

MAM PROJECT 021

Melvin Moti

メルヴィン・モティ

2014年5月31日(土) – 8月31日(日)
May 31 (Sat) – August 31 (Sun), 2014

クラスター 錯覚(部分) | 2014
Cluster Illusion (detail) | 2014 | Courtesy: Meyer Riegger, Berlin and Karlsruhe

ドットが問いかける人間の視覚：メルヴィン・モティ | 近藤健一(森美術館キュレーター)

メルヴィン・モティは神経学や科学、歴史と視覚文化の関係について綿密なリサーチを基に作品を制作するアーティストで、その表現方法は映像、立体作品、インスタレーション、書籍など多岐にわたる。

本展はモティの作品を日本で初紹介する個展である。江戸小紋の染師とのコラボレーションによる《クラスター錯覚》(2014)と題された新作の網染め作品8点とドロ잉1点が展示される。モティは2012年米国、ロードアイランドのRISD美術館で初めて型染めのテキスタイルを目にし、無数の点により視覚的錯覚が起きる可能性に気付く。2013年にはモンドリアン財団からの派遣でアーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]のアーティスト・イン・レジダンスに参加し、約3ヶ月東京に滞在し、着物の小紋柄のリサーチを本格化。これを発展させて今回、日本で新作を完成させた。

雲の間から漏れ出る日光を表現する極細美に溢れる大作3点は、16-19世紀のヨーロッパのエッチング作品とモティ自身が撮影した空の写真を基に、抽象的で規則的な「餃小紋」柄を連続させたもの。ドットの大きさを変化させることで、2次元の平面に3次元的なイリュージョンが生まれている。2種類の小紋柄を組み合わせた抽象作品は、左側の「通し小紋」が右側の「行儀小紋」へと変化していくかのようなものである。色は現代の江戸小紋の染めにも見られるが、緑に発光する旧型のコンピューター・モニターにも由来し、ピクセル状のイメージは解像度の低いデジタル画像を想起させる。染めという伝統的でアナログな技法と、コンピューターという比較的新しいデジタル技術の対比を読むことも可能である。

無数の星々の中にうお座やわし座など星座に基づくイメージが点描される連作では、ランダムに配置された星をつないで具体的な像を作る人間の行為に焦点を当てた。現在の88種類の星座は1928年国際天文学連合により定められたが、紀元2世紀にエジプトでクラウディオス・プトレマイオスが48星座を定めて以来、星座は絶えず作り変えられてきた。本作も1776年に定められたつぐみ座と、1822年出版の星図でこれに取って変えられたふくろう座を主題とするなど、星座の変遷にも言及する。歴史的に見て、西洋星図とは別に中国や日本に固有の星座が存在したように、夜空の線の

引き方は恣意的である。

展示に含まれるドロ잉は、モティがオーストラリア西部在住の禅僧イアン・スウィートマン (b.1950)に、無心を目指し配置に規則性をもたせないように点を打つ訓練をするよう依頼して制作された。規則と不規則という2項対立の外にある「規則」というものが存在しない状態を表象する。

本展は、規則的で抽象的な「餃小紋」柄を多用して不規則で具象的な光線を描き、規則性が存在しないことを表象するドロ잉を展示するなど、我々に規則性と無規則性の定義や具象と抽象の関係について再考を迫る。完全にランダムなものなど存在するのであるか？ また、本展の作品はすべて点で構成されるが、彼の《埃》(2010)でもイメージは点で構成され、4次元について考察する《エイトフォールド・ドット》(2013)では、線が1次元であるのに対し点はゼロ次元なものとして扱われる。このように、近年モティは作品にドットを多用する。

本展は人間の視覚のメカニズムについて問いかけるものである。出品シリーズのタイトル「クラスター錯覚」とは不規則なものに法則性を見出そうとする統計学的な人間心理を表わす専門用語で、作品はランダムに配置された抽象的なものから具体的なイメージや全体としてまとまりを持つ図解を想像する人間の習性についてのモティの探究である。モティの「餃小紋」の大作をしばらく見ていると、雲と光線のほかに、龍や人の顔など作家が意図していない様々なものが見えてくる。偶然できたインク染みから被験者に具体的な図像を想像させ、そこから被験者の思考を推測するロールシャッハ検査が好例であるように、モティの《クラスター錯覚》は人間には抽象から具象を見出す本能が備わり、私たちが見ているものは自身の思考の反映であるかもしれないことを気付かせてくれる。

印刷物やモニターが色の点の集合体だと分かっているにもかかわらず、我々はその図像を見てしまう。壁の汚れにいったん気付くとその汚れが目について仕方がなくなる、ということもある。出品作では、ドットの集合体が3次元視覚錯覚を起こすことがモティにとって重要な要素であるが、彼は理性に対する視覚の優位性に関心が

あるようである。モティの《アイゲングラウ》(2011)というフィルム作品のタイトルは、ドイツ語で完全な暗闇の中で人間が見るとされる灰色に由来するが、これは視覚的情報がない状態でも視覚神経が独自に情報を作り出す状態のことである。2011年にシュトゥットガルト州立美術館の収蔵品を組み合わせる展覧会を構成した際には、「目で考える」ということを主眼に置いた。このようなモティの視覚への関心は、本展にも色濃く現れる。

一方で、モティの文化固有なものの普遍化という制作態度が本展に見られる。作品で使用される小紋柄は、江戸小紋で格上とされる「餃」「通し」「行儀」という江戸小紋三役で、「餃」は徳川8代将軍吉宗の生家、紀州家の柄で、餃肌に見立てられたことからその名が付けられた。「通し」は、小さな点を縦横に整然と並べ、縦にも横にも筋を通すという意味を持つ。「行儀」は「通し」を斜め45度回転させたもので、お辞儀で体を斜めに倒すことに由来し、「礼をつくす」という意味を持つ。今日でも、これら三役の小紋柄は礼服に用いられるなど文化固有の含意がある。しかし、モティの作品ではそれらは純粋な視覚的パターンとして扱われる。これは図案を文化的含意から解放する試みと解釈することも可能である。

同様に、彼は《アイゲングラウ》では、ガラスの壺や金の装飾品など工芸品を宇宙に置くことで地球上の歴史的・社会的文脈から切り離し、それらを純粋なイメージとして扱う。《囚人の映画》(2008)でも、キリスト教の教会のステンドグラスを想起させる光のパターンを用いつつ、ある一定の状態で人間の見る幻覚はその人が属する文化と関係なく人類共通のものであると提示する。本来着物という工芸のエキゾチックな柄であるはずの小紋柄を使い、一見すると伝統工芸の技法で制作されたようには見えないドライな美術作品に仕上げたモティ。リサーチの過程では、オランダのフォーク・アートにも小紋柄に類似する点の集合による図案を見つけるなど、小紋柄のもつ普遍性が彼にとって重要であるようだ。

既成概念を捨て自分の視覚のみを信じると見えてくるかもしれない新しい何か。モティは知識と情報を過信する我々に、そんなオルタナティブな思考の方法を提案しているのである。

INVESTIGATING HUMAN VISION WITH DOTS: MELVIN MOTI | Kondo Kenichi (Curator, Mori Art Museum)

Melvin Moti works with a diverse range of media, including films, three-dimensional works, installation, and publications. His art is based on painstaking research into areas such as the relationship of visual culture with neurology, science, and history.

This is the first solo exhibition of Moti's in Japan. *Cluster Illusion* (2014) is a new series of dyed silk works produced in collaboration with an Edo *komon* dyeing master. Eight works of this series are exhibited, together with one ink drawing. Moti first encountered *katazome* (stencil-dyed) textiles in 2012 at Rhode Island School of Design (RISD) in the USA, and realized that countless dots had the potential to produce optical illusions. In 2013, he came to Tokyo for three months under the auspices of the Mondriaan Fund to participate in an artist-in-residence program by Arts Initiative Tokyo (AIT). While in Tokyo, he concentrated on researching the *komon* patterns of kimono textiles. That effort bore fruit on his current trip to Japan, enabling him to complete the new works exhibited.

Three of these works are superbly elaborate representations of sunlight seeping through gaps between clouds, based on European etchings from the sixteenth to nineteenth centuries and photographs of the sky taken by the artist. They are produced by repetition of the *same komon* pattern, an abstract and regular pattern resembling a shark's skin. By varying the size of the dots, an illusion of three dimensions is created on the two-dimensional surface. In another abstract work, he combines two different *komon* patterns, with the *toshi komon* on the left segueing into the *gyogi komon* on the right. The color is one that is used in contemporary Edo *komon* dyeing, but it is derived from the green emitted by early computer monitors, and the pixel-style images are reminiscent of a low-resolution digital graphic. Consequently, this can also be interpreted as contrasting the traditional, analog technique of dyeing with the relatively new digital technology of computers.

Moti's series of works with images drawn as points based on constellations such as Pisces and Aquila among countless stars turn the attention to the human act of creating images by linking together randomly distributed stars. The 88 constellations currently recognized were formalized by the International Astronomical Union in 1928, but the definitions have been subject to constant change ever since 48 constellations were described by Claudius Ptolemy in Egypt in the second century AD. Moti's work addresses these transformations by incorporating both the constellation *Turdus Solitarius*, designated in 1776, and *Noctua*, which replaced it in a star map published in 1822. From a historical perspective, the delineation of the night sky is

arbitrary, and there were constellations unique to China and Japan that were not shown in Western maps of the stars.

The ink drawing presented as part of this exhibition was produced by Ian Sweetman (b.1950), a zen teacher in Western Australia of whom Moti had requested training in drawing points without any order, aiming for a mental state of nothingness. The drawing expresses a state in which "order" does not exist, located outside the binary opposition between order and disorder.

In presenting irregular but representational depictions of rays of light with substantial use of the regular, yet abstract *same komon* patterns and also a drawing representing the non-existence of regularity, this exhibition re-examines definitions of regularity and non-regularity, and relationship between the representational and the abstract. It makes us wonder if anything exists that is totally random. In addition, the works in this exhibition all consist of points. This is a recent trend in Moti's art. He used points to construct images in *Dust* (2010), and in *The Eightfold Dot* (2013), an examination of the fourth dimension, he used dots as zero-dimensional counterpoints to the one dimension of lines.

This is an exhibition that questions the mechanisms of human vision. The title of the series exhibited, *Cluster Illusion*, derives from the technical term "clustering illusion," which signifies the statistical human mind's tendency to attempt to discover systematic relationships in the irregular. The works represent Moti's research into the human habit, given a randomly arranged abstract input, of imagining images and visualizing diagrams that give coherence to the whole. Looking for an extended period at Moti's *same komon* works, viewers begin to perceive images that the artist had not particularly intended—a dragon, a human face, and many other things—in addition to clouds and sunbeams. This is the characteristic behavior that is used by the Rorschach Inkblot Test, in which the way that subjects think is examined on the basis of how they envisage images from accidental inkblots. Moti's *Cluster Illusion* series is based on this human instinct to attempt to detect the actual in the abstract, and inspires viewers to notice that what we see may actually be a reflection of our own thoughts.

Even though we understand that printed matter and monitors are actually clusters of colored dots, we still see pictures in them. Similarly, once we notice a dirty spot on a wall, we cannot help seeing it again and again. By using groups of dots, Moti's exhibits trigger a three-dimensional illusion. For the artist, that is a key element of these works, but he also seems to be interested in the superiority of vision

over reason. The title of *Eigengrau* (intrinsic gray) (2011) refers to the German word for the color that people see even when their surroundings are completely dark, indicating that the optic nerves create their own visual information even though there is no external visual information at all. When assembling an exhibition from the collection of the Staatsgalerie Stuttgart in 2011, he focused on visual discovery—"thinking with the eyes." His interest in vision continues, and is a strong component of the current exhibition.

The exhibition also demonstrates Moti's approach of shifting from the culture-specific to the universal. The *komon* patterns used in the new series of works originate in the three high-status patterns of motifs in Edo *komon*: *same komon*, *toshi komon*, and *gyogi komon*. *Same komon* was the house pattern of the Kishu House that produced the eighth Tokugawa shogun, Tokugawa Yoshimune, and owes its name to how it resembles the skin of a shark (*same* = shark). *Toshi komon* has small points lined up vertically and horizontally, and is so named for having lines pass through it in both those directions (*toshi* = pass through). *Gyogi komon* has the lines of dots aligned at 45 degrees to those of *toshi komon*, and takes its name from the angle of a formal, reverential bow (*gyogi* = etiquette). Even today these three patterns are associated with formal kimono for special occasions and have culturally-specific meanings. However, here they are utilized purely as visual patterns in Moti's works and could be interpreted as an attempt to liberate the patterns from their individual cultural significance.

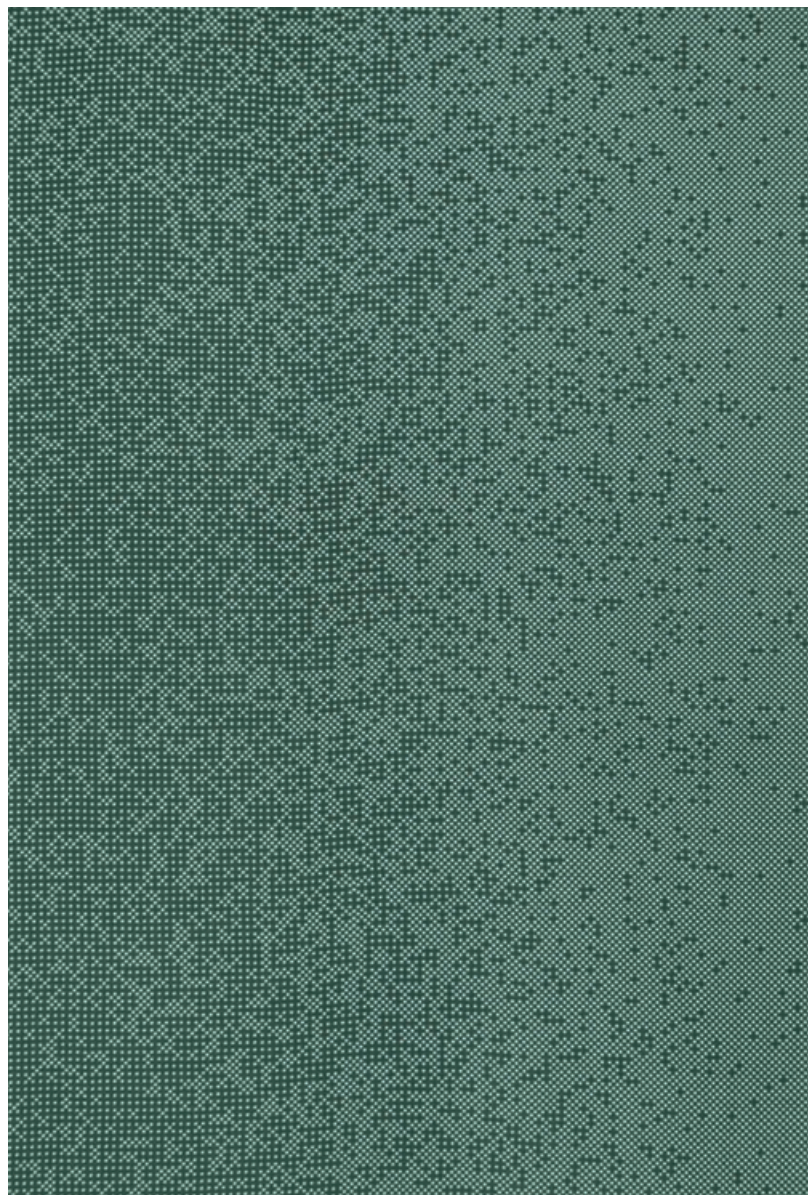
This is similar to the approach taken in his film work *Eigengrau*, when he placed craftworks such as glass vases and metal ornaments in outer space, cutting them off from the historical and social context that they have on earth, and thereby treating them purely as images. Likewise, in *The Prisoner's Cinema* (2008), he used patterns of light reminiscent of those from stained glass windows in Christian churches as a means of presenting the fact that people see the same hallucinations in a certain environment, irrespective of their cultural background. *Komon* is an exotic pattern from kimono textile craft, but Moti has produced an unsentimental work of fine art that at first glance gives no impression of a traditional craft technique. In fact, Moti also discovered Dutch folk art design created using groups of dots similar to *komon*. This universality in the *komon* patterns seems to be an important factor for the artist.

If we abandon our prejudices and preconceived ideas, and instead trust only what we see, we may be able to see something new. For a society that is overly reliant on knowledge and information, Moti's work proposes an alternative way of thinking.

↑
展示風景:「MAMプロジェクト021:メルヴィン・モティ」森美術館、2014
Installation View: "MAM Project 021: Melvin Moti," Mori Art Museum, 2014
Photo: Sugiyama Gosuke

←↑
クラスター鑑賞 | 2014 | 絹に染色 | 120×175 cm, 55×70 cm | 作家蔵
Cluster Illusion | 2014 | Dyed Silk | 120×175 cm, 55×70 cm | Collection of the Artist
Courtesy: Meyer Riegger, Berlin and Karlsruhe
(右のイメージは作品の部分 | Image of right is detail.)

クラスター錯覚(部分)|2014|絹に染色|55×70cm|作家蔵
Cluster Illusion (detail)|2014|Dyed Silk|55×70cm|Collection of the Artist
Courtesies: Meyer Riegger, Berlin and Karlsruhe

メルヴィン・モティ

Melvin Moti

1977年オランダ、ロッテルダム生まれ。1995–1999年ティルブルフ美術アカデミー、1999–2001年アムステルダムのデ・アトリエに在籍。主な個展に、「反響する部屋」リスボン・クンストハーレ(2012年)、「囚人の映画」マサチューセッツ工科大学List視覚芸術センター、米国、ケンブリッジ(2010年)、「E.S.P.」アムステルダム市立近代美術館(2007年)。主なグループ展に第55回ヴェネツィア・ビエンナーレ(2013年)、第5回ベルリン・ビエンナーレ(2008年)など。本年開催されるヨコハマトリエンナーレ2014にも出品予定。

Born 1977 in Rotterdam, the Netherlands. Moti studied at the Academie Voor Beeldende Vorming in Tilburg from 1995 to 1999 and at De Ateliers in Amsterdam from 1999 to 2001. His major solo exhibitions include: "Echo Chamber," Kunsthalle Lissabon (2012), "The Prisoner's Cinema," MIT List Visual Arts Center, Cambridge, USA (2010), and "E.S.P." Stedelijk Museum, Amsterdam (2007). He has also participated in a number of group exhibitions including the 55th Venice Biennale (2013) and the 5th Berlin Biennial (2008). Moti is scheduled to participate in Yokohama Triennale 2014, Japan.

MAMプロジェクト021:メルヴィン・モティ

会場:六本木ヒルズ森タワー53階 森美術館ギャラリー1

会期:2014年5月31日(土)–8月31日(日)

主催:森美術館

助成:モンドリアン財団、オランダ王国大使館|制作協力:廣瀬染工場

企画:近藤健一

企画アシスタント:水田紗弥子

パブリックプログラム:白木栄世

MAM Project 021: Melvin Moti

Venue: Gallery 1, Mori Art Museum, Roppongi Hills Mori Tower (53F)

Dates: May 31 (Sat) – August 31 (Sun), 2014

Organizer: Mori Art Museum

Grant: Mondriaan Fund, Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Artist Support: Hirose Dye-Works

Curator: Kondo Kenichi

Assistant: Mizuta Sayako

Public Programs: Shiraki Eise

謝辞 | Acknowledgements

本展の開催にあたり、
多大なご協力を賜りましたみなさまに
深甚なる感謝の意を表します。

We would like to express our sincere
gratitude to the following institutions and
individuals, as well as all those who
contributed to the realization of this exhibition.

廣瀬染工場

アーツイニシアティブトウキョウ[AIT/エイト]

阪本裕文

田坂博子

Mondriaan Fund

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Meyer Riegger, Berlin and Karlsruhe

Ian Sweetman

Gabriel Lester

