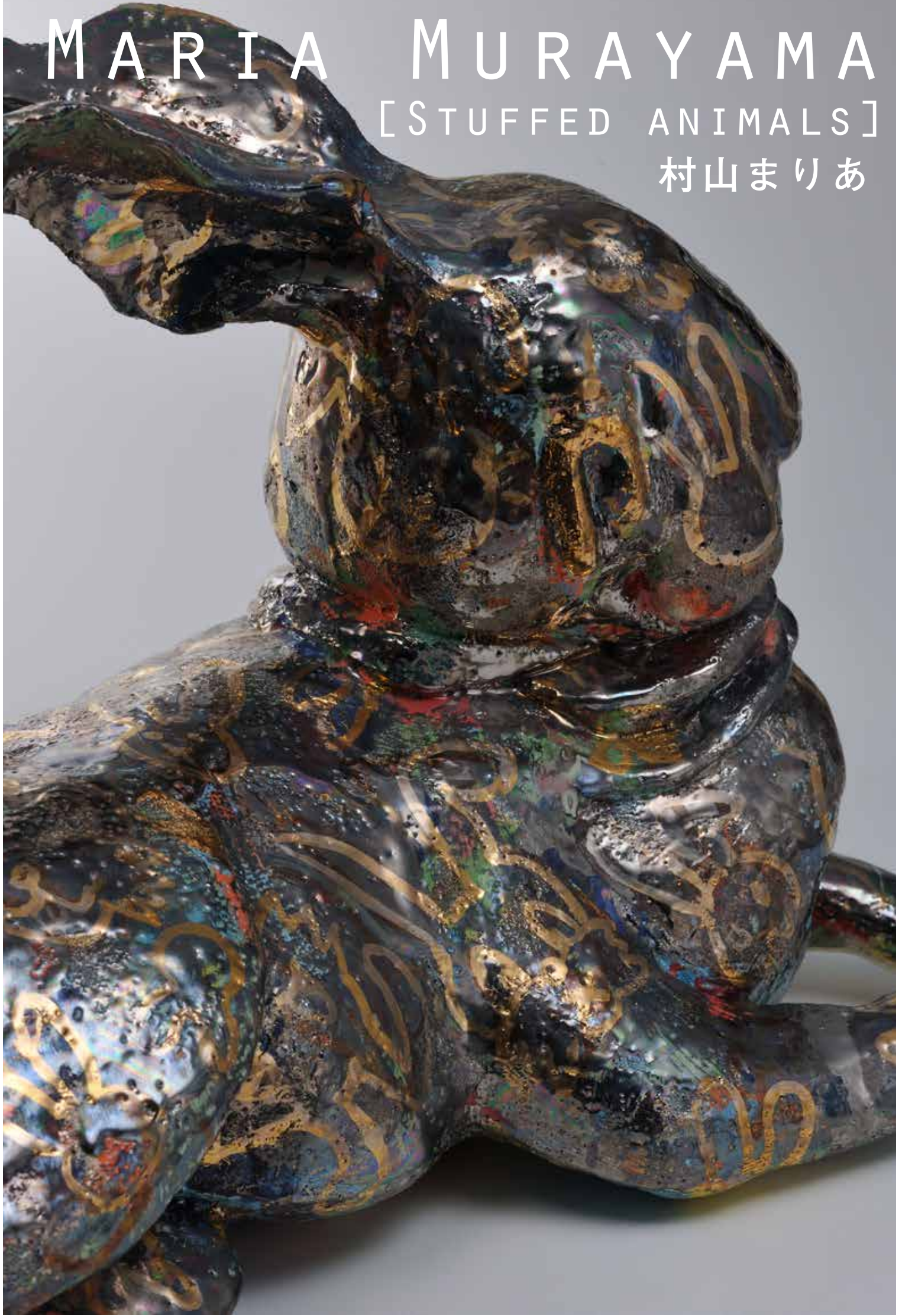


MARIA MURAYAMA

[STUFFED ANIMALS]

村山まりあ



死と生の狭間で——村山まりあの彫刻作品について

森 啓輔

ヴァンジ彫刻庭園美術館学芸員

村山まりあは陶芸の技法を駆使し、彫刻作品を発表している作家である。これまで滋賀県立陶芸の森や中華人民共和国の景德鎮、オランダのEKWC(ヨーロピアン・セラミック・ワーク センター)といった陶芸に所縁のある国内外の施設でのレジデンスを経て、作陶の技術を習得していった村山の作品は、技術に裏付けされた独自の美学をその佇まいから垣間見せている。繊細な加飾技法によって表面に浮かび上がる金色の花弁などは、その一例としてすぐさま指摘することができるだろう。またEKWCでは近年、技術的な動向が注目されている3Dプリンターに果敢にも挑戦しており、貪欲な技術への志向性が看取される。

一方で、作品が共通してもつサイズ感や、陶でもって行使された その技法ゆえに、作品たちは時に私たちの日常に浸食しようと機を伺っているようだ。そう錯覚されるほどに、作品は日常の生活領域に近接している。おそらくそこには、ポットやコーヒーカップ、ソーサーなどの既製品を素材にしていることが理由にあらわれる。既製品を素材にすることに留まらず、あえて原型の型取りと鑄込みによって、キッチンでみられる日用品や、リビングにある置物を原寸大でモチーフにしていることからわかるように、村山の作品は既製品に擬態しているともいえるのだ。しかし、先に指摘した村山の作品の艶やかな光沢や鮮やかな色彩、表面の質感、そして日用品を模したフォルムが選択されている背景を、陶芸という特定のジャンルや技法、その使用法への作家の関心にのみ収斂させることには、一定の留保が必要であろう。では私たちは、いったい村山の作品に何を見出すべきだろうか。

村山は、2016年時点で東京藝術大学大学院を修了してからようやく4年が経とうとする新進作家である。ゆえに作品はいくつかのシリーズで展開されながらも、漸進的なその歩みは作家の連続した思考を追うことを可能にしている。初期作品に位置づけられる「俯瞰する者たち」は、女性の全身像や手足、頭部などの人体をモチーフにした「者」の作品であり、ポットやコーヒーカップなどの既製品がモチーフとなった「物」の作品でもある。つまりそれら2つの異なる対象が選ばれ、並行して作品化されていったものだ。前者は人間のアイデンティティが内発的に形成されていくというよりも、他者からのイメージの投影によって外発的に規定されてく人間同士の関係性に、その主眼が置かれている。路上のマンホールなどから象られた花の形象や転写紙による花の図像が、増殖していくように白く無垢なその身体の表面を覆い尽くしているのが特徴だ。一方で後者では、偶然窯の中で溶解し、変形した自身のカップが着想となり、複数のカップやソーサーが高熱でもって溶け合っ重なり合い、複雑でありながらも1つのまとまったフォルムを構築している。「俯瞰する者たち」のシリーズに共通してみら

れるのは、花に仮託されたイメージの表面への重層的な反復であり、機能に基づいて取り付けられている把手を起点とした、《Chain》(2013)という作品名が正しく指し示しているような連鎖によるフォルムの融合である。それらはいずれも次から次へとつながり、増殖していくような加算のかつ有機的な構造をもっている。人体であれ既製品であれ、それらは村山の手を介することでレディ・メイドの文脈から逸脱し、いずれも蠢くようなフォルムを有する生命的な「もの(者/物)」となる。

2015年から始められた「Stuffed animals」は、主に動物をモチーフとしたシリーズである。キツネやウサギ、鳥、犬などこれまで様々な動物が作られているが、何よりも重要な点は、いずれも動物のみで作品が成立するのではなく、動物の下部にそれを支持する台座が同素材で組み合わされていることにある。時にその台座は、草木のような華美な装飾でもって、ある物語の一場面をさえ演出しているが、《Stuffed animals/ねずみ》(2015)にみられるコップの上に立ち、こちらをジッと睨みつけるねずみのように、この動物たちもまた日常の生活への闖入者だ。事実、友人宅に飾られていた剥製をみた経験がこのシリーズの端を発しているように、動物と台座がつながる特異な造形性をもつ「Stuffed animals」は、コップやソーサーのように生活の圏域にあることを目的とした剥製という対象への作家の眼差しが強く感じられるシリーズといえるだろう。

しかし、動物たちは剥製を対象としながらも、例えば飛び跳ねるウサギや、食事の最中のねずみのように、その形姿は奇妙にも躍動的である。また、これまでもみられていた別のモチーフの結合が、「Stuffed animals」では矢や釘となって動物の深奥へと刺し込まれ、内部から血液を思わせる液体が表層に漏れ出すことで、流動的なフォルムが形成されている。つまり動物たちは、日常の生活の場に置かれた剥製という、生から死という本来不可逆な生命の連続性の反転をなぞるように、作品たちも同様に死に瀕しているながらかつ生もまだ与えられているという、死と生の間領域に屹立しているといえるだろう。村山の作品たちは、日常生活と芸術の空間のみならず、死と生といった狭間においてこそ、決定的に存在している。それは、ともしば死を連想させる火での焼成を通じて、新たな作品が生み出される作陶のプロセスのようだ。死と生の分割することのできない混淆を宿命的に胚胎した動物たちは、台座に固定されながら躍動し、死と生の狭間で戯れている。

The Space between Life and Death: On the Sculptures of Maria Murayama

Keisuke Mori

Vangi Sculpture Garden Museum

Maria Murayama is an artist who has great control over the techniques employed in the ceramic arts and utilizes these techniques to create sculptures. Murayama has learned the skills for making ceramic art through her residencies at several institutions that specialize in ceramics, both inside and outside of Japan. These institutions include the European Ceramic Work Centre (EKWC) in Holland; the Pottery Workshop in Jingdezhen, China; and the Shigaraki Ceramic Cultural Park, Japan. The form of Murayama's works gives us a glimpse of her unique aesthetics, which are shaped by her skills. The distinctive golden petals that appear on the surface of her works, produced by her delicate decorating techniques, exemplify her style. Also, at the EKWC, she has made bold challenges to the use of 3D printers, which have recently risen as a technological trend; this demonstrates her eager approach toward the use of technology.

On a different note, her works sometimes appear to be seeking to encroach on our daily lives, given the sense of size exhibited by her pieces, their execution in the ceramic media, and the techniques used to create them. Her pieces are so similar to objects in the realm of ordinary living that they suggest this type of illusion, which is perhaps a result of her use of ready-made goods, such as pots, coffee cups, and saucers, as the raw materials. However, she is not limited in using these ready-made goods as her raw materials, and by making molds and casts of original objects, she takes actual-size ornaments found in living rooms or daily necessities seen in kitchens as the key motif of her works. From this, it becomes apparent that Murayama's works mimic ready-made goods. As previously pointed out, Murayama transfers a beautiful brilliance to her works with vivid colors and textured surfaces, and she makes them mimic the form of daily necessities. Given this style, it must have taken a certain amount of restraint to confine her interests to these things in the specific genre of ceramics and its techniques and functions. Which examples, then, should we consider from Murayama's works?

Murayama is a promising artist who, as of 2016, has only been working for four years since completing her graduate program at Tokyo University of the Arts. Therefore, while her works have developed through several different series, it is still possible to assess the gradual progression of her works to track her continuously progressing thoughts. "The people overlooking it" series is among her early works, and these works have "person" pieces using parts of the human body, such as a full-length statue of a woman, arms, legs, or heads. These pieces also assume the form of ready-made goods, such as pots and coffee cups, so they are also "object" pieces. In other words, these works are created by selecting these two different subjects—person and object pieces—and presenting them together. The main motif of the former subject is that human identity is found in the relationships between fellow humans, which are extrinsically determined by the images projected onto one's self by other people, and this identity is not something that is intrinsically formed. One characteristic of this subject is that the pure white surface of the pieces is fully covered with patterns of flowers, made using transfer paper and shapes of flowers modeled after manholes in roads so that it seems like they are multiplying. The pieces in the latter subject, on

the other hand, were unexpectedly fused during production in the kiln, and a serendipitous cup that was formed then became an idea. Several cups and saucers were melted together in an overlapping fashion in a very high temperature; thus, while they are complex in composition, they create a single combined form. The following commonalities can be seen in the "The people overlooking it" series: the multi-layered repetitions on the surface of the images that use the patterns of flowers, pieces originating from handles attached for function, and the fusion of forms by using chains. This fusion was aptly pointed out in the title of one of her 2013 pieces called "Chain." These commonalities connect each piece to the next, and the pieces have an organic and supplemental structure that makes it seem as though they are multiplying. Whether the pieces are human body parts or ready-made goods, they transcend their ready-made context when Murayama applies her skilled hands on them. All of these pieces have a form that seems to be evocative, and they therefore become life-like "things (people or objects)."

The "Stuffed animals" series was started in 2015, and its main motif is animals. To date, Murayama has created a wide variety of animals, such as foxes, rabbits, birds, and dogs. However, the most important characteristic of these pieces is that they do not just portray animals; they are created by fusing the animal with the pedestal that supports it (made of the same material). Occasionally, these pedestals use splendid decorations, such as plants, to create a single scene from a story. For example, "Stuffed animals/Mouse" (2015) is a piece in which a mouse stands on top of a cup and fixedly stares in a direction. All the animals in this series are like this mouse, in that they are intruders into everyday life. In fact, this series was inspired by an experience when Murayama saw a taxidermy animal as a decoration in a friend's house, and in a similar manner, the "Stuffed animals" series has a unique molding style that connects the animal to the pedestal. Thus, this series lends a strong feeling of the artist's gaze at the stuffed animals, whose purpose is to occupy the sphere of daily life in a similar manner to cups or saucers.

However, even though the animals were modeled after stuffed versions, their forms seem strangely alive. This is evident in the mouse captured in the act of eating and the rabbit depicted in a hopping movement. Another motif, unique from those discussed so far, is a combination that is seen in "Stuffed animals." This combination motif shows animals that have had arrows or nails stabbed into them, and these pieces take on a fluid form when a liquid that suggests blood leaks out from the interior to the surface. In other words, the animals seem to emulate a reversal of the continuity of life—moving from death to life—which is essentially irreversible, by being stuffed and placed in living areas after they are dead. In a similar manner, these works are given life once again by being on the verge of death. Besides their presence in artistic and living spaces, Murayama's works definitely exist in the space between life and death. This is similar to the process of making ceramics, in which new pieces are created by firing them in flames—an adroit association with death. The animals were destined to originate from the tangle of death and life that cannot be separated, and they are suspended in the space between life and death in appearing to move while being fixed to their pedestals.

No. 1
Stuffed animals - うさぎの落書き
Stuffed animals - Graffiti with hare design
2015
H30×W49×D22cm



No. 2
Stuffed animals - 犬とウサギ
Stuffed animals - Dog and Rabbit
2015
H55.5xW59xD47cm



No. 3
Stuffed animals - リスと蛇
Stuffed animals -Squirrel and Snake
2015
H36×W51×D38cm



(裏面)



No. 4
Stuffed animals - スープ
Stuffed animals -Soup
2015
H14xW24.5xD16.5cm



No. 5
Stuffed animals - 逃げる狐
Stuffed animals -Fleeing Fox
2015
H60xW66xD42.5cm



No. 6
Stuffed animals - ウサギの落書き2
Stuffed animals - Graffiti with hare design2
2015
H41xW37xD31cm



(裏面)



No. 7
Fairy tale - 騎士と竜
Fairy tale - Knight killing the Dragon
2015
H38xW36xD30cm



No. 8
Fairy tale - 騎士と姫
Fairy tale - Knight killing the Princess
2015
H27xW25xD26cm



No. 9
Fairy tale - 姫と騎士
Fairy tale - Princess killing the Knight
2015
H25xW25xD26cm



No. 10
おままごと
Play house
2015
H27×W28×D17cm



No. 11
人形遊び
Doll play
2015
H20×W13×D15cm



No. 12
荒野へ4
To the wasteland4
2015
H30×W58×D11cm



村山まりあ

- 1986 神奈川県生まれ
2010 武蔵野美術大学 造形学部 彫刻学科卒業
2012 東京藝術大学 修士課程 彫刻学科修了
東京藝術大学 研究生として在籍
2013 滋賀県立陶芸の森(滋賀)、アーティスト・イン・レジデンス、スタジオアーティストとして滞在
2014 樂天陶社(景德鎮/中国)、アーティスト・イン・レジデンス、自身の活動について講演、滞在
2015 滋賀県立陶芸の森(滋賀)、アーティスト・イン・レジデンス、スタジオアーティストとして滞在
ヨーロッパセラミックワークセンター(オーイステルウェイク/オランダ)、アーティスト・イン・レジデンス、滞在

【個展】

- 2010 「俯瞰する者たち」東京藝術大学玄関ギャラリー(東京)
2011 「あいまいな者たち」Gallery K(東京)
2012 「Melt away」Gallery K(東京)
「彼女の場合…」H.P.FRANCE WINDOW GALLERY MARUNOUCHI(東京)
2013 「あなたをさがすの…」FUMA CONTEMPORARY TOKYO, BUNKYO ART(東京)

【グループ展】

- 2008 「at random」武蔵野美術大学(東京)
2009 「Message from body X」Pepper's Gallery(東京)
2010 「東京五美術大学連合卒業・修了制作展」国立新美術館(東京)
「藤沢今昔まちなかアートめぐり」蔵まえギャラリー(神奈川)
「時空の街 -笑い-」下谷神社(東京)
「Existence」SAKuRA Gallery(東京)
2011 「2011彫刻五七五国際芸術大学交流展」国立台北芸術大学 関渡美術館(台北/台湾)
「国際陶芸シンポジウム2011」東京藝術大学(東京)
2012 「再生の息吹」六本木画廊(東京)
「台東区長奨励賞 受賞作品展示」上野中央通り地下歩道内展示ブース(東京)
「アートアワードトーキョー丸の内2012」行幸地下ギャラリー(東京)
「fragile exhibition」CLASKA 8F "The 8th Gallery"(東京)
「合縁奇縁」六本木画廊(東京)
「第60回東京藝術大学卒業・修了作品展」東京藝術大学(東京)
2013 「現代美術は今- SEVEN TYPES」松坂屋名古屋店(愛知)
「一品更屋」hpgrp GALLERY TOKYO(東京)
信楽まちなか芸術祭「名前のない記憶たち」甲賀市信楽図書館(滋賀)
「Move Six」西武池袋本店(東京)
「関西ワンピース倶楽部企画展 はじめてかもしれない展Vol.3」TEZUKAYAMA GALLERY(大阪)
2014 「日本コラージュ・2014 Part3」Gallery K(東京)
「MITSUKOSHI×東京藝術大学 夏の芸術祭 2014」日本橋三越本店(東京)

【アートフェア】

- 2012 「Mancy's Art Night」Mancy's Tokyo(東京)
「YOUNG ART TAIPEI 2012」シェラトン・グランド台北ホテル(台北/台湾)
「ART NAGOYA 2012」ウェスティンナゴヤキャッスル(愛知)
「AOSANDO ART FAIR 2012」L'Artisan Parfumeur(東京)
2013 「YOUNG ART TAIPEI 2013」シェラトン・グランド台北ホテル(台北/台湾)
「ART OSAKA 2013」ホテルグランヴィア大阪(大阪)
2015 「アートフェア東京2015」東京国際フォーラム(東京)
「超京都artkyoto2015」京都文化博物館(京都)

【受賞】

- 2012 「俯瞰する者達」台東区長奨励賞
「俯瞰する者達」アートアワードトーキョー丸の内2012

【収蔵】

- 2014 「荒野へ」滋賀県立陶芸の森(滋賀)／「Stuffed animals -ウサギ」滋賀県立陶芸の森(滋賀)
2015 「Fairy Tale」ヨーロッパセラミックワークセンター(オーイステルウェイク/オランダ)

【その他】

- 2012 「Flying art apartment」Loft 東京／2013 「Flying art apartment」Loft 京都
2014 「Flying art apartment」Loft 宮城／「Flying art apartment」Loft 京都

Maria Murayama

- 1986 Born in Kanagawa, Japan
2010 Graduated from Department of Sculpture, College of Art and Design, Musashino Art University
2012 Completed master's degree program in Department of Sculpture, Tokyo University of the Arts
Registered as a Research student for one year, Tokyo University of the Arts
2013 Artist in residence, The Shigaraki Ceramic Cultural Park (Shiga)
2014 Artist in residence, The Pottery Workshop (Jingdezhen/China), Lecture at Education cent
2015 Artist in residence, The Shigaraki Ceramic Cultural Park (Shiga)
Artist in residence, European Ceramic Work Centre (Oisterwijk/The Netherlands)

【Solo Exhibitions】

- 2010 "The people overlooking it" Entrance gallery, Tokyo University of The Arts (Tokyo)
2011 "Vague people" Gallery K (Tokyo)
2012 "Melt away" Gallery K (Tokyo)
"In case of her" H.P.FRANCE WINDOW GALLERY MARUNOUCHI (Tokyo)
2013 "I should look for you" FUMA CONTEMPORARY TOKYO, BUNKYO ART (Tokyo)

【Group Exhibitions】

- 2008 "at random" Musashino Art University (Tokyo)
2009 "Message from body X" Pepper's Gallery Tokyo
2010 "Joint Graduation Exhibition of Five Art Universities in Tokyo" The National Art Center, Tokyo (Tokyo)
"Fujisawa past and present Machinaka Art Tour 2010" Kuramae Gallery (Kanagawa)
"Space-time City -Laugh-" Shitaya Shrine (Tokyo)
"Existence" SAKURA Gallery (Tokyo)
2011 "Haiku-Sculpture 2011: International Exhibition for Art Academies"
Kuandu Museum of Fine Arts, Taipei National University of the Arts (Taipei/Taiwan)
"2011 in Japan ISCAEE Symposium" Tokyo University of the Arts (Tokyo)
2012 "Breath of Rebirth" Roppongi Gallery (Tokyo)
"The Mayor of Taito city Encouragement Award Exhibition"
An underpass exhibition booth of the Ueno Central Street (Tokyo)
"ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2012" Gyoko-dori Underground Gallery (Tokyo)
"fragile exhibition" The 8th Gallery, CLASKA 8F (Tokyo)
"Aienkien" Roppongi Gallery (Tokyo)
2013 "SEVEN TYPES - Contemporary art is now -" Matsuzakaya Nagoya (Aichi)
"IPPIN SARAYA" hpgrp GALLERY TOKYO (Tokyo)
Shigaraki Art Festival 2013 "Memories without the name" Koga City Shigaraki Library (Shiga)
"Move Six" SEIBU IKEBUKURO (Tokyo)
"Maybe the first time, Vol. 3" ONE PIECE CLUB COLLECTION" TEZUKAYAMA GALLERY (Osaka)
2014 "Japan Collage 2014 Part 3" Gallery K (Tokyo)
"MITSUKOSHI x Tokyo University of the Arts, Summer Art Festival 2014 Exhibition" Nihonbashi Mitsukoshi (Tokyo)

【Art Fairs】

- 2012 "Mancy's Art Night" Mancy's Tokyo (Tokyo)
"YOUNG ART TAIPEI 2012" Sheraton Grand Taipei Hotel (Taipei/Taiwan)
"ART NAGOYA 2012" THE WESTIN NAGOYA CASTLE (Aichi)
"AOSANDO ART FAIR 2012" L'Artisan Parfumeur (Tokyo)
2013 "YOUNG ART TAIPEI 2013" Sheraton Grand Taipei Hotel (Taipei/Taiwan)
"ART OSAKA 2013" HOTEL GRANVIA OSAKA (Osaka)
2015 "ART FAIR TOKYO 2015" Tokyo International Forum (Tokyo)
"CHO KYOTO/ART KYOTO 2015" The Museum of Kyoto (Kyoto)

【Awards】

- 2012 "The people overlooking it" The Mayor of Taito city Encouragement Award
"The people overlooking it" ART AWARD TOKYO MARUNOUCHI 2012

【Public Collections】

- 2014 "To the wasteland" The Shigaraki Ceramic Cultural Park (Shiga)
"Stuffed animals -Rabbit" The Shigaraki Ceramic Cultural Park (Shiga)
2015 "Fairy Tale" European Ceramic Work Centre (Oisterwijk/The Netherlands)

【Others】

- 2012 "Flying art apartment" Loft department store Tokyo / 2013 "Flying art apartment" Loft department store Kyoto
2014 "Flying art apartment" Loft department store Miyagi/ "Flying art apartment" Loft department store Kyoto



企画展

村山まりあ「Stuffed animals」

会場：現代美術 艸居

会期：2016年2月5日 - 2月27日

編集：現代美術 艸居

写真：中川忠明

デザイン：大向デザイン事務所

印刷：桃青アートプリント

発行：現代美術 艸居

初版：2016年1月

Exhibition

Maria Murayama
“Stuffed animals”

Place: Sokyo Gallery

Dates: February 5 - February 27, 2016

Edited by Sokyo Gallery

Photo by Tadaaki Nakagawa

Designed by OHMUKAI DESIGN OFFICE

Printed by Tosei Art Print

Published by Sokyo Gallery

First Published in January 2016



現代美術 艸居