

RETROSPECTIVE

I fjor hadde Kortfilmfestivalen internasjonal premiere på filmen *Trip* (2005) av den japanske animatøren Keiichi Tanaami. I år har vi invitert ham til Grimstad for å presentere en retrospektiv av hans egne filmer, samt en utstilling av silketrykk.

KEIICHI
TANAAMI

Etter debuten i 1964 har Keiichi Tanaami (f. 1936, Tokyo) vært en særdeles produktiv skaper av eksperimentell animasjonsfilm. I 1975 ble han kunstnerisk leder for den japanske utgaven av Playboy, hvis djerve og utfordrende kunstneriske innhold skapte hans ry som en av datidens viktigste kunstnere. Siden da har design vært hans hovedområde – han har laget mange lp- og cd-omslag – men han har også vært en av de mest vidtfavnende kunstnerne i sin generasjon. Det livfulle og ungdommelige sinnelaget som preger Tanaamis kunst, har gjort ham til en populær skikkelse blant den nye generasjon av japanske kunstnere.

Tanaami er kjent som 'den japanske Peter Max' og har vært den fremste talsmannen for den psykedeliske kunstretningen. Hans kunst er karakterisert av en sexy, fargerik og pop-influert design tilført en leken avantgarde-sensibilitet. Da han studerte ved Musashino Art School, fikk han en lovende start med en ambisiøs utstilling av 'metallisk kunst' laget ved å skrape, fargelegge og med kjemikalier etse i stålplater. Etter endt utdannelse begynte han ved det store reklamebyrået Hakuodo, bare for kort tid senere å forlate det igjen for å legge ut på en personlig kunstnerisk ferde.

Keiichi Tanaami (b. 1936, Tokyo) is one of the most prolific creators of experimental animated films since his debut. In 1975 he became the artistic director of the Japanese edition of Playboy, whose daring and challenging artistic content established his renown as one of the major artists of the day. Design has since been his main area of activity – he has done a lot of LP and now CD covers – but he has been one of the most broad-ranging artists of his generation.

Vår gjest fra Japan har produsert en rekke distinkte arbeider innen forskjellige medier, som kunstmaling, illustrasjon, trykking, editorial design og plakater. Til og med performance spiller en stor rolle i hans virksomhet. Tanaamis arbeider har vært stilt ut i dusinvis av gallerier gjennom årene, og i en rekke andre sammenhenger i og utenfor kunstverdenen. Det er derfor med stolthet at vi for første gang i Skandinavia kan presentere noen av hans grafiske arbeider i Grimstad, i samarbeid med magasinet Hot Rod. Utstillingen vil forøvrig også vises noen dager på Sound of Mu (nederst i Markveien, Oslo) i etterkant av festivalen.

Known as the 'Japanese Peter Max', he has been the major proponent of the psychedelic art school. His art is characterised by its sexy, colourful, pop-influenced designs infused with a playful, avant-garde sensibility. He got a promising start with an ambitious exhibition of 'metallic art' made by scratching, colouring and using chemicals to dissolve steel plates while still studying at the Musashino Art School, and upon graduation he entered the big advertising agency Hakuodo, only shortly to quit and embark on his personal artistic journey.

Tanaami har skrevet mange bøker, den siste boka er en samling av egne foredrag han har holdt ved Kyoto Plastic Arts School, der han underviser i animasjon. Han har også gitt ut en serie billedbøker, og vært en produktiv uavhengig animatør med opptil flere filmer i året. Filmene hans har vært vist på festivaler over hele verden, fra Oberhausen til Edinburgh. Filmene som er plukket ut i årets sideprogram er en blanding av gammelt og nytt, fra hans strålende debut i 1971 med *Commercial War*, via drømmer om Yoko Ono og insisterende solnedganger med musikk av Pink Floyd til hans siste film *Seduction of Madonna* (2005) som faktisk ble laget til ære for Kortfilmfestivalen!

He has published a series of picture books, and he has been a prolific independent animator, usually making several films a year. His films have been shown at festivals around the world, from Oberhausen to Edinburgh. He has gone on to produce his own distinctive body of work in various media, including painting, illustration, printing, editorial design and posters. Even performance art plays a large part in his oeuvre.

Tanaami har gjennom hele sin karriere arbeidet i 16mm-formatet, men tidens tann har tæret på originalfilmene som i dag ikke kan vises. Vi er derfor nødt til å vise digitalt restaurerte versjoner av filmene, hvilket forøvrig også er Tanaamis eget ønske.

In addition, Tanaami has authored numerous books; one of his latest is a collection of his lectures given at the Kyoto Plastic Arts School, where he teaches animation. His poster art and other design work have been exhibited at dozens of galleries over the years, the most recent being Disco University at Kirin Plaza Osaka, organised by omniartist Naohiro Ukawa (who has made music videos for the Boredoms, among many other things). Two DVDs collecting 15 of his animated films made from 1975 to 2002 were released in 2004. The vibrant, youthful spirit of Tanaami's work makes him a popular figure among the new generation of artists in Japan.

The article is reprinted from www.pelleas.net with permission from the author, Benjamin Ettinger.

Tanaami-utstillingen i Grimstad Kulturhus og Sound of Mu i Oslo er gjort i samarbeid med magasinet Hot Rod.

SELECTED TANAAMI FILM:

Commercial War (1971, 4.30 min)

Oh! Yoko! (1973, 4 min)

Why (1975, 10.30 min)

Sweet Friday (1975, 14 min)

Manmade Eden (1975, 14 min)

4 Eyes (1975, 9 min)

Scenes of My Childhood

(1978, 16mm, 11 min)

Another Rainbow-Coloured City (1979, 17.17 min)

Yoshikei (1979, 16mm, 12 min)

Memory of Darkness, Dream of Shadow (2000, 4 min)

Breath of Wind (2001, 4 min, m/ Aihara)

Summer Gaze - 1942 (2002, 6 min)

Scrap Diary (2002, 16mm, 4 min m/Nobuhiro)

Memories (2002, 6 min)

Walking Man (2002, 16mm, 4 min, m/Nobuhiro)

Goldfish Fetish (2002, 8 min)

Running Man (2002, 6 min, m/Aihara)

Why? Remix (2002, video, 3 min)

Scrap Diary (2002, 16mm, 4 min)

Goldfish Fetish (2002, DV, 7 min m/Ikunishi og Kakegawa)

Puzzle of Autumn (2003, DV, 6 min)

Portrait of Tanaami Keiichi

(2003, DV, 4 min m/ Ikunishi og Kakegawa)

Fetish Doll (2003, 16mm, 4 min m/ Nobuhiro)

Landscape (2004, 16mm, 4 min m/ Nobuhiro)

Ten Night's Dream (2004, 16mm, 6 min m/Nobuhiro)

Trip (2005, 16mm, 4 min m/Nobuhiro)

Seduction of Madonna (2005, 16mm, 4.5 min, m/Nobuhiro).

COMMERCIAL WAR

1971 | 4.30 min

Regi/Direction Keiichi Tanaami

En opphissende lek med symboler og ikoner vi kjenner fra amerikansk popkultur og reklame. Dette er Tanaamis første film.

An exciting game with symbols and icons we recognise from American pop culture and advertising. This is Tanaami's first film.

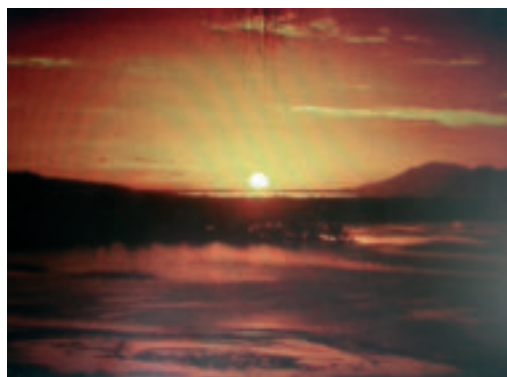
OH! YOKO!

16 mm | 7 min

USA | 1967-78

Midt i en drøm roper jeg ut navnet ditt.

In the middle of a dream I call your name.
(John Lennon)

MAN MADE EDEN

1975 | 14 min

Regi/Direction Keiichi Tanaami

En solnedgang, igjen og igjen, ut og inn av fokus. Men hvorfor er bildet rastret? Og hva gjør Pink Floyd på lydsporet?

A sunset, again and again, in and out of focus. But why is the picture made of rasters? And what is Pink Floyd doing on the soundtrack?

SWEET FRIDAY

1975 | 14 min

Regi/Direction Keiichi Tanaami

I denne filmen flyr flere bilder fra Tanaamis hukommelse fritt rundt på lerretet. Stilen kan beskrives som en hukommelsescollage og kan også ses i hans livsverk *Infintil Landscape*.

In this film, several images from Tanaami's memory are flying freely on the screen. The style, which can be described as 'collaged memory', is also seen in his lifework *Infintil Landscape*.

PLASTIC PLEASURE DOME

1975 | 5 min
Regi/Direction Keiichi Tanaami

Tanaamis filmarbeider er nært relatert til hans arbeid innen grafisk design. Han var den første kunstneren som tok prosesser ved grafisk design med inn i filmarbeidet.

Tanaami's film works are closely related to his graphic design works. He was the first artist who took the process of graphic design in making film.

WALKING MAN

2002 | 16mm | 4 min
Regi/Direction Tanaami & Nobuhiro

Et enkelt bilde av et dyr som løper for å innhente et bytte eller en løper som haster mot målet – svært vakkert og rørende. Pusten, musklernes bevegelser, energien og varmen som stråler ut fra kroppen og den fysiske rytmen...alt rundt dette synes veldig erotisk.

Simple image of an animal running to catch a game, or a runner speeding for the goal, is very beautiful and touching. The breath, movement of the muscles, energy and heat radiating from the body and the physical rhythm...everything about it seems very erotic.

INFANTIL LANDSCAPE

2004 | 16mm | 4 min
Regi/Direction Tanaami & Nobuhiro

Denne filmen viser på en svært levende måte at Tanaamis personlige minner kan omskapes til hele vår generasjons hukommelse. Det nye filmiske språket ble skapt ved de lagdelte bildene i denne filmen.

This film shows very vividly that Tanaami's personal memory can be translated into a memory of our generation. The new cinematographic language was born from the layered images of this film.

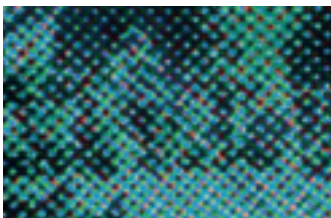

PUZZLE OF AUTUMN

2003 | DV | 6 min
Regi/Direction Keiichi Tanaami

Tanaami har holdt på med å tegne bilder av sine drømmer og minner i over tju år. Disse tegningene ble omskapt til en animasjon i denne filmen.

Tanaami has kept drawing pictures of his dreams and memories over 20 years. Those drawings were made into animation in this film.

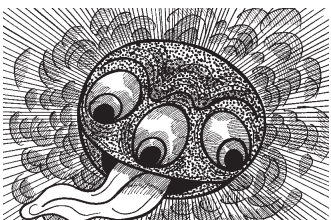

WHY RE-MIX 2002

2002 | video | 3 min
Regi/Direction Keiichi Tanaami

Why er en film jeg lagde i 1975. Jeg tok bilder av en boksekamp og laget materialet for denne filmen gjennom en trykkeriprosess. Så la jeg materialet inn i en animasjon og fikk bildene til å røre på seg igjen. Jeg la til noen forskjellige tolkninger til originalen da jeg lagde *Why Remix 2002*.

Why is a film I made in 1975. I took photos of an actual boxing match and made the material for the film through some printing process. Then I made materials into the animation and made them move again. I added some different interpretations to the original when I made *Why Remix 2002*.

GOLDFISH FETISH

2002 | video | 3 min
Regi/Direction Keiichi Tanaami

Jeg har laget verk med gullfiskmotiv i nesten tju år nå. Jeg må ha laget over tre tusen tegninger. I dette arbeidet danser cirka 400 tegninger av gullfisk rundt på lerretet.

I have been making works with goldfish motif for almost 20 years now. There must have been over 3,000 drawings. In this work, about 400 drawings of goldfish are dancing around on the screen.

A PORTRAIT OF KEIICHI TANAAMI

2003 | DV | 4 min
Regi/Direction Yasunori Ikunishi
Yasunori Kakegawa
Keiichi Tanaami

Denne filmen er basert på «Et portrett av Keiichi Tanaami», en ensfarget kunstbok som Tanaami utga i 1966. Se hvordan de opprinnelige stillbildene i svart/hvitt har blitt omskapt til en animasjon.

This film is based on «A Portrait of Keiichi Tanaami», a monochrome art book which Tanaami published in 1966. See how the original black and white still images have been made into an animation.

NOICE

2005 | 10 min
Regi/Direction Keiichi Tanaami
Aihara Nobuhiro

Et eksperiment som relaterer seg til de første forsøkene på å lage bevegelige bilder, lenge før oppfinnelsen av film. Noice er en gjenopplevelse av historien der 'magisk lys' utfolder seg gjennom bruken av forskjellige apparater og teknikker, inkludert flippbok-animasjoner og Muybridge's bevegelsesbilder i zoopraxiscope.

An experiment concerning the attempts at creating a 'moving image' long before the invention of cinema. A re-experiencing of the history of 'magic with light' unfolds through the use of various devices and techniques, including flip-book animation and Muybridge's photographs in motion zoopraxiscope.