

Video: <https://vimeo.com/149391820>

パリ・レガキス

Room# **4**

Paris LEGAKIS (Greece)

《我々に何ができるのかーメッセンジャー Doll》

映像、インタビュー

《What People can Do - Messenger Doll》

Screening & Interview sessions

第一次世界大戦後、世界中で景気後退が起こり大きな打撃を与えた。米国では多くの移民が渡米できる許可がおりており、外国人への嫌悪感・恐怖感は冗長され、失業率は高まり、アメリカ人の価値は触まれていくと思われていた。1924年に制定された排日移民法により、日本をはじめとするアジア人が米国への移住を禁じられた。そこでアメリカの宣教師シドニー・ギュリックと渋沢栄一は、平和的な外交の道を開くために日本と人形の交換を提案し、12,739体の「青い目の人形」がアメリカの子供達から日本の子供達へ友好の証とし

て贈与された。返礼として、58体の答礼人形が日本からアメリカへ送られた。この出来事により答礼人形が「日本親善人形」として知られるようになった。

この時、人形は日本とアメリカの間の重要な社会的役割を担った。送られたほとんどの人形が第二次世界大戦で壊されたが、親善人形の目的は果たしたと言えるだろう。人形は「所有者」各自の好意によって、閉ざされた境界を横断することができた。人形は人々の写し鏡だ。彼らが人々に似ているというより人々が人形に似ているとも言える。その意味で、人形は対話をひらき友好のメッセージを伝える大使として活躍した。

今日世界は再び不安定で危険な状況にある。(今までも安定していたとはいえないが。)世界の至る所で大変動、戦争や飢餓が引き起こされている。シリアは完全に破壊され、移民は逃亡しヨーロッパの境界は溢れ、フランスはISISに襲われ、ヨーロッパ南部の国ではデモがますます定期的に行われていく危機にあり、国民の不満の結果として国家主義は成長するだろう——硬直化と過激化、極端なイデオロギーの強要。米国の警察は狂ったように日常的に罪のない人々を射殺し、それを政府はどうすることもできないでいる。ロシアはウクライナに介入し、トルコはロシアの戦闘機を撃墜し、日本ではうつ病率が増加し、若者の自殺率が特に急増しており、パレスチナでは、未だ、解決策が与えられずにいる。

人形は人々が行くことができない場所にも、人間の代わりに、(もう一度)大使として行くことができる可能性を持っているだろう。故に私は人形の新しいかたちとして、メッセンジャー Dollの制作を提案した。一方で、メッセンジャー Dollは日本人形やその他の既存の伝統の反映を模索し、人形の将来の可能性を反映するために過去に果たした社会的役割を検証する。そのゴールも人形の持つ独特の性質も同様で、人が行くことが出来ない場所に行けること、つまり、国境を越えて孤立された場所へ行くことも可能であり、戦争や苦痛な支配をされている場所にも行くことができる。このプロジェクトは、「忘れられた」出来事に光を当てること、そして良い未来のために「我々には何ができるのか」ということを問いかけ「刺激する」ことで、人々の想像力を促したい。これが、人々の思考の境界を突き破るための、私の制作における最重要なねらいである。

今日あなたはどこにメッセンジャー Dollを送りますか？

「我々に何ができるのかーメッセンジャー Doll」プロジェクトは、社会的目的のためにメッセンジャー Dollを作成され得るのかということを確認するために継続する。このプロジェクトは人形職人技の伝統で有名な日本の埼玉県岩槻で開発し、今回のリサーチではプロジェクトに参加して下さった株式会社東玉の社長である戸塚隆氏へのインタビューを記録した映像ドキュメントを制作した。映像の中では、日本人形が国際的なシーンの最前線にお

いて再び何かをもたらすであろうという彼の信念と、同時に人形を作ることに於いての経済面と伝統の維持という課題が語られた。ビデオには、子供のための着物を着て行う伝統的な儀式（七五三）のシーンが含まれている。彼らが寺に向かって参道を歩く様子は、さながらキャットウォークを歩くファッションモデルのようでもある。人形や子供たちとの関係が強調される。映像の焦点が徐々に、子供から大人へ、大人から高齢者のグループへ移り変わることで、異なるすべての世代と人形との関係を明示した。映像には人形の社会的側面と人々の生活の中の卓越した人形への美しいまなざしを融合した。

*他にも「親善人形」にまつわる日本人形の社会的役割の側面を示す出来事がいくつかある。雑貨店を営んでいた松本艶子氏という女性は、1962年にジョン・F・ケネディに大統領の就任祝いとして雛人形を送った。日本の以前の大使である佐藤嘉恭はフランスと日本、中国と日本の関係を和らげるため、外交官として人形を利用した。更に、2011年の津波の後には、被災して亡くなられた方に似せて200体の人形が岩槻の職人の手によって制作され、遺族へ送られた。

In the aftermath of WWI the economic recession hit much of the world. In the US xenophobic fears for foreigners were fueled, believing that the unemployment rate would go higher and that the American values would be undermined in allowing more immigrants to come. In 1924 the Immigration Act prohibited Asian people from immigrating to the US. Sidney Gulick, an American missionary, and Eiichi Shibusawa proposed a doll exchange with Japan in order to open an avenue for peaceful communication. 12,739 "American Blue-Eyed Dolls" were sent from the children of the U.S. to the children of Japan as a "gesture of goodwill and friendship." In return, 58 custom-made and over-sized dolls (Torei-dolls) were selected and sent to the US. That is how the "Japanese Friendship Dolls," known also as "Japanese Ambassador Dolls," were born.

At that time dolls played an important social role to the relationship between Japan and the US.* Although most of the exchanged dolls destroyed in the WWII, one could say that their goal was achieved. The dolls were able to cross the hermetical borders in favor of their respective "owners." Dolls are reflections of people. They resemble people as much as people resemble dolls. In that sense, dolls worked as ambassadors that opened a dialogue and delivered a message of friendship and goodwill.

Today, the world is once again in an unstable critical moment (not that it was ever stable). In many parts of the world there are upheavals, wars and suffering. Syria is being completely destroyed, immigrants flee and overflow the European borders, France was attacked by ISIS, the Southern countries of Europe are in crisis with demonstrations taking place more and more regularly, nationalism grows as a result of the disaffection of the people; rigidification and radicalization, extreme ideologies are enforced; the US police is going crazy shooting innocent people daily with the government unable to do something about it, Russia intervenes Ukraine, Turkey takes down a Russian fighter jet, in Japan the suicide rate especially of young people has surged as the depression rate has increased, in Palestine, still, no solution is to be given...

Where people cannot go then instead perhaps dolls have the capacity to go and work (once again) as ambassadors. For that reason, I suggested the creation of a new type of doll, the Messenger Doll. On one hand, the Messenger Doll will seek to reflect on the existing tradition of the Japanese dolls and on the other, it will consider the social role they played in the past in order to reflect on doll's future potentials. Its goal and at the

same time its unique attribute is to go where people cannot go; to cross borders and reach isolated areas, to go to places where war and misery predominate. This project wishes to stimulate the imagination of the people by bringing to light "forgotten" events and to "irritate" people's minds by questioning "What People Can Do" for a better future. In this respect, my work has as a primary aim to penetrate the borders of the mind of the people.

Where would you send the Messenger Doll(s) today?

"What People Can Do-Messenger Doll" project is to be continued in order to see if the Messenger Doll can be created and for which social purpose. The project was developed in Iwatsuki city, in Saitama prefecture, Japan, famous for its tradition of doll craftsmanship. My so far research is depicted in a video-documentation of an interview with Takashi Totsuka, president of the Tougyoku Doll Company that took part in the exchange of the "Japanese Friendship Dolls." In the video, the interviewee speaks for his belief to happen something again that will bring Japanese Dolls in the forefront of the international scene, expressing concurrently his problematics for the maintenance of the tradition and the economy of doll crafting. The video includes footage from a traditional ceremony for young children who are dressed in kimonos. They walk on a corridor heading to a temple, resembling fashion models on catwalk. The relationship between dolls and children is accentuated. Gradually the focus of the video changes from child to adult and from adult to older people, revealing a relationship of the dolls to all different ages. The video blends the social aspect of dolls together with the aesthetic side of dolls that is predominant in people's daily life.

* Besides the "Japanese Friendship Dolls" project there are further events that show aspects of the social role of the Japanese dolls. In 1962 Tsuyako Matsumoto, a Japanese common woman who was selling groceries, sent from Japan to the White House in the US a set of traditional Japanese hina dolls to president John F. Kennedy. The reason of the gesture was to congratulate him becoming the president. The former Japanese ambassador Sato Yoshiyasu used hina dolls as diplomats to ease the relationship between Japan and China, and between Japan and France. Moreover, after the tsunami in 2011, people from Iwatsuki initiated a project in which 200 dolls were made and sent to the survivors of the tsunami. The survivors had sent photos of their missing relatives in order the dolls to resemble them.

パリ・レガキス Paris LEGAKIS

1981年、ギリシャ・アテネ生まれ。多領域にわたるアーティスト、理論家。NYU ティッシュ・スクール・オブ・アート 身体表現修士課程修了、「優秀修了制作作品」に作品に授与される「身体表現科賞」受賞。芸術と社会との関係、地政学上、社会的身分上での意識の境界に着目。視覚芸術と身体表現を用いながら、主にサイトスペシフィックな観客参加型の作品を制作し、地域と密接に関係する公共空間の中で、社会変革をもたらすような政治的作品制作を試みている。2013年、仁川アートプラットフォームおよびソウルアートスペース弘恩にてレジデンスアーティストとして滞在。ヨーロッパ、アジア、アメリカを中心に活動を続けている。

parislegakis.com

Multidisciplinary artist and a theorist. He completed the MA program Performance Studies in Tisch, NYU, in which he was awarded with the "Performance Studies Award" for "Outstanding MA Work." He examines the relationship between art and society and he focuses on the notion of borders in geopolitical and social level. His artistic practice balances between visual and performing arts, and he creates mainly site-specific participatory performances. Paris approaches political art as a way that may lead to social change in which public space is inextricably linked. In 2013 he was resident artist in Incheon Art Platform and Hongseon Seoul A Space, South Korea. His projects have been presented in Europe, Asia and the US.
parislegakis.com

飯島 浩二

Koji IIJIMA (Japan)

《Where is our sweet Home?》

インスタレーション

《Where is our sweet Home?》

Installation

“Home（ホーム）”という言葉を目にした時、人はそれぞれ異なる像を描くだろう。恐らくその多くは、マイホームやアットホーム、スイートホームに代表される様な暖かなイメージなのではないだろうか。物質的な“家”そのものよりも“我が家”や“ねぐら”といったどこか温もりを帯びた語感の方が日本語的にはしっくりとくるかもしれない。“Home”を私なりに定義付けるならば、“不特定多数が居座る和やかな場所”となる。現在、私たちが滞在している“人形の東玉・社員寮”が、私たちにとって現実味を帯びた“Home”であり、マクロ的解釈をすれば、私たちの住む“地球”そのものも私たちの“Home”といえる。私は、この小さな社員寮と大きな地球とを HomeBase Project SAITAMA に準えてマイクロとマクロの両極から考察し、制作をすることにした。

プログラム序盤、私たち参加作家は舞台である岩槻の歴史・文化的施設を訪問し、伝統行事や地域のイベントなどに参加した。そこで得た経験や感想をもとに各自でリサーチやインタビューを行い、プレゼン形式の討議を重ね、各作家の作品コンセプトへと落とし込んだ。私はこの調査と並行して、埼玉県に生息する野生動物、イノシシ・シカ・クマ・タカと家畜であるウシの剥製を手に入れ、電気動力部品と結合する作業を行った。そして伴に生活をする作家たちの肉声を各自国の言語で録音して、動物たちの“嘆き”として使用し、また収穫された無農薬米の藁を地元の方からわけていただき、動物たちの寝床として用いることで、地の要素と協働の意を作品に取り込んだ。

マクロ的視点から観た地球“Home”を考えると、残念なことにテロや戦争、環境破壊、移民問題など、悲惨な現実で溢れている。奇しくも制作半ばで起きたフランスの悲劇は、憤りと伴に私の制作意欲を駆り立てさせた。一方で、身近な社会においても連日の様にテレビやラジオからは悲しいニュースが流れてくる。この事実が決して他人事ではないという現実を私たちは受け入れなくては行けない。また3.11で経験した様に楽しく温かな状態も一瞬で崩壊するということでもある。ごく身近な家庭でも、遠く離れた外国においても“Home”で居場所を失った人々は、その現状が悲惨であれば有る程、理想郷ともいえる“スイートホーム”を強く追い求めていくのではないだろうか。“Where is our Sweet Home?”果たして私たちのスイートホームは何処なのだろう。

Photo by Yuichiro Tanaka

When we hear the word "Home", most people may associate various images, many of which may have a feeling of warmth to much like the terms, "my home", "at home" and "sweet home". "A house" not in a materialistic sense, but rather, "My Home" or "Nest" would fit better in the Japanese language. To me, I would define it as "a place where an indefinite number of people could stay". The place we are staying currently, a dormitory of a doll company "Tougyoku", is our current physical home. Earth is also our "home," in a way, if you look it as a shared ground that we all live in. As for my work on this project, I am basing the HomeBase Project SAITAMA at the dormitory here and on this planet which has allowed me to study and create artwork from the micro to macro.

At the beginning of the program, we, as participating artists, have visited the historical and cultural institutions of Iwatsuki which is the stage ground for this program in joining traditional and communal events. Based on this experience, the artists began to proceed in their own research and interviews, going through presentations discussing further to polish these experiences into a concept for art. For me, along with the research process, I have been working on gathering stuffed specimens of wild animals from Saitama region. Animals like boar, deer, bear, hawk and cattle, and have combined them with motored parts. Then I have recorded my artist mates from around the world with whom I share the space, to speak their native language in replace of the animals voices. I've also used pesticide-free rice straws that was shared from the local community as a bedding for the wild animals in attempt to incorporate the "co-working" of the community and it's soil into the work.

When you look at earth, our macro home, it is filled with tragedies like terrorism, war, destruction of the environment and immigration issues. Oddly enough, the tragic incident that had recently occurred in France in the midst of this process had influenced a sense of anger and a power to move this project forward. There's wretched news everywhere on TV and the radio which remind us that these aren't other people's affairs. March 11th did remind us that the peaceful everyday life can end suddenly. There are so many people who have lost their "home" in your neighborhood and in distant foreign countries, which raises a strong yearning for a "sweet home" in a utopian sense. "Where is our Sweet Home?" - Where exactly is our home?

飯島浩二 Koji IJIMA

1973年、横浜生まれ。さいたま市在住。1997年武蔵野美術大学卒業。美術家、アートディレクター、総合格闘家(MMA)。1993年、武蔵野美術大学入学と同時に、総合格闘技のトレーニングを始める。卒業後、同大学の助手及び講師を務めながら格闘家としてのデビューを果たす。2007年にL.A.に移住し、アーティストとプロ格闘家として2011年まで活動。立体作品とパフォーマンスとを結合させ、観客とのコミュニケーションを誘発する作品群を発表。2004年光州ビエンナーレ(韓国)、2009年「The Earth Art Festival」(メキシコ)に参加、発表の他、展覧会多数。現在はアーティスト活動の他、NPOコンテンツポラリーアートジャパンの理事として、アーティスト・イン・レジデンス「C.A.J.AIR」(さいたま市)のディレクターを務めている。

kojiijima.com

Born in Yokohama, Japan, in 1973. Currently resided in Saitama, Musashino Art University (BA) 1997. Koji is a visual artist, a director and professional fighter in the field of Mixed Martial Arts (MMA). He got into Musashino Art University in 1993, but on the other hands, he severely started training Martial Arts. After graduation, he worked as a research associate and lecturer at the University and also made his debut as a pro-fighter. In 2007, he moved to Los Angeles, the United States to be active as a visual and martial artist (-2011). He presents his work of art would be completed by combining the object and own performance of the site, and causing communication with audience. So far he has had many exhibitions including Gwangju Biennale 2004 (Korea), The Earth Art Festival 2009 (Mexico) and so on. Director, the C.A.J. Artists in Residence Program.
kojiijima.com

エイドリアン・ブリュン

Adrian BRUN (Argentina / The Netherlands)

Room# 6

こんにゃく
《蒟蒻 - 創造へのオマージュ》
インスタレーション

《AMORPHOPHALLUS KONNYAKU - 創造へのオマージュ》
Installation

2015年11月16日22時44分

日本、埼玉県さいたま市

日本では何百年もの間、2月8日は針供養の日として祝われてきました。着物職人や、針子、仕立屋や刺繍職人らはその折れた針を神道神社か仏教寺院に持ち込み、それまでお世話になった針が「安らかに休む」ことを祈りました。それらの針を使用していた所有者はこの営みによって、針の持つエネルギーが自身に宿ること、またより一層の創造性を持ってより良い仕事ができることを願うといえます。

創造性へのオマージュ

我々は全ての事柄において、古い関係性を新しいものに、既存の構造に対して新しいものや形を加えてゆくことができます。それは変わらない日常の中でより効率良く電車移動するコツだったり、海外に人生の新天地や新たな意義を求めたり、日々の生活の中で人生の新たな始まりの糸口を見つけることだったりします。

創造性とは建設的なプロセスであり、新しい何かを生み出すことに帰着します。それは新たな、あるいはそれまでとは異なるオブジェクトやもの、商品、もしくは新たな存在自体であるかもしれません。それらはものと個人を結び、新たな対話を生み出すのです。

創り出す能力とは必ずしも日常で使用するオブジェクトに限らず、知識の境界を広げることでもあります。それは人生の中で、考えること、働くこと、遊ぶこと、社会と関わること、その全てと繋がっています。それは我々の行動や、物事に対する姿勢や取り組み方、物事の見方そのものに質を加味するものなのです。

ジョイ・ギルフォードによると、創造性には以下3つの条件が絡んでいます。

- 1) 良いアイデアもしくは答え
- 2) 問題を解決するか、もしくは何かの目的を達成できるものであること
- 3) 当初の洞察が維持され、且つ最大限に熟考・展開されたものであること

創造性は時とともに制限されるのではなくむしろ発展してゆくものです。それは独自性であり、適応性であり、認識する力であり、必ずしも知性と同一ではないのです。

創造性の発展には各自の持つ遺伝的要素と環境的要素の双方が関わると言われています。遺伝的要素を変えることは不可能ですが、生きている環境を操作することで行動の立て直しを図ることはできます。文化や家族、教育はとても重要な役割を果たします。創造的であることが尊重される環境にいるとき、人はその創造力を最大限に展開することが出来るのです。我々の人生と未来は必ずしも知性にだけ依るのではなく、創造力に負うところが大きいのです。その力を讃え、生み出し、実践し、育てて行こうではありませんか。

16th of November, 2015 Saitama, Japan.
22:44

For hundreds of years, February 8 has been celebrated as Hari Kuyo -Festival of Broken Needles- in Japan. Kimono makers, seamstresses, tailors and embroiderers bring their broken or worn needles that have served them through the past year to both Shinto shrines and Buddhist temples to honor them and "lay them to rest". By offering prayers and showing respect, it is hoped that the needle will pass its energy to the owner and make them a better stitcher in the future, improve their skills and regain creativity in their vocations.

Ode to creativity

In almost everything we do, we can change old relationships into new arrangements, add new items or forms to existing structures, find new ways of dealing with banal daily matters like discovering a shortcut to get to a train station on time, or find new horizons overseas searching for a greater or a more meaningful life, or simply to look for a new beginning where life is just possible.

Creativity is a constructive process which results in the production of essentially a new something. A new or a different object, a thing, a commodity, a being or even a new existence. It is also connecting things or individuals. It is seeing or expressing new correspondences.

The ability to create is not only limited to the objects of everyday use, it is as well an instrument for increasing knowledge, possible in all areas of life such as thinking, working, playing or social interaction. It is the quality that we bring to the activity we are doing. It is an attitude, an inner approach – how we look at things.

According to Guilford's divergent thinking, creativity involves at least three conditions: (1) Production of a novel idea or a response, (2) this idea must solve a problem or accomplish some goal and (3) the original insights must be sustained and developed to the full.

Creativity is extended over a period of time than limited to a brief episode. It is characterized by originality, adaptiveness and realization and it is not equivalent to intelligence.

It is found that development of creativity involves genetic as well as environmental factors. Though we cannot alter genetic components, we can reshape behavior through manipulation of the environment we inhabit. Culture, family atmosphere and education play significant roles in the development of creative talent. Creativity flourishes when creative behavior is encouraged.

The preservation of our way of life and our future security depends not only upon our intellectual resources but as well on our creative ability.

Lets celebrate, breed, exercise and foster it.

エイドリアン・ブリュン Adrian BRUN

1970年、アルゼンチン、ルハン生まれ。医学学校を卒業後、27歳で外科医となる。数年間手術室に勤務した後、外科医を辞め、オランダに移住しアーティストとしての活動を始める。2008年ユトレヒト芸術大学卒業。ビジュアルアーティストとして Museo de Bellas Artes (ブエノスアイレス)、Biennale d'art Contemporain (リヨン)などで発表。現在はベルリンに在住し、作品発表、キュレーターとして活動。インスタレーション、彫刻、映像、パフォーマンスなどに取り組み、自然環境、性別や哲学が身体に与える影響を探求している。 cargocollective.com/adrianbrun

Born in Luján, Argentina, in 1970. Graduated from Medicine School and became a surgeon at the age of 27. After several years of working in the operating room Adrian Brun moved to The Netherlands where he gave up his profession as a surgeon to initiate his artistic career. Started the BA Fine Art, HKU Utrecht and graduated as visual artist in 2008. His work has been exhibited at Museo de Bellas Artes Buenos Aires(AR) and Biennale d'art Contemporain, Lyon(FR). Currently lives and works in Berlin as visual artist and curator. His practice encompasses installations, sculptures and live/video performances. Adrian Brun's work mainly reflects on the exploration of the body, organic systems, sexuality and physiology. cargocollective.com/adrianbrun

