

ダムタイプ、ヒト・シュタイエル作品は以下の時刻に上映いたします。

The works of Dumb Type and Hito Steyerl are screened at the following times.

10:05-10:35	ヒト・シュタイエル《ラブリー・アンドレア》 Hito Steyerl, <i>Lovely Andrea</i>
10:40-12:15	ダムタイプ《S/N》《OR》 Dumb Type, <i>S/N</i> and <i>OR</i>
12:20-13:35	ダムタイプ《pH》《OR》 Dumb Type, <i>pH</i> and <i>OR</i>
13:40-14:10	ヒト・シュタイエル《ラブリー・アンドレア》 Hito Steyerl, <i>Lovely Andrea</i>
14:15-15:50	ダムタイプ《S/N》《OR》 Dumb Type, <i>S/N</i> and <i>OR</i>
15:55-17:10	ダムタイプ《pH》《OR》 Dumb Type, <i>pH</i> and <i>OR</i>
17:15-17:45	ヒト・シュタイエル《ラブリー・アンドレア》 Hito Steyerl, <i>Lovely Andrea</i>
17:50-19:25*	ダムタイプ《S/N》《OR》 Dumb Type, <i>S/N</i> and <i>OR</i>
19:25-19:55*	ヒト・シュタイエル《ラブリー・アンドレア》 Hito Steyerl, <i>Lovely Andrea</i>

*がついた回は金曜日・土曜日のみ上映します。
ヒト・シュタイエル作品には性的な表現が含まれます。

Screenings marked with an asterisk are only shown on Fridays and Saturdays.
Hito Steyerl's work includes sexual expressions.

プロローグ

1980年代、日本は経済成長からバブル景気へと向かう中で国際的な存在感を高め、文化・芸術面でも多くのアーティストが来日を果たすようになった。さらに非西欧地域の美術への関心が高まり、日本の前衛美術を欧州で紹介する展覧会の開催が相次ぎ、日本の美術表現への関心と認知が広がっていった。

また日本人アーティストたちが、ドクメンタ（ドイツ・カッセル）やヴェネチア・ビエンナーレ（イタリア）で若手の登竜門であった「アペルト」部門など現代美術の国際展に選出され参加する動きが活発化した。

こうした美術を海外との交流の中に位置付けていく原動力となったのは、新たに生まれたオルターナティブ・スペースを始めする美術の実践のための場の開設であり、欧米偏重だった紹介の流れに日本のアーティストを押し出し、発表と試作の機会を与え、往来を始めたアーティストを支えた。ここでは日本の現代美術シーンが国際化していくプロローグを、ANZAIフォトアーカイブを中心に振り返る。

Prologue

In the 1980s, as Japan's rapid postwar growth culminated in an economic bubble, its international profile rose. The country's heightened international presence extended to the cultural and artistic spheres, and numerous artists from abroad began to visit Japan. Interest in art from regions outside the West was growing, and a number of exhibitions featuring avant-garde art from Japan were held in Europe, expanding awareness of and interest in Japanese art.

Japanese artists also began to participate more actively in major international exhibitions, including Documenta in Kassel, Germany, and the Aperto section of the Venice Biennale in Italy, which served as a springboard for emerging artists.

A driving force behind the integration of Japanese art into the international sphere was the emergence of new spaces for artistic activity, particularly alternative venues. These spaces challenged the previously Western-dominated framework by promoting Japanese artists, offering opportunities for presentation and experimentation, and supporting those who were increasingly traveling abroad. This section looks back on the early internationalization of Japan's contemporary art scene, with a focus on images from the ANZAI Photo Archive.

イントロダクション: 新たな批評性

1989年、国内外で社会に大きな変革の起こったこの年は、世界がグローバル化に舵を取る転換点となり、日本における美術表現においても革新的エネルギーと新たな批評性にあふれた表現が登場した。

アーティストたちにとってのリアルな日常や社会状況を自身の表現に取り込もうと、これまで美術表現に使われることのなかった日常的な素材や大量生産品を用い、社会に流布するポピュラーカルチャーを引用するなど、同時代性を反映する多様な作品が現れた。

そうした作品は都市化、情報化する現代社会の共通する課題を国内外の観客、批評家、キュレーターと共有するものであり、「アゲインスト・ネイチャー80年代の日本美術」(1989-91年)、「プライマルスピリットー今日の造形精神」(1990-91年)といった新世代の日本現代美術を取り上げる展覧会が企画され、米国巡回した。こうした表現を通じて、西欧中心主義的な美術の流れからの切断を試行し、独自の表現を模索することにおいて前世代からの継承が続けられた。

Introduction: A Critical Turn

The year 1989 was a time of major social change in Japan and around the world, marking a turning point in the advance of globalization. In Japan, this period saw a wave of artistic expression marked by bold experimentation and a keen critical edge. Artists sought to incorporate their lived realities and the social environment into their work, using everyday materials and mass-produced items that had not previously been considered artistic media. They also referenced elements of the popular culture surrounding them, producing diverse works that reflected the spirit of the time.

These works reflected the challenges of an increasingly urbanized and information-driven society and the shared concerns of viewers, critics, and curators in Japan and abroad. Exhibitions featuring a new generation of Japanese contemporary artists, including *Against Nature: Japanese Art in the Eighties* [1989-91] and *A Primal Spirit: Ten Contemporary Japanese Sculptors* [1990-91], were organized and toured multiple venues in the United States. In the works featured in these shows, artists built on the legacy of the previous generation by attempting to break away from Eurocentric currents in art and exploring new, independent modes of practice.

レンズ1:過去という亡霊

1989年から2010年にかけては歴史的な出来事があいつぎ、従来の物事のあり方を振り返る動きが世界中で起こることになった。日本ではバブル経済の崩壊や阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件などを経験している。過去の亡霊にも似てかつての惨禍の記憶を呼び起こすこれらの時事に促され、アーティストたちはナショナリズムの高まりや人間が環境に与える影響、原発事故など多様な問題に取り組もうとした。

なかにはポップカルチャーを利用したり空想のイメージを創造したりすることで戦争という未解決のトラウマを取り上げたり、インスタレーション、ビデオ、写真を制作し、歴史は一つしかないとする考え方に対してより多角的なアプローチで異議を唱えたりもしている。こういったアーティストたちは歴史を用いて日本に深く根づいた文化神話を問い直し、長らく日本で語られてきた歴史に異議を唱え、第二次世界大戦終結から80年を経た現在も私たちに気づきを与えている。

Lens1: The Past is a Phantom

The years between 1989 and 2010 were rife with historic moments, prompting self-reckoning around the world. Japan experienced its own share of flashpoints, including the bursting of its bubble economy, the Great Hanshin-Awaji earthquake, and the Tokyo subway sarin gas attack. These current events like ghosts of the past, artists sought to tackle issues ranging from rising nationalism, human impact on the environment to nuclear disasters.

Some artists utilize pop culture and create fantastical images to address unresolved traumas of war, while others create installations, videos, and photographs to contest the idea of a singular history through more pluralistic approaches. These artists employ history to raise questions about deeply ingrained cultural myths in Japan and contest long-ingrained historical narratives.

レンズ2: 自己と他者と

1990-2000年代は、グローバル化が本格的に始まり、経済システムは資本主義を一層強め、人、もの、情報の移動が飛躍的に盛んになると同時に、民族／国家を主張する動きも強まった時期でもある。

本章で取り上げる作家たちは、当時、冷戦体制崩壊以降におけるアイデンティティの問題、つまりグローバル社会における自己と他者との問題に向き合い、ジェンダーやセクシュアリティという対象にさまざまな角度からの問いを投げる作品、自他双方の視線の中で文化的アイデンティティをどう解釈するかという課題に取り組んだ作品など、作家それぞれの生活や体験が出発点となり多様な試みに結実した表現を手がけた。個人に依拠しながらも個人を特権化せず、また日本で生まれた作品でありながらも日本という場所を特殊化しないことで、より普遍的な、時代を超えた問題意識を炙り出しているといえるだろう。

Lens2: Self and Others

The acceleration of globalism in the 1990s and 2000s fueled a dramatically increased movement of people, goods, and information around the world. Along with that, reassertions of ethnic and national identities also gained strength. The artists in this section confront questions of identity that emerged at the conclusion of the Cold War, through the intertwined gazes of self and other.

In this section are works about gender and sexuality, cultural identity, and the clash between public and private spheres. The artists begin with their own lived experiences before taking on weighty social questions. But while rooted in individuality, their works avoid elevation of the self, and while their works are made in or about Japan, they reject Japanese cultural exceptionalism, foregrounding more universal and enduring concerns.

レンズ3: コミュニティの持つ未来

1990年代、世界中のアーティストが人間同士の関係や人間が生きる社会という環境を考え直すようになった。日本の場合、こうした新興のアートはしばしば美術館の外で展開され、コミュニティを土台として自主的にプロジェクトを創始することで、一般の観客に現代美術を紹介した。のちには野心的な展覧会が開催されて国内外のアーティストが一堂に会し、幅広いネットワークが築かれ、地域コミュニティが変容を遂げた。

アーティストたちは国境を超えてコレクティブを結成するとともに公的空間へのゲリラ的な介入を組織し、これを手段として現代社会や国民国家の神話を批判的に（そして遊び心たっぷりに）暴露した。また、コミュニティへの取り組みを制作プロセスに取り込むアーティストも多かった。こういったアプローチは全体として、つながりを重視することで新たな美術表現の可能性が生まれ、ヒエラルキーをささやかだが意味のある形で壊すことができること示したのである。

Lens3: A Promise of Community

In the 1990s, artists around the world began rethinking human relations and the social contexts they operate in. In Japan, this emergent artistic practice often took place outside the museum, with self-initiated and community-based projects that introduced contemporary art to the general public. Later, ambitious exhibitions brought together international and Japanese artists, resulting in the formation of expansive networks and the transformation of regional communities.

Artists formed transnational collectives and organized guerrilla interventions in public space as a vehicle for critically [and playfully] exposing the myths of contemporary society and the nation-state. At the same time, many artists incorporated community engagement into their process. Taken together, these approaches showed how upholding connection as a value can lead to new possibilities for artistic expression and break down hierarchical relations in small yet significant ways.