

12.04.08 - 15.06.08

MARIKO
MORI
ONENESS
ЄДНАННЯ

ХВИЛЯ НЛО

1999 – 2003

Хвиля НЛО створена художницею Маріко Морі, являє собою інтерактивну скульптуру. Лише три відвідувачі можуть заходити всередину мистецького твору через кожні п'ятдесят хвилин. Це означає, що її місткість доволі обмежена.

Відвідувачам *Хвилі НЛО* одягають на голову електроди, які фіксують мозкові хвилі, що відображаються завдяки спеціально розробленій програмі. В інсталяції можна розрізняти чотири типи мозкових хвиль: бета, альфа, тета і дельта. Вони пов'язані з різними рівнями свідомості. Ці хвилі представлені різними кольорами та формами для лівої та правої півкуль мозку. Якщо частота хвилі обох півкуль мозку синхронна, або якщо це трапляється з різними відвідувачами інсталяції, форми збігаються.

Друга частина програми складається з візуальної комп'ютерної анімації під назвою *Під'єднаний світ*. Так, немов у світі сну про космос, де абстрактні та органічні форми перетворюються з окремих чарунок на складні структури. Морі дає відвідувачам можливість пережити досвід від доісторичних часів до часів далекого майбутнього.

Хвиля НЛО – зображення, що втілює зовнішній світ та подорожі до інших вимірів. Морі використовує інсталяцію як транспортний засіб, у якому глядачі можуть звільнитися від повсякденної реальності та піznати себе у процесі мандрів на інший рівень свідомості. Буддистське поняття єдності усіх живих істот слугує основою роботи *Хвиля НЛО*.

КЕРІВНИК ПРОЕКТУ - Крістін Цвєтанов-Паркін (Mariko Mori Studio, Inc.)

WAVE UFO

1999 – 2003

Wave UFO by the artist Mariko Mori is an interactive sculpture. Only three visitors can enter the artwork every fifteen minutes. This means that the capacity is rather limited.

Visitors to the *Wave UFO* receive electrodes on their heads and these electrodes pick up the brain waves and pass them on to a specially developed computer program. Four kinds of brain waves can be distinguished in the *Wave UFO*: beta, alpha, theta, and delta. These are linked to different levels of consciousness. These waves are represented by different colours and shapes for both the right and the left halves of the brain. If the wave frequencies of both halves of the brain synchronize, or if this is the case with different visitors to the machine, the shapes merge together.

The second part of the programme consists of a vision-like computer animation entitled *Connected World*. Just as in a cosmic dream world where abstract and organic shapes seem to evolve from cells to complex structures, Mori enables the visitors to be absorbed into an experience that touches both the antediluvian and the futuristic.

Wave UFO is an icon that represents the external world and travelling to other dimensions. Mori uses the *Wave UFO* as a vehicle in which viewers can release themselves from everyday reality and open themselves up to a journey to another level of consciousness. The Buddhist notion of the ‘unity’ of all living creatures forms the basis of the *Wave UFO*.

PROJECT MANAGER – Christine Tsvetanov-Parkin (Mariko Mori Studio, Inc.)

ПОЧАТОК КІНЦЯ

1995 – 2006

Ця робота задумана як продовження моїх попередніх робіт, сфотографованих у таких місцях, як квартал Акіхабара та галерея гральних автоматів, і включає в себе перформанс. Проте зробити її у вигляді серії стало мені на думку вже після того, як я її почала робити. Я побувала з *Капсулою Пробудження* у тринадцяти містах по усьому світу, щоб висловити й передати поняття духовного часу, саме духовного, а не фізичного, поєднавши Захід та Схід, як у стрічці Мебіуса. Я подумала, що це дозволить моїм роботам вийти за межі часово-просторової системи координат. Ця серія складається з трьох форм часу, першу з яких представляють стародавні міста, у яких зароджувалася цивілізація (наприклад, давньоєгипетські та цивілізація індіанців майя), другу – сучасні квартали міст (наприклад, Шібуйя в Токіо, Пікаділлі Серкас у Лондоні), а третю – міста майбутнього (наприклад, Шанхай, Дубай, Париж з його кварталом Ла Дефанс). Усіх їх я сполучила таким чином, щоб створити часове коло. Назва серії, *Початок кінця*, має буквальне значення: ця серія водночас означає початок кінця й кінець початку.

Часово-просторовий континуум розглядається тут не як лінійний потік, а матрицеподібна мережа. Усі потоки часу поєднуються, утворюючи зону поза простором і часом. У буддизмі існує концепція, яка позначається поняттям *rinne tensho* (на санскриті самсара), або *трансміграція*, згідно з якою за життям іде смерть, а за смертю – життя. Це означає, що душа після смерті знову народжується. Ця серія робіт була для мене знаковою, тому що я почала її створювати тоді, коли змогла подолати біль втрати після смерті моого батька. Я почала роботу над цією серією 1995 року і повністю закінчила її 2006 року. Цю роботу я присвятила моєму батькові.

Маріко Морі

BEGINNING OF THE END

1995 – 2006

This work initiated as an extension of my earlier works, shot on location in such places as Akihabata and a games arcade, which incorporated performance. However, the idea of making it into a series occurred to me after I began. I traveled with Body Capsule to thirteen cities worldwide in order to express a spiritual time, not a physical time, by linking the West and East. I thought this would allow my work to transcend the temporal and spatial axes. This series involves three tenses of time, as represented by ancient cities where civilization was born (e.g., Egyptian and Maya), contemporary urban sites (e.g., Shibuya in Tokyo, London's Piccadilly Circus), and future cities (e.g., Shanghai, Dubai, Paris' La Defense), which I have combined as a temporal loop. The title of the series, *Beginning of the End*, is rather literal: this series at once signifies the beginning of the end and the end of the beginning. Time-space isenvisioned not in a linear flow but in a matrix-like network. All the temporal tenses are unified, forming an extra-spatio-temporal zone. In Buddhism, there is a concept called rinne tensho (Sk: samsara), or transmigration, wherein life follows death follows life. This means that the soul is reborn after death. This series was significant for me, because it began with my overcoming my father's death. I began this series in 1995 and have finally completed it in 2006. This work has become an homage to my father.

Mariko Mori

КАПСУЛА ПРОБУДЖЕННЯ

1996 – 1998

«Я хотіла використати цей пристрій тому, що світло видається мені могутнім символом Сонячного Будди, котрий сидить у центрі космосу і є таким важливим в усіх формах буддизму».

Маріко Морі.

Сонячне світло освітлює веселковий лотос, зроблений з акрилу. Коли сонячне світло наповнює капсулу, вона стає дуже блискучою і яскраво сяє.

[В езотеричному буддизмі]

Кюкаї (774 – 835 н.е.) був буддистським монахом і заснував Шінгонську езотеричну (тантричну) буддистську школу в Японії. За кошти, які йому надав для навчання уряд, він поїхав до Китаю, де вивчав дхарму езотеричного буддизму. 806 н.е. Кюкаї повернувся до Японії з вражуючою колекцією індійських та китайських манускриптів, коментарів, культових предметів та орнаментів.

Одна з цих намальованих мандал, відома під назвою *Серце світу*, плоска, двовимірна, але зображує ієрархічну піраміду. У її центрі сидить Будда, котрий символізує сонце. Довкола Будди знаходяться чотири постаті просвітлених, котрі досягли нірвані, а під ними – четверо Бодхісаттв, котрі, будучи просвітленими, все ж зробили вибір не йти у нірвану, а допомагати іншим досягти просвітлення. Їхні обличчя та характери різняться, але вони становлять єдине ціле. Так само кожна жива істота є неповторною і єдиною, але має мислення Будди.

Друга мандала, відома, як *Алмазний світ*, являє собою графічне тлумачення дев'яти різних світів. Від центру вона обертається за годинниковою стрілкою, проходячи через дев'ять світів мандали. Трикутник символізує досвід, пережитий у дзеркальній залі, котра створює безліч відображень, що символізують інший вимір.

[Пісочна мандала]

Згідно з традицією тибетського буддизму пісочна мандала пов'язує колір зі змістом і дає просту графічну концепцію колообігу.

У пісочній мандалі синій колір символізує схід, вітер та розуміння; жовтий колір символізує південь, вогонь та практику; червоний колір символізує захід, воду та просвітлення; зелений колір є символом півночі, землі та чистоти.

[Мудра]

Вивчаючи езотеричний буддизм, я також зацікавилася мудрою, або жестами рук. Кожен Будда має власну мудру; ви не можете створити мандалу без мудри.

“Хоча робота виконувалася як мандала, я не хотіла повною мірою дотримуватися буддистської іконографії. Символи та їхнє розташування вибиралися таким чином, щоб вони викликали відгук у всіх.”

Маріко Морі

ENLIGHTENMENT CAPSULE

1996 – 1998

"I wanted to use this device because light, or sun, seemed a powerful symbol of the Sun Buddha, who sits at the center of the cosmos and is so important in all forms of Buddhism." Mariko Mori

The sunlight illuminates a rainbow lotus made out of acrylic. When the sunlight fills the capsule, it becomes very brilliant and luminous.

[on Esoteric Buddhism]

Kūkai (774-835AD) was a Buddhist priest and founder of the Shingon school of Esoteric (tantric) Buddhism in Japan. A government-sponsored student monk, he went to China, where he received the dharma of Esoteric Buddhism. In 806AD Kūkai returned to Japan with an impressive collection of Indian and Chinese scriptures, commentaries, ritual objects and ornaments.

One of these mandala paintings, known as Womb World, is flat and two-dimensional, but it depicts a hierarchical pyramid. In the center is a Buddha representing the sun. Around the Buddha are four enlightened figures who have gone to nirvana and, below them, are four Bodhisattvas, who are enlightened but who have chosen not to go to nirvana in order to help others achieve enlightenment. Their faces and characters change, but they make up a composite whole. In the same way, every living being is individual, but has the mind of Buddha.

The second mandala painting, known as Diamond World, is a pictorial explanation of nine different worlds. Starting at the center, it moves clockwise, visiting all nine worlds of the mandala. The triangle symbolizes the experience of standing in a hall of mirrors which produces infinite reflections, thus representing another dimension.

[Sand Mandala]

Within the tradition of Tibetan Buddhism the sand mandala connects color with meaning, and gives a simpler pictorial concept of circulation.

In the sand mandala, blue represents east, wind and conceiving; yellow represents south, fire and practice; red represents west, water and enlightenment; green represents north, earth and purity.

[Mudra]

While researching Esoteric Buddhism, I also became interested in mudra, or hand gestures. Each Buddha has a mudra; you can construct mandala from mudra.

Although the work developed as a mandala, I did not want to use entirely Buddhist iconography. The symbols and locations were chosen to achieve universal resonance.

"Although the work developed as a mandala, I did not want to use entirely Buddhist iconography. The symbols and locations were chosen to achieve universal resonance."

Mariko Mori

ПЛОСКИЙ КАМІНЬ

2006

Назва походить від особливих каменів, що використовувалися людьми у середньо-Джомонську добу на території нинішньої Японії (3500-2500 рр. до н.е.) у спорудах, де, на думку археологів, зберігалися древні усипальниці. Вхід до таких ранніх споруд був розміщений так, щоб під час зимового сонцестояння до них потрапляло сонячне світло. Морі використовує двадцять два керамічних камені для відтворення невеличкого входного отвору, що розширяється в колоподібний майданчик для здійснення обрядів. Скульптура відноситься до ритуалів, що супроводжують смерть та відродження. У центрі кам'яної композиції відтворено акриловий зліпок Джомонської ритуальної чаші. Морі отримала дозвіл від Археологічного музею Ідожірі на відтворення чаші що є унікальною за своїм декором. В той час, як більшість чаш такого типу були декоровані обпаленою ліпниною, чаша з колекції Ідожірі незвична, оскільки орнаментована різьбленим зображенням води, яке поєднує природу з процесом духовного відродження.

FLATSTONE

2006

Named after the special stones used by the mid-Jomon era people in Japan (3500-2500 BC) in the structures archeologists believe to have housed ancient shrines. The entrance of these early buildings was located specifically to receive sunlight on the winter solstice. Mori uses twenty-two ceramic stones to recreate the narrow shape of the shrine entrance, which widens into a circular ceremonial area. The sculpture relates to the rituals surrounding death and rebirth. In the center of the stone arrangement is an acrylic cast of a Jomon ceremonial vase. Mori received permission from the Idojiri Archeological Museum to reproduce the vase, which is unique in its decoration. While most vases of this type were decorated with fire shapes, the vase in the Idojiri collection is unusual in that it is ornamented with water imagery, connecting nature to the process of spiritual rebirth.

МІСЯЧНИЙ КАМІНЬ

2004

Місячний камінь є сучасною подoboю круглих каменів, знайдених у Яманаші. Він є копією круглого каменя з усіма його легкими ушкодженнями, спричиненими плином часу. Прозорий камінь Морі зі світлодіодами всередині спалахує у ритмі сигналів, які надходять до нього у реальному часі від пристрою, котрий реєструє припливи і відпливи води, і знаходиться у Токійській затоці (опираючись на дані, одержані за попередні шість годин). Синє і червоне світло, відповідно позначають припливи і відпливи, таким чином кам'яні люстра розмовляють. Художниця пояснює: «Прозорий 'круглий камінь' дихає вічно. Вирушивши від меж матеріального, він мандрує у багатовимірному просторі».

Такайо Ііда

MOONSTONE

2004

Inspired by numerous round stones found in Yamanashi *Moonstone* another mimics an actual round stone that revealed slight blemishes accumulated over the passage of time. Mori's translucent stone, impregnated with LEDs, lights up in accordance with real-time signals sent from the tide recorder installed at Tokyo Bay (based on data from the previous six hours). With blue and red lights respectively signifying the high and low tides, the stone mirrors the 'tide of life', so to speak. The artist explained, "The transparent 'round stone' continues to breathe eternally. It departs from the material confines and travels in an ultra-dimensional space."

Takayo Iida

ЄДНАННЯ

2002 – 2003

Єднання задумувалося як вступний твір до Хвилі НЛО. Я зрозуміла, що мені хотілося створити роботу, котра б символізувала ті самі ідеї, але більш метафорично. Мій задум полягав у створенні метафори контакту, прибуття чужинця.

Я створила шість інопланетян, котрі раніше з'являлися у моїх роботах. Вони поєднані між собою, тримаються за руки.

Задум полягав у тому, щоб обійтися їх, тим самим увійшовши у контакт. Коли ви обіймаєте інопланетянена, його очі починають світитися і ви відчуваєте биття його серця. Якщо група людей обіймає усіх шістьох прибульців одночасно, засвічується диск на підлозі.

Інсталяція створена з дуже м'якого матеріалу, котрий на дотик схожий на живу плоть.

Хоча усі ми люди, ми відрізняємося поміж собою і дивимося на інших, як на чужинців. Представники іншої культури можуть мене розглядати як прибульця. Будь-хто з тих, хто живе поза межами їхньої власної культури, може розглядатися як прибулець. Усі ми різні як особистості, але ми одне ціле як людські істоти.

«Будь-хто з тих, хто живе поза межами власної культури, може розглядатися як прибулець».

Маріко Морі

ONENESS

2002 – 2003

Oneness was conceptualized as an introductory piece to *Wave UFO*. I realized that I would like to make a work symbolizing the same ideas in a more figurative way. My idea was to build a metaphor of contact, of bringing in the outsider.

I built six aliens, who had appeared earlier in my work. They were connected to one another by holding each other's hands.

The idea of the work is simply to hug them and create contact. When you hug an alien, its eyes light up and you feel its heartbeat. If a group hugs all six aliens at the same time, then every disc on the floor lights up.

The aliens are built from a very soft material that feels like flesh.

Although we are all the same human beings, we differentiate between others and ourselves, and see others as outsiders. I could be seen as an alien in another culture. Anyone living outside their own culture could be seen as an alien. We are different as individuals, but we are the same human beings.

“Anyone living outside their own culture could be seen as an alien”.

Mariko Mori

ПЕРВІСНА ПАМ'ЯТЬ

2004

Церемонія Реї-Окурі відбувалася у Джомонському періоді (13 000 – 12 000 рр. до н.е.). У середньо-Джомонському періоді люди будували свої села колоподібно, і центральна площа в селі була призначена для предків. Церемонія Реї-Окурі часто відбувалася навколо таких кам'яних інсталяцій. Ці давні люди вірили у те, що під час церемонії їхні предки повертаються у вигляді духов. Реї-Окурі означає церемонія трансцендентності.

Маска має закриті очі; рот також стулений. Якщо одягнути таку маску, нічого не побачиш. Це маска 'здивованого типу' названа так через витріщені очі. У світлі її високої археологічної цінності та естетичної якості, у 1957 р. її віднесли до культурного спадку Японії, що символізує дух предків Джомонського періоду.

Хронологічно глиняні маски датуються значно раніше від початку пізньо-Джомонського періоду; географічно вони походять з Південної Кореї та північного Кушу; чим далі на північ просувалися глиняні маски по Японському архіпелагу, тим більше змінювалися їхня форма та декоративні узори. Ця міграція досягла своєї кульмінації на півночі Тохоку, де з'явилися маски здивованого типу, після чого у Японії більше не робили глиняних масок. Ця маска з розкопок Асо є важливим прикладом розвитку пізньо-Джомонської культури виготовлення глиняних масок.

Секаї Бункаша

PRIMAL MEMORY

2004

The ritual Rei-Okuri was held during the Jomon period (13,000 - 12,000 B.C.). In the mid Jomon period, people created their village in circular form, and the central space of the village was dedicated to their ancestors. Around this arrangements of rocks, the ritual of Rei-Okuri was often held. These ancient people believed that the ancestors will come back as spirits during the ritual. Rei-Okuri means 'the ceremony of transcendence'.

In examining the mask, both eyes are closed; the mouth is also closed. If one were to put on this mask, nothing can be seen. "It is a goggle-type" mask, referred to in this way because of its goggle-like eyes. In light of its high archeological value and aesthetic quality, it was designated an important Japanese cultural property in 1957, symbolizes the spirit of the Jomon period ancestors".

Chronologically, clay masks date back to the early part of the late Jomon period; geographically they originated in Southern Korea and northern Kyushu; as clay masks moved northwards on the Japanese Archipelago, changes occurred in their forms and decorative patterns. This northward migration culminated in northern Tohoku with the goggle-type masks, after which no clay masks were made in Japan. This clay mask from the Aso site is an important example that points to the flourishing late-Jomon production of clay masks.

Sekai Bunkasha

THE FOUR MAJOR BRAINWAVE STATES ARE:

1. Beta waves (13 to 35 Hz).

These are found in the normal, waking state of consciousness. You are alert, with a focus on everyday activities of the world. Beta is also present during states of anxiety, tension, fear, and alarm.

Represented by the color red in the Wave UFO realtime animation content.

2. Alpha waves (8 to 12 Hz).

These accompany states of relaxed wakefulness, such as daydreaming and meditation. Alpha waves generally appear in the occipital region of the brain (the visual cortex) when the eyes are closed.

Represented by the color blue in the Wave UFO realtime animation content.

3. Theta waves (4 to 7 Hz).

These are found in near-unconscious states and as you drift into or out of sleep. This rhythm has been connected to states of reverie and hypnagogic states that produce dreamlike imagery.

Represented by the color yellow in the Wave UFO realtime animation content.

4. Low Hertz (0 to 1 Hz).

These indicate eye movement, facial and body movement.

Represented by the yellow lines in the Wave UFO interactive content.

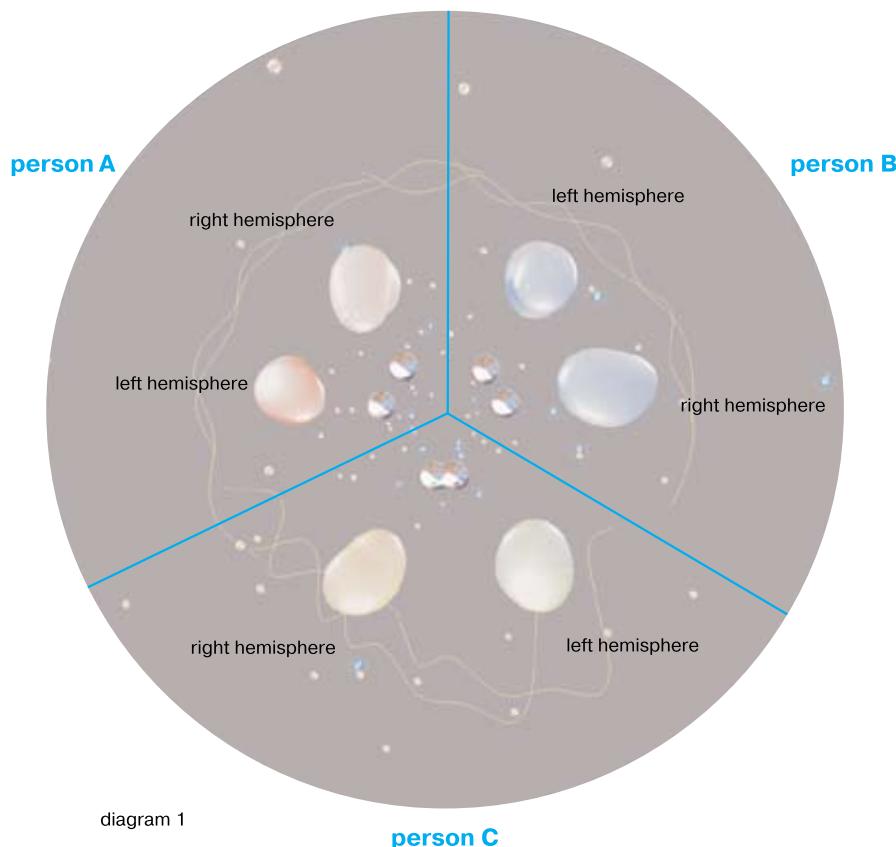

DIAGRAM 1

person A Brain wave activity shows a high level of Beta waves in the right hemisphere, indicated by the color red.

Brain wave activity shows a low level Beta waves in the left hemisphere, indicated by a light red color.

person B Brain wave activity shows a high level of Alpha waves in both hemispheres, indicated by the color blue.

person C Brain wave activity shows a mixture of mid level Theta and low level Alpha waves in the right hemisphere, indicated by yellow and light blue.

Brain wave activity shows a high level of Theta and a low level of Beta waves in the left hemisphere, indicated by yellow and light red color.

COHERENCE

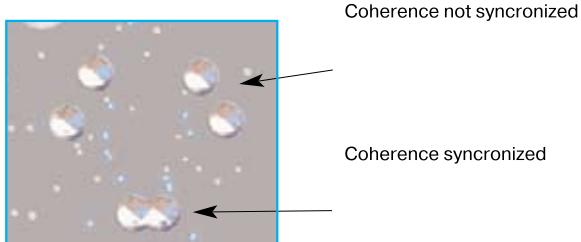
The amount of synchronized brain wave activity between the left and the right hemisphere of the subjects brain.

A shift in brain frequency occurs when an individual shifts focus or their attention, therefore the entire frequency pattern of the brain shifts to different frequencies.

DIAGRAM 2

person C the Coherence spheres have joined together showing synchronicity of the left and right hemisphere.

Detail A

Synchronization occurs when all 3 subjects Alpha brain waves are synchronized.

DIAGRAM 3

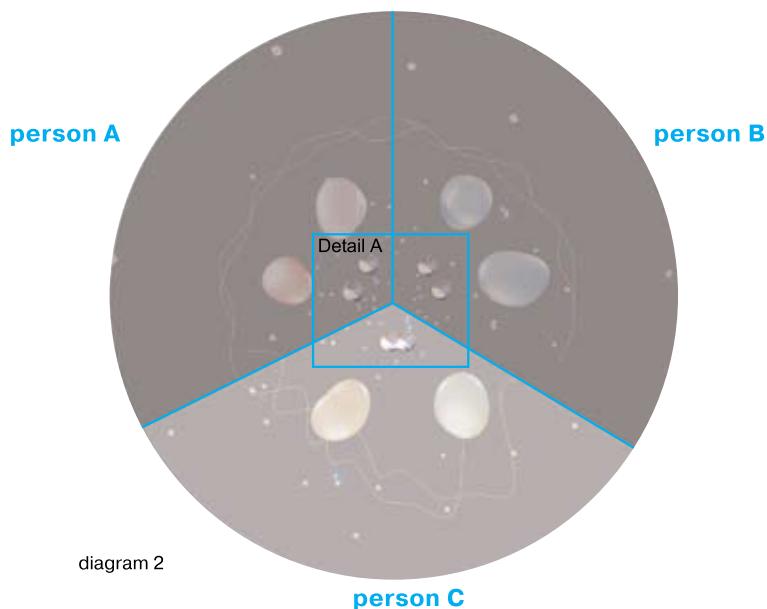

diagram 2

person C

person A

person B

diagram 3

person C

person B

Synchronization

diagram 3

person C

ЧОТИРИ ОСНОВНИХ СТАНИ МОЗКОВОЇ ХВИЛІ НАСТУПНІ:

1. Бета хвилі (13 - 35 Гц).

Їх виявляють у нормальному, пробудженному стані свідомості. Ви насторожені, зосереджені на повсякденній діяльності світу. Бета також присутні при станах страху, напруги боязкості та тривоги. Представлені червоним кольором на анімаційних об'єктах НЛО хвилі у контексті реального часу.

2. Альфа хвилі (8 - 12 Гц).

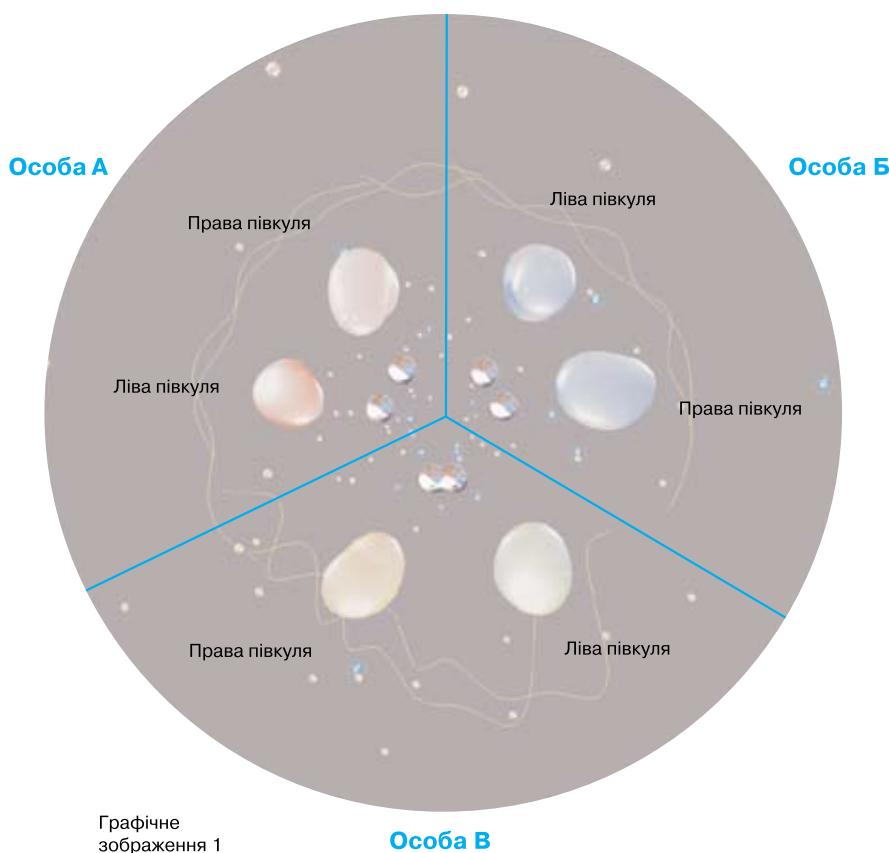
Вони супроводжують стани розслабленої інсомнії, такі як мрійливість та медитація. Альфа хвилі загалом з'являються у потиличній частині мозку (зорова кора) коли очі закриті. Представлені синім кольором на анімаційних об'єктах НЛО хвилі у контексті реального часу.

3. Тета хвилі (4 - 7 Гц).

Їх виявляють у близьких до підсвідомого станах та коли ви засинаєте або просинаєтесь. Цей ритм був пов'язаний зі станами задумливості та гіпнотичними станами, які викликають фантастичні образи. Представлені жовтими лініями в інтерактивному контексті на об'єктах НЛО хвилі у контексті реального часу.

4. Низькі герци (0 - 1 Гц).

Вони вказують на рух очей, міміку обличчя та рух тіла. Представлені жовтими лініями в інтерактивному контексті на об'єктах НЛО хвилі.

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 1

Особа А Активність мозкової хвилі показує високий рівень Бета хвиль у правій півкулі, позначену червоним кольором.

Активність мозкової хвилі показує низький рівень Бета хвиль у лівій півкулі, позначену світло-червоним кольором.

Особа Б Активність мозкової хвилі показує високий рівень Альфа хвиль в обох півкулях, позначену кольором.

Особа В Активність мозкової хвилі показує суміш середнього рівня Тета та низького рівня Альфа хвиль у правій півкулі, представлених жовтим та блакитним кольорами. Активність мозкової діяльності вказує на високий рівень Тета і низький рівень Бета хвиль у правій півкулі, позначених жовтим та світло-червоним кольором.

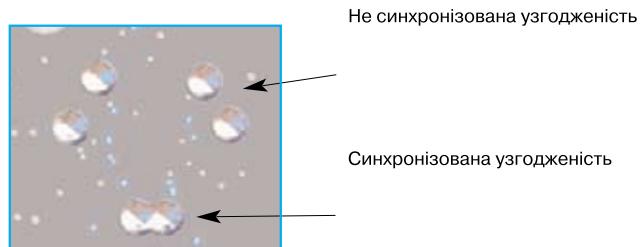
СИНХРОНІЗАЦІЯ

Величина синхронізованої мозкової діяльності випромінюваної мозком хвилі між лівою та правою півкулями мозку осіб.

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 2

Особа В Сфери синхронізації об'єднані між собою, демонструючи синхронність лівої та правої півкуль.

Деталь А

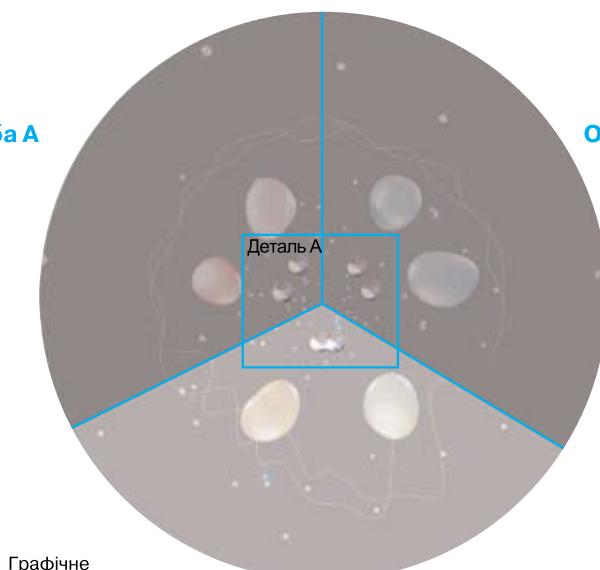

Синхронізація відбувається тоді, коли усі 3 випромінювані мозком хвилі альфа синхронізовані

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 3

Особа А

Особа Б

Особа В

Особа Б

Синхронізація

Особа А

Особа В

Графічне зображення 3