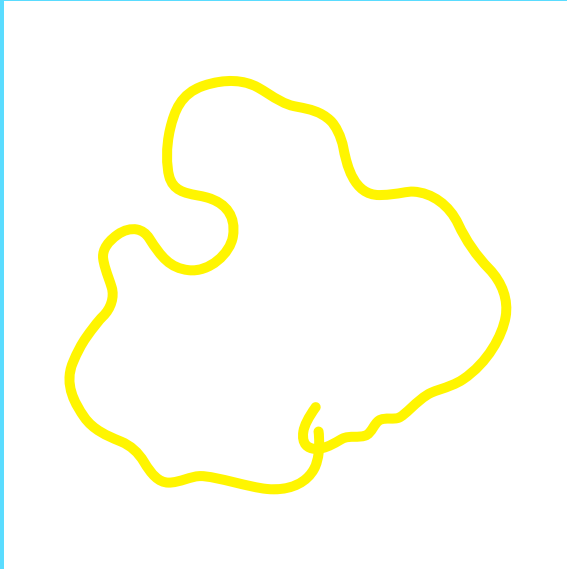

ラボ | Lab
ログ | Log

澤田華
ラオ夏の
ポープン

Hana Sawada

回
遊

Summer Open Lab

A 360-degree Detour

360°

広島市現代美術館
Hiroshima City Museum of Contemporary Art

澤田華
Hana Sawada

夏の
オープン
ラボ

360°
回遊

Summer
Open Lab

A 360-degree Detour

澤田華
Hana Sawada

360°
回遊

Summer Open Lab

8月1日(土) - 10月18日(日) 入場無料

Contents

迂回の顛末 A Detailed Account of a Detour	角 奈緒子 Naoko Sumi	→ pp.03-04
作家ステートメント Statement from the Artist	澤田 華 Hana Sawada	→ p.05
—		
《避雷針と顛末》 Lightning Rods and Circumstances		→ pp.06-22
—		
ワークショップ「波立つ心の迂回ルート」 Workshop “Tumultuous Detours of the Mind”		→ pp.23-28
—		
作家略歴 Artist's CV		→ p.29
英文翻訳 English translation		→ p.30
—		
付録：ペーパークラフト Appendix: Papercraft		→ p.32

迂回の顛末 角 奈緒子

広島市現代美術館では、2018年に新たな枠組みとして「夏のオープンラボ」をスタートさせた。これは、既存の価値や展覧会のあり方だけに依存するのではなく、より柔軟な姿勢で多様な表現に対応し、ヴァリエティに富んだ提示の仕方を模索することによって、美術館活動の領野を確かめ、広げようとする試みと位置づけている。

3回目となる今年は、アーティストの澤田華に依頼し、このプロジェクトを遂行することにした。澤田はこれまで、言葉やイメージの誤読・誤解といった現象に着目し、そこから無限に広がる解釈の可能性を作品として表わしてきた。写真集や雑誌、画像投稿サイトの写真に小さく写り込んだ正体不明の物体に着目し、それがなにであるかを問い続け、さまざまな角度から検証する過程をインスタレーションとして作品化したシリーズ「ラリーの身振り」は、とりわけもっともよく知られた、現在の彼女にとっての代表作といえるだろう。今回、美術館から作家への要望は、「ラリーの身振り」ではない、新規の作品に取り組むこと。快諾してくれた作家が、新作への出発点として迷いながらも着目したのが、かつて自分が作成した、とある「メモ」だった。

街中や乗り物の中で、同じ場所に居合わせた、見知らぬ人々の声が聞こえてきたとき、多くの人はおそらく、イヤホンで音楽を聴いたり、意識を別のところに集中させようと努めたり、自分にとっては不快な音声をなんとか遮断しようと試みるのではないだろうか。しかし澤田は逆の方法で、つまり、遮るのではなくむしろ受け入れることにして、はっきりと聞こえた声や単語のみを、機械のようにひたすらノートに書き留めてみた。すると、自身の苛立た

つ心が静まることに気づいたという。この、不快回避のための行為の後に残されるのが、多くの情報が抜け落ちて、脈絡を失った言葉やフレーズが並んだ「メモ」である。後から見返したとき、それがどれだけ意味不明であろうとも、実際に存在しているものをなかったことにはできない澤田の性分によって、「持て余したこのメモに目を凝らしてみる」という道が、今回の個展のために選ばれた。

澤田の制作は、何かの暗号のように見えなくもない数々のフレーズを、まずは手当たり次第調べてみるころから始まる。その手段はインターネットの検索エンジンや、スマートフォンに備わっている人工知能(AI)のSiriなど、身近にある手軽な方法だ。わざわざ調べるほどでもないような単語だけでなく、書き間違えた漢字さえも検索にかけられる。Siriが教えてくれた内容やGoogleが調べてくれた検索結果の一部は、作品の構成要素として採択される。さらに澤田は知人に、例の「メモ」を送り、謎めいたフレーズの行間を埋めるべく、元の会話や背景を想像しながら台本の創作を依頼する。そのときに遵守すべきルールは、メモに記された言葉やフレーズは、発話されたものとして必ずすべて利用すること。出揃った9つの台本に記された指示どおりに、背景や小道具、登場人物は設定され、それぞれの役はプロの役者に演じてもらう。そうして出来上がった9つの寸劇のような映像は、見逃してはならない本作品のクライマックスだ。「メモ」にあった言葉やフレーズは、各台本の文脈に応じて使われ方や意味が変化する。そんなことは当たり前なのだが、意味不明なフレーズや言葉の多義性やその面白さに改めて気付かされる。

複数の要素から構成される、この新作映像インスタレーションのタイトルは、《避雷針と顛末》と名付けられた。避雷針とは、落雷の前に雷を誘導して地面に電流を流すことで雷撃を避け、被害を防ぐ装置である。澤田は、聞きたくないどころかできれば遠ざけたいくらい耳障りな会話を、避けるのではなく敢えていったん自らに呼び込み、作品のかたちで放出する自身の姿と避雷針とを重ね合わせた。端的に言えば、避雷針である澤田が記した「メモ」にまつわる、事の初めから終わりまで、すなわち顛末こそが今回の作品そのものなのである。その制作プロセスはシンプルなものにも見えるが、意外と複雑である。それはいくつものアンビバレンスが絶妙な塩梅で、見え隠れしながらバランスを保っていることに起因していると思われる。例えば、耳障りな他人の会話なんて本当は避けたかったのだけれど、なんとなく思いつきのようにして受け止めてしまった、という、大前提として澤田がとった立ち位置。AIをも含む他者の想像力や創作に大いに頼ることによって、必然的に発生する偶然性を排除するのではなく、むしろ積極的に受け入れながら、しかし所要所で適宜取捨選択を行ないながら軌道修正する、その進め方。他者に対する寛容は、自己の決断を迫る要所として己に跳ね返り、ゆえにつねに逡巡を伴いながら進むべき道を探り続けていく。

作品を構成している要素に話を戻そう。寸劇を繰り広げる役者たち(のモニター)の横に、なにかをずっとノートに書き留め続ける手元が、スクリーンに映し出されている。どうやら誰かが、そばで聞こえてくる会話からはっきりと聞こえた声や単語のみを、機械のようにひたすらノート

に書き留めているようだ…。と、ここで多くの鑑賞者は落ちに気づく。そう、わたしたちは振り出しに戻ってきたのだ。確かに、個展のタイトルである「360°の迂回」を思い出してみれば、合点がいく。「迂回」とは、ある特定の場所を避けて遠回りすることをいう。澤田はなにかを避けているのだろうか。いや、どちらかといえば上述のとおり、いろんな事態を受け止めようとしている。その意味ではむしろ「寄り道」の方がしっくりくるのかもしれない。いずれにしても、澤田にはもとより定まったどこか、あるいは目的地へ直行する意志などなさそうだ。思うに彼女は、好むと好まざるとにかかわらず、迂回するという手段を取らずにはいられない。そして結果的に、澤田の作品を鑑賞するわたしたちもまた、その迂回に付き合うことになる。ぐるっと360°の迂回をしたとき、戻ってきた地点で見える風景は、出発したときに見ていた景色とまったく同じであり得るのだろうか。本展にて迂回に付き合っていたいたみなさんに、ぜひとも意見を伺ってみたい。

A Detailed Account of a Detour Naoko Sumi

The Hiroshima City Museum of Contemporary Art launched the Summer Open Lab in 2018 with the aim of treating the museum as a site for experimentation, introducing diverse creative activities in various ways, and expanding the scope of museum activities rather than relying on conventional values and notions of what exhibitions should be.

For the third edition of the program this year, we asked the artist Hana Sawada to carry out a project. Thus far, Sawada has dealt with phenomena such as misreading and misunderstanding of words and images, and taken these as a point of departure for works that show how possibilities for interpretation expand to infinity. In the series *Gesture of Rally*, probably her best-known and most representative work to date, she focuses on small unidentifiable objects appearing in photographs in photo books, in magazines, and on photo-sharing sites, conducts investigations into what they might be, and produces installations that explore this investigative process from multiple angles. However, for this program the museum requested that she work on a new project unrelated to the *Gesture of Rally* series. The artist kindly agreed to this request, and while considering potential starting points for a new work, turned her attention to a certain set of “notes” she had previously jotted down.

When people hear the voices of strangers that happen to occupy the same spaces, on the street or on public transit, many try to block out what they find to be an unpleasant interruption by listening to music on earphones, or trying to concentrate on something else. Sawada, by contrast, decided

to take the opposite approach, and rather than blocking these voices out of her awareness, she picked out from audible conversations only those which she could clearly make out, and wrote them down mechanically without thinking. She found her feelings of irritation soon give way to tranquility. The physical vestiges of this activity intended to negate unpleasant feelings are a group of words and phrases, largely bereft of information and cut loose from context. When Sawada looked back over them later, no matter how incomprehensible they were, her nature is such that she is unable to neglect something that clearly exists, and she was inspired to let the process of “straining to decipher [her] unmanageable notes” guide the conception of this solo exhibition.

Sawada’s practice began with open-ended research into the many phrases she had written down, which in some ways resemble some kind of code. She did this with user-friendly tools at hand, such as online search engines and smartphones equipped with AI assistants like Siri. She conducted searches for everything, including simple words that did not require lookup, and even words she had written with incorrect kanji characters. Some of Siri’s answers and Google’s search results were incorporated as elements of the work. Sawada also sent her “notes” to friends and acquaintances and asked them to write scripts while imagining the original conversations and their context so as to fill gaps between cryptic phrases. There was one rule to follow when creating scripts: include all words and phrases in the notes as someone’s utterances. Backgrounds, props, and characters were determined according to instructions

in the nine scripts she received, and each role was played by a professional actor. The nine skit-style videos created in this way are the culmination of the project, and all merit close viewing. The words and phrases originally written in the “notes” are used in different ways and with different meanings according to the context of each script. This is only natural, but it has the effect of refreshing viewers’ awareness of the ambiguous and amusing quality of phrases and words with unclear meanings.

The title of this new video installation, consisting of multiple elements, is *Lightning Rods and Circumstances*. A lightning rod is a device that induces lightning to strike it before the lightning can hit a structure, and conducts electric current to the ground to prevent damage from high-voltage electricity. Rather than avoiding conversations so grating that she would prefer not to hear them, and indeed to physically distance herself from them, Sawada deliberately opened herself up to them and adopted the role of the lightning rod, emanating what she had absorbed into the work. In short, this work is the story from beginning to end, i.e. the “circumstances,” of the notes Sawada transmitted in her role as “lightning rod.” The process may seem simple, but it is surprisingly complex, seemingly because it involves the sometimes invisible balancing of countless ambiguities through deft and subtle modulations. Specifically, Sawada’s position was fundamentally premised on actually wanting to avoid hearing strangers’ irritating conversations, but intentionally absorbing them as a form of inspiration. She actively incorporated inevitably occurring randomness, rather than trying to nullify it, by relying on the imagination

and creativity of others including AI systems while correcting course by making appropriate judgments at crucial junctures. Her tolerant acceptance of others is reflected as obligation to make these decisions, meaning that there is always a wavering hesitation in finding the way forward.

Let us return to the work’s constituent parts. Next to the actors performing the skit (or rather the monitors on which they are displayed), there are screens on which are projected hands continuously writing something down. It appears someone is just mechanically copying down whatever words and utterances they can clearly hear in the conversations going on around them... Here, many viewers will get the punch line. Yes, we are back at the start. It makes sense when we recall the title of the exhibition, *A 360-degree Detour*. Making a detour means going the long way around in order to avoid a specific place. But is Sawada avoiding anything? If anything the opposite is true: as described above, she is actively opening up to all kinds of situations, and in that sense it is not so much taking detours as making stops along the way. In any case, it seems Sawada has no intention of heading straight for any destination to begin with. Like it or not, Sawada cannot help making detours, and as viewers we are taken along for the ride. When we come back from a 360° detour, can the scenery before us be exactly the same as what we saw upon departure? We would love to hear impressions from everyone who took their own detours as they experienced this exhibition.

避雷針と顛末

うるさい店内に充満する人々の会話や、
静かな車内に響く誰かの話し声が気になって仕方なくなったとき、
耳に入ってくる音を文字に起こして、ノートに記録してみることにした。
無理に避けたり封じたりするのではなくて、呼び込む姿勢をとることで、
健やかな気持ちを守ることにしたのだ。

ただし、その場から離れたあとも、メモは手元に残り続ける。
ページを破いて捨ててしまうことは容易いけれども、
今目の前に確かにあるものを、簡単にないことにするのは憚られた。
それは、あのときイヤホンを突っ込んで耳を塞いでしまわなかったのと同じことだ。
そういう訳でとりあえず、持て余したこのメモに目を凝らしてみることにした。

澤田華

Lightning Rods and Circumstances

Whenever I couldn't help but take notice of a conversation in a crowded noisy shop or
someone's voice reverberating inside a quiet train carriage,
I transcribed the sounds that I heard in my notebook.
Rather than intentionally avoiding or blocking out the sound,
I adopting a welcoming attitude, and tried to maintain a healthy feeling.

However, I held on to my notes even after leaving the place.
It would have been easy just to rip the pages up and throw them out,
but I hesitated to take such a simple approach to something that was right there in
front of me.
That would have been as the same as choosing not to stick earphones in my ears to
mute the sound at that time.
For the time being at least, I strained to decipher my unmanageable notes.

Hana Sawada

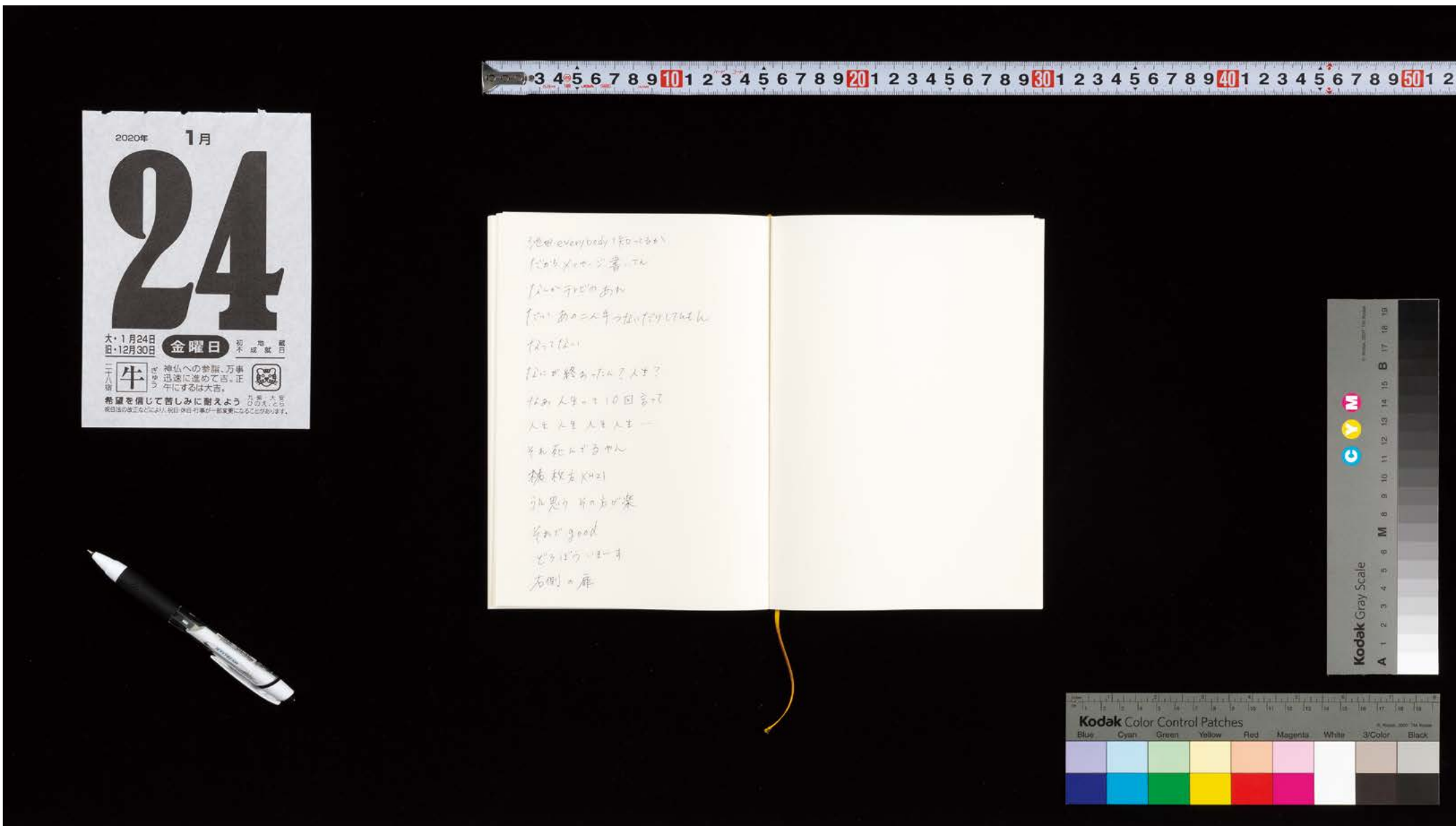
《避雷針と顛末》

Lightning Rods and Circumstances

2020

インクジェット、レーザープリント、映像 (26'55")、音声、モニター、
モニタースタンド、アクリル板、木材、食料品、日用品、他

Inkjet printings, laser printings, video (26'55"), sound, monitor,
monitor stand, acrylic plate, wood, groceries, daily objects, etc.

ある場所で聞こえてきた、人が話している声の中ではっきりと聞き取れた言葉のみを書き留めたメモの写真
A photograph of some notes, in which I only wrote down words that I could clearly make out in the conversations that I heard in a given place.

池田 everybody で知ってるか
だからメッセージ書いてん
なんかテレビのあれ
だってあの二人手つないだりしてんもん
なってない
なにが終わったん？人生？
な。人生って10回書いて
人生人生人生……
それ死んでるやん
枚方 KH21
うん 思う その方が楽
それで good
どろぼういませーす
右側の扉

池田 everybody て知ってるか

だからメッセージ書いてん

なんかテレビのあれ

だってあの二人手つないだりしてんもん

なっていない

なにが終わったん？人生？

なあ 人生って10回言って

人生人生人生……

それ死んでるやん

枚方 KH21

うん 思う その方が楽

それで good

どろぼういまーす

右側の扉

Siriの返答の画面が表示された
iPhoneの複製

Reproductions of Siri's responses on
my iPhone screen

枋

返答を想像するための装置
Devices for imagining people's responses

メモを複数人に渡して想像した情報を書き足してもらった文章の写真

A photograph of texts that were made by handing out my notes to several people and asking them to add information based on their imagination

メモを複数人に渡して情報を書き足してもらった文章を台本として演じている映像

Videos of people performing scripts that were made by handing out notes to several people and asking them to add information based on their imagination

→pp.16, 18, 20

付きあって3年目のカップルの会話。どちらも30歳。彼氏のアパートでテレビを見ている彼女のところに、彼氏がアルバイトから帰ってくる。

彼氏：「池田 everybody で知ってるか？」（テレビを見ている彼女に、ドヤ顔で。）
 彼女：「知らん。何それ？」（振り返ることなく、そっけなく）
 彼氏：「新しい芸人の名前。というか俺の名前。」（彼女の横に座って）
 彼女：「知らんわ。また改名したの？船名が売れてないのは名前がせいじゃないんだけど、というか、everybodyって何？そもそも池田でもないし。」（彼氏の方を見ることなく、そっけなく）
 彼氏：「みんなになろうと思って」（彼女のリアクションを気にすることなく、彼女の方を見ながら）
 彼女：「顔面ひとり的な？」（彼氏の方を見て）
 彼氏：「いやひとりじゃなくて、everybody！俺がみんな」
 彼女：「よくわからん。名前からおもない」（テレビを見て、呆れながら）
 彼氏：「だからメッセージ書いてん。なんかテレビのあれ」
 彼女：「……」（無視して）
 彼氏：「24時間テレビみたいなやつでたじゃん。それにメッセージを書いた。「みんなありがとう、池田 everybody」って、いまの俺。博愛主義者だから。」
 彼女：「……」（無視して）
 彼氏：「いや、そういうのいいから、ちゃんと聞いてよ。僕子たち結婚するんだってよ、今僕」（彼女の方を振り返って、少し怒りながら。以下、ふたりは顔と向かって言い合う）
 彼氏：「相手誰だっけ？吉田？」（彼女の方を見て、本当に知らない顔で）
 彼女：「山本くん。前に一緒にご飯食べたでしょ。」
 彼氏：「そうなん？吉田かと思った。だってあの二人手つないだりしてんもん」
 彼女：「それ結構まえでしょ？」
 彼氏：「4年ぐらい前の夏。吉田がいて僕子ちゃんもいて、俺がいて3人で手をつないだ。本当は僕子ちゃんも手を繋ぎたかったんだけど」
 彼女：「……」（沈黙）
 彼氏：「女ってない」（呆れながら）
 彼女：「何が？」
 彼氏：「お前は彼氏としてなっていない。ほんとなっていない。」
 彼女：「なってるじゃん。池田 everybody はなってる。」
 彼氏：「終わったな」
 彼女：「女に終わったん？人生？」
 彼氏：「私の青春。私、来週誕生日だよ。」
 彼氏：「なん人生って10回言ってる」
 彼女：「そういうとこが嫌いなんだよ。すぐはぐらかす。」
 彼氏：「言ってよ。」
 彼女：「人生人生人生人生……」
 彼氏：「終わったのは？」
 彼女：「人生」
 彼氏：「まね死んでるやん。」
 彼女：「……」（沈黙）
 彼氏：「もう良い。今日は帰るね。」
 彼氏：「帰る？送ろうか？お互い5時まで送るわ。」
 彼女：「うるさい。うざい」
 彼氏：「ふん 思うその方が楽。それで good なんですか？」
 彼女：「もういい。来週ちゃんと話そっか」
 彼氏：「……」（沈黙）

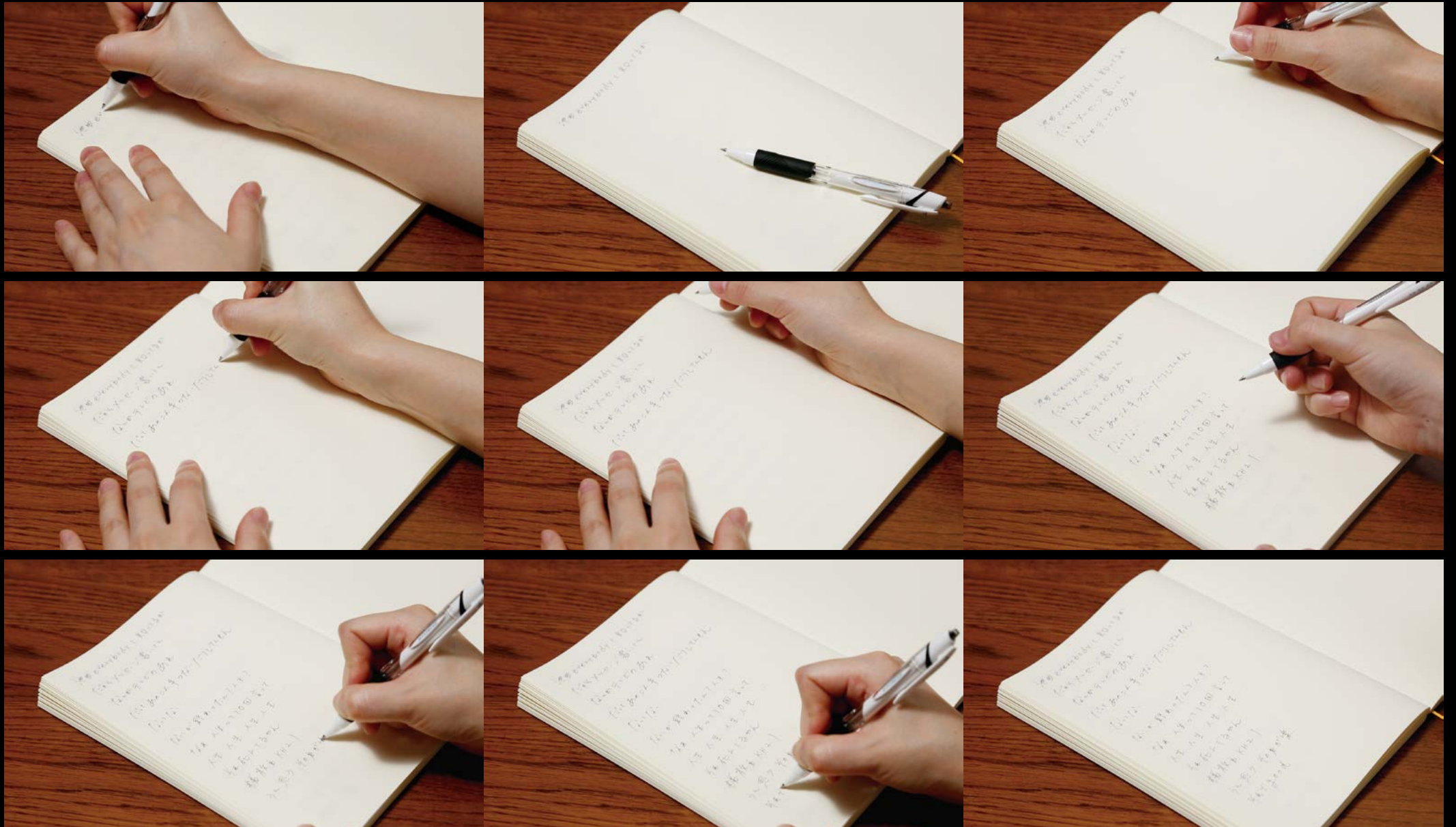
ふたりは駅に向かうために家を出て、気まぐず少し距離をとって歩く。彼女は言い過ぎたと反省して少しおどけた感じで、
 彼女：「どろぼういーす。あのアパートの2階の真ん中の部屋に、どろぼういーす」

彼氏：「池田 everybody で知ってるか？」
 （テレビを見ている彼女に、ドヤ顔で。）
 彼女：「知らん。何それ？」
 （振り返ることなく、そっけなく）
 彼氏：「新しい芸人の名前。というか俺の名前。」
 （彼女の横に座って）

梗概：

あるカップル（彼女と彼氏）の痴話喧嘩のような会話。彼女が、彼氏のアパートでテレビを見ているところに彼氏が帰宅した。売れない芸人の彼氏は、芸名を【池田 everybody】に変えたことを嬉しそうに報告する。彼氏はまともに働くこともせず、大事な話をしようとするとはぐらかしてばかり。そんな彼のことを彼女は、彼氏として【なっていない】と愚痴を漏らす。

演劇を聞きながら再び会話を書き留める映像
A video of me re-transcribing what I heard in the plays

(若い女性とその友人)

女1：パッケージに絵かけるんよ
 だからさーそこにメッセージ書いてんて

女2：あ、なんか テレビの？あれ？違うか…なんだっけ……

女1：それぞれ

女2：へえー それで？

(酔っ払っていふらつきながら人に絡むが無視される)

男3：なあなあ なにが終わったんやて？人生か？おん？
 なあ、人生って10回言ってみ～ なあ～
 おっちゃんが代わりに言うたろか？
 人生、人生、人生、人生……人生！人生！人生！人生！
 (途中からだんだん盛り上がり、踊り歌い始める)

じんじんじんじんじんじんじん人生～
 ジジジジジジ人生人生人生～ オーオーオーオーオー～

(流れてくるアナウンス) 枚方 KH21

女1：えっ嘘ごめん
 女2：うん でもいいと思う その方が楽ならそれで
 女1：申し訳ない…

女2：それはそれでgoodアイデア！

女1：わたし何も考えてないねん多分ほんとに
 女2：まあいいんじゃない
 女1：「まあいいんじゃない」頂きましたア～！
 ヨイチョ～！！！！

女2：うるさい

(アナウンス) 右側の扉が開きます

(スマホを触っている二人組)

男1：なあ、池田everybodyで知ってるか
 男2：イケダエブリバディ？

男1：池田everybody。(スマホの画面を見せる)
 (画面をタッチして違う画面をチラッと見せる)

男2：え、え～？ちょっと、今の何？うそ？

男1：いや、ほんまやって (笑)
 だってあの二人手つないだりしてるもん

男2：全く話題になってない

男1：逆に信憑性ある

(またそれぞれスマホを触る二人)

男2：これはもはや生きた化石よ
 男1：生きた化石
 男2：死んだ化石
 男1：それは死
 男2：(ふっと)

(相変わらずスマホを触る二人)

男1：誰かのV
 ネット
 男2：おまわり
 男1：ここで一
 次どっち

男1：なあ、池田everybodyで知ってるか
 男2：イケダエブリバディ？
 男1：池田everybody。

男3：なあ、人生って10回言ってみ～ なあ～
 おっちゃんが代わりに言うたろか？
 人生、人生、人生、人生……
 人生！人生！人生！人生！

女1：パッケージに絵かけるんよ
 だからさーそこにメッセージ書いてんて
 女2：あ、なんか テレビの？あれ？違うか…なんだっけ……
 女1：それぞれ

梗概：

同じ場所に偶然居合わせたとしき二組(男1と男2、女1と女2)による、それぞれの会話と、酔っ払い(男3)の独り言が交差する。スマホを触りながら男性二人組のうちのひとりが、突然【池田everybodyって知ってるか】と話題をふりながら、スマホの画面を相手に見せる。今度は【だからそこにメッセージ書いてん】【なんかテレビのあれ?】と、若い女性と友人の女性二人組の会話聞こえてくる。そして、完全に酔っ払った別の男性が【なにが終わったん?】と言いながら、他人に絡む。

演劇を聞きながら再び会話を書き留める映像
A video of me re-transcribing what I heard in the plays

登場人物： A、池さん、わたし
 場所：湖西線内
 時間：夏、朝
 状況：温泉で有名な観光地の単発アルバイトでやってきた学生3名

A「池田 everybody て知ってるか」
 池さん「エアポ兄弟やろ？あんたそれ好きやなあ。」
 A「好きも何も大好きや。あの奥にいるスマホ触ってるやついるやろ？あれ俺やもん。」
 わたし「え、うそ。全然わからなかった。帽子かぶってたからかな。よかったな！ずっとエアポ兄弟に憧れてたもん
 な！」
 池さん「興味な」
 A「だからメッセージ書いてん」
 池さん「応募したんか。エアポ兄弟にしてくださいってか。」
 A「なんかテレビのあれ」
 池さん「あの番組か。ようあんな下品な番組に応募したもんやな。俺あの番組大嫌い。
 ん。見てるだけで？こっちはモニター越しに見てるだけやのに恥ずかしくなんねん。歳
 だってあの二人手つないだりしてんもん。」
 ないわ。あの番組はない。」
 A「なってない」手を横に振る
 わたし「なってないなってない。傑作だから。あれは。」手を横に振る
 池さん「あれのどこがええねん。エアポも/バクリやんけ。しかし歳やな。終わりやもう。」
 わたし「なにが終わったん？人生？」
 なあ 人生って 10 回言って
 人生人生人生人生... それ死んでるやん
 あの傑作を見ずして、なんと勿体無い人生。さようなら。」 後ろを向いて大きく手を振る
 A「一人で何言ってるの。」
 池さん「恥ずかしいからやめて。」
 池さん「それより電車の話をしましょう。」メガネをクイッとあげる

A「池田everybodyて知ってるか」

池さん「エアポ兄弟やろ？あんたそれ好きやなあ。」
 A「好きも何も大好きや。あの奥にいるスマホ触ってるやついるやろ？あれ俺やもん。」
 わたし「え、うそ。全然わからなかった。帽子かぶってたからかな。
 よかったな！ずっとエアポ兄弟に憧れてたもん！」

梗概：
 駅のホームで電車を待っている男女三人（A、池さん、わたし）が繰り広げる、た
 わいもない会話。エアポ兄弟【池田everybody】が登場するテレビ番組に対する
 評価が一致せず、あの傑作番組の良さがわからないなんて【なってない】と、わた
 しがい放つ。電車オタクの池さんが電車の話をしようと提案し、【枚方KH21】
 駅からの中継番組よろしくマイクをもつような仕事で司会進行役を務め始める。
 「はにたん」ストラップをカバンから取り出し、別の沿線都市のキャラクターが、
 京阪電車の【右側の扉】に挟まっていたことを嬉々として報告する。

演劇を聞きながら再び会話を書き留める映像
A video of me re-transcribing what I heard in the plays

台本に登場する言葉に関する資料
Documents related to the words that appeared in the scripts

Workshop

広島駅地下 In the underground walkway to Hiroshima Station

ワークショップ・ステーション

ショーウィンドウや懸垂幕といった広報媒体を、ある役割を担う場(=ステーション)と捉え、ワークショップ「波立つ心の迂回ルート」の手順や作家メッセージ等を掲出。

ステーションに立ち寄った(を見かけた)すべての人々に、ワークショップの実行を促す試みとしました。

Interpreting advertising media such as show windows and vertical ad banners as "stations" that play specific roles, we printed the procedure for the workshop "Tumultuous Detours of the Mind" and a message from the artist. This was intended to encourage everyone who stopped by (or saw) the stations to participate in the workshop.

広島市現代美術館 At Hiroshima MoCA

金座街商店街 In the Kinzagai shopping street

Station

ワークショップ(は可能か?)

波立つ心の迂回ルート

人々の声や会話を無心になって拾ってみることを目的に、街中へ繰り出します。同じ場所と時間を共有しながらも、同じ課題を個々人で黙々とこなす、コロナ時代のワークショップ。広島駅編、金座街編、室内編の計3回実施しました。

●ワークショップをやるときの手順

迂回ルートへの4ステップ

ひとりでも
いますぐ
できる!

- ① 他人がいるところへ行く
- ② 穏やかな時間を過ごそうとする
- ③ 次第に他人の会話が耳につくようになるので、聞こえる会話を、とにかく手が追いつく限りのスピードで書き取る
- ④ その場を離れたあと、メモを見返す

キープ・ディスタンス (迷惑行為にならないように & 飛沫を避けるため)

(Is a Workshop (Possible) ? “Tumultuous Detours of the Mind”

Participants venture into the city streets with the goal of emptying their minds and opening their ears to the voices and conversations of people in the vicinity. This is a workshop for the COVID-19 era, in which people share the same space and time and carry out the same task, but individually and silently. We conducted the workshop three times in total: 1. Hiroshima Station Edition, 2. Kinzagai Edition and 3. Indoor Edition.

Workshop Procedure: You can do this anytime, even alone!

There are four steps to taking this “detour”:

1. Go to a place where there are strangers present.
2. Attempt to spend time in a relaxing manner.
3. You will start to pick up on conversations among people in the vicinity.
Write down what you can catch, to the extent that your hand can keep up.
4. After you have left the place, go back and read over your notes.

●体験談(作家メッセージ)

他人の会話が耳障りで、気にかかってしまうことってありますよね。イヤホンをして耳を塞いだり、その場を離れることも勿論できますが、それ以外の対処法を見つけたんです。そういうときはね、機械みたいにひたすら手を動かして、聞こえて来る会話を書き留めるんです。そうすると不思議なことに、さっきまでの苛立つ気持ちは落ち着いてきます。そして断片的な謎多きメモだけが手元に残る…。この行為、何となく面白いんですが、一体これのどこが何で面白いのかわからないんです。手元に残ったメモ、これはどうしたらいいんでしょうか。

迂回歴4年
澤田華(30歳・アーティスト)

My “Detour” Experiences (A Message from the Artist)

Sometimes when other people’s conversations are audible, it can be distracting and annoying. Of course you can wear earphones to block out the sound, or go somewhere else, but I have arrived at a different approach, like taking a mental detour. What I do in such situations is simply write down the conversations that I can hear, as if I were a machine that takes dictation. Amazingly, I find that my feelings of irritation soon give way to tranquility. And afterward I am left with fragmentary notes that are full of riddles... I find this practice somehow fascinating, though I am not quite sure why. What should I do with all these notes now?

Hana Sawada (Artist, aged 30) Years of experience taking detours: 4

ワークショップ「波立つ心の巡回ルート」

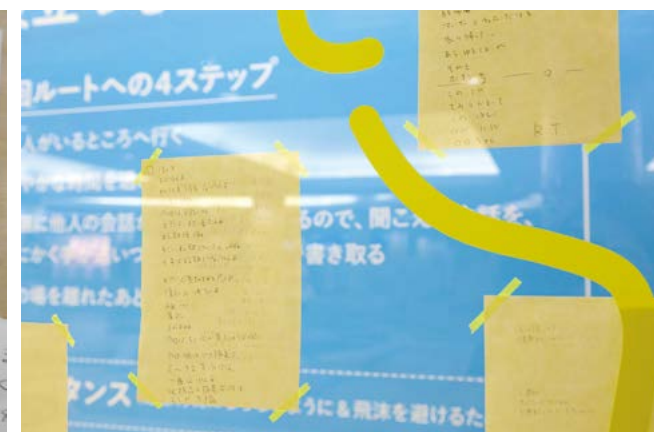
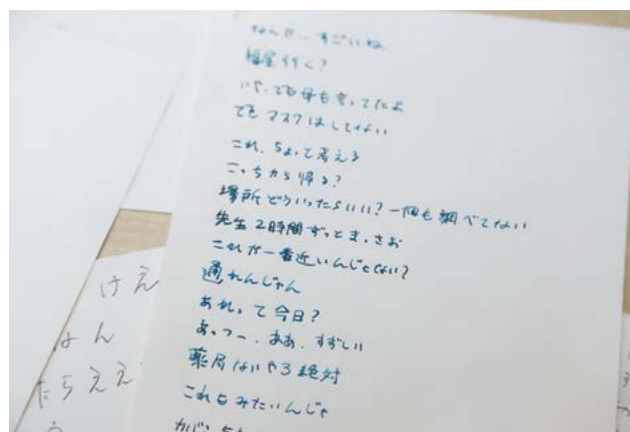
① 広島駅編

2020年8月1日(土) 14:00-16:30

集合場所：広島駅南口地下広場

オープンラボ開幕当日に開催した「広島駅編」では、特別にアーティスト・トークの時間を設け、過去に発表した作品、および今回の新作について、アーティスト本人による解説を行いました。ワークショップでは、人々の会話が聞こえてきそうな場所に参加者各々が赴き、そこで1時間程度過ごして、自然と耳に入ってきた言葉やフレーズを、手書きで用紙に書き留めました。作成したメモを持って再び集合し、内容を読み上げ、ワークショップを実践した感想や気づきを発表しました。

English translation →p.30

ワークショップ「波立つ心の巡回ルート」

② 金座街編

2020年9月12日(土) 14:00-16:00

集合場所：金座街の現代美術館懸垂幕の下あたり

商店街に掲出した懸垂幕の下で集合後、
福屋八丁堀本店9F屋上の「八丁堀SORALA」に移動し、
「広島駅編」と同様の方法でワークショップを実施しました。

English translation → p.30

依頼

次ページの文章は、ある場所で、人が話している声に聞き耳を立てて、はっきりと聞こえた声のみを書き留めたものです。書き留められたものは、元の会話から文字に起こされる過程で、多くの情報が抜け落ちてしまっています。残されたこの文章から、元となった会話やその状況を自由に想像してみてください。そして、想像したことを、次ページの文章に書き足してください。

どういう状況（場所、時間帯…）か、
そこに人は何人いるのか、そのうち話している人は何人いるのか、
それぞれどういった人間関係か、いくつのグループがあるのか、
この文章の前後の時間には何があったか、
話しながらどのような動きをしているか、
書き留められることのなかった声、
それぞれの行間がどのくらいの時間を意味するのか……など

注意点

- ・元の文章（会話）の順番は変えないでください。行間は自由に変えていただいてもかまいません。
- ・誰がその言葉を発したか区別できるように、行の先頭に人物名を書いてください。その後には話す言葉（セリフ）を「」で括った中に書いてください。
- ・人物名は、リアルな苗字や名前でもいいですし、ABCなどの記号や適当な名前でもかまいません。
- ・動作、リアクション、状況を表す文章は、そのまま書くか（ ）の中に入れてください。

例) A が到着したエレベータに乗り込む。 — 元の文章を使って、台本を書いていくようなイメージです。
A 「お疲れ。」 さっと右手を上げる
B 「お疲れ様です。」 (笑顔)

- ・元の文章（会話）は、声に出して発せられているように書いてください。
また、同じ時制に話されていることとしてください。

○ 「それで good よ〜」と叫ぶ声が聞こえた。
× 「それで good !」と言われたのを思い出した。

- ・必ずしも、状況（場所、時間帯など）を説明するような言葉を文中に入れる必要はありませんが、もしそのような設定があれば、空いているスペースに書いておいていただいても結構です。
-

明るいくせやね

買うと決めたら早いんじゃない？

思いなおすよね

すごいねーギャップ。

お渡ししておりまーす

え？

あの下 とおりたいー

ありがとう ありがとう

はい、わかった 行くよー

さっき言った 40 50の、、、

月変わりにね

申し訳ありませんでしたー!本当にごめんなさい!!

あの、ほら、 でもね、

P.N. ちゃんこ

ワークショップ「波立つ心の巡回ルート」

③ 室内編

2020年10月17日(土) 13:30-16:30

集合場所：広島市現代美術館 1階受付奥 ワークショップ・ステーション

前回までのワークショップ参加者が採集した人々の声や会話の断片(=メモ)をもとに、そのときそこで繰り広げられていたかもしれない会話を想像したり、メモに記されている言葉の意味や使われ方をネットで検索したりしながら、メモの行間を埋めるようにして、架空の会話による台本を創作しました。この日、参加者に配布された依頼文(p.27)は、作家が作品制作時に用意したもの。

English translation → p.30

澤田華

1990 京都府生まれ
 2014 京都精華大学芸術学部
 メディア造形学科版画コース 卒業
 2016 京都精華大学大学院芸術研究科
 博士前期課程 修了
 現在、京都在住

Hana Sawada

1990 Born in Kyoto, Japan.
 2014 B.F.A., in Printing Course,
 Faculty of Art,
 Kyoto Seika University
 2016 M.F.A., in Printing Course,
 Graduate School of Arts,
 Kyoto Seika University
 Lives and works in Kyoto.

主な個展

2020 「夏のオープンラボ 澤田華 360°の迂回」広島市現代美術館、広島
 2019 「車窓のそとは既に過去」波止場、愛知
 『見えないボールの跳ねる音』MEDEIASHOP gallery2、京都
 2018 「見えないボールの跳ねる音」Gallery PARC、京都
 2017 「ラリーの身振り」KUNST ARZT、京都
 2015 「【C】【A】【T】」kara-S、京都
 2014 「Second contact」KUNST ARZT、京都

主なグループ展

2020 「楽観のテクニク」BnA Alter Museum、京都
 2019 「Roots Routes Travelers」成安造形大学【キャンパスが美術館】、滋賀
 「あいちトリエンナーレ2019—情の時代」愛知芸術文化センター、愛知
 「テキサス・ヒットがやってくる」Lights Gallery、愛知
 「フラッシュメモリーズ」The Third Gallery Aya、大阪
 「Identify XV -curated by Meruro Washida-」nichido contemporary art、東京
 「凍りつく窓：生活と芸術」CAGE GALLERY、東京
 「群馬青年ビエンナーレ2019」群馬県立近代美術館、群馬
 2018 「showcase #7 写真とスキャン PHOTO & SCAN」eN arts、京都
 2017 1floor2017「合目的的不毛論」神戸アートビレッジセンター、兵庫
 「場 | BA」愛知県美術館ギャラリーJ室、愛知
 「写真新世紀展2017」東京都写真美術館、東京
 「未来の途中の星座—美術・工芸・デザインの鋭9人展」
 京都工業繊維大学 美術工芸資料館、京都
 「群馬青年ビエンナーレ2017」群馬県立近代美術館、群馬

受賞歴

2019 群馬青年ビエンナーレ2019 奨励賞
 2017 写真新世紀2017年度(第40回公募) 優秀賞

Solo exhibitions

2020 “Summer Open Lab | Hana Sawada: A 360-degree Detour”,
 Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima
 2019 “Outside the train window is already in the past”, Hatoba, Aichi
 “Bouncing Sounds of an Invisible Ball”, MEDIASHOP gallery2, Kyoto
 2018 “Bouncing Sounds of an Invisible Ball”, Gallery PARC, Kyoto
 2017 “Gesture of Rally”, KUNST ARZT, Kyoto
 2015 “【C】【A】【T】”, kara-S, Kyoto
 2014 “Second contact”, KUNST ARZT, Kyoto

Selected group exhibitions

2020 “The Technique of Optimism”, BnA Alter Museum, Kyoto
 2019 “Roots Routes Travelers”, Seian Art Center, Shiga
 “Aichi Triennale 2019: Taming Y/ Our Passion”, Aichi Arts Center, Aichi
 “Texas-hit comes along”, Lights Gallery, Aichi
 “Flash Memories”, The Third Gallery Aya, Osaka
 “Identify XV -curated by Meruro Washida-”, nichido contemporary art, Tokyo
 “Frozen Windows: Between Street and Images”, Cage Gallery, Tokyo
 2018 “showcase #7 Photo & Scan”, eN arts, Kyoto
 2017 “1floor2017 GOUOKUTEKITEKI-HUMOURON”, Kobe Art Village Center, Hyogo
 “BA”, The Aichi Prefectural Museum of Art Gallery, Aichi
 “New Cosmos of Photography 2017”, Tokyo Photographic Art Museum, Tokyo
 “Constellation on the Way to the Future: 9 Newcomers of Art, Craft and Design”,
 Kyoto Institute of Technology Museum and Archives, Kyoto
 “The Gunma Biennale for Young Artist 2017”,
 The Museum of Modern Art, Gunma, Gunma

Awards

2019 The 14th Gunma Biennale for Young Artists 2019, Encouragement Award
 2017 New Cosmos of Photography 2017 [40th competition], Excellence Award

English Translation

p.07

Hey, do you know "Ikeda Everybody?"
 So I posted a message on there...
 Oh, you mean that thing on TV?
 I mean, those two hold hands and stuff...
 You just don't get it.
 What's "over"? Life?
 Hey, say "life" ten times fast.
 Life life life life.....
 See, you're dead already.
 Hi Hirakata KH21.
 Yeah, that's right. It's easier that way.
 It's "good" that way.
 There's a thief in here...
 Doors on the right side...

p.09

Hey, do you know "Ikeda Everybody?"
 So I posted a message on there...
 Oh, you mean that thing on TV?
 I mean, those two hold hands and stuff...
 You just don't get it.
 What's "over"? Life?
 Hey, say "life" ten times fast.
 Life life life life.....
 See, you're dead already.
 Hirakata KH21.
 Yeah, that's right. It's easier that way.
 It's "good" that way.
 There's a thief in here...
 Doors on the right side...

p.16

Outline

A conversation, more like a quarrel, between a young woman and her boyfriend. She has been watching TV at her boyfriend's apartment, and he has just come home. He is a struggling entertainer, and he happily reports that he has changed his stage name to "Ikeda Everybody." He has no job to speak of, and whenever his girlfriend wants to talk about something important, he gets evasive. She grumbles about him as a boyfriend and says he "just doesn't get it."

p.18

Outline

Separate conversations between two pairs (Man 1 and Man 2, Woman 1 and Woman 2), who evidently are in the same place by chance, intersect with a monologue by a drunk (Man 3). One of the first two men, holding his smartphone, suddenly asks "Hey, do you know 'Ikeda Everybody?'" and shows his phone screen to the other man. Next, we hear a conversation between two young women friends: "So I posted a message on there..." "Oh, you mean that thing on TV?" Meanwhile, the solitary man, completely drunk, approaches the others, saying "Over? What's over?"

p.20

Outline

A rambling conversation among three people (A-san, Ike-san, and me) on the platform waiting for a train. Opinions are divided about a TV program featuring "Ikeda Everybody" performed by Eabo Kyodai, and I declare that the program is brilliant and anyone who doesn't think so "just doesn't get it." Ike-san, a train geek, suggest that we talk about trains instead, and mimes holding a microphone, pretending to be a TV host broadcasting live from "Hirakata KH21" station key holder out of his bag, and delightedly reports that a mascot from a city on another nearby train line is caught in the "doors on the right side" of the Keihan train.

p.25

Workshop Description

Hiroshima Station Edition (August 1, Saturday)

At the Hiroshima Station Edition held on the day of the open lab, time was set aside for a special artist's talk, and the artist herself discussed her previous projects and the current project.

During the workshop, each participant went to a public place where they were likely to overhear people's conversations, spent about an hour there, and hand-wrote words and phrases they happened to hear on paper. The group reassembled again with the notes they had taken, read their contents aloud, and shared impressions and discoveries they derived from the workshop.

p.26

Workshop Description

Kinzagai Edition (September 12, Saturday)

After gathering under a vertical banner hung in the shopping street, the group moved to Hatchobori SORA-LA on the 9th floor of the Fukuya Department Store Hatchobori and carried out a workshop in the same manner as the Hiroshima Station edition.

p.28

Workshop Description

Indoor Edition (October 17, Saturday)

Based on the voices and fragments of conversation (i.e. the notes) collected during the previous workshop, participants imagined what kind of conversations might have been taking place at the time, or filled in the gaps between bits of dialogue in the notes, while searching online for meanings and usages of the words written in the notes to create a script made up of fictitious conversations.

The text of a request (p.27) distributed to participants on this day was prepared by the artist when producing the work.

謝辞

本企画の開催にあたり、
多大なご助言とご協力を賜りました皆様に、
心より感謝いたします。(敬称略)

澤田華

飯岡陸

植松幸太

江藤佑一

オカモトアユミ

越智正洋

勝治真美

国谷侑太

茂原奈保子

武田暢輝

中村彩乃

雛野あき

正木裕介

松田貴栄子

松元悠

森脇康貴

安河内宏法

沢柳優大

安住の地

ギャラリー・パルク

京都芸術センター

成安造形大学 情報メディアセンター

Acknowledgements

We would like to express our warmest gratitude
to the artist, the following individuals and
organizations for their generous contribution to
the realization of this exhibition/project.

Hana Sawada

Riku Iioka

Kota Uematsu

Yuichi Eto

Ayumi Okamoto

Masahiro Ochi

Mami Katsuya

Yuta Kunitani

Naoko Shigehara

Nobuki Takeda

Ayano Nakamura

Aki Hinano

Yusuke Masaki

Kieko Matsuda

Haruka Matsumoto

Koki Moriwaki

Hironori Yasukochi

Yudai Sawayanagi

Anju-no-chi

Gallery PARC

Kyoto Art Center

Seian University of Art and Design

Media Center

夏のオープンラボ

澤田華 360°の迂回

展覧会

会期：2020年8月1日(土)―10月18日(日)

主催：広島市現代美術館

協力：Gallery PARC、京都芸術センター
成安造形大学 情報メディアセンター

ラボログ

編集：澤田華、角奈緒子、松岡剛

撮影：花田ケンイチ (pp.01, 06, 08, 10, 11左, 12-15, 22右上)

澤田華 (pp.02, 07, 11右, 22右上以外)

国広詞恵 (pp.23, 25-26, 28)

翻訳：クリストファー・ステイヴンズ

デザイン・印刷設計：芝野健太

制作・発行：広島市現代美術館

〒732-0815 広島県広島市南区比治山公園1-1

Tel: 082-264-1121

<https://www.hiroshima-moca.jp/>

発行日：2020年12月

Summer Open Lab

Hana Sawada: A 360-degree Detour

Exhibition/project

Period: Sat, August 1 – Sun, October 18, 2020

Organized by

Hiroshima City Museum of Contemporary Art

In cooperation with Gallery PARC, Kyoto Art Center,
Seian University of Art and Design Media Center

LabLog (Publication)

Editing: Hana Sawada, Naoko Sumi, Takeshi Matsuoka

Photo: Kenichi Hanada

(pp.01, 06, 08, 10, 11 [left], 12-15, 22 [upper-right])

Hana Sawada (pp.02, 07, 11 [right], 22 [except upper-right])

Fumie Kunihiro (pp.23, 25-26, 28)

Translation: Christopher Stephens

Design: Kenta Shibano

Produced and Published by

Hiroshima City Museum of Contemporary Art

1-1 Hijiya koen Minami-ku Hiroshima-city Japan 732-0815

Tel: +81-82-264-1121 <https://www.hiroshima-moca.jp/en/>

Published on December 2020

ワークショップ「金座街編」の参加者が
作成したメモ(一部)を掲載した懸垂幕
A vertical banner printed with some of
the notes made by a participant in the
Kinzagai Edition of the workshop

付録：ペーパークラフト

Appendix: Papercraft

→p.10

