1st NAJA SPORTS PRESENTS "ART OF FEMINITY"

SYLVIA MARTINS

シルビア・マーティンズ

シルビアのペインティングはまるで凝縮された祈りのようだ。神の前にひざまずき願いを込めたまうな深さで、それは見ている人に、長い瞑想の後にも似た、快い満足感を与える。彼女の作品はいろいろな文化が溶け合った旅人の世界を思わせる。一つ一つのエレメントを並べあわせたり、繰り返したりすることによって、作品に心を与え、それが祈りとなるのである。バリの神話ペルシャ芸術や、タントラ経典(ヒンズー教、密教の一種)などのエキゾチックな色使いやフォームをうまく取り入れながらも、それがチープな模倣品とならず逆に人を惹きつけている。彼女はそれぞれ文化の持つユニバーサルなシンボルを活かしながら、自分のパーソナルなテイストに仕上げ、その美しく飾られたモザイクのような作品は、現代のデコレーション(装飾美)に対する不信感を覆している。

シルビアのペインティングは考古学の発掘と全く逆のことをしている。人々の神話や偶像のイメージに、彼女は何層にもペイントを重ね合わせ、出来上がった作品は色調と形が、優しく、しかし力強く結合しているのである。彼女は自らの感性や美感覚に何の疑いも持たなかった。本能的にパターンを用いたデコレーションが永遠を表す鎖を産み出し、それが生命のリズムを象徴することを知っていたのである。その斬新な画法に幾何学的な秩序を加え、その結果、彼女の作品はアブストラクトと言うよりは、古代人のビジョンに近い世界となっている。シルビアの豊かで贅沢な重層は人を神秘的な儀式の世界に引き込み、美しさとは芸術美と画一美(計算された美しさ)、両方を兼ね備えているものだと教える。シルビアのペインティングには、彼女が諸外国滞在中に受けた異国文化の影響が現れているが、それは決して異邦人的な感覚による表面的なものではない。むしろ彼女の宇宙的スコープで文化の核、本質を捕らえた不動の真理なのである。そしてその真理はシルビア自身の精神と芸術的感性の一部として受け入れられ、彼女に芸術に対する忍耐と奉仕の力を与えた。シルビアの芸術に対する姿勢が人々に、彼女の作品の純粋な真価を認めさせるのである。

Adrian Dannatt (Frash Art 編集者)

Sylvia Martins

Sylvia Martins paintings are portable prayers, tactile, votive objects that reward long contemplation with rich contentment. These canvases serve as icons for the world of easy travel and mixed cultures, where pattern itself is spiritual and like any prayer they are built from the repetition and rearrangement of elements. If various influences are self-evident, be it Balinese mythology, Tantric or Persian art, the generous colors and forms of the exotic, these paintings never lapse to pastiche. They are utterly personal whilst deploying universal symbols, jeweled mosaics that confront and transform modern fear of the decorative.

In the endless layers of scraped, worked paint, the bold harmonics of tone and contour, we sense an excavation in reverse, an archeologist working back through mythology and image-magik to our own times. Martins has no nervousness before the sensuous, the pretty, because she has an inherent understanding of the spiritual rhythm that underlies the artifice of pattern, that the decorative forms an unbreakable link with the chain of the eternal.

At the end of modernist, linear science we have emerged to Fractal Geometry and a world closer to the ancient vision of matter as pattern rather than abstraction. In entering the extraordinary luxury of Martins layered surfaces we are part of an experience both mythic, ritualistic, and in the forefront of advanced theory, where 'beautiful' is both an aesthetic and mathematic solution.

Despite the influence of foreign cultures Martins has lived amongst and learnt from, there is nothing touristic about these paintings, rather they present a core, stable center of faith around which the myriad cosmology of the world revolves. That faith is in both the human spirit and art itself, the two fused through Martins patient, devotional act of painting, a devotion that demands our equally honest and focused appreciation.

Adrian Dannatt

