

"VISIBLE E INVISIBLE"

Exposición de la pintora japonesa

21 de

ENERO

al

14 de

FEBRERO

Mariko Umeoka Taki

Sala de Exposiciones 1.2.9.3. de la Universidad de Alcalá de Henares

Perfectamente situada dentro en esa necesidad artística de nuestros días que busca que el arte nazca desde el propio arte, Mariko Umeoka Taki ha dedicado cinco años de su vida a la tarea única de contemplar, estudiar y pintar "El jardín de las Delicias" de El Bosco. Durante estos cinco años paseó por las peligrosas sendas de ese jardín, siempre misterioso, con una actitud tan japonesa que ha logrado reorganizar las aguas invisibles de la obra - el rocío, la humedad - en una disposición que enseguida recuerda a los jardines secos del budismo zen. Así, trabajando con la atmósfera de El Bosco, Mariko descubre al observador contemporáneo cómo funciona, fuera de su tradición, el secreto mejor guardado del arte japonés. Esta experiencia externa y brutal muestra una voluntad insospechada e incontrolable, que revela el deseo de la artista de llegar al alma de una obra donde ella intuía - sabía - que estaba la clave del renacimiento de su pintura.

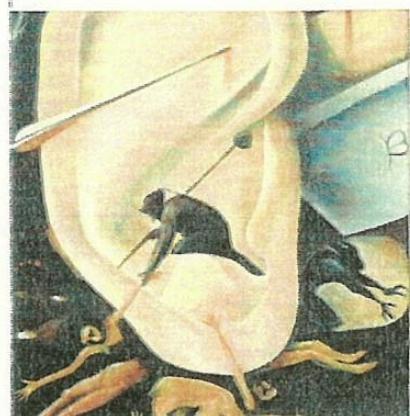
La exposición "Visible e Invisible" nace tras una apasionante tensión intelectual mantenida por esta artista japonesa entre dos extremos: la labor meticolosa y delicada de la reconstrucción, restauración y reproducción formales y técnicas, por un lado, y por otro la actualización de los temas espirituales que El Bosco traspasó a sus paneles (la naturaleza, la relación íntima de la arquitectura con ella, el misterio, los espacios dinámicos y caóticos de la civilización moderna. Su pintura llega a convertirse en una meditación profunda sobre los mundos perdidos del pasado; sobre otra forma de entender la realidad y el arte; sobre las diferencias y analogías entre Oriente y Occidente.

Todos los trabajos presentados en esta exposición, pese a sus diferencias, comparten una afinidad de técnicas y el carácter fantástico de sus paisajes naturales, así como una intención espiritual que los atraviesa. De este modo, las instalaciones realizadas en esta exposición nos ayudan a comprender la interacción entre las obras y a comprobar la incesante búsqueda de Mariko por el camino del arte.

Junto a la obra principal, "El Jardín de las Delicias", se encuentra la primera instalación que consta de un sendero marcado por las huellas de los personajes de El Bosco dirigido a el cuadro "Noche en las aldeas de bambú", el primer cuadro realizado después de terminar la copia del "Jardín". Este sendero está estrechamente unido a la importancia en el arte y en el carácter japonés del camino "Do": la dirección vital, en el que se encuentran las respuestas al perfeccionamiento humano, que parten de lo más profundo de uno mismo.

"Homenaje al Bosco" es la última obra de ésta etapa. Tras su interiorización, la artista revela su interpretación de "El Jardín de las Delicias" de El Bosco'. A su lado está la segunda instalación: unas puertas transparentes con nubes realizadas en papel washi -papel de arroz japonés - que muestran el estado nebuloso en que se encontraba la artista en su proceso de búsqueda del verdadero camino para la mejor realización de su pintura.

La tercera instalación está relacionada con el cuadro "Bosque de Arena": un cubo geométrico con cuatro caras recubiertas por diferentes materiales, en cuyo interior se encuentra, de nuevo, la influencia tradicional japonesa en la representación de un jardín seco, con el que se pretende que el espectador entienda el significado de las esencias ocultas bajo apariencias externas, rozando de nuevo lo visible y lo invisible. De la cara frontal, visible, del cubo entra y sale el aire pudiendo percibir su aroma. De la cara lateral derecha, invisible, se percibe el interior mediante la intuición. La cara posterior es visible, sin entrada de aire; solo se ve el interior y no hay aroma. Y por último, la cara lateral izquierda, el interior sólo es visible a través de las sombras que refleja la tela utilizada.

Tanto las pinturas como las instalaciones de Mariko Umeoka Taki presentadas en esta exposición son una reflexión sobre la luz, la opacidad y las transparencias.

En resumen, es una muestra que intenta de enseñar al público el brillante resultado artístico conseguido a través de su encuentro predestinado con el misterioso y genial maestro, con un espíritu plenamente contemporáneo.

“見えるものと見えないもの”展
日本人女流画家：瀧・梅岡真理子
1998年1月21日—2月14日
国立アルカラ大学 展示室

瀧・梅岡真理子は5年の歳月をかけてボッシュの「快楽の園」を考察し、研究し、そして描くと言う比類のない課題に没頭した。これは、芸術作品その物より芸術を生み出すと言ふ、現代における芸術の範囲に完全に位置するものである。この間、梅岡は常に謎に包まれたこの庭園の危険な道を散策したが、生粋の日本人の態度で持つて、禅、仏教の枯山水を思い起こす構成の下に作品に透明な水露や湿り気というものを再現した。ボッシュ特有の雰囲気の中で画業に専念し、梅岡はとつておきの日本芸術の秘密を本来の伝統の外において効果的に作用せしめるかということを現代の傍観者に打ち明けている。この極端において無謀な経験は、驚異的な抑制しがたい意志というものを我々に示しており、彼女の絵画が復活するための鍵が隠されていると予感を抱いたこの作品の魂に何とかして到達したいとするこの女流画家の願望を物語っている。

“見えるものと見えないもの”展は日本人女流画家の両極間にある熱く知的な緊張関係により生まれたものである。きちんとした技術的な復元、修復、複製という細密で繊細な仕事をこなす一方で、ボッシュがその作品に表現しようとした精神的テーマに現代性を持たせる事、即ち、自然と神秘、近代文明の無秩序でダイナミックな空間といったものである。同氏の作品は、既に失われてしまった過去の世界、現実と芸術、並びに東洋と西洋との相違点と共通点に関する深い瞑想の世界に変わっていくのである。

本展に出展された作品はそれぞれ異なるにも関わらず、テクニックは類似しており、自然の風景と文明的景観の幻想的な特色や、瞑想的、精神的な意図が全作品を通して貫かれている。いずれにしても、本展で実現されたインスタレーションは各々の作品との相互作用を理解し、また、この作家の芸術の道の不断の模索というものを実証する手助けとなっている。

本展の代表作品“快楽の園”的すぐ隣にある（展示されている）この“快楽の園”が完成した後に初めて創作された作品“夜の竹里”に向かってボッシュの作品に登上する人物達の足跡が小道を渡っている。この細道は、芸術や日本特有の“道”において最も深遠なものより出発して人間として完成することに対する解答があるのである。

“ボッシュ礼讃”はこの時期の最後の作品であるが、この作家はさらに知識を深めて、ボッシュ作“快樂の園”を独自に解釈して我々に打ち明けている。この作品の隣に“インスタレーションⅡ”がみられる。和紙で雲を形どった透明の扉がある。これは、この作家が更に前進しようと、絵の真髓を模索している時に遭遇していた雲のかかった状態を表しているのである。

作品“砂の森”に関連し、幾何学的立方体を形成する“インスタレーションⅢ”は異なる材質におおわれた4面よりなっている。立方体でできているその内側には、枯山水を表現することによって、日本の伝統文化の影響にあらためて出会うことになる。作家は見る人に対して外見に隠された本質というものを気づかさせようと意図しており、見えるものと見えないものという概念にあらためて触れている。正面は物が見え、空気が出入りして香りを知覚することができる。右の側面は完全に何も見えず、直感でもって内部を感じとることになる。後方の側面は見えるが、空気は通さず、においをかぐことはできない。ただ単に中が見えるだけである。そして最後に、左の側面は覆われた布に反射する影を通して内側に何があるかを見ることがある。

本展において紹介されている梅岡真理子の絵画とインスタレーションは光、不透明と透明についての考察である。

本展は神秘的な天才画家との運命的な出会いを通して達成されためざましい成果を完全に現代の精神でもって人々に紹介するものである。

VISIBLE AND INVISIBLE

Exhibition of the Japanese artist Mariko Umeoka Taki

From 21st of January to 14th of February of 1998

University of Alcalá de Henares

Perfectly placed within this need of the art of our times to give birth to art from art itself, Mariko Umeoka Taki devoted five years of her life to the sole task of contemplating, studying and painting Bosch's Garden of Earthly Delights. For five years she walked along the dangerous paths of this always mysterious garden, with an outlook so completely Japanese that she was able to reorganize the invisible waters of the work, the dew, the dampness in an arrangement that immediately brings to mind the dry gardens of Zen Buddhism. And thus, working with Bosch's atmosphere, Mariko Umeoka shows the contemporary observer how the most carefully guarded secret of Japanese art works outside its own tradition. This extreme and brutal experience shows us an unsuspected and uncontrollable willpower, revealing this artist's desire to reach the soul of a work, which she knew by intuition that, was the key to the Renaissance of her painting.

Along side the principal work, "The Garden of Earthly Delights", is the first installation composed a path marked by the footprints of Bosch's characters directed towards the work "Nights in the bamboo villages", the first painting Bosch composed after finishing the copy of the "Garden". This path is narrowly linked to the importance in Japanese art and character of the path "Do": the vital direction, in which one finds the solution to human perfection, which come from the most profound part of oneself.

"Homage to Bosch" is the last work in this phase. Behind her investigation, the artist reveals her interpretation of Bosch's "Garden of Earthly Delights". Next to it is the second installation: transparent doors with clouds on the Japanese rice paper "Washi-paper" – revealing the nebulous stage in which the artist found herself in her search of the true path to best achieve her style of painting.

The third installation is related to the work "Forest of sand": a geometrical cube depicting four faces covered by different materials, in its interior one again finds the traditional Japanese influence in its representation of a dry garden, with which it pretends that the viewer understands the significance of the occult sciences underneath the external appearance, grazing the visible and invisible. Visible, from the face in front of the cube, is the inhalation and exhalation of air, making it possible to perceive its aroma. From the lateral face on the right, which is invisible, one perceives the interior through intuition. The posterior face is visible, without the inhalation of air, only the inside can be seen and there is no aroma. Finally, the lateral face on the left, the inside of the cube is only visible by means of the shadows reflected by the canvas.

There are as many paintings like those presented by Mariko Umeoka Taki in this exposition which are a reflection upon light, space and transparency.

In summary, it is a demonstration of the intent to educate the public about the artistic result attained through the predestined meeting with the mysterious and inspired master, with a contemporary spirit.

of the cube, is the inhalation and exhalation of air, making it possible to perceive its aroma. From the lateral face on the right, which is invisible, one perceives the interior through intuition. The posterior face is visible, without the inhalation of air, only the inside can be seen and there is no aroma. Finally, the lateral face on the left, the inside of the cube is only visible by means of the shadows reflected by the canvas.

There are as many paintings like those presented by Mariko Umeoka Taki in this exposition which are a reflection upon light, space and transparency.

In summary, it is a demonstration of the intent to educate the public about the artistic result attained through the predestined meeting with the mysterious and inspired master, with a contemporary spirit.