旭

De cometis Asahi SUGAI

De cometise

People observed comets in awe and wonder in ancient times, often seeing them as bad omens. Their sudden and unexpected emergence greatly astonished viewers, as can be seen even in records dating from before the Common Era. In 1910, Halley's Comet made a close approach to Earth. The comet passed through the space between the Earth and Sun, shining as bright as a first-magnitude star. It is said that it appeared to be larger than the Milky Way, with its full length from head to tail arching across the entire sky.

After continuous observations, it became clear that, however awe-inspiring, comets are celestial bodies with periodic, orbital movements. For example, Halley's Comet has an orbital cycle of 75 years. Since the comet approaches Earth periodically, we can see the past and the future through its cycle. This periodicity of comets attracted the artist, who wanted to visualize the passage of time through her artwork.

The artist makes use of silver leaf and cyanotype prints in her artworks, which, unlike conventional painting materials, share a common characteristic in that their appearance changes as time goes by, with images developing through either corrosion or exposure to light. They are in a state of constant flux, influenced by the atmosphere and light. Or perhaps the artist deliberately creates her artworks so that they are left to change over time, stretching from the past into the future. As such, it could be said that her artworks show images that exist only in this moment. People saw/see/will see the same comet, regardless of where they were/are/will be in the world. No matter how far they are separated across time and space, their visions fuse together as one.

Rika Eto (Poet) 古代より彗星は災いの前兆など驚異の対象であった。天の秩序を離れて突然現れ来る大きな驚きについては、紀元前より記述が残されている。1910年のハレー彗星大接近では地球と太陽との間を通り抜け、その明るさは一等星程度。天の川をも凌ぐ大きさで、尾が天を横切り首尾ともに地平に達したとも。

だが畏怖の念を抱かれてきた彗星も観測し続けていくと、周期性を持つ天体の運動であることが理解される。例えば、先のハレー彗星ならば、およそ75年周期であるというように。周期があるということは、そこに過去と未来を重ねることもできる。そのような彗星の存在が、時間の経過を表現したいと思う作家のイメージにぴたりときた。

一般的な絵具とは違い、銀箔にしろサイアノタイプにしろ、 錆び、感光し、素材自身が転じ図像が浮かび上がる。そして留 まることを知らず、ともに空気や光に影響を受け変化していく。 いや、敢えて変化していく余地を残してつくられた、過去から 未来へ向けて変化し続ける絵画。だからこそ、それは今一瞬し か目にすることのできないイメージとも言える。遠く離れた東 洋と西洋、時間と距離を飛び越えて、同じ彗星を見たやもしれ ぬ人々の視線を重ねあわせて。

江藤 莅夏 (詩人)

 $\mathcal{O}_{\mathcal{O}}$

安井 海洋 (美術批評・書物史研究)

遠近法 perspectiva という言葉は、狭義にはルネサンス期にブルネレスキが成立させ、アルベルティが絵画表現法として取り込んだ透視図法を指すが、現在では、人文学書の書名に頻繁に見られる通り、ものごとの見方を指す際にも用いられる。この言葉がかくのごとく広い範囲を意味するようになったのは、平面上に奥行きを見出させる画法が決してヨーロッパの専売特許ではなく、世界中に見られる現象であることを暗に示しているだろう。洞窟壁画の画家が壁に牛の群れを配するだけで、人はそこに草原を見出す。しかしより複雑なモチーフの布置を描くには、空間のほうも複雑でなくてはならない。北宋の郭熙が提唱した三遠や、日本の参詣曼荼羅と現実の境内での歩数との対比など、空間の画法は各地で考案され、積み重ねられてきた。

20世紀になると従来の透視図法に基づいた空間表現の価値が減じる。 画家は現実らしさを感じさせる奥行きよりも、筆触や画材の質感といった 表層に意識を向けるようになる。しかし、遠近法が歴史上の個別の画法に とどまらず、今や見方という概念をも包摂する隠喩としても用いられてい る以上、この言葉のひろがりについて考えるほうがまだしも建設的ではな いだろうか。遠近法の発明は、われわれの世界とは別にある絵画内空間と いう世界への端緒をひらいたはずである。もうひとつの世界がフィクショ ンであるからといってこの存在への思索を拒絶することは、歴史において 想像力が果たしてきた役割を軽視していると言わざるを得ない。

この遠近法に異なる方向からアプローチしたのが須貝旭の絵画である。彼 女はイリュージョンによって表出する対象を、空間から時間に転回させた。

"de cometis"シリーズでは、パネルに銀箔を貼り、透明メディウムによるスクリーン印刷とサイアノタイプ(青写真)の焼き付けで図像を転写する。図像は国内外の美術館や研究機関のデジタルアーカイブから、彗星に関する観測記録や当時の暦などを引用したものである。扱っているイメージは、自然科学研究の進展にともない天体の観測データが精緻になり、か

つ印刷技術の普及により記録が多数残されている17世紀以降のものである。たとえば"de cometis 1607"というタイトルは、西暦 1607年に観測された彗星とその他天体に関する図像を組み合わせていることを示す。このように、彗星の軌道を記した天体図、彗星を観測する人々を描いた版画、日本の暦などをコラージュした絵画10点が、ギャラリーの壁面に1607年から1882年まで時系列に並ぶ。

注目すべきはその技法である。銀箔とサイアノタイプの二層には、それ ぞれ別の時間が流れている。空気や光の影響により、銀箔が酸化し黄変する一方で、不完全な現像により感光性を残したサイアノタイプは褪色するか、濃色へと変わる。両者は異なる図像を描いているのだが、経年変化によって明瞭に浮かび上がってくる図像と薄れていく図像とがあり、イメージは二重写し(パランプセスト)となって常に生成を続ける。

ョーロッパにおける彗星の観測者の姿と、同年に流布した日本の暦を重ねるといった具合に、須貝は東西の空間を越えて天体の表象をコラージュする。両者をつなぐ鎹となるのはただ画中の時間のみである。鑑賞者は必ずしも時代に則してこれらを眺める必要はなく、ある年から別の年へと随意に往き来することができる。イメージは非歴史的に戯れている。

そして絵画内時間とは別に、こちら側の時間も流れている。われわれの 現在を基点としたとき、描かれたイメージは過去を向いているが、それに 対して物質としての絵画は、これから経年変化していくという意味で未来 を向いている。前回の個展のタイトル「これから来る過去、通り過ぎた未来、 おぼろげな今」はプリーモ・レーヴィの短篇からとったものだが、過去と 未来が作品を介して背中合わせに接しているところは今回の「彗星考」に も共通する。これからの長いあいだ、画面には時間が降り積もってゆく。

24

From One Threshold to Another — A Perspective of Time in Asahi Sugai's Painting

Mihiro YASUI (Art critic, Study of book history)

The word perspectiva, or perspective, refers to, in the narrow sense, the drawing technique for spatial representation that architect Filippo Brunelleschi established and then Leon Battista Alberti introduced to his paintings in the Renaissance era. Presently, however, the word is used to describe the way of seeing things and it often appears in the titles of humanities textbooks. The fact that the word now has such a broad meaning implies that the drawing technique to create depth on a plane surface is omnipresent, rather than being an originally European invention. Prehistoric cave painters may have just portrayed a herd of cattle on the wall, but we cannot help seeing a grass field there. However, if one intends to represent a more complex composition of motifs, the space must be equally complex. Spatial representation techniques in painting have been continuously invented and refined in many different parts of the world. Some examples include san-yuan, or three types of distance, a perspective drawing principle conceived by Guo Xi, a Chinese landscape painter active during the Northern Song dynasty, and the correlation between the composition of shaji sankei mandalas (pictorial maps of shrine and temple grounds) and the actual number of steps required to walk around the sites.

The value of painterly spatial representation based on conventional perspective decreased in the 20th century. Painters became more interested in superficial aspects such as brushstrokes and the texture of painting materials rather than realistic depth in space. However, now that the use of the term "perspective" metaphorically encompasses "the way of seeing" and is no longer limited to historical drawing techniques, perhaps it would be more productive to discuss its expanded meaning. It is safe to say that the invention of perspective opened up a gate to another world independent of our own, namely the in-painting world. Even though this new world might be only fictional, rejecting to contemplate it would be tantamount to neglecting the role that imagination has played in human history.

Asahi Sugai approached perspective from a different angle in her paintings by turning from space to time in terms of what illusions show us. In the series titled *de cometis*, she spreads silver leaf onto a panel before transferring images using silk screen print with transparent medium as ink, as well as cyanotype photography. The images depict records of comet observations and corresponding almanacs taken from the

digital archives of museums and research institutions both in Japan and overseas. All of these are from the 17th century and later when the advancement of natural history studies, in addition to the prevalence of printing technology, resulted in a larger amount of detailed celestial observation data. For example, the piece titled *de cometis 1607* combines the images of a comet observed in the year 1607 CE and those related to other celestial bodies. In this way, ten paintings adorn the wall of the gallery in chronological order, from 1607 to 1882, and combine, like a collage, celestial maps recording the trajectories of comets, images from prints depicting people observing comets, Japanese almanacs, and other resources.

Sugai's technique is worthy of note. The two layers, one of which is silver leaf and another cyanotype, have different flows of time. Silver leaf changes color, corroding and turning yellowish due to the effect of atmosphere and light, while the cyanotype agent, still partly photosensitive due to incomplete image development, decolorizes or darkens. The two layers represent different images, and some images become clearer while others grow less distinct over the passage of time. The images continually self-generate as if taking on the form of a palimpsest.

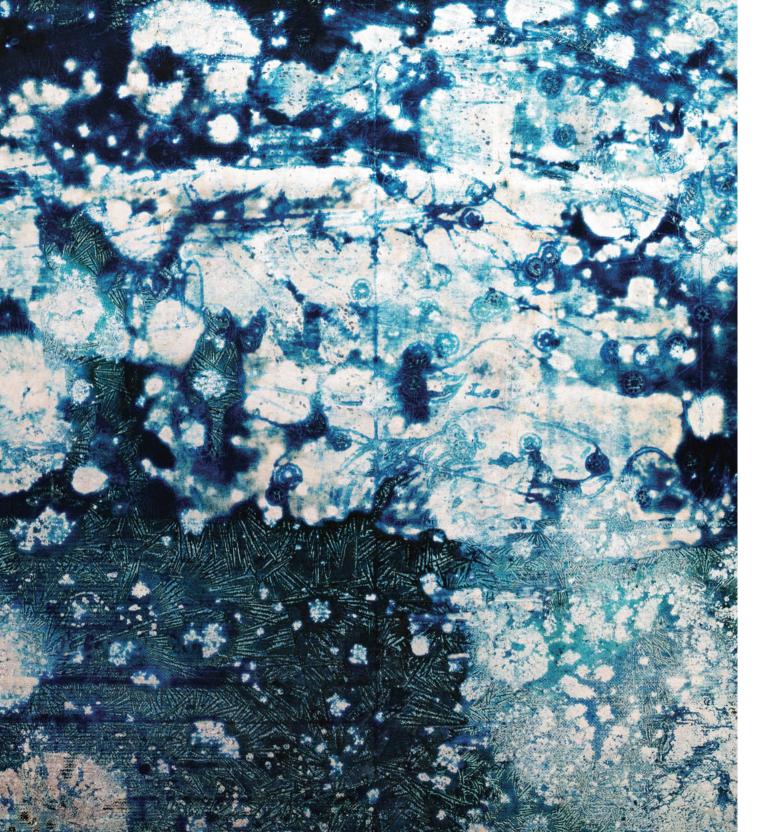
Sugai makes a collage of celestial representations overarching the distant spaces both East and West, such as overlapping images of European comet observers and Japanese almanacs from the same year. The clamp that connects the two worlds is the time depicted here. The audience do not necessarily have to look at these artworks chronologically. They can jump back and forth arbitrarily through different years. Sugai's images are playful in a non-historic sense.

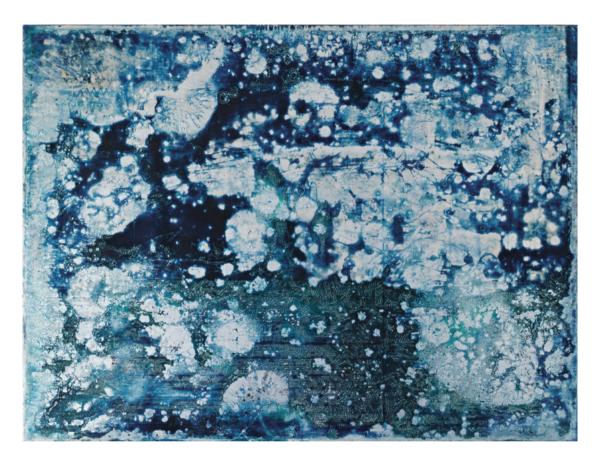
Apart from the in-painting flow of time, time also keeps on flowing on our side. Seen from where we stand now, the depicted images are facing the past, while the physical painting itself is looking to the future in the sense that it is going to change as time goes by. Sugai's 2019 solo exhibition was titled *Past coming tomorrow, future passing away and today hardly perceived*, borrowing a phrase from a short story by Primo Levi. The concept of past and future standing back-to-back, with the paintings functioning as mediator, is also manifest in the exhibition *De cometis*. From now and into the distant future, time will continue to fall and pile up on the surface of Sugai's paintings.

06

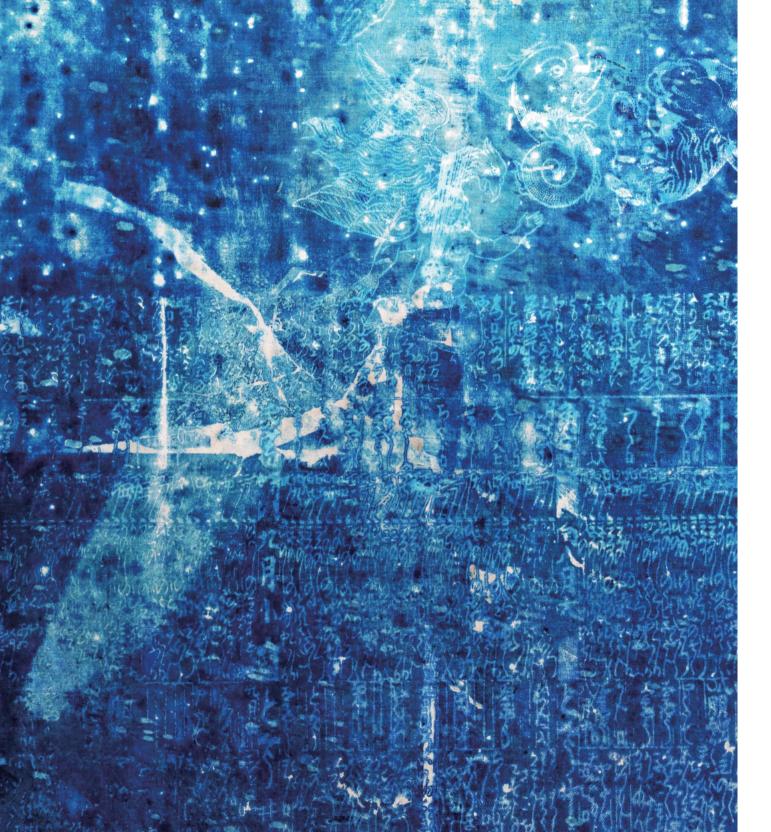

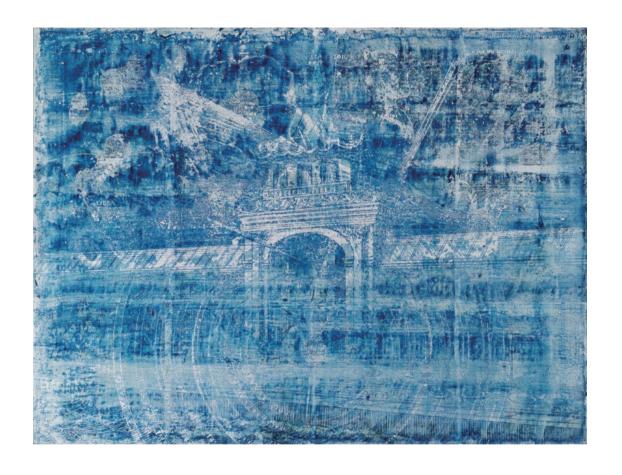

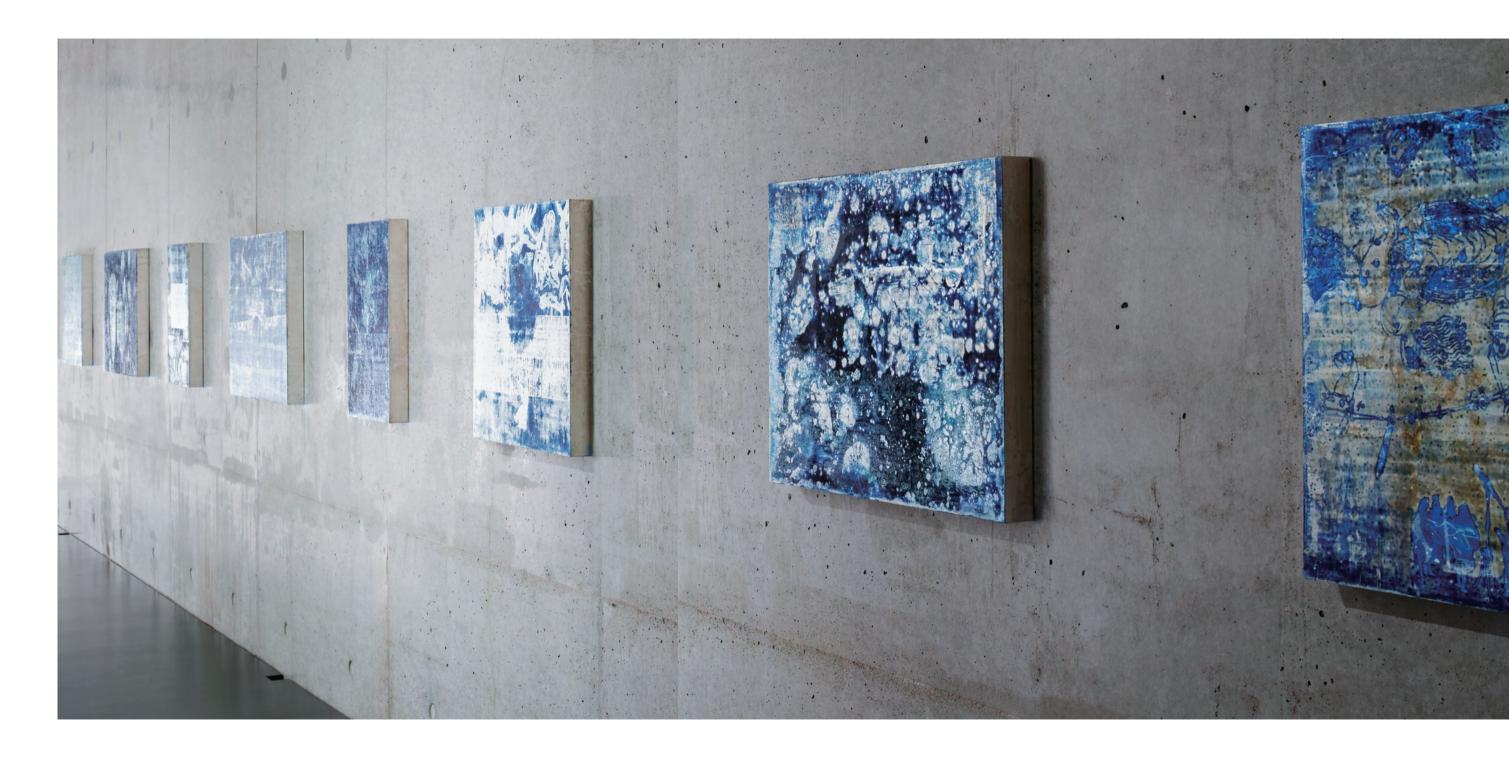

p. 9 de cometis 1607 2022 サイアノタイプ・オイル・アクリルメディウム・銀箔/パネル cyanotype, oil, acrylic gel medium, and silver leaf on panel 360 × 360

p. 11 de cometis 1618 2022 サイアノタイプ・オイル・アクリルメディウム・銀箔/パネル cyanotype, oil, acrylic gel medium, and silver leaf on panel 360 × 480

p.13 de cometis 1664 2022 サイアノタイプ・オイル・アクリルメディウム・銀箔/パネル cyanotype, oil, acrylic gel medium, and silver leaf on panel 360 × 360

p.15 de cometis 1680 2022 サイアノタイプ・オイル・アクリルメディウム・銀箔/パネル cyanotype, oil, acrylic gel medium, and silver leaf on panel 360 × 240

p.17 de cometis 1698
2022
サイアノタイプ・オイル・アクリルメディウム・銀箔/パネル
cyanotype, oil, acrylic gel medium, and silver leaf on panel
360 × 480

p.19 de cometis 1744 2022 サイアノタイプ・オイル・アクリルメディウム・銀箔/パネル cyanotype, oil, acrylic gel medium, and silver leaf on panel 360 × 240

21 de cometis 1773 2022 サイアノタイプ・オイル・アクリルメディウム・銀箔/パネル cyanotype, oil, acrylic gel medium, and silver leaf on panel 360 × 480

p.23 de cometis 1811
2022
サイアノタイプ・オイル・アクリルメディウム・銀箔/パネル cyanotype, oil, acrylic gel medium, and silver leaf on panel 360 × 360

25 de cometis 1832 2022 サイアノタイプ・オイル・アクリルメディウム・銀箔/パネル cyanotype, oil, acrylic gel medium, and silver leaf on panel 360 × 480

27 de cometis 1882 2022 サイアノタイプ・オイル・アクリルメディウム・銀箔/パネル cyanotype, oil, acrylic gel medium, and silver leaf on panel 360 × 240

References

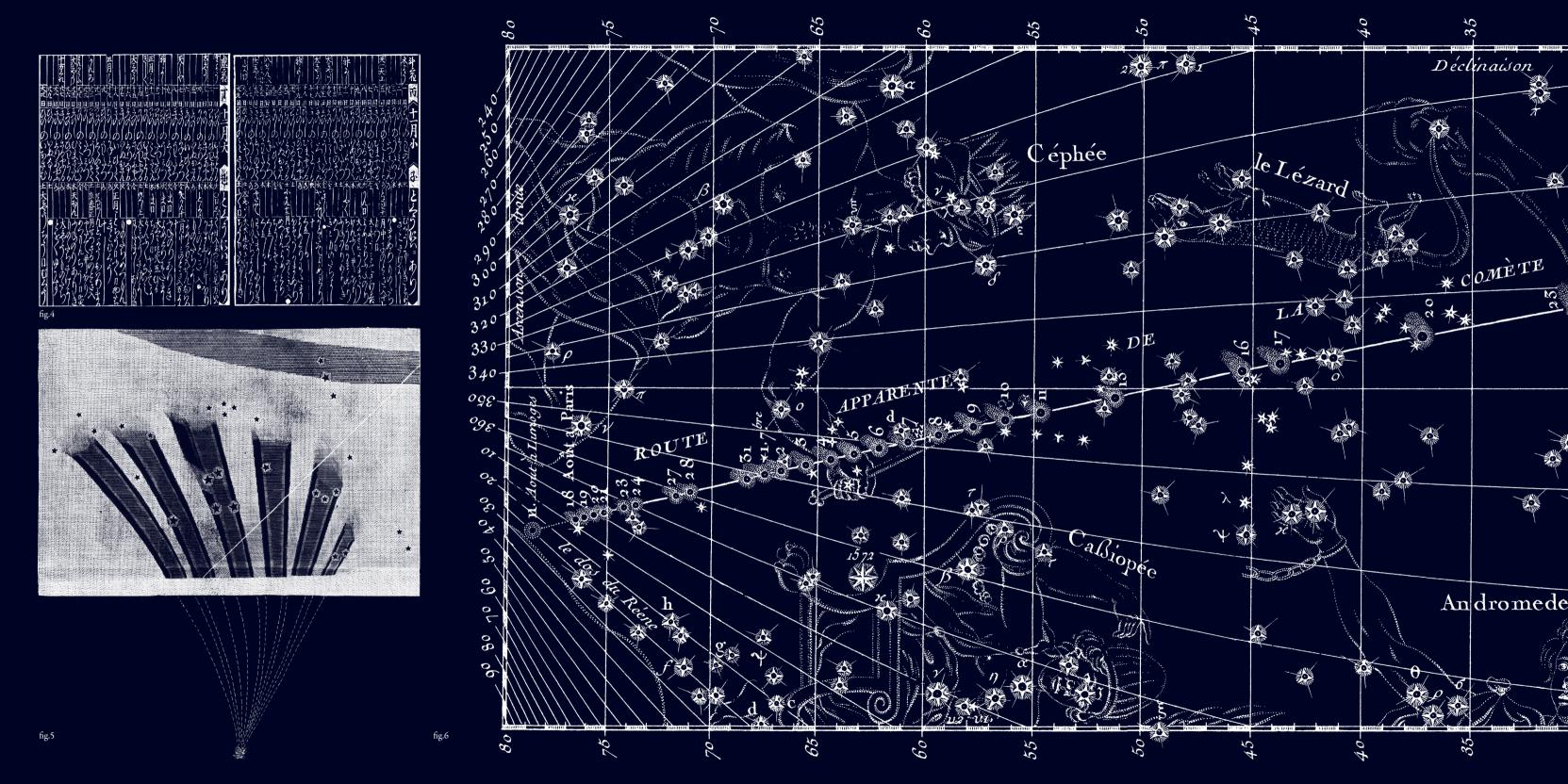

Image Sources

For the creation of "de cometis," I conducted research using digital archives of art museums and research institutions located both in Japan and overseas. I gathered information from old scientific books documenting the trajectories of comets, etchings depicting the scenes of celestial observations, and old almanacs and combined these images together in my artworks. Here are some of the reference materials used in their creation.

Author
Year
Owner
Additional Information

fig. 1 | Der Comet vom Jahre 1832

1832

The Collections of the Adler Planetarium

An etching illustrating the position and trajectory of Comet Encke in 1832 in relation to the constellations and planets.

fig. 2 | Astronomy : Galileo with his telescope in the Piazza San Marco, Venice | Wellcome Collection

An etching depicting Galileo Galilei with a telescope at St. Mark's Square in Venice.

fig. 3 | Hemelkaart met de noordelijke sterrenbeelden en de banen van verschillende kometen

I. B. Honoratus

1698

Riiksmuseum

A celestial map of the northern sky depicting the trajectories of various comets overlapping the constellations. This map includes trajectories of comets observed in 1680, 1682, and 1684, as well as the trajectories of comets predicted to appear in 1698.

fig. 4 Kokin reki shu-ran

1663

NDL Digital Collection

A Japanese almanac from 1664. Records indicate that a comet with a huge tail appeared to the south during that year, and was even observed until the following January.

fig. 5 Traité de la comete qui a paru en decembre 1743 & en janvier, fevrier & mars 1744

Jean-Philippe Loys de Cheseaux

1744

The Linda Hall Library of Science, Engineering & Technology

A scientific article written by Loys de Cheseaux on a comet that appeared between December 1743 and March 1744. This article includes observations by the author himself, as well as observations made by Giovanni Cassini in Paris and Jean-Louis Calandrini in Geneva.

fig. 6 Carte céleste représentant la route apparente de la comète de 1774 observée à Paris

Charles Messier

1775

Bibliothèque nationale de France

A celestial map depicting the trajectory of a comet observed in Paris from August 18 through October 25, 1774.

出典

"de cometis" の制作にあたり、国内外の美術館や研究機関のデジタルアーカイブにてリサーチを行った。過去の彗星の軌道を記録した書籍や、天体観測の様子を描いた版画、当時の暦など図像を収集し、作品にそれらのイメージを組み合わせた。出典の一部を掲載する。

制作者

制作年/出版年

補足

fig. 1 | Der Comet vom Jahre 1832

1832

The Collections of the Adler Planetarium

1832年のエンケ彗星について、星座や惑星との位置関係とその進路を示す。

fig. 2 | Astronomy : Galileo with his telescope in the Piazza San Marco, Venice | Wellcome Collection

ヴェネツィアのサンマルコ広場にて望遠鏡を持つガリレオを描く。

fig. 3 Hemelkaart met de noordelijke sterrenbeelden en de banen van verschillende kometen

I. B. Honoratus

1698

Rijksmuseum

北の星座上に、さまざまな彗星の軌道を描いた天体図。1680年、1682年、1684年に観測された彗星に加え、1698年の出現予測も含む。

fig. 4 | 新板こよみ(古今暦集覧)

1663

国立国会図書館デジタルコレクション

寛文4年(1664年)の暦。同年の彗星について「彗星、南方に出現、尾長大にして翌年正月まで見ゆ」と日本国内でも観測記録が残る。

fig. 5 Traité de la comete qui a paru en decembre 1743 & en janvier, fevrier & mars 1744

Jean-Philippe Loys de Cheseaux

1744

The Linda Hall Library of Science, Engineering & Technology

1743年12月から1744年3月までに観測された彗星に関する論文より。 著者シェゾーの観測に加え、カッシーニがパリで、カランドリーニがジュネーブで行った観測も含む。

fig. 6 Carte céleste représentant la route apparente de la comète de 1774 observée à Paris Charles Messier

1775

Bibliothèque nationale de France

1774年8月18日から10月25日までの間に、パリで観測された彗星の軌道を示す天体図。

2020 Ph.D. (Fine Arts), Aichi University of the Arts 2017 Visiting Student, School of the Museum of Fine Arts at Tufts University 2016 MFA (Painting), Aichi University of the Arts Solo Exhibition 2022 De cometis | L gallery | Nagoya Past coming tomorrow, future passing away and today hardly percieved | Gallery Valeur | Nagoya 2017 e.g.g.o 0059 Asahi Sugai Solo Exhibition | Taigado | Kyoto Group Exhibition 2023 Interface | HRD FINE ART | Kyoto Lights Gallery × REAL Style Exhibition | Lights Gallery | Nagoya 2020 Framework | HRD FINE ART | Kyoto The Drawn World | School of the Museum of Fine Arts at Tufts University | Boston (US) Bidaisei-ten | SEZON ART GALLERY | Tokyo 2016 Painting as Material | Gallery Senbyakudo | Tokyo The Sea Coming Into Sight | Dohjidai Gallery of Art | Kyoto Residence 2019 AGA LAB | Amsterdam (NL) Award 2023 Grant | Creative Link Nagoya Grant | The Nitto Foundation 2016 Scholarship | Horita Scholarship Foundation 2015 The 30th Holbein Scholarship Grant | Holbein Artist Materials

Asahi SUGAI

asahisugai.com

10

	2020	ZANEZHIY CIYCI DE NEE MENALIKA D
	2017	School of the Museum of Fine Arts at Tufts University 滞在留学
	2016	愛知県立芸術大学大学院 博士前期課程 油画版画領域 修了
個展	2022	彗星考 L gallery 名古屋
	2019	これから来る過去、通り過ぎた未来、おぼろげな今 Gallery Valeur 名古屋
	2017	e.g.g.o 0059 須貝旭展 大雅堂 京都
グループ展	2023	Interface HRD FINE ART 京都
	2021	青の時間を纏う椅子・緑の光を纏う椅子 Lights Gallery 名古屋
	2020	Framework HRD FINE ART 京都
	2017	The Drawn World School of the Museum of Fine Arts at Tufts University Boston (US)
		美大生展 SEZON ART GALLERY 東京
	2016	物質としての絵画 瞻百堂画廊 東京
		視界に満ちる海 同時代ギャラリー 京都
滞在制作	2019	AGA LAB レジデンスプログラム Amsterdam (NL)
受賞歴	2023	助成 クリエイティブ・リンク・ナゴヤ
	2017	第34回研究助成 公益財団法人日東学術振興財団
	2016	平成 28 年度奨学生 公益財団法人 堀田育英財団

2015 第30回ホルベインスカラシップ | ホルベイン画材株式会社

2020 愛知県立芝術大学大学院 博士後期課程 沖画版画領域 修了

須貝 旭

asahisugai.com

須貝旭 個展 彗星考

Asahi SUGAI Solo Exhibition De cometis

展覧会 会期 2022年11月26日-12月11日

会場 L gallery

愛知県名古屋市名東区本郷 1-43 LIF F-1

カタログ 編集 須貝 旭

デザイン有限会社小島制作所執筆江藤 莅夏 (p. 3)

安井 海洋(pp. 4-5)

翻訳 原田 明和

撮影 小島 久弥 (pp. 28-29)

須貝 旭(pp. 8-27, 30-31)

印刷・製本 株式会社イニュニック

助成 クリエイティブ・リンク・ナゴヤ

2024年2月

Exhibition Dates 26 November – 11 December 2022

Venue L gallery

LIF F-1, 1-43 Hongo, Meito-ku, Nagoya, Aichi

Catalogue Editor Asahi Sugai

Design Kojima Seisakusho Co., Ltd.

Text Rika Eto (p. 3)

Mihiro Yasui (pp. 4-5)

Translation Akikazu Harada

Photography Hisaya Kojima (pp. 28-29)

Asahi Sugai (pp. 8-27, 30-31)

Print Inuuniq Co., Ltd.
Grant Creative Link Nagoya

February 2024

