

海外研修報告書

多摩美術大学 造形表現学部 映像演劇学科 石田 尚志

「海外での滞在制作・展示、及び映像芸術の現状についての調査」

期間：2008年3月20日～2009年3月25日

研修地：カナダ・トロント。その他に作品発表のため台湾、香港、ヨーロッパ4カ国。

概要：カナダ・トロントを中心に、映像芸術の現状についてリサーチするとともに、作品制作を行った。また、滞在国であるカナダを中心に、数カ国の美術館や映画祭などで作品発表をおこなった。

<はじめに — 研修先のカナダ・トロントについて>

カナダは日本の27倍の国土面積（ロシアに次いで世界2番目）を持ちながら、人口は日本の4分の1にすぎない。国土の多くは北極圏へ続く極寒の地が占めており、国民のほとんどが住むのはアメリカとの国境沿いに分布する都市部である。太平洋側のバンクーバー、そしてオンタリオ湖やセントローレンス河沿いのトロント、オタワ、フランス語圏であるモンリオールなどが代表的な都市である。ケベックの分離独立運動などで知られているように、カナダは2言語主義の国家であるが、とりわけ私の滞在したトロントは香港返還による中華系移民の急激な増加など、百以上の国から移民が集まり人種ごとに小さな集落<タウン>を形成、まさに人種と文化のモザイクというべき様相を呈している。

こうしたトロントの都市風景の背後には、人口確保のための大規模な移民受け入れ政策があったのだが、興味深いのはこの都市の多種多様な文化の共生が言語に替わるコミュニケーションツールとして「映像」を積極的に利用した歴史である。市内にあるNFB(National Film Board=国立映画庁)はその顕著な例といえよう。ノーマン・マクラーレンの優れた教育映画、あるいはマイケル・スノウの実験映画など、この都市ならではのユニークな映像文化、それに根ざした活発な上映活動（世界でも最大級の規模と権威を持つトロント国際映画祭をはじめ、年間100以上の様々な規模の映画祭が行われている）は、世界的ピアニストのグレン・グールドやメディア論のマーシャル・マクルーハンの存在とともに、トロントの文化を語る上で重要なものと言えよう。

私がトロントを作品制作や映像芸術文化の視察のための滞在拠点として最適と考える背景には、こうした都市と映像の特殊で深い関係性への期待があったのだが、実際、1年間の滞在において作品制作や発表で大きな成果をみる事ができた。

＜研修期間中の主な作品発表＞

トロント滞在中、カナダ国内で5回の発表、カナダ国外でも多くの発表の機会を得た。
以下、直接に参加することができた主な展示／上映である。

- ① 個展 "Takashi ISHIDA in Person"
(シネマテーク・オンタリオ、オンタリオ美術館、トロント、カナダ)
2008年12月3日
- ② 個展 "Trans-"
(Trinity Square Video Gallery、トロント、カナダ)
2008年11月4日～12月19日
- ③ グループ展 "Projection Series"
(モントリオール現代美術館、モントリオール、カナダ)
2009年1月14日～3月15日
- ④ 映画祭 "第54回オーバーハウゼン映画祭"
(オーバーハウゼン、ドイツ)
2008年4月30日～5月5日
- ⑤ グループ展 "The Geopolitics of Animation"
(ビーゴ現代美術館- MARCO、ビーゴ、スペイン)
2008年2月29日～6月1日
- ⑥ 個展／アーティスト・イン・レジデンシー
(Aspex Gallery ポーツマス、イギリス)
2008年9月12日～10月11日 (A.I.R.)、10月12日～11月9日 (個展)
- ⑦ グループ展 "Mind as Passion"展
(台北市立美術館、台北、台湾)
2009年1月24日～3月29日
- ⑧ 映画祭 "The 14th Hong Kong independent film & video awards"
(香港アートセンター、香港)
2009年3月13日～22日
- ⑨ 個展 "Toronto-EMAKI" *IMAGES Festival の Off Screening 部門として参加
(Wynick/Tuck Gallery 、トロント、カナダ)
2009年4月4日～4月25日

その他スケジュールの関係で出席は出来なかったが、第27回バンクーバー国際映画祭(カナダ)、第61回ロカルノ国際映画祭(スイス)、サンティアゴ・コンポステーラ国際短編映画祭(スペイン)などで作品が上映され、また、第16回チリ短編国際映画祭においては最優秀現代実験映画賞を受賞することができた。以下、直接参加することができた①から⑨の発表について報告する。

＜作品制作および発表＞

① 個展 ”Takashi ISHIDA in Person” 2008年12月3日 シネマテーク・オンタリオ／オンタリオ美術館、(トロント、カナダ)

トロント国際映画祭グループが企画している年間定期上映の一環として、オンタリオ美術館に併設しているジャックマン・ホールで上映個展をおこなった。この年間定期上映（シネマテーク・オンタリオ）は、古典的名画から実験的作品、あるいは貴重なドキュメンタリーやアニメーションまで、映像文化に関わる様々なプログラムが上映されている。私がトロントに滞在した1年間では、例えばニュープリントによる大島渚レトロスペクティブや、カナダが世界の誇るピアニストのグレン・グールド特集上映など、魅力的なプログラムが数多く紹介されていた。

上映個展タイトルは「Takashi Ishida in person」。1995年に初めて作った8ミリフィルム作品から最新作のビデオ作品までの7作品を、レトロスペクティブ形式で上映することができた。また、上映後には観客と、作品や日本文化について活発な意見交換を行うことができた。

thestar.com

Artist's canvas transcends his art

Painter/filmmaker's unique vision on display in two shows this week
December 01, 2008

PETER GODDARD
SPECIAL TO THE STAR

Film history has had its share of transcendent moments. *Chair/Screen* (2002) by Takashi Ishida offers something else again: a transcendent trans-media moment.

Takashi Ishida works at the Yokohama Museum in 2007. SUPPLIED PHOTO

Wednesday's screening of this wonderful nine-minute video – part of Cinematheque Ontario's Free Screen series – comes near the end of a year-long Toronto residency for the Japanese painter-turned filmmaker.

A related gallery installation, "Takashi Ishida Trans," continues until Dec. 19 at Trinity Square Video, where the Tokyo-based artist is creating what is described as a "site-specific time-lapse work." It's part of the Toronto Reel Asian International Film Festival.

In *Chair/Screen*, a simple peasant's wooden stool is shown facing an empty wall as time passes and shadows play, saturating the room in cobalt blue, pitch black and the impression of wan sunlight from an unknown source.

This quiet evocation of an unseen painter poised before a canvas that mysteriously fills itself – in fact, the product of some prodigious drawing and film editing by Ishida – morphs into a suggestion of a filmgoer staring at a free-floating movie screen suggested by the form of a shimmering translucent rectangle.

Film and visual art thinking, imagery and techniques cross one another's path in *Chair/Screen*. The chair and screen both seemingly shake off gravity's dull tug on reality to float around each other. It's as if we're taken on a gentle joyride by an unseen hand.

In Japan, Ishida – who spent time as a Tokyo street artist – is somewhat famous for his distaste for contemporary or "fatigue art," as he calls it, and for his use of such old-tech devices as a 16-mm camera. If his work springs from any single visual source it's the Japanese art of *emaki* or picture scroll-making.

Emaki (1995) and *Emaki 2* (1996), both part of Wednesday's screening, are virtuoso displays of the artist's hand-drawn animation techniques, which are equally suggestive of traditional Japanese calligraphy and European Rococo with perhaps a whiff of '60s psychedelic poster art added to the mix.

Music is the other wellspring of Ishida's art. "My interest in music has driven me to start creating abstract animation," he tells me (via a translator) during a recent email exchange. "My intention was to visualize the musical experience. In that respect I strongly relate to early 20th century's Abstract Expressionists and also to the illustrator Oscar Fischinger."

A German-born abstract painter who resettled in Hollywood, Fischinger's "absolute film" shorts often had musical accompaniment. His *Motion Painting No. 1* (1949) is an animated meditation based on geometric forms mirroring the sweep of J.S. Bach's *Brandenburg Concerto No. 3*. Picking up on this, Ishida's *The Art of Fugue* (2001), included on Wednesday's program, visualizes the interwoven lines in Bach's *Die Kunst der Fuge*.

"The reason why I made *The Art of Fugue* is because I wanted to thoroughly face this music with images," Ishida explains. "It is not just to simply create pictures that move along with the rhythm or impressions of the music."

Takashi Ishida in Person screens Wednesday at 7 p.m. at the Art Gallery of Ontario's Jackman Hall with the artist present. Trinity Square Video is at 401 Richmond St. W., suite 376.

Peter Goddard is a Toronto freelance writer. He can be reached at

peter_g1@sympatico.ca

NEW TECHNOLOGY BROADENS FILM'S HORIZONS

Film's interest in the visual arts, and vice versa, doesn't start with Wednesday's screenings of Japanese painter/filmmaker Takashi Ishida's abstract film work.

"For filmmakers, the one-way conversation has given way to a two-way conversation with the artists," says Piers Handling, CEO of the Toronto International Film Festival Group. TIFFG is behind the Bell Lightbox centre, which has a mandate to find new artistic partnerships involving filmmaking.

"These days, the film artists we know – Atom (Egovan), David (Cronenberg) and Guy Maddin – are doing all sorts of cross-media work," says Handling.

A good example could be found in the Future Projections series offered during the film festival when new and important work by artists-turned-filmmakers such as Clive Holden and Glenn Ligon was installed in art galleries previously off the film buff's beaten path.

"There are so many more possibilities around because there are so many more different screens around: the mobile phone, the computer screen. There are surveillance cameras as well," says Handling. "Screens are beginning to surround us. Think of the whole YouTube phenomenon...."

"These new technologies allow filmmakers to experiment."

Peter Goddard

左：地元紙 The Star（新聞）に掲載された記事。

上：オンタリオ美術館正面にて

下：上映後の Q&A にて質問に答える石田

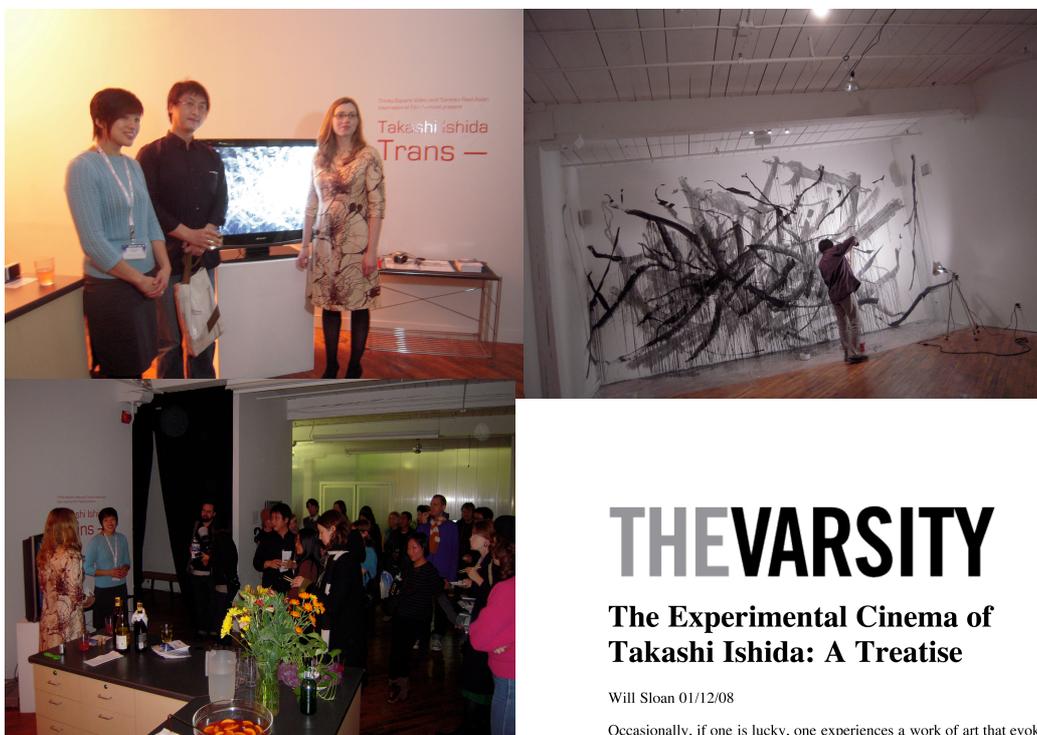
② 個展 ”Trans-“

Trinity Square Video Gallery (トロント、カナダ)

2008年11月4日～12月19日

シネマテーク・オンタリオでの上映個展に先行する形で、TSV ギャラリーでの展示個展を行った。TSV (Trinity Square Video Gallery) は、トロントのアーティスト達によって運営されている非営利組織で、ビデオアートを制作する会員作家に資金や機材、施設などを提供している。ワークショップでの収入や寄付、助成金などによって運営され、年間を通じて国内外のビデオアートが紹介されている。

石田尚志個展「Trans-」展は、ギャラリー壁面を使用してドローイング・アニメーションを制作し、その映像を筆跡が残る壁面へ直接映写するサイトスペシフィックな作品。シネマテーク・オンタリオでの作品発表と対をなすように、映像が生成する現場そのものを提示するようなインスタレーションにすることができた。

上左：個展のオープニング。キュレーターと。

上右：ギャラリーでの滞在制作風景

下左：オープニング・パーティーの会場の模様

右：トロント大学発行のウェブ新聞、芸術文化欄に TSV での滞在制作とシネマテーク・オンタリオでの上映個展についての記事が掲載された。

THE VARSITY

The Experimental Cinema of Takashi Ishida: A Treatise

Will Sloan 01/12/08

Occasionally, if one is lucky, one experiences a work of art that evokes a visceral reaction, one that is downright sensual. Consider certain passages of *Swan Lake*, with two dozen ballerinas moving together in perfect formation. Their routine is so graceful, fluid, and aesthetically pleasing that I have to remind myself to breathe. Or Mozart's piano sonatas, or Beethoven's ninth symphony, which are among the most powerful works of art ever conceived. I even find myself tearing up at the sound of David Bowie's "Life On Mars"—and that song doesn't even make sense. (I invariably cry out: "It's true—Mickey Mouse HAS grown up a cow!")

While I can only speak for myself, these works go beyond simple entertainment, evoking a transcendental emotional, psychological, and physical response. It involves a sense of breathlessness, a widening of the eyes, and a tingle in the back of the spine. It's no orgasm, but it's about as close as art can get.

Most films focus on plot and characters. As a result, they lack the purity to evoke this sensual reaction, engaging the viewer on a more intellectual level. In fact, I think colour cinematography, which lacks the elegant simplicity of black and white, further distances us from such a feeling.

Experimental films, which do away with narrative in an attempt to strike at our visceral emotions, often end up even more coolly intellectual than their mainstream counterpart. I've been frustrated in the past by video installation art that confuses more than it enlightens, wondering what emotions were supposed to have been evoked. A truly transcendent experimental artwork must contain a strong level of technical proficiency and, dare I say it, earnestness.

This leads me to *Takashi Ishida*, a Japanese painter, performer, installation artist, and filmmaker whose films will be the subject of the Cinematheque Ontario retrospective *Takashi Ishida in Person* on December 3. While Ishida's short films are experimental, they're not inaccessible. He is, above all, a meticulous and skilful formalist, interested in experimenting with the

③ グループ展 “Projection Series”

モントリオール現代美術館（モントリオール、カナダ）

2009年1月14日～3月15日

モントリオール現代美術館は、1964年にカナダで初めて設立された公式コレクションを持つ唯一の現代美術館である。私は、この美術館が通年で行っている「プロジェクション・シリーズ」という上映展示企画に参加を依頼され、フランス在住の Yuki Kawamura 氏との二人展という形で作品発表をした。

開催時期は真冬で、私が訪問した日はマイナス 25 度近かったのだが、張り巡らされた地下道等さすがに街の寒さ対策は万全で、オープニングは多くの観客に恵まれた。近年、現代美術において映像作品が数多く発表されるようになったが、優れた映写環境を持つ展示室は数少ない。しかし、この「プロジェクション・シリーズ」のために作られた美術館展示室の映写環境、音響環境は素晴らしいものであった。

上左：モントリオール現代美術館外観　上右：上映展示の様子

下左：展示会場の入り口で、キュレーターと共に

下右：モントリオール美術館前にて（2月）

④ 第54回オーバーハウゼン映画祭（オーバーハウゼン、ドイツ）
2008年4月30日～5月5日

ドイツのオーバーハウゼンで毎年開かれる短篇映画の国際映画祭である。1954年に「西ドイツ文化映画祭」として創設され、世界でもっとも古い短篇映画祭である。私はこの映画祭のコンペティション部門で招待を受け、2007年に横浜美術館のAIMYプロジェクトによって制作した作品「海の映画」の上映のため、映画祭に参加した。

この映画祭は、短編であれば劇映画でもドキュメンタリーでも、あるいは実験映画であっても形式を問うことはない。むしろ作品形式の枠を越えるような実験的な要素が高い作品が多く選出されるため、国際的に高い評価を得ている映画祭である。そのような事もあって、この映画祭ほど出品監督の出席率が良い映画祭はないと聞いていたが、実際訪れてみて作家の参加率の高さに驚かされた。プログラム上映後には別会場で長時間のトークが行われ、参加者全員のコミュニケーションをより深く取ろうとする意思を強く感じる映画祭であった。

上左：映画祭会場であるリヒトブルク映画劇場 上右：シアター内部

下左：会場ロビー。出席している監督、プロデューサー、他の映画祭ディレクターなどの写真と名前が張り出されている。

下右：上映後のトーク会場の様子。プログラム毎に監督によるトークが行われる。

⑤ グループ展 “The Geopolitics of Animation”

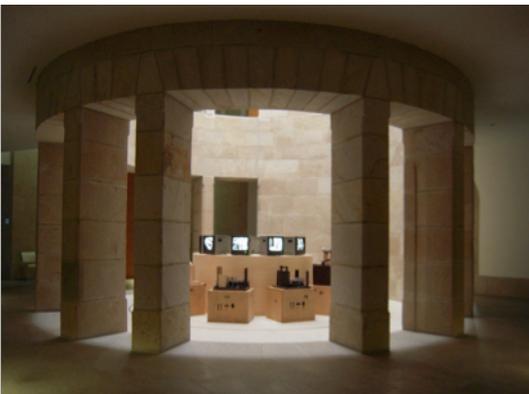
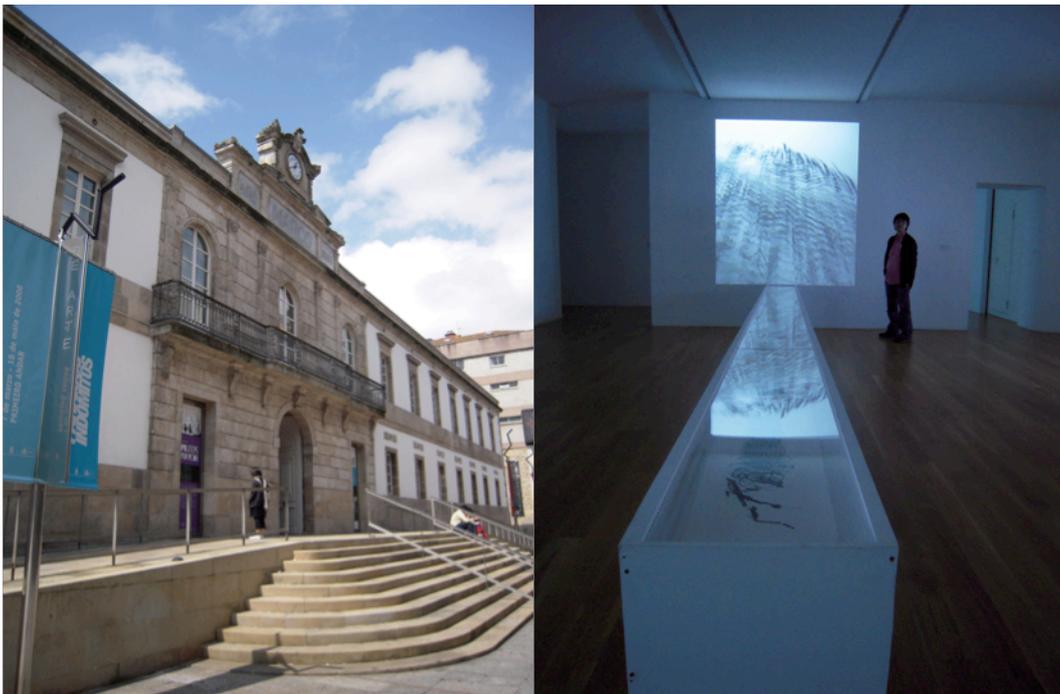
ビーゴ現代美術館- MARCO (ビーゴ、スペイン)

2008年2月29日～6月1日

2007年9月～12月にアンダルシア現代美術センター（スペイン）で行われた展覧会の巡回展。アンダルシアでの展示はスケジュールの関係で行くことが出来なかったため、ドイツのオーバーハウゼン映画祭終了後に訪問した。

この美術館は、裁判所の庁舎と刑務所だった建物をリノベーションして美術館として使っている。建物の中央は吹き抜けになっていて、天井からの自然光が美しい建物だった。展覧会はタイトルの通り、各国のアニメーション作品（インスタレーション含む）を展示したもので、歴史的な作品から最先端のアートアニメーションまでを現代の美術とし振り返るものだった。日本からは東芋、鴻池朋子、辻直之などの作家が参加した。

私の作品は2007年に横須賀美術館「生きる展」に出品した「海坂の絵巻」で、各国の抽象アニメーションが集まる部屋の中央に展示されていた。

上左：ビーゴ美術館入口

上右：展示風景（「海坂の絵巻」）

下左：美術館中央の吹き抜けのスペース

⑥ 個展／アーティスト・イン・レジデンシー
Aspex Gallery (ポーツマス、イギリス)

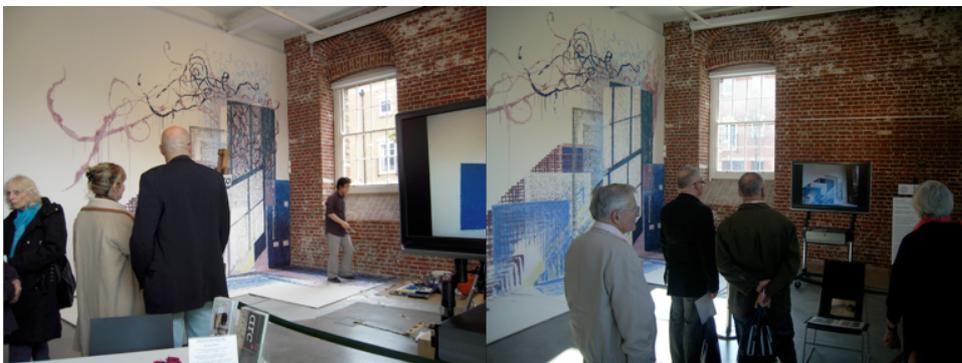
2008年9月12日～10月11日 (A.I.R.)、10月12日～11月9日 (個展)

Aspex Gallery は 1981 年にアーティスト達によって発足したグループ“Art Space Portsmouth”を前身に、これまで28年間運営されてきた非営利の現代美術ギャラリーである。ポーツマスに商業ギャラリーが少なく、このギャラリーが Gunwharf Quays という湾岸開発商業地区にあるため、今では街の主要なアートセンターという位置づけになっている。私は、このギャラリーが始めたアーティスト・イン・レジデンシー企画の第1回目のアーティストとして、この地で滞在制作を行った。また、滞在中に開催された“The Big Draw”という子供達のワークショップイベントに参加した。

(左：ギャラリースペース壁に描く石田 右：Aspex Gallery 外観)

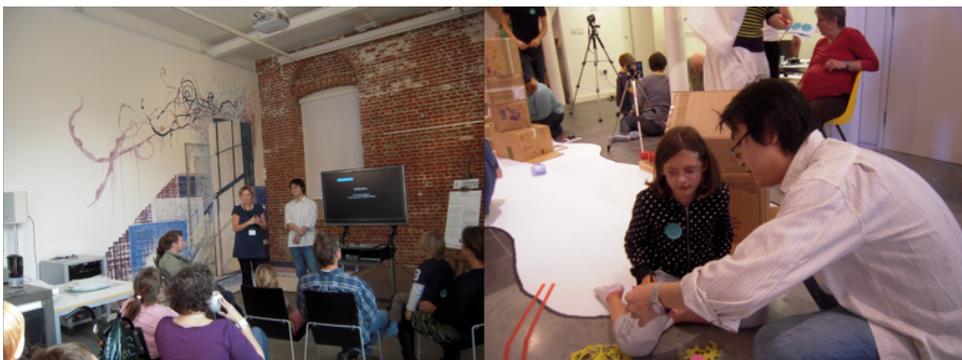
アーティストとして、この地で滞在制作を行った。また、滞在中に開催された“The Big Draw”という子供達のワークショップイベントに参加した。

(左：公開制作を見学する市民 右：公開制作の完成展示の様子)

制作した作品は、大きな展示ギャラリーの壁を使ったドローイング・アニメーションである。約一ヶ月の滞在中、ギャラリーに通って即興的なドローイングを繰

り返してドローイング・アニメーションを制作。完成した映像を壁に壁画が残る状態でループ上映した。短い期間での制作だったが、太陽光を使用する等、ライブ感のある作品を制作する事ができ、関係者から高く評価された。

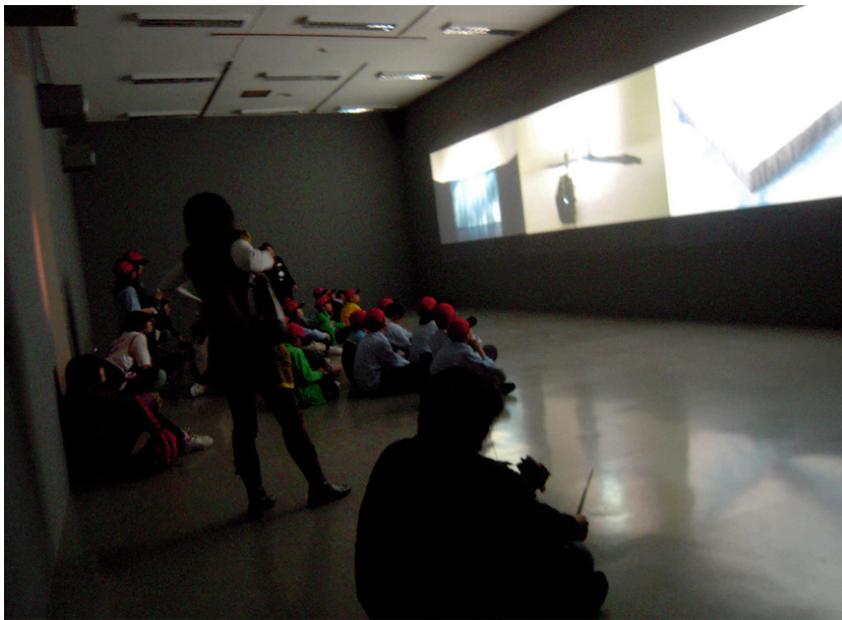
(左：公開制作最終日の成果報告の様子 右：子供向けワークショップの様子。)

⑦ グループ展 “Mind as Passion”展

台北市立美術館（台北、台湾）2009年1月24日～3月29日

Mind as Passion展は、メディアの元来の性質からテクノロジーの特別なクオリティーまで、新しいメディアを通して作り出されたイメージや本質を探り出す試みとして、ビデオインスタレーション、特にアニメーションの作品に焦点を当てた企画展。台湾、日本から計18名のアーティストが参加した。日本からの出品者は小瀬村真美や、さわひらきなどだった。

私は、2007年に横浜美術館で制作した「海の壁」というインスタレーション作品を発表し、また日本の映像芸術シーンについての講演を行った。講演では、今回の出品者以外の日本の若手映像作家数名を紹介し、日本での映像芸術の現状について解説した。

台北市立美術館での展示風景（石田尚志『海の壁』）

美術館での講演の様子

⑧ The 14th Hong Kong independent film & video awards
香港アートセンター（香港） 2009年3月13日～22日

この映画祭は、アジアのインディペンデント作家のためのフェスティバルで、映画だけでなく、メディアアート等も含まれている。この映画祭の特徴は、それぞれの部門（短編映画、アニメーション、ニューメディア、学生作品）ごとに選ばれた、作品各10本のみを上映、展示し、最終審査によって賞が与えられるというところだ。アジアの作家、特に欧米をベースにしないでアジアで制作を続けているアクティブな作家に出会う素晴らしい機会だった。このフェスティバルの前後には、アジア・フィルムアワード、香港国際映画祭も催されており、1ヶ月程滞在すると全てのイベントに参加できるようになっている。

映画祭最終日の表彰式にて。

上映の合間にロビーにて。沈可尚監督（台湾）と交流。

- ⑨ 個展 "Toronto-EMAKI"
Wynick/Tuck Gallery (トロント、カナダ)
2009年4月4日～4月25日
*IMAGES Festival の Off Screening 部門として参加

研修受け入れ先である Images Festival の運営する国際映画祭にて、インスタレーション部門に参加した。参加は研修終了後の4月であったが、展示した作品はトロント滞在中に自宅スタジオで制作したものであり、この展示はカナダでの研修成果発表の一つだったといえる。作品は10メートルのロール紙に描かれた2つの絵画と、その生成過程である2つドローイング・アニメーションの対比によるものである。

「トロント絵巻」(2つのドローイングと2つのモニターによるインスタレーション)

以上が、研修期間中の作品発表報告である。美術館での展示や国際映画祭参加、そしてイギリスとカナダでの2回の公開制作など、実り多い豊かな経験だった。

以下、滞在地であるトロントの映像を中心とした文化施設、組織について報告する。

<トロントの映像関連施設、組織、展示・イベントスペース紹介>

① 第33回トロント国際映画祭 2008年9月4日～9月13日 <第8回 Wavelengths プログラム> Jackman Hall (オンタリオ美術館)

トロント国際映画祭は、"The Festival of Festivals"として1976年から開催されている映画祭で、世界中の映画祭で上映された優れた作品を集めて上映するノン・コンペティションの国際映画祭である。例年300以上の作品が上映され、来場者数は30万人以上。ベルリン国際映画祭、カンヌ国際映画祭に次ぐ規模を誇る北米最大級の映画祭である。映画祭が開催される9月初旬は、トロントの街中がお祭りのように一気に活気づく。

多くの商業映画が紹介されるなか、世界中の実験的な映像作品を紹介する Wavelengths プログラムがある。2001年に作られたプログラムで、一般的な商業映画ではない難解な作品が多く選出されるプログラムだが、チケットがすぐに売り切れてしまうほどの人気になっている。私は2002年と2006年の2回、このトロント国際映画祭 Wavelengths プログラムで作品上映をしたが、実際に参加することが出来ずにいた。今回はじめて参加できたのだが、

喜ばしい事に今回は多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科の卒業生である園田枝里子さんの実験映画作品「Garden/ing」が選出され本人も参加。映画祭での再会は大変感慨深いものとなった。

このプログラムではジェームズ・ベニング、パット・オニール、ジャン＝マリー・ストローブ等の新作を観ることができた。

上左：映画祭会場の様子（個人映画、実験映画のプログラムだが、毎年チケットはソールドアウトで満席になる）（監督のQ&Aが行われている）

上右：会場内の上映前の様子と出品作家で映像演劇学科の卒業生、園田枝里子さん。

下左：トロントの国際交流基金主催で行われた”Japan Night”というパーティー。

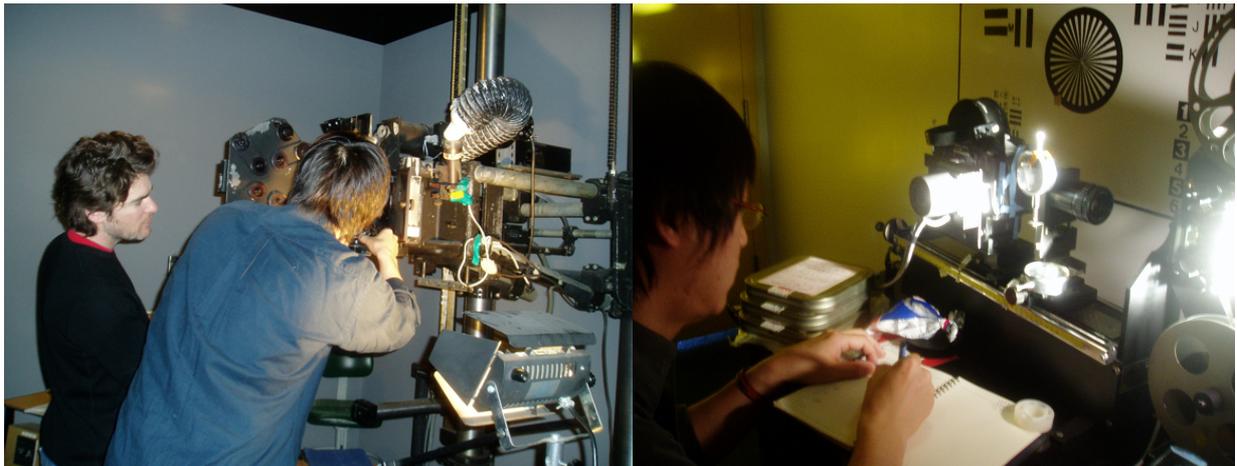
出品映画監督やスタッフ、配給関係者などが集う。

② LIFT (Liaison of Independent Filmmakers of Toronto)

このリフトという施設は、映像作品を制作するアーティストや学生などを支援する目的で設立された非営利組織で、会員メンバーによって運営されている。主に 8mm、16mm、35mm フィルムを使用する作家を、機材、設備、金銭面からサポートしている。

また教育活動も盛んに行っていて、トロント周辺で活動している映像作家やフィルム編集者、プロデューサー等を講師に迎えてクラスを開催している。フィルム教育を実践で行う組織、施設はトロントでも数少なく、トロントのフィルム文化を支える貴重な存在となっている。なお、この施設では年に2回、アーティスト・イン・レジデンシー企画を行っており、フィルム制作を目的としたアーティストを世界中から招聘している。私も 2006 年に1ヶ月程この施設を使用して作品を制作した。

尚、この施設は市内の再開発地区に残る工場跡の建築物にあり、自由な雰囲気があったが、TV局の入居によって家賃が高くなり、2008年末に市街に移転した。

上左：施設内にてオックス・ベリーにフィルムを装填する様子。

上右：施設内の JK オプティカル・プリンターにて 8mm→16mm フィルムへブローアップ撮影する様子。

下左：LIFT（旧施設）のオフィス。教育担当、雑誌担当、メンバーシップ担当、ディ

レクター、テクニカルスタッフなど5、6名のスタッフで常時運営している。また、季刊で雑誌も発行している。

③ Niagara Custom lab (ナイアガラ・カスタム・ラボ)

この施設は、8mm、16mm、35mmの各映画フィルムの現像、プリントを行っている個人のラボで、トロントだけでなく、カナダの実験的映像を制作している作家にとっては無くてはならない施設である。トロントでは、現在16mmのプリントを行っている商業ラボがなく、西部のバンクーバーかアメリカにプリントを依頼しなくてはならない状況である。(現像のみテクノカラーで行える。)この施設は、受付1名、技師1名で運営されており、通常のラボでは行えないような実験など、作家の様々なリクエストに応じている。このラボとLIFT(前頁)は、お互いに協力施設として密な交流を行っている。

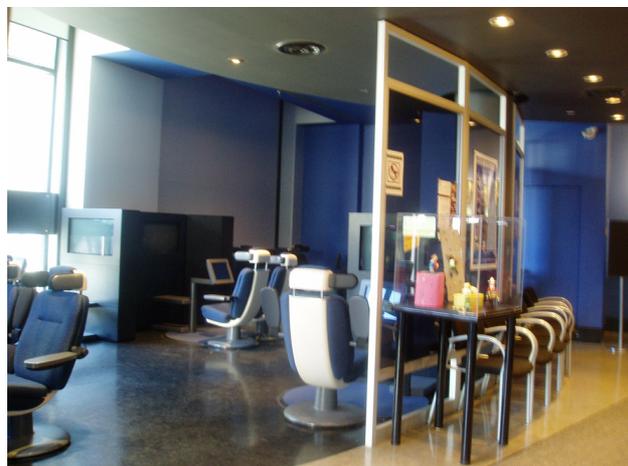

左：16mm フィルムの現像をするラボ代表のセバスチャン。

右：ラボ内の様子。ラボは元工場の建物。

④ NFB (カナダ国立映画制作庁、トロント・メディアテーク)

ノーマン・マクラレンはじめとする数多くのアートアニメーションや、ドキュメンタリー、劇映画などを製作／配給してきたカナダ政府のユニークな文化機関。「国境や人種を超えた人間の相互理解と、暴力や性差別、人種差別のない世界を創造する」という理念のもと、1939年に設立。9000タイトルを越える作品を保有している。

左：メディアテーク・ポスター 右：資料閲覧ブース

⑤ The Power plant – Contemporary Art Gallery (パワープラント)

パワープラントは、発電所だった建物をリノベーションして 1987 年にオープンした現代美術ギャラリーである。オンタリオ湖畔の美しい環境にあるこのギャラリーは、質の高い展示で地元だけでなく広く北米圏全体でも有名なギャラリーである。幾つかの展示を観たが、なかでもターナー賞受賞作家であるサイモン・スターリングの個展は圧巻だった。ほかにセディー・ベニングの映像作品などを観る事ができた。これまでに日本人の美術では、河原温の回顧展が行われている。

トロントの美術館などは、水曜の夕方以降が入場無料になるところが多く、この施設もまた同様である。しかしサマーシーズンは常に入場が無料で、多くのレクチャー、

教育目的のワークショップ、イベント等が催されている。

左：煙突がトレードマークの「パワープラント」

⑥ Royal Ontario Museum (ロイヤル・オンタリオ博物館)

ダニエル・リベスキンドによって拡張、改修され、2007年にリニューアル・オープンした博物館。恐竜の化石、中近東の美術、アフリカ美術、東アジアの美術、ヨーロッパ史、カナダの歴史と文化、生物の種の多様性、考古学などの収集品で知られている。

このリベスキンドの大規模改修は、フランク・ゲーリーによるオンタリオ美術館の大改修とともに大変な話題となった。

リニューアル後の博物館 外観

⑦ Art Gallery of Ontario -AGO (オンタリオ美術館)

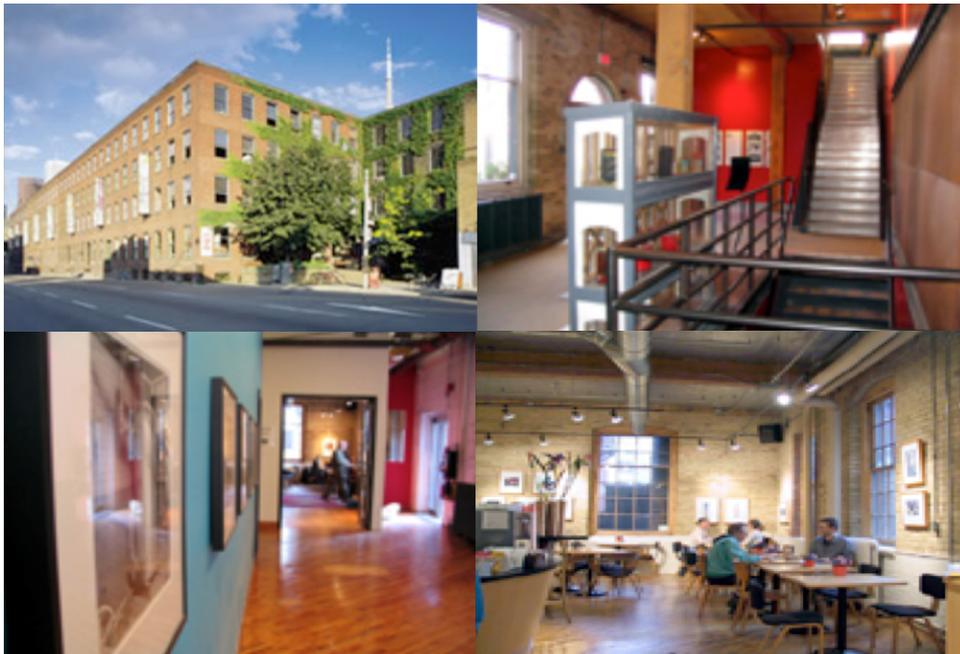

カナダを代表する美術館。カナダのもっとも重要な芸術運動であったグループ・オブ・セブンの絵画と、ヘンリー・ムーアの優れたコレクションを持っている。トロント出身の世界的建築家フランク・ゲーリーによる大規模改修が終わり、私が滞在中の2008年11月にリニューアル・オープンをした。この大改修で、ガラスが大きくうねるダイナミックで美しい壁面がシンボルとなった。

私が個展上映をおこなったジャックマン・ホールはこの建物の地下にある。(写真は改装中の外観)

⑧ 401 リッチモンドビル

401 リッチモンドビルは、トロントの多くのアート系 NPO の拠点施設で、私が個展をおこなった TSV ギャラリーもここに入居している。元は工場だったビルを改装し、1994年に芸術と文化のための施設として今の形に生まれ変わった。ビルの中には、ギャラリーやアーティスト・スタジオ、文化芸術に携わる施設のオフィス、カフェなどが入っている。

上左：401 ビルの外観 上右：建物内部（エントランス）

下左：廊下の展示スペースと各オフィス（奥） 下右：建物内にあるカフェ

<まとめ 作品制作と発表を経て感じた、映像文化の海外における状況>

多民族都市トロントにおいて、映像表現がマルチカルチャーを支えるコミュニケーションツールとして強く意識化されてきた歴史があることは、この報告書のはじめに書いた通りである。この傾向は今もって強く、年間100以上おこなわれている映画祭の多くが、たとえばネイティブやチベットの民族問題などを扱った映画祭、あるいは様々な国家・地域からの移民が自分たちのルーツを確認し合う場として設定されているような映画祭であった。

実際私がトロントの TSV ギャラリーで行った個展は、「リール・アジア映画祭」というアジア映画祭との提携企画であった。この映画祭の企画運営をおこなっているのは、日本、中国、韓国、フィリピンなど、アジア諸国からの移民2世や3世の若者で、自分たちのルーツであるアジアの現状を、映画を通して確認し合うことを目的としていた。

こうした映画祭を通しての、都市と映像文化とのアクチュアルな結びつきとは別に、トロントでは実験映画やビデオアートが大変活発でもある。考えられる理由の一つとして、NFBの存在や、トロントを代表する美術家・実験映画作家のマイケル・スノウの存在が大きいといえるだろう。

マイケル・スノウは1960年代以降、構造映画と呼ばれる実験映画作品を作り国際的に大きな影響を与えた作家である。物語性を排し映画構造そのものがある種即物的に提示するような作風で知られ、アンディー・ウォーホルやスタン・ブラッケージの諸作品とともに現代美術のなかで重要な位置を占めている。先にも触れたトロント国際映画祭の実験映画部門「Wavelengths プログラム」の Wavelengths という言葉は、実はス

ノウの代表作である「波長」からとられた名前でも、実験映画を映像芸術の本質を探求するものとして位置づけようとする映画祭の考え方が伝わってくるネーミングといえるだろう。スノウはこうした映像作品の他に、トロントのアイスホッケー場壁面の巨大レリーフや、ダウンタウンのショッピングモールにある雁の群れの彫刻（左上写真：イートンセンター）などのパブリックアートを制作しており、作品はトロント市民に街の顔として愛されている。

マクラレンが NFB で制作した歴史の実験アニメーションやスノウの実験映画に共通することは、いわゆるハリウッドの劇映画のような大作主義ではなく、個人のレベルでしか到

達し得ない豊かさを目指しているという点であろう。画家が筆を持つようにフィルムを作るという感覚は、これまで触れて来た幾つかの NPO 施設が支えようとしているものである。こうした映像表現の考え方は、カナダだけでなく今回訪れた多くの国の美術館やアートセンターで出会った現代美術のなかの映像表現の大きな潮流となっているようにも感じた。実験映画やアニメーションなど、もはや映像作品が現代美術の領域で発表されることは一般化しているが、現在その一つの傾向として、16ミリ映写機や写真スライドをループ上映するインスタレーション等あえてデジタルでは到達し得ない光を意識的に使用している作品が多い事に驚いた。また、現代美術と映像との密接な関係を歴史的に考証す展示や、美術館での実験映画の上映も大変に多く、現代美術と映像表現との結びつきが体系化されており、日本との違いを感じた。

今回トロントで学んだものは、映像を通して異文化と常に向かい合おうとする真摯な姿勢であり、また、新しい表現の中に歴史を見出し、古い作品の中にまだ見ぬ新しきものを発見しようとする意識だったと言えよう。私の実験的なドローイング・アニメーションが多くの発表の機会を得る事ができたのも、アートアニメーションの幅広い表現の可能性としてだけでなく、例えば絵画と音楽との関係や抽象映画史などといった、歴史的視点からの位置付けを可能とする文化的土壌が形成されているためではないかと感じた。今回の豊かな経験を、今後の活動に結びつけていきたいと思う。