

Archive of Street

Takehiro Ishitani + Chim↑Pom from Smappa!Group

2023

Takehiro Ishitani + Chim↑Pom from Smappa!Group is interested in the street. It's a "place as the dynamism of art" (Ushiro: 2022). In STREET 3.0, *Archive of Street* is exhibited as the related exhibition of STREET 3.0. Takehiro Ishitani makes a documentation of *Street* (2022) which was nurtured by the Chim↑Pom from Smappa!Group at Mori Art Museum. Through the *Street* they have followed, what kind of street will we imagine in the future?

石谷岳寛 + Chim↑Pom from Smappa!Groupは、道に関心を寄せている。それは「アートのダイナミズムとしての場」(卯城: 2022)だ。STREET 3.0では、『Archive of Street』(2023)がSTREET 3.0の関連展として展示される。Chim↑Pom from Smappa!Groupが育てた森美術館での『道』(2022)のドキュメンタリーを石谷岳寛が手がける。かれらが辿ってきた『道』を通して、わたしたちはこれからどんな道を想像するのだろうか。

Street as Unrepresentability

Yutaro Midorikawa

Archive of Street

Archive of Street by Takehiro Ishitani + Chim↑Pom from Smappa!Group is an archive of streets. Their *Street* is different from the ordinary streets that we are familiar with. Their *Street* continue to shake up the dualism between private and public. The boundary line between what we thought was private and what we thought was public is mixed, blurred, and dissolved by the appearance of these streets. It was in 2017 that Chim↑Pom began to "nurture the street". This long-term project began at the Kitakore Building in Tokyo and continued to the National Taiwan Museum of Fine Arts in 2017, the Mori Art Museum in 2022, and Portugal in 2023. This *Street* is a structural shift in the history of streets and art. Because instead of doing something on an existing street, it literally created another street. STREET 3.0, an exhibition exploring the street in times of crisis, is an extension of Chim↑Pom's *Street*. By following their *Street*, what kind of street can we imagine in the future?

New Place

In 2017, Chim↑Pom presented *Chim↑Pom Street* in *Paving the Street* at the Kitakore Building. In *On the Paving of the Street*, they stated, "In other words, it's a public space created in a private space. We hope that Chim↑Pom and an unspecified number of you will continue to nurture it as such a street." In 2022, looking back five years ago in *Theory of Action Art*, Ryuta Ushiro stated, "I never dreamed that I would be on the side of creating the public itself." "As someone who has privatized the public for so long, now that we are on the side of the administrator, we are being asked to what extent we can tolerate all kinds of individual acts and actions." Regarding the innovativeness of *Street*, the following statement is made. "Who has ever created an actual street as a work of art in history?" No one has an exhaustive list of all art histories. Even if going back to my personal memory, there are only about 100,000 pieces. Just as Mendel, known as the founder of genetics, was "discovered" after his death, the innovations of *Street* may be overturned. In this sense, although this may sound very choppy halting, *Street* is located in a unique place in art history because of the combination of three things. 1. *Street* is literally made; 2. *Street* is nurtured; 3. *Street* is nurtured in various places. There is no same *Street* because the complex contexts are compressed there. This innovation, continuity, and versatility of *Street* leads to the most important point. *Street* has become a new "place of artistic dynamism" (Ushiro: 2022) for art.

STREET 3.0

This third street has a different structure from the previous art done on existing streets. This new street may not yet have a name. At this time, the concept emerges, STREET 3.0, which refers to art that takes place on a different street than the existing streets. Chim↑Pom's *Street* is located between the private and the public. By creating and nurturing *Street* and then "transferring them, mutating their contents" (Ushiro: 2022) to other places, they make the impossible possible, encounter new impossibilities, and continue to search for other possibilities. Thus, *Street* becomes a new canvas. The painter paints something on the canvas. Within this structure of ground (canvas) and figure (picture), numerous works of art are created. In Chim↑Pom's *Street*, the ground is the road and the figure is people. People do many things on the street. In "tolerating" all kinds of "action," the street must be flexible and rigid. The asphalt, sloppy with heat, hardens on unstable ground and withstands a wide variety of specific weights.

This asphalt is of great importance to Chim↑Pom. "Chasing rats, being chased by crows, and declaring marriages to the public as demonstrations, the asphalt has always been the stage of activity underfoot, it's the very street of art for street-based Chim↑Pom" (Ushiro: 2022).

Future History

On the other hand, Chim↑Pom also knows the fragility of asphalt. In 2011, they were walking on a road made of asphalt that collapsed due to an earthquake in REAL TIMES. The TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident that accompanied 311 was not only a meltdown in the nuclear reactor but also a meltdown in which the nuclear fuel of progressivism driving humanity melted in the wake of the action of the earth. The unspeakable tension is not just in Fukushima. In the past decade, the sense of crisis has become more imminent in every corner of the world. What we need to remember now might be the future history. The street in times of crisis began with Chim↑Pom's *Street* in 2017. In 2023, *Street* leads to STREET 3.0. Humans redefined the street and strengthened the movement to pioneer new streets. Looking back on the "Chim↑Pom Street" of 2017 in 2023, we might feel it with some nostalgia. There remains a certain calmness. "I think it's also good to have a certain silliness when we say, 'we made a street as a work of art'" (Ushiro: 2017). "The word "street" is a bit emo, isn't it? It is often used as a metaphor for "life" (Hayashi: 2017). Indeed, that is true. But times have changed. Because the meaning of creating a new street had transformed into this reality of imminent urgency.

Unrepresentability

In *Archive of Street*, Chim↑Pom's *Street* is documented. In 2022, Takehiro Ishitani wrote the following in *Shooting and Weaving the Path*. "Fascinated by *Street* that grows from nothing and gradually 'mutates' over and over again, I continued to follow it for about 30 of the 101 days of my visit." Needless to say, not all of the events they experienced on *Street* are contained in this representation. This is because *Street* is a place where "actions" of an "unspecified number" take place. If you don't mind saying that, it may be that *Street* is the only one who knows everything. Chim↑Pom's representations highlight the impossibility of representation. They are described as "social" or "radical," but in reality, they might be trying to expose or invite something unknown. Unrepresentability is often talked about in the context of catastrophe. However, Chim↑Pom's unrepresentability seems to lie outside of catastrophe.

Out of Catastrophe

In 2022, quoting Hito Steyer, Jason Waite states in *Chim↑Pom Exhibition: Happy Spring Catalogue Volume 2 (Document Edition)*. "It is this vibrancy in the "poor image" that also infuses the material artworks in the retrospective, from the piss bricks of "A Drunk Pandemic" (2019-2020), to the simple asphalt of the motif of A Street that forms a continuous conceptual circle tying together this retrospective." The "vibrancy" of these "poor images" is thought to have been nurtured during the Lost 30 years after World War II and the bursting of the bubble economy. It is pointed out that Japan, the first of the so-called developed countries to experience a population decline, anticipates the future. The unrepresentability by Chim↑Pom may have already exceeded this reality. The present world can indeed be thought of as a "new prewar" (Tamori: 2022). STREET 3.0 is a reaction to *Street*. Action and reaction are in flux. The line between action and reaction becomes mixed, blurred, and dissolves. And before you know it, there is a street (the street may not be something that nurtures, but something that grows). What kind of street is it? There are not a few who hope that this one step today will lead to a mysterious representational impossibility outside the catastrophe.

表象不可能性としての道

緑川雄太郎

Archive of Street

石谷岳寛 + Chim↑Pom from Smappa!Group (以下Chim↑Pom)による『Archive of Street』は、道に関するアーカイブだ。かれらの『道』は、わたしたちにとって馴染み深い一般的な道とは異なる。その『道』は、プライベートとパブリックという二項対立を揺るがし続けている。プライベートだと思っていた道とパブリックだと思っていた道の境界線は、この『道』の出現によって混線し、曖昧になり、溶けていく。そして、第三の道が開かれる。Chim↑Pomが「道を育てる」ことをはじめたのは2017年だ。この長期的なプロジェクトは、東京のキタコレビルから始まり、2017年国立台湾美術館、2022年森美術館、2023年ポルトガルのへと続いていく。この『道』は、ストリートとアートの歴史において、構造的な転換を行っている。なぜなら既存の道の上で何かをするのではなく、文字通り別の道をつくったからだ。危機の時代のストリートを探索する展覧会であるSTREET 3.0は、Chim↑Pomの『道』の延長線上に位置している。かれらの『道』を辿ることで、わたしたちはこれからどのような道を想像することができるだろうか。

新しい場所

2017年、Chim↑Pomはキタコレビルでの『道が拓ける』において『Chim↑Pom通り』を発表した。かれらは『道の開設にあたって』で、次のように述べている。「いうなれば、プライベート空間の中にできた公共空間。そんな道として、今後ともChim↑Pomと不特定多数の皆様とで育てていけたらと思います」。2022年、卯城竜太は『芸術活動論』で5年前を振り返り、次のように述べている。「まさか公共自体を作る側に回ろうとは夢にも思わなかった」。「散々これまで公を私物化してきた身としては、管理者側に立ったからにはあらゆる個の行為や行動……アクションを、どこまで許容できるかが問われているのである」。『道』の革新性に関しては次の記述がある。「いまだかつて、古今東西、誰が実際の道を作品として創出したろうか」。全てのアートヒストリーを網羅している者は誰もいない。個人的な記憶を遡ったとしても、たかだか10万点ほどだ。遺伝学の祖として知られるメンデルが、その死後「発見」されたように、『道』の革新性も覆されるかもしれない。この意味で非常に歯切れの悪い言い方に聴こえるだろうが、それでも『道』は少なくとも、以下3つの点が合わさっていることを考えると、アートヒストリーの中で非常にユニークな位置にあると言えるだろう。1. 文字通り道がつけられていること。2. その道は育てられること。3. 『道』は複数の場所で育てられること。それぞれの『道』には、複雑なコンテキストが圧縮されているため、ひとつとして同じ『道』はない。『道』におけるこの革新性と継続性と汎用性は、最も重要なポイントに繋がる。『道』がアートにとっての新しい「アートのダイナミズムの場」(卯城: 2022)になったという点だ。

STREET 3.0

この第三の道は、既存の道で行われるこれまでのアートとは異なる構造を持っている。その新しい道は、まだ名前を持たないのではないだろうか。このとき浮上する概念がSTREET 3.0である。STREET 3.0は、既存の道とは異なる道で行われるアートを意味する。再定義されたストリートで行われるSTREET 3.0はそれぞれ、異なる仕方で立ち上がる。Chim↑Pomの『道』は、プライベートとパブリックの間に位置している。かれらは『道』をつくり、育て、また他の場所に「内容を変異させながら転送される」(卯城: 2022)ことで、不可能を可能にし、新しい不可能性に立ち会い、また別の可能性を探し続ける。こうして『道』は、新しいキャンバスになる。画家はキャンバスの上に何かを描く。この地(キャンバス)と図(絵)の構造の中で、数々の作品が生まれる。Chim↑Pomの『道』では、地が道であり、図が人だ。人はその道の上で多くのことを行う。あらゆる「アクション」を「許容」する上で、道は柔軟で、硬くなければならない。熱を持ってドロドロのアスファルトは、不安定な地面の上で固まり、多種多様な比重に耐える。このアスファルトはChim↑Pomにとって重要な意味を持つ。「ネズミを追いかけ、カラスに追いかけられ、婚姻をデモとして公

衆に宣し……と、アスファルトは常に足元にあった活動のステージであり、ストリートに根ざした Chim↑Pomの芸術道そのものであった」(卯城: 2022)。

未来の歴史

一方で、Chim↑Pomは、アスファルトの脆弱さも知っている。2011年の『REAL TIMES』でかれらは、地震によって崩れたアスファルトの道を歩いている。311に伴って発生した東京電力福島第一原子力発電所事故は、原子炉内のメルトダウンだけではなく、人類を駆動させる進歩主義という核燃料が地球のアクションを契機に溶けたメルトダウンでもある。言葉にならない緊張感は福島だけにあるわけではない。この10年で、危機に関する感覚は、世界の至る所でさらに差し迫っている。わたしたちが今思い出すべきことは、次のような未来の歴史だろうか。危機の時代におけるストリートは、2017年Chim↑Pomの『道』からはじまった。2023年、その『道』はSTREET 3.0へと繋がる。人類は道を再定義し、新たな道を開拓する運動を強化していった。2023年の今、わたしたちは2017年の『Chim↑Pom通り』をどこかノスタルジックに振り返るのではないだろうか。そこにはまだ、ある種の穏やかさが残っている。『「作品として道を作りました」と言ったときの、そこはかたないバカっぽさもいいと思うんですよ』(卯城: 2017)。『「道」ってちょっとエモいじゃん? 「人生」の比喩として使われることも多いし』(林: 2017)。確かにその通りだ。しかし、時代は変わってしまった。新しい道をつくることの意味が、この現実差し迫った切実さに変容したからだ。

表象不可能性

『Archive of Street』には、Chim↑Pomが辿ってきた『道』が記録されている。2022年、石谷岳寛は『道を映す、編む』で次のように述べている。「何もなかったところから次第に「変異」を繰り返して成長していく《道》に魅せられた私は、101日の内の約30日にわたって、この道に通い続けることになった」。言わずもがなその表象には、かれらが『道』で体験したすべての出来事が収まっているわけではない。なぜなら『道』は、「不特定多数」の「アクション」が繰り返される場だからだ。こう言ってよければ、すべてを知っているのは『道』だけかもしれない。Chim↑Pomの表象は、表象不可能性を際立たせる。「社会派」や「過激な」と形容されるかれらだが、実際のところは、得体の知れない何かを暴き出そうとしている、あるいは招き入れようとしているのではないだろうか。表象不可能性はカタストロフィの中で語られることが多い。しかし、Chim↑Pomの表象不可能性は、カタストロフィの外にあるようにもみえる。

カタストロフィの外

2022年、ジェイソン・ウェイトは『Chim↑Pom展: ハッピースプリング カタログ第2巻(ドキュメント版)』でヒト・シュタイエルを引用し、次のように述べている。『「貧しい画像」の持つこの躍動感こそ、「酔いどれパンデミック」(2019-2020)の尿が配合されたレンガから、<道>のモチーフである素朴なアスファルトまで、この回顧展の中で見られる作品素材の使い方にも浸透していて、本展をひとつにつなぐ連続した概念的な円環を形成している』。この「貧しい画像」の「躍動感」は、第二次世界大戦とバブル崩壊後の、失われた30年の中で育てられたものだと考えられる。いわゆる先進国の中で先駆けて人口減少に転じた日本は、多くの点において未来を先取りしていることが指摘される。Chim↑Pomによる表象不可能性は、この現実をすでに超えているかもしれない。現在の世界は、なるほど確かに「新しい戦前」(タモリ: 2022)だと考えることもできる。このようなとき、「都市の野生」が辿った『Archive of Street』は、あらゆるものがないまぜになって、わたしたちの胸を打つだろう。STREET 3.0は『道』へのリアクションだ。アクションとリアクションは流転する。アクションとリアクションという境界線は混線し、曖昧になり、溶けていく。そしていつのまにか、そこには道がある(道は育てるものではなく、育つものかもしれない)。その道はどのような道だろうか。今日この一歩が、カタストロフィの外側で、謎の表象不可能性に繋がっていることを願う人たちは、決して少なくはないだろう。