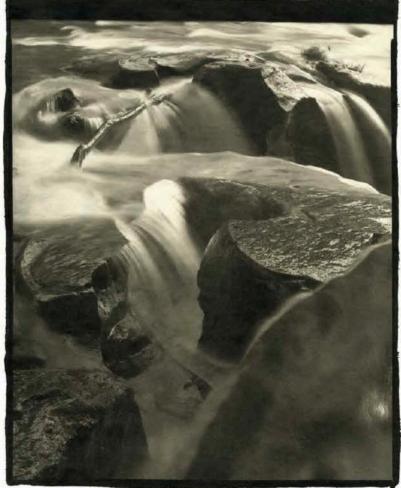
Nobuyuki Kobayashi

Souzou/創造 2005

For Japanese photographer
Nobuyuki Kobayashi, his breathtaking photographs of the landscape
are more than images of beauty,
they are devotions to the sacred
gods found here. As taught in the
oldest religion in Japan, Shintoism,
nature is regarded as sacred; therefore, his calming and profound
imagery are representations of the
deities themselves.

Nobuyuki Kobayashi – Interview (translation by Miyo Shalton) TH: Your work is so calming, meditative, and poetic. Do you feel these things when you are making the images and is that what you want your viewer to feel when they look at them?

TH:小林さんの作品はとても落ち着きがあり、瞑想的、 詩的と感じます。小林さんで自身は作品を作られている時こう いった要素を感じますか?また、作品をご覧になる方にも同じ 様な気持ちになってもらいたいとお思いですか?

NK: Thank you very much for your feelin gs. I am so glad that you thought so of myworks. And yes, I also feel those things when I stand face to face with the subjects. Rather, I want to be so. Because I always really aim to be united with nature when I face to them, or when I am in nature. Also, I think that the most important thing is "to feel" at first, then "look". I feel it first and after that, I look for he subje

ct and I observe it well. The reason why is that my subjects are "Portrait of Gods". That's why probably people feel something from my works. And I really want people to feel something which is out of sight. "To look for Gods whom there is in nature", this sense is coming from the thinking of Shintoism.

小林:ありがとうございます、自分の作品に対してそのように思って頂けてとても嬉しく思います。私も被写体と対峙する時は同じ気持ちになります。むしろそうありたいと思っています。何故なら私は自然と向き合う時、あるいは自然の中に身を置く時、自然と一体化する事を目指しているからです。そして一番大切な事は、見る前に「感じる」事だと思っています。まず先に感じて、その後で被写体を探し、よく観察をします。その理由は、僕が撮影しているものが"神のポートレー"だからです。それ故に人々は私の作品から何かを感じ取るのでしょう。その場に見えないものを感じて欲しいと思っています。"自然界の神々を探すこと"、この考えは神道の考えに基づいています。

TH: Can you describe the concept of "yūbi" for our readers as it relates to your work?

小林さんの作品に関連する"優美"という言葉、コンセプトを 説明していただけますか?

NK: "Yūbi (優美)" is a combination words, and the meaning is this: "Yu (優)" means gentle and superior, then "Bi (美)" means beautiful. It's a state of graciousness and beauty. So, the word of "yūbi" is special esthetic word for me.

小林:"優美"とは、「優しい」「優れている」を表す"優"と、「美しさ」を表す"美"が繋がってできた言葉です。上品で美しい様を意味します。なので"優美"という言葉は私にとって特別な意味を持つ言葉なのです。

TH: You have said that you consider your photographs to be portraits of gods as opposed to "landscapes". Is that correct? And, are you talking about gods from a specific faith, or more personal gods that you "discover" in the landscape? Where does your spiritual connection with nature come from?

作品に関して風景写真ではなく神のポートレートだと表現なさりましたが、こで言う神とは特定の宗教にちなんだ神なのでしょうか?それとも風景の中で発見する私的な神なのでしょうか?小林さんの自然とのスピリチュアルな関係性はどこから来るのですか?

NK: Yes, it is. As mentioned previously, I am taking photographs of gods. I think that it is slightly different from the landscape photograph. My works and landscape photo are maybe the same visually. However, the implication is totally different. It's like, you "feel it" or "not feel it", I think. My spiritual connection with nature is coming from teaching of Shintoism. Shintoism is an ancient Japanese way of thinking. It says that myriads of gods dwell in all things, especially in nature. So, I am looking for the link with gods to take their beautiful portraits. That's why, those gods are very common, and then it's also really personal.

小林:はい、そう表現しました。前述の通り、私は神様の写真を撮っていますので、風景写真とは少し違うと考えています。勿論、見た目は風景写真と同じ様に見えるかもしれませんが、含意が全く違います。言ってみれば「感じる」か「感じない」か、ということだと思います。私の自然とのスピリチュアルな関係は神道の教えから来ています。神道は古くからある日本の教えです。万物には神が宿る、特に自然の中に宿っていると教えています。なので私はそういった神様との繋がりを見つけて彼らの美しい肖像を撮りたいのです。つまり日本人にとって「八百万の神」とはとても一般的で、それでいてとても個人的な存在でもあるのです。

Zenchi / 全智 2019

TH: Are they pictures of specific gods with given names, like Amaterasu or Fūjin? Or are they personal gods that you discover by observing nature?

これらの写真は天照や風神といった特定の名前のある神を写した物なのですか?それとも自然を観察する中で見つけた私的な神なのでしょうか?

NK: Oh, dear! You know it! Amaterasu and Fujin!! Great! But sorry, it is actually not. It's the God who does not have a name. My pictures are of one of a whole myriad of gods. And it is a personal one which I felt, as you said.

小林:おお、天照や風神をご存知なのですね!?素晴らしい!ですが、残念ながら違うのです。私が撮る神々に名前はありません。無数にいる神々のひとりです。仰られた通り、私が感じた私的な神様です。

TH: Did you always have a love of nature? Was this something cultivated during your Childhood? TH:小さい頃から自然に関心を持っておられたのですか?自然への愛は幼少期から育まれたものなのでしょうか?

NK: Yes, I did indeed. Your guess is correct. Nature was very familiar and it was within arm's reach. It was really ordinary life for me. I thought that the life is normal. However, I felt that was a special thing after I came to Tokyo when I was upper grades student of an elementary school. Thereafter, I became to have hunger and thirst for nature.

小林:はい、まさにそうです。自然はとても身近にありました。自然と共にいる事が私にとっては普通の事でした。ですが、小学校高学年の時に東京に出かけた際、実はそれが特別な事なのだと気付きました。それ以来自然を渇望するようになりました。

Mizoregawa / 霙川 2005

Yuugen/幽玄 2018

Sou / 荘 2012

Syunshi / 春思 2003

Koko / 呱呱 2019

TH: When you talk about your work with other people, what kinds of conversations are the most satisfying for you?

TH:他の人達とで自身の作品についてお話しされる時、どういった部分について話すのが一番楽しいですか?

NK: Wow..., it is so difficult to answer... Well, when someone said that "I can also feel Gods in your works!", haha.

小林:難しい質問ですね、"神の気配を感じる!"と言われた 時ですかね(笑)。

TH: I can feel them! Your photographs remind me of times when I felt really connected to nature. It is hard to describe why they feel like more than just a picture of a place. I think it has a lot to do with the carefulness of your compositions and also the materials you use. Rarely do you find a more harmonious combination of materials and subject. The paper you use and the process (platinum/palladium) elevate the images. They shimmerand feel alive. They have such depth and presence.

TH:私も感じますよ!小林さんの作品を見ていると、自然を親密に感じていた時を思い出させられます。な ぜ写真以上のものに感じるのか言葉にするのは難しいのですが、慎重に考えられた構成や使われている素材などが深く関係しているのだと思います。ここまで素材と被写体が調和している作品はそうそう無いと思います。使われている紙やプロセス(ブラチナ・パラジウム)によってより作品が高められています。生きているかの様にブリントが煌めくのです。とても深く、臨場感があります。

NK: Wow, thank you very much! Your feelings are really an honor for me. I am deeply glad for your consideration. I also think that the combination and the process were very successful. It was just what I had imagined.

小林:嬉しいお言葉をありがとうございます!そのように感じていただけて、とても光栄に思います。個人的にもこの組み合わせは大成功だと感じています。想像した通りです。

TH: Where did you learn to make photographs and print in the platinum/palladium process?

TH:白金印画法はどこで教わったのですか?

NK: At the age of 28 years old, I went to New York to learn the developing skills of the large size monochrome film. Afterwards, I went to workshops in New York several times during several years. Then in 2001, I shifted to learn the Platinum Palladium Print process after I learned gelatin silver print process. The teacher was Mr. Koichiro Kurita who is great photographer that freely uses some techniques of alternative process. Then after that, I made my own darkroom in Japan, in the countryside near Tokyo.

小林:28歳の時にニューヨークに行って大版モノクロフィルムの現像、および暗室ワークを教わりました。その後、数年に渡ってニューヨークで行われていたワークショップに複数回参加しました。そうして銀塩写真を習得後、2001年に白金印画法に転向しました。様々なオルタネーティブプロセスを自在に扱う

素晴らしい写真家である栗田紘一郎先生から学びました。その後は東京の郊外に自分自身の暗室を作りました。

TH: Do you have any new work, exhibitions, or projects we should look for in the future?

TH: 今後読者が知っておきたい小林さんの新たな作品や展示、プロジェクトなどの予定はありますか?

NK: Yes, actually, I am planning to make a new book next year. I will be having a solo exhibition in Tokyo next November. At that time, I am going to announce the new book. In Tokyo, actually, it is nine years since my last exhibition there. That's why I am so excited, and I am so thrilled very much for that. So, I think that is really glad if many people come and feel "Yubi" at the exhibition.

小林:実は新しい写真集の出版を来年予定しています。11月に東京で個展を開きますが、その時に合わせて発表しようと思っています。東京での個展開催は実に9年ぶりなのです。故に物凄くワクワクしています。ついては、より多くの方々に展示会場にお越しいただき、「優美」を感じていただければ嬉しい限りです。

All works are Platinum Print on Hosokawa paper and 14" x 11" or 11" x 14"

For more Kobayashi's work, visit his website: zenne-inc.com

Kyouzon / 共存 2001

Iwato / 岩戸 2019