

solo exhibition by Heri Dono

INTRODUCTION

大小13466の島々により構成されたインドネシアは魅力的な国だ。そしてこの国を代表する国際的な作家ヘリ・ドノの作品には、インドネシアの文化、政治や語り継がれて来た様々な世界が詰まっている。

インドネシアは古来より東アジアと中東を結ぶ古代通商航路の要の地域であり、文化交流が盛んだった。ヒンドゥー教、仏教、イスラーム教やアニミズムの世界が混淆して、独特の宗教(ジャワ島のアバガン教はイスラームとヒンドゥーが、ロンボク島のボタ教はヒンドゥーと仏教、アニミズムが融合)が生まれた。

またインドネシアは、舞踏やガムラン音楽等の伝統芸能の宝庫であり、こうした文化に深く影響を受けたヘリ・ドノは、独特の土着的アニミズムと現代アートと呼ばれる欧米由来の手法を巧みに駆使しながら、新旧入り交じった世界を融合した魅力的な「HERIDONOLOGY」を創出する。それはスカルノやスハルト大統領時代に起きた、政治的事件や文化に対する抑圧的な政策に対し、痛烈な風刺のメッセージを込めた作品として結実されている。

作品は最初に絵画に描き出される。描かれた作品の世界をひとつひとつ立体化して、ローテクな手法で動かす。それはとてもユーモラスで、時には動かなくなるが、そこがまた魅力でもある。

現代の情報テクノロジーの発達にはインドネシアにも強い影響を与え、様々な地域コミュニティが近代化により崩壊を始めている。それでも各村々に伝わる舞踏や民族音楽、人形劇のワヤン・クリは村人たちによって必死に守られている。ヘリ・ドノもまた独創的なワヤン劇という形で継承し、自らパフォーマンスを行っている。

私が初めてヘリ・ドノの作品をみたのは1992年、東京芸術劇場展示ギャラリーを皮切りに国内各所を巡回した展覧会「美術前線北上中一東南アジアのニュー・アート」だった。その後、1995年に国際交流基金フォーラムで開催された「幸福幻想：アジアの現代美術作家たち」展で来日したヘリ・ドノに初めて会った。

それ以後今日まで交流を続けて来たが、ようやく彼の個展をミヅマアートギャラリーで開催できるのは望外の喜びである。

エグゼクティブ・ディレクター
三瀬末雄

There is an undeniable charm to Indonesia, a country which is in fact made up of 13,466 islands of varying sizes. In the work of Heri Dono, too – a major international representative artist of this nation - we find a rich combination of culture, politics, and various worlds passed down successively through generations.

From time immemorial Indonesia has been a key area on ancient trade routes linking East Asia and the Middle East, and as such has been a location of abundant cultural exchange. The worlds of Hinduism, Buddhism, Islam and animistic theology have been intermixed there, giving life to truly unique spiritual forms (as we can see in the Abangan religion of Java island, which is a mixture of Islamic and Hinduistic traditions, or in Lombok island's Bodha theology which combines Hinduism and Buddhism as well as animistic elements).

Indonesia is furthermore a treasure trove of traditional art forms such as expressive dance and *gamelan* music. These have exerted a profound influence on Heri Dono, whose practice adroitly makes free use of both a peculiarly indigenous form of animistic theology, as well as Western-derived expressive techniques which might be called those of contemporary art. In this way he creates what one might call 'HERIDONOLOGY', an alluringly inter-fused intermingling of old and new universes. These include the political affairs that marked the eras of Presidents Sukarno and Suharto respectively, and the censorious and suppressive cultural policies of the regime – all brought to fruition as artworks containing messages of scathing satire.

Heri Dono's first realized artworks were in the form of paintings. Then, he began to transform the painted works, one by one, into three-dimensional objects, using intentionally 'low-tech' methodologies. That itself can be very humorous, when for example the works sometimes cease temporarily to function - but this too forms part of the appeal of his practice.

There are numerous communities in today's Indonesia which have begun to collapse as an effect of modernization, particularly given the strong influence of advancing contemporary information technologies. Even then, residents of each local village tend to be engaged in the frantically attempted preservation of each village's particular forms of expressive dance or folk music, or indeed the form of shadow-puppet theatre known as *wayang kulit*. Heri Dono has taken upon himself the inheritance of his own original form of *wayang* theatre, of which he organizes his own performances.

I first viewed Heri Dono's artworks in 1992 at Tokyo Metropolitan Art Space, in what was the ice-breaker show of an exhibition that went on to tour several locations within Japan, entitled "New Art From Southeast Asia". After that, I first met Heri Dono in person on the occasion of the exhibition "Visions of Happiness: Ten Asian Contemporary Artists" at the Japan Foundation Forum. Since that time we have continuously sustained our exchange, and I am truly delighted to be able to finally hold his solo exhibition at Mizuma Art Gallery in Tokyo, an occasion which brings me inexpressible joy.

Executive Director
MIZUMA SUEO

heridonology

ヘリ・ドノ展 | Heri Dono

HERIDONOLOGY

インドネシアの重要な現代美術作家の一人であるヘリ・ドノは、精力的に世界の主要な展覧会に参加し国際的に高い評価を得てきた。2015年のヴェネチア・ビエンナーレでは、トロイの木馬とインドネシアの絶滅危惧種であるコモドオオトカゲとを掛け合わせた車輪付き戦艦の巨大インスタレーション《Voyage-Trokomod》を展示し、その年の目玉の一つとなった。

1992年に東京芸術劇場ギャラリーで開催されたグループ展「美術前線北上中—東南アジアのニュー・アート」を皮切りに、ヘリ・ドノと日本との関係は長きにわたって続いている。この展覧会はその後、福岡、広島、大阪へと巡回した。その後、「第4回アジア美術展 時代を見つめる眼」(福岡市美術館)、「Sounding Sphere」(播磨科学公園都市、兵庫)、「立川国際芸術祭」(東京)等、国内で多数の展覧会に参加。2000年には国際交流基金フォーラムにてタイ出身の世界的に著名なキュレーターであるアピナン・ポーサーナン博士の下、個展「ヘリ・ドノ展 映しだされるインドネシア」を開催した。ミヅマアートギャラリーでの本展はヘリ・ドノの日本で3度目の個展となる。

このショートエッセイ「HERIDONOLOGY」では、本展に出展の絵画、(キネティック)スカルプチャー、インスタレーションにみられるヘリ・ドノ独特の視覚言語や物語に込められた影響やテーマに対する私の見解を述べる。

One of Indonesia's foremost contemporary artists, Heri Dono's extensive participation in major art exhibitions throughout the world has earned him the acclaim of global art audiences. His large-scale installation of a hybrid creature that combined the Trojan Horse and Indonesia's endangered species the Komodo dragon in the form of a ship with wheels, entitled "Voyage-Trokomod", was one of the highlights of the 2015 Venice Biennale.

Heri Dono's long-standing relationship with Japanese art audiences began in 1992 with the group show "New Art From Southeast Asia" at Tokyo Metropolitan Art Space. The exhibition later traveled to Fukuoka, Hiroshima and Osaka. Since then he has participated in numerous exhibitions throughout Japan including the "4th Asian Art Show" (Fukuoka Art Museum), "Sounding Sphere" (Harima Science Garden City, Hyogo), "Tachikawa International Arts Festival" (Tokyo) and many more. In the year 2000, Heri Dono held his solo show "Dancing Demons and Drunken Deities" at the Japan Foundation Forum, curated by world-renowned curator Dr. Apinan Poshyananda from Thailand. Hence, this solo exhibition at Mizuma Art Gallery is Heri Dono's third in Japan.

This short essay "HERIDONOLOGY" refers to my observation of the influences and themes contained within Heri Dono's unique visual language and narration, which manifest in his paintings, (kinetic) sculptures and installations that are shown in this exhibition.

Voyage Trokomod

2015

ヴェネチア・ビエンナーレ インドネシア館での展示風景

Installation view at Venice Biennale 2015, Indonesia Pavilion

Photography by Luciano Romano, courtesy of Bumi Purnati Indonesia

はじまり

ヘリ・ドノはASRI (現インドネシア国立芸術大学) 在学中、ジワ・ケトックすなわち「ヴィジブル・ソウル」(目に見える魂) というS.スジョヨノの価値観に多大なる影響を受けた。ジワ・ケトックはインドネシアの美しさを描いた、オランダ占領時代の視覚芸術のジャンルの一つムーイ・インディ (麗しの東インド) に対するS.スジョヨノの批判であった。S.スジョヨノはムーイ・インディをオランダの帝国主義者たちに媚びているだけだと非難した。彼は芸術とは、他人を喜ばせるために生活の美しい面だけを描写するのではなく、私たちの日常生活に対する芸術家の思いを反映したものでなければならないと信じていた。

ASRI1年目の1981年にヘリ・ドノが制作した初期の絵画作品《Segitiga Senen Jakarta》(ジャカルタのセネン三角地帯) では明らかにS.スジョヨノのジワ・ケトックの影響が見られる。セネン三角地帯はジャカルタの混雑した経済の中心地として有名であるが、スリが多いことでも知られている。この作品ではスハルト政権下での急速なインドネシアの経済成長を反映し、セネン三角地帯の混沌とした様子が表現されており、デフォルメされた人々と素朴に描かれた都市の風景がみてとれる。渋滞の中を縦横無尽に走る車と対照的に様々な人々がいつも通りにそれぞれの用事をこなしている。その背景にはジャカルタの高層ビル群が堂々とした姿をみせる。

ヘリ・ドノは目に見えるものを描くだけでは生活のリアリティを描けなと感じている。彼にとって本当の主題は目に見える状態に内在しているのだ。事実、大抵の場合、真の主題は不可視であり、抽象的な概念である。私たちはそれを感じ考えることはできても、見て触ることはできない。不正、貪欲さ、権力への渴望、搾取等はヘリ・ドノの日常生活の現実における重要な真の問題であり、彼は本能的に自らの作品を通してその問題に寄与し、状況を変えたいと感じている。単に目に見えるテーマを描くだけでは何も変わらないだろう。なぜならそれでは出来事に対する違った見方が伝わらないからだ。

アーティストとして、ヘリ・ドノは自分自身をジャワの古典的なワヤン (影絵芝居) の物語に登場する英雄に仕える道化師、プナカワンと見なしている。彼はプナカワンのように不正行為を批判したいという強い衝動を感じ、また人の気分を害することなく変化をもたらしたいと思っている。ワヤンでは伝統的に、スマル、パトロ、ガレン、バゴンという4人の道化師が登場する。プナカワンはジャワのワヤンの物語にのみ登場し、起源となったインドの叙事詩ラーマヤナとマハーバーラタには登場しない。プナカワンはワヤン芝居の道化師だ。彼らは機知に富んだ従者であるが、実のところ主人である英雄よりも賢明で能力があり、その助言者となりやすい。ワヤンの中でプナカワンはしばしば彼らの主人の無作法さを非難するが、ユーモアに満ちた話し方をするので誰も不快にさせない。

Segitiga Senen Jakarta
(Senen Triangle in Jakarta)
1981
キャンバスにアクリル
Acrylic on canvas
97 x 132 cm

THE BEGINNING

During Heri Dono's studies at ASRI, now known as ISI (Indonesian Institute of the Arts), he was strongly influenced by S. Sudjojono's philosophy of *jiwa ketok* or 'visible soul'. *Jiwa ketok* was S. Sudjojono's critique towards the *mooi indie*, a genre of visual art during the Dutch occupation of Indonesia that depicted the beauty of the country. S. Sudjojono criticized *mooi indie* for only pleasing the Dutch imperialists. He believed that art should reflect the artist's feelings towards the reality of the people, instead of only depicting the beautiful side of life to please others.

The influence of S. Sudjojono's *jiwa ketok* is clearly evident in Heri Dono's early painting "Segitiga Senen Jakarta" (The Senen Triangle in Jakarta), painted in 1981 during his first year at ASRI. Segitiga Senen is well known as one of Jakarta's busy economic centers and also as a hub for pick-pockets. In this painting we see deformed figures and a naively-drawn cityscape, depicting the chaotic situation in Segitiga Senen as well as reflecting the rapid growth of Indonesian economy under the rule of President Soeharto. Cars weave back and forth into traffic jams, in contrast to the various people going about their business. In the background, we can see the majestic view of Jakarta's skyscrapers.

Heri Dono feels that to paint the reality of life, it is not enough only to portray what is visible to our eyes. To him, the real subject matter lies beneath its visible symptoms. In fact, most of the time, the real subjects are not visible - they are abstract notions. We can feel and think about them, but cannot see or touch them. Injustice, greed, the hunger for power, human exploitation and so forth: these are the true issues at stake in the reality of Heri Dono's life, and he feels the urge to contribute and make a difference to them through his work. Just painting subjects visible to his eyes will not change anything, as it does not convey a different awareness about what is happening.

As an artist, Heri Dono sees himself as the '*punakawan*': the name for the clown servant hero figures in classic Javanese *wayang* (puppet theatre) stories. Like the *punakawan*, he feels the urge to criticize what is wrong, and wants to be able to make a difference without causing offence. In *wayang* there are traditionally four of these clown figures, named Semar, Petruk, Gareng, and Bagong. The *punakawan* only exist in Javanese *wayang* stories: they do not exist in the original epic stories of Ramayana and Mahabharata composed in India. *Punakawan* are the jesters in *wayang* shows: they are the witty servants of the heroes - although they are actually often wiser and more powerful than their masters, and tend to act as their advisors. In *wayang* the *punakawan* often criticize their masters' misbehaviors, but their critiques offend no one because of their humorous delivery.

プナカワンらしくあるために、ヘリ・ドノは社会政治批判を表現するツールとして、漫画やコミック的技法を取り入れている。彼は滑稽な語り口で(特にスハルト大統領時代の)権力に対する痛烈な批判を覆い隠すことができ、機知に富んだ愉快なキャラクターにそれを語らせることができる漫画の力を理解している。そのため人を不快にすることがないのだ。ヘリ・ドノは漫画やコミックをより理解しようと試み、結果としてウォルト・ディズニーやハンナ・バーベラ・プロダクションなどの当時の人気漫画の研究を深めることとなった。この研究中にヘリ・ドノは想像力がロジックに制限されずに拡大する、ある空間があることを発見した。それはいかなることも可能な創造的な空間であり、動物が人間のように話し振る舞い、ネズミが猫に勝り、象が飛んだりするのである。このロジックから自由な空間で、ヘリ・ドノは不条理な視覚的シンボルとハイブリットな生物を多用して、この日常生活のリアリティを語る架空の物語をつくり上げた。このヘリ・ドノ独特の視覚言語の初期の発達段階を絵画作品《Orang-Orangan Makan Orang-Orangan》(偽人間が偽人間を喰らう)で見ることができる。双頭の人物が中央の弱々しく小さな人を食べている様を描いたこの作品では、人間による搾取が語られている。この面白おかしい人物と陽気で明るい色遣いのため、本作品は見た目には非常に愉快であるが、そこで語られる物語は決して愉快ではなく、これは高い地位にある権力者による人間の搾取にかかわる恐怖の物語なのだ。

漫画についての研究、1983年頃
A fragment of Heri Dono's studies about cartoons, circa 1983

キ・シギト・スカスマン(中)と二人の教え子: グンツァ・ソンゴ・ランギト(左)、ヘリ・ドノ(右)
Ki Sigit Sukasman (middle) photographed with two of his students:
Guntur Songgo Langit (left) and Heri Dono (right)

漫画からワヤンへ

視覚的物語を更に発展させる過程で、ヘリ・ドノはワヤンに、特にワヤン・クリと呼ばれる影絵芝居に興味を持った。ASRI中退を決めたのち、彼は著名なワヤン・クリの達人であり革新者でもある、ジョグジャカルタのワヤン・ウクル派のキ・シギット・スカスマンに師事した。ヘリ・ドノはワヤン・クリを漫画またはアニメをジャワの伝統的な形で表したものと見なしている。彼は特にこの芸術形態の中に見いだした、図像、装飾そして変形に惹きつけられた。

To be like the *punakawan*, Heri Dono employs cartoon- and comic-like techniques as his tools to express sociopolitical critique. He understood comics' ability to wrap a scathing criticism of authority (especially during the era of President Soeharto) in a humorous narrative, and to be able to deliver this narrative through witty and entertaining characters, so that it offends no one. His attempts to further understand the principles of cartoons and comics then led Heri Dono into deeper study of the popular cartoons at the time, such as those of Walt Disney and Hanna-Barbera. During his investigations, Heri Dono discovered a space in which his imagination could grow without any boundaries imposed by logic. A creative space where anything is possible: animals talk and act as humans, mice triumph over cats, elephants fly, and more. In this space without logic Heri Dono created a fictional narrative about the reality of life, with a tendency to employ absurdist visual symbols and hybrid creatures. We can see this early development of Heri Dono's unique visual language in his painting "Orang-Orangan Makan Orang-Orangan" (Fake Human Eats Fake Human). This work tells a story of human exploitation, depicted by the two-headed monster eating a weak little figure in the middle. The painting is very visually pleasing thanks to the amusing figures and upbeat bright colors, but the story it tells is not pleasing at all: a tale of horror about human exploitation by higher powers.

Orang Orangan Makan Orang Orangan
(Fake Human Eats Fake Human)
1986
キャンバスにアクリル / Acrylic on canvas
145 x 145 cm

FROM CARTOON TO WAYANG

On his journey to further develop his visual narrative Heri Dono was intrigued by *wayang*, especially *wayang kulit* (shadow puppetry). After electing to drop out from ASRI, Heri Dono studied *wayang* with the renowned Yogyakarta *wayang kulit* master and innovator Ki Sigit Sukasman . Heri Dono saw *wayang kulit* as the Javanese traditional form of cartoons or *anime*. He was particularly intrigued by the iconography, ornamentation, and the deformation he found within this art form.

Wayang Legenda (Wayang Legend) 1998
 ワヤン・クリ(影絵芝居)の上演の様子 *Wayang kulit* performance

《Wayang Legenda》(伝説のワヤン)は、幼少期に引き裂かれた双子の兄妹の悲恋物語である。北スマトラ州のバタック族の民話、「シ・トゥンコット・トゥンガル・パナルアン」に着想を得たヘリ・ドノ版のワヤン・クリ劇である。
Wayang Legenda (Wayang Legend) is Heri Dono's version of *wayang kulit* performance, inspired by a folklore from the Batak tribe of North Sumatra, "Si Tungkot Tunggal Panaluan", that tells a tragic love story about a twin brother and sister who were separated during childhood.

このワヤン・クリのプト(怪物)の例には、ヘリ・ドノが絵画で表現する魔物像との類似性がみられる。彼らは平面的に描かれており、全く立体感がない。ヘリ・ドノの絵画作品の多くにみられるように、彼が描く人物の肘の関節部分は、ワヤン・クリの操り人形のそれと似ている。

In this example of a *buto* figure in *wayang kulit*, we see a resemblance to how Heri Dono has depicted monstrous figures in his paintings. They are drawn in a flat manner without any sense of dimension. The way Heri Dono made the joints in the arms of his figures as seen in many of his paintings is also similar to the way these joints were made in *wayang kulit*.

本展に登場するヘリ・ドノの新作の一つ《The Two Generals》では、ワヤンが彼の視覚言語に与えた強い影響が明らかだ。作品中の二人の将軍はワヤン・クリに登場するプト(怪物)の姿に着想を得たものだ。この作品でヘリ・ドノはプトを遠近感がなく、また解剖学的な現実感もない、まるで紙切れであるかのように平面的に描いている。人物の手足の接合部は独立したパーツでできているかのように描かれており、頭部もまた平たい。これは、ヘリ・ドノのワヤン様式絵画の典型である。役柄と表情を際立たせるために頭部は横顔で描かれており、それは実際のワヤン・クリの人物と似ている。

"The Two Generals", one of Heri Dono's recent paintings shown in this exhibition, clearly evinces how strongly *wayang* has influenced his visual language. The two generals in this painting were inspired by the figure of *buto* (monster) that is found in *wayang kulit*. In this work Heri Dono depicts the *buto* in a flattened manner, without any sense of perspective or anatomical realism, as if they were composed of pieces of paper. The joints in the arms and legs of these figures are made as if they have come from separate pieces, and the heads of the two generals are also painted flattened. This is typical of Heri Dono's *wayang*-style painting, in which heads are always painted in side-profile to accentuate the character and the facial expression, similar to what we see in the actual figures of *wayang kulit*.

Although both generals in the painting are depicted as scary-looking *buto*, both of them have big smiles on their faces, and we can also glimpse their genitalia hanging limply, even cutely, from their crotch. These subtle accents in the composition transform the scary-looking *buto* into funny-looking clown-like creatures. To me, Heri Dono is a person with a strong sense of humor that we can perceive from his work. He wants his practice to entertain people, not to bring fear to those who look at it.

The way the lips are depicted in the two generals' smiles is clearly inspired by the ornamentation of lips found in *wayang kulit*, in which they are often detailed with a bold red line. The way Heri Dono paints lips in his paintings and three-dimensional objects is what gives the essential *wayang* figural resemblance to the characters in most of his works. In between those lips, we can see the rows of the *buto*'s teeth. The *buto* figure on the right has one fang, while the one on the left has two. This is an indication of the power balance between the two, since in Javanese culture fangs are a symbol of power.

The image of male genitals in many of Heri Dono's works originates in *lingam-yoni*, stone statues from ancient Hindu culture depicting genitalia of both sexes as sacred symbols of fertility. Western visual culture has a long tradition of female sexuality being used to symbolize beauty; therefore, Heri Dono thinks it only fair that male sexuality should also be exhibited - yet the use of male genitalia in Heri Dono's artworks have nothing to do with a sexual or pornographic context. On some occasions, their purpose is simply to identify that the figure is male; however, in other works such as "The Two Generals" it symbolizes more than this. In many cultures male genitalia is often deployed colloquially as a metaphor for bravery, or guts: in the English language, there is the expression "he's got no balls" or "he's got big balls" to express how gutsy someone is. The figure on the left in "The Two Generals", "has got bigger balls".

We have seen that the iconographies used by Heri Dono to build his visual narrative are inspired by our daily reality with strong influences from cartoons and comic cultures. The story of "The Two Generals" in this context appears to represent a battle between good and evil. These two powers are evoked by the military attributes worn by the two *buto*, indicating that both of them are in high

どちらの将軍も作品中では恐ろしい形相のプトとして描かれているが、大きな笑みを浮かべてもいる。また、衣服の股の部分から力なく垂れ下がっている、可愛らしくもある性器を垣間見ることができる。このように、構図の中でささやかに強調された細部により、強面のプトは愉快な面持ちの道化師のような生き物に様変わりする。ヘリ・ドノは強いユーモアセンスも持ち合わせた人物だと私は思っている。そして、それは作品から見て取ることができる。彼はその制作行為で、観る人々を恐怖に陥れるのではなく、楽しませたいのだ。

将軍達の笑顔の唇の描写は、赤色の太い線で細部に装飾されることが多いワヤン・クリの唇に明らかに着想を得ている。ヘリ・ドノのほとんどの絵画や立体作品の人物像と、基本的なワヤンの人物とが似ているのはこの唇の描き方のためだ。唇の間からはプトの歯列がのぞいている。左のプトには犬歯が二本あるが、右には一本しかない。ジャワ文化で犬歯は力の象徴なので、これは二人の力関係を表している。

多くのヘリ・ドノ作品にみられる男性器のイメージは、繁殖の神聖な象徴として男女性器を横たえた古代ヒンドゥー文化のリンガとヨニという石像に由来する。西洋の視覚文化では長いこと女性の性を美の象徴として用いる習慣があったのだが、ヘリ・ドノは公平を期すために男性もセクシャリティを示さなければならないと思っている。しかしながら、彼の作品中の男性器は性的またはパルノ的な文脈では用いられていない。時にその目的は単にその人物が男性であることを示すのだが、《The Two Generals》の様な作品で象徴するのはそれ以上だ。多くの文化で男性器は口語的に勇敢さや度胸があるという比喩に用いられる。英語ではhe's got no ballsやhe's got big ballsのように、肝の据わり具合を表現する言い回しがある。《The Two Generals》の左側の人物は右側の人物より勇敢だ (has got bigger balls)。

私たちはヘリ・ドノがその視覚物語を構築するために用いた図像は、漫画やコミックの強い影響とともに、私たちの日常に着想を得たものであるということを見てきた。《The Two Generals》の物語はこの文脈的に、善と悪の戦いを表しているように見える。この二つの力は二人のプトが身に纏う軍事的象徴に喚起され、また二人が大きな権力を持つ高い地位にあることを示唆している。ヘリ・ドノの中では、彼らの怪物のような様相と大きな権力とは同意義だが、必ずしも彼らが悪人であることを意味しているわけではない。

右側の将軍は、暴力で戦っている。前方に向けて発射したピストルを頭に携え、頭の後ろの短剣と背後の銃と相まって、暴力のイメージの明らかな暗号となっている。この物語では暴力行為は悪の力を反映している。

一方で左の将軍は演説を武器に戦っており、それは音を表す雲のようなものを発する頭上の拡声器型の道具に象徴されている。口から飛び出した漫画のヒーローのような形の舌は、彼の演説の力を暗示している。しかしながらこの人物もまた、銃と銃剣で武装しているようだ。この非暴力的戦闘行為は善の力を表している。

私の個人的な解釈だが、この作品はアホックとしてより知られている政治家バスキ・チャハヤ・プルナマと多数の腐敗議員と政府との間の争いに言及している。

アホックは中国系インドネシア人で初めて州知事に上り詰めた人物だ。しかもインドネシアの首都ジャカルタの州知事である。彼は市民の側に立ち、ジャカルタ市民に広く深く愛され賞賛されている。しかしながら、彼の汚職撲滅運動と率直な物言いは、政治体制の高位にあって常習的に地位を悪用する汚職議員や有力者にとって大きな障害となった。この汚職集団はアホックを不倶戴天の敵と明言し、失脚を企て数々の政治的な攻撃を仕掛けた。しかしそのどの攻撃にもジャカルタの第一人者であるアホックの地位は揺るがなかった。

これは世界中で勃発している普遍的な善と悪の物語だ。物語の文脈は鑑賞者各々の人生経験に応じて異なって解釈される可能性があるとしてヘリ・ドノは考える。それが彼が観客との対話を構築する術なのだ。

ranks that hold great authority. In Heri Dono's mind their monstrous physical appearance is equivalent to great power, but it does not necessarily mean that they are evil.

The general on the right fights the battle with violence, carrying on his head a pistol shooting forth bullets, which together with the dagger on the back of his head and the gun on his back are clear ciphers for the notion of violence. In this story, acts of violence are a reflection of the power of evil.

On the other hand, the general on the left fights with his speech, symbolized by the loudspeaker-like item he carries on his own head, shooting cloud-like objects that indicate sound. His tongue which bursts out in the form of a comic-book superhero also connotes the power of his speech. However, this figure, too, appears to be armed with a gun and a bayonet. This act of non-violent fighting represents the power of good.

The Two Generals 2016 キャンバスにアクリル / Acrylic on canvas 125 x 150 cm

ヘリ・ドノはワヤン研究を通して、絵画はもちろんのこと、パフォーマンスアート、キネティック・スカルプチャーそしてインスタレーションなど様々な表現手段の研究をより深めることとなった。ヘリ・ドノ独自の多角的な芸術領域の統合は、その研究によって制作活動で最も顕著な発展をみせた部分であり、それは媒体を超えて制作することや、視覚芸術、パフォーマンスアートそしてサウンドをインスタレーションやキネティック・スカルプチャーなどと組み合わせることなのだ。

ワヤン・クリの影絵芝居では、通常ダランとして知られる人形遣いが、スクリーンの裏側でワヤン・クリに動きや声を与え、ステージ上で息を吹き込む。これが彼の多くのキネティック・スカルプチャーやインスタレーションに登場する彫像の動力源として機械装置や電気機械が用いられていることの本来的理由だ。ダランの存在が機械に置き換えられたのだ。ここから、どのように伝統が近代化に取って代わられたのか、あるいは単に近代的な多くの場面で人間がどのように機械に置き換えられたかを比喩的にみることも可能だ。

動く人物やオブジェ、照明や音響を組み合わせることでヘリ・ドノのキネティック・スカルプチャーやインスタレーションはまた、観客にとって強烈で幾分演劇的になっている。これらの作品に用いられる視覚的物語や図像は、やはり彼の絵画作品と同様の原則に従っているのだ。

ジャワ島の伝統的な影絵芝居であるワヤン・クリでは、「ダラン」と呼ばれる一人の人形遣いが、幕の裏側ですべての人形を操る。観客は幕の正面から人形の影を鑑賞する。

In traditional Javanese wayang kulit performance, the dalang is the one who gives life to all the puppet figures from behind the screen.

On the other side of the screen, the audience sees the shadow of the wayang kulit figures.

My personal interpretation of this painting references the battle between the Indonesian politician Basuki Tjahaja Purnama, better known as Ahok, and the corrupt majority members of the parliament and government.

Ahok is the first ethnic Chinese Indonesian to manage to become a Governor, not to mention the Governor of Indonesia's capital city, Jakarta. As Governor, he sides with the people and is generally very much loved and praised by the people of Jakarta.

However, his anti-corruption acts and his straightforward diction have become major obstacles for the corrupt and powerful figures who have become accustomed to taking advantage of their high positions in the political system. This corrupt group of people have declared Ahok their enemy, and they have launched many political attacks to attempt to put him out of power. But none of these attacks have yet been able to shake Ahok's position as the number one person in Jakarta.

This story of the battle between good and evil is a universal story in life; it is a battle that takes place everywhere in the world. Heri Dono believes that different people might interpret the context of his story differently depending on their own life experiences; this is the way he builds a conversation with his audiences.

Heri Dono's study of wayang has also led him to an exploration of various media of expression such as performance art, kinetic sculpture and installation as well as painting. The most significant development of Heri Dono's practice is his unique synthesis of multiple artistic disciplines, working across media and combining visual art, performance art, and sound in forms such as art installation or kinetic sculpture.

In wayang kulit performances, the puppet master, commonly known as dalang, is the man behind the screen who animates (gives movement and voice to) the wayang kulit, to give them life on the stage. This is the main idea behind the use of mechanical and electrical machinery as the source of power animating the figures in many of Heri Dono's kinetic sculptures and installations. The presence of the dalang has been replaced with machines. We could see this as a metaphor of how tradition is being replaced by modernization, or simply of how humans are being replaced by machines in many instances within the condition of modernity.

The combination of moving figures and objects, and the play of light and audio makes Heri Dono's kinetic sculptures and installations intense and somewhat theatrical for the audience. The visual narratives and iconography used in these works still follow the same principle as his paintings.

本展に出品の《Angels Fallen from the Sky》はヘリ・ドノのキネティック・スカルプチャーを用いたインスタレーション作品の一例だ。ロケットを抱えた10体の天使像(ここでも意図的に性器を露出している)がギャラリーの天井から吊られており、まさに着陸せんとばかりに羽をばたつかせている。そしてその背後には鈴虫の柔らかな鳴き声が聞こえる。彼の寓話的登場人物の中でヘリ・ドノは天使を継続的に再考察し、更新しており、時には特定の社会政治的状况に対応して造り変える。ヘリ・ドノにとって、夢を見る自由や想像する自由を表現する天使は特別な意味を持っているのだ。彼のキネティック・インスタレーションに初めて天使が登場したのは、サンパウロ・ビエンナーレで国際交流基金が開催した展覧会のために1996年に制作した《Flying Angels》である。この作品は火星での生活を描いたアメリカン・コミック、『フラッシュ・ゴードン』に触発されたものだ。『フラッシュ・ゴードン』が最初に発表されたのは1934年で、1969年7月にニール・アームストロングとバズ・オールドリンが月に到達するずっと以前のことだ。この事実はヘリ・ドノに人間の想像力が技術の進歩に先んじていることを証明した。人間にとってより良い未来を構築するためには夢をみる自由、想像する自由が必要不可欠だ。夢を見ることと想像することの自由を天使が象徴するというアイデアは、スハルト大統領統治下の「新秩序」の間、インドネシアで言論の自由が制限されていたことに言及するものだ。《Angels Fallen from the Sky》では今まさに実現しようとする夢やイメージの産物を描いている。

ヘリ・ドノ作品を鑑賞することは、落語鑑賞に似ている。そこではひねりの効いたユーモアを伴ってヘリ・ドノが彼独特の視点から、この世界と私たちの日常生活の真実の物語を語るのだ。

2016年7月13日

ヘルメント・ソエルジャント

Angels Fallen from the Sky

2008

グラスファイバー、パピエマシェ、
電子機械装置

Fiberglass, papier-mache, electronic
and mechanical devices
90 x 90 x 40 cm (各 / each)

夢を見ることと想像することの自由を象徴する《Flying Angels》は、ヘリ・ドノの天使のインスタレーション三部作の第一作目である。二作目となる《Angels Fallen from the Sky》は夢からアイデアへの変換を表現しており、三作目の《Angels Looking to the Future》はそのアイデアが現実へと変容する様を表している。

Representing the freedom to dream and to imagine, "Flying Angels" is the beginning of Heri Dono's trilogy of angels installations. The second work is "Angels Fallen from the Sky", that represents the transformation of dreams to become ideas, and the third work is "Angels Looking to the Future", representing the transformation of these ideas into realities.

"Angels Fallen from the Sky", shown in this exhibition, is an example of Heri Dono's kinetic sculpture installations. Ten figures of angels (again, their genitalia intentionally revealed) are carrying rockets, hanging from the gallery's ceiling and flapping their wings as if about to land, while in the background we hear the soft sound of crickets. Among his fabular figures, it is the angels that Heri Dono continually revisits and reinvents, sometimes refashioning them in response to specific socio-political situations. Angels hold a special meaning for Heri Dono as the representation of the freedom to dream and to imagine. The inclusion of angels in his kinetic installations began with "Flying Angels", an artwork he made in 1996 for an exhibition in the São Paulo Biennale held by the Japan Foundation. The work was inspired by "Flash Gordon", a comic story about life on planet Mars. "Flash Gordon" was first published in 1934, long before Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed on the moon in July 1969. For Heri Dono, this proves that the human imagination is far ahead of technological advancement. The freedom to dream and to imagine is vital for human beings to build their own better future. The idea of angels as the representation of the freedom to dream and imagine refers to the absence of freedom of speech in Indonesia during the New Order, under the rule of President Soeharto. "Angels Fallen from The Sky" depicts dreams and imaginations that are about to become realities.

Looking at Heri Dono's works of art is akin to watching a performance of *rakugo*, in which Heri Dono is telling us his story of the reality of our world and lives from his own unique perspective, with a twist of humor.

Hermanto Soerjanto

13th July, 2016

Flying Angels

1996

ミクストメディア

Mixed media

Dimensions variable

The Giant Lion and a Little Man
2016
キャンバスにアクリル / Acrylic on canvas
150 x 200 cm

Nyai Roro Kidul and Panembahan Senopa 2016 キャンバスにアクリル / Acrylic on canvas 150 x 200 cm

The Palm Trees

2016

キャンバスにアクリル / Acrylic on canvas

150 x 150 cm

Watching the Marginal People

2000

木、電子機械裝置、金屬 / Wood, electronic and mechanical devices, metal

32 x 29.6 x 42.3 cm

10点組 / Total 10 pieces

Angels Fallen from the Sky

2008

グラスファイバー、パピエマシェ、電子機械装置

Fiberglass, papier-mache, electronic and mechanical devices

90 x 90 x 40cm (各 / each)

California Mafa 2016 キャンバスにアクリル / Acrylic on canvas 150 x 200 cm

Political Player

2016

紙にアクリル、コラージュ / Acrylic and collage on paper

66 x 78 cm

The Negotiation of Peace

2016

紙にアクリル、コラージュ / Acrylic and collage on paper

66 x 78 cm

Race with Airplanes

2016

紙にアクリル、コラージュ / Acrylic and collage on paper

66 x 78 cm

左から順に Left to right :

The Garuda
Champagne from Television
The Vehicle of Anger

Run Away from the Bad Body
The Television Obsession
Black Magic Discussion

Prometheus Get Fire
Giant and Sultan
A Snake's Player

2016

紙にアクリル、コラージュ

Acrylic and collage on paper

66 x 78 cm (各 / each)

V.O.C.s Flags

2016

絹にバティック、竹、セメント、プラスチック、
グラスファイバー、セメント袋用の紙、電子音響装置、その他

Batik on silk, bamboo, cement, plastic, fiberglass,
cement paper, electronic and sound devices, others

130 x 40 x 40 cm (立体 / figure) 180 x 220 x 20 cm (旗 / each flag)

HERIDONOLOGY

21 Sept - 22 Oct 2016

MIZUMA ART GALLERY

MIZUMA ART GALLERY CO., LTD.

2F Kagura Bldg., 3-13 Ichigayatamachi

Shinjuku-Ku, Tokyo 162-0843

JAPAN

T: +81 (0) 3 3268 2500

F: +81 (0) 3 3268 8844

www.mizuma-art.co.jp

gallery@mizuma-art.co.jp

Executive Director : MIZUMA Sueo

Curator : Hermanto Soerjanto

Text : MIZUMA Sueo, Hermanto Soerjanto

Translation & Proofreading: AOYAMA Ayaka,

Theresia Irma Ariani, KUSAKA Eriko, Annabel James

With Assistance From : Ima Susanti, Fredy Chandra,

Agni Saraswati, Teguh Hanira, Studio Kalahan

Photography: Reynov Tri Wijaya, MIYAJIMA Kei

Design : Fredy Chandra, MATSUDA Yurina

Printed in Japan by GRAPHIC Corporation

First published in Tokyo in 2016

by Mizuma Art Gallery Co., Ltd.

Text © MIZUMA Sueo, Hermanto Soerjanto

Images © Heri Dono / courtesy of Mizuma Art Gallery

© 2016 Mizuma Art Gallery, writers and artist.

All rights reserved under International copyright conventions. No part of this catalogue may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any other information storage and retrieval system without prior permission from the publisher.

9 784908 499173

1 920471 005009

ISBN978-4-908499-17-3

C0471 ¥500E