

Rikuo Ueda

Das Wind Haus

Rikuo Ueda
Das Wind Haus

2000, Workshop, Ball State University, Muncy, Indiana, USA

Ernst Barlach Haus, Jenischpark, Hamburg
29. August – 30. September 2006

Der japanische Künstler Rikuo Ueda liebt den Wind. Zum vierten Mal ist er nun in der Hafenstadt Hamburg, um aus einer steifen oder lauen Brise Zeichnungen entstehen zu lassen. Diesmal hat er eine ideale Heimstätte für seine Installation gefunden: den wunderschönen Jenischpark im Westen der Stadt, in unmittelbarer Nähe zur Elbe. Uedas Wind Haus sorgt in genialer Einfachheit für die Transformation von Natur in Kunst. Der Wind bewegt den Stift oder Pinsel, es entstehen feine kalligraphische Arbeiten. Es ist das Bemühen des Künstlers, auf die einfachen, nicht sichtbaren Phänomene der Natur und des Lebens hinzuweisen, sich dieser bewusst zu werden.

Mit seiner ersten Ausstellung in der Hansestadt vor vier Jahren eröffnete CAI Contemporary Art International eine Dependance am Klosterwall in Hamburg, die sich seitdem zu der Galerie für zeitgenössische japanische Kunst in Hamburg entwickelt hat. Inzwischen fanden hier 18 Ausstellungen statt, viele weitere Projekte vor allem Kulturaustausch-Programme wurden von CAI in Hamburg und anderswo organisiert.

The Japanese artist Rikuo Ueda loves the wind. For the fourth time he has come to Hamburg to create drawings with the help of a stiff or mild breeze. This time he has spotted an ideal home for his installation: the wonderful Jenisch Park in the West of the city situated close to the river Elbe. With ingenious simplicity Ueda's Wind House brings about the transformation of nature into art. The wind moves the pencil or paintbrush and in the process fine calligraphic works are developed. It is the artist's endeavour to point out the simple and non-visible phenomena of life and nature and to become aware of these.

With Ueda's first exhibition in the Hanseatic city, four years ago, the CAI Contemporary Art International opened a branch in the street Klosterwall in Hamburg and since then has developed to be the gallery for contemporary Japanese art in Hamburg. In the meantime 18 exhibitions have taken place and several other projects, especially cultural exchange programmes, have been developed and organised by CAI for Hamburg and other places.

Das Ernst Barlach Haus schätzt sich glücklich, nach der gelungenen Barlach-Retrospektive in Kyoto, Tokio und Yamanashi in diesem Jahr und der Ausstellung mit Werken Katsura Funakoshis 2005, erneut an einem japanischen Kunst-Projekt teilnehmen zu können. Es scheint, als habe sich – in Anknüpfung an Barlachs Begeisterung für japanische Buddha-Statuen – ein neuer Schwerpunkt des Ernst Barlach Hauses entwickelt.

Wir wünschen uns, dass Rikuo Uedas zauberhafte Kunst und auch sein Ansatz, sich den einfachen Dingen des Lebens zuzuwenden, mit dieser Ausstellung dem Hamburger Publikum näher gebracht wird. Auch möge dieses Vorhaben den deutsch-japanischen Kultauraustausch fördern, insbesondere zwischen den Partnerstädten Hamburg und Osaka.

Sebastian Giesen

Ernst Barlach Haus

Mikiko Sato

CAI, Contemporary Art International

Following this year's successful Barlach retrospective in Kyoto, Tokyo and Yamanashi and the exhibition with works from Katsura Funakoshi in 2005, the Ernst Barlach Haus is pleased to be able to participate in another Japanese art-project. It seems as if the Ernst Barlach Haus – following Barlach's enthusiasm for Japanese Buddha statues – has developed a new emphasis.

We hope that with this exhibition Rikuo Ueda's enchanting art and his aim to turn to the simple things of life will be brought nearer to the audience in Hamburg. We also hope that this enterprise will promote the German-Japanese cultural exchange, especially between the twin cities Hamburg and Osaka.

Sebastian Giesen

Ernst Barlach Haus

Mikiko Sato

CAI, Contemporary Art International

Rikuo Ueda ging als Künstler keinen üblichen Weg. Nach einem Technikstudium in Osaka verließ der 23jährige Japan, ohne Ziel und ohne Geld. Er wollte sich den Mühlen der industrialisierten Gesellschaft entziehen und machte sich auf die Suche nach dem Sinn des Lebens. Es wurde eine dreijährige Weltreise, auf der er sich in der Begegnung mit fremden Menschen und Kulturen seiner eigenen Wurzeln, den japanischen und buddhistischen, bewusst wurde. Er beschloss, Künstler zu werden und begann, mit Aktionen und Kunstwerken Dinge und Vorgänge des Lebens sichtbar zu machen.

In allen Zivilisationen und Kulturen der Welt spielte und spielt der Wind eine zentrale Rolle: Als meteorologisches Phänomen, als Kraft- und Antriebsquelle, nicht zuletzt als Thema in

As an artist Rikuo Ueda did not follow the usual track but he cut his own path. After studying technology in Osaka he left Japan at the age of 23 without a target and without money. He wanted to withdraw from the treadmill of the industrialised society and set out in search for the meaning of life. This resulted in a world-tour lasting for three years during which he had encounters with foreigners and foreign cultures and became aware of his own – Japanese and Buddhist – roots. He decided to become an artist and to make the things and sequences of life visible by means of actions and works of art.

In all civilizations and cultures of the world the wind has played and plays a central role: As a meteorological phenomenon, as a source of power and drive and finally as a topic in literature and in the fine arts. The associations with the wind are diverse and depending on its force can be utilized amicably or act destructively. Islanders and coast dwellers, by nature, have a very close relation to the wind especially as in former times it go-

Literatur und bildender Kunst. Der Wind wird äußerst facettenreich assoziiert, je nach Stärke, ob friedlich nutzbar oder zerstörerisch wirkend. Insel- und Küstenbewohner haben naturgemäß ein besonders inniges Verhältnis zum Wind, hat er vor allem in früheren Zeiten das Leben und den Alltag bestimmt. Dies gilt besonders für Japan, dessen Bewohner zumeist an den schmalen Küstenstreifen angesiedelt sind. Kaze (jap. Wind) taucht als Begriff in der japanischen Sprache in vielfältiger Weise auf und wird mit sehr unterschiedlichen Konnotationen verwendet. Die Spanne kann von harmlosen Figuren im Manga, dem japanischen Comic, bis zu Kamikaze, dem göttlichen Wind, reichen.

1997, während eines Stipendienaufenthaltes in Dänemark, erlebte Ueda die ungestüme Kraft des Windes als Sturm an der Küste. Das Naturschauspiel beeindruckte den Künstler zutiefst, und er wollte es festhalten, quasi archivieren. Er versuchte auch, den Wind in Gefäßen und Tüten einzufangen und begann, eine »Sammlung von Wind« anzulegen: An jedem Ort, den er bereiste, fing er den Wind ein und verschloss ihn in Dosen. In anderen Aktionen band er Stifte an Zweige, die dann, vom Wind bewegt, Spuren auf einem Zeichenblatt hinterließen. Stark färbende Bee-

verned their existence and every day life. This, in particular, applies to Japan and its inhabitants who are mostly settled along the narrow coast line. In the Japanese language Kaze – Japanese for wind – appears as a term in various ways and is used with very different connotations. The span reaches from harmless figures in Manga, the Japanese comic, to Kamikaze, the divine wind.

1997, Ueda resided in Denmark for a scholarship and in a storm experienced the tumultuous force of the wind along the coast. This natural spectacle impressed the artist deeply and he wanted to grasp it, virtually archive it. He even tried to capture the wind in receptacles and bags and started to draw up a »Wind Collection«. Every place he travelled to he caught the wind and captured it in tins. For other actions he bound pens to twigs, which were moved by the wind and left behind traces on drawing paper. Under the twigs with strongly coloured berries he laid a sheet of paper and brought into motion by the wind these created magnificent calligraphic

ten von Sträuchern, die der Wind in Bewegung brachte, unterlegte er mit einem Blatt Papier, so dass zauberhafte kalligraphische Arbeiten entstanden.

Im Wind erkennt Ueda das alles verbindende Element, ohne Anfang, ohne Ende. Die buddhistische Entsprechung von Heraklits berühmter Formel »Panta rei« lautet: »Subete wa utsuro«, alles fließt.

Das *Wind Haus* im Jenischpark hat zwei Ausgangspunkte: Zum einen die traditionelle japanische Architektur wie sie in der berühmten kaiserlichen Katsura Rikyu Villa in Kyoto anzutreffen ist, die von Rikuo Ueda sehr bewundert wird. Harmonie der Proportionen, Einfachheit des Materials, Sichtbarkeit der Konstruktion, Präzision des Handwerks und vor allem die Einbeziehung und Gestaltung der Natur sind Grundsätze dieser Ästhetik, die auch für Architekten des modernen westlichen Bauens wie Walter Gropius und Bruno Taut eine Offenbarung bedeuteten. Obwohl im 17. Jahrhundert errichtet, vermittelt die kaiserliche Anlage den Eindruck des Zeitlosen und Ursprünglichen.

Zum anderen knüpft Ueda mit der praktischen Fertigbauweise und den simplen Materialien auf ein Phänomen der Groß-

works. In the wind Ueda recognizes the element that connects everything, without a beginning, without an end. The Buddhist equivalent to Heraclitus' famous formula "Panta rei" is: "Subete wa utsuro", everything flows.

The Wind House in the Jenisch Park has two starting points. On the one hand the traditional Japanese architecture as seen in the famous imperial Katsura Rikyu villa in Kyoto which is greatly admired by Rikuo Ueda. The harmony of the proportions, the simplicity of the material, the visibility of the construction, the precision of the handcraft, and above all, the inclusion and design of nature are the principles of its aesthetics which had also been a revelation to the architects of the "New Architecture", such as Walter Gropius and Bruno Taut. Although it was erected in the 17th century this imperial composition gives the impression of being timeless and primordial.

On the other hand, with the practical method of prefabrication and the use of simple materials Ueda refers to a phenomenon of Japanese cities. In

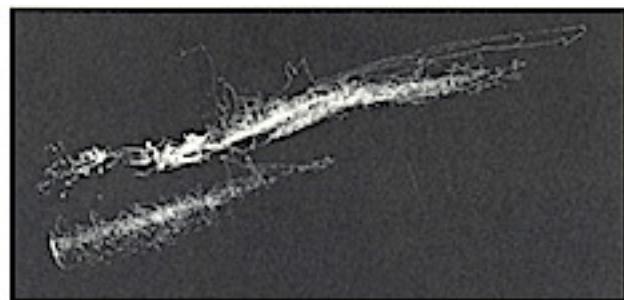
städte Japans an: In öffentlichen Parks, aber auch unter Brücken und in Gassen bauen sich Obdachlose kleine Hütten aus Karton und Wellblech, temporäre Unterkünfte, um im erbarmungslosen Betrieb der Metropolen existieren zu können. Wie überhaupt die japanische Vorstellung von Behausung der westlichen entgegensteht: Das Wohnen wird auf ein Minimum an Raum und Aufwand reduziert. Das Leben, der Alltag scheint im Fluss. Ein Gebäude hat nicht den Anspruch, ewig zu bestehen. Die außergewöhnliche geographische Situation und Naturkatastrophen wie Tsunami und Erdbeben lassen nur flexible Bauweisen zu. Die Städte verändern kontinuierlich ihr Gesicht. Obwohl das traditionelle japanische Haus keine durchsichtigen Fenster hat, ist es durch die Leichtbauweise jedoch möglich, äußere Vorgänge auch innen wahrzunehmen (Geräusche, Erdbewegungen etc.). Diesen Gedanken greift Ueda bei seiner *Wind Haus*-Installation auf. Der durch den Wind in Bewegung geratene Stab holt die Naturkraft von außen nach innen. Im Haus wird etwas sichtbar, was draußen entsteht und aber eigentlich unsichtbar ist.

public parks but also under bridges and in alleys the homeless build themselves little huts out of cardboard and corrugated sheet. These are temporary abodes in order to survive in the merciless bustle of the metropolis. As, in fact, the Japanese conception of housing is quite contrary to that in the West. Habitation is reduced to a minimum of effort and space. Life and the activity of daily living seems to flow. A building has no right to exist forever. The extraordinary geographic situation and natural catastrophes such as Tsunami and earthquakes only permit flexible methods of construction. The cities are continuously changing their appearance. Although the traditional Japanese house does not have transparent windows it is possible because of the lightweight construction to perceive from the interior things which are happening outside; such as sounds, motion of the earth etc. Ueda seizes this thought in his *Wind House*. The pole brought into motion by the wind transports the natural force from outside to inside. In the house things happening outside become visible and this although they in actual fact are invisible.

WIND DRAWING			
NAME	BRANDE - 0002, 0003		
PLACE	DENMARK, BRANDE		
DATE/TIME	1997, JUNE 28 PM 3:15 – JUNE 28 PM 4:30		
WIND DIRECTION	NORTH WIND		
LATITUDE	N 56°	LONGITUDE	E 9°

1997, Wind Drawing, Denmark

1999, Osaka
1998, Wind score, Kotaki Temple, Osaka
2003, St. Nikolai, Hamburg, Hamburger Architektur Sommer

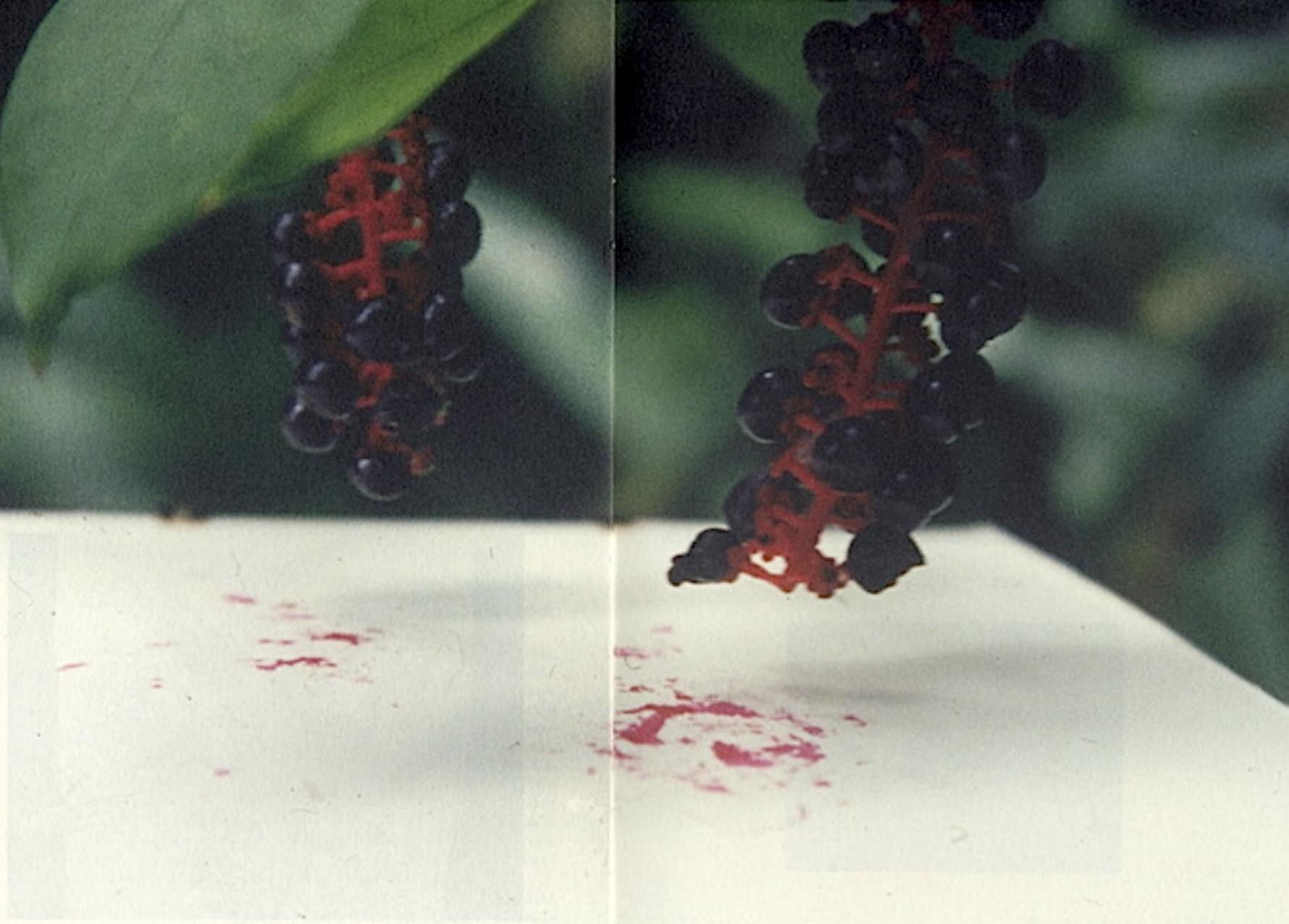
10

2002, CAI Galerie, Hamburg

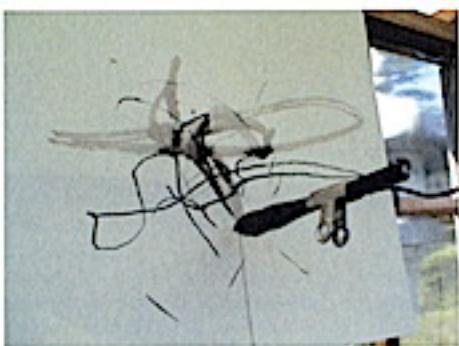

11

2006, Guanda Nature Park, Taipéi
2006, Workshop for Visual Artists, São Paulo, Brazil

1999, Ink-berry, Zuiso Temple, Osaka

2005, Wind Haus, Arai Haus, Osaka

1950 Born in Osaka

Exhibitions (selected)

- 2006** *The 1st São Paulo International Workshop for Visual Artists*, Aum Instituto, São Paulo, Brazil
- 2006** *Guanda International Outdoor Sculpture Festival*, Guanda Nature Park, Taipei, Taiwan
- 2006** *Das Wind Haus*, Ernst Barlach Haus Hamburg, Germany
- 2006** *Force of Nature*, Charleston, USA
- 2005** *Wind, Rikuo Ueda og Steen Rasmussen*, Cultural Center, Embassy of Japan, Denmark
- 2005** *ina Nagasaki*, Nagasaki Brick Hall, Japan
- 2005** *Natur und Träume in der aktuellen Kunst Japans*, PAK Kunstverein, Glückstadt e.V., Germany
- 2005** Solo Show, CAI Hamburg, Germany
- 2004** *Kunst in de tuin*, Kunst Kas Het Nijenhuis, Heino, Holland
- 2004** *Art Ease Null*, Arai House, Osaka
- 2003** *Liga 2003*, Gronau, Germany; Losser, Holland
- 2003** *Hamburger Architektursommer 2003*, Installation, St. Nikolai, Hamburg, Germany
- 2003** Solo Show, CAI Hamburg, Germany
- 2003** Installation, Architektur Summer 2003, Germany
- 2002** *Blaesten Gaar Frisk*, Gimsinghoved Kunst, Denmark
- 2002** *Wind, Steen Rasmussen and Rikuo Ueda*, Aarhus Kunstmuseum, Aarhus, Denmark
- 2002** Solo Show, Gallery OU, Osaka, Japan
- 2002** Artist-in-residence, Hamburg, Germany
- 2002** Solo Show, CAI, Hamburg, Germany
- 2002** Solo Show, Perron 1, Delden, Holland
- 2002** Off-site Projects, IKON-Gallery, Birmingham, UK
- 2002** Guest Artist, DePauw University, Indiana, USA
- 2001** Artist-in-residence, Wabash College, Indiana, USA
- 2001** Artist-in-residence, College of Charleston, South Carolina, USA
- 2001** *Wind*, Remmisen Brænde, Denmark; Dublin, Ireland; Elba, Italy
- 2001** Solo Show, Cultural Center, Embassy of Japan, Denmark
- 2001** Drawing Workshop, Invetro Gallery Hanover, Germany
- 2001** *Osaka Triennial 2001*, Kaigan Dori Gallery, Osaka (Awarded Prize)
- 2000** Solo Show, Aarhus Kunstmuseum, Aarhus, Denmark
- 2000** *Exhibition 2000 for Kids*, Hiroshima City of Contemporary Art, Hiroshima, Japan
- 2000** Solo Show, John Waldron Arts Center, Indiana, USA
- 2000** Guest Artist, University 2000, Ball State University, Muncie, Indiana, USA
- 2000** Guest Artist, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA

Awards

- 2001** *Osaka Triennial*, Prize of the Goethe-Institut Kansai and Freie und Hansestadt Hamburg
- 1996** *Contemporary art exhibition of Japan*, Tokyo Metropolitan Museum, Japan
- 1989** *Art exhibition of Kyoto*, Kyoto Cultural Museum, Kyoto, Japan
- 1988** *Emba Art Concours*, Embo Art Museum, Hyogo, Japan

Public Collections

- Osaka Contemporary Art Center
- State College Wabash Indiana, USA
- State College Charleston South Carolina, USA

I was waiting for the perfect day
when I became the surface of a lake
lying in the Tibetan mountains.
It has been reflecting everything
for countless thousand of years.
I was waiting for a calm day,
The sky dissolved into the lake;
Clouds flowed over the lake;
Migrating birds crossed over the lake,
A sudden wind carried everything away
Toward the shore of the lake
And the sky stretched over us all again.
We have everything already in our hands.
It was when I was twenty-three years old,
Wandering, traveling around aimlessly

Seeing snow in Norway,
Desert in Morocco,
Mountains in Afghanistan,
Rivers in India.

In Germany, I wandered about, being penniless,
Where I met a Scottish guy named Peter.
He also had no money.
He gave me a poem he had written for my birthday
And in Denmark, I met a wind

I think we think too much
And fail to see
In simple things reflections of eternity
We are cut off from our own life sources
And love is lost, a source of
Joy and Ecstasy.

Peter

Impressum Imprint

Kataloghefte, Bd. 5 · Catalogue booklet vol. 5

Rikuo Ueda, *Das Wind Haus*
Rikuo Ueda, *The Wind House*

Ernst Barlach Haus
Stiftung Hermann E. Reemtsma

Jenischpark
Baron-Voght-Straße 50a
22609 Hamburg
Tel. 0049 (0)40 826085

Herausgegeben von · edited by
Mikiko Sato and Sebastian Giesen

A project by
CAI, Contemporary Art International and Ernst Barlach Haus
www.cai-hamburg.de · www.barlach-haus.de

Lufthansa

Freie und Hansestadt Hamburg

Special thanks Harald N. Clapham, Kulturbehörde der Freien und
Hansestadt Hamburg, Referat Internationaler Kulturaustausch,
Yoshiko Ota, MOL Logistics GmbH

Übersetzungen · Translations: Hilary Schmalbach,
Jane Ingram Allen (Gedicht · poem)
Gestaltung · Design: Michael Sauer
Gesamtherstellung · Catalogue production: A.S. Müller Sofortdruck

Photos: Rikuo Ueda, Koichiro Isogai

© 2006 the artist, the author, Ernst Barlach Haus, CAI

ISBN 3-9809809-3-6