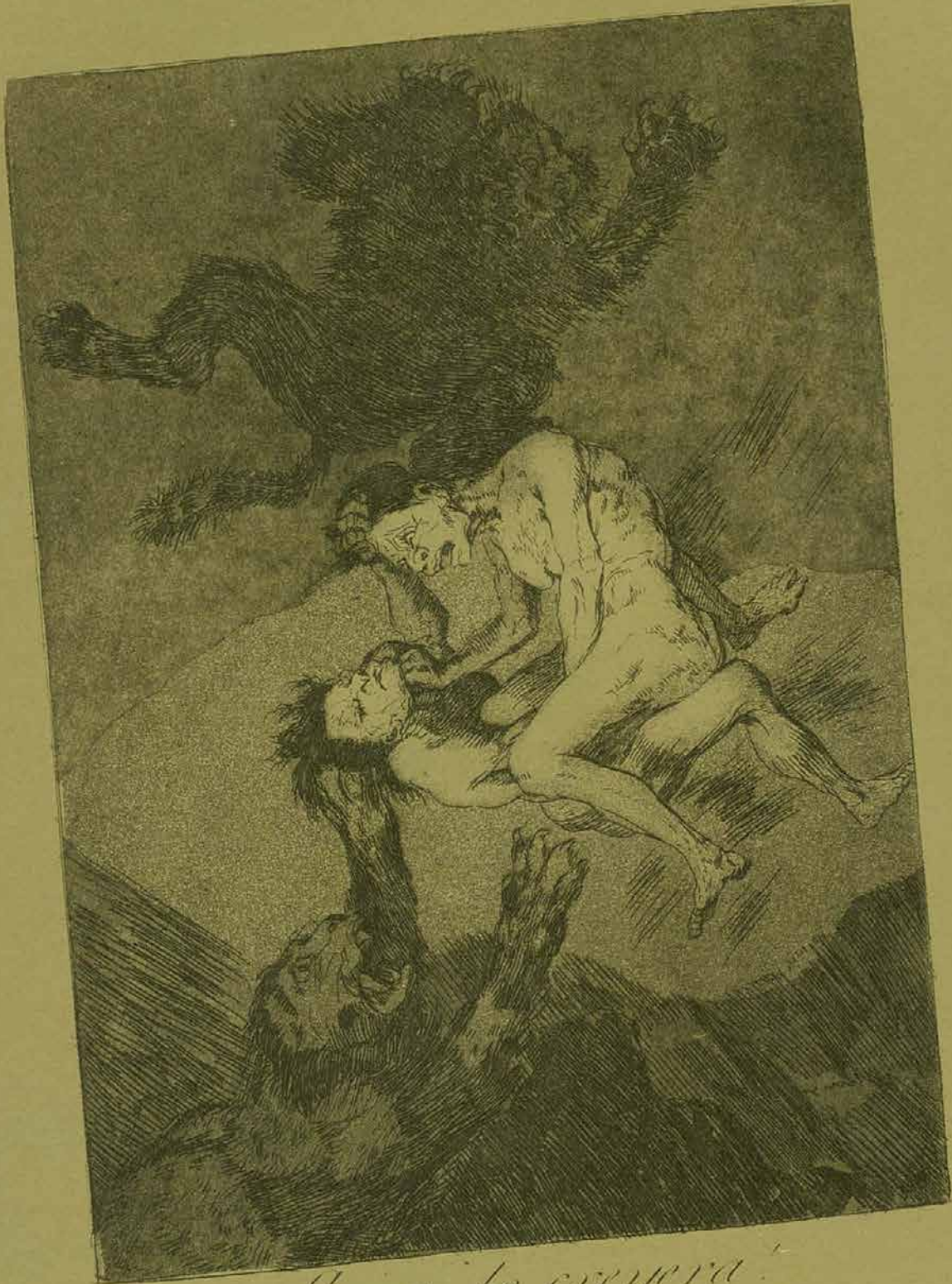

Son et Lumière

Material, Transition, Time, and Wisdom

ソンエリュミエール 物質・移動・時間、そして叡智

02

Quien lo creyera!

鈴木ヒラク

SUZUKI Hiraku

世界中どこでも、人間を生み出した元でありあらかじめ人間を超えていること（自然）と、人間が人間を超えようとして生み出したもの（テクノロジー、経済、思考、宗教、etc.）が同時に、いまテンションが上がり過ぎてぶつかり合って、混ざることなく絡み合って揺れて、間に居る人間はそれらをヒューマニズム（感情、幸福の価値観、皮膚感覚のレベル）に「翻訳する」回路が見えづらくなっている。情報がその回路を与えてくれるわけではなく、むしろ情報の速度や積み重なりが視界を遮る要因になっている現状で、安易にそれらを翻訳しようとするコミュニティ化してカルト的になったり、取って翻訳を避けると享乐的になったり、どちらにしても人間そのものを否定することになりかねない。だからこそひとりの人間として、根本的に「人間とは何か」、どうやって「人間を超えようとしながら人間を肯定するか」を考えていきたい。

鈴木ヒラク、2012年

鈴木ヒラクの「描く」行為は、ものごとを「反転」させる。土を敷き、枯葉を埋め込み、葉脈の部分を手で掻き起こす (*bacteria sign (circle)*) (pp. 84-87) では、葉の形状は影となり、葉脈の主脈のみが露にされる。水分と養分の移動を担うこの脈が成す円という線と形はエネルギーの流動、循環を想起させる。表面に留められた葉の形、土の色はパネルによって様々で、制作ごとにその時手元にある葉と自身の足下にある土で描いたことを示す。こうして移動、反復の行為がたちとなり増殖していく。鈴木は、自身の表現を「ダブミュージック的音楽」と喩える。反転、反復により、素材の物質性は切り離され、痕跡あるいは新たなイメージが立ち現れ、共振する。同時に、遠い過去、記憶、未来、未知の揺がりは、土、枯れ葉といった最も身近な「今・ここ」に潜在するということを、鈴木は自らの身体を「回路」とした発掘的行為により、観る者に気づかせるとともにその感覚に響かせる。

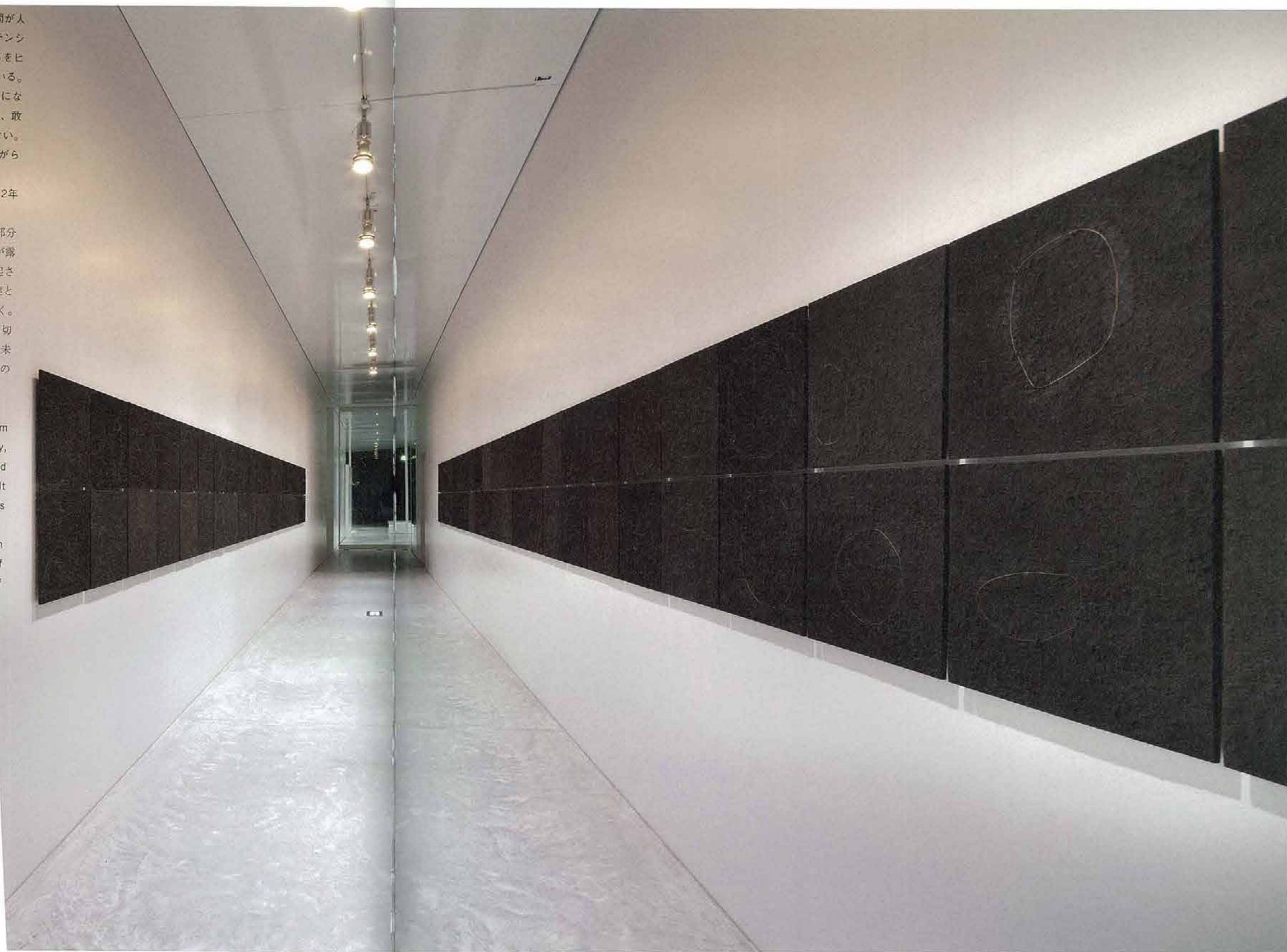
Everywhere around the world, the thing that gave rise to humans and has already risen above them (nature), and the things humans produced in an effort to rise above themselves (technology, economics, thought, religion, etc.) are at once coming into conflict and becoming entangled and unsettled without actually melding as tensions between them rise to an extreme, making it difficult for humans who find themselves in the middle to see the circuitry that will "translate" these things into humanism (feelings, values of happiness, the level of tactual sensation).

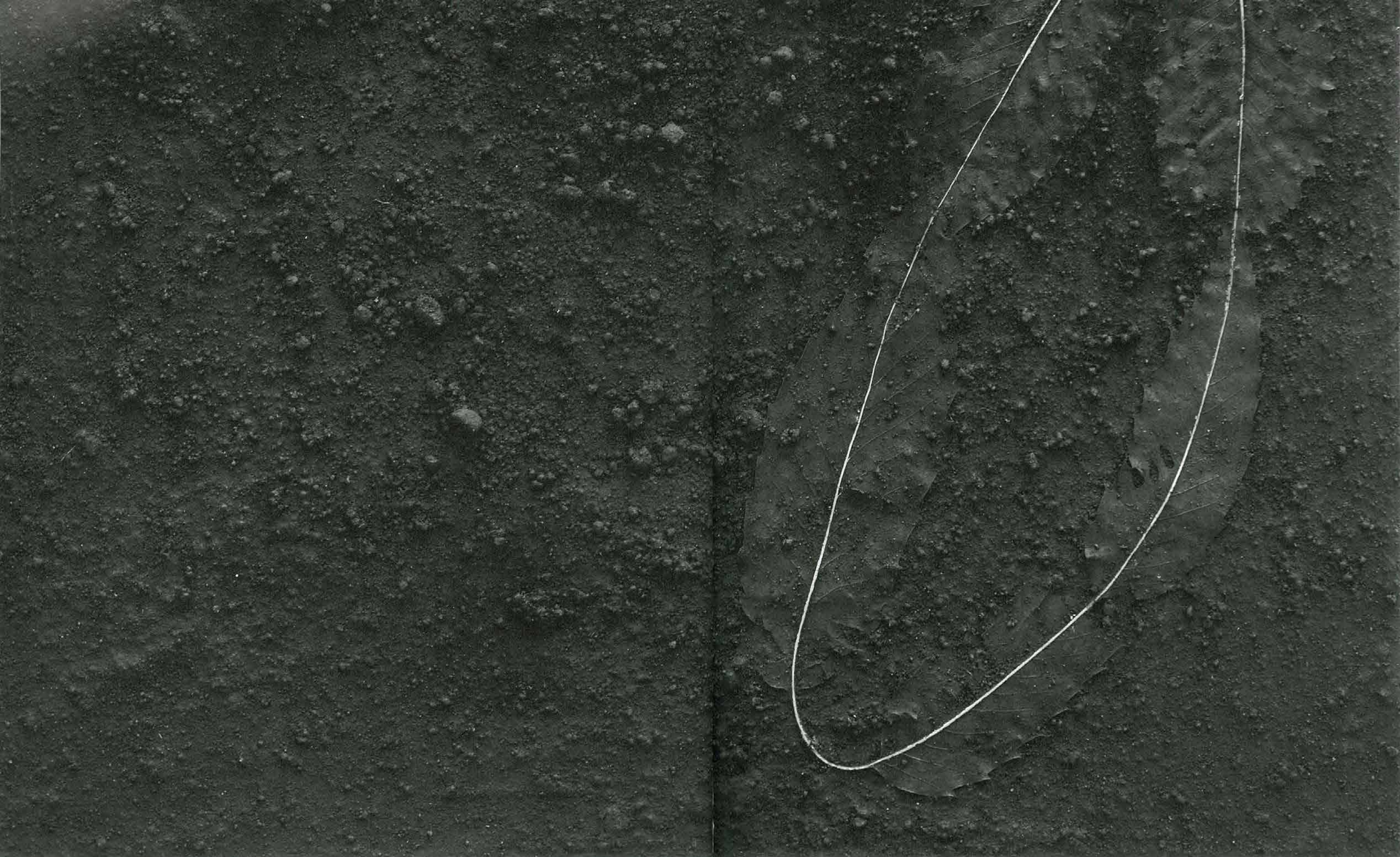
Information does not provide us with this circuitry; rather, the speed and accumulation of information are factors blocking our view of it, so that trying to translate things offhandedly leads to the creation of communities and cults, whereas avoiding translating them altogether leads to pleasure-seeking, both of which cannot help but result in the denial of humanity itself.

Which is why as a human being I want to consider such fundamental questions as "What are humans?" and "Is it possible to try to rise above humanity while at the same time affirming it?"

Suzuki Hiraku, 2012

For Suzuki Hiraku, the act of "drawing" involves "reversing" things. In *bacteria sign (circle)* (pp. 84-87), which involves spreading earth, embedding dead leaves, and scraping the veins with his hands, the shapes of the leaves become shadows with only the main veins exposed. The lines and shapes of the circles formed by these veins, whose job is to facilitate the flow of moisture and nutrients, call to mind the flow and circulation of energy. The shapes of the leaves embedded in the surface and the color of the earth vary from panel to panel, indicating that Suzuki creates each piece using the leaves he has at hand and the earth he has at his feet at the time. In this way, the acts of transference and repetition take form and proliferate. Suzuki himself likens his expression to "dub-like music." As a result of this reversal and repetition, the materiality of the materials is separated off and traces or new images emerge that resonate with each other. At the same time, through this excavation-like act in which his own body becomes the "circuitry," Suzuki makes viewers conscious of, and attunes their sensitivities to, the fact that the distant past, memories, the future, and the vast unknown lie dormant in the most familiar "here and now," such as earth and dead leaves.

鈴木ヒラク

SUZUKI Hiraku

1978年宮城県（日本）生まれ、ベルリン（ドイツ）在住。

フィールド・レコーディングなど音をメディアとした表現を模索していたが、2000年より、土と葉を素材とする平面作品を手がけ始める。以降、ライブペインティング、インスタレーション、壁画、紙に描くドローイング、映像、鋳造など、制作は多岐にわたる。国内のみならず、パリ、オーストラリア、ブラジル、ニューヨーク、ロンドンなど世界各地で滞在制作する鈴木ヒラクは一貫して、ごく身近な素材や環境と自身が密接に関わりながら見出される、生成、変容の現場としての「ドローイング」または「描く」という独自の表現活動を探求している。

Born in Miyagi, Japan in 1978. Lives in Berlin, Germany.

Suzuki Hiraku, who had been exploring expression using sound such as field recording, gradually began to create two-dimensional visual works using soil and leaves as materials. Today he works across a wide range of media, including live painting, installation, wall painting, drawing on paper, video, and casting. What remains consistent throughout his artistic practice, which has seen him work and live not only in Japan, but in various locations overseas including Paris, Australia, Brazil, New York, and London, is his pursuit of drawing or line-making as an expression of the scene of creation, or becoming, through his close relation to familiar materials and environments.

[01]

(bacteria sign (circle)) **

bacteria sign (circle) **

2000

土、枯葉、アクリル/木製パネル

earth, dead leaves, acrylic on wooden panel

45 x 45 x 0.9

金沢21世紀美術館蔵

collection: 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa

*86点展示

*exhibited 86 works

[pp. 84-85, 86-87 (部分/ detail), 144]

写真クレジット Photo Credit

[01] pp. 84-85 展示風景 (2012) / installation view, 2012 photo: SUEMASA Mareo

pp. 86-87 photo: SAIKI Taku

p. 144 展示風景 (2012) / installation view, 2012 photo: SAIKI Taku

© SUZUKI Hiraku

[01]