

白石由子 電磁波日和
Yuko Shiraishi Magnetic Day

2022年10月13日[木]–11月5日[土]

N&Aアートサイト

October 13 [Thu.]–November 5 [Sat.], 2022

N&A ArtSITE

電磁波日和—白石由子のアート

南條史生

白石由子は詩人の感性を持つ。

彼女の書き記したさまざまな文章を読むと、彼女は環境のセンサーのように鋭敏に周囲の環境の状態を感じている子供だったことがわかる。白石は5歳の時の体験を語っている。それは江ノ島を覆った黒雲の話だ。豪雨をもたらした黒雲は彼女を金縛りにした。その後彼女は全ての視覚と聴覚をスローモーションで明瞭に認識する。そして世界がどのようなものであるかを感じた。

感じているだけでなくそれは世界の直感と洞察へと発展し、その姿に時には怯え、時には歓喜する。坑道の中のカナリアが、人よりも早く有害ガスの存在を検知ると言われているが白石は、まさに、誰よりも独自に環境を感じ取っている。彼女のように感じ続けることは時には苦しいことではないだろうか。一方では喜びすぎて、期待を裏切られることもあるだろう。しかしまた、そのような生き方はそれぞれの時を精一杯に感じつつ生きるという生の充実にもつながっているにちがいない。

センサーとしての白石は、日常で電磁波を感じ取る。電磁波は地球の位置、地球のありよう、太陽や天気、大地の気配、風、音、光の現在を奏でている。この展覧会は、その周波数のかすかな響きを私たちに伝えようとする。おもむろに、恐れつつ、確信を持って。

白石は言う。『私の中には昆虫のようなアンテナがあり、それが突然立ち上がって、電磁波を捉え、私を正しい方向に導いていく。この電磁波は、こうした枝分かれした道をゆくときに決断を下すのにとっても重要だ。』

白石が現実の環境のセンサーであるということと、彼女がしばしば科学に言及することには関係があるだろう。彼女の作品について考える時に、科学的な視点抜きには、すまない。古の昔からアートは「現実とは何か」という大きな問いの前にある。しかし現実の本当の姿を知ることは人間には極めて困難である。

あるとき天文学者にいくつかの星の写真を見せられた。それぞれ、土星のように輪

を持っていたり、ガスが噴出しているように見えたり、色も違って写っている。しかし最後に彼は、『これは全部同じ星なんです。でも見ている波長が違うのです。』といった。X線でみるか、可視光線で見るか、電波で見るかなど手段によって、見えるものは違ってくるのだ。

このことを敷衍して考えると、我々が見ている現実とは、現実のほんの一部に過ぎないということになる。科学技術の進展が、これまで見えなかったものが見えるように拡大し、見えるものの幅を広げてくれたのだ。このことは我々をとりまく現実と並行して、見えていない別の現実が存在していることを暗示してくれる。メタヴァースが現実になる。

白石由子はそのような現実のありようを、肌で感じているのではないだろうか。つまるところ、見えているものの背後にある別の現実に対する感性。これはある種の神秘だが、それは呪術的なものや神がかったものではない。あくまでも科学的で論理的で、冷徹なものとしての、我々から見えない現実である。その視点で自然を見れば、さまざまなイメージや、物語が浮かび上がってくるのもよくわかる。

これが絵画に転化するとどうなるのか。絵画は支持体の上に置かれた絵の具の線と色である。具象であれば、人はその上にイリュージョンを見る。人間の脳は色と形の中に見覚えのある既存の事物を連想する。それが具象を成り立たせている。逆に抽象画は、現実の中に存在する事物からそのエッセンスを抽出し、単純化したものを描いたものだ。つまるところ抽象には、それが出てきた出自、淵源が存在しているはずである。しかし多くの場合、それは不定形=アンフォルメル（アンフォルメル）の絵画とは大いに異なるものだ。

それと同じことがミニマリズムの絵画にも言える。ミニマリズムの一つの流れは、マレーヴィッチやモンドリアンのように、集中と執着によって内なる意味や思いを込めて作られた結果である。しかし、ジャッドのように、見たままのものであって、それ以上なんの意味もなく、神秘でもないと言い切るミニマリズムもある。この二つは、大きく違うものである。

白石の絵画は、センサーとして機能する彼女が見ている、独自の現実の抽象化した姿なのだろうと思う。それは科学的に論理的に、厳然として周囲を取り巻く環境であり、聖性や神秘ではない。現にあるもの、そしてその後ろに重なり合う、別の現実への洞察。そしてそれを単純化して絵画に結実させる。そこには、空があり、森が

あり、夕焼けの赤があり、稲妻や雨や、風の変化がある。しかし作品はそれそのものではない。その時々を感じた現実の総体なのだろう。線は世界の構造を、色は世界の現象を表している。

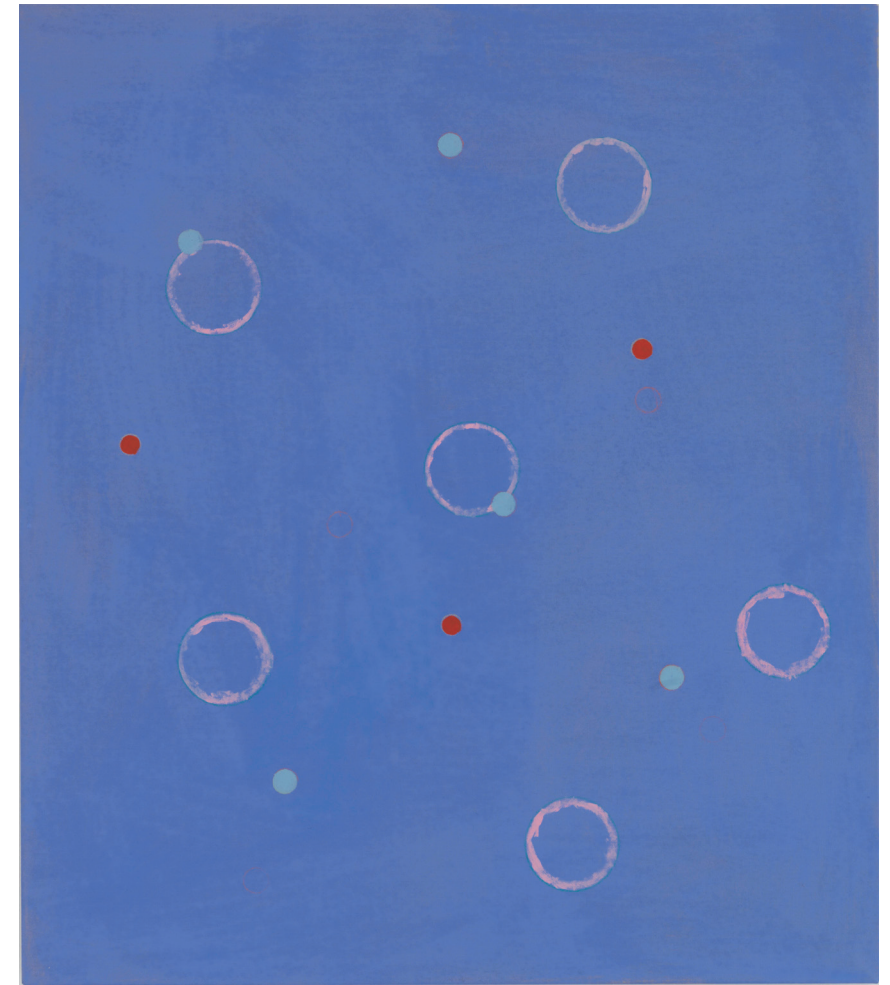
その意味では、彼女の絵画は、あくまでも現実から生じるものであり、その現実が論理的で直感的なプロセスを持って抽象化したものなのではないだろうか。それはまた現実をどのように捉えるかという態度の問題である。

科学は冷徹である。科学が解き明かす物理的な現実の姿は、人間に容赦しない。古代から人間は、月を愛で、星を歌い、夜空にさまざまな思いを馳せて、文学や絵画、音楽が生まれてきた。そこに人は、物語を読み取り、人の生の意味や価値を創り出してきた。しかし現実とは違う。宇宙飛行士だった毛利衛に言わせれば、宇宙は人間が期待し、思っているようなものではない。人間が夢見てきた宇宙のイメージの多くは、人間が人間のために生み出したロマンティズムだ。しかし宇宙ステーションでは、周囲の現実について科学的に理解しなければすぐ死ぬだけだという。

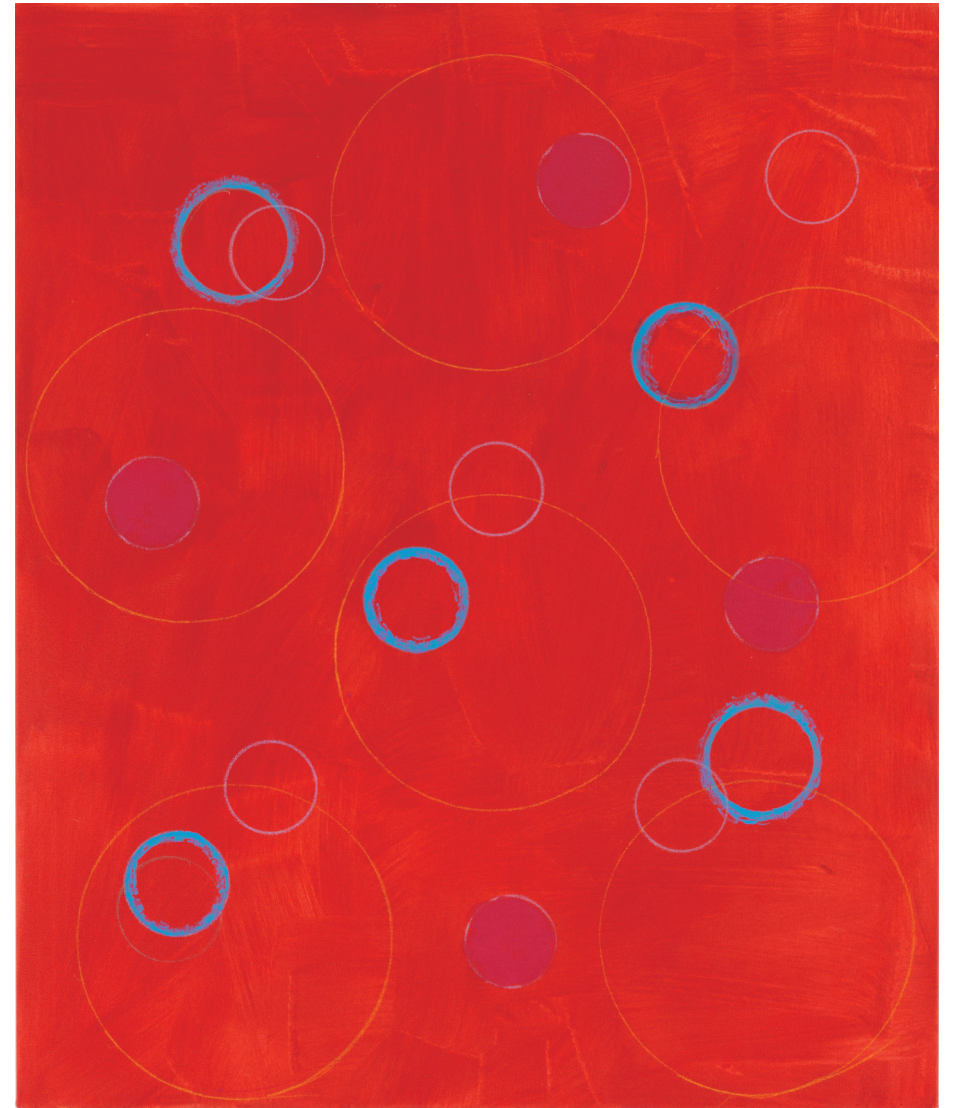
白石の多くのインスタレーションが、科学的なヴィジョンにインスピレーションを得て、作られてきた。電磁波は空から降り注ぐ。今回の波動を持って上下を繋ぐ細い金属彫刻は見えない電磁波の隠喩だろうか。

過去作品の《スペースエレベーターティーハウス (Space Elevator Tea House)》(2009)は、宇宙と地上をつなぐ宇宙エレベーターがテーマである。これが伝統的な日本の茶室とつながるビジョン。上下に結ぶ光ファイバー。プロジェクションされた地球のイメージ。あるいは《**キヤナルウォール** (Canal Wall)》(2008)というインスタレーション。そこから《ネザーワールド (Netherworld)》(2013)へと発展する。いずれも細い金属の稜線で作られた空間の立方体が、透けたように空中の空間を占有する。この空間の切り取り方、存在の提示の仕方が描き出すものは、ある種感じ取られたもう一つの精神の領域なのか、それとも電磁波が形作る創造物なのか。

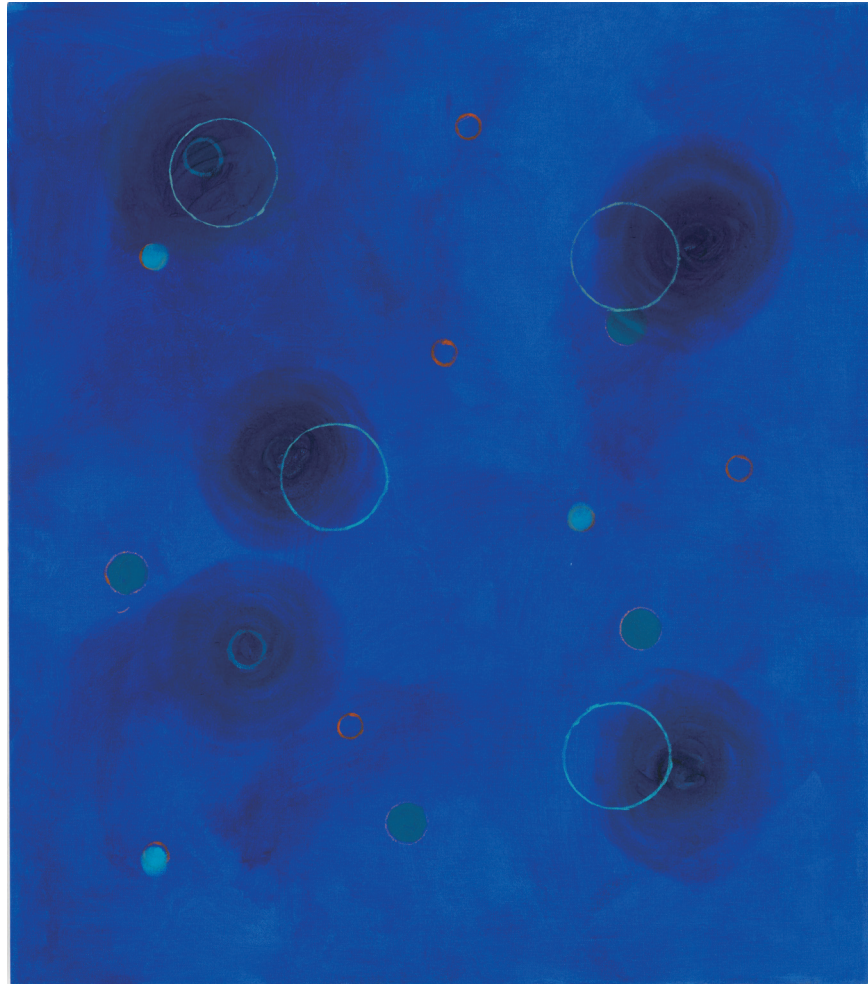
センサーとなって電磁波を感じる白石は、アートから逸脱し、またアートに帰る。感じているものの痛みを抱えながら、またアートにそれを昇華する。白石にとってアートは生きることと同義に違いない。

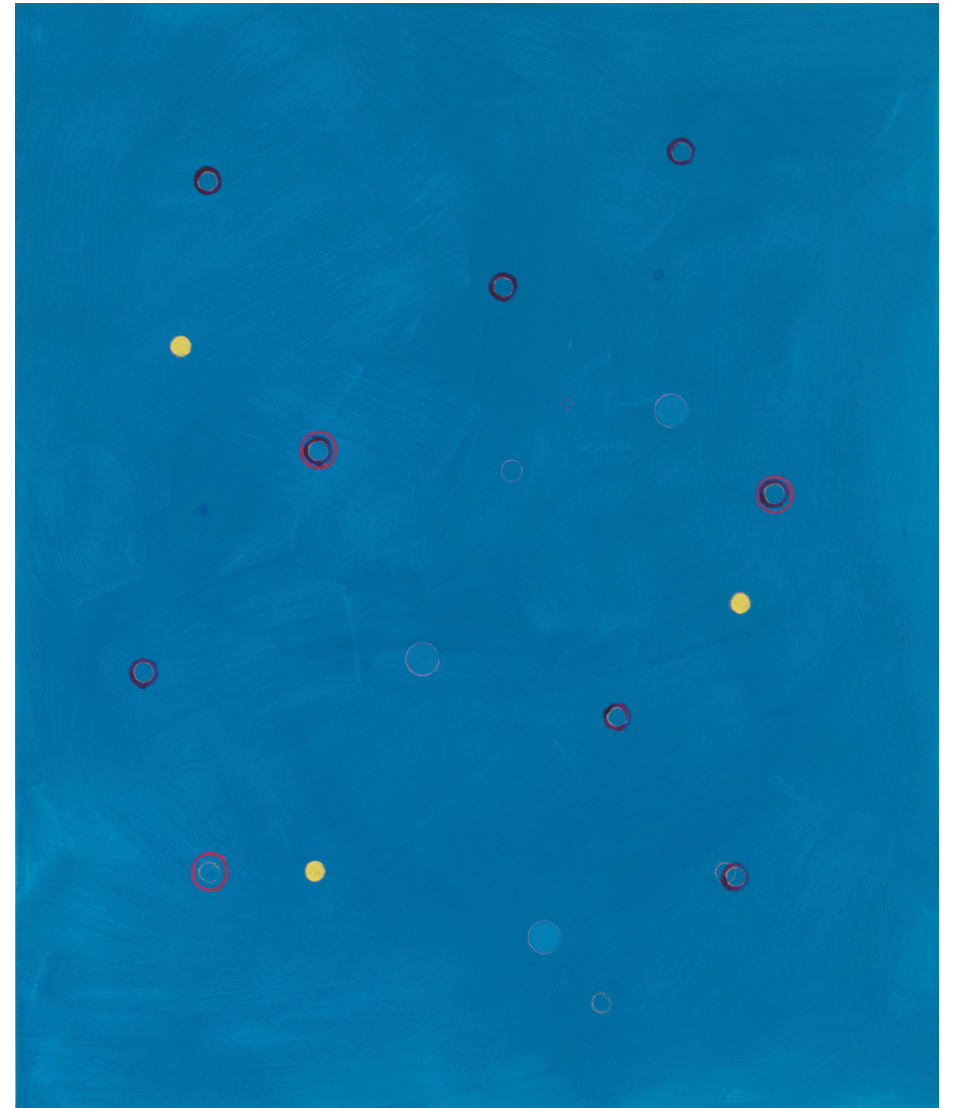
音をなぞる
Tracing Sound
Oil on canvas, 2022
80 × 70 cm

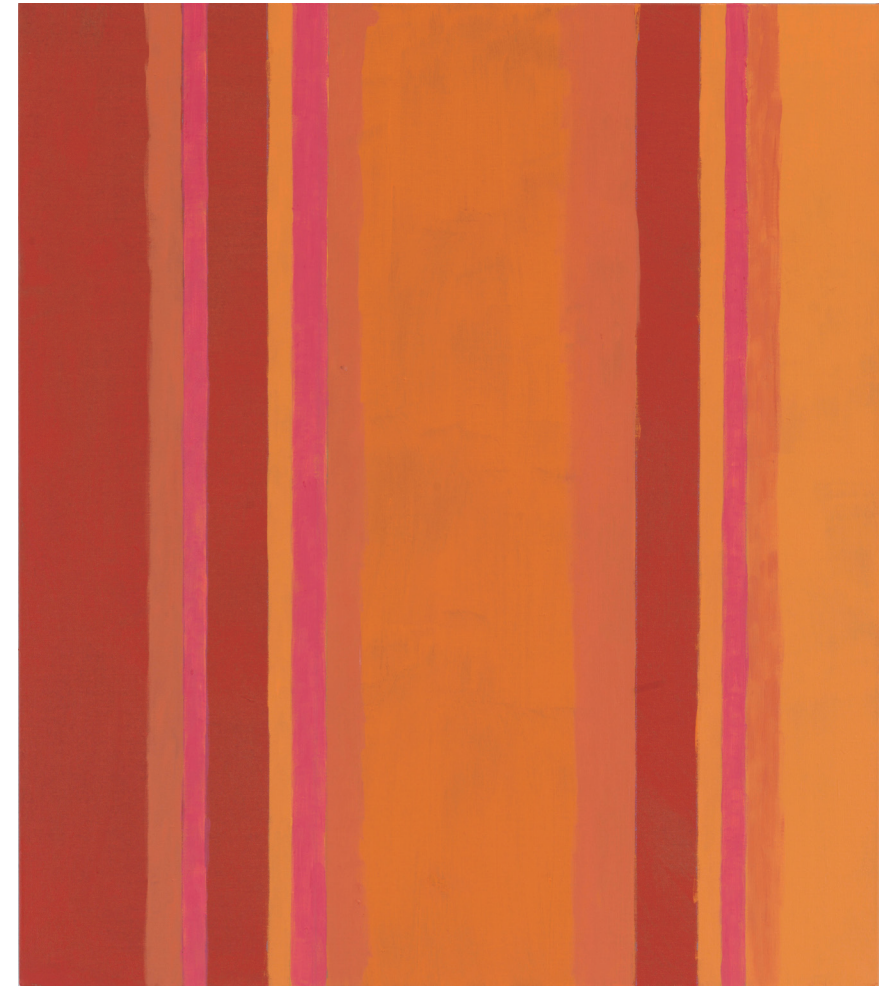
見て、目を閉じたまま
Look Out And Keep Eyes Shut
Oil on canvas, 2022
90 × 75 cm

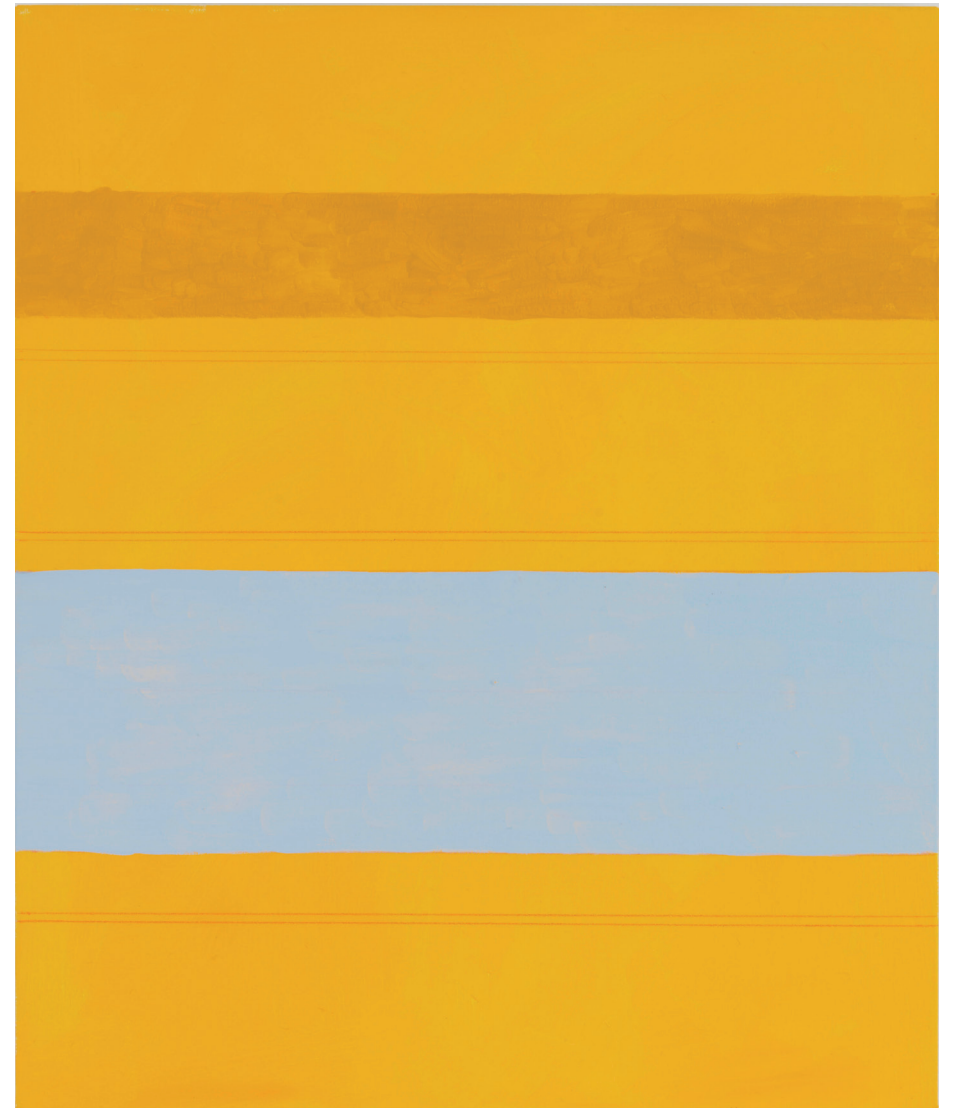
夢の種類
Various Kinds of Dream
Oil on canvas, 2022
80 × 70 cm

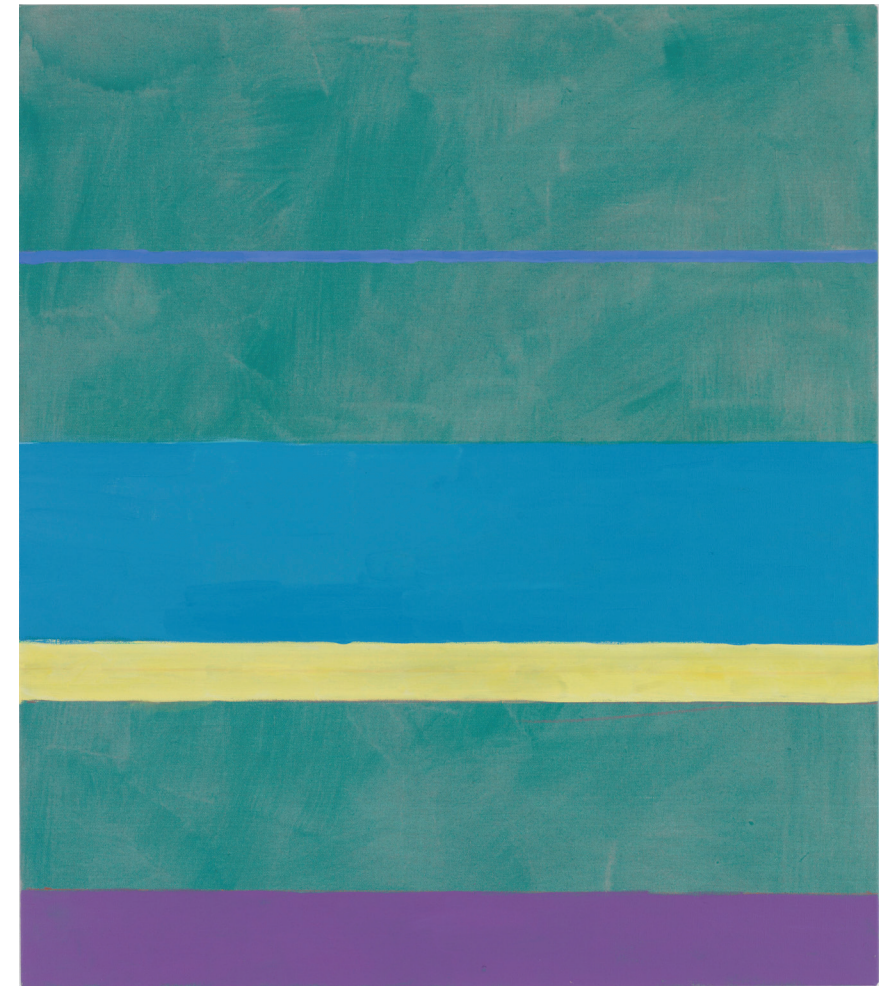
呼び起こす
Invoke
Oil on canvas, 2022
90 × 75 cm

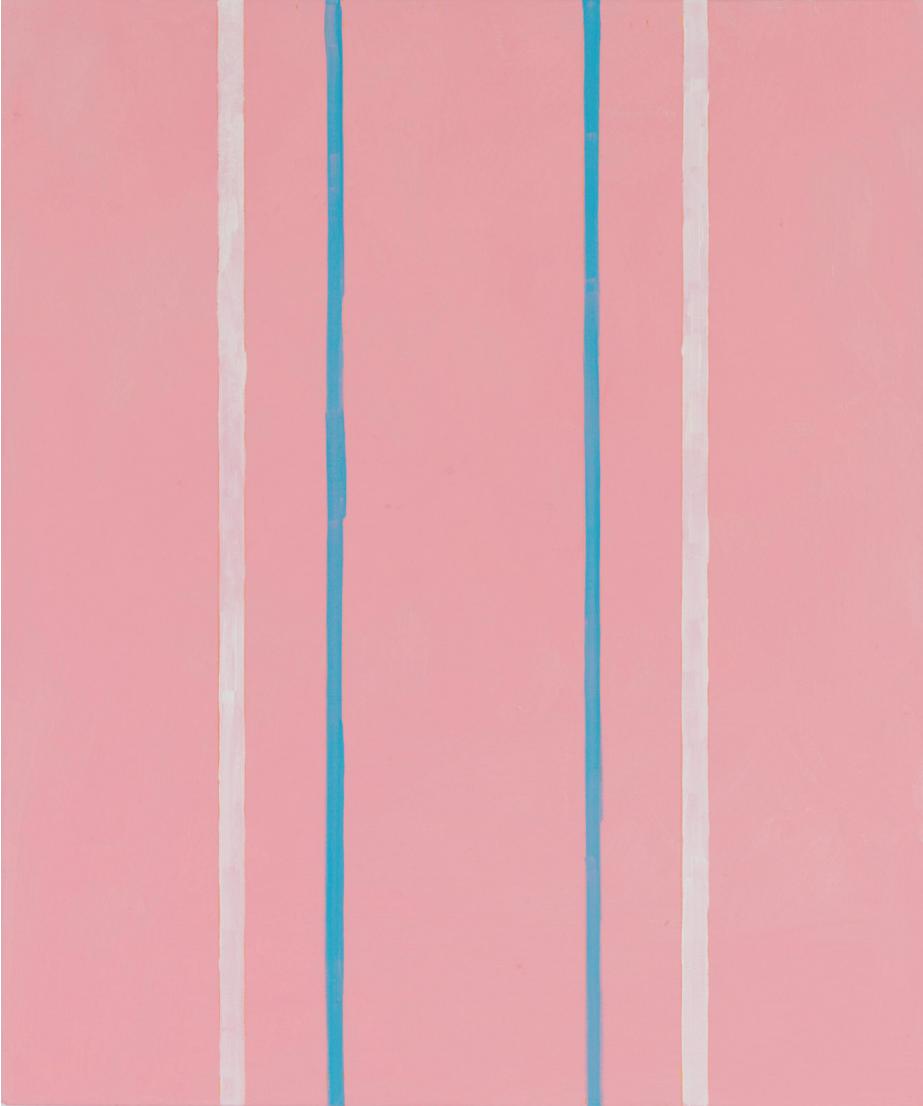
暖かい影が寄り添う
Warm Shadow Snuggle Up
Oil on canvas, 2022
80 × 70 cm

抱擁
Embrace
Oil on canvas, 2022
90 × 75 cm

横たわる今日
Reclining Day
Oil on canvas, 2022
80 × 70 cm

私たちの間
Between Us
Oil on canvas, 2022
90 × 75 cm

マグネティックウェーブ2022
Magnetic Wave 2022

Stainless steel tubing, 5 parts
Red 267cm, Yellow 300cm,
Green 300cm, Blue 300cm,
Violet 286cm

Magnetic Day: Art of Yuko Shiraishi

Fumio Nanjo

Yuko Shiraishi has a poet's sensibility.

Reading her writings, it is clear that she was a child acutely aware of the state of her surroundings, as if equipped with an environmental sensor. In one anecdote, Shiraishi describes an experience she had at the age of five. The island of Enoshima was covered with dark clouds, which brought torrential rains and captivated the young Yuko. She suddenly became fully aware of everything she saw and heard around her, as if the world was moving in slow motion. She then sensed what the world was really like.

Going beyond sensation, this developed into intuition and insight into the world, at times frightening in its appearance, at times delightful. Like a canary in a coal mine that senses noxious gases before people do, Shiraishi perceives her environment more precisely than anyone else. To always feel as she does is sure to be painful at times. It may also bring too much joy, eventually leading to disappointment. But such a way of life should also lead to the pure satisfaction that comes with feeling each moment to the fullest.

Shiraishi's inner sensor picks up electromagnetic waves in everyday life. These waves strum on the present position of Earth, our planet's state, sunlight and weather, and signs of soil, wind, sound, light. This exhibition seeks to convey to us the faint echoes of these frequencies. Gently and cautiously, but with conviction.

In Shiraishi's own words, "There's an insect-like antenna inside me that suddenly picks up electromagnetic waves, guiding me in the right direction. These waves are very important in helping me make decisions as I go down branching paths."

There is probably a connection between Shiraishi's way of sensing her environment and her frequent references to science. A scientific perspective is essential when pondering her work. Since distant antiquity, art has always been faced with the big question of what reality is. But understanding the answer to this query is extremely difficult for us humans.

An astronomer once showed me pictures of several planets. Each of them had rings like Saturn, or appeared to be gushing gas, or were in different colors. But at the end he said, “These are all the same planet. We’re just looking at different wavelengths.” What you see depends on whether you are using X-rays, visible light, or radio waves.

To put things in perspective, the “reality” we see is only a small part of the whole. Scientific and technological progress has expanded our vistas and broadened the scope of our senses. But this implies that alongside the reality that surrounds us, there is still another reality that we cannot yet see. It is the metaverse as reality.

Yuko Shiraishi appears to have firsthand experience with such a reality. In short, she is sensitive to the “other” reality, that beyond what is seen. This is mysterious in a way, but not in the magical or supernatural sense. It is a scientific, logical, and cool-headed reality, only one we cannot see. It’s easy to imagine how looking at nature from such a perspective can conjure up a wide variety of images and stories.

What happens when this perspective is employed in painting? A painting is lines and colors of paint on a background. If it is figurative, one sees illusions on it. The human brain associates colors and shapes with familiar things, things seen before. This is what makes figurative painting possible. Conversely, an abstract painting is a simplified version of something that exists in reality, an extraction of its essence. Abstraction must have an origin, an abyss if you like, from which it emerged. In many cases, however, this is something very different from Informalism, or painting of the amorphous form.

The same can be said of Minimalist painting. One stream of Minimalism, represented by the likes of Kazimir Malevich and Piet Mondrian, is the result of inner meanings and thoughts brought forth through concentration and obsession. But there is also minimalism like Donald Judd’s, which depicts what it sees and nothing more—no more meaning, no more mystery. These two are very different things.

In my view, Shiraishi’s paintings are abstractions of the unique reality that her sensors pick up. They depict our environment in a strictly scientific and logical manner, not in terms of divinity or mystery. They offer insight into what is present, and into another reality that overlaps ours. This is simplified and brought to fruition as paintings, in which you have

the sky, the forest, the red hues of sunset, lightning, rain, and the changing winds. Each artwork, however, is not any of these things. It is rather the sum total of the reality felt by Shiraishi at that moment. The lines represent the structure of the world and the colors represent its phenomena.

In this sense, her paintings are no more than an outgrowth of reality—a reality abstracted through a logical and intuitive process. This, again, is a matter of attitude, of how one perceives reality.

Science is without emotion. The physical reality it reveals is unforgiving to us humans. Since ancient times, humans have admired the moon, written poems about the stars, and told stories about the night sky, giving birth to literature, paintings, and music. This has led people to ponder the meaning and value of human life. Reality, however, is different. In the words of Mamoru Mohri, a former astronaut, space is not what we think it is. Many of the descriptions of space we have dreamed up are romantic fallacies created by humans for humans. On a space station, says Mohri, not having a scientific understanding of the reality around you leads only to an early death.

Many of Shiraishi’s installations have been inspired by scientific visions. Electromagnetic waves descend from the sky. Could the thin and wavy vertical metal sculptures in this exhibition be a metaphor for those invisible waves?

Shiraishi’s “Space Elevator Tea House” (2009) is themed on a “space elevator” connecting Earth with space. In her vision, the device is affixed to a traditional Japanese tea house, with optical fibers connecting the upper and lower ends and an image of Earth projected into view. Another installation, “Canal Wall” (2008), and the later work, “Netherworld” (2013) all feature a cubic space enclosed by thin, almost transparent metal ridges that occupy the air. Is what is depicted by this delineation of space and presentation of existence another, sort of sensed spiritual realm, or a creation shaped by electromagnetic waves?

Feeling electromagnetic waves through her “sensor,” Shiraishi deviates from art before returning to it again. Carrying the pain of her sensations, she crystalizes them into artworks. For her, art and life are surely one and the same.

来歴

白石由子（しらいし・ゆうこ）

1956年東京生まれ。1978年にロンドンに渡り、チェルシー・スクール・オブ・アートで絵画を学ぶ。色彩と構成の形式特性を探求する、ミニマルで抽象的な絵画作品で知られる。その作品は、色彩、色調、構図が見事に使い分けられ、視覚と感覚を魅了すると同時に、絵画という形式言語に対する知的探求としての魅力も有している。近年では、絵画の表面に薄めた絵の具を重ねることで微妙な輝きを与え、また構成としては小さなドットや色の斑点が表面上の参照点として慎重に配置されることで、観念的な奥行きや視点を打ち消すような作品を制作している。

白石は、建築やコンセプトチュアルなプロジェクトでも知られる。特に2009年に制作した「スペースエレベーター ティーハウス」は、17世紀初頭の日本の伝統的な茶室を再現したステンレスチューブとプレキシガラスで構成された建築物で、これで宇宙旅行に行くことをも意図したものだった。2013年のインスタレーション「Netherworld」では、古代エジプトの墓に見られる積層と、星や人間の細胞の周期的な生と死の類似性を描き、生は死を、死は生を意味するという古代エジプトの信仰と呼応させた。2008年には京都アートウォークやFIH財団インゼル・ホンプロイヒ（ドイツ）のキュレーションも担当。

受賞

〔主な収蔵先〕

作品は国内では、国立国際美術館、大原美術館、神奈川県立近代美術館、東京オペラシティアートギャラリー、また海外では、英国アーツカウンシル、大英博物館、英国政府アートコレクション、グレーブスアートギャラリー（英国）、マックス・ビル＝ジョージ・ヴァントンゲルロー財団（スイス）、ヴィルヘルム・ハック美術館（ドイツ）、マッコリー社（アメリカ）、ルートヴィヒ美術館（ハンガリー）等の主要なパブリックコレクションや美術館に所蔵されている。

展覧会

〔美術館での主な展覧会歴〕

- 2021　個展「SPACE」ノリッジ大学イーストギャラリー（ノリッジ、イギリス）
- 2019　「みえるものむこう」神奈川県立近代美術館（神奈川）
- 2014　「抽象の楽しみ」東京オペラシティアートギャラリー（東京）
- 2009　「具体の偶像」リネール美術館（アッペンツェル、スイス）
- 2007　個展「even if love」ヴィルヘルム・ハック美術館（ルートヴィヒスハーフェン、ドイツ）
- 2005　「FIH」インゼル・ホンプロイヒ財団（ノイス、ドイツ）
- 2003　個展「エピソード」リーズ市美術館（リーズ、イギリス）
- 2002　個展「無限の線」ヴァーズバーデン美術館（ヴァーズバーデン、ドイツ）
- 2002　「色―固有の生」ブタベシュト現代美術館（ブタベシュト、ハンガリー）
- 2002　個展「エピソード」ミードギャラリー、ワーウィックアーツセンター（コヴェントリー、イギリス）
- 1999　個展「As Dark as Light」テート・セントアイヴス（コーンウォル、イギリス）
- 1999　「形態としての幾何学」ノイエ・ナツィオナルガレリー（ベルリン、ドイツ）
- 1999　「ゲストルーム」ルードヴィヒ美術館（ブタベシュト、ハンガリー）
- 1998　個展 エルンスト美術館（ブダペシュト、ハンガリー）
- 1997　ハウス・ビル（ズミコン、スイス）
- 1996　個展「焦点」オーストラリア実験芸術協会（アデレード、オーストラリア）
- 1994　「シャードッド絵画賞展」スコットランド王立アカデミー／ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ（ロンドン、イギリス）
- 1993　「二つのエネルギー」構成・具体美術館（チューリッヒ、スイス）
- 1993　「現代美術」コートールド研究所（ロンドン、イギリス）
- 1990　「ホワイトチャペル・オープン」ホワイトチャペル・アートギャラリー（ロンドン、イギリス）

Yuko Shiraish

来歴

Shiraishi was born in Tokyo in 1956 and moved to London to study painting at Chelsea School of Art in 1978. She is recognised for her often large and minimal abstract canvases exploring the formal properties of colour and composition.

In her more recent canvases the painted surfaces are made by the layering of thinner washes of paint which give a subtle luminosity and the compositions are punctuated by small dots or spots of colour - each carefully placed as a point of reference on the surface, breaking up any interpreted visual depth or perspective. Shiraishi’s stunning use of colour, tone and composition make her works seductive to the eye and the senses yet at the same time fascinate as intellectual explorations into the formal language of painting.

Alongside her paintings, Shiraishi is also known for her architectural and conceptual projects. In particular, in 2009 she created Space Elevator Tea House, a skeletal building constructed from stainless steel tubes and plexiglass replicating an early 17th-century traditional Japanese Tea House but also posing as means of space travel. In her installation Netherworld of 2013, Shiraishi drew parallels between the many layers found in ancient Egyptian tombs and the cyclical life and death of stars and human cells, echoing the Ancient Egyptian belief that life implies death and death implies life. She curated the Kyoto Art Walk in 2008, and the FIH Stiftung Insel Hombroich in Germany.

収蔵先

〔Major Public Collections〕
Arts Council of Great Britain, British Museum, Government Art Collection, London; Graves Art Gallery, Sheffield UK; Max Bill-George Vantongerloo Foundation, Zumikon, Switzerland; Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen, Germany; McCrory Corporation, New York, USA; Ludwig Muzeum, Budapest, Hungary; The National Museum of Art, Osaka; Ohara Museum, Kurashiki; The Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama; Tokyo Opera City Art Gallery, Tokyo, Japan

展覧会

〔Selected Museum Exhibitions〕

- 2021　Solo Show: “SPACE”, East Gallery, NUA, Norwich, UK
- 2019　“Beyond the Visible”, The Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama, Japan
- 2014　“Delights of Abstraction”, Tokyo Opera City Art Gallery, Tokyo, Japan
- 2009　“Konkrete Idole”, Museum Liner, Appenzell, Switzerland
- 2007　Solo Show: “even if love”, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen, Germany
- 2005　“FIH”, Stiftung Insel Hombroich, Neuss, Germany
- 2003　Solo Show: “Episode”, Leeds City Art Gallery, Leeds, UK
- 2002　Solo Show: “Infinite Line, Unendliche”, Museum Wiesbaden, Germany
- 2002　“Colour-A Life of Its Own”, Mücsarnok, Budapest, Hungary
- 2002　Solo Show: “Episode”, Mead Gallery, Warwick Arts Centre, University of Warwick, Coventry, UK
- 1999　Solo Show: “As Dark as Light”, Tate Gallery St Ives, Cornwall, UK
- 1999　“Geometrie als Gestalt”, Neue Nationalgalerie, Berlin, Germany
- 1999　“Vendegiatek”, Ludwig Museum, Budapest, Hungary
- 1998　Solo Show: Ernst Múzeum, Budapest, Hungary
- 1997　Haus Bill, Zumikon, Zurich, Switzerland
- 1996　Solo Show: “Focus”, Experimental Art Foundation, Adelaide, Australia
- 1994　“Jerwood Painting Prize 1994”, Royal Scottish Academy, Edinburgh and Royal Academy of Arts, London, UK
- 1993　“Zwei Enerigien”, Haus für Konstruktive und Konkrete Kunst, Zurich, Switzerland
- 1993　“Contemporary Art”, Courtauld Institute, London, UK
- 1990　“Whitechapel Open”, Whitechapel Art Gallery, London, UK

[謝辞]

本展覧会の開催にあたり多大なご協力を賜りました
下記のギャラリー、関係者の方々に深く御礼申し上げます。
(敬称略)

白石由子

Annely Juda Fine Art

横田茂ギャラリー

酒井幸菜

水沢勉

三本松倫代

[Acknowledgements]

We would like to express our deepest gratitude to
all the following galleries and individuals for their
generous assistance and contributions to realize this
exhibition (Honorifics omitted)

Yuko Shiraishi

Annely Juda Fine Art

Shigeru Yokota Gallery

Yukina Sakai

Tsutomu Mizusawa

Tomoyo Sanbonmatsu

電磁波日和

[展覧会]

会期 | 2022年10月13日[木]–11月5日[土]

会場 | N&Aアートサイト

主催 | エス・アンド・エー株式会社

協力 | Annely Juda Fine Art

横田茂ギャラリー

企画 | 南條史生

Magnetic Day

[Exhibition]

period: October 13 [Thu]– November 5 [Sat], 2022

venue: N&A ArtSITE

organizer: N and A Inc.

support: Annely Juda Fine Art

Shigeru Yokota Gallery

curator: Fumio Nanjo

[カタログ]

執筆 | 南條史生

編集 | 宮原洋子、西山裕子

翻訳 | イル・サーリネン

撮影 | Annely Juda Fine Art

デザイン | 川村格夫

印刷 | 株式会社ユーホウ

[Catalogue]

text: Fumio Nanjo

editors: Yoko Miyahara, Yuko Nishiyama

translation: Ili Saarinen

photography: Annely Juda Fine Art

design: Tadao Kawamura

Print: UFO Co., Ltd.