

モニラ・アルカディリ

『髭の幻』

Monira AL QADIRI

“Phantom Beard”

9.5 Thu – 8 Sun

愛知県芸術劇場 小ホール

Mini Theater, Aichi Prefectural Art Theater

情の時代
あいち
トリエンナーレ
2019
AICHI TRIENNALE 2019:
Taming Y'Our Passion

16歳でクウェートから日本に留学し、東京藝術大学で博士号を取得という異色の経歴を持つモニラ・アルカディリ。生まれ育った中東世界への鋭いまなざしと、幼い頃から心酔してきた日本のアニメ文化を混交させた映像やパフォーマンスを創作してきた。その作品は、聖と俗、男と女、死者と生者、善と悪など宗教や社会のなかで二分化された事象を攪拌し、独特な悲哀とユーモアによって越境する。

今回、ウィーン芸術週間、クンステンフェスティバルとあいちトリエンナーレが共同製作する新作は、彼女自身が留学中、霊媒師に「あなたには40人の先祖の霊が取り憑いている」と透視された体験から出発する。40人の髭面の男達は、なぜ成仏できずに彼女と行動をともにしているのか？ 砂漠の遊牧民の血塗られた歴史、それらを消去・忘却する中東アラブ史の空白とは？

ドイツの映像作家グループTransformaやインドネシアのメタルバンドSenyawaといった才能も世界各地から集結。日本のアニメ的想像力とアラブ世界への鋭い眼差しが交錯する、痛快パフォーマンス。

Monira Al Qadiri has an unusual background, having moved from Kuwait to study in Japan at the age of 16, and then receiving her Ph.D. from Tokyo University of the Arts. She creates videos and performances, bringing together her acute insight regarding the Middle East, where she was born and raised, and a fascination with Japanese anime culture that she has harbored since a young age. Al Qadiri blends phenomena that society and religion have deemed separate—the sacred and the profane, men and women, the dead and the living, good and evil—transgressing these boundaries with her unique sorrow and humor.

Her work for Aichi Triennale 2019, co-produced with Wiener Festwochen and Kunstenfestivaldesarts, stems from her experience while studying in Japan of being told by a psychic that the spirits of 40 ancestors were attached to her. Why might 40 bearded men, unable to find their final peace, be sharing Al Qadiri's life with her? Is it because of the bloody history of these desert nomads, and the void left in Middle Eastern Arab history that erases and consigns them to oblivion?

Al Qadiri has gathered talent from around the world, including German film production group Transforma, and Indonesian metal band Senyawa, for a thrilling performance that will bring together the imagination of Japanese anime with the artist's acute insight into the Arab world.

モニラ・アルカディリ

1983年ダカール(セネガル)生まれ
ベルリン(ドイツ)拠点

16歳でクウェートから日本に留学し、東京藝術大学先端芸術表現科で博士号を取得。映像、彫刻、インスタレーションなど多彩な表現を行う。国家創設以後の歴史の空白=ヴォイド、石油に翻弄される中東社会への批評と日本的想像力の交差点から立ち上がる作品は、宗教や社会のなかで二分化された事象を攪拌し、独特な悲哀とユーモアによって越境する。2017年には自らが男装しアニメのキャラクターとして登場するパフォーマンス『Feeling Dubbing (吹き替え感)』を発表。演劇作家としての活動も本格化させている。

Monira AL QADIRI

Born 1983 in Dakar, Senegal
Based in Berlin, Germany

At the age of 16 Monira Al Qadiri moved from Kuwait to study in Japan, and received her Ph.D. in Intermedia Art from Tokyo University of the Arts. She works in a variety of mediums, including video, sculpture, and installation. Her artwork emerges from this intersection of a Japanese imaginativeness, and a critique of Middle Eastern society, which has been held at the mercy of both fossil energies and an historical void left in the wake of the establishment of nation states. Al Qadiri blends phenomena that society and religion have deemed separate transgressing these boundaries with her unique sorrow and humor. In 2017, she created and performed Feeling Dubbing, appearing as an anime character dressed in men's clothing; she has additionally begun focusing on playwriting.

主な作品発表

- 2018 第9回アジア・パシフィック・トリエンナーレ、ブリスベン(オーストラリア)
- 2018 第6回アテネ・ビエンナーレ、アテネ(ギリシャ)
- 2017 個展「The Craft」ガスワークス、ロンドン(英国)
- 2017 『Feeling Dubbing (吹き替え感)』クンステン・フェスティバル・デザール、ブリュッセル(ベルギー)
- 2017 第20回ビデオブラジル現代アートフェスティバル、サンパウロ(ブラジル)

Selected Work

- 2018 9th Asia Pacific Triennial, Brisbane, Australia
- 2018 6th Athens Biennale, Athens, Greece
- 2017 *The Craft* (solo), Gasworks, London, UK
- 2017 *Feeling Dubbing*, Kunstenfestivaldesarts, Brussels, Belgium
- 2017 20th Contemporary Art Festival Sesc_Videobrasil, Sao Paulo, Brazil

Photo: Inge Vermeiren

砂漠を忘れる

健やかならば、私たちは養育者になる呪われるなら、私たちは破壊者になるそう願うなら、私たちは反対者になるお望みならば、私たちは墮落者になるけしかけられれば、私たちは脱走者になるそれを許すなら、私たちは略奪者になる従属されるなら、私たちは独裁者になる見限られれば、私たちは決行者になる

アムル・イブン・クルトゥム (526-584年) による前イスラム時代のムアラッカ (頌歌) の抜粋

砂漠の景色のなかにある時間と記憶は、奇妙に謎めいたかたちで作用する。砂から生まれた特殊な伝統は、絶えざる忘却とともに、いまここにのみ生きることを命ずる。なぜならすべてを瞬時に奪い去る、砂丘の背信文化のうちでは、記憶は、自己破壊に通ずるからだ。かつて住んだ場所、訪れた場所、出逢った人々、そして愛しい人々さえも、私たちは忘れねばならない。これらの記憶を守ることは、心にあまりにも負担すぎる。記憶の永続的な消去のなかでのみ、私たちは正常さを保てるのだ。感情を表すな、涙を流すな、ただ運命を問い糾さずに生きつづけるのみだ。砂のなかの埋葬地を再び探しだすことはできないのだから、死者を訪ねたり、彼らの墓に名前を刻んだりしてはならない。先祖からの唯一の形見は、私たちの名前に記されている。モニラ・モハメド・イッサ・アリ・ユーセフ・アルカディリ。父たちと祖父たちの通称のコラージュ。彼らの多くについて、私はなにも知らない。ただその名前を発話することで、かすかに彼らの生を追跡できるのだ。

全方位的な砂漠の脅威がテクノロジーにより牙を抜かれた今日でも、その荒々しい手触りは、私たちの皮膚と身体になんらかのかたちで刻まれている。今では、歴史が消去されつづけることを推奨するだけでなく、かつてなにが起きたかを他者が知るすべがないようにと、それを意図的に隠蔽し、制御するようになった。このノスタルジアの圧制により、まったく浄化的でも報酬的でもない様々な末路に私たちは辿りついている。

さて、そうだとするならば、歳月とともに失われてしまった感情の切片にアクセスする方法はあるのだろうか？ ぼんやりとした思い出を抱えこむ容器となり、それらを映し出すメディアとはなんだろうか？ もとの文脈から切断され抽象化されてはいるものの、私たち祖先の第一の記憶のふるさとは詩歌に見つけられる。これら魔法がかかった言葉のなかから、時間と空間を超越した思考が甦生されてくる。この偉大な視聴覚文化の采配により、失われた家庭、失われた愛、失われた欲望が、突如わたしたちの眼前に聳える。吟遊者の声音の音楽性とその言葉が描くイメージにより、どの時代にも呼応する驚愕のタペストリーが出現する。

とはいえ、それはいまだ男性の言語でしかない。アラブ社会の中心に聳える文化的支柱は、全人間感情の受信者と伝達者は男性であると見られる。すべての経験の調達者、記憶の門番、思考宇宙の冒険者は男性なのだ。男たちの世界に参加したいのなら、私たちは男性的方法論に則すかたちで、自分の身体と心を歪めねばならない。そして少なくとも数の者たちは、権力を体感すべく、正当さを立証すべく、時代の雄弁家となるべく、この腹話術行為と戯れてみせるのだ。

霊たちを読む

私が十年住んだ日本では、祖霊信仰がとても強い。家のなかに設えられた神社、精巧に建てられた墓地、就寝時のベッドタイム・ストーリー、そして自分を定義づけるもののすべてに祖先たちは出現する。それが啓蒙になろうが重荷となろうが、親類縁者たちの物語は一本の線として持続されているという感覚がある。記憶は、疑いようのない義務であり、スピリチュアルな使命であり、そしてなにより自分の家族を讃えるシンボルだ。この個人史の喪失は、惨事であり、酷いトラウマの源であり、また黄泉からの復讐のサインでもある。旧知の祖先も、未知の祖先も、対等に崇めねば、恐ろしい祟りがおこるのだ。

祖先からの啓示はつねに、疑う余地のない、絶対的な形而上学的存在としてかたちをなす。つまり霊だ。日本社会の儀礼的想像力の中心には霊がいて、これからもいつづける。それは真実の姿を体現する具体的な存在なのだ。ここでは、霊は特定の宗教の信仰体系や、子供たちの童話を織りなすものではない。霊は、現実そのものの一部なのだ。ある能力を備えた人の力を借りるなら、霊たちは召喚され、彼らと会話することさえ可能だ。

生まれ育った文化に似たものがまったくない外国人としては、これらの「真実」を理解するのは困難であった。当初、私はそれを不思議で、奇妙で、さらにいうなら喜劇的なものと思えなかった。しかし次第に、社会に重くのしかかる過去からきた霊たちの強い存在が、私を驚愕させ、さらには脅迫するようになっていった。なぜかはしらないが、不可視の霊は存在するという考えが、たやすく理解できるようになっていったのだ。

もしかすると、この遠方からくる霊妙な存在というコンセプトを借りれば、砂漠の忘却に潜む苦悩を癒せるかもしれない、と私は思ったのだ。もしかすると、私の母国である土地に霊たちを移住させれば、彼らは記憶を罪とらえていた古代文化を甦らせてくれるかもしれない、と思ったのだ。「無史」が押しつけられた現状である場所、南サウジアラビアの厳しい平地から、私たち一族の祖霊を召還すれば、失ったなにかに光があてられ、私個人のなんらかの感覚が回復されるかもしれない。もしかするとそうすることで、私たちの暗い未来は、目のまえで一瞬、テクニカラーの鮮やかさで輝くかもしれない。まるで愉快にはじける中空のディスクのように。

翻訳:岩城京子

By Monira AL QADIRI

Forgetting the Desert

*We are the feeders if we are able
We are the destroyers if we are cursed
We are the opposers if we so please
We are the descendents if we desire it
We are the deserters if we are angered
We are the takers if we allow it
We are the tyrants if we are obeyed
We are the determined if we are forsaken*

Section of the pre-Islamic Mu'allaqah (Ode) of Amr Ibn Kulthum, 526-584 AD

In the desert landscape, time and memory function in strange and mysterious ways. A specific tradition emanating from sand itself commands us to perpetually forget, to only live in the here and now, because the treachery of the dunes will take everything away in an instant, and to remember is to destroy oneself. We must forget homes in which we once lived, places we visited, people we met, and even our dearly loved ones. It is too much to bear on our hearts to keep these memories, only their constant erasure will keep us sane. Show no emotion, shed no tears, just continue on with life without questioning your fate. Do not visit the dead or write names on their graves, for their place of burial is impossible to rediscover. The only ancestral keepsake you will have is borne on your own title: Monira-Mohammed-Issa-Ali-Yousif-AlQadiri. A collage of father's and

grandfather's aliases, most of whom you know nothing about. Only the utterance of their name fulfills a slight trace of existence. Even today, when the desert has lost its power to technologies that shield us from its harsh ways at every direction, its rough texture is still somehow embedded onto our skins and bodies. Now, we not only encourage the ongoing erasure of history, we purposefully conceal it and manipulate it, so that others may not know or find out what has come before. This oppression of nostalgia has had its consequences, none of which are cathartic or rewarding.

So then, is there a way to access the debris of emotions lost over the ages? What is the medium that acts as the vessel to reveal these obscured recollections? Although abstracted and disembodied from their original context, in our region, ancestral memory's primary home can be found within the language of poetry and song. Within these magical words, a resurrection of thought occurs, one that transcends time and space. Lost homes, lost loves, and lost desires suddenly confront us, with all the majesty this audio-visual medium commands. The music of the orator's voice combined with the images contained inside his words creates a tapestry of wonderment that adapts itself to any given moment in time. Still, it is only the language of men. As the towering totem in the center of Arab society, the man is seen as the receptor and messenger

of the entire range of human emotion. He is the purveyor of all experience, the gatekeeper of memory, the explorer of the universe of thought. In order to partake in his world, one must contort one's body and mind to accommodate his masculine ways. And so, some of us flirt with this act of ventriloquism in order to feel powerful, in order to feel vindicated, in order to become the orators of time ourselves.

The Reading of Ghosts

In Japan where I resided for a decade, the cult of ancestral worship is strong. Ancestors reveal themselves in shrines inside the home, in elaborate cemeteries, in bedtime stories and in all definitions of self. There is a sense continuity in the narrative of kin, be that enlightening or burdening to some. Remembrance is an unshakable duty, a higher calling, and most of all symbol of one's familial honor. The loss of this personal history is a calamity, a source of terrible trauma, and also signals a coming vengeance from the netherworld. Ancestors, both known and unknown, must be revered or else awful things will occur.

These revelations of ancestry always take the form of an absolute metaphysical presence that cannot be questioned: Ghosts. Ghosts are, and always will be, at the center of society's ritualistic imagination, a concrete being that

embodies a true form. Here, ghosts do not constitute a part of a specific religious belief system, or some fictional children's fable; they are part of the construct of reality itself. And they can be summoned and conversed with, if a person with the right abilities is consulted. As a foreigner, I grappled with this concept of "truth" as I had nothing to equate it with from my own background. In the beginning, I found it strange, bizarre and even comical, but with time the heavy handedness with which these phantoms of times past assert themselves on society came to impress, and even intimidate me. The certainty of their invisible existence became somehow a palpable experience I could understand.

Perhaps borrowing from this distant ethereal being's conception could remedy the desert's oblivious plight, I thought. Perhaps by displacing the ghosts to my own geography they could act as vessels for the revelation of a decimated antiquity, where remembrance is seen as sin. In a place where "no history" is an enforced status quo, conjuring my tribal ancestry from the harsh plains of southern Saudi Arabia could illuminate some of what has been lost to us, and to our sense of self. Maybe by doing so, our bleak future can flash in technicolor before our very eyes, jolting and bouncing like a floating night club in the sky.

Concept: Monira Al Qadiri
Direction: Raed Yassin
Script: Monira Al Qadiri, Abdulaziz Al Nujaym
Script Research: Hussein Nassereddine
Video & Animation: Transforma
Stage Manager: Mayssan Charafeddine
Location Producer: Mousaed Khaled
Technical Direction & Lighting: Nadim Deaibes
Music: Senyawa, Khaled Yassine
Sound: James Kelly
Set Design: Monira Al Qadiri, Raed Yassin, Atelier Aziz Al Qatami

Production: Monira Al Qadiri
Co-production: Aichi Triennale 2019, Wiener Festwochen,
Kunstenfestivaldesarts (Brussels)

Technical and Stage Manager: So Ozaki
Translations, Surtitles: Mitsuko Sano
Video Documentation: Daisuke Yamashiro
Photography: Masahiro Hasunuma

Curator: Chiaki Soma (Aichi Triennale 2019)
Production Manager: Sayuri Fujii (Aichi Triennale 2019)
Production Coordinator: Tsubasa Shimizu (Aichi Triennale 2019)

Presented by Aichi Triennale Organizing Committee
Co- Presented by Aichi Prefectural Art Theater

コンセプト: モニラ・アルカディリ
演出: ラエド・ヤシン
脚本: モニラ・アルカディリ、アブドゥルアジズ・アルヌジャイム
脚本リサーチ: フセイン・ナセレディン
ビデオ・アニメーション: Transforma
舞台監督: マイサン・シャラフェディン
ロケーション・プロデューサー: ムサエド・カレド
技術監督・照明: ナディム・デアイベス
音楽: Senyawa, カレド・ヤシン
音響: ジェームズ・ケリー
美術: モニラ・アルカディリ、ラエド・ヤシン、アトリエ・アジズ・アルカタミ

製作: モニラ・アルカディリ
共同製作: あいちトリエンナーレ2019、ウィーン芸術週間、
クンステン・フェスティバル・デザール

技術・舞台監督: 尾崎聡
字幕・翻訳: 佐野光子
記録映像: 山城大督
記録写真: 蓮沼昌宏

キュレーター: 相馬千秋 (あいちトリエンナーレ2019)
制作統括: 藤井さゆり (あいちトリエンナーレ2019)
制作: 清水翼 (あいちトリエンナーレ2019)

主催: あいちトリエンナーレ実行委員会
共催: 愛知県芸術劇場

「あいちトリエンナーレ2019」ハフォーミングアーツ AICHI TRIENNALE 2019 / Performing Arts

キュレーター Curator

相馬千秋 SOMA Chiaki

アシスタントキュレーター Assistant Curator

藤井さゆり FUJII Sayuri

コーディネーター Coordinator

清水翼、村松里実 SHIMIZU Tsubasa, MURAMATSU Satomi

テクニカル・ディレクター Technical Director

尾崎聡 OZAKI So

票券 Ticket Administration

山崎佳奈子 YAMASAKI Kanako

翻訳 Translation

Art Translators Collective

(相磯展子、ベン・ケーガン、リアン・キャンライト)

Art Translators Collective

(AISO Nobuko, Ben CAGAN, Lillian CANRIGHT)

編集・執筆 Editor/Writer

鈴木理映子 SUZUKI Rieko

編集: 鈴木理映子

デザイン: コバヤシタケシ (SURFACE)

印刷・製本: 藤原印刷

あいちトリエンナーレ2019 情の時代 2019年8月1日 [木] - 10月14日 [月・祝]

主な会場: 愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、名古屋市内のまちなか (四間道・円頓寺)
豊田市 (豊田市美術館及び豊田市駅周辺)

芸術監督: 津田大介 (ジャーナリスト/メディア・アクティビスト)

主催: あいちトリエンナーレ実行委員会

助成: 損保ジャパン日本興亜「SOMPO アート・ファンド」(企業メセナ協議会 2021 Arts Fund)

公益社団法人企業メセナ協議会 2021 芸術・文化による社会創造ファンド

一般財団法人地域創造

AICHI TRIENNALE 2019: Taming Y/Our Passion

August 1 (Thursday) to October 14 (Monday, public holiday), 2019

Main Venues: Aichi Arts Center, Nagoya City Art Museum, Nagoya City (Shikemichi and Endoji)

Toyota City (Toyota Municipal Museum of Art and venues in the vicinity of Toyotashi station)

Artistic Director: TSUDA Daisuke (Journalist / Media Activist)

Organizer: Aichi Triennale Organizing Committee

Supported by Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. [SOMPO ART FUND]

(Association for Corporate Support of the Arts, Japan:2021 Fund for Creation

of Society by the Arts and Culture), Association for Corporate Support of the

Arts, Japan: 2021 Fund for Creation of Society by the Arts and Culture, Japan

Foundation for Regional Art-Activities

