

Installation at Tufts University Art Gallery, 2015

2011~12年にシカンダーがアラブ首長国連邦(UAE)に長期滞在し、ホルムズ海峡をめぐる地域の複雑な文化混合や歴史を調査して制作した作品で、長谷川祐子がキュレーターを務めた2013年のUAEでのシャルジャ・ピエンナーレに出品されました。

タイトルの「視差」は、異なる位置から見た対象が異なって見える現象を意味します。ゴビーの髪が乱れ飛ぶ場面で始まりますが、基調となるのは、場面の転換のときに現れる巨大画面をおおう赤や青の絵の具の流れや、抽象化された形態であり、伝統的な細密画から発する作品とは異なる展開を示しています。極端に横長の画面は、上下、左右にフレームが動き、形態も背景も回転することで見る人をゆさぶります。特にこの作品で目立つのは、極端な拡大や縮小によるスケールの変化であり、それもまた別の「視差」の探求なのです。

産油国での経験を示すように、黒い液体の噴出は石油のように見え、白いクリスマスツリーのような石油の掘削装置も UAE の調査から見出されたモチーフです。しかし多数の「クリスマスツリー」は大きな爆破音や銃声とともに砕け散ってしまい、この地域の戦乱の歴史を暗示します。回転する小さな飛翔物が拡大されると、切り離された腕とわかり、ヒンドゥー神の多数の腕を思わせますが、この地での闘争やその挫折の歴史を示しているのでしょうか。画面いっぱいに見える下半身がつながった人体は、シャルジャに残る古い映画館の建物を今も管理しているパキスタン人との出会いから生まれたイメージで、片方の頭部は骸骨であり、生と死の連続を示しています。

黒い形態(ゴビーの髪)が6つの円(あるいは球体)の中をとびまわる最後の場面では、UAEの3人の詩人に依頼した詩の朗読が使われています。この土地の歴史、恋人たちの悩みや別離、魂の安息を求める旅などアラビア語の音声観衆を陶醉にさそいますが、6つの円のそれぞれ異なる動きは謎めいたまま消えていきます。

タイトルの「視差」が示すように、同時に全体を見ることが困難なスクリーンの広がりのために見る人は立ち位置を変えていかなければなりません。それは同時に、長い歴史のなかで多様な民族・言語・文化が混在し重層的な歴史を生み出してきた地域では、固定した・特権的な視点が不可能であり、そこで生きる人々も常に視点を移動し、他者の視点との差異を測定しなければならないことを暗示しているようです。「視差」とは、グローバル化した現代世界を生きるすべての人々が直面する問題なのです。

《視差》
2013年
3チャンネル(単一イメージ)のアニメーション
(15分26秒)
作家蔵

Parallax
2013
3 channel (single image) animation
(15 mins. 26secs.)
Collection of the artist

This work is created through the artist's residency in United Arab Emirates (UAE) in 2011–12. She researched the cultural hybridity and historical layers of the region facing the Strait of Hormuz and this resulting work was presented at Sharjah Biennale in UAE, 2013, curated by Hasegawa Yuko.

The title means a different view of objects seen from different viewpoints. The animation starts with a flock of Gopi's hairdos taken from miniatures, but the enlarged flow of red and blue paints and semi-abstract forms difficult to identify are dominant, proving the artist's new development away from traditional miniatures. In the horizontally long scree, framing moves vertically and horizontally; both the forms and backgrounds rotate, which shake viewers. In particular, this work focuses on extreme enlargement and reduction in scale as another kind of "parallax."

Reflecting the artist's experience in the state with 7th largest oil production in the world, oil-like black liquid springing out and oil wells reminiscent of white Christmas trees appear. However, the Christmas trees break into pieces with large sound of explosion and gunshots, so as to represent the history of frequent wars in this region. The small flying forms, when enlarged, are found as arms with clenched fists as those from multi-armed Hindu deities, which may refer to the unsuccessful struggles in the region. Next, the whole screen is occupied with two figures connected in their lower bodies. The artist explains the image is inspired by a Pakistani caretaker of an old cinema remaining in Sharjah. One of the heads is a skull to represent the series of life and death.

In the last scene with the Gopi's hairdos flying in six circles (or spheres), poems written by three poets in Sharjah in the artists commission are recited. The poems are about the local and personal history, anxiety and separation of lovers, spiritual journey, etc., read in Arabic, which fascinate viewers with sound rather than meaning. The work ends with the disappearance of circles with each different movement, leaving audience unsolved mystery.

As the title indicates, the too wide screen forces viewers to change their standpoints due to the difficulty to get the whole view. It also means the impossibility to hold a fixed and privileged vantage point in regions where diversity of ethnicity, languages, and cultures left multi-layered history; the people who live there have to keep changing their locations to measure difference of views from those of the others—thus PARALLAX is an inescapable experience which all who live this globalizing world have to face.

第32回福岡アジア文化賞

芸術・文化賞
受賞記念展示

シャジア・シカンダー

The 32nd Fukuoka Prize Arts and Culture Prize
Award Commemorative Exhibition

Shahzia Sikander

パキスタン出身で米国を拠点に活躍するアーティスト、シャジア・シカンダーの「第32回福岡アジア文化賞 芸術・文化賞」受賞を記念し、彼女のアニメーション3作品を展示します。

シカンダーは、インド亜大陸(現在のインドとパキスタン)で数百年もの伝統をもつ「細密画(miniature)」に革命を起こした作家です。細密画が観光客向けのおみやげ程度にしか思われていなかったとき、シカンダーはラホールの国立美術学校で伝統的な細密画の技法を身に着けながら、自伝的な物語性や社会批評を含む現代的な題材と造形的な実験に挑戦し、細密画を「現代美術」として再生させたのです。その結果、「新細密画」は今もパキスタン現代美術には欠かすことのできないひとつのジャンルとして定着しています。

1993年に渡米してからシカンダーの実験はさらに苛烈をきわめ、異質な題材の組み合わせ・断片化・絵画の枠の拡大に加えて、人種差別や現代の帝国主義への批判やフェミニズムによる政治的テーマも展開し、伝統や固定観念に対する果敢な挑戦を続けます。また、細密画に内在する、極小のサイズのなかで枠を超えていき複雑な奥行きをもつ特性を増幅させて、半透明の紙による空間的なインスタレーションも試みました。これらの作品により、欧米の美術館の企画展、国際展への招待、パブリック・アートの委嘱など、国際的に非常に高い評価を受けることになりました。

シカンダーが常に新しい技術とテーマを探求しているひとつの流れが、2001年から始めたアニメーション作品です。このたびの展示では、自ら制作した細密画のデジタル化による初期作品《SpiNN》(スピン)、既存の伝統細密画をベースにさらに高度な映像技術で複雑な動きの実験をした《混乱の歓び》、そして細密画から離れてホルムズ海峡(ペルシャ湾出入口)の歴史や文化を扱い巨大スクリーンでの実験をおこなった《視差》を紹介します。

2022. September 23 - November 27, 2022

9.23 (金) - 11.27 (日)

福岡アジア美術館 7階ロビー
Fukuoka Asian Art Museum

Artist Cafe Fukuoka (旧舞鶴中学校内)

主催 | 福岡市 / (公財) 福岡よかトピア国際交流財団
協力 | 福岡アジア美術館

Organized by Fukuoka City/ Fukuoka City International Foundation
Cooperated by Fukuoka Asian Art Museum

FaN Fukuoka Art Next

We are pleased to present animation works by Shahzia Sikander, artist from Pakistan and based in United States, in commemorating her award of the 32nd Fukuoka Prize (Arts and Culture Prize).

Sikander is a revolutionary artist in the miniature painting which has been created for hundreds of years in Indian Subcontinent (present India and Pakistan). When the miniature was deemed no more than souvenir for tourists without any creativity, she attempted experiments in the narrative including her autobiography and social criticism as well as formal and spatial innovations based on traditional technique of miniature she mastered at National College of Art in Lahore. After her successful revival of the miniature as contemporary art, "neo miniature" is established as a significant genre of Pakistani contemporary art today.

After Sikander moved to U.S. in 1992, her challenge developed even more overwhelming in the juxtaposition of alien subjects, fragmentation of images, transformation of pictorial frames, along with political subjects including critique on the racism, contemporary Imperialism, and the feminism. Later she amplified the possibility of transgression of frames and complicated depth of spaces inherent in miniature from its minimum size to large installation works with semi-transparent paper. These works attracted international attention resulting in exhibitions at art museums in Western cities, participation in international exhibitions, and commission of public art.

An evidence of Sikander's continuous exploration of new technique and theme is a series of animation works since 2001. In this exhibition, we present *SpiNN*, one of her early animations with digitized miniatures created by herself; *Disruption as Rapture* with diverse experiments in motion with more advanced film technique applied on classical miniatures; and *Parallax* on a huge screen dealing with history and culture in regions facing Strait of Hormuz (gateway of Persian Gulf) apart from images from traditional miniatures.

自作の細密画のデジタル化による最初期のアニメーション作品。最初に現れるのはムガル朝の王や権力者による裁判所あるいは会議場に用いられるダーバー・ホールです。しかし本来中央奥に座を占めるはずの王は不在で、多数の裸の女性に占領されています。女性たちはヒンドゥー神クリシュナの崇拜者（熱烈なファン）である、牛の乳しぼりをする「ゴビー」です。やがてゴビーの髪の部分だけが分離し、他の部分は消えて多数の髪の毛が鳥や虫の群れのように一体となって回転し、空間を侵食します。髪の毛は黒い塊となり、黒いシルエットのような遊翼の天使が現れますが、替わってスクーフを風になびかせて女性たちが飛翔し、ダーバー・ホールの背後には広漠とした野原が見えてきます。西洋風の天使たちも現れますがすぐに消えます。サリーの女性と、ヨーロッパ風のヴィーナス（注1）が楕円形のフレームに現れ、東西文化の融合（女性たちの連帯?）が天使たちに祝福されます。風景だけが残りますが、最後に悪魔たちが現れ、ハンマーをふりおろします。

このような図像の展開から、男性（王や藩主、クリシュナ）の権力の場を、女性たちの集団や連帯が占拠し、破壊し、解放された美しい自然のなかで自分たちの共同体を生み出すというフェミニズム的読解が可能です。全体としては静穏さが支配しますが、建築要素の構築性を回転と奥行きへの侵入によっておびやかす黒の塊はカラスかコウモリの群れのように不吉であり、悪魔たちは女性の勝利が夢にすぎないことを暗示するようです。

作者はこの作品に《SpiNN》という奇妙な題名をつけています（注2）。「spin」という語は通常は「回転」を意味するので作中でのゴビーの髪の毛の動きを示すともいえますが、政治家や企業が記者会見などで情報を操作する意味（spin propaganda）もあり、さらにふたつのNはアメリカのテレビ局 CNN を暗示します。図像からは政治的意図は読み取りにくいのですが、2001年9月11日のニューヨークのテロ事件以後のアメリカの世論でイスラム教徒への攻撃が蔓延した状況を反映しているのかもしれませんが。

（注）
1 細密絵画作品《狡猾な献物》（2001年）からとられたモチーフ。
2 《SpiNN》と題された作品はこのアニメーションのほか 3 点の絵画があり、そこでは本作品に現れないヨーロッパの女神などの図像が使われている。

《SpiNN》
2003年
アニメーション（6分30秒）
福岡アジア美術館所蔵

SpiNN
2003
Animation (6 mins. 30 secs.)
Collection of Fukuoka Asian Art Museum

This is one of the artist's earliest experiments in animation with her own miniatures. The video opens with a scene of durbar hall originally used for the court or meeting supervised by kings or maharajas of Mughal, but the rulers are absent in the center who are supposed to dominate the scene, which is instead occupied by numerous nude women. They are Gopis, milkmaids and passionate admirers of Krishna, Hindi god. Soon their hairdos separated from bodies rotate like a flock of birds or swarms of insects, to invade the space. The hairdos become a black mass and followed by a silhouette of a winged angel. They are replaced by a group of angels flying with fluttering scarfs, overs a landscape of a vast natural field. Other angels in Western iconography appear but soon disappear. Next come a woman in sari and European Venus (1) which seem to represent a unity of Eastern and Western cultures, or the solidarity of women, blessed by the angels. In the last scene, the beautiful landscape remains, but disturbed by demons including one brandishing a hammer.

The development of images as such enables feminist reading: women in collective and solidarity occupy the space of men (king, Maharaja, Krishna) to deconstruct it, and form a community for the liberated in the beautiful nature. However, the black mass which disturb the architectural structure with rotation and intrude to the space look ominous like a flock of crows or combats, and the demons could imply the women's victory is no more than a fantasy.

The artist gave a strange title, *SpiNN* (2), with a common use of “spin” for visual spinning of images such as hairdos, but it also means biased information delivered by politicians or corporates in press conferences etc. as “spin propaganda.” The two Ns remind us of CNN, one of major TV stations in U.S. It is difficult to read political connotations in this work but the title could have reflected the situation in which biased information and attack to Muslims in American opinions after the terrorist' attack in September 11, 2001.

(1) The image of Indian and European women appears in Sikander's miniature Sly Offering (2001).
(2) Sikander's works with the same title include three miniatures with images which do not appear in the animation work.

《混乱の歓び》
2016年
アニメーション（10分7秒）
作家蔵

Disruption as Rapture
2016
Animation (10 mins. 7 secs.)
Collection of the artist

フィラデルフィア美術館の委嘱によって制作された、同館所蔵の写本《愛の薔薇の園》の挿絵に基づくアニメーション。18世紀に制作された《愛の薔薇の園》は17世紀のデカン高原の宮廷詩人ヌスラティによる長大なウルドゥー語の詩で、シカンダーによれば、「愛、あこがれ、別離、そして再会に至る古典的な物語」であり、「愛の物語が神聖なものを求め、ついに神と一体化する魂の探求の隠喩になっている」というものです。

細密画のそれぞれの場面は背景の物語が示されることなく現れてはかき消されていきます。下方から鳥の群れのようにわきあがる黒い形態（《SpiNN》で使われたゴビーの髪）や、火花のように見える虹色の形態（妖精の羽）、ピンク色の花、緑の葉、白い点などによってそれぞれの場面は覆いつくされ、上下方向にパンしていく移行部分のほうが元の物語よりも作品の主眼となっているようです。そこにあるのは、古典的な絵画の画面の完結性を、様々な方向（この作品では上下方向）への視点の移動（あるいはカメラのフレーミングの移動）によって流動化していく試みであり、シカンダーが細密画でおこなってきた実験に動きを加えることで展開したものと いえます。

詩でうたわれているビクラム王とその息子のマノハル王子の物語は見る人の想像で補うしかありませんが、心の空虚さを埋めるため、あるいはパートナーを求めて旅をする男性が、様々な冒険や出会いを経験しているように見えます。ときには天使たちに助けられ、ときには蛇やサソリや龍とともに生きる行者を尋ね、ときには女性を守って巨大な悪魔の首を切り落とし、真っ暗な海の不安な航海をするように、どこか不安や陰鬱さが全体にただよっています。しかし最後は輝かしい光の点で画面が覆われることで、登場人物にも、また見る人にも安息が与えられます。

この作品で使われている音は、上海出身でニューヨークでも高い評価を受けた作曲家のドウ・ユン（杜韻 1977〜）による音楽と、パキスタン出身の音楽家アリ・セティ（1984〜）とのコラボレーションによるものです。

This work was commissioned by the Philadelphia Museum of Art and is based on the miniatures from its collection, the 18th Century Indian manuscript *Gulshan-i' Ishq* (Rose Garden of Love). The manuscript is with a long Urdu poem by Nusrati, 17th Century Deccan court poet. The story in the verses is, according to Sikander, “a classic tale of love, longing, separation, and union” and “Love story emerges as a metaphor of a soul's search for, and connection with, the divine.”

Soon after each scene appears, it is erased without disclosing the story behind. Black forms (haidos of Gopis used in *SpiNN*) which swell upward, firework-like rainbow-colored form (fairy' wings), pink flowers, green leaves, and white dots completely cover the pictures, and the frames are vertically moved. Such movements in between the scenes rather than the story seem to be the focus of this work. The artist attempts to fluidize the solid structures of classical paintings with movements in various directions (in this work, vertical movement) and shift of viewpoints (or change of framing by a camera), which is a development of the artist's experiments in miniatures but in animation technique.

We need to rely on our imagination to trace the stories of King Bikram and his son Prince Manohar told in the original verses, but we can find adventures and encounters the protagonists experience in their quest of spiritual salvation or partners—saved by angels; visiting an acetic surrounded by snakes, scorpions, and dragons; beheading a giant demon to save a woman; sailing in pitch-dark sea, and so on. The scenes are filled with unidentified anxiety and gloom, but the dots of glorious light over the last picture give the protagonists and viewers a sense salvation.

The sound of this work is created by a collaboration of Du Yun (1977-), composer from Shanghai much acclaimed in New York, and Ali Sethi, (1984-), vocalist from Pakistan.