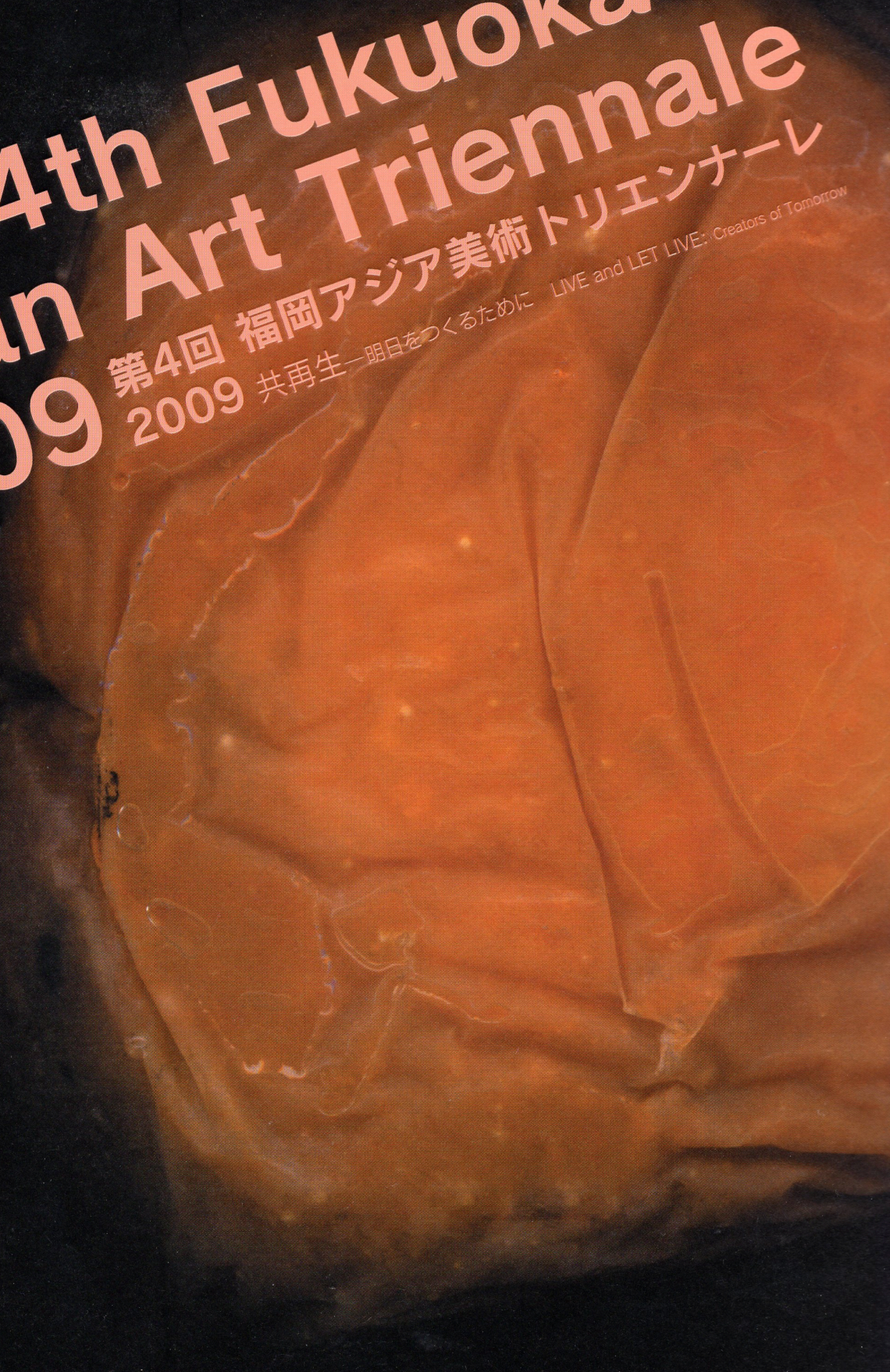

福岡アジア美術館 開館10周年記念
Commemorating the 10th Anniversary of the Fukuoka Asian Art Museum

The 4th Fukuoka Asian Art Triennale

第4回 福岡アジア美術トリエンナーレ
2009 共再生—明日をつくるために LIVE and LET LIVE: Creators of Tomorrow

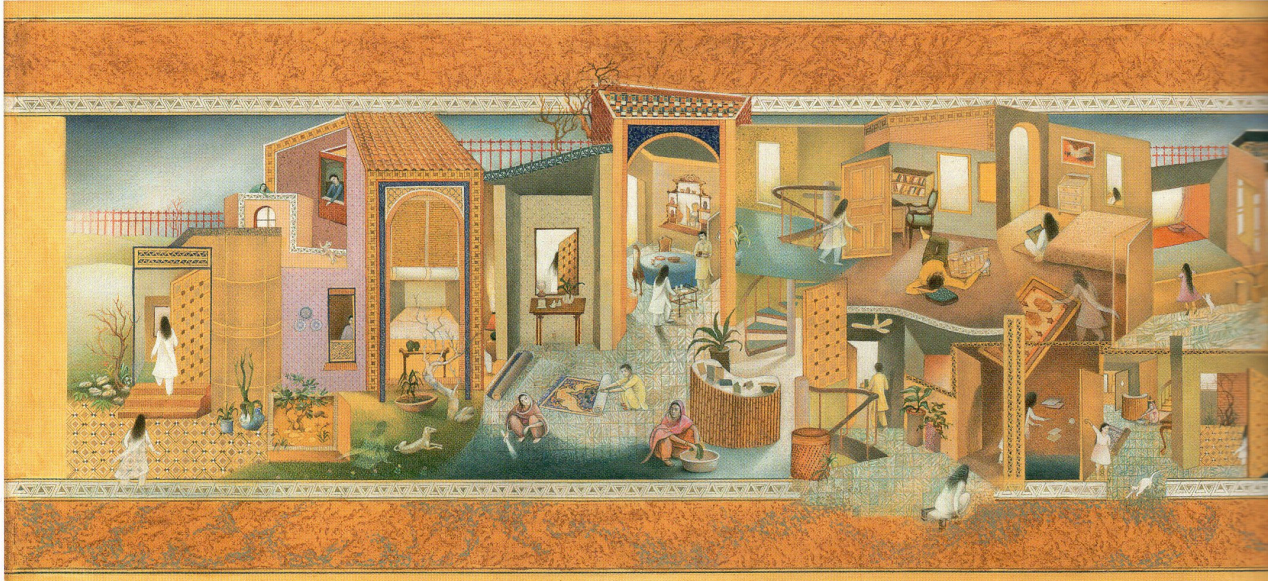

Shahzia Sikander

Born in Lahore, Pakistan, 1969
Lives and works in New York, USA and Berlin, Germany

シャジア・シカンダー

1969年ラホール(パキスタン)生まれ
ニューヨーク(アメリカ)、ベルリン(ドイツ)在住

01
絵巻
The Scroll
1989-91

02
たくさんの顔またはイスラムの復興
Many Faces or The Resurgence of Islam
1997-1999

この5年間、パキスタン、ベルリン、ラオス、ニューヨークなど、色々な場所に住んで仕事をしてきた。今もこれをイタリアで書いている。複数のアイデンティティには一枚岩的なアイデンティティが対立するに違いないという強固な観念。世への恐れ。政治化された愛国主義の思想。絶えず変わっていく真実。現実とその見え方とのあいだの奇妙なずれ。私はこれら幾つかの要素から、パラドックスやユーモア、皮肉を感じ取り、素材を手に入れている。

パキスタンがジア大統領の軍政下にあった時代、大学生だった私は、細密画に強くひかれた。1986年当時、細密画は今と違って人気がなく、破壊的な性格のものというより、大衆に人気のある工芸的かつ反知識人的なものとして理解されていた。細密画の奥底に潜む可能性と文脈の複雑な様相に気づいた私は、与えられた土台や枠組みを壊すことに夢中になっていった。

『絵巻』は、私の成長の上で大きな出発点となった時代を代表する作品である。細密画の一般的な主題の中に個人的なものを持ちこみ、洗

練された高度な技術と形式主義の中に、縮尺や労働、翻訳、時間をめぐる観念的な探求を織り交ぜることで、保守的な姿勢に挑んだ。

細密画の写本様式を想わせる『たくさんの顔またはイスラムの復興』は、ニューヨーク・タイムズ紙日曜版のミレニウム特集号(1999年9月)で、21世紀に顕在化するものへのコメントを求められて制作した。(実際に2001年9月11日以降、吸引力を強めていくこととなる話題を正確に予想したことになる。)

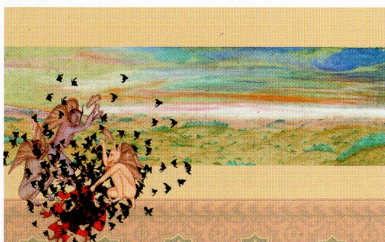
伝統的ジャンルの革新からモチーフひとつの変化に到るまで、さまざまな変化の過程が、今でも私の関心の中心にある。例えば、『追跡曲線』の中で増殖するターバン。人種、宗教、民族もしくはジェンダーの記号として捉えられがちなターバンは、虫や蝶々となり、新たな連想へとわたしたちを解き放ってゆく。またそれは、動きだした文字や図形のようにも見える。いつものように約束事を敷いてこよとする視覚言語に対し、解釈は絶えまなく流動する。

『SpiNN』は、多くの場合互いに関係のな

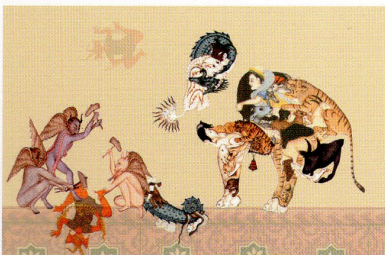
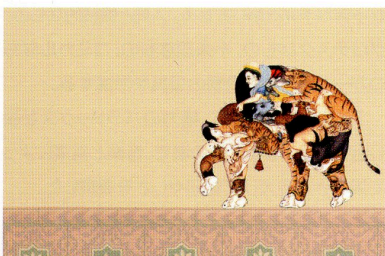
い物語を、次から次へくるくと流すCNNのニュースに直に取材した作品。髪型のシルエットはクリシュナの恋人たちを、またジェンダーを暗示し、それは孤立したり、増殖したりすることで、コウモリにも、浮遊するヘルメットにも変容する。『女神ネメシス』は、集積と解体のパラドックスが不吉な予兆を感じさせる。人間と機械的なもの、グロテスクなもの、不条理なもの、コミカルなものが一体となって風刺の道具を形成する。

『銃身を曲げる』は、権力のパラドックスを映し出す作品。軍事式典の場で、音楽と言葉によって演出される大げさな仰々しさを表現した。

(英文和訳:堀川理沙)

03
SpiNN
SpiNN
2003

04
女神ネメシス
Nemesis
2003

In the past 5 years, I have lived and worked in several places, including, Pakistan, Berlin, Laos, New York and currently Italy. The indisputable concept of plural identity versus the assertion of a monolithic one, the fear of the other, politicised ideas of patriotism, constantly evolving truths and the bizarre shifts between reality and perception are but some of the elements that provide paradox, humour, irony and material for me.

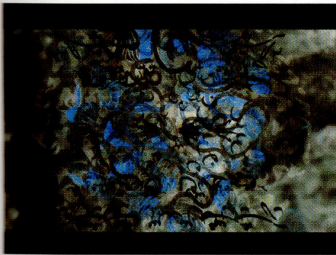
While attending college in Pakistan, during Zia's military regime, I gravitated towards miniature painting in 1986 when, unlike now, it was not popular but burdened with a craft-ridden, anti-intellectual perception which had more populist aspirations than subversive attitude. Recognizing the dormant possibilities along with all the contextual complexities I became very interested in deconstructing the given platform.

The Scroll, indicative of that period of my evolution was a distinct departure in that it

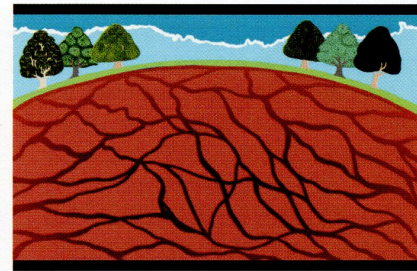
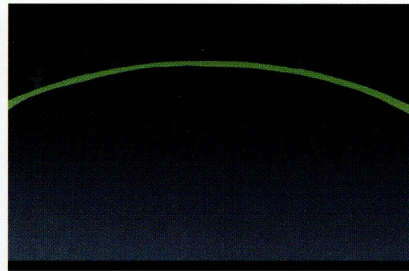
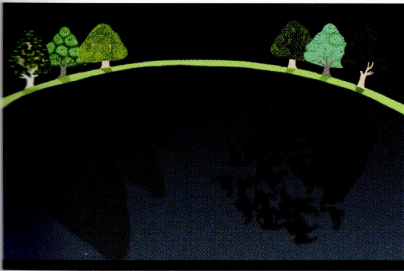
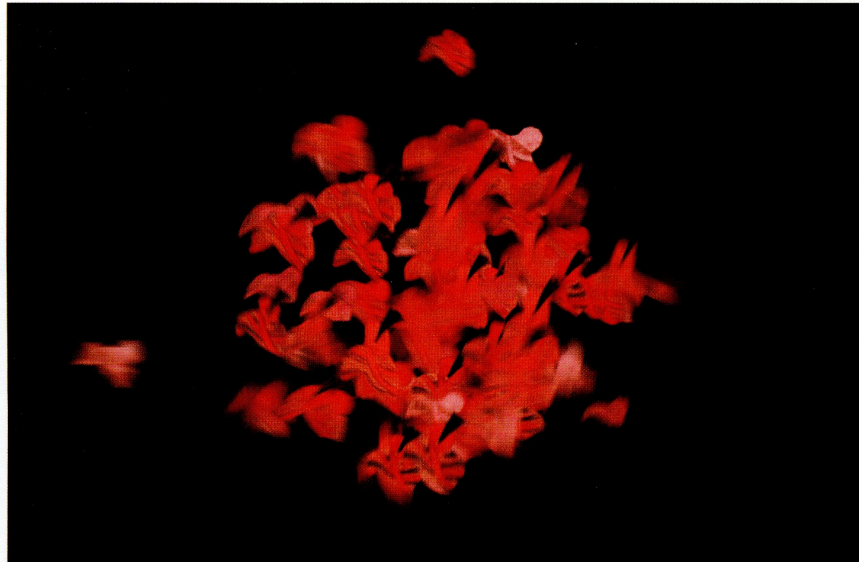
challenged the status quo by bringing the personal into the prevalent thematic space and by mixing virtuosity of technique and formalism with conceptual exploration of scale, labor, translation and time.

Many Faces or Resurgence of Islam, reminiscent of the book format within miniature painting was conceived in response to New York Times Sunday Magazine's invitation to comment on a topic of prominence in the 21st century for their Millennium issue (Sept. 1999) (It did accurately predict a topic which gained traction post September, 11, 2001).

The process of transformation, whether a reinvention of a traditional genre, or the transformation of a single motif is still at the core of my investigation. For example in *Pursuit Curve*, the turban through the device of multiplication, releases new associations. Perceived as a sign of race, religion, ethnicity or gender, it converts itself into an insect or butterfly while simultaneously pointing to a

05
迂回への不協和音
Dissonance to Detour
2006

06
追跡曲線
Pursuit Curve
2004

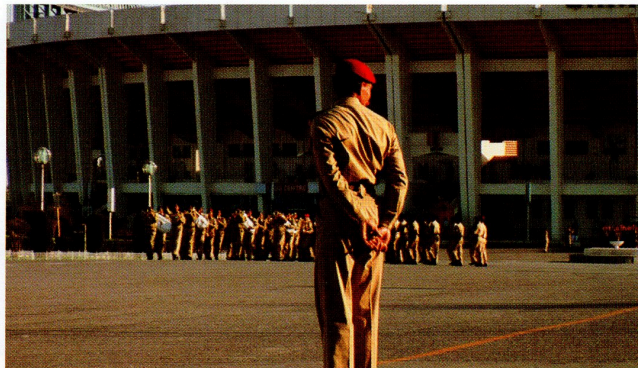
graphic mark that is set in motion; the visual vocabulary conforms to set rules but the interpretation is in flux.

SpiNN, a direct reference to CNN news suggests spinning of tales often with no reference to each other. In this work, the hair silhouette sheds its reference to the female lovers of

Krishna, to gender, and when isolated and multiplied turns into bats or floating helmets.

Nemesis evokes a sense of the sinister via the paradox of accumulation and removal. Here the human and the mechanical, the grotesque, the absurd and the comical come together as a device for satire.

Bending the Barrels is a reflection on the paradox of authority. It explores military pageantry, and its emphasis on the states of significance through military music and rhetoric.

07
銃身を曲げる
Bending the Barrels
2009

All Works Courtesy: Artist and Sikkema Jenkins & Co., New York