

Maiko KOBAYASHI

Selected art works 2019 - 2020

コバヤシ麻衣子 セレクト作品集 2019～2020 年

【 Artist statement 】

The more I get to know things in the world, the more often I feel helpless.

But, when I discover that human beings have that essential vitality that will never be lost under any circumstances, my heart fills with courage and hope.

The « friction » caused by this contradictory sensation is my motivation to draw.

【 絵について 】

私の内側に生じる強い感情や無数の言葉から成る思いの先に、生まれてくる何か。

話し相手のような、ただそこにいてくれるような、そんな存在。

変わりゆく時代と人の間で、喜び、もがき、哀しみながら、この世界で生きている。

物事を知れば知るほど無力感でいっぱいになる時があり、一方で、どのような状況にあっても絶たれることのない、人が生きることの強さを知り、心の奥は熱くなる。

矛盾する感覚の摩擦から生まれるエネルギーは、私の絵の源泉となる。

Painting

The painting work introduced in this portfolio is a series of paintings that the result of several experimental techniques that have started to merge into one. The work holds the words that are intuitively created when I paint a picture, as if being just the lines or doodles. I believe the words I create when I paint come from the bottom of my heart have a kind of strong energy that is not able to be explained, and I want to fix it on a canvas. In order to do so, at first I draw the words at once with oil pastels or color pencils on a canvas and left traces of them (sometimes the traces of it disappear entirely), and then I continue to paint to the end.

ここでは、いくつかの実験的な技法が融合し始めた結果、一つにまとまり始めた絵画シリーズを取り上げています。これらの作品には、絵を描くときに直感的に生まれる言葉が、線や落書きのような形で宿っています。心の奥深くから出てくるこれらの言葉には、説明のつかない強いエネルギーのようなものがあると考えていて、私はそれをキャンバスに定着させたいのです。そのために、始めにキャンバスにオイルパステルや色鉛筆等で言葉を一気に描き上げ、その痕跡を残しながら（時にその痕跡は完全に消えてしまうこともあります）、最後まで描き続けます。

Untitled (Message I)

無題（メッセージ1）

Acrylic, oil pastel on canvas, 2019, 455 x 380 x 18 (mm)

アクリル絵具、オイルパステル、キャンバス、2019年制作

Untitled (Message II)

無題 (メッセージ 2)

Acrylic, oil pastels on canvas, 2019, 455 x 380 x 18 (mm)

アクリル絵具、オイルパステル、キャンバス、2019 年制作

Guiding Light

そこにある光

Acrylic, oil pastel, Washi (Japanese handmade paper) on canvas, 2020,
410 x 318 x 18 (mm)

アクリル絵具、オイルパステル、和紙、キャンバス、2020 年制作

Nothing To Know

知ることは何もない

Acrylic, oil pastel, Washi on canvas, 2020, 410 x 318 x 60 (mm)

アクリル絵具、オイルパステル、和紙、キャンバス、2020 年制作

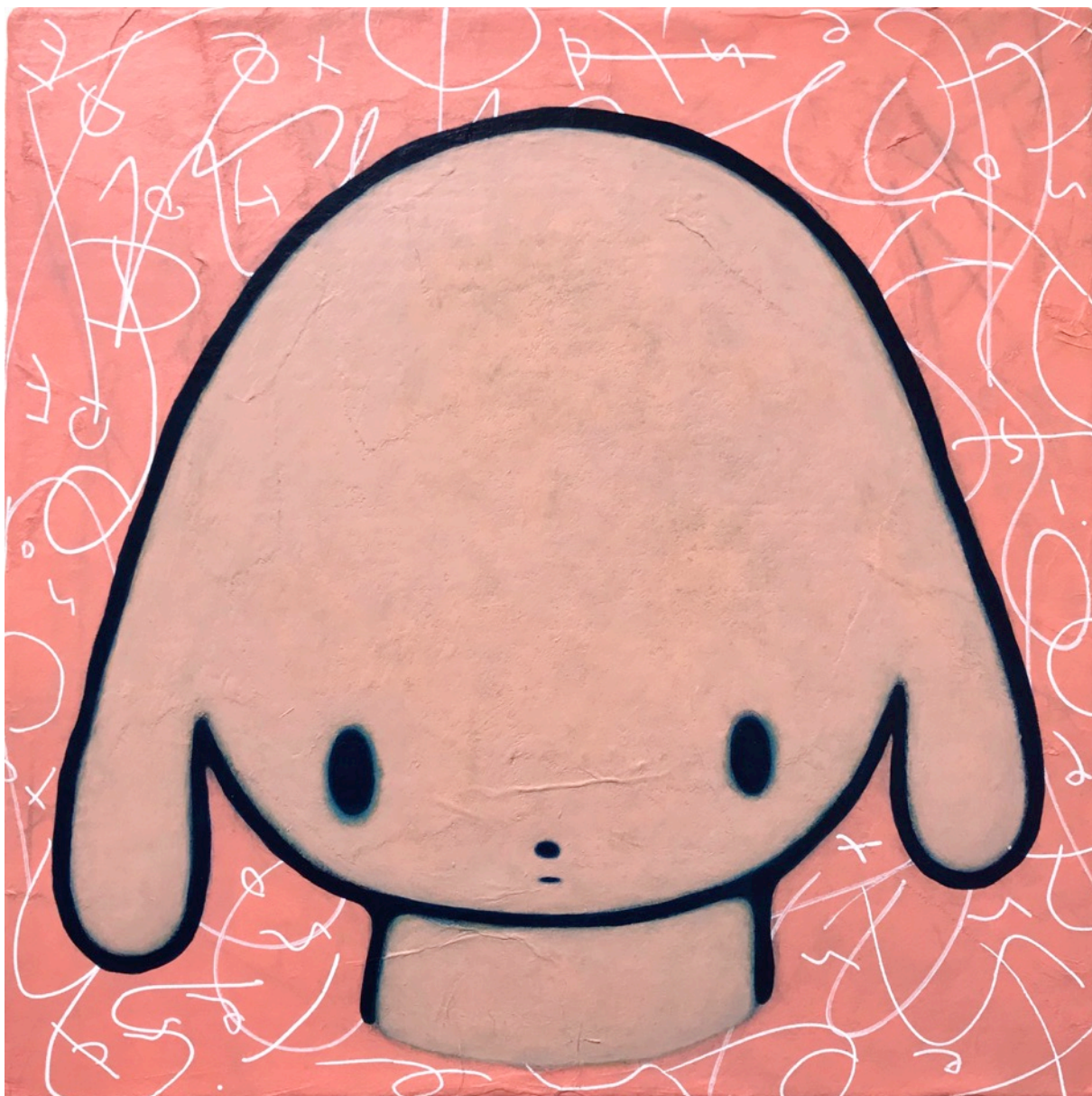

Untitled (Contrast)

無題 (コントラスト)

Acrylic, color pencil on canvas, 2019, 410 x 318 x 18 (mm)

アクリル絵具、色鉛筆、キャンバス、2019 年制作

There is no end to hope

終わりのない希望

Acrylic, watercolor pigment marker pen, color pencil, Washi on canvas, 2020,
273 x 273 x 18 (mm)

アクリル絵具、水性ペン、色鉛筆、和紙、キャンバス、2020 年制作

Drawing

When I work on a certain of drawings, I focus on emotions all I can feel: joy, struggle, sadness, anger etc. Overwhelmed by those emotions and spilling out of my inner world I make marks on paper with different types of media: pencils, color pencils, oil pastels, acrylics, and so on. Or, I draw lines that are sensitive carefully. Sometimes white, other times colorful this creature is concentrating in his shapes and expressions all emotions felt by the artist and gets his own life on paper.

私はある種のドローイングを描く時、喜び、葛藤、悲しみ、怒りなど、自分が感じられる全ての感情に焦点を当てます。それら感情に圧倒され私の内側から零れ落ちてくるものを、鉛筆、色鉛筆、オイルパステル、アクリルなど、様々な種類のメディアを使って紙に描きます。あるいは、慎重に繊細な線を描きます。時には白く、時にはカラフルなこの生き物は、作家が感じたすべての感情を形や表情に凝縮し、紙の上で生命を得ています。

Drawing #10-19

ドローイング #10-19

Color pencil, pencil, oil pastel on paper, 2019, 297 x 210 (mm)

色鉛筆、鉛筆、オイルパステル、紙、2019 年制作

Drawing #11-19

ドローイング #11-19

Color pencil, pencil, oil pastel on paper, 2019, 297 x 210 (mm)

色鉛筆、鉛筆、オイルパステル、紙、2019 年制作

Drawing #16-19

ドローイング #16-19

Oil pastel, acrylic, pencil on paper (Envelope), 2019, Approx. 330 x 240 (mm)

オイルパステル、アクリル絵具、鉛筆、紙（使用済封筒）、2019 年制作

Drawing #14-19

ドローイング #14-19

Oil pastel, color pencil on paper (Kraft bag), 2019, 235 x 130 (mm)

オイルパステル、色鉛筆、紙（クラフト袋）、2019年制作

Mixed-media work

In between oneself and others

<*In between oneself and others*> is a project work I've been making since 2016. Considering the relationship between me and others, human beings and society through direct physical contact with a city and a place is the starting point of this series of work.

<自己と他者の間に>は、2016 年から制作しているプロジェクト作品です。都市や場所に身体的に直接触れることで、自己と他者、人間、社会との関係性を考えることが、この一連の作品の出発点となっています。

I rub a copy the patterns from the outer walls of the buildings or sidewalks, which of the city that I have a connection to on Washi paper with oil pastels. This is a frottage technique. There are now up to No. 27, and I have a plan to make continuously in the future.

私に縁のある街の建物の外壁や歩道の模様を、オイルパステルで和紙に写し取っています。フロッタージュ技法です。現在は 27 番まであり、今後も継続して制作する予定です。

#19 / #25 are two of the six works I made last year from the patterns taken from the exterior walls and sidewalks of buildings in central Tokyo that I visited often. Through my act of going out into the city and touching and capturing the place, I've come to believe that the sidewalks and the buildings with many people coming and going 24 hours a day, 365 days a year, are seeing various aspects of humanity on a daily basis. And I began to think that the noise that floods the city, the memories and thoughts of the people are accumulated on the walls of the buildings and the sidewalks of the city. What is depicted in these works is my gaze on the existence of others.

#19 / #25 は、昨年よく訪れた都心部のビルの外壁や歩道から切り取った模様を使って制作した 6 つの作品のうちの 2 つです。

私は、街に出て、その場に触れ、捉えるという行為を通して、24 時間 365 日多くの人が行き交う歩道や建物の中には、日常的に人間の様々な側面が見えているのではないかと思うようになりました。そして、街に氾濫する騒音や人々の記憶や思いは、建物の壁や街の歩道に蓄積されているのではないかと考えるようになりました。これらの作品に描かれているのは、他者の存在に対する私のまなざしです。

#1(largest one in the reference works) / #26 are made from the patterns of the outer walls taken from the buildings where I lived at the time of its creation of each. The focus here is on the relationship between the self and the outside world.

#1(参考作品の中で一番大きいもの) / #26 は、それぞれの制作時に住んでいた建物から採取した外壁の模様から作られています。ここでは、自己と外界との関係に焦点を当てています。

[Reference works] 参考作品

Installation view from *3331 Art Fair 2016 –Various Collectors Prizes–*
In between oneself and others #1~6, 2016

会場風景 (3331 アートフェア 2016 –ヴァリアスコレクターズプライズ–)
自己と他者の間に #1~6, 2016 年制作

In between oneself and others #26

自己と他者の間に #26

Acrylic, oil pastel, color pencil, embroidery thread on Washi, 2019,
Approx. 1600 x 1600 (mm)

アクリル絵具、オイルパステル、色鉛筆、刺繍糸、和紙、2019 年制作

In between oneself and others #19

自己と他者の間に #19

Acrylic, oil pastel, color pencil, embroidery thread on Washi, 2019,
Approx. 400 x 300 (mm)

アクリル絵具、オイルパステル、色鉛筆、刺繍糸、和紙、2019年制作

In between oneself and others #25

自己と他者の間に #25

Acrylic, oil pastel, color pencil, embroidery thread on Washi, 2019,
Approx. 450 x 320 (mm)

アクリル絵具、オイルパステル、色鉛筆、刺繍糸、和紙、2019年制作

Installation view from “Don’t look at me!”, Pierre-Yves Caër Gallery, Paris, 2019

In between oneself and others #20~25, 2019

会場風景（“Don’t look at me!” ピエール・イヴ カエーギャラリー，パリ 2019 年）

自己と他者の間に #20~25, 2019 年制作

Maiko KOBAYASHI

*Born in Kanagawa, Japan *Lives and works in Tokyo

Email: info@maikok.com

- 2008** Master of Arts with Distinction in Art Practice, School of Arts and Social sciences, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, England
- 1998** Certificate in Scenography and Display, The Junior College of Musashino Art University, Tokyo Japan

Selected Solo Exhibitions

- 2018** "We are all Kawaii", Space Zero, Beijing 798 Art district, China
- 2018** "Kawaii Thinker", Shun Art Gallery, Shanghai, China
- 2017** "DEAR ART", Gallery WADA, Tokyo, Japan
- 2016** "Living in the City", ROPPONGI HILLS A/D GALLERY, Tokyo, Japan
- 2015** "Capture the moment", MITSUME, Tokyo, Japan
- 2014** "The works so far...", Machida City Hall, Tokyo, Japan
- 2013** "mind / heart : right / light", Gallery WADA, Tokyo, Japan
- 2012** "Drift into Time", Galerie OMOTESANDO, Tokyo, Japan
- 2011** "Sorrows of Life", ROPPONGI HILLS A/D GALLERY, Tokyo, Japan
- 2010** "ID", L MD Gallery, Paris, France
- 2009** "Vale of Tears", hpgrp GALLERY TOKYO, Tokyo, Japan

Selected Group Exhibitions

- 2020** "Power of Life", Shun Art Gallery Tokyo, Tokyo, Japan
- 2019** "Don't look at me!" (a duo-show by two artists), Pierre-Yves Caër Gallery, Paris, France
- 2019** "Out of line", Shun Art Gallery, Shanghai, China
- 2018** "Young Artists from Japan", Blue Roof Museum, Sichuan, China
- 2017** "ART FAIR TOKYO 2017 <Hopin' Pocketful ポケットの希望 展>"
Tokyo International Forum, Tokyo, Japan
- 2016** "3331 Art Fair 2016 -Various Collectors Prizes- <Alternative space section>"
3331 Arts Chiyoda, Tokyo, Japan
- 2013** "Machida Connection <Born After 1970>", Machida City Museum of Graphic Arts, Tokyo, Japan
- 2012** "FIELD OF NOW 2012", Ginza Yokyo Hall, Tokyo, Japan
- 2011** "VOCA – The Vision of Contemporary Art 2011", The Ueno Royal Museum, Tokyo, Japan
- 2010** "Salon du dessin contemporain 2010", Carrousel du Louvre, Paris, France

Publications

- 2019** < Emo-jō > Collection aKa (a series of artist's drawing books), Published by iKi Editions (France)
- 2014** < Allgemeines Künstlerlexikon (Artists of the World) >, BAND 81 Knecht – Kretzner
The entry written by Ulrike Middendorf, Published by DE GRUYTER (Germany)
- 2011** < NOUVELLE GARDE DE L'ART CONTEMPORAIN JAPONAIS >
Written by Sophie Cavaliero, Published by LE LEZARD NOIR (France)
- 2008** < THE POWER OF JAPANESE CONTEMPORARY ART >
Written by Yumi Yamaguchi, Published by ASCII Inc. (Japan)
- 2007** < WARRIORS OF ART > Written by Yumi Yamaguchi, Published by Kodansha International Ltd.

Others

- 2008** Master course Graduation Work was purchased by Northumbria University, England.

コバヤシ麻衣子

神奈川県横浜市生まれ 東京都在住

2008 年 英国国立ノーザンブリア大学大学院 School of Arts and Social sciences in Art Practice
修士課程を優秀成績にて修了 (MA with Distinction)

1998 年 武蔵野美術大学短期大学部デザイン科空間演出デザイン専攻を卒業

個展（選抜）

- 2018 “相対可愛 -We are all Kawaii-” Space Zero (北京 798 藝術区・中国)
- 2018 “可愛哲学 -Kawaii Thinker-” Shun Art Gallery (上海・中国)
- 2017 “DEAR ART” ギャラリー和田 (銀座・東京)
- 2016 “Living in the City” ROPPONGI HILLS A/D GALLERY (六本木・東京)
- 2015 “Capture the moment - いまをえがくこと -” MITSUME (清澄白河・東京)
- 2014 “The works so far…” 町田市庁舎 (町田・東京)
- 2013 “こころライト - mind / heart : right / light” ギャラリー和田 (銀座・東京)
- 2012 “Drift into Time” 表参道画廊 (神宮前・東京)
- 2011 “Sorrows of Life” ROPPONGI HILLS A/D GALLERY (六本木・東京)
- 2010 “ID” L MD Gallery (パリ・フランス)
- 2009 “Vale of Tears” hpgrp GALLERY TOKYO (神宮前・東京)

グループ展（選抜）

- 2019 “Don’t look at me!” (絵画と彫刻による二人展) Pierre-Yves Caër Gallery (パリ・フランス)
- 2019 “Out of line” Shun Art Gallery (上海・中国)
- 2018 “若葉集 -Young Artists from Japan-” Blue Roof Museum (四川成都・中国)
- 2017 “ART FAIR TOKYO 2017” <Hopin’ Pocketful ポケットの希望 展>
東京国際フォーラム (有楽町・東京)
- 2016 “3331 Art Fair 2016 -Various Collectors Prizes-” <Alternative space section>
3331 アーツ千代田 (外神田・東京)
- 2013 “Machida Connection <Born After 1970>” 町田市立国際版画美術館 (町田・東京)
- 2012 “FIELD OF NOW 2012” 銀座洋協ホール (銀座・東京)
- 2011 “VOCA 展 2011 -新しい平面の作家たち-” 上野の森美術館 (上野・東京)
- 2010 “Salon du dessin contemporain 2010” カルーゼル・デュ・ルーブル (パリ・フランス)

主な出版物

- 2019 < Emo-jō > Collection aKa (現代美術作家によるドローイングブックシリーズ)
iKi Editions (フランス) 発行
- 2014 < Allgemeines Künstlerlexikon (Artists of the World: 世界美術家事典) >,
BAND 81 Knecht - Kretzner, Ulrike Middendorf 項目執筆 DE GRUYTER (ドイツ) 発行
- 2011 < NOUVELLE GARDE DE L’ ART CONTEMPORAIN JAPONAIS > Sophie Cavaliero 著
LE LEZARD NOIR (フランス) 発行
- 2008 < THE POWER OF JAPANESE CONTEMPORARY ART > 山口裕美 著 株式会社アスキー発行
- 2007 < WARRIORS OF ART > 山口裕美 著 Kodansha International Ltd. 発行
- 2004 “ギャラリーレビュー”, 平野千枝子 < 美術手帖 >, vol.56 no.849 美術出版社発行

その他

2008 アートプラクティスコース修了制作作品 英国国立ノーザンブリア大学 買上げ