AKI INOMATA

Installation view at 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, photo: KIOKU

courtesy: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Installation view at 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, photo: KIOKU
courtesy: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Installation view at 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, photo: KIOKU

courtesy: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

Installation view at Aichi Triennale 2022, AKI INOMATA, Passing her a piece of cloth (2022).

© Aichi Triennale Organising Committee. Photo: ToLoLo Studio.

Installation view at Aichi Triennale 2022, AKI INOMATA, Passing her a piece of cloth (2022).
Photo: Eisuke Asaoka

Installation view at Aichi Triennale 2022, AKI INOMATA, Passing her a piece of cloth (2022).
Photo: Eisuke Asaoka

Installation view at Aichi Triennale 2022, AKI INOMATA, Passing her a piece of cloth (2022).

© Aichi Triennale Organising Committee. Photo: ToLoLo Studio.

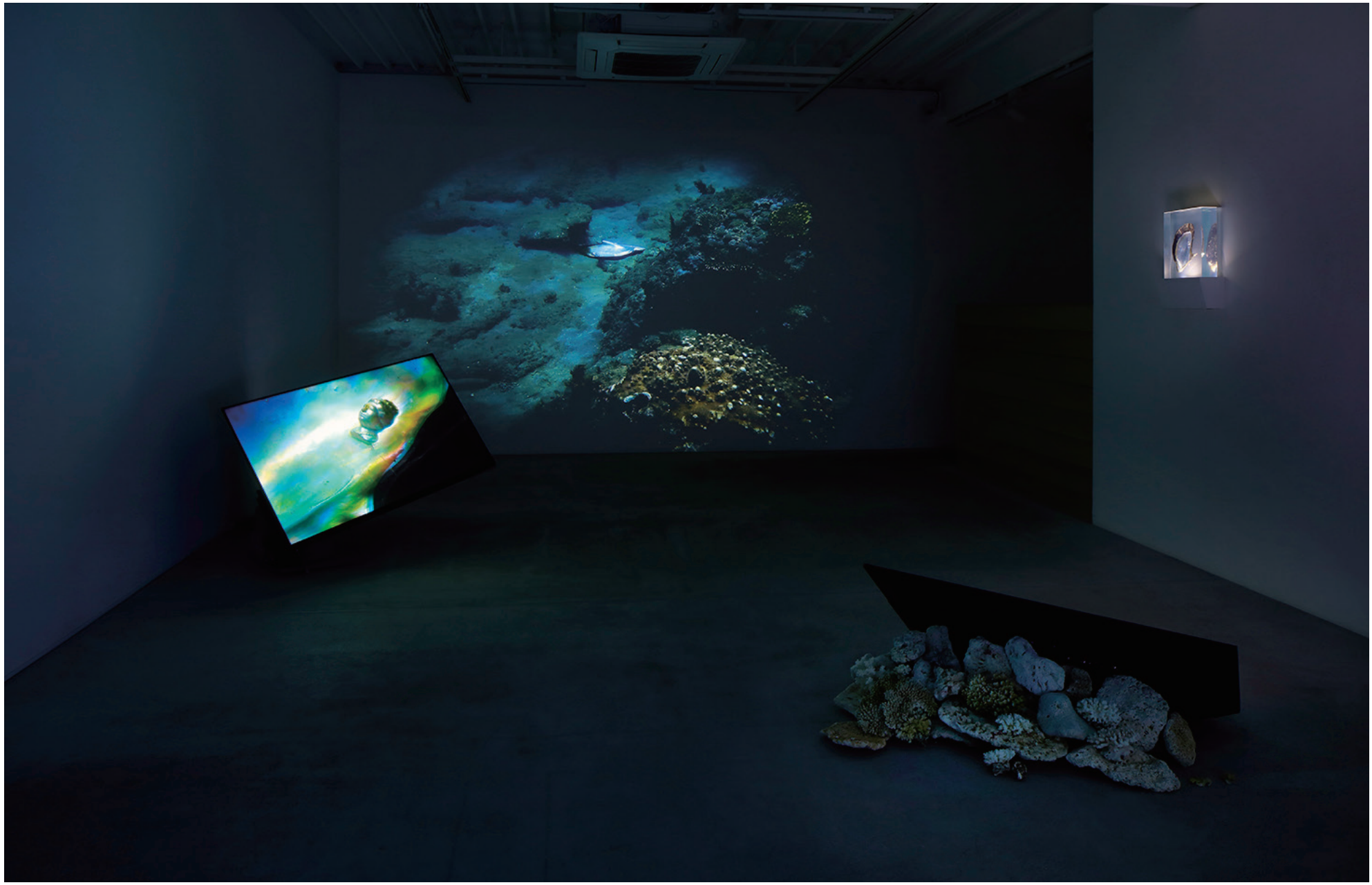
Installation view at Towada Art Center, Japan, 2019. Photo: Kuniya Oyamada.

Installation view at Towada Art Center, Japan, 2019. Photo: Kuniya Oyamada.

Installation view at Comtemporary Art Foundsation,Tokyo, 2021. Photo: Keizo Kioku.

Installation view at Maho Kubota Gallery, Tokyo, 2021. Photo: Keizo Kioku

© 2020 The Museum of Modern Art. Photo: Robert Gerhardtokyo

Installation view from "Broken Nature" at The Museum of Modern Art, New York, November 21, 2020 – August 15, 2021.

Installation view from “ALLIGA” at SFER IK, Tulum, Mexico, 2019. Image courtesy SFER IK.

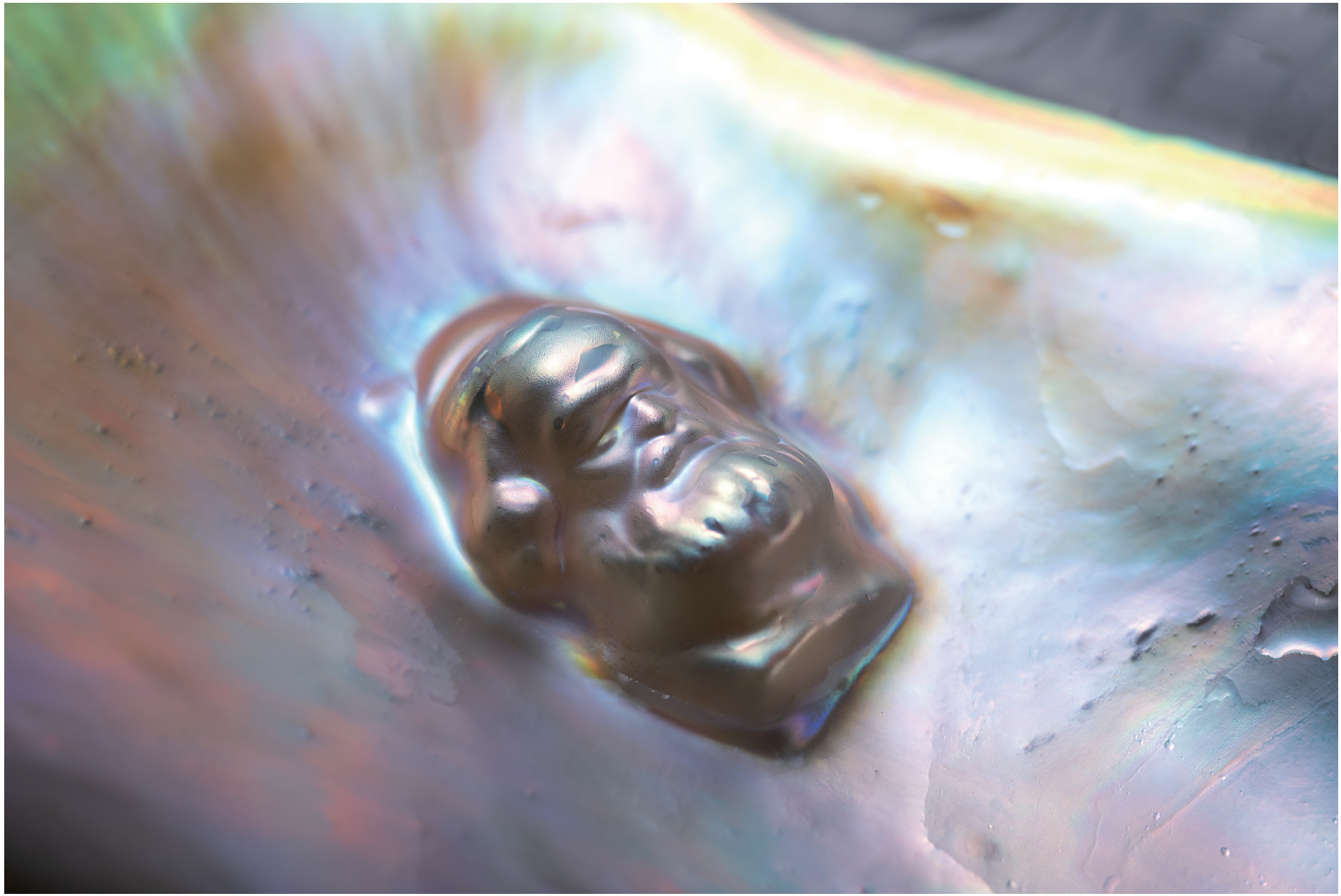
貨幣の記憶

Memorry of Currency

2018-21(ongoing)

Pearl shell, 4K video, inkjet print

Production cooperated by Seimei Tanaka, Takahiro Ishido/ Yukino Kowaki/Keigo Yanagida (Hirota Site Museum), Space Art Tanegashima2020

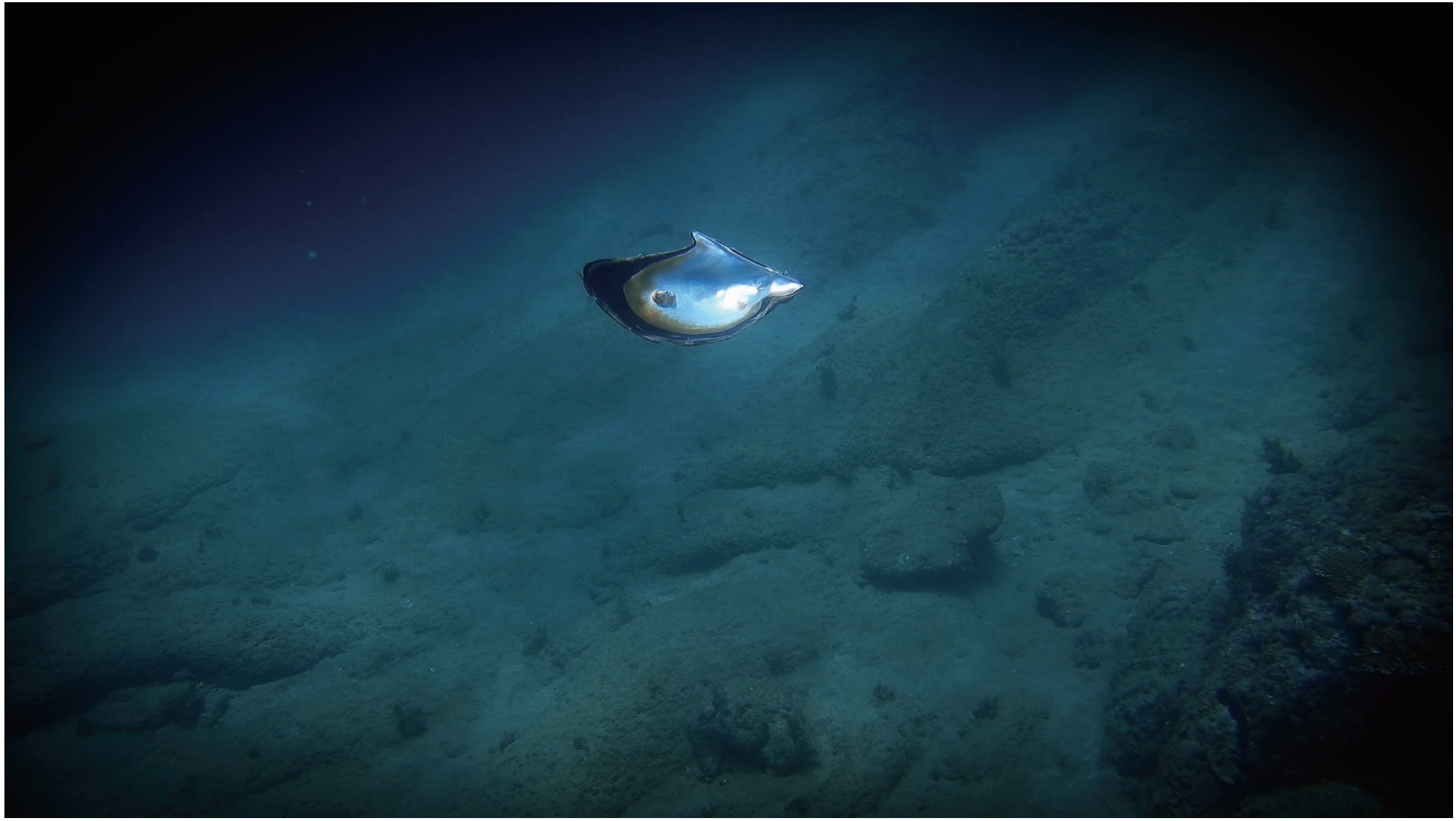

Photo: Hayato Wakabayashi

Photo: Hayato Wakabayashi

Photo: Hayato Wakabayashi

Installation view at Maho Kubota Gallery, Tokyo, 2021. Photo: Hayato Wakabayashi.

Installation view at Maho Kubota Gallery, Tokyo, 2021. Photo: Hayato Wakabayashi.

Installation view at Maho Kubota Gallery, Tokyo, 2021. Photo: Hayato Wakabayashi.

Installation view at Maho Kubota Gallery, Tokyo, 2021. Photo: Hayato Wakabayashi.

Installation view at Maho Kubota Gallery, Tokyo, 2021. Photo: Hayato Wakabayashi.

Installation view at Maho Kubota Gallery, Tokyo, 2021. Photo: Hayato Wakabayashi.

彫刻のつくりかた

How to Carve a Sculpture

2018-(ongoing)

Wood, HD video, inkjet print

Production cooperated by Iida City Zoo, Izu Shaboten Zoo, Sendai Umino-mori Aquarium, Nasu Animal Kingdom, Hamura Zoo,The Museum on the Street, Exedra, Hitoshi Takeuchi, Yumi Takeno, Koichi Nonaka, Yuji Osagawa, Masayuki Miyaji

Recording cooperated by Izu Shaboten Zoo

Sound Design by Yutaka Ito (Ito Ongakusya)

Photo: Naomi Ito

2018/08/14
23:46:00

Installation view at Comtemporary Art Foundsation,Tokyo, 2021. Photo: Keizo Kioku.

Installation view at Comtemporary Art Foundsation,Tokyo, 2021. Photo: Keizo Kioku.

Installation view at Comtemporary Art Foundsation,Tokyo, 2021. Photo: Keizo Kioku.

Installation view at Comtemporary Art Foundsation,Tokyo, 2021. Photo: Keizo Kioku.

Installation view at Comtemporary Art Foundsation,Tokyo, 2021. Photo: Keizo Kioku.

Installation view at Comtemporary Art Foundsation,Tokyo, 2021. Photo: Keizo Kioku.

Installation view at Comtemporary Art Foundsation,Tokyo, 2021. Photo: Keizo Kioku.

Installation view at Comtemporary Art Foundsation,Tokyo, 2021. Photo: Keizo Kioku.

Installation view at Comtemporary Art Foundsation,Tokyo, 2021. Photo: Keizo Kioku.

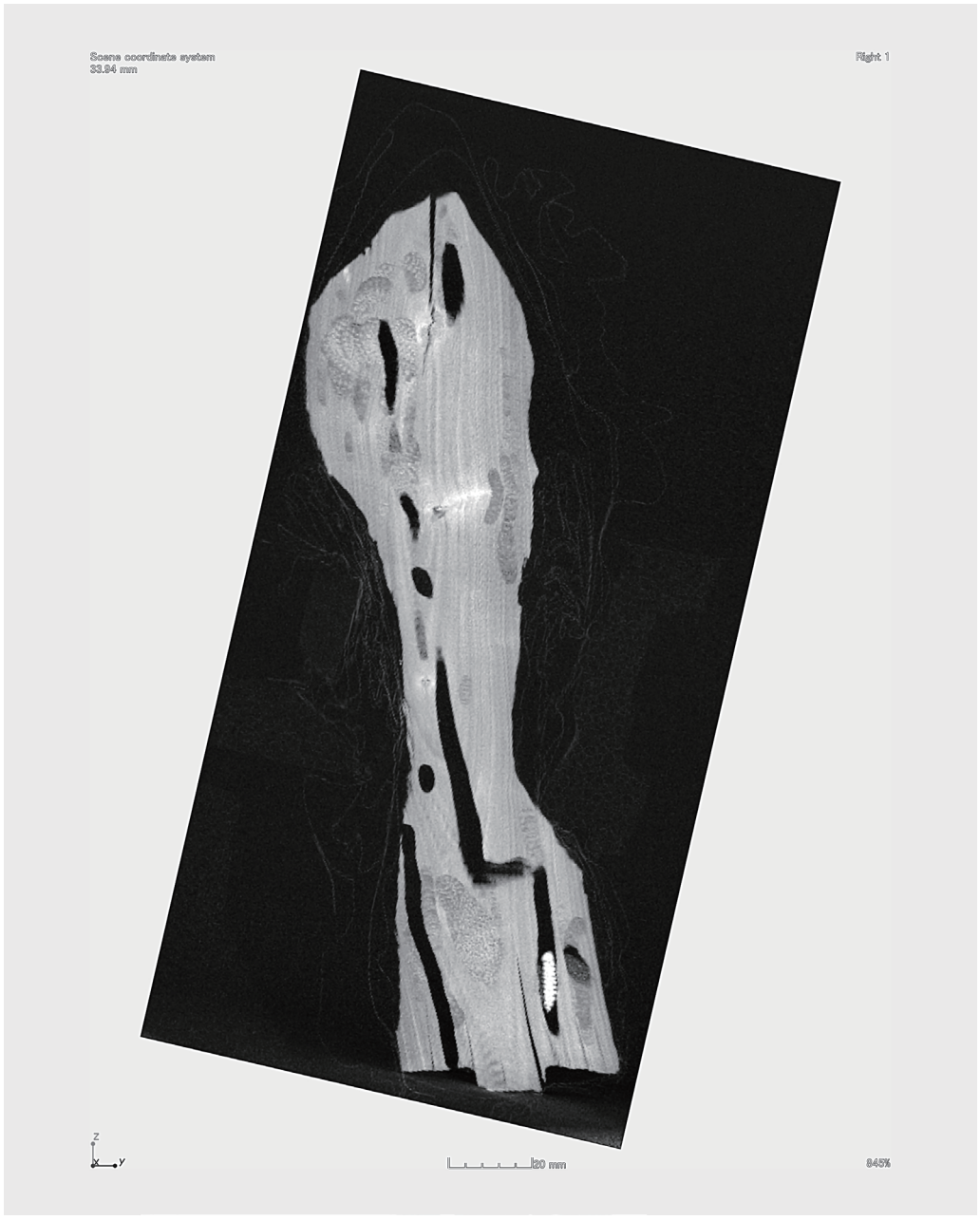
Installation view at Comtemporary Art Foundsation,Tokyo, 2021. Photo: Keizo Kioku.

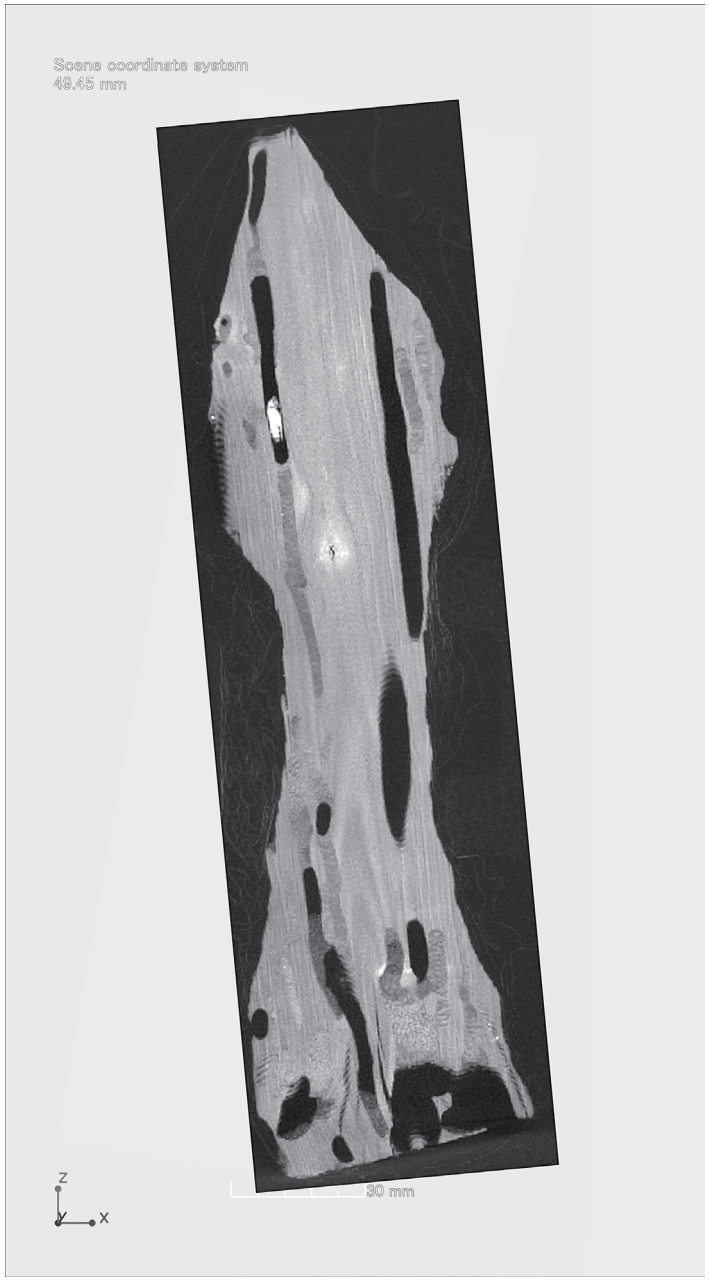

At Yumi Takeno's studio.

Installation view at Comtemporary Art Foundsation,Tokyo, 2021. Photo: Keizo Kioku.

Scene coordinate system
33.84 mm
Right 1
Z
Y
30 mm
845%

Scene coordinate system
49.45 mm
Z
X
30 mm

Installation view at Tojo-tei, Chiba, Japan, 2021. Photo: Eisuke Asaoka.

Installation view at Tojo-tei, Chiba, Japan, 2021. Photo: Eisuke Asaoka.

Installation view at Tojo-tei, Chiba, Japan, 2021. Photo: Eisuke Asaoka.

Installation view from "Thailand Biennale 2018", Krabi, Thailand, 2018.

Installation view from "Thailand Biennale 2018", Krabi, Thailand, 2018.

Installation view from "Thailand Biennale 2018", Krabi, Thailand, 2018.

「彫刻のつくりかた」

The description of "How to Carve a Sculpture"

Beavers chew on trees, sharpening their constantly-growing teeth. After a tree is felled, a tree becomes building material for the beaver's dams or for a lodge to live in. The marks left on the tree stump are a side-product of this activity, and they remind me of sculptures carved by human artists such as Constantin Brâncuşi and Enku Buddha.

Are these sculpture? If we recognize these as sculpture, who would be the "artist" of these wooden sculptures?
Their shapes are also a result of the specific types of wood. Beavers chew around hard knots in the wood, and we could say that the wood has provided its own set of instructions for those bevers to follow.
I commissioned a sculptor to carve human-scale models (three times the size of the original) of the beaver's work in wood. A human replicates what a beaver has created. New interpretations were here. Furthermore, by producing copy by automatic cutting machine (CNC), I am attempting to shift the subject's layers of those.

５つの動物園に依頼し、ビーバーの飼育エリアに角材を設置させてもらった。その後、ビーバーが齧ったものを集めると、そのフォルムは美しく、人間のつくった彫刻のようにも見えた。特に、人体のように見える形が少なからず見受けられ、中にはブランクーシや円空の作品を彷彿とさせるものものある。しかし「それ」は彫刻なのだろうか。「それ」が彫刻とみなされる時、いったい何が起きているのか。

ビーバーは、樹木を食べ、樹木でダムや巣を作り、伸びた歯を削る。樹木に残された、その痕跡は、あくまで「副産物」であるが、私はそこに人間のつくる彫刻作品を重ねて見てしまう。だがそれは、木の節などの堅い部分を避けて齧った結果だとも考えられる。もしそうであるなら、この木のフォルムを作り出しているのは、むしろ木そのものであるとは言えないだろうか。もしくは、木とビーバーの関係から生み出されていると言っても良いだろう。なにを行為の主体＝〈作者〉と見るべきか、行為の主体は何 / 誰であろうか。

ビーバーに齧られた、もしくは齧り残された形を元に、彫刻家に依頼して人間大のスケール（現物の３倍）で模刻してもらった。ビーバーがつくったものを人間が真似て作る。そこには新たな解釈が加わっていた。さらに、機械での自動切削（CNC）により複製を製作することで、さらに主体のレイヤーをずらし、拡散させるような試みをしている。

ギャロップする南部馬

Galloping Nambu breed horse

2019

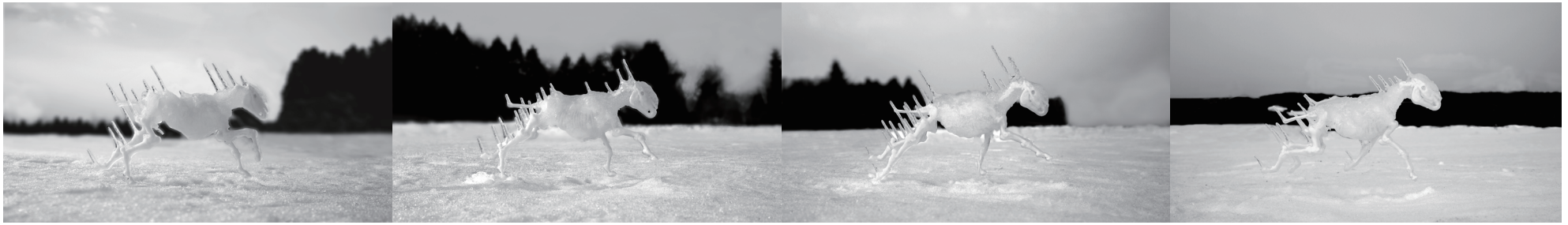
4K video (loop), monochrome print

Installation view at Towada Art Center, Japan, 2019. Photo: Kuniya Oyamada.

Installation view at Towada Art Center, Japan, 2019. Photo: Kuniya Oyamada.

「ギャロップする南部馬」によせて

The description of "Galloping Nambu breed horse"

This work was produced during an on-site residency for my solo exhibition atTowada Art Center. In the past, Towada City in the Aomori Prefecture was one of Japan's leading horse breeding regions. The Nambu breed Horse, a Japanese stallion raised at that time, is now extinct despite having been a key presence that supported the lives of the local people. Although there are a few references to date that present an accurate physical description of the Nambu breed horse, a skeleton specimen of "Mori-go," the last great stallion of its kind, remains preserved at Morioka Agricultural High School. I restored the legendary horse based on the reference documents I found, and made an animation work of it running across the snowfi elds of Towada.

Back in the 19th century, it was very common for people and horses to live together under one roof in Japan. These traditional L-shaped houses were known as "Nambu Magariya" (Nambu Bent House). Here, the residence (main house) where people lived, were connected to the horse stables. Such houses still remain in various parts of Japan, especially in the former provinces of the Nambu clan (the region that spans eastern Aomori., northern and central Iwate, and northeast Akita). There were indeed times when humans had used horses to cultivate fi elds, as well as carry and transport heavy loads. Perhaps in these days there was a perceptive world of sorts that existed through a communication with horses.

* Reprinted from AKI INOMATA, Significant Otherness, tr. Kei Benger, Tokyo: Bijutsu Shuppan-sha, 2020, p.133

学生の頃、毎日暗室に籠ってはモノクロ写真の紙焼きに明け暮れていた。暗闇の中での、わずかな視覚と触覚、そして勘に頼った作業を続けて行くと、第六感のような何かが覚醒してくるような感覚があった。見えないものとのインタラクションから見えるものをつくっていく。あの不思議な感覚は、今でも時折蘇ってくる。アナログからデジタルカメラへと移行が進み、当時使っていたフィルムや印画紙は廃盤になってしまった。大学のカリキュラムからも暗室作業は撤廃されつつある。

100 年前まで、私たちの家に馬が同居することは、とても一般的だった。馬とともに畑を耕し、ものを運び、移動していた時代。そこには馬とのコミュニケーションによって、存在していた環世界のようなものがあったのではないかと想像する。

この作品は、十和田市現代美術館での滞在制作によって作られた。青森県の十和田市は、かつて日本有数の馬の産地であった。当時、育てられていた和種馬である「南部馬」は、暮らしを支える存在であったにもかかわらず、現在では絶滅してしまっている。正確な南部馬の姿形を今に伝える資料は少ないが、最後の南部馬とされる「盛号」の骨格標本が盛岡農業高校に残っている。その標本を元に復元した幻の南部馬の骨格を十和田の雪原に走らせ、エドワード・マイブリッジによる世界最初の連続写真《ギャロップする馬》へのオマージュとして、アニメーション作品にした。

進化への考察＃ 1：菊石（アンモナイト）

Think Evolution #1: Kiku-ishi (Ammonite)

2016-17

HD video / 2’00”

CT Data: White Rabbit Corporation

3D Computer Graphics Modeling Assistance: Yuji Osagawa

Photo: Kenryou Gu

Photo: Kenryou Gu

Installation view at Towada Art Center, Japan, 2019. Photo: Kuniya Oyamada.

Installation view at Hirota Site Museum, Tanegashima, Kagoshima, Japan, 2020.

アンモナイトは３億年もの繁栄ののち、6,600 万年前に恐竜とともに絶滅しました。その殻の構造や化石から、アンモナイトはイカやタコの近縁であるとされています。一方タコは、進化の過程で貝殻を捨ててしまいましたが、柔らかい身を守るため、ココナッツの殻や２枚貝などの道具を使うことが知られています。その進化の物語に着想を受け、発掘されたアンモナイトの殻の形状を復元し、タコと出会わせる思考実験の旅を始めました。

After prospering for 300 million years ammonite disappeared at the same time when dinosaurs extinct 66 million years ago. From its shell structure and fossils, it is assumed that ammonite is closely related to squid and octopus, The octopus has thrown away its shells in the course of evolution, but it is known to use tools such as coconut shells and bivalves to protect to protect its soft body. I was inspired by the evolutionary story, and began a journey of thought experiments to restore the shape of the excavated ammonite shell and encounter octopus.

girl, girl, girl . . .

2012/2019

Bagworm, fabric, HD video, inkjet print

モデル撮影協力：Eisuke Asaoka

モデル撮影協力：Eisuke Asaoka

Installation view at Towada Art Center, Japan, 2019. Photo: Kuniya Oyamada.

Installation view at Seian University of Art and Design, 2021. Photo: Yuki Moriya.

Installation view at Seian University of Art and Design, 2021. Photo: Yuki Moriya.

「girl, girl, girl . . . 」によせて

The description of "girl, girl, girl . . . "

This is a series of works based on the experiment of taking scraps of material from women's clothing and giving them to bagworms to use for making their protective cases.

Male bagworms leave their protective cases when they become adults, turning into moths. However female bagworms remain in their protective cases for their whole lives, waiting for the male bagworms. The gender issue is meant to have changed in our generation, so I wonder why women still make much more effort than men concerning their appearance.

Cutting pieces of colored paper into fine strips and giving them to bagworms to use for making their protective cases is a traditional pastime that Japanese children have enjoyed over the years.

『枕草子』にも登場するミノムシは、日本では古くから馴染み深い昆虫です。ミノムシの幼虫は、小枝や葉などの身の回りのもので巧みに巣筒をつくる習性があります。

作品《girl. girl. girl . . . 》は、ミノムシが衣服のハギレを素材にミノ（巣筒）をつくったものです。ミノムシは口から出す糸で素材をかがりつけるように繋ぎ合わせ、少しづつミノを大きくしていくことで、自身の身体のサイズに合わせたミノを作ります。

まずINOMATAはこうしたミノムシのクリエイティビティに着目しました。同時にミノムシによってつくられたカラフルなミノを通して「装うこと」について考えをめぐらせています。

「何を着るか」は個々の意思や嗜好だけでなく、異性へのアピールもしくは眼差しへの抵抗、その土地の文化やジェンダーなど、様々な影響も受けるでしょう。また、憧れの服があっても身体的に着れない場合、経済的に手が届かないこともあります。衣服は生活の必需品ですが装いを楽しむ事もできます。装うことの意義や楽しさはどこからきているのでしょう。

※本作品は日本に古くからある子供の遊びであるミノムシの着せ替え（ミノムシに色紙や毛糸を与えてミノを創らせる蓑遊び）を参考にしています。

また、ミノムシの幼虫は、自らがつくったミノの中で過ごしますが、オスは羽化すると「ミノガ」となってミノを脱出し、メスを探して飛び回ります。一方、メスは成虫にはなるものの、その形状はイモムシに近く、ミノの中で一生を過ごします。オスが飛来すれば交尾が成立しますが、動けないメスのミノムシが、自らオスを探しに行くことは出来ないという極限的な性差をもちます。

Lines—貝の成長線を聴く ver. 3.0

Lines—Listening to the Growth Lines of Shellfish Ver. 3.0

Littleneck clam sampled in
Matsukawa-ura, Soma City, Fukushima on July 17th, 2015
Littleneck clam sampled in Matsukawa-ura, Soma City, Fukushima on July 3rd, 2011

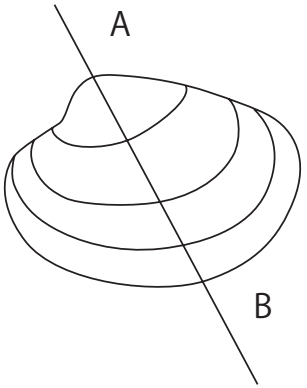
2016-18

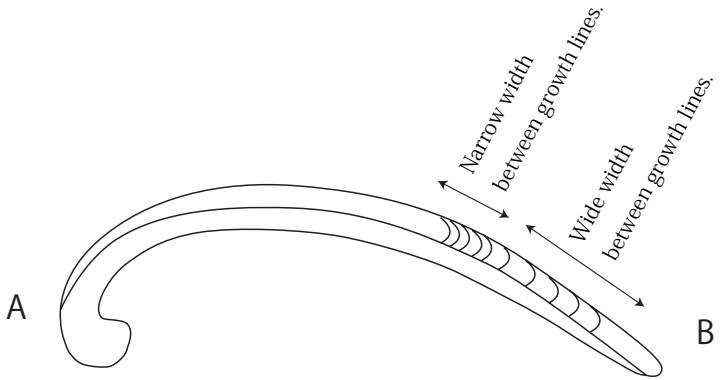
UV print with acrylic / W155 x H60cm each
HD video, mixed media
Production Assistance: Professor Kenji Okoshi (Toho University), Masahiro Suzuki (Toho University)
Samples provided by Professor Kenji Okoshi (Toho University)
Thin Sections Production Assistance: Tajiri Thin Sections Plant

Installation view from "*Asian Art Award 2018*" Terrada Art Complex, Tokyo, 2018. Photo: Ken Kato.

アサリの断面に刻まれている無数の線、これは「成長線」と呼ばれ、どのような環境で、どのように生きてきたかが刻まれている。そのあり様は、木の年輪のようだが、それほどには知られていない。木の年輪がその年の成長度合いを示すように、満潮と干潮の間に生じる「成長線」から日ごとの貝の成長をうかがい知ることができる。線の間隔が長ければ、その日、適切な環境下で良く成長したことをあらわし、短い場合にはその逆をしめすといった具合だ。そこで、2011 年の 3 月以降、劇的な環境変化のあった、東北沿岸部のアサリの成長過程に興味をもち、震災の前からアサリの調査を続けている研究室を訪れた。私たちの目には、2011 年の劇的な光景が焼き付いているが、アサリから見た世界はどうであろうか。2015 年、未来に向けた地盤の改良工事がつづく海岸がどのように見えているだろうか。

Formed into the cross-section of a clam's shell are countless lines. These 'growth lines' provide a record that reveals in what kind of environment and in what way the clam lived. They resemble the age-rings of trees, but are much less well-known. In the same way that the tree's rings express the degree to which it has grown, one can perceive the growth of the shell—day by day—from the growth lines formed in the cycles of high and low tides. If the interval between the lines is long, it shows that on that day the shell was in a suitable environment to grow fast; if it is short, it shows the reverse.

I became interested in the growth processes of clams in the coastal areas of Japan's Tohoku region, which underwent dramatic environmental change after the Great East Japan Earthquake in March 2011. I visited a research laboratory which had been continuously studying clams since before the earthquake. The dramatic spectacles that we saw in 2011 were scorched into our memories, and I wanted to see how that world had been seen from the clams' perspective. And, in 2015, how did they see the ongoing construction work on ground and foundation improvements in order to enhance the coastline's future?

Installation view from "*Beyond Sugar and Spice Vol.2"* CAS, Osaka

試料提供：大越健嗣（東邦大学理学部生命圏環境科学科 教授）

制作協力：大越健嗣（東邦大学理学部生命圏環境科学科 教授）、鈴木聖宏（東邦大学大学院理学研究科博士後期課程）

城一裕（情報科学芸術大学院大学［IAMAS］）

アサリの断面に刻まれている無数の線、これは「成長線」と呼ばれ、どのような環境で、どのように生きてきたかが刻まれている。そのあり様は、木の年輪のようだが、それほどには知られていない。

木の年輪がその年の成長度合いを示すように、満潮と干潮の間に生じる「成長線」から日ごとの貝の成長をうかがい知ることができる。線の間隔が長ければ、その日、適切な環境下で良く成長したことをあらわし、短い場合にはその逆をしめすといった具合だ。

そこで、2011 年の 3 月以降、劇的な環境変化のあった、東北沿岸部のアサリの成長過程に興味をもち、震災の前からアサリの調査を続けている研究室を訪れた。私たちの目には、2011 年の劇的な光景が焼き付いているが、アサリから見た世界はどうであろうか。2015 年、未来に向けた地盤の改良工事がつづく海岸がどのように見えているだろうか。ここでは、アサリの成長線をレコードの溝に置き換え、海と陸の境界に住む生き物から見た世界とその声を、音へと変換した。

レコードの音、それ自体はアサリの声そのものではない。しかし、アサリが感じた世界の断片を感じることはできるだろう。

Japanese littleneck Sampled in Matsukawa-ura, Soma-shi, Fukushima 2015/05/20 (Sampling and photo by AKI INOMATA)

Japanese littleneck Sampled in Matsukawa-ura, Soma-shi, Fukushima 2011/05/21 (Sampling by Kenji Okoshi, photo by AKI INOMATA, This sample was provided by Professor K Okoshi, Toho University)

Acknowledgment: Professor Kenji Okoshi(Toho University), Masahiro Suzuki (Toho University)

Kazuhiro Jo(Institute of Advanced Media Arts and Sciences [IAMAS])

Reference:

Kenji Okoshi, Masahiro Suzuki, Yuta Maruyama, Wataru Shinohara "Trace of the earthquake and tsunami observed in shells." Bio-mineralization and Calcification: from gene to global environment - Ⅱ vol.36, No.1, Ocean Publishers(2014): 42-52.

Yuya Maruyama, and Kenji Okoshi "Examination of influence of earthquake and massive tsunami on the Manila clam Ruditapes philippinarum by growth break analysis in the inner bays of Tohoku and Tokyo Bay" The First Asian Marine Biology Symposium 2012 (Phuket Thailand)

Jo Kazuhiro, "The Role of Mechanical Reproduction in (What Was Formerly Known as) the Record in the Age of Personal Fabrication" Leonardo Music Journal 24 (2014): 65-67.

Engraved into the cross-section of a clam’s shell are countless lines. Known as ‘growth lines’, within them is inscribed both in what kind of environment and in what way the clam lived. Just like the age-rings of trees, the circumstances of these lines remain to an extent unknown. In the same way the tree’s age-rings express the degree to which it has grown, one can perceive the growth of the shell – day by day - within the ‘growth lines’ which are formed in the gaps between high and low tides. If the interval between the lines is long, it shows that on that day the shell was in a suitable environment to grow fast; if it is short, it shows the reverse.

I became interested in the growth processes of clams in the coastal areas of Japan’s Tōhoku region, which had undergone dramatic environmental change since the Great East Japan Earthquake in March 2011. I visited a research laboratory which had been continuously studying clams since before the earthquake. Within our eyes, the dramatic spectacles of 2011 were as if scorched into memory, but how would the world appear as seen by the clams? In 2015, how did they see the continuing improvement work of the coastlands’ ground for the future?

Here, I have transposed those growth lines of clams into grooves on record disks. The world as seen by living things which dwell within the boundaries between sea and land - and the voices of that world - have been transformed into sound. The sound of this recording is not the clams’ voice itself, however, perhaps within the sound, we may feel a fragment of the world the clams felt.

やどかりに「やど」をわたしてみる

Why Not Hand Over a "Shelter" to Harmit Crabs? -Border-

2009-(ongoing)

Hermit crabs, resin, aquarium tank sets,
HD video, inkjet print

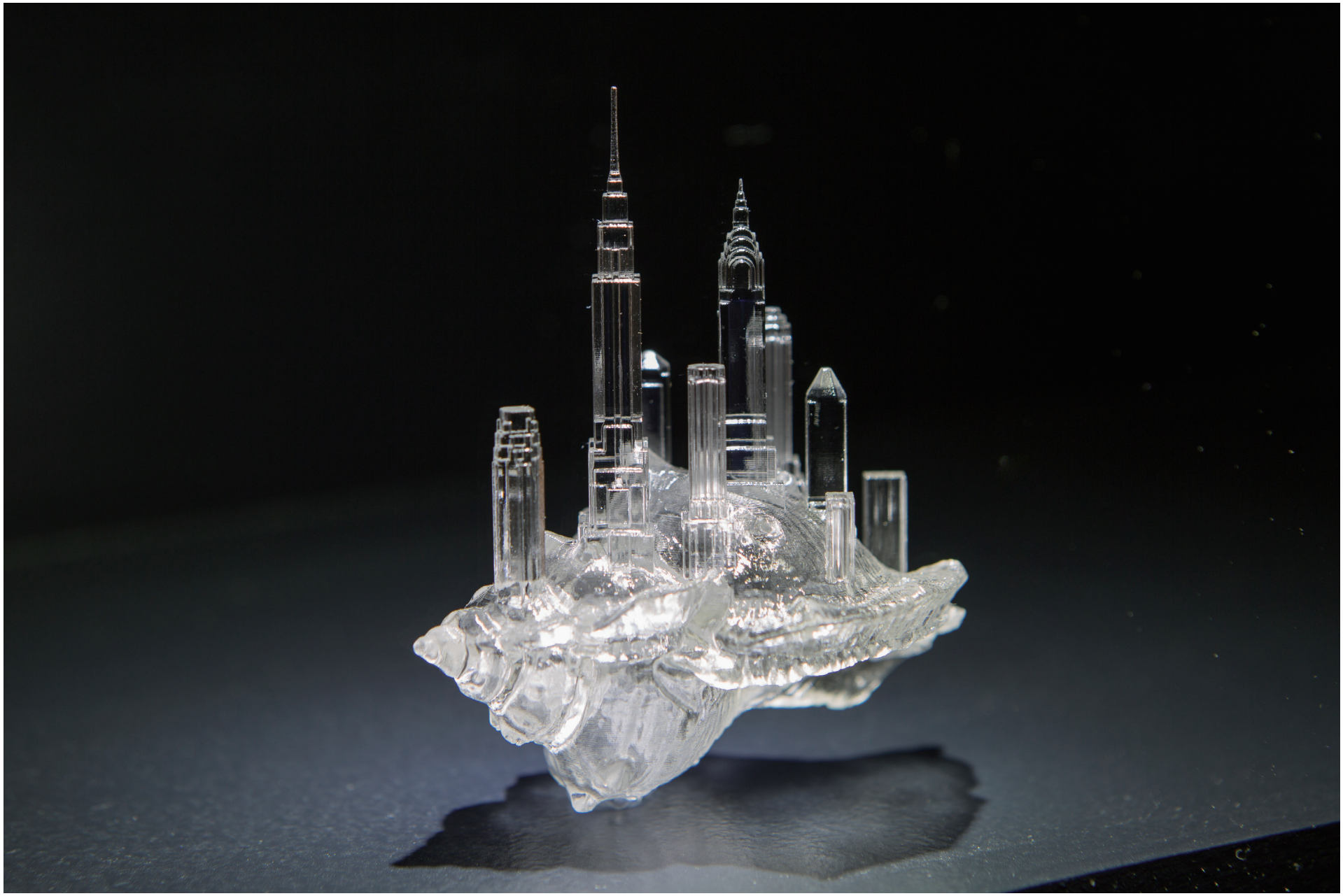

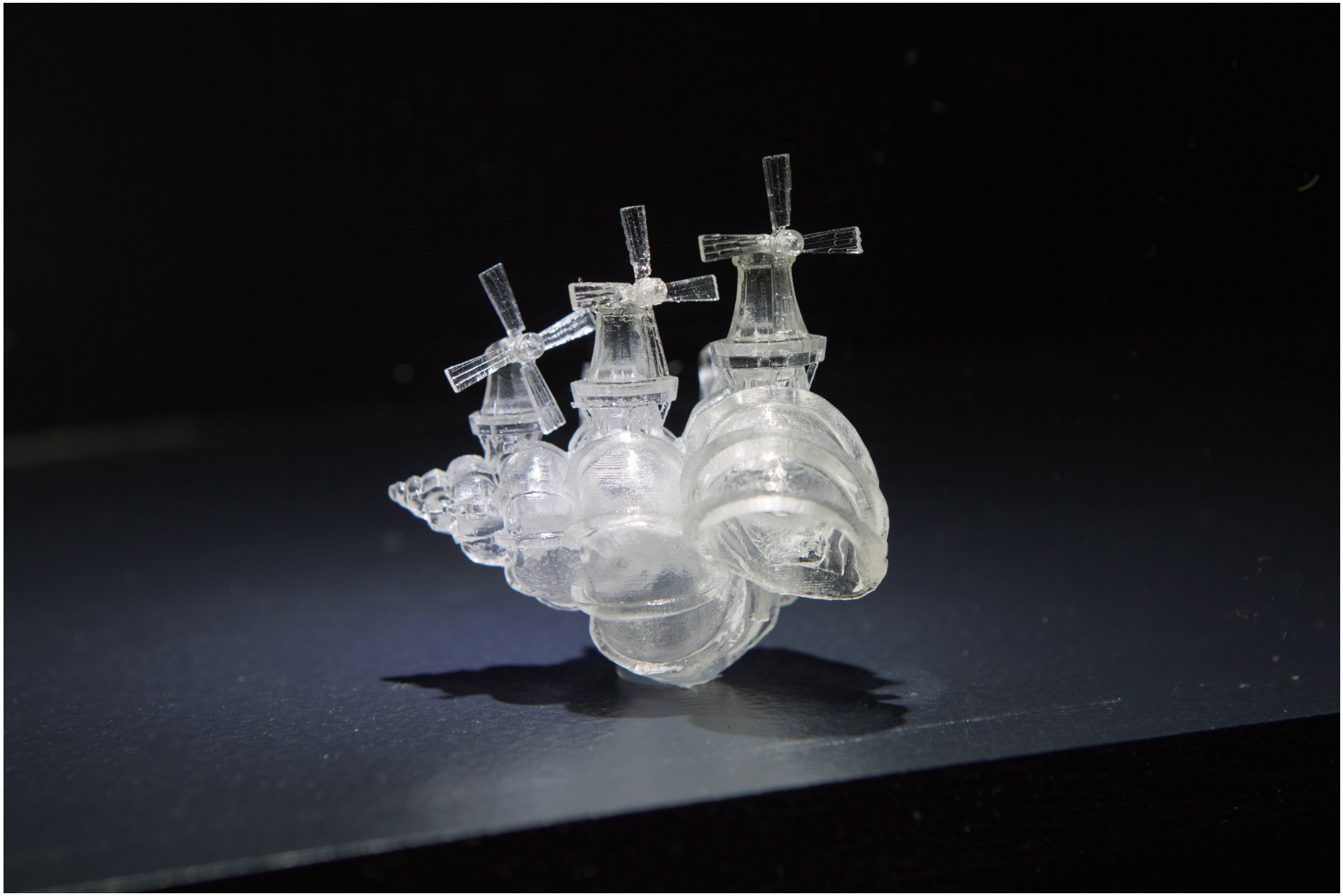

Installation view from "*Coming of Age"* Sector 2337, Chicago. Photo: Clare Britt

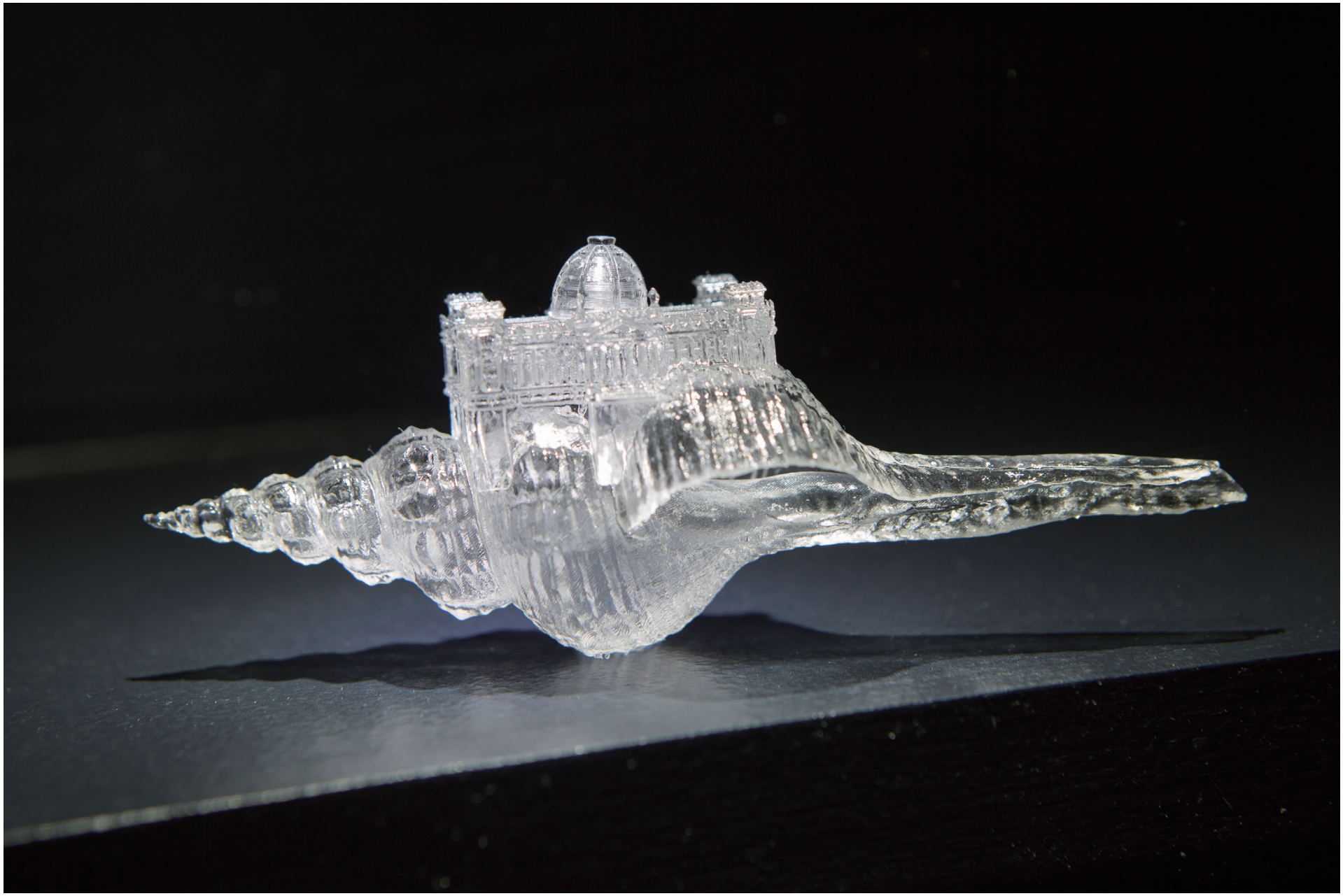
Installation view from "*Coming of Age"* Sector 2337, Chicago. Photo: Clare Britt

Installation view from "*Coming of Age"* Sector 2337, Chicago. Photo: Clare Britt

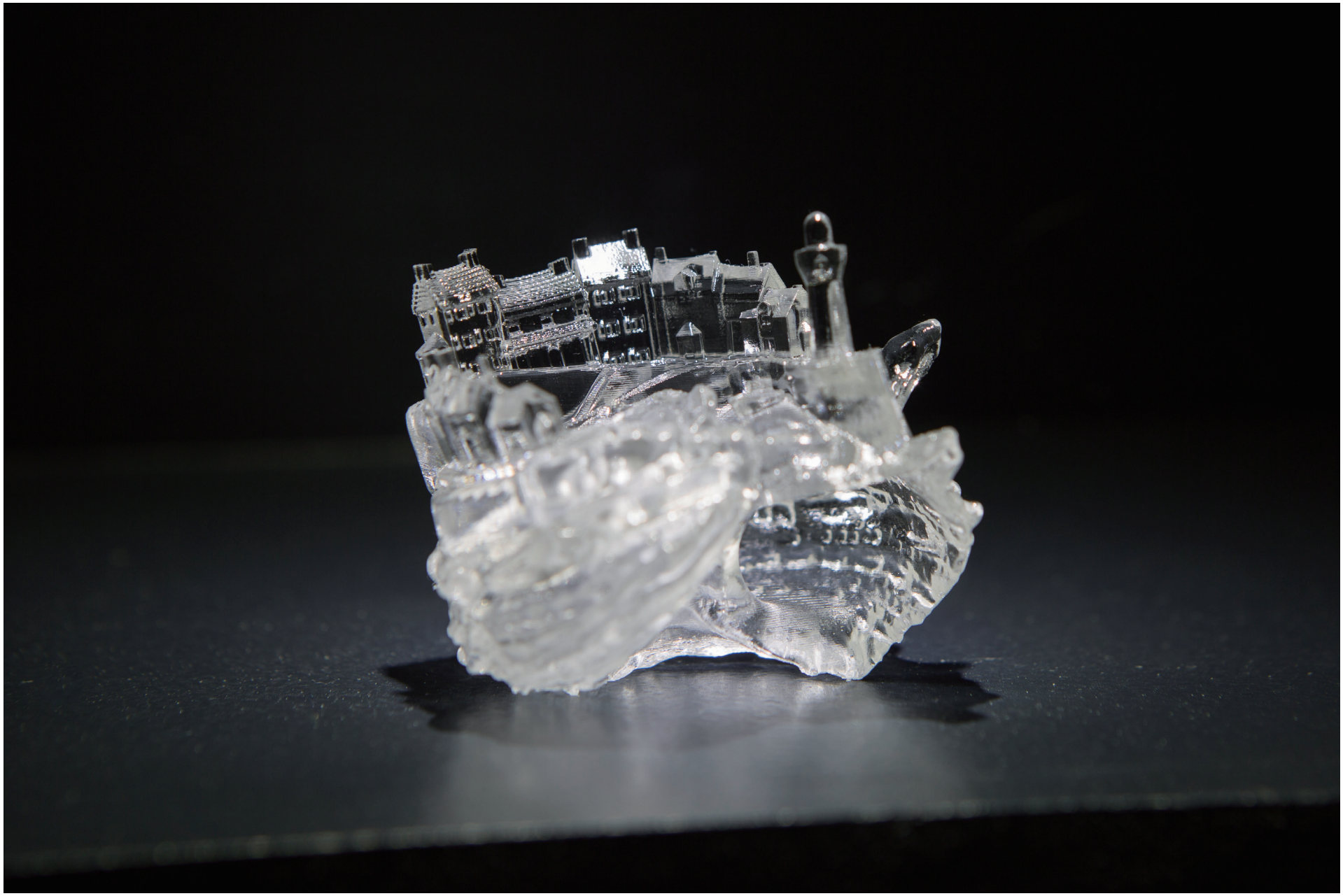
Installation view from "*Coming of Age"* Sector 2337, Chicago. Photo: Clare Britt

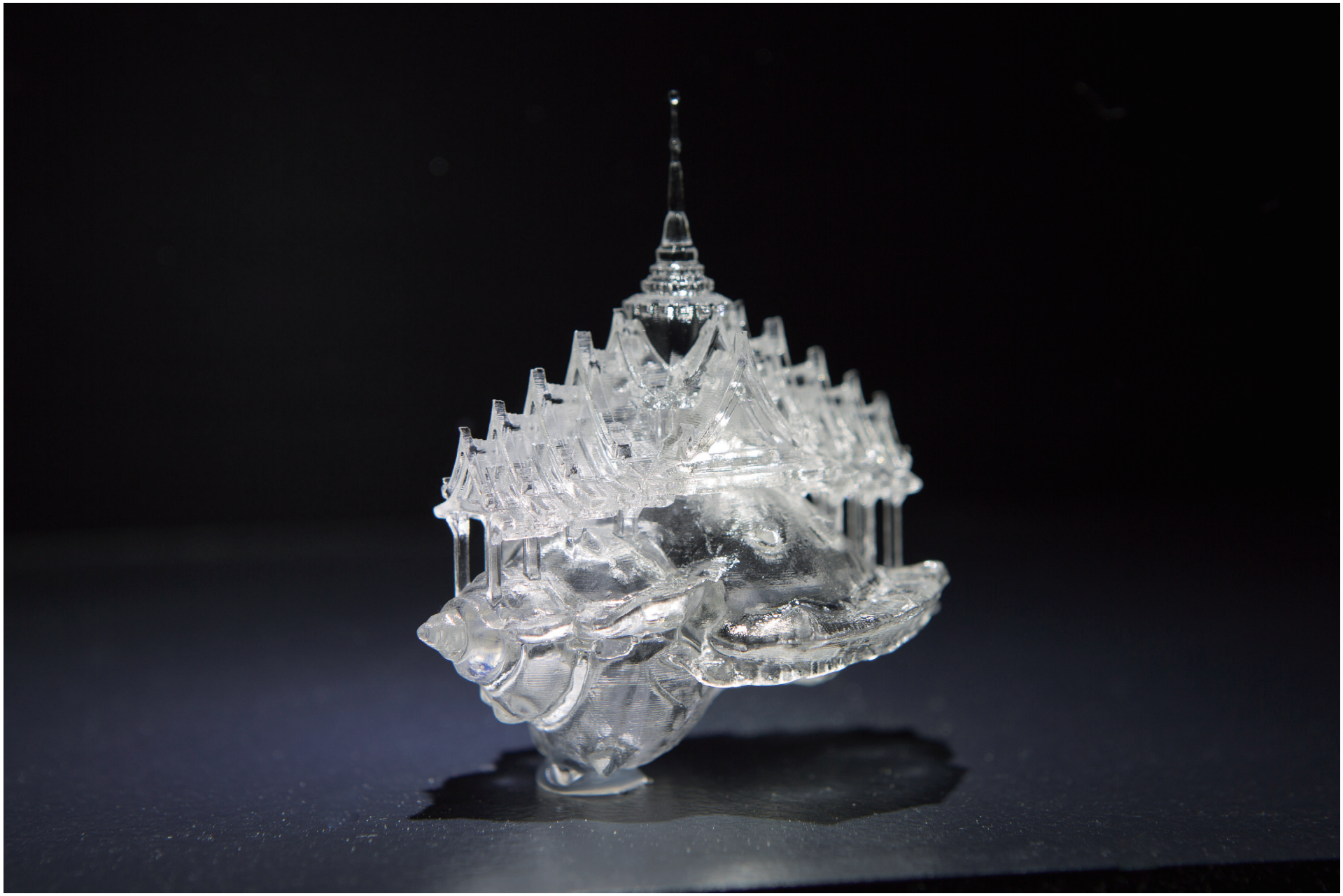
Installation view from "*Coming of Age"* Sector 2337, Chicago. Photo: Clare Britt

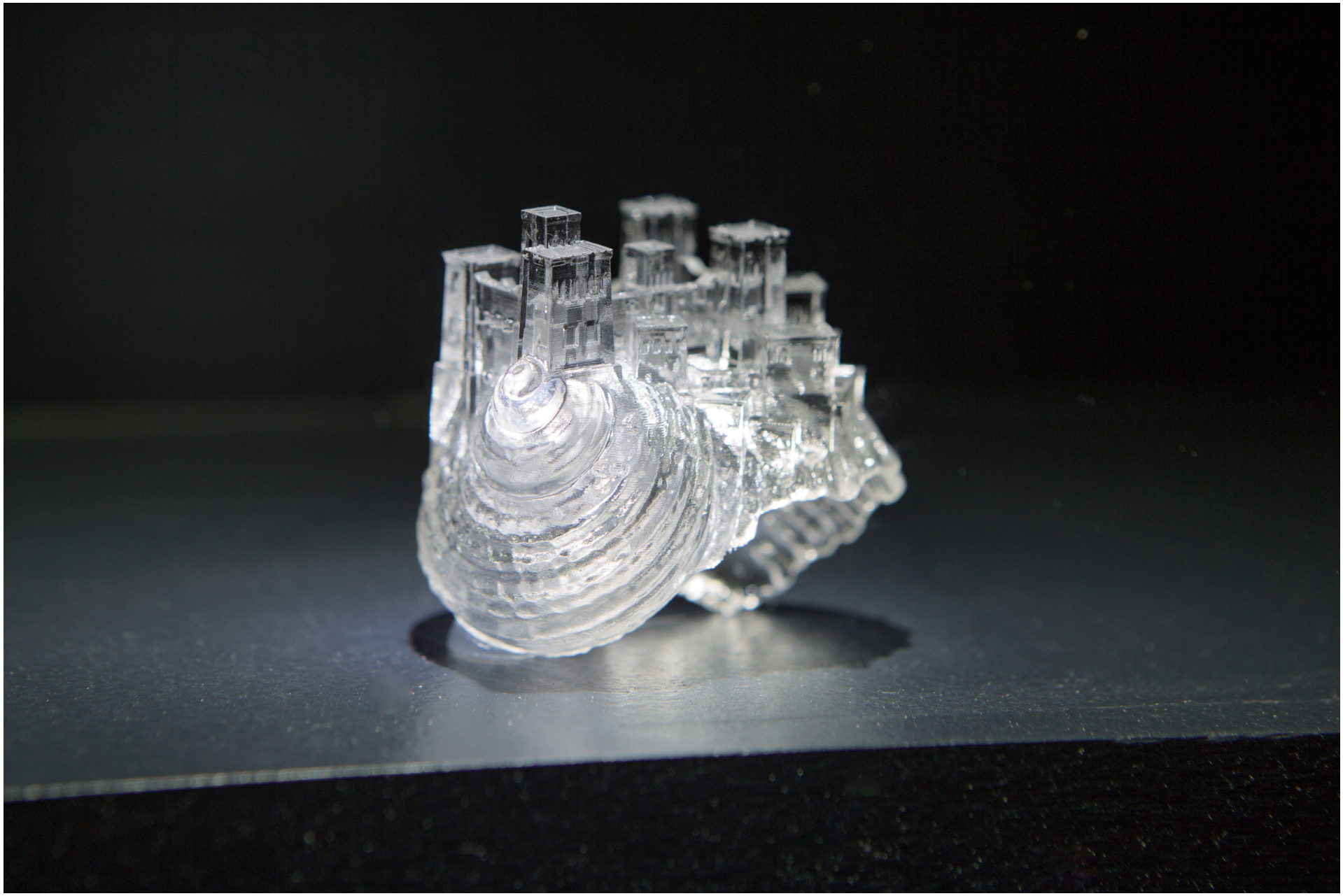
Installation view from "*Coming of Age"* Sector 2337, Chicago. Photo: Clare Britt

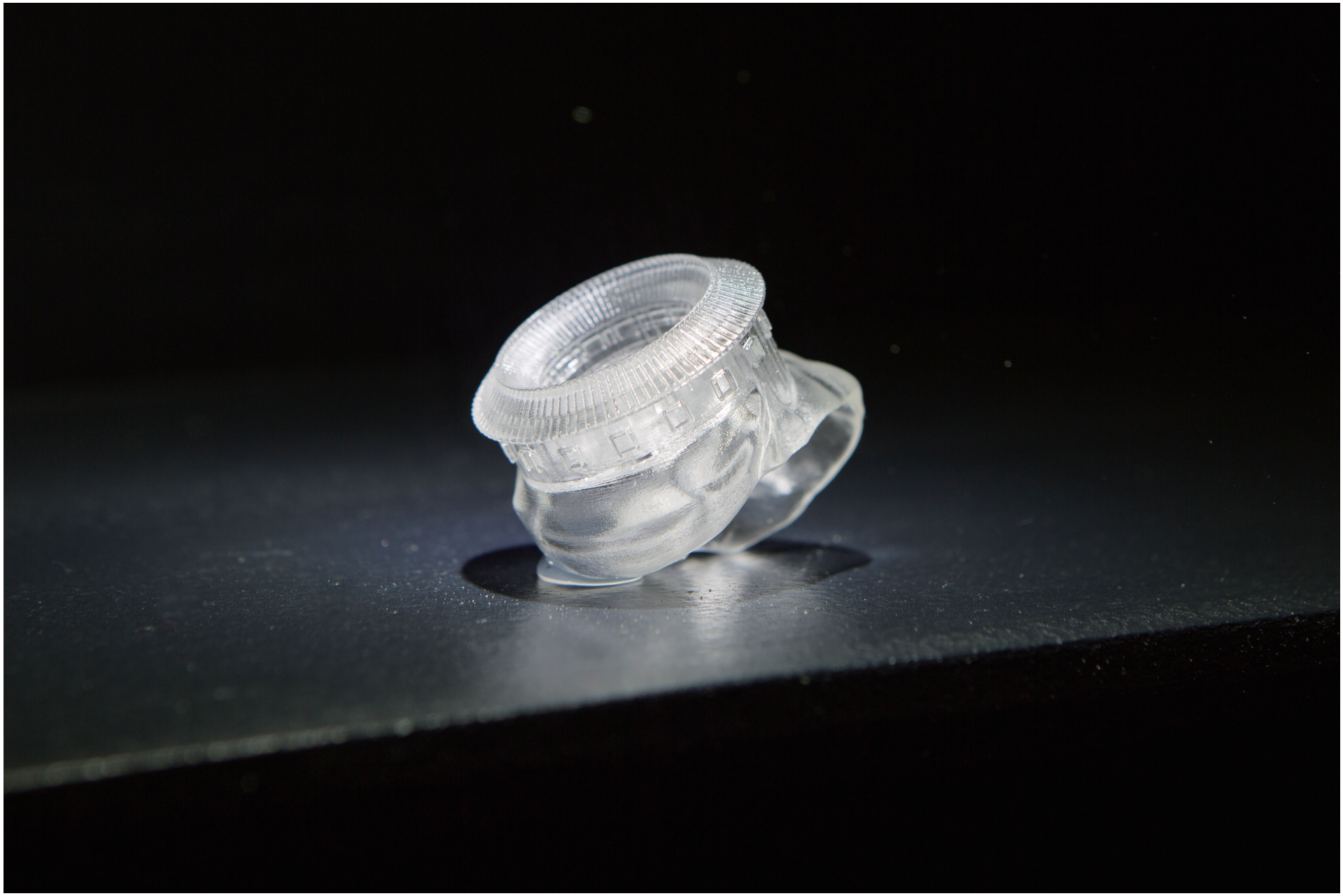
Installation view from "*Coming of Age"* Sector 2337, Chicago. Photo: Clare Britt

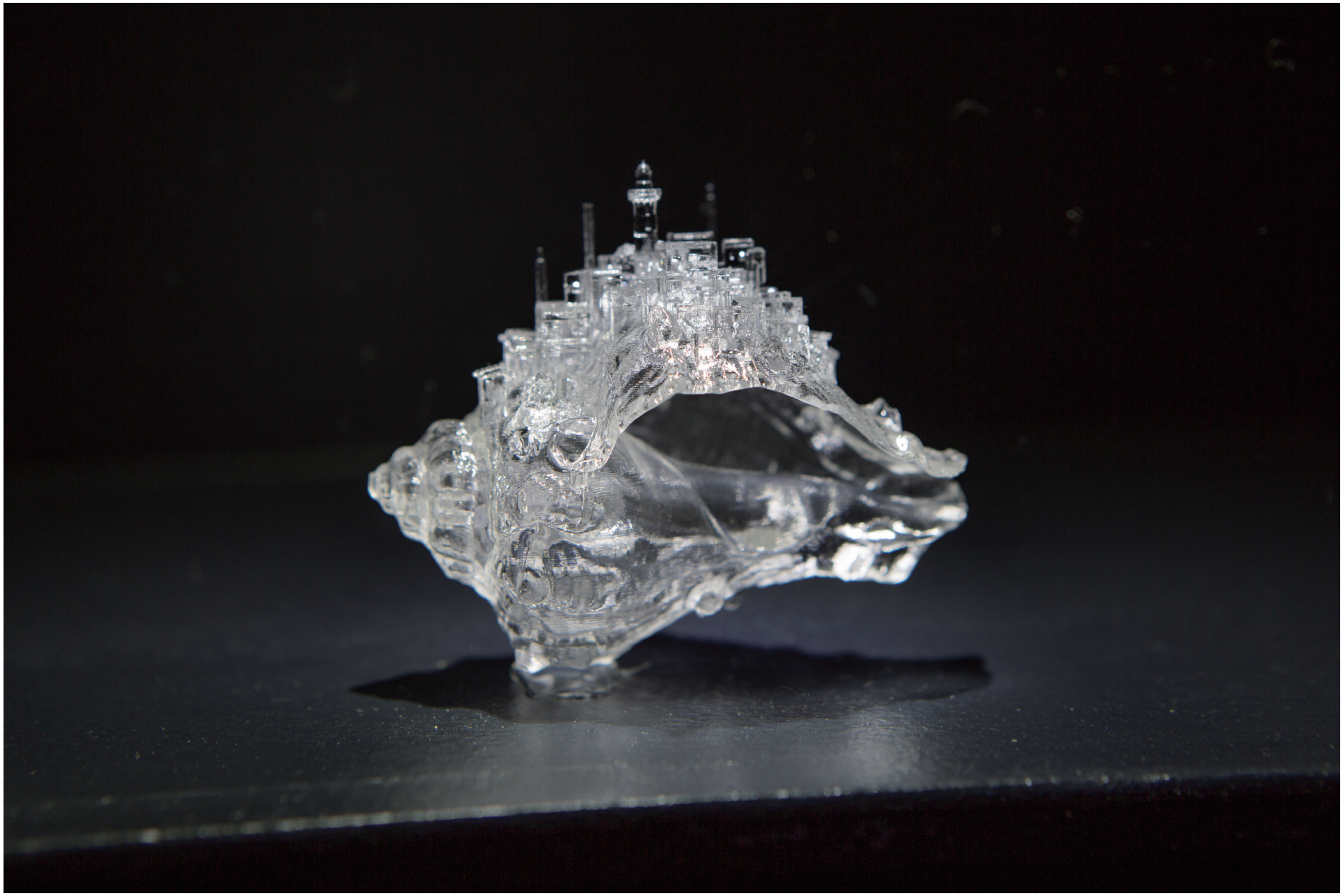
Installation view from "*Coming of Age"* Sector 2337, Chicago. Photo: Clare Britt

Installation view from "*Coming of Age"* Sector 2337, Chicago. Photo: Clare Britt

Installation view from "*Coming of Age"* Sector 2337, Chicago. Photo: Clare Britt

Installation view from "*Coming of Age"* Sector 2337, Chicago. Photo: Clare Britt

(C)Nantes Metropole - Nantes Art Museum - Photograph: C. Clos

Installation view at Musée d’arts de Nantes, Nantes, France, 2018.

(C)Nantes Metropole - Nantes Art Museum - Photograph: C. Clos

Installation view at Musée d’arts de Nantes, Nantes, France, 2018.

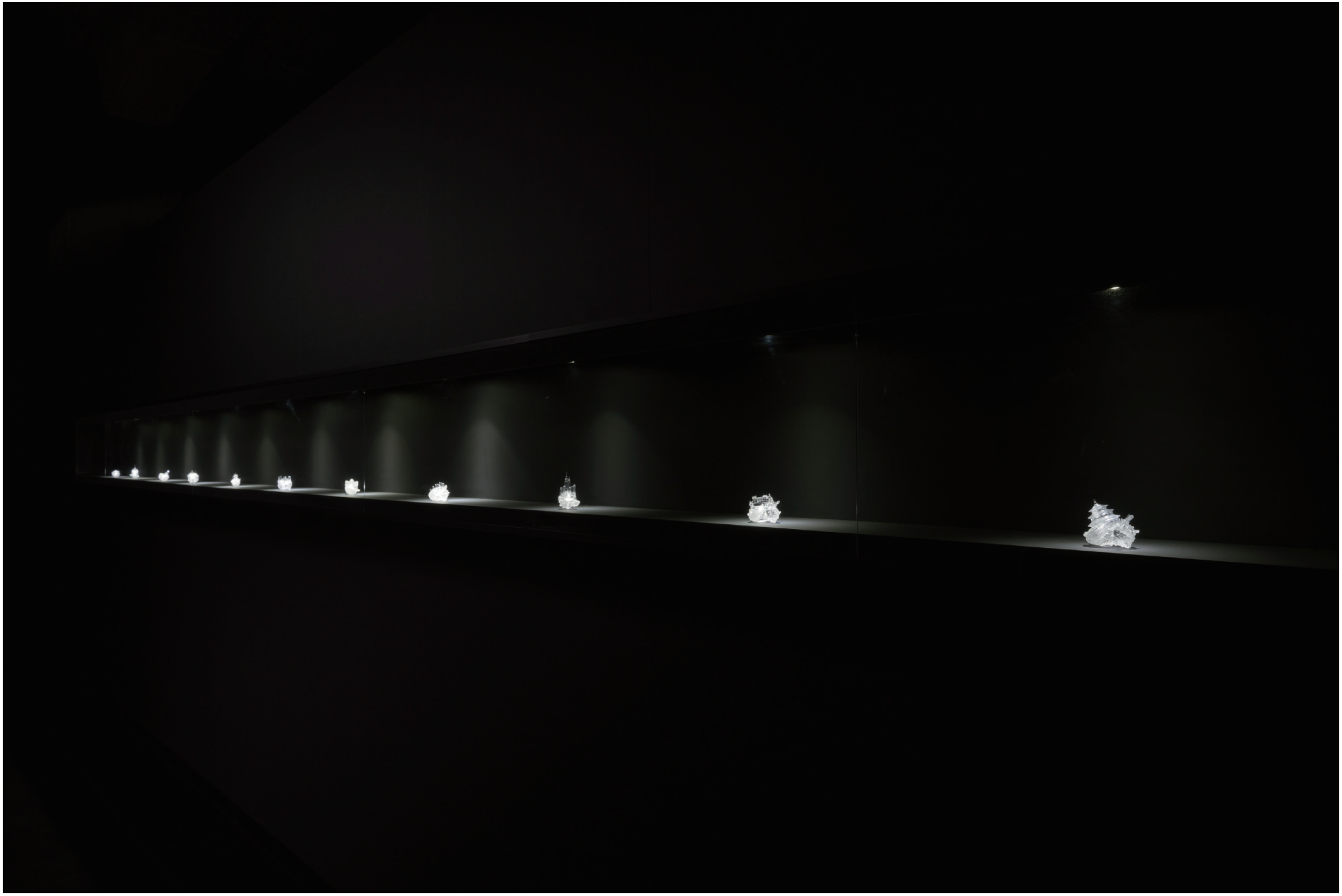

(C)Nantes Metropole - Nantes Art Museum - Photograph: C. Clos

Installation view at Musée d’arts de Nantes, Nantes, France, 2018.

Installation view from "*Asian Art Award 2018*" Terrada Art Complex, Tokyo, 2018. Photo: Ken Kato.

Installation view from "*Asian Art Award 2018"* Terrada Art Complex, Tokyo. 2018. Photo: Ken Kato.

Installation view from "*Asian Art Award 2018*" Terrada Art Complex, Tokyo. 2018. Photo: Ken Kato.

Installation view from "*Asian Art Award 2018*" Terrada Art Complex, Tokyo, 2018. Photo: Ken Kato.

Installation view from "*Asian Art Award 2018*" Terrada Art Complex, Tokyo, 2018. Photo: Ken Kato.

「やどかりに『やど』をわたしてみる」によせて

The description of "Why Not Hand Over a 'Shelter' to Harmit Crabs?"

様々な都市のランドスケープを模った透明な殻をヤドカリに与え、実際にヤドカリに移り住んでもらう作品である。殻の上部には、東京、ニューヨーク、パリ、ベルリン、北京、グアヤキル･･･といった世界各地の都市や、ベルリンのライヒスターク（国会議事堂）など象徴的な建造物を模した形が彫刻されている。

この現在まで続くこのプロジェクトは、在日フランス大使館で開かれた展覧会をキッカケにスタートした。展覧会のタイトルは「No Man's Land（誰のものでもない土地）」（2009）。東京の広尾にあった在日フランス大使館の敷地は、日本ではなくフランス領だと聞いて大変驚いた。しかしそれからほどなくして旧庁舎は立て壊され、それに伴いその土地は日本に返還された。ただし、その 60 年後には再びフランス領になるという。
同じ土地でありながら国が変わるというこの話について考えながら、私はある生き物の習性について考えるようになっていった。その生き物とはヤドカリである。やどかりはその成長に伴い、より大きな貝殻へと引っ越しを繰り返していく。カタツムリとは違い、ヤドカリにとって殻は自身の身体の一部ではなく、通常は巻貝の殻を背負う。

私は以前、白い殻を背負うヤドカリに「シロ」、黒いトゲトゲの殻を背負うヤドカリに「ウニ」と名付けて飼っていた。それがある日、突然入れ替わってしまったのである。そうなると、もはやどちらがどちらなのか分からない。中身は変わらないはずなのに、外装にすぎないはずの殻をみて私はそのヤドカリを定義していたのである。その話が転じて大使館の土地と結びついた。誰もがどんな地面かを見ている訳ではなく、多くの人が「フランス領」か「日本領」かといった与えられた定義を見ている。土地にしてみれば、それは勝手に与えられた定義にすぎず、どんな定義を与えられようと、そんなフランスと日本の取り交わしの以前から変わらずあるのだ。しかし、人間は人間にとってわかりやすい識別記号が必要で、そればかりをみる。人をみれば人種や性別、言語、学歴にファッションやメイクなどを見て判断し、風景を見ればそこに立ち並ぶ建物からその土地らしさを見出す。だから私は、敢えて外装と中身が入れ替わるようパリと東京の街をモチーフにした殻をつくってヤドカリに与えた。それが、このプロジェクトの出発点となったフランス大使館での出来事である。

ただし、両国間で決められた取り決めに基づいて行われた在日フランス大使館の領土話とは違い、ヤドカリの引っ越しが平和的に行われている訳ではない。時には強いヤドカリによって、弱いヤドカリが背負っている殻を追い出され、強制的に殻を交換させられることもある。（この行動は「貝殻闘争」と呼ばれる。）資源や食料が不足すると自身の土地を捨て、他人の住む土地を奪うことを繰り返してきた人間の世界と、殻をめぐるヤドカリ同士の諍いは通じる部分があるように思うのだ。そして、世界各地の都市から都市へと移り住むように引っ越しを繰り返していくヤドカリは、国を変えていくようにも見える。そしてその振る舞いは、自己認識と他者認識の間で揺れる私たちのありようと、その可変性を問いかけている。

Hermit crabs change their shells as they grow. Sometimes they are kicked out of their shelters by stronger hermit crabs and forced to exchange shells.

I gave hermit crabs shells that I had made for them, and if they liked them, they moved into my “shelters”. The shelters that I made for them represented cities from around the world.

My idea for this piece came about when I participated in the “No Man’s Land” exhibition that was held at the French Embassy in Japan in 2009. This work was inspired by the fact that the land of the former French Embassy in Japan had been French until October 2009, and then became Japanese for the following fifty years, after which it will be returned to France. I was surprised to hear this story, and associated this image with the way that hermit crabs exchange shelters. A piece of land is peacefully exchanged between two countries. While it is the same piece of land, our definition of it changes. In the same way, the appearance of hermit crabs changes completely as they exchange shelters. The hermit crabs in my piece, who exchange shelters representing cities of the world, seem to be crossing over national borders. It also brings to mind migrants and refugees changing their nationalities and the places where they live.

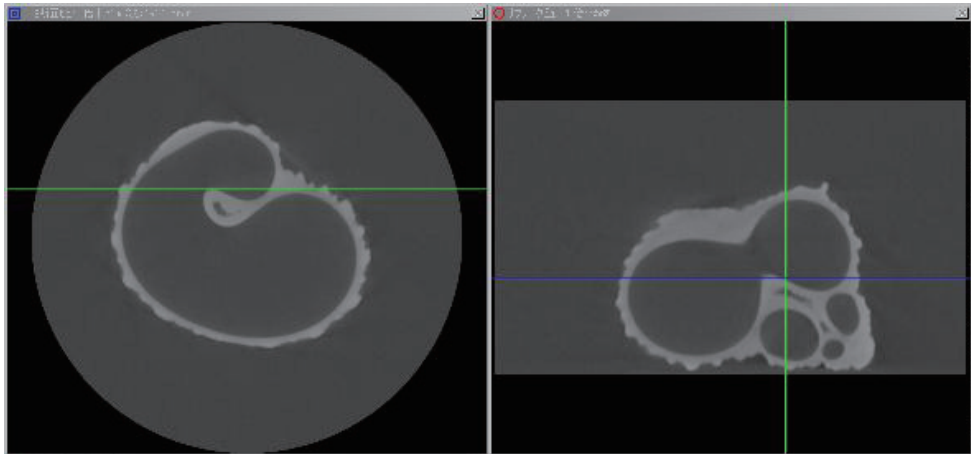
The first time that I made this piece, I only gave the hermit crabs spherical shapes, but they ignored my “shelters”. Using CT scans, I studied the natural shapes of hermit crab shells, and by printing out the 3DCG data using 3D printers, I was able to create “shelters” that the hermit crabs would move into.

「やどかりに『やど』をわたしてみる」制作過程

Process of "Why Not Hand Over a 'Shelter' to Harmit Crabs?"

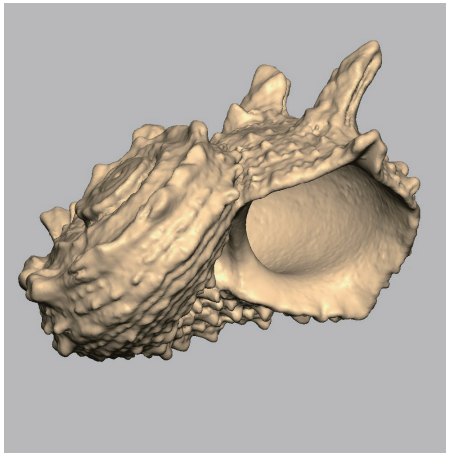
１）やど貝を CT スキャンし、内部構造を含む３次元データを取得する。

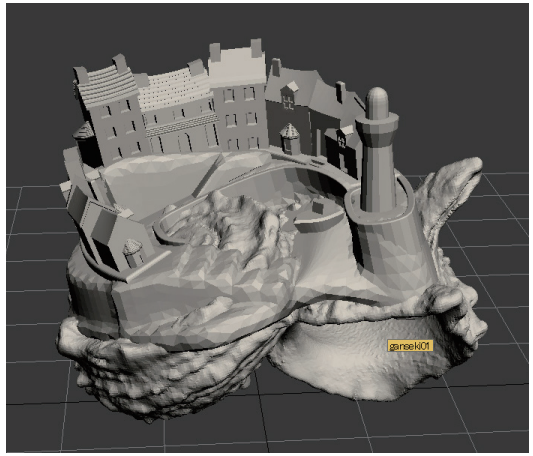
I used CT scanning to capture highly-detailed 3-dimentional rendering of an unoccupied seashell, which one of my hermit crabs had abandoned.

2）3DCG ソフトで街の形状を貝にのせていく。

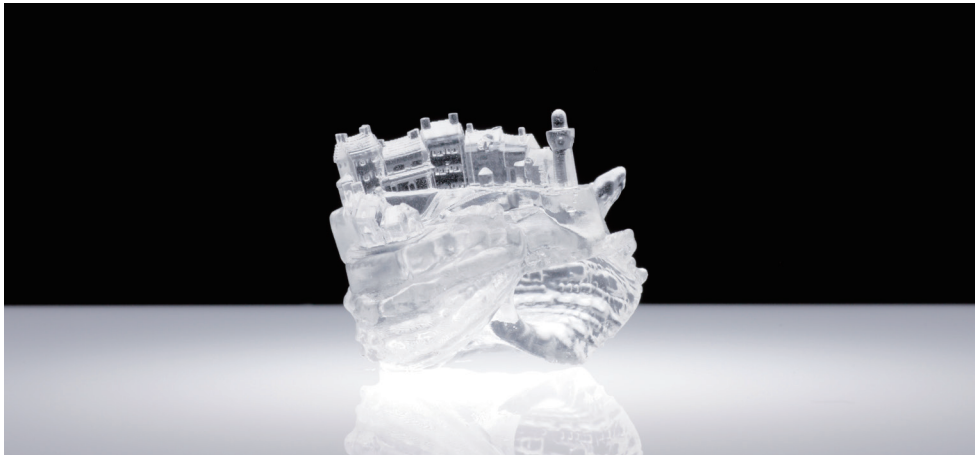
Based on the tomography of the interior of the shell, I prototyped and produced several types of habitable shelters using 3DCG software.

3） 3D プリンター（光造形）で出力。

3D printer creates a palm-sized plastic figure of the shelter.

4）やどかりが「やど」を選ぶ。

If they liked my shelters, they made their shells in them.

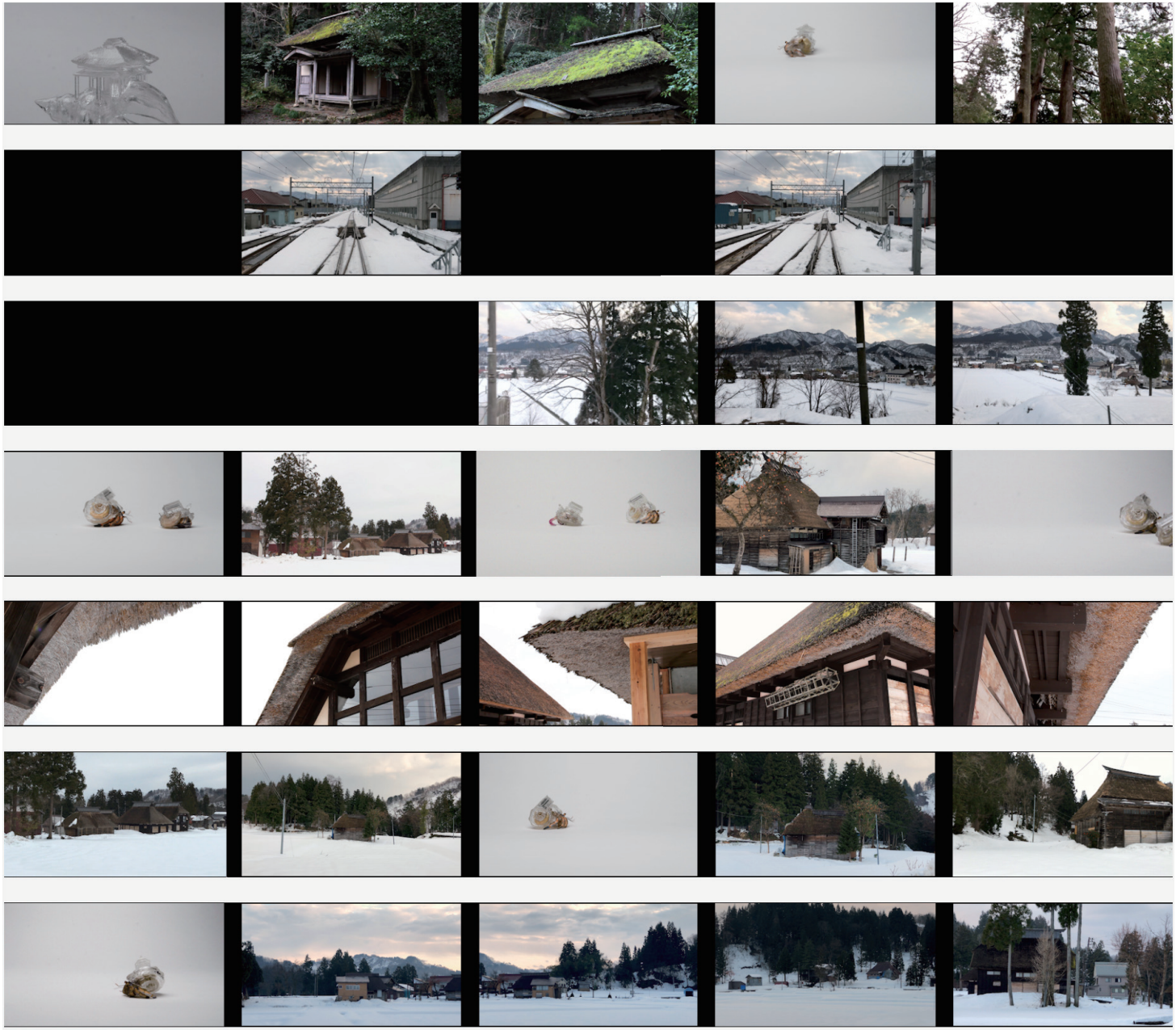

やどかりに「やど」をわたしてみる　里山編

Why Not Hand Over a "Shelter" to Harmit Crabs? -Satoyama-

2018

Five-channel HD video installation (7min. 59sec.)

A

「やどかりに『やど』をわたしてみる -White Chapel-」

The description of "Why Not Hand Over a 'Shelter' to Harmit Crabs? - White Chapel-"

ヤドカリに透明なヤドを渡す。作品《やどかりに「やど」をわたしてみる —Border—》から派生して生まれたこのシリーズでは、ヤドの上部に教会があしらわれている。だが、これはキリスト教の信仰者が集う教会とは異なる。INOMATA が生まれ育った日本の各地で散見される「結婚式教会」である。（註）

日本ではキリスト教の信者は人口の１％ほどである。しかし、日本の約６割のカップルがキリスト教式の結婚式をあげている（註）。キリスト教徒ではない彼／彼女らに、教会に通う習慣はもちろんない。そこで重宝されるのが、結婚式をあげるためだけに作られた信者の居ない宗教施設——結婚式教会なのである。その種の建造物は日本の全国各地に存在し、街中、郊外に関わらず、唐突にそびえ立つ。土地どちの立地条件に適合するために、周囲は電線に囲まれていたり、土地の区画に合わせて背後や側面のディテールは大胆に割愛されていることも散見する。そして、車寄せや控え室の充実、万全な撮影設備に大階段といった結婚式に最適された建築パーツ。複数の様式を混成し、特にゴシック調を脈絡なく引用したものが多く、またウェディングドレスとヴァージンロードに合わせた外観は白く塗られている場合が多い。

海外での展示の機会が増え、ヨーロッパ圏にもよく行くようになった。そこで出会う素晴らしい教会建築の数々に「これがオリジナルだったのか」と気が付かされ、何とも言えない気持ちになった。日本に住む私たちは、こうした西洋圏のシミュラークルの世界に生きているのだろうか。この擬洋風の建物たちは、ポストコロニアリズムに生きる日本人の価値観を映し出しているように思えてならない。表層だけを拝借した欧米文化の中に、ヤドカリのように仮住まいする私たちは、さらにこのヤドを変異させ続けるのだろうか？それとも新しい時代の舵を切るべく新たなヤドへと向かうのだろうか？

（註）この呼び名は、五十嵐太郎（2007）『結婚式教会の誕生』春秋社にならった。

In this work, the shelter incorporates a wedding chapel of a type seen in Japan. Such chapels seem at first glance like religious facilities, but there is no worship other than weddings. Although only about 1% of Japanese are Christians, 60% of weddings in Japan are held in Christian style. A lot of chapels are constructed for those weddings, and they often appear suddenly in the middle of cities. The chapels are built with mixtures of many styles—Gothic, Romanesque, etc.—without any fundamental relation between them. The outsides of almost all these chapels are white. Architectural details of the sides and back are drastically omitted to fit into the site, and they are often surrounded by utility lines. Furthermore, they tend have parking space in the basement.
When I visit Western countries, I sometimes notice architecture, habits, foods, etc. that may well be the original forms of things that were borrowed and transformed into local styles in Japan. And I ask myself if my homeland is a simulacrum of the Western world. For me, the imitations, or more accurately, reproductions and rearrangements of Western-style architecture seem to portray a postcolonial Japanese identity.

（右写真）作品のモチーフとなった結婚式教会のうちの一つ
「青山セントグレース大聖堂」（東京・表参道）の現地写真

犬の毛を私がまとい、私の髪を犬がまとう

I Wear the Dog's Hair, and the Dog Wears My Hair

2014

A cape made of dog's hair for a human

A cape made of human hair for a dog

Two-channel video installation (5 min. 21 sec.)

Installation view at Kitakyusyu Muniipal Museum of Art, Fukuoka, Japan, 2019. Photo: Satoshi Nagano

Installation view at Kitakyusyu Muniipal Museum of Art, Fukuoka, Japan, 2019. Photo: Satoshi Nagano

Installation view at Kitakyusyu Muniipal Museum of Art, Fukuoka, Japan, 2019. Photo: Satoshi Nagano

Installation view at HAGISO, Tokyo, Japan, 2014.

「犬の毛を私がまとい、私の髪を犬がまとう」によせて

The description of "I Wear the Dog's Hair, and the Dog Wears My Hair"

ヤドカリの作品を公開してから数年が経ったのち、あるウェブメディアに掲載されたのをキッカケにヤドカリの作品がネットで拡散していくようになった。俗っぽく言えば、バズったのだ。以来、私のもとには英文メールが日々届く。感動した、と絶賛する者もあれば、様々な指摘も寄せられる。大量のメールの中に「ヤドカリをアート作品に登場させることは良くない。何故ならヤドカリは野生生物で、さんさんと降り注ぐ太陽のもとで暮らすのが彼らの幸せであり、飼育すること自体がよくない」と書かれたものがあった。ヤドカリを飼うことは良くないのだろうか？

私は小学生の頃からさまざまな生き物を飼育し、その生態を観察してきた。ネコや金魚、メダカ、スズムシ・・・etc.　熱帯魚を飼うのはごく一般的な趣味だろうし、くだんの指摘をくれた人のinstagramを見たら、彼女は犬を飼っていた。犬は良くてヤドカリがダメだとするなら、その線引きはどこにあるのか？野生生物とそうでない生物に区分することは出来そうだが、馬や牛などの家畜、犬やネコなどのペットも、遡れば野生であったはずだ。

その疑問を出発点に「ペットと人との関係性」へとリサーチは進んでいった。とりわけ着目したのは代表的なペットである「犬」である。犬を飼い始めた歴史は長く、１万６千年前とも、３万年前とも言われている。少なくとも、○○年の人骨とともに、飼われていたいであろう犬の骨が○○で発見されている。

犬は人に飼育されることによって狼から離れて犬となった。一方、運送、狩猟、牧畜などで犬の助けを借りることで人は文明を発展させてきた。犬と人の２つの生物種は、「共進化」してきた歴史があるのだ。ダナ・ハラウェイの言葉を借りれば（註：『伴侶種宣言』）「重要な他者性」において結ばれた犬と人は、歴史的に特異な共同体である。

伴侶動物とも言われる「犬」は、その成り立ちからして、人の営みと切っても切り離せないものだ。だが、現代において犬のほとんどが愛玩目的に飼育されている。ドッグショーでは見た目の美しさによって犬を評価する犬種標準が定められ、近親交配によって造りあげられた純血種の犬達は深刻な遺伝病に冒されている。巨大化したペット産業において、殺処分される犬も少なくない。犬と人の関係性の歪んだ関係性にスポットをあて、新しい関係性をとり結ぶ方法を考えたいと思い、この作品の制作に踏み切った。

飼い犬であるチェロの毛と、私（INOMATA）自身の髪を数年にわたって集め、その毛／髪で互いのコートをつくり、その毛／髪を交換するように互いに身にまとった。互いの毛で作られたコートはそれぞれを暖め、さらには臭いを混ぜ合わせることにもなった。実際、チェロの毛を纏った私に、チェロはおおはしゃぎだった。ただし、大量の犬毛糸を織り上げる制作過程で、チェロの毛を過分に吸ってしまい、犬アレルギーを発症してしまった。臓器移植の際の拒絶反応のように、他者の身体は私にとっては異物でもあり、それは時に受容と同時に拒絶も引き起こしうるという教訓でもあった。

The description of "I Wear the Dog's Hair, and the Dog Wears My Hair"

I Wear the Dog's Hair, and the Dog Wears My Hair Anyone who likes cats or dogs is a fool.

— Gilles Deleuze / Felix Guattari “A Thousand Plateaus”

Whom and what do I touch when I touch my dog? How is becoming with a practice of becoming worldly? When species meet, the question of how to inherit histories is pressing, and how to get on together is at stake.

— Donna J. Haraway “When Species Meet”

I collected the hair of a dog called Cielo and my own hair over a number of years, and made clothes out of my hair for the dog and out of the dog’s hair for myself so that we would be ‘exchanging coats’. This is a piece of work, which examines the relationship between a human and their pet, and gives form to this concept.

The contemporary relationship between pets and humans exposes the warped nature of how the modern perception of the world and the logic of nature are out of sync. On talk-shows, the value of various types of dogs is decided based on their looks, and thorough-bred dogs are produced through in-breeding, however suffer from serious genetic diseases as a result. People raise strange animals that are not adapted to the environment of cities, and then abandon them in staggering numbers because they don’t know what to do with them, leading to a large number of animals being killed. Furthermore, differing species are bred together (for example in the case of raccoon dogs or the red-eared slider in Japan), leading to new species living in urban environments. This can be said to be a result of humans warping the natural ecology and modes of life of animals to fit their own needs according to modern concepts and perceptions of beauty. People today need to gain a new awareness of nature and reconsider the relationship between pets and humans.

I have had various pets, and do so now as well. Cats, goldfish, tadpoles, bagworms, and hermit crabs. I believe that all people who have pets wonder at some point whether their pet is happy; and I face the dilemma of whether it is right to make a living creature into a pet. Within this context I have had these animals appear in my artwork. My works take as their starting point things that I have felt within everyday experiences, and transplant the structure of these experiences analogically to the modes of life of the animals. One could call it a totemism-like approach towards ecology. The concept of my works is to get people to perceive the modes of life of various living creatures by experiencing a kind of empathy towards them. In this piece, I take that concept a step further by considering the relationship between humans and pets, and by exchanging a body part- in this case hair with my dog. On the one hand, the exchange of hair represents the embodiment of bonds, like a memento or a vow; and on the other hand, represents the exchange of two different functions – hair serving the function of maintaining body height for a dog, and serving the purpose of fashion for humans. I wonder if we can redefine the contemporary relationship between humans and pets as a coupling of the various functions and specific jobs that they can perform.

インコを連れてフランス語を習いにいく

French lessons with a Parakeet

2010

HD video (5min. 21sec.), papers

「インコをつれてフランス語を習いに行く」によせて

The description of "French lessons with a Parakeet"

I went to study French taking a parakeet with me, and made a video of this.

Many Japanese people feel an inferiority complex regarding foreign languages, in particular English. Languages are extremely important tools in that they allow people to communicate with one another; however the problem of not being able to communicate with people who speak the same language is also quite frequent.

I brought along a parakeet (called Wasabi-cho) that speaks some Japanese to my French classes.

In the beginning the parakeet was not at all interested in the classes, but partway through it decided that it wanted to take part, memorized its favorite French word “s’il vous plait”, and began to repeat this word out loud during the classes. Strangely, this word has a similar meaning to the bird’s favorite Japanese word “chodai” (which means please give me that). Further, he began to arrange this word with other words he knew, making new words like “Wasabi　vous plait” (“Wasabi-cho” and “s’il vous plait”) and “Chor　vous plait” (“Chodai” and “s’il vous plait”).

外国語、特に英語コンプレックスは多くの日本人が抱えている。言葉は人と人がコミュニケーションをとる上で、非常に重要なツールだが、同じ言語同士でないとコミュニケーションが取れない、という問題も孕んでいる。常々疑問を感じていた、言語間の問題について考えるため、日本語を少しだけ話せるインコ（名前をわさびっちょという）を連れて、私にとって未修得の外国語であるフランス語を習いに行ってみた。はじめは全く授業に関心を示さないインコだったが、途中から授業に参加したくなったのか、お気に入りのフランス語 " S'il vous plait" を覚え、授業中に連呼するようになった。これは奇しくも、彼の得意な日本語の一つ「チョーダイ」と似た意味とも言える言葉である。彼は、さらにそれを「ワサビプレ」（わさびっちょ＋シルブプレ）、「チョルブプレ」（ちょーだい＋シルブプレ）などと自分流にアレンジしていった。るようになるには程遠い。るようになるには程遠い。

一方わさびっちょの方は、始めは全く授業に関心を示さなかったが、だんだんと自分も参加したくなったのか、お気に入りのフランス語 " S'il vous plait" を覚え、授業中に連呼するようになった。（これは奇しくも彼の得意な日本語の 1 つ「チョーダイ」と意味が似ている。）次第に彼は、” わさびっちょ S'il vous plait”、“ ちょーだい S'il vous plait” などと発話するようになり、それをさらには ” わさび plait”（わさびっちょ＋S'il vous plait）、「チョルブ plait」（ちょーだい＋S'il vous plait）などと自分流にアレンジしていってしまった。

この世界は本当にあるの？

World Outside Your World

2011

HD video (3min.2sec. / NTSC/color)

photo (lambda print / 1200mm×883mm each)

「World Outside Your World」によせて

The description of "World Outside Your World"

近くから見ると街のオブジェのようだが、だんだんカメラが遠ざかっていくと、その街は生きたカメの上に乗っていることが分かる。

本作品は「中之条ビエンナーレ」のために制作・発表した作品であり、現地での取材がもとになっている。
本作品の制作にあたり取材したのは、群馬県中之条にある「赤岩集落」という地域である。この集落は明治期より養蚕で栄えた町であり、当時の日本の原風景的な景観を保持している。現在では、重要伝統的建造物群保存地区にも指定されている。山の麓には家々が集まり、外側の世界から隔絶するかのようにこの山と集落を囲う形で一本の河が流れている。この集落とその外側の世界とを結ぶのは一本の「橋」のみだ。初めてこの地を訪れた時、この集落は何かの生き物の上にいるように見えた。

赤岩地区を乗せる生き物にカメを選んだのは、外の世界と隔絶されているようにも見えるこの集落に、異なる時間軸の中にいるような、ファンタジーともいえる印象を抱き、さらには古代インドの宇宙観に繋がるものを感じたからである。古代インドの宇宙観では、世界は大きな４頭の象に支えられ、この象はさらに大きな一匹のカメに支えられていると考えられていた。

When you look at the piece from up close, it appears to be an object representing a town, but as the camera moves away, you realize that the object is resting on the backs of a turtle.

In the Ancient Indian worldview, the world rides on top of four elephants, who themselves ride on the tops of a large turtle.
The Great Eastern Japan Earthquake made us realize how unstable the world is, and changed our perception of the world. Where is our world heading to?

While producing this piece, I did research in the Akaiwa village in Nakanojo, Gunma Prefecture This community has prospered since the Meiji Period from raising silkworms. It has a traditional Japanese landscape, and was named a Preservation District for Groups of Traditional Buildings. The houses are collected at the foot of a mountain, and it is as if they were separated from the outside world by a river that runs around the village. There is a single bridge that connects the village to the outside world. When I first visited this place, I felt as if this village were riding on the back of some kind of animal.

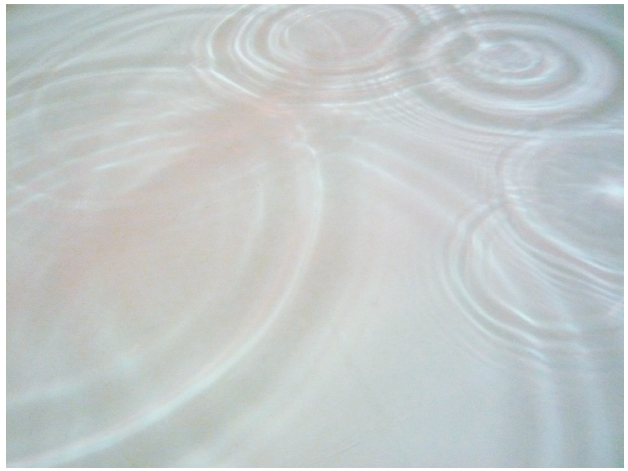
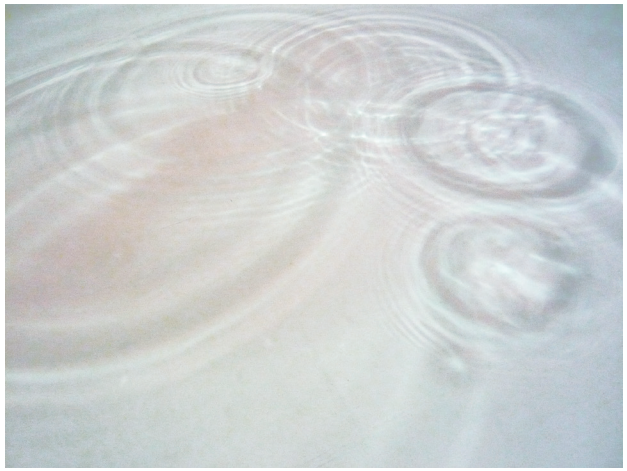
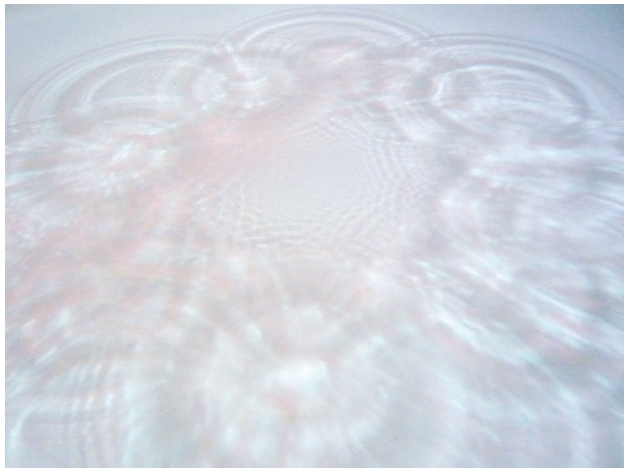
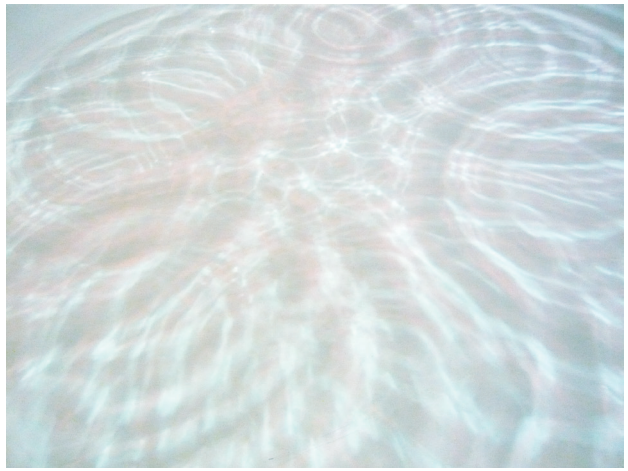
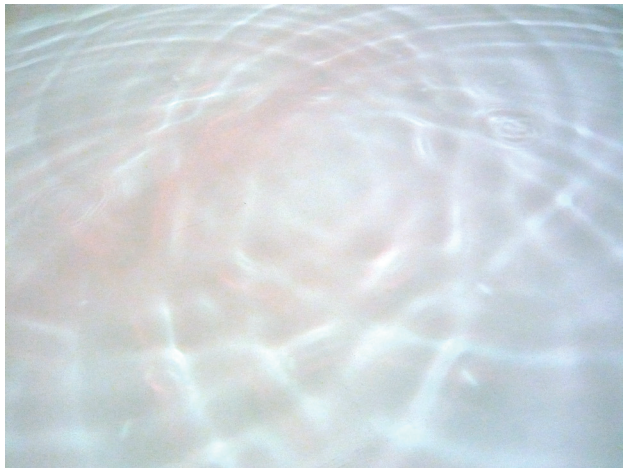
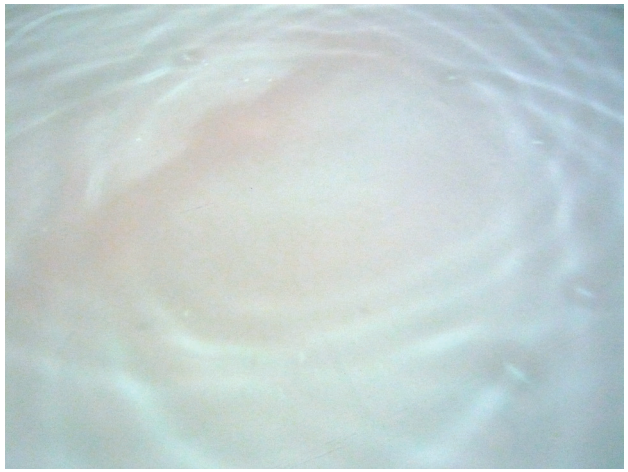
0100101

2008-2009

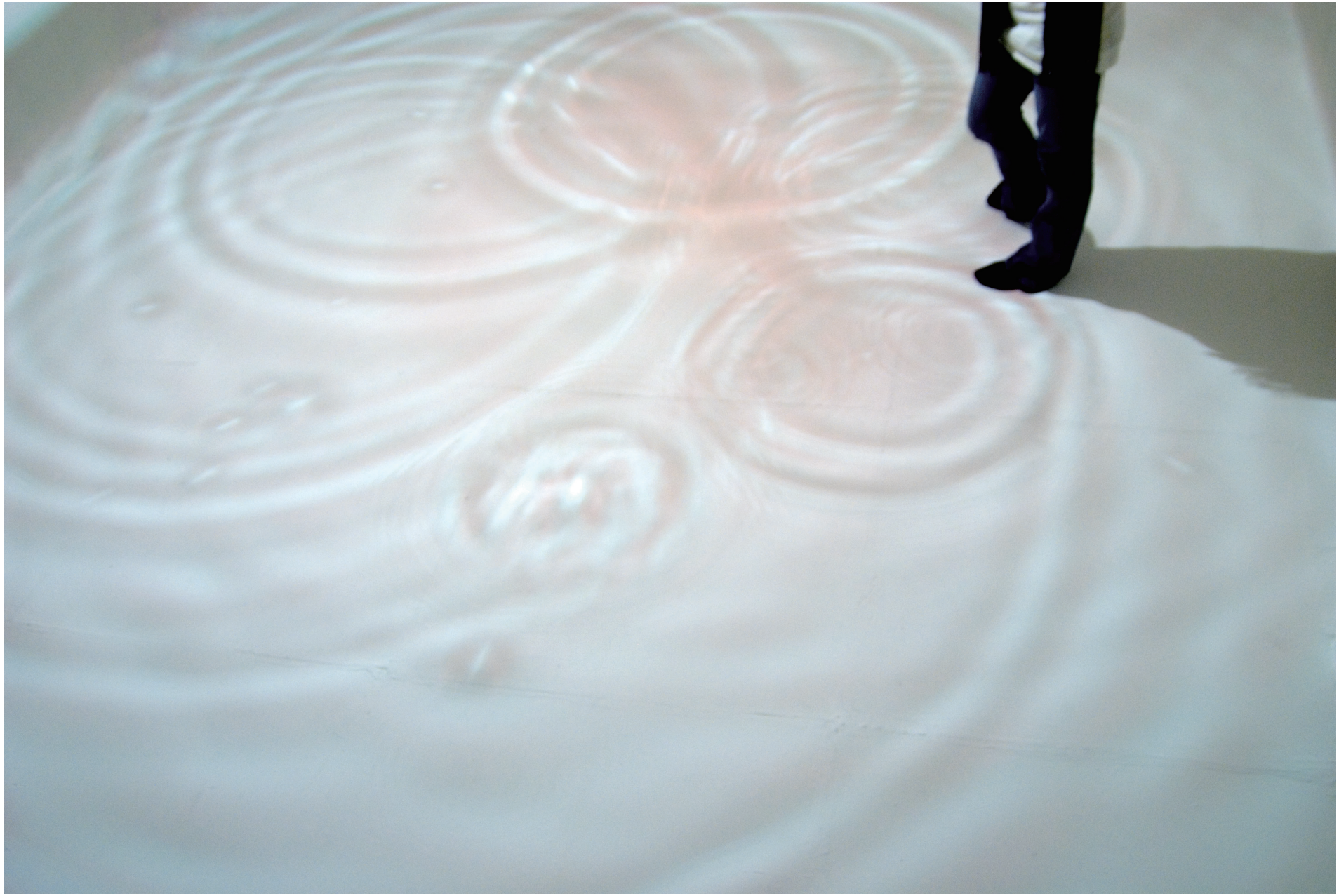
aquarium, solenoid bulb, personal computer, water, et al.

380×280×780 cm

「0100101」によせて

The description of "0100101"

部屋の床一面が水で満たされているように見える。その部屋の中へと観客は足を踏み入れることが出来る。

しかし、実際には床面に水はなく、床面に投影された水の波紋の影によって引き起こされる錯覚である。部屋の天井に大きな水槽が吊るされおり、この水槽にあてられた 1 灯の水銀灯により水の波紋の影が真っ白な床面に投影されている。

水槽の上に設置された装置からは、水滴が落とされている。この水滴はコンピュータプログラムで制御されており、床面に映る波紋は常に変化をし続ける。雨だれのようにランダムな波紋が生じているかと思えば、波紋がグルグルと追いかけっこをするような動きを見せることもある。またある時は、水滴が一斉に落とされ波紋で花のような幾何学模様が描き出される。
ホワイトキューブの中で、雨だれを思わせる自然に近い波紋と、明らかに不自然な動きを見せる波紋とが徐々に行き来するように変化し続けている。自然と人工の曖昧な境界を問う。

The floor of the room seems to be filled with water. Visitors can walk around inside the room. They realize that it is not in fact water, but an illusion created by projecting the shadows of ripples of water onto the floor. A large aquarium hangs from the ceiling. The aquarium is lit by a mercury lamp, and the shadows of the ripples are shone onto a white floor.

Water drips into the aquarium from a device above it. A computer program controls the rate of the drops, and the ripples that are reflected onto the floor are constantly changing. Sometimes the ripples seem to be made by random raindrops, and sometimes the waves seem to be chasing around in circles. And sometimes a whole bunch of drops fall at once, making various patterns like flowers in the water.
Inside a white cube, ripples of water that sometimes appear to be natural, and at other times are clearly unnatural, alternate, causing the audience to think about the indistinct boundary between artifice and nature.

AKI INOMATA
http://www.aki-inomata.com/
info@aki-inomata.com

Printed in Japan

ⓒ 2022 AKI INOMATA All right reserved.

禁無断転載