MIKE LYON Kyoto Woodcuts

MIKE LYON

Kyoto Woodcuts

GALLERY EZOSHI Kyoto, Japan October 18 - October 31, 2004

Mike Lyon

I wish to acknowledge and thank Go Yamao for offering to show my work and for sharing the printing of this catalog: Jerry Vegder, John Teramoto, and Go Yamao for their thoughtful essays about my work; John Teramoto for translating Mr. Yamao's

essay into English; Yoshiko Uchida, senior lecturer in Japanese at the University of Chicago for translating the English portions of this catalog into Japanese, for her assistance in formatting the Japanese portions, and for her enduring patience.

Foreword

Mike Lyon is a man of many facets: loving husband and father, athlete, craftsman, collector and a dedicated and superb artist. This is perhaps his greatest trait and the one for which he will be remembered best. Few people ever succeed in such diverse fields.

Students of art history rarely get the opportunity to know the true personalities of great artists. In fact, with the exception of men like Leonardo, Michelangelo and Rubens in the West or Santo Kyoden in Japan, nearly all of them seem rather one dimensional. The same thing that makes them great flattens them out to history. There are a few exceptions: Ingres, who created some of the world's most memorable paintings of female nudes and some of the finest portraits ever, was also a virtuoso violinist. Mike plays the violin. Not as well as Ingres I am sure, but Mike got a late start. Kuniyoshi had a great sense of humor, both political and base. So, does Mike. He also shares an obsessive love of the female form with Utamaro and Degas. But could Utamaro craft beautiful furniture like Mike's? And Degas never married and certainly never had a wife with a graduate degree from Harvard. Neither Rubens nor Goya earned black belts in karate or owned their own dojo!

Visually Mike's aizuri-e prints are stunners. If, as Irving Berlin wrote, "a pretty girl is like a melody" then Mike's women are like sonatas and seen collectively are downright symphonic.

Every true artist has his supporters and his detractors. In France in the eighteenth century one could like either Rubens or Poussin, but not both. Some people detest the nudes which are Mike's forte. Some people especially

detest female nudity in this feminist age. Others long for a more traditional approach to woodblock printing. But time and technique wait for no man. When Harunobu produced the first nishiki-e there undoubtedly were those who clung to the old ways of hand coloring --- but not for long. When Utamaro and Sharaku produced elegant prints with mica backgrounds conservatives decried them for their sheer decadence. Publishers and artists were punished for this and for their other presumptions. Nearly every age has its own way of doing things and the majority clings to those concepts with near zealous religiosity while others are apostates and lead us down new paths. Innovation is a threat and Mike is an innovator.

Despite the near death of traditional Japanese printmaking in the late 19th century it survived. But not all artists wanted to or could follow the same path and hence we saw the rise of the sosaku hanga. Now perhaps we see in Mike a refinement and merging of both traditions with an injection of new techniques and technologies.

Picasso invented a technique in the 1950's for the production of linocuts. One curator noted that he "subverted the accepted technique (of printing each color from a separate block) by reworking the same block." His technique is reductive. This process leaves us nothing of the original block. No one had ever done this before. No one had ever thought of it.

l

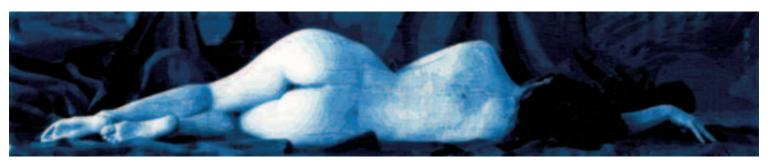
Now Mike marries Picasso's innovation with his own digital photography, a skillful use of computers and the most up to date tools to produce supremely beautiful prints. The shortcuts he takes along the way are made up for by the sweat of his brow in the final stages and his consummate understanding of his media. I am particularly partial to the aizuri-e. Rich, lush, velvety cyan blues permeate some of his finest images.

Scientists tell us that vision is not the strongest of all of our senses. This may or not be true. But what I know is that a personal one on one experience with many of Mike's prints leaves an indelible mark on the memory. Linger a few moments over such images as *Jessica*

Reclining (catalog 13), Lily: Study in Pink and Blue (catalog 4), and Sarah Reclining (catalog 5) and you will understand what I am saying.

The year is 2004 and Mike is a young 53. His work is getting better and more ambitious. We have much to look forward to

Jerry Vegder Ukiyo-e Prints Port Townsend, Washington

Jessica reclining (rear) • 7.5 x 31.2 inches (19 x 79 cm) • February 29, 2004

Introduction

Mike Lyon's woodblock prints beg to be approached from a variety of different avenues. Lyon employs the latest tools and techniques in his production process including digital photography, electronic image editing, and most recently computer guided cutting tools -- but in the end he produces each impression by traditional Japanese means -- wood, pigment, paper, rubbing pad, physical exertion, and ultimately his eye and sensibility.

An American working in the United States, for decades Lyon has been a serious and dedicated student of various aspects of Japanese art and culture. He is also an avid collector of Japanese woodblock prints, or ukiyo-e. Because his works obviously conflate both Japanese and Western artistic traditions, I want to discuss them as such here. Moreover, as a personal response to Mike Lyon's indigo prints, I wish to slant this essay in a more historical, rather than contemporary, direction.

From the very earliest stages of contact between Japan and the West in modern times (late 19th Century), Japanese art has exerted an influence on European and American artists, and the reverse was also true. Paintings by Edouard Manet (1832-1883) and Vincent van Gogh (1853-1890) provide visual evidence of their fascination with ukiyo-e prints. Jean Millet (1814-1875) and Henri Rousseau (1844-1910) collected Japanese prints at every opportunity. Japanese sensibilities affected the art of the American James Abbot McNeill Whistler (1834-1903).

Striking out for novel compositional modes and playing with new artistic visions, Japanese artists such as Kuniyoshi (1797-1861), Hokusai (1760-1849), and Shiba Kokan (1747-1818), to name a few, incorporated the use of Western perspective and modeling in some of their works. But other than early Christian icons painted

in Japan at the turn of the sixteenth century before its rulers closed Japan off to the outside world, paintings of a truly Western ilk did not appear in Japan until after the reopening of its doors almost 300 years later.

Returning the discussion to woodblock prints, artists like Yoshida Hiroshi (1876-1950) and Kawase Hasui (1883-1957) created wonderful images that, as one author described it, were Western watercolors in a Japanese format. The perspective, drawing, and compositions were certainly familiar to Western eyes, but the sentiment remained distinctly lapanese. Along with Yoshida and Hasui, the American printmaker Helen Hyde (1868-1919) and the Frenchman Paul Jacoulet (1896-1960) were creating yet another wonderful blending of traditions in their novel contributions to the world of Japanese printmaking by dealing with traditional Japanese subjects using traditional Japanese tools and techniques, yet producing works with a distinctive foreign flavor. Mike Lyon's prints certainly are an extension of this tremendous legacy.

Historically, the nude figure was never a traditional subject matter in Japan, but naked bodies can certainly be found in Japanese paintings and prints—especially in Edo period erotic prints. Emphasis, however, lay more on the physical and psychological interaction of the parties pictured and also involved the intended effect upon the

viewer. Portrayal of women in daily activities, whether bathing or nursing a child, also had voyeuristic connotations in which robes were dropped to the waist, long legs displayed, or their totally nude bodies entered a tub.

Looking at related images in Lyon's prints, his models are undeniably recognizable as contemporary. In *Dana Seated* (catalog 3) with her erect seated posture or *Rachel* (catalog 9) with a lilt in her stance, the idea of "now" is augmented through hairstyle and a difficult to define yet definitely perceptible modern attitude. The latter comes across yet more engagingly in *Jessica* (catalog 6) or the reclining nude (catalog 12) with head propped on her bent arm and her gaze fixed on the viewer (although we may have seen those eyes before in a painting by Manet).

On the other hand, there are elements that certainly transcend the boundaries of time. The portrait of the young man (catalog 14) takes one back to classical antiquity as does the woman with outstretched arms (catalog 7) who could be a miniature figurine from ancient Babylon. Lyon's wonderful print of *Mother and Child* (catalog 1) captures a scene repeated since the dawn of man.

The emergence of indigo prints, or in Japanese called ai-e (eye-eh), is often attributed to the passage of sumptuary laws that forbade the creation of polychrome prints, but evidence indicates that artists like Hokusai were already making indigo prints before the promulgation of the ban. Indigo dyed textiles were at one time limited to the aristocracy. Later however, the situation was entirely reversed, and indigo became the color associated with the common working man. Popularly associated with folk textiles, the color is deeply ingrained in the Japanese mind, and its selection was a conscious choice for Lyon.

Returning once more to the interplay between East and West that has spawned so many innovative movements in art, Mike Lyon's figure studies in blue and gray recall the tonal figure treatments of artists like Thomas Dewing (1831-1958) and Whistler, who themselves were deeply enamored with Japanese art. The interplay of highlights, multiple gradations of blue and white imbue the figures with a luminescence that can quickly fade to darkened caverns. The soft, vibrant outlines of his forms—at times emphasized through contrast with hard edges—contribute to this sense of aura. Moreover the contoured patterns reminiscent of a geological formation, or the rippling edges of a pool of liquid light create fascinating visual effects. Lastly, the overprinting of wood grain adds to the sense of an outward radiating aura.

The ability to evoke auras of the past in contemporary imagery imparts to works additional depth that resonates beyond the immediate presentation of form and meaning. When manipulated ineptly, nostalgia can easily lead to saccharin kitsch. It is preferable when that evocation emerges in and of itself from the object rather than in the manner of a calculated conceit. As beautiful modern images, Mike Lyon's indigo woodblock prints make no pretense to antiquity. Yet they certainly are in possession of elements that impart to them aspects of timelessness. We look forward to where this fortuitous blend of cultural sentiments expressed through skilled hands and seen through penetrating eyes will lead next.

John Teramoto, PhD Associate Curator of Asian Art Indianapolis Museum of Art

A First Encounter with Mike Lyon

The first time I met Mike Lyon was in my gallery in the beginning of May 2003. I was on the second floor in the process of installing an exhibition titled, *Kabuki as seen in Ukiyoe -- Commemorating 400 Years of Kabuki*.

Mike's visit came just as I was hanging masterpieces and rare works by Okyo, Sharaku, Utamaro, Hokusai, Toyokuni, and Hiroshige. His questions revealed a considerable knowledge of ukiyoe. Then Mike and his father, who had accompanied him, proceeded to purchase several prints. The prints that they selected showed that both father and son possessed a fine sense of taste.

It became clear to me why when I learned that Mike is a print artist, and his father is a glass artist.

The next day I saw some examples of Mike's work for the first time. I was surprised at how accomplished they were. Of the several works I saw that day, all depicted commonplace subjects seen by a practiced eye and then expressed through the woodblock print medium.

The coloring took its key from ukiyoe aizuri prints.

I am amazed how these images that could simply be commonplace and ordinary become truly unique works of art through Mike.

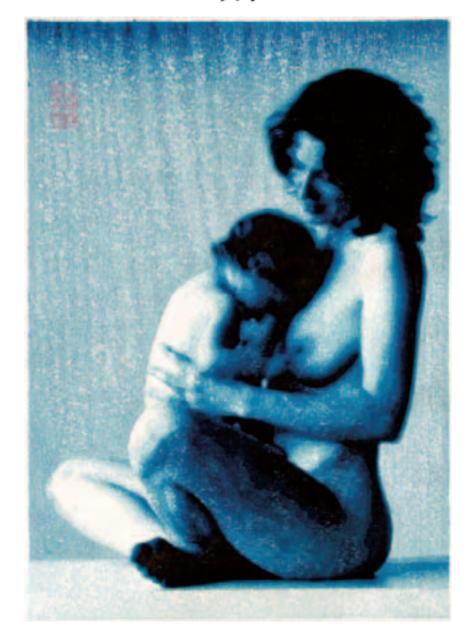
That he uses paper made by Iwano Ichibei, accorded the status of Living National Treasure of papermaking, exhibits careful mindfulness.

Everything is brought to completion through Mike's models and forms.

I feel I have encountered a man and his work from whom great things can be expected for a long time to come.

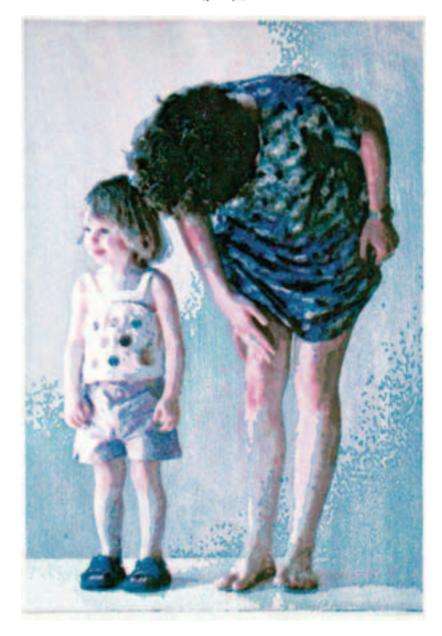
> **Go Yamao**, owner Gallery Ezoshi Kyoto, Japan

Woodblock Prints 2 0 0 2 - 2 0 0 4

Mother and Child • 15 x 10 inches (39 x 26 cm) • July 20, 2002

Three blocks (basswood, oak, and birch) were reduced by carving and printed in 24 separate steps using prepared water colors on 52 sheets of handmade gampi paper.

Blue Shoes • 15 x 10 inches (39 x 26 cm) • August 17, 2002

Three basswood blocks were reduced by carving and printed in 19 separate steps using prepared water colors on 50 sheets of hosho paper handmade by Yamaguchi Kazuo.

Dana Seated • 15 x 10 inches (39 x 26 cm) • July 14, 2003

A single basswood block was reduced by carving and printed in 18 separate steps using water color and sumi on 100 sheets of hosho paper handmade by Yamaguchi Kazuo.

リリー、ピンクとブルーの習作

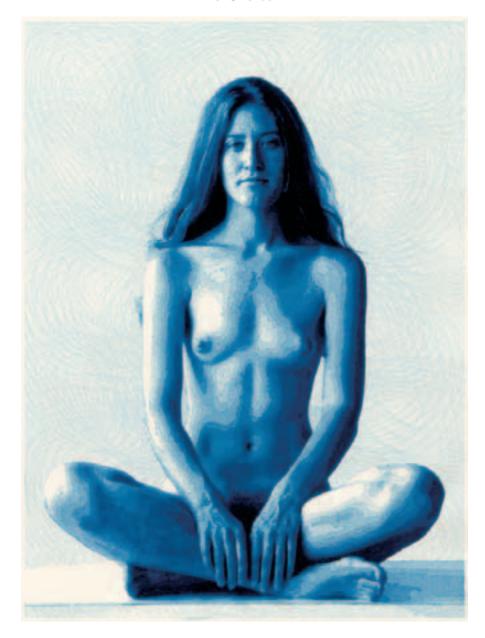
Lily: Study in Pink and Blue • 9 x 6 inches (23 x 15 cm) • August 26, 2003

Two basswood blocks were reduction-carved and printed in 20 separate steps (one reduced and printed 9 times from pale blue to black and the other reduced and printed 11 times from pale pink to deep blue) using prepared water colors and sumi on 70 sheets of hosho paper handmade by Yamaguchi Kazuo.

Sarah Reclining • 16 x 22 inches (41 x 56 cm) • August, 2003

A laminated cherry block was reduced by carving and printed in 18 separate steps using dry pigment and sumi on 40 sheets of hosho paper handmade by Yamaguchi Kazuo.

Jessica • 15 x 10 inches (39 x 26 cm) • September 19, 2003

A single cherry block was reduced by carving and printed in 19 separate steps using dry pigment, pigment suspension, and sumi on 24 sheets of hosho paper handmade by Yamaguchi Kazuo.

Jessicα Turning • 11 x 8 inches (28 x 20 cm) • October 21, 2003

A single basswood block was reduced by carving and printed in 11 separate steps using dry graphite pigment and sumi on 52 sheets of hosho paper handmade by Yamaguchi Kazuo.

Jessica Prone • 6.25 x 10.5 inches (16 x 27 cm) • November, 2003

A single Spanish cedar block was reduced by carving and printed in 17 separate steps using dry graphite pigment and sumi on 32 sheets of handmade Inomachi paper.

Rachel • 16 x 5 inches (40 x 13 cm) • November, 2003

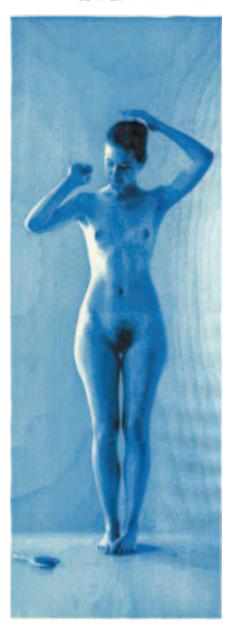
A single cypress block was reduced by carving and printed in 15 separate steps using dry graphite pigment and sumi on 24 sheets of hosho paper handmade by Yamaguchi Kazuo.

Danielle • 22 x 8 inches (56 x 20 cm) • August 8, 2004

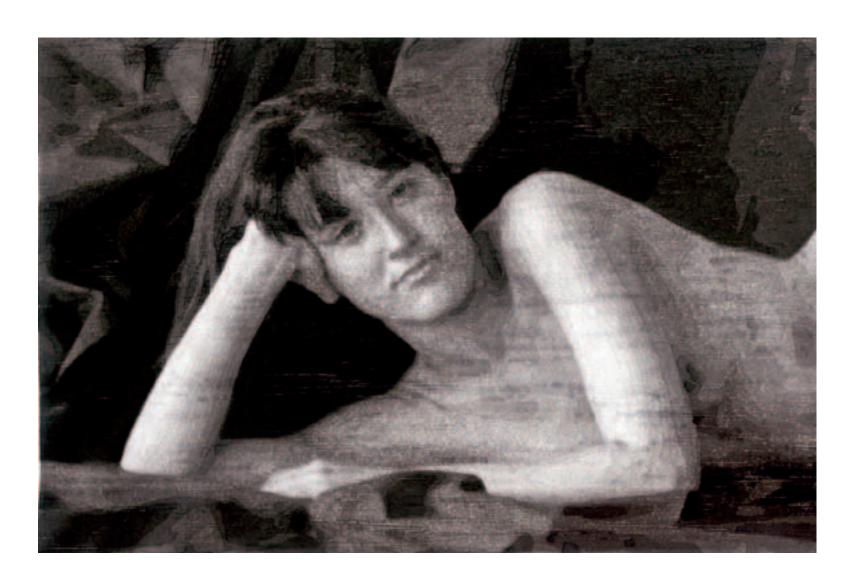
16 cherry blocks were carved and printed using dry pigment and charcoal on 32 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

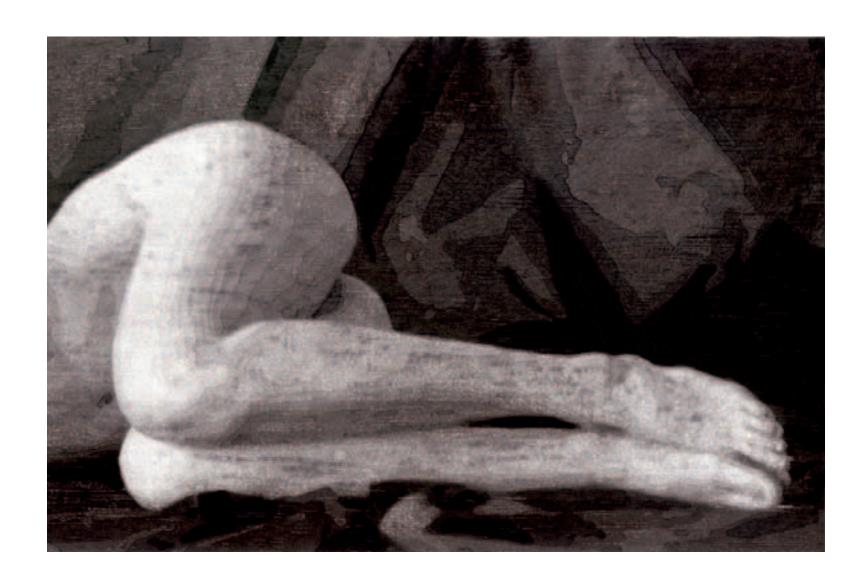
髪と直す女

Fixing Hair • 21.75 x 7.35 inches (55 x 19 cm) • January 5, 2004

A single basswood plank was reduced by carving and printed in 23 separate steps using dry pigment and neri-zumi on 28 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

Jessica Reclining (facing) • 7 x 22 inches (18 x 56 cm) • February 3, 2004

A Spanish cedar block was reduced by carving and printed in 17 separate steps using dry pigment and neri-zumi on 24 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

横たわるジェシカ (背面)

Jessica Reclining (rear) • 7.5 x 31.2 inches (19 x 79 cm) • February 29, 2004

A Spanish cedar block was reduced by carving and printed in 16 separate steps using dry pigment and neri-zumi on 24 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

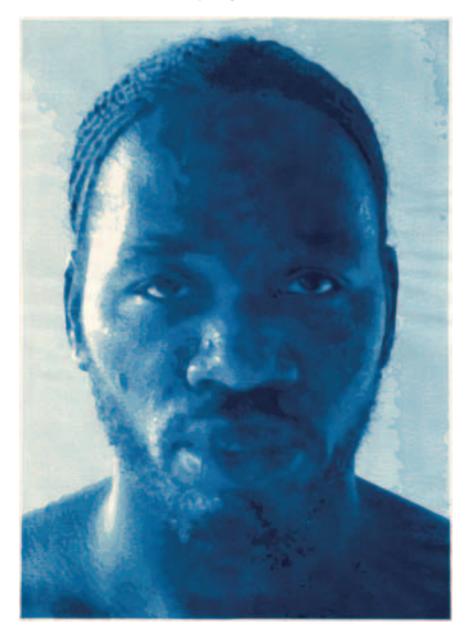
 $M\alpha x$ • 10 x 7.5 inches (26 x 19 cm) • March 26, 2004 10 cherry blocks were printed using dry pigment and neri-zumi on 24 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

シャノンとダニエル

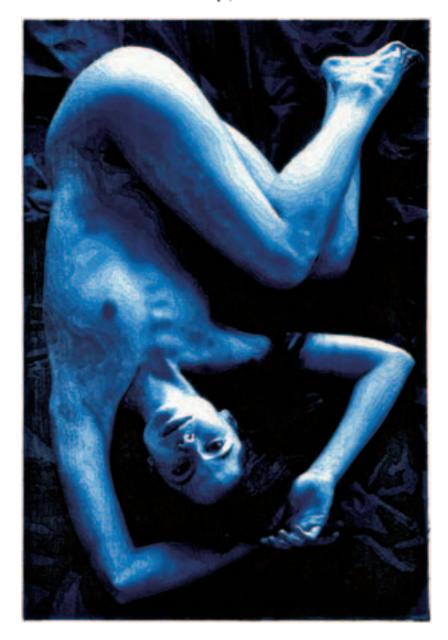
Shannon & Danielle • 15 x 10 inches (39 x 26 cm) • April 25, 2004

18 cherry blocks were printed using dry pigment and neri-zumi on 24 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

Anthony • 30 x 21 inches (76 x 53 cm) • April 29, 2004

15 cherry blocks were printed using dry pigment and neri-zumi on 13 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

Mia • 22 x 15 inches (56 x 38 cm) • May 5, 2004

A Baltic birch block was reduced by carving and printed in 19 separate steps using dry pigment and neri-zumi on 24 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

Sarah • 21 x 30 inches (53 x 76 cm) • May 15, 2004

19 cherry blocks were printed using dry pigment and neri-zumi on 12 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

Sarah Reclining • 10 x 15 inches (26 x 39 cm) • May 26, 2004
22 cherry blocks were printed using dry pigment and neri-zumi on 24 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

エリザベスとロッド

Elizabeth and Rod • 15 x 10 inches (39 x 26 cm) • June 25, 2004 24 cherry blocks were printed using dry pigment and neri-zumi on 25 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

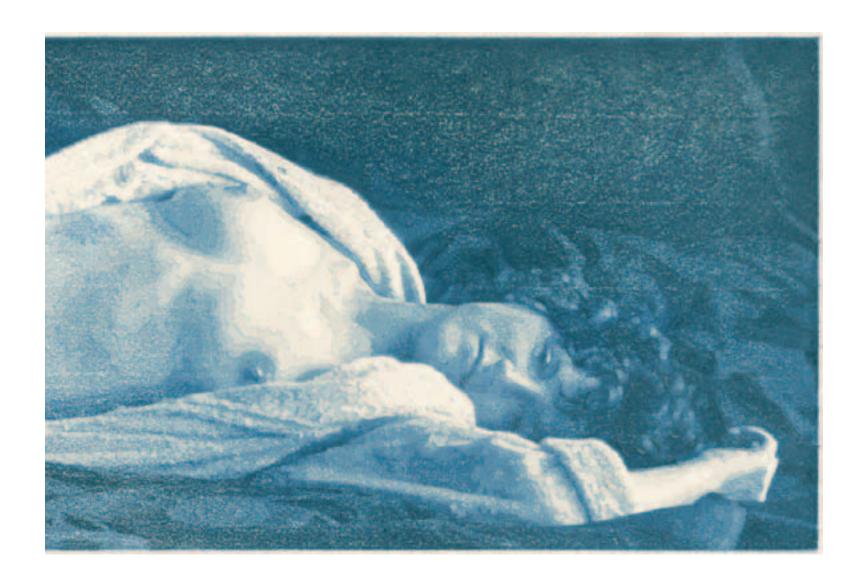
シャノンとダニエル (座像)

Shannon and Danielle (seated) • 15 x 10 inches (39 x 26 cm) • June 30, 2004 24 cherry blocks were printed using dry pigment and neri-zumi on 24 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

横たわるセーラ (ピンクのローブ)

Sarah Reclining (pink robe) • 7.75 x 22 inches (20 x 56 cm) • June 28, 2004

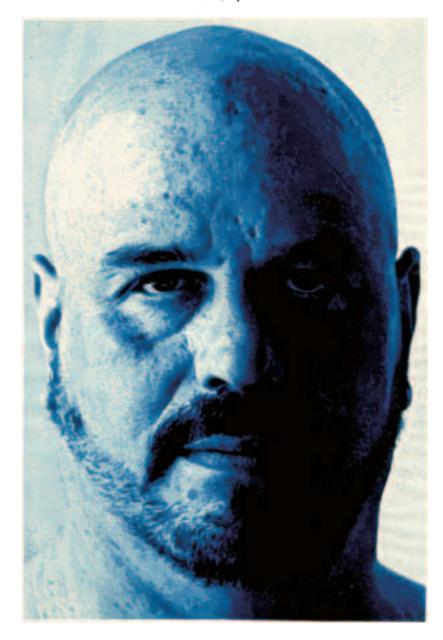
16 cherry blocks were carved and printed using dry pigment and neri-zumi on 24 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

暗い掛け布の上のジェシカ

Jessica on Dark Drapery • 10 x 15 inches (26 x 39) • July 2, 2004

16 cherry blocks were carved and printed using dry pigment and neri-zumi on 16 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

Rod • 30 x 21 inches (76 x 53 cm) • August 5, 2004

16 cherry blocks were printed using dry pigment and neri-zumi on 12 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

リリーとセーラ、春から夏へ

Lily and Sarah (Spring becomes Summer) • 9 x 8 inches (23 x 20 cm) • August 17, 2004 32 cherry blocks were carved and printed using dry pigments on 48 sheets of hosho paper handmade by Iwano Ichibei.

木版画

2002-2004

谢辞

この展示会関値及びカタログ制作にあたり、次の方々には大変お世話になった。絵章子に私の作品を 展示することを進めてくれ、このカタログの印刷費用を分担してくれた山尾削氏、私の作品に対して 大変忠虚深いエッセーを寄せてくれたジェリー・ヴェグダー氏、ジョン寺本氏、山尾削氏、また、山 尾氏のエッセーの英語訳を引き受けてくれたジョン寺本氏、そして、このカタログの英文和訳及び日 本語テキスト書式を幸福強く手伝ってくれた内田淑子氏 (シカゴ大学東アジア研究科上級講師) にこ の場を借りて、心から感謝の意を表したい。

マイク・ライオンと作品との出逢い

マイク • ライオンに初めて出逢っ たのは、二〇〇三年五月の 初頭、 私の 西廊でし

丁度二階で 「歌舞伎四○○年記念展」 の飾り付けをしてい た時でした。

応挙、 写楽、 歌麿、 北斎、 豊国、 広重の名品、 珍品を並べているさ中、

マイクはかなりの浮世絵の知識で質問をしてきました。

そしてマイクの父ともどもに数点を購入。その選び方は実に二人共センスのある選び方でした。

尋ねてみると、マイクは木版画を創るアーティスト、

その父はガラスアーティストと聞くに及んで、 そのセンスに納得したものです。

翌日、私はマイクの作品を初めて観ました。

そしてその作品の完成度の高いのに驚きました。

数点観たモチーフは全て日常的なショットです。

カメラアイにも似たモノを捉える観察眼

それを木版画に表現すること。

浮世絵の藍刷り(アイズリ)をヒントの色彩感覚。

それ 50 あ ij Š れたものの答が、 マイクにかかればこうもユニークな作品になるかと

驚くばかりなのです。

人間国宝の 和 紙職 Ą 岩野 市兵 衡 Ø 和紙を求めて摺りあげる入念な心意気

全てがマイクの型に完成しているのです。

私は久々に大物を予期させる人物と作品に出逢ったのです。

店主 山尾

やホ ようだ。 また地質構造を思わせる体のラインや光のプー 家であるが。 ど目に心地よい。 ミネセンスで染め上げ、瞬 ふたたび ク・ライオンのブルーとグレー カ強 イッスラーら いラインでコントラストを強調しつつ、この独特 相互に影響し合うハイライト、 の人物画 最後につけくわえるなら、 O) 世界 に多く 時に洞窟 の色調 の に通じるものがある。 刷 の関 を使った人物画はデュー 新 的 に消えてい な進展をもたらした東洋と西洋 ブルーとホワイ 加え削りに ルの水際のさざ波のような輪郭 ۲. 彼 彼ら Ø よる木目は光のオーラを発散しているかの 人物像 の雰囲気を醸し出していると言えよう。 イング ŀ もまた日本美術に深く魅惑された芸術 の多彩なグラデーショ のソフトで生き生きした輪郭が、 Thomas Dewing (1831-1958) Ø) 相互関 線 係 はうっとり O ンは人物をル に戻ると、 するほ

にもかかわらず、 次にどの方向に向かうか楽しみである。 熟練した腕によって表現され、 その に与 代 。モダンで美しい画像であるマイク・ライオンの 的 える。 喚起 画 像に 十分な技量を持って 彼の作品は時間を超越した姿を自らに添える要素を疑いなく持っているの 過去 できうるなら計算された考えからではなく、 のオー ロラを喚起する能力は、 鋭い目 扱 によって見据えられたこの思いがけない文化的情 わないと、ノスタルジアは作品を甘っ 単なる形や意味の 藍刷 ij 作品その 木 版画 は古さを装った もの 表現を超えて更なる深 たる から表れ出なけ Ļ١ 駄作 趣 は 15 Ø) である。 してしま 混合が

文学博士 ジョン寺本 東洋課 学芸員

٧

(1896-1960)も西洋と日本の伝統が見事に溶け合った作品を創造している。日本の伝統的 しい伝統を受け継ぎ拡張させるものととらえていいだろう。 ě のであるが、 の世界に新たな貢献をなしたと言える。マイク・ライオンの木版画はまさしくこのすばら い、日本 版画制作者ハイド Helen Hyde (1868-1919) の伝統的なテーマを扱いながらも独特の異国の味わいを感じさせる作品で、 そこに見られる心情はまぎれ もなく日本のものである。 やフランスのジャクール 吉田 や巴水らに な道具と かえて、

まさにたらいに入るところなど、 性の日常生活、 江戸時代の春画には確かに裸体が見られる。しかしながら、その主眼点は主 史 心理的なやりとりに置かれ、また、その絵を見る者に意図された効果も関係してくる。 に 눔 7 例えば水浴や投乳の描写では腰までおろされた着物やあらわな両足、 ζ 裸体 画は決 のぞき趣味的なものもある。 して日本画の 伝統的なテーマとは言えな いが、日 本 に描かれた人々の 0 絵 または全裸で 画 P

グ 12)の曲げた腕に支えられた頭や見る者にすえられた彼女の凝視(マネの絵画で見たことがあろ 背風の姿態によって増幅されている。後者は『ジェシカ』(カタログ かもしれないが)において、より魅力的に伝わってくる。 (カタログ ライ の人物と見分けがつく。『座るデーナ』(カタログ 3) オン 0) 木 の軽快な立ち姿には、「今」の印象が、髪型や定義しがたいが明確にそれとわかる当 版 画 でこれと関 速したイメージを見てみよう。 のまっすぐに座った姿勢や 彼 0 モデル ල や横たわる裸体画 は 今の ところ 『レイチ (カタロ ル

始まり た女性(カタログ 7)も、また同様である。ライオンの見事な母と子の版画 古典的な占雅に立ち返らせてくれる。 から繰り返されてきた情景をとらえていると言える。 反して、 明らかに時の境界を越えてい まるで古代バビロンのミニチュア小立像のような、 る要素もある。 若い男性の肖像 (カタログ 1) (カタ ログ 腕を広げ

藍は一般労働者の色となった。 たと言われているが、北斎らは禁止令発布以前にすでに藍絵を制作していたようである。 みを使った版画、 ライオンがその色を選んだのには意図的なものがあろう。 使用は貴族階級に限られていた。 Vわ 民俗的な織物を連想させる藍色は日本人の心に深くしみ込んでいる ゆる藍絵 (あいえ) しかしながら、 の出 現 は錦絵を禁じた贅沢禁止 後の時代になると事情は全く 令 Ø かつ て鉄

て 用いられ、 も最新技術と言えるコンピューター誘導の彫刻システムなど先進技術を駆使して 7 いるが、 ンはその作品制 イク・ 最終段階においては日本の伝統的な用具である木、 ライ 骨の折れる手作業と何にもまして彼 才 作にデジタル ンの木版画 作成には様々な異なったアプローチを要する。 写真撮影、 コンピュータによる画像編集、 の細やかな感性と目が必要とされ 絵具、 また中 ぱれんが

かに日本と西洋の芸術上の流儀の合成と言えるので、 を学んできた。 いと考える。 米国で活動するアメリカ人として、 ライオンの藍絵に対する個人的な反応として、 彼はまた日本の木版画、 ライオンは長年の間、 すなわち浮世絵の熱心な収集家でもある。 現代的よりむしろ歴史的な方向で述べていきた ここではその点について述べてみたい。 真剣に日本の美術や文化の様 彼の作品は明ら 々な側 さら ďó

(1844-1910)は日本の木版画の収集に余念がなかったし、日本的な細やかな感性はアメリカ人のホ ということがありありとうかがえる。 ミレー Jean Millet (1814-1875) やルソー Henri Rousseau (1832-1883) やゴッホ Vincent van Gogh (1853-1890) の絵画を見ると彼らが浮世絵に魅せられた イッスラー James Abbot McNeil Whistler (1834–1903) の作品に影響を与えている。 U ッパ やアメリカの芸術家に影響を及ぼし、またその反対も起こった。 (十九世紀後半) において日本と西洋の接触が始まったごく初期の段階から、 マネ Edouard Manet 日本美術 は 3

iii

(1797-1861)" ある十六世紀の変わり目に日本で描かれた初期キリスト教のイコンは別として、 近法や立体感表現法を取り入れた作品も見られる。 日本に現われるの い芸術的視野を抱き、 北斎 (1760-1849)、 は、 それからほぼ三○○年後に日本が再び国を開 今までにない 司馬江漢 (1747-1818)といった日本の芸術家たちには西洋の遠 新奇な構図の取り方に向 しかし、 日本が外国に対して国を閉ざす以 いてからのことになる。 か 7 て進 みだしてい 真に西洋型の で de

現されるすばらしいイメ 木版 の 話に戻ると、 ージを作り上げた。 吉田博 (1876-1950)その遠近法、 や川瀬巴水 デッサン、 (1883-1957)構図とい らは ったものは確 日本型の水彩画 かに西 と表

くの なものは脅威であるが、 人はそのコンセプトに狂信的なまでに固執するが、我々を新しい や僭越な態度のために処罰さえされている。 マイクはまさにその革新を行う者である。 それぞれの時代に ij 道に導く者も存在する。 あるやり方が存

しかし、 とを注入した伝統版画と創作版画の融合であり、その洗練されたものと言えるであろう。 日本の 創作版画の出現を見ることになる。今、我々がマイクの作品に見るものは、 すべての芸術家が以前と同じ道を歩もうとした、 伝統的な版画手法は十九世紀末期に瀕死の状態に落ち入ったが、 もしくは、歩めたわけではない。 かろうじて生き残った。 最新 Ø 技術と技巧 そのた

術をく のだ。誰もこんな方法は使わなかったし、考えもしなかった。 「同じ版に何回も手を加えるという手法によって、(各色を異なった版から刷るという)従来の技 ピカソは一九五○年代にリノリウム版画の技術を生み出した。 つがえした。」のである。 この技法はリダクティブといえる。 ある学芸員によると、 この過程では原版は残らない ピカ ソ

ドのようなシアンブルーが優美な画像に染みわたっているようだ。 ものであろう。 駆使した彼自身の技法を取り入れて、卓越した美しい版画を創作する。この新し マイクは、ピカソのこの革新的な方法に、デジタル写真やコンピューター し遂げられたのは、マイクのメディア機器の完全な理解と最終段階における大変な苦労のたま 私は特に彼の監摺絵(あいずりえ)のファンである。 豊かでみずみずしい、 į د った い技法がこうも早 最 新 Ø ピロー 機

タログ 4)、 しかし、マイクの いうのは 確かだ。『横たわるジェシカ』(カタログ 13)、『リリー、 っていただけると思う。 覚は我々の持つ感覚の中で一番強い 『横たわるセーラ』 版画と向きあうことによって、いつまでも消えない印象が深く記 (カタログ 5) などの作品の前で一時を過ごすと、 も (J) ではないと科学者は言う。 それは正し ビンクとブルーの習作』 U か 憶 みなさんにもわ に刻 も まれ れ ると (カ

が 楽しみである。 今年は二〇〇四年、 マイクは 壮齢五十三歳。 まだまだ人生は長い 野心も旺盛だ。 今後 の活躍

淳世絵商 ジェリー・ヴェグダー米国ワシントン州ポートタウンゼンドにて

この多面性こそ彼の特性であり、彼を知る人が一様にあげる点と言えよう。この ように多方面で成功を遂げる人物はそうはいない。 ツマン、家具職人、美術収集家、 マイク・ライオンは多くの側面を持つ男である。愛すべき夫・父親であ そして、ひたむきですばらしい芸術家である。 ij ス

号をもつ女性を妻とすることはなかった。 うな美しい 治的にもユーモアのセンスが抜群だった。 リンをたしなむ。 や洗練された肖像画で知られるアングルは、また、 自分の道場を開くことなどなかったろう。 れるような女性美に対する取り憑かれたかのような愛着をもっている。 日本では山東京伝などは例外として、 術史を学ぶ 限られている。事実、 家具が 同時 学生であっても、偉大な芸術家の真の 遅く始めたせいもあって、アングルほどとは言えないが。 作れただろうか。ドガは生涯結婚しなかったし、ましてやハーバード大学の修士 に他の側面を覆い隠しているのだ。 西洋ではレオナルドダヴィンチ、ミケランジェロ、 偉大な 芸術家は概して一面的といえる。 彼らを偉大とさせる ルーベンスもゴヤも、 マイクもそうである。マイクはまた、 パイオリンの名手でもあった。 個性、 確かに例外はあろう。世界的に有名 あるい マイクのように空手の黒帯を有 は人柄というものを知る機 しかし、 国芳は日常的にも、 ルーベンス、 歌磨にマイクのよ 歌磨やドガに マイクもバ

たように「美しい少女は音楽のよう」 クの監褶(あいずり)は衝撃的 い集って交響曲を奏でている。 であるなら、 なまでにすばらしい。 マイクの描く女性たちはまさにソナタのよう かつてアービング・パーリンが描

時も、 技術は進歩する。 であろう。また、木版画に対して、より伝統的なアブローチを望む者もある。しかし、時は移 意とする裸体画をひどく嫌う。このフェミニストの時代にあって、特に裸婦像を嫌悪する人も スを愛する者とブサンを愛する者がいたが、どちらも好む者はいなかった。ある人々はマ いたはずだが、そう長くは続かなかった。また、 の芸術 保守的 家 は常 な人々は 春信が初めて錦絵を発表した時、昔なが にその才能を支持する者と批判する者を持つ。十八世紀のフランスには 退廃的だと言って、 激しく彼らを非難した。 歌磨や写楽が優雅な雲母刷(きらずり) ;らの手彩色に執着する人々は間違 この時、 版元や摺師はその を始 イクが得 かかた なく 11 . 3 t:

雷音マイク 京都木版画

美術店 絵草子 京都市東山区新門前通梅本町253 平成16年10月18日-10月31日

雷音 都 木 版画