

京都 WEB マガジン
現代アートとサイエンス

Kyoto WEB Magazine
Contemporary Art and Science

ISSN 2433-4006

No. 3

アートを再開して

Art Resume

インタビュー：平賀壯太

Interviewee：HIRAGA Sota

質問者：M. K. (Interviewer: M. K.)

英訳者：瀬野 悍二 (English translator: SENO Takeshi)

目次 (Contents)

● アートの解凍 (Defrosting Art Activity)	2
● 個展 (The One-man Exhibition)	6
● 公募展 (Publicly Sponsored Exhibitions)	30
● LINK 展 2012 (The LINK Exhibition 2012)	43
● LINK 展 2013 (The LINK Exhibition 2013)	48
● LINK 展 2014 (The LINK Exhibition 2014)	61
● LINK 展 2015 (The LINK Exhibition 2015)	79
● LINK 展 2016 (The LINK Exhibition 2016)	86
● インタビュー後記 (Interviewer's Note)	96
● 略歴 (Profile)	98
● 画歴 (List of Art Exhibitions)	99

アートの解凍 Defrosting Art Activity

Q: 平賀さんは現役時代には分子生物学の研究をしておられたと聞いていますが、どうして最近アートを始められたのですか？

Q: I heard you were a career scientist in molecular biology.
Do I understand that you restarted painting recently?

A: 僕は子供時代に父から油絵の手ほどきを受けて、8才頃から油絵を描いていたのです。父は新潟県の南魚沼市六日町の開業医でしたが第二次世界大戦前から趣味で油絵や 9.5 mm 映画・写真などをやっていました。

しかし、僕は大阪大学の大学院生になり分子生物学に進むことを決めてからは、アートの方は長い間封印しておりました。2002年に65才になり熊本大学医学研究科の教授を定年退職したあと、京都大学に帰ってきて非常勤研究者として大腸菌を使った分子生物学の研究を続けていました。そして2008年に京都大学を退職し分子生物学から足を洗ったので、このアートの封印を解いてアートの世界に飛び込んだのです。

子供時代の僕の絵をお見せしましょう。

A: In my childhood, I used to enjoy oil painting since I was 8 years old, as I learnt the basics of the oil painting from my father, who was a medical practitioner in Muikamachi, Minamiuonuma City, Niigata Prefecture. He was spending his free time in oil painting as well as 9.5 mm-cinematography and photography in the era before and after the World War II.

However I had to cut out my desire to continue enjoying painting after I entered the Graduate School of Osaka University and decided to major in molecular biology to begin my career as a scientist. In 2002 at the age of 65, I retired from Professor of Kumamoto University Graduate School of Medicine, and then returned to Kyoto University and continued my molecular biological research using bacterium *Escherichia coli* as a part-time researcher until 2008. Subsequently, I stopped my research on molecular biology and I defrosted my long time frozen desire to reopen painting and jumped into fine art activity.

I would like to show you oil paintings in my childhood.

「従妹ルミ」 (壯太9才描く)

“Cousin Rumi” (Sota’s painting when he was at the age of 9)
(1944) 274 x 217 mm

「フクロウ」(壯太11才描く)

“The Owl” (Sota’s painting when he was at the age of 11)
(1946) 410 x 317 mm

個展の作品 The One-man Exhibition

Q: 最近どんなところで作品を発表されているのですか？
どんな作品を出品されたのかお聞かせください。

Q: I wonder where did you exhibit your art works recently? Would you tell me some representative ones you painted for exhibition?

A: 個展を京都市や南魚沼市や新潟市で開きました。色々な美術団体の展覧会にも出品してきましたが、最近京都市美術館で毎年開催されている LINK 展に出品させていただいております。個展での作品の一部をお見せいたします。

平賀壯太展「蠢く静物」
2009年10月 マロニエ画廊（京都）

A: I held several one-man exhibitions at cities including Kyoto City, Minamiuonuma City and Niigata City. I also exhibited my works at several publicity sponsored exhibitions. In these consecutive years in particular I have exhibited my works regularly at LINK Exhibition (Kyoto Link Project) held annually at the Kyoto Municipal Museum of Art. Let me show you here some of my representative works at a one-man exhibition entitled "Wriggling Still Life" held at Gallery Maronie (Kyoto) in October, 2009.

HIRAGA Sota's Exhibition "Wriggling Still Life"
2009 Oct. Gallery Maronie (Kyoto)

Q: 動かないはずの『静物』が『うごめく』とはどういうことですか？言葉が矛盾しています。不思議なタイトルですね（笑）。

Q: What do you mean by the title " Wriggling Still Life"? The word

“wriggling” means “moving”, while “still” means “not moving”, so the two words seem to be contradictory. It is a strange title, isn't it? (laughs).

A: まあ、作品をご覧になってくださればわかると思います。

A: Well, please take a look at each of my works shown below in series and I would leave it free to your imagination or your definition.

『アンナ』

“Anna” (2009) 530 x 455 mm

『モナ』

“Mona” (2009) 530 x 455 mm

『リザ』

“Liza” (2009) 530 x 455 mm

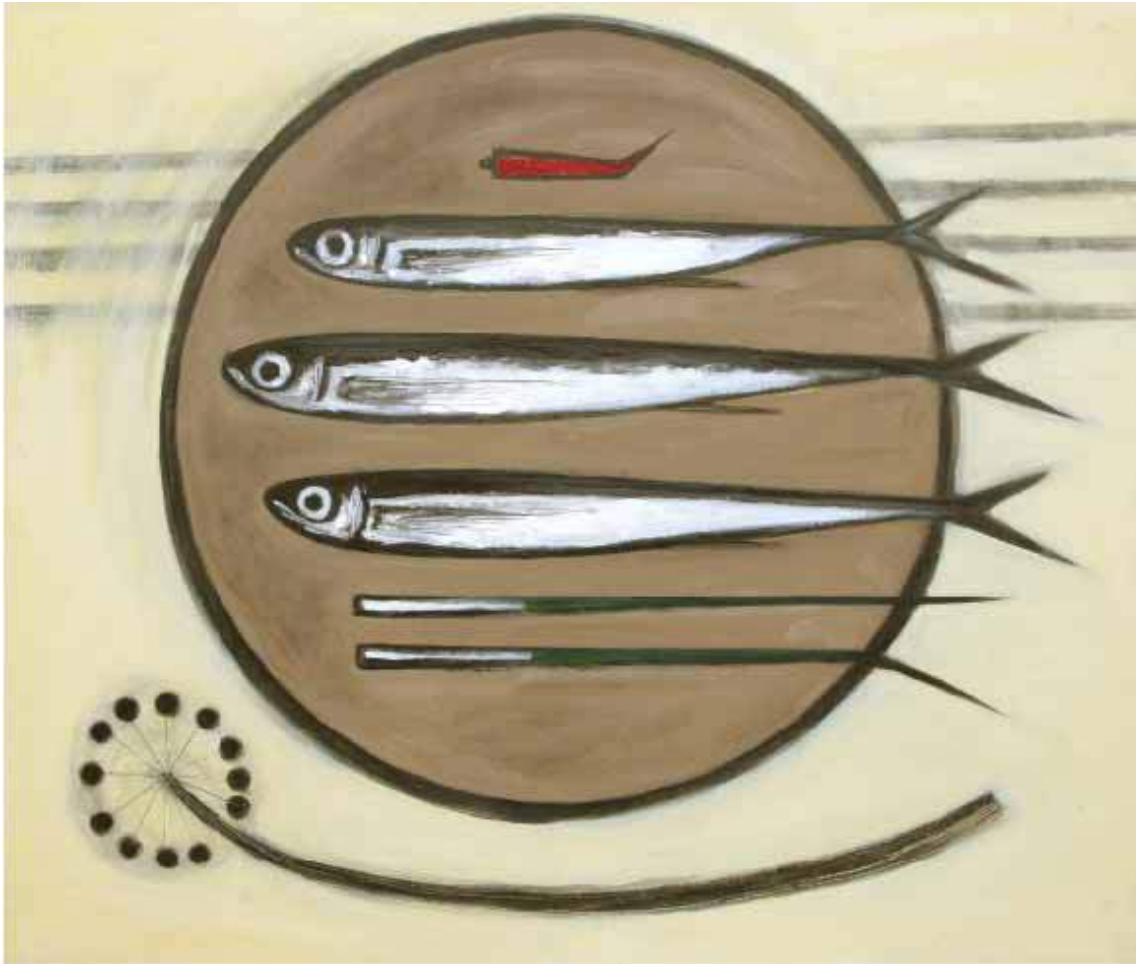

『リサ』

“Risa” (2009) 530 x 455 mm

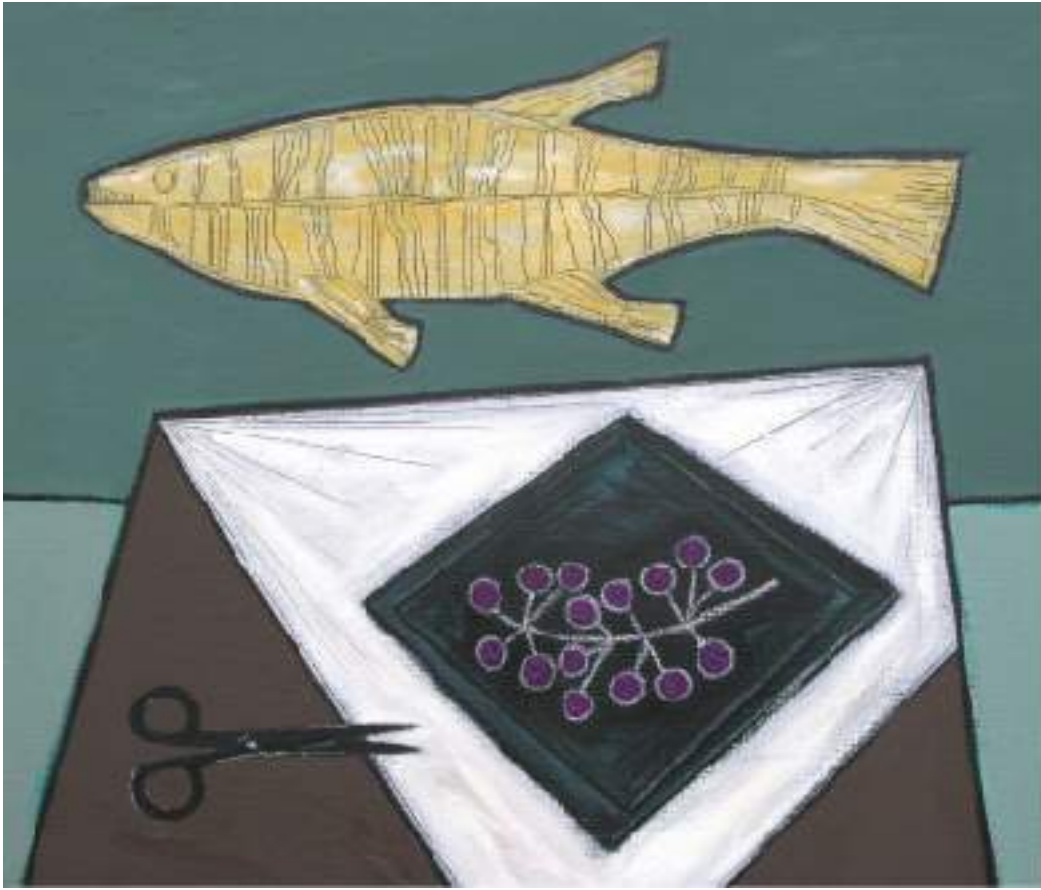
『トビウオとニンジン』
“A Flying-fish and Carrots”
(2008) 455 x 530 mm

『魚と赤トウガラシとネギ』
“Fish, Red Pepper and Leek”
(2008) 455 x 530 mm

『ザクロと椅子』
“Pomegranates and a Chair”
(2008) 455 x 530 mm

『黄色の魚とブドウ』
“The Yellow Fish and Grape”
(2008) 455 x 530 mm

『テナガエビ』
“The Shrimp with Long Arms”
(2008) 455 x 530 mm

『ザリガニとオリーブ』
“Crayfish and Olive Berries”
(2008) 455 x 530 mm

『不在の陰影』
“The Shades of Absence”
(2009) 455 x 530 mm

『白い花とモルフォ蝶』
“White Flowers and Morpho Butterfly”
(2009) 455 x 530 mm

『ホーチミン市のエビたち』
“Shrimps of Ho-Chi-Minn City”
(2009) 455 x 530 mm

『ホーチミン市のカニたち』
“Crabs of Ho-Chi Minn City”
(2009) 455 x 530 mm

『4匹の魚』

“Four Fishes”

(2008) 455 x 530 mm

『メコンデルタの雌鶏たち』
“Hens in the Mekong Delta”
(2009) 455 x 530 mm

『カラスと白サギ』
“Crows and a White Heron”
(2009) 455 x 530 mm

『突然又一』

“A Gnu out of the Blue”
(2008) 455 x 530 mm

『サイとスイカの予期せぬ遭遇』
“Unexpected Encounter of Rhino and Watermelon”
(2008) 455 x 530 mm

『メジロとサルトリイバラ』
“The White-Eye Bird and *Smilax china*”
(2008) 455 x 530 mm

『一番大きなヒラメ』
“The Largest Flatfish”
(2009) 455 x 530 mm

『夜のプールサイド』
“The Poolside at Night”
(2009) 455 x 530 mm

Q: 絵の中に生物がたくさん出てきましたね。それで『うごめく静物』というタイトルになったのでしょうか？（笑）。

Q: You used so many living things as subjects in the paintings. Is that why you titled your one-man exhibition “Wriggling Still Life” ? (laughs).

A: そうなんです。何しろ僕は生物を描くのが大好きですので（笑）。

A: Well, you might be right. In fact I love so many kinds of living subjects in paintings (laughs).

公募展 Publicly Sponsored Exhibitions

Q: 美術団体が開催する京都市美術館での公募展などではどんな作品を発表していたのですか？

Q: What works have you exhibited in other publicly sponsored annual exhibitions including that sponsored by art organizations at the Kyoto Municipal Museum of Art?

A: 次のような作品を展示していました。

A: I exhibited works as follows.

『ラス メニーナス』
“Las Meninas”
(2010) 803 x 1000 mm

A. これはベラスケスの『ラスメニーナス：宮廷の女官たち』のパロディです。
全員退場したことを確認中の侍従長が入口に立っています（笑）。

A. This is a parody of “Las Meninas” by Diego Velázquez.
The chamberlain is standing at the door to confirm that nobody still
remains in the room(laughs)

ベラスケス 『ラスメニーナス』
Velázquez “Las Meninas”

『グレート トマト メモリアル モニュメント』
“The Great Tomato Memorial Monument”
(2009) 803 x 1167 mm

A: 航空機 2 便による 9.11 の事件で崩壊したニューヨークのワールドトレードセンターの跡地に建てたかったモニュメントです（笑）。

A: The monument that I would like to have built at the vacant lot of the World Trade Center North and South towers complex in New York City collapsed down by the two flights (laughs).

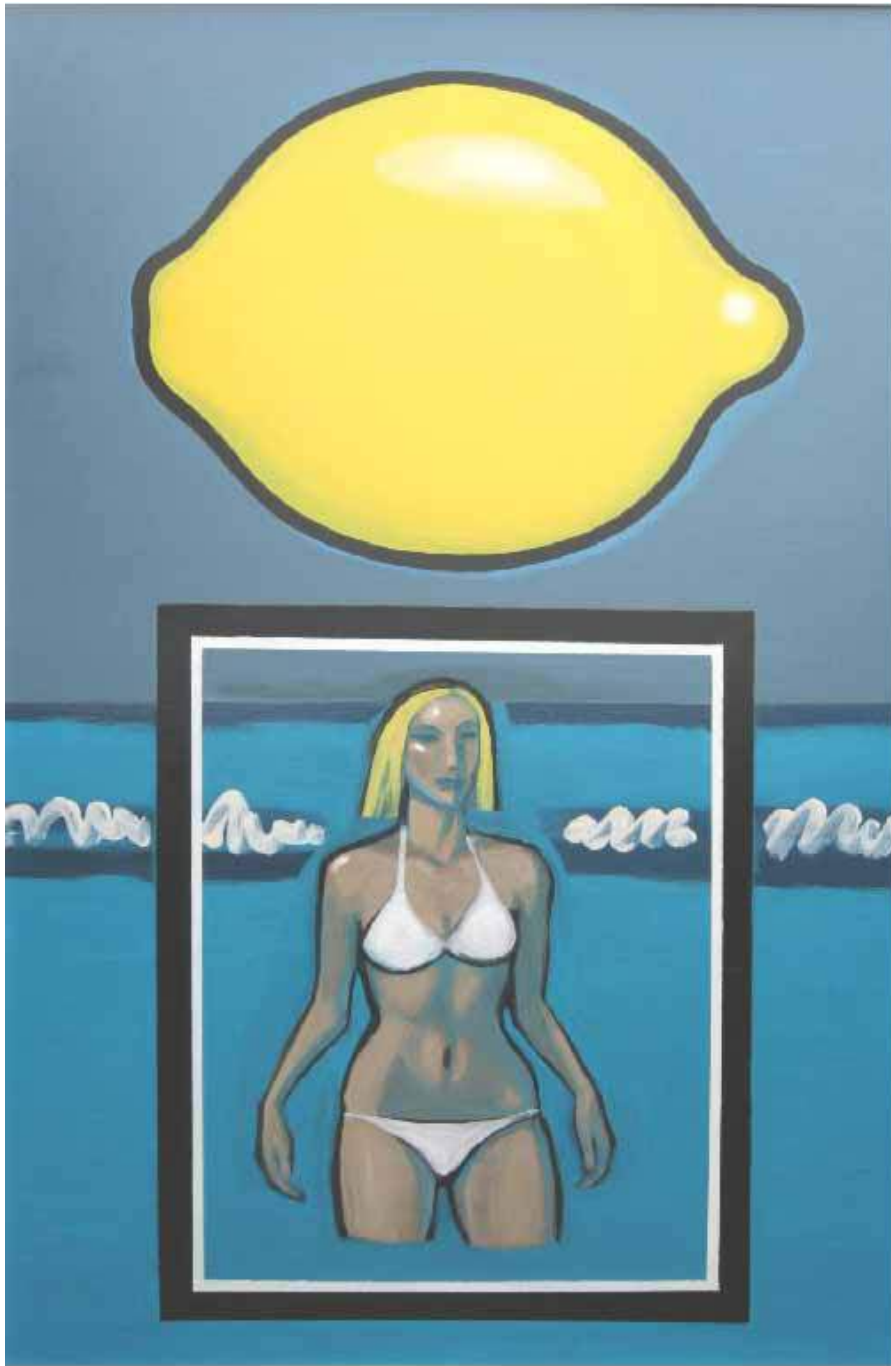
『夜のグレート トマト メモリアル モニュメント』
“The Great Tomato Memorial Monument at Night”
(2009) 803 x 1167 mm

『悪夢：テロとの戦い』
“The Nightmare: War against Terror”
(2009) 803 x 1167 mm

ニューヨークにテロリストが潜んでいるかも知れないと言って、アメリカ空軍がニューヨークを空爆しました（笑）。

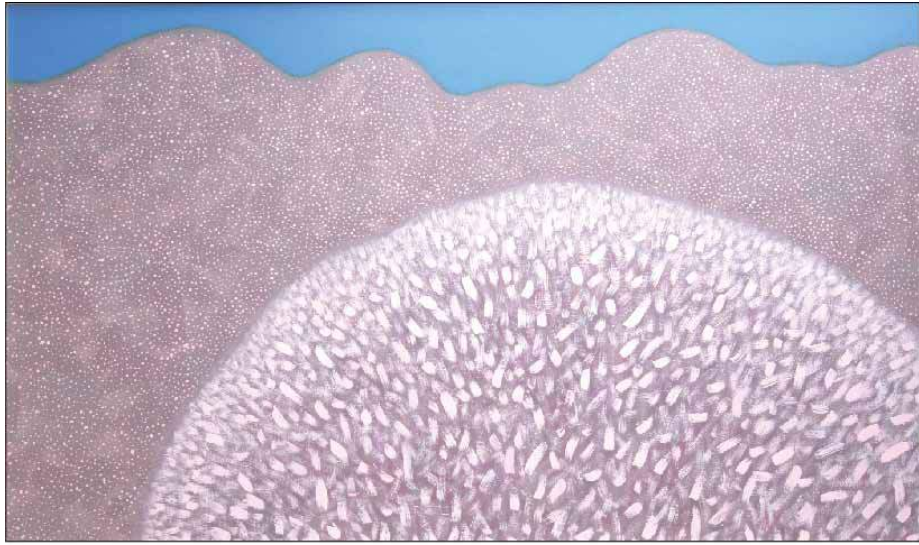
The US Air Force bombers dropped bombs on New York City worrying that terrorists might still lurk in New York City (laughs).

『サントロペの女』
“The Woman in St. Tropez”
(2010) 1455 x 970 mm

『アルゼンチンの男』
“The man in Argentine”
(2010) 1455 x 970 mm

『満開』
“Full Bloom”
(2010) 970 x 1620 mm

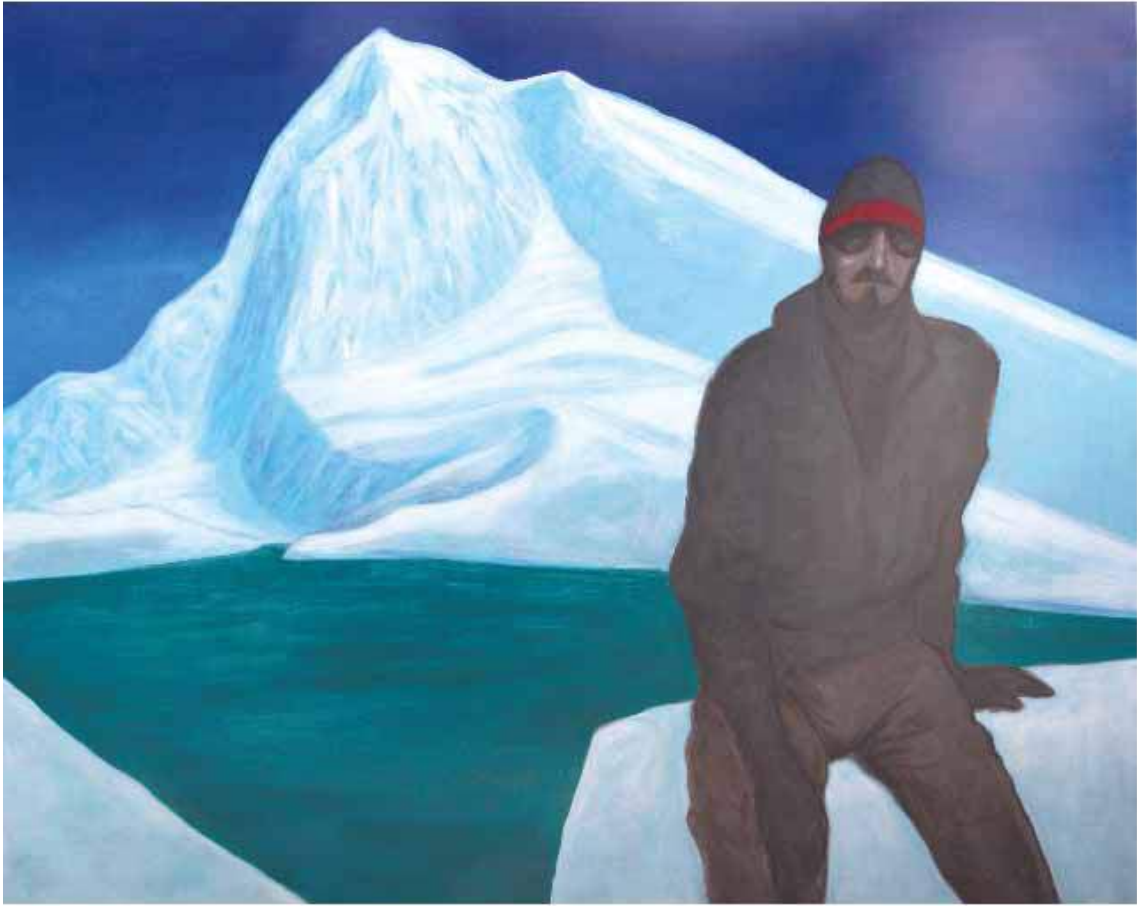
『茶畑』
“Tea Field”
(2010) 970 x 1620 mm

『雪山賛歌』

“A Song in Praise of Snowy Mountains”

(2010) 970 x 1620 mm

『氷河湖』
“The Glacial Lake”
(2011) 1303 x 1620 mm

『イタリアの朝』
“Morning in Italy”
(2010) 970 x 1620 mm

『夕暮れどきのプールサイド』 “The Poolside at Dusk”
(2012) 1303 x 1940 mm

Q: どうしてこの絵のプールサイドにワニが出現したのですか？

Q: Why did you let a crocodile appear on the poolside in this painting?

A: どうした訳かは説明しにくいのです（笑）。

おそらく、子供のときに愛読していた『年を歴た鱷の話』（レオポード ショヴォ 絵と文、山本夏彦 訳、櫻井書店 1941。2003 年に文藝春秋より復刊）

という本に出てくる年とったワニのイメージが漠然と浮かんだのかも知れません。この本に出てくるワニは最後には黒人の集落まで運ばれて神として祭られ、村の若い娘が生贄として喜んでワニに食べられるのでした。

ところで、先にお見せした『夜のプールサイド』という絵 (29 ページ参照) のデッキチェアにいた女の人はもうここにはいません。ワニに食べられてしまったのかも知れません。見てください。ワニの口に血がついていますね (笑)。

A: I cannot explain it either (laughs).

Probably, an image of the aged crocodile that appeared in the book entitled "The Story of an Aged Crocodile" (L'èopold Chauveau, drawn and written: translated by Yamamoto Natsuhiko, Published by Fujii Shoten in1941) vaguely flashed across my mind, as the book was my favorite one in my childhood. The crocodile in the book was finally carried to a Negro village and worshiped by people as a god. Furthermore a young girl was willingly offered herself as a sacrifice to be eaten by the God crocodile.

I should mention in this context, the woman who was on a deckchair in my painting entitled "The Poolside at Night" (see page 29) has disappeared and no longer seen here. Perhaps, this crocodile had eaten her. Please see the mouth of this crocodile stained with blood (laughs).

LINK 展 2012 The LINK Exhibition 2012

Q: 京都市美術館で開催された LINK 展ではどんな作品を発表したのですか？

Q: Well, what works did you show in The LINK Exhibition held in the Kyoto Municipal Museum of Art?

A: 2012 年の LINK 展では 3 匹の巨大なゴキブリのオブジェを出品しました。長い触角が京都市美術館の高い天井に着くほどでした。このオブジェの題名は『生き抜く』です。ゴキブリは 3 億年も前から地球に住んでいたそうです。この作品は何もゴキブリ嫌いの人を驚かすために作ったのではありません。ゴキブリを飼育して偏見を持たずにじっと観察していると、ゴキブリは鋭敏な感覚と素早い運動神経を持つ『昆虫界の黒光りする美しいサラブレッド』であることを発見したのです。気持ちをフランクにして自由な視座に立つと世界の見え方が変わってきますね (笑)。

A: In The LINK Exhibition 2012, I exhibited three large objects of giant cockroaches. Their long antennae almost reached the high ceiling of the Kyoto Municipal Museum of Art. I named these objects "Survive". It seems that cockroaches have lived on the Earth 300 million years ago. These objects were not made in order to frighten the people who do not like cockroaches. I used to raise cockroaches in a cage without any prejudice, and I carefully and patiently observed their behavior to find out that cockroach is a beautiful virile insect of shiny black color being endowed with keen sense and quick motor nerve. Cockroach is surely the 'thoroughbred' in the insect world. What I wanted to say is that one can change himself/herself to discover completely a newly broadened outlook of the world if one stands on a viewpoint free from stereotype idea (laughs).

『生き抜く』 ‘Survive’ (2012)

A. この作品『生き抜く』が完成した後で、この展覧会のメインテーマが「晴れ上がる」と決まったのですが、この作品をどのようにそのテーマに関連づけたら良いかちょっと困ってしまいました。「太古の空は『晴れ上がり』、シダ植物のジャングルを巨大ゴキブリがうごめく」などという文章を考えたりしました。しかし、「ゴキブリに対する偏見が『晴れ上がった』のだから、この作品はメインテーマにぴったりだ」と開き直すことにしました（笑）。

After I completed this work “Survive”, i. e., giant cockroaches, the main theme of this exhibition was settled as "Clear Up". Therefore, I was at a loss how my objects can fit to the main theme. I first thought a catchphrase such as “Under the ‘cleared up’ ancient sky, giant

cockroaches were wriggling in the jungle of ferns”. However, I changed my mind to propose the catchphrase as follows. ‘The prejudiced hate against cockroaches be “cleared up” completely, therefore, my work fitted exactly to the main theme (laughs).

『数の力』

ゴキブリがいっぱい

“The Power of Large Number”

A lot of cockroaches

(2012) 803 x 1167 mm

A. この「数の力」の作品に貼り付けてあるたくさんのゴキブリは日本海の海岸に漂流してきた韓国製の釣り用プラスチック浮きに針金の触角をつけて作りました。この浮きを集めるのに7年かかりました。京都からこの海岸まで100 kmの距離です。ところで、ブラジルのジャングルには実際に緑色のゴキブリもいるそうですが、ゴキブリ嫌いの人には「これはスズムシとキリギリスですよ」というと、安心するようです。ですから、皆さんは「ゴキブリ」という言葉を過度に嫌っているだけで、私の作品自身を嫌っているわけではないのですね（大笑）。

A: In my work “The Power of Large Number”, numerous cockroaches, each of the cockroach was made of a plastic floater to which I fixed a pair of wire each to imitate antennae of a cockroach, it took seven years for me to gather such a lot of floaters (probably ‘made in Korea’) that had drifted ashore along the beach facing the Sea of Japan. The beach locates about 100 km distant from Kyoto. By the way, I heard from someone that “green-colored cockroaches” really inhabit in the jungles of Brazil. However, when I explain people who seem to hate cockroaches, I explain mildly that these insects are bell-ringing crickets and grasshoppers. They seem to accept my explanation without doubt. I feel released to learn that they enjoy my art, but they just don’t like the offensive name of the insect, “cockroach” (belly laugh).

『変身』

フランツ・カフカへのオマージュ

“Metamorphose”

Hommage for Franz Kafka

(2012) 970 x 1620 mm

Q: カフカの「変身」の絵にも、またまたゴキブリが登場するのですか！ 天井から大きなゴキブリが落ちてきそうで怖いですね。ゴキブリを題材に選ぶとは本当にユニークです。平賀さんは飼育したゴキブリを間近でマジマジと観察して「ゴキブリの美」を発見したのですね。こんなことが出来るのは、子供時代に昆虫少年だった平賀さんだけです（笑）。

Q: You have adopted a cockroach, again and again, for this huge drawing “Metamorphosis” as a homage for Franz Kafka! Looking up to the huge cockroach, I feel horrified as if it would fall down toward me from the ceiling. You surely are a unique painter to pick up cockroach as the subject of art. It must be because that you used to raise cockroaches to discover their beautiful look and behaviors by carefully watching them by your eyes. Only the person like you who used to devote yourself to collecting insects in your childhood could have put it into practice (laughs).

A: ピカソが雄鶏の絵をたくさん描いた時に彼が言った有名な言葉があります。「ルノアールは若い娘たちを発見したが、自分はニワトリを発見した」。これに関連して「僕はゴキブリを発見した」と言いたいのです（笑）。

A. When Picasso drew many pictures of cocks, he said the famous saying that “Renoir has found young girls and I have found cocks”. In connection with that, I would like to say “I have found cockroaches” (laughs).

LINK 展 2013 The LINK Exhibition 2013

Q: 次の年の LINK 展にはどんな作品を出品したのですか？ またゴキブリだったのですか？（笑）

Q: What works did you exhibit at The LINK Exhibition in the following year? Did you again adopt cockroach? (laughs).

A: いや、ゴキブリではありません。

2013年のLINK展のメインテーマは「潜む熱」でしたので、このテーマに添って福島原発事故を題材とした6点の作品を美術館の大部屋の30mの壁1面に展示したのです。作成にあたって、目には見えない放射線の危険性と不気味さをいかに表したらよいかと苦心しました。そして海岸で拾ってきたカニやヒトデのたくさんの死骸を乾燥して画面に貼り付け不思議な雰囲気作品に作り上げました。積極的に生物の体を使ったこれらの作品を『Bio-form Art』と名付けました（笑）。

A: No, I didn't.

The main theme of The LINK Exhibition in 2013 was settled as "The Hidden Heat". Along the theme, the Hidden Heat I created six works in the series about the accident of the Fukushima Nuclear Power Plants. These works were displayed altogether on a 30 m wall of a large room in the museum. I struggled how I should appeal the risk of invisible and creepy radiation on my works. I made an effort repeatedly this way and that to create strange atmosphere by affixing to boards numerous dried corpses of crabs and starfishes, which I had picked up in a beach. I named these works adopting the bodies of organisms aggressively 'Bio-form Art' (laughs).

『福島第一原発事故: パンドラの箱』

“The Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Accident:
Pandora’s Box”

(2013) 1303 x 1620 mm

爆発した原発建屋から漏れでた放射性物質を数字で表しました。
建屋の中にはメルトダウンした大量の放射性物質が残っています。

The dose of radioactive substances that leaked out from the exploded nuclear power plant building was expressed by numbers. A large amount of melted-down radioactive substances still remains within the buildings.

『怒り』

安全神話の崩壊

"The Fury" The collapse of the safety myth.

(2013) 970 x 1620 mm

部分 Portion

『抗議』

故郷に帰還できないでいる人々の怒りの声を聞け

"The Outcry"

Listen to the anger of people who are unable
to return to their hometown.

(2013) 970 x 1620 mm

部分 Portion

『立入禁止地帯』

屍体のような物体、群がるヒトデの大群

"The Keep Off Area"

The object suspected of a cadaver, swarmed
with hordes of starfishes.

(2013) 970 x 1620 mm

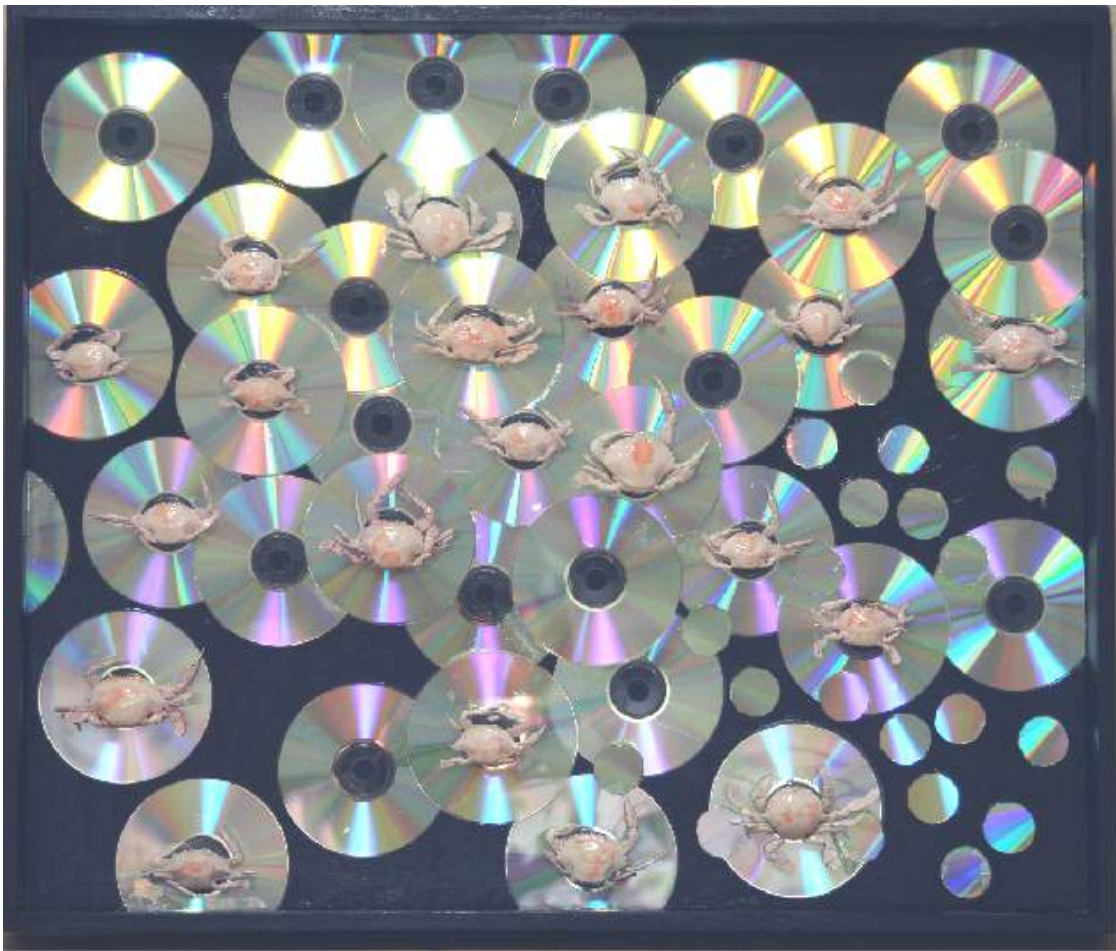

『放射能汚染水』
逃げ場を失って

"The Radioactively Contaminated Water."
There's no way out for escape.
(2013) 727 x 910 mm

『放射能汚染ゾーン』

"The Radioactive Contamination Zone."

(2013) 606 x 727 mm

多数の箇所測定した放射性物質の分布状態を表しています。

This work represents the level distribution of radioactive substance that was measured at a large number of places.

『阿修羅』 憤怒と悲しみ
“Asura” Rage and sorrow (2013)

部分 Portion

「未来はあるのか？」
"Can We Have a Future?" (2013)

壊れた原発建屋から吹き出す物凄い放射線
Terrible radiation blown up from the broken
building of the nuclear power plant.

Q: どの作品からも何か不気味な力強さを感じられますが、それは平賀さんが狙っていたインパクトと言ってよいのでしょうか。

Q: I feel somewhat of eerie strength in all the works. Was that the impact that you had aimed to give?

A: そうです。自分がこの事故について感じていることを的確に形に表わせたと思っております。たくさんのカニやヒトデの死骸を浜辺で集めるために伊勢湾の海岸まで80 Kmのドライブを何十回もしました。子供時代の昆虫採集のときのコレクターとしての執念が現れたのかも知れませんね（笑）。

A: That's correct. I am satisfied myself that I could express my feelings on the accident precisely and perfectly visible on these works. In order to collect a large number of carcasses of crabs and starfishes, I drove a long distance of 80 km back and forth between my home and the Ise Bay

coast dozens of times. The obsession about the collection might come from my maniac mind cultivated in the insect collecting in my childhood (laughs).

LINK 展 2014 The LINK Exhibition 2014

Q: 次の年の LINK 展はどうだったのですか？

Q: What was the main theme of The LINK Exhibition in the following year?

A: 2014年のLINK展のメインテーマは「部屋の中に象がいる Elephant in the Room」でした。「Elephant in the room」という言葉は英語の慣用句で、「重大な問題があるのかかわらず皆がそれについて語りたがらない」という意味だそうです。このメインテーマをアーティストたちがどのように解釈して作品に反映させるかが腕の見せ所だったのですね。

僕はこのメインテーマから大事故を起こしたあの福島第一原発建屋を連想しました。そして建屋の中で水に浸かっているゾウを描きました。猛烈な放射線を放出し続けるメルトダウンした放射性物質の塊をゾウに見立てたのでした。このメインテーマと同じ題の絵です。

A: The main theme of The LINK Exhibition 2014 was the "Elephant in the room". This phrase is a metaphorical idiom to mean that a major problem or controversial issue which is obviously present but is avoided as a subject for discussion. This main theme may be a test for artists how they will react and work finely for the main theme.

I connected again the theme with the life-threatening big accident occurred at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants. I painted an elephant being drowned in the infiltrated water in the broken building in

that the elephant symbolizes the mass of meltdown radioactive substances releasing a ferocious radiation. I took the main theme of the Exhibition itself as the title of my picture.

「部屋の中にエレファントがいる」

"Elephant in the Room"

(2014) 970 x 1455 mm

床に置いてある2つの立体も福島第一原発の破壊した第1建屋と第2建屋を表しています。メルトダウンした放射性物質の塊をゾウの頭で表しました。「エレファントはまだ死んでいない」という題です。

近寄ることも出来ないこの危険な放射性物質の塊をどのような方法で取り除こうとしているのでしょうか。何も出来ずに手をこまぬいて見ているだけですか？一方、大量の放射能汚染水はドンドン溜まって行き、効果がない試みをあれこれした後で結局チェリノブイリ原発事故のような巨大な石棺で覆わなければな

らないことになってしまうのでしょうか。不安ですね。

The two stables, which were placed on the floor, also represent the first building and the second building, respectively, of the broken Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant with the heads of elephant inside that image the masses of meltdown radioactive substances. These works were entitled "These elephants aren't dead yet".

How can they safely remove and dispose the masses of nuclear wastes ever emitting the fatal doses of radiation, where people can do nothing but stand and watch the buildings distantly by just folding their arms? In the meantime, a large amount of radioactively contaminated water is steadily accumulating in the buildings. These buildings must be settled eventually as sarcophaguses as it was in the case of the Chernobyl Nuclear Power Plant.

「エレファントはまだ死んでいない」
"Elephants Aren't Dead Yet." (2014)

Q: メルトダウンした核燃料からは近くで短時間の被曝が致死量になる強い放射線が放出されている危険な状態が続いております。安倍首相が公言したような「アンダー コントロール」などと言える状態ではないのですね。こんな福島原発の惨状を見て見ぬふりをして、他の原発では再稼働しようとしています。また大事故が起こるかも知れないので心配です。

Q: In the yet seriously dangerous circumstances at the Fukushima Nuclear Power Plant, the meltdown products are still emitting potentially fatal doses of radiation so that people cannot stay nearby even for a second. In fact, the hazardous circumstances there are far from “under control” despite Prime Minister Abe proclaimed imprudently. Pretending not to see such devastation of Fukushima Nuclear Power Plant accident, some of the remaining nuclear power plants seem to be pushed ahead for re-operation. We have to be still scared for the possible big disaster accordingly.

A: 次の油絵は「放射能汚染水満タンタンクの世界遺産」という題の絵です。静岡県の御前崎市にある浜岡原発がもし大事故が起こしたなら、世界遺産の「三保の松原」や「富士山」はもちろん、風向きによっては東京までも放射能汚染が広がるというシミュレーションだそうです。静岡県から四国にかけての沖には巨大な南海トラフが存在しています。いつ何時大地震が起きるかわかりません。三保の松原が放射能汚染水満タンの巨大タンクでこんな風景になってしまっただけは大変です。

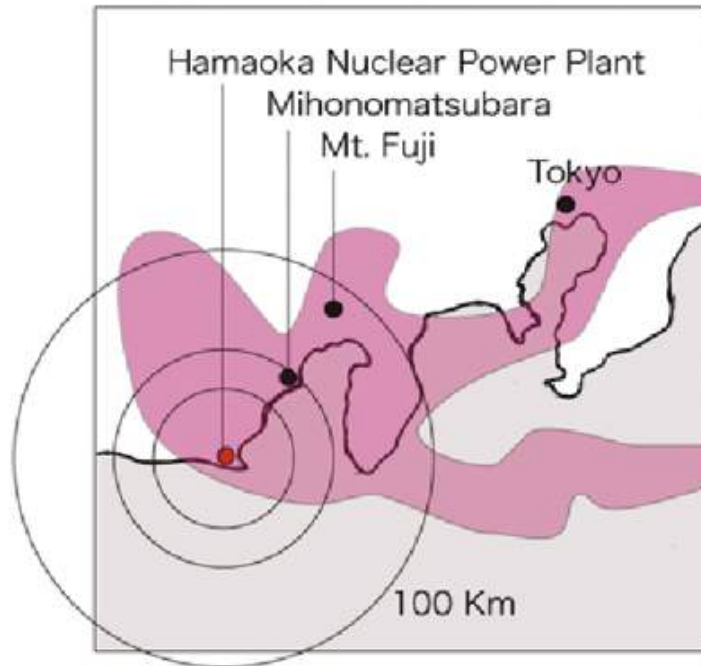
A: The next oil painting was titled "The world heritage of tanks filled up with the radioactive contaminated water". If a big disaster occurs at the Hamaoka Nuclear Power Plant in Omaezaki city, Shizuoka prefecture, the accident would surely expose the area of "Mihonomatsubara" and "Mount Fuji", the world heritage, to massive amounts of radiation. According to a computer simulation, it could well be possible, depending on the direction of the wind, that the radioactively contamination would reach Tokyo area. The huge Nankai Trough is known to exist from

Shizuoka prefecture to Shikoku, extending approximately 900 km offshore. As one cannot make a forecast of massive earthquake in the huge trough, we do fear that the landscape of Mihonomatsubara will turn to such a grim one where a huge number of large tanks are lined up along the beach filled up with radioactively contaminated water brought by the plant accident.

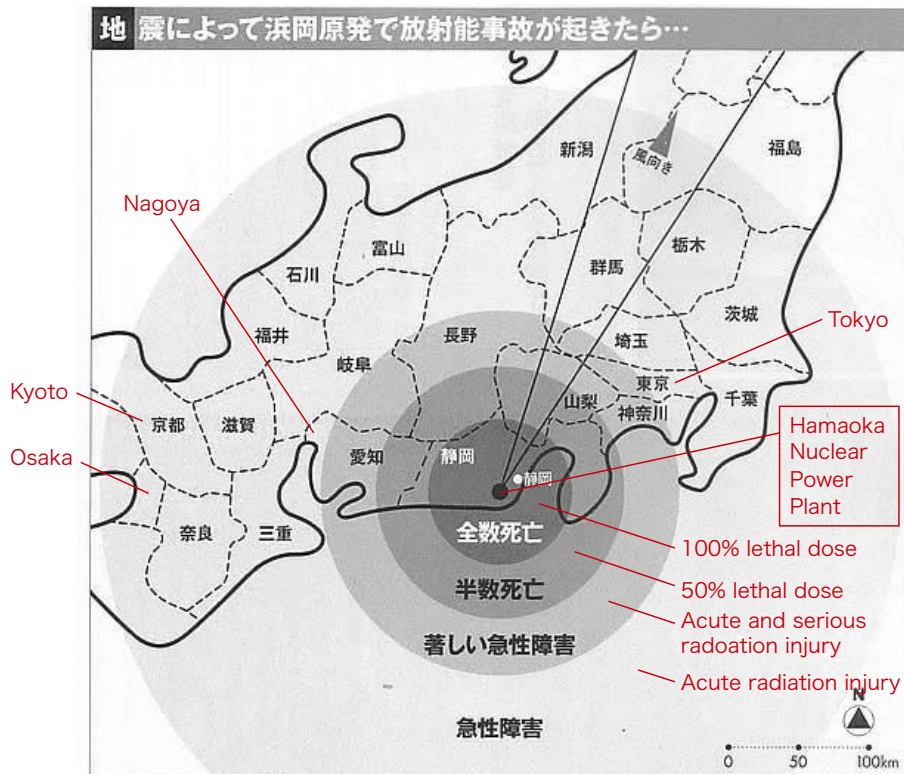

「放射能汚染水満タンタンクの世界遺産」
“The World Heritage of Tanks Filled up with
Radioactively Contaminated Water”
(2014) 970 x 1455 mm

Radioactive Pollution

If Hamaoka Nuclear Power Plant accident occurs due to a big earthquake

もし上の図（WEB より）のようなことが浜岡原発で起こったら作業員も含めて周辺の人たちは全員死亡してしまうので、三保の松原に汚染水のタンクが並ぶこともないということでしょうか。

In the worst case in which people in the area including workers attending in the plant were killed by the massive disaster, even such a huge number of line-up large contaminated tanks would not have been seen.

Q: 江戸時代から多くの絵描きたちが富士山の絵を描いてきましたが、こんな不気味な景色の富士山の絵は初めてでしょう（笑）。

Q: So many painters have drawn so many pictures of Mt. Fuji since the Edo era. However, this could be the first picture of Mt. Fuji with such creepy scenery (laughs).

A: これらの作品のほかには「男シリーズ」という男の顔を描いた油絵を多数展示しました。この「男シリーズ」は展覧会のメインテーマが決まる前に描いたものです。その一部をお見せします。男性の顔は自由自在に描けるので面白いのですが、一方、女性を描くとどういう訳かさっきお見せした個展の絵のように皆な美人になってしまうのです（笑）。

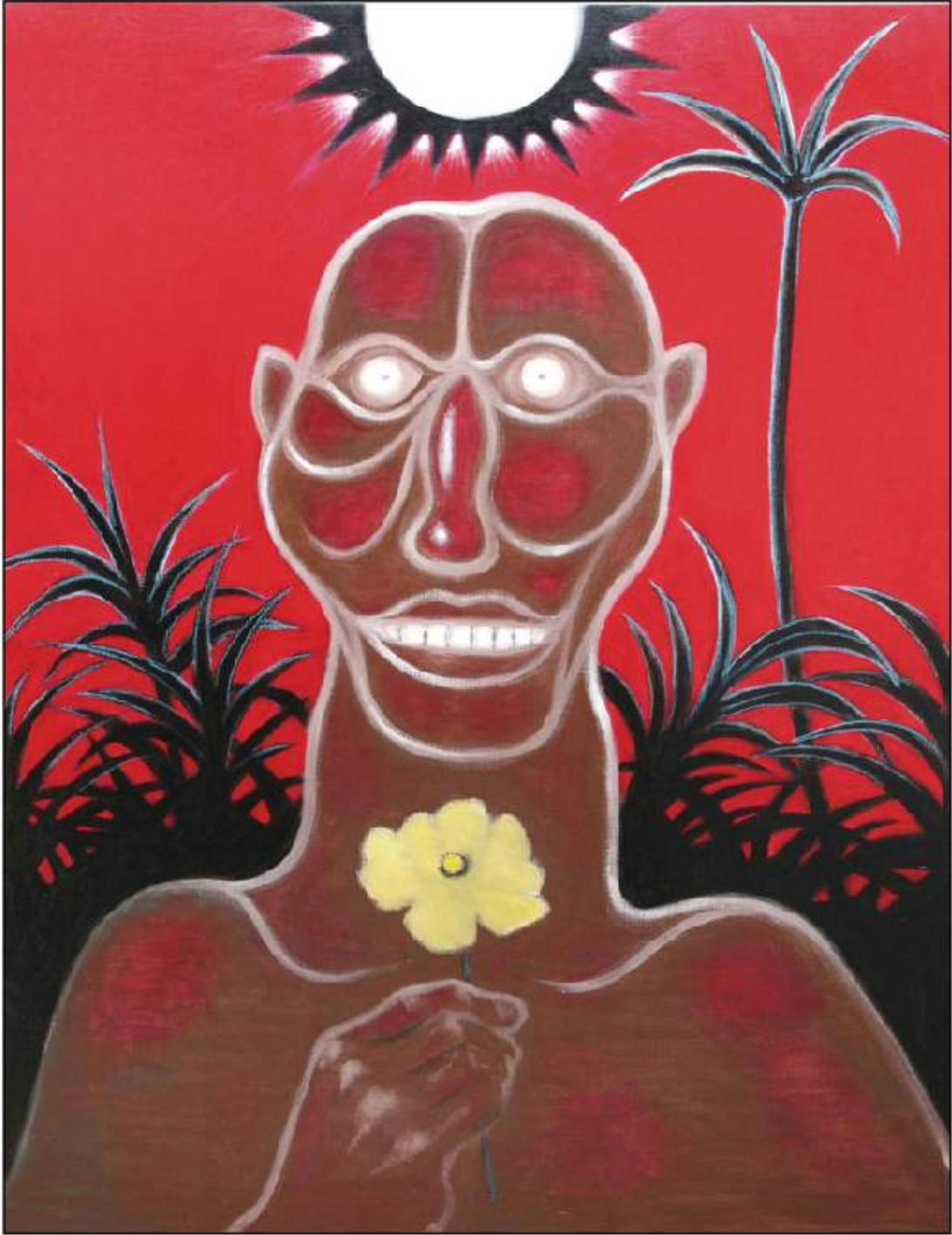
A: In addition, I displayed many oil paintings of faces of men, named 'a series of men's features'. These pictures of the men's features were painted ready for the presentation before decision of the main theme of this Exhibition 2014 was settled. I will show you some of the works presented in series. I enjoyed the drawing of male faces because I was able to draw freely in the case of male feature. In contrast, in the case of female features, I am apt to draw features of beautiful women somehow as my pictures in the one-man exhibition held earlier (laughs).

『男たち』

“Men”

(2009) Each 970 x 1303 mm

『熱帯の人：黄色の花』
“Tropical Man: a Yellow Flower”
(2014) 970 x 1303 mm

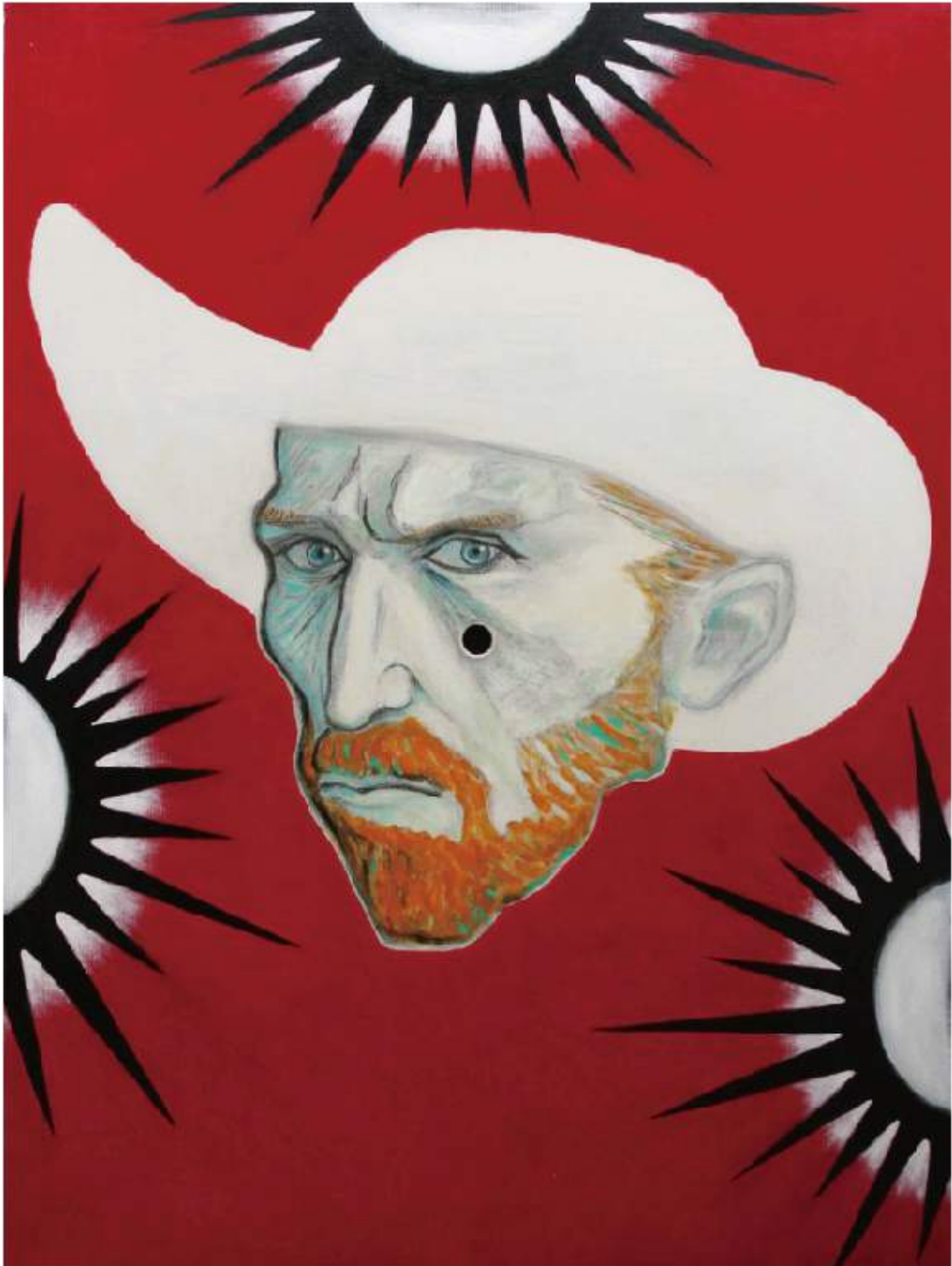
『熱帯の人：ヤシの木』
“Tropical Man: Palms”
(2014) 970 x 1303 mm

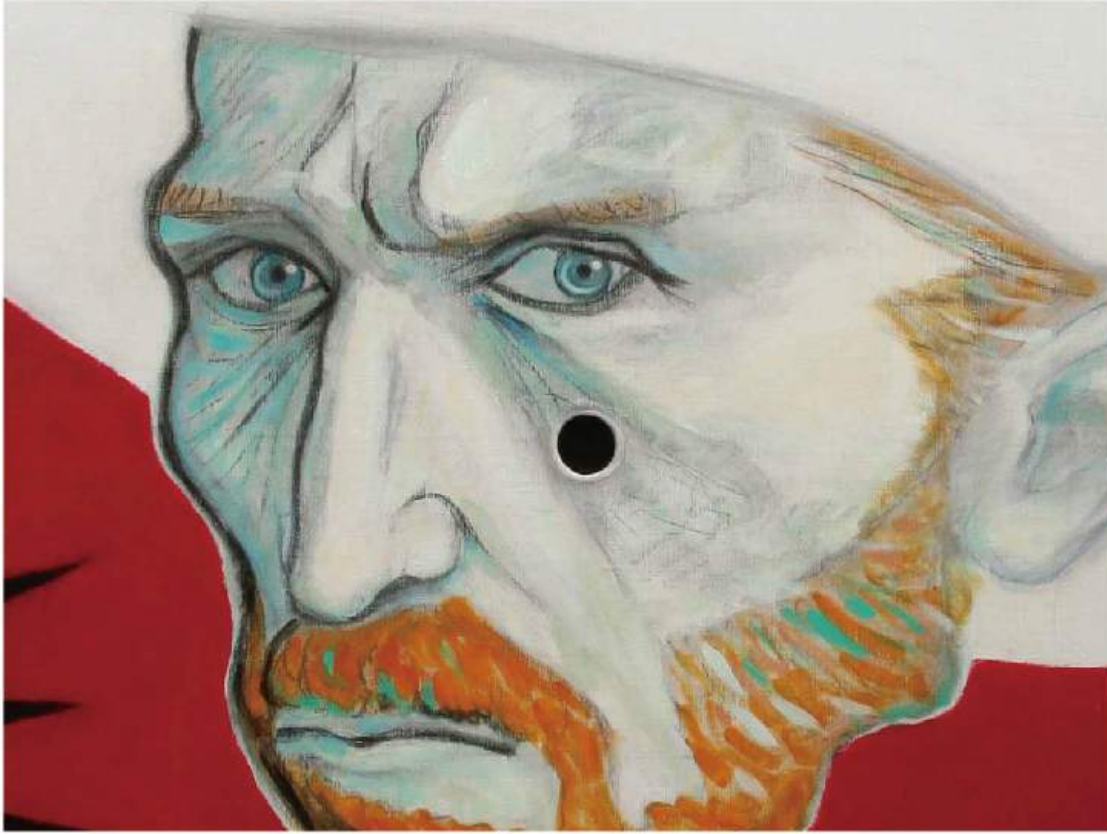
『熱帯の人：黒豹』
“Tropical Man: Black Panther”
(2014) 970 x 1303 mm

『麦わら帽子の男』
“The Man with a Straw Hat”
(2014) 970 x 1303 mm

『ゴッホと太陽』
“Gogh and the Sun”
(2014) 970 x 1303 mm

これはファン・ゴッホにモデルになってもらって写生した油絵です（笑）。自殺したときの拳銃の弾の穴をキャンバスの頬のところに開けてあります。実際には左の脇腹だったそうで、右利きのゴッホが自分で左脇腹を撃ったことは不自然ですから、他殺説もいくつか発表されていますね。中でも衝撃的なのは弟のテオが犯人だとする小説でした。

I depicted van Gogh posing to be a model for my painting, entitled "Gogh and the Sun" (laughs). A bullet of pistol went through his cheek on the suicide was actually opened on the canvas. According to the document, a bullet hit his left flank. Since it might be unnatural that van Gogh who was the right-handed shot the left flank by himself, some rumors that he was murdered still remain. Among them, the most shocking one is that his brother Theo was the criminal in a novel.

会場ではパフォーマンスも繰り広げられました。

Art performances were also exhibited at the venue.

前田耕平 『白』 MAEDA Kohei "White"

なんか僕の作品にぴったりのパフォーマンスでした。

The performance was in perfect harmony with my works.

京都おやじダンサーズ『ロス ホコス』
Kyoto old boy dancers “Los Hocos”

このダンスパフォーマンスも僕の作品を背景にっていました。

This dance was also performed with my works in the background.

LINK展(2014)の記念撮影

The group photo at The LINK Exhibition 2014

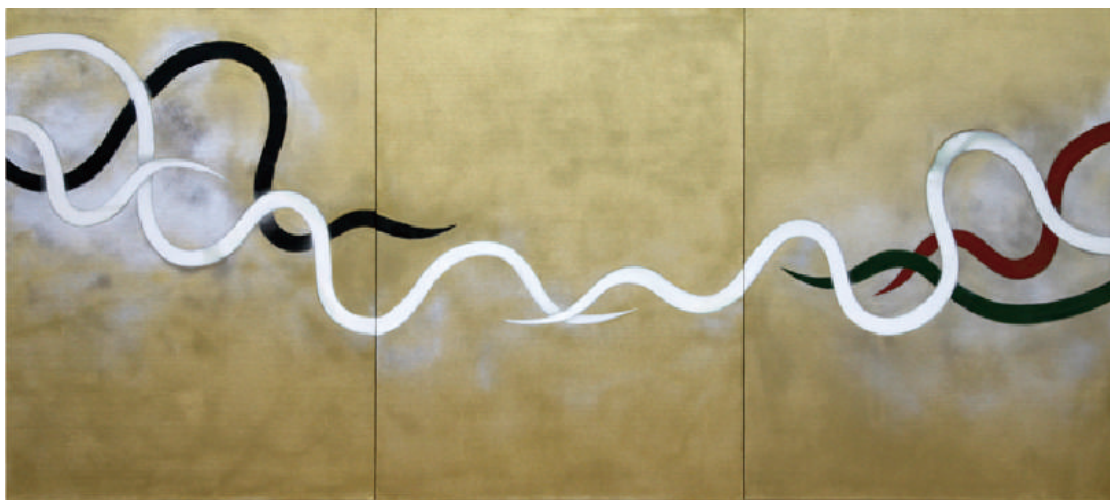
Q. なんだか楽しそうな展覧会だったんですね。
次の年の展覧会はどうでしたか？

Q. I understand that you had so much fun at the exhibition. How was the
Exhibition in the following year?

LINK 展 2015 The LINK Exhibition 2015

A: 2015 年の LINK 展のメインテーマは「我々はどこから来て、どこに向かうのか? We were there」でした。このメインテーマに従って日本の絵画の歴史を振り返ってみると、美術史の中で燦然と輝いているのは「琳派の美」です。それでこの展覧会ではこの琳派の美の流に沿って制作してみようと考えました。

A: The main theme of The LINK Exhibition 2015 was "Where did we come from? Where are we going? ---- We were there". With this main theme in mind, I looked back at the history of Japanese painting. The "Beauty of Rimpa" is shining brilliantly in the art history. So I tried to produce my works inheriting the flow of the beauty of Rimpa school.

「風人・来人」 “Fujin Raijin”
(2015) 1303 x 2910 mm

「風人・来人」という題のこの僕の油絵（横幅3メートル）は琳派の祖師の一

人・俵屋宗達の「風神雷神図」のパロディです。発音は同じですが、漢字は異なります。僕の絵の「風人」は風流を愛する人、すなわち詩人で、「来人」は来客です。孔子の論語にでてくる「朋（とも、友）あり遠方より来たる、また楽しからずや」とい漢詩の場面を絵にしたのです。二人の詩人がかもしだす知的で優雅な雰囲気、詩人たちを描くことなく、象徴的に表わそうと工夫しました。

My oil painting of a large size (3 meters wide), entitled "Fujin Raijin" is a parody of "Fujin Raijin-zu" (Zu means Picture) of Wind and Thunder Gods by Tawaraya Sotatsu, who was one of the co-founder of the famous Rimpa school. Chinese characters used in my title differ from those in the title of Sotatsu's, though both titles read in the identical pronunciation. In my title, the Chinese characters of "Fujin" means a poet or a person of refined taste, and that of "Raijin" means a guest. My picture shows symbolically the old Chinese poem appeared in the Analects of Confucius: "To see a friend from far is a joy: How joyful it is to see a friend who came from far". I tried to show symbolically the elegant atmosphere of refined taste produced at the time when the two poets just met, without drawing real image of poets.

二本の白いリボンが絵の中央で交わっています。これは、ミケランジェロのシステーナ礼拝堂の有名な天井絵「アダム創造」で神が自分の姿に似せてアダムを造り、神の指先がアダムの指先に触れて魂を吹き込む瞬間に由来しています。

Two white ribbons just meet in the middle of the picture. This was derived from the Michelangelo's famous fresco painting "The Creation of Adam" on the ceiling of the Sistine Chapel. The God's fingertip is going to touch exactly to the Adam's fingertip to breathe life at the moment into him the first man.

俵屋宗達 『風神雷神図』
TAWARAYA Sotatsu "Fujin Raijin-zu"

ミケランジェロ 「アダムの創造」
Michelangelo "The Creation of Adam"

Q: 俵屋宗達の「風神雷神図」は今までに多くの絵描きやイラストレーターによってパロディ化されてきましたが、こんな新しいパロディのやり方もあったのですね。このリボンの色彩は「風神雷神図」に由来しているのでしょうか。

Q: I know that the "Fujin Raijin-zu" by Tawaraya Sotatsu has been picked up to parody by so many painters and illustrators in the past. However, I didn't know there was such a new type parody as you created. I can see the colors of ribbons you adopted in your parody might come from the "Fujin Raijin-zu".

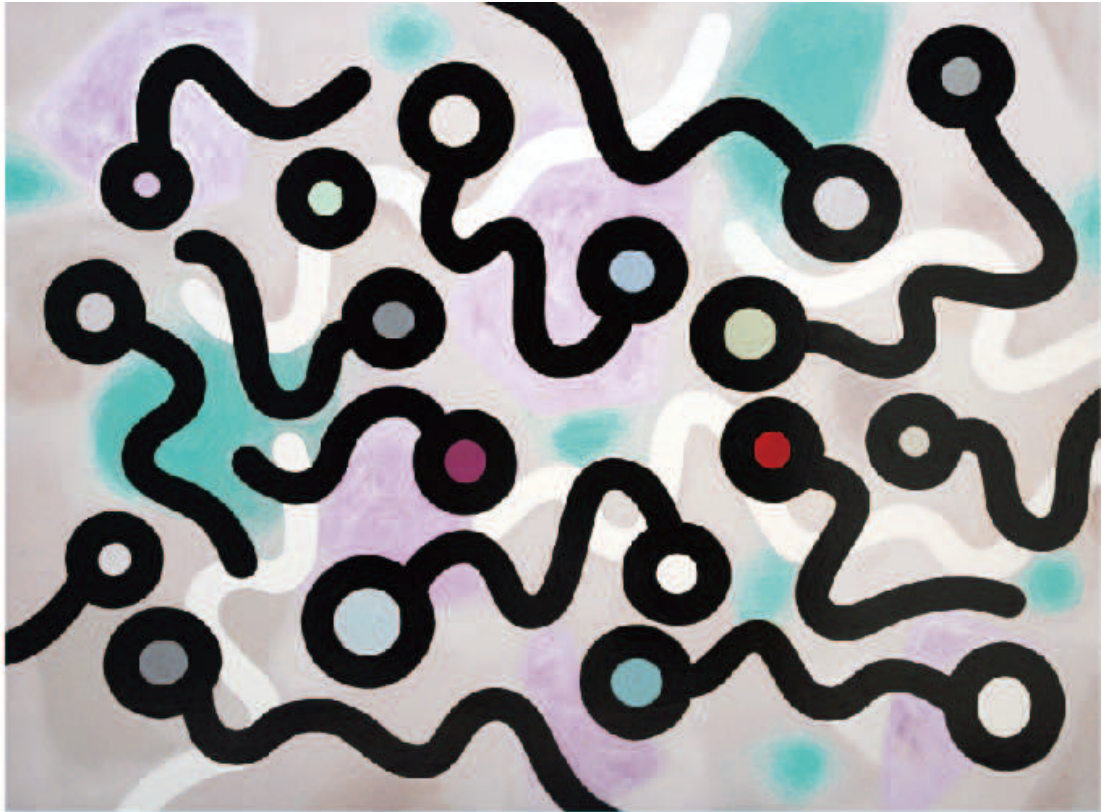

A: そうです。

アブストラクトアートの「生命のダイナミクス」シリーズの油絵も6点展示しました。そのうちの2点を次に示しました。細胞内のタンパク質やDNAのようですね。

A: That's right.

In this Exhibition 2015, I also exhibited six oil paintings, which I selected from my "Dynamics of Life" series. Two works among them are shown below. The patterns in the painting are reminiscent of protein and DNA molecules within a cell.

『生命のダイナミズム』 “Dynamism of Life”
(2015) 970 x 1303 mm

次の油絵では出血熱のエボラウイルスを題材にしました。紐状のエボラウイルスがウジャウジャいる血の海から現れた白い防護服の人が不気味ですね。もちろんエボラウイルスは電子顕微鏡でしか見えません。

In the oil painting below, the epidemic of Ebola hemorrhagic fever is taken as the subject. A person with the white protective clothing submerged in flood of blood appears fearful, so many string-like Ebola viruses are crawling in the blood. Of course, the Ebola virus is practically visible only under an electron microscope.

『エボラ ウィルス』 “Ebola Virus”
(2015) 727 x 1167 mm

Q: エボラウィルスを題材にしてこんな油絵を描いた人はまだ世界で誰もいないのではないのでしょうか。平賀さんを除いて（笑）。

Q: No one has picked up the Ebola virus issue as the subject so far in such a way in oil painting. You did it, right? (laughs)

A: 次の油絵は「放射能：あんたの所はどれくらい？」という題です。日本全土が放射能汚染された恐怖の世界における人々の会話です。これはサイエンティフィック フィクションのようですが、実際に起るかもしれませんね。

A: The oil painting shown below is entitled "Radioactivity: How Hot Is in Your Place?" It illustrates a conversation exchanged everywhere by people seized with terror in that Japan is contaminated all over with

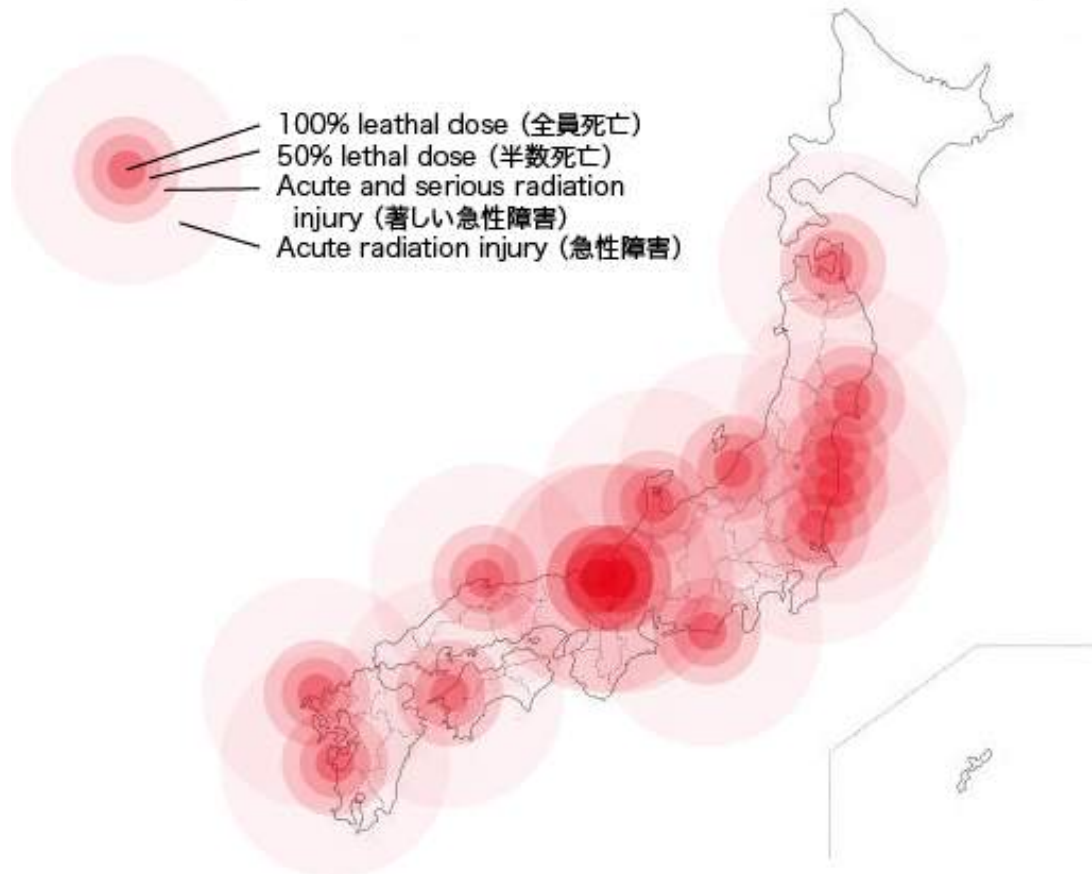
radioactive substances. This seems to be a scientific fiction, but it might do occur perhaps.

『放射能：あなたの所はどれくらいですか？』
“Radioactivity: How Hot Is It in Your Area?”
(2015) 727 x 1167 mm

日本の原発事故による汚染予想地域

Prospective contamination areas due to nuclear accidents in Japan

LINK 展 2016 The LINK Exhibition 2016

Q: 2016 年の LINK 展はどんなでしたか？

Q: What was the main theme of The LINK Exhibition 2016?

A: 実行委員会が決めた展覧会のメインテーマは「Reasonable Anger ---- 形あ

る怒り」でした。このメインテーマは「怒りを昇華した作品を作ろう」という趣旨だと解釈しました。

20世紀絵画の最高傑作と言われているピカソの「ゲルニカ」はドイツ空軍がスペインのバスク地方のゲルニカを都市無差別空爆した事件に対するピカソの強い「怒り」から生れた作品でした。この事件はスペイン内乱時に反乱軍の独裁者フランコ将軍が彼に抵抗するバスク地方を鎮圧するためにナチスのドイツ空軍に爆撃を頼んだのでした。これが無差別空爆の始まりでした。

A: The Exhibition Executive Committee decided the main theme as "Reasonable Anger --- in a visible form". I interpreted the main theme myself as it means, "Let's make work that sublimated an anger."

The famous picture "Guernica" by Picasso, which is said to be the masterpiece of painting in the 20th century, was created in response to Picasso's strong "anger" against the disaster by the indiscriminate bombing of Guernica, a Basque Country village in Spain, by the Nazi warplanes at the request of the Spanish rebel general Francisco Franco in 1937. Civic people in Guernica resisted against the general during the civil war. This was the beginning of the indiscriminate bombing.

ピカソ 「ゲルニカ」 Picasso "Guernica"

僕が出品した油絵のタイトルは「海路避難 ---- 住民たちはこのようなリスクを容認できるのだろうか?」です。大きな合板を3枚横長に繋いで幅5メートルにした油絵です。琳派の美の流れを継承し、浮世絵の諧謔、ユーモアと反骨精神を加えて制作しました。

The title of my oil painting exhibited this time was "The Sea Route Flee Refuge ---- Can These Residents Tolerate to Accept Such a Risk?" This oil painting was 5 meters wide. I tried to inherit the flow of beauty from Rimpa on my work and furthermore add the humor and rebellious spirit of Ukiyo-e (Japanese woodblock prints and paintings).

「海路避難 ----- 住民たちはこのようなリスクを容認できるのだろうか?」

“The Sea Route Flee ----- Can These Residents
Tolerate Such a Risk?”
(2016) 970 x 4860 mm

僕は次の二つの有名な絵にインスパイアされました。葛飾北斎の『富嶽三十六景 神奈川沖波裏』とエドヴァルド・ムンクの『叫び』です。

Working on this painting, I had been inspired by two famous drawings as follows, i. e., “The Great Wave of Kanagawa”, one of the Thirty-six Views of Mount Fuji, by Katsushika Hokusai and “The Scream” by Edvard Munch, respectively.

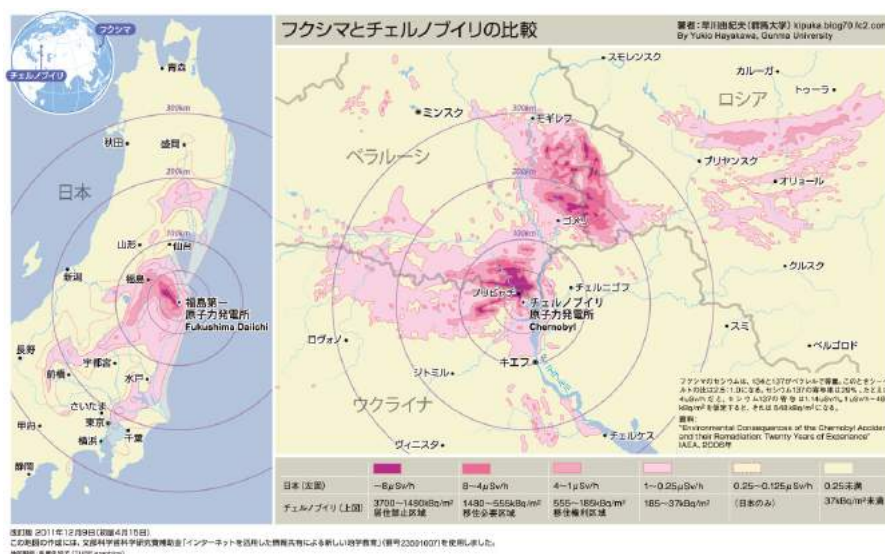

原発の再稼働のために政府は各自治体に付近の住民の避難訓練をするようにと指令を出していますが、住民たちは故郷が帰還禁止地帯になってしまうことを本当に容認できるのでしょうか。再稼働のための原発事故を想定した避難訓練などは実際に原発事故が起こってしまえば役にたたない単なる気休めにしかならないのではないのでしょうか。

第2次世界大戦のときのアメリカのB29爆撃機による焼夷弾の絨毯爆撃に対してした消火バケツリレー訓練や日本本土に上陸して来るアメリカ兵に対する竹槍訓練などを思い出してしまいます。たとえ逃げられても、福島原発事故やチェルノブイル原発事故のように広大な帰還禁止地帯が生じてしまうことは避けられないのです。したがって、原発事故を想定した避難訓練などはエネルギー源についての原発政策の最も重要な問題点から国民の目を反らすための気休めにしか感じられないのです。

In order to resume operations at nuclear power plants, the government forces local governments to make a laid system of evacuation routes and places in case of disaster and do refuge drill for residents concerned in the vicinity of the nuclear power plants, However, can the residents really tolerate the outcome of the evacuation in that their home town becomes prohibited-to-return zone? If a nuclear accident really occurs, such refuge drills on the assumption must be ineffective. Evacuation drills might be only placeboes (flattering unction).

I recall issues about the bucket-relay fire drill against the incendiary carpet bombing by USA B-29 bombers and the bamboo spear drill against USA combatants that would land ashore in the main land of Japan during the World War II. Therefore, to me, making request such as refuge drill for possible accident of nuclear power plants seems their intention merely to dodge people's most basic political subject on resource and energy problem. Even if the refuge drill could work so that people can escape from the disaster area, generation of the "prohibited-to-return zone" will be inevitable as it was the case in the accidents of nuclear power plants in Fukushima and Chernobyl.

山田創平博士 (都市社会学) がこんなメッセージを書いています。

表現をするということは、『社会を変える方法』を手にするということです。表現とは、個人の内に秘された何かを書いたり描いたりすることではない。表現とは社会との違和を形にすること。社会は変えうると信じて動き出すこと。

みずみずしい言葉ですね。勇気が湧いてきます。

Dr. YAMADA Sohei (urban sociologist) writes a message as follows.

The word “representation” means an action to obtain “a way to change the society”. Representation does not mean only the drawing or writing something that has been kept or secret in mind for artists. It means for artist to express incongruity or reversal that one feels in mind to society on his or her art works, i. e., artists should take action in a belief that the society can be changed.

What a fresh and encouraging message he gives us.

LINK展2016の記念撮影

A photo of the members at The LINK Exhibition 2016

インタビュー後記

私はこのインタビューで平賀博士が並外れた活力を持つ人であることを知り本当に驚き感動しました。私は平賀さんが分子生物学者として傑出した専門家になるために常に努力を続けていたことは知っていました。彼が染色体の複製起点を解析することにおいてパイオニアであったことは専門家の間で良く知られていることです(参照: Annual Review of Biochemistry: 61:283-306, 1992)。科学の分野から引退したあと、今や彼は現代アートの活動のために大津波のような圧倒的な精力を噴出させ、このインタビューで紹介したような独創的な作品を制作したのです。言い換えれば、彼は退職する前から常にアートのアイデアやイメージを心の中で静かに育んできたのではないかと想像しています。このことがこの数年間ストップすることなしに彼が制作し続けている土台になっているのでしょうか。私は彼の作品のスタイルが多様であることを強調したいと思います。或る作品はクールでスタイリッシュであり、一方或る作品は反骨的であり社会的問題に対してユーモアを含んだ批判的メッセージを発信しています。一見彼は二重人格者のようにも見えますが、そうではないでしょう。彼の多様な作品のスタイルはどんな事象にも存在する真実を追求する科学者としての彼の経歴から来ているに違いありません。「自分はアーティストとして一つの所に止まっていることには満足できない」とおっしゃっています。この魅力的なアーティストが今後どんな方向やジャンルへと向かって行くのか見守って行きましょう。このインタビューの最後に彼の作品の魅力について個人的な批評をさせていただくと、彼は色彩感覚に優れた人だと思います。例えば、「放射能汚染水満タンタンクの世界遺産」という油絵(66ページ参照)を見てください。この油絵はとても美しく魅力的なので、この絵には社会的惨事が描かれていることを私はつい忘れてしまいそうです。

(M. K. 記、2017)

Interviewer's Note

I was deeply stirred and impressed to find out that Professor Hiraga is a man of enormous vital power. I know that he used to concentrate his effort in establishing an outstanding scientific career as a molecular biologist. Those in the know, know that he is a pioneer in identifying the initiation origin of chromosome replication (see Annual Review of Biochemistry, 61:282-306, 1992). After he had retired from his scientific career, he now erupted open into fine art activity with the use of his overwhelming tsunami-like energy, resulting in great success as I introduced in this interview. In other words, I can guess that he must have kept growing his artistic ideas and images in mind even before his retirement. That is why he is constantly producing his works without stop in these several years. I would like to emphasize that his style of painting is diverse, i.e., some works are cool and stylish, while some are rebellious in sending critical messages for social problems, though they are mingled always with humor. He looks like a person of dual personality, but he is not, i. e., his diverse painting style must come from his career as a scientist who always looks for truth underlying any matter. He says that he cannot satisfy in staying at a place in terms of being an artist. Let us look forward to which direction or genre this charming artist will be moving. In closing my interview's note, I would like to mention my personal evaluation of his charm in painting: he is a man having good color sense. For example, take a look at his painting entitled "The World Heritage of Tanks Filled up with Contaminated Radioactive Water" (see page 66). The painting is so beautiful and fascinating, I am apt to forget that the picture expresses the social tragedy.

(M. K. wrote in 2017)

ウェブサイト >

平賀壯太のホームページ www12.plala.or.jp/s3t45h86a9g8xyz6/

平賀壯太 | 京都大学ウイルス研究所ウイルス研アーカイブ研究者

www.virus.kyoto-u.ac.jp/archive/interview/s-hiraga.html

略歴 Profile

平賀壯太 (HIRAGA Sota)

1936 新潟県生まれ

1965 大阪大学大学院理学研究科博士課程終了 理学博士

1965-1984 京都大学ウイルス研究所助手

1970-1972 スタンフォード大学特別研究員

1985 京都大学ウイルス研究所助教授

1985-2002 熊本大学医学研究科教授

2002-2008 京都大学理学/医学研究科非常勤研究員

熊本大学元教授

熊本大学名誉博士

日本遺伝学会名誉会員

日本分子生物学会元会員

日本鱗翅学会元会員

昆虫 DNA 研究会会員

AFU アートフォーラム宇治会員

専門：分子生物学

自由時間：昆虫研究と油絵

HIRAGA Sota

1936 Born (Niigata Prefecture)

1965 Osaka University Graduate School of Science (Ph.D.)

1965-1984 Kyoto University Institute for Virus Research, Assistant Professor

1970-1972 Stanford University, Special Researcher

1985 Kyoto University Institute for Virus Research, Associate Professor
1985-2002 Kumamoto University, Professor
2002-2008 Kyoto University, Part-time Researcher

Kumamoto University, Former Professor
Kumamoto University, Honorary Doctor
Japanese Society of Genetics, Honorary Member
Japanese Society of Molecular Biology, Former Member
Japanese Society of Lepidoptera, Former Member
Society of Insect DNA Research, Member
AFU Art Forum Uji, Member
Specialty: Molecular Biology
Free time works: research for insect and oil painting

List of Art Exhibitions

Niigata-ken Child Art Exhibition (1944)
Niigata-ken Art Exhibition (1945)
Niigata-ken Art Exhibition (1946)
Exhibition of Sota Hiraga (2009)
Art Forum Uji Exhibition (2010)
International Impact Art Festival (2010)
Pan-Embodiment Exhibition (2010)
Syowa Art Exhibition (2011)
International Art Center of Kyoto Exhibition (2011)
Art Forum Uji Exhibition (2011)
Hiraga Sen-ichi and Sota's Oil and Insect Exhibition (2011)
Sota Hiraga and Sen-ich Art Exhibition (2011)
Pan-Embodiment Exhibition (2011)
Syowa Art Exhibition (2012)
Art Forum Uji Exhibition (2012)
Pan-Embodiment Exhibition (2012)

LINK Exhibition (2012)
Love Exhibition (2012)
Art Forum Uji Exhibition (2013)
LINK Exhibition (2013)
Annabel Lee Independants Exhibition (2013)
LOVE: 1+1= ∞ Exhibition (2013)
Art Forum Uji Exhibition (2014 a)
Art Forum Uji Exhibition (2014 b)
LINK Exhibition (2014)
Art Forum Uji Exhibition (2015)
Kyoto Art Council Exhibition (2015)
LINK Exhibition (2015)
Art Forum Uji Exhibition (2016)
Life Exhibition (2016)
Non Conquest Exhibition (2016)
LINK Exhibition (2016)
Kyoto Art Council Exhibition (2016)
Art Forum Uji Exhibition (2017)
Contemporary Shunga (2017)

