

The background is a dark, textured surface, possibly a piece of fabric or a wall, with a white rectangular frame in the center. The text is white and centered within the frame.

Awai

Dynamic Equilibrium in Painting

対立の共存と〈あわい〉
— 絵画における動的均衡の探求 —

My practice does not seek to resolve oppositions.
It attempts to reveal a structure
in which opposites can coexist without dissolving.

私の制作は、対立を解消するためのものではない。
対立が崩壊せずに共存できる構造を探る試みである。

Structure | 構成

PHILOSOPHICAL FRAMEWORK | 哲学的枠組み

- 01 Recognition of Contrast
対比の認識
- 02 The Structure of Binary Opposition
二項対立の構造
- 03 The World as a Continuum
連続性としての世界
- 04 Dissolution of Binary Opposition
二項対立の解体
- 05 Coexistence of Opposites
対立の共存

AWAI | あわい

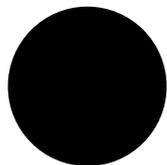
- 06 The State of “Awai”
〈あわい〉の状態
 - 07 Awai in Painting
絵画における〈あわい〉
- ARTISTIC PRACTICE | 制作実践
- 08 Conditions for Dynamic Equilibrium
動的均衡を成立させる制作条件
 - 09 Dynamic Equilibrium Model
(Three Visual Principles)
動的均衡モデル（三視覚原理）
 - 10 Material Agency and Layered Formation
素材の能動性とレイヤー生成

01 Recognition of Contrast

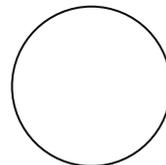
対比の認識

Humans perceive the world through differences.

人は差異を通して世界を知覚する。

Dark

Light

02 The Structure of Binary Opposition

二項対立の構造

Humans tend to assign values to binary oppositions. (*Structuralism*)

人は対立を善悪などの価値判断として捉える傾向がある。（構造主義）

Light

明

Life

生

Being

有

Order

秩序

Dark

暗

Death

死

Non-being

無

Chaos

混沌

03 The World as a Continuum

連続性としての世界

The world is continuous.

実際の世界は連続体である。

Judgments such as “good / evil” are therefore not absolute, but relative tendencies.

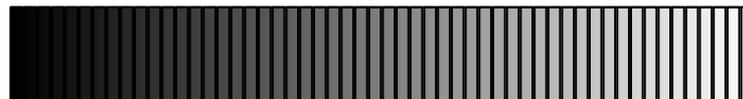
善／悪のような判断も、絶対的なものではなく相対的な傾向にすぎない。

Binary Opposition 二項対立

0 / 1
Good / Evil

Continuum 連続体

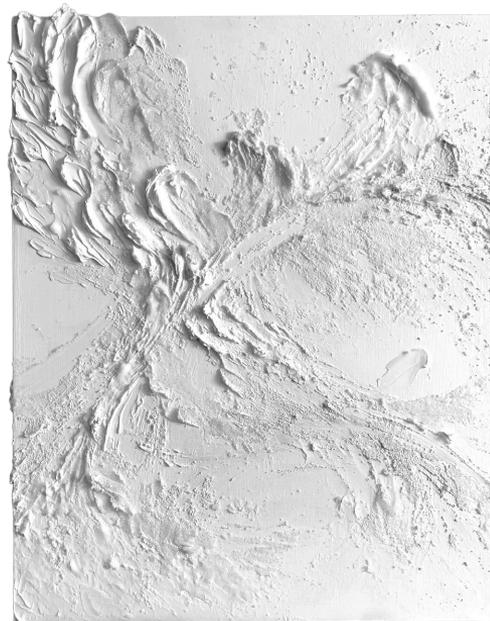
Infinite Gradations 無数のグラデーション
Relative Tendencies 相対的傾向

04 Dissolution of Binary Opposition

二項対立の解体

《*Black*》 is produced entirely in white.
White becomes visible through shadow (black).

《Black》は白一色で制作されている。
白は影（黒）によって白として知覚される。

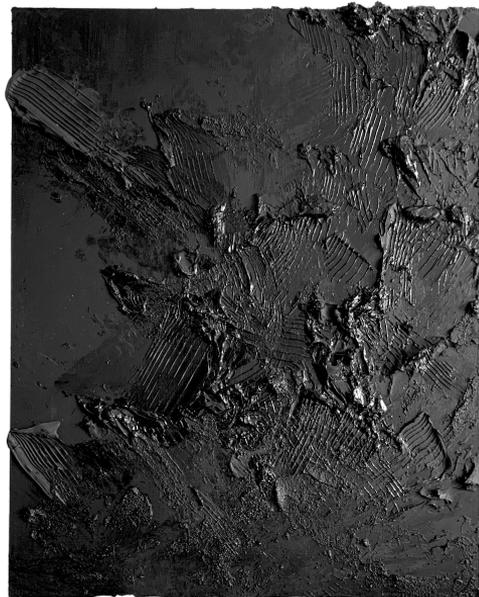

Black

Black is perceived through light (white).

Therefore, the black work is titled 《*White*》.

逆に黒は光（白）によって知覚されるため、
黒の作品には White というタイトルを付けている。

White

05 Coexistence of Opposites

対立の共存

Color gains its contour only through opposition.

Opposition is not negation,
but a condition of formation.

Within this relation,
existence emerges.

色は相反する要素によって輪郭を得る。

対立は否定ではなく、成立の条件である。

その関係の中で存在は立ち現れる。

06 The State of “Awai”

〈あわい〉の状態

Awai is the field where opposing forces coexist.
Painting becomes a site for this state to emerge.

〈あわい〉とは、対立する力が共存する場である。
そして絵画は、この状態が現れる場となる。

07 Awai in Painting

絵画における〈あわい〉

In painting, color and material continually seek balance.
This state is called Dynamic Equilibrium.

Dynamic Equilibrium emerges within the relational field of Awai.

絵画において、色彩と素材は絶えず均衡を探り続ける。
この状態を「動的均衡」と呼ぶ。

動的均衡は、〈あわい〉という関係の場の中で生じる。

08 Conditions for Dynamic Equilibrium

動的均衡を成立させる制作条件

1. Clearly defined poles

両極が明確である

2. Possibility of transition between them

間に移行可能性がある

3. Space for coexistence

共存できる空間がある

These conditions take form through three visual principles.

これらの条件は、三つの視覚原理として形をとる。

Black & White

Clear Poles

明確な両極

Exposure of Tension

緊張の露出

Visualization of
Boundaries

境界の可視化

Color

Possibility of Transition

移行可能性

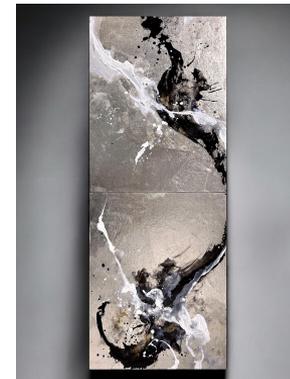
Visualization of
Continuity

連続の可視化

Intermixture

混交

Ma

Space of Coexistence

共存可能空間

Material Layers

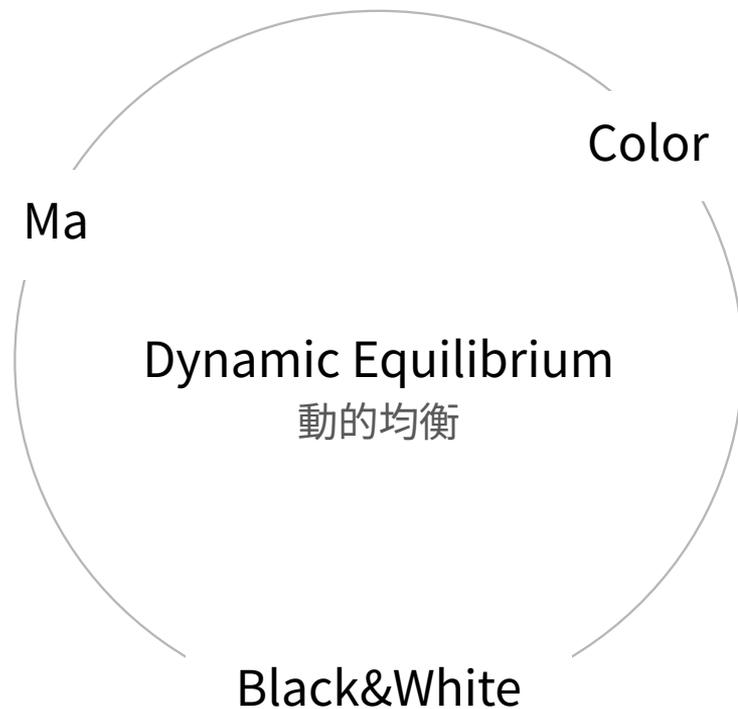
物質的層

Field of Relations

関係性の場

09 Dynamic Equilibrium Model (Three Visual Principles)

動的均衡モデル（三視覚原理）

The three visual principles (Black & White / Color / Ma)
are arranged along a circumference,
each maintaining its own tension.

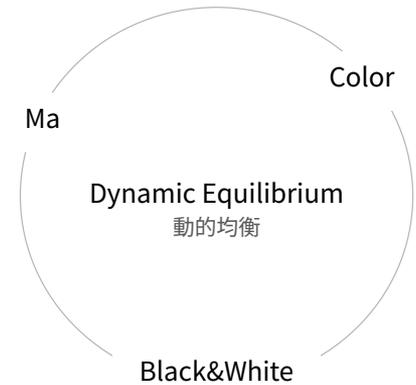
Their interaction forms the minimal structure
through which a circular system emerges
as Dynamic Equilibrium.

The center is not a fixed principle,
but a space generated by the sustained tension
among them.

三視覚原理（Black & White／Color／Ma）は円周上に配置され
それぞれ独立の緊張を保つ。

三つの相互作用は、円環が成立する最小構造を形成し、
その全体は動的均衡として現れる。

中心は固定された原理ではなく、
三つの間に持続する張力によって生まれる空間である。

10 Material Agency and Layer Formation

素材の能動性とレイヤー生成

Material Agency

素材の能動性

Interaction

相互作用

Unpredictable transformation

予測不可能な変化

Layer Formation

レイヤー生成

Painting

絵画

Materials are not
passive.
素材は受動的ではない。

Painting emerges through
the observation and
recording of material
interactions.

絵画は素材の相互作用を観測し
記録することで成立する。

Each layer preserves traces
of transformation.

各層は変化の痕跡を保持する。

The three visual principles represent only the minimal structure of the Dynamic Equilibrium model.

Dynamic Equilibrium can emerge through diverse materials and forms. Production conditions and outcomes do not necessarily coincide.

三視覚原理は動的均衡モデルの最小構造にすぎない。動的均衡は多様な素材と形式によって展開される。制作条件と結果は必ずしも一致しない。

Dynamic Equilibrium across

- Encaustic
- Metal
- Installation
- Sculpture

多様な素材と形式による動的均衡の展開

“

Oppositions do not need to be eliminated.

They can coexist in balance.

At times, such oppositions can even generate a new balance.

Painting reveals this structure.

”

対立は排除される必要はない。

均衡の中で共存しうる。

ときに、その対立が新たな均衡を生み出すことさえある。

絵画はその構造を可視化する。

Author

Tomo Sakurai

Affiliation

Independent Artist, Tokyo

Year

2026