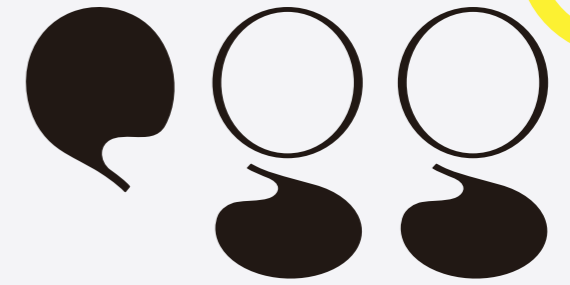

SHISEIDOGALLERY

shiseido

art

15th

石原 海

Umi Ishihara

菅 実花

Mika Kan

中島 伽耶子

Kayako Nakashima

ごあいさつ

いま、私たちが住む世界ではこれまでと異なる新しい日常が営まれています。不安定で流動的な日常を過ごす中で、人々の価値観も大きく変わりました。また、生活様式だけでなく、芸術・文化を取り巻く環境も大きな変化が生じています。こういう時代だからこそ、私たちは新しい現実を柔軟に受け入れながら、アートがはたせる役割を問い続けていきます。

資生堂ギャラリーは、1919年のオープン以来「新しい美の発見と創造」という活動理念のもと、アートによる美しい出会いや経験を人々に提供する活動を続けてきました。shiseido art egg（シセイドウアートエッグ）は、2006年にスタートした公募プログラムで、瑞々しい新進アーティストによる「新しい美の発見と創造」を応援するものです。入選者は資生堂ギャラリーで開催される通常の企画展と同様に、担当キュレーターと話し合いを重ね、ともに展覧会を作り上げます。

15回目となる本年度は、全国各地より243件の応募をいただきました。今回も資生堂ギャラリーの空間を活かした独創的なプランが多く提案されましたが、選考の結果、独自の視点から今日の世界の新しい価値観や美意識を表現する3名、石原 海（いしはら うみ）、菅 実花（かん みか）、中島 伽耶子（なかしま かやこ）が入選となりました。

石原 海展（2021年9月14日～10月10日）からスタートし、菅 実花展（2021年10月19日～11月14日）、中島 伽耶子展（2021年11月23日～12月19日）を開催し、ここにその成果の記録をお届けします。本書を通じて、shiseido art eggの活動、選出された3名のアーティストの作品、そして本展覧会について、理解を深めていただければ幸いです。

最後になりましたが、本展開催にあたり、And Greenworks 株式会社 PLANTS and LIVING、大鎌章弘様 / ガラス作家、株式会社カシマ（菅 実花展）、株式会社サンゲツ、三菱ケミカル株式会社（中島 伽耶子展）をはじめ、ご協力を賜りました多くの皆さまに心より御礼申し上げます。

2022年3月
株式会社 資生堂
アート&ヘリテージマネジメント部

Foreword

Right now the world in which we live is operating in accordance with some new, different norms. With everyday life in a state of flux and instability, many have also experienced a transformation in their personal values. Undergoing changes just as radical as those in our lifestyle is the environment surrounding art and culture. As we accept and adapt to a new reality, this is precisely the time to question, and keep questioning, the potential roles for art in this new normal.

Since its opening in 1919, the Shiseido Gallery has been offering exquisite, memorable encounters and experiences through art in accordance with its mission to “discover and create new value.” The “shiseido art egg” open program was launched in 2006 to support the discovery and creation of such new value by up-and-coming artists. The selected artists are given the opportunity to organize exhibitions of their work in collaboration with curators, similar to the regular exhibitions held at the Shiseido Gallery.

The 15th shiseido art egg program received 243 applications from all over Japan. From a number of creative proposals taking advantage of the gallery's spaces, artists Umi Ishihara, Mika Kan, and Kayako Nakashima were selected for their unique perspectives and expression of new values and aesthetics in today's world.

Umi Ishihara Exhibition (September 14 – October 10 , 2021) took place first, followed by Mika Kan Exhibition (October 19 – November 14 , 2021) and Kayako Nakashima Exhibition (November 23 – December 19 , 2021).The results are recorded here, with the aim of deepening understanding of the role of shiseido art egg, the works of these three artists, and their exhibitions.

Last but not least, we would like to express our sincere gratitude to And Greenworks Co., Ltd. PLANTS and LIVING, Akihiro Okama / Glass worker, Kashima Corporation (Mika Kan Exhibition), Sangetsu Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation (Kayako Nakashima Exhibition), and the many others whose cordial support and cooperation helped make these exhibitions possible.

March 2022
Art & Heritage Management Department,
Shiseido Company, Limited

重力の光

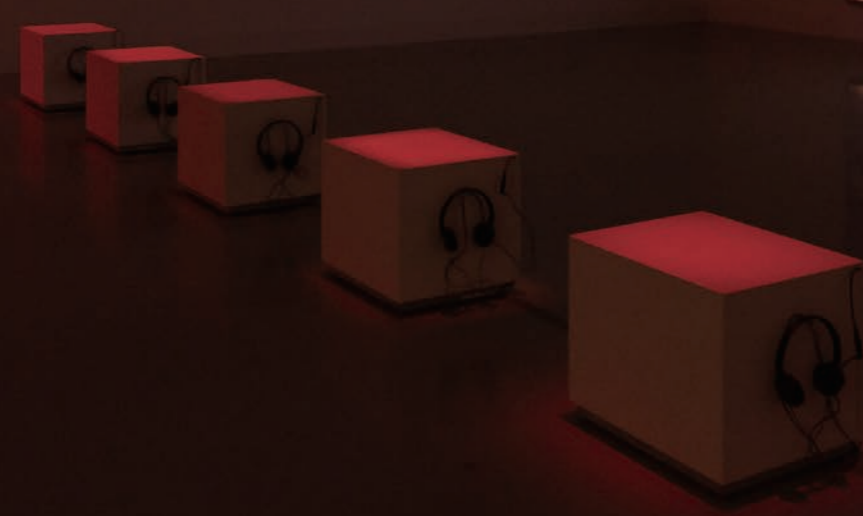
Gravity and Radiance

石原 海 Umi Ishihara

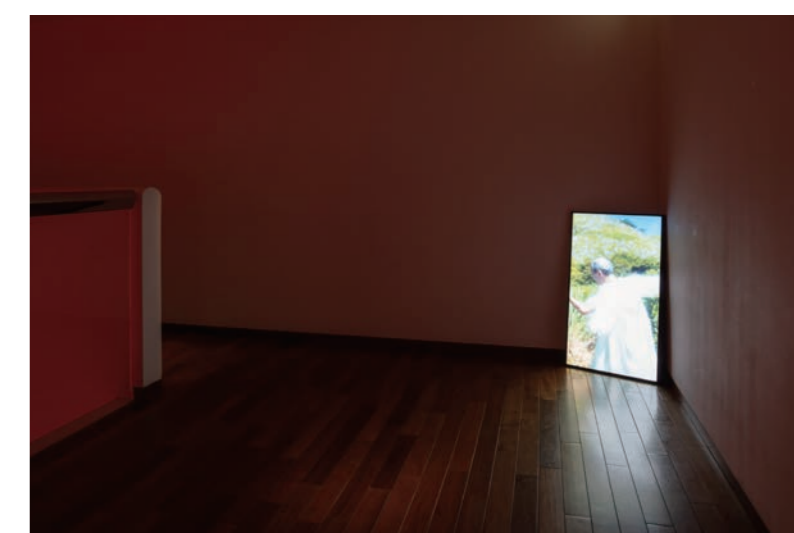

深い深い罪に わたしはふえてくる
To think now of our deep, deep sin

To think now of our deep, deep sin

《重力の光》Gravity and Radiance
2021 HDビデオ 30分
HD video 30min

上・左から
《イエス・キリストの身体》Body of Christ
2021 パン Bread
《重力の揺らぎ》Gravity and Fluctuation
2021 ムービングライト Moving light
《弟子たちの儀式》Rite of the Apostles
2021 HDビデオ (ループ再生) HD video(loop)

中・左
《イエス・キリストの身体》Body of Christ
2021 パン Bread

中・右
《重力の光》Gravity and Radiance
2021 HDビデオ 30分 HD video 30min

下
《重力の輪》Gravity and Halo
2021 HDビデオ 3分 HD video 3min

石原 海展 「重力の光」

石原海展「重力の光」の会場

愛、ジェンダー、個人史と社会をテーマに制作してきた石原 海は、現実の出来事を軸に、フィクションや物語的な要素を加えた実験的な映画やビデオインスタレーションに取り組んできた。本展では、数年前に困窮者支援も行う北九州の教会に辿り着いた石原が、そこで出会った人々と過ごす中で着想を得て作り上げた「映画インスタレーション」を発表した。

石原海展「重力の光」の会場

大展示室の 6m 幅のスクリーンで上映した《重力の光》は、教会に集う元生活困窮者や教会関係者と協働したもの。彼らがイエス・キリスト、マリア、天使等を演じ、聖書を題材にキリストの復活までを描いた演劇に、出演者たちが過去の過ち、病気、家庭環境等の半生を語るインタビューを織り交ぜて構成される。演劇では、作りこまれた舞台美術や照明、衣装が聖書の世界を描き出すが、劇中で罪や許しについて語られるセリフは普遍性を伴い、出演者が経験した苦難や生きづらさに重なる部分が見えてくる。インタビューの場面では、黒い背景に人物だけが白くぼんやり浮かぶ演出が施され、一見すると、現世とは異なる世界を想起させる。視覚的なギャップの一方で、元生活困窮者や教会関係者が語る現実は、この時代の証言であり、複層的にいまの社会を記録したドキュメンタリーとも言えるだろう。巧みな構成や演出によって、聖書の演劇をメタフィクションとして現実に交差させた本作は、現代社会の一面を浮き彫りにしながら、「生きる」とは何かという根源的な問いを投げかけた。

石原海展「重力の光」の会場

展示会場を構成するのは、様々な展示物や演出だ。大展示室の椅子は赤いスポットライトで照らされ、映像で語られる出来事が鑑賞者にも起こり得ると示唆するようだ。奥に続く小展示室の壁も赤い光に覆われ、天使姿の人物が火を灯す「光」の一字が燃え続ける様子を記録した映像、重力から解放されて宙に浮いているかのように置かれたパン（の模型）、壁や床を火の玉のように漂うムービングライトが配置された。《重力の光》で「最後の晩餐」を描く場面では、キリストの血を示す赤ワインや、身体を表すパンが登場する。会場に赤い照明やパン等のメタファーを持ち込むことで展示空間と映像を繋げ、鑑賞者を《重力の光》と同じ舞台に引き上げる装置としてインスタレーションを作り上げた。

石原海展「重力の光」の会場

石原 海（いしはらうみ）	主な個展 <p>2017 「頭のいかれた悪魔の泥沼」TAV Gallery、東京</p>
1993 東京都生まれ	
2018 東京藝術大学美術学部先端芸術表現科 卒業	
2022 ロンドン大学ゴールドスミスカレッジファインアート学科アーティストフィルム	
主な上映	
2022 「重力の光：祈りの記録篇」第14回恵比寿映像祭、東京都写真美術館、東京	
2019 「狂気の管理人」英テレビBBC、BFI Southbank、ロンドン	
2019 「ガーデンアパート」「忘却の先駆者」ロッテルダム国際映画祭、ロッテルダム	

入口と展示室を繋ぐ踊り場では、鑑賞者を異世界へ誘うように、天使姿の出演者が草原の中を軽やかに踊り歩く様子がスロー再生されていた。「生きているだけで、重力に引っ張られて下へ沈んでしまいそうな気持ちになるけれど、祈ることで一瞬だけ重力から解放されてふわりと浮かぶことができる、その瞬間を祝福するように本展を制作した」と石原は言う。展覧会のタイトルでもある「重力の光」は、フランスの哲学者、シモーヌ・ヴェイユの『重力と恩寵』に由来する。キリスト教に傾倒したヴェイユが貧しい労働者階級に寄り添い、疲労と病の中で恩寵を待ち望んだ経験を、石原は自身の体験に重ねながら、他者の現実や社会の不条理にも渡り合い、作品として昇華させた。

石原海展「重力の光」の会場

《重力の光》の出演者が生い立ちや心のうちを語る姿からは、石原や他の出演者と築いた深い信頼関係が窺え、聖書の演劇に通じる救いや希望を感じさせられる。映画と美術の領域を横断しながら磨かれた表現力と、真摯に他者と向き合う姿勢が結実した今回の「映画インスタレーション」を経て、石原が今後どのような活動を展開していくのか期待が高まる。

石原海展「重力の光」の会場

Umi Ishihara 「Gravity and Radiance

Umi Ishihara「Gravity and Radiance」の会場

Umi Ishihara makes experimental films and video installations on the themes of love, gender, personal histories, and society, revolving around actual events, and constructed with the addition of fictive and narrative elements. Here she presented a “film installation” inspired by time spent with people she encountered on ending up several years ago at a church in Kita-Kyushu that also offers support to those struggling.

Umi Ishihara「Gravity and Radiance」の会場

“*Gravity and Radiance*,” shown on a six-meter screen in the larger gallery, is a collaboration between the artist and formerly down-and-out members of the church’s congregation, plus church staff, and consists of a play with a biblical theme in which these people play the roles of Jesus, Mary, angels and so on to tell the story of Jesus up to the Resurrection, and woven through this performance, interviews with the performers in which they reflect on the mistakes, illness, and family environment in their former lives. The play’s carefully-crafted sets, lighting and costumes depict the world of the bible, but the lines on sin and forgiveness have a universal resonance, and it becomes evident that they overlap in places with the suffering and distress personally experienced by the performers. The interview scenes are set in a black background against which the figures of the speakers loom hazily in white, and at first glance evoke thoughts of a realm other than this one. The realities of which these formerly struggling individuals and church staff speak, contrasting starkly with this visual void, offer testament to our times, and could be described as a multilayered documenting of society as it is today. Intersecting biblical drama as metafiction with reality through skillful composition and production, while highlighting one side of modern society, “*Gravity and Radiance*” posed the fundamental question of what it means to “live.”

Umi Ishihara「Gravity and Radiance」の会場

The exhibition was composed of a variety of exhibits and effects. Seating in the large gallery was illuminated by red spotlights, as if to suggest that the events spoken of in the video, could also happen to the viewer. The walls of the small gallery further in were also bathed

Umi Ishihara「Gravity and Radiance」の会場

Umi Ishihara	Selected solo exhibition <p>2017 <i>Mire of Dickhead Demon</i> TAV Gallery, Tokyo</p>
1993 Born in Tokyo	
2018 BFA Intermedia Art, Tokyo University of the Arts, Japan	
2022 MA Artist’s Film, Goldsmiths University of London, UK	
Selected film festival screenings	
2022 <i>Gravity and Radiance: The full testament</i> The Yebisu International Festival for Art & Alternative Visions 2022, Tokyo Photographic Art Museum, Tokyo	
2019 <i>Janitor of Lunacy</i> BBC, BFI Southbank, London	
2019 <i>The Garden Apartment</i> , <i>The Pioneer</i> International Film Festival Rotterdam, Rotterdam	

in red light, and positioned in the gallery were a video showing an angel figure setting fire to the character “光” (*hikari*) meaning light; bread (or rather a model of bread) positioned as if floating in mid-air, liberated from gravity; and moving lights that drifted across walls and floor in the manner of fireballs. In the “Last Supper” scene of “*Gravity and Radiance*” red wine representing the blood of Christ, and bread his body, make an appearance. By bringing metaphors such as red lighting and bread into the gallery, Ishihara connected exhibition space and video, creating an installation that served as a device to draw the audience up onto the stage with “*Gravity and Radiance*.”

Umi Ishihara「Gravity and Radiance」の会場

On the landing connecting entrance and gallery rooms, footage of a performer as an angel dancing lightly through a field of grass played in slow motion, as if to lure the viewer into another world. Ishihara has said, “Just being alive can make you feel as if gravity is pulling you under, but I put together this exhibition to celebrate that moment when prayer releases you from gravity just for an instant, allowing you to float freely.” Also the title of the exhibition, the phrase *Gravity and Radiance* comes from “Gravity and Grace”, the book by French philosopher Simone Weil. Overlaying her own experience on that of Weil, a committed Christian who lived alongside the working-class poor and sought grace amid fatigue and sickness, Ishihara has tackled the realities of others and the incongruities of society, and elevated the experience into a work of art.

Umi Ishihara「Gravity and Radiance」の会場

The sight of the “*Gravity and Radiance*” performers speaking about their origins and their innermost thoughts and feelings offers a glimpse of the deep trust they built with Ishihara and with other performers, and evokes feelings of salvation and hope that connect to the biblical play. It will be fascinating to see where Ishihara’s practice goes next, following this “film installation” that brings together an expressive ability honed in the traversing of the domains of film and fine art, and commitment to sincere engagement with others.

Umi Ishihara「Gravity and Radiance」の会場

Selected group exhibitions	
2021 <i>Digitalis or First-Person Camera</i> <i>Umi Ishihara, Maiko Endo, Yokna Hasegawa, Mayumi Hosokura</i> Takuro Someya Contemporary Art, Tokyo	
2019 <i>Bloomberg New Contemporaries</i> South London Gallery, London	
Selected award	
2016 Teiya Iwabuchi Award, CAF Award 2016	

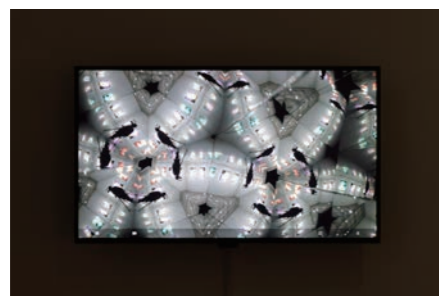
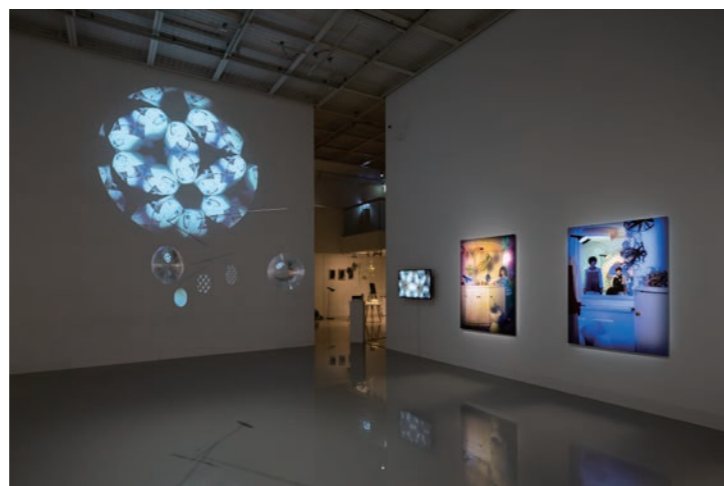
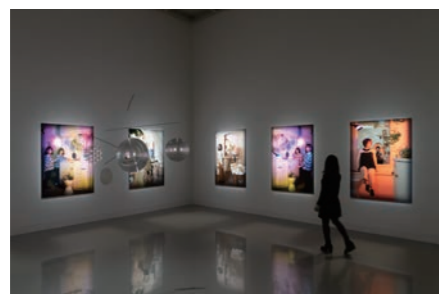
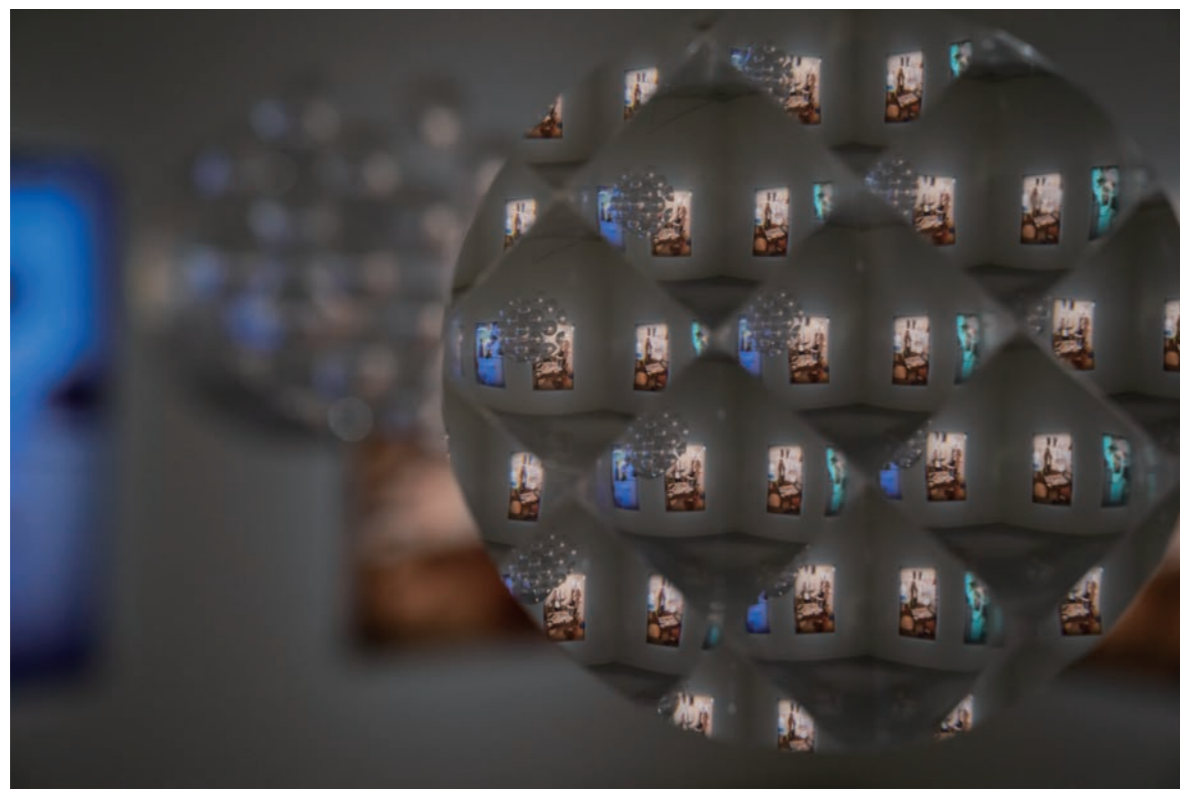
Umi Ishihara「Gravity and Radiance」の会場

仮想の嘘か | かそうのうそか

Imaginary Lie

菅実花 Mika Kan

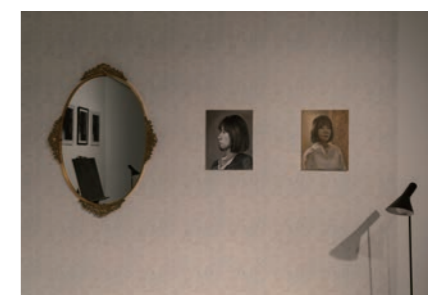
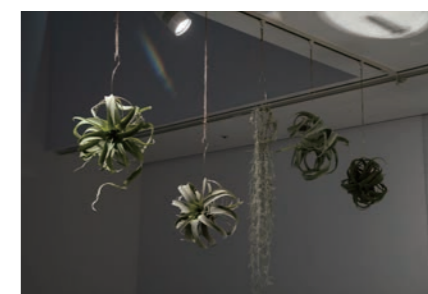
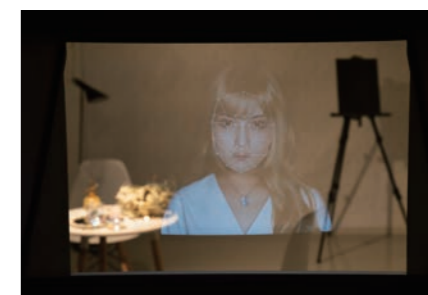
上
《注意深く見るための機械 05》 Watchful Machine 05
2021 フレネルレンズ、鉄 Fresnel lens, steel

中・左上
《ステイ パラダイス》 Stay Paradise
2021 インクジェットプリント Inkjet print

中・左下
《パラダイス シフト》 Paradise Shift
2021 ライブビデオ Live video

中・右
《分身万華鏡》 Double Teleidoscope
2021 映像1分47秒ループ Video (1'47" looped)

下
《眼の中の光》 The Light in the Eye
2021 ガラス、ハーフミラー、LEDライトユニット、グラスサンド
Glass, one-way mirrors, LED light unit, glass sand

《パラダイス シフト》 Paradise Shift
2021 木材、アクリル板、モニター、映像2分29秒ループ、プリズム、
遠望鏡、iphone、回転台、テーブル、椅子、スツール、フロアライト、
エアプランツ、フェイクグリーン、絵画、写真、鏡、額、イーゼル、
キャビネット、壁紙
Wood, plexiglass, monitors, video (2'29" looped), prism, teleidoscope,
iphone, turntable, table, chairs, stools, floor lights, air plants, fake plants,
paintings, Inkjet print, mirror, frame, easel, cabinet, wallpaper

菅 実花展 「仮想の嘘か | かそうのうそか」

菅 実花展「仮想の嘘か | かそうのうそか」

菅 実花は、分身である人形を被写体とした写真作品の創作を通して「人間とは何か」を探求してきた。本展では、これまで創作の中心であったセルフポートレート作品に加え、新たな取り組みとなる映像作品やインスタレーション作品で、ギャラリー空間をすべて新作で構成した。これらの作品群は19世紀から20世紀にかけてサイエンス・フィクションに登場する人造人間の系譜と、同時代に発明された光学機器にヒントを得て制作された。

菅 実花展「仮想の嘘か | かそうのうそか」

大展示室には、菅が2019年から取り組んでいる、自身の頭部を型取りして作った人形と共に撮影した大型セルフポートレート作品《ステイパラダイス》11点を展示。万華鏡に見立てられた空間は、オレンジ、パープル、ブルーなどの美しい色彩が、輝きを放ちながらギャラリーの壁面を埋め尽くすと共に、つややかな床に映り込んだ作品群が、会場を奥行き感のある空間に変容させた。

「仮想の嘘か | かそうのうそか」という回文のタイトルのように、それぞれの作品は共鳴しつつ、反射し合う鏡のようだ。

中央にはモビール作品《注意深く見るための機械 05》が吊り下げられた。フレネルレンズを通して見る世界は、大きく歪み沢山の小さな作品が生み出された。鑑賞者は本来そこにある風景とは異なる世界を堪能したに違いない。

壁の上部に円形投影された《分身万華鏡》は、人工水晶を用いた自作の遠華鏡（テレイドスコープ）を通してガラスの眼球を持つ人形を撮影した映像作品だ。人形に当てられたスポットライトの光の角度によって、テンポ良く変化する投影画面は、展示空間に動的なリズムを提供した。

菅 実花展「仮想の嘘か | かそうのうそか」

小展示室は、菅のスタジオを再構成したインスタレーション作品《パラダイス シフト》である。

大展示室のセルフポートレート作品の背景と重なる空間には、リアルとフェイクの植物、オリジナルとコピーの家具が並列して配置されており、鑑賞者に視覚認識の不確かさを問うていた。

再構成されたスタジオに設置された黒い箱は、19世紀に西洋の演劇などで用いられた「ペッパーズゴースト」と呼ばれる視覚トリックを利用した光学装置である。実在する菅と人形がデジタル合成によって、

透けて見える美しい幽霊として登場し、鑑賞者と対面するという不思議体験ができる作品となった。

菅 実花展「仮想の嘘か | かそうのうそか」

菅は、19世紀以降の写真や光学機器の歴史、それらの進化のプロセスをふまえながら研究を続け、常に新たな創造に繋げている。そもそも写真は事実を記録するために考案されたものだが、デジタル加工技術が向上した現在では、誰もが自由に事実とは全く別の物に変化させたり、新たな表現やフェイクも創り出すことができる。

見る事とは何か。リアルとフェイクの境界線は何か。

今回菅は、あえて作品の仕掛けを見せることで虚像と実像の位相が入れ子になった多層的な構造を示した。鑑賞者に対して、形のある物の表面的な見た目だけではなく、常に疑いを持って見て欲しい、肉眼では見えにくい本質を見て欲しい、というメッセージであろう。

リアルとフェイクがリフレクションするような、視覚認識を揺さぶる今回の展示は、近未来の価値観の変化を予感させ鑑賞者に豊かな世界を提示した。

しなやかにあたりまえを超えていく発想力と行動力、真摯な態度で創作に向き合う姿勢は、鑑賞者の感性や思考を刺激するチカラを持つ。探求心に溢れ、知的で創造的な作品を見せてくれる菅の、今後の活動が大いに期待される。

Mika Kan　*Imaginary Lie*

Mika Kan展「Imaginary Lie」

Mika Kan explores the question of what makes us human, through photographic works employing as subjects the dolls that serve as her alter egos. In *Imaginary Lie*, in addition to the self-portraiture that to date has formed the nucleus of her practice, she embarked on a new venture into video and installation, filling the gallery space entirely with new offerings. This latest group of Kan’s works takes its cue from the manmade humans that appeared in science fiction from the late 19th to early 20th century, and the optical equipment invented around the same time.

Mika Kan展「Imaginary Lie」

The larger gallery was the setting for eleven large self-portraits from the *“Stay Paradise”* series, started in 2019 and featuring the artist photographed alongside a doll made by a taking cast of her own head. In a space designed to resemble a kaleidoscope, beautiful shades of orange, purple, blue and other colors filled the gallery walls in a glittering spectacle, while the works reflected on the glossy floor added transformational depth.

As the title – a palindrome in Japanese – suggests, the individual works resonated with each other in the manner of reflecting mirrors. Suspended in the center of the gallery was the mobile, *“Watchful Machine 05.”* The world as viewed through a Fresnel lens was one of startling distortion, that generated multiple, smaller works. Spectators were delighted to encounter this realm very different to the original landscape. *“Double Teleidoscope,”* projected in circular form toward the top of a wall, is a video of a doll with glass eyes, shot through a teleidoscope made by the artist using manmade crystals. The projected image plane, which changed rapidly depending on the angle of light from a spotlight shining on the doll, added a dynamic rhythm to the gallery space.

Mika Kan展「Imaginary Lie」

The smaller gallery was occupied by *“Paradise Shift,”* a reconfiguration of Kan’s studio served up in installation form.

In a space overlapping with the background of the self-portraits in the large gallery, real plants and fake, original furniture and copies

were arranged alongside each other, challenging the reliability of the viewer’s visual perceptions.

The black box installed in the reconfigured studio was an optical device that makes use of a visual trick dubbed “Pepper’s ghost” used in Western theater during the 19th century. A digital composite of Kan herself and a doll appeared as an ethereally beautiful specter, standing face to face with the viewer in a work of magical fascination.

Mika Kan展「Imaginary Lie」

Kan conducts research based on the history of photography and optical devices from the 19th century onward, and the process of their evolution, constantly connecting her findings to new creations. Photography was originally conceived as a means of documenting the truth, but today’s advances in digital processing technology mean that anyone can freely change the truth into something entirely different, creating new kinds of expression, and fakes. What does it mean to see? Where is the line between real and fake?

On this occasion, by deliberately exposing the tricks in her works, Kan presented a multilayered structure in which phases of virtual and real image nested inside one another. With this, she was perhaps urging the viewer to not only look at the surface appearance of tangible things, but to maintain a constant skepticism; to divine the essence so difficult to discern with the naked eye. This exhibition that discombobulated our visual perceptions, as if real and fake were reflections of one another, foreshadowed a value shift in the not-too-distant future, and presented the viewer with a realm of extraordinary richness.

The drive and inventiveness with which Kan nimbly transcends what we take for granted, and the earnest manner in which she engages with her creative practice, have the power to stimulate the viewer’s own thoughts and sensibilities. Expect more great things from this artist with an extraordinarily inquiring mind, and a talent for producing highly creative, intellectual works.

菅 実花 （ かん みか ）	
	
<div>1988 神奈川県生まれ</div> <div>2021 東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻博士後期課程修了</div>	
<div>主な個展</div> <div>2021 「BankART U35 菅実花個展」BankART KAIKO、神奈川県</div> <div>2019 「The Ghost in the Doll」原爆の図丸木美術館、埼玉</div>	
<div>主なグループ展</div> <div>2020 「彼女たちは歌う Listen to her Song 」東京藝術大学大学美術館陳列館、東京</div> <div>2020 「VOCA 展 2020 現代美術の展望ー新しい平面の作家たちー」上野の森美術館、東京</div>	

	
<div>受賞歴</div> <div>2020 VOCA 展 2020 奨励賞</div> <div>2020 野村美術賞</div> <div>2020 平山郁夫文化芸術賞</div>	

	
<div>Mika Kan</div>	
	
<div>1988 Born in Yokohama, Japan</div> <div>2021 Ph.D, Inter Media Art Course, Tokyo University of the Arts</div>	
<div>Selected solo exhibitions</div> <div>2021 <i>BankART U35 Solo Exhibition Mika Kan</i> BankART KAIKO, Kanagawa</div> <div>2019 <i>The Ghost in the Doll</i> The Maruki Gallery for the Hiroshima Panels, Saitama</div>	
<div>Selected group exhibitions</div> <div>2020 <i>Listen to Her Song</i> The University Art Museum, Tokyo University of the Arts, Tokyo</div> <div>2020 <i>VOCA2020 The Vision of Contemporary Art</i> The Ueno Royal Museum, Tokyo</div>	