

MAM PROJECT 019

Emre Hüner

エムレ・ヒュネル

2013年9月21日(土) - 2014年1月13日(月・祝)

September 21 (Sat), 2013 - January 13 (Mon/Holiday), 2014

右: 無題(「Bent 003」シリーズより) | 2007 | テンペラ、紙 | 23.6 × 33.2 cm (各) | Courtesy of Rodeo
Right: *Untitled from Bent 003* | 2007 | Tempera on paper | 23.6 × 33.2 cm (each) | Courtesy of Rodeo

エムレ・ヒュネルは、科学、戦争、テクノロジー、建築の歴史、さらには神話や文明史にも取材することで、危うさをはらんだ現代の文明社会と、その延長線上の未来を検証する。数々のSFの名作を想起させる作品群には、一歩先に進んだ未来から現在を振り返る視点、文明史を超えた時間軸で地球を外から眺める視点も見受けられる。

その壮大なテーマと視点は、作品タイトルにも表れており、例えば初期の代表作《パノプティコン》(2005年)は、ミシェル・フーコーが管理統制された社会システムの比喩として用いた言葉に由来する。様々な種族がミックスされた謎の生命体とその文明社会が描かれたアニメーション作品は、ルネ・ラルーの描くSFアニメーションやヒエロニムス・ボッシュの「快楽の園」にも通じる。本作はその架空の文明における様々な儀式的活動を私たちに俯瞰させることで、人間社会で当然とされる数々の活動形態も実は儀式に過ぎないのではないかといったことに気付かせてくれる。またトルコ風細密画の影響を持つドローイングが独自のアニメーション技法によって何層かのレイヤーとなることで不思議な世界感を現出し、人間、動物、植物、鉱物といった自然物から、機械や建築といった人工物までを等しく分解して同等に並べてみせる。

「ドン・キホーテ的、途方もなく非現実的な」という意の《キゾティック》(2011年)は、ヘンリー・フォードがブラジルのアマゾンに一時的に築いたゴム・プランテーションの町「フォードランドリア」を主題としている。熱帯気候が生み出す様々な自然要因——暑さ、湿度、蚊、沼地、現地住民の非ブルジョワ的生活形態など——近代的生产システムに当てはまらないものが重なって計画は頓挫し、その町は廃墟と化して自然の中に埋もれてしまう。この地を訪れたヒュネルは、人間の自然を征服しようとした無謀な夢と試みを、構築的かつ詩的なインスタレーションとして表現した。給水塔の模型、巨大な蜂の巣かマスクのような謎のオブジェ、ロシア革命の首謀者ウラジミール・レーニンの実兄アレキサンダー・レーニンの肖像や18世紀のオランダの動物学者アルベルト・セバによるモチーフを借りたナマケモノのエッチング、洞窟のデッサンなどから、文明と自然、理想と現実といった対比が浮かび上がる。

《宇宙全てより少しだけ大きい》(2012年)では、さらに様々な要素と時間軸が絡み合う。ヒュネル自身が描いた顔のない肖像画、近

未来的建築物が航空機体の一部にみえるオブジェ、シロアリ塚か洞窟のような陶製の彫刻から、作家が偶然に見つけた写真、地図、本、ヘルメット、ゴム製スポンジまでが空間全体に配置され、美しい廃墟と化した都市風景を作り出す。そして空間の上方部にはそれらと対照的に存続する自然の象徴なのか、青々と茂る観葉植物が配置されている。過去、現代、未来の文明とそれを包括する自然が一同に会するような雰囲気の中では、『A Thousand Years of Nonlinear History(非線形な歴史の1000年)』(著: マヌエル・デ・ランダ、未邦訳)で語られるような非線形で、鉱物から人間までを同列に分析し、ヒエラルキーを形成しない歴史観が想起される。

本展では、映像作品《ジャガーノート》(2009年)と素描シリーズ《ブラック・シブス・エイト・ザ・スカイ》(2009年)に加え、新作彫刻作品《トリロン》(2013年)を展示している。

《ジャガーノート》では、背広姿の年配の男性たちがテーブルを取り囲んで会議を行っているが、それはまるで世界を牛耳る権力者たち、政治家、軍人、科学者、企業家などが、世界の進むべき方向を、航空学的な検証を行いつつ協議しているようだ。彼らが眺めるスクリーン上には、第二次世界大戦中に制作された戦争プロパガンダ映像、輝かしい未来を宣伝するニューヨーク万国博覧会の様子、より豊かな生活を語る自動車産業の広告映像などが映し出される。一方で、毎日の生活を送るのに精一杯な炭鉱労働者らしき人々、小型飛行機を飛ばすエンジニアの学生達、鉱石から蝋の足や戦闘機までを進化の歴史と共に研究する科学者、さらに、こうした人間の動向とは無関係にミステリアスな神聖さを保持する美しい自然情景が登場する。このように万国博覧会や自動車産業といった近代化の象徴、航空学、戦闘機から宇宙開発までを主題に描き出すことで、如何に科学やテクノロジーが地政学のために開発され、進歩し、自然からの解離と人間疎外を生んで来たかが検証される。その過程は、ヒンズー教の山車の名前であった「ジャガーノート」が、最終的には全てを巻き込む「制御不可能な巨大な力」という意味へ変化したことにも似ている。

素描シリーズ《ブラック・シブス・エイト・ザ・スカイ》のタイトルは、大きな黒い戦艦が空を覆いつくす様子によって戦争や災害といった何かが起こる不穏感を想起させる。例えば《何百万年という

船》で僻地に筏で辿り着いた人間が遭遇する巨大な肖像画は、ウィリアム・ケントリッジの作品に登場する圧制者か《ジャガーノート》の科学者のようでもあり、《夜警》では闇に紛れて国境を超えて行くようにも見える巨大飛行船にサーチライトが当たり、《新しい地平》では海岸の消波ブロックと岩場をよじ登る人影が亡命者にも見える。《駅》では、岡本太郎の《太陽の塔》が雲に囲まれて下方から歪んで描かれることで、当時の大阪万国博覧会の賑やかさとは裏腹な不穏感を醸し出す。

本展のための新作《トリロン》は、1939-1940年のニューヨーク万国博覧会のテーマ・センターであった三角錐の巨大建築「トリロン」を模したものだ。来るべき素晴らしい近代社会の象徴として垂直に屹立していた「トリロン」だが、本展では根元から倒れ、横たわっている。展示スペースの大部分を占拠する《トリロン》は、希望の象徴というよりは障害物、あるいは我々の行動を制限することで支配するものへと変化している。それは「パノプティコン」や「生政治」という言葉が表すように、素晴らしい近代社会がある意味では人間を監視・管理し、社会に根付いた倫理が個人の行動を規制し、社会システムから零れ落ちる人間性の疎外で成り立っている事実を示唆するようでもある。

このように本展では、近代という直線的な時間軸に基づく生産システム、科学とテクノロジーの進歩が、最終的には地政学上のテリトリー争い、最悪のシナリオとしての戦争に回収されてきたことに対する懐疑的な視点がみられる。また人間のために地球があるのでなく、人間はあくまでも地球の一寄生者でしかないことを再認し、地球上の生態環境の存続を憂う視点は、原子力の問題にも向けられるだろう。一方で、人間中心主義と進歩主義を否定し、地球上の全現象を同列に並べて分析する視点は、純粋な科学者の好奇心、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチ的な好奇心にも裏付けられている。

こうしてあらゆる分野を行き来し、時空を超えた視点で制作を続けるヒュネルの作品群は、地政学的なパワー・ゲームが資本主義の名の下で益々活発化するようにも見える現代世界を俯瞰し、人間と文明の進むべき方向性について再考する機会を与えてくれるだろう。

A NEW BUT OLD WORLD — BRINGING A NON-LINEAR POINT OF VIEW INTO THE LINEAR TIME AXIS | Tsubaki Reiko (Associate Curator, Mori Art Museum)

By tracking the history of science, war, technology and architecture, as well as mythology and the history of civilization itself, Emre Hüner investigates the somewhat precarious state of contemporary society and the future that lies ahead. In a body of work that is reminiscent of many classic works of science fiction, it is possible to detect an attempt to look back at the present from the future, to look at planet Earth from outside, from the perspective of a timescale that far transcends human civilization.

The enormity of the works' themes and perspectives are apparent in their titles. For example, an important early work is titled *Panoptikon* (2005), a reference to the metaphor used by Michel Foucault for so-called "disciplinary" societies. An animation work depicting the civilization of a mysterious mixed-species life-form, *Panoptikon* has similarities with René Laloux's science fiction animations and Hieronymus Bosch's *The Garden of Earthly Delights*. By presenting us with an overview of the many ritual-like activities taking place within this imaginary civilization, the work reminds us that many of our own activities would themselves appear little more than rituals from the outside. Hüner's drawings for the animation are influenced by the Ottoman tradition of miniature painting, and by using animation techniques to split them into layers, he manages to present an unusual worldview in which every element has been given equal weight — from nature such as humans, animals, plants and minerals, to man-made objects such as machines and buildings.

Quixotic (2011) takes as its subject the town of Fordlandia, a rubber plantation town that Henry Ford once built in the Brazilian Amazon. Various local factors — the heat, humidity, mosquitoes, marshes and the decidedly un-bourgeois lifestyle of the local Indians — proved inimical to the modern production system Ford tried to introduce, meaning that the town was plagued by setbacks and eventually abandoned to nature. Having visited the site himself, Hüner has created a poetic installation that gives expression to a rash human dream, a failed attempt to subjugate nature. A model of a water tower; a mysterious object reminiscent of a giant wasp's nest, or mask; a portrait of Alexander Lenin, the brother of Russian revolutionary Vladimir Lenin; an etching of a sloth, borrowed from an engraving by 18th century zoologist Albertus Seba; a drawing of a cave — when viewed together, the installation's components bring to mind the contrast between civilization and nature, ideal and reality.

In *A Little Larger than the Entire Universe* (2012), even more elements and timescales are brought together. The space consti-

tutes an urban scene transformed into a beautiful ruin, dotted with everything from a face-less portrait painted by Hüner, objects that look like parts of a futuristic building or aircraft, and a ceramic sculpture resembling a white ant mound or cave, to found objects such as photographs, maps, books, a helmet and industrial foam. And, as a kind of contrasting symbol of nature, above all of this is a luxuriant stand of indoor plants. Being able to meet at once the past, present and future civilizations, along with the nature that is constant throughout, one is reminded of the kind of nonlinear, hierarchy-free view of history discussed by Manuel De Landa in his book *A Thousand Years of Nonlinear History*.

This exhibition includes three works — the video *Juggernaut* (2009), the drawing series *The Black Ships Ate the Sky* (2009) and the new sculptural work, *Trylon* (2013).

In *Juggernaut*, elderly men in suits are seen seated around a table holding a meeting. It is as though they are the politicians, military men, scientists and industrialists who control the world, apparently conducting some kind of aeronautical experiment as they discuss the direction that the world should head. On the screen that they gaze at there is a series of videos playing — World War II propaganda films, scenes from the 1939 New York World's Fair at which a bright new future was promised, car advertisements selling a luxurious lifestyle. There are also miner-like laborers living a hand-to-mouth existence; engineering students flying model planes; scientists studying everything from minerals and octopus legs to fighter jets as part of the history of evolution — and, in addition to all of this, there is a beautiful natural landscape that possesses a mysterious spirituality apparently disconnected to such human endeavors. Through the depiction of such symbols of modernization as the World's Fair and the automobile industry, as well as aeronautics, fighter planes and space exploration, Hüner investigates just how much the directing of science and technology to geopolitical goals has resulted in the alienation of people from nature and from themselves. That process resembles the way that the Hindu word for parade float, "juggernaut," has come to mean an "uncontrollable force" that sweeps up everything.

The title of the drawing series, *The Black Ships Ate the Sky*, conveys the idea of large black ships blocking out the sky — a foreboding sense that a war or disaster or something bad is going to happen. It therefore fits well with the series' dark atmosphere. For example, the giant portrait that confronts a person arriving by raft at

some out-of-the-way place in *The Boat of Millions of Years* is reminiscent of one of the oppressors who appear in William Kentridge's works or one of the scientists in *Juggernaut*. In *The Night Shift*, a searchlight catches a giant airship as it tries to steal in darkness across a border. In *The New Horizon*, the shadowy person scrambling up the cliffs and tetrapods lining a shoreline looks like a desperate defector. In Station, Okamoto Taro's *Tower of the Sun* is seen shrouded in clouds but with its lower half deformed, thus exuding a disquieting air in stark contrast to the celebratory atmosphere that in fact surrounded the 1970 Osaka Expo.

Trylon, a new work made for this exhibition, is a model of a large pyramid-shaped architectural structure called Trylon, which was part of the so-called "theme center" at the 1939 New York World's Fair. Trylon was initially designed as a towering structure symbolic of the coming modern society, but here it is shown having collapsed and lying sprawled across the floor. Taking up a large portion of the gallery, it is less a symbol of hope than an obstacle, something that seeks to control us by constricting our movement. As is suggested in the words panoptikon and bio-politics, the work hints at the fact that this wonderful modern society of ours actually seeks to observe and control us, that its morals restrict the actions of individuals and that it is in fact predicated on its own ability to make us lose touch with our sense of humanity.

Thus in this exhibition, one can detect a skeptical viewpoint with respect to the way that mass-manufacturing, science and technology — all posited along the linear time scale of "modernity" — have in reality resulted in geopolitical skirmishes over territory and, in the worst scenarios, wars. Furthermore, a sense of skepticism with regard to nuclear power can be detected in both the depiction of mankind as just another parasitic inhabitant of planet Earth, rather than its exclusive owner, and also in the overarching sense that the planet's ecosystem is in danger. Meanwhile, Hüner's denial of anthropocentrism and progressivism and his equal treatment of all phenomenon on the planet is based on what might be called a scientist's a Leonardo de Vinci-brand of curiosity.

In this way, Hüner's body of work, which traverses genres and is unconstrained by any spatial or temporal frameworks, presents an overview of a contemporary society in which the geopolitical power game appears to continue as strong as ever, now under the banner of capitalism. The work thus provides an opportunity to reevaluate the direction in which mankind and civilization should be proceeding.

パノプティコン | 2005 | ビデオ | 11分8秒 | Courtesy of Rodeo
Panoptikon | 2005 | Video | 11 min, 8 sec. | Courtesy of Rodeo

左 / Left

何百万年という船—ブラック・シッps・エイト・ザ・スカイより | 2009 | 色鉛筆、紙 | 49 × 55 cm (額装サイズ) | Courtesy of Rodeo*
The Boat of Millions of Years from The Black Ships Ate the Sky | 2009 | Colored pencil on paper | 49 × 55 cm (framed) | Courtesy of Rodeo*

右 / Right

夜警—ブラック・シッps・エイト・ザ・スカイより | 2009 | 色鉛筆、紙 | 44.5 × 36.5 cm (額装サイズ) | Courtesy of Rodeo*
Night Shift from The Black Ships Ate the Sky | 2009 | Colored pencil on paper | 44.5 × 36.5 cm (framed) | Courtesy of Rodeo*

本展出品作には末尾に*を付した | Works marked with * signify exhibited works.

宇宙全体より少しだけ大きい | 2012 | 木、陶器、スチール、塗料、スタイロフォーム、ファウンド・オブジェクト
 展示風景: 「マニフェスタ9」ヘンク、ベルギー、2012 | Courtesy of Rodeo
A Little Larger than the Entire Universe | 2012 | Wood, ceramics, steel, paint, foam, found materials
 Installation view: "MANIFESTA 9," Genk, Belgium, 2012 | Courtesy of Rodeo

キゾティック(部分) | 2011 | インスタレーション | Courtesy of Rodeo
Quixotic (detail) | 2011 | Installation | Courtesy of Rodeo

展示風景:「MAMプロジェクト019:エムレ・ヒュネル」森美術館、東京、2013
 Installation view: "MAM Project 019: Emre Hüner," Mori Art Museum, Tokyo, 2013
 Photo: Morita Kenji

ジャガーノート | 2009 | ビデオ | 21分8秒 | Courtesy of Rodeo*
 Juggernaut | 2009 | Video | 21 min. 8 sec. | Courtesy of Rodeo*

エムレ・ヒュネル

Emre Hüner

1977年、トルコのイスタンブール生まれ。ブレラ美術アカデミー(イタリア)卒業後、オランダのライクス・アカデミー・レジデンスなどを経て、現在はイスタンブール在住。主な個展に、「エオリアン」ロデオ(イスタンブール、2013年)、「Salt 6: エムレ・ヒュネル」ユタ美術館(アメリカ、2012年)、「新しい地平」ストローム(ハーグ、オランダ、2010年)。主なグループ展に「マニフェスタ9」(ヘンク、ベルギー、2012年)、「釜山ビエンナーレ」(2010年、韓国)、「ヤンガー・ザン・ジーザス」ニュー・ミュージアム(ニューヨーク、2009年)、「APT: アジア・パシフィック・トリエンナーレ」(ブリスベン、オーストラリア、2009年)など。

Born 1977 in Istanbul, Turkey. Currently based in Istanbul after graduating from Brera Academy of Fine Arts, Milan, and completing the Artist Residency Program at Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Major solo exhibitions include "Aeolian," Rodeo, Istanbul (2013), "Salt 6: Emre Hüner," Utah Museum of Fine Arts, Salt Lake City, U.S.A. (2012), and "The New Horizon," Stroom, Den Haag, The Netherlands (2010). He has also participated in a number of group exhibitions including "MANIFESTA 9," Genk, Belgium (2012), "Busan Biennial," South Korea (2010), "Younger Than Jesus," New Museum, New York (2009), and "The 6th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (APT6)," Brisbane, Australia (2009).

MAMプロジェクト019: エムレ・ヒュネル

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: 2013年9月21日(土) - 2014年1月13日(月・祝)
 主催: 森美術館
 企画: 榎 玲子
 企画アシスタント: 鷹箸絵麻、吉田彩子、後藤桜子
 パブリックプログラム: 白木栄世

MAM Project 019: Emre Hüner

Venue: Gallery 1, Mori Art Museum, Roppongi Hills Mori Tower (53F)
 Dates: September 21 (Sat), 2013 - January 13 (Mon/Holiday), 2014
 Organizer: Mori Art Museum
 Curator: Tsubaki Reiko
 Assistant: Takanohashi Ema, Yoshida Ayako, 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 institutions and individuals,
 as well as all those who contributed
 to the realization of this exhibition.

RODEO
 Sylvia Kouvali
 Aybike Haydaroglu
 Lara Ögel
 (故) 東谷 隆