



Danielle Orchard, *Mother of Gloom*, 2024. Oil on linen, 167.6 x 218.4 cm | 66 x 86 inch. Photo by Guillaume Ziccarelli. Courtesy of the artist and Perrotin.

DANIELLE ORCHARD MOTHER OF GLOOM

September 12 - November 10, 2024
Tuesday - Saturday 11am - 7pm

"The ordinariness of mothering—the rhythms of feeding, changing diapers, sleep, and sleeplessness—are so commonplace and mundane that they are all too easily ignored, and rendered invisible and inconsequential." – Julia Lane and Eleonora Joensuu, "The Everyday World of Affect and Mothering"

For her first solo exhibition at Perrotin Tokyo, Danielle Orchard places the importance of the mother front and center, tackling the complexities of maternal experience. Neither overtly celebratory nor sweetly nostalgic, the women of Orchard's paintings claim their space in the world while also hinting at the conflicting emotions and potentially fraught journeys of motherhood.

Orchard, who earned an MFA from Hunter College in New York and now works and lives in Massachusetts, specializes in traditional methods of oil painting and intentionally situates her work within an art historical lineage of figurative painting. In particular, her works reflect a clear aesthetic influence from early-twentieth century Modernist painters. The spatial flatness of Orchard's domestic scenes acknowledge a heritage from Matisse while the monumentality of her figures echo Picasso's and Léger's women of the early 1920s, their thick limbs and torsos offering a sculptural heft even in their flattening. None of those obvious touchstones, however, offer much lineage of maternal depiction. For this, Orchard looks to foremothers like Paula Modersohn-Becker,

展覧会会期：2024年9月12日 - 11月10日
火曜 - 土曜 | 11時 - 19時

「母親業の日常性 — 授乳、おむつ交換、睡眠、不眠が織り成すリズム — は、実にありふれた平凡なものであるため、いとも簡単に無視され、目に見えない、取るに足らないものとなっています。」
— ジュリア・レーン、エレオノラ・ヨエンスー共著『The Everyday World of Affect and Mothering』より

ペロタン東京初となるダニエル・オーチャードの個展は、母親の重要性を中心に据えながら、母性体験の複雑性と向き合うものです。オーチャードが描く女性たちは、歓びに満ちることも、優しく懐かしい雰囲気醸し出すこともなく、ただこの世の自分の居場所を主張するとともに、相反する感情や緊張感に満ちたマザーフッド(母であること)を暗示しています。

オーチャードはニューヨークのハンター・カレッジで修士号を取得し、現在はマサチューセッツ州を拠点に活動しているアーティストです。伝統的な油絵技法を専門とし、美術史における具象絵画の系譜に連なるその作品からは、特に20世紀初頭のモダニズム画家たちの美的影響が見られます。オーチャードが描く家庭内のシーンはマティスから引き継いだ空間的平坦性を持ち、大きく描かれた人物像は平坦でありながらも太い手足や胴体が彫刻的な重厚感をまとい、1920年代初頭のピカソやレジェが描いた女性たちと呼应します。しかし、こうした系譜はいずれも、母性の表現という流れを十分に示すものとは言えません。この点においてオーチャードが目を向けるのはむしろ、パウラ・モダーゾーン＝ベッカーをはじめとする先人の女性アーティストたちです。モダーゾーン＝ベッカーによるヌード自画像のなかには妊娠中に描かれた作品も含まれ、当時のモダニズム男性画家たちがたびたび推し進めてきた女性ヌードの性的対象化を覆す、画期的なものでした。



Danielle Orchard, *Laundress*, 2024. Oil on canvas, 154.9 x 146.6 cm | 61 x 57.75 inch. Photo by Guillaume Ziccarelli. Courtesy of the artist and Perrotin.

whose painted nude self-portraits, including while pregnant, proved exceptional for their time by subverting the sexualized objectification of the female nude so often promoted by her Modernist male peers.

Orchard has long paid attention to depictions of the female body that are repeated throughout art history, and she thinks in particular about “the ways in which these iconic representations alternately reflect and inform how I inhabit the world as a woman.” For this exhibition, Orchard’s subjects make the move from a female body to an explicitly maternal one, signaling larger shifts in identity and cultural perception. The maternal nude, when pictured pregnant or with a small child in tow, suddenly contains multiplicities: she is both sexual and functional, gratifying and comforting. This exploration of shifting identities parallels recent trajectories in Orchard’s own life as she speaks to a history of pregnancy loss and infertility, followed by a successful pregnancy and birth. As in her previous work, however, Orchard mines personal experience as a jumping off point from which to consider broader questions of historical and cultural representations of female and maternal bodies.

Until recent decades, histories of art primarily showcased a singular mother above all others in the figure of the Virgin Mary. Endless paintings of this sacred maternal ideal did little, however, to reflect the experience of earth-bound, secular mothers, promoting an unattainable model of sacrifice and perfection. Orchard’s paintings play with this disconnect: her maternal figures fill the compositions with a visual gravity and significance akin to portrayals of the Madonna, but she brings them down to earth in domestic settings with mundane elements. In *Laundress*, her pregnant nude appears to daydream. She holds a tiny onesie over her belly, imagining the baby soon to be born. And yet, the pile of clothes beneath her on the bed also alludes to the impending labor of domesticity, facing the piles of laundry that the growing baby will soon create.



Danielle Orchard, *Persephone's Son*, 2024. Oil on canvas, 144.1 x 154.9 cm | 56.75 x 61 inch. Photo by Guillaume Ziccarelli. Courtesy of the artist and Perrotin.

オーチャードは長年にわたり、美術史上繰り返されてきた女性の身体描写に着目し、とりわけ「これらの偶像的表現が、私が女性としてこの世に生きるさまを反映し、またそれに影響を与えていること」について考察してきました。今回、オーチャードは被写体を“女性の身体”から“母体”へと明確に移行させ、そのアイデンティティと文化的認識の大きなずれを示しています。妊娠中、または小さな子どもを世話する姿の母性的なヌードは、突如として多面的になります。つまり、性的であると同時に機能的であり、また喜びや安らぎの側面をも見せるのです。こうしたアイデンティティの変化の探求は、流産と不妊、妊娠と出産の経験を持つオーチャード自身の人生の軌跡とも並行しています。しかし、これまでの作品と同様に、オーチャードは個人的な経験をあくまでも出発点と位置づけ、より広範な女性的・母性的な身体にまつわる歴史的・文化的表現の問題の考察に重きを置いています。

美術史においては、ごく数十年前まで、誰よりも特別な唯一無二の母親の姿として聖母マリアが描かれ続けてきました。無数の絵画に描かれたその神聖で理想的な母性像は、実世界に生きる母親たちの体験を反映するには程遠く、犠牲と完璧さという達成することのできない理想像を助長するものでした。オーチャードの絵画は、この理想と現実の断絶に取り組むものです。オーチャードが描く母性像は、マドンナのような視覚的厚重感と重要性をもちながらも、現実的でありふれた家庭的な設定のなかにおかれています。《Laundress》では、ヌードの妊婦がお腹の上に小さなロンパースを乗せ、生まれてくる赤ちゃんを想いながら白昼夢を見ているようです。一方で、ベッドに置かれた数々の衣服は、もうすぐ生まれる赤ちゃんが作り出すであろう洗濯物の山と家事という差し迫った労働を示唆しているでしょう。

無論、オーチャードは母親としての生活が平穏であるべきだという幻想を抱いているわけではありません。本展のタイトルでもある作品《Mother of Gloom》では、月夜のもと横たわった人物が物思いにふけっています。暗がり(gloom)のなか果てしない不安感と想像を掻き立てられ、目を覚ましたまま横たわる、憂鬱(gloom)な母親でしょう。このシーンに盛り込まれた細やかなディテールは、母としての予測不能な道のりを想起させるものであり、妊娠の喪失という潜在的な恐怖や、長期におよんで必然的に付随する不安感や小さな悲劇をも予期させます。

Neither does Orchard harbor any illusions that the life of the mother is a tranquil idyll. In *Mother of Gloom*, the painting that lends the show its title, a figure reclines in the moonlit night, apparently lost in thought: she is a mother in the gloom of darkness, and a mother with an affect of gloom, who lies awake with endless worries and imaginings. Small details that Orchard includes in the scene serve as reminders of the precarity of motherhood, not only pointing to the potential threat of pregnancy loss but also foreshadowing the attendant anxieties and small tragedies that inevitably punctuate the longer arc of maternity.

With this new body of work, Orchard participates in a conversation about maternal representation that has been growing exponentially since the 1970s—focused not only on making visible non-sacred models of motherhood but also on conveying the nuance of maternal experience. Late twentieth-century precedents like Alice Neel's pregnant nudes and Renee Cox's *Yo Mama* series heroicized everyday maternity and helped normalize its representation in contemporary art. Orchard now joins a vibrant community of artists and scholars who wrestle with the complexities of maternal identity and experience, alongside what it means to adhere to or depart from cultural expectations of motherhood. The flat affect in the faces of Orchard's mothers, and their less-than-glamorous circumstances, quietly acknowledge that the path of mothering is not straightforward. Maternal love exists alongside sorrow, care and nurturing live next to the drudgery of maintenance work, and periods of ambivalence or depression make appearances as well. By using the language of formalist figure painting to juxtapose perceptions of maternity as both heroic and mundane, Orchard's paintings make space to meditate on the complicated experiences of mothers that are still too often ignored.

Text by Rachel Epp Buller

More information about the show >>>

今回の新作品群を通して、オーチャードは等身大の母親像を可視化するだけでなく、母性という体験のニュアンスを伝えることにも焦点を当てており、1970年代以降飛躍的に拡大してきた母性の表現にかかわる対話に加わりました。20世紀後半の先例であるアリス・ニールの妊婦ヌードや、レネー・コックスの《Yo Mama》シリーズは、日常的な“母であること”を英雄化し、現代美術における母性表現の正常化に貢献しています。オーチャードは今、母性的なアイデンティティと体験の複雑性や、母性に対する文化的期待に忠実あるいは逸脱することの意義に取り組む、アーティストや学者たちの活気あるコミュニティの一員となりました。オーチャードが描く母親たちの平坦な表情や、華やかさに欠ける境遇は、母としての道のりが一筋縄ではいかないことを静かに認めています。母性愛は悲哀とともにあり、世話や子育ては維持管理作業という重労働と隣り合わせで、混迷や憂鬱を伴う時期もあるでしょう。オーチャードの絵画は形式主義的な人物画の様式を用いながら、英雄的かつ平凡な母性への認識を並列し、まだ見過ごされがちな母親たちの複雑な体験について熟考させる機会を与えてくれます。

レイチェル・エップ・ブラー

展覧会に関する詳細はこちら >>>



Artist portrait of Danielle Orchard.
Courtesy of the artist and Perrotin. Photo: Claire Dorn.

Born in 1985 in Michigan City, IN, USA
Lives and works in Pelham, MA, USA

Nodding to the great painters of the modern era including Picasso and Matisse, Orchard's paintings often reference their styles and subject by portraying female nudes in a more abstract manner; the figures are portrayed in multi-perspectival Analytic Cubist style or abbreviated otherwise into solid contours and saturated colors. As she tackles depiction plane by plane, or each abstract part that she sculpts with thick impasto, Orchard is exploring the female corporeal representation. While the concept of female nude finds itself deeply ingrained in art history as a muse and more recently being established as a subject of study, Orchard adds depth by infusing her own experiences as a female artist, having trained, posed, and even taught in life drawing classes.

In narratives ranging from art historical tropes to contemporary leisure activities, the viewers can expect to find scenes of familiarity in Orchard's work. By using popular motifs, Orchard eliminates the viewers' guesswork in discerning the subject, directing their attention to her mode of expression instead. As the backgrounds or accompanying objects echo the body language of the women, depicted with muted emotions, the artist invites the viewers to empathize and contemplate on the interiority of the models.

More information about the artist >>>

1985年、米国インディアナ州ミシガン生まれ
米国マサチューセッツ州ペラム在住

ダニエル・オーチャードは、ピカソやマティスなど近代の巨匠たちの様式や題材に倣いながら、キュビズム初期の多視点的なスタイルや、ソリッドな輪郭と飽和色を用いて、より抽象的な女性のヌードを描いています。オーチャードは平面ごとの描画、あるいは厚塗りで形づくる抽象的なパーツひとつひとつに向き合いながら、女性の身体表現を探求しています。女性のヌードという概念は“ミューズ”として美術史に深く刻み込まれ、近年では研究対象として確立されていますが、オーチャードはさらに、自身が女性アーティストとして鍛錬し、ポーズをとり、写生画の授業で教鞭をとった経験をも吹き込み、作品に深みを増させています。

オーチャードの作品には美術史上の“お決まり”から現代の余暇に至るまで、どこかで見たことがあるような情景が描かれています。こうしたよくあるモチーフを用いることで、鑑賞者が題材を推測する過程を排除し、代わりにその表現方法へと意識を導いています。感情を抑えて描かれた女性たちのボディランゲージは背景や周囲の物と呼応するとともに、鑑賞者に女性たちの内側への共感と熟考を促すのです。

アーティストに関する詳細はこちら >>>
