

総合開館20周年記念 | 20 Year Anniversary

ダヤニータ・シン

インドの大きな家の美術館

Dayanita Singh, Museum Bhavan

TOP MUSEUM

2017年5月20日(土)~7月17日(月・祝)

東京都写真美術館2階展示室

主催:

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術館

朝日新聞社

協賛:

東京都写真美術館支援会員

凸版印刷株式会社

株式会社資生堂

協力:

ANA

Saturday, May 20 – Monday, July 17, 2017

2nd Floor Gallery, Tokyo Photographic Art Museum

Organized by

Tokyo Photographic Art Museum, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

The Asahi Shimbun

Sponsored by

the Corporate Membership of Tokyo Photographic Art Museum

Toppa Printing Inc.

Shiseido Co., Ltd.,

With the cooperation of

ANA

凡例

- 作品データは原則として、タイトル、年代、技法、サイズ、所蔵先の順に記載した。
サイズはcmで、縦×横×幅の順に記載した。
所蔵先の記載のない作品はすべて作家蔵。
- 〈マイセルフ・モナ・アハメド〉および〈第3の性〉のキャプション和訳については以下の本を参照した。
モナ・アハメド、ダヤニタ・シン『インド 第三の性を生きる』(訳:関根光宏)、青土社、2006年

Remarks

- Captions are in the following order: title, date, technique, dimensions and holder.
- Measurement are in centimeters, height × width × depth.
- All works are collection of the artist unless mentioned.

出品リスト | List of Works

1

マイセルフ・モナ・アハメド
Myself Mona Ahmed

1989-2000

21点組、ゼラチン・シルバー・プリント

21 gelatin silver prints

51 × 63.5 cm each

東京都写真美術館蔵

Collection of Tokyo Photographic Art Museum

駆け出しの写真家だったダヤニータは1989年に『ロンドン・タイムズ』紙にユーナック(去勢された男性)の取材を依頼され、紹介されたのがモナ・アハメドだった。「第3の性」と呼ばれ、社会の周縁に追いやられたユーナックのコミュニティは当時、100万人にもものぼるとされた。ダヤニータとモナはまだまだ階級社会の色濃いインドでは、外国の新聞社の取材者とその被写体として出会う以外、接点さえ持つことのない二人であった。住む世界が違うにもかかわらず彼女たちは取材を機にお互いの家を行き来し、親友と呼ぶまでの関係を紡いでいった。ダヤニータは発表することなど考えずに13年にわたりモナを撮り続け、結果的に2001年に『マイセルフ・モナ・アハメド』と題する本に纏めた。

* * *

In 1989, when she was still beginning her career as a photographer, that she was commissioned by *The Times* of London to cover a story on the eunuchs in India and was introduced to a eunuch named Mona Ahmed. The eunuch are recognized as being a 'third gender' and despite there having been approximately one million of them at that time, they were marginalized by society. Apart from the fact that Dayanita was commissioned by a foreign newspaper, she and Mona had no other point of contact within Indian society that still remains very caste conscious. Despite living in very different worlds, over the course of this project, they often visited each other's homes, nurturing a relationship that blossomed into true friendship. Dayanita continued to photograph Mona for thirteen years without any thought of publishing the work, but then in 2001 she compiled the work to produce a book entitled *Myself Mona Ahmed*.

キャプション | Captions

1 母親になりたいという夢を、アーイシャがかなえてくれた。だからわたしは、インドとパキスタン、バングラデシュから2000人以上のユーナックを招待して、アーイシャの1歳の誕生日を3日3晩祝った

Ayesha fulfilled my dream of becoming a mother, so I celebrated her first birthday for 3 days and 3 nights and invited over 2000 eunuchs from India, Pakistan and Bangladesh. 1990

- 2 アーイシャのおかげで、わたしの人生にはじめて幸せな日々が訪れた。今までこんなに幸せを感じたことはなかった
My first happiness year in my life was with Ayesha, Never before had I been so happy. 1990
- 3 わたしの左にるのがグルのチャマン。右はチャマンの兄弟分にあたるドggi
To my left is my guru Chaman, and to my right is my guru's eunuch brother Dugi. 1990
- 4 アーイシャは自分のお腹を痛めて産んだことではないけれど、わたしたち二人の仕草は同じ
We have the same gestures, even though Ayesha was not born from my stomach. 1991
- 5 3歳の誕生日。ライブ・バンドを呼んでアーイシャを英国の少女のように着飾らせた
For Ayesha's third birthday, we hired a live band and dressed Ayesha like an English girl. 1992
- 6 どこにでもいる普通の母と子のように、一緒に横になっている
We lie around like a normal mother and daughter. 1992
- 7 アーイシャを学校に連れて行く
Taking Ayesha to school. 1992
- 8 生まれたばかりのこどもに祝福を授けるために、家の前で踊っている
To bless the newborn child, I am dancing in front of the house. 1994
- 9 祝福に訪れた時は、積極的に女性たちに話しかけて苦勞話や笑い話に耳を傾ける
When I went to give blessings, I loved to talk to the women and to hear their joys and their sorrows. 1994
- 10 グルのチャマンと喧嘩して、悲しみに暮れるムスリム女性のように見えるわたし。アヒルを見せてあげようと、アーイシャを墓地に連れて行った
I look like a sad Muslim woman after fighting with my Guru Chaman. We went on a visit to the graveyard to show Ayesha the ducks. 1996
- 11 墓地で暮らしはじめたとき、家族はわたしの気が狂ってしまったと思ひ込み、わたしは精神病院に入院させられた。この墓地に来たのは、町の暮らしの見せかけだけの華やかさに我慢ができなかったから。わたしは世の中の人びとが偽りの仮面をかぶったまま暮らしていることが大嫌いだ
When I started to live in the graveyard, my own blood family thought I was crazy and admitted me to the mental asylum. I came here because I could not bear the false glamour of city life. I hated the pretense that people put on. 1998
- 12 アーイシャに会いに行ったとき、わたしはユーナックたちが呼んできた警察に暴力を振るわれた。あまりの痛さにダヤニー

- タの家に行き、その痛みを写真で記録してもらった
When I went to meet Ayesha, the eunuchs had me tortured by the police. In all that pain I ran to Dayanita's house to make a record of my pain. 1998
- 13 アイシャをチャマンに奪い取られたとき、わたしはその精神的苦痛に耐えられなかった。そして、死んでしまった人たちや、唯一の友人であるダヤニータにその苦しみを伝えるために墓地にやって来た。ダヤニータはわたしが歌うヒンディー語の古い映画の挿入歌を気に入ってくれた
When Chaman took Ayesha from me, I could not bear the pain, so I would come to the graveyard to tell my pain to the dead people and my only friend Dayanita, who liked the old Hindi film songs that I sang for her. 1998
- 14 1998年12月、抑鬱状態が訪れ、それ以来ずっと去っていかない
In December 1998, the depression started and has refused to leave me ever since. 1999
- 15 人間が大嫌いになって動物をかわいがるようになり、彼らを自分の家族の一員にした。ドーベルマン1頭、猿1頭、ウサギ4羽、アヒル20羽あま
I started to dislike humans so much that I started to adore animals and made my family of animals. I had one Doberman, one monkey, four rabbits, two dozen ducks. 1999
- 16 かわいい猿のシャブナム（ユーナックの兄弟と同じ名前）は、ムスリムに殺されてしまった。猿はヒンドゥー教の神様なので、ムスリムのお墓では飼ってはいけないと言って毒殺されてしまった
My beautiful monkey Shabnam (my eunuch brother's name) that was killed by the Muslims. They said a monkey is a Hindu god and therefore cannot live in a Muslim graveyard. So they poisoned him. 1999
- 17 ウサギのモチィ（「真珠」の意）。数日後、猫に食べられてしまった
My rabbit Moti (pearl) that the cats ate up a few days later. 1999
- 18 アイシャを連れて行く前に、彼女の機嫌を取ろうとしているチャマン。チャマンがアイシャを歌手にしようとしているのではないかと、不安になった。アイシャには、きちんと教育を受けた立派な女性になってほしい
Chaman tries to humour Ayesha before taking her away. I fear that she will make Ayesha into a singing girl, and I wanted to make her an educated and respectable woman. 1999
- 19 アイシャに笑ってもらおうと、精一杯おどけてみる。彼女の気を引くために、コンピューターを買ってあげたりもしてみたけれど…
I try so hard to please Ayesha, to make jokes. To win her back, I even bought a computer, but... 2000
- 20 ファリダバードに新築したチャマンの家にダヤニータと二人で招かれた。チャマンはダヤニータに良い印象を与えようとして、わたしたちを招待したのだ

Chaman invited us to Faridabad, to impress Dayanita with his new house. 2000

- 21 突然、気分が良くなった。年若い女性の魔法がうまくいったのかもしれないし、もしかしたら神様がわたしに手を差し伸べてくれたのかもしれない
Suddenly I felt better. Maybe it was the magic of the old woman, or the gods had pity on me. 2000

2 第3の性(ポートフォリオ) The Third Sex Portfolio

1991-1993
8点組、セラチン・シルバー・プリント
8 gelatin silver prints
51 × 63.5 cm each
東京都写真美術館蔵
Collection of Tokyo Photographic Art Museum

作品集『マイセルフ・モナ・アハメド』からのポートフォリオ。

* * *

A Portfolio from *Myself Mona Ahmed*.

キャプション | Captions

- 1 パーティに訪れたユーナックをジャスミンの花飾りで出迎える。アイシャの1歳の誕生パーティにて
On his arrival each eunuch was greeted by me with a garland of jasmine flowers. Ayesha's first birthday. 1990
- 2 招待客を歓迎するために、ジャスミンのカジラー(花飾り)を作った
I had little gajras (flower bracelets) of jasmine made to welcome each guest. 1991
- 3 招待客のユーナック
Eunuch guest. 1993
- 4 心からの強い衝動に駆られて踊り出した。アイシャの2歳の誕生日
I get this strong urge to dance from within. Ayesha's second birthday. 1991
- 5 アイシャの誕生パーティで踊るラージャスターンのユーナック
A Rajasthani eunuch dance for Ayesha's birthday. 1993
- 6 バンガロール、マドラス、バングラデシュ、ボンベイからやってきたユーナックたち
Eunuch guests from Bangalore, Madras, Bangladesh, and Bombay. 1993
- 7 盛大なパーティにみんな大喜びだった。アイシャの誕生パーティのような立派なパーティは、ユーナックたちもはじめての経験だった
All are happy at the big party. Never before had eunuchs seen so big a party as the one for Ayesha. 1991

3
私としての私
I am as I am

1999
12点組、ゼラチン・シルバー・プリント
12 gelatin silver prints
100 × 117 cm each
京都国立近代美術館蔵
Collection of The National Museum of Modern Art, Kyoto

フォトジャーナリズムからの転換となった作品。ヴァラナシにあるヒンドゥー教の修行のためのアーシュラマ(僧院)に暮らす少女たちの生活を撮っている。聖女アナンダマイ・マーが開いたその僧院は、ダヤニータの父とその親族がアナンダマイ・マーの敬虔な信者で、叔母や従姉妹がそこで暮らしていた時期もあり、ダヤニータも幼い頃から親しんでいた場所だった。

* * *

The work resulted from this transition from photojournalism. It featured the girls who lived in an Ashram (temple) in Varanasi that is dedicated to Hindu studies. This temple was established by the holy woman, Anandamayi Ma, whom Dayanita's father and family worshipped, her aunt and cousins having lived in the temple at one time and it is a place that Dayanita had been familiar with since early childhood.

4
セント・ア・レター
Sent A Letter

2007
手製ボックスに入った7冊の蛇腹折りソフトカバーの本
チーク材で額装
7 softcover books in handmade box, 7 teak vitrines
dimension variable

そもそもこの作品は、自分の写真を切り貼りして友だちのために作った小さな写真集が基となっている。彼女は同じものを2冊作り、1冊はその友だちにプレゼントして、1冊は自分のアーカイブのために「キッチン・ミュージアム」に保存していた。2000年から作り始めたこうした本は、2007年には30冊を超えていたという。出版主のゲルハルト・シュタイデルがその内の1冊に目をとめ、あまり体裁を変えずに出版に至った。

* * *

Originally, this work was based on the mini albums that she used to make for her friends, cutting out photographs and pasting them onto paper. She always made two copies of each; one to give to the friend and one as an archive copy to be stored in the 'Kitchen Museum'. She started making these books in 2000 and by 2007 she had produced over thirty. One of these came to the attention of the publisher, Gerhard Steidl, who published them with virtually no change to their format.

5
ミュージアム・オブ・チャンス
Museum of Chance

2013
2つのチーク材構造物、アーカイバル・ピグメント・プリント
104点の額装された正方形のプリント、
59点の額装された長方形のプリント、
4台のテーブル、4台のスツール
Teak and archival pigment prints, dimension variable
2 teak structures, 252.5 × 86.5 × 63 cm each
9 teak boxes (15 × 48 × 48 cm each),
6 teak boxes (10.5 × 48.5 × 33 cm each),
104 unglazed, framed prints (46 × 46 cm each),
59 unglazed, framed prints (31 × 46 cm each),
4 tables (76.2 × 46 × 46 cm each), 4 stools (46 × 38 × 38 cm each)

ダヤニータは2016年までに10以上の「美術館」を創り、インドの大きな家の美術館」と名付けた。その中で最初につくられたポータブル美術館のひとつ。ダヤニータの作品にはお馴染みの被写体、モナやザキール・フセイン、古い機械や博物館の展示物、夜景や室内の風景などが組み合わされ、そこに彼女には珍しく映画の一場面を35mmカメラで写した女優・俳優の顔のアップの写真が挿入され、一見ばらばらな作品がダヤニータの「トーン」によってチューニングされて、一貫した見事なコレクションとなっている。

* * *

By 2016 Dayanita has built more than ten 'museums' and together they form what she named the 'Museum Bhavan' (Hindi for 'large house'). "Museum of Chance" is one of the first museum. There are various familiar subjects from Dayanita's work, such as Mona, Zakir Hussain, old machines, museum exhibits, night views, indoor scenery, etc. In addition, unusually for her, she has inserted close-ups of actresses and actors that have been photographed from movies using a 35 mm camera and although at first glance it appears to be a miscellaneous collection, by fine-tuning it according to her 'tone', it creates a marvelously consistent collection of work.

ファイル・ミュージアム
File Museum

2012

チーク材の構造物、アーカイバル・ピグメント・プリント
142点の額装されたプリント

Teak and archival pigment prints, dimension variable

1 teak structure, 189 × 109 × 48 cm,

5 teak boxes (9.5 × 33 × 33 cm each)

142 unglazed, framed prints (30 × 30 cm each)

〈インドの大きな家の美術館〉の中で最初につくられたポータブル美術館。〈ファイル・ミュージアム〉はチーク材で作られた高さ189cm、幅109cmの手造りの折りたたみ式ポータブル構造物である。その中には142点もの額装された作品が入っていて、通常わたしたちが美術館で鑑賞するように、展示室ならぬ「美術館」の周りを巡って、最大で40点の作品を見ることができる。展示作品は縦に5点配置され、横には1列か3列か7列かの組み合わせになっているので、一点一点をじっくりと鑑賞すると同時に、隣や前後の作品が干渉し、縦に横にとシークエンスとして写真を観ることになる。通常的美術館では当たり前前の展示替えも、142点の収蔵品のなかからキュレーターであるダヤニータによって不定期に行われる。収蔵作品があり、キュレーターがいて、展示替えが行われる、美術館として完結し機能しているのである。

* * *

'File Museum' is a portable, folding structure, handmade of teak, 227 cm. tall, that opens out to become 132 cm. wide. Inside it contains one hundred and forty-two framed works and just like looking at works in a conventional art museum, we can walk around this 'museum' and enjoy a maximum of up to forty works. The works are displayed in five rows vertically and with one, three or seven rows horizontally, depending on which side is being viewed; each work can be appreciated individually while those before or next to it intervene, facilitating the creation of vertical or horizontal sequences. In an ordinary museum it is common to change the works on display and in this one too, Dayanita doubles as the curator, selecting different works from the one hundred and forty-two stored inside and substituting them at random times. It possesses a collection of works, there is a curator and the exhibits are changed; in other words, it can be said to incorporate all the functions of a regular museum.

リトル・レディーズ・ミュージアム
—1961年から現在まで

Little Ladies Museum – 1961 to Present

2013

(With Nony Singh/ノニー・シン[一部撮影])

チーク材の構造物、アーカイバル・ピグメント・プリント

75点の額装された正方形のプリント、

19点の額装された長方形のプリント

Teak and archival pigment prints, dimension variable

1 teak structure, 189 × 109 × 48 cm

4 teak boxes (10 × 33 × 22 cm each),

5 teak boxes (10 × 33 × 33 cm each),

75 unglazed, framed square prints (30 × 30 cm each),

19 unglazed, framed rectangular prints (30 × 46 cm; 20 × 30 cm)

Courtesy the Museum für Moderne Kunst, Frankfurt

〈インドの大きな家の美術館〉の中のポータブル美術館のひとつ。〈リトル・レディーズ・ミュージアム—1961年から現在まで〉は、屹然とした女たちの美術館である。収集されている作品を辿っていくと、ダヤニータ自身やモナはもちろん、何人かの被写体は時を経て繰り返し現れ、時の経過やひとりの女の歴史や感情の変遷が垣間見られるのも趣がある。

* * *

The 'Little Ladies Museum – 1961 to Present' displays a towering image of women. If we trace the works that are included in this we see that in addition to pictures of Dayanita herself or Mona, several other women serve as subjects, appearing repeatedly at different periods in time, providing a tasteful glimpse of the history or changing emotions of a particular woman over the passage of years.

ミュージアム・オブ・シェディング
Museum of Shedding

2016

チーク材の構造物、アーカイバル・ピグメント・プリント

73点の額装されたプリント、

ベッド、机、ベンチ、テーブル、3台のstuhl、

2台のストレージ・キャビン

Teak and archival pigment prints, dimension variable

1 teak structure, 230 × 80 × 56 cm

6 teak boxes (9.5 × 40 × 40 cm each),

3 teak boxes (15 × 40 × 40 cm each),

73 unglazed, framed prints (30 × 30 cm each),

1 bed, 1 desk, 1 bench, 1 table, 3 stools, 2 storage units

〈インドの大きな家の美術館〉の中のポータブル美術館の最新作。〈ミュージアム・オブ・シェディング〉(2016年)は建

築そのものと言っていいだろう。空間と構造が見えて、この美術館にはベッドと机、椅子やスツール、ストレージまで備わり、文字通り美術館の設えである。収蔵作品はもちろん、建築そのものとその開口部を写した非常に静謐な作品である。

* * *

Her latest work, 'Museum of Shedding' (2016) can be described as representing the architecture. Consisting of a space and structure, this museum contains a bed, a desk, a chair, a stool and storage, it literally has everything required of a museum and of course, its collection comprises of works that feature tranquil space and inner areas.

9

タイム・メジャーズ
Time Measures

2016
35点組、アーカイバル・ピグメント・プリント
35 archival pigment prints
44 × 55 cm each

最新作の〈タイム・メジャーズ〉(2016年)は〈ファイル・ルーム〉から派生した35点組の美しい作品である。色の褪せた赤い風呂敷でぐるまれた同じくらの大きさの包みを上からクローズアップで撮っている。ほとんど同じような写真だが、よく見ると縛り方がそれぞれ違い、布の褪せ方も微妙に異なる。ファイルのポートレイトの趣である。

* * *

Her latest work, 'Time Measures' (2016) is a beautiful series derived from 'File Room' that consists of thirty-five works. It displays full-size close-ups, shot from above, of bundles wrapped in faded red cloth. Although all the photographs resemble each other, if they are studied closely, it can be seen that the way in which each bundle has been tied and the color has faded is different. It looks like a portrait of fail.

10

モナ・アンド・マイセルフ
Mona and Myself

2013
写真のデジタル・プロジェクション
3分45秒、ループ
Digital projection of still images
3 minutes 45 seconds, looped

2013年のヴェネツィア・ビエンナーレにアイ・ウェイウェイと

ロムアルト・カーマカー、サンツ・モフォケングとともにドイツ館に選出されたダヤニータは、〈ファイル・ミュージアムのブック・オブジェクト〉を壁面に展示し、〈ファイル・ルーム〉と〈ゴー・アウェイ・クローザー〉のスライド・プロジェクションに加えて、別のスクリーンに〈モナ・アンド・マイセルフ〉(2013年)と題したモナの写真を投影し、モナが何かを言いたげにドイツ館の片隅に生きているような空間を創り出した。

* * *

When Dayanita was selected to participate in the German pavilion at the Venice Biennale with Ai Weiwei, Romuald Karmaker and Santu Mofkeng in 2013, she displayed this 'Book-Object from the File Museum' on the wall, together with slides showing 'File Room' and 'Go Away Closer' on a screen. In addition she presented Mona's photographs, entitled 'Mona and Myself' (2013), as a slide show, creating a space in the corner of the German pavilion where it seemed a looking-wistful Mona was living.

11

スーツケース・ミュージアム
Suitcase Museum

2015
2個の革製スーツケース、44冊の作品集『ミュージアム・オブ・チャンス』
2 leather suitcases
44 framed *Museum of Chance* books, 33.5 × 30.5 × 2.5 cm each

〈スーツケース・ミュージアム〉(2015年)は、文字通り2つの革製スーツケースに額装された写真集『ミュージアム・オブ・チャンス』が44冊収納されていて、ダヤニータのアーティストとしての姿勢だけでなく、都市から都市へ作品を携えて移動する彼女の生活までも伝える、軽妙でユーモラスな作品である。

* * *

As the title suggests, 'Suitcase Museum' (2015) consists of two leather suitcases containing forty-four framed copies of the book *Museum of Chance*. It is a humorous work, demonstrating not only Dayanita's stance as an artist but also providing an interesting comment on her life as she transports her works from city to city.