

加藤笑平

KATO Showhey

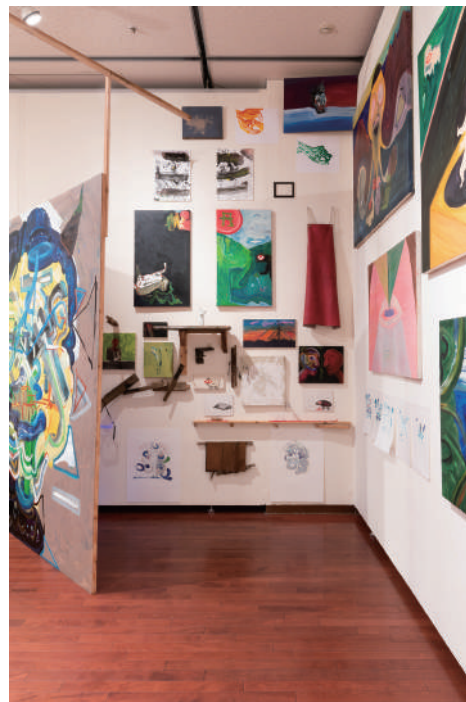
1983年生まれ、東京出身。長崎県野崎在住。
Born in 1983, Tokyo. Lives and works in Nomozaki, Nagasaki Prefecture.

米も、塩も、そして絵の具も、加藤笑平は自分でつくる。自分の手で稲を植え、海水を選び、顔料と木蠟を混ぜる。現代人の感覚では「製品として買えるものをわざわざ自分でつくるのか?」と、疑問に思うかもしれない。あらゆる必需品は購入によって手に入れ、労働はできる限り機械に任せてしまった方が、時間と労力の節約になる。しかし一方で、そのように急いで私たちは一体どこへ向かおうとしているのか? どこに何を求めずとも、加藤は生活のひとつひとつの営みそれ自体に、自分の身体で噛み締めるに足る豊かなものを見出している。そしてまた彼が表現者として描こうとするものも、それらの営みの中にある。自身が生きている中で目にした事物や出来事、耳にした物語、そしてそれら同士の関係、そこから広がるイメージなどを、加藤はその身体で受け止めながら大胆に形にしていく。またそこで組み上げられる資材も、多くは制作のために手配したものではなく、なりゆきで入手した廃材の類である。向き合うべきモチーフも、制作の素材も、手を伸ばせば自身の足元にある。

《Neo New シン木》と名付けられた今回のインスタレーションは、多数の新旧作品を空間内に配置して有機的に組み上げたもの。加藤が生きている中で出会った各種のモチーフは絵の中で関係を結び、さらにそれらの絵同士が時系列を超えて空間の中でダイナミックにつながり呼応し合う。

《Neo New シン木》 Neo New Shin Ki
2021 / インスタレーション 2021, installation

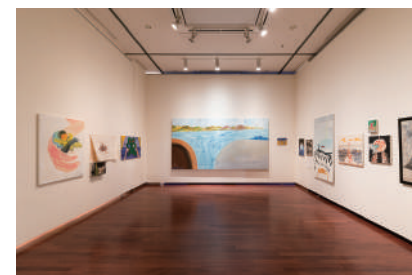
Kato Showhey makes rice, salt, and even paints by himself. He plants rice with his own hands, carries seawater, and mixes pigments with sumac wax.

According to contemporary standards, one may question, "Why bother to make something that you can buy as a product?" It indeed saves both time and effort to obtain all necessary articles through purchase, and as much as possible entrust machines to carry out labor. On the other hand however, where on earth are we going in such a hurry?

No matter where or what, Kato finds a certain sense of richness worth savoring with his own body in each and everything activity of his life. Furthermore, what he tries to convey as an artist lies within these activities.

Kato uses his body to engage with and dynamically give form to the things and events he observes in his life, stories that he has heard, the relationships between them, and the images that expand from them as so forth. Most of the materials assembled in creating his work have not been especially prepared for production, but instead are waste and discarded materials that he had consequently obtained. Both the motifs he engages with and the materials used for production are found close by, within his surroundings.

The installation, titled *Neo New Shin Ki*, is an organic assembly of numerous old and new works arranged within the space. The various motifs that Kato encountered in his life form relationships in the paintings, and moreover, the paintings themselves dynamically connect and interact with one another in the space in ways beyond their chronology.

つまりは、踊る雑草というところか。

自分がなぜ描くのか、描いているのか、
 そんなことはわからないし、普段は考えていない。
 けれど、いつも聞かれたら「生きることそのものだから。」
 というんだけど、なんだそれって気もする。
 でも、ただ描きたいからってだけでもないし、
 やっぱり自分で選んでいるし、
 自分自身の未知なところが表出してしまふ、
 向き合わざるを得なくなる、
 めちゃくちゃストレートで至極個人的、自己完結型の無限ループ。
 とは、言ったものの、
 今自分が目の当たりにして体感していることを描き記している、
 だけでも思う。
 大勢の人が考えている普通ではなく、自分の普通というか、
 普段そのものを描く。
 でも、絵だけではなく、結局物足りなくなって、
 それは自分の絵に向かう姿勢や、
 画力ってものななさもあると思うけど、
 絡めたくなくなってしまう。
 今の感情と、環境と、一番フレッシュな現状と感覚を。
 だからこそ、空間そのものにも線を引けたらいいし、
 見る位置によって反射も構図も変化して、受け取り方も変化して、
 拒絶もあるかもだし発見もあるかもだし、
 なんかくわかんないなあってことが
 言葉ではない部分で体感できたりとかすることもあつて、
 そういうささやかなドキドキって、日常にタークさん溢れてて、
 好きで、でも、見落としてしまう。
 それを、見落としてしまうのがもったいなくて！
 そういう、美しいモノやおかしいモノ、鮮やかなものや瞬間、
 マイ瞬間マイ瞬間、くだらないと思われるかもしれないし、
 そんなお金になるの？と思う方もいるかもしれませんが、
 そういう風なことが私の生きていることの塩基になっていて、きつと。
 そういうことにまた、ミネラル的なものが付着して
 結晶として存在してしまう。
 こういう一連の流れで一本の線を引く＝その瞬間の飽和状態
 ＝結晶化であつて、そんなことやってやっぱりとても個人的で、
 まあ、他人にとってはなんにもない、なんでもない、
 そこら辺の雑草みたいなものかなつて。
 自分自身は、「絵を描くこと＝ダンス」だつて、初心に思つてました。
 今も思つてます。

それともうひとつ。
 “美術”ってのは本当に、正解はなく、
 ただただ、私自身が思うに、
 〈アウトプットがある修験道〉なのではないかつてこと。
 (今自分が住んでいる島の
 すべての小さな山の頂上には祠があり、
 金毘羅さんや弁天様、お大師様や行者様に不動様……
 様々な神様たちが祀られていて、
 今もなんとか大切に護られています。
 生活にとでも身近なその信仰がなぜ始まったかを思えば、
 そこに生活するということは
 その土地やその環境と自然に感謝するとともに
 畏敬の念を抱くということであり、
 とても自然でシンプルな興りだったと考えます。
 自分たちで設定、建立し、自分たちで護っていく。
 それは厳かな修験のあるべき基本であり、日常でもあります。
 そして、過酷な修験の世界というものは、
 自身の中にある静謐な眼差しを自然界へ向け、
 その中で我が煩悩とともに生きるということそのもの、
 生きているということを実感し、
 また生きていくという至極単純で美しくも泥臭いものであり、
 他の人々に評価されることなどを目的とはしていませんでした。
 しかし、正直に言えば、
 現代の美術の世界とは評価の世界であり、
 実験の世界であり、産み出す側も観覧者も、常に新しい、
 革新的なことを求めています。
 その現状の中に表現者は生きていて、
 自分自身で修業を設定して、
 自分自身でその設定した修行をクリアしていき、
 更には他人へ向けて発表までします。
 なんと、混沌としてすべてが飽和していて豊かなことか。)

ということは、自分を雑草に仕立て上げて観てほしくて
 踊っている加藤笑平ということか。
 絵を描く、ということは修験的であり、雑草
 (一つ一つにも名前があるし、見過ごしてはならない役割がある)
 的である、ということか。

In other words, you could describe me as dancing weed.

I don't really know why I paint, or why I engage in painting, and it's not something that I usually think about. When I'm asked I always say, "Because it's life itself," but then again I think to myself, what does that even mean? Nevertheless, I don't paint just because I want to. After all, it's a decision that I make—a highly straightforward, extremely personal, self-contained and infinite loop that inevitably reveals unknown parts of who I am, and forces me to confront myself. Having said that, I also feel that I am simply depicting and documenting what I currently see and experience.

Rather than what many people consider as the norm, I depict what is normal for me, that is, my normal everyday. However, I eventually didn't feel satisfied with just painting. I think it was in part due to my attitude toward painting and my lack of skill, but I developed the urge to integrate it and involve it with something else. That is, my current emotions, environment, and the most fresh current circumstances and sensations. That's why I wanted to draw lines in space itself, so that the reflection and composition, as well as the way it was perceived, would change depending on the viewing position. There may be rejections and there may be discoveries, and there may be times when you experience something that you don't quite understand and can't put into words. Lots of these kinds of subtle yet small exciting things can be found within daily life, which I indeed love, but tend to miss. And it's such a great shame to overlook this! All these beautiful things, curious things, vivid things and instances, and each and every personal moment may seem insignificant and worthless to some, and there may even be people who think, "Does it earn you any money though?" Regardless, I am sure that these kinds of things are what serve as the basis for my life. And again, something like a mineral of sorts attaches themselves to these things and crystallizes their existence. In this context, drawing a single line = a saturation of that moment = crystallization, which in itself is very personal, and means nothing whatsoever to others, almost like weeds growing here and there.

I myself thought that "drawing lines = dancing" when I started painting.
It's something that I still continue to believe in.

And another thing.

"Art" really has no correct answer, and I simply believe that it is an "ascetic practice with an output."
(There are small shrines at the peaks of all the mountains on the island where I currently live. Each of them remain carefully preserved and protected, enshrining various gods such as *Konpira-san*, *Benten*, *Kobo Daishi*, *Fudo Myoo* as well as pilgrims. Such manner of faith that lies close to everyday life had begun for reasons of expressing gratefulness and developing a sense of reverence for that very land, environment, and the nature that exists there. I feel that it had come about in a very natural and simple way. People had established, built, and protected this faith themselves.

This is a fundamental reflection of dignified ascetic practice, and is also a part of everyday life.
The harsh world of ascetic practice entails turning the quiet gaze that resides within oneself towards nature, in that process realizing what it means to live with one's worldly desires, and that to live in itself is a very simple, beautiful, yet crude act. It was a means of self-reflection, with no intent to be evaluated by others.

To be honest however, the world of contemporary art is a world of evaluation and a world of experimentation, where both creators and viewers are always looking for new and innovative things. The artist lives within that situation, devising their own ascetic practices, overcoming the challenges that they have set for themselves, and even presents their endeavors to others.

Oh how chaotic, saturated, and enriched everything is.)

Does that mean that me, Kato Showhey, has intentionally made myself into a dancing weed in hopes that people would see me in that way? Perhaps one could say that the act of drawing is ascetic and is weed-like (each one having an individual name, and a role that should not be overlooked).

- 1983 東京都生まれ
- 2005 熊本県天草へ移住
- 2006 天草在郷美術館を開館
塩づくりに従事し始める
- 2007 米作りを始める
- 2008 距離感を体感するため、
東京—天草間を絵を描きながら徒歩で旅行
- 2013 福岡へ移住
- 2020 長崎県野母崎樺島へ移住
野母崎樺島製塩所を立ち上げ

野母崎の港に立つ加藤笑平 2021

2005年から10年近く住んだ天草では、田んぼの真ん中に「天草在郷美術館」というスペースを立ち上げた。「美術館」を名乗っているが、古い作業小屋を改装した建物で、田んぼの土の匂いもすれば、虫も入る。そこで現代美術、工芸、死刑囚の絵画、漁具農具といった各種の展示、土着的身体パフォーマンス、さらには田んぼでの運動会まで、多彩な企画を実施した。

Kato set up a space called "Amasa Zaigo Museum of Art" in the middle of the rice fields in the Amakusa region where he has lived for nearly ten years since 2005. Although referred to as a "museum," it is a renovated old work hut, which smells of soil from rice fields and where insects also enter. Kato organized various projects within this space, including exhibitions of contemporary art, crafts, paintings by capital inmates, fishing and farming utensils, physical performances with ties to the local region and culture, as well as athletic festivals in the rice fields.

天草在郷美術館 外観 2009

加藤によるオープニングパフォーマンス 2021.3.27

[主な個展など]

- 2000 「加藤笑平展」八王子TEPCOギャラリー（東京）
- 2001 パフォーマンス「段々なくなっていく」八王子工業高等学校校庭（東京）
- 2004 パフォーマンス「花になる、花になる」(「城下町高田 花ロード」)華園寺(新潟)
- 2006 「天草在郷美術館館長 笑平展」天草在郷美術館（熊本）
- 2007 「アースインザレッドボックス」天草在郷美術館（熊本）
- 2008 「リンネザソウル」天草在郷美術館（熊本）
- 2009 「永久永久？」天草在郷美術館（熊本）
「空から日本、世界のおフロで立小便」IAF SHOP*（福岡）
- 2010 「NEO NEW WAVE」island ATRIUM（千葉）
- 2011 「Real medium」天草在郷美術館（熊本）
- 2012 「故郷・結晶化し続ける生死」天草在郷美術館（熊本）
- 2013 「米塩のシ—be end see, type of life—」island MEDIUM（東京）
- 2015 「頂がみえない」IAF SHOP*（福岡）
- 2016 「ドローイング a GOGO.」ART HUB 三樹荘（福岡）
- 2017 「わになる」MONOMA（福岡）
「川の交わり/小さい時の井戸の感覚」福岡アジア美術館 企画ギャラリー C（福岡）
- 2018 「揺れの方向図」TMTギャラリー（福岡）
「古墳のまわりを走る」IAF SHOP*（福岡）
U-39KUMAMOTO「加藤笑平 だぶるやまのは」つなぎ美術館（熊本）

[主なグループ展など]

- 1999 「人は24時間で何を出来るか」池袋TEPCOギャラリー（東京）
- 2005 「えびすの胃袋」RICE+（東京）
「船の庭」キッズアースファンド（東京）
「いさなのまいた」カフスロー（東京）
「鳥の眼」スタジオビッグアート（東京）
「ワンダーシード2005」トーキョーワンダーサイト本郷（東京）
- 2006 「ワンダーシード2006」トーキョーワンダーサイト本郷（東京）
- 2007 「ワンダーシード2007」トーキョーワンダーサイト渋谷（東京）
- 2009 「ANIMI-ZOOM」阿蘇白水郷美術館（熊本）
- 2010 「ARITA-mobile～場所を紐解く方法論として～」有田町全域（佐賀）
「井桁修平・加藤笑平二人展 the / どうしようもないふたりで / show」天草在郷美術館（熊本）
「熊本アーティスト・インデックス」熊本市現代美術館（熊本）
「コンバンチャ」アキバマビ21（東京）
「寿合宿」寿町（横浜）
ナイスタック強力一年目公演 寿町総合労働福祉会館センター広場（神奈川県）
ナイスタック強力二年目公演 アキバマビ21（東京）
- 2011 「一枚の絵の力 Power of a Painting」3331 Arts Chiyoda（東京）
ナイスタック強力三年目公演 かね屋（熊本）
ナイスタック強力四年目公演 ワルハラ（奈良）
- 2012 「夜はながくない展 ART×FILM」つなぎ美術館（熊本）
- 2014 「2014年の初詣でる展」黄金町八番館（横浜）
- 2016 「加藤笑平×渡邊昭博 壁」ART HUB 三樹荘（福岡）
- 2018 「筑後アート往来2017→2018 藝術生活宣言—だてたのしんだもん！」九州芸文館（福岡）
- 2019 「ARTISTS' FAIR KYOTO 2019」京都文化博物館 別館、京都新聞ビル 印刷工場跡（京都）
「精神の風景」EUREKA（福岡）
- 2020 「九州フラグメンツ vol. 01 ワイ、ノット？」art space tetra（福岡）
「第2回タワアートビエンナーレ【英展】」田川市美術館（福岡）

*「ナイスタック強力」は菊地容作とのパフォーマンスユニット

