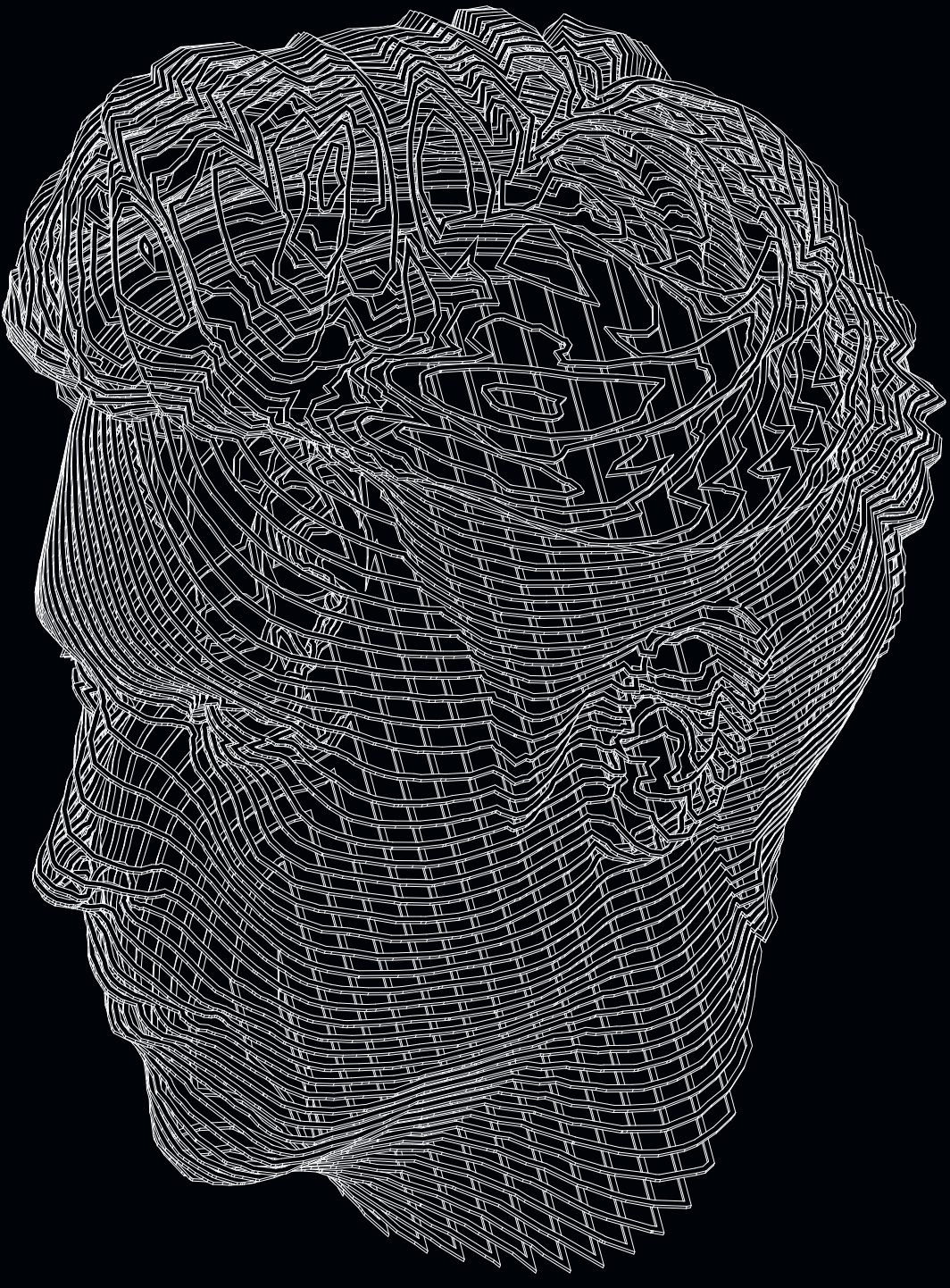

Tomohiro Kato “binary”

影と光 境界の探求

井波吉太郎 | アーツ前橋学芸員

加藤智大との出会いは、彼の名を一躍有名にすることとなった岡本太郎現代芸術賞(2013年)であった。すべて鉄で構成された茶室《鉄茶室徹亭》が、ニュートラルな展示室に出現した衝撃は10年経った今でも鮮明に記憶している。木、竹、畳、茶器、生け花など、茶室を構成するオブジェクトの全ての素材が鉄に置き換えられ、ディテールも細部にわたって再現していたことに驚愕し、鉄の職人・加藤の加工技術と造形への拘りを存分に感じとることのできる大作であった。

続いて岡本太郎記念館で行われた個展「太陽と鉄」(2013年)では、縁あって筆者も作品の搬入・設営を手伝うこととなった。岡本太郎が生み出した猛獣たち(絵画や彫刻作品)を加藤は鉄格子の檻の中に閉じ込めた。選定された作品の中には、実は岡本太郎の位牌が組み込まれた陶製の立体作品もあり、実質的に岡本太郎を檻に閉じ込めたことになる。暗に暴力的で挑戦的な取り組みの展示であった。この展示の頃から加藤は檻の中・外といったような「境界」をテーマとして意識し、作品化していくアプローチを始めた。

なぜ犯罪者を形象するのか

「anonymous series」では犯罪者の肖像や銃器をモチーフにするようになった。「私の作品には犯罪に対しては礼讃や悪罵と言った意思は毛頭無い。あくまで世の中に潜在する一つの境界として捉えて」ⁱ いると加藤は述べている。だが、その言葉と作品からは、善と悪、魂と物質、内と外、光と影、、、二項対立とまではいかなくとも、相反する物同士の境界について、真剣にアプローチしようと試みていることが伺える。

特に「悪」に内包される犯罪者をモチーフとしたきっかけとして、一つの事件からの影響があると考える。それは2008年6月に加藤と同姓同名の人物が秋葉原で起こした無差別殺傷事件だ。二人は一切の接点はないが、年齢も一歳しか違わず、同じ時代を日本で生きてきた。しかし一人の加藤は自分の手によって罪を犯し、死刑囚にまでなってしまったのである。人生の中でこのような境遇に置かれることは天文学的な確率であるし、きっと平穏無事な生活を送っていた加藤の社会への眼差しや思想にまで影響が出たことが推測される。

そういった体験を脳裏に置きながら「iron oxide painting」の一連の作品を見ると、マグショットの主題となった人物の犯罪歴を丹念に調べ上げ、解像度高くしてから、かぎりなく匿名へと抽象化していく加藤の執念深い作業に対して、動機が明確になっていくように感じるのである。

巨大な頭部

今回の個展「binary」ではギャラリーの空間に大きな頭部が出現した。“big head”と名付けられた鉄線の立体作品は、これまでの全身像と同じ「anonymous series」に組み込まれているものの、新たな表現の展開を見せた。頭部といってもパルテノン首像のように正面を向いているわけではなく、地面に横たわるような傾きを持つ。まるでコンスタンティン・ブランクーシの《眠れるミューズ》のような、フォルムへの探求や要素を切り詰めたミニマルな作風を持つが、二体が男女を表していることは明確に識別できる。高さが約1.5mもあるため、子どもや身長の高い人であればすっぱり入ってしまう空間を内包している。頑丈な鉄であるため、外敵から身を守れる空間であるようにも思えるし、牢獄のように閉じ込めて監禁できる空間のようにも思える。この複雑な形状を作るにあたり、加藤は3D技術を駆使し、コンピューター上で造形物を何回も組み上げ、部材もレーザーで溶断加工するなどシャープで狂いのない鉄線の造形を目指した。そのため、ライティングによる光を与えることで、干渉縞による影が幾重にも重なり、「影」は空間全体を支配するほどに展開し、鉄線の立体との主従関係が逆転するような現象が起きるのである。素材としての鉄の造形を探求しながら、「影」による空間表現をどのように磨いていくか。加藤の更なる挑戦に期待したい。

i. 加藤智大「Anonymous」展ステートメント

Shadow and light: A search for the boundary

Yoshitaro Inami | Curator of Arts Maebashi

First encounter with Tomohiro Kato was the time he received Taro Okamoto Award in 2013, which catapulted his name to fame. I vividly remember the shock of seeing the iron tea room “Steel Tearoom TETTEI” appear in the neutral exhibition space, even after ten years. Every object that makes up a tea room, such as wood, bamboo, tatami, tea utensils, and flower arrangements, was replaced with iron, and the details were meticulously recreated. It was a masterpiece that allowed one to fully appreciate Kato’s metalworking skills and his dedication to form.

Subsequently, at the solo exhibition “Sun and Iron” (2013) held at the Taro Okamoto Memorial Museum, I had the chance to help with the installation and setup of the works. Kato confined the beasts created by Taro Okamoto (paintings and sculptures) within iron-barred cages. Among the selected works was a ceramic sculpture that included Taro Okamoto’s memorial tablet, essentially imprisoning Taro Okamoto himself in the cage. It was a display that was implicitly violent and provocative. From around this exhibition, Kato began to consciously explore the theme of “boundaries,” such as inside and outside the cage, and started to incorporate this approach into his works.

Why create an image of criminals

In the “anonymous series,” portraits of criminals and firearms became motifs. Kato stated, “My works have absolutely no intention of glorifying or vilifying crime. I merely perceive it as one of the latent boundaries in society.”¹ However, from his words and works, it can be inferred that he is earnestly attempting to approach the boundaries between opposing entities, even if not strictly as good and evil, soul and matter, inside and outside, light and shadow, or dichotomies.

Particularly, the inspiration to use criminals, embodying “evil,” as motifs can be traced back to a specific incident. This was the indiscriminate stabbing incident in Akihabara in June 2008, committed by a person with the same name as Kato. Although the two had no connection, were only a year apart in age, and lived in Japan during the same period, one Kato committed a crime

and became a death row inmate. Being in such a situation in life is astronomically unlikely, and it is likely that this event influenced Kato’s outlook on society and his thoughts, despite leading a peaceful life himself.

Reflecting on such an experience while looking at the series of “iron oxide painting” works, it becomes clearer why Kato obsessively researched the criminal histories of the subjects of his mugshots, increased their resolution, and then abstracted them to the point of near-anonymity.

Enormous head

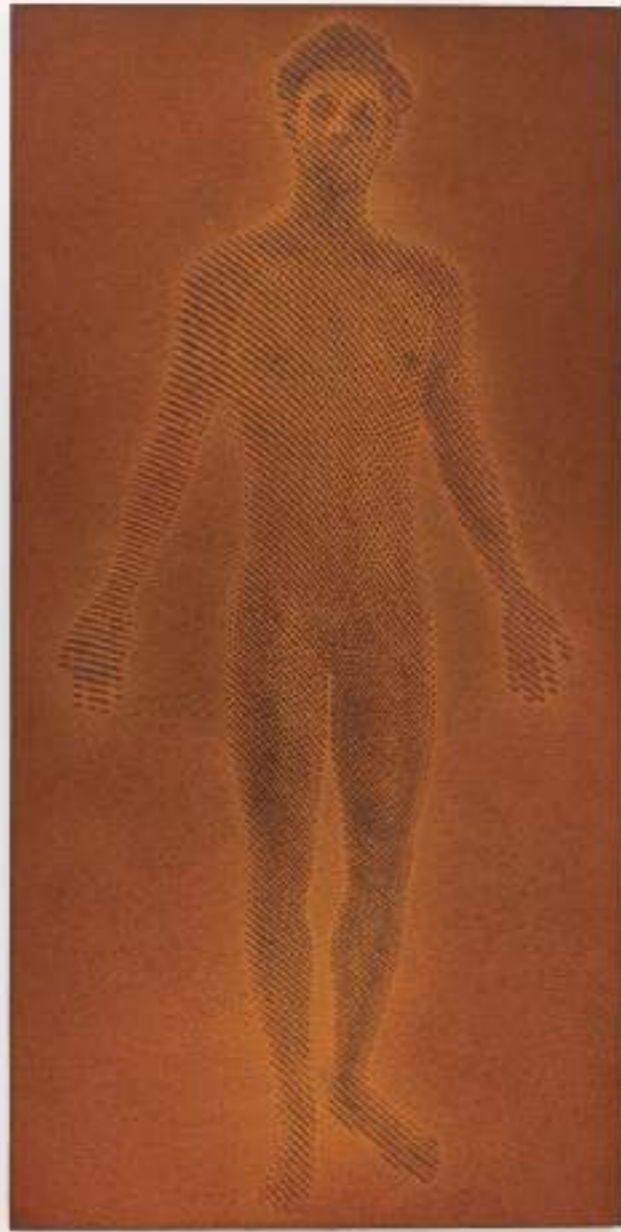
In this exhibition “binary”, the enormous head part appeared in the gallery space. The three-dimensional iron wire work named “big head” is also incorporated into the “anonymous series,” the same as the previous full-body images, but it shows a new development in expression. Although it is a head, it does not face forward like the Parthenon bust, but rather has a tilt as if lying on the ground. It has a minimalist style with a focus on form and reduced elements, reminiscent of Constantin Brâncuși’s “Sleeping Muse” but it is clearly identifiable that the two figures represent a man and a woman. At about 1.5 meters high, it contains a space large enough for children or shorter people to fit inside. Because it is made of sturdy iron, it can be seen as a space to protect oneself from external threats or as a space where one could be confined like a prison. In creating this complex shape, Kato made full use of 3D technology, assembling the sculpture multiple times on a computer and cutting the materials with laser processing to achieve a sharp and precise iron wire sculpture. As a result, when light is applied through lighting, shadows from the interference fringes overlap multiple times, causing the “shadows” to expand to the extent that they dominate the entire space. This is creating a phenomenon where the subordinate-superior relationship between the three-dimensional iron wire and the shadows is reversed. While exploring the sculpture of iron as a material, how to refine spatial expression through “shadows” is an aspect that Kato continues to challenge. I look forward to Kato’s further endeavors.

1. Statement from Tomohiro Kato Solo Exhibition “Anonymous”

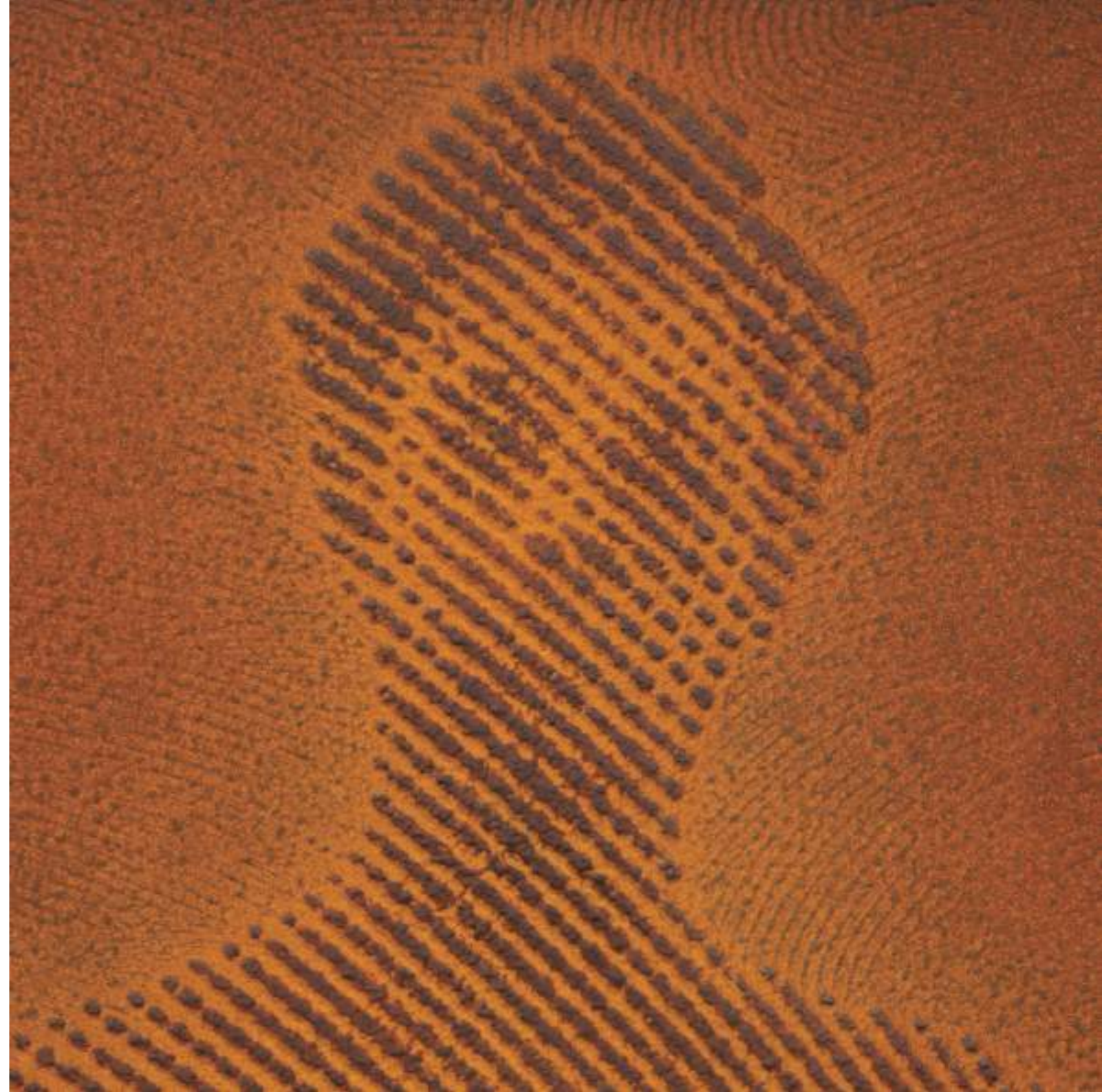

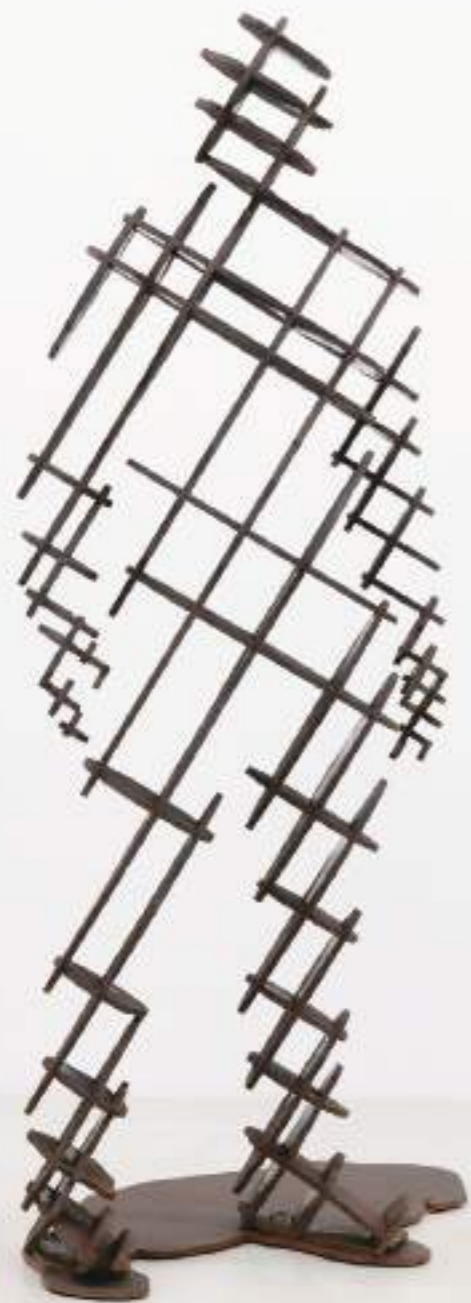
anonymous-human #48 "big head"
2024 | 1500 × 2180 × 1735 mm
cor-ten steel

iron oxide painting "imprisonment #1"
2024 | 2000 × 1000 × 50 mm
iron-oxide, graphite, acrylic, paper, canvas

anonymous-grid human #6
2023 | 1080 × 540 × 480 mm
cor-ten steel

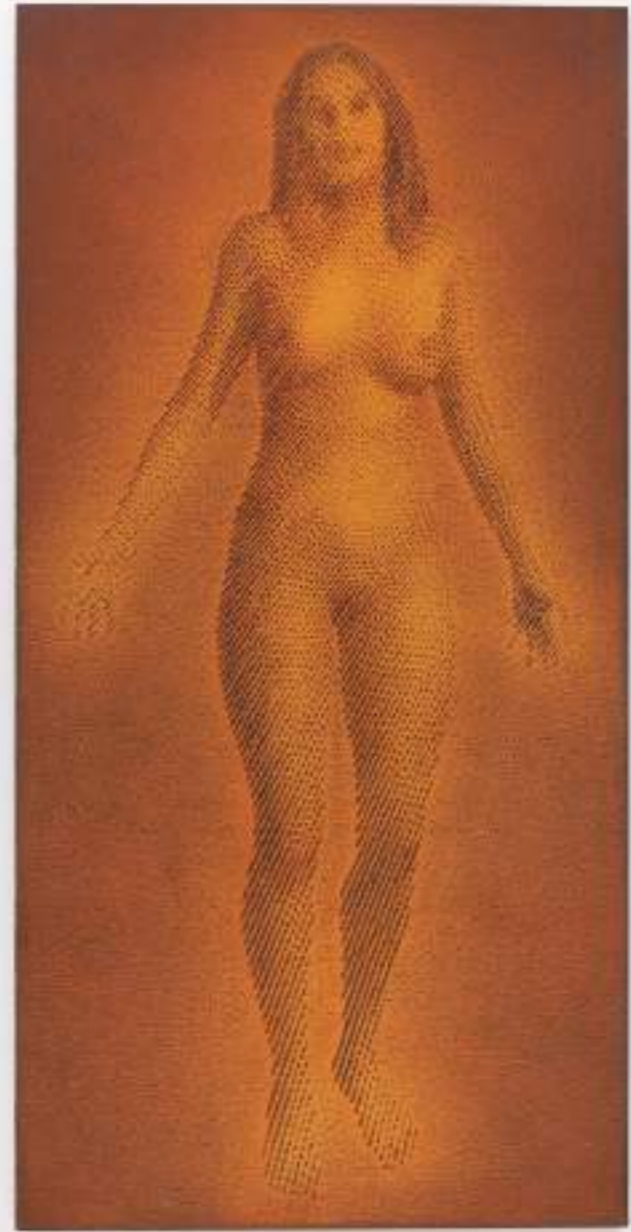

anonymous-human #45
2023 | 540 × 195 × 250 mm
cor-ten steel

anonymous-human #49
2024 | 550 × 320 × 220 mm
cor-ten steel

anonymous-grid human #4
2023 | 580 × 270 × 290 mm
cor-ten steel

anonymous-grid human #5
2023 | 510 × 220 × 200 mm
cor-ten steel

iron oxide painting "imprisonment #2"
2024 | 2000 x 1000 x 50 mm
iron-oxide, graphite, acrylic, paper, canvas

anonymous-human #47 "big head"
2024 | 1480 × 1570 × 1955 mm
cor-ten steel

加藤智大

東京都在住
1981 東京都生まれ
2004 多摩美術大学美術学部工芸学科 卒業
2006 多摩美術大学大学院美術研究科博士課程工芸専攻 修了

主な個展

2024 “binary” | TEZUKAYAMA GALLERY
2022 撤虚 —TEKKYO— | HUNCH, 東京
2019 Anonymous | TEZUKAYAMA GALLERY
2015 鉄茶室徹亭 at ART TAIPEI 2015 | 台北世界貿易センター, 台湾
Hidden matter at VOLTA NY | Pier90, アメリカ
2014 鉄茶室徹亭 at VOLTA 11 | MARKTHALLE, スイス
2013 太陽と鉄 | 岡本太郎記念館, 東京
2012 Life is Steel Full! | TEZUKAYAMA GALLERY
2011 Few | Harmas Gallery, 東京
2008 Desolate World | AISHO MIURA ARTS, 東京

主なグループ展・アートフェア

2024 ONE ART TAIPEI 2024 —VOICES | 瓶蓋工場台北製造所, 台湾
2023 ART TAIPEI 2023 | 台北世界貿易センター, 台湾
ONE ART TAIPEI 2023 | Hotel Metropolitan Premier Taipei, 台湾
2022 ART TAIPEI 2022 | 台北世界貿易センター, 台湾
ART OSAKA 2022 —Expanded
クリエイティブセンター大阪(名村造船所跡地) 大阪
2021 Art Collaboration Kyoto 2021 | 国立京都国際会館イベントホール, 京都
WHAT CAFE × DELTA exhibition ‘EXPANSION’
WHAT CAFE, 東京
RE: FOCUS vol.5 | TEZUKAYAMA GALLERY
2020 ART OSAKA WALL by APCA | 山川ビル, 大阪
2019 ART TAIPEI 2019 | 台北世界貿易センター, 台湾
ART in PARK HOTEL 2019 | パークホテル東京, 東京
2018 Structure & Variation: Japanese Contemporary Sculpture Art
Donna Art & Consulting, 台湾
OPEN STUDIO 2018 | ART FACTORY 城南島, 東京
RE: FOCUS vol.3 | TEZUKAYAMA GALLERY
2017 TARO賞20年 20人の鬼子たち | 岡本太郎記念館, 東京
2016 いわきまちなかアートフェス「玄玄天」| 酒屋「さわきや」離れの庵, 福島
Creator Support 2015 | 元麻布ギャラリー, 東京
2015 ART 15 | Olympia London, イギリス
2014 7Types × 2—現代美術は今— | 松坂屋名古屋店, 愛知
3331 Art Fair—Various Collectors Prizes— | 3331 Arts Chiyoda, 東京
ART TORONTO 2014 | Metro Toronto Convention Centre, カナダ

受賞歴

2013 第16回岡本太郎現代芸術賞 岡本太郎賞
2011 Geisai Taiwan #2 片山正通賞
2008 アミューズアートジャム 入選

Tomohiro Kato

Lives and works in Tokyo
1981 Born in Tokyo, Japan
2004 Tama Art University, Department of Ceramic, Glass, and Metal Works, B.F.A.
2006 Tama Art University, Department of Ceramic, Glass, and Metal Works, M.F.A.

Selected Solo Exhibitions

2024 “binary” | TEZUKAYAMA GALLERY
2022 —TEKKYO— | HUNCH, Tokyo
2019 Anonymous | TEZUKAYAMA GALLERY
2015 Steel tea room TETTEI at ART TAIPEI 2015 | Taipei World Trade Center, Taiwan
Hidden matter at VOLTA NY | Pier90, New York (U.S.A.)
2014 Steel tea room TETTEI at VOLTA 11 | MARKTHALLE, Basel (Switzerland)
2014 Sun & Steel | Taro Okamoto Memorial Museum, Tokyo
2013 Life is Steel Full! | TEZUKAYAMA GALLERY, Osaka
2012 Few | Harmas Gallery, Tokyo
2008 Desolate World | AISHO MIURA ARTS, Tokyo

Selected Group Exhibitions and Art Fairs

2024 ONE ART TAIPEI 2024 —VOICES | POPOP, Taiwan
2023 ART TAIPEI 2023 | Taipei World Trade Center, Taiwan
ONE ART TAIPEI 2023 | Hotel Metropolitan Premier Taipei, Taiwan
2022 ART TAIPEI 2022 | Taipei World Trade Center, Taiwan
ART OSAKA 2022 —Expanded | Creative Center Osaka, Osaka
Art Collaboration Kyoto 2021 | Kyoto International Conference Center
Event Hall, Kyoto
2021 WHAT CAFE × DELTA exhibition ‘EXPANSION’ | WHAT CAFE, Tokyo
RE: FOCUS vol.5 | TEZUKAYAMA GALLERY
2020 ART OSAKA WALL by APCA | Yamakawa Building, Osaka
2019 ART TAIPEI 2019 | Taipei World Trade Center, Taiwan
ART in PARK HOTEL 2019 | PARK HOTEL TOKYO, Tokyo
2018 Structure & Variation: Japanese Contemporary Sculpture Art
Donna Art & Consulting, Taiwan
OPEN STUDIO 2018 | ART FACTORY JONANJIMA, Tokyo
RE: FOCUS vol.3 | TEZUKAYAMA GALLERY
2017 TARO prize 20 years / 20 devilish children | Taro Okamoto Memorial
Museum, Tokyo
2016 Iwaki’s Art Festival “GenGenTen” | Iwaki city, Fukushima
Creator Support 2015 | Motoazabu Gallery, Tokyo
2015 ART 15 | Olympia London, England
2014 7Types × 2—Japanese Contemporary Art— | Matsuzakaya Nagoya branch store,
Aichi
3331 Art Fair—Various Collectors Prizes— | 3331 Arts Chiyoda, Tokyo
ART TORONTO 2014 | Metro Toronto Convention Centre, Canada

Awards

2013 The 16th Taro Okamoto Award for Contemporary Art | First Prize
2011 Geisai Taiwan #2 | Masamichi Katayama Prize
2008 Amuse Art Jam Prize

加藤智大 | Tomohiro Kato

“binary”

2024.5.17–6.15

Tomohiro Kato | “binary”
Published by TEZUKAYAMA GALLERY
www.tezukayama-g.com
Printed in June 2024
Text: Yoshitaro Inami
Translation: Keisuke Kitanishi
Photo: Hyogo Mugyuda
Book design: Keigo Shiotani
Printed in Japan
© TEZUKAYAMA GALLERY, 2024
All Rights Reserved

TEZUKAYAMA GALLERY

Yamazaki Bldg. 2F, 1-19-27 Minami-Horie,
Nishi-ku, Osaka, 550-0015 JAPAN
Tel: +81(0)6 6534 3993 | E-mail: info@tezukayama-g.com
Url: www.tezukayama-g.com

Tomohiro Kato “binary”

