

osaka
directory
4

小谷くるみ
KOTANI Kurumi

大阪中之島
美術館
NAKANOSHIMA MUSEUM OF ART, OSAKA

公益財団法人
関西・大阪21世紀協会

OSAKA
directory
supported by
RICHARD MILLE

「Osaka Directory supported by RICHARD MILLE」は、
大阪中之島美術館が関西・大阪21世紀協会と共同で主催する、
関西ゆかりの若手作家を中心に個展形式で紹介する展覧会です。
これからの時代を象徴する、新たな表現を生み出す作家を
毎年紹介していきます。

ディレクトリとは、IT用語でデータを整理し分類するための
フォルダ等を意味します。

本シリーズを通して、将来活躍が期待される関西の
若手アーティストの情報を美術館というディレクトリに格納、
保管し、さらに、ここ大阪中之島美術館から彼らの活動を広く世に紹介し、
世界に羽ばたくことを支援していきます。

Organized jointly by the Nakanoshima Museum of Art, Osaka
and the Kansai Osaka 21st Century Association,
the Osaka Directory supported by RICHARD MILLE series
of exhibitions introduces upcoming
Kansai-connected artists in a solo exhibition format.
Starting from the current year, the annual series will present
artists who create new art symbolizing the coming age of the future.
The term "directory" is used in IT (Information Technology) to refer
to folders and similar structures that are used to organize files.
Through his series, the Nakanoshima Museum of Art, Osaka
stores 'files' on promising young artists in the Kansai area
in a 'directory' from which it can present their work to a wide
audience throughout the world and support the launch of
their careers on the global scene.

OSAKA

osaka
directory
4

小谷くるみ
KOTANI Kurumi

directory

息の在りか

命がひとつ消えるとき、人は「21g」だけ軽くなる — 20世紀初頭、アメリカ人医師のダンカン・マクドゥーガルによって「魂の重さ」の計測を目的とした実験が行われた。人間が死ぬとき、肉体に変化がないのにも関わらず体重が減るのであれば、それは魂の質量なのではないかという考えに基づくが、測定方法や理論の杜撰さのためデータの信頼性が低く、現在では否定されている。だが、その奇妙で神秘的な試みは今日ではオカルトや偽科学の世界ではよく知られ、映画の題材にもなっている。

見えないものの存在をどことなく信じて暮らす私たちにとって、具体的な数字があまりにそれらしく映る。水分や空気が死亡時に体外に排出されるだけなのでは?という反論は、当然ながら実験当時にもなされているが、21gの成分が水や空気でないとしたら、21g分の魂とはいったい何で出来ているのだろうか。小谷くみは、自身の絵画作品の主要なシリーズにこの「重さ」を名付けた。では小谷の絵画は、いったい何を表現しているのだろうか。

小谷は1994年、大阪府に生まれた。府内でも自然が豊かなエリアの一つである交野市^{かたの}で育ち、近くの野山を駆けて遊ぶ活発な子供時代を過ごしていたと話す。創作活動の開始は高校3年生を過ぎてからで、京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)で絵画を学んだ。在学中から「時間」「痕跡」「気配」などをキーワードに、そこにいないものの存在感を描くことをテーマにしてきた作家である。

窓についた水滴に指でいたずら書きをしたようなモチーフを描く「21g」は、上述した「魂の重さ」の話に因む。臓器としての心臓とは異なり、魂そのものを目に見ることは難しく、また在るかどうかも定かではない。ただ、魂と呼べるものへの信仰は古くからあつく、身体に宿って心の働きを司るものとして、心と身の二つは分けて考えられてきた。見えないはずの魂を「見た」とする経験は、火の玉やお化けなども含めて、世界を問わず様々な伝説、伝承あるいは作り話のレベルでも存在している。1900年代初頭に行われたマクドゥーガルの魂を計測する実験は、形のないものを確かめたいという欲求がまさに形を変えたものだったのだろう。人は心や魂の存在を信じるからこそ、何とかしてそれを見ようと繰り返し試み、見えずとも「在る」と何度でも信じ直したいかもしれない。

「21g」シリーズを描くきっかけとなったとするホラー映画に、見えない存在が水滴のついた窓にメッセージを残していく場面があるという。小谷はこのシーンに強い関心を持った。意思を伝達するためにメッセージを残すが、窓の結露はいつしか大きな水滴となって流れていってしまう。こう

して映画の場面は進展し、流動する液体は重力に逆らえず消えていく。メッセージを残した存在の曖昧さや危うさを、小谷は絵画として定着し、残そうと考えた。おぼろげで不確かな存在が描いたイメージを絵画作品とすることは、「魂」らしきものが消えて21g減ることへの抵抗のようにも思える。消える、減る、変わることへの抗いとして描かれた線は、どこか路上で見かけるグラフィティにも似ている。「ここにいます」という存在証明を受け取り、その応答として描かれた作品は、カンヴァスのサイズが窓を思わせる一方、同時に完全に重なり合った画中画と見ることもできる。

本展で取り上げるもう一つのシリーズ「時間・痕跡〈錆〉」も映画にインスパイアされたシリーズだが、「21g」が状態を留めることに徹したのに対し、こちらは錆による状態変化をテーマとしている。《ただここに在る》や《巡り、巡る》などの作品は、錆びさせた鉄粉を絵具として用いている。カンヴァスに赤錆を定着させた後、その一部に黒錆を用いて描いているが、錆そのものは染み込むものではないので、画面上で鉄の錆が進行するなどして色が変わりうる。「時間・痕跡〈錆〉」シリーズでは見えない存在を「定着させる」方法として、状態変化そのものを取り込むことで、巨視的に変化をも織り込んだ永続性を手に入れようとしている。窓の結露に落書きをした存在と、この鉄を錆びさせている現象とが並列に扱われている。

小谷は本展のために、「21g」シリーズの手法で《見えない山》を制作した。郷里である交野を描いた作品であり、手前に神社の境内から見た木々を、遠景に交野山^{こしの}を臨み、さらにこの二つを割り込むように第二京阪道路の防音壁が描かれている。2003年から2010年にかけて開通した第二京阪は、94年生まれの小谷にとって大人になっていく過程で現れた、強烈な環境の変化であったという。かつての遊び場であった交野山は遠景として見えなくなった。山が山の形に見えるのは、山に自らの体が入っていないときでだけであるが、山がそこに在ることは分かる。見ることと、在ることは、これほどまでに日常的に当たり前に分かれている。生まれ育った場所の変貌を描き残したいと考えた小谷であるが、本作ではあえて現在の姿を描いた。移ろいゆく場面、消えていくメッセージを定着しようとした「21g」シリーズ。時間の変化を受け入れることで変化そのものをマクロに定着させる「時間・痕跡〈錆〉」。《見えない山》では両者の要素を取り入れ、変化そのものと、見えなくても存在していることを描いている。

21gの話における魂に重さがあるかどうかという問いは、そもそも魂は存在するかという問いに繋がっている。小谷が作品名に21gと付けず、シリーズに冠しているのは、絵画を描くことによって「見えないが、しかし在る」ということを、何度でも確かめようとしているからに他ならない。息や生を見ることはできないが、繰り返すその息遣いから生きていることを確かめるように。

大下裕司(大阪中之島美術館学芸員)

In Search of the Psyche

It is said that when a life is extinguished, the deceased becomes 21 grams lighter. This notion originated with experiments in the early 20th century by the American physician Duncan MacDougall, who sought to measure the weight of the soul. MacDougall hypothesized that a decrease in human body weight upon death, with no alteration of the body, could indicate the mass of the soul. However, due to methodological flaws and lack of a rigorous theoretical foundation, the credibility of his data is questioned, and his conclusions are widely discredited today. Nonetheless, the bizarre and mystical experiment is well known within the realms of the occult and pseudoscience, and has inspired movie plots.

For those of us who harbor a vague belief in unseen things, there is something striking about the specificity of MacDougall's number. Critics, both in his day and since, have posited that such weight loss could simply result from the body expelling moisture and air at death. But if the 21 grams cannot be accounted for by water or air, then what does the 21-gram soul consist of? Kotani Kurumi has named one of her most ambitious painting series after this weight, raising the question: What is that Kotani's paintings express?

Kotani was born in 1994 in Osaka Prefecture and raised in Katano City, home to some of the prefecture's most abundant natural beauty. She fondly recalls an active childhood filled with exploration and play in the nearby fields and mountains. She began creating art during her third year of high school, and studied painting at Kyoto University of Art and Design (since renamed Kyoto University of the Arts). Throughout her academic career, she distinguished herself with depictions of the presence of absent things, centering her work around the themes of time, traces, signs and portents.

Her *21g* series, with imagery that evokes finger doodles on fogged windows, draws inspiration from the aforementioned notion of the "weight of the soul." Unlike the heart as an internal organ, the soul remains elusive, its very existence unconfirmed. Nonetheless, throughout the ages people have fervently believed in the soul, dwelling within the body and governing the mind, and have regarded the mind and body as separate. Experiences of "seeing" the ostensibly invisible soul, encompassing phenomena such as will-o'-the-wisps and ghosts, are reported across all the world's cultures in legend, folklore, and fiction. Duncan MacDougall's experiments attempting to quantify the soul's weight in the early 20th century can be viewed as an expression of longing to confirm the existence of the unseen. It may be our faith in the heart, mind, or soul that drives us to persistently seek to see the invisible, repeatedly reaffirming our belief in its existence even in the absence of tangible evidence.

The initial impetus for the *21g* series was a horror film scene that captivated Kotani, in which an invisible entity leaves messages on a fogged-up windowpane. Messages are left with conscious intent, only for the condensation that bore them to eventually coalesce into larger droplets and trickle away under the force of gravity. Kotani aimed to capture and preserve the ambiguity and vulnerability of this message-writing entity in her paintings. By transmuting the images

inscribed by this vague, amorphous presence into art, she appears to be resisting the disappearance of the soul and the accompanying loss of 21 grams. Her lines, defying erasure, diminishment, and transformation, echo street graffiti that essentially tells the world "I am here." The paintings, which make similar assertions, have dimensions reminiscent of windows, and at the same time can be interpreted as precisely superimposed pictures-within-pictures.

Also featured in this exhibition is another series, *Time, Trace, Rust*, which also draws inspiration from a film. While *21g* endeavors to render a transient state permanent, the other series explores the process of transformation through rust. Works such as *Just being here and Wandering, wandering* employ rusted iron powder as a medium. Initial applications of red rust are followed by selective overlays of black rust, but rust does not soak into the canvas, and the colors on the paintings' surfaces evolve over time as rusting progresses. The *Time, Trace, Rust* series aspires to assimilate changes in the state of matter into the quest for permanence at macroscopic scale. In this sense, the entity that doodles on fogged-up windows and the phenomenon of iron rusting run parallel to one another.

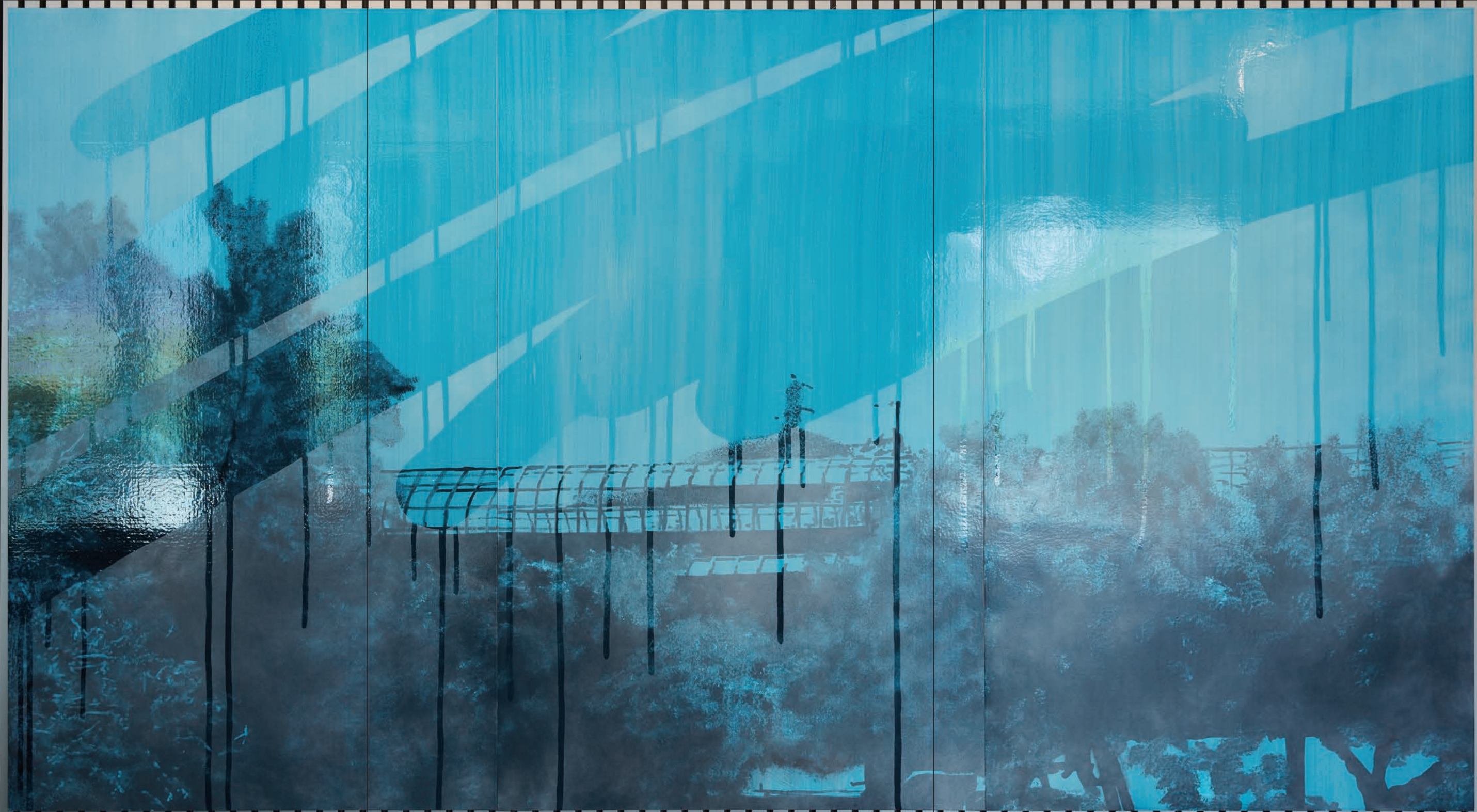
For this exhibition, Kotani produced *The Invisible Mountain* employing techniques from the *21g* series, with trees viewed from the grounds of a shrine in the foreground, Mt. Kouno in the distance, and the soundproof wall of the Second Keihan Highway (known locally as Daini-Keihan) bisecting the scene. The construction of this highway between 2003 and 2010 marked a drastic environmental shift for Kotani, who was born in 1994, proceeding in tandem with her growth into adulthood. The mountain, once her childhood playground, became hidden from view. One can only see a mountain as a mountain when one is not on the mountain, yet one experientially knows it is there. This delineation highlights the intrinsic separateness of seeing and existing, which we take for granted in everyday life. While Kotani wanted to document the transformation of her hometown, she made the deliberate decision to depict it in its present form. The *21g* series seeks to capture transient scenes and vanishing messages, while *Time, Trace, Rust* embraces the progression of time in order to capture change on a grand scale. Meanwhile, *The Invisible Mountain* incorporates elements of both, depicting both the phenomenon of change and the presence of the unseen.

The question of whether the soul has weight, as the *21g* experiment attempted to prove, ultimately connects to the broader question of whether the soul exists at all. Kotani's applying the title *21g* to an entire series rather than a single work speaks to her repeated endeavors to affirm, through painting, the presence of invisible things. This is analogous to living things' psyche or life force: while these things cannot be seen, the repeated cycle of breathing is proof of life.

OSHITA Yuji, Associate Curator, Nakanoshima Museum of Art, Osaka

作品リスト

1. 《対岸》
2023年 | アクリル、綿布、パネル
116.7×91.0cm
個人蔵
2. 《見えない山》 (p.10)
2023年 | アクリル、綿布、パネル
230.0×420.0cm
3. 《ただここに在る》 (p.8)
2020年 | 鉄錆 (赤錆・黒錆)、綿布、パネル
162.0×130.0cm
4. 《月と鳥》
2023年 | アクリル、綿布、パネル
116.7×91.0cm
5. 《巡り、巡る》 (p.16)
2020年 | 鉄錆 (赤錆・黒錆)、綿布、パネル
162.0×130.0cm
6. 《Virginia》
2023年 | アクリル、綿布、パネル
116.7×91.0cm
7. 《対岸》 (表紙)
2023年 | アクリル、綿布、パネル
162.0×130.0cm
個人蔵
8. 《UFO》 (p.9)
2023年 | アクリル、綿布、パネル
200.0×120.0cm
9. 《Saturn》 (p.9)
2023年 | アクリル、綿布、パネル
200.0×120.0cm
10. 《Shooting star》 (p.9)
2023年 | アクリル、綿布、パネル
200.0×120.0cm

List of Works

1. *The Opposite Shore*
2023 | Acrylic on panel and cotton cloth
116.7×91.0cm
Private Collection
2. *The Invisible Mountain* (p.10)
2023 | Acrylic on panel and cotton cloth
230.0×420.0cm
3. *Just being here* (p.8)
2020 | Iron rust on panel and cotton cloth
162.0×130.0cm
4. *The Moon and the Bird*
2023 | Acrylic on panel and cotton cloth
116.7×91.0cm
5. *Wandering, wandering* (p.16)
2020 | Iron rust on panel and cotton cloth
162.0×130.0cm
6. *Virginia*
2023 | Acrylic on panel and cotton cloth
116.7×91.0cm
7. *The Opposite Shore* (Cover)
2023 | Acrylic on panel and cotton cloth
162.0×130.0cm
Private Collection
8. *UFO* (p.9)
2023 | Acrylic on panel and cotton cloth
200.0×120.0cm
9. *Saturn* (p.9)
2023 | Acrylic on panel and cotton cloth
200.0×120.0cm
10. *Shooting Star* (p.9)
2023 | Acrylic on panel and cotton cloth
200.0×120.0cm

小谷くるみ	KOTANI Kurumi
1994 大阪府生まれ	1994 Born in Osaka, Japan
2017 京都造形大学 油画コース卒業	2017 Graduated from Oil Painting Course of Kyoto University of Art and Design
2019 京都造形大学大学院 修士課程修了	2019 Completed master course at Kyoto University of Art and Design
主な個展	
2018 「21gの存在」枚方国際ゴルフ倶楽部、大阪	
2019 「MESSAGE」SUNDAY CAFE、東京 「SIGN」西武渋谷店美術画廊、東京	Selected Solo Exhibitions 2018 <i>Existence in 21g</i> , Hirakata International Golf Club, Osaka
2020 「ブラインド」MEDEL GALLERY SHU、東京	2019 <i>MESSAGE, SUNDAY CAFE</i> , Tokyo <i>SIGN</i> , Seibu Shibuya Store Art Gallery, Tokyo
2021 「砂から星へ」ギャラリーノマル、大阪	2020 <i>Blind</i> , MEDEL GALLERY SHU, Tokyo
2022 「MESSAGE」阪急うめだ本店、大阪 「へーバリスト」ギャラリーノマル、大阪 「Silver」西武渋谷店美術画廊・オルタナティブスペース、東京	2021 <i>Sand to Stardust (Cosmos)</i> , Gallery Nomart, Osaka 2022 <i>MESSAGE</i> , Hankyu Department Store Umeda Main Store, Osaka <i>Hephaestus</i> , Gallery Nomart, Osaka <i>Silver</i> , Seibu Shibuya Store Art Gallery and Alternative Space, Tokyo
2023 「SIGN」阪急うめだ本店、大阪	2023 <i>SIGN</i> , Hankyu Department Store Umeda Main Store, Osaka
主なグループ展	
2015 「the painting vol.6」ビューイングルーム、京都	
2017 「まばたき」PrRoom、京都	
2018 「起きるために寝る」MediaPassage、京都	
2019 「京都造形芸術大学 卒業制作選抜展 『宇宙船地球号』」東京都美術館、東京 「京」庵町家ステイ、京都 「大鬼の住む島」WAITINGROOM、東京 「UNKNOWN ASIA 2019」グランフロント大阪、大阪 「untamed vol.1」 COHJU contemporary art、京都	Selected Group Exhibitions 2015 <i>the painting vol.6</i> , Viewing Room, Kyoto 2017 <i>Blink</i> , PrRoom, Kyoto 2018 <i>Go to bed in order to wake up</i> , Media Passage, Kyoto 2019 <i>KUAD ANNUAL 2019 "SPACESHIP EARTH,"</i> Tokyo Metropolitan Art Museum <i>KYO, Iori Machiya Stay</i> , Kyoto <i>Island with ONI</i> , WAITINGROOM, Tokyo <i>UNKNOWN ASIA 2019</i> , GRAND FRONT OSAKA, Osaka <i>untamed vol.1</i> , COHJU contemporary art, Kyoto
2020 「U30 – Whom do you suspect ?」 ギャラリーノマル、大阪 「DUO EXHIBITION FUZZY TRACE」 DOPENESS ART LAB、台北 「there - was, KITAHAMA」 N Gallery@THE BOLY OSAKA、大阪	2020 <i>U30 – Whom do you suspect ?</i> , Gallery Nomart, Osaka <i>DUO EXHIBITION FUZZY TRACE</i> , DOPENESS ART LAB, Taipei <i>there - was, KITAHAMA</i> N Gallery @THE BOLY OSAKA, Osaka
2021 「(Im) perfect surface」 横浜NEWoMan×The Chain Museum、神奈川	2021 <i>(Im) perfect surface</i> , Yokohama NEWoMan×The Chain Museum, Kanagawa
2022 「Since 1989 NOMART –アーティスト×工房展–」 銀座 蔦谷書店 GINZA ATRIUM、東京	2022 <i>Since 1989 NOMART –Artist×Workshop Exhibition–</i> , GINZA TSUTAYA BOOKS GINZA ATRIUM, Tokyo
2023 「HUMANKIND」ギャラリーノマル、大阪	2023 <i>HUMANKIND</i> , Gallery Nomart, Osaka

Osaka Directory 4
supported by RICHARD MILLE

展覧会

会場
大阪中之島美術館 2階多目的スペース
会期
2023年11月18日(土) – 12月17日(日)
主催
大阪中之島美術館、
公益財団法人 関西・大阪21世紀協会
supported by RICHARD MILLE
協賛
サントリーホールディングス株式会社、
ロート製薬株式会社、大和証券株式会社、
西日本電信電話株式会社、
ダイキン工業株式会社、株式会社丹靑社
協力
株式会社伏見工芸、ギャラリーノマル

企画

大下裕司、中村史子 (大阪中之島美術館)

広報・制作

大西晃、清水靖久、田中陽子、三木真理子、
廣野真木、嘉見明子
(公益財団法人 関西・大阪21世紀協会)、
平美代子、山本桃子、横瀬碧 (大阪中之島美術館)、
井上さおり (ギャラリーノマル)

会場施工

株式会社伏見工芸

展示

カトーレック株式会社

カタログ

編集

大下裕司、中村史子

デザイン

大西正一

執筆

大下裕司 (pp. 2-3)

翻訳

クリストファー・スティヴンズ (和英: pp. 4-5)

会場撮影

中路博文 (株式会社堀内カラー)

印刷

株式会社スイッチ.ティフ

発行日

2024年3月29日

制作・発行

大阪中之島美術館
〒530-0005大阪市北区中之島4-3-1
公益財団法人 関西・大阪21世紀協会
〒530-6691大阪市北区中之島6-2-27
中之島センタービル 29階

小谷くるみ
KOTANI Kurumi

Exhibition

Venue
Nakanoshima Museum of Art, Osaka
2F Multipurpose space
Dates
November 18 – December 17, 2023
Organizers
Nakanoshima Museum of Art, Osaka,
The Kansai Osaka 21st Century Association
supported by RICHARD MILLE
Sponsorship
Suntory Holdings Ltd., ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd.,
Daiwa Securities Co., Ltd.,
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION,
DAIKIN INDUSTRIES, LTD., TANSEISHA Co., Ltd.
Cooperation
FUSHIMI KOHGEI, Gallery Nomart

Curator

OSHITA Yuji, NAKAMURA Fumiko
(Nakanoshima Museum of Art, Osaka)

Public Relations and Promotion

ONISHI Akira, SHIMIZU Yasuhisa, TANAKA Yoko,
MIKI Mariko, HIRONO Masaki, KAMI Akiko
(The Kansai Osaka 21st Century Association),
TAIRA Miyoko, YAMAMOTO Momoko, YOKOSE Ao
(Nakanoshima Museum of Art, Osaka),
INOUE Saori (Gallery Nomart)

Construction

FUSHIMI KOHGEI

Display

Katolec Corporation

Catalogue

Editors

OSHITA Yuji, NAKAMURA Fumiko

Design

OHNISHI Masakazu

Text

OSHITA Yuji (pp. 2-3)

Translation

Christopher STEPHENS (Japanese/English: pp. 4-5)

Photo

NAKAJI Hirofumi (HORIUCHI COLOR LTD.)

Published by

Nakanoshima Museum of Art, Osaka
4-3-1, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka City, JPN
and The Kansai Osaka 21st Century Association
Nakanoshima Center Building 29F, 6-2-27,
Nakanoshima, Kita-ku, Osaka City, JPN

Printed in Japan, by

Switch.tiff

Date of Publication

March 29, 2024