

Artistic Reckoning

アートのメッセージ

Text by **Chris Gibbon**

文 = クリス・ギボン

Images by **Chris Rohrer**
and courtesy of **the artists**

写真 = クリス・ローラー、
および各アーティストのご厚意により掲載

"Spirits of Ōura" by James Jack, 2020, detail
Handmade walnut ink on paper

Inundation: Art and Climate Change in the Pacific uses mixed media to open new dialogues about our changing planet.

ミクストメディアの展覧会『Inundation: Art and Climate Change in the Pacific(氾濫：太平洋の気候変動とアート)』は、変わりつつある地球環境と人間についての新たな対話を開きます。

예술 : 태평양 예술
위기에 처한 태평양을 위해 9 명의 예술가들이 모여 기후 위기를 고민하는 그룹 소입니다.

In Angela Tiatia's video "Lick," the artist stands a little more than waist deep in the ocean. Shot from below the surface, we see her strong form bent forward at a 90 degree angle as she uses her arms to steady herself against the movement of the water. Eventually, the water seems to be winning, but Tiatia does not fight it, instead relaxing back into a floating repose. We never see her head, which is always above the surface, and all we hear is the gentle ebb and flow of the ocean. Watching it is a visceral yet meditative experience.

One of nine Pacific-based artists featured in the exhibition *Inundation: Art and Climate Change in the Pacific*, Tiatia filmed the piece on Tuvalu in response to the dire predictions of the island nation's inevitable submersion. Its unassuming intimacy plays on the

ビデオ作品『Lick』で、アンジェラ・ティアティアさんは海に入り、腰まで水につかって立っている。体を90度に曲げ、腕を使って潮に流されまいとする彼女の力強い姿を海中のカメラがとらえる。やがて潮流の力が勝ちをおさめたように見えるが、彼女はあらがおうとはせず、あお向けに浮いて体をあずけ、流されるがままになっている。頭は常に水面上にあって、決して見えない。聞こえるのは、穏やかに寄せては返す波の音だけ。直感に訴えながらも、瞑想のような体験をさせてくれる作品だ。

『Inundation: Art and Climate Change in the Pacific(氾濫：太平洋の気候変動とアート)』には、太平洋地域を拠点に活動するアーティスト9名の作品が展示されている。その1人であるティアティアさんは、海に沈むことは避けられないと予測されている島国ツバルで作品を撮影した。ティアティアさんが海と向き合う姿が、私たちがマスメディアでさんざん目にしているこの島

Above: "Hū Mai, Ala Mai" by Kaili Chun, 2020
Opposite: Still from "Sea State 9: proclamation" by Charles Lim, 2017

dramatic and clichéd images of island devastation we're accustomed to from mass media. That we never see her head suggests the idea of removing our intellectualizations from the equation, instead trusting the wisdom of our bodies to sense and navigate the currents and tides of the water.

Climate change is at a tipping point in our public consciousness. As it accelerates toward its cultural moment, we have begun to recognize its holistic complexity, which encompasses social justice issues, geo-political realities, the limits and possibilities of science and technology, and the ongoing effects of colonialism. Our emotional responses to it can be overwhelming, ranging from hope and optimism to anxiety and despair.

This flooding of our awareness is one of the interpretations being referred to in the title of the show at the University of Hawai'i at Mānoa's Art Building curated by professor Jaimey Hamilton Faris. The exhibition is positioned to help viewers approach the complexity of climate change. It is educational, a call to action, and deeply therapeutic. It can spark conversation, and perhaps most importantly, it can change the conversation. At its opening in January, Hamilton Faris asked, "Why are we here? To reflect upon this sensation of inundation that many of us feel in very different ways, and from different positions, and hopefully to transform it to one of immersion, to move away from feeling overwhelmed, and instead towards connectedness."

Perhaps acting as a counterpoint to "Lick" is Charles Lim's video, "Sea State 9: proclamation, 2017," which captures the process involved in Singapore's policy of land reclamation. The wealthy nation expands itself by using titanic barges to pour vast quantities of sand, purchased from poorer countries such as Indonesia and Cambodia, directly into the sea. The pulled-back drone footage conveys the sheer scale of the industrial effort, invoking the concept of the technological sublime, while the negative space confers a haunting yet matter-of-fact focus on the proceedings: We are humankind. We can use brute force to impose our will on nature. Later, the drone takes us through a construction site of high-rise buildings nearing completion. The video is almost reassuring, until we consider that land reclamation is a fear-based response, a short-term solution that may ultimately lead to further negative cycles.

This response is not surprising considering that fear often dominates the narrative in media coverage of climate change, whether it's scenes of desperate situations or alarmism over carbon dioxide emissions. "We are often told, also, about what we can do as individuals

国の滅亡という悲惨なイメージの上に重なる。画面に決して彼女の頭が見えないのは、この問題を頭で考えるのはやめて、身体叡智を信じ、感覚で潮流をつかみ取って道を探していこうというティアティアさんの提案だ。

私たちの意識の中で、気候変動は転換点を迎えている。気候変動が加速し、人間の文化に決定的な影響を及ぼそうとしている今、社会正義上の問題、地政学的な現実、科学とテクノロジーの限界と可能性、今なお社会に影響を及ぼしている植民地主義、といったさまざまな要素がかかわるこの問題の複雑さに、私たちは気づき始めている。希望、楽観、不安、絶望。気候変動に対する私たちの反応は、いずれにしても圧倒されるような感情だ。

ハワイ大学マノア校の教授、ジャイミー・ハミルトン・ファリスさんがキュレートしたこの展覧会（ハワイ大学のアートビルディングで開催中）のタイトル「Inundation（氾濫・洪水）」には、一つには私たちの意識に洪水のように押し寄せるような新しい認識を意味してもいる。展覧会は、見る人が気候変動の複雑さを体感できるように構成され、啓蒙的で、行動を呼びかけると同時に、深く癒されるものとなっている。気候変動についての会話のきっかけとなるだけでなく、おそらくは会話の中身を変える力を持つ展覧会だ。1月の展覧会初日、ハミルトン・ファリスさんは問いかけた。「私たちはなぜここに集まったのでしょうか？ 私たちの多くが、それぞれにまったく異なる形で、それぞれ異なる立場から、洪水にのみこまれるような感覚を抱いています。この感覚にじっとり向き合い、それを問題に取り組む力に変えていければ、そして圧倒されている状態から抜け出してつながりを築いていくことができれば、と願っています」

『Lick』と対をなすというべき作品が、チャールズ・リムさんの『Sea State 9: proclamation, 2017（海洋国家9：宣言2017）』。このビデオにはシンガポールの埋め立て政策で変わる風景が収められている。裕福な国であるシンガポールは、巨大な運搬船を使い、インドネシアやカンボジアといった貧しい国から買った大量の砂を海に直接注ぎ入れてその領土を拡張している。ドローンを使って俯瞰的に撮影された映像はこの工事のとほうもない規模を描き出し、テクノロジーの偉大さを改めて感じさせるが、その一方で着々と進行する工事のようすを通して心に響く視点が淡々と示される。私たち人類は、自然に対して、自分たちの意志を容赦なく力づくで強いことができるのだ。作品の後半、ドローンは完成間近の高層アパート群の建設現場へと私たちを連れて行く。不安をかき立てるような映像ではないのに、見る人は考えさせられることになる。埋め立ては、恐怖にもとづいた短期的な解決策であり、結局のところはさらなる負のサイクルをもたらすことになるのではないかと。

シンガポールのような解決策は驚くには当たらない。気候変動について取り上げるメディアの論調は、少なからず恐怖に支配されているからだ。絶望的な状況の報告や、二酸化炭素の排出をめぐる恐ろしい警告を私たちは日々目にする。ハミルトン・ファリスさんは言う。「個人や市民レベルでできることはあるけれども、制度的な問題は専門家に解決を委ねるしかない、と私たちは繰り返し聞かされています。小さなスケールの解決策と大きなスケールの解決策が

"Sounding" by Kathy Jetnil-Kijiner and Joy Lehuanani Enomoto.

at the citizen level, but that systemic issues are for the experts,” Hamilton Faris said. “This disconnect between small-scale and large-scale solutions is what causes anxiety. I’m interested in a middle ground of community building. Nodes versus isolated consumer action. Multiple scales which we can enter where we feel most sustained.”

This theme of community permeates “Sounding,” a collaboration between Kathy Jetnil-Kijiner and Joy Lehuanani Enomoto. An installation piece in a space large enough for multiple viewers, the work features baskets suspended over a doorway that leads to a room filled with blue light and sonic vibration, along with audio of Jetnil-Kijiner reciting original poetry. Within the room is a drawing of a whale emblazoned with collaged printouts of lawsuits related to the damaging impacts of sonar. The baskets, or bananoor, were woven from coconut palms in a workshop in which elder Marshallese women taught their craft to participants spanning three generations. “This is a metaphor for the type of connection and indigenous wisdom that we need to look to as we try to reharmonize with our planet,” Hamilton Faris said. “Wherever we come from, we are all rooted in those indigenous cultures in our own histories.”

このように分断されていることが、私たちを不安にさせているのです。だから、私はその中間をつなぐコミュニティの構築が大事だと思っています。消費者が一人ひとりばらばらに行動するのではなく、近くの人たちが集まって力を合わせ、さまざまなスケールの解決策のなかから、もっともサステイナブルだと感じられるものを選び取れることが重要だと思うのです」

キャシー・ジェットニル＝キジナーさんとジョイ・ルファナニ・エノモトさんが共同制作した『Sounding(サウンディング)』は、コミュニティを中心テーマとする作品。このインスタレーション作品は複数の来場者が入れる広さのスペースに設置され、入り口にはバスケットがいくつも吊り下げられている。そこを進んでいくと、青い光と音の振動で満たされている空間があり、ジェットニル・キジナーさんによる自作の詩の朗読が流れている。中には鯨の絵があり、ソナーによる悪影響について起こされた訴訟の記事が鮮やかな色でコラージュされている。バナネウアと呼ばれるココヤシ製のバスケットは、年配のマージナル人女性たちが編み方を教えたワークショップで編まれたもの。このワークショップにはお年寄りから子どもまで幅広い世代が参加した。ハミルトン・ファリスさんは語る。「この作品は、私たちが地球との調和を取り戻すために目を向けるべきつながりや先住民の知恵を象徴しています。出身地がどこであろうと、私たちは皆、それぞれの歴史のなかに先住文化のルーツを持っているのです」

Elevated & Exceptional

Opulent open-air dining at the Halekulani with a high-end fixed-price French menu and ocean views.

La Mer®

COMPLIMENTARY PARKING • 855-738-4966 • 2199 Kalia Road, Honolulu
Halekulani.com