

**Anne Kagioka Rigoulet**

**MAKI** Gallery



## 鍵岡リグレ アンヌ / Anne Kagioka Rigoulet

1987年神奈川県生まれの鍵岡リグレ アンヌは、東京芸術大学絵画科油彩専攻を卒業後、同大学大学院にて壁画を研究。その後フランスに渡りフランス国立高等工芸美術学校にてフレスコ・モザイクの技術を学び、現在は鎌倉にアトリエを構えています。鍵岡はグラフィートという重ねた色層を削り取る古典的な壁画技法に布のコラージュを加え、そこに色層を重ねる独自のペインティング法を用いて立体感のある絵画を制作しています。日常生活の中にある抽象的な風景に関心がある鍵岡は、世界各地で取材した水面の反射をもとに、彫刻的な造形性をもつ「Reflection」シリーズを2014年から描いており、その後「Reflection」から展開された水面に映る人物を抽象と具象の間で描写した「Figure」シリーズが加わりました。さらに2019年のルクセンブルクでのアーティスト・イン・レジデンスをきっかけに、太古からの水の力により削り出された壮大に連なる岩肌を繊細な生キャンバスに薄い層で描き出す「Element」シリーズが誕生。また、これら3つのシリーズにおいて探究された表現や構図は、水面に映る人の顔に焦点をあてた「Portrait」シリーズへと継承されています。鍵岡の生み出す作品は、圧倒的かつ繊細な色彩で構成され、抽象と具象、平面と立体の合間を行き来し、絶え間ない変化と共に独自の世界観で観る者を魅了しています。

主な個展に「Addition - Subtraction」MAKI Gallery（東京、2022年）、「Transition」MAKI Gallery（東京、2021年）、「A Moment of Immersion」Sakurado Fine Arts<sup>\*</sup>（東京、2018年）、「Reflection: 2015-16」Sakurado Fine Arts<sup>\*</sup>（東京、2016年）、「Anne Kagioka Rigoulet」Sakurado Fine Arts<sup>\*</sup>（パリ、2014年）などがある他、フランス、日本、ラトビアなどでのグループ展や壁画プロジェクトに参加し、国内外のアートフェアにも数多く出展しています。2023年には、アーティゾン美術館での大規模な展覧会「ABSTRACTION 抽象絵画の覚醒と展開」にて、20世紀に咲き誇った抽象絵画の伝統を受け継ぎながらも、あらたな表現に挑む新鋭作家のひとりとして紹介されました。

<sup>\*</sup>2020年6月より MAKI Gallery に名称を変更

Born in 1987 in Kanagawa, Japan, Anne Kagioka Rigoulet completed a BFA in Oil Painting in 2011, followed by an MFA in Mural Painting in 2013, at the Tokyo National University of Fine Arts. Kagioka went on to enroll in Fresco and Mosaic at the École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art in Paris, and continued her studies in Fresco at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, later establishing her own studio in Kamakura where she works today. Kagioka's distinctly textured paintings utilize a unique method that combines fabric collage with *sgraffito* ("to scratch" in Italian), a classic technique used in mural decor where multiple layers of paint are applied, then scraped away to reveal the colors underneath. The artist's interest lies in capturing the ephemeral moment when a familiar landscape transforms into an abstract vision, and since 2014, she has been working on a series of sculptural paintings, *Reflection*, based on her studies of water reflections from around the world. From the *Reflection* series emerged the *Figure* series, which straddles abstraction and representation by portraying figures reflected in water. In addition, Kagioka's experience at an artist residency program in Luxembourg in 2019 birthed the *Element* series, in which she depicts mammoth rock formations—gradually carved out by water erosion since ancient times—with thinly layered paint on delicate, bare canvas. The expressive modes and compositions explored in these three series were further developed in the *Portrait* series, which focuses on the human face reflected on the water's surface. Kagioka's works, composed of imposing yet exquisite colors, vacillate between abstract and representational, two-dimensional and sculptural forms, while continuing to fascinate viewers with their perpetual transformation and unique worldview.

Kagioka's solo exhibitions include *Addition - Subtraction*, MAKI Gallery (Tokyo, 2022); *Transition*, MAKI Gallery (Tokyo, 2021); *A Moment of Immersion*, Sakurado Fine Arts<sup>\*</sup> (Tokyo, 2018); *Reflection: 2015-16*, Sakurado Fine Arts<sup>\*</sup> (Tokyo, 2016); and *Anne Kagioka Rigoulet*, Sakurado Fine Arts<sup>\*</sup> (Paris, 2014). She has also participated in various group shows and mural projects in Japan and Europe, as well as multiple art fairs across the globe. In 2023, Kagioka was included in *ABSTRACTION: The Genesis and Evolution of Abstract Painting*, a major exhibition at the Artizon Museum, as one of the emerging contemporary artists who pursue new forms of creative expression while carrying on the traditions of abstract painting from the twentieth century.

<sup>\*</sup>renamed MAKI Gallery in June 2020



Kagioka during her Kuldiga Artist Residence (2014, Latvia)

## グラフィートが生み出す立体的な平面作品の構築 — *Sculptural, Two-Dimensional Paintings Achieved Through Sgraffito*



*Reflection h-7*, 2016, oil and mixed media on panel, 112.0 x 145.5 cm (detail)

鍵岡が学生時代に得たフレスコの技法は、彼女の作品に決定的な個性を与えました。それはグラフィート (sgraffito) という古典的な技法で、イタリア語でひっかくを意味する sgraffite からつけられています。この技法はルネッサンスに確立された、色彩を施した砂を何層か重ね、上の層を掻き落として下層の色を出していくというものです。鍵岡は油彩に川砂をまぜ、キャンバス上で成立する技法を生みだしました。さらに、各層の色をどのように構成するか、どの部分を削り、どの部分を残すかで色面をコントロールする鍵岡は、その多様な色づかいに独特の個性と才能を発揮します。特に鍵岡は布を使って一部に厚みを出し、下の層を見せるために非常に深く削りだす手法を取り入れています。

そのため、彼女の作品は平面作品でありながら、立体的な要素が色濃く、レリーフ (浮彫り彫刻) として位置づけることもできるでしょう。一部は深く削りとり、側面には何層にも重ねられたレイヤーが地層のように見えてきます。削る深さによってどの色彩が表面に出てくるかが変化し、削る角度によって色の層の見え方が異なってきます。なだらかに削れば重なりあった色面が多く露出し、鋭く深く削れば色面は細かい縞模様に見えるのです。絵画はこれまで、支持体に絵具を塗り重ねていくという作業に多くの技術が培われ、発展してきました。鍵岡はそこに彫刻に用いる制作工程、削るというマイナスの方向性を与えました。

この技法を選び独自に発展させてきた背景には、彼女が描きたいモチーフ、水面をいかに表現していくかという葛藤があったのです。

Kagioka's use of sgraffito, a classic technique she acquired while studying fresco, gives her works a distinct character. Sgraffito comes from *sgraffire*, or Italian for "to scratch", and is a method developed during the Renaissance where pigmented sand is applied in multiple layers, after which the top surface is scraped away to reveal the colors underneath. Kagioka adapted this method in her own way for the canvas by mixing sand from a river with oil paint, controlling the surface of each work by carefully determining the arrangement of colors in each layer, as well as which parts to scrape away and which parts to leave in place. The diverse use of color demonstrates the artist's unique individuality and talent. In addition, Kagioka uses fabric collage to create thickness in some areas and scrapes away a significant amount of paint to reveal the many layers of contrasting colors beneath.

As a result, while Kagioka's works are two-dimensional, they possess a strong sculptural element, and can be likened to reliefs. Some areas are deeply carved, and the multilayered pigments are reminiscent of geological strata when viewed from the side. The depth of the carves as well as the angle of the cuts change which colors appear on the surface. If the paint is scraped gently, more of each layer is exposed; if the paint is scraped at a sharp angle, the colors appear as a thinly striped pattern. Throughout history, the development of painting and its many techniques has primarily focused on the layering of paint on a canvas. Kagioka takes this tradition and incorporates processes used in sculpture—specifically, the subtractive method of scraping.

Behind the selection of this technique and its unique development was Kagioka's conflict of how to express a particular motif she desired to paint—water surfaces.



*Reflection h-7*, 2016, oil and mixed media on panel, 112.0 x 145.5 cm (detail)

## 自然のエネルギーを取り出す — *Extracting the Vitality of Nature*

鍵岡は、早くから水面というモチーフに注目してきました。多様な水面の表情は鍵岡をすぐに魅了します。日本はもとよりフランスでの留学期間も、たくさんの場所で取材し、一瞬一瞬で見え方を変える水面を見つめてきました。水面から覗くと、水底に溜まった泥やそこから生えている水草、水中に棲息する生物などが観察されるだけでなく、水面は鏡のように、空や周りの景色を映しだします。そこに風が加わることで波が生まれ、水面の表情を複雑化させます。水面には自然のすべての要素があると鍵岡は気づきました。

形があるようでない、無色透明でありながら物質としての存在感がある水。水面では鏡面反射を起こし、水底、水中のレイヤーが何層にも重なり合うこのモチーフは、かつての天才アーティストたちをも魅了してきました。そこにはすべての色、そして光と影が混在し、さざ波が起こることでたちまちのうちに目まぐるしく入れ替わります。水面は具象を一瞬で抽象化し、あるいはその両方を同時に成立させることができるのです。水面を描くことが、そのリアリティを追求するほどに抽象的な表現となっていきます。鍵岡はその魅力にとらえられ、生涯のモチーフにしました。そして、グラフィートという技法によって、画面に多様なレイヤーを創りだせることを発見したのです。水面がつくる動き、リズム、そのなかに生まれては消える色や形を克明に見つめ、これまで誰も表現したことのない自然のエネルギーを取り出すことができたのです。

Fascinated by their diverse expressions, Kagioka started focusing on water surfaces as a motif early on in her career. First in Japan, then later in France during her studies abroad—Kagioka observed how different water surfaces in various parts of the world can look from one moment to the next. When looking through a surface of water, one may not only see mud collecting at the bottom or living aquatic plants and organisms, one may also see how the surface reflects the sky and surrounding landscape like a mirror. When wind enters the scene, waves are created, which further complicates the expression of water. From this, Kagioka realized water surfaces embody all elements of nature.

Water seems to have a shape, yet it has none; it is colorless and transparent, yet it possesses a distinct material presence. Its reflective nature, as well as the way its many layers overlap, has captivated many a master painter throughout history. Light, shadows, and every color known to man are intermingled in the water and the ripples cause them to change quickly and frantically. The water surface can instantaneously transform any figurative subject matter into abstract shapes, even allowing for abstraction and representation to coexist. The more one pursues the realistic depiction of water surfaces, the more that depiction becomes an abstract expression. Kagioka became mesmerized by water's such qualities and adopted it as her lifelong motif. As she explored the subject, she discovered that the sgraffito technique allows her to build multiple layers on canvas. By closely observing the water surfaces' movement and rhythm, as well as the colors and shapes that appear and disappear within, the artist was able to extract the vitality of nature in a way never hitherto portrayed.



**Reflection m-7**  
2016  
Oil and mixed media on panel  
97.0 x 146.0 cm

## 絵画のモダニズムと水面

### — Modernist Painting and Water Surfaces



*Reflection p-6*, 2016, oil and mixed media on panel, 130.5 x 194.0 cm

20世紀を代表する批評家のひとり、クレメント・グリーンバーグ\*1は論文「モダニズムの絵画」で、絵画とは絵具が何層にも重ねられた三次元的存在であるという指摘とともに、脳内で生じる純粹視覚的平面（脳内で生みだされる不可視の平面）の現れであることを明確にしました。「しかしながら、絵画芸術がモダニズムの下で自らを批判し限定づけていく過程で一平面性だけが、その芸術にとって独自のものであり独占的なものだったのである一平面性、二次元性は、絵画が他の芸術と分かち合っていない唯一の条件だったので、それゆえモダニズムの絵画は、他には何もしなかったといえるほど平面性へと向かったのである」（「モダニズムの絵画」）。こうした知覚変動のなかでモダニズムの画家たちは物事から抽象性を取りだし、キャンバスへの新たな挑戦を始めました。

鍵岡は、水面から抽象性を取り出すというモダニズムの視線をもちつつ、水面がもつ具象性を絵画に取り戻すため、独自に表現を進化させます。彼女は油彩と川砂を混ぜた層の中に布を入れ、水面に起こるさざ波をリアルに表現し、川砂を削ることでその波の中に隠れては消える色彩を取り出すことを可能にしています。絵具を重ね二次元に三次元空間を描く従来のイリュージョンではなく、グラフィートの技法により水の立体性をつくり出し、複雑に構成されるレイヤーの集合体から必要な部分だけ削り取っていきます。削りだされた色面は、削り方によって多様な見え方となり、結果キャンバスには多くの面が出現します。絵画における二次元性と三次元性を行き来しながら、鍵岡の「Reflection」シリーズは完成されていったのです。

\* 1 1909～1994年。アメリカの評論家。マネ以後の美術を自己批判の芸術とするモダニズム理論を追及する。主な著作は『芸術と文化』。

Clement Greenberg\*1, one of the most influential critics of the 20th century, stated in his essay "Modernist Painting" that while paintings are three-dimensional entities consisting of multiple layers of paint, they are also visually perceived as flat surfaces, manifesting as invisible and two-dimensional in one's brain.

It was the stressing of the ineluctable flatness of the surface that remained, however, more fundamental than anything else to the processes by which pictorial art criticized and defined itself under Modernism. For flatness alone was unique and exclusive to pictorial art. [...] Because flatness was the only condition painting shared with no other art, Modernist painting oriented itself to flatness as it did to nothing else. (Greenberg, "Modernist Painting")

Amid these changes to perception, Modernist painters extracted abstract elements from their subjects, confronting their canvases in a new way.

While maintaining the modernist attitude of distilling abstraction from water surfaces, Kagioka further developed her own expressive method in order to restore the figurative nature of water in her paintings. By layering cloth underneath the sand-paint blend, she realistically portrays the ripples in water, and by scraping the raised surfaces, she is able to expose the ephemeral colors hidden within the waves. Rather than employing the more traditional method of layering paint to create an illusion of three-dimensional space upon a flat surface, she uses sgraffito to emulate the sculpturality of water, only scraping off the necessary portions from a complex collection of layers. The exposed areas vary in appearance depending on how they were scraped, and as a result, a myriad of surfaces appear on the canvas. In this way, Kagioka's *Reflection* series was achieved by vacillating between two-dimensionality and three-dimensionality.

\* 1 (1909-1994) American art critic who presented a theory of Modernism that characterized all art since Manet as self-critical. Primary works include *Art and Culture*.

## 新しいリアリズムの追求

### — In Pursuit of a New Realism

水面は外側の景色や水中の景色を映しだすことであらゆる色彩をとらえますが、水面に絶えず生みだされる波の隆起で、それはまた水の中に消えていきます。絵具に川砂を混ぜてキャンパス上に隆起をつくり、削り取るという作業が、まさにこの一瞬一瞬の水の動きと呼応して水のリアリティを絵画に与えました。この技法のために鍵岡は、どのくらいの配分で油彩と川砂を混ぜるべきか、どのように層を重ねていくかなど、多くの実験を重ねました。遠くから見れば平面に見える鍵岡の作品は、近づけば画面上の色彩の凹凸に、波が生まれるその瞬間が閉じ込められたものだとわかります。それは作品にあたる光が変化することで、新しい影が生まれ、作品を展示する空間、見る角度によって絶え間なく変化していきます。鍵岡のリアリティは、こうして時間や場所を越えて実現されていくのだともいえます。

「Reflection」シリーズで追究された水面のリアリズムは、続く「Figure」シリーズで更に深化されていきます。水面に映る人物像も含めた景色を扱ったこのシリーズでは、人の姿が歪み、背景と溶け合い変化し続ける様子を捉えています。人体は鑑賞者にとって身近なものであるため、より具象性を感じさせるモチーフと考えられます。その像が水面で変幻自在に変形してゆく光景を捉えることで、鍵岡の作品は事物が抽象化される過程の躍動感と臨場感を強く印象づけるのです。また「Figure」シリーズでは、人肌や身に付けているものなど自然界には見られない色を取り込むことによって、多様な色彩表現が展開されています。画面に広がる複雑な立体性や色彩の中に、具体的な人の形は決して提示されません。鑑賞者は鍵岡の作品を前に、抽象の情景に紛れ存在する人体像を探し、その正体を追い求めることで、感覚と想像力を刺激され続けるのです。

Water surfaces capture various colors by reflecting landscapes from both inside and outside the water, yet these colors can quickly become lost amongst the constant, rolling waves. Kagioka captures the reality of water by echoing its rhythmic movement on canvas, using sand mixed with oil paint to build up the waves, then scraping them away. In developing this technique, the artist continuously experimented with the proportions of paint and sand, as well as how to layer the mixture most effectively. Kagioka's paintings appear flat from a distance, but as one moves closer, one will discover that the many bumps of color encapsulate the moments when waves are formed. As the light changes, new shadows are born, allowing for the works to endlessly transform depending on the space in which they are exhibited, or the angle at which they are viewed. In this way, the reality of Kagioka's works seems to exist beyond time and space.

The pursuit of realism in the representation of water surfaces undertaken in the *Reflection* series is further deepened in the subsequent *Figure* series. In this series—which depicts landscapes as well as human figures reflected on the surface of water—the artist captures the way in which the image of the human body distorts, blends with the background, and continually transforms. As the human form is familiar to all viewers, it is considered a highly figurative motif. However, by capturing a figure transforming fluidly on the surface of the water, Kagioka's works give a powerful impression of the dynamism and realism inherent in the process of abstraction. In *Figure*, the artist integrates a diverse range of color expression by incorporating colors not found in the natural world, such as the color of skin or clothes worn on the body. Through color and the complex three-dimensionality that pervades the painting, a concrete human form is never presented. Confronted with Kagioka's work, the senses and imagination of the viewer is continually stimulated as they seek to identify the human figure that lurks amongst the abstraction.



Figure k-h-8  
2020  
Oil and mixed media on panel  
162.0 x 162.0 cm



Installation view, Anne Kagioka Rigoulet, *Transition*, 2021  
MAKI Gallery, Tennoz II, Tokyo

## 絵画における偶然と必然、抽象性と具象性

### — *Chance and Destiny, Abstraction and Representation in Painting*

水面のリアリティを描き続けてきた鍵岡が次に手掛けたテーマは、岩でした。ルクセンブルクでのアーティスト・イン・レジデンスに参加した鍵岡は、そこで数々の巨大な岩を目にします。街中にさえ唐突に存在する大きな岩、それらはかつて海の底にあり、水の洗礼を受けて長い年月ののちに地表に現れたものでした。鍵岡が水面を描いていたとき水底は一番下の層で、地のもつエネルギーは直接表に現れてはいませんでした。ルクセンブルクでそのエネルギーのポテンシャルを目の当たりにした鍵岡は、すぐに筆をとります。しかし、このパワーをいかに表現するかで彼女は悩みます。そして試行錯誤の結果、これまでの油彩と川砂を混ぜた層を積み上げる方法ではなく、アクリル絵具を選び、筆の勢いを画面に直接伝える方法を選びました。これが鍵岡の新たなシリーズ「Element」です。

ジャクソン・ポロックやデ・クーニングが戦後生み出した新しい抽象表現は、アクション・ペインティングと呼ばれました。この言葉を生んだアメリカの美術評論家ハロルド・ローゼンバーグ\*1はのちにこの美術様式を再定義し、「物質でなく、行為としての芸術」「結果でなく過程としての芸術」として、以降のコンセプチュアル・アートへ大きな流れをつくります。描く行為の軌跡がそのまま作品とされ、制作者から放たれた絵具の飛び散りは、彼らの動作の勢いと方向性にまかせてキャンバス上に刻印されていきました。

鍵岡の描く岩は、彼女の全身を使い描かれたものです。画面には、アクション・ペインティングにあるような無意識が生む勢いのある筆致が見られ、そこから岩のエネルギーをでき得る限り表現しようと試みる鍵岡の身体性が感じられます。自分の背丈以上の画面でその力を見せつける鍵岡は何度も試作を重ね、動きに任せる筆と、最終的に作品としてまとめていく筆をコントロールしています。

\*1 1906～1978年。アメリカの評論家。1952年に画期的論文「アメリカのアクション・ペインター」を発表し、戦後におけるアメリカ美術の重要性を主張する。



**Element c-m-3**  
2021  
Acrylic on canvas  
181.8 x 259.0 cm

Having depicted the reality of water surfaces, the subject Kagioka approached next was colossal rock formations, which she came across during her artist residency in Luxembourg. The enormous rocks, which could even be found within the city, were once submerged under the ocean, weathered by water for countless years before rising to the surface. When Kagioka painted bodies of water, the underwater terrain served as the bottom-most layer, and the innate energy of the earth was not distinctly portrayed. When she witnessed the potential of this energy in Luxembourg, Kagioka immediately set out to capture it in painting. However, she struggled with how to properly express this intense power. After much trial and error, she ultimately decided on using acrylic paint rather than her usual thick layers of oil paint and sand, as acrylic paint could better convey the momentum of her brushwork to canvas. This came to be Kagioka's new *Element* series.

Action Painting is a form of abstract expressionism developed in postwar times by artists such as Jackson Pollock and Willem de Kooning. The American critic who coined the phrase, Harold Rosenberg\*1, later redefined this art form as an act rather than an object, as a process rather than a product—paving the way for the eventual emergence of conceptual art. The sequence of painterly actions itself becomes art and the artist releases splashes of paint that are imprinted on the canvas in accordance with the force and direction of their actions.

The enormous rocks painted by Kagioka use her entire body. The paintings display robust brushstrokes born of an unconscious mind, similar to those of Action Painters, and exhibit the physicality of the artist attempting to capture the energy of the rocks as faithfully as possible. After countless experimentation, Kagioka demonstrates her vigor on canvases larger than her own height, at times allowing for the momentum of her movements to carry her brush, while ultimately taking back control to bring everything together into a cohesive work.

\*1 (1906-1978) American art critic who published the groundbreaking essay "The American Action Painters" in 1952. Emphasized the importance of American postwar art.



**Kagioka during her Annexes du Château de Bourglinster artist residency**  
(2019, Luxembourg)

**Element b-6**  
2021  
Acrylic on canvas  
41.0 x 41.0 cm

## 絵画の本質へと迫る多角的芸術実践

### — A Multifaceted Artistic Practice Approaching the Essential Nature of Painting

「Reflection」「Figure」、そして「Element」シリーズを生みだしてきた鍵岡の次なるシリーズは、これまでの制作を通して重ねられた考察・実践を集結させた作品群と呼べるものです。「Portrait」シリーズでは、その名の通り、水面に捉えられた人物像はその顔のみに焦点が当てられ、絵画の本質への探究がなされます。ここでは、これまでの作品での主な関心であった水が、モチーフの様相やその動きを描くものとして登場しています。水の流動性や生命力を纏い具象的なボリューム感を伴う筆致で表現された顔の像は、単色のニュートラルな背景とのコントラストによりその形態変化の様をより明らかにすることで、具象的な像が抽象化へ向かう瞬間のエネルギーをひと際強く表します。

肖像画という社会政治的性質の強いジャンルに、個性的でありながら特定の人物であることに囚われない顔の表現というアプローチの実現は、鍵岡の芸術実践の独創性を証明しています。揺らめく水面で解体と再構成を続けながら変容する像の複雑で自由な形態は、リズム、色、マチエールと共に多面的な画面を構成し、無限の視点を鑑賞者へ提示します。こうした多視点の表現は、キュビズムをはじめとする二次元と三次元の問いに向き合った美術史上の運動・作品と比較して語り得るでしょう。鍵岡は、平面作品に立体性という三次元要素を加えることで、かつての巨匠たちが行った試みを更に先へと推し進めています。消失と出現を繰り返す様を刻み込むことで、顔の像は最早、動的なイメージとして体現されます。「Portrait-pair」の作品では、そこから更に色数や彩度、マチエールに制限を課し、彫刻的絵画作品の基礎部分を見せるような表現を用いて、作品の重層性に目を向けさせる全く新しい視点を取り出すことに成功しています。二次元と三次元、具象と抽象を行き来する鍵岡の作品は、正に水面のように、鑑賞者へ常に新しい表情を見せ続けます。

これまでみてきたように、鍵岡の作品は二次元と三次元、具象と抽象の狭間にあります。選ぶモチーフ、制作方法からそれは生みだされ、偶然と必然が混じり合うことで、制作者の意識を超えながら存在します。鍵岡はこうして、観る者と自然のエネルギーをともに享受できるものとして、作品の在り方を求め続けるのです。



**Portrait-5**  
2021  
Oil and mixed media on panel  
162.0 x 162.0 cm

Following the *Reflection*, *Figure*, and *Element* series, Kagioka's subsequent series can be considered a body of work that brings together the studies and practices accumulated throughout her past productions. As the title suggests, the focus of her *Portrait* series turns to the face of a figure reflected on the water's surface, allowing the artist to explore the essential nature of painting. Here, water, which has been the main focus in her previous works, appears only in part through its physical characteristics and movements. The contrast between the face and the neutral, monochromatic background reveals its morphological change of the face, and the energy of the moment when the figurative image moves towards abstraction emerges with greater intensity.

The originality of Kagioka's artistic practice is demonstrated by the approach the artist brings to portraiture—a genre that is highly sociopolitical in nature—by representing the face in a way that is both unique and yet, not confined to a specific person. The complex and unfettered forms of the figures, which are continuously deconstructed and reconstructed on the shimmering surface of the water, constitute a multifaceted composition of rhythm, color, and material, presenting the viewer with an infinite number of perspectives. This multi-perspective representation deserves comparison with the works of Cubism and other movements in art history that confronts the question of two and three-dimensionality. By adding a three-dimensional element to her two-dimensional works, Kagioka further pushes forward the attempts made by the great masters of the past. By inscribing the repeated disappearance and appearance of the face, the image embodies itself as a moving object. In *Portrait-pair*, the artist further imposes restrictions on the number of colors, saturations, and materials, to reveal the underlying sculptural basis of the painting, thereby bringing an entirely new perspective on the multilayered nature of the work. Wavering between two and three dimensions as well as figuration and abstraction, Kagioka's works constantly reveals new expressions to the viewer, just like the surface of the water.

Thus, Kagioka's works lie between two-dimensionality and three-dimensionality, as well as representation and abstraction. This is by virtue of the methods and motifs she employs in her works, where chance and destiny coincide, transcending even the artist's own consciousness. Kagioka continues to pursue works that allow both her and the viewer to engage with and revel in the dynamic energy of nature.



**Portrait-pair-3**  
2022  
Oil and mixed media on panel  
112.0 x 162.0 cm