

オリヴァー・ジーバー / カティア・ストウーケ
ゲーム プロジェクト

All images: Oliver Sieber, from the series "Character Thieves", 2005/2006
"Lenneth" Osaka, 2006 (This cover); "Jubei-Chan" Toronto, 2005

"Nara Shikamaru" Osaka, 2006

Oliver Sieber, from the series "J_subis" Osaka, 2006
[... King, J. Chigu, Take, Keiko, Akane, Fukatsu, ...]

第16回芸術家交流事業ART-EXドイツ・プログラムにて、オリヴァー・ジーバーとカティア・ストゥーケがデュッセルドルフより来阪し、2006年1月より3ヶ月滞在しました。彼らのこれまでの活動について、大阪での経験も含めて、各々にインタビュー形式で尋ねました。

オリヴァー・ジーバーは、これまでに特にロックやモッズ、スキン・ヘッドといったファッションに身を固めた若者の肖像写真を発表するなどユース・カルチャー（若者文化）に関心を寄せてきました。大阪においても、ロックやパンクだけでなく、さらにアニメ・キャラクターなどのコスプレをする若者を彼らのプライベート空間を背景に撮影するシリーズを続行しました。

これまで様々なタイプの肖像写真を撮ってこれましたが、過去の作品について紹介していただけますか。

1999年に53枚の肖像から成る『Skins Mods Teds』シリーズ（写真1）を完成させました。身のまわりに、過去の重要なグループの流れを汲むユース・カルチャー（あるいはサブカルチャー）がどれくらいあるのかにとっても興味がありました。ユース・カルチャーに関しては、歴史を振り返ってみると面白い、有益です。

第2次世界大戦後の50年代初頭、最初のいわゆるロッカー達は、さらなる自由と独立を求めてカウンター・カルチャーと呼ばれる類のものを確立しました。彼らは体制や従来の伝統を断固拒否したので、自分達自身のグループやネットワークを築かなければならなかったのです。そして社会の中でのポジションだけでなく、自分のグループ内における位置も定義する必要があった。少なくとも、個性を確立することが重要だったのです。

個性や思想コードとしての音楽とファッションは、最も重要な基準とされてきました。そしてユース・カルチャーとサブカルチャーに関して言えば、これは今日まで変わっていない。この作品の後、個性とアイデンティティの追求や、あまり身近にいない特殊な社会層への関心といった、似たようなテーマの肖像写真シリーズをいくつか制作しました。

私はよく、若者たちの様々なアイデンティティの表現方法に焦点を当てます。例えば、いまだ男性優位のサッカーのコミュニティーでプレイしている若い女性たちの立場や、盲人の世界で肖像写真が意味することなどに関心を寄せていました。

大阪に来る前には、ちょうど性転換者についての作品を仕上げたところで（写真2）。この作品は、自分がなりたい性を選択する権利（あるいは、どちらかひとつの性に固定されることすら放棄する権利）を求めて強く戦っている人々を取りあげたものです。これは、性に関する自己決定や事前定義について問いかける興味深いものになっています。

パンクやロックンロール、スキンヘッドファッションに包まれた若者たちを多く撮っていますが、彼らのどんな点に特に関心がありますか。

音楽の歴史に関していえば、様々な種類のユース、サブカルチャー全てが互いに密接につながっています。パンクはロカビリーに影響を受け、モッズカルチャーやスキンヘッド、サイコビリー、ロックンロールも相互に関連しあっています。

全てのサブカルチャーの根幹として、規則や伝統の道理・意味を問うことは重要です。人種差別、戦争、貧困と市場といった社会状況を反映しつつ、全ては密接に絡まり合っているのです。

パンクの歴史はこのような問題が深く関わっています。パンク音楽は（全部ではないですが）非常に政治的で、多くの人がたくさんの問題に答えを見つけようと、70年代の政治状況に反抗しました。が、パンクのシーン内でもまた、音楽市場での成功によって商業主義的になっていくことに多くの議論が交わされました。ここから生まれたのがオルタナティブ・パンク・シーン（OIパンク）です。

パンクやサイコビリー、ロカビリー・バンドのコンサートに行けば、この種のあらゆる音楽のファンや支持者たちが入り乱れています。

デュッセルドルフで、あるパンクの若者の肖像写真に取り組み始めました（写真3）。彼は大事なアクセサリを全部着けて完璧にきめたパンクの典型のようにみえました。私はこの作品をここ大阪でも継続しようと決めました（写真4）。個人と集団に関する暗黙のルールが多々あって、上下関係や伝統的な枠組みのこをよく耳にするこの国で、パンクに傾倒するというのはかなり興味深く思えます。

1. Oliver Sieber, "Nadine" from the series "Skins Mods Teds" Düsseldorf, 1999

2. Oliver Sieber, "Kay Karentina" from the series "Boy meets Girl", 2005

3. Oliver Sieber, "Mici" Düsseldorf, 2002

As the 16th ART-EX Artist-in-Residence Program, Oliver Sieber and Katja Stuke stayed in Osaka for 3 months from January 2006. Here we will ask each of them about their former works and what they have experienced in Osaka.

Oliver Sieber has been keen on youth-culture and presented many portraits of young people dressed up in Rock-n-Roll, Mods and Skin Heads. During his stay in Osaka, he continued his series, along with the Rock-n-Roll and Punk, with the portraits of the people wearing costumes of their favorite Manga or Anime characters in their private spaces.

You have taken various types of portraits, could you introduce us about them?

In 1999 I finished a series of 53 portraits called "Skins Mods Teds" (image 1). I was very interested how far there are youth-cultures (or subcultures) existing in my nearby environment which lead back to important groups from the past. Speaking about youth-culture it is interesting and useful to look back in history.

At the beginning of the 50's, after the Second World War, the first so-called Rockers established a kind of counter-culture trying to find more freedom and independence. Since they categorically refused the establishment, the conventional traditions they had to build their own groups and networks, and not only define their position in the context of the society but also their own position within the own group. And determining the own individuality was at least important.

Music and fashion as characteristics or codes of ideas and thinking have been the most important criterions. And this hasn't changed until today referring youth-cultures or subcultures.

After this piece of work I made several portrait-series dealing with similar subjects as for example the quest for individuality and identity and my interest in special kinds of social groups, which you can't find in our environment so easy.

I often concentrate on the various ways of expression and identities of young people. I was interested for example in the position of young women playing football in the football community which is still dominated by men or the meaning of the photographed portrait in the world of blind people.

Before we came to Osaka I have just finished a work about transsexual people. (image 2) This work is about people who are strongly fighting for their right to choose the gender they feel like (or even don't want to be fixed on one gender); it is therefore interesting as it is questioning about self-determination or predefinition regarding gender.

In what point especially are you interested in those youngs you take so many, who covers themselves in punk, rock n roll and skinhead fashion?

Regarding to music history all different kinds of youth- or sub-cultures are closely connected to each other. Punk was influenced by Rockabilly; Mod-culture, Skinheads, Psychobilies and Rock-n-Roll are correlating to each other.

Asking questions about the sense and meaning of rules or traditions is important for the origins of all subcultures. Everything is closely connected to reflecting about social circumstances, about racism, war, poverty and market.

The history of punk is closely connected to these questions. Punk music (not all) has been very political and a lot of people turned against the political situation in the 70's to find some answers to a lot of questions. But there were also a lot of discussions within the punk scene about getting to commercial due to the success in the music market. Out of this there emerged an alternative punk scene (the oi-punk).

Going to concerts of punk-, psychobilly- or rockabilly-bands you can meet a mixture of follower/supporter of all these kinds of music.

In Düsseldorf I started and made a portrait of a young punk (image 3). He seems to be a prototype of a punk, perfectly styled with all-important accessories. I decided to continue this work (image 4) here in Osaka. The idea of being involved to punk appears to be very interesting in a country much seems to have a lot of unuttered rules regarding individuals and group and you hear a lot about hierarchy and very traditional structures.

他の国と比べ、大阪のファッションで何か面白い特徴を発見しましたか。

一般のファッションや、トレンド、最新流行などには私はそれほど興味がなく、もっと別の種類のユース、サブカルチャーや集団のアイデンティティに係る関心なので、ストリートやデパートで何を見たかという話にはあまり意味がない。ヨーロッパや北アメリカの若者の傾向が日本の若者文化に与えている影響は面白いですね。その違いや一貫性を見つけたり、スタイルや意味合いが変化しているのを発見したり。

日本ではファッションだけでなく、なんでも手に入って、最高にオシャレな髪型とか、どんなものでも最新モデルの製品など、完璧なスタイルのためにたくさんのお金を使うようですね。コンサートで出会った何人かは頭の先からつま先の細部に至るまで、全てを完璧にきめてきたようでした。でも、ここではそれがとても普通のようにだし、多分ヒップホップのファッションでもその他どんなスタイルでもそうなのでしょうね。“できる限り完璧に”。

一方新たなシリーズでは、好きな漫画のキャラクターのコスチュームに身を包んだ人々のポートレート撮影を始めていますね。コスプレ愛好家の肖像写真を撮ろうと思ったのは何故ですか。

先ほど言ったように、私はアイデンティティにとっても関心があって、多くの作品で個人や集団のアイデンティティというテーマを扱っています。コスプレは新しく、また非常に特殊なサブカルチャーです。

普通の生活や伝統に対抗した、いわばカウンター・カルチャー的な他のサブカルチャーと違って、コスプレ文化の中心はポップ・カルチャーのキャラクター達です。彼らは巨大産業が産み出すトレンドや流行のファッション、ある種のゲームやアニメ、漫画に依存しています。しかし、これは日本発のユース・カルチャーで、ドイツでも人気があります。恐らく全てのヨーロッパの国々、アメリカやカナダでもそうでしょう。そしてこれは今まで私が出会い、写真を撮ってきた他のグループとは異なります。

この『Character Thieves』（写真5）シリーズに取り組み始めたドイツでは、ティーンエイジャー達は漫画やゲーム、アニメの話をするためにほぼ毎週末集まっています。彼らは日本の商品を売る店を訪れ、自分でも漫画を描き、コスチュームを作ります。さらには交流会と呼ばれるものがドイツ全土で一年中たくさんあります。写真を撮り、撮られることはしばしば『コスプレ撮影』と呼ばれる、これらの集会での重要な要素です。彼らは誰が何回、何通りのコスチュームで撮られたかカウントする、プロみたいなサイトをたくさん持っています。この種の集会はお互い連絡を取り合ったり、どれだけ上手く作れたか、コスチュームについて確認したりできる機会です。また流行の主流やトレンドを把握したり、レトロなキャラクターを選んだり、オリジナルのキャラクターを考案したりする機会でもあるようです。

この子供っぽい世界では、交流会に関していえば非常に無邪気な公平性があるようにみえます。特殊な仮装がちょっとした自由と解放感を与えるのです。おきまりの型や役に徹してなりきることができるから。彼らは戦士やサムライ、少女、かわいい動物、テニスプレイヤー、架空の生き物、魔法使いに魔女といったキャラクターを選ぶことができます。例えば、時には男の子が女の子のキャラクターを選んだり、その反対もあつたりします。

どうしてコスプレ愛好家たちを彼らのプライベートな場所で撮ったのですか。

コスプレ愛好家が暮らしているスペースや、現在の住環境、キャラクターというのは、大抵大きく異なります。住んでいる場所を写真という形で写實的に表現すると面白くて、その人物のイメージや環境がより明確に分かります。ファンタジーのキャラクターと現実世界を突き合わせるということがこの作品の核で、それは思考やアイデアを働かせる余地を提供しています。

4. Oliver Sieber, from the series "j_subs" Osaka, 2006

5. Oliver Sieber "Xihauu" from the series "Character Thieves" Germany, 2005

Did you find any interesting characteristics in fashion in Osaka comparing to other countries?

Since I'm not so much interested in fashion in general or as a question of trends and being up-to-date but more in different kinds of youth- or sub-culture or group identities for me it is not so important what I see on the streets or in the department stores. For me it is interesting to see the influence of youth traditions from Europe and North America to the Japanese youth-culture, to find out the differences or coherences, what was changed regarding the style or meaning.

In Japan you can get everything (not only in fashion) and everybody seems to spend a lot of money to get the most perfect style, the most fashionable haircut, and the latest model of any kind of product. Some of the people I met on concerts seemed to have verified every single detail of their outfit.

But this seems to be very usual here also maybe in Hip-Hop-fashion or all the other fashion styles: do it as perfect as possible.

On the other hand, you have started a new series taking portraits of people in their favorite Manga character's costume. Why do you think you would take portraits of costume players?

As mentioned before I'm very interested in identity and a lot of my works deal with the subject of individuality and group identity. Costume play is a new and very special kind of subculture.

It's different from other sub-cultures which are more a counter-culture against traditional or ordinary living; the center of the costume play culture are characters from the pop culture, they depend on trends, current fashions, definite games, Animes and Mangas produced by a huge industry.

But it is a youth culture from Japan, which is also popular in Germany - probably in all European countries, the USA and Canada. And this is different from the other groups I met and photographed before.

In Germany, where I started working on this series "Character Thieves" (image 5), teenagers meet nearly every weekend to talk about Mangas, games and Animes. They are visiting Japanese shops, drawing their own Mangas and tailor their costumes on their own. And beyond there are a lot of so-called "conventions" all over Germany all over the year.

Taking photographs and being photographed is an important integrant of these meetings which they often call "costume play photo shoot". They have a lot of professionally looking websites on which they count who was photographed how often in how many costumes.

These kinds of meetings seem to be a chance of getting in contact with each other, possibility to get some confirmation about the costume, how good it is made; a chance to figure out following the mainstream, the current trend, choosing a retro-character or maybe creating a new, own one.

In this juvenile world there seems to be very unsophisticated impartiality regarding conventions. The special kind of masquerade offers some freedoms and liberties; usual models and roles can be sublimated and reflected. They can pick out characters of warriors and fighters, samurais, little girls, cute animals, tennis players, fantasy characters, wizards and witches. And boys for example sometimes choose girls characters and the other way round.

Q. Why do you choose to take portraits of the costume players in their private spaces?

The difference between the spaces the costume players live, their current habitat and the character they chooses is often very huge. It is interesting to describe the place of residence and show it in the photo. You get a more explicit image of the person and their environment. Confronting the fantasy character and the real world is the center part of this work and offers some space for thoughts and ideas.

他の都市と比べて、大阪でコスプレ愛好家と会って撮影する際、何か異なる問題はありましたか。

ドイツとトロントでも違いはいくつかありましたし、また大阪でもありました。写真の内容に関してではなく、仕事の仕方についてですね。ゲーテ・インスティテュートからの招待でドイツとトロントで暮らして作品を作っていた時は、仕事の仕方にとっても満足していました。なんでも一人で探求することが簡単にできて刺激があったし、言葉の問題もそれほどなかった。カナダでは翻訳された日本の良い漫画やアニメがたくさんあったので、『鉄腕アトム』や『アキラ』を読んだり、観たりすることができて、日本の歴史についてたくさん学びました。大阪で今回撮った写真はそれらの知識や通訳、解説の助けなくしてはほとんど不可能でした。

大阪滞在を経て、コスプレや若者のサブカルチャーに対する考え方で変わったことはありますか。

いいえ、基本的には変わりません。日本でコスプレはもっと認められていると思っていたので、出会った多くの(大抵は)少女たちが親に見つからないようコスチュームを隠したり、大人たちは誰かに知られて仕事に支障をきたすことを恐れていたりすることに驚きました。東京のような大都市と、例えば京都周辺のような小さな町や郊外では違いがあるように思えます。トロントではコスプレ愛好家たちは完全にドレスアップして集合場所に現れますが、京都や大阪ではもう少しミステリアスでした。彼らはコスチュームをスーツケースに詰めて持ってきて、後で着替えるのです。

私は、撮影した人々の他にも、もっとたくさんの方がこの話題について情熱的に語ると思っていました。もしかしら言葉の問題かもしれませんが、本当にもう少しコスプレについて話せると思っていました。そして漫画やアニメの話題になると、みんなすぐにオタクやオタクの意味について話し出すのですが、専門家達ですらこの言葉について合意を形成することはできません。また、もっと日本のロックやポップミュージックの歴史についても知りたかったです。ここにいる最後のあと数週間で知ることができたらよいですが。

ここ大阪で私たちが行う展覧会は、作品を進行形で展示するという、とても典型的な『Böhm』の展覧会です。私たちは作品の継続的なコミュニケーションの基盤やプラットフォームのひとつの可能性として、展覧会に加えてしばしば出版物も刊行しています。

Oliver Sieber from the series "Character Thieves" Toronto, 2005

Oliver Sieber from the series "Character Thieves" Osaka, 2006

Comparing to other cities, were there any different difficulties in meeting costume players and shooting them in Osaka?

There were some differences between Germany and Toronto on the one hand and Osaka on the other. Not concerning the content of the pictures but the way of working.

I was very satisfied with the way of working in Germany and Toronto, where we were invited from the Goethe-Institut to live and work there. It was much easier and more intense there doing all the recherche on my own and not having so many problems because of the language. In Canada they had a very good selection of translated Mangas and Animes, so I could read (or watch) for example "Astroboy" and "Akira", and learnt a lot about Japanese history. I think it would nearly be impossible to take the pictures like I did without this help, translation and explanation I had here in Osaka

Are there any changes in your idea about costume plays and other sub-cultures of youth after your stay in Osaka?

No not basically. I thought costume play was more agreed here in Japan and I was surprised to meet a lot of (mostly) girls who hide costume play from their parents or grown up who fear getting problems in their jobs if someone knows. There seems to be a gap between the big mega cities like Tokyo and the small villages or suburb areas for example around Kyoto. In Toronto costume players are coming to the meetings fully dressed, in Kyoto and Osaka it was a bit more mysterious; they bring their costumes in suitcases and dress later.

I also expected that more people would be talking more intense about the subject besides the people I photographed; maybe it is a question of language, but I really expected more talks about costume play.

And when you talk about subjects like Manga and Anime you instantly talk about Otaku and the meaning of Otaku, whereas even experts cannot agree to one meaning of this vocabulary.

I also want to know much more about Japanese rock- and pop-music history; I hope to learn about this in the last weeks we are here.

The exhibition we are showing here in Osaka is for me a very typical "Böhm"-exhibition, as we often show work, which is still in progress; we often use the issues as well as the exhibitions as a possibility to communicate about the works as a foundation or platform to continue.

オリヴァー・ジーバー (1966年生まれ)

1987-1993 ビーレフェルトとデュッセルドルフにて写真を学ぶ

展覧会

- 2005 レーダーヴェルテン、マルティン・グロピウス・バウ (ベルリン、ドイツ)
「クール・ハンター:メディアと市場における若者文化」ZKMカールスルーエ市立ギャラリー (ドイツ)
「フォト・エスパーニャ」写真フェスティバル (マドリード、スペイン)
アーティスト・イン・レジデンス、ゲーテ・インスティテュート (トロント、カナダ)
「Meeting Frau Böhm」ゲーテ・インスティテュート (トロント、カナダ)
- 2004 「Frau Böhm」クンストハーレ・デュッセルドルフ (ドイツ)
「1人では決して歩かない:芸術とスポーツ」マルカステン (デュッセルドルフ、ドイツ)
平遙国際写真フェスティバル (中国)
ギャラリー・ギャビー・クラスナー (デュッセルドルフ、ドイツ)
- 2003 「顔の幾何学」国立写真美術館 (コペンハーゲン、デンマーク)
ヴァンタウル写真美術館 (スイス)
- 2002 ロンドン写真家ギャラリー (イギリス)
作品収蔵記念展、ケルンSK基金 (ドイツ)

Oliver Sieber (Born in 1966)

1987-1993 Studied photography in Bielefeld and Düsseldorf

Selected Exhibitions

- 2005 Rundlederwelten, Martin Gropius Bau, Berlin Germany
"Coolhunters-Jugendkulturen zwischen Medien und Markt" ZKM in der Städtischen Galerie Karlsruhe Germany
PhotoEspaña, Photography Festival, Madrid Spain
Artist-in-Residence, Goethe- Institut, Toronto Canada
"Meeting Frau Böhm" Goethe-Institut, Toronto Canada
- 2004 "Frau Böhm" Kunsthalle Düsseldorf Germany
"You never walk alone - Kunst und Sport" Malkasten Düsseldorf Germany
Pingyao International Photography Festival, China
Galerie Gaby Kraushaar, Düsseldorf Germany
- 2003 "Geometry of the Face" National Museum of Photography, Copenhagen Denmark
10 years Fotomuseum, Winterthur Swiss
- 2002 Photographers Gallery, London U.K.
Photographische Sammlung der SK Stiftung, Köln Germany

1999年以来、二人は共同プロジェクト「Böhm」を展開しています。活動の中心は、互いの作品を一つの刊行物『Die Böhm』マガジンとして、現在は年4回、自主発行という形で発表することです。各自の作品制作と連動しながら、二人はどのようなプロジェクトを展開しているのでしょうか。

二人はこうした刊行物の形態のどういった点に興味を持つのですか？

一つには、展覧会や書籍、あるいはカタログとは違った写真との関わり方の可能性です。この形態にはすばらしい創造の自由があります。例えば、2,3ページだけの発行もあり得るし、単純に何かを実験したり、少し言及してみたり、また簡単にトピックを提示することができます。こうしたことは、書籍としての出版物では内容が足りなかったり経費がかかり過ぎたり、といった理由から簡単に試すことはできません。

このような形態の刊行物は、写真の使い方や出版に関する考え方についての近代的なアプローチです。写真は結局のところ、壁に掛けられる以上のものであるということです。いずれにせよ、イメージを伝える媒体は他にもたくさんあります。何よりも私たちはマガジンや本があるために、所在地に縛られずにすみます。

どのようにして毎号の内容を決めるのですか？

その時々で変わります。例えば、終えたばかりか、あるいはまだ取りかかっている作品について考えたり、またはまだ試されていないプロジェクトのどれかについて考えたりします。ある号を例にあげると、私たちが、お互い同じことに興味を持っていることが多く、一方が撮影しているとは知らずに、自らも同じ写真を撮っていることに気づき、そのことを取り上げました。

第17号、第17-b号、第20-b号では、二人一緒ではなく各自に基づいた内容で発行しました。掲載したのは、それぞれがカリフォルニアなど北アメリカの他の地域やヨーロッパで撮ったイメージです。まず、私たちはそれぞれが独立した2つのシリーズを第17号に掲載しました。オリヴァーは空港やモーターで掃除用カートで記録し、カティアはアメリカを旅行中、見つけたショッピング・バッグを集め、あらためて作品として再生させました。それらを、私たちは展覧会「観光客の視点」のために第17-b号として刊行しました。-b号はいつも形式上異なっているが、前号の補足的な役割を果たす場合につくられます。私たちは、この号で、異なった形態を採用しました。1冊ごとに多様な形式の5枚のオリジナルのカラープリントを付け、写真の主題や組み合わせを多彩にしました。また、写真の作者を明確にしませんでした。

この後、私たちはロッテルダムの映画祭中、ゲーテ・インスティテュートでの展覧会に招待されました。そもそものアメリカに行く目的であった映画のロケーションに使われた地域の撮影を第20-b号の内容として発表することができました。展覧会という機会が違った形式やメディアを使っている作品発表を実験するきっかけとなるのです。ロッテルダムでは、私たちがロケーション地を訪問した60のハリウッド映画からカットしたシーンをつなげて作成した3時間の映画を上映しました。結局、ロケ地は往々にして映画との関連があるからこそ興味深いものであって、実際には1枚の写真も撮らなかつた場所がたくさんあったほどです。第27号『How to draw a bunny』は、レジデンス・プログラムに参加したカナダのトロントでの滞在中に発行しました。オリヴァーはデュッセルドルフで始めていたシリーズ『Character Thieves』を継続して行い、好きなアニメ・キャラクターに扮する人々を彼らの私室を背景に撮影しました。このシリーズは大阪でも継続されました。カティアは『Portraits from the Back of the Head』として、トロントの街中の人々の後頭部を中心に撮影しました。これは、初めて訪れる場所での違和感と、そんな場所での何か落ち着きさせる感じを捉えたものとして考えてください。『How to draw a bunny』という題名は、私たちがトロントで観たレイ・ジョンソンというアーティストについての映画からつけました。彼の美術やアーティストの在り方についての考え方に感銘を受けたからです。

これはコミュニケーション手段の一つという考えですか？それとも販売戦略の一つですか？

おそらくコミュニケーション手段の一つという考え方であり、同時に販売戦略でもあるといえます。つまるところ作品を世に発表し、出版という形でよく知ってもらうための手段という考え方です。一方で『Frau Böhm』(※『Die Böhm』と改める前の題名)は、私たちの作品を構成して整えたり、あるいは完成したシリーズを顧みたり、撮り終えたばかりのネガを調べる、古い写真を拡大するといった機会になっています。ある程度までは作品構成の戦略でもあるのです。そもそも、まず自分たちの作品を対峙させることに興味があり、またこの媒体を使うことに関心を持ったのです。

Böhm Issues #5 Big City, Small Town, #12 Light/Dark, #26 Youth project, #27 How to draw a bunny

Since 1999, Katja Stuke and Oliver Sieber have been working on “Böhm” as a joint project. Main activity is to publish the issues “Die Böhm”, presenting their own works, now 4 times a year. In relation with their own works, they have been developed collaborative works in various ways.

What interests you about this form of publication?

For one, there is the possibility of dealing with photography in a certain way, which would be different for an exhibition, or a book, or catalogues too. We have great creative freedom here, for instance, we can occasionally produce only a few pages, at times simply try something out, just touch on or briefly present a topic. After all, we couldn't do that so easily with a book, which is much thicker and more expensive to produce.

These kinds of publications are a modern way of using photography and publishing ideas. A photograph is, after all, more than just an object to be hung on a wall. And besides, there are many more media that can transmit images. And with our magazines and books we are independent of location.

How do you create an issue?

That changes. For example, we always consider works that have just been completed, or that are still being worked on, or which of the older projects have not yet been examined. One issue for example shows that we were often interested in the same things, and that we photograph them without knowing that the other has already photographed them as well.

The issues #17, #17b and #20b all base on each other. They show images we took in California and other places in North America and Europe.

First we published two independent series in issue #17. Oliver had documented cleaning carts in motels and airports, and throughout the trip Katja had collected, and then reproduced, bags of found materials.

Then for the exhibition “The Tourist View” we produced another issue #17b. B-Issues are always special editions that are either formally distinct or that complement previous issues. For this we had selected a different form: each issue contained 5 original c-prints in various formats, and we always varied the subjects and their combinations and we did not announce the authorship of the photographs.

After that we were invited to show an exhibition at the Rotterdam Goethe-Institut during the film festival. And since film locations had really been our original destinations, we then created issue #20b, in which we were able to show these works.

An exhibition does, after all, make it possible to try out different forms of presentation and more media. So in Rotterdam we also showed a 3 hour-long film, for which we had spliced together scenes from 60 Hollywood movies taking place at the locations we had visited. After all, many places seem more interesting by the stories we associate with them than they turn out to be in reality; at many of the places we visited we didn't take a single photo.

We produced the issue #27 “How to draw a bunny” in Toronto during our residency there. Oliver continued a series he had already started in Düsseldorf called “Character Thieves”. It shows photos of people dressed as their favorite Manga-Characters in their private spaces. He will continue this series here in Osaka. Katja made some “Portraits from the Back of the Head” of people in the streets of Toronto. You can understand this as an idea about being stranger in a new place, your expectations and what makes you feel home in this place. The title How to draw a bunny refers to a movie about the artist Ray Johnson we saw in Toronto. We didn't know him before but we were very interested in his way of thinking about art and being an artist.

Is it more a communication concept or a marketing strategy?

Presumably it is a communication strategy as well as marketing or publishing strategy. After all, part of the whole idea is to publish and promote, to present one's work. Besides, the work on Frau Böhm helps each of us to structure and order our own work, to reflect one last time on completed series, examine just finished negatives, or finally get to enlarge older pictures. So to a certain extent, it is also a

コミュニケーション手段としては、刊行物の他にインターネット上でのプロジェクトも展開しています。サイト「Böhm Trade-Center」(<http://www.frau-boehm.de/handelszentrum/>)について教えてください。

「Böhm Trade-Center」は、インターネット上で開催する展示会スペースです。私たちはインターネット上の空間を実際の部屋の一種のように考えており、仮想空間ということは強調しません。

「Böhm Trade-Center」は3つのコンテナで構成されており、その一つ「実習室」では、現在の自分たちの作品、『Die Böhm』の最新号の内容を紹介しています。他のアーティストの作品は出版物としては扱わないので、もう一つの「ゲスト・ルーム」では、他のアーティストの写真などを展示します。私たちは、その可動性から、貿易用あるいは輸送コンテナという考え方が気に入っています。一つの場所に依存する必要がないからです。実際、スペイン・マドリッドでの写真フェスティバルに、このコンテナを実践するよう招待されました。つまりコンテナのサイズも可変的であるということです。インターネット上ではなく、実際のコンテナ内にオフィスを構えて、『Die Böhm』の号の一つ刊行しました。

「ゲスト・ルーム」で展示した最初のアーティストは大阪からデュッセルドルフに3ヶ月滞在した中川久子さん(第16回ART-EX派遣作家)です。私たちは彼女に大阪で再会し、一緒にプロジェクトを立ち上げました。

中川久さんとともにアーティストに呼び掛け、画像によるコミュニケーションをはかる写真のウェブログ「NANIWA」(<http://blog.frau-boehm.de>)を立ち上げました。これはどういったプロジェクトですか？

これは画像でコミュニケーションをはかるという興味深いプロジェクトです。私たちは参加者にブログ上に掲載されている画像に対して画像で答えるよう呼び掛けました。これは好き勝手に画像を掲載するのではなく、一手前の画像に関係して、それに対する答えや、反対意見、挑戦、同じ様式、似た主題、等として画像を掲載するものです。私たちは、例えば日本の写真家は一つの画像に対して他の国の写真家とは違った関連性を見出すかもしれないということに興味を持ちました。(結果的に呼び掛けに応じて参加した日本の写真家が少なかったため、この疑問に対する答えはまだありません。)私たちは、言語を介さずに、どのようなコミュニケーションが成り立つのかを知ることにも興味深いと思いました。コミュニケーションにおいて画像は言語に置き換わるのでしょうか?しかし、ちょうど対話において面白い議論になるかどうかは、対話者に依るところが大きいように、誰かがいつも直接的な答えを避けたり、主題を頻繁に変えたりするかどうかは問題です。しかも、例えば作品に関しての提示方法、色、サイズや主題といった様式上の方法でしか反応することができないわけですから。

ART-EXについて

大阪府が主催する芸術家交流事業「ART-EX(アーテックス)」とは、大阪とヨーロッパ4か国(ベルギー、フランス、ドイツ、英国)とのあいだで互いに現代美術の新進アーティストを派遣し、その滞在・制作を支援するアーティスト・イン・レジデンスのプログラムです。アーティストは3か月の間、異国の地で生活し、現地の材料を使って作品を制作します。

1992年に大阪府と大阪ドイツ文化センター、デュッセルドルフ市との共同プログラムとして発足、1994年からは、大阪日仏アリアンス＝フランセーズ、ブリティッシュ・カウンシル、ベルギー・フランドル交流センターの協力を得て、ドイツ、フランス、英国、ベルギーの4か国との交流をおこなっています。現在まで、日欧合わせて30名の作家が参加し、各々の滞在地で交流を広げることによって、ヨーロッパと大阪を結ぶアート・ネットワークがさらに豊かに大きくなっています。

<http://www.frau-boehm.de/tradecenter>
<http://blog.frau-boehm.de>

The first artist exhibited at the guestroom of the Trade Center was Hisako Nakagawa. Together with her we invited photographers to take part at the weblog "Naniwa" during our stay in Osaka.

「Böhm Trade-Center」のゲスト・ルームで展示した最初のアーティストは中川久子。彼女は大阪滞在中に共同してウェブログ「NANIWA」プロジェクトを立ち上げ、写真家に参加を呼び掛けました。

structuring strategy. At the beginning we were primarily interested in contrasting each other's works, and to work with the medium.

As a communication means, the project on the Internet is also developed besides a publication. Please tell us about your web site "Böhm Trade-Center" (<http://www.frau-boehm.de/handelszentrum/>)?

The Böhm Trade Center is an internet-space where we can show exhibitions we don't emphasize too much that it is a virtual space since we understand the Internet room as a kind of real room.

The Trade Center looks like three trading containers. In one container, the „laboratory“, we show current works of our own, often the pictures of a current Böhm-issue. Since we don't publish other artists' works in the print-issues we built the „guestroom“ where we exhibit (mostly) photography of other artists.

We liked the idea of shipping- or trading-containers because you can be very flexible; you are not depending on one place. And in fact we were invited to arrange a container in Madrid during the Photo festival and produced one issue inside this container. And the size of the containers can change, too

The first artist we exhibited at the guestroom of the Trade Center was Hisako Nakagawa from Kyoto who we met when she was in Düsseldorf for three months. We met her in Osaka again and together we invited photographers to take part at a photo-blog "NANIWA".

Another project photo-blog "NANIWA" was started during your stay. What kind of project is this?

The blog was a project about communication only with pictures. We asked the participants to react to the pictures, which were already posted, to make a connection to the previous picture by way of an answer, an opposite, a challenge, a formal context or a similar topic. We thought it would be interesting to find out if for example photographers in Japan have different associations to similar pictures or communicate in a different visual way. (We don't have an answer to this question because only a few of the invited Japanese photographers took part after all.) We wondered which kind of dialogue could happen without writing anything. Do pictures displace the word in communication? But exactly as in talking it depends on the interlocutors if it's going to be an interesting discussion, if someone always avoids direct answers, or if he or she changes the subject constantly; and besides you also have the possibility to react only in a formal way, for example regarding the artwork and presentation, color, size or subject.

ART-EX : Artist-in-Residence Program

ART-EX is an Artist-in-Residence Program designed to promote interaction and exchange among artists from various nations and further their understanding of each other's culture. The Program aims to achieve this by arranging for Osaka to work with the four European nations of Belgium, France, Germany, and the U.K., in such a way as to organize the mutual exchange and assignment of artists in all the countries concerned.

The program began in 1992 as a joint project undertaken by the Osaka Prefectural Government, Goethe Institut Osaka, and the German city of Düsseldorf. Since 1994, the project has also enjoyed the cooperation of Belgium Flanders Exchange Center, the British Council, and the Centre Franco-Japonais Alliance Française d'Osaka, has thus been engaged in exchange and interactive activities with four European nations. Every year, one European artist comes on three-month visit to Osaka at different periods, each one from a different European country, while one artist from Osaka likewise goes to stay in a country or Europe.

主催

Osaka Prefectural Government

大阪ドイツ文化センター GOETHE-INSTITUT OSAKA
<http://www.goethe.de/ins/jp/osa>

協賛

Sofmap
www.sofmap.com

協力

Ernst Poensgen Stiftung

ART-EXに関するお問い合わせ
大阪府立現代美術センター
大阪市中央区大手前3-1-43 大阪府新別館
TEL.06-4790-8520
info@osaka-art.jp
<http://www.osaka-art.jp/>

テキスト和訳: 今西玲子 (P.7~9, P.12~14)
発行: 大阪府立現代美術センター
印刷: アラベル株式会社
©大阪府立現代美術センター
Osaka Contemporary Art Center
Katja Stuke / Oliver Sieber 2006

カティア・ストゥーケは、常に間接的に対象に迫る手法で作品を制作しています。ビデオカメラで捉えた日常風景の映像をブラウン管に映し、あらたに写真を撮って作品化します。大阪での滞在中も、同じ手法でシリーズを続行、展開させました。

写真のソースとして先ずビデオカメラで撮影するのはどうですか。

ビデオカメラでの撮影は、周囲をただ見回す感覚と少し似ています。街頭では、起こっていることを分析するでもなくただ観察し、瞬間を録り溜めていきます。そしてフィルムをスタジオに持ち帰ると、作品に面白そうなシチュエーションを慎重に選びます。何があったのか考えてみたり、人間関係を発見したり推測してみたりして。意図的に特定のフレームを選んで画像を構成したりできるのです。大抵たった1秒、1ミリの問題で、内容やイメージの中のストーリー、人間関係が変わってしまう。だから、ただ路上でスナップショットを撮るのはだいぶ違います。

テレビモニターからそれらの場面の写真を撮って拡大すると、また別の意味が立ち現れます。写真上でははっきりと見えるスクリーンのグリッドのせいで、画像はどこか新たなメディア性を帯びたように見え、観る者の角度を変えてしまうのです。もはや単なる路上でのひとコマではなく、もしかしたら面白いニュースといった感じではないかしら。ニュースやメディアは話題を強調するためにイメージを用い、画像をシンボル化し、時にはその本意を無視して論旨の説明に使用しますよね。イメージを新たな文脈にはめ込んで新たな意味にしてしまう。例えば、アジアの人々が風邪予防のためにマスクを着けていた画像が、数年前ヨーロッパで鳥インフルエンザの危険を訴えるために使われました。つまり、極めて害のないシチュエーションが、流行病の危険のシンボルに変換されたわけです。

人々が私のイメージの中に見つけるストーリーは様々で、私自身の意向と異なることもしばしばです。その画像を誰が観るか、その人の個人的な背景や経験、観た映画とか、前日にニュースで報じられたことなどにもよるのです。判断というのは私たちの経験や生活環境に左右されますから、同じシチュエーションでも判断は人それぞれだし、観る人が違えば到達する結論もそれぞれ。自身の経験によって、その人がイメージから判断する結果や考えも色々なのですが、大体いつも実際とは違っているものです。

日常風景の他に、映画のフィルムを作品の素材に用いた『My personal Hitchcock』シリーズがあります。映画のを素材に用いるその意図は？

ヒッチコックが映画の中で構成したイメージと、彼と同時代の写真作品たちを比較してみると、いかに写真と映画が互いに影響しあっているか明確に分かります。私はそれらのイメージを偶発的に全く新しい話になるよう、約7、8本のヒッチコック映画から50枚以上の写真を新しい内容として抜き出し、つなぎ合わせました。イメージの連続性を変えたり順番を逆にしたりして別のストーリーが生まれるように。だから人々は自分の映画の絵コンテを組み立てることができます。絵コンテはフィルム全体をほんの2、3枚のイメージで要約するものです。そしてみるからに歯の抜けた絵コンテの配列は、観る者のファンタジーやアイデアで動きだし、その人の考えやアイデアを投影することができるのです。

私はまた、映画や動画が人々の物事や出来事の見方、置かれている環境への感じ方、身の回りの出来事に対する見方をいかに変えるかにも関心があります。もしかすると動画の瞬間性は、人々に自分の歴史や文化的背景に基づく各々の考えやストーリーを思考させるのかもしれない。これは先ほど話した私の写真作品にもつながることです。

Katja Stuke, from the series "CCTV".
It's often a question of just one second or one millimeter, which changes the content, the story in the images or the relationship between of the people in the images.

カティア・ストゥーケ「CCTV」シリーズより。大抵たった1秒、1ミリの問題で内容やイメージの中のストーリー、人間関係が変わってしまいます。

Katja Stuke's work has been produced always by indirect approach toward the object she focused on. She takes pictures from the projected images of daily life on the monitor, which is taken by video camera. During her stay in Osaka, she continued her series with the same technique. Here are some questions about her technique and works.

Why do you first take images by video camera in order to use them as source of your photographs?

Taking pictures with the video camera is a bit like just looking around. On the streets I'm just observing and storing – keeping the moments, not analyzing what's happening. When I take the films to the studio I can carefully choose the situations, which are interesting for my work. I can try to think out what happened, try to find out or think out connections and relations between people, choose a special frame for my intention, can compose an image. It's often a question of just one second or one millimeter, which changes the content, the story in the images or the relationship between of the people in the images. So it is very different from just taking snapshots on the street.

When I take the photos of these situations from the TV-monitor and enlarge these pictures, they get another containing meaning besides. The grid from the screen which you can see very precisely on the photographs changes the way the people look at them because the images seem to be in a new media-context. It is now no more just a situation on the street; maybe it could be interesting news? News and media use images to stress a subject and make pictures become a symbol, use them to illustrate an opinion sometimes ignoring the origin of the image; put the images into a new context and make them become a new meaning. For example pictures of Asian people wearing masks to protect themselves from getting a cold which used to illustrate the risks of avian flue some years ago in Europe. So a very harmless situation changes into a symbol of the pandemic dangers.

The stories the people see in my images are always different and often different from my own suggestions; it depends on who is looking at the pictures, his personal background and experience, which movies he or she has seen or what had been reported in the news the days before. The judgments are influenced by our experiences and the circumstances of our own lives. The same situation can be judged differently, different viewers come to different conclusions. And according to our own experiences our judgments as to the actions of a person vary in results and ideas; very often though they do not represent reality.

There are series "My Personal Hitchcock" where you use movie films as material of your work beside everyday life scenery. What is your intention?

You can see very clearly how photography and movies influence each other if you compare the images Hitchcock composed in his movies and the photography works of the same ages.

I took these images out of their content put more than 50 photographs from about 7 or 8 Hitchcock movies together into a new content so they happened to become a totally new story; and with changing the sequence or reversing the order another story can happen. So people can put together their own storyboard of a movie. Storyboards are the summaries of a complete film in just a few images. And a sequence of apparently loose images is transformed with the fantasy and ideas of the viewer into action and can project their own thoughts and ideas.

I'm also interested how movies and moving images change the way people look at things and events, how they sense their environment or what's happening around them. Maybe the momentary of moving images make people think their own thoughts and stories depending on their own history and cultural background. This leads back to the pictures we talked about before.

テレビ画像からオリンピック選手などスポーツ選手の肖像写真を撮影する『Portraits』シリーズがあります。これにはどういう意味があるのでしょうか。

これらの写真を撮るのには二つの理由があります。ひとつは、スポーツ選手がスタートする前の集中、緊迫した瞬間を捉えるためでした。誰でも彼らをテレビで観ることができますが、それは一度きりほんの短い一瞬だけで過ぎ去ってしまいます。私はテレビ画面でみつけたこの肖像を留めておきたかったのです。それで、カメラマンたちを悪用し、彼らの視点やアングル、ズームを使って自分の写真を撮ったわけです。もう一つに、私はテレビ無しではできない画像を作りたくてテレビをツールとして用いました。実のところ、これらの肖像写真にはスタジオから出る必要すらありません。もし私がシドニーやアテネにいたら、絶対こんなイメージは撮れなかったでしょう。テレビというのは様々な現実をみることができる窓みたいなものだから、外に出て現実を撮ると同じように、写真に撮ってもいいんじゃないかと。この作品で、テレビは肉眼や窓の外に広がるものとは別の、また違った世界の見方を見つける可能性を与えてくれています。路上で撮影した瞬間をスタジオに持ち帰るのも似たようなものです。

いつものように作品を設置しているのですか。

私は12枚またはそれ以上の写真を一つの作品として設置します。フレーム無しでアルミニウム板の上に貼って、ガラス板ではさみます。観る人は沢山の写真をみて、監視モニターで埋め尽くされた部屋のような第一印象を受けるでしょう。このように写真を配すると、どの写真が隣り合っているかによって新たな因果関係や文脈が生じます。このように、ひとつのイメージにひとつのストーリーが存在するだけでなく、個々の写真の間に様々なストーリーがあるわけです。それらは写真をみる人たちの絵コンテになります。人によって皆それぞれ異なる写真を関連するグループとして選びます。

撮影していて、何か大阪の特徴を見つけたりしましたか。

大阪は私がいつも撮っているような絵を撮るのにとても良い場所だと思います。非常に大きくて、幾何学的な道路や建物がある。通り過ぎる人々は見えず知らずでも、その一瞬だけ交流を交わしていますね。交通や生活や仕事、上下いろんな階層で進行していて、ちょっとサイエンス・フィクションのシーンにいるような気分になります。路上や地下、お店やアーケードの沢山の人・・・。

一方、小さな道には特に歩道もなく、歩行者、自転車、車、小型トラックがひとつのエリアを互いによく共用しなければなりません。

私たちの滞在先周辺では、一体何が入った箱を運び入れたり出したりしているのかわからない、中小企業のオフィスがあります(だいたい全部日本語のラベルだし、私はブランドに通じていないので、どんな製品もわからない)。武器の絵が描かれた箱もみることがあります。ただのオモチャですが、ヤクザやマフィア映画を思い浮かべたらちょっと面白いアイデアが浮かんできます。頭上の電線もスリリングな思索の源に。マンガのキャラクターの顔をした子供用のカラフルなお面は、銀行強盗の顔を隠すことだってできる。お店やデパートにある全ての製品。なんでもあって、仰々しくカラフルに、そして驚いたことによくヨーロッパの金髪女性の写真と一緒に広告されています。会社の制服を着た同じ会社の人達、学校の制服を着た子供やティーンエイジャー、通りを駆け抜けるファッションの奴隷や白いコートの女性たち、ビジネススーツを着たビジネスマン達・・・そんな全ての人々や出来事が、アイデアやストーリーのための素晴らしい印象やベースとなります。とりわけ、それらに馴染みがなく、自分の日常には無いものだったなら。

Katja Stuke from the series "My personal Hitchcock". A sequence of apparently loose images is transformed with the fantasy and ideas of the viewer into action and can project their own thoughts and ideas.

カティア・ストウケ『My personal Hitchcock』より。明らかに画像が抜け落ちた連続性は、観る者のファンタジーやアイデアで動きだし、その人の考えやアイデアを投影することができるのです。

You took portraits of athletes in Olympic games from TV images in series "Portraits". What is your intention to take portraits from TV images?

For me there are two reasons to take these pictures: The first was to keep the intense moment, the concentration of athletes before they start their performance. Everybody can watch them on TV but it's just a short moment and then it's gone forever. I wanted to keep these portraits I've found on my TV-screen. Therefore I abuse the cameramen, use their point of view, their angle, their zoom to take my pictures. I use the TV as a tool to make pictures. I couldn't make without the TV. I don't even have to leave my studio to take these portraits - to be honest: if I were in Sydney or Athens I would never be able to take these images. I understand the TV as a kind of window through which I can see different kinds of realities of which I can take pictures just as good as from the reality outside. In this work the TV gives me the possibility to see some other perspectives of the world besides the one out of my window, out of my eyes. And when I film on the streets and take the moments back with me to the studio it's in a way similar.

How do you usually install your work?

I install the pictures as tableaux of 12 or more pictures; the images are unframed, mounted on aluminum and behind a glass plate. The people watching the images should get the impression of a room filled with surveillance monitors; see a lot of pictures as the first impression. And with hanging the pictures like this they get new causalities or contexts depending on which photos are hanging beside each other. In this way there is not only one story in one image but also are different stories between different pictures. They can become storyboards to the stories of the people who see the photos. And different people select different images as belonging together.

Did you find any characteristics of the city Osaka while shooting?

I think Osaka is a very good place to take the kind of pictures I usually take. It has these very big, geometrical streets and architecture where people are passing by - they don't know each other but when they are passing they get in a kind of relationship just for one second; the traffic, living and working is happening on different levels above and below you - feeling a bit like in science fiction movies; A lot of people on the street, in the subway and the shops and arcades.

On the other hand the smaller streets don't have special sidewalks, so pedestrians, bikes, cars and small trucks have to manage with each other in one area.

There are these small businesses around our place where I can only guess what's in all the boxes they are carrying in and out of the offices because every-thing is labeled mostly in Japanese (or I can't identify the brands and therefore the products) - I have seen boxes with drawings of weapons on it; only toys - but with some Yakuza- or Mafia movies on your mind this leads into some interesting ideas; Electric- and telephone-wires above you, which are an interesting source for thrilling speculations; most coloured masks for children with faces of characters from mangas which can cover the faces of bank robbers; all the products in the shops and department stores - everything is available, advertised loudly and colourfully and surprisingly often with portraits of European blond women; People from the same companies wearing their company uniforms, children and teenagers in school uniforms, fashion victims and women in white coats running along the street, all the business people in their business suits - all these people and occurrences are magnificent impressions and great basics for ideas and stories. Especially if you are not used to them and they don't belong to your everyday life.

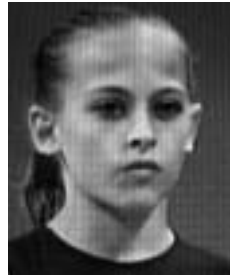
大阪で初めて、誰かの自宅内の撮影に挑戦されましたが、そのことで撮る対象への関心が変わったことなどあります。

最初はただ好奇心がありました。他人の場所を訪れて、どんな風に暮らしているのか、何を集めているのかとか、壁には何が掛かっていてどんな家具が置いてあるのかを観察するのはいつだって楽しいものです。2005年に東京に行った時は、私たちは街頭や公共空間しか見ませんでした。マンションや高層ビル、小さな家々を通り過ぎたとしても、壁の向こうに何があるのかはチラッと垣間見ることしかできません。一軒に何人が暮らしているのかとか、それらがどのくらいの大きさで幾らぐらいなのか知るために、私は本物の物件情報誌を読みました。『東京スタイル』という本や何本かの映像を見たことがありますが、誰もが(またどのガイドもみんな)、「日本ではプライベートな空間に招かれることは非常に珍しく、ほとんど不可能に近い」と強調していました。それに私たちは本当に誰も個人的に知りませんでした…。それで外でだけでなく、室内でも撮ったら面白いとは思っていたのです。

始めは、その場所やそこに住む人の肖像写真のようなものを撮ろうと考えていました。でも、それはドキュメンタリー写真を撮っている人の仕事です。しかももっと非常に難しく、何も明らかになりません。これはもしかしら公共空間で撮影した作品と似通っているかもしれませんが。ほんの短い瞬間を撮ったたった一枚の絵では状況を判断できないように、人物についても彼らの持ち物や暮らし方から判断できません。特に、誰か別の人の視点によって切り取られたものを見ただけでは。マンガやアニメ、フィギュアを集めるマニア誰もがオタク殺人鬼的ではないし、ハード・コアな音楽を聴く人すべてが高校で虐殺を起こすわけではないのだから。

プライベートの空間は(ドイツでも)、そこに住まう人が守られる空間です。自分が居ない時に誰かが家にやってきて、全ての私物を調べ回るなんてぞっとします。誰かが今そこに居て、好きに自分の物を全部見て、勝手に判断して何かを変えたりすると考えたらイライラします。そこで室内の写真は数枚だけ選んだのですが、それらは今『Observation』シリーズの一部になっています。これは観察的概念の一部としての新しい考えです。

写真を見れば、プライベートな家々を探索しているような、犯罪シーンの目撃者のような感覚になるでしょう。おそらくドイツに戻ってから、それらと街頭で撮った写真を混成しようかと考えています。そして隅々まで嗅ぎまわることができる何人かの友人宅にてシリーズを続けようと思っています。

Katja Stuke from the series "Portraits".

カティア・ストウケ
『Portraits』シリーズより。

You explored to take the interior of someone's private houses in Osaka for the first time. Was there any change to your interests toward the object you are taking?

At the beginning I was just curious. It is always interesting to come to other peoples places, look how they live, what they collect, what's on the walls, what kind of furniture they have. When we have been in Tokyo in 2005 we have only seen streets and public spaces. You have only a glimpse how it looks behind the walls if you pass the mansions, multistory buildings or smaller houses. You try to find out how many people live in one place and I read some real estates advertisements to find out how big or how expensive they are. I had seen the "Tokyo Style" book and some movies and everybody stresses (and all the guides write) that in Japan it is very unusual to be invited into the private spaces and nearly impossible; and as we don't know anybody really personally ... So I found it interesting to make pictures not only on the outside but also in the inside.

At the beginning I was thinking about doing some kind of portrait of the place or the person living in it. But that's more a job for someone's doing documentary photography. It's even more difficult and does not proof anything: And maybe it is similar to the pictures I took in the public spaces: you can't judge a situation only by a picture of one very short moment and you can't judge a person by the things he owns, how he lives - especially when you only see an angle from somebody else. Not everybody who is collecting mangas, videos, animes and figures is an Otaku-Killer anyway - or people listening to hardcore music and playing computer-games are going to commit highschool-massacres.

Private spaces are - also in Germany - protected spaces for the ones who live in there. The imagination of someone coming into your house when you are not there and searching all your private belongings is disturbing; conceiving that someone is just there let alone looking at all your things, judging, changing anything is a harassing idea.

So I selected only some of the private photographs and they now become a part of the observation series - a new thought as part of the surveillance idea.

So when you look at the pictures you can get the impression of searching private houses, being witness of a criminal scene. I think about maybe compounding it with the pictures I took on the streets and I will continue the series in Germany, maybe at some friends' places where I can really snoop around every corner.

カティア・ストウケ (1968年生まれ)

1988-1993 デュッセルドルフにてビジュアル・コミュニケーションを学ぶ(タイポグラフィ、写真、映画)

展覧会

- 2005 「肖像」ギャラリーフォス(フライブルク、ドイツ)
「フォト・エスパーニャ」写真フェスティバル(マドリッド、スペイン)
アーティスト・イン・レジデンス、ゲーテ・インスティテュート(トロント、カナダ)
- 2004 「Frau Böhm」クンストハーレ・デュッセルドルフ(ドイツ)
平遙国際写真フェスティバル(中国)
ロッテルダム映像フェスティバル関連事業「私の個人的なヒッチコック」
ランターレン・フェンスター(ロッテルダム、オランダ)
「私たちの映像」ゲーテ・インスティテュート(ロッテルダム、オランダ/ベルリン、ドイツ)
ギャラリー・ギャビー・クラスハー(デュッセルドルフ、ドイツ)
- 2003 ヴィンタトウール写真美術館(スイス)
「観光客のまなざし」アルテポスト文化フォーラム(ノイス、ドイツ)
「ドキュメント」フォトギャラリー(ウィーン、オーストリア)
アン・ビエルマン賞入選
- 2002 「生の場所」女性写真家ヨーロッパ賞(プラト、イタリア)
女性写真家ヨーロッパ賞(最優秀賞)
- 2001 ニューヨーク・アート・ディレクターズ・クラブ(出版「Die Böhm」)入選

Katja Stuke (Born in 1968)

1988-1993 Studied visual communications in Düsseldorf, main topic: typographies, photo/film

Selected Exhibitions

- 2005 "Portraits" Galerie Foth, Freiburg Germany
PhotoEspaña, Photography Festival, Madrid Spain
Artist-in-Residence, Goethe-Institut, Toronto Canada
- 2004 "Frau Böhm" Nachtfoyer, Kunsthalle Düsseldorf Germany
Pingyao International Photography Festival, China
"My Personal Hitchcock" Im Rahmen des Film Festivals Rotterdam, Lantaren/Venster, Rotterdam The Netherlands
"Unser Film" Goethe-Institut Rotterdam, Goethe-Institut Berlin
- 2003 Fotomuseum Winterthur, Swiss
"Der touristische Blick" Kulturform Alten Post, Neuss Germany
"Dokumentation" Fotogalerie, Wien Australia
Selected for "Anne Biermann Prize"
- 2002 "Places of life" European Award for Women Photography, Prato Italy
Awarded 1st prize "European Award for Women Photography"
- 2001 Selected for Art Directors Club New York "Die Böhm"

Kajja Stuke, Tableau from the series "CCTV", 2004/2005

Katja Stuke, Tableau from the series "Osaka Public", 2006

Katja Stuke, from the series "Osaka Private", 2006
Katja Stuke, from the series "Osaka Public", 2006 (This cover)

KATJA STUKE OLIVER SIEBER
THE BÖHM PROJECT