

Naho Kawabe / 川辺ナホ
Artist's Statement / アーティストステートメント

My focus is on the materials used in artwork. Especially after Fluxus and Arte Povera, the applied material became a significant issue for visual artists. In the process of production, understanding, the social context of the materials was very important and the choice had to be careful and precise.

I am using charcoal dust for many of my artworks. Charcoal (carbon) is a "primary matter" (cf. Monika Wagner: The material of the arts, *Das Material der Kunst*, München 2001) and is akin to the energy of coal generated and stored over hundreds of thousands of years in the depth of the earth. Charcoal is made by cooking wood in a low oxygen environment, while coal derives from compressed trees and plants, each finding their source in sunlight. I employ charcoal powder, scattering it through permeable templates, in order to visualize the shapes of borderlines (silhouettes) and large images of black plants, flowers and ornaments. My charcoal installations are meant to be temporary.

By creating flower fields with deep black charcoal powder, disassembling letters into balls in space, in making paper-cut silhouettes from borderlines, cutting out all the letters 'I' from books and joining them together, transferring conversation to music, or pulling out the blue from a video, my art creations take in principal the character of "material-transformation". The latter approach may well be related to the circumstance that I started my carrier as a video-artist. Video could be viewed in general as the media for "transformation", its structure oscillating between fiction and fact. In recent years I have tried to add applicability to my video-works in a more physical way: taking a small camera in my mouth, holding the camera in my hand as if carrying a heavy suitcase, (mimicking the philosopher Walter Benjamin who always carried a black briefcase in his hand), setting the projector on a motor-driven panel to let the projection move, etc. The ultimate goal is to seek out an answer to the question: Where is the actual boundary between fiction and reality?

When I moved from Tokyo to Germany in 2001, I was faced with the reality that in Europe lots of boundaries still exist. I was fascinated by the emotions related to relevant historical and political meanings. It seemed that the borderline situations of nations are really "transformation boundaries". Japan, where I was born, is a nation surrounded by water. For most Japanese people, other countries and cultures are far away, hidden beyond the horizon. In contrast the borderlines within a united Europe are near invisible. When crossing a border, you get a short mail notification by the roaming service from your mobile phone company. Nevertheless, even today certain borderlines within and around Europe are facing very serious threats. In order to understand this strange phenomenon, the "borderline", I have explored the subject on different levels and with different media, including video, photography and installations. My involvement is focused on persons who have crossed the borders for seeking asylum and I take great interest in the stories of individuals who moved across several borders and ending up in unexpected places. Looking at borderlines over time, one cannot help but notice that they have been drawn and redrawn many times over the centuries so that the shapes of nations that are defined by them appear also fluid. The phenomenon "borderline" is a reflection of the various boundaries in our society. In a way they represent the outline of an era. From this perspective, a boundary is a chaotic and oscillating space where dynamic 'transformation' happens all the time. I see my work in trying to grasp the contour to this fluid space with adequate materials.

Naho Kawabe / 川辺ナホ
Artist's Statement / アーティストステートメント

アートに使われるマテリアルに興味を持っている。特に Fluxus と Arte Povera 以降、アーティストにとってマテリアルの選択は重大な問題になった。作品の制作過程において、マテリアルの社会的コンテクストのリサーチは非常に重要で、その選択は慎重かつ的確になされなければならない。私は炭というマテリアルを使って多くの作品を制作している。炭（石炭）とは、「原マテリアル」である（Monika Wagner: *the material of the art*, 2001）。このマテリアルは、3 億 6000 年前に光合成を行っていた植物の化石が地下で圧縮されて生まれた。そして、炭鉱という産業の歴史、CO₂ の環境問題、エネルギーの循環、灰に至るまでの途中の状態、光を反射しない物質、といったいくつもの異なった位相の情報が付随している。

黒い木炭の粉で花畠を作る、通常は平面の上に線で書かれる文字を空間の中の点に置き換える、国境線をバラバラにしてペーパーカットにする、本の中の「I（私）」を切り取ってまたつなぎ合わせる、会話を音楽にする、ビデオの青色を抜いてゆくなど、私の作品制作はマテリアルの「変換」が、そのベースにある。

それは、私が最初に「変換」のメディアであるビデオを使って、作品を作り始めたことが関係しているのかもしれない。ビデオは、その構造自体が虚構と事実の揺らぎのようなメディアだ。小型カメラを口に入れる、常にカバンを手に持って歩いたヴァルター・ベンヤミンを真似て、カメラを手に持ち彼が最後に歩いた道を辿る、プロジェクターをモーターに乗せ映像を動かすなど、近年は、身体性を使ってビデオ作品に現実をもっと加味できないかと試行錯誤している。では、虚構と現実の境目はどこにあるのだろう？

2001 年に東京からドイツ来てから、ヨーロッパの土地の上に政治的に、或は歴史的に引かれた多くの国境線を目にした。国境線という事象が、私にとっては「変換の境目」が現実となって、現れ出たようと思われた。日本は海に囲まれた島国で、私が育った一般的な地方都市では、国境線も、異なる文化や言葉も水平線の彼方にあった。EU に統合された現在のヨーロッパ内では、ほとんどの国境線が眼に見えない。携帯電話会社のローミングサービスの通知を受けて初めてそれを超えたことに気付くくらいだ。しかし、そのいくつかの国境線は、現在大変シビアな状況である。この「国境線」という（私にとって）奇妙な現象への、多様な方向からアプローチが、いくつかのインスタレーションとなった。それは、亡命という形で国境を超えた／ようとした人々、国境と時間を越え思わぬところに存在することになったモノたちの物語などに焦点を当てたものだ。長い時間のなかで見てみると、国境線は何度も引き直され、それに規定される国土の形も流動的だ。国境線とはひとつの例である。私たちの社会の中にあら様々な境界線を観察し、抽出し形にすることは、その時代の輪郭を残すことになるのではないか。その境界線は、ダイナミックな「変換」が絶えず行われている混沌とした場所だ。そして、適切なマテリアルを用いてその流動的な「変換」に形を与えることを、私はアートで試みている。