

氏名	PISARIKOVA Karin (ピサリコヴァ カリン)		
学位の種類	博士 (芸術)		
学位記番号	甲第63号		
学位授与日	平成27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	RETHINKING THE BODY IN CONTEMPORARY ART		
審査委員	主査	教授	久保田 晃弘
	副査	教授	西嶋 憲生
	副査	武蔵大学人文学部ヨーロッパ文化学科教授	香川 檀
	指導教員	准教授	佐々木 成明

内容の要旨

Exploring the role the artist's body in contemporary art is the main aim of this study. The body has always been a topic in academic disciplines as well as everyday culture, however since the beginning of the twenty-first century, there has been a remarkable growth in interest. Bodies that once belonged primarily to biology have emerged as key factors in other sciences, such as social and cultural analysis, linguistics, politics and economics. They have been reestablished as sites for reason, knowledge, learning and perception.

From the broad theme of body in art, the subject of this thesis is narrowed to the display of masculinity and femininity in concept based art and compared against the present understanding of Body art. Concurrently the idea of the body is broadened to include its corporeal as well as psychological side. The hypothesis is, that the subject of a body can be demonstrated in different ways, depending on the concrete artist, and such demonstration is often not in its explicit, material state.

This study is divided into four chapters:

Chapter 1: Introducing the Body

Chapter 2: Object vs. Agent – the Body in Contemporary Art

Chapter 3: Different Identities in Praxis

Chapter 4: Towards a New Body Art

In chapter one, the specific meaning of the word body and its history is developed chronologically, against a few philosophical theories – dualism, monism, phenomenology, the embodied mind theory and psychoanalysis. In a similar fashion, the issue of gender, and its possible reading, is outlined. The origin of its current meaning formed in the 1960s and the main perspectives – social or biological determination – that gender is researched from. And finally, the methodological framework for this study is prepared by selecting the main standpoints:

- The philosophy of embodied mind, where the body-mind is an undivided entity and site of engagement with the world.
- Gender, as a binary system of abstract concepts.
- Comparative mythology and psychology of art, as a source of topics.

The method of research was set to focus on the qualitative approach to information, more

precisely, on the analysis of documents and physical data and a subjective description of the creative process.

Chapter two begins with discussion about the role of the body in contemporary art and by specifying the art of interest in this study. It starts by focusing on the genre Body art, the period of time and circumstances in which it developed, and its connection to and simultaneous influences by feminist art criticism.

Since the rise of happenings and performance in the 1960s, body in art became a place of engagement, changing the way we perceive subjectivity and meaning, activating intersubjectivity.

In Body art, the body of the artist is projected into the work as a specific subject. Because of the particular socio-historical circumstances, the subject, especially the female body, was largely claimed by feminism and acquired a political reading.

The reason for choosing masculinity and femininity as relevant factors in relation to Body art are discussed and the current notion of gender in art is addressed. The chapter ends with a brief overview and critique of examples of exhibitions that relate to the topics of “masculinity” and “femininity” as they appear in contemporary art today.

Chapter three contains examples of concrete artworks, outlined within a proposed broader field of Body art. Considering that the art of interest is not just formal, but fundamentally concept based, it is reasonable to focus on the body in a wider sense, that is to say in its corporal, but also absolute, state, reflecting its inner psychology.

The focus was placed on gender in order to reflex and balance the current notions of Body art. As a result, several thematic units were outlined, representative of masculinity and femininity in art creation. These categories are not exhaustive, but an exemplification. Similarly, the concepts of masculinity and femininity are abstract, rather than directly connected to human gender.

The selected topics are roughly complementary, each of them illustrated through examples of concrete artworks.

“Art and Nature” and “Art and Body” are mostly referring to the exploration of Self. “Political Art” and “Personal Art” are categories concerned with the society, or the Self as part of society. Finally, the last pair, “Art and Technology” and “Art and Handiwork”, indicate the choice of method and material. Each section contains illustrative examples of artwork by an established artist and part of the data used in these sections came from a structured questionnaire filled out mainly by emerging young artists. The concrete data is related to the theoretical framework.

In the second part of the chapter, I address the use of motifs, materials, and recurring themes of the body in my art praxis. As an artist, whose work is sometimes connected to the category Body art, my exploring is not limited to the physical side of the body, but is also focused on its psychological factors. I felt the need to critically evaluate my work, which is done again by dividing it into a few thematic units and comparing them to abstract philosophical concepts as well as other artists’ work.

The aim of Chapter four is to summarize and compare the information obtained from the previous chapters and present a new perspective on “the body” in contemporary art. The inquiry led towards a unifying perspective. In this vision, Body art, might be thought of, from a conceptual point of view, as a reflection of humanity into the artwork. It would be defined by the existential quality of the initiating questions that lead to the creative process. As seen in the results of the questionnaire that was carried out, these impulses are

independent of the medium and technique, but united by their ontological qualities. After comparing the findings and putting them into the context of present curatorial and artistic praxis, the groundwork shows, that on a bigger schema, the polar categories of masculinity and femininity could be found in transcendence and immanence respectively. This can be loosely compared to the initial division of the body on reason and order versus/and matter and chaos, effectively both united in the human condition of bodiliness. These complementary principles are present from the microcosm of our bodies, to the way the world is viewed. Instead of isolating them, they are described in relation to its whole. Such rethinking was not done to re-label the category of Body art, but rather to raise awareness of its partiality and to present other issues that the body consists of and stands for.

What was understood and proved in this thesis is that the concept of body, used in the way that embodied philosophy proposes, would surely take its place as a key topic of contemporary art. While one of the initial points of departure was to research and counterbalance the connection of the feminine to the body, the conclusion was found to be not in symmetrical opposites, but very interdependent and continuous qualities of masculinity and femininity. While a point of conclusion was reached, many new questions in relation to the body have opened up. The body will continue to be at the centre of cultural studies and feminist debate, so the vision for the future is a better understanding of it's ambiguous, even contradictory expressions in the creative field and further possibility of an integrated vision.

本研究の目的は、アートにおける身体の客観的/主観的ポジションについての自身の考えを現代美術のプラクシス(実践)と美術批評の広範な領域と関連づけながら分析することである。自身の制作手段の探求は、アートにおいて身体が現在置かれている状況の考察に基づいており、とくにセクシュアリティとジェンダーに焦点が当てられている。このパーソナルな追求が、同時代のほかのアーティストや批評家と対立あるいは同調しながらどのように映し出されるのかを探求する。

第1章では、身体という言葉の持つ意味やその歴史を解説しながら、人間が持つ身体と精神、または魂という問題を哲学的な問題を検討し、さらに最近の「身体化した精神」、もしくは「身体化した哲学」について論じた。また、本論文は、身体化した精神(Embodied Mind)の哲学において身体と精神が分離されずに共存でき世界に参加・関与(engage)する場となること、抽象性が高い二元論的概念としてのジェンダー、比較神話学と芸術心理学の応用の3点を基軸として構成されている。

第2章では、ボディ・アートの起源、ジェンダーとの密接な繋がりに焦点をあてた。コンセプチュアル・アートの到来は、美術の基礎と存在意義、そしてその機能を劇的に変化させた。作品における知的概念を重要視し、鑑賞者による介入を必要とした手法は1960年代から70年代にかけての美術界にも大きな影響を与え、標準的な制作手法となってゆく。コンセプチュアリズムやミニマリズムのような高度な思考実践を伴う制作は、その後続くボディ・アートやパフォーマンス、プロセス・アート、サイト＝スペシフィック・アート、そしてランドアート等、それ以降の美術へと広がった。なかでも、ボディ・アートにおいて男性性と女性性が重要な要素となる。「美術におけるジェンダー」という主題は、その多くが女性アーティストに限定され、男性というジェンダーが完全に欠落していることを見出した。

第3章は、具体的なアーティストの作品や自身の作品について、男性と女性に分類される世界に関していくつかの議題を提案し、「女性の」美術と「スタンダードな」美術の乖離について論じた。しかし、主要な問題は、ジェンダーのような要素からは独立した、人間性(humanity)

や人間の条件に基づくものである。近年の美術における男性性については「美術と自然」、「ポリティカル・アート」、「アートとテクノロジー」、近年の美術における女性性については「美術と身体」「パーソナル・アート」「美術と手芸」といったそれぞれ3つの視点から考察を試みた。

そして、これまでにあげた議題を参照しながら自作を提示し、制作プロセスにおける論拠を提示した。議題（自己省察・関係性・環境・文化・フィクション対、現実・家庭・幸せな家庭・自然）は、究極的には存在論的な問題でもある。生きることを意味を探ること、そして自己を探すが、共通の特徴として作品には存在している。多くの場合、主題を直接的に語る訳ではなく、不完全な問いの答えを探す試みである。制作はその答えを見つけるプロセスでもあり、最終的な作品は二次的な要素にすぎないと言える。

第4章では、これまでの章で得た情報を総合し比較しながら、現代美術における「身体」についての新しい観点を提示した。ボディ・アートは、コンセプチュアルな観点から見れば、人間性を美術に反映させたものでもある。それは、創造プロセスへと導く問いかけの存在論的価値によって決定づけられる。その衝動はメディアやテクニックからは独立したものだが、その存在論的価値と密接につながっている。

精神分析的な解説でアーティストの制作を語ることは作品の魅力を半減させてしまう。作品のコントロールを、その分析によって狂わされてしまう可能性があるからだ。作品の豊かさや繊細さには、ある種の記号的な神話があり、それらは単純な言葉で語るなどできない。賢明に用いられる精神分析的な美術批評は、美術史家たちだけでなく、アーティストたちの護身術としても使われているのだ。

このような再考は、ボディ・アートというカテゴリーに再びレッテルをはるためではなく、それが部分的なものであると自覚し、また身体がもたらす他の諸問題を提示する為であった。本研究で導きだされたことは、身体化の哲学が言うような意味での「身体」の概念は、現代アートにとってキー・トピックになりうる。出発点としては、女性的なものや身体の繋がりを調べることから始めたが、結論では、男性性と対立するのではなく、むしろ相補的（コンプリメンタリー）なものとして論じることとなった。

身体は、今後もカルチュラル・スタディーズやフェミニズムの中心的モチーフであり続けるだろう。未来へのヴィジョンは、創造の領域での身体のアンビギュアスで矛盾してさえる表現をよりよく理解することであり、統合された身体観のさらなる可能性である。

審査結果の要旨

著者のピサリコヴァ・カリンはチェコ共和国出身のアーティストである。母国でボディ・デザインを専攻した後来日し、多摩美術大学の大学院で身体に関する制作と研究を発展させてきた。こうした経歴の集大成でもある本研究の目的は、アートにおける身体の客観的および主観的位置づけを、現代美術のプラクシス(実践)と美術批評の広範な領域と関連づけながら分析することである。

著者の作品制作は、今日のアートにおいて身体が置かれている状況の考察にもとづいており、その中でも特に、セクシュアリティとジェンダーに焦点が当てられている。これらのテーマはいずれも、基本的にパーソナルなものであるが、だからこそこのパーソナルなテーマが、同時代の他のアーティストや批評家とどのように対立あるいは同調しながら映し出されていくかを探求することは、極めて興味深く、また貴重なものである。

これまでのアートと身体に関する制作や研究は、身体の物質性や肉体性に焦点を当てたもの、あるいは身体の社会的、あるいは政治的役割や状況に焦点を当てたものが多かったが、本研究はそのいずれの方法論とも異なるユニークなものである。著者は本論文で、研究中に体験した妊娠や出産、育児を含むその身体の「個としての体験」に集中する。それらはもちろん最初はプライベートな個人としての経験に過ぎないが、逆にそのパーソナルなものを突き詰めていくことで、それが一転してユニヴァーサルな普遍性へと変容していくことを目指しており、実際それが達成された。

序論と結論に加えて全4章からなる本論文の構成は以下のとおりである。まず第1章では、身体という言葉の持つ意味やその歴史を時系列に沿って解説しながら、今日にまで影響を及ぼしている身体と精神を二元論的に捉える考え方の問題点を指摘する。その上で、身体と精神を一体のものとしてとらえる、近年の「Embodied mind(身体化した精神)」あるいは「Embodied philosophy(身体化した哲学)」と呼ばれる理論について考察する。さらにそこから、コンセプチュアル・アートの台頭やジェンダーというカテゴリーがもたらした問題を取り上げることで、本論文における論考の基軸となる以下の3つの視点を提示する。

- ・身体と精神が不可分のものとして共存し世界に関与(engage)する
- ・抽象性が高い二元論的概念としてのジェンダー
- ・比較神話学と芸術心理学の応用

続く第2章では、「オブジェクト」と「エージェント」つまり身体の客体(object)性と行為の主体(agent)性という2つの視点を対峙させながら、コンセプチュアル・アートやミニマル・アートからフェミニスト・アートへと至るいくつかの美術作品を参照し、現代美術における身体を持つ役割について論じている。特に、ボディ・アートの分野が発展した時代背景、そしてフェミニズム美術批評による影響や、ボディ・アートにおいて男性性と女性性が重要な要素となった理由について、深く考察を行った。

第3章では、リチャード・ロング、ハミッシュ・フルトン、シンディー・シャーマン、岡部昌生、トレシー・エミン、ステラーク、アネット・メサジェといった、身体に関連して多様な領域で長く活動する何人かの作家たちの作品を取り上げ、それらの作品を例にしながら、著者自身の作品を批評的に紹介する。「自己探求」「他者とのつながり」「世界を理解する」という流れからなるこの章のトピックは、「Reflected Body(反映された身体)」をテーマとして制作を行う著者自身の制作とも密接に関わっている。

最終章となる第4章では、これまでの章の内容を比較総合しながら、現代美術における「身体」についての新しい包括的な視点を提示する。ボディ・アートは、コンセプチュアルな観点から見れば、人間性を美術に反映させたものだといえる。そのような存在論的な問いかけが、制作プロセスを決定づける。もちろんそれはメディアやテクノロジーとは独立したものではあるが、逆に根本では、その存在論的価値と密接につながっている。

著者が本論文でボディ・アートをテーマとしたのは、決してそれを(もうひとつの)ボディ・アートというカテゴリーに再びレッテルを貼ったり、ジャンルを更新するためではなく、その不完全さを改めて提示し、身体がもたらす他の諸問題を提示するためであった。本論文での多様な、しかし首尾一貫した考察を通じて、身体化の哲学が示すような意味での「身体」の概念は、現代アートにおいて重要なトピックになりうるということである。

また近年増加している新たな技術を用いたインタラクティブかつ五感に訴える作品は、人々の関係性や感情表現の違いをさらに深く明らかにできる可能性がある。それらの作品のある種の寛容さは、身体の絶え間ない変化、環境や運動の固有性、そして予期せぬできごとの重要性を考慮したものであり、社会や自然に開かれた形態をとることで、多様性こそ文化を継続させる重要な土台であることを示している。

本論文で取り上げた「拡張された」ボディ・アートは、男性性もしくは超越性と女性性もしくは内在性の2つに大きく分類できる。しかしながらそれらは決して対立するものではなく、相互に依存しながら共有しうるテーマを持つ。それは実体を伴わない何か一般的な「身体なるもの」にではなく、作家の個別的な身体そのものに由来し、しかもその定義は時代と共に絶えず変化している。身体は今後も、カルチュラル・スタディーズやフェミニズムにおける中心的な議題であることに変わりはないだろう。だからこそ、身体の曖昧さや矛盾を理解し、身体を包括的に見据えることが可能な視座を手に入れることが、ますます重要になってくる。

以上のように本論文は、身体という今日極めて重要かつ普遍的なテーマに対して、それをボディ・アートという美術の視点から深く探求したものであり、その意義や成果や非常に大きい。よって審査委員の総意として、本論文を学位を授与するに相当のものと認める。

(久保田 晃弘)