

第3回本郷新記念札幌彫刻賞受賞作品

ザブーン

2021年

受賞者 高橋 喜代史

2007年の夏、ギャラリーをまわって飛びこみ営業をしようとニューヨークに1ヶ月半滞在していたとき、7月後半になると夏休みのためギャラリーがバタバタ閉まりだし、ぽっかりと時間ができてしまった。そんなとき友人から、波に飛びこむ「ザブーン」という遊びを教わり、暇さえあればコニーアイランドビーチに行っは波に飛びこんでいた。

現地の人たちと一列になって、大きな波にむかって走っていく高揚感。愛想のないギャラリストにポートフォリオを見てもらうようお願いする緊張感。飛び込んだ波の中で上下左右がわからなくなる無重力感。現地の美術関係者に「いまどきポートフォリオ見てもらうなんて時代遅れだよ」といわれる無力感。NYで経験した恥ずかしさや悔しさや楽しさがまぜこぜになって14年経った今もじんわり残っている。そんなNYのギャラリーとNYの海に飛びこんでいたところに、今作「ザブーン」のイメージがうかんできました。

文字を象った「オノマトペシリーズ」は、擬音語や擬態語があらわす躍動感や動態、目に見えない心情や感情などを立体文字として視覚化しています。今作「ザブーン」は、時に脅威にも喜びにもなる自然と人間の関係や、越えられない壁にぶつかっていくような気持ちを、波に飛びこむ音と波の形で現しています。文字の形を見ること、言葉を読むこと、頭の中に音が鳴ること、形と語と音が同時にあるのが、オノマトペの多面性であり面白さです。

「オノマトペシリーズ」の他にも、自作の筆をつくる「筆シリーズ」や、人々の関心・無関心にまつわる映像作品「HELPシリーズ」などがあります。私は「境界」に着目し、異なる言語や文化、離れた土地や問題を結びつけることで、個人と社会の関係性について考察しています。言葉は人と人を繋いでくれますが、言葉が壁を立て分断をまねいてしまう側面もあります。そのような言葉がもつ多義性を、美術家として視覚的に現わせるよう探求しています。

高橋喜代史 | 1974年、北海道生まれ。幼少期にたしなだ書道や青年期にふけた漫画の世界を自身の表現の礎とし、言葉や文字をコミカルに造形したり、筆の運びや勢いをからめたパフォーマンスを行う現代美術家。2007年から擬音を可視化した〈オノマトペ〉シリーズを展開。そのひとつが本作《ザブーン》である。仮にこれが異なる言語圏にあったとしても、視覚に訴える誇張された文字によって、見る者に一瞬にしてその字義、文意を伝え、その垣根を軽々と越えさせる。近年の〈HELP〉シリーズでは、手助けを要する場面を高橋自らが作り出し、通りすぎる者がこれに應えるか否かを自己に問わせる仕掛けを設ける。このように異なる領域に橋を架けたり、領域の間に介在して揺さぶりを掛けるところに、高橋喜代史の真骨頂がある。フランス、ドイツ、カナダ、中国など国内外で精力的に作品を発表する。2010年、JRタワーアートボックス最優秀賞受賞。2012年より500m美術館や札幌駅前通地下歩行空間での総合的な現代美術のプロデュースも行う。2020年、第3回本郷新記念札幌彫刻賞受賞。

本郷新記念札幌彫刻賞 札幌に生まれ、戦後日本で活躍した彫刻家の本郷新（1905-1980）は、彫刻の公共性・社会性を重視し、全国に数多くのモニュメントを残しました。本郷新の「私を乗り越えて若い芸術家がどんどん生まれてほしい」という思いを引き継ぎ、若手彫刻家の発掘の場とすることを目的として、50歳未満の若い彫刻家を対象とした「本郷新記念札幌彫刻賞」を創設しました。

本郷新記念札幌彫刻美術館 札幌市宮の森の閑静な住宅街のなかにある小さな美術館です。戦後日本を代表する札幌生まれの彫刻家・本郷新（1905-1980）の彫刻・絵画など1,800点余りの作品を所蔵しています。（札幌市中央区宮の森4条12丁目）

The 3rd Sapporo Hongo Shin Memorial Sculpture Prize-winning work

Zaboon (Japanese for “splash”)

2021

Prize Recipient: Kiyoshi Takahashi

In summer 2007, I stayed in New York for one month and a half with the plan to tour galleries and do walk-in sales. In the second half of July, galleries were busy closing for summer holidays, which gave me a bit of time to spare. In this moment, my friend taught me how to play to Zaboon, a game consisting of jumping into the waves. As long as I had free time, I would go to Coney Island’s beach, and jump into the waves. It was exhilarating to line side by side with local people, and run in the direction of big waves. I felt nervous when presenting my portfolio to a prickly gallerist. I experienced weightlessness when I couldn’t distinguish the left from the right, and between top and bottom, inside the wave I had jumped in. I felt helpless when a local art expert told me that it was old-fashioned to bring a portfolio nowadays. The embarrassment, frustration, and fun I have experienced in New York got all mixed together, and still gradually remain fourteen years later. This is when I was jumping into these galleries and the sea in New York that I visualized the image for this work entitled Zaboon (Japanese for “splash”).

In my “Onomatope series” featuring written characters, lively motion and movements expressed with imitative words and mimetic words, as well as sentiments and emotions invisible to the eyes, are visualized in the form of three-dimensional characters. This work, Zaboon, expresses the relationship between humans and nature, which can sometimes be threatening or bring happiness, as well as the feeling of bumping into an insurmountable barrier, by representing the sound made by jumping into the water and the shape of waves. Looking at the form of characters, reading words, and hearing sounds in our head—in other words, the simultaneous coexistence of the form, the word and the sound—is the multidimensional nature and interesting part of onomatopoeias.

Apart from the “Onomatope series”, I create handmade brushes in my “Fude (writing brush) series”, and film works about people’s interest and disinterest in my “Help series”. I focus on boundaries, and reflect on the nature of the relationship between the individual and society by connecting different languages and words, or faraway lands and problematics. Language connects people, but it can also build barriers and divide them in some aspects. As an artist, I pursue visual ways to express the polysemy carried by words.

Born in 1974 in Hokkaido, Kiyoshi Takahashi’s artistic expression is based on an interest in calligraphy from early childhood, and a fascination for the world of manga since adolescence. As a contemporary artist, he brings words and characters into comical forms, and delivers powerful performances with storytelling. Since 2007, Kiyoshi Takahashi has developed the “Onomatope series” that visualizes imitative sounds. The present work, Zaboon, is part of this series. Even if it were to be presented in a different country, the sense and meaning of the word would still be conveyed to the viewers thanks to characters being enhanced in a visually impactful way which allows us to easily overcome barriers. In the more recent “Help series”, Kiyoshi Takahashi builds up scenes that require people’s assistance. The set-ups he creates prompt passersby to question themselves about whether they should react or not. In this manner, Kiyoshi Takahashi shows his true worth when bridging gaps between different fields, and shaking the audience by intervening in-between the fields.

Kiyoshi Takahashi actively presents works in Japan and abroad such as in France, Germany, Canada, and China. In 2010, he received the JR Tower Art Box Grand Prize. Since 2012, he has been producing general contemporary art in the Sapporo Odori 500-m Underground Walkway Gallery and the Sapporo Ekimae-dori Underground Walkway. In 2020, he received the 3rd Sapporo Hongo Shin Memorial Sculpture Prize.

About the Sapporo Hongo Shin Memorial Sculpture Prize Born in Sapporo, Shin Hongo (1905-1980) was a sculptor active during the post-war period in Japan. He has left behind a great number of monuments over the country, with a common focus on the social and public nature of sculptures. To honor Shin Hongo’s wish that many young artists be born and grow up to surpass him, the Sapporo Hongo Shin Memorial Sculpture Prize was established for sculptors under the age of 50.

Hongo Shin Memorial Museum of Sculpture, Sapporo This little museum is located in the quiet residential area of Miyanomori in Sapporo. The collection counts over 1,800 items comprising sculptures and paintings from the Sapporo-born sculptor Shin Hongo who is representative of post-war Japan. (Miyanomori 4-12, Chuo-ku, Sapporo)