

Gleaner Odalisque, 2019 Oil on linen 129 x 170 cm | 51 x 67 inch Photographer: Charles Benton. Courtesy of the artist & Perrotin.

Emily Mae Smith

Avalon

Opening Wednesday August 28, 2019 5 - 8pm
August 28 - November 9, 2019

Essay by Barry Schwabsky

Perrotin is pleased to announce a solo exhibition by New York based artist Emily Mae Smith. This is her first exhibition in Japan.

Emily Mae Smith doesn't mind pointing out that while she's been painting for some twenty years, her art really began to come into focus around 2013. That tells you a lot—about why her work can have the freshness, energy, and go-for-broke ingenuity of an emerging artist relishing her process of self-discovery, while still also showing the impeccable technical fluency and conceptual sophistication that usually only develop with considerable experience. And Smith has evidently been looking as long as she's been painting: her references encompass a big chunk of the history of Western painting, including often-overlooked episodes like nineteenth-century Symbolism, as well as a vast swath of the popular or commercial arts, from Art Nouveau graphics through Disney animation to the psychedelic posters of the Summer of Love.

Not surprisingly, Smith has observed that almost all this art was made by men for the delectation of other men. Her determination, in accordance with the times, was to put her own perceptions and experience as a woman into the picture—and to have fun doing it. But as a representationalist, she's indirect: Perhaps surprisingly, the body hardly appears in her paintings—unless you count the occasional mouth. Or not even a mouth, often just a homeless tongue or a set of teeth as identical and linearly aligned as the ice cubes in your freezer

オープニング 2019年8月28日 17時 - 20時
2019年8月28日 - 11月9日

バリー・シュワブスキーによるエッセイ

ペロタン東京はこの度、ニューヨークを拠点に活動するアーティスト、エミリー・メイ・スミスの個展を開催いたします。スミスの個展は今回が日本初開催となります。

エミリー・メイ・スミスは20年に渡り絵を描き続けていますが、自身のアートがはっきり見えてきたのは2013年頃であることを隠さず認めています。ここに、熟練なくして達することのない完璧な技術とコンセプトの洗練を示しながらも、彼女の作品の新鮮さ、エネルギー、そして自己発見のプロセスを愉しむ新進気鋭のアーティストならではの“当たって砕ける”の創意の所が見受けられます。スミスは絵を描いてきた時間と同じだけ、観察してきたことは明確でしょう。彼女のレファレンスは、19世紀の象徴主義のような見落とされがちなエピソードから、アール・ヌーヴォーのグラフィックやディズニーのアニメーション、サマー・オブ・ラブのサイケデリックなポスターなどと広範囲に及ぶ大衆または商業アートまでも含む、洋画史がその大部分を占めています。

当然ながら、スミスはこうしたアートがほぼ全て男性によって男性の楽しみのために作られたことを考察しました。彼女は、時代に合わせて、自身の女性としての見識と体験を絵に組み込むこと—そしてその行為を楽しむこと—を決意しました。しかし、彼女は具象画家でありながら、婉曲的な表現を用いていると言えます。意外かもしれませんが、彼女のペインティングには、時として現れる“口”を除き、身体が登場することはほぼありません。あるいは、口ですらなく、収まる場所のない舌や歯が製氷皿に並ぶ角氷の如く一様かつ直線的に並んでいます。むしろ、彼女が選んだ“代役”は、懐かしい(明

tray. Instead, her figural stand-in of choice is the humble (and distinctly unvoluptuous) besom broom. It represents domestic labor of the kind to which women have been consigned for millennia, but in the sequence of the Disney classic *Fantasia* (1940) based on the story of the sorcerer's apprentice, set to the famous score by Paul Dukas, the broom becomes the implement that rebels against its would-be master. "It's this very lowly thing that became very powerful when someone tried to control it," as Smith says. And of course in this, the broom also resembles its smaller cousin, the paintbrush.

These days, art making seems to have bifurcated: On the one hand, there is work whose form is fundamentally driven by its subject matter, often rooted in what's sometimes called identity politics: queer issues, racial issues, decolonial issues, and, of course, feminist issues among them. On the other hand, there is work that—though it may be worlds apart from anything you'd classify as modernist in style—continues to pursue the modernist intuition that art is before anything else an investigation of what art itself is or can be. Understanding how deeply gender and sexuality are woven into the very fabric of art as it's come down to us, Smith is that rare practitioner whose work's political and formal substance are so perfectly fused as to be indistinguishable. But—in contrast to the sorcerer's apprentice—her mastery of her tools is complete; she doesn't even have to set them to work. She puts them into play.

With a nod to distinct painting movements in the history of art, such as Symbolism, Surrealism, and Pop art, Emily Mae Smith creates lively compositions that offer sly social and political commentary. Her lexicon of signs and symbols begins with her avatar, derived from the broomstick figure from Disney's *Fantasia* (1940). Simultaneously referring to a painter's brush, a domestic tool associated with women's work, and the phallus, the figure continually transforms across Smith's body of work. By adopting a variety of guises, the broom and other symbols speak to contemporary subjects, including gender, sexuality, capitalism, and violence.

(Patricia Hickson, Emily Hall Tremain Curator of Contemporary Art, Wadsworth Atheneum Museum of Art)

Emily Mae Smith has been the subject of solo exhibitions at the Consortium Museum, Dijon, France and the Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, CT. Smith's work is included in the collection of the Whitney Museum of American Art.

More information about the artist >>>

らかに艶めかしさのない)ほうきでした。ほうきは、何千年にも渡り女性に委ねられてきた家事労働の象徴である一方で、ポール・デュカスの名曲に合わせたディズニーの傑作「ファンタジア」(1940)のシークエンスでは、魔法使いの弟子の物語に基づき、師匠気取りの魔法使いに反逆する道具として活躍します。「誰かに支配されそうになったとき、強い力を発揮したのは、この、実に身分が低い物なのです」とスミスは言います。更に、もちろん、ほうきはその“いとこ”の絵筆をも想起させます。

昨今における創作活動は、二手に分かれているように思われます。一方には、ときにアイデンティティ政治と呼ばれる、クィア問題、人種問題、脱植民地化問題、そして無論、フェミニスト問題などに根ざした題材に本質的に駆り立てられた作品があります。その一方で—スタイル的には近代派の分類からかけ離れていたとしても—近代派の直感、すなわち何を差し置いてもまず、アートとは、それが何であるのか、もしくは何になり得るのかを、追求し続けることに基づいた作品もあります。スミスは、アートという名の“織物”が受け継がれるなかで、ジェンダーとセクシュアリティがいかに深く織り込まれているかを理解し、作品の政治的な要素と定式的な要素を区別できないほど完璧に融合させる、類まれな実践者です。彼女は、魔法使いの弟子とは対象的に、道具の扱いを完璧にマスターしています。彼女は道具に働かせるのではなく、むしろ、力を発揮させるのです。

エミリー・メイ・スミスは、象徴主義、シュルレアリスム、ポップアートなど、美術史における異なる絵画のムーブメントに敬意を表しつつ、いたづらな社会的・政治的メッセージを込めた、生き生きとした構図を制作します。彼女の“語彙”である符号やシンボルは、ディズニー「ファンタジア」(1940)のほうきに由来する、自身のアバターから始まります。この形象は、画家の筆、女性の仕事に関連する家事用具、また男根にも同時に言及しつつ、スミスの作品を通して絶えず変容しています。ほうきやその他のシンボルは様々な装いをまといながら、ジェンダー、セクシュアリティ、資本主義、暴力など、現代の題材に訴えかけます。

(Wadsworth Atheneum Museum of Art, Emily Hall Tremain, 現代美術キュレーター、Patricia Hickson)

エミリー・メイ・スミスの個展は、Consortium Museum(フランス、ディジョン)とWadsworth Atheneum Museum of Art(米国、コネチカット州ハートフォード)にて開催されました。スミスの作品はホイットニー美術館に所蔵されています。

アーティストについての詳細はこちら >>>