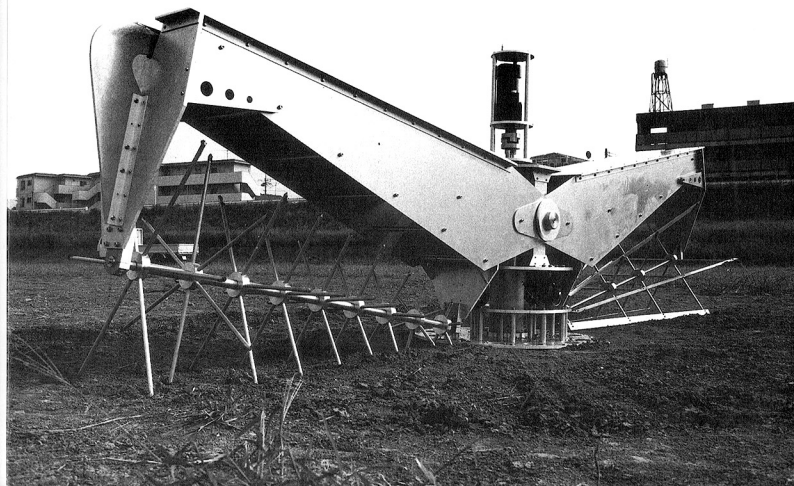
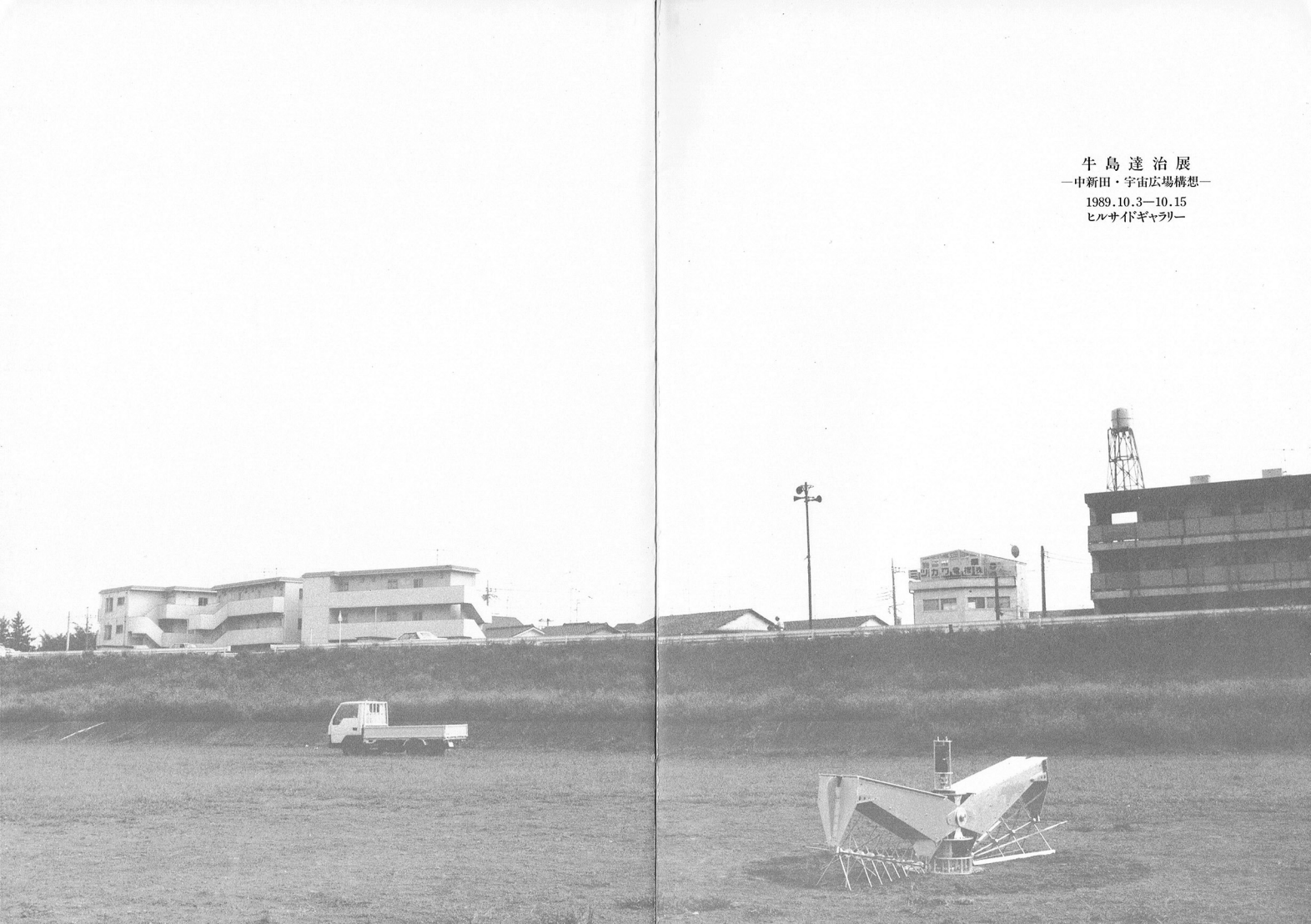

TATSUJI USHIJIMA

牛島達治展
—中新田・宇宙広場構想—
1989.10.3—10.15
ヒルサイドギャラリー

Mr. Ushijima's inquiring spirit and technical skill

Hiroshi HARA (Architect)

Mr. Ushijima's inquiring spirit and technical skill

I first met Mr. Ushijima when he was presenting the 1/20th-scale miniature of a vehicle which is now travelling around Japan for the (Ho-Apatehki) project. As an architect, I deal with models of buildings quite often, but with this particular miniature, I was very impressed this miniature car not only moves in a most impressive manner by remote control, but it also has an elevator-like ladder, a patio graphic light tower, a door for the cargo area that can be opened and shut, and it can pump up a balloon which is on the roof. Mr. Ushijima most likely created this miniature as a hobby project, but I'm sure there are very few people skilled enough to create this type of work today. But this car gave me just a glimpse of his intense interest in mechanical matters.

At the risk of asking for the impossible, I asked him to make a particular architectural model for a series of skyscrapers being designed in Osaka. This model was shown in many magazines and newspapers, but the fact that it moves is known to only a few.

The building site has two high buildings, one of which moves to open up like the dividing gate of Bali Island. In the space created, a park ascends from the basement.

The next project I asked him to work on is a skyscraper that can be elevated from underground. This model was used to illustrate concepts in architecture during a presentation at a sports arena planning meeting. Mr. Ushijima did such a good job that many people assumed we were presenting a moving structure.

When an opportunity came up to create a space park in the northeastern town of Nakaninida, I immediately thought of Mr. Ushijima's works, as I'd been looking for wpaip to use his models and other works. The space park plan was proposed by Mr. Homma, now the prefectural governor of Miyagi prefecture. Mr. Homma is well-known by the classical musicians of the world for building a Bach hall literally in the middle of a rice field. He proposed a park much like an Escher drawing, and I thought Mr. Ushijima would be ideal for this plan. For the park, located in the valley of Nakaninida, Mr. Ushijima, not surprisingly, created many fascinating works, such as 〈Earth's Windmill〉, 〈The House of the Sun〉, and 〈Voice Tube〉.

The fascinating series, 〈The Machines Without Purpose〉, shown at his previous show, could be relitled, 〈Sisyphos Machines〉.

According to Greek mythology, Sisyphos perpetually carries a large stone to the top of a hill in Hades, only to see it roll down again. Sisyphos as Camus, symbol of the irrationality of philosophy shocked us in the middle of this century. The series also responds to Heidegger's aesthetic of Machines, which conceptualizes one's existence as 〈An Instrument〉, 〈The Machines Without Purpose〉 are instruments born of this history of the irrational. As we enter the electronic age, no other concept has replaced Heidegger's instrument concept. Mr. Ushijima's works suggest the existentialism of Sartre and Camus.

On the other hand, the latter part of this century brought about more and more environmental works. Mr. Ushijima too is attempting to bring to the surface Nature's hidden powers. 〈Earth's Windmill〉 and 〈The House of the Sun〉 are works passing this quality. The power of Nature in art will continue, or

at least it seems so. Kinetic artists have always shower an interest in eternal matters. Tinguely's poetic 〈Self-destroying Machine〉 comes to mind, as well as many of Calder's works. Continuity, or continuation, accompanies memory.

Another of Mr. Ushijima's locus points is expressing the content of memory, which is much like the patterns which wind creates on sand. If we were to create a machine with memories, it would be a computer. The newness of Mr. Ushijima's machines lies in their close relationship to consciousness. This also means that his machines possess the capacity to record, as an anemometer on a kygometer does. But some of his machines make irrelevant records, or question the very reasons for recording.

Mr. Ushijima's works are visually appealing, and this is probably because they remind us of primitive machines. They are nostalgic. This feeling comes out strongly in the space park installations, which are geared towards children. Works such as 〈The fountain of Heron〉 are both nostalgic and mysterious, magical. Interest in magic is evident not only in the former arts but also in the modern literature of Grass, Marguez, and Rushdie . This interest is an effect to look into one's consciousness. As electronics develop more and more, the mystery of consciousness surfaces. For example, our thoughts are faster than the speed of light, and can travel in many directions. Sisyphos acted with his body and his consciousness freed, trapped. Questions like these are only the beginning, and Mr. Ushijima is already questioning. This will be more clear as he creates large-scale, architectural machines. Mr. Ushijima's strength lies in his inquiring spirit and technical skill. I am convinced that he will create for us machines that will be absolutely unique in human history.

牛島さんの問いと技術

原 広司（建築家）

Mr. Ushijima's inquiring spirit and technical skill

牛島さんに出会ったのは、今、日本全国を走りまわっているアパルトヘイト・否の輸送車の20分の1の複製のプレゼンテーションの時だ。私には、いつも建物の模型をつくっているから、模型には馴れている。しかし、まったく感心してしまいました。このかわいらしい自動車の複製は、リモートコントロールで、裏に見事な動きをするのももちろん、エレベーター状のはしご、パンタグラフ状の照明タワーを下ろすこともできるし、荷台のピラを傾ぐことも、屋根の風船をふくらませる芸までできる。この複製は、牛島さんにとっては、いわば余技であろうが、今時こういう仕事をできる人は、そうは居ない苦である。からくりに対するマニアックな執念が見えていた。

そして、無理を承知で動く建築模型の製作をお願いした。現在、私たちが計画中の大阪の連結超高层建築の模型である。この模型は、いろいろな雑音や新聞に出ているが、動くことはほんの限られた人々しか知らない。はじり、敷地には2本の超高层が立っている。その1本がバリエ島の割れ門のように左右に割れて動き、その間隙から左右の超高层を顔で連結する空中庭園が地下から上がってゆく。そして次に、将来建設するもう1本の超高层も地下から立ち上がってゆくというプログラムである。これは、一棟の競技設計のプレゼンテーションの席で、建築のコツを説明するためにつくったのであるが、牛島さんの観によってあまりに巧妙に動くので、なかには動く「建築が提案されたと思込んだ人」人も少なくなかった。

いつも模型では正し誤ないので、たまたま東北の中野田の町で宇宙広場をつくるという話があったから、牛島さんの作品群からなる不思議な広場をイメージした。この計画は、今は宮城県知事となっている本間さんが構想したものである。本間さんは、文字通り田んぼのまんなか、バットホールを建てて、この建物はいまでは世界の演奏家たちまでに知れわたっている。本間さんが、エッシャーの絵のような広場をつくりたいと言ったので、これこそ、牛島さんがびつたりだて考えたわけである。この広場は、中野田町の谷間につくろうとしているもので、期待通り不思議な作品群である。牛島の風車」「太陽の家」「大声管」等々である。

この前の展覧会で、「無用な機械たちと牛島さんが heard 一連の作品は、その名の通り実に興味深いもので、別に名をえれば「シジフォスの機械」ともいえるだろう。私たちが意識のなかで、いまでもシジフォスは、石を山頂まで運んでゆく。そこで手離せば石は転がり落ちてゆく。シジフォスはまた石を山頂まで運び、また転がってゆくを見る。この運動は永遠に繰り返されてくる。シジフォスは、カミュの不条理の哲学のシンボルであり、今世紀の中間に於て私たちに強烈な衝撃を与えた。これは、30年代に、機械の美学を概括するからで、ハイデッガーが「人間の存在を道具なる概念に基つて規定し出来事と対応している。『無用な機械たち』は、こうした歴史のうえで出現してくる不条理の道具たちの名である。

今日、エレクトロニクスの時代になっても、ハイデッガーの〈道具〉にかわる概念はあらわれてきてない。牛島さんの作品群は、これもサトルルカミュの重要な概念であった〈不在〉時代を統合するだけの力ある哲学の不在を暗示している。そして、この警告は、今世紀後半の芸術が、環境芸術的な傾向をとる動きに移行し

てゆくように、牛島さんの作品のなかにも自然の潜在力を誘起する読みが見られた。「地の風車」や「太陽の家」は、そうした面をもった作品である。

自然力は、永続する、あるいは永続するかと思われる。キネティックアートの流れは、そのはじめから、カルチャーにせよテンダグリーにせよ、永続するのにも関心を払ってきた。テンダグリーは、詩的感動を誘う「自滅機械」なるものをつくった。続くこと、すなわち持続は、記憶をとどまう。牛島さんの作品の特徴のひとつは、軸跡としての記憶を表現しようとするところにある。変換された風紋を思わせる。記憶をもった機械となると、コンピュータになる。こうしたかたちでの意識への接近、それが牛島さんの機械の新しいさであるといえる。この性格は、牛島さんの機械が、測定器の表情をもつことにも結びついている。風力計であるとか湿度計といった機械は、記憶装置をもっている。無為な記録、とすれば記録すること自体を問うている機械。

牛島さんの作品は、妻がよい。それは、おそらく初めのなカニズムの記憶を、私たちが喚起せられるからであろう。なにか、懐かしい形なのである。宇宙広場の諸装置は、子供向けの装置類であるため、そうした性格が強いようだ。「フロアの噴水」のような作品は、不思議であると同時に懐かしい。これは、マジックの基本的な性格でもある。魔法への関心は、造形芸術ばかりでなく、文学においても、グラス、マルクス、ラデュエといった現代文学の系譜にもあらわれている特徴であり、これらマジックの関心は、人間の意識のはたはたるべきこともうとするほどだと解釈できる。エレクトロニクスが展開すればするなかで、私たちの意識現象の不思議さが見えてくる。たとえば、私たちの想いは、光り速く、あちこちと走る。シジフォスは身体の運動かである。そして、意識は一種の判断中止状態、留まりになる。今日、それはひとつの起点にすぎない。牛島さんは、すでに問いはじめている。それまたは、牛島さんが、なにやら神秘的な寸法の装置類を発売することにもなると、だいたいはつきりしているだろう。

牛島さんの強みは、根源的な問いを持っているところにある。問いと技術が、表現者の生命である。歴史の文脈において、未だ見ぬ装置をいっし呈示してくれる日を、確信しつつ私待っている。

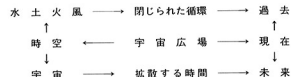
中新田・宇宙広場構想について

牛島 達治

宇宙と言う事の認識のされかたは様々あるだろうが、概念的に大きく分けると、見上げの宇宙と足もとの宇宙の二つに分けることが出来ると思う。見上げの宇宙とはいわゆるSF的、あるいは未来的といった概念的妄想による心の中の世界からの視点であり、もっとも普遍的な宇宙の事である。一方足もとの宇宙と言うと、日常がとどまされた、たとえば海辺で浴った老員の満巻きに銀河を見たり、部屋の奥まで伸び入る陽ざしに冬至の近さを知らされたり、様々な事象という鏡に映った宇宙に對しても一度送りかえす視線といった予期しない所からの展望としての宇宙である。

私は後者の足もとの宇宙、発見の宇宙と言うことでこのプロジェクトに自分との接点を見出す事から始めた。そして宇宙を映す鏡の部分、古代世界の構成物質として普遍性をもった根源的材料である<水・土・火・風>を中核としたイメージで割り上げた。

以下、全体計画案のなから、主要なプランを紹介する。

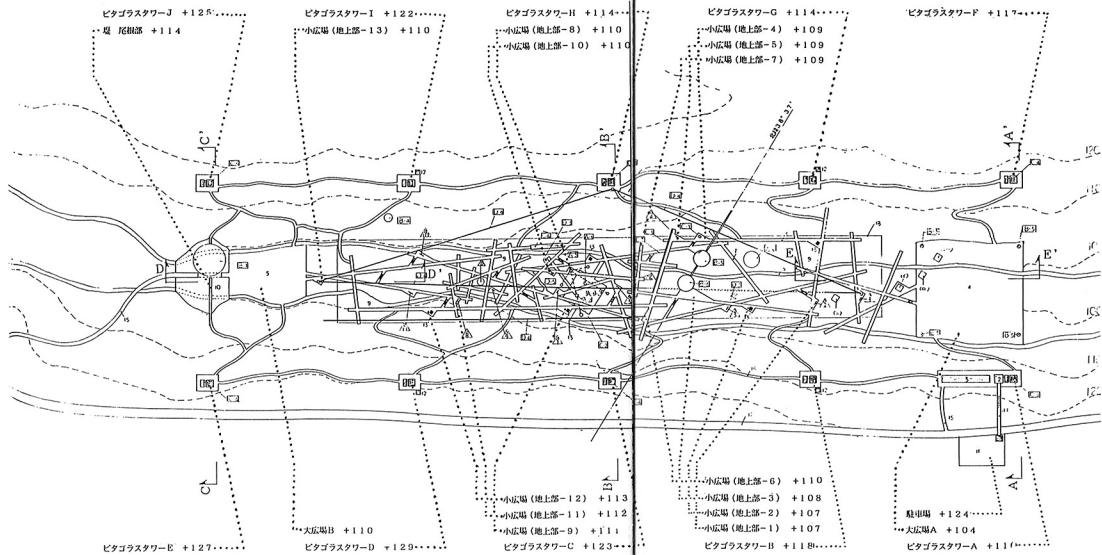
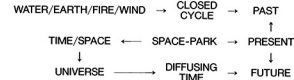
Plan for the Nakanida Space-Park

There are many ways to conceptualize space, but I think, generally speaking, that there is space looked at from below, and space that is seen around us. What I mean by space looked at from below is very much like science fiction depicts it, in a futuristic notion seen from the inner world of one's heart. On the other hand, space that is seen around us felt when time seems to freeze. For example, when we see a "Milkey Way" in the spiral of a seashell, or sense the winter solstice to be near because of the long sunbeams that extend into the back of your room. This is space viewed unexpectedly, from the mirror of various phenomena.

To begin this project, I focused on the latter conception of space - space to be discovered about us. The mirror that reflects this shows images created from water, earth, fire, and wind, the four basic universal compositional materials defined in the classical world.

Let me now explain the basic outline of my plan.

Tatsui USHIJIMA

INDEX

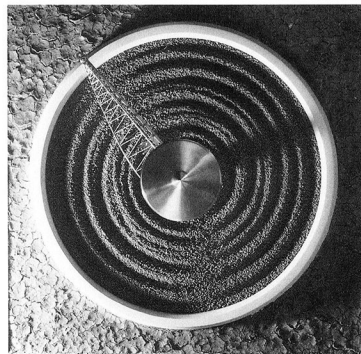
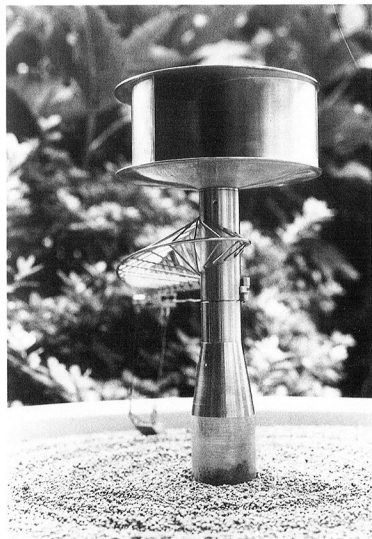
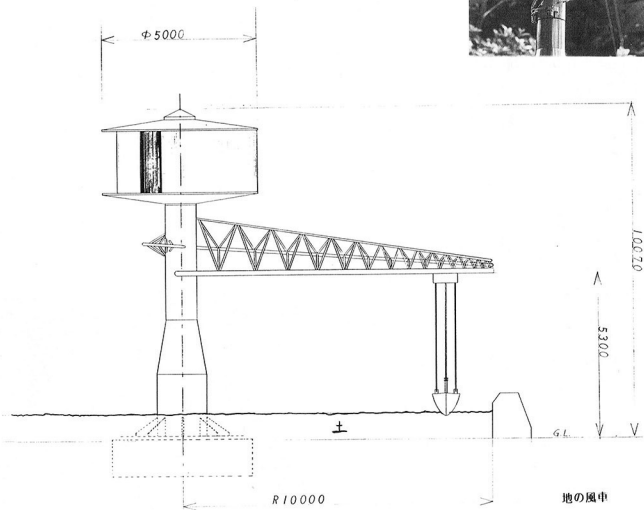
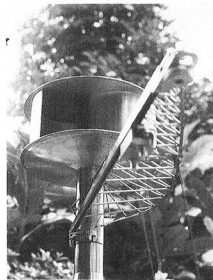
- 1. ピタゴラスタワー
- 2. 付設橋
- 3. 観望テラス
- 4. 大広場A
- 5. 大広場B
- 6. 通路 (地上部分)
- 7. 通路 (地下部分)
- 8. 水路
- 9. 橋
- 10. 庭
- 11. アトリッジ
- 12. 洗面所
- 13. アズマヤ
- 14. 遊歩道
- 15. サーチビス道路
- 16. 駐車場
- 17. 一般道
- A-1 水の誕生
- A-2 水の体感計
- A-3 通路
- A-4 ヘロソの噴水
- B-1 地の風車
- B-2 日時計
- B-3 太陽の家
- B-4 空間温度計
- B-5 地震計
- C-1 太陽のまじ
- C-2 柱
- C-3 特異体の殻
- C-4 東洋計
- C-5 噴霧と太陽の殻
- C-6 ビンネールの家
- D-1 風見鈴
- D-2 風のオーケストラ
- D-3 風の声
- D-4 伝声筒
- D-5 音の距離
- D-6 鉄路の温度計
- (A) 真円/半球
- (B) タイムカプセルシステム
- (C) データステーション
- (D) 磁場の塔
- (E) 宇宙電線の噴水
- (F) 受信アンテナ群

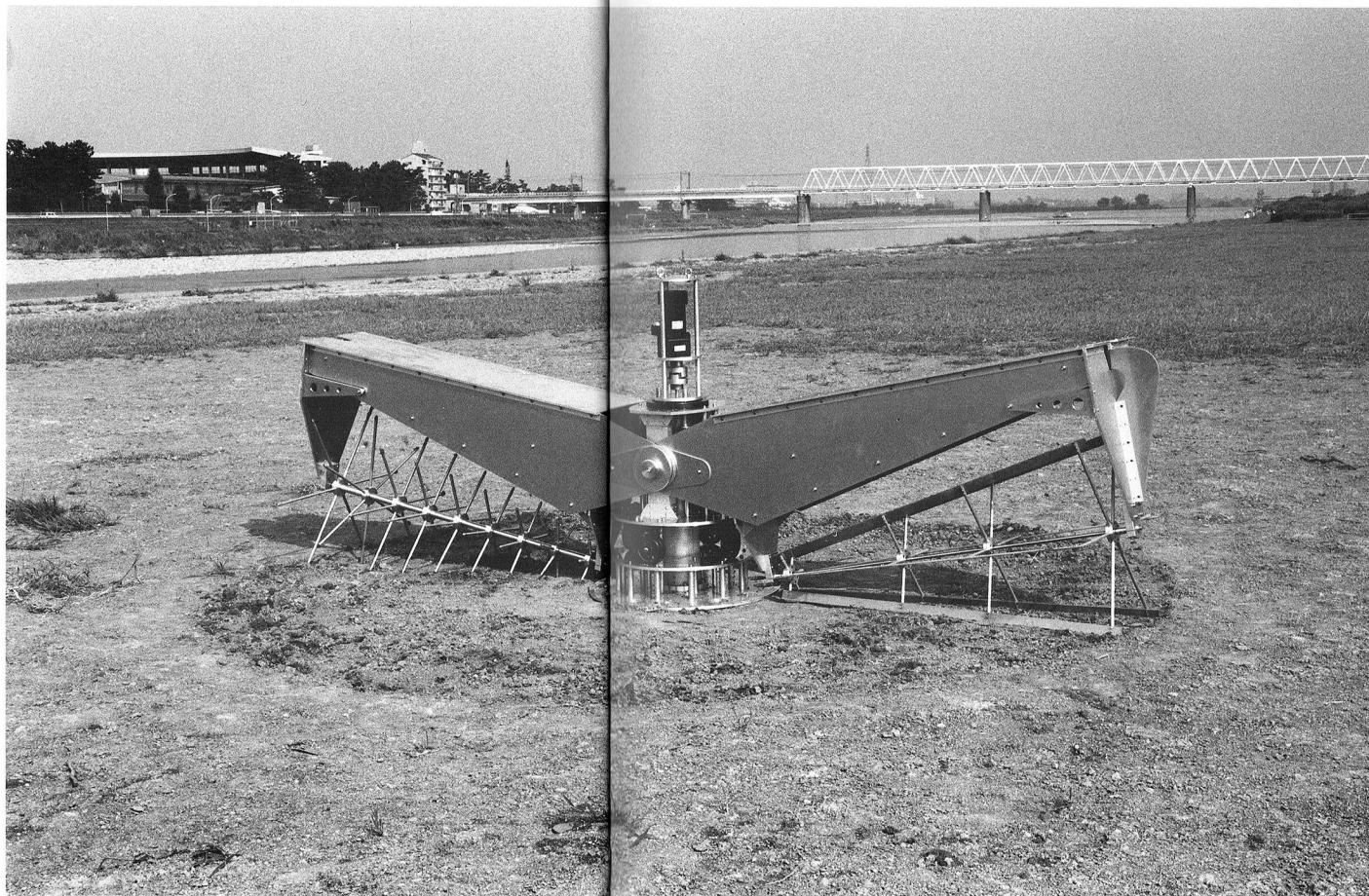
企 画：中新田役場
 外 構 設 計：原広司+アトリエ・ファイ建築研究所
 建 築 設 計：原広司+アトリエ・ファイ建築研究所

展示物設計：アートフロント・ギャラリー (作家：牛島達治)
 地 盤 鑑 定：岸田英明 (東京工業大学教授)

地の風車

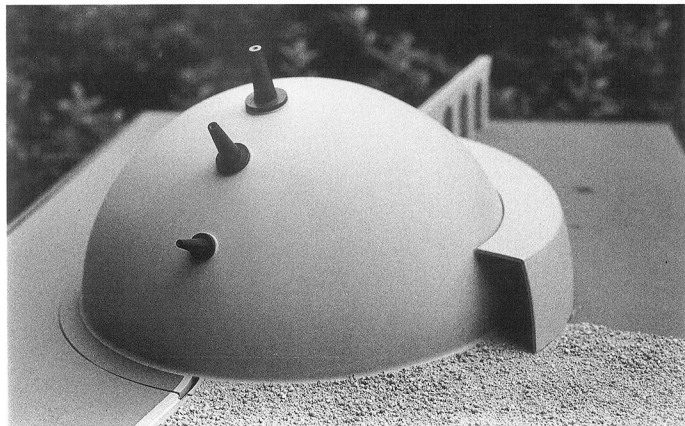
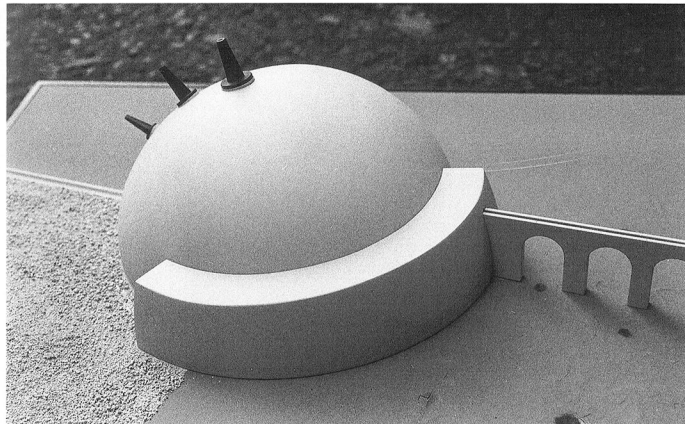
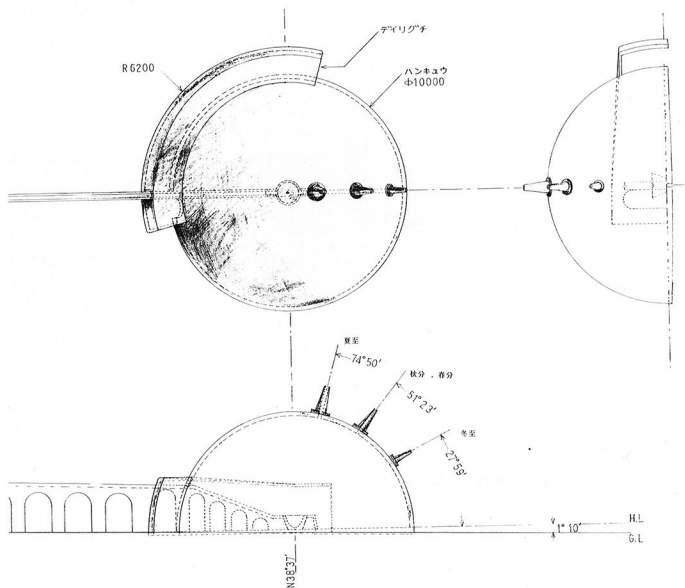
風の力を動力として長さ10mのトラス構造のアームをゆっくりと水平に旋回させる。そのアームには錘が下げられていて回転にともない半径方向に往復運動する。そしてその錘が大地に螺旋状のうねを起こして行く。

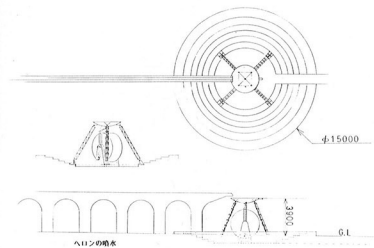
太陽の家

春分、夏至、秋分、冬至の各前後数日にわたって南中時の数分の間のみ太陽の直射がさし込む家。直径10m程のおわんを伏せたようなドーム形で、内部中央に置かれた水盤には常に北側から湧かれた湧水が静かに注がれる。その水ものゆらぎが太陽光を内部壁面に乱反射させる。

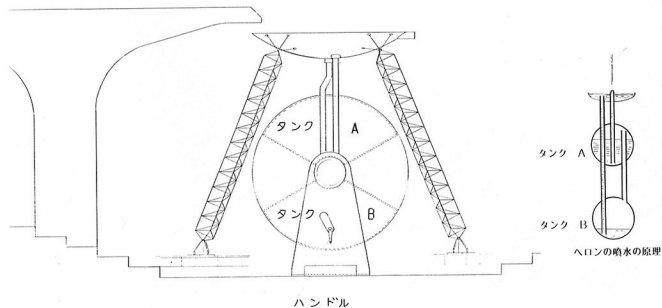
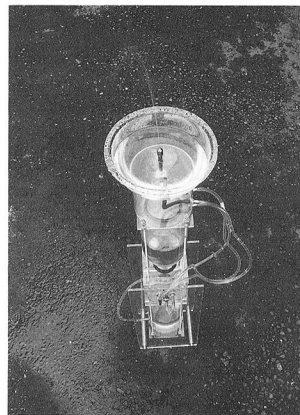

ヘロンの噴水

古代ギリシャの物理学者ヘロンの発明による古典技術の再現。とくに特別な動力を必要とせず、水と空気の比重の差を利用して水をふきあげる。ただし一つのサイクルをはじめるために人の力でハンドルを回し水タンクをセットする必要がある。また、この場所で太陽を背にして自分の影から40°程の方向を見上げると噴水のしぶきの中に虹が現れる。

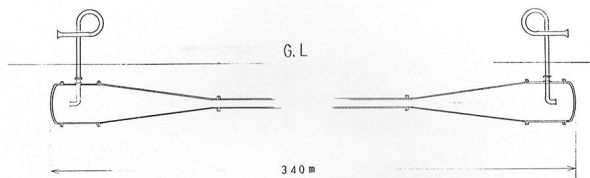
ヘロンの噴水

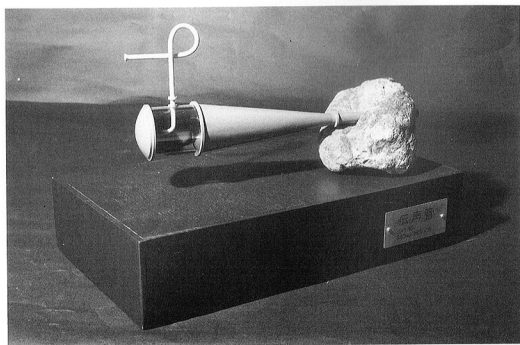
ヘロンの噴水の原理

伝声管

音速(約340m/sec)をひとつのモデルとしてとらへ、広場に340m・170mのパイプ数系統を設置して一本のパイプの両端で距離を隔てた会話を体験する。

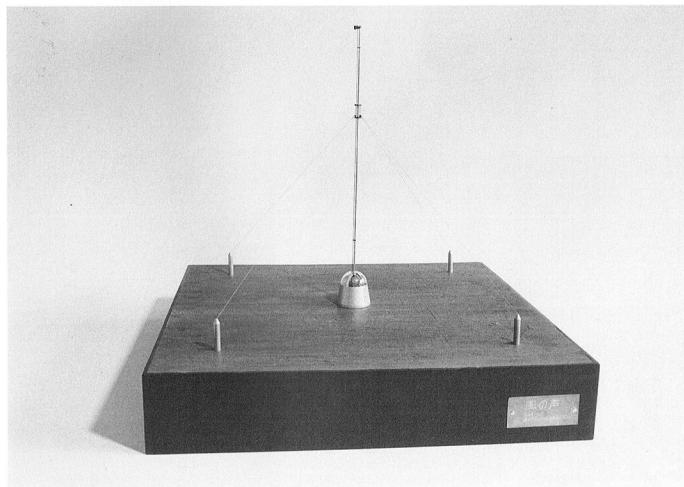
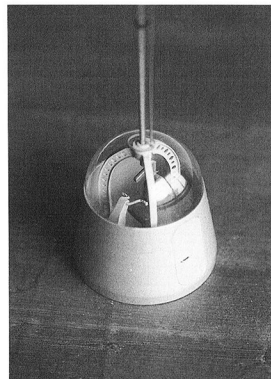
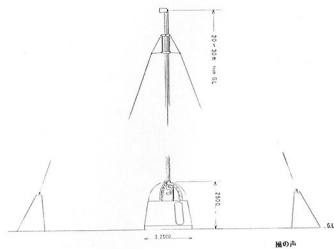

伝声管

風の声

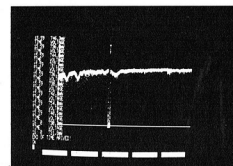
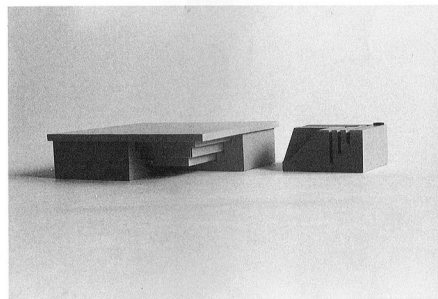
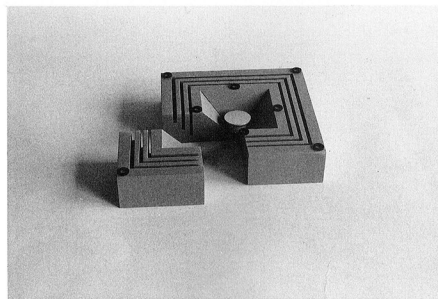
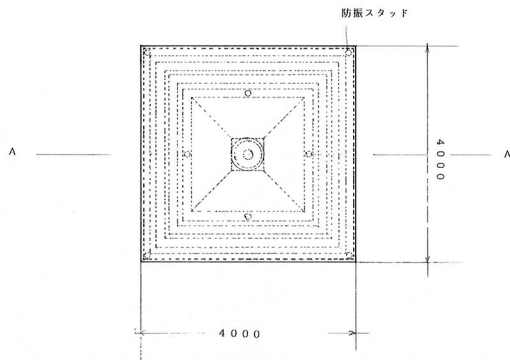
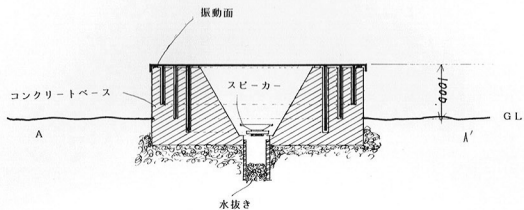
空に向かってのびたパイプの先端に集音器を取付け上20m程の風の色を聞く。集音器は、地上のパイプの末端に取付けたハンドルを操作することで上下、左右に動かして音を捜すことができる。

波動の箱

太陽から出ている電波を受信し4m角で高さ1m程の鉄製の箱の上面を震動させその上に乗ったり寝ころがる事でその波動を感じる。また太陽のバースト波が、この広場に到達したときサンノイズに大きな振幅がでるのを体感出来る。

宇宙電波の受信に関しては、この他に木星波と気象衛星ひまわりからの受信・活用も予定している。


```

Y/I=> 140.016
I/I=> 30.116
data ex: 00 107 03.21
coordinate ex: 140.016 sun
start time ex: 00 107 03.244
end time ex: 162387 13644
interval time (s): 110.23
time azimuth elevation
7:37 78.2 23.0
8:37 -50.0 33.5
9:37 -42.0 40.6
10:37 -32.0 45.4
11:37 0.0 51.4
12:37 31.0 54.4
13:37 42.0 42.6
14:37 53.0 33.5
15:37 70.2 23.0
    
```

continue? (y/n) 0

```

Y/I=> 140.016
I/I=> 30.116
data ex: 00 107 06.21
coordinate ex: 140.016 sun
start time ex: 00 107 06.244
end time ex: 162387 20880
interval time (s): 110.23
time azimuth elevation
7:37 -25.1 6.0
8:37 -104.7 19.0
9:37 -89.2 42.2
10:37 0.0 74.0
11:37 31.0 69.0
12:17 88.7 41.2
13:7 134.9 19.0
14:38 120.6 0.0
    
```

continue? (y/n) 0

```

Y/I=> 140.016
I/I=> 30.116
data ex: 00 107 10.21
coordinate ex: 140.016 sun
start time ex: 00 107 10.244
end time ex: 162387 13644
interval time (s): 60
time azimuth elevation
7:37 -25.1 6.0
8:37 -23.6 13.0
9:37 -19.4 20.0
10:37 0.0 29.9
11:37 15.4 35.4
12:37 29.6 21.0
13:37 42.0 13.0
14:37 53.1 6.3
    
```

continue? (y/n) 0

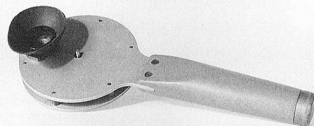
RECENT WORKS

1982—1988

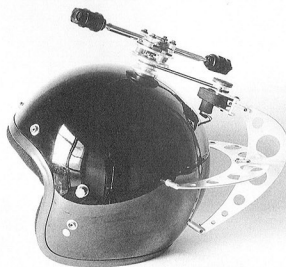
身体感覚

黄色は本当に黄色なのだろうか、右側の音は本当に右から聞こえて来るのだろうか。身体に入ってくる情報、感じる情報を分断し断続化してみる事等によって変わった感じかたを体験することで日常感覚の側面をのぞく。

Body sensations: Is yellow really yellow? Is the sound we hear from the right really coming from the right? By making the information and feelings discontinuous to our sensations, we glimpse at yet another aspect of sensory perceptions.

Shutter
Specialized glasses to see the world of fast intermittent intervals.

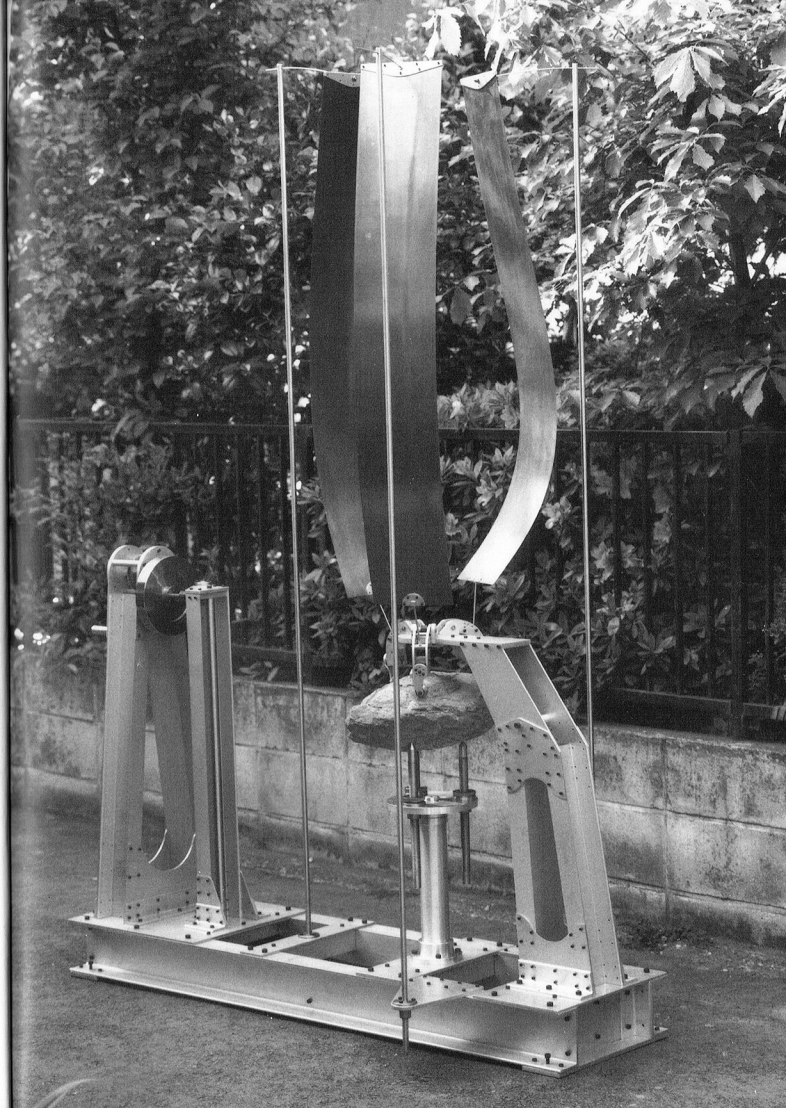
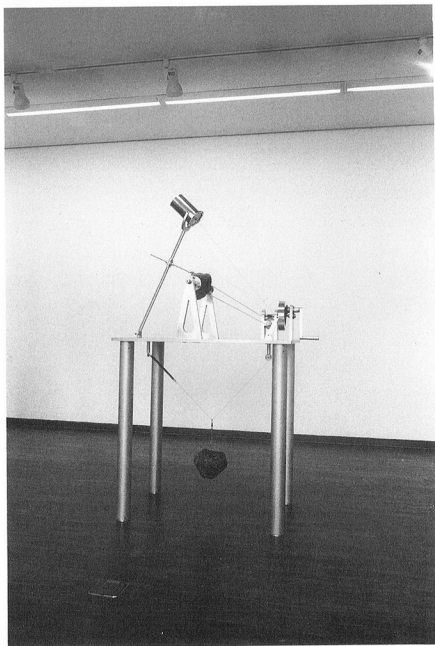
Helmet
This helmet can switch the direction from which auditory stimuli are heard, from right to left.

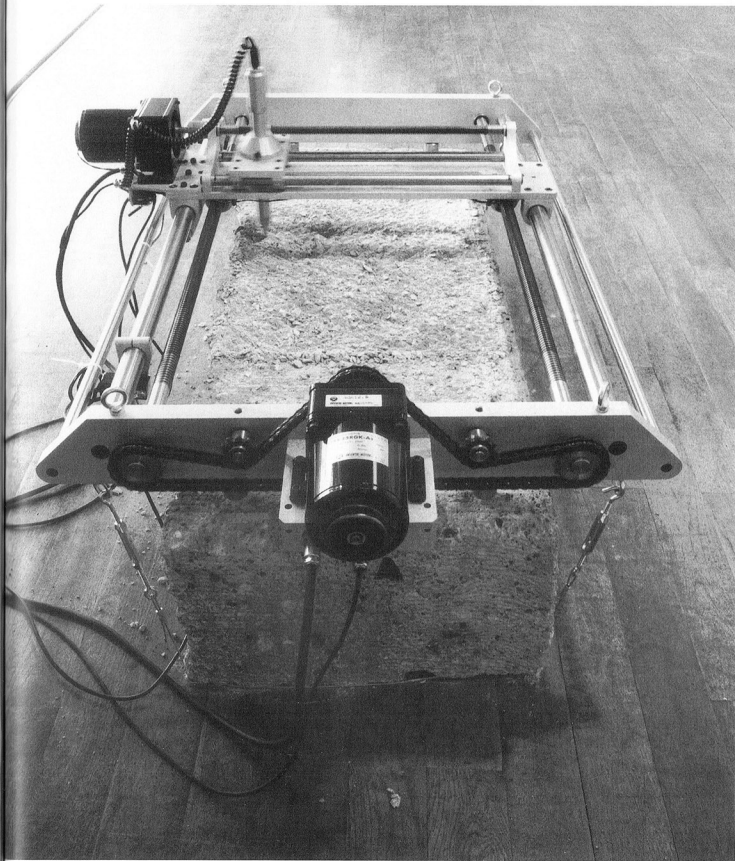
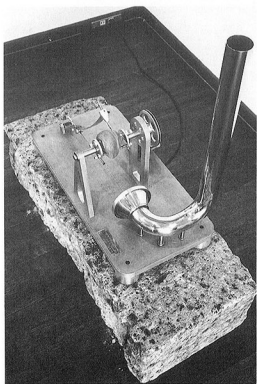
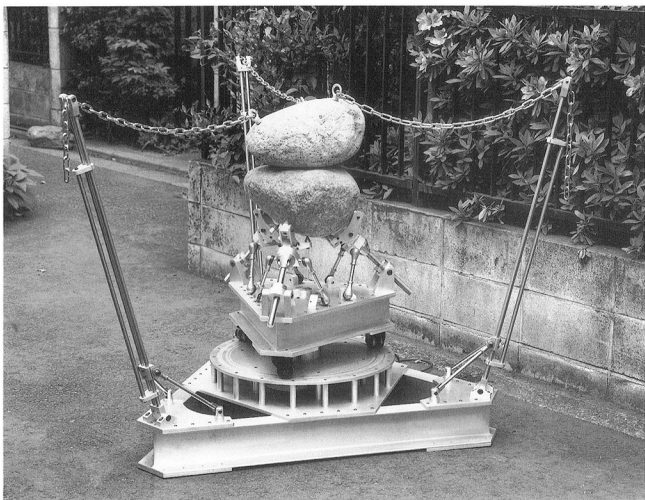

石の音

石の形の中に何かが凝集している。地質学では当然その石の形・色・表面の粗さ・比重等から一つの大陸の成立ちによって思いを馳らすだけのことも出来るわけである。それは、石を読む事である。しかし、石自体が語り始める、石自体の声の為の変換機はまだどこにも見当たらない。

The Sound of stone: Inside of a stone are many things condensed together. In geology, we are told that just by looking at a stone's shape, color, coarseness, and specific gravity, one can guess at how an entire continent was created. This is to "READ" a stone. But a machine that can interpret what the voice of a stone is saying is yet to be made.

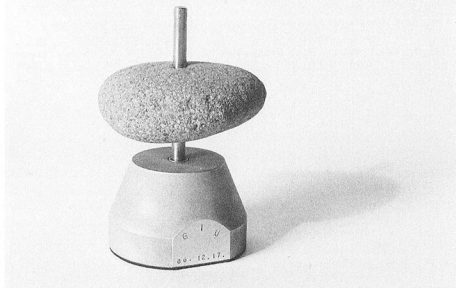
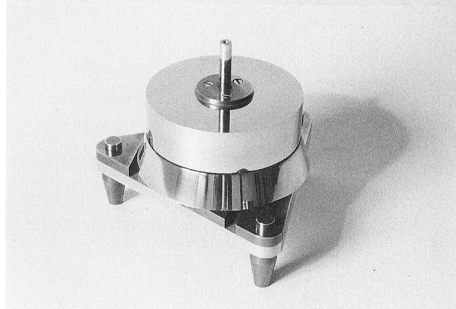
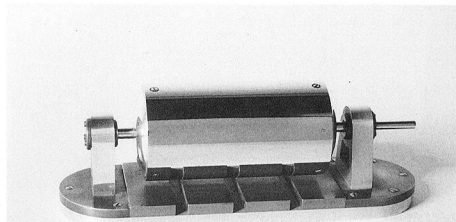
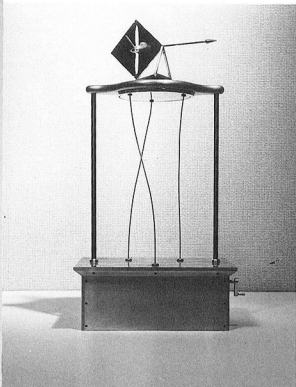
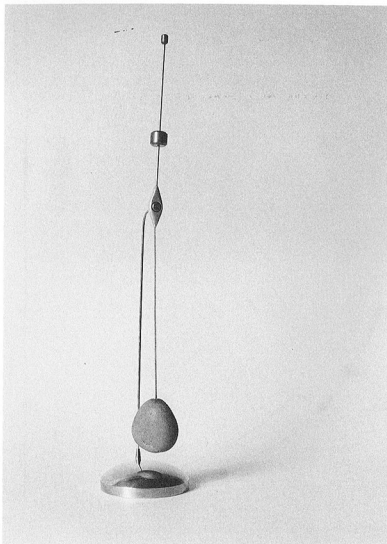

回転する

運動体は、質量がある限り慣性をともなう。その中で回転する物は、それが大きかろうが小さかろうが速かろうが遅かろうが、一様に同じしくみで運動する。銀河のスピンのも実粒子のスピンのスケールも同様のものとして兄弟なのだ。卓上に置かれたコマは超マクロとも超ミクロともとり会した不思議さを持ち、一つの運動体として糸を閉じている。

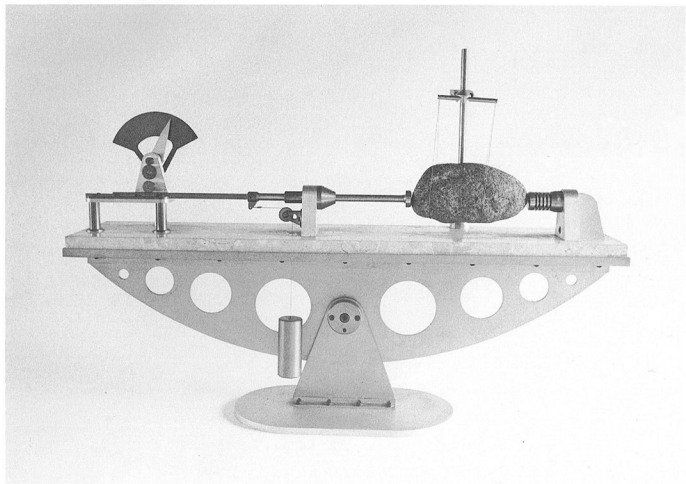
Rotation: Any moving body, as long as it has mass, will possess momentum. Whether the matter is large or small, it cannot violate the laws of nature. Whether it be the spin of the Milky Way or the spin of molecules, they are under the same law. The spinning top on a cable holds the mystery of being, a macrocosm and a microcosm at the same time in a closed system of kinetics.

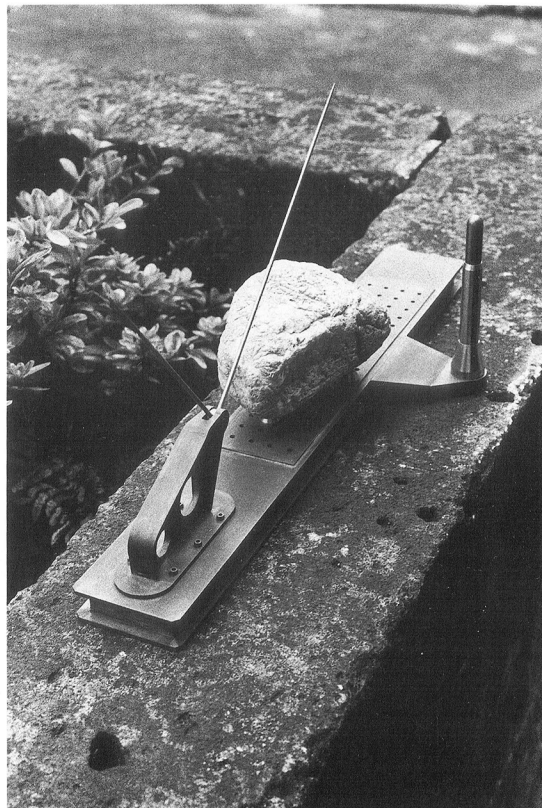
関係原器

文明の根底に何やらあるのは、動物としての人からの訣別という事でないだろうか。それは計る事。比べることから始まり、何をよとして行くかを置く事で決定してきた事の集積である。決して間違った歩みだとは思えたくない。人であると言うことはすでに、自然の摂理に逆らいつたに過ぎなく立ち上ろうとする事を意味する存在であるのだ。

The Foundational vessel of relationship: At the root of all civilization is the fact that humans are unique animals. The uniqueness begins with our ability to measure and compare, and the build-up of many ethical decisions made. I do not want to think that we have walked a faulty path. The fact that we are humans already means that we do not simply follow along the providence of nature's course, but make our own stands.

Stone Measurer
A machine that measures the
the fact that one is measuring.

牛島 達治

1958年 東京生まれ

個展

- 1984年 己展間（神奈川県民ホールギャラリー）
1987年 無用な機械たち（ヒルサイドギャラリー、東京）
1989年 牛島達治展（ヒルサイドギャラリー、東京）

グループ展

- 1982年 ZONE（東邦生命ギャラリー、東京）
1983年 Bゼミ展（横浜市民ギャラリー）
デザインフォーラム 83（銀座 松屋、東京）
テーブル・椅子・コップ展（アートギャラリー、東京）
ニューユーラ アート展（渋谷 西武、東京）
1985年 現代日本美術展（東京都美術館、京都市美術館）
現代美術の祭典 '85（埼玉県立近代美術館）
1986年 FROM SOUND（ストライプハウス美術館、東京）
1988年 サウンドガーデン（ストライプハウス美術館、東京）
1989年 ドローイング倉庫展（ヒルサイドギャラリー、東京）
音のある美術展（栃木県立美術館）

Tatsuji Ushijima

1958 Born in Tokyo

Individual Exhibitions

- 1984 "Self-improvement", Kanagawa Prefectural Gallery
1987 "The Machines Without Purpose", Hillside Gallery, Tokyo
1989 "Tatsuji Ushijima" Exhibition, Hillside Gallery, Tokyo

Group Exhibitions

- 1982 "Zone", Toho-Seimei Gallery, Tokyo
1983 B-Semi Exhibition, Yokohama City Gallery
Design Forum '83, Ginza Matsuya, Tokyo
"Table, Chair, Cup", G-art Gallery, Tokyo
New York Art Exhibition, Shitaya Seibu, Tokyo
1985 Japanese Contemporary Art Exhibition, Museum of Art
(Tokyo, Kyoto)
Contemporary Art Festival '85, The Museum of Modern Art,
Saitama
1986 "From Sound", Striphouse Museum, Tokyo
1988 "Sound Garden", Striphouse Museum, Tokyo
1989 Drawing Exhibition, Hillside Gallery, Tokyo
"Moment Sonorous", Museum of Art, Tochigi

HILLSIDE GALLERY

Hillside Terrace A-1, 29-18 Sawagaki-cho
Shibuya-Ku, Tokyo 150, JAPAN
Phone 03-476-4795