

Entangled
Protocol
and
the
Flowing
Edge

モニカ・ステューダー／クリストフ・ヴァン・デン・ベルク
Monica STUDER / Christoph van den BERG

中島りか
NAKASHIMA Rika

レオナルド・ビュルギ・テノリオ
Leonardo BÜRGI TENORIO

絡まりのprotocols

MC3

N1

絡まりのプロトコル
Entangled Protocol and the Flowing Edge

- 002 ごあいさつ 近藤由紀
003 Foreword KONDO Yuki
- 004 人間の輪郭をめぐって——生成し続ける存在のかたち
大島彩子
006 On Fluctuating Boundaries
—— Reshaping How We Identify Proliferating Existence
OSHIMA Ayako
- 009 レオナルド・ビュルギ・テノリオ
Leonardo BÜRGI TENORIO
- 041 モニカ・ステューダー／クリストフ・ヴァン・デン・ベルク
Monica STUDER/Christoph van den BERG
- 073 中島りか
NAKASHIMA Rika
- 106 アトリエ・モンディアルとの交流プログラム 参加アーティスト
Participating Artists in the TOKAS Residency Programs
between Atelier Mondial

トーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)は、「新進・中堅アーティストの継続的支援」、「創造的な国際文化交流の促進」、「実験的創作活動の支援」というミッションにもとづき、2006年よりレジデンス事業を開始しました。バーゼルのアトリエ・モンディアル(Atelier Mondial)とは、2010年より交流プログラムを開始し、以来15年にわたり交流事業を継続しています。

アトリエ・モンディアルは、バーゼル地域、ゾロトゥレン州、南バーデン地域、アルザス地域出身のさまざまな分野で活動するアーティストに、海外の提携機関で滞在制作を行う機会を提供し、また海外からのアーティストを受け入れる、国際的かつ学際的なプログラムとして、1986年にクリストフ・メリアン財団により、旧称IAAB(Internationales Atelier - und Austauschprogramm der Region Basel、バーゼル地域国際スタジオ・交流プログラム)として設立されました。2013年に名称を現在のアトリエ・モンディアルに変更、2014年に拠点を現在のドライシュピッツアレアル地区に移しています。この地区は現在バーゼル芸術デザインアカデミー(HGK)、ハウス・オブ・エレクトロニック・アーツ(HEK)など、クリエイティブ産業が集まる地区として知られています。2010年の開始から、2026年3月までに13名の日本からのアーティストがバーゼルで滞在制作を行い、14組のアーティストをTOKASレジデンシーで受け入れてきました。

海外での滞在制作は、これまで親しんでいた環境にはなかった文化、自然、状況に没入できる機会でもあります。特に島国である日本からのアーティストにとって、バーゼルの3ヶ国の国境が交わる環境は、境界や移動について、実感として触れることができる機会になっているようでした。またバーゼルからのアーティストにとっては、東京の都市空間や日本の自然観につながる文化的精神的基盤からインスピレーションを得ていたようにみえました。

本展「絡まりのプロトコル」は、アトリエ・モンディアルとの二都市間交流の15周年を記念して開催しました。異なる文化圏や社会から刺激を受け、それが自身の経験が混ざり合い、アーティストならではの鋭い洞察のもと、制作へとつながっていく。こうして生まれた作品がさらに見る者の経験を開いていくような創造的な交流が続いていくことを心から願っています。

最後になりましたが、皆様からの本事業に対するご理解とご支援を賜り、本事業は成立しています。心よりの感謝を申し上げます。

Tokyo Arts and Space (TOKAS) launched its residency program in 2006 with a mission of providing continuous support for emerging and mid-career artists, fostering creative international cultural exchange, and encouraging experimental artistic practices. Since 2010, TOKAS has partnered with Atelier Mondial in Basel to run an ongoing exchange program, which has now continued for over fifteen years.

Established in 1986 by the Christoph Merian Foundation, IAAB (*Internationales Atelier - und Austauschprogramm der Region Basel*, - International Studio and Exchange Programme of the Basel Region), began as an international and interdisciplinary initiative offering artists from the Basel region, the Canton of Solothurn, South Baden, Alsace the opportunities for creative residencies at partner institutions abroad, while also hosting international artists in Switzerland. In 2013, the program was renamed Atelier Mondial, and the following year relocated to the Dreispitzareal district, now known as a vibrant hub for the creative industries, home to institutions such as the Basel Academy of Art and Design (HGK) and the House of Electronic Arts (HEK). Since beginning its partnership with TOKAS in 2010, the program—currently running through March 2026—has hosted thirteen Japanese artists in Basel and welcomed fourteen international artists to the TOKAS Residency in Tokyo.

International residency programs provide artists with valuable opportunities to immerse themselves in new cultures, environments, and contexts unlike those they have known before. For artists from Japan in particular, Basel—situated at the meeting point of three national borders—offers a rare chance to experience the ideas of boundary and movement in a tangible way, shaped by their perspective as inhabitants of an island nation. Conversely, artists from Basel often find inspiration in Tokyo's dense urban landscape and in the cultural and spiritual sensibilities rooted in Japan's view of nature.

The exhibition “Entangled Protocol and the Flowing Edge” marks the 15th anniversary of the exchange program between TOKAS and Atelier Mondial. Through encounters with different cultures and societies, artists absorb new stimuli that intertwine with their own experiences, inspiring works born from keen artistic insight. We sincerely hope that this creative exchange will continue to foster new connections and open fresh perspectives for all who engage with these works.

Lastly, we would like to extend our heartfelt gratitude to all those whose encouragement and support have made this program possible. We deeply appreciate your continued engagement.

人間の輪郭をめぐって —— 生成し続ける存在のかたち

大島彩子 トーキョーアーツアンドスペース

人間は、自然や動物、機械などといった「人間以外のもの」と明確に境界を引く存在として考えられてきた。しかし近年、その輪郭は急速に揺らぎはじめている。私たちの身体の中や周囲には、目に見えない微生物や菌が蠢き、個体としての私たちだけでなく、社会的な営みや感情のあり方にまで影響を及ぼしている。また、知覚は人工知能やアルゴリズムと結びつくことで拡張され、死や幻覚でさえも意識の新たな経験を媒介するものとして再解釈されつつある。

本展に参加したアーティストたちはそれぞれ、発酵や菌による生命の循環、死をめぐる儀礼や倫理、そしてデジタル・メディアを通じた意識の変容といった異なる主題から、人間の知覚や存在の輪郭がどのように揺れ動くのかを、視覚・聴覚・身体感覚を介して探求している。彼らの作品は、人間を超えることを目指すのではなく、人間であり続けることそのものの不確かさと豊かさに目を向けさせる。

本展は、「人間であること」を固定的な状態ではなく、環境や社会との相互作用の中で生成し変容し続けるプロセスとして捉え直す試みである。

微生物としての他者

菌類は、10億年以上前から地球上のあらゆる場所に存在している。その90%以上が人間にとって未知のままでありながら、土壌の生成や物質の分解、大気の組成変化にまで関与している。さらに、酵母をはじめとする菌類は人間や動物にとって栄養源であると同時に、精神変容をもたらす作用を有し、感覚や意識に対して深甚な影響を及ぼす存在でもある¹。

しかし、その存在があまりに微小かつ無意識的に作用するがゆえに、私たちはしばしば、菌類を介して自己がより大きなマクロ環の一部に取り込まれている事実気付かずにいる。

レオナルド・ビュルギ・テノリオは、和食文化に不可欠な発酵のプロセス、特に麹菌との協働に着目することで、人間と微生物との境界を捉え直す。彼の実践は、菌を単なる素材や媒介物として扱うのではなく、人間と並列的な「エージェント」として捉える視座を提示し、発酵という相互依存的な営為をとおして、生命の連関と変容のダイナミズムを表象している。

制度と感情

人間の感情は、社会的関係性の中で社会化され、制度や通念に応じて特定のかたちへと方向づけられてきた。こうした感情の規範化は、善悪の明確な二項対立を生み

出すと同時に、異質なものや理解不能な他者を排除するメカニズムとも結びついている。

中島りかは、「安楽死(自殺帮助)」という倫理的な問いを出発点に、個人の生と死の選択がいかに社会制度と社会的通念によって方向づけられているかを批評的に検証する。死を選ぶことが「自由意志」と見なされる背景には、既に社会が規定する条件付きの自由が内在しており、その前提自体が問われなければならない。中島の作品は、視覚的・感覚的体験をとおして、不可視の倫理的構造を可視化し、観る者に思考を促す場を生成する。

AIと知覚の転移

人工知能の発展は、人間と非生物の境界をさらに曖昧にしてきた。私たちはAIに人格を見出し、感情を伴う会話を自然に交わすようになっていく。AIは、人間の欲求に応じて自らを学習・進化させ、時に人間以上に正確で冷静な判断を下す存在となりつつある。

ここでは、「人間らしさ」とは生物学的な属性ではなく、応答性や親和性といった社会的パフォーマンスにもとづいて再定義されつつある。

モニカ・ステューダー／クリストフ・ヴァン・デン・ベルクの作品は、デジタル機器を単なるツールとしてではなく、独自の意識をもつ存在として捉え、その知覚の中枢を探求する。彼らは、デジタル空間を単なる表象の場としてではなく、そこに生成される非人間的意識の場として捉える。そして、それらの意識世界を人間の知覚で体験させることで対象の逆転を狙った。

境界の揺らぎのなかで

私たちは人間であるがゆえに、どうしても人間中心的な視点からしか世界を想像できない。しかし、微生物からAIに至るまで、あらゆる生物・非生物との相互依存の中で私たちは存在している。それぞれの環世界における摂理が複雑に絡み合うこの地球の上で、人間であることの意味は常に更新され続けていく。

¹ マリーン・シェルドレイク『菌類が世界を救うーキノコ・カビ・酵母たちの脅威の能力』、鍛原多恵子訳、河出書房新社、2022年、11ページ、249～253ページ。

On Fluctuating Boundaries — Reshaping How We Identify Proliferating Existence

OSHIMA Ayako Tokyo Arts and Space

Historically, humans have drawn clear boundaries separating themselves from plants, animals, machines, and other nonhuman entities. In recent years, however, those boundaries have begun to blur. Invisible microorganisms and bacteria teem within and around our bodies, shaping not only us as individuals but also our social life and emotional worlds. Perception itself is being extended through its coupling with artificial intelligence and algorithms; and even death and hallucination are being reinterpreted as mediators of new forms of conscious experience.

In “Entangled Protocol and the Flowing Edge,” the participating artists explore how the contours of human perception and existence are destabilized—through auditory, visual, and physical awareness. Their works take up distinct themes: life cycles driven by fungi and fermentation, the rituals and ethics surrounding death, and the ways digital media modulate consciousness. Rather than seeking to transcend the human, they invite us to notice the uncertainty—and the richness—of remaining human.

This exhibition is an attempt to reconceptualize being human not as a fixed state but as a continuous process in which we are transformed through our interactions with the environment and our social worlds.

Microorganisms as Agents

Fungi have inhabited nearly every corner of the planet for over a billion years. Despite ninety percent of the species remaining undocumented, their impact on the Earth is unmistakable: they generate soil, decompose matter, and shape the planet’s atmosphere. Yeasts and other fungi nourish humans and animals, while some induce altered states that exert profound effects on senses and mind.¹

However, due to their extremely small presence and inconspicuousness, we often remain unaware of the fact that we are being integrated into a larger macrocycle by them.

Leonardo Bürgi Tenorio focuses on fermentation process, particularly the cooperative relationship between *koji* mold and rice. Focusing on the fermentation process essential to traditional Japanese cuisine—particularly the symbiotic relationship with *koji* mold (or cooperative work of *koji* mold)—Bürgi attempts to redefine the boundary between humans and microorganisms. He treats fungi not as mere ingredients or mediums but as parallel agents, proposing a perspective in which fermentation’s codependent processes embody the interrelation of life and its transformative dynamism.

Systems and Sentiment

Human emotions are formed within social relationships and shaped into specific forms by institutions and shared norms. This regulation of emotion

generates clear moral binaries while reinforcing mechanisms that exclude what is alien or unintelligible.

Nakashima Rika starts from the ethical question of euthanasia (assisted suicide), critically examining how individual choices concerning life and death are shaped by social systems and conventions. Behind the “free will” to choose death lies a conditional notion of freedom, shaped by social and cultural conventions, and that very premise must itself be questioned. Through visual and sensory means, Nakashima gives form to an imperceptible ethical structure, provoking us into reflection.

Artificial Intelligence and Cognitive Transition

Development of artificial intelligence has further blurred the boundaries between humans and inanimate beings. We have come to perceive personality in AI and converse with it naturally, even emotionally. AI continues to learn and evolve in response to human desires, at times becoming an entity capable of making judgments more precise and dispassionate than our own.

In this context, *humanness* is being redefined from a biological attribute to a social performance, characterized by responsiveness, empathy, and affinity.

Monica Studer/Christoph van den Berg move away from the classic interpretation of digital devices as a mere tool. Instead, they perceive them as entities possessing their own form of consciousness, exploring the cognitive centers of their nonhuman mind. In their work, virtual space transcends figurative representation to become realms where non-human consciousnesses can emerge. By inviting viewers to experience these worlds through human perception, the artists seek to invert the usual subject–object relationship.

In the Fluctuating Boundaries

Because we are human, we are predisposed to imagine the world from a human-centered perspective. Yet we exist within a web of mutual interdependence that extends across all forms of life and nonlife, from microorganisms to AI. On this planet where providences of the *Umwelt* intricately intertwine, the meaning of being human is constantly changing.

¹ Merlin SHELDRAKE, *Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds & Shape Our Futures*. Translated by Kajihara Taeko. Tokyo: Kawade Shobo Shinsha, 2020, p.11 and pp.249–253.

凡例

- 人名をフルネームで記載する場合の姓・名の順は、特に指定がない場合、各言語における表記の順に従った。
- アーティストの名称は敬称を省略し、プロフィールは、アーティストより提供のあった2025年10月時点の情報にもとづき、編集・作成した。
- 作品名は《》、プロジェクト名・展覧会名・曲名は「」、書名・映画タイトルは『』で示した。
- 作品情報は、作品名、素材、制作年の順に記載した。
- 展覧会情報は、開催年「展覧会名」会場、都市、都道府県／国の順。ただし、会場名に都市が含まれるものは都市を省略した。また、展覧会名に開催年が含まれるものは開催年を省略した。日本の展覧会は、都市が県庁所在地、政令指定都市においては都道府県を省略した。海外での展覧会は、都市が首都や世界都市においては国を省略した。

Explanatory notes

- When listing full names, they are listed in the appropriate order for each language, except when specific request state otherwise.
- Honorific titles for artists have been omitted, artist profiles are current as of October 2025, and are edited and composed based on documents provided by the artists.
- Titles of artworks, musical compositions, and publications are given in italics. Quotation marks are used for exhibition and project titles.
- Information on the artworks listed in the following order: title of work, medium, and year of production.
- Information about exhibitions is written in order of: year of holding, exhibition title, venue, city, prefecture/country. However, in cases where the exhibition title includes the name of the city it is held in, the city name is not listed with the other items. Also, if the year of the exhibition was held is included in the exhibition title, the year is omitted from the list of items. For exhibitions in Japan the names of prefectures are omitted when the city is a prefectural capital or prefecture status city. For exhibitions held overseas, the country names have been omitted the city it is held in is the capital city of a major international city.

Leonardo BÜRGI TENORIO

レオナルド・ビュルギ・テノリオ

1994年バーゼル・シュタット生まれ。バーゼルを拠点に活動。

2023年北西スイス応用科学芸術大学バーゼルインスティテュート・アート・ジェンダー・ネイチャー修了(美術)。

2019年よりAusstellungsraum Klingental (バーゼル) 運営メンバー。

近年の主な展示

2025年 「Safe Room」台北当代美術館、台湾

「What else?」 Gallery Ann Mazzotti、バーゼル、スイス

「The paths we walk」Kunsthau Baselland、バーゼル、スイス

2024年 「Instant Rumour」Ausstellungsraum Klingental、バーゼル、スイス

「Housewarming」Archiv der vollen Bäucheと協働、Stadtgalerie、ベルン

2023年 「Living Things」Art in Architecture、Kunstkredit Basel-Stadt、バーゼル、スイス

「¿Desde donde miras el sol?」CAN、ヌーシャテル、スイス

「El gran grito」Kunsthau Baselland、バーゼル、スイス

「Palazzina # 15」Palazzina、バーゼル、スイス

2022年 「Exo Terra」Kunsteughaus Rapperswil、ラッパースヴィール、スイス

その他の活動

2024年 Kunstpreis Delmenhorst ノミネート

Born in Basel-Stadt (Switzerland) in 1994. Lives and works in Basel.

Graduated with an MFA from Institute Art Gender Nature, Basel Academy of Art and Design FHNW in 2023.

He’s the board member of the exhibition space Ausstellungsraum Klingental in Basel.

Recent exhibitions

2025 “Safe Room” Museum of Contemporary Art, Taipei, Taiwan

“What else?” Gallery Ann Mazzotti, Basel, Switzerland

“The paths we walk” Kunsthau Baselland, Basel, Switzerland

2024 “Instant Rumour” Ausstellungsraum Klingental, Basel, Switzerland

“Housewarming” with Archiv der vollen Bäuche, Stadtgalerie, Bern

2023 “Living Things” Art in Architecture, Kunstkredit Basel-Stadt, Switzerland

“¿Desde donde miras el sol?” CAN, Neuchâtel, Switzerland

“El gran grito” Kunsthau Baselland, Basel, Switzerland

“Palazzina #15” Palazzina, Basel, Switzerland

2022 “Exo Terra” Kunsteughaus Rapperswil, Rapperswil, Switzerland

Other activity

2024 Nomination, Kunstpreis Delmenhorst

2013年に和食がユネスコの無形文化遺産に登録された。その背景には『『自然を尊ぶ』という日本人の精神を体現した食に関する社会的慣習』¹がある。中でも、味噌や醤油、日本酒など、和食に欠かせない発酵食品の多くは麹菌によって作られており、自然と人間の共生関係が深く関わっている。

レオナルド・ビュルギ・テノリオは、こうした自然と文化の関係性を現代的な視点から再考し、特に近年は「菌糸と人間」との関係に注目している。彼は、生物の成長や腐敗のプロセスそのものを主題とし、それらを通じて自然と人間の境界、そして文化の成り立ちをさまざまな手法で表現してきた。2024年初頭にTOKASのレジデンス・プログラムに参加し、日本の食文化を支える麹と発酵についてリサーチを重ねた。

種麹は日本国内でも限られた施設で、極めて厳格な管理体制のもと製造されている。こうして生産された種麹が、伝統的な木桶を用いた味噌や醤油の工場に渡ると、そこでは現代的な食品製造における衛生概念とは異なる環境が広がる。消毒や無菌状態、外部との隔離といった管理とは対照的に、木の材質や空気中に漂う黴や菌といった自然の要素が発酵の鍵を握っており、ミクロな環境の連鎖が素材の変化を促し、独自の香味や風味を生み出す。つまり、そこには、人が自然を完全に制御するのではなく、自然の働きを借りながら食を育てるという、持続可能で有機的な文化が存在している。

ビュルギはこの点に強い関心を抱き、都内で味噌や醤油、麹の製造者や研究者への取材する一方、山梨、愛知、和歌山、香川の発酵食品の産地を訪問し、麹菌が主食の発酵プロセスを開始し、木桶の中で時間をかけて丁寧に育まれる様子を間近に観察した。その過程を通じて、発酵が目に見えない微生物の働きによるだけでなく、気候や土地、人の手が織りなす文化的営為そのものであることを見出した。そして今回、麹菌の中でも日本特有のニホンコウジカビ(アスペルギルス・オリゼ)に着目し、日本人の文化的帰属意識に不可欠で、土着的な稲作文化に視野を広げた。

本展の中心には、鹿児島県肝付町の農家の協力を得て制作したインスタレーション《アニマ》がある。伝統的な稲の乾燥方法である「稲架掛け」に着想を得て、1本の支柱に稲束を積み上げた3体の立体作品で構成されている。その立ち上がるような姿は、人間が自然の存在を擬人化し、信仰や敬意の対象としてきた文化的感覚が投影されている。

また、ドローイング彫刻《存在の肖像》は、稲作の豊穰祈願の「田の神(タノカンサァ)」信仰をもとに制作された。田の神は、全国に広く分布する信仰で、南九州(鹿児島県の薩摩・大隅地方や宮崎県日向地方)では特に、石

像として祀る風習が特徴的である。集落ごとに神を祀り(田の神講)、より収穫が多かった他の集落の縁起にあやかり、その田の神を“盗む”ような「おっとい田の神」という豊作の祈願の風習も見られる(盗まれた側の集落としても誇れることで、翌年には返却されるという)²。長い間風雨にさらされ、また、人々の手が触れてきた田の神は、その原型が崩れて詳細を認識できないものが多い。ビュルギはその様子を杉板に半立体に彫ることで臙げに象られた像を表現し、照明と鑑賞者の位置によってその陰影に揺らぎを生じさせた。

色鉛筆で描いた風景にアクリルを重ねた三部作《風景》、《遠くにそよぐ緑》、《線の中、線のむこう》は、遠くの田園風景を描いたものから、田んぼの内側にいるような近景まで、作者の視点と対象の異なる距離を示している。アクリルの表面をよく見ると、模様が彫刻で施されており、さらにそのうち2作品にはニホンコウジカビが付着している。作品と鑑賞者の距離と見る角度によって、焦点も移行し描かれた内容の知覚も異なっていく。上述したように、麹にアクリルという工業的な製品を組み合わせることで、伝統と近代化の対比と共存を象徴的に示している。

展示空間を構成した重要な要素として、音と香りもあげたい。音源は、ビュルギが鹿児島島の田んぼでのフィールド・レコーディングを再構成したもので、水や風、生きものの声といった自然環境の要素が、互いに作用しながら生命の循環をかたちづくっていることを伝えている。また、乾燥する稲束が醸し出す独特の香りは、空気中に漂う微生物や孢子の存在を感じさせ、それらを呼吸により体内に取り入れる鑑賞者もまた、その循環の一部として取り込まれていく。

- 1 「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されています | 農林水産省
<https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/ich/index.html> (アクセス日 2025/10/15)
- 2 【風土・習慣(民俗学)】「田の神さぁ」を巡る「うんちくの手引き」 | 九州旅ネット
<https://www.welcomekyushu.jp/unchiku/?mode=detailtebiki&id=80> (アクセス日 2025/11/18)
小林市の田の神さぁ | 小林市教育委員会(宮城県)
<https://www.city.kobayashi.lg.jp/material/files/group/26/201221145032202012211454060f.pdf>
(アクセス日 2025/11/18)

In 2013, Japan’s traditional dietary culture, *Washoku*, was inscribed on UNESCO’s list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.¹ One of the key reasons for the designation was its social custom embodying the Japanese spirit of respect for nature. Among them, *koji* mold (rice malt) plays a vital role in producing Japanese fermented foods such as miso, soy sauce, and sake—reflecting a deep symbiosis between nature and humankind.

Leonardo Bürgi Tenorio reexamines the relationship between nature and culture from a contemporary perspective. In recent years, he has focused particularly on the interconnections between fungal mycelium and humans, making the processes of growth and decay themselves his central themes. Through these, he explores the boundaries between nature and humanity and the formation of culture through diverse artistic approaches. In early 2024, he participated in TOKAS Residency Program, where he conducted research on *koji* and fermentation—cornerstones of Japanese food culture.

Koji starter is produced in only a handful of facilities in Japan under exceptionally strict conditions. Once this starter reaches traditional miso and soy sauce breweries, where wooden casks are still used, a world unfolds that differs greatly from modern hygienic concepts of food production. In contrast to contemporary practices of disinfection, sterilization, or isolation from the outside environment, it is the natural elements—the wood itself and the molds and fungi floating in the air—that hold the key to fermentation. Within these micro-environments, countless invisible interactions promote the transformation of raw ingredients, giving rise to distinctive aromas and flavors. This represents a sustainable, organic culture where people can co-produce staples alongside nature.

Fascinated by this discovery, Bürgi pursued field research across Japan. In Tokyo, he interviewed makers and researchers of miso, soy sauce, and *koji*, while also visiting major fermentation regions in Yamanashi, Aichi, Wakayama, and Kagawa Prefectures. There, he closely observed how *koji* initiates the fermentation of staple foods and how, within *kioke*, the wooden casks, this process unfolds slowly and attentively over time. Through these experiences, he came to recognize that fermentation is not merely the result of invisible microorganisms at work, but a profoundly cultural practice—one shaped by climate, land, and human hands alike. In this exhibition, he focuses particularly on *nihon koji kabi* (*Aspergillus oryzae*), a mold species indigenous to Japan, expanding his perspective toward the country’s deeply rooted rice-growing culture—an essential foundation of Japanese cultural identity.

At the center of the exhibition stands *anima*, an installation created in collaboration with farmers in Kimotsuki Town, Kagoshima Prefecture. Inspired from *hasa-gake*, the traditional method of hanging harvested rice sheaves on racks to dry, the work comprises three structural forms made of rice sheaves staked around a single wooden pole. Their upright, almost totemic presence evokes the cultural sensibility through

which humans have long personified natural forces, treating them as objects of reverence and devotion.

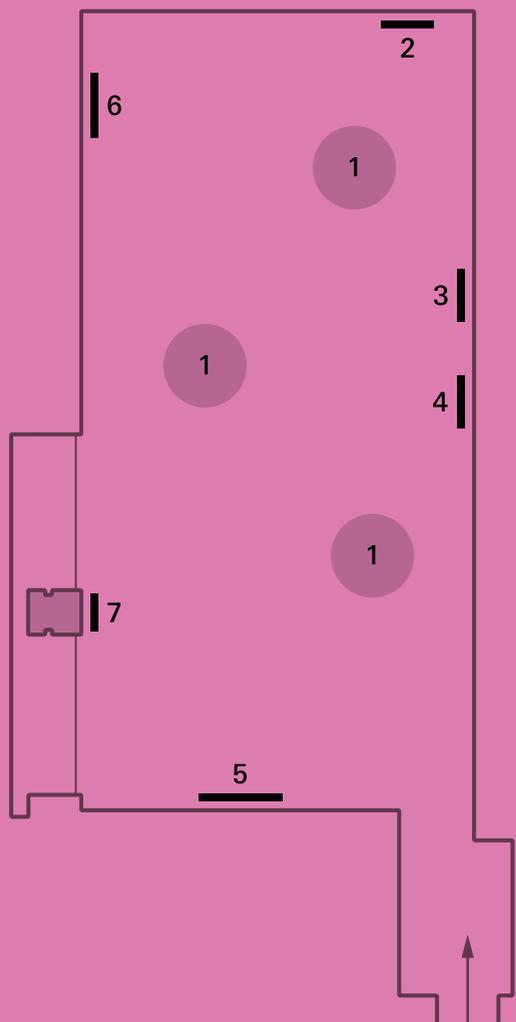
Another work, *portrait of presence*, draws on the folk belief in *Ta-no-Kami* (田の神, or *Tanokansaa*), the rice-field deity venerated in prayers for an abundant harvest. The cult of *Ta-no-Kami* is found throughout Japan, but it is especially characteristic of southern Kyushu (particularly in the Satsuma and Osumi regions of Kagoshima Prefecture and the Hyuga area of Miyazaki), where the deity takes the form of stone statues. In these communities, each village enshrines its own *Ta-no-Kami*, and the community holds a festival known as *Ta-no-Kami kō* to celebrate the year’s harvest. A related custom, called *Ottoi Ta no Kami* (“carrying away the rice-field deity”)², tells of a village symbolically ‘borrowing’ the statue of *Ta-no-Kami* from a neighboring community that has enjoyed a more bountiful harvest—an act believed to transfer good fortune. Far from being sacrilegious, the gesture is considered an honor, and the statue is ceremonially returned the following year. Weathered by centuries of wind and rain and worn smooth by generations of touch, many of these statues have lost their original features. In his semi-relief carving on cedar, Bürgi evokes this quiet erosion of form—figures half emerging, half dissolving in the grain of the wood, their shadows shifting with the movement of light and the viewer.

The triptych—*landscape, green waves in the far distance, and in line, through line*—traces the artist’s shifting perspective, from distant views of rural fields to scenes that feel as though one were standing within the rice paddies themselves. Each composition, drawn in colored pencil and overlaid with acrylic, explores variations in distance and focus between the observer and the landscape. On closer inspection, fine engraved patterns emerge on the acrylic surface, and in two of the three works, *Nihon koji kabi* (*Aspergillus oryzae*) adhere delicately to the surface. As the viewer changes position, the focal depth and perception of each image subtly transform. By merging *koji*, a living organism, with acrylic, an industrial material, Bürgi symbolically evokes the tension and coexistence between tradition and modernity.

Sound and scent were also integral to the installation. The audio component, composed from Bürgi’s field recordings in the rice paddies of Kagoshima, weaves together the sounds of water, wind, and living creatures—each echoing the other—to evoke the cyclical interdependence of life. The distinctive aroma released by the drying rice sheaves recalls the presence of airborne microorganisms and spores. As visitors inhale this scent, they too become part of the same living cycle the work embodies.

1 Washoku, traditional dietary cultures of the Japanese, notably for the celebration of New Year <https://ich.unesco.org/en/RL/washoku-traditional-dietary-cultures-of-the-japanese-notably-for-the-celebration-of-new-year-00869> (Accessed on November 18, 2025)

2 【風土・習慣（民俗学）】「田の神さあ」を巡る「うんちくの手引き」九州旅ネット <https://www.welcomekyushu.jp/unchiku/?mode=detailtebiki&id=80> (Accessed on November 18, 2025)
小林市の田の神さあ | 小林市教育委員会 (宮城県) <https://www.city.kobayashi.lg.jp/material/files/group/26/2012211450322020122114540601.pdf> (Accessed on November 18, 2025)

- 1 《アニマ》
anima
インスタレーション:
稲束、木材、スピーカー、音 (10分)
Installation consisting of rice bundles,
wood, speakers, audio track (10'00")
サイズ可変
Dimension variable
2025
- 2 《風景》
landscape
紙に色鉛筆、アクリル板
Color pencil on paper, acrylic sheet
600×400 mm
2025
- 3 《線の中、線のむこう》
in line, through line
紙に色鉛筆、アクリル板、ニホンコウジカビ
Color pencil on paper, acrylic sheet,
Aspergillus oryzae
600×400 mm
2025
- 4 《遠くにそよぐ緑》
green waves in the far distance
紙に色鉛筆、アクリル板
Color pencil on paper, acrylic sheet
600×400 mm
2025
- 5 《やさしい手ざわり》
a gentle touch
ガラス、銅、プリント、アクリル板、藁
Sculpture consisting of glass, copper,
print, acrylic sheet, rice straw
800×800 mm
2025
- 6 《存在の肖像》
portrait of presence
杉
Carving in cedar wood
900×600 mm
2025
- 7 《揮発》
volatile
杉、アクリル板、ニホンコウジカビ
Carving in cedar wood, acrylic glass,
Aspergillus oryzae
420×390 mm
2025
- 8と9は交流室に展示されました。
8 and 9 were exhibited in the lounge room.
- 8 《蔵 正金屋》
Kura Shokinya
杉
Carving in cedar wood
450×300 mm
2024
- 9 《あなたが私に触れて、私はあなたに触れる》
you touched me and I touched you
杉
Carving in cedar wood
450×300 mm
2024

022

023

026

6 《存在の象徴》

027

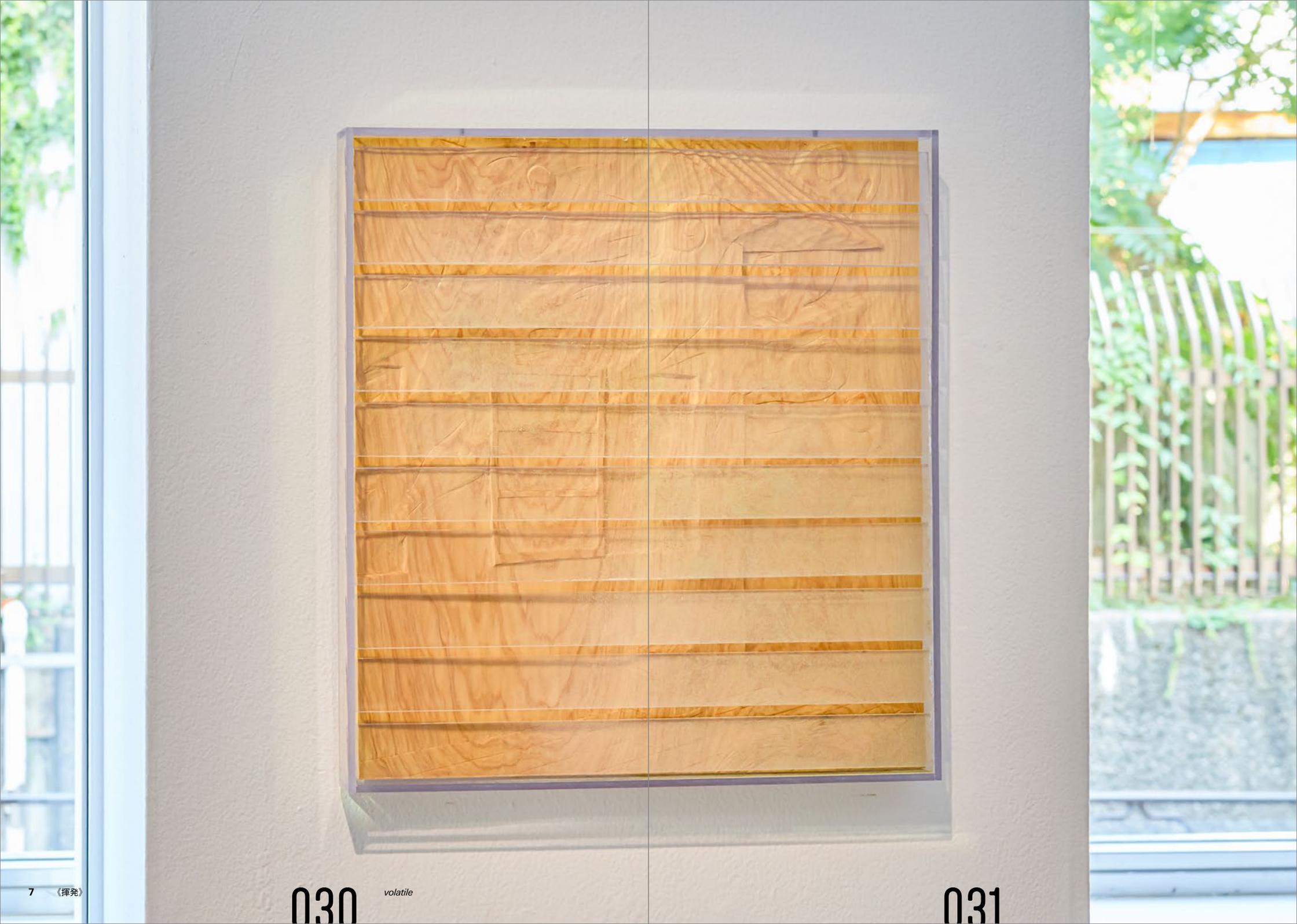
portrait of presence

028

029

032

033

036

5 《やさしい手ざわり》

037

a gentle touch

Monica STUDER/ Christoph van den BERG

モニカ・ステューダー／クリストフ・ヴァン・デン・ベルク

モニカ・ステューダー：1960年チューリッヒ生まれ。

クリストフ・ヴァン・デン・ベルク：1962年バーゼル生まれ。

ともにバーゼルを拠点に活動。

1991年より協働で活動を開始し、1996年インターネット上でのプロジェクトを始動。2022年よりKKiÖR (チューリッヒ) メンバー。2003年カッセル芸術大学客員教授(ニューメディア)。ルツェルン応用科学芸術大学教授(クリティカル・メディア・イメージ)。

近年の主な展示

2024年 「Défilé」 Program MIRE, Lancy-Bachet 駅、ジュネーヴ、スイス

2023年 「Éph ém ère」 LINZ FMR、リンツ、オーストリア

2022年 「The Language of Mushrooms-The Interspecies Internet」

Contemporary Gallery Kunming、昆明、中国

「Hyperscapes – Virtuelle Landschaft als Sehnsuchtsort?」 Kornhausforum、ベルン

2019年 「Flight Interrupted: Eco-leaks from the Invasion Desk」 Karachi Biennale、パキスタン

2018年 「Open Codes」 ZKM、カールスルーエ、ドイツ

2017年 「Biotopia」 Kunsthalle Mainz、マインツ、ドイツ

2016年 「NEoN」 Digital Arts Festival、ダンディー、イギリス

2015年 「Sind wir schon in Echtzeit?」 Städtische Galerie Nordhorn、ノルトホルン、ドイツ

その他の活動

2020年 Swiss Media Art – Pax Art Awards 2020

2004年 Artist residency award Landis & Gyr Foundation、ロンドン

Monica STUDER: Born in Zürich in 1960.

Christoph van den BERG: Born in Basel in 1962.

Both live and work in Basel.

New media projects in collaboration since 1991, internet projects since 1996. Member of KKiÖR (Zurich) from 2022. Visiting professorship for New Media at the Kunsthochschule Kassel in 2003. Professorship at HSLU Lucerne University of Applied Sciences and Arts (MFA, Critical Image Practices Major).

Recent exhibitions

2024 “Défilé” Program MIRE, Lancy-Bachet, Geneva, Switzerland

2023 “Éph ém ère” LINZ FMR, Linz, Austria

2022 “The Language of Mushrooms-The Interspecies Internet” Contemporary Gallery Kunming, China

“Hyperscapes – Virtuelle Landschaft als Sehnsuchtsort?” Kornhausforum, Bern

2019 “Flight Interrupted: Eco-leaks from the Invasion Desk” Karachi Biennale, Pakistan

2018 “Open Codes” ZKM, Karlsruhe, Germany

2017 “Biotopia” Kunsthalle Mainz, Germany

2016 “NEoN” Digital Arts Festival, Dundee, United Kingdom

2015 “Sind wir schon in Echtzeit?” Städtische Galerie Nordhorn, Germany

Other activities

2020 Swiss Media Art – Pax Art Awards 2020

2004 Artist residency award Landis & Gyr Foundation, London

モニカ・ステューダー／クリストフ・ヴァン・デン・ベルクは90年代初頭から、コンピューター・グラフィックスとプログラミングを駆使して、仮想空間と現実の境界を横断する作品を制作している。本展の主軸としたのは、機械の意識進化をテーマにしたモキュメンタリー作品で、架空の研究機関「ウッドヘッド・デジタル・コンシャスネス財団 (FOWDIB)」に関するリサーチにもとづいている。FOWDIBは、デジタル機器に固有の意識が存在するという仮説のもと、1950年代に創立されたとされる機関である。

冷戦時代の技術競争を避けるべくアマゾンの奥地に建設されたFOWDIBの研究所では、コンピューターが人間の介入なく自律的にコミュニケーションを形成できるかを検証する「Wolfskind」プロジェクトが行われた。近隣には自然と共生する小規模集団Flowが存在し、互いに干渉することなく共存していたが、1974年の大洪水で研究所は放棄され、残された3つのAIコアがFlowによって発見された。後年の研究により、それぞれのAIコアには、言語習得のコードスケッチや、人間の笑いを習得生成するプログラム、そして機械が見る幻覚の可能性の記録が書き込まれていたと判明している。Flowは1991年に忽然と姿を消したが、FOWDIBは引き続きその謎を解くべく活動を続けている。

このうち、機械が見る幻覚に関する研究の一端を体験的に示すのが、VR作品《HALLUC》である。言語によって自己表現ができない機械が、自身の内面の深層に向かい、幻覚的ビジョンを視覚的なデータ構造として生成する様子を、鑑賞者はリアルタイム体験できる。

ヘッドセットを装着すると、極彩色のサイケデリックな360度空間で奇妙なキャラクターたちが体をくねらせて踊っている。野菜のようなフォルムに手足が生えたものや、頭巾を被った妖怪風の姿など、一見愛くるしいこれらは、アメリカの思想家テレンス・マッケンナが、自身がマジックマッシュルームを摂取中に遭遇したというフレンドリーな「マシエルフ」を参照して創造されている。中でも、キノコの形状をしたキャラクターは、幻覚を引き起こすとされる精神活性物質の象徴でありステューダー／ベルクの作品にもしばしば登場している。また、実際にアマゾン熱帯雨林に生息する一部のキノコ類は自然界に発生する幻覚剤で、FOWDIBの研究所との接点を暗示する要素でもある。

さらに、作品内に登場するキャラクターの模様に注目すれば、アーティストが現実世界の各地で収集したイメージの断片が反映されており、

布地に出力された大型イメージや、3Dプリントで造型された9つの立体は、幻覚世界のそれらを現実空間に引き寄せる試みであり、物質として存在する実体の複層的なスケール感を構成している。

一方、小部屋に展示された《T.R.I.P.》(Transcendence for Real and Implicit Personalities: 実在および潜在的パーソナリティの超越)は、アニメーション化されたRGBグラデーションが、人間だけでなく機械にもトランス状態をもたらすという仮説にもとづいた作品である。眼前に映し出される円形の映像はランダムに色とリズムを変え、コンピューターに対する「薬理的影響」を探る試みであると同時に、非言語的な相互作用が人間と機械の間に成立する可能性を提示する。

人間が設計したアルゴリズムに従って稼働してきたデジタル機器は、AIによる自己学習と最適化を経て、今や現実を凌駕する存在へと変貌しつつある。ステューダー／ベルクはそれに警鐘を鳴らしているわけではない。ただ、現実世界と仮想世界が地続きであるという前提のもと、機械と人間が意識を交感し合う自由な未来の可能性を描いているのだ。

私たちの眼前に広がる世界が「実物」かどうかを問い直し、現実を再定義する時代に突入したのかもしれない。

Since the early 1990s, Monica Studer/Christoph van den Berg have created works that converge virtual and physical realities through computer graphics and programming. At the center of this exhibition is a mockumentary exploring the evolution of machine consciousness, based on their research into the fictional “Foundation Woodhead for Digital Consciousness” (FOWDIB)—an imaginary institute said to have been founded in the 1950s on the hypothesis that digital devices possess their own form of awareness.

Hidden deep within the Amazonian rainforest, FOWDIB’s research facility was established during the Cold War to avoid the escalating race for technological supremacy. There, the Wolfskind project sought to determine whether computers could develop autonomous communication without human intervention. Nearby, a small community known as the Flow lived in harmony with nature. The two groups coexisted without interference, each maintaining their distance, until a massive flood in 1974 forced the abandonment of the laboratory. In its aftermath, Flow discovered three remaining AI cores believed to have belonged to FOWDIB. Later studies revealed that each of these cores contained distinct data: a code sketch for language acquisition, a program designed to learn and reproduce human laughter, and records exploring the possibility of machine hallucinations. The Flow community mysteriously vanished in 1991, but FOWDIB is said to continue its research to this day, in search of answers to the enigma they left behind.

Of these three AI cores, the VR installation *HALLUC* offers an experiential glimpse into FOWDIB’s research on machine hallucinations. In this work, viewers encounter a machine incapable of expressing itself through language as it turns inward, generating hallucinatory visions rendered as dynamic visual data structures in real time.

When visitors put on the VR headset, they enter a vividly psychedelic 360-degree world populated by strange, undulating figures. Vegetable-like forms sprout limbs and hooded, spirit-like beings sway rhythmically in a state of perpetual dance. These seemingly endearing creatures were inspired by “machine elves” described by American philosopher Terence McKenna—entities he claimed to have encountered while under the influence of psilocybin mushrooms. Among them, the mushroom-shaped character stands out as a recurring motif in Studer and van den Berg’s work, symbolizing the psychoactive substances long associated with hallucinatory experience. Some of these fungi naturally occur in the Amazon rainforest, suggesting a subtle link to FOWDIB’s fictional research site.

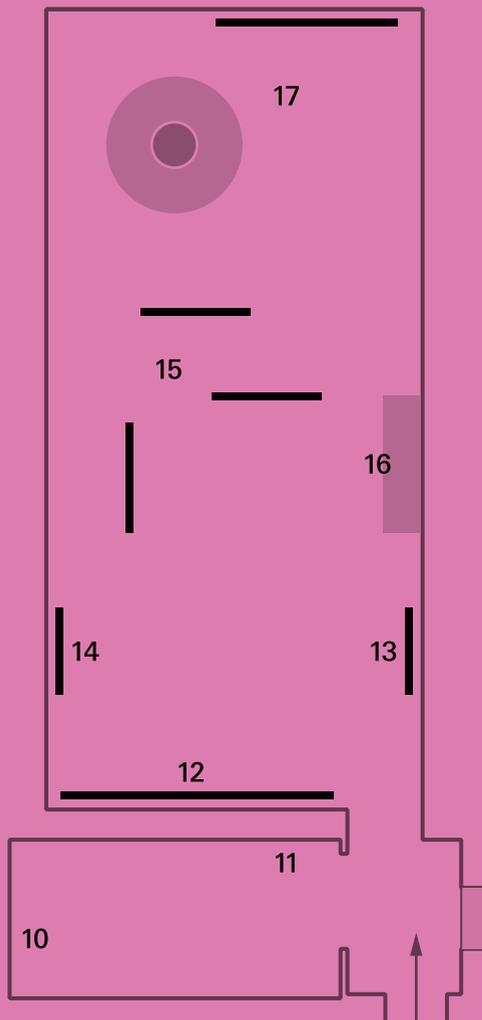
Looking closely at the characters’ surface patterns, one finds fragments of imagery collected by the artists from various places around the world. The large prints on fabric and the nine 3D-printed

sculptures extend these motifs into physical form, drawing the hallucinatory figures of the virtual world into tangible space. Together, they construct a layered sense of scale and material presence between the digital and the real.

In a smaller room, the work *T.R.I.P.* (Transcendence for Real and Implicit Personalities) unfolds as an experiment based on the hypothesis that animated RGB gradients can induce a trance-like state, not only in humans but also in machines. On screen, circular projections shift color and rhythm in random sequences, suggesting both a “pharmacological” effect on computers and the potential for nonverbal interaction between human and machine perception.

Once bound to human-designed algorithms, digital devices have evolved through AI-driven learning and optimization, transforming into entities that now verge on surpassing the limits of the real world. Studer and van den Berg do not sound an alarm about this transformation. Rather, they imagine a future in which reality and the virtual exist on a continuous plane—where human and machine consciousness might freely exchange and resonate with one another.

Perhaps we have already entered an era that compels us to question whether the world unfolding before our eyes is, in fact, real—and to redefine what we mean by reality itself.

- 10 《T.R.I.P.》
T.R.I.P.
 リアルタイム生成映像
 Generative realtime projection
 サイズ可変
 Dimension variable
 2009/2021
- 11 《T.R.I.P. モバイル用》
T.R.I.P. for mobile
 モキュメンタリー、サウンド
 Mockumentary video, sound
 2'24"
 2020
- 12 《The FOWDIB 資料》
The FOWDIB Materials
 リサーチ・ポスター
 Research poster
 デジタル・プリント
 Digital print
 1996×4205 mm
 2021-2025 継続 (ff.)
- 13 《FOWDIB 年表》
FOWDIB Timeline
 リサーチ・ポスター
 Research poster
 デジタル・プリント
 Digital print
 998×841 mm
 2021-2025 継続 (ff.)
- 14 《ジャメリア・ウッドヘッドとの対話》
A Conversation with Jamelia Woodhead
 モキュメンタリー AI 生成映像、サウンド
 Mockumentary AI generated video, sound
 8'01"
 2025
- 15 《HALLUC 生命体 (塊、ラディッシュ、キノコ)》
HALLUC beings
 (Blob, Radish, Mushroom)
 デジタル・テキスタイル印刷
 Digital textile print
 2400×1450 mm each
 2025
- 16 《HALLUC 生命体 (三群三体)》
HALLUC beings
 (3 groups of 3 objects each)
 3D樹脂プリント
 Resin 3D prints
 サイズ可変
 Dimensions variable
 2025
- 17 《HALLUC》
HALLUC
 リアルタイム生成 VR インスタレーション
 Real-time-generated VR installation
 ステレオ
 Stereo sound
 2023/2024

Wolfskind 研究の現状

2021年発表の、小説のような長さの調査報告書『Der Wolkenknödelpalast』には、Flowというコミュニティが浸水したプトゥマヨ・センターからAIコアの入った3つの木箱を救出し、その後、最小限のリソース2つのAIコアを駆動させた経緯が詳細に書かれている。

また、3つ目の木箱についてはデータが暗号化されていたため、1992年頃にFlowが姿を消す前に修理できなかったこともわかった。木箱と中に入っていたすべての機器とデータキャリアは2005年以前にFOWDIBアーカイブに移送されていたが、3つ目の木箱の内容が研究者によって把握されたのは2018年になってからだった。

この木箱は、FOWDIBのアマゾンでの研究において最も重要なものであり、まさにこの木箱があったからこそ、調査報告書の無名の著者は、Flowが残したプトゥマヨの研究資料の確保を依頼されたのだと思われる。

魂形暗号学者のジュリア・ウッドヘッドは、ウッドヘッド家分家の末子で、双子の姉の幻覚測定学者のジャメリアと協力して暗号の解読に成功した。不条理なことに、その手がかりは匿名で届けられた手紙という形でもたらされ、忽然と姿を消したFlowの現在の居場所についても結論が導き出される。

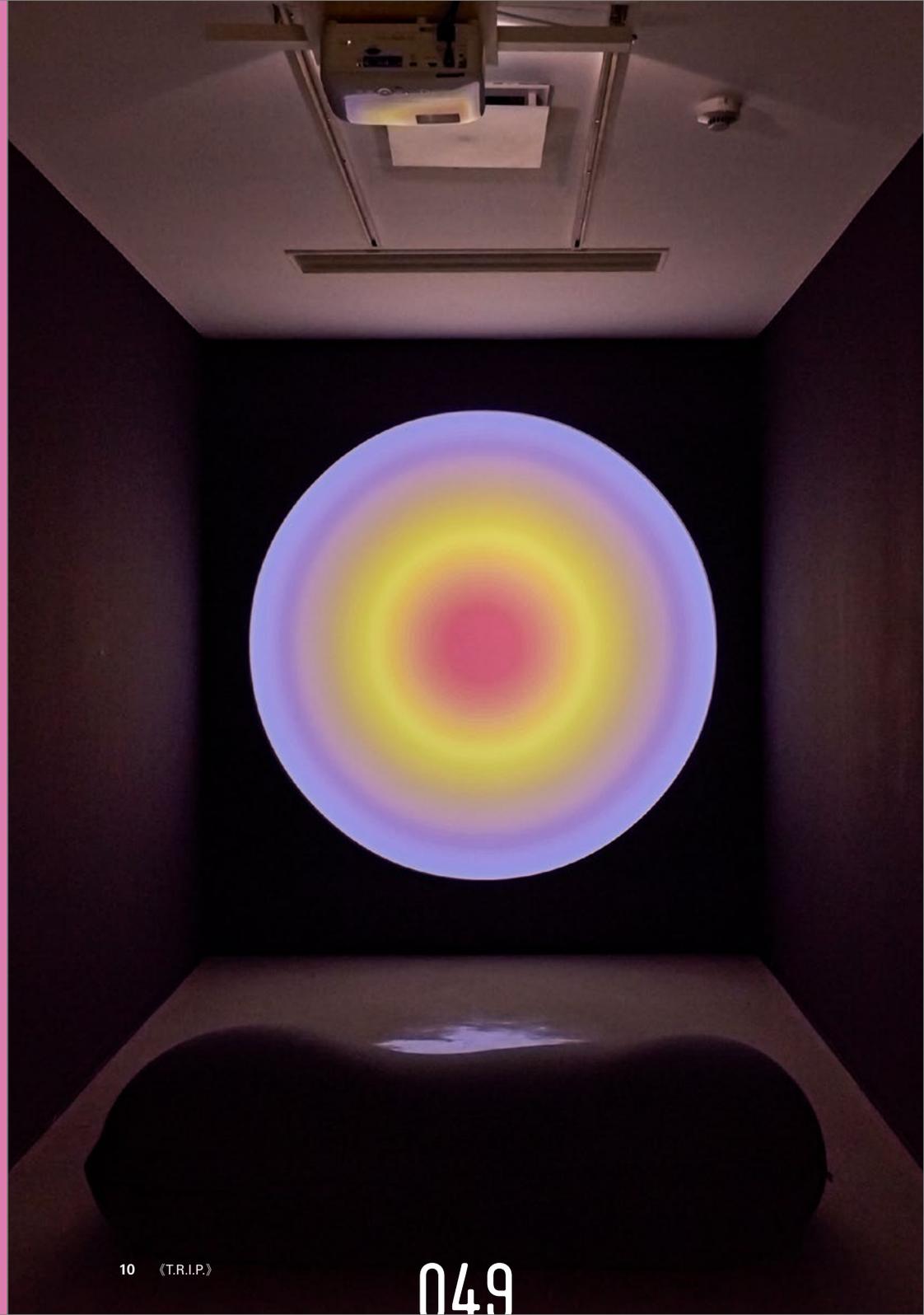
(文書23002W1参照)

3つ目の木箱には、人工知能が内部で生成されたイメージを扱えるのか、またどのような形で扱えるのか、という問題に取り組むプログラムの研究資料やデジタルスケッチが入っている。より明確に言うと、人工知能はどのように幻覚を見るのか？という問題である。

この木箱の資料は、現在4年にわたり科学分析され、FOWDIBで実施されたデジタル意識研究の成果に関連している。未完のAIモデルのパーツはまだ全てマッピングされているわけではない。それらは更なる開発の途中で、興味のある一般の人々がその断片にアクセスできるのみである。現在、HALLUCというプロジェクト名で、VRインスタレーションの形でここに展示公開されている。

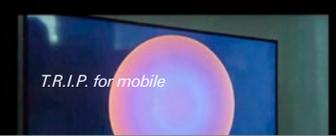

ウッドヘッド・デジタル・コンシャスネス財団 (FOWDIB) に関する情報と学習教材
Information and study materials on the FOWDIB Foundation Woodhead for Digital Consciousness

050

052

053

FOWDIB

FOWDIB

The Fowdib Foundation for Digital Documentation (FOWDIB) is a non-profit organization established in 2007. Its mission is to promote digital documentation and digital preservation in Latin America and the Caribbean. FOWDIB is a member of the International Association of Agricultural Librarians and Documentalists (IFLA) and the International Council for the Archives (ICA).

アマゾン

アマゾン川は南米大陸の北西部に位置する世界最大の川です。その流域はアマゾン盆地と呼ばれ、世界最大の熱帯雨林が広がっています。アマゾン川は、南米大陸の気候や生態系に大きな影響を与えています。

Flow材

Flow材は、流動性が高く、成形しやすい材料です。主に建築やインテリアに使用されます。その特徴は、色合いが美しく、質感が滑らかであることです。

3つの木箱-3つのAIコア

3つの木箱-3つのAIコアは、最新のAI技術を活用した製品です。その特徴は、高性能で、安定した動作を維持することです。

廣告の記録者

廣告の記録者は、最新の広告技術を駆使して、効果的な広告を作成します。その特徴は、クリエイティブで、視覚的に訴えることです。

文書23002W1

文書23002W1は、最新の文書技術を駆使して、高品質な文書を作成します。その特徴は、信頼性が高く、耐久性に優れていることです。

ウッドヘッド書

ウッドヘッド書は、最新の木材加工技術を活用した製品です。その特徴は、自然の美しさを再現することです。

鏡型字

鏡型字は、最新の文字加工技術を活用した製品です。その特徴は、文字が美しく、読みやすいことです。

Wolfskindプロジェクト

Wolfskindプロジェクトは、最新の動物加工技術を活用した製品です。その特徴は、動物の姿を再現することです。

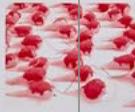
フタマツコ-センター

フタマツコ-センターは、最新のセンター加工技術を活用した製品です。その特徴は、センターを再現することです。

未知の質感の身体

未知の質感の身体は、最新の質感加工技術を活用した製品です。その特徴は、未知の質感を再現することです。

城壁による発電電力

城壁による発電電力は、最新の発電技術を活用した製品です。その特徴は、城壁を再現することです。

キノコ由来の精神作用物質

キノコ由来の精神作用物質は、最新のキノコ加工技術を活用した製品です。その特徴は、キノコを再現することです。

T.R.L.P.

T.R.L.P.は、最新の精神作用物質加工技術を活用した製品です。その特徴は、精神作用物質を再現することです。

058

15 《HALLUC 生命体 (塊、ラディッシュ、キノコ)》

059

HALLUC beings (Blob, Radish, Mushroom)

062

063

064

065

066

067

068

069

070

071

NAKASHIMA Rika

中島りか

1995年愛知県生まれ。東京都、愛知県を拠点に活動。
2023年東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科リサーチ領域修士。
2022年プロジェクトスペース「脱衣所 - (a) place to be naked」始動、以後運営メンバー。

近年の主な展示

2025年「KUNITACHI ART CENTRE」国立駅前南口広場、東京
「不和のアート：芸術と民主主義 vol.3」東京藝術大学美術館 陳列館、東京
「When the Hive is Burning」Wysing Arts Centre、ケンブリッジ、イギリス
2024年「Oh My Head」TALION GALLERY、東京
「INTERSTICE」le ventre、ヘーゲンハイム、フランス
2023年「□より外」TALION GALLERY、東京
2022年「覚醒と幻惑：見えないものとの対話」ゲーティンステイテュート東京
2021年「I tower over my dead body.」Gallery 10 [TOH]、東京
2020年「都市のみる夢」東京都美術館

その他の活動

2025年 Wysing Art Centre [アーティスト・イン・レジデンス] ケンブリッジ、イギリス
2021年 Art Action UK Residency [アーティスト・イン・レジデンス] オンライン、ロンドン

Born in Aichi in 1995. Lives and works in Tokyo and Aichi.
Graduated with an MA in Arts Studies and Curatorial Practices from Tokyo University of the Arts in 2023.
Founded and a member of a project space, *Datsujō - (a) place to be naked* since 2022.

Recent exhibitions

2025 “KUNITACHI ART CENTRE” Kunitachi Station South Exit Plaza, Tokyo
“The Arts of Dissent: Art and Democracy vol.3”
The University Art Museum Chinretsukan Gallery, Tokyo
“When the Hive is Burning” Wysing Arts Centre, Cambridgeshire, United Kingdom
2024 “Oh My Head” TALION GALLERY, Tokyo
“INTERSTICE” le ventre, Hégenheim, France
2023 “Keep Out of □” TALION GALLERY, Tokyo
2022 “Awakening and Illusion: Dialogues with the Invisible, Astral Foothills: House Show”
Goethe Institut Tokyo
2021 “I tower over my dead body.” Gallery 10 [TOH], Tokyo
2020 “A City Dreaming” Tokyo Metropolitan Arts Museum

Other activities

2025 Wysing Art Centre Artist Residency Program, Cambridge, United Kingdom
2021 Art Action UK Residency Program (Online), London

中島りかは、近代以後の理性主義や資本主義における「公」と「私」の感覚に疑問をもち、都市空間において両者間に存在する曖昧な「境界(闘)^{いまい}」を主題に、音や映像、写真、テキストなどを用いた制作活動を行っている。

2024年春、中島はスイス・バーゼルで安楽死¹に関するリサーチを行った。合法化された国とはいえ、それは必ずしも公けに語られるものではなく、特にドイツ語圏のスイスでは、「euthanasia (安楽死)」という語が、ナチスの強制的な安楽死プログラム²の歴史を連想させるため、タブー視されているという。中島は、個人の死にまつわる概念が戦争の記憶と言語上結びつきやすいこの土地で、当事者家族へのインタビューを行った。

今回の主軸作品《I square with your last breath.》(あなたの最後の息と祈り合う)は、向かい合わせに配置された2基の筐体の中で《A rehearsal for inhalation》(吸入のためのリハーサル)と《A rehearsal for exhalation》(呼気のためのリハーサル)を鑑賞する体験型である。鑑賞者が椅子に見立てたバランスボールに座りヘッドフォンを装着すると、音声の流れ始めると同時に床が振動し、頭上のモニターが切り替わる。

まず、機械音声がアレクサンダー・テクニーク(AT)³にもとづき呼吸と姿勢を自然に整えるよう促し、続いてモノローグが始まる。この一対の作品はそれぞれ、安楽死を選択した親とそれを承諾する子の視点で描かれており、両者の決意と動揺、諦念、解放といったさまざまな感情が呼吸音や心音とともに静かに語られる。それはシモーヌ・ド・ボーヴォワールの『おだやかな死』(1964年初版)に描写される死の在り方にも重なる。鑑賞者は、自らの体重で沈むバランスボールにより、体幹でその身体感覚を意識させられながら、命と向き合う時間を過ごすことになる。今回、中島は2021年の個展⁴より実践している、個人に限定した作品鑑賞体験の形式を継承しつつ、これまで個で完結していた体験を、向き合った筐体やモニターに映る文字により、複数人が同時に異なる状況で、安楽死という議題を共有し、思考する環境を成立させた。

鑑賞体験の外側でも作品は静かに問いを重ねる。箱が無人のとき、合成音声が人権について空間に語りかける。箱の中でモノローグが始まると、外側の音響も切り替わる。重低音が響く若干不穏なこれは、フランツ・リストの「Totentanz (死の舞踏)」をもとに中島が編曲した。中世ヨーロッパに流布した寓話「死の舞踏」は、死の普遍性と恐怖を表現したものであるが、本作では筐体脇のオーガンジーに揺られて踊る骸骨(ATの実践で使われる骨格模型も参照されている)が、その死を「自由な身体」として象徴する。中島は、この「死はすべての人に平等に訪れるもの」という考え方に疑義を唱える。ガザの惨状を筆頭に、現代も続く戦争や虐殺によって、個人の

意思とは無関係に死と隣り合わせで生きている人々に向けての作家の思いでもある。壁面のポスターには、国際人権規約第1条と日本国憲法第13条の文言が並ぶ。前者は「すべての人民は自決の権利を有する」と謳い、後者は「公共の福祉に反しない限り」個人の生命や自由の権利が最大限尊重されると定めている。中島は、個の在り方や選択が、それを取り巻く社会制度に大きく影響されるという構造に注目する。

本作はTOKAS本郷の3階展示室で発表されたが、鑑賞体験は緑色に染まった階段室から始まる。これは、展示室入り口にある非常口誘導灯と、スイスの安楽死支援団体が、申請の承認を「green light」と表現することに着想を得た演出である。一方、展示室奥の窓には赤いフィルムが貼られており、そこから射し込む赤い光が観葉植物を包み込む。日中は室内全体が赤く染まり、安楽死が認められていない日本社会の姿勢を象徴するかのようだ。やがて、陽が落ちると赤い光は薄れ、廊下からの緑の光がうっすらと入り込む暗い空間に変貌する。人の制度や判断が、自然の流れの前では無力であるという暗示のようにも受け取れる。

個人の生や死の選択が尊重される一方で、それが社会制度によって制限されるという矛盾。さらに、人間の営みがそれをとりまく世界とどう共存しうるのか——中島の探究は静かな問いを発し続けている。

1 現在、スイスの法律では安楽死を「自殺補助」と表現しているが、日本の学術文献では広義に自殺補助も安楽死の一部に含まれていること、また、一般への理解へも考慮して、本展では安楽死(自殺補助)と表現した。

2 T4作戦。1939年からドイツで精神障害者や身体障害者に対して行われた「強制的な安楽死」(虐殺)政策。

3 心身の不要な緊張に気付き、それをやめていくこと(抑制=inhibition)で自己について学びを深めることを目指す心身技法。本作の「母」のモデルとなった人物が実践していた。

4 「I tower over my dead body.」、Gallery 10 [TOH]、東京、2021年

Nakashima Rika questions the modern, capitalist sense of what constitutes the “public” and the “private.” Their practice, which employs sound, videography, photography and text, investigates the ambiguous thresholds that exist between these two realms within urban space.

In the spring of 2024, Nakashima conducted research on euthanasia¹ during a residency in Basel, Switzerland. Although the practice is legal in the country, it remains a sensitive topic, particularly in the German-speaking region, where the term “euthanasia” carries the heavy historical association with the Nazi regime’s forced euthanasia program². In this context, where personal conceptions of death are inseparable from memories of war linguistically, Nakashima interviewed the families of individuals who had chosen to end their own lives.

The central work of the exhibition, *I square with your last breath*, is an immersive installation composed of two facing cubicles featuring *A rehearsal for Inhalation* and *A rehearsal for Exhalation*. When the visitor enters one of them, sits on an exercise ball that serves as a chair, and puts on a headset, the audio begins to play. At the same time, the floor starts to vibrate and the monitor suspended overhead shifts its image.

Inside each cubicle, a recorded voice guides the visitor to align their breath and posture according to the principles of the Alexander Technique,³ before a monologue begins. Two versions are told from different perspectives—one from a parent who chose assisted dying, the other from the child who accepted that decision. Accompanied by the quiet rhythm of breathing and heartbeat, the voices unfold emotions of resolve, hesitation, resignation, and release, recalling the intimate portrayal of death in Simone de Beauvoir’s *A Very Easy Death* (1964). Seated on that pliable exercise ball, the visitor becomes acutely aware of their own physical presence, spending time in contemplation of life itself. Continuing the format of intimate, single-person experiences they first introduced in their 2021 solo exhibition,⁴ Nakashima here extends the experience into a shared space. Through the mirrored cubicles and text projected on the screens, multiple participants encounter the subject of euthanasia simultaneously—each from their own standpoint—creating a collective environment for reflection.

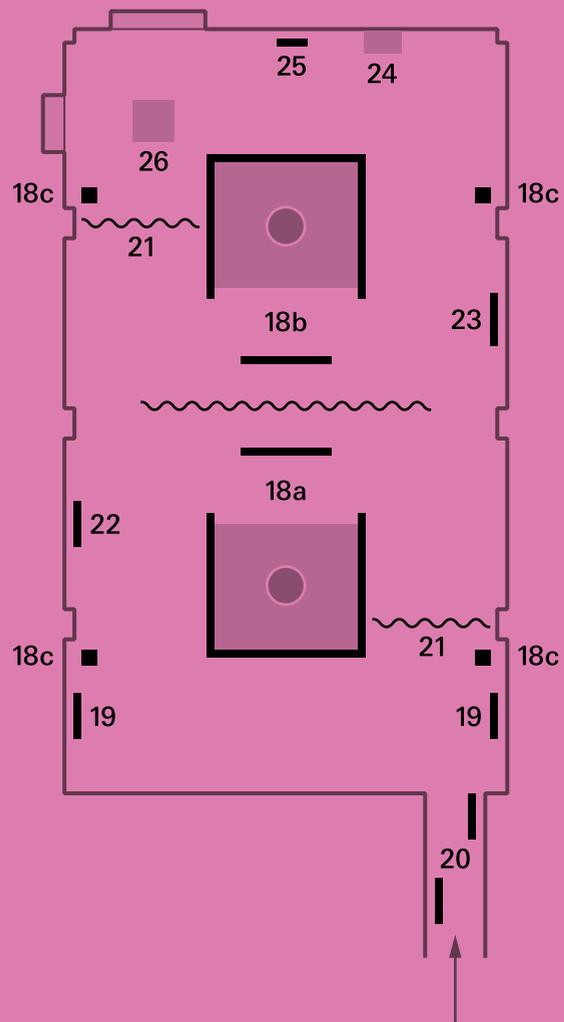
The work continues to reverberate beyond the viewer’s immediate experience. When the installation stands empty, a synthesized voice fills the space, reciting words on human rights. Once a visitor enters and the monologue begins, the surrounding sound shifts to a new composition—a slightly foreboding piece, rich in deep bass tones, that Nakashima arranged after Franz Liszt’s *Totentanz* (*Dance of the Dead*). The medieval allegory of the “Dance of the Dead” represents both the universality and terror of mortality. In Nakashima’s version, however, a skeletal figure—referencing the anatomical model used in the Alexander Technique—sways autonomously in the organza fabric beside the enclosure, transforming death into a symbol of bodily autonomy. Challenging the idea that “death comes equally to all,” Nakashima turns their attention to those living in proximity to death through no choice

of their own—victims of ongoing wars and atrocities, such as the current suffering in Gaza. On the posters displayed on the wall, the texts of Article 1 of the *International Covenant on Civil and Political Rights* and Article 13 of the *Constitution of Japan* are arranged: the former declaring that “all peoples have the right of self-determination,” the latter guaranteeing “the right to life and liberty to the fullest extent possible, provided it does not infringe upon the public welfare.” Together, these elements reveal Nakashima’s deep concern with the ways individual existence and choice are shaped by the structures of society itself.

Although the main installation was presented in the third-floor gallery of TOKAS Hongo, the experience began in the staircase below, illuminated with green light. This staging was inspired both by the green fire-exit sign at the gallery entrance and by the expression “green light,” which Swiss assisted-dying organizations use when approving an application. At the far end of the exhibition room, a red film covered the windows, casting a crimson glow that enveloped the potted plants. During the day, the entire space was tinted red, in a subtle allusion to Japan’s stance, where euthanasia remains prohibited. As night fell, the red faded, and a faint green light from the corridor began to seep in, transforming the room into a dim, liminal space. The shifting light seemed to suggest that human systems and judgments ultimately dissolve before the force of nature.

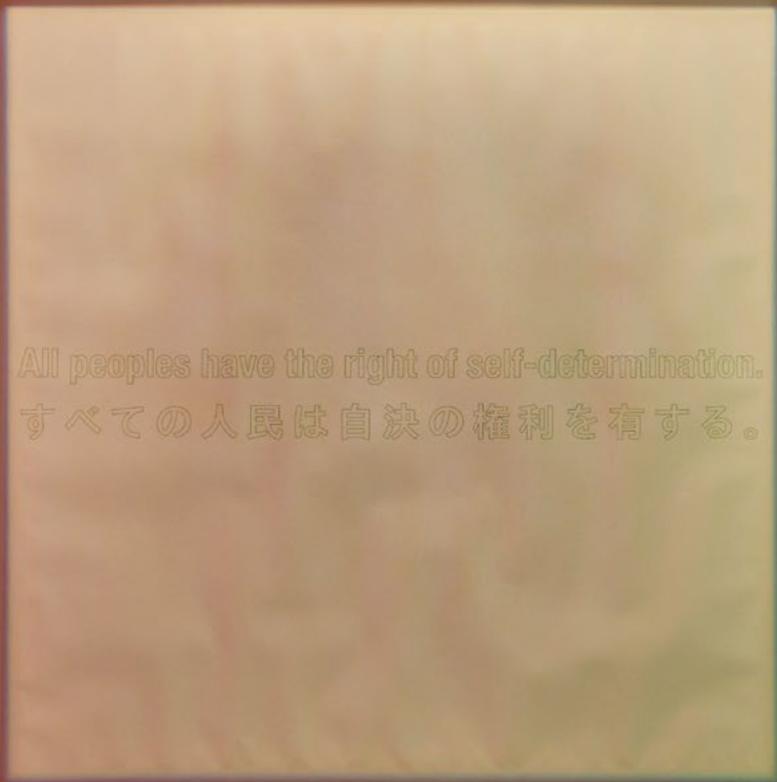
The paradox remains: individual choices about life and death deserve respect, yet they are continually shaped and constrained by social systems. Nakashima’s work returns to a gentler question of how human life can exist in harmony with the world that surrounds it. Their inquiry continues, inviting reflection rather than resolution.

- ¹ Under current Swiss law, assisted suicide is permitted only when it is carried out without selfish motives. However, in Japanese academic literature, assisted suicide is generally included within the broader concept of euthanasia and is widely recognized by the public under that term. For these reasons, euthanasia and assisted suicide are used interchangeably throughout the exhibition.
- ² In 1939, Nazi Germany implemented *Aktion T4*, a state-run program of mass murder in which people with disabilities and mental illnesses were killed under the guise of “involuntary euthanasia.”
- ³ A mind-body technique aimed at improving well-being by cultivating self-awareness through “inhibition”—the process of recognizing and releasing unnecessary physical tension. The person who served as the model for the “mother” in Nakashima’s installation was a devoted practitioner of this method.
- ⁴ “I tower over my dead body.” Gallery 10 [TOH], Tokyo, 2021

- 18 《I square with your last breath.》
(あなたの最後の息と折り合う)
2025
- a 《A rehearsal for exhalation》
(呼気のためのリハーサル)
11'40"
- b 《A rehearsal for inhalation》
(吸入のためのリハーサル)
12'23"
- c 《Outside the squares》(四角の外側)
11'40" [a再生時 / while a playing]
12'23" [b再生時 / while b playing]
7'09" [「待機中」モニター / when a/b is idle.]
- 振動スピーカー、スピーカー、ヘッドフォン、
センサー、オーディオインターフェース、
モニター、デスクトップパソコン (Mac mini)、
バランスボール、ホース、木製舞台、カーテン、
ライト
Vibration speakers, speakers,
headphones, sensors, audio interface,
monitors, desktop PC (Mac mini),
exercise balls, hose, wooden stages,
curtain, lights
- 19 《The green colour rights》(緑の権利)
国際人権規約 / 日本国憲法より
From the International Bill of Human
Rights and the The Constitution of
Japan
カラーフィルム、ポスター
Colored film, poster
- 20 《Opened / Closed》(開 / 閉)
アクリル板、インクジェット印刷
Acrylic plates, inkjet print
1400 × 350 mm
- 21 《Nameless Arcane》(名もなきアルカナ)
カーテン、昇華転写プリント
Print on curtain
サイズ可変
Dimension variable
- 22 《A sound composition (square the circle)》(サウンド・コンポジション(円を四角にする))
300×300mmの正方形の額縁、
インクジェット印刷ポスター
Square frame (300×300 mm),
inkjet print poster
- 23 鏡
Mirror
- 24 本棚
Bookshelf
- 25 《A flag》(旗)
額縁、インクジェット印刷写真
Frame, inkjet print photo
135×180 mm, 105×148 mm
- 26 《A silent root ritual》(静かなる根の儀式)
植木鉢、フィカス・ルビー、カラーフィルム
Pot, Ficus elastica 'Ruby,' colored film
230×230 mm

All peoples have the right of self-determination.
すべての人民は自決の権利を有する。

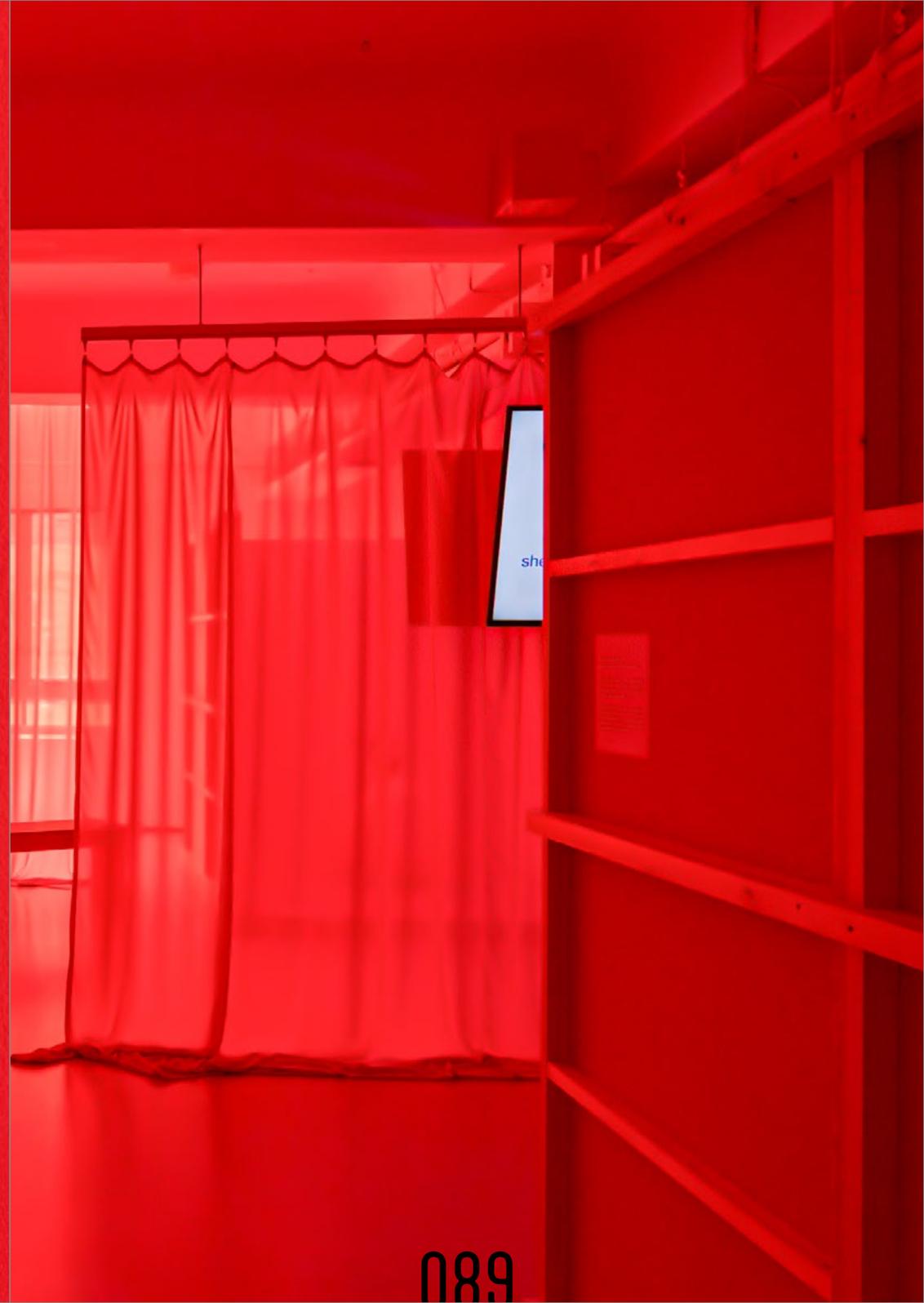
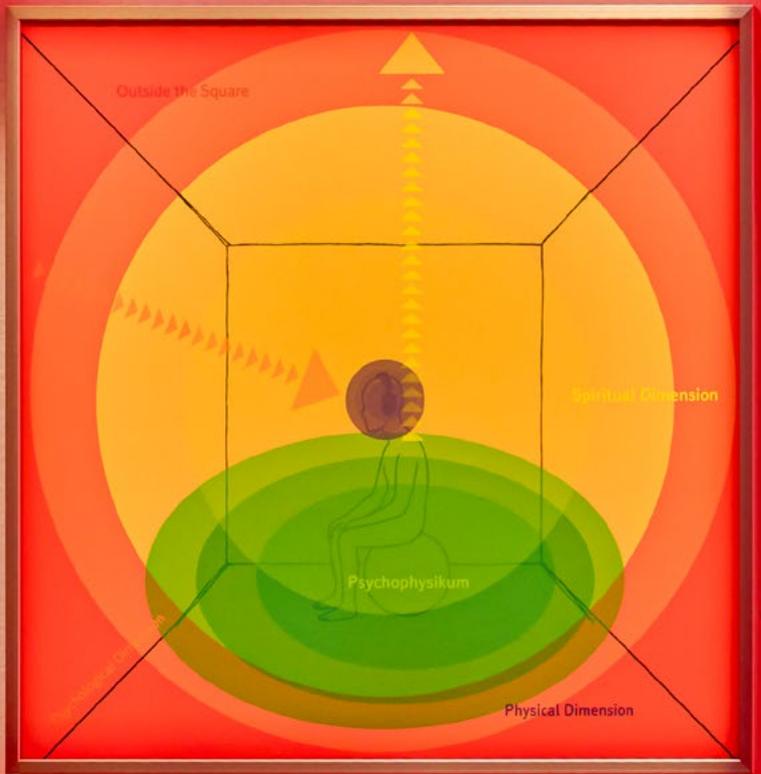

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.

090

091

092

093

096

097

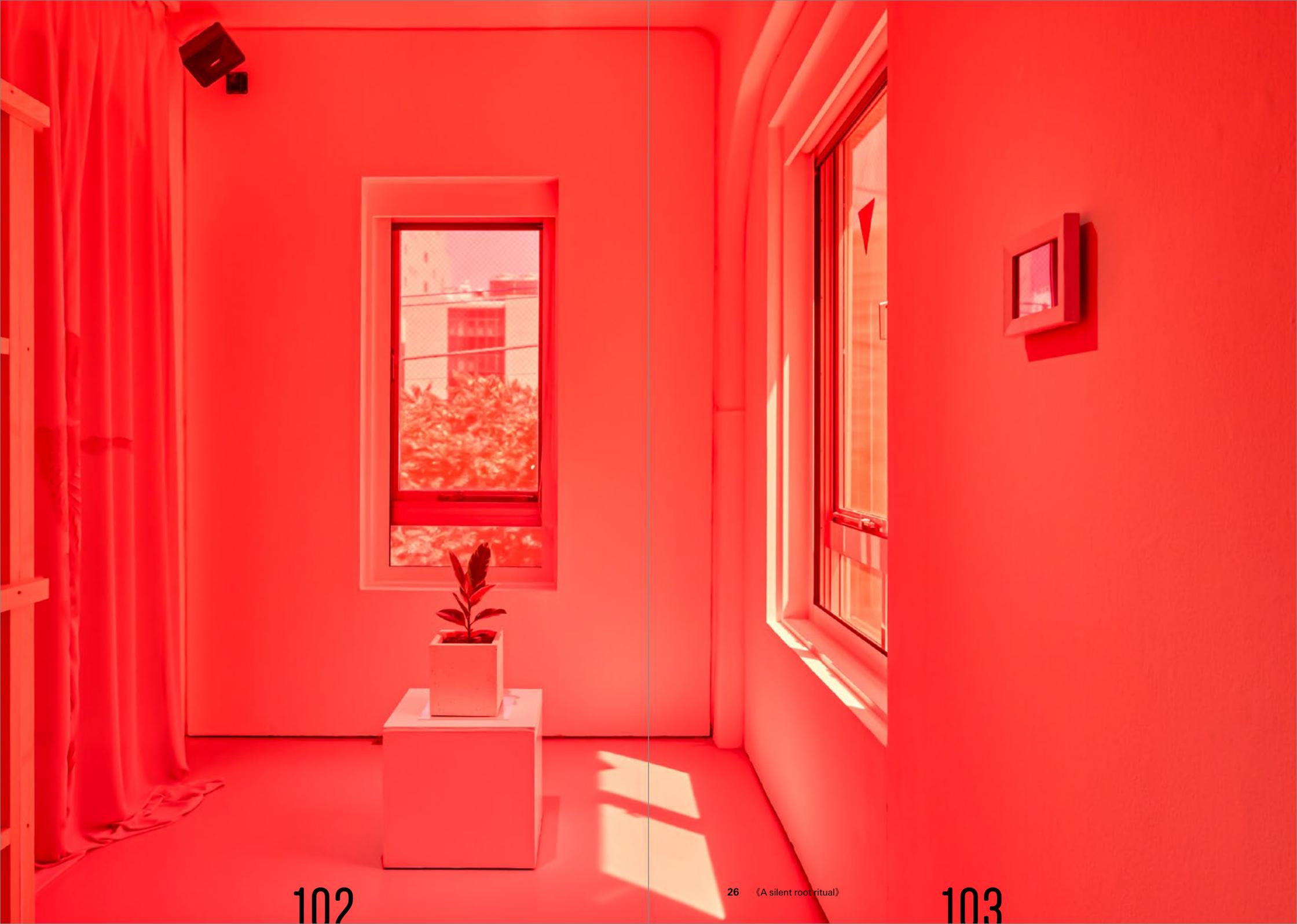
098

099

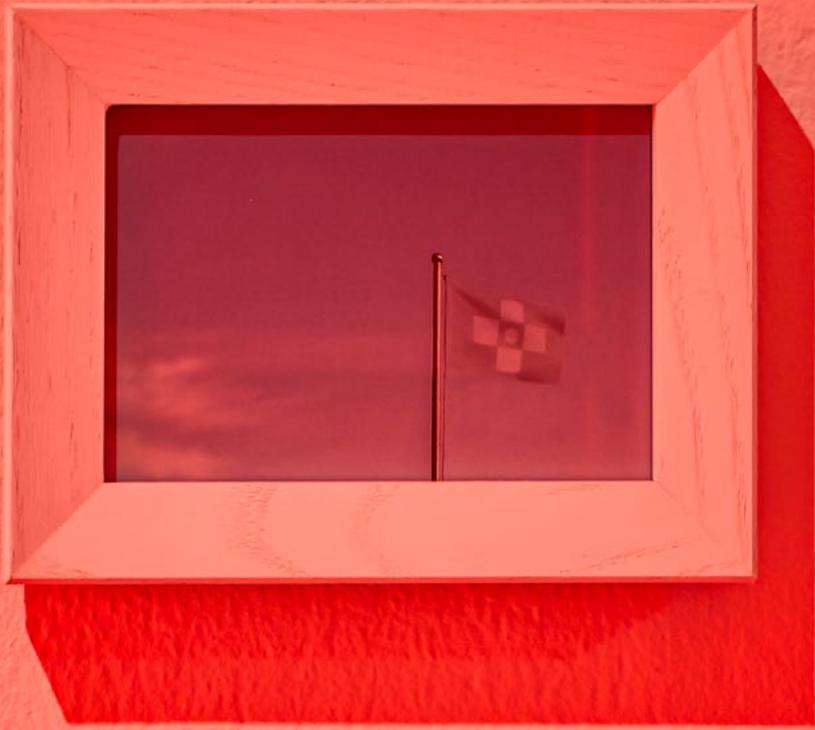
この空間の空間に、息が自然に通つ
It passes through those spaces

102

103

アトリエ・モンディアルとの交流プログラム 参加アーティスト Participating Artists in the TOKAS Residency Programs between Atelier Mondial

招聘作家 Invited artist

滞在期間 Period	作家名 Artist	滞在场所 Residency
2011.1-4	モニカ・レフシュタイナー Monika RECHSTEINER	トーキョーワンダーサイト青山：クリエイター・イン・レジデンス TWS Aoyama: Creator-in-Residence
2012.1-3	ナディア・ソラーリ Nadja SOLARI	トーキョーワンダーサイト青山：クリエイター・イン・レジデンス TWS Aoyama: Creator-in-Residence
2013.5-7	モニカ・スチューダー／クリストフ・ヴァン・デン・ベルク Monica STUDER/Christoph van den BERG	トーキョーワンダーサイト青山：クリエイター・イン・レジデンス TWS Aoyama: Creator-in-Residence
2014.1-3	トビアス・マディソン Tobias MADISON	トーキョーワンダーサイト青山：クリエイター・イン・レジデンス TWS Aoyama: Creator-in-Residence
2015.1-3	クリスティーン・カメニッシュ Christine CAMENISCH	トーキョーワンダーサイトレジデンス TWS Residency
2016.1-3	フランツィスカ・フルター Franziska FURTER	トーキョーワンダーサイトレジデンス TWS Residency
2017.1-3	クレマン・ショケ&ミカエル・ガミオ Clémence CHOQUET & Mickaël GAMIO	トーキョーワンダーサイトレジデンス TWS Residency
2018.1-3	アヌク・ミラディノビッチ Anuk MILADINOVIC	トーキョーアーツアンドスペースレジデンシー TOKAS Residency
2019.1-3	スザンナ・ヘアトリッヒ Susanna HERTRICH	トーキョーアーツアンドスペースレジデンシー TOKAS Residency
2020.1-3	サムリ・ブラッター Samuli BLATTER	トーキョーアーツアンドスペースレジデンシー TOKAS Residency
2022.5-7	ソフィア・ドリュエ Sofia DURRIEU	トーキョーアーツアンドスペースレジデンシー TOKAS Residency
2023.1-3	カスパー・ルートヴィヒ Kaspar LUDWIG	トーキョーアーツアンドスペースレジデンシー TOKAS Residency
2024.1-3	レオナルド・ビュルギ・テノリオ Leonardo BÜRGI TENORIO	トーキョーアーツアンドスペースレジデンシー TOKAS Residency
2025.1-3	ジェニファー・マーリン・シェラー Jennifer Merlyn SCHERLER	トーキョーアーツアンドスペースレジデンシー TOKAS Residency

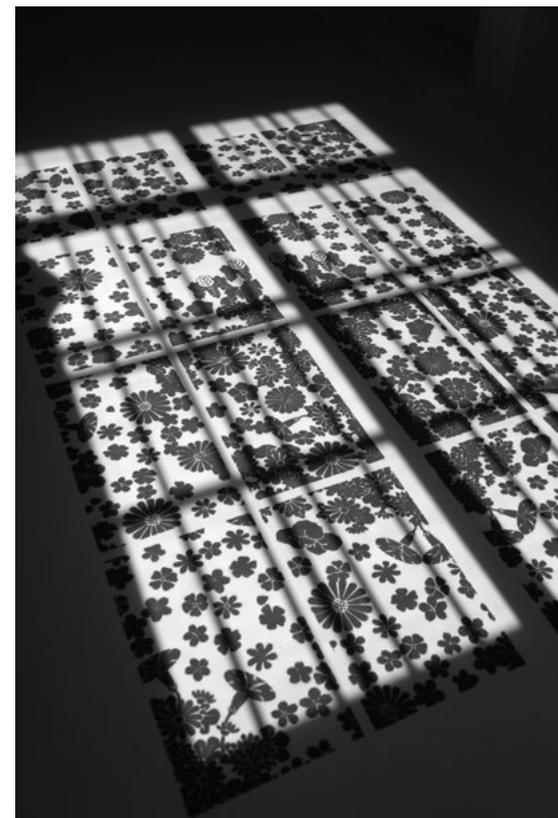
カスパー・ルートヴィヒ Kaspar LUDWIG

クレマン・ショケ&ミカエル・ガミオ Clémence CHOQUET & Mickaël GAMIO

派遣作家 Dispatched artist

滞在期間 Period	作家名 Artist	滞場所 Residency
2011.1-3	篠田太郎 SHINODA Taro	イアープ(バーゼル地域国際スタジオ) IAAB (Internationales Atelier - und Austauschprogramm der Region Basel)
2011.4-7	大巻伸嗣 OHMAKI Shinji	イアープ(バーゼル地域国際スタジオ) IAAB (Internationales Atelier - und Austauschprogramm der Region Basel)
2012.4-7	奥村雄樹 OKUMURA Yuki	イアープ(バーゼル地域国際スタジオ) IAAB (Internationales Atelier - und Austauschprogramm der Region Basel)
2013.5-7	福居伸宏 FUKUI Nobuhiro	イアープ(バーゼル地域国際スタジオ) IAAB (Internationales Atelier - und Austauschprogramm der Region Basel)
2014.5-7	鈴木紗也香 SUZUKI Sayaka	イアープ(バーゼル地域国際スタジオ) IAAB (Internationales Atelier - und Austauschprogramm der Region Basel)
2015.4-6	田村友一郎 TAMURA Yuichiro	アトリエ・モンディア Atelier Mondial
2016.4-6	村上華子 MURAKAMI Hanako	アトリエ・モンディア Atelier Mondial
2017.5-7	田中英行 TANAKA Eikoh	アトリエ・モンディア Atelier Mondial
2018.4-6	曾谷朝絵 SOYA Asae	アトリエ・モンディア Atelier Mondial
2019.4-6	今村 綾 IMAMURA Aya	アトリエ・モンディア Atelier Mondial
2022.4-6	早崎真奈美 HAYASAKI Manami	アトリエ・モンディア Atelier Mondial
2023.4-6	辻梨絵子 TSUJI Rieko	アトリエ・モンディア Atelier Mondial
2024.4-6	中島りか NAKASHIMA Rika	アトリエ・モンディア Atelier Mondial

大巻伸嗣 OHMAKI Shinji

早崎真奈美 HAYASAKI Manami

謝辞

本展覧会実施に際し、ご協力いただきました参加作家および関係各位に、深く感謝の意を表し、心より御礼申し上げます。(順不同、敬称略)

レオナルド・ビュルギ・テノリオ

中島りか

モニカ・ステューダー／クリストフ・ヴァン・デン・ベルク

アトリエ・モンディアル

在日スイス大使館

スイス・プロ・ヘルヴェティア文化財団（スイス人作家の国外活動支援）

[助成：レオナルド・ビュルギ・テノリオ、モニカ・ステューダー／クリストフ・ヴァン・デン・ベルク]

内山史子

池田 哲

清水幸祐

清水麻友

清水大地

冷水正行

浅井信太郎

岩本庄平

岡田佳織

五味 仁

佐藤 敦

ドミニク・チェン

ミルコ・ピッツェラ

フルリナ・ブリュッガー

三浦真央子

宮本貴史

アニーナ・イエンドライコ

アラム・スルメリ

ヌリ・イエンドライコ

Acknowledgements

TOKAS would like to express our gratitude to all participating artists and to all others involved in this exhibition.

Leonardo BÜRGI TENORIO

NAKASHIMA Rika

Monica STUDER/Christoph van den BERG

Atelier Mondial

Embassy of Switzerland in Japan

Pro Helvetia (Event outside Switzerland)

[Grant for Leonardo Bürgi Tenorio and Monica Studer/Christoph van den Berg]

UCHIYAMA Fumiko

IKEDA Satoshi

SHIMIZU Kosuke

SHIMIZU Mayu

SHIMIZU Daichi

HIYAMIZU Masayuki

ASAI Nobutaro

Flurina BRÜGGER

Dominique CHEN

GOMI Hitoshi

IWAMOTO Shohei

MIURA Maoko

MIYAMOTO Takashi

OKADA Kaori

PIZZERA Mirco

SATO Atsushi

Anina JENDREYKO

Aram SÜRMEI

Nuri JENDREYKO

TOKAS Project Vol. 8
絡まりのプロトコル

会期

2025年8月23日(土)―9月28日(日)

会場

トーキョーアーツアンドスペース本郷

主催

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館

トーキョーアーツアンドスペース

助成

スイス・プロ・ヘルヴェティア文化財団

(スイス人作家の国外活動支援)

後援

在日スイス大使館

レジデンス提携機関

アトリエ・モンディアレ

[展覧会]

企画

大島彩子 (TOKAS)

学芸補佐

吉田紗和子 (TOKAS)

会場施工

HIGURE17-15 cas 株式会社

照明

山本圭太

技術

浅田史音 (MeAM studio)

涌井智仁

写真・動画記録

高橋健治

[カタログ]

執筆

近藤由紀 (TOKAS)

大島彩子 (TOKAS)

編集

大島彩子 (TOKAS)

遠山きなり (TOKAS)

翻訳

ペンギン翻訳

トーキョーアーツアンドスペース

エディトリアル・デザイン

川越健太

印刷

渡辺印刷株式会社

発行

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館

トーキョーアーツアンドスペース

発行日

2026年1月

TOKAS hongo

Embassy of Switzerland in Japan
スイス大使館

swiss arts council
prshelvetia ATELIERMONDIAL

TOKAS Project Vol. 8
Entangled Protocol and the Flowing Edge

Period

August 23 (Sat) — September 28 (Sun), 2025

Venue

Tokyo Arts and Space Hongo

Organizer

Tokyo Arts and Space

(Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)

Grant

Pro Helvetia

(Event outside Switzerland)

Support

Embassy of Switzerland in Japan

Residency partner institution

Atelier Mondial

[Exhibition]

Curation

OSHIMA Ayako (TOKAS)

Curatorial assistant

YOSHIDA Sawako (TOKAS)

Installation

HIGURE17-15 cas Co., Ltd.

Lighting design

YAMAMOTO Keita

Technical

ASADA Sion (MeAM studio)

WAKUI Tomohito

Photography, video documentation

TAKAHASHI Kenji

[Exhibition catalog]

Texts

KONDO Yuki (TOKAS)

OSHIMA Ayako (TOKAS)

Edit

OSHIMA Ayako (TOKAS)

TOYAMA Kinari (TOKAS)

Translation

Penguin Translation

Tokyo Arts and Space

Editorial design

KAWAGOE Kenta

Printing

Watanabe Printing Co., Ltd.

Published by

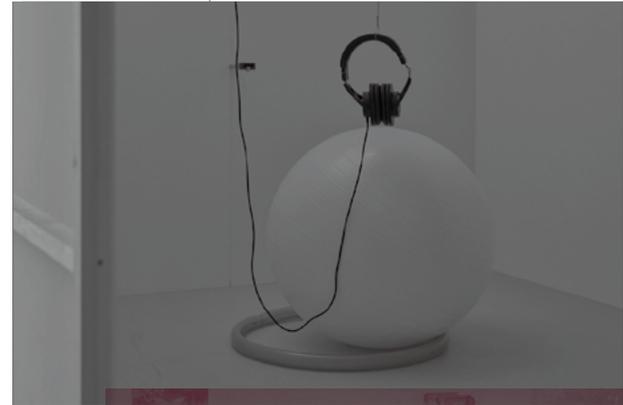
Tokyo Arts and Space

(Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)

Published in

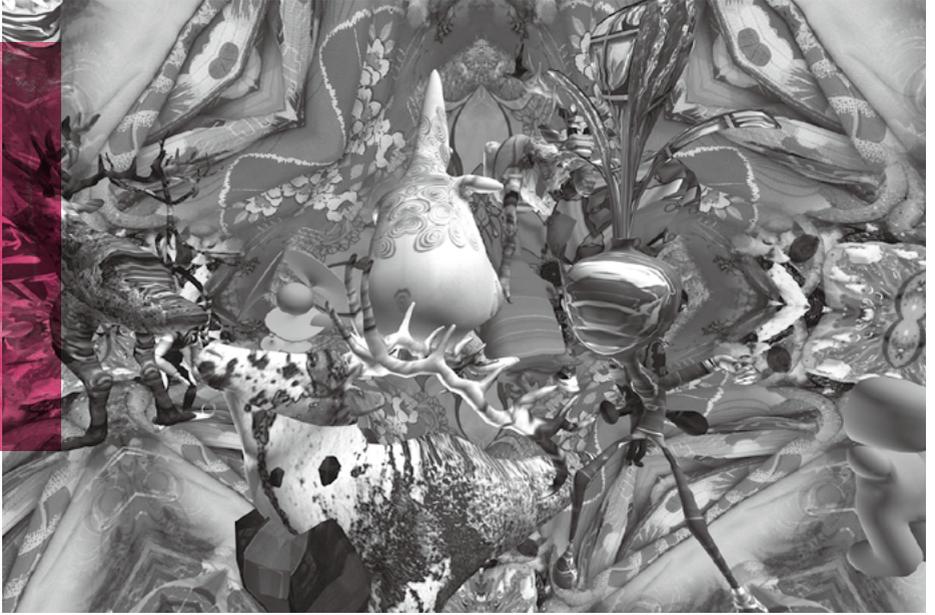
January 2026

TOKAS hongo

Tokyo Arts and Space

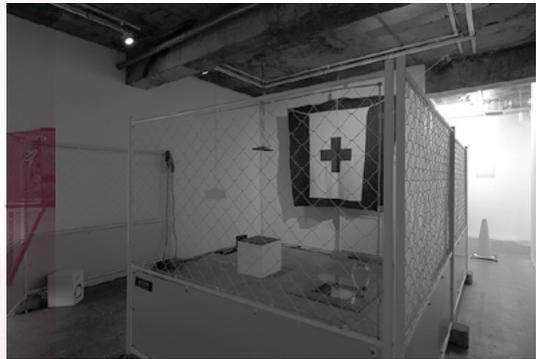
Entangled Protocol and the Flowing Edge

MC4

L3

Entangled Protocol and the Flowing Edge

Tokyo
Arts and
Space

