

part 2023年7月1日(土)-2023年8月6日(日) 2023/7/1 (Sat) -2023/8/6 (Sun) 参加アーティスト Artists 芦川瑞季、タイラー・コバーン、早崎真奈美、トレイシー・ スネリング、渡邊拓也、Zakkubalan(アルバート・トーレン ASHIKAWA Mizuki, Tyler COBURN, HAYASAKI Manami, Tracey SNELLING, WATANABE Takuya, Zakkubalan (Albert THOLEN & SORA Neo)

par(2 2023年8月19日(土)-2023年9月24日(日) 2023/8/19(Sat) -2023/9/24(Sun) 参加アーティスト Artists 新井 卓、ベルトラン・フラネ、ラービッツシスターズ (ベネディクト・ジャコブ&ロール=アンヌ・ジャコブ)、 太田 遼、グシェゴシュ・ステファンスキ ARAI Takashi, Bertrand FLANET, LarbitsSisters (Bénédicte JACOBS & Laure-Anne JACOBS), OHTA Haruka, Grzegorz STEFAŃSKI

> 会場:トーキョーアーツアンドスペース本郷 主催:公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館 トーキョーアーツアンドスペース 提携機関(都市):アトリエ・モンディアル(スイス、バーゼル) ウィールズ、ベルギー・フランダース政府(ベルギー、 ブリュッセル) | HIAP [ヘルシンキ・インターナショナル・ アーティスト・プログラム]、フィンランド文化財団 (フィンランド、ヘルシンキ) トレジャーヒル・アーティスト・ ヴィレッジ、アーティスト・イン・レジデンス台北(台湾、台北)

Organizer: Tokyo Arts and Space, Museum of Contemporary Art Tokyo, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture Partner Institutions: Atelier Mondial (Basel, Switzerland) | WIELS, Government of Flanders (Brussels, Belgium) | HIAP [Helsinki International Artist Programme], The Finnish Cultural Foundation (Helsinki, Finland) | Treasure Hill Artist Village, Artist-in-Residence Taipei (Taipei, Taiwan)

会場施工:スーパー・ファクトリー株式会社 照明:山本丰太 撮影:髙橋健治 翻訳:クリストファー・スティヴンズ 広報物デザイン: 杉原洲志 印刷:株式会社サンニチ印刷 発行:公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館 トーキョーアーツアンドスペース

Installation: SUPER·FACTORY Inc Lighting director: YAMAMOTO Keita Photograph: TAKAHASHI Kenji Translation: Christopher STEPHENS Publication design: SUGIHARA Shuji Printing: Sannichi Printing Co., Ltd. Published by: Tokyo Arts and Space, Museum of Contemporary Art Tokyo, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

part 2

2023. 8. 19 sat - 9. 24 sun

新井卓 | ARAI Takashi

ベルトラン・フラネ|Bertrand FLANET

ラービッツシスターズ

(ベネディクト・ジャコブ & ロール=アンヌ・ジャコブ)

LarbitsSisters (Bénédicte JACOBS & Laure-Anne JACOBS)

太田遼|OHTA Haruka

グシェゴシュ・ステファンスキ | Grzegorz STEFAŃSKI

As Above, So Below

トーキョーアーツアンドスペース本郷 Tokyo Arts and Space Hongo

Arts and

-ス レジデンス 2023 Ice 2023 Exhibition

成果発表展

私たちの社会は、多様なシステムによって構成されています。大小無数の歯車が噛み合うように、誰かの小さな行為が巡り巡って、より大きな状況を動かしたり、あるいは、何か大きな背景によって、個々の意識や行動が影響されたりすることもあるでしょう。第2期で紹介する5組のアーティストたちが取り上げたそれぞれの題材も、一見無関係なようですが、要素として互いに影響し合い、この世界で絡み合っているように見えます。

窓の外側に設けられた鉄柵によって拡張された空間に着目した**太田遼**や、伝統的な日本家屋で触れ合う男女の身体を映像に収めたグシェゴシュ・ステファンスキは、「家」という概念や構造物としての存在を掘り下げ、私的な領域と他者との関係性を問いかけます。核廃棄物が無害化するまで地下に閉鎖され、樹木の繁茂に任せて10万年間放置される予定の核廃棄物最終処分場を調査した新井卓は、消失していく痕跡や後世への語り、そして未来に残し得るものを考察します。巣鴨プリズンでの戦犯の生活や植物の分布指標に着眼したベルトラン・フラネや、地球誕生直後の環境を光合成により大きく変えたとされる藻類を研究したラービッツシスターズは、特殊な環境下でのデータを応用し、生活や生態系の普遍性と移ろいを浮かび上がらせます。

誰かのシステムがめぐる時、どのような歯車が動いて、どこまで影響が生じるのか。そして、これを見ている私たちはどこにいるのかを想像しながらお楽しみください。

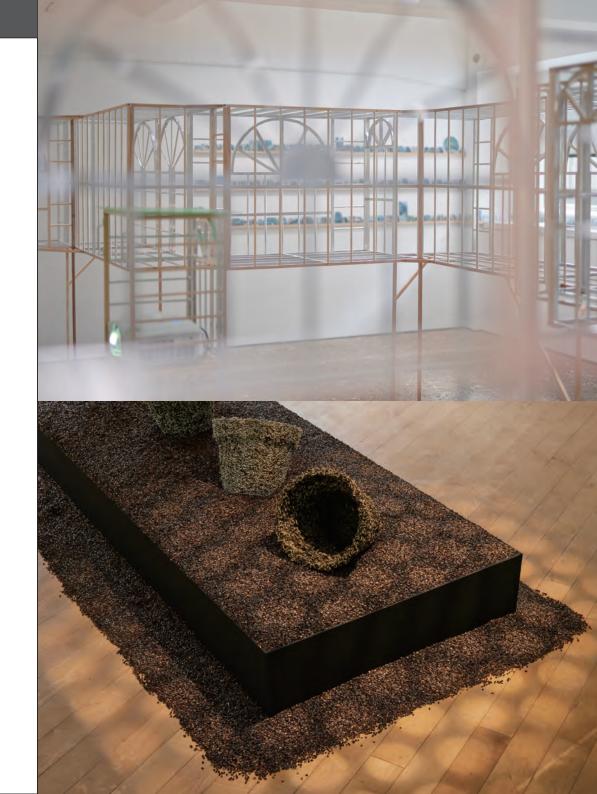
Our society consists of a wide range of systems, interlocking like countless gears of all sizes. The minor actions of a single person can ultimately impact the broader situation, while conversely, our individual consciousness and actions are affected by macro-level structures. The subjects addressed by the five artists and groups in this exhibition's second term may ostensibly appear unrelated, but like the interwoven systems of our world, all contain elements entangled in webs of reciprocal influence.

Ohta Haruka, who focused on the extension of interior space into the outdoors by the attachment of iron window grilles, and Grzegorz Stefański, whose video capture relational dynamics of a man and woman interacting in traditional Japanese homes, both delve into "home" as a concept and structure, questioning relationships between the private domain and the spaces of others. Arai Takashi investigated a final disposal site where nuclear waste is to be stored underground for 100,000 years until it becomes harmless and can be abandoned to nature, examining disappearing evidence of the past, narratives for the future, and what can be preserved for posterity. Bertrand Flanet, who conducted research on the lives of war criminals in Sugamo Prison and the botanical boundary lines for distribution of plants, and the duo LarbitsSisters, who studied algae believed to have significantly altered the environment through photosynthesis shortly after the Earth's formation, all apply data from specialized environments to illuminate the universality and ever-changing nature of life and ecosystems.

When systems are set in motion, which gears are activated and how far do the effects extend, both above and below? We hope that as you enjoy this exhibition, you will also imagine the position we occupy within these infinitely complex systems.

トーキョーアーツアンドスペース (TOKAS)では、2006年より東京や海外の派遣先を舞台に、さまざまな分野で活動するアーティストへ滞在制作の機会を提供しています。

Since 2006, Tokyo Arts and Space (TOKAS) offers opportunities for artists active in various disciplines to stay and create works in Tokyo or at various overseas destinations.

台北の街で頻繁にみられる窓につけられた鉄柵。窓の外なのに室内の延長として使われているそれらは、どこか公共空間を盗んでいる感覚があるという。内と外が共存する両義的な空間であり、建物本来のアウトラインを不確かなものにしてしまっているそれらは、境界を軽やかに乗り越えているような風景だった。この状況をもとに、本作では、展示壁の裏にある建物の実際の窓から仮設で柵を張り巡らせ、室内に外を延長し、建物の境界を編集する。映画セットのように表面だけ作り込んだフェイクの構造体は、内と外、虚と実など、揺荡う境界を体現した。また、台北の風景に蓄積した時間へと思いを馳せながら、同じく柵を使った移動型撮影セットを作って街を撮影した映像や写真、共作などを展示する。

Elaborate iron grilles attached to windows are frequently seen on the streets of Taipei. They are mounted on the outside but act as extensions of indoor spaces, and locals describe the sense that these grilles are somehow stealing part of the public commons. They create ambiguous spaces in which interior and exterior coexist and distinctions between them are blurred, rendering buildings' original outlines uncertain and creating an urban landscape that nimbly trespasses boundaries. Drawing inspiration from this situation, this work involves mounting temporary grilles on the actual windows behind the display walls, extending the exterior into the interior and reinterpreting the building's boundaries. The fabricated structures, resembling film sets, are superficially constructed facades that embody fluctuating borders between inside and outside, illusion and reality. Also, I reflected on the accumulation of time in the Taipei cityscape, and created a mobile filming set using grilles to capture the city through video, photography, and collaborative works, which are also presented in the exhibition.

二国間交流事業プログラム〈台北〉 滞在場所:トレジャーヒル・アーティスト・ヴィレッジ Tokyo-Taipei Exchange Residency Program Residency: Treasure Hill Artist Village

1984年生まれ。埼玉県を拠点に活動。2010年武蔵野美術大学大学院修了。自身を取り囲む風景や建築への懐疑心から、しばしば床や壁が不確かなものであるという感覚を抱き、その不確かな揺らぎのようなものを、空間の反転やフェイク、多層性などの手法を用いて制作している。

Born in 1984. Lives and works in Saitama. Graduated with an MA from Musashino Art University in 2010. Driven by skepticism towards the landscapes and architectural structures that surround the artist, Ohta often harbors a sense that floors and walls are insubstantial entities. This sensation of uncertainty and fluctuation is expressed in his work through techniques such spatial inversion, falsification, and layering.

harukaohta.com

2022.10-12

二国間交流事業プログラム〈ヘルシンキ〉 滞在場所: HIAP [ヘルシンキ・インター ナショナル・アーティスト・プログラム] Tokyo-Helsinki Exchange Residency Program Residency: HIAP [Helsinki International Artist Programme] 2022.9-12

1978年神奈川県生まれ。神奈川県を拠点に活動。最初期の写真技法であるダゲレオタイプ(銀板写真)による作品を中心に制作し、対象に出会ったときの感覚を、時間と空間を超えたく小さなモニュメント>として伝える。近年は、映画制作、執筆、共同研究ほか学際的活動を展開している。

Born in Kanagawa in 1978. Lives and works in Kanagawa. Arai works mainly with daguerreotype, one of the earliest photographic techniques, to convey the sensation of encountering with events/subjects as a "micro-monument" that transcends time and space. In recent years, he has been engaged in film production, writing, collaborative research, and other interdisciplinary activities.

takashiarai.com

雨に濡れて。/独り。/石がゐる。/億年を蔵して。/にぶいひかりの。/ もやのなかに。(草野心平「石」)

近年、地球の地質時代は完新世から人新世に移行したと言われるようになった。その根拠となる人間活動の指標は、1950年代に突然地層に現れその後急激に増加したプルトニウムだという。

世界各地の原子力発電所で日々生み出される人工元素プルトニウムは、何度かの半減期を経て安全性が確保されるまでの10万年間、地下深く管理されなければならない。フィンランドが建設を進める世界でただ一つの核廃棄物最終処分場オンカロは、全てのトンネルが満ちると封印され、次の氷河期の到来とともに地表から人間活動の痕跡が消え、ふたたび訪れる間氷期、原始の森に還ることで目的を達成するという。10万年後の森——石たちの時間へ。わたしたちは10万年の未来へ、わたしたちのいない世界への想像力を持つだろうか。

"A Stone" by Kusano Shimpei Being wet in the rain. Alone. A stone waits. Embracing a billion years of a dim light. In the haze. (Translation by Arai Takashi)

Recent discourse holds that the Earth is in a new geological epoch, having transitioned from the Holocene to the Anthropocene. Human activity etches the blatant signatures of this transition, notably the sudden appearance of new geological layers since the 1950s and the subsequent rapid increase in plutonium.

The artificial element plutonium, produced daily in nuclear power plants worldwide, must be securely managed deep underground for 100,000 years until it is rendered harmless after several half-lives. The world's only final disposal site for nuclear waste is Onkalo, located in Finland. It will eventually be sealed in granite and will fulfill its mission when the next ice age arrives, traces of human activity disappear from the Earth's surface once more, a glacial period returns and the site reverts to the natural state of a primeval forest. A journey through time into a world of wood and stone 100,000 years in the future... Do we have the power imagination to envision a world without us?

ある日の夜遅く、私はバルコニーでタバコを吸いながら、ヨナサン・レアンドールをフィーチャリングしたミカ・レヴィの「Sticks & Stones」を聴いていた。この曲は、恋をしている時や未来への希望に満ちている時に伴う不滅の感情、そしてそれが与える真の力を私に呼び起こした。期待、予測、想像がいかに私たちの人生を形作っているか、いわゆる「フィクション」が実は私たちが「リアル」と呼ぶものの核心であるかのように、いかに強力であるかについて考えた。本作品は、忘れると同時に思い出す必要性から生まれた、不完全な愛の記憶なのだ。

One late evening I was smoking on the balcony of my Tokyo flat, listening to "Sticks & Stones" by Mica Levi, featuring Jonatan Leandoer. This song evoked the feeling of indestructibility that comes with being in love and full of hope for the future - and the real power it can give. I also thought that what we do not understand in ourselves is projected onto our surroundings, and so our relationships become the aggregate of what is unconscious in each of us. This film comes from the need to simultaneously forget and remember. It's a memory of imperfect love.

脚本・監督:グシェゴシュ・ステファンスキ | バフォーマー: 飯森沙百合、好光義也 | 撮影監督: ロージー・テイラー | サウンド・デザイナー: ゲルハルト・フナビキ・センズ | 共同プロデューサー: 宇野 歩 (トーキョーアーツアンドスペース) | アシスタント・プロデューサー: 清水美咲 | カメラ・アシスタント: Hiroshi Hashiguchi | 撮影地: 公益財団法人東京都歴史文化財団 江戸東京たでもの園 Written and Directed by Grzegorz STEFAŃSKI | Performers: IIMORI Sayuri, YOSHIMITSU Yoshiya | Director of Photography: Rosie TAYLOR | Sound Designer: Gerhard FUNABIKI-SENZ | Co-Producer: UNO Ayumi (Tokyo Arts and Space) | Assistant Producer: SHIMIZU Misaki | Camera Assistant: Hiroshi Hashiguchi | Shot on location at Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

助成:Adam Mickiewicz Institute、グレイトプリテン・ササカワ財団 Supported by Adam Mickiewicz Institute, The Great Britain Sasakawa Foundation

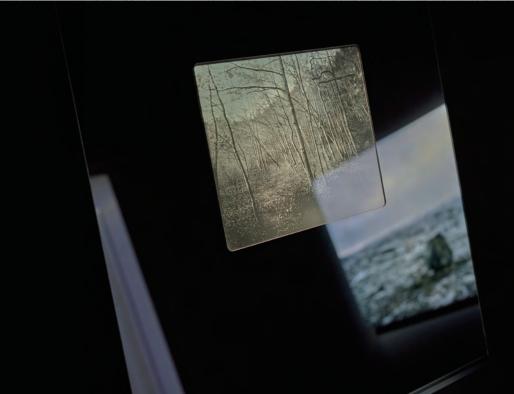

1983年チュウフフ(ポーランド)生まれ。ロンドンを拠点に活動。2018年ロンドン大学スレード美術学校メディアコース修了。彼の活動は、所作、心理学、映像の結節点に位置づけられ、ジェスチャーと反復の物理的な儚さを軸に、アイデンティティと身体性の政治性を探求する視覚的な物語を展開している。

Born in Człuchów (Poland) in 1983. Lives and works in London. Graduated with an MA in Media from UCL Slade School of Fine Art in 2018. His practice is located at the nexus of choreography, psychology and film. Revolving around the physical ephemerality of gesture and repetition his work unfolds visual narratives exploring identity and the politics of embodiment.

grzegorzstefanski.com

東京滞在中、私は日本の20世紀の建築、政治、社会における巣鴨プリズンの遺産を調査した。巣鴨プリズンの受刑者がタロウと名付けたオウムを飼っていたという特異な日常より着想を得て、掃除ロボットが受刑者の想像上の告白を話したり歌ったりするシナリオを展開する。これにより、複雑な歴史の繰り返しにおける監護と監視を不気味に結びつけている。

また日本の植物学者、小清水卓二が1938年に行った研究について調査した。小清水は気象データに基づき、ハマユウという植物の生育地域を定義した。現在、彼の研究は地球温暖化が及ぼす動植物の急激な変化を測定するために利用されている。今回のプロジェクトでは、過去の気象データと現在の天気情報の差異に応じて進化する3Dライブシミュレーションを構想した。デジタルなハマユウは、私たちの世界が温暖化し、焼失し、沈没する前兆とアバターとなって、私たちに黙考を促す。

During his stay in Tokyo, Flanet investigated the legacy of Sugamo Prison in Japan's 20th-century architecture, politics, and society. Finding inspiration in the peculiar routine that allowed Sugamo's inmates to take care of a parrot bird named Taro, the artist elaborates a scenario in which a cleaning robot speaks and sings the prisoner's imagined confessions. Hence, eerily bridging custodial and domestic surveillance in the loop of complex history.

Additionally, Flanet researched the 1938's work of Japanese botanist Koshimizu Takuji, who defined, according to weather data, the area of growth of the Crinum Asiaticum plant (Hamayu) in Japan. Today, Koshimizu's work is used to measure the fast changes in fauna and flora amidst global warming. Flanet conceived a 3D live simulation that evolves up to the differences in historical weather and live weathercast, thus offering the contemplation of a digital Hamayu as an omen and avatar of our warming, burning, and sinking world.

海外クリエーター招聘プログラム 滞在場所: TOKASレジデンシー International Creator Residency Program Residency: TOKAS Residency 2022.5-7

1986年シルティカイム(フランス)生まれ。ベルリンを拠点に活動。2017年レンヌ第二大学大学院修了、国立造形美術大学シュテーデルシューレ・フランクフルト卒業。複数の分野にわたる作品では、私たちが生きているシステムや生態系の複雑な連携、そしてそれらが自己と行動に与える影響を探求している。

Born in Schiltigheim (France) in 1986. Lives and works in Berlin. Graduated with an MA in Art History and Curatorial Practices from Université Rennes 2, and from Städelschule, Frankfurt am Main in 2017. In his pluridisciplinary work, he explores the complex webbing of systems and ecosystems we inhabit and their influence on one's self and agency.

bertrandflanet.wordpress.com

海外クリエーター招聘プログラム 滞在場所: TOKASレジデンシー International Creator Residency Program Residency: TOKAS Residency 2023.1-3

ベネディクト・ジャコブ (ソーシャルメディア研究者)とロール = アンヌ・ジャコブ (メディア・アーティスト)により2010年に結成。新しいメディアに対する魅力を共有し、アート、テクノロジー、社会問題を交差させた作品展開をしている。

LarbitsSisters was formed in 2010, by Bénédicte Jacobs, the social media researcher, and Laure-Anne Jacobs, the media artist. Their collaboration grew out of a shared fascination on new media. Their works are situated at the crossroads of art, technology and social issues.

制作協力: バルナ・ゲルゲイ・ペーター、トマ・オルティス (Fungicha (菌素)) | KYOTO Design Lab | 津田和俊(京都工芸繊維大学講師)、吉田卓巨(京都工芸繊維大学博士課程)| 岩崎秀雄(早稲田大学教授)、田中浩也(慶應義塾大学教授) | 青木竜太(アーティスト・キュレーター) Cooperation: Fungicha, Gergely Péter BARNA and Thomas ORTIZ | KYOTO Design Lab | Junior Assoc. Prof. TSUDA Kazutoshi and PhD student YOSHIDA Takumi at Kyoto Institute of Technology | Prof. IWASAKI Hideo at Waseda University | Prof. TANAKA Hiroya at Keio University | AOKI Ryuta (Artist, curator)

東京の住宅街を彩る路地園芸を中心に、さまざまな生命を観察してきた。本展では、3Dプリントした植木鉢と、地球最古の生態系に生息するシアノバクテリアとの共生から生まれた、光合成をする植木鉢を中心とした実験的な作品を発表する。これらは、東京での滞在制作中に行った、都市環境における植物の生態に関する研究の成果である。

LarbitsSisters observed various forms of life around street gardens the so-called *Rojo engei* adorning Tokyo's residential areas. For this exhibition, they present experimental work featuring flowerpots that photosynthesize crafted out of an uncanny symbiosis between a computer-generated 3D-printed flowerpot and cyanobacteria, the oldest inhabitants of Earth's ecosystems. The work is an outcome of their research they conducted during their residency in Tokyo on plant life in urban environments as a critical concern within the climate debate for urban regeneration.

ラービッツシスターズ(ベネディクト・ジャコブ&ロール=アン) LarbitsSisters (Bénédicte JACOBS&Laure-Anne JACOBS)

太田 遼 OHTA Haruka

Inland Outside (インランド・アウトサイド)

木材、アルミテープ、窓、モニター、カメラなど

Wood, aluminum tape, window, monitor, camera, etc. サイズ可変 | Dimension variable 2023

内側からシューティング 1 Shooting from inside 1

映像、木材、アルミテープ、キャスターなど Video, wood, aluminum tape, caster, etc. 36'45" サイズ可変 | Dimension variable 2022

内側からシューティング 2 Shooting from inside 2

映像、古い窓柵、木材、キャスターなど Video, old iron bars, wood, caster, etc. 22'40" サイズ可変 | Dimension variable 2022

制作協力: 蟾蜍山集落(台北) Special thanks to Huan Min Village(Taipei)

Measurement error(誤差)

紙、インク、映像

Paper, ink, video 3'01"

2023

武政朋子との共作 | 撮影協力: 藤末 萌 Collaboration: TAKEMASA Tomoko Cooperation: FUJISUE Moe

窓のスナップショット / Typology of the iron grilles

写真、アクリル板

Photograph, acrylic board サイズ可変 | Dimension variable 2022

新井卓 | ARAI Takashi

/*わたしたちの* /世界の終わりのモニュメント/反モニュメント Monument / Anti-Monument at the End of /*Our*/ World

2チャンネル・ビデオ 2 channel video 5'59", 9'07" 2023

ガンドヴィク, ヴァランガーフィヨルド

Gandvik, Varangerfjorden

デジタル銀塩プリント Digital Type-C Print 600×900mm

2022

10万年の森 No.1~8, オルキルオト, フィンランド The forest after 100,000 years No.1~8, Olkiluoto, Finland

ダゲレオタイプ

Daguerreotype

200×250mm each (8 pieces)

2022

花崗岩, Olkiluoto

Granite, Olkiluoto 花崗岩

Granite

サイズ可変 | Dimension variable 2022

グシェゴシュ・ステファンスキ Grzegorz STEFAŃSKI

永久に、そして儚い私たち

sticks and stones won't ever break our bones

4K映像、サウンド、モノクロ、4:3、ループ

 $4\mbox{K}$ video with sound, black and white, $4\mbox{:}3,$ looped $4\mbox{'}57\mbox{''}$

ベルトラン・フラネ | Bertrand FLANET

テンパーズ

Tempers

デジタル、3Dライブ・シミュレーション Digital, 3D live simulation サイズ可変 | Dimension variable 2022-2023

太郎(文芸)

Taro (literary)

拡張現実(AR)、本、ウェブカメラ

Augmented Reality, book, webcam サイズ可変 | Dimension variable 2022-2023

ラービッツシスターズ (ベネディクト・ジャコブ&ロール=アンヌ・ジャコブ) LarbitsSisters (Bénédicte JACOBS & Laure-Anne JACOBS)

光合成する植木鉢 #01-03

Photosynthesizing flowerpot #01-03

粘土、イシクラゲ Clay, nostoc commune Φ250×200mm 2023

光合成する植木鉢 #04-05

Photosynthesizing flowerpot #04-05

PLA、イシクラゲ PLA, nostoc commune Ф250×200mm 2023

光合成する植木鉢 #06

Photosynthesizing flowerpot #06

パーム油繊維、イシクラゲ Palm oil filament, nostoc commune Ф250×200mm 2023

光合成する植木鉢 #07-08

Photosynthesizing flowerpot #07-08

PLA、イシクラゲ PLA, nostoc commune Φ120×100mm 2023

光合成する植木鉢 #09

Photosynthesizing flowerpot #09 パーム油繊維、イシクラゲ

Palm oil filament, nostoc commune

Ф120×100mm 2023

イシクラゲ・デジタル・プリント

Nostoc Commune Digital Prints

アルミ複合板へのUV印刷

UV printing on aluminum composite panel 300×400mm each (15 pieces) 2023

蛇腹折りプリント

Accordion print

紙 Paper

135×200mm each (125 sheets)

2023

