

TOSARIMPA

土 尚 子 作 品 集 漫 交 社

序文

私は21世紀は論理を越えた時代になると前々から考えてきました。つまり、人は科学技術を越えた何かを求めている。言葉では表せないソフィスティケートされた心を表現し、自分でもわからない何かを求めて言葉を越えたコミュニケーションをしたいという欲求が心の底に渦巻く時代になるだろうということです。

文化は地域や民族に根ざすものです。日本人の美意識は王朝文学の基底をなす「みやび雅」や「うつろい」から、ぜん禅の思想を経て室町時代から意識されだした「わび」や「さび」、あるいは能・狂言に繋がっています。特に江戸初期の琳派や浮世絵の大胆かつ豊かな装飾性、デザイン性を持った芸術は現代の日本だけでなく世界の芸術に大きな影響を与えております。このように日本の文化芸術は多面的で豊かなものを蓄積してきたのです。

土佐尚子さんはそういった歴史を踏まえつつ、コンピュータの最先端技術を駆使して、論理を越えた時代の感性を時間と空間という4次元世界にダイナミックに展開しようとするもので、特に琳派400年の伝統に新しい次元を導入しようとしていると言えるでしょう。これまでのコンピュータグラフィックスは表現の細かいところまで全てを頭で考えたロジック、プログラム(つまり人工)によって表現しようとしてきましたが、彼女は人間の力の及ばない自然の持つ力、自然現象の妙味を良く知り、自分も自然の持つ不思議な力に魅せられ、没入しながら、自分の表現したい何ものかを追究しているのです。自然現象の妙を如何に発見し、引き出し、ユニークな形に表現するかということに挑戦しています。

この作品集はそれだけでも素晴らしいものですが、彼女の芸術はこの冊子という2次元媒体では十分に表現できないのです。ぜひとも彼女のダイナミックな時間芸術の世界を直接見て、味わっていただきたいものです。

平成27年2月

京都大学元総長

長尾 真

PREFACE

My longtime belief is that the 21st Century would become an era beyond logic, by which I mean that people now will want to believe in something beyond science and technology, want to express the sophistication of their inner minds in a way that goes beyond the usage of language, and communicate to find their new inner selves.

Culture differs depending on region and race. Japanese aesthetic sense, at the core of Japanese culture, has a long history and varying themes including Miyabi (brilliance) and Utsuroi (change) in Heian period, Zen during the Kamakura, Wabi (austere refinement) and Sabi (quiet simplicity) in the Muromachi period, all of which became the basis of well-known forms of Japanese traditional culture such as Noh, Kabuki, etc. Rimpa in particular, a Japanese art school that started in the early Edo period and is characterized by the abundant use of gold and silver amid bold designs, has greatly influenced not only subsequent Japanese art but also modern art internationally. Japanese art, in other words, has contributed numerous rich and versatile cultural assets to Japanese history.

Naoko Tosa, based on an understanding of Japan's long and rich culture, expresses her own sensibility in dynamic and multi-dimensional forms, including the liberal use of space and time incorporating cutting-edge computer and other technologies. She has been deeply interested in the concepts of Rimpa with its history of over 400 years, and strives to create new works in the Rimpa style.

Various types of artwork exist utilizing computer graphics. However, these have generally been created using the logic of programming and their beauty, even if carefully designed beforehand, is consequently artificial. Naoko Tosa, on the other hand, is interested in the beauty that lies in natural phenomena which exceeds human control. Charmed by such untamed beauty, she extracts the inexplicable essence that hides itself in natural and physical phenomena by harnessing physics and computer graphics, creating unique works that integrate nature with her own artistic sense, projecting what people in this modern age wish to express. This book is a collection of her works that represent such concepts and methodologies of creation. These are at once beautiful and astounding. At the same time, however, her art cannot be fully appreciated via the medium of a two-dimensional book. I therefore sincerely hope that, in addition to enjoying this volume, you one day have an opportunity to experience her dynamic time-based artwork in its true form.

February 2015

Makoto Nagao

Former President, Kyoto University

目次

2 序文 長尾 真

6 TOSA RIMPA PROJECTION MAPPING@ KYOTO NATIONAL MUSEUM 2015

41 琳派の原点と未来 佐々木丞平

42 「TOSA RIMPA」について 土佐尚子

44 ORGANIC GEOMETRY

48 「Space Flowers」に寄せて 真田一貫

49 SPACE FLOWERS SPACE JUNGLE / MOON FLOWER / OIRAN

50 SOUND of IKEBANA : FOUR SEASONS

52 SOUND of IKEBANA with HAIKU

76 SOUND of IKEBANA / TOSA RIMPA に寄せて 森山朋絵

78 NAKO TOSA WORKS & CORECTION DATA

1961年福岡市生まれ。国際的に知られた日本のメディアアーティストの先駆者。1980年代後半にMoMA のビデオアートのキュレーターバーバラロンドンの企画展 "New Video Japan" に選ばれ、国際的に知られるようになる。芸術と工学の研究で、東京大学大学院工学研究科で博士号を取得。武蔵野美術大学映像学科非常勤講師(1989-2000年) パウハウスのジョージケペシュが設立した MIT 高等視覚研究所のアーティストフェローで芸術活動と研究を行う。現在、京都大学高等教育研究開発推進センター教授として教鞭をとりながら作家活動も精力的に行っている。そのアート表現は、無意識の可視化である。無意識は、超現実主義、精神分析のユングにおける無意識、さらには知覚心理や認知科学における無意識など、広い意味で使われており、私達の心の奥底にある脳内イメージとでもいえるもので、このような言葉にできない脳内イメージの世界を超えて、デジタル手法で可視化する「カルチュラルコンピューティング」を提唱する (NTT 出版より『カルチュラルコンピューティング』出版)。主な展覧会は、ニューヨーク近代美術館、メトロポリタン美術館、ロングビーチ美術館など。コレクションは、ニューヨーク近代美術館、国立国際美術館、富山県立近代美術館、名古屋市美術館、高松市美術館など。主な受賞歴は、芸術と科学の融合に与えられるロレアル賞大賞受賞(1997年)、アルスエレクトロニカインタラクティブアート部門入賞(2001年)、ユネスコ主催インタングジブルヘリテージデジタルストーリーテリング公募展2位受賞(2004年)。2012年、韓国の麗水海洋万博委員会からコミッション作品を依頼される。250mx30mのLED スクリーンの EXPO デジタルギャラリーで、アジアをひとつにつなぐシンボル「四神旗」を制作し表彰される。2014年、実写のプロジェクションマッピングでグッドデザインアワード受賞。2015年、琳派400年プロジェクションマッピングで16,000人を動員し、同作品をミラノ博で公開予定。

She was born in Fukuoka, Japan in 1961, is a pioneer in the area of media art and is an internationally renowned media artist. Her artworks became well known world-wide in late 1980's after one of her early artworks was selected at an exhibition called "New Video Japan" organized by Barbara London, a MOMA curator. After receiving PhD for Art and Technology research from the University of Tokyo, from 2002 to 2004 she was a fellow at the Centre for Advanced Visual Studies at MIT, that was established by Gyorgy Kepes of Bauhaus. Currently she is a professor at KYOTO UNIVERSITY Center for the Promotion of Excellence in Higher Education.

Her artworks have been focusing the visualization of unconsciousness. By publishing a book "Cultural Computing" from NTT publishing, she proposed a new interdisciplinary research area called Cultural Computing, which focuses the visualization of in-brain images using digital technologies and transcending different cultures. She exhibited her artworks at the Museum of Modern Art in New York, the New York Metropolitan Art Museum, Japan Creative Center at Singapore, and at many other locations worldwide. In 2000, she received a prize from the Interactive Art section in ARS Electronica. Also in 2004 she received 2nd prize from Nabi Digital Storytelling Competition of Intangible Heritage organized by UNESCO2004. She held a solo exhibition at Japan Creative Center in Singapore in 2011. In 2012, she was asked to create a digital artwork for Yeosu Marine Expo in Korea. In the EXPO Digital Gallery with a LED screen of 250mx30m, she exhibited her digital artwork called "Four God Fag" which symbolizes the idea of Asian traditional four gods connecting Asia. It was honored by Expo 2012 Committee. In 2014 she was awarded Good Design Award Japan by her projection mapping using only actual images. In 2015 she carried out projection mapping celebrating RIMPA 400 anniversary and attracted more than 16000 attendees, which content will be exhibited at Milan EXPO 2015.

NAOKO TOSA
INFORMATION

EXPO 2012 Korea Digital Gallery work
“ 四神旗 Asian Saint ”
Directed by Naoko Tosa
received Certificate of Appreciation

2012年韓国の麗水海洋万博委員会からコミッション作品を依頼される。250mx30mのLEDスクリーン EXPO デジタルギャラリーで、アジアをひとつにつなぐシンボル「四神旗」を制作し、表彰された。

韓国万博は、日本をはじめ106カ国が参加、未来の海洋がテーマ、2012年5月12日(土)～8月12日(日)まで開催された。

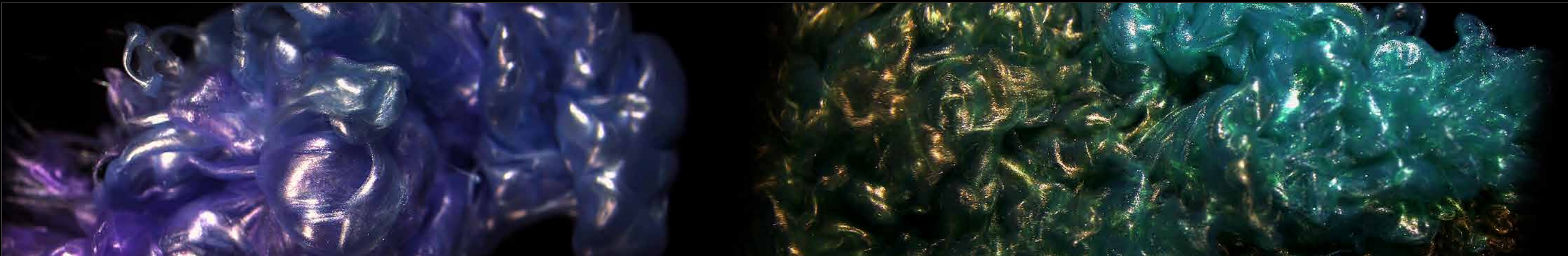
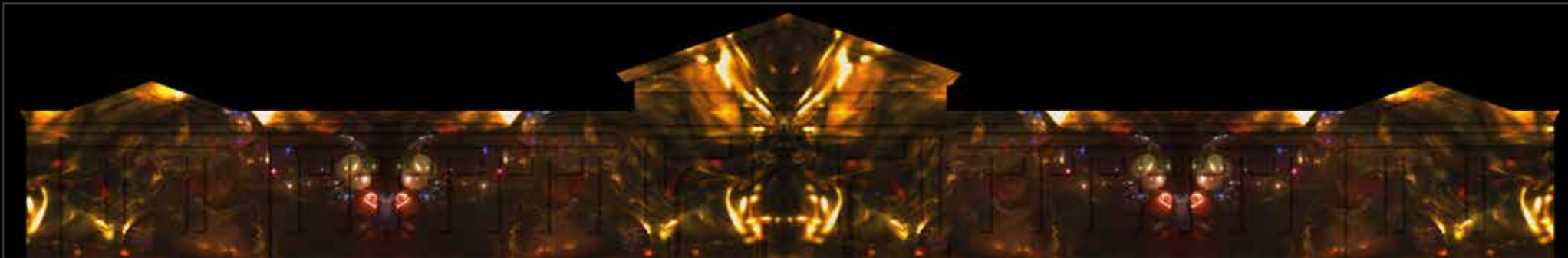
TOSA RIMPA

PROJECTION MAPPING@ KYOTO NATIONAL MUSEUM 2015

2015年3月12 - 15日 於：京都国立博物館

京都の春宵に出現した
風神と雷神をテーマにした琳派アートの未来

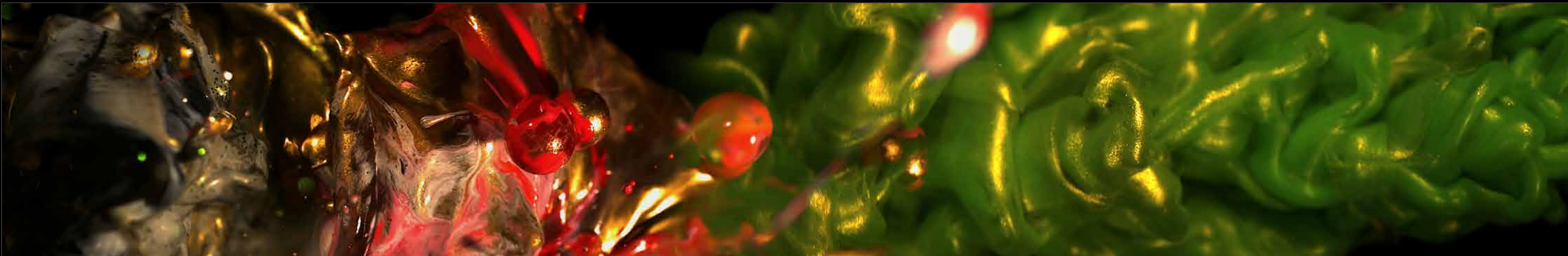

SCENE 1 菅原道真の恨み

讒言により太宰府に流された菅原道真の魂を現す映像は激しく揺れ動き、炎がかぶさり、彼の怨念が昂まっていく。菅原道真の怨念に応じて風神と雷神が現れ、京都に行きその怨念を晴らすと約束する。

風神・雷神 京都へ向かう

不気味な金・銀・紫の雲に乗って風神と雷神が京都に向かう。風神と雷神が本来持っている風と雷の恐ろしい力で、道中でさまざまな災いを引き起こす。

風神・雷神出現

『洛中洛外図』に描かれる京都では、琳派400年記念行事が華やかに行われている。突然、『洛中洛外図』が飛び散り、風神と雷神が出現する。

風神・雷神の踊り

抽象的な姿の風神と雷神。激しく揺れ動く様子で表される恐ろしい力は、京都に災いをもたらそうとしている。そして人格神となった風神と雷神が登場し、現代の琳派〈Sound of IKEBANA〉と合体する。

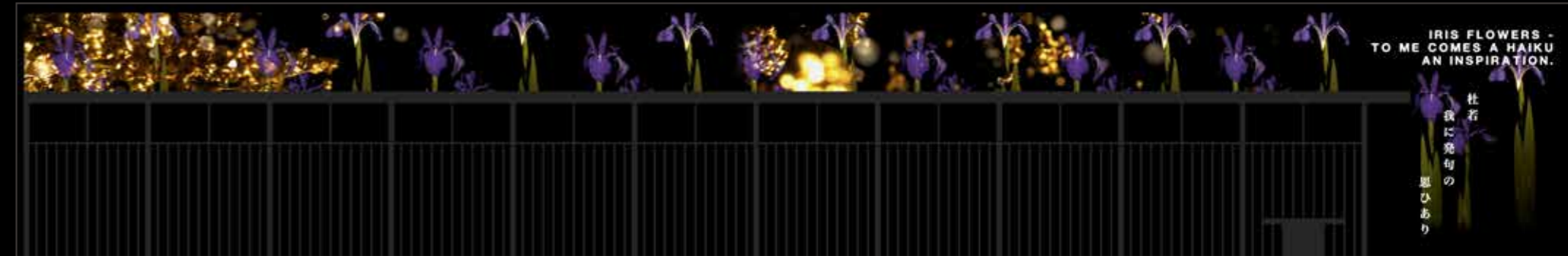

SCENE 2 間 狂言

突然雷鳴が響きわたり、京都に災いをもたらそうとしていた雷神が地上に落下する。地上の人々に治療された雷神は、琳派の賛美派になると約束して天に戻って行く。

(狂言「神鳴」大蔵流 茂山逸平)

SCENE 3 夏から秋へ 未来琳派と風神雷神の対決

未来琳派アートといけばなに対し、風神は水滴で自らを守りながらアートと対峙し、雷神はカミナリでいどみかかる。そして、倒すことなく新しいアートを創出する。

(いけばな 未生流笹岡家元 笹岡隆甫)

THE GREAT SEA
WHILE SCOOPING IT UP
IN MY HANDS-
I ENJOY
THE COOL OF EVENING.

大波を
手で掬いつつ
夕涼み

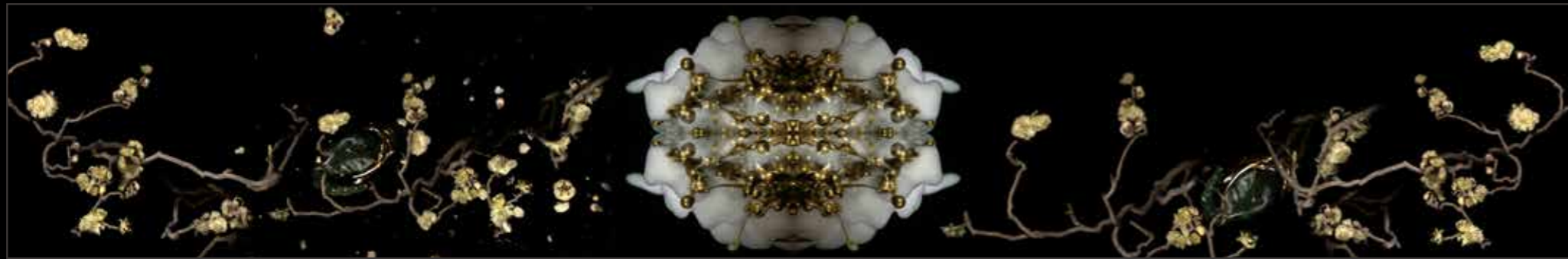

A HARVEST MOON—
LIKE BUDDHA
SITTING CROSS-LEGGED.

名月や
私のやうに
脚をくみ

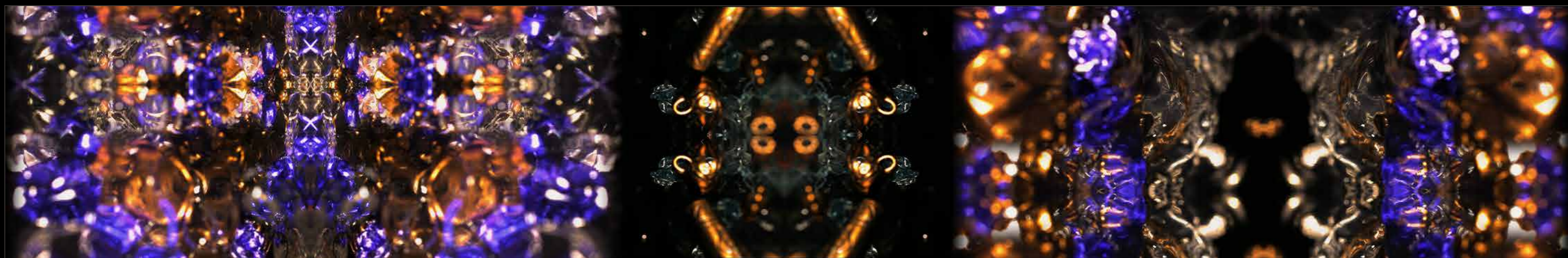

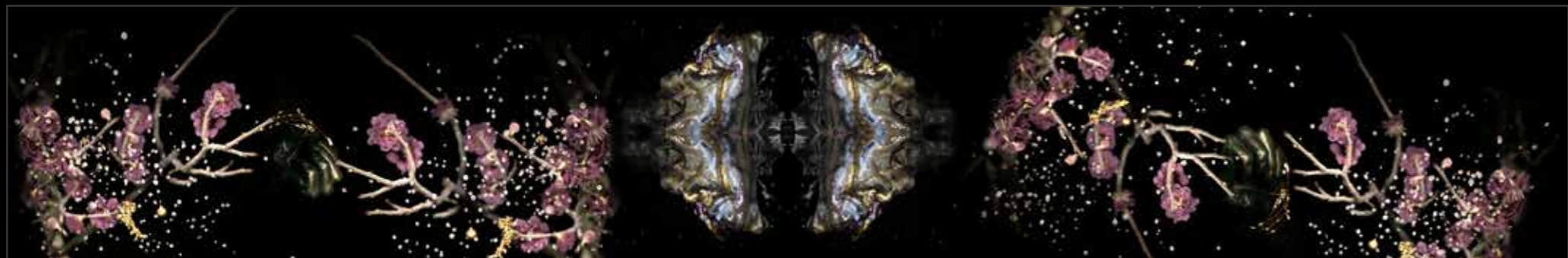

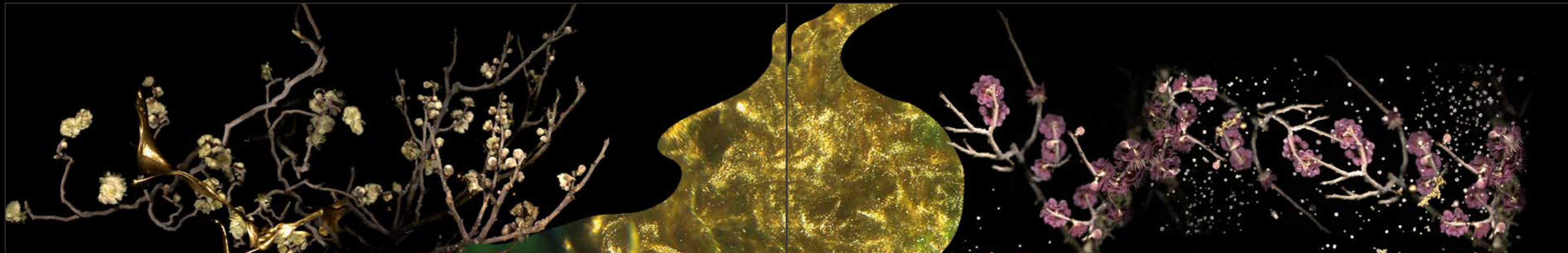

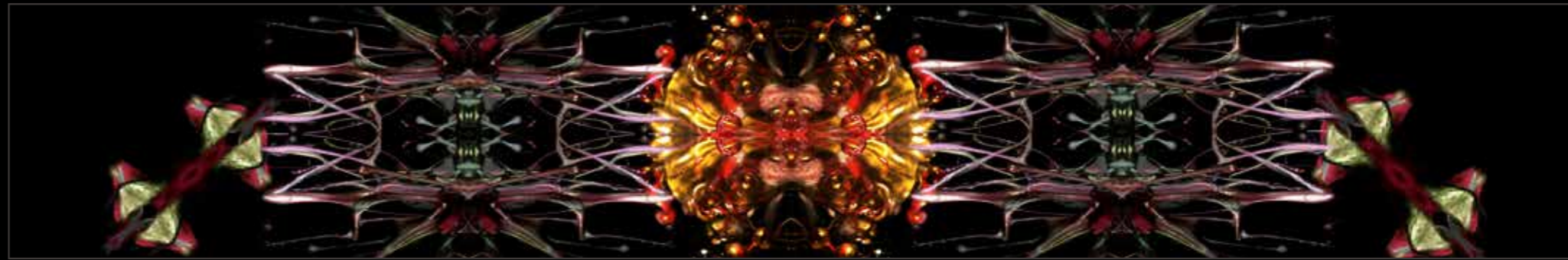
SCENE 4 風神雷神による冬の季節を表現した未来琳派

風神雷神は、自らの力で未来の琳派アートを作り出し、京都の人々に贈り物として与えようとする。風神・雷神の作り出す未来琳派は、密教芸術の影響も受けた雲と金色の極彩色を使ったマンダラ的なもの。

未来琳派フィナーレ：春

風神・雷神が極彩色を使った未来琳派アートを作り出し人々に与える。色鮮やかな種々の花々が京都の街を埋め尽くすと同時に、あたたかも花火のようにそれらが爆発し、未来に向けて飛躍する京都を象徴する。

琳派の原点と未来

2015年は琳派^{りんぱ}400年記念の年に当たります。京都において様々なイベントが催されますが、京都国立博物館においても秋に特別展「琳派一京の彩り」を開催します。琳派を代表する俵屋宗達^{そうたつ}、尾形光琳^{こうりん}、酒井抱一^{ほういつ}の絵画を中心として、琳派といわれるその原点をお見せするのがこの展覧会の目的ですが、琳派は日本絵画の伝統を乗り越えたばかりでなく、絵画芸術の域を飛び出して生活文化の中に取り入れられ、様々な展開をしてきました。そして現代でも、文化の中で無くてはならないデザインの世界で生き続け、いまやITという先端科学技術の世界でも受け継がれて大きく展開しようとしています。

このたび京都国立博物館で開催されたイベント、プロジェクトマッピングもその一つです。博物館という琳派の原点をお見せする場で、最先端を行くテクノロジーの世界の中で生まれ変わろうとする琳派の姿を対比してご覧頂き、その普遍性を考えて頂くのも大変意味のあることと思います。

京都国立博物館館長 佐々木 丞平

2015 is 400th anniversary of RIMPA, one of famous art schools in Japan, and various events will be held in Kyoto to celebrate this special year. In Kyoto National Museum the special exhibition called "RIMPA - specific color of Kyoto" will be held in this autumn. Of course the main target of the exhibition is to show people the origin of RIMPA that is featured by pictures of famous artist such as Sotatsu Tawaraya, Korin Ogata, Hoitsu Sakai. At the same time, however, RIMPA crossed not only the border of Japanese traditional art but also that of fine art itself and has lived in the area of design, the essential part of culture. And now RIMPA is expanding its territory by being combined with cutting-edge technologies such as IT. One of good examples of this movement is the projection mapping event to be held at our museum in March 2015. In one sense RIMPA is going to be reborn by integrated with cutting-edge technologies at a place of museum that has been home for traditional art. I sincerely hope that many people would witness this historical turning point and would consider about 'universality of art.'

February 2015

Johei Sasaki Director, Kyoto National Museum

TOSA RIMPA について

今回の作品集では、2012 年以降の作品を集めている。2009 年に NTT 出版から『カルチュラルコンピューティング』という本を執筆した後、大掛かりなコンピュータベースのインタラクティブアート制作を、ピタリと止めた。このまま自分がどこへ向かうべきなのか、分からなくなっていたのだ。その後、20 代の頃に戻ったように、絵画、写真、ビデオ映像という絵の具や筆や紙と言った物理的な物に触れ、身体性を伴う芸術を模索した。これから人生を歩む若者のように、アートを制作する意味を問い、新しい表現方法に取り組んだ。そして再び、アートと科学技術の間に潜む美の発見に関心を持ち、まだ見たことのない自然科学の美の形を、先端科学技術を用いたハイスピードカメラを使って発見するが出来た。私達人間の裸眼では見えない世界、しかし物理的に確実に存在している美しい形の発見である。

模索が続いた後、「Sound of Ikebana」と称する映像作品ができた。日本の伝統芸術のコンセプトと先端技術を融合し、新しい芸術を創出することを狙っている。豪華でデザイン性に優れた琳派の芸術をコンセプトとし、絵の具・オイルなどの粘性液体に音の振動を与えることによって、各種の色が融合しつつ飛び上がる様を 2000 フレーム / 秒の高速カメラで撮影することにより作成した。液体の種々の色、液体の粘性、音の振動の組み合わせが、自然が作り出す生け花のように見えることから、「Sound of Ikebana」と名付けた。金色の絵の具を多用すること、音声の振動によるたらし込み技法により、琳派の芸術との類似性にも優れており、デジタル時代の生け花として新しいアートを創出できた。この作品は、2013 年の秋に、シンガポールのマリナベイサンズが持つ芸術科学博物館の企画展で取り上げられた。

ところで、去る 2012 年、韓国の麗水万博で 250m × 30m のメインストリート

としては、「Sound of Ikebana」を蓮の形をした芸術科学博物館にプロジェクションマッピングすることは、ひとつの目標であった。プロジェクションマッピングを実現するにあたって、観光庁、都市開発庁と、地域社会を巻き込んでいき、アートが社会的な市民のものになって行く過程は、感動的であった。例えば政治的に揉めている国であっても、心をつなぐ架け橋になることができるのだ。これこそがアートの力である。

「Sound of Ikebana」のプロジェクションマッピングは、SF 的でとても美しく、惑星が地上に落ちて来たように見えた。この成功から、京都琳派 400 年祭のオープニングのプロジェクションマッピングへの話へと進んだ。

琳派のアート、特に「風神雷神図」に触発されて未来へむけての琳派アートを制作し、プロジェクションマッピングを行なうこととなった。「風神雷神図」、菅原道真伝説、さらには琳派 400 年記念行ことを関連づけたストーリー仕立てにしつつ、琳派の未来を見せることを主眼にしたマッピングを行った次第である。

土佐 尚子

Towards the publication of “TOSA RIMPA”: Author’s view

In this art collection book I have included my artworks since 2012. After publishing a book titled “Cultural Computing” I have completely stopped the creation of big interactive installations. At that time I did not know what to do as my next direction. Then, as I used to do in my twenties, I returned to the creation of paintings, photos and video works, which require the use of paints, paintbrush, papers, etc. and therefore have physicality at their basis. Like a youth who is going to start his/her life, I asked myself the deep meaning of art creation and challenged to create new way of expression. I was interested in the beauty that hides itself between art and science, and by using a high-

speed camera I could find beauty that cannot be seen by our naked eyes but still certainly exists as physical phenomenon. After a long trial and error I created a video artwork called “Sound of Ikebana,” which aims to create new art based on the integration of Japanese traditional art and cutting-edge technologies. By using a high-speed camera of 2000 frames/second, I shot various scenes where liquid such as paint, oil, etc. jumps up vibrated by sound. As the combination of paint color, sound, liquid viscosity can create various flower-like forms, I call this video artwork as “Sound of Ikebana.” I dare say that this is a new RIMPA artwork, as this artwork often uses luxury gold color and also adopted a method similar to Tarashikomi which characterizes RIMPA artworks. “Sound of Ikebana” was exhibited at Art Science Museum at Marin Bay Sands, Singapore. At the same time I had a dream of exhibiting my artwork in the form of projection mapping at the museum, as I was fascinated by a big projection exhibition after I exhibited my previous video artwork at a huge LED screen of 250m x 30m at the main street of Yeosu Expo in Korea in 2013. Also I was interested in the process of making my artwork into a social event by working with Singapore society and Singapore governmental organizations. After a tough long work finally I could carry out the projection mapping which gives me the feeling as if a planet comes down on our earth. Then the success of this event lead me to the next event of projection mapping in Kyoto as one of the RIMPA 400th celebration events. Inspired by RIMPA artworks, especially by the famous Wind God & Thunder God picture, I tried to create future RIMPA by combining the concept of Wind God & Thunder God and also the legend of Michizane Sugawara. Also I created a story that lies behind the content of this projection mapping. The story consists of four scenes.

Scene 1 <Wind God & Thunder God proceed toward Kyoto>

Firstly furiously waving frame appears. This symbolizes the resent of Michizane Sugawara who was once a prime minister of Japan in Heian era but lost his position because of a slander and was exiled to Kyushu. Responding to his request Wind God & Thunder God appear and promise him that they will go to Kyoto for his vengeance. Using their magical power, they create various disasters on their way to Kyoto. Rakuchu-rakugai-zu (Views in and around the

city of Kyoto) suddenly breaks into peace suggesting that finally the gods arrive Kyoto.

<Personification of Wind God & Thunder God>

At this stage Wind God & Thunder God are represented as abstract forms. The fiercely moving abstract forms represent the magical power of the gods. Then as the personification of them the famous Wind God & Thunder God picture appears. The picture is merged with present RIMPA using IT, which is expressed by “Sound of Ikebana,” and changes into an animation of Wind God & Thunder God.

Scene 2 <Noh Farce>

Suddenly a huge thunder sound roars. Then Thunder God falls down from sky. Cured by people on the ground he promises that he becomes a supporter of RIMPA and goes back to sky. (Here a part of Noh Farce called “Kaminani: Thunder God” is played.)

Scene 3 <Fight between Wind God & Thunder God and future RIMPA artworks expressing summer and autumn>

As an expression of future RIMPA, Naoko Tosa’s arts and flowers of Mishoryu Sasaoka, the famous school of flower arrangement in Kyoto, appears. Wind God & Thunder God challenge them. Wind God, protected by water drops against the power of RIMPA, tries to create artworks expressing his own magical power. Thunder God, emitting his own lightning power, tries to destroy these RIMPA artworks. However, overwhelmed by the power of RIMPA, finally they start dancing following these RIMPA artworks.

Scene 4 <Future RIMPA artworks illustrating winder created by Wind God & Thunder God>

Finally Wind God and Thunder God admit their defeat. Then they create their own future RIMPA artworks and give them to the Kyoto people. The artworks created by them are based on the combination of RIMPA artworks and esoteric Buddhism artworks and therefore look like mandala.

<Finale of future RIMPA: spring>

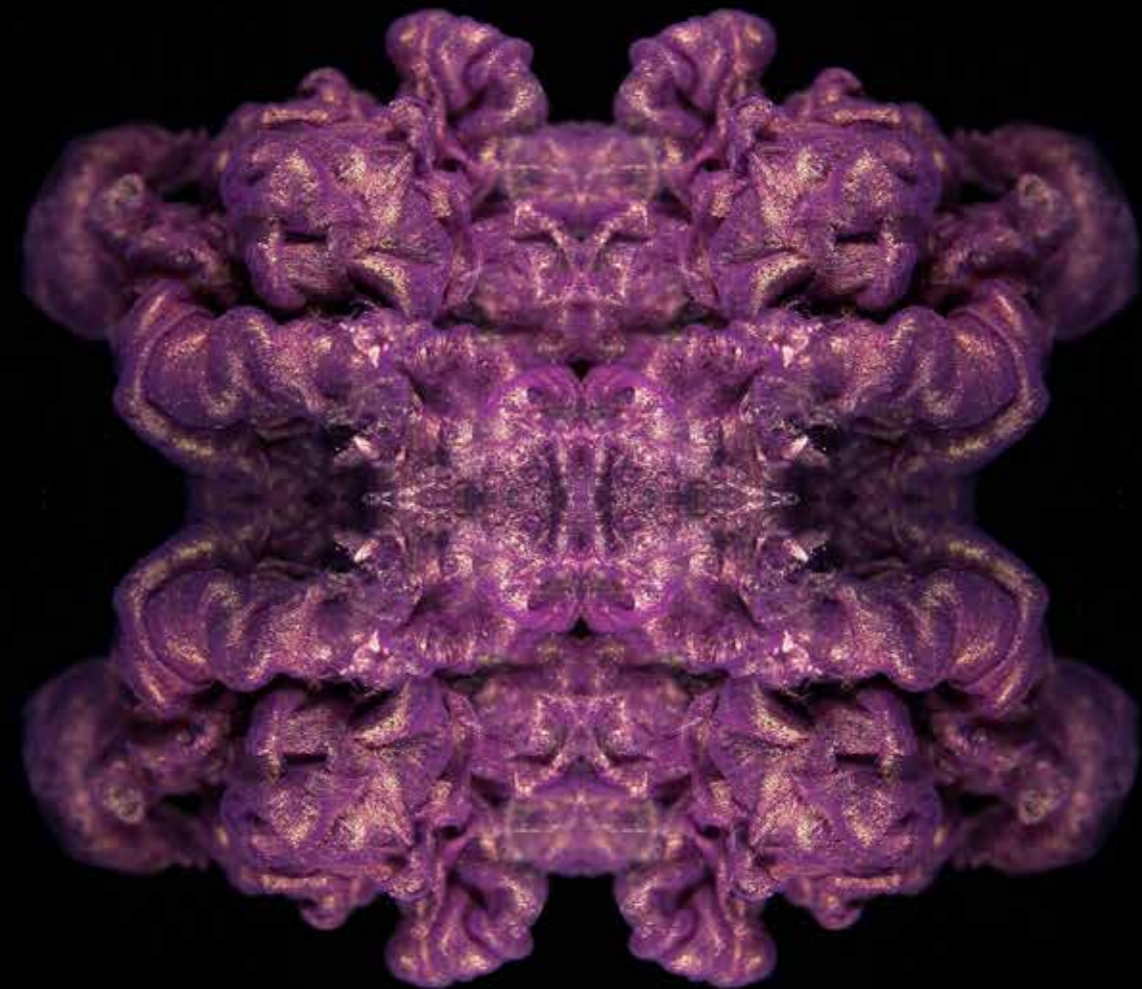
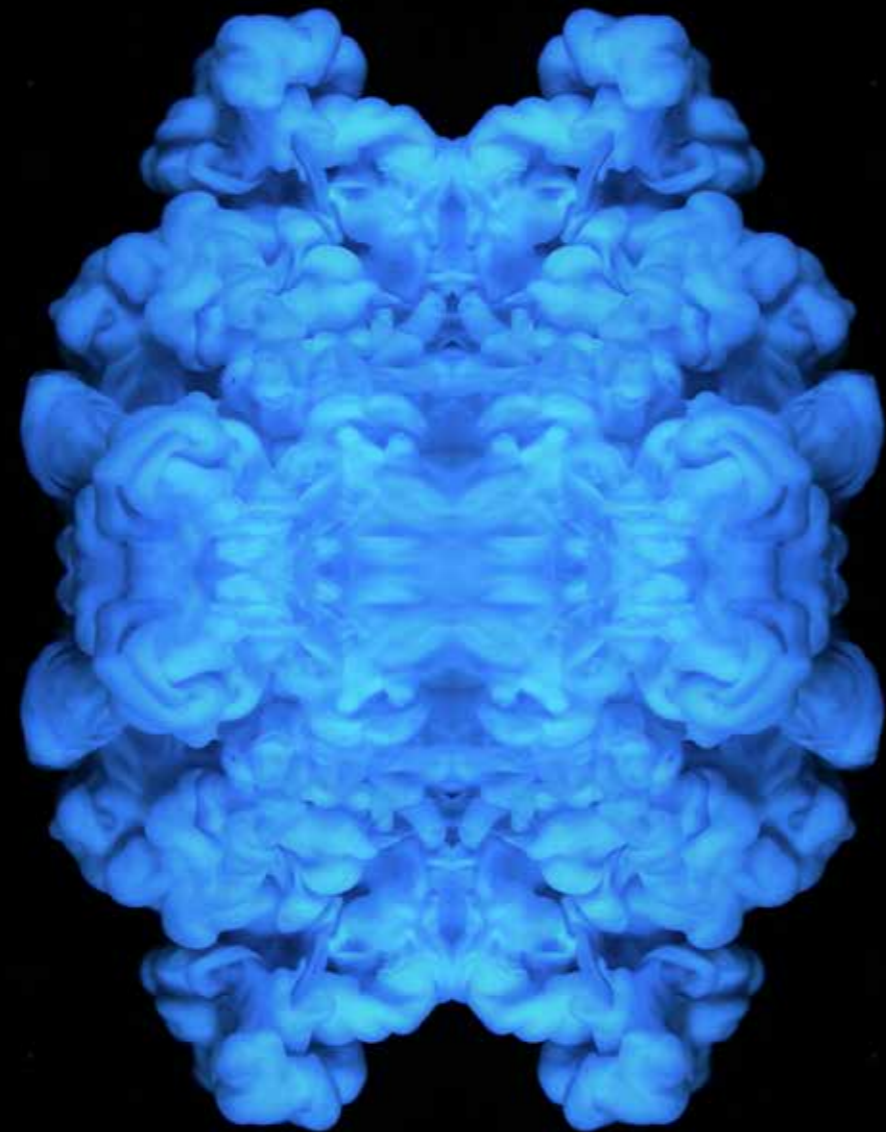
Finally Wind God & Thunder God create future RIMPA artworks using various brilliant colors and give them to the Kyoto people. Various colorful flowers flourish in Kyoto which symbolizes that Kyoto is going to jump for tomorrow.

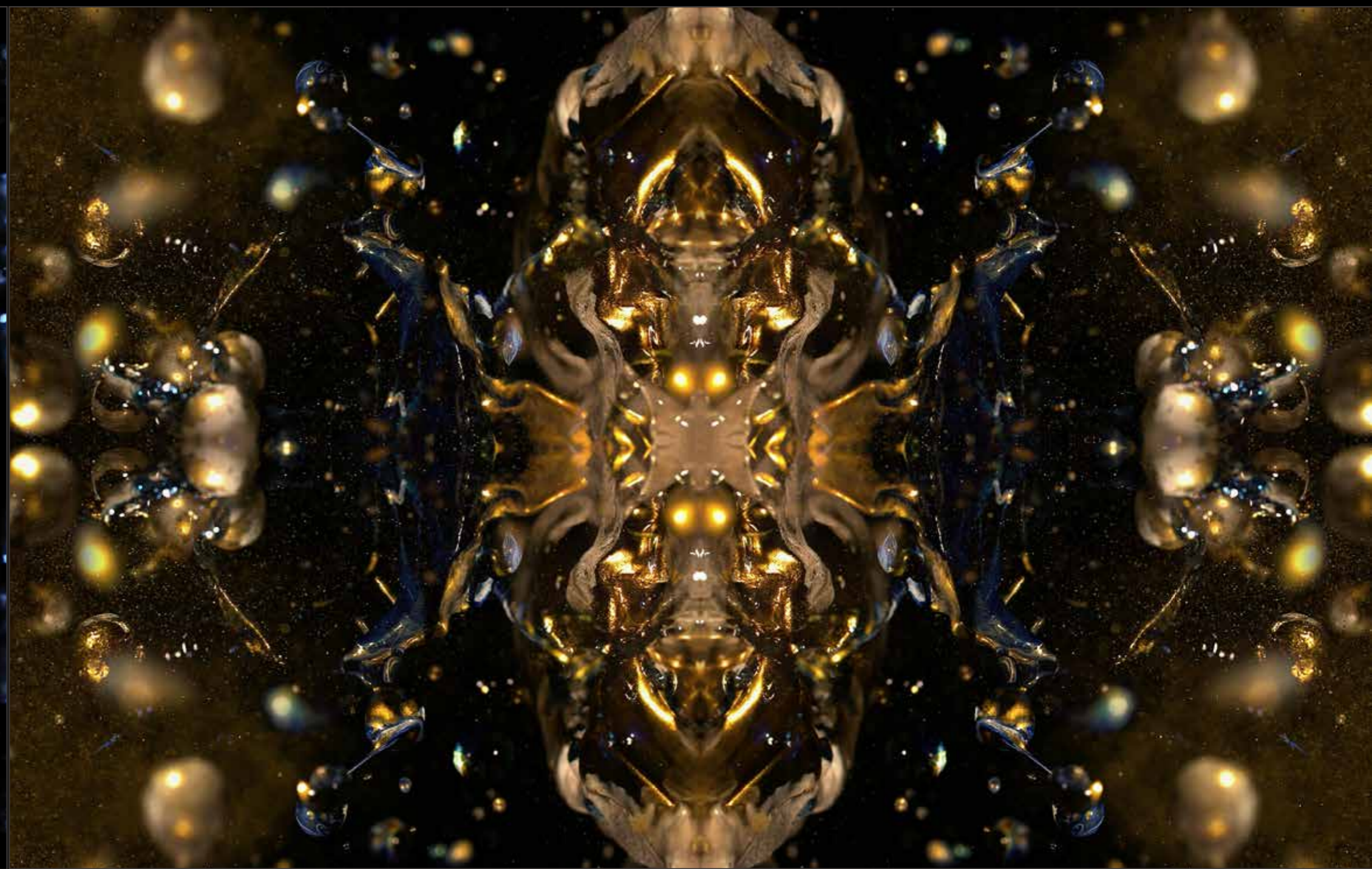
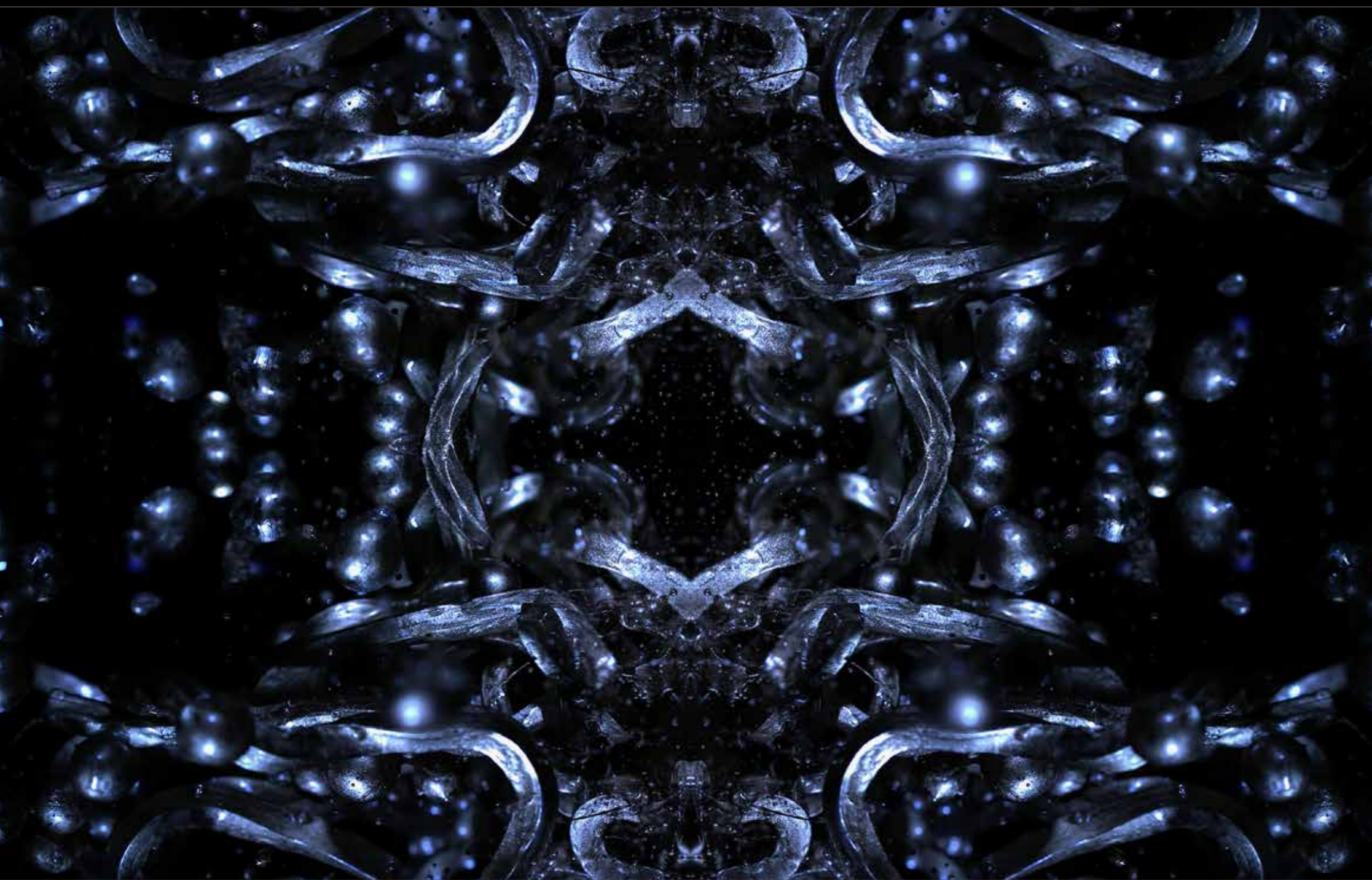
ORGANIC GEOMETRY

形状のない物質が、音の振動によって
有機的に形を生成し幾何学を生み出すというもの
これは、カオス的なアジアで生まれた琳派が
シンメトリーの西洋と融合し、
新しい琳派を創出したことを意味している

Organic Geometry artworks are based on
the concept that chaotic materials that
have originally no fixed forms change
themselves into organic and finally
geometrical forms once sound
vibrations are given.

This symbolizes that RIMPA art, that was
born in chaotic Asia, is merged with
European symmetry and becomes
new RIMPA art.

「Space Flowers」について

土佐尚子氏の新しい作品シリーズは、17世紀に京都で勃興した日本画の歴史的な流れの主要な一つである琳派に対するオマージュである。琳派は、豪華な黄金色を多用することで良く知られている。琳派の代表的な芸術家は尾形光琳であり、彼が描いた「紅白梅図屏風」は琳派を代表する絵画である。

「花魁^{おいらん}」は、18世紀・19世紀に人気があり当時を代表する文化の一つである遊女を暗示した作品である。この作品に現れるバラは、あたかも歌舞伎のパフォーマンスのように見え、夢のようなもろい存在感、はかなくてとらえどころのない、しかし同時に凜とした美しさを表現している。

「スペースジャングル」は、地球から遠く離れた宇宙のどこかにあるジャングルを示している。その表面は豊かな水と花にあふれており、同時に地下には独自の鉱物や植物が存在している。これらは無重力の混沌状態の中で踊りながら自己の存在を主張している。「ムーンフラワー」は、現在国宝となっている尾形光琳によって描かれた「紅白梅図屏風」にインスピレーションを得たと考えられる。月面に咲く赤と白の梅の花は、その色彩とその爆発によって万華鏡のようなめくるめく感覚を与えてくれる。

イッカンアートギャラリー ディレクター **真田 一貫**

Space Flowers New Works by Naoko Tosa

Naoko Tosa's new series of works pays homage to Rimpa, one of the major historical schools of Japanese painting that was founded in Kyoto in the 17th century. Famed for its usage of luxurious golden color, one of its key exponents was the artist Korin Ogata, whose paintings of "Wind God and Thunder God" have become representative of the style. The fragmentation of flowers by the elements of wind and thunder serves an allegory for the fading of old customs and the beckoning of a new future.

Space Jungle depicts a jungle on a planet far away from ours. Abundant water and flora abound on the surface while an array of minerals and plants inhabit the underground, navigating the chaos of zero gravity in obliterative spurts of dance. Drawing inspiration from Ogata's painting "Red and White Plum Blossoms", a national treasure of Japan, Moon Flower considers how red and white plum blossoms would appear on the Moon, presenting a continuous kaleidoscope of exploding moon flowers.

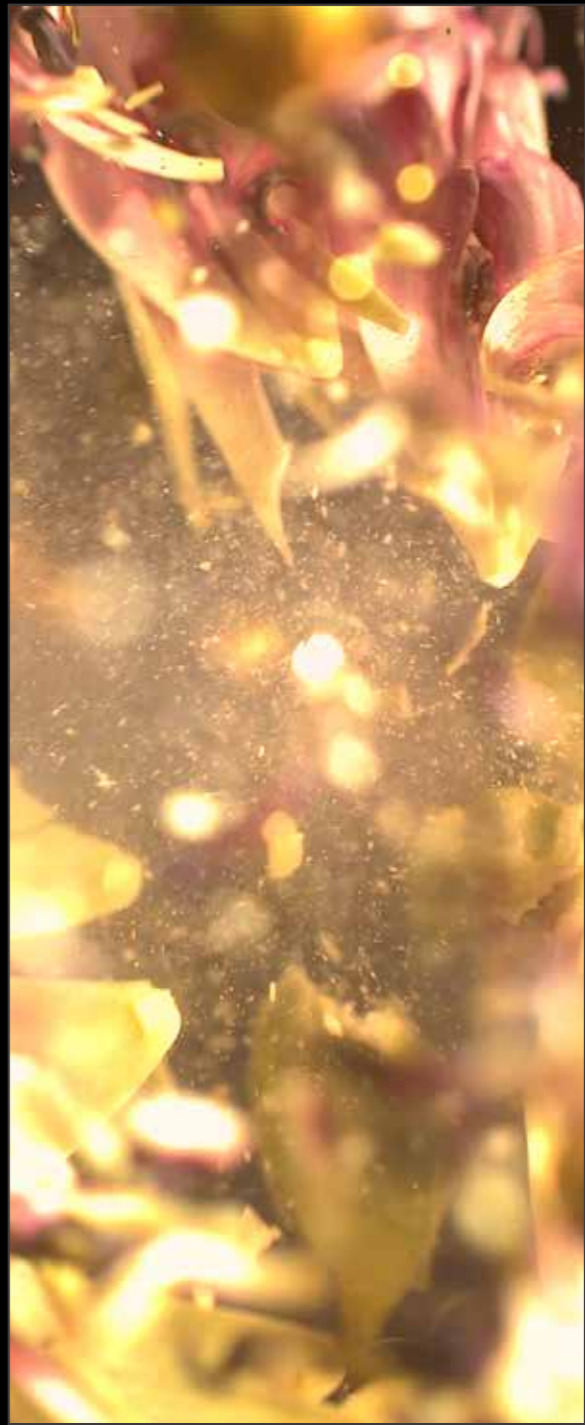
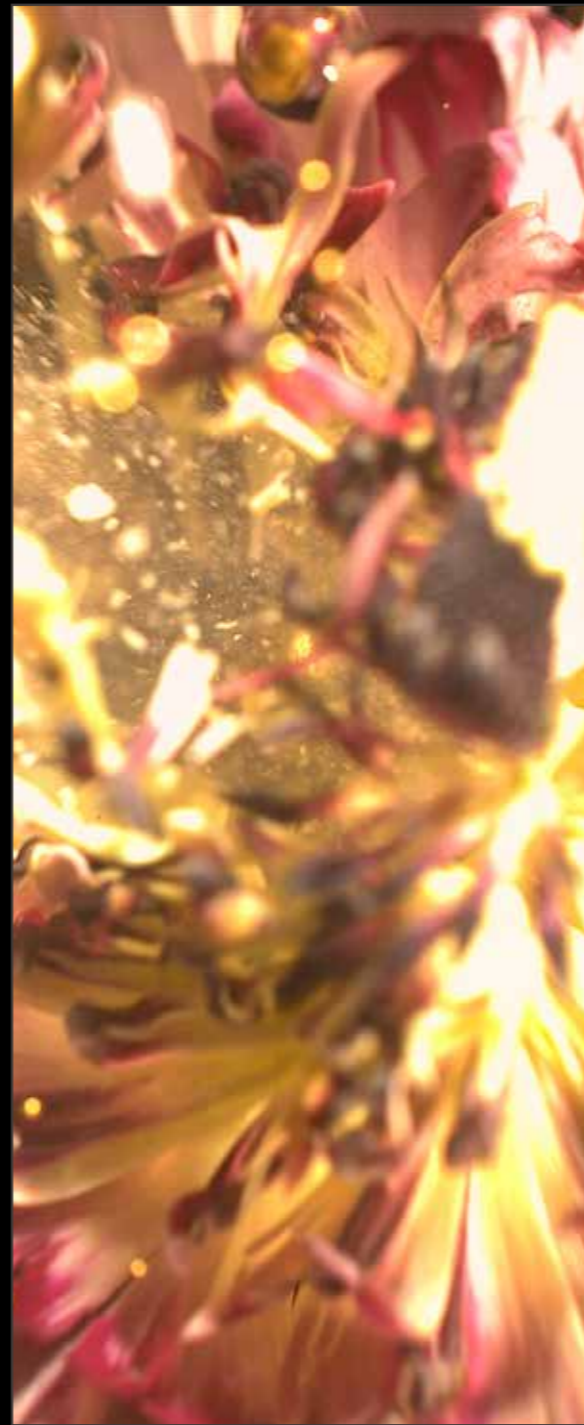
Oiran alludes to the eponymous courtesans popular during the 18th and 19th century; the roses, as though performers in a Kabuki piece, exude a gallant beauty while their fragility evokes a dreamlike presence, at once ephemeral and elusive.

Ikkann Sanada Director Ikkann Art Gallery, Singapore

SPACE FLOWERS

SPACE JUNGLE

MOON FLOWER

SOUND of IKEBANA : FOUR SEASONS
PROJECTION MAPPING to ART and SCIENCE MUSEUM

シンガポールアートサイエンスミュージアムでのプロジェクションマッピング
「Sound of Ikebana」

SOUND of IKEBANA
with HAIKU

音の振動で作創り出され、
さらに現実の時間を
200倍に引き伸すことによって
初めて見える生け花をご覧あれ！

Please appreciate Ikebana that is
created by sound vibration and
is watchable by extending time by 200 times.

春
SPRING

春の夜は
桜に明けて
しまひけり

THE SPRING NIGHT
WITH CHERRY BLOSSOMS
FILLD HAS ENDED.

初空へ
差し出す獅子の
首かな

AGAINST THE YEAR SKY
A LION'S HEAD STRIKES
A POSE.

朧夜や
天の音楽
聞きし人

THE NIGHT OF A HALOED MOON
- HEAVEN'S MUSIC HEARD
BY SOMEONE.

夏

SUMMER

杜若

我に発句の
思ひあり

IRIS FLOWERS
- TO ME COMES A
HAIKU AN INSPIRATION.

絶頂の
城たのもしき
若葉哉

THE CASTLE
AT THE SUMMIT RELIABLE
AND STEDFAST - YOUNG LEAVES

夏草や
兵どもが
夢の跡

SUMMER GLASSES
- REMAINS OF
WARRIOR'S DREAMS.

稲妻や
闇の方行く
五位の声

LIGHTNING - IN THE DARKNESS
GO THE CALLS OF NIGHT HERONS.

秋

AUTUMUN

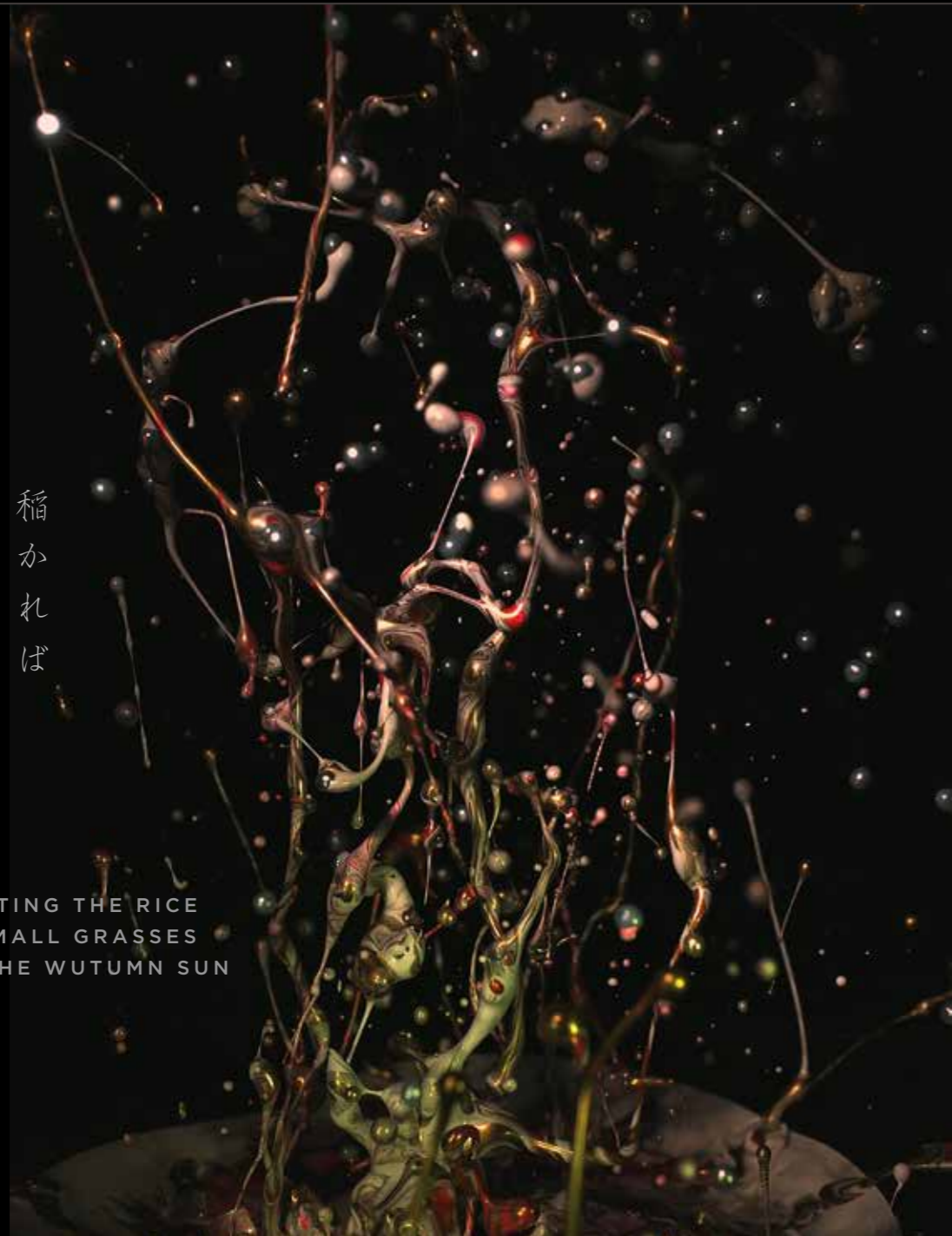
秋風に
吹きつくさせて
帰花

AUTUMN WIND BLEW OUT
- SECOND BLOOMS
LEFT.

石仏
誰が持たせし
草の花

A STONE IMAGE OF BUDDHA
- WHO MADE IT HOLD
WILD FLOWERS?

稲
か
れ
ば

小
草
に
秋
の
日
の
当
る

HARVESTING THE RICE
UPON SMALL GRASSES
FALLS THE WUTUMN SUN

う
ら
枯
れ
の

中
に
道
あ
る

照
り
葉
か
な

AMID THE TREES WITH WITHERED LEAVES
THERE IS PATH
THEN A BRILLIANT MAPPLE TREE

冬
WINTER

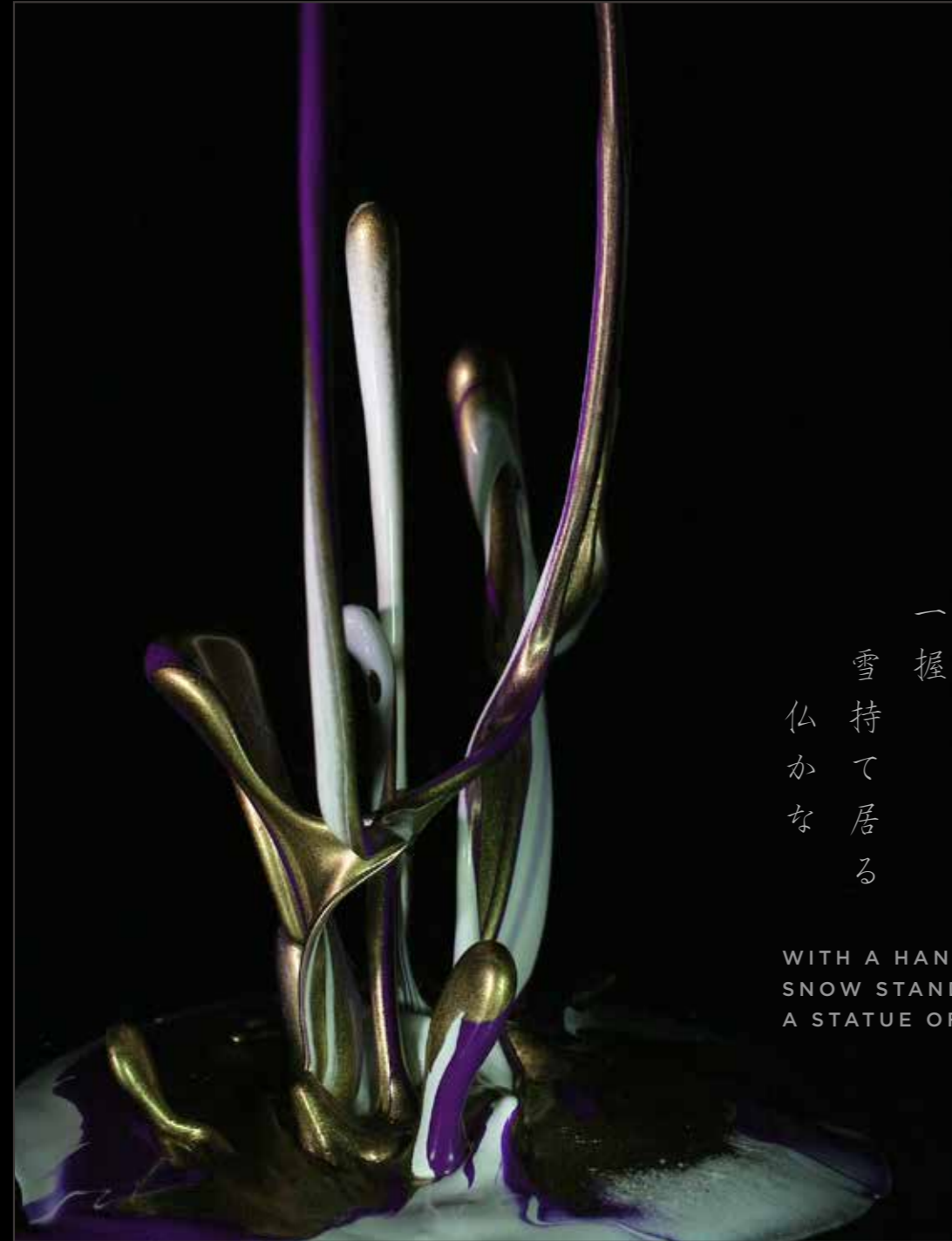
初氷
何こぼしけん
石の間

THE FIRST ICE -
WHICH WAS SPILLED
BETWEEN THE STONES.

極樂の
ちか道いくつ
寒念仏

SHORTCUTS
TO HEAVEN HOW MANY?
MUDWINTER PRAYERS.

一握
雪持て居る
仏かな

WITH A HANDFUL OF
SNOW STANDS
A STATUE OF BUDDHA.

夢買ひに
来る蝶もなし
冬牡丹

TO BUY ITS DREAMNO
BUTTERFLIES APPEAR
- A WINTER PEONY.

SOUND of IKEBANA / TOSA RIMPA に寄せて

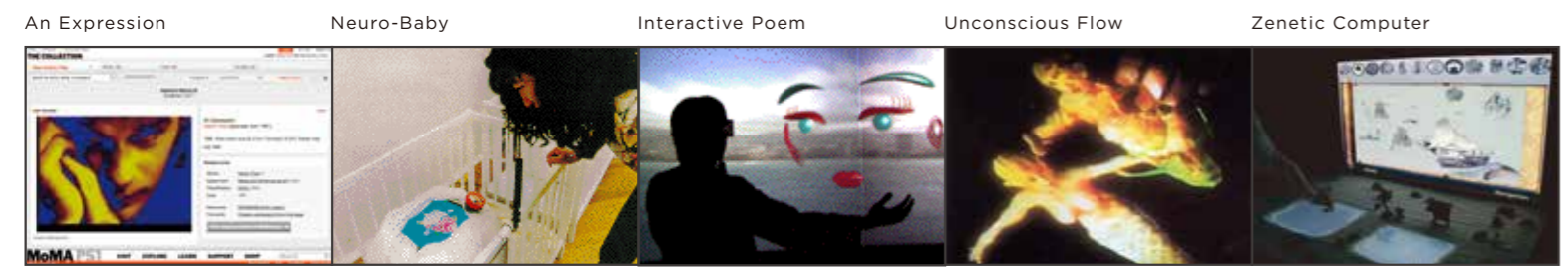
土佐尚子によるメディアアートの創作は、1985年の「An Expression」に端を発し、TV モニタに装着された光センサーによってビデオ画像の輝度から音を生成する試みは、先駆的な作品として現在も MoMA に収蔵されている。ビデオアートが隆盛期を超え、メディアアートと呼ばれる時代に入るところには、彼女のクリエイティビティは既存のアート領域にとどまらず、いち早く工学系領域へとその軸足を移していた。以降も、情動に反応して対話する「ニューロベイビー」、コンピュータが物語りはじめる「インタラクティブポエム」、無意識のコミュニケーションを可視化する「無意識の流れ」、MIT Media Lab. に拠点を移した後はコンピュータによる山水禅「ZEN Computer」などを旺盛に展開し、アート領域に軸足のある者から見ればその作品群は、アート表現というよりむしろ工学系研究者の成果発表というスタイルで外在化されている。

これは90年代からゼロ年代にかけての日本において多く見られる傾向ではあるが、彼女のそれは非常に突出した動きと度合いを持ち、今世紀に入って同じ志を抱き、メディアデザインやデザインエンジニアリング、メディアアートに踏み出そうとする者にとって、早期にそのような道を拓いた功績は大きいと言えるだろう。しかし近作において、土佐はしきりとアート領域への回帰を試みようとしている。かつて自らが逸脱し脱構築を旨として超越した現代美術という枠組みに、わざわざ帰ってこようとするかに見える。その試みは長く過渡期にあり、アーティ

ストは大きな螺旋を描いて回帰するという普遍の流れによるものか、それとも両域を自在に往来する試みの現われに過ぎないのか、未だ判然としない。近作「Sound of IKEBANA」において、土佐は混在する色彩の液体や粒子を空中に踊らせ、流体をハイスピードカメラで写し取るというオーソドックスな手法を用い、あたかも現実がCGをなぞるかのようなそのアウトプットを、日本の四季折々に詠まれた歌（春には小林一茶、与謝蕪村、松尾芭蕉といったオーセンティックなセレクションである）になぞらえて呈示している。四季の存在しないシンガポールにおいて、偶然性に富んだパターンを用い、人生の四季（誕生、成長、熟成、鎮静）をも示唆しようというのである。

ビデオアートから出発した彼女の創作には、時間軸も重要な役割を果たす。1995年、私は都市を舞台とする巨大な動くアナモルフォーズ（だまし絵）の幻燈を、東京・恵比寿の新たな街と文化施設に投影してそのオープンを寿いだ。それはまだ「プロジェクション・マッピング」と呼ばれてさえないなかった。2015年、錦影絵／風呂とも呼ばれた日本の写し絵を源流のひとつとする見事なプロジェクション・マッピングは土佐の新たなプラットフォーム／表現の語彙となり、「TOSA RIMPA」が京都の地で雄弁に寿ぐ「琳派400周年」の光を、私たちは驚きとともに享受する。

東京現代美術館学芸員 **森山 朋絵**

Art creation by Naoko Tosa started by the work called “An Expression,” which tried to generate various sound using a photo-censor to detect the brightness of video images and which was highly evaluated as a pioneering artwork in the area of video art and thus has been collected by MoMA in New York. When video art became popular and began to be called media art, she had already shifted her main interest to more technology oriented area and started to pursue new direction of interactive art. Since then she created several interactive artworks such as “Neuro Baby” that behaves reacting to human emotion, “Interactive Poem” that generates poems together with users, “Unconscious Flow” that visualize unconscious level communication, “ZENetic Computer” that simulate Zen mediation process, etc. These artworks looks sometimes more technology oriented rather than art oriented. But this was the trend in Japan in nineties. And as an artist strongly involved in using technologies she has been recognized as one of the pioneering leaders of this trend.

However in her recent art activities it looks that she is trying to come back to the area of fine art from which she tried to run away long time ago. As I have seen many artists who, like her, came back to their original field after a long

winding road, I wonder this might be a general tendency for many artists. In her new artwork called “Sound of Ikebana” she gives vibrations to mixed paints and various particles by sound and catches a short time hopping-up movement of these materials by using a high-speed camera. And by doing this she tries to create video artworks that look like computer graphics but actually go beyond it. Also by attributing a relevant Japanese “Haiku” (short poem) to each of the captured video clips she tries to create artworks expressing four seasons. In addition as she is going to exhibit these artworks in Singapore, where there is no significant seasonal differences, she appeals that four seasons expressed by the video artworks mimic four stages of life for human. Time has an important factor in her creative activities. In 1995, I organized a big projection of moving ana-morphosis images on new cultural buildings at Ebisu, Tokyo for the opening ceremony. At that time the event was not called ‘projection mapping,’ but is considered as an extention of Japanese magic lantern called Furo. And in 2015 as an extension of such activities, Naoko Tosa is going to organize a brilliant projection mapping called TOSA RIMA. This event celebrates RIMPA 400th anniversary and I believe that the images created her will surely give people joyful surprise.

Tomoe Moriyama Curator, Tokyo Metropolitan Art Museum

協力 京都国立博物館
京都府
建仁寺
Ikkan Art Gallery, Singapore
ヘキサゴン ソリューション
前川 覚 (京都大学名誉教授)
笹岡 隆甫 (いけばな 未生流笹岡家元)
Dan Takeda (フラワーアレンジメント)
茂山 逸平 (大藏流狂言師)
海老原 露巖 (書家)
岩田 萌 (アニメーター)
東 直子 (小学館)
尾崎 靖 (小学館)
NT アソシエイツ
琳派プロジェクトマッピング委員会
京都大学土佐研究室
(順不同)

ブックデザイン 宮坂 淳

TOSA RIMPA 土佐尚子作品集

2015年5月9日 初版発行

編者 土佐 尚子
発行者 納屋 嘉人
発行所 株式会社 淡交社
本社 〒603-8588 京都市北区堀川通鞍馬口上ル
電話(営業) 075-432-5151
(編集) 075-432-5161
支社 〒162-0061 東京都新宿区市谷柳町39-1
電話(営業) 03-5269-7941
(編集) 03-5269-1691
<http://www.tankosha.co.jp>

印刷・製本 図書印刷株式会社

©2015 土佐尚子 Printed in Japan
ISBN978-4-473-03996-5

落丁・乱丁本がございましたら、小社「出版営業部」宛にお送りください。送料小社負担にてお取り替えいたします。
本書の無断複写は、著作権法上での例外を除き、禁じられています。