

氏名	NAGATA Kaori (ナガタ カオリ)		
学位の種類	博士 (芸術)		
学位記番号	甲第69号		
学位授与日	平成29年3月23日		
学位授与の要件	学位規則第4条第1項該当		
論文題目	ヴィーガニズムとリレーショナル・アート —人間・食物・自然関係と新たな芸術的表現— Veganism and Relational Art The human, food, nature relationship and new forms of artistic expression		
審査委員	主査	教授	本江 邦夫
	副査	教授	久保田 晃弘
	副査	東京国立近代美術館副館長	中林 和雄
	指導教員	教授	秋山 孝

内容の要旨

ヴィーガニズムは全ての動物の搾取を反対する哲学として知られている。ヴィーガン(完全菜食主義者)は肉料理や乳製品などを口にしないし、毛皮や動物製品を使用した化粧品などを購入しない人である。このようなライフスタイルは特にヴィーガンの食生活に影響を与え、生活の様々な側面にも反映する。過去10年間にわたってヴィーガンとして生活している自分は、日本に在住する日系ブラジル人としての経験も加わって、日常的な創作にその影響を受けている。本論文はヴィーガンとしてのバックグラウンドを使用しながら自作を分析し、創作の裏側に見られるモチベーションについて述べたものである。

食物は人類と地球との最も深いつながりであり、人と自然との間の頻繁な接触である。人間と自然との関係は我々の食生活を通して変化するものだ。しかもその上に、食物は社会的な経験、あるいは人間同士の相互作用の重要なエレメントである。食物が芸術的表現の一つのパワフル・ツールだと考えられる理由は、個人的な選択肢、家族や健康などにつながっていることだけでなく、環境問題にも関わっている。

ヴィーガンとして生活することは、常に自分の食生活の選択肢について自覚することである。自分の場合は日系ブラジル人であるからこそ、日本で生活してきた中で、この感覚を高めてきた。なぜかという、実家を思い起させるような料理の集中攻撃に遭っているからだ。しかし、材料となる食品の一部を避けて、日常的には口にしないようにしている私がヴィーガンであり、なおかつ日本国民を両親に持つという事実は、自作に強く影響を与えている。

本論文は4章から構成されている。第1章ではエシカル(倫理的)・ヴィーガニズムとその哲学的な背景、そして食物にかんする哲学、アクティヴィズムと美学を分析する。この分析は自分を環境問題に関心を持つ創作者として位置付けるための基礎を形成する。

第2章ではアーティヴィズム(アート+アクティヴィズム:美術行動主義)とリレーショナル・アート(関係性の美術)を比較し、そのさい政治的な問題、社会的な問題や環境的な問題に関心を持つ現代アーティストの創作に対するネイト・トンプソン(2015)の考えを参考にしている。そして、作家研究を通してリレーショナル・アートとアーティヴィズムを中心とする芸術的表現の例も検討する。さらに、前者の教訓主義と後者の曖昧性がどのように芸術的表現の読みやすさに影響を与えるか、ということについて述べる。

第3章では、アーティヴィズムとリレーショナル・アートの組み合わせ、または対話とストーリーに基づく創作が新たな芸術的表現へのアプローチだということを提案する。対話とは創作者とアート・プロジェクトに協力した方、あるいは作品と鑑賞者との対話である。ここでは個人の物語とアーティスト自身の経験を基礎とする制作プロセスの例を分析している。つまり、第2章で述べた教訓主義と曖昧性を使用する芸術的表現をはっきり区別すべきではないと主張する。対話を容易にする空間作りが新たな芸術的表現のアプローチであることを提案する。第3章は第4章の自作を位置付けるための基礎である。

第4章ではヴィーガンとしての自分の様々な経験、そしてヴィーガニズムの社会的影響を使用し、現在行っている制作の根本について述べる。本章は「内容」と「フォーム・形」に分かれる。「内容」では社会的な経験からインスピレーションを受けた「インタビュー・プロジェクト」について述べる。「フォーム・形」では個性を目指すプロセスの一部として使用される破線の表現を分析し、日常のドローイングとペインティング制作に見られる線の表現について考察する。日常のドローイングでは創作者としての個性を模索し、浮かんでくるイメージは自分の生活の変化を表す場合が多い。

「内容」は第4章の主要な部分である。この節では疎外、ノスタルジアと和解のテーマがどのように自分の移民的かつヴィーガニックな経験につながるかについて述べる。これらはインタビュー・プロジェクトの構造の重要なエレメントである。疎外感とは多数の食物に関する社会的経験から生まれてくる。なぜかという、ヴィーガンだからこそ、仲間はずれになるからだ。社会的経験を使用する創作プロセスは、アーティヴィズムとリレーショナル・アートのはざまと孤独から生まれてきたものである。

インタビュー・プロジェクトは食事をしながら友人・知人とのインタビュー・シリーズから成る。インタビューに協力した方の食事経験を録音し、それを数回聞いた上で、ペインティング制作を行っている。ペインティングは描いたスケッチと録音のデータと組み合わせて作品にする。創作プロセスでは総合的アプローチを使用し、対話を容易にする空間作りの目的で行う。インタビューの経験とその後に行う制作を通して社会との和解を目指している。

インタビュー・プロジェクトは自作に新たな意味を持たせたものであり、教訓主義と曖昧性の組み合わせを探求するプロセスの出発点である。そして、リレーショナル・アートとアクティヴィズムとのつながりを作る機会を促進し、二つのエレメントを使用しながら創作者としてのバランスを探る意欲を駆り立てたいと思う。

Veganism is known as a philosophy where one opposes all kinds of animal exploitation. A vegan person avoids eating meat and dairy, as well as purchasing leather and cosmetics that contain animal products. This kind of lifestyle affects different aspects of one's life, especially his or her eating habits. My experience as a vegan person for the past 10 years, as well as a Japanese-Brazilian living in Japan, has impacted my artwork on a daily basis. In this text, I will use my background as a vegan person to analyze and discuss the motivations behind my artistic production.

Food is our deepest connection to the planet, as well as the most frequent means of interaction with nature. Our relationship to the planet changes along with our eating habits. In addition to that, food is also an important element in our social interactions. I believe it is a powerful tool in artistic expressions not only because it is tied to our personal choices, family and health, but also because it carries ecological concerns in itself.

As a vegan person, I am constantly reminded of my food choices. Because of my Japanese origins, that feeling has been enhanced in Japan. I am now bombarded with dishes that remind me of home, but because I avoid certain ingredients, I choose not to consume them on a daily basis. This experience has impacted my artwork deeply.

This text is structured in four chapters. In Chapter One, I will describe ethical veganism and its philosophical background, along with an analysis of the philosophy of food, food activism and food aesthetics. This analysis will serve as a basis to contextualize myself as an environmentally concerned artist.

In Chapter Two, I will compare both artivism (art + activism) and relational aesthetics by borrowing Nato Thompson's (2015) ideas on how contemporary artists create politically, socially and environmentally charged works. After that, I will point examples of artists where we can see a focus on either relational art or artivism. I will also describe and discuss how didacticism and ambiguity may affect the legibility of an artistic gesture.

In Chapter Three, the idea of dialogue and story-centered relational aesthetics (as a possible combination of artivism and relational art) will be proposed as an approach to new forms of artistic expression. Here, dialogue is what takes place between artist and collaborator, as well as the artwork and its viewer. In this chapter, I analyze examples of artists who use personal stories and their own experiences as the foundation for their creative process. I also propose that there is no strict separation between didactic and ambiguous artistic gestures, as well as creating spaces for dialogues as an approach to new artistic expressions. This will serve as a basis to define my own artistic production in Chapter Four.

In Chapter Four, I will use my experience with veganism and its social implications to describe the foundation of my current artistic production. This chapter is separated in Subject (where I discuss how social experiences have been the inspiration for the interview project), and Form (where I describe and analyze the use of undulating lines and patterns as one part of the search for a signature style). In Form, I discuss the line work found in my daily drawings, as well as paintings. These drawings represent a constant search for my own identity as an artist, where many times the images produced represent changes in my personal life.

In Subject, the main part of this chapter, I explore the themes of alienation, nostalgia and reconciliation that have been deeply connected to my personal experience as an immigrant and a vegan. These are important elements in the construction of the interview project. The feeling of alienation comes from all social gatherings surrounded by food – you are no longer part of the same group. The solitary feeling is what pushed me to attempt and create my own form of artistic expression, where I would use these social experiences to fill in the cracks I saw between artivist productions and relational arts.

The interview project consists of a series of interviews done with friends and acquaintances during a meal. After recording the experience, I listen to it over and over again and create a series of paintings, which are later combined with sketches and excerpts from the interview itself. It represents an attempt to create spaces for dialogues to take place by using multidisciplinary approaches. Through the interview experience and the process that comes after it, I look for ways to reconcile with society.

This project has given a new meaning to my work, where I intend to keep searching for ways to explore both didacticism and ambiguity. It has allowed me to make connections between relational art and activism, and motivated me to look for the balance between both elements in my own artistic production.