

Mes Mains, 2018. Digital photograph. 27 x 42 cm | 10 5/8 x 16 ©Sophie Calle / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2019.

Sophie Calle

My mother, my cat, my father, in that order

Opening Saturday February 2 5-7pm
February 2 - March 10, 2019

Perrotin is pleased to present "My mother, my cat, my father, in that Order", a solo exhibition by Sophie Calle, the first at the Tokyo gallery, and the sixteenth since the start of the collaboration with the artist in 2001.

The exhibition coincides with the presentation of "Exquisite Pain" from the Hara Museum Collection at the Hara Museum of Contemporary Art, twenty years after the artist's first exhibition in the museum. Parallel to these exhibitions, Sophie Calle presents the series *Parce que* (Because) at Gallery Koyanagi and *Voir la mer* is featured in the iconic Shibuya street at midnight.

Sophie Calle is one of the most famous French artists on the international scene. For the past forty years, her work has blended the written word, the photographic image, performance, video, in an ongoing to and from between the narrative and the real, the private and the public. Sophie Calle narrates herself through texts, photographs, objects – elements that act as supports for these stories and that contribute to the development of an individual mythology.

The exhibition presents a series of recent works (2012–2018) from the series *Autobiographies*. They relate to the artist's mother, father and cat, all of whom died in recent years. These works plunge viewers into the private sphere while maintaining a relation to the real that is marked by a certain distance. Combining framed texts with photographs, the *Autobiographies* maintain a dialectic between the visible and the

オープニング 2月2日(土) 午後5時 - 7時
会期 2019年2月2日 - 3月10日

ペロタンはこのたび、ソフィ・カルによる個展「Ma mère, mon chat, mon père, dans cet ordre (私の母、私の猫、私の父、この順に)」を開催いたします。ペロタンにおけるソフィ・カルの個展は、2001年のコラボレーション開始から16回目で、東京ギャラリーでは初となります。本展は、20年前に初めて原美術館で公開され、現在同美術館にて展示中の「『ソフィ・カルー限局性激痛』原美術館コレクションより」と同時期に開催されます。更に両展と同時並行して、ギャラリー小柳では「Parce que (なぜなら)」シリーズが、また渋谷街頭では「Voir la mer (海を見る)」が真夜中に放映されます。

ソフィ・カルは、国際的に最も有名なフランス人アーティストの一人です。彼女の作品はこれまで40年にわたり、物語と現実、公と私の間を行き来しながら、言葉、写真、パフォーマンス、映像を混ぜ合わせてきました。ソフィ・カルは、ストーリーを支える要素であるテキスト、写真、オブジェを介してみずからを物語り、独自の神話を創造しています。

本展においては、とりわけ、シリーズ「Autobiographies (自伝)」より近年(2012年～2018年)の作品を展示します。これらはいずれも近年死去したソフィ・カルの母親、父親、猫にまつわる作品です。この一連の作品は、現実との関係性を一定の距離感で保ちつつ、見る者を私的な領域へと誘い込みます。額装されたテキストと写真を組み合わせた「Autobiographies (自伝)」は、「目に見えるもの」と「口に出せるもの」を弁証法的に示していると言えるでしょう。ポンピドゥー・センター国立近代美術館でのソフィ・カル展をキュレーションしたクリスティン・マセル曰く、「(ソフィ・カルにとって)アートとは何より、言葉によるものなの

Quand me tues-tu ?, 2017
Book, silkscreen glass, framing
28.5 x 21.5 x 7.5 cm / 11 1/4 x 8 7/16 x 2 15/16 in
©Sophie Calle / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2019.

sayable. As Christine Macel explains, who curated her exhibition at the Centre Pompidou, Musée National d'Art Moderne, 'for [Sophie Calle] art is above all a matter of words. It is what cannot be seen, but what can be said, photography serving to show what cannot be said.'¹

This is the case for the work *My mother, my cat, my father, in that order* (2017), which combines a road sign marking the 'END' of a road with a text on the last days and death of her loved ones, or for "Today my mother died" (2013), which associates phrases drawn from the artist's diaries and her mother's with a sculpture of a recumbent.

The Autobiographies constitute one of the artist's most famous series. Since 1988 they have been put on display around the world: Musée d'Art Moderne and Musée d'Art Contemporain de la Ville de Paris, Tel Aviv Museum of Art, Sprengel Museum of Hanover among others.

Série Noire (2017) partakes in the exhibition. The starting point of this series is the titles of detective novels published in Gallimard's 'Série Noire' collection. Works such as *On efface tout* (Let's start over), *Quand me tues-tu* (When do you kill me?), *Adieu la vie...* (Farewell, life ...) and *Comment vivent les morts* (How do the dead live) cohabit with a text in which the artist raised the question of bereavement and of the different ways of dealing with the loss of a loved one, including the act of deleting their contact details: 'What do you do with your dead? In your diary, do you write "dead" beside their name? Do you draw a cross, a tomb? ...' This literary genre is here associated with these questions in order to deal, not without irony and a certain distance, with death and mourning, themes that permeate the exhibition and the artist's recent works.

The last series of the exhibition, *Souris Calle*, is also presented for the first time in Japan. For this project, Sophie Calle called on forty musicians and singers: each composed a piece in homage to *Souris*, the artist's cat, who died in 2014. The resulting compilation takes the form of three records, at once an object hung in the exhibition space.

Sophie Calle is familiar with authorial games, collaborating occasionally with writers (Paul Auster, *Doubles-jeux*) and artists (Greg Shephard, *No Sex Last Night*), among others. Here Sophie Calle stretches even further the notion of author in order to share a mourning and the celebration of a loved one.

Comment vivent les morts, 2017
Book, silkscreen glass, framing
28.5 x 21.5 x 7.5 cm / 11 1/4 x 8 7/16 x 2 15/16 in
©Sophie Calle / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2019.

です。それは見ることはできませんが、言い表すことができます。写真は、言い表すことができないものを見せる役割を果たしています。'¹

その好例である「Ma mère, mon chat, mon père, dans cet ordre (私の母、私の猫、私の父、この順に)」(2017)では、「END」(行き止まり)を示す道路標識に、最愛の人々の最期に関するテキストを添え、また、「Aujourd'hui ma mère est morte Aujourd'hui ma mère est morte (今日、私の母が死んだ)」(2013)では、ソフィ・カルならびに母親の日記から引用したフレーズと、横たわったスカルプチャーを結びつけています。

「Autobiographies (自伝)」はソフィ・カルの代表的なシリーズの一つであり、1988年より、パリ市立近代美術館、テルアビブ美術館、シュプレングル美術館、ブリュッセル芸術センターなど、世界各国にて展示されています。

さらに、本展には「Série Noire (セリ・ノワール)」(2017)が加わりまします。この一連の作品は、フランスを代表する出版社・ガリマールのコレクション『Série Noire (セリ・ノワール)』より、探偵小説のタイトルを出発点としています。「On efface tout (すべて消そう)」、「Quand me tues-tu (いつ私を殺す?)」、「Adieu la vie... (さようなら、人生...)」、

「Comment vivent les morts (死者の生き方)」といった作品は、死別について問いかけ、最愛の人を失った際の様々な対処法を記したテキストから成っています。その一つは、連絡先を消去する行為についてです：「死者とどう向き合う? アドレス帳の名前の隣に『死去』と書く? 十字架を描く? それともお墓を?...」ソフィ・カルによる文芸ジャンルは、こうした質問を通して、皮肉を交えながらも一定の距離感を保ちつつ、本展や近年の作品に浸透するテーマである「死」そして「死別」と向き合っているのです。

本展最後のシリーズ、「Souris Calle (スーリー・カル)」は日本初公開となります。このプロジェクトでは、ソフィ・カルが40人の音楽家や歌手を呼び集め、各人がソフィ・カルの2014年に死去した愛猫、スーリーに敬意を表した作品を作曲しました。楽曲のコンピレーションは3枚の33RPMレコードとなり、オブジェとして展示スペースに掛けられるとともに、特設スペースでの視聴が可能です。

ソフィ・カルは、作家との共同制作に精通しており、小説家(ポール・オースターとの「Doubles-jeux (ダブルゲーム)」)や、アーティスト(グレッグ・シェパードとの「No Sex Last Night (ノー・セックス・ラストナイト)」)などと時折コラボレーションしています。このようにしてソフィ・カルは、作者という概念をさらに広げるとともに、愛する人との死別や賛美を分かち合うのです。

¹ Christine Macel, 'La question de l'auteur dans l'œuvre de Sophie Calle', *M'as-tu vue?*, 2003, Editions Xavier Barral, Paris.

¹ 2003年 パリ エディション・ザビエ・バラル出版, クリスティン・マセル著 'La question de l'auteur dans l'œuvre de Sophie Calle', *M'as-tu vue?*

The art critic Yve-Alain Bois claims that Sophie Calle 'shares with the melancholy griever who, to contain their grief, transform the loved one they lost into an ideal of perfection.' This monomania can take several forms: for instance, *Exquisite Pain* (1984–2003) – presented concomitantly at the Hara Museum of Contemporary Art – and *Take care of yourself* (2004–2007).

The result of a collaborative protocol with musicians, the project *Souris Calle* becomes an act of resilience to fill the void left by her cat. *Souris Calle* is more than a musical compilation, it is a complex work that creates a unity through the absence.

Along with the solo show, *Voir la mer*, Sophie's celebrated video work showing the first time of the people who have never seen the sea in Istanbul viewing it, will be featured in the iconic Shibuya street between midnight and 1AM starting on February 3rd to 9th.

The installation is sponsored by BizReach (<https://www.bizreach.co.jp/>), a leading HR tech company that embraces the power of design in business and actively supports creators. The video is produced by NION (<http://nion.tokyo/>), a film, content and arts production positioned to enliven the industry, led by producer Takayuki Moriya.

Sophie Calle's work has been exhibited in many international museums. In 2019 the artist will have several solo exhibitions, among others at the Santiago Museum of Contemporary Art in Chile, in five museums in Marseille, at the Fotomuseum Winterthur, the Kunstmuseum Thun. A retrospective of her work took place at the Musée d'Art Moderne - Centre Georges Pompidou in Paris in 2003, then at the Irish Museum of Modern Art in Dublin and the Ludwig Forum für Internationale Kunst in Aachen. In 2007 Sophie Calle represented France at the 52nd Venice Biennale; the exhibition *Take care of yourself* then travelled to twenty museums around the world. Several solo exhibitions have also been devoted to Sophie Calle at the Museo Tamayo in Mexico (2014), the Kirchner. Cultural Centre in Buenos Aires (2015), the Musée d'art contemporain de Montréal in Canada (2015), the Toyota Municipal Museum of Art in Aichi (2015), the Nagasaki Prefectural Art Museum (2016), the La Virreina Centre de la Imatge in Barcelona (2016), Fort Mason in San Francisco (2017), the Musée de la Chasse et de la Nature in Paris (2017) and Château La Coste in France (2018). Sophie Calle won the 2010 Hasselblad Award in Photography and the 2017 ICP Infinity Award.

Sophie Calle, "*Exquisite Pain*" from the Hara Museum Collection
Hara Museum of Contemporary Art
through March 28, 2019

Sophie Calle, "*Parce que*"
Gallery Koyanagi
February 2 - March 5, 2019

Sophie Calle, "*Voir la Mer*"
Shibuya street
between midnight and 1AM, February 3-9, 2019

芸術評論家のイヴ・アラン・ボワ曰く、「最愛の人を亡くした悲しみを乗り越えるために、故人を完璧な観念へと変容させていく人々と(ソフィ・カルは)共にあるのです。」² このこだわりは、いくつかの形を取ることがあり、例として、原美術館で同時展示中の「Douleur Exquise(限局性激痛)」(1984年～2003年)や、「Prenez Soins de Vous(どうか元気で)」(2004年～2007年)があります。

また、音楽家とのコラボレーションの成果物であるプロジェクト「Souris Calle(スーリー・カル)」は、愛猫を失ったことで空いた穴を埋め、立ち直る行為となります。「Souris Calle(スーリー・カル)」は単なる音楽的コンピレーションではなく、失うことを通して結束を生み出す、複雑な作品なのです。

個展と並行して、ソフィ・カルの代表的ビデオ作品「Voir La Mer (海をみる)」が渋谷街頭にて2月3日から2月9日の深夜0時より1時まで放映されます。この作品は海に囲まれたイスタンブールに住みながらも一度も海を見たことのない人々が海を初めて見たときの瞬間を捉えたものです。

協賛は、ものづくりやアートをデザイン経営の一環としてサポートする株式会社ビズリーチ(<https://www.bizreach.co.jp/>)で、企画・制作は、映像で語ることの強さを信じ、世界に挑戦し続けている株式会社NION(<http://nion.tokyo/>)によるものです。仕掛け人は、プロデューサーの守屋貴行氏です。

ソフィ・カルの作品は数多くの国際的な美術館にて展示されてきました。2019年には、サンティアゴ現代美術館(チリ)、マルセイユ(フランス)の5つの美術館、ヴィンタートゥール写真美術館(スイス)、トゥーン美術館(スイス)、原美術館を含む、複数の個展を開催予定です。2003年には、ジョルジュ・ポンピドゥー・センター国立近代美術館(フランス)、マルティン・グロピウス博物館(ドイツ)、アイルランド現代美術館(アイルランド)、Ludwig Forum für Internationale Kunst(ドイツ)にて、これまでの作品の集大成となる回顧展が開催されました。2007年、ソフィ・カルは第52回ヴェネツィア・ビエンナーレ(イタリア)にてフランス代表として「Prenez Soins de Vous(どうか元気で)」を展示し、その後同作は世界各国の美術館20ヶ所を巡りました。この他にも、ソフィ・カルの個展は、タマヨ美術館(メキシコ、2014)、キルチネル文化センター(アルゼンチン、2015)、モントリオール現代美術館(カナダ、2015)、豊田市美術館(2015)、長崎県美術館(2016)、La Virreina Centre de la Imatge(スペイン、2016)、フォート・メイソン(米国、2017)、狩猟自然博物館(フランス、2017)、シャトー・ラ・コスト(フランス、2018)にて開催されました。ソフィ・カルは、2010年にハッセルブラッド国際写真賞、2017年にICPインフィニティ賞を受賞しました。

ソフィ・カル「ソフィ・カルー限局性激痛」原美術館コレクションより
原美術館
2019年3月28日まで

ソフィ・カル「Parce que(なぜなら)」
ギャラリー小柳
2019年2月2日 - 3月5日

ソフィ・カル「Voir la mer (海を見る)」
渋谷街頭
2019年2月3日 - 9日 深夜0時から1時まで

² Yve-Alain Bois, 'La Tigresse de papier', *M'as-tu vue?*, 2003, Editions Xavier Barral, Paris.

² 2003年 バリ エディション・ザビエ・バラル出版、イヴ・アラン・ボワ著 'La Tigresse de papier', *M'as-tu vue?*

SOPHIE CALLE

ソフィ・カル

OPENING ON FEBRUARY 2

MA MÈRE, MON CHAT, MON PÈRE, DANS CET ORDRE

私の母、私の猫、私の父、この順に

Perrotin Tokyo

Piramide Building, 1F, 6-6-9 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo

5-7PM

February 2 – March 10

PARCE QUE

なぜなら

Gallery Koyanagi

9F, 1-7-5 Ginza Chuo-ku, Tokyo

4-6PM

February 2 – March 5

VOIR LA MER

海を見る

Shibuya Street

12-1AM

February 3 – 9

Shibuya crossing project: During midnight to 1am from February 3rd - 9th, *Voir La Mer* will be broadcasted at the Shibuya crossing electronic billboards, sponsored by BizReach and produced by NION.

BIZREACH

NION

ON VIEW

DOULEUR EXQUISE

限局性激痛

Hara Museum of Contemporary Art

Ongoing until March 28

PERROTIN TOKYO