Play with Nature Played by Nature

Play with Nature Played by Nature

SATOSHI KOYAMA GALLERY

Play with Nature
Played by Nature

A group exhibition on creative practices in circumstances of social and ecological trauma

自然を遊び：自然に遊ばれる

――社会と環境がうけたトラウマについての創造的な実践を試みるグループ展

Fumiaki Aono	青野文昭
Mary Babcock	メアリー・バブコック
Jackie Brookner	ジャッキー・ブロクナー
Ringo Bunoan	リンゴ・ブノアン
Akira Ikezoe	池添彰
Maika'i Tubbs	マイカイ・タブス
Shotaro Yoshino	吉野祥太郎
Noboru Takayama (Guest)	高山登（ゲスト）
James Jack (Curator)	ジェームズ・ジャック (キュレーター)

April 12 - May 18, 2013 —— Satoshi Koyama Gallery

April 15 - 22, 2013 —— Tokyo University of the Arts (Yuga Gallery)

Co-sponsor: Nomura Foundation Cooperation: Tokyo University of the Arts

Introduction

Each of the artists in this project offers a creative approach to trauma in social and ecological environments. A fluid definition of “environment” allows us to see it as all that we are connected to, both directly and indirectly: the environment is a part of us and we are a part of it. Noboru Takayama’s concept of playing with nature and also being played by nature is the framework on which this project has been built. These artists explore spaces of environments that are often overlooked or invisible. Each probe for a deeper feeling of our own bodies within the ecosystems we are part of. Artworks are not fixed to existing systems, rather they engage with changing environments, directly affecting and being affected by the world. In their own ways these artists reflect on ecological trauma while nurturing rich stories about the intimacy of our own lives with the lives of other organisms.

With seemingly archaic reels of used videotape, Maika‘i Tubbs has created flowering dandelions for this project. Serendipitously synchronized with the yellow dandelions blooming in the first weeks of spring outdoors, these black flowers sprout out of the gallery floor. Working with detritus for almost two decades, Fumiaki Aono has recently been sculpting with debris from the tsunami to create seamlessly fused objects. These objects express the lack of separation between two or more things, for example a cassette tape and a piece of wood: not one and not two. Mary Babcock weaves the remnants of fishnets reclaimed from the Pacific Ocean into intricate compositions that retain the poignant memory of their past. These woven nets contain a view of land from the sea, a perspective that opens in the landscape of the work itself, as a fixed view of the sea from land is surrendered for a view in both directions. These artists’ open a space for items that are no longer useful in the capitalist system to become useful in contemplating the nourishing potential of our own excrete.

When we have a heightened sensitivity to our own waste, the daily practice of living contains the potential to change and be changed by the world. Ringo Bunoan highlights the daily practice of rejuvenation by wafting the scent of incense in the gallery space just as it opens. But the work is not about smell, it is really about the gap between the seen and the unseen in our everyday environment. Jackie Brookner challenges the common misperception that all human activity is largely destructive to the environment. As part of her devotion to this work over the past three decades, she probes the intimacy between the cell structures of our own human bodies and those of plants in her drawings of lamellae structures. Shotaro Yoshino unveils the layers of the ground we walk on as an actively changing condition. By lifting the surface of the earth, he makes geologic and social time that ordinarily lie dormant become active for a moment. These three artists’ continual engagement with the world as a dynamic place shifts a world full of loss to one replete with potential.

This exhibit opens possibilities that lie in what is already in front of us, even though we may not realize it. It is too easy to conceive nature solely in the trees, mountains, and oceans before our eyes, a vision that may advance material gain, but which ultimately cannot nourish the spirit. Connections reaching beyond the immediate are vividly captured in a painting by Akira Ikezoe, where a human leg merges with a tree trunk and a monkey merges with a human arm in a circle of existence. These symbolic unions underlie our existence. By emphasizing what comes “after nature” (after our conception of nature), these artists provide perspectives that challenge us to reconsider efforts to reap, heal and protect the “environment” in any fixed form. The vague line between our everyday lives and the surrounding environment is acknowledged, questioned and played with in this project. In these gaps between playing with and being played by nature new possibilities for how to live amidst trauma emerge in unforeseen spaces.

——James Jack (Curator)

はじめに

このプロジェクトに参加する作家たちは、社会と環境がうけたトラウマに対する創造的なアプローチを提示しています。「環境」という曖昧な言葉は、私たちが直接的または間接的につながっているものと定義することができ、つまり環境は私たちの一部であり、私たちは環境の一部であると考えることができます。高山登の「自然を遊び、自然に遊ばれる」というコンセプトは、このプロジェクトが依拠する枠組みとなっています。作家たちは、普段見落とされがちな、肉眼では捉えにくい「環境という場所」に目を向け、生態系とその一部である私たちの身体について深く探求します。ここで作品は、既存の自然という体系に囚われず、むしろ変化する環境と結びつき、それゆえに世界と影響を及ぼしあう双方向的な関係性を提示しています。それらは「環境が受けた」トラウマを反映する一方で、私たちの生命と他の動植物との親密な関係についての豊かな物語を語っています。

マイカイ・タブスは、使用済みビデオテープの古風なリールを用いて、このプロジェクトのために花開いたタンポポを作り上げました。幸運にも、春の初めに屋外で咲いている黄色いタンポポと同調しながら、これらの黒い花々はギャラリーの床に咲いています。約 20 年間にわたって廃棄物と取り組んできた青野文昭は近年、津波で打ち上げられた瓦礫を溶接して彫刻を制作してきました。これらのオブジェは 2 つ以上の事物の間の分離の欠如、例えばカセット・テープと木片のように、1 つでも 2 つでもないということを表しています。メアリー・バブコックは、太平洋に捨てられた漁網の破片を編み、素材の痛烈な過去の記憶を保持する複雑な構造物を作ります。編まれた漁網は、海から見る陸地の景色や、作品それ自体の風景において開示される視点を含んでおり、固定された陸地からの海の景色が双方向に おける眺めへと置き換えられます。作家たちは、資本主義システムの中で無益になってしまった物が、私たち自身の排出物が育まれる可能性を熟考するのに有益なものとなるような空間を提示します。

私たち自身の浪費に対して感受性を高めるとき、日常的な生活の実践は世界を変化させ、また世界によって変化させられる可能性を孕んでいます。リンゴ・ブノアンは香煙をギャラリースペースの開廊時にただ漂わせるという日課によって、生命力の回復を促します。しかし、香りではなく、私たちの日々の環境における見られるものと見られないものとの差異こそが作品です。ジャッキー・ブルックナーは、21 世紀の人類の活動全てが環境に対して破壊的であるという一般的な誤認識に挑戦します。この作品は過去 30 年間取り組んできた彼女の一部分であり、彼女は人間身体と植物の細胞器官との親近性を薄膜構造のドローイングで表現しています。吉野祥太郎は、私たちが歩く地球の地層を、活発に変化する様態として明らかにします。地球の表層を持ち上げることによって、普段は眠っている地質学的・社会的な時間の層が、ほんの一時的に活動的になります。これら 3 人の作家の、動的な場としての世界との継続的な関わりは、空費に満ちた世界から潜在的可能性で充満している世界へのシフトをもたらします。

本展が提示するのは、私たちが認識しないとしても、すでに私たちの目の前に存在しているものの中にある可能性です。木、山、海といった私たちが考える狭義の「自然」という概念は、ひょっとしたらトラウマのただ中で現実という意識を妨げているのかもしれません。自然と「私たち」の不自然な分離は、物質的利益をもたらしますが、精神を育むことはできません。私たちの生命と自然との相互連関は、存在の円環の中で人間の足が木の幹と、猿が人間の腕とそれぞれ同化する、池添彰の絵画作品の中で生き生きと捉えられています。これらの象徴的結合は、私たちの存在の基底にあります。作家たちは「(私たちが考える) 自然の後に来るもの」を強調することによって、どんな定形の「環境」でも獲得・治癒・保護するための努力を私たちに再考させる幅広い視野を提供します。このプロジェクトでは、私たちの日々の生活とそれを取り巻く環境の曖昧な境界線が認識され、問われ、そして遊ばれています。自然を遊ぶことと自然に遊ばれることの隔たりから、震災の苦悩のただ中でいかに生きるかという新しい可能性がまだ見ぬ空間に現れるのです。

——ジェームス・ジャック（キュレーター）

Photograph: Traces of a residence near the ocean in Sendai　写真：仙台・海岸沿いの住居跡

images from *Rainy Days: Artist Noboru Takayama and 3.11* [directed by Hironori Murai, edited by Sunao Ohi]

... In relationship with nature, and because I pursue nature,
I have found a certain approach. Included in entirety, human beings are a part of nature,
thus cannot be divided in two. Nature plays with people, people play with nature.
We may be killed by nature or we may kill nature.....

Noboru Takayama (interview with James Jack June 17, 2012)

..... 自然との関係のなかで、また自然を追求するがゆえに、私は一つのかたちを見出した。
全体を含めて、つまり二分化できないものとして、人間は自然の一部である。
人は自然に遊ばれ、自然を遊ぶ。 自然に殺されるかもしれないし、我々が自然を殺していくかもしれない .....

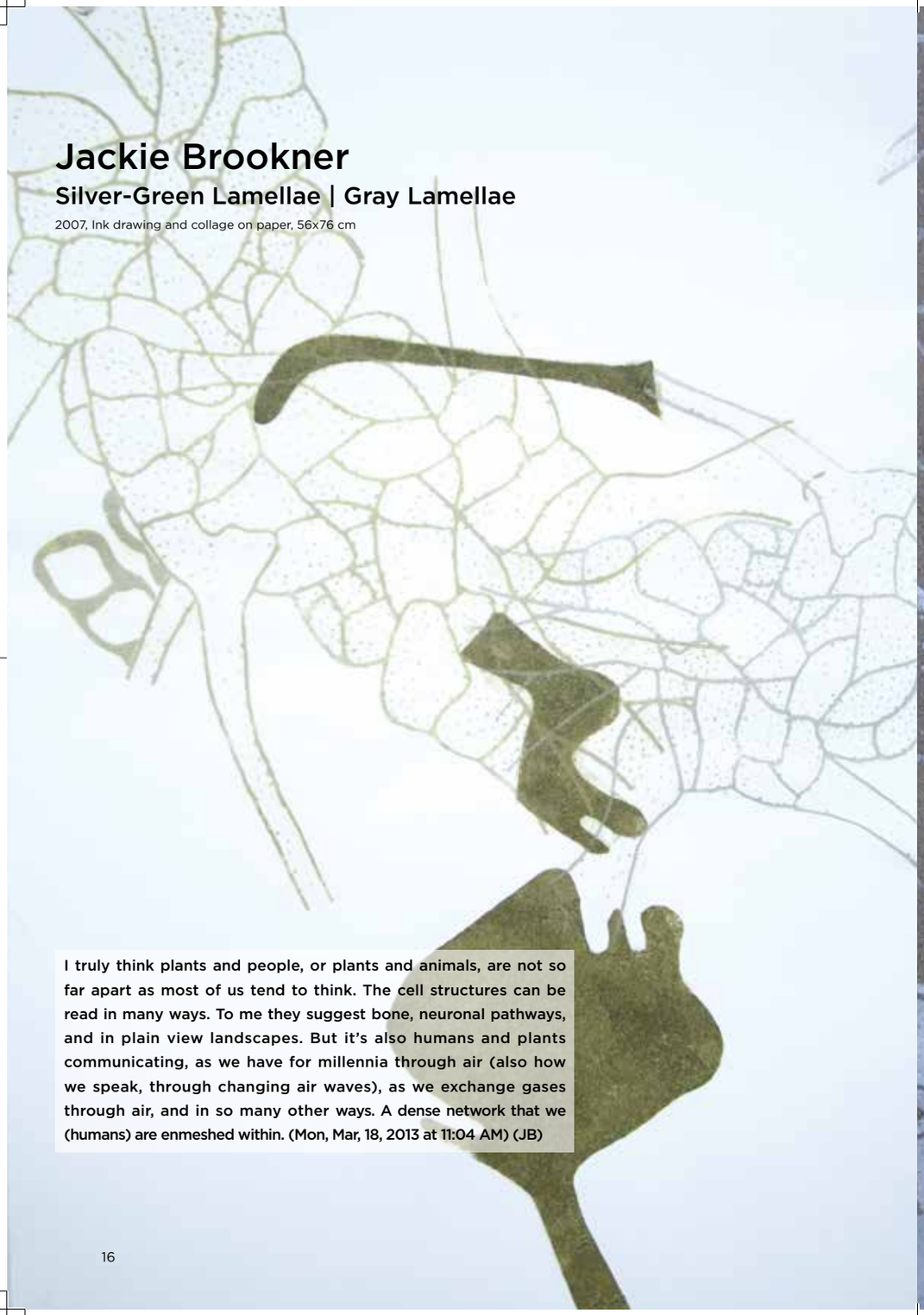
高山 登 (ジェームズ・ジャックによるインタビュー 2012 年 6 月 17 日)

Main Exhibition / Satoshi Koyama Gallery

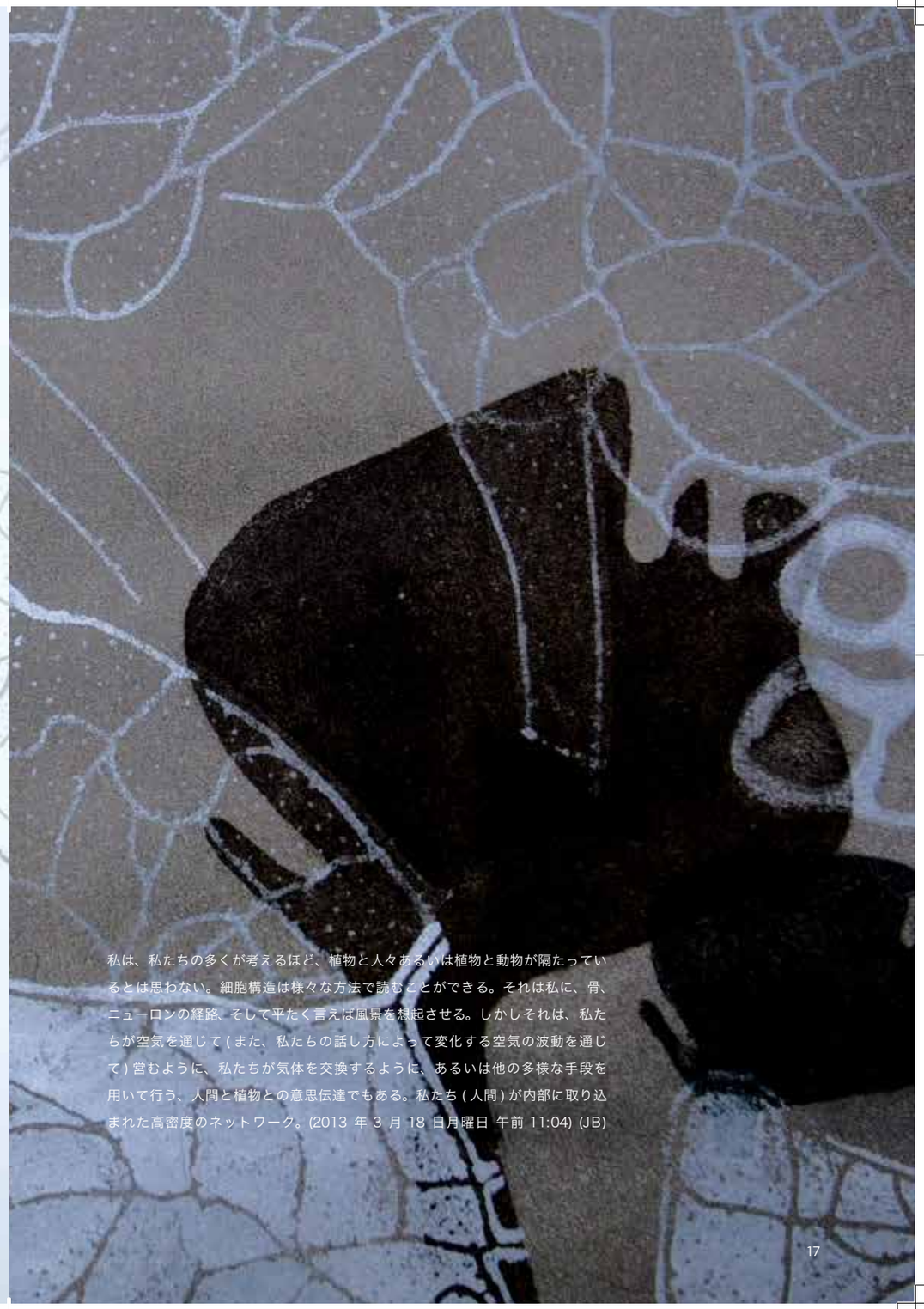
Jackie Brookner

Silver-Green Lamellae | Gray Lamellae

2007, Ink drawing and collage on paper, 56x76 cm



I truly think plants and people, or plants and animals, are not so far apart as most of us tend to think. The cell structures can be read in many ways. To me they suggest bone, neuronal pathways, and in plain view landscapes. But it's also humans and plants communicating, as we have for millennia through air (also how we speak, through changing air waves), as we exchange gases through air, and in so many other ways. A dense network that we (humans) are enmeshed within. (Mon, Mar, 18, 2013 at 11:04 AM) (JB)



私は、私たちの多くが考えるほど、植物と人々あるいは植物と動物が隔たっているとは思わない。細胞構造は様々な方法で読むことができる。それは私に、骨、ニューロンの経路、そして平たく言えば風景を想起させる。しかしそれは、私たちが空気を通じて (また、私たちの話し方によって変化する空気の波動を通じて) 営むように、私たちが気体を交換するように、あるいは他の多様な手段を用いて行う、人間と植物との意思伝達でもある。私たち (人間) が内部に取り込まれた高密度のネットワーク。(2013 年 3 月 18 日月曜日 午前 11:04) (JB)

Fumiaki Aono

Vermont Brick Repair

2013, Brick, plywood and acrylic, 11.5x6x30.5 cm

The disarray in Miyagi directly impacted Fumiaki Aono's life and work. The aftermath of the tsunami provided him with an abundance of torn books, worn furniture, broken crates and wrecked boats. Piles of things that once had a purpose now rendered useless. But in Aono's eyes these piles of "junk" are like a sculptor's marble or a painter's canvas; they are full of creative possibilities. In his recent travels to America and Mexico he collected cigarette boxes, old cardboard and broken bricks. He meticulously combines all these items into fused sculptures, a process he calls "fixing" or "repairing." Literally combining these objects, a union is found as two or more things become one.

Perhaps one of the things we have all witnessed in the past two years is that things we want to throw away as garbage never actually disappear. No matter how hard we try to burn, bury or discard rubble it remains here in our environment. Aono shows us one pathway to care for things by repurposing. These works are less about construction and more about reconstruction. They are a sign of rejuvenation in the midst of destruction, a reminder that people and nature are always pushing and pulling each other on what feels like a dance floor at times and a battleground at others. The choice is whether to put our intention into a dance or a battle. Aono is certainly dancing. (JJ)

Fix/Restore/After Disaster

2012, Cassette tape, wood and acrylic paint, 20x7.5 cm

宮城県の混乱は、青野文昭の生活と作品に直接影響を与えた。津波の余波は、損傷した大量の本、家具、木枠、ボートをもたらした。かつて用途を有していた———今や役立たずとなった物体の山。しかし、これらの「ジャンク」の堆積は、青野の目には彫刻家の大理石、あるいは画家のキャンバスのように映る。それらは創造的可能性に満ちている。アメリカとメキシコを訪れた最近の旅で、彼はシガレット箱、古い厚紙、壊れたレンガを集めた。彼自身が「なおす」または「復元」と呼ぶプロセスを通して、細心の注意と共にそれらの物は結合され、彫刻作品へと一体化される。文字通り、これらの物体を組み合わせることで、2 つ以上のものが 1 つになるように接合が見られる。

おそらく過去 2 年間で私たちが目撃した出来事の 1 つは、私たちがゴミとして捨てたい物が実際には決して消失しないということだろう。どれだけ懸命に焼いたり、埋めたり、廃棄しようとしても、それらは私たちの環境の中でここに残存する。再目的化によって、青野は私たちに物をいつくしむ道を示している。これらの作品は、構成というよりは復元である。それらは破壊のただ中における回復の兆候であり、ある時はダンス・フロア、またある時は戦場のように、人々と自然が常に互いを押しては引いていることを暗示している。私たちの選択とは、私たちの意図をダンスさせるか闘わせるかということだ。たしかに青野はダンスをしている。(JJ)

Ringo Bunoan

In Advance of the Things We Cannot See

Art is beyond what we can actually see,
but is something that we can imagine.

芸術は、私たちが実際に見ることのできるものを超越し、
私たちが想像できる何かである。

James Jack

Conversation with Earth

Someone stoops down to the ground softly speaking,
“Yeah, I really missed you last week...”
Waiting for a response from the earth.
After ten seconds of silence the earth gently responds,
“...”
The interlocutor continues,
“Oh really? I had no idea that is how it made you feel.”
The dialogue continues.
What does the earth think? How does the earth feel?
What does the earth think of our attempt to understand it?

ある者が地面に身をかがめ、
「やあ、私は先週、君に会えなくて淋しかったよ」と、そっと話しかける。
地球からの返答を待っていると、沈黙が十秒続いた後に、地球は穏やかに答える。
「……」
話し手は続ける、
「本当かい？君にどんな思いをさせたか、私はさっぱり分かっていなかった」
語り合いは続く。
地球は何を考えているのか？地球はどのように感じているのか？
私たちが理解しようとすることについて、地球はどのように考えているのか？

Maika'i Tubbs

Pre-Recorded Flora

2013, Videocassette tape and bamboo, 19x18.5x18 cm

What happens to all those flickering moments when the analog information that came together so perfectly to make a movie on the television is gone? What comes next? Maika'i Tubbs transforms these videotapes into a jungle of organic growth where whirling rings of cassette tape became imbibed with a new material life for a moment just before going into the garbage. Playing with shiny plastic film that seems to endlessly sprout once released from its sprocket is his ongoing obsession. Through a process of disassembling, unraveling, melting, twisting, pulling, and cutting the medium until the tapes shift from artificial to natural. One black stem pokes out of a melted VHS cassette case and blossoms into a brown flower of stretched tape. This weed has grown out of the blackness of analog space, a rapidly disappearing space in our digitizing society. These videos of the past somehow cling to the 1980's, be they comedies or horror movies or documentaries, they now appear clunky and nearly obsolete, ready to be recycled into compost for a new garden, a garden blossoming with obsessive dandelions. Are they flowers of doom or flowers of heaven? Their potency contains both, the optimism needed to believe in heaven and the darkness of the doom we are creating with our own waste. (JJ)

映画を完璧に映すために集まっていたテレビ画面のアナログ情報が消えてしまうとき、その明滅している時間に何が起こるのだろうか。次に訪れるものは何か？マイカイ・タブズは、ビデオテープを有機的植物のジャングルへと変容させて、カセットテープの渦を巻く輪は、ゴミと化す直前に一瞬だけ新しい生命を吸い込んだ。そのスプロケット〔= 歯車〕から一度解放されると果てしなく生長するような光沢のあるプラスチック・フィルムとの戯れは、今も続く彼の執着心である。メディウムを分解し、解きほぐし、溶かし、絡ませ、引っ張り、切るプロセスを通じて、テープは人工物から自然物に転じる。黒い茎が、溶けたVHSカセットケースから突き出て、伸ばされたテープでできた美しい 茶色の花となる。この雑草は、現代のデジタル化社会の中で急速に失われつつあるアナログ空間の暗黒によって育まれた。これらの過去のビデオはどういうわけか 1980 年代 ——— すなわち、偏執的なタンポポが咲き乱れる新しい庭で再生されるためにコンポスト（= 堆肥製造器）へ入れられる用意ができた、今や不細工でほとんど時代遅れなコメディやホラー映画、ドキュメンタリー ——— と結びついている。それらは悲運の花なのか、あるいは天国の花なのか？その潜在力は、天国を信じなければならない楽観主義と私たちが浪費と共に作り出す運命〔= 破壊〕の闇、その両方を内在している。(JJ)

Artist Discussion

April 15, 2013

Tokyo University of the Arts, Yuga Gallery

Fumiaki Aono

James Jack (Curator)

Noboru Takayama (Guest)

Maika'i Tubbs

Shotaro Yoshino

Jack: In an unrelated interview I was profoundly impacted by something Noboru Takayama said, “to play with nature” and “to be played by nature,” because it relates very deeply to my own creative work. This project is a continuation of that dialogue along with seven other artists who have deep questions about reality. This is rooted in discussions about nature, but we need to reconsider what exactly is meant by “nature.” The English word for nature is now primarily used as a noun but the term itself comes from the Latin word “natura” which had multiple forms including a form as a present participle as well as a past participle. The word “naturans” in Latin means “naturing,” in other words nature in the active sense.

So rather than the passive romantic conception of nature consisting of trees, mountains and soil which is commonly held today, this word “natura” included change and movement. So for this project as we reconsider “what is nature?” and “where do we stand?” these multiple forms of “nature” may inform our discussion topics today.

Takayama: Since I started creating art works in the 1970’s, the term *Yusatsu* often appeared as the title of my works. This is a term I made which is composed of a combination of words that mean “play” and “kill.” I always consider an inextricable interrelationship between human beings and nature, environment as well as society. This means that all living things such as humans, animals and plants depend on what nature provides so as to survive through the act of killing. Therefore, living itself is simultaneously the act of killing the life of others in a strict sense. This is because life itself can exist only within an ecological chain. To put it in another way, we are constituted with soil and other natural substances, therefore we are a part of natural cycles on both micro and macro scales. If we are a part of this ecological life cycle, there cannot be “death” even after we are physically distinguished from this world. I often wonder how we human beings consider these interrelations existing in the natural world.

Human beings historically have cultivated land and cut trees to fashion tools to improve their own standard of living and gain comfort. In particular, the act of destroying the earth has intensified since the twentieth century. It is even technically possible to destroy the earth with atomic and hydrogen bombs which we have developed in the last century. Subsequently, some questions continually come into my mind: What does it mean to be alive? Where are we from and where are we going now? Having experienced the disaster of 3.11 I wonder where we are going from here. Should we uninterruptedly affirm the value of capitalism or deny it? The various aspects of the current value system are under scrutiny.

I utilize railroad ties as the medium for my work, a material that has been instrumental to the modernization of human history, and I often consider their social meaning. What contextual and historical meaning does this relic of an age bear?

ジャック：この展覧会とは関係のないインタヴューで、私は高山氏の発言、「自然に遊び、自然に遊ばれる」に深く影響を受けました。それは私の創造性と作品に深く関連しているからです。展覧会ほどではありませんが、これは現在進行中の対話であり、現実に対するある問いかけと関係性があります。この展覧会のアイデアは “ 自然とは何か？ ” という命題についてのディスカッションから端を発しているのですが、私たちは実際に “ 自然 ” が厳密に意味するものについて考えなおす必要があります。英語において、“ 自然 ” は主に名詞として使われますが、言葉自体はラテン語の “ ナトゥーラ (natura)” から来ており、過去分詞と同様に現在分詞を含む複数の品詞を持っています。ラテン語でいう “naturans” は “naturing” と翻訳することができます。つまり、何かをしているという動的な意味合いがあるのです。現在一般的に思い描かれるような木や山や土から構成される自然への受動的なロマンティックな考えよりも、この言葉は、自然界における変化や動きを含んでいます。

だから、このプロジェクトにおいて “ 自然とは何か？ ”、“ 私たちはどう自然と向き合っているのか？ ” と改めて考察するにつれて見えてくる様々な “ 自然 ” のあり方は、今日のディスカッションに、生活上の活動の一部という自然に対する新しい視点をもたらすことと思います。

高山：1970 年代に作品をつくり始めてから、「遊殺」というタイトルを使っていました。これは「遊ぶ」という言葉と「殺す」という言葉の造語です。人間と自然、環境、社会の関係性の重なりを考えています。植物であれ、動物であれ、みんな自然を犯し、食べ、生きています。生きるためには殺さなければならないのです。生命そのものが、生き物すべてを食べています。土、自然界の物質で生成されています。ミクロとマクロ、すべてのものが循環している中で生きています。人間はその関係を、世界と自分たちの中でどう捉えているのでしょうか。個として死んでいるのではなく、人間そのものは死んでいません。類として死ぬという体験はできません。生きるということは、他の生き物を摂取するということなのです。

人間は道具や自然、地面を耕し、木を倒し、道具をつくります。地球の一部を殺しながら生き、20 世紀以降、生きるために地球を破壊してきました。原爆や水爆をつくり、地球そのものを破壊できます。そのような中で、今、生きるということはどういうことなのでしょうか。どこから来て、どこへ行くのでしょうか。3.11 を経験して、人間がこれからどこに向かい、考えることは何でしょうか。資本主義を肯定すべきか、否定すべきか。あらゆることが問われています。

私の制作の題材でもある、近代を築いた鉄道のための道具である枕木が、社会的な意義の中でどのように位置づけられ、どのように作られたのか。現代、乗り越えるべき問題とは何なのか。可能な表現とは何なのか。模索の時代に入っていると思います。

ジャック：環境という言葉を考え直す必要があります。

How is it understood in our society? What are the issues we have to face and challenge? What is the most appropriate expression to articulate those questions? I have been searching for answers to those questions.

Jack: I am concerned about things that lie in the periphery of our everyday lives, the spaces between our consciousness and the physicality of the earth. To be more precise, I explore buried histories and reconsider the direction of society in my work. For my most recent piece *Conversation with Earth* I have been listening to the earth. What could happen if we lend ourselves to listening to the voice of the earth? How can we learn from hidden geological layers? Where do hidden aspects of our own history lead us? What are we composed of? These questions lead to insights regarding our own existence and the direction of our society. In our efforts to gain and possess the earth, our conversations ignore the potential for a more fundamental dialogue with all that lies below us.

Yoshino: My work demonstrates the act of lifting up the ground to show what is inside of the ground. Generally speaking, the ground consists of the accumulation of many different remains. It is not only layers of physically deposited materials but also the crucial memories of society. We can trace the historical materiality in the ground strata even though it cannot be traced visibly. Therefore the act of lifting the ground is a metaphorical expression, an action that awakens invisible memories the earth holds internally. Some people criticize my act as an attack against the earth. It might be seen as a destructive and violent action but this is my way of communicating with the ground and having a dialogue with the earth as an artist.

Aono: I have been picking up discarded things at varied places and then repairing and reconstructing them for over fifteen years. After the Tohoku Earthquake, I began picking up floating objects drifting after the tsunami. For this project I am showing an object that came floating in the tsunami and one object that was thrown away in America. What I collect and where I collect those objects has an influence on each work, making them specific and unique to each other. The main theme of my work is to reconstruct objects as a way of enacting an interactive relationship rather than using nature as an instrument.

I am neither concerned about using stones and trees as media nor about transforming discarded objects into something different from their original function. I just want to get involved in external entities through the act of repairing.

While reconstructing broken objects, I lend my ear to the memory of those objects, including the natural forces that have worked upon them. So I never intend to recover damaged objects to make them regain their original function as instruments, but rather I draw upon the memories those objects contain. They already have become objects that

日常生活にあるもの、意識と身体の間にある空間、地球の身体性について考察しています。厳密には、作品をとおして埋められた歴史を探し、社会の方向性を見直しています。最近の作品である「地球との対話」では、聞くことがメインであると考えています。地球の声を聴くとどうなるか、社会のなかで隠された歴史は私たちをどこに導くのか、私たちは何からできているのか。そういった問いかけから、私たちの存在や社会の方向性について考えることができます。地球を獲得し所有するという努力の中で、私たちの会話はその下にあるあらゆるものとの根源的な対話への可能性を見捨てているのです。

吉野：地面を持ち上げて、地面の内側を見せるという行為を映像として表現しました。地面はいろいろなものが堆積してできています。堆積しているのは土やものだけではなく、今のこの状態をも地面は聞いて記憶しています。その状況自体が環境とほぼ同じ意味をもち、その環境の重なりとしての地面を持ち上げることで、地面が記憶しているそのときの環境を見ています。ものとしては説明できない、地面の持っている記憶を表現しようとしているのです。「地球にイタズラをしている」と言われることがときどきあり、暴力的、破壊的に見える可能性がありますが、自分の表現行為は自然のもつ地面とコミュニケーションをとることです。

青野：私は 15 年以上、いろいろなところでものを拾い、欠片や壊れたものを復元し、修復しています。東日本大震災後は、津波で流れてきたものを使っています。今回は津波で流れてきたものと、アメリカの北東部で拾ったものを、1 点ずつ展示しています。何をどこで拾うかということで、違いが出てきます。つくることではなく、なおすことをテーマにしているのは、自然を道具として扱うのではなく、相互的な関わり方をしたいからです。石や木をただ材料として使うのではなく、拾ってきたものを自分に都合のいいように別のものにつくりかえるのでもなく、ただなおすことで、自分とは異なるものと関わるということに関心があります。

拾ってきたものに寄り添いつつ、耳を傾ける。それまで経てきた時間や、自然の力といった周囲の環境を聞き取り、引き出しながら、道具であったものを道具にするのではなく、環境とともにあったありようを引き出して

do not have any function. Natural forces and a particular kind of distortion are marked upon those objects. I feel scars and traumas stemming from the earthquake amplifying as I repair and reconstruct those discarded objects even though I never set out to do so. I weave my own subjective memories with the memories these objects possess. So a part of my act of repairing becomes a part of the lifecycle of discarded industrial products.

I believe that restoration includes the element of repairing distinct qualities. I sometimes fuse iron scraps with wooden materials. When repairing clothes, I usually try to fix holes with things on hand. When certain products are unavailable, I put different materials together with substituted materials to make the repair. So here the repair means the combination of several different characters, which we often find in our real world. Having gone back to basics, I came across the theme of repairing various qualities in the process of reconstructing discarded objects.

Tubbs: I am interested in disposable goods, things that we use every day and throw away. As someone who was raised as a consumer to purchase goods without much of a sense of where those things go, I now use things our society has deemed useless to give them a second life.

In America we want things that are beautiful and as soon as it is ugly we look for the smallest reason to throw it away. When we throw these things away I wonder what would happen if they mutated into plant life on their own. I am playing with our idea of where these plastic objects come from. People often say, “money doesn’t grow on trees,” but the same can be said about objects [“objects don’t grow on trees”]. We have to think about what it costs the earth to make that object.

My work is about memories, what is held on the videotapes. Lately I mix up my own memories with things I saw on television, movies and the internet. I like working with used objects because they have the original function as well as someone else’s personal use. So when I play with that material I work with or against that function, sometimes working together and other times battling it.

For this show I see people coming together to talk about our own relationships with our planet. I recognize that discarded objects are a way of life. It is not necessarily bad it just is what it is. So I am trying to figure out a way to work with those things that are already around us.

Takayama: In the world of pottery art the act of kneading natural soil taken from the earth with one’s hands is called as *Tsuchigoroshi*. This literally means “killing soil.” Minerals are turned into swords, and petroleum oils are transformed into plastic products. If we see the world from the point of materiality, we can gain better understanding about our lives and the way in which our social system is created. We currently live in a world in which we can go anywhere and meet virtually anyone we want. How should we find elements within nature?

いきます。そうすると、最終的には役に立たないものになっていきます。自然の力や特殊な歪みが拾ったものには刻まれています。修復をとおして、震災の傷跡が、自分の意識しないうちに、増幅されて出てきます。過去のものごとと今の自分を合わせています。

工業製品と自分の手作業を一つのものとして考えています。修復にはそのような合体の要素があります。鉄くずに木の素材が入ってきたりします。また、服を直そうとすると、あり合わせで穴を防ごうとしたり、手に入るものでとりあえずなおします。ものがない時代、別のものが修復のなかで代用素材を引き込んできて、別なもの同士が一つになります。混ざりきらないまま一つのものを構成するのです。現実にはそのようなものがたくさんあります。修復の原点に立ち戻ろうとしたときに、このようなテーマに出合いました。

タブス：捨てられたものからつくることに関心があります。日常に使っていたものや投げ捨ててしまったもの、すでに存在しないものを使っています。モノを購入してもそれらがどこに行ってしまうのかということにあまり関心を持たない消費主義社会に生まれ育ちました。その中で、今世の中で必要がないものとして捨てられているものをメディアとして使い、それらのものに新しい用途を見つけようと試みています。

アメリカでは私たちは常に美しいものをほしがり、何かそれにそぐわないものが見つかれば、ちょっとした理由を見つけてはモノを捨ててしまおうとします。これらのモノが捨てられ、もしそれら自身で突然変異をしたらどうなるのかと思いました。人々はよく「お金は木にはならない」と言います。しかし、同じことがモノにも言えます。「モノは木にならない」のです。モノをつくることで地球にどのような負担をかけているかということを考えなければなりません。

私の作品は “ 記憶 ” についてであり、（捨てられた）ビデオテープに何が記録されているかに関わりがあります。最近、私は自分自身の “ 記憶 ” とテレビや映画やインターネットで見たものを掛け合わせています。私は使われたモノを使用することが好きです。なぜなら、それらには元々の目的や機能と同様に誰かが個人的に使用したという “ 記憶 “ があるからです。だから、私は物質と遊び、そのモノの機能性に反発することで、それらの物質と調和したり、格闘したりしています。

この展覧会は、人々がともになって自分たちの惑星との関係性について話し合うための集まりだと思います。しかし、私は捨てられたモノにも生かし方があると認識しています。必ずしも悪いことではなく、あるがまま受け止めればいいと思います。だから私は既に周りにあるモノを使って創作法を模索しているといえます。

高山：博物館を歩いていて、陶芸品をつくるときに、土を地面から取り出し、自分の手の中で自由になるまで練り続けることを「土殺し」と言います。鉱物は刀になり、プラスチックも石油からできます。物質としての世界を

How should we utilize findings in nature to create new systems? We may be able to understand nature better in this process but it is critical to include uncertain elements.

For example, in this exhibition, Jackie Brookner's drawings *Gray Lamellae* and *Green-Silver Lamellae* focus on plant and animal cell structures. It seems that the border between animals and plants at the micro level has been blurred with unexpected results. She has found a strong unity between animals and plants on a micro level. This question of "what is nature?" may go far beyond our imagination.

Jack: If we look closely at elements of nature it is hard to draw the line between dirt and ceramic, petroleum and plastic, or animals and plants. Also with geological strata it may not be so easy to differentiate between one layer and the next when we look very closely.

Yoshino: Geological layers are not limited to visible layers physically inside the ground. For me it is not important to dig up in order to find some particular thing buried below. The point I am expressing is to bring about an awareness of the spaces in between the surface and the inside of the earth.

Aono: Urban topology can be understood as a consequence of plural strata, coexistence of old and new layers. In America people paint over old walls to refurbish the buildings. This way of repairing an existing building is akin to geological layers. Thus, the repair has a characteristic of combining old and new things. How new layers are added onto the older ones determines the meaning of events in the past, as well as collective social memories, since subjective interpretations and different imaginations are usually inserted into the process of creating new layers. As a result, old memories can be rewritten every time we provide new interpretations about the past. In this sense, urban fabrics are synonymous with one's understanding of history. I am deeply concerned with how these memories change or remain the same.

Jack: As artists I wonder what our relationship is to that which has been discarded by our consumerist society.

Tubbs: I choose familiar materials that can be found in mass quantity such as VHS tapes, audiocassette tapes, plastic utensils and plastic shopping bags. I tried to stop purchasing these items once I realized I was contributing to our waste problem. It takes longer to forage for those items now but it is more satisfying because their life is extended. When purchasing objects they come with only one function, but, as Aono was talking about earlier, things that were thrown away are less sterile because someone has already used it. I feel their energy, love and time and combine that with my own.

見ていると、生きるということや、社会の中で制度をつくることがわかってきます。どこにでも行けて、誰とでも出会うことができる現実があります。自然の中にあるものを私たちの中にどのように発見するか、その発見したものを制度としてどのようにつくっていくか。そのなかで、自然を理解することができるかもしれません。その「かもしれない」ということが問題なのです。

今回展示中の作品で、動物、植物の細胞に着目したものがありました〔注：ジャッキー・ブルックナーのドローイング、"Gray Lamellae" と "Green-Silver Lamellae"〕。今日の科学技術では、細胞のレベルで植物と動物の境目がなくなっているため、動植物が遺伝子のレベルで合体できるようになったのでしょう。今、「自然とは何か」という問題は、私たちの想像を超えているようです。

ジャック：自然の中にあるもののうち、どれが土で陶芸品なのか、どれがプラスチックで石油なのか、どれが動物で植物なのか、その境界が引きにくくなっています。私の場合、一つの地層と次の重なりをじっくり見たとき、それがどこで一つの層になっているのか、その境界線を引きにくいと感じています。

吉野：地面の地層とは、実際に層が見えるわけではありません。とくに知る必要も、掘り起こす必要もないかもしれません。表層と内のあいだを意識することを喚起させるものとして、表現しています。

青野：人工物、都市なども、古い層と新しい層が積み重なっています。アメリカではメンテナンスや修復のために、ペンキが何層にも重なって、地層のようになっています。修復には、古いものと新しいものが結びついていて、つながっていくところがあります。新しい層をどう捉えるかによって、過去の意味合いが変わるので、意図せずに解釈が入ってくるところがあります。個人的なイメージや思い違いには想像が入ってきます。過去の記憶がその都度新しく書き換えられているのです。その意味では、歴史認識と似ているところがあります。どう変わり、変わらないかということに関心があります。

ジャック：社会で捨て去られてしまったものとの関係性において、私たちはアーティストとして何をしているのでしょうか？

タブス：ビデオテープ、オーディオカセットテープ、プラスチックの製品や買い物袋など、大量生産され、普段私たちの生活に馴染みのあるものを作品の物質として選びます。購入するという私の行為が問題の一部だと気づいたとき、これらのアイテムを買うのをやめようと思いました。現在、捨てられたものを探し求めていろいろなところに行くのは時間がかかりますが、満足感を得られます。なぜなら、それらを延命することができるからです。購入されるとき、それらのモノは一つの機能しか持っていませんが、青野氏が先に話したように、捨てられたモノは生命力を持っていると思います。それは誰かがその捨てられたモノを既に使っているからです。だから、それらからエネルギーや愛や時間の経過を感じ、自分自身のものとつなぎ合わせています。

Aono: I think garbage drifts across the borderline between what we consider inside and outside our society. It has no practical use. But these objects tell us something about ourselves that is not so apparent in newly packaged products.

It is likely that earthquake survivors lead disaster reconstruction in order to forget trauma and reconstruct the same environment and everyday life they had before. But I think there should be earthquake disaster reconstruction that is firmly grounded in the fact that the earthquake caused thousands of lives to be lost. We need to reconstruct with the reminiscence of our loss, not attempting to delete the past tragedy as if nothing had happened.

Takayama: Some people washed old family portraits salvaged from the wreckage while others left the dirt that was smeared on the photographs as is. These family portraits gathered in a gymnasium show a different flow of time. The life span of human beings is all too trivial.

Jack: The way we are thinking here is certainly relevant in fields outside of art. We are considering nature in the social sense, where the environment refers not only to trees and mountains but also to ourselves, our cement constructions and our waste. Those surrounding spaces are the gaps that compose our environment, the web that connects all things without immediate function.

Literary scholar Timothy Morton has discussed nature as that which cannot be seen directly, that which can only be glimpsed anamorphically. If nature is seen at an angle, as a distortion, then the images we have in our mind of cherry blossoms or evergreen trees block our view of the realities of today.

We need to turn to the garbage floating across the Pacific Ocean from Tohoku to Hawai'i and deeply consider what it means. There may be an opportunity here for us to see where our concept of artifice and nature meet, a place where plastic and dirt intersect, where wood and a brick merge. If we can approach this then we have found something worth pursuing that is not limited to art.

This dialogue we are having now is different from what we may discuss tomorrow. What we saw yesterday is different from what we see today. It is impossible to know reality on any day besides today, and that is why we now need to seriously consider where our society stands within rapidly changing environments.

Takayama: We create, exhibit and evaluate our works onetheless it is rare to truly engage in dialogue. It is possible that in artwork production up until now dialogue has not occurred on such a meaningful societal level.

青野：ゴミ自体は社会とその外との間に漂流しています。実用性もありません。全く社会と関係のないものでも、新品の製品でもありません。外と内の境界線にかかわる問題があります。

震災復興が生き残った人の願望のもとで進むと、嫌なことを忘れ、元に戻すことを考えてしまいます。たくさん死んだ人がいるということを踏まえた復興があるべきでしょう。何もなかったかのように修復するのではなく、「何かがあった」ということ、失ったこと、傷跡を残していくことが必要だと思います。

高山：災害で家族の写真が流され、それを洗う人たちと、そのまま置いておく人たちがいました。体育館を占めた家族写真には、別の時間が入っています。人間の時間というものは、あまりにも些細なものなのです。

ジャック：私たちの考え方は、明らかにアートの外における領域に関連性があります。私たちは自然を社会的なものと捉え、環境は木や山に囲まれた場所を指すだけでなく、私たち自身やセメントの建築物や廃棄物までをも含んでいます。私たちを囲む " 場 " が私たちの存在を構成する隙間であり、すぐには機能しないモノすべてをつなぐウェブのようなものなのです。

文学者ティモシー・モートンは自然についてこう話しています。「自然とは直接見えるものではなく、私たちはかたちのないものとして、つまり歪んだその姿を垣間見ることができるに過ぎない」と。自然を違う角度で見ると、私たちの心象にある桜の花や緑の木々のイメージは、今日の私たちにとっての現実の見え方を遮っています。

私たちは、東北地方とハワイの間の太平洋に浮かぶゴミに立ち戻って、それらが何を意味するのか深く考える必要があります。どこで人為と自然が出合い、プラスチックと無価値なものが交わり、木やレンガが一つになるかを見ることができる機会があると思います。このことにアプローチできれば、アートに限らず何か追及するに値するものを見つけられるのだと思います。

私たちのしているこの対話は、明日しているかもしれない対話とは違うでしょう。昨日見たものは、今日見るものとは違うでしょう。今日という日を除いて、他の日に現実を知ることは不可能です。だからこそ、今私たちは、このめまぐるしく変化する環境において私たちの社会はどこに位置しているのかを真剣に考える必要があるのだと思います。

高山：作品をつくり、見せ、評価はするけれども、対話までには全然いきません。社会的な意味では、制作のプロセスを含めて、社会のなかで対話を行うということはこれまでなかったかもしれません。

Published on May 29, 2013
Curator/Author: James Jack
Translation: Ryosuke Kondo, Miki Kurisu, etc
Design: Chikako Oguma
Editing/Direction: Art-Phil

Work: Fumiaki Aono, Mary Babcock, Jackie Brookner, Ringo Bunoan, Akira Ikezoe, James Jack, Noboru Takayama, Maika'i Tubbs, Shotaro Yoshino

Writing: Mary Babcock, Jackie Brookner, Ringo Bunoan, Akira Ikezoe, James Jack, Brandon Shimoda

Special Thanks: Gen Adachi, Yumiko Aono, Kathy Black, Marianne Brewer, Brian Chih-Chiang Lo, Wataru Hayashi, Toyomi Hoshina, Bill Jack, Moe Minoura, Hironori Murai, Kyoko Nishida, Yusuke Nishimura, Brandon Shimoda, Misa Shin, Nagayo Suzaki, Tara Thacker, Noriko Yamakoshi

Co-sponsor: Nomura Foundation
Cooperation: Tokyo University of the Arts
Special collaboration: Noboru Takayama
Sponsor: SATOSHI KOYAMA GALLERY

Publisher: Satoshi Koyama
URL: http:// satoshikoyamagallery.com
Email: info@satoshikoyamagallery.com
TEL: +81-3-3275-9935
〒103-0023 Shoro Bldg #501,
Nihonbashi Honcho, 3-2-12, Chuo-ku, Tokyo, Japan

Printed in Japan
©2013 Satoshi Koyama Gallery All rights reserved

2013年5月29日発行
キュレーター / 著者 : ジェームズ・ジャック
翻訳 : 近藤亮介、栗栖美樹、他
デザイン : 小熊千佳子
編集・ディレクション : アート・フィル

作品 : 青野文昭、メアリー・バブコック、ジャッキー・ブロクナー、リンゴ・ブノアン、池添彰、ジェームズ・ジャック、高山登、マイカイ・タブス、吉野祥太郎

文章 : メアリー・バブコック、ジャッキー・ブロクナー、リンゴ・ブノアン、池添彰、ジェームズ・ジャック、ブランドン・シモダ

Special Thanks : 足立元、青野由美子、カシー・ブラック、メリーアン・ブルワー、ブライアン・チチアングロー、林航、保科豊巳、ビル・ジャック、箕浦萌、村井啓乗、西田恭子、下田ブランドン、西村雄輔、ミサシン、洲崎永世、タラ・テァッカー、山越紀子

協賛 : 野村財団
協力 : 東京藝術大学
特別協力 : 高山登
主催 : SATOSHI KOYAMA GALLERY

発行人 : 小山聰
URL : http:// satoshikoyamagallery.com
Email : info@satoshikoyamagallery.com
TEL : 03-3275-9935
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町 3-2-12 小楼ビル 501