

山ではなく頂が平面であること

平野泰子 — Yasuko Hirano

山ではなく頂が平面であること
Not a Mountain, but a Flat Summit.

Cover:
Superposition 2310
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
455 × 380 mm

Perceptual jump
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
1167 × 910 mm

イリュージョンの地平の謎―平野泰子の絵画の構造から

市原研太郎 | 美術評論家

長大な絵画の歴史は、いつの時代も矛盾がつき纏っている。その矛盾の雲が、時々晴れることがある。古典絵画の果ての19世紀前半のリアリズム、モダンの絵画の現前の果ての1970年代マテリアリズム。そして、1980年代に入って再び絵画の空模様は曇ったが、ポストモダンのシミュラクルの果てに、現在イリュージョンが顔を覗かせている。

平野泰子が持つ絵筆の先端から、このイリュージョンが湧き出ていると言えば、驚くだろうか？ 具象であろうと抽象であろうと、薄塗りであろうと厚塗りであろうと、あるいは作者がそれを退けようと、生起するイリュージョン。

注意を集中した平野の手作業を抛り所にして生み出されるこのイリュージョンは、それを否定すればするほど執拗に残存する。それどころか、その誕生の助産婦役である彼女の身体を遡って、それをイリュージョンに染める。だが、このイリュージョン(幻影)とは、一体何か？

平野は絵画の制作について、まず3原色の絵具(光ではないので、その所産は光彩と陰影ではない)から始まり、それらを塗り重ねて混ぜ合わせるプロセスがあった後、眼前の絵画に見返される瞬間が訪れることで完了するという。その印が、画面に描かれた丸い点である。「その点が目に見えませんか？」と彼女は尋ねる。

制作のシステムにこだわるころは、平野の恩師の柏原えつとむの知られざる薫陶だろうか。絵画のモチーフは、子供の頃に見た故郷の風景や祖母の記憶であると、彼女は説明する。それらが、ドイツロマン派のように自然や過去へのノスタルジーを抱かせるというなら、漠然としたグラデーションに包まれた無彩色の画面は、いささかも具体的な事物が描かれていない。よって、感情を喚起するようには見えない。明確な主題(指示対象)がないのである。またグレイの濃淡の模様なら、リヒターの印象的な《グレイ》の絵画シリーズが想起されるが、平野の非形象の絵画は「指示対象のないイメージ」を目指しているわけではない。その茫洋たるイリュージョンに船出した制作の終了を印す痕跡が刻まれているだけである。

目である点やマチエールが感知される様々な形の絵具の痕跡について、平野は、それがいわゆる絵画の「平面性」を確認する行為であると同時に、色彩を操作するプロセスで生成するイリュージョンの帰結であると答えた。ならばこの痕跡は、絵画の完成を告知するだけでなく、画面に浮かび上がるイリュージョンからはみ出す残り物なのだろうか？ だとすれば、それはイリュージョンを背後で支える絵画の構造の断片を、彼女が手品のように掬い取ってみせたものではないか？

この痕跡を、記号論のタームの「インデックス」と呼ぶことができるだろう。それが目や亀裂やフレームの断片として隣接的に指示するのは、イリュージョンを生起させながら、決して全貌を現すことのない絵画の構造(目は視点、亀裂は差異、フレームは境界)ではないか？ これらの様々な形跡は、そこから切断された構造と接触することで、この構造を指示する記号、すなわちインデックスとなるのである。だがそれは、指示対象と同一平面上に隣接する記号ではない。このインデックスが、絵画の構造とそれとの間に割って入るイリュージョンの中空に浮遊しているからである。

絵画の構造を指し示すインデックスは、彼女の絵画では一貫して内部のイリュージョンと外部の現実の境界のマイルストーンの役割を担っている。それは、フレーム(額縁)内の入れ子状の可視的なフレーム(額縁)として、イリュージョンの無限後退の深淵(絵画の構造における盲点)を封じ込める防波堤として機能しているのだ。

絵画の構造は、その痕跡のインデックスの介在で無限後退のリスクから復活し、イリュージョンを再活性化するが、このイリュージョンの属性は、現実でも虚構でもない。また、その様態は現前でも再現でもない。ましてやシミュラクル(再現のデフォルメ)でもない。これで、平野が表現から虚構を排除しようと試みていることが理解される。彼女の筆の下から生まれる意図せざるイリュージョンが、写実主義やロマン主義の現実と虚構の二元論に回収されるのを拒否することが、絵画の至上命題になっているのだ。

この虚構を斥けるモチベーションが、平野の絵画制作の推進力となる。だが、このプロセスの必然的な効果としてのイリュージョンは、どこに向かうのか？ 虚構でないとなれば現実へ、だろう。だが、それは虚構の対立項の現実ではない。彼女の目標は、イリュージョンを現実化することである。確かに、その途中で描かれる茫漠とした風景は、リヒターの絵画を彷彿とさせた。だから、彼女の絵画は指示対象のないものに見える。ただ、それも彼女にとってはプロセスの単なる副産物にすぎない。その都度の終わりを標すマチエールのある痕跡は、現実への通過地点を示す貴重な情報ではあるけれども。

平野の絵画の総体は、イリュージョンを身ごもる構造を仄めかしている。宗教画のキリストの磔刑図や聖母子像がキリスト教の神性(超越性)を伝えるシンボルであるのとは違い、残余の痕跡のインデックスに吊り下げられたイリュージョンのぼんやりとした霧は、新たな絵画の構造(内在する視点)を予言している。

The Mystery of the Horizon of Illusion: From the Structure of Yasuko Hirano’s Paintings

Kentaro Ichihara | Art critique

The long history of painting is always full of contradictions. The cloud of contradiction sometimes clears up. The realism of the first half of the 19th century at the end of the classicism painting and the materialism of the 1970s at the end of modernism painting. Then, in the 1980s, the sky of the paintings became cloudy again; however, at the end of the postmodern simulacrum, illusions are now pecking out.

Would you be surprised if I told you that this illusion is bubbling up from the tip of Yasuko Hirano’s paintbrush? Illusions arise regardless of whether they are figurative or abstract, whether they are thin or thickly painted, or whether the artist tries to reject them. This illusion, which is created based on Hirano’s focused attention on her manual work, persists as much as it is denied. On the contrary, it goes back to her body, which plays the role of the midwife during the birth, and dyes it with an illusion. But what is this illusion?

Hirano begins with the three primary colors of paint (the outcome is not luster and shadow because it is not light), and after the process of layering and mixing them, it will be completed with the moment that painting in front looks back at her. The marks are a round dots drawn on the screen. “Doesn’t it look like the eyes?” she asks.

The obsession with the production system may be due to the unknown education of Etsutomu Kashihara, Hirano’s mentor. She explains that the motifs in her paintings are the scenery she saw in her hometown when she was a child and the memories of her grandmother. If they call up nostalgia for nature and the past like the German Romantics, then the achromatic paintings wrapped in vague gradations do not depict specific things. Thus, it does not appear to evoke emotion. There is no clear subject (referent). Also, the pattern of shades of gray brings to mind Richter’s impressive “Grau” painting series, but Hirano’s non-figurative paintings do not aim at “images without referents.” There are only traces engraved that mark the end of the creation that embarked on that limitless illusion.

Regarding the points that are the eyes and the traces of various forms of paint that the matière perceive, Hirano answered it is an act of confirming the so-called “flatness” of paintings, and at the same time, it is the illusions generated by the process of manipulating colors. So, is this trace not only announcing the completion of the painting, but also a leftover that sticks out from the illusion that emerges on the screen? If that is the case, isn’t it something that she scooped up like a magic trick from a fragment of the painting’s structure that supports

the illusion behind it?

This trace could be called the “index” of semiotic terms. What it points adjacent to as eyes, cracks, and frame fragments is the structure of a painting that gives rise to illusions but never reveals the whole picture (eyes are viewpoints, cracks are differences, and frames are boundaries). These various traces, in contact with structures disconnected them, become indices that designate this structure. But it is not a coplanar sign adjacent to the referent. This is because this index floats in the midst of the illusion that intervenes between the structure of the painting and itself.

The index, which points to the structure of the painting, also serves as a milestone of a boundary between the illusion of the interior and the reality of the exterior in her paintings. As a nested visible frame within a frame, it functions as a bulwark that contains the infinitely receding abyss of the illusion (the blind spot in the painting’s structure).

The painting’s structure recovers from the risk of infinite regression through the intervention of its trace index, reactivating the illusion, but the attributes of this illusion are neither real nor fictional. Also, the state is neither presence nor represence. Nor is it a simulacrum (deformation of represence). From this, we can understand that Hirano is trying to eliminate fiction from her expression. The refusal of the unintentional illusions that emerge under her brush to be collected into the dualism of reality and fiction, of realism and romanticism, has become the supreme proposition of painting.

The motivation to reject this fiction becomes the driving force behind Hirano’s paintings. But where does the illusion, the inevitable effect of this process, go? If it’s not fiction, then it’s reality. But it is not the reality of the fictional antithesis. Her goal is to make the illusion a reality. Certainly, the vague scenery drawn along the way was reminiscent of Richter’s paintings. So her paintings seem referenceless. But for her, it’s just a by-product of the process. Although the traces of matière that mark the end of each event are valuable information that indicates the point of passage to reality. The whole of Hirano’s paintings hints at a structure that conceives an illusion. Unlike the crucifixion of Jesus and the image of the Virgin and Child in religious paintings, which are symbols that convey the divinity (transcendence) of Christianity, the vague fog of illusion suspended in the index of residual traces predicts the new structure (immanent perspective) of a painting.

Superposition 2306
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
1620 x 1303 mm

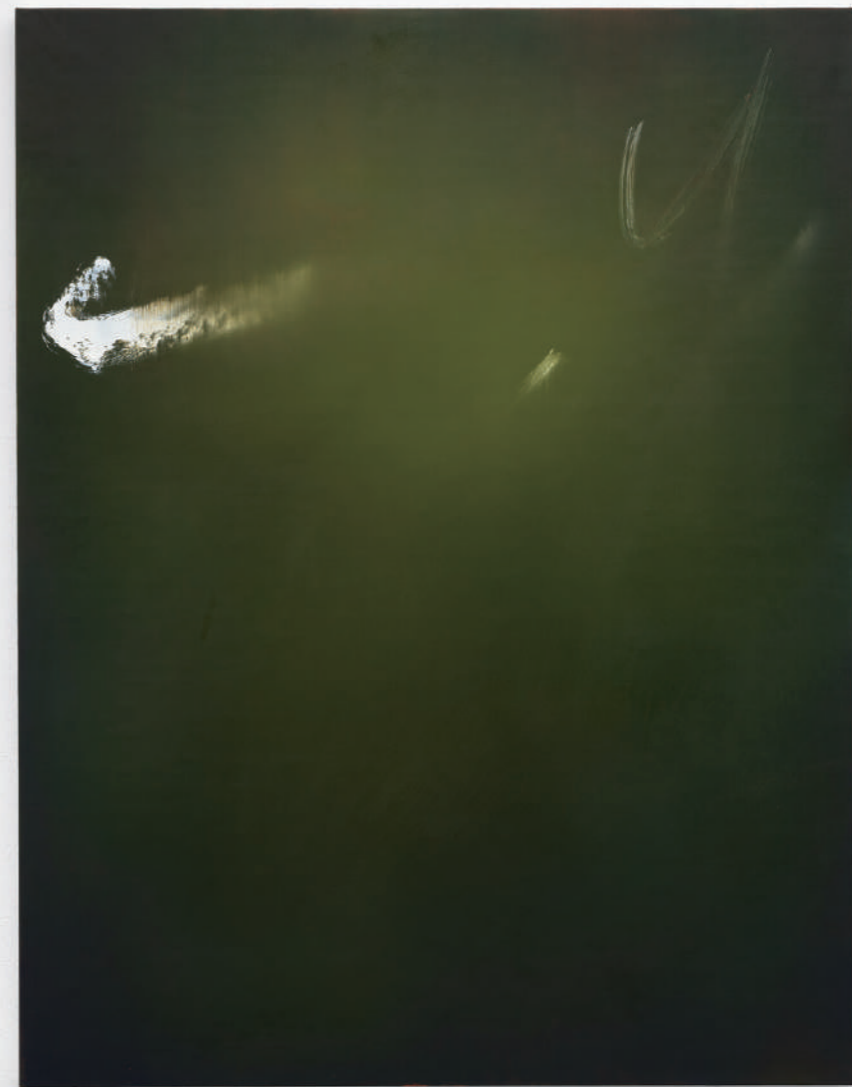

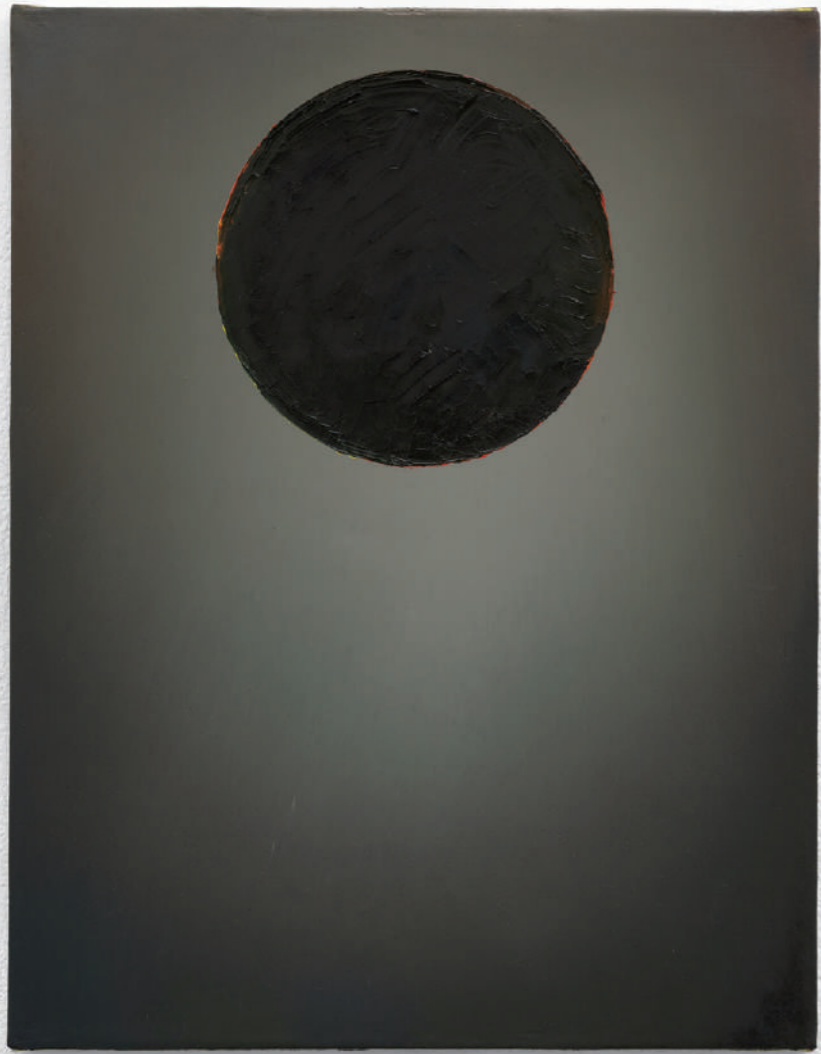
Juxtapose 2301
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
1167 × 910 mm

Ephemeral mass
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
1167 × 910 mm

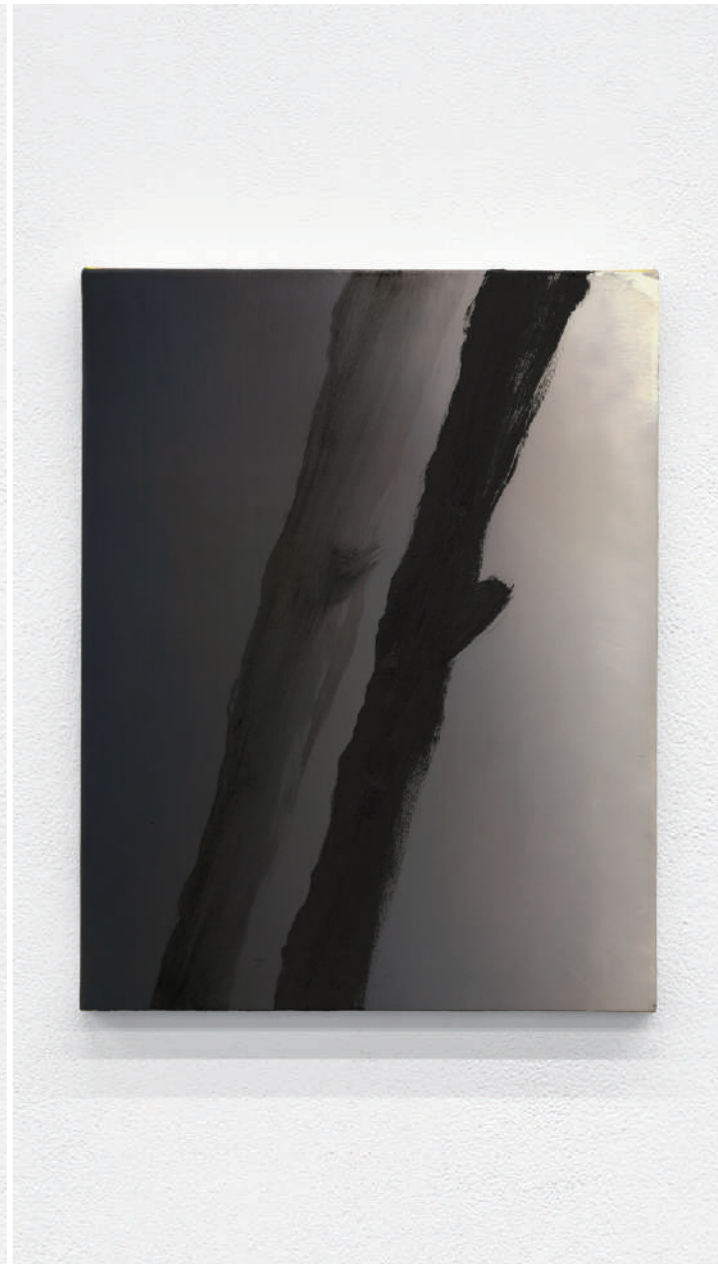
Fragments 2301
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
1167 × 910 mm

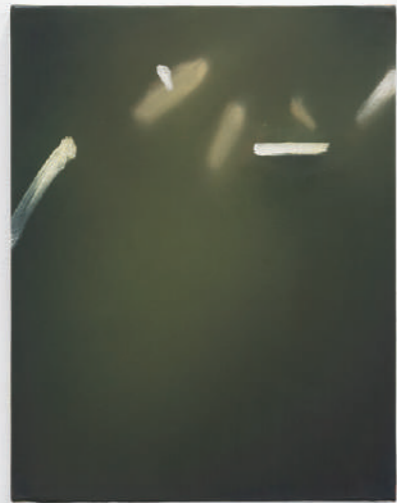
Occlusion
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
410 × 318 mm

Summit
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
410 × 318 mm

Branch
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
410 × 318 mm

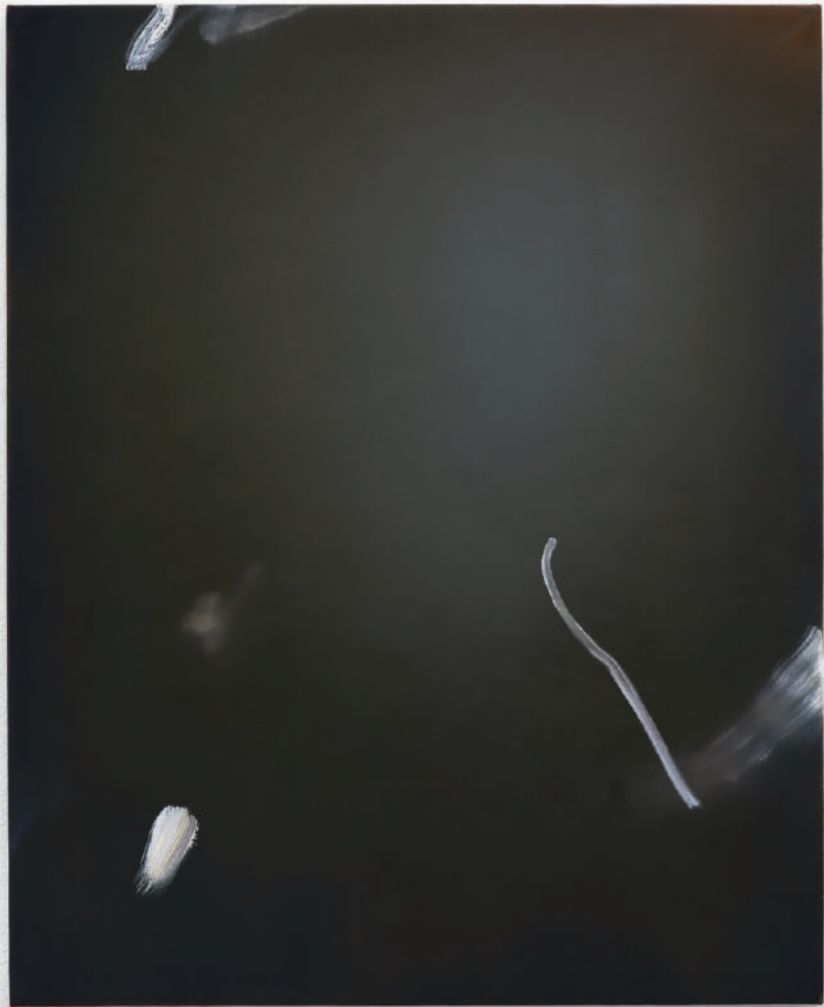

Echo (as in mountain) 01
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
410 × 318 mm

Echo (as in mountain) 02
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
410 × 318 mm

Echo (as in mountain) 03
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
410 × 318 mm

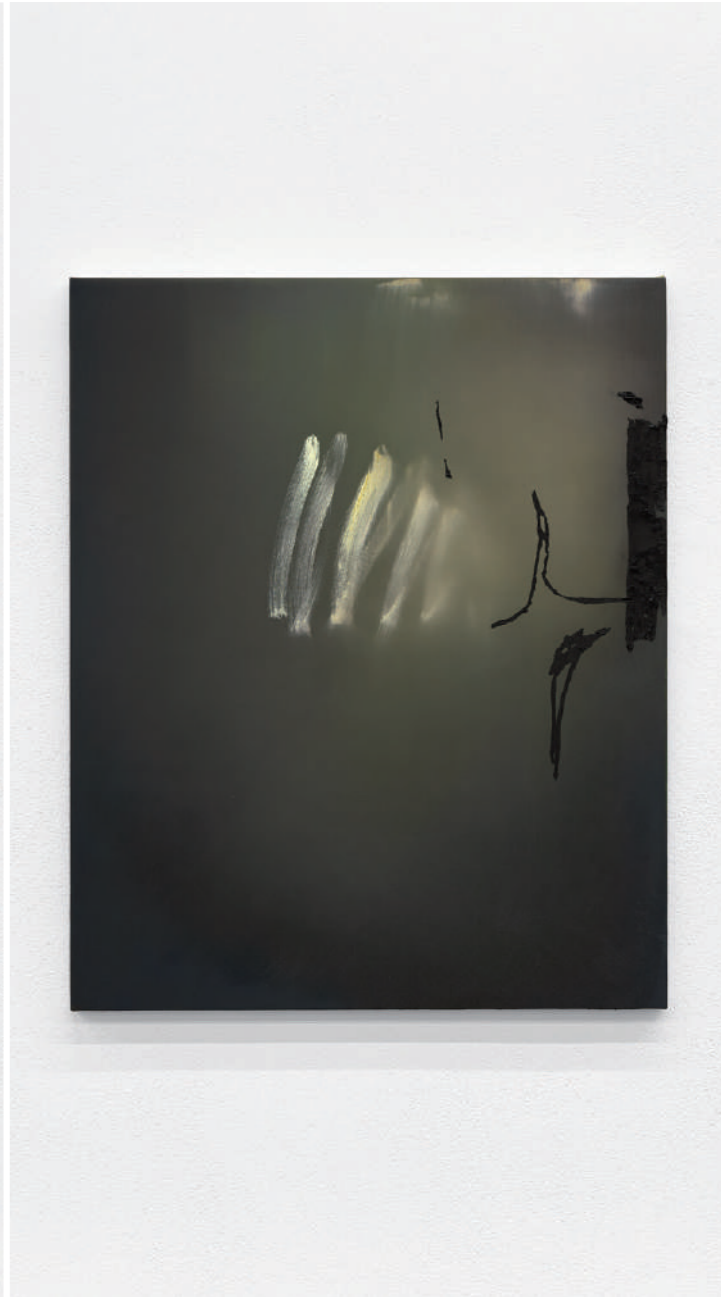

Fragments 2302
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
652 × 530 mm

Superposition 2307
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
652 × 530 mm

Superposition 2308
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
652 × 530 mm

Brush
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
530 × 455 mm

Superposition 2309
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
530 × 455 mm

Superposition 2313
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
455 × 380 mm

Superposition 2311
2023
Oil, plaster, and glue on canvas and wooden panel
410 × 318 mm

平野泰子

1985 神奈川県在住
2007 富山県生まれ
京都精華大学 芸術学部造形学科洋画専攻 卒業

主な個展

2023 山ではなく頂が平面であること | TEZUKAYAMA GALLERY
Two eyes | 銀座葛屋書店 アートウォールギャラリー, 東京
2020 YASUKO HIRANO EXHIBITION “UNFOLD ROOM”
Gallery stoop, 東京
2018 不確かな地図 | CALM & PUNK GALLERY, 東京
呼びかけられる | Gallery PARC, 京都
2013 Twilight | masayoshi suzuki gallery, 愛知
隠れた形—影になる | a-room, 京都
2009 Twilight | masayoshi suzuki gallery, 愛知

主なグループ展, アートフェア

2023 漂流祝祭日 | 横浜市民ギャラリー, 神奈川
窓の来し方、空間の行方 | ART DYNE, 東京
京都府新鋭選抜展 | 京都文化博物館, 京都
2022 UNLOGICAL | MONO.LOGUES, 東京
ART OSAKA 2022 | 大阪市立中央公会堂, 大阪
完璧に抗う方法 | あをば菘, 東京
Directors' Selection — FOCUS | TEZUKAYAMA GALLERY
2021 Pictorially yours, | 表参道画廊 東京
New Positions 2021 日本の抽象絵画: 田中秀和・西川茂・平野泰子
taguchi fine art, 東京
2016 下町芸術祭 ウィズ・ペインター | 神戸市立地域人材支援センター, 兵庫
2015 VOCA展 2015 現代美術の展望—新しい平面の作家たち
上野の森美術館, 東京
2014 WHEN THE CONTRASTS FADE AWAY
PINE BROOKLYN, 大阪
2013 ARTIST FILE 05 | masayoshi suzuki gallery, 愛知
2012 ARTIST FILE 04 | masayoshi suzuki gallery, 愛知

主な受賞歴

2023 京都府新鋭選抜展 メディア賞受賞
2016 第30回ホルベインスカラシッパ 奨学生認定

Yasuko Hirano

Living in Kanagawa
1985 Born in Toyama
2007 Graduated from Kyoto Seika University, Faculty of Art Department of Fine Arts Oil Painting Course

Selected Solo Exhibitions

2023 Not a Mountain, but a Flat Summit | TEZUKAYAMA GALLERY
Two eyes | GINZA TSUTAYA BOOKS ART WALL GALLERY, Tokyo
2020 YASUKO HIRANO EXHIBITION “UNFOLD ROOM”
Gallery stoop, Tokyo
2018 Uncertain Map | CALM & PUNK GALLERY, Tokyo
To be called | Gallery PARC, Kyoto
2013 Twilight | masayoshi suzuki gallery, Aichi
Hidden shape — became a shadow | a-room, Kyoto
2009 Twilight | masayoshi suzuki gallery, Aichi

Selected Group Exhibitions, Art Fairs

2023 Drifting Holidays | Yokohama Civic Art Gallery, Kanagawa
A window into the past, destination of space. | ART DYNE, Tokyo
Kyoto Art for Tommorrow 2023 | The Museum of Kyoto, Kyoto
2022 UNLOGICAL | MONO.LOGUES, Tokyo
ART OSAKA 2022 | Osaka city central public hall, Osaka
The case against perfection | Awobaso, Tokyo
Directors' Selection — FOCUS | TEZUKAYAMA GALLERY
2021 Pictorially yours, | Omotesando Gallery, Tokyo
New Positions 2021 Japanese Abstract Paintings:
Hidekazu Tanaka, Shigeru Nishikawa and Yasuko Hirano
taguchi fine art, Tokyo
2016 Shitamachi Art Festival with Painter | Kobe City Human Resource Center,
Hyogo
2015 VOCA 2015—The Vision of Contemporary Art—
The Ueno Royal Museum, Tokyo
2014 WHEN THE CONTRASTS FADE AWAY | PINE BROOKLYN, Osaka
2013 ARTIST FILE 05 | masayoshi suzuki gallery, Aichi
2012 ARTIST FILE 04 | masayoshi suzuki gallery, Aichi

Selected Awards

2023 Kyoto Art for Tommorrow 2023 Media Award
2016 The 30th Holbein Scholarship

山ではなく頂が平面であること

平野泰子 | Yasuko Hirano

2023.5.12–6.10

Yasuko Hirano
Not a Mountain, but a Flat Summit.
Published by TEZUKAYAMA GALLERY
www.tezukayama-g.com
Printed in June 2023
Text: Kentaro Ichihara
Photo: Hyogo Mugyuda
Book design: Keigo Shiotani
Printed in Japan
© TEZUKAYAMA GALLERY, 2023
All Rights Reserved

TEZUKAYAMA GALLERY

Yamazaki Bldg. 2F, 1-19-27 Minami-Horie, Nishi-ku, Osaka, 550-0015 JAPAN | Tel: +81(0)6 6534 3993 | E-mail: info@tezukayama-g.com | Url: www.tezukayama-g.com