

MARIKO KUSUMOTO

ETERYCZNA PODRÓŻ
ETHEREAL JOURNEY

.

GALERIA SZTUKI W LEGNICY

2024

Jeśli szczęśliwy człowiek to taki, który potrafi zachować w sobie dziecko, to o Mariko Kusumoto można pomyśleć, że szczęście nie tylko posiada, ale również nim obdziela, budząc je (i dziecko, i szczęście) w swoich odbiorcach.

W pracach Twórczyni jest bowiem coś dziecięcego – ale nie infantylnego, coś enigmatycznego – ale dalekiego od wrażenia irytujących niedopowiedzeń. Jest w nich w końcu coś surrealistycznego – jakby balansowały pomiędzy światami: tym, który porzuciliśmy na zawsze stając się dorośli a tym, do którego wracamy zamykając oczy i śniąc na jawie „baśnie przeszłości”. Wabią bogactwem dziecięcych uniwersów, łączą przyjemne kolory i motywy, dając obietnicę zabawy i zatracenia się w innym wymiarze.

Delikatność materii, feeria barw i kształtów zawartych w jednej broszy czy naszyjniku absorbują intelekt i zmysły, rozwijając wektory wyobraźni w najrozmaitszych kierunkach. Jedwab to delikatność i luksus, to bogactwo i dostojność, to czułość i opiekuńczy dotyk, to w końcu zmysłowość i cielistość. Pomijając konotacje samej materii – której użycie, jak i zaawansowana autorska metoda obróbki, jest absolutnym ewenementem w tworzeniu biżuterii – powstałe z niej dzieła posiadają niewysłowioną głębię. Raz zanurzamy się w organicznej toni oceanu, gdzie nadmiar form życia i bezmiar odcieni prowadzi nas niczym niekończący się przepływ. Innym razem igramy z rzeczywistością kolorowych Calderowskich mobilów poruszanych podmuchem powietrza, oczekując nieoczekiwanego. Jeszcze innym – wnikamy z zachwytem w świat dziecięcych barw, kształtów i zestawień, w których wspomnienie zabawy przywołuje beztrudny uśmiech, a nieodparta ochota by poczuć i dotknąć prac oraz zachować tajemnicę odkrycia dla siebie, walczy ze spontaniczną chęcią podzielenia się tą radością i doznaniem.

Kusumoto jest mistrzynią zaskakiwania. W jej metalowych pracach efekt daje nie tylko precyzja i rozczulająca urok maleńkich przedmiotów, ale kryjąca się za konstrukcjami, w kolejnych poziomach, pudełkach i rozsuwanych szufladkach, niespodzianka. W biżuterii z jedwabiu Autorka powtarza ten trik. Wydobywa kolejne pokłady doznań optycznych odbiorcy, podsuwając mu

rozmaite „zagadki” – wiele kompozycji, faktur, tekstur i kształtów w jednej broszy czy bransolecie. Miękkość jedwabiu ze zdecydowanym zestawieniem kolorystycznym oraz form sprawiają, że symbiotyczna całość urzeka nie tylko estetyczną harmonią, ale i artystycznym efektem zaskoczenia. Euforyczne rozpoznanie graniczy z niezaspokojoną ciekawością jak te precjoza zostały wykonane i nieodpartą ochotą by przeniknąć ich kuszącą strukturę. By przyjąć ich delikatność, a czasem twardszy kształt krawędzi, nie tylko jako fakt naoczny, ale i osobiste doznanie.

W przestrzennych obiektach biżuteryjnych Artystki kryją się nowe układy, połączenia i wielowarstwowe formy – gdy w przezroczyстых owalach i kręgach widzimy drugie i następne. Ruchome przez jedwabną delikatność materiału, błyszczące przez jego połyskliwość, mienią się niczym buzujące, pączkujące byty podmorskich różnin lub fantastycznych ogrodów pełnych kwiatów. Delikatność gra tu ze strukturą, a geometria krągłości z rytmem powtórzeń, wypukłości i wypustków. Bąbli, kulek, owali i plisów, pałeczek, kryz, frędzli, kielichów, tub, wielościianów i innych fantazyjnych brył i powierzchni o niewyobrażalnych kształtach. Pastelowe przypominają słodką i smakowitą atmosferę kinderparty, jasnobarwne lampiony, wiatraczki, baloniki, lizaki, cukierki, pianki, galaretki, bomboniere, zabawki i miękkie poduszeczki. Mocniejsze tony nawiązują do organicznych wykwitów natury, bujnych podwodnych łąk koralowych i fantazyjnych półzwierząt-półroślin, które wiodą tajemnicze, pełne niepoznanych ruchów życie na większych – tych ukrytych pod wodami, połączeniach skorupy ziemskiej.

Biżuteria Mariko Kusumoto urzeka nie tylko formą i wyglądem. Zachwyca też niewysłowienie trafnym połączeniem uniwersalnych treści estetycznych kultury Zachodu z tym co najbardziej charakterystyczne, orientalne i eteryczne w sztuce Japonii lub raczej w naszym „europejskim” o niej wyobrażeniu. Na styku tych kultur, tych światów wzrastały i wybujniały te „ogrody”.

Justyna Teodorczyk

If a happy person is one who is able to retain the child within, then Mariko Kusumoto can be thought of as not only happy herself but also as one who bestows happiness, awakening both the child and happiness in the recipients of her artworks.

For in the artist's works there is something childlike – though not infantile, something enigmatic – but far from the impression of annoying understatement. Finally, there is something surreal in them – as if they were balancing between worlds: the one we have abandoned forever when we become adults, and the one we return to when we close our eyes and dream “tales of the past”. The pieces entice with the richness of children's universes, combining pleasant colours and motifs, giving the promise of fun and losing oneself in another dimension.

The delicacy of the fabric, the feast of colours and shapes contained in a single brooch or necklace absorb the intellect and the senses, developing the vectors of imagination in the most diverse directions. Silk is delicacy and luxury, it is opulence and dignity, it is tenderness and a caring touch, it is – finally – sensuality and fleshiness. Leaving aside the connotations of the fabric itself – the use of which, as well as the author's advanced processing method, is an absolute rarity in jewellery making – the pieces created from it possess an unspeakable depth. At one time, we immerse ourselves in the organic depths of the ocean, where an abundance of life forms and a wealth of hues guide us like an endless flow. At other times, we play with the reality of Calder's colourful mobiles moved by a gust of air, expecting the unexpected. And sometimes we penetrate with delight into the world of children's colours, shapes and juxtapositions, where the memory of play evokes a carefree smile, and the irresistible desire to feel and touch the works and keep the secret of discovery for oneself fights against the spontaneous desire to share this joy and sensation.

Kusumoto is a master of surprise. In her metal works, the effect is created not only by the precision and disarming charm of the tiny objects, but by the surprise hidden behind the constructions, in successive levels, boxes and sliding drawers. In silk jewellery the author

repeats this trick. She brings out successive layers of optical sensations for the recipient, suggesting various, riddles' – many compositions, textures and shapes in one brooch or bracelet. The softness of the silk with the express juxtaposition of colours and forms makes the symbiotic whole captivate not only with aesthetic harmony, but also with the artistic effect of surprise. Euphoric recognition borders on insatiable curiosity as to how these jewels were made and an irresistible desire to penetrate their tempting structure – to take in its delicacy and sometimes harder edge shape, not only as an eyewitness fact, but also as a personal experience.

The artist's spatial jewellery objects conceal new arrangements, connections and multilayered forms – as we see other and subsequent forms in transparent ovals and circles. Moving through the silken delicacy of the material, shimmering through its lustre, they flicker like the bubbling, budding entities of undersea plains or fantastic gardens full of flowers. Delicacy here plays with structure, and the geometry of roundness with the rhythm of repetition, bulges and protrusions. Bubbles, balls, ovals and pleats, sticks, orifices, fringes, cups, tubes, polyhedrons and other fanciful lumps and surfaces of unimaginable shapes. Pastels are reminiscent of the sweet and savoury atmosphere of kinderparties, brightly coloured lanterns, pinwheels, balloons, lollipops, sweets, marshmallows, jellies, chocolate boxes, toys and soft scones. Stronger tones allude to the organic efflorescence of nature, lush underwater coral meadows and fanciful half-animal-half-plants that lead mysterious lives full of unknowable movements on the larger – those hidden beneath the waters – expanses of the earth's crust.

Mariko Kusumoto's jewellery is captivating not only through its form and appearance. It also delights with its unspeakably apt combination of the universal aesthetic content of Western culture with what is most characteristic, oriental and ethereal in Japanese art, or rather in our "European" perception of it. At the meeting point of these cultures, these worlds, these "gardens" grew and exuberated.

Justyna Teodorczyk

Moje prace odzwierciedlają naturalne lub stworzone ręką człowieka zjawiska, które obserwuję, a które stymulują mój umysł i zmysły. „Reorganizuję” je w nowe formy, które można opisać jako surrealistyczne, zabawne, pełne wdzięku lub nieoczekiwane. W moich obiektach, podobnie jak w mojej pracowni, panuje zabawna, radosna atmosfera. Lubię zostawić trochę miejsca dla wyobraźni odbiorcy; mam nadzieję, że oglądając moje obiekty widz doświadczy odkrycia, zaskoczenia i zachwytu.

Do prac w metalu używam znalezionych przedmiotów i reprezentacyjnych obrazów; proces tworzenia jest wciążgający mentalnie, a zarazem technicznie wymagający. Natomiast moje ostatnie prace w tkaninie powstały dzięki wielu eksperymentom i pokazują ewolucję od właściwości metalu do czegoś zupełnie przeciwnego. W trakcie procesu prób i poszukiwania czasem pojawia się zapierający dech w piersiach moment – „chwytam” te chwile i rozwijam pomysły od tego zwrotu. Lubię miękkość, delikatną teksturę i eteryczną (np. półprzezroczystą) jakość tkanin, których używam. Zawsze największy nacisk kładę na umiejętność i rzemiosło.

My work reflects various, observable phenomena that stimulate my mind and senses; they can be natural or man-made. I "reorganize" them into a new presentation that can be described as surreal, amusing, graceful, or unexpected. A playful, happy atmosphere pervades my work. I always like to leave some space for the viewer's imagination; I hope the viewer experiences discovery, surprise, and wonder through my work.

My metalwork incorporates found, representational imagery and is very involved and technically challenging. My recent fabric pieces have developed with much experimentation and demonstrate an evolution from the properties of metal to something completely opposite. During the experimental process there is sometimes a breathtaking moment; I "catch" those moments and develop ideas from that point. I like the softness, gentle texture, and atmospheric (e.g. translucent) quality of the fabrics I use. In all of my work there is always the insistence on skill and craftsmanship.

Mariko Kusumoto

• 1 •

Pływająca brosza / Buoyant brooch
 tkanina poliestrowa, stal nierdzewna
 polyester fabric, stainless steel
 89×89×51 mm

• 2 •

Czerwona iluminacja / Illumination-red
 naszyjnik, tkanina poliestrowa, srebro 925
 necklace, polyester fabric, sterling silver
 140×90×30 mm

• 3 •

Zielony kwiat / Green flower
 brosza, tkanina poliestrowa, aluminium
 brooch, polyester fabric, aluminum
 102×102×51 mm

• 4 •

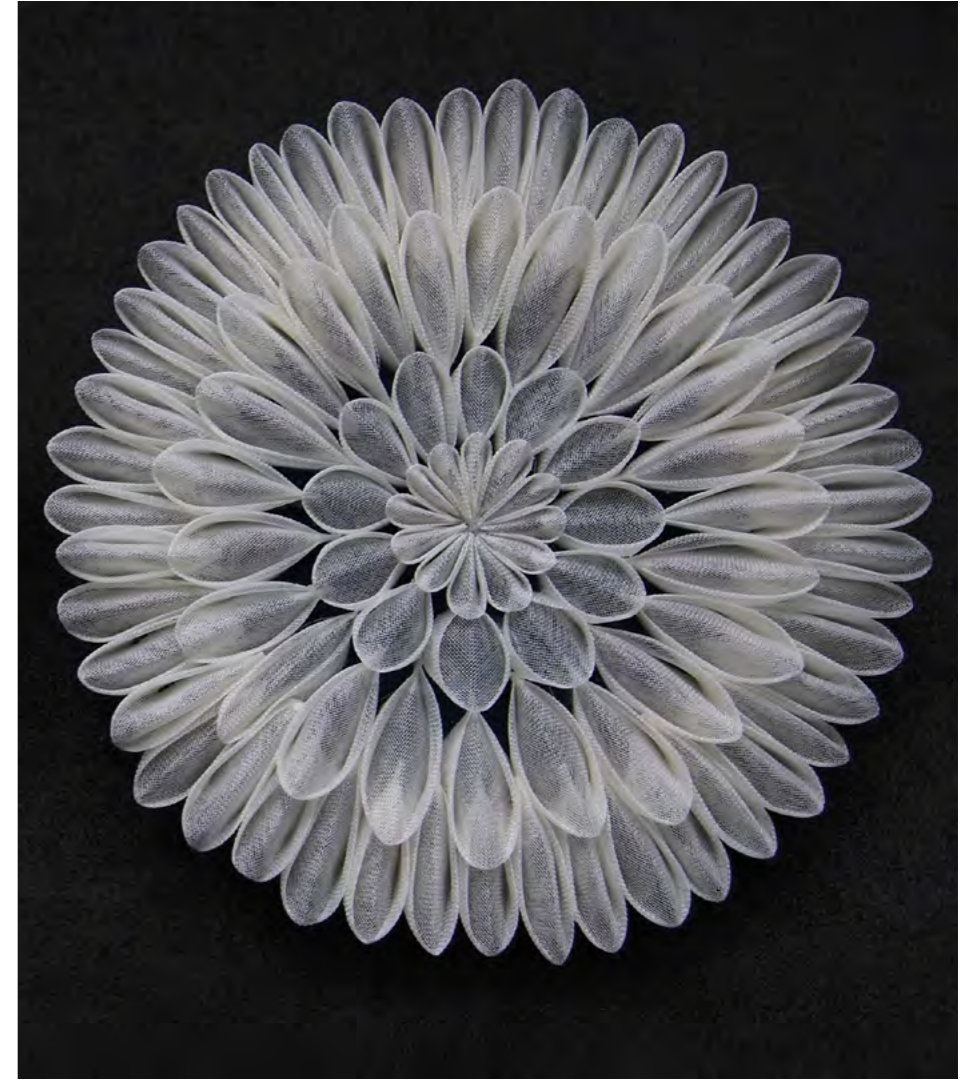
Cicha uczta / Quiet revel
 brosza, tkanina poliestrowa, aluminium
 brooch, polyester fabric, aluminum
 114×51 mm

• 5 •

Płatek śniegu 1 / Snowflower 1

brosza, jedwab
brooch, silk
70×70×25 mm

• 6 •

Płatek śniegu 2 / Snowflower 2

brosza, jedwab
brooch, silk
83×83×13 mm

·7·

Ogród-czerwień / Garden-red

brosza, tkanina poliestrowa, mosiądz, gesso
brooch, polyester fabric, brass, gesso
64×64×25 mm

·8·

Ogród-błękit / Garden-blue

brosza, tkanina poliestrowa, mosiądz, gesso
brooch, polyester fabric, brass, gesso
64×64×25 mm

• 9 •

Różowy koral z meduzą / Pink coral with Kurage (Jellyfish)

brosza, tkanina poliestrowa
brooch, polyester fabric
102×89×51 mm

• 10 •

Morskie stworzenie / Sea creature

brosza, tkanina poliestrowa, bawełna, mosiądz
brooch, polyester fabric, cotton, brass
76×140×140 mm

• 11 •

Cicha uczta / Quiet revel

brosza, tkanina poliestrowa, aluminium
brooch, polyester fabric, aluminum
114×51 mm

• 12 •

Bańka 2 / Bubble 2

bransoleta, tkanina poliestrowa
bracelet, polyester fabric
102×102×25 mm

20

• 13 •

Bańka 1 / Bubble 1

bransoleta, tkanina poliestrowa
bracelet, polyester fabric
102×102×25 mm

21

• 14 •

Nagromadzenie-błękit / Gathering-blue

brosza, tkanina poliestrowa
brooch, polyester fabric
89×89×25 mm

• 15 •

Shizuku

bransoleta, tkanina poliestrowa, srebro 925
bracelet, polyester fabric, sterling silver
114×114×19 mm

• 16 •

Bąbelkowa brosza-zielona / Bubble brooch-green

tkanina poliestrowa
polyester fabric
83×83×38 mm

24

25

• 17 •

Pomarańczowe nasiona w niebieskich kolczykach

Orange seeds in blue earrings

tkanina poliestrowa, stal nierdzewna

polyester fabric, stainless steel

25×25×38 mm

• 18 •

Splaszczona kulka zielono-pomarańczowa

Flattened ball green & orange

kolczyki, tkanina poliestrowa, stal

earrings, polyester fabric, steel

32×32×32 mm

26

27

• 19 •

Morska bryza / Sea Breeze
naszyjnik, tkanina poliestrowa
necklace, polyester fabric
559×51 mm, ø 241 mm

• 20 •

Czerwony koral / Red Coral
brosza, tkanina poliestrowa
brooch, polyester fabric
127×127×51 mm

• 21 •

Pejzaż morski 2 / Seascape 2
naszyjnik, tkanina poliestrowa
necklace, polyester fabric
305×330 mm, ø 114 mm

• 22 •

Różowy puszek / Fluff ball pink

brosza, tkanina poliestrowa
brooch, polyester fabric
76×51×32 mm

• 23 •

Puszki kłębuszki / Fluff balls

naszyjnik, tkanina poliestrowa
necklace, polyester fabric
550×38 mm, ø 64 mm

• 24 •

Pejzaż morski / Seascape
 brosza, tkanina poliestrowa
 brooch, polyester fabric
 102×89×64 mm

• 25 •

Bańka / Bubble
 brosza, tkanina poliestrowa
 brooch, polyester fabric
 114×114×38 mm

• 26 •

Błękitny puszek / Flaff ball-blue

naszyjnik, tkanina poliestrowa
necklace, polyester fabric
508×32 mm, ø 9 mm

• 27 •

Różowy puszek / Flaff ball-pink

naszyjnik, tkanina poliestrowa
necklace, polyester fabric
508×32 mm, ø 9 mm

• 28 •

Koral / Coral

naszyjnik, tkanina poliestrowa
necklace, polyester fabric
76 mm, ø 254 mm

Urodzona w Kumamoto w Japonii i mieszkająca w Massachusetts (USA) Mariko Kusumoto tworzy formy elegancie w swej prostocie. Artystka specjalizuje się w pracach z pogranicza rzeźby i biżuterii z wykorzystaniem tkaniny. Współpracuje także z projektantami – w 2019 roku jej prace pojawiły się na wybiegu Jean Paul Gaultiera podczas Paris Haute Couture Week.

Kusumoto zetknęła się z zastosowaniem metalu w rzeźbie w czasie studiów podyplomowych na Akademii Sztuk Pięknych w San Francisco (USA) i przez lata to właśnie z tym materiałem pracowała zanim włączyła tkaninę do swoich prac. Na pierwszej indywidualnej wystawie muzealnej w Fuller Craft Museum w Brockton w stanie Massachusetts w 2010 roku zaprezentowała fantastyczne rzeźby w metalowych pudełkach, stworzonych w nawiązaniu do asamblaży Josepha Cornella. Od roku 2014 Kusumoto wykorzystuje w swoich pracach lekką tkaninę poliestrową, wciąż badając przy tym jej niepoznane właściwości.

Artystka, korzystając z własnej techniki utrwalania tkanin na gorąco, nadaje im nową tożsamość i trójwymiarową formę. Czerpie pomysły z charakteru samej tkaniny, choć istotny jest dla niej także proces eksperymentu z materiałem. W twórczości odwołuje się do dzieciństwa spędzonego w czterystuletniej świątyni buddyjskiej. Inspirują ją starożytne konstrukcje architektoniczne. W jej obiektach możemy się doszukać także fascynacji życiem morskim i formami biomorficznymi.

Prace Mariko Kusumoto znajdują się w kolekcjach stałych muzeów takich jak Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie, Muzeum Sztuki w Racine (USA) czy Szwajcarskie Muzeum Narodowe.

Born in Kumamoto, Japan, and based in Massachusetts (USA), Mariko Kusumoto prevails upon fabric to construct forms of elegant simplicity and evocative imagery. Her designs are incorporated into jewelry and sculptural pieces, as well as in collaborations with fashion designers. In January 2019, her work appeared on the Jean Paul Gaultier catwalk at Paris Haute Couture Week.

Kusumoto was introduced to metal as a sculptural medium when she was a graduate student at the Academy of Art University in San Francisco (USA); she subsequently worked with the material for numerous years before incorporating fabric into her practice. Her first solo museum show, at the Fuller Craft Museum in Brockton, Massachusetts in 2010, presented fantastic metal-box sculptures that echo the assemblages of Joseph Cornell. In 2014, Kusumoto began working with light polyester fabric to explore the potential of a softer material.

Her work is informed by her childhood spent in a four-century-old Buddhist temple. Kusumoto is inspired by ancient man-made structures and the microscopic world alike, and many of her sculptures appear to have been taken from the deep sea.

Fascinated by the potential of different materials, Kusumoto strives to bring out each fabric's inherent characteristics and beauty. Using a proprietary heat-setting technique, she gives the fabric a new identity by re-shaping it into three-dimensional forms. In addition to finding inspiration in the material itself, she is motivated by the process of experimentation, during which accidental discoveries lead to new ideas.

Her works are in the permanent collections of museums like the Museum of Fine Arts, Boston, the Racine Art Museum and the Swiss National Museum.

Organizator i wydawca | Organizer and Editor

Galeria Sztuki w Legnicy
The Gallery of Art in Legnica
pl. Katedralny 1 | 1 Katedralny Square
59-220 Legnica, Poland

silver.legnica.eu

Dyrektorka | Director

Justyna Teodorczyk

Koordynatorka festiwalu | Festival coordinator

Anna Wójcik-Korbas

Współpraca kuratorska | Curator cooperation

Justyna Teodorczyk, Anna Wójcik-Korbas

Tłumaczenie | Translation

Anna Miller

Fotografie | Photographs

archiwum artystki | artist's archive

Projekt graficzny i skład | Graphic design and DTP

Olaf Schindler (orkana39.pl)

Miejsce i czas prezentacji | Place and time of presentation

Galeria RING | RING Gallery
19 kwietnia–9 czerwca 2024
April 19–June 9, 2024

Druk | Printing by

JAKS Wrocław

Prawa autorskie | Copyright by

Galeria Sztuki w Legnicy 2024

Wydanie pierwsze | First edition

ISBN 978-83-65841-89-6

Nakład | Edition

200 egzemplarzy | copies

Wystawa zrealizowana w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2024 dzięki pomocy finansowej Prezydenta Miasta Legnicy.

Exhibition realized in the framework of the Legnica Jewellery Festival SILVER 2024 with the support of the Mayor of Legnica City.

Patronat honorowy / Honorary Patronage

Sponsorzy i Partnerzy / Sponsors & Partners

Patronat medialny / Media Patronage

