

Kaz Oshiro

MAKI Gallery

Kaz Oshiro

カズ・オオシロ

Photo by JJ Stratford

カズ・オオシロは1967年沖縄県生まれ。カリフォルニア州立大学で1998年と2002年にそれぞれ文学士と美術学修士を取得し、現在ロサンゼルスを拠点に活動しています。オオシロは、ポップアートやミニマリズム、抽象的表現主義などを参照しながら、それらの思想を独自に展開し、立体と平面、抽象と具象、リアリティとイリュージョンなど、さまざまな二項対立の上に立って作品の本質を探っています。

オオシロの代表作であるH形鋼やアンプ、ごみ箱などはあまりにも忠実に再現されており、一見作品と意識されません。しかし、それらがキャンバス上に描かれたものだとは知ることによって物の見方は逆転します。観る者は、木枠に張られたキャンバスが芸術作品の証明であるがごとく感じられるかもしれません。同時に、作品のリアリティを強調する古びた質感や色、シミ、傷などはハイパーリアリズムのテクニクに思えますが、どれもあくまで作家本人が創造したものであり、計算しつくされた抽象表現とも捉えることができます。

また、近年オオシロは「California Calligraphy」シリーズを通して、このコンセプトをさらに繊細かつ引き算的に追求しています。角が丸みを帯びたキャンバスを用いる本シリーズの作品は、作家がロサンゼルスで数多く目にしてきた、埃まみれの車体に残された落書きを抽象的な絵画に変換しようとする試みです。自身の芸術実践を「消極的抽象表現」と称すオオシロは、その言葉通り消極的でありながらも、緻密な造形技術と縦横無尽なジェスチャーの絶妙なバランスによって、観る者を魅了する作品を生み出し続けています。

主な個展は、「Nothing New Under the Sun」MAKI Gallery（東京、2023年）、「Republic」MAKI Gallery（東京、2020年）、「96375」Nonaka-Hill（ロサンゼルス、2020年）、「Steel Unforged」galerie frank elbaz（パリ、2017年）、「A STANDARD」Honor Fraser Gallery（ロサンゼルス、2017年）など。2014年にはロサンゼルス・カウンティ美術館（LACMA、ロサンゼルス）にて個展「Chasing Ghosts」が開催されました。また、The FLAG Art Foundation（ニューヨーク、2015年）、Walker Art Center（ミネアポリス、2012年）そしてHammer Museum（ロサンゼルス、2005年）など美術館でのグループ展に参加。日本でも、2022年には国際芸術祭「あいち2022」に出展、2014年にはBunkamura ザ・ミュージアム（東京）、兵庫県立美術館（兵庫）そして名古屋市美術館（愛知）で巡回したグループ展に参加しています。オオシロの作品は、国立現代美術基金（パリ）、ロサンゼルス・カウンティ美術館（LACMA、ロサンゼルス）、Rubell Museum（マイアミ）、Zabludowicz Collection（ロンドン）など、数多くの著名な公共および民間のコレクションに収蔵されています。

Born in 1967 in Okinawa, Japan and currently based in Los Angeles, Kaz Oshiro received both his BA and MFA from California State University in 1998 and 2002, respectively. Oshiro's work investigates the core essence of art through the lens of various dichotomies like sculpture/painting, abstraction/figuration, and reality/illusion, all while referencing such artistic movements as Pop Art, Minimalism, and Abstract Expressionism.

Oshiro's signature steel beams, guitar amps, trash bins, and so forth are so impeccably made that at first glance, they do not appear to be works of art. Yet the viewer's perspective is upended once they realize the objects' true nature as painted fabrications, as if the sight of canvas stretched over a wooden frame is proof of their legitimacy as artworks. The artist further enhances the verisimilitude of his works by adding elements of wear and tear, displaying a meticulous attention to detail in the vein of Hyperrealism. At the same time, these stains and scratches are products of his imagination and stand on their own as carefully calculated abstract compositions.

Oshiro pursues this idea in an even more understated, subtractive manner in his *California Calligraphy* series—sleek rectangular canvases that attempt to translate the streaks and scribbles left on dust-covered cars across Los Angeles into abstract compositions. The artist's distinctive approach, which he describes as "passive abstract expression," yields discrete yet captivating creations that strike a delicate balance between controlled craftsmanship and gestural mark-making.

Oshiro's recent solo exhibitions include *Nothing New Under the Sun*, MAKI Gallery (Tokyo, 2023); *Republic*, MAKI Gallery (Tokyo, 2020); *96375*, Nonaka-Hill, (Los Angeles, 2020); *Steel Unforged*, galerie frank elbaz (Paris, 2017); and *A STANDARD*, Honor Fraser Gallery (Los Angeles, 2017). In 2014, his solo show *Chasing Ghosts* was held at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA, Los Angeles). The artist's work has also been shown in group exhibitions at various institutions, including The FLAG Art Foundation (New York, 2015), the Walker Art Center (Minneapolis, 2012), and the Hammer Museum (Los Angeles, 2005). In 2022, he participated in the Aichi Triennale, one of the largest international contemporary art festivals in Japan, and in 2014, his work was included in *Deception II: Into the Future*, a traveling group show held at Bunkamura: The Museum (Tokyo), Hyogo Prefectural Museum of Art (Hyogo), and Nagoya City Art Museum (Aichi). Oshiro's work is part of many notable public and private collections, such as the Fonds national d'art contemporain (Paris), Los Angeles County Museum of Art (LACMA, Los Angeles), the Rubell Museum (Miami), and the Zabludowicz Collection (London).

Installation view
Nothing New Under the Sun
MAKI Gallery / Tennoz II, Tokyo, 2023
Photo by Naohiro Utagawa

絵画作品の在り方を問う

/ *Questioning the Nature of Painting*

長い美術の歴史のなかで画家たちは、三次元を二次元に変換するイリュージョン（透視図法、空気遠近法など）で空間を描いてきました。カズ・オオシロは、究極のリアリティを追及し、立体物をそのままの大きさ形で再現することでこれらイリュージョンを否定します。オオシロのモチーフは大量生産されたよく目にする製品;ごみ箱、キャビネット、スーツケース、アンプなどです。そこに作家は古びた質感、シミ、傷など、まるで長年使用したような架空の痕跡までを再現します。作家は、観る者がそれを作品と気づかないほどに表面を圧倒的なトロンプ・ルイユ（だまし絵）の技術で覆い、そこに存在するものが芸術作品であることを否定するがごとくリアリズムを追及しています。

ところが、裏側を見ればそれが木枠に貼られたキャンバスで構成されていることがすぐにわかります。オオシロにとってモチーフはありきたりで使い古されていることが重要で、後ろにまわって観客が木枠を認めるまで、作品の前を素通りすることを望んでいます。そして表面に何が描かれているかより、木枠とそこに貼られたキャンバスが、美術作品としての在り方を確定させることを観客に突きつけます。

Over the course of art history, painters have depicted illusions that convert the three-dimensional onto the two-dimensional (e.g. perspective, aerial perspective). Kaz Oshiro pursues ultimate reality, rejecting these illusions by creating full-scale reproductions of three-dimensional objects. His motifs are often mass-produced objects, such as dumpsters, cabinets, suitcases, amps, and so on. To these, he adds fictional traces of wear and tear – textures, stains and scratches – as if they were objects that have been in use for many years. He covers their surfaces with *trompe l'oeil* of such exacting verisimilitude that the viewer may not even recognize them as artworks. It is a pursuit of realism which goes so far as to deny that these are indeed works of art.

However, one look at the reverse-side of these works immediately reveals that they are made of canvas stretched across wooden frames. It is crucial to Oshiro that his motifs are worn-out, everyday objects and his hope is that the viewer will pass by his works without even noticing them, until they see the wooden frame on the other side. Moreover, it is the very canvas and wooden frame, rather than what has been painted on its surface, that force the viewer to confront the nature and status of these objects as artworks.

Trash Bin #22
2023
Acrylic on stretched canvas
102.0 x 51.0 x 51.0 cm

美術史を超えて / *Beyond Art History*

沖縄県で生まれたオオシロは、アメリカの消費文化を見て育ちました。ポップアートが取り上げた製品、たとえばウォーホルの Brillo ボックスは身近な存在だったと言います。これまでの多くの画家が取り上げてきたようなモチーフではなく、大量生産された製品をモチーフとする意味では、彼はポップアートの継承者ともいえるかもしれません。しかし、プロセスをすべてコントロールする職人のような制作スタイルをとることで、ポップアートの '工場' を否定します。

立体物の具象性を高め、リアリティを実現するのは、表面に施された '使用の痕跡' です。しかし、実際に使用中の製品を写し取ったわけではなく、痕跡は作家の想像であり、そこにはポロックやデ・クーニングを思わせる抽象性の高い表現力が用いられています。抽象性が具象性を高めているという矛盾を、作家はひとつの作品に取り込んでいるのです。

作家の選ぶモチーフは一貫してシンプルな立体であり、そこに最低限の色が施された作品のたたずまいは、ジャッドらが先鞭をつけたミニマルアートへの礼賛も感じられます。一方でミニマリストたちが、素材の単一性、均一性を重んじ、表面に絵具やその他の方法で装飾することを極力嫌うのに対し、オオシロはキャンパスに、金属らしさ、木材らしさ、またそれらがペンキで塗られている状態をアクリル絵具でいわば '装飾' してしまうという見方もできるかもしれません。

ひとつの美術様式を信奉するのではなく、それとは違う要素を取り込むことで、作品としての強度を高めるオオシロは、常に次の時代の芸術を模索しています。

Oshiro was born in Okinawa and grew up surrounded by American consumer culture. He explains that the products often chosen as subjects in pop art, such as Andy Warhol's Brillo boxes, were very familiar to him. It can be said Oshiro inherits the legacy of pop art, in that he also chooses mass-produced objects as motifs, rather than the more classic motifs that have been taken up by generations of artists before him. However, he turns away from the 'factory' of pop art in his craftsman-like approach to retaining complete control of his creative process.

The 'traces of use' applied to the surfaces of the three-dimensional pieces heighten their representational quality and bring to life their verisimilitude. However, these works are not copies of objects that are actually in use - the traces are products of the artist's imagination that recall the abstract expressionist gestures of a Pollock or de Kooning. The artist thus incorporates in a single work the paradox of an abstraction which heightens representation.

The motifs chosen by Oshiro are all simple, three-dimensional objects. In their outward appearance, to which the least amount of color has been applied, we can sense an admiration for the minimalism pioneered by Judd and others. The minimalists valued the unity and uniformity of their materials. They had a strong aversion to any form of embellishment on the surface of their works, whether using paint or some other technique. It can be said that Oshiro, on the other hand, cannot but 'embellish' the surface of his canvases, giving them a metallic, wooden or otherwise painted appearance through his use of acrylic.

Rather than adhering to a single artistic movement or method, by integrating contrasting elements, Oshiro not only strengthens his own work but also continues to investigate the possibilities of the next generation of art.

Zero Case (Large)
2015
Acrylic and Bondo on canvas
48.2 x 66.0 cm

**Fender Showman Amp with Cabinet #1
(Screaming Hand)**
2002
Acrylic and Bondo stretched over wood, in 2 parts
121.9 x 74.9 x 27.9 cm

カリフォルニアだからこそ実現したカリグラフィー / A Uniquely Californian Style of Calligraphy

「California Calligraphy」シリーズは、オオシロがロサンゼルスで目にしてきた車の数々がスモッグなどの影響で埃まみれになる様子、そしてその埃の上から車体に落書きする様子を抽象的な絵画に変換しようとする試みです。

本シリーズの作品はキャンバスの全ての角が丸みを帯び、面と縁が一体化しています。それにより車のボディのような曲線的な質感が生み出されており、純粋な絵画とは一線を画した形容し難い佇まいを持ちます。オオシロは、試行錯誤を重ねて生み出した鏡面的な表面の上に、車に使用するワックスを用いて筆などでイメージを描き、さらにその上からエアブラシで埃のような塗装を施しました。塗装が乾いたのちにワックスを落とすことで、下地の部分が浮かび上がる形でイメージが姿を現します。しかしそれらは薄っすらと描かれていて強い主張を持たず、角度によっては全く捉えきれない微妙な存在として私たちの目の前に現れます。それらのイメージは、オオシロが作品、モノを作るということについて長年思索を巡らせる中で辿り着いた、近代以前の人間のあり方、原始的な宗教観や占星術、世界中の遺跡に溢れる抽象的なシンボルなどとのつながりを感じさせます。

このシリーズは一見すると、細部まで精巧に実用品をコピーしたこれまでのオオシロの作品とは距離を感じさせるかもしれません。しかしオオシロはこれまでも、アンブやゴミ箱、鉄鋼の上に埃や傷を描き出す行為を自身の抽象表現と捉えてきました。抽象表現主義がもたらした絵画の終わりを強く認識し、それでもなお絵画の意味、在り方を追求し続けるオオシロは、芸術が最終的に目指すのは抽象的な理念であるという信念を持っています。その営みは常に自身の中で納得できる絵画を生み出す試みの連続であり、「California Calligraphy」シリーズはこれまで以上に強く、オオシロの抽象絵画へのコミットメントが表現されたものといえるでしょう。

California Calligraphy is a series of abstract paintings inspired by the streaks and scribbles left on dust-covered car bodies found across Los Angeles, a city infamous for its poor air quality.

Each corner of the *California Calligraphy* paintings bears a gentle curvature, enabling the surfaces to blend seamlessly with the edges. Their curvilinear forms and distinctly reflective finish—which Oshiro painstakingly developed through trial and error—are reminiscent of a car body, generating an indescribable, unique presence that distinguishes the works from conventional paintings. Upon these polished surfaces, the artist applies car wax with brushes and other tools to construct his abstract compositions, then airbrushes paint on the entire surface to simulate a fine layer of dust. Once the paint dries, he removes the wax, allowing the underlying image to emerge in a subtle and elusive manner, visible only from specific angles. These images are quietly evocative of pre-modern visual languages, such as those found in ancient religions, astrology, and abstract symbolism in archaeological sites around the world—all elements Oshiro has encountered over years of contemplating what it means to “create” something.

At first glance, *California Calligraphy* may seem to deviate from Oshiro's previous works, which meticulously replicate everyday objects down to the finest details. Nevertheless, the artist has always considered the dust, stains, and scratches he intentionally applies to his amplifiers, trash bins, and steel beams as part of his abstract expression. Oshiro firmly acknowledges the transformative impact the Abstract Expressionist movement and the “death of painting” had on the medium—yet as he continues to seek the true essence and meaning of painting, he maintains the belief that the ultimate purpose of art is the pursuit of abstract ideas. His practice represents a continuous endeavor to create work that aligns with such inner convictions, and this series embodies the artist's unwavering commitment to abstraction more strongly than ever before.

California Calligraphy (Smoke and Mirrors I)
2023
Acrylic and polyurethane on stretched canvas
61.0 x 46.0 x 5.5 cm
Photo by Taka Nonaka-Hill

Installation view, *Nothing New Under the Sun*, MAKI Gallery / Tennoz II, Tokyo, 2023. Photo by Naohiro Utagawa.

絵画が絵画であり、美術が美術である理由 / Why a Painting is a Painting and Art is Art

壁にかければ絵画になり、床におけば彫刻となる……では壁にそって折れ曲がっていたら？ 床から壁に立てかけられていたら？ 構造上、力学上の問題から完全に自由となり、ほぼ単色で塗られ、ただそこに、あるがままに存在する「Still Life」シリーズは、なんらかのジャンルに着地させられることを否定しています。壁から突き出ている、壁の角に沿って折れ曲がったりするキャンバス作品でオオシロは、キャンバスの記号的な役割をより明確にしています。

絵画が今でも‘壁に開けられた窓’^{*1}であるとすれば、オオシロの窓は無限に広がっているといえるでしょう。どのような形で空間に位置づけられるかは挑戦的な試みではあるものの、絵画であるか彫刻であるかという論争は、あまり意味をもちません。キャンバスそのものが、芸術作品として記号化された存在であることを見抜いたオオシロは、表面を必要最低限の色で塗り、必要最低限のゆがみや変形を施し、単純化、純粋化することで、コンセプトを浮き彫りにしたのです。

* 1 初期ルネサンスの建築家レオン・バッティスタ・アルベルティはその著書『絵画論』（1435年）で、絵画は壁に開けられた窓であると説いた。

Hanging it on a wall, it becomes a painting. Placing it on the floor it becomes sculpture. Then what if it is folded or bent along the wall? Or placed on the floor so that it leans against the wall? Free from structural and mechanical complications, painted almost completely in a single hue, the works in the series, *Still Life*, exist just as they are and negate the possibility of their being confined by any genre. These works on canvas jut out from the wall or are bent to fit the corners, and through them, Oshiro elucidates the symbolic function of the canvas.

Assuming that a painting can still be considered ‘an open window’^{*1}, it can be said that Oshiro's windows open onto infinity. While an ambitious undertaking in terms of how these works are installed in the space, the debate over whether they are paintings or sculptures does not hold much meaning here. Oshiro has recognized that the canvas itself has become a symbol that stands for a work of art. By painting the surface with the minimum amount of color needed, by warping and deforming its shape only as much as is absolutely necessary, by simplifying and purifying, he brings this concept sharply into focus.

* 1 Leonardo Battista Alberti was an architect of the early Renaissance who, in his treatise, *On Painting* (1435), theorized that paintings are an open window in a wall.

Untitled Still Life
2013
Acrylic on canvas
360.7 x 121.9 x 53.3 cm

Untitled Still Life (Diptych)
2015
Acrylic on canvas
91.4 x 146.0 x 17.2 cm

見えるものの本質

/ *The Essence of the Visible*

「Steel Beam」のシリーズでオオシロは、キャンバスにI型鋼を描いています。鉄が精製され、型に入って固められる際、どのように熱が放出されるかによって、表面の色は変化します。オオシロのリアリティの追及はその表面に集中し、I型鋼の重みと硬さをキャンバス上に表現していきます。もちろん、それはだまし絵の延長上にあり、私たちがいかに表面的な諸相に心を奪われ、本質を見失いやすいかを示唆している一方、本質的な問題はいかに隠してもその表面に現れるという禅問答のような命題に私たちを巻き込んでいきます。

このシリーズは、鉄鋼とキャンバスというおよそ共通点のない素材が、ペインティングによって結びつけられる不思議さを、表面と本質のギャップを通して明らかにします。表面の模写が精巧であればあるほど、このギャップが広がり、物事の本質がいったいどこにあるのかという問いに対する答えの入口を私たちに見せてくれます。

このように、表現の限りを尽くし、長い美術史のなかで何度も死を宣告された絵画に対し、オオシロは何が表現として成り立つのかを追求しています。彼の投げかける二項対立の間に、観る者は確固たる答えを求めようとしますが、思うようにたどり着けないかもしれません。それはオオシロが、否定と肯定を繰り返してみせ、逆説的に答えを出していくからなのです。私たちはまるで宝探しをしているように、私たちなりの答えを探しつつ作品を観ていくことになるのです。

In his *Steel Beam* series, Oshiro paints I-beams on canvas. When iron is refined and molded into a particular shape, its surface color varies depending on the manner in which it has released its heat. Oshiro's pursuit of reality leads him to turn his attention to this surface, depicting the weight and rigidity of the I-beam on canvas. Of course, this is an extension of the *trompe l'oeil*, hinting at how easy it is for us to be deceived by appearances and fail to recognize the essence, while also drawing the viewer into the proposition – much like a Zen dialogue – that no matter how deeply we might hide the essential issue, it will nevertheless appear on the surface.

Through the gap between surface and essence, this series brings to light the strangeness of otherwise incongruous materials like steel and canvas being brought together through painting. The more realistic the depiction, the wider the gap grows, showing us the answer to where the essence of things truly lies.

In these ways, bringing all of his expressive resources to bear, Oshiro continues to seek after a fitting form of expression in the face of art history, over the course of which the death of painting has been declared many times. Although the viewer might try to discover a definite answer between the dichotomies proffered by the artist, they may not arrive at one so easily. This is because Oshiro creates a chain of affirmations and denials, propositions and negations, answering through paradox. We as viewers must then continue to search for our own answers in engaging with his work, almost as if we were searching for treasure.

Carnegie Steel Beam (#230905)
2023
Acrylic on stretched canvas
13.0 × 122.0 × 7.4 cm

Untitled Steel Beams (Twin, Vertical)
2023
Acrylic on stretched canvas
122.0 × 30.5 × 15.0 cm each