

① ノール・アブアラフェ | Noor Abu Arafeh

生よりも死に近い状態 (杉野真奈との共同プロジェクトに基づく)
A State close to Death that is to Life (for Sugino Mana)
2013
煮干 | Dried Fish

杉野はこの作品の出発点としてフランツ・ファノンの著作を取り上げている。フランス領マルティニーク出身のファノンは、植民地支配をする側とされる側の関係、一方が他方に対してどのようなイメージを持っているかを論じた思想家だ。この作品はファノンの名著『地に呪われた者』に関する長期プロジェクトの一環だ。同著の「暴力」という章でファノンは、植民地支配と闘う者は「生きながら死んでいる」と述べている。なぜなら彼らに死の瞬間が訪れるのは、めぐり合わせと時間の問題だからだ。「生ける屍」という言葉はまた、戻って来ては社会に憑りつく「表現し難い現実」を特徴づける用語として、ジャック・ラカンによって使用されている。このプロジェクトは「不可能」と「可能」という対立項を一個の身体の中に抱え込んだ状態を描いた作品だ。その状態は、復活、すなわち死んだ者に生命を与える、という形をとって表現される。作品には魚の干物に見られるような、日本の日常生活に存在する視覚的な美学も援用されている。

ノール・アブアラフェの作品「生ける屍」

ーノール・アブアラフェが日本の美大生との協働制作したプロジェクト。アーティストのアイデンティティが、作品を見る人の受け止め方にどのように影響するかを問うために、杉野真奈という架空の人物を創造し、杉野とアブアラフェがそれぞれ互いに相手の作品を完成させ、協力して作品の内容を深めるというコンセプトのもと制作された。

ノール・アブアラフェの作品「生ける屍」

② 池田剛介 | Kosuke Ikeda

干渉の森 | Forest of Interference
2013
インスタレーション | Installation

干渉の森の作品

多様な生物たちが複雑なネットワークを形づくる森。この展示は、そうした生態系のような場として、個々の作品がそれぞれの独自性を保ちながらも互いに干渉しあうよう編成されています。

水に浸ったネットのゆっくりとした上下運動は、表面張力と重力というふたつの力の均衡と崩壊とを反復的に出現させます。植物につけられた圧電素子は、枝と葉との接触による微細な振動を電圧に変換し、それを音として出力します。透明樹脂をドット状に扱った作品では、不可視の水蒸気が水滴として発生し、束の間その姿をとどめては流動する結露のような自然現象をモチーフとしています。

これらの動きや音、光といった要素が作品の間で反響しあい、共鳴や、時に不協和を生み出します。こうして作品間のさまざまな要素が、観る者の知覚を通じてネットワーク状に線を張り巡らせる——その時あなたは、作品から糸をつむぎ網を張るクモであり、かつ、そのネットに絡みとられる獲物となるのかもかもしれません。

森のただなかで世界を感覚する時、私たちは主体的に周囲を知覚しているのか、あるいは受動的に世界へと巻き込まれているのか判別不能になります。作品を観ることが、そうした複雑さをもった経験に拮抗することは、はたして可能でしょうか。

Suginoの作品

Sugino takes the writings of Franz Fanon as a starting point for this work; Fanon discusses the relationship between the colonizer and the colonized and how each imagines the other. It is part of a longer project that is related to Fanon’ s “Wretched of the Earth” where in the chapter on violence he describes the colonized fighter as living and dead simultaneously, as the moment of their death is contingent on luck and time. The ‘living dead’ is also in Lacanian terms a characterization of the un-representable real, that comes back and haunts society. This work is very much about the impossibility/possibility of the containment of the binary in the same body. The work performs this state by playing with resurrection; animating again the inanimate. The work also borrows visual aesthetics from everyday life in Japan; where dried fish is a daily commodity and other forms of binary forms are popular such as a sumo fighting. This work belongs to a long term project that contains works related to common events between Palestine and Japan.

Suginoの作品

—A collaborative project with Japanese art students. In order to question how the artist’ s identity influences on how their works are received by the viewers, Abu Arafeh has created a fictional character named Mana Sugino. This work was created based on the concept that Sugino and Abu arafeh collaborate and complete each other’ s work, deepening the essence of the work as they go.

Suginoの作品

a. ウォーターズ・エッジ (振幅) | Water’s Edge (amplitude)
b. 干渉の森 | Forest of Interference （協力：大和田俊、永田康祐 |Cooperation: Shun Owada, Kosuke Nagata)
c. ホメオスタシス | Homeostasis
d. ウォーターズ・エッジ (発生) | Water’s Edge (emergence)
e. プラスティック・フラックス | Plastic Flux

Suginoの作品

In forests, diverse creatures form complex networks. This exhibit is arranged like an ecosystem of this nature, so that the individual works maintain their own uniqueness, while creating interference with each other. Slow up-and-down movement of the net soaking in water produces repetitive equilibrium and collapse between the two physical power,surface tension and gravity. Piezoelectric elements attached to the plants convert the infinitesimal vibrations caused by contact between the twigs and leaves into voltage, which is output as sound. The work featuring dots of transparent resin takes as its motif the natural phenomenon of condensation, in which invisible water vapor forms water droplets that hold their form for a brief moment before flowing away. These elements such as movement, sound and light create feedback between the works, giving rise to resonance, and sometimes even dissonance. In this way, the threads of the various elements are woven into a network that surrounds the viewer through their senses – and when this happens, you could well become the spider weaving its web from the threads of the works, and at the same time, you might be also the prey entangled in that web. When we perceive the world in the heart of the forest, it becomes impossible to tell whether we are actively sensing our surroundings, or whether we are passively becoming caught up in the world. Is it possible that the act of viewing works come close to experiences of such complexity?

③ スッティラット・スパパリンヤ | Sutthirat Supaparinya

10 Places in Tokyo
2013
白黒写真、ビデオ | Black and White photograph and video

スッティラットの作品

この作品は、私が 2012 年にトーキョーワンダーサイト（TWS）のアーティスト・イン・レジデンスのプログラムで東京に滞在した時に始まりました。まず一カ月かけて、電力の消費と生産の関係について勉強しました。そしてデータに基づいて、東京都内で電力を最も多く使用している場所を 10 カ所特定しました。その 10 カ所は東京新聞にも掲載されていたことを、後に TWS のスタッフが見つけています。また偶然ですが、広島市現代美術館の招待で 2 日間広島に滞在し、広島平和記念資料館で、原爆投下がもたらした影響を知りました。約 5000℃に達する原子爆弾の熱線は、熱を吸収しやすい色の濃い部分や黒い物質を焼き尽くしました。私は被爆の影響に衝撃を受け、核の歴史についてもっと深く調べたいと考えるようになりました。「東京都内 10 カ所」という作品で、私は 1945 年に第二次世界大戦で初めて核が兵器として広島に投下されたことによる影響と、東京電力の電力供給先の中で 2010 年に最も消費電力が多かった上位 10 施設を組み合わせました。東京電力の発電所が使用するエネルギーには 3 種類あり、原子力はそのうちのひとつです。

スッティラットの作品

スッティラットの作品「10カ所」

④ モハメド・アブデルカリム | Mohamed Abdelkarim

陰謀は消費を凌駕する | Conspiracy Exceeds Consumption
2013
Video

モハメド・アブデルカリムの作品

東京日記と即興のビデオ撮影、私の日常に触発されたストーリーを語るビデオを通して、陰謀の疑惑について説明し、観る者を引き込もうと試みた。

私の作品づくりには、常態と規則遵守の枠組み内にあるさまざまなテーマが関わっている。いずれも日常、原作者との関係、表現、経済資本、観光と宗教を含む社会的通貨について問いを投げかけるものだ。制作過程には、アーティストと文化活動、アートと文化の言語、その言語と経済危機との関係などを巻き込んでいく。だから政治が混乱し、アートの未来像が再構築されようとしている現代においてこそ、思考や創作活動を通じた私の貢献は解決の力がかりとなる。作品において、私はさまざまな交換、遊び、偽装、隠べいに関する戦略を試す。それは作品を実際に観る人々や、仮想の観客の経験を深めることがある。作品を通じて投げかける問いは、権力、政治、危機が絡まり合った世界において、急を要する事柄に触発されて生まれたものだ。長期的プロジェクトやリサーチにおける私の大きな関心事は、3つの論点——資本主義、暴力、男らしさ——の関連性にある。それは例えば「市場としての資本主義」、「男らしさという枠組みの中で、日常的な暴力行為と結びついた制度や権力による支配」といったものだが、この3つのテーマ間の関係やつながりの構築という点において私がどの程度成功しているか、今のところはわからない。

10 Places in Tokyo pays attention to the relation between the use of nuclear as a means of electricity generation in Tokyo and its use as a weapon such as the atomic bomb in Hiroshima. In 10 Places in Tokyo, I combine the effects of the first use of nuclear as a weapon in 1945 in Hiroshima with the top ten places in Tokyo that used the most electricity in 2010. In the work, I have visualized the effects of heat rays from an atomic bomb burning away parts of dark or black colored of objects, as they absorb more heat. In contrast, the Tokyo metropolitan is the main consumer of the Tokyo Electric Power Company (TEPCO), who faced a crisis after a Tsunami hit their nuclear power plant in 2011. 10 Places in Tokyo is derived from both historical disasters and Japan’ s latest ones as a case study to reflect on a global energy issue.

スッティラットの作品「10カ所」

スッティラットの作品「10カ所」

スッティラットの作品「10カ所」

スッティラットの作品「10カ所」

Through Tokyo diaries and improvising footage, the video telling story inspired by my daily life, describing alleged conspiracies and attempting to draw in the viewer.

My practice engages various subjects within the frameworks of normalcy and compliance, questioning the everyday, relations to authorship, representation, economic capital and different social currencies, including tourism and religion.

My work processes engage artists and cultural activities, the language of art and culture and its relationship to financial crisis. As such, my contribution through thought and artistic practice are key at this particular moment of political insurgence and reconfiguration of what art will become in the future.

In my works, I test different strategies of exchange, play, camouflage and concealment, often furthering the experience of the various audiences both present and imagined, of my work. The questions I pose through my work are inspired by an urgency within a world enmeshed between power, politics and crisis.

My long-term project and research have a big interest in the relation between three issues (Capitalism, Violent and masculinity). I have not decided so far how I Succeeded in assembling various relatives and links between those subjects, the Capitalism as a market, institutions and power administrations linked to the daily violent actions in frame of masculinity.

⑤奥村雄樹 | Yuki Okumura

あなたが 2012 年 4 月下旬から 7 月下旬までバーゼルの iaab で滞在制作のプログラムに参加していたら作ろうと考えていた、もしくは作っていたかもしれない作品の制作を開始せよ。

Start making the work that you were planning to make or that you feel you might have made if you had participated in the residency program at iaab Basel from late April to late July 2012.

2013
井出賢嗣へのインストラクション | Instruction for Kenji Ide

現代美術の世界で作家活動をしていると、「選ばれる／選ばれない」という契機が頻繁に訪れる。展覧会への出展、助成金の受給、滞在制作プログラムへの参加など。僕もこれまで何度も受かったり落ちたりしてきた。いずれの場合も、パラレルな世界を想像することになる。審査員が異なっていたら、あるいは彼らの話し合いの方向性が違っていたら、まったく別の決定がなされていた可能性がある。あの人の代わりに自分が選ばれていたら、あるいは自分の代わりにあの人が選ばれていたら、その後の作品の展開、人との出会い、ひいては人生自体がまったく異なっていたはず。実際、バーゼルに滞在している間、同じプログラムに応募していた井出賢嗣くんのことをときどき思い出していた。この景色、この人々、この出来事は、僕ではなく彼が受け止めていたのかもしれない。そこで今回、ひとつの出発点として、タイトルにあるような指示を井出くんに送ってみた。

Working as an artist in the field of contemporary art, you often undergo moments of being "selected / not selected" to be a featured artist in an exhibition, a recipient of a grant, or a participant in an artist-in-residence program. I myself have succeeded and failed many times with various opportunities. Each time I am selected or not selected, I think about a parallel world, as there is always an alternate possibility. If the juries had consisted of different members, or if their discussion had gone in another direction, a slightly or totally different conclusion might have been reached. If this person had been selected instead of me, or if I had been selected instead of that person, their/my artistic practice, circle of friends, and life itself would have developed in another way. During my residency in Basel, I sometimes recalled Kenji Ide, who had applied for the same program. This view, this person, and this event might have been perceived by him, instead of me. Thus, as a starting point for this exhibition, I decided to send him the instruction in the title above.

⑥ 井出賢嗣 | Kenji Ide

Kuki NISHINO - Records of Phantoms and Words
インスタレーション

『私には身体がない、足や手は草花のように枯れ、店先のぶら下がった肉塊のしたたる血液も乾れてしまった。ついでに最後に残った頭も誰かに蹴飛ばされてどこかに転がっていった。…例えることはできない、私は私であって私と約束されたすべての私なのだ』1997-Nisino 手記より
結果的にワンダーサイトの2国間プログラムの選に漏れて、バーゼルに行くことはなかった。人生には「もしも…」はない、だからこそこの決断なのだ。今回の奥村氏のお話しは、そういったことを踏まえた上で僕が以前提案したバーゼルプランの制作をしてくれというもののだが、それは横暴な注文に他ならない。落選者に制作を依頼する時点で、バカにしてさえないと思う。そんなわけで、Nishino という僕の旧友にこの話しをしたところ「展示ができるなら…」ということで作品提供を快諾してくれた。ここにあるアニメーション映像は彼が敬愛するメアリー・シェリーによる 1818 年の『フランケンシュタイン、あるいは現代のプロメテウス』(Frankenstein: or The Modern Prometheus) へのオマージュとして肉体の説話が描かれている。

"I have no body. My hands and feet have withered like a plant; the blood that dripped from those lumps of meat hanging in the storefront has dried up. All that was left was my head, and now even that has rolled off somewhere, after someone kicked it away. ...There is nothing like me – I am me and every me I can be" 1997, from a note by Nishino

In the end, I was not selected for the TWS bilateral program, so I did not go to Basel. This decision came about precisely because there are no "what ifs" in life. Here, Okumura describes how, in light of this, he instructed me to go ahead and produce the plan I had previously suggested for Basel. There are no two ways about it – this order was undoubtedly high-handed. One might even think that telling an unsuccessful applicant to produce a work is just ridiculing them. So when I told my old friend Nishino about all of this, he readily agreed to provide a work "if there's an opportunity to exhibit something..." The animation here depicts the tale of a body, as an homage to Mary Shelley's 1818 novel Frankenstein; or, The Modern Prometheus, a work that Nishino holds in high regard.

