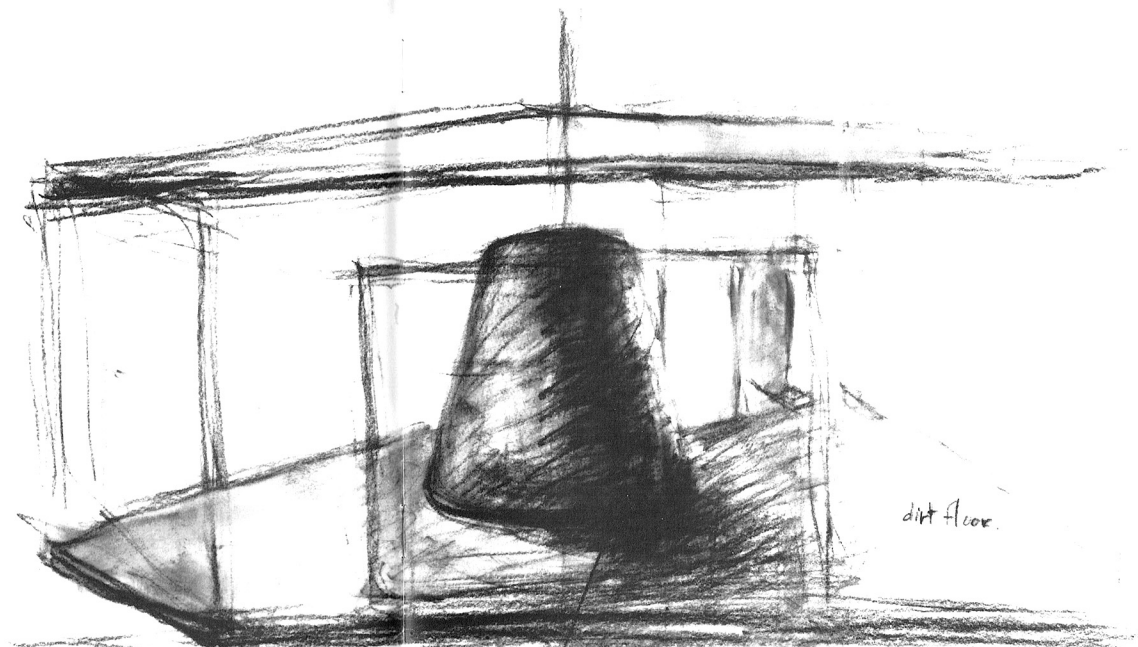

TATSUJI USHIJIMA

牛島達治展
HOMAGE TO THE MOON
Jun.7. 30.1991
アートフォーラム谷中

dirt floor.

Art Forum Yanaka.
'91

$\phi 2 \times \phi h 2 \times h 2$
 $4m^3$ (mass of soil) m .

雨に濡れた土を掘る

杉村浩哉（栃木県立美術館学芸員）

「土に生き」「土に帰る」という。「母なる大地」である。土はきわめて根源的な、またそれゆえに複雑なメタファーを含み得る素材と言えるだろう。とすると素材の持つ豊かな表情とニュアンスのみで作品が成立してしまう危険性さえもはらんでいる。作家にとってはなかなか手強い相手であるわけだ。

牛島達治の作品に土があらわれたのは89年10月、前回の個展であった。「地の風車」コンセプト・モデルのインスタレーションである。この作品では、ギャラリーの床に敷かれた土の上、鈍い銀色を放つ2本のアームが回転運動をおこなう。1本のアームには土を踏み固めるための、他方には土をほぐすための装置がとりつけられていた。誰しも農耕機械を連想しただろう。

牛島の以前の作品は、しばしば「無用な機械」という言葉で言いあらわされてきた。石と石とをこすりあわせて、微細な石の粉を産出する機械。石の表面の起伏を拾って、その音を銅板で拡声する機械。すぐれた技術によってつくられた、それら「無用な機械」たちは、たくまざるユーモアとともに、現代の科学文明へのなにがしかの批判をも見る者に示しているように受け取られた。

「地の風車」も「無用な機械」の延長上にあつた、とは言えるだろう。金属を扱う際のマニアックなまでに完成された技術。そしてその技術によって作られた作品の、一方で踏み固め、他方で掘りかかす、という自己完結的かつ無益な動作。

ただ「地の風車」がそれまでの作品と大きく異なっていたのが「土」の登場であった。土を耕すという動作がいやおうなしに暗

示する農業。人工物である機械と、自然界の基本的要素である土との出会い。この作品は今日の農業に対する、また自然への関わりに対する作家からの発言とも読めた。

今回のインスタレーションは「地の風車」とよく似た構造を持つながらも、新しい方向を示している。よく似ているというのは、回転運動をおこなう金属部分が、その周囲の土に終始関わり続けるという点である。一方新しい方向というのは、金属部分と土との関係である。「地の風車」では金属部分が一種鋭舌な細部を持ち、土は従の位置にあつたと言つてよからう。それに対し、今回の金属部分はきわめてシンプルである。しかも展示の期間中、土の山をつき崩し続け、ついには土塊の中に沈んでいってしまうのだ。これまでの、もっとも牛島らしく見えた部分が発見してしまう。金属造形の技術に秀で、メカニズムへの拘泥を捨ててきた作家の、これは大胆な方向転換と言わねばなるまい。

造形的なおもしろさではなく、より根本的なものを求めたい。言葉で言いあらわすことのできないものを作りた。あたたかい雨の降る午後、作家は自らの言葉をのこむようにして語つた。

6月の雨の中で、旋回するブレッドはしっかりと湿つた土をかき分け、深みへともぐってゆくだろう。豊かな土の匂いがたちこめ、ブレッドが土に触れる軽やかな音は私たちの耳に心地良くくだろう。そして掘られた穴は何であろうか。新しい生命のために種子をまくための穴であろうか。あるいは、ひっそりとなんものかの屍を葬るための穴であろうか。

PLOWING THE RAIN SOAKED SOIL

Hiroya Sugimura (Curator Tochigi Prefectural Museum)

"Live Of The Soil" "Go Back To The Soil" and also "Soil As A Mother Nature"

Soil is fundamental. Yet, it is a material with many complex metaphors. On the other hand, there is always a risk for artists working with both the vast expressiveness of the material, and its nuances. Soil as a medium is stubborn to handle.

Since October 1989, Tatsuji Ushijima's last exhibition, soil began to appear on his works. "Earth's Windmill" was a model, and was a center piece of his last exhibition. This piece was comprised of two dull silver coloured arms. One arm was the arm to solidify the earth. On the other arm hangs a plow-like object that drags through the earth below. Viewers of this particular work were reminded of farm machinery.

Ushijima's series of earlier works were often expressed by the words "The Machines Without Purpose" for example, one piece in which machines scrubbed two stones to produce fine stone dust. "Stone Convector" a piece that transformed vibrations, created by running a metal surface over rough stones, into sound. These finely crafted machines, contained not only humour, but also criticized technological civilization.

"Earth's Windmill" is an extension of "The Machines Without Purpose" Showing almost faultless skill in the handling metals. Built with these skills, a two-armed Aluminium contraption that spins around, digging and packing down a circular bed of earth. It is a movement of self-completion and futility.

A significant change from "Earth's Windmill" and the works before, was the appearance of soil. The movement of plowing the earth hints at people agriculture. An encounter with the machine, which

is a human artifact, and the soil, which is the very fundamental fact of nature.

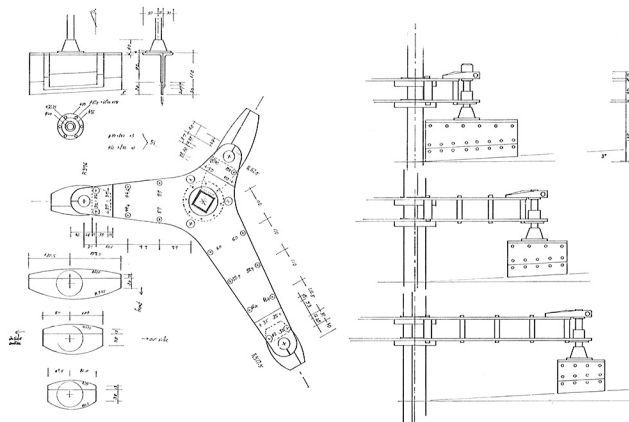
From this work, one could perceive a message dealing with today's agricultural practices, and human relations to the natural world.

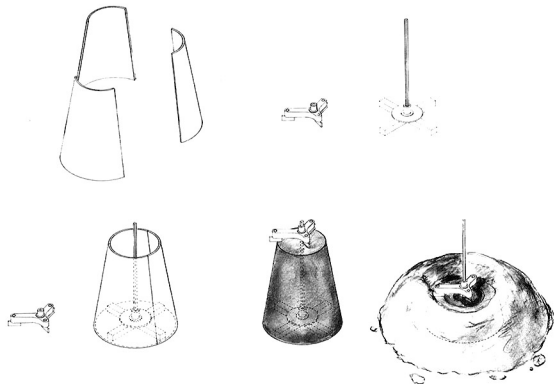
The installation this time will hold a similar structure as "Earth's Windmill" however it indicates a new direction.

It is similar in that the metal part operates the circular movement, and controls the relationship with the soil throughout the movement.

The new direction focuses on the relationship between the soil and the machine. In "Earth's Windmill" the machine played a talkative, whereas the soil was placed in a subordinate role. In a contrast, the relationships this time is streamlined. During exhibition the machine continues to demolish a mound of soil and finally sinks into the earth. Most characterized part of Ushijima's work until now, will be buried. One would say it is a big reorientation for an artist who stands unrivaled in terms of his skills in the handling metals and mechanism. "Would like to search for not only the interest of structures, but pursue more fundamental things. Want to build something which can not be transformed into words." artist might say as if he would crush his own words with the teeth, on warm raining afternoon.

In the June rain the circulating blades will shove the moist soil aside, driving into the earth's depth. The rich smell of soil would envelop us and the contact of blade and soil could make a comforting noise that echoes in our ear. And what would be a hole? Would it be a hole in which to sow the seeds of a new life? Or maybe it will be a hole in which to lay the corpse of the unknown.

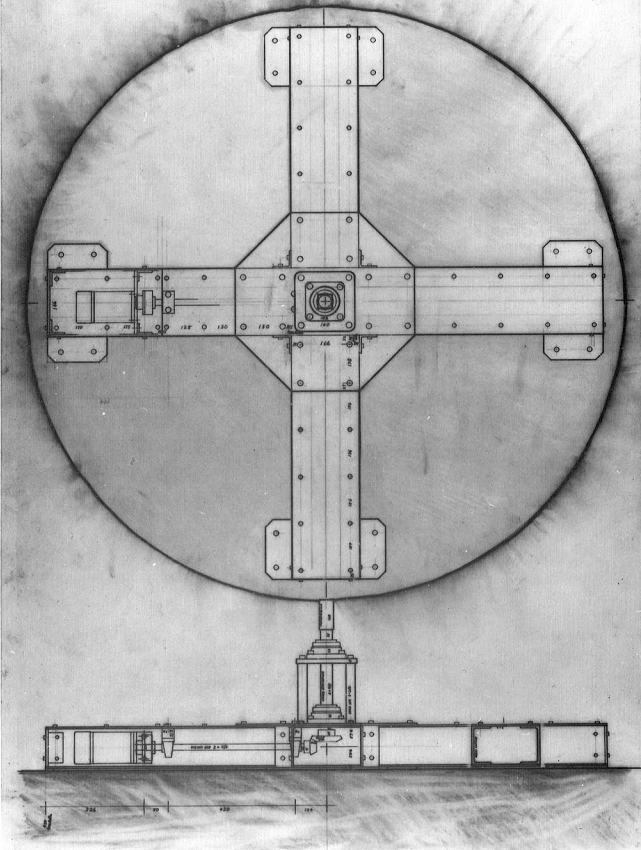
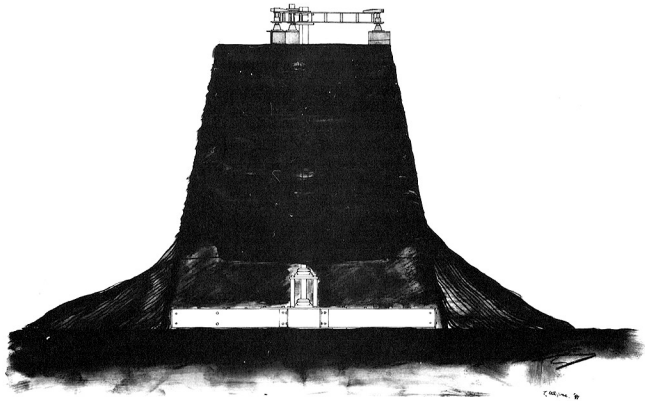
MATERIAL
 light alloy
 stainless steel
 brass
 bearings
 gears
 electric motor
 soil (7.5t/m³)

計画と過程

土の内舞台（高さ2m・底面直径2m・上面直径1.2m）を盛り
 固め、その内部セットされた装置の回転力が、内舞台上に載っ
 ている扇形ブレードをゆっくりと回し、その内層状の土を徐々に掻
 き崩して行く。扇形ブレードは、降り下られる土のレベルに達
 して自重で下がって行く。

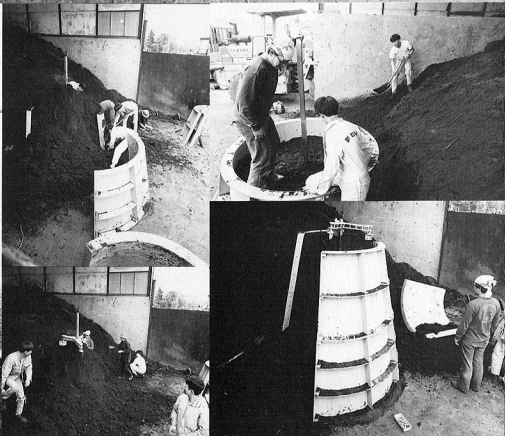
PROJECT AND PROCESS

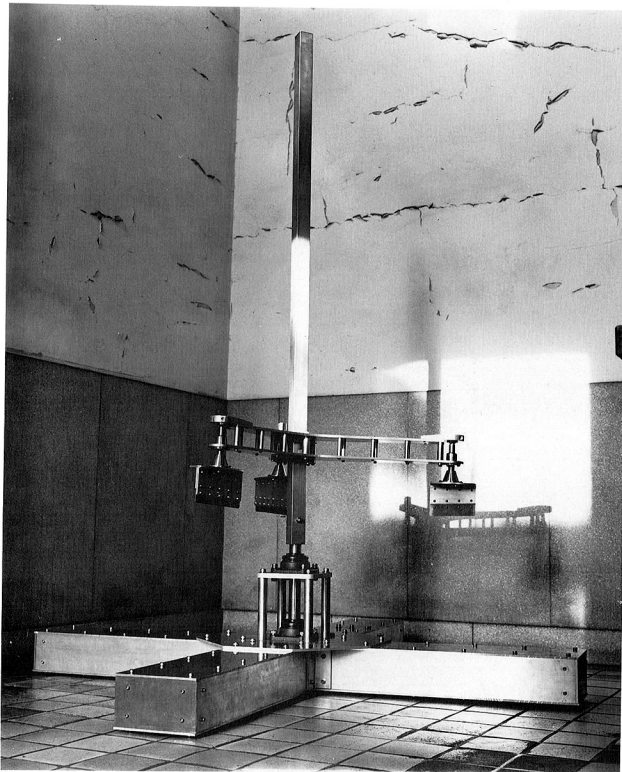
To set a cone shaped mound, (height 2m, diameter of bottom circle
 2m, top circle 1.2m) On the top of the mound will be circulating
 blades, which movement is caused from rotation of the device set
 inside the mound. Blades would show the cone shaped mound.
 As the level of the soil falls, circulating blades lowers by its own
 weight.

人類が火を手にしたのは、いつの事だったのだろうか。そして
 それを、当時どれ程の驚きを以て迎えたのだろうか。おそらく現
 在の我々の時代の中でこれを身体的に共有し理解するのは、不可
 能に近いだろう。もはや電気に対する驚きすら失ってしまった。
 今我々が在るのは、驚き切滅の現実である。二ついつい状況の中
 で物と情報は、認識を超えて社会に消費をせざる。もろろん共有
 したはずの驚きは、その中に組み込まれない。あるいは、その疑
 念された疑問と多量な事象の表層を認識する事以外は、全体とし
 ての濃度を消化する上でモチーフとして取り上げないものである。
 文明は、時間密度を高める方向に整合性を持った集積である。私
 は、あえてこの文明の中にあるということを実感として意識する。

When was the time that mankind began to deal with fire? And
 how much of amazements did they have for it in those days.
 Perhaps it is almost impossible to comprehend it with unification
 for us these days. We have already lost the amazement for even
 electricity.
 What are left for us now are the facts which follows the surprise.
 In these state of things, substance and information urge to con-
 sume beyond recognition to the society, not to mention the amazement
 that had accompanied as a not adopted, maybe it is impos-
 sible to take up as a motif except for the perception of condensed
 time and the surface layer of a great quantity of matters.
 Civilization is an accumulation which has the direction to concen-
 trate the density of time. I dare to recognize the fact that I exist in
 this civilization. And to throw back the mistakes that has been for-
 gotten after the process of consideration and expression over it.
 These are the theme and the method that I have gained.

power device of HOMAGE TO THE MOON

SIZE 1.9×1.9×2.3(m)

牛島 達治

1958年 東京生まれ

個展

- 1984年 己辰開 (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)
- 1991年 牛島達治展 HOMAGE TO THE MOON (アートフォーラム台中 東京)

グループ展

- 1982年 ZONE (東京生命ギャラリー、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)
- テーブル・椅子・コップ展 (Gアートギャラリー、東京)
- ニューヨークアート展 (渋谷 画廊)
- 1985年 第17回 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 II (ストライプハウス美術館)
- 1989年 フロッキング倉庫展 (ヒルサイドギャラリー)
- 音のある美術展 (栃木県立美術館)
- 1990年 サウンドガーデン III (ストライプハウス美術館/ハイネケンビレッジ)
- 1991年 フロッキング倉庫展PART 2 (ヒルサイドギャラリー)

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
- 1991 "Tatsuji Ushijima" Exhibition, "HOMAGE TO THE MOON" Art Forum Yanuka, 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, Shibuya 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", Stripehouse Museum, Tokyo
- 1988 "Sound Garden", Stripehouse Museum, Tokyo
- 1989 Drawing Exhibition, Hillside Gallery, Tokyo
- "Moment Sonorous", Museum of Art, Tochigi
- 1990 "Sound Garden II" Stripehouse Museum/Heineken Village, Tokyo
- 1991 Drawing Exhibition Part-2, Hillside Gallery, Tokyo

写真撮影：牛島裕康
 翻訳：山村みどり
 後援：Heineken Beer
 協力：増田正之、木村裕 若林伸久、田中啓明
 彫刻：木建村彦

企画：有限会社 ケーブランニング/株式会社 クワイ高田
 〒110 東京都台東区上野桜木2-13-3
 TEL. 03(3823)0901 FAX 03(3823)0918
 発行：1991年6月7日

