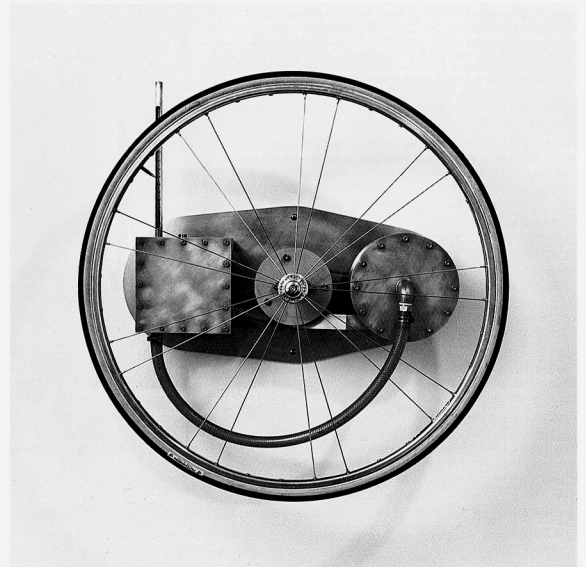

TATSUJI USHIJIMA

July 7-26, 1992

回転する仕掛けによる存在論

中村英樹

牛島進治の機械仕掛けの芸術作品を前にして、ある種の戸惑いを感じる人たちも少なくないだろう。向き合って見るべき意味の中心がないし、何のための仕掛けなのかのわかりにくいからである。その結果、色々な解釈がなされることになるのだが、私の意見では、人間の原始的な関心と手の動きを機械仕掛けに置き換えて拡大視し、そこに人間の意識構造の根拠を見つめることに、重点が置かれたのだと思われる。外部への物理的な働きかけ、即ち「する」ということの多様な顔の目が、取りも直さず人間の意識と存在の実像であって、しかもその働きかけの目的と結果は、常に不確定的でしか有り得ない。

そうしてみると、「仕掛け」という日本語のニュアンスは、後の作品の性質を言い表わすのにとても適している。物体としての装置を意味すると同時に、働きかける行為をも示し、さらに、両方が重なり合って「人間と外部との不可視的な関係」を感じさせる。この《仕掛け＝関係》である牛島の作品には、私たちが自身のなかに眠っているものも微視的な動作や意識の入り方を捉えくり出し、私たちに突きつける特徴がある。例えば《土を掘る》という平凡な、しかし基本的な作業が他と区別されて取り出され、クローズアップされる。そういつたわらひの定め具合の鮮やかさが際立っている。そして、単純な作業が土と人との《関係》の総体を暗示し、「関係」として人間が立ち現われる。作業そのものの構造が人間であって、固定的な人間の実体への幻想は、土に埋もれて覆き消されてしまう。

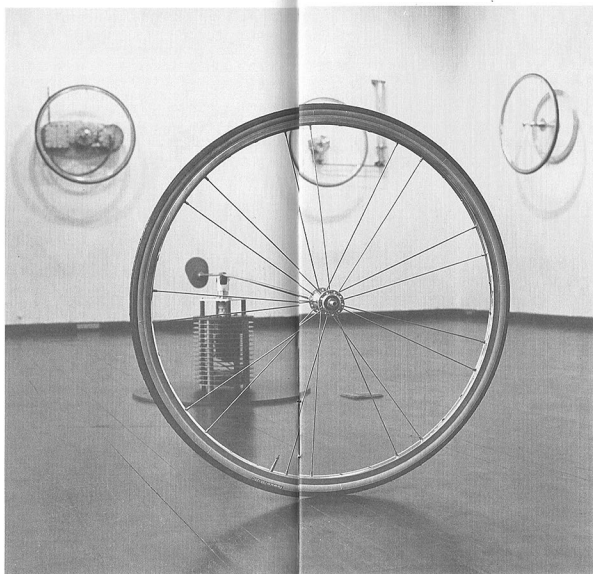
ところで、牛島の仕事にもうひとつ際立っていることがあるとすれば、それは、仕掛けを設計し組み立てる過程のマニアックさだと言える。彼の仕事場を訪れたことがなくても、だれもがそう思うに違いない。ただ、余りにも当たり前なので、だれも口に出して言わないかもしれない。しかし、私たちが作品を見ただけでそれを直感できるのは仕掛けにダイナミックで精巧な構造を与えようとするマニアックさが形になって表われているからであり、加えて《仕掛け＝関係》が人間自体だとすると、マニアックさは、人間存在を構築しようとする意志にかかわるものとして正面切ってそれに言及せざるを得なくなる。

作品に回転する仕掛けの多いことは、構造に関する目立った事実である。動力のものがモーターの回転だからと言ってしまえば身も蓋もないが、少なくとも、回転する運動が視覚的な要素としての主役である場合には、その理屈は通らない。確かに、土を掘る）線や軸の動きはモーターの回転運動と交代して、歩行が車輪の回転に高を譲ったのと似ている。だがそれ以上に、回転運動は相対的に自立した存在の仕方を築くための原点として扱われているらしく思われる。円が1つの中心を持つ閉じた形であるのに対して、回転運動は、自立的な中心性を伴いながらも、捉えがたき外部への働きかけのプロセスとしてどこまでも未完結であって、実体化されることがない。捉えがたき物質や宇宙空間へと開かれ、しかも自分自身の自立的な存在を失わないのが、回転運動によって描かれる人間存在の基本構造である。観念的なレグロリーとしてはではなく、感覚的な喜びを与えるものとして、牛島はそれを作品化する。

ヒルサイドギャラリーの内外の空間を使った今度の個展でも、やはり回転運動が主役として登場する。しかし、これまでと根本的に異なる部分がある。仕掛けは、人間と外部との間に介在し、両者の《関係》そのものでもあり、人間自体の表われでもあったのだが、先回の発表までは、仕掛けと外部世界との結び付きといった側面に焦点が絞られていた。今回は、人間の意識や行為と仕掛けとの両側に目が向けられている。画廊の外に取り付けられた選択ボタンを押す時の色々な組み合わせから従って、画面内の扉の上に置かれた大きな電動回転体がさまざまな動きを示す。ボタンの選択はある設問に答える形で形行なわれるのだが、それと回転の仕方との間には、必然性のない対応関係が横たわっている。こうして牛島は、《仕掛け＝関係》が外部に対する不確定的で流動的な様相となる意識の回路であることを浮かび上げさせる。その不確定的な構造自体を直視しようとしているところが見捨てがたい。

さらに注意を促しておきたい点は、彼が閉じた円の内側で黙ってしまっただけ現代美術の問題意識にとらわれることなく、人類について広く考える視野に立ちどくこと、かつ個人的なこだわりと手の動きを機械仕掛けの制作について深く探り続けている両面性である。そして、人間存在の捉え方についての常識をそれ自身が認めるを得ない細かな事実に基づいて根底から覆そうとする。自然との関係が作品の直接的なテーマになっている時でも、社会的な異議申し立てを含むといった場合が、当然起こってくる。そんな知的な刺激が、今、本当は求められているような気がないでもない。

(美術評論家)

Ontology with a rolling mechanism

Hideki Nakamura

Standing before the mechanical artwork of Tatsuji Ushijima, not a few people would feel a sort of perplexity. For there is no focus of his work and it is not easy to understand the purpose of its mechanism. The result is that it can be interpreted in various ways. In my opinion, he has concentrated on magnifying primitive human interest and hand-work by replacing them with a mechanism to represent the basis of the structure of human consciousness. A diversified network of physical action toward the outside world, that is, "to do", is nothing but the reality of human consciousness and existence, and the purpose and result of such action cannot but remain in perpetual uncertainty.

In this sense, the nuanced Japanese word *shikake*, which means mechanism, is suitable to express the character of his work. It indicates devices both as an object and action, and its second meaning reminds us of the "visible relation between man and the external world". This "mechanism=relation", the substance of Ushijima's art, exposes in sharp relief our unexploited and most microscopic actions and ways of consciousness. For example, his work "dig the ground" is quite non-complex and straightforward, but is distinguished by being shown in close-up. Such a skillful way of focusing attention stands out. And the simplicity of the work suggests the whole "relation" between soil and man, and reveals man as "relator". Man is structured by work itself, and the fixed illusion of the substance of man is buried beneath the soil.

Incidentally, if we were to identify another feature of Ushijima's work, it would be the manic process by which he plans and builds his mechanisms. A visit to his studio is not necessary to understand this. But it appears to be so natural, who would question such a thing? We can just by observe that he just by work, because the mania to produce so sophisticated and dynamic a structure is shaped physically. Supposing the "mechanism=relator" were man himself, Ushijima's passionate intention cannot help but be referred to directly as that which constructs our human condition.

Concerning the structures themselves, note that a rotary mechanism is used in many of his works. We miss the point if we say that this is because his work is rotated by an engine, but rather, the rotary motion itself is the principal visual element. It is certain that the rotation of the motor takes the place of the movement of digging by spade and hoe, as walking is replaced by the rolling of the wheels. It seems, moreover, that this rotary motion is treated as the origin from which he has constructed a relatively independent presence. A circle is a closed form with a center, while rotary motion, also with an independent centrality, is a perpetual process of seeking to work beyond the periphery, which is difficult to perceive and which cannot be substantiated. The fundamental structure of human existence, which is represented by rotary motion, is open to physical matters and external space, both difficult to identify; and what is more, this structure doesn't lose its independent presence. Ushijima presents it in his artwork not as an idealistic allegory, but as that which gives a sensory joy.

In this solo show, which uses both the interior and exterior space of Hillaide Gallery, rotary motion again plays the leading role. However, there is a radical difference from previous exhibitions. Until now, Ushijima's mechanism lay between man and the external, it was the "relation" between the two as well as a representation of man himself. He focused on the connection between the mechanism and the outside world. This time he turns his attention to the relation between human consciousness or action and the mechanism. An electric control panel is installed outside the gallery space; the big electric rotaries inside move in various ways according to the combination of buttons pushed. You select a button in response to questions put to you. But the selection of buttons and the mode of rotation do not consistently correspond. In this way, Ushijima makes it clear that "mechanism=relation" is a circuit of consciousness consisting of uncertain and fluid aspects toward existence. He attempts, in fact, to confront the structure of uncertainty itself.

Note his ambivalence; he tries not to be bound by problematics of contemporary art, which has narrowed and confined itself within closed circles, but rather seeks a broad outlook on the human race, all the while intensively maintaining his personal concern and craftsmanship in the production of his mechanism. He intends to overturn from its very foundations our shared sense of understanding of the human existence; he has done so using detailed facts which must be acknowledged. When our relationship with nature is the direct subject of a work, it is natural that a social objection should be involved. I feel that such intellectual stimulation is today's pressing necessity.

(art critic)

「ケハイ」の構造(全景) 1992

転動体(中央)
アルミ合金(着色アルミ材)、真鍮、ステンレス、
自転車用車輪、モーター、制御回路
φ4000(mm)×h700 mm
論理プレート(ガラス面)
フォトセンサスイッチ、論理回路、プロジェクター、カウンタ

Structure of "atmosphere" (whole view) 1992

Rolling wheel (center)
aluminum alloy (colored alumite), brass, stainless steel, bicycle
wheel, motor, control circuit
φ4000(mm)×h700 mm
Logic plate (on the front window)
photosensor switch, logical circuit, projector, counter

「ケハイ」の構造

ある関係を設定する。
一方には、制御されたモーターによって回転する車輪(転動体)を空間内部に、また、ガラス一枚隔て非選した外部ウインドウの表面に設問を投影し、選択ボタンを設置する論理プレート。設問は、何程に無関係でかつ深い思考を必要としない、慣用のあいさつ的な、なかば無意味なものである。そして、それに対して一問一答の関係でボタンを設置する。それぞれの知覚者の選択は、累計的にカウントされ、その結果が表示される。また、その選択に付随した意識とは無関係に、内部の転動体の動きに対しそれぞれの選択が対応し回転を制御してゆく。閉じたストーリー性をくずした所での二つの対応関係は並列的で、むしろ無関係のための対峙である。(平島進治)

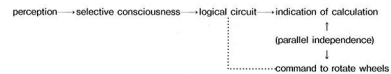
Structure of Kehai (atmosphere)

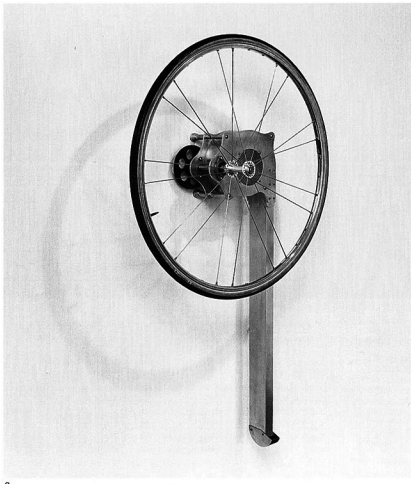
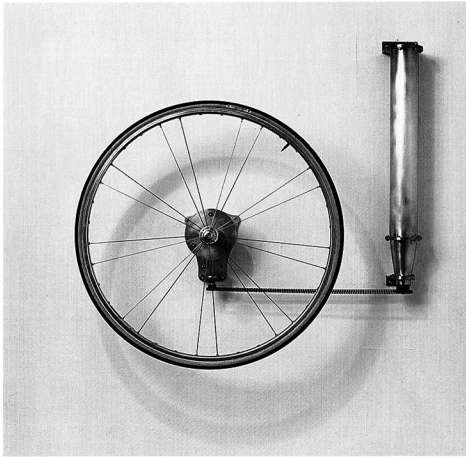
Establish a relationship.
Install motor-controlled rolling wheels (rolling machines) inside the space and establish a logic plate, consisting of questions projected and answer buttons on the glass window which separates the inside from the outside and fronts onto the street. The questions, half-meaningless like idiomatic greetings, are of no interest to the person questioned and demand no deep thought. The answers (those who perceive) choose between two answers given to each question by selecting one of two buttons. The number of times each answer has been selected is indicated, independent of the participant's consciousness, the rolling of the wheels inside is controlled according to each choice. The interrelation between the answer selected and the mode of rotation is not consistent, and these two, incongruent apposition, are somewhat unconnected. (Tatsuji Ushijima)

「ケハイ」の構造、シミュレーション図式

Structure of "atmosphere"; simulation diagram

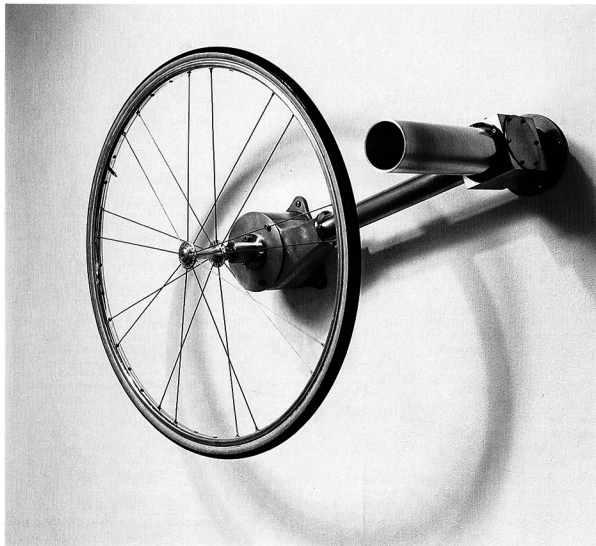

不完全な円環

表現者と知覚者の双方に関係が生ずるとき、すなわち知覚者の受容が解釈を意識したとき、そこに「ケハイ」が介在したという言い方をしてみよう。その「ケハイ」は、収束したストーリーを導き、ひとつの円環として閉じた関係を生じさせる。これは、無規定であり予測不能の事象にわたった広がりの中のあるひとつの結果である。ここで重要なのは、「ケハイ」(あくまでも特定されない意味合いでの)は「問い」を主、「問い」は「ケハイ」を生むという無限の連鎖としての概念の広がりであり、その構造自体に対し目を向けて行く車の必要性を感じる。(牛島 潔治)

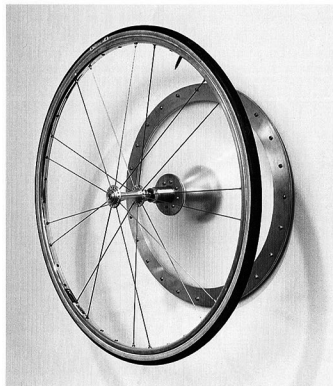
Imperfect circle

When a relation between those who express and those who perceive is caused, that is, the latter gives an interpretation to what is expressed, it can be said that an "atmosphere" is created between the two. The atmosphere introduces a conclusion and leads to a closed circular relation. This result is brought about by broad phenomena which can be neither prescribed nor predicted. What is important here is the expansion of thought as the endless chain of question and atmosphere; the "atmosphere" (not in a specific sense) creates the "question" and the "question" creates the "atmosphere". I feel it necessary to turn my attention to the structure of this chain. (Tatsuji Ushijima)

- 1 原理子-土 1992
アルミ合金、真鍮、ステンレス、自転車の車輪、
螺旋昇降機、土
w920×h880×d260 mm
- 2 原理子-風 1992
アルミ合金、真鍮、ステンレス、自転車の車輪、
送風機、空気
w860×h1190×d260 mm
- 3 原理子-火 1992
アルミ合金、真鍮、ステンレス、自転車の車輪、
発光管、レンズ、発光ダイオード(光)
w860×h 680×d340 mm
- 4 原理子-空 1992
アルミ合金、真鍮、ステンレス、自転車の車輪、
シリコン振動板、空気
w680×h680×d260 mm

- 1 Principle element-earth 1992
aluminum alloy, brass, stainless steel, bicycle wheel,
spiral hoist, earth
w920×h880×d260 mm
- 2 Principle element-wind 1992
aluminum alloy, brass, stainless steel, bicycle wheel,
ventilator, air
w860×h1190×d260 mm
- 3 Principle element-fire 1992
aluminum alloy, brass, stainless steel, bicycle wheel,
generator, lens, light-emitting diode (light)
w860×h680×d340 mm
- 4 Principle element-sky 1992
aluminum alloy, brass, stainless steel, bicycle wheel,
silicon oscillatory film, air
w680×h680×d260 mm

牛島達治 (うしじま・たつじ)

1958 東京生れ

個展

- 1984 己展間 (神奈川県民ホールギャラリー)
1987 無用な機械たち (ヒルサイドギャラリー, 東京)
1989 牛島達治展 中野区町守屋広島陣忠 (ヒルサイドギャラリー, 東京)
1991 牛島達治展 HOMAGE TO THE MOON (アートフォーラム谷中, 東京)
1992 牛島達治展 「クハイ」の構造 (ヒルサイドギャラリー, 東京)

グループ展

- 1982 ZONE (東邦生命ギャラリー, 東京)
1983 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 (渋谷西武, 東京)
1985 第17回現代日本美術展 (東京都美術館/金都市美術館)
現代美術の歴史'85 (埼玉県立近代美術館)
1986 FROM SOUND (ストライプハウス美術館, 東京)
1988 サウンドガーデンII (ストライプハウス美術館)
1989 フローイング倉庫展 (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)
1990 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, 東京)
1991 フローイング倉庫展PART-2 (ヒルサイドギャラリー, 東京)
Sonic Perception 音とその知覚に関する試み (川崎市民ミュージアム)
サウンドガーデンIV (ストライプハウス美術館, 東京)
"風"の造形展 (オムドリバーサイドホール・ギャラリー, 東京)
1992 フローイング倉庫展PART-3 (ヒルサイドギャラリー, 東京)
NICAF YOKOHAMA'92 (パシフィコ横浜)

翻訳: 前田 礼, ガイ・ハリス
写真: 高岡 純
発行: ヒルサイドギャラリー
発行日: 1992年7月7日
Translation: Rei Maeda, Guy Harris
Photography: Jun Morioka
Published by Hillside Gallery, Tokyo
July 7, 1992

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: Plan for the Nakanishi Space Park", Hillside Gallery, Tokyo
1991 "Tatsuji Ushijima: Homage to the Moon", Art Forum Yanaka, Tokyo
1992 "Tatsuji Ushijima: Structure of "atmosphere", Hillside Gallery, Tokyo

Group Exhibitions

- 1982 "Zone", Toho Seimei Gallery, Tokyo
1983 B-Semi Exhibition, Yokohama City Gallery
Design Forum'83, Ginza Mitsuya
"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", Striped House Museum, Tokyo
1988 "Sound Garden II", Striped House Museum, Tokyo
1989 Drawing Warehouse Exhibition, Hillside Gallery, Tokyo
"Moment Sonorous", Museum of Art, Tochigi
1990 "Sound Garden III", Striped House Museum/Heineken Village, Tokyo
1991 Drawing Warehouse Exhibition Part 2, Hillside Gallery, Tokyo
Sonic Perception, Kawasaki City Museum
Sound Garden IV, Striped House Museum, Tokyo
"The Wind's Molding", Sumida Riverside Hall Gallery, Tokyo
1992 Drawing Warehouse Exhibition Part 3, Hillside Gallery, Tokyo
NICAF YOKOHAMA'92, Pacifico Yokohama

〈表紙〉

原淳子・水 1992
アルミ合金、真鍮、ステンレス、自転車車輪、ポンプ、温度計、水
w680×h680×d260mm
〈front cover〉
Principle element-water 1992
aluminum alloy, brass, stainless steel, bicycle wheel, pump, thermometer,
water
w680×h680×d260 mm

HILLSIDE GALLERY

Hillside Terrace A-1, 29-18 Sarugaku-cho
Shibuya-ku, Tokyo 150, JAPAN
Phone 03-3476-4765