

Artist Statement

Meiro Koizumi

小泉明郎

Spirit of Automatism

オートマティズムの精神

I have been thinking for a long time that I would like to capture the forms of the violent rituals that provide support at a deep level for our rational modern civilisation.

One implementation of that idea has been to produce sculptures. I start by buying clay and making a copy of my own body. Then a simple question arises in my mind.

Why did people feel the need to create likenesses of themselves in clay in the first place...?

I don't have a clear answer, but many of the world's mythologies relate that humans were created by the gods from mud. In that sense, we can say that when people create representations of themselves in clay, they place themselves in the position of mythological gods, and are imitating the act of creating life from mud. Also, be it the rows of Buddhist statues in Buddhist temples, or the images of Christ placed in Catholic churches, humans have created representations of their gods and their divinity based on their own image. In other words, throughout history, humans have given themselves agency by putting themselves in the position of gods, and have represented the gods based on their own form.

This may be an expression of a collective desire on the part of the human species for a god-like existence. Further, the very concept of gods may be an expression of the innate human desire for transcendence. And this desire, which sometimes also attempts to appropriate the violence of nature, can take on a magical lunacy and become monstrous.

In Buddhism, this monstrousness has sometimes been directly represented through monstrous statues of the Buddha in other forms. The culture of Buddhist statues thrived in Japan from the Asuka to the Kamakura periods [550-1333]. During these years, images of the Buddha were the most advanced technology for cursing one's enemies and protecting oneself.

But before long, the culture of Buddhist statues gradually faded and was displaced by a materialist culture. This was partly because of the development of tools and weapons more effective than prayer for protecting bodily safety and killing enemies. The technology of prayer using statues of the Buddha went into decline. As this happened, the monstrosity of human desire lost direct expression.

These days, it is hidden behind the sleek and attractive goods we use in our daily lives. But it can be said that the collective human desire for transcendence, spurred on by technologies based on modern science, is still strengthening.

There is a need to bring to the surface once again the monstrous contours of that desire, and to represent again its ritual magic. For us humans, with our desire for transcendence, war is a ritual cursing, and modern weapons are new forms of Buddhist statues. Propaganda is an occult form of prayer, and generative AI, which behaves just like humans, has become the animistic and sinister gods of our age. We need a complete redesigning of these rituals.

This calls for a new way of looking at life and a new, materialism-based technology of prayer.

理性的な近代文明を深層で支える、暴力的な秘儀の姿を捉えたいと常に考えてきた。

その実践の一つとして、彫刻を作るに至った。まずは粘土を買い、自らの身体のコピーを作ることから始めてみる。そして一つのシンプルな疑問が心に立ち上がる。

「そもそもなぜ粘土で自らの似姿を作る必要が、人間にはあったのか、、、」

その明確な答えはわからないが、人は泥から神によって作られたと世界の多くの神話では伝えられている。その意味で、人間は粘土で自らの姿を造作している時、自らを神話的な神のポジションに重ね合わせ、泥から生命を造形する行為をなぞっているといえる。さらに仏教の寺に並べられた仏像群しかり、カトリック教会に置かれたキリスト像しかり、人間は神々の姿や、その神聖さを自らの容姿をベースに表象してきた。要するに人間は歴史を通じて、自らを神のポジションに置き、自らの姿をベースに神聖さを表象するという、自作自演を演じ続けてきた。

これは種としての人間の、神のような存在になりたいという集団的な欲望の表れなのかもしれない。またそもそも神という概念自体が、人間に元来そなわっていた超越性を志向する欲望の表れなのかもしれない。そしてこの欲望は、時に自然の暴力をも自らに取り込もうと企て、魔術的な狂気を帯び、怪物的にもなる。

その怪物性は、異形の姿をまとった怪物的な仏教の仏像にしばしば直接的に表象された。日本では飛鳥時代から鎌倉時代にかけて、仏像文化が隆盛を誇った。当時仏像は敵を呪い、自らを守るための最先端のテクノロジーであった。

しかしやがて仏像文化は徐々に衰退し、物質文化が興隆する。祈るよりも効率的に私たちの身体を守ってくれる道具や、敵を殺してくれる武器が発展したからでもあろう。仏像を通じての祈りのテクノロジーは廃れていく。それに伴い、人間の欲望の怪物性は直接的な表象を失っていく。

今日、私たちの日常は綺麗でスムーズな日用品に埋もれている。しかし超越性を志向する人間の集団的な欲望は、近代科学に基づくテクノロジーに後押しされ、ますます強力なものになっていると言える。

改めてその欲望の怪物的な輪郭を浮かび上がらせる必要がある。改めてその秘儀の魔術性を表象する必要がある。超越性を求める人類にとって、戦争は呪いの儀式であり、近代兵器は異形の仏像である。プロパガンダはオカルティックな祈りであり、あたかも人間のように振る舞う生成AIは、現代におけるアニミスティックで禍々しい神々である。この秘儀を根本から書き換える必要がある。

新たな生命観と物質論に基づいた、新たな祈りのテクノロジーが必要とされている。