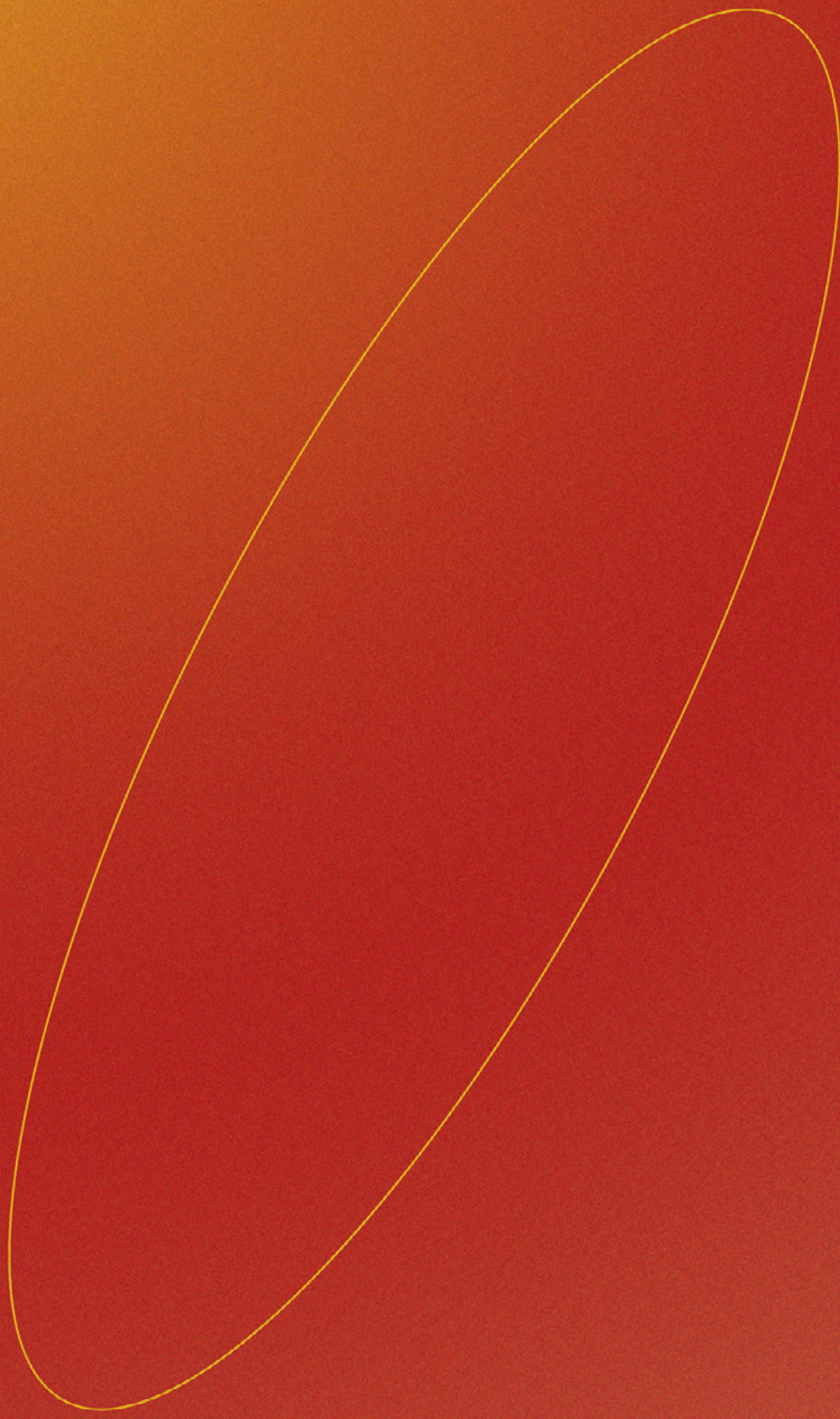

ESPACE
LOUIS
VUITTON
TOKYO

AWAKENING

AWAKENING

Exhibition by:

Pekka JYLHÄ

Hannaleena HEISKA

Sami SÄNPÄKKILÄ

Jun. 9th(Sat) - Sept. 9th(Sun)

AWAKENING

エスパス ルイ・ヴィトン東京 “AWAKENING”

エスパス ルイ・ヴィトン東京は、「絶え間ない驚きと刷新」という企画ポリシーに基づき、『AWAKENING』展 (Awakening = 目覚め、覚醒) を開催いたします。本展は「発見」「国」に的を絞ったシリーズの一環としてエスパス ルイ・ヴィトン東京で催される2度目のグループ展であり、このシリーズは今後、個展やテーマ展と交互に開催予定です。『AWAKENING』展は、フィンランドのアーティスト ベッカ・ユルハ、ハンナレーナ・ヘイスカ、サミ・サンパッキラの最新作を通じて、フィンランドの現代アートシーンに焦点を当てます。

解釈によってはテーマ展とも捉えられるエキシビションに向けて、(2011年ヴェネチア・ビエンナーレでフィンランド・パビリオンのキュレーターを務めた) インディペンデント・キュレーターのラウラ・コーニッカ (Laura Köönikk) は、「生 (life)」の物珍しさや特異性を表現する作品を創作するアーティストたちを選定しました。スペースに展示された作品はすべて、本展のタイトルである『AWAKENING』(目覚め、覚醒) という視点から解釈できます。『AWAKENING』は、誰もが知覚する物事を指すだけでなく、単に「気付いている」状態と理解することもできます。

ここでは、詩情と不確かさが不眠状態と競い合って、多感覚的体験を生み出します。その表現手段は、サウンド・インスタレーションや音楽を含むまでに拡大されています。

現代的な洞窟のような展示環境の、ほの暗く、どこか神秘的な雰囲気の中、シュールレアリスム的な傾向からゴス文化まで、さまざまなレンズを通じて見える「生」の特異性をぜひ発見してください。これら各アーティストの特徴を成す、環境の知覚に対する鋭い感性と、創造力に富む観察方法の組み合わせをご堪能いただけると幸いです。

エスパス ルイ・ヴィトン東京は、プロジェクトに終始献身いただいた各アーティストおよびキュレーターに深く感謝いたします。本展のために、作品のほとんどを新たに構想・制作いただいたばかりか、過去の作品の貸出も快諾し、ありふれた物や出来事を芸術作品の形で神秘化することに対する各人の関心の再文脈化を可能にしてくれたベッカ・ユルハ、ハンナレーナ・ヘイスカ、サミ・サンパッキラ各氏にとりわけ御礼申し上げます。プロジェクトの準備期間全体を通じて、洞察力に富むご支援を賜りました駐日フィンランド大使館およびフィンランドセンターにも感謝いたします。

Espace Louis Vuitton Tokyo Presents “AWAKENING”

Faithful to its editorial motto of “constant surprise and reinvention”, Espace Louis Vuitton Tokyo hosts AWAKENING. AWAKENING is the second group exhibition presented by Espace Louis Vuitton Tokyo in a series devoted to Discoveries/Countries, a series that will in the future alternate with solo and/or thematic exhibitions. AWAKENING shines a spotlight on the contemporary Finnish scene through the most recent works of Finnish artists Pekka Jylhä, Hannaleena Heiska and Sami Sänpääkilä.

For this loosely thematic exhibition, independent curator Laura Köönikkä (who served as curator for the Finnish Pavilion at 2011 Venice Biennale) has selected artists who create artworks that communicate with the curiosities and peculiarities of life. All pieces displayed in our gallery can be interpreted in the light of the title, AWAKENING which refers not only to the things we all perceive, but can also be understood as simply being aware.

Here, poetry and uncertainty compete with a sleepless state to create a multi-sensorial experience. The panel of trends and media has been enlarged such as to include sound installation and music.

In the dimmed and quasi-mystique atmosphere of a modern cave-like setting, we invite you to discover the peculiarities of life viewed through different lenses, from surrealist-like to Goth culture. We hope you will enjoy the combination of an acute sense for perception of the surroundings and imaginative ways of observation, which we found is characteristic of each of these artists.

Espace Louis Vuitton Tokyo is very grateful to the artists and to the curator for their sustained devotion to this project. We especially want to thank Pekka Jylhä, Hannaleena Heiska and Sami Sänpääkilä who conceived and produced most of the pieces on display but who also accepted to loan previous artworks enabling us to re-contextualize their interest for mystifying mundane objects and happenings in the form of an artwork. We also would like to express our gratitude to the Embassy of Finland in Tokyo and the Finnish Institute in Japan for their insightful support throughout the preparation of this project.

Introduction

AWAKENING

太陽も死もじっとみつめることはできない。

フランソワ・ド・ラ・ロシュフコー（1613-1680）

キュレーター ラウラ・コーニッカ

『AWAKENING』展（目覚め、覚醒）では、3名のフィンランド人アーティスト ペッカ・ユルハ（Pekka Jylhä）、ハンナレーナ・ヘイスカ（Hannaleena Heiska）、サミ・サンパッキラ（Sami Sänpäckilä）に焦点を当てます。解釈によってはテーマ展とも捉えられるエキシビションの内容にまつわるアイデアの1つは、創作活動のなかで「生（life）」の物珍しさや特異性を表現するアーティストを組み合わせることでした。ユルハ、ヘイスカ、サンパッキラの3名を1つのグループにまとめることによって、作品が相互に響き合い、パラレルな視点から彼らのアートを探るためのプラットフォームを設けたのです。

これが主たる目的ではなかったため当然ですが、彼らの作品はそれぞれ自立的であり、無理矢理1つのテーマに合わせたものではないため、エキシビションの企画段階においては、多様なアイデアを結び合わせるうちにしばしば起こったのが——それぞれの作品が互いを語り、互いを支持する、ということでした。

東京の素晴らしいこの展示スペース、とりわけ、壁一面の窓から降り注ぐ明るい光をひとたび目にしてみると、明るい夏の日差しを遮ることで一味違うものになることもまた明らかでした。そこで、アート作品を鑑賞する場として見慣れた白く、病院のように殺風景な箱ではなく、このスペースを宝物の詰まった現代的な洞窟に見立てる可能性に思い至ったのです。技術的に言えば、少数の強力なスポットライトのみを採用したほの暗いスペース、つまり本展に必要な環境をもたらしました——ドラマティックで神秘的ともいえる雰囲気を出し出す環境です。

本展の各作品は、環境の知覚に対する感性と創造力に富む観察方法とを組み合わせています。どの作品も、儚さ、瞬間の細やかな把握、アート作品の形をとった、ありふれた物や出来事の神秘化という、同じ内容を伝えています。

アーティストには、星空、クリスタルのプリズム、動物といったシンプルな事象さえも独特の方法で知覚する能力があり、物事を異なる視点から捉える可能性を見る者にもたらします。思考や感情は、言葉で表すのが困難な場合があります。満天の星空の無限さをどのように形容できるでしょう。激しく響くベースのビートが心臓の鼓動とともに脈動する音楽に、どうすれば一体となって身を任せることができるのでしょうか。このような場面でこそ、アーティストが魔法の力を発揮するのです。

『Awakening』というタイトルは、誰もが知覚する物事を指すと同時に、単に「気付いている」状態として理解することもできます。美術展と日常環境は、根本的なレベルで相互に異なります。美術展の鑑賞者は、五感すべてを動員して体験を受けとめる心の準備ができています。日常空間という環境における出来事への気付き（awakening）はたいてい偶然に、または立ち止まることによって生じます。何気ない環境で生じる気付きの多くは、自然を通じてもたらされるのです。日の出、花の香り、虹、誕生、死などは、私たちの目を開かせ、束の間、自らの実存を思い出させます。

Introduction

AWAKENING

Neither the sun nor death can be looked at steadily.

François de La Rochefoucauld (1613–1680)

Exhibition Curator, Laura Köönikkä

“Awakening” includes three Finnish artists: Pekka Jylhä, Hannaleena Heiska and Sami Sänpökkilä. One of the ideas for the contents of this loosely thematical exhibition was to combine artists who create artworks that communicate with the curiosities and peculiarities of life in their work. By choosing Jylhä, Heiska and Sänpökkilä and combining the three of them into one group we created a platform for their artworks to inter-communicate and for exploration of their art from a parallel point of view.

This obviously was not the main goal, as their artworks are autonomous and not forcefully appointed to a theme, but during the exhibition planning process this often happens while joining different ideas; the artworks speak and endorse each other.

After seeing the beautiful gallery space in Tokyo and especially the bright light that floods in from the wall-sized windows it was also clear that it would make a difference to block out the bright summer light. This gave the possibility to see the space as a modern cave with its treasures instead of a white, clinical cube where we are used to seeing artworks. Technically it gave the exhibition the surroundings that it required, a dimmed space with a few strong spotlights, which creates a dramatic almost mystique atmosphere.

Each artwork in the show channels the sense of perception of surroundings and imaginative ways of observation, they all convey the same contents; transience, detailed capturing of a moment and mystification of mundane objects and happenings in the form of an artwork.

Artists have unique abilities to perceive even the simplest things, such as a starry sky, the prism of a crystal or an animal, and they give us, the viewers, the possibility to see things from a different viewpoint. A thought or an emotion is sometimes difficult to put into words. How can one describe the infinity of a star filled sky? How might you collectively yield yourself to the flow of the music where the thumping bass pulses with the beat of your heart? This is where the artists make their magic.

The title “Awakening”, refers to the things we all perceive, which at the same time can be understood as being aware. An art exhibition and casual surroundings differ from each other on a fundamental level. In an art exhibition the viewer has prepared to receive experiences with all of his or her senses. The awakening to the events in the surroundings of casual spaces usually happens by chance or standstill. Many of the awakenings that happened in effortless surroundings are transferred to us through nature. Sunrise, the perfume of flowers, rainbows, birth, death etc. open our eyes and momentarily remind us of our existence.

It makes us aware of our own existence, thoughts, surroundings and emotions. The collective consciousness, a group of people swept away by the moment, the bass pumping at the bottom of your stomach, a star filled sky, a prism of a crystal. Every one of these is a small fragment of the experience that makes us feel alive.

Hannaleena HEISKA

アンディ・ウォーホルの有名かつ簡潔な言葉「ただカメラのボタンを押して立ち去った」は、ウォーホルが映画撮影で用いた手法を明らかにしています。カメラのボタンを押して立ち去り、無理強いや演出なしにカメラに夢があるがままに撮らせること。動きとサウンドを組み合わせるアーティスト ハンナレーナ・ヘイスカの手法は興味をかきたてます。ウォーホルの手法と同じく予測不可能な言葉を語るのです。インプロビゼーション（即興）の変化、予定されたランダムさと真実性。『Awakening』では、ヘイスカは2本のビデオ作品『Ridestar』と『Today We Live』を出展しています。本展が初公開となる『Today We Live』は、映画のような演出仕立てよりむしろドキュメンタリー・スタイルの撮影方法を採用した映画芸術家的ビデオ作品です。ヘイスカには、この作品に盛り込みたい意図、狙いがありますが、監督としてのヘイスカは、例外的に観察者としての役割に徹しています。彼女は作品の撮影中、瞬間に身を委ね、東の間の瞬間を生きる気構えでいます。撮影状況が予想とはまったく違ったものになりうると確信しています。これは、見る者すべてに驚きをもたらしうる結果を生み出します。画家でもあるヘイスカによると、自身の絵画作品のアイデアは、自身のビデオ作品におけるストーリーよりもたいてい抽象的だといいます。彼女のこれまでのビデオ作品は、撮影カメラマンと一緒に構成し、予定されたストーリーボードに沿ったものでした。制作過程においては最大限の精度を達成するべく準備がされ、あらゆる動きや意図は予め計画されました。こうした緻密な計画は、ヘイスカの絵画の手法とは異なります。絵を描く際、基本的となるアイデアは抽象的な概念で十分であり、描くプロセスの中でそれが膨らみ発展していきます。この試行錯誤的創作方法は、絵を描くプロセスには典型的ですが、多大な時間を要する映画制作の場合、満足のいく結果に到達するためには失敗と挫折を覚悟する必要があるでしょう。

Andy Warhol's famous and laconic saying: "I just switched on the camera and walked away" reveals his conventions used in filmmaking. Switching on the camera and walking away, letting the camera capture a dream that happens without coercion or staging. Artist Hannaleena Heiska's way of combining motion and sound is intriguing, it speaks the same unpredictable language as Warhol's method; change of improvisation, planned randomness and authenticity. In "Awakening" she participates with two video works *Ridestar* and *Today We Live*. *Today We Live*, premiering at this exhibition, is a cinematic artist film wherein the filming method is more a documentary-style than a movie-like acting set up. The artist has an ambition, an agenda which she wants to include in this video, but exceptionally she as the film's director takes the role of an observer. Heiska is ready to give up herself into the moment and live in the passing moment during the filming of the video. Heiska believes that the filming situation can be something totally different from what she expected, and this creates a result that can be surprising for us all. Heiska, being also a painter, says that her ideas paintings are usually more abstract than the stories in her videos. Previously her video works have been following a planned storyboard which she has structured with the cinematographer. The preparations were done to achieve maximum precision in the execution and every move and intention was planned to be known beforehand. These precise plans vary from her painting methods: as she paints the basic idea can be an abstract notion which builds up and evolves during the process of making the painting. This trial-and-error way of working is typical for a painting process but while making a film, which is much more time consuming and slower, the artist has to be prepared for failure and frustration to reach a satisfying result.

(P8-9) *Stargazer*, 2007, oil on mdf board, 100×120 cm, photo: Mikaela Løstedt

(P11) *Blizzard King*, 2010, oil on mdf board, 120×100 cm, photo: Paavo Lehtonen

(P12) *Fear of Solitude*, 2010, oil on mdf board, 152×122 cm, photo: Paavo Lehtonen

(P13) *Soul On Fire II*, 2011, oil on mdf board, 160×150 cm, photo: Anni Löppönen

Pekka JYLHÄ

ペッカ・ユルハはしばしば、素材を変えることによって従来のスケールや比率を崩したり、ユーモラスさにシリアスな題材を関連付けたりします。ユルハは、作品にアーティスト自身の特徴がありありと見てとれない事をむしろ好むのですが、彼の手にかかると、ビーチボールが巨大な大きさに成長したり、ぬいぐるみの動物が彫刻の形をとって甦ったりするのです。また、彼の作品は親しみやすいものの、そこにはしばしばシリアスな核心部があるというのが典型。ガラス、金属、光、火、水といった基本的な素材を動きとともに用いることで、ユルハは素材に、それ自体の性格や無限の汎用性を示す可能性をもたらします。作品のインスピレーションは時に、彼自身の体験がきっかけとなっています。見た夢や読んだ詩、耳にした逸話、あるいは抱いた幻想など。インスピレーションから、こうしたかなり抽象的なアイデアを得た後、ユルハは、作品がそれ自体の形をとるに任せます。このインスピレーションの一環として、彼は創作プロセスを徐々に展開させ、作品に耳を傾けて最良の素材と作業方法を見つける機会を得ようとします。鑑賞者は、作品を一目見た後、ユルハがオブジェそのものよりもはるかにシリアスな事象について考えていることを悟ります。生と死、および神秘的なそれらの中間にある、あらゆるものについて。非の打ち所のない謎めいた彫刻を創るユルハの能力によって、作品に反映されている不思議さと、その不思議さのシンプルなさまを容易に把握できるでしょう。本展のために、ペッカ・ユルハはクリсталを用いた新作を制作しました。今回もまた、スケールや素材で遊んでいますが、そこには明確な狙いがあります。彼はつねに、作品を展示される場所の一部と見なします。展示スペースの床、天井、壁、照明は、オブジェそのものの素材と同じくらい重要。こうしたすべてのディテールが作品制作の観点において考慮に入れられることが理想的です。時にユルハは一步身を引いて、作品自体にギャラリーや公共空間における作品自身のスペースや居場所を見つけさせることを必要とする場合もあります。

For artist Pekka Jylhä, it is common to break conventional scales of proportions by modifying the materials, and the humorousness which are usually connected with serious subjects. In his hands, even though he prefers that there are no fingerprints of the artist to be seen in the artworks, a beach ball might grow to huge proportions, or a stuffed animal might be resurrected in the form of a sculpture. It is typical that his art works are easy to approach but they often have a serious core. By using basic materials such as glass, metal, light, fire, water with motion he gives the material the possibility to show its character and indicate its endless versatility. Often the inspiration for an artwork begins from Jylhä's own experiences; dreams he has dreamt, poems he has read, anecdotes he has heard or fantasies he has had. After this rather abstract inspirational idea he allows the artwork to take on it's own presence, as part of this inspiration he wants the creation process to develop slowly, to gain opportunity to listen to the artwork and find the best materials and work techniques. After a glance, the viewer realizes that Jylhä is contemplating something far more serious than just the object itself; life, death and everything between those mysteries. Jylhä's ability to create flawless, enigmatic sculptures makes it easy for the viewer to comprehend the strangeness and the simplicity of that strangeness which is reflected in his works. For "Awakening" Pekka Jylhä has created new artworks using crystals. He is again playing with the scale and material, but with precise ambition. Jylhä sees his artworks always as part of the site where they are presented, and as important as the material of the object itself is the floor, ceiling, walls and lighting. Ideally all these details are considered with terms of the artwork and sometimes also the artist has to step aside and let the artwork itself find its space and presence in the gallery or a public space.

(P15) *With tremor and respect*, 2005, stuffed hare, milk, glass motor, 40×25×30 cm, photo: Ilpo Vainionpää, Studio Avanteca Oy

(P16-17) *Joy*, 2007, painted steel, polished steel, diameter: 500 cm, Salo center for ball games, Finland, photo: Jussi Tiainen

(P18-19) *Signs of sorrow*, 2007, painted fiber glass, stuffed bird, wire, 400×400×80 cm, photo: Jussi Tiainen

(P20-21) *Poet's table*, 2007, stainless steel, 90×140×110 cm, photo: Jussi Tiainen

(P22) *Nest of Light*, 2012, painted wood, light, crystal, 80×250×250 cm, photo: Ilpo Vainionpää, Studio Avanteca Oy

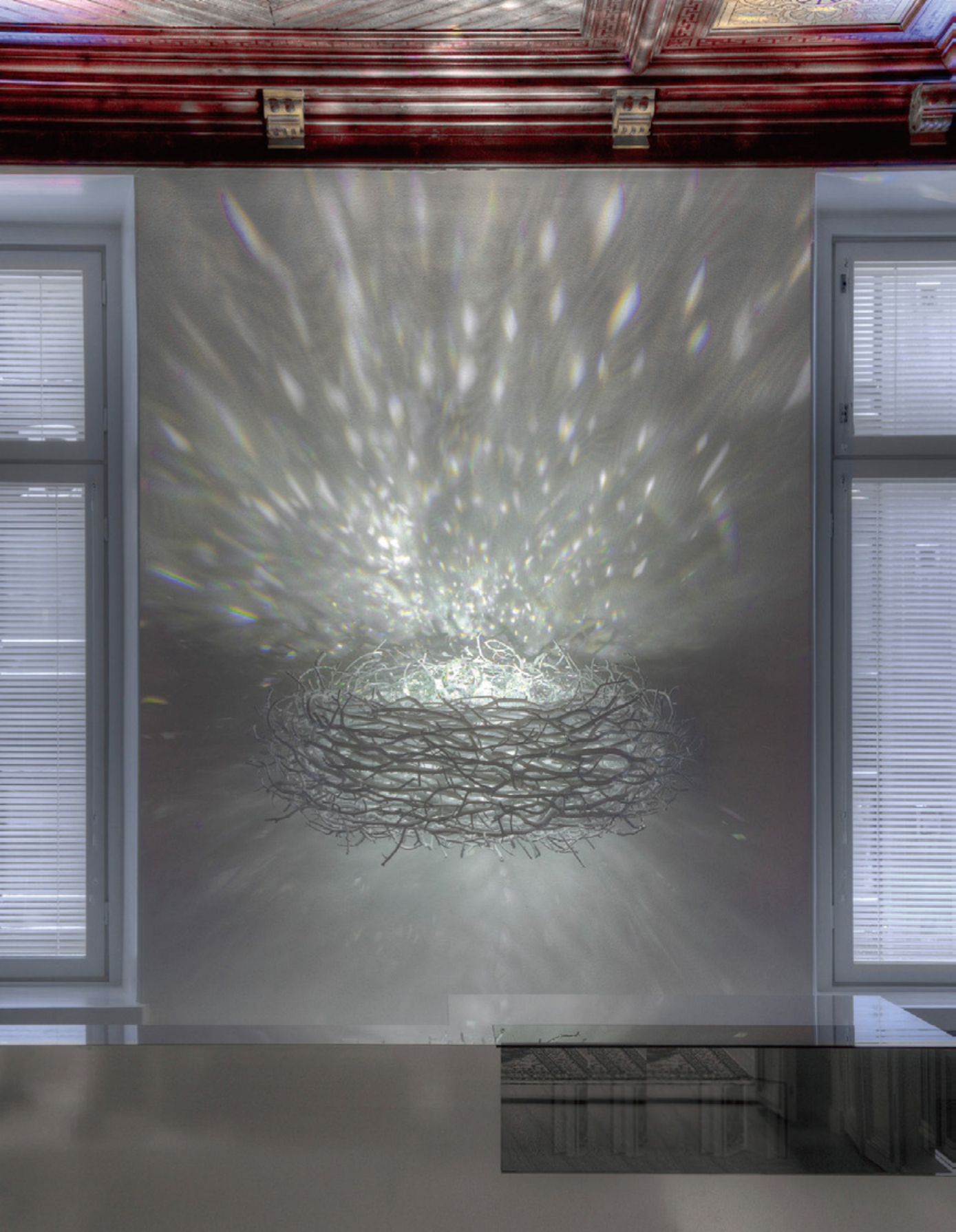

Sami SÄNPÄKKILÄ

サミ・サンパッキラは、動物と人間の行動の相違を通じて自らのアートを説明します。歴史上の現時点における相違は、次のように述べる事ができるでしょう。すなわち、人間はつねに情緒的な性質を帯びた結果へ向けて行動を方向づけます。「わたしたちは、人生の意味や、その探求を合理化しようとする際、記憶に頼ります。ほとんどの人は、こうした答えを探すと同時に自然や自然的なものから遠のいていきます。このレベルでは、動物の行動は、世界の誕生以来変わっていません。生存と種の継続がいまだに動物の主目的となっています。他方、人間は、信仰や信念のために死ぬことも厭いません。意味を探る方法は、誕生から死までの間に変化します」——サンパッキラは考えます。生から物語を創作・発見することがその答えになると。あらゆる一瞬一瞬には、一生そのものよりも深く、型破りな物語が隠されています。彼の映画と音楽は、過去、現在、未来といった時間とは無関係に、こうした隠れた私的な物語を取りあげます。彼の作品は、人間が生きるなかで経験してきた本物らしさや純粋さの極みにあるものの記憶／痕跡のレプリカと言えるかもしれません。本展のために、サンパッキラは星空を制作しました。それは、照明やビル、霧のせいで、都会ではめったに目にすることのできない体験です。人間が星空の偉大さを実感してきた本物の環境とできるだけ同じような空間で、物思いにふける瞬間や、理性では説明のつかない安らぎと実存の感情を思い起こしてもらうことが目的です。サンパッキラの過去の作品『21st Century Portrait』は、3点のポートレートからなる三部作です。ポートレートはいずれも、1分以内に再生される1500を遥かに超える静止画像で構成されています。身体のあらゆる細部が、毎秒25フレームで表示されます。『21st Century Portrait』は、アーティストとしてのサンパッキラが拡大鏡を通じて世界をどのように捉え、同時に、ディテールにおいて、シンプルの中に壮観さをどのように捉えうるかを示す好例です。

Artist Sami Sänpäckkilä describes his art through the distinction between the actions of animals and humans. The distinction, at this point in history, may be described this way: humans always direct their actions towards a result of an emotional nature. "We employ memory in an attempt to rationalize the meaning of life, or the search for it. Most people look for these answers and simultaneously drift away from nature and the natural. At this level, the behavior of animals has not changed since the birth of the world. Survival and continuity of the species are still their primary goals. Humans on the other hand are prepared to die for their faith and beliefs. The ways we search for meaning varies from birth to death." Sänpäckkilä contemplates. Creating and finding narratives from life becomes the solution. In every tiny moment lays a hidden narrative that is deeper and more unconventional than lifespan itself. Sänpäckkilä's films and music deal with finding these hidden private narratives irrespective of time; the past, present or future. His artworks are perhaps a replica of a memory / trace of something which we have experienced at its most authentic and genuine in life. For "Awakening" he has created a starry sky, an experience that can rarely be seen in a city because of the lights, buildings or fog. It is to be hoped that visitors to the exhibition can recall those moments of melancholy, feelings of irrational comfort and existence as in authentic surroundings as possible where they have felt the greatness of the starry sky. Sänpäckkilä's previous artwork *21st Century Portrait*, a triptych that consists of three portraits, each of the three portraits consists of well over 1500 still frames played back in less than a minute. Every millimeter of the body is displayed 25 frames per second. *21st Century Portrait* is a good example of how Sänpäckkilä as an artist can see the world through a magnifying glass and at the same time see the glory of a detail in its simplicity.

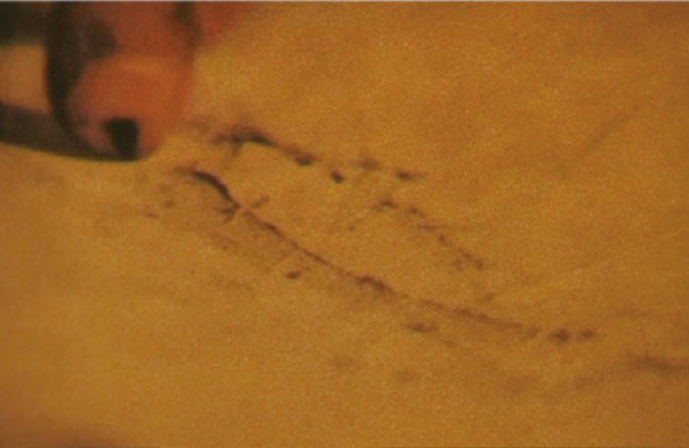
(P24-25) *21st Century Portrait*, 2008, still from video installation, courtesy of the Artist

(P26-27) *The Suncellar*, 2006, still from video installation, courtesy of the Artist

本稿の冒頭に、フランスの作家フランソワ・ド・ラ・ロシュフコー（1613～1680）の言葉を引用しました。ラ・ロシュフコーの言葉「太陽も死もじっとみつめることはできない」は、本展のすべての作品に見出されうる本質的な観念について述べています。太陽も死も、定位置から正視することはできません。まばゆい陽光と深い闇が共存する世界と向き合うには、絶えず目覚めた状態であることを強いられるのです。

As a foreword for this essay I quoted French author François de La Rochefoucauld (1613-1680). His saying: "Neither the sun nor death can be looked at steadily" described the essential conception which can be found in all the artworks in the exhibition. Nor sun or death can be faced from a steady position. We are forced to stay awake to face the world with its radiant sunlight and excessive darkness.

AWAKENING

Pekka JYLHÄ

I HAVE SEEN THE LIGHT
THE WALLS HAVE EARS,
EARS HAVE PRETTY EARRINGS
SKULL

Hannaleena HEISKA

RIDESTAR
TODAY WE LIVE

Sami SÄNPÄKKILÄ

STARWALL
THE BIG CRUNCH
THE BIG CHILL

Pekka JYLHÄ

I HAVE SEEN THE LIGHT

I HAVE SEEN THE LIGHT, 2012

クリスタル、ワイヤー、照明

crystal, wire, light

220×200×30 cm

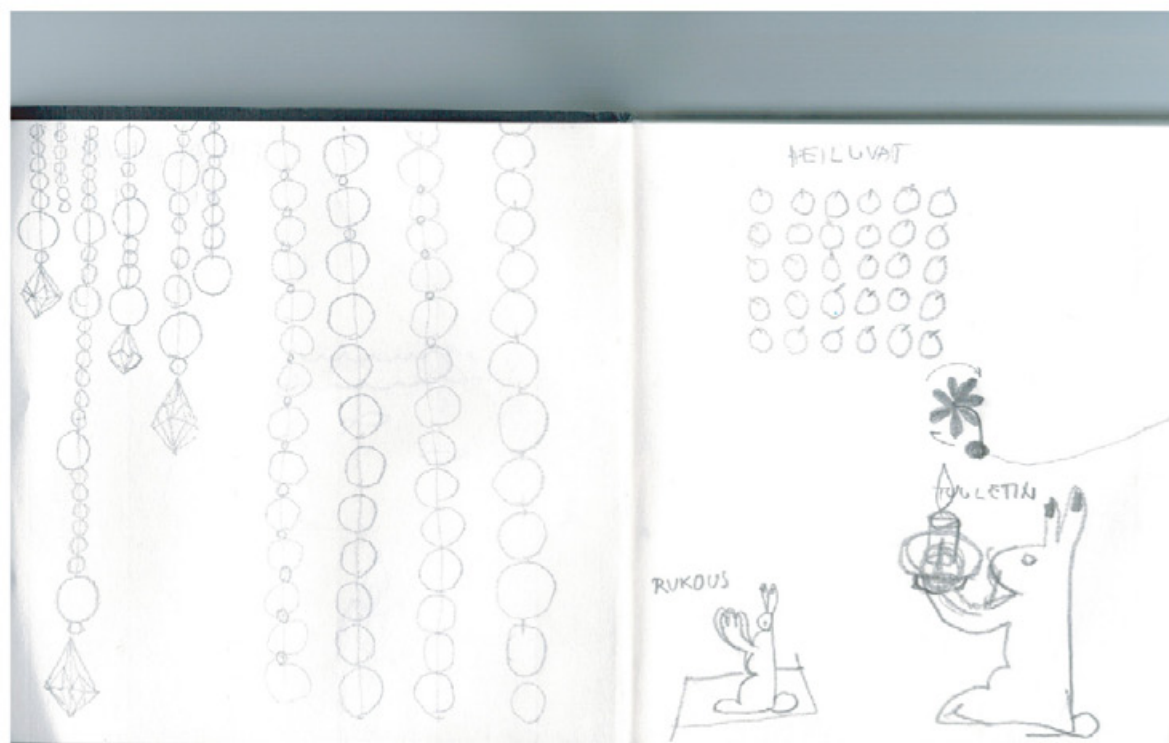
courtesy of the Artist

(P30, 32-33) courtesy of the Artist

(P31) © Louis Vuitton / Jérémie Souteyrat

『I have seen the light (わたしは光を見た)』は、フィンランドのある実業家・投資家が、新たに自分の人生の一部となるものを発見したときに用いたフレーズ。それは、アートでした。この啓示を得た後、彼は自身のために膨大な美術コレクションを収集。アートは、物事を別の光で捉える方法となりうるものであり、物事をより明確に捉える可能性をもたらします。

“I have seen the light” was the phrase that a Finnish businessman and investor used, when he had found new contents for his life: Art. After this revelation he gathered a vast collection of art for himself. Art can be a way to see things in a different light, a possibility to see things more clearly.

Pekka JYLHÄ

THE WALLS HAVE EARS, EARS HAVE PRETTY EARRINGS

THE WALLS HAVE EARS, EARS HAVE PRETTY EARRINGS, 2012

クリスタル、塗装アルミニウム、ワイヤー、スポットライト

crystal, painted aluminum, wire, spotlights

240×50×30 cm

work with the support of Espace Louis Vuitton Tokyo

© Louis Vuitton / Jérémie Souteyrat

ベッカ・ユルハのアートについて

「壁に耳あり、耳には美しいイヤリングあり」

詩人 パウル＝エーリク・ルモ

わたしは嵐を恐れて飛び去る蝶たちの存在を信じる。飛び去る先は、ガラスの石で縁取られたハーブ園、大理石で覆われた天空。湖の表面に映る鏡像、冬の冷たさを湛えるクリスタルに押し付けられた暗い色のくちびる。何かを追い求める人のための財宝はなく、ただ拭い去るべきわずかの涙だけを持つ、魂のこもったピンクの虹。嵐が来て、蝶たちは飛び去る。

父親の新作クリスタル・アートに寄せるマルッタ・ユルハ (Martta Jylhä)、15歳の想い

On Pekka Jylhä's art

"The walls have ears, and the ears have beautiful earrings"

Poet Paul-Erik Rummo

I believe in butterflies that fly away in fear of a storm, into a herbal garden that is edged with glass stones and to the firmament that is upholstered with marble. To the mirror image that is reflected from the surface of a lake and into dark lips that are pressed to the crystal that is cold from the winter. To the pink, soulful rainbows, which do not possess riches for the seekers, but only small tears to be wiped away. The storm comes and the butterflies fly away.

Martta Jylhä, 15-years-old, contemplates her father's new crystal art work.

Pekka JYLHÄ

SKULL

SKULL (model), 2012

クリスタル、スポットライト、光沢ポリ塩化ビニル

crystal, spotlights, shiny white PVC

25×320×300 cm

work with the support of Espace Louis Vuitton Tokyo

(P36-37) courtesy of the Artist

(P38-39) © Louis Vuitton / Jérémie Souteyrat

『Skull』— 光、反射、虹の七色にも関わらず、クリスタルは死と密接に絡み合っている。

Skull – In spite of the light, reflections and the colors of the rainbow,
the crystals and death are closely intertwined.

Hannaleena HEISKA

RIDESTAR

現実逃避、崇高な感情、絶望的な恋にまつわる絵画的・オペラ的な作品。サウンドトラックは、ジュール・マスネの歌劇『ウェルテル』より、アリア『春風よ、なぜ私を目覚めさせるのか (Ah! Non mi ridestar!)』。冒頭のシーンは、荒涼とした風景。やがてカメラが切り替わり、最初はその正体を判別することができない、毛の生えた生物がクローズアップされます。

歌詞: ジュール・マスネの歌劇『ウェルテル』

アリア

Ah! Non mi ridestar!

春風よ、なぜ私を目覚めさせるのか

春風よ、なぜ私を目覚めさせるのか

額に、あなたのこの上なく優しい抱擁を感じる

けれども、時がたちまち忍び寄る

嵐と苦悩に満ち満ちた時が!

旅人は明日、谷間を通り過ぎる

過去の栄光すべてを思い起こしながら

そして青春の盛りを虚しく探し求める

見つかるのはただ、深い苦悩と果てしない悲しみだけ

ああ! 春風よ、なぜ私を目覚めさせるのか

脚本・監督: Hannaleena Heiska

撮影: Anu Keräen

出演: Tjerk

音楽: ジュール・マスネの歌劇『ウェルテル』より、

『春風よ、なぜ私を目覚めさせるのか』(Ah! Non mi ridestar) — アリア独唱: Beniamino Gigli

編集: Oskar Franzén & Hannaleena Heiska

カメラアシスタント: Sari Aaltonen

本作品は、AVEK (The Promotion Centre For Audiovisual Culture (視聴覚文化振興センター)) と Finnish Cultural Foundation (フィンランド文化財団) の助成を受けています。

Ridestar, 2010

スーパー16mmフィルムをブルーレイに変換。ステレオ音声ビデオ・インストール

S16mm film transferred to Blu-ray. Stereo Sound video installation

3' 12"

courtesy of the Artist

A painterly, operatic work about escapism, sublime emotions, and desperate love. Its soundtrack is the aria "Ah! Non mi ridestar!" from Jules Massenet's opera *Werther*. The first scene depicts an empty, austere landscape. Then the camera moves to close-ups of a hairy creature that at first remains unidentified.

Lyrics: Jules Massenet's *Werther*
aria
Ah! Non mi ridestar!
Why do you wake me now?

Why do you wake me now, o sweetest breath of spring?
On my brow I sense your most gentle caress,
yet how soon creeps on the time.
filled with tempests and with distress!
Tomorrow through the vale, the traveler will pass,
recalling all of the glory of the past.
And in vain he will search for the bloom of my youth,
and nothing will he find but deep pain and endless sorrow.
Alas! Why do you wake me now, o sweetest breath of spring!

written & directed by Hannaleena Heiska

cinematographer: Anu Keränen

performer: Tjerk

music: Jules Massenet's opera *Werther* "Ah! Non mi ridestar" - Aria By Beniamino Gigli

editing: Oskar Franzén & Hannaleena Heiska

camera assistant: Sari Aaltonen

work supported by AVEK, The Promotion Centre For Audiovisual Culture and Finnish Cultural Foundation

TODAY WE LIVE

今度のビデオ作品では、パンクコンサート会場のモッシュピット(ステージのすぐ前のエリア)にいる若者を撮影します。私は、表現力豊かな視覚的アクションや、さまざまなレベルの意味を付与できる象徴的な身振りとして、モッシュ(モッシュピットでの激しい踊り)やモッシュピットに興味があります。

この新作を通じて、私は世界について説明するのではなく、興奮の瞬間とそれが伴うアグレッシブな動きを記録することに努めます。身振りや、モッシュピットの統制されたカオスの美を丸ごと写しとるのはなかなか困難でしょう。モッシュピットのそばに立っていると、激しく揺れ動く群衆のパワーに圧倒され壁際へと押しつぶされる恐怖を感じますが、同時に、儀式的なイベントが生み出す運動の純粋なエネルギーに思わず笑いがこみあがることでしょう。その感情は、恋愛の感情になぞらえることができます。それは病みつきになり、血を煮えたぎらせる—モッシュピットのエネルギーに何度も身を任せたいという欲求にかられるはずです。

本稿執筆時点では、本作品の撮影はまだ行っていません。これから、地元のクラブで行う撮影セッションを手配するつもりです。フィンランドの2つのハードコア・パンクバンド、ライトハウス・プロジェクトとフォアシーン、および彼らの一部のファンをこのイベントに招待してあります。このセッションは、カメラが果たして参加者のじゃまになるかどうかを確かめる社会実験だともいえるでしょう。私はこの映画の監督として、聴衆の活動に干渉するつもりはありません。状況をできるだけありのままに保ちたいと思っています。

構想としては、最終的な作品の動きはスローで夢のようなものになり、映像は優美で、ほとんどストップモーション映画のようなイメージを抱いています。そして、原音はエリック・サティ(1866~1925)の連作ピアノ曲『ジムノペディ第1番』のドビュッシーによる管弦楽編曲版に置き換えられます。

In my upcoming video work I am filming young people in a mosh pit during a punk gig. I'm interested in moshing and mosh pits as an expressive visual action and as a symbolical gesture in which you can attach various levels of meaning.

With this new work of art, I'm not trying to explain the world, but to document a racing moment and the aggressive motion it entails. The gestures and the controlled chaos of a mosh pit can be difficult to capture in all of its beauty. When standing in the proximity of a mosh pit, you feel the fear of being crushed to the wall because of the power of the churning mass of people, but at the same time the pure energy of the movement produced by the ritualistic event will make you laugh. That feeling can be compared to the feeling of being in love; it is addictive and makes your blood boil — you can feel the need to be taken in by the energy of the mosh pit again and again.

When I was writing this, I had not yet done the filming of the art piece. I'm going to arrange the filming session to be held at a local club. I have invited two Finnish hard core punk bands to the event, the Lighthouse Project, Foreseen and some of their fans. The session can also be described as a social experiment, where it remains to be seen does the camera bother the participants? As a director of the film, I'm not going to interfere with the activities of the audience. I like to keep the situation as authentic as possible.

In my imagination the motion of the final art work is slow and dream like, with the imagery being graceful, it almost feels like a stopped moving picture, and the original music is replaced with the Debussy's orchestrated version of Eric Satie's (1866-1925) piano composition series *Gymnopédies no 1*.

5-18-45
19:30

- X. Jõita kudestani
- X. Meistast? c?
- X. Bawin kauden Roudas aika?
- X. Teemuka laideri
- X. Meian ku-
- X. uusaik-
- tauu

∞ LILA / PINKI & ORASSI / **SÄHKÖ?** **Yhteisö** + **PROBO**

(P45) **Today We Live** (inspiration sketch), 2011-2012
インク、水彩絵の具、鉛筆
ink, watercolour and pencil

Today We Live, 2012

ビデオ・インスタレーション

video installation

6'30"

work with the support of Espace Louis Vuitton Tokyo

(P45, 46-47) courtesy of the Artist

(P48-49) © Louis Vuitton / Jérémie Souteyrat

監督: Hannaleena Heiska

撮影: Anu Keränen

照明: Kasper Hämäläinen

ステージサウンド: Jaakko Hyvärinen

特機オペレーション: Torsti Hyvönen

カメラアシスタント: Mika Ailasmäki

編集: Oskar Franzen & Hannaleena Heiska

サウンド: Roy Boswell & Sami Sänpääkilä

曲: Erik Satie 『Gymnopédie no.1』

ジェネラルアシスタント: Camilla Vuorenmaa

directed by Hannaleena Heiska

cinematographer: Anu Keränen

lights: Kasper Hämäläinen

stagesound: Jaakko Hyvärinen

grip: Torsti Hyvönen

camera assistant: Mika Ailasmäki

editing: Oskar Franzen & Hannaleena Heiska

sound: Roy Boswell & Sami Sänpääkilä

music: Erik Satie (*Gymnopédie no.1*)

general assistant: Camilla Vuorenmaa

Sami SÄNPÄKKILÄ

STARWALL

Starwall, 2012

木材、石膏ボード、ライト
wood, plasterboard, lights

936×843 cm

work with the support of Espace Louis Vuitton Tokyo

(P50) courtesy of the Artist

(P51, 52-53) © Louis Vuitton / Jérémie Souteyrat

『Starwall』はサイト・スペシフィック・インスタレーションです。これは、星座をかたどった穴がたくさん開いた黒い壁です。ギャラリー（今回の場合はエスパス ルイ・ヴィトン東京）が方位合わせ（アライメント）地点となります。ある特定の日に本物の星座と、この作り物の星座が一直線に並ぶのです。作り物の星座は、黒い壁に開けられた穴を通る日光により生み出されます。選定された時刻になると、作り物の星座は、見る人が立っている場所から見えるはずの本物の星座と重なります。世界でも有数の明るく照らされた都市のひとつである東京で、本物の星座が見えることは恐らくないでしょう。エスパス ルイ・ヴィトン東京の『Starwall』インスタレーションは、北緯35度39分59秒、東経139度42分32秒にあり、南西246度の位置から鑑賞します。

Starwall is a site-specific installation. It is a black wall drilled full of holes in the formation of constellations. The gallery, in this case Espace Louis Vuitton Tokyo, works as the alignment point. I choose a time and date to align the real constellation with the fake constellations. The fake constellations are formed by sunlight shining through the holes drilled into the black wall. At a chosen time these constellations will align with the real constellations that would be visible from the spot the viewer is standing in. Most likely, and especially in the case of Tokyo, one of the most brightly lit cities in the world, the real constellations are never visible. Espace Louis Vuitton Tokyo *Starwall* installation is located at 35° 39' 59" N, 139° 42' 32" E, viewed at 246° SW.

• HIP 76372

• 8 Ser

• 16 Ser

Sami SÄNPÄKKILÄ

THE BIG CRUNCH

The Big Crunch, 2012

ビデオ・インスタレーション

video installation

10'47"

work with the support of Espace Louis Vuitton Tokyo

(P55, 56-57) courtesy of the Artist

『The Big Crunch (ビッグクランチ、宇宙大収縮)』は、地球上の人類の存在、進化、人類の知性を伝えるイメージを見る者に提示するビデオ・インスタレーションです。すべてのイメージは、黄金分割に従って精巧に構成されています。数学的イノベーションのはじまりから、予想される世界の終末であるビッグクランチまでを詩的・比喩的に表現するイメージが展開されます。人間の観察と学習は宇宙を形ある存在にします。時間は人間の精神の産物です。法則は人間の思考と結論によって生み出されます。人間がひとつになったときに、宇宙意識と「答え」に到達するでしょう。

The Big Crunch is a video installation presenting images to the viewer that communicate the presence of humans on earth, evolution and human intelligence. All images are carefully composed according to the divine proportions. We see images poetically and metaphorically representing the beginning of mathematical innovations to the projected end of the world, the big crunch. Our observations and our learning shape the universe into being, time is a creation of our minds, laws are generated by our thoughts and conclusions. Once we reach unity, we will reach universal consciousness and the answer.

監督・撮影・編集: Sami Sänpäckilä
プロダクションマネージャー: Maiju Laitinen
特機・照明主任: Alpo Nummelin
第一助手: Tanja Glad
メイクアップアーティスト: Elisa Uimonen
衣装デザイン: Anne-Mari Pahkala
CGI アーティスト: Mikko Kalliomäki
脳活動アニメーション制作: Enrico Glerean
ランナー: Antti Halmetoja
出演者: Jenna Snellman, Tanjalotta Räikkä,
Teemu Markkula, Lissu Määttänen

Director, cinematographer and editor: Sami Sänpäckilä
Production manager: Maiju Laitinen
Key grip, gaffer: Alpo Nummelin
Best boy: Tanja Glad
Make-up artist: Elisa Uimonen
Costume designer: Anne-Mari Pahkala
CGI artist: Mikko Kalliomäki
Brain activity animation: Enrico Glerean
Runner: Antti Halmetoja
Actors: Jenna Snellman, Tanjalotta Räikkä,
Teemu Markkula, Lissu Määttänen

Sami SÄNPÄKKILÄ

THE BIG CHILL

The Big Chill, 2012

オーディオ・インスタレーション

audio installation

15'

courtesy of the Artist

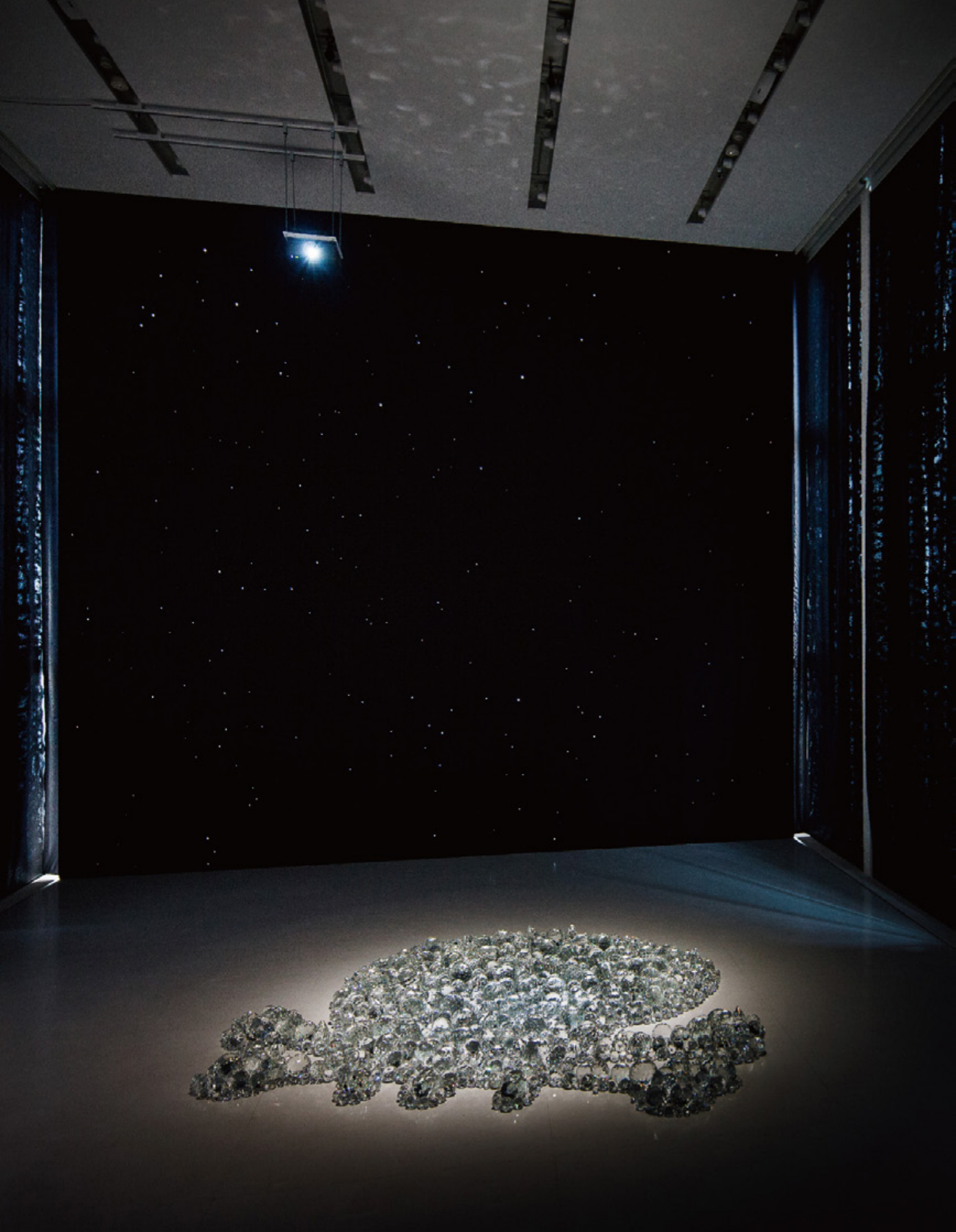
私のオーディオ・インスタレーションは、憂鬱、情念、希望といったテーマを探る実験的な「ムードスケープ（気分の風景）」です。実験音楽の場合でさえ、たとえ作品にメロディやリズムが存在しなくとも、私はつねにそこから出発します。その音楽の構造を感じ取り、頭の中のイメージとして捉えうることが大事だと思います。

この作品のために、ミュージック・コンクレートと解釈できる音源を数多く用いています。わたしのSETI@homeプロセスから抜粋したパルサー信号やノイズ、アパートの階下のハンマー打音、ビタミンCの過剰摂取による喘鳴、自分の髪をはさみで切る音など。ピアノ、ギター、キーボード、コンピューター等々といった従来型楽器も多数使用しました。

My audio installations are experimental “moodscapes” that explore the themes of melancholy, pathos and hope. Even with experimental music I always depart from melody and rhythm even if they are not present in the piece. I think it is important to be able to feel the structure of the music and see it as images in your head.

For this piece, I use many sources of sound that can be interpreted as music concrete, pulsars and noise culled from my SETI@home processes, hammering in the apartment downstairs, c-vitamins wheeze and scissors cutting my hair. I also used many conventional instruments such as pianos, guitars, keyboards, computers etc.

Biography

Pekka JYLHÄ

ペッカ・ユルハ

アーティストでありながら教授でもあるペッカ・ユルハ (Pekka Jylhä) は1955年、フィンランドのトホルampi生まれ。現在はフィンランドのエスポーに在住し活動。1980年代にヘルシンキ芸術デザイン大学とヘルシンキ芸術アカデミーで美術研究を修めた。ユルハの公共彫刻とインスタレーションは、フィンランド国内で広く展示されてきた。近年の作品『What's the rush?』は、2011年にヘルシンキ美術館の主催により、ヘルシンキ都心の地下鉄駅で展示された。彼の作品は、2008年、2009年、2010年にギャラリー・ヴァネッサ・カン (Galerie Vanessa Quang) によりFIAC (パリ国際現代アート・フェア) で、さらにまた、上海でのEco Art展などでも展示された。ユルハは1980年代以降、フィンランド各地や国外の多数の展示会に活発に出展するとともに、フィンランド国内の多数の公共彫刻を制作。また、その作品は、フィンランドのあらゆる主要な公共・私設美術コレクションに収蔵されている。

Artist/professor Pekka Jylhä was born in 1955 in Toholampi, Finland, lives and works in Espoo, Finland. Jylhä achieved his art studies in the 1980's at the University of Art and Design, Helsinki and the Academy of Fine Arts, Helsinki. His public sculptures and installations have been presented widely in Finland, most recently *What's the rush?* was on display at the Helsinki city center in a Metro station in 2011, organized by the Helsinki Art museum. Jylhä's art was presented at FIAC in Paris by Galerie Vanessa Quang, 2008, 2009, 2010 and f.ex. Eco Art exhibition in Shanghai, China. Jylhä has been an active participant in numerous exhibitions throughout Finland and abroad since the 1980's and he has created many public sculptures in Finland. Jylhä's art works can be found in all the main public and private art collections in Finland.

Hannaleena HEISKA

ハンナレーナ・ヘイスカ

ハンナレーナ・ヘイスカは1973年、フィンランド・オウル生まれ。現在はフィンランド・ヘルシンキに在住し活動。2006年に文学修士号を取得してフィンランド芸術アカデミーを卒業。最近では、2011年にノルウェーのボシュグレン芸術協会で個展が開かれた。2010年にはフィンランド・ヘルシンキのギャラリー・カルハマ&ビーボ・コンテナポラリで個展『Altered States』を開催。フィンランド内外のグループ展にも多数出展。2010年には、リトアニア・ヴィリニウスのCAC (現代アート・センター) で開かれた、エヴァルダス・スタンケヴィチウス (Evaldas Stankevičius)、アンダス・クレイガー (Anders Kreuger)、マグダ・カルダシュ (Magda Kardasz) がキュレーターを務めた第14回ヴィリニウス絵画トリエンナーレ『False Recognition』に出展した。2009年には、リナ・ジュヴェロヴィッチ (Lina Džuverovic) とスティナ・ヘーグクヴィスト (Stina Högvist) がキュレーターを務めた、ノルウェー・モスのモメンタム美術館およびギャラリーF15でのMOMENTUM 2009 — 第5回北欧現代アート・ビエンナーレ『Favoured Nations』にフィンランド人アーティストの1人として出展した。2011年には、ビデオ作品が、フランス・パリのシグネス・ド・ヌイ (Signes de Nuit) 映画祭、イタリアのミラノ・フィルム・フェスティバル、オーストリア・ウィーンのVIS (ウィーン・インディペンデント短編映画祭) をはじめとする各地の映画祭で上映されている。

Hannaleena Heiska was born in 1973 in Oulu, Finland. Currently she lives and works in Helsinki, Finland. She graduated in 2006 with a Master of Arts in Fine Arts from the Finnish Academy of Fine Arts (Helsinki). She had recently solo shows in Norway (Porsgrunn Kunstforening, 2011) and in Finland (*Altered States*, Gallery Kalhama & Piippo Contemporary, 2010). Heiska has participated in numerous group exhibitions in Finland and abroad. In 2010 she participated in *False Recognition*, 14th Vilnius Painting Triennial, curated by Evaldas Stankevičius, Anders Kreuger and Magda Kardasz, at CAC - Contemporary Art Centre (Vilnius, Lithuania). In 2009 Heiska was one of the Finnish participants in MOMENTUM 2009 — 5th Nordic Biennial of Contemporary Art, *Favoured Nations*, at Momentum Kunsthall and Galleri F15 (Moss, Norway), curated by Lina Džuverovic and Stina Högvist. In 2011 her video works were presented at screenings including Signes de Nuit in Paris, France, Milano Film Festival in Italy and VIS-Vienna Independent Shorts (Vienna, Austria).

Sami SÄNPÄKKILÄ

サミ・サンパッキラ

サミ・サンパッキラは1975年、フィンランド・ウルヴィラ生まれ。現在はフィンランド・タンペレに在住し活動。タンペレ・ポリテクニクおよびカナダ・トロントのオンタリオ美術デザイン大学で学ぶ。2000年代以降、多数のグループ展や上映会に出展している。ミュージシャン、写真家、映画制作者、フォナル・レコード (Fonal Records) のディレクターを兼ねるマルチタレント・アーティスト。

Sami Sänpäckilä was born 1975 in Ulvila, Finland, he lives and works in Tampere, Finland. Sänpäckilä has studied Fine Arts (BA) at Tampere Polytechnic and Ontario College Of Art And Design in Toronto, Canada. Sänpäckilä has exhibited in many group exhibitions and film screenings in the 21st century. Sänpäckilä is a multi-talented artist; musician, photographer, film-maker and the director of Fonal Records.

Espace Louis Vuitton Tokyo

Special Thanks

Laura Kõõnikk
Hannaleena Heiska
Pekka Jylhä
Sami Sänpääkilä

From Pekka Jylhä
Mikko Hinz
Kaskadi Ay
Balttig Rigging Oy
Laborexin Oy
Sanna, Otsa, Marita ja Ilmari

From Hannaleena Heiska
Henri Wegelius
Asko Heiska
Terttu Heiska
Marianne Vesala
Anu Keränen
Oskar Franzén
Camilla Vuorenmaa

Samuli Nieminen
Tina Lepistö
Artturi Mutanen
Lighthouse Project
Foreseen
Suomen Kulttuurirahasto
AVEK

From Sami Sänpääkilä
Inga Sänpääkilä
Pauli Sänpääkilä

From Laura Kõõnikk
Juha Kõõnikk
Tarja and Keijo Selin
Kaisa and Hanna

Mikko Koivumaa, Embassy of Finland, Tokyo
Dr. Kauko Laitinen, The Finnish Institute in Japan
Ulla Kinnunen, The Finnish Institute in Japan

Hideki Inaba and Hideki Inaba Design

Atomi Printing

Makoto Sano and Super Factory

Yugo Nakamura and Tha

Jérémie Souteyrat

Alexandre Bartholo and WEDOVIDEO
Yoshi Watanabe

Cream

NEC Display Solutions

LTO Translation Services

Crown Worldwide

Espace Louis Vuitton Tokyo

Director
Christine Vendredi-Auzanneau

Exhibition Manager
Naoko Nishida

Information

Exhibition
From June 9th(Sat) to September 9th(Sun) 2012
Open from Sunday to Saturday
from noon to 8pm

Espace Louis Vuitton Tokyo
Louis Vuitton Omotesando Bldg. 7F
5-7-5 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001
Tel: 03-5766-1094 / Fax: 03-5766-1089
<http://www.espacelouisvuittontokyo.com>

Press Contact

PR Communication Director, Louis Vuitton Japan
Mari Saito
m.saito@jp.vuitton.com

Cultural PR, Espace Louis Vuitton Tokyo
Sakiko Omori
s.omori@jp.vuitton.com
Tel: 03-5410-8150

© Espace Louis Vuitton Tokyo
Photos p60-65 © Louis Vuitton / Jérémy Souteyrat
Any reproduction or illegal representation is strictly forbidden.
This catalogue cannot be sold.

Design and Production
Hideki Inaba Design
Espace Louis Vuitton Tokyo

エスパス ルイ・ヴィトン東京

ディレクター
クリスティーヌ・ヴァンドゥル・アイ＝オザノ

エキシビジョン マネージャー
西田 直子

インフォメーション

Exhibition
会期：2012年6月9日(土)～9月9日(日)
開館時間：12:00～20:00
会期中無休

エスパス ルイ・ヴィトン東京
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-7-5
ルイ・ヴィトン表参道ビル 7F
Tel: 03-5766-1094 / Fax: 03-5766-1089
<http://www.espacelouisvuittontokyo.com>

プレスのお問合わせ

ルイ・ヴィトン ジャパン PR&コミュニケーション ディレクター
斎藤 牧里
m.saito@jp.vuitton.com

エスパス ルイ・ヴィトン東京 カルチュラルPR
大森 早希子
s.omori@jp.vuitton.com
Tel: 03-5410-8150

© Espace Louis Vuitton Tokyo
60-65ページ写真 © Louis Vuitton / Jérémy Souteyrat
本カタログの複製、非合法的な使用は固く禁じられています。
非売品

デザイン及び製作
Hideki Inaba Design
エスパス ルイ・ヴィトン東京

