

vegetable record + woodsmart + penotea studio Music Plants

本インスタレーション「Music Plants」は、音楽レーベル「Vegetable Record」、ランドスケープデザイナー「WOODSMART」、デザインスタジオ「penotea studio」の3者のコラボレーション作品です。展示コンセプトは「ミュージックパーク」「ストリート」「インタラクティブ」。今回、空間を「音楽メディア」のひとつと捉え、音楽・植栽・人感センサーを使って、下北沢の街中に音楽の公園を出現させました。音楽デザインとランドスケープデザインを組み合わせる事で、五感に訴えるような新しい空間デザインの可能性を探求します。「下北沢の街中にあるギャラリーに行く」と音楽の公園が広がっている、そんな少し驚きのある、日常の延長線上にある非日常体験をぜひ体験ください。

会期：2023年6月26日（月）～6月28日（水）9:00～21:00 ※ 26日のみ12:00オープン、28日のみ20:00クローズの予定です
協力：河原園

Vegetable Record / ベジタブルレコード

「音楽の新しい楽しみ方・価値観を創る」をコンセプトに掲げた、音楽レーベル。ソロアーティストのSyotaro Hayashi（写真左）とRyota Mikami（写真右）により設立。デジタル/商業空間/プロダクトなどあらゆる対象を、CD/カセット/レコードと同じ音楽のメディアとして捉え、建築空間やプロダクトに対して音楽作品をリリースするように「音楽を使った空間デザイン」「音楽を使ったプロダクトデザイン」などを手がけている。ワークショップやライブ、インスタレーションも多数開催。

WOODSMART / ウッズマート

「植木の魅力で、より豊かな暮らしを目指して」を理念に、グリーンコーディネーターやランドスケープデザイナーとして活動。オープンスペースや商業施設、ホテル等のあらゆる場所を対象に、グリーン（植木）を軸とした空間の設計施工を得意とする。グリーンインフラ大賞国土交通大臣賞、GOOD DESIGN賞、都市緑化機構会長賞などの受賞経歴。株式会社BIOTA、Green Neighbors合同会社、一般社団法人ドコモモヒロバのパートナー。

penotea studio / ペノテアスタジオ

ペノテア（中村優生）による想像した風景をもとに道具を発明するデザインスタジオ。風景や音を想像し現実にする試みをテクノロジーや文化、物理現象、身体と仲良くなりながら続けています。主な作品、製品として手のゆらめきで演奏できるアコースティックシンセサイザー「ペノトロン」、生活の模型と鉄道の模型による楽器「電車と街の楽器」、様々な現象をもとに音を再生することのできる音の展示デバイス「Sea」などがあります。これらオリジナルの楽器を用いたライブや展示活動を行っています。また、様々な企業のためのデザインエンジニアリングも手掛けています。

A / #1 (11:00)
バイオリン、ハープ、ピアノ、シンセサイザー、エレキギターを主に使用。「人工的な自然」をテーマに神秘的で少し未来の森をイメージ。エレキギター、シンセサイザーで鳥の鳴き声を電子的に模したリ、バイオリンやハープ、チェロのフレーズで神秘的な雰囲気を目指しました。

B / #2 (16:24)
サクソ、クラリネット、シンセベース、ハンドベル、アコースティックギターなどを使用。「植物のアンサンブル」をテーマに、プリミティブなフレーズを幾重に織り交ぜ、それぞれの植木が人々と交流を試みているような雰囲気を目指しました。

C / #3 触る・香る (00:31)
スティールパン、エレキリックギターを使用。温州みかんの柑橘系の香り、酸味、苦味をエフェクトをかいたスティールパンのトレモロとギターのリズムで表現。人感センサーピーカーにより、植栽に触れると楽曲が流れます。

d / #4 くぐる (00:02～00:03)
アコースティックギター、ホイッスル、シンセサイザーを使用。風で木々が揺れる様子や、植物に集まる鳥や虫を音楽で表現。人感センサーピーカーにより、植栽の下をくぐり抜ける38種類の短い楽曲がランダムに流れます。

e / #5 座る (00:18～00:57)
マリンバ、バイオリン、クラリネット、スティールパン、サクソを使用。座った人に周りの木々がゆるやかに反応していくような様子を音楽で表現。人感センサーピーカーにより、ベンチに腰掛ける28種類の楽曲が流れてきます。

音楽

A. Songs for Music Plants #1
B. Songs for Music Plants #2

音楽 + 人感センサー

c. Songs for Music Plants #3 + Sea
d. Songs for Music Plants #4 + Sea
e. Songs for Music Plants #5 + Sea

植物

01. 温州みかん
02. クロモジ
03. カシワバアジサイ
04. カシワバアジサイ
05. クチナシ
06. クチナシ
07. アカマツ
08. コトネアスター
09. ヤマグルマ
10. ハクサンボク
11. タイサンボクリトルジュム
12. アセビ
13. ツワブキ
14. ヤマモモ
15. リュウツゲ
16. ツワブキ
17. ツワブキ
18. ドウダンツツジ
19. タイワンフジ
20. ブルーベリー
21. マルバノキ
22. アオハダ
23. シャクナゲ
24. マユミ
25. ブラックティーツリー
26. ドウダンツツジ

vegetable record + woodsmart + penotea studio

Music Plants

This installation "Music Plants" is a collaboration of three parties: the music label "Vegetable Record", the landscape designer "WOODSMART", and the design studio "penotea studio". The exhibition concept is "music park," "street," and "interactive." We viewed this space as one of the "music media" and have created a musical park in the city of Shimokitazawa using music, plantings, and human sensors. By combining music design and landscape design, we will explore the possibilities of new space design that you can feel with all five senses. We hope you will experience an extraordinary experience in daily life like "walking into a gallery in Shimokitazawa and finding a music park spreading out before you."

Dates: Monday, June 26 - Wednesday, June 28, 9:00 - 21:00 (Open at 12:00 on June 26 only, and close at 20:00 on June 28 only)
Cooperation: Kawaharaen

Vegetable Record

Music Label (Duo) founded by artists Syotaro Hayashi (Left) and Ryota Mikami (Right), based on the concept of "Create new ways of enjoying music and new values of music". They perceive digital and commercial space/product as the "New Media of Music" the same as CD/Cassette/Record, and they are releasing "Spatial design using music", "Product design using music" like releasing music works for architectural space or products. Also, they have held many workshops, live performances and installations.

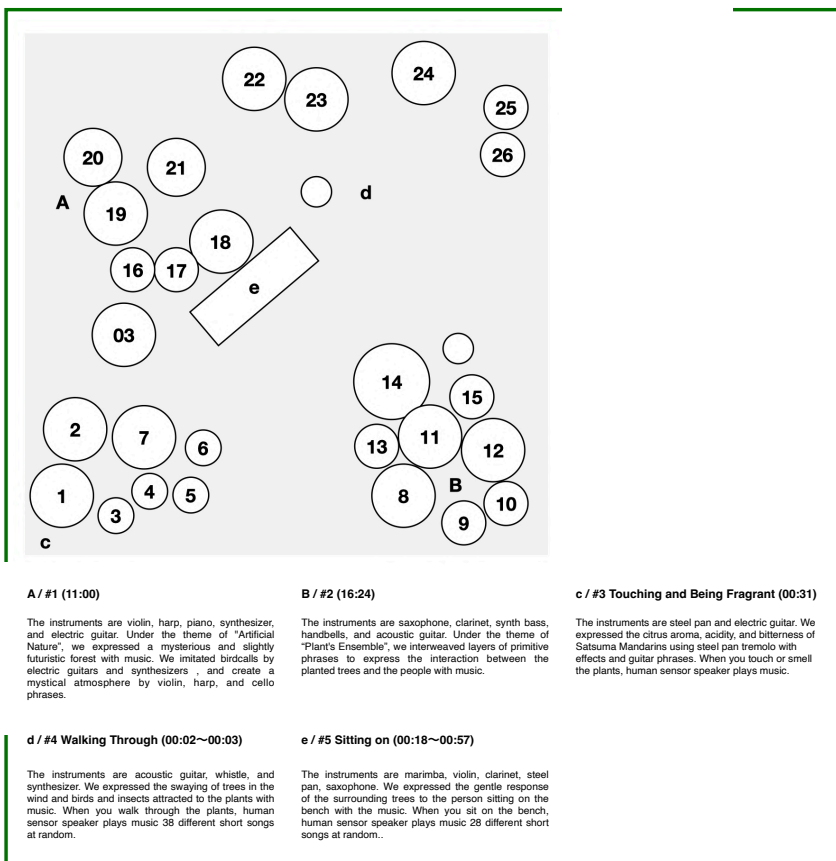
WOODSMART

Green coordinator and landscape designer with the philosophy of "aiming for a better life with the charm of plants". He specializes in the design and construction of green spaces (plantings) for open spaces, commercial facilities, hotels, and other places where people do things. Awards received include the MLIT's Award of the Green Infrastructure, the GOOD DESIGN Award, and the Chairman's Award of Organization for Landscape and Green Infrastructure. Also, he is a partner of BIOTA, Green Neighbors, and Dokodemo Hiroba.

penotea studio

A design studio that invents tools based on imagined landscapes by PENOTEA (Yu Nakamura). The studio continues to experiment with imagining landscapes and sounds and turning them into reality while getting along with technology, culture, physical phenomena, and the body. Major works and products include an acoustic synthesizer that can be played by flickering hands "Penotron", musical instruments made from models of daily life and trains "Train and Town Instruments", and a sound exhibition device that can reproduce sounds based on various phenomena "Sea". Also, he does design engineering for a variety of firms.

Music

- A. Songs for Music Plants #1
- B. Songs for Music Plants #2

Music + Human Sensor

- c. Songs for Music Plants #3 + Sea
- d. Songs for Music Plants #4 + Sea
- e. Songs for Music Plants #5 + Sea

Plants

- 01. Unshu Mandarin Orange
- 02. Black Maple
- 03. Kashiwaba Hydrangea
- 04. Kashiwaba Hydrangea
- 05. Gardenia
- 06. Gardenia
- 07. Red Pine
- 08. Cotoneaster
- 09. Mountain Magma
- 10. Hackberry
- 11. Thaisambocritlgem
- 12. Asebi
- 13. Tsubabuki
- 14. Mountain Peach
- 15. Ryutsuge
- 16. Tsubabuki
- 17. Tsubabuki
- 18. Doudan Azalea
- 19. Taiwan-Fuji
- 20. Blueberry
- 21. Maruba Tree
- 22. Aohada
- 23. Rhododendron
- 24. Mayumi
- 25. Black Tea Tree
- 26. Dodan Azalea

A / #1 (11:00)

The instruments are violin, harp, piano, synthesizer, and electric guitar. Under the theme of "Artificial Nature", we expressed a mysterious and slightly futuristic forest with music. We imitated birdcalls by electric guitars and synthesizers, and create a mystical atmosphere by violin, harp, and cello phrases.

B / #2 (16:24)

The instruments are saxophone, clarinet, synth bass, handbells, and acoustic guitar. Under the theme of "Plant's Ensemble", we interweaved layers of primitive phrases to express the interaction between the planted trees and the people with music.

c / #3 Touching and Being Fragrant (00:31)

The instruments are steel pan and electric guitar. We expressed the citrus aroma, acidity, and bitterness of Satsuma Mandarins using steel pan tremolo with effects and guitar phrases. When you touch or smell the plants, human sensor speaker plays music.

d / #4 Walking Through (00:02~00:03)

The instruments are acoustic guitar, whistle, and synthesizer. We expressed the swaying of trees in the wind and birds and insects attracted to the plants with music. When you walk through the plants, human sensor speaker plays music 38 different short songs at random.

e / #5 Sitting on (00:18~00:57)

The instruments are marimba, violin, clarinet, steel pan, saxophone. We expressed the gentle response of the surrounding trees to the person sitting on the bench with the music. When you sit on the bench, human sensor speaker plays music 28 different short songs at random.

