

Justine Hill

MAKI Gallery

Justine Hill

ジャスティーン・ヒル

ジャスティーン・ヒルは1985年ニューヨーク州タリータウン生まれ。マサチューセッツ州ホーリー・クロス大学を卒業後、ペンシルベニア大学にて美術学修士号を取得し、現在はブルックリンを拠点に活動しています。ヒルは色や明度、透明度によって異なる原始的なマークや形を重ねた抽象絵画を制作することで知られています。2015年以降、自身で‘Cutouts’と名付ける不定形なキャンバスの組み合わせを用いて、従来の長方形キャンバスの制約を超えて発展する構図を追求してきました。納得する形に辿り着くまで何度もスケッチを重ね、アクリル絵具や色鉛筆、パステル、オイルスティック、手刷り、コラージュなど、さまざまな画材や技法を取り入れながら、表現のパリエーションを膨らませ続けています。また、ヒルの独創性に富んだ作品は、建築やデザインから古代神話、SFまでにわたる、幅広いジャンルから際限なく引用することによって成り立っています。

近年の主な個展に「Omphalos」DIMIN（ニューヨーク、2023年）、「Alternates」MAKI Gallery（東京、2022年）、「Touch」Denny Dimin Gallery（ニューヨーク、2020年）、「Pull」MAKI Gallery（東京、2020年）、「Bookends」David B. Smith Gallery（デンバー、2019年）がある他、アメリカ各地にて多数のグループ展に参加しています。また、ヒルの作品はDavis Museum（マサチューセッツ州ウェルズリー）やParrish Art Museum（ニューヨーク州ウォーターミル）、コロンバス・メトロポリタン図書館（オハイオ州コロンバス）をはじめとする重要なコレクションに所蔵されていると同時に、『ニューヨーク・タイムズ』、『アート・イン・アメリカ』、『Hyperallergic』、『ニューヨーク・マガジン』、『アート・ニュースペーパー』、『Artnet News』、『アーキテクチュラル・ダイジェスト』、そして『Two Coats of Paint』などといった著名なメディアで取り上げられています。

Born in 1985 in Tarrytown, New York and currently based in Brooklyn, Justine Hill received a BA from the College of the Holy Cross, followed by an MFA from the University of Pennsylvania. Hill creates abstract paintings by layering elemental marks and forms that are distinguished by color, value, and opacity. Since 2015, the artist has worked with combinations of irregularly shaped canvases she calls “Cutouts” in pursuit of compositions that extend beyond traditional rectangular constraints. Hill repeatedly experiments with preparatory studies until she arrives at a satisfactory framework and executes her works using a variety of media and techniques, including acrylic paint, colored pencils, pastels, oil sticks, hand-printing, and collage. Her eclectic oeuvre is also indicative of the wide spectrum of influences that inform her practice, ranging from architecture and design to ancient mythology and science fiction.

Hill’s recent solo exhibitions include *Omphalos*, DIMIN (New York, 2023); *Alternates*, MAKI Gallery (Tokyo, 2022); *Touch*, Denny Dimin Gallery (New York, 2020); *Pull*, MAKI Gallery (Tokyo, 2020); and *Bookends*, David B. Smith Gallery (Denver, 2019). She also actively participates in group shows across the United States. The artist’s work is part of such significant collections as the Davis Museum (Wellesley, MA), the Parrish Art Museum (Water Mill, NY), and the Columbus Metropolitan Library (Columbus, OH), and has been reviewed or featured in prominent publications like *The New York Times*, *Art in America*, *Hyperallergic*, *New York Magazine*, *The Art Newspaper*, *Artnet News*, *Architectural Digest*, and *Two Coats of Paint*.

Courtesy of Justine Hill

作品の特徴 / Artwork

ジャスティーン・ヒルはニューヨークを拠点に活動するアーティストです。彼女の作品を見ると、まずその自由な形に目を奪われることでしょう。これは作家自身が 'Cutouts' と呼ぶもので、ヒル独特のプリミティブな線で切り出したキャンバスにペイントを施しています。作家は作品において形が最も重要であると考え、形が決まるまで、何度も線を描き、納得できるまで構図を検討していきます。

彼女の作品でもうひとつ目を引くのが明るく豊かな色彩です。装飾的なペインティングは自由な形と相まって、楽しげなリズムを作り出しています。ヒルはアクリル絵具をていねいに塗り重ねるほか、異なる素材を使ったり、コラージュを取り入れたりしながら、表現のバリエーションを膨らませています。

自身は、興味ある作家として「Pattern and Decoration movement (パターン・アンド・デコレーション) *1」の作家たち (例: シンシア・カールソンやロバート・クシュナー)、ベティ・ウッドマンやドナ・ネルソン、そしてエリザベス・マレーを挙げていますが、その誰とも異なる独特の表現を見出しています。ヒルの独自性は、彼女が選び出す形、色、それらが互いに呼応する構図のそれぞれを注意深く観察することで知ることができるのです。

* 1 1970年代半ばから1980年代初期までのアメリカの芸術運動のひとつ。'P&D' また '新しい装飾性' とも呼ばれる。

Justine Hill is an artist currently based in New York. On seeing her paintings, the first thing that catches the eye is their free-form shapes. These are what the artist calls 'Cutouts': canvas panels that have been cut along Hill's distinctive, primitive lines and then painted. The artist considers shape to be the most important element in her work, exploring the composition until she arrives at a shape with which she is satisfied.

The other aspect that draws the eye is the bright and rich colors. The decorative painting style matches the free-form shapes, creating a playful rhythm. Other than carefully layering acrylics, Hill also uses a variety of materials, as well as collage, to build up the expressive range of her work.

While possessing a unique mode of expression different from theirs, Hill has mentioned that she is interested in artists of the *Pattern and Decoration movement* (e.g. Cynthia Carlson and Robert Kushner), Betty Woodman, Dona Nelson and Elizabeth Murray. Hill's uniqueness can be understood through close observation of her selection of color and shape, and the composition within which those elements are harmonized.

Bookend 6½
2018-2019
Acrylic, ink and oil stick on canvas
104.1 x 76.2 cm

Bookend 12 (Lee)
2019
Acrylic and crayon on canvas
119.4 x 97.8 cm

カットアウト / The Cutouts

彼女の作品の特徴のひとつである不定形なキャンバス 'Cutouts' が登場したのはいつ頃からののでしょうか。ヒルは 2015 年 1 月に作った正方形を組み合わせた作品を自身のターニングポイントとして考えています。その後、「正方形の中に形を収めるのではなく、特定の形から始めていいと思い、その年の 3 月から木製のパネルで形を作りました (ジャスティーン・ヒル)」。

それまでの一般的な長方形のキャンバスについても彼女は決して否定しているわけではありません。しかし「長方形のキャンバスから引っ張り出された形 (ヒルの言葉を引用)」は、カットアウトされる (切り出される) ことで輪郭が明確に完結し、それぞれの形は他の形と呼応することで、ひとつの作品のなかでより重要な意図をもつようになります。

形は成り行きに任せて得られるものではないと作家は言います。形は作家の中にあり、それが具体的に取り出されるその時まで辛抱強く待っているのです。そのため制作工程はまず形のスケッチから始まり、満足する形、パネルの構成、サイズにたどり着くまで数か月から数年かかることもあります。

One of the most distinctive features of her artwork, the irregularly shaped canvases called 'Cutouts', emerged around 2015. Hill refers to a painting she created in January 2015, where she pieced together several rectangles, as her turning point. As she explains, "it was the first time I accepted I didn't have to start with a rectangle and put shapes into it—I could instead start with a specific shape. [...] I started building shapes out of plywood that March" (Hill).

This was not a rejection of the rectangular canvases that she had been working with up until then. However, by cutting out the shapes that had been "pull[ed] [...] out from the rectangles" (Hill), their outlines became more sharply defined, and because those shapes echoed each other, they attained greater importance within the finished work.

These shapes are not improvisations, but rather the result of careful consideration. They exist within the artist's mind and she waits patiently until they can be brought out into the world concretely. Her creative process therefore begins with the shape, and it may take months or even years until she arrives at the shapes, combination of panels and size that she is satisfied with.

There's more than one of everything II
2015
Acrylic & Pastel on Canvas
284.5 x 239.0 cm

On one's own two feet
2016
Acrylic on pastel on canvas
183.0 x 127.0 cm

描かれる色彩とコラージュの効果 / Color and Collage

形が決まった後、ペインティングが施されます。作家がマーク・メイキングと呼ぶそれは、以前よりグラフィック要素が減り、パターン（繰り返しの模様）が主流になっています。不定形のキャンバスをはみ出ることなく描かれた模様は、他のパーツの形や模様、そして全体の構図と相まって作品に躍動感とリズムを生み出します。

ペインティングはアクリル絵具を水で薄めて塗り重ねるところから始まります。塗り重ねることには限界があり、さらに作家は白く塗ることや、厚塗りすることを嫌います。そこでキャンバスの切れ端に試し描きしたものや、紙に色鉛筆で彩色したもの、ハンドプリントしたものをコラージュしたり、時には透明度のないオイルパステル（クレヨン）を使ったり、素材を使い分けることで色彩の多様性を打ち出しています。作品に近づいてみると、素材の絶妙な組み合わせによって、様々な透明度の色が重なり合い、シンプルでありながらいくつもの層を見出すことができるでしょう。近年ますますこれら多様な素材の使用は増え続け、ヒルは今後も使用する素材を増やすことを楽しみにしていると言います。

Once the shaped canvases have been completed, the painting process begins. Hill's style has become less graphic and more pattern-oriented (often repeated patterns) over the years. The patterns that fill each irregular panel without ever crossing over its edges, together with the shapes and patterns of the other panels, and the overall composition, create movement and rhythm within the work.

Hill starts with layers of watered-down acrylics. There is, however, a limit to the number of those layers and the artist prefers not to paint over an area in white or have heavy layers of paint. Because of this, at times, she collages scraps of canvas on which she has tested colors, paper on which she has drawn in colored pencil and handprinted elements. At others, she uses opaque oil pastels, achieving variety through her choice of materials. On close inspection, it becomes clear that through an exquisite combination of materials, colors with varying degrees of translucency have been layered, simple yet open to endless discovery. Hill has been expanding the range of materials she uses in recent years and explains that she excited to continue doing so in future.

Feet(detail), 2020, acrylic, oil stick and colored pencil on canvas, 182.9 x 274.3 cm

Feet(detail), 2020, acrylic, oil stick and colored pencil on canvas, 182.9 x 274.3 cm

各パーツの呼応

/ *The Harmony of the Parts*

個々のパーツは、それぞれがもつ要素を引き出し合いながら、より複雑な個体（ユニット）を新たに作る力をもっています。個々のパーツが相互作用し、構図の中での役割が決定したのち、強度や重量を考慮しサイズが決定されています。形が背景から取り出されたことで、それぞれのパーツがつくる関係性（構成）が作品を決定する重要なポイントになりました。

各々のパーツはポジティブスペースとなり、壁はネガティブスペースとして存在感を増し、これらの組み合わせによって新たに空間が獲得されます。平面作品でありながらヒルの作品に立体の要素を感じる理由は、作品にとって空間が大きな要素をもたらしているからです。

「Bookends」シリーズは、初めてそれを合理的に構成したもので、新たな組み合わせを探求する試みでした。各々の作品は、3つのパーツから成り立ち、パーツを合わせることで新たな安定したフォルムになろうとしていました。

私たちが知らず知らずに重力に影響を受けているように、作品の内部にも何らかの力が働いていて、どのように描かれるべきか（あるいは構成されるべきか）コントロールされていると作家は考えています。

Each of the panels that make up a single painting not only bring out the distinctive qualities of the others, but also combine to create a new and more complex unit. They harmonize with each other, and once the function of each panel within the composition has been decided, their sizes are chosen with consideration given to their sturdiness and weight. Since the shapes have been extracted from the background, the relationship between the shapes (the composition) becomes a decisive factor for the finished work.

Each of the panels becomes positive space, while the the wall asserts its presence as negative space. It is the combination of both that establishes a new spatiality. Although Hill's works are two-dimensional, they have a three-dimensional quality to them because space exerts such an important influence on them.

Hill's *Bookends* series constitutes the artist's first forays into exploring these combinations and organizing them in a streamlined way. Each work consists of three parts that come together and attempt to become a new, stable form.

The artist believes that just as we are not conscious of, yet are always under the influence of gravity, there is an inner force to these paintings that controls how they need to be made.

Bookend 1
2017
Acrylic, pastel and pencil on canvas
104.1 x 83.8 cm

Figure, Ground, Background 3
2018
Acrylic, pastel and marker on canvas
188.0 x 277.0 cm

風景画とそこからの発展 / *Landscape as a Starting Point*

ヒルは自身の作品を風景画と位置づけています。これは2015年前後の作品についても、「空間、形、色について語っている抽象的な風景画」であると作家は説明しています。風景画であると考えことでパーツの構成がもたらす空間を整理しやすくなるとする一方で、作家の中でも描かれているものは具象なのか、抽象なのかという点は明確にされていません。

近年の作品において作家は「ずっと自分を風景画家である、という風に定義づけていましたが、シェーブキャンバス（独特の形のキャンバス）を使い始めてから、作品が前より生き物であるように感じ始めました」とも答えています。

またヒルは、「The Man, the Monster & the Moon」は今まで制作した作品の中で唯一抽象的な形ではなく、人間のフォルム全体を引用した作品と言及していますし、「Hold the capstone 1, 2, 3」は前述の風景というアイデアから発展しましたが、題材も、構成も、より具体的だと言います。ヒエログリフ*¹から引用された‘足’のモチーフが、作品に風景とフィギュア、両方の意味をもたらしています。いかにも動き出しそうな形は、実際にバレエ舞台のプロジェクトへと作家を導きました。

* 1 聖刻文字、神聖文字ともい、古代エジプトで使用された文字のひとつ

Hill defines her paintings as landscapes, referring to those works she created before and after 2015 as “abstract landscapes that talk about space, shapes and color.” Thinking of them as landscapes allows her to organize the space created by the combination of panels more easily. However, for the artist herself, it is not always clear whether they are figurative or abstract.

With regard to her more recent work, Hill has also mentioned that, “I always defined myself as a landscape painter and when I started using shape canvases, they began to feel more like creatures.”

Furthermore, in relation to *The Man, the Monster & the Moon*, she has explained that it is the only painting that references a whole human figure rather than an abstract shape. While *Hold the Capstone 1, 2 and 3* developed from the idea of landscapes, they are more specific in their subject and structure. The motif of ‘feet’ that emerges in this series not only references hieroglyphs *¹, but also allows the works to function as both landscape and figure. These shapes that look as if they would begin to dance at any moment, have also led the artist to collaborate in a ballet stage production.

* 1 one of several writing systems used in Ancient Egypt

The Man, the Monster & the Moon
2018
Acrylic, pastel, crayon and pencil on canvas
160.0 x 200.7 cm

Shapeshifters
Choreographed by Michelle Thompson Ulerich
Performed by Andy Zhao and Catherine Gurr
※ “Shapeshifters” was created for CounterPointe7 organized by Norte Maar at The Actors Fund Arts Center, April 26-28, 2019.