

宮本華子

MIYAMOTO Hanako

1987年生まれ、熊本県荒尾市出身。ベルリン在住。

Born in Kumamoto Prefecture, Arao City in 1987. Lives and works in Berlin.

宮本華子は幼少期以来、自身の父との間に解決しがたい軋轢を抱え続けている。最も近い肉親でありつつ、自分とは明確に価値観の異なる「他者」でもある父。その存在とどう向き合うかという問題を起点にして、宮本はこれまでに「家族」や「家」、「他者とのつながり」といったテーマに連なる作品を手がけてきた。

宮本の作品は、一目見たその瞬間だけは美しい。しかしそれを注視していくほどに、その背後にある不穏な感情や、その感情に突き動かされた行為の痕跡の生々しさが目につき始める。宮本は2015年の秋に熊本市現代美術館の若手作家グループ展*において、『入れないし、出られない。』という作品を発表した。それは父が口走った「オレのため」という呪いのような言葉に侵食されたウェディングドレスや、「家」の象徴としての犬小屋などを用いて、「家」という場に落ち着くこともできなければ、かといってそこから心身ともに離れることもできない自身の姿を戯画的な形で表現したものだった。本展出品作の『出られないから、乗ってみる。』は、その続編的な作品といえる。作品内の映像の主な舞台は海辺だ。かつて両親とともに暮らしていた頃、家の中でいたたまれなくなったときに、宮本が逃げるように向かっていた先は、自宅のそばの海岸だった。海は、宮本にとって一種の救いの場所である。

本作の映像で映し出されるのは、そんな海から別のどこかへ漕ぎ出そうと不器用にあがくも、岸辺を離れることすらままならない宮本の姿だ。本人には切実な悪戦苦闘かもしれないが、まとったドレスを水浸しにしながら犬小屋に乗ってオールで水面を掻き回し続ける様子は、はたからはナンセンスで滑稽なものにも見える。

これまでに宮本は、自身の結婚に向き合い、両親同士の関係を見つめ、「家」から物理的な距離を取り、様々なアプローチで「家族という他者」とのコミュニケーションを試み続けてきた。しかし自身の心はいまだに「家」にとらわれ続けている。本作では、出口の見えないその状況を自嘲的な視点も織り込みながら再び自画像的に描くことで、自らの現在地を捉え直した。

*「アーティスト・インデックス Scene3」2015年8月8日～10月12日

《出られないから、乗ってみた。》
2020 / 写真

Since I couldn't leave, I rode it.
2020, photograph

《出られないから、乗ってみる。-つなぎ-》
2021 / 映像
撮影：曾地啓介
編集：友定陸

If I can't leave, then I'll ride it. -Tsunagi-
2021, video
photo by SOTTI Keisuke
edited by TOMOSADA Mutsumi

Miyamoto Hanako has continued to navigate the complex relationship she has with her father that has deteriorated from her youth. Their clearly different values and ways of living have placed a vast distance between them, making their blood relationship estranged, or feel like "the other," more than anything else. Faced with this stranger in the home, Miyamoto has consistently made "family," "home" and "connections with others" the protagonists of her many works as she confronts them in her daily life.

Miyamoto's creations are beautiful only at first glance. The more one delves into her world, however, the more the background of disquieting emotions and the remnants of the vivid actions behind them gradually float to the surface before the observer.

In the fall of 2015, Miyamoto participated in the Young Artists' Group Exhibition* at the Contemporary Art Museum, Kumamoto, presenting her installation piece *I Cannot Enter and I Cannot Leave*. In this work, a wedding dress was being consumed, as if cursed, by the words inadvertently spoken by her father. Along with the symbol for "home" in which ordinarily one expects a place to find calm, here we are met with the comical expression of the artist getting into a small red-roofed dog place, in which one could not even enter much less rest, and at the same time, the place which we can never leave in both mind and body. The work *If I can't leave, then I'll ride it. is, in a sense, a sequel to that work.*

The video in the work is mostly set by the oceanside. In her youth, she lived at home with her parents and at times the situation worsened she would find herself fleeing to this very oceanside close to her home. The ocean that would become a kind of sanctuary for her.

Projected in the images of the exhibition, we can find Miyamoto's figure rowing incessantly towards a distant place, far from here, and yet her vessel hardly pushes forward through the water. From her perspective, she is in a crucial moment fighting for all her worth. However, clad in her dress drenched from head to toe, her paddle making only small waves across the water's surface, she stretches the scene into the realm of the nonsensical and is somewhat humorous at times.

Taking on her marriage through the filter of her parents' relationship, she strives to place physical distance between her and "home." She endeavours to bridge the communication barriers for "the family as the other" from different angles but she is unable to find a solution to her predicament. Despite that, her mind continues to revolve around the subject of "home." Though it may appear this self-portrait is an act of self-deprecation, this work is in fact the artist aspiring to create a door for a situation with no exit - a true attempt at reframing one's surroundings.

* Artist Index Scene3 August 8 - October 12, 2015.

[Translation: Valeria REYES]

《出られないから、乗ってみる。- 小豆島 -》

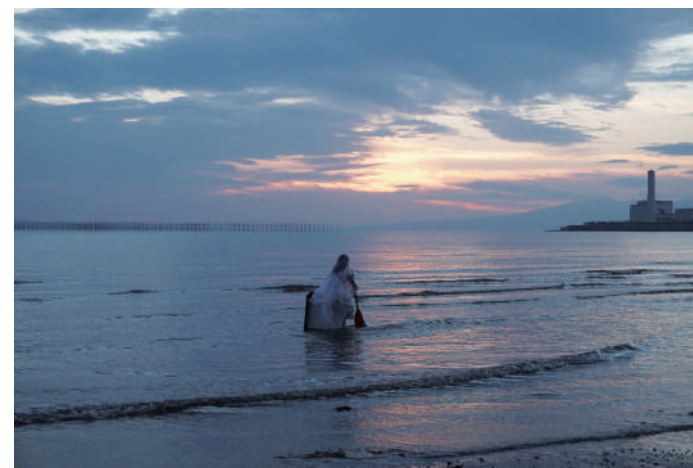
If I can't leave, then I'll ride it. -Shodohima-

2021 / 映像

2021, video

撮影・編集：友定晴

shot and edited by TOMOSADA Mutsumi

《出られないから、乗ってみる。- 松原 -》

If I can't leave, then I'll ride it. -Matsubara-

2021 / 映像

2021, video

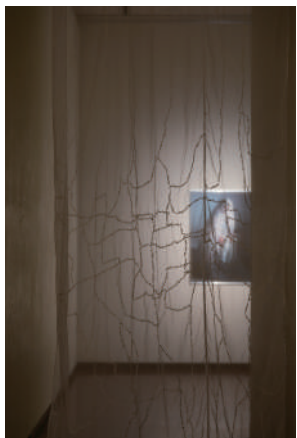
撮影：曾地啓介

shot by SOTTI Keisuke

編集：友定晴

edited by TOMOSADA Mutsumi

会場風景
Installation view

《出られないから、乗ってみる。》
2021 / インスタレーション

If I can't leave, then I'll ride it.
2021, installation

出られないなら、乗ってみる。

4年前から、ドイツで生活している。
出られないなりに、出てみた。

別の場所に来て、感じているのは、根底は変わらない自分です。
13歳から考え続けている。「いつまで」と。
過去や、父や家族、それにまつわることに、
自分はいつまで留まるのか。
ドイツまで逃げたら、自由になれるのではないかと考えていて。
希望を持っていた。でも実際は、あがく歩幅が広がっただけで。
私は出られていない。
動きが大きくなった分、
それは下手なダンスのように、みっともなさが増した。
そして、遠い土地で思う。「いつまで」と。
犬小屋は手元になく、父も近くには居ない。
それでも私は、始まりの記憶の場所から出られない。
途方にくれる。これは、どうしたものかと。
近くにも、遠くにも、解決出来ないならどうしたらいいのか。
大人になってまで、迷子とは堪らない。
いつまでも止まっていたくはない。

今在る「しんどさ」に乗ってみてはどうだろう。
私は犬小屋に乗り、海原に出る。
傍目から見れば、乗りこなせていない。
それはまさしく、調子の合っていない踊りのように滑稽で。
私はその状況に絶望しながらも、あまりの無様さに笑ってしまう。

過去も記憶も、父も家族も、故郷も。
なにもかも捨てられない、忘れられない。
ではそれら全てを抱えて、いくら漕いでも進まない旅に出てみよう。
旅は、いつかは帰るもの。いつかは家に。
入れないし、出られない。出られないなりに、出てみて。
出られないから、乗ってみた。

さて、次はなにを試そう

If I can't leave, then I'll ride it.

Since about four years ago I've been living in Germany.
Though I couldn't leave, I tried leaving, at least physically.

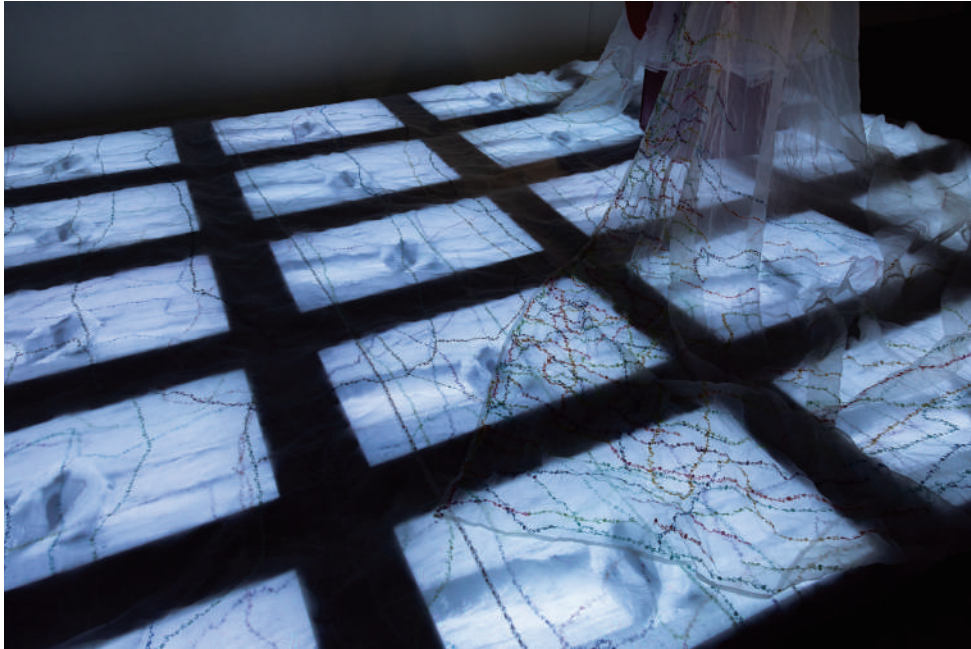
Coming to a different place, I found only an unchanging self.
From the time I was thirteen, the same question has burned on. "Until when?"
In terms of my past, my family, and father,
I wonder how long I must remain still.
I thought if I could just run away to Germany, then perhaps I could be set free.
I had hope. But in reality, only the length of my strides got larger.
I had not left at all.
The farther I reached, the more my actions became a kind of bad dance
that only got worse the more it continued.
And so now, even from a distant land, the refrain echoes once more. "Until when?"
The dog house isn't within my reach and my father isn't nearby.
Yet, I am unable to leave the place where it all began,
embedded within my memories.
I am at a loss. What can be done?
If being near or far doesn't make a difference, then what can I do?
I can't stand being a lost child when I'm supposed to be an adult.
I don't want to continue being stopped in my tracks.

Let me instead try getting on this "worry."
Let me try riding this dog house, heading out into the deep blue.
Onlookers may feel as if I am not properly steering my vessel.
Undeniably so, more than steering,
it looks like a humorous dance with no sense of rhythm.
I wish that were the case, and yet, I have to laugh at the awkwardness of it all.

My memories, my father, my hometown.
Unable to cast them aside, I am also left unable to forget.
I will then set out on a journey, embracing them all,
on a boat that will not move no matter how hard I row.
If one sets out on a journey, one must return.
To one's home someday.
One which I cannot enter and can not leave.
Since I couldn't leave, at least I tried going out.
Since I couldn't escape, I tried embracing it.

What will I try next?

[Translation: Valeria REYES]

宮本華子

MIYAMOTO Hanako

- 1987 熊本県荒尾市出身
- 2010 女子美術大学芸術学部絵画学科洋画専攻 卒業
- 2012 女子美術大学大学院美術研究科修士課程美術専攻洋画研究領域 修了
- 2016 ベルリン、ドイツへ移住
- 2020 レジデンススペース「motomoto」テスト運用開始（荒尾、熊本）

〔主な個展〕

- 2012 「さよなら、愛しい。」崇城大学ギャラリー（熊本）
- 2013 「よくぼうぼう」崇城大学ギャラリー（熊本）
- 2014 「終わりは、始まり。」崇城大学ギャラリー（熊本）
- 2015 「返くて、遠い人」崇城大学ギャラリー（熊本）
- 2016 つれづれ草 *Berlin*, Bethanien room139, Berlin
- 2019 *Was ich dir immer schon sagen wollte, aber nur dir nicht sagen kann*, Bethanien room139, Berlin
- 2020 「私は、あなたにだけ言えない。Was ich dir immer schon sagen wollte, aber nur dir nicht sagen kann」つなぎ美術館（熊本）

〔主なグループ展〕

- 2015 「アーティスト・インデックス Scene3」熊本市現代美術館 ギャラリーⅢ（熊本）
- 2020 「VOCA展2020 現代美術の展望—新しい平面の作家たち—」土野の森美術館（東京）

〔主な受賞〕

- 2015 第26回熊本市市民美術展熊本アートバレード 三浦本雄賞
第7回香梅アートアワード 奨励賞
- 2016 女子美術奨励賞
- 2019 第2回女子美ベルリン賞
- 2020 VOCA2020 佳作賞

宮本華子
《入れないし、出られない。》
2015 / インスタレーション
熊本市現代美術館「アーティスト・インデックス Scene3」展での展示風景

MIYAMOTO Hanako
I Cannot Enter and I Cannot Leave.,
2015, installation
Installation view at Contemporary Art Museum, Kumamoto, *Artist Index Scene3*

宮本は自身の制作のほか、故郷の荒尾では周囲の人々も巻き込みながらレジデンススペース「motomoto」を運営している。国内外の作家の招聘を行いながら、徐々にネットワークを広げつつある。写真は招聘作家 Gaby Taplick が 2020 年に motomoto で行った個展「obebe mono」の展示風景。

Besides her current work, Miyamoto and those around her are working on the newly opened Artist-in-Residence, motomoto, based in her hometown of Arao. They are gradually expanding by networking and bringing local as well as international artists and inviting them to experience Kumamoto in their own way. The photo shows a display at motomoto, *obebe mono* is the solo exhibition of Gaby Taplick, the first invited artist in 2020.