

Renaissance — Elodie Silberstein

<
Renaissance (2012)
Photograph from mood board (Studio Kazy)
Dimensions variable

01

02

^
Renaissance (2012)
Photograph from mood board (Ueno Park, Tokyo)
Dimensions variable

Renaissance — Elodie Silberstein

— On a square white floor, filled with folds like a cloud, a lady-like-doll dressed in black fabricates small white flowers. There comes the flow of nature: living, dying, yet remembering. Around the ephemeral beauty of life, an interview of Elodie Silberstein for her project *Renaissance*.

— Please your introduction?

Elodie Silberstein (ES) : Through performances and evocative installations, I create intimate fictions which often combine miniature worlds and tableaux vivants. My practice explores the tension between childhood and adulthood and focuses on the trans-generational propagation of violence in the private sphere of postmodern society. Recurrent thematics appear throughout my investigations such as the darker sides of parenthood, the mortality arising from domestic violence and the sequelae of infantile traumatic scenarios in the cartography of adult personalities.

— Your performance seemed to be a kind of mourning at first glance, yet a kind of positivity for life could be sensed. What was your intention for the title *Renaissance*?

ES : *Renaissance* is an extension of *Memorium#2*, a performance that investigated the mortality arising from domestic violence in the western world. At the end of the project, I felt the need to explore the concept of vulnerability in a more introspective way. During my residency in 3331 Arts Chiyoda, I learnt that my father,

— 雲のような襞で占められた白い正方形の床で、黒い服を着た人形のような女性は小さな白い花をつくっていく。そこには自然の流れ、生と死、そして記憶がある。生命のはかない美しさをめぐって、エロディ・シルベスティンによるプロジェクト「ルネッサンス—再生—」についてのインタビュー。

— 自己紹介をお願いします。

エロディ・シルベスティン (ES) : パフォーマンスや喚情的なインスタレーションをとおして、個人的なフィクションをつくりていますが、多くの場合はミニチュール（細密画）の世界と活人画を組み合わせています。私の実践は幼少期と成人期の間に起こる緊張について調査し、ポストモダン社会の私的な空間における世代を越えた暴力の広がりに焦点を当てています。私の探求のなかで繰り返し現れるテーマは、親であるということの暗い側面、家庭内暴力によって生じる死亡率、そして成人のさまざま人格に関する地図を作成するにあたってたびたび出てくる幼児期のトラウマ的なシナリオといったものです。

— パフォーマンスはある種の哀悼のように見えましたが、生命に対するポジティヴィティも感じられました。「ルネッサンス—再生—」というタイトルの意図はですか。

ES : 「ルネッサンス - 再生 -」は「*Memorium- メモリウム - #2*」という西洋世界における家庭内暴力によって生じる死亡率について調査したパフォーマンスを拡張したもので。そのプロジェクトの最後に、私はより内省的な方法で脆さという概念について調べる必要性を感じていました。アーツ千代田 3331 のレジデンスの間、カメリーンにいた父が亡くなつたことを知り、その後、探し求めたものは父の不在から

who was in Cameroon, had died and then I realised what I was looking for: the strength to recover from his absence. You are correct to point out "the positivity for life." I chose to do this project in Japan because I had felt attracted by the spiritual dimension given to nature and the melancholy associated with the ethereal evanescence of beauty. I went during the *cherry blossom* season as the short-lived period of blossoming was, I felt, an allegory of the transience of the human condition. However, the image of joy and sharing during the *Hanami* seems far from the meditative mood I had expected. I realised that my quest was not about death but about resilience and the celebration of life among adversities. This cleavage between reality and my preconceived ideas raised some questions about the representation of Japanese culture abroad.

— In Japanese classical literature, there is a word *Hana-gurui*, meaning "attracted insanely in *cherry blossoms*." In the medieval sphere, Japanese people were affected by spiritual hallucinations in nature, where they met their loved ones who passed away long before. The mesmerizing flower petals of *cherry blossoms* fall like warm snow, from winter to spring, death to life, past to present, and the enjoyment of people occurred in remembering the invisible corps of the loves enveloped by the natural ambience in which males and females drink, sing, and dance. The time of meditation as you expected might has come at midnight

回復するための強さであることに気づきました。「生命に対するポジティヴィティ」というあなたの指摘は正しいと思います。私が日本でこのプロジェクトを選んだのは、自然にもたらされる精神的な次元と美の幽玄なはかなさに結びついたメランコリーに惹かれていたからです。桜の季節に訪れましたが、開花の期間が短いものであったため、人間の前提である無常にかかわるアレゴリーを感じました。しかし、花見でみられた享樂し共有するという姿は、予想していた瞑想に耽るといった様子とはかけ離れたものでした。私が求めていたことは死にかかわるものではなく、逆境における生命の回復力や祝福といったものであると気づきました。この現実と事前に考えていたことの溝は、海外で日本文化を表象するという問題について考えさせてくれました。

— 日本の古典文学には、「花狂い」という「桜などに正気を失うほど魅せられる」ことを指す言葉があります。中世期、日本人は自然のなかで精神がもたらす幻覚によって触発されるうちに、はるか以前に亡くなった親しい人々に出会っていました。冬から春へ、死から生へ、過去から現在へと、桜の魅惑的な花びらは温かい雪のように散り、男性も女性も飲み、歌い、踊るなかで、自然の空気に包まれた親しい人々の面影に浸っていたのです。あなたが考えていた瞑想の時間とは、人々が家路につき、誰もいなくなった真夜中にやって来たのかもしれません。

ES : すてきな描写ですね。子どもの頃のカメリーンでの記憶が甦りました。死は定められた状態ではなく、一つの存在からまた別の存在への通過点なのです。キュレーターのクロード・サヴァリーによると、西アフリカの多くの部族は3つの

when people had returned home and no one remained.

ES : I felt moved by your description. It revived a childhood memory from Cameroon. Death was not a definitive state but a passage from one existence to another. According to the curator Claude Savary, a lot of tribes in West Africa identify three souls: one that is the destiny, one that is the personality and one that is spiritual and resides in the shadow. This last soul allows the living to communicate with the dead through dreams. "Those who died did not leave us, they remain in the shadow that lights up, in the shadow that darkens, the departed do not live underground: they are in the tree which is shivering (…)" [Birago Diop, Extract from the poem 'Breaths', Anthology of New Black and Malagasy Poetry of the French Language. University Presses of France , Paris, 1948.]

— Would you tell me about your past works? What does the monochrome often seen in your works mean for you?

ES : *Memorium#2* delves into domestic violence in Australia where intimate partner homicides account for one-fifth of all homicides. Of these, four out of five involve a man killing his female partner. During a public remembrance ceremony, I positioned a clay sculpture in the Camperdown Cemetery in Sydney to raise issues of loss and collective responsibility. All my work focuses on the distribution of control within the dynamic of post-modern family. Family is not a stable concept but an organic and constructed identity that evolves

魂を識別するそうです。運命、人格、そして精神、あるいは影のなかに存在するものです。この最後の魂によって、生きている人々は夢を通じて死者とコミュニケーションをとれるのです。「死した人々は私たちを置き去りにせず、照らされた影、暗がりの影のなかにいる。去りし人々は地下に棲まうのではなく、身を震わす木のなかにいる。(…)[ビラゴ・ディオプ, 詩「そよぎ」, 黒人及びマダガスカル人のフランス語による新名詩選, フランス大学出版, パリ, 1948. より抜粋.]

— これまでの作品についてご紹介ください。作品にみられるモノクロームにはどのような意味がありますか。

ES : 「メモリウム #2」では、オーストラリアにおける家庭内暴力について調査しました。家庭内で起こる親密な配偶者の殺人は全殺人件数の 1/5 に上ります。もちろん、そのうち 4/5 は女性の配偶者を殺人する男性によるものです。公営で行われる追悼式の間、シドニーのカンパーダウン共同墓地に粘土の彫刻を配置し、喪失と集合的な責任の意識を喚起させました。作品はすべて、ポストモダン社会における家族の動態性に潜む権力の配置に照準を当てています。家族とは安定した概念ではなく、有機的で構成された自己同一性であり、文化状況に応じて展開されるものです。私の研究は、現代の表象にみられる滅菌された見解とは距離をとり、両親と子ども、または配偶者と夫の間でみられる、ミシェル・フーコーが定義したような“微小・権力”的波及を示しています。もし常識が家父長制が後退していることを強調するのであれば、ジェンダーに関する自己同一性の問題はより捉えにくいつ式において存在するでしょう。フランスでは、女性の多く

Memorium#2 (2011) / Preparatory photograph from mood board (Studio Michelle Tan)

culturally. Far from the sanitised version of contemporary representations, my studies show the prevalence of "micro-powers," as defined by Michel Foucault, between parents and children and between spouses and husbands. If the doxa emphasises the decline of patriarchy, issues of gender identity exist in more subtle forms. In France, the majority of women are financially independent but the symbolic and affective dependencies are still prevalent in the hypermodernity where insecurity and loneliness are propagating. By speaking of symbolic dependence, I refer to the work of Pierre Bourdieu who considered that women interiorise their own domination in the everyday practices of social life [Pierre Bourdieu, *Masculine Domination*, Stanford University Press, Palo Alto, 1998.] .

Between the ambiguity of love and hate, attraction and repulsion, light and dark, my minimalist black and white monochrome palette mirrors this universally

は経済的には自立していますが、不安定さと孤独感が広がる高度近代社会において、象徴的、あるいは感情的な依存はまだ一般的にみられます。象徴的な依存についていと、私はピエール・ブルデューによる研究を参照しています。つまり、女性は自分たちの支配を社会生活における日常的な実践において内面化しているという考え方です [ピエール・ブルデュー, 男性支配, スタンフォード大学出版, パロ・アルト, 1998.]。

愛と憎しみ、魅力と嫌悪、光と闇という両義性の間で、ミニマルな黒と白のモノクロームの色彩は、人間という存在に普遍的にみられる二元論的な本質を反映しています。

— その一方で、グレーの転調を見ていくと、愛/憎しみ、魅力/嫌悪、光/闇という勾配の狭間に微分的な傾向を見つけることができます。そして、グレーの一元性、あるいは" "(二元論の干涉面) は" 微小・権力 " のもつ動態性について考えさせてくれます。家族という動態的ではない関係性を、日常生活でみられる花の循環する生命のようなものとして、つまり性役割 (ジェンダー・ルール) を捉えにくく流動的な戯れとして表現しているのです。

ES : フランスの指標は、68年5月の集団闘争以降、ジェンダーの平等性という観点からいって、急速に向上しているようにみえます。マスコミや常識は、支配的な言説にみられる世論

dualistic nature of human existence.

— On the other hand, looking into the modulation of grey, we can find the differential disposition in-between: the inclination of love/hate, attraction/repulsion, light/dark. And the monism of grey or the representation of "/" (the interface of binary) lets me think of the dynamic status of "micro-power." Are you trying to express the dynamic or ephemeral relationship of the family as the life cycle of the flowers, which is seen in the daily life: the subtle and flowing play of the gender roles?

ES : French indicators seem to show radical progress in terms of gender parity specifically after the collective fight of May 68. The media and the doxa, as the public opinion in the dominant discourse, highlight the feminization of power. Today fifty percent of government ministers are female and France has a very high rate of educated working women. In the straight-jacket of a bad marriage, this financial independence means concretely that women can divorce. However, in the face of adversity, a majority of women choose to stay. In France, every two and a half days, a woman dies following domestic violence (One man dies every 13 days and in 40% of cases, the murder was a legitimate defence act). Somehow, the image of a dominant male has been so normalised that breaking a relationship is not considered when physical and psychological abuse are perpetuated (This example is extreme but the domination could be largely more discrete

として、権力の女性化を強調しています。今日、フランスでは政府の公職の50%を女性が占め、教育を受けた働く女性の割合も高いです。不運な結婚生活という拘束衣に身を包んでいたとしても、このような経済的な自立性は女性は離れることができることを具体的に物語っています。しかし、その逆境を前にして、多くの女性はそのままの状態でいることを選びます。フランスでは、2.5日に1件の割合で、女性は家庭内暴力が原因で死亡しています（男性は13日に1件の割合で死亡し、全体の40%を占めますが、その殺害者には正当防衛が適応されています）。なぜか支配的な男性というイメージはあまりにも一般的になってしまっており、身体的または精神的な虐待が常態化するまでは、関係性を断ち切るということは考えられません（この例は極端かもしれません、その支配は私生活圏における労働の分担のように、概してより個別のかたちをとります。80%の女性は専門職として働いた後、帰宅してからすべての家事を行っているという例のように）。

“象徴的支配”について語ることで、ピエール・ブルデューはこの性役割の常態化を指摘して、淑やかで大人しい女性の本質といったイメージのように、ある種の特徴は生物学的なものとして考えられていると指摘しました。ブルデューは男性支配は無意識のうちに固定化されるため、疑問視すること自体が挑戦としてみなされるという考え方を支持し、教会、家族、そして教育システムなどの制度によって恒常化された“歴史的な機構”的重みについて強調しています。ブルデューにとって、このような気づきは抵抗にかかる集団的な行動、

like with the prevalence of the division of labour in the private sphere. After their professional work, 80% of women are doing all the domestic work when coming home).

By speaking of “symbolic domination,” Pierre Bourdieu pointed out this naturalisation of the gender role, where certain characteristics have been considered as biological, like the image of a soft and submissive feminine essence. Bourdieu supported the idea that masculine domination is so entrenched in the unconscious that we find it challenging to question it and he underlines the weight of “historical mechanisms” perpetuated by institutions like the church, the family and the educational system. For Bourdieu, this awareness is the first step towards collective action of resistance where women stop to be complicit in their own subordination. However, as Andrée Michel stressed, it is challenging to establish an objective historic evolution of female as, until recently, history has been documented by men.

In *Memorium#2*, my roses were a direct reference to the *Rosalia* of antiquity. In ancient Rome, this funerary festival was associated with the cult of the dead. However, your question is very interesting as today roses are more symbolic of love, purity and the rosary of Virgin Mary in the Christian tradition. These qualities are perceived as feminine. One could see that as a female artist, I have not escaped these unconscious projections.

— During your residency at 3331 Arts Chiyoda(Chiyoda-ku,

つまり女性が自らの服従を共謀していることをやめる最初の段階となりました。しかし、アンドレ・ミシェルが主張したように、近年まで男性によって文書化されてきた歴史のように、女性に関する客観的かつ歴史的な進展を構築することは挑戦的な試みであるといえます。

「メモリウム # 2」では、作品のバラは古代のロザリオへの直接的な参照となっています。古代ローマでは、この葬祭は死者の礼拝に結びついていました。しかし、今日ではバラは愛や純潔の象徴としてより一般的に考えられますし、キリスト教の伝統における聖マリアのロザリオ（数珠）のことも考えると、あなたの質問は非常に興味深いと思います。このような特質は女性的なものとして考えられています。女性のアーティストとして、この種の無意識的な投影を避けることはできません。

— 3331 アーツ千代田（東京都千代田区）はオタクの街（秋葉原）と皇居（千代田区の中心部）に隣接する注目のスポットです。レジデンスの期間中、作品に関連して興味深い発見はありましたか。

ES : 東京では、私はいつも過去と未来の間を行き来していました。プロジェクトのために伝統的な日本について集中して考えていたのですが、現代の日本の複雑性も面白いと思いました。特に、秋葉原のフィギュア人形にみられるような女性の表象のことです。皇居の近くということもあります、戦没兵の魂のために捧げられた遊就館（日本の軍隊や戦争に関する資料館）を訪れました。ハラカリの儀式をする前のサムライが記した手紙を読みました。そのなかの一つには、次に桜が満

Renaissance (2012) / 3331 Arts Chiyoda, Tokyo / Photograph of the performance Material, clay, wood and digital image viewer / Dimensions variable

Tokyo), a controversial spot near the Otaku Town (Akihabara) and the Imperial Residence (the centre of Chiyoda), what did you find interesting in relation to your art?

ES : In Tokyo, I constantly alternated between the past and the future. While I concentrated on traditional Japan for the project, I felt fascinated by the complexity of contemporary Japan, particularly the representation of women as dolls in Akihabara. Near the Imperial Palace, I visited The *Yushukan*, the Japanese military and war museum dedicated to the souls of soldiers who died fighting. I read letters from *Samurai* before the ritual of *Hara-kiri*. One of the letters referred to the rebirth of a *Samurai* in the next Sakura blossom. I did wonder how much this part of history was relevant to the new generation of Japanese. What does the Emperor mean for the youth of today? What do you think?

— Generally in Japan, the existence of Emperor is not often talked about. So, it would be difficult to summarize in a distinctive way. Nevertheless, and therefore, the system

開になる季節にサムライは蘇るといったことに言及していました。このような歴史の一部は、新しい世代の日本人にはどれほど関連性があるのでしょうか。また、天皇は今日の若年者にとってどのような意味を持つのでしょうか。あたたはどのように思いますか。

— 一般的に日本では、天皇の存在について語られることはあまりありません。そのため、明確に要約することは難しいでしょう。しかし、そしてだからこそ、象徴天皇性はよく機能しています。とても巧妙なことに、テレビや新聞からは皇室のイメージや言葉が流れてくる一方で、人々は普段から天皇が何であり誰なのかということについて実存的な意味合いにおいて考えることはできません。その意味で、天皇はある種のシミュレートされた人形、つまり文楽の操り人形のようなものであり、日本人としての人々があるべき様態を反映しています。そして、秘密裏の操作士は官庁の公務員、つまり宮内庁の職員というところでしょうか。日本、この未成熟な民主主義国家においては、歴史的にみて人々による市民革命が一度も起きたことがなく、人々は知らないうちに巨大な官僚制のなかで操作されているかのようです。

of symbolic Emperor functions well. It seems to be quite tricky that people usually do not talk about what or who the Emperor is in its existential meaning while the images or words of Imperial court floods from television or newspaper. In that sense, the Emperor is a kind of simulated doll, like a puppet of *Bunraku*, which reflects the mode of Japanese people to be. And the secret operator might be civil servants in a government office: Imperial Household Agency. In Japan, this immature democratic nation, where the civil revolution by people has never occurred historically, people seem to be unknowingly manoeuvred in a huge bureaucracy.

Or, when referring to the description of Tokyo by Roland Barthes in his *Empire of Signs*, “it does possess a centre, but this centre is empty” [Roland Barthes, Richard Howard (trans), *Empire of Signs*, HILL and WANG, New York, 1982], it would be correct to say “the Emperor does possess a people, but this people are empty.” Moreover, like the emptiness of the centre of Tokyo, the Emperor is de-centered (not

あるいは、ロラン・バルトの『記号の国』における東京の描写、「それはたしかに中心を有しているが、しかしその中心は空虚である」[参考：ロラン・バルト、石川美子（訳）、記号の国-1970、みすず書房、東京、2004.] を参照するなら、「天皇はたしかに人々を有しているが、しかしこの人々は空虚である」といえるでしょう。そして、東京の中心の空虚さのように、天皇も脱-中心化（非-中心化）されており、従って精神分析学的な意味で去勢されているといえます。この視角からみると、オタクの人々の一部が子どものままとどまろうと、セクシャリティを横断しようとする理由がよくわかります。つまり、日本という未熟な民主主義国家における天皇は、空虚で、去勢されており、両性具有であるためです。ところで、東京では何か空虚の痕跡をみるようになりましたか。

ES: 「太陽」を東京で見る機会がありました。アレクサンドル・ソクーロフ監督によるこの自伝映画は、第2次世界大戦の最後の日々における昭和天皇の生を追っています。彼は窮地に追い込まれるなかで孤独であり、極めて困難な現実から切り離された存在として描かれています。公式には帝国憲法は彼に絶対的な権力を与えましたが、文楽人形としての天皇とい

concentrated), or hence castrated in a psychoanalytical sense. From this perspective, it is well recognized why some of Otaku people are trying to remain children and transiting their sexuality: the Emperor in Japan as an immature democratic nation is empty, castrated, and androgynous. Did you see any trace of emptiness in Tokyo?

ES : I had the opportunity to see *The Sun* in Tokyo. This biographical movie directed by Aleksandr Sokurov, traced the life of Emperor Shōwa during the final days of World War II. He is portrayed as lonely in his bunker and disconnected from the harsh reality. Officially, the imperial constitution gave him an absolute power but your oneiric metaphor of the Emperor as a *Bunraku* puppet seems to illustrate accurately the question of his culpability during the war. Was the Emperor fully responsible or a puppet of the military? Was he prisoner of obligation to the imperial protocol? I find his controversial and ambivalent image very interesting.

In Tokyo, I felt a form of emptiness in the sexual representation of women as dolls. Agnès Giard described traditional Japanese beauty as ghostlike with white skin enhanced by coloured kimono, ink black hair and in the middle, a woman who appears as an empty form delimited by lines [Agnès Giard, *Dictionnaire de l'amour et du plaisir au Japon, Drugstore*, Issy-les-moulineaux, 2008.]. She compares an empty kimono as a still life that suggests an absent beauty. In this sense, she considers that Japanese seduction lies in a form

あなたの夢のようなメタファーは、彼の戦時中の有責性を正確に説きあかしているようですね。天皇に全責任があったのか、それとも軍部の傀儡であったのか。あるいは、帝国憲法の条例に対する義務の囚人であったのか。この問題を孕み、両義性をもつイメージをとても興味深いと思います。

東京では、人形としての女性の性的表象のなかに空虚な形式を感じました。アニエス・ジラールは伝統的な日本美を多彩色のキモノに際立たせられた白い肌と墨で描かれた黒髪をもつ幽霊のようなものであると記述しており、女性の身体の中央部は、線により境界を定められる空虚な形式として現れます〔アニエス・ジラール、日本における愛と享楽に関する事典、*ドラッグストア、イシー・レ・ムリノー*、2008.〕。彼女は空虚な着物を不在の美を暗示する静物に例えています。その意味で、彼女は女性による拒絶性という形式にこそ日本の性的な誘惑が潜んでいるとみなしています。また、ロイ・ヨシダによれば、無機的な人形の空虚さは私たちの自我を反映しています。死んでいるのでも、生きているのでもなく、人形は男性と女性という性的な分離を解消する両性具有の対極にある性を有しているのです。その一方で、人形や両性具有はどちらも、日本の中世時代における子どもが15歳までは聖性をもち両性的な特徴があったように、2種類の性的な状態の間に位置しているともいえます。

——日本美への関心についてお聞かせください。パフォーマンスでは、日本文化の影響をみることができました。つまり、円のなかに幾何学的にデザインされた桜のインスタレーション、人形のように演じる女性、イケバナのように花をつくる

of female renouncement. According to Roy Yoshida, the emptiness of inorganic dolls mirrors our own self. Neither dead nor alive, dolls have gender defined as the opposite of the androgyny that would dissolve gender cleavage between male and female. On the other hand, both dolls and the androgynies lie between two sexual states like children of Japan's middle age, who had a sacred and hermaphrodite character until fifteen.

——Would you introduce me to your interests in Japanese beauty? On the day of your performance, we can find some Japanese cultural influences: an installation of *cherry blossoms* geometrically designed in a circle, a lady performing like a doll, the way of fabricating flowers like *Ikebana*, and an insensible sound and a scent of the nature. **ES :** The project was influenced by traditional Japanese aesthetics, particularly by *Ikebana*. This symbol of revival and quest of beauty was relevant to my project. As a French person, I am familiar with the European large bouquet still life from the seventeenth century that alludes to life's brevity. However, I fell attracted by the Japanese appreciation of the elegance of a single flower, the way each element symbolises fundamental aspects of the existence. I designed the costume following rules of *Ikebana* such as the transition from mass to line or the focus on limited elements like the exaggerated buffer mimicking the petals of a flower. I constructed the scenography of the space taking in consideration

様子、そして微かに感じられる自然の音や香りといったものです。

ES : 今回のプロジェクトでは、特にイケバナなどの伝統的な日本の美学に影響を受けています。この再生と美の探究の象徴は私のプロジェクトにも関連するものでした。フランス人として、私は生命の短さを暗示するヨーロッパの17世紀以来の大きなブーケのような静物画には親しみをもっています。しかし、一輪の花の優雅さ、つまりそれぞれの要素が存在の根源的な側面の象徴となるような様式に対する日本人の趣向にも魅力を感じています。私は衣装を塊から線への転移、花びらを模倣する過剰な周縁といった限定された要素への照準にみられるイケバナの規則に倣ってデザインしました。また、空間の遠近図法をポジティヴィティ（陽）とネガティヴィティ（陰）のバランスを考えて構築しているため、空虚さが作品を構成するうえでの本質的な特性を担っています。円形は再開という円環的な本質を指します。この円は無限やより大きな宇宙へのつながりという意味も参照しています。

あなたの「人形のように演じる」という指摘は、非常に洞察に富むものだと思います。当初、私は文楽人形のように演じようとしていたのです。文楽人形は、私たちの運命もまた超然とした力、あるいはローマ神話で生命の糸を操作していたパルカエのようなもの、によって操作されているという考え方のアレゴリーとして考えていました。結局のところ、このテーマに集中する時間はありませんでしたが、事前調査がパフォーマンス中の身振りに影響を与えていたのでしょうか。——3331 アーツ千代田でのパフォーマンスでは、展示空間

the balance between positive and negative areas where emptiness was an essential feature of the composition. The circle addresses the cyclical nature of renewal. It refers to the infinity and the connection to a larger universe.

I found your comment about "acting like a doll" very perspicacious. Initially, I wanted to act as a *Bunraku* puppet. It was an allegory of the idea that our fate is also manipulated by a superior force, a bit like the *Parcae* in Roman myth who controlled the thread of life. Finally, I had no time to concentrate on this thematic but I could see that my preparatory researches still influenced my gestures during the performance.

——In your performance at 3331 Arts Chiyoda, you tried to keep the exhibition space silent. But unfortunately, or perhaps fortunately (?), the brutal crying of the "able artists" (handicapped-challenging creator) from the next room was heard. That accident made me think of the medieval sphere in Japan and in France as well: the Baroque period during which the insane were recognized as the expression of sacrament. So in the classical context, your performance might have been represented properly: a mourning gesture and joyful surroundings; a dramatic contrast between darkness and lightness, death and life. The unplanned disturbance would also be a representation of *Parcae*. I found from your performance and talking that the static stature of *Bunraku* puppet is actually very dynamic as the "micro-powers" of the *Parcae* are omnipresent in the atmosphere like a

に静謐感をもたらそうとしていました。しかし、不幸なことに、あるいはもしかすると幸運なことに(?)、「エイブル・アーティスト」(障がいをもつくり手)たちの強烈な叫び声が隣室から聞こえてきました。この出来事は日本やフランスの中世の空間のことを考えさせてくれました。バロック期においては、狂気は聖なるものの表現としてみなされていたのです。そのため、古典的な文脈においては、あなたのパフォーマンスは正当に表象されたのかもしれません。つまり、哀悼の身振りと享楽的な環境、闇と光、あるいは死と生の劇的な対比がみられたのではないでしょうか。予期しない混乱とはパルカエという名が表象するものでもありました。パフォーマンスやインタビューをとおして、文楽人形の静態的な動きは実際のところ、非常に動態的なものであることがわかりました。パルカエをめぐる「微小・権力(力)」は、魅惑的に散る桜の花びらのように空気のなかに偏在しているのです。

ES : パフォーマンスでは、以前学んだ瞑想にかかる仏教的な原理を実践しようと試みました。そのなかの1つは、ある考えに固執するのではなく、思考の流れをそのまま進めて、高次の段階に到達するというものがありました。そのため、私は外から来る予期しないノイズによって妨害されることも、邪魔されることもなかったように思います。この現実や生命的力強さの闇入は、あなたが指摘するように、なぜかとても正しいものでした。

——将来的にはどのような活動を考えていますか。
ES : 7月には、19世紀からポストモダン期の社会における子どもの概念に関する社会学的な発展について研究した修士

Renaissance (2012)

3331 Arts Chiyoda, Tokyo
Photograph of the performance
Material, clay, wood and digital image viewer
Dimensions variable

mesmerising flight of *cherry blossom* petals.

ES : During my performance, I tried to enforce meditative Buddhist principles that I had learned. One of them was to not hold on to an idea but to let the flow of thinking proceed to reach a superior stage. So I didn't feel offended or disturbed by the unexpected outside noise. This sudden reminder of the reality and strength of life was, as you suggest, somehow very appropriate.

——What are you planning for your activities in the future?

ES : In June I will finalise my Masters thesis [*Pratiques plastiques contemporaines*, Université Paul Valéry Montpellier III, France.] where I am investigating the sociological evolution of the concept of childhood from XIX century to postmodern society. I am in the process of relocating from Australia to Europe. I will be based in Spain and next year I will have shows in Paris, London and Barcelona. In parallel to my artistic work, I am working on a publication, a series of interviews based on sociology. I am attached to the idea of the artist as a researcher in an aesthetic and social level. I would be very happy to collaborate again with you and think that you could bring a lot by showing a different perspective by speaking about contemporary Japan.

——Thank you for collaboration. I wish you good luck. ■

[Recorded in June, 2012]

論文「現代彫刻の実践、ポール・ヴァレリー モンペリエ第3大学、フランス」を完成させるつもりです。オーストラリアからヨーロッパに活動の拠点を移しつつあります。スペインに居住し、パリ、ロンドン、バルセロナで展示を行うことになるでしょう。アーティストとしての活動と並行して、社会学的な見地に基づいたインタビュー・シリーズを発刊する予定です。感性的かつ社会的な水準での研究者としてのアーティストという考えにとても関心があります。また一緒にできることで、多くの異なる視角を示してくれました。

——ありがとうございます。すばらしいご活躍を。■

[収録：2012年7月]

— Sur le sol, un carré composé de tissus d'un blanc immaculé tel un nuage évanescant. Comme une poupée articulée, une femme habillée de noir, sculpte des petites fleurs blanches. Vivre, mourir et toujours se souvenir. Rencontre avec Elodie Silberstein pour son projet *Renaissance* autour de la beauté éphémère de la vie.

— S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire quelques mots d'introduction ?

Elodie Silberstein (ES) : À travers des performances et des installations évocatives, je crée des fictions intimes qui combinent mondes miniatures et tableaux vivants. Ma pratique explore la tension entre l'enfance et le monde adulte en se focalisant sur la répétition transgénérationnelle de la violence dans les sphères privées des sociétés postmodernes. Certaines thématiques apparaissent de manière récurrente dans mes investigations comme la face sombre de l'amour parentale, le taux de mortalité des violences conjugales et les séquelles de scénarios traumatisques infantiles dans la cartographie de la personnalité de l'adulte.

— À première vue, votre performance semble exprimer l'idée d'un deuil. En même temps, on ressent la force positive de la vie. Quelles étaient vos intentions à travers le projet *Renaissance* ?

ES : Renaissance est une extension du projet *Memorium#2*, une performance qui se focalise sur la mortalité due à la violence conjugale dans le monde occidental. À la fin du projet, j'ai ressenti le désir profond d'explorer le concept de vulnérabilité de manière plus introspective. Durant ma résidence à 3331 Arts Chiyoda, j'ai appris la mort de mon père au Cameroun. J'ai réalisé que ce que je recherchais, c'était le courage de supporter son absence. Vous avez raison de parler d'une "force positive de la vie." J'ai choisi de faire ce projet au Japon car j'étais attirée par la dimension spirituelle conférée à la nature et cette mélancolie associée à la dimension éthérée de la beauté. La saison des cerisiers ornementaux, les *cherry blossoms*, représentait pour moi, une allégorie sur la fugacité de la condition humaine. Toutefois, les images de joie et de partage durant l'*Hanami* furent loin de l'esprit méditatif auquel je m'attendais. J'ai réalisé que ma quête n'était pas à propos de la mort mais de la vie contre toute adversité. Ce clivage entre mes attentes et la réalité pose aussi la question de la représentation de la culture japonaise à l'étranger.

— Dans la littérature japonaise classique, il y a un mot *Hana-gurui* qui signifie "attiré de manière insane par les cherry blossoms." Dans la sphère médiévale, les japonais souffraient d'hallucinations spirituelles au contact de la nature où ils rencontraient les personnes aimées et décédées depuis longtemps. D'une beauté hypnotique, les pétales des *cherry blossoms* tombent comme de la neige réconfortante, de l'hiver au printemps, de la mort à la vie,

du passé au présent. C'est le souvenir du corps invisible des personnes aimées, baignant dans cette atmosphère naturelle, qui crée cette joie partagée où les hommes et les femmes boivent, chantent et dansent. Le moment de la méditation comme vous l'attendiez est peut-être intervenu vers minuit, lorsque les gens étaient rentrés chez eux et que tout le monde était parti.

ES : Votre description me touche. Cela me rappelle des souvenirs du Cameroun. La mort n'était pas un statut définitif mais un passage vers une autre existence. Selon le commissaire d'exposition Claude Savary, certaines tribus en Afrique de l'ouest distinguent trois âmes: une pour notre destinée, une pour notre personnalité, et une pour notre spiritualité située dans notre ombre. Cette dernière âme permettrait aux vivants de communiquer avec les morts à travers le rêve. "Ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit, les morts ne sont pas sous la terre: ils sont dans l'arbre qui frémît (...)." [Birago Diop, *Extrait du poème Souffles, Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française*, Presses Universitaires de France, Paris, 1948.]

— Pouvez-vous nous en dire plus sur vos précédents travaux ainsi que sur votre usage courant du monochrome ?

ES : *Memorium#2* se polarise sur les violences conjugales en Australie qui représentent un cinquième des crimes commis. Quatre fois sur cinq, le meurtrier est de sexe masculin. Durant une cérémonie publique dans le cimetière de Camperdown à Sydney, j'ai positionné une sculpture en argile afin de rappeler une responsabilité collective. Mon travail s'évertue à mettre à jour les mécanismes de contrôle inhérents à la dynamique familiale postmoderne. La famille n'est pas un concept stable mais organique, une identité culturelle construite et toujours en évolution. Loin des versions édulcorées des représentations contemporaines, mon étude montre la prévalence des "micro-pouvoirs" tels qu'ils sont définis par Michel Foucault, entre parents et enfants, épouses et maris. Si la doxa met en avant le déclin de la patriarchie, la disparité entre les genres subsiste mais sous des formes plus subtiles. En France, les femmes sont de plus en plus indépendantes financièrement mais la dépendance symbolique et affective est toujours présente dans une hyper modernité où l'insécurité et la solitude sont banalisées. En parlant de "dépendance symbolique," je me réfère au travail de Pierre Bourdieu qui considérait que les femmes intériorisaient leur propre domination dans la vie sociale quotidienne [Pierre Bourdieu: *La domination masculine*. Éditions du Seuil, Paris, 1998].

Oscillant entre l'ambivalence de l'amour et de la haine, de l'attraction et de la répulsion, de la lumière et de l'obscurité, ma palette minimaliste en noir et blanc est le miroir de la dualité universelle de l'existence.

— Cela dit, dans les nuances de gris, nous pouvons distinguer des positions différentielles "entre-deux" comme les différentes inclinaisons entre l'amour et la haine, l'attraction et la répulsion, la lumière et l'obscurité. Le monisme du gris ou cette représentation du "/" (l'interface binaire) me font penser à cette dynamique des "micro-pouvoirs." Essayez-vous de comparer la dynamique familiale au cycle de vie des fleurs, aux jeux subtils entre les rôles imposés par la construction des genres.

ES : Les indicateurs français montrent un progrès radical en termes d'égalité paritaire, tout particulièrement après les luttes de Mai 68. Les médias et la doxa qui constituent le discours dominant, mettent en avant la féminisation du pouvoir. Aujourd'hui, le gouvernement compte 17 femmes sur les 34 ministères et la France possède un taux élevé de femmes éduquées. Dans le cas de problèmes conjugaux, cette indépendance financière signifie concrètement qu'une femme peut divorcer librement. Cependant, devant l'adversité, une majorité de femmes préfèrent rester. En France, tous les deux jours et demi, une femme meurt suite à des violences conjugales (un homme meurt tous les 13 jours et dans 40% des cas, les meurtres sont des cas de légitime défense). L'image de la domination masculine a été tellement normalisée que rompre une relation n'est pas envisagé quand des abus physiques et psychologiques sont perpétrés (La violence conjugale est un exemple extrême mais la domination peut s'exprimer à travers des actes plus discrets comme la prévalence des tâches domestiques assumées par 80% des femmes après leur travail).

En parlant de "domination symbolique" Pierre Bourdieu souligne cette naturalisation du genre, où certaines caractéristiques sont identifiées comme biologiques, comme la douceur et la soumission associées à l'essence féminine. Il soutient l'idée que la domination masculine est tellement entérinée dans notre inconscient que c'est difficile de la remettre en question. Il met en avant le poids des "mécanismes historiques" perpétués par des institutions comme l'église, la famille et le système éducatif. Selon lui, cette prise de conscience est la première étape vers des actions collectives de résistance où les femmes arrêtent d'être complices de leur propre subordination. Cependant, comme le rappelle Andréa Michel, il est difficile d'établir une histoire objective des femmes car jusqu'à maintenant, l'histoire a toujours été documentée par des hommes.

Dans *Memorium#2*, mes roses font référence au *Rosalia* de l'antiquité. Dans la Rome ancienne, ce festival funéraire était associé au culte des morts. Cependant, votre question est très intéressante car aujourd'hui, les roses sont le symbole de l'amour, de la pureté et de la Vierge Marie dans la religion chrétienne. Ces qualités sont perçues comme féminines.

Même en tant que femme et artiste, je peux constater que je n'échappe pas à ces projections inconscientes.

— Durant votre résidence à 3331 Arts Chiyoda (Chiyoda-ku, Tokyo), vous avez visité deux endroits controversés, Otaku Town (Akihabara) et le Palais Imperial. Qu'est ce que cela vous a apporté au niveau artistique ?

ES : À Tokyo, j'ai continuellement alterné entre le passé et le futur. Alors que je me concentrerais sur le Japon traditionnel, je me sentais fascinée par la complexité du Japon contemporain, particulièrement la représentation des femmes en poupée à Akihabara. Prés du Palais Imperial, j'ai visité le Yūshūkan, un musée spécialisé sur l'histoire militaire et guerrière du Japon en l'honneur des soldats morts au combat. J'ai lu des lettres écrites par des samouraïs avant d'exercer le rituel du *Hara-Kiri*. Une de ces lettres décrit la réincarnation d'un samouraï dans les fleurs de cerisiers. Je m'interroge si cette partie de l'histoire est encore significative pour la nouvelle génération de japonais. Qu'est ce que l'Empereur signifie pour eux? Qu'en pensez-vous?

— C'est une question à laquelle il est difficile de répondre car généralement au Japon, l'existence de l'Empereur est rarement mentionnée. Cependant, grâce et à cause de cela, ce système où l'Empereur détient une portée symbolique, fonctionne bien. C'est un sujet tellement délicat pour les gens, qu'ils préfèrent généralement ne pas parler de ce que l'Empereur représente au niveau existentiel alors que paradoxalement, les images et textes sur la cour impériale inondent la télévision et les journaux. En ce sens, l'Empereur peut être assimilé à une marionnette de *Bunraku* qui reflète la modalité d'être des japonais. Ceux qui tirent les ficelles en secret sont peut-être les fonctionnaires des bureaux du gouvernement: l'Imperial Household Agency. Dans cette société japonaise à la démocratie immature, où une révolution civile n'a jamais eu lieu historiquement, la population semble être manœuvrée par une énorme bureaucratie.

Hors, lorsque l'on se réfère à la description de la ville de Tokyo par Roland Barthes dans son livre intitulé *L'Empire des Signes*, "elle possède bien un centre mais ce centre est vide" [Roland Barthes, *L'Empire des Signes*, Skira, Paris, 1970], cela serait correct de dire "l'Empereur possède un peuple mais ce peuple est vide." Par ailleurs, à l'image du vide du centre de Tokyo, l'Empereur est une figure décentralisée (et non concentrée) où castrée au sens psychanalytique. À partir de cette perspective, il est bien reconnu que parfois le peuple Ottaku essaie de rester enfant, dans une sexualité transitoire: dans cette nation démocratique immature, l'Empereur au Japon est vide, castré et androgynie. Avez-vous ressenti des traces de ce vide à Tokyo?

ES : J'ai eu l'opportunité de voir "The Sun" à Tokyo. Ce film biographique mis en scène par Aleksandr Sokurov retrace la vie de l'Empereur Shōwa durant les derniers jours de la deuxième guerre mondiale. Il est portrait comme un

homme solitaire dans son bunker et déconnecté d'une réalité difficile. Officiellement, la constitution impériale lui avait donné le pouvoir absolu mais votre métaphore onirique qui image l'Empereur comme une marionnette *Bunraku*, illustre bien la question de sa culpabilité durant la guerre. Était-il complètement responsable ou était-il manipulé par les militaires. Était-il prisonnier des obligations du protocole impérial? Je trouve son image ambivalente et controversée très intéressante.

À Tokyo, j'ai ressenti une forme de vide dans la représentation sexuelle des femmes comme poupée. Agnès Giard décrit la beauté traditionnelle japonaise comme spectrale, avec une peau blanche mise en valeur par des *kimonos* de couleurs, des cheveux d'un noir profond et au milieu, une femme qui apparaît comme une forme vide délimitée par des lignes [Agnès Giard, *Dictionnaire de l'amour et du plaisir au Japon*, Drugstore, Issy-les-moulineaux, 2008]. Elle compare le *kimono* vide à une nature morte qui suggère une beauté absente. En ce sens, elle considère que la séduction japonaise des femmes s'inscrit dans une forme de renonciation. Selon Roy Yoshida, le vide des poupées inorganiques reflète notre propre vide. Ni vivante, ni morte, la poupée a un genre déterminé loin de l'androgénie qui dissout les clivages entre mâle et femelle. Mais d'un autre côté, la figure de la poupée et de l'androgyne se situe entre deux états sexuels, comme les enfants japonais au Moyen âge qui avaient un caractère sacré et hermaphrodite jusqu'à l'âge de 15 ans.

— Pourquoi cette intérêt sur la beauté japonaise? Le jour de votre performance, on pouvait noter son influence culturelle: une installation de *cherry blossoms* positionnés géométriquement dans un cercle, une femme transformée en poupée, une composition florale inspirée de l'*Ikibana*, les sons et l'odeur discrète de la nature.

ES : Le projet est très influencé par l'esthétique traditionnelle japonaise, particulièrement par l'*Ikibana*. Ce symbole de renouveau et cette quête de la beauté sont des concepts pertinents pour mon projet. En tant que française, je suis familiarisée avec les larges bouquets européens des natures mortes du XVIIe siècle qui sont le miroir de la brièveté de la vie. Cependant, je partage l'appréciation japonaise de l'élégance d'une fleur unique et la manière chaque élément symbolise des aspects fondamentaux de l'existence. J'ai conçu le costume en suivant des règles de l'*Ikibana*, la transition de l'idée de masse à la ligne ou la concentration sur un nombre limité d'éléments comme cette collerette surdimensionnée qui mime les pétales d'une fleur. J'ai construit la scénographie de l'espace en prenant en considération l'équilibre entre positif et négatif. Le vide fait intégralement partie de la composition. Le cercle est une référence au cycle naturel de renouvellement, à l'infini et à la connexion à un univers plus large. Je trouve

votre commentaire sur ma "transformation en poupée," très perspicace. Initialement, je voulais jouer comme une marionnette *Bunraku* pour marquer l'allégorie avec l'idée que notre destin était manipulé par une force supérieure, à l'image des *Parques* qui contrôlaient le fil de la vie dans la religion romaine. Finalement, je n'ai pas eu le temps de me concentrer sur ces thématiques mais je peux voir que mes recherches préparatoires ont quand même influencé ma gestuelle.

— Durant votre performance à 3331 Arts Chiyoda, vous avez essayé de privilégier un espace d'exposition silencieux. Mais malheureusement, ou heureusement (?), les cris déchirants des artistes handicapés situés dans la pièce d'à côté, étaient entendus. Cet incident m'a fait penser à la sphère médiévale au Japon ainsi qu'en France: cette période baroque où l'aliénation était reconnue comme une expérience du sacré. Donc, dans un sens classique, votre performance a été correctement représentée: un signe de deuil dans un environnement joyeux; un contraste dramatique entre l'ombre et la lumière, la vie et la mort. Cette perturbation impromptue peut aussi être une représentation des *Parques*. J'ai réalisé à travers votre performance et notre conversation que la posture statique des marionnettes *Bunraku* est en fait très dynamique étant donné que les "micros-pouvoirs" des *Parques* sont omniprésents dans l'atmosphère comme l'envolée des pétales des *cherry blossoms*.

ES : Durant ma performance, j'ai essayé d'implanter les principes méditatifs bouddhistes que j'ai appris. Un de ces principes était de ne pas s'accrocher à une idée mais de laisser le flot de pensées s'écouler pour atteindre un état supérieur. Donc, je ne me suis pas sentie offensée ou perturbée par ce bruit extérieur et inattendu. Ce rappel soudain de la réalité et de la force de la vie fut, comme vous le soulignez, très approprié.

— Quels sont vos futurs projets ?

ES : En juin, je vais finaliser mon mémoire de Master [Pratiques plastiques contemporaines. Université Paul Valéry Montpellier III, France] sur l'évolution du statut de l'enfant du XIXe siècle au postmodernisme. Je suis en train de déménager de l'Australie à l'Europe. Je vais être basée en Espagne pour organiser l'année prochaine des interventions à Paris, Londres et Barcelone. En parallèle à mon travail artistique, je travaille sur la publication d'une série d'entretiens basés sur une approche sociologique. Je suis très attachée à l'idée de l'artiste comme un chercheur qui œuvre dans la sphère esthétique mais aussi sociale. Je serai très heureuse de collaborer de nouveau avec vous et pense que vous pouvez apporter beaucoup en offrant une perspective différente à travers votre vision du Japon contemporain.

— Je vous remercie pour votre collaboration et vous souhaite bonne chance. ■

[Entretien effectué en juin 2012]

— Elodie Silberstein

1973- / French-Australian / Based in Spain. Elodie Silberstein creates intimate fictions through miniature worlds and dream-like performative installations which often combine moving images, light effects and living pictures. Her practice explores the tension between childhood and adulthood and focuses on the trans-generational propagation of violence in the hidden and private sphere of post-modern society. Recently, she exhibited in CARRIAGEWORKS (recipient of a Sydney Fringe Award for Excellence - Australia) and undertook a one month residency in 3331 Arts Chiyoda (Tokyo, Japan). HP <http://www.elodiesilberstein.com>

— エロディ・シルベスター

1973年生まれ。スペインに拠点を置く、フランス/オーストラリア人。動画と光と活人画による効果を結びつけ、細密画やパフォーマンス、インストレーションをとおして私的なフィクションを創作する。その活動は、ポストモダン社会に潜む幼少期と成人期の緊張関係や私的空间における暴力の世代を超えた広がりに照準を当てている。近年、CARRIAGEWORKS（シドニー・フリンジ賞 [オーストラリア] で優秀賞を受賞）、3331アーツ・千代田 [東京、日本]）において1ヶ月のレジデンスを行う。HP <http://www.elodiesilberstein.com>

— Elodie Silberstein

1973- / Française - Australienne / Basée en Espagne. À travers des mondes miniatures et des installations performatives, Elodie Silberstein crée des fictions intimes qui mêlent l'image animée, des effets lumineux et des tableaux vivants. Sa pratique explore la tension entre l'enfance et le monde adulte. Elle se focalise sur la répétition transgénérationnelle de la violence dans la sphère privée des sociétés postmodernes. Récemment, elle a exposé à CARRIAGEWORKS (Sydney Fringe Award for Excellence - Australie) et a effectué une résidence à 3331 Arts Chiyoda (Tokyo, Japon). HP <http://www.elodiesilberstein.com>

— Art-Phil

As a creation unit, we mainly publish our booklet "Repli," a cultural magazine of art. In regard to art, philosophy, and society, multiple modes of communication in general will be investigated. HP <http://www.art-phil.com>

— アート・フィル

クリエイション・ユニット。“アート発のカルチャー誌”としてブックレット「Repli (レプリ)」の発行を中心に活動。アート、哲学、社会の視点から、多様なコミュニケーション一般のあり方を探求している。HP <http://www.elodiesilberstein.com>

— Art-Phil

En tant qu'unité de création, Art-Phil publie principalement la brochure "Repli," un magazine culturel d'art. En relation à l'art, la philosophie et la société, de multiples modes de communication en général sont explorés HP <http://www.art-phil.com>

【 Publication — Art-Phil <http://www.art-phil.com>】