

La tête en Fumet

La tête en fumet

ornementation et mystique olfactives

Cette exposition résulte du Workshop aux Beaux-arts de Paris, organisée par Yoko IWASAKI et supervisée par l'artiste Boris RAUX.

L'ensemble des étudiants ont travaillé 3 jours à créer des objets ornementaux odorants. Ils ont cherché à réincarner les esprits qui sommeillent au plus profond de nos souvenirs d'enfances par la voie invisible des odeurs.

This exhibition results from the workshop at Beaux-Arts de Paris, organized by Yoko IWASAKI and supervised by the artist Boris RAUX. Students worked 3 days so as to create ornamental olfactory objects and performances. They tried to call by the use of the olfactory power, the spirits who lie dormant within our childhood memory.

Beaux-arts de Paris
Jules DORIATH
Lucas IBAD
Mizuki SHIBATA

Paris Sorbonne
Miji YOON

Namhee KWON

Kyoto-saga university of arts
Reo TERUYA
Akane KUSA
Ismael F. ALVAREZ
Akiko KIMURA
Yuma HIRATA
Rio MAEBA
Hila YAMADA

Doshisha university
Kota ORII

*Vernissage Jeudi 26 octobre 18h-21h.
Ouvert du vendredi 27 au samedi 28 octobre
de 12h à 18h.
Entrée gratuite.*

*Maison du Japon
La Cité Internationale Universitaire de Paris
CIUP - 7c Boulevard Jourdan,
75014 PARIS.*

<https://www.facebook.com/olfactory2017workshop/>

FONDATION
FRANÇO
JAPONAISE
SASAKAWA

**Ambassade du Japon
en France**

在フランス日本国大使館

『Ghosts』

Ismael Franco Alvarez

(Japanese Painting 3rd year, Kyoto Saga University of Arts)

Paris, November 22nd to 28th, 2017

The Perfume Art Project of this year was held in Paris, during a week of intense work. This time we didn't have so much time to create complex artworks related to smell, that is the reason why we had to work hard during few days.

The work time was planned to be from 22nd to 25th and to exhibit the artworks from 26th finishing on 28th. So, we only had 3 complete days to work and half a day to mount the exhibition.

I can say this project was a real challenge, with the time so compacted and the aim to complete an exhibition in a little more than 3 days.

Before going to France, we had some ideas of what we were going to do, and we prepared some materials from Japan.

We were extremely happy after meeting the majority of the members who participated in the last project this summer, we were going to work together again, thus, from the beginning the energy and synergy from all members was noticeable. And one more time Boris Raux, the professional artist in the field of smell, was leading and assisting us.

The only struggle we realized at first was the time; create the artworks in 3 days was not an easy thing, but we didn't let that to refrain our enthusiasm.

The first day, after meeting everybody, we started to discuss the ideas of all and connecting them with the materials each one had brought, then, we did some shopping and from the very beginning we started to work in our ideas.

The second day was more intensive because we had to convert the ideas into form, and in my case, was a difficult day, because I was still thinking on what to do, I have decided the materials based on my idea but the

concept and form was still in process.

On the third day was when my ideas took form in my mind and I could express them with words, so, the concept started to be tangible from here, I just needed to work hard to complete the work, but I couldn't finish it at this day, then I continued the next day, the day of the opening of the exhibition, until the exhibition was opened.

The exhibition

The exhibition was held from 26th to 28th, just few days but I think it was enough.

In the opening, vernissage as it is said in France, people from many places came to see the artworks, from different nationalities and social status.

I was surprised that more people than I expected came and enjoyed the exhibition with us.

The artworks had a very personal meaning, so the reaction of people watching the artworks before and after the explanation of every piece was very interesting to me, to see their faces, their reactions and comments fulfilled me in such a good way that I felt like in the short time and hard work we did was worth it.

People of the government, artists and others related with the industry of smell were appreciating and smelling all the works.

I enjoyed that time spent with those people speaking about the work and my thoughts with them. The vernissage had a great acceptance from the visitors and the public, and I was very glad and surprised when I heard the opinions, reactions and even memories that my work caused in the attendants. I remember one lady who said to me "I have just remembered one of my experiences with mandarins, when I was a kid, gathering mandarin peels in a bottle, I haven't thought about that for more than 40 years, until I smelled this" she was telling me that while she was pointing at my artwork and with a big smile in her face.

My work

For this project the main theme for the artworks was "A nostalgic smell", so, when I smell a scent or fragrance I can remember a nostalgic memory and share that feeling with the public and made them remember different thoughts or memories. We had to interact with the public in that way.

My first thoughts of this artwork were of course when I was in Mexico, then, I searched for a nostalgic feeling in all the good and bad events through my life when I was

living in my country.

Being in Paris, I felt that France is much more similar to Mexico than Japan, the food, the people and the culture. Then I had some time to walk and taste Parisian places and cuisine.

One cultural aspect of not only Paris but all France that is very interesting to me is the French markets "marchés" and the reason is because in Mexico we have very similar markets in all the country. So, I was in some of the marchés and I had the remembrance of me, a teenager, going to a market near my house once a week to buy the groceries for my family. And from all the things I was buying there, mainly food, I was buying always lots of mandarins and oranges, that is because in my family everyone loves these citric fruits and we were eating them or drinking juice of them every day. I would buy about 100 pieces of oranges and 3 kilograms of mandarins, and that is how all the bags had the smell of these fruits.

Personally, I love mandarins since I was a kid, thereby every time I smell a mandarin, I have the nostalgic memory of that market, with all the people selling and buying, many other smells mixed together, loud sounds and talks everywhere, the kindness of the merchants when somebody was buying from them. I could remember colors, faces, events, emotions and all of that came to me thanks to the smell of mandarins.

After this occurrence I decided to work with mandarins, that would be my art project for this time. In that manner I started thinking of how to create an artwork using mandarins and set down the concept I established. Everything was in the air, with no shape, so abstract that I needed to think and try for quite a long time.

I began buying mandarins and play with them, their shape, color, segments, seeds, smell, I used some toothpicks to join parts of the fruits, but the first attempts were unsuccessful.

Then, I went to some marchés, see the fruits, buy some of them and think more.

After some time and talks with friends, the idea of using paper like the technique of paper Mache came out, so I initiated to cover some fruits with Japanese paper, that we had brought from Japan. Doing this, I had some ideas of what could be an interesting artwork and I kept developing this idea and it started to take form.

The covered fruits had a ghostly appearance and that was when the concept I had fused with this idea and I landed all the thoughts and ideas into my artwork. That was when the ghosts of my memory were born

Ghosts of my memory

My work consisted in an arrangement of fruits, some of them real, some others not.

The real fruits were mandarins, on a table with their

smell dancing through ghosts, this smell would bring other fruits and vegetables to the stage, which was my memory.

In my memories, every time I smell a mandarin, I remember many events in the market, including the other fruits and vegetables I was always buying. But the strongest smell was the mandarins' one, so, even if I remember other fruit this would have the smell of a mandarin. I called to this, a ghost fruit.

I represented those ghost fruits with their shape, but empty, white and smelling like a mandarin. I used a banana, grapes, a tomato, an orange and a pear as ghosts and real mandarins as the real memories in my nostalgic feelings.

The smell of the mandarins would bring the other ones, without them, the existence of other fruits was impossible.

This is how my artwork "Ghosts" came to life

I covered all the fruits with small pieces of Japanese paper, using white glue dissolved in water to paste them all over around, I waited until all got dry, extract the fruit from inside to just take the shape of the fruit, that was how they were empty.

When I had the shapes of all elements to be used I left a small part of the real fruit on the white shape, this would give them some personality, trying to get back to the real world but they cannot surpass that sub reality.

Then I spread the smell of mandarins to all the other paper white fruits.

People in the exhibition, could take in their hands all the ghosts, realizing they were empty and they had the smell of mandarins, they were smelling a ghost memory of my mind, when the real memory "the mandarins" would be there to remind them that the memory of the market was unforgotten.

Conclusion

I can say that this project has been one of the most memorable projects I have done related to art, due to the short time, the stress and pressure to do it quick and right, in the field of smell, which can be so abstract made me realize other strengths I had not realized before; how to work efficiently in team, but at the same time know how to solve personal challenges when I lack experience or knowledge in the subject.

Accepting ideas and giving them was a good process to get involved in the project as a team and as an individual artist, the experiences and knowledge of one could take part in other works as a creative team.

『暖かく優しい秋』

草 茜

(嵯峨美術短期大学専攻科デザイン専攻二年次生)

はじめに

10月22日から29日までの8日間、私はパリに滞在した。海外に来たのは初めてだった。日本から中国、ローマを経由して、約27時間のフライトを終え、パリに足を踏み入れたのは10月22日の夜の11時頃で、もう外は暗かった。着いたところは想像よりも人が多く少し寒かったが、街の至る所にあるレストランやお店のライトは暖かみがあり少し賑やかさのある夜のパリの空気を吸うことができた。長時間のフライトで日付や曜日、時間の感覚は無く気圧の急激な変化で耳は聞こえづらく、数日間その不自由さは続いた。そのため、パリがどんな街であるかを直ぐ鮮明に読み取ることが難しかった。

制作と買い出しについて

Perfume Art Project への参加は今回が二度目で、前は京都での展示、今回はパリでの展示だった。まず今回は、懐かしい香りが大きなテーマであった。一人一人の思い出からアイデアを出し、個人制作が中心となった。私は、私が育ってきた家のことや幼い頃の記憶と今の季節を重ね合わせて、自分にとっての懐かしい香りが何であるのかを思い出し考えた。自分にとっての懐かしい香りは複数あったが、その中でも一番思い出された事は、家の横にある小さな川と、その側にあった無花果の木だった。秋になると、幼い頃に家族や飼っていた猫とそこへ行ったら無花果を摘んで、その場や家に帰ってよく食べていた。無花果の香りは私にとって親しみがあり懐かしく、大好きな香りだった。無花果の青臭い香りを嗅ぐと、いつでもあの頃の情景がよみがえってくる。青臭い香りとともに家族のぬくもりや、いつも私の側にい

た猫の、ふわふわとした毛や、その猫から放たれる粉ミルクのような甘い香りが思い起こされた。それから、夜になると見る事の出来る蛍の光も同時に記憶の中にあった。その幼い頃の記憶から、材料を集めるために買い出しへと出かけた。買い出しは、Mijiさん、Julesさんに付き添ってもらい、私たちの買い物をサポートしてくれた。私は、無花果、ドライ無花果、粉ミルク、猫を思わせるようなふわふわとした帽子、蛍の光を思わせるようなイルミネーション、それら全てを一つにまとめるためのダンボールを探し集めた。

展示と作品について

『暖かく優しい秋』という題をつけた。秋の暖かさ、家族の優しさやぬくもり、猫や無花果から放たれる甘く優しい香り。摘みたての無花果と子猫と、川にいた蛍を段ボールに詰めて家に帰る時をイメージし、幼い頃私だけが感じた事を一箱にまとめた。当たり前の事だが、あの頃実際に感じた香りとは違う香りである。しかし、あの頃実際に感じた香りを思い起こさせる香りを作る事が出来たと思う。あの頃の香りを感じさせるためには、香り以外の要素や演出が必要であると思った。目で見たもの、手に残る感触、温度や色など、記憶に当てはめるための重要な事柄は沢山あると感じた。しかし、それらをよりシンプルに展示する事は難しいと思った。あの頃の香りを完璧に再現するには、無花果の木の周りを飛ぶハエや、川のサウンドがあれば良かったかもしれないと振り返って思う。時間や材料に少し限界はあったが、日本での自分の懐かしいと思う香りをフランスで再現する事が出来て、とても嬉しい。

おわりに

今回も皆さんの協力のもと、良い展示になったと思う。その時だけの環境やメンバーであって、もう一度ある瞬間ではないから、フランスへ行って制作、展示をする事が出来て本当に良かったと心から思う。またこのような機会があれば参加したい。そして、この展示に関わった全ての方々に感謝したい。

『Bloody awake』

Lucas Ibad

(École nationale supérieure des Beaux-Arts)

Yes, it worked, I felt the same appreciable thing, a kind of silent connection, in this way of "we have something to do together".

Some months without meet, we had time for remembering our lives without japan. But everything went really simple, this easy way of spending time together and to make things happen.

Of course, nothing would have happened without people around helping and organizing.

Which was sad, that was why we didn't meet for such a long time.

Then things had to happen pretty fast: visiting, thinking about the project, talking about it, building it.

But then everything was just good moments.

Of course, the piece I created didn't represent good moments, I thought the first way we think about when creating smells, are "enjoyable smells". But the remember I wanted to evoke was, yes maybe a bad remember, but this smell, was just what it was, you can't avoid it when it's on your head. Which was interesting also, it was a piece becoming older and the smell was becoming worse, day after day.

It made me think about the artwork we presented with Rio in July, the Rainy Bamboo was becoming older and the structure began to break around at the end of the exhibition. Temporary artworks were for me a good way to approach smelly dimension of art, it makes it more alive, maybe more connected from reality. I say alive

because those artworks wouldn't have stopped smelling after a while, one would have broken down, the other one would have smelled so bad after a while.

Then this was an experience where I learned a lot and without that I would have never met people who are now for sure somewhere in my heart.

Of course, a big Thanks to Yoko Iwasaki sensei, Hila Yamada, Boris Raux, professor Matsumoto and those people we don't really know but they permit us to meet great people.

And of course, a big Thanks for Tadashi Kawamata who chose us this year for participating in this project.

『治癒』

木村 晃子

(嵯峨美術短期大学専攻科美術専攻日本画一年次生)

はじめに

今回のプロジェクトはフランス、パリにあるエコール・デ・ボザール国立美術学校の学生とともに Boris RAUX さんがリーダーとなり行われた。海外には行ったことはあったが、ヨーロッパは初めてで、私は不安と期待を背負い飛行機に乗り旅立った。初めてのヨーロッパはあらゆるものに発見があり日本との違いを多く見せつけられた。街並みの壁には絶えず落書きが続いていて、貼り付けられた広告のチラシなどはビリビリに廃れ落ち、ところどころコンクリートが剥がれてレンガが見えたりしている。一見汚い街のようにも見えるがそれぞれが味を出していた。またいたるところにアートギャラリーがあり、フランスが芸術の街と謳われるのも頷けた。この街に約1週間滞在し、そのうち4日ほどで作品をつくりあげなければならない。私はこの展示が上手くいくか不安でいっぱいだった。

制作

はじめ、懐かしい香りとしてフランスと日本お互いに自国の懐かしい香りのするものを用意していたが、それぞれ個人の記憶に残っている懐かしい香りを表現することになった。その中で、折居耕拓さんのアイデアが薬を使ったもので怪我をしたり、風邪を引いたりしたときに感じた薬や包帯、絆創膏といったものの香りで制作するものであった。私は幼い頃からよく怪我をしたり、喘息になったりなどで薬の匂いは身近なものだったためこのアイデアを活かして制作することにした。このプロジェクトで私が制作した作品は、床にコットンの山をつくりその中にイルミネーションライトを入れ、コットンにはヴェポラップというメントールのきつい香りのする薬を塗り触って匂いを感じてもらう作品である。幼い頃、風邪や喘息で息苦しくなったときにヴェポラップを塗ってもらった記憶から、布団や看病してくれた親の温もり、そしてメントールの冷たい香りを表現した。最初のアイデアは親子の写真をひもで吊るし、写真にさまざまな

薬の匂いを付けるというものだった。しかしそれには問題があり、薬の匂いはあまり強くなく直接手にとって嗅いでもらわなければわかりにくく、また作品の方向性としても表現が直接的すぎるようにも思えた。もともと私は平面に描くという分野で今回のプロジェクトで行う制作作業とは大きく違うところがあった。作品の素材から制作方法、展示方法、何から何まで自分で考えなければならない。特に決まりごともなく自由に制作できるのだがそれは私にとって逆に困難な作業で、最初の1日は全くアイデアが浮かばずほとんど進展させることができなかった。また、制作期間が約4日ほどで非常に短く迅速な判断や決断力のほか柔軟な発想を求められた。周りの学生たちは次々とアイデアを引き出し思い思いに手を動かしているのを見てさらに焦ってしまう。2日目にして私は自分の頭の硬さに悩まされた。それでも折居さんと話し合い、お互いにアイデアを引き出していくうちに徐々に作品の形が浮かび上がってきた。薬の匂いはひとつに絞りと、見た目もシンプルなものに仕上げた。

オープニング

無事に制作を終え10月26日にパリ国際大学都市日本館、メゾン・ド・ジャポンへ無事搬入され、オープニングが始まった。多くの人々が来場しその場が賑やかになる。慣れないフォーマルの服を着て私は作品を見にこられた人たちに声を掛けて制作の意図を身振り手振りでなんとか伝えようとした。フランス語も英語も話せない私にとって海外の人に自ら話しかけるのはとても緊張した。拙い英語も単語でしか言えず、あとは仕草で説明するのが精一杯だったが、それでもなんとか触って香ることが伝わってとても嬉しかった。中には私の作品をととても好きだと言ってくれる人もいて、その言葉を聞いてこのプロジェクトに参加してよかったと思った。

最後に

今回このプロジェクトに参加し初めてヨーロッパに来て本当に多くのことを学んだ。フランスに行く前は言葉が通じない環境での生活に抵抗があった。しかし実際にきてみれば、フランスの人たちはとても優しくそれに意外と言言葉が通じなくても何を伝えたいのか感覚でわかるものなのだと気づくことができた。この体験でさらに自分が成長できたと実感できたうえ、海外への関心も高まった。また、パリに滞在する期間が少なかったため美術館やアートギャラリーを廻れなかったのが少し残念であったが、次の機会にまたヨーロッパにきたときに堪能したいと思う。

『秋の香り』

前羽 りお

(嵯峨美術大学造形学部陶芸領域三年次生)

フランス、パリの国立美術大学(ボザール)で、制作を行った。この制作でパリに滞在した私達はフランス人でボザールの生徒である、Jules、Lucas、韓国人で現地在住のアーティストである Namhee さん、ソルボンヌ大学に通う Miji さんと約3ヶ月振りに再会した。7月に私達は京都での共同制作を行っておりその時のテーマは京都の香りで、大成功に終わっていた。今回のテーマは懐かしい香りだ。私達は子どもの頃を思い出す時しばしばこの懐かしいという言葉を使うし、時には1ヶ月前の出来事を思い出す時に使う。そして私は懐かしいという言葉は良い思い出に使われるものだと思っている。さらにそれは年月を重ねるごとに良いものになっていく。

私は制作期間より3日早くパリに到着し、特にこれと言って何をするでもなくただ街を歩きまわった。初めはパリ中の美術館を制覇する考えで早く到着したにも関わらず日本からの荷物を置いて一步街に出て見ると街の全てが素晴らしく、教科書で見た憧れの名画が直ぐそばにあるというのに美術館に行くのが勿体無く感じた。それだけパリの街は素晴らしく、多くの刺激があった。美しく整った建物の間を様々な人種の人が行き交い、可愛いらしいカフェやパン屋が並んでいた。夜のセーヌ川は街灯の灯りが反射していっそう美しかった。

そんな街を歩いていて受けた印象の一つが石畳の上にある落ち葉だ。特にもみじに似た形の大きなものが印象的だった。和名は不明だが plane という木だ。グレーの上でキツネ色の落ち葉はとても美しかった。そしてさらに風が吹いたり歩いて足に当たってカサカサと鳴る音は心地良かった。しかし夏が終わって肌寒い季節だ。それにパリは京都より少し寒い。秋の風景が好きな一方で私はなぜか秋になると寂しい気分になる。それで私は幼い頃を思い出した。私は4歳の頃まで八百屋を営む祖父母

と暮らしていた。(この頃の思い出を京都のかおりと結びつけた作品を前回の京都でのプロジェクトで制作している。)家の近所には大きな公園があり、祖父はしょっちゅう店をほったらかし、私を散歩に連れてってくれた。寂しくなる季節だからこそ人というものがより一層幸せに感じられるからだろう、思い出されるのは落ち葉の上をがっさがっさと歩いた秋の公園の記憶ばかりだ。

今回、共同での制作は折居くんとあきちゃんグループ以外行っていない。勿論、制作するにあたり助け合ってそれぞれの作業をしたが皆個人的なものを作った。制作できる時間は以前の京都でのプロジェクトと比べかなり少なく、どうすれば効率よく作れるかも今回の課題だった。私は plane の落ち葉を使って秘密基地を作った。今回も私たちの指揮指導をしてくださる香りのアーティストであるボリスローさんの元、約3日間の制作が行われた。最初のミーティングで嫌な思い出を懐かしいむ意見がいくつかあったことに驚いた。けれどそれは今となっては笑い話で良い思い出に変わっているのだから不思議だ。皆忘れたいとは思っていないように見えた。懐かしいという言葉は外国語に翻訳はできないようだが、同じような感情があることが不思議だった。

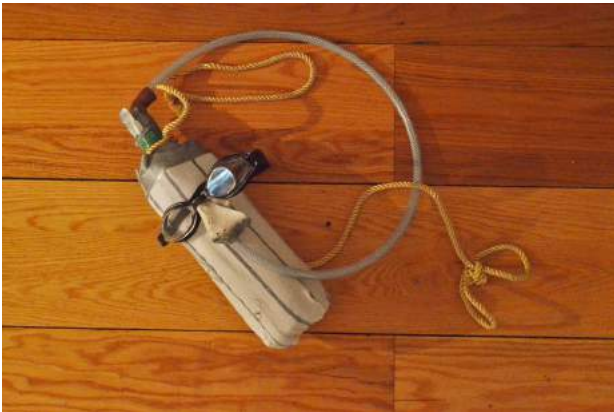
外国の展覧会でオープニングに参加するのは初めての経験であり、緊張した。しかし沢山の人が来てくださり何人かの人は直接私の話を聞いてくださった。これも私にとって初めてのことで、自分の作品について聞いてもらえることに喜びを感じた。アートは自己表現だとは頻繁に聞く言葉だし、実際今回のテーマも自分の子供の頃の懐かしい香りだ。しかしそれに留まらずやはり自分以外の人にもおもしろいと思って欲しいし、それを意識しながら作った。意識といってもそれはただ一生懸命に作ろうということだ。人は共通して良いものを良いと思う生き物だと思っている。良いところは真剣に作った作品からは自然と現れる。会場に来ていた小さな女の子が私の作品を気に入ってくれたようで、とても嬉しかった。

京都では竹、そして今回は落ち葉というような自然物での制作になった。こういった素材を使う事も私にとって初めての試みだ。考えてみると同大学の先生でいらっしゃる岩崎陽子先生の他のプロジェクトで約1週間の長野県信濃大町での滞在と、その森の中で木材を運んでビスを沢山打った経験が影響しているのかもしれない。ボザールの教授で同大学客員教授でもある川俣正先生の作品制作に参加させて頂いたのだ。大阪に生まれ育った27年間の人生でこれ程までに自然の中にいた事はなく、せいぜい自然を見たといえば、小学校で行った臨海学校ぐらいだ。そして京都での学生生活が影響しているからかもしれない。私が通う嵯峨美術大学は近くの桂川沿いから見える山の景色が美しい。フランスは私にとって初めてではあったが外国、そしてヨーロッパを訪れた経験は何度かあるので大きな不安は無かった。しかしその経験以上に前回の京都で行われた制作でパリ在住の彼らと大きな友情を築いていたことが不安無く滞在できた大きな理由の一つだ。数年後、数十年後パリに来た時、きっと懐かしいと言って今回のプロジェクトを思い出さだろう。

『Gloom buster』

Miji Yoon

(Université Panthéon-Sorbonnes Paris 1, Masters in Fine Art)

Idea

The theme of the second Olfactory project 2017 was “Natsukashi”, nostalgic memory in Japanese. It was quite interesting as a theme since all of us were feeling nostalgic about the first project in Kyoto. I was thinking about many memories when I heard the theme including the scent of lilac - which was like an announce for spring to me. My family was living in my grandmother's house when I was in elementary school and there was a lilac tree in her garden. Usually I wasn't happy to go back to home because I had to be alone waiting for my parents who went to work, cousins were in high school, even my grandparents were busy. However, when I smelled the lilac, I was so excited, so I ran as fast as I could: the flowers were waiting for me. Lilac flowers don't last long time however I wasn't sad to see fallen petals. Because I fully enjoyed the time with the flowers, I could say “See you next year”. On the other hand, my grandmother used to say “They are gone again, spring is gone.” Maybe I would feel slightly sad to see fallen lilacs now, like my grandmother. That made me think about the positive attitude that I might lost so I decided to talk about the lilacs in very enjoyable way.

Development

I wanted to make something using movement, like my Furi furi bike in the first Olfactory project 2017. People keep moving but still scent is following. That is why I had the idea of bringing the scent on the back: put the lilac scent in a pet bottle and connect a hose to bring the

scent to the nose. Actually, I have been thinking about many ways to fix the hose near to the nose: mask, cord, manual spray... But then Hila brought me Boris' diving glasses. Back to the memories and diving are quite similar actions, so I decided to link the hose to diving glasses. Unfortunately, I didn't find diving glasses since we had very short time to work, so I replaced them with swimming glasses. Also for the scent, I wanted to put real lilac flowers, but this workshop was in October. So, I used the lilac perfume. Although it was not exactly what I wanted, it was a practical choice to keep the scent longer for three days of exhibition.

Exhibition

At first, I was thinking about keeping my work in the entrance, so visitors can bring by themselves, but it could disturb other friends' work. Then I thought “Why not to do a performance?” I put my back-pet bottle on my back then, I suggested the visitors to try my work. It was very interesting to see the reactions directly. Each people had different reactions: “What is this smell? I know it. No! No! Don't say it, I'll say it”, “Oh, it was so crowded in the train coming here, but this makes me forget about it” or simply taking selfies with these strange glasses. However, the reaction after I explained that it was an homage to the lilac tree in my grandmother's garden, was the same. Instantly they recall a memory of their childhood and had a smile with a relaxed face. It was an amazing experience to me to feel the power of happiness. I appreciate all the people who participated in my performance.

『あるにおいについて - においを辿ること』

しばた みづき

(東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻油画研究領域油画研究分野三年)

"懐かしい"と聴く時のその音には、ある景色が広がっている。そこにある光の量も覚えている気がするし、光の色からして幾らかの温かい空気が流れていた気がする。瞬時に思い出しているのはそこまで、さて触り心地は、匂いは、どんな音が聞こえていたか、と問われれば、なかなか思い出すのに難しい。私は視覚でものを覚えている。

今回私は偶々 Beaux-artsdes Paris の交換留学生としてパリに住み始めていた日本人学生であるが、川俣先生と岩崎先生のお許しを得て、"懐かしいにおい"についての展示に参加することとなった。"懐かしいにおい"ということの他には特に何も知らずに始めたが、私にとって懐かしいということに含まれるのは大半が目を見たことのあるものであって、においを辿るのは大変苦労がいった。手始めに、懐かしい記憶について思い出すことに努めた。懐かしいと言っても自身のことで言えば高々三十年だが、自分の外に思いを巡らせれば、民族的に懐かしいと感じるものはあるか、や、人間の懐かしいと言う感覚を考えることが出来る。例えば、修学旅行で観る京都奈良の神社仏閣、昭和のテレビCM、着物姿、花火、昼・・・森の中を歩く時や、水中に浮かぶ時、胎内を感じる瞬間・・・しかし、そのどれもが、私が思い付くものは視覚に頼った記憶であって、この時点でも尚、においを考えるには難しかった。何かにおいについて微かに思いつくことといえば、視覚に頼れない状況、例えば暗闇で他の器官に頼るしか術がなかった時の状態ではないだろうか。においに集中しようとするとき、目から入る情報は量が多過ぎる。と、ここまで考えて、初日のガイダンスに参加した。すると、どうやら“懐かしいにおいそのもの”を使って鑑賞者が直にそのにおいを嗅ぐことのできるものを作ろう、という話だった。これは困った、私は概念的な“懐かしいにおい”についてしか考えていなかったらしい。というより、その方が懐かしいという感覚に近いと考えていた。もう少し、実体験に基づくにおいについての制作をしてみる他ないかも知れない。実体験に基づいて、となれば、私がこの世に生を受けてから今までの間のことをもう一度丁寧に思い出してみようとする。つい先刻のことは懐かしいには含まれないとすれば、では何年前くらい、私がどんな状態の時なら懐か

しいに入るのだろうかと考えて、4～5歳程度の自分に一人遊びしている時間を思い出す。そう言えば、あの時は全ての中心が自分に置かれ周りの影響を取り込んでいた時間だった様に思う。その頃は今と違う、懐かしい時、と言えるのではないだろうか。その時によく一人遊びで使っていた物はなんだったか。ここまでの記憶を辿る作業は、全て視覚的記憶に基づいて行なっていた。順々に記憶を辿っているとその合間に、少し、においについて思い出したことがあった。一つ思い出すともう一つ、もう一つと、色々と蘇ってくる様である。面白い。つい物思いにふけていると、目的の素材屋さんを通り過ぎようとしていた。そうだ、ここはパリだった。思い出の中のにおいが幾つか出てきたところで、素材を嗅ぎ回って観察した。側から見れば変なアジア人だったに違いないが、一つ一つを嗅いで回る内、自分の動きに気付く。目を閉じている。そう言えば、昨日考えていたことは視覚に頼らない状況だった。この展示には、いろいろな条件がある。ここはパリであること、私という人間のこと、懐かしいにおいのこと。それら様々な条件を考えて、私の中の懐かしいにおいのうちの一つ、「父親のお土産」について作ることを決めた。

10月23日おるにおいについて思い出す。変わった形の硬くて重い、時々つるつるして時々ざらざらする。触ると手にそのにおいが残った。父のお土産の中で、ケーキの次に好きなものだった。—私の父は工業用のゴム・プラスチック製品や産業用機械器具類を扱う会社に勤めており、時々サンプルなどを持ち帰っては、それは私の遊び道具になるのだったが、ゴムや鉄のにおいは手に残るものだったのを覚えている。個人的な思い出だが、その様な体験は多くの人がしているであろう素材ではある。そこに懐かしさを加えるものは、父という誰しもが持つ存在だと考えた。また、父を父として認識する一つの要素として、眼鏡というものもあった。その要素が、今回の視覚に関しての考えと自然に結びついたとき、掛けると視界を遮られ、暗闇で他の器官に頼る状態になる様なものが作れると考えたのだった。展示を通して思ったことがある。あるにおいについて思いを巡らせる時、私たちはそっと目を閉じ、そのにおいを感じ、吸い上げ、そのにおいで心を満たそうとする、そんな時を持つのではないか。そこには、温かい風景が光や音、においと一緒に残っていることにもう一度思い起こしてみたい、この企画はそんな企画だと思う。この得も言えぬ感覚は、国や時代は問わないかも知れない。今回参加したことで、今まで頼っていた視覚を通して見ることへの新たな視点を手に入れることができたこと、深い世界の一端を知ることができたことを嬉しく、そして、参加をお許しくださった岩崎先生始め、今回の企画・参加者の皆さんに心から感謝致します。

『grass』

平田 裕万

(嵯峨美術大学芸術学部デザイン学科イラストレーション領域四年次生)

10月20日、私はフランスのパリに向けて日本を出国した。

21日の夜にパリに到着した。私にとって夢のような街並みがそこにはあった。まるで街全体が芸術だと感じた。ありとあらゆる建物に施された彫刻。絶えることのないストリートアート。そして何より現地の国立芸術大学エコール・デ・ボザールの近隣には数多くのアートギャラリーがあった。何もかもが感動的であった。更に驚いたことがある。ボザールの校内には当たり前のように数多くのグラフィティが存在していた。その時、なんと自由に良い大学なのだろうと思った。日本の教育機関で行えば、即何かしらの処分が下されるだろう。日本との違いを肌で感じた。

22日の朝、ボザールを訪れた。そして、翌日の23日に展覧会に向けてのミーティングをボザールにて行った。各々が作品のプランを発表した後、本格的に制作への活動が始まった。作品に必要な材料を調達する為、パリの街を歩いた。今回の活動は夏の活動に比べて圧倒的に制作期間が短かった為、スピーディーな動きと思考が必要であると出国前から考えていた。いざ制作活動が始まると、思っていた通りとても忙しい時間を過ごした。とても充実した時間であった。23日から25日まで時間の許す限り作品に全力を注ぎ込んだ。この3日間は、特に疲労が溜まった。疲れはしたが、楽しみながら25日の夜に何とか作品を完成させた。

26日朝、いよいよ作品の搬入へメゾン・ド・ジャポンを訪れた。搬入を夕方までに終わらせ、同日夕方からは展覧会のオープニングパーティーが始まった。初日から多くの人々が来場してくださった。鑑賞者の方々は、それぞれの作品の香りを嗅ぎ、何の香りなのかと興味を持ち、楽しみ、それぞれの作者と会話し、大いに大盛況であった。27日は自由時間であった為、仲間達と共に国立近代美術館のポンピドゥー・センターを訪れた。そこにはあらゆるジャンルの芸術作品が数多く展示されていて、とても1日で観て回る事が出来ないほど充実した

美術館であった。現代アートからジャクソン・ポロックやカンディンスキーやピカソといった巨匠達の作品を鑑賞した。展覧会最終日の28日、搬出作業のため再びメゾン・ド・ジャポンに向かった。展覧会は大きな問題もなく無事に終了した。そして29日の朝、現地の仲間達と別れの挨拶を交わし、パリを離れた。

今回の展覧会テーマは「懐かしい」であった。それぞれが思う懐かしい香りを作品にした。私は焼けた芝生の匂いをテーマに作品を制作した。私が小学生の時に学校の芝生エリアに火をつけて、当時の担任の先生や校長先生に怒られて怖い思いをしたからである。今回の展覧会テーマを聞いて真っ先にこの懐かしい思い出が頭をよぎった。マテリアルは、焼いたウッドチップに芝生のエッセンスを付着させ、ウッドチップを繋ぎ合わせた仮面(アイマスク)を作品として仕上げた。仮面にした理由は、私が先生に怒られている時、反省している仮面を被って全く反省していなかったからである。ただ先生の事を怖いと思っただけであった。今回の制作は、いつもと違い遊び心を強く取り入れた作品を制作した。最近の制作では遊び心など微塵も考えずに、制作していたと感じた。同時に、何か大事なモノを見失っていた様な感覚に陥った。これまでも作品を制作している時はどんな時でも楽しく、やり甲斐を感じていた。しかし、今回の制作で子供の様な純真な心で制作すれば、更に作品制作は楽しくなると感じた。確かに小学生の頃は、ただ楽しいから絵を描いていたという事を思い出した。上手く描こうなどとは考えず、自分自身の内面世界を我武者羅に表現していた。最近では、上手く描こう、誰よりも先に行っていたという気持ちが強かった。邪念である。しかし、今でもこういった気持ちも必要ではあると考えているが、こんな考えだけでは本物の芸術作品はいつ迄もつくる事は出来ないと考えた。純真な心で自分自身の根源にある内面世界を外界へ放出し、人々を感動させる事。これこそが自分自身の真の表現・真の芸術なのである。この懐かしい思い出が、最近の私自身を進化させてくれたきっかけであった。

本当に夢の様な時間であった。ディズニーランドで遊ぶよりも夢の様な時間を過ごした。パリの人々は皆優しく、フランス料理はとても美味しかった。日本に帰国するのが嫌と思うほどに毎日が幸せであった。今回、時間がなくルーブル美術館の中や凱旋門を鑑賞することができなかった事は残念であったが、それは次にパリに行く時の楽しみとして取っておこう。

『Collante』

Jules Doriath

(École nationale supérieure des Beaux-Arts)

École nationale supérieure des beaux-arts

I consider this workshop as a kind of answer to the one we made with the same team in Kyoto.

The exercise was more intense this time. We had to find a precise and strong memory to express, in a very short time. I had just this childhood memory of lice, because my brother and I used to have lots of them when we were young. My mother tried everything to avoid them, and most particularly with this very aggressive lotion for the hair (By the way the product is illegal now). The smell was very strong. We had to put this on our hair and cover it under a plastic film and keep it for hours. It was burning, smelling hard, and stinging our eyes. After that I was feeling like parasites, something sticking on my head, annoying. And it was impossible to remove, poisoning to me.

I thought my piece like this, a parasite, something “sticky” (collant) with his long tentacles grabbing what it can, even to other projects present in the room, trying to poison them with the smell of this strong ammoniac odor. Like a tumor head developing arms to eat more and more smelling around, and make them disappear behind her impermeable fragrance.

The final exhibition in the “Maison du Japon” was in a way, according to me, better than the one made in Kyoto. We were more comfortable with the idea of “smelling artwork”, and made them more personal. This team and the group synergy worked perfectly as always, and made this exhibition more coherent and homogenous. The final result was a little cocoon full of poetry, and sensibility.

『In Search of Nostalgic smells』

Namhee Kwon

It was really nice meeting all the Japanese members in Paris from the previous Kyoto workshop. In one week we had a workshop and exhibition, it was rather short but went very intensely. The theme was "Natshukashi", La tête en fumet, ornementation et mystique olfactives". We were looking for the positive memories through the choice of smells.

The first day of the workshop, we walked across Paris alongside Seine river to visit an olfactory art exhibition organized by the Fondation Cartier. The team were again gathered in Paris walking together and talking about the coming workshop and exhibition. It was a very touched moment. Then we had a meeting at the building of the École nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris where our workshop was placed. Everybody spoke about their special memories about specific smells of their life time such as childhood memories, family memories etc. I had several discussions with Boris during the workshop days and many ideas came up. The result became the work: "Two Smells". I used wine grapes, Korean Kimchi, glass bottles and balloons for the work, installed in the exhibition space.

I presented Kimchi and wine grapes in the exhibition space, they have the most significant meaning for me from two countries where I live currently, France and Korea. The balloons would blow up and two different smells would be mixed together in the air. The viewers were really trying to smell the work, it was very interesting for me.

They touched the artwork and replaced the art work

in other position. It became an interactive work for the audience through the smells from the art work.

This olfactory art workshop which I experienced in Kyoto and Paris, it was really a meaningful step for my art practice. I became aware of the significance and the importance of the smells of the art work and in the exhibition space.

I really appreciate again the organizers, Yoko Iwasaki, Boris Raux, Yasuaki Matsumoto, Hila Yamada and other participants. Especially Pierre Yves Colombel who introduced me Japanese Kodo and this workshop.

『楽しいジャケット』

照屋 玲於

(嵯峨美術大学芸術学部造形学科油画版画領域二年次生)

私は10月26日フランスのパリで行われた2017年度Perfume Art Projectに参加した。今回Perfume Art Projectに参加するのは2度目であった。今回のテーマは記憶を呼び覚ますような自分自身にとってとても思い出のある香りを使って作品を制作するというものだった。前回に比べとても難しいテーマに感じた、前は自分で創造していくというよりは作家さんのサポートの側に回っていたため、あまり深くテーマについて意識していなかった。制作していく中、表現の難しさからくる何とも言えないモヤモヤや限られた制作期間からくるプレッシャーなど様々な事があった。だが前回と違い今回のプロジェクトではお互いに信頼があったためかスムーズにコミュニケーションがとれたり助け合ったりすることができ、良いチームワークで楽しく制作を行うことができた。今プロジェクトの私の作品は約2センチほどの紐付きクラッカーをジャケットの両腕に合わせて50~60貼り付け、装着し、歩き誰かにクラッカーの紐を引っ張ってもらい、爆発させその爆発で生じた匂いを嗅いでもらうパフォーマンス作品である。芸術的なパフォーマンスを行ったのは今回が初めてであったがとても新鮮で楽しかった。まさに楽しいジャケットである。私が何故「懐かしいにおい」というテーマでこの香りを選んだのか、楽しい記憶はなにかと考えたら一番に思い浮かぶのは子供の頃の誕生日だった。普段あまり食べないおいしい食べ物やケーキ、プレゼント、デコレーションされた部屋誕生日が待ちどおしかった。成長するにつれ自分の誕生日祝いに興味を持たなくなったのかそれほど意識しなくなっていき気づいたらあまり盛大に誕生日を祝うことがなくなっていた。今思うととても楽しい記憶、その楽しい誕生日会の開幕にはクラッカーが必須だった。そ

こで私にとって思い出のあるクラッカーの香りを使って楽しいジャケットを作ろうという結果にいたった。初のパフォーマンスということもあり多少不安があった。しかし意外にも見に来てくださった方々は楽しんでもくれたり、いい匂いだと言ってくれた方が多く笑ってコミュニケーションをとってくれたので緊張もほぐれた。中でもご年配の笑顔が素敵なマダムは私のパフォーマンスをととても気に入らしくハグやキスをしてくれた。本当の意味でも「楽しいジャケット」は足を運んでくれた多くの方々に楽しんでもらえたと思う。クラッカーのにおいがかいだ時幼い頃に昔住んでいた家で誕生日を祝い家族と叔母が紙テープの入ったクラッカーを玄関でならしそれが玄関の二重ドアの網戸のふちに絡ったその後、子供用のシャンパンのふたが飛んで天井に当たって跳ね返って驚いたこと笑ったこととオードブルの焼き鳥を私が一人で全部食べて姉のような存在だった叔母の一人に怒られて独り占めで食べたのを後悔したことを10年以上たった今クラッカーの匂いがよみがえらせてくれた。アートとはとても面白いものだ。環境や文化、言葉の違う人と人を簡単につなぐことができる高度なコミュニケーションである。今回の日仏交流では更に人と人とのつながりや異文化との交流についての興味がうまれた。今プロジェクトに参加させてくださった岩崎陽子先生とご援助して下さった笹川日仏財団様にとても感謝している。ありがとうございました。

『Possibility of Olfactory Art to reach deeper sensations』

Hila Yamada

(Graduated from Japanese Painting, Kyoto Saga Art College)

What I would like to talk about is very much based on my actual experiences of creating olfactory art works as an artist for the last 2 years and a half. I'm from the side of an eccentric crazy artist as you can tell, therefore, my talk is going to be slightly less articulated in an academic way but more focusing on practical facts which are four works I have created.

Here are the summaries of those four works.

1. À ce moment

À ce moment is a live drawing performance accompanied by a piano recital of *Poisson d'or* by Debussy played by Yoko Yamada. Prior to the performance I ordered the perfume especially for this performance. It was made using several scent elements selected from a "fragrance scale" devised by the 19th century British perfume scientist, S. Peak. The pianist in this performance, Yoko Yamada picked the most significant chords from the music and I, in turn, selected several scents (plumeria, pergalaria, musk, rose, violet and tuberose) to correspond to these musical notes. A perfumer then blended them to produce the final perfume, which was then sprayed into the air around the audience. They were then presented with six colour samples (pink, purple, yellow, light blue, blue and green) and asked which of these they imagined from the scent that now filled the room. I selected the three most popular colours for this work.

This work represents the space generated by every single person present at its moment of creation using synesthesia. It recognizes smell as the foremost sense in this spatial creation due to the inevitable ubiquity of scent, filling and drifting through the air we inhale. Therefore, scent forms the essential foundation upon which this space is based on.

I think we are somehow conscious of the invisible spaces created by collective presence, but it's difficult

to share our perceptions of them in the same way. Therefore, in this work, smell assumes a role to unite the audience's experience of perception. In using their interpretations of scent to choose the colours for the piece, smell becomes the foundational sense that forms a relationship between them and me. Crucially this spatial art consists of our collaborative works.

It is said that Debussy composed *Poisson d'or* inspired by a lacquer painting of a golden fish. He transformed this very visual image into music. Over a century later, I reversed the process by using the music in conjunction with the colours chosen by the audience to inform my drawing. In addition, I adapted a live improvised drawing style in order to capture the space contained within the constantly changing atmosphere.

The interesting thing that I found from this performance was that no one found difficult to choose a colour from the smell. Which proves that synesthesia is not a special talent as people think but a sense we all share subconsciously. In addition, Japanese people and French people chose two exactly same colours out of three which were pink and bright blue. In a same time, they selected the opposite colours for the last one. In fact, yellow was picked by Japanese people and purple by French. (I have given this performance twice in Japan and once in France)

La femme

La femme is an experimental live performance involving olfactory sense. It requires the participation of eight volunteers of differing sex, ages and nationalities. At first, they are blindfolded and given a red rose to hold in their right hand, and a white rose to hold in their left. In addition, they are asked to stand in a circle. Finally, the performer enters the room and walks into the middle of the circle with a bell and a perfume specially blended for the performance. She opens the perfume bottle and applies the scent. The volunteers take one step toward her each time she rings the bell. They stop as soon as they smell the perfume and drop one of their roses: red when they should feel sexually attracted by the fragrance, and white when they should not. Once all the volunteers have stopped advancing, she gets close to the individuals who have dropped their red rose. One by one, she tries to transfer her scent to them by touching or holding them so that they are able to feel her entering their personal territory.

Smell has forever been considered as one of the most essential and strongest factors with regards to attraction. In 19th-Century France, before the concept of "pheromones" existed, Augustin Galopin tried to reveal the logic behind the attraction of women's smell to men.

He identified a number of specific fragrance elements that he believed fascinated men and categorized them according to woman's hair colour. For example, blonde ladies he believed smelled like musk, ambergris for ginger hair and violet and sandalwood for brunets. Therefore, he believed that a perfume containing all these essences must surely be the most sexually magnetic regardless of the lack of scientific consistency within his theory. This is the perfume that was used for *La femme*.

The performance acts as a device to define the borderlines of smell between individuals. It reflects a diversity of ways in how people capture and experience another's scents and the astonishing differences in affection we undergo depending on physical distance.

I have given this performance once in Kyoto, once in Paris and once in London. And all the different reactions regarding to the perfume and my physical approach between three countries were significant and interesting. In the case of Japanese people, 80% of those participated volunteers couldn't find any sexual attraction in the perfume therefore they dropped white roses. Also, they got very uncomfortably nervous to be touched by me. In other hand, French people seemed they absolutely loved the perfume and my physical contact. When it comes to British people, their reaction was clearly separated into fifty-fifty for both aspects.

Odor Odori

Odor Odori was created based on the choreography of *Tankobushi* which is one of the most popular songs of *Bonodori* is a type of Japanese dance for local festivals, with regard to labor in a coal mine. We selected the song according to our adapted theme: "labor" and also to illuminate the fact that Saint-Étienne was used to be an active mine city until the end of 20C. The theme was built upon a common perception that we consider fundamental, current labor problem have not changed in real terms compared to the circumstance of miners back in time. Labors have been struggling with severe working environment due to low wages or long hours of hard work all the time, everywhere in a world.

We dance in a circle, repeat the same movement of *Tankobushi*, represent physical actions referring to mining: digging, carrying, watching out, pushing cars and synchronizing from the beginning to the end. It is constituted by five different stories with brief sounds of a variety of songs or some properties: 1. Fear of accidents with "Thriller" by Michael Jackson, 2. Smoking break with actual cigarettes, 3. Escape from unpleasant reality with "Come fly with me" by Frank Sinatra, 4. Exclude an outsider by a pair dance and burning out with speeded up music for the finale. Except for those dramatic scenes, very contemporary up-tempo music "Dance" by E.S.G is constantly played. In a meantime, *Ninon* as music/olfactory DJ provides different smells (e.g. gas, moist soil, wine, grasses, perfume of Dior etc.)

imply all the different situations.

River

River was displayed between the 2nd and 3rd floor of Kyoto Art Center as an art installation. Giving the impression of a flowing river, a video image of incense smoke was projected onto one of the steps in the middle of the stairs. Beholders could privately type things that they wished to have expunged from their lives onto a PC screen. A moment later, their words appeared to float away in the river, never to return. Synchronously, a very subtle fragrance of incense – evocative of funerals for Japanese people – was constantly present.

The time-honored superstition that depicts rivers as a boundary between our world (*Konoyo* in Japanese, which contains the essence of *koko*) and the other world (*Anoyo* in Japanese, which contains the essence of *asoko*) is not only prevalent in Japan, but also in many other countries. In this work, the boundary between these bipolar worlds is represented by the moving image of incense smoke, which appears as the river. It approaches beholders to involve them with the work, appealing to our latent idea of *Styx*. This mythological river of Hades, although imperceptible to the eye, unconsciously exists in our minds; a property that it shares not only with the way the Japanese demonstratives *koko*, *soko*, and *asoko* are pronounced (the title of this work's exhibition), but also with the ubiquity of scent.

Firstly, the site itself complemented the performance of the incense to smoothly lead people into its Hadean context. The 3rd floor, with its normally forbidden access, took on the role of the other world. In addition, the large window facing these stairs, which provided a view of the sky, accentuated the effect.

Secondly, the action of something floating down or being thrown into a river embodies a common symbolism for people; a fact this work made use of. It brought beholders mental purgation, resulting in satisfaction or refreshment as they observed their negative words or sentences vanishing into the river.

Lastly, *River* took the form of an installation. Therefore, this work could not be completed without the interaction of its beholders. Its visual aspect was constructed by not only the physical operation of the keyboard to enter negative words by people, but also their imagination and feelings regarding the existence of the other world within the work. It represented as many different shapes as the number of people who interacted with it in a very personal way. In fact, was my very first non-performative olfactory art work and one of the most well reviewed one.

After two years of facing gaps that I sometimes find it hopeless to compromise regarding way we recognize smells and the way we commit olfactory arts between

French people and Japanese people, now I can finally verbalize the significant cause.

We as Japanese team share a perception that French people tend to think of smells that are produced by some materials. But then how do we recognize them when we put them into art?

For me at least, it's an atmosphere, or the whole space itself of some event.

Especially because I was born and grown up in Kyoto, we have incredible amount of festivals/events from a very local scale to the enormous ones through four seasons, 1 year and there are always some specific smells like foods, incense, flowers or even the season. And all those smells hold memories, the atmosphere of excitement, holiness and different complicated emotions regarding to those events.

And that's why I always chose performative, site specific and interactive ways of presentation for my works and I firmly believe that that is the most efficient form to represent olfactory art due to its character of contingency and ubiquity. There are smells everywhere as long as we breathe.

But they disappear when we don't have any trigger to feel them or intentionally recognize them and that is the ubiquity. They always change, their shape depends on what or who they are, the weather, physical conditions and emotions etc. And that is the contingency. That is why those events or moments are special because you never get the same. And that is why you never forget them.

I'd like to give some more *businesswise examples.

In these years, people are getting tired of consuming materials because they are endlessly replaceable, and our physical spaces are of course limited.

Now instead, people are spending their money on unforgettable special experiences.

They are longing to buy unforgettable moments with emotional feelings because now we know that's what can make us feel truly wealthy and satisfied.

Same thing in Art.

Nowadays so many interactive arts are appearing. But let's think about it again.

Smell has forever been considered as one of the most essential and strongest factors with regards to memories or attraction from long time ago. Yet sense of smell has long been underestimated or even ignored by artistic society although that doesn't make sense. People would likely agree with that; the smell can connect to our primal instincts precisely because this sense causes as a physical reflex that is not mediated.

Art is supposed to be something not understood by our brains rationally processing it, but rather our feelings perceiving it. My goal of all my works is always to let people feel something impulsively and enjoy sharing the

moment of artistic creation together before considering the logic or philosophy behind. The most important thing I wished to achieve with Olfactory art is to stimulate our subconscious sensations in order to enjoy art in a more intuitive way. Because I believe that's what we truly appreciate and value in the end.

Using a heightened awareness of our bodies and engagement with our sensations is in the end the most powerful and unforgettable things to happen for us as humans not only regarding Art but also for every kind of life occasion. And in that sense, olfactory art definitely has got a huge potential to reach a new art form. This is my main motivation to proceed with this project.

For the end, we as humans should never stop improving our humanities for a better world but not only the technology. And as we believe that art is something beyond the border, religions and different cultures to connect to each other in a much healthier and deeper way rather than through virtual internet.

So, for now, I do my best to participate to make a good of this world by committing a new sensational Olfactory art.

『近さについて』

折居 耕拓

(同志社大学大学院文学研究科)

今回のワークショップの特徴を、自らの制作体験とともに報告させて頂きたい。

ワークショップの趣旨は、匂いや香りによって「なつかしさ」を喚起させるアート作品をつくる、というものであった。この試みには、主に2つの独自性があるように思う。1つ目は、視覚や聴覚ではなく、西洋美術において等閑視されがちな嗅覚（あるいは味覚）に訴えるということである。つまり、作品は、絵画や彫刻、あるいは音楽のように、適当な距離をもって鑑賞されるのではなく、対象への接近によって受容される。2つ目は、「なつかしさ」という主題を表現するではなく、「なつかしい」という感情を受容者に喚起させるということである。つまり、作品は、何らかの事物や物語を通じて「なつかしさ」を再現するのではなく、それを知覚する経験によって「なつかしさ」を直接喚起させる。この2点は、今回のワークショップでの制作の条件であり、また制作を方向づけながら各人を試行錯誤させる枠組みでもあった。

わたしにとって、これらの条件を同時に満たすことは決して容易ではなかった。まず、材料から発せられる匂いや香りを来場者に感じさせるためには、作品と来場者との距離をなるべく近づけるための工夫を凝らさなければならなかった。つまり、来場者は、自らの顔を作品に近づけるか、あるいは作品を顔に近づけることになる。いずれにせよ、素材の安全性を配慮することはもちろん、来場者にそれとなく意図を知らせるような作品の配置方法を考え、必要であれば但し書きを用意する必要もあった。さらに、匂いや香りによって「なつかしさ」を喚起させるためには、匂いや香りとそれらによって想起される記憶との結びつきが、個人的な物語に端を発しながらもできるかぎりなく普遍的でなければならなかった。自らが用意した匂いや香りが、他者にとってはどう感じられるかということを、他の制作者と確認し話し合いながら材料を選択していった。

わたしは、以上のような条件を念頭に置き、美大生の方と共同で、塗り薬をつけたコットンを積み上げて床に配置し、ライトで内部から照らしたものを、作品として展示した。来場者は、自らコットンを手に取って匂いを嗅ぎ、快あるいは不快とも取れる表情を示しながらも、それぞれの記憶に思いをはせていた。コットンそのものは、視覚的に病や治療を連想させるような素材でもあるが、来場者自身の身体に接触することで、より直接的な喚起力を有していたように思う。他の参加者の作品においても同様に、作品との距離の近さは、来場者にその場への主体的な参加を促すものでもあり、展覧会空間には、作品の制作者と受容者とのあいだの垣根を超えた、融和的なコミュニケーションが溢れていた。

わたしは、今回のワークショップにおいて、匂いや香

りという要素が、アートにおいて批判的かつ創造的な効果をもつことを認識した。それはとりわけ、作品と人との距離の近さが、空間を活気づけることに由来するのではないだろうか。普段は制作ではなく理論の側からアートを考察するわたしにとって、実際にものに触れ、人と話し合いながら、1つの場をつくっていくという過程に携わることは、非常に貴重で豊かな経験であった。美大生ですらないわたしを温かく迎えて下さった参加者の皆に、心から感謝している。

パリ 2017

松本 泰章

(嵯峨美術大学芸術学部造形学科複合領域教授)

私が初めてパリを訪れたのは47年前の22歳の2月でした。制作展を終え、春休みを利用して初めての海外旅行でした。まだ地球の歩き方が、アメリカ版とヨーロッパ版ぐらいしかなかった頃です。格安航空券でも20万円以上していましたが、資金を両親とお祖母さんに助けられ、1人で49日間、西ヨーロッパをさまよいました。英語はもちろんフランス語もドイツ語もできない状態でたくさんの人に助けられ、安宿を頼りに多くの街を巡りました。当時は旧共産圏の東ヨーロッパに入ることは難しく、飛行機もアラスカのアンカレッジを経由する長距離フライトになります。入国審査に緊張していましたが、ほとんどスタンプを押すだけの数秒のことで驚くとともに、ああ！フランスは自由な国なんだと感動したことを思い出します。仕事でシャンゼリゼの事務所に向かう人のタクシーに便乗させていただいてパリに入りました。途中高速道路から市内に入った時、車が石畳のせいで激しく揺れたのが印象的でした。身振り手振り、時々メモ帳の線画でのコミュニケーションで、ヨーロッパ中を旅して、さいごの一週間はパリで過ごしました。食事はお金がないので、街のテイクアウトのサンドイッチかりんごですませ、カフェに入ってもトマトサラダのみでしたが楽しかったです。一度あまりに美味しそう思わず求めた甘いクロワッサンが今でも忘れられない思い出です。

今回、お世話になったボザールの川俣アトリエでは、川俣先生をはじめアトリエの学生たちやスタッフに本当によくしていただきました。

守衛さんがいますがほとんどフリーパスの正門に、ああここはパリだと改めて感心しました。

プロジェクターをお借りした、メディアセンターにはとても感心しました。小さなオフィスでしたが、専門の機器や細かく分類されたコード類がよく整頓され、必要なものを書類等も書かずにお借りすることが出来ました。スコットランド出身の技官のかたがとても親切に対応していただくこともとても印象にのこりました。みんなで良い作品を創ろうという感覚が伝わってきました。

アトリエでは、フランス語と英語そして日本語が響き合ってとても気持ちの良い制作空間になっていました。展示会場でも、様々な国の学生たちや人々が集まり、作品を興味深く体験している姿が、すごく自然で良い雰囲気でした。言葉が上手な人もそうでない人もそれぞれ一

生懸命に、聞こう、話そうとしている姿はとてもいいものだと改めて感じました。学生たちは7月に京都で交流し、パリでは2度目の交流でしたが、もっと前からの友達のように協力しあっていたのも印象的でした。

国という大きな枠を越えることで、日頃気づかない色々な制約やこだわりから自由になって、隠れていた本来の自分を取り戻しているのかもしれない。このことは国際交流の大きな効果だと思います。

特に芸術作品の制作に携わる私たちにはとても大切な事だと思います。私たちは知らない間に様々な枠や、習慣に囚われて本来の自分を小さく細分化してしまっています。所属する大学や領域、職場やアルバイト、職種や趣味、いつの間にかどれが本来の自分かわからなくなっています。また様々な人間関係の複雑な網の目に囚われて身動きが取れなくなっているかもしれません。日本人とフランス人、教師と学生、男と女、世代を越えて、ただ人と人として互いに向き合う事が実感として体験できたと思います、その意味でも今回の交流は得難いものになったと思います。

最後になりましたが、準備そのほか、多大な協力とお世話をしてくださった、伊藤さま、川俣さま、石井さま、森田さま、市川さま、ありがとうございました。そして山田さん、ボリスさん、岩崎先生、本当にご苦労様でした。

『香りの記憶 / 記憶の香り』

Perfume Art Project 代表 岩崎 陽子

(嵯峨美術短期大学准教授)

はじめに

Perfume Art Project では 2017 年夏の京都での香りの展覧会、「丹穂」展に引き続き、秋にはフランス・パリで香りのアート学生交流と展覧会を実施した。夏の京都の展覧会は「京都の香り」をテーマに、京都というアイコンに溢れた街でクリシェに陥ることなく、日仏の学生が香りを通じてお互いの文化について深く知ることができた。フランス、イギリス、アメリカ、韓国からやってきた学生たちと共に京都の街を散策し、京都に住まう嵯峨美術大学・短期大学の学生たちでさえも新しい発見をした。特に香りについて普段意識することがそれほどないせいか、見るもの触るものを手に取り、その上あえて匂いを嗅ぐという行為によって、より深く対象について思いを巡らせることができた。

この香りのアート学生交流を企画している私とフランスの匂いのアーティスト、Boris RAUX は、パリでも同様の企画を実施する予定で話し合いを重ねていた。京都の学生がパリの学生の案内で街中を巡り、都市の匂いの違いを通じて制作を行うことを目指していたのである。しかしながら実際に学生のスケジュールを見ると愕然とした。展覧会までに実質の制作の日数が 3 日間しかなかったのである。これでは制作前にのんびりと匂いの市内観光というわけにもいかず、事前にテーマを決めてある程度自国でマテリアルや内容を準備していく必要があるということになった。

展覧会会場はプロフェッショナルなアーティストたちによる「なつかしい記憶を呼び覚ます匂いのアート」の展示と同じ空間であった。よって Boris の提案で急遽夏とテーマを変化させて、その空間にマッチするようなテーマで「子どもの頃の思い出」を各自で匂いによって表現することになった。Boris が付けた展覧会のタイトルは La tête en fumet というものであり、これは Boris によれば一種の言葉遊びということであった。タイトルは「頭がぼんやりとしている」「頭がくらくらしている」というような意味合いを持ち、頭の中に煙や霞のかかったような状態を指す。つまり、幼少期のぼんやりとした思い出を煙のような匂いによって呼び覚まそうということなのであった。

内容としては、誰しも経験するような子どものころのなつかしい思い出を、匂いと造形物で表現するという単純なものである。ちょうど時期がハロウィンと重なるという事もあり、当初は仮装行列やお面といった子供っぽい遊びに匂いを仕込み、来場者と共に仮装して写真を撮りあうといったようなワークショップ型の展示も念頭にあった（よって、京都ではちょうど 10 月 16 日に行われていた「百鬼夜行」の仮装行列を見学に行き、狐のお面をサンプルとして購入してパリに持参したりもした）。

パリに入ってから、ヨーロッパの匂いのアートの粋のような展示がパレ・ド・トーキョーで行われており、日仏学生たちは共にセーヌ川沿いを歩いて展示を鑑賞しに行った。それは 5 メートル四方ほどのガラスケースの中に人工的に雲がぼっかりと浮いているような仕掛けになっており、鑑賞者は順にガラスの中で、雲と空気の境目を感じることができる。またその雲にはカルティエの調香師が創香した香水の香りがほんのりと薫るのである。非常に西洋的な匂いのアート展示だと思った。

こうして私たちはどのような展示を行うのか具体的に全く分からない状況でパリに入り、展覧会に向けて日仏学生交流をスタートさせた。

1. 香りの記憶と記憶の香り

京都からの学生たちが深夜のフライト（それも中国経由で所要時間 27 時間！）から間もないにも関わらず、Boris は非情にも 10 月 23 日朝 9 時からの作業を命じ、学生たちはその時間にパリ・ボザールの川俣正アトリエに集合して初ミーティングが始まった。Boris は子供のころの思い出としてフランス人なら誰でも知っているような（駄）菓子をたくさん用意してくれていた。ガム、キャンディー、マシュマロ、キャラメル…その人工的な色合いとわざとらしい合成香料の香りはノスタルジックな甘ったるい子供時代の思い出に直結しているようで、日本人の学生によく理解できるものであった。日本にも流通しているお菓子もいくつかあり、学生たちは「これ、知っている」と言いながら頬張っていた。日本からは墨汁や和紙などを持参しておりお面を作る気だった学生たちは、匂いの材料が貧弱であったことに少々焦りを覚えたようであった。Boris も期待外れだったらしく、少し不機嫌になっていた。

その後、少し方向転換をして Boris が学生達一人一人に子供のころの思い出とそれにまつわる匂いの話をするように促した。学生たちは子どものころの様々な思い出を語り始めた。家族のこと、子どものころに嬉しかったこと、嫌だったこと、友達のこと、学校のこと…。それこそ普段は思い出さないぼんやりとした記憶を、記憶の匂いを手掛かりに手繰り寄せるような経験であり、たとえば他国のできごとでも「そんなこと、あったよねー」という共感が日仏の学生間にしばしば生まれていた。

学生たちの香りと記憶にまつわる話を聞いているうちに、面白いことに気が付いた。それは「香りの記憶」と「記憶の香り」とは別物であるということである。例えば、しばしば記憶と香りの関係で引き合いに出されるプールの『失われた時を求めて』で主人公の「私」は紅茶に浸したマドレーヌという現実の香りによってぐっと過去に引き戻される。現実の匂いが過去の巨大な建造物を

現出させる装置として機能するのである。

それに対して「記憶の香り」とは、今ここにはない香りを思い出の中身としてまざまざと思い出すということである。一人の学生は子供のころに頭にシラミが湧いた時に、母親にキツイ匂いを放つ薬を頭に振り掛けられ、ラップのようなもので頭をぐるぐる巻きにされて数時間放置されたという苦い思い出を語った。その薬は20年近く前には使われていたが、その過剰な成分によって抜け毛などの副作用が問題視されて、現在は市販されていない。つまり、もはやその匂いは彼の記憶の中にしか存在しないのである。しかし彼は子供のころのことを思い出すたびに記憶の香りとしてのそのシラミ薬の匂いから逃れることが出来ず、それは今でもオブセッションのように彼につきまとっているのである。

現実の香りによって引き起こされる過去の記憶、そして他方で記憶の中で私たちをとらえて離さない幻よりも生々しい香り。学生たちの話す幼少期の思い出を聞きながら、私はどちらが私たちにとって大きな影響力を及ぼし得るのかということをごんやりと夢想し始めた。

その時、一人の日本人学生の質問に私ははっとして目が覚める思いがした。彼女は Boris に「記憶の中の匂いなら、実際に匂いを使わずに、鑑賞者に想像してもらうのもよいか」と質問したのである。つまり、香りのアートに本質的だと思われがちな、実際の現物としての香りを使わないで、香りのアートを成立させてもよいか、という質問であった。彼は端的に「匂いのアートだから匂いを使うように」と学生に指示を与えた。そのように言われても未だ納得できていない学生を見ながら、私は彼女の質問はブルーストのようにいつも現実の「香りによって記憶」を呼び覚ますことが常道である西洋的な視点ではなく、「記憶の中の香り」を幻のように尊ぶ日本的な感性だと思った。しかしながら如何せん、ここは日本ではなくフランス・パリのど真ん中なのであった。

2. 記憶の中の弱い香りと、現実の強い香り

香りは一旦感知されると、それは既に鼻の中にあり、距離ゼロの状態ですべて人を圧倒する力がある。一方で記憶の香りには実際の嗅覚器官は実働しておらず、頭の中に当時の情景を思い浮かべるようにして匂いを呼び覚ますことになる。こうしたことから一概に、記憶の中では香りは弱く、現実の香りは強い物であると言えるのであろうか。

これについては、18世紀のフランスの哲学者・コンディヤックが面白いことを述べている。彼は人間の諸感覚の役割を一つ一つ検証するために、思考実験として何も感覚器官を持たないのっぽらぼうの彫像を想定する。その上で彼がその彫像の上にまず穿った感覚の穴は、鼻の孔、つまり嗅覚であった。その理由は、嗅覚がもっとも認識に寄与が少ないものであったということであり、寄与の薄い感覚の順に彼は彫像に孔を穿っていく。つまりコンディヤックにとって嗅覚は認識のためには最下位の働きしかしないものだったのである。

この彫像は薔薇を嗅がせると対象としての薔薇と自分を区別できず、薔薇そのものになってしまう。そして、近くにある微かな薔薇の匂いと、遠方にある強い薔薇の匂いを嗅ぎ分けて、薔薇の遠近を言う事ができないだろうと述べるのである。嗅覚に加えて触覚が最終的に付与されると、はじめて彫像は薔薇と自分を区別し、薔薇の遠近を、自分を起点として測ることができる。つまり嗅覚はほかの感覚器官の助けを借りて初めて比較が可能になっているのである。

記憶の中の強い香りと現実の弱い香りではどちらが私たちに影響を与えるだろうか。先の彫像のような距離の問題に還元できないにしても、こうした比較問題は私たちの気を十分に引く命題である。

もう一度整理するなら、第一に現実の香りから過去の記憶を思い出すという道筋がある。これは先に述べたブルーストのマドレーヌを皮切りに、『源氏物語』の中で光源氏が空蝉の脱ぎ捨てた衣類を持ち帰って匂いで女を偲ぶという場面、また紀貫之の「さつきまつ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする」という蜜柑の花の匂いで昔の恋人を思い出す和歌にも見いだせる。今生き生きと現実にある香りが、今はない昔の記憶を呼び覚ましているのである。

それに対してある種の記憶が頭の中で想像上の香りを生き生きともたらすということもある。フランスの奇人作家ユイスマンスが1884年に著した世紀末的デカダンス『さかしま』の主人公デ・ゼッサントは、ある日しつこい赤素香 (la frangipane) の香りに悩まされていることに気付く。召使に聞いても誰もそのような匂いはしないという。つまり、これは彼の記憶の中にある匂いなのであるが、彼の現実生活につきまとって彼をしつこく悩ませる。こうした想像上の香りから逃れるためにはどうすれば良いか。(ここからが西洋的発想だと私は思うのであるが) デ・ゼッサントは自らの調香によって、現実の匂いを創り出して人工的に「牧場の匂い」を室内にふりまく。その上でもっと香りを足すことによって牧場に「人工のリラを咲き出させ」たり、「野原に遊ぶ化粧をした女たちを現出」させたりするのである。つまり彼は、最初は記憶の中の匂いに悩まされていたのであるが、これに強い「現実の匂い」を被せることにより、現実生活を覆い隠す虚構の世界を現出させたのである。だから、彼にとって匂いは記憶の中にあるものではなく常に現実であるべきで、逆にその現実の匂いによって現実生活を虚構の世界の下に隠さなければならないのである。

『さかしま』の主人公デ・ゼッサントが行っていることは、まさしく香りについての西洋的な発想に端を発する行為であると思われる。彼らは記憶の中の匂いを避け、しばしば現実の強い香水などを使って現実世界の上に虚構の世界を構築する。香水によって自らの体臭を上から塗りつぶして覆い隠すことによって新しい自分を演出するのである。匂いとはそのような働きをするものとしてとらえられているのである。

それに対して日本の香道を見れば、匂いに対する感覚はまったく逆である。実際の香木はそれぞれのものが具体的な事物や環境を指すことは全くなく、香木につけられた銘によってのみ、現実世界を離れて別世界を現出させることができている。つまり、現実の香りよりも記憶の香りこそが各人に強烈な世界観を与え得ると考えてきたのである。

3. 記憶の呪縛

ところで香りの記憶にせよ、記憶の香りにせよ、「記憶」とはどのような働きをしているのだろうか。そして記憶と香りはなぜこのように結びつくのか。

科学的にはしばしば、記憶は生命維持のために脳に刻まれており、嗅覚は他の五感とは違って大脳新皮質（思考や理性系）を経由せずに大脳辺縁系（記憶や感情系）とつながっているために、香りと記憶はつながりやすいと説明される。しかし神経系をコンマ1秒以下の速度でつなぐ神経情報網の速さを考えれば、脳内の数センチの差が「近いゆえに結びつきやすい」という理由になるのはナンセンスにも思われる。香りと記憶が結びつくのには別の理由があるのではないか。

20世紀初頭のフランスの哲学者H. ベルクソンは記憶の力について面白いことを述べている。誰しも、この世界を目前にして、この世界は私が去った後も同じように存続していく物質的世界なのか、それとも私が構築している観念的世界なのかとふと思うことはないだろうか。ベルクソンはこの素朴な疑問から発して、この世界を「イメージ」と呼ぶ。それは实在論が「物」と呼ぶものよりはより少なく、観念論者が「表象」と呼ぶものよりはより多い中間的存在である。このイメージは私たちが感官を開けば知覚され、閉ざせば知覚されない（目を開けたり閉じたりしてみるとよい）。しかしこの世界のイメージの中で、唯一私が外から知覚によって知るだけでなく、内から感情によっても知ることのできるイメージがある。これが「私の身体」である。身体は私の行動を行っている主体であるから、周囲のイメージから引き出すことのできる利害をあらかじめ知っている（お腹が減っていれば冷蔵庫の中身が気になり、減っていなければテレビの内容が気になる）。こうしてイメージは客観的な世界の事物であると同時に、私が身体を通じて何らかの意味作用（ベルクソン的に言えば可能的行動）を帯びて存在しているのである。イメージが物と観念の中間事物であるというのはそのような意味による。

それではこのような私の身体が世界のイメージの上に描き出す意味作用は何を基準にして行われているのか。それがまさに「記憶」の働きなのである。「お腹が減った」という身体の欲求が前面に出てきたとき、次になすべき行為として私たちが世界に描き出す事物は「冷蔵庫」なのであり、それは過去に冷蔵庫の中を探せば何らかの食べ物があるという記憶を持っているからである。あらゆる身体の行動は、この経験の記憶に訴えることなしに

は遂行されない。また記憶の方も、行為の基準となるべく取捨選択などされずにすべて保存されている（なぜ自分はこんなことを覚えているのかと不思議な記憶が誰しも体験されることの理由。記憶はなくならずに、人が「忘れた」というのはその「保管場所を忘れた」に過ぎないとベルクソンは述べる）。

未来に働きかけるには、それに対してと同じだけ過去を振り返ることが必要であり、記憶の力とは私たちの行為を規定し、時には呪縛するほど強い避けることのできない影響力を行使しているのである。それではこのような「呪縛としての記憶」が私たちのあらゆる身体行為を規定しているなら、香りはそこでどのような役割を果たしているのだろうか。

4. 幼少期の香りの記憶と今回の学生作品

生物にとって、幼少期とは「庇護される時期」である。特に人間は長い間、庇護者の下で成長していく。赤ん坊を見れば、生まれ落ちたその日から一日でも庇護が抜けると生きられない運命にある。乳から始まる食べ物をもろうこと、身体の清潔を保つこと、病気やケガから身を守ること、そして教育を受け、社会生活を営む上で必要なことを習得していくこと。これらは人間が成人するまでに庇護者から受ける不可欠の恩恵である。庇護者は家族であり、時に近親者である。

子どもは庇護者の保護から外れては生きていけない以上、全神経を張り詰めて庇護者からの情報を受け取りながら生きている。食べ物を与えられること、温かい寝床を与えられること、ケガや病気をケアされること。その庇護の維持を無意識的にせよ、強く望みながら成長する。子どもの記憶はここでも役立つ。「こうしたら怒られる」「ああしたら褒められる」「この場合はベッドに休まされる」あらゆる場面で庇護による生命維持を前提とする子どもという存在は、記憶を頼りに自らの生命維持を図っている。そこではきっと匂いや香りも大きな役割を果たし、子どもに食べ物、危険、安寧のサインを送っていたはずである。記憶と香りはダイレクトに結びつき、まだ論理的理解の及ばない子どもでも状況をすぐに切迫した形でとらえられる機能を果たしている。（実際に、別の研究で「あなたのなつかしい匂いは何ですか」というアンケートを高齢者に実施した際に、圧倒的に思い出の香りとして出されたのが幼少期の香りであった。人生には他にも「進学」「就職」「結婚」「出産」などのメルクマールがありそうなものであるが、こと匂いの記憶に関しては、その事例が圧倒的に子供時代に偏っていた理由も圧倒的庇護下にあることに関係するであろう。）

今回の日仏学生交流の香りのアート作品を見ても興味深いことに、幼少期の思い出は良きにつけ悪きにつけ匂いと直結し、学生作品にある種の類型化をなしていたのである。

①家族の思い出

家族との思い出を作品化したものは多かった。幼少期に庇護の主体であった家族との思い出は心に深く残っているものである。一緒に住んでいたお祖母ちゃんの家にあったライラックの花の香り、子どものころに家族のためにたくさんのオレンジを市場に週末に買いに行った思い出、誕生日会や花火大会で楽しい記憶として嗅いだ火薬の匂い、ペットとして飼っていた猫の甘いミルクの香りと住んでいた川沿いの散歩道の情景、優しかったおじいちゃんとの秋の枯れ葉舞う散歩、製鉄会社に勤めていた父の眼鏡、自らの出自である母国とフランスの発酵食品を使った作品。日仏学生たちの香りの記憶は、現実の香りによって呼び覚まされるものであり、Boris の指示通りに、作品にはその思い出の匂いが付香されていた。

②おぞましい思い出

家族との思い出がどこか温かくて物悲しいものであるのに対して、幼少期の思い出につきものなのはケガや病気といった血や薬品の匂いを伴うおぞましい思い出であろう。誰も遊んでいて転んで膝小僧をすりむき、血が出たのを絆創膏で止めた記憶はあるだろう。その時の情景や感触は、常に匂いを伴って現れてくる。また誰かに酷く叱られたりするのも、匂いと共に嫌な思い出となって心の「傷」となる。

学生作品の中にも、先に述べたシラミの湧いた頭に塗り付けられた軟膏の匂いを抽象化して寄生してくる気味の悪いバクテリアのように表現したもの、頭を縫うだけがをした際にできた血糊で固まった枕を再現した衝撃的な作品。一方で、病気の時に母親から温かい寝床を用意され、薬の匂いの中で安らかに眠った記憶を作品にしたものもあった。病気やケガではないが、大人にこっぴどく叱られ、その記憶を作品化したものもある。これらには実際に現実の匂いが付香されているものと、記憶の中の香りとして抽象化されたものの二種類がみてとれた。

幼少期の記憶は庇護された温かい記憶か、図らずとも庇護から外れてしまった（病気、ケガ）ショッキングな記憶や、庇護から外れるほどの叱責という、いずれにせよ極端な形で人の心に香りと共に深くの残っているということが今回の学生交流の作品によってよく理解できた。

結びにかえて

日仏香りのアート学生交流は今回で6回目を迎えることができた。学生たちは香りを通じて自国と他国の在り方を知り、共に制作することで言葉の壁をはじめとする様々な障害を乗り越えてきた。特に今年度の交流では学生たちが互いを尊重しあい、喜んで起居を共にしている姿がよくみられ、感無量であった。

共に学生の教育活動にあたってきた Boris RAUX の真摯な取り組みにはいつも尊敬と感謝の念でいっぱいである。またエコール・デ・ボザールの川俣正先生にはいつもながらお世話になった。川俣先生には教えられること

が多く、その国際的な活躍と素朴なお人柄は学生たちの憧れの的でもある。

私の渡航に関して助成を頂いた同志社大学人文科学研究所と同大学の岡林洋教授に心からの謝辞を捧げる。

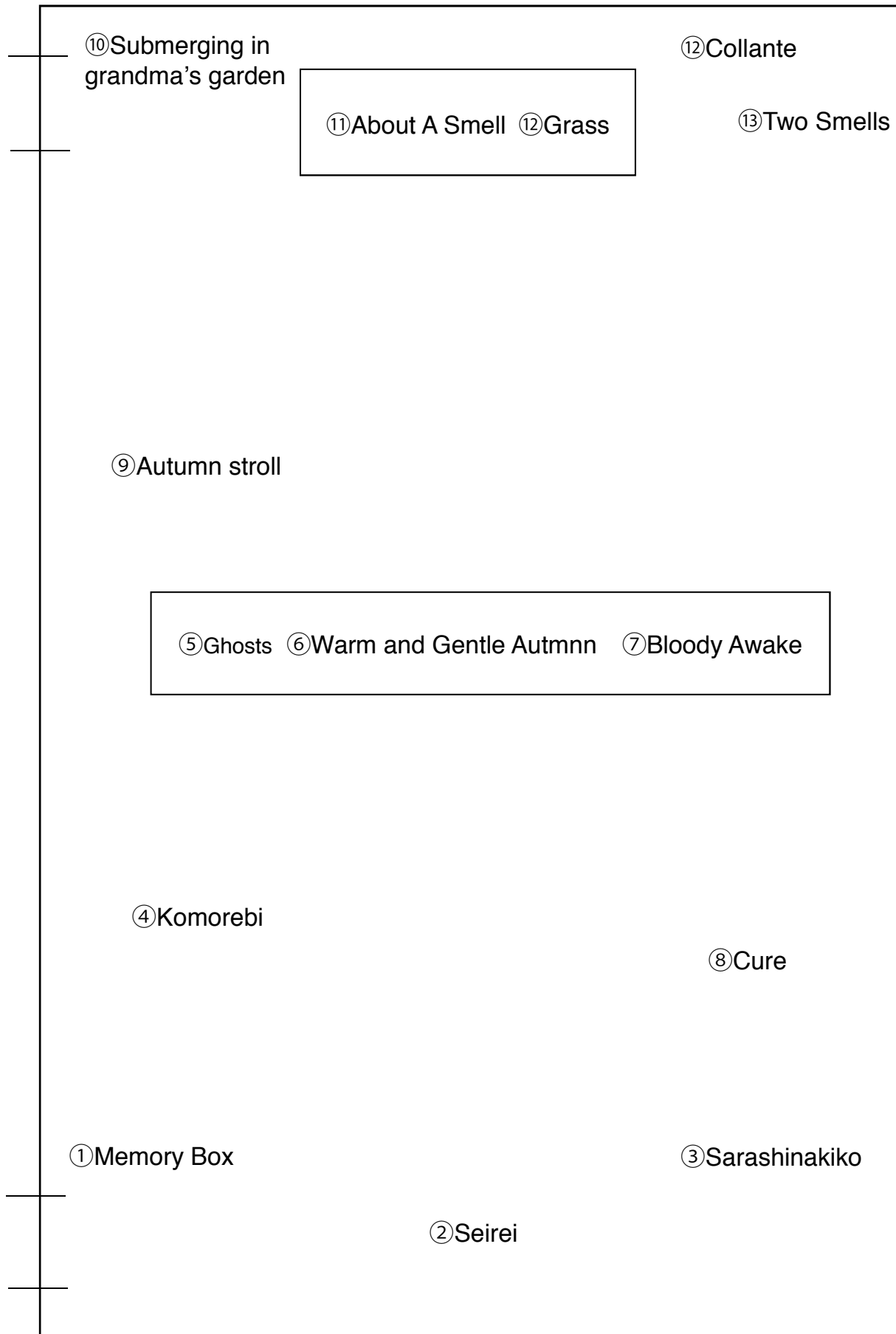
東京学芸大学の石井壽郎先生にも搬入や会期中、学生たちは大変細やかなお心遣いでお世話になった。東京学芸大学の学生と会期中に行われたワークショップも心に残るものであった。皆様に心からの謝意を表したい。

そして何よりも、この活動を3年にわたって助成してくださった笹川日仏財団様にこれ以上の感謝はない。今回のパリでの展覧会には富永重厚理事長にお越しいただき光栄であった。そして京都に引き続きパリでも活動を温かく見守ってくださった、伊藤朋子東京事務局長には心からの感謝の意を表したい。学生たちは伊藤様が来てくださると喜び、張り切っていたのが印象的であった。

そして最後になってしまったが、この度在仏日本大使館の後援を得ることができた。大川晃平参事官、石井暁子様にお礼を申し上げたい。お二人に展覧会にお越しいただき、私どもの取り組みを見ていただけたことは私どもの大きな喜びであった。

また、会場を貸してくださり、学生たちを終始温かく見守ってくださった国際大学都市日本館館長の森田隆二様、図書室司書の市川義則様にも心からお礼申し上げます。たくさんの来場者がきてくださったのも御館の迅速かつ広範囲な広報とサポートのお蔭であり、学生たちに佳き出会いがたくさんもたらされた。その喜びがこのカタログに溢れている。

👉 Building entrance

MERCREDI

25 OCTOBRE 2017 9h30-12h30

Centre d'histoire des systèmes de pensée moderne
Escalier C 1er étage à gauche
17 rue de la Sorbonne 75005 PARIS

RENCONTRE

FRANCO-JAPONAISE

EN SORBONNE

Organisé e par

Chantal JAQUET, Yoko IWASAKI

PROGRAMME

Hila YAMADA (diplômé de l'université des beaux-arts de Kyoto-saga,
NPO Glocal Human Resources Development Center) 40mn
Possibility of olfactory art: to reach deeper sensations

Thibault BARRIER (Docteur de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 30mn
L'ordre de la surprise. Pouvoir et plaisir de voir dans les fêtes de Versailles au XVIIe siècle

Kota ORII (université de Doshisha, Kyoto) 30mn
Sur l'engagement de l'auteur dans les premiers traités littéraires de Barthes

Vincent LEGEAY (Doctorant de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 30mn
De Spinoza à Darwin, un héritage véritablement conceptuel ?

CONFERENCE INVITEE

Hiroshi OKABAYASHI (Professeur de l'université de Doshisha, Kyoto) 40 mn
Tadashi Kawamata's Work-in-progress as a local language-game center of little narratives — an interpretation of his Sur la voie 2000, Évreux

『La tête en fumet』図録

2017年 11月

執筆者

岩崎陽子 松本泰章 草茜 照屋玲於 平田裕万 前羽りお
山田埜 Ismael Franco Alvarez Jules Doriath Loucas Ibad Miji Yoon
Namhee Kwon 木村晃子 しばたみづき 折居耕拓

監修

岩崎陽子

編集

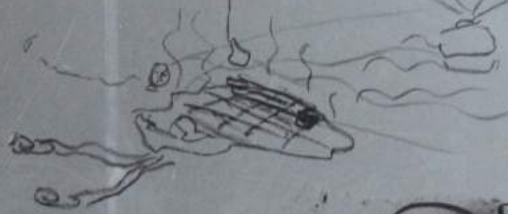
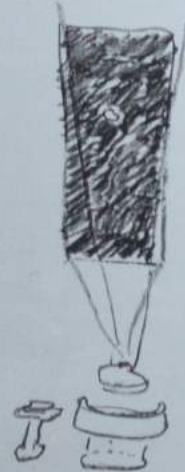
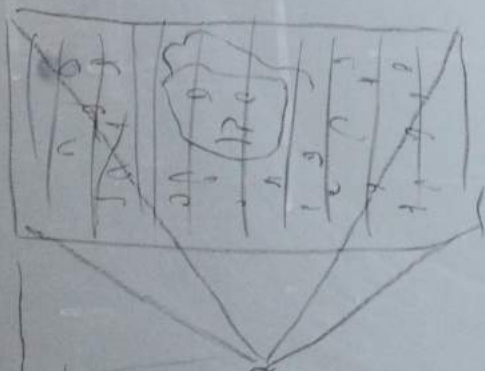
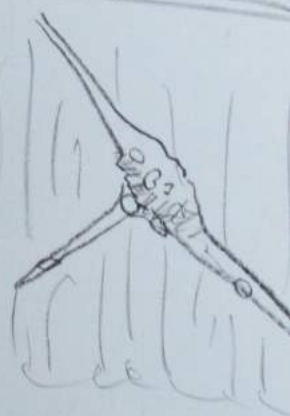
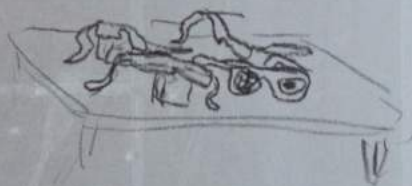
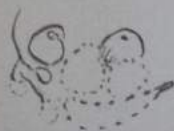
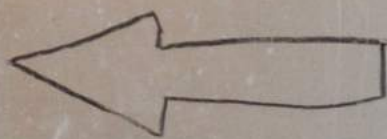
木村晃子 草茜 前羽りお Ismael Franco Alvarez
伊智万莉奈 清水旭

発行

嵯峨美大学・嵯峨美術短期大学
〒616 - 8362 京都市右京区嵯峨五島町 1 番地
075 - 864 - 7858

Bienvenue

WORKSHOP BETWEEN JAPAN & FRANCE

OLFACTORY EXHIBITION

