

Visions from Japan. In Treviso By Lucia Longhi - September 29, 2018

GALLERIE DELLE PRIGIONI, TREVISO - THROUGH NOVEMBER 4, 2018.

HISTORICAL TRAUMA, NATURE AND TECHNOLOGY ARE THE COMMON THREAD OF THE EXHIBITION THAT CASTS A NEW LOOK AT JAPAN. ALTERNATING PAST AND PRESENT.

On hearing the servant announce that the weather is "beautiful," Marco is puzzled: it is raining outside. However, observing the manicured garden, bathed in an invisible drizzle, he realizes that, overall, "it was a work of art." Not a lie: the servant had performed a sincere transfiguration of reality. Goffredo Parise, in his reportage *L'eleganza è frigida* (Elegance is frigid), had thus introduced the spirit of Japan, an atmosphere "rarefied and pure, of botanical aestheticism."

He had discovered a country that turns reality into aesthetic ritual, that accepts the unpredictability of nature, that welcomes chance in all its manifestations.

With the same awe we can observe Japan today in Treviso, in the exhibition I say Yesterday, You hear tomorrow. Visions from Japan at the Gallerie delle Prigioni.

In dialogue with three Japanese collections from Benetton's Imago Mundi collection, an exhibition on the upper floor highlights Japan's ability to leverage past tragedies to develop a future-oriented culture while rediscovering its ancestral and ritualistic connection with nature.

The nuclear disasters of Hiroshima and Nagasaki and Fukushima left indelible marks, but these were the pretext for a push toward progress, in art as well as in scientific disciplines.

With twelve works by twelve Japanese artists, the exhibition investigates the path of reconstruction initiated by the country by reinvesting in culture the very technological knowledge that was born of research for wartime purposes.

TIME AND TECHNOLOGY

Many of the works exhibited use new technologies and reflect on issues related to the digital world, with an interesting direction that mainly concerns the sphere of new media art: interactive art, VR art, digital art. A reasoned curatorial choice, because it is linked to the concept: the Japan of the technological avant-garde, in science and visual arts.

This is one of the goals of the exhibition: attention to this kind of media, which sometimes struggle to find visibility in Italy, avoiding the playful-sensationalist speculation with which such arts are often involved in exhibitions.

Time is a theme addressed by many artists, especially that of the past that links back to the future: the ability to read the signs of history in order to use them as material for reconstruction.

Thus **Adoka Niitsu** presents *A Fossil Smartphone*, a delicate, paradoxically timeless conceptual work: a synthesis of today's obsolescence of technology and the quasi-immortality of the first image nature provided us with of itself.

Again it is technology that leads us into another paradox, as we are invited to visit, through virtual reality, an inaccessible exhibition set up by the **Don't Follow the Wind** collective in the evacuated area of Fukushima.

Impermanence is a theme dear to Eastern cultures, which teach the acceptance of the transience of matter and the ephemeral as natural facts. Loaded, too, with that "botanical aestheticism" that reminds us of Parise.

Evanescent and out of human control is not only matter but also memory: emblematic of this is **Hiroyuki Masuyama's** three-channel video, which shows the faces of his family members in chronological sequence, with an imperceptible, unstoppable yet poetic disappearance.

Technology is also used to make radioactivity and its signs visible: **Nobumichi Asai's** video is a beautiful sequence: a young woman's face is flooded with dots of light, propagated by a device (created by the artist) that reproduces the flood of radiation on a body.

Time is the subject of the photographs of **Masahiro Usami**, president of the Hiroshima Survivors Association, who composes choral shots in which past and future come together in a surreal formal synthesis, or perhaps it is just that optimistic transfiguration of reality: ruins of the past alongside people and scenes of the present, a symbol of hope along with a reborn nature.

REACTING TO TRAUMA

At various times the exhibition pauses to emphasize how Japan, in order to react to trauma, has been able to draw on the traditional spiritual force of its culture: nature.

Junya Oikawa's sound research, for example, stems from the fascination with natural sounds and man's ability to imitate them, thanks to technology. The question is about the origin of the cricket song that pervades a garden host room: is it a recording or a digital manipulation? But does it really matter to find out?

Shigetosi Furutani imagines possible outcomes for post-digital humans, following hypotheses suggested by recent research, such as that of a single brain shared telepathically. A video that crosses gaming aesthetics and images sourced from documentaries and presents a future that is for once not at all dystopian. Also a transfiguration, almost amused, of today's reality.

The recomposition of reclaimed materials underlies the works of **Keita Miyazaki** and **Yutaka Inagawa**. The former assembles origami and car engines found in the rubble of the tsunami, forming sculptures like mysterious toys and propagators of industrial sounds. The second creates explosions of cybernetic landscapes, a collage of organic and digital objects, questioning the hybridization between our lives and technology.

Among the more sculptural works in the exhibition, **Kenichi Ogawa's** ceramics recall fragments of everyday and familiar objects, while Shu Takakashi's enamel paintings rely totally on the sensuality and meditation offered by pure visual and tactile perception.

The contrast between Japan's tradition of nature and meditation and digital progress is also recalled by **Jacob Hashimoto's** works. His polyurethane sculptures can recall the modular and fractal forms that nature and technology have in common.

IMITATING NATURE

Obligated to rebuild and renew itself, Japan has been able to do so not by erasing trauma but by reworking it to aim for progress and rebirth by imitating nature.

The exhibition succeeds in conveying this message, with a close look at contemporary artistic research. It is a journey that brings us closer to Japan and invites universal reflections on the processing of collective trauma through scientific research and tension with art and nature.

Gallerie delle Prigioni thus re-proposes itself as a place that is a bearer of content that brings together contemporary art with the most cogent themes of current geopolitical events and an open gaze to the social issues of every era.

Lucia Longhi

Lucia Longhi (Treviso, 1986), a graduate in History of the Arts and Conservation of Artistic Heritage (Ca' Foscari University of Venice) with a thesis on aesthetics entitled "Maurizio Cattelan and the Media," is an independent curator, contributing editor for art magazines, and organizer of contemporary art projects. She has lived in Berlin, where she worked as gallery manager at Galerie Mazzoli. She currently curates personal projects focused on sound art and time-based art.

Home > arti visive > arte contemporanea > Visioni dal Giappone. A Treviso

arti visive

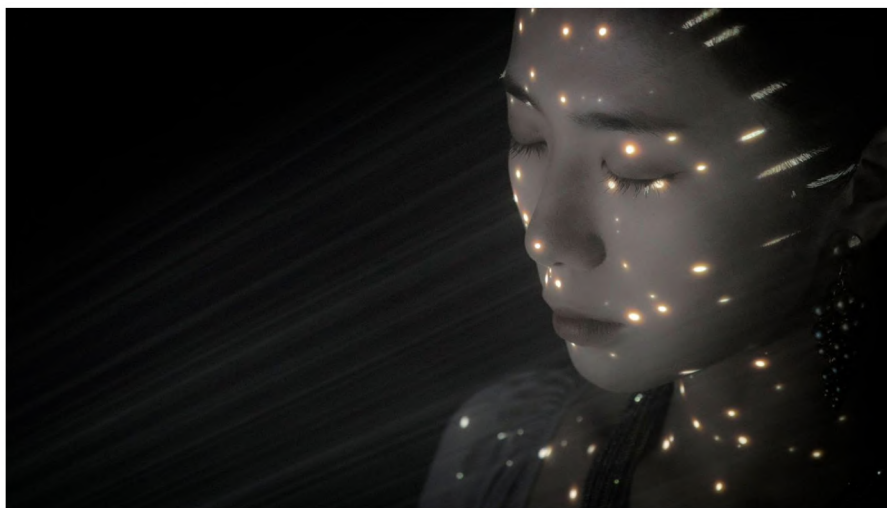
arte contemporanea

Visioni dal Giappone. A Treviso

By Lucia Longhi - 29 Settembre 2018

GALLERIE DELLE PRIGIONI, TREVISO - FINO AL 4 NOVEMBRE 2018. TRAUMI STORICI, NATURA E TECNOLOGIA SONO IL FIL ROUGE DELLA MOSTRA CHE GETTA UN NUOVO SGUARDO SUL GIAPPONE. ALTERNANDO PASSATO E PRESENTE.

Nobumichi Asai, *INORI – we pray all nukes will eternally disappear from the world*(2017 08 06), 2017. Photo courtesy of the artist © Nobumichi Asai

Nel sentirsi annunciare dal domestico che il tempo è “*bellissimo*”, Marco è perplesso: fuori piove. Osservando però il giardino curato, bagnato da una pioggerella invisibile, capisce che, nell’insieme, “*si trattava di un’opera d’arte*”. Non una bugia: il domestico aveva operato una sincera trasfigurazione della realtà. Goffredo Parise, nel suo reportage *L’eleganza è frigida*, aveva introdotto così lo spirito del Giappone, un’atmosfera “*rarefatta e pura, di estetismo botanico*”.

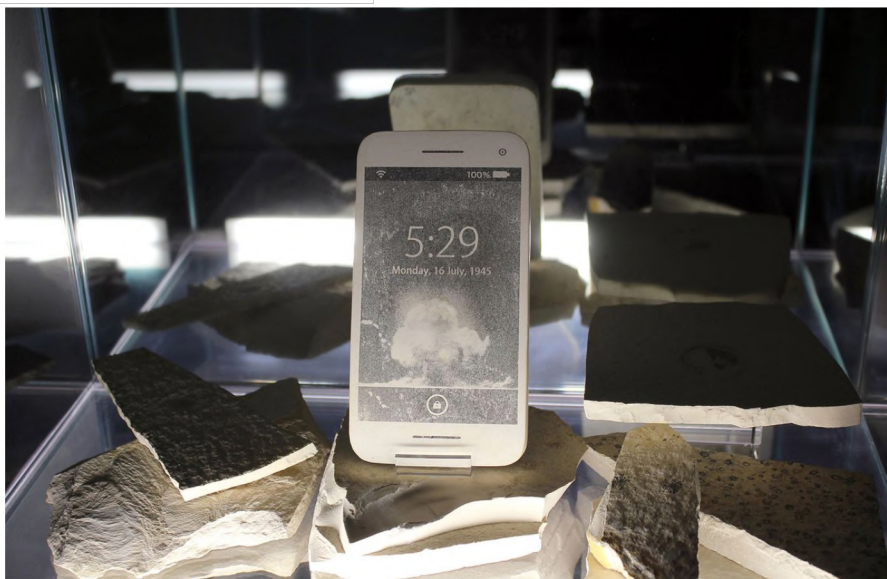
Aveva scoperto un Paese che trasforma la realtà in rituale estetico, che accetta l’imprevedibilità della natura, che accoglie il caso in ogni sua manifestazione.

Con lo stesso stupore possiamo osservare il Giappone oggi a Treviso, nella mostra *I say Yesterday, You hear tomorrow. Visions from Japan* alle Gallerie delle Prigioni.

In dialogo con tre raccolte giapponesi della collezione Imago Mundi di Benetton, al piano superiore un percorso espositivo mette in luce la capacità del Giappone di fare leva sulle tragedie del passato per sviluppare una cultura proiettata al futuro, al contempo riscoprendo il legame ancestrale e rituale con la natura.

I disastri nucleari di Hiroshima e Nagasaki e di Fukushima hanno lasciato segni indelebili, che sono stati però il pretesto per una spinta verso il progresso, nell’arte come nelle discipline scientifiche.

La mostra indaga con dodici opere di altrettanti artisti giapponesi il percorso di ricostruzione avviato dal Paese reinvestendo nella cultura proprio quel sapere tecnologico che nasceva dalla ricerca a scopi bellici.

Adoka Niitsu, *Héritage, #16071945*, 2017. Photo courtesy of the artist © Adoka Niitsu

TEMPO E TECNOLOGIA

Molti lavori esposti utilizzano le nuove tecnologie e riflettono su tematiche legate al mondo digitale, con una direzione interessante che riguarda soprattutto l'ambito delle new media art: interactive art, VR art, digital art. Una scelta curatoriale ragionata, perché legata al concept: il Giappone dell'avanguardia tecnologica, nella scienza e nelle arti visive. Questo è uno degli obiettivi dell'esposizione: l'attenzione a questo tipo di media, che faticano talvolta a trovare visibilità in Italia, evitando la speculazione ludico-sensazionalistica con cui spesso tali arti vengono coinvolte nelle mostre.

Il tempo è un tema affrontato da molti autori, in particolar modo quello del passato che si riallaccia al futuro: la capacità di leggere i segni della storia per utilizzarli come materiale di ricostruzione.

Così **Adoka Niitsu** presenta uno smartphone fossile, un lavoro concettuale delicato, paradossalmente atemporale: una sintesi tra l'odierna obsolescenza della tecnologia e la quasi-immortalità della prima immagine che la natura ci ha fornito di sé.

Di nuovo è la tecnologia che ci fa addentrare in un altro paradosso, perché siamo invitati a visitare, attraverso la realtà virtuale, una mostra inaccessibile allestita dal collettivo **Don't Follow the Wind** nella zona evacuata di Fukushima.

L'impermanenza è un tema caro alle culture orientali, che insegnano l'accettazione della caducità della materia e l'effimero come fatti naturali. Carichi, anche, di quel "*botanico estetismo*" che ci ricorda Parise.

Evanescenze e fuori dal controllo dell'uomo non è solo la materia ma anche la memoria: ne è un emblema il video a tre canali di **Hiroyuki Masuyama**, che mostra i volti dei suoi familiari in sequenza cronologica, con una sparizione impercettibile, inarrestabile e al contempo poetica.

La tecnologia è usata anche per rendere visibile la radioattività e i suoi segni: il video di **Nobumichi Asai** è una sequenza bellissima: il volto di una giovane è inondato da puntini di luce, propagati da un dispositivo (creato dall'artista) che riproduce l'inondazione di radiazioni su un corpo. Il tempo è la materia delle fotografie di **Masahiro Usami**, presidente dell'Associazione sopravvissuti di Hiroshima, che compone scatti corali in cui passato e futuro si uniscono in una sintesi formale surreale, o forse si tratta proprio di quella trasfigurazione della realtà in chiave ottimistica: rovine del passato accanto a persone e scene del presente, simbolo di speranza insieme a una natura rinata.

Yutaka Inagawa, *Iridescent Shenanigans 02*, 2018. Photo courtesy of the artist © Kiyohito Mikami

REAGIRE AI TRAUMI

In diversi momenti la mostra si sofferma a sottolineare come il Giappone, per reagire ai traumi, abbia saputo attingere dalla forza spirituale tradizionale della sua cultura: la natura. La ricerca sonora di **Junya Oikawa**, ad esempio, nasce dalla fascinazione dei suoni naturali e dalla capacità dell'uomo di imitarli, grazie alla tecnologia. L'interrogativo è sull'origine del canto dei grilli che pervade la stanza ospite di un giardino: è una registrazione o una manipolazione digitale? Ma ha davvero importanza scoprirlo?

Shigetosi Furutani immagina possibili esiti per l'uomo post-digitale, seguendo ipotesi suggerite da recenti ricerche, come quella di un unico cervello condiviso telepaticamente. Un video che incrocia estetiche del gaming e immagini reperite da documentari e che presenta un futuro per una volta affatto distopico. Anch'esso una trasfigurazione, quasi divertita, dell'odierna realtà.

La ricomposizione di materiali recuperati è alla base dei lavori di **Keita Miyazaki** e di **Yutaka Inagawa**. Il primo assembla origami e motori di auto trovati fra le macerie dello tsunami, formando sculture come giochi misteriosi e propagatori di suoni industriali. Il secondo crea esplosioni di paesaggi cibernetici, un collage di oggetti organici e digitali, che interroga l'ibridazione tra le nostre vite e la tecnologia.

Tra le opere più scultoree della mostra, le ceramiche di **Kenichi Ogawa** richiamano frammenti di oggetti quotidiani e familiari, mentre le pitture a smalto di **Shu Takakashi** si affidano totalmente alla sensualità e alla meditazione offerte della pura percezione visiva e tattile. Il contrasto fra la tradizione del Giappone, fatta di natura e meditazione, e il progresso digitale è richiamato anche dai lavori di **Jacob Hashimoto**. Le sue sculture in poliuretano sanno richiamare le forme modulari e frattali che natura e tecnologia hanno in comune.

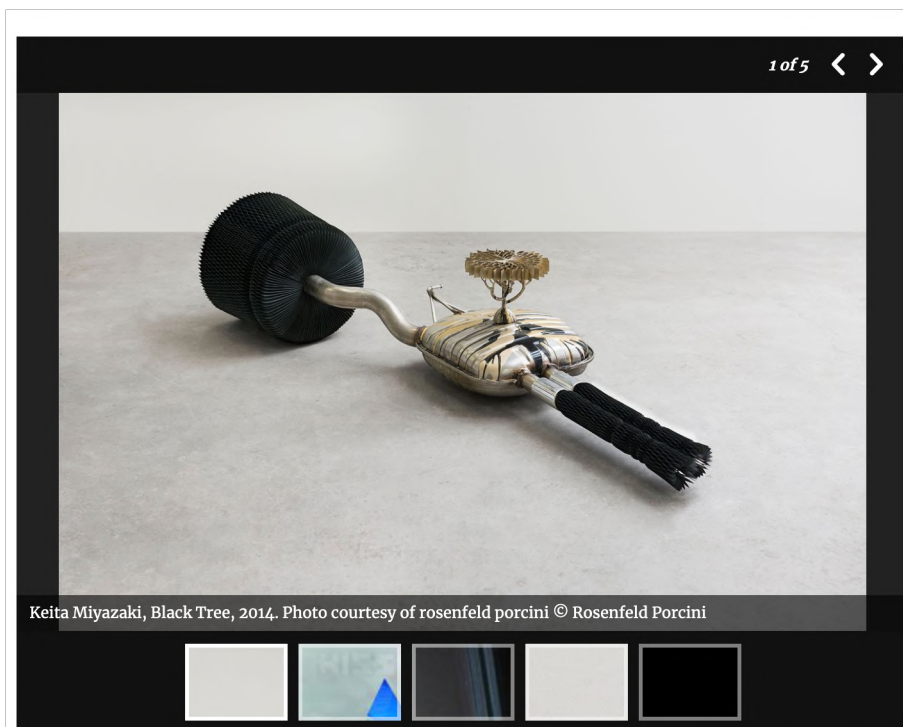
IMITARE LA NATURA

Obbligato a ricostruirsi e rinnovarsi, il Giappone ha saputo farlo non cancellando i traumi, ma rielaborandoli per puntare al progresso e alla rinascita, imitando la natura.

La mostra riesce nell'intento di trasmettere questo messaggio, con uno sguardo attento alla ricerca artistica contemporanea. Un percorso che avvicina al Giappone e invita a riflessioni universali sull'elaborazione dei traumi collettivi attraverso la ricerca scientifica e la tensione all'arte e alla natura.

Le Gallerie delle Prigioni si ripropongono così come luogo portatore di contenuti che fanno incontrare l'arte contemporanea con i più cogenti temi di attualità geopolitica e uno sguardo aperto alle questioni sociali di ogni epoca.

- Lucia Longhi

EVENTO CORRELATO

Nome evento	I Say Yesterday You Hear Tomorrow
Vernissage	11/07/2018 ore 18,30
Durata	dal 11/07/2018 al 25/11/2018
Curatore	Suzanna Petot
Generi	arte contemporanea, collettiva
Spazio espositivo	GALLERIE DELLE PRIGIONI
Indirizzo	Piazza del Duomo 20 - Treviso - Veneto

Lucia Longhi

Lucia Longhi (Treviso, 1986), laureata in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici (Università Ca' Foscari di Venezia) con una tesi di estetica dal titolo "Maurizio Cattelan e i media", è curatrice indipendente, contributing editor per riviste d'arte, e organizzatrice di progetti di arte contemporanea. Ha vissuto a Berlino, dove ha lavorato come gallery manager presso la Galerie Mazzoli. Attualmente cura progetti personali incentrati sulla sound art e time based art.