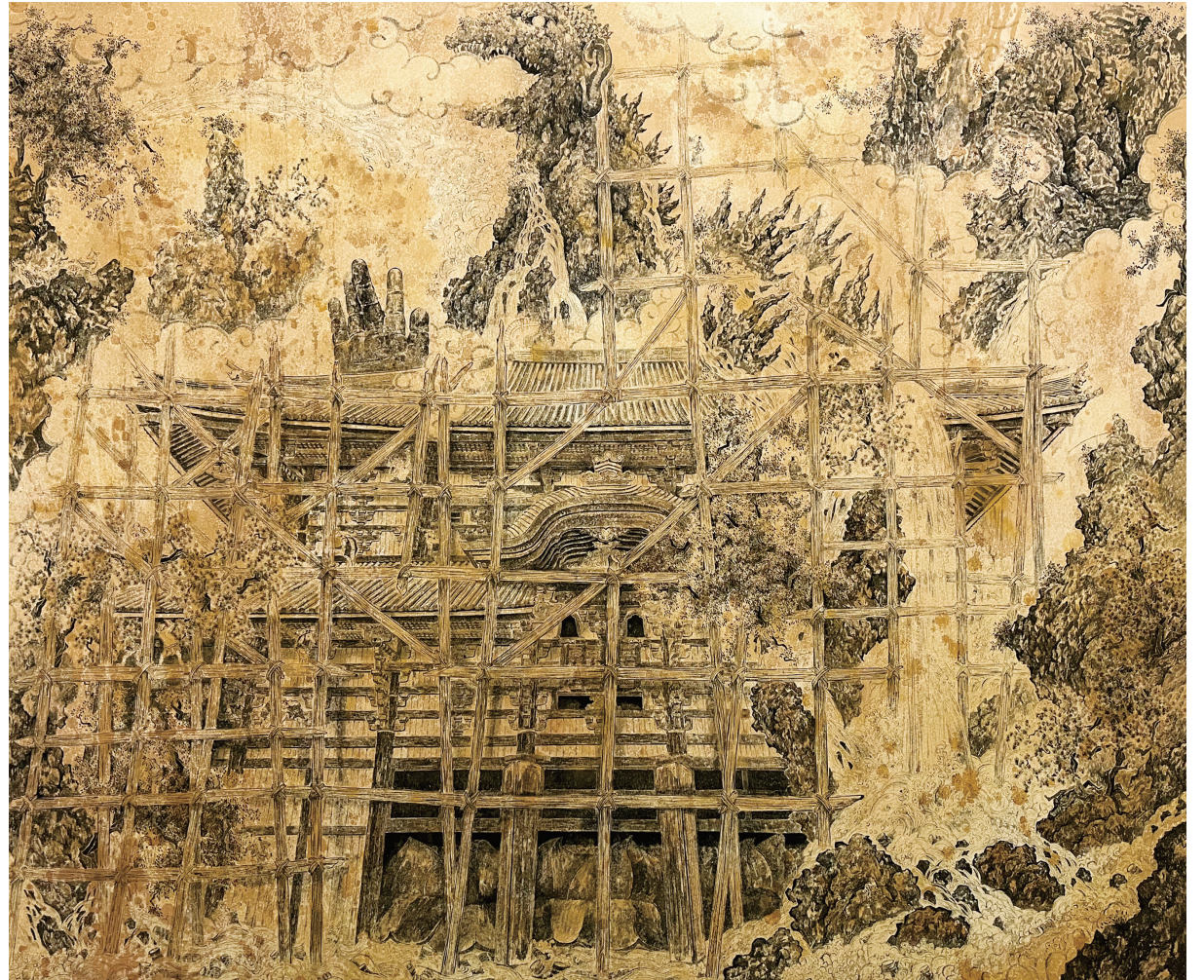

Hayaki NISHIGAKI

正倉院山水図 / Shosoin sansuizu / A landscape of Shosoin

2022

1620 × 1940 mm

Sumi, persimmon juice, pigment, ink, wood panel

棧敷ヶ岳満更図 / Sajikigatake manzarazu / Not that bad

2023

2273 × 1620 mm

Sumi, gold leaf, pigment, glue, wood panel

この絵は富士参拝を描いた『富士曼荼羅図』の構図を流用しています。

私が描いた山は棧敷ヶ岳という京都の山で、京都北区の最高峰で鴨川の源流でもあります。昔はこの山を経て都へ献上物が運ばれていたそうですが、現在は送電線で電気が運ばれてきます。そんな人目に触れづらくなった場所ですが、私の絵ではその棧敷ヶ岳が参拝されるようになり、“満更でもなくなった”棧敷ヶ岳がゴジラになり暴走を始める様を描きました。この自然崇拜は、実はソーシャルメディアに歪な形で受け継がれているように思います。例えば YouTuber などの特定の人や場所などに人が集うと信仰が生まれますが、承認欲求や広告収入の特性上じわじわと消費されていきます。

しかし“満更でもなくなった”彼らは信仰を取り戻そうと奮闘するのですが、いつの間にかあらぬ方向へ暴走を始めます。ポストモダンにおいて信仰とは何なのでしょう。

The composition of "Fuji Mandala", the picture which depicts the pilgrimage to Mt. Fuji is applied in this painting.

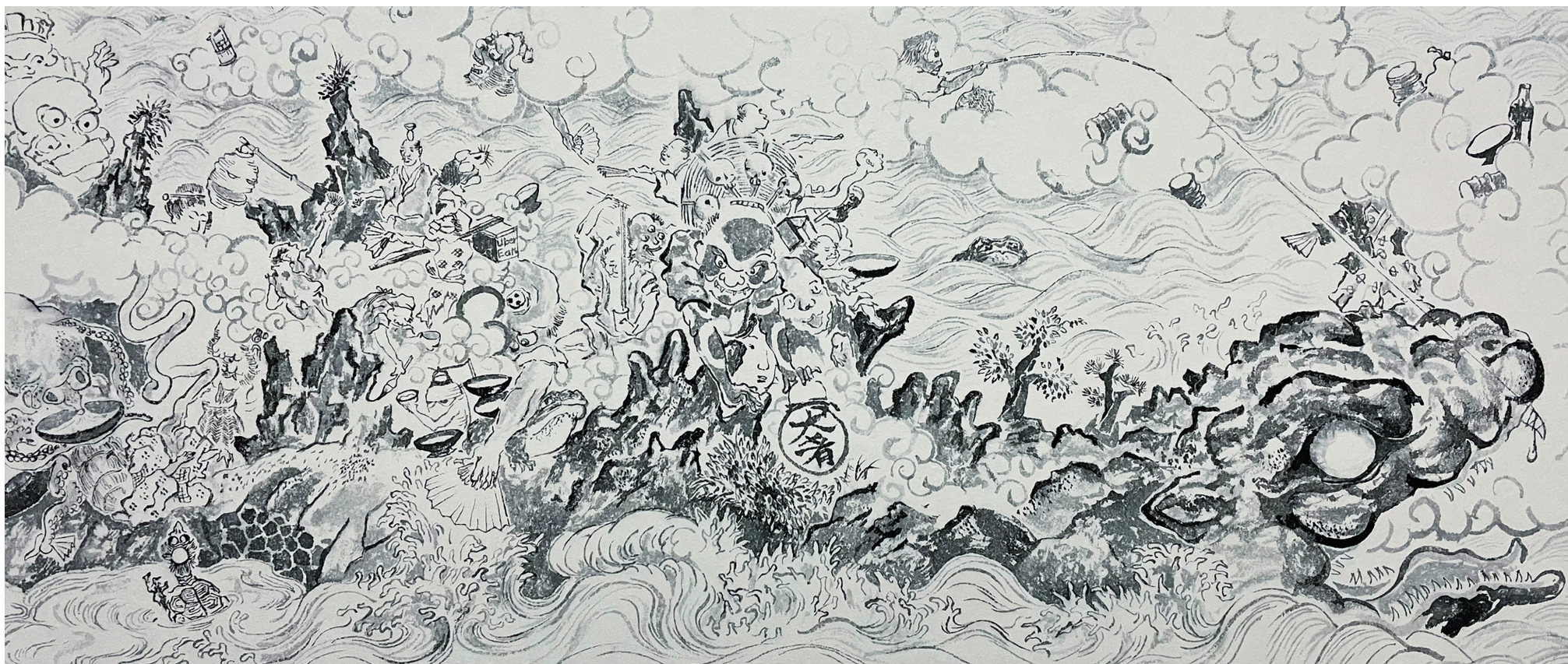
I painted the mountain called "Sajiki ga dake", the highest peak in Kita Ward, Kyoto, as well as the source of the Kamo River.

In old times, gifts given to nobles were transported through this mountain to the capital, but now electricity is transmitted through power lines.

The mountain has not many visitors now, but it's revived as a sacred place in my painting. He thought "it's not that bad", then it transformed into Godzilla.

This nature worship appears distortedly in social media. For example, when people like YouTubers visit the place, a new worship is formed. However, the place of the worship are gradually consumed due to the characteristics of our self-esteem needs and advertising revenue. Nevertheless, those who are "not that bad" try to bring back the worship but it goes out of control unknowingly towards an unexpected direction. What is worship in Postmodern?

百鬼夜行 2 / Hyakkiyako 2 / Night parade of one hundred demons 2

2021

350 × 830 mm

Sumi, Japanese paper, wood panel

箱庭 / Hakoniwa / A miniature garden

2022

265 × 650 mm

Sumi, Japanese paper, wood panel

時世時節 / Jiseijizetsu / Times and situations

2021

420 × 1400 mm

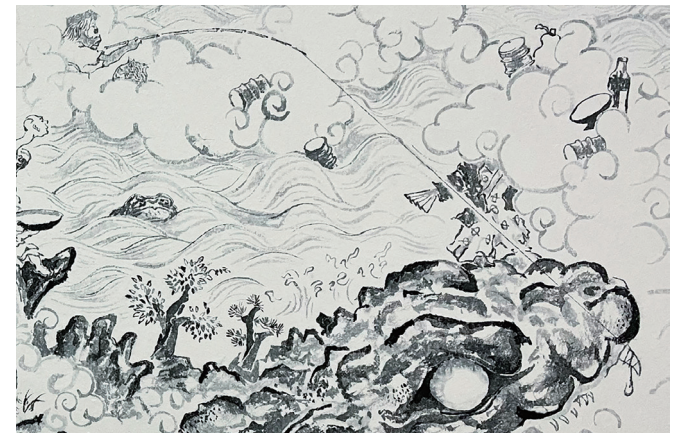
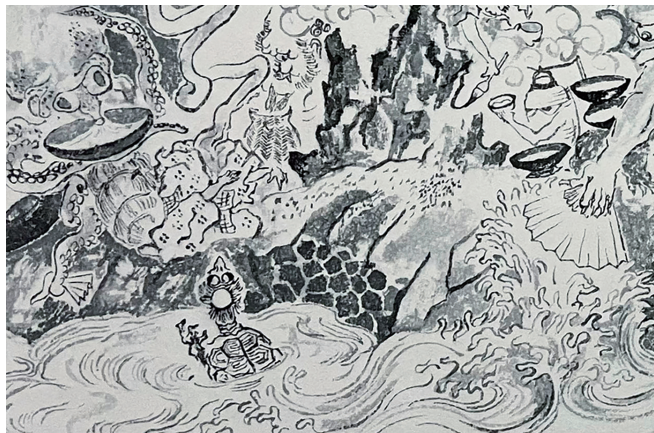
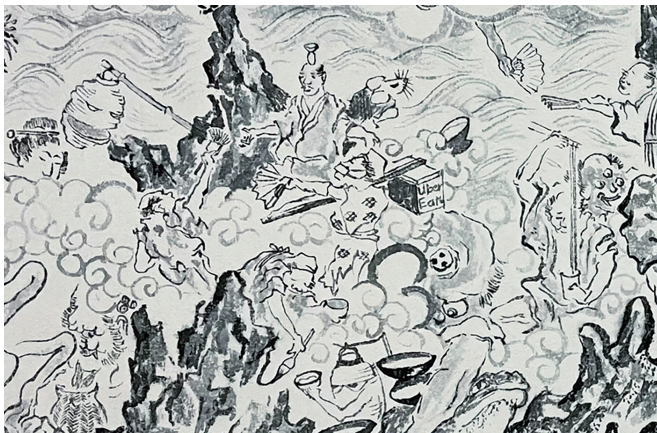
Sumi, Japanese paper, wood panel

現在、織田信長が望んだ日本統一は訪れ、アンディ・ウォーホルが言う15分あればバズる世の中になりました。だから今は誰だかわからない人がエビデンスや感情論、グローバルニュースから不倫ニュースの炎上大会だし、わたしたちが余暇を消費する時間はおおよそインスタントで刺激の強いエンタメが占めています。しかしいくら何億人が情報交換できるプラットフォームができてブラックスワンは未だに予測不能で、富士山がいつ噴火するかは未だに都市伝説です。では、わたしはS&P500を買えば資本が形成できるのか？賢い人、教えてほしいです。多様性の世の中。自由に選べよと皆言います。織田信長とアンディ・ウォーホルが言うならまだしも、一体全体それは誰が言ったのか。どうも釈然としません。だからわたしは日本の舞台や絵巻物で使われる上手(右)と下手(左)を倣わず絵を描くことに挑戦しました。例えば下手への時間の流れだけではなく、上手へも時間を流れればどのように読めばよいのか混乱するでしょう。では、自由とは何なのでしょう。私は人を混乱させられれば自由ということでしょうか。教えてほしいです。

Nowadays, the unification of Japan which Nobunaga Oda desired has been achieved, and the world is now as Andy Warhol said "You can go viral in 15 minutes". That's how media is full of unfounded evidence, emotional arguments, global news and someone's affairs, we consume most of our leisure time with instant and stimulating entertainment. However, even platforms that allow billions of people to exchange information has been invented, the black swan theory remains unpredictable, and we never know when the Mount Fuji erupts. So, if I were to invest in the S&P 500, could I build up assets? Some wiseman, please show me the way.

The world of diversity. People say, "You're free to choose". It's understandable if Nobunaga Oda or Andy Warhol says so, but who exactly said that? I'm not very satisfied. That's why I decided to make my artworks without following Japanese-like method such as "the right side" and "the left side" (Kamite and Shimote) on stage, commonly used in theatre and scrolls. For example, it's very confusing when we consider the flow of time towards "the right side", as well as towards "the left side" at the same time. So, what is freedom? Am I free if I confuse someone? Someone, please show me the way.

西溟山水图 / Seimei sansuizu / A landscape of the western ocean

2020

1620 × 678 mm

Sumi, persimmon juice, pigment, ink, wood panel

上気之滝図 / Jyokino takizu / A water fall, going into a frenzy

2023

1400 × 420 mm

Sumi, Japanese paper, silver leaf, pigment, wood panel

この社会では、見たくないものには蓋をし操作され、あらゆる社会問題は自分とは繋げづらく、インスタントに消費できるエンタメで快楽を享受します。結果的にストレスの避暑地は消費行動として反映されそこに文化形成は無く、まるで誰かに飼育し生かされているかのように感じます（桃源郷）。そして様々な時代のしわ寄せが集まり危うさに化け始めるや否や不気味で愛嬌のあるユーモラスな妖怪が身を潜め、いつしか特撮怪獣のような不都合な事実が、現実に出現し始めました。

わたしはこれを社会風刺として、柿渋と銀箔を使用し描きました。なぜなら、時を経るごとにどの素材も黒く変質し、絵は消失していきます。つまり社会にゴジラ（特撮怪獣）達が迷走しさまよい歩き、不都合な事実が世界を覆い尽くすかもしれない現実を、わたしはこの絵の特性と時間で表現しようとしています。

In this society, what we don't want to see are covered up and manipulated. Various social issues are difficult to connect with each of us, and we accept instant and consumable entertainment as pleasure. As a result, the escape from stress causes consumer behaviors without creating culture formation, as if we are being nurtured and kept alive by someone (Togenkyo=utopia). Negative effects from various eras are gathered and it begins to transform into dangers, eerie and charming humorous monsters hide themselves, and inconvenient truths, like those of special effects monsters, start to appear in reality.

I painted this as social satire using persimmon tannin and silver foil. This is because these materials darken and deteriorate over time, and the painting disappear. In other words, I'm trying to express the reality that Godzilla (and other special effects monsters) may wander and roam in society, and inconvenient truths may engulf the world, through the characteristics and passage of time in this painting.

一円相 4 / Ichienso 4 / A circle 4

2022

500 × 750 mm

Sumi, Japanese paper, wood panel

一円相 3 / Ichienso 3 / A circle 3

2023

910 × 910 mm

Sumi, Japanese paper, wood panel

私が小さい頃一世を風靡した様々な作品が、リマスターやリメイクとして蘇っています。それは、純粋に画質を上げ、内容を再解釈して現代版にアップデートするなど過去の栄光を焼き増しした作品にも見えます。どうも高度経済成長の終焉とともに、我々の中にはあの素晴らしき良き時代をもう一度と言わんばかりに、同じ時に居座ろうとしているみたいです。或いは、世界は資本主義を維持するために様々な輪廻転生で延命を繰り返しているのかもしれません。私はこの終わりのない無限ループを”一円相”として表現しています。

Various creations that once took the world by storm when I was a child are being revived as remastered or remade versions. It looks like that they simply enhance the image quality, reinterpret the content, and update them for the modern era by reprinting the past glory. When the end of high economic growth has come, it seems that some of us are trying to stay in that time, wishing to return to the “wonderful days” once again. Alternatively, the world may be going on various cycles of samsara in order to sustain capitalism. I express this endless loop as the concept of "a circle".

Installation view

"Drunken Faces, Ee-jana-nai," ARTISTS'FAIR KYOTO 2023, SHIMOGAMO SARYO (Kyoto) , Solo exhibition

2023.03

Photo by Kenryou Gu

百鬼夜行 2 / Hyakkiyako 2

Night parade of one hundred demons

2023

450 × 1620 mm

Sumi, Japanese paper, wood panel

扇子 / Sensu / Fan

2023

225 × 380 mm (each)

Sumi, Japanese paper

酒ガ桂川ニ流レテ青龍ガ酔ウ / Sakega katsuragawani nagarete seiryuuga you

Sake flows into Katsura river and a blue dragon gets drunk

2023

1455 × 1120mm

Sumi, gold leaf, pigment, glue, wood panel

Artist-in-Residence KAMONASU, Solo exhibition

2020.07

ARTISTS' FAIR KYOTO 2021, SHIMOGAMO SARYO (Kyoto)

2021.03

Corporate collection of RYOBI HOLDINGS Co., Ltd.

Photo by Kenryou Gu

Corporate collection of DMG MORI CO.,LTD.

Photo by Kenryou Gu

Corporate collection of UNIVERSAL MUSIC JAPAN

Universal Music Art Project 17

Photo by Saki Maebata

Corporate collection of MITSUBISHI ESTATE CO.,LTD.

OCA TOKYO

Photo by Kenryou Gu

西垣 肇也樹 にしがき はやき

1985 兵庫生まれ

2012 京都芸術大学 大学院修士課程芸術研究科 芸術表現専攻洋画領域修了

受賞歴

2016 「京展 2016」 須田賞

2017 「渋谷芸術祭 2017」 大賞・SNBA 賞

個展歴

2020 「Artist-in-Residence 賀茂なす vol.003 西垣 肇也樹」 AIR 賀茂なす (京都)

2021 「海トモ山トモ知レナイガ、」 TS4312 (東京)

2023 「酔顔を見合わせて、ええじゃないか」 下鴨茶寮, ARTISTS' FAIR KYOTO 2023
特別展 (京都)

「A Monster of Our Own Making」 Ronin Gallery (ニューヨーク)

グループ展

2015 「STUDIOHAIDENBAN OPEN STUDIO」 スタジオハイデンバン (京都)

2016 二人展「西垣肇也樹×竹内義博 2 人展」 TS4312 (東京)

2017 「JOINT EXHIBITION yodo studio × STUDIOHAIDENBAN」 スタジオハイデンバン(京都)

2018 「ワンダーシード 2018」 トーキョーアーツアンドスペース本郷 (東京)

2022 二人展「紙の対話」 3331 アーツ千代田 (東京)

レジデンス

2020 Artist-in-Residence 賀茂なす (京都)

「門司港アートワーフ 2020」 (福岡)

2021 QATAR MUSEUMS (ドーハ)

2023 RONIN、GLOBUS、ONBEAT アーティスト・イン・レジデンス・プログラム (ニューヨーク)

アートフェア

2019 「ARTISTS' FAIR KYOTO 2019」 京都府京都文化博物館 (京都)

2020 「ARTISTS' FAIR KYOTO 2020」 京都府京都文化博物館 (京都)

2021 「ARTISTS' FAIR KYOTO 2021」 京都府京都文化博物館 (京都)

2022 「ARTISTS' FAIR KYOTO 2022」 京都府京都文化博物館 (京都)

コーポレートコレクション

2019 UNIVERSAL MUSIC JAPAN (東京)

2020 DMG 森精機株式会社 (奈良)

2021 三菱地所 (東京)

GO FUND,LLP (東京)

2022 両備ホールディングス株式会社 (岡山)

Hayaki Nishigaki

1985 Born in Hyogo

2012 M.F.A. Painting, Kyoto University of Art & Design

Awards

2016 Kyoto Exhibition (Kyoten) 2016, Suda Prize

2017 Shibuya Awards 2017, Grand Prize, SNBA Award

Solo exhibitions

2020 " Artist-in-Residence vol.003 Hayaki Nishigaki " AIR KAMONASU (Kyoto)

2021 " Umitomoyamatomoshirenaiga, " TS4312 (Tokyo)

2023 "Drunken Faces, Ee-jana-nai," Shimogamo Saryo, ARTISTS' FAIR KYOTO 2023
Special Exhibition (Kyoto)

"A Monster of Our Own Making" Ronin Gallery (New York)

Group exhibitions

2015 " STUDIOHAIDENBAN OPEN STUDIO" Studio Haidenban (Kyoto)

2016 " Hayaki Nishigaki, Yoshihiro Takeuchi duo exhibition" TS4312 (Tokyo)

2017 JOINT EXHIBITION " yodo studio × STUDIOHAIDENBAN" Studio Haidenban (Kyoto)

2018 " Wonder seeds exhibition 2018" Tokyo Arts And Space Hongo (Tokyo)

2022 JOINT EXHIBITION " DIALOGUE OF PAPERS" 3331Arts Chiyoda (Tokyo)

Artist in residences

2020 Artist-in-Residence KAMONASU (Kyoto)

MOJIKO-ART-WHARF 2020 (Fukuoka)

2022 QATAR MUSEUMS (Doha)

2023 RONIN, GLOBUS, ONBEAT ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAM (New York)

Art Fairs

2019 " ARTISTS' FAIR KYOTO 2019 " The Museum of Kyoto (Kyoto)

2020 " ARTISTS' FAIR KYOTO 2020 " The Museum of Kyoto (Kyoto)

2021 " ARTISTS' FAIR KYOTO 2021 " The Museum of Kyoto (Kyoto)

2022 " ARTISTS' FAIR KYOTO 2022 " The Museum of Kyoto (Kyoto)

Corporate Collections

2019 UNIVERSAL MUSIC JAPAN (Tokyo)

2020 DMG MORI CO.,LTD. (Nara)

2021 MITSUBISHI ESTATE CO.,LTD. (Tokyo)
GO inc. (Tokyo)

2022 RYOBI HOLDINGS Co., Ltd.(Okayama)

さまよい歩く器

コスメティック（化粧品）はコスモ（宇宙）を語源とする。かつて人々は泥を肌に塗り、石をアクセサリーにし、未知なる宇宙（秩序）との対話を図ろうとしていた。しかし近代史にある産業革命は、人に自然を操作する術を与え人が秩序とするものだった。国芳は西洋画に興味を持ち、コレクションを他人に見せるほどのコレクターであったが、その研究から彼は、西洋人（人）が宇宙（秩序）を生み出していくとする思想を知ったはずだろう。そこで彼はアルチンボルトを参照にしながら、顔に裸の“人”を着せる＝コスメティックと皮肉ったのである。アニミズムが存在する日本人から見れば、西洋人のその考えは先進的であり、暴力的であったはずだ。

初代ゴジラは唯一被爆国民の代弁者として登場、上映されるも、時代の変化とともにヒーロー化を遂げ、環境問題を取り上げ、自身の息子も登場し父親へと変貌していく。ゴジラはある時代設定の中に配置され、コンテキストと自我の無い怪獣となってさまよい歩いてきた。自我の無いゴジラは何かを代弁する器としての価値（日本人）を持たされたのであるが、中身は初代ゴジラの本質とはかけ離れたものであった。

この現象は現代の情報コミュニケーションにも類似する。メールやSNSを始めとするネット上で行うものは、作者から離れた位置にコミュニケーション環境が設定されることで、常に管理される。また、その環境下に於いて様々な定型文のコピー＆ペーストによって、特別な自我を無くされ記録され操作されていく。すなわち私たちのコミュニケーションはその環境下において無意識化を促されることで、円滑なコミュニケーションを可能としている。かつて自然が秩序として存在していた時、自ら対話を図ろうと泥を塗る行為そのものがコミュニケーションの欲求だったが、もはやそれは形骸化しており、定型文のやり取りでしかない。

このような本質を骨抜きされた定型文の流用は、あらゆるカルチャーにおいてもパターンの引用やマナーとして一般化し、たくさんの作品が作り出された。例えば、未来に破滅を待つRPGでは必ず過去に戻り歴史をやり直すし、定番のマルチエンディングは幾度もキャラクターを蘇生させ、時代を繰り返す。小中学生を永遠とループするキャラクターは決まって夏休みを背景にする映画であるし、エヴァンゲリオンはもう終わらない。アイドルの画像はSNSで加工され歳をとることを許されず、マイナーチェンジされたアイドルの転生において時を巻き戻す。

コンテキストと自我の無いゴジラと同様、どうも高度経済成長の終焉とともに日本人の自我の喪失はさらに進んだ。また、同時にわたしたちの潜在意識には昔の思い出が繰り返し流れ始めたようで、あのときをもう一度と言わんばかりに、同じ時に居座りさまよい歩く日常を消費し続けている。そしてその感覚は、日本の特性や文化として広く認識されていると思う。

日本人は自我を無くし無意識下で記録され操作され、骨抜きされたフィクション上で生活することに何ら抵抗が無くなった。果たしてこれは日本だけの問題と言えるのだろうか。わたしはこれを、現代の桃源郷と捉える。わたしの表現は、国芳の内在于るものを見つめる視線、手法を現代で引用することで、器＝ゴジラ（日本人）に宇宙（秩序）を再びコスメティックすることである。これは、社会に内在するものを表面化することで、現代におけるコミュニケーション欲求の再考、及び再提示が目的である。そして、初代仮面ライダーが偶然自我を取り戻し戦い始めたように、桃源郷＝無限ループの先には何があるのか。わたしは芸術という感性の宙吊りを使って、その先をユーモラスに考えたい。

西垣 肇也樹

The Wandering Vessel

The word cosmetic derives from 'cosmos' (the universe). In the past, people would apply clay to their faces, use stones as accessories, and attempt to engage in dialogue with the unknown universe (order). However, the industrial revolution of modern history gave humans the means of manipulating nature - humans became the order. Utagawa Kuniyoshi showed an interest in Western art, and was also a collector who boasted his collection to others; through this study, he must have learnt of the Westerners' (human) ideology of trying to create the universe (order). He then uses Arcimboldo as reference, to ornament (i.e. cosmetic) the face with naked "humans", as an ironic statement. To the eyes of the Japanese familiar with Animism, the Westerners' idea must have been progressive and violent.

The original Godzilla first appeared and was screened to serve as the sole voice of those affected by the bomb, but along with time transformed into a hero, covering environmental issues, and with the appearance of its own offspring turned into a father figure. Godzilla was placed in a particular historical background, wandering towards us as a monster with no context or ego. With no ego, Godzilla was given the value as a vessel to speak for others (the Japanese), however, its contents have deviated far from the true nature of the original Godzilla.

This phenomenon is similar to modern information communication. What happens over the internet, be it email or social media, is constantly controlled by placing the environment of communication away from its author. Furthermore, with the copy & paste of various templates under this environment, specific egos are removed, recorded and manipulated. In other words, by encouraging the unconsciousness of our communication under such environments, a smooth communication is made possible. When nature used to exist as the order, the act itself of applying clay to engage in dialogue was a desire for communication, however, this has already become a dead letter, and merely a template exchange.

The use of such watered-down templates of their true nature, has become popularised as patterns and mannerisms in all cultures, and many works of art have been created. For example, in any role-playing game where catastrophe awaits in the future we go back into the past to rewrite history, and characters are reincarnated over and over to repeat time in standard multi-endings. Characters that endlessly loop school life always have a movie set during the summer holidays, and Evangelion will never conclude. Idol photographs are filtered on social media, unforgiving to aging, and through the reincarnation of idols with minor changes, time repeats itself.

As with Godzilla without context or ego, it seems as if the loss of ego of the Japanese has moved along with the end of the rapid economic growth. At the same time, it seems to be that past memories have started to replay in our subconsciousness, and we continue to consume our daily lives wandering, sat in the same period, as if to long for 'that day' once more. I believe this feeling is something widely known as a characteristic and culture of Japan.

With the loss of their ego, unconsciously recorded and controlled, the Japanese no longer have any resistance living in a watered-down fiction. Though, I couldn't say this is a problem just within Japan. I interpret this as the modern Peach Blossom Spring. My expression, borrows Kuniyoshi's perspective and method of observing the inherent, into the present, to cosmetise the universe (order) onto a vessel, Godzilla (the Japanese), once again. The goal of this is to revisit and re-propose the desire for communication in the present, by bringing to light what is internalised in society. And, just as the original Masked Rider regained his ego and began to fight, I wish to imagine with humor, the future of what lies ahead of the Cherry Blossom Spring, the endless loop, by using the mid-air balance of senses we call art.

Hayaki Nishigaki