

ポーランド作家二名による
地下世界から都市郊外までの
東京滞在記録

THE OTHER SIDE

別の地からの
応答を待ちながら

From the underground to the
outskirts, exploring Tokyo with
two emerging artists from POLAND.

「別の地からの応答を待ちながら」

本紙は、NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ [AIT/エイト] (以下、AIT) が、フランシスジェック・オルロフスキーとヤン・シェブチックの二人のアーティストを東京に招へいた際に開催したイベント「ポーリッシュ・アートナイト」や新作制作の様子など、日本の滞在過程をタイムラインとして収録した冊子です。二人は、ワルシャワのウジャドゥスキー城現代美術センターとAITのパートナーシップにより、アーティスト・イン・レジデンス (以下「AIR」) を経験し、2014年2月から3月まで東京に滞在しました。

オルロフスキーとシェブチックの出身地であるポーランドは、1989年の共産主義の崩壊から、2004年にはEUに加盟し、急速な変化と資本化を迎えてきました。労働や格差、宗教によって形成される倫理観、周辺国との歴史や関係性など、そこから見えるさまざまな社会的要素は、アーティストの作品にも色濃く映し出されています。それは、強いメッセージや政治批判を含んだアクティヴィズムから、戦争や共産主義の歴史を再解釈し、切り取るフィールドワーク型の作品まで、多岐に渡ります。二人もまた、移民や労働、社会によって形成される男性性／マスキュリニティのあり方に着目し、映像やインスタレーション、パフォーマンスによって表現しています。

東京滞在中において、二人は、初めての共同制作を行いました。多くの時間を共に行動していた彼らは、そこでの驚きや発見、違和感を互いに語り合う中で、アイディアを形にするという新たな挑戦に至ったといえるでしょう。その一つとして、都市の私的・公的な領域をテーマに、路上で見知らぬ人に「あなたと私の身体や意識を交換できますか」という問いを投げかける「24 Hours」プロジェクトをアーティストの森健太郎とともに行いました。困惑しながらとっさに返答する路上の人々からは、無意識の内に立ち表れるジェンダーや社会規範、身体や精神に対する意識が見られます。

また、地下約50メートルの深さにある首都圏外郭放水路に興味を持ち、映像作品も制作しました。外郭放水路は、台風や大雨による洪水を防ぐために水を貯留し、排水する機能を持つ施設です。特に、超圧水槽は、長さ177メー

トルにも及び、59本の太いコンクリートの柱によって支えられた、まるで巨大地下神殿のような施設です。そこで撮影された映像作品『Mizukiri』には、薄暗い地下世界で水切り(石切とも呼ばれる)をする少年二人が登場します。彼らは、目の前にある大きな水たまりに何度も石を投げては、それらが水面を跳ねる様子を見ている。その行為は、決して見えることのない水面の先の世界からの応答を待つかのよう、何度も繰り返し返されます。

この世界のどこかにありながら、どこにも存在しないかにみえるその幻想的な場所は、ポーランド出身の作家や哲学者でもあるレシュ・コワコフスキ(1927年-2009年)の「ライロニア国物語」(初版1963)を想起させます。当時の社会や共産主義へのアイロニーも込められた13編の奇妙な短編が収録されたその本の最初の物語には、世界のどこかに存在するであろうライロニアという国を探し続ける二人の兄弟が登場します。二人は、自分たちの時間も財産も捧げて、手に入れられる限りの地図や地球儀を集め、有識者に手紙を書き、地名に詳しい郵便局の局長に聞きながら、その存在を確かめようとしてますが、一向に手がかりはありません。結局、兄弟は、ライロニアに決して辿り着くことができませんが、生涯を掛けて、あらゆる創意工夫を重ねながら「ここではない」地、あるいは世界の向こう側を探し続けるのです。

『Mizukiri』もまた、私たちが見慣れたどの都市や時間とも違う場所で行進していく物語のように見えます。周りには手がかりとなる建物や人物は存在せず、特定の言語が使われることもありません。洪水や津波などの水の気配と、水切りという遊びのみが繰り返し広げられるその場所。この作品は、不思議な世界観を映し出すとともに、「ライロニア」のように、さまざまな不便さをくぐり抜けながら理想の領域や表現を模索する、二人の飽くなき探求心の表れのようにも見えてきます。

日本で制作されたこれらの作品は、今後、ポーランドの展覧会で発表される予定です。短期間、時に言葉や文化の障壁に戸惑いながら、その先にある予想もしなかった体験に遭遇することはまた、作家にとっては新たな表現の糧となり、私たちは、彼らの視点を通して世界の新たな眺め方を知るのではないでしょうか。ぜひ、ひととき、その過程や彼らの応答の断片をご覧ください。

堀内奈穂子 (AIT キュレーター)

Kiss of Love 2008 / 4:35

本作品には、ベンチに座っていたホームレスの男性と作家が、それぞれの服や靴、携帯電話、財布といった全ての所持品を交換する様子が映し出されている。こうした交換を通して、他人と自分の身体的、精神的な距離や関係性の問題などを示唆している。

During one of his walks, Orlowski approached a homeless person sitting on a bench and exchanged his clothes, underwear, shoes, personal effects and everything he was carrying, including his mobile phone and wallet. This work refers to the problems inherent in becoming close to another person, both in a physical and mental sense.

SMALL CHANGE (Drobne) 2010 / 5 slides / 35mm

かつて、ロンドンに住むポーランド移民者が、低賃金で時に違法な職を求めて集まったと言われる「ポーランド人の嘆きの壁」をモチーフにし、英国の最小貨幣である1ペニー硬貨に移民労働者の姿を画けたプロジェクトである。嘆きの壁を撮影したマイクロフィルムを1ペニーに埋め、通常の硬貨として流通させることで、スパイのように潜む存在を想起させる。

This work documents a project carried out in London where Orlowski used an old spy technique to send a one penny coin containing a micro film image of the Polish Wailing Wall into circulation. The slides capture an ephemeral action, depicting a coin which is given a dual status as both an artefact and the lowest form of currency.

“Waiting for an Answer from Another Land”

This publication is a record of the time spent in Japan by Franciszek Orlowski and Jan Szewczyk, two artists invited to Tokyo by the non-profit organization Arts Initiative Tokyo (AIT). The artists stayed in Tokyo in February and March 2014 through a partnership between Warsaw’s Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle / A-I-R Laboratory Programme and AIT.

Both Orlowski and Szewczyk are a part of the emerging contemporary art scene in Poland, a nation which – following the collapse of Communism in 1989 – joined the European Union in 2004, and has since witnessed rapid change and capitalization. From activism to fieldwork-based artworks that reinterpret and excise the history of warfare and Communism, contemporary Polish artists continue to produce work that reflects upon society, and considers themes such as labor-based morality, disparity, religion, and the historical relationships with neighboring countries.

Through video, installations, and performance, both artists also focus on the sense of masculinity that has emerged due to immigration, labor, and social factors. Orlowski’s “Drobne / SMALL CHANGE” takes as its motif London’s so-called Polish Wailing Wall, where Polish immigrants gather to seek low-paid and sometimes illegal work. A one-penny coin was split lengthways to allow a piece of microfilm containing footage of the Wailing Wall to be planted inside, before repairing and returning the coin into circulation as ordinary currency. An “invisible” presence is superimposed onto the UK’s lowest unit of currency and hidden within society, similar to immigrant workers, often overlooked as society’s underclass, and undercover spies.

Szewczyk’s video work “Passage” features a group of youths singing the Cossack Song, an old Ukrainian military song. The word “Cossack” originally referred to Ukrainian military corps and was used in Poland as a word to express virility, or by landowners boasting of their strength. The young men who appear in the film are from low-income areas and by singing a military song, a symbol of power, the ambiguity of masculinity emerges.

During their stay in Tokyo, Orlowski and Szewczyk collaborated for the first time. Undertaking the residency as a pair, they spent a lot of time together and by discussing their surprises, discoveries and feelings of discomfort, they developed new ways to bring their ideas into form. One of these was the “24 Hours” project, which explored the theme of the public and private realms of a city and was realised with the help of Japanese artist Kentaro Mori, who asked

random people on the street “Can we exchange our bodies for 24 hours?” Through the people’s varied responses – confused and impulsive – subconscious notions of gender, social norms, the body, and the mind was revealed.

The artists also produced a video work based on their interest in the Tokyo Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel. Located 50 meters below ground, the Outer Underground Discharge Channel is a facility for storing and discharging water in order to prevent flooding due to typhoons or heavy rainfall. In particular, its high-pressure water tank, 177 meters long and supported by 59 thick concrete pillars, is akin to a giant subterranean temple. For the video work “Mizukiri,” two adolescent boys are shown skipping stones (mizukiri) in a dark underground world. They throw stones countless times at a pool of water in front of them, and watch as the stones bounce across the surface. The act is both repetitious and endless, as if waiting for an answer from an unseen world that lies below the water’s surface. This fantastical place seems both real and nonexistent, and evokes Tales from the Kingdom of Lailonia and The Key to Heaven (1963) by the Polish writer and philosopher Leszek Kolakowski (1927-2009). Centring on two brothers who search endlessly for the country of Lailonia, Kolakowski’s collection of thirteen strange short stories offers an ironic take on Communism and society. In the first tale, the brothers sacrifice their time and landholdings in an attempt to confirm Lailonia’s existence by gathering all the maps and globes they can find; writing letters to intellectuals; and asking post office managers knowledgeable in geography; yet they cannot find any traces of the mysterious country. In the end, the brothers never reach Lailonia, despite spending their lives searching the world through all manner of ingenious schemes.

“Mizukiri” evokes the feel of a story evolving in a place different to any city or time with which we are familiar. There are no buildings or people around to provide clues, nor is a specific language being used. There is simply an atmosphere created by the presence of water from floods and tsunamis, and a game of skipping stones that continues to unfurl. In reflecting a peculiar view of the world, the work, much like Lailonia, seems to express the artists’ inexhaustibly inquisitive minds, always in search of an ideal realm or expression as they pass through various obstacles. The artists plan to exhibit “Mizukiri” in Poland, further consolidating their unexpected experiences in Tokyo, which often resulted from navigating language and cultural barriers, as the seeds for future work and research.

Please enjoy the fragments contained herein, which offer a glimpse of the world through the eyes of two emerging artists.

Naoko Horiuchi [Curator, AIT]

AITのアーティスト・イン・レジデンスプログラムとは

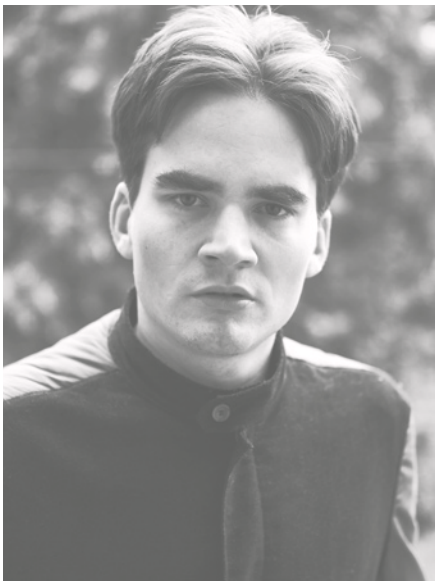
AITは、2003年より、海外のアーティストやキュレーターを東京に招へいするアーティスト・イン・レジデンスプログラム(以下、AIR)を実施してきました。国内外の美術機関との連携を通して、これまでに70名以上のアーティストやキュレーターが東京に滞在し、人や情報、建築、モノが密集する都市ならではの特長を活かし、ネットワーク構築やリサーチを行っています。また、AITの行う教育プログラムMAD(Making Art Different)との関わりを通してレクチャーや実験的なワークショップを行うことで、さまざまな視点や考えを持つMAD受講生、美術関係者と意見交換ができるのも、AITのAIRの特長の一つです。

About AIT Residency Program

AIT has been running an artist-in-residence program since 2003. In partnership with art organizations in Japan and abroad, over 70 international artists and curators have come to Tokyo to conduct research, build networks and experience the metropolis and its unique clustering of people, information, architecture and objects.. The program is distinct in that it interfaces with MAD (Making Art Different), the educational program run by AIT, through lectures and experimental workshops. The involvement of visiting artists and curators provides an additional platform for MAD students to exchange a variety of ideas and opinions with peers working in the art industry.

発行日	2014年3月31日
発行	NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ [AIT/エイト]
編集	堀内奈穂子、ベン・デイビス、依田理花
翻訳	飯島健 (ポーリッシュ・アートナイト)
写真撮影	岡田味佳 Fruitmachine
デザイン	
Published	31st March 2014 by Arts Initiative Tokyo [AIT]
Editors	Naoko Horiuchi / Ben Davis / Rika Yoda
Translation	Sakiko Sugawa
Photography	Ken Iijima (Polish Art Night)
Design	Mika Okada, Fruitmachine

平成25年度文化庁文化芸術の海外発信拠点形成事業
Supported by the Agency for Cultural Affairs,
Government of Japan, in Fiscal Year 2013

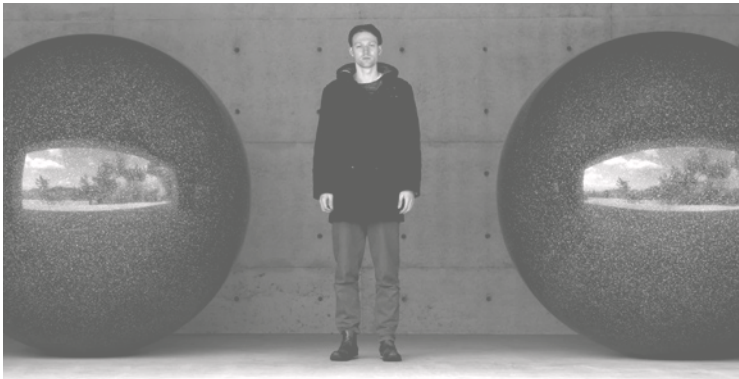
フランシスジェック・オルロフスキー Franciszek Orlowski

1984年 ポーランド / ポズナń生まれ。ポズナń芸術アカデミーのインターメディア学部卒業。ホームレスと自分の服を交換し、その端切れを使ってインスタレーションを制作した「UNTITLED 2009」、ロンドンに住むポーランド移民者が、低賃金で時に違法な職を求めて集まったと言われる「ポーランド人の嘆きの壁 (Polish Wailing Wall)」をモチーフにし、英国の最小貨幣である1ペニー硬貨に移民労働者の状況を重ねた「DROBNE / 2010 SMALL CHANGE」など、特定の場の社会的な文脈、政治性を巧みに取り込んだ映像作品やインスタレーションを制作している。

Born in 1984, Poland. Franciszek is a conceptual artist, and his work has existential character. A graduate of the Department of Intermedia at the Academy of Fine Arts in Poznań, his site-specific works skillfully incorporate political and social commentary, with the aim of challenging the viewer’s senses. His previous works include ‘Kiss of Love 2009’, an installation produced from various paraphernalia that resulted from exchanging his clothes with homeless people, and ‘Drobne / 2010 Small Change’, which through the use of a British penny, focused on the circumstances of Polish migrant workers in London and a place known as the Polish Wailing Wall, where they go to search for jobs (often illegal and poorly paid).

ヤン・シェブチック Jan Szewczyk

The Day of Rage 2011-2012 / 2:58 / HD

本作は、作家がモロッコのトララ渓谷でロッククライミングをした際に撮影した記録映像である。ある日、山の麓から鋭い音が聞こえてきたため、見下ろしてみると、地元の人々がよそ者である男性を罰し、彼の家を破壊している場面だった。次の日、同じ場所に戻ってみると、そこには初めから家など建っていなかったかのように、跡形もなく全てが消えていた。

This work was shot during a rock-climbing trip to the Todra Canyon in Morocco. One day, while standing on a ledge under one of the climbing routes, Szewczyk heard a loud thud coming from the base of the mountains. Using a close-up shot he documented the scene that unfolded below as a group of local people punished a man from another region by demolishing his house.

Passage 2012 / 4:47 / HD

本作品には、ウクライナの古い軍歌(コサックの歌)を歌う現代の青年たちが映し出されている。「コサック」という言葉は、元々、軍事共同体から派生したもので、ポーランドにおいては、男らしさや強さを誇示する、特に公営住宅団地に住む男性たちを表す際に使われる。映像に登場する青年たちは、低所得者地域の若者である。ワークショップを通して力の象徴となる軍歌を歌うことで、マスキュリニティ(つけられた男性らしさ)の違和感を浮かび上がらせている。

This work is the result of The Ukrainian Cossack Song Workshop that was attended by the group featured in the film. The name “Cossack” applies to males from Polish housing estates who boast of their masculinity, and both the workshop and film questions the masculine world of the boys from the blocks.

“ ” 2010 / 2:11 / HD

2種類の映像によって構成されている本作には、アメリカが撃墜したステルス軍用機F-117のパイロットの遺い出を語る青年の姿と、軍用機の窓から眺めた空の様子が対峙するように映し出されている。実際の展示の際は、対面するスクリーンの中央に、作家がベオグラードの美術館で見た、追撃されたコックピットをモチーフにした彫刻が置かれている。本作は、今は亡きパイロットに憧れる青年の姿と、その末路の連続に言及する作品となっている。

This work consists of two video works – a boy reading the memories of a F-117 pilot and a view from a plane flying through the clouds – which are presented on opposing walls, whilst a cockpit hood ejected mid-flight is placed in between. Alluding to both invisibility and palindromicity, the work explores the myth of the detectable plane.

THE OTHER SIDE

謝辞：このプロジェクトの実施にあたり、ご協力とご助力を賜りました皆さまに深く感謝の意を表します。（敬称略・五十音順）

内田 次郎 ヴィンセント・ウルスマ 狩野 貴彦 高川 和也 高橋 辰弥
波戸 万里子 森 健太郎 森 弘治 (ARTISTS' GUILD) ヤハネ・ウレリアニチク

Acknowledgements: We would like to express our deepest gratitude to the following individuals who have given us their generous assistance.

Hiroharu Mori (ARTISTS' GUILD), Jahne Walerianczyk, Jiro Uchida, Kazuya Takagawa, Kentaro Mori, Mariko Hato, Takahiko Kano, Tatsuya Takahashi, Vincent Vulsma

PROJECTS IN TOKYO “MIZUKIRI”

本作品は、埼玉県春日部市にある「首都圏外郭放水路」で撮影されました。この施設は、台風による大雨や洪水などの被害を少しでも回避するために、大規模な地下施設として2006年に完成しました。その中でも、土地が水浸しにならないように一時的に水を貯蓄する超圧水槽が、この映像作品の舞台になっています。

映像には、漁師の息子が登場します。水と常に近い距離にいる彼らが、水切り遊びを行っています。水切りは、水面に石を投げ、石が跳ねる回数を競うゲームです。「水」を「切る」という意味の通り、水面を成形する行為としても捉えられます。

台風による大雨や、震災後の津波などの自然災害により、土地が水浸しないように水を貯蓄する超圧水槽と、石が沈まないことを試みる水切り遊び。本作品には、そうした象徴的な場に出来た水たまりと、水切りを繰り返す少年たちの姿が情緒的に映し出されています。

“Mizukiri” was shot at the Tokyo Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel in Kasukabe, Saitama Prefecture. Constructed as a large-scale underground facility in 2006, its purpose is to minimize damage caused by heavy rain and flooding from typhoons. In particular, the location for shooting the video work was a high-pressure water tank in the facility, which temporarily stores water to prevent flooding above ground.

In the film, the sons of a fisherman whose lives revolve around water play the game of stone skipping (mizukiri). This activity involves throwing flat stones across water so as to make them bounce off the surface and compete to see who can achieve the greatest number of bounces. In the sense that the Japanese name for the game literally means to “cut” (kiru) water (mizu), we could interpret the act as one of shaping the water surface.

Blending the images of the high-pressure water tank that prevents flooding from natural disasters such as heavy rain in typhoons or tsunami after an earthquake, with the mizukiri game attempting to keep the stones from sinking, the work lyrically shows a water pool in a symbolic place and the boys continually skipping stones.

本作品は、オルロフスキーとシェブチックが、日本人作家の森健太郎と共同で行ったプロジェクトです。銀座と渋谷の路上で、森が日本語で道行く人に質問を投げかけ、互いの「身体」や「精神」、「脳」などを交換したときに、個の領域はどこまで続くのか、どこまでが「自分」の体験と言えるのかなどについて対話を行いました。突然の問いかけにより、あらかじめ用意された返答ではなく、とっさに出てきた言葉、表情、しぐさなどから思考を引き出し、即興のパフォーマンスのようにも機能しました。

“24 Hours” is a collaborative project by Franciszek Orłowski, Jan Szewczyk, and Japanese artist Kentaro Mori. One Sunday afternoon on the streets of Ginza and Shibuya, Mori approached passersby and asked them a set of nine questions in Japanese. Along with the artists, they then engaged in a discussion about the extent of the individual and what could be considered as one’s “own” experience if they were to exchange their bodies, minds, or brains. Due to the unexpected nature of the dialogue, the project succeeded in revealing people’s thoughts and ideas through spontaneous words, expressions, and gestures rather than ready-made answers, and also functioned as an improvised performance.

“24 HOURS”

『24時間、わたしとあなたの身体を交換できますか？』
“Can we exchange our bodies for 24 hours?”

1. 24時間、わたしとあなたの身体を交換できますか？
2. もしそれができるとしたら、どんなメリットがあるでしょう？
3. そのとき、世界の見え方が変わると思えますか？
4. あなたの脳に蓄積された知識や経験は、あなたの身体があつてこそそのものだとおもいますか？
5. あなたの身体が、あなたの限界だとしたら？
6. あなたの身体は、あなたですか？
7. あなたの経験は、あなたの身体そのものですか？
8. 私とあなたが同じように感じているかどうか、興味はありますか？
9. 私がどう感じているか、興味がありますか？

1. Can we exchange our bodies for 24 hours?
2. If we could exchange bodies, what do you think the benefits would be?
3. Once we'd exchanged bodies, do you think you would view the world differently?
4. Do you think your brain, your intellect and your experiences belong to your body?
5. Does your body define your limits?
6. Is your body "you"?
7. Do your experiences belong to your body?
8. Are you interested to discover whether I feel the same things that you do?
9. Are you curious about what I feel?

