

Living winter, dreaming spring, 2012, mixed media
photo by Masaru Yanagiba

世界を新たに発見する方法

ニール・マロンの新作は、小さなペインティングのシリーズであった。この作品を特徴づけているのは偶然性である。いくつかの方法があって、絵具をランダムにはじいて描いたもの、絵具をのせた紙に別の紙を重ねて引きはがしたものなどがある。

日頃からマロンは、樹木や地面、建築物の一部や舗道など、日常生活のなかで見かけたもののなかに美を見いだしている。彼は、誰もが見過ごしてしまうようなさりげない断片に抽象的なパターンを発見する。マロンのペインティングは、彼が生活のなかで発見した美の本質的な部分を具現化したものだといえる。彼にとって抽象は、具体的なものから離れて存在しないのであって、日常の世界と深く結び付いている。

マロンは、世界に向かって強く働きかけるというより、世界のあり様を素直に受け入れようとしている。彼の作品は、ますます自己主張をしなくなっているようである。マロンは、「自分とはなにか」という問題にこだわってきたが、この問題を突き詰めることによって、自己に対する執着を捨てて地点にまで、あえていうならば「無我」の境地にまで到達してしまったといえるかもしれない。

日常にあるささいなもの、すきゆくものの中に美を見いだすのは、日本の文化にとってなじみのある美学である。マロンの態度はどこか日本の伝統文化と通底するところがある。しかし彼の美学は、自分の作品の探求を続けるなかで獲得された独自のものであって、類似性は結果にすぎない。

マロンは、素材を大切に作る作家でもある。彼は、作偽性をできるだけ抑制することによって、素材が根源的にもっている力を引きだそうとしている。それは、日常の世界に隠された本質的な美を顕在化することにもつながっている。わたしたちは、マロンの作品とともに、わたしたちの生きている世界を新たに発見することになるだろう。

西村智弘（美術評論家）

A Methodology of Rediscovering the World

The new work of Neil Malone consists of a series of small paintings. The particular feature of this work is the emphasis it lays upon coincidence. This coincidence is given birth through a variety of methods including the random use of painting materials and the transfer of an image from one layer to another.

Usually Malone attempts to explore the beauty found in everyday life, from trees and earth, to buildings and roads, examining the abstract fragments of these phenomenon, which are often overlooked. His painting can be said to be the embodiment of the essential beauty which Malone uncovers in these things. For him abstraction is not something which is removed from concrete existence but is deeply bound to the environment of the everyday.

Rather than facing the world and putting it to work, he gently accepts its ways and does not put forward a self assertion. Malone has come to dwell on the very question of “What is the self?” but in this pursuit he has reached a point in which he has detached himself from the “I” and largely disposed of the ego.

To draw out the beauty of triviality and transience in the everyday is perhaps a familiar aesthetic of Japanese culture. There is something in Malone's approach which seems to share something with the traditional culture of Japan. However the resulting aesthetic born from his creative explorations, which have acquired a particular originality, is based upon coincidental resemblance.

Malone is also an artist who takes great care of the materials he utilizes. He does his utmost to suppress contrivance, and rather attempts to draw out the essential latent potential held within the material itself. This clearly demonstrates an essential beauty hidden within the everyday world, and in encountering Malone's work we ourselves are able to make new discoveries about the world which we live within.

Tomohiro Nishimura (Art Critic)

2006 Artist talk to Printmaking Students as part of the Australia Japan year of Exchange between Victorian college of the Arts and at Tokyo University of the Arts.

Studio Exhibition at the end of a 2 month residency at Youkobo Art space 2008.

2012
Invited demonstration and art class at local primary school.

成長し続ける日本との交流

今回の滞在制作と展覧会は、私が 40 年来持ち続けている日本文化への関心だけでなく、留学生の指導経験や、13 年以上に渡るオーストラリアと日本のコミュニティや、小学生から大学生に至るまでの若者との交換プロジェクトと関連しています。これらの背景が、現在遊工房で制作している作品に直接的な影響を与えています。

2000 年に初めて東京で作品を発表する機会に恵まれ、翌年には立川国際芸術祭のレジデンスプログラムにオーストラリア代表として招かれました。その際、村田夫妻と遊工房の活発な活動について知りました。

2006 年に日豪交流年記念年における東京藝大とビクトリア・カレッジ・オブ・ジ・アーツ (VCA) との交流プログラムを企画しました。これをきっかけに 2007 年から 2010 年まで、毎年 VCA と東京藝大との交流プロジェクトが開催され、大学生とスタッフがお互いの大学・工房を訪ねる機会を生みました。2009 年には、メルボルン大学の生徒が長沢アートパークの木版画レジデンスとワークショップに参加しました。

2007 年から 2008 年の 2 ヶ月間、杉並区に位置する遊工房にて滞在制作と展覧会を行い、日本文化と自分の作品との共通点をより深く理解することが出来ました。メルボルンに戻った後も更にこの関係性を探究し、特に日本の石庭にインスピレーションを受け、儀式的な空間の構造と変容を追求した「確実と疑惑の瞬間」と題したメゾチントシリーズを制作しました。今回のレジデンス初めに行なったアーティストトークでは、自己紹介を兼ねて私の作品と日本文化の関係について発表しました。

今回の滞在制作では、冬期の遊工房周辺の観察を通して、前述のメゾチント作品の概念を拡張し、パターン、崩壊、成長といったアイデアに結び付けています。その結果生み出される作品は、複雑で時にランダムなマークから成り、鑑賞者は、単品或は一連の作品として色が見せる多様な表情の中に、自然と人工物の関係性を想像し読み解こうとしましょう。これらの作品は、現実と自己という観念を証明する為に、見ることで深く考えることが不可欠であることを強調しています。

遊工房の共同代表の村田達彦氏と村田弘子氏、遊工房のスタッフ、初期の豪日の交換プロジェクトの共同作者であり私を導き支えてくれた友人のカassandra水野氏、メルボルン大学ヴィクトリアン・カレッジ・オブ・ジ・アーツ学部版画学科のスタッフ、東京藝大版画研究室のスタッフ、門田けい子氏、友人で作家の中野健一氏と進藤詩子氏、そしてここでは名前を挙げ切れませんが、私を支援、日本流の作法を教育して下さいた多くの方々に、心より感謝を申し上げます。

ニール・マロン

An Exchange with Japan which has continued to grow

This residency and exhibition are linked to a 40 year interest in Japanese culture, as well as my association in teaching international students and a number of Australia-Japan Exchange projects developed over the last 13 years with communities and students from primary schools to university graduates in Japan and Australia. The artwork I am producing here at Youkobo now is influenced directly by this legacy.

In 2000 I had my first opportunity to present my work in Tokyo and then in 2002 I was invited as Australian artist in residence by the Tachikawa International Art Festival, where I met Tatsuhiko and Hiroko Murata and their ambitious Youkobo residency program.

In 2006 I came to Tokyo as part of an official event of the Australia Japan Year of Exchange between Victoria College of the Arts (VCA) and Tokyo University of the Arts, with Youkobo's support enabling another artist and myself to attend the events held in Tokyo. This led in 2007, 2008, 2009 and 2010 to projects between Tokyo University of the Arts and the VCA which provided opportunities of exchange to both universities' students and staff. In 2009 students from Melbourne also came to a Mokuhanga residency and workshop at Nagasawa Art Park.

In 2007-8 I completed a 2-month artist in residence and exhibition at Youkobo and Sugunami area, allowing me to recognize many similarities my practice already had with Japanese culture. I explored this idea further on my return to Melbourne creating a series of small mezzotints called "Moments of Certainty or Doubt"; these were a consideration of structural, and transformational aspects of ritual spaces, particularly inspired by the stone gardens which I encountered in Japan. These works were displayed and these Japanese links to my art practice were discussed at an introductory talk at this Youkobo residency.

The current works extend the ideas contained in these Mezzotints, through observations of the area around Youkobo in winter and linking this to ideas of pattern, disintegration, and growth. The resulting works are made of complex sometimes-random sets of marks which work both individually and collectively to encourage personal interpretation of the natural, constructed or imagined relationships seen in varied aspects of colour and surface. These works emphasize the essential necessity for looking and reflecting to substantiate our notion of reality and self.

I wish to thank, the directors Tatsuhiko and Hiroko Murata and staff of Youkobo Art Space, the guidance and considerable help of a friend Cassandra Mizuno who was co partner in many of the early enterprises, the staff of the printmaking department of the University of Melbourne, Faculty of the Victorian College of the Arts and Music, the printmaking department of Tokyo University of the Arts, Ms. Keiko Kadota, my artist friend Mr. Kenichi Nakano and Utako Shindo to name only a few of the many people who have always generously supported and educated me in Japanese ways.

Neil Malone