

GALLERY A4

縄 NAWA LOGY 地球 縄 パフォーマンス PERFORMANCE

To twine

person to person

hand to hand

soul to soul
sing poem

SING A SONG

DANCE

SOUND

Mariyo Yagi "Passing through a Rope Forest,"

八木マリヨ展

縄の森をくぐりぬけると...

MAKE circle
to spiral
vib MUSIC

MAKE bigger

MOVE TO DANCE

2011

mariyo yagi

八木マリヨ展 縄の森をくぐりぬけると... Mariyo Yagi "Passing through a Rope Forest," 2011/01/14-2011/03/10

■アーティストトーク「地球, 縄パフォーマンス, 縄ロジイ」日 時: 2011年2月8日(火) 講師: 八木マリヨ(環境芸術家) × 竹村 真一(文化人類学者, 京都造形芸術大学教授)

〒136-0075 東京都江東区新砂 1-1-1 竹中工務店東京本店 1F Tel. 03-6660-6011 / URL <http://www.a-quad.jp> 開館時間 10:00-18:00 (最終日は17:00まで) / 土日祝休館 / 入場無料

gallery A4 address: 1-1-1 Shinsuna, Koto-ku Tokyo 136-0075, Japan / Open Hours: 10:00-18:00 / Closed on Saturday, Sunday, National Holidays / Admission: Free / Tel. 03-6660-6011 / URL <http://www.a-quad.jp>

地 軸 1988

精華大学風光館階段ホール
撮影：畠山 崇

Polar Axis 1988

Kyoto Seika Univ.Fukoukan hall
Photo : Takashi Hatakeyama

ご 挨 拶

館 長
川 北 英

恥ずかしい話ですが、『絢う』という漢字を八木さんにお会いするまで知りませんでした。“なう”と読みます。『縊る』という漢字も知りませんでした。“よる”と読みます。彼女の作品制作は必ずいろいろな人々と共に作るということを基本としています。つまり、力を合わせて一つの作品を作る。その作る過程の中から心の絆ができ他人を理解できるといいます。確かに、今回も昨年から多くの近隣の企業の方々や学生さんに集まっていたいただき労働をしてきました。そう、作品制作といった形而上の行為ではなく、ひたすらに物を運び、ねじり、縊り、絢う。手はガサガサになり腕はしびれてきます。しかし不思議なことに、そこに一種の陶酔にも似た労働への快感・連帯感が生まれてきます。出来上がった作品は、人々のエネルギーの総和ともいうべきかもしれません。

この作品作りを通して八木さんがなぜ縄にこだわり、共同作業にこだわるかが分かった様な気がします。縄を創るという一見単純な作業が、人々の心を結びつける強い力になってゆくことの驚きと不思議さに感銘を受けました。『絢う』と『縊る』の微妙な言葉の違いもなんとなく理解出来たように思います。そして、私達日本人の中には、確かに縄文の DNA が潜んでいるとも感じました。彼女の行為が、縄という媒体によって世界にもつながると確信しています。

「母なる地球は一つ、多様な生命文化が縄のように寄りあわされるからこそ美しい。世界とつながり、地域が一つになる文化の根を根付かせることは、都市再生の原点となる。」（八木マリヨ HP より）

縄の森をくぐりぬけると ...

かつて、豊かな森があった
やがて蒸気機関車ができて ...
1 本の木も消え、泥炭湿地となった
土がない 土がない

海の底も陸の上も同じ地球の表面
そのでこぼこは皮膚の皺のようなもの
山あり谷あり海も陸も大地として
糾われつながっている
人が境界を勝手につくっただけ

螺旋の管 ヘその緒でつながっていたわたし
「在る」ということは
螺旋に上昇したり螺旋に下降する

樹木のように 根のように
竜巻のように 渦潮のように
つむじのように 胎内のように

悠々 地球はまわっている
わたしも地球のへその緒の管に「在る」という

八木 マリヨ

“Passing through a Rope Forest,”

Once there were flourishing forests
Then the stream trains appeared
Trees vanished into peaty marsh
No soil, no soil

Sea trenches and alpine crags, all form the surface of the earth
Convex and concave like wrinkles on skin
Mountains, valleys, oceans, land, all connected
Man-made boundaries are a whim

I am connected in a helical passage, an umbilical cord
'Being' means ascent in spirals
And spiraling descents
Like trees and their root flares
Like whirlwinds and whirlpools
Like hair whorls and wombs

The planet spins leisurely

I spin in her placental web

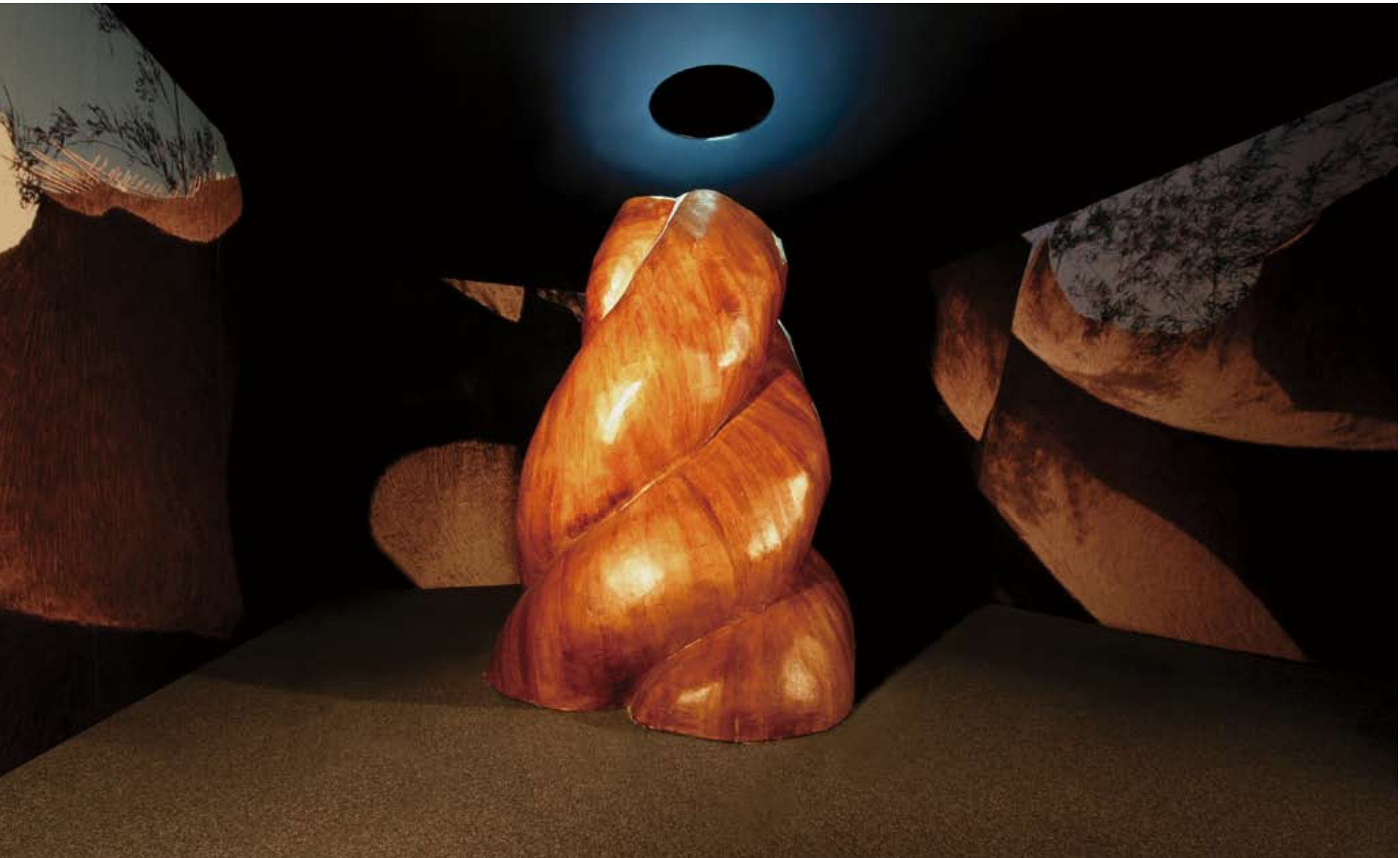
Mariyo Yagi

Translated by Kathy Sokol

縄の森をくぐりぬけると... 2011
20本の大鋸屑の縄, 1本の麻縄, 日本各地の檜, ヒバ, 杉などの手削り大鋸屑などによるインスタレーション
壁写真: エコーオブ縄スケープ アイルランド ノースメイヨー

“Passing through a Rope Forest,” Installation 2011
20 Ropes made of Japanese cypress wood shavings and excelsior,
gathered from all across Japan & a rope made of hemp
wall photo: The Echo of Nawa-scape Ireland North mayo

撮影: 光齋 昇馬

マイマイの遊離 2011
1500×1400×H2300
素材：世界各地の古新聞，セメント紙袋，網，柿渋
サウンド & 映像制作：八木 仁
映像原画：八木マリヨ

壁面写真：縄の時空 2000
若狭三方縄文博物館 縄文ロマンパーク
10500×2600×1000（縄の時）
4000×4500×3600（縄の空）
素材：土，ミックスメディア

The Traveling Isolation of MAIMAI 2011
1500×1400×H2300
material: old newspapers from around the world,
cement paper bags, net , Kakishibu
Sound & film: Jinn Yagi
film original drawings : Mariyo Yagi

Wall photo: The Hollowness of Nawa 2000
Wakasa Mikata Jomon Museum Park
10500×2600×1000
4000×4500×3600
material: local soil & earth, Mixed media

マイマイの遊離（内部空間）
The Traveling Isolation of MAIMAI (a hollow Spiral space)

“Passing through a Rope Forest”
NAWA no MORI o kuguri-nukeruto (縄の森をくぐりぬけると ...)

journalist
Kathy Arlyn Sokol

Just as the highest quality Japanese paper is used for ink brush painting, Mariyo Yagi believes our environment should be an exquisite canvas on which to create our lives. Installations, sculptures, monuments, plazas, gardens, landscape design—the reach of her Art embraces them all. She even became a licensed landscape engineer and contractor to create environmentally and socially sustainable works that reflect our organic connection to the Earth. For Mariyo, Art exists at the root of life, and everything that is alive is born out of and into Art. Art is not a private or individual matter. It is universal. Mariyo dramatizes that bond in her work with the consistent leitmotif of the Spiral. The sacred Spiral rope sculptures, or Nawa, in Mariyo's World, and the world she opens to us, represent the fundamental energy—the umbilical cord—connecting us and all living things to the Earth and the Cosmos beyond.

Her work is deeply informed by Japan's ancient ritual aesthetics, particularly those of the Jomon Period. The Jomon civilization is the oldest known ceramic culture in the world, and the name of the period itself was taken from the Rope or Nawa (JO 縄)—imprinted patterns (MON 紋) on its singular pottery. No other ancient ceramics used this type of rope patterning, and it seems to indicate the Jomon people believed the Nawa motif imparted a special power to their wares.

Jomon was also known as the era of Tree Culture. Trees were used to build shelters and canoes, to make bows, combs and ceremonial ornaments, and to fashion daily implements like pails and casks. Nawa made of tree fibres and grasses were symbols of the forest's life energy.

Dating back some 25,000 years, Jomon ceremonies and gathering styles still survive in Japan today. Indeed many believe that this period birthed the country's remarkable reverence toward Nature and the animistic matrix of her Arts. Japan has been a Wood Culture for thousands of years, and her traditional artisans and artists have long understood the harmonious effect of integrating Nature into daily life.

Mariyo's present exhibition, “NAWA no MORI o kuguri-nukeruto” (縄の森をくぐりぬけると...), “Passing through a Rope Forest,” takes us on a journey back to those roots. The kanji Mori 森 consists of the character for tree written three times to represent the Diversity within the forest. Held in Kiba Fukagawa, a once flourishing lumber town, her show is a call to regenerate Wood Culture and the veneration for Nature that it brings. For Mariyo, Trees are living filaments of the Cosmos, and her creations evoke the fertile collaborations between humanity and the natural world in the making and remaking of the lived universe.

At the same time, Mariyo honors Rope's fundamental role in advancing civilization—from moving huge stones to build monuments and rigging great ships to explore distant lands, to facilitating agriculture and enhancing the domestic Arts. Mariyo considers the twisting of grasses into Rope as the starting point of Human Culture, and theorizes that Humans made Rope before they made Fire, learning that rubbing the hands together to entwine grasses generates frictional heat.

In Japan, Nawa is ritually used to set apart a space or object and signify its sacredness, but for Mariyo its spiral form is a more inclusive metaphor for the essential interconnectedness of all realms of Life.

“The earth doesn't exist by itself. The planets and stars move together in a galactic spiral, as do the atoms in our DNA. With Nawa, there is always an interweaving—one strand is weak, but with two or more, the Rope becomes stronger. The same is true in our social life. A single person cannot create a society. Societies, too, gain strength from the intertwining of people with diverse backgrounds, gifts and cultures, each contributing to the vitality of the greater whole.”

Her years of study with world-acclaimed artist and landscape architect, Isamu Noguchi, enthralled her with the primal power of Stones, of Water. Today she invites us into a space where we can reconnect with the syndetic energy of Trees and the spiral elegance of Nawa—NAWA no MORI. Entering, bending, tilting...our bodies in ceaseless motion like all organic matter, like all that exists on Earth and in the Cosmos.

Different shapes and lengths of Nawa rise from the ground sketching a dynamic forest Mariyo crafted from Ogakuzu 大鋸屑, wood shavings and excelsior, gathered from all across Japan. Scattered on the floor are hand-planed shavings, imbuing the air with a sylvan scent.

She collected newspapers from around the world, recycling them to create a hollow Spiral space entitled The Travelling Isolation of MAIMAI. MaiMai, or Spiral snake, offers a symbolic path of return to the Earth's umbilical cord.

The sounds of awakening that greet us as we enter into the Snake and the video images on the ceiling of Mariyo's paintings and her own CT body scans were created by Jinn Yagi, a musician, composer, video artist and Mariyo's son.

In Mariyo's Art there are no observers, only participants. In ancient Japanese, na means you and wa means I. Na Wa thus signifies our creative interaction, our oneness born from the Mori 森 of our Diversity.

Welcome to Mori no Nawa, Rope Forest, a celebration of Japan's inspiring Wood Culture, and to the World of Mariyo Yagi, where Art acts upon each individual to awaken us to our interdependence and the symbiotic exquisiteness of all Life.

Diversity = Mori 森 = Oneness=NAWA

螺旋の記憶 2011
1500×1500×1500
シュレッダー屑, 白セメント, 古紙
The Memory of Spiral 2011
1500×1500×1500
paper shredder, white cement, old newspapers

千里地層形成物語「地球縄ひろば」続編 クロノス / 時の化身 2008 撮影：海野 隆
The Sequel of Senri Strata Creation Story Global Rope Plaza. Chronos 2008 Osaka Senri Chuoh Photo: Takashi Unno

右ページ

a：和泉のコスモス 1993 貝塚市民文化劇場 撮影：海野 隆
b：ザ・エコー・オブ・縄スケープ 1993 アイルランド ノースメイヨー
c：縄の時空 2000 若狭三方縄文博物館 縄文ロマンパーク
d：千里地層形成物語 地球縄広場 1991 大阪千里中央センター

a：Cosmos of Spring 1993 Osaka
b：The Echo of Nawa-scape 1993 Ireland North mayo
c：The Hollowness of Nawa 2000 Wakasa Mikata Jomon Museum Park
d：Global Rope Plaza. Senri Strata Creation Story 1991

八木マリヨの身体性

文化プロデューサー
迫村 裕子

八木マリヨの創作現場は、彼女と会った時に醸し出されるほんわかした雰囲気とは大きく異なり、実に激しい。一見創作ダンスを踊っているようにも見える時もあるが、多くの場合、リング上での熾烈な格闘技のようだ。八木マリヨは自分の肉体と運動神経を駆使して新しい創造に全身全霊をかける。夢中になって、それ自体を心の底から楽しんでいるように見えるが、実は酷暑、寒天の中での作業も厭わない強靱な体力と精神力をもって挑戦する。だから、小柄で痩身な身体に比べて、彼女の手足は大きくがっしりしている。特に、自分の身体より遥かに大きなもの、重いもの、大量にあるものを好む。素材も、地球の断面、火、水、石、土、草木、コンクリートから膨大な量の布、古新聞、シュレッダーされた紙、鋸屑などを相手にする。そして、試行錯誤を繰り返しながら、誰も考えつかないような制作手法を編み出して行く。今年で作家生活41年目を迎える八木マリヨだが、20代から一貫して、その作品にはすべからず身体動作が深く関わっている。まずは身体内面の環境から表面環境へ、インテリアからエクステリアと広がって、イタリアから欧米で人々の心を虜にした照明系カーテン「ガルボ」でもしかり、彼女の主な作品である「産霊」、「地軸」、「地球縄ひろば」、「縄の時空」、「アイルランドのアースワーク」、「グローバルなプロジェクト バイタルリンク」もみんなそうだ。もちろん今回の「縄の森をくぐりぬけると、」も。今回展示されている Hallow NAWA space (マイマイの遊離) の作品は、着想を得てから一年、晩秋の京都で制作された。足場は4メートル近く、200kg 以内に押さえたいと言いながら苦心が続いた。使用されたのは、イスラム、中国など異なる国々から集めた古新聞、セメントの空袋、柿渋、土硬化材など。晩秋の京都は寒い。手足は凍える。乾燥に時間がかかるため、昼間の気温に気をもみながらの創作。仕上げて作品の中にすっぽり入って、何日間も空に向かって手を動かす作業を続けているうちに、この世界に存在するのは自分一人かもしれないというほどの孤立感に襲われたと言う。12月には寒天の中、江東区の倉庫敷地でシュレッダーを固めた山のような作品「螺旋の記憶」が制作された。2、3ヶ月すれば完全乾燥して軽くなる見込みとは言え、制作完成時の重さは何と3トン、リフト機材を使って会場まで運ばれ屋外に展示されることとなった。そして最後に完成したのは「縄の森」。それを構成する20本からなる縄柱は、展覧会オープニングの直前の1月、入れ替わり立ち代わり日々参加する地域の人々や学生たちと心と力を合わせての作業だった。素材として手削りの大鋸屑にこだわったのは、今回の展覧会場が深川にあることから江戸の町を創り支えた「木場」への思い、ひいては木の文化再生への強い願いだ。私自身も酷暑の昨夏、瀬戸内国際芸術祭の男木島で、長さ8mの「汝我の塔」の制作現場に参加した経験がある。そこで触れたのは、「国を超え、あらゆる職業や年齢の境界を超えた人と人のつながりを実践する」「社会とアートの新しい相互関係を創る」という八木マリヨのパブリックアーティストとしての揺るぎない信念と行動力。自分の身を触媒として提供し、アートを通じて他と他を繋ぐことに一心不乱になる姿であった。

八木マリヨは、9年前に濾泡性リンパ腫の末期がん状態と宣告されたが、それを身体に抱えたまま以前に増して独創的にエネルギーに創作を続けている。「あらゆる命の絆のシンボル」と信じるNAWA 縄ロジエを展開しながら自分の中の異分子の癌でさえも共存させる手法を見つけたとは言えないだろうか。

社会芸術アートプロジェクト 瀬戸内国際芸術祭—男木島 YOU & I—汝我(なわ)の塔 地軸
2010 香川県高松市男木島数上邸中庭 「川島猛&ドリームフレンズ」 撮影：古川 泰造, *…YUNA YAGI
Social Art Project - Setouchi International Art Festival- Ogishima- You& I NAWA Pillar
2010 Ogishima Yabugamitei garden {Kawashima Takeshi & Dream friends} Photo: Taizou Furukawa, *…YUNA YAGI

縄文文化は日本の基層文化であり、森の文化である。

その縄文人の魂が八木マリヨに乗り移ったのかと思う

ほど、霊的で不思議なエネルギーが作品にある。縄文

の精神世界は、現代もなお日本人の魂や精神の深層に

生き続け、日本文化の根底をなしている。この文化の理

解なくして日本人の美意識、自然観を深く理解すること

はできない。八木は本能的な感覚でそれを身体の奥深

くに吸い込んでいるように思う。

梅原 猛

哲学者

八木マリヨ

環境芸術家 / アナハイム大学人文学名誉博士

URL:http://www.mariyoyagi.net/

「縄」に造詣が深く、環境芸術、ファイバーアート、パフォーマンスで国際的に知られる。国際展、個展多数。欧米を中心に数多くの国際美術展に選ばれ所蔵されている。70年代はじめにイサムノグチに師事。80年代建築、公園、庭園や広場のランドスケープ、噴水彫刻など総合的環境芸術を制作するため土木建設業有資格者となり、国内外にパブリックアートを制作。90年代から「縄ロジィー」を提唱し、国連開発計画のグローバルフォーラム（ゴア元副大統領らと環境を訴える活動）のメンバーになる。阪神淡路大震災復興をはじめ地域の宝物「人々のつながり、人と自然のつながり」をつくるために、社会芸術/縄リンクプロジェクトを欧州各地や国内で推進している。縄ロジィ論によりアナハイム大学人文学名誉博士号、2003年京都府文化功労賞を授与。京都の伝統産業、麻縄業、左官業、造園業などの手技を都市空間に生かし、精神文化の基底から掘り起こす研究制作活動をおこなっている。

【主な受賞】

京都府文化功労賞、イタリアグッドデザイン賞、サンフランシスコ版画展銅賞、フランスアーバンアート賞、豊中市都市デザイン賞。国際交流基金、ドイツ DAAD フェローシップなど多数。

【主な所蔵】

ローザンヌ州立美術館、ペリリーブ美術館 / スイス、東京国立近代美術館工芸館、モレリア州文化会館 / メキシコ、ノールディランド美術館 / デンマーク、ブラジリア国立美術館、リオ・デ・ジャネイロ国立美術館 / ブラジル、クリーバランド美術館 など。

【主な展覧会】第 7,9,12,15 回ローザンヌビエンナーレ / スイス (1975 - 92)、国際ファイバーワークス / クリーブランド美術館 (1976)、第 3 回国際トリエンナーレ / ポーランド (1978)、マニラ国立美術館 (1980)、アースワーク / アイルランド (1993)、リオ国立美術館・ブラジル (1993)、ブラジル / アメリカ / 日本、ギャラリー日鉦 / 東京 (1994)、アートクアラッタビエンナーレ、イタリア (1996)、カッセルドクメンタ平行展 / ドイツ (1997)、現代アートテキスタイル、ピエールポーリー財団 / スイス (2000) ほか多数

【主な著書】

- ・「環境創造・維持管理・復元技術集成」(総合ユニコム・共著)
- ・「照葉樹林文化論の現代的展開」(北海道大学図書刊行会・共著)
- ・「生命の形・身体の形 / 形の文化誌 3」(工作舎・共著)
- ・「くるくるくん」(絵本 / 福音館書店)
- ・「おひさまはいつも」(絵本 / 福音館書店)

Mariyo Yagi

Artist, Scholar of Humanity

URL:http://www.mariyoyagi.net/

Mariyo Yagi relates deeply to healing of the mind as an artist who comes from Kobe Japan. She is acting internationally on her own theme called "NAWALOGY" Main Personal History. Her essential art is not only bold public art relating to space and its environment and beauty but also is collaborative art which she twines to spiral people from communities in a process of the art work. It is a unique, dynamic, collaborative art. This dynamism contributes to a new creative network globally.

Bachelor of Fine Arts (Kyoto University of Art)
Doctor of Humanities Honoris Causa Anaheim University [USA]
Engineer of Landscape, Constructor

1986 Guest Artist, Banff Art Center [Canada] 1988 Guest Professor, Concordia University [Canada] 1995-98 Professorship at Kobe Women's University 1991 Delegate Survival of The Arts Sundance [USA] 1992 Delegate "Omame Earth Summit Arts [Brazil] 1997 DAAD Grant [Germany] 1998 Japan Foundation Fellowship Grant [Estonia] 2002 Foundation Valparaiso Fellowship [Spain] 2007 Bogliasco Foundation Fellowship[Italy] 2009 Arles sur tech Fellowship[France]

Award

1977 The Italian Good Design Award [Italy]
1984 Copper Prize Award World Print/San Francisco Museum of Art [USA]
1995 Urban Design Award [Toyonaka City, Japan]
1995 Urban Art Award [Mauberge, France]
2003 The 21st Kyoto Prefecture Cultural Award Distinguished Service Medal

Public Collections

Musse Cantonale des Beaux Art [Lausanne, Switzerland]
Museum Bellerive [Zurich, Switzerland]
Tokyo National Museum of Modern Art [Japan]
Casa de la Cultura [Michoacan, Mexico]
Nordtlylands, Kuntsmuseum [Denmark]
Larsen Long house Reserve [N.Y USA]
The Cleveland Museum [USA]
Brasilia National Art Museum Brazil]
Rio de Janeiro National Art Museum [Brazil]

Mariyo Yagi "Passing through a Rope Forest,"

八木マリヨ展

縄の森をくぐりぬけると...

2011.1.14.Fri - 2011.3.10.Thu

企画/主催	GALLERY A(ギ'ャリ-エ'クト)		
協力	株式会社アート大仏 株式会社インターナショナルパブリックアート 株式会社舩工舎 株式会社ウオン NECソフト株式会社 株式会社鴨川商店 株式会社耕木社 株式会社大幸工務店 株式会社長谷木 株式会社丸浩工業 株式会社八木製作所 株式会社山川 東京原木協同組合 ナイスプレカット株式会社 木材活用推進協議会		
総合プロデュース プロデュース	川北 英 (館長) 岡部 三知代 (主任学芸員)		
ギャラリストスタッフ	桐越 奈緒子 真鍋 頼子 太田 遼		
作品制作協力	赤松 令奈 伊藤 久也 上田 彩織 大重 暁 太田 大翔 大西 裕子 岡島 飛鳥 岡田 清一郎 加藤 麻由子 河崎 真一 川崎 貴夫 国本 綾 鈴木 重則 鈴木 碧 鈴木 衣女良 鈴木 風 高橋 詩奈子	武井 祥太 竹中 夏海 楓 陽介 中村 智子 西山 健佑 信田 光一 星野 香織 本多 咲貴 星野 洋美 増田 智久 松原 正人 三輪 幸一 光岡 洋樹 森 仁 八木 夕菜 山口 晶	
サポートスタッフ	山口 広嗣 (副館長) 松隈 章 古宇田 尚子 芦澤 百合子 北原 英雄 角道 重明 本谷 雄気 松田 壮 鍵野 壮宏 松原 祐美子		
アドバイザー	酒井 忠康 (世田谷美術館館長) 木下 直之 (東京大学大学院教授) 和氣 雅子 (株式会社AWP代表)		