

Izumi KATO

Gen De Art,

An Unparalleled World of Originality: Painter Izumi Kato

December 2021

An Unparalleled World of Originality:
Painter Izumi Kato
 Depicts the Roots of Life

'Untitled', 2021, Oil on canvas, 53 x 145.5 cm
 「無題」、2021年、キャンバスに油彩、53 x 145.5 cm
 Photo / Kei Okano, Courtesy of the artist, ©2021Izumi Kato

生命の根源を
 描くペインター
 加藤泉の比類なき
 独創の世界

IZUMI KATO

Born in Shimane Prefecture in 1969 and graduated from Musashino Art University, Faculty of Art and Design, Oil Painting Department; This is Izumi Kato, a contemporary artist who started his career as a painter in earnest around 1998 and has continued to win international acclaim since he participated in the Venice Biennale International Art Exhibition in 2007. All the while keeping mysterious characters as the main motif, Kato not only creates drawings, but also works in wood, stone, soft vinyl, and fabric among a variety of other media. Here, we will delve into the origins of the one-of-a-kind world that Kato has created, where you get an organic feel for the roots of existence itself.

'Untitled', 2019, acrylic paint on wood and stone, stainless steel, 33.5x10x10cm
 「無題」、2019年、木と石にアクリル絵具、ステンレス、33.5x10x10cm
 Photo/ Kei Okano, Courtesy of the artist and Perrotin ©2019Izumi Kato

"I could already draw" When an artist truly searches for a means of expression

Born in the town of Shimane surrounded by the sea and mountains, Kato says he loved playing outside when he was a child. "If it was sunny, I would always be that kid going outside to play among nature. I've been good at drawing since I was little, but I was never particularly inclined to draw."

After spending so much time being an active little boy, in high school he devoted himself to football. Later on, without having the conscious aim of becoming an artist, he entered Musashino Art University, and while he was there, he put all his energy into music. "Whilst I was at art school, I was set on becoming a musician. I could already draw just by putting pencil to paper, so I never felt the need to try and improve."

Even when he was showing glimpses of talent as a world-class artist, he still felt no passion towards drawing or painting. However, this all changed at the age of 30. He then realised a strong interest in art, and began to search for his own form of expression. That was when Kato's mysterious figure was born.

"At first, my style was completely different from what it is now. There were points where I used animals as a motif instead. But, anyone can draw a cute animal, right? It's more difficult to draw humans. Works with human motifs are also judged much more harshly. But for me, it was precisely the challenge that made it interesting."

This is how Kato established his own distinct character, and is beginning to broaden the scope of his works.

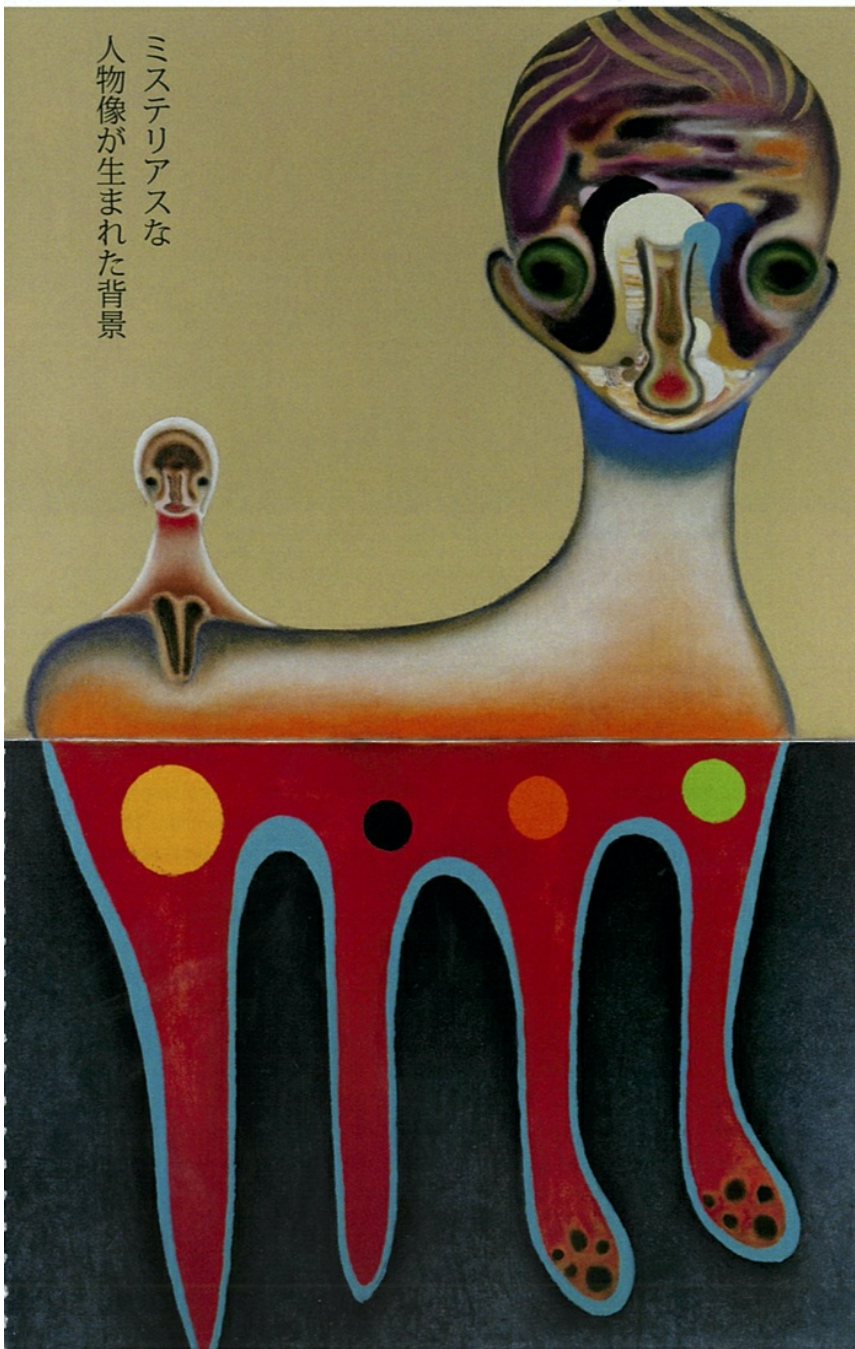

「描けばできた」
アーティストが
本気で表現手段を
模索するとき

1969年鳥根県生まれ。武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業。1998年頃から本格的に画家としてキャリアをスタートし、2007年にヴェネチアビエンナーレ国際美術展へ参加したことをきっかけに国際的な評価を獲得して国内外で活動する現代アーティスト加藤泉さん。幻想的な人物を主なモチーフとし、絵画のほか木や石、ソフトビニール、布などの素材を用いた多様な制作を行っています。今回は有機性と生命の根源を感じさせ、唯一無二の表現世界を誇る加藤さんの創作の源泉を探ります。

'Untitled', 2019, Oil on canvas, 242x163cm
「無題」、2019年、キャンバスに油彩、242x163cm
Photo/ Ringo Cheung,
Courtesy of the artist and Perrotin©2019Izumi Kato

ミステリアスな
人物像が生まれた背景

海や山に囲まれた鳥根のまちに生まれ、幼少期はとにかく外で遊ぶことが大好きだったという加藤さん。「晴れた日には自然の中で遊んでいる子供でした。小さい頃から絵は得意でしたが、進んで描くことはありませんでしたね。」

活発な少年期を過ごした後、高校時代はサッカーに没頭。アーティストを目指すという明確な目的意識は持たずに武蔵野美術大学に入学し、在学中は音楽活動に打ち込みます。「美大に通っていたときはミュージシャンになりたいと思っていました。アートは描けばできたので、自ら伸ばそうとはしなかったのです。」

世界的アーティストとしての才能の片鱗を見せながらも、絵を描くことに情熱を傾けることはありませんでした。ですが30歳前後に転機が訪れます。自身がアートに強い関心を持っていることに気付き、自分なりの表現方法を模索するようになりました。加藤さんのミステリアスな人物像が生まれたのはそんな時でした。

「当初は今とまったく違う作風でした。動物をモチーフに描いたこともありましたが、動物は誰が描いてもかわいく描けるでしょう？ ですが人間を描くことは難しい。人がモチーフの作品の評価も厳しいものです。僕はむしろ、その難解さに面白さを感じたのです。」

そうして加藤さんは独自の人物表現を確立し、制作範囲を広げていくようになります。

'Untitled', 2021, Oil on canvas, 18.5 x 36 cm
「無題」、2021年、キャンバスに油彩、18.5 x 36 cm
Photo / Kei Okano, Courtesy of the artist and Perrotin, ©2021Izumi Kato

Installation view, 'Izumi Kato', Red Brick Art Museum, Beijing, China, 2018
 展示風景「Izumi Kato」、レッドブリックアートミュージアム、北京、中国、2018年
 Photo/ Yu Xing & Li Yang, Courtesy of Red Brick Art Museum, ©2018Izumi Kato

Production view, Red Brick Art Museum, Beijing, China, 2018
 制作風景、レッドブリックアートミュージアム、北京、中国、2018年
 Photo/ Yu Xing & Li Yang, Courtesy of Red Brick Art Museum, ©2018Izumi Kato

Installation view, 'Izumi Kato', Red Brick Art Museum, Beijing, China, 2018
 展示風景「Izumi Kato」、レッドブリックアートミュージアム、北京、中国、2018年
 Photo/ Yusuke Sato, Courtesy of the artist and Perrotin ©2018Izumi Kato

Overcoming Adversity: The Key to Artistic Expression

I wondered out loud if he chose the theme of nature and the roots of life for his work because he spent his childhood among the mountains and the sea. But that was not the case.

"My work often seems expressive of primitive powers and nature, but I don't consciously decide to use nature as my theme. When a piece of art is forming, it's like I'm bringing to life something that has come to me intuitively."

But Kato tells us he also has moments of creative block.

"When I get over a slump, I feel like I've

made my way out of a dark tunnel. Rather than 'finding an answer', it feels more like a door to new possibilities has opened."

According to Kato, you can see in an artist's work whether they have overcome such adversity or not.

"In fact, there is an overwhelming number of artists who never get over the slump."

When Kato falls into a slump he would push away the branches holding him back and try out a new form of expression, breaking through the wall that was blocking him. However, he mentions that he doesn't actively choose to push the barriers of

expression, or purposefully try to be daring.

"At that moment I feel like I'm working on something that will fuel my motivation. The most exciting thing is when you don't know why you find it interesting. So, whenever I start something new, my ironclad rule is to go forth still unknowing. The moment I figure out why I find it interesting, that interest withers away. That's when I stop creating with the same theme."

It is difficult to systematically deepen your own world view. It is by following their intuition and curiosity that a true artist begins to take shape.

Installation view, 'Izumi Kato', Red Brick Art Museum, Beijing, China, 2018
 展示風景「Izumi Kato」、レッドブリックアートミュージアム、北京、中国、2018年
 Photo/ Yusuke Sato, Courtesy of the artist and Perrotin ©2018Izumi Kato

逆境を乗り越えたアーティスト こそが本物の表現者

山や海の中で少年期を過ごし、生命の根源を感じさせる作風から、創作のテーマも自然から選んでいるのかと思いきや、そうではないのだとか。

「僕の作品は原始的な力や自然観を指摘したいだけでなく、自覚的に自然から題材を選んでいるわけではありません。作品になりそうだと直感的にピンと来たものを具現化していく感じです。」

そんな加藤さんでも制作に行き詰まることは多いのだそう。

「スランプを乗り越えたときは暗いトンネルを抜けたような感覚があります。答えを得た

というより、可能性の扉が開いた感じです。」

加藤さん曰く、逆境を乗り越えたアーティストとそうでないアーティストは、作品を見れば分かると言います。

「じつはスランプを越えられない作家の方が圧倒的に多いのです。」

スランプに陥ると枝葉を伸ばすように新しい表現に挑戦し、立ち塞がる壁を突破していった加藤さん。ただし表現の幅を広げるために、あえて意識的に行動を起こすことはないと言います。

「モチベーションが上がるものに着手して

いく感じです。面白いと感じる理由が分からないときに一番ワクワクしますね。だから新しいことを始めたら、分からないまま進めることが鉄則。なぜ自分が面白いと思うのかが分かった瞬間、関心は薄れてしまいます。そのとき、そのテーマでの創作はおしまいです。」

システマティックに独自の世界観を深化させることは難しい。感性を信じ、好奇心に従うアーティストの姿がそこにありました。

Inspired by the Individuality of Materials from Different Places

Kato currently works in two locations, Tokyo and Hong Kong. He tells us that he also gets a lot of his ideas from his surroundings while he works.

"I had a solo exhibition in Hong Kong. Someone bought one of my pieces, and when I went to deliver it, the place had this beautiful ocean view. So now I rent a corner of that building to use as my studio. There are so many views and landscapes abroad that I have never seen in Japan. As an artist, it's incredibly inspiring."

With all his domestic and overseas exhibits, I ask Kato which venue had left the biggest impression upon him so far. He tells me that it was the Red Brick Museum in Beijing; "It had such a vast space that we were able to exhibit a dynamic installation. In China, when they install new works in a venue, a lot of people are involved to change the space in one go. I felt a strength that is unique to China."

Kato has received high praise both in Japan and abroad, but he modestly tells me, "I wouldn't yet say I was an artist of worldwide attention." Precisely because he has spent such a long time abroad, Kato says "I don't feel that the world is a sweet place." On the other hand, being overseas allows him to feel even more potential as an artist. He hopes to continue to make more and more progress in the future.

Installation view, public art project commissioned by Tai Kwun - Center for Heritage and Arts, Hong Kong, China, 2018
 展示風景、パブリックアートプロジェクト、大館、香港、中国、2018年
 Photo/ Yusuke Sato, Courtesy of the artist and Perrotin ©2018 Izumi Kato

各地に由来する素材の個性からも着想を得ている

加藤さんは現在、東京と香港の二拠点で活動を展開しています。制作する環境からも着想を受けていると言います。

「香港で個展をしたときに作品を購入していただいた方のところへ納品に行くと、そこはオーシャンビューでとても美しい場所でした。今はそのビルの一角を借りてスタジオにしています。海外には日本では観たことのない風景がいろいろあります。アーティストとして大いに刺激を受けますね。」

国内外で展示を行う加藤さんに、これまでで一番印象に残っている会場を聞くと、北京のレッドブリック美術館だと教えてくれました。「広大なスペースがあり、ダイナミックなインスタレーションを展示することができました。中国は会場に作品をインストールするとき、たくさんの人員を使って一気に空間を変えていきます。中国ならではの力強さを感じました。」

加藤さんは国内外で高い評価を受けながら、「まだ世界的に注目されているような作家ではないです。」と謙遜します。海外で活動が長いからこそ、「甘い世界ではないと感じる」のだと言います。一方で海外での活動にアーティストとして可能性も感じているのだとか。今後のますますの躍進が期待されます。

ART'S ROLE IN SOCIETY

Finally, Kato talks about his thoughts on the role of art in society.

"Art is not good at explaining things. If you just want to convey something, illustrations and road signs that can convey information regardless of race or age are more suitable. However, the point of art is to be the exact opposite. I want the act of confronting my work to be the precise reason people begin to feel something, and to think something."

Every interpretation is unique. Hearing about the stresses of creation, and the broad-minded approach to each interpretation, I could truly feel the depth of this world-renowned artist. But at the same time, the studio where we spoke was full of nods to Kato's hobbies like plastic figurines and fishing lures. It was impressive that such a space could also evoke such a childhood innocence. My time there pulled me into the world of Izumi Kato, an artist who hasn't forgotten his youth.

アートが社会で担う役割

最後にアートの社会的な役割について想いを語っていただきました。

「アートは何かを説明する事には向いていません。ものを伝えるだけなら、人種や年齢を問わずに情報を伝達できるイラストや道路標識のほうが優れています。ですがアートの核心は真逆。作品に対峙することで何かを感じたり考えるきっかけにしてほしいのです。」

アートの解釈は百人百様。作家として創造の苦悩を経験しながらも、自由に鑑賞してほしいと話す懐の深さに、世界的アーティストの厚みを感じられました。一方でお話を伺ったアトリエはプラモデルや釣りのルアーなど加藤さんの趣味のもので溢れ、童心をくすぐる空間だったことが印象的でした。少年のような魅力を持った加藤泉の作品世界にますます引き込まれた時間でした。

Installation view, public art project commissioned by Tai Kwun -
Center for Heritage and Arts, Hong Kong, China, 2018
展示風景、パブリックアートプロジェクト、大館、香港、中国、2018年
Photo/ Yusuke Sato, Courtesy of the artist and Perrotin © 2018 Izumi Kato