

La Divina Comedia Suite 「神曲」

No Man's Land 2009.11.21～2010.1.31
在日フランス大使館旧庁舎

No Man's Land
November 21, 2009 to January 31, 2010,
Former French Embassy in Tokyo

「地獄編」 “Inferno”

サウンド・インスタレーション《組曲》神曲は、旧フランス大使館庁舎内で開催されたNo Man's Land展において、館内の3つのエリアにまたがって展示されました。この作品は中世イタリアのあまりにも有名な叙事詩、ダンテによる「神曲」(La Divina Commedia)にインスピレーションを得て、それぞれ「天国編」「煉獄編」「地獄編」と名付けられました。

La Divina Comedia Suite was a sound installation suite exhibited in three areas of the former French Embassy building in Tokyo as part of the *No Man's Land* exhibition. Inspired by the renowned 14th-century Italian epic poem by Dante Alighieri, *The Divine Comedy*, the three parts of the installation were respectively named “Paradiso,” “Purgatorio,” and “Inferno.”

「煉獄編」 “Purgatorio”

oct p/a/s 「八水響」

多摩川アートラインプロジェクトアートラインウィーク 2007
2007.11.03～11.11
東急多摩川線「多摩川駅」構内

Tamagawa Art Line Project Art Line Week 2007
November 3 to 11, 2007,
Tokyu Tamagawa Line Tamagawa Station

東急多摩川線の全駅を会場としたパブリックアート・プロジェクト「多摩川アートラインプロジェクト・アートラインウィーク 2007」への参加作品。地域の象徴である多摩川と流域の古墳群、それらを取りまく自然環境と人の営みを壮大なスケールで表現した作品。水を人の比喩として扱い、実際の多摩川の水源地で録音された一滴の水音が、川になり海に至るまでの過程と、駅を利用する人々の通行量がダイナミックにリンクするサラウンド・インスタレーション。改札付近のスペースに、日の運行とともに変化する「日の音」を響かせる4つのスピーカーと、「水の音」を響かせる4つのスピーカーの計8つのスピーカーを設置し、独自開発したマルチチャンネル音響処理システムによりコントロール。床面に前方後円墳型のエリアを描き、そのエリア内の通行人の速度情報を感知して音が自動生成するセンサープログラムも導入して制作された。

This work was presented as part of Tamagawa Art Line Project Art Line Week 2007, a public art project taking place at all train stations on the Tokyu Tamagawa Line. The work expressed on an epic scale the iconic local river, Tamagawa (Tama River), nearby kofun (ancient burial mounds), and the interactions between the surrounding natural environment and human activity.

Using water as a metaphor for human beings, the immersive installation dynamically synchronized river sounds recorded at various points along the Tama River, from its trickling source to its estuary, with fluctuating volumes of pedestrian traffic at each station.

Eight speakers controlled by an original multi-channel sound processing system were installed near the ticket barriers of the station: four generated “sounds of the sun,” which changed with the sun's trajectory; and the remaining four generated “sounds of water.” The work also incorporated a sensor program capable of automatically generating audio based on the detected speed of people walking within the area of the station floor demarcated by the shape of a keyhole kofun.

Phono Synthesis Bath 「音林浴」

2008年～2013年
港区立エコプラザ

2008 to 2013,
Minato Ward Eco Plaza

「森作り」「More Trees」というアイデアをソースに、港区立エコプラザに出現した音の森は、そこに集う人々が、あたかも本当の森にいるかのような、音による森林浴を提供します。エコプラザの内装や調度品に用いられている木材は、あきる野市の「みなと区民の森」から切り出した間伐材であり、たとえば観賞魚を生育した河川の水で飼うように、その日のあきる野市周辺の「気温」「日照時間」「風速」などのデータをリアルタイムで取り込み、それらを『音の森』の環境に反映させていきます。エコプラザに集められた木々が自らの育った森といつまでも繋がっていられるように。また光合成によって森が与える、カーボンオフセットという素晴らしい自然の仕組みに敬意を表して。森が刻々と変化していくように、港区立エコプラザに設置された『音の森』も環境変化によって、一日を通じて、四季を通じて、刻々と変化していくのです。

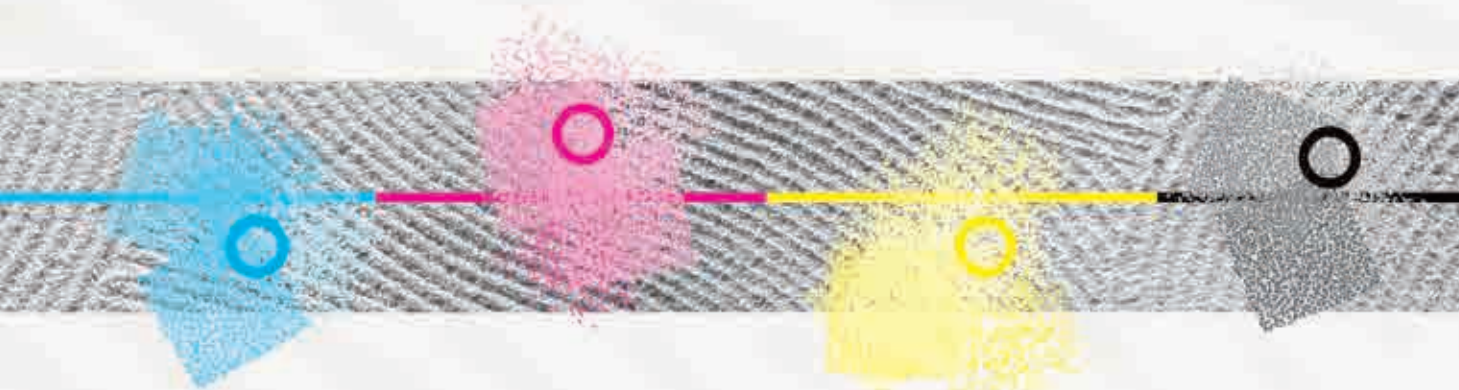

Originating from the concept of “More Trees,” this forest of sound was created at the Minato Ward Eco Plaza to offer people forest-bathing via a soundscape that simulates being in a real forest.

Timber from forest thinning carried out at Minato Kumin no Mori Forest in Akiruno City provided the materials for the interior and furnishings of Eco Plaza. The daily temperature, wind speed, daylight hours, and other real-time data from in and around Akiruno City were collected and incorporated into the forest of sound environment so that the “trees” assembled at Eco Plaza could maintain their link with the forest in which they came to maturity, much like aquarium fish kept in river water.

The installation was also a tribute to the wonderful natural mechanism of carbon offsetting, a gift from the forest by way of photosynthesis. Like a real forest, which never stays the same, the environment of the forest of sound created at Minato Ward Eco Plaza constantly shifted as the days and seasons progressed.

クリエイションの未来展
第17回
清水敏男監修

枯山水サラウンディング

Kare San Sui Surrounding

l'permanent

会期(第二期) 2018年11月1日(木)～12月25日(火)
開館時間 10am - 6pm
休館日 水曜日、11月25日(日)

1 November - 25 December, 2018
Open Hours 10am - 6pm
Closed on Wednesdays, 25 November

音のなかを歩く Walking Through Sound

清水敏男
Toshio Shimizu

いつの頃だったかオハイオ州立大学のウェクスナー・アート・センターを訪れたときにジョン・ケージの『市民の不服従について』Writing Through On the Duty of Civil Disobedienceの展示に遭遇したことがある。ヘンリー・デイヴィッド・ソーのテキストを底本にしたメソスティック詩を朗読するジョン・ケージ唯一のサウンドインステレーションだ。

ウェクスナー・アート・センターを設計した建築家ピーター・アイゼンマンの建物は奇妙な空間を作り出していてケージの作品は壁が斜めの不定形の展示室で展示されていた。ピッチを変えたジョン・ケージの声がいろいろな方向から聞こえてくる作品で、奇妙な形の空間が濃密な音に満たされている。そこにランダムに投射される光が加わる。私はその音と光のシャワーを浴びていた。空間には椅子以外にも物質的なものはなく、音と光のみが空間を満たしている。

この経験は別の経験と結びついている。

銀座で現代韓国のアーティストの展覧会があった。1977年のことだから40年も前のことだ。その時、郭仁植という作家がいくつかの大きな石を床に置いた作品を出していた。石庭の石のように石が配置され鑑賞者はその間を歩き回る。その空間はなにかに満たされていた。石が持っている質量が周囲に撒き散らしている存在感といった物質的なものではなく、より電磁的な不可視の「なにか」、石が置かれた空間全体に及ぶ「なにか」なのだ。

この二つの展示の経験は私の深層に横たわっている。人間が芸術表現に求めるものは究極目に見えない現世を超越した時間を経験することであるとするならば、そのアプローチは多様であるはずだ。幸い人間には五感が備わっている。美術を視覚芸術という事があるが、それは美術を狭い領域に閉じ込めてしまうことだ。視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚のどれ

を使っても良いのではないだろうか。特に視覚と聴覚は空間を満たすところから共通性があるように思われる。

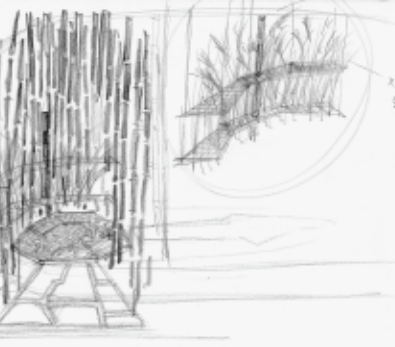
この度のLIXILギャラリーでの展示に音の作品を作り続けているアーティストグループである枯山水サウンディングを招いた。デジタル映像の圧倒的な視覚体験が氾濫する時代に芸術表現の原点に戻ることが必要と考えた。そのためには可能な限り物質性を無くした展示が必要となる。ジョン・ケージは『4分33秒』で演奏を休止した時に聞ける音を聞くことを提案したが、西洋が発展させてきたオーケストラやピアノの圧倒的物量的な音を排し風の音を聞かせたのではなかったか。

東急多摩川線で行ったアートプロジェクトで、枯山水サウンディングの作品を展示したことがある。多摩川源流から河口までの音を探取し、さらにエリアの街の音を加工したドラマチックな作品である。山から発した川の流れの音が最後は東京湾に注ぐ波の音となる。駅の改札口にスピーカーを配置した作品で、駅の雑踏の音も作品とともに聞こえてくる。全く音だけで構成された作品だった。ただし視覚的要素としての改札口があった。

今回の展示ではホワイトキューブを使ってあって視覚的要素をミニマムにし、音だけで空間を満たすことを目論んでいる。さらにその音は加工された音と会場で発生する音を使うことを目指している。音は物質から発するのだがやがて物質を離れ目に見えない「なにか」となって空間をさまよう。あらゆる情報が過剰な時代にあって、ミニマルな音のなかを歩き芸術表現の根幹を考える時間を過ごしたい。

The experiences I had at these two exhibitions have remained in the depths of my mind ever since. If experiencing a moment that transcends the present visible world is the ultimate purpose humans seek in artistic expression, then it is only natural that artistic approaches are many and varied. Luckily, humans are blessed with five senses. In my view, the appellation "visual arts" unnecessarily restricts art, which I believe can be appreciated with sight, hearing, smell, touch and taste. Of these, vision and sound seem to have in common the capacity to fill a space.

For this LIXIL Gallery exhibition, we invited Kare San Sui Surrounding, a group of artists who consistently create sound installations. I felt the need to revisit the very roots of artistic expression in an age glutted with overwhelming visual experiences brought by digital images. Exhibits therefore needed to be as devoid of materiality as possible. When John

◎温室 塚田有一

Cage proposed listening to the silent pause in his composition 4' 33" (Four minutes, thirty-three seconds), was he not showing how to listen to the sound of the wind, away from the overpowering and substantial piano and orchestral sounds nurtured by Western civilizations?

I was involved in bringing a work by Kare San Sui Surrounding once in the past to an art project held along the Tokyu Tamagawa railway line. The dramatic installation involved recording river sounds at various points along the Tamagawa (Tama River) from its source to its estuary, combined with sounds recorded at local urban locations. The sound of a mountain stream culminated into the sound of waves gushing into Tokyo Bay. Speakers were installed near train station ticket barriers, mixing real urban noise with recorded sounds. The work was composed of sound only, though the ticket barrier provided a visual element.

The present exhibition aims to fill the space with sound only, minimizing visual elements by using a white cube. Sound will include both processed sound and real, live sound occurring at the venue. Although sound is generated by material substances, sound eventually leaves its material source to become an invisible entity drifting through space. I hope the experience of walking through minimal sound provides a moment for contemplating what is at the core of artistic expression in an age flooded with information.

The title, "I'mpermanent" is a neologism coined from "impermanent" and "I am permanent." By embodying a subtle dislocation, the two opposing notions maintain an illusion-inducing stability not unlike the Klein bottle. The viewer is left to decide what or who the first person singular pronoun "I" denotes.

I'mpermanent

枯山水サウンディングの結成当初から変わらない理念は、禅の作庭術である枯山水の技法である、砂、石、岩といった簡素な素材を用いながら、そこに庭園に欠かせない水の流れ等を想起させ、さらにはそこから、砂を大洋や潮流、岩を島や山に見立てる技法に倣って、音によってそこに実在しない世界を表現することであった。

カクテルパーティー効果(*)でもわかるように、人が受け取る情報の大部分は視覚情報である。ゆえに、一部の例をのぞいて枯山水サウンディングは、可能な限り視覚情報を排除することで、作曲家、そして音楽学者でもあるマリー・ジェファーの提唱したサウンドスケープの思想を、現代のテクノロジーによって、恣意的に現前させる手法に拘っていた。

しかし、今回はさらなる試みとして、あえて、日本の庭園様式である坪庭に見立てた作庭を試みることにした。しかし、それはあくまで、サウンドスケープを強調するために創意されたものである。前述したカクテルパーティー効果等によって遮断されてしまいがちなサウンドスケープをあえて強化し、さらには昇華させるという試みである。

作品名の“I'mpermanent”は造語である。それは本来の“impermanent(無常)”と“I am permanent(私は恒久的な存在である)”という、二つの対極的でありながら微妙なズレを孕むことによってクラインの壺のように錯覚を誘引しながらも安定性を保つ。そして、この“I(私)”という一人称が何を示すのかは鑑賞者に委ねられている。

*カクテルパーティーのように、たくさんの人がそれぞれに雑談しているなかでも、人間は音を処理して必要な音だけを再構築していると考えられる。

The title, "I'mpermanent" is a neologism coined from "impermanent" and "I am permanent." By embodying a subtle dislocation, the two opposing notions maintain an illusion-inducing stability not unlike the Klein bottle. The viewer is left to decide what or who the first person singular pronoun "I" denotes.

*The phenomenon where humans can hear each other even at cocktail parties, where many people simultaneously engage in disparate conversations, by selectively processing and reconstructing sound.

枯山水サウンディング

Kare San Sui Surrounding

音楽家／エンジニア／プログラマー／デザイナーなど様々なフィールドのアーティストが集まり結成した「人」と「音」の関係を新たな視点で提案するプロジェクト。音の扱いを作庭術「枯山水」になぞらえ、先端のマルチメディア技術と独自開発した音響処理技術を応用し、公共空間に「音の人工庭園」を現出させる。2007年の結成以来、数多くのアートプロジェクトへの参加、公共空間への作品設置、企業イベントや自主企画イベントなど、音にまつわる様々な活動を展開している。

主な活動

- 2007: 多摩川アートラインプロジェクトアートラインウィーク2007 @多摩川駅構内
- 2008: 多摩川アートラインプロジェクトアートラインウィーク2008 @大田区庁舎内ファッションブランド“KENZO”Press Party @関西日仏交流会館 ヴィラ九条山DESIGNTIDE TOKYO 2008 ケンウッドデザインブース @GYRE港区立エコプラザ常設作品 (08～13年まで設置) @港区立エコプラザ
- 2009: No Man's Land展 @旧フランス大使館
- 2010: 松戸アートラインプロジェクト2010 @松戸神社
- 2014: NIKKEIアートプロジェクト「Time to Time, Place to Place」@日本経済新聞社東京本社ビル スペースNIO The Mirror展 @銀座 名古屋商工会館
- 2017: フランス人間国宝展 サウンドデザイン @東京国立博物館 表慶館
- 2018: エルメス展覧会「彼女と」サウンドデザイン @国立新美術館

その他、継続的に開催しているイベントとして、日本の伝統である「虫の音」に着目した「蟲聴きの会」や3.11以降のありかたを考えるトークイベント「Room311」などがある。

内田 学／クリエイティヴ・ディレクター
元YMOの細野晴臣のレコーディング・アシスタント等を経て、1996年に“Why Sheep?”名義でファースト・アルバムをリリース。
メディア等で紹介され大きな反響を呼ぶ。国内外での作品発表や公演を精力的にこなす一方、数々のリミックスや角川映画等のサントラの制作、プロデュース等を手がける。
自らの活動のかたわら2007年に「枯山水サウンディング」を立ち上げ、クリエイティヴ・ディレクターを務める。

Formed in 2007 by musicians, engineers, programmers, designers and other artists working in various media, Kare San Sui Surrounding is a project that aims to bring fresh perspectives to the relationship between people and sound. Kare San Sui Surrounding creates gardens of sound in public spaces, harnessing state-of-the-art multimedia and original sound-processing technology to manipulate sound, taking its cue from the creators of *karesansui* (dry landscape) gardens. Kare San Sui Surrounding has conducted a wide range of activities involving sound, including participation in numerous art projects, creation of works for public spaces, participation in corporate events, and planning of original events.

Major works

- 2007: Tamagawa Art Line Project Art Line Week 2007 at Tamagawa Station
- 2008: Tamagawa Art Line Project Art Line Week 2008 at Ota City Office KENZO (fashion brand) press party at the Institut français du Japon Villa Kujoyama Design Tide Tokyo 2008 Kenwood Design Booth at GYRE Regular display at Minato Ward Eco Plaza (from 2008 to 2013)
- 2009: No Man's Land at the former French Embassy in Tokyo
- 2010: Matsudo Art Line Project 2010 at Matsudo Shrine
- 2014: Nikkei Art Project, *Time to Time, Place to Place* at Nikkei Inc. Tokyo Head Office Space NIO *The Mirror* at Nagoya Shoko Kaikan Building, Ginza
- 2017: Sound design for the exhibition *The Living Treasures of France* at the Tokyo National Museum Hyokeikan
- 2018: Sound design for the exhibition *Hermès Avec Elle* at the National Art Center, Tokyo

Ongoing projects include “Insect Listening Party,” an event inspired by the traditional Japanese custom of listening to the sounds of insects; and “Room 311,” a talk event discussing society in the wake of the March 2011 Tohoku earthquake and tsunami.

Gaku Uchida/ Creative Director

After working as a recording assistant for former “Yellow Magic Orchestra” (YMO) member Haruomi Hosono and others, Gaku Uchida released his first album under the name “Why Sheep?” in 1996, which received media acclaim. Uchida actively publishes and performs original works in Japan and abroad. He has also created and produced remixes and soundtracks for Kadokawa movies and other cinematic works. Uchida is the creative director of Kare San Sui Surrounding, a project he launched in 2007.

枯山水サウンディング / Kare San Sui Surrounding

Creative Director
内田 学 / Gaku Uchida

Project Manager
小島 貴志 / Takashi Kojima
Sound Designer
齊藤 梅生 / Umeo Saito
Programmer
藤井 海太 / Kaifu Fujii

Guest Artists
Garden Plannner
塚田 有一 (有)温室代表 / Yuichi Tsukada
Artisan
板垣 洋 / Hiroshi Itagaki

協賛 / Sponsor

Taguchi

株式会社タグチグラフィック
代表 田口 和典
http://www.taguchi-craft.com/

1947年神奈川県生まれ。1981年田口製作所を創業、コンサート用スピーカーシステムの開発製造を始める。2001年からはPA音響部の運営を開始。
生の楽器のひびきや空間の気配・静寂・たずまいを大切に、した、『和の音を表現』できる音作り/スピーカー造りを目指している。
2002年10月より宮本幸氏とともにマルチチャンネル音源再生システムを開発し実験を開始、
2006年 世界初となる64ch/64本のスピーカーによる「シンフォキャンバス・音の森」を開催、
スピーカーをフルオーケストラの楽器と同じように配置してリアルな音場を再現し、観客が自由に体験できるようにした。
2015年10月 田口音響研究所を設立し音の振舞いや効果・効用を幅広く探求する研究活動や製品開発を行っている。

ガスアズインターフェイス株式会社
代表取締役 西野 慎二郎
http://www.hellogas.com

ガスアズインターフェイスはアーティスト独自のユニークな創造性をビジネスのニーズへとつなげる多面的なプラットフォーム
抽象的なアイデアやコンセプトを、クリエイティブリソースの力を用いてカタチにすること、それが私たちの使命です。

清水 敏男
Toshio Shimizu

Toshio Shimizu holds the positions of president of TOSHIO SHIMIZU ART OFFICE and professor at the Graduate School of International Cultural Relations, Gakushuin Women's College, as well as being a curator and art critic.

Born in Tokyo in 1953, Anciens Elèves del'École du Louvre. Having worked as a curator at the Tokyo Metropolitan Teien Art Museum and director of the Contemporary Art Center, Art Tower Mito, he now engages mainly in organizing exhibitions and art events, as well as producing public art. His recent achievements in art direction include: the Tostem booth at the Japan Industry Pavilion, Expo 2010 Shanghai; artworks at Tokyo Midtown; artworks at Toyosu Front; artworks at Nagoya Lucent Tower; artworks at Iwate Prefecture Citizens' Cultural Exchange Center - Aiina; artworks at Muza Kawasaki Symphony Hall; Yoko Ono Bell of Peace (exhibition) at Gakushuin Women's College; THE MIRROR (exhibition); and the Otemachi Financial City.

LIXIL GALLERY

東京都中央区京橋3-6-18 東建建物京橋ビル LIXIL：GINZA 2F phone 03-5250-6530
LIXIL：GINZA 2F, TOKYO TATEMONO Kyobashi Bldg. 3-6-18 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo JAPAN 104-0031
制作発行：株式会社LIXIL デザイン：SOUVENIR DESIGN INC.

url http://www.livingculture.lixil/gallery/ facebook facebook.com/LIXIL.culture

