

北條知子
HOJO Tomoko

自分の内なるミッションに正直に
アートと関わり続けていきたい
Continued Involvement in Art that Is
True to Her Inner Mission

北條知子はクラシック音楽を学んだ後に、現代音楽や実験音楽の世界を経験。現在はサウンド・アーティストとして、歴史上の女性の「声」を扱うなど多層的な表現を展開している。そのキャリアの途上でTOKAS関連企画にも参加してきた彼女に、アーティストとして経験した転機や、自らを支える信条について聞いた。

クラシック演奏者から現代音楽・実験音楽へ

小さい頃からピアノとクラリネットを学んできましたが、大学受験にあたり、演奏家を目指すより、音楽が社会の中でどう位置付けられるのかを考えてみたくなりました。そこで東京藝術大学音楽部の音楽環境創造科に進学し、文化研究などを学びつつ今に通じる作品制作を始めます。在学中に参加した「インターナショナル・アンサンブル・モデルン・アカデミー with トーキョーワンダーサイト (TWS)」(2011)は、後に繋がる契機になりました。これは若いアーティストが経験豊かな芸術家らと交流できる場として、ドイツのアンサンブル・モデルンが設立したアカデミーの東京版です。初めて本格的に触れた現代音楽は興味深く、招待作曲家として来ていた一柳慧さんと出会えたことも大きかったです。また、そこで扱われたグラフィック・スコア（記号や図形を用いて演奏の進め方などを指示する楽譜）には、狭義の音楽を超えた、エクストリームな表現の可能性もありそうだと感じました。

その思いは、TWS主催の「第6回展覧会企画公募」に選出された「"sapporo" around the world」展（TWS本郷、2012）に繋がります。これは岡崎乾二郎さんらが関わったアートスクール「四谷アート・ステュディオム」で実験音楽ワークショップを行った足立智美さんと、その参加者を主体に発足した「実験音楽とシアターのためのアンサンブル」によるものです。私はその一員として企画から関わりました。なお足立さんとの出会いをきっかけに、フルクサスへの関心も深まりました。

「"sapporo" around the world」の内容は、1962年のジョン・ケージ初来日に合わせて初演された一柳慧作曲の《Sapporo》を、44日間かけて東京23区内の各所で演奏するものです。同作の楽譜には具体的な音ではなく、持続、上昇、下降、アタックなど、音の状態を示す記号があります。そこでその演奏時間を大きく引き伸ばすことで、「行為」も音楽として解釈することを試みました。その中で私は、楽譜をグリッド状に分けて23区の地図を重ね、1日1マス、その場所に行き、楽譜の解釈にもとづいたさまざまな「演奏」を行いました。また《Sapporo》の楽譜には他者の演奏を見聞きすることを指示するユニークな記号もあり、実行が不可能な場合は他の誰かと楽譜を交換するルールがあります。結果、目的地が毎日めまぐるしく変わるような44日間で、その様子を動画で撮影し、展覧会ではこれらを上映しました。こうした演奏を通じて既存概念の更新や、美術展の捉え直しにも繋がればという考えがありました。また、この企画公募では東日本大震災を受け、今必要とされる場や実験、公共の場での展覧会を問い直すことをテーマにしていたので、そこにも繋がればと思ったのです。

自分流のサウンド・アートを切り拓く

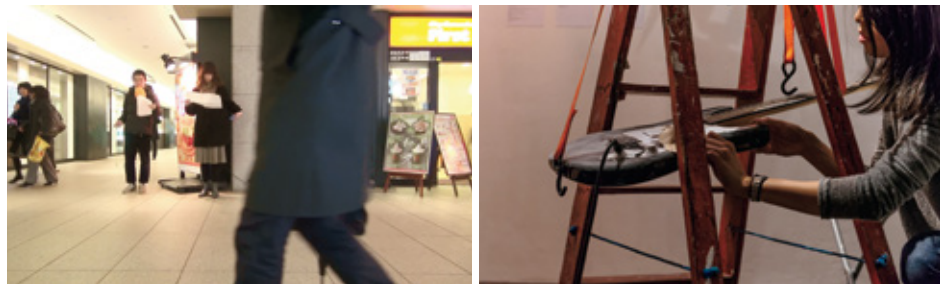
2015年から1年間、ロンドン・カレッジ・オブ・コミュニケーションに留学しました。実験音楽を中心にした活動から表現の幅をより広げたいと思ったとき、サウンド・アートに関心を持ち始めた

のがきっかけです。ここではテーマをもとに制作し、レポートを書き、という形で、理論と実践を往復する充実した日々を過ごしました。ロンドンはサウンド・アートのシーンも活発です。アーティストで評論家のデイヴィッド・トゥーブによる即興演奏理論ゼミでは、彼のコンサートに受講生が出演する機会もあり、またクリスチャン・マークレーのような著名作家の個展会場で、学生アーティストによる日替わり演奏企画があるなど、若い表現者にとってもよい環境があると感じました。

帰国後、ポーラ美術振興財団の助成で再びロンドンに渡り、このときはオノ・ヨーコをモチーフにした個展を行いました。CRISAP (Creative Research into Sound Arts Practice) のキャシー・レーン教授にスーパーバイザーをお願いしての滞中で、サウンド・アートとフェミニズムの関係などを研究する彼女にも影響を受けました。滞在中にこの地で、私にしかできない形で発表もしたいと考えました。自分が音を扱う日本の女性作家であることを考えていた際、ふと思い浮かんだのがオノ・ヨーコです。その瞬間「いや、ないな」と思ったものの、直後に「なぜ私はそう思ったのか?」と考えました。自分の中に「有名すぎる」「学術的にみた際はどうか」など、先入観や一種の偏見もあるのでは感じたのです。これを見つめ直す意味でも、彼女をテーマにすることに決めました。

大英図書館で彼女の声が聴ける音源を探し、ジョン・レノンの射殺2日前に収録された夫婦のインタビュージュに行き当たりました。ただ実際に聴いてみると、喋り続けるレノンに対して彼女はほぼ話さず、相槌のような小さな声が時折聞ける程度だったのです。主張する女性というイメージがあったので意外でもあり、これをきっかけに《I am Listening to You》というパフォーマンスを作り、音と映像のインスタレーションに再構成もしました。加えて、1966年にロンドンのインディカ・ギャラリーで行われたオノの展覧会（レノンと出会った場）の記録を通じ、何が記録され、記録されなかったのかをテーマに、個展「Unfinished Descriptions」(Hundred Years Gallery, 2018)を開催しました。

このテーマを彼女の出身地でもある東京に繋げる形で、2019年にTOKAS 本郷で「声をひそめて」と題した展示を行いました。ここでは、1960年代に東京でのある個展にて批判を受けた本人が綴った文章や、同時代の出版物における彼女への賛否を扱う作品を作りました。観客の反応で印象的だったのは、当時から彼女を知る世代でも、激しい批判があったことを知らない人が多くいたことです。私達には「知っているけど知らないこと」が未だに多くあると改めて感じました。また記録行為は、権力的にも恣意的にもなり得るわけで、誰がその取捨選択をしたのかも考えさせられました。振り返る

左:「第6回展覧会企画公募『sapporo』around the world」(TWS 本郷、2012) 演奏風景 (用賀駅、東京、2012) Photo: HOJO Tomoko

右:「Unfinished Descriptions」(Hundred Years Gallery、ロンドン、2018) パフォーマンス風景 Photo: Raquel DINIZ
left: "sapporo" around the world" performance, Emerging Artist Support Program 2011, TWS Hongo, Yoga Station, Tokyo, 2012 Photo: HOJO Tomoko

right: Performance at "Unfinished Descriptions," Hundred Years Gallery, London, 2018 Photo: Raquel DINIZ

とこうした「記録と再表象」の問題は楽譜やパフォーマンスにも通じ、一貫して私の関心事です。

アートへの向き合い方はひとつではない

2020年は、TOKASの「二国間交流事業プログラム」でベルリン滞在后、アジア・カルチュラル・カウンシルの助成でニューヨークに滞在します。ベルリンでは、日本初の女優とも言われる川上貞奴についてリサーチと制作をする予定です。19世紀末から20世紀初頭にかけて、彼女の夫、川上音二郎率いる一座は欧米巡業をしていて、このときの録音がベルリンにあると知り、プロジェクトを構想しました。貞奴はその美貌や立ち振る舞いが1900年のパリ万博で芸術家や音楽家に影響を与えたとされる一方、当時の肉声はほとんど録音されていない。これも、残されたもの、残されなかったものを考える点で興味深いことです。ニューヨークでは、改めてオノ・ヨーコに関するプロジェクトを予定しています。彼女の現拠点で、資料が最も充実している都市で、ロンドン、東京を繋ぎ、歴史を辿る試みになればと考えています。また、海外で活躍した日本人女性の先駆けとして貞奴とも繋がる。これは欧米で日本人女性がどう捉えられてきたかという歴史にも関わるでしょう。

移動の多い活動を続けていますが、今後はどこかに根ざしてコミュニティを育て、定期的に発表できる拠点的な場を作ることに関心があります。一方で思うのは、やりたいことができるなら、必ずしもアーティストでい続けなくてもよいのではということです。アメリカの振付家、アンドリュー・シモネは著作『Making Your Life as an Artist』(2014)で次のように述べています。どんなアーティストも歳月とともに、身体も家族構成も、ライフスタイルも変わっていく。その中で、自分のミッションを見失ってまでアーティストでい続けることに固執するより、ミッションはそのまま戦略を変えてみてもよいのではないかと。この考え方には共感します。私にとってアートのよさは「問い」を生み出せること。そうした芸術をとおした社会との関わりは、作家以外にもさまざまな形があり得ると思うからです。ただ、どんなときもクリティカルであり続けたい。そういう気持ちは持っています。

(2019年12月6日、TOKASレジデンスにてインタビュー)

After studying classical music, Hojo Tomoko gained experience in the fields of contemporary and experimental music. Today she is active as a sound artist involved in multilayered creative activities using materials such as the voices of women from history. As one who has participated in TOKAS related projects in her career, Hojo talks about the turning points she has experienced as an artist and the principles that have guided her.

From Classical Music Performance to Contemporary and Experimental Music

Although I had studied piano and clarinet from childhood, when it came time to apply for university, rather than becoming a performing musician, I decided I wanted to think about music's place in society. I chose to enter the Department of Musical Creativity and the Environment of Tokyo University of the Arts, and there I studied Cultural Studies and began creative work that led to my work today. As a student I also participated in the International Ensemble Modern Academy with Tokyo Wonder Site (TWS) (2011), which led to more connections. It was the Tokyo version of the academy founded by Germany's Ensemble Modern to provide young artists with opportunities for exchange with experienced artists. My first encounter with contemporary music there fascinated me and meeting the guest composer Ichianagi Toshi would be important for me. The "graphic score" (musical score based on symbols and diagrams, etc.) used there showed me new possibilities for more extreme means of expression than more narrowly defined traditional music.

That feeling later led to my participating in the "sapporo' around the world" exhibition selected for "Emerging Artist Support Program 2011" organized by TWS (TWS Hongo, 2012). This was a creation of the Ensemble for Experimental Music and Theater, which was an outgrowth of an experimental music workshop by Adachi Tomomi and its participants held at art school Yotsuya Art Studium that Okazaki Kanjiro and others were involved in. I was involved from the planning stage. Also, my encounter with Adachi-san led to my interest in Fluxus.

What "sapporo' around the world" constituted was taking the piece *Sapporo*, composed by Ichianagi Toshi to coincide with John Cage's visit to Japan in 1962, and performing it in all 23 Wards of

Tokyo over a period of 44 days. The score did not have any musical notes but consisted of signs and letters to direct the development of the music, using words such as "attacking sound," "sustained sound," "downward or upward sliding sound" and the others. By using these indicators to lengthen the performance time greatly, it was an attempt to interpret "action" as a component of music. My interpretation was to take the *Sapporo* score and divide it in grid form, place it over a map of the 23 Wards to find places for each day's performance to which I would go and do different "performances" based on interpretations of the original *Sapporo* score.

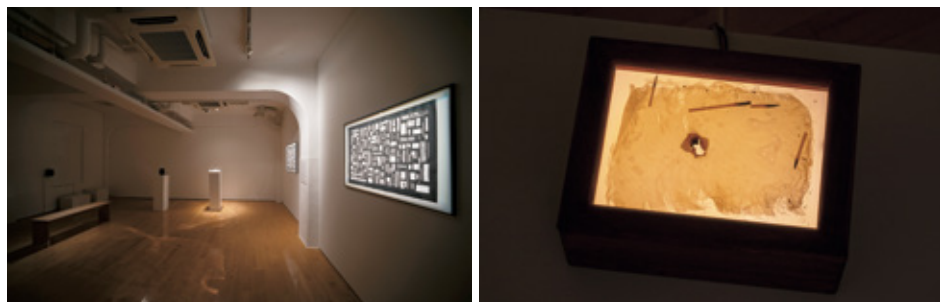
Also, the *Sapporo* score contained a unique code letter indicating that the performers should watch and listen to each other's playing, and if that wasn't possible they had to exchange scores. The daily changes in locations and performances over the 44 days were filmed and then shown at the exhibition. The idea was to redefine existing concepts and approach art exhibitions from a different perspective. Also, in light of the Great East Japan Earthquake and Tsunami, the theme of this open-call program was to ask what was really necessary at the moment and what experiments could be tried to bring exhibitions to public venues.

Developing Her Own Style of Sound Art

For one year beginning in 2015, I attended the London College of Communication. My desire to expand outward from my activities in experimental music led to a growing interest in sound art. There I was able to spend very fruitful time working from a chosen theme and going back and forth between writing reports and then putting the ideas into practice. London has a very active sound art scene. In artist and critic David Toop's seminar on Audio Culture and Improvisation, we participants could perform in his concerts, and there were also daily rotating student artist performances in the solo exhibition venues of such renowned artists as Christian Marclay, which was excellent for young artists.

After that, I re-visited London on a Pola Art Foundation grant, where I did a solo exhibition on the theme of Ono Yoko. I had professor Cathy Lane of CRiSAP (Creative Research into Sound Arts Practice) act as my supervisor, and I was influenced by her research on the relationship between sound art and feminism. There I got the idea that I wanted to do some form of expression that only I could do. As I am a Japanese woman working in sound, it was Ono Yoko who suddenly came to mind. At first, I thought no, I couldn't do anything about her, but soon after that I stopped and asked myself why I felt I couldn't. Was Ono too famous, or was it considerations from an academic standpoint? But, I also felt that my thinking was influenced by some preconceptions and prejudices. So, I decided to go ahead with the Ono Yoko project as a means to examine my thinking process more closely.

I went to the British Library to look for recordings of Ono speaking, and that led me to an interview recording of her and John Lennon just two days before he was killed. But when I listened to it, it was almost all of John talking and she said very little more than small words of agreement at intervals. That was surprising to me because of the image I had of her as an outspoken woman. From this realization, I created a performance titled *I am Listening to You* and then turned it into an installation with sound and

左：「TOKAS-Emerging 2019 『声をひそめて』」(TOKAS本郷) 展示風景
右：《煙のための絵》(《想像上の絵画の(考えられる)残り物》より) 2019
left: Installation view at "TOKAS-Emerging 2019 'Sotto Voce'," TOKAS Hongo
right: SMOKE PAINTING (from the series *Some (possible) leftovers of imaginary paintings*), 2019

video. I also held a solo exhibition titled “Unfinished Descriptions” (Hundred Years Gallery, 2018) based on things recorded at Ono Yoko’s exhibition at the Indica Gallery in 1966 (where she first met John Lennon) and questions about what had and had not been recorded there.

To connect my work on this theme to Ono’s birthplace, Tokyo, I did an exhibit at TOKAS Hongo in 2019 titled “Sotto Voce.” For that, I created works based on something she wrote later about the criticism she received concerning an exhibition of hers in Tokyo in the 1960s and articles, both positive and negative, that were published about her work. From the reactions of visitors to my exhibit, I was impressed that among the people of the generation that knew about her at the time, few knew how harshly she had been criticized. That made me realize anew that there is still a lot that we think we know and more that we don’t. As for the act of recording, I also realized that decisions about what to record can depend on authority and can be quite arbitrary, which led me to think anew about whose opinions are being reflected. Looking back, I see that questions of “recording and re-representation” also apply to musical scores and performances, and that this is a consistent concern of mine.

There Is More Than One Way to Approach Art

In 2020, after returning from Berlin on the TOKAS Exchange Residency Program, I go to New York on a grant from the Asian Cultural Council. In Berlin, I plan to do research and creative work on Kawakami Sadayakko, who is said to be Japan’s first actress. From the late 19th into the early 20th century the theater troupe led by her husband, Kawakami Otojiro, made performance tours in Europe and the U.S., and I planned my project when I found out that there are recordings of them archived in Berlin. Her beauty and her demeanor left a strong impression on artists and musicians at the Paris World Exposition in 1900, but very few recordings of her voice at the time remain. This is also interesting from the perspective of what is recorded and what is not.

In New York, I plan to do a new project on Ono Yoko. I hope it will be an opportunity to connect that city with the largest remaining trove of materials about her with London and Tokyo to enable more investigations of her history. Ono also connects to Sadayakko, as the one of the first Japanese women to be active overseas. And it will surely relate to how Japanese women have been perceived in the West.

I travel a lot now, but I am interested eventually choosing a place to settle down and build a community and create a base where I can present my work regularly. I also think that, if I find something true to my mission of what I really want to do, I don’t necessarily need to do it as an artist. In his book *Making Your Life as an Artist* (2014), American choreographer Andrew Simonet writes that any artist’s lifestyle changes over time, physically and in family makeup. He also suggests that, rather than giving up one’s inner mission in order to continue doing art, isn’t it better to change tactics in order to continue following one’s mission? I agree. What I like about art is the questions it raises. And I believe that there are various ways to continue that aspect of art in society without actually doing art. Whatever I choose to do, I want to remain critical. That is my mission.

(This interview was conducted at TOKAS Residency on Dec. 6, 2019.)

北條知子

1988年愛知県生まれ。東京都を拠点に活動。2016年ロンドン芸術大学ロンドン・カレッジ・オブ・コミュニケーション修了。TOKAS参加プログラムに「平成31年度二国間交流事業プログラム〈ベルリン〉」(2020)、「TOKAS-Emerging 2019『声をひそめて』」、「第6回展覧会企画公募『“sapporo” around the world』」(2012)など。

HOJO Tomoko

Born in Aichi in 1988. Works in Tokyo. Graduated with an MA from London College of Communication, University of the Arts London in 2016. Participated in TOKAS Programs: “Tokyo-Berlin Exchange Residency Program 2019,” “TOKAS-Emerging 2019 ‘Sotto Voce,’” “Emerging Artist Support Program 2011 “sapporo’ around the world,” and more.