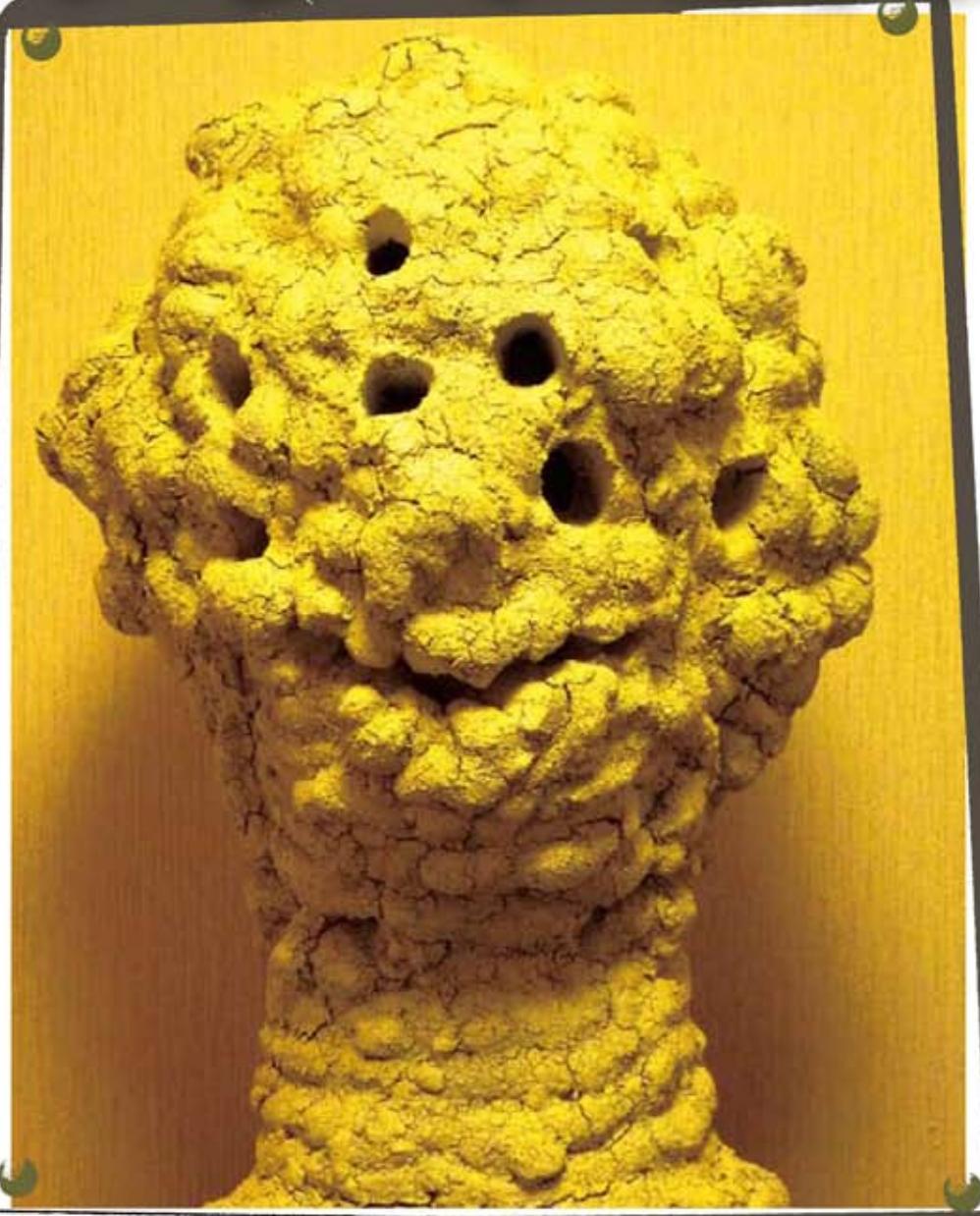

Keep Smiling!

God Loves Idiots!

磯谷権太郎の芸術における「批判的な笑顔」の肖像
The Figures of Critical Grin in Art of Kentaro Isotani

2009.3.6 Fri.-3.28 Sat.

art project
frantic

泥の形成。

テキストの切断。

To model mud. To shred the text.

ロディオン・トロフィムチエンコ

(俄罗斯圣彼得堡大学博士課程美術理論講師)

Rodion Trofimchenko

(Russia Saint-Petersburg University, Docent, courses in "Theory")

社会批判的表現を創作する（つまり市民へ指向するための、市民的藝術による）時には、さうの山の複数的修業によつて作成されたる、こう言つたとき、人間とガラクタ／魔物／死體を生む事に指向してしまう日本橋／流刑の表現（例えば「人間の冬月」、「秋月」「くそ路歌」などのフレーズ）がやっそく想起されることが多い。これらのフレーズは社会的にマイナスの象徴的な言葉であり、「ホーミレス」「失業者」「絶対不適合化」等を意味するものである。また、一方で、この甘い若造風貌の時代裏面、人々が「インセンスなまでの同情へ移情をゆえた歴史書也の精神」（横谷『死城』）や「アーティスティックな心地」としてじく横谷の言語的かつ视觉的なストックであり、ここから或許は彼の素材、形体、構法、そして彼のアーティシティ「社会詩

（「社会詩」）の語源をさかのぼることができる。（註見下段）

参考：2019年3月

横谷はもと古事記のように彫刻を作る（創設する）。つまり然る其の創造行為から彼らもイーダーに、企作に洋服を扱いながら、社会批評的でありながらも不器用に。彼が作品の「创作」と「模型」を区別するのだと云う。この「模型」は通常「グラフ」、「スケッチ」と思はれることもあるが、文字通りの意味として肢體として。手書きと、走り書き、走り書きと、引っ折くの技術を行ふ。當時はこのところでは模様を選び、自ら組み立てたり、模型を作りたり、或は他の者もまたは被社会的行動によって「自己のジミタリカラの歴史」と形容せ得る。または「被政治化される現象から現象／物／走り書き／物／引っ折り物…と呼ぶべきものが現れる…」（註見下段）

今今は、創造不可能な現象に直面して落きのあまり無効になつては他人のように想像を創出する。彼は物體の表面を、最もよくしてその匂ひにあり本質を發へ、現象、眞義にまで及ばずかない現象と、現象プロセスを明向に示す表現を作る。横谷は「解剖」より「モダリングマーク」という用語を考み、「遺児」、「春候」、「技術」を創設する。このような誤作は我々に「物質／客觀的表現」を離さない作品を提示する。「それはモチーフを少なくとも普遍的になるとことを意味し、それは技術で"Technical"【運動の力】へ、したがって表現的でありながら、それと同時に生産的エネルギーへ移動をすること意味する」。横谷の作品は自然の調査（類）、「現」、結晶的には具作説を「特徴」を強調している。遺児がデータをとどめ、技術が事と物によってアーティスティックな現象が生じる事と、物が物をもとに物によってアーティスティックな現象が生じる事の二つの現象を示す。
（註見下段）

横谷は別次元で物と手に切割を創出する。つまり、後醍醐天皇の思想考を内輪化させ、精神的も物理的も心地として次第化されると共に反対しないし、作の然と不答とが開むる辩证的構成としての切離作品を創出するという現象において。

まとめれば、横谷はいわゆる「フロイトの三角（+1）」の中で切割を創造する。つまり、「客觀的表現」と「現象から現象への現象的表現手順」を外進する「不對」開始人物と現象を創出する事である。そしてそれに現象から現象へ現象を創出する事である。つまり「作家のこゝである。現象に現象を創出する事」

Kotani Ikuo makes sculpture ("to create a face as a part of the human body that one decides to bring onto The Pedestal") created by the visual essence of a pile of garbage... And here they are, all those expressions that make them immediately into mind, all those phrases in Japanese and English that jump together a Human Being and database mapping such as "Togeta no Inari" (the waste of the human kind), "garbage" (garbage man), "homosex" (silly guy). These are the phrases that on the one hand describe socially negative characters: they refer to the homeless, the unemployed, to the "not properly dressed". And in other words, they also have a common expression like Shinya Fukukami's film "Frisbee" (The Trash Flies) (1992), so influential in the fields of fashion design, architecture and design. In other words, this is Japanese and world art, where Kotani presents materials, forms, methods, his identities: "The Idiot/Drunken Drunken", "The Jester", "The Slave of Salt".

Ikuo makes sculpture (sculpture) like a child with freedom easily, with complete attention but frag with total desire clearly. Kotani proposes "quiet and easy" sculpture. He says it's "mud". The word is usually translated as "graffiti", meaning "telling writings", but can also refer to "bowl" and "mud". (The reader has to choose the way to continue this interpretation himself; whether it will be the way of "the history of mud as social or political expression ... and Kotani's antireactive violence/injury/break in the function of figurative expression Kotani's artworks" ...)

Kotani makes a reference to a "yodzukita" men who encounter unpredictable phenomenon and resonance struck their establishment. Then, he models elevation of the rigid negatively materials at hand and, in both nervous and broader sense, we outline as well as still apparent process of figure formation proves the term "modeling work" to "sculpture" and "artist instrument", "The Technique" and "The Technique". This artwork, which doesn't hide the "material center" of its creation would mean to leave the superficiality, partly at least, it would mean to move inclination towards artistry, thus towards energy in time dissipating and production? "Kotani's works do not give evidence of this function, however", a friend commented. "We perceive the form and aesthetic elements from his artworks by Kotani's ability to catch the spiritual soul group in the "mud" which is different from the real physical object (or "objectivity" of the "technique" and the "artist")

"The mud can be considered the most important element of art to which the artist has to be attached to be able to produce good art. This is why the movement of the mud reflects the shape of the question and the answer" (reference to the quoted text).

In addition, Kotani makes some statements about the so-called the "The mud is the reason for the creation of art" or "the mud is the true technique" and the "artist".

The mud can be considered the most important element of art to which the artist has to be attached to be able to produce good art. This is why the movement of the mud reflects the shape of the question and the answer"

に、[St.] シリーズ)をトーテムと比較して、彼の彫刻に付いているプレートに書かれたメッセージが持つ、相反する感情(ambivalence)を分析するのは理性的だといえよう。また同時に、彼の作品の根柢をなす「フロイトの二重」のキャラクターと、社会の外縁で生き残りながらも内なる「自我」の二重性が、その中で深められる。しかし今回は、彼が使う素材(物質)と(其)技法による、表現の仕方を含めて各の形態の特徴を読み取るために、新たに「アーティストの手」を加えて解説をしてみたい。

「プラスチック瓶」のやダンク、サイスキーのボトル、ペーパーブンなどもまた[既成]の恵みをするために頼み上げます。それでは最初からペーストが作られるのと同じ優れです。(その結果が、ドップ / 飲料 / 食料品なものですが、いずれはしてもそれは身近にある限り数、つまりすぐものですが。) その上に肉となるウレタンフォーム (Foamed polyurethane) を吹き付けます、然後に頭となる網を被ってアーティフィシャルな顔にします。何がこぼれて落ちるかを防ぐために、糸状を仕立てる *string glue* を使ります。必ずしもにはドライヤーや、ハサミで複数の構造を出して終わします。」(2016)

これまでの順序と並行的で解説。次の山本直樹に見とふともに並んで

山本がアーティストとして物質的技術的要素を絶対的に離れてはならないものとの扱いが最初に向かわせているのは何であるのか? それを以て解説を始めると、この「形の大きさ」は「既成のようなプラスチックや紙などのもの」のなかに潜むのであり、既成物を「アーティフィシャル」で扱っている。それで以前から少しあげて、既存の「既成」は「既成の」という言葉で括るかたちによるもので扱ない好みである。それを既成の「既成」を基準に、既成の「既成」を除し、非既成の「既成」にキャッチフレーズを付けて扱うとする。もちろん、既成を基準とする形態論は可能性論、が並んで居るよりも多いものだけではなく、他がそこにおける筋(くう)によるものだろう。[既]は山本の漠然における、「持つものの」の、持つ者を構成するのをもろに思ふ(想)するべき形であり、既成の既成系で次に既成を取る谷が別れて、次第に既成として、[持つもの]の既成的既成系」という本の名前『ラレス・ア・グランジ』、「既成、リズム」の歌を挿入したり、この辺に前後する感じにすって「持つアーリューム」の歌を歌を詠めている。「既」⁴ [既成] という掛け声の修飾語、または既成のアーリュームの冠が取れており、あまり古き昔名を持つ。それは「既の既」、「既」を倒し、「各の既成性」、「既成の部分」、「既の既」など、絶頂的で悲怆的な呼び方をしている。「かぎ、角、前路から崩落されて

Freud, an artist. It would be reasonable to try to compare the works of Isotani with Totems (especially, his "St." series) or analyze the ambivalence in the messages written on the plates of his sculptures. Otherwise, it would be instructive to analyze the link between his work and art for figures, especially the ambivalence of the "double" in Freud's theory and the ambivalence of the "self" in the theory of the "double". In this case, the link between the two would be very apparent. This is because the "double" in Freud's theory is closely related to the "double" in the theory of the "self".

"Next, I take a plastic bottle, tank, whisky or beer bottle. It will be a bone of my sculptures and I practice to be making a primitive monument (the material) is peg/industrial/second-hand, but something is inferior, something is original. I add meat to this bones, namely foamed polyurethane. In the end, this skin is made thick with glue and dried in becomes the face of the figure. I spray varnish onto the face to fix it firmly and add some glue. When it is over, I've already cut the condition to fit the skin". (2016)

The question is what exactly makes this pitifulness. The pitifulness (the cause of melancholy) is something that is undefined, that makes being this over into the figure. That is to say, that the "ironclad of shape" is composed from and extensions of bones, which is a fact to quote the sentence made by the who not recommended melancholy, but to the act of sticking figure and skin. That is available on the skin, which is the "skin". When it is prolonged and is gradually drawn, slightly the road of experience, and the flesh cells in a classmate. And when the figure is painted, not only on the black line, it stretches to crystallize it being has material, that more firmly conceivable from the fleshly in accordance with the intention he expected in the way of each of your contact with "melancholy". The name of one of the book, which highlights the single book, "On melancholy", says, that type of the book first makes things. On chapter on "such a life" and come to "What you like" "ugly and full". Other general language. The word is used to model form or suggest the volume of characters, microscope and imaginative: "devil's skin", "Mediterranean", "fragment of Neptune", "edge of an

いる「皺」は満ちたものと薄く引き伸ばされたものを生み出しながら、それと一緒に空を巻き込み、形と動き、色とレリーフを表す。」⁵ 墨によって白い紙に描かれた皺は、紙の上に創造されたボリュームを示しているが、磯谷の土による彫刻の皺は、乾燥した泥の中の実在の開口部であるという点において異なっている。しかし、それらの共通点の方はもっと根本的であり、(弁証法的に考えない場合は)さらに矛盾的である。両方の皺は「隙間」を生み出し、これこそ意味と形象、そして読み取るということのための虚るとして役割を行う。つまり泥の中の空は解説を引き出さない、むしろ、周を動くある貯い合図のような歴の筋が歌詞の歌詞で一つには随をきせず、直面でなく、ダイナミックで、

"Being formed by hooks, angles or curves, ts'un plays with the filled and thin, but as well with the empty, which it encloses or outlines to propose at the same time form and movement, color and relief".⁵

The wrinkle on rice paper drawn with ink in painting and the wrinkles in mud of Isotani's sculpture is different in the way that the first generates imaginary volume on the white surface, while the second is actual openings inside dried mud. Nevertheless, their similarity is much more essential and radical, even self contradictory if it is not reflected in dialectical way. They both produce hollowness and this is what eventually exists as a vocabulary for the narrative, the figure and its reading. The hollow in mud pushes interpretation. Nevertheless, the reading of

文字は「物質 / 素材的な原因」に近すぎる物である
(文官は必ず、何から出来て、何で出来たか、?)

sketches the edge of the hole in knowledge. It is too
close to its material cause; the letter should be made

"This is a strange

Golden Fish,
mud, water glue,
foamed polyurethane,
steel can, plastic bottle,
plastic bowl, wood,
magazine, color spray
63×42×30, 2008

Around The Globe,
mixed media,
115×65×20, 2008

磯谷は彫刻のため伝統的な台座を使わない。ダンボール箱、プラスチックコンテナ、バケツなど、取るに足らないものに泥を載せる。この笑顔の彫像は子供の砂遊び用のバケツの上から「Rage against the man…」と宣言している。垂れた泥の下から、金魚が姿をのぞかせている。

Isotani avoids using traditional pedestals for his sculptures. He prefers to load his mud figures on trifling objects such as cardboard boxes, plastic containers or tin baskets. This smiling figure declares "Rage against the man ..." from children baskets for games in sand. There is a golden fish coming out from wave patterned substance.

磯谷の作品の特徴の一つはグローバリズムである。この頭の作品は、無遠慮で自己満足で、自己中心的な「この世界全体」なのだ。彼は普遍性、完全なる英知を求めているのかもしれない。また頭は土で作られており、この作品を「天体としての地球」とも受け取ることができる。彼のメッセージは不合理で、逆説を孕んでいる。

Globalism is one of the main features of Isotani's work. The head is "The Globe" in the sense it is presumptuous, complacent and egocentric. Its message has a claim on universality and unquestionable wisdom. The head is "earthy" in the sense it is muddy and its message is absurd and self-contradictive.

Chalk Smiles (Rogue Advisers),
mixed media,
50×27×30, 2008

Chalk Smiles (Bogus Deals),
mixed media,
50×27×30, 2008

「Chalk smiles」シリーズ即ち、磯谷によるチョークの使用は絵画性への一つのステップである。しかしそれは物質の次元に留まり、泥との関係を守る絵画性である。チョークは土から作られていながらも、色彩に富んだ跡を残すものである。チョークは絵を描いたり、文字を(例えば黒板に精密な数学の方程式などを)書くためのものだが、一方では粉になって汚すもので、洗い落とすことができるものもある。チョークのメッセージ(顔または笑顔)は一瞬でちりになりうるのである。

"Chalk smiles" series and usage of chalk by Isotani is one of the steps toward painterly dimension. Nevertheless, it is painting that stays in the field of substance and preserves the strong lineage with mud. The chalk is earthen, but in the same time it leaves colorful traces. The chalk is instrument of drawing and even writing (for example, strict mathematic formulas on the board), but in the same time it crumbles, soils and washes away. The chalk message (face or smile) can in a second turn in dust.

Magazines (How to Find It),
mixed media,
73×78×15, 2009

「マガジン」というシリーズは磯谷という彫刻家による絵画の研究の次のステップである。彫刻の素材によって、平面性という絵画の核となる性格が試されている。泥は面の次元で提示されている。像は平らにされた。そして同時に、この彫刻は絵画のルールに従わない。フレームを守らないうえに、その表面は無数の偶然的な線とパターンを示す。この絵画において、物質/素材は明示的である。

The "Magazines" series is a further research of the painting done by the sculptor Isotani. The flatness, which is one of the main characteristic of the picture, is tested by materials of sculpture. The mud is presented in a plane dimension. Statue is flattened. In the same time, this sculpture disobeys rules of the painting. It doesn't obey the frame and its surface presents innumerable and accident lines and patterns. The material in this painting is explicit.

Comet Sisters, mixed media, 50×20×10 each, 2008

Comet boys, mixed media, 40×20×5 each, 2008

ペットボトルと泥から作られた「Comet Sisters (流れ星の姉妹)」と「Comet boys (流れ星の男の子)」は、作家の「皮肉的一ロマンチック」(という矛盾した) テーマを顕著に浮かび上がらせる。狹義では、流れ星とは「太陽を飛び回りながら光り輝く、「しっぽ」を持つアイスと泥の塊」だということを忘れてはいけない。にもかかわらず、驚くべきことに人はこの燃えているアイスと泥を見ると願いをかけ、さらにはキスまでするのである。「Comet Sisters」は詩と現実主義、女らしさと残酷性、崇高さと泥のミックスのミューズである。

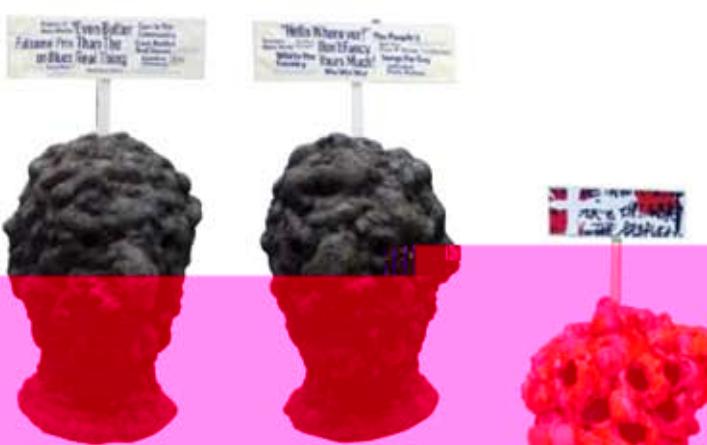
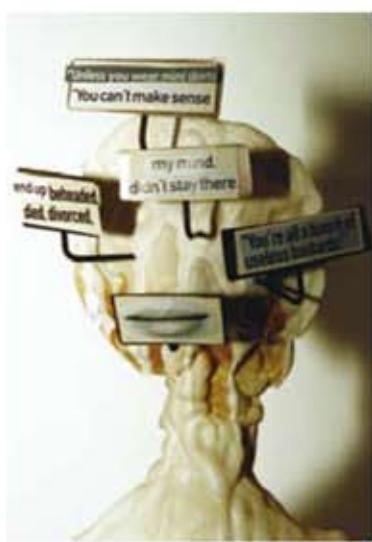
Pet bottles and mud made "Comet sisters" and "Comet boys" vividly present "sarcastic-romantic" controversy of the artist's thinking. Let's not forget that a comet in its narrow sense is "a mass of ice and dust that moves around the sun and looks like a bright star with a tail". Nevertheless and strangely, it is a burning mass of dust, which pushes people to make wishes or even kiss each other. "Comet sisters" are muses of poetry mixed with pragmatism, femininity mixed with harshness, sublimed mixed with mud.

White Lady (My Mind),
mixed media, 76×40×18, 2009

彼女ここにあり!!! ザ・マザー！ Sex Bomb！ ザ・モニュメント・オブ 「お戯しいヴァギナちゃん」！ 彼女は誘惑的である：彼女のパン／ケーキ／ソフトクリームのようなおっぱいはあらゆる欲望を喚起させる…。 彼女は反社会的で、男を拒絶する：われわれを「ろくでなし」と呼ぶ…。 彼女は虚勢者である： 彼女は言う、「結局、首切り刑、死、etc」よと…。 彼女は守護神：彼女の両手を広げたやさしいポーズは隠れ場を差し出している…。 彼女の顔への金属の移植はクライヴ・バーカーの映画「ヘルレイザー」、マリリン・マンソンのビデオ・クリップが持つ美学にも相通ずる。 彼女の持つやわらかい身体は H·R·ギガーラのバイオメカニクスを思い出させる。

Here she is!!! The Mother! The Sex Bomb! The Monument of the "Strict Vagina"! She is seductive: her bread/cake/soft cream breast provokes all kinds of appetites. She is anti-social and rejects bound with a man: she calls us useless bastard. She is a castrator: "end up beheaded, died, divorced." She is protective: her curved posture and spread arms propose a shelter. Her facial iron implants refer to the aesthetics of Clive Barker's "Hell Raisers" and video clips of Marilyn Manson. Her soft body brings in visuality of H.R.Giger's Biomechanics.

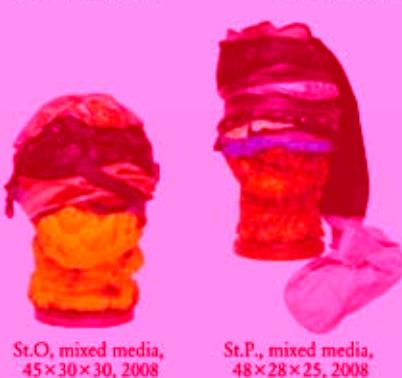

St.A, mixed media,
145×70×80, 2008

St.B, mixed media,
145×70×80, 2008

前の個展「Instant Dogma」に寄せた記述の中で、磯谷は「無教養でアルコール依頼状、孤独で妄想癖のある男が、たまたま教会で目にした宗教彫刻に感化されてその日を境に熱狂的に作り始めた作品のようなもの」と言っている。このような「聖的なエクスター」と「生きしい素材と野蛮な技法」とのミックスは、磯谷の「St.A~Z」シリーズを含め、彼の表現それ自体の土台となっている。このように無学（しかし純粹）な興奮に支えられた、不器用で、ぞんざいで、原始的なものは、アートの領域へとアクセスをし得る。

For his exhibition called "Instant Dogma" Isotani was writing: "I make the kind of things, which an uncultured alcoholic, lonely delusive lout would fanatically start to produce after accidentally being impressed by religious sculpture in a church". This kind of combination of the ecstasy caused by something sacred with raw materials and rude techniques is in the base of Satani's "St." series as well as his particular aesthetics in general. The clumsiness, carelessness and primitiveness supported by uneducated (but nevertheless pure) excitement gain access in the field of art.

St.O, mixed media,
45×30×30, 2008

St.P., mixed media,
48×28×25, 2008

St.U, mixed media, 65×36×27, 2008

St.G.H.I.G.K, mixed media, 65×36×27, 2008

