

Elizabeth Glaessner. *Sphinx with arms*, 2024. Oil on linen. 137.2 x 241.3 cm | 54 x 95 inch. Photo by Guillaume Ziccarelli. Courtesy of the artist and Perrotin.

ELIZABETH GLAESSNER *HEAD GAMES*

July 2 - August 31, 2024
Tuesday - Saturday 11am - 7pm

Elizabeth Glaessner often begins a new painting with a pour of oil paint. As it pools on the surface of her canvases, it becomes something to which she can react; she pushes, spreads, layers, builds up, or wipes away paint to create mysteriously ethereal figures that consume her compositions. Industrial brushes, handles, and squeegees are all implements to shift paint into full, leggy figures, typically nude. Bright, saturated colors meet more muted or earth tones; facial features and other minute details emerge through a convergence of formal relationships. These figures are often depicted in moments of movement or transition (perhaps swinging a club, floating in a body of water, mid-embrace, or looking and merging with their own reflections.) Glaessner's process, like the figures she comes to depict, is about transformation.

"Head Games," an exhibition of fifteen of Glaessner's small paintings alongside two of larger scale, demonstrates the strength and scope of her painterly aesthetic. Pictorialism, process, and performance converge in these works, revealing not only her facility with the oil medium but also how our perception of ourselves and others depends on a play of imagination and reality. Seldomly exhibited altogether, the small-scale paintings offer a survey of Glaessner's particular process, and a glimpse inside her mind.

展覧会会期: 2024年7月2日 - 8月31日
火曜 - 土曜 | 11時 - 19時

エリザベス・グラスナーの絵画制作は、油絵具をキャンバスに垂らすことから始まります。キャンバスの表面に絵具が溜まると、グラスナーは絵具を押し、広げ、重ね、形成し、拭き取るなどして、神秘的で幽玄な人物像を描き出します。豊満で脚の長い、概してヌード姿の人物像を描き出すために、道具工業用ブラシ、ハンドル、スクイージーといった道具が用いられます。鮮やかな飽和色が、より落ち着いた色調やアースカラーと出会い、フォルムとフォルムが融合することで、顔つきなどの微細なディテールが浮かび上がってきます。これらの人物像はしばしば、動作や変化の瞬間を捉えたものです(例えば、ゴルフクラブを振っていたり、水に浮かんでいたり、抱擁のさなかであったり、反射する自身の姿を見ていたり、融合していたりします)。グラスナーの制作プロセスは、その絵に描かれている人物たちと同様に、“変容”そのものなのです。

展覧会「Head Games」は小型絵画 15点と大型絵画2点によって構成され、グラスナーの画家としての美意識の高さと広がりを出す内容となっています。展示作品には、ピクトリアリズム、プロセス、パフォーマンスといった要素が集約されており、グラスナーの油絵具の技巧が光るだけでなく、私たちの自身や他者に対する認識がいかに想像と現実の作用次第であるかをも指し示しています。このように小型の絵画作品が一堂に会して展示されることはごくまれで、グラスナーの独特な制作プロセスや、その心の内を垣間見ることができるでしょう。

Elizabeth Glaessner. *Mimesis*, 2023. Oil on linen. 40.6 x 30.5 cm | 16 x 12 inch.
Photo by Guillaume Ziccarelli Courtesy of the artist and Perrotin

Glaessner often thinks through ideas with repetition. Born in Palo Alto, California, Glaessner was raised in Houston, Texas before moving to New York in 2007. Houston's climate is hotly swampy, a coastal city with proximity to Galveston Bay and the Gulf of Mexico. Walking around can feel as if stepping through a mist. With Glaessner often and repeatedly blurring her compositions with a careful swipe of a large brush, it can seem as if these figures are submerged in water or a haze, and it's tempting to see this as Houston's influence on Glaessner's vision. But more directly, a 2019-2020 stay at Galveston Artist Residency, situated between the Bay and Gulf, where the sky and water meet, galvanized Glaessner's work. There, she had time to focus and replicate ideas—playing with them—so as to understand her own work.

These new paintings continue several longtime thematic interests of Glaessner's, including narratives from Western literature and Greek mythology alike. Nut (or Nwt), the Egyptian deity; goddess of the visible sky is frequently alluded to in several compositions through an arched body. Other mythic beings are recontextualized, such as Pygmalion and Galatea in "Mimesis" wherein a tiny third figure observing the scene skews the perspective, suggesting the artificiality of both Pygmalion and Galatea. Snippets of stories, texts, and poems fill Glaessner's studio. As she made these works, poems by Georg Trakl and Sylvia Plath hung on her studio walls; all of these texts reflected on the singularity of transformation. But rather than mere interpretation or retelling of these texts, Glaessner's paintings distill their essence as she reenvisioned them using a lucid and adroit formalism.

The intimate scale of these works enables especially close examination, offering glimpses into not only the enigmatic stories of these paintings but also Glaessner's process. Though requiring less physicality than her large-scale works, the smaller paintings are nevertheless just as gestural and

Elizabeth Glaessner. *Rave*, 2022. Oil on canvas. 40.6 x 30.5 cm | 16 x 12 inch
Photo by Guillaume Ziccarelli. Courtesy of the artist and Perrotin

グラスナーはたびたび、“反復”を通して構想を練ります。カリフォルニア州パロアルトに生まれ、テキサス州ヒューストンで育ったグラスナーは、2007年ニューヨークに移住しました。ガルベトン湾とメキシコ湾にほど近い沿岸都市・ヒューストンの気候は高温多湿で、まるで霧のなかを歩いているように感じられます。グラスナーはよく、大型のブラシを慎重に動かしては繰り返し構図をぼかしており、描かれた人物が霧や水のなかにも見えるため、或いはヒューストンがグラスナーのヴィジョンに与えた影響を考えてみたくになります。しかし、より直接的な影響としては、前述のガルベトン湾とメキシコ湾の間に位置するガルベトン・アーティスト・レジデンスでの2019年～2020年の滞在が、グラスナーの作品に刺激を与えたといえます。滞在中、グラスナーは自分自身の作品への理解を深めるために、集中してアイデアを具現化・試行する時間をもちました。

本展にて公開される新作絵画には、西洋文学やギリシャ神話に基づく物語など、グラスナーが長年関心を寄せてきた複数のテーマが継続されています。また、エジプト神話における天空の女神である“ヌト”は、アーチ型の体を通して、頻繁に暗示されています。他の神話上の生き物も再文脈化されており、例えば《Mimesis》では“ピュグマリオン”と“ガラテア”を観察する小さな第三の人物が遠近法を歪め、ピュグマリオンとガラテアが作為的であることを示唆しています。グラスナーのスタジオは物語、文章、詩の断片で埋め尽くされており、前述の作品制作中には壁にゲオルク・トラークルとシルヴィア・プラスによる、いずれも変容の特異性について綴られた詩が貼られていました。ただし、グラスナーの絵画はこれらの文章の単なる解釈や再話ではなく、明晰で巧みな形式主義を通して文章を再構想し、そのエッセンスを抽出したものです。

今回展示される小型絵画のスケール感は、ごく細部まで観察することを可能とし、その謎めいた物語のみならず、グラスナーの制作プロセスを窺うことができます。大型絵画と比較して“身体性”の要素は少ないものの、小さなペインティングも負けず劣らず動作的かつ物質的です。

material. Careful looking reveals how she fashions her visceral textures through meticulous application of layers and layers of paint, which are then manipulated to reveal sumptuous rugged surfaces. Several works here are enriched with small glass beads Glaessner mixed with paint to give both oil and canvas something to resist. Or, perhaps the initial pour is spread all over the canvas in a slick coating of color. Brushwork is a reaction, as line and shape take form in response to one another.

This call-and-response is aesthetically implied in the bending and crawling position that several figures here assume. On all fours, these figures oscillate between carnal or childlike, their pose derived from Blake, Cranach, and model horses alike. Several works include pairs of trios of such figures as if the larger one has spawned the smaller ones, such as *Grass Play* or *Head Games*. Or, as in *Creature*, the figure fills almost the entirety of the picture plane, its head tilted upward with a haunting, searching look in its eyes. Their body is aqua-green, a color found throughout these paintings, as in *Sphinx with arms* and *Sirens*. In both, a strip of light sandy brown lines the bottom edge, as if the sphinx figure is lying in the sand of an ocean floor, and a phantasmic smaller figure seems to float behind them, caught in the rhythms of the sea. These works, almost mirror-sized, are a means through which to experiment and explore poses, figures, and forms before they transform into larger paintings. In this way, “Head Games” invites an experience of Glaessner’s vision.

—Leah Triplett, Director of Exhibitions & Contemporary Curatorial Initiatives at the Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Philadelphia, PA, United States

More information about the show >>>

注意深く見ると、グラスナーが絵具を何層も丁寧に塗り重ね、直感的な質感を創り、さらにそれらを巧みに処理することで、豪華で凹凸のある表面を生み出していることがわかります。またいくつかの作品には、油絵具とキャンバスの双方に抵抗を加えるために、グラスナーが絵具に混ぜ込んだ小さなガラスビーズが見てとれます。あるいは、垂らした絵具をキャンバスに塗り広げ、全体が色彩でなめらかにコーティングされている作品もあります。グラスナーの筆遣いは“反応”であり、それは線と形が互いに呼応してフォルムを生み出すさまと同様です。

このコール・アンド・レスポンス(呼びかけと応答)は、描かれた人物たちの曲がったり這ったりする姿勢にも美学的に示されているでしょう。四つん這いの像は、ウィリアム・ブレイクやルーカス・クラナッハ、馬の模型などに由来するポーズであり、肉欲的なものと子どもらしさとの間で揺れ動きます。《Grass Play》や《Head Games》などの一部作品に登場する2人組や3人組の人物たちは、大きな人物が小さな人物を産み落としただかのようにも見えます。あるいは《Creature》のように、画面いっぱいに描かれた人物が頭を上へに傾け、妖しい眼差しで何かを探し求めるような表情をしています。こうした人物たちは総じてアクアグリーン色であり、この色は《Sphinx with arms》や《Sirens》など、作品群を通して見ることができます。前述の2作品では、いずれもスフィンクスが海底の砂の上に横たわっているかのように、下部には明るい砂茶色の帯が描かれ、その背後には、海のリズムに巻き込まれた幻想的な小さな人物が浮かんでいます。手鏡サイズのこれらの作品は、グラスナーがより大きな絵画へと変容させる前に、ポーズや人物、フォルムを実験的に探求するための手段でもあります。このようにして、「Head Games」は見る者をグラスナーのヴィジョンへの追体験へといざなうでしょう。

リア・トリプレット
(ペンシルベニア美術アカデミー エキシビジョン&コンテンポラリー・キュレートルリアル・イニシアチブ/ ディレクター)

展覧会に関する詳細はこちら >>>

Courtesy of the artist and Perrotin

Elizabeth Glaessner was born in 1984 in Palo Alto, CA, USA. She lives and works in Brooklyn, New York, USA.

Drawing from art history, mythology, memory and pop culture, Elizabeth Glaessner's dream-like paintings conjure a surreal universe uninhibited by conventional boundaries. In this imagined realm, fluid figures populate amorphous landscapes where both person and surrounding are in a seemingly constant state of metamorphoses. Glaessner begins each piece intuitively, layering oil over poured pigments, allowing the paint to interrupt the narrative making room for the subconscious. Inspired by symbolist painters such as Edvard Munch, Glaessner uncovers a psychological world with her distinct use of color and technique. Through form and process her paintings act as gateways into untapped emotions, triggering our primordial unconscious, freed from the burden of societal boundaries and moral codes.

More information about the artist >>>

エリザベス・グラスナーは1984年、米国カリフォルニア州パロアルトに生まれ、現在ニューヨーク・ブルックリン在住。

エリザベス・グラスナーが描く夢のようにおぼろげなペインティングは、美術史、神話、記憶、ポップカルチャーからインスピレーションを得て、既成の枠にとらわれない超現実的な世界を想起させるものです。その想像上の世界には、人も環境も一見絶え間なく変容している不定形のランドスケープと流動的な人物像が息づいています。グラスナーの作品制作は直感的に始まり、垂らした顔料の上に油絵具を重ね、絵具がナラティブを遮ることを許し、無意識下の影響が及ぶ余地をあえて残しています。グラスナーはエドヴァルド・ムックをはじめとする象徴主義を代表する画家たちからインスピレーションを受け、独特な色遣いと技法を用いて心理的な世界を探求しています。グラスナーの絵画はそのフォルムと制作プロセスを通して、潜在的な感情にアクセスする入り口としての役割を果たし、社会の境界や道徳的規範の重圧から解放された私たちの原始的な無意識を呼び起こすのです。

アーティストに関する詳細はこちら >>>
