



Exhibition view of Jesper Just "Seminarium" at Perrotin Tokyo. Photo by Keizo Kioku. Courtesy of the Artist & Perrotin.

JESPER JUST SEMINARIUM

December 1, 2021 — January 29, 2022
Tuesday - Saturday 12pm - 6pm

Perrotin Tokyo is pleased to present *Seminarium*, Jesper Just's first solo exhibition in Japan. The Danish artist is known worldwide for his films and multi-projection video installations. Here, his works *Seminarium* and *Interpassivities* create a new dialogue with the space.

Seminarium is an amalgamated installation of four recently produced film works extending throughout the gallery. The viewer is part of an intimate and sensual encounter with luminous violet bodies and a floating woman whose voice fills the exhibition like a commercial voice-over for a body-optimising product. "Experience emotional wellness with clinically proven biofeedback technology," the voice intones. "Ready. Play. Feel..." *Seminarium* addresses the perpetual human drive—past and present—to cultivate super-plants and super-bodies: to control nature and force it to assume specific shapes and properties.

The work's title *Seminarium* derives from Latin and originally held the meaning of 'plant nursery', later also being used to refer to educational institutions where new knowledge and cognition are nurtured. Just's total installation incorporates the ideas behind this sociocultural reference in an elaborate, sculptural ecosystem of plants and video screens.

展覧会会期：2021年12月1日 - 2022年1月29日
火曜 - 土曜 12時 - 18時

ペロタン東京はこのたび、デンマーク人アーティスト、ジェスパー・ジャストの日本初となる個展「Seminarium」(セミナリウム)を開催いたします。ジャストは、映像作品とマルチ・プロジェクションによるビデオ・インスタレーションで国際的に知られ、本展では2つの作品シリーズ《Seminarium》と《Interpassivities》(インターパッシビティーズ)が再構成され、空間や鑑賞者との新たな対話を生み出します。

作品シリーズ《Seminarium》は、近年制作された4つの映像作品がギャラリー全体に広がる、トータル・インスタレーションです。鑑賞者は作品の一部として、紫色に発光する身体や、浮遊する女性との親密で官能的な出逢いを果たします。展覧会場に響き渡る女性の声はあたたかも、身体を最適化する商品のCMナレーションのようです。その声は「Experience emotional wellness with clinically proven biofeedback technology」(臨床的に証明されたバイオ・フィードバック技術で、精神的健康を体感しましょう)と謳います。「Ready. Play. Feel...」(レディ、プレイ、フィール...)《Seminarium》は、古今を問わず「超植物」や「超身体」の培養を試みる人間の永久的欲求、すなわち自然を自在に操り、強制的に特定の形状や特性を持たせる様を示唆しています。

作品タイトル《Seminarium》はラテン語に由来し、元来「苗床」を意味しますが、転じて新しい知識や認識をはぐくむ教育機関を指す言葉です。ジャストによるトータル・インスタレーションは、こうした社会文化的な言及の背景にある発

A complex network of plastic tubing, cables and glass vases twist and turns through the gallery, creating a hydroponic cultivation system where plants grow in water and are fed by the light emitted by the filmed bodies on screen. From fragmented LED screens hacked to function as grow-lights, violet human bodies transmit precisely the right light waves the plants need to make photosynthesis possible.

Film imagery, technology and organic processes form multiple mini-circuits within the installation. Just as the LED screens emit growth-enhancing light waves for the plants, the specific species of plant they feed can in turn provide a potential boost or cure to the human body, by either eaten or applied to the skin, completing a reciprocal exchange between plant forms and the human body. Using hard technology and soft poetry, the artist paints a science-fiction scenario in which nature, technology and the human meet in what the artist himself calls tech-poetics.

The exhibition continues to the second room where visitors encounter still images from the artist's ongoing *Interpassivities* series. In this performance series, Just explores ideas of agency, performativity, and interpassivity, using the formal language of ballet to discuss the body in both its idealized and fractured forms. For the presented images, Just collaborated with a set of dancers from the American Ballet Theater and the Royal Danish Ballet. All dancers connect to each other as in a circuit — hand to foot, head to toe, hand to hand. Music is sent through an electronic muscle stimulation system (EMS), in which electrical impulses are sent via electrodes into the dancers' muscles, which contract in reaction. The camera's intimate gaze focuses on close-ups of the body — the blink of an eye, a flexed pelvic muscle, hairs standing on end atop a dancer's forearm. The electrical impulses that affect the filmed muscles are one rather direct, almost invasive, intervention to the body, making the dance a passive display of spasms. In fact, the bodies do not dance here, they are being danced by the music. The zoom of the lens renders genders and identity ambiguous, blurring the boundaries between different body types. Just has employed the idiom of the entertainment industry to break the barriers between fiction and reality to reflect on the objectification of the body in the various contexts it is presented.

The plants featured in the exhibition are all collected locally in Tokyo. Each of them is known for their medicinal benefits.

展示に用いられる植物は全て東京で採集された野草であり、それぞれ薬草としての効果がある。

Erigeron philadelphicus | ハルジオン
Canada goldenrod | セイタカアワダチソウ
Solanum nigrum | イヌホオズキ
Talinum fruticosum | ハゼラン

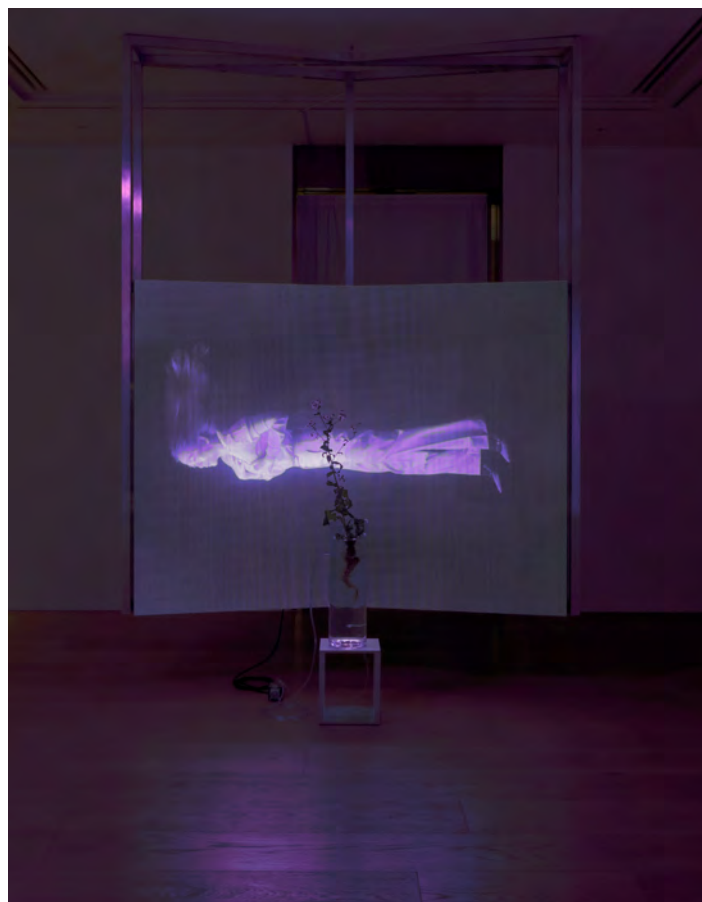
Seminarium is supported by the Danish Arts Foundation and was previously shown at Gammel Holtegaard in Copenhagen from April 21 to July 4th, 2021.

《Seminarium》はデンマーク芸術財団によって支援されており、2021年4月21日から7月4日までコペンハーゲンのGammel Holtegaard美術館にて展示されました。

想を、植物とビデオ・スクリーンによる精巧な“彫刻的生態系”のなかに取り入れています。ギャラリー内をくねりながら這うプラスチックのチューブ、ケーブル、ガラスの花瓶からなるネットワークは、水中で植物を成長させる水栽培システムを形成し、植物は映像に収められた身体が発する光を吸収しています。断片化されたLEDスクリーンは植物育成ライトとして機能するようにハッキングされており、画面に映し出される紫色の人体は、植物が光合成を行うために必要な光波を正確に発しているのです。

映像によるビジュアル・イメージ、技術、有機的なプロセスが組み合わさり、インスタレーションのなかには複数のミニ回路が構築されます。LEDスクリーンが放つ、成長を促す光波を浴びた特定の種類の植物は、植物形態と人体間の交流のごとく、人体の潜在的な強化や治療のために食すことまたは塗布することができます。こうしてハードな技術とソフトな詩を用いることで、ジャストは自ら「テック・ポエティクス」と称する、自然、技術、人間が交わるSFのシナリオを描いています。

本展はさらに、2つ目の部屋へと続き、鑑賞者は現在進行中のシリーズ《Interpassivities》より、一連の静止画に出逢います。このパフォーマンス・シリーズでジャストは、バレエの形式言語を用いて理想化された形の身体と破壊された形の身体について論じるとともに、主体性、遂行性、相互受動性といった概念を探求しています。今回展示されるビジュアル・イメージは、アメリカン・バレエ・シアターとデンマーク王立バレエ団のダンサーたちとのコラボレーションによるものです。すべてのダンサーは、まるで回路のように、互いの手と足、頭とつま先、手と手を繋がれています。音楽は“電気筋肉刺激システム” (EMS) の電極を通して、ダンサーたちの筋肉を収縮させる電氣的インパルスとして送られます。カメラの親密な“眼差し”は、ダンサーのまばたき、屈曲した骨盤筋、ダンサーの前腕に逆立つ毛など、接写や、身体の一部に焦点を当てています。ダンサーたちの筋肉に影響を与える電氣的インパルスは直接的で、もはや侵襲的ともいえる身体への介入であり、これによりダンスは受動的な“けいれん”となります。ここでは、身体は踊るのではなく、音楽によって踊らされているのです。レンズのズームはジェンダーやアイデンティティを曖昧にし、異なる体型間の境界を曖昧にします。ジャストはエンターテインメント業界の“語法”を用いて、フィクションとリアリティの壁を打ち破るとともに、様々な文脈下における身体のモノ化について考察しています。



Jesper Just, *Seminarium* #1, 2021
12 LED panels, aluminium structure, aluminium podium height 30cm, glass vase, brightsign media player, mono speaker, cultivated Erigeron philadelphicus. 350 x 210 x 100 cm. 1/2 Editions + 1 AP.
Photo by Keizo Kioku. Courtesy of the Artist & Perrotin.



Internationally recognized artist **Jesper Just** (born in 1974, lives in New York) represented Denmark at the 55th Venice Biennial in 2013. His work has been the subject of solo exhibitions in diverse and international institutions, among them The Palais de Tokyo, Paris, France, Performa15; MAAT - Museum of Art Architecture & Technology, Lisbon, Portugal; Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denmark; Times Square, New York, USA; The National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, South Korea; Heart Herring Museum of Contemporary Art, Herring, Denmark; Anahuacalli Museo, Coyoacán, DF, Mexico; BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead, UK; Fundacao Calouste Gulbenkian, Lisbon, Portugal; Brooklyn Museum of Art, New York, USA; Stedelijk Museum, Amsterdam, The Netherlands or Hammer Museum, Los Angeles, USA. Just's work is included in public collections such as the Louisiana Museum of Modern Art, Denmark; The Metropolitan Museum of Art, New York, USA; Tate Modern, London, UK; Heart Herring Museum of Contemporary Art, Herring, Denmark; Castello di Rivoli, Turin, Italy; the Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, USA; The Museum of Modern Art, New York, USA; Guggenheim Museum, New York, USA; The National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul, South Korea, amongst others.

More information about the artist >>>

ジェスパー・ジャスト (1974年生まれ、現在ニューヨーク在住) は国際的に評価されているアーティストで、2013年には第55回ヴェネチア・ビエンナーレにデンマーク代表として参加しました。ジャストの個展はさまざまな国際機関で開催されており、例として：パレ・ド・トーキョー (フランス、パリ)、ミュージアム・オブ・アート・アーキテクチャー・アンド・テクノロジー - MAAT (ポルトガル、リスボン)、Kunsthal Charlottenborg (デンマーク、コペンハーゲン)、タイムズ・スクエア (米国、ニューヨーク)、国立現代美術館 (韓国、ソウル)、ヘアニング現代美術館 - Heart (デンマーク、ヘアニング)、アナワカリ美術館 (メキシコ、DF、コヨアカン)、バルティック現代美術センター (イギリス、ゲーツヘッド)、カルースト・グルベンキアン財団 (ポルトガル、リスボン)、ブルックリン美術館 (米国、ニューヨーク)、ステドライク美術館 (オランダ、アムステルダム)、ハマー美術館 (米国、ロサンゼルス) などがあります。また、ジャストの作品は様々なパブリック・コレクションに収蔵されており、例として：ルイジアナ近代美術館 (デンマーク)、メトロポリタン美術館 (米国、ニューヨーク)、テート・モダン (イギリス、ロンドン)、ヘアニング現代美術館 - Heart (デンマーク、ヘアニング)、カステッロ・ディ・リヴォリ (イタリア、トリノ)、カーネギー美術館 (米国、ピッツバーグ)、ニューヨーク近代美術館 (米国、ニューヨーク)、グッゲンハイム美術館 (米国、ニューヨーク)、国立現代美術館 (韓国、ソウル) などがあります。

アーティストに関する詳細はこちら >>>

JESPER JUST

Q&A

Q: What was the initial inspiration for *Seminarium*?

Jesper Just (J): *Seminarium* confronts the ongoing human desire—past and present—to cultivate and develop “super” species, whether plants or bodies; to control nature and force it to assume specific shapes and properties. Initially conceived for Gammel Holtegaard, a historical estate which is surrounded by Baroque Gardens, I was influenced by this idea of groomed, showcased nature to create a narrative experience or showcase “exotic” botanical discoveries from abroad as a means of asserting power or entertainment. Baroque Gardens stand as testimony to the human need to intervene in nature, forcing it to comply with a concept of universal symmetry. As I was researching for the exhibition in Japan, I also considered traditional Japanese conceptions of nature and gardens, which incorporate the presence of something untameable, imperfect, outside the realm of the human hand and influence.

Q: In 2020 you had a show at Perrotin New York, where you debuted new additions to your *Interpassivities* series. The work uses dancers' bodies to address autonomy within human society, however with *Seminarium*, nature and the Anthropocene have been introduced into your work for the first time. Could you elaborate on this development? Also what are the thoughts behind this particular selection of plants in the *Seminarium* presented in Tokyo?

J: The Anthropocene is not new, but ever-pressing. I suppose *Seminarium* is a visualization of some contemporary processes. For example, if you compare how nature was seen as troublesome and dangerous, but highly useful, during the Enlightenment, there is a stark contrast to the Romantic period in the 1800's, where it was seen as a return to a pure, unblemished state. The same could be said about technology to an extent - in the exhibition the focus turns technology from simply the useful and pragmatic toward a direction of beauty and purity, which is a somewhat optimistic view of technology's potential in the future.

The specific plants used in the exhibition are edible and safe for consumption, but they are also capable of medicinal uses for healing. This adds to the exchange between botany and the human body.

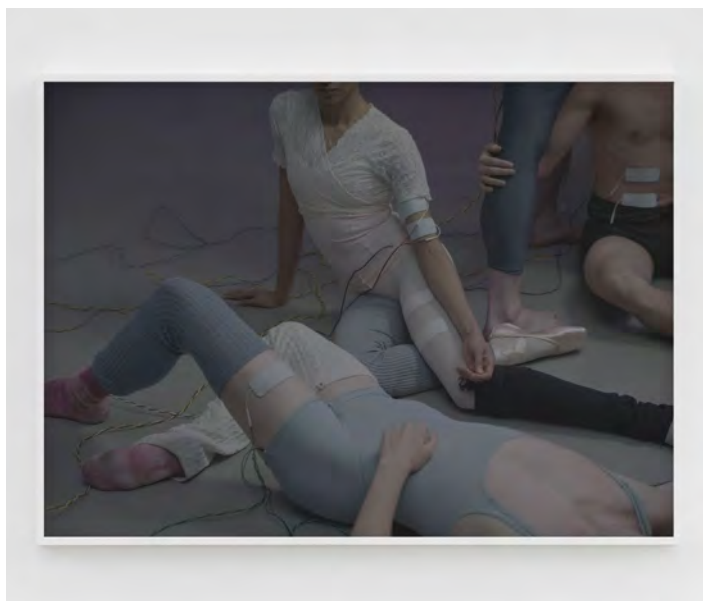
Q:《Seminarium》の最初のインスピレーションは何でしたか？

ジェスパー・ジャスト (J): 《Seminarium》は、植物であれ身体であれ、自然を自在に操ることで強制的に特定の形状や特性を持たせ、「超」種を栽培・開発したいと願う、古今を問わず続く人間の欲求に向き合うものです。当初は、バロック庭園に囲まれた歴史的建築物であるガメル・ホルテガードのために構想しました。その際、ストーリー性のある体験を創出するため、あるいは権力や娯楽を主張する手段として海外で発見された「エキゾチック」な植物を見せるために、“手入れされ、展示される自然”という発想に影響を受けました。バロック・ガーデンは、自然に介入し、普遍的な対称性の概念に従わせたいという、人間の欲求を示すものです。また今回、日本での展覧会に向けてリサーチをおこなった際には、自然や庭園に関する日本の伝統的な概念についても考慮しました。そこには、人間の手や影響が及ばない領域にある、支配できない不完全なものの存在が組み込まれています。

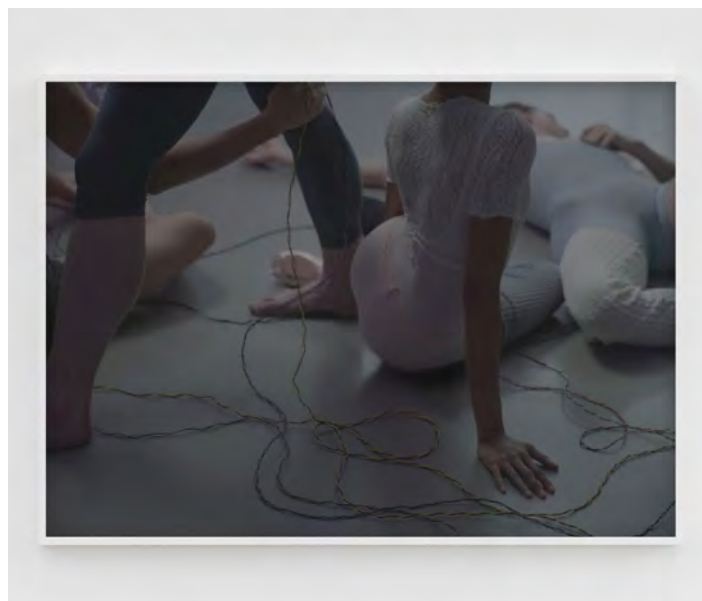
Q: 2020年にはペロタン・ニューヨークで展覧会を開催し、《Interpassivities》シリーズの新作を披露しました。この作品ではダンサーの身体を通して、人間社会での自主性について言及されましたが、《Seminarium》では初めて、自然や人新世(アントロポセン)が作品に登場しています。この展開について詳しく教えてください。また、東京で開催される「Seminarium」に向けて選ばれた植物にはどのような思いが込められているのでしょうか？

J: 人新世は新しいものではありませんが、いつになく差し迫っています。《Seminarium》は、その現代的プロセスを視覚化したものであると言えます。例えば啓蒙時代、厄介で危険なものとしていた自然が、非常に有用なものへと変化していきました。これは、1800年代のロマン主義の時代に、自然が純粋潔白な状態への回帰とみなされていたこととは対照的です。ある意味、テクノロジーについても同じことが言えます。今回の展覧会では、テクノロジーを単なる便利で実用的なものではなく、その美や無垢といった方向性に焦点をあてており、いくぶん楽観的な眼差しで将来のテクノロジーの可能性を捉えています。

本展で使用する特定の植物は、食用可能な安全なもので、治療のための薬用使用も可能です。これもまた、植物学と人体との交流にさらに深めるものです。



Jesper Just, *Corporealités* #2, 2021
Framed photography. 67 x 92 x 3.7 cm. 1/3 Editions + 2 AP. Courtesy of the Artist & Perrotin.



Jesper Just, *Corporealités* #4, 2021
Framed photography. 67 x 92 x 3.7 cm. 1/3 Editions + 2 AP. Courtesy of the Artist & Perrotin.



View of the exhibition "Corporealités" at Perrotin New York, 2020. Photo by: Guillaume Zicarelli. Courtesy of the Artist & Perrotin.

Q: Architecture is an important factor in your work and you mentioned that you were interested in playing with the notion of architecture as performer. Could you elaborate on this? How did you envision the gallery space in Tokyo and is there is any narrative behind the layout?

J: Architecture is not only a container, but has an active performative role, a character itself and an element that does not only support in the background, but helps to form the content of the artwork. In the case of the exhibition in Tokyo, the layout is inherently linked to the mechanics of the artwork and the living components (the plants). The screens are bent and warped intentionally so that the blue and red light of the screens can reach the plants and allow photosynthesis to occur. Technology and architecture pair to take on a nourishing role.

Q: The term "tech-poetics" is an interesting way to describe the aesthetics of your work. At first encounter, the multilayered spacial installation may appear mechanical and mysterious. However, the experience itself evokes emotions within us that are linked to vulnerability, desire, hope. How did you come to employ technology as a medium to touch upon these intangible aspects of human nature?

J: I conceived of allowing the technical / technological to be incorporated not only as a supportive element, but as part of the aesthetic language and the expression of the work. To bring technology to the same level as the human body and nature, so that it is allowed to be a part of this exchange, with agency, and not as the least formally *beautiful*.

Poetry in Greek means 'to do / create'; the meaning supports what flourishes above it and the overlap between what is technological and what is artistic. In the context of Seminarium, the screens take on the caring role of caregiver, mirroring botany and opposing the typical role I believe people tend to associate with technology and screens: that it is ugly or a necessary evil, meant to be hidden away. It is also a sign of the technology's agency--this insistence that they are beautiful and exciting even with the cables on display. Everything can be included in balance with the other elements and still, here with an eerie lyrical expression that does not fit into the molds of expectation. A sort of counter-modernity.

Q:建築はあなたの作品にとって重要な要素ですが、“パフォーマーとしての建築”という概念に興味があると伺いました。これについて詳しくご説明いただけますか？また、東京のギャラリー空間をどのように構想しましたか？レイアウトには何かストーリー性があるのでしょうか？

J: 建築は単なる“入れ物”ではなく、活発にパフォーマンスを行う役割を担うキャラクターそのもので、背景を支えるに留まらず、作品の内容形成を手伝う要素でもあります。東京での展覧会のレイアウトは、作品の仕組みと、生きている構成要素(植物)を本質的に結びつけたものです。画面を意図的に折り曲げたり、ゆがめたりすることで、画面上の青色や赤色の光が植物に届き、光合成が行われるようにしています。テクノロジーと建築が対になり、植物に栄養を与える役割を担っているのです。

Q: 「テック・ポエティックス」という言葉は、あなたの作品の美学を表現する上で興味深いものです。多層的な空間のインスタレーションは、一見すると機械的でミステリアスな印象を与えるかもしれませんが、しかし、その体験自体が、私たちの中にある脆弱性、欲望、希望に結びついた感情を呼び起こします。こうした無形の人間のありかたに触れる媒体として、どのようにしてテクノロジーを使用するようになったのでしょうか？

J: 私は、専門的・技術的なものごとを単なる補助的な要素としてではなく、作品の美的言語や表現の一環として取り入れることを考えつきました。テクノロジーを人間の身体や自然と同等のレベルに持ってくることで、形状的な「美しさ」で劣るのではなく、主体性を持ってこの交流の一部となることが許されるのです。

ギリシャ語で「詩」とは、「行方・創造する」という意味を持ち、この言葉の上に築えるものや、技術的なものと芸術的なものとの重なり合いを支える意味合いがあります。《Seminarium》の文脈下では、画面は植物学を手本に世話役を担い、人々がテクノロジーやスクリーンから連想しがちな典型的な役割、すなわち、醜さや必要悪、隠すべきものだという点に対抗しています。また、ケーブルが展示されていても美しく、わくわくするという主張は、テクノロジーの主体性の表れでもあります。すべてのものは他要素との調和関係に含まれることができるにも関わらず、それでもなお、ここには予期する型にはまらない、不気味で叙情的な表現がみられます。ある種の、現代性への逆行です。



Behind the scenes of "Corporealités" Photo by: Guillaume Ziccarelli. Courtesy of the Artist & Perrotin.

Q: Since *Seminarium* analyzes the past and present relationship between nature, human and technology, could you share your perspective of how the connection among them would develop in the future?

J: In *Seminarium* the plants take precedence over the human body: the plants grow and develop and take a primary role, whereas the human bodies on the screens occupy a secondary space. I strongly believe that the world is based on several centers and that human presence is not the only and sole center. All natural elements in the world have an equal importance and agency, whether that agency is tapped into and allowed to flourish or not. In many ways, *Seminarium* is a way of trying to re-order existing power dynamics and newly established alternative ways of co-existing.

I think there will always be people who find transformation unsettling. And there is a paradigm shift to tone down the human-centric. Within *Seminarium*, I prefer not to focus on the frightening potential, but instead on an expansion of the roles and abilities of all elements in the work. The idea that the human is the center of the world is a modernist idea, a very Western idea. There have probably always been several centers. Everything that starts with poly- is often seen by society as potentially threatening, but in fact this hybridity or fluidity or compounding is a very natural state.

Q: 《Seminarium》は、自然、人間、テクノロジーの過去と現在の関係を分析していますが、今後これらの関係性がどのように発展していくか、あなたの見解をお聞かせください。

J: 《Seminarium》では、植物が人体よりも優位に立ちます。植物が成長し、発展し、主役となる一方で、画面上の人体は副次的な空間に存在しています。私の強い信念として、世界は複数の中心に基づいており、人間の存在が唯一無二の中心ではないという考えがあります。世界に存在するすべての自然的要素は、繁栄することを認められているか否かに関わらず、同等の重要性と自主性を持っていると思うのです。《Seminarium》は数多くの意味で、既存の力関係を再編成し、新たに代替的な共存方法を確立しようと試みるものです。

変化を不安に思う人は常に必ずいると思います。また、ヒューマン・セントリック（人間主体）をトーンダウンしようとするパラダイムシフトがあります。《Seminarium》では、畏怖すべき可能性に焦点を当てるのではなく、作品に登場するすべての要素の役割や能力を拡張していくことを好んでいます。人間が世界の中心であるという考え方は近代的であり、非常に西洋的な思考です。中心は、古来より常にいくつもあったはずで、"Poly-"（多〜）で始まる言葉はすべて、社会の脅威になり得るものとみなされがちですが、実際にはそのハイブリッド性、流動性、複合性こそが、非常に自然な状態なのです。