

林文洲

人生の巡礼 一生老病死・喜怒哀楽—

LinWenzhou

Pilgrimage of Life –birth, aging, sickness and death / joy, anger, grief and pleasure–

林文洲

人生巡礼 一生老病死・喜怒哀楽—

「生命」はかっこいい話題なのに、常に漠然と扱われるきらいがある。「死」は気軽に語れるのに、近づくと嫌がられてしまった。どこかのキャラクターの笑顔を模倣して、笑っている。悲しんで涙を浮かべながら一人悦に入る……。

我々は、生まれながらにして何らかの脚本を与えられ、「表世界」に登場した。

「死を想起させる」「人生を再認識しよう」など偉そうな台詞を吐き・聞いても、容易に理想に合わせられるようになるわけではない。誰もが凡人なんだ。凡人だからこそ、脚本の存在を知るか否かにかかわらず、演出し、矛盾を感じ、葛藤しながら波乱万丈の人生を送っていく。それは、いわゆる人生の巡礼なのだ。

“Life” is a noble topic, but it is often dealt with in vague terms. “Death” is spoken of lightly, but when faced with it we shy away. We laugh, imitating the smiles of anime characters. We pat ourselves on the back while we shed bitter tears...

When we were born we were all given scripts to follow, to perform for the outside world.

We recite the same tired old lines to each other: “Remember that you are mortal”; “Re-examine your life”; but we can’t reach our ideals so easily. We are only human, after all. But it is precisely because we are only human that we all live a life of ups and downs, wrestling with the contradictions, acting out our scripts whether we are aware of their existence or not. This is the so-called Pilgrimage of Life.

“生命”虽是一个崇高的话题，但又常常被含糊地对待。“死”虽被轻易谈及，但迎面而来时又忌讳不已。模仿着动漫角色的笑容，不自觉地扬起嘴角。落泪之时却心中暗喜……

我们都背负着某种剧本，降临现世。

“勿忘你终有一死”，“重新审视你的人生”等等看似哲理的台词，即便说上听上千万遍，也未必就能够让自己成为理想的样子。毕竟无论谁都只是凡人而已。但也正因此，不论是否觉察到脚本，我们都演绎着自己、感受着矛盾、在纠葛不断中度过波澜起伏的一生。正所谓人生的巡礼。

展覧会概要

「生老病死」のプロセスと「喜怒哀楽」の感情を表現する。ジェネレーティブアート (Generative Art) による光と影の交差・流転を通じて、一生におけるリズムあるいはダイナミズム、様々な感情の起伏や感情に底流するものを映像として「翻訳」する試みである。

虚実交えて気まぐれな人生そのもの、及び言葉から遊離した心の美しさを映し出す。

These artworks depict the process of 'birth/aging/sickness/death' and the emotions of 'joy/anger/grief/pleasure'. Through the intertwining of shadow and light created by Generative Art, the artworks try to "translate" the rhythm and dynamism of life, the fluctuations and undercurrents of emotion, as motion-graphics. They also reflect life's transience and mutability, as well as the beauty of the inner world beyond words.

本组作品意图表现“生老病死”的过程和“喜怒哀乐”的情感。借由生成艺术交织流动的光影，试图将一生的旋律亦或动态，情感波动及其深处之物“翻译”为影像。映射来自虚实变幻的人生，以及言语无法尽述的内心世界的美感。

林 文洲

中国・福建省出身。

2014年 中国華僑大学・広告学専攻卒業

2020年 秋田公立美術大学大学院複合芸術研究科 在学

現在は死生主題の宗教美術をめぐる、東西比較美術史・思想史を研究している。

2020年春休みから、Touchdesigner を学びながら映像の試作を続けている。

Lin Wenzhou

Born in Fujian Province, China.

Graduated from Huaqiao University (majoring in Advertising) in 2014.

Lin is currently enrolled in the Graduate School of Transdisciplinary Arts, Akita University of Art.

His research themes range from comparative art history of the East and the West, to the history of ideas. Since Spring 2020, he has produced several video works by using Touchdesigner.

林文洲

来自中国福建省

2014年 毕业于中国华侨大学 广告学专业

2020年 就读于秋田公立美术大学大学院 复合艺术研究科

目前，基于生死主题的宗教艺术，进行美术史和思想史上的东西比较研究。

2020年春假开始学习 Touchdesigner，并尝试进行影像创作。

展示解説：

「生・BIRTH」

生物学的に言えば、「生きる」とは細胞分裂を繰り返すことであろう。その意味において、只今の自分は、一秒前の自分とそっくり同じ者のように見えるが、多少変わってきた。我々は常に「もう変わらない」と言い訳している。その時、自分の体を想起してみる。60兆個

の細胞は自分が割れる苦痛を堪え、精一杯生まれ変わっている。

In biological terms, “living” is the continuous division of cells. In this sense, even though you look identical to the person you were one second ago, you have in fact slightly changed. We often tell ourselves that we cannot change. At times like these, try to envision your own body. Those 60 trillion cells are enduring the pain of division, working as hard as they can to become something new.

从生物学的角度说，“活着”即细胞持续分裂。从这个意义上来说，尽管此刻的自己与一秒钟之前看似无异，其实已然多少不同

。我们常常对自己说“已经无力改变了”。此时，试着想想自己的身体。体内的60万亿个细胞正在克服分裂之苦，努力地改变着。

「老・AGING」

成長は糸玉を作りあげるようなこと。一方、加齢は逆に糸玉から糸を引き出すようなこと。職場での挫折、家庭内の紛争、体力の低下、胸底の混乱など様々なことが乱暴に糸を引っ張っている。しかし、それらの「力」があるからこそ、我々はグルグルと回転している。命の糸が引き出されるとともに、裏では何らかの新たなものが巻き込まれていく。

Growth is like making a ball of yarn. On the other hand, aging is like pulling out the thread. Frustrations at work, conflicts at home, physical deterioration and personal turmoil supply the brute force. But it is precisely these brute forces that keep us moving. As the thread of life is pulled out more and more, other things that are not so easy to see are also being drawn into our hearts.

成长就像是团毛线球。而衰老则像是从球里抽线。职场挫折、家庭纠纷、体力不济、内心躁乱等等，如此种种粗野地将丝线拽出。然而，也正是这些“蛮力”使我们保持转动。在生命的丝线被越扯越短时，也有其他不易见的一些东西被卷进我们的内心。

「病・SICKNESS」

生まれながらにして、病はいつも側にある。病は我々が平凡な生き物に過ぎないことを意識させる。がん細胞の増殖が体を掻き乱すように、生活もいろいろな病苦に掻き乱される。いつか倒れてもおかしくはない。断続的或いは長期的な「闘病生活」こそは、我々の生き方であり、命の移ろいである。

Sickness is always at our side. It reminds us that we are nothing more than ordinary flesh and blood. Just as the proliferation of cancer cells disrupts the body, our lives are disrupted by disease. It can strike at any time. The continuous or prolonged struggle against sickness is our way of life, and marks out the passage of our lives.

从出生起，疾病就如影随形。它提醒着我们自己无非是平凡的血肉之躯。就像增殖的癌症细胞会搅乱身体一样，生活也时常被疾病所搅乱。甚至不知道何时自己会突然因病倒下。或是间断

地、或是长期地与疾病抗争着，这种状态本身就是我们的生活方式，也是生命的变迁。

「死・DEATH」

嵐が静まり、下露が滴り落ち、波が小刻みに揺れている。人生の最後に、我々は何を忘れ、何を思い出し、何を握り締め、何を手放すのか……。響く鐘の音のように、記憶は近づいたり遠ざかったりしている。水の中に、美しい蓮が咲いて、散る。それは本当の蓮なのか、それとも波なのか？

The storms lift, the dewdrops fall, and the waves ripple. At the end of life, what do we forget, what do we remember...what do we hold on to, what do we let go? Like the echoes of a ringing bell, our memories come and go. In the middle of a pond, a beautiful lotus blooms, and wilts. Was it ever really there? Or was it just a ripple in the water?

风暴停歇、露水滴落，水波摇曳着。在人生的最后，我们将遗忘什么、想起什么、抓住什么、放开什么……一如回荡的钟声，记忆若即若离。水中芙蓉花开花谢。敢问真的是水中之莲吗？抑或只是静水微澜而已。

「喜び・JOY」

満足感を得れば嬉しくなると思われているが、完全に思い通りになることは珍しい。あくまでも、どこかで我を断ち切るという覚悟が必要だ。自分の欲と他人の欲がぶつかり合う時、その場に適した臨機応変の処置ができれば喜びも感じる。なぜ喜んだか、それは自分の人間像が崩壊しないからだ。言い換えれば、それはサバイバルの喜びなのだろう。

It is thought that happiness is achieved through satisfaction of desire, but can one ever be completely satisfied? Ultimately, we must be willing to compromise. When your desires conflict with the desires of others, there is joy in finding an appropriate solution. This is because you were able to maintain your self-image. In other words, it is the joy of survival.

虽然总认为满足即喜乐，但是又何曾完全能够称心如意呢？总归需要让步牺牲、适可而止的觉悟。自己的欲望与他人的欲望短兵相接之时，能够临机应变也颇为可喜。毕竟谁也不想自毁苦心经营的形象。换言之，大抵是得以自保的喜悦吧。

「怒り・ANGER」

全ての感情の中に、おそらく怒りは最も表裏があるだろう。怒った理由を聞けば、箇条書きのように明確に答えられるけれど、本来はより複雑な状況だったはずだ。たとえ、あることで怒っても、段々と心に溜まっている無関係な不満とストレスが、それをきっかけに目覚め、暴走し、混ざって逃げ出していく。

Of all human emotions, anger is perhaps the most duplicitous. While we may ostensibly be able to list the reasons for our anger one-by-one, the truth is usually far more complex. Whatever directly triggers the anger also awakens the unrelated dissatisfactions and stresses

that have accumulated in our hearts, and have been waiting for their chance to break loose.

所有的情感，也许属愤怒最为表里不一吧。询问动怒的缘由之时，虽不难一一列举，其实远比想象的复杂。即使起初因为某事动了肝火，也会一步一步将积蓄在心底本不相关的不满和压力唤醒、随即失控，并混杂在怒气里一并发泄出来。

「悲しみ・GRIEF」

悲しんで、心像が変わる。その際、はっきりと見分けたり、見えなくなったりするところがよくある。こうしたズレは、普段、車酔いのように気持ち悪くさせるけれど、悲しい時は許せる。例えば、失恋の時のように、相手に「再び会いたい」と「絶対会えない」という二つの気持ちが絶えず繰り返している。

Grief changes our way of looking at things. At such times, we may be able to see some things more clearly, and lose sight of other things completely. Usually such a disconnect would make one's head spin, but we can adapt in times of sadness. Just as with heartbreak, two contradictory feelings – the desire to see someone again, and the understanding that we never will – toss around endlessly inside of our hearts.

悲伤会改变心境。那时，总会有看得更真切，或是反而不得见的地方出现。这般的异样，在平常会让我们晕头转向，但在悲伤里我们却能适应。就像是失恋时，再见对方一面的不舍和永不相见的决绝共存着，并在心头翻来覆去。

「楽しみ・PLEASURE」

泳いでいる魚は池から出られないが、水中生活を楽しんでいるのか？ 世間で暮らしている人間は、「やらなければならないこと」と「やってはいけないこと」だらけだが、日常生活を楽しんでいるのか？

「子曰、吾十有五而志乎学、三十而立、四十而不惑、五十而知天命、六十而耳順、七十而從心所欲不踰矩。」

Do fish enjoy their lives in the water, even if they can never leave the pond? Do people enjoy living in a society, even if their lives are filled with rules and restrictions?

The Master said: “At fifteen my heart was set on learning, at thirty I stood firm, at forty I had no more doubts, at fifty I knew the will of heaven, at sixty my ear was obedient, at seventy I could follow my heart's desire without overstepping the boundaries of what was right.”

– Confucius, *The Analects*, 2:4. Transl. by J. Legge (1861)

鱼在水中游动却无法离开池塘，即便如此鱼能自得其乐吗？人在世间生活却有不得不做之事和不可做之事，即便如此人能自得其乐吗？

子曰：“吾十有五而志于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”

「人生・LIFE」

我々の感情は高ぶったり静まったりしている。まるで波のようだ。または山のようだ。一生もそれと同様のものだろう。自分が生きているあいだ、波に乗って、揺れている。いつ波に呑み込まれるかも分からない。または、生まれて登山をし始め、死ぬ時再び山の下に着く。いつ足を滑らせて谷底に落ちるかも分からない。

こういったなかなか把握しにくい起伏は、リズムであり、ダイナミズムであり、脚本である。我々はそれに抵抗したり、服従したり、逃げたり、追ったりしている。そのうちに、人生のテーマソングが出来る。

Our feelings rise and fall like waves, or mountains. Perhaps we can say the same about our lives. We spend our lifetimes rolling and pitching on the waves, never knowing when they will swallow us up. We begin climbing the mountain as soon as we are born, and die once we reach the bottom again, although we never know if we will stumble off a ledge along the way.

These unpredictable ups and downs are rhythmic and dynamic; they also follow a script. We resist them, we overcome them, we run from them, we chase after them. And in so doing, we compose the theme songs of our lives.

毎日，我们的情感或激扬或平息，就像波浪一般。又仿佛是一座山。一生亦是如此。生在人间，在浪里翻滚。不知何时会被巨浪吞没。又或是，出生之时便开始登山，而重新下到山脚时便寿终正寝。但也不知何时会在途中失足落崖。像这样莫测的起起伏伏，是韵律、是动态、也是剧本。我们或抵抗，或服从，或逃避，或追随，由此谱写出人生的主题曲。