

Ari Saarto Tokyo Winter Light and Noise アリ・サールト 東京冬の光とノイズ 2018.01.24 wed. - 01.28 sun.

Tokyo Winter Light and Noise

Pinhole camera images and videos

The Tokyo Winter Light photographs work in at least two ways. In the images one sees first a person or a garden in mid-winter light. I think that photography is an excellent apparatus to capture light, also to freeze moment and passing time, the presence. Accidentally, this leads us into the history of photography: my exposure time of nine minutes on a good day is quite close to the studio portraits shot before 1850's.

But there are also other certain features in the pinhole camera photographs, which make one also aware of the basics of photography. Those clumsy images, lacking details and decent exposure, lead us into physical elements of photography and it's representation. Like, after seeing a garden through an open window, one starts to focus eyes on window panels. I call this double vision – looking at one object but seeing two images at the same time.

In the Noise pinhole video loop people are silent, eyes closed, listening, attending to themselves. It seems that they are trying to reach something, which is inside. Something, which is invisible, unformed, un-named. One doesn't know what it is, one might not even recognize it is there. They are surrounded by noise, which is in the space around us and also in our visual world. This noise is also visible in pixels in my distorted "low-fi" videos.

In my opinion there are endless possibilities, when you mix low-tech and hi-tech in contemporary art. I have used an advanced professional camera together with an yoghurt can cover as a lens. I have also used digital image post-production together with cheap paper negatives produced by a wooden camera which I built. The lens is made from a bottom of a beer can.

Since I taught pinhole camera to college kids back in 1980's, I have now made a full circle and returned back into this pure wonder, magic and play when presence is captured into light sensitive two-dimensional surface.

(With many thanks to Ms. KONDO Yuki, with whom I have had very inspiring and creative discussions.)

東京 冬の光とノイズ

ピンホールカメラによるイメージと映像

「東京 冬の光」の写真では2つの方向性を考えています。最初に人または真冬の光の庭を見ます。写真撮影は、光を捉える優れた仕掛けであり、また、瞬間や過ぎ行く時間・存在を定着するものであると思います。偶然にも、これは我々を写真撮影の歴史へと導きます。今回の撮影にあたっては、天気の良い日の9分間という露光時間は、1850年代以前のスタジオでのポートレート撮影の環境と非常に近いものがあります。

他にもピンホールカメラ撮影には特徴があり、それは写真撮影の基本とも合致します。これらの不安定なイメージは、細部と適切な露光に欠け、写真撮影の基本でもある物理的要因にたどり着きます。窓から庭を見た後、目の焦点を、その窓ガラス上に焦点を合わせ始めるように、1つのものを見ているのですが、2つのイメージを同時に見ているのです。私はこれを、ダブル・ビジョン(double vision)と呼んでいます。

ピンホール映像の「ノイズ」では、人々は無言で目を閉じ、耳を澄まし、自らに集中します。それは内なる何かに達しようとしているようです。そして、それは何か目には見えず、形を成さない、無名のものです。人はそれが何であるか分からず、それがそこにあることさえ認識しないかもしれません。それらはノイズによって囲まれており、我々の身近なスペースに、そのうえ、我々の視覚の中にあります。このノイズは、私の歪められた"low-fi"ビデオの画素の中でも見ることが出来ます。

現代美術において、ローテクとハイテクが混ざることで、果てしない可能性があると考えます。私は最新のプロフェッショナルカメラに、レンズとして、ヨーグルトの缶の蓋を用いたり、デジタルイメージの現像過程として、ビール缶の底をレンズにした自作の木製カメラを通して、廉価な写真用紙にネガを作ったりしました。

1980年代に大学生に向けてピンホールカメラを教え、そして今、私は、存在が2次元の表面に捉えることの、純粋な驚き、不思議、遊びの一巡から戻った感じがしています。

(私を元気づけ、そして創造的な議論を交わした近藤由紀さんに感謝申し上げます)

Ari Saarto is a Helsinki-based photographer and lecturer. Since mid 1990's he has worked with several projects, including murder and execution sites, threat in urban space, suicides, homelessness and depression. He has lectured in numerous art schools on his main topics: history of photography, contemporary photography, contemporary art,landscape and architectural photography.

Can a threat be visible? Is it possible to trace a crime, which happened 100 years ago? How one can visualize depression, mental recovering and time in a video? Paradoxically, with his images Saarto is approaching something which is barely visible.

Ari Saarto is represented in Japan by Yumiko Chiba Associates. His work at Youkobo is supported by the Finnish Cultural Foundation and the Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation.

Since 1989, Youkobo Art Space has, through the management of an Artist-in-Residence (AIR) program and experimental gallery for the exhibition and presentation of work, worked to offer support to other AIR programs while also developing international exchange, community activities, and human resources. To date, over 280 artists from approximately 40 countries have stayed and produced at Youkobo as participants in the AIR program, while more than 150 Tokyo-based artists have exhibited in Youkobo's experimental gallery programs. (As of March 2017)

アリ・サールトは、ヘルシンキに拠点を置く 写真家であり、講師である。1990年代半ば 以降、殺人や処刑が行われた場所、都市空 間での脅威、自殺、ホームレスやうつ病など のテーマを扱ったプロジェクトに取り組んで きた。彼の主な専門である写真史、現代写 真、現代美術、景観、建築写真について数多 くの美術学校で講演してきた。

脅威を可視化することは可能か?100年前に起こった犯罪を追跡することは可能か?どのようにして、うつ病の精神的な回復と時間をビデオ作品として視覚化できるだろうか?逆説的に、Saartoのイメージは、かろうじて見える何かに取りかかっている。

アリ・サールトは、日本では、Yumiko Chiba Associates に所属している。遊工房での滞在制作の為、フィンランド文化財団とスカンジナビア・ジャパン笹川財団の支援を受けている。

遊工房アートスペースは1989年以来、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)、作品を展示発表する実験ギャラリーとスタジオを主軸に、AIRの推進・支援、アートを通した国際交流やコミュニティ一活動、人材育成にも取り組んでいる。滞在制作 (AIR) は、これまでに280余名、約40カ国からの海外作家に、スタジオ・実験ギャラリーは、150名以上の在京アーティストを中心に利用頂いている。(2017年3月末現在)

