

MAM PROJECT 022

Jacob Kirkegaard

ヤコブ・キルケゴール

2014年9月20日(土)ー2015年1月4日(日)

September 20(Sat), 2014ーJanuary 4 (Sun), 2015

右: 福島で新作制作中のヤコブ・キルケゴール、2014
Right: Jacob Kirkegaard in Fukushima, 2014 | Photo: Arai Takashi

MORI ART MUSEUM

ヤコブ・キルケゴールは、音を振動、周波数といったエネルギーとして捉えることで、聴覚の科学的かつ美的側面をテーマに活動している。インスタレーション、作曲、パフォーマンスといった手法は全て、聴覚によって生まれる風景と視覚的な現象を繋げることを目指しているといえる。

現在活躍するサウンド・アーティストの手法は多様である。例えばカーステン・ニコライと池田亮司から成るユニットcyclo.は、コンピュータで演奏しながら、その音をプログラム変換によって美しいグラフィック状の形象としても提示する。彼らは共に音や光を物理学的な側面から捉えることで個々の作品も制作している。ジャネット・カーティフ&ジョージ・ピュレス・ミラーはウォーキング・ピースにおいて、観客をヘッドホンで物語を聴きつつ歩かせることで、観客が回遊する場所を劇場へと変化させる。彼らの作品は様々な音や歌声、言葉の持つ物語性や記憶を用いることで、観客自身の記憶に訴える。スーザン・フィリップスは、介入する地域の歴史や特徴を踏まえた内容の歌や楽曲を、その地域の日常的な場所にスピーカーなどで流すことで、共有の歴史や記憶を呼び起こす異空間を作り出す。

キルケゴールの活動は、音を物理的な側面から捉える点や、その場所の歴史や記憶を大切にする点においては、こうしたサウンド・アーティストの活動と重なる部分も多い。しかし、歴史的、地政学的な背景も作品のコンテキストとして取り込みながら、何よりも彼が目指しているのは「その場の音・振動そのものを観客に聴き、体験してもらうこと」である。彼は、録音機器、加速度計、水中聴音器、そして手製の電磁気レシーバーなどを用いて、地球上の様々な場所、人間の内耳から室内やビルの振動、原子力発電所やチェルノブイリの廃墟、そして冰山やオーロラの音まで人間が日常的には感知できない状況を感じ取り可能にしてきた。

例えば《内耳炎》(2007)では、2種類の周波数の音を作家自身の耳の奥に送り込むことで、内耳の膜を震わせ、生成した音響を観客が聞けるようにした。《訪問者》(2012)ではマーク・ロスコの作品が展示されているロスコ・チャペル室内の音を、その場で重複録音することで、部屋のエネルギーとしての振動を増幅させた。地政学的な

背景の中で制作された《旗》(2010)では、在ハバナ米国籍関係窓口ビルの前にキューバ政府が建てた、米国のプロパガンダ放送を妨害するための旗群を支える何本ものポールにマイクを装着することで振動音を作品化した。制作中の《壁を通じて》(2013-)は、イスラエルによってパレスチナとの間に建てられた壁の音を両側から録音したものである。自然と文明の関係や環境問題へ繋がる《アイオン(永遠)》(2006)は、チェルノブイリ原子力発電所事故で立ち入り禁止となった地区内の4つの廃墟で撮影された映像と、それらの場所の音を重複録音することで生まれた音響からなっている。《コイロヒ(よもぎ)》(2012)ではフィンランドの原子力発電所内の音が編集によりシンフォニーとしてエストニア美術館内に再現された。自然現象に取材したものは、《サプレーション(砂漠化)》(2010)、《間欠泉》(2013)、《氷瀑》(2013)などが挙げられる。《サプレーション(砂漠化)》は、オマーンの砂漠が風と作り出す泣き砂を撮影、録音したもので、《間欠泉》は間欠泉の表面と内側の音を多数のスピーカーをプール内に設置することで再現した作品である。《氷瀑》は、グリーンランド沖の氷山の表面が溶ける高音と、水面下の爆音を多数のスピーカーやサブウーファーによって表現された迫力のある体感型インスタレーションで、地球温暖化によって溶ける氷山の音を聴くことで環境問題をも提起している。さらに宇宙的な現象に取材したものは、オーロラや太陽から発せられる磁気を電磁気レシーバーなどを用いて音響へと変換させた、《天球》(2007)や《天体の道》(2010)が挙げられる。

本展のための新作《スティグマ^{しるし}(徴)》(2014)は、福島で撮影された4カ所の自然風景の映像と、各々の場所で録音・編集した音響で構成されている。約5mの縦長の画面は、山水画の掛け軸に着想を得たものだ。1945年以降、核実験が世界各地で2000回以上行われ、原子力発電所は約30カ国にあるとされている。キルケゴールは自然と文明の関係について、《アイオン(永遠)》や《コイロヒ(よもぎ)》において放射能を通じて考察を試みて来たが、《スティグマ^{しるし}(徴)》もそのような試みの延長上にあるといえる。

《スティグマ^{しるし}(徴)》というタイトルは、福島を取材旅行のために訪れたキルケゴールが、そこで見たさまざまな自然風景に放射能汚染地

域というレッテル(スティグマ)が貼られていると感じたことに由来する。近代文明の発展のなかで人間は自然を操作できると考えるようになった。一方で、自然は人間を超越した何物にも脅かされることのない壮大なものであるという古来の自然観は今日に至るまで共有され、人間はこうした自然観を都合よく解釈してきたのだ。今日の福島を考える時、そこにある自然は、文明、すなわち人間が作り出した放射能汚染によって脅かされているといえる。同時に、自然自体は人間の営みとしての文明に対して全く無関心である事実を考慮すると、このようなレッテルを貼られた自然に脅かされているのは、実は人間自身だともいえるだろう。

《スティグマ》では、《アイオン》、《訪問者》と同様に、サウンド・アートの大家アルヴィン・ルシェの《私は部屋に座っている》(1969)に影響を受けた重複録音の手法が用いられている。ルシェは自分の発する言葉を録音しては再生し、それを録音しては再生するという過程を繰り返すことで言葉の輪郭を失わせ純粋な音響として提示してみせた。《スティグマ^{しるし}(徴)》では、まず福島の自然環境のなかで録音した音源を、その場で再生して再び録音するという過程を10回ほど繰り返すことで、独特な音響を作り出す。さらに、その音響を何の編集もしていない4カ所の自然の生の音源と重ね合わせている。最初は聞こえないくらい小さく、そして段々と大きくなり、最後はまた消えてしまうこの音響は、エネルギー波のようでもあり、自然風景の映像と共に私たちを瞑想へと誘うようでもある。このように本作は、福島の自然が内包するエネルギーを音という振動によって顕在化させることで、放射能のもつ両義的な性質について、また自然と文明の関係について私たちに考察を促すのだ。

様々な場所と状況を音源としながら、音というエネルギーを通じて表現された作品は、私たちが自らの視覚や既成概念を超えて、これらの状況にある種の類似性や共通点を見出すことを可能にしてくれる。それはある種の驚きと共に、全ての事物はエネルギーなのだということをも再認識させてくれる。このようにキルケゴールは、音というエネルギーを通じて様々な事象を把握することで、世界を別の視点で観ることの可能性を私たちに提示しているのではないだろうか。

JACOB KIRKEGAARD: A WORLD EXPERIENCED THROUGH SOUND, VIBRATION, AND ENERGY | Tsubaki Reiko (Associate Curator, Mori Art Museum)

In the world of Jacob Kirkegaard, sound is vibration or frequency — a kind of energy. It is this interpretation that rests behind his artistic practice, which focuses on the auditory from a perspective at once scientific and aesthetic. The range of different artistic techniques he employs in his work, from installation through to composition and performance, can be constructed as the attempt to forge a link between visual phenomena and the kind of scenery that is born out of the auditory.

Sound artists working today employ a plethora of different techniques. Carsten Nicolai and Ryoji Ikeda, in their performance as artistic duo *cyclo.*, use computer programs to convert electronically-produced sounds into stunning graphics that are projected simultaneously. They have also created numerous works that explore the physicality of sound and light. Janet Cardiff and George Bures Miller, in their audio walks, whereby visitors listen to a story as they walk along, transform those locations into a kind of stage. Susan Philipsz uses speakers installed in buildings and public spaces to play songs or pieces of music drawing upon the area's local history or distinguishing characteristics, transforming everyday places into out-of-the-ordinary spaces that rouse communal memories and a shared sense of history.

In interpreting the sonic as the physical, and stressing the importance of the history and memories attached to a place, Kirkegaard has many points of similarity with his fellow sound artists. However, while his work draws upon historical and geopolitical context, Kirkegaard's ultimate goal is for his audience to listen to and truly experience the sounds and the vibrations of a particular place. With a varied tool kit including recording devices, accelerometers, hydrophones, and handcrafted electromagnetic receivers, he has devoted himself to making audible the kinds of sounds humans cannot usually perceive, from such a diverse range of locations such as the inner ear and the vibrations inside rooms and buildings, to nuclear power plants, the abandoned Chernobyl site, glaciers, and the Aurora Borealis.

For his piece *LABYRINTHITIS* (2007), Kirkegaard sent sounds of two different frequencies into his inner ear, recording the resulting vibrations of the membranous labyrinth, and allowing his visitors to listen to the sounds that the ear produces in response. In *THE VISITOR* (2012), the artist made a layered recording of the sounds inside the Rothko chapel — surrounded by Mark Rothko's paintings — amplifying the energy in the room through the medium of sound. For *BANDERA* (meaning flag in Spanish) (2010), created within a geopolitical context, Kirkegaard focused on the numerous flags erected in front of the U.S. Interests Section building in Havana by the

Cuban government, in order to obscure the electronic billboards screening pro-western propaganda found there. By attaching microphones to these flagpoles, the artist transformed the vibrations of the poles into a work of sound art. *THROUGH THE WALL* (2013–), a work in progress, features sounds recorded on both sides of the wall separating what the State of Israel defines as Israeli and Palestinian territories. *AION* (2006), signifying 'eternity' in Ancient Greek, exploring the relationship between civilization and nature, or with environmental issues, consists of video footage and layered sound recordings made in four separate locations within Chernobyl's Zone of Exclusion. With *KOIROHI* (2012), meaning wormwood in Estonian just as Chernobyl refers to wormwood in Ukrainian, the artist rendered the edited version of sounds recorded at an active Finnish nuclear power plant as a symphonic installation to be played inside the Art Museum of Estonia. Some of Kirkegaard's works, such as *SABULATION* (2010), *TØRST* (2013), and *ISFALD* (2013), feature direct audio recordings of natural phenomena. *SABULATION* combines video and audio recordings of the Singing Sands in the Oman deserts. In the site-specific installation *TØRST*, the artist used speakers installed within a drained swimming pool to play sounds recorded above and below the surface of an active Icelandic geyser. *ISFALD* uses a range of different speakers to combine the high pitched noises of melting ice off the Greenland ice fjords with the deep booms of the calving glaciers recorded underwater, creating a truly high-impact piece that immerses the audience. By inviting people to listen in this intimate way to the sounds created by glaciers melting as a result of global warming, *ISFALD* also addresses important environmental issues. Others of Kirkegaard's works are even more astronomically focused, with works such as *SPHERE* (2007) and *CELESTIAL ROAD* (2010) using electromagnetic receivers to transform the electromagnetic oscillations given out from the Aurora Borealis and the sun into sound.

The new work for this exhibition is *STIGMA* (2014), a combination of video and sound recordings made and remade in four different natural habitats in Fukushima. The shape of the long, narrow video screen used, around 5 meters tall, was inspired by the hanging-scroll landscape paintings from the Japanese tradition. Nuclear activity has become a part of human civilization, with over 2000 nuclear tests having taken place around the world since 1945, and nuclear power plants existing currently in around 30 nations across the world. In *AION* and *KOIROHI*, Kirkegaard used this issue of nuclear radiation as a way of exploring the relationship between civilization and nature. The latest work, *STIGMA*, is an extension of the contemplation in this vein.

The work's title, *STIGMA*, originates from the artist's feeling

upon visiting Fukushima where areas of natural beauty had been somehow branded or issued with a certain stigma by being marked out as radioactive territory. Modern civilization has engendered the belief among humans that we are able to control nature. At the same time, there is another view that has persisted since ancient times that nature is a truly spectacular force, beyond human reckoning, which nothing can transcend. Mankind tends to draw upon this traditional view of nature only when it is convenient to do so. However, when we think of Fukushima today, we conclude that the nature there is menaced by civilization — that is to say, by man-made radioactive contamination. On the other hand, considering that nature itself is indeed totally indifferent to civilization — the activity of human beings — we should conclude that it is, rather, human beings who are menaced by this stigmatized nature.

STIGMA employs the technique of layered recording that the artist also used in *AION* and *THE VISITOR*. The origins of this technique stem back to the piece *I'm Sitting in a Room* (1969), a seminal work by one of the pioneers of sound art, Alvin Lucier. In this piece, Lucier recorded himself speaking, and then played the recording back into the room while recording this amalgam again and replaying it. This process is repeated until one cannot make out the boundaries between the words, and the recording becomes pure sound.

In *STIGMA*, the artist took field recordings that he had made in particular locations in Fukushima, playing them back at the same location and recording the resulting sound. This process was repeated a total of ten times in each of the four selected locations. As the sound layers grew denser, each location slowly unfolded its own unique drone of various resonant frequencies. He then combined the resulting tracks with unedited recordings of the natural sounds of the four locations. The edited sounds, which at first are so quiet that they can barely be heard, gradually grow into the resonant tones, before finally disappearing again. They seem much like energy waves, which invite us into a space of contemplation.

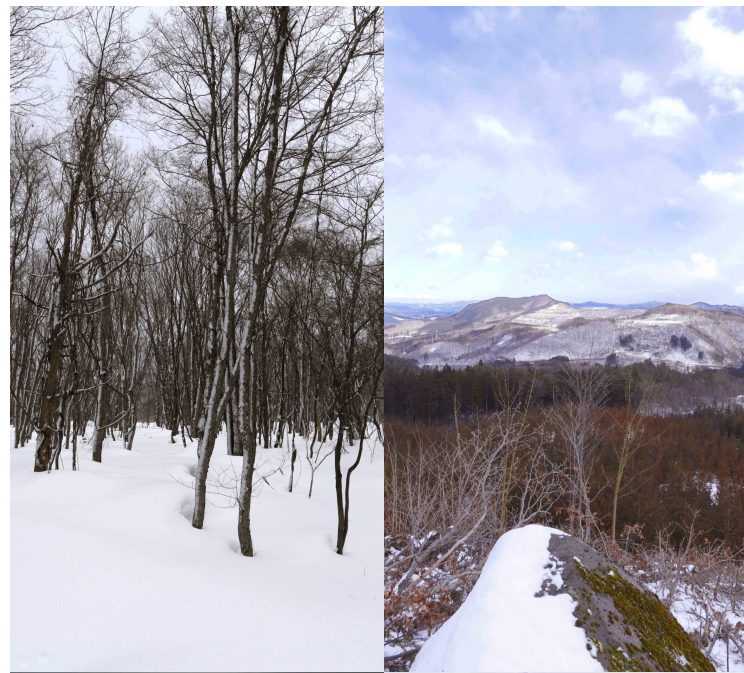
Taking sounds recorded in a wide variety of places and circumstances as their raw material, Kirkegaard's works explore the expressive potential of sonic energy. These kinds of works invite their audience to transcend the preconceptions attached to thinking and hearing, and to discover for themselves resemblances and points of commonality from within these situations. Surprise at being able to do so is accompanied by the renewed perception that everything in the world is a form of energy. By grasping such a wealth of different phenomena through the sonic lens, Kirkegaard illustrates to us the possibilities of perceiving our world from an altogether different perspective.

1

2

3

1

アイオン(永遠)

2006

サウンド&ビデオ・インスタレーション
(スピーカー4台、サブウーファー1台、
プロジェクター1台) | 50分(ループ)

AION

2006

Sound & Video Installation
(4 speakers, 1 subwoofer and
1 projector) | 50 min. (loop)

2

《氷瀑》をグリーンランドで取材中の
ヤコブ・キルケゴール、2013

Jacob Kirkegaard in Greenland
for *ISFALD*, 2013

3

しるし
スティグマ(徴)

2014

サウンド&ビデオ・インスタレーション
(スピーカー4台、サブウーファー1台、
プロジェクター1台) | 33分(ループ)
森美術館コミッション作品

STIGMA

2014

Sound & Video Installation
(4 speakers, 1 subwoofer and
1 projector) | 33min. (loop)
Commissioned by Mori Art Museum

展示風景:「MAMプロジェクト022:ヤコブ・キルケゴール」森美術館、東京、2014
 Installation View: "MAM Project 022: Jacob Kirkegaard," Mori Art Museum, Tokyo, 2014
 Photo: Morita Kenji

ヤコブ・キルケゴール

Jacob Kirkegaard

1975年、デンマーク生まれ。ケルン・メディア芸術大学(ドイツ)を卒業後、ベルリンを拠点に活動している。主な個展に、「内耳炎」コスモカイシャ、バルセロナ(2013年)、「ファントム・ベル」エスパシオ・デ・アルテ・コンテンポラネオ、モンテビデオ、ウルグアイ(2011年)、「ホテル・マリエンバード008:ヤコブ・キルケゴール メアの家」クンストヴェルケ現代美術センター、ベルリン(2010年)。主なグループ展に、「北極」ルイジアナ近代美術館、フムレベック、デンマーク(2013-2014年)、「サウンディングス:現代の楽譜」ニューヨーク近代美術館(2013年)、「サイレンス」メニル・コレクション、テキサス州(2012年)/カリフォルニア大学バークレー美術館/パシフィック・フィルム・アーカイブ、カリフォルニア州(2013年)、「あいちトリエンナーレ2010」名古屋(2010年)など。

Born 1975 in Denmark. Based in Berlin, Kirkegaard is a graduate of the Academy of Media Arts in Cologne, Germany. His major solo exhibitions include: "Labyrinthitis," CosmoCaixa, Barcelona (2013), "Phantom Bell," Espacio de Arte Contemporáneo, Montevideo, Uruguay (2011) and "Hotel Marienbad 008: Jacob Kirkegaard: House of Mare," Kunst-Werke Institute for Contemporary Art, Berlin (2010). He has also participated in a number of group exhibitions including "ARCTIC," Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, Denmark (2013-2014), "Soundings: A Contemporary Score," The Museum of Modern Art, New York (2013), "Silence," Menil Collection, Texas (2012) and University of California, Berkeley Art Museum and Pacific Film Archive, California (2013), "Aichi Triennale 2010," Nagoya (2010).

MAMプロジェクト022:ヤコブ・キルケゴール

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9月20日(土) - 2015年1月4日(日)

主催:森美術館 | 後援:デンマーク大使館

企画:檜 玲子

企画アシスタント:後藤 桜子

パブリックプログラム:白木栄世

MAM Project 022: Jacob Kirkegaard

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

Dates: September 20 (Sat), 2014 - January 4 (Sun), 2015

Organizer: Mori Art Museum

In Association with: The Royal Danish Embassy

Curator: Tsubaki Reiko

Assistant: Goto Oko

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 individuals,
as well as all those who contributed
to the realization of this exhibition.

新井 卓 | 坪戸雅彦 | ヒグチケイコ

Antonin Gaultier | Coko Masters