

PARIS — “The Western world saw things through the concept of perspective, so even man-made spaces exhibit this perspectival approach. By contrast, Japanese gardens build layered scenery that extends from the front inward, rather than toward the vanishing point,” described Toshiyuki Inoko, the founder of teamLab, an interdisciplinary art collective based in Tokyo. “Spatial recognition in Japan saw the world as a series of layers. In other words, in Western design the world faces a person as he moves through space; in Japan, it moves in parallel with him.”

Inoko and teamLab develop works that are in many ways worlds – their philosophy of composition sculpting a sense of space that makes it possible for one to both view and enter into the image before them. ‘Floating Flower Garden – Flowers and I Are of the Same Root, the Garden and I Are One,’ an interactive kinetic installation

recently exhibited at MAISON&OBJET Paris being an apt example, the border between the artwork and space ultimately disappearing. The installation consists of over 2,000 live orchids that, suspended in a manner that completely fills the surrounding space, also move up and down in direct response to the viewer’s presence. “When one enters into the flower-filled form, plants close to them rise upwards all at once, creating a hemispherical space and dome around the viewer and their actions,” explained Inoko. “If many viewer’s get close to one another, the dome spaces link up to form a single space. If I were viewing a painting, I would likely want to view it by myself and having others in the audience would be perhaps annoying. But here, the viewer is more aware of other people’s presences. I may be enjoying the installation and if you came and we met inside the work that wouldn’t annoy me,

it would make me happy – it would make for an even better experience.”

“With ordinary space design there is a surface and there is an edge,” described Inoko, “but in our works, we build with surface, edge and also volume.” Spatial awareness and pictorial precepts discarded by modern society finding new potential in a world so envisioned by teamLab, where viewers themselves become the central point and are offered opportunity to appreciate an artwork regardless of their viewing position. “It is possible to gain a new way of seeing the world that stems from a connection between the appearance of the world and our behavior in it; the spatial awareness of our ancestors extending the concept of beauty once more.”

team-lab.net

The art of looking [at art] 08

TEXT REBECCA VICKERS PHOTOS COURTESY OF TEAMLAB

01

ปารีส — “โลกตะวันตกมองสิ่งต่างๆ ด้วยแนวคิดแบบเปอร์สเปกทีฟ เพราะฉะนั้นแม้แต่ในสเปซที่มนุษย์สร้างขึ้นเราก็ยังเห็นถึงวิถีคิดแบบนี้ แต่ถ้าคุณดูสวนญี่ปุ่น มันจะตรงกันข้าม ภาพที่เราเห็นถูกสร้างขึ้นจากด้านหน้าสุดแล้วจึงขยายลึกเข้าไปเรื่อยๆ แทนที่จะเป็นภาพแบบเปอร์สเปกทีฟที่มองเข้าไปหาจุดรวมสายตาหรือ vanishing point” Toshiyuki Inoko ผู้ก่อตั้ง teamLab ศิลปินกลุ่มจากโตเกียวบอกกับ art4d “คนญี่ปุ่นจะมองสเปซเป็นเลย์เออร์ แต่ในดีไซน์ของทางตะวันตก เมื่อคุณเดินเข้าไปในสเปซ โลกทั้งโลกก็อยู่ต่อหน้าคุณ แต่ในดีไซน์ของญี่ปุ่น สเปซจะค่อยๆ คลี่คลายเมื่อคุณเข้าไปในสเปซนั้น”

‘Floating Flower Garden - Flowers and I Are of the Same Root, the Garden and I Are One’ งานอินสตอลเลชันล่าสุดของ TeamLab ที่แสดงใน

งาน MAISON&OBJET ที่ปารีสไปเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดการพัฒนางานที่เป็นสเปซและมีมิติที่ผู้ชมสามารถเข้าไปในชิ้นงานได้ด้วยในงานชิ้นนี้ขอบเขตระหว่างชิ้นงานกับสเปซนั้นถูกทำให้หายไป พวกเขาห้อยกล้วยไม้จริงๆ กว่า 2,000 ต้น ลงมาจนเต็มสเปซ กลัวไม้ทั้งหมดนี้ขยับขึ้นลงได้เมื่อมีคนเข้ามาดูงาน “ถ้ามีคนเข้ามาดูงาน ต้นไม้ที่ใกล้กับคนนั้นก็จะขยับขึ้นไปด้านบนทันที ทำให้สเปซตรงนั้นกลายเป็นสเปซที่ขยับบนลงขึ้นไปแบบโดม ถ้ามีคนมาดูงานพร้อมกันหลายคน สเปซที่ดูคล้ายโดมนั้น ก็จะเริ่มมีความต่อเนื่องกัน ค่อยๆ กลายเป็นสเปซใหญ่อันเดียวลงนี่ก็ดูนะ เวลาที่ผมดูงานจิตรกรรมในแกลเลอรี ผมชอบที่จะดูคนเดียว ถ้ามีใครมาอยู่ข้างๆ ผมก็มักจะรู้สึกว่าการรบกวน แต่กับงานนี้ คนที่ดูงานจะรู้สึกอีกแบบเวลาที่มีคนอื่นดูงานนี้พร้อมๆ กับคุณ ถ้าผมดู

งานนี้อยู่ แล้วคุณมาดูใกล้ๆ เราเจอกันในชิ้นงานนี้ ผมไม่คิดว่าเป็นการรบกวนหรอกนะ มันทำให้ผมรู้สึกดีมากกว่า มันทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่ต่างไปจากการดูงานทั่วไป ผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะ”

“การดีไซน์สเปซทั่วๆ ไป เรามักจะเห็นองค์ประกอบอย่างผิวนอกหรือขอบเขต แต่ในงานของเรา เราชอบที่มีเรื่องของปริมาตรด้วย” ในงานของ teamLab ผู้ชมคือศูนย์กลางของงานและไม่ว่าจะดูงานจากจุดไหนเราก็จะสามารถเข้าถึงและชื่นชมกับชิ้นงานนั้นได้ “เราพยายามสร้างงานที่ทำให้เกิดการมองโลกแบบใหม่ๆ ซึ่งมาจากการเชื่อมโยงระหว่างการรับรู้สเปซของผู้ชมกับพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ชมในสเปซนั้น เรานำการรับรู้สเปซของคนรุ่นก่อนๆ มาต่อยอดโดยการสร้างความงามทางศิลปะด้วยองค์ประกอบต่างๆ ของยุคปัจจุบัน”

01 ‘Floating Flower Garden — Flowers and I Are of the Same Root, the Garden and I Are One,’ งานอินสตอลเลชันของ teamLab ที่แสดงในงาน MAISON&OBJET ที่ปารีส