The BAR vol. 8 (The Backers Foundation and AIT Residence Programme)

「Today of Yesterday – 過去に在る、いま」 カンボジアからのアーティスト、ラッタナ・ヴァンディーとカニータ・ ティスによる新作展

会期:2015年7月11日(土)-25日(土) / 会場:山本現代

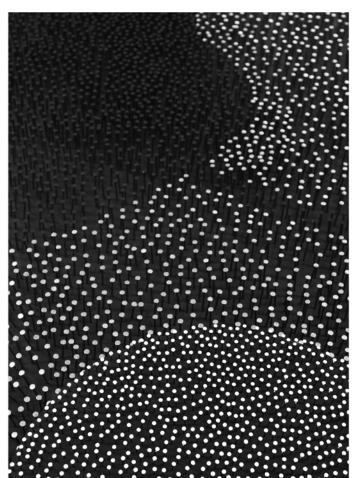
本展に先立ち、浅草橋にあるスタジオを訪れ、彼らの作品と、 日本に対する関心についてインタビューを行った。

"Today of Yesterday"

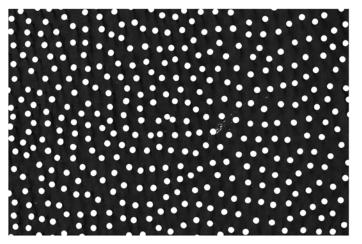
New works by Rattana Vandy and Kanitha Tith from Cambodia Date: July 11–25, 2015 / Venue: YAMAMOTO GENDAI

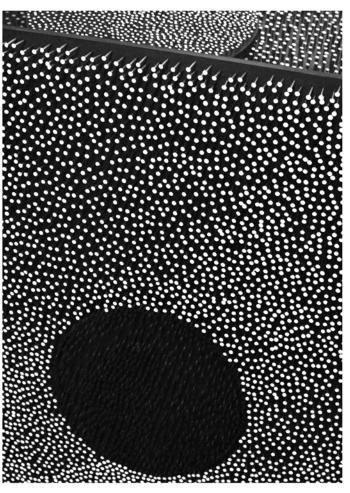
In the lead up to the exhibition we visited each artist at their studio in Tokyo to hear about their work and interest in Japan.

イメージ:ヴァンディーの新作《闇の中の影》制作風景

Images: Progress shots of Vandy's new work, "Shadow in the Dark"

作家インタビュー:ラッタナ・ヴァンディー

浅草橋のスタジオでの制作について

ヴァンディー: 私はまず、スタジオに到着すると、地下の作業スペースに行き、ヘッドホンで音楽をかけて制作し始めます。大きな板にひたすら釘を打ちつける作業を3時間くらい続けて行います。たまに外に出てタバコを吸い、休憩をして、また釘を打ち続けるということの繰り返しです。ときどき、クラシック音楽をかけながら作業をするのですが、そうするとなぜか普通とは違う考えが頭に浮かんできます。その考えの赴くままに作業していくと、不思議なことに、いつのまにか失われた感覚を取り戻す治療のようにも思えてきます。ロックをかければまた気分が変わります。音楽の響きの効果でしょうか、それらを聞きながら釘を打った痕跡を見てみると、まるで禅のようです。表面はとても静粛なように見えても、そこに至る過程は痛みもともなう。それは、建前では平静を保っている様子に似ているかもしれません。

新作の構想について

ヴァンディー: 今回の展覧会で展示する新作《闇の中の影》は、私の映像作品《独白》を振り返るものとなります。《独白》を撮影中、姉の墓がある場所が、田んぼになっていることを知りました。そこは墓地になる前も田んぼでしたが、その後、墓地になり、そしていまはまた田んぼに戻っていたのです。それから、時間をあたかも触れられる物体のように捉えるカンボジアの人たちが、どう真実を隠すことや偽善的な行為を行ってきたのか考え始めました。多くの人は、全ての悲惨な出来事は時間とともに過ぎ去ると言います。彼らは何が起こっていたのかを全く話そうとしないのです。私は自分たちにとって、時間がどのような役割を担っているのかを考え続け、時間は存在しないという結論に至りました。過去、現在、未来-これらは全て時間に関わりますが、私にとって現在と未来に違いはないのです。

時間について語るのはとても抽象的なことです。時間は顔を持たず、 愛も知りません。時間は痛みも無ければ、夢も持っていません。

日本での私の興味

ヴァンディー: 私は、日本の歴史に関心があります。歴史は、広い意味でその国を知る手がかりとなります。人々がどう葛藤し、どう決断し、国がどのように戦争に向かっていったのか、その日々を人はどのように生き、どう社会に貢献するのか、次はどこに向かうのか。はたまた、彼らは革命を起こすのか、もう、そんなことは沢山なのか。これらは、私が他の国に行くと即座に考えることです。歴史を深く知ることが、世界をより良く知ることなのか、あるいは世界をどこかに導くことなのかは分かりません。それとも、世界は真実や現実の形の一つに過ぎないのでしょうか。

Artist Interview: Rattana Vandy

Working in my Asakusabashi studio

RV: I just come down here into the basement, put the music on and pound the nails into the board for three hours. I go out, smoke, drink, come back in and pound the nails again. Sometimes if I have classical music on then crazy things come into my head but I just allow them to come out and be felt. It's a crazy process, it's like curing something that you really have to feel. If I change to rock music it changes the mood. The sound of music – I don't know how to explain it. When I look at the works it's like Zen. The surface is so quiet but the process is so painful – maybe it's the same as pretending, being calm on the outside.

The origins of my new work

RV: The work "Shadow in the Dark" is a reflection after making my film, "MONOLOGUE". When I was making the film, I found that my sister's grave had become a rice field once again. It started out as rice field, became a grave, then a rice field. I began to think about how in Cambodia, people who perceive time as something tangible tend to use time to hide the truths and hypocrisy with which they've behaved. Many say that all misery will pass with time – they don't really talk about what's going on. And so I kept thinking about how time plays a role in our roles and came to the point where I decided time doesn't exist. The past, the present, the future – they all deal with time but for me, the past and future are the same.

It is very abstract talking about time. Time has no face. Time has no love. Time has no pain. Time has no dream.

My interest in Japan

 $\overline{\text{RV}}$: History might be my interest in Japan. History might serve as the tool to see a country in a broader sense. How people struggle, how people decide, how the country goes to war, how people live on a silent surface, how people contribute to society, where people go next; or whether they will have a revolution or they have enough – those are my immediate questions when I arrive in a country. I don't know if having a deep comprehension about history would give a glimpse into how the world looks; or where the world will lead herself. Or whether she is just a form of truth, or reality.

Interview by Ben Davis and Rika Yoda [AIT] Translation by Shintaro Tokairin The BAR vol. 8 (The Backers Foundation and AIT Residence Programme)

「Today of Yesterday – 過去に在る、いま」 カンボジアからのアーティスト、ラッタナ・ヴァンディーとカニータ・ ティスによる新作展

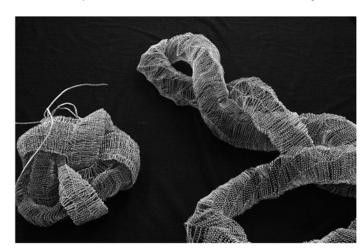
会期:2015年7月11日(土)-25日(土) / 会場:山本現代

本展に先立ち、表参道にあるスタジオを訪れ、彼らの作品と、 日本に対する関心についてインタビューを行った。

"Today of Yesterday"

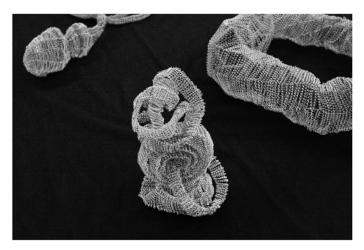
New works by Rattana Vandy and Kanitha Tith from Cambodia Date: July 11–25, 2015 / Venue: YAMAMOTO GENDAI

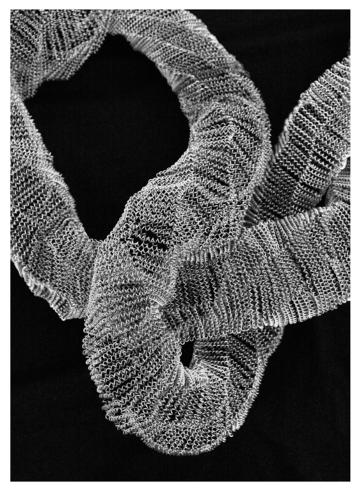
In the lead up to the exhibition we visited each artist at their studio in Tokyo to hear about their work and interest in Japan.

イメージ:ティスによる新作制作の様子

Images: Progress shots of Tith's new work

作家インタビュー:カニータ・ティス

表参道にあるスタジオでの制作について

<u>ティス</u>: 私はいつも、素材は生きていると考えます。その素材を身近に感じながら、毎日何時間もかけて制作しています。その準備と過程の中で、私と素材は常に語り、共に方法を探って行くことができると感じています。形は、作業の積み重ねの痕跡によって自ずと作られてゆくので、彫刻を制作する前から正確なイメージを持つ必要はありません。どのようなものが作られてゆくか、私には予測がつかないのです。形そのものが最終的なフォルムを作ってゆきます。私は特にスケッチもせず、先行するイメージも持ちません。針金を巻き終えた時、素材と私は語り、そこから方法を見つけてゆきます。その過程がちょうど良い時、充分だと思えた時、私たちは制作を終えるのです。

制作のはじまりについて

<u>ティス</u>: もつれた針金を解けば解くほど、クメール・ルージュのことを考えずにはいられなくなりました。旅にともなって得られる自由な感覚は、多くの問いを呼び起こしました。私は今ここに存在していますが、どこからやってきたのか、よく知ることはできません。自分たちのルーツを理解することは重要です。この一連の作品制作からは、いくつかの大きな問いが生まれました。いま、クメール・ルージュ時代を振り返り、一体なぜそれが起きたのか、理解したいと考え始めています。

私たちは政治について多くの疑問を持ちますが、伝統や神と呼ばれる存在についてはあまり問わないのではないでしょうか。歴史をたどると、カンボジアは遥か昔から、クメール・ルージュ時代まで、多くの困難に見舞われてきました。その歴史は、現在でも繰り返されています。近年、アメリカをはじめ他国の美術館から、散逸してしまった彫像がカンボジアに返還されるということがありました。私は、太古の歴史を辿れば、神殿の彫像は人間の手で作り出されたものではなく、神そのものとして考えられていたことを思いだしました。過去のことを理解するのは難しいですが、私たちにできるのは、そうしたことに好奇心を持ったり、近づいてみることで、問いを投げかけることではないでしょうか。私は、何世紀も前に、神になるという考えがどこからやってきたのか、考えています。

今回の展覧会では、鑑賞者の方々に、私の作品に触れてもらいたいと思っています。壁に掛かった作品を手に取り、じっくり観察し、そして戻す。それにより、彫刻そのものが表現活動を行えることを模索してみたいのです。彫刻は、ただ台座に乗せて展覧会で見せるものではなく、私たちと繋がることができます。そのため、私がここで制作した作品は成り行きの帰結にすぎません。一度生み出されれば、私の手元を離れ、あらゆる人のものになるのです。

日本での私の興味

<u>ティス</u>: 私は、日本の映画と、日本人作家による作品に興味を持っています。映画の描写からは、日本の現実社会や生き方が見えてきます。映画監督の黒沢清さんが好きで、彼の作品の中でも、「トウキョウソナタ」と「ドッペルゲンガー」は私のお気に入りです。

Artist Interview: Kanitha Tith

Working in my Omotesando studio

<u>KT</u>: I always think that the material is alive. I've been working with it very closely and spending hours and hours every day. I feel that throughout the process and the preparation we are always talking and can find a way together. The shapes are formed by history and so it is not necessary to have the precise image before I start building the form of the sculpture. I can't predict the image that will come out. The shapes form themselves – I don't sketch anything, I don't have an image. After I have finished the coiling we (the material and I) speak together and find a way. When it's good, when it's enough; we just stop.

The origins of my new work

 $\overline{\text{KT}}$: The more I untangle this wire, the more I can't stop thinking about the Khmer Rouge. The feeling of freedom that comes with travelling brings up many questions. I exist now but I can't really know about where I came from. It's important to understand our roots and this journey of work has raised some big questions for me. I go back to the times of the Khmer Rouge and try to understand why it all happened.

We question a lot about politics but we rarely question tradition and beliefs. Cambodia has suffered a lot throughout history, from the ancient times until the Khmer Rouge, or all those traces have repeated until now. Some statues were recently sent back to Cambodia from museums in the United States and other countries. I thought back to ancient history and the fact that the statues in temples are considered as sacred, as if they were not created by human beings. It is hard to understand what has already passed, but what we can do is to start being curious, getting closer and questioning those things. So I started to think a lot about the origin of those beliefs that we have from centuries ago.

During the show I want the audience to be touching my work. It will be installed on the wall and I will ask the audience to take it, have a look, and then put it back. I would like to raise the idea that sculpture itself can perform. Sculptures are not just to be built and put on a pedestal or stand for show – they can connect to the people. The work that I make is just a result – once it's been created it doesn't belong to me anymore, it's for everyone.

My interest in Japan

 $\underline{\mathrm{KT:}}$ I'm interested in the films and other creations of Japanese artists. Only through the reflection of film that I can see is the reality of Japanese society and life. One filmmaker I like is Kiyoshi Kurosawa. Out of all his films, "Tokyo Sonata" and "Doppelganger" are my favourites.

Interview by Ben Davis and Rika Yoda [AIT] Translation by Shintaro Tokairin