

Takashi Murakami *Wouldn't It Be Nice If We Could Do This and That*, 2019
©2019 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. © Fujiko-Pro

Takashi Murakami

Superflat Doraemon

Opening Tuesday, November 19 2019, 5 - 7pm

Exhibition November 19, 2019 – January 25, 2020

*The gallery will be closed on December 31st, 2019 and January 1st, 2020.

Little Boy (published by Japan Society / Yale University Press, 2005) is the official catalogue for the exhibition *Little Boy: The Arts of Japan's Exploding Subculture* (Japan Society, New York, 2005) as well as a concept book on Japanese post-war culture edited by Takashi Murakami. Its front cover features Shinji Ikari of *Neon Genesis Evangelion* while *Doraemon*'s smile stretches across its back cover.

What lies beneath Takashi Murakami's creation is Japanese art, including the works by so-called "eccentric" painters of the Edo period, namely Ito Jakuchu and Soga Shohaku, works by Rinpa artists like Tawaraya Sotatsu and Ogata Korin, along with ukiyo-e and the otaku culture of manga and animation that notably developed in post-war Japan. In the aspirational report on Murakami by Canadian sociologist Sarah Thornton in 2007-2009, the relationship between Takashi Murakami and otaku culture is described as follows: "Murakami's work bears witness to his many years as an otaku science-fiction geek and obsessive manga fan. ... As Murakami explained, 'We define subculture as a cool culture from abroad, but otaku is an uncool indigenous culture. My mentality came from those animation geeks.'"²

1. *Doraemon* is Japanese manga / anime by Fujiko F. Fujio. The manga was first published in an educational magazine targeted at infants and schoolchildren in 1970, followed by its TV anime broadcasted via TV Asahi network starting in 1979. Since then, it has gained the highest popularity among the works created by the author. Not only has it become a part of the national culture, it is also one of the first Japanese characters to have an enduring popularity in Asia and Europe.

2. Sarah Thornton, *Seven Days in the Art World* (New York: W. W. Norton & Company, 2008), 164.

オープニング 2019年11月19日(火) 午後5時 - 7時

展覧会 2019年11月19日 - 2020年1月25日

※2019年12月31日、2020年1月1日は休廊、2日～4日は開廊。

『リトルボーイ』(2005年、ジャパン・ソサエティー/イェール大学出版発行)は「リトルボーイ——爆発する日本のサブカルチャー・アート」展(2005年、ジャパン・ソサエティー、ニューヨーク)の公式カタログであり、戦後日本のカルチャーを村上隆の編集でまとめたコンセプトブックである。表紙には『新世紀エヴァンゲリオン』の碇シンジが描かれ、裏表紙にはドラえもん¹の笑顔が画面いっぱいに広がっている。

村上隆の創作の根底に流れているものは伊藤若冲や曾我蕭白ら江戸時代のいわゆる奇想系画家たちの作品や俵屋宗達や尾形光琳ら琳派の作品、あるいは浮世絵などの日本美術、そしてマンガやアニメなど、戦後日本で突出して発達したオタク文化である。2007-2009年にカナダ人社会学者サラ・ソーントンが村上を意欲的に取材したルポでは、村上隆とオタク文化との関わりについて、

「村上の作品は、彼が長年のSFオタクであり、熱烈な漫画ファンであったことを如実に物語っている。(中略)村上は次のように説明する。『日本では、〈サブカルチャー〉といえば外国のイケてる文化、〈オタク〉といえば日本固有のイケてない文化をさすんですよ。ぼくの考え方の元は、そうしたアニメ・オタクなんです』²」

1: 藤子・F・不二雄による日本の漫画・アニメ作品。1970年に小学館の幼児・小学生向け学習雑誌に初掲載され、1979年よりテレビ朝日系列でアニメの放映が開始された。以降、作者の藤子・F・不二雄が手がけた作品の中で最も高い人気を誇る作品の一つであり、日本の国民的文化となる他アジア・ヨーロッパ圏でも高い人気を誇る日本のキャラクターの一つ。

2: サラ・ソーントン『現代アートの舞台裏 5カ国6都市をめぐる7日間』(ランダムハウス講談社 2009年)より

In creating works of contemporary art based on the Edo period paintings and manga/anime culture, Murakami established the concept and art movement, which he coined “Superflat”³. “Flat” derives from the two-dimensionality of Edo period paintings as well as manga/anime. The concept of “flat” can be further expanded and used in a broader sense, suggesting how the categorization of subculture and high culture (or popular culture) is essentially meaningless in the sense that there should be an equality in expression, in that the expressions in fine arts or advertisement should be of equal value.

The first issue of *Doraemon fans' magazine Motto! Doraemon* [More! Doraemon] (published by Shogakukan, 2005) includes an interview of Murakami, who had adopted *Doraemon* as an element in the *Little Boy* exhibition. In the interview, Murakami acknowledges that *Doraemon* is a story that seamlessly blends reality with dreams. The exhibition showcases original drawings with hand-written notes by Fujiko F. Fujio's assistants, along with the anime and plush toys that derived from the manga. Murakami goes on to mention that, despite the notion in Japan of manga and anime being of lesser value than works of art, on the contrary, this is the manner in which art functions.

Murakami's coherent philosophy is evident in his comment from 2002, as he released the painting of *Doraemon* characters and his own characters “Kaikai” and “Kiki” flying over a field of flowers with “hopters”, created on request for *THE Doraemon Exhibition - Irai : anata no Doraemon wo tsukutte kudasai* (Fujiko F. Fujio) [Request: Please make your own Doraemon (Fujiko F. Fujio)]. “When I painted this, I concentrated on remembering my childhood, so that I could meet my honest self. This work is set in the early summer at the beginning of 1970s. I was able to dive straight into the time when I played with my brother in the empty lands of an industrial area.”

THE Doraemon Exhibition TOKYO 2017 that opened two years ago and has been touring in Japan includes Murakami's monumental work as the exhibition's main visual, which features the characters from *Doraemon* as well as others created by Fujiko F. Fujio, immersed in Murakami's signature flower motif. According to Murakami, this is based on the abstract expressionism that bloomed in the United States shortly after WWII; an enormous canvas, without a center (vanishing point) and an expression unhinged to a specific theme. In an interview, Murakami explained “the highlight of this work is how my ‘flowers’, with its grammar of contemporary art, can be adjacent to the grammar of manga from *Doraemon*.”

Abstract expressionism is not the sole essence woven into this painting. The characters appearing countless times with various expressions is “iji douzu hou”⁴, and the distorted clocks surrounding the time machine are reminiscent of Dalí's surrealist painting. The naked “Shizuka-chan” exists to grasp the grand theme of nude expressions in the history of painting. There may very well be further art-historical devices planted in this painting and I encourage you to find them.

In the recent years, this masterpiece has harvested the opportunity to produce collaborative products with Uniqlo, making the T-shirts and original plush toys a hit around the world. It now leads us to this exhibition at Perrotin Tokyo.

Yoshio Suzuki
Art Journalist

さて、そんな江戸時代絵画やマンガ、アニメ文化をベースにして現代美術作品を生み出すにあたり、設定した概念であり芸術運動が、村上が名付けたところの「スーパーフラット」³である。江戸時代絵画やマンガ・アニメという二次元から来る「フラット」。さらに概念は発展し、サブカルチャー、ハイカルチャー(ときにメインカルチャー)という分類分けは本質的に意味がないのだということ、ファインアートも広告の表現も等価であるという表現の平等性の「フラット」という意味合いをも含んだ広義の扱われ方もする。

小学館発行のファン雑誌『もっと!ドラえもん』の第1号(2005年)には前述の「リトルボーイ」展の一要素として、ドラえもんを起用した村上のインタビューが掲載されている。ドラえもんがリアルと夢物語が無理なく融合しているストーリーであること、展覧会ではアシスタントたちの書き込みの入った藤子・F・不二雄先生の原画を展示すること、それと同時にマンガから派生したアニメーションやぬいぐるみなども展示することを伝えている。漫画やアニメは日本では美術作品に比して価値は低いとされているけれど、むしろ芸術はそうした形で機能しているのだとまで語っている。

この一貫した村上の考え方は、2002年の『「THE ドラえもん展」 依頼:あなたのドラえもんをつくってください(藤子・F・不二雄)』で依頼されて制作した、ドラえもんの登場人物たちと村上が生み出したキャラクター〈かいかい〉と〈きぎ〉がお花畑の上をタケコプターで飛んでいる絵を発表した際のコメントに表れている。「素直な自分に出会えるように、ジーンと子供のころを思い出して、描きました。1970年初頭の日本の初夏が、この作品の舞台です。弟と一緒に工業地帯の空き地で遊んでたころに一気にダイビングできました。」

そして一昨年開催の「THE ドラえもん展 TOKYO 2017」(全国巡回中)。縦横約3×6メートルの画面の中、村上のシグネチャー的モチーフの〈お花〉の中に「ドラえもん」に登場するキャラクターたちや藤子・F・不二雄が描かれた大作が出品され、メインヴィジュアルになっている。これは戦後まもなくアメリカで花開いた抽象表現主義を踏まえていると村上インタビューで述べている。巨大なキャンヴァス、画面に中心(消失点)を持たないこと、特段テーマに拠らない表現。「現代美術の文法である僕の〈お花〉とドラえもんにある漫画の文法をどうやったら近接させられるかというのが、この作品の見どころです。」

この絵に織り込まれたのは抽象表現主義だけではない。それぞれのキャラクターがさまざまな表情で数え切れないほど登場するのは異時同図法⁴だし、タイムマシンの周りに歪んだ時計があるのはダリのシュルレアリスム絵画を思わせる。裸の〈しずかちゃん〉がいるのはヌード表現という絵画史の大きなテーマを押さえているからだ。さらに美術史的な仕込みもあるかもしれない。作中で探していただきたい。

やがてこの大作がユニクロとのコラボ商品が作られるきっかけとなって、Tシャツやオリジナルぬいぐるみが世界中でヒットしたのは記憶に新しい。そして今回のペロタン東京での展示へとつながっていくのだ。

鈴木芳雄
美術ジャーナリスト

3: *Superflat* is a concept and movement established by Takashi Murakami, as well as the name of an exhibition curated by him that toured Japan and USA between 2000-2001. The exhibition was turned into a series, making a trilogy with Murakami's solo exhibition *Kawaii Summer Vacation* and its co-located exhibition *Coloriage* at Fondation Cartier (Paris, 2002) and *Little Boy* at Japan Society (New York, 2005).

4: Method in which consecutive events are shown within a picture.

3: 「スーパーフラット」は、2000-2001年に日本とアメリカで開催された村上隆キュレーションによる展覧会である。展覧会はシリーズ化し、2002年パリのカルティエ現代芸術財団の村上個展「*Kawaii Summer Vacation* かわいい夏休み」と併催された「*Coloriage* (ぬりえ)」展、そして2005年ニューヨークのジャパン・ソサエティ「リトルボーイ」展の3展を合わせてスーパーフラット3部作といわれている。

4: 同じ背景の中に異なる時間の情景を書き込む手法で、日本の絵巻物に特徴的な画法とされる。

This exhibition will showcase the latest *Doraemon* collaboration works by Takashi Murakami. It will mark Murakami's 13th solo exhibition with Perrotin and the first to be held at Perrotin Tokyo.

This new exhibition follows Murakami's museum exhibitions throughout the world, including Tai Kwun Contemporary, Hong Kong (2019), Vancouver Art Gallery (2018), Garage Museum, Moscow (2017), Modern Museum of Fort Worth (2018), MCA Chicago (2017) and Astrup Fearnley Museet, Oslo (2017). The exhibition is held in response to the group exhibition *THE Doraemon Exhibition*, held at Mori Arts Center Gallery in 2017 and has been touring across Japan, as well as the 50th anniversary of *Doraemon* in 2020.

Born in 1962 in Tokyo, Takashi Murakami lives and works in Tokyo, Japan. The artist holds a BFA (1986), MFA (1988) and Ph.D. (1993) from the Tokyo National University of Fine Arts and Music, Tokyo, Japan (now called Tokyo University of the Arts). In 2018, Takashi Murakami was exhibited at the Fondation Louis Vuitton and at the Modern Art Museum of Fort Worth. In 2019, Murakami had a solo show at Tai Kwun in Hong Kong. Since 2015, eight high-profile international museums have hosted major Takashi Murakami solo exhibitions: Mori Art Museum, Tokyo, Yokohama Museum of Art, Astrup Fearnley Museet of Oslo, Museum of Contemporary Art Chicago, Museum of Fine Arts Boston, Albright-Knox Gallery, Buffalo, Garage Museum of Contemporary Art, Moscow, and Tai Kwun Contemporary, Hong Kong. The exhibitions all brought a record number of visitors to the museums in which they were held.

More information about the artist >>>

村上隆によるドラえもんコラボレーションの新作を紹介する本展は、村上のペロタンにおける13回目の個展となり、ペロタン東京での個展は今回が初となります。

本展は、世界各地の美術館での個展(香港・大館現代美術館(2019)、バンクーバーアートギャラリー(2018)、モスクワ・ガレージ美術館(2017)、フォートワース近代美術館(2018)、シカゴ現代美術館(2017)、オスロアストルップ・ファーンリ現代美術館(2017))に続くものとなります。また、2017年に森アーツセンターギャラリーで開催され、その後全国を巡回しているグループ展「THE ドラえもん展」への出品や、2020年のドラえもん漫画連載50周年記念に呼応する展覧会となります。

村上隆は1962年東京生まれ、現在は日本の東京に在住・活動しています。東京藝術大学(Tokyo National University of Fine Arts and Music, Tokyo, Japan [現在のTokyo University of the Arts])より美術学士号(1986)、美術修士号(1988)、博士号(1993)を取得しています。2018年、村上隆はルイ・ヴィトン財団およびフォート・ワース現代美術館にて展示がされ、2019年には香港・大館にて個展が開催されています。2015年以来、世界有数の美術館8ヶ所にて村上隆の大規模な個展が開催されてきました。:森美術館、横浜美術館、アストルップ・ファーンリ現代美術館(オスロ)、シカゴ現代美術館、ボストン美術館、オルブライト・ノックス美術館(バッファロー)、ガレージ現代美術館(モスクワ)、大館(香港)。いずれの展覧会も、各美術館に史上最多の訪問者数をもたらしています。

アーティストについての詳細はこちら >>>