

KYOTO

GRAPHIE

KIDS PASSPORT

international
photography festival

ECHO

ECHO

キョウトグラフィー

KYOTOGRAPHIE へようこそ！

このパスポートと一緒に、^{いっしょ} ^{キョウトグラフィー} KYOTOGRAPHIE をまわろう！

パスポートの中には、アーティストや作品の^{さくひん} ^し ことについてもっと知れることができるヒントが書いてあるよ。^か ^{しつもん} ^{こた} ^{じぶん} ^{かんが} ^{かぞく} ^{ともだち} ^{いっしょ} 質問の答えを自分で考えたり、家族や友達と一緒に^{はな} ^あ ^{ぜんぶ} ^{かいじょう} ^{まわ} ^う 話し合ったりしてみよう。全部の会場を回れたら、ポストカードをチケット売り場でもらえるよ。

Use this passport to discover photography. You can do the activities in any order, by yourself or with your friends and family. When you are finished stop by the ticket counter to collect a postcard!

^{キョウトグラフィー} ^{きょうとこくさいしやしんさい} ^{ねんまえ} 「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」は、9年前に^{なかにしゆうすけ} ^{しやしん} ルシール・レイボーズと仲西祐介がはじめた写真のお祭り。^{まつ} ^{うつく} ^{きょうと} ^{にほん} ^{せかいじゅう} 美しい京都で、日本をはじめ世界中の^{しやしんか} ^{さくひん} ^{まいとし} ^{てんじ} 写真家たちの作品が毎年展示されるよ。

KYOTOGRAPHIE was founded by Lucille Reyboz and Yusuke Nakanishi nine years ago. They wanted to show all kinds of photography in Kyoto's beautiful spaces. KYOTOGRAPHIE happens every year, we wish you a wonderful visit to our exhibitions!

ルシール・レイボーズと仲西祐介、エデンと悠然
Lucille Reyboz & Yusuke Nakanishi, Eden & Yuzen
© Omar Victor DIOP / Courtesy of KYOTOGRAPHIE

わたし 一緒に 世界のエコー (ひびきあい) を見てみよう。
みんな ちが ちが も じぶん なに
皆それぞれ違うエコーを持ってるよ。自分のエコーは何だろう？
Looking at the traces we leave and the echoes in our world.
We all have an echo! What is your echo?

アーウィン・オラフ Erwin Olaf

Annus Mirabilis
アヌス ミラビリス - 驚異の年 -

Supported by MATSUSHIMA

共催：京都府 | Co-organizer: Kyoto Prefecture

京都文化博物館 別館 The Museum of Kyoto Annex

© Erwin Olaf ポートレート<森の中>シリーズ 2020年
© Erwin Olaf Portraits from the series Im Wald, 2020

Exhibition
会場 01

アーウィン・オラフさんは、オランダで最も有名な現代アーティストの一人です。

2021年3月、オラフさんはドイツのミュンヘン周辺の自然の中を巡るツアーに参加しました。私たち人間は、観光や仕事、戦争から逃げるため、より良い生活を求めるためなど、いろんな理由で移動をくりかえします。それとは対照的に、人間には自もくれずいつも静かに同じ場所に存在する圧倒的な自然の力に、オラフさんはヒントとパワーをもらいました。それが今回展示されている新しいシリーズの始まりとなっています。

Erwin Olaf is one of the most renowned contemporary artists in the Netherlands.

In March 2021, he was invited by forest rangers to tour the forests surrounding Munich, Germany. The indifference of nature and its silent overwhelming power contrasted against the growth of people's global movements, whether tourism, work, fleeing from war, or merely for a better life, made a huge impression on him and was a start for this new series.

考えてみよう！ Let's think!

オラフさんは、より心の広い社会の実現に向けて力を尽くしていて、それは彼の作品の中で繰り返される大きなテーマです。<森の中>シリーズに出てくる個人の顔写真は、今の社会の多様性を表してるよ。もしきみが、アーウィン・オラフの写真の中に登場するなら、どんな風に登場したいかな？

Erwin Olaf's commitment to a more tolerant society is a recurring theme throughout his oeuvre. The individual portraits in the Im Wald series show the diversity of contemporary society. And you? How would you like to be staged in an Erwin Olaf photograph?

探してみよう！ Let's find!

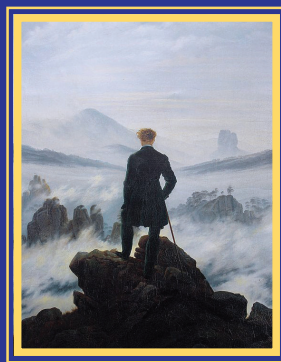

この「森の中」シリーズでは、19世紀のロマン主義な絵画に影響された風景写真を紹介します。どの写真がどの絵画に影響されたものか、展覧会の中で見つけられるかな？

The Im Wald series presents landscape photos inspired by Romantic Paintings from the 19th century. Can you see which photograph was inspired by these paintings in the exhibition?

©マーティン・P・ビューラー、アルノルト・ベックリンの「死の島」、バーゼル美術館
©Martin P. Bühler, Die Toteninsel from Arnold Böcklin. Kunstmuseum Basel Museum

カスパー・ダーヴィット・フリードリヒの雲海の上の旅人、ハンブルグ美術館
Der Wanderer über dem Nebelmeer from Caspar David Friedrich, Hamburger Kunsthalle

マルグリット・ボーンハウザー、
ニナ・ショレ&クロチルド・マッタ

による二人組のユニット、

アデル・グラタコス・ド・ヴォルデル、
マノン・ロンジュエール

Marguerite Bornhauser,
Nina Cholet & Clothilde Matta,
Adèle Gratacos de Volder,
Manon Lanjouère

MEP Studio (ヨーロッパ写真美術館) による 5 人の女性アーティスト展
—フランスにおける写真と映像の新たな見地

Women Artists from the MEP Studio: New perspectives in film and
photography from France.

Supported by Kering's Women In Motion

HOSOO GALLERY

白井カイウ & 出水ぽすか
Kaiu Shirai & Posuka Demizu

MIROIRS – Manga meets CHANEL/
Collaboration with 白井カイウ & 出水ぽすか

Presented by CHANEL NEXUS HALL

協力：株式会社集英社 supported by SHUEISHA INC.

菅田屋源兵衛 竹院の間、黒蔵 Kondaya Genbei Chikuin-no-Ma, Kurogura

© 白井カイウ・出水ぽすか／集英社
© KAIU SHIRAI・POSUKA DEMIZU／SHUEISHA

この 5 人の若いフランス人女性アーティストたちは多彩な才能
を持っています。いろんな方法で、社会での女性の立場、記憶
とは何か、なかよくすることのむずかしさ、毎日のちょっとした
できごとなど、新しい世代のアーティストが取り組んでいる
ことについて、深く教えてくれます。

These five young French female multi-faceted artists give us a deeper
understanding of the priorities of this new generation such as the
place of women, the meaning of memories, the fragility of intimacy,
the reflection of fragments of daily life.

子どもたちに覚えていてほしいことは？
Is there one message you would like the children to remember?

「創造、発明、新たなことにチャレンジすること。物語をつくって、
色んな角度から世界を見よう！」マルグリット
“Create, invent, innovate, tell stories with whatever you have around you,
and look at things from a different angle!”-Marguerite

「自分を知ることとは、自分の心の奥にある願いを知ることです」ニナ
“Knowing ourselves means knowing our desires which are buried deep
in our innermost being.” - Nina

「なりたい自分になるために、自由でいてね」クロチルド
“Be free to be the person you want to be.”-Clotilde

「戸だなにはヒミツをしまっておく場所、壁は私たちに話しかけ
たり、夢を聞いたりしてくれたりする存在です。私たちはみんな、自分
なりの方法で生きています」

“Cupboards are places where you can store secrets, walls speak to us
and listen to our dreams, we all live in our own unique way.” - Adèle

「ストーリーを伝える方法はさまざまです。写真、動画、言葉、
音を使うこともあります」マノン
“There are a thousand ways to tell stories using photos,
videos, words or sounds...” - Manon

白井カイウさんが原作を、出水ぽすかさんが絵を描き、
今回の展示では新たに発表した漫画『miroirs (ミロワール)』
をみることができます。このストーリーは独特で
自由な考えを持つココ・シャネルさんから刺激を受けて
つくられました。

ココ・シャネルのお部屋に足を踏み入れたように感じる
ため、3つのストーリーを紹介する3つの部屋で構成さ
れています。タイトルは「Sorcieres (魔女)」「Menteuse
(嘘つき)」「Corneille Noir (カラス)」です。

Shirai Kaiu author and Demizu Posuka Illustrator present their new
manga: “miroirs” inspired by Coco Chanel’s personality and freedom
of mind. Embodying the feeling of walking into Coco’s apartment,
the exhibition consists of three rooms introducing three chapters
of the book: Sorcieres (Sorceresses), Menteuse (Liar), and Corneille Noir
(Raven).

考えてみよう！ Let's think!

ココ・シャネルさんの部屋に入るとたくさんの美しい鏡があ
るよ。鏡が何を表しているのかわかるかな？

You will see a multitude of beautiful mirrors that used to adorn
Chanel’s rooms. What do you think they represent in the exhibition?

探してみよう！ Let's find!

作品の一つに、ヒロインがバルコニーで青い蝶に囲まれてい
る様子が描かれてるよ。彼女は何を見ているのかな？

One artwork shows the heroine on a balcony, surrounded by blue
butterflies. What is she looking at?

デイヴィッド・シュリグリー David Shrigley

UNCONVENTIONAL BUBBLES
presented by Ruinart

ASPHODEL

デイヴィッド・シュリグリー、無題、2019
David Shrigley, Untitled, 2019

ミミズは、土の栄養分を増やし、水はけを良くし、土を状
態を安定させてくれる土の中の働き者です。

イギリス人アーティストのデイヴィッド・シュリグリーさんは、独特のユーモアのセンスを生かし、フランスのシャンパンメゾンの「レイナル」が大切にしていることを、作品を通して表現しています。デイヴィッドさん自身も、気候の変化や環境を守ることを大切にしている、作品にも映し出されています。

British artist David Shrigley applies his sense of humor to the world and explores through his art the most important themes to the french champagne house Ruinart. Shrigley is particularly concerned with climate change and preserving the environment.

考えてみよう！ Let's think!

デイヴィッドさんはシャンパンのワイン畑にはとても働き者がいると言ってるよ。それは誰でしょう？

Who do you think works the hardest in a champagne vineyard according to Shrigley?

探してみよう！ Let's find!

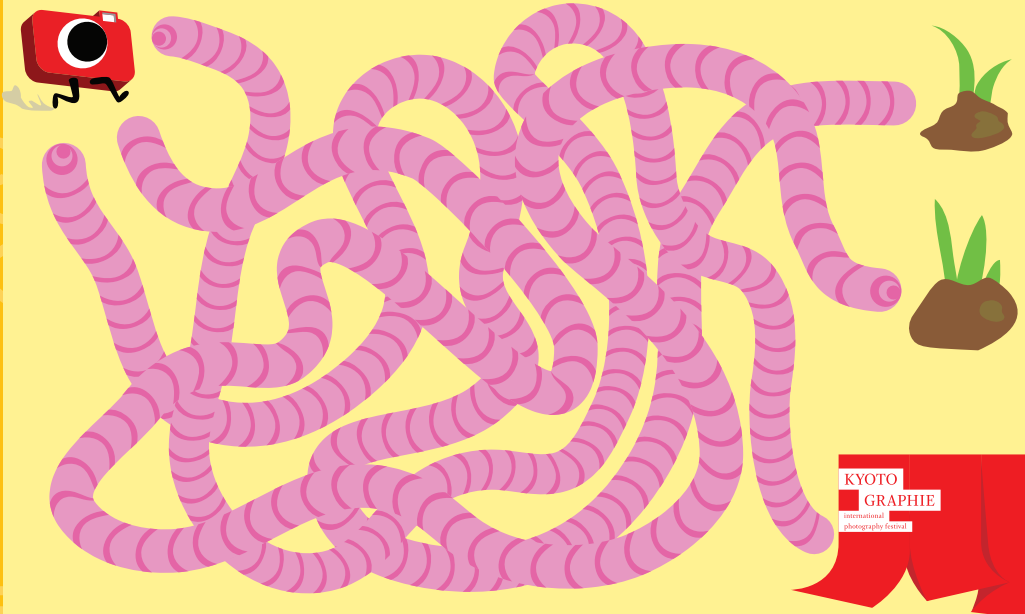
会場の中で郵便ポストを探してみてね。

本物の郵便ポストだから、実際にお手紙を書いて送っちゃおう！

Let's find in the exhibition the "wish you were..." postbox. You can post a message to any person you want. It will be mailed for real!

Answer: earthworms! because they increase nutrient availability, aid better drainage, and create a more stable soil structure.

迷路で遊ぼう！ FIND YOUR WAY TO THE EXHIBITION!

KYOTO
GRAPHIE
international
photography festival

トマ・デレーム Thomas Dhellemmes

Légumineux 菜光
—ヴェルサイユ宮 殿菜園の古代種—

両足院 (建仁寺山内) Ryosokuin Temple (Kennin-ji Temple)

Légumineux, solanum lycopersicum - tomato, 2009 ©Thomas Dhellemmes

Answer: Makimono, in Japanese art it is a handscroll or scroll painting
“よるゑ”は、日本画の文様や手巻物の一種。

フランスの写真家のトマ・デレームさんは、300年以上前からフランスのヴェルサイユ宮殿にある「王の菜園」で栽培されている、珍しい野菜や忘れられた野菜を撮影しました。ポラロイドカメラで撮影された野菜たちは、どこか不完全ですこしいびつにも見えます。

The French photographer Thomas Dhellemmes worked using Polaroids to photograph the rare and forgotten vegetables, grown in France, in the King's historical vegetable garden (run for over 300 years). These vegetables have imperfect shapes and a wild look.

考えてみよう！ Let's think!

古代の野菜たちは、自然本来の姿を表しているよ。
今の同じ形に整えられた野菜とどこが違うかな？
どっちの野菜が美味しそうに見えるかな？

Ancient vegetables are representative of untouched nature. See how they are different from today's uniform vegetables. Do you think they look tastier?

探してみよう！ Let's find!

会場で展示の仕方を見てみてね。昔から日本にあるものを使って展示をしているよ。それが何かわかるかな？

Look at the exhibition's scenography, the pictures are presented in an old Japanese style. Do you know which one it is?

パースニップのパンケーキ Parsnip Pancakes

パースニップは、古代の根菜です。古代から野菜として調理されていて、砂糖としても使われていました。

パースニップは16世紀以降、ジャガイモに人気を奪われましたが、オーガニック農法で再度栽培されるようになってから、食卓でまた食べられるようになりました。

Parsnip (*Pastinaca sativa*) is an ancient root vegetable. It has been cooked since antiquity and was also used as a type of sugar. Parsnip was dethroned by the potato after the XVI century but has been recently back on the table following its reintroduction by organic gardeners.

■ 作り方 Directions ■

①にんじんは皮をむき、おろし器でおろす。

Peel and grate the carrots with a grater.

②パースニップは皮をむき1-2cm角の大きさに切る。ラップをかけてレンジで約4分加熱して、やわらかくする。

Peel the parsnips and cut them into 1-2 cm pieces. Cover with plastic wrap and microwave until softened, for about 4 min.

③熱いうちにフォークなどでつぶす。にんじんを加えて混ぜる。

Mash with a fork while hot then add the carrot

④冷めたら卵を加えて泡で器で混ぜて、牛乳、顆粒コンソメも入れて混ぜる。

When it's cool, add the eggs and mix with a whisk, then add the milk and the Chicken broth.

⑤薄力粉とベーキングパウダーをふるいにかけて、④にくわえてしっかりと混ぜる。

Sift in the flour and the baking powder and mix with number ④.

⑥フライパンにオリーブオイルを引き、弱めの中火で熱する。オイルが熱くなったらお玉1杯分の生地を落として、両面を焼く。
Pour the oil into a frying pan and place over low-medium heat. When the oil is hot, pour in a ladle of the batter and cook both sides.

コツ TIPS:

カリッと焼くために、オイルが足りなくなったら足して下さい。
野菜の甘みもあるのでそのままおいしいですが、クリームチーズやサワークリームを添えてもよく合います。

It's better to cook with extra oil to make them crispy. It is delicious as it is, but it also goes well with cream cheese or sour cream!

■ 材料 (3〜4人分) ■

・パースニップ	3本	3 parsnips
・にんじん (小さめ)	1本	1 small carrot
・薄力粉	130g	Cake flour 130g
・卵	1コ	1 egg
・牛乳	300cc	Milk 300cc
・コンソメ (顆粒)	小さじ1	Chicken broth powder 1 teaspoon
・ベーキングパウダー	小さじ1	Baking powder 1 teaspoon
・オリーブオイル (焼く用)	大さじ2	Olive oil (for toast) 2 tablespoons

©Yuna Yagi, Seeds on Mr. Iwasaki's palm, 2017

答え：磁器 (1) 目の部屋の中) 4つの掛け軸、建具に張られた和紙 (2) 目のお茶室の中)
Answer: on porcelain (in the first room), 4 hanging scrolls, and a sliding door (in the second tea house).

榮榮&映里 (ロンロン&インリ)
RongRong&inri

即非京都 Jifei Kyoto

琵琶湖疏水記念館 屋外スペース

Outdoor Space of Lake Biwa Canal Museum

榮榮&映里、シリーズ〈即非京都〉より、2015-2021 年
RongRong&inri, from the series of Jifei Kyoto, 2015-2021

たとえば：一つは西にある鴨川、二つ目は東に桂川が流れてるよ
Answer: The Kamo-gawa in the east and the Katsura-gawa in the west.

八木た菜さんは日本人写真家／アーティストです。彼女は、在来種の野菜の種の保存と保護に取り組む「種探り農家」の岩崎政利さんの活動を撮影し、記録しています。八木さんは気候変化の影響や、今の時代にあった生産方法の守り方の問題を考えるきっかけをくれます。（※在来種：その土地で長く栽培された植物で、その気候に合っているといわれている）

Yuna Yagi is a female Japanese Photographer and Artist. She photographed the work of the "seed farmer" Masatoshi Iwasaki, who works to preserve native vegetable seeds. She raises questions such as the effects of climate change and production principles.

かんが
考えてみよう！ Let's think!

八木さんは「私たちの未来は、私たちみんながこの先も地球を大切に続けることが出来るにかかってるよ。人間としての立場だけじゃなく、地球の立場になって考えてみよう。そして地球と仲良しになろう」と言っているよ。

Yuna says: "Our future depends on how we will all continue to cherish the planet. Let's become friends with the earth by becoming able to think not only from the standpoint of human beings but also from the standpoint of nature."

さが
探してみよう！ Let's find!

八木タ菜さんはサイアノタイプ（日光写真）の技術を使っ
ていくつか作品を作りました。何が写っているか分かるか
な？ サイアノタイプを写真用語ページで確認してみてね。

Yuna Yagi used the cyanotype printing technique to create several artworks in the exhibition. Look for them, what are they printed on? Check in the vocabulary page what cyanotype is.

中国で日本人として生活している人の中に、ほんのひとりに一人は日本人と中国人のハーフの子供がいます。その子供たちは、日本と中国の文化を両方とも理解しています。そして、日本の文化と中国の文化の違いを理解し、両方の文化の良いところを取り入れ、自分たちの文化を作っています。これは、グローバル化が進む世界では、とても大切なことです。

The Chinese and Japanese photographers RongRong&inri met in Beijing. They play a leading role in photographic expression in China. In 2015, they moved to Kyoto with their two children and discovered that a deep-rooted watercourses were sustaining the life cycles of the old capital.

さが
探してみよう！ Let's find!

ロンロン＆インリの展示では、水が京都の文化や伝統に大きな影響を与えたことを教えてくれるよ。京都を囲む2つの大きな川の名前を知ってるかな？

The RongRong&inri exhibition puts emphasis on how the water strongly influenced Kyoto's culture and traditions. Do you know the name of the two major rivers that surround the city?

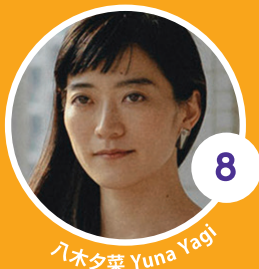
し
知ってますか？ Did you know?

人口を増やすため、19世紀には琵琶湖から京都市内に水を運び「疏水」をつくる一大プロジェクトがスタートしたよ。これにより、日本初の水力発電所が建てられ、電灯が取り付けられたり近代化が進んだよ。

To promote population growth, a major project was launched in the XIX century to bring water to Kyoto city from Biwa lake through a canal. This led to the construction of Japan's first hydroelectric plant, bringing electric lights and modernization to Kyoto.

誰が誰だ? WHO'S WHO ? ポートレートマッチングゲーム MATCHING FACES GAME

KYOTOGRAPHIE のアーティストやディレクターのお顔を紹介します。
どれがどの人でしょう? 子供の頃はどうかののを見つけてみましょう!
Here are the portraits of the artists and the directors of KYOTOGRAPHIE.
Let's find out 'who is who' and how they looked like when they were children!

誰が誰だ? WHO'S WHO ?

ポर्टレートマッチングゲーム MATCHING FACES GAME

ンガディ・スマート Ngadi Smart

多様な世界 Manifold

フライングタイガー コペンハーゲン 京都河原町ストア 3F
flying tiger Copenhagen Kyoto Kawaramachi Store 3F

©Ngadi Smart, from the series of The Faces of Abissa, 2017

こたえ: マッチ箱のネックレスと髪飾り Answer: Matchboxes necklace and hat

ンガディ・スマートさんは、シエラレオネ出身のビジュアル・アーティスト、デザイナーです。イラスト、写真、デザイン、コラージュ作品もつくっています。少数派や文化的アイデンティティの表現、人種差別、フェミニズム、社会的立場が性別によってちがう問題などを表現しています。

Ngadi Smart is a Sierra Leonean visual artist and designer. Her practice comprises illustration, photography, collage art, and design. She likes to represent minorities, highlight cultural identity, racial discrimination, feminism, or gender roles issues.

考えてみよう！ Let's think!

アビッサはコートジボワールとガーナの伝統的なお祭りです。寛容と再生をテーマに、伝統衣装を身にまとった人々による踊り、音楽、そしてスピリチュアルな儀式が行われます。日本のお祭りとどんな違いがあるかな？

Abissa is an annual festival of Côte d'Ivoire and Ghana. It is a time of forgiveness, rebirth which celebrates the past year through creative traditional wear, dance, music, and spirituality. Do you think it can be compared to Matsuri festivals in Japan?

探してみよう！ Let's find!

アビッサでは、家族にとって自分たちの力を出すためのシンボルになるいろんなものを身に付けているよ。写真の中のカップルは「火」表しているよ。(アクセサリーにも注目して見てね)

During Abissa, some families demonstrate their power in wearing various symbols: in which picture does the couple show a symbol of fire (look at their accessories!)

ンガディ・スマート Ngadi Smart

ごはんの時間ですよ
ee deh tohm foh eat (it's time to eat)

出町櫛形商店街 & DELTA / KYOTOGRAPHIE Permanent Space
Demachi Masugata Shopping Arcade

© Ngadi Smart, courtesy of KYOTOGRAPHIE, Ngadi Smart, From the series of ee deh tohm foh eat (it's time to eat), 2021

© Ngadi Smart, courtesy of KYOTOGRAPHIE, ンガディ・スマート、シリーズ (ee deh tohm foh eat (it's time to eat)), 2021 年

今年は、アーティストのンガディ・スマートさんが、出町櫛形商店街のいろんな催しが撮られた古写真と、現代の商店街の写真のエコーさせたコラージュ作品を新たに作りました。DELTA では商店街の古い写真が展示されているよ。

This year we invited Ngadi Smart to collaborate with our local community in the Demachi Masugata Shopping Arcade, Kyoto. She created collage work that echoes the historical and contemporary images of the community. Old photos of Demachi Masugata Shopping Arcade will also be exhibited at DELTA.

知ってますか？ Did you know?

日本の商店街の歴史は、16世紀にまでさかのぼるよ。時代が経ち、「自由市場」は、長い屋根付きの通りに発展し、小売店が並び、その両端にはアーチ状の屋根が設置されていることが多いよ。地域社会において重要な役割をもっているけど、最近ではショッピングモールの影響により商店街を続けることがむずかしくなっているところもあるよ。

Shotengai dates back to the medieval markets of the 16th century. Over time, these 'free markets' evolved into long, covered streets, lined with small, independent retailers, with an arch at either end. Shotengai's serve an important role in our communities but today their survival is threatened by large shopping malls.

探してみよう！ Let's find!

商店街の中に吊るされた作品があるよ。バイク、魚のサバ、アジサイを探してみよう！

Looking at Ngadi's images, let's find a watch, a motorbike, a saba fish, and the hydrangeas

リャン・インフェイ Yingfei Liang

傷痕の下 Beneath the Scars

Sfera

リャン・インフェイ《施設された部屋 2》シリーズ〈傷痕の下〉2020 年
Yingfei Liang, Beneath the Scars, A Locked Room 2, 2020

注意：展示作品の中には若年層の来場者には適さない表現もあります。
(CAUTION, some images in the exhibition are not appropriate for a young audience.)

リャン・インフェイさんの展示「傷痕の下」Beneath the Scars は、性被害や子どもが受けた性的虐待の実態を表現した作品です。

Yingfei Liang is a Chinese photographer. In her exhibition "Beneath the Scars," she reveals the reality of the damage caused by sexual abuse.

話してみよう！ Let's talk!

あなたの周りには、たくさんあなたを愛し守ってくれる大人たちがいます。しかし中には、一見いい人に見えても子どもを大切にしない人もいます。自分の体は自分のものであり、特別なものであることを忘れてはいけません。もし、怖かったり、気持ち悪く感じることがあれば、信頼できる大人にそのことを伝えてください。Around you, there are adults who love and protect you. But there are also some people who, even though they may seem nice, do not respect a child's body and wishes. You need to remember that your body is yours and special. If you feel scared or uncomfortable, you have to tell an adult you trust.

「子どもの安全ガイド」を見てみてね。

展示会やインフォメーションセンターでは、「子どもの安全ガイド」を無料配布しています。危険な状況から身を守る方法を知っているかどうかを確認できる子ども向けのクイズもあるよ。

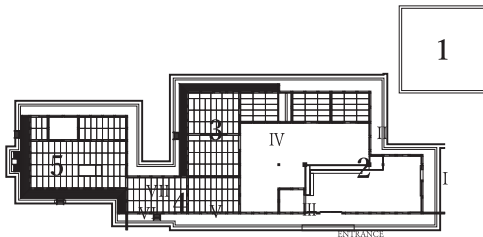
Let's look at the Kids Safety Guide:

You can get one from the exhibition or in our information center for free! It includes a quiz for kids where you will find out if you know how to avoid dangerous situations.

ECHO of 2011ー2011年から 今へエコーする5つの展示 ECHO of 2011 : 5 Exhibitions

二条城二の丸御殿台所・御清所、東南隅櫓

Nijo-jo Castle Ninomaru Palace Daidokoro Kitchen, Okiyodokoro Kitchen and Tonan Sumi-yagura (Southeast Watchtower)

ECHO of 2011, 二条城 Nijo jo Castle KYOTOGRAPIE 2021

- 1 Richard Collasse リシャール・コラス | The Wave — In Memoriam 波——記憶の中に
- 2 片桐功敏 Atsunobu Katagiri | Sacrifice
- 3 ダミアン・ジャレ & JR Damien Jalet & JR | 防波堤 Brise-James
- 4 小原一貴 Kazuma Obara | 空白を埋める Fill In the Blanks
- 5 四代田辺竹雲斎 Chikunagai IV Tanabe | STAND

2011 年 3 月に日本を襲った強い地震から 10 年が経ちました。この地震で大きな被害が発生しました。大きな津波を引き起こし、日本の多くの沿岸地域に壊滅的な打撃を与えました。他にもこの津波によって、太平洋沿岸の発電所で大きな原子力事故が発生しました。

歴史ある二条城で開催する、これらの5つの展覧会は、災害の悲劇に関する重要なストーリーを分かちあい、3月11日に日本が経験したことの反響（エコー）を私たちがどのように受け止めたのか、さまざまな方法で表現しています。

Ten years have passed since March 2011 when Japan was struck by a powerful underwater earthquake. The quake caused widespread damage on land and triggered a series of large tsunami waves that devastated many coastal areas of Japan. The tsunami also caused a major nuclear accident at a power station along the Pacific coast.

These five exhibitions presented in the historical castle of Nijo-jo share some of the important stories about this tragedy and explore in different ways how we still experienced the echo of what Japan experienced on March 11th.

リチャール・コラス

Richard Collasse

波——記憶の中に
The Wave — In Memoriam

© Richard Collasse

探してみよう！ Let's find!

コラスさんの展示には部屋が4つあるよ。壁を見てみてね、特別な形になってるよ。なんでその形になってるのか分かるかな？

Let's find: there are four rooms in Collasse's exhibition. Look at the walls, they have a special shape. Do you know why?

片桐功敦

Atsunobu Katagiri

Sacrifice

片桐功敦《Sacrifice》2014年 Atsunobu Katagiri, Sacrifice, 2014

リチャール・コラスさんは、ビジネスマン、小説家、写真家として活躍する多才な人です。東北沿岸部の荒れた土地と悲しみを撮影しました。その後、小説『波』を発表。東北の漁港で家族と暮らす17歳の高校生、蒼佑の津波が起こる前とその後の生活を描いています。コラスさんの文章と写真が交じり合った展示になっています。

Richard Collasse is a multi-talented person, businessman, writer, photographer. In April 2011, he captured the wasteland and sorrow of the Tohoku coastal areas. In his novel "Waves", he tells the story of Sosuke, a 17-year-old high school student living with his family, in the fishing port of Kesennuma just before and after the tsunami. This exhibition combines Collasse's writing and photography.

考えてみよう！ Let's think!

小説のなかで、「自然の猛威には、どんなに強い意志があっても勝てねもんだ。いいが、そのこと忘れてねえぞ」と、蒼佑のおばあちゃんは、1933年にあった大津波によって自分の人生が一変した日の話をします。おばあちゃんが孫に毎年伝えたいことって、どんなことだろう？（参考文献 リチャール・コラス著『波—蒼佑、17歳のあの日からの物語』集英社2012）

In Collasse's novel the grandmother of Sosuke recounts, the story of the day where, in 1933, a tsunami changed her life forever. She says: "No will can resist the power of nature. None. You have to remember it." Do you understand what she is trying to say?

Answer: they look like the pages of a book
こたえ：本のページのように見える。

片桐さんは、大阪のいけばな流派「花道みさざき流」の家元です。

福島県に1年間滞在した片桐さんは、津波により荒れ果てた風景や建物に大きな衝撃を受けましたが、同時に自然の生命力の強さに心打られました。

Born in 1973 in Osaka, Katagiri became head of the long-established Misasagi School of Ikebana in Osaka.

He went to live in Fukushima after the tsunami. Katagiri was struck by the ravaged landscape, the devastated homes but at the same time, he was impressed by the resurgence of nature.

考えてみよう！ Let's think!

荒れ果てた土地で育ったお花を使っていけばなにしたよ。どうしてそのお花を使ったんだろう？

Do you understand why looking at the flowers growing despite the midst of chaos, Katagiri chose to immortalize them in his Ikebana arrangements?

片桐さんが写真を撮ったデコボコの柱は、牛が住む建物にあったよ。どうしてこんなにデコボコになったのかな？ 考えてみてね。

In Fukushima, Katagiri also photographed pillars of a barn. Look at their irregular shape: do you know why they look like this?

The starving cows left behind when their owner was forced to evacuate due to the nuclear accident.
Answer: Because they show nature's power of recovery

たえ：自然の強さをあらわに持つ回復の力
柱が牛が住む建物にあったよ。どうしてこんなにデコボコになったのかな？ 考えてみてね。

ダミアン・ジャレ & JR

Damien Jalet & JR

防波堤 Brise-Lame

© JR

この答え: 防波堤は沖からの波から港を守るために作られた構造物です。
Answer: High construction at the entrance to a port to protect it against offshore waves.

小原一真

Kazuma Obara

空白を埋める Fill In the Blanks

© Kazuma Obara, 小原一真《無題》2012, Kazuma Obara, no title, 2011

この答え: 目に見えないものだからだよ。Answer: They are both invisible danger.

世界で有名な振付師のダミアン・ジャレさんと写真家の JR さんが 2020 年にコラボレーションし、パリ・オペラ座の 9 人のダンサーと作品「防波堤 (Brise-lames)」を上演しました。新型コロナウイルスの影響によるロックダウンで初演は中止となりましたが、公演の様子は撮影されました。

World-class choreographer Damien Jalet and photographer JR collaborate in 2020 to perform "Brise-lames," a piece for nine dancers by the Paris Opera. The premiere was canceled due to the COVID-19 lockdown but the performance was filmed.

見てみよう！ Let's watch!

ジャレさんは、波は、人間を通り過ぎ、圧倒し、そして最終的には人間を救うものだと言ってるよ。彼の振り付けでは、ダンサーが 1 滴の水となり、その 1 滴が集まり波となって、止まることなく新しい動きをしているよ。

Jalet said waves are that pass through us, overwhelm us, and, eventually, save us. In his choreography we see how the dancers become drops, drops become waves in a constant and renewed movement.

考えてみよう！ Let's think!

このバレエパフォーマンスのタイトルは「防波堤」です。防波堤を知ってるかな？

なんでジャレさんがこのタイトルにしたか考えてみてね。

The title of the ballet is "Brise-lames" (Breakwater). Do you know what that is? Why do you think Jalet gave this name to his creation?

小原さんは写真家、ジャーナリストです。東日本大震災が起きてすぐの 2011 年 3 月に会社をやめて、福島第一原子力発電所の廃炉作業員を 10 年間撮影し続けました。もうひとつの展示シリーズは、コロナウイルス流行時の医療・介護従事者を撮影した作品です。

Obara is a photographer and a journalist. In March 2011, he quit his job and has followed for 10 years the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant workers in charge of decommissioning the plant. In the other exhibited series he focuses on medical and long-term care workers during the COVID-19 pandemic.

考えてみよう！ Let's think!

原子力発電所の放射線とコロナウイルスは似ている部分があるよ。どこが似ているかな？

What is similar between the nuclear radiation and the coronavirus?

探してみよう！ Let's find!

小原さんは、事情があって危ない場所で命がけで働くことになり、人々を守るために働く人を撮影しているよ。きみの周りにいる人の中で、誰かを守るために働いている人はいるかな？

Obara shows workers who were forced by circumstances to work in difficult conditions, putting their lives in danger and working to protect people they don't know. Do you know people around you that are working to protect people?

よん だい たなべ ちくうん さい

四代田辺竹雲斎

Chikuunsai IV Tanabe

STAND

四代田辺竹雲斎「Connection」サンフランシスコアジア美術館 (USA)、2019 年
Photo by Tadayuki Minamoto

きたえ、40 年以上前から使われてるよ。 Answer: more than 40 years

四代目田辺竹雲斎さんは大阪を拠点にする日本の作家です。床や天井に溶け込むように編み込まれた竹のねじれたインスタレーションをつくります。とても丈夫な素材である竹を曲げるために、まず一本一本を湿らせて完璧なカーブを作ります。

Japanese artist Tanabe Chikuunsai IV produces twisting installations of woven bamboo that meld into their environment's floor and ceiling. To bend the durable material he first moistens each piece to achieve the perfect curve.

探してみよう！ Let's find!

竹雲斎さんは、同じ竹を再利用して作品を作ることが多いよ。今回の作品に使われている竹は、日本、ヨーロッパ、アメリカ、アジアなどで展示された作品に使われていたよ。ここで使用されてる一番古い竹は、何年前のものか分かるかな？

Tanabe Chikuunsai IV often recycles the same pieces of bamboo for future installations. The bamboo strips used in this work figured previously in works exhibited in Japan, Europe, America, and Asia Kong!

How old do you think the oldest bamboo pieces are?

考えてみよう！ Let's think!

竹の根にはいくつもの節があり、地面中の石などにぶつかっても、方向を変えて成長し続けることができます。竹の根が、困難を乗り越える人間の能力を表現しているように見えませんか？

Bamboo roots have many joins so when they hit an obstacle in the ground they can change their direction to keep growing. Don't you think it is a great image to express our capacity to overcome difficult moments in life?

写真用語 VOCABULARY

アートと写真についてもっと知ることができる言葉を集めてみたよ。
これを読んで、一つ一つの作品をもっと深く見てみよう。

These words will help you look at art and photography. Can you remember them and try to use them in the exhibition?

照明 LIGHTING

写真撮影において重要な役割を果たしています。写真に命を吹き込むことができ、影やシルエットなどの効果を生み出すことができます。照明は、時間や光の強さによって異なる色を持っています。Lighting plays a crucial role in photography. It can bring a photograph to life, it can generate effects, including spectacular shadows or silhouettes. Lights have different colors, depending on time or sources.

構図 COMPOSITION

被写体や背景を写真の中にどのように配置するかをいいます。

これは、見る人にイメージ伝えるのに最も重要な役割です。

Composition is the arrangement of subjects or elements in a photograph. It is a way of guiding the viewer's eye towards the most important element of the image.

被写界深さ DEPTH OF FIELD

ピントが合っているように見える範囲のことをいいます。写真家は写真の見て欲しい部分にピントを合わせて、背景をぼかすことで、見せたい部分を強調します。

The photographer chooses what should be in focus (clear) as well as the distance in front of and behind the subject matter which appears to be in focus. We call it depth of field (DOF).

インスタレーション INSTALLATION

立体物を使ったアート作品です。これらの作品は通常、空間の見え方を変えることを目的としています。インスタレーションアートは、永久的なものや一時的なものがあります。マリアンさんの作品は一時的なインスタレーションです。

Installation art uses various 3D objects, vidéos, photographs, sculptures ... and are usually meant to change the way a space is seen. It can be permanent or temporary. (Marjan's artwork is a temporary installation).

サイアノタイプ CYANOTYPE

サイアノタイプは1842年に天文学者であり数学者のジョン・ハーシェルによって発明されました。カメラを使わない鉄を使用した技法で、1800年代半ばには設計図を作るのに有効な写真印刷の技法としてよく使われていました。

Cyanotype is a photographic printing process that dates back to the mid-1800s that was frequently used as an effective process to produce copies of drawings (or blueprints). This camera-less, iron-based technique was invented by John Herschel in 1842.

コラージュ COLLAGE

コラージュとは、目に見える様々なものを切り取り、組み合わせ、メッセージやアイデアを伝えるイメージを作り出す芸術作品です。コラージュは、フランス語で「接着する」を意味する「coller (コラー)」から来ています。コラージュには、フォトモンタージュ (写真)、ファブリックコラージュ (布)、デクパーージュ (切抜き絵) など、いくつかの種類があり、現代技術では、パソコンと写真編集ソフトによって作成されるデジタルコラージュアートの作品も増えています。

A collage is a form of visual art in which visual elements are combined to create a new image that conveys a message or idea. Collage comes from the French word "coller," which means "to glue." There are several different subgenres of collage, including photomontage, fabric collage, and découpage. Modern technology has also led to the rise of digital collage art or eCollage created by computer and photo-editing software programs.

このパスポートは KYOTOGRAPHIE KIDS のために作られました! This PASSPORT was created for KYOTOGRAPHIE KIDS!

発行: KYOTOGRAPHIE

テキスト: マルグリット・バジェ、長岡 明日美

校正: ローレン・ハドラー、鮫島さやか

デザイン: ジャッキー・トン

Created by KYOTOGRAPHIE

Text: Marguerite Paget and Asumi Nagaoka

Proofreading: Lauren Hadler and Sayaka Sameshima

Designer: Jacky Tong

協賛 Sponsors:

協力 Partners:

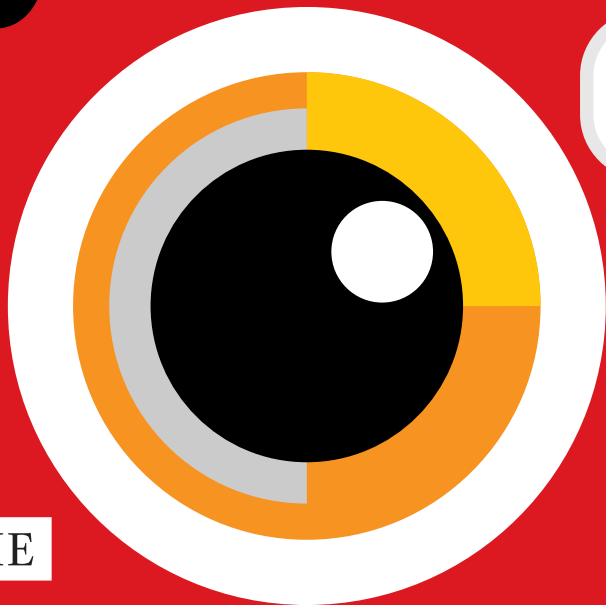
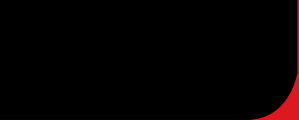
後援 Support:

京都市教育委員会
Kyoto City Board of Education

主催 Kids Competition Exhibition Organizers:

kidsprogram@kyotographie.jp

KYOTO
GRAPHIE
international
photography festival