

バート・ベンショップ & レオンティン・リーフェリング

Youkobo Art Space Tokyo
Artist in Residence
2012.4.2-6.30

TRANSPPOSITION LEONTINE LIEFFERING & BART BENSCHOP

Youkobo Art Space, Tokyo www.youkobo.co.jp ©Youkobo Art Space June 2012

March 2th 2011 we arrived at Youkobo Art Space for a work period of 2 month. Our plan was to explore the city on different kind of topics: Benschop in photographing the sides of the highway, the contemporary landscape, and Lieffering in researching construction sites. Then on March 11th Japan was hit by the earthquake which caused the tsunami and the following nuclear disaster. After days of stressful consideration we decided to discontinue our stay and return to Holland. In this short stay in Tokyo we had experienced that this Metropolis had a meaningful relevance to the development of our work. In 2011 we already made photographs, sketches, drawings and started the research in our studios. After 6 month we made new plans for continuing the work period in the next year at Youkobo Art Space. We are very happy that Hiroko and Tatsuhiko Murata of Youkobo Art Space gave us the opportunity to come back and continue our projects. At the end of our stay we have shown the first outcome of the research in the exhibition 'Transposition'.

2011年3月2日、2ヶ月間の滞在制作の為に遊工房アールスペースに到着した。各々の課題を都市空間に出てリサーチする計画で、バートは高速道路沿いの現代の風景を写真に撮ること、レオンティンは建築現場を調べるのがテーマだった。しかし3月11日、日本は地震に襲われ、津波や原子力発電の惨事が引き起こされた。数日に渡って悩んだ結果、私達は滞りの継続を断念し、オランダに戻る事を決めた。東京での短い滞りで、この大都市が私達の制作を発展させるのに適した場所であることを知った。帰国後、早速リサーチを開始し、自分達のスタジオで写真、スケッチ、ドローイングを作り始めた。6ヶ月後、翌年も遊工房で制作を続ける計画を新たに立てた。遊工房アールスペースの村田弘子氏と達彦氏が、私達に再び日本に戻りプロジェクトを続ける機会を与えてくれたことを本当に嬉しく思っている。そして今回の滞りの最後に、展覧会「Transposition」にてこのリサーチの最初の成果を発表した。

遊工房アールスペースは、国内外のアーティストが滞在制作するアーティスト・イン・レジデンス (AIR) と、作品を展示・発表する非営利ギャラリーを主軸に、AIRの支援・推進、アートを通じた国際交流やコミュニティ活動、人材育成にも取り組んでいます。「ユコ」（あなた・遊）」の「工房」として、アーティストの自発的な活動の支援と、多くの方が芸術文化を身近に体験できる場を目指します。アーティストインレジデンス世界ネットワークRes Artis正会員。

Youkobo Art Space manages an Artist-In-Residence (AIR) program and a non-profit gallery for domestic and foreign artists. We commit to supporting other AIR programs, international exchanges and community activities through art, and the nurture of young creatives. As a 'studio ('kobo') for 'you' (also means 'play' in Japanese), Youkobo aims to give opportunities for art and cultural experiences, by supporting artists' autonomous activities. An official member of Res Artist (Worldwide Network of Artist Residences).

Leontine Lieffering

Exhibitions

- 2012 'Transposition', Youkobo Art Space, Tokyo, JPN
- 2011 'Liefde in de Kunst', Museum Le Secet, P.Art of your live, Zwolle, NL
- 2011 'De geest van het huis', Amsterdam, NL
- 2010 'Speak, Memory', Stroom Den Haag, NL
- 2010 'Sites and Structures', Pictura, Dordrecht, NL
- 2010 'Het Geheim van Roelofs', Artipoli Noorden, Pulchri Den Haag, Waterschap Leiden, NL
- 2009 2008/2009' Artist initiative De Overslag, Eindhoven, NL
- 2008 'Wetland', artist initiative De Overslag, Eindhoven, NL
- 2008 'Potential Earth', for 'Blauwe Periode', Vlaardingen, NL
- 2007 'Ondertussen', STROOM, Den Haag, NL
- 2007 Final presentation European Ceramic Workcentre, Den Bosch, NL

Works in Public Space

- 2011/12 Z.t. Kulturhus, Nieuwkoop, NL
- 2008/12 proposal for 'De Tuinen van Mollenburg', Gorinchem, NL
- 2002/15 'Grondgebonden', Voorschoten, NL
- 1994 'Poort', Fire-station, Lisse, NL
- 1993 'Loc'i e images I', cemetery 'Ter Navorling' Scheveningen, NL

Artist In Residence

- 2012 Youkobo Art Space, Tokyo, JPN
- 2011 Youkobo Art Space, Tokyo, JPN
- 2007 European Ceramic Workcentre, Den Bosch, NL
- 2006 3 Month travel through the South West of America

Bart Benschop

Exhibitions

- 2012 'Transposition', Youkobo Art Space, Tokyo, JPN duo
- 2012 'MK Award', Re:Rotterdam, NL group
- 2011 'De geest van het huis', Amsterdam, NL group
- 2011 'Liefde in de kunst', Museum Le Secet, P.Art of your life, Zwolle, NL
- 2010 'Le Petit Salon' MK galerie, Art Amsterdam, NL group
- 2010 'Good Vibrations', MK galerie, Rotterdam, NL group
- 2010 'Open Studios', Schiedam, NL group
- 2009 'Driving landscapes', MK galerie, Rotterdam, NL solo
- 2008 'Purple of Exteriors', MK Galerie, Rotterdam, NL group
- 2007 'Fresh Paint', MK galerie, Berlin, DE group
- 2006 MKgalerie, Rotterdam, solo
- 2005 'Going Dutch' (virtual) Museum of New Art, Rochester, US group
- 2005 Museumnacht, MKgalerie, Rotterdam, group
- 2003 MKgalerie, Rotterdam solo
- 2003 galerie Move, Den Haag duo
- 2001 MKgalerie, Rotterdam group
- 1998 LAK galerie, Leiden duo

Artist In Residence

- 2012 Youkobo Art Space, Tokyo, JPN
- 2011 Youkobo Art Space, Tokyo, JPN
- 2006 3 Month travel through the South West of America

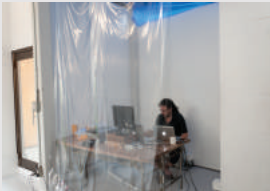

If you look out of the window of a car speeding along the highway one has the feeling that the landscape is repeating itself. The rhythmical appearance and disappearance of similar dwellings and commercial buildings are something the eye never tires of. When I first met the photographs of Bart Benschop I encountered the same sensation and was rooted before the work for some time. In this residence program Benschop took the majority of his photographs from the highway along the Keihin industrial area, through multiple exposure numerous layers are built up to create a panoramic landscape. The contours of each landscape are not fixed and as we peer in search of these contours we have the sense of yet another landscape entering our vision. The eye commits itself not to determining the concrete objects captured in the photo but more to a malleable link between shapes and colours, and wandering back and forwards in the panoramic landscape, the repetition of which brings much joy in viewing this work.

Takahiro Ito (curator)

車で高速道路を走っていると窓からの風景が繰り返しのように感じられるときがある。似たような住居や商業施設がリズムカルに現れては消えてゆく様子は見飽きることがない。パート・ベンショップの写真作品を初めて目にしたときに、それと同じような感覚を覚え、しばらく作品の前でたたずむことになった。今回、滞在中に制作された作品では、主に京浜工業地帯を走る高速道路から撮影された風景が、多重露光によって幾重にも重なり合い、一つのパノラミックな風景を創り出している。それぞれの風景の輪郭は定かではなく、輪郭を捜し求めて目を凝らしていると、いつのまにか別の風景に視線が注がれていることに気付く。何が写っているのかを確かめるのではなく、かたちや色彩がもたらす、ゆるやかなつながりにまなざしをゆだね、パノラミックな風景の上を行ったり来たりすること。その繰り返しにこの作品を見る楽しみがある。

伊藤貴弘 (キュレーター)

高速道路は私の作品が生まれる現場だ。アナログフィルムを使った多重露光の手法が生み出す複数のレイヤーから成る写真作品は、高速を車で走りながら記録した様々な場所や時間が蓄積したものだ。‘チャンスオペレーション’は道路沿いの風景をリサーチする時に用いる手法の一つだ。ネガフィルムのコマコマのフレームが、一枚のパノラマフィルムに透明な空間のリズムを与える。新しい造形を予感させるかのように、建築的構造が互いに重なり合って、高速道路周辺の風景の要素が構成されている。正確な記録や再現が目的ではなく、常に変化する現代の風景を捉えた勢いのある動画を目指している。

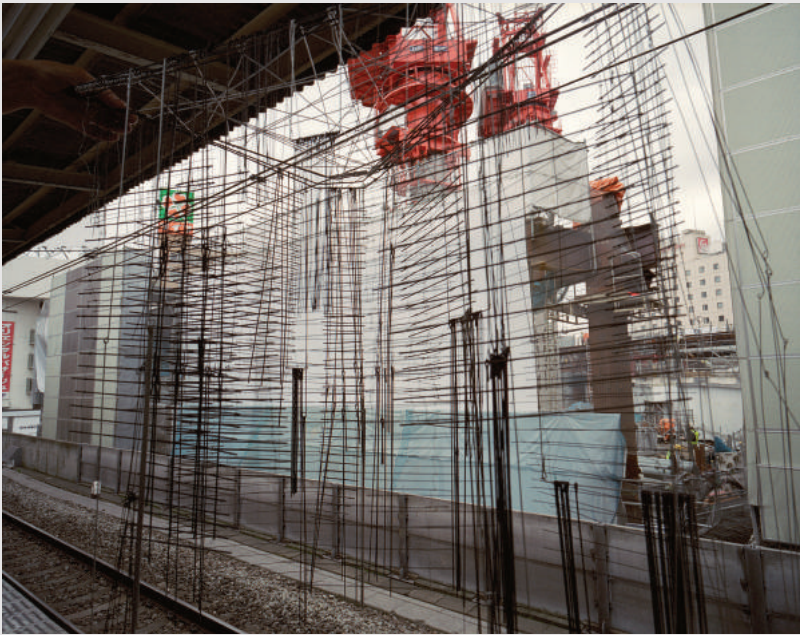
パート・ベンショップ2012

One of the two movies based on photographs made in Tokyo. Soundtrack by Marcos Fernandes

The freeway is the location where my work originates. Photographic works which are generated by an enhanced method of multi-layered exposures on the analog film. A cumulation of images recorded at various places and times while driving at high speed. The instrument of ‘chance operation’ is part of the tools I use in the research of the landscape as I find it alongside the motorway. The framing of the negative strip creates a rhythm of transparent spacings in a panoramic film. Structure and light fall over each other in such a way that they assume new forms, composed of elements surrounding the highway landscape. A sharp documentary report or representation is not the aim, but rather fast and moving images of the constantly changing contemporary landscape.

Bart Benschop 2012

リーフェリングが、作品の為の特別な場所選びに長けているのは当然と言えるだろう。それはどこでも良い訳ではない。過去に選ばれた場所には、壁沿いに並ぶ空の本箱、屋根裏部屋の開かれた窓の真下の空間、脱穀倉庫やアパートの踊り場などがある。作品は展示が終わると場所と共に消える。場所から作り出され、そして場所に消え去っていく作品が展示してある限り、消え去っていく瞬間が永久に記録される。最後までそれは目立たない。見る者は作品が置かれた空間を歩き回り、様々な新しい角度から見ると、作品は明瞭な意味を強制しない、それは空間にとっても繊細なアクセントを添える。リーフェリングの作品は空間をありのままに残す。飲み込まれる様な空間ではなく立っていられる様な空間を強調するアクセント、それが彼女の作品を特別に繊細にしている。

彼女のインスタレーションは空間に描かれたスケッチのようだ。手描きだが意図的に図表的だ。釘の周りに巻かれたワイヤーは、端に結び目があるスケッチの線と似ている。彼女の作品は図式的でもある。それらはグリッド、或は設計図のように見える。それは何かの始まりのようにも見える。骨組み、或いは建設前の土地に広げられた糸のようだ。リーフェリングは、細やかで抑制のきいた、そして安定したリズムに乗って仕事をする。そして空間を生み出す。床を上げたり、電線が落ちていく様子を模倣したり、チェーンメールを行き渡らせるシステムを作ったり。空間が元々持っているものと作家が持ちこむものとがとても近い関係にあるので、見る人の経験が少し傾いたり、視覚的な感覚が少しずれたりする。つまり彼女の作品は、私達の建築と空間に対する認識に強く働きかけるのだ。

Stroom Den Haag発行 Erik Lindner「Grid」より一部抜粋

It comes as no surprise that Leontine Lieffering selects special spaces to realise her work for and in. It cannot exist in just any location. A former archive where empty bookcases still line the walls, a space directly under a raised garret window, a grain transfer warehouse or the entrance hall of a tenement flat in a condemned area. Once the exhibition is over, the work disappears along with it. It is made on location and deteriorates on location – and as long as the work hangs there it forms a record frozen in time of that deterioration. Ultimately, it is inconspicuous: you can walk through the space where the work is located and view it from a variety of new angles. It does not force a univocal focus. It introduces an extremely subtle accent to the space. Lieffering’s work leaves the space intact. That’s what makes her work so subtle: it is an accent, emphasising the space in which we stand rather than drowning it out.

Lieffering’s installations resemble lines that have been sketched in the air. With a sure hand, but deliberately schematic. Wires that have been wound around nails resemble the lines of a sketch with tiny knots at the end. Her work has a graphic side. You can view it as a grid or a blueprint. You can also see it as the start of something new: a carcass, the threads that are stretched across a field before construction. Lieffering gives the space that she is working in a small, controlled but decisive tap. By raising up floors, simulating electricity as deterioration or making a chain mail irrigation system. What is contained in the space itself and the artist’s contribution are so closely related that your experience tilts over and your awareness of the perspective shifts. In fact, this only makes you more aware of the architecture and the space.

Sections from ‘Grid’ by Erik Lindner, published by Stroom Den Haag

最近、建築や改築、解体現場の様々な段階にある建物を写真に撮っている。今の姿を超えていく様相に、人は何へと変貌するのかわからない。過程とは継続し続ける動きと言える。発展途中の状態が短期間に現れては消えていく。この変貌の過程が発想の源となり、遊工房アートスペースでの制作期間の出発点となる。このような現場の写真を東京で撮り、メモやドローイングに残してきた。‘持続する動き’の体験を一部固定させ、通常なら見落としかちな側面を露にし、また、不断の変化の中に埋もれがちな些細な要素に意味を与えることを目指した。

レオンティン・リーフェリング 2012

Recently I have begun to photograph buildings in different states of construction, restoration or demolition. The shared commonalities of which, going beyond mere physical appearance, lead one to the question into what they will transform. The process is an ongoing movement in which short-lived states of development emerge then disappear. This process of transformation is a source of inspiration and was the starting point for this period of work at the Youkobo Art Space. In Tokyo I have investigated such areas through taking photographs, making notes and drawings, aiming to freeze parts of the experience of this ‘ongoing movement’ and provide a space in which aspects that normally would be overlooked could surface, taking seeming insignificant elements of flux in order to give it meaning.

Leontine Lieffering 2012

