

[撮影] 宮井正樹 [PHOTO] Masaki Miyai

A Man on the Door

〈映像演劇〉とは、近年、演劇作家である岡田利規が舞台映像デザイナーの山田晋平と共に取り組み始めた新しい 形式の演劇であり、投影された映像が人の感覚に引き起こす作用によって展示の空間を上演の空間へと変容させ る試みである。

岡田は〈映像演劇〉に、「演劇」というメディアそのものを潜在的に拡張させる可能性を見出している。たとえば、身体を凝視するという経験の質は、それが生身の人間の身体か映像における身体かによって大きく異なる。演劇という形式のなかには、映像というメディアによってより生かされ、はっきりとしていくものがある。その作用を用いて映像による演劇をつくることを〈映像演劇〉と呼ぶ。

本作品は、2018年に熊本市現代美術館で開催された公演/展覧会「渚・瞼・カーテン チェルフィッチュの〈映像演劇〉」に出品された、境界のありようをテーマにつくられた〈映像演劇〉のひとつである。一人の男が閉じられたドアの向こう側について話している。そこには海とコンクリートの壁があり、その前に自分が立っているのだという。非常時以外には開けられることのないドアの向こう側に見える光景を、ドアに投影された男が観客に話して聞かせる。

A Man on the Door

The term EIZO-Theater refers to a new type of theater which Okada has begun to make together with Shimpei Yamada, a stage video designer. It is an attempt to transform exhibition space into theatrical space by the action of projected video images upon human sensation. EIZO-Theater is considered to be performed in the space when the images are endowed with a reality through linkage with the power of the viewer's imagination.

Okada is opening up enormous possibilities by developing the latent potential of the medium of theater per se into EIZO-Theater. Going beyond mere advancement on the level of technique and presentational form, EIZO-Theater theatrically apprehends the way in which viewers/audiences visually focus on the persons (actors) in the projected images, and the property inducing the sensory experience, meaning the distinctive presence of human images projected in actual size.

A man is talking about the other side of a closed door. He says that there are a sea and a concrete wall on the other side and that he is standing in front of them. From the other side of the door, which can only be opened in cases of emergency, the man, who is projected on the door, tells viewers what he can see there.

チェルフィッチュ

チェルフィッチュ

岡田利規が全作品の脚本と演出を務める演劇カンパニー。独特な言葉と身体の関係性を用いた手法が評価され、国内外で高い注目を集める。07年ヨーロッパ・パフォーミングアーツ界の最重要フェスティバルと称されるクンステン・フェスティバル・デザールにて『三月の5日間』が初めての国外進出を果たして以降、アジア、欧州、北米にわたる計70都市で上演。つねに方法論を更新し続け、既存の演劇手法に捉われない表現を探求している。近年では新たな演劇の形式として、舞台映像デザイナーの山田晋平とともに〈映像演劇〉に取り組み、18年熊本市現代美術館にて初の大規模個展『渚・瞼・カーテンチェルフィッチュの〈映像演劇〉』を制作・発表した。

CHELFITSCH

chelfitsch is a theatre company of which all the productions are written and directed by Toshiki Okada, known for its style that juxtaposes noisy choreography derived from everyday mannerisms to the text. Since its international debut with Five Days in March at Kunstenfestivaldesarts in Brussels in 2007, the company has toured across 70 cities in Asia, Europe and North America, always updating its methodology and exploring expression beyond the existing theatrical techniques. chelfitsch recently presented, with the stage video designer Shimpei Yamada, its first large-scale solo exhibition Beach, Eyelids, and Curtains: chelfitsch's EIZO-Theater at Contemporary Art Museum Kumamoto in 2018.

ドアにシングルチャンネルプロジェクション [制作年] 2017-2018年 [サイズ] 210.0cm×90.0cm/サイズ可変 [時間] 2分55秒 [言語] 英語

Single-channel video projection on the door [YEAR] 2017–2018 [SIZE] 210.0cm×90.0cm/dimension variable [DURATION] 2 min 55 sec [LANGUAGE] English

dissonant imaginary

真鍋大度+京都大学 神谷之康研究室

本作品は脳活動と音/映像の関係性、クロスモーダル現象に関するオーディオビジュアルインスタレーションのプリントバージョンである。

本制作は、身体表現と数学の関連から作品を制作している真鍋大度と、ヒトの脳活動パターンを機械学習によるパターン認識で解析することで心の状態を解読する「ブレイン・デコーディング」と深層ニューラルネットワーク、大規模画像データベースを組み合わせることで、脳活動パターンから知覚・想起する任意の物体を解読する方法も開発し世界中から注目を集める京都大学/ATRの神谷之康研究室との共同プロジェクトである。

2014年に、真鍋がブレイン・デコーディングについて神谷にインタビューしたことがきっかけとなりプロジェクトがスタートした。本作品では、聴覚と視覚の相互作用、音と映像の関連性について着目し、音を聴くことで変化する視覚野、連合野の脳活動データを用いて画像を再構成する様子を可視化した。

ある映画音楽を耳にした時、また、小さな頃によく聴いていた音楽を耳にした時、その音楽と関連した映像が感情を伴って鮮明に蘇ってきた経験はないだろうか。音楽は映像体験にどのような影響を与え、また映像によって音楽体験はどのように変化するのだろうか。ブレイン・デコーディングを用いた本作品は、未来の音楽と映像の相互作用について考えるものである。

dissonant imaginary

Daito Manabe + Kamitani Lab, Kyoto University

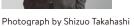
This is a print version of the audio-visual installation which focuses on the relationship between the brain activity, visuals and sound, using the cross-modal attention phenomenon.

This is a collaborative project between Daito Manabe, who has been creating works through the relation between mathematics and bodily expression, and the Kamitani Yukiyasu Laboratory at Kyoto University/ATR, which has been developing technology ahead of the world that analyzes the state of the mind through technology called "brain decoding", which utilizes human brain activity pattern measured by functional magnetic resonance imaging (fMRI), alongside pattern recognition by machine learning.

The interview Manabe conducted with Kamitani in 2014 served as a trigger for starting this project. This work focuses on the mutual relationship of visual senses and auditory senses, the relationship between sound and image, and the visualization of reconstructed imagery based on the activity of the visual cortex.

Have you ever experienced vivid emotional imagery associated to a soundtrack of a movie or nostalgic music that you heard long ago? How does music affect the way we experience video and vice versa, how does video affect the way we experience music? This work speculates on the future of video and sound through the usage of brain decoding.

真鍋大度

東京を拠点としたアーティスト、インタラクションデザイナー、プログラマ、DJ。2006年Rhizomatiks設立、2015年よりRhizomatiksの中でもR&D的要素の強いプロジェクトを行うRhizomatiks Researchを石橋素氏と共同主宰。身近な現象や素材を異なる目線で捉え直し、組み合わせることで作品を制作。高解像度、高臨場感といったリッチな表現を目指すのでなく、注意深く観察することにより発見できる現象、身体、プログラミング、コンピュータそのものが持つ本質的な面白さや、アナログとデジタル、リアルとバーチャルの関係性、境界線に着目し、デザイン、アート、エンターテイメントの領域で活動している。

DAITO MANABE

Tokyo-based artist, interaction designer, programmer, and DJ. Launched Rhizomatiks in 2006. Since 2015, has served alongside Motoi Ishibashi as co-director of Rhizomatiks Research, the firm's division dedicated to R&D-intensive projects. Manabe's work takes a new approach to everyday materials and phenomenon, but his goal is not simply rich, high-definition expression. Rather, his practice in design, art and entertainment is informed by careful observation to discover and elucidate the essential potentialities inherent to the human body, data, programming, computers, and other phenomena, thus probing the interrelationships and boundaries delineating the analog and digital, real and virtual.

インクジェットプリント/額装 [制作年] 2018年 [サイズ] 100cm×100cm

Inkjet print/framed
[YEAR] 2018 [SIZE] 100cm×100cm

MEMO:

参照作品[制作年] 1991年 Reference work [YEAR] 1991

A: 壁画制作引換証

この引換証は、以下の条件を作家、落札者双方が同意したことを証明し、その条件のもとに有効性をもつものとする。

- 1. 作家は一日(八時間目安)をかけて、与えられた壁全体を絵画作品にする。
- 2. 落札購入者によって与えられる壁の大きさはいかなるものでもかまわない。が、制作時間は一日(八時間目安)とし、作家はかならず、その時間内で作品を成立させる(作品成立の判断は作家がする)。
- 3. 作品の賦色は基本的にアクリル絵の具によるものとする(作品の賦色の密度などは壁の条件によって作家が決定する)。
- 4. 落札購入者は 制作のための構造(足場、壁の補強工事、下地工事など)が必要な場合その構築を担うこと。交通 費、宿泊が必要な場合は宿泊、食費を別途作家に支給とすることを条件とする。
- 5. 作品の著作権は作家に帰属し、落札購入者は作家の許可なく作品の視覚イメージの写真などによる機械的複製を行い発表しないこと。また落札購入者は作家の許可なく第三者に作品の視覚イメージなどの複製を許可しないこと。
- 6. 落札購入者は、作品受け渡し後、二十年間、作品を(破壊して部分的に売ることを含めて)いっさい転売しないこと。
- 7. 落札購入者はこの壁画制作引換証を転売しないこと。
- 8. 作品を不可抗力でその場から除去、破棄しなければならなくなったときは、落札購入者は作家に相談すること。
- 9. 作品についての言語による記述を落札購入者はかならず一回は行い発表すること。

A: Certificate for a Wall Painting

This certificate certifies that the artist and the purchaser have agreed on the following conditions. It is on these conditions that this certificate is considered valid as the coupon for the wall painting.

- 1. The artist makes a given wall into a work of painting in a day (approximately eight hours).
- 2. The wall that is provided by the purchaser can be of any size, but the length of time given for the creation of the painting shall be one day (approximately eight hours) regardless of the size, and the artist shall complete the work within the time (the decision that the work is completed shall be made by the artist).
- 3. The wall shall be painted with acrylic paint. (The coloring-density and other factors of the work shall be decided by the artist in accordance with the condition of the wall.)
- 4. If needed for the creation, the purchaser shall be responsible for building a structure or improving the condition of the wall (a scaffold, the reinforcement or the first coat of the wall, etc.). The purchaser shall also provide, if needed, the artist's travel costs, accommodation and food.
- 5. The copyright of the work belongs to the artist. The purchaser shall never create a mechanical reproduction, such as a photograph, of the visual image of the work nor make it public. S/he shall never allow anyone to do that either.
- 6. The purchaser shall never resell the work nor break the work into smaller pieces to sell them for twenty years from the moment when s/he acquires the work.
- 7. The purchaser shall never resell this certificate.
- 8. If the purchaser has to remove the work from the place or to dispose of it, s/he shall ask the artist for advice beforehand.
- 9. The purchaser shall make a description of the work in words and make it public at least one time.

岡﨑乾二郎

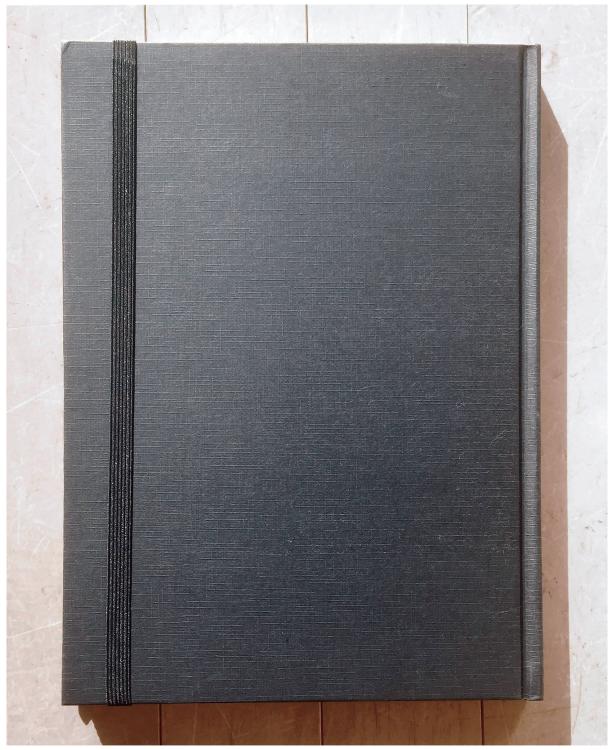
造形作家。武蔵野美術大学客員教授。1955年東京生まれ。 80年代より数多くの国際展に出品。現代舞踊家トリシャ・ブラウンとのコラボレーションなど、つねに先鋭的な芸術活動を展開。東京都現代美術館(2009~2010年)における特集展示では、80年代の立体作品から最新の絵画まで俯瞰。2014年のBankART1929「かたちの発語展」では、彫刻やタイルを中心に最新作を発表。2017年には豊田市美術館『抽象のカー現実(concrete)展開する、抽象芸術の系譜』展を企画監督。主著に『ルネサンス 経験の条件』(文春学藝ライブラリー2014年)、『抽象の力(近代芸術の解析)』(亜紀書房 2018年)。

KENJIRO OKAZAKI

— Kenjiro Okazaki (b. 1955) is a Japanese visual artist

whose innovative works include painting, sculpture, landscape design and architecture, as well as collaboration with the choreographer Trisha Brown, having been featured in public collections throughout Japan and various international exhibitions since the 1980s. In 2002, he participated in the Venice Biennale as the director of the Japanese pavilion of the International Architecture Exhibition. He received Smithsonian Artist Research Fellowship at Hirshhorn Museum and Sculpture Garden (HMSG) in 2014. Among his publications are Renaissance: Condition of Experience (2014) and Abstract Art as Impact (Analysis of Modern Art) (2018).

MEMO:

ノート現物外観/A4サイズ/128ページ(64枚) Creation Notebook/A4 size/128 pages (64 sheets)

B: 制作ノート引換証

この引換証は、以下の条件を作家、落札者双方が同意したことを証明し、その条件のもと有効性をもつものとする。

- 1. 購入決定から 作家は一日二ページから八ページ、ノートへ描きこみ、あるいは書きこみを行う。
- 2. 作品の受け渡しは落札確定後、作家がノートを最後のページまで描き(および書き)終わったときに行う (作家は二ヶ月以内で描き/書き終えること)。
- 3. 落札購入者は作品を作品受け渡し後二十年間第三者に公開しないこと。
- 4. 落札購入者は作品を作品受け渡し後二十年間第三者に転売しないこと。
- 5. 落札購入者はこの制作ノート引換証を転売しないこと。
- 6. 作品の著作権は作家に帰属し、落札購入者は作品ノート(部分、全体問わず)の視覚イメージを写真などによって 機械的複製を決して行わず、また発表しないこと。
- 7. 作品(タイトルを含む)に言語記述が含まれる場合、落札購入者はその言語記述の三単語以上の連なりの順序をそのまま写した、この作品を表現する文あるいは作品を発表しないこと、あるいは第三者にそれを許可しないこと。
- 8.以上の禁止条項に抵触しない、落札購入者による作品の記述、発表はむしろ歓迎される。

B: Certificate for a Creation Notebook

This certificate certifies that the artist and the purchaser have agreed on the following conditions. It is on these conditions that this certificate is considered valid as the coupon for the creation notebook.

- 1. From the moment when the work is purchased, the artist draws or writes on two to eight pages of a notebook everyday.
- 2. The work shall be delivered to the purchaser when the artist has drawn and written on all the pages of the notebook (the artist shall finish the drawing/writing within two months).
- The purchaser shall never make the work public for twenty years from the moment when s/he receives the work.
- 4. The purchaser shall never resell the work for twenty years from the moment when s/he receives the work.
- 5. The purchaser shall never resell this certificate.
- 6. The copyright of the work belongs to the artist. The purchaser shall never create a mechanical reproduction, such as a photograph, of the visual image of the creation notebook (either partially or wholly), nor make it public.
- 7. If the work (including its title) involves linguistic description, the purchaser shall never make public a writing or another work that depicts the work by reproducing three or more words in the same order as in the work.
- 8. As long as they meet the above-mentioned conditions, descriptions or presentations of the work by the purchaser are not forbidden but welcome.

岡﨑乾二郎

造形作家。武蔵野美術大学客員教授。1955年東京生まれ。 80年代より数多くの国際展に出品。現代舞踊家トリシャ・ブラウンとのコラボレーションなど、つねに先鋭的な芸術活動を展開。東京都現代美術館(2009~2010年)における特集展示では、80年代の立体作品から最新の絵画まで俯瞰。2014年のBankART1929「かたちの発語展」では、彫刻やタイルを中心に最新作を発表。2017年には豊田市美術館『抽象のカー現実(concrete)展開する、抽象芸術の系譜』展を企画監督。主著に『ルネサンス 経験の条件』(文春学藝ライブラリー2014年)、『抽象の力(近代芸術の解析)』(亜紀書房 2018年)。

KENJIRO OKAZAKI

.

Kenjiro Okazaki (b. 1955) is a Japanese visual artist whose innovative works include painting, sculpture, landscape design and architecture, as well as collaboration with the choreographer Trisha Brown, having been featured in public collections throughout Japan and various international exhibitions since the 1980s. In 2002, he participated in the Venice Biennale as the director of the Japanese pavilion of the International Architecture Exhibition. He received Smithsonian Artist Research Fellowship at Hirshhorn Museum and Sculpture Garden (HMSG) in 2014. Among his publications are Renaissance: Condition of Experience (2014) and Abstract Art as Impact (Analysis of Modern Art) (2018).

SKIN

ティム・エッチェルスによる、刺青という形式による作品。タイトルから取られた文字により構成され直線に並べられた6つの単語 (SKIN SINK INK KIN SIN IN) から成る。この作品の購入者は、自ら彫り師を選定し、自費でこの刺青を自らの皮膚に彫る責任を負う。図案は、身体のどこにこの作品を配置するかに応じて、購入者の裁量で拡大・縮小してよい。

『SKIN』には、3つのエディションと、アーティストプルーフ1部が存在する。 販売されるのは3つのうちの1つのエディションのみである。 買主がこの作品を具体化することができるのは一回のみである。 購入者は作家の署名つきの真作証明書を受け取る。

SKIN

A work in the form of a tattoo, Tim Etchells' piece comprises a straight line of six words – SKIN SINK INK KIN SIN IN – each formed using letters taken from the work's title. The person acquiring the work is responsible for getting the tattoo done on their own skin by a tattooist of their choice and at their own expense. The art work can be scaled at the discretion of the owner, made bigger or smaller, depending on where on their body they choose to get the piece placed.

SKIN is an edition of 3 plus 1 Artist's Proof. Only edition 1/3 is being offered for sale. Once acquired, the work can only be realised once. The buyer of the work will receive the Certificate of Authenticity signed by the artist.

Portrait by Hugo Glendinning courtesy of the artist

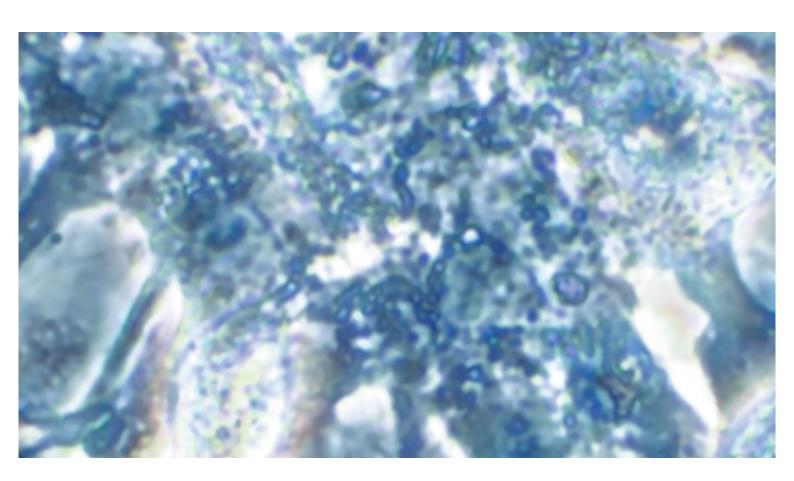
ティム・エッチェルス

英国を拠点とするアーティスト/作家。さまざまな文脈で、とりわけ国際的に評価されているパフォーマンス・グループ「フォースド・エンタテインメント」のリーダーとして、ヴィジュアル・アーティスト、振付家、写真家などとの幅広いコラボレーションで活動。ヴィジュアル・アーツの文脈での作品は、ジェンキンス・ジョンソン・ギャラリー(米国、サンフランシスコおよびニューョーク)とVITRINE(ロンドン)が取り扱っており、英国やヨーロッパ各地の公共空間での常設インスタレーションのため委嘱され、世界各地の個人コレクションに収蔵されている。現在ランカスター大学にてパフォーマンスとライティングの教授を務める。

TIM ETCHELLS

Tim Etchells is an artist and a writer based in the UK. He has worked in a wide variety of contexts, notably as leader of the world-renowned performance group Forced Entertainment and in collaboration with a range of visual artists, choreographers, and photographers. His work in the context of visual arts has been represented by Jenkins Johnson Gallery (US, San Francisco and New York) and VITRINE (London) and commissioned for permanent public installation in several UK and mainland European cities and held in numerous private collections around the world. He is currently Professor of Performance & Writing at Lancaster University.

刺青[制作年] 2019年[サイズ] 可変

Ghost in the Cell/Heartbeat

『Ghost in the Cell』は2016年に金沢21世紀美術館で開催された展覧会『Ghost in the Cell:細胞の中の幽霊』のために制作された作品である。現在の日本のポップカルチャーの代表格としてインターネット上で世界的な人気を誇る歌声合成ソフト「初音ミク」の身体的特徴を記したDNAデータを作成し、iPS細胞から人工的に作り出した心筋細胞に組み込んで展示した。展覧会会期中、その心筋細胞は初音ミクの生きた心臓として心拍を刻んだ。本作品は、初音ミクの心拍のひとつを取り出した映像であり、『Ghost in the Cell』を構成する最も極小な単位である。

©HeLa

1953年、ヘンリエッタ・ラックスという一人のアフリカ系アメリカ人女性が子宮頸がんで亡くなった。彼女の死の直前、がん細胞の生検[※]が行われた。驚くべきことに細胞は死んでおらず、不朽であることが判明した。これらの不朽の細胞(彼女の名前から「HeLa細胞」と名づけられた)は医学の基盤をつくり、数多くの医学的進歩の基礎を築いた。しかし細胞はラックスおよびその家族の同意を得ず採取され、その行為には道徳的および倫理的観点から疑問の声があがった。『⑥HeLa』は、生きたHeLa細胞が写真を撮影することを可能にする装置である。その行為はHeLaに彼女自身の体の法的な所有権を取り戻させると同時に、そこで発生する著作権について疑問を呈するものである。HeLa細胞によって撮られた写真の著作権は、誰に帰属するのだろうか?落札者はHeLa細胞が初めて写真を撮る場に独占的に立ち会い、撮影されたモノクロのアーカイバル・プリントを手に入れることができる。

Ghost in the Cell/Heartbeat

Ghost in the Cell was an artwork created for the exhibition of the same title, which was held at 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa in 2016. It gave DNA and cells to Miku Hatsune—a humanoid persona, voiced by a singing synthesizer application, who is known worldwide as a representative of Japanese pop culture. BCL created a community-edited synthetic, computational genome of Hatsune Miku and used this to create iPS-derived heart cells (cardiomyocytes) which formed into the living and beating heart of Hatsune Miku for the duration of the exhibition. Presented for this auction is a single heartbeat of Hatsune Miku, the single atomic unit in which the work Ghost in the Cell can be collected.

©HeLa

In 1953 an African-American woman called Henrietta Lacks succumbed to cervical cancer. Shortly before her death, a biopsy* of the cancer cells was taken, and, to the astonishment of the doctors, the cells did not die - they were immortal. These immortal cells were named HeLa, after her name, and became a foundation for medical science and the basis of a large number of medical breakthroughs. But the cells were taken without the consent of Henrietta Lacks or her family, establishing a questionable moral and ethical behavior. @HeLa is an apparatus that enables the living HeLa cells to take a photographic image, allowing HeLa to restore legal ownership over her body, while also raising the question of copyright. Who will own the copyright of pictures taken by the HeLa Cells? The winning bidder will be invited to an exclusive performance, witnessing HeLa take her first picture and will be presented with an archival black/white photographic print of the performance.

Photo by Martin Holtkamp (left) / Hector Puigcerver (right)

BCL

台頭するバイオメディアの社会的・道徳的・倫理的な意義を 批評的に探求することをミッションにゲオアグ・トレメルと福原 志保により設立。ゲオアグ・トレメルは早稲田大学先端生命 医科学研究施設内に設置されたmetaPhorest(生命美学プラットフォーム)の客員研究員、東京大学ヒトゲノム解析センター DNA情報分析分野研究室のプロジェクト研究員、バイオテクノロジーに興味を持つ多分野のクリエイターや研究者が集うコミュニティラボ、BioClubの創設者でもある。

BCL

BCL is an artistic research framework founded by Georg Tremmel and Shiho Fukuhara with the mission to critically explore the societal, moral and ethical implications of the emerging biomedia. Georg Tremmel is also a Visiting Researcher at the metaPhorest Art & Science Group at Waseda University, a Project Researcher at the Laboratory for DNA Information Analysis at the University of Tokyo, and the founder of the biological community lab BioClub.

※病気の診断のために生体の組織片を切り取って顕微鏡などで調べる検査。

*an examination of tissue removed from a living body to discover the presence, cause, or extent of a disease.

『Ghost in the Cell』より、拍動する心筋細胞のビデオループ [制作年] 2019年 [時間] 1心拍/17フレーム

Video Loop of beating cardiomyocytes from Ghost in the Cell [YEAR] 2019 [DURATION] 1 heartbeat/17 frames