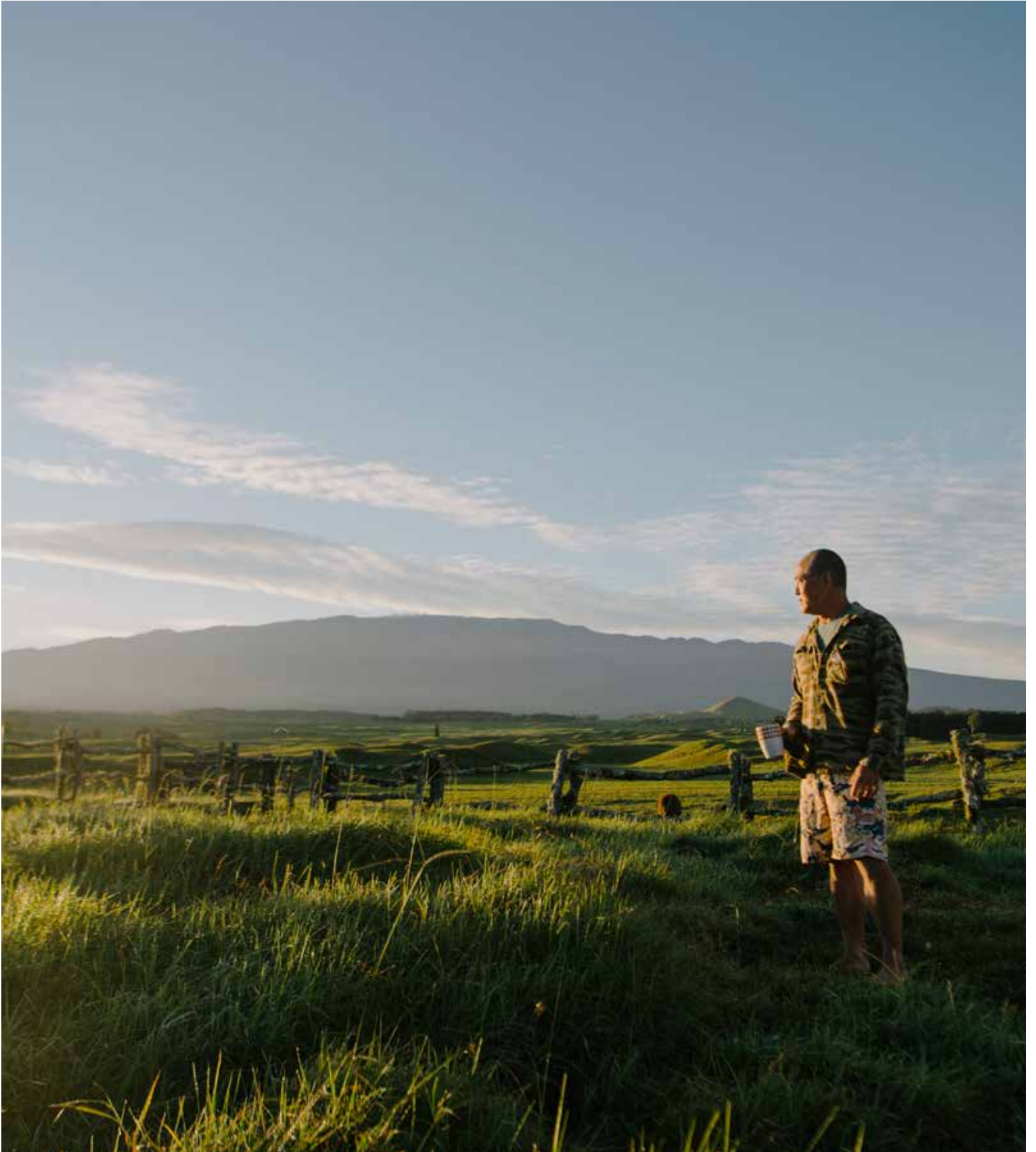

Living

TEXT BY
NATALIE SCHACK

IMAGES BY
HAWKINS BIGGINS,
JASON CHU, JOHN HOOK,
AND COURTESY OF
THE ARTISTS

文: ナタリー・シャック

写真: ホーキンス・ビギンズ、ジ

エイソン・チュー、ジョン・フッ

ク、アーティスト提供

CHANGE OF PLACE

チェンジ・オブ・プレイス

Discover what three Hawai'i artists worked on during their recent artist residencies around Honolulu.

ハワイの3人のアーティストによるホノルル周辺でのレジデンス期間中の作品を紹介する。

DOWNTOWN HONOLULU: PASSION ON DISPLAY

For Saumolia Puapuaga, life during the Covid-19 pandemic has been transformative. For all the pain and anxiety that quarantine and isolation initially brought, it was also an opportunity for the artist to truly be alone with himself. It meant coming to terms with “the deeper beauty of myself,” Puapuaga explains, without the trappings of curated social interactions and all their performative accoutrements: Saumolia, the artist; Saumolia, the queer man; Saumolia, the human.

What resulted was an idea for a dynamic art project that toed the line between fine art and performance. Puapuaga’s art tends to focus on the natural world around him, such as clouds colliding into each other above his home in Hau’ula, or lush scenes of mountain and sea along Kahana Bay just down the road. For this next project, he decided, he would look inward. He would paint what he knew best but sometimes found hard to face: himself.

ダウントウン・ホノルル: パッション・オン・ディスプレイ

サウモリア・プアプアガさんにとって、コロナウイルスのパンデミック中の生活は、大きな変化をもたらした。隔離と孤立から経験した苦痛と不安は、アーティストとしての自分自身と正面から向き合う機会を与えてくれたという。それはキュレートされたソーシャルメディアでの交流やうわべだけのパフォーマンスにとられることなく「自分本来の内面からの美しさ」を受け入れることなのだ、とプアプアガさんは語る。それはアーティストであり、クィア(性的マイノリティ)であり、一人の人間としての“サウモリア”を感じることを意味する。

その結果、生まれたアイデアがファインアートとパフォーマンスの境界線に立つダイナミックなアートプロジェクトだ。プアプアガさんの作品は、ハウウラの自宅から見上げる空にぶつかり合う雲や、すぐ近くのカハナ湾に広がる山や海の緑豊かな風景といった身近な自然界を題材にすることが多い。だが今回のプロジェクトで彼は、内面に目を向けることにした。自分が一番よく知っているが、時には向き合うのが難し

Halekulani Living

Over the course of his residency at the Hawai'i State Art Museum, visitors could observe artist Saumolia Puapuaga at work.

ハワイ州立美術館の来館者は、アーティストレジデンス期間中、サウモリア・プアプアガさんの制作風景を見学することができた。

Dear Saumolia became a message addressed to his younger self. Through his work, Puapuaga envisioned guiding himself through the complicated experience of growing up as a queer person in the church.

The project was originally intended for Pride month, but it was delayed by the onset of the pandemic in 2020. Reviving the idea two years later in his role as the inaugural artist in the Hawai'i State Art Museum's new Passion On Display residency program, he started with a portrait. "Looking at my features, insecurities, tackling everything that made me feel uncomfortable at one point or another," Puapuaga says. "There are so many times I'd look away from the mirror because I didn't like what I'd see."

The residency included live painting sessions in the Passion On Display studio space, where visitors could watch him work on five personal pieces that addressed themes of identity, growth, and self-love. This type of public interaction, laying his own vulnerability bare, elicited some powerful reactions. "When people saw the naked truth and honesty I was longing for, they broke down, crying, thanking me," Puapuaga recalls.

Post-residency, Puapuaga predicts he will continue to explore themes of authentic queer identity in future projects. For now, though, his heart and paintbrush miss those Hau'ula clouds. "I shared a very emotional part of me," he says. "I'm going to take some time outdoors."

い自分自身を描くことにしたのだ。『Dear Saumolia』は、若かりし自分に宛てたメッセージとなった。プアプアガさんは作品を通して、教会の中でクィアとして育つという複雑な経験をした、幼い頃の自分自身を導こうと考えた。

このプロジェクトは当初、プライド月間のための企画だったが、2020年にパンデミックが起こって延期された。2年後、ハワイ州立美術館の新しいレジデンスプログラム「パッション・オン・ディスプレイ」の初回アーティストとして、このアイデアを復活させた彼は、まず肖像画を描くことから始めた。「自分の外見や自信のなさを目に向け、違和感を感じたことのあるすべてと向き合いました」とプアプアガさんは言う。「自分の容姿が嫌で、鏡から目をそらすことが何度もありました」。

レジデンスでは、「パッション・オン・ディスプレイ」のスタジオスペースでライブペインティングを行い、来場者はアイデンティティ、成長、自己愛をテーマにした5つの個人的な作品の制作風景を見ることができた。彼自身の弱さをさらけ出すようなこの公開制作は、強い反響を呼んだ。「私が求めていた裸の真実と正直さを見た人たちは、泣き崩れ、私にありがとう、と言いました」とプアプアガさんは振り返る。

プアプアガさんは、レジデンス終了後も、ありのままのクィアのアイデンティティをテーマにした作品を制作し続けようと考えている。だが今は、彼の心と絵筆はハウウラの雲を恋しがっている。「とても個人的で感情的な部分を共有したばかりだから」と彼は言う。「しばらく屋外でのんびり過ごすつもりです」。

CHINATOWN: ARTS & LETTERS NU'UANU

At a glance, the ten or so pieces from Susan Maddux's exhibition, *A Kind of Homecoming*, displayed on the walls of Arts & Letters Nu'uano at the end of 2021, resemble a collection of kimono: graceful folds of ombré fabric fanning outward, ready to be draped over a woman's shoulders. Together, the works in the exhibition could be her wardrobe, each garment pooling at her feet as she slips into her next persona.

But Maddux's inspiration for the show, created over the course of her residency at Arts & Letters Nu'uano, is much more abstract. "I tend to work very intuitively," Maddux says. "In the making, it's not about language. For me, it's about a dialogue I'm having in the moment, like a feedback loop." Perhaps that's why *A Kind of Homecoming* is so gently stirring—enveloping and warm, like a distant but cherished memory of being held in someone's arms. This endeavor marks the first time in Maddux's career that she's created and exhibited work in her childhood home of Hawai'i. A kind of homecoming, indeed.

After graduating from Punahou School in 1987, Maddux moved to the continent, spending the next couple of decades painting, working in textiles, and building a life away from the islands—and yet, she never quite left them behind. "I made work about Hawai'i even when I was in New York," she says. "I needed to have that connection to Hawai'i, especially in New York."

The Arts & Letters residency was both a literal and symbolic acknowledgement of that connection. It was through a long-time friend from high school that Maddux heard about the residency, and in her four weeks in Hawai'i, she spent time forging new relationships with makers and creatives in the local arts scene, even taking a workshop in natural dyeing techniques. She also explored her relationship with place: The show is an examination of three areas of O'ahu that have personal significance for Maddux, including Mānoa, where she grew up, and the Kaiwi coastline, which she spent many hours exploring with her mother, who works at a preserve there.

But that month of introspective creation is just the beginning. "I wasn't sure what I was going to find," Maddux says. "And what I found was I was barely able to scratch the surface of that inspiration."

チャイナタウン:アーツ&レターズ・ヌウアヌ

2021年末に「アーツ&レターズ・ヌウアヌ」の壁を飾ったスーザン・マダックスさんのアート展『A Kind of Homecoming』の10点ほどの作品は、一見すると着物コレクションのようだ。優美に折られた染めぼかしの布が、今にも女性の肩にかけられそうに広がっている。この展示作品は彼女が着替えるたびに一枚ずつ足元に落ちていく、彼女のワードローブのようでもある。

一方、アーツ&レターズ・ヌウアヌでのレジデンス期間中に制作されたマダックスさんの展示のインスピレーションは、もっと抽象的なものだ。「私はとても直感的に仕事をするタイプでね」とマダックスさん。「制作の過程で、私が大切にしているのは言語ではなくて、フィードバックのようなその瞬間の対話なの」。『A Kind of Homecoming』が、誰かの腕の中に抱かれた遠く甘い記憶のように、優しく包み込むような温もりを感じさせるのは、そのためかもしれない。マダックスさんが幼少期を過ごしたハワイで作品を制作し、展示するのは、彼女のキャリアにおいて今回が初めてのことだという。まさに里帰りのようだという。

1987年にプナホウ・スクールを卒業後、マダックスさんは米国本土に渡った。その後数十年間、絵を描き、テキスタイルの仕事をし、ハワイから離れた生活を送っていたが、決してハワイを忘れることはなかったという。「ニューヨークにいたときも、ハワイをテーマにした作品を作っていたわ」と彼女は言う。「特にニューヨークでは、ハワイとのつながりが必要だったの」。

アーツ&レターズ・ヌウアヌのレジデンスは、そのつながりを文字どおり、そして象徴的に示すものであった。マダックスさんは高校時代からの友人を通じてこのレジデンスのことを知り、ハワイでの4週間、アートシーンの職人やクリエイターたちと新しい関係を築き、天然染料のワークショップにも参加した。彼女はさらに、場所との関係についても掘り下げた。この展示でマダックスさんは、彼女が育ったマノアや保護区で働く母親と何時間も探索したカイヴィの沿岸など、個人的に思い入れのあるオアフ島の3つのエリアを題材に扱っている。

この一月におよぶ内省的なプロセスは、本格的な創作活動の序章に過ぎないと彼女は言う。「何がみつかるか見当もつかなかったわ。分かっているのは、これがインスピレーションのほんの一部ということね」。

Even after decades of living and working on the continent, artist Susan Maddux continues to make work about Hawai'i.

アーティストのスーザン・マダックスさんは、米国本土に住んで何十年にもなるが、今もハワイにちなんだ作品を作り続けている。

In Ribeaux's experimental film *Ulu Kupu*, a mother and daughter become separated while wandering through the rainforest.

このプロジェクトは、『Ulu Kupu』というタイトルの実験映画で、熱帯雨林をさまよっている間に離れ離れになってしまった母娘の物語を映像で表現している。

MĀNOA: TRADES A.I.R.

“I just go straight to the rainforest,” says Oakland-based artist Tiare Ribeaux of her typical first stop upon returning home to O’ahu. “That’s how I can feel connected to my ancestors. I don’t even see my family first. My family’s kind of scattered. That’s the deeper family.” Over thousands of miles of ocean, it’s the land that calls to her, serving as a reminder of who she is and where she came from.

These visits are not something Ribeaux takes for granted. After almost a decade of making a life in California’s Bay Area, her Hawai’i family is now flung across the islands’ many nooks and crannies, leaving her no home base to come back to. Returning to the land of her ancestors, even for a short period of time, now comes with an increasingly prohibitive price tag as the cost of accommodations rise. After the pandemic hit, trips home were hard for a new reason: households were locked down tight. Guest rooms and friends’ couches were more difficult to come by.

MANOA: トレーズ・エー・アイ・アール

「真っ先に熱帯雨林の森に向かいます」と言うのは、オークランドを拠点に活動するアーティスト、ティアレ・リボーさんだ。オアフ島に帰省するとまず最初に訪れる場所だそう。「森は私にとって、祖先とのつながりを感じることができる場所です。家族に会うよりも先に森へ向かいます。私の家族はバラバラで、森はもっと深いつながりのある家族みたいな存在です」。何千キロの海を越えて、彼女に呼びかけるハワイの地は、自分が誰でどこから来たのかを思い出させてくれるという。

このような帰省は、リボーさんにとって決してあたりまえのことではない。カリフォルニアのベイエリアで10年近く暮らした後、彼女の家族はハワイ諸島のあちこちに散らばり、彼女が帰れる場所はなくなってしまった。先祖代々の土地に帰るのは、たとえ短期間であっても、宿泊費の高騰でますます費用が高むようになった。パンデミック後、各家庭が閉鎖的になっていることも、帰省が難しくなった理由の1つだ。最近ではゲストルームや友人宅のソファに泊まれることも珍しくなった。

Halekulani Living

HONOLULU MUSEUM OF ART

Cultivating creativity, wonder, and deeper connections to the world we share.

EXTENDED EVENING HOURS FRI & SAT 4-9PM

honolulumuseum.org

Expressionistic and symbolic, the film features only loosely defined characters—including beings who guide the child back to her mother.

表現豊かで象徴的なこの映画の各シーンには、子供を母親の元へ導く擬人化された不思議なキャラクターが登場する。

It's why Trades A.i.R.—an artist-in-residence program hosted in partnership with the Honolulu Museum of Art and the University of Hawai'i at Mānoa's Department of Art and Art History—was such a godsend for Ribeaux. The Mānoa-based residency offered valuable space (a house) and time (she was there for a month) in the islands to work, think, feel, and connect with nature and the community in the deep and meaningful way that Ribeaux's work demands. In the past, her art has explored augmented reality and wearable bioplastics; her fascination with humankind's connection to the environment remained a common theme throughout. At Trades, she had the opportunity to take that thematic thread and let it blossom in the context of her beloved Hawai'i.

それゆえにホノルル美術館とハワイ大学マノア校の芸術・美術史学部が共同で運営するアーティスト・イン・レジデンス・プログラム「トレーズ・エー・アイ・アール」は、リボーさんにとってまさにうってつけであった。マノアを拠点とするレジデンスは、ハワイで制作活動を行い、考え、感じ、リボーさんの作品が追求する自然やコミュニティとの意義深いつながりを形成することのできる貴重な空間(家)と時間(1ヶ月間の滞在)を彼女に与えてくれた。彼女はこれまでに、拡張現実やウェアラブルバイオプラスチックなどを題材に扱ってきたが、人類と環境のつながりに対する彼女の強い関心は、常に一貫したテーマといえる。トレーズは、彼女が育んできたこのテーマを彼女が愛するハワイという場所で開花させる絶好の機会となった。

hawaiicontemporary.org

A citywide exhibition of contemporary art from Hawai'i, Asia-Pacific, and beyond

FEB 18—
MAY 8, 2022

BISHOP MUSEUM
FOSTER BOTANICAL GARDEN
HAWAII THEATRE CENTER
HAWAII STATE ART MUSEUM
IOLANI PALACE
HONOLULU MUSEUM OF ART
ROYAL HAWAIIAN CENTER

HAWAII TRIENNIAL 2022

HAWAII CONTEMPORARY

HAWAII STATE ART MUSEUM

MAKE IT MORE VISIBLE

While working on her residency project, Ribeaux collaborated with local creatives to bring her poetic visions to life.

レジデンスプロジェクトに取り組みながら、リボーさんは詩的なビジョン実現の手助けをしてくれる地元のクリエイターやコラボレーターたちとも連絡を取った。

While working on her residency project, she collaborated with local creatives to bring her poetic visions to life. With Trades' support, she also hosted workshops devoted to Native Hawaiian themes and narratives. "A big part of the work is just being here, meeting with the lāhui (Hawaiian nation), seeing other artists," Ribeaux says.

The project, an experimental film titled *Ulu Kupu*, is a visual narrative about a mother and daughter who get separated while wandering through the rainforest. Expressionistic and symbolic, the film's vignettes feature loosely defined characters—including anthropomorphized beings who guide the child back to her mother—but Ribeaux's focus is more on themes than plot: the sacredness of water; the deep connection between land and people; finding one's way home.

レジデンスプロジェクトに取り組みながら、リボーさんは詩的なビジョン実現の手助けをしてくれる地元のクリエイターやコラボレーターたちとも連絡を取った。トリーズのサポートで、ネイティブハワイアンテーマや物語に関するワークショップも開催された。「この場所にいること、そしてラ・ファイ(ハワイアン)の国)や他のアーティストたちとの出会いが、作品の大きな部分になっています」とリボーさんは言う。

このプロジェクトは、『Ulu Kupu』というタイトルの実験映画で、熱帯雨林をさまよっている間に離れ離れになってしまった母娘の物語を映像で表現している。表現豊かで象徴的なこの映画の各シーンには、子供を母親の元へ導く擬人化された不思議なキャラクターが登場する。この作品でリボーさんが重視しているのは、ストーリーよりも、水の神聖さや土地と人々の深いつながり、そして帰るべき道を見つけるというテーマだ。

DISCOVER HAWAI'I'S MUSEUM

BISHOP MUSEUM

OPEN DAILY 9 am–5 pm

Closed Thanksgiving & Christmas Day

LIVING CULTURE | NATURAL SCIENCE | IMMERSIVE PROGRAMS

1525 Bernice Street, Honolulu, Hawai'i 96817 | bishopmuseum.org | 808.847.3511