

クロニクル・オブ・サウンド / ジュリア・ドグラ - ブラッツェル

地場賢太郎 : アートラボアキバ

言葉の向こうへ

ジュリア・ドグラ・ブラッツェルはアーティストとして早い段階で、俳句への興味を表明している。それは、今もなお、彼女が、未完で語られることもなく、そのまま放置されている行間の空白に対し、肯定的で、可能性を見出している理由にもなっている。彼女の作品では一度取り除かれ、切り取られ、語られることもないものが、おぼろげに姿を見せていることに気付くことがある。また過剰でドラマティックな要素は注意深く排除されており、例えば作品「プロット」ではそこに在る悲劇的な記憶を見極め、明確に説明することは不可能に見える。しかし、たとえ事実に基づいた記憶でさえそれは明白なものにはなり得ないだろう。各ショットは断片的で、すぐに消えてしまうが、優れたカット手法によってたちまち我々を魅了してしまう。一見、象徴的なもので溢れているようではあるが、実際は何を意味しているか、その糸口を見つけることさえ難しい。にも関わらず、現象の背後にある世界が突然傾き、自分の中へ流れ込んで来る瞬間があり、私は、しばしば圧倒されることがある。一方、音の存在は、その夢幻的なイメージと比較すると、より現実的な相貌を与えられている。言うまでもなく、音とイメージの同機については、特に、細心の注意が払われており、こうした効果は、長時間に及ぶ正確な編集によってもたらされたものである。

先日若手バイオリニスト五嶋龍は、同じバイオリニストとして影響を受けた姉の五嶋みどりについて次のようなことを述べていた。「姉はむしろ休止符、空白部分を際立てたせるために演奏をしているように思える。彼女の演奏スタイルは、' 禅 ' バイオリンと呼ぶことができるのではないだろうか。（「題名のない音楽会 2016年3月6日放映」このコメントは邦楽の「間」の伝統への繋がりを想像させたり、無音が異様な力を持って迫って来る武満徹の初期の音楽や、その初期のエッセイ、（「音、沈黙と測りあえるほどに」新潮社 1971）を思い起こさせる。ここで示唆されていることとは、濃い霧の中でものが輪郭失い始めている薄暗い世界よりも、むしろ、ポジティブとネガティブ、図と地のはっきりしたコントラストの世界の表現についてであり、ドグラ・ブラッツェルの、イメージとの関連の中での音への迫り方との共通点を見出すことが出来る。

宗教学者で、哲学者である井筒俊彦は晩年の著書、「意識と本質 1991年 岩波文庫」の中で、言葉による説明では到達できないものとされて来た禅の三つの段階について、あえて言葉で迫ろうとした。普段、我々は、言語によって言分（ことわけ）された世界の中にいて、例えば目の前の山水を見ているが、禅の過程を経ると、第2段階では、その言分けが一旦、ご破算になり、意識と存在が渾然となった、山水も自我も切れ目なく繋がった無分別の世界が出現する。さらに第3段階に進むと、もう一度世界が晴れ上がり、存在は輪郭を取り戻すが、そこは最初の言分けされた世界とはまったく異なる、言語的な制約から解放された、本質的一貫性を持たない世界が出現すると言う。ここに至ると、私には想像することさえ困難になり、アートとの直接の関わりも無くなってしまいうだろうが、ドグラ - ブラッツェルの作品は、この第2段階と第3段階の間合いの空間、（そこは初期武満の音楽に似て慄然とする場でもあろうが）に由来しているような気がする。

Kentaro Chiba : ArtlabA kiba

Beyond Language

In her early years as an artist, Julia Dogra-Brazell expressed an interest in Haiku; which might explain why, even now, she can find positive and actual potential in a blank space, between lines, where things untold and incomplete remain. In her films, we are often conscious of things, once removed and cutout, untold yet looming. Here, excessive and dramatic elements are intentionally avoided. For instance, in Plot it seems impossible to pin down or fully articulate the memory of some tragedy. It is not even clear if the memory is real. For the work is filled with contradictions. Shots are fragmentary and ephemeral but cut in a breathtaking way that captivates viewers. They seem to be filled with symbolism but a clue to their true meanings remains unattainable. Yet, I am often overwhelmed with the moments when the world behind the images seems to suddenly incline and flow into me. Compared with these phantasmal images sound, where there is sound, is given a more realistic aspect. Needless to say, these effects are achieved by precise and laborious editing, specifically synchronization of sound and image.

The other day in a music tv program, Ryu Goto, a young violinist, talked about his sister, Midori Goto, an internationally famous violinist, who is his greatest influence. ('Untitled Concert' TV Tokyo March 6th 2016). I was impressed by his following comment: Midori seems to play in order to circle a musical rest, a blank space. Her playing style could be called 'Zen violin' . this comment is evoking the intensive rest in the traditional Japanese music and reminding Toru Takemitsu' s music, especially his early works in which silence as a musical rest is given much presence rather than sound is emerging and his early essay. ('Confronting Silence' selected writings Scarecrow Press 1991, the original one Shinchosha Publishing Co, Ltd. 1971) These imply a style depicting a world where things are in vivid contrast, positive and negative, figure and ground, rather than an obscured world, in dense mist, where things start to lose their outline. I think there is something of this in Dogra-Brazell's approach to sound in relation to image.

Toshihiko Izutsu, religious scholar, philosopher dared to explain the three stages of Zen meditation, which has been regarded as the issue hardly reached by language in his book, ('Consciousness and Essence' 1991 Iwanami Library).

Usually, we are looking at a landscape in front of us as the inhabitants of the world consisting of language in which everything is supposed to be classified with the linguistic method, but through Zen meditation, the second stage is appearing where the linguistic classification once collapses and the world of the compound of all without boundary between individuals as inner existences and landscapes as an outer will emerge. Then, finally, the third stage is coming where the world clears up once again but it would be completely different from that of the first stage, which is released from any linguistic constraint without the tendency to coagulability. Here, it is hardly for me to imagine how the world looks like and I guess there would be no strong connection to art anymore but I imagine Julia' s works coming from somewhere on the boundary, transfixed, like Takemitsu' s early works, between the second and the third stage.

Chronicle of a Sound
JULIA DOGRA-BRAZELL