

彫る絵画―モノクローム― 鈴木・淳夫

Cover:
Carved Painting (2020w_s)
2020 | 1200×2700×37 mm
acrylic on wooden panel

1p: Carved Painting (2020b_s) 2020 | 1600×3600×37 mm acrylic on wooden panel

等高線としての絵画―鈴木淳夫の方法

石崎尚 | 愛知県美術館学芸員

鈴木淳夫という作家は強い。既に自分の方法を見つけているからだ。 美術家はしばしば迷う。作品を生み出す自分のメソッドはこれで良い のかと。そしてあれこれ試してみては、また別の何かに活路を見出そうと する。その意味では既に「それ」に出会い、自らのものとしている鈴木は、 もう方法の探索に時間を費やす必要がない。

もし仮に彼が悩むとすれば、本当にこれで良いのだろうかという考え が頭をもたげる時だろう。今まで続けてきたこの方法は、コンテンポラ リーアートの最先端に立てるのだろうか、画家としての成功をもたらしてく れるのだろうか、などといった悩みである。しかし、そういったことに思い 煩う必要は全くない。売れ筋の潮流に寄せていくことで一時的な脚光 を浴びることほど、つまらないものはないということを嫌というほど見せつ けてくれたのがこの20年間の日本のアートシーンだったのだから。

つまるところ作家は自らの信念に従って、作品を作るしかない。無論、 時折その制作と作品を精査し、見直す必要はある。だが、それが真に 価値のあるものだったかどうかの判断が下されるのは、数十年単位の 長い時間が経ってからのことだろう。とはいえ、現時点で鈴木の作品が いかなる特性を持っているのかを記しておく必要はあろう。筆者の考え では、鈴木の制作のあり方は、様々な対立を引き寄せている点に特徴 がある。

鈴木の方法は過去と現在の対立を抱えている。彼は絵具をレイヤー(層)状に塗り重ね、それを彫ることで複数のレイヤーにまたがる穴、もしくは溝で画面上を埋め尽くし、下の層に隠された色を再び顕在化させる。同じ原理を利用したズグラフィート(scraffito)もしくはグラフィート(graffito)と呼ばれるフレスコ画の技法は、16世紀ルネサンスのイタリアで広く使われていた。また、黒絵式と呼ばれる、紀元前7-5世紀頃の古代ギリシャの壺絵も同様の技術である。つまりこのような技法は、古くから絵画制作に用いられていたのである(本展と同時開催のグループ展に鈴木が選んだ、浅野弥衛のある時期の作品もこれを応用したものである)。前に塗られた層は後から塗られた層によって覆い隠される。そこには色の層だけではなくて、下の層がより過去のもので、上の層に行くほど現在に近くなるという時間的な層も重ねられている。そして、その下の層(過去)を抉り出し新しい層と同居させる鈴木の技法は、古い過去の技法を用いながら、そこに新しい生命を吹き込んで用いる、鈴木の態度

の見事なアナロジーとなっているのだ。加えて興味深いのは、完成した 作品を遠目に見ると、モアレのようなぼんやりとした色面を現出させる ことである。これは隣り合った色彩同士が見る者の網膜上で混ざり合 うという、分割主義(divisionism)の原理を思わせるものであり、ここにも 歴史的な技法との結びつきが見られるのである。

鈴木の方法はジャンル的な対立を抱えている。彼は自作を《彫る 絵画 carved painting》と呼んでいるが、このcarveという語はcarving、 つまり彫刻を想起させる。つまり画材を彫刻刀で彫っていく行為は、微 視的に見れば彫刻的な行為でありながら、その結果として現れる作品 は絵画なのである。これは絵画と彫刻のどちらが優れているのかという 古くから続くパラゴーネ(比較優劣論争)を内部に組み込んだ作品なの である。

鈴木の方法は完成と復元という対立を抱えている。鈴木は彫る行為によって生まれた絵具の削りカスを捨てない。それを大事に保管しておいて、完成した絵画作品を展示する際に床面に並べたり、重ねたりしている。これはその気になれば(気の遠くなるような時間をかければ)ジグソーパズルのように、削りカスを元に戻して削る前の平面を復元することが可能だということを意味する。そしてまた、作品を見る者の想像力によって、絵具が削り出されアトリエの床に落ちていくさま、つまり黙々と作業を続ける鈴木の制作風景をも復元されるのである。

鈴木の方法は主客の対立を抱え込んでいる。鈴木は絵具の層を彫ることで活動を続けているが、どうやら年を重ねるごとに、作品の副産物であるはずの削りカスの存在感が増してきているようだ。まるでこの進化していく削りカスのインスタレーションのために、絵具を彫っているのではないかとすら思わせるところがある。

鈴木の方法は制約と自由という対立を抱え込んでいる。鈴木は自らの方法に「絵具を彫る」という縛りをかけることで、そこから広がる無限の自由を謳歌している。それらは同じ方法で作られているにもかかわらず、色においても形においても見事なまでの多様性に満ちている。今回の展示では白と黒のモノトーンによる作品を発表するという。二色に限定されることで、そこにどれほど豊かな彩りがもたらされるのかが楽しみである。

Painting as a contour line—Atsuo Suzuki's method

Takashi Ishizaki | associate curator of Aichi Prefectural Museum of Art

Atsuo Suzuki is a strong artist because he has already discovered his own method. Artists sometimes divagate and doubt their method of creating their works. They try new things and try to find another way around. In terms of that, Suzuki does not have to spend his time discovering a method because he has already found his own way and made it his own.

If he will be in doubt, that will be the time when he doubts if his own method is really good or not. Some of these doubts could be, "is the method I kept continuing going to be the forefront of contemporary art?" or "could this method give me success as a painter?" However, he does not have to be concerned about it. The last 20 years in the Japanese art scene showed us that the works that try to fit into the popular trend and get famous for once are boring.

At the end of the day, artists have to believe in their own faith and create their works. Of course, there is a necessity of examining and reconsidering every time about new creations. Yet, the judgment of if it has a real value will be done decades later. But, it needs to be written down about what kind of character Suzuki's works have for now. In my opinion, his way of creation has characteristics at the point of it is collecting various conflicts.

Suzuki's method has the conflict of past and present. He layers his paint and covers the painting with a hole or groove that goes through the layers of paint and makes the hidden color of the under-layer visible by carving it. The method of fresco painting called Sgraffito or Graffito also uses the same principle, which was being used and popular in 16th century Renaissance Italy. Also, the black-figure pottery before the common era of the 7th to 5th century used the same technique. In short, this kind of method and principle was being used thousands of years ago as a painting method (Yae Asano's work that Suzuki chose for the group exhibition that will be held at the same time also applies this method at one period of time). The layer that is painted is going to be covered by the paints that are being layered later. There are not only the layers of colors but also under-layers in the past and as the layers go up, it gets more present as a chronological layer. Moreover, Suzuki's method of gorging out the under-layer (past) and making them cohabited together with new layers, is a brilliant analogy of his attitude of applying the old

method and blowing the new life into it. Additionally, another interesting point of his work is, when you look at the work from a distance, it will reveal the blur color surface like moire. This is reminiscent of the principle of divisionism that is a theory where colors being side by side will be mixed on the viewer's retina. This shows the connection to the historical method as well.

Suzuki's method has the conflict of the genre. He calls his work "carved painting" however, this word of "carve" recalls the word of "carving" that is sculpting. In brief, the act of carving paints is an act of sculpting from a microscopic perspective; however, the work appears like a painting. This work internalizes the 'paragone' of determining whether painting or sculpting is better than the other that has continued since long ago.

Suzuki's method has the conflict of completing and restoring. Suzuki does not throw away the pieces of paint that fell off from the painting when he sculpts it. He stores those pieces carefully and he spreads or sticks those on the floor of the exhibition. This means if someone puts their mind to it (spends an overwhelming amount of time), it is possible to undo the painting like a jigsaw puzzle and restore it to the shape before it gets carved. And again, the imagination of the audience itself also restores the scene of paint pieces are falling on the floor of his atelier where he is creating his works in silence.

Suzuki's method has the conflict of principle and subsidiary. Suzuki has been continuing his creation by carving the layers of paints, however, as he gets older, the sense of the existence of paint pieces that are the by-product of his works is growing more. As if he is carving the paintings for the installations of evolving paint pieces.

Suzuki's method has the conflict of limitation and freedom. Suzuki is praising the unlimited freedom of spreading out by limiting his own method of "carved painting". Even if those works are created with the same method, it is filled with a splendid amount of diversity in terms of colors and shapes. At this exhibition, he will present black and white monochrome works. I am looking forward to how the rich coloring is going to be expressed by limiting it with monochrome.

Carved Painting (2020b_s) 2020 | 1600 × 3600 × 37 mm acrylic on wooden panel

Carved Painting (200726b_b) 2020 | 650×600×27 mm acrylic on wooden panel Carved Painting (200801b_b) 2020 | 650×600×27 mm acrylic on wooden panel Carved Painting (2020w_s) 2020 | 1200×2700×37 mm acrylic on wooden panel

8

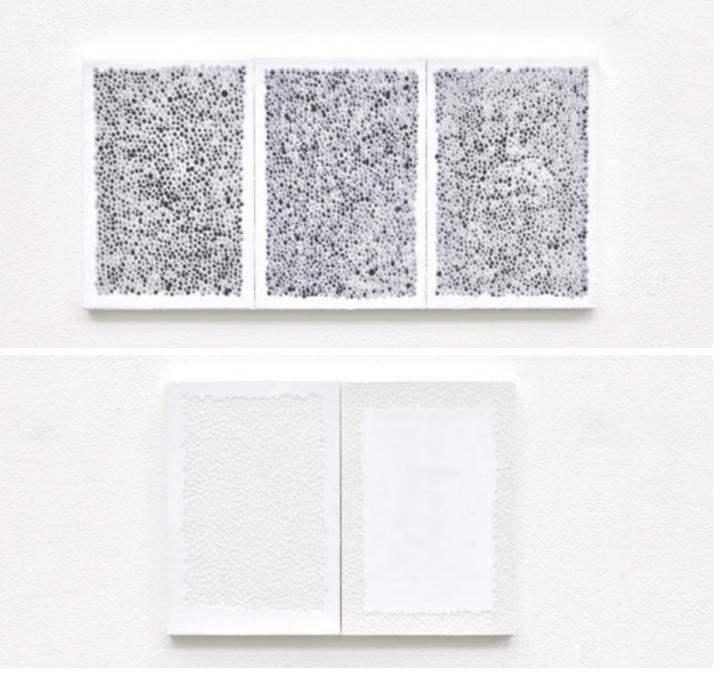

Carved Painting (210801s_r)
2021
Painting: 1200×900×37 mm
acrylic on wooden panel
Object: 760×620×60 mm *size variable
acrylic, mixed media

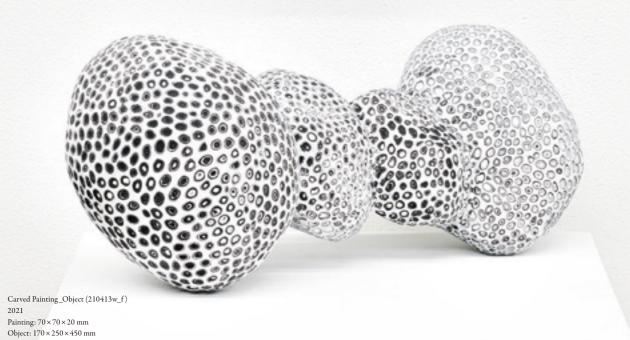

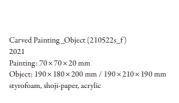

Carved Painting (200825w_p)
2020 | 220 × 300 × 27 mm | acrylic on wooden panel

Carved Painting _Object (210310w_f)
2021
Painting: 70 × 70 × 20 mm
Object: 310 × 230 × 190 mm
styrofoam, shoji-paper, acrylic

styrofoam, shoji-paper, acrylic

竹串/bamboo skewer 2018 sheet: 650×500 mm | frame: 780×625 mm acrylic on charcoal paper

描/finger 2018 sheet: 650×500 mm | frame: 780×625 mm acrylic on charcoal paper 水片/wood block 2018 sheet: 650×500 mm | frame: 780×625 mm acrylic on charcoal paper

鈴木淳夫

愛知県豊橋市在住

愛知県豊橋市生まれ

1977

1977	愛知県豊橋市生まれ	1977	Born in Aichi Prefecture, Japan
2001	静岡大学大学院教育学研究科 修了	2001	M.A., Graduate School of Education, Shizuoka University
	主な個展	_	Selected Solo Exhibitions
2021	彫る絵画―モノクローム― TEZUKAYAMA GALLERY	2021	Carved Painting—Monochrome— TEZUKAYAMA GALLERY
	彫る絵画―銀― ギャラリー麟, 東京		Carved Painting—Silver— Gallery Rin, Tokyo
2020	彫る絵画―平面⇄立体— AIN SOPH DISPATCH, 名古屋	2020	Carved Painting—Painting → Object — AIN SOPH DISPATCH, Nago
2019	彫る絵画―三原色― TEZUKAYAMA GALLERY/	2019	Carved Painting—three primary colors—
	AIN SOPH DISPATCH, 名古屋		TEZUKAYAMA GALLERY / AIN SOPH DISPATCH, Nagoya
2018	ドローイング展 平八郎ミュージアム, 愛知	2018	Drawing Exhibition Heihachiro Museum, Aichi
2011	彫る絵画 マリーギャラリー, 東京 (-2014, 2016-2018)	2011	Carved Painting Marie Gallery, Tokyo (-2014, 2016-2018)
2006	彫る絵画 豊田市美術館ギャラリー展示室9, 愛知	2006	Carved Painting Toyota Municipal Museum of Art / Gallery 9, Aichi
2003	彫る絵画 ギャラリーコヅカ,名古屋(-2019)	2003	Carved Painting Gallery Kozuka, Nagoya (-2019)
	主なグループ展・アートフェア	_	Selected Group Exhibitions and Art Fairs
2021	絵画の証III―東海版― TEZUKAYAMA GALLERY	2021	The Proof of Painting—Tokai version— \mid TEZUKAYAMA GALLERY
	ART OSAKA 2021 大阪市中央公会堂, 大阪		ART OSAKA 2021 OSAKA CITY CENTRAL PUBLIC HALL, Osak
	ART FAIR TOKYO 2021 東京国際フォーラム, 東京		ART FAIR TOKYO 2021 Tokyo International Forum, Tokyo
	ART NAGOYA 2021 名古屋観光ホテル, 愛知		ART NAGOYA 2021 Nagoya Kanko Hotel, Aichi
2020	art TNZ produced by AFT with APCA	2020	art TNZ produced by AFT with APCA
	TERRADA ART COMPLEX II, 東京		TERRADA ART COMPLEX II, Tokyo
	ART NAGOYA 2020 ホテルナゴヤキャッスル, 愛知		ART NAGOYA 2020 Hotel Nagoya Castle, Aichi
	ONE ART TAIPEI 2020 シャーウッド台北, 台湾		ONE ART TAIPEI 2020 Sherwood Taipei, Taiwan
2019	ART TAIPEI 2019 台北世界貿易センター, 台湾	2019	ART TAIPEI 2019 Taipei World Trade Center, Taiwan
	ART OSAKA 2019 ホテルグランヴィア大阪, 大阪		ART OSAKA 2019 Hotel Granvia Osaka, Osaka
	Monochrome TEZUKAYAMA GALLERY		Monochrome TEZUKAYAMA GALLERY
2018	PLAY vol.2 高浜市やきものの里 かわら美術館, 愛知	2018	PLAY vol.2 KAWARA MUSEUM of Takahama City,
	共同体のジレンマ 旧門谷小学校, 愛知		a Hometown of Ceramic, Aichi
2017	いくつかの岐路―所有について 旧門谷小学校, 愛知		Community and Self Former Kadoya Elementary School, Aichi
2015	現代美術展 ギャラリーサンセリテ, 愛知	2017	About Possession Former Kadoya Elementary School, Aichi
	豊穣なるもの―現代美術 in 豊川 桜ヶ丘ミュージアム, 愛知	2015	Contemporary Art Exhibition Gallery SINCERITE, Aichi
2014	静岡の系譜―80年代から現代まで gallery udonosu, 静岡		Fertility—Contemporary Art in Toyokawa Toyokawa City
2011	表現された人物像―平面と立体― 安城市民ギャラリー, 愛知		Sakuragaoka Museum, Aichi
2003	絵画の証 海岸通ギャラリー・CASO, 大阪	2014	The genealogy of Shizuoka—from the 80s to the present
			gallery udonosu, Shizuoka
		2011	The art of expressed human figures. —paintings and sculptures—
			Anjo Civic Art Gallery, Aichi
		2003	Proof of painting CASO, Osaka
	受賞歴		Awards
2020	sanwacompany Art Award / Art in The House 2020 社長特別賞	2020	sanwacompany Art Award / Art in The House 2020 President's Special Priz
2004	豊田トリェンナーレ進士賞	2004	Toyota Triennale Silver Prize

2003

Atsuo Suzuki

Lives and works in Aichi Prefecture

Born in Aichi Prefecture, Japan

GEISAI MUSEUM Silver Prize

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

鈴木淳夫 | Atsuo Suzuki

彫る絵画―モノクローム― Carved Painting—Monochrome— 2021.9.17-10.16

Atsuo Suzuki | Carved Painting—Monochrome— Published by TEZUKAYAMA GALLERY www.tezukayama-g.com Printed in October 2021 Photo: Hyogo Mugyuda Book design: Keigo Shiotani Printed in Japan ©TEZUKAYAMA GALLERY, 2021 All Rights Reserved

2003

GEISAI museum 銀賞

