

8c フクシマ以後の表現主義的動向 Expressionist Movement After Fukushima

表現主義的動向に加えて反表現主義的動向が出現した美術界の2010年は、良い意味で未知の領域に突入したかのような高揚感がありました。しかし、東日本大震災とフクシマの原発事故に見舞われた日本という国の2011年3月11日以降は、悪い意味で未知の領域に突入したかのような閉塞感に苛まれています。美術家たちはどう動き、あるいは動かなかったのでしょうか^{8c1}。本節では2011年以降の表現主義的な動向からいくつか拾います。

「全感覚派宣言」を2010年11月に起草していた高橋辰夫[Taxxaka]は、コンセプト以前の作家の内的衝動を信じた美術運動として、2011年8月にグループ展「第1回全感覚派美術展」を東京成城の清川泰次記念ギャラリーにて開催、2012年5月に自主雑誌『全感覚』を創刊、その後も継続中です。

2011年12月1日、東京銀座のギャラリーセラーで「第四表現主義(仮)について語る会」が、開催中の私の個展「かなきり声の風景」の関連イベントとして行われました。登壇者は齋藤祐平、小田島等、藤城壺、黒瀬陽平、石井香絵、二艘木洋行、松下学、都築潤、沖中。私の意図は、2010年前後から各所で数多く行われているお絵かき大会や、マネエリスムとは正反対な制作の動向を、「第四」の「表現主義」と呼ぶことによって、循環史的にハイアートの文脈に位置づけようとするものでした^{8c2}。結果は、美術にくられることに対するそもそもの拒否をはじめとする多くの反発と、少しの賛同でした^{8c3}。

2011年11月から12月にかけて愛知県美術館ギャラリーでグループ展「イコノフォビア: 図像の魅惑と恐怖」が開催されました。そのコンセプトメイキングをした編集者兼研究者の筒井宏樹は、次に「であ、しゅとうるむ」展を企画、2013年1月に名古屋市民ギャラリー矢田にて開催しました^{8c4}。「美術に属する表現と大衆文化に属する表現が一堂に会することで、2000年以降の日本における多様な創作活動の縮図を示す」とされた展覧会では、位相の異なるバックグラウンドを持つ11組の参加作家(チーム)を一室の空間の中で展示する方法が採られました。参加したチームは「山本悠とZINE OFF」、「二艘木洋行とお絵かき掲示板展」、「qpとべつの星」^{8c5}、「優等生」(梅津庸一、大野智史、千葉正也、福永大介)他でした^{8c6}。

まつもとこうじろうの企画による数十人規模のグループ展「トランスエフュージョン」は、美術というよりはマネエラ重視の丁寧なイラストが比較的多く、定職の傍ら独りこつこつ地方で描いているような描き手も少なくないとのこと。東京の新宿眼科画廊で2012年8月に第1回展を開催、規模を拡大しつつ継続中です。同様の傾向のイラストは、金田涼子[ちょこらす]が主宰する1990年以降に生まれた描き手によるグループ展「きゅーえっくす」にも見られ、2012年から継続されています。

The art works of 2010, where anti-expressionist movements emerged in addition to expressionist ones, seemed exciting, as if we were entering an exciting, unknown stage. However, the Great East Japan earthquake and Fukushima Daiichi nuclear power plant accident, and Japan generally after 11th March 2011 soon had a depressing outlook, as if entering a dreaded, unknown stage. How did artists react, and not react, to the situation^{8c1}? This section picks up some expressionist movements since 2011.

Tatsuo Takahashi (a.k.a. Taxxaka), who had already drafted his "Total Sense Manifesto" in November 2010 as an art movement that affirms the pre-conceptual impulse of artists. He organized the manifesto's first group exhibition, "The First Total Sense Art Exhibition," in August 2011 at Taiji Kiyokawa Gallery in Seijo, Tokyo and has published the independent magazine *Total Sense* since May, 2012.

On 1st December, 2011, "Talk Session on the 'Fourth Expressionism (tentative)'" was held at Gallery Cellar in Ginza, Tokyo, as a related event to my "Screaming Landscape" show on view at the same venue. The panelists were Yuhei Saito, Hitoshi Odajima, Uso Fujishiro, Yohei Kurose, Kae Ishii, Hiroyuki Nisougi, Manabu Matsushita, Jun Tsuzuki and oki_chu. I intended to discuss certain tendencies since about 2010, namely a number of drawing sessions and their anti-mannerist styles, in terms of the "Fourth" "Expressionism" in order to treat them in high art contexts in my historical cycle theory^{8c2}. The symposium resulted in a variety of counterarguments, including the refusal to be categorized as art in the first place, as well as some supportive reactions^{8c3}.

From November to December in 2011, a group show called "Iconophobia - Charms and Fears of the Image" was held in a gallery space of Aichi Prefectural Museum of Art. The exhibition concept was designed by editor/researcher Hiroaki Tsutsui, who later organized "Der Sturm" in Nagoya Civic Art Gallery Yada in January, 2013^{8c4}. Aiming to display a microcosm of various creative activities in the post-2000 Japan with a collection of expressions from both high and popular art, the exhibition juxtaposed eleven artist categories (described as teams) from different phases and backgrounds in one room. The participating teams included "Yu Yamamoto and Zine Off," "Hiroyuki Nisougi and Online Drawing BBS Shows" "qp and Other Stars"^{8c5} and "Yutosei (Yoichi Umetsu, Satoshi Ohno, Masaya Chiba and Daisuke Fukunaga)" and others^{8c6}.

"Trans-E-Fusion" is a series of group shows organized by Koujiro Matsumoto with dozens of artists, whose dominant styles are characteristically mannerist and detail-oriented illustrations rather than works of art, and many of the participating artists are said to produce works by themselves while doing a side job outside the metropolis. They have grown momentum on an ever-greater scale since their first exhibition at Shinjuku Ganka Gallery in Tokyo in August 2012. Similar illustrative styles are also found in a group show "199X" organized by Ryoko Kaneta (a.k.a. Chocolates) since 2012 with an exclusive focus on painters born after 1990.

In contrast, "Haru No Kado" seems to have featured more extreme and rougher expressions with closer connection to the dogma of expressionism^{8c7}. The project was launched by Keidoro Funato and Yurika Uchida in February, 2013, in order to have exhibitions, produce zines and do whatever is related to pictures, at an irregular basis, which had the first exhibition with 21 artists in

反対に「春のカド」には、表現主義の原義に近い過激で荒々しい美術が比較的多い印象です^{*8c7}。春のカドは「2013年2月にフナトケイドロ、内田百合香の2名によってつくられた、不定期に展示、zineの制作、絵に関するあれこれを行う企画」とされ、2013年5月に21名による第1回展示、2014年3月から4月に10名による第2回展示を東京南長崎のターナーギャラリーで開催しました。

2014年に登場した表現主義の新しい形は、東京藝術大学に在学中で、境界性パーソナリティ障害とADHD（注意欠陥・多動性障害）で通院中のあおいうに「河野麻実」が主宰するメンヘラ展です。2014年2月と8月に第1回展と第2回展が東京の異なるギャラリーで開催されました。主宰者を含め参加者全員メンヘラですが^{*8c8}、精神障害者の制作物を美術の側からアウトサイダー・アートとして搾取する従来図式とは異なり、自傷やOD（過量服薬）や過食嘔吐といった一人だけの問題行動から自身が脱出し、世界（他者）とつながるきっかけとして「芸術」が位置づけられています。こうした昇華としての制作はメンヘラ展に限らず表現主義系の他の作家たちにも一部通るところがあります。

ビットマップとベクターの問題系としては、高解像度ビットマップの風景の作品が2012年の「VOCA 2012」奨励賞を受賞した武居功一郎と、膨大なベジェ曲線から成るベクター画を2014年の第8回グラフィック「1_WALL」グランプリ受賞者個展で発表した下野薫子の登場が挙げられます。また、gnckの論文「画像の問題系 演算性の美学」が2014年の『美術手帖』第15回芸術評論第1席に選出されたこともトピックの一つです（同誌2014年10月号に掲載）。これは1990年の私のバカCGにおけるアンチ・アンチエイリアスから、2013年のucnvによるグリッチ（画像の破損）とヌケメによるグリッチ刺繍までのビットマップ表現を、時系列で俯瞰する内容でした^{*8c9}。

^{*8c1} 動くか、あるいは動かないかという状況は、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロの時にもありました。日本ではちょうど「第1回横浜トリエンナーレ 2001」が開催中で、出品者の小田マサノリ【イルコモンズ】は即座に反応し展示中の作品を全て撤回、反戦プロジェクトを開始しました。一方、来場者が自由に中であつろげる『トンチキハウス』を出品していた小沢剛は、「よくこんな時に寝転んだりしていられるものだ」「いや、こんな時だからこそ、寝転んだりしてられなきゃいけないんだ」と自答していたことを私は記憶しています。二度寝→^{*8c3} (p.127)。

^{*8c2} 第四表現主義は私の造語です。近現代の美術史は「表現主義（前衛）→反芸術→超現実主義（多様性）」の繰り返しであるとし、日本の第一表現主義は萬鉄五郎らのヒュウザン会、第二表現主義はアンフォルメル旋風、第三表現主義はヘタウまであったとします。会を主宰した私の意図には、ヘタウが往時からハイアートの文脈ではなかったために、今日でも日本美術史に組み入れられてないことを反面教師としたいという、年長者からの提言という側面がありました。すなわち今回の表現主義では最初から日本美術史内という自覚を持ち、また、今回の表現主義を第四と呼ぶことによつてヘタウを第三表現主義として定置したいという意図もありました。ちなみに私の展覧名「かなきり声の風景」は、大正7年（1918年）の萬鉄五郎の表現主義的作品名から拝借しました。日本のポストモダニズム→5a (p.68)。循環史観→5d (p.79)。

^{*8c3} ところで登壇者の小田島等は、同時期に東京神楽坂のartdishで「Nido-ne + バッド・インスタレーション」展を開催、持ち味の楽しいペインティングを多数展示しましたが、展覧会名にまつわる文章がありました。「震災と原発事故後、容易に眠ることができなかったので一度関西へ退避した。滞在先の友人宅ではやっと眠れ、

May 2013, and the second one with 10 artists from March to April in 2014, both at Turner Gallery in Minami-Nagasaki, Tokyo.

In 2014 a new form of expressionism emerged with the "Menhera" exhibition series organized by Uni Aoi (a.k.a. Asami Kawano), who is currently studying at Tokyo University of the Arts while attending a mental hospital due to her borderline personality disorder and ADHD. The first and second "Mehera" exhibitions were held in February and August in 2014 in two galleries in Tokyo. Along with the organizer, all participating artists are "menhera" (with mental illness)^{*8c8}, and art for them is regarded as an exit from their individual behavioral disorders and an alternative way to connect with the world and others. This is different from exploitive structures in the art world, as represented by outsider art, where people inside the art context use recourses outside it. Such a view on art making as sublimation is not limited to menhera artists but also can be found among some artists in the expressionist tradition.

In the bitmap versus vector problematic, remarkable artists are Koichiro Takesue who won Honorable Mention at VOCA 2012 with his high-resolution bitmap landscape work, as well as Yukiko Shimono, who displayed a vector-data work composed of a massive amount of Bézeir curves in the 8th "1_WALL" grand-prix winner exhibition in 2014. Also, gnck won the first prize of the 15th Bijutu Techo Art Critic Award with his "The Problematic of Image, Aesthetic of Operation" (available in the October 2014 issue). This essay chronologically covers the tradition of the painterly bitmap-school from "anti-anti-aliasing" of my Silly CG in 1990 to ucnv's glitch (or distorted images) and needlework of glitches by Nukeme in 2013^{*8c9}.

^{*8c1} The "to make art, or not to make art" situation existed also in the wake of the September 11 attacks in the U.S. in 2001. In Japan, "The 1st Yokohama Triennale 2001" was taking place at the time, and participating artist Masanori Oda (a.k.a. Ill Commons) immediately reacted to it by withdrawing all of his exhibits and launching an anti-war campaign instead. On the other hand, as I remember, Tsuyoshi Ozawa, who joined the Triennale with *Tonchiki House* as a free resting space for visitors, wondered, "How come we can lay down and get relaxed in such a situation?" and in answer, "We should be able to lay down and get relaxed all the more for such a situation." See note ^{*8c3} (p.127) for Nido-ne.

^{*8c2} The Fourth Expressionism is a term I coined by myself. I see that modern and contemporary art history repeats the cycle of expressionism (avant-garde) to anti-art to surrealism (diversity). I designate the first expressionism to Fusain Society by Tetsugoro Yorozu and others, the second to the Art Informel sensation and the third to Heta-Uma. I organized the meeting from a senior's point of view because I saw Heta-Uma taking place outside the context of high art back then and has not been included in Japanese art history to this day, which I wanted not to repeat. In other words, I wanted them to have awareness that they are inside Japanese art history from the beginning, and I also intend to establish Heta-Uma as the Third Expressionism by regarding the ongoing expressionist tendencies as the Forth. Incidentally, the title of my "Kanakiri Koe No Fukei [Screaming Landscape]" exhibition is named after an expressionist work by Tetsugoro Yorozu made in 1918. See sections 5a (p.68) for Japanese postmodernism, 5d (p.79) for historical cycles.

^{*8c3} Hitoshi Odajima, one of the panelists, was holding his "Nido-ne + Bad Installation" exhibition at Artdish in Kagurazaka, Tokyo, which featured many painting works in his trademark cheerful style. There was a text about the exhibition name: "After the earthquake and nuclear power plant accidents, I escaped to the western part of Japan because I could hardly go to bed. I could finally sleep well at the place of my friend, which made me so happy..... However, the spread of radioactive particles never stopped in Fukushima, and nothing was solved at all, so that my 'nido-ne [going back to sleep], or relaxation, were actually temporary. I eagerly produced pictures to express hopes, and, although a little bit distorted, they were gifts from the peaceful world of sleep." See note ^{*8c1} (p.127) for "to make art, or not to make art."

二度寝までして幸せだった。(中略)しかし福島からは大量の放射能が噴出し続け何も問題は解決していなかったで、二度寝やそのゆるみはカリソメのものではあった。その際に薬をも掴む思いでズンズンと描いた絵たちは、眠りの安息世界からの(少し歪んだ)贈り物だった。動くか動かないか→*8c1 (p.127)。

*8c4 展覧会名の「であ、しゅとるむ」は、「Der Sturm (=「嵐」の意)」から採られていました。「Der Sturm」は、1910年にドイツで創刊されドイツ表現主義を推進した雑誌名で、1912年にはベルリンに同名の画廊も開設されました。

*8c5 qpは別世界感ただようアナログ画とデジタル画を描くコロリストですが、2011年4月に[1] カラーインク画の個展「残す」(はちどり、東京祐天寺)、[2] 二艘木洋行とのユニット「城戸熊太郎」としてのデジタル画の個展「こなごな」(ソーンツリーギャラリー、東京小伝馬町)、[3] 女性10名によるグループ展「べつの星」のキュレーション(UTRECHT NOW IDEA、東京表参道)の3本を連続開催しました。[1]「残す」の系統の作品が「イコノフォビア: 図像の魅惑と恐怖」展に出品され、[3]「べつの星」の成果が「であ、しゅとるむ」展に反映されました。

*8c6 「優等生」は、『美術手帖』第13回芸術評論募集で佳作に選出された荒木慎也の論文「受験生の描く絵は芸術か」(同誌2005年8月号に掲載)にショックと親近感を覚えた美術家の梅津庸一により企画発案されました。受験絵画の問題は日本美術の近代化の歴史と、実際に現在行われている表現の双方を射程に含めます。この問題意識は2014年9月から10月にかけて名古屋堂場の山下ビルで開催されたグループ展「パーブルーム大学」に継承されました。ネオ受験絵画→*7e6 (p.115)。

*8c7 狭義の表現主義は1910年頃のドイツ表現主義を指し、荒々しく過激な激しい感情の吐露でした。私的感情のみならず社会矛盾への憤慨もしばしば契機となりました。ところが「第四表現主義(仮)について語る会」では、いつの時代にもいる素朴でわかりやすい感情表現という矮小化された意味に表現主義の語を用いる論者もいました。表現主義と「イラストレーション」の概念の混同もありました。参考:「黒瀬陽平インタビュー 構築的なもの/生成的なもの」より、「日本の表現主義問題」(『であ、しゅとるむ』展カタログ、2013年、Review House 編集室、18-19ページ)。表現主義→*5a4 (p.69)、*5b9 (p.73)、*8a12 (p.121)。イラストレーション→*7a2 (p.100)。

*8c8 メンヘラは2000年代から使われるようになったネットスラングで、「精神を病んだ人」の意。電子掲示板「2ちゃんねる」のメンタルヘルス板に書き込むような人をメンヘラーと呼んだのが最初。

*8c9 2014年6月から7月にかけて、東京京橋に移転したギャラリーセラーで「アンチアンチエイリアシング」と題する私の個展が開催されましたが、全くの偶然でした(論文の応募締切は4月)。その展覧会では表現主義の意図から2010年に私が再開したバカCG的な中解像度ビットマップ画が展示されました。また、2014年6月には東京新宿の伊勢丹百貨店で「Glitch@TOKYO 解放区」と題するucnvとヌケメによるイベントが開催されましたが、こちらも全くの偶然でした。ちなみにグリッチ現象は、1990年代の伊藤ガビンらによる「ヒューララ感覚」という概念を思い出させてくれます。本論文の「第1席」選出は、デジタル画像の問題がようやくアカデミックな美術論の俎上に載ったという意味がありました。中解像度ビットマップ→*8a5 (p.120)。

*8c4 The exhibition title is taken from "Der Sturm [the storm]", which is the name of a magazine that was launched in 1910 in Germany and propelled German expressionism. A gallery with the same name was opened in Berlin in 1912.

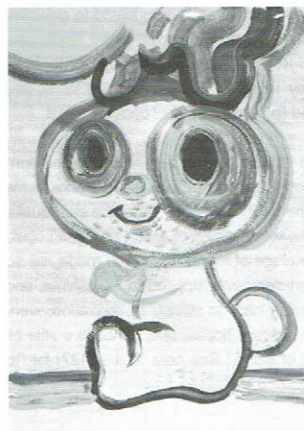
*8c5 Painter qp is a colorist who makes otherworldly analog and digital pictures, and he made three events in a row in April, 2011. The first was a solo exhibition of color ink paintings, "Nokosu [Leave]" at Hachidori, in Yutenji, Tokyo; the second was a duo exhibition of digital paintings, "Konagona," with Hiroyuki Nisougi by the collective name of Kumataro Kido at Thorntree Gallery in Kodenmacho, Tokyo; and third was his curation of a group show of 10 female artists "Betsu No Hoshi [Other Stars]" at Utrecht Now IDEa in Omotesando, Tokyo, in which he himself did not participate. His works in the tradition of "Nokosu" were shown in the "Iconophobia: Charms and Fears of the Image" exhibition, and the fruits of his third labor were reflected in the "Der Sturm" exhibition.

*8c6 The group "Yutosei" (model student) was conceived of and organized by artist Yoichi Umetsu who felt shock and sympathy over Shinya Araki's essay, "Is the painting by examinees art?" which was a nominated work in the 13th Bijutsu Techo Art Critic Award. The issue of entrance exam painting covers both modern and contemporary Japanese art history and its current practice in ongoing situations. This issue was inherited by a group show, "Parplume University" held from September to October in 2014 at Yamashita Building in Kayaba, Nagoya. See note *7e6 (p.115) for neo entrance exam painting.

*8c7 Expressionism in the narrow sense refers to German Expressionism, which was an expression of rough, harsh and intense emotions. It was triggered not only by personal emotions but also by righteous indignation against contradictions in society. However, in the "Talk Session on the 'Forth Expressionism (tentative)," some panelists discussed expressionism in a trivial sense, as straight and plain emotional expressions found in any period. There was also confusion between expressionism and the concept of illustration. Reference: 'Yohei Kurose Interview The Constructive / The Generative.' *Der Sturm exhibition catalog*. Review House. 2013. pp.18-19. See notes *5a4 (p.69), *5b9 (p.73), *8a12 (p.120) for expressionism, *7a2 (p.99) for illustration.

*8c8 The word "menhera" is an Internet slang term from the 2000s, meaning people with a mental disorder. The origin was use in the Internet forum 2-channel, where users of its mental health category were called "menhera-er".

*8c9 From June to July of 2014, I held the "Anti-Anti-Aliasing" exhibition at Gallery Cellar and then moved to Kyobashi, Tokyo, but it was a pure coincidence. The deadline of essay submission was April. The exhibition displayed my mid-resolution bitmap works in the Silly CG style that I restarted in 2010 with expressionist awareness. In addition, in June of 2014, ucnv and Nukeme held an event titled "Glitch@Tokyo Liberated Zone" at Isetan department store in Shinjuku, Tokyo, which was also a pure coincidence. The glitch phenomena reminds me of the concept of "hyu-la-la feeling" by Gabin Ito and others in the 1990s. This essay's win had a historical meaning that digital image issues had finally entered into academic art criticism. See note *8a5 (p.120) for mid-resolution bitmap.



あおいうに [河野麻実] (1991-) /
Aoi, Uni [Kawano, Asami] / す
きすきす / Sukisukiss / 平成 26 年
/2014/ 個人蔵 / Private Collection



内田百合香 (1990-) / Uchida,
Yurika/big cat / 平成 23 年
/2011/ 個人蔵 / Private Collection