



阪中隆文

SAKANAKA Takafumi

阪中隆文

滞在期間：2020年9月30日－12月8日

個展「アトピアを探して」

2020年11月14日〔土〕－12月20日〔日〕 10:00－18:00

会場：ACAC展示棟ギャラリーB

阪中隆文 × 平倉圭 トーク

2020年11月21日〔土〕 14:30－15:00

会場：ACAC展示棟ラウンジ

SAKANAKA Takafumi

Period of Stay: Sep. 30－Dec. 8, 2020

Solo Exhibition

Wandering in Atopia

Nov. 14 (Sat.)－Dec. 20 (Sun.), 2020 10:00－18:00

Venue: ACAC Gallery B in the Exhibition Hall

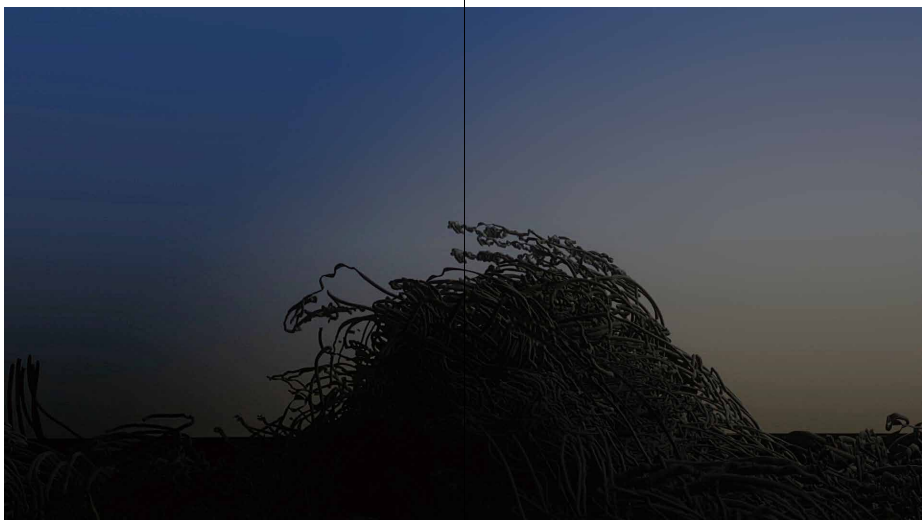
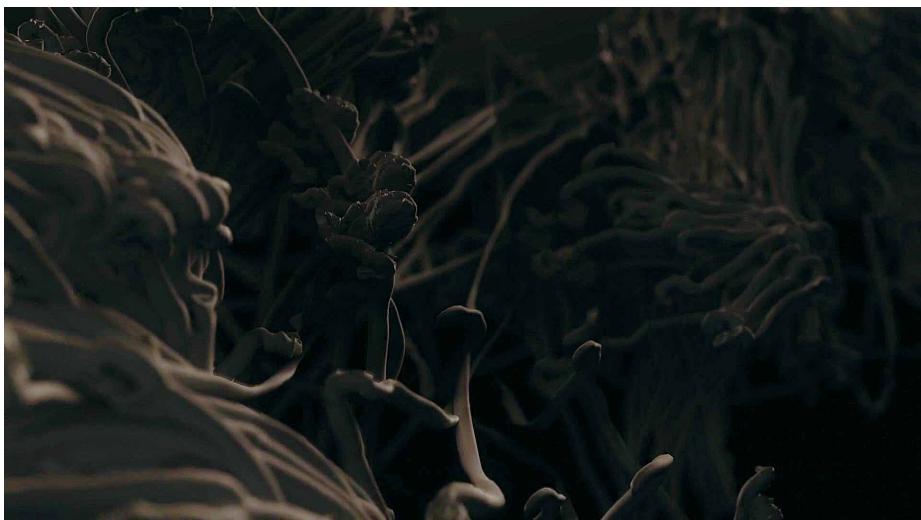
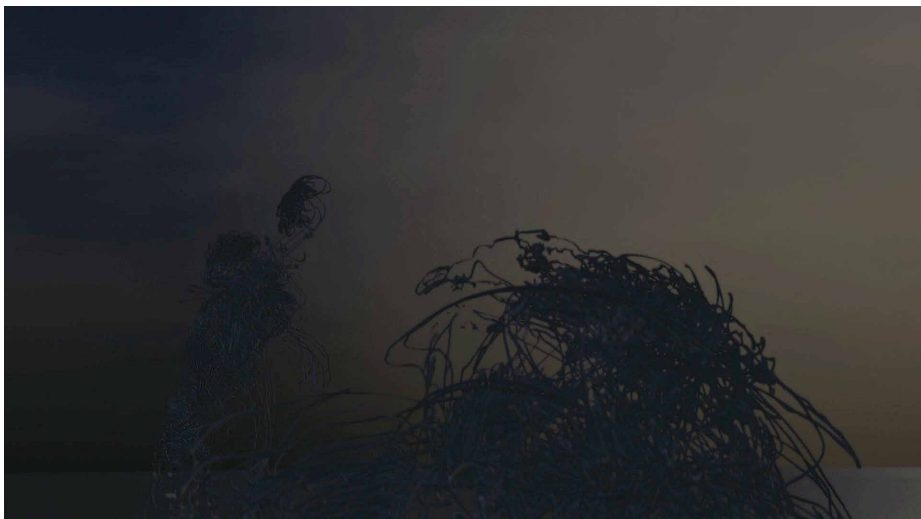
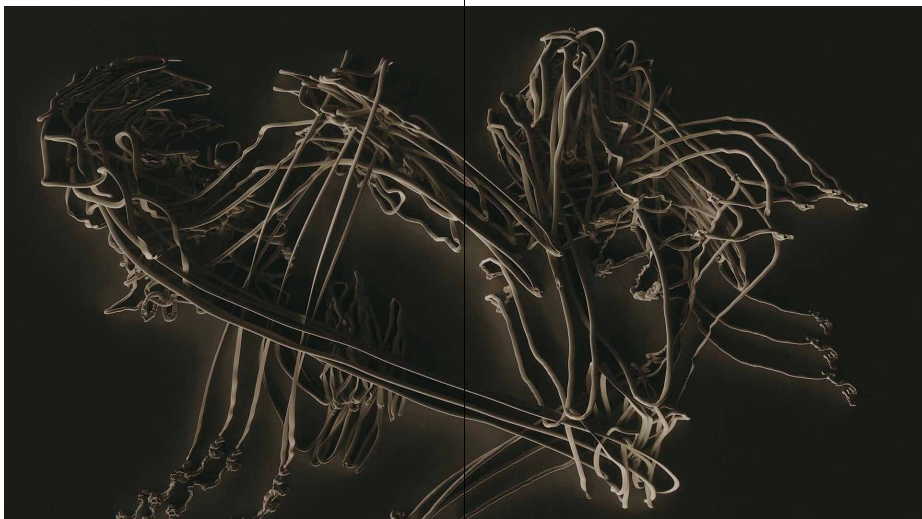
SAKANAKA Takafumi × HIRAKURA Kei Talk

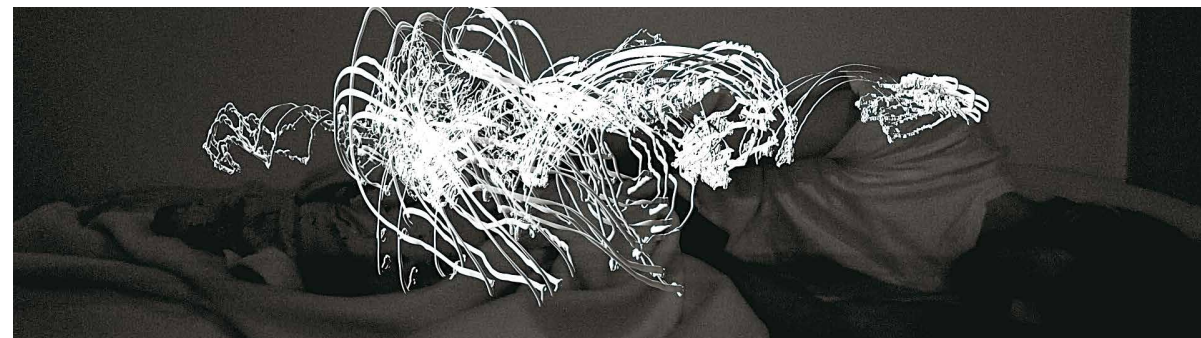
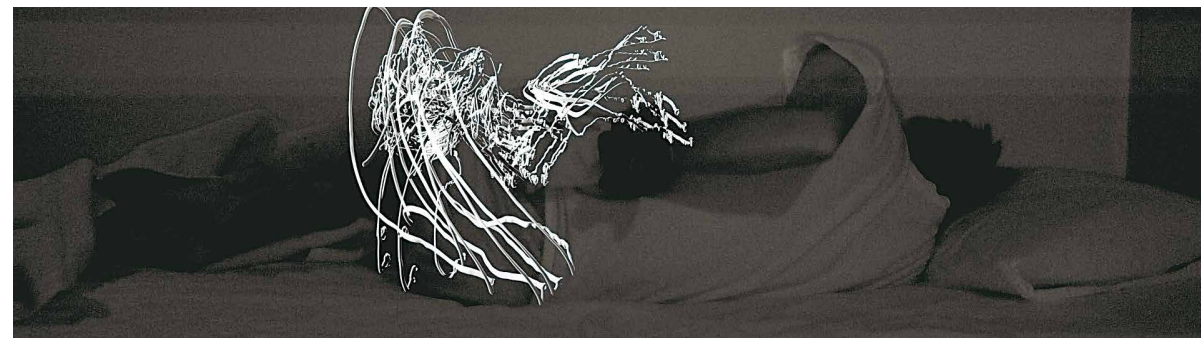
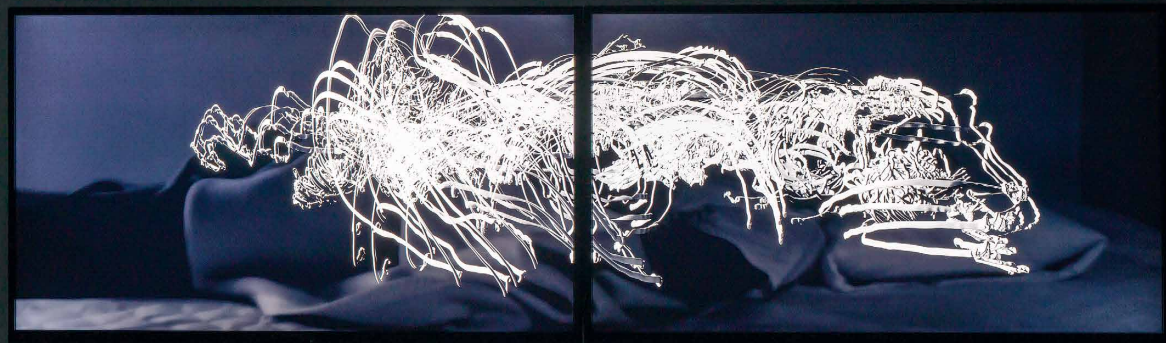
Nov. 21 (Sat.), 2020 14:30－15:00

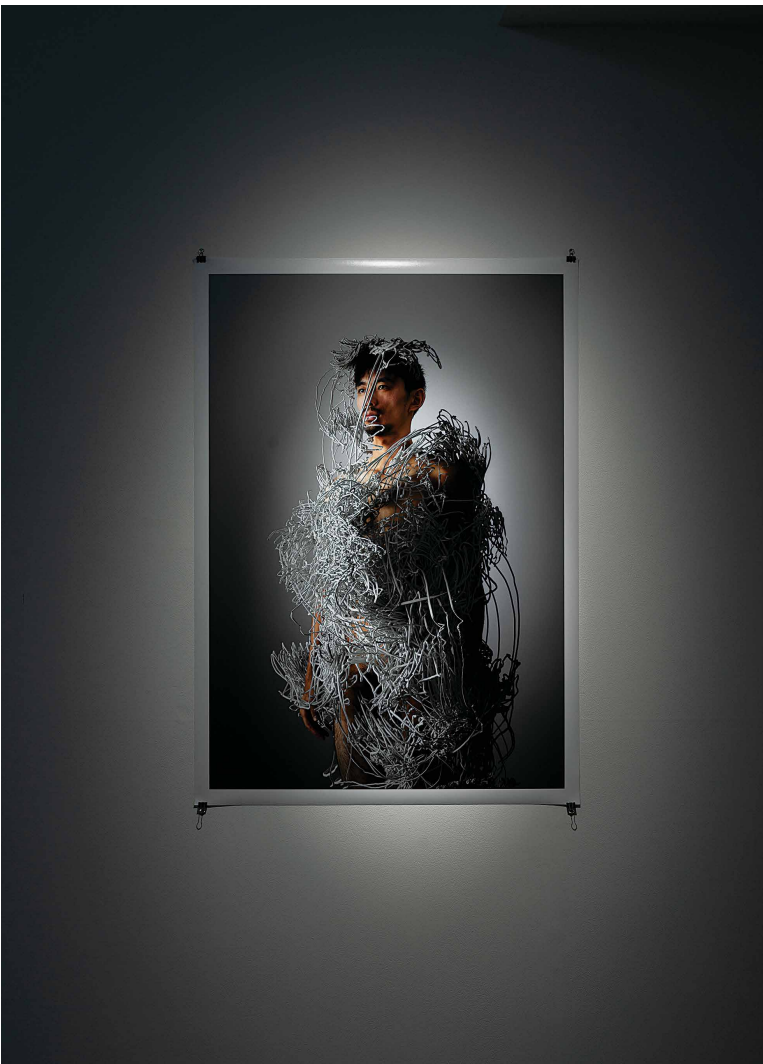
Venue: ACAC Lounge in the Exhibition Hall

個展「アトピアを探して」 | Solo Exhibition *Wandering in Atopia*









atopic dress | *atopic dress*

場所のないオーソリティー

村上綾

阪中隆文はこれまで、社会に忘れられがちな場所や事象や空間などを、身体を通して遊戯的な方法で結びつけることで、新たな脈絡をつくり出す試みを行ってきた。国際芸術センター青森（ACAC）での滞在制作は、無自覚にも体が動かされる痒みについての関心から端を発している。本稿では、個展「アトピアを探して」で公開された3つの映像と、会期中に追加された写真作品を巡る阪中の試みがどういったものだったのか検討することとする。

暗闇の展示室には、プロジェクションされた映像が1点、二連のディスプレイと小さなモニターが各1点配置され、写真は仄明るく照らされて浮かび上がる。会場内には、風の音なのか地響きなのか、唸るような音が終始響くなか、時々布が擦れるような音が混じっていく。プロジェクションには何かの軀体のようなものが登場し、そこに潜り込むようなアングルや、全体像が映し出され、さらに複数体が見える場面など、画面は移り変わっていく。しかし明確な場所やスケール感、時代などの状況は示されず、それらがどこかへ向かっている状態が繰り返される。ディスプレイには、暗がりで横たわる人が動くたびに白い紐状の形が追加されていき、体を覆う大きさに変化していく。かすかに寢息やいびきも聞こえてくる。モニターには、複数の人物（あるいは紐状の形）がそれぞれに阪中と話している様子が映し出される。話題となるのは、身近な癖としての掻くという行為、

痒みに苦しんだエピソードや、それを克服した経験、あるいは形を眺めながら何かに見立てた際の発言などである。

以上3点の映像において登場する白い紐状の物体は、慢性的な痒み^[1]を持つ人たちに協力を依頼し、皮膚を掻く手の一定時間の動きをVRグローブを用いて3Dデータとして記録したものである。小さなモニターで写し出されるのは、その協働制作の参加者との対話であり、ディスプレイで横たわるのは作家本人だ。うなるような音は、夜間の暖房のためにACACの宿泊棟で稼働するボイラーの音をイメージして作成され、衣擦れのような音は阪中が皮膚を掻く音を使用している。

参加者との対話では、痒みによって自分の身体が無自覚なまま動かされ、また悪化を促すことを知りながら強い欲求のために掻いてしまう悪循環についても語られる。また、二連のディスプレイで白い形が最後には体全体を覆い尽くす様子は、眠る時でさえ、痒みという皮膚の欲望に手が隷属させられる関係性と、その欲望に圧倒される個人を思わせる。また、いつの間にか体から去っては、またどこからともなく現れる痒みの存在は、プロジェクションの映像内で遠ざかった形が、しばらくしてこちらに戻って来る場面に象徴されている。皮膚を掻く音は時たま聞こえるいびきに呼応するように速度を増し、自分の鼓動と共振するようにして鑑賞する側の身体に響き、皮膚の欲望に支配される手（人）の葛

藤混じりの焦燥を感じさせる。そして唸り声のような音とも相まって、怪物が体の中から自身の身体を乗っ取るような感覚も与えるのである。

タイトルに用いられた「アトピア」は古代ギリシア語で「場所のない」を意味する。アトピー性皮膚炎の名称の語源で「不特定の、奇妙な」を意味する「アトポス」のさらに語源だという。また、対話には個々人の異なる対処と共にそれぞれの意見が並置され、ある種の信心と諦観が垣間見える。そのため、展示室内を痒みから生まれた形が悠々と彷徨う様は、慢性的な痒みを持つ人、あるいは痒み自体の寄る辺のなさを思い起こさせるのである。

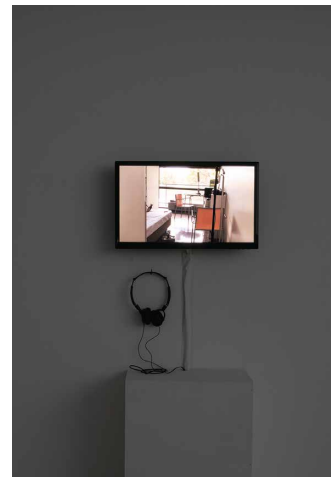
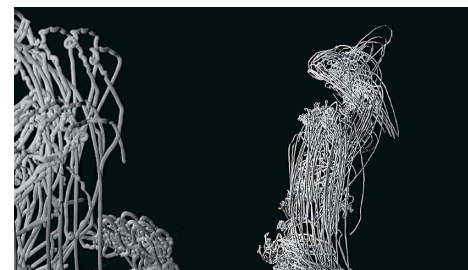
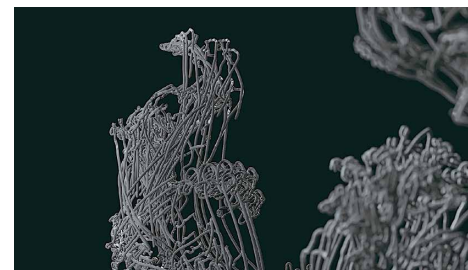
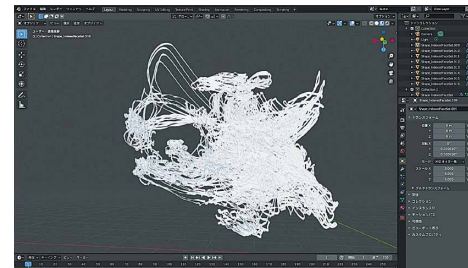
最後に会期中に追加されたポートレイトに話を移そう。これは参加者から集めた痒みの動きの形を阪中が着ている様子をCGで表現したものであり、ある身体から離れた痒みを別の身体にも重ねて見せている。衣服は、身体とりわけ皮膚の延長であり、思想の反映や変身するツールもとして捉えることができる。つまり阪中はここで、不可解な苦しみも含め隠されてきた痒みという存在を衣服として表に出し、模倣されうるスタイルとして転換する遊び心を見せつけてくるのである。

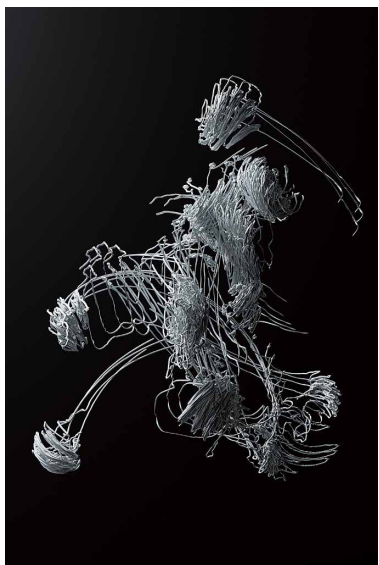
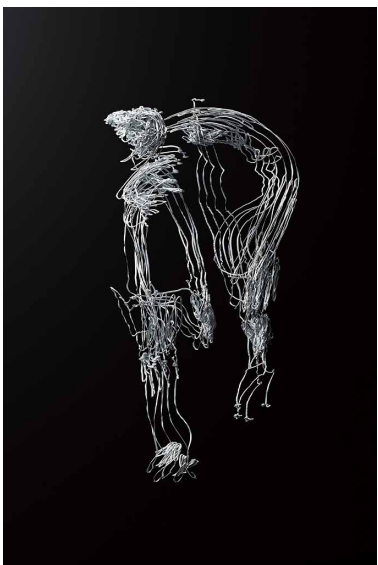
さらに興味深いのは、自身の動きが使用された参加者の一人から「ちょっとぞわぞわする」といった違和感について感想を得たことだ。この反応から、動きの主である個人との関連を感じていることは明白であり、あ

る種の個人の身体の一部として受け取られていると想像できる。痒みという自覚すらも伴わない、つまり非意識^[2]の動きにも関わらず、さらに痒みが身体の動きの主導権を握り得ることも考えれば、所有に似た感覚は確かに非常に奇妙である。加えて言及すべきは、阪中は一貫して参加者から集めた痒みの形の改変をタブー視し^[3]、「痒みのポートレイト」と表現している点であろう^[4]。つまり阪中は、痒みを個人の身体の一部として扱う一方で、「他人の痒みの動きを着る」という行為に踏み込み、未だ違和感としか形容しがたい感覚にリーチしたのである。加えて彼は、協働制作の参加者が被写体となった2点のポートレイトをACAC滞在中に撮影し、制作を続けている^[5]。

本展で阪中は、非意識の身体の動きに造形のオーソリティーを与え、生まれた形をさらに実際の身体から離れた上で、映像では被写体、ポートレイトでは衣服として登場させた。形を与える一方で、あくまで痒みを映像やCGなど実体のないものとして表現することで、痒みの捉え所のなさと共に生まれる造形と、そこから切り開かれる身体感覚の変容の可能性を広げていったのである。

- [1] ここで主に想定されているのはアトピー性皮膚炎である。
- [2] 非意識については、11月21日に開催された「阪中隆文×平倉圭トーク」における平倉圭氏の言及により知見を得た。
<https://youtu.be/j5vi2lgRsog>
- [3] 位置情報として出される動きのデータを紐状の形に置き換え、揺る動きとは関係ない動作をデータから取り除く行為は行っている。
- [4] 筆者と作家との会話から。10月24日、アーティストミーティングにおいて、本プログラムの参加アーティストである野原万里絵に形状の決定について質問されたのちに登場する表現である。上記の平倉氏とのトークでも同様の表現をしている。
- [5] 阪中が被写体のものを含むポートレイト3点は「阪中隆文 Atopic Search for Atopia」(Art Center Ongoing、東京、2021年)において公開された。





Authorities without a place

MURAKAMI Aya

SAKANAKA Takafumi seeks to draw our focus to the hidden places, images, spaces, and events forgotten by society in a playful and insightful way. The theme for his residence at the Aomori Contemporary Art Centre (ACAC) sparked from his curiosity in itchiness and what makes the body move involuntarily. In this article, I will examine Sakanaka's attempts and the exhibition composed of three video works and an accompanying photographic work added throughout the exhibition period.

In a pitch black exhibition room, visitors can see a projected image on a screen, two displays, and a smaller monitor, while photographs softly illuminated float in the darkness of the hall. The venue walls echo a recurring roaring sound, resembling the sound of the wind or the earth, or the sound of clothing rustling at other times. In the projection, we glide slowly at fluctuating angles through a figure that appears, and other unknown frames appearing at different intervals. However, at no instant do we have a clear reference to any time or scale, the only thing one can discern is that the projected figures are nevertheless in motion towards an unspecified place in a state of repetition. A person shrouded in the darkness moves, and with every movement, a white string-like shape is traced onto the display, the size of which vines out to cover the body. A faint sleeping or snoring sound is also audible. Several figures (or string-like shapes) are talking individually with Sakanaka on the smaller monitor. The topic of conversation includes the familiar act of scratching the skin, episodes of suffering from this itchiness, victories over the

condition, and also comments upon the shapes when viewed for the first time.

The white figures appearing in the three videos mentioned above were made in collaboration with kind cooperators — people suffering from chronic itchiness.^[1] The visions of white are a documentation of the movements of their hands scratching the skin and were recorded utilizing virtual reality gloves. The smaller monitors serve as a window to the dialogue between the participants and the artist himself, as a part of their collaborative creation, Sakanaka himself appearing to be asleep on the display. The roaring sound heard was created in the image of the central heating system operating in the ACAC accommodations, a sound that Sakanaka would liken to that of clothing rustling when someone scratches. In the dialogue with participants, they articulate the vicious cycle in which their body is moved involuntarily by itchiness, and also about the act of succumbing to the strong urge to scratch while knowing the situation will only deteriorate. In the secondary displays with the white figures creeping to shroud the entirety of the body, one is strongly reminded that even in the state of sleep, people with this skin condition, overwhelmed in their capacity, are in a way faithful servants to the desire to scratch the skin. In addition, the presence of the itch that emerges from the body unknowingly, and out of nowhere, is symbolized in the projected images as disappearing and reappearing after a while. The sound of scraping the skin builds speed in response to the occasionally audible snoring, resonating with the palpitation of one's own heartbeat. This dis-

harmonious doggerel of sounds echoes into the body of the viewer, transferring the experience of impatience mixed with conflict binding the hand(person) to the desire of the skin. Combined with the growling, in sinks the feeling of being overtaken by a monster from within.

The word used in the title “Atopia” translates from ancient Greek to “a non-place.” It finds its etymology in “atopos” which means “unspecified or strange,” and is also the root for the skin condition of atopic dermatitis. The dialogue juxtaposes the opinions of the individuals while giving us a glimpse into a kind of devotion and resignation. Therefore, the itchiness has materialized into its own master, free to leisurely wander the exhibition halls, conjuring the image of its loyal apprentices, but also reminding us that itchiness itself has no anchor, stranded in the depths.

Finally, let us go on to the portrait added during the length of the exhibition. The image is a CG representation of itchiness and was created with data collected from the participants — the strokes are layered as a garment over the artist himself. In this way, the itchiness of one can be displaced onto another body. Clothing is an extension of the body, especially the skin, and can be seen as a tool to reflect thoughts and transform us. Here one can truly see the playfulness unique to Sakanaka’s works, showing us that even inexplicable suffering can be replicated as clothes and turned into a style that can be imitated.

Furthermore, there were interesting inputs from a participant saying that looking at their itchiness projected onto another person was “uncanny” and they felt a sense of uncomfortableness. From

this reaction, it is clear that the person feels a connection to their itchiness, as if they were the creator, or we could imagine it as an extension of their individual. Itching is a mostly non-conscious^[2] movement that does not even take itself into its awareness, allowing the itch to take a grip on the body and its movements (the individual), not the other way around. And so, to harbor any perception similar to possession over this itchiness is very peculiar indeed. It should be mentioned here that Sakanaka has viewed the modification of the form of itchiness gathered from participants as taboo[3] and expressed it as a “portrait of itchiness.”^[4] In other words, while Sakanaka treated itchiness as a part of the individual’s body, he literally stepped into their shoes by “wearing other’s movements of itchiness,” and came to a place that even he says is difficult to describe as anything but “anomalous.” Moreover, Sakanaka continues to make progress on two portraits depicting participants taken at the ACAC.^[5]

In this exhibition, Sakanaka hands the reins of authority over to the movements of the unconscious body to model, separating the itch and the individual, and giving it a moment in the spotlight as a garment in a portrait. While probing to the bottom of what has no shape, Sakanaka has given itchiness a visible form through the power of video and CG. Thinking of the creative power born from such an experiment, we can but actively wait in excitement to see how Sakanaka will further broaden the potential for expression of our physical senses.

(Translated by Valeria REYES)

- [1] Atopic dermatitis is mainly assumed in this case.
- [2] The term “non-conscious” was knowledge mentioned by, and obtained from, Mr. HIRAKURA Kei in the “Sakanaka Takafumi x HIRAKURA Kei Talk” on November 21, 2020.
- [3] The data used for positioning information was changed into the white shapes without utilizing any data collected other than from the scratching movements.
- [4] Excerpt from a conversation between the artist and author. The expression first appeared at the Artist Meeting on October 24 after being asked about the string-like shape by fellow program artist, NOHARA Marie. A similar expression was also used in the talk mentioned earlier with Mr. Hirakura.
- [5] Three portraits, in addition to Sakanaka’s portrait, were released at *Sakanaka Takafumi: Atopic Search for Atopia*. (Art Center Ongoing, Tokyo, 2021)

阪中隆文
1989年東京生まれ。多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科卒業。暗渠、ビル、天井裏、床下、古墳、空き地など都市や建築の周縁的領域に着目し、写真・映像・インスタレーションを制作する。遊びのような行為によって、社会の変化のなかで生まれる空白の空間を個々の身体や感情とコラージュのように結びつける。

個展	
2019	「スーパーブレイ」Token Art Center、東京
2019	「Outdoor」map、群馬
2016	「Water Works」Paragon Studios、ベルファスト、イギリス
主なグループ展	
2019	「引込線/放射線」埼玉
2016	「多世界」ギグメンタ2016、文房堂ギャラリー、東京
2016	「かこさまいまさまみらいさま」Art Center Ongoing、東京
2015	「TERATOTERA 祭り」東京
2015	「夜間実験」アキバタマビ21、東京
2015	「The more it changes, the more it stays the same」モデルルーム、東京
2010	「群馬青年ビエンナーレ2010」群馬県立近代美術館、群馬

SAKANAKA Takafumi
Born in Tokyo in 1989. Graduated from Department of Moving Images and Performing Arts, Faculty of Art and Communication Evening Division, Tama Art University. He works on photography, video and installation while focusing on the periphery of cities and architecture such as underdrain, attics, under the floor, ancient mounds, and vacant lots. Through his actions as if he were playing around, he connects blank spaces created in the midst of social changes with individual body and emotions as if tying them together like a collage.

Solo exhibitions	
2019	<i>super play</i> , Token art center, Tokyo, Japan.
2019	<i>Outdoor</i> , map, Gunma, Japan.
2016	<i>Water Works</i> , Paragon Studios, Belfast, UK.
Selected Group exhibitions	
2019	<i>Absorption/Radiation</i> ,19th Hokuto building, Saitama, Japan.
2016	<i>Gigment 2016</i> , Bunbodo gallery, Tokyo, Japan.
2016	<i>Kakosama Imasama Miraisama</i> , Art Center Ongoing, Tokyo, Japan.
2015	<i>TERATOTERA Fes</i> , Tokyo, Japan.
2015	<i>Night Experiment</i> , AkibaTamabi, Tokyo, Japan.
2015	<i>The more it changes, the more it stays the same</i> , Model room, Tokyo, Japan.
2010	<i>Biennale for Young Artists Gumma</i> , Museum of Modern Art, Gumma, Japan.

撮影：小山田邦哉 (p.4,5,7,11左・中央を除く)／編集：村上綾／デザイン：本庄浩剛 ©青森公立大学国際芸術センター青森 無断転載禁止
Photography by: OYAMADA Kuniya (except for p.4, 5, 7, left and middle on p.11) / Editor: MURAKAMI Aya / Design: HONJO Hiroataka
© 2021 Aomori Contemporary Art Centre, Aomori Public University All rights reserved

