

TATSUJI USHIJIMA

ゼクセルセレクション3 牛島 達治「水にまつわる埋もれた記憶から」

「無意識のキカイ」 池田 修 (PHスタジオ)

牛島さんと僕とはもう15年余のつきあいである。そんなに数は多くはないが、これまで僕にとつてはとても大切な仕事で協力をしてもらってきた。ひとことで牛島さんの作品を説明すると、最初期の展覧会ときの展覧会タイトル「無用の機械たち」。

普通、無用とつくると壊れたとか、動かなくなったということの意味ですが、彼の作品の場合はそうではない。案によく動く。しかもこれ以上はないだろうという精緻な手仕事で丁寧にディテールが仕上げられている。

ならばなぜ無用か？

本来なら、～のために石を磨る、～のために砂を運び等のように、機械はある目的のために動くのだが、牛島さんのそれには目的がなく動調だけが存在する。そう「運動」だけが自立しているのである。こうしたコンセプトでこれまで制作してきた「無用の機械たち」は数知れない。石を黙々と削り続ける作品。石臼のように石どおしが擦れ合い続ける作品。回転しながら、土を耕し続ける作品。土の山を削っていく作品、など。

これらの作品は、デュシャンの絵画やチャップリンのモダンタイムズのような運動(労働)を定義した作品群の系譜に属するといえるだろうが、牛島さんの作品のおもしろさは、こうした抽象化された「運動」をもう一度具体的な造形作品として表現している点だろう。抽象化された「運動」の概念を彼リアルな「動くもの」としてきちんと制作・実現させる。そうすることによって作品が二重の意味を持ち、不思議な人間関係を醸し出しながら、見る人に強く働きかけるのである。

働きかけるといえば、最近の牛島さんの作品は見る人とのようにコミュニケーションをつつていくかというところに、テーマが移っているように思える。今回のZOOMの作品もそうしたことに焦点が当てられている。

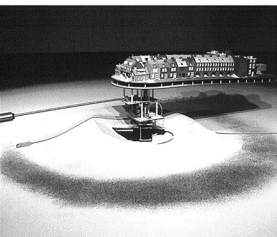
ギャラリー内には、中心を固定された大小いくつもの一輪車がざわざわと回転している。車輪にはカメラが取り付けられており、ギャラリー内の様子をモニターに映し出している。(もちろん映像はランダム)一方、ギャラリー中央部には自立した階段がある。それを登り、水がためられたパイプを覗くとその瞬間、それまで会場内を映し出していた映像は、水の表面の映像に切り替わり、ざわざわ動いていた一輪車も突然静止する。仕掛けは少し複雑だが、簡単にいうと子供のころによくあるんだ「だるまさんがころんだ」のような作品構造になっている。

日常にいた人が小さな穴から別世界を覗く、すると日常は静止してしまい、それまで眠っていた気づかなかった深いところにある世界を垣間見る…少し安易な例えだが、タルコフスキーの映画「鏡」を想起させるような装置になっているともいえるだろう。

精神科医であったR.D.レインは次のような詩を残した。

彼らはゲームをしている。彼らはゲームをしないようにゲームをしている。
のぞいていることがわかったら、私はルール破りでじゃま者にされるだろう。
みて見ぬふりで私はゲームをしななければいけない。

最先端ロボット工学の世界は、視覚、聴覚、嗅覚など人間のもつ五感を徐々に獲得しつつあるが、牛島さんの削りだす機械はすでに、無意識の世界で見る人とコミュニケーションするぐらい進化しているのかもしれない。

「まっくらなキュウリたちの午後」(部分) 撮影:二塚 一徹 1997年
"The Noon of Straight Cucumbers"

Zexel Selection 3 — "From the buried memory regarding the water" by Tatsuji Ushijima

Introducing Machines Moving Unconsciously

The artist Ushijima and I have been business associates for more than 15 years. I am grateful for the assistance he has given me with my work though not so many jobs we worked together, but each of which was very important to me nevertheless. If I had to introduce his works of art as simply as possible, I named them "Useless Machines: machines without purpose," which was actually the title of his first exhibition.

Usually, the word "useless" means "broken" or "inactive." This definition, however, is not suitable for Ushijima's works. His creations moves indeed well. Moreover, his machines are perfect in every detail, crafted to perform at the level of artisanship, and so refined that few people are able to emulate them. If this is the case, how could his machines be named "useless"?

From our ordinary understanding or common sense, we know that machines are designed and built for specific purposes, engraving stones or carrying sand, for example. Ushijima's machines, however, serve no such purpose - they move for the sake of movement, not for any other reason. With this as his "purpose," Ushijima has created scores of "useless machines."

Some examples of his machines/artworks include a piece that silently engraves stones, a piece in which stones are rubbed against one another in the fashion of a stone mill, a piece that rotates and plows soil, and a piece that shapes and reshapes a mound of soil.

Ushijima's art can be compared to the paintings of Marcel Duchamp (1887-1968) and the Charles Chaplain (1910-1982) film *Modern Times*, whose themes were motion and labor. The fundamental difference between those works and Ushijima's work - and the characteristic that makes his work almost comical - lies in the fact that he expresses motion as an abstract concept in a concrete form, a piece of art. He intentionally and neatly formulates, then realizes, the concept of abstracted motion in a tangible moving object. Thus, into his work, a duality of meaning and purpose that creates a strange "human mood" is built and the mood touches the feelings of the observer.

The word "Touching" provokes a thought; it seems that the theme of Ushijima's recent work has shifted toward how to establish a line of communication between his artwork and the spectator. His pieces being exhibited in the Zexel showroom "ZOOM" focus on this new theme.

Situated in the gallery are unicycles of varying sizes that have been attached to their pedal axes to a kind of frame, in order to keep them stationary. The wheels rotate continuously, making noise. Small cameras attached to the wheels project the dynamic "circular" views of the gallery on display monitors. Meanwhile, there is a set of steps, independent of the unicycles in the center of the gallery.

This seemingly random setup takes on a new meaning when an observer climbs the steps, at the top of which is a stainless pipe filled with water. The pipe is equipped with a camera of its own that is focused on the surface of the water inside. When the observer reaches the top of the steps, images of the water's surface appear on the display monitors, overriding the images from the unicycles. At the same time, the unicycle wheels stop rotating.

Though the mechanism is slightly complicated, the concept is simple. It's like the Japanese children's game *Daruma-san-ga-koronda*, in which one child (the tagger) must turn his back to the other players, cover his eyes and chant the name of the game, either slowly or quickly. As he is doing this, other children creep up on him. When the tagger has finished the chant, he turns around and tries to spot children who haven't stopped moving. If a child is caught in motion, he or she becomes the next tagger.

When a person in the normal world peers into another world, the normal world stands still as the new world is exposed, wrestled from its slumber in front of the eyes of the observer. Although this might be a simple metaphor, Ushijima's work is designed to recall *The Mirror*, a film by Tarkovsky.

The English poet and psychiatrist R.D. Laing wrote

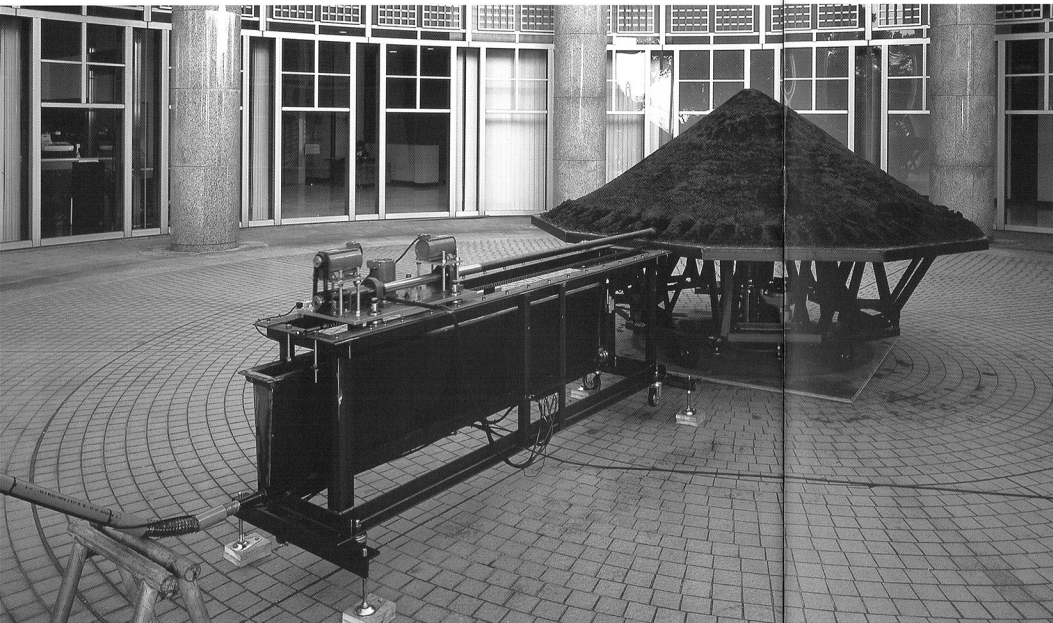
They are playing a game.
They are playing at not playing a game.
If I show them I see they are,
I shall break the rules and they will punish me.
I must play their game, or not seeing I see the game.

Today, leading-edge robotics engineering is striving to bestow the five human senses upon robots. But the machines created by Ushijima may have already evolved to a level at which they can communicate with man's subconscious.

(Osamu Ikeda Commentator)

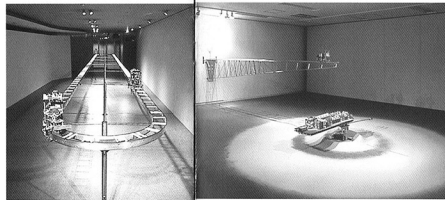
「水にまつわる理心れた記憶から」 撮影：飯田 照明 1998年 (ZOOM) * From the buried memory regarding the water *

「土の為の生産プラント」(部分) 撮影:大島 邦夫 1997年 *Production plant for soil*

「土の為の生産プラント」(部分) 1997年 *Production plant for soil*

「まっすぐなキュウリたちの午後」(部分) 撮影:二塚 一隆 1997年 *The Afternoon of Straight Cucumbers*

牛島 達治

1958年 東京都生まれ
1994年 A.C.C. (Asian Cultural Council) の助成によりニューヨークに滞在

展覧会歴

- 個展**
- 1984年 「己展四」 神奈川県民ホールギャラリー(神奈川県)
 - 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 中庭田町宇宙広場展観」 ヒルサイド・ギャラリー(東京)
 - 1991年 「牛島達治展 HOMAGE TO THE MOON」 アートフォーラム谷中(東京)
 - 1992年 「牛島達治展 「ケハシ」の構造」 ヒルサイド・ギャラリー(東京)
 - 1993年 「ニュー・目黒名(画)座 (無用な機械たち)から(シジフオスの夢)へ」 目黒区美術館(東京)
 - 1995年 「牛島達治展 景色—もうひとつの視点」 プラスマイナスギャラリー(東京)
 - 1997年 「牛島達治展 まっすぐなキュウリたちの午後」 C・スクエア(名古屋)
- 主なグループ展**
- 1989年 「首のある美術館」 栃木県立美術館(栃木)
 - 1991年 「Sonic Perception 音とその知覚に関する試み」 川崎市民ミュージアム(神奈川県)
 - 1991年 「「風」の造形展」 すみだリバーサイド・ギャラリー(東京)
 - 1993年 「第3回名古屋国際ビエンナーレ ARTEC'93」 名古屋市美術館(愛知)
 - 1993年 「KID'S ART LAND」 ベネッセハウス直島コンテンポラリーアートミュージアム(香川)
 - 1994年 「甲府展 第10回記念展 -キネテック スカルプチュア-」 山梨県立美術館(山梨)
 - 1996年 「ひからうごく・おとがする」 20世紀の静からなる作品たち 和歌山県立近代美術館(和歌山)
 - 1996年 「IZUMIWAKU project 1996 (学校アープン・センター構想)展」 杉並区立和泉中学校(東京)
 - 1997年 「DREAM OF EXISTENCE」 Kiscelli Museum (Budapest)
 - 1997年 「表出する大地展」 広島市現代美術館(広島)
 - 1997年 「体感する美術'97 まちへ出よう—風と精霊と人の声」 佐倉市立美術館(千葉)

Tatsuji Ushijima

1958 Born in Tokyo
1994 Received a grant fellowship from the Asian Cultural Council to research contemporary American art.

Art exhibition record

- Solo Shows**
- 1984 "Self-improvement" at Kanagawa Prefectural Gallery (Kanagawa)
 - 1987 "The Machines without purpose" at Hillside Gallery (Tokyo)
 - 1989 "Plan for the Nakanishi Space park" at Hillside Gallery (Tokyo)
 - 1991 "Homage to the Moon" at Art Forum Yansha (Tokyo)
 - 1992 "Structure of "atmosphere" at Hillside Gallery (Tokyo)
 - 1993 "New Meguro Maizaga New Art Paradise" from "The Machine without purpose" to "Sisyphos's Dream" at Meguro Museum of Art (Tokyo)
 - 1995 "Wiss-Another Perspective" at Plus Minus Gallery (Tokyo)
 - 1997 "The Afternoon of Straight Cucumbers" at C Square (Nagoya)
- Major group shows**
- 1989 "Moment Sonorous" at Museum of Art Tochigi (Tochigi)
 - 1991 "Sonic Perception" at Kawasaki Municipal Museum (Kanagawa)
 - "The wind's Molding" at Sumida Riverside Gallery (Tokyo)
 - 1993 "The 3rd International Biennale in Nagoya - ARTEC '93" at Nagoya Municipal Museum (Aichi)
 - "Kid's Art Land" at Benesse House Naoshima Contemporary Art Museum (Kagawa)
 - 1994 "Koku Exhibition: The 10th memorial Exhibition - Kinetic Sculpture" at Yamashita Prefectural Museum of art (Yamashita)
 - 1996 "Entire Light, Moves, Makes Noises" Non-static Art in the 20th Century" at The Museum of Modern Art, Wakayama (Wakayama)
 - "IZUMIWAKU project 1996" at Suginami Ward Izumi secondary school (Tokyo)
 - 1997 "DREAM OF EXISTENCE" at Kiscelli museum (Budapest)
 - "ASPECTS OF LAND AND SOIL" at Hiroshima Municipal Museum of Contemporary Art
 - "The fine arts which has a feeling of the body '97' Let's go to the town - Wind and Energy Spitts' and Person's Voice" at Sakata Museum of Art (Chiba)

ZOOM

• ZEXEL ART SPACE •

ゼクセルビル1階「ZOOM」
東京都渋谷区渋谷3-6-7 〒150-8380
TEL.03-5485-4101