

Cristina BanBan, *Figuras I* (detail), 2023. Acrylic, oil, and oil stick on linen. 200.7 x 160 cm | 79 x 63 inch. Photograph: John Berens. Courtesy of the artist and Perrotin

CRISTINA BANBAN *FIGURA*

July 05 - August 19, 2023
Tuesday - Saturday 11am - 7pm

Cristina BanBan's paintings are insistently non-narrative. Their meaning and art historical significance lies in their composition and technical depictions of beautiful, complex forms, of which the female figure is paramount for the artist. Rather than self-portraiture, or representations of bodies intended as overt gestures about our current culture war debates, BanBan prioritizes aesthetics. She has painstakingly created her richly painted canvases with a nuanced complexity that invites us to spend time with them and get to know them better in a digital era where so much is glossy and glossed over.

BanBan's primary subject is the human female body, but her oeuvre's content is abstraction and painting itself. She interprets physique in a thoughtful dialogue between figuration and abstraction, gravitating toward certain bodies and faces that she chooses because their features interest her, especially because of the possibilities of movement that they propose. She conveys enough anatomical information to root her work in a realist tradition, but she acknowledges an undeniable influence of Abstract Expressionism and the classical Modernist lineage of painting, allowing her work to excel beyond naturalism to achieve a tactile richness. BanBan relishes the central importance of mark-making and the luscious play of color and form that are the strongest suit of abstract art. Her paintings have evolved in recent years to embrace composition even more fully, shifting away from architectural settings to more amorphous spaces where foreground and background are held in an increasingly dynamic interplay.

展覧会会期: 2023年7月5日 - 8月19日
火曜 - 土曜 | 11時 - 19時

クリスティーナ・バンバンが描く絵画は、あくまでノンナラティブです。その作品が持つ意味や美術史的意義は、構図や美しく複雑なフォルムを描く妙技にあり、なかでも女性像はバンバンにとって最も重要です。バンバンによる身体の表現は、自画像や昨今の文化戦争に対する明白な意志表示ではなく、むしろ美学を優先するものです。多くのものがきらびやかに虚飾されたこのデジタル時代において、バンバンのニュアンスに富んだ複雑さと鮮やかな描画で丹念に制作されたキャンバスは、絵画と向き合う時間の創出やより深い理解を促しています。

バンバンが描く被写体は主に女性の身体であるものの、作品群を通してみられる趣意は抽象化と描く行為そのものです。バンバンは具体と抽象の思慮深い対話を通して肉体を解釈し、興味を抱いた特定の身体・相貌特徴や、なかでも動作の可能性を仄めかすものに惹きつけられています。バンバンが伝える身体構造上の情報は、作品を写実主義の系譜と位置づけるに充分値するものであるとともに、紛れもない影響として抽象的表現主義や古典的なモダニズムの流れを汲んでいることも認めており、自然主義を超えた触覚的な豊かさのある作品を実現しています。また、バンバンは抽象美術最大の強みであるマークメイキングや、色と形の甘美な交わり合いを最も大切に、堪能しています。近年、バンバンの絵画は建築的な設定から前景・背景がよりダイナミックに相互作用する不定形な空間へと転換し、さらに余すところない構図を取り入れた作品へと進化を遂げました。

こうした作品を厳密かつ形式的に解釈していくと、当然ながら多少のパラドックスが生じます。熟練のアーティストが人物像や顔を描くとき、その構図には必然的にアーティスト自身が内在するものです。バンバンの

Cristina BanBan, *Figuras II*, 2023. Acrylic, oil, and oil stick on linen. 200.7 x 160 cm | 79 x 63 inch. Photograph: John Berens. Courtesy of the artist and Perrotin

Of course, there is a bit of a paradox in reading these works in a strictly formal way. When a technically skilled artist paints any figure or face, they themselves will inevitably be present in the composition. This is especially true of a painter as classically trained as BanBan. She spent years looking at her own face and painting it in the endless academic studies that have given her the effortless adroitness that define her work. Her own face is the face she knows the best, and so it subliminally seeps into the work. However, the face and anatomical details present are only an anchor for her compositions. Even those features are typically abstracted in ways such as the removal of the iris, the flattening of forms, and so on, to translate the body into a gestural abstraction. Further than this, BanBan speaks about how she relishes looking at historic painting from the nineteenth century for the ways that the compositions of these master artists can produce an almost abstracted reading - think of all those pyramidal compositions with flawlessly painted figures that we don't really see until we eventually do.

This gets us to the crux of BanBan's work. There is an understandable misreading that happens for some viewers because of our innate tendency to focus on faces and recognizable features as content above all else. Pareidolia is the term for the primal inclination that all humans have to seek faces in patterns - it is a survival mechanism leftover from our pre-historic ancestors' need to locate each other in the wilderness. It is also the stumbling block that risks keeping us from looking closely at BanBan's technique instead of seeing her women as individualized characters. Rather, she would have us hone our ability to pay attention to the compelling poses and groupings that she has arranged - the bodies and limbs in dialogue with each other, and especially her luscious application of paint and the juxtaposition of color and line. It's clear that BanBan truly enjoys the act of creating, and that her work is an invitation for us to learn to celebrate looking too. Her paintings are executed in a masterful manner that teeters on the edge of looseness and defined form. There is an evocative gesture and richness in the work that produces a truly powerful experience for us to receive if we give ourselves over to the sensuously rich experience of looking closely.

Cristina BanBan, *Figuras III*, 2023. Acrylic, oil, and oil stick on linen. 200.7 x 160 cm | 79 x 63 inch. Photograph: John Berens. Courtesy of the artist and Perrotin

ように古典的な技法を学んだアーティストの場合は特にそうでしょう。何年にもわたり自らの顔を見つめ、学術的な研究を重ねながら延々と描き続けたことで、作品を特徴づける、力みのない妙技を会得したのです。バンバンの顔はバンバン自身が最もよく知る顔であるが故に、サブリミナル的に作品に浸透しています。ただし、顔や構造のディテールはあくまで構図を支えるものに過ぎません。その造作は、眼球の虹彩を取り除き、フォルムを平坦化するなど、概して身体をジェスチュアラルに抽象化したものです。19世紀の歴史的絵画の鑑賞を好むバンバンは、巨匠たちの構図について、まるで抽象化された見解を生み出すようであると語っています。例えば、かつての三角構図のなかに完璧に描かれた人物像は、観者がついに見ようとするまで、その抽象性はあまり見えないものです。

このことが、私たちがバンバンの作品の核心へと導きます。私たちは生来の傾向として、顔や認識できる身体的特徴を他のどのコンテンツよりも最重要視するため、一部の観者が「誤読」してしまうことは無理ありません。パターンの中に顔を見い出そうとする、人間誰しもが備えている原始的な傾向を「パレイドリア」と言います。パレイドリアは古来、私たちの祖先たちが原生自然のなかで互いの位置を確認するために必要とした生存メカニズムの名残です。一方で、これはバンバンの技法を注意深く見ることや、描かれた女性たちを個々のキャラクターとして捉えることを妨げるものでもあります。むしろバンバンは私たちに、相互に対話する胴体と手足や、絵の具の肉感的な施しかた、色彩と線の並置などから成る、その圧倒的なポーズや集合体に意識を向ける能力を磨いてほしいと望むことでしょう。バンバンが創作行為を心から楽しんでいることは明らかであり、その作品は私たちに見ることの楽しさを教えてくれます。バンバンの絵画は、緩やかさと明確なフォルムとの境界を行き来する見事な手法で描かれています。作品を間近に見るといわずにいたく感覚的体験に身を委ねれば、その示唆に富んだ身体性と豊かさが私たちに真にパワフルな体験をもたらしてくれるでしょう。

バンバンが描く絵画の最大の魅力は、分類や汲み取ることが現実的には即座にできない点にあります。作品を部屋の向こう側から見たりデジタル画像に変換したとき、一見すると質感やニュアンスが平坦になります。しかし、最終的には観る者を惹きつけ、その一筆一筆に夢中にさせ

The most inviting thing about BanBan's paintings is that in actuality, they cannot be categorized or gleaned so quickly. At first glance, there is a flattening down of the paintings' texture and nuance that occurs when they are seen from across the room or when translated to digital photographs. Ultimately though, they entice the viewer to immerse ourselves in each brushstroke. They are formally layered, eminently generous and endlessly complex when read in the thorough and embodied in a way that they are intended. To engage with BanBan's paintings in the most meaningful way is to embrace the gesture, time, and even tension that she has imbued them with. It is an opportunity to experience the truly human and profound significance possible in art.

Daniel S. Palmer
PhD, Chief Curator, SCAD Museum of Art, Savannah, GA, USA

るのです。作品を徹底的に解説すると、いかに形式的に層状で極めて寛大、果てしなく複雑であり、意図通りに具象化されているのかがわかります。バンバンの絵画と最も有意義に関わるには、そこに吹き込まれたジェスチャー、時間、緊張でさえも受け入れることです。それはアートが可能とする、真に人間的で深遠な意義を体験できる機会なのです。

SCAD美術館(米国、ジョージア州サバンナ)チーフキュレーター
ダニエル・S・パーマー博士

More information about the show >>>

展覧会に関する詳細はこちら >>>

Cristina BanBan

Monograph
Year: 2023
Pages: 126
Format: 16.8 x 24 cm
Published by Perrotin

クリスティーナ・バンバン

モノグラフ
発行年: 2023
ページ: 126
サイズ: 16.8 x 24 cm
出版社: ペロタン

Cristina BanBan will unveil her inaugural monograph in conjunction with the exhibition. To commemorate the release, the artist will be present for an exclusive book signing event held at **Perrotin Tokyo** on the opening day, **July 5th (Wed), from 17:00 to 19:00.**

クリスティーナ・バンバンは展覧会の開催に合わせ、初のモノグラフを発表します。この出版を記念して、オープニングの**7月5日(水) 17:00~19:00**に**ペロタン東京**でサイン会を開催します。

Studio image, Cristina BanBan. Photograph: Albert Font. Courtesy of the artist and Perrotin

Cristina BanBan's paintings are firmly centered on the female form. She depicts voluptuous figures in a palette of fleshy hues whose forms often overlap and stretch expansively toward the canvas' edge. BanBan's work combines elements associated with modernist European figuration with traces of gestural abstraction. Energetic forms emerge and withdraw from the canvases amidst a rapid attack of loose brushstrokes, punctuated by fields of color that build into layered textured compositions full of expressive motion.

クリスティーナ・バンバンの絵画の中心となるのは、女性像です。肉感的な色彩で描かれた豊満な体は、しばしば重なり合いながらキャンバスの端に向かって膨張的に伸びています。その作品はヨーロッパのモダニストによる造形を連想させる要素と、身体性を抽象化した痕跡を併せ持っています。描かれたフォルムはエネルギーに溢れ、素早くも緩やかな筆使いとともにキャンバスから浮かび上がり、また後退しています。これを強調するかのように、様々な色が表情豊かな動きに満ちた重層的な質感から成る構図のなかで広がりを見せます。

More information about the artist >>>

アーティストに関する詳細はこちら >>>
