

Lionel Estève, *Fragment*, 2021. Copper thread, acrylic paint, fabric and frame. 80.6 × 60.6 × 3.5 cm | 31^{3/4} × 31^{3/4} × 1^{3/8} in. Photo by Keizo Kioku. Courtesy of the artist and Perrotin.

LIONEL ESTÈVE

WHAT THE DAY HIDES, THE NIGHT SHOWS

「日に潜み、夜に現る」

October 28 — Dec 28, 2022

Tuesday - Saturday 12pm - 6pm

Perrotin Tokyo is pleased to announce *What the Day Hides, The Night Shows* — the first solo exhibition in Japan by French artist Lionel Estève. The exhibition presents two types of works - drawings on fabrics and sculptures made of stone - and explores the notions of landscape and pareidolia. The following is an essay authored by curator Akiko Miki on the occasion of this exhibition.

The visual arts—encompassing sculptures, paintings, and installations—tend to invite a wide myriad of interpretation through the filter of words. On occasion, however, we encounter work that almost seems to defy or even reject description. To me, Lionel Estève's work is a prime example. Of course, this by no means implies that there is nothing to say about his work. Rather, his decisively modest and sometimes fragile creations aspire toward something that cannot be expressed in words, making me feel that any attempt at critique or interpretation may strip away the sense of pure curiosity and surprise that forms the core of his work, as well as inhibit the numerous potential discoveries thereon.

The exhibition spaces Estève creates are often reminiscent of natural history museums, laboratories, or showrooms. However, the materials

展覧会会期：2022年10月28日 - 12月28日

火曜 - 土曜 | 正午 - 18時

ペロタン東京はこのたび、フランス人アーティスト、リオネル・エステーヴの日本初となる個展「日に潜み、夜に現る」を開催いたします。本展では、布地に描いたドローイングと石を用いた立体作品という2種の作品群を発表し、風景とパレイドリアの概念を探ります。以下は本展に際して、キュレーターの三木あき子氏にご執筆いただいたエッセイです。

彫刻、絵画、インスタレーションといった、いわゆる視覚芸術は、多くの場合、それらについての言葉を通して多様な解釈を誘発するが、そうした行為が、ある意味「憚られる」、あるいはそれを「拒否する」かのような作品に時に出会うことがある。リオネル・エステーヴの作品は、筆者にとって、そうした作品のひとつである。それは、もちろん書くことがないという意味ではなく、極めてささやかで時にフラジャイルな彼の作品は、何か言葉で言い表せないようなものを志向し、批評や解釈の類は、作品の根幹を成す純粋な好奇心や驚き、そこから展開される様々な発見の可能性を反対に削いでしまうのではないかという気がするのである。

エステーヴの展示空間は、しばしば、自然博物館や実験室、あるいはショールームのような場所を彷彿とさせる。だが、作品に用いられる素材は、海辺や川底で拾い集めて来た石や砂、貝、樹木の葉といった自然の素材や、色彩豊かな人工のプラスチック、ロープ、ビーズ、スパンコールなどで、いずれも

Lionel Estève, *Poisson*, 2021. Stone. 33 × 56 × 4 cm | 12^{1/10} × 22^{1/25} × 1^{3/5} in. Photo by Keizo Kioku. Courtesy of the artist and Perrotin.

used in his work largely consist of prosaic objects that typically receive little attention, whether natural materials like stones, sand, shells, and tree leaves collected from the seaside and riverbeds, or colorful plastics, ropes, beads, and sequins. Many are reused materials and reclaimed scrap. Estève's approach is extremely low-tech, mainly entailing manual work such as sewing, tying, pasting, and collage-like assemblage. Moreover, his production processes eschew specialized techniques in favor of a more accessible style that rather resembles handicrafts, often imbued with a sense of childlike play. In fact, a large portion of the artist's oeuvre derives from his personal memories of moments spent with children and his travels around the world. For instance, during a stay in Brittany, France, he learned how to tie nets from a local fisherman and later applied the skill in his netted balloon series. He is also known for an outdoor project in a park, where he accented a tree's foliage with literal gold leaf. As such, with just a subtle touch, the artist transforms casual, everyday materials into disparate and remarkable objects, creating unexpected landscapes.

Another characteristic of Estève's work is the incorporation of movement and coincidence, as if the artwork itself were alive. In his kinetic sculptures made with numerous strings of mobiles, beads, and rings that swirl; feathers and curtains that sway slightly with the movement of air; and leaves that fall from trees to create various landscapes with the passage of time and seasons, we can see the artist's interest in ever-changing forms and images in his work.

Estève's purview, which is both figurative and abstract, lies at the intersection between fine art, popular art, and folk art. His work emphasizes and visualizes preexisting forms found in our surroundings and in nature, and explores new possibilities created by combining and relating differing elements such as the environment, space, material, color, and texture. Upon encountering his work, viewers are prompted to expand their imagination and perspective, often involving physicality, and are confronted with the question: How do *you* see it?

This first solo exhibition of Estève's work in Tokyo demonstrates the artist's employment of familiar materials—stones collected in nature and copper filaments presumably found in his studio—with the extremely simple and direct gestures that are his métier. If the multiple firework-esque images displayed on the gallery wall are fragments of the starry sky, perhaps the

「取るに足らない」、普通であれば人々があまり注目しないようなものが中心である。再利用した材料も多く、なかには廃材も含む。また、その制作テクニックも極めて「ローテク」で、コラージュのように「貼る」、「組み合わせる」、あるいは「縫う」、「結ぶ」といった手作業が主である。しかも、巧の技術とか職人技というような必ずしも高度な技術と熟練を要するものではなく、趣味の手芸とか子供の遊び感覚に近いものも多く、実際、彼の作品の大半は作家自身が子供たちと過ごした時間や各地への旅の思い出が元になっているという。例えば、フランスのブルターニュ地方に滞在中に地元の漁師に網の結び方を教えてもらい、大きなバルーンに使用してみたり、公園にある樹木の葉の一部を金箔で覆ってみたりと...、作家がほんの少しの手を加えることで、日常の何気ないものが異質なものに転換され、思いがけない風景が生み出される。

また、ある種生命のように、作品に動きや偶然性を取り込むのも彼の特徴だ。モビールやビーズを何本も紐状に繋げたキネティック彫刻や輪が旋回する、いわゆるキネティック彫刻や、空気などの動きで微かに揺れる羽やカーテン、樹木から落ちる葉が時間・季節の経過とともに様々な風景を作り出す作品などを通して、彼の絶え間なく変化する作品の形やイメージへの関心も見てとれる。

このように、純粹芸術と大衆芸術や民芸などの境界にあるような、また具象的であり抽象的でもあるエステーヴの作品では、自然や身の周りに既に存在するかたちを強調、視覚化したり、環境、空間、素材、色、テクスチャーなど異なる要素の組合せや関係による新たな可能性を探求することに注意が払われている。そして、彼の作品を前に、私たち鑑賞者は、しばしば身体性を伴った視点の拡大や想像力を求められ、「あなたは どう見るのか?」という問いを投げかけられるのだ。

このたびの東京で初となる個展の展示も、基本的に作家が自然のなかで集めてきた石と、おそらく作家のアトリエにあったであろう銅のフィラメントという身近な素材を用いて、彼が拘りをもつ「シンプルで直接的なジェスチャー」を加えたものである。壁面に並ぶ、火花を想起させるような複数のイメージが星空の断片だとすると、床に配置された大小異なる石の組合せは地球の大地とそこで生きる人間などを象徴するのだろうか。石を組み合わせる、いわゆる「積石」の類は、自然の神々への供え物のようにも見え、原始自然信仰やものづくりの原型、自然の循環なども想起させる。

エステーヴの創作は、一貫して、自然からインスピレーションを得て、そこから何かを発見、学ぼうとする姿勢にもとづいているが、それはしばしば現代社

Lionel Estève, *Fragment*, 2021. Copper thread, acrylic paint, fabric and frame. 80.6 × 60.6 cm | 31 ³/₄ × 23 ⁷/₈ × 1 ³/₈ in. Photo by Keizo Kioku. Courtesy of the artist and Perrotin.

combination of large and small stones arranged on the floor symbolize the earth and the people living on it. The cairns, or piled stones, evoke an offering to the gods of nature and remind us of primitive nature beliefs, prototypes of craftsmanship, and the cycles of nature.

Estève's creations are consistently inspired by nature and informed by his endeavor to discover and learn something from the natural world. This stance often opens up broader observations of contemporary society. Consider, for instance, the *Chemical Landscape* series (2019), in which the artist combined materials like beads and plexiglass to depict landscapes he'd visited around the world (such as Brazil and India). Or his installation at the Macedonian Museum of Contemporary Art (2012), where stones placed on the floor were marked with apparent traces of a flooded water-level. Both are reminders of the increasingly disastrous floods and other environmental threats caused by excessive industrialization and the chemical deluge of the modern age.

Intriguingly, while Estève's works underscore contemporary environmental and social issues, they also always offer clues for change and positive shifts in perspective that point to renewal and hope.¹ For instance, young plant buds can be seen sprouting, as a sign of life, amid the artificial and unnaturally colorful vistas of *Chemical Landscape*, and the vestiges of flood damage are transformed into poetic and beautiful scenery.

Inevitably, the exhibition recalls experiences such as the pandemic lockdowns that have had a significant impact on our lives on a global scale over the past few years. When mobility is restricted, how do we connect with distant objects and worlds? How will we interact with and live in our surroundings in the future? In response to these questions, Estève's positive shift in mindset recalls the wisdom of ancient peoples, and suggests exploring the vast universe through tiny fragments as well as the richness of infinity through the use of simple, familiar materials and handwork.

Lionel Estève, *Fragment*, 2021. Copper thread, acrylic paint, fabric and frame. 80.6 × 60.6 cm | 31 ³/₄ × 23 ⁷/₈ × 1 ³/₈ in. Photo by Keizo Kioku. Courtesy of the artist and Perrotin.

会についての幅広い考察を可能にする。例えば、2019年に発表したブラジルやインドといった作家が訪れた世界各地の風景をビーズやプレキシガラスなどの素材を組合せて表現した「Chemical Landscape」シリーズや、2012年にギリシャのマケドニア現代美術館で発表した展示に代表される、床に配置された数々の石に浸水した水位の跡が残されたようなインスタレーションは、近年益々深刻化する水害の記憶や、過度な工業化や化学素材の氾濫などによる自然風景の変化といった環境問題を想起させなくない。

しかし、興味深いのは、エステーヴの作品においては、例えば、「Chemical Landscape」の人工的で不自然にカラフルな風景のなかに、生命の兆である植物の発芽が見られたり、水害の跡は詩的で美しい情景に転化されていたりと、現代環境や社会の課題を示唆しつつも、常にどこか再生や希望に繋がる糸口やポジティブな思考の転換が示されることである¹。

今回の展示は、否が応にも、ここ数年、世界中で私たちの生活に大きな影響を及ぼすこととなったパンデミック下のロックダウンなどの経験を想起させる。移動が制限される時、どのように私たちは、遠くのものや世界と繋がるのか、今後、どのように周囲の環境と対話交流し、生きていくのか——。その問いに対し、エステーヴのポジティブな思考の転換は、古の人々の生活の知恵に思いを馳せ、小さな断片から大きな宇宙を、そして身近でシンプルな素材・方法や、手を使うことで豊かな無限性を探求することを示唆する。

展覧会のテーマであるパレイドリアとは、形のないものから、あるものを連想してしまう心理現象だという。月のなかに兎がいるように感じたり、空の雲が大入道の顔に見えたり、壁のしみが動物にみえたりといったことである。聖なるものの現れといわれるヒエロファニーや、周囲の様々な情報の中から、規則性や関連性を見出す知覚作用であるアポフェニアとともに、パレイドリアはかつての社会で、世界の混沌を秩序づけ世界を理解可能なものにする役割を果たしたのかもしれない²。これらは単なる錯覚というよりも、みる側の知覚や記憶が何らかの秩序を投射してかたちを現すのであり、ここでも、エステーヴの関心が、より広い意味での人間の「みる眼」の拡大や可能性に繋がっていることがみてとれる。

Pareidolia, the theme of this exhibition, refers to a psychological phenomenon in which our minds perceive patterns and forms where they do not actually exist. The term describes the experience of seeing a rabbit in the moon, the face of a folkloric monster in the clouds, or an animal in a stain on a wall. Along with hierophany (a manifestation of the sacred) and apophenia (the perception of seeing regularity and connection in the information around us), pareidolia is said to have played a role in past societies by bringing order to chaos and making sense of the world.² These are not mere sensory illusions, but rather the projection of order by the viewer's perceptions and memories. Here, too, we can see that Estève's interest lies in the expansion and potential of the human "seeing eye" in a broader sense.

In today's chaotic world, faced as it is with war, pandemic, and natural disaster, many have pointed out the importance of breaking away from anthropocentrism—to see ourselves as a part of the surrounding environment, to make more direct contact with the world, to transcend preconceptions rather than rely only on logic and scientific laws, and further nurture the multiple perspectives and capacity for imagination humans have developed over the centuries.

Estève's creations, though very minimal and modest, are intertwined with the fundamental aspects of life, the symbiotic and creative relationship between nature and humans, the possibility of emergence³ that creates new order out of the accumulation and organization of miscellaneous materials, and expressing the complex simply (and vice versa). In this sense, Estève's work is a timely reminder of the forgotten origins of sensitivity and wisdom, imbued with subtle hints for how we might live in a more hopeful future.

---

¹ Estève mentions this point in a video for an exhibition at Perrotin Paris in 2019.

² For more on pareidolia, see Wikipedia: <https://en.wikipedia.org/wiki/Pareidolia> (accessed: May 24, 2022)

³ Emergence is a concept used to describe phenomena in a wide range of disciplines, including biology, physics, philosophy, psychology, organizational theory, and information engineering.

More information about the show >>>

戦争や疫病、自然災害などに直面する混沌とした現在、人間中心主義から脱却し、周りの環境の一部として、より直接的に世界と接すること、そして、論理や科学的法則にばかり頼るのではなく、先入観を超えて、複数の視点や人類が何世紀も培ってきた想像力を発展させることの重要性が各所で指摘されている。

エステーヴの創作は、非常にシンプルでささやかながら、根源的な生命の諸相から、自然と人間の共生的かつ創造的な関係の在り方や、異なる雑多な素材の集積・組織化から新たな秩序を生み出す「Emergenceⁱⁱⁱ」の可能性、さらには複雑なものを単純に表現することや、単純なものから複雑なものを想像することなどに繋がっているように思える。それはある意味、忘れていた感性の起源や知恵を再生させることでもあり、そうした方向性のなかに、未来への生き方の微かな手がかりを感じさせるのである。

ⁱ 2019年のペロタン画廊パリでの展覧会動画において、エステーヴはこの点について言及している。

ⁱⁱ ウィキペディア「パレイドリア」[<https://ja.wikipedia.org/wiki/パレイドリア>] (参照: 2022年5月24日)

ⁱⁱⁱ 「Emergence」は、生物学や物理学、哲学、心理学、組織論、情報工学など幅広い分野で現象を説明する概念として用いられ、発見、創発などと訳されている。

展覧会に関する詳細はこちら >>>

Courtesy of the artist and Perrotin.

Lionel Estève (born in 1967 in Lyon, France, lives and works in Brussels, Belgium) experiments with various materials and handcrafted techniques to create refined objects including – but not limited to – collages, assemblages, sculptures and mobiles. His unclassifiable mix-media aesthetic unapologetically eludes the current rhetoric of contemporary art to evoke instead a sheer sense of beauty. Whether figurative or abstract, his delicate visions are generally inspired after motifs found in the natural world or its sensual experience, which is the primary source of his unbridled creativity. Like a limner illuminating manuscripts, he seeks to go beyond the mere surface of things and transcend their wonders through gleeful artifice. When he doesn't directly adorn real elements such as plants and stones, sometimes all that remains in his sculptural yet almost diaphanous oeuvre is the mesmerizing feel of shimmering light or fractal patterns blossoming. Further interested in the notion of multiverse, Lionel Estève exposes different ideas of nature to explore the possibility of parallel worlds.

More information about the artist >>>

リオネル・エステーブ (1967年フランス、リヨン生まれ、ベルギー、ブリュッセル在住) は、コラージュ、アッサンブラージュ、立体、モビール、またこれらに限らず多様な素材や手作業を用いて実験し、洗練された作品を制作しています。エステーブの分類不能なミックスメディアの美学は、昨今の現代アートのレトリックから堂々と逸脱し、純粋な美の感覚を呼び起こすものです。その繊細なビジョンは、具象・抽象的を問わず、概して自然界にみられるモチーフや感覚的な体験からインスピレーションを受けており、これがエステーブの自由な創造力の源となっています。まるで画工が写本を装飾するかのよう、エステーブは物事の表層よりもさらに先を追求し、その陽気な技巧を通して不可思議を超越することを試みているのです。ときとして植物や石などの物理的な要素を直接的に用いない場合には、その彫刻的でありながら透き通るような作品群に残存するのは、光のきらめきやフラクタルパターンの開花による魅惑的な感覚だけです。さらにエステーブはマルチバースという概念に興味を持ち、自然界の様々な概念をさらけ出しながらパラレルワールドの可能性を探究しています。

アーティストに関する詳細はこちら >>>
