

current not currency (2019) / カレント・ノット・カレンシー (2019)

Project Background / プロジェクトの背景

Although technically belonging to Tokyo prefecture, Hachijojima is 287km away from the mainland Tokyo, located in the Pacific Ocean, and it is an island of everlasting spring. The island was populated during the Jyomon period and the inhabitants had communications and traded with people from other islands. It served as a penal colony in the Edo period and as an important military station during the Pacific War. After the war, the island was developed into a resort destination and people called it “Hawaii of Japan” or “Hawaii of Orient”. Larger-scale hotels were built during the bubble economy period. After the bubble burst, those hotels were closed, affected by backlash of the outrageous development and change of Japanese people’s taste, preferring to travel to the real Hawaii over the made-up Hawaii. The hotel buildings were left there, abandoned.

According to monetary statistics Tokyo Metropolitan Government publishes, the current financial situation of the island is in deficit, and it doesn’t seem that the island has a strong economic activity. However, upon visiting and staying there for some days, I observed an alternative economy existing, based on human relation and objects. People in the island have customs of giving others produce and dairy products they harvest and seafood they fish. I observed generosity and strength in the relationship and exchange established in the community and in their way of living as part of the nature. Those aspects were something I couldn’t see from the numbers on the statistics.

I felt as if I was seeing the future of Tokyo and Japan in the present Hachijojima and also saw a glimpse of hope in the mechanism formed as a result of some kind of failure and hardship, or the mechanism self-sustaining without affected by them. I decided to further look into those mechanisms.

東京都八丈島は東京でありながら、東京本土から287km離れた、太平洋に浮かぶ常春の島である。縄文時代には人が島に住んでおり、彼らは他の島の人々と交流をもち、取引を行っていた。また、江戸時代には流刑地として、そして太平洋戦争中には重要な軍事拠点としての役割を果たした。戦後以降は「日本のハワイ」「東洋のハワイ」と呼ばれるほど観光地としての発展し、バブル時代にはさらに大規模なリゾートホテルの開発が進められた。しかし、バブル崩壊以降はそれまでの無茶苦茶な開発の振り返りと、人々が擬似ハワイではなく本物のハワイを好むようになったことの煽りを受けて、リゾートホテルは次々と廃業し、建物はそのまま放置され廃墟と化した。

現在の八丈島も東京都が公表している財政統計上では赤字であり、強い経済活動があるようには見受けられなかった。しかし、実際に島を訪問し数日間滞在するなかで、島の人々の間には人間関係と物を介したもう一つの経済が存在していることに気づいた。彼らは自分の家でとれる作物や乳製品、とれた海産物などを互いにあげ合うことを習慣にしている。この統計指数上は見えない、コミュニティのなかにある人間関係や相互交換、また自然の一部として暮らす彼らに大らかさとたくましさを感じた。

八丈島の現在の様子に東京、または日本がたどるかもしれない未来の姿を重ねると同時に、困難や失敗から派生するシステム、またはそれらの事象とは関係なく脈々と続いていくシステムになにかの希望を感じ、これらのシステムをもう少し詳しく見てみることにした。

Abandoned Hotels / そのままに放置されたホテル

Large-scale resort hotels were built during the bubble economy period and closed after the bubble burst. They still exist in the island as abandoned buildings. Because of their scale, one sees them from various points while driving around the island.

バブル時代に建てられ、バブル崩壊後に廃業になった大型のリゾートホテルが、今でも廃墟として島に点在している。巨大な建物のため、運転していると島の各所からそれらの建物を見ることができる。

Aloe Vera / アロエ・ベラ

Aloe Vera, a plant natively grows in South Africa, was brought to the island by a pharmaceutical company. They had an idea to develop a medicine using Aloe Vera, however, they withdrew from the business after realizing they wouldn't make much profit from it. It was left in the island and grew there proliferously as the island's climate suited to the plant. Now, the plant can be seen everywhere in the island, although there is not much use for it.

南アフリカ原産の植物であるアロエ・ベラは、製薬会社によって島に持ち込まれた。彼らはアロエ・ベラを原料とした薬の開発を計画していたが、大きな利益が見込めないことが判明するとその事業から撤退した。アロエ・ベラはそのまま放置されたが、島の気候が植物に適していたため繁殖し、今では島のいたるところでアロエ・ベラを見かけることができる。残念ながら何かの用途に使われることはあまりないようだ。

Tamaishi / 玉石

Volcanic stones produced by the eruptions of two volcanoes, formed the island, get washed by the strong current flowing by the island and they become oval shapes. People in the island call them Tamaishi (ball stones) and traditionally use them to make walls, to protect houses from typhoons that hit the island frequently.

島を形成している2つの火山が噴火したときにできた火山岩は、島のまわりを流れている強い海流によって研磨され楕円形になる。島の人々はこれらの石を玉石と呼び、頻繁に島に襲来する台風から家屋を守るために、昔から玉石を用いて塀を作ってきた。

Things Given to Me by People in the Island / 島の人々が私にくれたもの

During some days of staying in the island, I met several people and they gave me, a stranger, various things, including passion fruits, boiled eggs, salt, rice balls, garlic cloves, muffins, seaweed cake, sautéed spinach, grilled fish, bottled water, passion fruit juice, and barnacles (shown in the picture). They also gave me a place to stay and connected me to a passion fruit farmer, whom I decided to collaborate for my project.

数日間にわたる島での滞在で、さまざまな人たちに会った。彼らは見ず知らずの私に色々なものをくれた。パッションフルーツ、ゆで卵、塩、おにぎり、ニンニク、マフィン、海藻入りケーキ、ほうれん草の煮物、焼き魚、ミネラルウォーター、パッションフルーツジュース、フジツボ(写真に写っているもの)。彼らは私を家に泊まらせてくれたし、パッションフルーツ農家さんにも紹介してくれた(これがきっかけとなり、この農家さんと一緒にプロジェクトをすることになった)。

About Project / プロジェクトについて

While pondering about ways to approach the mechanism existing in Hachijojima, namely the economy based on human relation and objects, I decided to involve myself in the island's community to take part of their exchange and circulation of objects. With the aim to think about the relation between artist's work and labor, I decided to contribute my labor as a way to make my work. More specifically, I helped a farm to grow one of the island signature produce; passion fruits, and asked them to send the harvested fruits to the exhibition in exchange of my labor. As a gesture to illuminate the non-monetary flow existing in the island and extend the flow to the viewers and the city of Tokyo, I titled the project "current not currency". Through working in collaboration with others and the nature and displaying and offering the fruits to the viewers, I aimed to contemplate on an individual person's position in society as well as the position of humankind in the ecological structure on Earth, and present one form of strength to survive through our times, where it is difficult for us to have future outlook.

八丈島に存在しているシステムとの向き合い方を考える中で、自身もコミュニティに参加し、相互関係、交換、循環の一部となることにした。美術家の制作と労働との関係性を考察するために、自身の労働を提供し作品制作をすることにした。具体的には、島の名産物であるパッションフルーツを栽培している農園で手伝いをさせてもらい、労働の報酬として、収穫したパッションフルーツを展覧会場に送ってもらうようお願いした。島に存在している、貨幣を介さない循環を可視化し、その循環を観覧者や東京の街にも拡張したいという考えのもと、「カレント(循環、流れ)・ノット・カレンシー(貨幣)」とプロジェクトを名付けた。他者、そして自然との協働が必要不可欠である農作業に関わり、農作物であるフルーツを展示し、観覧者に提供することを通して、社会の中での個人の立ち位置や生態系の中での人間の立ち位置について考えると同時に、展望が持ちづらい現代を生き抜くための強さの一つの形を提示できればと考えた。

current not currency (2019) / カレント・ノット・カレンシー (2019)

Sculpture: passion fruits sent from Hachijojima and outside vegetable stand (100cm x 80cm x 180cm)

Watercolor drawing: diagram depicting the project concept and the human relation and object based economy in the island (150cm x 80cm x 4.5cm)

Video: documentation video of the artist's experience and labor in the island (15'18")

Video Shooting and Editing: YANAGDA Kaho

Cooperation: OKUYAMA Takashi Farm, Tokyo Metropolitan Islands Area Research and Development Center of Agriculture Forestry and Fisheries,
Hachijo Town Government Office, Akiharu and Taeko Kikuchi

Intallation View at Tokyo Arts and Space Hongo (Photos: TAKAHASHI Kenji / Photo Courtesy: Tokyo Arts and Space)

彫刻：八丈島から送られてきたパッションフルーツ、無人野菜販売スタンド (100cm x 80cm x 180cm)

水彩画：プロジェクトコンセプトと八丈島の人間関係と物を介した経済をあらわしたダイアグラム (150cm x 80cm x 4.5cm)

映像：作家の八丈島での体験と労働を記録したドキュメンタリー映像 (15'18")

映像撮影・編集：柳田香帆

協力：奥山隆農園、東京都産業労働局島嶼農林水産総合センター、八丈町役場、菊池昭治・泰子夫妻

トーキョー・アーツ・アンド・スペース・本郷での展示風景 (写真：高橋健治 / 写真提供：トーキョー・アーツ・アンド・スペース)

