

Kyoto
International
Festival
of
Contemporary
Culture

PARASOPHIA

**PARASOPHIA
CHRONICLE**

003

**DOMINIQUE
GONZALEZ-FOERSTER**

CONTENTS

Open Research Program 03 Shinji Kohmoto	i	オープンリサーチプログラム03 河本信治
M.2062 (Scarlett) Dominique Gonzalez-Foerster		M.2062 (Scarlett) ドミニク・ゴンザレス=フォルステル
Act I	2	前半
Act II	43	後半
Bibliography	48	参考資料
Credits	49	クレジット
About M.2062	50	「M.2062」について
About the artist	51	作家について
Publication data	52	奥付

OPEN RESEARCH PROGRAM 03

My name is Shinji Kohmoto and I am the artistic director of *Parasophia: Kyoto International Festival of Contemporary Culture 2015*. The Open Research Program is a series of events through which we share our research and thought process toward our international exhibition in 2015, in order to hopefully communicate what we are trying to achieve.

For our third Open Research Program event, we have invited the French contemporary artist Ms. Dominique Gonzalez-Foerster. Not only is she an important artist who has undertaken a variety of projects around the world for more than two decades, she also has very strong ties with Kyoto and Japan, from her residency at Villa Kujoyama in 1996 to her participation in the first Yokohama Triennale in 2001 and, starting tomorrow, she will also be participating in the exhibition *Reading Cinema, Finding Words: Art after Marcel Broodthaers* at the National Museum of Modern Art, Kyoto.

I believe the work she will present today should be considered a kind of a study for Parasophia in 2015. Her recent works over the past few years have placed a particular focus on images, stories, and text, and these elements will probably figure strongly in today's lecture as well. The artist has specifically requested that the audience is given as little information about the piece as possible, and to ensure that no one will know what will happen until the lecture begins. In fact, I myself do not have a clear idea of what to expect this evening. It is my pleasure to be able to join the audience and to watch the process that unfolds with pure anticipation. In this sense, today's performance is not only Dominique Gonzalez-Foerster's study toward Parasophia in 2015, but also a "study program" shared by the audience and the Parasophia Office as an exercise in encountering the unknown.

Shinji Kohmoto
Artistic Director, Parasophia: Kyoto International Festival of Contemporary Culture 2015

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015のアーティストティックディレクターを務める河本と申します。オープンリサーチプログラムとは、私たちが2015年の国際展で何を目標しているのかを皆さんに少しでも知っていただくために、私たちが調査し考えていく過程を私たちと共に観ていただくシリーズとして立ち上げたもので、今回が三回目になります。

今日はフランスの現代美術作家ドミニク・ゴンザレス=フォルステルさんをお招きしました。彼女は過去20年以上にわたり世界各地で様々な作品プロジェクトを実現してきたとても重要なアーティストであり、また1996年のヴィラ九条山でのアーティスト・イン・レジデンス、第1回横浜トリエンナーレ(2001)への出品、そして京都国立近代美術館で明日から開かれます「映画をめぐる美術——マルセル・ブロータースから始める」という展覧会への出品など、京都や日本ととても縁の深い作家です。

彼女が今日で紹介する作品は、2015年のPARASOPHIAに向けての習作、スタディーと考えていただくのが一番良いのではないかと思います。近年の彼女は、イメージ、物語、それからテキスト、こういったものに焦点を合わせた作品を制作しており、今回もそれらが重要な要素となると思います。この講演に当たり私が彼女から受けた要請というのは、開演前に伝える作品情報はできるだけ少なくして欲しい、講演が始まるまで何が起こるかかわからないような状態をつくって欲しいということでした。ですからこれからどのような展開になるのか、私自身も十分な情報を持っておりません。私も皆さんと共に、素直に、何が起こるのだろうかという期待とともに進行を観ていきたいと思います。今日の公演はドミニク・ゴンザレス=フォルステルの2015年のPARASOPHIAに向けた習作であると同時に、未知なものに遭遇する私たちにとっての「スタディープログラム」だというふうと考えていただくのが良いのではないかと思います。

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
アーティストティックディレクター
河本信治

Parasophia: Kyoto International
Festival of Contemporary Culture 2015
Open Research Program 03
[Lecture/Performance]
Dominique Gonzalez-Foerster
"M.2062 (Scarlett)"

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015
オープンリサーチプログラム03 [レクチャー/パフォーマンス]
ドミニク・ゴンザレス=フォルステル「M. 2062 (Scarlett)」

Act I

Tomorrow is another day

This i

Tomorrow is another day

This is my last sentence

In Gone with the Wind

明日は明日の風が吹く

これが『風と共に去りぬ』の
私の最後の台詞

At the end I only want

To go back to Tara ■

終わりには私はまだ
タラに戻りたかった

Tara

What is Tara exactly? ■

タラ

タラとは一体何なのでしょう？

The place for what

For an impossible opera?

With characters from different films

Different times? ■

何のための場所なのでしょ

不可能なオペラのための場所？

いろんな映画の

いろんな時代の登場人物が出るオペラ

I will be the one

私が彼女になる

What I feel inside

心の中で感じること

Little trouble girl

Very, very, close ■

リトル・トラブル・ガール
うんとうんと親密だった

Romance is a ticket to paradise

ロマンスは楽園へのチケット

Very very close |

Very, very, close ■

うんとうんと親密だった

If you want me to

そうして欲しいなら

What is always good

いつもいい子でいてあげる

I had to think about Scarlett a lot
when I listened to this song again
"Little Trouble Girl"
How it starts
How it continues
How it's generated
Mother and daughter
Daughter and love
And then there is this opera
By Bernard Herrmann
Wuthering Heights ■

この歌をもう一度聴いたときには、
スカーレットのことをたくさん考えました
「リトル・トラブル・ガール」
その始まり方
その続き方
その生み出し方
母と娘
娘と恋愛
そしてこんなオペラがあります
バーナード・ハーマンの
『嵐が丘』

An opera which was almost never played
during his life

He was fascinated by the Brontë sisters

An opera about the complexity of love ■

ハーマンの生涯では殆ど全く演奏されなかったオペラ
彼はブロンテ姉妹に魅了されていました
愛の複雑さについてのオペラ

He was fascinated by the
bronte sisters
An opera about the
complexity |

In this opera the 19th and 20th
centuries are almost fighting
But it has this incredible moment where
Cathy says
Something fantastic

このオペラではまるで19世紀と20世紀が戦っているようです
でもその中でキャシーが何か素敵なお話を言う
素晴らしい場面があります

She says

She says

Something that Scarlett could almost say

Something all the characters could say ■

キャシーが言ったこと、それは

スカーレットが言ってもおかしくないこと

どの登場人物が言ってもおかしくないこと

I am Heathcliff

I am Heathcliff

Heathcliff

I am Heathcliff

I am Rhet. I am Scarlett

I am Heathcliff

Oh Heathcliff

Come back

Oh come back

私はヒースクリフ

私はヒースクリフ

ヒースクリフ

私はヒースクリフ

私はレット。私はスカーレット

私はヒースクリフ

ああ、ヒースクリフ

帰ってきて

帰ってきて

Heathcliff

The possibility of being Heathcliff ■

ヒースクリフ

ヒースクリフで在るのが可能ということ

I don't talk about the war

I don't want to

I don't talk about

戦争の話はしない

したくない

その話はしない

Film about the Civil War

南北戦争についての映画

Scarlett and the war

スカーレットと戦争

When I crossed the city full

Of wounded men ■

怪我人だらけの街を
通っていったとき

On the way back to Tara ■

タラに戻る道のり

In my own selfish way ■

私なりの身勝手なやり方で

Trying to understand what kind of
character

この人物の裏側には何が潜んでいるのか

Is behind this one

理解しようとしてました

Courage

Courage

勇氣

Act II

“Fiddle-dee-dee,” “Taratata.” These are Scarlett’s favorite words. You almost hear them all along the film, like whenever she’s a little annoyed by something. She goes like this: “Fiddle-dee-dee,” “Taratata.”

At first I thought it was very funny, but when I was watching the film again to study the character, I thought it revealed something that I didn’t like completely.

So the whole summer, I was trying to immerse myself in this character—which is not only Scarlett O’Hara, but really Vivian Leigh performing Scarlett O’Hara, which means there is this tension between the actress and the character—and also to figure out what the actress and the character have in common, by doing things like watching all of Vivian Leigh’s films to discover whether there is a Scarlett persona in Vivian Leigh that you can find in each of her films, and I think there is. Something a little witty, crazy, nasty comes up in all of the films, this very agitated snappy thing. It was the first time that I studied an actress for one of the characters in this series, like even the idea of studying the idea of acting had never occurred to me, because I feel that what I try to do in my work has nothing to do with acting. I see it, rather, like a kind of a trance, informed by lots of input like reading things, but it’s something I’m not able to repeat. It’s something I’m only able to do with a lot of... not a lot of fear, but a lot of emotion, and trying to figure out a character like figuring out a room, so to speak.

I started this long-term opera project, which I call “M.2062,” in London almost one year ago. The first character was a version of myself fifty years later, talking about an opera that had already taken place, thus projecting the work in the future. As I started working on this idea of a character, I really felt there is something to investigate; there is something I’ve already touched a long time ago through the rooms. I think most of the rooms I’ve

“Taratata” is the expression used in the place of “fiddle-dee-dee” in the French subtitles and dubbed version of *Gone with the Wind*.

For more information about the “M.2062” series, see p. 50.

「Fiddle-dee-dee」、「Taratata」。これは、スカーレットが好きな言葉です。映画の中で何度もこの言葉を耳にします。彼女がちょっとイライラすると、こうやって言うのです。

最初、私はとても可笑しいと思いました。でも、その後、彼女の性格を研究しようと思って映画を見始めると、その言葉は私がいままで好きではない何かを露にしているような気がしました。

この夏の間ずっと、私は彼女という人物に没頭しようとしていました。スカーレット・オハラという役柄だけでなく、ヴィヴィアン・リーが演じるスカーレット・オハラという人物に。そこには女優と役柄との間の緊張感が含まれています。そこで、例えばヴィヴィアン・リーが出演する映画を全て見て、各映画の中に彼女の中にスカーレット的な部分を見つけることが出来るかなどということのためし、そして、その二人が共通して持っているものが何かを理解しようとしていました。結果、私はヴィヴィアン・リー自身の中に、スカーレット的な部分があるのだと思っています。それは、どこかウィットに富んでいて、クレイジーで、意地悪な部分であり、攻撃的な態度で、彼女が出演しているどの映画にも見られるものです。今回、私は初めて役柄のために女優自身について研究しました。これまで、私は演じるというアイデアを研究するという事を考えたことすらありませんでした。なぜなら私が私の作品を通じて行おうとしていることは、演技といったものとはまったく関係ないからです。どちらかという、こうした役柄を研究することは、トランス状態の一種とも言えるもので、物事を読みながらインプットしていくことによってわかることなのです。これは私が、恐れからではなく多くの感情と共にあってしか出来ないことであり、言ってみれば、部屋を理解するように役柄を理解しようと思ったのです。

私は一年ほど前から、ロンドンで「M.2062」という長期のオペラプロジェクトをスタートさせました。その最初の役は、私自身の五十年後というもので、もうすでに上演されたことになるオペラについて語るという設定で、未来の作品の計画を話しました。私がこの役柄のアイデアを開始してから、何か調査すべきものがあると感じたのです。ずいぶん前、部屋の作品の制作時に部屋を通じて触れた何かがありました。私が見せた部屋のほとんどは伝記的でした。例えば、**守谷のアーカスで見せた作品**は鈴木清順やファスビンダーに捧げたアパートでした。これらの部屋の多くが、だれも中にいないことを除けば、非常に強い物語性や伝記的な内容でした。登場人物や伝記といった部分は完全に空間によって定義されていたのです。部屋の色、部屋の中にある物体、そしてイメージも。実際、私は人物と同化するという考え方にはまったく反対です。私にとって、主要で、最も重要な人物は見ていない人であり、観客です。私はそこに、役者はもちろん、何の存在も欲しくなかったのです。そのときは、映画の作品ひとつに関しても、全役、全俳優を消し去って、背景だけ、そして空の部屋だけを保持したいと思っていました。昔、伝記を勉強するのがとても楽しくて、そこから見出される人物に魅了されたものですが、部屋の作品をつくったときは、そうした伝記というものを完全に避けて、空間が人物そのものになり得ると理解しようとしたのです。そして現在、私は全く正反対の感情を

「Fiddle-dee-dee」、「Taratata」は『風と共に去りぬ』の日本語吹き替え版・日本語字幕での訳は統一されておらず、「馬鹿みたい」「しようもないわ」というようなニュアンスの様々な言い回しが適宜採用されている。なお、「Taratata」はフランス語吹き替え版ならびにフランス語字幕で「Fiddle-dee-dee」に対応して使われている表現である。

ケイティ・スカーレット・オハラ：マーガレット・ミッチェル『風と共に去りぬ』(1936)の主人公。アメリカの南北戦争下のジョージア州を舞台とした長編時代小説。1939年にヴィクター・フレミング監督により映画化。

ヴィヴィアン・リー(1913-1967)：上記映画でスカーレット・オハラを演じ、アカデミー主演女優賞を受賞。

「M.2062」シリーズについては、p. 50を参照。

守谷のアーカスで見せた作品：茨城県守谷市のアーカスプロジェクトのレジデントアーティストとしてインスタレーション《The Moriya Room (396-A)》を1994年に制作。詳細：www.arcus-project.com/jp/residence/1994/dominique_gonzalez-foerster.html

presented were biographical, like **the room in Moriya** that was devoted to Seijun Suzuki, or the apartment for Fassbinder. A lot of these rooms had a very strong narrative or biographical content, except there was never anyone inside. So the character, or the biography, was completely defined by the space: the color of the room, the objects in the room, the images. In fact, I was completely against the idea of identification with the character. For me, the main character, the most important character was the viewer, the audience. I didn't want any actors, any presence. At this time, I even had thoughts about a film where I would wipe out all the characters, all the actors, to keep only the background, to keep only the empty rooms. A long time ago, I enjoyed studying the biographical process and was fascinated with characters, but I avoided them completely, or I tried to figure out a space that could be the character itself. And now I have the feeling it's completely the opposite. It's the character that becomes the space, that becomes a room, a psychological room. So in fact there is a strange feeling that suddenly appears through entering a character—a fictional character or a character connected to a kind of post-cinematic affect, like an actor connected to a narrative that becomes a kind of hybrid character—, the feeling of entering a whole new theory of rooms, this time not opened by space, but really opened by the presence. I'm now investigating the possibility of an opera in which many characters from the 19th century, like Fitzcarraldo, Edgar Allan Poe, Lola Montez, or from the 20th century, **the boy with green hair**, maybe Ballard the writer—all these characters would fight, would discuss, would interpret the possibility of an opera through their relation to music, through their relation to narrative, through their relation to many things. So this is what I am somehow trying to build up, step by step.

In January, I went to Amsterdam to be Ludwig II, specifically **Ludwig II as acted by Helmut Berger**, and it was my first main character ever. This is where I completely understood this identification, not like I could think of it before, when I was rejecting the ideal of actors being a medium for identification. There is a moment in *Wuthering Heights* when Cathy, the main character, says "I am Heathcliff," which means she has total love, total understanding, total empathy, total sharing—sharing a space with Heathcliff, a mental space. So this is the kind of space I try to reach through exploring characters, and I have the feeling that the music, or the relation between music and cinema, may be the only way to provide this new space.

During the process of trying to figure out Scarlett and why Tara is so important—and it's funny that 'Tara' has also the letters 'art' inside—I realized many times, like when I was really desperate, that this image came to me of wanting to go back to Tara. And what is Tara? I think Tara is just another expression for art, like it's the only place, the only possibility—at a certain point—to

The room in Moriya refers to *The Moriya Room* (396-A), an installation made by Gonzalez-Foerster during her residency at ARCUS Project in Moriya, Ibaraki in 1994. For more information, see: www.arcus-project.com/en/residence/1994/dominique_gonzalez-foerster.html

The boy with green hair refers to the main character of the film *The Boy with Green Hair* (1948), directed by Joseph Losey.

Ludwig II as acted by Helmut Berger in the film *Ludwig* (1971), directed by Luchino Visconti.

持っています。それは人物が空間や部屋、精神的な場所になるのだという事です。非常に不思議な感情です。人物——架空の登場人物もしくは映画からの影響に関係した人物、たとえば俳優が物語につよく結びついてある種混在した人物——になりきることによって急に現れた感情で、部屋というものについてのまったく新しい論理に入り込んだ感覚で、今回は空間によって展開するものではなく、その存在によって展開するものでした。私は現在、オペラの可能性を探っていますが、その多くの登場人物は例えば**フィツカルルド**、**エドガー・アラン・ポー**や**ローラ・モンテス**といった19世紀の人物であり、20世紀からは**緑色の髪の少年**や、作家の**バラード**といった人物で、これら全員が、彼ら自身の音楽との関係、物語との関係やその他多くのものとの関係を通して戦ったり、議論をしたり、オペラの可能性について解釈したりします。これが、私がなんとかして少しずつ築き上げようとしていることなのです。

今年の1月に私は**ルートヴィヒ2世**、正確に言えば**ヘルムート・バーガー**が演じている**ルートヴィヒ2世**になるべくアムステルダムに行きました。それが私にとっての最初の主要なキャラクターでした。ここで、私は完全に登場人物と同化するというのを理解したのです。それは、私が以前同化のための媒介としての俳優の理想像を受け入れなかった時には想像できなかったことです。『嵐が丘』の中で、主人公であるキャシーが、「私はヒースクリフ」と叫ぶシーン、つまり彼女は完全な愛、完全な理解、完全な共感、完全な共有——ヒースクリフと空間、精神的な空間の共有を果たしているというシーンがあります。それが、私が登場人物の探求によって到達しようとしている空間であり、私は音楽もしくは音楽と映画の間にある関係がこの新しい空間をもたらす唯一の方法だと感じています。

スカーレットにとってなぜタラがそれほど重要な場所かを理解しようとする過程で、——余談ですがタラ (Tara) という地名にはアート (art) の

文字が入っているのが面白いですね——私は何度も、例えば私が本当に落ち込んでいるときに、タラに戻りたいということを想像したことがありました。タラとは一体、何なのでしょう。私はタラは、そこが何かを理解するための唯一の場所であり、またある時点では唯一の可能性でもあるような、アートのための表現のひとつであり、この場所、このタラ、このアー

フィツカルルド: ゴム王のカルロス・フィツカルルド (1862–1897)、もしくはフィツカルルドを描いたヴェルナー・ヘルツォーク監督『フィツカルルド』(1982)の主人公(俳優: クラウス・キンスキー)。

エドガー・アラン・ポー (1809–1849): 小説家、詩人、編集者、批評家。

ローラ・モンテス: ダンサーのローラ・モンテス (1821–1861)、もしくはモンテスを描いたセシル・サンローランの小説『歴史は女で作られる』の主人公(俳優: マックス・オフォルス監督による映画『歴史は女で作られる』(1955)の主人公(女優: マルティーン・キャロル))。

緑色の髪の少年: ジョゼフ・ローゼ監督『緑色の髪の少年』(1948)の主人公。

J.G.バラード (1930–2009): 小説家。

ルートヴィヒ2世 (1845–1886): 第4代バイエルン国王。

ヘルムート・バーガーが演じている**ルートヴィヒ2世**: ルキノ・ヴィスコンティ監督『ルートヴィヒ/神々の黄昏』(1971)主演。

figure out something, and to come close to this place, to this Tara, to this moment of art, is the part of Scarlett I'm most connected with. The rest, I started to realize step by step, like the fact that she has nothing against slavery, her very aggressive way, and there are many aspects of her that I can't really enjoy. But filtered by Vivian Leigh, it's another story. And Vivian Leigh also brings a kind of distance. With all the characters she played when she was older, it seems like she was trying to figure out what aging is, which is a tricky thing. But I think when Vivian and Scarlett meet, they are the best of a possible character for an impossible opera. Now my thoughts are still with Scarlett, and this is also why the *Vertigo* music is so necessary, because it's really about the making of the character and the forcing of the desire. Sometimes I feel that what happens in *Vertigo*, the way he's projecting his own wish to have her in a certain way, is what I'm doing to myself when I'm trying to explore certain parts by forcing this 'room' out—maybe you can call it the 'Vertigo process'—to force, to investigate, to look, and to figure out that the multiple personality disorder scene is something very common and very necessary.

During the 19th century, there were so many women artists photographing themselves, maybe without calling themselves artists but exploring their personality through costume, like **Ca-sati**, like **La Castiglione**, and then later, like Cindy Sherman, and of course **Morimura**, to whom I extend my deepest gratitude for lending me his beautiful dress tonight. And it's also part of the process of going through this quest for psychological 'rooms', which I believe is really one thread in art history, like the possibility of exploring characters from the inside, as opposed to trying to paint them, or to sculpt them, or to represent them visually in such a way. There is a need, there is a wish, to feel the art from inside, or even to turn into art. This was a need felt by Rimbaud, the French poet. One of his last wishes when he was in the desert, already completely disconnected from poetry and having traveled many years in Africa—he didn't want to hear anything about this, like if someone would tell him, "You know, you wrote all these great poems, and you won't connect with them any more." But in a letter he wrote to a friend, he expressed an incredible wish, which I think is a radical form of poetry, which was to—he had been to an international exposition, **the Exposition universelle in 1878**, and he was completely fascinated by this exhibition of everything, so his last wish was to expose himself, and to expose what living in the place that was completely the opposite of Charleville, this small city in France, what living in **Aden**, what living in **Harar**, what crossing Africa had done to him. In this radical thought and intuition that was there, he had a possibility for a kind of poetry, for something that would go far beyond writing. It's interesting

The Marchesa Luisa **Casati** (1881–1957) and Virginia Oldoini, Countess of Castiglione (1837–1899) a.k.a. **La Castiglione**.

Yasumasa **Morimura** (b. 1951): Artist; Artistic Director, Yokohama Triennale 2014. Gonzalez-Foerster's Scarlett O'Hara costume for this lecture/performance is the same costume Morimura wears in his 1996 work, *Self-Portrait (Actress)/After Vivian Leigh 1*.

The Exposition universelle in 1878 is the third Paris World's Fair, held from May 1 to November 10, 1878. Rimbaud would have been 23–24 years old.

Aden, Yemen and **Harar**, Ethiopia.

トの瞬間の近くに来ることが、私が最も結びついているスカーレットの一部なのです。残りの部分、例えば彼女が奴隷制にまったく反対していなかったという事実や、彼女の非常に攻撃的な態度など、多くの面で私がまったく共感できない事実があることなどを、徐々に認識していきました。でも、ヴィヴィアン・リーというフィルターを通すと、話は違います。ヴィヴィアン・リーは、スカーレットからある種の距離をもたらしているのです。リーが年をとってから演じた全ての登場人物を見ると、彼女は、役柄を通じて、年をとることがどういうことであるか——難しいことではあるけれど——理解しようとしていたように見えます。しかし、ヴィヴィアンとスカーレットが出会うとき、あり得ないオペラのために出来る最も素晴らしいキャラクターが生まれるのだと思います。現在、私の思いは未だにスカーレットとともにあり、だからこそ『めまい』の音楽が非常に重要なのです。なぜなら、『めまい』は、役柄を作り上げることと欲望の力についての映画だからです。ときどき、『めまい』の中で起こる出来事、つまり彼が彼女をある方法で手に入れたいと思う願いを映し出す方法——それを『めまい』のプロセスと呼ぶことが出来るでしょう——が、私がこの「部屋」を無理矢理作り出すことによっていくつかの部分を探ろうとする際に、私自身が行っていることと同じではないかと感じる場合があります。無理矢理作り出し、探求し、見て、多重人格のシーンがなにか非常に普通で、どうしても必要なことだと理解するプロセスです。

19世紀、多くの女性アーティストが自分自身を写真に撮りました。自分たちのことをアーティストと呼ぶことはなかったかもしれませんが、衣装を

身につけることによって個性を探っていったのです。**ルイーザ・カザーティ**や**ラ・カスティリオーヌ**などがそうであり、その後も、**シンディ・シャーマン**、そして今晚、ありがたくも私にこの美しいドレスを貸してくれた**森村泰昌**などがいます。それは、人物を絵に描いたり、彫刻にしたり、視覚的に表象するのではなく、内側から探求する可能性のような、私が美術史におけるひとつの文脈であると信じている、心理的な「部屋」の追求を通して行うプロセスの一部であるのです。そこには内側から美術を感じ、さらには美術になりたいという強い欲求や希望があるのです。これはフランスの詩人、**ランボー**によって感じられた強い欲求です。彼が砂漠にいたとき、すでに詩からは完全に離れていて、アフリカをもう何年も旅していたときに最後に望んだことのひとつです。彼はだれかが、「あなたは素晴らしい

ルイーザ・カザーティ (1881–1957): イタリアの侯爵夫人。

ラ・カスティリオーヌ: ヴィルジニア・オールドイーニ (1837–1899): カスティリオーネ伯爵夫人。フランスでは「ラ・カスティリオーヌ」の名で知られている。

シンディ・シャーマン (b. 1954): アメリカの写真家/映画監督。

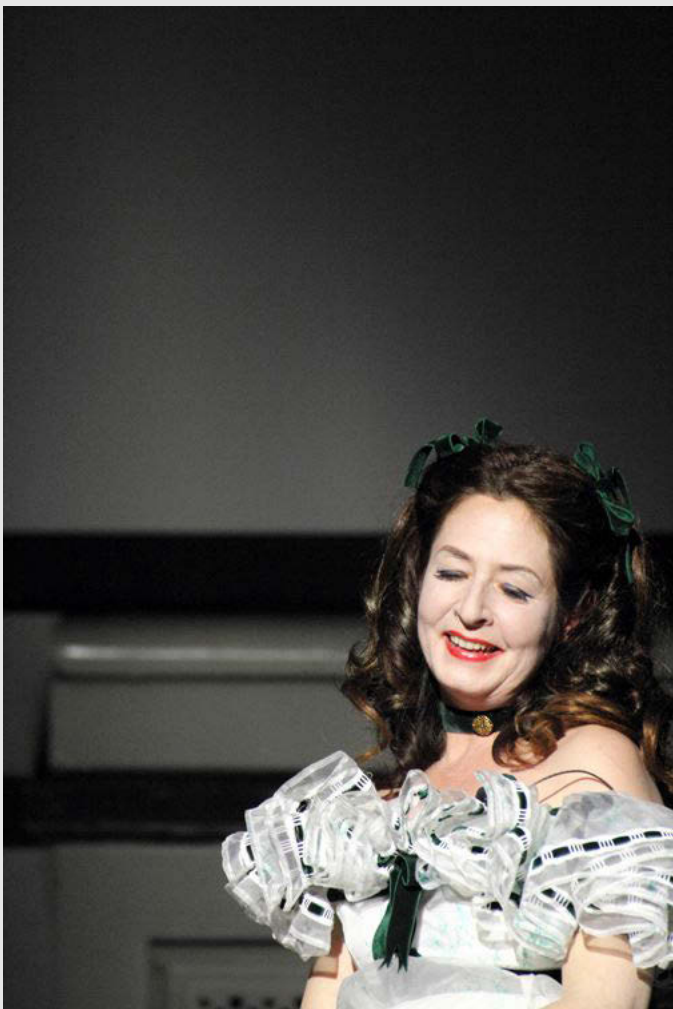
森村泰昌 (b. 1951): 現代美術家、ヨコハマトリエンナーレ2014アーティストックディレクター。今回のレクチャー/パフォーマンスのための衣装はゴンザレス＝フォルステルが森村から借りたものであり、森村自身が『セルフポートレート (女優)/ビビアン・リーとしての私・1』(1996)で着ている衣装と同一である。

アルチュール・**ランボー** (1854–1891): フランスの詩人。

that he's always exploring not only the limits of language and geography in his poems, but also that he really takes a position against repetition, against closed forms, and it's funny to think that when in that same period, some other writers were very good about writing about the art that was happening at that time, specifically Impressionism, he was only concerned with who would admire the interior of a store or some printed material. He already had a very Duchampian idea of art, which would only happen a few decades later. So while some other writers like Zola, like Mallarmé, were great at describing the artists of their time, he pushed his own writing somewhere further, ahead of his own time. So it's not a real surprise to discover that he had this thought about exposing himself. I think this was something shared by La Castiglione at the end of the 19th century, when she was having all these pictures taken from herself with all these dresses, as though she were dressing up as different characters—not necessarily calling this 'art,' but going through this intuition that there is a possibility to generate, to explore a room, to explore a space which is not existing, which is not real but 'happens' in a different way.

詩を書いたのに、今はまったく関係ないことをしている」というようなことを言われるのを非常に嫌いました。しかしながら、彼が友人に宛てた手紙では、信じられない望みを吐露しています。その表現は私に言わせれば革命的とも言える詩のひとつの形で、彼は1897年の万国博覧会を見ていたのですが、その博覧会のすべてに魅せられていて、従って彼の最後の望みとは、彼自身を、フランスの小さな街であるシャルルヴィールとは正反対の場所に住むという体験、アデンやハラールといった場所に住むという体験や、アフリカ横断の体験が彼にどのような影響を与えたかを展示したいというものでした。この革命的な考えと直感のなかで、詩や書くことを超えた何かに向けた可能性を持っていました。彼は、詩において言語や地理の限界を探っていただけでなく、繰り返しや閉じた形式に反対の立場を取っているということが興味深く、同時期に他の作家は、当時起こっていた美術、特に印象派について書くことにとても長けていたときに、彼は店のインテリアや印刷物を誰が賞賛するかについてだけ気にかけていたことを思うと非常に面白いです。彼はすでにデュシャン的なアートに対する考えを、デュシャンに数十年先駆けて持っていました。ゾラやマラルメのような他の作家が彼らの時代の素晴らしいアーティストたちを描いているのに、ランボーはどこか遠くに自分の執筆するものを押しやってしまっていたのです。なので、彼が自分を世に見せたいと思っていたことを発見してもそれほどの驚きはありませんでした。私が思うに、これは19世紀末のラ・カスティリオーヌと共有する部分であり、彼女が多くのドレスを着て様々な人物になりきっている、自分自身の姿を写真を撮らせていたとき、——これを「アート」と呼んでいたとは限らないのですが——こうしたそこにすでに存在しない、もしくは現実ではないけれども違う形でなにかが「起こっている」部屋や空間を生み出し、探求する可能性があるという直感を通して行ったようなことと共通しているのだと思います。

1897年の万国博覧会：第3回パリ万国博覧会（1878年5月1日-11月10日）。ランボーは当時23歳か24歳。

イエメン・アデン、エチオピア・ハラール

マルセル・デュシャン（1887-1968）：フランスの美術家。

エミール・ゾラ（1840-1902）：フランスの小説家。

ステファヌ・マラルメ（1842-1898）：フランスの詩人。

BIBLIOGRAPHY

Film score for *Gone with the Wind* (1939)
Composed by Max Steiner

映画『風と共に去りぬ』(1939)オリジナルサウンドトラック
作曲: マックス・スタイナー

Sonic Youth "Little Trouble Girl"
Composed by Sonic Youth
(Thurston Moore, Kim Gordon,
Lee Ranaldo, Steve Shelley)
Lyrics by Kim Gordon
Vocals by Kim Deal, Kim Gordon,
Lorette Velvette, Melissa Dunn
From the album *Washing Machine* (1995)

ソニック・ユース「リトル・トラブル・ガール」
作曲: ソニック・ユース
(サーストン・ムーア、キム・ゴードン、
リー・ラナルド、スティーヴ・シェリー)
作詞: キム・ゴードン
ボーカル: キム・ディール、キム・ゴードン、
ロレット・ベルベット、メリッサ・ダン
アルバム『ウォッシング・マシーン』(1995)収録

Wuthering Heights (1951), the opera
Composed by Bernard Herrmann
Libretto by Lucille Fletcher

オペラ『嵐が丘』(1951)
作曲: バーナード・ハーマン
リブレット: ルシール・フレッチャー

Leslie Winer "5"
Written and composed by Leslie Winer
From the album *WITCH* (1993)

レスリー・ワイナー「5」
作詞・作曲: レスリー・ワイナー
アルバム『WITCH』(1993)収録

Film score for *Vertigo* (1958)
Composed by Bernard Herrmann

映画『めまい』(1958)オリジナルサウンドトラック
作曲: バーナード・ハーマン

CREDITS

Lecture/performance by Dominique Gonzalez-Foerster
レクチャー/パフォーマンス ドミニク・ゴンザレス=フォルステル

Costume courtesy of Yasumasa Morimura
衣装提供 森村泰昌

Stylist Omi Murata
スタイリスト 邨田雄生実

Hair Toshie Nishida (VINGTANS)
ヘア 西田敏江(株式会社バンタン)

Make-up Taeko Furukubo (VINGTANS)
メイク 古久保妙子(株式会社バンタン)

Photography Tadashi Hayashi, Takahiro Mitsukawa
写真撮影 林直、光川貴浩

Event assistants Ren Hasuda, Hirotaka Komata, Chinami Sumi,
Nanami Yasuda, Jihye Yun
運営協力 古俣皓隆、角千波、蓮田真優美、安田七海、尹志慧

Special thanks to Constance Chambers Farah
謝辞 コンスタンス・チェンバーズ・ファアラ

ABOUT M.2062

M.2062 (2012-) is an opera under construction by Dominique Gonzalez-Foerster where the artist appears as different characters and personas and delivers lecture/performance using text and music.

All photos on this page © the artist, courtesy of the artist unless otherwise indicated.

M.2062 (2012-)とは、ドミニク・ゴンザレス=フォルステルがオペラの制作に向けて、小説や映画の登場人物など、様々な人物として現われ、テキストと音楽を用いて行っているレクチャー/パフォーマンスのシリーズです。

*以下、記述のないものは全て©ドミニク・ゴンザレス=フォルステル、提供：ドミニク・ゴンザレス=フォルステル

1. DGF 2062

M.2062 (DGF) at Serpentine Gallery (London), October 13, 2012. Presented as part of "Memory Marathon." Photo by Plastiques Photography.

2. LUDWIG II

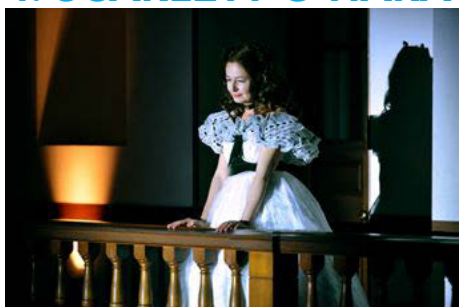
M.2062 (Ludwig) at Stedelijk Museum Amsterdam, January 17, 2013. Presented as part of "Stage It! (Part 2)." Photo by Ernst van Deursen.

3. THE BOY WITH GREEN HAIR

M.2062 (The Boy with Green Hair) at the Irish Museum of Modern Art (Dublin), June 21, 2013. Presented at the opening of *Cloud Illusions I Recall*, an exhibition curated by Cerith Wyn Evans and Gonzalez-Foerster. Photo by David Duff Photography.

4. SCARLETT O'HARA

M.2062 (Scarlett) at the Annex of the Museum of Kyoto, September 6, 2013. Presented as *Parasophia: Kyoto International Festival of Contemporary Culture 2015's* third Open Research Program. Photo by Tadashi Hayashi, courtesy of Parasophia Office.

5. EDGAR ALLAN POE

M.2062 (Edgar Allan Poe) at Palais de Tokyo (Paris), December 4, 2013. Presented as part of Gonzalez-Foerster's contribution to Philippe Parreno's solo exhibition, *Anywhere, Anywhere Out of the World*. Photo by Giasco Bertoli.

6. LOLA MONTEZ

M.2062 (Lola Montez in Berlin) at Circus Cabu-uwazi Kreuzberg (Berlin), May 27, 2014. With Ari Benjamin Meyers and Gabriel Loebell Herberstein. Co-produced by Esther Schipper, Berlin. Photo by Andrea Rossetti, courtesy of Esther Schipper.

7. ASCHENBACH

M.2062 (Promenade with Aschenbach) at the General Staff Building and Winter Palace (Saint Petersburg), June 14, 2014. Presented at *Manifesta 10*. Photo by Elena Yushina.

TO BE CONTINUED...

Further additions to *M.2062* will be presented at the 10th *Gwangju Biennale* in Korea (exhibition dates: September 5–November 9, 2014) and the *Fondation Louis Vuitton* in Paris (autumn 2014).
今後の「M.2062」(予定): 第10回光州ビエンナーレ(会期: 2014年9月5日–11月9日)、ルイ・ヴィトン・ファウンデーション(パリ、2014年秋)

1. **DGF 2062**: 《M.2062 (DGF)》、サーペンタイン・ギャラリー、2012年10月13日。「Memory Marathon」のプログラムの一部として開催。写真: Plastiques Photography

2. **ルートヴィヒ2世**: 《M.2062 (Ludwig)》、アムステルダム市立美術館、2013年1月17日。「Stage It! (Part 2)」のプログラムの一部として開催。写真: Ernst van Deursen

3. **緑色の髪の少年**: 《M.2062 (The Boy with Green Hair)》、アイルランド現代美術館(ダブリン)、2013年6月21日。ケリス・ウィーン・エヴァンスとゴンザレス=フォルステルのキュレーションによる展覧会「Cloud Illusions I Recall」のオープニングにて開催。写真: David Duff Photography

4. **スカーレット・オハラ**: 《M.2062 (Scarlett)》、京都府京都文化博物館別館、2013年9月6日。PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015 オープンリサーチプログラム03として開催。写真: 林直、提供: PARASOPHIA事務局

5. **エドガー・アラン・ポー**: 《M.2062 (Edgar Allan Poe)》、パレ・ド・トーキョー(パリ)、2013年12月4日。フィリップ・パレノの個展「Anywhere, Anywhere Out of the World」の関連企画として開催。写真: Giasco Bertoli

6. **ローラ・モンテズ**: 《M.2062 (Lola Montez in Berlin)》、サーカス・カプヴァーツィ・クロイツベルク(ベルリン)、2014年5月27日。共演: アリ・ベンジャミン・マイヤーズ、ガブリエル・ルベル・ヘルベルシュタイン。共同製作: エスター・シッパー・ベルリン。写真: Andrea Rossetti、提供: Esther Schipper

7. **アッセンバツハ**: 《M.2062 (Promenade with Aschenbach)》、旧参謀本部と冬宮殿(サンクトペテルブルク)、2014年6月14日。マニフェスタ10にて。写真: Elena Yushina

ABOUT THE ARTIST

Dominique Gonzalez-Foerster // Born in Strasbourg, France, 1965. Based in Paris and Rio de Janeiro. Artist residency at Villa Kujoyama (Kyoto), 1996–97. Recipient of the Marcel Duchamp Award, 2002. Exhibiting artist at the 1st Yokohama Triennale (2001), Documenta XI (2002), the 4th Skulptur Projekte Münster (2007), the 53rd International Art Exhibition of the Venice Biennale (2009), the 8th Biennale de Montréal (2013), Manifesta 10 (2014), etc. Solo exhibitions include **NOCTURAMA*** (2008) at the Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), **TH.2058** from the Tate Modern's Unilever Series (2008), **chronotopes & dioramas** at the Dia Art Foundation (2009), and **euqinimod & costumes** at 303 Gallery in New York (2014), where a backstage photograph taken on the occasion of *M.2062* (*Scarlett*) was included as part of the installation. Her film installations are included in the collections of the National Museum of Modern Art, Kyoto (*De Novo*, 2009) and the 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa (*Ann Lee in Anzen Zone*, 2000). Most recently in Japan, Gonzalez-Foerster showed *Untitled (cinematic)*, a new work in her "Tapis de Lecture" series, in the group exhibition *Reading Cinema, Finding Words: Art after Marcel Broodthaers* at the National Museum of Modern Art, Kyoto (2013) and the National Museum of Modern Art, Tokyo (2014). In addition to her installations and films, Gonzalez-Foerster's wide array of activities include writing, editing for *Purple Prose* (which eventually evolved into the present *Purple Fashion*), and collaborating with Balenciaga. Over the past few years, she has staged many performances, such as *K.62* and *K.85* with Ari Benjamin Meyers at Performa 09 (2009) in New York, **T.1912** (2011) with the Wordless Music Orchestra at the Guggenheim Museum in New York, **"The 121st Night"** (2012) with Tristan Bera (produced by Protocinema) in Istanbul, **T.451** (2012) with Ari Benjamin Meyers in Stockholm, and the ongoing "M.2062" series (2012–) in **London, Amsterdam, Dublin, Kyoto, Paris, Berlin, and Saint Petersburg**. Artist's website: www.dgf5.com

ドミニク・ゴンザレス=フォルステル●1965年フランス・ストラスブール生まれ。パリトリオデジャネイロを拠点とする。1994年アーカスプロジェクト(茨城)プロジェクト招聘。1996–97年ヴィラ九条山(京都)招聘アーティスト。2002年マルセル・デュシャン賞受賞。第1回横浜トリエンナーレ(2001)、ドクメンタ11(2002)、第4回ミュンスター彫刻プロジェクト(2007)、第53回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展(2009)、第8回モントリオール・ビエンナーレ(2013)、マニフェスタ10(2014)などに参加。個展にカスティージャ・レオン現代美術館「**NOCTURAMA***」(2008)、テート・モダン(タービン・ホール)「**TH.2058**」(ロンドン、2008)、ディア美術財団「**chronotopes & dioramas**」(ニューヨーク、2009)など。2014年にニューヨークの303ギャラリーで開催した個展「**euqinimod & costumes**」では、《M.2062 (Scarlett)》の舞台裏で撮影された写真がインスタレーションの一部として登場した。日本では京都国立近代美術館(《De Novo》2009)や金沢21世紀美術館(《安全地帯のアン・リー》2000)に映像インスタレーション作品が収蔵されている。2013年4月にはトリスタン・ベラとのコラボレーションによる映像作品《Belle comme le jour》を中心とした展示を**ギャラリー小柳**(東京)で行い、アンスティチュ・フランセ東京 エスパス・イマージュで同作品および関連作品の上映会を開催した。同年秋には「Tapis de Lecture」シリーズの新作《無題(映画について)》を京都国立近代美術館「映画をめぐる美術——マルセル・ブロータース」展で発表(翌年春に東京国立近代美術館に巡回)。インスタレーション作品や映像作品の他にも、文章の執筆や現在の『Purple Fashion』誌の前身である『Purple Prose』誌の編集、バレンシアガとのコラボレーションなど、多様な活動で知られている。近年はニューヨークのパフォーマ09で開催したアリ・ベンジャミン・マイヤーズとのパフォーマンス《K.62》《K.85》(2009)、ニューヨークのグッゲンハイム美術館で開催したワードレス・ミュージック・オーケストラとのサイトスペシフィックのパフォーマンス《**T.1912**》(2011)、イスタンブールでトリスタン・ベラと行ったプロトシネマのプロデュースによるイベント「**The 121st Night**」(2012)、ストックホルムでアリ・ベンジャミン・マイヤーズと行ったパフォーマンス《**T.451**》(2012)や、**ロンドン、アムステルダム、ダブリン、京都、パリ**、ベルリン、サンクトペテルブルクで開催してきた「M.2062」シリーズなど、パフォーマンスも多数行っている。ホームページ: www.dgf5.com

PARASOPHIA CHRONICLE 03

Parasophia Chronicle 第1巻 第3号(通巻第3号)

発行日: 2014年7月31日

編集: 池澤茉莉 (PARASOPHIA事務局)、永田絵里 (PARASOPHIA事務局)

英文和訳: ART iT、永田絵里

和文英訳: 永田絵里

進行管理: 浅見旬

発行: 京都国際現代芸術祭組織委員会

ISSN 2187-9451

フォトレジット

pp. 2, 44, 47, 51: 光川貴浩(合同会社バンクトゥ)、提供: PARASOPHIA事務局

p. 50: 各写真のキャプション参照

その他全て: 林直、提供: PARASOPHIA事務局

使用フォント

前半の日本語字幕にはChipheadの「しねぎやぶしよん」を使用しています。Chiphead: chiphead.jp

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015

オープンリサーチプログラム03[レクチャー/パフォーマンス]

ドミニク・ゴンザレス=フォルステル「M. 2062 (Scarlett)」

日時: 2013年9月6日(金) 19:00-20:00

会場: 京都府京都文化博物館 別館ホール

主催: 京都国際現代芸術祭組織委員会、一般社団法人京都経済

同友会、京都府、京都市

協力: 京都国立近代美術館

後援: 国際交流基金

www.parasophia.jp/events/a/dominique-gonzalez-foerster

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015

会期: 2015年3月7日-5月10日

会場: 京都市美術館、京都府京都文化博物館ほか府・市関連施設など

アーティストックディレクター: 河本信治(元・京都国立近代美術館学芸課長)

www.parasophia.jp

Parasophia Chronicle: EPUB版

現在ご覧になっているのはPDF版です。電子書籍リーダーに適したEPUB版は下記のURLから無料でダウンロードできます。

www.parasophia.jp/publications

ART iT掲載版

今回のParasophia Chronicle収録内容の本文の日本語版は、翻訳にご協力いただいたART iTにも掲載されています。

www.art-it.asia/u/admin_1ec/4s63LAUpnhB9yWQ7kPJX

京都国際現代芸術祭組織委員会事務局 (PARASOPHIA事務局)

〒604-8152 京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町645 flow-ing KARASUMA 2階 | TEL 075-257-1453 | FAX 075-257-1454

info@parasophia.jp

© 2014 by the Kyoto International Festival of Contemporary Culture Organizing Committee. All rights reserved

PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015とは

京都国際現代芸術祭は、京都国際現代芸術祭組織委員会、京都経済同友会、京都府、京都市が主催する現代美術の国際展です。豊かな文化遺産と自由な学術環境をもつ京都という街の力を結集し、魅力に満ちた芸術祭の実現を目指します。今回は「PARASOPHIA: 京都国際現代芸術祭2015」として、2015年3月7日から5月10日まで京都市美術館、京都府京都文化博物館ほか京都府、京都市の関連施設等で開催する予定です。

オープンリサーチプログラムとは

2015年の開催に向けて、アーティストックディレクターとキュレトリアルチームは、いま注目すべき表現活動や、現代のアクチュアルな状況や問題について調査研究と情報収集を行っていきます。このプログラムでは、国内外のアーティストや研究者との対話、世界各地で開催される国際展のレポートなど様々な切り口を計画しています。そのリサーチのプロセスを広く一般に公開し、刺激的な対話の時間を参加者と共有することも、オープンリサーチプログラムの目的のひとつです。

Parasophia Chronicle[パラソフィア・クロニクル]とは

京都国際現代芸術祭事務局 (PARASOPHIA事務局) の編集による、オープンリサーチプログラムなどの調査記録の公開を主な目的とした不定期発行の電子書籍です。

PARASOPHIA CHRONICLE 03

Parasophia Chronicle vol. 1 no. 3 (iss. 3)

Published on: July 31, 2014

Edited by: Mari Ikezawa (Parasophia Office), Ellie Nagata (Parasophia Office)

English-to-Japanese translation by: ART iT, Ellie Nagata

Japanese-to-English translation by: Ellie Nagata

Management: Jun Asami

Published by: Kyoto International Festival of Contemporary Culture Organizing Committee

ISSN 2187-9451

Photo credits

pp. 2, 44, 47, 51: Takahiro Mitsukawa (bankto LLC), courtesy of Parasophia Office

p. 50: See caption for each photo

All others: Tadashi Hayashi, courtesy of Parasophia Office

Parasophia: Kyoto International Festival of Contemporary Culture 2015 Open Research Program 03 [Lecture/Performance] Dominique Gonzalez-Foerster “M.2062 (Scarlett)”

Date: Friday, September 6, 2013 7:00–8:00 PM

Venue: Annex Hall, The Museum of Kyoto

Presented by: Kyoto International Festival of Contemporary Culture Organizing Committee, Kyoto Association of Corporate Executives (Kyoto Keizai Doyukai), Kyoto Prefecture, Kyoto City

With the cooperation of: The National Museum of Modern Art, Kyoto

Under the auspices of: The Japan Foundation

www.parasophia.jp/events/en/a/dominique-gonzalez-foerster

Parasophia: Kyoto International Festival of Contemporary Culture 2015

Dates: March 7–May 10, 2015

Venues: Kyoto Municipal Museum of Art, The Museum of Kyoto, and other locations in Kyoto

Artistic Director: Shinji Kohmoto (former Chief Curator, The National Museum of Modern Art, Kyoto)

www.parasophia.jp/en

Parasophia Chronicle: EPUB version

You are currently reading the PDF version of this publication.

The EPUB version is available as a free download at the following address.

www.parasophia.jp/en/publications

Parasophia Office (Kyoto International Festival of Contemporary Culture Organizing Committee)

645 Tearaimizu-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8152 JAPAN

Phone +81-75-257-1453 | FAX +81-75-257-1454

info@parasophia.jp

© 2014 by the Kyoto International Festival of Contemporary Culture Organizing Committee. All rights reserved

About Parasophia: Kyoto International Festival of Contemporary Culture 2015

The Kyoto International Festival of Contemporary Culture is an international exhibition of contemporary art presented by the Kyoto International Festival of Contemporary Culture Organizing Committee, the Kyoto Association of Corporate Executives, Kyoto Prefecture, and Kyoto City that brings together the rich cultural heritage and the vibrant academic environment of Kyoto. The first exhibition, *Parasophia: Kyoto International Festival of Contemporary Culture 2015*, is scheduled to be held from March 7 to May 10, 2015 at the Kyoto Municipal Museum of Art, the Museum of Kyoto, and other locations in Kyoto.

About the Open Research Program

In preparation towards the official program in 2015, the artistic director and the curatorial team will conduct research on artists and projects as well as situations and issues that are particularly relevant in the present day. A portion of this research will be conducted publicly through dialogues with artists and researchers from Japan and abroad, reports on international exhibitions held around the world, and other events in the form of the Open Research Program.

About the Parasophia Chronicle

The Parasophia Chronicle is a series of electronic publications edited by the Parasophia Office. Its main purpose is to present a public record of the office's research, such as lecture transcripts and other records of the Open Research Program.