

村上 早 | Stray Child

Murakami Saki: Stray Child
YOKOHAMA MUSEUM OF ART

はじめに

横浜美術館では、将来活躍が期待される若手アーティストを紹介する展覧会「New Artist Picks」を、2007 年よりアートギャラリーなど館内の展示スペースで開催してきました。大規模改修工事のための休館中は、特別版となる「Wall Project」として、2 回にわたり工事中用仮囲いで若手アーティストの創作を紹介します。

第 1 回目は、銅版画を主な表現技法とする村上早 (1992 年生まれ) による「Stray Child」を開催します。「死と再生」「人間と動物との関係」をテーマに、2015 年から 2021 年までに制作された作品 16 点と、新作 2 点、計 18 点により構成しました。

本プロジェクトの実現にあたり、村上早氏をはじめ、ご尽力を賜りました関係各位に厚く御礼申し上げます。

横浜美術館

Foreword

Aimed at introducing the work of promising young artists, the Yokohama Museum of Art's "New Artist Picks" series has been held since 2007 in the Art Galleries and other spaces within the museum. While the museum is closed for renovations, two special "Wall Project" installments of the series will be held to present the work of young artists on the external wall around the construction site.

In the first installment, we present "Stray Child" by Murakami Saki (born 1992), an artist who works primarily with copperplate prints. The exhibition consisted of 18 works in total, including 16 made between 2015 and 2021 and 2 new works, on the themes of "death and rebirth" and "the relationship between humans and animals."

We would like to express our sincere gratitude to Murakami Saki and the many people whose efforts contributed to the realization of this project.

Yokohama Museum of Art

New Artist Picks: Wall Project

村上早 | Stray Child

期間：2022 年 3 月 12 日 [土]—11 月 6 日 [日]

場所：横浜美術館前仮囲い

主催：横浜美術館 (公益財団法人横浜市芸術文化振興財団)

協力：コバヤシ画廊

表紙：まよいご

Murakami Saki: Stray Child

Dates: March 12 (Sat.) - November 6 (Sun.), 2022

Venue: Construction Wall, Yokohama Museum of Art

Organized by: Yokohama Museum of Art (Yokohama Arts Foundation)

In Cooperation with: Gallery Kobayashi

Cover page: *Stray child*

プロジェクトに寄せて

「銅版画」—— 銅の板を腐食、または直に傷をつけ、
その傷の具合で絵をつくっていく技法。

あかがね色の金属の版を「人の心」に見立て、
それを溶かし、削り、引っ掻き、均し、傷をかたちづくる。
黒いインクは「血」であり、刷り取るための紙を「ガーゼ」とし、
そうやって私はずっと「傷」をテーマに絵をつくっている。

人に傷つけられやすく、人を傷つけやすい現代。
傷の痛みで蹲り、ちっとも動けなくなる人を見る。
日々、自分の中に蓄積されていく「傷」を放り投げることも、
取りこぼすことも、他人に預けることもできず、
ただただ両手いっぱい抱えて生きている。
抱えたものの重みが胸を圧迫し、
肺が潰れ息も上手く吸えず、心臓も小さく縮む。
上手に生きられないことを毎日嘆きながらも、
その傷は自分のものだからと、絶対手放せない、あなた。

私と似た傷を持っているあなたが、
私の作品の中の黒い傷をひとつ拾い上げて、
あなたの傷のそばに、そっと横たわらせてくれたら。
私の独りよがりの作品は、
意味を成すことができるかもしれない、と思っている。

村上 早

About the Project

“Copper plate printing”—A technique in which a copper plate
is corroded or scratched, and then the scars are used to create a
picture.

I see the bronze-red metal plate as the “human heart,” and it is
melted, scraped, scratched, and smoothed, until its scars.
I see the black ink as the “blood,” the printing paper as the “bandage.”
In this way, my works have always been about “wounds.”

These days, people are easily hurt, and easy to hurt.
I see people cowering with the pain of a wound, unable to move.
All these wounds that accumulate every day inside me—I can't throw
them off, or fumble them, or hand them to others; I just have to live
my life carrying them in both hands.
Their weight presses on my chest, my lungs collapse, I can't breathe
well, and my heart contracts.
Every day I lament their burden on my life, and yet the wounds are all
my own, and so I can't let them go. Just like you.

You, who has a wound similar to me,
I wish you could pick up just one black wound from my work and lay
it gently beside your wound.
Then, perhaps my conceited art may make sense.

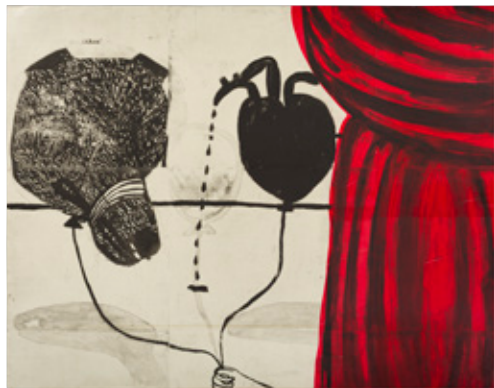
Murakami Saki

左《まよいご》、上段左から《かくす》《まわる》《なおす》《すてる》
 下段左から《馬車と馬Ⅰ》《馬車と馬Ⅱ》《きろく》《いしのいえ》
 Left: *Stray Child* From top left: *Cover* / *Turn* / *Cure* / *Discard*
 From bottom left: *Horse and Carriage I* / *Horse and Carriage II* / *Record* / *Stone House*

揭出風景 Installation view

左《ことかく》、上段左から《ふうせん 2》《どく》《おどり》《ふるえ》
下段左から《さらう》《ほろび》《カフカ II》《円卓》
Left: Disease From top left: Balloon 2 / Poison / Dance / Tremble
From bottom left: Kidnap / Perish / Kafka II / Round Table

Stray Child — 人間と動物、死と再生

大澤紗蓉子 横浜美術館学芸員

村上早は人間と動物の不思議な関係を描く作家だ。その関係とはどのようなものだろうか。《きろく》には、抱きしめた犬に腕を噛まれる少女の姿がある。痛みに耐えるその表情は見えないが、彼女の手足は変容し、獣人になってしまうかのようだ。《おどり》では、舞台の上で踊る女性と熊が描かれている。しかしよく見ると、女性の体を支える手は、熊ではなく人間のものだ。この熊は一体何者なのであろうか。

人間と動物、その関係を飼う／飼われる、見る／見られるといった非対称の構造でとらえるのではなく、その境界を曖昧にし、両者を対等の存在とみなそうとする考え方がある¹。20世紀後半、世界各地の神話がレヴィ＝ストロースなどの人類学者らによって「再発見」されたとき、自然や動物との共生を描くその世界観に大きな意義が見出された。神話では、半人間、半動物が登場し、人間と同じような社会生活が営まれている。対立するものとして見えていた自然や動物との間に連続性を取り戻し、世界を人間中心主義でとらえないための、はるか昔からの知恵と理解された。

村上が描く人間と動物との関係とは、こうした考え方に近いのではないかと想像する。獣へと姿を変える少女は、言葉が通じず、自分を傷つける相手に自ら歩み寄ることで、その気持ちを理解しようとしている。このような解釈はできないだろうか。村上の作品に見られる「人間と動物との関係」には、自然や他者との共生を考えるためのヒントがあるように感じてならない。

展示タイトルの「Stray Child（迷子）」も、こうした村上の世界観をあらわしている。Strayは「さまよう」という意味で、一般的には飼い主のいない犬や猫、群れからはぐれた動物に対して使われる。この Stray と、人間の子どもを意味する Child を組み合わせることは、「迷子」の解釈に幅を持たせ、人間と動物を同等に扱う村上の思想を反映する。

同じタイトルがつけられた新作《まよいご》では、船の中で少女と犬、うさぎ、鹿、鳥、虫がうずくまっている。こうしたモチーフの組み合わせはノアの方舟を彷彿とさせるが、村上によると、ここにいるのはみな番^{つがい}のいない単身の存在であるという。つまりこの船は、危機に瀕した地上の生き物を救う最後の希望では

ない。彼／彼女たちは子孫を残す術がなく、絶望に打ちひしがれている。このことは、天災や人災で生命存続の危機に晒されている、地球上のすべての生き物の現状をあらわすかのようだ。

もうひとつの新作《ことかく》は、移動制限を余儀なくされるコロナ禍の状況が映し出された作品だ。かつて人間の移動手段として生活を支えた馬と、現代の移動手段である飛行機とがともに傷つき、同じ舞台の上に横たわっている。「ことかく(事欠く)」は不自由を意味するが、ここには人・動物の病気、社会制度の不健全状態、両方の意味が込められている。二人の傷を手当てする少女は、閉塞感に満ちた日々を癒すための、村上ナリの優しさのあらわれでもあるだろう。

傷というテーマは、村上の創作の根本にあり、「銅版に刻まれた線は心の傷、線を埋めるインクは血、インクを載せる紙はガーゼ(包帯)」と語るⁱⁱ。作品の多くは、筆で銅版に描いた線を腐食させるリフトグランド・エッチングと、版上に松脂を振りかけて腐食による面をつくるアクアチントが併用されている。腐食の様子を見るため、完成に至るまで繰り返し試し刷りが行われ、その過程で村上は銅版を磨き、一度引いた線やモチーフを消すこともある。そのため作品には、微妙な掠れや消されたモチーフの痕跡がしばしば見られる。

18世紀スペインの画家フランシスコ・ホセ・デ・ゴヤは、銅版画の歴史において重要な作品集『ロス・カプリーチョス』『戦

争の惨禍』を残した。ナポレオン軍に祖国を侵略された経験や、ぜんろう全聾となった自らの病などを背景に、「人間のもつ本質的な愚かさに対する激しい風刺」「世界と人間存在そのもののの中に潜む深い闇、絶望」をエッチングやアクアチントなどを駆使して作品化したことは、技法と表現との理想的な結びつきであると評されているⁱⁱⁱ。

銅版を腐食し黒インクの繊細な濃淡を生み出すことは、人間や社会の本質的な闇を描くことに向いている。村上の創作は、愚かな人間の行いと病める現実に対する批判であり、それに伴う痛みと苦しみを描いた、ゴヤの表現を継承するものだ。二人はともに、個人の体験に基づく悲劇を描き出すからこそ、その恐怖と嫌悪は私たちにも届くのだといえる。村上が銅版に「傷み分け」をしてもらいながら作り続けるように、私たちは多くの困難に直面し、心身に傷を負いながらも、お互いを庇いあい、立ち上がる力を作品から見出していく必要がある。

i ——— ここで言及する考え方は、レヴィ＝ストロースらの神話研究を独自の解釈で発展させた中沢新一『人類最古の哲学』(カイエソバージュⅠ)から『対称性人類学』(カイエソバージュⅤ、講談社、2002-2004年)によっている。

ii ——— 「銅版に『傷み分け』をしてもらいながら、わたしは今生きている。銅版画家村上早のいまとこれから」、<https://www.artagenda.jp/feature/news/20181220> (参照2022-3-3)。引用にあたり言葉を編集した。

iii ——— 引用文とあわせて『版画の技法と表現』町田市立国際版画美術館、2003年(改訂第二版)、p.110。

Stray Child — Humans and animals, death and rebirth

Osawa Sayoko Assistant Curator, Yokohama Museum of Art

Murakami Saki is an artist who depicts the mysterious connection that exists between humans and animals. What kind of connection? In *Record*, a girl is seen embracing a dog that is biting her arm. We can't see the girl's no-doubt pained expression, but as her limbs transform, she appears to be turning into a half-human half-animal. *Dance* depicts a woman and a bear dancing on a stage. And yet, if you look closely, the hands holding her body are those of a human, not a bear. If so, then exactly what is the bear?

There is a line of thinking that says instead of depicting the human-animal relationship asymmetrically, as in "the keeper" versus "the kept," or "the seer" versus "the seen," the boundaries should be blurred and both should be treated as equals.ⁱ In the latter half of the 20th century, as anthropologists such as Claude Levi-Strauss "rediscovered" the ancient world's mythologies, the worldview of nature and animals coexisting was given renewed significance. In mythology, half-human half-animal creatures often appear, usually going about their lives in the same way as humans. These stories were understood as being lessons from ancient times teaching us to appreciate coexistence and forego the anthropocentrism that would postulate animals and humans

as being in opposition.

I imagine that the human-animal relations depicted by Murakami are akin to this way of thinking. Thus, the girl transforming into a beast is unable to talk to the animal that hurts her, and so is trying to understand its feelings by drawing it closer. Couldn't it be interpreted in this way? I can't help feeling that the "relationship between humans and animals" we see in Murakami's work holds hints for how we might think about coexistence with nature, or others.

The exhibition title "Stray Child" is another expression of the artist's world view. Stray means "to wander" and is commonly used for dogs or cats that have no homes, or animals who have been separated from their herds. Applying it to "child" connotes a lot more than just a "lost child," and in fact again reflects the artist's idea of treating humans and animals equally.

In the new work, *Stray Child*, a girl, dog, rabbit, deer, bird, and insect are crouching on a ship. The motif is reminiscent of Noah's Ark, but according to Murakami, the animals are not in pairs, but alone, and so this ship won't be saving any endangered species. With no way of leaving offspring, they are instead overwhelmed with despair. This seems to reflect the

fatalism of the current state affairs, in which the survival of all creatures is at risk due to natural and man-made disasters.

Another new work, *Disease*, addresses the coronavirus pandemic, which very suddenly prevented people from moving around freely. Both a horse, which once served as a means of transportation, and an airplane, a modern form of transportation, lie hurt on a stage. The work's Japanese title, "kotokaku" generally means to lose one's liberty, but here it also encompasses the ideas of human and animal disease and unhealthy social systems. The girl treating the wounds is probably a manifestation of Murakami's sense of kindness, and her desire to give respite from long-endured frustration.

The theme of wounds is at the root of Murakami's creation, and she says, "the lines engraved on the copper plate are scars in the heart, the ink that fills them is blood, and the paper placed on top is the bandage."ⁱⁱ Many of her works use a combination of lift-ground etching, which corrodes the lines drawn on the copper plate with a brush, and aquatint, which corrodes the plate by the pine oil sprinkled on it to create a printable surface. In order to grasp the state of the corrosion, trial printing is repeated until completion, and in the process, Murakami polishes the copper plate and sometimes erases the lines and motifs she has drawn. As a result, the work often shows traces of subtle blurring and erased motifs.

The 18th-century Spanish painter Francisco Jose de Goya left behind a collection of historically important copperplate engravings, including the volumes *Los caprichos* (*The Caprices*)

and *Los desastres de la Guerra* (*The Disasters of War*). Against the backdrop of Napoleon's invasion of his country and his own battle with an illness that left him deaf, his efforts to use etching and aquatint to express his "acerbic satire of human beings' essential stupidity" and the "deep darkness and despair hidden in the world and human existence itself," were hailed as being the ideal connection between technique and expression.ⁱⁱⁱ

Creating these delicate shades of black ink through corrosion is a suitable means of depicting the essential darkness of humans and society. Murakami's art is a critique of foolish human behavior and a sickening reality, and it is a successor to Goya's depiction of pain and suffering. It could be said that the fear and resentment reach us because both artists portray tragedies grounded in genuine and personal experiences. Just as Murakami continues to make art that leaves both her and her copper plates "wounded," we too must find in the art the power to carry our wounds, protect each other, and stand up.

i — The ideas mentioned here are from Nakazawa Shin'ichi's *Kaie Sovaju I: Jinrui Saiko no Tetsugaku* (Cahier Sauvage I: Oldest Philosophy of Mankind) to *Kaie Sovaju V: Taishosei Jinruigaku* (Cahier Sauvage V: Symmetrical Anthropology) (Kodansha, 2002-2004), which developed on the research in mythologies by Levi- Strauss et al.

ii — "I'm alive now while having the copper plate scratched. Copperplate painter Murakami Saki now and in the future," <https://www.artagenda.jp/feature/news/20181220> (see 2022-3-3). Edited for quoting.

iii — Quotation also from *Hanga no Giho to Hyogen* (Print techniques and expressions), Machida City Museum of Graphic Arts, 2003 (Revised Second Edition), p.110.

作家略歴

村上 早 [むらかみ さき]

1992年 群馬県高崎市生まれ

2014年 武蔵野美術大学造形学部油絵学科版画専攻卒業

2016年 武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻版画コース修了

現在、高崎市在住

主な個展

2016年 「トーキョーワンダーウォール都庁2015 | 村上早」東京都庁第一本庁舎、東京

「project N 66 村上早」東京オペラシティアートギャラリー、東京

2017年 「ours ours」アンスティチュ・フランセ東京、東京

「童跡」Mountain Art Foundation+Frank Lin Art Center、北京

2019年 「gone girl 村上早 展」上田市立美術館、長野

2021年 コバヤシ画廊、東京 [2016年より毎年個展開催]

主なグループ展

2015年 「第6回山本鼎版画大賞展」上田市立美術館、長野

「FACE展2015」東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館、東京

2016年 「VOCA展2016」上野の森美術館、東京

2018年 「アナザー・ストーリー／人の数だけ、物語がある。」高崎市美術館、群馬

2021年 「カオスモス6 沈黙の春に」佐倉市立美術館、千葉

主な受賞

2015年 「FACE展2015 損保ジャパン日本興亜美術賞展」優秀賞

「第6回山本鼎版画大賞展」大賞

2016年 「アートアワードトーキョー 丸の内2016」フランス大使館賞

出品リスト

*作品番号(no.)、タイトル、制作年、技法の順。技法はA-F参照。

*サイズ(縦×横) : no.2=123×155cm、no.7、12=150×118cm、
no.18=114×166cm、ほかはすべて118×150cm。

1. 《かくす》2016年、A / 2. 《まわる》2015年、B / 3. 《なおす》
2016年、C / 4. 《すてる》2016年、C / 5. 《いしのいえ》2021年、C
/ 6. 《まよいご》2022年、C / 7. 《きろく》2019年、D / 8. 《ふうせん2》
2018年、E / 9. 《馬車と馬 I》2021年、C / 10. 《馬車と馬 II》2021年、
C / 11. 《どく》2018年、E / 12. 《おどり》2021年、C / 13. 《ことかく》
2022年、F / 14. 《さらう》2017年、C / 15. 《ほろび》2017年、C /
16. 《カフカ II》2017年、D / 17. 《円卓》2017年、C / 18. 《ふるえ》
2015年、B

A : リフトグランド・エッチング、エッチング、アクアチント、スピット
バイト(多色) / B : リフトグランド・エッチング、アクアチント / C :
リフトグランド・エッチング、アクアチント、スピットバイト / D : リ
フトグランド・エッチング、エッチング、アクアチント / E : リフトグ
ランド・エッチング、アクアチント、スピットバイト(多色) / F : リフ
トグランド・エッチング、エッチング、アクアチント、スピットバイト

発行日 : 2022年3月31日

編集 : 横浜美術館 / デザイン : 阿部太一 / 翻訳 : イーデン・コーキル

撮影 : 齋藤伸一郎 (nos.1-4, 7-8, 11, 14-18)、末正真礼生 (nos.5-6, 9-10, 12-13)、
橋本裕貴 (pp.5-6)

発行 : 横浜美術館 220-0012 横浜市区みなとみらい 3-4-1 / 横浜市区みなとみらい
4-3-1 PLOT48 (2021-2023年 横浜美術館仮事務所)

©村上早2022 ©横浜美術館2022

Biography

Murakami Saki

- 1992 Born in Takasaki, Gunma Prefecture, Japan
- 2014 Graduated from the Musashino Art University with a Major in Printmaking
- 2016 Graduated from the Graduate School of Musashino Art University,
Master's Degree in Fine Arts with a Major in Printmaking
Lives and works in Takasaki

Selected Solo Exhibitions

- 2016 "Tokyo Wonder Wall 2015 at Tokyo Metropolitan Government Building: Saki Murakami,"
Tokyo Metropolitan Government Building, Tokyo
"project N 66 MURAKAMI Saki," Tokyo Opera City Art Gallery, Tokyo
- 2017 "ours ours," Institut français du Japon, Tokyo
"Traces," Mountain Art Foundation+Frank Lin Art Center, Beijing
- 2019 "gone girl: saki murakami," Ueda City Museum of Art, Nagano
- 2021 Gallery Kobayashi, Tokyo [every year since 2016]

Selected Group Exhibitions

- 2015 "The Sixth Yamamoto Kanae Print Grand Prix Competition Triennale," Ueda City Museum of Art, Nagano
"FACE 2015," Seiji Togo Memorial Sompō Japan Nipponkoa Museum of Art, Tokyo
- 2016 "VOCA 2016," The Ueno Royal Museum, Tokyo
- 2018 "Another Story," Takasaki Museum of Art, Gunma
- 2021 "Chaosmos 6: Into the Silent Spring," Sakura City Museum of Art, Chiba

Selected Awards

- 2015 "FACE 2015: Sompō Japan Nipponkoa Art Award Exhibition" Excellent Work Award
"The Sixth Yamamoto Kanae Print Grand Prix Competition" Grand Prix
- 2016 "Art Award Tokyo Marunouchi 2016" French Embassy Prize

List of Works

*Information is given in the following order: number (no.), title, year of production, technique (see A-F).

*Dimensions (H x W): no.2 = 123x155 cm, no.7, 12=150x118 cm, no.18=114x166 cm, others=118x150 cm.

1. *Cover*, 2016, A / 2. *Turn*, 2015, B / 3. *Cure*, 2016, C / 4. *Discard*, 2016, C / 5. *Stone House*, 2021, C / 6. *Stray Child*, 2022, C / 7. *Record*, 2019, D / 8. *Balloon 2*, 2018, E / 9. *Horse and Carriage I*, 2021, C / 10. *Horse and Carriage II*, 2021, C / 11. *Poison*, 2018, E / 12. *Dance*, 2021, C / 13. *Disease*, 2022, F / 14. *Kidnap*, 2017, C / 15. *Perish*, 2017, C / 16. *Kafka II*, 2017, D / 17. *Round Table*, 2017, C / 18. *Tremble*, 2015, B

A: lift-ground etching, etching, aquatint and spit bite (color) / B: lift-ground etching and aquatint / C: lift-ground etching, aquatint and spit bite / D: lift-ground etching, etching and aquatint / E: lift-ground etching, aquatint and spit bite (color) / F: lift-ground etching, etching, aquatint and spit bite

First edition: March 31, 2022

Edited by Yokohama Museum of Art / Design by Abe Taichi / Translation by Edan Corkill / Photo by Saigo Shin'ichiro (nos.1-4, 7-8, 11, 14-18), Suemasa Mareo (nos. 5-6, 9-10, 12-13), Hashimoto Hirofumi (pp.5-6)
Published by Yokohama Museum of Art, 3-4-1, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012, Japan / PLOT 48, 4-3-1, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama 220-0012, Japan (Temporary office, 2021-2023)

©Murakami Saki 2022 ©Yokohama Museum of Art 2022

横浜美術館
YOKOHAMA MUSEUM OF ART