

+81 PLUS EIGHTY ONE

CREATORS ON THE LINE:

VOL.71 / SPRING 2016
On Photography issue

GOLIGA

Interview & text: Masayo Fukaya
Translation: Ai Tomiki
Design: Kamikene

+81: As a native New Yorker, what attracted you to Japanese photography and how did you come to work for a publishing house in Japan?

Ivan Vartanian (IV): I was lucky enough to be working as an assistant editor at Aperture Foundation from 1995 to 1997. Aperture co-published a monograph "Michiko Kon: Still Lives" by Michiko Kon. The originating publisher was Korinsha Press. The higher-ups at Aperture Foundation knew I was interested in Japanese photographers, like Daido Moriyama and Nobuyoshi Araki, so they let me handle the in-house coordination of the edition. Korinsha, for some reason, liked my work and they offered me a job in Tokyo. I was probably totally useless to them but it did give me entrée into an otherwise impenetrable world and gave me a network of colleagues and photographers with whom I continue to work even now. Photography from Japan was so bizarre and otherworldly that I was totally drawn in, even though I didn't understand what I was looking at. Comprehension required more than language or some western structure of looking. That is what made photography from Japan so fascinating. So much so that I wanted to live there. I was so earnest and naive then but it did get me to Japan and working in the field.

+81: What philosophies or ideals have you maintained since your company was founded?

IV: There are already so many publishers doing amazing work, producing phenomenally beautiful photography books. There's no need for me to compete with those publishers. Instead, at Goliga, we focus on a range of limited-editions as well as books about Japanese photography. The limited editions are in the middle-zone between print and photobook. We use different printing techniques to make objects that are a consideration of the materiality of photography. Whatever form the photograph assumes fixes its meaning. That balance (or imbalance) between form and image is perennial topic of the limited-editions that we make — an idea that also informs the types of reference-based books we make and the performance-based events that we produce. The trade publications have a similar ethos, looking at those aspects of Japanese photography that define its distinction from western photography, which includes the vast culture of photobooks and photo magazines, literature, Japanese aesthetics, and the influence of language. Or, at the very least, I am always swimming toward that thing that blew my mind when I first saw photography from Japan twenty-five years ago. And I am using publishing to explore new forms and ideas.

+81: From what perspective do you choose photographers or photos to appear in your publications?

IV: The reference books we make are as comprehensive as possible so I am looking for assembles of work that tell a larger story. For the individual limited editions, it really comes down to personal taste and inviting artists or photographers that I feel comfortable working with to make something new.

+81: What things do you need to be mindful of or particular about when doing editorial design for a publication that deals mainly with photography? What is your approach?

IV: I am looking for how the publication is an extension or expression of the photography itself. In other words, I am not interested in making books that are a vessel or a mere container for photography. In a fundamental way, the form and manner in which the book is made has to be a direct application of the photography that is being presented.

+81: How do you hope to convey the appeal of photography to your readers?

IV: We do a mixture of events, performances, exhibitions, lectures, and symposia to accompany the photography that we are publishing. Ultimately, photography is media.

PROFILE:

Established in 2000 by Ivan Vartanian, Goliga is a Tokyo-based publisher of limited-edition photobooks as well as a producer of performance-based events, exhibitions, installations, and various activities. Previous projects include Daido Moriyama's PRINTING SHOW (hosted by Aperture Foundation in 2011 and Tate Modern in 2012), Photobook Automat with Martin Parr, McGinley's Zoo with Ryan McGinley, as well as numerous other productions in various cities.

www.goliga.com

+81: NY 出身であるあなたが、日本の写真に惹かれた理由や、日本で写真出版社を立ち上げるようになった経緯を教えてください。

Ivan Vartanian (以下IV): 1995年から97年にかけて、NYのAperture Foundation社でアシスタント・エディターとして勤めていました。その時に光琳社出版(99年に創設)との共同企画で、今道子さんの[Michiko Kon: Still Lives] (97年発行)を制作した際、NY側の担当をしました。僕が森山大道や荒木経惟といった日本の写真家に惹かれていることを知ったAperture Foundation

の上司たちが、その仕事を与えてくれたのです。それがきっかけとなり、光琳社から東京での仕事のオファーをいただきました。当時は、日本の写真が別世界のように入り、その印象的な世界観に強く魅力を感じていました。言葉を超える作品や、西洋的な理解を超える作品がとて面白く、日本に住んでみたいと思った

のです。今振り返ってみると非常に純粋な思いだったのですが、日本の写真を見た、あの謎めいた別世界に行きたいと思いました。光琳社では、何の役にも立てなかったかもしれませんが(笑)、光琳社での仕事を通じて幅広いネットワークを作ることができました。その頃にできたネットワークは、今日まで家族のように続いています。当時、日本語が流暢に話せなかった僕を、多くの日本人が仕事相手として認めてくれて、強く感謝しています。そのお陰で、次々と野心的な企画を実現することができました。この5年間は、日本の写真に集中しています。

+81: 設立以来一貫して掲げている理念や哲学を教えてください。

IV:すでに素晴らしい出版社が数多く存在していますし、その出版社たちと競争する必要はありません。その代わりに、Goligaではエディション(限定出版物)と、日本の写真に関する書籍に焦点を当てています。エディションでは、さまざまな印刷技術を駆使して「写真の物質性」を追求しています。写真の形によって、その画像の意味が固定されるため、「形」と「画像」のバランスや、アンバランスさを常に課題にしています。こうした発想は、参考文献に基づいた書籍やパフォーマンス・イベントにも当てはまります。また、Goligaが発行している書籍は、日本の写真文化を多面的に捉えた歴史的な資料です。例えば、写真集、写真

雑誌、文学、日本の美意識、そして言葉の影響など、なるべく日本独自の写真文化を表現しようと考えています。少なくとも、僕は25年前に初めて日本の写真を目にした時に受けた、あの衝撃に向かって進んでいます。そして、出版物を通して新たな形態やアイデアを探求しているのです。

+81: 出版する写真家の選定や掲載する写真はどのような観点で行なっていますか?

IV:書籍では、日本の写真文化を可能な限り網羅するために幅広い作品を集めています。エディションの場合は、基本的に個人好みで作家を選択します。また、一緒に新しいものを生み出せそうな方を選んでいきます。

+81: 写真をメインに扱う出版物において、エディトリアル・デザインでのこだわりや留意点、アプローチ方法を教えてください。

IV:どの出版物でも写真そのものを表現しているため日本の形と掲載される内容が異なるものはありません。言い換えれば「掲載内容=出版物の形」です。Goligaの基本的な編集とは、写真のコンセプトにインスパイアされて、相応しい本の形を掘り出す作業なのです。

+81: 自社の出版物を通して、読者に写真の魅力をどのように伝えたいと考えていますか?

IV:出版物と共に、イベントやパフォーマンス、エキシビション、レクチャー、シンポジウムなどを組み合わせて、多角的に写真を紹介しています。

プロフィール

Ivan Vartanianによって、2000年に設立。東京をベースに、限定版写真集の発行から、パフォーマンス・イベント、展覧会、インスタレーションのプロデュースなど、多岐に渡る活動を展開している。これまでに、森山大道の「PRINTING SHOW」や、Martin Parrの「Photobook Automat」、Ryan McGinleyの「McGinley's Zoo」など、さまざまな都市で読者のネットワークをプロジェクトを行なっている。

74

Interview With Ivan Vartanian

Alongside publishing limited editions and books, Goliga is actively involved in experimental projects related to photography. When we observe their activities, it seems as if they are striving to draw out from photographers a capacity beyond creating photographs, and to provide the audience with a space that expands their interpretation and perception of photography. What kind of philosophy underpins Goliga's fresh ideas? We interviewed Ivan Vartanian, the founder of Goliga, about their history and their motives.

エディションの制作と書籍の出版を軸に、写真を通じた実験的なプロジェクトにも積極的に取り組むGoliga。同社の活動を追ってみると、写真家からは写真を生み出す以上の可能性を引き出し、オーディエンスには写真への解釈や想像力の幅を広げるような場を提供しているように映る。そうした新鮮な発想力は、どのような思想のもと生まれているのだろうか。代表のIvan Vartanianにインタビューをし、これまでの歩みと活動の動機を探った。

Action Drawing at IMA Gallery Tokyo, 2015

Unseen Photo Fair Amsterdam, 2014

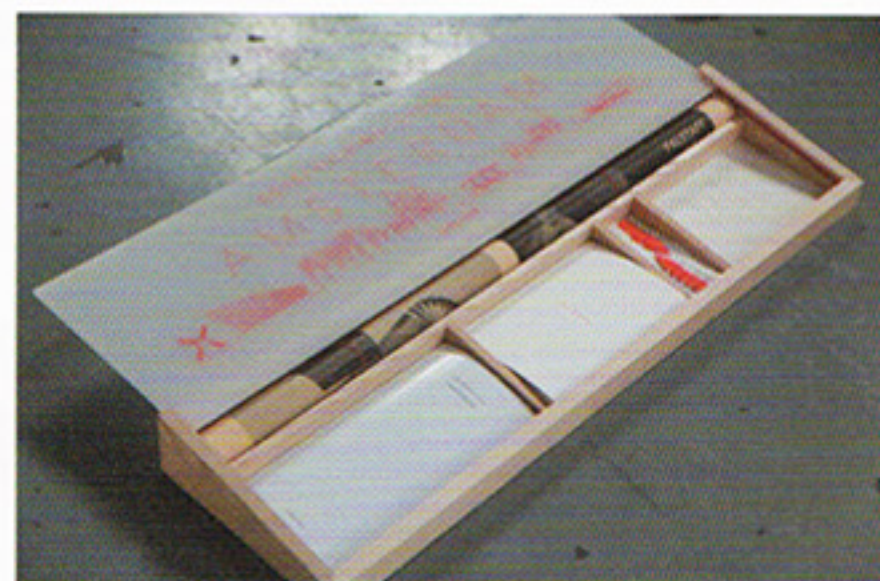
CITIES

Sohei Nishino

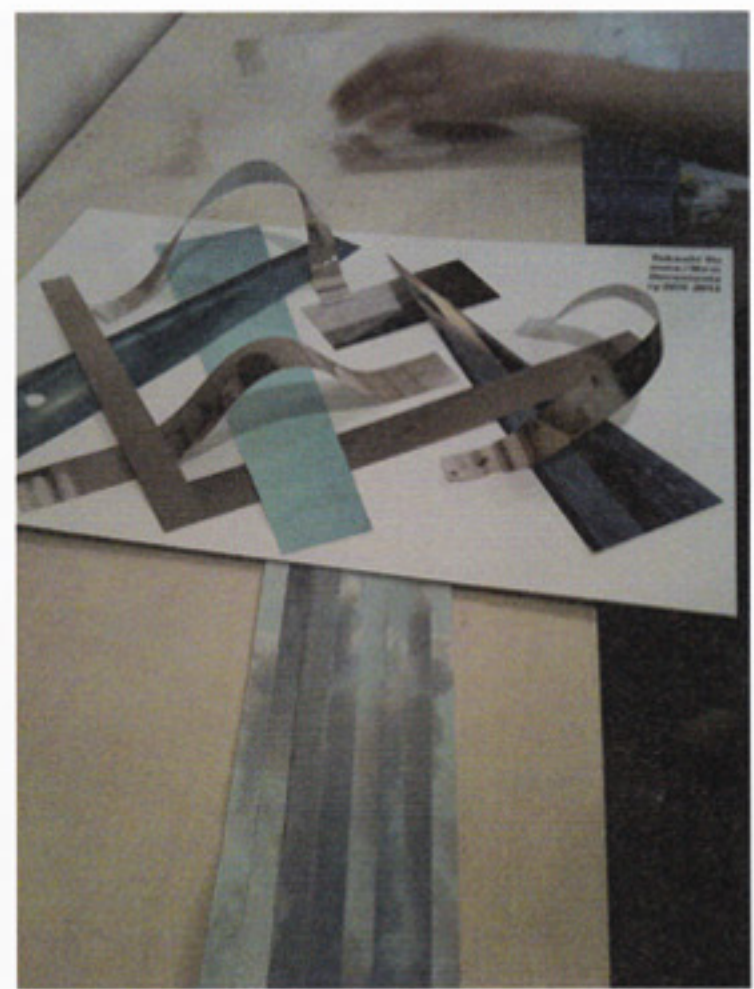
The CITIES project allows event participants to have 10 prints of an overall mural-sized photograph by Sohei Nishino. Each participant can own one fragment of a larger whole, which is an idea that extends the manner in which the original artwork was created, frame-by-frame.

西野壯平によって撮影された壁面サイズの写真を分割し、参加者がその中から10種類のプリントを選ぶことができるプロジェクト。各参加者が作品の一部を所有することにより、オリジナルのアートワークが制作された過程を、コマごとに理解することができる。

Amsterdam

Tokyo

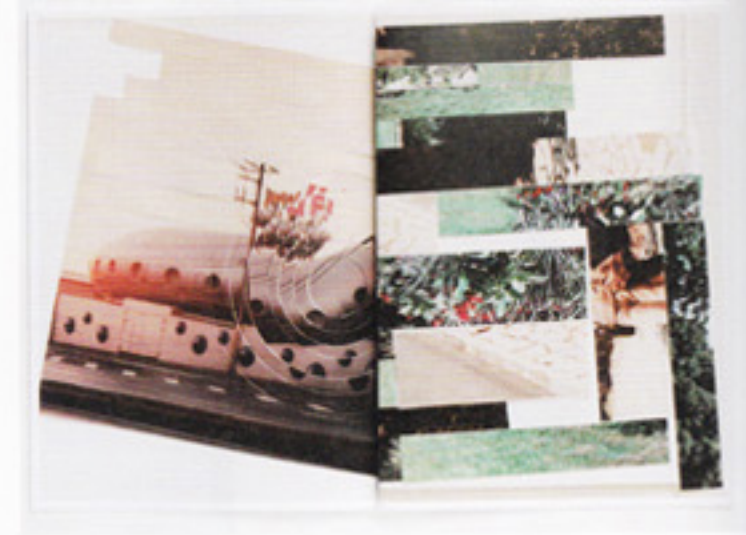
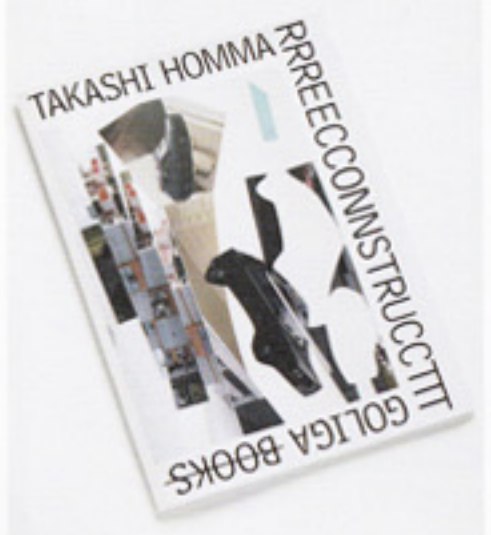
Particularly with completed compositions like Takashi Homma's photography, providing an entry point for participation was the key idea behind this project, which allows people to reconstruct Homma's photography in new and original configurations. The resulting compositions were photographed and assembled into a photobook published by Goliga.

このプロジェクトは、構図が完成されているホンマタカシの写真を、参加者が新たな形で独自に再構築するというアイデアから生まれている。仕上がった構図は写真撮影後に編集され、写真集としてGoligaから出版されている。

RRRECCONNSTRUCCTTT 2012

Takashi Homma

McGinley's Zoo

Ryan McGinley

Participants posed with either a monkey, baby pig, snake, sheep, parrot, or rabbit for Ryan McGinley. Participants also had the option of posing with their clothes on or totally naked. Much to the surprise of the Goliga team, most people wanted to go nude.

参加者がサル、子ブタ、ヘビ、ヒツジ、オウム、ウサギのいずれかと共にポーズをとり、それをRyan McGinleyが撮影するプロジェクト。参加者は、洋服着用か全裸を選択できるのだが、驚くべきことに、多くの人々がヌードを選択した。