

JULIE COCKBURN

somebody

抽象的メタファーとしての、ポートレート

Could you describe you and your art in one word?

“Not quite good enough”. I think it is the notion that the next work I make will be better that compels me. It is always very exciting starting a new piece – it’s full of potential.

あなたの作品をひと言で表してください

——「Not quite good enough」（あまりに十分ではない）。これは、私に次の作品を制作させる動機にもなるものです。ですから、新しい作品の制作に興味深さと、更なるポテンシャルを感じることが出来るのです。

What is the main theme of your works?

This is a difficult question to answer because my purpose changes hour to hour, day to day. Sometimes I am so involved in the making process that the meaning is less important to me. At other times, I am concerned with trying to convey to the viewer my playful interpretation of a found image. I am interested in psychology and how we interact with each other on a human level. Yes, I am exploring what it is to be human. I use the found photo as a metaphor, I suppose, of the everyman and everywoman.

あなたの作品の主題は何ですか？

——制作の目的は絶えず変化しているので、この質問はとても難しいものです。時々、何か主題があって創作することに意味があるのかと感じることがあります。ですが一方で、観る人に私の作品の遊び心を伝えたいと思うこともあります。私は、人が互いの心理にどのように影響を与え合うのかに興味があり、「人とは何か」ということを探求し続けています。私が見つけ出した様々なポートレートは、いわば誰でもなく同時に私たち自身である、というメタファーが作品の主題なのだと思います。

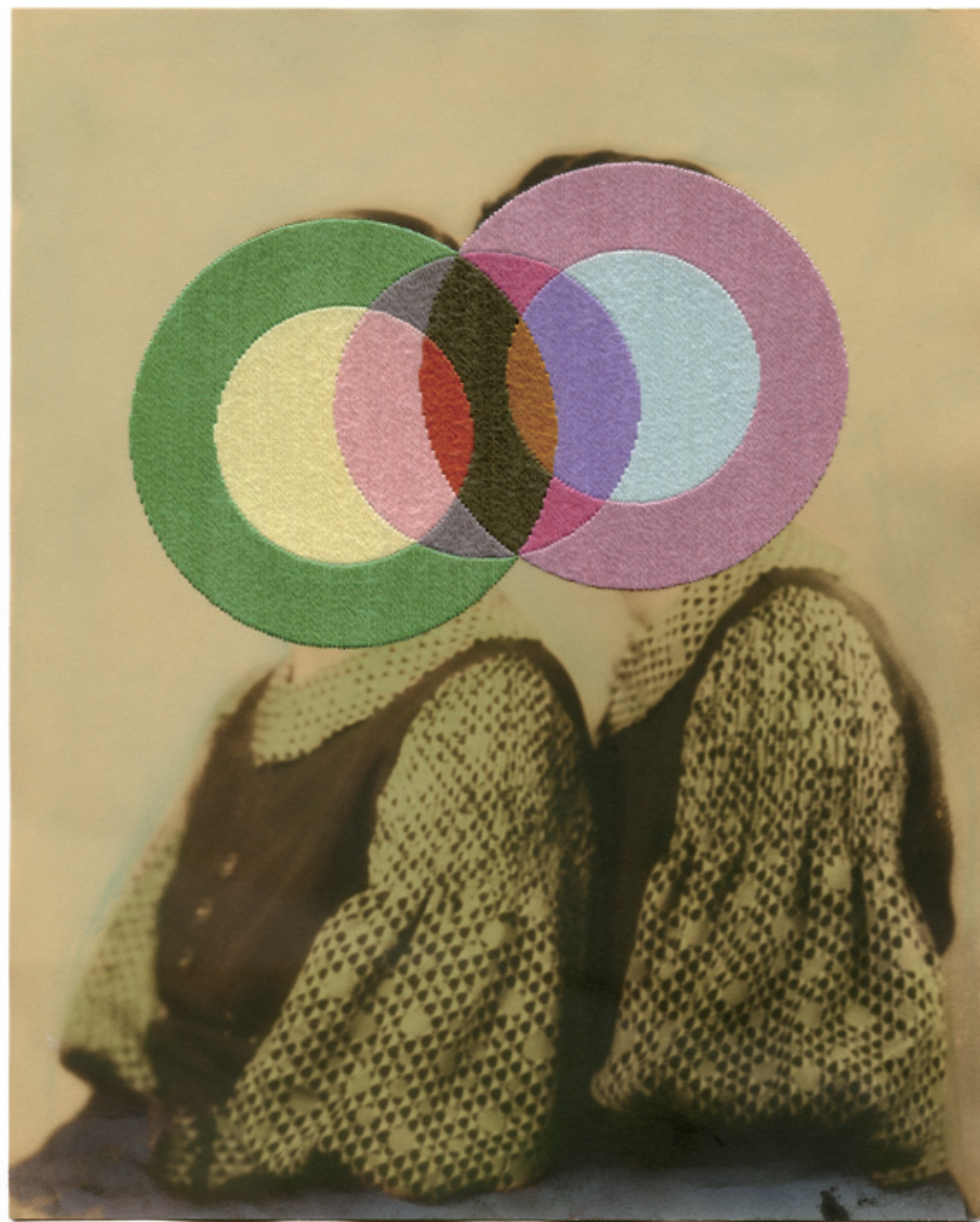
普遍的なノスタルジーを写し出す、古いポートレート。ファウンド・フォトアーティスト、ジュリー・コックバーンが紡ぐ、巧緻な色彩の糸の向こう側に仄見えるのは、自と他の境界線を欠いたアイデンティティ。

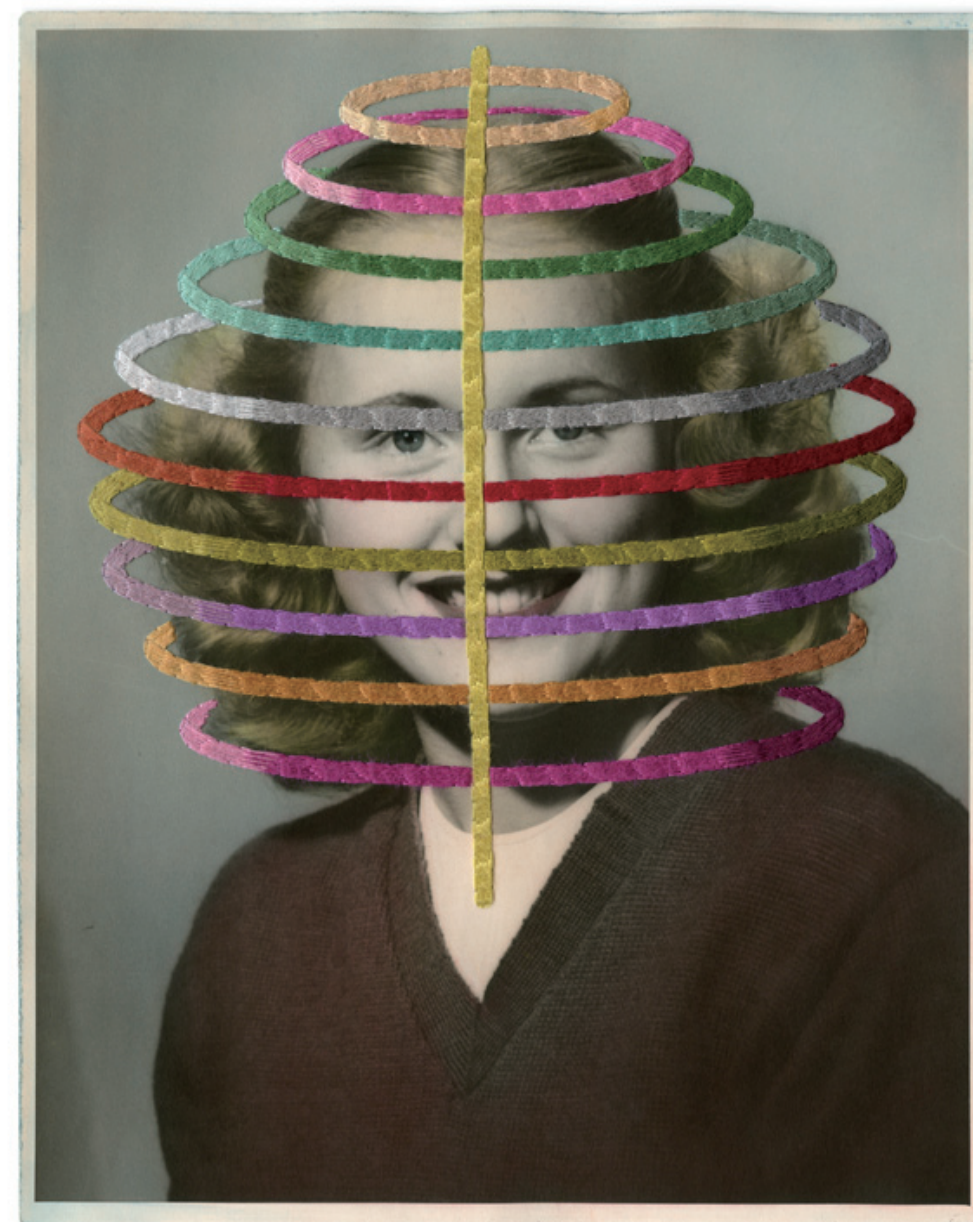
『THE AUDITION』

25.3 X 20.3

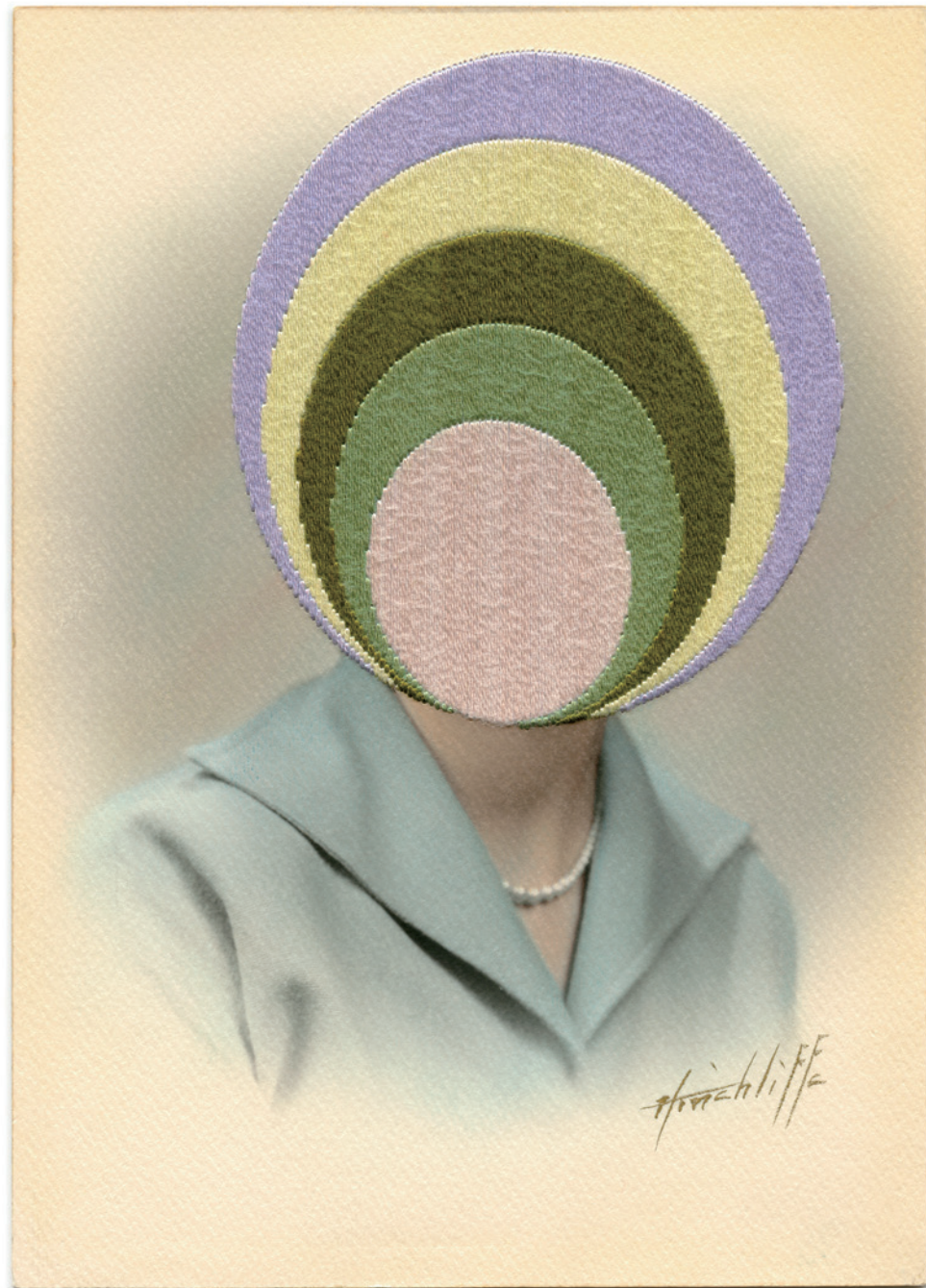
HAND EMBROIDERY ON FOUND PHOTOGRAPH

『CHIT CHAT』
24.7×19.9
HAND EMBROIDERY ON FOUND PHOTOGRAPH

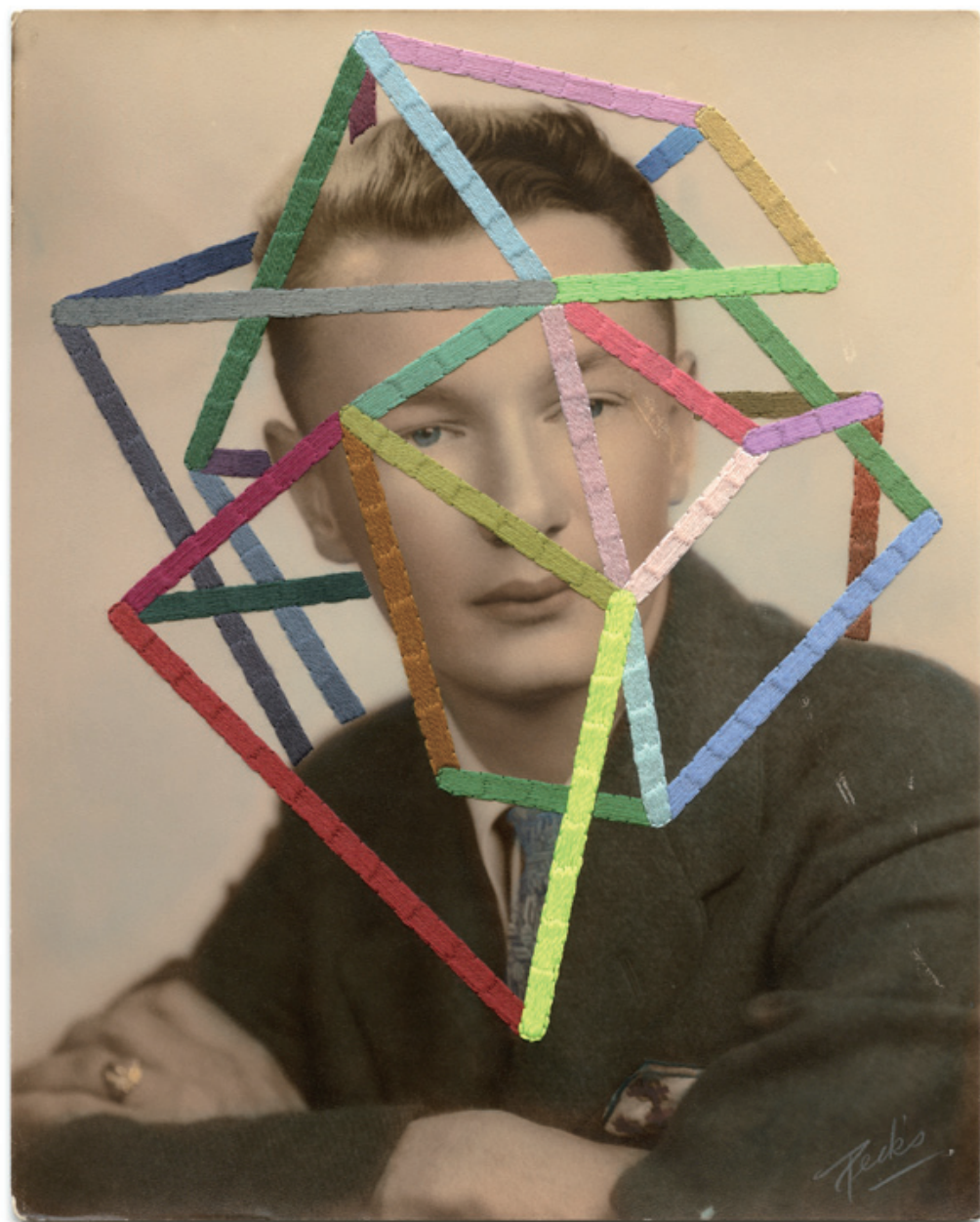
『POINT OF VIEW』
24.8 X 19.7
HAND EMBROIDERY ON FOUND PHOTOGRAPH

[SERENITY]
17.6 X 12.6
HAND EMBROIDERY ON FOUND PHOTOGRAPH

[MORPHINE]
25.3 X 20.3
HAND EMBROIDERY ON FOUND PHOTOGRAPH

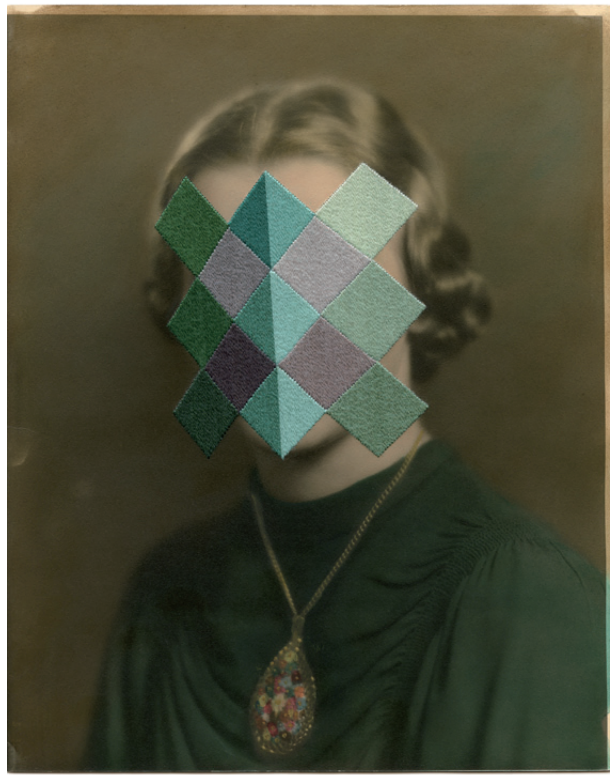
['MR OPTIMISTIC']
25.3 X 20.3
HAND EMBROIDERY AND WATERCOLOUR ON FOUND PHOTOGRAPH

['THE GREEN STRIPE']
24.6 X 19.8
HAND EMBROIDERY ON FOUND PHOTOGRAPH

1

2

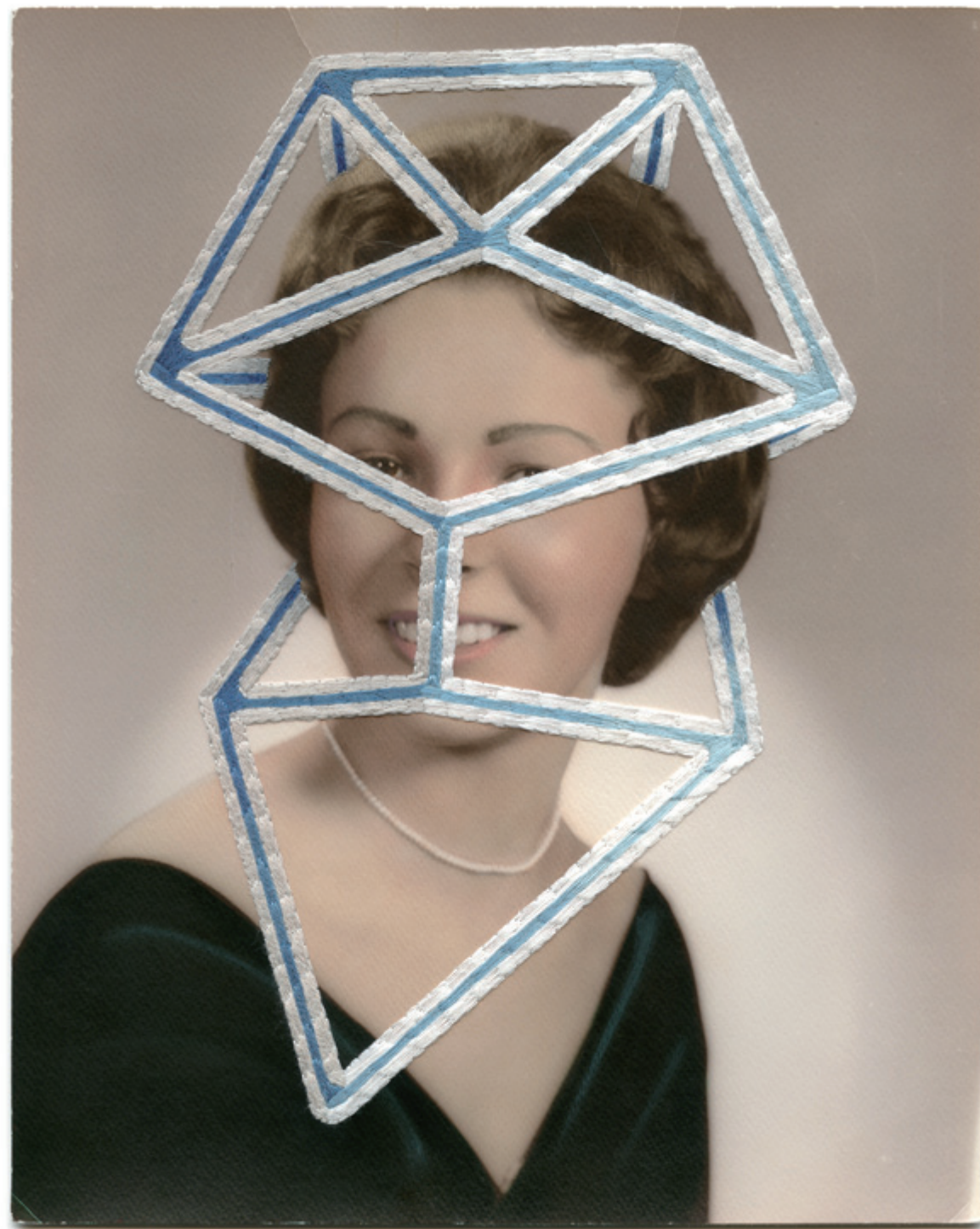

3

1 – [MARGUERITE]
20.2 X 25.2
HAND EMBROIDERY ON FOUND PHOTOGRAPH

2 – [VENEER]
25.2 X 20.3
HAND EMBROIDERY ON FOUND PHOTOGRAPH

3 – [SCRUTINY]
25.2 X 20.2
HAND EMBROIDERY ON FOUND PHOTOGRAPH

[THE WIMPLE]
25.1 X 20.3
HAND EMBROIDERY AND WATERCOLOUR ON FOUND PHOTOGRAPH

[LAKE 2]
20.1 X 25.3
HAND EMBROIDERY ON FOUND PHOTOGRAPH

[SCREEN]
25.1 X 20.2
HAND EMBROIDERY ON FOUND PHOTOGRAPH

Please tell us about yourself.

I was brought up in London and now live and work here. Although London is vast, the pocket of East London where I live is like a village. Every morning I walk my dog in the park and buy a cappuccino. I find this morning ritual is an essential time to think about ideas, and structure the day ahead. I had incredibly supportive parents who always encouraged me in my career choice, even though they knew it would be a bumpy ride. I owe them a lot.

自分自身のことについて教えてください。

—— 私はロンドンで育って、今もこの場所に住みながら制作をしています。ロンドンはとても広い場所ですが、イーストロンドンの私の住んでいるロンドンフィールズは本当に小さな村のように静かで心地の良い場所です。毎朝、カプチーノを飲みながら、公園で犬を散歩させます。その時間が、私のアイデアの基盤となり、これからの日々を作っていくのです。両親は、アーティストという選択が困難な道だと知っていましたが、いつも私を応援してくれていました。だから、私は自分自身の選択に責任を持って日々を過ごしていけるのだと思います。

How did you start to create art?

My Grandmother taught me embroidery when I was a child, and it is something that I have done most of my life. When I was young, I did not really enjoy reading and instead I used to make my own stories by cutting out pictures from magazines and catalogues. At art college I studied Sculpture and we were encouraged to use anything and everything as our materials. So it was a natural step for me to combine the use of thread and collage in my work.

どのように、現在のような形で制作活動を始めたのですか？

—— 小さい頃、祖母に刺繍を教えてもらいました。その趣味に、私はとても長い時間を費やしました。また、子供の頃は面白いと思える本がなかったので、雑誌やカタログから写真を切り抜いて、自分だけのストーリーを作っていました。アートカレッジでは、彫刻を通して、様々なものを素材として使うことを学びました。ですから、私にとって、糸とフォトコラージュを使って作品を作ることは自然な成り行きでした。

What is the first step to start to make an artwork?

I buy my source materials at car boot fairs, charity shops or from the Internet. So the first step is to find an object - a painting or photograph - to work with. I am drawn to different qualities in these objects, and often I don’t know how I am going to use them – I try to trust my instincts. It’s inspiring to have them lying about my studio for some time.

どのように制作を始めるのですか？

—— インターネットやチャリティーショップ、カー・ブーツ・フェアと呼ばれるフリーマーケットで、制作の基盤となる写真や絵画を見つけることが最初のステップです。私が惹き付けられる素材のクオリティーは様々で、自分自身でもどうやって使うのか皆目見当がつかないものを手にとってしまうこともあります。でも、素材探しに関しては自分の直感を信じています。たまに、使い道がやっぱり分からずに、長い間スタジオで寝かせてしまうこともあるけれど。

What is the origin of creativity?

Often it is the objects themselves that inspire me to go down one avenue or another with my interventions. It might be a pose, a colour or patina of a photograph. But I can also find inspiration in things that are totally unrelated – perhaps listening to a play on the radio, seeing a builder’s plasterwork or finding a lost earring in the street.

クリエイティビティの根源は何ですか？

—— 大抵は、素材となる写真や絵画の古めかしさや色、被写体のポーズなどが私にインスピレーションを与えて、進むべき道を切り開いてくれます。また、制作とは全く関係のないように思えるタイミング、ラジオを聴いている時や、しつくいの塗り痕を見ている時、道でイヤリングを探している時にふとインスピレーションをもらえることもあります。

Your works are including both minds of vintage and contemporary.

Yes. I love the mix of old and new, analogue and digital. I use the computer a great deal in the planning of my work and this both aids me and, I guess, directs me in some way. I always scan or photograph a found object and sketch on a digital image – either on my desktop or onto a printed version. This way I can experiment without spoiling the original. I then transfer the design onto the original photo and stitch or cut the design by hand. I have a love/hate relationship with the imperfections that I see when I have finished a piece. On the one hand, the works frustratingly never come out as I had imagined, but on the other, I think people are intrigued that I still bother to embroider or cut by hand when machine stitching and laser cutting are so readily available.

あなたの作品は、現代的な感覚とクラシックな感覚の両方を持ち合わせていますね。そのアイデアはあなたにとってどのようなのですか？

—— 古いものと新しいもの、アナログなものとデジタルなものを組み合わせるのがすごく好きなんです。私は、自分の作品をプランニングする際にコンピューターを使うのですが、それは作品に様々な形で新しい価値を与えてくれます。手に入れた素材をスキャンするか写真に撮って取り込み、デスクトップや印刷したものに下絵を描きます。そうすることで、実際の素材を傷つけることなく作品のプランをたてることが出来るのです。それから、手作業で作品制作に取りかかります。作品が出来上がると、プランニングしたものとは異なったある種の不完全さが美しいと思える時もあれば、嫌悪感を抱く時もあります。想像通りにいかなかった挫折感を感じると同時に、機械を使ったステッチやレーザーカットではなく、手作業で切り抜きや刺繍を行うことによって人々に面白さを与えられるとも思うのです。

What does this issue’s theme “PURPLE” remind you of?

When I looked around today, I was fascinated to find that I have nothing purple in my living space. Nothing, except some shampoo! So I began to think what purple means to me, and where it has featured in my life. I grew up in the 1960s and 1970s and my Mother decorated our house in orange and purple. Very Psychedelic! Purple is the diametric opposite of my favourite colour green, which is perhaps why I have so little of it in my flat. On a more general level, purple is “mystical” or “regal”. I think it’s quite a brave colour, too. It’s not very subtle. I use it sparingly in my work - it’s strong and can be overpowering.

Lula.JAPAN ISSUE03 のテーマ「パープル」から何を連想しますか？

—— 改めて自分自身のまわりを見回したら、身近に何もパープルのものがないことに気付きました。シャンプー以外は！ それから、パープルという色が私にとってどのようなものであるかを考えたのですが、私が子供時代を過ごした 1960 年代と 1970 年代、母がオレンジとパープルで家をデコレートしていたのを思い出しました。それは、とてもサイケデリックな光景でした。パープルは、私の好きなグリーンと対極にある色。だから、自分自身の部屋にパープルがないのだと思います。パープルからは、「mystical」（神秘的）と「regal」（壮麗）という言葉が浮かびます。パープルは、捉え難く、とても漂々しい色。作品に取り入れると、圧倒的な力強さを発揮します。

What is a beautiful thing for you?

The English countryside in summer; fireworks; my dog’s eyes; Bowerbird creations; seeing people really laugh.

あなたにとって美しいものとはどのようなのですか？

—— 英国の田舎の夏の風景、花火、飼う犬の瞳、ニワシドリの巣、人々がみな心から笑っている様。

Who inspires you?

Picasso. I really admire his paintings and the emotions that he transmits through them. I would love my works to have that power. And Bernini’s marble sculptures have brought me to tears they are so beautiful. I have recently discovered the work of Sophie Taeuber-Arp which I find fascinating and inspirational.

インスパイアされる人物はいますか？

—— ピカソです。絵画を通して彼が表現している感情には、感嘆します。私の作品もそうであって欲しいと心から思います。ピエトロ・ベルニーニの大理石の彫刻の美しさを目の当たりにすると、涙が浮かびます。最近では、ゾフィー・トイバー＝アルプの作品に心を動かされました。

What is mysterious for you?

I am fascinated by the mystery of identity and I think that in some way I use my work to explore this phenomenon. For example, my abstract, stitched interventions that are superimposed onto the faces in found portrait photographs are suggestive of a mask. We all wear them on some level – and by using this masking in my work, I am inviting the viewer to explore that mystery of who we are, and what lies beneath the surface.

神秘的だと感じるものは何ですか？

—— 個々のアイデンティティに、ミステリーを感じます。この不思議を探求するために、作品を制作しているのだと思います。例えば、私の抽象的な刺繍はポートレイトの顔をマスクのように覆っています。私たちは皆、同じようにこのようなマスクを被っているのではないしょうか。作品を通して、観る人たちに、自身が何者で、それぞれのマスクの下にはどのような人格があるのかという疑問を投げかけています。

Do you have dual faces?

I think I have more than two! Aspects of my identity change depending on where I am, who I’m with and what I am doing. Different situations and relationships bring out different characteristics in me. For example, sometimes I am a professional businesswoman, dealing with galleries, framers, clients etc. At other times, I am a creative artist; exploring, questioning, experimenting and engaging in childlike play..

パープルという色から、私たちは二面性という意味を感じ取っています。あなたは二重人格を持っていますか？

—— 実際には、2 つ以上の人格を持っています。自分の佇む場所や、一緒にいる人、していることによってアイデンティティーは変化します。シチュエーションや関係性が、様々なキャラクターを私の心に浮かび上がらせませす。例えば、時々私はビジネスウーマンであり、ギャラリーを仕切る存在であり、制作者であり、顧客です。探求と疑問と実験と無邪気な遊びを繰り返す、クリエイティブなアーティストである時もあるのです。

What is your desire?

As an artist, I strive to improve all the time. I often wish that I had a clearer idea of what I was doing as so much of my practice comes instinctively and it’s hard to put into words. But I also think that it’s part of the creative process to not know. There is a magic that happens every now and then with a piece and I don’t know where it came from. Searching for that knowledge keeps me working.

あなたの欲求は何ですか？

—— アーティストとしては、常に前進を続けること。時々、自分のアイデアが明確になれば良いのにと願うことがあります。私の考えはいつも直感的で、言葉にするのが難しいから。ですが、分かりにくいことがクリエイティブの過程の一つだとも知っています。刹那刹那に起きる魔法のような閃きの瞬間は、どこから来るか分かりません。その源を探して、私は制作を続けるのです。

What is your next challenge?

In the next few months I am working towards three exhibitions – one in Peru, one in Paris and one in the Netherlands. I love that my work can be seen in so many different places.

今後の予定は？

—— このあと数ヶ月の間に、ベルーとパリ、オランダで3 つ展覧会を開催予定です。様々な場所で作品を披露したいと思っています。

Are you interested in Japan?

I have always liked the traditional Japanese aesthetic, and I am an enormous Sushi fan. Although I have never been to Japan, I would love to visit – there seems to be an authenticity in Japanese design, from contemporary food packaging to the traditional crafts, which I know would inspire me.

日本に興味はありますか？

—— 日本の伝統的な美意識に惹かれます。また、お寿司も大好きです。一度も日本を訪れたことはありませんが、いつか訪れてみたいと思っています。日本の作り出すデザインは、現代の食品のパッケージから伝統工芸に至るまで、インスピレーションに溢れています。

JULIE COCKBURN 自身で見つけた古い写真や絵画にハンドメイドの刺繍を重ねるコラージュ作品を通して、美しい世界を表現する、ファウンド・フォトアーティスト。1996 年まで、セントラル・セントマーチン芸術大学で彫刻を学んだ後、ロンドンの Flowers Gallery、ドイツの Galerie Conrads などヨーロッパ、カナダ、アメリカ、アジアの様々な著名ギャラリーで展覧会を開催。2010 年には、非営利団体 Matt Roberts Arts による the Salon Art Prize を受賞。