speak of contemporary formative art without reference to the calligrapher..." This exhibition displays recent and new works by Ishikawa that are based on his poetry.

2 Looking at Space

The work of painters and sculptors begins with an eye to the space around them. What the eye sees finds development in a drawing and, eventually, in a finished work capturing the space. This section considers the meaning of drawing as a core element of the production process and a work's composition.

For **Shigeo Toya** (1947-), who in the 1970s launched his career on the basis of rethinking sculpture, the act of "seeing" space became a starting point for creative production. To move the gaze diagonally across space was no less than to draw in space, he concluded. Working on this principle, Toya produced a series of works under the title "Exposing 'Sculpture'," commencing with pencil on paper, then shifting to wire inserted in a cloth-covered surface, and finally to a styrene board which he carved with a craft knife. His gaze, in this line of development, eventually found expression in carving a wood surface with a chainsaw. In recent years, Toya has applied the name "Body of the Gaze" to the form that appears when diagonal lines of the gaze are made to intersect, thus indicating clearly that "seeing" is at the core of his creation.

Since 2011, when he began sculpting and submitted his master's thesis to the Inter-media Art Department in Paris, **Keita Mori** (1981-) has created works reminiscent of fantastical buildings, using a hot glue gun to attach thread to walls. The title he gives his acts of drawing with thread, *Bug report*, derives from a computer report of a software not working as it was designed. Mori uses it to mean partial defects or intentional deviations arising in a perspective view drawing due to time's passage. As demonstrated by Mori's recent works—which employed thread from clothing of refugee at the Paris Transit Centre to visualize lifestyle transformation and future uncertainty—drawing with thread does not simply eliminate the boundary between plane and space. It is an open form of expression enabling the artist to not only visualize his thoughts but interact with others—just as two people playing cat's cradle draw geometric shapes in three-dimensional space.

Yayoi Kusama (1929-) took most of her drawings with her when moving to the United States in 1956. The depth of her drawing skills in the 1950s can be grasped, however, from the ink drawings on small paper pieces she left behind in Japan. The polka dots—and the nets that stretch or create a reversal image of the polka-dots—often performed as a membrane covering her object of vision or blocking the space between herself and others. Eventually, the dots extended to the surface of her own body and integrated with her environment, resulting in her own obliteration, and developed into infinitely repeating, expanding space. On the other hand, we must not forget that polka dots also gave a start to Kusama's depictions of food plants and sparkling water and night sky, each motif having meaning and expressed within spatial depth. This duality—abstract and concrete—found in drawings that visualize endless repetition is another important dimension of her art.

3 Visions of Water

Drawing, a means of instantly rendering the imagination visible, has been integral to many artists' production process. Visions of ceaselessly moving, changing water, seen in the imagination, particularly fascinate artists as a subject of line-based expression.

Yukihisa Isobe (1935-), who grew up in Tokyo's Yaesu in days when its canals still ran with water, began his career creating fusions of 1950s abstraction and '60s Pop Art. On moving to the United States, he shifted to the study of environmental planning, and since returning in the '70s, he has pursued environmental impact survey work, such as for Kansai Airport, as a pioneer in this field. In recent years, he has returned to art production with works that visualize the relationship between regional society and natural environment in the Shinano River basin and other regions. When conceptualizing a large-scale work taking a region itself as his canvas, Isobe begins by researching the region's resources. Then, in drawings, he envisions its distant past and the future state of its rivers and seawater to grasp the regional environment on a broad scale in the long term. This exhibition features Isobe's visions of water, from early prints to drawings for projects scheduled to be implemented this year.

Since planning and organizing thematic exhibitions in the 1980s in parallel with his own art production, **Yasushi Yamabe** (1958-) has pursued new possibilities for painting in the manipulation of existing images and reinterpretation of painting techniques and materials. Over the past decade or so, he has focused on landscape art. While utilizing elements of methods devised by painters past and present, Yamabe skillfully forms a new picture imbued with life of its own. His interest in Leonardo da Vinci, which began with his observance of the line of trees behind the Annunciation, eventually led him to Da Vinci's deluge drawings. Out of this came his own large studies of water, in pictures of water rushing among trees, drawn using monochrome lines on a canvas. While a horizontal Western landscape painting in format, the composition moves in a spacious sweep from lower foreground to upper distance as in an Eastern *sansui* landscape. In such ways, Yamabe, while borrowing line-drawn visions of landscapes of the past, uses flowing lines to impart life to his own vision and memory.

Museum of Contemporary Art, Tokyo

THE POTENTIALITY OF DRAWING

This exhibition endeavors to re-examine drawing's potential in a number of different contexts through expression, varied in kind, that employs line as a core medium of exploration. Featured are works that demonstrate contemporary approaches to drawing.

Hand drawing, contrary to expectation, has gained in significance today, when digital technology is all around us; not as a study for the preparation of a finished piece but as a raw expression of the continual process of change that people and society are in. This exhibition views handwritten words as well as visual images as drawing and explores the relationship between them.

Drawing on paper is an act that clearly records the drawer's developing thoughts as they waver and sometimes break off or else take flight. This exhibition, however, looks at drawing not only as a composition of lines on a flat surface but also with a view to lines that cut into their support and lines composed in three-dimensional space. The exhibition, then, furthermore looks at "visions" of flowing water, seen in the imagination, as a subject for drawing—a motif that holds a powerful attraction for artists.

In our increasingly complex contemporary society, drawing—the simplest and most fundamental expression of art—remains a source of endless possibilities.

ドローイングの可能性

本展は、線を核とするさまざまな表現を、現代におけるドローイングと捉え、その可能性をいくつかの文脈から再考する試みです。

デジタル化のすすむ今日、手を介したドローイングの孕む意義は逆に増大していると言えるでしょう。それは、完成した作品に至る準備段階のものというよりも、常に変化していく過程にある、ひとや社会のありようそのものを示すものだからです。

この展覧会では、イメージだけでなく手がきの言葉も含めて、ドローイングとして捉え、両者の関係を探ります。また、紙の上にかく方法は、揺らぎ、ときに途絶え、そして飛翔する思考や感覚の展開を克明に記すものですが、このような平面のうえで拡がる線だけでなく、支持体の内部にまで刻まれるものや、空間のなかで構成される線も視野に入れ、空間へのまなざしという観点から、ドローイングの実践を紹介します。更に、現実を超える想像力の中で、画家たちを捉えて離さなかった、流動的な水をめぐるヴィジョンというものが、ドローイングの主題として取り上げられてきた点に注目します。

最も根源的でシンプルな表現であるドローイングは、複雑化した現代において、涯しない可能性を秘めるものでしょう。

本展は、線を核とするさまざまな表現を、現代におけるドローイングと捉え、その可能性をいくつかの文脈から再考する試みです。

言葉とイメージ

言葉とイメージの往還は、今日の視覚表現のなかで、最も本質的なトピックのひとつと言えるものです。本展では、この言葉とイメージの関係やそのあわいにあるものを、ドローイングというキーワードから再考します。

本展は、線を核とするさまざまな表現を、現代におけるドローイングと捉え、その可能性をいくつかの文脈から再考する試みです。

本展は、線を核とするさまざまな表現を、現代におけるドローイングと捉え、その可能性をいくつかの文脈から再考する試みです。

絵画の造形的側面の革新を追求した時期を経て、1940年代に**アンリ・マティス**(1869-1954)は言葉とイメージが往還するいくつもの挿絵本を手掛けました。そのなかで、画家自ら書きおろした画論や回想の言葉が、切り紙による記憶のなかのイメージをとり囲む頁構成をとる『ジャズ』では、手書きの大判のアルファベットは表音文字でありながら豊かなモノクロのカーヴを描き、切り紙という「はさみで素描する」技法による色鮮やかなイメージと共に、両者は手を介したドローイングという性格をもつものとなっています。言葉とイメージは、指示する意味のうえで補完し合うことよりも、視覚的に等価な関係を持つことが目指されています。本展ではステンシルによる『ジャズ』をはじめとする、挿絵本4冊のテキスト頁をイメージの頁とあわせ紹介します。

1960年代から書の作品発表と研究を展開してきた**石川九楊**(1945-)は、2001年以降、自ら紡いだ現代社会をめぐる批評的な詩文を書の作品として精力的に発表しています。《二〇〇一年九月十一日晴 ― 垂直線と水平線の物語Ⅰ》では、意味を纏うひとつひとつの文字がそのすがたを変容させながら、言葉の森全体として建物が崩壊するイメージをもつものとなっています。常にそのときどきの状況に即した言葉を求め、戦後詩や古典文学、現代詩、そして自らの詩文へと向かう過程で、それぞれの言葉が示すものための形象をその都度生み出してきた石川の活動について、吉本隆明は「…書家の存在を捨象して、現在の造形的な芸術は語れない…」と記しています。本展では、自作の詩文に基づく、近年の作品と、新作を紹介します。

空間へのまなざし

自身の居る空間をまなざすことからはじまる画家や彫刻家の制作は、やがて、その眼差しがドローイングへと展開して、空間を捉える作品へと昇華していきます。制作過程と作品構成の核にドローイングが位置する意味を考えます。

1970年代に、彫刻のあり方を再考することから制作を始めた**戸谷成雄**(1947-)にとって、空間をまなざすことは、活動の出発点と言える行為でした。空間を斜めに横切る視線は、空間へのドローイングにほかならず、実際、70年代には「露呈する《彫刻》」と題して、紙の上に鉛筆で、次にクロス貼の平面に鉄線を差し込み、さらにスチレンボードにカッターナイフで彫り込む作品を制作しており、そのまなざしはチェーンソーによる木の表面への刻印へと展開していきました。近年、空間の中を行き交う幾つもの視線が交錯したところに立ち現われるかたちを戸谷は「視線体」と呼び、まなざしが一貫して創作の核にあることを明らかにしています。

本展は、線を核とするさまざまな表現を、現代におけるドローイングと捉え、その可能性をいくつかの文脈から再考する試みです。

彫刻から出発し、パリの先端芸術学科に修論を提出した2011年から、**盛圭太**(1981-)はホット・グルーガンで糸を壁に糊付する方法で、架空の構築物を想起させる作品を発表しています。糸によるドローイングに付されたBug reportというタイトルが、ソフトウェアに不具合が生じたときの報告書を意味するように、透視図のようなイメージには、時の経過による欠落部分や意図的なずれが生じています。パリのトランジット・センターの難民の服から抽出した糸を用いて、暮らしの変容の過程と不確定な未来を視覚化した近年の作品のように、糸によるドローイングは、平面と空間の境界を無化するだけではありません。二人の人物があやとりをすることで現われる、三次元空間での幾何学的な形のドローイングを映像化した作品のように、作者の思考の視覚化という役割に留まらず、他者とのやりとりをも可能にする、開かれた表現となっているのです。

本展は、線を核とするさまざまな表現を、現代におけるドローイングと捉え、その可能性をいくつかの文脈から再考する試みです。

1956年に渡米したとき**草間彌生**(1929-)はそれまでに手がけた多くのドローイングを携行しましたが、日本に残る小ぶりの紙にインクで描かれたものからも、1950年代に到達していたドローイングの深度を理解することができます。水玉と、それを延伸あるいは反転した網目は、画家のまなざしの対象を覆い、また自身と他者のあいだの空間を遮断する膜のような役割を果たすこともありました。それらはやがて、自らの身体の表面にも拡張し、周囲の環境との一体化や自己消滅、自己と周囲とのまなざしの無限の往還へと展開していくわけですが、一方で、水玉は食料としての植物や、煌めく水面や闇夜を描写したものでもあったという出発点も看過できません。個々のモチーフには意味があり、また空間の奥行きがそこには控えていたのです。無限の反復に見えるドローイングには、そのような両義的な側面があることも重要でしょう。

水をめぐるヴィジョン

本展は、線を核とするさまざまな表現を、現代におけるドローイングと捉え、その可能性をいくつかの文脈から再考する試みです。

本展は、線を核とするさまざまな表現を、現代におけるドローイングと捉え、その可能性をいくつかの文脈から再考する試みです。

ドローイングは想像力を瞬時に視覚化するものとして、さまざまな表現者の制作に伴走してきたものですが、とりわけ、ひとつ所に留まることなくその姿を変容させる水をめぐるヴィジョン（想像力による現実を超えるイメージ）は、線を主とする表現の主題として、画家を深く捉えるものとなっています。

本展は、線を核とするさまざまな表現を、現代におけるドローイングと捉え、その可能性をいくつかの文脈から再考する試みです。

掘割が水を湛えていた時代に八重洲で育った**磯辺行久**(1935-)は、1950年代の抽象と60年代のポップ・アートを繋ぐ美術家として出発し、渡米後新たに環境計画を学び、70年代に帰国後はこの分野のパイオニアとして関空等の環境影響調査の仕事に従事してきましたが、近年、信濃川流域等で自然環境の変化と地域社会の関係を視覚化する作品制作を再開しています。地域をキャンバスとする大規模な作品の構想にあたり、磯辺は地域資源の調査を経たのち、その地域のはるか遠い過去、そして将来の河川や海の水をめぐるヴィジョンをドローイングとして示し、今現在だけでなく長期的かつ幅広いスケールで環境を捉えることを提案しています。本展では、初期の版画から、本年実施を予定しているプロジェクトのドローイングまで、水をめぐるヴィジョンを紹介します。

本展は、線を核とするさまざまな表現を、現代におけるドローイングと捉え、その可能性をいくつかの文脈から再考する試みです。

山部泰司(1958-)は、自身の作品の発表と並行してテーマ展を企画した1980年代より、既存のイメージの操作や、絵画技法と素材の再解釈を通して、絵画の可能性を追求してきました。この10年余にわたって重点的に手がけている風景表現は、古今の画家によるアプローチの中のいくつかの要素をとりあげながら、空間が確かに息づく新たな画面となっています。受胎告知の背後に点在する樹木への注視から始まったレオナルドへの関心はやがて、この巨匠の洪水のドローイングに向かい、キャンバスに単色の線描によって、木々の間を水が埋め尽くす大画面の流水図へと結実します。横に広がる西洋の風景画のフォーマットでありながら、近景から遠景への広がりには、画面の下辺から上方へと連なる山水画の空間構成が見られるように、山部の作品は、線による過去の様々な風景をめぐるヴィジョンを共有しながら、自身のヴィジョンと記憶を、流動する線によって息づかせたものなのです。