

京都 WEB マガジン
現代アートとサイエンス

Kyoto WEB Magazine
Contemporary Art and Science

ISSN 2433-4006

No. 7

Stefano W. Pasquini and Horizontality

ステファノ W. パスクイーニと多面的なアート

Stefano W. Pasquini (Photo by S. Stagni)
ステファノ W. パスクイーニ (S. スタグニによる写真)

Interviewer : Luca Rossi

(Luca Rossi is an Italian blogger that criticizes the artworld
in a fresh and unconventional way)

In Italy, as in the world, we have been living for a few years in a condition of widespread creativity, artistic saturation and overproduction of contents and projects. In my opinion, this condition is given by two dynamics: an easy - historically unique - availability of the means of communication / expression and an increasingly ambiguous and complex relationship between reality and fiction. The intertwining of these two dynamics makes the traditional way of artistic representation fall into a crisis. Stefano W. Pasquini has been working on this crisis for quite some time, and on the role of the artist today. In 2003 he underlined the problem of artistic overproduction in the video Quantity - Fiducia, where the notes of a song by Alizée gave the beat to an overwhelming amount of visual art images at the refrain of "C'est trop tard", it is too late. Having ascertained that it is too late for art innovation, yet an attempt should be made anyways, Pasquini explores various possibilities: the concept of quantity (an exhibition with over 600 works in 2005), the idea of horizontality of art (the Facebook Biennial in 2010 and 2012), the easy and personal flicker that recalls the phrase "I could do it myself", which becomes almost incitement of the public to the creative experience. "So many works seem deliberately similar to the spontaneous creativity of an adolescent", writes Fabio Cavallucci in his essay for the exhibition The End of the 90s and the Impressionists, but then he conclude that this vision is perhaps the most correct and consistent within our times. Surely Pasquini does not give up, working also as a curator, editor, broadcaster.

聞き手：ルカ・ロッシ

(ルカ・ロッシは美術界を斬新にかつ因習にとらわれずに
評論するイタリアのブログ運営者)

このところの数年、イタリアの美術界は独創性が声高に叫ばれ普遍化した結果、内容も課題も飽和状態になってしまった感がある。勿論これはイタリアに限らず世界的な傾向なのだが。この飽和状態は、私（Luca Rossi）に言わせれば2つの動き続ける要因がもたらした。すなわち、以前には考えられもしなかった新しい情報伝達方法と表現手段の多様化、および現実と虚構との境界線がますます曖昧になってきたためだ。これら2つの動的要因のからみ合いは従来の美術表現

スタイルに深刻な揺さぶりをかけている。ステファノ W. パスクイーニこそはこの揺さぶりに長らく取り組み、今日のアーティストのあり方に影響を与えている芸術家だ。2003年に彼は「変わり映えしないものばかり (Quantities - Fiducia)」と題するビデオを制作してこの美術の停滞危機について世間の注意を喚起した。このビデオでは Alizée が歌う C'est trop tard (= it is too late) という歌詞が、映し出される作品に合わせてその都度しつこく繰り返される。事実、美術革新が遅々として進まないことがビデオ作品で明白に示されたものの、何とかしなければとの実行動は思ったほど起こらなかった。そこで、パスクイーニはいくつかの革新手段を探求し世に問い続けてきた。すなわち、「アート的大量産」展 (2005年には600以上のアート作品を出品)、型破りの何でもありの手法についてフェイスブック 'Biennial' に2010年と2012年に掲載し、人が「自分もできるかも」とひらめく事柄を容易に実行可能なことを提唱した。ファビオ・カヴァルッチはパスクイーニの個展「'90年代の終わり」と印象派を「どれもこれも青くさい創造性の作品ばかりで、わざと統一し変わり映えしない」とエッセイ中で評すると同時に、「パスクイーニの意図は多分に今日的現状を皮肉の意味で的を射ていよう」と締めくくっている。この論評に勇気づけられ、パスクイーニは創作活動に加えてキュレーター、編集者、キャスターとしても多面的に活動している。

LR (Luca Rossi): You have always been involved in publishing and in other non-expressly artistic communication channels. Do not you think this can create confusion in your work? What is the reason for your multidisciplinary choice?

ロッシ (Luca Rossi) : 貴方はアート作品の創作発表に加えて出版界および他の一般情報伝達手段を使って活発にアートの紹介に力を入れています。これは貴方のアート創作発表に混乱を招かないのでしょうか。このような多岐に亘るお仕事をこなしておられる理由をおきかせください。

SWP (Stefano W. Pasquini) : I think an artist has to reflect the world in which he lives, the moment he lives it, so the fact that my art can create further confusion in the chaos of information we live in is almost inevitable, but I can not consider it as an obstacle. Indeed, the short-circuit that occurs in the mind of the spectator when I offer him unexpected chaos is what matters to me. Not so much the message, but what my message provokes in the progress of your thought. My "multidisciplinary" choice becomes almost spontaneous when we live in a system that is not working, or at least that is not working well. So why not further undermine the labels to see what happens? I think this need to pigeonholing the disciplines (this is art, this is illustration, etc.) is a purely masculine need, the same that puts the tires of a car in a row by price or diameter order.

My point of view is that the female public has much less need of this need to label everything at all costs, therefore in the chaos of today the fluidity of the feminine way of thinking becomes the winning attitude to enjoy contemporary culture. There is no future for the Western male, but this was already sung by the Sex Pistols in 1977.

パスクイーニ (Stefano W. Pasquini) : 芸術家の活動は一瞬たりとも自分の生活環境と切り離すわけにはいかないと考えるのです。すなわち、生活の場に行き来する情報の混沌を無視しての創作活動は考えられず、逆にそのような情報の交錯は邪魔になるものではありません。事実、作品を

見てくれる相手が受けるであろう予想外のひっかかりを見るのが私の狙いなのです。大したことではない小さな情報も作品を見てくださる相手の心に訴えることになるのです。私が創作活動以外の手法を取り入れざるを得ないのは美術革新の機運に国レベルの支援が全くない、あるいは不足な場合です。職の肩書きを曖昧にしてどうなるかを見るのも1つの手でしょう。肩書きは、これは美術作品、これは図解、という分類整理は車種によるタイヤサイズや価格が決まっている事に似て単純で男性的なものです。

私に言わせれば、女性層はこのような肩書きの問題にそれほど固執しないものです。したがって、今日のアート界の混沌を女性流の柔軟な考え方で克服し享受することは賢明な態度です。西欧の男性層には将来を託せないとセックス・ピストルズ（イングランド出身のパンク・ロックバンド）が1977年に唄っていたことを紹介しておきましょう。

LR : When did you realize that your life had to be dedicated to art? Tell us how you approached art at first.

ロッシ：貴方はアートの世界に身を投じることをいつ決心されたのでしょうか。そのきっかけをお話しいただけますか。

SWP : I always drew a lot when I was in elementary and middle school, then in eighth grade, at twelve, we were given a booklet with all the colleges we could attend. At the bottom of them all there was the Academy of Fine Arts and I thought it was a fantastic place, showing all those white statues in a small black and white booklet. I read the entire publication and then discovered that in order to attend the Academy you needed to be 18 years old, so I opted for the Artistic Lyceum, with the intention of passing then to the Academy. I would have studied sculpture, if it had not been for a professor in high school who hated me and made me dislike the subject, so I opted for the Paintings class of Concetto Pozzati, at the time probably the most important Bolognese artist.

パスクイーニ：小中学校の頃からよく絵を描きました。8学年（12才の時：註、中学校は2年間）を終えるとき、今後の進学先の学校名が並んだ冊子を渡されました。その最後に美術学院の名がありました。白い彫像が林立した学院の写真に魅せられました。学院について読んで見入ると、18才にならないと入学できず、先ず Artistic Lyceum（美術コースの高校に相当）に進学してから学院に入学し、彫塑を専攻するつもりでした。ところが、Artistic Lyceumでの彫塑の先生と折り合いが悪くて彫塑が嫌いになり、学院に入ってから Concetto Pozzati 教授のクラスで絵画を専攻しました。ちなみに、Pozzati 教授は当時ボローニャで重鎮の画家でした。

LR : How have your life and your past positively influenced your way of doing art?

ロッシ：貴方の生活ぶりおよび過去の行動はアートの世界での活動にどのような良い影響を及ぼしたのでしょうか。

SWP : Often my works are based on real or political problems, so all my life experience has positively influenced my artistic research. Having lived consistent times outside Italy has certainly infused greater freedom to my way of doing art.

パスクイーニ：多くの場合私の活動は社会的または政治的な問題に基づくものでした。したがって、全てのそのような問題で得た経験はアートの世界での活動により影響を与えてくれました。大変有効でした。特にイタリア以外の国で長い年月を過ごしたことは私の創作活動における考え

方の幅を広げて自由にしてくれました。

LR : How are your ideas born? What is inspirational for you?

ロッシ : 着想はどのように生まれ、何が気持ちを高めてくれるのでしょうか。

SWP : They often come out of a lexical short circuit. Word games that become something else, or phrases that feel so solid that they need to become a sculpture. Sometimes it is the very sound of words, like Frightening Figure, that becomes a platform made of wooden words.

パスクイーニ : 多くの場合、ちょっとした言葉のひらめきからです。言葉の遊びからひよんなことを思いついたり、色々な言い回しがつのって具体化すると彫像になってしまうのです。時には本インタビューでも写真で出てきますが、側面から見ると”Frightening Figure”と耳に快く響く言葉が読める木片で作られたステージ様の彫像になってしまうのです。

LR : There is always a word written in your works.

ロッシ : 貴方の彫像作品には常に言葉が読めますね

SWP : Not always, but very often. I think that now the words are part of us, even when they are not pronounced.

パスクイーニ : 必ずというわけではありませんが、その通りです。言葉は、たとえ声に出して読まなくても私達の今日の生活の一部になりきっています。

LR : So what's the key word?

ロッシ : そのような貴方の作風の鍵を握っているのは？

SWP : Fellini.

パスクイーニ : 映画監督フェリーニです。

LR : If you were to highlight three points of reference in the history of art, three artists from different ages that have influenced your artistic vision, who would they be and why?

ロッシ : 美術の歴史をたどった場合、時期は異なるものの3つのハイライトを挙げ、それぞれの時期で貴方の芸術観に強い影響を与えている人物をあげていただけますか。またその根拠もお願いします。

SWP : Raphael, Gauguin and Man Ray. In all three cases the approach is conceptual, but I think every one of them tried to recount their historical moment to the best of their ability. For Raphael and Gauguin the quality of painting also counts, but Man Ray is undoubtedly the artist to whom I feel closest. His intellectual vivacity, his irony and his

innate surrealism, his lack of interest in the techniques made me fall in love when I was still in art school and he still influences my way of doing art now. His is an idea of art as personal freedom, without social distinctions, in which everyone can participate.

パスクイーニ：ラファエル、ゴッタン、マン・レイです。しかし、影響はあくまでも概念的なものです。この3人はそれぞれの時代で彼等の優れた才能でもって歴史的なハイライトを作り出しました。3人を評価するのは共に高いレベルの作品だからですが、マン・レイはなんと言っても私にとって最も近い親しみを感じる存在で、私が未だ美術院生だった頃から彼の知的な快活さ、風刺精神、本質的シュルレアリスム（超現実主義）、そしてテクニックに拘らない作品に夢中になったものでした。今も尚、私の芸術に影響を与えています。彼の芸術は人間が置かれた社会環境と関係なく誰でも参加できる自由を示してくれます。

LR : Some of your works have been created with the collage technique, tell us about this choice.

ロッシ：貴方は作品に時々コラージュ技法を用いていますね。この技法を選ぶわけを説明してください。

SWP : The beauty of the collage is its speed of execution. Then it eliminates the problem of the white canvas, in the sense that a small piece of colored paper becomes the starting point for a new image, for a new adventure. Then it is completely horizontal: anyone has an old newspaper at home and can make art at any time.

パスクイーニ：コラージュの素晴らしさは出来栄のスピード感です。白いキャンバスから「さて」と出発する問題をスキップして、例えば赤い紙片を張り付けてそれを出発点にユニークなイメージを得て冒険に乗り出せるのです。これぞ何でもありの自由さであり、どこにでもある古新聞紙さえあればいつでも誰でもアートに関われるのです。

LR : What other materials or techniques do you use in your work?

ロッシ：他にはどんな材料や手法を使っていますか。

SWP : I also used collages three-dimensionally, building works of recycled material, but I also use very traditional techniques, such as painting on canvas. Let's say that the materials and the techniques are not fundamental, it's the initial idea that determines which material I work on.

パスクイーニ：リサイクル用資材を使った彫塑に3次的にコラージュを用いたりもしますが、絵の具を使ったキャンバス上の絵も描きます。すなわち、材料や技法は本質的に何でもよく、何を描こうかとしたとき次第でベストの材料や技法がきまるのです。

LR : What are the indispensable work tools for you?

ロッシ：貴方に仕事に必須の道具や手段を教えてください。

SWP : Since I was about 14 years old I have never gone out without a camera, paper and pen and a sound recorder. Now with a smartphone it's all simpler, but let's say my

approach to art has always been a little Warholian.

パスクイーニ：14才の頃から外出時には必ずカメラ、紙とペン、それに録音機を持ち歩きました。今では便利で持ち歩きが簡単なスマートフォンに代わりましたが、私の創作姿勢は言ってみればちょっとしたアンディ・ウォーホル追従のマルチ・アーティストでした。

LR : What do you think is the role of the contemporary artist?

ロッシ：現代アーティストの役割をお聞かせ下さい。

SWP : The main purpose is to propose alternative ways if thinking, possibly build a creative community that can improve everyone's life. The mere production of art is not enough, exhibiting or selling, this is not our main role.

パスクイーニ：主たる目的は普通とは違った型にはまらない見識を提示することです。できれば、社会の人々の生活が分け隔てなく向上させる実行力をもつ創造的仲間の集団が形成できたらより望ましいのですが。単に現代アート作品を創り展示して売るだけでは、現代アートの役割は十分ではないのです。

LR : Do you consider yourself a contemporary artist? Why?

ロッシ：貴方自身は現代アーティストとお考えですか。またその根拠は？

SWP : Yes, because I make art and I act within the contemporary art world. The alternative would be to stay out of the art market, which, however controversial, remains the main, if not only, channel of expression available.

パスクイーニ：そう考えています。何故なら、私自身は現代アートの世界で作品を創っていますし、その分野で活動しています。そうでなければ、現状の表現路線を、全面的にとは言いませんが、保持する美術市場から抜け出すことです。論議の残るところではありますが。

LR : What do you think about the collaboration between artists in the art world?

ロッシ：その現状の美術界の人々と協力活動するというのはどうでしょう。

SWP : Collaborating with other artists is a wonderful experience that makes you grow and learn new things. Unfortunately, collaborations are often linked to the market, and limited by the fact that our life has always counting minutes and very little time. But the dialogue between artists is essential in order not secluding ourselves into an ivory tower making things in our own personal world. It is always good to go out and confront each other.

パスクイーニ：協力活動や共同作業は素晴らしいことで、新しいことを学べて自身を成長させてくれます。とは言え、協力活動は美術市場事情としばしば結びつくもので、また現実的には各自の生活上、分刻みに忙しく限られた時間内で生活していることを考えると、そう簡単ではありません。しかし、芸術家同士が話し合うことは各自が自分だけの象牙の塔に閉じこもりがちになるのを阻止してくれます。常に外に出て仲間と顔を合わせることはよいことです。

LR : Track your biography and your artistic path in short.

ロッシ : ご経歴と今に至る芸術活動を簡単にご紹介願います。

SWP : I am the son of a metalworker, after finishing the Academy I left Italy for a decade: Dublin, London and New York, where I worked with various dayjobs in order to make a living as an artist. After a decade and a half in Italy, I now have the privilege of being able to teach in an important Academy like the Albertina in Turin and have enough time to concentrate on my artistic research. In addition to exhibiting in prestigious venues such as the ICA of London or Art in General in New York, I have always curated exhibitions and wrote about art in magazines, convinced that the experience of art must be a daily achievement. I also curate a radio show called Coxo Spaziale on Radio Città Fujiko a historical local radio in Bologna, about art and creativity, in an ironical and often surreal way.

パスクイーニ : 金属細工職人の家庭の出です。美術学院卒業後はイタリアを離れてダブリン、ロンドン、ニューヨークで計 10 年間美術の仕事をしました。その間の生活費は色々なアルバイトをしながら稼ぎました。その後イタリアに戻ってから 15 年後に、幸運にもトリノにある名門美術学院アルベルティナで教鞭を執ることになり、美術創作活動に専念しています。かの有名なロンドンの現代芸術複合センターやニューヨーク市の Art in General (NPO 法人による現代アート作品の展示場) に出品する傍ら、種々の美術展のキュレーターをし、美術雑誌への執筆の仕事もこなし、毎日、美術の仕事に明け暮れています。また、ボローニャの歴史ある地方ラジオ局 Radio Città Fujiko の美術とパフォーマンスの番組 Coxo Spaziale の運営指導を担当していますが、番組では、皮肉を込め、しばしばシュルレアリスムの姿勢をつらぬいています。

LR : But do not you think about falling back into nostalgia, in a sort of Fellini's surrealism?

ロッシ : しかし、それは一種のフェリーニ風シュルレアリスムへの懐古主義に陥ることにならないのでしょうか。

SWP : No, indeed. Looking back on the past, reconsidering the Romans, the Greeks, the Renaissance could be a good reading key to solve this stalemate situation, a market without new ideas and an end onto itself. Today's world crisis is not just one, it is at least three crises, and they affect us from several fronts: the economic, the cultural and identity ones. I think that a good solution is creativity, which can touch everyone in various levels. And on this the social networks like Instagram and Facebook can help us.

パスクイーニ : いえ、そうは思いません。ローマ時代、ギリシャ時代、そしてルネッサンス時代を思い起こしてよく調べることによって、着想に新味がなくどんづまりの美術市場の現在の手詰まり感を解決する糸口になっていると自負します。今日の世界的危機は単純ではありません。少なくとも 3 つの危機、すなわち経済的、文化的、そして個性の同質化です。考えられる有望な解決法は想像力を刺激して創造性豊かな世界にすることです。そうして人間同士の交流をいろいろなレベルで可能にするのです。インスタグラムとフェイスブックはその有効な媒体となります。

LR : Putting everything on the same level ...

ロッシ：全てを分け隔てなしのレベルで可能にするという意味で・・・

SWP：And that the best one wins. No?

パスクイーニ：そうすれば、その中から最良のものが真の力を発揮するにちがいありませんね。

Profile:

https://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_W.Pasquini

www.stefpasquini.com/public/SWPasquini-CV-ita.pdf

Stefano W. Pasquini, *US1704*, 2017, ミクストメディア彫塑

Stefano W. Pasquini, *US1802 (Hammer Belly Log)*, 2018, ミクストメディア

Stefano W. Pasquini, *UI1716*, 2017, C-タイプ・プリント

Stefano W. Pasquini, *Untitled Event*, installation at Spazio Radicchio, 2017

Stefano W. Pasquini, *Do you cry often?*, 1995

Stefano W. Pasquini, *UC1718*, 2017, コラージュ

Stefano W. Pasquini, *UP1614*, 2016, キャンバス上にアクリル絵の具で

Stefano W. Pasquini, *UP1409 (Moon)*, 2014, キャンバス上にアクリル絵の具で

Stefano W. Pasquini, *UP1601 (NC)*, 2016, キャンバス上にアクリル絵の具で

Stefano W. Pasquini, *UP1401 (MK)*, 2014, キャンバス上にアクリル絵の具で

Stefano W. Pasquini, *UA1502 (Parliamone ora)*, performance at *The Others*, Turin, 2015. Ph. Marina Zaia

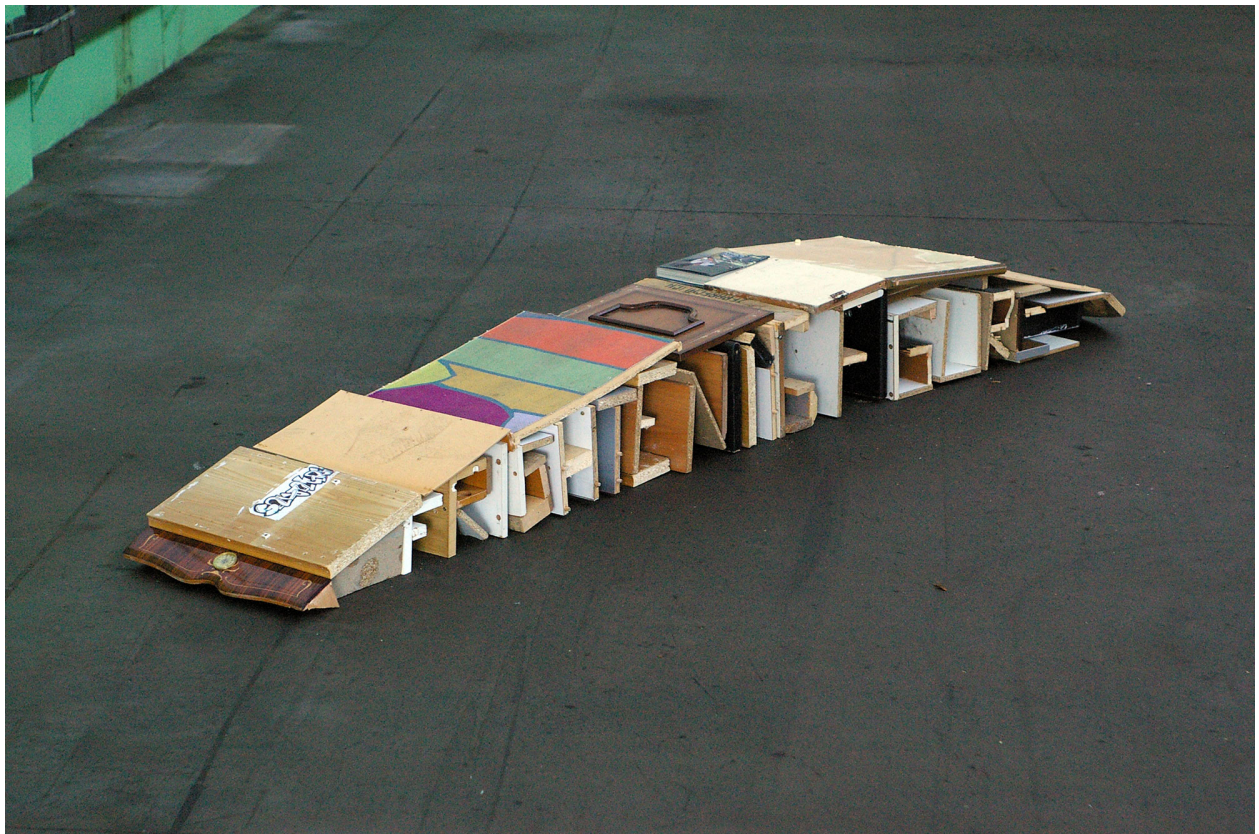
Stefano W. Pasquini, *UC1320*, 2013, コラージュ

Stefano W. Pasquini, *US1504*, 2014, ミクストメディア

Stefano W. Pasquini, *UI1403*, 2014, C-タイプ・プリント

Stefano W. Pasquini, *US1001 (Frightening Figure)*, 2010, ミクストメディア彫塑