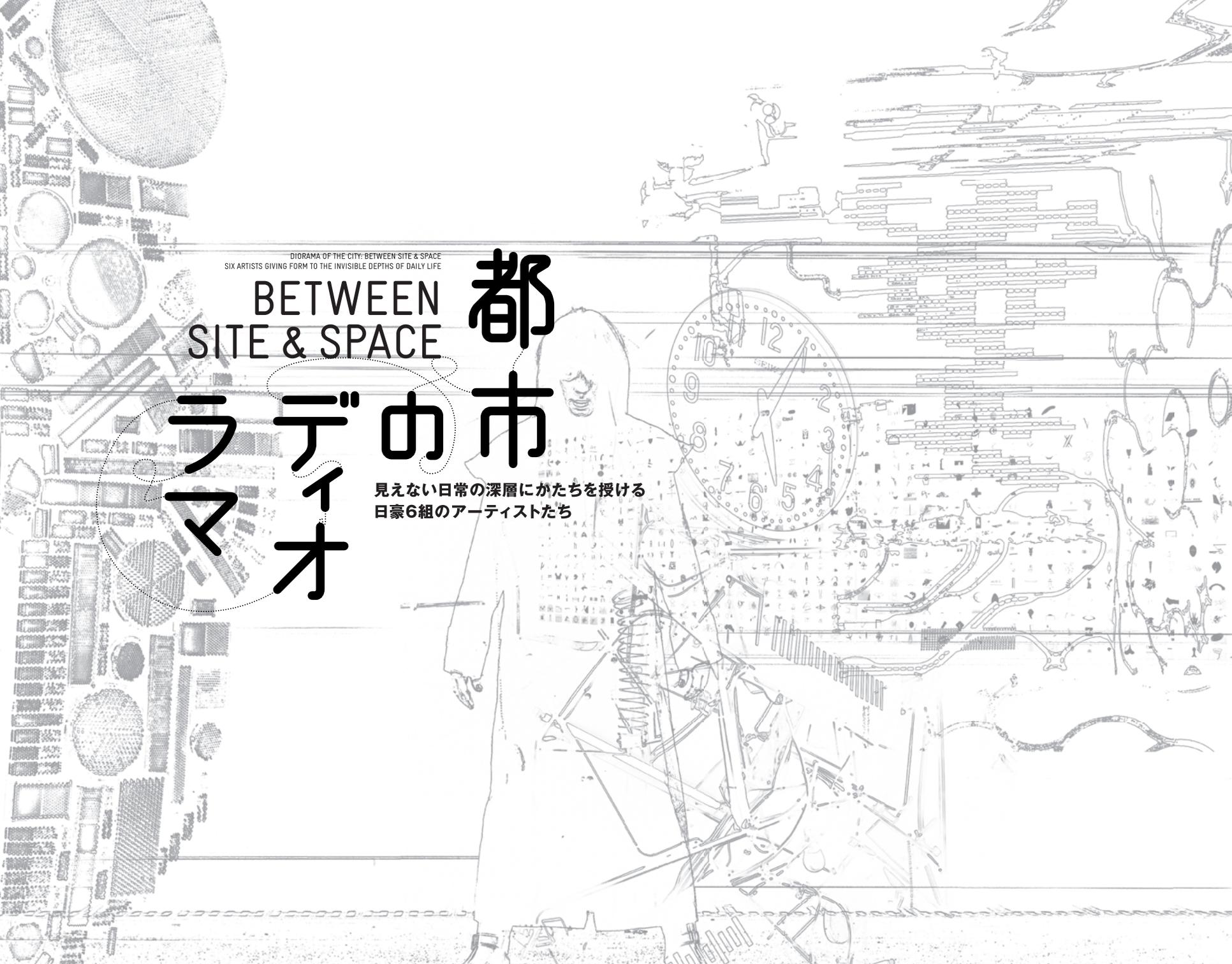

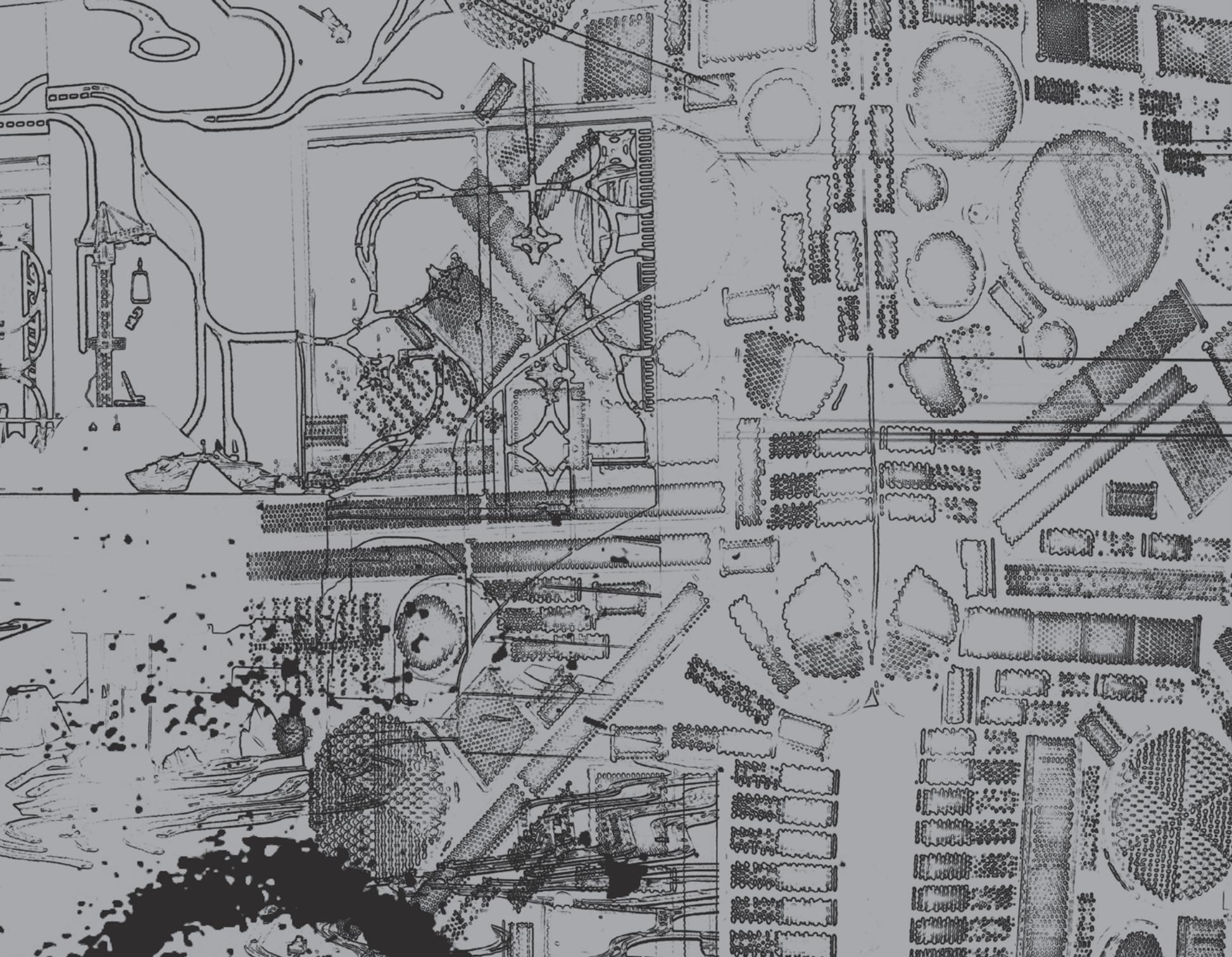
DIORAMA OF THE CITY: BETWEEN SITE & SPACE
SIX ARTISTS GIVING FORM TO THE INVISIBLE DEPTHS OF DAILY LIFE

BETWEEN
SITE & SPACE

都 市の レイ アウト

見えない日常の深層にかたちを授ける
日豪6組のアーティストたち

 tokyo wonder site
Institute of Contemporary Art and
International Cultural Exchange, Tokyo

DIORAMA OF THE CITY: BETWEEN SITE & SPACE
SIX ARTISTS GIVING FORM TO THE INVISIBLE DEPTHS OF DAILY LIFE

BETWEEN
SITE & SPACE

都市

ラマデの市 マディオ

見えない日常の深層にかたちを授ける
日豪6組のアーティストたち

- エキソニモ
exonemo
- アレックス・ガヴロンスキ
Alex Gawronski
- パラモデル
Paramodel
- ゲイル・プリースト
Gail Priest
- ティム・シルバー
Tim Silver
- 鈴木ヒラク
Hiraku Suzuki

foreword

ごあいさつ

トーキョーワンダーサイト(TWS)では開館当初より、「メイキング・サイト」をキーワードとして、東京そして日本における芸術文化の新しい場づくりに努めてまいりましたが、2006年TWS青山：クリエイター・イン・レジデンスの開始に伴い、「プロダクション・サイト」として、国内外のアーティストによる制作、展示、交流の場として活動を広げてきています。オーストラリアとの関係は2006年日豪交流年における「Wave Front」展での現代アートシーンの紹介をスタートとし、アジアリンクからの推薦による招聘アーティストの受入れなどをはじめとして、日豪文化交流プログラムを継続して開催しております。2009年からは日本からアーティスト派遣も含む二国間交流プログラムを計画中で、より緊密な相互交流を基に日本とオーストラリアの連携がアジア太平洋地域の芸術文化の堅固なプラットフォームとして機能できるよう、積極的な活動を行ってきました。

今回、2006年以降の交流の経験をもとに、滞在制作のプロセスを東京とシドニー双方で共有し、新しいプロジェクトをつくってゆこうとするプログラムを実施しました。レジデンス機能と展示スペースを兼ね備え、オーストラリアの現代アートシーンを牽引してきたシドニーのアートスペース (ARTSPACE Visual Arts Centre) と共同で話し合いながらプロジェクトをつくっていきました。TWSと同じように、レジデンスを行いながら、現在のアートシーンへの問題提起を行うという共通する活動を行うアートスペースとの共同作業は私たちにとって大変意義深いものとなりました。

本プロジェクトは「都市のジオラマ」をキーワードに「見えない日常の深層にかたちを授ける」という副題のもと、エキソニモ、アレックス・ガヴロンスキ、パラモデル、ゲイル・プリースト、ティム・シルバー、鈴木ヒラクの6組のアーティストが東京に滞在することによってお互いに新たな都市の像を模索することから始まりました。日本とオーストラリアという二つの都市は西欧化と近代化のなかからアジア的な身体感覚を持ちながら、独自の流動する身体的な都市の時空間を生みだしているのではないのでしょうか？

このプロジェクトは2009年2月には場所を東京からシドニーに移し、次のステップに入ります。日本から訪れるアーティストがそこでまた新たな都市のエLEMENTを発見し、オーストラリアのアーティストとともに、東京でもシドニーでもない新たな私たちの都市空間の息吹を伝え、未だ見ぬ都市の風景を垣間見させてくれることを期待しています。

今村有策 | トーキョーワンダーサイト館長、東京都参与

Since its opening in 2001, Tokyo Wonder Site has been eagerly working on a redefinition of the meaning of a “venue” for art and culture in Tokyo and the rest of Japan, according to our “making site” concept. The launch of TWS Aoyama: Creator-in-residence in 2006 marked an expansion of our program to the additional function of a “production site” that provides space for the production, exhibition and exchange of works by artists from Japan and abroad. Our ongoing partnership with Australia began with the “Wave Front” exhibition that was held in connection with the Australia-Japan Year of Exchange 2006 to introduce both countries’ contemporary art scenes, and continues with the invitation and attendance of artists sent to Japan on the recommendation of the Asialink, University of Melbourne. For 2009 we are planning an exchange program, as part of which artists from Japan will be dispatched to Australia, with the aim to solidify through the increasingly close cooperation and communication between Japan and Australia our function as a solid platform for art and culture in the Asia-Pacific region.

The new program we have implemented intends to share the processes of creative work during artist residencies in both Tokyo and Sydney, and work out new projects based on the experience gained from the continuous dialogue between both cities since 2006. Our exchange with Sydney’s ARTSPACE Visual Arts Centre, a residency and exhibition facility and one of the driving forces of the Australian contemporary art scene, has resulted in the outline of a new project, the implementation of which – in collaboration with an institution that shares with TWS the hosting of artist residencies and the discussion of various issues related to the current art scene – is for us an immensely meaningful achievement.

Based on the idea of a “diorama of the city”, we invited six artists – exonemo, Alex Gawronski, Paramodel, Gail Priest, Tim Silver and Hiraku Suzuki – to “give form to the invisible depths of daily life,” as reflected in the project’s subtitle. The first step was to gather these artists in Tokyo, where they would stay for a certain period of time while assembling for themselves a new image of the city. Against the backdrops of westernization and modernization, each of the two involved cities in Japan and Australia has certainly developed a very Asian sensitivity to build its own physical, urban space-time that follows its very own rules. In February 2009, this project will enter a new level when its stage shifts from Tokyo to Sydney. The artists that will be sent from Japan will discover new elements that make up a city, and through their collaboration with Australian artists they will surely allow us to catch a glimpse and feel the breath of a new, as-yet-unknown urban environment that is neither Tokyo nor Sydney.

Yusaku Imamura | Director, Tokyo Wonder Site / Counselor on Special Issues to the Governor, Tokyo Metropolitan Government

このたび、アートスペースとトーキョーワンダーサイトが協力し『都市のジオラマ：Between Site & Space』展を開催できることを大変喜ばしく思います。アートスペースは、アーティスト・イン・レジデンス事業を中心に活動するオーストラリアのコンテンツボラリー・アート・センターで、国内外のアーティストに制作活動環境や展示の機会を提供しています。

『都市のジオラマ』展はその活動の一環として企画されたもので、場所から受けた新しい体験に呼応したアーティストたちの実験を発展させる試みとなっています。オーストラリアから参加したアーティストたちは、現代の東京に触れ、制作活動を行うことで大いなる影響を受けていました。アートスペースでは、シドニーにて日本のアーティストたちを迎え入れることを楽しみにしております。

今回の企画のパートナーであるトーキョーワンダーサイト、特に今村有策氏、家村佳代子氏、星野美代子氏、さらに、共同キュレーターの原久子氏、本展覧会開催にあたりご協力をいただきましたメルボルン大学アジアリンクセンター、豪日交流基金、オーストラリア・カウンシル、国際交流基金、ニューサウスウェールズ州政府（アーツ・ニューサウスウェールズ及びオーストラリア州・準州政府のヴィジュアルアーツ・アンド・クラフツ・ストラテジーを通して）に対し、深く御礼申し上げます。最後に、『都市のジオラマ』展における試みを快く受け入れて下さった本展覧会参加アーティストのみなさんに心より感謝いたします。

ブレア・フレンチ | アートスペース エグゼクティブ・ディレクター

Artspace is delighted to partner with Tokyo Wonder Site in the presentation of Diorama of the City: Between Site and Space. Artspace is a residency-based contemporary art centre that creates opportunities and critical contexts for Australian and international artists. Diorama of the City is an exemplary project, enabling the development of artists’ practices in response to new experiences of place. The participating Australian artists have benefited immensely from their creative, investigative responses to contemporary Tokyo. Artspace looks forward to hosting their Japanese counterparts in Sydney. I extend our warmest thanks to project partners Tokyo Wonder Site, in particular Yusaku Imamura, Kayoko Imamura and Miyoko Hoshino; to co-curator Hisako Hara; to project supporters Asialink, the Australia Japan Foundation, the Australia Council for the Arts and the Japan Foundation; to the NSW Government through Arts NSW and the Visual Arts and Craft Strategy of the Australian, State and Territory Governments; and to the participating artists for wonderfully embracing the challenges of Diorama of the City.

Dr Blair French | Executive Director, Artspace Visual Arts Centre, Sydney

北半球に生まれ、そこに暮らしていると、その環境条件や時間感覚が身体に染み付いています。文化的なバックグラウンドを背負っていることは言うまでもないことでしょう。東京にいて、パソコンに向かってる今の私は、自ずとそこからの目線での一方的な思考に陥りがちです。北緯33度07分、東経140度03分の東京と、南緯33度47分、東経151度22分のシドニーは、時差こそ1時間ではありませんが、まったく異なる季節と時間が流れています。キャプテン・クックがシドニーに上陸したのは1770年、約200年まえ。1788年にヨーロッパからの入植が始まり、入植者によって近代的な都市がまったく新たに作られたシドニーは、欧米をコピー＆ペーストしたような町並みが当たり前のように存在しています。しかし、そうした表層から読み取れるものはごく一部だということは言うまでもありません。

欧米のモダニズムを早くから受け入れ、経済的、政治的な安定を持続できる体制を、アジア圏のなかで日本とオーストラリアは早くから保つことが出来てきました。ただ、何事もないかに見える都市には、さまざまな歪みや不均衡、はたまた両義的なことが存在し、だからこそ葛藤のなかで、刺激を受けながら私たちは生きることができるのだと思います。

都市を構成するのは私たちひとりひとりです。そして、個々の思考や行動などはそれぞれに影響を与え合い、交差あるいは連鎖しながら都市をつくりあげていると言えるでしょう。それぞれから出てくる一本の線をたどっていくと、位相を超えて、ノンリニアに増殖しながら個の領域を拡張したり、狭めたりしながら都市の一部となり複雑な構造をつくりだしています。都市のノイズも、歪んだ構造さえも都市の風景そのものです。ときにはランドスケープそのものを再現し、現在私たちが日常的にインターネット等を使用するのと同じく、ときにはヴァーチャルサイトでの展開も進行します。東京とシドニーという都市と人との間を往き来しながら、各会場に複数のレイヤーが入り組んだ都市のジオラマを出現させることになります。アーティストたちは見えない日常の深層にかたちを授けてくれます。

オーストラリアから初来日し、約6週間を東京で過ごした3人のアーティストが感じ取った都市東京と、日本の3組（5人）が表現したものを、都市のジオラマとして展覧会というフレームのなかに入れてみました。2つの都市を舞台に現代社会に生きる私たちの感じるリアリティを、オーディエンスにも体感してもらえる強い磁場が、アーティストたちによって作られました。この日蒙の実験的なプロジェクトとは2009年2月～3月にはシドニーに場所を移して継続されます。

原久子 | アートプロデューサー、大阪電気通信大学教授

パラモデル | Paramodel
トーキョーワンダーサイト渋谷での制作風景
Participating artists working in exhibition space

アレックス・ガヴロンスキ | Alex Gawronski
トーキョーワンダーサイト渋谷での制作風景
Participating artists working in exhibition space

ティム・シルバー | Tim Silver
トーキョーワンダーサイト渋谷での制作風景
Participating artists working in exhibition space

エキソニモ | exonemo
トーキョーワンダーサイト渋谷での制作風景
Participating artists working in exhibition space

When born and living in the Northern hemisphere, the environmental conditions and sense of time of this part of the globe are involuntarily ingrained in one's body. It is needless to mention that we are burdened with a cultural background. Sitting here in Tokyo in front of a computer, I automatically tend to see things in a unidirectional way from this (geographic) point of view. But even though there is only one hour time difference between Tokyo – latitude 33.7 north and longitude 140.3 east – and Sydney – latitude 33.47 south and longitude 151.22 east – the seasonal and temporal circumstances in both cities are completely different. Captain James Cook landed in Sydney more than 200 years ago, in 1770. European immigrants began to settle down in 1788, and built an entirely new, modern city. Nowadays, nobody probably wonders about the layout of Sydney that suggests that an entire town was copy-pasted from an American or European map. However, it goes without saying that, what we can read from this superficial layer is but a tiny part of the picture.

In the Asia-Pacific realm, Japan and Australia were quick to import Western concepts of modernism, and establish and maintain economically and politically stable systems. The cities that look as if there was nothing wrong with them, though, are in fact full of distortions, disproportions and ambiguities, which is exactly what I think provides us with the necessary stimulus for daily life.

It is the natural task of every single one of us to construct a city. It's certainly fair to say that a city is built from individual ideas and actions that exert influence on each other, intersect or interlink. The lines that each of these individual elements forms grow nonlinearly across phases, and become part of the complex structure of the city while expanding or narrowing personal domains. All the noises and skewed formations make up the actual cityscape. Sometimes it is a perfectly reproduced landscape, and sometimes, just like the Internet and other tools that we are using on a routine basis today, a foray onto virtual territory. While moving back and forth between the cities and the people of Tokyo and Sydney, a handful of artists have produced multi-layered urban dioramas to “give form to the invisible depths of daily life.”

Three Australian artists visited Japan for the first time to experience the city of Tokyo for about six weeks, and what they and three Japanese units (comprising five artists in total) created during that period we have collected as dioramas of the city in the framework of an exhibition. These artists have set up strong magnetic fields in two different cities that allow visitors to feel reality as it presents itself to us parts of contemporary society. This experimental project between Japan and Australia will continue in Sydney, in February-March 2009.

Hisako Hara | Art producer / Professor at Osaka Electro-Communication University

『都市のジオラマ：Between Site & Space』展は、トーキョーワンダーサイトとシドニーのアートスペースが行う2つのステージをもつ共同プログラムにおける第1弾の展覧会です。本企画は、オーストラリアと日本のアーティスト間の交流と対話を促し、それぞれの国の鑑賞者にインスタレーションやパフォーマンス、メディア・アートにおける新しく革新的な活動を紹介すると共に、アーティスト同士の国際的なネットワークを強化・多様化するために考案されました。この目的を達成するために、一つの会場・場所・時間枠に限らずに、長期間にわたって起きる様々な出会いのプラットフォームとしての「展覧会」の概念を広い意味で見直すことにしたのです。

『都市のジオラマ』展で発表される作品群は、一連のキュレーター間の討論やアーティストを含めたミーティング、イベント、そして何よりもトーキョーワンダーサイト青山の施設での集中的な滞在制作の成果そのものです。その過程で生まれてきた作品やコンセプト、相互関係などは、来年にシドニーで開催される展覧会の第2弾に向けてアートスペースのスタジオでの滞在制作のなかでアーティストたちが制作することによってさらに発展し、大規模なシンポジウムの中で文脈化されることになるでしょう。

この種の組織的な連携では当然のことですが、両国から3組づつ選出された、合計6組のアーティストについての最終選考は、それぞれの機関の優先事項を調整しながら決定されました。その結果として、制作と発表の場所に関与するインスタレーションやパフォーマンス、メディア・アートの実績に焦点を合わせるようになりましたが、このようなキュレーションの枠組みは企画の本質に実質的に適うものであり、参加者の側には、ある程度の社交性や柔軟性、知的好奇心、そして批評的・文化的な意識が求められました。

刺激的かつ首尾一貫した体験の場を鑑賞者に提供することも一つの重要な課題である一方、本企画主旨の中心となる対象はアーティストたちであり、また、彼らのネットワークと地域コミュニティにあります。この試みが、アーティストたち自身が自由にその方向性を決めながらすすめていくこれからの活動における出発点となることを望んでいます。

ルーベン・キーハン | アートスペース キュレーター

ゲイル・プリースト | Gail Priest
トーキョーワンダーサイト渋谷での制作風景
Participating artists working in exhibition space

鈴木ヒラク | Hiraku Suzuki
トーキョーワンダーサイト渋谷での制作風景
Participating artists working in exhibition space

パラモデル | Paramodel
トーキョーワンダーサイト青山でのオープンハウス
Open House at Tokyo Wonder Site Aoyama

アレックス・ガヴロンスキ | Alex Gawronski
トーキョーワンダーサイト青山でのオープンハウス
Open House at Tokyo Wonder Site Aoyama

Diorama of the City: Between Site and Space represents the culmination of the first part of a two-stage collaboration between Tokyo Wonder Site and Artspace, Sydney. This project was conceived to facilitate contact and dialogue between Australian and Japanese artists, strengthening and diversifying international artist networks while introducing audiences in both countries to new and innovative practices in installation, performance and media art. To this end, the notion of ‘exhibition’ has been considered in its expanded form, as the platform for a complex of encounters occurring over an extended period, not limited to a single venue, place or timeframe.

The work presented in Diorama of the City is the product of a series of curatorial discussions, artist meetings and public events, and, importantly, an intensive period of residency at Tokyo Wonder Site Aoyama's facilities. The works, concepts and relationships emerging from this process will be further developed in Sydney early next year, when Artspace hosts the artists as they work toward a second exhibition, supported by a residency at Artspace's studios, and contextualised by a major symposium.

As is natural for an organisational partnership of this type, the final selection of the six artists and artist collaborations involved in this project—three from each country—hinged on calibrating discrete institutional priorities, arriving at the current focus on installation, performance and media art practices that engage with the sites of their production and exhibition. Nevertheless, this curatorial framework is entirely appropriate to the nature of the project, requiring, as it does, a certain sociability, flexibility, intellectual curiosity, and critical and cultural awareness on the part of its participants.

While providing a coherent, stimulating experience for audiences is also a significant consideration, the ultimate subjects of the project are the artists, their networks and local communities. It is hoped that the project will serve as the point of departure for future engagements initiated by the artists themselves, in directions entirely of their own choosing.

Reuben Keehan | Curator, Artspace Visual Arts Centre, Sydney

日本語で、人間 (human being) とは、人 (human) と間 (between) と書き、人間とは人と人との関係を含めて成立しているという事を基本に長い間日本の社会は作られてきた。しかし、現代社会においては、ひきこもり、オタクという多くの若者の状況が示すようにこの人が人として成る「間、関係性」を失い、又はまるで必要がないと思込んで日々を過ごそうとする状況が拡大している。それは、どの国よりも多くの人たちが、IT、情報技術のすさまじい発展を、懐疑することなく、肯定的に日々の生活に取り込み、無防備に楽しんでいるところ、日本の症状である。

一方、この街の若いアーティストの多くが、「みんなが見て、聞いている世界は、本当の世界ではなくて、本当の世界はここが変容したところ、それは何かと何かの間にあると思う。それをアートとして表現したい。」と話す。この様な考えで取り組む日本人アーティスト3組と、3人の異邦人 (シドニーからのアーティスト) とが、各個人の a world とその間に生まれるものを都市のジオラマの一つのサンプルの断片として提出し、東京というメガロポリスのポテンシャルを汲み取って行くことが今回の試みである。

「ジオラマとは、展示物とその周辺環境、背景を立体的に表現する方法で博物館における展示方法の一つであり、縮尺模型での作品展示方法。立体小模型による情景である。」という辞書の言葉のように、彼らの取り組みを、展示物とその周辺環境という点から見てみよう。

初めて訪れる都市に滞在して制作するには、丸裸の状態で自分を解放するところから始まるので、大きなリスクを伴う。そこまで自らを追い込むことでアーティストによって新たな a world を生み出す可能性が開ける。また、そこまでいたらないと、観光客の多くが感じるいわゆるその土地のスタンパ化されたエキゾチシズムを繰り返し見せることになってしまう。つまり、普段から東京で暮らす3グループと、シドニーから訪れた3人のアーティストでは、特に都市そのものをテーマとした制作では大きく条件が異なる。

アーティストであると同時に美術博士号を持ち、自らアートスペースを主催するアレックスは、美術館、アートスペースの制度のあり様の批評を含めて作品を提示してきた。しかし、日本の様に制度が確立されていないところでは、批評は難しい。そのことは、滞在中に行なわれたパネルディスカッションにおいてのエキソニモの発言、「私たちアーティストであるか否かは、関係ありません。欧米に呼ばれて、展示で一緒になる恵まれた助成を受けていても作品自体はぜんぜん面白くないアーティストがよくいるけど、甘やかされていると思います。それよりもずっと面白いものを作っている秋葉原のおじさんに興味があるし、本当に面白い有名なアーティストと秋葉のおじさんと一緒に展示する機会を作っています。」に象徴される。その様な中で、彼はヴィジュアル化することが仕事であるアーティストの基本的身体としての目のものを展示物とし、その周辺環境を仮設看板の構造としてシンプルに

ゲイル・プリースト | Gail Priest
トーキョーワンダーサイト青山でのオープンハウス
Open House at Tokyo Wonder Site Aoyama

ティム・シルバー | Tim Silver
トーキョーワンダーサイト青山でのオープンハウス
Open House at Tokyo Wonder Site Aoyama

アレックス・ガワロンスキ | Alex Gawronski
トーキョーワンダーサイト青山のスタジオ風景
Studio view at Tokyo Wonder Site Aoyama

トーキョーワンダーサイト青山でのミーティング
Meeting at Tokyo Wonder Site

The two Chinese characters that make up the Japanese word for “human being” mean “human” and “between”, hinting at the relationship between human individuals that the Japanese society has been built upon over the period of thousands of years. However, in today’s society there exist the phenomena of so-called otaku and hikikomori (social withdrawal), which reflect the situation of an increasing number of young people who have lost that relationship, the “between” that connects them to others, or found it unnecessary and opted to spend their time without it. Such cases are especially numerous in Japan, a country where more people than anywhere else in the world are undefendedly and undoubtingly enjoying the tremendously developing information technology as a positive enhancement of their daily lives.

At the same time, many young artists in our city declare that “life is not what it seems, and the world as we see and hear it today represents a modified reality somewhere in between that [they] want to highlight through art.” The idea behind this time’s project was to have three artists each from Japan and Australia (Sydney) that represent this kind of approach create a diorama of the city, and filter out the potential of megalopolis Tokyo from the fragments that embody each artist’s own individual world and the things that emerge from it.

According to a (Japanese) encyclopedia, a diorama is “a type of showcase in a museum that displays objects along with their environments and backgrounds in a three-dimensional format,” or “a three-dimensional scale model or miniature.” So let’s try and look at the objects and their environments that the participating artists have created.

Staying and producing work at a place one visits for the very first time means to approach things while stripped bare and perfectly exposed, and thus involves a high degree of risk. Pushing himself to a point as extreme as this unlocks in an artist the ability to create a new world, and if he doesn’t dare to go that far, he risks ending up doing little more than showcasing the same sort of rubberstamped exoticism that tourists feel when visiting a foreign place. In other words, a project revolving around the city itself as a central subject put the three Tokyo-based artists and the three visitors from Sydney into completely different starting conditions for their respective works.

Alex Gawronski, an artist, art historian and director of an art space himself, has been presenting artworks that partly reflect on the systems of museums and art spaces in a critical way. In a country like Japan, however, where those systems are less established and not clearly defined, a critical approach is indeed difficult. The members of exonemo summed it up adequately in their comment at a panel discussion held during the residency: “It doesn’t matter whether you’re an artists or not. There exist a lot of artists who receive grants and are blessed with opportunities to work and exhibit in other countries even though the results are boring. The old Akihabara freaks are making more interesting stuff than those pampered kids, and what they do is actually so fascinating that we’re trying to create opportunities for them to exhibit their works together with some of the famous artists who really do something cool.” Gawronski tackled this challenge by making the eye – a fundamental body part of an artist whose

提出した。また、サウンドアーティストであるゲイルは、薫り高い七味でかたどられた耳のフィギュアの痕跡を音のサンプリングと同時に街に残し、自らの歌声を重ねる組曲を作る、シンプルでわかりやすい方法で様々な音があふれる東京の街に体当たりで臨んだ。断片的に開けるカード帳とiポットで選択される複数の声を持った組曲は、館内に響く地下鉄の音を周辺環境としている。時間と共に減衰していくことをテーマに、多彩なメディアで表現してきたティムが選択したスタイルは、Jホラー映画。その背景は、新宿2丁目という特別な街のコミュニティと文化である。3人とも見知らぬ街で言葉少なく、ある緊張感を持ち続けたまま、制作は行われた。

それとは対照的に日本人3グループは、日々の暮らしから、自由自在に表現した。鈴木ヒラクは常に街中を歩きかう中からイメージ化された記号を1,000枚のGENGAとして展示しその周辺環境、背景として、日々自転車で走ることによる都市の起伏を体感する象徴として、道路のひし形を壁面に描いた。また、エキソニモは、あまりにも多くのことが錯綜し、断片化されて、そのことにより様々な速度で過ぎていく時間をオブジェクト化し、今ここに見える時間より、それが同時に写される編集されたモニター上の時間の方がよりリアルなものではないかと言う大きな問いと同時に、時間をその環境、背景として立体的に表現する縮尺模型、まさに時間のジオラマを提出した。パラモデルは、上下、左右関係なく、決して止むことのない人工化がどんどんと増殖し続ける様子を、玩具のレールの連結と地下に埋められているパイプの連結が地上に顔を出すように組み立てる事で、見えない空間に張り巡らされた大小のスケールを超えたネットワークを玩具から湧き上がる子供のころ夢見た期待を伴う感情を誘い込むように展開している。それは人工化の拡張であると同時に、子供のころの記憶を限りなく呼び起こすジオラマでもあった。

様々な微差で埋め尽くされ、その微差を個人のフィーリングとして楽しみ、今、この瞬間の新しい表現を常に意識し、新鮮な感覚を互いに感じ合おうとする日本人アーティスト。ある枠組みの中から、体当たりで素朴に街に向き合おうとするシドニーのアーティスト。違ったアートの地平に立っていることを互いに感じる事となったが、そこで互いに乗り入れることは難しかった。来年同じ6組がシドニーで滞在制作を行う中で、どの様にこの点が変容していくのか。この往復で呼び起こされる事に期待したい。

家村佳代子 | トーキョーワンダーサイト プログラムディレクター

トーキョーワンダーサイト青山でのミーティング
Meeting at Tokyo Wonder Site

トーキョーワンダーサイト渋谷でのアーティストトーク
Artist talk at Tokyo Wonder Site Shibuya

トーキョーワンダーサイト渋谷でのアーティストトーク
Artist talk at Tokyo Wonder Site Shibuya

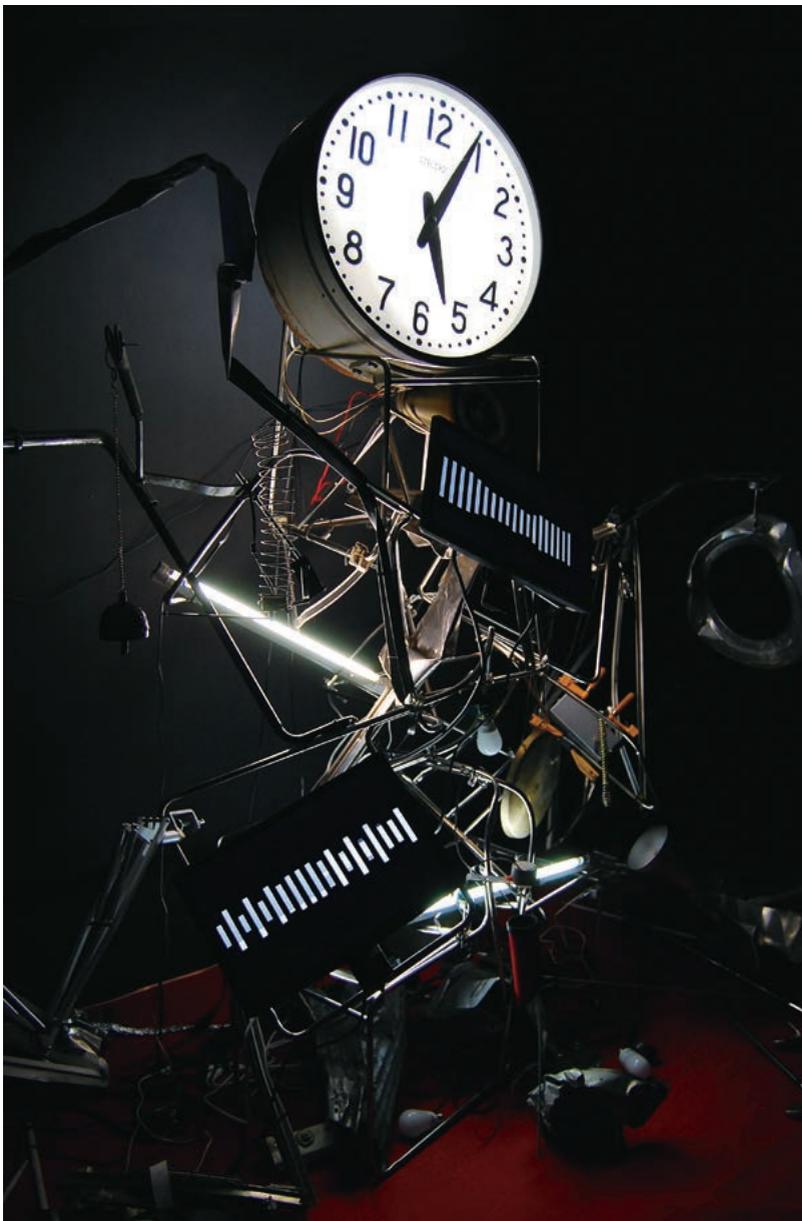
トーキョーワンダーサイト渋谷でのオープニング
Opening Reception at Tokyo Wonder Site Shibuya

job it is to visualize things – the central object of his simply structured displays with makeshift signboards representing the perceived environments. Sound artist Gail Priest created at various spots in the city pictures of ears drawn with spicy Japanese chili powder, together with pieces of sampled sound. She plunged into the cacophony of Tokyo, and composed with simple and easy-to-understand methods little urban symphonies out of various sounds she recorded and overdubbed with her own voice. The compositions consisting of multiple sounds can be fractionally accessed via an iPod, in combination with a set of cards showing the respective ear drawings, and embedded in a sonic environment dominated by the reverberating sound of subway trains at the venue. The weapon of choice of Tim Silver, an artist who has been working with various mediums on themes related to the phenomenon of things vanishing with time, was the J-horror movie. Armed with this expressive style he explored the gay community and culture of the unusual neighborhood of Shinjuku 2-chome. Silently and with a lingering sense of tension, the three Australian artists roamed a city they had never seen before, to capture their experiences in their respective works.

Quite in contrast, the three Japanese artists approached their works with the effortless abandon of local residents. Hiraku Suzuki captured during his constant drift through the city image-turned signs in the form of 1,000 genga pictorials, and exhibited them against a diamond-shaped street sign on the wall symbolizing the face of the city as he scans it on his daily bicycle rides. Exonemo transformed time that passes at various speeds due to the entanglement and fragmentation of myriad things into an object, compared to which the edited time that was simultaneously displayed on a monitor actually seemed to have a higher degree of reality. While posing such a big question, the artists presented a three-dimensional scale model on the theme of time that one may actually call a diorama of time. By combining toy railway sets and pipes that seemingly surfaced from the underground, into a scale-defying maze set up in an invisible space where it lures the viewer into childhood dreams and anticipations spurred by shiny toys, Paramodel visualize the artificialization of our time that continues to grow in all directions. The diorama they created hints at the progressing artificialization, and at once awakes boundless childhood memories.

Overwhelmed with various subtle differences, the Japanese artists relished those differences emerging from individual feelings while always aware of every moment’s new expressions, and eager to detect each other’s fresh aesthetics. On the other side are the artists from Sydney, who devoted themselves to their primitive encounters with the city from within a given framework. This first round was an occasion that highlighted the different artistic horizons these individuals are operating on, whereas it proved difficult for each of them to adapt to the differing standards. The six artists will meet again next year in Sydney, where they will spend time together and produce more artworks during their residencies. It will be thrilling to see how the situation will change and improve in the process of part two of this delicate round-trip project.

Kayoko Iemura | Program Director, Tokyo Wonder Site

心臓が動き始めたときに時間が始まったとして、それは時計の針のように、回転するのではなくてさかのぼっても元には戻れない、非可逆な方式で圧縮されながら振動し続けている。

そして圧縮の中で失われた情報が残る、この時空で、この肉体で、この視力で、この体重で、この財布の中身で、このコミュニケーション力で、この生活レベルで、この今日の献立で、忘れられた一昨日の夕飯で、直立した、この目の前の、この時計にアラームをセットするのだ!!

Assuming that time began with the first beat of the heart, it hasn't been a circular affair like the hands of a clock, but a continuous pulse compressed in an irreversible format. Some information remains that was omitted in the condensation process – in this time-space, this body, this eyesight, this weight, the contents of this wallet, this communication ability, this standard of living, this menu of today and that of two days ago...

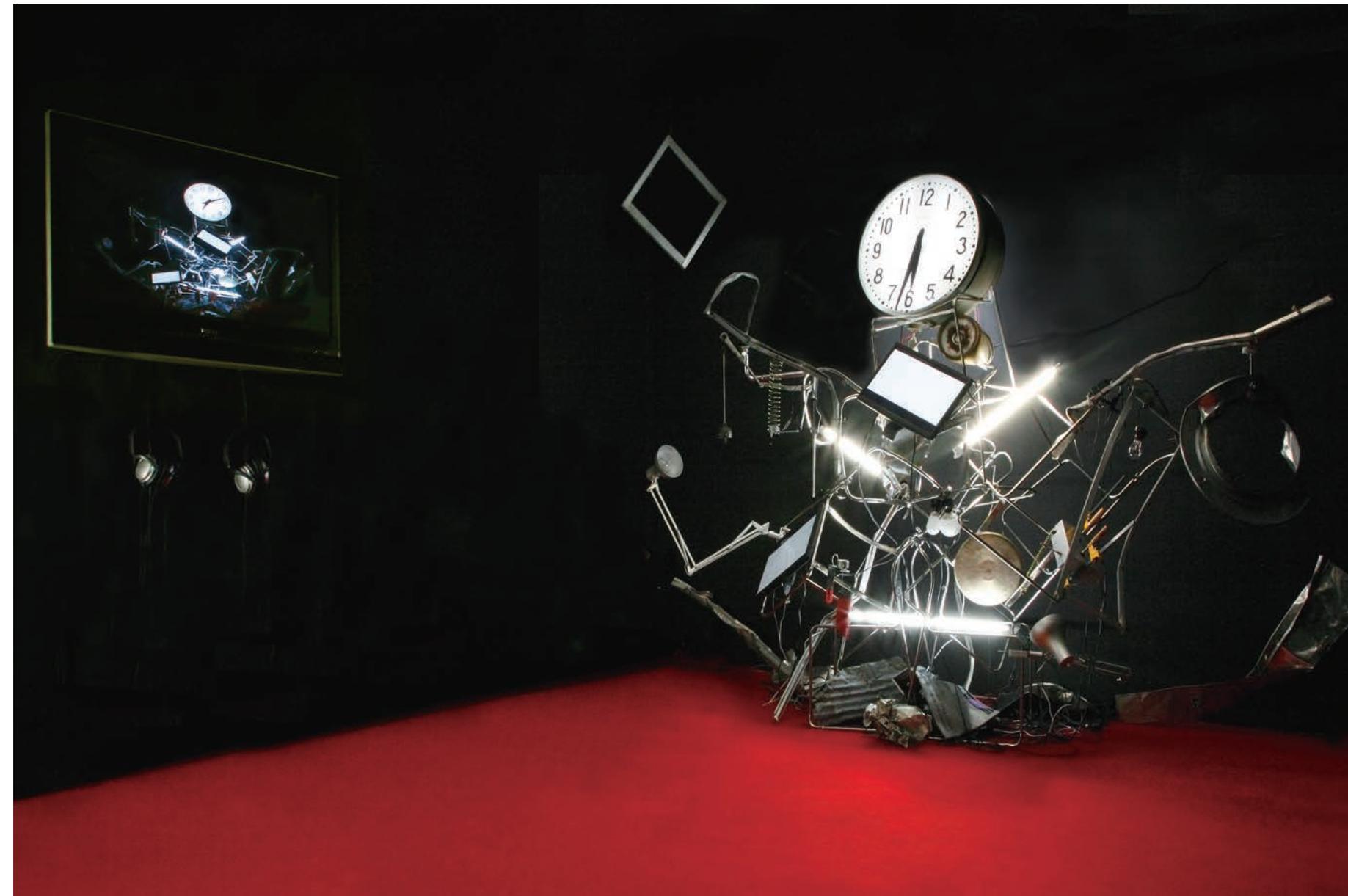
In this clock right before your eyes, we do set our alarm!!

exonemo

エキソニモ

1, 2

DEF-RAG
2008
ミクストメディア
Mixed media

1

2

インсталレーション作品『Eye Wall One』は漫画の言語をきっかけに制作された。しかしながらこの作品は、漫画を分析する試みというのではなく、むしろ街の至る所で撮影した店頭の宣伝ポスターの写真など関連した映像を使いながら、自分が生まれ、たくさんの象徴的で有名な日本のマンガに触れながら育ったシドニーと、東京とを結びつける試みである。つまりこの作品は、初めて訪れる街に来た旅行者が、自らの文化の知識を新たに出会った都市の領域にいかにか映し出し、既知の要素と未知の要素から重要な「第三の文章」を作るかをテーマにしている。より具体的に語るならば、ここで選ばれている漫画の断片は、それぞれ眼やその一部を描いたものであり、特に東京のような感覚的な刺激の多い大都会の中で、新参者達が毎日繰り返す集中的な「見る」という行為の度数を示唆している。この作品のダイナミズムは、つまるところ都会のダイナミズムと同様、見てわかるものと、見てもほとんど想像を絶するものとの緊張の間に存在しているのである。

The installation, 'Partial Vision' takes the language of Manga as its starting point. However, the work does not in any way attempt to analyse Manga, but instead utilises related imagery - mainly in the form of shop front advertising photographed throughout the city - to draw a common link between Tokyo and Sydney, where I live and where I grew up exposed to a number of famously iconic Japanese cartoons. Generally, the work speaks of the way a visitor to a new city transfers knowledge of their home culture onto unfamiliar urban terrain to create a vital 'third text' comprised of the familiar and the alien. More specifically, each of the Manga fragments I have selected, depicts an eye - or part thereof - suggesting the sheer amount of intensive 'looking' the newcomer engages in everyday, particularly in a city like Tokyo that is so crammed full of sensory stimuli. The dynamism of the work like the dynamism of the city resides ultimately in this tension between the seen and understood, the seen and virtually unimaginable.

3

Alex Gawronski

アレックス・ガヴロンスキ

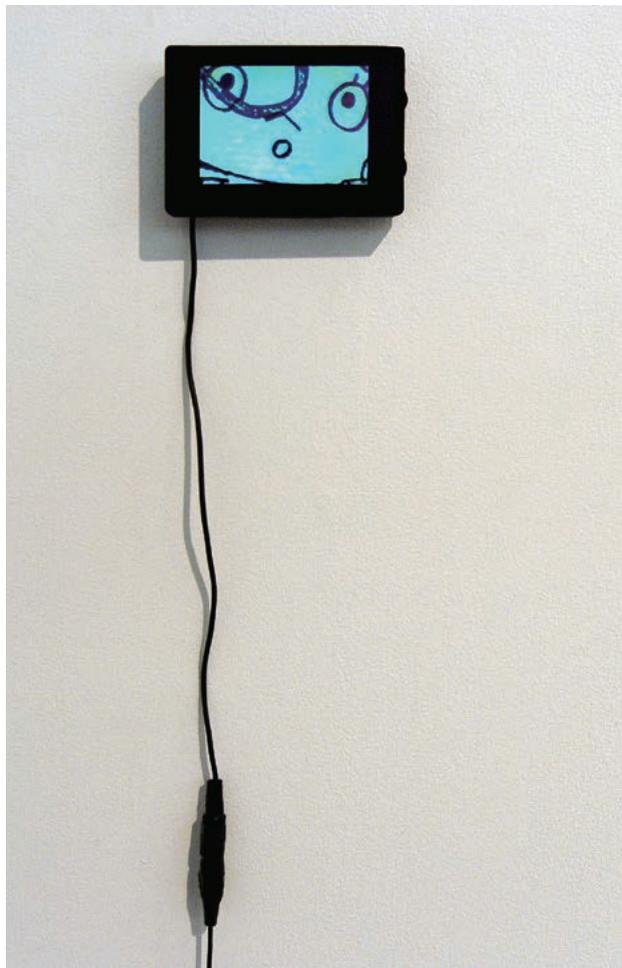
3, 4

Eye Wall One

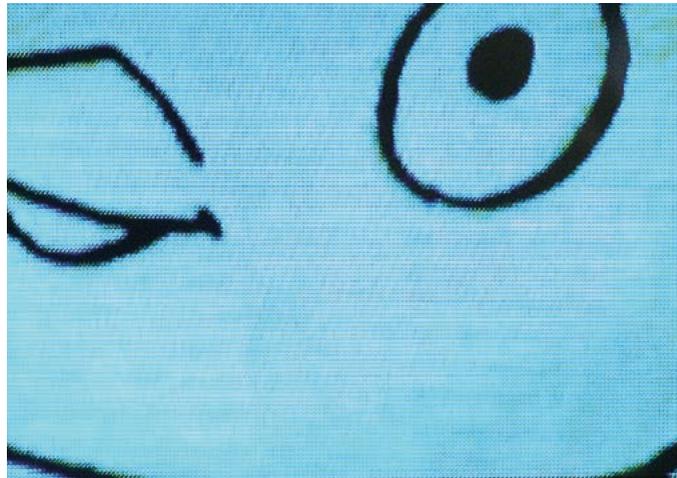
2008

木材、ナイロン、写真、モニター、DVDプレーヤー、シングルチャンネル DVD

Timber, nylon, photographs, videomonitors, DVD players, single channel DVD's

4

5

5

パラメトリック・グラフィティ
paramodelic – graffiti

2008

ブラレール、ジオラママット、発泡スチロール、ミニカー、その他

Plastic rail, diorama mat, polystyrene, miniature cars, other

photo: paramodel

6

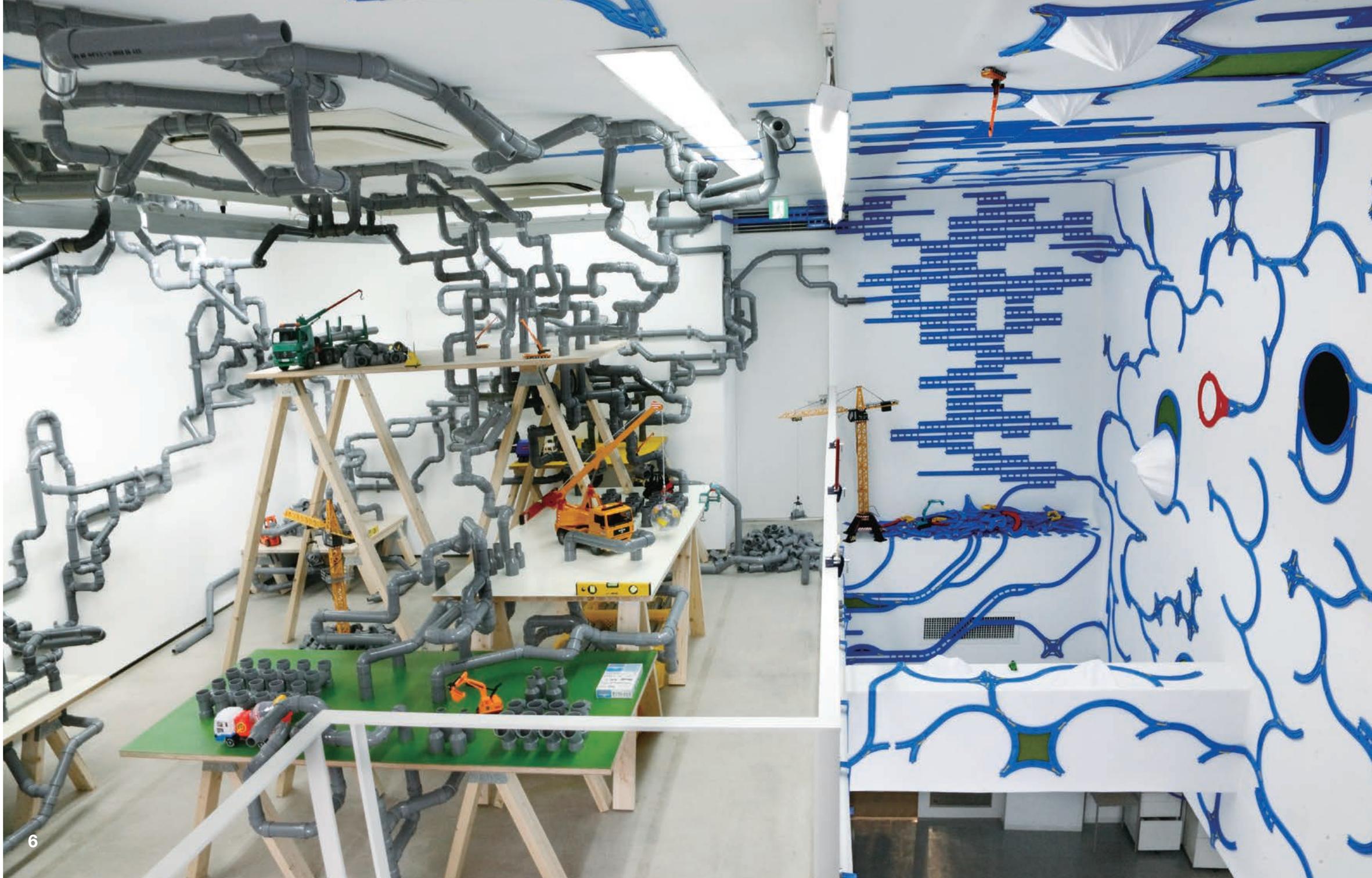
無限会社パラモデルパイプライン
mugen co. paramodel pipeline

2008

塩化ビニールパイプ、ランバーコア、材木、玩具

PVC pipe, lumber core, timber, toys

photo: paramodel

6

Paramodel

パラモデル

僕達は2人による「模型遊び」という要素を制作のベースにしています。今回は、玩具のレールを連結させる事によって出来る青いラインを用い、床・天井・壁に巨大な落書きを施してゆく作品と、既成の塩ビパイプを繋ぐことによって出来るパイプラインを用い、空間全体に拡張してゆく作品を制作しました。両作品は、様々なイメージを重ね持つ巨大なドローイングであると同時にオブジェでもあり、常に拡張可能性を残す「完成しない」ジオラマ模型でもあります。

The two of us are basing our work around the central element of “playing with miniature models”. This time we show a large graffiti covering the venue’s floor, walls and ceiling, made using blue lines created by connecting multiple toy railway sets, as well as a room-filling pipeline constructed out of ready-made PVC pipes. Both are large-scaled drawings combining various different images, and they are at once sculptures and “unfinished” dioramas with a notion of endless extendability.

28 Songs for a City: Tokyo

2008

iPod nano, フリップ・ブック

iPod nano, flip book

28 Songs for a City: Tokyo (2008年)

28日間にわたり、東京都内の様々な場所で録音を行った。周りの音に耳を傾け、聴いたものを街と調和させながら即興で歌いなおす。拾ってきた音のサンプルそれぞれのお返しとして、その場所へ耳の形をした痕跡を残した。それは私がその場所にあるひととき滞在したしるしとなるものなのである。公共空間での録音、そして痕跡を残す行為は、街との交流だと考えている。主体がないように見える多くのフィールドレコーディングとは異なり、私のアプローチではレコーダーを持った人間の存在が明確に表されている。編集したり、フィルターやエフェクトをかけたり、重ね合わせたりしながら(しかし他の音源を加えずに)私はそのサンプルを更に操作することによって、複数の声を持った街の組曲を作っていく。

City Veins (2008年)

シドニーや 東京、ベルリン、パリ、プラハでの電車の旅で録音した、シュー、キーツといった都会を動かす機械のノイズ音のサンプルを使った作品。

28 Songs for a City: Tokyo (2008)

Over 28 days I have gone to different locations in Tokyo to make audio recordings. I listen to the sounds around me and then sing back what I hear, improvising a small tune with the city. In return for this sonic sample I leave a token of my appreciation – a temporary imprint of my presence in the shape of an ear. I see the action of recording and marking in public space as a performative exchange with the city. My approach differs from the seemingly subjectless nature of much field recording. Here the presence of the person with the recorder is explicit and I further manipulate the samples – editing, filtering, effecting and overlaying (though no other sonic material is added) – to make a suite of songs with this city of voices.

City Veins (2008)

The metal hiss, screech and hum of the machines that run a city. With samples taken from railway journeys in Sydney, Tokyo, Berlin, Paris and Prague.

day 4: Yoyogi Park 15:42
(28 Songs for a City: Tokyo)

Day 17: Ebisu 10:00
(28 Songs for a City: Tokyo)

day 18: Hachiko Crossing 14:49
(28 Songs for a City: Tokyo)

day 24: Morishita 13:13
(28 Songs for a City: Tokyo)

day 25: Koenji 19:26
(28 Songs for a City: Tokyo)

day 28: Meguro 11:08
(28 Songs for a City: Tokyo)

Gail Priest

ゲイル・プリースト

8

9

僕の記憶にはいつも、全くと言っていいほど色が無い。みなさんはどうですか?周りにも結構そういう人はいる気もするが。今年、東京は夕方になるといつも大雨が降っていて、その中を歩き回ったり自転車で走り回っていると、本当に熱帯を旅しているみたいだった。これは、想像上の熱帯。でもアンリ・ルソーの熱帯とは違って、珍しい植物や小動物やキノコと等しく、ひし形の道路標識やホームレスの顔面や路肩のリフレクターも雨に濡れて乱反射していた。色のないアマゾンには暗号だらけで、どこかデジタルな印象がある。それが街の内部に浸入して、僕の脳内もジャングルのようになっていたかもしれない。だから今年の夏はたくさん絵を描いた気がする。

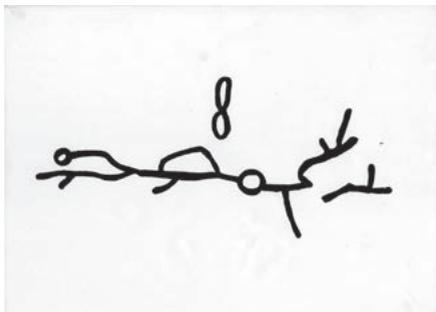
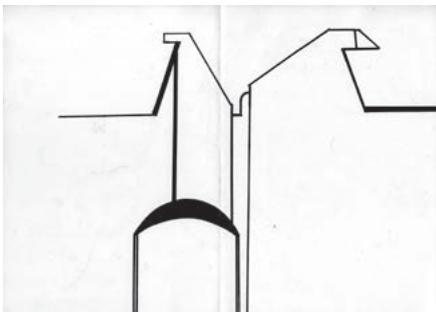
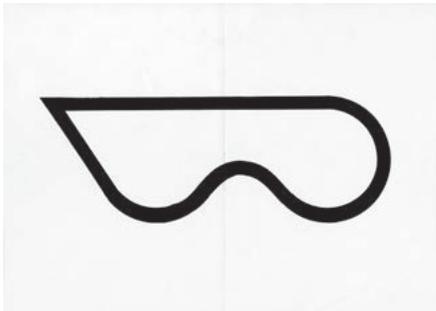
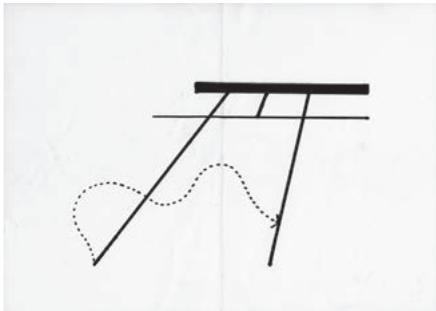
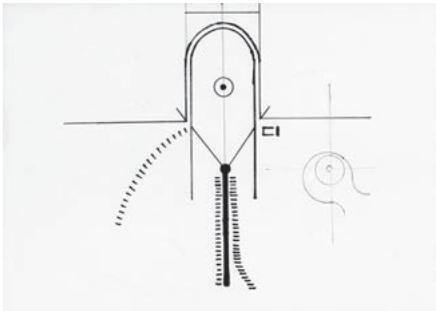
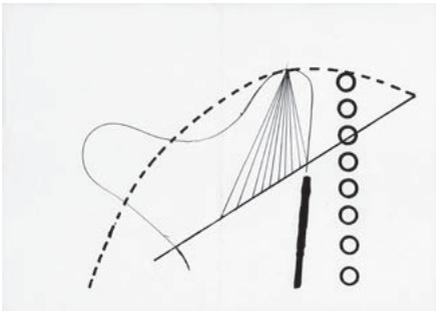
All of my memories are always virtually colorless. I wonder how yours look like... I for one have the impression that there are quite a few people out there who share this with me. This summer it was raining a lot in the evenings in Tokyo, and walking or cycling around in the rain really felt like traveling in a tropical zone. An imaginary tropical zone that is, but different from that in Henri Rousseau's paintings, in my rainy jungle rare plants, small animals and mushrooms were displaced with diffusely reflecting roadside markers, diamond-shaped traffic signs, and faces of homeless people. The monochromatic Amazonian forest is full of signs and looks somewhat digitalized. This impression has apparently infiltrated the streets and ultimately made the inside of my brain look like a jungle too. That's why it appears to me that I painted especially many pictures this summer.

Hiraku Suzuki

鈴木ヒラク

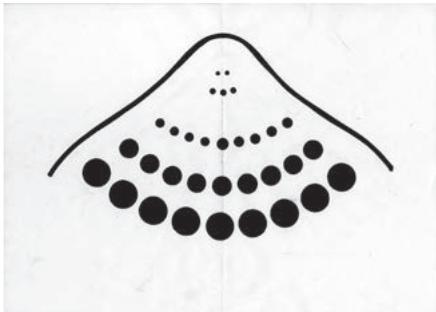
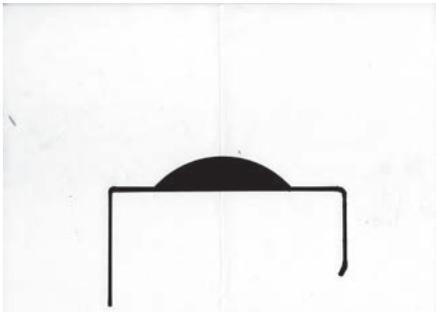
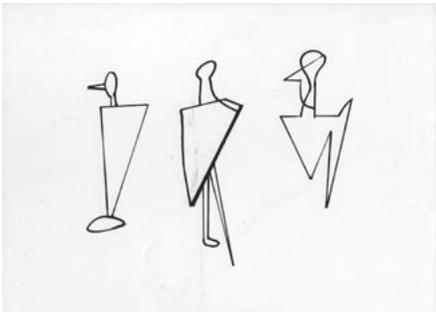
8

Night Mask
2008
反射板、木材、ミクストメディア
Light reflector, timber,
mixed media
©Ooki Jingu

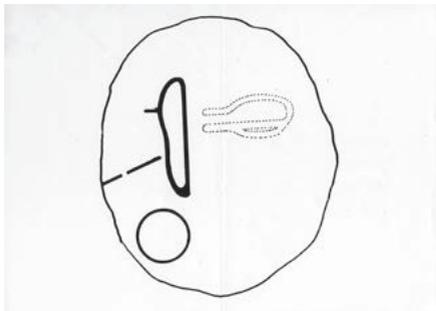
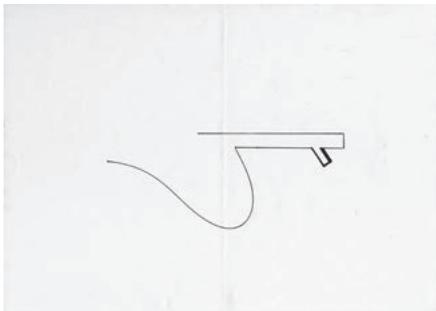
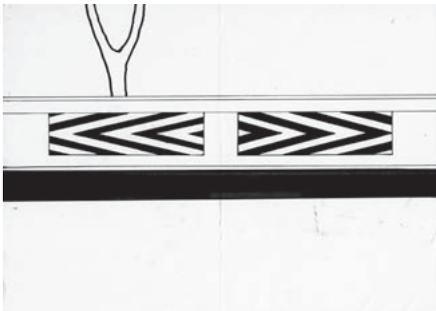
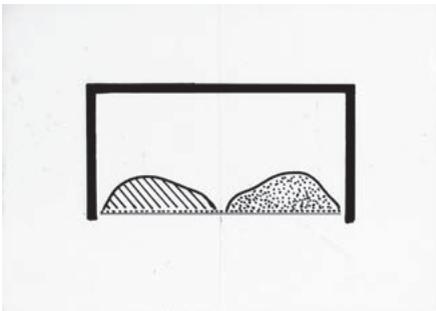
9

Road Sign – Diamond
2008
壁画
Mural

10

GENGA
2004 - 2008
タイプCプリント
Type C print

10

ティム・シルバーが芸術活動において利用する視覚的言語は、彼が取り組むテーマとその表現に活用されるメディアの多彩さに負けないほどさまざまである。展覧会という枠内で発表され時間とともに崩れていく彫刻オブジェや、作家自身の深い思想自体を論評しながら彼本人の様々な異文化体験を伝える、野心的で複雑な写真シリーズなど、シルバーの作品はいずれの場合においても直接的に外部世界に関わったものとなっている。

『Shooting Tadpoles at the Moon』は、彼の東京の体験を解釈する枠組みとして、そして多くの意味でその原動力ともなっている日本のホラー映画の比喩的用法と美学、性的な力学などを探求している。作品を構成する映画のスチルは綿密に作られた絵コンテと多数の美術史や大衆文化からの引用を特徴としている一方で、ロケ地や俳優らは彼が東京に到着してから選択された。それによって、巧妙に仕立てられた作品の中には、偶然性とその場の真実味がおりまぜられている。(ルーベン・キーハン)

Tim Silver draws on a visual language that is as diverse as the media he works in and the concerns his artistic practice encompasses. In each case, Silver's work participates directly in the world, be it through sculptural objects that decay over time, often as a result of their presentation in an exhibition format, or in his complex and ambitious photographic series that mediate his experience of various cultures while critiquing that very meditation. Shooting Tadpoles at the Moon explores the tropes, aesthetics and sexual dynamics of J-Horror cinema as a framework for interpreting, and in many senses driving, Silver's experience of Tokyo. While the film stills that make up the work are painstakingly storyboarded and rich in references to art history and popular culture alike, Silver's locations and actors were selected only after the artist's arrival in the city, allowing the element of chance and the authenticity of place to seep into what is otherwise a highly orchestrated exercise. (by Reuben Keehan)

11

Tim Silver

ティム・シルバー

11, 12

Shooting tadpoles at the moon

2008

ビデオ・インスタレーション

Video installation

Featuring: Ryota Kawashima, Kouki Sawada, Taku Shirayanagi, Tim Silver and Taku Tadaide.

Thanks and acknowledgements: Hirotaka (make up), Yuuk for Angel Gaff (hair), Michiko (flower artist), Iwasa Hiroki, Shinji Chikasawa, Shunji Fujii, Yumi Ishihara, Takumi Ohki, Yukio Cho and Miyoko Hoshino.

Courtesy the artist and BREENSPACE, Sydney.

12

展覧会	
都市のジオラマ：Between Site & Space 見えない日常の深層にかたちを授ける日豪6組のアーティストたち	
会場	トーキョーワンダーサイト渋谷
会期	2008年9月13日(土) -10月13日(月)
主催	財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト、アートスペース
後援	オーストラリア大使館
協力	メルボルン大学アジアリンクセンター、豪日交流基金、オーストラリア・カウンシル、株式会社タカラトミー、mori yu gallery

カタログ	
編集人	家村佳代子
編集	星野美代子、水田紗弥子、多田かおり
翻訳	アンドレアス・シュトゥールマン
写真	川村麻純(図版番号2、3、7、9、12について)
デザイン	寺井恵司
印刷	株式会社ヨシダコーポレーション
発行	財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワンダーサイト 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山 SOUTH棟3F
発行日	2008年12月28日

Exhibition	
Diorama of the City: Between Site & Space Six artists giving form to the invisible depths of daily life	
Venue	Tokyo Wonder Site Shibuya
Date	September 13 (Sat.), – October 13 (Mon.), 2008
Organize	Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture, Tokyo Wonder Site, ARTSPACE Visual Arts Centre
Support	Australian Embassy, Tokyo
Cooperation	Asialink, University of Melbourne Australia-Japan Foundation, Australia Council, TOMY COMPANY LTD., mori yu gallery
Acknowledgement:	Diorama of the City: Between Site and Space is part of the Australia-Japan Strategic Ties for the Arts Program, an initiative of Asialink supported by the Australia Japan Foundation and the Australia Council for the Arts, its arts funding and advisory body.

Catalogue	
Editor	Kayoko Iemura
Editorial Staff	Miyoko Hoshino, Sayako Mizuta, Kaori Tada
Translation	Andreas Stuhlmann
Photo	Masumi Kawamura (For photo No.2, 3, 7, 9, 12)
Design	Keiji Terai
Printing	Yoshida Corporation
Published by	Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture, Tokyo Wonder Site COSMOS Aoyama SOUTH 3F, 5-53-67 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo Japan
Publication Date	December 28, 2008

TOKYO WONDER SITE
Institution of Contemporary Art and International
Cultural Exchange, Tokyo

トーキョーワンダーサイトは2001年、東京都の公募展トーキョーワンダーウォールと連携した若手芸術家支援育成、及びジャンルを超えた芸術家の創造的交流の場としてスタート。国際的に活躍するアーティストの展覧会、現代音楽の紹介、伝統芸能とのコラボレーション、アーティスト・イン・レジデンスの試行、アーティストとアートバーによるクラブナイトまで、多岐にわたる活動を行ってきた。さらに2005年にはTWS 渋谷を開館。国際的なアートのハブとして活動を広げた。また、2006年にTWS 青山:クリエイター・イン・レジデンスをオープンし、制作プロセスを重要視する滞在プログラムの実施と、より国際的・創造的な交流活動の場として機能している。

Since its opening in 2001 as a new platform for art in Tokyo, Tokyo Wonder Site (TWS) has been functioning as a gateway for young Japanese artists in coalition with the Tokyo government-hosted “Tokyo Wonder Wall” competition. With a variety of exhibitions by internationally active artists, events introducing contemporary music, collaboration projects with traditional arts and crafts, artist-in-residence, and even club nights involving artists and art fans, TWS has been covering wide-ranging grounds. The opening of TWS Shibuya in 2005 marked significant steps toward the envisioned establishment of an international art network platform. In 2006, TWS Aoyama: Creator-in-Residence was launched to function as a base for internationally oriented creative work and platform for true dialogue and exchange, and to offer the artist-in-residence program focusing on the process of production.

