

Yonemura Yuto:
“BAROM” and/or
several long stories

米村優人:
BAROM
(あるいは幾つかの長い話)

6/20–9/24,
2023

米村優人: BAROM(あるいは幾つかの長い話)

2023年6月20日(火)–9月24日(日)

–

京都市京セラ美術館 ザ・トライアングル

–

主催：京都市

–

協力：旭合同株式会社、京都芸術センター、
COHJU contemporary art、Pod 株式会社

「ザ・トライアングル」について

「ザ・トライアングル」は当館のリニューアルオープンに際して新設された展示スペースです。京都ゆかりの作家を中心に新進作家を育み、当館を訪れる方々が気軽に現代美術に触れる場となることをねらいとしています。ここでは「作家・美術館・鑑賞者」を三角形で結び、つながりを深められるよう、スペース名「ザ・トライアングル」を冠した企画展シリーズを開催し、京都から新しい表現を発信しています。

Yonemura Yuto: “BAROM” and/or several long stories

June 20–September 24, 2023

–

The Triangle, Kyoto City KYOCERA Museum of Art

–

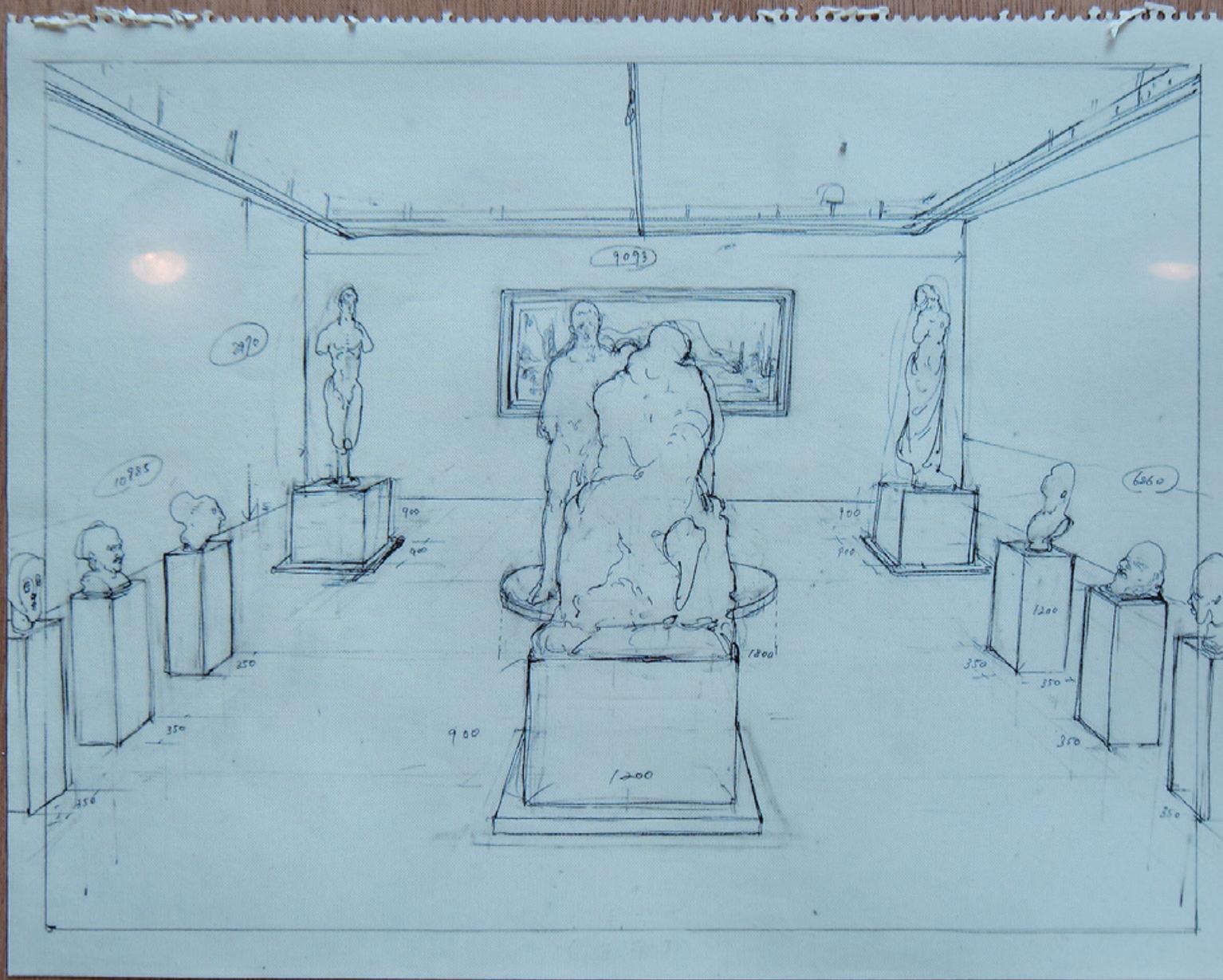
Organizer: City of Kyoto

–

In cooperation with ASAHI GODO Inc., Kyoto Art Center,
COHJU contemporary art, Pod Co., Ltd.

The Triangle

The Triangle is a space newly created for the reopening of the Kyoto City KYOCERA Museum of Art. It aims to nurture emerging artists, especially those associated with Kyoto, and to provide opportunities for museum visitors to experience contemporary art. In order to connect the artist, museum, and viewer in a triangle and deepen those connections, the space hosts an eponymous series of special exhibitions and presents new artistic expression from Kyoto.

「行かない展示のプラン」の映像、3点のうちの一つ。動画のスクリーンショット。| [Videos] of the Disallowed Exhibition Plan, still data arranged as three video presentations.

展示風景(1階)。《「行かない展示のプラン」の(バナー)》
Installation view (1F). [Banners] of the Disallowed Exhibition Plan.

展示風景(1階)。《P.R. (Ferrari)》、《AGARUMAN》
Installation view (1F) of *P.R. (Ferrari)* and *Agaruman*

左
展示風景《P.R. (Ferrari)》、《AGARUMAN》

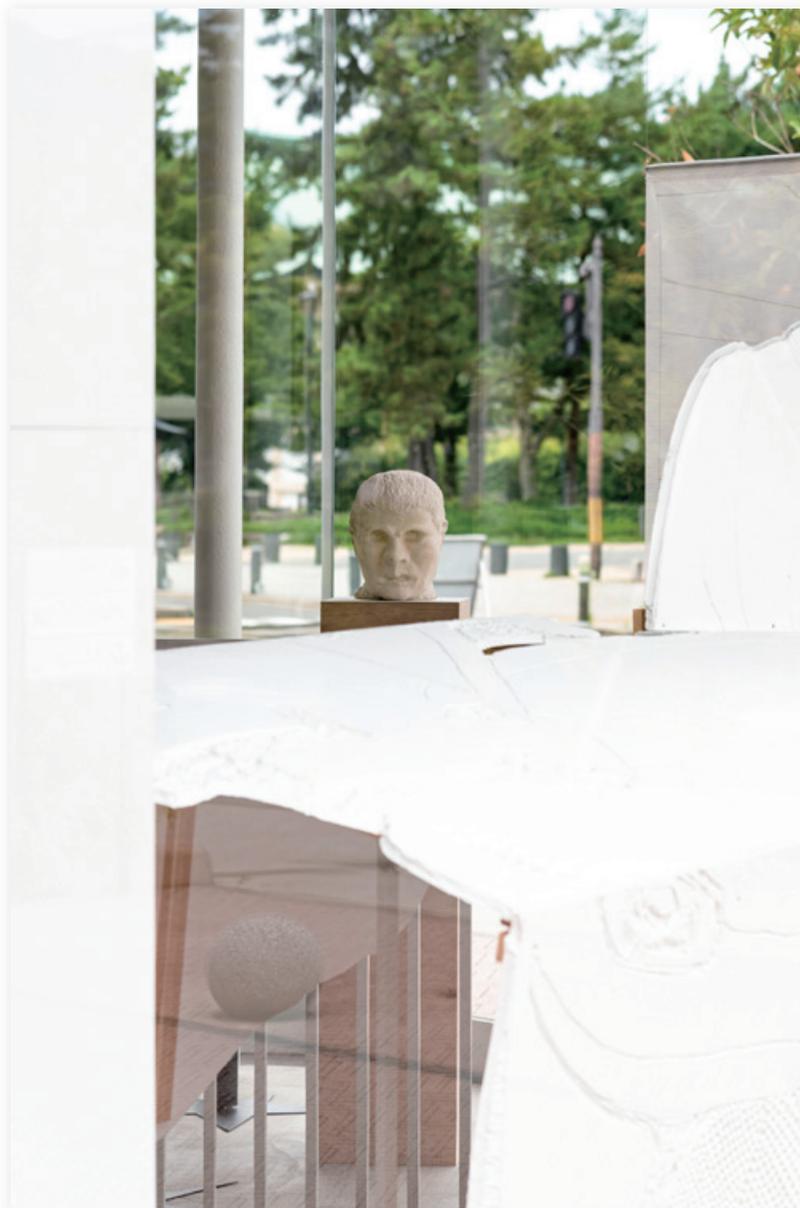
右
《「BAROM(あるいは幾つかの長い話)」のために
作られた犬》

人類史の中でも狩りや生活の中でパートナーとして飼われてきた犬は、人間にとってもっとも都合の良い動物だと作家は言う。人間は、犬から勝手な感情を汲みとったり、品種改良を遂げてきたりした。そのような背景から人と最も近い関係を持つ「圧倒的他者」として、犬は米村の作品にしばしば登場する。

Left
Installation view of *P.R. (Ferrari)*
and *Agaruman*

Right
*Dog made for “‘BAROM’ and/or
several long stories”*

Throughout history, humans have owned dogs as household pets or for hunting. We have projected emotions onto canines and developed the practice of dog breeding for the purposes of owning and selling them. In the artist's eyes, dogs truly are the most expedient animal for human beings. They frequently appear in his work as “overwhelming others” who, among all living creatures, enjoy the closest relationship with humans.

ep.0 時間のゆるす限り、ゆるせないことについて考える

米村優人

私が作った「彫刻」のようなものは、私が考えている以上に多くの意味を含んだ形で展示されることがある。それは不本意ではなく、少なからずそのことについて期待してしまっている自分もいる。

ただその先にあるのは明白な答えではなく、取り留めのない問題であり、展示を終えた後も抱えて生きていかなければならないことは重々承知である。

上記のことは作品に限った話だけではなく私生活も同じである。

自身が発端として起こった出来事に対して、自らのキャパシティが耐えきれずどうしようもなくなって堂々巡りを続けた結果、途方もない問答を繰り返す。何かに対しての期待や憧憬、憎悪などといった内省的な出来事が含まれていて、それらに後ろ髪を引かれてしまう。

去年の2022年7月に行った個展「BARORORM SQUAD/1人でも立ってられるって!」のテキストの一部に書いていたことを思い出した。

複数の何かが結合して一つになること、それらが離ればなれになるかもしれないこと、そうしてもう元にはもどらないこと。連続的に起こりうるイメージ(事象、心象)を繋ぎ留める方法を「彫刻」として考えてみる。

繋ぎ留めるために作った「彫刻」が残る限り、取り留めのない問題を考えざるをえない。何かに対しての期待や憧憬、憎悪などといった内省的な出来事は都合良く忘れられない。だから「彫刻」として考える。それでは取りこぼしてしまう部分は「歌」にする。いつかあなたに話せるまで。

ep. 0—On being unable to forgive for as long as time permits

Yonemura Yuto

The “sculptural” works that I’ve created are at times exhibited in a way that imbues them with a lot more meaning than I envisaged. This in itself, however, isn’t unintentional, and I must admit that there’s a part of me that has a sense of anticipation about this.

Rather than a clear answer as to what lies beyond the works, what I’m left with is a desultory problem and I’m very much aware that this is something that I’ll have to live with, even after the exhibition has ended.

This doesn’t only apply to my work, but also to my personal life.

After going around in circles because I don’t have the capacity or ability to address an incident or event that resulted from my own actions, I find myself repeatedly asking myself preposterous questions. These include introspective “events” such as a sense of anticipation about, admiration for, or animosity towards something that results in my experiencing a deep sense of regret. I recalled my written comments for my solo exhibition held in July 2022, *Barororm Squad: I’m telling you I can stand on my own!*:

When multiple things combine to form a whole, when there’s a possibility that they’ll be separated from each other, and that they won’t return to what they were originally. I shall consider “sculpture” as a way of tethering these images (phenomena and impressions) that can appear in quick succession.

As long as the “sculptures” that I’ve created to tether these

elements remain, I have no choice but to think about these desultory problems. Introspective “events”—anticipation of, admiration for, and animosity towards something—can’t be conveniently forgotten. And that’s why I consider these as “sculptures.” And I therefore turn the parts that are going to go missing into “songs.” Until the day comes when I can talk to you.

《P.R. (Lamborghini)》部分

スーパーカーのレリーフ。タイトルの「P.R.」は、英語の「props」（ヒップホップでよく使われる）の語源である「proper respect」の略。「gotta get my props」などという言い回しでよく使われる。「名声（評価、賞賛）を勝ち取らなあかんねん（この環境から這い上がるために）」というような意味となる。

P.R. (Lamborghini) (detail)

This is a series of reliefs of sports cars. The title is a reference to “proper respect,” from which is derived “props,” an English slang word often used in hip hop. A common way of using the term is in a phrase like “Gotta get my props,” meaning you want to earn credit and respect.

[前ページ \(p. 9\)](#)
《我 (WE)》全景

[p. 10 \(2点とも\)](#)
《同》部分

「“群像”は一つの台座に幾つかの像が何らかの意味を持って配列し構成され、一つの像となります。“私”を語る時、その周りを取り巻く“私では無い他者”を意識することになり、それは群像のように“私たち”を思うことになるのではないのでしょうか。」(米村優人)

[Previous page](#)
Gaaa Wiii

[p. 10 \(right, far right\)](#)
Gaaa Wiii (detail)

“A ‘group’ is a meaningful arrangement of statues on a plinth, becoming a single statue,” says Yonemura. “To talk of oneself is to be aware of the others who surround you, who are not you, and that is to think of ‘us’ like a group of statues.”

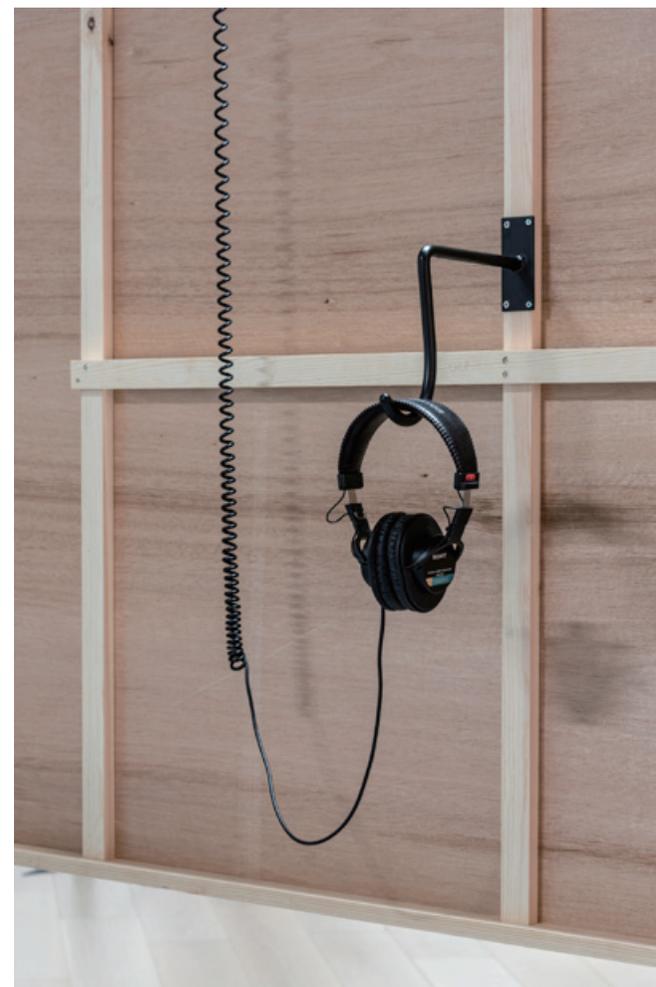
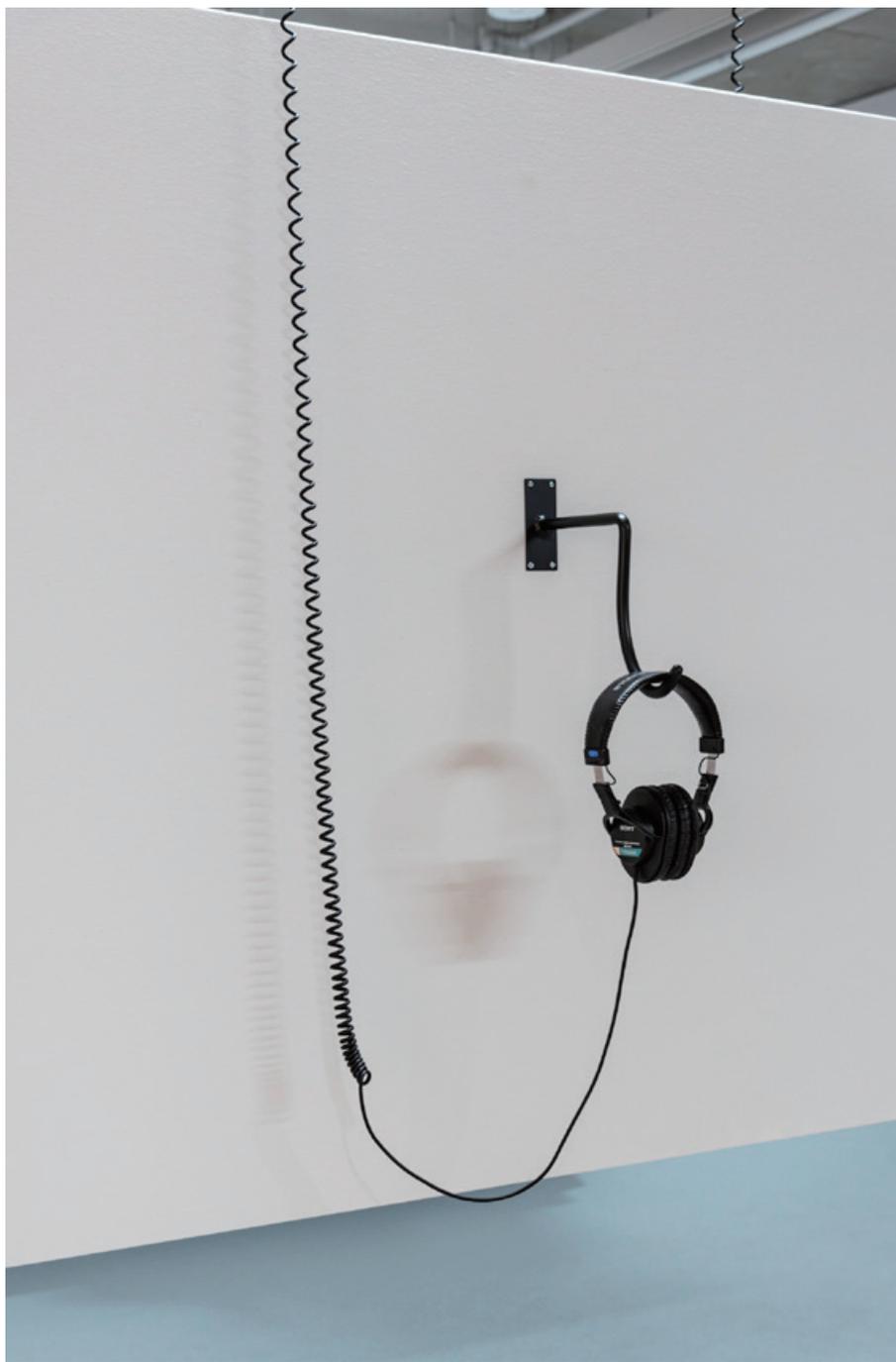

ヘッドフォン

このヘッドフォンから、米村優人が作詞・作曲したラブソング《長い話》が交互に男声、女声のアカペラで流れてくる。ほかに会場のスピーカーからははな歌バージョンが流れている。(p. 12参照)

Headphones

These headphones play unaccompanied singing by male voice and by female voice alternately, presenting a love song called *A Long Story* with music and lyrics by Yonemura Yuto (see p. 12). In the venue, a hummed voice for the same song plays through the speakers.

《長い話》

作詞・作曲：米村優人

女声：成瀬凜

男声：椿野成身

録音：倉知朋之介、大澤一太

長くなるよ 話は
あとから文句を言うかな
それはそうと 話は
やっぱり別にいいかな

1人では立ち上がれない
弱いかな 我 (we)はなんて言うかな
2人では考えられない
パロローム 1つになりたい

どうでもいい話 は知らないわ
何百年も前のことを
なんかいい話 忘れたいな
何百年も後の日々を

銃を持ったフリじゃ
ただの強がりだから
だけど今の僕は
ずっと ずっと 我 (me)だけ

長々しい話 は聞けないや
眼差し、神話 信じたい
長々しい話 笑えないわ
あなたの形を留めさせて

最後に聞いて 2人のことを
馬鹿馬鹿しい神話 あなたのこと
遠くに見える 2人の跡
全てを私残したいの

A Long Story

Music & Lyrics: Yonemura Yuto

Female Vocals: Naruse Rin

Male Vocals: Tsubakino Narumi

Recording: Kurachi Tomonosuke,

Osawa Itsuhiro

This is a long story
You'll complain later
Well, maybe I shouldn't tell you...

Can't stand up alone, too weak
How to say "we"?
Still incoherent with the two of us...
Barororm, want to become one

Don't know silly stories
The stories from hundreds of years ago are nice
But I want to forget
Those days hundreds of years from now...

Just pretending to hold a gun
Just a bluff
But now I'm always, always just me

Won't listen to stories that go on and on
Want to believe your gaze, the myths
Can't laugh at stories that go on and on
Let me capture your shape

Lastly, hear about them
You're a silly myth
Traces of the pair in the distance
I want to preserve it all

《AGARUMAN》

頭部の石像。モチーフは超人・サイボーグ（昭和期のテレビ番組のヒーローなど）と類人猿・猿人。また古代ギリシャなどの彫像の頭部も参照している。

Agaruman

These stone sculpture heads are based on superhumans and cyborgs (especially the heroes of 1960s and 1970s TV shows) and on apes and ape-men characters, while also referencing the heads of ancient Greek sculptures.

前ページ

《First Lovers》全景

右

《First Lovers》部分

左

犬の頭部の作品《Dog fight》及びそれが載っているテーブル、椅子、モニターを含む作品《Chokoku there my head (in my monitor)》

看視員のために用意された既製品のひとり掛け用の椅子はテーブルに向かって二つセットで置かれている。テーブルの上にモニターが設置され、カメラを通して1階の彫刻作品が映し出される。

作者は「インスタレーション」を、絵画、彫刻など既存のメディアの変容として捉えており、今回は看視員のための椅子、あるいは看視員自体もインスタレーションの一部として、同じ変容した構造に組み込まれたものと構想している。

Previous page (p. 14)

First Lovers

Far right

First Lovers (detail)

Right

Dog fight on a table and *Chokoku there my head (in my monitor)* which includes the table, two chairs and a monitor.

Two chairs for the gallery attendants are placed next to each other. A monitor hangs above the table in front of them, showing a sculpture on the ground floor. Yonemura regards installation as the transformation of conventional media like paintings and sculptures.

As such, he here conceives the chairs for the gallery attendants and the attendants themselves as part of the installation and as integrated into the transformed structure.

左

《立ち上がるためのタクティクス》

右

《First Lovers》部分と
《立ち上がるためのタクティクス》

大型作品《First Lovers》は男女(と思われる)二人の人体が完全に一体化している彫刻作品。ロダンの《接吻》へのオマージュとして構想されたという。その奥の壁のフックにかかっているのが銃のかたちをしたメリケンサック《立ち上がるためのタクティクス》。自作のダイキャストから制作したオリジナルである。

「時折、僕は弱い人間だと感じます。けれども自分を信じてしまうときがあります。」(米村優人)

Right

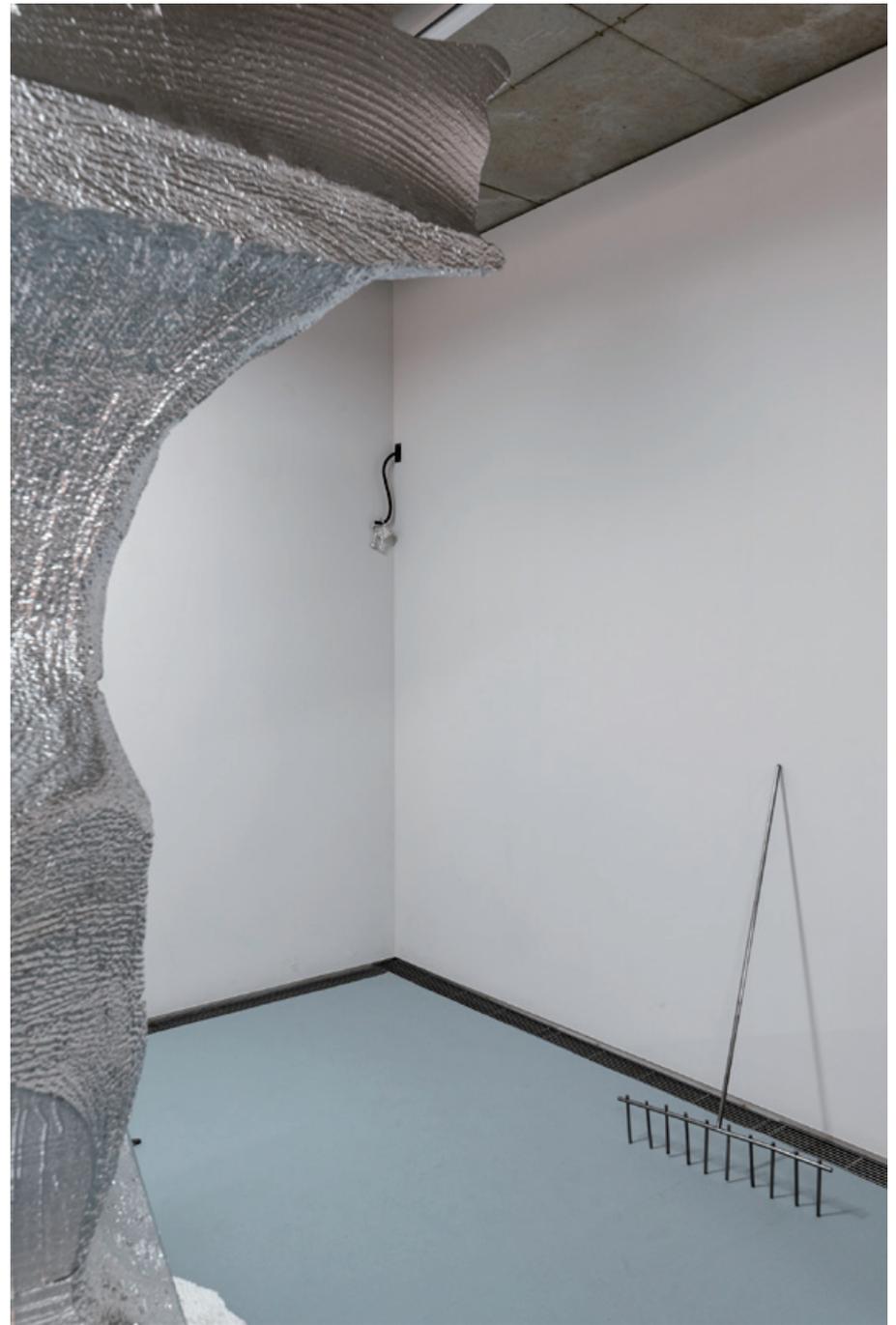
Tactics for standing up.

Far right

First Lovers (detail), and Tactics for standing up.

What seems to be two figures (presumably a man and a woman) are actually a single conjoined figure. An apparent homage to Rodin's *The Kiss*.

Tactics for standing up is a set of die-cast brass knuckles that the artist made himself in the shape of a gun. "I sometimes feel like I'm a weak person," Yonemura says. "But there are times when I believe in myself."

《「BAROM(あるいは幾つかの長い話)」のために作られた一つだった2体の像》

一つの発泡スチロールから男女が一体化した人体像の輪郭を削り出し、最後に半分に切断してその切断面を外向きに展示した対の作品。

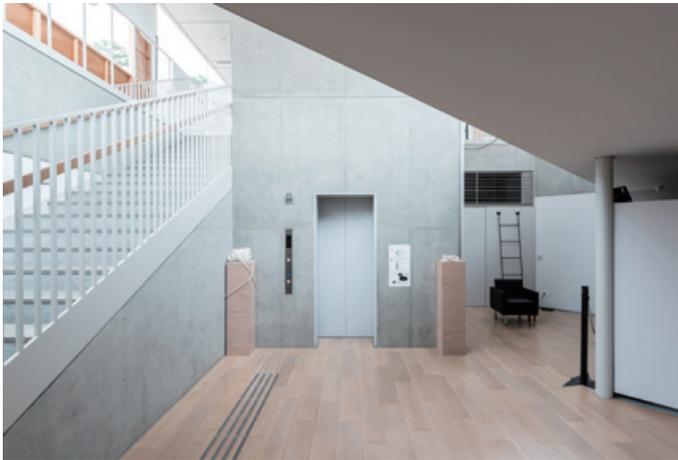
二人の人物が抱擁しあう輪郭には後頭部はあるが顔はない。切断面は、人体の内部ということになるが、ここになんら意味を構成する内実はない。顔がないので表情はないが、その代わりに断面に星形が二つ並べられている。

*Two statues that were one, made for
“BAROM” and/or several long stories*

The outline of conjoined male and female figures was cut out of a block of polystyrene foam, cut in half, and then placed as a pair with the cross sections facing out.

The cross sections should nominally show the interior of the human body, but actually have no meaning in that regard. And though the backs of the heads are visible in the outline of the embracing couple, they have no faces. As such, they also have no facial expressions, but two stars are embedded in the head part of the cross sections.

米村優人——蹉跎する実存の彫刻

野崎昌弘

米村優人(1996年生まれ)は彫刻を中心にインスタレーション¹を制作、発表している美術家である。米村は石や発泡スチロール、樹脂などの素材を用いた彫刻作品や、木と鉄による仮設壁、その支持体などの自作の造形物を空間の中に配置してきた。本展ではこれらに加えて、鉄製の手すり、はしご、テーブル、ポールなどの手作りの造形物と、照明や既製品の椅子、設備備品としての消火器、スプリンクラーなどを含めて、さらには自作のラブソングや自身の構想とディレクションによる映像を加えたトータルな空間インスタレーションとなった。また、監視員が座る場所(立っていても構わない)も設定し、その場所に監視員が座っている間は、監視員もインスタレーションの一部となり、音楽の歌詞を刻印した薄手のパーカーを、監視員は着ても良いし、着なくても良い、とした。

本展のタイトルにある「BAROM」は昭和の特撮テレビ番組からの引用で、また、「幾つかの長い話」はギリシャ・ローマ時代から現代までの長い彫刻史のことであり、かつ、取り留めもない個人的な話でもある。個人的な話を突き詰めると、愛について、具体的には失恋やその後の成り行きも含めた(他人にはどうでもよい)長い話となるであろう。正統的な彫刻史に対しての昭和のヒーロー像というキツチュ、そして若い世代らしいヒップホップやアニメなどのユースカルチャーなど、言い換えるとハイカルチャーとサブカルチャーという二項を軸に、愛(と青春の蹉跎)にまつわる普遍的なテーマを現代的に展開したインスタレーションということになる。

なにものかへの実存的な抗い

米村の作品には、アガルマ(agalma、ギリシャ語で「彫刻」とマン(man、英語で「人」)の合成語である「アガルマン」シリーズあるいは顔の描写を極端に端折り、漫画的な描写にすることで、B-Boy風だったり、ギャル風だったり、僧侶風だったりする群像「我(WE)」シリーズ、また、「P.R.(proper respect)」シリーズというスタイロフォームで作られたスーパーカーのレリーフなどがある。

いずれも極めて具体的でありながら、何らかの欠落、欠損、過剰といったアンバランスさが見られる。

欠落しているのは主に表情と性別(及び年齢、人種などの属性)であり、ここには自然を表現する写実性はなく、記号性の残滓²が散りばめられているのみである。その造形に顔がないことに象徴されるように、指し示すものは明確さを欠き、慎重にはぐらかされている。記号性の残滓、あるいは機能不全を起こした記号の群れ、ということもできる。個別の作品が何かを表象しているわけではなく、その歪みや失敗とも取れる細部の仕上げをしないことなどの累積が、全体として、なにものかへの実存的な抗いとして表現されているように見える。

その抗いの一つは自分自身に対するものだと言えよう。作家には表現のために彫刻すべき「表面」はなく、逆に超克せずにはおれない「内面」的な「実存」的な問題がある。だから、様々な技法や方法論を試しながら、そのことをはぐらかし、テーマやモチーフについての多くの言葉を伴いながら、関係項とその破綻として表面を覆うこととなる。いわく、男性性、自立、超人、彫刻史……。そして、愛とその不可能性から、無闇に動いたり、フリーズしたり、結論を先延ばしにする彫刻家(自分)自身がテーマになっているのだ。

ここで「実存」³というのは、自己が絶え間ない投企によってその都度、自己の本質を形作っていく、というような対他存在的な自我を指す。そうした寄る辺なき自分、他者との関係性において、弱さを抱え、失敗を続けて行かざるを得ない、蹉跎する自我を、彫刻と空間の構成に託している。

また、抗いのもう一つは、理想化された身体像や彫刻の正史であることは想像に難くない。作家は彫刻史に対する憧憬とある種の距離感があると言う。彫刻は本来、対象物を「本物そっくり」に再現することにあつた。ところが「本物そっくり」を再現する過程で、本物は、「自然体」から「理想体」に置き換えられ、解剖学などの科学的知見も加えながら、理想化された「あるべき本物」の姿を獲得した。このいわば「本物そっくりを超えた本物」の像は、対象物の直接型取りや3Dプリンターが単に忠実な「写実」に留まるとした場合、不思議な位置付けを得る。いわく「躍動感」、「生命力」などといったように。こうした言葉が出てくるのは、「表面」の写実性、科学的再現性に対して、「内面」が問題となってくるからであり、かつてはそこに神が宿ったり仏が生きていたりした圏域の問題群である。米村の「彫刻」は

1 「インスタレーション」とは、仮設的な作品の配置を空間ごと構成するスタイルで、現代美術の表現形式として定着している。

2 意味(シニフィエ、内容)に従属した記号(シニフィアン、表面)という安定した構造が崩れ去って、記号が指示機能を持つようになりながら、指し示されるものがはっきりしていない、むしろ曖昧さの中に溶かし込もうとする作家の意図が垣間見えるようである。

3 本項では、敢えて「実存」をキーワードとした。実在論(イデア論からカントの「もの自体」、または思弁的実在論など)ではなく、「現実-存在(実存)」から問いを立て直したハイデガーを経たサルトルの実存主義の観点を想起してみる。

そうした歴史的な様式やロマン主義、自然主義などの方法や思考をなぞりながら換骨奪胎したものとして立ち現れている。

2点の新作

本展のインスタレーションは多くのパーツから構成されているが、紙幅の都合で下記に2点のみ少し具体的に触れたいと思う。⁴

一つは半分に切断された一対の彫像作品《「BAROM(あるいは幾つかの長い話)のために作られた 一つだった2体の像》(2023年)、もう一つは、クローム色に塗装された抽象的な造形物で、ロダンの大理石彫刻《接吻》(1898年)にインスパイアされたという《First Lovers》(2023年)だ。

一対の像は、古代の大理石彫刻を思わせるシルエットを持つが、いずれも発泡スチロールを削り出して表面の塗装はせずに、白いまま二つに切断されている。これは愛をテーマにしたものである。例えばプラトン⁵は、かつて男女は一体の球体だったが神によって半分に切り裂かれ、それ以来、人は元の片割れを探すようになったと説く。そのように求め合い、出会って抱擁した二体が、ここではもう一度、半分に切断され切断面を外向きに向けて展示されている。米村はいわば目指すべきアイデア(この場合は永遠の合一)が果たせないという現実を可視化した。

もう一つの《First Lovers》(2023年)は、幅と奥行きが2m前後、高さが2m42cmほどの本展で最も大きな作品である。こちらも愛をテーマにしたものであることはタイトルからも伺える⁶。ロダンの《接吻》が表現する重力に逆らうかのようなギリギリの緊張感と親密さ、信頼と忘我などが自然

に根差す若い二人の姿として表現されているのに対して、その全てが逆になってしまったとも言えるように、近すぎて見えない愛、声を遮るようなキューブ状の面の段差、合一の失敗、浮遊する嘲笑と鉄の箒で引っ掛かれた悔恨、などを次々と連想させる。ロダンを蝶番に、未来派やロシア構成主義からデイヴィッド・スミスやアンソニー・カロなど戦後アメリカの抽象彫刻までの要素を貪欲に咀嚼している。あるいは、単に全てが海の中に飲み込まれてしまったかのようなダイナミックな動態(mouvement)そのものの純粋な形象化こそがこの作品の意図だったのかもしれない。

結び

このようにして、米村の作品群は物理的に仮設壁で仕切られることで一度に全容が見えない上に、テーマに対して幾重にも物語の要素が埋め込まれて、かつ、それをなるべく隠そうとすらしている。また、それと同時に過程や裏側を見せることを意識的に行いながら、米村は「いつもねらいが定まらない」と言う⁷。この「ねらいが定まらない=構想の失敗」、あるいは「わからなさで期待を喚起させてしまう=期待外れに終わる可能性」を残しながら、鑑賞者は空間の中に宙吊りにされる。それは全て米村の制作と展示の発想が、彼の実存の問題と直接繋がっているからだといえる。対他的な関係性の中での自律、あるいはむしろ原始的な愛を求めて、その口唇的な我有化⁸とその失敗が、悪戦苦闘を経たのちに作品として昇華している。そのとき、作家もまた大きく視野を開かれたことであろう。作家は躓いたり立ち止まったりしながらも、着実に歩を進めている。

4 個別作品についての概要は下記のウェブサイトページの作品リスト(PDF資料)を参照のこと。

<https://kyotocity-kyocera.museum/wp-content/uploads/triangle-yonemura-230704-1.pdf>

5 『饗宴』に出てくる愛(エロス)の論。また、プラトンがいう「一者」(ト・ヘン)をキーワードとしたプロティノス(新プラトン主義)による愛(エロス)は、この一者との合一を志向する。いずれも甘美とも言える神秘主義を伴うのがアイデア論だと言える。

6 このタイトルを初恋の二人とするか、違う解釈がありうるか、作家とは議論となったが、その込み入った内容の詳細はここでは割愛する。いずれにしても、筆者には《First Lovers》には反語の意味が強く込められているように思える。

7 米村優人談(2023年4月)。

8 フロイトが唱える「口唇期」の欲動。幼児が対象を口に入れることで確かめながら、自己と他者の認識を形成する時期のこと。自他が未分化な状態から口に入れる(啜らう)ことで我有化を試みるが、それがついに果たせないことを日常の繰り返しの中で認識していく。

- ロザリンド・E・クラウス『アヴァンギャルドのオリジナリティー-モダニズムの神話-』谷川渥、小西信之訳、月曜社、2021年

- 富井大裕、藤井匡、山本一弥編『わからない彫刻・つくる編』武蔵野美術大学出版局、2023年

- 高橋幸次『「ロダンの言葉」とは何か』三元社、2019年

- 小田原のどか編『彫刻1』トポフィル、2018年

- 小田原のどか編『彫刻2』書肆九十九、2022年

- 宮坂直樹、小笠原周、米村優人、展覧会フライヤー「問題のシンボライズ-彫刻・身体・男性性-」Hotel Anteroom Kyoto、2022年

- 熊谷卓哉、展覧会ステートメント「問題のシンボライズ-彫刻・身体・男性性-」Hotel Anteroom Kyoto、2022年

<https://www.uds-hotels.com/anteroom/kyoto/news/15407/> (最終閲覧:2023年7月30日)

- 米村優人、展覧会ステートメント「我(WE)」COHJU contemporary art、2022年 https://drive.google.com/file/d/1_Fbdi2hD88QbRwJCIWd-n9M4LkcyJHzR/view (最終閲覧:2023年7月30日)

- 米村優人、展覧会ステートメント、「BARORORM SQUAD 1人でも立てられるって!」Neutral、2022年 <https://horikawa-shinbunkabldg.jp/event/> (最終閲覧:2023年7月30日)

インスタレーション作品
《幾つかの長い話》(2023)

ミクストメディア
サイズ可変

《長い話》(2023)

音楽、ナイロン・パーカー
5分 ループ(ヘッドフォン)/
2分30秒 ループ(スピーカー)

作詞・作曲：米村優人
女声：成瀬凜
男声：椿野成身
録音：倉知朋之介、大澤一太

① 《「行くことのない展示のプラン」の(映像)》
(2023)

映像 3点
各5分 ループ

② 《AGARUMAN》(2018)

ライムストーン 4点
30.0×18.5×17.8/24.5×17.5×16.0
31.4×17.0×17.0/36.8×29.3×20.0

③ 《P.R. (Lamborghini)》(2023)

スタイロフォームに塗装、木、鉄
91.0×184.0×1.8
フレーム 244.0×246.0×4.0

④ 《我 (WE)》(2023)

発泡スチロールに樹脂加工、塗装
184.0×92.0×25.8/172.0×82.5×20.0
148.5×81.5×20.1/107.0×92.0×90.0

⑤ 《First Lovers》(2023)

発泡スチロールに樹脂加工、塗装
242.0×185.0×194.0

⑥ 《立ち上がるためのタクティクス》(2023)

ハンダ铸造
10.5×11.0×0.5

⑦ 《Dog fight》(2022)

樹脂(擬似ブロンズ)
20.5×13.9×32.0

⑧ 《Chokoku there my head (in my monitor)》(2023)

椅子(既製品)、サイドテーブル(作家制作)、
モニター

⑨ 《P.R. (Ferrari)》(2023)

スタイロフォームに塗装、木、鉄 2点組
a) 118.0×331.0×1.8
フレーム 280.0×472.5×6.0
b) 160.0×315.0×94.5
フレーム 280.0×410.0×75.0

⑩ 《「行くことのない展示のプラン」の(バナー)》
(2023)

展示プランのドローイング(紙にペン)をメッシュ
ターポリンに拡大出力 3点
各148.6×210.0

⑪ 《AGARUMAN》(2018)

ライムストーン
27.5×19.2×25.0

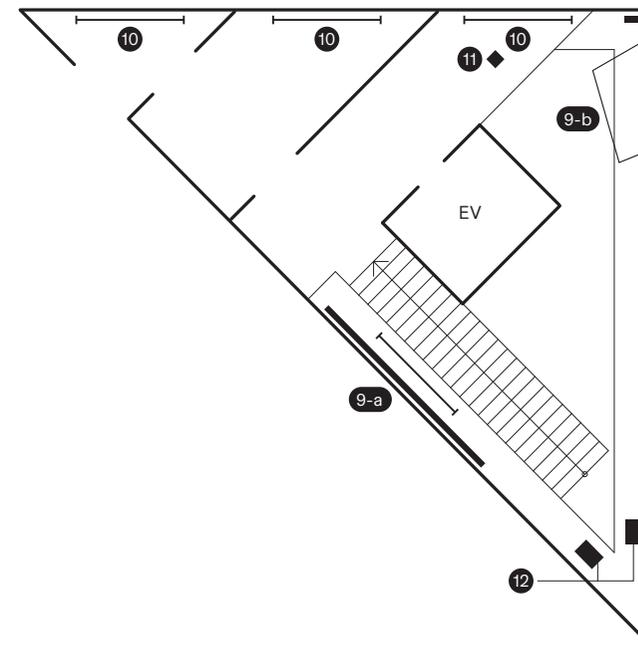
⑫ 《「BAROM(あるいは幾つかの長い話)」のため
に作られた一つだった2体の像》(2023)

発泡スチロール、紙粘土 2点組
各180.0×92.0×42.5

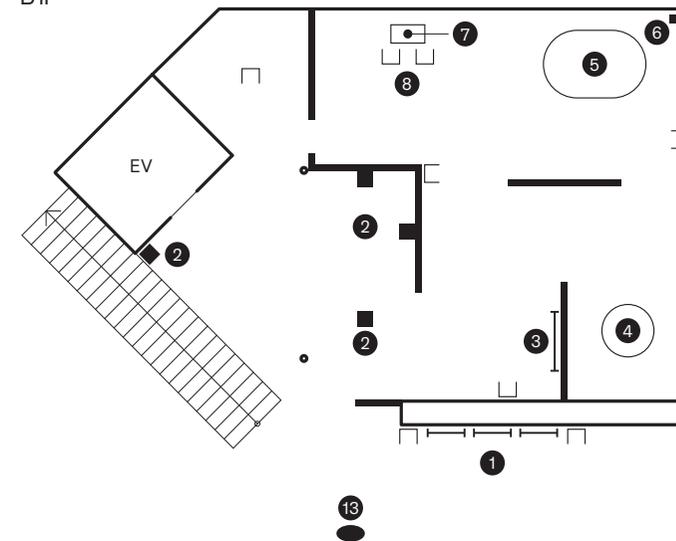
⑬ 《「BAROM(あるいは幾つかの長い話)」のため
に作られた犬》(2023)

発泡スチロール、木工用パテ
88.0×72.5×44.0

1F

B1F

* 作品のサイズは全てcmで示した
(縦×横[高さ×幅]×奥行)。
* 作品は全て作家蔵である。

米村優人 | Yonemura Yuto

- 1996 - 大阪府生まれ
2019 - 京都造形芸術大学(現 京都芸術大学)美術工芸学科
総合造形コース卒業(現 京都芸術大学)
- 京都造形芸術大学美術工芸学科総合造形コース技官勤務(現 京都芸術大学)
- 京都を拠点に活動

主な個展

- 2020 - 「アガルマンインザルーム」gallery marco (大阪)
2021 - 「山盛りキャベツの秘密」engawa kyoto
2022 - 「BARORORM SQUAD/人でも立ってられるって!」Neutral (京都)
- 「合体彫人アガルマンシールラリー」ロームシアター京都
- 「我(WE)」COHJU contemporary art (京都)

主なグループ展

- 2018 - 「チョウコク-論」フィンチアーツ(京都)
2019 - 「KUAD ANNUAL 2019 宇宙船地球号」東京都美術館
- 「Art Award Tokyo Marunouchi 2019」行幸地下ギャラリーほか(東京)
- 「声 B面」山中スープレックス(滋賀)
2020 - 「ARTISTS' FAIR KYOTO 2020」京都新聞ビル 地下1階ほか
- 「思い立ったが吉日」VOICE GALLERY (京都)
- 「ジオラマ★シーン」alternative space yuge (京都)
- 「神の左手 悪魔の右手」EUKARYOTE (東京)
- 「EUKARYOTE POP UP EXHIBITION」TMMT 寺田倉庫(東京)
2021 - 「そんなふうにご覧したい」cocoto (京都)
- 「drive a GOGO」hop gallery (大阪)
- 「Generic Angels」PRIVATE (東京)
- 「ジェットストリーム論法」COHJU contemporary art (京都)
- 《AGARUMANS (Best Friend)》、「ART SCRAMBLE」グランフロント大阪
2022 - 「VOU/棒 the Anniversary ARTISTS' FLEA VOU KYOTO」
VOU 棒(京都)
- 「問題のシンボライズ-彫刻・身体・男性性-」アンテルーム京都(京都)
2023 - 「NSFS/止め処ないローレライ」EUKARYOTE(東京)・VOU 棒(京都)

自主企画展

- 2019 - 「object and mind: 彼女とはパロロームできない」ギャラリーオーブ(京都)
2020 - 「METEORON: 11人の人たちにとってローカルになるから」
(John Gan Jihn 名義)Art-Space TARN(奈良)
2021 - 「セカンドアタックって言う冒頭」VOU 棒(京都)
- 「グレーゾーンへの権利」八六八ビル(大阪)

受賞

- 「2019年度京都造形芸術大学卒業作品展」優秀賞

Yonemura Yuto—Sculptures of a Stumbling Existence

Nozaki Masahiro

Yonemura Yuto (born in 1996) is a Kyoto-based artist whose practice involves installations¹ with a focus on sculpture. Yonemura positions his creations—sculptural works made from stone, styrofoam and resin, temporary walls made from wood and steel, and plinths for these—within the given space. In addition to works such as these, this exhibition showcases a comprehensive spatial installation that includes handmade objects such as steel handrails, ladders, tables and poles, lighting and store-bought chairs, and equipment such as fire extinguishers and sprinklers, together with a love song written by Yonemura and a video directed by the artist that conveys his ideas. Within the space, Yonemura has also incorporated a spot for the gallery attendant (who can stand if preferred). The gallery attendant is also given the option of wearing a thin parka printed with music lyrics to become part of the installation while seated in that spot.

The word “BAROM,” the title of this exhibition, references a 1970s TV series in the tokusatsu genre (live-action programs with copious special effects), while “several long stories” refers to the long history of sculpture from the Greco-Roman Period until the present time, and is also the story of the artist’s desultory personal life. Ultimately Yonemura’s personal story is a long story about love, specifically heartbreak, and what takes place after that (and which is not of interest to outsiders). This installation can be described as a contemporary way of depicting the universal theme of love (and the disappointments of youth) through Yonemura’s focus on the binary of the kitsch

images of heroes in the 1960s and 1970s as opposed to the orthodox history of sculpture, and youth culture such as hip-hop and anime, in other words the binary represented by high culture and subculture.

An existential resistance to something

Yonemura’s works include sculptures of ape-men, apes and human heads from his *Agaruman* series, the name of which is derived from a combination of the Japanese pronunciation of “agalma” (the Greek word for “sculpture”) and “man” (the English word for “person”), the *Gaaa Wiii* series consists of a group of portrait sculptures, the faces of which have been folded into tiny creases to resemble manga images that are B-Boy-like, Gal-like or monk-like, while *P.R. (proper respect)* is a series of reliefs of supercars made from styrofoam. While all of these works are extremely specific, they are all characterised by the appearance of having something that’s in some way lacking, defective, exaggerated or unbalanced.

Primarily missing are facial expressions and gender (as well as other attributes such as age and race), while there is an absence of realism as a way to depict nature, with only residues² of symbolism scattered throughout the works. As symbolized by the faceless forms, there is an absence and careful avoidance of clarity. The work can also be described as representing the residue of symbolism, or a group of signs generating dysfunction. None of the works are representative of anything, while the accumulation of factors such as the artist failing to complete the details of each work can be interpreted as distortion or failure, and appears to convey an existential resistance to something.

An example of this is arguably a resistance to himself. There is the absence of a “surface” that artist can sculpt as part of his expressive process. Indeed, there is an “internal”

1 An installation is a style of art in which a work is temporarily positioned within the space; an established form of expression in contemporary art.

2 The stable structure of a symbol or a sign (signifiant, surface) that is dependent on meaning (signifié, content) crumbles, with the sign seemingly taking on an instructive function. However, what is being instructed is unclear, and if anything it is as though we are given a glimpse of the artist’s intention, which is to dissolve these into ambiguity.

and “existential” issue which the artist can’t help but overcome. And this is why the artist tries different techniques and methodologies to evade the issue and uses many words to describe the theme or motif of the work, but in the end conceals the surface through relationality and its failure—in other words, masculinity, autonomy, superman, and the history of sculpture, and so on. And, as the result of love and its impossibility, the sculptor makes reckless moves, freezes, or defers the conclusion so that it is the sculptor himself who becomes the theme.

“Existential”³ within this context points to the ego and “being for others” in which the essence of the self is reshaped each time. It is in this relationship between the self and others, in which the self has nowhere to turn and has no choice but to be vulnerable and continue to fail, that Yonemura incorporates into the layout of his sculptures within the space.

It is not difficult to imagine that the other form of resistance is the resistance to the idealized image of the body and the official history of sculpture. According to the artist, although he has an admiration for the history of sculpture, at the same time he maintains a sense of detachment. Sculpture was originally a means of recreating the object so that it “looks just like the real thing.” However, in the process of creating something that “looks just like the real thing,” the real thing—“the natural form”—is replaced by “an idealized form.” When scientific knowledge such as anatomy is added to the mix, the result is an idealised version of “what the real thing should look like.” If this so-called “real thing that surpasses the real thing” were to be restricted to an exact mould of the subject, or if a 3D printer were to simply create something that looked real, then this would taken on a strange positioning that would

be something along the lines of “vibrancy” or “vitality.” The reason for the appearance of these words lies in the fact that “the inner” becomes an issue in relation to the realism and scientific reproducibility of the “surface,” and part of the group of issues that belong to a time and place in which gods resided and Buddha lived. Yonemura’s “sculptures” appear as adaptations which are the result of the artist tracing these historical styles and reflecting on the methods and philosophy that defined Romanticism and Naturalism.

Two new works

Although this installation is comprised of multiple parts, because of limitations of space, I would like to refer to two works.⁴

One is a sculptural work cut in half titled *Two statues that were one, made for “BAROM” and/or several long stories* (2023), while the other is *First Lovers* (2023), a chrome painted abstract work said to be inspired by Rodin’s marble sculpture *The Kiss* (1898).

Although the silhouette of the pair of statues is reminiscent of a classical marble sculpture, they have in fact been carved from styrofoam, with the surface left unpainted so that it is white in color and then cut into two pieces. This work is based on the theme of love. Plato⁵ argued that man and woman were once a single sphere but ended up being separated into two halves by God, and that humans have continued to search for their other half ever since. The two pieces, which have been searching for, encountering and then embracing each other, have, in this space, once again been cut into two pieces, with the cross sections displayed so that they are facing outwards. Yonemura has visualized the reality that the idea (in this case, an eternal oneness) which we should be aiming for simply

3 In this paragraph, I have selected “existential” as the keyword. Rather than realism (from the Theory of Ideas to Kant’s “The thing in itself,” or speculative realism), I am applying Sartre’s existentialist perspective which evolved from Heidegger’s reframing of “Reality—Existence (Existential)”.

4 Refer to the list of works (PDF) in the following document for a summary of individual works. <https://kyotocity-kyocera.museum/wp-content/uploads/triangle-yonemura-230704-e.pdf>

5 A theory of love (eros) which appears in *The Banquet*. The love (eros) of (the Neo-Platonist) Plotinus who used “to hen” as his keyword, aims for a union with this “to hen.” In both cases, the Theory of Ideas can be described as a form of mysticism that’s accompanied by sweetness.

cannot be realized.

The other work is *First Lovers* (2023) which, with a width and depth of around 2 meters and standing 2.42 meters high is the largest work in the exhibition. It is clear from the title that love is also the theme of this work⁶. In contrast to Rodin's *The Kiss*, which depicts, through the young couple, an almost gravity-defying tension and intimacy and a natural sense of trust and oblivion, it is as though this has been turned upside down. What comes to mind is a succession of impressions—love that's so close that it can't be seen, the grading of the surface of the cube in which our voice seems to be shut out, the failure of oneness, a drifting sense of scorn, and a regret that's scratched with a steel broom Using Rodin as the hinge, the artist greedily feeds on elements ranging from the Futurists and Russian Constructivism through to American Post-War abstract sculptors such as David Smith and Anthony Caro. Alternatively, the intention behind this work may have been to give shape to a purity of form that represents energetic *movement*, as though everything has been swallowed up by the ocean.

6 Although a debate took place with the artist over whether this title would apply to a couple in love for the first time, or whether a different interpretation was possible, the details of this extensive debate have been omitted. Regardless, the author believes that there is a strong sense of irony in *First Lovers*.

A discussion with Yonemura Yuto (April 2023)

7 The conflict of the “oral stage” of psychosexual development espoused by Sigmund Freud. During this stage, an infant confirms an object by placing it inside its mouth, and through this process, the ability to recognize the self and others is developed. Although the infant attempts to take possession of the object by placing it into its the mouth (eating) during the developmental stage in which the self and the other remain undifferentiated, everyday repetition leads to the realization that this cannot be achieved.

Conclusion

As discussed above, Yonemura's group of works cannot be seen in their entirety as they are physically partitioned off with temporary walls, and multiple levels of narrative elements reflecting the theme have been embedded into his works, while the artist attempt to do his best to conceal these. At the same time, Yonemura consciously reveals both the process and what lies behind, with the artist even stating that “my aim always wavers.”⁷ The viewer is left suspended mid-air because of this “wavering aim=the failure to conceive” and “expectations aroused through a lack of understanding=the possibility of ending in disappointment.” One could argue that this is because all of Yonemura's productive output and display concepts are directly linked to the issue of his existence. In search of autonomy in his interpersonal relationships, or rather in search for primitive love, the struggle of oral Appropriation⁸ and its failure are sublimated as his work. No doubt this would have also been an eye-opening moment for the artist. The artist, stumbling then standing then once more stumbling, continues to take one step at a time.

- Klaus, Rosalind E., *Avangyarudo no Orijinarithi: Modanizumu no Shinwa (The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths)*. Translated by Tanikawa Atsushi, Konishi Nobuyuki, Tokyo: Getsuyosha, 2021
- Tomii Motohiro, Fujii Tadasu, Yamamoto Kazuya, Eds., *Wakaranai Chokoku: Tsukuru hen*, Tokyo: Musashino Art University Press, 2023
- Takahashi Kohji, *'Rodin no kotoba' toha nanika*, Tokyo: Sangensha, 2019
- Odawara Nodoka ed. *Sculpture 1*, Tokyo: Topofil, 2018
- Odawara Nodoka ed. *Sculpture 2*, Tokyo: Shoshi Tsukumo, 2022
- Miyasaka Naoki, Ogasawara Shu, Yonemura Yuto, Texts of the exhibition *Symbolizing Problems: Sculpture, Body, Masculinity*, Hotel Anteroom Kyoto, 2022
- Kumagai Takuya, Artist Statement of the exhibition *Symbolizing Problems: Sculpture, Body, Masculinity*, Hotel Anteroom Kyoto, 2022
<https://www.uds-hotels.com/anteroom/kyoto/news/15407/> (Last browsing date: July,30th 2023)
- Yonemura Yuto, Artist Statement of the exhibition *Gaaa Wiii*, COHJU contemporary art, 2022
https://drive.google.com/file/d/1_Fbdi2hD88QbRwJCIWd-n9M4LkcyJHzR/view (Last browsing date: July,30th 2023)
- Yonemura Yuto, Artist Statement of the exhibition *Barororm Squad: I'm telling you I can stand on my own!*, 2022
<https://horikawa-shinbunkabldg.jp/event/> (Last browsing date: July, 30th 2023)

Several long stories (2023)

Mixed media
Dimensions variable

A Long Story (2023)

Music, nylon parka
5 min. loop
(headphone ver.),
2 min. 30 sec. loop
(speaker ver.)

- Music & Lyrics:
Yonemura Yuto
- Female Vocals:
Naruse Rin
- Male Vocals:
Tsubakino Narumi
- Recording:
Kurachi Tomonosuke
Osawa Itsuhiro

① [Videos] of the Disallowed
Exhibition Plan (2023)

Video 3 pieces
5 min. loop each

② AGARUMAN (2018)

Limestone 4 pieces
30.0×18.5×17.8 / 24.5×17.5×16.0
31.4×17.0×17.0 / 36.8×29.3×20.0

③ P.R. (Lamborghini) (2023)

Painted styrofoam, wood, iron
91.0×184.0×1.8
frame: 244.0×246.0×4.0

④ Gaaa Wiii (2023)

Resin-treated polystyrene foam, paint
184.0×92.0×25.8 / 172.0×82.5×20.0
148.5×81.5×20.1 / 107.0×92.0×90.0

⑤ First Lovers (2023)

Resin-treated polystyrene foam, paint
242.0×185.0×194.0

⑥ Tactics for standing up (2023)

Soldered metal
10.5×11.0×0.5

⑦ Dog fight (2022)

Resin (faux bronze)
20.5×13.9×32.0

⑧ Chokoku there my head (in my
monitor) (2023)

Chairs (preexisting), low table
(original), monitor
Dimensions variable

⑨ P.R. (Ferrari) (2023)

Painted styrofoam, wood, iron (set of 2)
a) 118.0×331.0×1.8,
frame: 280.0×472.5×6.0
b) 160.0×315.0×94.5,
frame: 280.0×410.0×75.0

⑩ [Banners] of the Disallowed
Exhibition Plan (2023)

3 pen drawings of exhibition plan
on paper, enlarged onto mesh tarpaulin
148.6×210.0 each

⑪ AGARUMAN (2018)

Limestone
27.5×19.2×25.0

⑫ Two statues that were one, made
for "BAROM" and/or several long
stories" (2023)

Polystyrene foam, paper clay (set of 2)
180.0×92.0×42.5 each

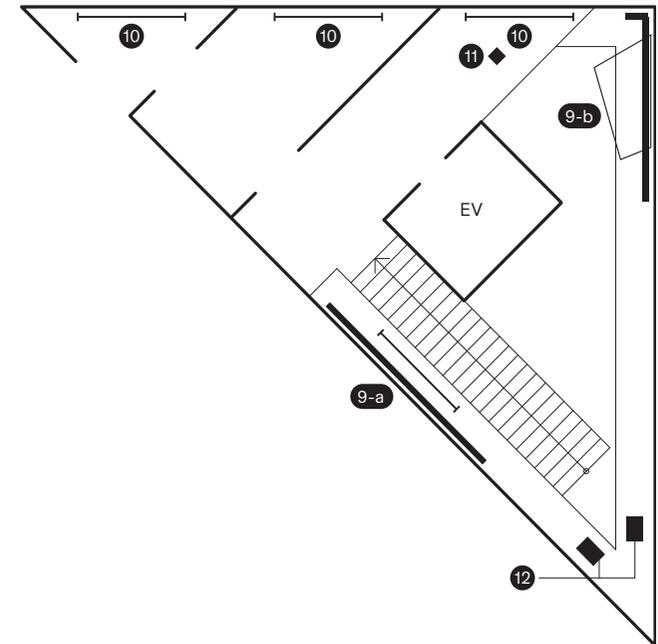
⑬ Dog made for "BAROM" and/or
several long stories" (2023)

Polystyrene foam, wood putty
88.0×72.5×44.0

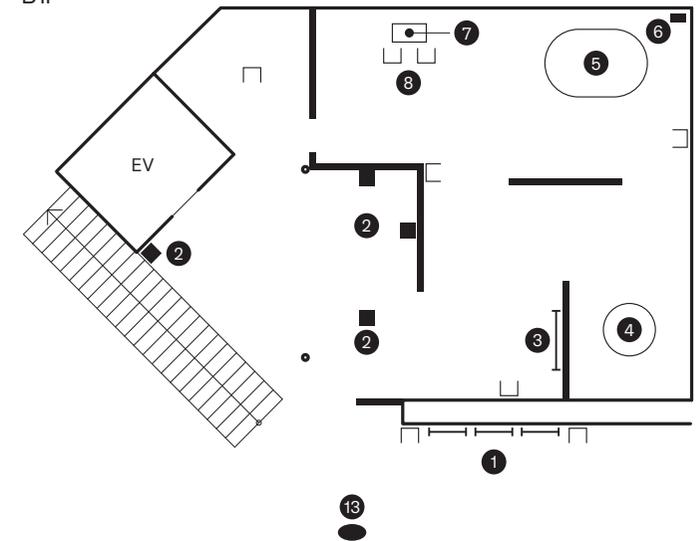
* Dimensions are given in centimeters
(height×width×depth).

* All exhibits are from the collection
of the artist.

1F

B1F

Yonemura Yuto

- 1996 - Born in Osaka Prefecture
- 2019 - Graduated with a degree in mixed media from the Department of Fine and Applied Arts, Kyoto University of Art and Design (now Kyoto University of the Arts)
 - Since then, working as a technician for the Department of Fine and Applied Arts, Kyoto University of Art and Design (now Kyoto University of the Arts)
 - Lives and works in Kyoto.

Selected Solo Exhibitions

- 2020 - *Agaruman in the Room*, gallery marco, Osaka
- 2021 - *The secret of heaping cabbage*, engawa kyoto
- 2022 - *Barororm Squad: I'm telling you I can stand on my own!*, Neutral, Kyoto
 - *Gattai Choujin Agaruman Sticker Rally*, Rohm Theatre Kyoto
 - *Gaaa Wiii*, COHJU contemporary art, Kyoto

Selected Group Exhibitions

- 2018 - *Chokoku-Ron*, Finch Arts, Kyoto
- 2019 - *KUAD Annual 2019 Spaceship Earth*, Tokyo Metropolitan Art Museum
 - *Art Award Tokyo Marunouchi 2019*, Gyoko Chika Gallery etc., Tokyo
 - *Voice/Side B*, Yamanaka Suplex, Shiga
- 2020 - *ARTISTS' FAIR KYOTO 2020*, The Kyoto Shimbun Bldg. B1F, and other venues
 - *There is no time like the present*, VOICE GALLERY, Kyoto
 - *diorama ★ scene*, alternative space yuge, Kyoto
 - *KAMI NO HIDARITE AKUMA NO MIGITE*, EUKARYOTE, Tokyo
 - *EUKARYOTE POP UP EXHIBITION*, TMMT, Tokyo
- 2021 - *Wish I could live like them*, cocoto, Kyoto
 - *drive a GOGO*, hop gallery, Osaka
 - *Generic Angels*, PRIVATE, Tokyo
 - *Jet Stream Logic*, COHJU contemporary art, Kyoto
 - *AGARUMANS (Best Friend)*, *ART SCRAMBLE*, Grand Front Osaka

- 2022 - *VOU/the Anniversary Artists' Flea VOU Kyoto*, VOU, Kyoto
 - *Symbolizing Problems: Sculpture, Body, Masculinity*, Hotel Anteroom Kyoto (with Ogasawara Shu and Kumagai Takuya)
- 2023 - *NSFS/Endless Lorelei*, EUKARYOTE, Tokyo/VOU, Kyoto

Self Curated Exhibitions

- 2019 - *object and mind*, Galerie Aube, Kyoto
- 2020 - *Meteoron*, Art-Space TARN, Nara (credited as artist collective John Gan Jihn)
- 2021 - *Second Attack*, VOU, Kyoto
 - *Gray Zone Rights*, Hachirokuhachi Bldg., Osaka

Awards

- Kyoto University of Art and Design Degree Show 2019, Excellence Award

米村優人:BAROM(あるいは幾つかの長い話)

展覧会

野崎昌弘(京都市京セラ美術館)

-

カタログ

- 編集

土屋隆英(京都市京セラ美術館)

野崎昌弘

- 翻訳

有限会社フォンテーヌ(p.7, 23-25, 27)

- 撮影

岡 はるか

-

デザイン

Rimishuna

-

発行日

2023年8月31日

-

発行者

京都市京セラ美術館

〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町124

www.kyotocity-kyocera.museum

© Kyoto City KYOCERA Museum of Art 2023

-

-

-

-

-

-

-

制作協力

浅野海斗、東慎也、大澤一太、沖野颯冴、加納俊輔、熊谷卓哉、倉知朋之介、

西頭慶恭、坂本森海、佐々木大空、新正春、中井梓太郎、中澤ふくみ、

成瀬凜、蛭田康介、藤本純輝、松岡柚歩、高橋耕平、寺坪祐輝、椿野成身、

森太三、横山充、和田剛

-

スペシャル・サンクス

れーちゃん、ちかてい

Yonemura Yuto: "BAROM" and/or several long stories

Exhibition

Nozaki Masahiro (Kyoto City KYOCERA Museum of Art)

-

Catalogue

- Edited by

Tsuchiya Takahide (Kyoto City KYOCERA Museum of Art)

Nozaki Masahiro

- Translation

Fontaine Limited (p.7, 23-25, 27)

- Photography

Oka Haruka

-

Designed by

Rimishuna

-

First Edition

August 31, 2023

-

Published by

Kyoto City KYOCERA Museum of Art

124 Okazaki Enshoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8344 Japan

www.kyotocity-kyocera.museum

© Kyoto City KYOCERA Museum of Art 2023

-

-

-

-

-

-

Production Support

Asano Kaito, Azuma Shinya, Osawa Itsuhiro, Okino Sosa,

Kano Shunsuke, Kumagai Takuya, Kurachi Tomonosuke, Saito Yoshiyasu,

Sakamoto Kai, Sasaki Sora, Shin Masaharu, Nakai Shintaro,

Nakazawa Fukumi, Naruse Rin, Hiruta Kosuke, Fujimoto Atsuki,

Matsuoka Yuzuho, Takahashi Kohei, Teratsubo Yuki, Tsubakino Narumi,

Mori Taizo, Yokoyama Mitsuru, Wada Tsuyoshi

-

Special Thanks

re-chan, chikathi