

Marius Bercea

MAKI Gallery

マリウス・ブルチーア / Marius Bercea

1979年ルーマニア、クルジュ＝ナポカ生まれ。マリウス・ブルチーアは、2003年にクルジュ＝ナポカの University of Art and Design にて美術学士号を、2005年には同大学で美術学修士号を取得しました。共産主義崩壊後の初期資本主義ルーマニアでの生活の平凡さや不確実さを、暗い色調の下地の上に鮮やかな色彩で描いた大規模な絵画で知られています。

本質的には個人的な物語を深く反映している作家の作品は、装飾的で様々な痕跡が残る風景を背に人物たちが親しげに集う様子を描いており、超現実的かつ雄大なスケールで観る者を圧倒します。マリウス・ブルチーアは、エイドリアン・ガーニーやヴィクター・マンと並んで、1989年のルーマニア革命後にクルジュ＝ナポカに集結した画家の集団「クルジュ派」を代表する画家の一人とされています。彼自身の記憶のアーカイブや彼を取り巻く環境をもとに、断片化、コラージュ、混交されたイメージは、現実と想像力の間で細かく揺れ動き、過去・現在・未来に渡るブルチーアの広大な世界の内部を垣間見せます。

主な個展は「The Far Sound of Cities」MAKI Gallery（東京、2021年）、「Thieves of Time」François Ghebaly（ロサンゼルス、2020年）、「Time Can Space」Blain|Southern（ベルリン、2018年）、「A Full Rotation of the Moon」Cluj Museum of Art（クルジュ＝ナポカ、2017年）、「(On) Relatively Calm Disputes」François Ghebaly（ロサンゼルス、2016年）、「Hypernova」Blain|Southern（ロンドン、2014年）、「Concrete Gardens」François Ghebaly（ロサンゼルス、2012年）、「Remains of Tomorrow」Blain|Southern（ロンドン、2011年）など。さらに「Travel Guide」IOMO Gallery（ブカレスト、2021年）、「L.A. : Views」MAKI Gallery（東京、2020年）、「Bad Peach」François Ghebaly（ロサンゼルス、2019年）、「La Brique, The Brick, Cărmida」La Kunsthalle Centre D'Art Contemporain（フランス・ミュルーズ、2019年）、「Young Collectors 2」Elgiz Museum（イスタンブル、2015年）、「Defaced」Boulder Museum of Contemporary Art（ボルダー、2014年）、「Hotspot Cluj – New Romanian Art」ARKEN Museum of Modern Art（デンマーク・Skovvej、2014年）、「No New Thing Under the Sun」Royal Academy（ロンドン、2010年）、the 4th Prague Biennale（プラハ、2009年）などのグループ展に参加しています。また、ブルチーアの作品はHudson Valley Center for Contemporary Art [HVCCA]（ニューヨーク州ピークスキル）、ARKEN Museum of Modern Art（デンマーク・Skovvej）、Taubman Museum of Art（ヴァージニア州ロアノーク）、Kistefos Museum（ノルウェー・Jevnaker）、Zabludowicz Collection（ロンドン）、Olbricht Collection（ベルリン）、Space K Museum（ソウル）などのパブリックあるいはプライベート・コレクションに多数収蔵されています。

Born in 1979 in Cluj-Napoca, Romania, Marius Bercea received both his B.A. and M.A. at the University of Art and Design in Cluj-Napoca, Romania in 2003 and 2005, respectively. He is known for large-scale paintings that are at once brightly colored albeit with dark undertones, depicting the banalities and uncertainties of life in early-capitalist Romania, after the fall of Communism. Deeply personal in nature, his works are often set against both decorative and decrepit landscapes where figures collect in scenes of intimacy amounting to surreal, monumental paintings. Alongside Adrian Ghenie and Victor Man, Marius Bercea is regarded as one of the leading artists of the Cluj school, a group of painters who coalesced in Cluj-Napoca after the 1989 Romanian Revolution. Drawing from his own archive of memory and from his direct surroundings, imagery is fragmented, collaged and amalgamated offering an inside look into Bercea's expansive world which holds past, present, and future, finely wavering between reality and imagination.

Bercea's recent solo exhibitions include *The Far Sound of Cities*, MAKI Gallery (Tokyo, 2021) *Thieves of Time*, François Ghebaly (Los Angeles, 2020); *Time Can Space*, Blain|Southern (Berlin, 2018); *A Full Rotation of the Moon*, Cluj Museum of Art (Cluj-Napoca, 2017); *(On) Relatively Calm Disputes*, François Ghebaly (Los Angeles, 2016); *Hypernova*, Blain|Southern (London, 2014); *Concrete Gardens*, François Ghebaly (Los Angeles, 2012); and *Remains of Tomorrow*, Blain|Southern (London, 2011). His work has also been included in numerous group exhibitions, including *Travel Guide*, IOMO Gallery (Bucharest, 2021), *L.A. : Views*, MAKI Gallery (Tokyo, 2020); *Bad Peach*, François Ghebaly (Los Angeles, 2019); *La Brique, The Brick, Cărmida*, La Kunsthalle Centre D'art Contemporain (Mulhouse, 2019); *Young Collectors 2*, Elgiz Museum (Istanbul, 2015); *Defaced*, Boulder Museum of Contemporary Art (Boulder, 2014); *Hotspot Cluj – New Romanian Art*, ARKEN Museum of Modern Art (Skovvej, 2014); *No New Thing Under the Sun*, Royal Academy (London, 2010); and the 4th Prague Biennale (Prague, 2009). His works are in many notable public and private collections, including the Hudson Valley Center for Contemporary Art (Peekskill), ARKEN Museum of Modern Art (Skovvej), Taubman Museum of Art (Roanoke), Kistefos Museum (Jevnaker), Zabludowicz Collection (London), Olbricht Collection (Berlin), Space K Museum (Seoul).

人間と歴史を探究する人類学的視点

— *Anthropological perspectives exploring humans and its history*

1989年の革命によりルーマニアの共産主義は崩壊し、その後に待ち受けていた緊縮財政の資本主義は、価値観の衝突を生み出しました。激動のルーマニアを見てきた世代であるクルジュ派のアーティストは、ルーマニアの歴史や芸術表現の研究に熱心に取り組み、それらを作品に反映させています。10歳でルーマニア革命を経験したマリウス・ブルチーアも、例外ではありません。ルーマニア史に対する解釈や自身の経験を基に、ブルチーアの作品は、歴史にまつわる矛盾や人間の本質に迫っています。

ブルチーアの作品において、人間は、それを取り巻く環境との関係性の中で相対的に語られます。初期の作品では、匿名の人体とシンプルな背景の描写によって、人間の身体的・社会的な性質を浮き彫りにしています。その後、ブルチーアの作品には、特徴的なモダニズム建築が登場するようになります。ここでのモダニズム建築は、共産主義社会下で失敗に終わったユートピア的理念を表しており、その強い存在感が人物像と対比されることで、矮小化される人間の存在が強調されています。年を追うごとにより詳細になるブルチーアの人物描写ですが、特定の個人を表しているように見える人物像も、作家自身が「幽霊のような存在、あるいは、不在とさえいえる存在」と表現するように、やはり、個人としてのアイデンティティを持ちません。ブルチーアは、これらの誰でもない人物像を文脈上に配置することで、人間の有り様を人類学的視点で表しているのです。

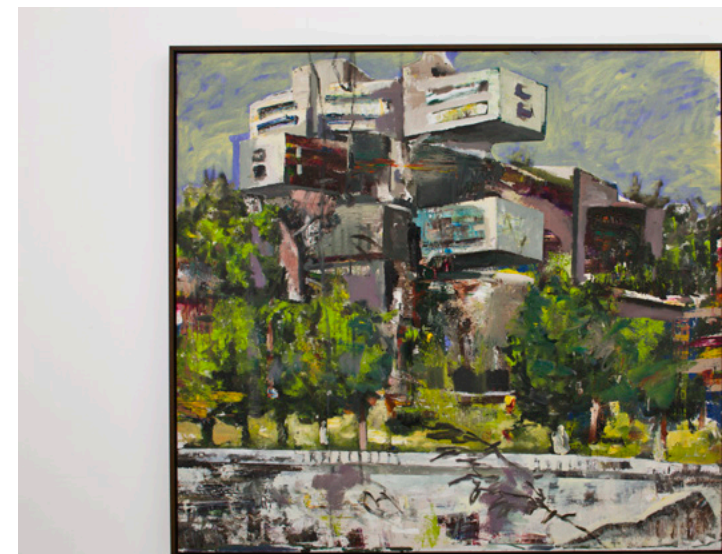
Denying gravity
2007
Oil on canvas
33.5 x 44.5 cm

Visiting the hero's monument
2007
Oil on canvas
35.0 x 35.0 cm

The 1989 revolution brought down communism in Romania, and the austerity capitalism that followed created a clash of values. As a generation that has witnessed the turbulence of Romania, the artists of the Cluj School are dedicated to the study of Romanian history and artistic expression which inform their work. Marius Bercea, who experienced the Romanian Revolution at the age of 10 is no exception. Drawing on his own experiences and interpretations of Romanian history, Bercea's work explores historical contradictions and the nature of humans.

In Bercea's work, human figures are depicted in relation to their surrounding environment. In his early works, he highlights the physical and social nature of humans through the depiction of anonymous figures and simple backgrounds. Later, Bercea's works begin to feature distinctive modernist architecture which allude to utopian ideals that failed under a communist society. The strong presence of the environment is contrasted with the human figure to emphasise the diminutive human presence. As the years progress, his figures become more and more detailed, but even those who seem to represent a particular individual still do not have an independent identity. The artist himself describes his figures as "a ghostly presence, maybe even an absence" of a person. By placing these seemingly empty figures in these environs, Bercea presents an anthropological reflection on the human condition.

Elegant Rationalism
2011
Oil on canvas
132.4 x 144.0 cm

異なる社会・文化のハイブリッド —— *Hybrid of different societies and cultures*

ブルチーアの作品には、どこかで見たようで、しかし、いずれの場所とも異なる独特な風景が登場します。それは、作家が実在の土地を参照しながら、その土地に関する歴史や作家の主観的な思いを織り交ぜて描いた風景なのです。作家が特に引用するのは、出身地であるルーマニアのトランシルヴァニアと、何度も展覧会を開催し、友人も多く住むなど、自身と関わりが深いアメリカのカリフォルニアの景色です。異なる文化と価値観を象徴するこの2つの土地は、具体的に描写されつつも、時に創造的に混ぜ合わされ、キャンバス上で全くの新しい空間を生み出します。2つの土地が衝突しながら融合するこの空間は、ブルチーアの手を通して捉えられた世界そのものであり、いわば、作家の思索が体現化された状態ともいえるでしょう。作家はこの空間を“トランシルフォルニア（Transylfornia）”と名付けています。

“トランシルフォルニア”は、対比される要素を併せ持つことで、両者の間に自然と生まれたグラデーションをも包括し、無限の広がりを見せます。ブルチーアの個人的な経験に基づいて描かれた空間ではありますが、そこには普遍的な問いが内在します。小さい作品では密やかな対話をするように、大きな作品では体ごと飲み込まれるように、鑑賞者は実感を持ってその空間に対峙するのです。

Bercea's work is marked by landscapes that look familiar, yet are distinctly different from any other place. These are landscapes that the artist has depicted with reference to real places, interwoven with the history of the place and his own subjective thoughts. In particular, the artist draws landscapes of his native Transylvania, Romania, as well as California, U.S.A., where he has held several exhibitions and where many of his friends live. These two places, which symbolise different cultures and values, are depicted concretely but sometimes inventively mixed together to create a completely new space on the canvas. This space, where the two lands collide and merge, is the world as seen through Bercea's eyes, the embodiment of the artist's speculations. The artist fittingly calls this space “Transylfornia”.

“Transylfornia” is an infinite expanse of contrasting elements, encompassing the gradations that naturally occur between them. Although the space is based on Bercea's personal experience, there are universal questions inherent in it. In his smaller works, the viewer is confronted with the space as if entering into an intimate dialogue, while in his larger works, the viewer is swallowed whole.

Modernism and after
2020
Oil on canvas
188.0 x 155.0 cm

Appearance and Second Game
2016
Oil on canvas
50.2 x 40.0 cm

キャンバス上で統合される多層的考察 —— *Multi-layered reflections integrated on canvas*

ブルチーアは、ある場面・出来事に関しての事実や解釈、人々の感情といった様々な要素を分析し、その幾重にもなる考察を画面の中で統合しています。人物、建築、自然物が集い、数々の模様や色が繁茂する様子は、作品の多層性を正に示しているのです。それぞれの作品につけられた詩的なタイトルもまた、ひとつの要素として、作品に深みを与えています。

低彩度の下地の色による印象も相まって、シュールレアルとも称されるブルチーアの作品ですが、作家自身が言及しているように、それは「自然主義的な観察」（参照：Studio International インタビュー、2011年）に基づいた表現です。テーマやモチーフに対する作家の学術的ともいえる研究姿勢は、作品に威厳と品格をもたらしています。

歴史や社会の綿密な考究に裏付けられたブルチーアの作品ですが、それでもその描写が説明的・図式的なものに留まらないのは、作家の高度な絵画的表現力と巧みな構成力によるものです。ひとつの画面に集められたあらゆるモチーフや背景は、キャンバス上で複雑に絡み合いながら、絶妙な緊張感を保っています。また、隆々たる油絵具の重なりや考え抜かれた配色など、物質的なインパクトは作品の魅力を高めます。作家の鋭敏なバランス感覚と類い稀なる表現力によって築き上げられた大迫力の作品を前に、鑑賞者は只々、圧倒されるのです。

ブルチーアの芸術的探究は進化を重ね、その目は身近な人間同士による関係性の描写へ向くようになりました。様々なアプローチから社会における人間を描き出してきたブルチーアですが、作家が特に惹きつけられているのは、「悲しむことの美しさ、自由さ、幸福感」です。人々が交わるときに生まれる繊細な感情から、遍く追究されている問いまで全てを包含し、ブルチーアの作品は人間を見つめ続けます。ブルチーアはいったいどこへ行きつくのでしょうか。彼の旅を追い続けることで、私たちは人間の真理を見ることになるのかもしれません。

Bercea analyses various elements such as facts, interpretations, and people's emotions about a certain scene or event, and integrates these multiple considerations into his paintings. The gathering of people, architecture, natural objects, and the flourishing of numerous patterns and colours, truly illustrate this multi-layered nature of his work. The poetic title of each piece is also an element that adds depth to the work.

Due in part to the impression created by the low saturation of the underlying colours, Bercea's work has been described as surreal, but as the artist himself notes, it is an expression based on "naturalistic observation" (ref: Studio International interview, 2011). The artist's scholarly approach to his themes and motifs imbues his work with dignity and respectability.

Although his work is based on an in-depth study of history and society, the works are not limited to explanatory and schematic depictions due to the artist's advanced painterly and compositional skills. All the motifs and backgrounds are brought together on the canvas in a complex interplay that builds up an exquisite tension. The material impact, including the layers of oil paint and the

thoughtful colour schemes, adds to the appeal of the work. The artist's keen sense of aesthetic balance and exceptional ability of expression produce works of great power that leave the viewer in awe.

As his artistic explorations evolved, Bercea's eyes turned to the depiction of familiar human relationships. Although he has taken a variety of approaches to depicting people in society, it is "the beauty and the freedom and the happiness of being sad" that particularly fascinates him. Encompassing everything from the delicate emotions of human interaction to the perennial questions of human enquiry, his work continues to look at the state of humanity. One wonders where he will take us. In following his journey, we may see the truth of human nature.

Bouquet of tender rhymes, 2020, oil on canvas, 300.0 × 400.0 cm

The far sound of cities, 2020, oil on canvas, 298.0 × 400.0 cm

Photo: Raluca Ciornea