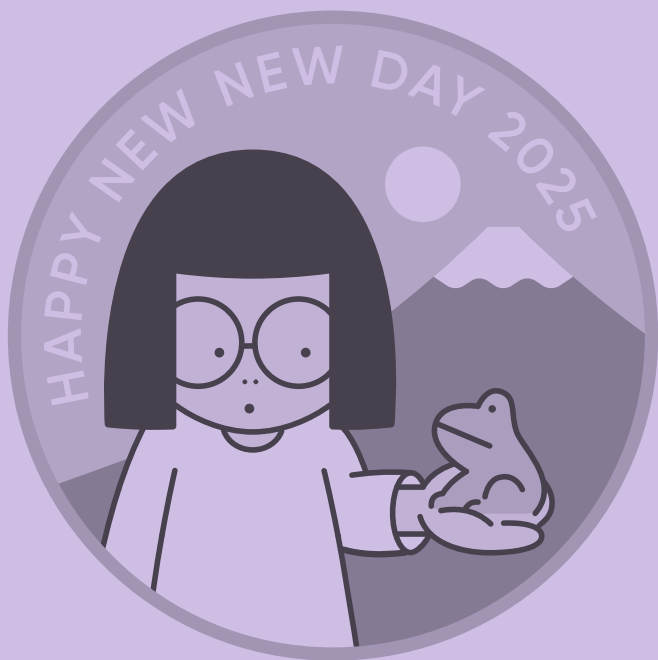

ライアン・ガンダー：ユー・コンプリート・ミー
Ryan Gander: YOU COMPLETE ME

かんしょう
鑑賞ガイド
EXHIBITION GUIDE

あらゆるものが素材になるのです…… 砕けた恐竜の骨、のちに悔やまれる恨みごと、祈り、夏を呼び戻すひと口の甘み、答えようのない問い、ひそやかな誘惑のまなざし、盲者の杖が舗道を刻む拍子、汗ばむ掌に紙幣の重み、ぎこちない恋人の手つき、駅の構内に満ちる前奏のメロディー、奪われた誰かの思いつき、小さな優しさの行為、陽から生まれた影、効率化された芸術がまとう傲慢さと、非効率な芸術に宿る偏執、あなたがかつて抱いたすべての思考と経験、あなたが偶然出あったすべての人々、蛙の寓話、鏡の奥に見える自我、暗号、^{コード}寒気、^{コード}道化、^{クラウン}猫、^{キャット}時計、^{クロック}石。

理想のアートの世界において、孤立するものではありません。すべては衝突し、反響し、終わりになく震えています。わたしが見るその世界は、目に見えないもので満ち、あらゆる存在が無限の組み合わせで結びついています。そこには、私の知らないすべてがあります。これがわたしのパレットであり、あなたはすべての色。限りなく異なり、限りなく真実なあなた。あなたが私を完成させるのです。

ライアン・ガンダー

Everything is material... A broken dinosaur bone, a vindictive word that is regretted later, a prayer, a sweet taste that reminds you of summer, a question that is impossible to answer, a sly glance with the intention to seduce, the sound of a blind person's stick tapping on the pavement, a sweaty palm holding too much money, the clumsy touch of a lover, the melody before an announcement at the railway station, somebody else's idea stolen, an act of kindness, shade from the sun, the arrogance of efficient art, the obsessiveness of inefficient art, every thought and experience that you the visitor has ever had, every person the music of chance brings to you, a frog's fable, an ego viewed through a mirror, a code, the cold, a clown, a cat, a clock and a rock.

In the ideal art world, nothing exists in isolation, everything is colliding and reverberating incessantly. The ideal art world I see is full of invisible things, where everything is interconnected in infinite combinations. It is full of everything I don't know. This is my palette and you are the colours and you are endlessly diverse and real. You complete me.

Ryan Gander

② 周縁を中心に据えて

Centred on the periphery

2023

ポリエステル織布、インク、革、金属
Woven polyester, ink, leather, metal
125.0 x 210.0 x 0.2 cm

いろいろな旗のデザインをまとめて表現した旗です。たとえば、南米諸国連合、地球、イギリス海上保安庁、シーランド公国、NASA、海賊旗、銀河連邦、『動物農場』、ヨーロッパ、プログレス・ブライド・フラッグ、『デューン 砂の惑星』のチョアム社、日本、オーストラリア、ドイツの旗などです。白地に黒の線で描かれています。

A flag representing the designs of several flags including: the Union of South American Nations; the Flag of Earth; the HM Coast Guard; the Principality of Sealand; NASA; Jolly Roger Pirate; United Galactic Federation; the Flag of Animal Farm; Europe; the Progress Pride Flag; the Dune Inspired Choam Flag; Japan; Australia; and Germany, rendered in a black line drawing on a white background.

① 時間は止まるの？

Can time stop?

2025

PVC、インク
PVC, ink
Φ370.0 cm

白い文字で「時間は止まるの？」と、逆さまに書かれた、大きくふくらませた黒いボール。

A large, black inflatable ball with the question "Can time stop?" printed in white, upended text.

② 影に音はあるの？

Do shadows have sounds?

2025

PVC、インク
PVC, ink
Φ370.0 cm

白い文字で「影に音はあるの？」と、逆さまに書かれた、大きくふくらませた黒いボール。

A large, black inflatable ball with the question "Do shadows have sounds?" printed in white, upended text.

③ 孤独なまま、幸せでいられるの？

Can you be lonely and happy?

2025

PVC、インク
PVC, ink
Φ370.0 cm

白い文字で「孤独なまま、幸せでいられるの？」と、逆さまに書かれた、大きくふくらませた黒いボール。

A large, black inflatable ball with the question "Can you be lonely and happy?" printed in white, upended text.

④ 幾多の野望たちの亡霊（待合室）

A multitude of phantom ambitions (The Waiting Room)

2025

インク／紙、アルミニウム
Ink on paper, aluminium
265.0 x 191.0 x 4.0 cm

本当は行われなかったけれど、作家の頭の中ではあったかもしれない、50個の空想の展覧会ポスターを集めたもの。ここでは、同じシリーズの135枚のポスターの上に、9枚をたてと横にそろえて重ねて貼っています。いちばん上に貼ったポスターしか見えません。

A collection of fifty posters for fictional exhibitions that never occurred, but that in the mind of the artist, probably should have. Displayed here, in a grid of nine layered and pasted over one hundred and thirty-five posters from the same series, with only the last posters pasted on top ever being visible.

⑤ クロノス・カイロス、3時2分

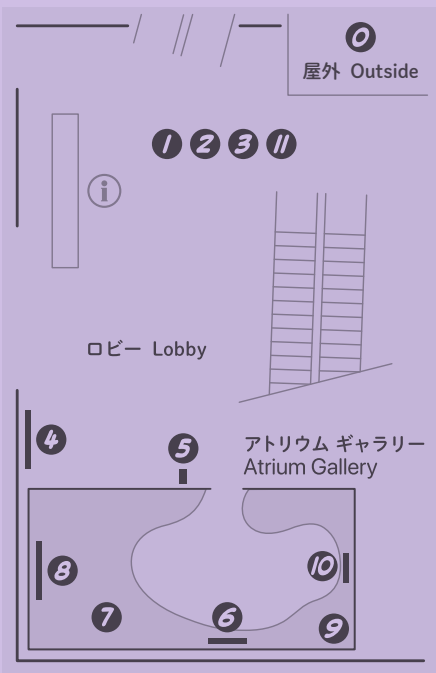
Chronos Kairos, 03.02

2025

アルミニウム、アクリル、LED
Aluminium, acrylic, LEDs
27.0 x 78.0 x 15.0 cm

二重に見えているように感じさせるために、2つの同じものを少しずつずらして作られた、両面デジタルのかべかけ時計の彫刻。

A sculpture of a double-sided digital wall clock made twice and offset to seem as if the viewer is suffering from double vision.

6 俺は… (lviii)

I be... (lviii)

2023

アンティークの鏡、コールド・キャスト・マープル
Antique mirror, cold cast marble
161.0 x 67.0 x 25.0 cm

額ぶちの付いた古い鏡にかぶせてある布は、大理石のような材料で本物の布そっくりに作られています。鏡の表面を見えないようにして、守っているようです。

An antique framed mirror covered with a dust sheet that has been reproduced in cold cast marble, the sheet has been draped to obscure the mirror's reflection as if protecting its surface.

7 閉ざされた世界

Closed systems

2024

リサイクル品の木・プラスチックのおもちゃ
Recycled wooden and plastic toys
サイズ可変 / Dimensions variable

使われなくなった小さなおもちゃと、バラバラになったゲームの部品を集めて別の形で使ったものと、作家が考えて作った3つのおもちゃ（お店でも売っている）を合わせています。それらはすべて、1つ1つまっすぐきれいに並べられています。これは、作家の5さいの息子バクスターさんが、自閉スペクトラム症の持ちょうとしてとても強い関心を持って、熱心に取り組んでいることのひとつです。

A selection of repurposed second-hand small toys and loose parts of games alongside three commercially available toys invented by the artist, selected and ordered in perfectly straight lines; one of several intense autistic interests exclusively pursued by the artist's son, Baxter aged five.

8 時を巻き戻して

Turn back your watch

2025

スクラッチカード
Scratch cards
218.5 x 170.5 x 6.5 cm

画家のゴッホが絵の道具を買うために、弟のテオから毎月もらっていたお金（2025年の価値で計算）と同じ金額で、175枚のスクラッチくじを買いました。くじは額の中にまとめて貼られていて、当たって賞金をもらったくじのところだけは、ぬいてあります。当たったお金は、ガンダーがじぶんのアトリエにつくった「ソリッド・ハウス」という、若いアーティストたちが新しいことにチャレンジする展示の場所のために、ふたたび使われています。

The amount received monthly by Vincent van Gogh, from his brother Theo, that he spent on art materials (taking inflation into account to its equivalent value in 2025) is used to purchase 175 scratch cards. The cards are mounted together in a frame, with spaces left for winning cards where cash prizes have been claimed, the winnings from which are reinvested in the funding of Solid Haus, an experimental exhibition space for young artists run by the artist in his studio, Solid House.

9 輝くカルチャーフィールドへの舷窓

Porthole to Culturefield Illuminated

2025

アクリル、LED、アルミニウム
Acrylic, LEDs, aluminium
83.0 x 51.0 x 60.0 cm

中から光っている丸い窓と、そこへ続くはしご。高いところにあるので、手が届きません。作家が考えた「カルチャーフィールド」という、研究や話し合い、創作にぴったりの、空想の場所へとつながっています。

Internally illuminated porthole and ladder rungs, positioned high up out of reach of the spectator, which leads to an imaginary place, invented by the artist, called Culturefield – a perfect space for research, discussion and creative production.

10 生産と反復を繰り返しながらも

君は自由を夢見ている

You are repetitive and productive but you dream of being free

2025

鳩時計、アニマトロニクのゴシキノジコ、音声
Cuckoo clock, animatronic painted bunting, audio
134.0 x 36.0 x 28.0 cm

カラフルで小さなロボットの鳥（ゴシキノジコ。英語の名前は「色をぬった旗かざり」）が、ギャラリーのかべにかけられたハト時計にとまって、寓話（ぐうわ）を聞かせてくれます。

A small colourful animatronic bird known as a painted bunting (*Passerina ciris*), delivers a fable from the perch of a cuckoo clock hung on the gallery wall.

11 君が私を完成させる、あるいは私には君に見えないものが見える（カエルの物語）

You Complete Me, or I see things you can't see (A Frog's Tale)

2025

アニマトロニクのカエル、音声、人工植物
Animatronic frog, audio, artificial plants
Φ29.5 x H70.0 cm

観葉植物の鉢の中にかくれたカエルのロボットが、「意識的でありつつけること」のむずかしさについて語ります。

An animatronic frog hidden in a pot of a domestic plant, delivering a speech on the difficulties of remaining cognisant.

12 アイディア・マシン

Idea machine

2024

変色させた真鍮、感熱式プリンタ、ボタン
Tarnished brass, thermal receipt printer, button
30.0 x 30.0 x 0.2 cm

かべに取りつけられたチケットマシン。ボタンを押すと、作家が考えた「まだ実現していないアート作品のアイディア」が1つ出てきます。

A wall-mounted ticket machine freely distributing unique ideas for unrealised artworks, written by the artist.

13 物語は語りの中に

The story is in the telling

2025

アニマトロニクのネズミ、音声
Animatronic mice, audio
サイズ可変／Dimensions variable

ギャラリーのかべに空いた穴から、ロボットのねずみが2ひき顔を出して、自分たちはどこから来たのか、何のためにいるのかを、ちがう意見を出し合いながら話しています。

Two animatronic grey mice partially visible emerging from holes broken through the gallery's walls, converse with one another to offer differing views about their origins and purpose.

14 アルル

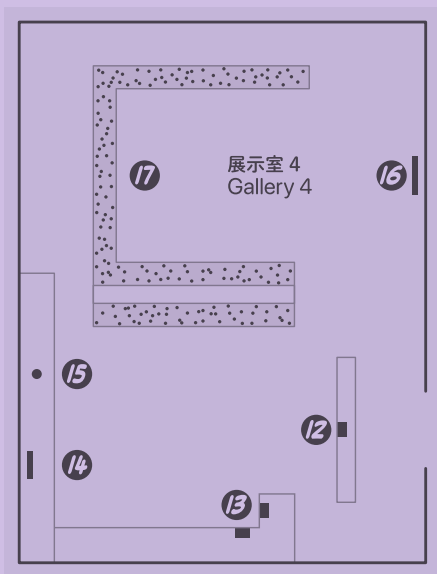
Arles

2025

アクリル／カンヴァス
Acrylic on canvas
47.0 x 60.0 x 2.5 cm

作家にとって大切な思い出があったり、心の中で特別な意味を持っている場所の名前が絵になっています。作家のお父さんが1960年代に作ったスライドショーの題名用のスライドをもとにしています。

A painting of a place name relating to a significant memory or subjective projection of the artist. Taken from an index slide originally used as a title frame in a slide show carousel created by the artist's father some time in the 1960's.

15 すべてはカウントされている Everything is counted

2021

アニマトロニクの蚊、ワイヤー、樹脂
Animatronic mosquito, wire, resin
0.9 x 0.5 x 1.0 cm

とても小さな蚊のロボットが、今にも死んでしまいうような動きをしながら、この空間にもともとあった台の上に置かれています。

An animatronic sculpture of a tiny mosquito randomly twitching as if about to die, positioned on an existing architectural detail of the space like a plinth or windowsill.

16 時空からの離脱 (ロンドン、マレ通り146番地) Temporal Departures (146 Mare Street, London)

2024

鏡面仕上げのステンレス鋼、魔法の呪文
Mirror-finish stainless steel, magic spell
200.0 x 90.0 x 8.5 cm

鏡のようにピカピカに磨かれたステンレスのドアに、案内表示や落書き、しるしなどが、少し浮き出た彫刻のようにえがかれています。どこかに実際にあるドアをもとにしていて、その場所は作品のタイトルに書かれています。

A highly polished, mirror-finish, stainless steel door featuring a sculptural bas-relief depicting signage, markings and graffiti protruding from the door's surface; as found on an original door the location of which is referenced in the title.

17 おばけには歯があるの？ (答えばかり求める世界での問い) Do ghosts have teeth? (Your questions in a world that only wants answers)

2025

樹脂のボール、UVインク
Resin balls, UV ink
サイズ可変／Dimensions variable

ビリヤードのボールくらいの大きさの黒いボールが、バラバラにとてもたくさん置かれています。表面にはシンプルな白い文字で、それぞれちがう質問や指示、説明が小さく書かれています。作家の子どもたちや、想像力あふれる人たちが長い時間をかけて考えた質問がもとになっています。展覧会のあいだに、持ち主が新しい言葉を加えることもできます。

Hundreds of black snooker-sized balls are positioned randomly across the floor of the exhibition venue. Each ball displays a unique question, direction or definition, printed discreetly on its surface in a simple white text. The captions are questions posed over time by the artist's children and other fertile minds, with the potential to be added to by the owner over the duration of the exhibition.

アニマトロニクス スクリプト 日本語参考訳
Scripts (Japanese Translations Only) - Animatronics Series

10

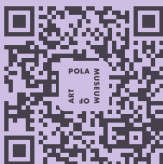
鳩時計

11

カエル

13

ネズミ

ライアン・ガンダー：ユー・コンプリート・ミー

Ryan Gander: YOU COMPLETE ME

2025.5.31[土]－11.30[日]

May 31 – November 30, 2025

会場：ポーラ美術館 アトリウム ギャラリー、展示室 4、ロビー

Venue: Pola Museum of Art, Atrium Gallery,

主催：公益財団法人ポーラ美術振興財団 ポーラ美術館

Gallery 4, Lobby

協力：TARO NASU

Organizer: Pola Museum of Art, Pola Art Foundation

企画：鈴木幸太（ポーラ美術館主任学芸員）

Support: TARO NASU

施工：スーパー・ファクトリー、芹澤木材工業株式会社

Curator: Suzuki Kota (Senior Curator, Pola Museum of Art)

Construction: Super Factory,
Serizawa Mokuzai Kogyo Co., Ltd.

編集・発行：公益財団法人ポーラ美術振興財団 ポーラ美術館

Edited and Published by Pola Museum of Art,

〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山 1285

Pola Art Foundation

www.polamuseum.or.jp

1285 Sengokuhara, Hakone, Kanagawa 250-0631 Japan
www.polamuseum.or.jp

デザイン：出口壮夫

Design: Deguchi Morio

印刷：株式会社ユーホウ

Print: UFO. Co., Ltd.

発行日：2025.6.2

Date of Publication: June 2, 2025

謝辞

Acknowledgements:

本展開催にあたり格別のご協力を賜りました以下の関係者の方々に深く感謝申し上げます。（敬称略）

We are deeply grateful to the following organizations and individuals who gave us their cooperation in making this exhibition possible.

ライアン・ガンダー

Ryan Gander

ライアン・ガンダー・スタジオ

Ryan Gander Studio

TARO NASU

TARO NASU

POLA MUSEUM

OF ART

OF ART

MUSEUM POLA