

ARTIST STATEMENT

Naho Kawabe

“Coal” has long been a central material in my practice. In my spatial installations, I use lace curtains as stencils to lift powdered charcoal into floral motifs. This act poetically returns coal and charcoal to their primordial state as plants, imaginatively calling back the Carboniferous flora—transformed into black fossils under hundreds of millions of years of geological pressure—into the present as a “black flower field.”

The choice of medium and the form of each installation are based by meticulous research into the historical, cultural, and social contexts surrounding coal. Geological time, humanity’s relationship with carbon since prehistory, the memories and records of coal mining, and the urgent challenges of the climate crisis—these diverse temporal and spatial layers are carefully woven into my works through historical documents, personal testimonies, and contemporary perspectives.

I aim to remain within the dialectical fluctuations contained in the material of coal itself, allowing the issues we confront today to surface as an aesthetic tension within the work.

In recent years, my research has focused particularly on the historical and political dimensions of coal and the energy industry. During the Industrial Revolution, coal emerged as a primary energy source: it illuminated factories, powered steam engines that connected distant regions, and propelled modernization across the globe. This brought prosperity to people’s lives; even lace, once a luxury item, entered ordinary households through mechanization and mass production. Yet at the same time, structures of domination—colonialism and patriarchy—took root, laying the foundations for the economic inequalities we still face today. The current environmental crisis and carbon-related issues are, needless to say, the consequences of a capitalist system premised on growth through dependence on fossil fuels.

To turn my gaze toward coal is also to question the Eurocentric framework of art history. It resonates with a reconsideration of Japan’s rapid embrace of Westernization and its subsequent path toward imperialism. And in our present age—when humanity seeks new “territories” in outer space—coal may serve as an Ariadne’s thread, guiding us to pose questions that extend from the deep past to the uncertain future.

Sept. 2025

アーティスト・ステートメント

川辺ナホ

「炭」は、長年にわたって私の作品における中心的な素材である。空間インスタレーションにおいては、炭の粉をレースのカーテンを用いて型取り、植物文様として立ち上がらせる。この行為は、石炭や木炭を、かつて植物であった原初のかたちへと詩的に還元するものであり、地質学的時間の彼方、数億年の圧力によって黒い化石と化した石炭紀の植物を、「黒い花畑」として現代に呼び戻す想像的な実践である。

作品の媒体やインスタレーションの形態を決定するのは、「炭」にまつわる歴史的・文化的・社会的コンテクストへの綿密なリサーチである。地質学的時間、先史時代から続く人類と炭の関係、炭鉱にまつわる記憶と記録、そして気候危機という現在進行形の課題。こうした異なる時間軸や位相を、歴史資料、個人の証言、現代社会の文脈を通じて掘り下げ、作品に丁寧に織り込んでいく。

私は「炭」という物質が内包するコンテクストの弁証法的な揺らぎの中にとどまりながら、私たちが直面する問題を、美的な緊張として作品の中に浮かび上がらせたい。

近年はとりわけ、石炭とエネルギー産業の歴史的・政治的側面に焦点を当てたりサーチに取り組んでいる。産業革命期、石炭は主要なエネルギー源として、工場にあかりを灯し、蒸気機関は遠隔地を結びつけ、近代化を世界に推し進めていった。それは私たちの生活に豊かさをもたらした。それまでは高級品だったレースも機械化と大量生産によって、一般家庭に普及していったのだ。しかし一方では、現在の経済的不均衡へとつながる植民地主義や家父長制といった支配構造の確立も同時期に起こった。そして現在、環境危機や炭素をめぐる問題は、化石燃料に依存した成長を前提とする資本主義が生んだ帰結であることは言うまでもない。

石炭にまなざしを向けることはまた、美術史という西洋中心的枠組みへの問いかけとも重なる。そして、その西洋化の波にいち早く乗り、帝国主義へと向かった日本の近代の再考、さらには現在、人類が宇宙に新たな「領土」を求めようとしている時代の在り方にまで、「炭」を、アリアドネの糸のように用いて問いを投げかけることができるのではないだろうか。

2025年9月