

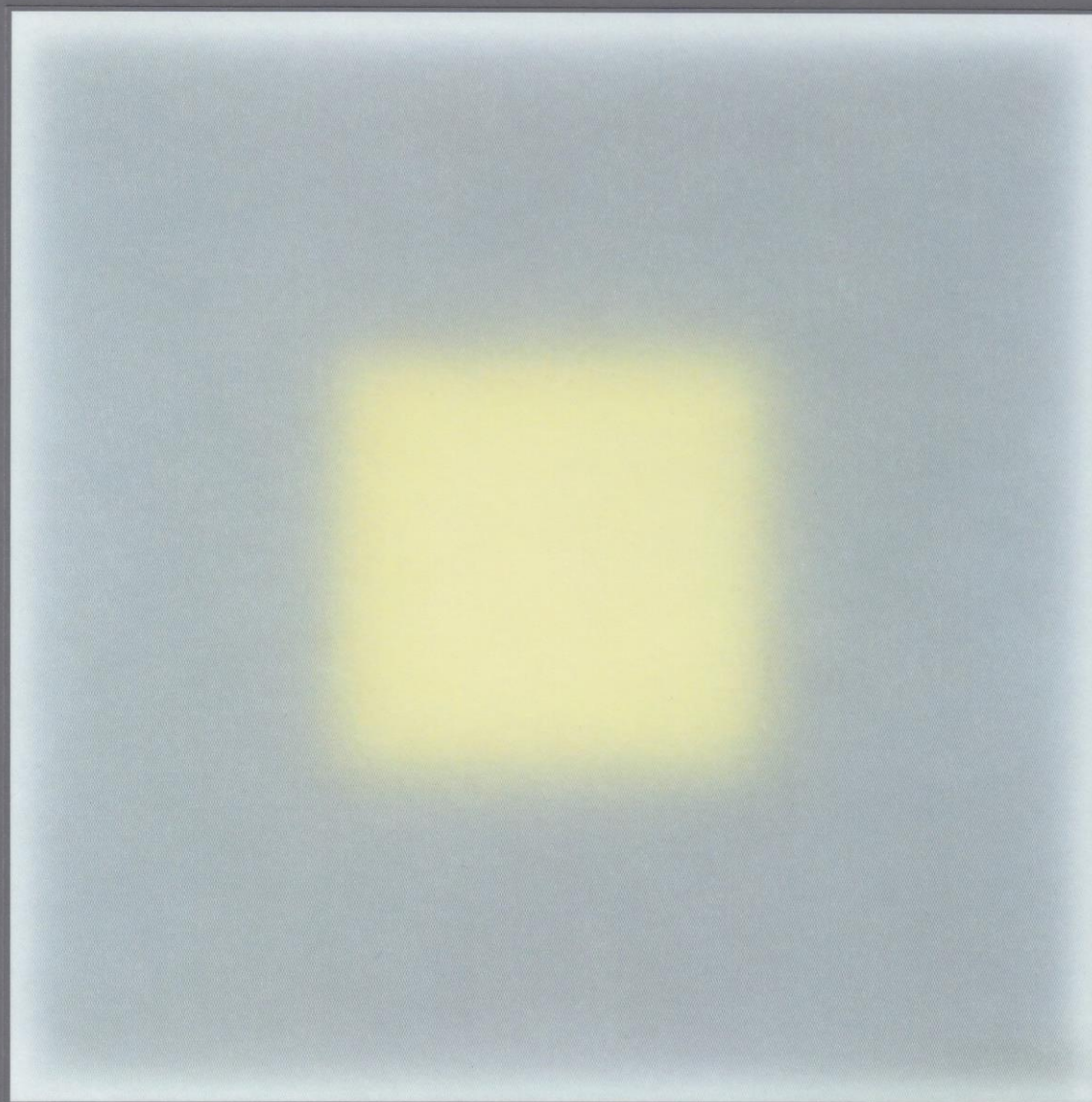
Y K G

Yutaka Kikutake Gallery

6-6-9 2F Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan
Tel: +81 (0)3 6447 0500 Mail: info@ykggallery.com
www.ykggallery.com

KISHO MUKAIYAMA

1993 – 2004

Materialization of Light: The Art of Kisho Mukaiyama

Fumio Nanjo

The discourses surrounding art are needed to place works of art in context, but there are some kinds of art which require no words because of their overwhelming beauty. The art of Kisho Mukaiyama has this rare sort of beauty, a fragile, ephemeral beauty created by layers of vivid color seen through a thick covering of semi-transparent wax.

Mukaiyama's work is a materialization of color, a solidification of light. Our lives are filled with color, but we seldom have the opportunity to see color that is so pure and richly expressive. There are warm colors and cool colors, but all of them take on a gentle and luxuriant quality as they are transmitted through the semi-transparent wax.

Wax seems alive. That is why artists like Joseph Beuys and Wolfgang Laib have chosen to use it as a material. It is an organic material that emits human warmth and vitality. Mukaiyama lays down a five-centimeter layer of wax with a smooth, flat surface. It has weight and dignity and a three-dimensional presence that make it almost sculptural. In fact, his works can be described as both painting and sculpture.

The expansive colors that emerge through the wax surface recall the art of Mark Rothko and Ad Reinhardt. Rothko painted areas of red, brown, and purple that float like clouds in the center of the canvas. Reinhardt created dark surfaces with barely perceptible rectangular shapes emerging from their depths. The viewer is required to look long and hard at these paintings because they contain things that are only visible to the eye of the heart.

The Abstract Expressionist painters sought spiritual elevation, sublimity, and depth, things that seem to have disappeared from today's Japanese art. Everything nowadays is commercialized and blown about by the winds of fashion. This is not what art should be. There are times when people seek something deeper and more spiritual, something connected to eternity that transcends the present age.

Mukaiyama's art is always characterized by sublimity, purity, and concision. The forms arising in the wax are rectangular and symmetrical, and the stripes and circles that appear from time to time show simplicity in variation.

As a child, Mukaiyama played on Mt. Koya, where the central temple complex of the Shingon sect of Buddhism is located. One might guess that he absorbed some of the mysteries of Japanese esoteric Buddhism in an almost physical way. The Buddhist art found on Mt. Koya employs solid forms and a reserved style of expression to concentrate the mind and spirit in a search for things that cannot be seen with the physical eye.

An artist who deliberately pursues and attempts to express the sublime and a heightening of the spirit in the contemporary

world requires new materials, a new method of expression, and a new sensibility that resonates with the spirit of the age. Mukaiyama is an important artist who is exploring these kinds of possibilities.

Light is both a wave and a particle, the only entity that possesses such opposite characteristics. Also, as most people know, light travels at a faster speed than anything else in the universe. That is why Einstein used light to measure matter. Light is a special phenomenon that can never be fully understood by human beings.

Goethe's dying wish was for "more light," and there is something special about human thoughts about light. It is a symbol of wisdom and justice, power and possibility. Art cannot be observed without light, but in traditional painting light always fell on the work from outside to illuminate it. The first art that was actually made of light was the neon art that appeared in the 1960s. It was revolutionary when artists, beginning with Lucio Fontana, used neon to make light itself into a work of art. Dan Flavin, another artist who employed neon tubes, used light to achieve a minimal form of expression.

Among colors, white is the one most equivalent to light. It contains all the other colors. Robert Ryman has been making paintings using only white since the 1960s, and his work is displayed in a permanent exhibition by the DIA Foundation. A number of his white paintings are mounted in a room with white walls and a white floor. The entire room glows in the New York light entering softly through white cloth on the windows, creating a sublime world that seems to exist above the clouds. White serves as a metaphor and symbol for light, and this installation shows how paintings can be transformed into light.

Mukaiyama's paintings are not composed of light as such, but colors and light are inextricably joined in the white wax, so light becomes a core element. The white is both a source of color and a condition for making color visible. Color emerges from the depths of the wax and is combined with the light entering the wax from the sides. The color and light interact within the wax, sending the color floating up to the white surface. It is hard to tell where it comes from. Where is the color located? Rather than being just a few centimeters behind the surface of the wax, it seems to arrive in our world of reality from out of an infinite space spreading out in the waxy depths.

Mukaiyama's art provides a quiet, captivating feast of light and color through the materialization of a non-material entity. Those who see it for the first time will be struck by its tranquil sense of the sublime and elegant beauty. It proves that art can still be magical, achieving depth and luminescence as it transports our present moments toward eternity.

光の物質化について

南條史生

美術を巡るディスカッションは作品をある文脈に位置づける上できわめて重要だが、世の中には言葉が不要な作品もある。それは作品が圧倒的に美しい物体として存在するような場合だ。向山が作り出す作品は、そのようなまれな美しさを持っている。それはワックスの奥に置かれた彩度の高い色層が、その上を覆う厚いワックスの半透明な層を抜けて表面ににじみだす、その淡くはかない美しさを捉えようとするものだ。

それは色彩の物質化であり、光の固形化でもある。生活の中に色はあふれているが、しかし単純な色の層がこれほど豊かな表情を持っていることは普段気づかないだろう。ワックスの奥の色が暖色系であれば暖かく、寒色系であれば冷たい。しかしどの色も、半透明のワックスを透過してくることによって、まろやかで豊かな表情を見せる。

ワックスは生きている。それはヨゼフ・ボイスやウルフガング・ライプが好んで使った、生命力と関係のあるきわめて有機的、人間的な物質だ。それが平滑な平面として5センチほどの層を成すと、重く、厳然とした存在として、彫刻のような三次元的存在に変わる。向山の作品はその意味で、絵画であるが、彫刻でもある。

平面の上に浮かび上がる茫洋とした色の広がりを見ると、マーク・ロスコを思い出す。あるいはアド・ラインハートを。ロスコは雲のようにたなびく赤や茶、あるいは紫を画面の中央に浮かぶように描いたが、ラインハートは、闇とその奥にかすかに形象化されたあえかな矩形の奥行きを描いた。そこにはじっと見つめなければ見えてこないもの、心で見なければ見えてこない何ものかが描かれている。

当時の抽象表現主義の画家たちが目指したものは、精神の高み、崇高さと深さだった。それは、今の日本の美術からは消えてしまったように見える。物事はすべて商業的に、流行に踊りながら流れすぎている。しかし美術はそのようなものだったのだろうか。時に人は、より深く、より精神的なもの、そして時代を超えて永遠に繋がるなもののかを求める。

崇高さ、清廉、簡潔という方向性は、向山の作品の常に持っている特質である。ワックスに浮かび上がる形象は、いつも矩形とシンメトリーで構成されている。またしばしば表れるストライプも円も、変化の中に単純さを表現している。

向山は子供の時から高野山に遊んできた。彼は日本の密教の奥義を身体で会得したのかもしれない。そこには、目に見えない何かを求め、凝縮した形態と抑制した表現の中に精神の集中を試みた仏教美術があった。

今もし崇高さと精神の高みをあえて現代に追求し、表現しようとしたら、それは新しい素材、新しい表現を得て今と言う時代精神と響き合うあたらしい感性を表す作品となるだろう。向山はそのような可能性を追求している貴重な作家だと言えるだろう。

光は波動であると同時に、粒子でもある。この相反する二つの性質を持っている現象は、現実世界には光しくない。また周知のように、光の速度はこの宇宙に存在する何よりも早い。それだからアインシュタインは光を物質の尺度とした。光は人知ではかれない特殊な現象である。

光に対する人間の思いは特別であった。ゲーテは遺言に「もっと光を」、と言い残した。なぜなら光は叡智と正義と、力と可能性の象徴だからだろう。光を美術にしたのは60年代のネオンアートが最初だろう。美術は光がなければ認識できない。しかしそれはいつも作品の外から来て、作品を浮かび上がらせる役割だった。フォンタナの作品を始めとするネオンを用いたアートは光そのものを作品にした点で、革命的だった。蛍光管を用いたダン・フレヴィンは生涯、光によるミニマル・アートを追求した。

色の中で白はひかりである。白には全ての色が入っている。ロバート・ライマンは白を用いた絵画ばかりを60年代から描き続けている。DIA財団のライマンの展示は、床も壁も白い空間の中に白の絵画が無数に並び、紗のかかった窓から柔らかに差し込むニューヨークの光の中で、全てが雲上の世界とも言える崇高な展示となっていた。白は光の隠喩であり、象徴でもあるだろう。そして絵画が光に変わることもあることを、その展示は証している。

向山の作品は、光そのものではない。しかし白の中で色と光が、分ちがたく結びつき、作品の核心となっている。光は色の源であり、また色を可視化する条件でもある。色はワックスの奥からにじみ出て、ワックスの側面から入る光と結びつく。ワックスの中で光の相互反応が生じ、そこから色は白い表面へと浮かび上がる。われわれの目はそれをどこからきたのか、判別することが出来ない。色はどこにあるのか。ワックスの奥、数センチのところにあるというよりは、どこかその奥に広がる無限の空間から、我々の現実世界へとたどり着いたように見える。

それは光と色の静かであてやかな饗宴であり、非物質の物質化である。彼の作品を、初めて目にする人はその静かな威厳と崇高さにうたれるとともに、またその華やかな美しさに魅了されるだろう。美術はまだ深さをたたえながら、光り輝き、我々の現在を永遠へと誘う魔術でありうるのだ。

Y K G

Yutaka Kikutake Gallery

6-6-9 2F Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japan
Tel: +81 (0)3 6447 0500 Mail: info@ykggallery.com
www.ykggallery.com

Fumio Nanjo, 'Materialization of Light: The Art of Kisho Mukaiyama',

KISHO MUKAIYAMA 1993-2004,

Kisho Mukaiyama, September 2004, pp.2-5

南條 史生 「光の物質化について」『KISHO MUKAIYAMA 1993 - 2004』

Kisho Mukaiyama 2004 年 pp. 2 - 5