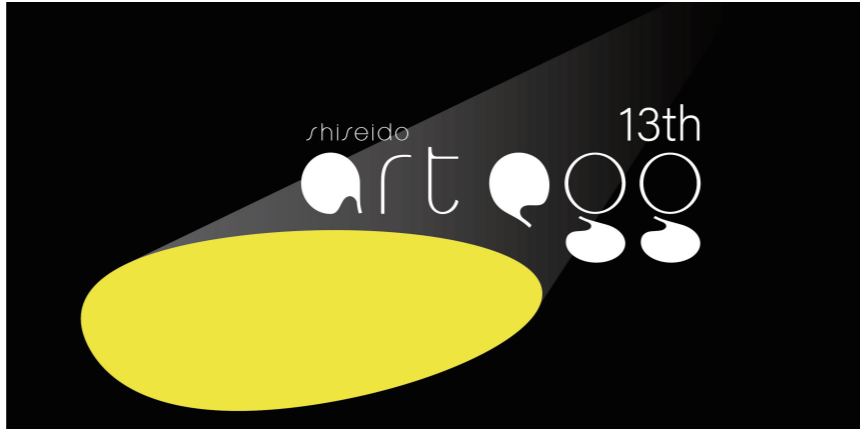

第13回 shiseido art egg

小林 清乃展

会期：2019年8月2日(金)～8月25日(日)
11：00－19：00 (日・祝は18：00まで)
月曜休館

Polyphony 1945

ポリフォニー 1945

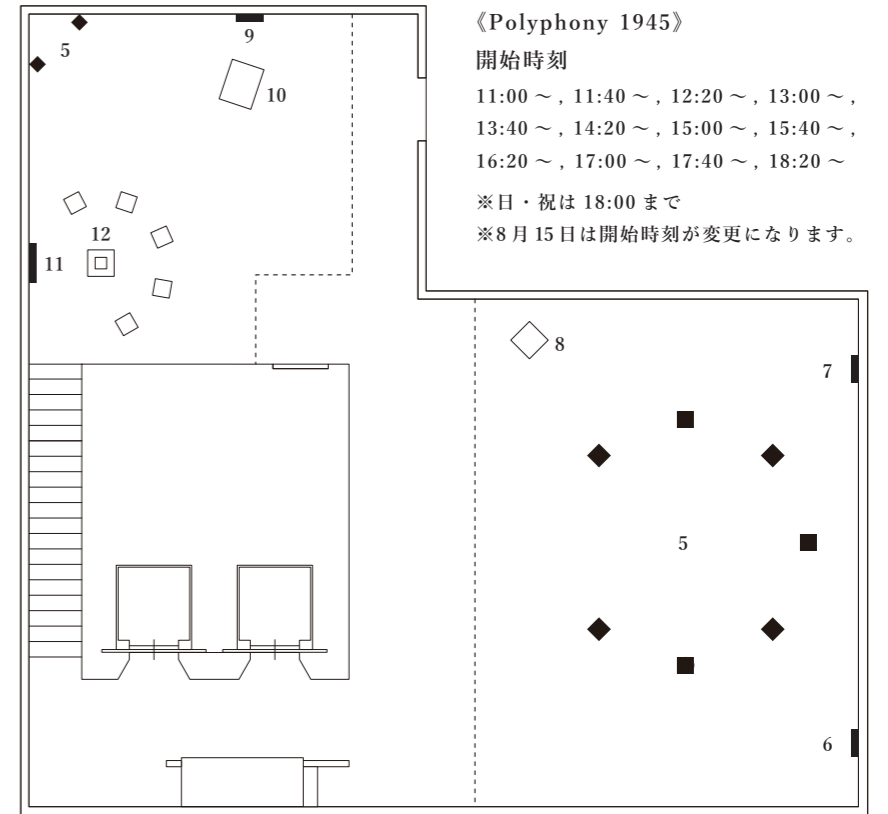
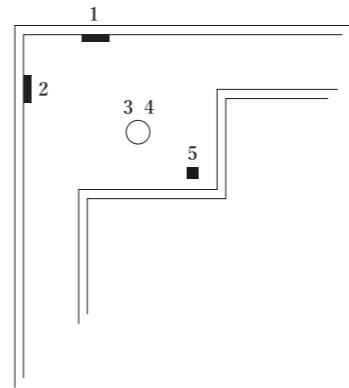
小林清乃は、無名の人、市井の人によって「語られている言葉」「書かれている言葉」に関心があり、それらの言葉と協同することによって、「『私』とそれ以外の世界との関わり」をテーマとした作品を制作してきました。他者の記憶や想い、個人的なエピソードを知ることは制作の出発点であり、歴史的事実や社会の状況と照らし合わせながら、そうした人々のパーソナルな語りを集め展開していくことで、個人の視座からみる世界と俯瞰的または普遍的な観察点からみた世界との内的関係を探求しています。近年ではマルチサウンドを用い、再生しながら消えていく音響としてのコトバ、その声を媒体としています。無数に存在する意識のタイムライン、そのなかで育まれる経験や思考、感情のリアリティ、そして、それらが交差して生じる物語りや場面の超越性を聴覚表現によって示そうとしています。

本展では、1945年3月から約1年間に渡り、東京の女学校を卒業したばかりの主に7人の女性たちによって書かれた、あるひとりの同窓生宛ての手紙のテキストを当時と同世代の女性（役者）の「声」を通して、現代の空間に登場させます。当時の女性たちが散策し、また手紙のなかにも登場する「銀座」という街を舞台に、彼女たちによって綴られた言葉は、現代の若い役者たちの発語・朗読を経て「音声」に変換され、現在を流れる時間の流れに沿ってふたたび、その動きを取り戻します。マルチチャンネルスピーカーを媒体に、手紙が書かれた日付に基づいて並べられた7つの音声タイムラインは、時系列かつ同時に再生され、ステージ上に円形に置かれた7つのスピーカーからは、それぞれ特定の一人の「声」が聴こえてきます。

1945年3月の卒業から、8月の敗戦、そして戦後の時を迎えて、当時の彼女たちによって語られた、幾つものモノログやエピソードはまるで対話するかのように、所々で符合し、すれ違います。その時代、彼女たちが共有していた意識の大きな流れと、決して互いに共有できない個々の旋律、それらが混じり合います。また、彼女たちによって書かれた、いまは失われし「美しい日本語」が、現代の女性たちの声で瑞々しく演じられることにより、文章形式を重んじるからこそ生じる匿名性と集団性、そして、それと相反するように滲み出てくる個性、その両極が現される様式であったことに気付かされます。

上演中、時折聞こえるピアノ曲はバッハの「平均律クラヴィア 第13番 BWV858」。いくつかの演奏は声部ごとに分けて録音されており、個別のスピーカーから流れ出した音は、会場でひとつの曲になります。日本放送協会に保管されているラジオの洋楽放送記録を調べると戦時中もクラシック番組は継続して放送され、ピアノの独奏曲も放送されていました。74年前、戦争という抗えない悲劇によって散り散りならざるをえなかった女性たち。手紙のなかで願った「ふたたび、逢いたい」という想い。過去に綴られた手紙のやりとりの声とそれをいま発語する声、その出会いによって時空を超えた再会がいまここに起きることを祈り、この作品を発表します。

小林 清乃

1. 《手紙の束 - Polyphony 1945》
2019 写真

2. 《1945年3月3日に書かれた手紙
- Polyphony 1945》2019 写真

3. 1945年に使用された封筒と便箋

4. 小説「花」吉屋信子著 昭和16年出版
新潮社

5. 《Polyphony 1945》2017-2019
サウンドインスタレーション
上演時間：39分
朗読：碧さやか 清泉ほだか 陣内薫
武田萌花 田中志朋 宮代琴弓 侑子
演奏：中江彩芽
録音：小林清乃
音響技術協力：横溝千夏 金子裕亮
制作補助：柴山恵衣子

6. 少女たちが描かれたグリーティングカレンダー（1945年アメリカ製）

7. 《手紙筆者のポートレートと忘れな草の押し花（昭和20年撮影）》
2017 コラージュ

8. 詩集「海潮音」上田敏著 本郷書院版

9. MARI IWAMOTO コンサートパンフレット 昭和26年発行

10. 楽譜 バッハ「平均律 クラヴィア」昭和28年 全音楽譜出版社

11. 《ワークショップ光景 - Polyphony 1945》2017 映像
撮影：大島綾 金子裕亮 佐野真弓

12. 《朗読のまえに役者と話したこと - Polyphony 1945》2017-2019
採録集

小林 清乃 Kiyono Kobayashi

1982年 愛媛県生まれ、東京在住。日本大学藝術学部映画学科卒業。SICF11浅井隆（UPLINK）賞受賞。近年の活動として、2017年に中之条ビエンナーレ参加。2018年8月にポートランドでのレジデンスプログラム「End Of Summer」、11月にアーツカウンシル東京、Ongoing主催の「TERATOTERA祭り2018 Walls -わたしたちを隔てるもの-」に参加。

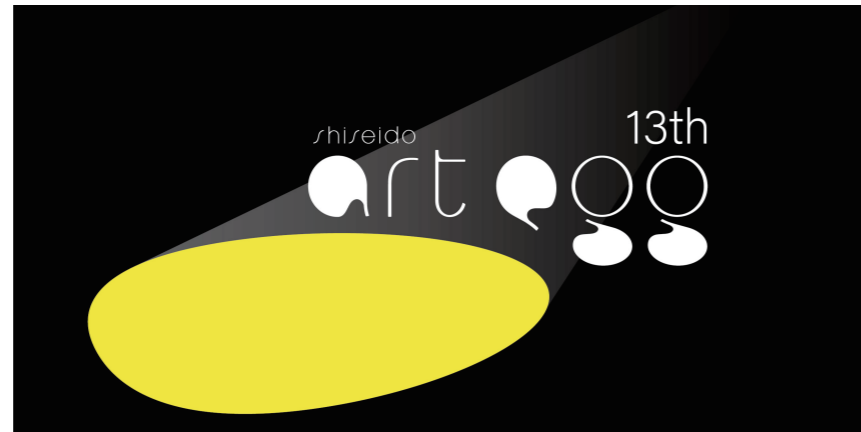
謝辞

本展覧会開催にあたり、様々な助言と協力、言葉を寄せてくださった多くの皆様に心より感謝申し上げます。また、74年前のお手紙の書き手の方々、そしてご家族の皆様、俳優座劇場の高橋光大氏、オフィスエンドレスの下浦貴敬氏に改めて感謝をお伝えいたします。

100th
SHISEIDO
GALLERY

13th shiseido art egg Kiyono Kobayashi Exhibition

August 2 (Fri) – August 25 (Sun), 2019
Weekdays: 11:00 – 19:00
Sundays and holidays: ~18:00
Closed on Mondays

Polyphony 1945 ポリフォニー 1945

Kiyono Kobayashi is drawn to the spoken and written words of nameless, ordinary people. Her works, based on the theme, “the relationship between myself and everything else in the world,” are realized by engaging this particular area of interest. Uncovering memories, sentiments, and the personal stories of others is the point of departure for her works. The personal narratives that are amassed are compared with historical facts and the social conditions of their time; through this approach, the artist explores the intrinsic connection between the individual and broader universal perspectives through which we see the world. Her recent works, which involve multichannel sound systems, employ as their medium spoken words as sound (which emerge and dissipate), as well as the voices themselves that carry those words. Through auditory expression, Kobayashi attempts to reveal the timelines of the numerous consciousness in existence; the experiences, thoughts, and emotions that take place in each of them; and how they intersect to create stories and situations that are transcendent in nature.

For this exhibition, Kobayashi brings into the present letters written over the period of about one year, from March 1945, by seven women who had just graduated from an all-girls high school in Tokyo. The letters, addressed to one individual (a former schoolmate of these women), are recited by female actors who are about the same age as the authors at the time of writing.

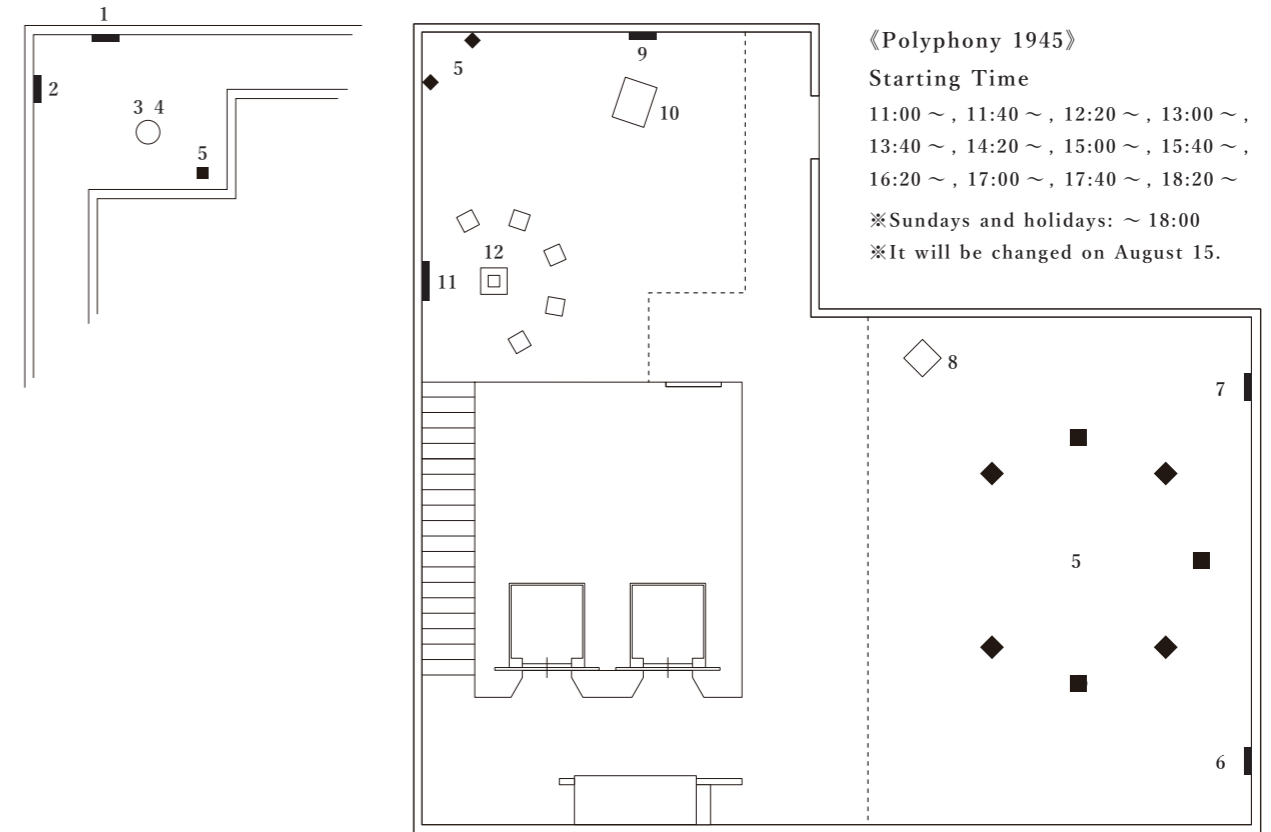
Ginza, where this exhibition takes place, was where the young women of that time would go to wander its streets (it is also mentioned in the letters). In this setting, the women’s words regain their momentum, reintroduced into the current flow of time by being given a voice (in the form of utterance, or recitation) through young actors in the present. Seven different audio timelines are played through a multichannel speaker system, in the order of the date the letters were written, with seven speakers arranged in a circle on stage to correspond with the voices of each individual. The recordings overlap, making the composition at once chronological and simultaneous.

The numerous monologues and episodes shared by the women, from their graduation in March 1945 through Japan’s defeat in the war in August to the start of the postwar era, at times harmonize and at others create dissonance, evoking the dynamics of a conversation. In the work, the broader collective consciousness shared by the women of that time, and the individual “melodies” that remained uncommunicable converge. The beautiful Japanese of that time, now antiquated, acted out by the youthful voices of modern women, conveys a sense of anonymity and collectivity while also exuding a contradicting sense of individuality. One is brought to the realization that the emphasis on adhering to a standardized writing form was what allowed this old style of writing to carry these two opposing aspects.

Bach’s Prelude and Fugue No.13 in F-sharp Major, BWV 858 from *The Well-Tempered Clavier* plays intermittently in the piece. For some of the piano performances the different parts of the composition were recorded separately; played through separate speakers, the individual melodies come together in the gallery space to become one piece of music. The Japanese public broadcaster NHK’s radio broadcasting records of western music shows that programs for classical music – which featured, among other genres, piano solos – continued to be aired even during the war.

The women, scattered by an inescapable and tragic war 74 years ago, express in the letters their longing to be reunited. The work is presented in the hope of realizing a reunion staged in the “here and now,” one that transcends time and space by bringing together the voices of the women expressed through letters from the past and the voices that recite the same letters in the present.

Kiyono Kobayashi

1. 《 Bundles of Letters
– Polyphony 1945 》 2019 Photo

2. 《 A letter written on March 3, 1945 》
2019 Photo

3. Envelop and Letter paper made in
Japan, 1945

4. Shincho Sha edition of *HANA*,
novel written by Nobuko Yoshiya,
published in 1941

5. 《 Polyphony 1945 》 2017-2019
Sound installation, mixed media
Duration: 39 min
Reading: Sayaka Aoi , Hodaka Kiyozumi, Kun Jinnai,
Moeka Takeda, Shiho Tanaka, Kotomi Miyashiro,
Yuko
Piano performance: Ayame Nakae
Sound recording: Kiyono Kobayashi
Technical sound assistance: Chinatsu Yokomizo,
Yusuke Kaneko
Project management assistance: Keiko Shibayama

6. A “season’s greetings” calendar with an illustration of young
women on the cover (made in the USA, 1945)

7. 《 A Portrait of the Letter’s Author and Pressed Forget-Me-Nots
(photo taken in 1945) 》 2017 Collage

8. Hongo Shoin edition of *Kaichōon* (Sound of the tides),
a collection of poems translated by Bin Ueda

9. MARI IWAMOTO Concert pamphlet in 1951

10. Score BACH *The Well-Tempered Clavier*,
published by Zen-on GAKUFU SHUPPAN-Sha in 1953

11. 《 View of the Workshop – Polyphony 1945 》 2017 Video
Video recording: Aya Ooshima, Yusuke Kaneko, Mayumi Sano

12. 《 Conversations with the Cast Before the Reading
– Polyphony 1945 》 2017-2019 a written record

Kiyono Kobayashi

Kiyono Kobayashi was born in 1982 in Ehime, Japan. She graduated from the Cinema Course at the Nihon University College of Art. Her recent activities include her participation in Nakanojo Biennale 2017; the End of Summer residency program in Portland, Oregon (August 2018); and TERATOTERA Festival 2018 “Walls That Separate Us,” organized by Arts Council Tokyo and Ongoing (November 2018). Kobayashi is a recipient of the Takashi Asai (UPLINK) Award from the Spiral Independent Creators Festival 2011 (SICF11). She currently lives and works in Tokyo.

Acknowledge

We express our heartfelt gratitude to the many people who offered their advice and support, and who contributed their writing to this exhibition. We would also like to thank the authors of the letters (written 74 years ago) and their families, as well as Mr. Mitsuhiro Takahashi of the Haiyuza Theater Company, and Mr. Takanori Shimoura of Office ENDLESS Co., Ltd.