Brian Harte

MAKI Gallery

ブライアン・ハート / Brian Harte

1978年アイルランド生まれのブライアン・ハートは、2001年にアイルランドのコークにあるCrawford College of Art and Designを卒業し、現在もアイルランドを拠点に活動しています。壮大なスケールのキャンバス作品で知られるハートは、自身の私生活の痕跡を残しつつ、解体された部屋の構成を具象と抽象の狭間で揺らめくようなタッチで描きだしています。テーブルランプや椅子、額に入った写真などの家庭的な生活用品たちは、時折、形態を特定しづらい人物像と共に作中で現れては消え、物語への手掛かりは未だ明らかにはされていません。大胆な色彩とトーンを落とした色彩両方を巧みに使いながら、ハートは親密でプライベートであると同時に普遍的でなじみのある視覚ネットワークを介して、観る者を作家の世界観へ引き込むための入り口をキャンバス上に創りだしています。主な個展に「Endless Worlds」Annarumma Gallery（ナポリ、2021年）、「Everything you touch」GNYP Gallery（ベルリン、2020年）、「This life domestic」Ever Gold [Projects]（サンフランシスコ、2018年）などがあります。また、ハートの作品は多数のパブリック、またはプライベートコレクションに収蔵されており、近年ではドイツのウォルフスブルクにある美術館Kunstmuseum Wolfsburgが彼の作品2点をパーマネントコレクションに加えています。2020年にはGNYP Galleryと共同で、ハートの過去5年もの広範囲におよぶ作品図録『Bread (and other paintings)』を出版しました。

Brian Harte was born in 1978 in Ireland, where he continues to live and work today. He studied at the Crawford College of Art and Design in Cork, Ireland, graduating in 2001. Known for his large-scale canvases that waver between abstraction and figuration, Harte creates deconstructed interior settings which hold traces from his own domestic life. Household items, such as table lamps, chairs, or framed pictures, appear and disappear in each work alongside the occasional indiscernible figure, leaving clues for a narrative yet to unfold. Using both bold and muted colors, the artist creates portals that transport viewers through a visual network that is at once intimate and private, but also familiar and universal. Harte's recent solo exhibitions include *Endless Worlds*, Annarumma Gallery (Napoli, 2021); *Everything you touch*, GNYP Gallery (Berlin, 2020); and *This Life Domestic*, Ever Gold [Projects] (San Francisco, 2018). His works are included in multiple public and private collections, including Kunstmuseum Wolfsburg in Germany, who recently acquired two paintings for their permanent collection. In 2020, he also published an extensive catalogue of his work from the last five years, *Bread (and other paintings)*, in association with GNYP Gallery.

Photo: Debbie Hickey

日常の脱構築
—— *Deconstructing the Quotidian*

Maldon, 2021, oil and crayon on linen, 165.0 x 200.0 cm

この数年の間、ハートはひとつの主題、つまり彼の家庭内のあらゆる側面を探求し続けてきました。ハートのスタジオは自宅から歩いてわずかのところにあり、このダイレクトな環境は必然的に彼の作品へと浸透し始めます。ハートは、自身が家の周りに転がっているオブジェクトを引用したり、妻とふたりの子供たちが共用スペースへ出入りする様子をよく描いていることに気づきました。それらは大きさにかかわらず日常の要素が作品へと染みわたり、ハートのペインティングの内容を直接伝えています。そこから、一見どこにでもあるありふれたオブジェクトたちが融合し、散乱し、そしてもつれ始めて、最終的にはバラバラに分解された室内空間が形成されていきます。

ハートの絵画と対面すると、観る者ははじめ不可解で不安を覚え、この混沌とした状態をどうはっきりさせていいかわからないかもしれません。しかしゆっくりと断片たちが解き明かされていくことで、私たちの身近なものとして姿を現し始めます。作家のArie Amaya-Akkermansは、ハートの作品図録『Bread (and other paintings)』内で以下のように提唱しています。

> 「彼の作品には、日常の中の何気ないスナップショットや会話、何より我々の知る実在の人物のように描かれた図像、それが結果的に肖像画への試みとなるものが数多く存在します。彼は我々が本当に見えているものが象徴する内容を矮小化し、その固定概念を逆手にとってただの残骸や欠片として現実世界を提示する限り、今日の具象表現のその先へと向かっているのです」
> (Arie Amaya-Akkermans『Bread (and other paintings)』)。

ハートは、ありふれた日常を巧みに解体し、独自の視覚言語を通して新しい意味をもたらしています。彼は自身の個人的なイメージを媒体として、昨今の問題に対するより大きな危機感へとたどり着こうとし、毎日の継続的な質感について一層幅広い会話を促すことを追求しています。

For the past few years, Harte has taken to explore every facet of one subject: his home. With his studio only being a few steps away from his house, his direct environment inevitably began infiltrating his work. Harte often finds himself "quoting" objects he sees lying around the house or capturing his wife and two children moving in and out of their shared space. Everyday elements, big and small, bleed into the work and directly inform the contents of his paintings. From there, the seemingly mundane objects begin to coalesce, scatter, tangle, and ultimately form into disassembled and deconstructed interior spaces.

When encountering Harte's paintings, viewers may at first find themselves disoriented and perplexed, unsure of how to parse out the oftentimes chaotic jumble. Slowly, pieces start to unravel, revealing themselves as something familiar. Writer Arie Amaya-Akkermans proposes,

> In his work there's a lot of what we would call the quotidian, unimportant snapshots of the everyday, conversations and more importantly, anthropomorphic figures that we relate to real persons and therefore, an attempt at portraiture. He problematizes representation insofar as trivializing what we consider the real symbol, and offering us instead a wreckage, debris of the real world with subtle deceitfulness. (Amaya-Akkermans, *Bread (and other paintings)*)

Harte takes what is available to him and masterfully breaks down the banalities encountered day-to-day, introducing new meaning through his unique visual language. He attempts to use his own personal imagery as vehicles to arrive at larger concerns on contemporary matters and pursues to incite a wider conversation on the durational texture of daily life.

P. Chair, (M and J), 2021, oil and crayon on linen, 121.0 x 161.0 cm

不変の枠組み
—— *The Unchanging Framework*

意図をもたずに無意識に描くことを避けるために、ハートは内部を探索するための枠組みを確立しました。家庭内の主題に焦点を当てて以来ハートは一貫して前景と背景、壁と床といった固定の領域の中で描くことで自らに制限をかけています。基本的な構図が整った状態で、ハートは自由に動き回り、利用可能な空間内のあらゆる可能性を調査しています。

ひとつのペインティングから次のペインティングへとこの形式を繰り返し、ハートは描く対象に対して緊迫感と共にあらゆる試行を続けていきます。アイテムの寄せ集めを融合させたり、放り投げられた靴を選んだり、さらにはフレームの隅に手足を垣間見せたりして、ハートは分割された画面内のさまざまな断片を有機的に作曲していきます。混ぜ込められてとろけ切ったオブジェクトたちの塊が前景に配置されることが多くある一方、広がりのある壁や印象的なキッチンタイルのブロックが背景を埋め尽くします。これらに加えて、ハートは各ペインティングの一定の枠組みを実行、および維持するために二色でカラーブロッキングを行い、色彩と戯れる様子も多くみられます。ハートの家庭が彼の作品に情報を与えていることとほぼ等しく、ハートは故郷であるアイルランドの景色や色彩が作中に取り入れられることは避けられないと感じています。しかしながら近年は、作家は取り巻く自然な色彩に抵抗し、ときには攻撃さえして、代わりに合成的な色に引き寄せられています。ハートは自身について「一種の反ロマン主義の姿勢、あるいはアイルランドの伝統的な色と対立する立場としてより想像力豊かな明るい色彩を強く欲している」（『Bread（and other paintings)』12ページ）と語っています。

ペインティングの骨組みが決まると、ハートは形態、配置、色彩を組み合わせてリズミカルに主題を掘り下げていきます。これら手法をもって、作家は毎日が堆積した中へ抽象化のレンズをじっくりと時間をかけて投げ落としているのです。

Wanting to avoid painting aimlessly and mindlessly, Harte established a framework to explore within. Since turning his attention to the subject of home, Harte consistently limits himself to paint within a fixed confine of background and foreground, wall and floor. With the basic composition in place, Harte freely moves and drifts about, investigating every possibility of the available space.

Repeating this format from one painting to the next, Harte plays around with their contents with a sense of urgency. Whether by merging a hodgepodge of items, singling out an abandoned shoe, or including a glimpse of a limb in the corner of the frame—Harte organically orchestrates various fragments within the split picture plane. Clumps of melded objects often sit in the foreground, while an expansive wall or an imposing block of kitchen tiles overwhelms the background. Alongside these contents, Harte frequently plays around with color, often utilizing two distinct blocks that enforce and maintain the unchanging framework of each painting. In much the same way that Harte's home informs his work, he also finds it unavoidable that the landscapes and colors of his homeland of Ireland find their way into the work. Recently, however, the artist resists and even attacks the natural colors that surround him and is instead drawn to synthetic colors. He finds himself "desiring more plastic, brighter colors as a kind of anti-romanticism stance or a contrary position to traditional Irish color taste" (12, *Bread (and other paintings)*).

With the bare bones of his paintings determined, Harte finds himself locked in a rhythm, delving deep into the subject matter through form, placement, and color. Through these methods, the artist thoughtfully casts an abstracted lens on the detritus of the everyday.

P. Chair, (Paddy's version), 2021, oil on linen, 121.0 x 161.0 cm

Marry Me, 2016, oil on canvas, 187.0 x 147.0 cm

抽象と具象の交差点
—— *Intersection between Abstraction and Figuration*

Luncheon, 2021, oil and crayon on linen, 121.0 x 161.0 cm

ハートの絵画を観察したとき、観る者は彼の作品をひとつのジャンルに分類することは困難だと思うかもしれません。彼の作品には認識できるものとできないものが混成されており、それらが作品を抽象と具象の狭間で揺らめかせています。いくつかの作品は識別可能な傾向に大きく傾いており、各アイテムははっきりと差別化がされています。額縁は壁にかかっていて、照明は天井から下がり、机は床の上に正しく配置されています。一方で、ペインティング内の一定の隅にオブジェクトが群がり、様々なパーツから成るひとつの巨大な集合体を形成しているような作品もみられます。鑑賞者の目はキャンバス内を絶え間なく探し回り、そこから時折見慣れた要素を見つけだしますが、残りは正体不明のまま最終的に騒々しい塊の中へ飲み込まれていくまで際限なく崩壊が続いていきます。ある作品では、コンポーネントが溶解し完全に消え去ってしまっているため、認識できるオブジェクトはほとんど存在していません。ほぼ単色から成る波が混沌で雑然としたキャンバス全体をひとつに巻き込み、僅かに残されたオブジェクトは他の作品に比べ単純化されています。その代わりに、構図の雰囲気や質感、バランスに焦点が当てられていくのです。

ハートは同じアイルランド出身である作家のフランシス・ベーコンと比較されることがよくあるように、ハートのペインティングは背景が平坦で動きを感じさせます。特に彼の描く人物像は、しばしばベーコンのそれように互いが溶け合い、激しい感情と緊迫感を生みだしています。人物像ははっきりと描かれる場合もあれば、幽霊らしきものや影、または存在が囁いているような気配だけが描かれる場合もあり、つまりは疑問が積み重なっていくよう促しているのです。人物像は抽象化されて絶えず変化を続け、まるで周りにある無機質なオブジェクトたちのようです。

ハートの主題と枠組みは彼の作品全体を通して一貫しているようですが、それらがどのように表現されるかはペインティングごとに異なります。馴染み深いものと馴染みのないもの、既知のものと未知のものが常にキャンバス内で波の満ち引きのように現れては消えていき、作品に絶え間ない運動性を与えているのです。

Niagara Falls, 2019, oil, crayon and collage on canvas, 190.0 x 150.0 cm

While observing Harte's paintings, viewers may find it difficult to classify his work into any one genre. The artist's compositions contain a medley of the recognizable and unrecognizable, allowing them to waver between abstraction and figuration. Some works lean more heavily towards the recognizable, each item clear and differentiated. Picture frames find themselves on the wall, lights hang from the ceiling, and desks rest rightfully on the floor. Meanwhile, in other works, a plexus of objects swarms together in certain corners of the painting, forming one giant assemblage of various parts. The viewer's eyes tirelessly search around the canvas and occasionally spot familiar elements, while the rest is left unidentified—endlessly disintegrating until they eventually get lost in the tumultuous mass. For a handful of works, almost no recognizable objects exist, as the components dissolve and even disappear altogether. An enveloping slab of color swallows the chaotic clutter whole, spitting out remnants that have been broken down and simplified. In turn, the focus turns to the mood, texture, and balance of the composition.

Often compared to fellow Irish-born artist Francis Bacon, Harte's paintings possess flat backgrounds and a sense of motion. In particular, his figures—much like Bacon's—often melt into one another, creating a charged and turbulent result. The figures in Harte's paintings are sometimes clearly marked, while at other times they appear as ghostly apparitions, shadows, or whispers of beings—ultimately prompting a buildup of questions. The figures are abstracted and constantly transforming, much like the inanimate objects depicted alongside them.

Harte's subject and framework may remain consistent throughout his works, but the way in which they are expressed varies from painting to painting. The familiar and the unfamiliar, the known and the unknown are constantly ebbing and flowing within the canvas, resulting in works that are always moving, never still.

ROI, 2019, oil, crayon and collage on canvas, 190.0 x 150.0 cm