

# ARCUS Project 2008 IBARAKI

Open  
Studio

Artists:

Kang, Ya-Chu (Taiwan)

Paulien Oltheten (Netherlands)

Daniel Salomon (France)

Joshua Sofaer (UK)

Administration Office:

Area Planning Division, Department of Planning, Ibaraki Prefecture

ARCUS Studio:

Mizuki Endo, Director

Machiko Kuroda, Manager

Takashi Nakamura, Technical Coordinator

Poster / Flyer Design:

Calamari Inc.

アーティスト :

カン・ヤ=チュ (台湾)

ポーリーン・オルトヘテン (オランダ)

ダニエル・サロモン (フランス)

ジョシュア・ソファァー (イギリス)

運営事務局 :

茨城県企画部地域計画課

アーカス・スタジオ :

ディレクター / 遠藤水城

マネージャー / 黒田真知子

テクニカル・コーディネーター / 中村敬

ポスター・フライヤーデザイン :

Calamari Inc.



Kang, Ya-Chu researched Japanese culture and evolved her understandings of studied themes into her own work. Japanese traditional things, customs and rituals such as Sudare (Japanese curtain), Nagashi-somen (flowing somen noodle), Yukata (summer Kimono) and Bon-odori (Bon Festival Dance), Suika-wari (watermelon breaking), Daruma (Dhar-ma shaped figure), Kinchaku (drawstring bag) or Furoshiki (wrapping cloth) are all thematized and transformed to soft sculptures made from various types of recycled paper (including cardboard box, abandoned paper roll tube and used Manga - comic books). In her works, one can find sharp insights on traditional Japanese culture which still survives in modern Japan as well as strong critique on Japanese capitalism and consumerism. According to the artist, her work also contains an underlying theme that explores how one's personal identity is defined by culture. For example, one of her works, Yukata made from Manga suggests a Japanese way of self-definition in which people attempt to find a balance between attachment to the traditional culture and contemporary / superficial desire. In addition to proposing these introspective issues of personal identity, her video work of local elementary school children playing a Suika-Wari like game illustrates a strategy of rejection against forced identification by information society. Children's shout and dynamic movement filled the studio with playful and carnival atmosphere. Therefore, we find that whole installation shows a dynamics of identification which consists of self-recognition, a role-playing forced occasionally in the society and a play with signs in cultural politics.

カン・ヤ=チュは、日本文化を調査し、それを自分なりに理解・消化したうえで、作品に反映させていった。すだれ、流しそうめん、浴衣と盆踊り、スイカ割り、だるま、巾着袋、風呂敷など日本の伝統的な風物が主題化され、すべてが紙によるソフト・スカルプチュアへと変身していった。その際、段ボールや、捨てられたロール芯、古本漫画などが素材として利用されている。現代社会にいまだに生き続ける日本の伝統文化への深い洞察と、日本の資本主義と消費主義への痛烈な批判が同時に提示されていると言えるだろう。また、彼女によれば、文化によってアイデンティティがいかに規定されるのかというテーマも背景にある。例えば、漫画で作られた浴衣の作品は、伝統的な文化への愛着と、現代的で表層的な欲望が両立している日本的な自己定義の在り方を暗に示している。そういった真摯な問題設定がなされている一方で、地元の小学生たちがスイカ割りを模したゲームをしているビデオ作品も上映され、子供たちの歓声と躍動感によって展示空間は遊戯的・祝祭的な雰囲気にも覆われていた。つまり、このインスタレーション空間は、遊びにおける自己役割認識<sup>ロールプレイング</sup>と、文化的自己同一性が重ね合わされたものとして成立しているだろう。





Kang, Ya-Chu (b.1980 in Taiwan)

#### Education

2002-2005 M.F.A, Tainan National University of the Arts, Tainan

1998-2002 B.F.A, National Taiwan University of the Arts, Taipei

#### Solo Exhibitions

2008 *Darkroom- Cache Memory Module*, Pingtung Travel Literature Gallery, Pingtung

2007 *Snow Day*, Red Mill Gallery, Vermont

2006 *Traveling Pieces*, Taichung Cultural Affairs Bureau, Taichung

2006 *COMMUNICATE*, Stock 20 cofe, Taichung

2005 *Fulfillment of Journey*, Taichung Stock 20, Taiwan

2002 *Line-Game*, The Wings Espresso Bar, Taipei

#### Selected Group Exhibitions

2008 *Essence of Absence*, Korean Gallery, New York

2008 *Very Fun Park*, Gregory Shop, Taipei

2007 *Frolic*, 2X13 Gallery, New York

2007 *Points of Departure: Inner and Outer Journeys in Contemporary Art*, Fox Art Gallery, Pennsylvania

2006 *Bring your art work to go travel*, Nanhai Gallery, Taipei

2006 *Wanderlust*, National Taiwan Craft Research Institute, Taipei

2006 *Bon Voyage*, Chiayi railway warehouse, Chiayi

2006 *From Lausanne to Beijing International Fiber Art Biennale Exhibition*, Shzhou Art & Design Technology Institute Art Museum, Shzhou

2006 *21st Annual Combined Talents Florida International Competition*, Florida State University Museum of Fine Arts, Florida

2005 *Kaunas Art Biennial "Textile 05"*, M. Zilinskas Art Gallery, Kaunas

2005 *TALENTE 2005*, I.H.M, Munich

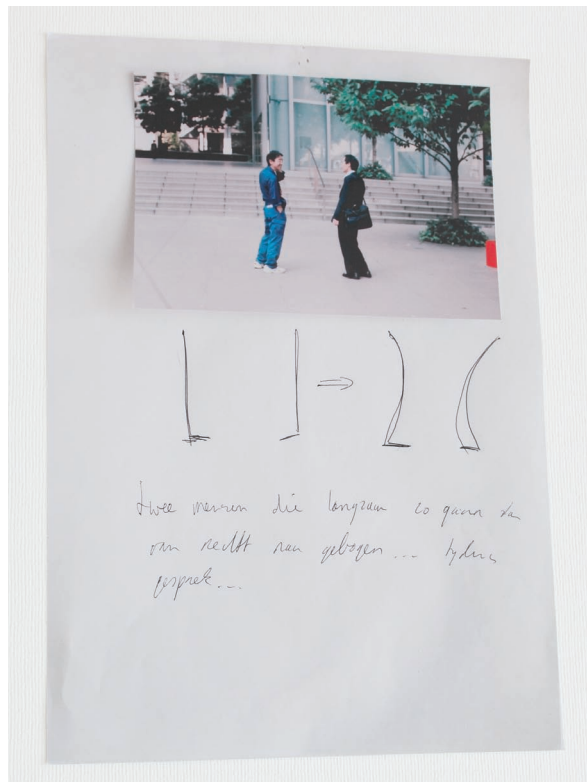
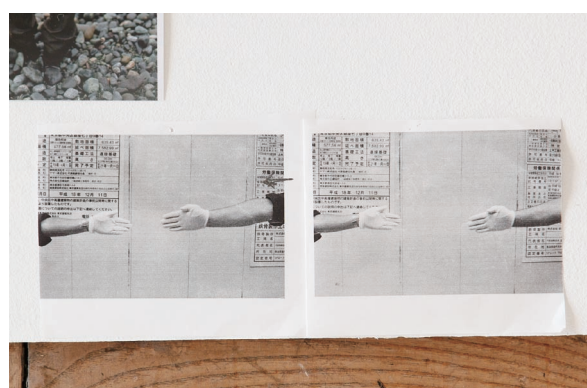




Paulien Oltheten continued taking pictures, examining them, and displaying them on the tables or walls with attached texts in her studio. All pictures are snapshots taken in public space such as street or park, and they focus on people's gesture, behavior or slight body movement. They sometimes include the interrelation between human's movement and object's movement, influences on the objects caused by natural phenomena, and distance (or angle) between objects. Every picture which is capturing a scene happened in the past gives her a starting point for reflection. A piece or trace of her thought covers the tables and walls day by day. Keep taking pictures and thinking are equivalent at this point. This endless daily practice which involves successive development and multiple simultaneous articulation reveals a methodology to reconstruct the meaning of the world. Only through images, she discovers new grammar and vocabulary in which the border of consciousness and unconsciousness are not clear, and throw them back to the outside world. Two video works, *No Title* and *Elbow animation Yokohama* that artist produced as new trials, tell us that she is not only an existence reacted by the world but also a subject which acts to the world. From these trials, we can foresee further development of her artistic work in the future.

ポーリーン・オルトヘテンは、写真の撮影とその写真への考察を繰り返しつつ、蓄積された写真とテキストを壁やテーブルの上に展示していった。彼女の写真は、すべてが路上や公園などの公共空間で撮られたスナップショットなのだが、それらはみな人々の仕草、振る舞い、微妙な身体運動に焦点が当てられている。時には人の運動と物の運動の相互連関、自然現象が物に与える影響、物と物の距離や角度から発生する意味などもそこに含まれる。すべての写真は、実際に起きた過去の場面であり、それは彼女にとっては思考の開始地点となる。彼女の思考の断片や痕跡は、テーブルや壁を日々覆っていく。ここでは撮り続けることと、思考し続けることが等価なのだが、この終わりのない、複数の分節化が同時に行なわれ、常に増殖していく運動を通して明らかになるのは、世界の意味を再構築する一つの方法論である。彼女はイメージだけを通して、意識と無意識が混在した新しい文法と語彙を発見し、それを世界に投げ返していく。蛇足になるが、彼女が、今回新しい試みとして制作した「No title」と「Elbow animation Yokohama」という二つの映像作品は、彼女が世界に作用されると同時に作用するものでもあることを示しており、今後の彼女の新たな作品への展開を予感させるものだった。





Paulien Oltheten (b.1982 in Netherlands)

## Education/Residencies

2005-2006 Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam

2000-2004 AKV/St. Joost Academy of Art and Design, Den Bosch

## Solo Exhibitions

2007 *Theory of the Street*, Gallery Fons Welters, Amsterdam

## Selected Group Exhibitions

2008 *Foam\_Lab: Estafette*, Foam Fotografiemuseum, Amsterdam

2007 *TV Dinners*, LMAKproject, New York

2007 *De Ontdekking van de Traagheid*, KW 14, 's-Hertogenbosch

2007 *Capricious, Young Photographers*, SMBA, Amsterdam

2006 *São Paulo, Mumbai, Kunming*, Carl Berg Projects, Amsterdam

2005 *A Wonderful View*, VOUS ETES ICI, Amsterdam

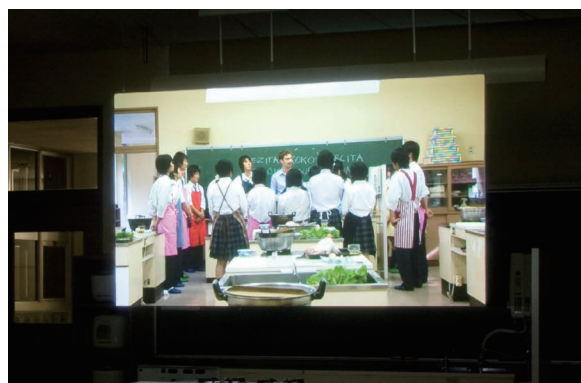
2005 *Constructed Moment*, KW 14, 's-Hertogenbosch



Daniel Salomon has been committed to visualizing various conflict situations between powers under the (non)transparency of communication. He applies Esperanto which has highly strong modernistic and utopian idea in the center of his conceptual work, and makes an issue of domination and subordination of language and culture in the globalization of the world. He created two works at ARCUS Project, *Sennacia Banko* (*Bank Without Nation*) and *LA KOKO AŬ LA OVO* (*Chicken or Egg*). *LA KOKO AŬ LA OVO* is a documentary video work in which the artist gave an Esperanto cooking class to local Moriya high school students. He invented and introduced an imaginary Esperanto dish which he puts a raw egg into a chicken and steams them. In the work of *Sennacia Banko*, he designed and produced very detailed Esperanto banknote with watermark and numberings, and opened temporary exchange shop. Based on the exchange rate, participants can change existing banknote in the real world (ex. Yen) with an Esperanto banknote. Both works require the participation of people for completion of the projects and have communicative aspects. However, the works actually highlights the impossibility, inequality or groundlessness of communication. The hope (Esperanto) of universality functions as an apparatus to irradiate effects of powers, which is overdetermined in contemporary society.

ダニエル・サロモンは、エスペラントという非常に強固なモダニスティックでユートピア的なアイデアを、彼のコンセプチュアルな作品の中心に据えることで、現在のグローバル化した世界における言語的／文化的な支配と従属の見えない様相を問題化し、コミュニケーションの（非）透明性の背後にある様々な権力の闘争状態を可視化してきた。アーカス・プロジェクトで彼は「LA KOKO AŬ LA OVO（鶏が先か卵が先か）」と「Sennacia Banko（国家なき銀行）」という二つの作品を制作した。「LA KOKO AŬ LA OVO」は地元の守谷高校の生徒たちに対して彼がエスペラント語で行なった料理教室の様子が収められたドキュメンタリービデオ作品である。彼はそこで一羽丸ごとの鶏肉の中に生卵を挿入し、蒸し上げるという架空のエスペラント料理を披露している。また、「Sennacia Banko」では透かしやナンバリングなど細部にいたるまで精巧につくられたエスペラント銀行券を発行し、その場で一時的な両替所を開設した。参加者は現実世界に存在する銀行券（例えば円）とエスペラント紙幣をレートに沿って交換することができる。どちらも人々の参加を作品の成立条件としており、コミュニカティブな側面を持っている。しかし実際に作品を通して際立つのは、コミュニケーションの不可能性、不平等性あるいは無根拠性といったものだろう。それらは、普遍性や共通性という希望（エスペラント）を一つのフィクションとして機能させることでようやく明らかになる。複数の相反する要素がお互いを照射し合う装置としてサロモンは作品を提示しており、それは極めて批評的な営為であると言えるだろう。







Daniel Salomon (b.1976 in Denmark, lives in Germany)

## Education

2002-2003 Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Städelschule, Frankfurt am Main

1998-2003 Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen

## Solo Exhibitions

2006 *Kolbasoj Sen Limoj*, The Linving Art Museum, Reykjavik

2005 *La Loko c/o Gef hlich*, Copenhagen

2005 *Espero*, Overgaden - Institute for Contemporary Art, Copenhagen

2005 *OVO*, Appendiks, Copenhagen

2002 *POSTPRODUCTION*, Q, Copenhagen

## Selected Group Exhibitions

2007 *Sitting on a Cornflake*, R er, Stuttgart

2007 *Fetish and Consumption*, Akademie Schloss Solitude, Stuttgart

2007 *21/21*, Overgaden Institute for Contemporary Art, Copenhagen

2007 *La samideana koktelo*, Summer School, PS 122, New York

2007 *53rd International Short Film Festival Oberhausen*, Oberhausen

2006 *Opening night*, Beursschouwburg, Brussels

2005 *W...WirWissen*, Kunsthalle Exnergasse, Vienna

## Performances

2007 *Kio estas tiu stranga frukto?*, Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle, Warsaw

2007 *Kio estas bruligo?*, Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle, Warsaw

2007 *Esperanto and oysters*, Performa TV, New York

2007 *Esperanto und das Sexualleben der Schnecken*, Akademie Schloss Solitude, Stuttgart

2007 *Fri Aktion!*, Den Frie Udstillingsbygning, Copenhagen

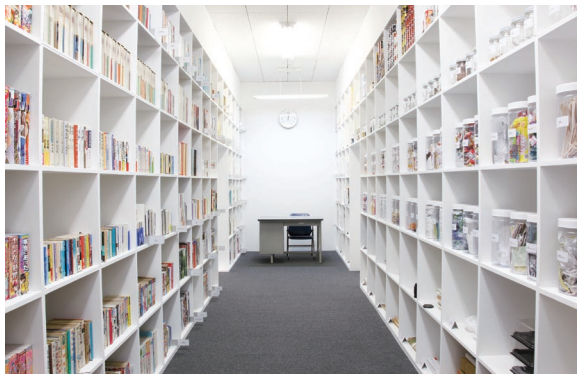
2006 *Thai Esperanto friendship conference*, Bangkok



Joshua Sofaer conducted a large-scale project titled *Rubbish Library / Library Rubbish*. Two bookshelves were built in the studio face-to-face. On one side of bookshelves were reading materials that were collected from a used paper recycling factory on one paper rubbish collecting day in the city. These reading materials were categorized by genres in the way of library, and visitors can read them freely. (*Rubbish Library*). On the other side of the shelves, every kinds of rubbish thrown out in one week by visitors and staff of the Moriya City Library were displayed. Those rubbish were categorized by their type (such as cakes wrapping, empty cans, smoked cigarettes and pencil shavings), and exhibited like a specimen room. (*Library Rubbish*). There were some events in the exhibition space as well. They include a "Champagne Reception" for the people engaged in garbage collection / recycling industries, "Traditional English Afternoon Tea", "Rubbish Library / Library Rubbish Hotel" which people can stay in the gallery for a night, and "Book Wreck" which audiences can destroy the books to put them back to paper as recycling material. This series of projects encompasses a multiple of approaches : researching on garbage collection system and recycling situation in Moriya / archiving and installing rubbish / doing performance. The studio actually has nothing but rubbish. However, whole project was rich and fruitful. In the process of the project, there were a number of collaborations among the people who are in different career and position, a radical questioning about the condition to form the value of artwork, and a simple joy of entertainment. Regardless of whether one is an artist, participants, or viewers, everyone can travel back and forth on the borderline between art / non-art, and find own rule of the game to determine the value and non-value of the object.

ジョシュア・ソファーは、「ゴミの図書館／図書館のゴミ」と題された大がかりなプロジェクトを遂行した。展示室には棚が向かい合わせで設置され、片側には守谷市の一日の古紙回収日に集積所から採取された本が並べられている。これらの本は図書館のようにジャンルごとに分類され、来訪者はそれを自由に手に取って読むことができる（ゴミの図書館）。もう一方の棚には利用者と職員も合わせて守谷中央図書館から排出された1週間分の全てのゴミが展示されている。それらは、お菓子の屑、空き缶、タバコの吸い殻、鉛筆の削りかす等と分類され、小瓶やケースに入れられて陳列されている（図書館のゴミ）。また、この展示空間内では、ゴミ回収／リサイクル業者のためのシャンパン・パーティー、英国式アフタヌーンティーのサービス、実際に宿泊できる「ホテル・ゴミの図書館／図書館のゴミ」といったイベントが催され、最終日には本を再び紙というリサイクル資材に戻すための「本、こっぱみじん」というイベントも開かれた。この一連のプロジェクトには守谷市のゴミ回収とリサイクル状況に関するリサーチ、ゴミのアーカイヴィング、インスタレーション、パフォーマンスなど多様な形態が含まれている。実際に展示空間にあるのはゴミのみである。だが、プロジェクトの過程のうちには、さまざまな職業・立場の人間とのコラボレーションがあり、芸術作品の価値の成立条件をめぐる根底的な問いかけの提示があり、同時にごくごく単純なエンターテインメントとしての楽しさがある。このプロジェクトにおいては、アーティストも、参加者も、鑑賞者も、誰もがアート／非アートという境界を往復し、物の価値と非価値を決定するゲームの規則を自分のものとすることができる。





Joshua Sofaer (b.1972 in U.K.)

#### Education

2005 PhD, Dartington College of Arts (University of Plymouth), Totnes Devon

1997 MA Fine Art, Central Saint Martins College of Art & Design, London

#### Selected Solo Exhibitions

2008 *Festival Scavengers*, City Art Centre, Edinburgh International Art Festival, Edinburgh

2007 *Name in Lights*, Centenary Square, Birmingham

2006 *SFMOMA Scavengers*, San Francisco Museum of Modern Art, California

2005 *Tate Scavengers*, Tate Modern, London

2004 *Namesake: The Story of a Name*, The Jewish Museum, London

2002 *The Crystal Ball*, ICA, London

2001 *Disinter/est: Digging up our Childhood*, The Museum of Archaeology, Cambridge

#### Selected Group Exhibitions

2008 *Face It, 'Prognosis of Movements'*, HAU2, Berlin

2008 *Samlinger i Lofothjem*, LIAF, Lofoten International Art Festival, Norway

2008 *Why?*, Wilton's Music Hall, London

2006 *World in One City*, Liverpool Biennial, Tate Liverpool, Liverpool

2005 *Any Questions?*, Kunstbanken, Hamar, Norway

2005 *The Monologue Machine*, Piano Nobile, Geneva

2005 *The Monologue Machine*, ANTI Festival, Kuopio

2000 *Take-Off, 'Because a Fire Was in My Head'*, South London Gallery, London

1998 *What a Performance, 'The Kindness of Strangers'*, W139 Gallery, Amsterdam

1998 *Flesh Confrontation 'Pictures of Lily'*, Underwood Street, London

1998 *Flesh Confrontation*, Kunsthall, Rotterdam

#### Publishings

Sofaer, Joshua "Perform Every Day" (Brussels: Kunstbank, 2008)

Sofaer, Joshua "The Performance Pack" (London: LADA & Tate, 2004)



Edited by ARCUS Studio (Mizuki Endo, Machiko Kuroda, Takashi Nakamura)  
Translation: Mizuki Endo, Machiko Kuroda, Dana Casto  
Design: Calamari Inc.  
Photography: Hironao Kuratani

Published in March 2008  
Published by ARCUS Project Administration Committee,  
Conference for Creation of Gateway to the Arts in Ibaraki Prefecture Southern Area

編集：アーカス・スタジオ(遠藤水城、黒田真知子、中村敬)  
翻訳：遠藤水城、黒田真知子、Dana Casto  
デザイン：Calamari Inc.  
写真撮影：倉谷拓朴 (p15を除く)

発行日：2008 年 3 月  
発行：アーカスプロジェクト実行委員会  
茨城県南芸術の門創造会議

ARCUS Project 2000

I

Q

S