

Teresa Rubio
Percepciones

テレサ ルビオ
知覚

テレサ ルビオ 知覚

絵画展 2011年

メキシコの外務省

在日メキシコ合衆国大使館

Teresa Rubio

Percepciones . Perceptions

Exposición pictórica 2011 . Painting exhibition 2011

Secretaría de Relaciones Exteriores de México
The Ministry of Foreign Affairs of México

Embajada de México en Japón
Embassy of Mexico in Japan

Embajada de México

Una de las funciones principales de las representaciones diplomáticas mexicanas en el exterior es difundir la riqueza y diversidad de la cultura mexicana y, al hacerlo, propiciamos un rico diálogo entre la cultura que recibe y la que deja ver su riqueza y diversidad, una retroalimentación que nutre y enriquece mutuamente a ambos mundos culturales.

Con la presencia de la obra de Teresa Rubio en Japón esperamos generar esta comunicación intercultural, pues el expresionismo abstracto de su obra trasciende fronteras y comunica con un lenguaje a base más de espacios, colores y sensaciones, que de formas.

La Embajada de México se complace en presentar en "Espacio Mexicano" la obra de una artista mexicana que ha sido reconocida con el Premio Nacional de la Acuarela, otorgado por el Museo Alfredo Guati Rojo.

Tokio, Japón,
Agosto de 2011

メキシコ大使館

メキシコ文化の豊かさ及び多様性の普及は、外国でメキシコ外交を担う我々にとって主要な職務のひとつです。それゆえ我々は、両文化—メキシコ文化と、その豊かさ及び多様性を感じ受する側の文化—の対話、両文化を相互に育むフィードバック、の促進につとめています。

文化間のこうしたコミュニケーションが、テレサ・ルビオ作品の日本紹介によって生まれることを期待しています。なぜなら彼女の作品に見られる抽象表現主義は、形よりも空間、色、感覚で表現され、それは国境や言葉の壁を越えるものだからです。

メキシコ大使館は、アルフレード・グアティ・ロソ美術館が授与する国選水彩画賞受賞者として知られるメキシコ人アーティストの作品を、この度エスパシオ・メヒカーノでご紹介できることを喜ばしく存じます。

東京 2011年8月

Embassy of Mexico

One of the most important functions of Mexican diplomatic missions abroad is to project the wealth and diversity of Mexican culture, fostering a rich dialogue between the culture that exhibits its wealth and diversity and the one that welcomes it. This exchange is nourishing and enriching for both cultural spheres.

With the presence of Teresa Rubio's oeuvre in Japan we hope to generate this intercultural communication. The abstract expressionism of her work transcends borders and communicates in a language based less on form and more on spaces, colors and sensations.

The Embassy of Mexico is pleased to present in the "Espacio Mexicano" the work of a Mexican artist recognized with the National Watercolour Award granted by the Alfredo Guati Rojo Museum.

Tokyo, Japan,
August 2011

Agradecemos la enorme contribución de los traductores:

なお、翻訳者の方々にも重ねて御礼申し上げます。

We are thankful for the enormous contributions of the translators:

Revisión final de la traducción al japonés (Japanese translation final review):

監修:

Virginia Meza

ビルヒニア・メサ

Traducción al japonés (Japanese translation):

日本語訳:

Midori Hashimoto de Ebisawa

海老沢みどり

Masatoshi Tabuchi

田渕 雅俊

Traducción al inglés (English translation):

英語訳:

Sonia Verjovsky Paul

ソニア・V・ポウル

Lelia Driben

Espacio Transparente – Espacio Imantado

Teresa Rubio no elabora formas; se detiene en el estado previo, preformal de la mancha y las grandes áreas de color. A partir de ese estadio previo, anterior, explora toda la riqueza del color y la atmósfera. Sí, la suya es una pintura de atmósferas, determinadas por las grandes áreas, es una pintura de campos, como algunas obras de Robert Motherwell.

Tengo ante mí un cuadro del artista estadounidense. Se titula *Dos figuras* y, sin embargo, allí no se ve figura alguna, sólo dos enormes manchas negras que reemplazan a las figuras; ocupan su lugar y adoptan la categoría de figuras y su status en la estructura global. Teresa procede de modo análogo: opera por sustitución. Ante la ausencia de configuraciones, propone la presencia de los campos tonales y del grafo, el trazo, el arabesco como otro resorte de la carencia formal.

No en vano citamos aquí a Motherwell: el expresionismo abstracto norteamericano, como movimiento estético que pertenece a la modernidad y por lo tanto a las vanguardias del siglo XX, actúa en la conciencia visual de Teresa Rubio. Así trabaja ella, a partir de una reserva cultural que emerge a la hora de concebir sus imágenes, como una aurora boreal que rescata toda la bitácora sensitiva celosamente guardada entre las páginas del arte moderno. A partir de esa historia y de una introspección constante, sin pausa y sin tregua pero con la serenidad de la contemplación, afloran sus obras.

Y no se trata, insisto, de sistemas iconográficos; la iconografía se ausenta para ceder espacio a la evanescencia que es suave, etérea esencia imantada. Y allí habita un espacio colmado de transparencias que enaltecen el espacio del cuadro, dotándolo de vibraciones, de marcas evanescentes, titilaciones, silencio, oquedades y luz, un espacio que emerge con toda su incandescencia como protagonista exclusivo de la obra, como el punto de reunión, evocación y sustitución de otros protagonismos. Dentro de este sintetizado eje de coordenadas, todo consiste en espacio y color, en la forma de una inapresable coreografía de luz y color, en medio de una materia intangible.

Teresa Rubio dice que ella no pinta paisajes, aunque la naturaleza, vuelve a decir, esta presente en su trabajo. Y sí, a través del color y de una escasa insinuación formal, la naturaleza aflora como una evocación constante en esta obra colmada de sensaciones cósmicas.

レリア ドゥリベン

透明な空間、磁力のある空間

テレサ・ルビオは、目に見えるはっきりとした形あるものを描くことはしない。その形になる前の、影のようなものと、色彩の海の世界にとどまる。そこから、色彩の持つ豊かさと形を持たない大気のようなものを探求する。そう、彼女の作品とはその大きな空間に切り取られた大気の絵であり、空間そのものの絵とでも言うのだろうか。ちょうどそれに似た作品がロバート・マザウェルの中にもみられる。

私の目の前にそのアメリカ人画家の絵がある。題名は”ふたつのすがた”というのであるが、すがたらしきものはどこにも見えない。ただふたつの大きな黒い影がそのすがたに代わるものとしてそこにあり、全体の構図の中では、すがたとして存在する。同様にテレサ・ルビオもかたちを描き出すかわりに、色彩やタッチ、描線、アラベスク模様などで描き出された空間を提出するのである。

マザウェルを取り上げる理由はこうだ。彼は現代、すなわち20世紀の前衛的な美術運動であるアメリカ抽象表現主義の画家として、テレサ・ルビオの絵画制作に影響を与えている。彼女の絵画制作は、その抽象表現主義を基にしており、彼女がイメージをはぐくむ時に浮かび上がってくる、この美術運動の蓄積の中から出発する。それは現代美術のページの間に注意深く隠された五感の羅針盤を照らし出す北極のオーロラのように浮かび上がってくる。それを背景として、片時も休むことなく冷静に自己を見つめ続けることから、彼女の作品は生まれてくる。

それは、一目見てそれとわかる具象画ではない。いわゆる具象画法は、絵とそれを見ている人の間に生まれる、何か引き付け合い、しかし手で触れることのできないふんわりとした本質の、ある種抽象的な消えゆくようなはかない空間を描くには不向きである。そこに存在するのは、透明さに満たされた空間であり、それがこの絵画空間の価値を高めている。振動や消え入りそうな痕跡、瞬き、静寂、空洞、そして光がある。それはまた、その絵画空間そのものがその作品の唯一の主演として、またその他の要素が集まり、回想し、入れ替わる場として、白熱の下に浮かび上がってくる、そんな空間である。そこには統合された座標軸がある。すべてが空間と色彩である。そこでは、光と色という触れることのできない素材が、とらえがたいほど自由な振り付けをされ、その空間を創り出しているのである。

テレサ・ルビオは、いわゆる風景画は描かない、でも、私の作品の中に自然は存在している、と言う。そう、色彩と、ほとんど形をとらない暗示を通して、画面いっぱい宇宙を感じさせる作品の中で、自然は絶えずそれを思い出させるように湧き出ているのである。

Lelia Driben

Transparent Space - Magnetized Space

Teresa Rubio does not draw forms; she pauses in the previous, pre-formal state of blots and large areas of colour. From that earlier, prior space, she explores the full richness of colour and atmosphere. Indeed, she is a painter of atmospheres determined by large areas; hers is a painting of fields, in the fashion of some of Robert Motherwell's works.

I have before me a piece by that great North American painter. The title is Two Figures; however, there are no figures to be seen there—just two enormous black stains that take their place; they replace the figures. They take on the category of “figure” and its status in the global structure. Teresa proceeds similarly; she works by substitution. When faced by the absence of configurations, she uses tonal fields, graphs, strokes, and arabesques as underlying mechanisms for lack of form.

It is pertinent to cite Motherwell here: North American abstract expressionism—as an aesthetic movement that belongs to modernity and thus to twentieth century vanguards—acts in Teresa Rubio's visual awareness. That is how she works: she sets out from a cultural reserve that emerges when she conceives her images, like a northern light that reclaims all binnacles of the senses that have been zealously guarded among the pages of modern art. From that history and from constant introspection her works flourish ceaselessly and relentlessly, with the serenity of contemplation.

And, I insist, it is not about iconographic systems; iconography is absent and gives way to soft evanescence, to an ethereal magnetized essence. Therein lives a space brimming with transparencies that ennoble the painting's space, providing it with vibrations, evanescent marks, scintillations, silence, hollows and light—a space that emerges with full incandescence as the exclusive protagonist of the piece, as the point for meeting, evoking and substituting other protagonists. Within this synthesized axis of coordinates, everything fully consists of space and colour in the shape of elusive choreographies of light and colour, in the midst of intangible matter.

Teresa Rubio says she does not paint landscapes—although, she says again, nature is present in her work. And, indeed, through colour and sparse formal insinuations, nature is constantly evoked, flourishing within this artwork brimming with cosmic sensations.

“Twinkles”
Acrylic on canvas

“きらめき”
アクリル画(キャンバス)

“Destellos”
2010
Acrílico sobre tela
122 x 152 cm

“Depth”
Acrylic on canvas

“深遠”
アクリル画(キャンバス)

“Profundidad”
2010
Acrílico sobre tela
122 x 152 cm

"Resonancias"
2011
Acrílico sobre tela
40 x 40 cm

“共鳴”
アクリル画(キャンバス)

"Reverberations"
Acrylic on canvas

“Presence”
Acrylic on canvas

“存在”
アクリル画(キャンバス)

“Presencia”
2010
Acrílico sobre tela
50 x 70 cm

“Influence”
Acrylic on canvas

“影響”
アクリル画(キャンバス)

“Influencia”
2011
Acrílico sobre tela
65 x 53 cm

“Subtlezas”
Acrylic on canvas

“繊細”
アクリル画(キャンバス)

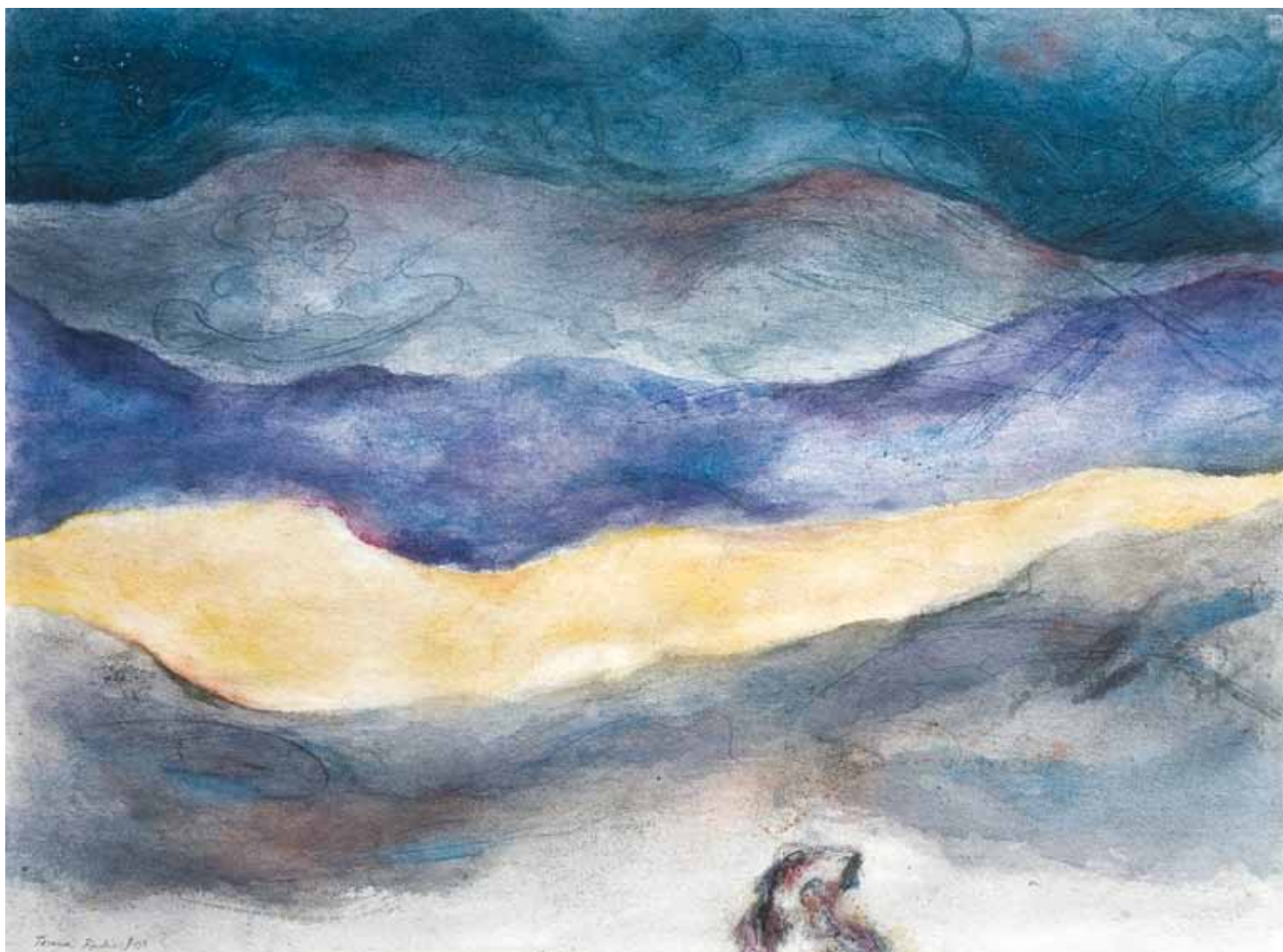
“Sutilezas”
2011
Acrílico sobre tela
50 x 70 cm

"Quietud"
2010
Acrílico sobre tela
50 x 70 cm

“静寂”
アクリル画(キャンバス)

"Stillness"
Acrylic on canvas

“Reverie”
Watercolour on paper

“夢”
水彩画

“En sueño”
2009
Acuarela sobre papel
57 x 76 cm

“Manifestation”
Watercolour on paper

“表明”
水彩画

“Manifestación”
2009
Acuarela sobre papel
57 x 76 cm

“Reciprocity”
Watercolour on paper

“相互性”
水彩画

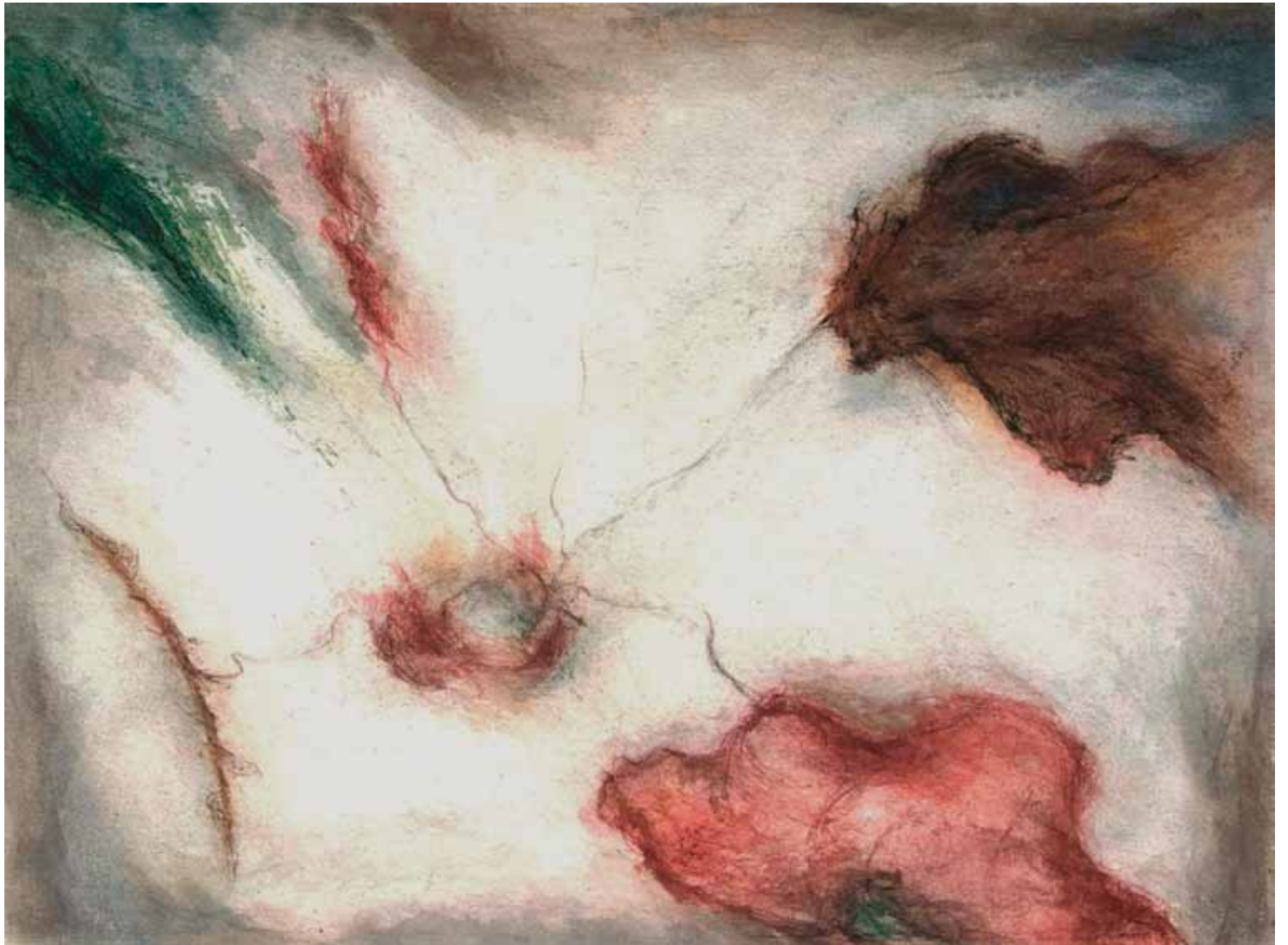
“Reciprocidad”
2009
Acuarela sobre papel
57 x 76 cm

“Transformación”
2009
Acuarela sobre papel
37 x 55 cm

“变化”
水彩画

“Transformation”
Watercolour on paper

“Conscience”
Watercolour on paper

“意識”
水彩画

“Conciencia”
2009
Acuarela sobre papel
57 x 76 cm

"Confianza"
2009
Acuarela sobre papel
37 x 55 cm

“信賴”
水彩画

"Confidence"
Watercolour on paper

“Harmony”
Watercolour on paper

“調和”
水彩画

“Concordancia”
2009
Acuarela sobre papel
37 x 55 cm

"Introspección"
2009
Acuarela sobre papel
37 x 55 cm

“内観”
水彩画

"Introspection"
Watercolour on paper

“Gentle Dawn”
Watercolour and tempera on rice paper

“穏やかな夜明け”
水彩画、テンペラ画(ライスペーパー)

“Alborada Apacible”
2007
Acuarela y temple sobre
papel arroz
13 x 18.5 cm

“Escena de Otoño”

2007

Acuarela y temple sobre
papel arroz

13 x 18.5 cm

“秋の情景”

水彩画、テンペラ画(ライスペーパー)

“Scene of Autumn”

Watercolour and tempera on rice paper

“Absorption”
Watercolour and tempera on rice paper

“吸収”
水彩画、テンペラ画(ライスペーパー)

“Absorción”
2007
Acuarela y temple sobre
papel arroz
13 x 18.5 cm

Teresa Rubio

Nace en la Ciudad de México en 1960. Teresa Rubio estudia filosofía y cultura de la India por medio de cursos y talleres en México, EUA e India desde 1984.

Por más de veinte años ha pasado temporadas prolongadas en Europa, lo que le ha permitido ahondar en su educación artística a través de cursos, talleres y visitas a exposiciones, galerías de arte y museos. Estudió acuarela en Inglaterra en la Escuela de Artes Stonywell, Oxford, y pintura en la Escuela de Arte de Lyon, Francia.

Estudió Historia del Arte en la Fundación Botticelli, Cuernavaca, Morelos.

Ha formado parte de varios talleres de artes visuales en México, donde destacan los de los maestros Huáscar Taborga, Jorge Salort, Roger Von Gunten, Víctor Guadalajara y Oscar Bachtold.

Su arte se enmarca dentro del expresionismo abstracto utilizando diferentes técnicas tales como acuarela, temple, acrílico, collage, óleo y encausto.

Exposiciones Colectivas.

Ha realizado alrededor de treinta exposiciones colectivas en museos, centros culturales y galerías de arte en México, entre las que destacan: Museo de la Acuarela Alfredo Guati Rojo en Ciudad de México; Museo Muros en Cuernavaca, Morelos; Museo de la Acuarela del Estado de México en Toluca; Museo de Ciencias del Estado de Morelos; y Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. En el extranjero ha expuesto en las galerías State-of-the Arts en Hong Kong, Espacio en Morges, Suiza, Jadite en Nueva York, EUA, y Casa de Arte en Búfalo, EUA.

Exposiciones Individuales.

2008 "Peregrinaje". Centro Cultural San Ángel, Ciudad de México. México.

2009 "Insights". Consulado de México en Hong Kong y Macao. Secretaría de Relaciones Exteriores. Hong Kong, República Popular China.

"Vislumbres". St. Paul's Fine Art Gallery, St. Paul's Corner, Macao, República Popular China.

2011 "Percepciones", Embajada de México en Japón, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Tokio, Japón.

Distinciones.

Su obra ha sido distinguida en los Salones Estatales en Morelos y en el Estado de México desde el 2005.

Obtuvo el segundo lugar en el Salón Estatal de la Acuarela en Morelos 2008 y el Premio Nacional de la Acuarela Tlacuilo 2008 otorgado por el Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo.

テレサ ルビオ

1960年、メキシコシティーに生まれる。メキシコ、アメリカ、インドにて、インド哲学及びインド文化を学ぶ。20年以上の長きにわたり、ヨーロッパにおいて何度かの長期滞在を経験。講義、ワークショップへの参加、展覧会、アートギャラリー、美術館等の見学などを通し、美術教育の知識を深める。イギリス、オックスフォードの“Stonywell”美術学校にて水彩画、フランスのリヨン美術学校にて絵画法を学ぶ。モレロス州クエルナバカのボッティチェリ校で美術史を学ぶ。メキシコにおいてビジュアルアート(視覚美術)、主に、ウアスカル・タボルガ、ホルヘ・サロルト、ロガー・フォン・グンテン、ビクトル・グアダラハラ、オスカル・バッフトールド等マエストロのワークショップに参加する。彼女の絵画は、抽象表現主義に分類され、水彩画、テンペラ画、アクリル画、コラージュ、油彩画、ろう画(焼付画)など様々な技法を用いる。

グループ展

メキシコにおいては、30回ほど美術館、文化センター、アートギャラリーでグループ展を開催。主な場所としては、水彩画美術館“Alfredo Guati Rojo”(メキシコシティー)、“Muros”美術館(クエルナバカ、モレロス州)、メキシコ州立水彩画美術館(トルカ)、モレロス州立科学博物館、クエルナバカ市立美術館等である。海外においては、“State-of the Arts”(香港)、“Espacio”(モルゲス、スイス)、“Jadite”(ニューヨーク、アメリカ)、“Casa de Arte”(ブッフアロー、アメリカ)等ギャラリーで開催。

個展

- 2008年 “Peregrinaje(巡礼)” サンアンヘル文化センター(メキシコシティー)
- 2009年 “Insights(洞察)” 在香港マカオメキシコ領事館、外務省、香港、中華人民共和国
“Vislumbres(薄明かり)” サンパウロファインアートギャラリー(サンパウロ、マカオ、中華人民共和国)
- 2011年 知覚。メキシコ外務省、在日メキシコ合衆国大使館、東京、日本

受賞歴

彼女の作品は、2005年よりモレロス州立およびメキシコ州立サロンにて展示される。2008年、モレロス州立水彩画サロンにて、銀賞受賞。および国立水彩画美術館 “Alfredo Guati Rojo”より2008年、国立水彩画賞“Tlacuilo”を受賞。

Teresa Rubio

Born in Mexico City in 1960. Teresa Rubio has been studying philosophy and culture of India since 1984 by means of courses and workshops in Mexico, the United States and India. She has spent long periods of time in Europe over the past two decades. This has allowed her to further develop her artistic education through courses, workshops and visits to exhibitions, art galleries and museums.

She studied watercolour in England at Stonywell School of Arts, Oxford, and painting in France at the Ecoles d'Arts, Lyon.

She studied History of Art at the Botticelli Foundation, Cuernavaca, Morelos.

She has participated in several visual arts workshops in Mexico, most notably at the ateliers of teachers Huascar Taborga, Jorge Salort, Roger Von Gunten, Victor Guadalajara and Oscar Bachtold. Her art falls within the realm of abstract expressionism and uses different techniques such as watercolour, tempera, acrylic, collage, oil and encaustic.

Collective exhibitions

She has held around thirty group shows in museums, cultural centres and art galleries in Mexico, such as the Alfredo Guati Rojo Watercolour Museum in Mexico City, the Muros Museum in Cuernavaca, the Museum of Watercolour of the State of Mexico in Toluca, the Museum of Sciences of the State of Morelos, and the Museum of the City of Cuernavaca, and abroad at the State-of-the Arts Gallery in Hong Kong, Galerie Espacio in Morges, Switzerland, Jadite Galleries in New York, USA and Casa de Arte in Buffalo, USA.

Solo shows

2008 "Pilgrimage" at the San Angel Cultural Centre, Mexico City, Mexico.

2009 "Insights" at The Consulate of Mexico in Hong Kong and Macao, The People's Republic of China.

"Vislumbres" at St. Paul's Fine Art Gallery, St. Paul's Corner, Macao, The People's Republic of China.

2011 "Perceptions", Embassy of Mexico in Japan, The Ministry of Foreign Affairs of México, Tokyo, Japan.

Distinctions

Her work has been distinguished at the Visual Arts State Salons in the states of Morelos and Mexico since 2005. She was awarded second place in the Watercolour State Salon in Morelos in 2008 and the 2008 Tlacuilo National Watercolour Prize granted by the Alfredo Guati Rojo National Watercolour Museum.

Diseño: デザイン
Jorge Cárdenas Aceves ホルヘ・カルデナス・アセベス
interdesign.com.mx

Impreso en México por Print & Printers S.A. de C.V.
en septiembre del 2011
2011年9月 Print & Printers S.A. de C.V 社(メキシコ)印刷
Printed in Mexico, by Print & Printers S.A. de C.V. September 2011

Se imprimieron 500 ejemplares. 500 copies printed. 500 部印刷

© 2011 Teresa Rubio © 2011 テレサ・ルビオ

TeresaRubio.net