

The Beauty of Traditional Japanese Clothing

The International Council of Museums conference ICOM 2019 will be held in Kyoto from September 1-7. As part of this event, the Museum of Modern Art, Kyoto will provide a venue for the ICOM Costume Committee. Also, in the Exhibition Hall on the third floor (and part of the Collection Gallery in the fourth floor) we will present the exhibition *Dress Code: Are You Playing Fashion?* jointly with the Kyoto Costume Institute (KCI) (August 9 - October 14). The ICOM 2019 theme is "Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition." In conjunction with this, in this section we present an exhibit focused on works by modern-day Japanese painters active in Kyoto depicting the beauty of traditional Japanese costumes.

Most of the painters featured here lived in a society where Western-style clothing had already become commonplace. However, in Kyoto there were many occupations where it was appropriate to wear traditional dress, as well as occupations related to the traditional apparel industry, so compared to other cities there were still a relatively large number of people living and working in traditional Japanese dress. For example, there were the *maiko* and *geiko* of the Gokagai (five *geisha* districts) and courtesans of Shimabara. Their traditional attire has been a subject of fascination and has often been rendered not only in Kyoto, but also by many other artists from East and West alike. Painters from the modern era onward did not have to rely only on imagination, even when depicting historical characters, as they had many references in the antique textile fragments and old garments (kimono and other traditional costumes, Buddhist priests' stoles) preserved in Kyoto, and in addition to copying traditional patterns, designs, and shapes, they pursued realism by representing, directly from life, people who wore Japanese clothing in their everyday lives, the draped fabric describing straight lines that differed completely from those of Western clothing. Some artists focused on the interesting forms that apparel provided. Because the patterns and designs of Japanese dress embodied the seasons, much could be expressed about the scene and even the emotions of the wearer without even painting the background, making it ideal for the concise renderings of *Nihonga* (modern Japanese-style painting). As you enjoy these portrayals of people wearing various forms of traditional Japanese clothing, please stop and see what you can interpret about the scenes and situations.

日式服装之林林总总

9月1日~7日,将在京都举办ICOM2019。其中的“服装博物馆藏品国际委员会(ICOM Costume Committee)”的会场,将由本馆提供。此外,在3楼的企划展示室(4楼的藏品展会场的一部分),将与京都服饰文化研究财团(KCI)共同举办“着装要求(dress code)?——着装人的游戏”展(8月9日~10月14日)。ICOM2019的主题是“连接文化的博物馆 - 将传统传至未来 -”。本区将结合这一主题,将以活跃于京都的近现代日本画家们所创作的,描绘日本传统着装之美的作品为中心进行展示。

此处所介绍的画家们,大多都是生活在洋装已经非常普遍的时代。但是,在京都,比较适合穿着传统着装的职业、或是支撑传统着装的职业比较兴隆,因此,与其他城市相比,即使到了今天,这里穿着和服生活、工作的人还是比较多的。例如,五华街的艺伎、舞妓或是岛原的太夫(一种头衔)。不仅仅是在京都,东西方的画家们对于她们的这种传统着装都是兴趣盎然,纷纷留下相关作品。此外,近代以后的画家们在画历史上的人物时,光靠想象是画不出来的。但是,通过描绘京都所大量遗存的古代布匹和服饰(即和服、特定服装、袈裟等)的传统花纹、图案和形状,通过描绘那些将与立体裁剪的洋装完全不同的,以直线构成的日式服装穿的自然惬意的人儿,就能找到一种写实逼真的表现方式。当然,也有一些画家是被其造型之奇特所吸引。再者,穿着和服时,一般都会根据不同季节选择不同的和服图案和花纹,因此,无需描写背景,只需要画上和服,就能表达出季节的感觉,有时甚至还能表达出人物的感情。对于擅于简洁表现的日本画而言,和服妆容的人物可谓是最佳的题材了吧。希望穿着各式各样日本传统服饰的人物像能让你引而伸之,有所领悟。

일본 의상 이모저모

9월 1일부터 7일까지 교토에서 열리는 ICOM2019. 그 중에서 '의상 박물관 컬렉션 국제위원회(ICOM Costume Committee)'의 회장을 우리 미술관이 제공하게 되었습니다. 또한 3층 기획전시실(4층 컬렉션전 회장의 일부도)에서는 교토복식문화연구재단(KCI)과 공동으로 “드레스 코드? — 입는 사람들의 게임”전을 개최하고 있습니다(8월 9일~10월 14일). ICOM2019의 테마는 ‘문화를 잇는 뮤지엄 -전통을 미래로-’. 본 코너에서는 이에 맞춰 교토에서 활약한 근현대 일본 화가에 의한, 일본의 전통적인 옷차림의 미를 그린 작품을 중심으로 전시합니다.

여기서 소개해 드리는 화가들은 대부분 양장이 일반화된 사회에 살고 있었습니다. 그러나 교토에서는 전통적인 복장을 하는 것이 적합한 직종, 혹은 그 복장을 지지하는 직종이 많았기 때문에 다른 도시에 비해 비교적 일본 의상으로 생활하고 일하는 사람들이 지금도 많습니다. 예를 들면 다섯 군데의 화류계에서 일하는 게이코/마이코와 시마바라의 유녀. 그녀들의 전통적인 옷차림은 교토뿐만 아니라 동서양 화가들의 관심을 모았고, 그림으로 그려져 왔습니다. 또한 근대 이후의 화가는 비록 역사상의 인물을 그릴 때라도 상상만으로는 그릴 수 없지만, 교토에 남아 있는 옛날 옷 조각이나 현옷(이른바 기모노나 장수, 가사 등)의 전통 문양과 디자인, 형상을 묘사함과 동시에 입체 재단인 양장과는 전혀 다른, 직선으로 구성된 일본 의상을 자연스럽게 입는 사람들을 사생함으로써 사실적인 표현을 추구할 수 있었습니다. 물론 그 조형의 흥미로움에 주목한 작가도 있었습니다. 그리고 일본 의상의 문양이나 디자인은 옷을 착용하는 계절과 밀접하게 연결되어 있어, 배경을 그리지 않고 그 옷차림만 그려도 계절감이 표현되고, 때로는 인물의 감정까지 나타낼 수 있기 때문에 간결한 표현을 자랑으로 삼은 일본화에 일본 의상을 입은 인물은 최적의 모티프였다고 할 수 있습니다. 다양한 일본 전통의상을 입은 인물상으로부터 여러 가지 측면들을 읽어주시기 바랍니다.

Summer Scenery in Japanese-style Painting (First Term) / Autumn Scenery in Japanese-style Painting (Second Term)

Japan has a four-season climate, and since ancient times the Japanese have celebrated the beauty of each season in poetry, prose, and painting. In this section featuring *Nihonga* (modern Japanese-style painting) from the museum's collection, we present works depicting classic summer and autumn scenes, divided into two phases, summer (First Term: August 8 - September 8) and autumn (Second Term: September 10 - October 27).

Nothing is more evocative of summer than a water-related scene. A white heron bathing in a lotus pond early on a summer morning, or goldfish swimming in a bowl, are cool on the viewer's eyes. Families come to beat the heat in fountains in parks, and people in *yukata* (casual summer kimono) savor the evening cool by the riverside. Houses are outfitted for the season, with bamboo blinds hung and fans displayed. Eating vegetables such as wax gourds and tomatoes helps overcome summer fatigue. Don't you feel a bit cooled just looking at them? Meanwhile, while adults are trying to get some respite from the heat, children are busily running around catching cicadas and frogs. Think back to a summer vacation day long ago, and enjoy these paintings at your leisure.

Fall foliage is the most iconic symbol of autumn. In Kyoto the trees do not change colors until November, but even in September, there is something in the air that makes us anticipate the autumn leaves. Please enjoy these depictions of autumn leaves by some of Kyoto's greatest modern *Nihonga* painters. Autumn is also the harvest season, and a time of festivals with prayers and rites for an abundant harvest. Tomita Keisen drew a picture of the Ox Festival at Koryu-ji Temple, Uzumasa (originally the Osake Shrine festival held on the shrine grounds). This festival, the Kurama Fire Festival, and the Imamiya Shrine Yasurai Matsuri Festival are known as Kyoto's three major odd festivals. However, in recent years the ox festival has not been held because it is difficult to procure the animals, so we hope you enjoy a taste of this intriguing and comical tradition through this painting which the museum just acquired last year.

夏天的日本画(前期) / 秋天的日本画(后期)

日本有四季,从古至今,日本人都深爱着四季之美,在诗词、画作之中都有对四季的描绘。本次藏品展日本画区将就描绘从夏天到秋天的风景的作品分为夏天(8月8日~9月8日)和秋天(9月10日~10月27日)二期进行介绍。

说道夏天,想到的当然就是水边的风景。夏天早晨,在莲池中休息的白鹭、在盆中游弋的金鱼、于公园的喷水池寻求凉爽的一家大小、傍晚身穿浴衣在河边纳凉的人们。家中,挂起了竹帘、摆上了团扇,一派夏天的气象。有苦夏症状的,不妨用些冬瓜、番茄降降温。即使只是看看,也会感觉酷暑似乎淡了一点,不是吗?与大人们相反,孩子们则是忙于捉蝉、捉青蛙。回想遥远暑假中的一日光景,悠悠然渡过一片闲暇时光,也挺好!

然后,提到秋天,就会想到红叶。在京都,实际能够看到红叶的,要到进入11月以后,但是,在听到了9月的脚步声后,不知为何,红叶就会浮上心头。代表近代京都画坛的日本画画家们笔下的红叶正在争奇斗艳,您不妨尽情享受一番。另外,秋天还是收获的季节,是祈求五谷丰登的庙会的季节。富田溪仙在《太秦牛祭》中所描绘的太秦广隆寺的庙会(原为境内大酒神社的庙会),与鞍马的火祭、今宫神社的安乐祭并称为京都三大奇祭,是比较少见的景象。但是,近年来,因为牛采购比较困难,所以该庙会也停办了。希望这件于上年度刚刚收入的藏品,能够让您感受一下这幽默诙谐的牛祭景象。

여름의 일본화(전기) / 가을의 일본화(후기)

일본에는 사계절이 있고, 옛날부터 일본인들은 각 계절의 아름다움을 즐기고, 노래하고, 글로 쓰고, 그림으로 그려왔습니다. 이번 컬렉션전 일본화 코너에서는 여름부터 가을까지의 풍물을 그린 작품을 여름(8월 8일~9월 8일)과 가을(9월 10일~10월 27일)의 2기로 나누어 소개합니다.

여름이라고 하면 물가 풍경. 여름철의 이른 아침 연못에서 쉬는 백로, 그릇 속에서 시원하게 헤엄치는 금붕어. 공원의 분수대에서 더위를 가시게 하는 가족, 강가에서 시원한 저녁 바람을 쐬는 유카타 차림의 사람들. 집에서는 발을 내리고 부채를 꾸미는 등 여름 인테리어로 달라집니다. 여름철에 뜨거워진 몸은 동과나 토마토로 시원하게 해 줍니다. 보고만 있어도 얼마 정도는 더위가 가신 것처럼 느껴지지 않나요? 그런 어른들과는 달리 아이들은 매미도 잡고 개구리도 잡느라고 정신 없이 바쁘다. 옛날의 여름방학 하루를 떠올리면서 여유롭게 시간을 보내시면 어떨까요?

그리고 가을이라면 역시 단풍. 교토에서 실제로 단풍을 보려면 11월이 되어야 가능하지만, 9월 소리를 들으면 왠지 단풍이 생각납니다. 근대 교토 화단을 대표하는 일본 화가들의 단풍 경연을 즐기시기 바랍니다. 또한 가을은 수확의 계절이며, 오곡풍요를 기원하는 축제의 계절이기도 합니다. 도미타 게이센의 “우즈마사 소축제”에 그려져 있는 것은 우즈마사 고리지 절의 축제로(원래는 경내에 있었던 오사케 신사의 축제), 구라마의 불축제, 이마미야 신사의 야스라이축제와 함께 교토 3대 기제라 불리는 화려한 축제입니다. 하지만 최근에는 소 조달이 어려워 개최되지 않는다고 합니다. 작년도에 우리 미술관의 소장품이 된 본 작품을 통해 해학적이기도 하다는 소축제의 모습을 살펴 보시기 바랍니다.

Shozoku: Dress Code in Japan

What is the nature of “dress codes” in Japan? One example we can cite is the Ifukurei (“rules of clothing”), which was enacted in 701 during the Nara Period (710-794) and became the prototype of Heian Period (794-1192) *shozoku* (codified attire) and Noh costumes. These rules were established under the Taiho Ritsuryo Code, and clothing categorized as *raifuku* (ceremonial clothing), *chofuku* (court attire), and *seifuku* (uniforms) also showed the rank of the wearer. To wear this attire was to wear codified symbols, and it did not necessarily reflect personal tastes. The Jidai Gyoretsu historical pageant held every October at Heian-jingu Shrine features costumes that represent their respective era. Each costume, precisely regulated so as to show the wearer’s identity, also helped form our stereotypical image of its era.

The special exhibition *Dress Code: Are You Playing Fashion?*, currently on view, deals with various aspects of how we see and are seen in the context of fashion. In line with this theme, this section presents works from the museum’s collection relating to *shozoku* “dress codes” in Japan. A centerpiece is *Twelve Months of Noh Pictures* by Kamisaka Sekka and Tsukioka Kogyo, a master of *Noh* Pictures. Ujiyama Teppei’s *Inspired by the Noh Play “Nue”* represents a scene from a *Noh* play in abstract form. Also, we are pleased to present Tomatsu Shomei’s *Kyoto-Mandala*, a series of photographs capturing Kyoto rituals and providing fascinating glimpses of the human faces behind the codified attire.

From our contemporary art collection, the exhibit includes *Work 64-14 & 15: A Court Dance and Music* by Isobe Yukihisa. It features a reproduction of Tawarayama Sotatsu’s *Bugaku Dancers: Pair of two-panel screens* (Daigo-ji Temple) on its surface, and when the panels are opened, several badge-like motifs appear. The disparity of this imagery with our classical image of traditional costume makes a powerful impression. This section covers a wide range of genres, from photography to *Nihonga* (modern Japanese-style painting) to contemporary art, while exploring how artists address images of traditional dress and connect them to their work.

装束: 일본의着装要求

如果问起,日本的着装要求是什么?则其中之一答案就是,在奈良时代所制定的,后来成为平安装束、能乐装束原型的“衣服令”(701年)。这是在大宝律令中制定的内容,其中记载的“礼服”“朝服”“制服”的形式,同时也体现出了该人的身份。从这个意义上来说,在身上穿戴这些装束,其实就是将符号穿戴在身上,它并不能反映出个人的兴趣爱好。每年10月,在平安神宫举办的时代行列游行很好地证明了装束可以用来表现一个时代这一事实。也就是说,为了表现身份而制定的各种装束,也成为了表现时代的套式。

企划展“着装要求?——着装人的游戏”的内容,是作为看/被看对象的时尚。在本区、为了与主题相呼应,将以日本的着装要求“装束”为关键词,介绍本馆的藏品。内容有以能乐装束为题材而描绘的神坂雪佳、以能乐画的名家而闻名的月冈耕鱼的《能乐绘十二月》,有以抽象画的方式对能乐的一个剧目进行表现的宇治山哲平的《取自能、鹤》,有东松照明取材于京都礼仪,对装束背面真实面貌进行捕捉的照片集《京曼陀罗》。

现代美术中所介绍的矶边行久的《Work 64-14 & 15: 舞乐》,表面绘有出自依屋宗达之手的《舞乐图屏风》(醍醐寺藏品),打开小门里面是徽章型的各种主题。它与我们对于装束所怀抱的古典印象存在一定的差距,而这个差距会给我们留下深刻的印象。而作家们是如何接纳这种装束所带有的印象,又是如何将其在作品中表现出来的,我们希望能从日本画到照片,再到现代美术,从整体出发去做一番探究。

옷차림: 일본의 드레스 코드

일본의 드레스 코드는 무엇인가라는 질문에 대한 답 중 하나로, 나라 시대에 제정되었고 이후에 헤이안 의복이나 노 연극 의상의 원형이 되기도 한 “의복령”(701년)을 들 수 있습니다. 이것은 다이호 율령으로 정해진 것으로, 그 중에 나오는 “예복”, “조복”, “제복”의 형태는 입는 사람의 신분도 나타내는 것이었습니다. 그러한 의미에서 옷차림은 기호를 입는 것이기도 하며, 결코 개인의 취미만을 반영하는 것은 아닙니다. 헤이안 신궁에서 매년 10월에 개최되는 시대 행렬은 말 그대로 옷차림은 시대를 표상할 수 있다는 사실을 증명하고 있습니다. 신분을 나타내기 위해 제정된 각각의 옷차림은 시대를 나타내는 스테레오 타입이 된 것입니다.

그런데 기획전 “드레스 코드? —— 입는 사람들의 게임”에서는 보는/보이는 대상으로서의 패션을 다루게 되었습니다. 본 코너에서는 그 테마에 맞추어 일본에 있어서의 드레스 코드 “옷차림”을 키워드로 삼아 우리 미술관의 컬렉션을 소개합니다. 노 연극의 의상을 소재로 그린 가미사카 셋카, 노 연극 그림의 명수로 유명한 쓰키오카 고교에 의한 “노가쿠 그림 십이월”을 비롯해, 노 연극의 한 연목을 추상화로 표현한 우지야마 뎃페이에 의한 “노, 누에(일본에서 전승되는 요괴)에 의한”, 또한 교토에서의 의례를 취재해 옷차림 뒤에 숨은 맨얼굴을 사진에 담은 도마스 쇼메이에 의한 “교토 만다라”를 소개합니다.

현대미술 속에서 소개하는 이소베 유키히사에 의한 “Work 64-14 & 15: 무악”은 다와라야 소타쓰에 의한 “무악도 병풍”(다이고지 절 소장)이 표면에 그려진 작품이며, 문을 열면 형겅 패치 모양의 여러 모티브가 모습을 드러냅니다. 우리가 옷차림에 부여하는 고전적 이미지와의 갭이 인상에 남습니다. 이처럼 옷차림이 지닌 이미지를 작가는 어떻게 받아들이고, 그리고 어떻게 작품으로 연결시키고 있는지, 일본화에서부터 사진, 그리고 현대미술을 횡단하면서 고찰해 봅니다.

Dress of Japan

When we say “dress,” we mean not merely clothing, but the wearer’s overall presentation of an orderly and beautiful image. Throughout history the Japanese have produced various forms of dress that vary according to the season and the occasion. The best known of these is the kimono. The kimono was once an everyday garment, but now it occupies a special position in Japanese life and enlivens auspicious occasions. The classic kimono fabric is *tsumugi* (silk pongee), which was used for everyday around-the-house wear and developed throughout Japan. It has a soft texture, achieved by pre-dyeing the thread before weaving, and today is also favored for more going out on the town. Meanwhile, semi-formal “visiting wear” such as piece-dyed *Yuzen*-printed kimono and *furisode* (long-sleeved kimono) worn on formal or ceremonial occasions differ in texture and quality from *tsumugi*, which was originally for casual everyday wear. In addition to the visual and tactile characteristics of design and texture, during the Heian Period (794-1185) there developed the custom of perfuming kimono by burning incense with seasonal scents, which is still carried on today.

There is something about people’s dress that can enchant us. Dressing is a cultural act performed in the context of a two-way relationship between the wearer and the onlooker, and in order for a particular outfit to appear beautiful for us, we need to be attuned to the specific qualities of the wearer. The Japanese largely changed their lifestyles as they increasingly adopted Western customs and articles following the Meiji Restoration of 1868, and Takehisa Yumeji, an artist active during the Taisho Era (1868-1912), was inspired to produce dreamlike, lyrical depictions of these encounters between East and West.

日本の着装

“着装”一词意为梳妆打扮、整理仪容，以显美态。日本人根据四季的不同特点以及各种场合孕生了各种各样的着装打扮。其中具有代表性的就是和服。和服以前曾是日本人的日常服饰，但是现在，它已经变为在特别场所增添亮点的特殊存在。其最具代表性的就是紬(和服的一种)。紬当初被作为是日常服饰，所以在日本各地都非常发达。但是，这种先将紬线染色，后编织的工艺带来的极致质感，使得人们在今天也非常喜欢将它作为外出服饰穿用。另一方面，后染色的友禅等的女士和服礼服、长袖和服，则与原本就作为日常服饰的紬不同，是在婚丧喜庆等正式场合穿着的和服。此外，在图案设计、质感所带来的视觉性和触觉性之外，平安时代的和服，还会以焚香薰染的方式，以香味呈现四季变化。其习惯即使到了今天，也有一部分被继承了下来。

有时候，我们会被他人的着装夺去心神。正如意想各种各样的着装成全我们的美丽，就需要对要着装的对象进行客观捕捉这一感性动作一样，所谓着装，是在穿戴之物与感知其存在的人之间的双向关系下成立的文化行为。明治维新以后，日本人在吸收西洋事物的同时，其生活方式发生了巨大的变化。活跃于大正时期(1912年~1925年)的竹久梦二通过人们的举止和着装，将西方和东方的相遇，以宛如梦境般的方式进行了抒情式的描绘。

일본의 차림새

‘차림새’라는 말은 아름답게 외모나 옷차림을 갖춘다는 의미로 사용됩니다. 일본인은 계절과 장소에 맞추어 다양한 차림새를 만들어 왔습니다. 그 대표적인 것으로 기모노가 있습니다. 기모노는 예전에는 일본인의 일상적인 의복이기도 했지만, 현재는 경사스러운 날을 연출하는 특별한 복장이 되었습니다. 그 상징이 명주옷입니다. 명주옷은 평상복이었기 때문에 일본 각지에서 발달했습니다. 하지만 명주실을 물들인 다음에 직물을 짜는 ‘사키조메’라 불리는 염색법이 만들어내는 부드러운 감촉은 오늘날 외출복으로도 사랑받고 있습니다. 한편, ‘아토조메’ 염색법으로 만드는 유젠 등의 나들이옷이나 후리소데는 원래 평상복이었던 명주옷과는 달리 관혼상제 등과 같은 공식적인 장에서 입는 옷입니다. 또한 기모노는 디자인이나 감촉에 의한 시각성이나 촉각성 외에도 헤이안 시대에는 사계절의 변화를 향기로 드러내기 위해 향을 살라 옷에 향이 배어들게 하는 풍습도 발달했습니다. 이 풍습은 오늘날 일부에서 전승되고 있습니다.

우리는 때로 사람들의 차림새에 마음이 사로잡히는 경우가 있습니다. 각각의 차림새가 우리에게 아름다운 것으로 지각되기 위해서는 차림의 대상 그 자체를 객관적으로 파악하는 감성이 필요한 것처럼, 차림새라는 것은 차림의 대상과 그것을 지각하는 행위의 쌍방향적인 관계에 있어서 성립되는 문화적 행위라고 할 수 있습니다. 일본인은 메이지 유신 이후 서양의 문물을 받아들여 가는 가운데 생활양식을 크게 변화시켜 왔지만, 다이쇼 시대(1912-1926)에 활약했던 다케히사 유메지는 서양과 동양과의 만남을, 사람들의 몸짓이나 차림새를 통해 마치 꿈을 꾸고 있는 것처럼 서정적으로 그렸습니다.

Selected Works of KAWAI Kanjiro

Kawai Kanjiro, one of modern Japan's most renowned ceramic artists, was born in 1890 in what is now Yasugi, Shimane Prefecture. After graduating from the Tokyo Higher Technical School (present-day Tokyo Institute of Technology), he worked as a technician at the Kyoto Research Institute for Ceramics, where he dedicated himself to the study of numerous glazes such as celadon and cinnabar. After leaving the institute in 1917, he obtained his own *noborigama* climbing kiln, called Shokeiyo, in 1920. His first solo exhibition was held in 1921, and he earned high acclaim for works in a style inspired by Chinese and Korean ceramics. At this time Kawai was hailed as "the arrival of a comet" and "worthy of being a National Treasure," but he did not rest on his laurels and subsequently changed creative direction significantly, producing ceramics that reflected the inextricable bond between art and everyday life as the *Mingei* (Folk Art) movement progressed. In his later years, Kawai's works became ever more formally ambitious, brimming with the joy of life itself.

The core of the museum's Kawai Kanjiro holdings is the Kawakatsu Collection assembled by Kawakatsu Kenichi, a longtime supporter of the artist. The Kawakatsu Collection is the most complete collection of Kawai's work in terms of both quality and quantity, including the work that won a Grand Prix at the 1937 Paris World Exposition. It is also widely recognized as a valuable reference for tracing the evolution of Kawai's creative mentality, including representative examples of his work from every stage of his career. In addition to the Kawakatsu Collection, other works by Kawai have been gifted to the museum. Here, we are pleased to present the world of Kawai Kanjiro through the Kawakatsu Collection and pieces that collectors have kindly donated.

河井宽次郎作品选

河井宽次郎是近代日本具有代表性的一位陶艺家，明治23年(1890)他出生于现在的岛根县安来市。在从东京高等工业学校(现在的东京工业大学)毕业后，河井先生作为技师就职于京都市陶磁器试验场，醉心于大量青瓷、辰砂等的釉料的研究之中。大正6年(1917)从试验场辞职后，河井先生于大正9年(1920)拥有了自己的登窑(钟溪窑)。大正10年(1921)，河井先生举办了首个个展，他的那种模仿中国以及朝鲜陶瓷的作品风格获得了极高的评价。这一时期，河井先生被称之为“彗星登场”、“国家级存在”等等，但他并没有安于这些评价，而是在之后大幅改变了其创作的方向，在推进民艺运动的过程中，他开始以“生活”与创作的密切关系创作陶瓷作品。在河井先生晚年的作品中，其造型中越是流露出高涨的热情和欲望以及对“生命”的喜悦。

本馆所藏的河井宽次郎的作品主要来自于长年以来的河井先生的支持者川胜坚一的藏品(川胜藏品)。川胜藏品内含昭和12年(1937)年巴黎世博会的大赛作品。无论是质还是量，其河井宽次郎的作品群都是最为丰富的。此外，作为包含了河井先生从早期到晚期的代表性作品，作为研究河井先生创作意识变化的基本资料，这些作品也被广为人知。另外，除了川胜藏品外，本馆还获赠有其他的河井作品。这里将通过川胜藏品及其他获赠的河井作品，对河井宽次郎的世界进行介绍。

가와이 간지로 작품선

근대 일본을 대표하는 도예가 가와이 간지로는 1890년에 현재의 시마네현 야스기시에서 태어났습니다. 도쿄고등공업학교(현재의 도쿄공업대학)를 졸업한 후 교토시 도자기 시험장에서 기사로 근무하면서 방대한 수의 청자나 진사 등의 유약 연구에 몰두합니다. 1917년에 시험장을 사임한 뒤 1920년에 자신의 계단식 가마(쇼케이요)를 입수합니다. 1921년에 첫 개인전을 개최하여 중국과 한국의 도자기를 본으로 삼은 작품으로 높은 평가를 얻습니다. 이 시기의 가와이는 '해성처럼 나타난', '국보적 존재' 등으로 불렸지만, 그 평가에 안주하지 않고 창작의 방향을 크게 바꾸어 민예운동을 추진하는 가운데 '생활'과 창작의 밀접한 관계 속에서 도자기 만들기를 전개해 갑니다. 가와이의 작품에 있어서의 조형성은 만년을 향해 가면 갈수록 더 의욕적으로 되었고, '생명의 기쁨에 넘치게 됩니다.

우리 미술관이 소장하고 있는 가와이 간지로 작품은 오랜 세월을 걸쳐 가와이를 지원해 왔던 가와카쓰 겐이치 씨의 컬렉션(가와카쓰 컬렉션)이 중심을 이루고 있습니다. 가와카쓰 컬렉션은 1937년의 파리 만국박람회 그랑프리 작품을 포함해 질과 양 모든 면에서 가장 충실한 가와이의 작품군입니다. 또한 초기부터 만년까지의 가와이의 대표적인 작품을 망라하기 때문에 가와이의 창작 의식 변천을 살펴볼 때의 기준 자료로서도 널리 알려져 있습니다. 게다가 우리 미술관은 지금까지 가와카쓰 컬렉션 이외에도 가와이의 작품을 기증받아 왔습니다. 여기서는 가와카쓰 컬렉션과 그 외의 기증받은 가와이 작품을 통해 가와이 간지로의 세계를 소개합니다.

Dressed / Undressed

Since ancient times, both men and women have adorned themselves with clothing and accessories. Attire expresses or represents people's role and status, way of life, and personal taste or aesthetic sensibilities. Depictions of attire in painted or sculptural portraits of famous people give us an idea of those people's personae and principles.

But what of works representing the nude, the unclothed or undressed body? In Western art, depending on the body's context, even a nude figure can be "clothed" in narrative, as in depictions of mythological figures such as Venus and Apollo. Being unclothed, or taking off clothes, can also be a form of guise in Western art, and nudity can be said to follow its own set of "dress codes."

In Japanese art, since ancient times there have been rules governing representations of clothed figures, but as for nudes, codes were not established even in the Meiji Era (1868-1912) when Western art traditions came to be adopted. A naked figure was simply not wearing any clothing, and Japanese artists followed Western art practices and learned by imitation without truly grasping the significance or beauty of the nude. During a debate over the merits of the nude in art in 1891, the Western-style painter Asai Chu was skeptical, saying "There is no shortage of other things we can paint," probably because of his level-headed recognition that depictions of the nude had not been adequately codified in Japan.

So, how did modern Japanese artists depict various states of "dress"? Please enjoy these works from the museum's collection of Western-style art.

着装的人/脱去着装的人

自古以来,人类不论男女,都会在身上穿戴衣物、饰品。这种着装是对该人的职务、地位、生活方式的体现,同时也是对其趣味(对美的判断力)的表现。而在名人肖像的画作或雕刻中,对该人的着装描绘也是对该人理想的表现。

那么,那些没有着装的、那些脱去着装的,以裸体形态表现的作品呢?在西方的美术中,对于此种情况下的裸体,也可以说它是被一层维纳斯、阿波罗等的古代神话所包裹着的状态。没有着装、脱去着装,这在西方的美术中其实就是一种着装,可以说,它是遵循着这种情况下的着装要求的。

在日本美术中,自古以来对于着装人像也是有着装要求的。但是在裸体人像方面,即使到了开始吸收西方美术的明治时期以后,这种要求还是没有确立。当时,裸体只不过是没穿着衣物的状态,虽然未能从中找到其意义所在或发现其中的美,但还是单纯地效仿西方的美术,看样学样地开始学着表现裸体而已。1891(明治24)年,在讨论裸体画问题的讨论会上,西洋画家浅井忠说了一句“还有很多其他的東西等着我们去画”,这正是因为他清清楚楚的认识到了当时在日本尚未确立与裸体相关的这些着装要求。

那么,日本近代的美术家们又是如何表现“着装”的呢?要想了解这个问题,请至本馆西洋画区。

입는 사람 / 벗는 사람

사람은 예로부터 남녀를 불문하고 의복이나 장신구 등으로 몸을 꾸며 왔습니다. 옷차림은 사람의 역할과 지위, 생활 방식, 심지어는 취미(미에 대한 판단력)도 표현(혹은 표출)합니다. 저명인의 초상으로 제작된 그림이나 조각에 나오는 그 사람의 옷차림 묘사는 그 사람의 이상을 나타내기도 합니다.

그럼 꾸미지 않는 신체, 옷을 벗은 몸으로서 알몸을 드러낸 작품의 경우는 어떨까요? 이 경우에도 서양의 미술은 나체가 있는 상황 자체가 비너스나 아폴론 등의 고대신화 등에 의해 꾸며져 있었다고 말할 수 있습니다. 꾸미지 않은 것, 벗는 것 또한 서양의 미술에서는 옷차림이며, 다시 말하면 드레스 코드에 따르고 있다는 것입니다.

일본 미술에도 옛날부터 복장에 관해서는 코드가 있었지만, 나체상에 관해서는 서양 미술을 섭취하기 시작한 메이지 시대 이후에도 코드는 성립되지 못했습니다. 나체는 단지 옷을 입지 않은 것이며, 거기에 의미와 미를 찾지 않았음에도 불구하고, 서양 미술을 모방해 어깨 너머로 배우면서 나체를 표현하기 시작한 상태였습니다. 1891년에 나체화의 옹고 그림을 놓고 벌인 토론회에서 서양화가 아사이 주가 “그러야 할 것은 그 외에 얼마든지 있다”라고 발언한 것은, 누드를 둘러싼 드레스 코드가 일본에서 아직 성립되어 있지 않다는 점을 냉정하게 꿰뚫고 있었기 때문일 것입니다.

그럼 일본의 근대 미술가들은 ‘옷차림’을 어떻게 그렸을까요? 우리 미술관의 서양화 컬렉션을 통해 해답을 찾아봅시다.

Commemoration of the ICOM: Kinutani Koji

The International Council of Museums (ICOM) will hold its 2019 general conference in Kyoto from Sunday, September 1 to Saturday, September 7. ICOM's is the world's largest, and indeed only international non-governmental organization dedicated to the advancement and development of museums. It was founded in 1946, and as of 2016 it has 37,000 members working in the museum field, from 141 countries and regions around the world. ICOM has various large and small committees, but it is only every three years that all these committees meet at a general conference is held, and this time Kyoto is the host city. It is the first time the conference has been held in Japan.

The original poster for this conference was created by Kinutani Koji. After studying mural painting at the graduate school of Tokyo University of the Arts, Kinutani went abroad to enroll in the Academy of Fine Arts of Venice and study the ancient techniques of Italian fresco with master Bruno Saetti. He returned to Japan in 1973. *Portrait of Mr. Anselmo* (collection of the National Museum of Modern Art, Tokyo), produced while he was studying abroad, was nominated for the 17th Yasui Prize (1974), and won this prize recognized as emerging artists' gateway to a full-fledged career. He remains prolifically productive to this day, and is also enthusiastically engaged with education of younger generations, including active involvement with the Kids Dream / Art / Academy, operated by the Agency for Cultural Affairs and the Japan Art Academy in order to convey the joys of cultural and artistic activities to children.

Kinutani's enormous, vividly colored paintings contain a vast variety of motifs drawn from his boundless imagination. Kinutani grew up in Nara and played on the grounds of historic Kofuku-ji Temple as a child, and his art is imbued with profound spirituality underpinned by deep knowledge of and familiarity with Buddhist thought and culture. For example, *Love Buried in the Sand* conveys the artist's vision of the suffering and transience of life with anguished voices crying "Aaaa..." and passages from the Heart Sutra written on the sand in bright colors. Please look carefully for the messages contained in the vibrant world of Kinutani's work.

为纪念ICOM的举办 特别展示 绢谷幸二

2019年9月1日(周日)~9月7日(周六), 国际博物馆会议将在京都举行。国际博物馆会议是以博物馆的进步发展为目的的, 世界上唯一且最大的国际性非政府组织, 它以ICOM(International Council of Museums)之名被广为人知。它于1946年设立, 到了2016年, 世界上141个国家和地区, 共计37,000名博物馆相关人员加入了其中。ICOM内有大大小小的各种委员会, 而所有这些委员会汇聚一堂的大会, 3年才会举办一次。今年, 该大会将在京都举办。这次首次在日本举办该大会。

本大会的官方海报的原画是由绢谷幸二创作的。绢谷在东京艺术大学研究生院学习了壁画技法之后, 便去了威尼斯的学院美术馆留学, 在那里, 他师从Bruno Saetti学习当地的壁画技法。1973年, 他回到了日本。其在留学期间创作的《Anselmo的肖像》(东京国立近代美术馆藏)被推荐至了第17届安井大奖展(1974年)上, 并且获得了被誉为画家登龙门的安井奖, 一跃成为了人气画家。一直以来, 绢谷幸二都在积极地从事他的创作, 同时对于由文化厅和日本艺术院为向儿童们传递文化艺术活动的精彩而举办的“儿童 梦想、艺术、学院”, 他也积极地参与其中, 对于下一代的培养绢谷幸二也是非常用心的。

在色彩鲜艳的巨大画面上, 各种各样的主题纷纷登场, 将画家纵横无限的想法展现无遗。绢谷幸二出生于奈良县, 年少时期, 兴福寺附近是其的游乐场所。在与佛教世界相亲近的绢谷的作品中, 寄栖着源自教养的深远精神。例如, 在《掩埋是沙子的爱》中, “啊! 啊! 啊!” 的沉闷的声音和以鲜艳色彩在沙子地上写下的一段般若心经, 都在强调人生之苦和短暂无常, 从中可以感受到作家对不断变化的世界所投去的目光。当静下心来, 仔细品味作品时, 就能听到那来自作家的声音。因此, 不妨侧耳倾听一下吧。

ICOM 개최 기념 특별전시 기누타니 고지

2019년 9월 1일(일)~9월 7일(토)에 국제박물관회의가 교토에서 개최됩니다. 국제박물관회의란 뮤지엄의 진보와 발전을 목적으로 한 세계에서 유일하고도 최대 규모의 국제적 비정부 조직으로 ICOM(International Council of Museums)이라는 이름으로 알려져 있습니다. 1946년에 창설되었고, 2016년에는 세계 141개의 국가와 지역에서 37,000명의 뮤지엄 관계자가 가입해 있습니다. ICOM에는 크고 작은 여러 위원회가 있는데, 이들 모든 위원회가 한자리에 모이는 대회가 3년에 1회 열리고 있으며, 올해는 교토에서 개최됩니다. 일본에서의 개최는 처음입니다.

본 대회의 공식 포스터 원화를 기누타니 고지가 제작했습니다. 기누타니는 도쿄예술대학 대학원에서 벽화 기법을 배운 후 베네치아 아카데미에 유학했으며, 브루노 사에티 씨를 사사하면서 본고장의 벽화 기법을 습득했습니다. 1973년에 귀국. 유학 중에 제작한 “안셀모 씨의 초상”(도쿄 국립 근대미술관 소장)이 제17회 야스이상 전(1974년)에 추천받아 화가의 등용문이라고도 불리는 야스이상을 수상해 일약 인기작가가 되었습니다. 지금까지도 활발한 제작 활동을 계속하고 있으며, 문화청과 일본예술원이 어린이들에게 문화예술 활동의 훌륭함을 전할 목적으로 시행 중인 “어린이 꿈, 아트, 아카데미”에도 적극적으로 관여하는 등 차세대 육성에도 힘쓰고 있습니다.

선명한 색채와 거대한 화면에 그려진 작품들에는 다양한 모티브가 등장하고, 중후무진으로 화가의 이미지네이션이 펼쳐져 있습니다. 나라현 출신으로 유소년기에 고후쿠지 절 주변을 놀이터로 삼아 불교 세계에 친숙했던 기누타니의 작품에는 폭넓은 교양과 깊은 정신성이 담겨 있습니다. 예를 들어 “파묻히는 것은 모래의 사랑”이라는 작품에서는 ‘아아아’라며 고민하는 소리와 반야심경의 한 구절을 모래땅 위에 선명한 색채로 그림으로써, 인생의 괴로움과 허무함을 강조하고 있으며, 변해가는 세계에 대한 작가의 시선을 느낄 수 있습니다. 차분히 감상해 보시면 작가의 메시지를 들을 수 있을 것입니다.