23 East 67th Street, 3rd Floor, New York, NY 10065
tel (646) 912 9300
web www.takaishiigallery.com
email info@takaishiigalleryny.com

北代省三

日期: 2017 年 10 月 19 日(週四) - 11 月 22 日(週三)

地點: Taka Ishii Gallery New York

Taka Ishii Gallery New York 將於 10 月 19 日(四)至 11 月 22 日(三)期間，舉行北代省三的個展。北代自 1940 年代至 90 年代，以繪畫及攝影等平面作品為原點，延伸觸角至動態雕塑及混合媒材等立體作品，亦投入舞台美術、平面設計、模型製作等，橫跨各種造型創作領域，針對「形式」與「模擬」，展開獨特的思想實驗。本展為 Taka Ishii Gallery New York 第 2 次舉行北代的個展，將以 1980 年代創作的立體作品為主軸，精選富含藝術家所追求的玩心及實驗精神的作品共 6 件。

北代於東南亞從軍期間，開始對藝術投以關注，當時接觸到刊載於雜誌《創美》(1948 年 4 月號)之中，保羅·克利(Paul Klee)充滿詩意、如同有機體的繪畫風格，以及亞歷山大·考爾德(Alexander Calder)將運動及時間因子納入作品結構的動態雕塑作品(mobile)，受到啟發的北代便自此立志從事前衛藝術創作。於 1949 年第一屆日本獨立藝術家協會展[1]中，北代展出與機械息息相關且兼具抽象元素的油畫作品，獲得瀧口修造的高度評價。該作品與瀧口的畫評同時刊載於讀賣新聞報，一舉在畫壇嶄露頭角。1950 年起與山口勝弘及福島秀子等人，以及拜訪福島私邸時結識的幾位音樂家深交，共同成立以瀧口為精神指標的綜合藝術團體「實驗工房」。該團體屏除一切政治色彩，以不同領域成員的共同創作及集體發表為活動準則，北代的創作因而逐漸脫離平面繪畫，轉向「動態雕塑」(mobile)及「自動投影」(auto slide[2])等領域。1953 年，北代透過雜誌《Asahi Graph》之連載專欄〈APN (Asahi Picture News)〉中的創作活動，接觸到攝影家·大辻清司，便逐漸對於攝影及無相機攝影的技法產生興趣，並發表隨筆〈由畫家轉向攝影家〉[3](發表於《藝術新潮》1956 年 9 月號)，正式表明自身邁向攝影之路的決心。北代以多元性為前提的印刷媒體——雜誌作為作品發表的媒介，著重於攝影的實驗性質，以批判的視角試圖掙脫 60 年代以後當代藝術的框架。日本萬國博覽會(1970 年)之後，創作重心逐漸遠離攝影，轉向飛機等模型的製作，晚年則是致力從事以木材為原料的立體作品創作。

以多元的媒材及方法論作為創作的核心，北代於彙整自身造形哲學的著作《模型飛行機入門》(1976 年)序文中，回憶起孩提時代擺放於書桌上做工精巧的實物縮小版飛機模型，以及任由它們交錯飛行的夢想。在以下這段敘述，「創造出一個模擬的空間，於其間恣意遨遊」(大日方欣一〈形式與模擬 北代省三的冒險〉《北代省三的攝影與實驗 形式與模擬》[4]川崎市岡本太郎美術館出版，2013 年，第 8 頁)中，亦得以一窺北代創作活動一以貫之的關注焦點所在。他長年以來投入的動態雕塑創作中，風向、氣流等外在條件為作品是否成立的關鍵。而這種實驗性質的創作並非僅止於單一的作品，與他者之間恆常的相互作用也是重要的元素之一。再者，透過本展展出作品《迷路設計者必攜》(1987-1994 年)，亦可感受到北代的創作精神。其中值得注意的是，在此處他更為突破，讓賦予變化的行為

者——人類的意志介入其中。以西洋棋作為創作靈感，同時也是北代此生最後一次個展中展出的作品，主題訂為「變化與演變」，由木板、規則排列的木棒，以及從線軸拉出捲於木棒之上的棉線所構成，棉線的配置形式遊走於木棒之間，無限交織延展。北代在該展覽中提供的創作筆記裡，針對造型上的優劣以及配置上熵的增減這兩者之間的關聯性進行論述，對於作品提出如下的說明。

(……)本次的系列創作，是介於造型上的作為與無作為、意識與無意識之間的夾縫中所生的各種課題…也包含超現實主義層面的自動書寫等議論…可說是為了執行這些實驗而生的立體作品。

引文出處：北代省三〈製作筆記，或稱為備忘錄〉

《第 14 屆瀧口修造致敬展 熵－造型上的無秩序實驗》[5]

佐谷畫廊，1994 年

北代省三，1921 年生於東京(2001 年歿)，學生時代於新居濱高等工業專門學校(現為愛媛大學工學部)專攻機械工學。其後受陸軍徵招，以技術士官身分前往新加坡等地從軍期間，開始接觸藝術，並於閒暇之際從事素描作畫。自軍隊退伍復員後，1948 年參與日本前衛美術家俱樂部主辦的現代藝術夏季研習會，於會中結識山口勝弘及福島秀子等人，並組成研究會「Trident」。1949 年於第一屆日本獨立藝術家協會展中參展的油畫作品獲得瀧口修造的高度評價。同年與前衛藝術研究會合併成立「世紀之會」[6]，於繪畫部門擔任總召。此時期起亦透過福島等人的引薦，與音樂家鈴木博義及武滿徹等人有所交流。1951 年受託於讀賣新聞社，擔任畢卡索祭典的芭蕾舞表演「生之喜樂」[7]的導演及統籌，並發起綜合藝術團體「實驗工房」。1953 年，在北代的提議之下，由大辻清司拍攝北代、山口、齋藤義重等人交替完成的立體作品，系列攝影刊登於雜誌《Asahi Graph》的連載專欄〈APN〉。此後北代開始正式投入攝影創作，發表以印相紙製作的攝影版畫。50 年代末期開始參與「圖像集團」[8]的活動，亦活躍於廣告攝影的領域。1970 年因參與日本萬國博覽會，逐漸將創作焦點轉移至模型的製作，同時撰寫相關散文隨筆，亦出版《大型相機的世界》[9](1976 年)、《模型飛行機入門》(1976 年)等書籍。其後，重新製作的作品在龐畢度中心(巴黎，1986 年)的展覽「前衛藝術的日本 1910-1970」(法文原文：Le Japon des avant-gardes 1910-1970)中展出，受到各界高度關注，對於以往作品及生前活動的評價也隨之日益高漲。主要的個展為「形式與模擬 北代省三的攝影與實驗」[10](川崎市岡本太郎美術館，2013 年)，聯展則有「Tokyo 1955-1970: A New Avant-Garde」(紐約現代藝術博物館，2013 年)等。作品主要收藏於紐約現代藝術博物館、弗瑞爾·賽克勒美術館(Arthur M. Sackler Gallery)、泰特現代博物館、東京國立近代美術館、川崎市岡本太郎美術館等機

---

[1] 日文原文：第 1 回日本アンデパンダン展
[2] 日文原文：オートスライド。為索尼公司的前身——「東京通信工業」公司於 1920 年開發的產品。該機器同時兼具錄影及彩色投影片投影功能。
[3] 日文原文：画家から写真家へ
[4] 日文原文：篇名「かたちとシミュレーション 北代省三の冒険」；書名『北代省三の写真と実験 かたちとシミュレーション』
[5] 日文原文：篇名「製作ノート、あるいはメモ」；書名『第 14 回オマージュ瀧口修造展 エントロピー——造型における無秩序の実験』
[6] 日文原文：世紀の会
[7] 日文原文：生きる悦び
[8] 日文原文：グラフィック集団
[9] 日文原文：大型カメラの世界
[10] 日文原文：かたちとシミュレーション 北代省三の写真と実験

For further information, please contact:

Exhibition & Press: Takayuki Fujii

23 East 67th Street, 3rd Floor, New York, NY 10065 tel: 1-646-912-9300

www.takaishiigallery.com email: info@takaishiigalleryny.com

Tue-Sat 11:00-18:00

Closed on Sun, Mon and National Holidays

Shozo Kitadai

"Boukyaku", 1987-1994

Wood, lacquer, oil

89.0 x 123.7 x 11.7 cm

© Tokyo Publishing House

Shozo Kitadai

"Meiro Sekkeisha Hikkei", 1987-1994

Wood, lacquer, oil, cotton thread

89.0 x 123.4 x 11.7 cm

© Tokyo Publishing House