#DUMPHAU\$

「どこから来た人間かわからないでしょう」 'You don't know where I'm from'

HABURI Solo Exhibition この度、#DUMPHAU\$は、内モンゴル出身で現在京都を拠点とするアーティスト・HABURIの個展「どこから来た人間か分からないでしょう」を2022年2月25日~27日にかけて東京・飯田橋のF/Actoryにて開催します。HABURIは、絵画、インスタレーション、パフォーマンスといった多様なメディアを用いて現実を捉えており、ボーダーレスにそしてノマディック(遊牧・遊動)的に人間のアイデンティティを問いかけるアーティストとして日本のアート界に入り込んでいく過程を表現しています。この個展では、2016年から2020年までに制作した作品を発表します。

2016年に日本に移住して以来、HABURI は現代社会における主流の実存的問題とは対照的に、個人の感情と都市システムの間にある矛盾、消費文化、社会の周縁を取り巻く問題について考察してきました。 HABURI は留学生として東京の都市に住み、都市における人間の経験の深さを研究した経験から引き出された、絵画、パフォーマンス、インスタレーション、写真などの一連の芸術的実践を通してそれを表現しています。

2020年に東京藝術大学大学院修士課程を修了した HABURI は、東北のレジデンスプロジェクトに参加し、自然物に組み込まれた人工物をテーマにした現代風景を制作しています。2021年、HABURI は内モンゴルと日本の東北の同じ緯度で制作されたポートレートを展示し、グローバル化が進む現代社会に生きる個人のアイデンティティと対比される都市生活の経験に焦点を当てました。また同年、風の沢ミュージアムでコロナによって劇的に変化した人々の日常を描いた静物画を展示しています。

#DUMPHAU\$ is proud to present「どこから来た人間かわからないでしょう」(You don't know where I'm from'), a selection of works made by HABURI between 2016 and 2020, on display from February 25th to February 27th, 2022 at F/Actory Gallery, in Iidabashi, Tokyo.

HABURI is a native of Inner Mongolia living in Japan, who specializes in Visual and Time-Based Artworks, including Painting, Photography, Installation, and Performance.

By making sense of his reality using a plethora of media, he expresses his Art to communicate the process of entering the Japanese Art World as a person who questions human identity from a borderless, nomadic context.

Since moving to Japan in 2016, HABURI has reflected on the contradictions between personal emotions and urban systems, consumer culture, and questions that surround the margins of society in contrast to mainstream existential issues in modern society. He does this through a series of artistic practices that include painting, performance, installation and photography drawn from his experience of living in the city of Tokyo as an international art student researching the depth of the human experience in the city.

After graduating from his Master degree at the Tokyo University of the Arts in 2020, HABURI participated in a residency project in Tohoku, Japan, creating contemporary landscapes based on the theme of artificial objects integrated into natural objects. In 2021, HABURI exhibited portraits created at the latitude that Inner Mongolia and Tohoku, Japan share. He focused on reflecting the experience of urban life contrasted to the identity of individuals living in places in contemporary society in the context of globalization. In the same year, he exhibited still life paintings at the Kazenosawa Museum discussing the dramatic changes in people's daily lives because of the pandemic.

キュレーターからの言葉:

DUMPHAUS は、以下のコンセプトのもとに成り立っています。

常に迫り来る大きな善を推進するために、残されたすべての新進アーティストを団結させ、組織化すること。

今回の展覧会では、受け入れがたい国際的現実を表現します。その現実とは、世界各地で拡大するナショナリズムのために特定の人々やアイデンティティが抹殺され、人間や動物、海洋生物の大量絶滅を促進している資本主義です。

人間や動物を使い捨てにして国を豊かにし、地球の自律性と回復力を破壊することに依存している世界の現状に抗うため、個人のアイデンティティの消失とその 再浮上の個人的な経験を扱う展覧会を開催します。

画家である HABURI は、キャンバスに描くペンディングや肖像画を通して自分の人生に反応し、自分の視野の中に存在する現実を補完するような造形をリミックスすることで世界を捉えています。

東京藝術大学大学院に進学した HABURI は、彼がそれまで学んできた伝統的な手法にとらわれないアートが世界中で制作・発表されていることを知り、絵画、インスタレーション、タイムベースアート、パフォーマンス、トランスメディアなどの実践を開始しました。

今回、展示する作品は、彼が大学院生として、また東京藝術大学卒業生として、 どんなメディアでも自分のアートは表現することができるという気付きに基づい て制作された作品です。

HABURI は、祖先の導きの喪失、多国籍化への取り組みの結果としての人権侵害、シェルターとアイデンティティの喪失、移民と移住、二元性対個性の内的感情、そして友情とダンスの力をテーマとしています。

カタリーナ

MFA グローバルアートプラクティス

Words from the curator:

The foundation of #DUMPHAUS is built on the following concept:

To unite and organize all remaining emerging artists promoting the always looming greater good.

For this exhibition, we are looking to express a reality in diplomacy that is difficult to accept: the erasure of certain people and identities for the progress of nationalism in localities worldwide, and the capitalism that is driving the current mass extinction of humans, animals, and ocean life.

Because of the current state of the world, where making countries rich at the cost of disposable human and animal labor mainly depends on the destruction of our planet's autonomy and ability to heal from cataclysmic stress, we are hosting an exhibition that deals with the personal experience of erasure and resurfacing of a particular human identity.

An Oil Painter by formation, HABURI usually makes sense of the world by responding to his life via illustrations and portraits he paints on canvases, often remixing figurations that complement his understanding of the reality that exists within his scope of vision.

After joining the Tokyo University of the Arts as a graduate student, HABURI learned that there is art made and exhibited worldwide that does not use the traditional methods he studied previously, and he began experimenting with 3D printmaking, Installation, Time Based Art, Performance and Transmedia.

These are curated works that he manifested as a graduate student, and as a graduate of the Tokyo University of the Arts, in response to his new understanding that he can express his Art using any medium.

The themes he focuses on are the loss of ancestral guidance, human rights violations as a multi-national effort, loss of shelter and identity, immigration and migration, internal feelings of duality versus individuality, and the power of friendship and dance.

Catalina

MFA Global Art Practice

Rainbow

虹

2020

Medium: Installation

Dimensions: dimensions variable

ありふれたものを 3D プリントで再現し、レインボーカラーを載せると、美しく、軽く、 可愛いものに見えてきます。

しかしこの作品をよく見てみると、今日の民主化運動やデモで人々が使用するオブジェクトを意図的に再現していることがわかります。

これらのものは中国で3Dプリントされ、日本へ輸送されて来ました。

この行為は、今日のグローバル化した世界において、先進国 (特に欧米)が中国の製造業に完全に依存していることを明らかにするものであります。

中国の工場が安価な人間の労働力を使って創作のあらゆる側面を供給していることを考えると、資本主義と費用対効果の高い大量生産の背後に、人権が故意に無視されているという大きな危機があることが容易に見受けられます。

これらの 3D プリント作品は、もともと香港の民主化闘争を振り返る展覧会のために制作されたものです。その展覧会が終わってから、その時の出荷証明書、郵送証明書とともに段ボール箱の中に入れて保管されていました。

無印良品の衣料品に新疆(中国のウイグル自治区)の綿が使われているというニュースを見て、グローバルな経済統合による労働力の問題が常に存在していることを知りました。国際的な大企業の多くのは、コスト削減のために途上国の安い労働力を継続的に利用しているのが現実です。

そのため、新疆ウイグル自治区では人権に対する危機が生じています。労働者の大半は、 迫害されている少数民族です。

しかしこの真実でさえも、人権団体の懸念と効果的な介入を引き起こせず、中国の製造業に強く依存する世界経済を止めることはできないのです。

世界の需要を満たすために少数民族が公然と搾取されている新疆ウイグル自治区のニュースを見る度に、私はこの 3D プリント作品のことを思い出します。きっとこれはどこかでつながっているのだと思います。

When we take 3d printed renditions of common objects and recolour them with rainbow colours, they look beautiful, light-hearted and lovely.

But when we look closely at the shape of these objects, and their presence in this collection, they intentionally reproduce objects used by people in today's prodemocracy protests and street struggles.

These objects were printed in China and shipped to Japan.

This action reveals the near-complete dependence of developed countries in today's globalized world on Chinese manufacturing.

When we think about the fact that factories in China use cheap human labor to supply all aspects of creation, we can easily discern that behind capitalism and cost-effective mass production there is a bigger crisis of human rights that is willfully ignored.

These 3D prints were originally produced for an exhibition reflecting on the democratic struggle in Hong Kong. I have kept these 3D prints in a cardboard box since the end of that exhibition. I also kept the shipping certificates from that time.

When I saw the news about the use of Xinjiang cotton in MUJI's clothing, I learned about the problem that has always existed with global economic integration of labor. It is a reality that most large international companies continually use cheap labor from developing countries in order to reduce costs.

Because of this, there is a human rights crisis in Xinjiang. The ethnic minorities there are persecuted. The majority of the laborers are ethnic minorities.

But this truth doesn't cause effective intervention by human rights organizations, and it doesn't stop the global economy from having a strong reliance on Chinese manufacturing.

When I see the news about Xinjiang, where ethnic minorities are openly exploited to supply the global demand for goods, I think of these 3d printed items. I think they are somehow connected.

Transparent House

透明な家

2017

Medium: Installation

Dimensions: dimensions variable

私の家は内モンゴルの少数民族の出身です。長い血筋を持つ遊牧民が、やがて都市に定住するようになりました。そのため、私は母国語に触れる機会がありませんでした。

2019 年、中国政府は内モンゴルの初等・中等教育の教科書にこれまで以上の中国語を 追加する政策を導入し、私たちの伝統的な歴史を完全に消し去ろうとしています。この 政策によって、多くのモンゴル人が反対のために街に出ました。また、中国での少数民 族の状況や、グローバル化した現代社会の中で大きな社会への同化を迫られているすべ ての少数民族について、改めて考えるきっかけにもなりました。

2016年、23歳で東京に来たとき、資本主義社会は私に大きな衝撃を与えました。

生き残るために、学生でありながら 10 種類以上のアルバイトをし、非常に特殊な日本の労働文化を体験させられました。労働はプログラム化されていましたし、日本での生活はとても便利です。想像を絶するほど多種多様な商品が常に手に入ります。例えば、アイスクリームやパンはそれぞれが美しく包装され、味も触感も様々な 30〜40 種類ほどがどの店でも販売されてお r、24 時間いつでも食べることができます。

私は日本でコンビニエンスストア、レストラン、ホテル、オフィス、工場などで働き、日本のシステム化されたサービス業について探求を深めることができました。特に印象に残っているのは、工場で夜 10 時から朝 8 時までの夜勤を命じられたときで、やることはただ一つ、バナナの皮をむくことでした。次から次へと、10 時間ぶっ続けで。どうやって起きていたのかわかりませんが、このような仕事は工場で働く人たちが毎晩やっていたのです。私は一晩しかもちませんでした。バナナの皮は山のように積まれていました。ここで見たのは、この労働力は主に南アジア諸国からの出稼ぎ労働者と留学生で構成されていることです。彼らは、毎晩この工場で極めて単調で機械化された時間の中で学び働くことを余儀なくされている人たちなのです。

私は、安全な空間を表現したいと思い、ゲルを思い浮かべました。内モンゴルの伝統的な移動式住居であるゲルは、木材や動物の皮など、その土地で採れる自然由来の材料で作られています。だから、東京でゲルを建てるときは、地元のゴミや軽くて安い素材・消費財などを選びました。ゲルは分解・設置が容易で、移動性などもあるので、遠距離を移動してこのアートギャラリーに建設することにしました。このシェルター建設という行動を通して、留学生としての経験、家族による海外移住、出稼ぎ労働者など、グローバル化した現代における地域的アイデンティティのトランスナショナルな活動を考えているのです。

My family comes from an ethnic minority in Inner Mongolia, a long bloodline of nomadic peoples that eventually settled in the city. This led to me losing access to my native language.

In 2019, the Chinese government introduced a policy to add even more Chinese language instruction to primary and secondary education textbooks in Inner Mongolia, in an attempt to fully erase our traditional history. This policy has led to many Mongolians taking to the streets in revolt. It has also led us to rethink the situation of ethnic minorities in China and all of the minorities being forced to assimilate into larger societies in today's globalized world.

When I arrived in Tokyo in 2016 at the age of 23, the capitalist society hit me very hard.

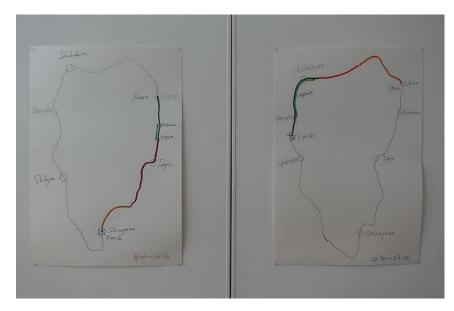
To survive, I worked more than 10 different kinds of part-time jobs while also being a student, which forced me to experience the very peculiar Japanese work culture. The job experience is extremely programmed, and life in Japan is very convenient. There is an unimaginable variety of products available all the time. For example, ice cream and bread in any store can reach 30 to 40 different kinds, in varying flavors and textures, each of which is beautifully packaged and ready for consumption 24 hours a day.

During my time in Japan I have worked in convenience stores, restaurants, hotels, offices, and factories, which allowed me to deepen my research of the Japanese systematic service industry. One of my most memorable experiences was when I was assigned a night job in a factory, from 10pm to 8am, and I only had to do one thing: peel bananas. One after another, for 10 hours straight. I don't know how I managed to stay awake, but such work was done nightly by the factory workers. I only lasted one night. The banana peels piled up as high as a mountain. What I saw here was that this particular workforce is made up mainly of migrant laborers and international students from South Asian countries. They are the ones who are forced to work and study through extremely monotonous and mechanized hours in these factories every night.

I wanted to express my vision of a safe space, so I thought about gers. Traditional ger in Inner Mongolia are made of naturally occurring materials, such as wood and animal skins, depending on what is available in each locality. So when we built one in Tokyo, we chose local garbage, light and cheap materials, consumer goods and so on. As the living space of a ger is functionally easy to disassemble and install, it has mobility and so on, we decided to move our construction a long distance and build it here, in an art gallery, for three days. By this behavior of construction of a shelter, I think about the transnational activities of regional identity in today's era of globalization, such as the international student experience, overseas immigration by families, migrant workers, and so on.

Crossing the rush hour train Date: June 2019

Train line: Yamanote Line

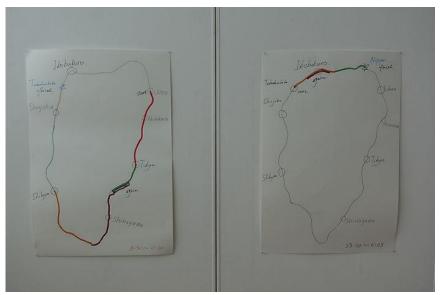
Day 1

8:30 ~ 11:00

Ueno ~ Tokyo ~ Shinagawa ~ Shibuya ~ Shinjuku ~ Takadanobaba ~ Ikebukuro

23:00~0:05

Nippori~Ikebukuro~Nippori

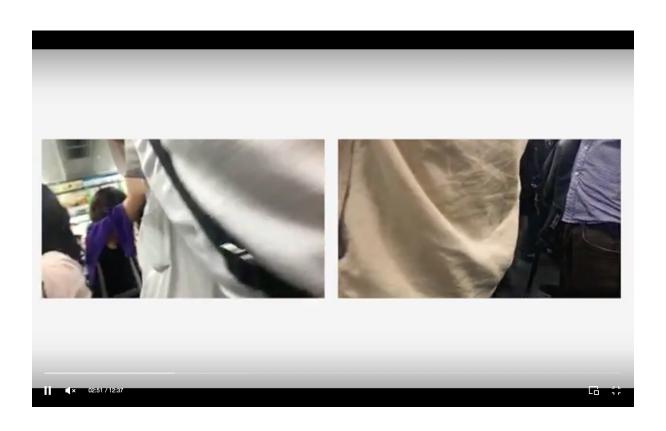
Day 2

8:00~10:30

Ueno ~ Akihabara ~ Tokyo ~ Shinagawa

22:30 ~ 23:30

Ueno ~ Ikebukuro ~ Shinjuku ~ Ikebukuro ~

Go through

通り抜ける

2019

HABURI / SHU YAN

Medium: Video

Dimensions: dimensions variable

このパフォーマンスは私と SHU YAN のコラボレーション作品です。

朝夕のラッシュアワーの電車を通り抜ける。

朝夕のラッシュアワー、私たち2人は山手線の電車の先頭と最後尾からそれぞれ乗り込み、歩きながら電車を渡って最後に真ん中で合流しました。

公共の場、特に満員電車の中では、他者とのつながりを強要することは困難です。

電車を渡る間、私たちは自然に人に接触し、偶然に人の身体に擦れ、人の間をすり抜けたりして、周りの人の邪魔になったり迷惑をかけたりしました。

このパフォーマンスを通して、私たちは公共交通機関における従来のルールに介入し、 個人と東京の関係について再考しています。

私は内モンゴルに住んでいたとき、非常に伝統的な美術教育を受けてきました。しかし東京に来て、アートはどのようにでも自由に表現でき、アーティストはどのような意見も述べることができ、政治や歴史もオープンに話し合うことができることを知り、大きな影響を受けました。東京という都市に向き合ったとき、私はまだまだナイーブでしたが、同時に東京の持つ社会的感覚を非常に鬱陶しいと感じました。「個人の表現」や「意思表示」はまるで、常に周囲の環境や空気を読み、正しく行動しようとすることを意味していたようでした。この文化は私がこれまで過ごしてきたものとは全く違うもので、それでも私はまだ苦労して溶け込もうとしています。この過程の中に葛藤があり、自分は何者なのか、なぜこの社会の中に溶け込もうと思ったのかを自問自答するようになりました。そこで、満員電車を横断していくこの作品を作りました。私は日本では誰に対しても働いている、人を同化させようとする力と戦いたかったのです。

Crossing the train during the morning-evening rush hours.

During morning-evening rush hour, the two of us took a Yamanote Line train starting from opposite sides, we walked and crossed the train until we finally met in the middle.

In the public space, especially in a crowded train, it is difficult to force a connection with others.

While crossing the train we interrupted and inconvenienced the people around us by naturally touching, accidentally rubbing against their bodies, or squeezing past them.

Through this performance we intervene the conventional rules in the public transport system while rethinking about the relationship between the individual and Tokyo.

While I lived in Inner Mongolia I followed a very traditional art education. After I came to Tokyo, I saw that art could be expressed freely in any way, that artists could express any opinion, and that politics and history could be discussed openly. This influenced me a lot. I was completely naive when I faced the city of Tokyo, but also I felt that the feeling of society in Tokyo was very depressing. Personal expression and manifestation seems to always be about being aware of the environment and the air around you, and making the right moves. This culture is completely different to me, but I still try to integrate into it with some difficulty. I was conflicted in the process of integrating my identity to Japan, and I started asking myself who I was and I started asking myself why I wanted to integrate at all. So I made this piece about crossing the rush hour train. I wanted to fight against a certain force. This force that drives everyone in Japan to assimilate.

Cypher on the world map

世界地図の上でダンスする

2019.09 performance video 40min HABURI / SHU YAN

Medium: Video

Dimensions: dimensions variable

Dancer: YU-KI, AKIRAS, FALLS, BRIGHT, TATO, HABURI

パフォーマンス内容:紙屑で作った世界地図の上で人々がダンスし、地図の形を破壊していく。

流れ:音楽が再生されると、最初は4、5人のダンサーが地図の周りをゆっくりと歩く。まず一人が列から抜けて、地図の上で踊り始める。2分ほどソロで踊ったら別の一人と入れ替わり、また次の人がダンスをする。終演後、舞台として使った世界地図は展示会場にインスタレーションとして展示していた。

SHU YAN との共作。色紙で作られた世界地図の上で、フリースタイルの音楽に合わせてダンサーは自由に反応して踊ります。私たちは常に身体をメディアとして、今日の国際的な環境の中で色とりどりの活動や様々な行動を常に顕在化させています。誰もが地球上の生命のあり方や、国際社会に対する文化的態度について考えているのです。そしてダンスの動きの痕跡は絶えず地図の境界を壊し、全体をぼやけたものにしていきます。

On a world map made out of colored paper, dancers react freely according to freestyle music. We are using our bodies as media, in the current international environment, manifesting colorful activities and various behaviors that are constantly going on. Everyone is thinking about the state of life on earth and their cultural attitude towards the international community. While dancing, traces of movement constantly break the boundaries of the map, eventually making it a blurred whole.

Copying and destroying political textbooks

教科書を転写し、破壊する

2018

Medium: Installation , video

このプロジェクトでは、中学から高校までの政治の教科書を読み、録音し、そして紙袋に教科書を繰り返し転写し、破壊するパフォーマンスの映像を撮影しています。最終的な作品形態は、オブジェ、映像、音声の形になります。 私は、自身が教育を受けていた時の状況を思い出し、それを写し取ることで、教育がどのように個人のイデオロギーに影響を与えるのかを探求しています。

展示空間は難しい言葉の描かれた日用品に囲まれ、私たちの日常生活に浸透している政治システムの存在や、抑圧的で制度化された社会状況を表現することになります。これらの教育活動は私たちの生活を取り囲み、常に一人一人に永続的な影響を与えているのです。

This is a personal project that I started in 2018. I made this work by copying pages from political textbooks, also breaking these books and reading their contents, repetitively. It is finally presented in the form of ready-made products, images and sounds. I seek to recall and copy the status of my educational life. I want to explore the impact of an indoctrinated educational model on the individual ideology of life.

The space becomes surrounded by everyday objects depicting difficult words, expressing the existence of a political system that permeates our daily lives, and the oppressive, institutionalized state of existence. These educational activities surround our lives and have a permanent impact on every one every day.

キュレーター:カタリーナ ヴァジェホス

Curator: Catalina Vallejos

日本語翻訳協力:半田 颯哉

Japanese Translation: Souya Handa

DUMPHAU \$は、2011 年にオレゴン州ポートランドで設立されたキュレーター実験です。 #DUMPHAU\$ is a curatorial experiment established in 2011 in Portland, Oregon.

