

Laurent Grasso, Stills of *Orchid Island*, 2023. HR film, 19' 14". ©Laurent Grasso / ADAGP Paris, 2023. Courtesy of the artist and Perrotin.

LAURENT GRASSO ORCHID ISLAND

January 26 — February 24, 2024
Tuesday - Saturday 11am - 7pm

Laurent Grasso's works span multiple mediums, such as film, painting, sculpture, architecture, and installation. He is especially known for taking a bird's-eye view of the history of civilization, freely leaping from the future to the past and from the past to the future. Researching the history, science, and mythology of various regions around the world, he has created works based on diverse motifs, from clouds, shooting stars, and total solar eclipses to miracles, ruins, paradigm shifts, scientific discoveries, and the phenomenon of fasciation in flowers and plants. He has also visualized elements that are not directly observable to the human eye, such as light, sound, electricity, gravity, waves, and cosmic energy. These works are mythological and scientific at the same time, resembling archaeological artifacts while remaining remarkably contemporary and at times pop, stimulating the minds of the viewers.

In Japan, Grasso's solo exhibition *Soleil Noir* ("Black Sun") was held at the Ginza Maison Hermès Le Forum in 2015. In 2016, his work was shown in *The Universe and Art* exhibition at the Mori Art Museum. During this time, he also researched Japanese culture, producing a strange and intriguing body of work that eclectically fuses Western and Japanese cultures. For his *Studies into the Past* series, Grasso painted a giant stone as a sacred object surrounded by samurais. The series also features a painting and a sculpture inspired by the legend of Utsurobune no Banjo, a foreign woman who appeared on the coast of Hitachi Province in a disc-shaped boat during the Edo period in the

展覧会会期: 2024年1月26日 - 2月24日
火曜 - 土曜 | 11時 - 19時

ローラン・グラッソは、映像、絵画、彫刻、インスタレーションなど多岐にわたる手法で作品を発表しており、特に、未来から過去へ、過去から未来へと自由に跳躍しながら文明史を俯瞰する視点で知られています。世界中の様々な地域の歴史、科学史や神話をリサーチし、雲、流れ星、皆既日食から奇跡的現象、遺跡、科学におけるパラダイムシフトや発見、花や植物の帯化現象など多様なものをモチーフに制作を行ってきました。また、光、音、電気、重力、波動、宇宙エネルギーといった目に見えない要素を可視化してきました。神話的であると同時に科学的でもあり、考古学的遺物のようにも見えながら非常に現代的で時にポップな作品群は、見る人の思考を刺激します。

日本では、2015年に銀座メゾンエルメス フォーラムにて個展「Soleil Noir」(黒い太陽)を開催し、また2016年には森美術館の「宇宙と芸術展」に出展しました。その際には日本の文化や伝承についても調査し、西洋文化と日本文化を折衷し、融合させた、奇妙で興味深い形態の作品群を発表しました。例えば「過去についてのスタディ」シリーズでは侍たちに囲まれた御神体としての巨石が描かれています。同シリーズには、江戸時代に常陸の海岸に出現した円盤型の舟と異国の女性の伝承『うつろ舟の蛮女』に取材した絵画および彫刻もあります。またキリスト教修道僧の身体に縄文土偶の逆三角形の頭部を持つ彫刻は、古の異星人のようでもありました。

未開拓地域を撮影したドキュメンタリーなどを彷彿とさせるモノクローム映像《Orchid Island》では、緑豊かな楽園のような島が映し出され、その遙か上空に真四角な巨大な雲がモノリスから空飛ぶ絨毯のように登場します。ゆっくりと威厳を保ちながら移動し、四角い影を海や亜熱帯林に落としながら黒い雨を降らせていく雲は、超常現象であり、そのものが神のような

Laurent Grasso, *Studies into the Past*. Oil on wood, 30 x 50 x 2.5 cm | 11 13/16 x 19 11/16 x 1 inch. ©Laurent Grasso / ADAGP Paris. Courtesy of the artist and Perrotin.

19th century. Furthermore, his sculpture of a Christian monk with an inverted triangular head derived from Jomon clay figurines could be interpreted as depicting ancient aliens.

The film *Orchid Island* shows monochromatic, documentary-like footage of a verdant tropical island with a huge rectangular cloud hovering above it, like a monolith or a flying carpet. The cloud moves slowly and majestically, casting a rectangular shadow and black rain over the ocean and subtropical forests. It seems both supernatural and divine entity. The haunting melody and the juxtaposition of primeval nature with the rectangular cloud – an object of science fiction and myth – create an atmosphere that makes it impossible to identify when the film takes place.

The film is based on footage shot on Taiwan's Orchid Island (Lanyu), once known for its wild orchids but now home to a radioactive waste storage facility. Around the 18th century, orchids began to be imported from subtropical Asia to the West, where they were cared for and hybridized into new varieties. A sense of exoticism surrounded the orchids and the subtropical, often colonial regions where orchids grew wild. Most people associate native Taiwanese orchids with the *Phalaenopsis* variety. However, the small, dainty white orchids originally discovered in Taiwan were transformed into the gorgeous *Phalaenopsis* we know today through Japanese cultivation techniques. This fact brings to mind the various relationships between Japan and Taiwan.

It is also worth noting that landscapes and clouds are the subjects of this work. During the Renaissance (from the 14th to 16th century), Western art used landscapes as backdrops for religious, historical, and mythological narratives. Leon Battista Alberti introduced the idea of a painted image as a rectangular "window," which led to the development of perspective. Thereafter, painters who were freed from religion and adopted a scientific viewpoint began to depict nature as it was. By the 17th century, landscapes had become a subject matter in their own right. In the East, by contrast, landscapes had already existed as a genre of painting since the 5th or 6th century, showing an otherworldly paradise inhabited by mountain hermits.

存在にも見えます。呪術的なメロディーの中で、原始的な自然とSF的であると同時に神話的な四角い雲が一堂に会する構図は、時代設定を不可能にする雰囲気を持っています。

この映像は、蘭が自生していたことで知られ、現在では放射性廃棄物貯蔵施設がある事でも知られる台湾の島—蘭嶼島—で撮影された映像を基に制作されています。蘭は西洋では、18世紀頃から主にアジアの亜熱帯から輸入され、愛玩され、また交配されることで様々な種類を持つようになりました。そこには蘭という花、欄が自生する亜熱帯、多くの場合は植民地となっている地域に対するエキゾチズムがありました。台湾原産の蘭という胡蝶蘭を思い浮かべる人もいられるかもしれませんが、しかし、そもそもは台湾で発見された可憐で小さな白い蘭が、日本の品種改良技術によって現在のよう華やかな胡蝶蘭へと変化したことは、日本と台湾との様々な関係についても考えさせます。

また本作では風景や雲が主題となっていることも特筆されるでしょう。西洋美術史では「風景」は、14～16世紀のルネサンス期には、宗教的、歴史的、神話的物語の背景として描かれるようになります。レオン・バッティスタ・アルベルティによる四角い「窓」としての絵画論が生まれ、遠近法が発達したのもこの頃です。その後、宗教から解放されることで科学的な視点を獲得した画家たちは、自然をあるがままに表現するようになり、17世紀頃には「風景」は主題として描かれるようになりました。一方、東洋においては、風景画としての山水画はすでに5～6世紀頃から存在しますが、山水画は仙人の住んでいる、この世には存在しない桃源郷を描いたものでもありました。

さらに西洋美術史的な「雲」はユベール・ダミッシュの『雲の理論』において語られているように、神の世界と人間の世界の境目として、人間の精神の上昇の方向を示すと同時にその上昇を阻むものであり、また天と地の間を行き来する天使そのものとして描かれてきました。また雲は、不定形なので、それを眺める人々の空想／投影と創造力を吸収しながら、時の流れと共に形を変えていきます。雲は現実と虚構の間の皮膜、半透明でグレーなゾーンの象徴でもあるのです。さらに、現代における「雲」は、全ての情報社会の根幹となるデータの保管場所としての「クラウド」をも意味することは忘れてはならないでしょう。

Furthermore, in Western art history, as described in Hubert Damisch's *A Theory of /Cloud/*¹, clouds were often used to delineate the boundary between the world of God and the world of humans. This boundary served as an aspiration and a limit to human spiritual progress and as a symbol for angels who passed freely between heaven and earth. Clouds have an irregular shape, constantly changing, absorbing the projections and imaginations of those who gaze at them. They also symbolize the veil between reality and fiction, a translucent, gray zone. Today, the word "cloud" also refers to a storage place for data, the foundation of our information society.

The cloud in Grasso's work is an abstract rectangular frame, moving through the sky and looking down on nature from a divine perspective, reminiscent of the monolith in Kubrick's *2001: A Space Odyssey* and the Panopticon as theorized by Jeremy Bentham and Michel Foucault. The radar that appears as a contrast to the hibiscus petals in the film reminds us that nature is kept under surveillance and control. The black rain can be seen as a blessing for nature or a source of environmental pollution, like nuclear rain. Taiwan is a geopolitically complex location. The black rectangular cloud that appears over it could also be a data cloud that stores geopolitical information and serves as a window or screen for promoting awareness of the various crises.

The surfaces of the four landscape paintings in this exhibition are covered with a translucent filter, materializing the cloud that functioned as a moving screen in the film. In addition, there are several smaller clouds made of black marble, providing a sharp contrast to the godlike cloud of the film. Yet, considering that marine life on the ocean floor becomes limestone and eventually marble through tectonic movement, these small clouds may harbor the memory of the water that poured into the ocean from this colossal black cloud.

The supernatural, science-fiction-like phenomena that frequently appear in Grasso's works suggest that what we perceive as reality may be nothing more than images shared by society and that an analysis of invisible elements may produce a completely different reality. To recognize this reality, we need a perspective not limited to a particular period, allowing us to move freely through time. In today's society, the internet has become ubiquitous, and, as a result, information from the past and present coexist, much like the twinkling of stars. We may see the light of stars that have long since ceased to exist and think they are still shining. When asked whether he believed in linear or circular time, Grasso replied: "I believe in both." Like the monolith in *2001: A Space Odyssey*, considered a metaphor for CinemaScope, his black rectangular cloud can be seen as a screen reflecting contemporary environmental and geopolitical issues, offering a perspective that transcends time and space.

Reiko Tsubaki
Curator, Mori Art Museum

¹ Hubert Damisch, Janet Lloyd (Translation), *A Theory of /Cloud/: Toward a History of Painting (Cultural Memory in the Present)*, Stanford University Press, 2002

More information about the show >>>

この、自然を上空から神の視点で眺め、四角い抽象的なフレームで切り取るかのように動いて行く雲／クラウドは、『2001年宇宙の旅』におけるモノリス的であると同時に、ジェレミ・ベンサムやミシェル・フーコーの全てを俯瞰する「パノプティコン」的視点を表象しているともいえるでしょう。映像にハイビスカスの花びらと対比的に登場するレーダーは、この自然が監視・管理されている場所であることを想起させます。また黒い雨は、自然に恵みをもたらすものであると同時に、核の雨もしくは環境汚染を引き起こすもののようにも解釈できます。故に、本作で、台湾という地政学的に複雑な場所に出現するこの黒い四角い雲は、こうした地政学的情報のクラウドであり、この様々な危機的状況への認識を促す窓、スクリーンとして機能するのです。

本展で展示されている4つの風景画の表面には半透明の膜がかかっており、映像の中では動くスクリーンとして機能していた雲が物質化しています。また黒い大理石でできた小さくて可愛い雲は、映像の中の神のような雲とは対象的です。ただ、同時に、海底の海洋生物が石灰岩となり、さらにそれが地殻変動によって大理石となる行程を考えると、この小さな雲は、巨大な黒い雲から海に降り注いだ水の記憶を秘めているかもしれません。

このように彼の作品に度々登場するSF的な超常現象は、我々が現実だと捉えているものが実は社会上の共通イメージによって成立しているものでしかないこと、さらに目に見えない要素を通して世界を分析すれば全く別の現実が出現することをも示唆しています。それを認知するためには時代を超えて世界を観る視点、時間を自由に跳躍することが可能な視点が必要なのです。現代のインターネットが普及した社会では、様々な過去の情報と最新の情報は並列に存在し、それは正に夜空の星たちの輝きのようにも見えます。なぜなら、空にある星々のうち、私たちはもう存在しない星の光の残像を、今も存在する星として観ているのかもしれないからです。グラッソに「線的な時間と円環的な時間のどちらを信じているの?」と尋ねたところ、「どちらもだよ」という返答でした。「2001年宇宙の旅」に登場するモノリスがシネマスコープのメタファーだと言われたように、この黒い四角い雲は、現代の環境問題や地政学的問題を映し出すスクリーンであり、時空を超えた視点そのものなのだとはいえるでしょう。

椿 玲子
森美術館キュレーター

¹ ユベール ダミッシュ(著)、松岡 新一郎(訳)『雲の理論—絵画史への試論』(法政大学出版局、2008年)

展覧会に関する詳細はこちら >>>

Photo by Claire Dorn. Courtesy of the artist and Perrotin.

Born in 1972 in Mulhouse, France
Lives and works between Paris, France and New York, New York, USA

Located at the intersection of heterogeneous temporalities, geographies, and realities, **Laurent Grasso's** films, sculptures, paintings, and photographs immerse the viewer in an uncanny world of uncertainty. The artist creates mysterious atmospheres that challenge the boundaries of what we perceive and know. Anachronism and hybridity play an active role in his strategy, which entails diffracting reality in order to recompose it according to his own rules. Fascinated by the way in which various powers can affect human conscience, Grasso seeks to grasp, reveal, and materialize the invisible, from collective fears to politics to electromagnetic or paranormal phenomena. His work reveals what lies behind common perception and offers us a new perspective on history and reality.

He is a graduate of the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris, Central Saint Martins in London, and Cooper Union in New York. Grasso was named Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (2015), and awarded the Prix Marcel Duchamp (2008). He was a resident of the French Academy in Rome - Villa Medici (2004-2005).

His exhibitions, conceived as immersive installations and environments, have been presented in France's leading art museums (Musée d'Orsay, Grand Palais, Centre Pompidou, Palais de Tokyo, Musée du Jeu de Paume), as well as in international contemporary art museums (Mori Art Museum, Tokyo; National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul; Red Brick Art Museum, Beijing; Hayward Gallery, London; Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington; Bass Museum of Art, Miami, etc.). The artist has also participated in numerous contemporary art biennials in Sydney, Moscow, Lyon, Gwangju and Busan in South Korea.

More information about the artist >>>

1972年フランス、ミュルーズ生まれ。
フランス、パリと米国、ニューヨークを拠点に活動中。

ローラン・グラッソの映像、彫刻、絵画、写真は、異なる時間性、地理、現実の交差点に位置し、観者を不確かで不可思議な世界へと没入させます。グラッソが創り出す神秘的な雰囲気は、私たちの認識や理解の限界に挑むものです。独自の法則に従って現実を回折し、再構成するグラッソの手法においては、アナクロニズム（時代錯誤）とハイブリディティ（異種混交性）が能動的な役割を果たしています。グラッソは多種多様な力が人間の良心に影響を及ぼすさまに魅了され、集団的な恐怖から、政治、電磁現象や超常現象に至るまで、目に見えないものを把握、明らかにするとともに、具現化することを試んでいます。グラッソの作品は“共通の認識”の背景にあるものを明らかにし、歴史と現実に対する新たな視点を私たちにもたらすのです。

パリ国立高等美術学校、セントラル・セント・マーチンズ（ロンドン）、クーパー・ユニオン（ニューヨーク）卒業。2015年、芸術文化勲章・シュヴァリエ受勲。2018年、マルセル・デュシャン賞受賞。在ローマ・フランス・アカデミー、ヴィラ・メディチの2004～2005年レジデント。

没入型のインスタレーションとして生み出されるグラッソの展覧会は、フランスの主要な美術館（オルセー美術館、グラン・パレ、ポンピドゥー・センター、パレ・ド・トーキョー、ジュ・ド・ポーム美術館）のみならず、国際的な現代美術館（森美術館 [東京]、国立現代美術館 [ソウル]、レッドブリック美術館 [北京]、ヘイワード・ギャラリー [ロンドン]、ハーシュホーン美術館と彫刻の庭 [ワシントン]、バス美術館 [マイアミ] 他）にて開催されています。また、シドニー、モスクワ、リヨン、光州、釜山を含む、多数の現代美術ビエンナーレにも参加しています。

アーティストに関する詳細はこちら >>>
