

TEXT BY
SPENCER KEALAMAKIA

[ABE'S VOID](#)

サトル・アベ

IMAGES BY
CHRIS ROHRER

ARTWORK COURTESY OF
[HAWAII STATE
FOUNDATION ON
CULTURE AND THE ARTS](#)

The impenetrable Hawai'i artist Satoru Abe has been creating enigmatic works for the last 50 years.

文＝スペンサー・ケアラマキア
写真＝クリス・ローラー、
アーティストによる提供

独特の世界観を築き上げるハワイの巨匠アーティスト

Satoru Abe didn't want to talk about his 1955 oil painting, "Me and Three Mourners," hanging near the entrance of his fall retrospective at Luxury Row in Waikiki. He was teasing, of course. He must have been teasing.

The painting shows a white-and-ochre void surrounding three dark, human-like silhouettes seated beneath a larger silhouette. The larger silhouette is in repose, possibly interred. It is one of four paintings comprising The White Paintings, Abe's first major body of work. The young artist apparently liked to tease, considering he named the series something so dull and deflecting. Abe, who's 93, still likes to tease, considering he chose to hang "Me and Three Mourners" at the front of his latest exhibition.

"Isn't that a painting of your funeral up front?" I asked.

"I don't want to talk about it," he said.

He paused, but soon went on talking about it: how he painted "Me and Three Mourners" with a palette knife, and how he did it after returning from art school in Japan with a head full of new ideas. By the mid-1950s, Abe was already playing with forms he would expand and refine over his decades-long career: trees, human-like silhouettes, vessels, the void. Having made more than 5,000 works of art since The White Paintings, Abe remains consistent in his ideas and his wry sense of humor, regardless of the medium.

One of his humorous pieces is the 1953 painting "Humanity," which depicts a sprawling orgiastic scene, an endless tangle of nondescript groping beings. From the crowd, a single indistinguishable figure has clawed its way above the others—a leader, perhaps—and, with arms outstretched, becomes the painting's focal point. Abe often intricately renders networks or systems that branch from a common, unified source.

サトル・アベ氏は、1955年の油絵作品『Me and Three Mourners』について語りたがらなかった。その絵は、ワイキキのラグジュアリー口ウでこの秋開催された彼の回顧展で、人目を引く入り口に飾られていた。意味ありげなこの作品の配置は、アーティストの思わせぶりな演出としか思えない。

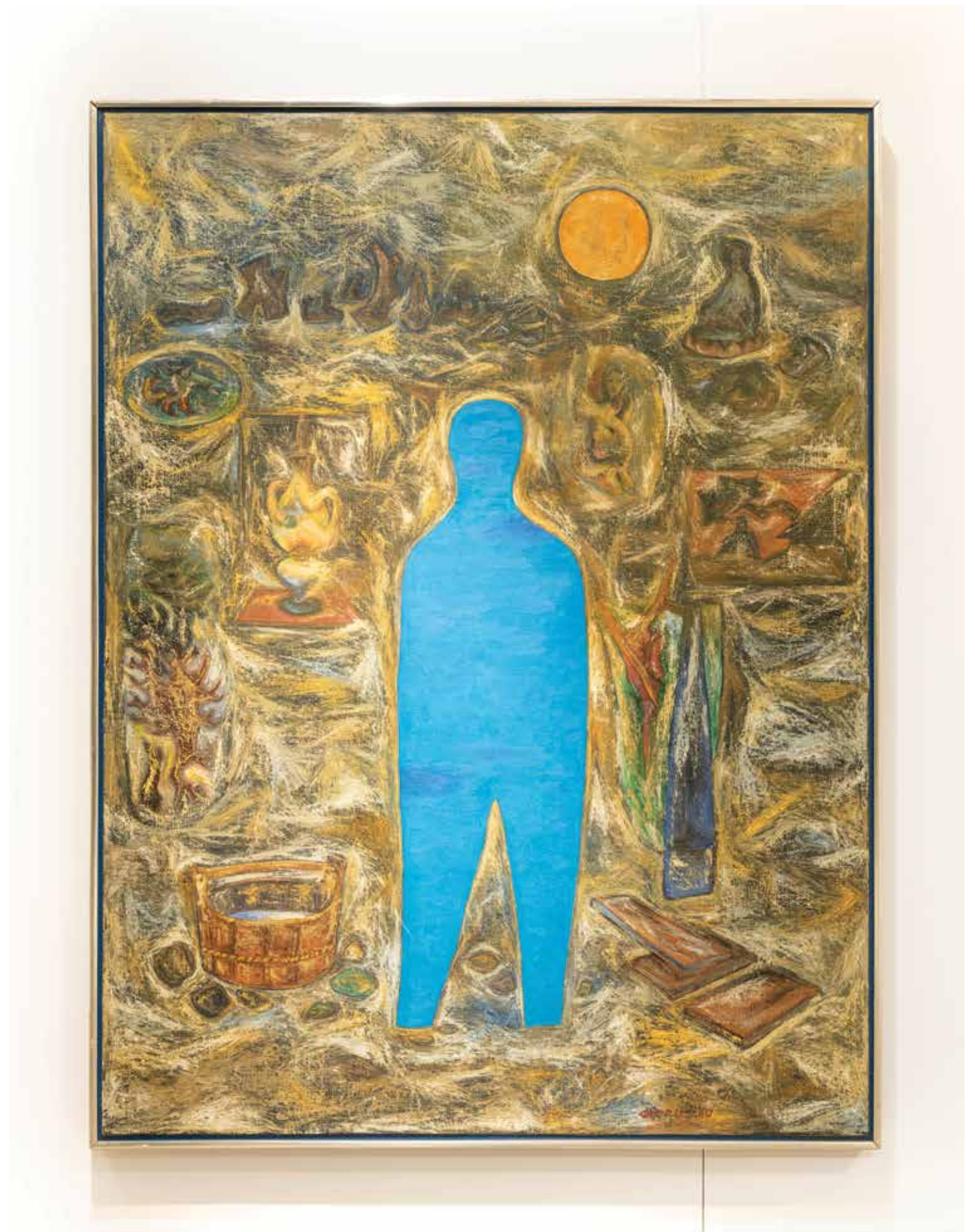
この絵には、白と黄土の空間に、人物のような3つの暗い影が、それらより一回り大きなシルエットの下に描かれている。大きいシルエットは安置されていて、葬られているかのようだ。これは4枚の絵で構成されるアベ氏の『The White Paintings』シリーズのうちの1枚だ。いかにも平凡で無機質なネーミングから、この若手アーティスト独特のユーモアが伝わってくる。93歳となった今も、個展の入口に飾られた『Me and Three Mourners』が、アベ氏の遊び心の健在ぶりを示している。

「入口に飾ってある絵は、アベ氏ご自身の葬式をイメージしたものですか？」と私が尋ねると、

「その話はしたくないな」と彼は答えた。

彼はつかのま黙り込むと、まもなくその絵について話し出した。『Me and Three Mourners』は、パレットナイフを使って描いたもので、日本の芸術学校を出て、多くの新しいアイデアを胸にハワイに戻った頃の作品だという。アベ氏は、1950年代半ば当時から数十年にわたり、木や人間のシルエットや器、無といったもの題材に創作活動を続けてきた。『The White Paintings』以来、5,000を超える作品を手がけているアベ氏は、アートの媒体を問わず、一貫したアイデアと皮肉なユーモアを貫いている。

彼のユーモラスな作品の1つは、1953年の絵画『Humanity』だ。この絵には、どこまでも絡まりあった得体の知れない熱狂した生き物が無秩序に描かれている。群衆の中から、何者か見分けのつかない一人の人物（リーダーだろうか）が飛び出し、腕を広げている姿が目引く。サトル・アベ氏は、秩序のある一体化したものを枝分かれしていく構造や組織を繊細な感覚と確かな技術で表現する。

The figure of a human torso as a jug, pitcher, or other vessel shows up across Abe's paintings and sculptures.

水差しやピッチャーといった器として描かれた人の胴体は、サトル・アベ氏の様々な絵画や彫刻に見られる。

The artist's canon is regarded for its spiritual themes and technical discipline.

サトル・アベ氏の作品は、スピリチュアルなテーマと磨き抜かれた技が光る。

The figure of a human torso as a jug, pitcher, or other vessel also shows up across Abe's paintings and sculpture. With this imagery, the artist has taken the human-body-as-vessel metaphor and rendered it literally through a visual double entendre, as in 1992's "Seventeen Men" or 2010's "Seven."

Another thing Abe didn't want to do was answer any heady questions about themes and symbolism. It was understandable, as he'd been doing daily demonstrations for gallery visitors, impressive for anyone at any age. When I asked him how Eros figures into his work—the way his forms often overlap or entangle but rarely fuse or graft, he backed off. "Oh, I don't know," he said.

水差しやピッチャーといった器として描かれた人の胴体は、サトル・アベ氏の様々な絵画や彫刻に見られる。1992年の作品『Seventeen Men』や2010年の『Seven』では、「体は魂の入れ物に過ぎない」という比喩を、文字通りこのイメージを用いて視覚的に表現している。

アベ氏は、テーマや象徴といった面倒な質問に答えることを好まないようだ。ギャラリーでは毎日、あらゆる年齢層のビジターが興味を持つデモンストレーションを行っていたのだから、そんな余裕はなかったのかもしれない。重なり合ったり絡まったりする複雑なフォームに、接合や移植といった手法を使わない彼の作品に、エロスはどう影響しているのかと尋ねると、彼ははぐらかすように「うーん、わからないな」と言った。

Halekulani **Living**

www.brunellocucinelli.com

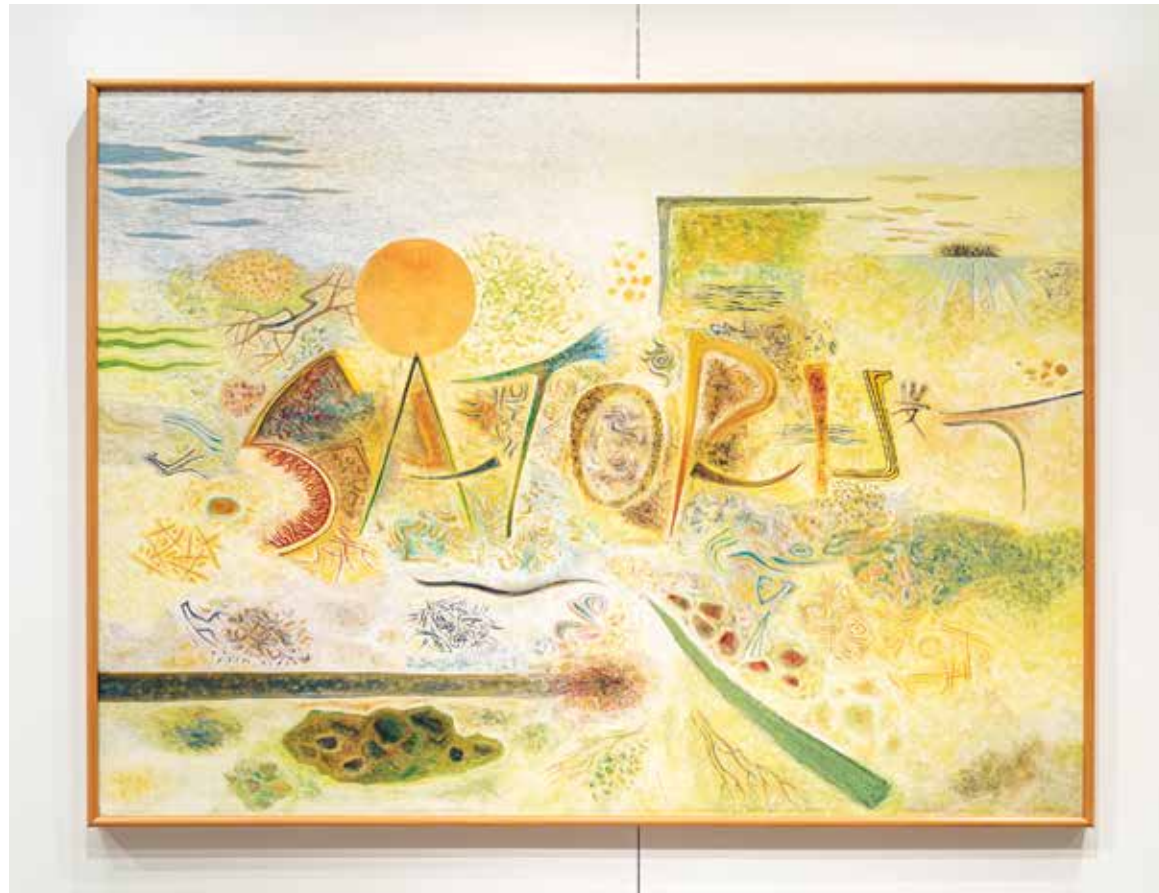
time for *Spirit*, time for *Harmony*

BRUNELLO CUCINELLI

Having made more than 5,000 works of art, Abe remains consistent in his wry sense of humor, regardless of the medium.

5,000を超える作品を手がけているアベ氏は、アートの媒体を問わず、一貫したアイディアと皮肉なユーモアを貫いている。

Inasmuch as Abe's work shows a sense of humor and spirituality, it can also feel impenetrable. Maybe it's the industrial materials Abe favors, such as the welded copper and bronze of 1981's "Volcano." Or perhaps it's the strange forms of Abe's aesthetic vocabulary: the tension created by the tangling branches and esoteric symbols of 1985's "One Tree."

It's said of Abe that he chooses sculpture because it appeals to his workmanlike sensibility and he chooses painting because it appeals to his spiritual and ontological musings. Perhaps Abe doesn't like talking about art because it's a lot like talking about work or talking about church, and he wouldn't want to bore anyone.

If not art, he was happy to discuss his days as a young artist in Honolulu. He eagerly indulged questions about the avant-garde artists who made up the Metcalf Chateau, a group of young, Asian American artists who spent hours hanging out at the long-gone Kuhio Grill near the University of Hawai'i at Mānoa. "We used to just buy one beer, and after that, it was all on the house," Abe said of Kuhio Grill owner Mark Miyashiro's generosity.

サトル・アベ氏の作品は、ユーモアとスピリチュアリティに溢れているが、一方で頑強さを感じさせる。1981年に溶接銅とブロンズで製作した『Volcano』のように、サトル・アベ氏が工業的な材料を好むからであるかもしれない。あるいは1985年の作品『One Tree』の絡み合う枝と難解な符号が不思議な緊張感を生み出すように、アベ氏の表現する奇妙なフォームがそんな印象を与えるのかもしれない。

職人気質なアベ氏は、表現方法の一つとして彫刻を選び、精神性や存在論的な思想を反映する手段として絵画を選んだという。アベ氏が芸術について語るのを好まないのは、それが仕事や教会についての会話と似ているからではないだろうか。相手を退屈させることを嫌うのだろう。

アート以外について聞くとアベ氏は、駆け出しのアーティストだった頃のことを懐かしそうに話してくれた。彼はハワイ大学マノア校近くにあった、今はなき「クヒオグリル」を溜まり場にしていた、アバンギャルドな若手アーティストグループ「メトカーフ・シャトー・コレクティブ」の一員だったという。「あの頃、僕たちはビールを1本だけ注文しては、居座っていたものだよ。あとは全部お店が払ってくれていたんだ」。今もクヒオグリルのオーナーのマーク・ミヤシロさんの寛大さに感謝しているとアベ氏は熱く語った。

BRUNELLO CUCINELLI

Ala Moana Center - 808 949 3680
International Market Place - 808 439 6229

[“Three Rocks” by Satoru Abe, oil on canvas, 1991](#)
[39 ½ x 53 ½”, photo by Paul Kodama](#)

サトル・アベ氏の作品『Three Rocks』
 キャンバスにオイル、1991年。ポール・コダマ氏撮影

[“Enchanting Forest” by Satoru Abe, oil on canvas, 1995](#)
[39 ½ x 53 ¾”, photo by Paul Kodama](#)

サトル・アベ氏の作品『Enchanting Forest』
 キャンバスにオイル、1995年。ポール・コダマ氏撮影

Abe has been playing with organic forms he would expand on and refine over his decades-long career.

アベ氏は、長年の創作活動で、さまざまな有機的なフォルムを取り入れている。

Miyashiro was an early supporter of the Metcalf Chateau artists' creative lifestyle. When he wasn't providing the young abstract expressionists with free rounds of beer and endless card games, he was buying their work and, more importantly, providing them with a place to go. Abe says they played many games of pinochle during those days at Kuhio Grill, and rarely talked about art.

当初から、メトカーフ・シャトーのアーティストたちのサポーターの一人だったミヤシロさんは、若い抽象表現主義のアーティストたちにビールをご馳走し、好きなだけカードゲームなどの娯楽に講じさせてくれた。彼らの作品を購入するのももちろん、彼らにとって何より大切な居場所を提供してくれた恩人なのだという。クヒオ Grill で過ごした楽しい日々を振り返り、「カードゲームに講じるばかりで、アートについて話した記憶がないくらい」とアベ氏は笑った。

Luxury Row

2100 Kalakaua Avenue
Waikiki

HAWAII'S LUXURY SHOPPING DESTINATION

そこはハワイで一番贅沢なワールドクラス・ショッピング・エリア

CHANEL GUCCI MONCLER BOTTEGA VENETA SAINT LAURENT MIU MIU GOLDEN GOOSE / ★

LUXURY ROW AT 2100 KALAKAUA AVENUE
TEL: 808.922.2246
OPEN: 10:00 A.M. - 10:00 P.M.
WWW.LUXURYROW.COM
COMPLIMENTARY VALET PARKING
A METROPOLE/HELLER PROPERTY

