ミーラ・ウェスティン「ミシカル(神話)」

本展覧会の作品は私の修士論文に基づいていますが、その中で私は神話を題材にしたイラストに芸術家の創造力と自由度をどれだけ取り込むことができるかということを論じました。この展覧会で例証するために選んだ生き物は、フィンランドの民間伝承に登場する様々な神々、死の霊、森に住む生き物のほんの一部を表したものにすぎません。こういった生き物を選んだのはなぜでしょう?フィンランド神話を論じるためでしょうか、それともこの国の古代の一般的な信仰をよく理解するためでしょうか?私はさまざまな国の文化史や神話に興味を持っていましたが、フィンランドの異教信仰に特に興味を持つようになったのはごく最近のことです。この国の古代史に対する私の興味は、ひょっとすると他の国々の神話によって目覚めさせられたのかもしれません。

フィンランドの神話上の生き物に関する私のイラストは、そういった国の神話の一つの解釈や見解にすぎません。私はどこであれ生き物のことが話題になるとそれを取り上げて、自分自身のイラストにして描きました。描写の多くは混じり合い矛盾しているため、その意味を理解するには選択を行う必要があります。例を挙げると、森のキャラクターには青い色を使用することにしました。青色はフィンランドの民間伝承では、一般的に来世をほのめかすときに使われるためです。私のイラストでは、例えば旅行で受けた日本やメキシコの芸術の影響を認識しています。そのため、皆さんが神話の芸術性を自由に解釈する上で役に立つと確信しています。私がこれまでに見たフィンランドの民間伝承に関するイラストの多くは色がやや暗いため、希望により生き物を柔らかく、色彩に富んだ、親しみやすいものにしました。そのように選択したことから、キャラクターには古代の人なら誰もが抱いていたイメージを表していないものもあります。

神話を描いている芸術家は連綿と続く民間伝承に参加しながら、自らの個人的な見解を伝えているということを強調しておきます。神話や民間伝承を新しい世代に、絶え間なく変化し続ける見解を示す理由はたくさんあります。神話は昔から生き続けており、語り手と共に変わってきました。そのため、何か間違ったことをしたり、間違った種類のイラストを作成したりすることを恐れる必要はありません。ともかく、見解というものはどれも主観的であり、必ずしもある見方が別の見方より正確であるとは限りません。また、自分の視点から神話を研究したいのか、それとも古代では生き物がどのように考えられていたのかを想像しようとしているのかを考える必要もあります。

ミーラ・ウェスティン 2020 年 8 月 12 日 ヘルシンキ

Miila Westin - Mythical

The works of this exhibition are based on my master's thesis where I discussed how much creative freedom artists can take in myth illustration. The creatures I have chosen to illustrate for this exhibition represent only a small portion of the wide range of deities, spirits of death and forest creatures that appear in Finnish folklore. Why did I choose to illustrate Finnish myths, or familiarize myself with our ancient beliefs in general? I have been interested in cultural history and myths of different countries, but only in recent years I have become especially interested in Finnish paganism. Perhaps my interest towards our ancient history was awoken by myths of other countries.

My illustration of the Finnish mythical creatures is only one interpretation and version of them. I have picked up mentions of the creatures from here and there, and formed them into illustrations of my own. Since many of the depictions are mixed and contradicting, it is necessary to make choices when you are making your interpretations. I have chosen for instance to use the color blue in the characters of the forest, as the color blue is a typical allusion to the afterlife in Finnish folklore. In my illustrations I recognize influence from Japanese and Mexican art for instance, which I have picked up on my travels. Thus I believe that you are allowed to have freedom in artistic interpretations of myths. As most of the illustration of Finnish folklore I have seen is rather dark in color, this time I wanted to make the creatures soft, colorful and friendly. By making that choice some of the characters might not represent the image ancient people most likely have had.

I want to emphasize that an artist illustrating myths is taking part in a long continuum of folklore, and brings their own personal view to it. There are many reasons why myths and folktales should be made into new and ever changing versions for new generations. Myths have always lived and changed from one narrator to another. You should thus not be afraid that you do something wrong or create a wrong kind of illustration. Every version is a subjective view in any case, and one view is not necessarily more accurate than another. You should also think whether you want to study a myth from your own perspective or try to imagine what a creature was thought to be like in ancient times.

Miila Westin 12.8.2020, Helsinki