

東京外国語大学
Tokyo University of Foreign Studies

Home.
Smoke.
Home.

ドム・ディム・ドム

ДОМ. ДЫМ. ДОМ

破壊されるドム(建物)、戦禍のディム(煙)、

プロパガンダのディム(煙たさ)、

個々にとってのドム(家族)をとらえた反戦を訴える美術展

HOME IS ALWAYS AT THE CENTER OF ANY WAR.

IT IS ATTACKED AND HAS TO BE DEFENDED IF YOU ARE ON THE DEFENSIVE SIDE. IT CAN BE DESTROYED AND LOST AT ANY MOMENT.

IF AN AGGRESSIVE WAR IS BEING WAGED ON YOUR BEHALF AND YOU ARE AGAINST IT WITH ALL YOUR MIGHT, YOUR HOME CAN NO LONGER BE A PLACE OF GUARANTEED SECURITY. IT BECOMES AN ILLUSION OF PROTECTION.

WHEN YOU MOVE FROM ONE CULTURE TO ANOTHER, "HOME" GRADUALLY BECOMES AN INTANGIBLE CONCEPT AND, LIKE A CONSTRUCTOR, BUILT FROM PREVIOUS EXPERIENCES.

WE ARE HOLDING THIS EXHIBITION ON THE BASIS OF TUF5, INVOLVING UNIVERSITY STUDENTS IN THE PROCESS OF PREPARING THE EXHIBITION, SO THAT STUDENTS STUDYING LINGUISTICS, CULTURE OF DIFFERENT COUNTRIES AT THIS HISTORICAL MOMENT CAN NOT ONLY LEARN ABOUT THE RUSSIAN WAR AGAINST UKRAINE FROM THE MEDIA, BUT ALSO FEEL HOW ARTISTS FROM UKRAINE, ISRAEL, RUSSIA, BELARUS AND JAPAN COMPREHEND THIS CONFLICT THROUGH ART; THROUGH THE STUDY OF HOME - A UNIVERSAL CONCEPT FOR ANY CULTURE.

戦争の中心には、いつも「家」がある。

攻撃される側になれば、人々はその家を守ることになる。家はいつ破壊され、失われてもおかしくない。

攻撃する側の立場に置かれ、自分がその戦争に全面的に反対するならば、家はもはやこれまでの

「安全が保障された場所」ではなくなる。家は、人々を守るように見せかけていた幻想物と化するのだ。

ある文化圏から別の文化圏に移動すると、「家」という概念は次第に形を持たなくなる。

そして人々は、これまでの自身の経験から、自らの手で家という概念を再構築する。

本展覧会は、歴史的瞬間ともいえる今このときに言語や各国の文化を学ぶ学生たちに向けて、

ここ東京外国語大学で開催される。展示準備の段階では学生たちと一緒に準備を進めてきた。

ロシアの対ウクライナ戦争についてメディアから情報を得るだけでなく、ウクライナ、イスラエル、ロシア、ベラルーシ、日本のアーティストたちが芸術を通してこの紛争をどう理解しているのか、どの文化にも共通する「家」という概念をどう捉えたのか、ぜひ感じとってほしい。

Lena Aframova

Ukraine/Israel/Japan

レーナ・アフラモワ

Three weeks spent in the residence unexpectedly became a laboratory for me, where I asked myself the question: "My home. What is it?". I answered this question by observing myself in the physical conditions given to me, establishing close contact with the 90-year-old traditional village house called Omoya in which I lived: its and my history. This research resulted in diary entries, photographs, recordings of house sounds, interviews with the last generation owner and founder of NO-MU Art Residence.

Through observation of the algorithm of behavior, the exploration of a cold space and the sensations in a house that belongs to another family for three generations, I managed to plunge into the "rabbit hole" of my own deep feelings, which form for me a "warm and close" concept of home. And it becomes obvious that "home" for me is not some specific single physical space, but a construct that I reproduce in different geographical places and points in time. It includes childhood memories, ideas about what an ideal home could be like, and dreams about it. Memories from childhood experiences in Ukraine are essential ones.

Follow me through my diary entries and images as I ask myself a simple question that is difficult to answer.

Home. What is it?

Omoya. My Intangible Home

My home. What is it? Material structure, physical and emotional sensations in space, a puzzle of fragmentary memories of the first childhood home, as the foundation of all subsequent layers... Or is it something else?

16 years of life in Ukraine, 10 years in Israel, 20 years in Japan. A long practice of reproducing the concept of "home" in different cultural contexts, temporary and life circumstances. In January 2020 I found myself in an art residence in the small town of Kameoka in Japan's Kansai region.

「母屋。形のない我が家。」

物質構造か、空間における身体的感触あるいは心理的感覚か、あらゆる昔の思い出の基盤となる幼少期を過ごした家の断片的な記憶か…はたまた全く別のものだろうか？ウクライナでの16年、イスラエルでの10年、そして

レジデンスにいた。そこで3週間を過ごすうちに、なんとなくこのアートレジデンスでの生活が「研究」のようになっていた。「我が家とは何だろう」と自問するための絶好の場所だったからである。

この答えを出すために、置かれた物理的状況の中で私自身を観察することにした。当時住んでいた築90年の民家「母屋」に根付いた歴史と私自身の生い立ちを重ね、この母屋と密接に繋がろうとしたのだ。

私は母屋生活の日記を書き溜め、母屋の写真を撮り、生活音を集めた。家のかつての住人やNO-MUアートレジデンスの創設者にも話を聞くことができた。

三代に渡って別の家族が暮らす家で行動のアルゴリズムを観察したり、冷たい空間を探索したり、あるいは自分とは無関係の家族が住んでいた家で暮らす感覚を得たりすることで、私はようやく自身の中の非日常的な深い感情にたどり着いた。これこそが私にとっての「温かくて親密な」家の概念を形作るものなのだ。そして明らかになったのは、私にとっての「家」は、あ

日本での20年間。異なる文化的背景の中、時代を問わない「家」の概念を再現しようと長らく試みてきた。

2020年1月、私は京都の亀岡市にあるNO-MUアート

る特定の物理的空間ではなく、場所や時代を超えて再構築される概念であることである。

この「家」には、幼少期の思い出や理想的な家への憧れ、そして心に描く夢が含まれている。

私にとってウクライナでの子供の頃の思い出は私の土台になっている。

「我が家」とは何だろうか。一見単純なようで難しいこの問いに答えるために、私の日記と写真をたどってほしい。

Victoria Krokhina

ヴィクトリア・クローヒナ

Ukraine

This work is built on a bright contrast, both color and emotional. Simple lines on the background of an ordinary photo. The contrast of the destroyed apartment and the calm ordinary action evokes strong emotions.

私の名前はヴィクトリア・クローヒナ。ウクライナにあるポルタヴァ国立工科大学に通うアーティストで、もうすぐ2年生になる。私はずっとポルタヴァに住んでいて、この戦争中もここを離れるつもりはない。

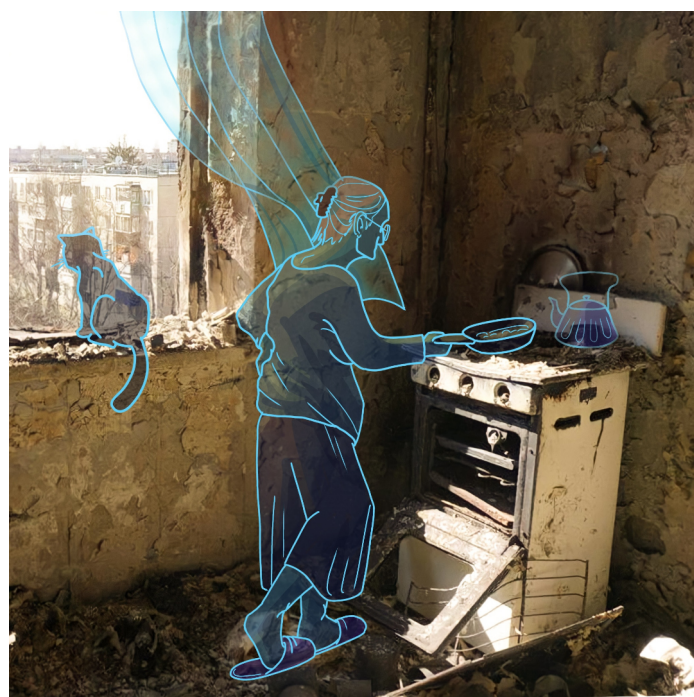
私がアートの世界に入ったのは、芸術家の父がきっかけだった。私は物心ついた時からずっとアートに触れていて、これからも絵を描き続けるつもりでいる。

今、両親は軍隊に入って戦争に行ってしまったから、私は親の代わりに二人の幼い妹たちの面倒を見ている。

この作品のテーマは、反対の色、そして相反する感情の対比だ。戦渦の中の日常を切り取った写真の上にシンプルな線画を描いた。戦争で破壊された建物とすでに失われた穏やかな日常とのギャップに胸を締め付けられるだろう。

My name is Victoria Krokhina, I study as an artist at Yuriy Kondratyuk Poltava University in Ukraine.

I am finishing my first course. I live in Poltava and stay here for the duration of the war. became an artist because my father is also an artist. Since childhood, as far as I can remember, I have been engaged in this craft, and I will continue to draw. My parents are now in the military, and I stayed with my two younger sisters to replace them.

Alyona Tolkacheva

アリョーナ・トルカチョーフ

Ukraine

I use the language of images in the same way as hundreds and thousands of years ago people used images and ornaments to protect themselves and their loved ones from evil forces.

Patterns of folk embroidery, silhouettes of the Carpathian Mountains, Oranth Sophia of Kiev, flowers, bird's nests and blood trees sprout anti-tank hedgehogs, tie the muzzles of guns, fly like a bird through windows sealed with adhesive tape.

Among the Slavs, the stork is a totem, the personification of well-being, love for one's home.

In the East it is a symbol of immortality, in Christianity it is purity and vigilance. In my amulets the stork is a symbol of new life, free flight and protection from the enemy.

From the heart of Kyiv

My house is in the center of Kyiv. I have been with my city without a break since the beginning of the war. Together we hear explosions, shots, fall asleep and wake up under the howl of an air raid alarm, look at the deserted Khreshchatyk, experience confusion, panic, fall into a stupor.

The first drawing is a response to the horror and pain of the invasion.

Art gives hope and I hasten to finish each new sheet, speak out, share, support, pull people around out of the pit of despair, inspire confidence in victory, protect them from danger. "The main thing is to be on time!" This thought sounds in my head all the time.

「キーウの心臓部から」

私の家はキーウの中心にある。戦争が始まってから一度もここを離れたことはない。私はキーウの住民とともに爆発音や銃声を耳にして、寝ている間も空襲警報の音で目を覚ます。爆撃で荒廃したフレンチチャーティク通りを目にした私

たちは、動揺し、パニックになり、放心状態になった。

私が最初に描いた作品は、ロシア軍による侵攻がこの町にもたらした恐怖や痛みに向けられたものだった。アートは私たちに希望を与えるものだと信じて、私は急いで筆を握る。声を上げ、生きる希望を共有し、絶望の淵にいる人々を支えたい。彼らにこの困難に打ち勝つ勇気を与え、戦争の恐怖から解放するのだ。「今この瞬間を生きよう」という言葉が、いつも私の頭の中でこだまする。

大昔の人々は、邪悪な力から自分自身や愛する人を守るために何らかの象徴や装飾を用いた。私の作品でも同様に、私たちを「象徴」するモチーフを言葉として使っている。ウクライナの伝統的な刺繍模様、カルパティア山脈のシルエット、聖ソフィア大聖堂、花、鳥の巣、血脈のような木、対戦車障害物からの芽吹き、塞がれた銃口、テープで密閉された窓からの飛翔…。スラブ文化においてコウノトリは幸福や家庭愛の象徴であると考えられている。アジアでは不死を意味し、キリスト教においては純潔と警戒を象徴する鳥である。私にとってコウノトリが象徴するのは新しい命、自由な飛翔、そして護身であると信じている。

Natalia Toropitsina ナターリヤ・トロピーツィナ

Russia

Song of Smoke

The familiar world disappears. As does the hope for a bright future. The smoke is mesmerizing.

The smoke screen of propaganda is a cloudy substance that scatters light.

The visibility is narrowing down. There is no freshness and clarity anymore; less and less opportunities.

Hypnotized citizens contemplating swirling and ever-changing ghostly versions of events taking place, layering on top of each other with catastrophic speed, cease to believe and trust anything. Everything becomes illusory, and falls apart. Poisoned people do not want to see smoke from the bombed, blown up, shot, burning peaceful Ukrainian cities, houses, gardens; smoke from mobile crematoria of Russian army, smoke from repeatedly broken promises and plans flying out the chimney, from rustling and depreciating banknotes. And there is a very thin thread of smoke from a light dispersing darkness. An attempt to sew up an ever-increasing black hole.

「煙の歌」

見慣れた日常が消えていき、明るい未来への希望が失われる。煙に催眠をかけられた人々は、意識が朦朧としていく。

プロパガンダの煙幕は、濁った気体の中で光を拡散させる性質をもつ。煙によって私たちの視界は遮断されていく。辺りの空気はすっかり汚染され、どんよりと淀んでいる。もはや私たちは煙の向こうの未来を見渡すことはできない。催眠状態にある人々は、何も信じられず、誰にも頼ることができない。彼らの目の前では破滅的な速度で次々と状況が変化するが、幽霊のように実体を持たないことばかりである。全ては錯覚にすぎず、いずれ崩壊するものだ。

プロパガンダに毒された人々は目の前の「煙」を見ようとしなない。平和だったウクライナの町、各個人の家や庭が戦火を伴う爆撃に遭い、そこに煙が立ちのぼった。さらには、ロシア軍の移動式火葬場から立つ煙、政権公約や実行計画の文書が幾度となく燃やされて煙突から立ち込める煙、紙切れと化した紙幣がパチパチと燃えて立つ煙からも人々は目を逸らそうとする。

そしてもう一つ、ごく細い糸を引くような煙がある。暗闇を追い払う光から立ちのぼる煙だ。

この作品は、絶え間なく広がる暗闇の穴を埋めようとする試みである。

Illa Jerašević

Belarus

Remembrance of a Feast

How important is food? No, not as a source of energy, but as part of the culture.

Anyone who grew up surrounded by grandparents in the (post)Soviet era probably knows how important it is to feed and impress guests with an abundance of food on the table, even if these guests are their children and grandchildren.

For a long time, my grandfather's family lived in Azerbaijan which, along with other Caucasian republics, is famous for its national cuisine and hospitality. When they moved to Belarus, they preserved a part of that rich culture as well. Every visit I ever made ended with me lying on the sofa with a full belly and trying to resist the request to "eat a little more".

イリヤ・エラシエヴィチ

Have you ever wondered how amazing our memory is? As soon as we can smell or taste something from our past, even years later, colorful images emerge from the depths of our unconsciousness, accompanied by emotions so real that it seems as if it has just happened. And no visual, audio or textual elements have ever evoked a sensation

comparable to this. In the world of terms this is called the Proust phenomenon.

So it happened, that I've changed countries of residence quite often, and with them so have the cuisines, people and memories. For some time now cooking and eating have consciously become a catalyst that I resort to in order to revive forgotten feelings and images. It's like a time machine in the here and now. Not a photo album that acts as a "window" into the past, but a portal that allows a moment's presence.

I have this anchor made of kitchen utensils, recipes and flavors. The tangible elements of everyday life that serve to "stir up the past". As important as a lavishly decorated table was, I can now recreate all the dishes I was treated to. I can transfer my memories from the world of thought to the real world and then they will carry me back.

Memories of people, on the other hand, especially the further away from the present moment, are hidden in the shadow of the experiences and transformations we have gone

through in the meantime. We try to look into the details, but sometimes the only thing we can discern are the vague outlines.

This work is about many things, but also about that.

「宴の記憶」

「食」はどれほど重要なものだろうか？単にエネルギー源としてではなく、文化の一部として考えたい。ソビエトの香りが残る祖父母のもとで育った人であれば、たとえ身内の客であっても来訪客をありったけの料理でもてなすのがいかに大切かを知っているだろう。

かつて私の祖父一族はアゼルバイジャンに住んでいた。アゼルバイジャンは他のカフカースの共和国と同様に、独自の料理とおもてなし文化で有名な国である。アゼルバイジャンからベラルーシへ移住しても、祖父たちはこの豊かな文化を守り続けた。私がベラルーシを訪れると、いつもお腹一杯になってソファに横たわり、「もっとお食べ」という声を突っぱねたものだ。

人間の記憶力がどれほど驚くべきものか、考えたことがあるだろうか？

私たちは、匂いや味を感じた瞬間、それを引き金にどんなに古い記憶も無意識の底から色鮮やかな映像として呼び戻すことができる。まるで今起こったかのようなリアルな感情とともに、だ。これはプルースト現象と呼ばれるもので、どんな映像や音声、文章もこれほどリアルな感覚を引き起こすことはできない。

私は生活の拠点を頻繁に変え、国ごとに異なる食文化や人々、そしてそこに眠る記憶を求めた。このところ私は忘れてしまった感情や記憶をよみがえらせるために食事を作り、食べることがある。ここでいう料理や食事は、まるでタイムマシンのようなものだ。写真アルバムのように過去を覗く「窓」ではなく、生き生きとしたその瞬間を思い出す「入口」である。私にとっては、キッチン用品やレシピ、食事の味といったものがこの「入口」になる。日常生活を構成する具体的な事物が「過去を呼び覚ます」のだ。

私は、以前にもてなされた豪華な料理が並ぶ食卓を、絵の中に再現することができる。この再現によって私の記憶は思考世界から現実世界へ移り、私に過去のことを思い起こさせる。しかし人間の記憶というのは、現時点から遠ざかれば遠ざかるほど、これまでの様々な体験や変化の影に紛れてしまう。記憶の細部を見ようとしても、たいていはぼんやりとした輪郭しかとらえることができない。この作品は様々な解釈を促しているが、このような記憶の曖昧さもまたテーマの一つである。

Kazuma Obara

小原 一真

Japan

Platform on the Border

"People who have fled the Ukrainian war have lost the platform on which their emotions are based." That's what I was told by a volunteer at the Refugee Assistance Center located inside a train station in a city about 30 kilometers away from the border.

"I was supposed to have fled for a few days, but now it's been a week, two weeks, and a month is about to pass."

For 10 days from March 14th to 24th, I talked to about 90 people from 30 families while visiting various parts of Poland, including the town on the border with Ukraine from Warsaw, the capital of Poland. I took pictures. War makes the future more uncertain and destroys the foundations that underpin anxiety.

"Platform on the border" is an attempt to record the appearance and feelings of Ukrainian people swaying on an unstable platform where they can escape the war.

「ウクライナの戦火から逃げてきた人たちは、感情の拠り所となるプラットフォームを失っている」。そう僕に話してくれたのは、国境から30キロほど離れた街の駅構内に設置された難民支援センターのボランティアだった。「数日間の避難と思って逃げてきたはずだったのに、それが1週間になり、2週間になり、もうすぐ一ヶ月が経とうとしている」。

私は3月14日から24日までの10日間、ポーランドの首都ワルシャワからウクライナとの国境の町をはじめ、ポーランド国内の様々な地域を訪れながら30家族、約90名の人々に話を聞き、撮影を行った。戦争は未来をより不確かなものにして、不安を支えてくれる土台をその根底から破壊している。「Platform on the border」は、戦火を逃れ先の見えない不安定なプラットフォームの上で揺れ動くウクライナの人々の姿、その気持ちを記録しようとする試みです。

Ilya Baibikov

Russia/Israel/Japan

イリヤ・バイビコフ

Ikebana

Even if our house is destroyed, memories remain; maybe children's toys, some miraculously saved utensils. And from this, like from grain, a new house gradually sprouts.

「生け花」

もし家が破壊されても、子供のおもちゃや奇跡的に残った家庭用品の記憶は残る。そしてそこから、穀物が芽吹くように、新しい「家」が芽生えるのだ。

TUFS Students

Katagai Rio / 片貝里桜

Aoki Yuta / 青木優太 青木優太

Ikeda Shima / 池田志麻

Osoegawa Shogo / 小副川将剛

Saito Natsumi / 齊藤夏美

Soeda Otoha / 添田乙羽

Manabe Yukiko / 真部友希子

Yamaguchi Haruka / 山口晴夏

Kimura Mamiko / 木村真巳子

General Producer

Coordinator

Exhibition Architect

カウスカイト

Curator

Numano Kyoko / 企画統括 沼野恭子

Yamada Satoko / コーディネーター 山田智子

Viktorija Makuškaite / アーキテクト ヴィクトリア・マ

Lena Aframova / キュレーター レーナ・アフラーモワ

東京外国語大学
Tokyo University of Foreign Studies

特別企画展示

ドム・ディム・ドム

Дом・Дым・Дом

Home・Smoke・Home

破壊されるドム(建物)、戦禍のディム(煙)と
プロパガンダのディム(煙たさ)、
個々にとってのドム(家族)をとらえた
反戦を訴える美術展

PARTICIPATING ARTISTS

Lena Aframova (Ukraine | Israel | Japan)

Alyona Tolkacheva (Ukraine)

Victoria Krokhina (Ukraine)

Kazuma Obara / 小原 一真 (Japan)

Natalia Toropitsina (Russia)

Illa Jerašević (Belarus | Japan)

Ilya Baibikov (Russia | Israel | Japan)

CURATOR

Lena Aframova (Ukraine | Israel | Japan)

一般公開

開館時間

休館日

主催

会場

お問い合わせ

2022年5月17日[火] - 6月16日[木]

09:00~17:00 (土曜13:00~17:00)

日曜・6月2日[木]

東京外国語大学 総合文化研究所

東京外国語大学 附属図書館 2階 ブラウジング(閲覧)コーナー

入場無料

dom@dym-dom.art