STEINA & WOODY VASULKA VIDEO WORKS July 17 – August 30, at Theater

INTERCOMMUNICATION CENTER 2) Construction of Media Environments (Codes, Protocols and Instruments) August July 31 Art Practice: **New Epistemic Space** at 6 at 6 pm, at 5F Lobby (Reflections on Post Physical and Virtual Strategy of creative Cinematic Practice pm, Between the at networks ទ័ក្ Lobby

ω

J

、滷無

近年

スルカ

30日(日)

by Woody Vasulka

THE MAIDEN AND VIOLIN POWER by Steina Vasulka July 17. at 7 pm. at gallery D

関連イベント: ヴァイオリン&ヴィデ 「ザ・メイドゥン&ヴフ

金曜日のみ午後九時まで)

・ない

[nn+1-w

ZDOON

ビョピー

休館日:毎週月曜日(祝日の場合は翌平日)・八月二日

の名前の正式である。

NTT InterCommunication Center [ICC] Gallery A, D and Theater July 17 (Fri) – August 30 (Sun), 1998 Organized by NTT InterCommunication Center[ICC] Co-operator : Video Gallery SCAN Hours 10 am – 6 pm Friday until 9 pm (admission up to 30 minutes before closing time) Closed : Mondays (except for July 20), on July 21 and August 2

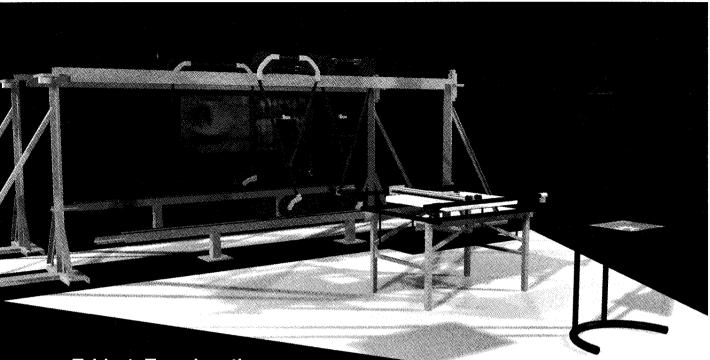

Table 1: Translocations テーブル1:トランスロケーションズ 1994

A dictionary definition of "Translocations":

A composite word indicating a shift of objects or meanings in a matrix of space. This shift may happen under a specific condition or a specific strategy.

Translocations is the most complex of all six constructions. Built around a NAVY wargame table, it exercises all forms of kinetic vocabulary: Velocity, Direction, Acceleration and Synchronicity.

A visitor may drive and direct all the activities of this construction by passing his or her hand over the blue light table. The camera looking at the blue table is analyzed by software and the changing pattern generated by the movement of the hand is sent to the XY plotting table. Here the two kinds of light changes in table illumination indicate a change: a general level of illumination to indicate the intensity of change, and light formed arrows to indicate the direction of the table-plotting arm movement.

The arm carrying the camera on the light table translates the input condition into linear information about the movement of the Projector/Screens as well as delivering the images appearing on the screens.

Table 1 is meant to engage the participant in a play. The quality of the play and its results become an intuitive process of locating and controlling a dynamic object in space, a process not unlike the judgements of a choreographer, instructing human bodies of their esthetic trajectory. 辞書による「トランスロケーションズ」の定義

空間における物体や意味の転移を示す合成語。 この転移は明確な条件や戦略のもとで発生する。

トランスロケーションズは、6つの作品中で最も複雑な構造 の作品です。それは速度、方向、加速、シンクロ(同期)とい うような、動きの要素のすべてを表現できる、海軍の作戦演習 用のテーブルを中心に造られています。

青く光るテーブル上に手をさしのべることにより、この作品 を動かし、コントロールすることができます。青いテーブルを 頭上より写すカメラの映像は、手の動きにより変化するパター ンを捉え、それがコンピュータによって分析されて、X・Yプ ロッティング・テーブルに送られます。テーブルの照明には、 2種類の光の変化があり、全体の光の明暗はパターンの変化の 激しさを、矢印状の光はプロッティング・テーブルのアームの 動きの方向を示します。

テーブル上でカメラを動かすアームは、スクリーン上に現われる映像を伝えるとともに、青いテーブルから入力されたデータを、プロジェクターとスクリーンの動きのリニアな情報に変換します。

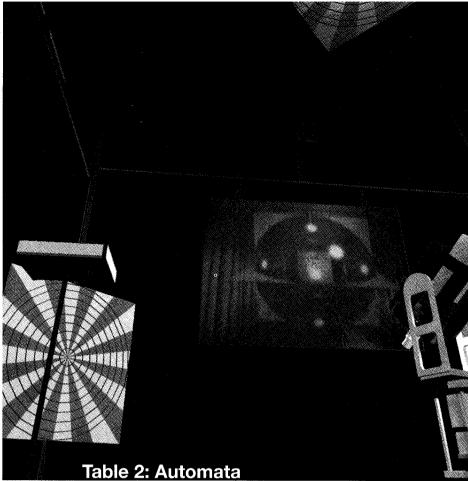
テーブル1は観客に身ぶりをおこさせることを意図していま す。身ぶりの内容とその結果は、場所を定める直感的なプロセ スと、空間内の動く物体のコントロールになるわけですが、そ のプロセスは例えば、人体の美的な動きを教える、振り付け師 の指導に似ていなくもありません。 The original title of "Theater of Hybrid Automata" relates to the ancient practice of Automata building, a precursor to the modern robotics.

Many art projects have been launched by artists/technologists or religious fanatics such as Rabbi Loew of Prague who constructed the Golem or, in the late Renaissance, the work of magician / astrologer / mathematician John Dee (1587-1608).

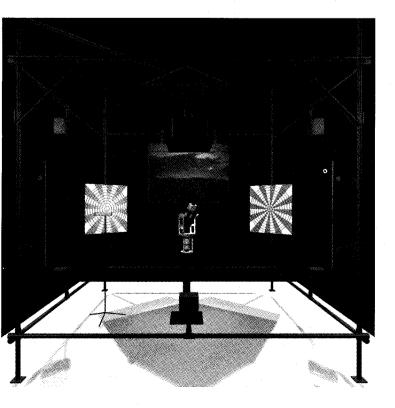
The installation "Theater of Hybrid Automata" precedes the Brotherhood series by a few years. It was later incorporated into Brotherhood series as Table 2 which explains the absence of a true table feature. In concept and style, however, he work stands in harmony with the Brotherhood.

In its performance this construction performs a ritual of mechanical deconstruction of cubical space. The computer driven camera-head navigates through space by pointing to the six targets within the construction. The computer generated representation of space, stored on a laserdisk as a sphere, is projected on the screen inside the construction. These two representations of space, one through a camera, the another through a graphic representation are finally united in a centric and synchronously driven environment.

The Table 2 is internally programmed and has no feature for audience participation.

コンジェンジョン 1990

本来のこの作品のタイトルである「ハイブリッド・オートマ タの舞台」は、現代のロボティクスの先駆者の系譜につながる、 古典的な自動機械制作の試みに由来しています。

芸術家・技術者、たとえばゴーレムを作ったプラハのラビ (ユダヤ教の司祭)、ロエウのような宗教的狂信者や、後期ルネ サンス期の奇術師/天文学者/数学者であるジョン・デイー (1587-1608)の活動など、数多くのこうした試みが過去繰 り返されてきました。

インスタレーション「ハイブリッド・オートマタの舞台」は 今回展示されている「ザ・ブラザーフッド」シリーズよりも数 年先行するものです。この作品はテーブルの本来の意味を補完 するために、後に「ザ・ブラザーフッド」シリーズにテーブル 2として加えられました。この作品はコンセプト、スタイルと もに「ザ・ブラザーフッド」シリーズにマッチしているからで す。

この作品は、立方形の空間の機械的脱構築の儀式を。自ら遂 行して行きます。コンピュータによりコントロールされたカメ ラヘッドは、作品の中の6つの標的を差し示しながら動きます。 レーザーディスクによる空の風景と、コンピュータによって生 成された空間とによる再現映像は、作品の中のスクリーンに投 影されます。これらのカメラヘッドからの映像と、コンピュー タによる空間の再現映像は、重なり合い、シンクロ(同期)し ながら最後に結合します。

テーブル2の動きはすべてプログラムされており、観客からの操作はできません。

A dictionary definition of "Friendly Fire":

Friendly Fire is a military combat term for mistakenly attacking ones own troops by force of weapons.

Many incidents of "Friendly Fire" have taken place in the history of warfare, most recently in the Gulf War. A part of the visual material of Table 3 contains a record of such an accident, videotaped by an American helicopter gunship during the assault on an American tank.

This work has a direct interface to the audience through a drum module which permits the visitor to change scenes and control the speed and direction of the video scenes.

Table 3 also has a specific approach in its formal concepts: in projection, where the projection space is divided into an inner and outer space by a collapsible screen mechanism, confining or expanding the projection space of each of the two image sequences, and in the concept of light as a source of images projected from slide and video projectors being optically divided into six directions identifying a cube. The slide sequence is assembled from series of early designs of integrated circuits, found on the surplus dump of Los Alamos National Laboratory, the major weapons laboratory of the USA.

辞書による「フレンドリー・ファイア」の定義

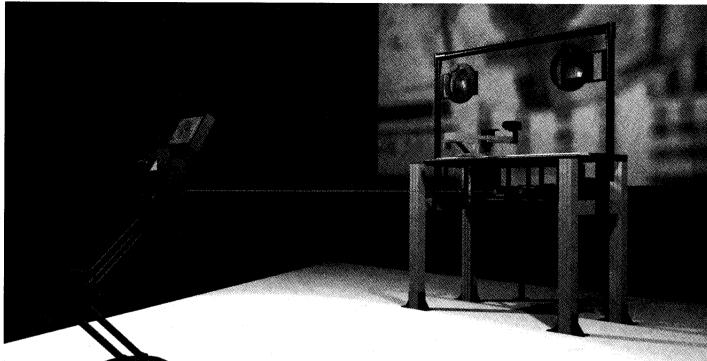
フレンドリー・ファイアとは軍事用語で、友軍を兵器により誤 って攻撃してしまうこと(同士討ち)を意味する。

戦争の歴史の中で、最も最近では湾岸戦争の時に、数多くの 「同士討ち」事件が起こりました。テーブル3のヴィジュアル の一部にはこうした事件の映像記録も含まれています。それは、 アメリカの攻撃用ヘリコプターが、同じくアメリカの戦車を攻 撃している時に撮影された映像です。

この作品はドラムパッドという、観客への直接的なインター フェースを持っています。それにより、観客は映像のシーンを 変え、スピードと再生の方向をコントロールすることができま す。

Table 3: Friendly Fire テーブル3: フレンドリー・ファイア 1994

A dictionary definition of "Stealth":

- 1. Secret, clandestine or surreptious procedure
- 2. a furtive departure or entrance
- 3. a) an act of stealing
- b) theft a thing stolen

4. a US Airforce project, involving a range of with a purpose of developing an aircraft that is difficult to detect by sight, sound, radar, and infrared energy.

This Table consists of a helicopter gun sighting station, with a laser attached.

The visitor is invited to participate in this installation by sitting on the seat, grasping the sighting station, and aiming the laser at light sensitive targets. The targets control the speed and location of the images. The same targets also control the position and speed of the assembly, which travels along the X and Y axis on rails on the top of the Table. The camera mounted to this assembly looks at the physical environment of the table, its gears, belts and rails. Behind the table, a second camera slowly scans the organic environment embedded in the table. This image appears on a monitor mounted to the sighting station. The brightness of this image is converted to MIDI code and it is used to trigger audio samples which appears as a black and white image on the small screen mounted to the sighting station which the visitor is holding in their hands. The large screen depicts projections of the interior environment of the table and the processed images of integrated circuits.

Deep in the "belly of the machine" well hidden from the direct audience view is an embedded construction of the "mini-theatre" by an Santa Fe artist Tom Ashcraft, providing an organic contrapoint to the exhibit: a metaorganic world, seen only by a private eye of the camera, lurking alongside of an ancient prehistoric landscape.

Table 4: Stealth テーブル4:ステルス 1998

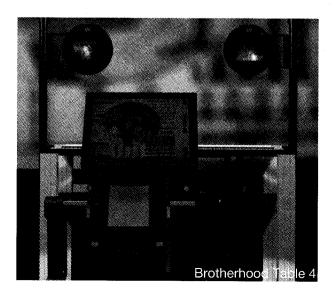
辞書による「ステルス」の定義

- 1:秘密、内密、こっそりとした行動、手段
- 2:秘密の出発、もしくは入口
- 3 : a)泥棒行為
- b)盗品

4:技術的なことも含まれるが、視覚、聴覚、レーダー、赤外 線の力によっても見つかりにくい航空機を開発する目的のアメ リカ空軍のプロジェクト。

このテーブルは、レーザー・ポインタが付属したヘリコプタ 一の銃撃用照準器からできています。

観客は、席に着き、照準器を握り、レーザー・ポインタをレ ーザーに反応する標的に当てることで、このインスタレーショ ンに参加できます。標的は、映像のスピードと場面をコントロ ールするものです。また、同じ標的はテーブルの上部にあるレ ール上のX・Y座標軸を動く、パーツの位置とスピードもコン トロールしています。このパーツに取り付けられたカメラは、 テーブルの中の有機的な風景を写し出しています。この風景で の光の明暗はMIDI信号に変換され、観客が握る照準器に取り 付けられた小さなスクリーン上の白黒の映像として写しだされ ます。背後の大きなスクリーンにはテーブルの風景の投影や、 集積回路の加工された映像を写しています。

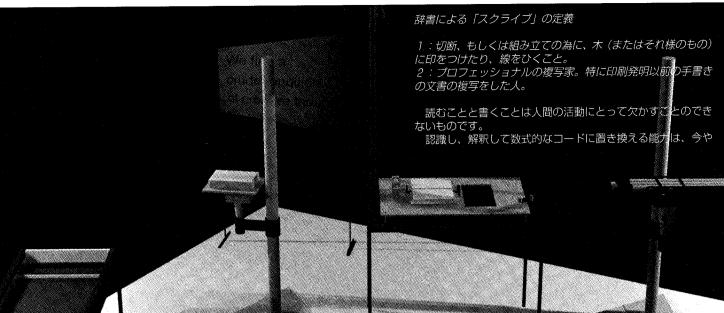

Table 5: Scribe テーブル5:スクライブ 1998

A dictionary definition of "Scribe":

1. to mark or score wood (or the like) with a pointed instrument as a guide to cutting or assembling.

2. a person who serves as a professional copyist, especially one who made copies of manuscripts before the invention of printing.

Reading and Writing is not exclusively a human activity. The ability to recognize and translate alphanumerical set into a code is now readily available through a computer with its software. The ability of machines to write has been celebrated throughout the centuries. It is in the understanding and in the interpretation of the read/write functions that the human mind gives this process its meaning.

This piece draws attention to the notion of literacy and to the open frontier of the machine and human interpretation of the written text. It also addresses the fragility and historical animosity of book environments.

A pneumatically controlled arm turns the pages of a book, revealing pages of the text. A video camera looking at the pages sends the information to the computer where Optical Character Recognition software translates the text into a digital code.

The second table is then set into motion writing the text of the page just read by the camera and a light pen writes the text onto a luminescent surface of the write table.

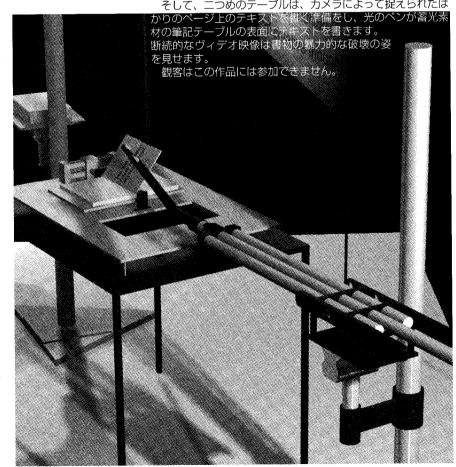
Intermittent video images show the violent destruction of books.

This piece has no audience participation.

ソフトウォアとコンピュータを通して簡単に手に入れられます。機械の筆写能力は、何世紀もの間賞賛されてきました。人間の精神がこのプロセスに与えた意味は、読む/書くという機能の認識と理解の中にあります。

この作品は、読み書き能力の観念と、書かれたテキストの機 械と人間による解釈の新境地に注意を払うようにされていま す。また、この作品は書物をとりまく環境の危うさと、歴史的 な敵意も説いているのです。

圧搾空気によりコントロールされるアームが、本をめくり、 テキストの書かれたページを開きます。ページをとらえている カメラはコンピュータに画像情報を送り、光学的文字認識ソフ トウェアがテキストをデジタルなコードへ変換して行きます。 そして、二つめのテーブルは、カメラによって捉えられたば

辞書による「メイドゥン」の定義

1:少女、未婚の女性、乙女

2:スコットランドにおいて、罪人の打ち首に用いたギロチ ンに似た器具

3:戦ったことがない(騎士や武器)

4: 処女の状態や時間

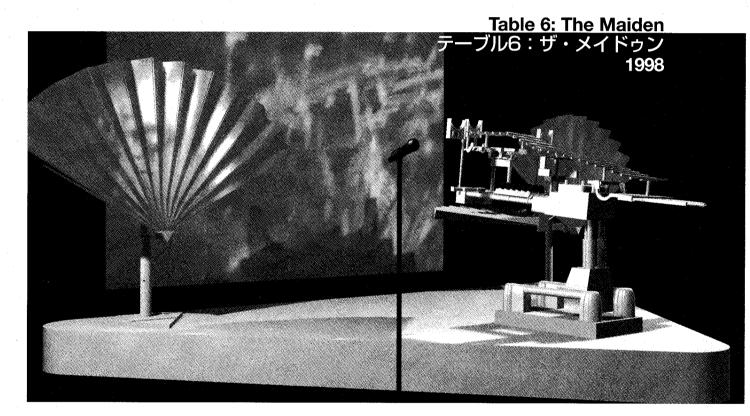
5:船の処女航海、あるいは他の動くものが作り主によって 届けられること

ザ・メイドゥンは、医療用の検査・手術用診台を改造して 造られた、電動による空気圧作動の作品です。そのもともと の手動による可動、調整部分は、空気圧弁によるものに変更 され、その動きはMIDIによる圧搾空気のオン・オフにより コントロールされます。

普通、MIDI信号は、電子楽器により生み出され、使用されるもので、ミュージシャンに広く使われています。この展

覧会においては、多くの作品の動作の機能は、音楽における 作曲やコントロール、プログラミングと同じく、MIDI信号 を介して行われ、表現されています。

会場においては、ザ・メイドゥンは、マイクと、二つの扇、 二つのプロジェクターを伴って配置されています。基本的に この作品は、楽器をその入力源とします。観客は、楽器を演 奏することや、マイクに向かって歌うことをいわばその動き の楽譜として、ザ・メイドゥンを動かすことができます。一 度学べば、その楽譜は繰り返すこともできますし、正確に同 じ動作をします。音色や、その組み合わせによってその動き をコントロールできるのです。

A dictionary definition of "Maiden":

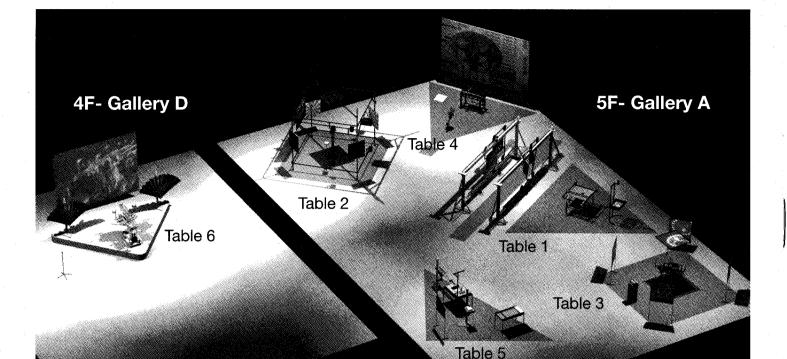
- 1. a young girl, an unmarried woman, a maid
- 2. an instrument resembling the guillotine, formerly used
- in
- Scotland for beheading criminals.
- 3. untried, as a knight soldier or a weapon
- 4. state or time of being a maiden or virgin.
- 5. a first voyage of a ship or other moving construction delivered by the builders.

The Maiden is an electro-pneumatic construction adapted from a medical

diagnostic and surgical table. For its mechanical control the hand-operating levers and adjustment features have been replaced by the pneumatic actuators, giving the Maiden motion control features by MIDI activated pneumatics. Normally MIDI code is generated and used by electronic musical instruments and is widely used by musicians. In this exhibition, many functions of motion or change are mediated by the MIDI code for its ability to represent music-like quality in composition, control, and programming.

In its theatrical setting, the Maiden also includes two fans, two video projectors, and a microphone. Naturally, by using musical instruments as an input, the table and fans are activated by a score that a visitor can perform through a musical instrument or by singing into the microphone.

Once learned, the score is repeatable and unambiguous. The tones or a group of tones control the animated gestures of the Maiden.

ウッディ・ヴァスル力は1937年ボフスラフ・ピーター・ヴァ スルカとして、チェコスロヴァキアのブルーノに生ま<u>れる. 技術学校を</u> 卒業後、近くの工場に就職するが、その道を進むことに満足できず、映 画を学ぶためプラハのアカデミ オブ・パフォーミング・ア

願する.いくつかのドキュメンタリー・フィルムを制作した後卒業し、 1965年妻スタイナと共にニューヨークに移住. その後数年間、ウッデ ィは大画面のマルチ・スクリーンプロジェクトのフリーランスのエディ ターとして働く、1969年1/2インチ幅のヴィデオ「ポータパック」に 出合い、フィルムをやめて電子メディアに専念する

1971年スタイナおよびアンドレス・マニックと共同で、ニューヨー クに電子メディア・シアター「キッチン」を設立。同年スタイナとエリ ック・シーゲルと共にグループ「Perception (知覚)」をエレクトロニ ック・アーツ・インターミックスの傘下に結成。ヴィデオでのいくつか の先駆的な仕事の後、1973年センター・フォー・メディア・スタディ の教授に就任するためバッファローに移る。1976年DEC LSH11型コ ンピュータを購入、ジェフリー シアーとともに独自な優れた画像処理 装置「ザ・デジタル・イメージ アーディキュレーター」を制作するき っかけとなる。1980年教職を詳してニューメキシコに移り、自ら名付 けた「ニュー・エピステミック・スペース(新しい認識的空間)」の探究 を続ける。1993年からは、チェゴ共和国の故郷ブルーノの工芸大学芸 術学部客員教授となる。

ト・インスティテュートから名誉博士号を受ける。

けて制作中。

1992年ヴァスルカ夫妻はピーター・ヴァイベルの委嘱により、 のエレクトロニック・アート・ツールの展覧会『エレクトロニック・ア ートの開拓者たち」を、アルス・エレクトロニカ(リンツ、オーストリ ア)のために企画、ヴィデオ・ディスクによるインタラクティヴな解説 のついたカタログも発行する。スタイナと共にナショナル・センター・ フォー・エクスペリメンツ・イン・テレヴィジョン(NCET)、サンフラン シスコのKQED、ニューヨークのWNET、Thirteenにおいてアーティス ト・イン・レジデンス。ニューヨーク州芸術評議会(NYSCA)、クリエイ ティヴ・アーティスツ・パブリック・サーヴィス(CAPS)、米国芸術財団 (NEA)、公共放送協会(CPB)、グッゲンハイム財団ニューメキシコ芸術 局から助成金を受ける。また1995年アメリカン・フィルム・インステ ィテュートからマヤ・デレン賞を、翌年ジーメンス・メディア・アート 賞を受ける。1998年ウッディとスタイナはサンフランシスコ・アー

ウッディは世界各地の大きなヴィデオ・フェスティヴァルに参加して いるほか、講演、論文の出版、作曲、そして多数のヴィデオ・デープの 制作を行なっている。サンタフェに移ってから彼は、2本の重要なヴィデ オ・テープ作品《ザ・コミッション》と《アート・オブ・メモリー》を 制作、90年代には3つの巨大なインスタレーション作品ザ・ブラザーフ ッド・シリーズの《テーブル2⁸オートマタ〉、《テーブル3:フレンド リー・ファイア》《テーブル1》トランスロケーションズ》を制作してい る。現在東京のNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]の委嘱 による、ザ・ブラザーフッド・シリーズの3つの《テーブル》の完成に向

Woody Vasulka was born Bohuslav Petr Vasulka in Brno Czechoslovakia in 1937. After graduating from a technical school, he was placed in a nearby factory. Dissatisfied with his lot, he applied to the Academy of Performing Arts in Prague to study film. Several documentary films later, he graduated and moved to New York in 1965 with his wife Steina. For a few years Woody free-lanced as an editor for various largeformat, multi-screen projects. Encountering the half-inch video "portapack" in 1969, he quit film to dedicate himself to working with electronic media.

okyo JAPAN Tel +81-3-5353-0800

alter a

ter 4P.

City

Tokyo Opera

[loc]

Center

unication

Collaborating with Steina and Andres Mannik in 1971, he founded The Kitchen, an electronic media theater in NYC. The same year, under Electronic Art Intermix's umbrella, he formed with Steina and Eric Siegel the group Perception. After some planeering work in video, he moved to Bulfalo in 1973 to become a professor at the Center for Media Study. In 1976 he bought a DEC LSI-11 computer, which inspired him and Jeffrey. Schier to build a rare and original imaging device, The Digital Image Articulator. He left his teaching position in 1980 and moved to New Mexico where he continues his investigation into what he calls the New Epistemic. Space. Since 1993, he has been a visiting professor at the Faculty of Arts of the Polytechnic Institute in his home town, Brno, Czech Republic,

Under a commission from Peter Weibel in 1992, the Vasulkas curated Eigenwelt der Apparate Welt. Pioneers of Electronic Art, an exhibition of early electronic art tools for Ars Electronica (Linz, Austria) along with a videodisk, interactive catalogue. With Steina, Woody has been an artist in residence at the National Center for Experiments in Television (NCET), at KQED in San Francisco, and at WNET/Thirteen in New York. He has received funding from the New York State Council on the Arts (NYSCA), Creative Artists Public Service (CAPS), the National Endowment for the Arts (NEA), the Corporation for Public Broadcasting (CPB), the Guggenheim Foundation, and the New Mexico Arts Division. He also wonthe American Film Institute's Maya Deren Award in 1995 and the Siemens-Medienkunstpreis a year later. Woody and Steina were awarded honorary doctorates from the San Francisco Art Institute in 1998.

Woody has participated in major video festivals worldwide, lectured, published articles, composed music. He has also made numerous video tapes, including two major works, The Commission and Art of Memory. produced after he moved to Santa Fe. In the nineties he built three largescale installations, Theater of Hybrid Automata, Table III, and Table I from his machine cycle The Brotherhood. Currently, he is working to complete his Brotherhood series with a commission of constructing three additional tables for the NTT InterCommunication Center in Tokyo.

NTTインターコミュニケーション・センター [ICC] 〒163-1404 東京都新宿区西新宿三 - 二十 - 二 東京オペラシティタワー 四階 TEL 03-5353-0800

© 1998 by NTT InterCommunication Center [ICC] and Woody Vasulka. Published by NTI InterCommunication Center [ICC]. Digital Imaging by Masayuki Kuramochi