

Lineage of the Maruyama-Shijo School: from the Modern Kyoto Painting Circle

In the 18th century, a spirit of empiricism flourished under the influence of *rangaku* (lit. “Dutch studies,” the study of European science, medicine and so forth), and culturally refined Kyoto dwellers grew dissatisfied with the works of the Kano School, *goyo-eshi* (official painters) that modeled their art on that of the past. They sought painters who depicted the beauty they saw unfolding before their eyes, of seasonal landscapes and vegetation, the dynamism and charms of animals, the glamour and beauty of women. Just then there emerged Maruyama Okyo, a painter who did just that, using a newly developed approach based on closely studied sketches from life and employing perspectival rendering. His paintings of “things as he saw them” could at times be seen as too cut and dried, but as a counterbalance there emerged the Shijo School, founded by Matsumura Goshun, which incorporated poetic, literary, and emotional elements. Synergy between the two brought the Kyoto art world to new heights. Eventually, as the Meiji Era (1868-1912) dawned and the national capital was transferred to Tokyo, Kyoto’s vitality fell into decline with the departure of aristocrats, followed by prominent townspeople, and the ravaging of the city by the Boshin War (civil war between Imperial and Shogunate forces, 1868-1869). In place of the Kyoto painters’ output, literati painting, Tokyo-based artists’ works, and oil painting flourished, and the Kyoto art scene appeared moribund. However, local business leaders flush with prosperity thanks to modern industry emerged as a new class of patrons, pumping new life into the city and commissioning paintings. New painters carrying on the legacy of the Maruyama-Shijo School appeared, including Takeuchi Seiho, Yamamoto Shunkyo, and Uemura Shoen, and at the first government-sponsored national exhibition in 1907, the Kyoto contingent showed themselves quite equal to their Tokyo counterparts and the modern Kyoto art scene subsequently thrived.

In this area, we follow up on the special exhibition “Legendary Kyoto Painting from Maruyama Okyo to the Modern Era” on the third floor by presenting works by modern Kyoto painters that form the core of the museum’s Nihonga (modern Japanese-style painting) collection. If you have just viewed that exhibition, we realize you may be a bit worn out, but this is a rare opportunity to trace the progress of Kyoto painting from the early modern to the modern era by viewing works in person, and not to be missed!

圓山/細条派の系譜--出自近代京都画坛

进入18世纪,受到兰学影响的实证主义文化兴起后,具有较高文化素养的京都上流社会开始不满于一直模仿先人的御用画师狩野派的画作,他们开始追求那种能够将自己身边的四季各色风景及植物之美、动物的跃动感和可爱、女性的妖艳和美丽等等描绘纸上的画师。而在这里粉墨登场的就是运用了以扎实的写生作为基础而新开发的技法,再配以远近法对对象进行描绘的圆山应举。对于“看到什么就画什么”的画作,往往会容易欠缺一些趣味性,因此,在其中增添一抹意味、一些文学情绪的,以吴春为祖的四条派开始兴起,两者相互作用,使得京都画坛更趋鼎盛。不久之后进入了明治时期,随着东京建都、朝堂文官及其追随者的上流群体离京都而去,再加上戊辰战争后的一片狼藉,这座城市开始慢慢呈现衰弱之势。此时,文人画、东京画坛、油彩画开始兴盛起来,一段时期,京都画坛确实呈现出了衰败之势。但是,随着近代产业的创业者们成为新的后援者开始振兴这座城市,画家们也开始收到了画作的订购需求,圆山/四条派的继承者竹内栖凤、山元春举、上村松园等人开始崭露头角。明治40(1907)年,在由政府主办的第一届全国性展会上,京都画坛的气势绝对不输东京画坛,近代京都画坛的发展有目共睹。

受三楼策划展“从圆山应举到近代京都画坛”展的反馈,在本区域将以本馆日本画藏品为中心对近代京都画坛的一些作家们的作品进行介绍。刚刚参观完策划展的您或许会有些疲劳,但是仅以这些数量的作品就能感受到从近世(日本史一般指江户时代)到近代的发展过程是非常难得的机会,还请您千万不要错过。

마루야마·시조파의 계보 - 근대 교토 화단에서부터

18세기가 되어 난학의 영향을 받은 실증주의적 문화가 발달하면서 문화적으로 세련된 교토 주민들은 처음부터 끝까지 선인들의 화풍을 모방하는 어용화가 가노파의 그림에 만족하지 못하였고, 자신들의 눈 앞에서 펼쳐지는 사계절 풍경과 식물의 아름다움, 동물들이 지닌 약동감과 귀여움, 여성의 요염함과 아름다움을 있는 그대로 그리는 화가를 원하게 되었습니다. 철저한 사생을 바탕으로 새롭게 개발한 기법에 원근법도 구사하여 대상을 그리는 마루야마 오쿄는 바로 그러한 요망에 부응하며 등장했습니다. 하지만 “보이는 대로 그리는” 그림은 자칫하면 식상해지기 쉬운 결점이 있었습니다. 이러한 부분을 보완하는 형태로 세련미와 문학적성, 정취를 가미한 화풍을 자랑하는 고순이 세운 시조파가 크게 일어났습니다. 마루야마 오쿄와 시조파가 서로 영향을 주고받는 과정에서 교토 화단은 더욱 융성해졌습니다. 하지만 메이지 시대(1868-1912)로 접어들어 수도가 도쿄로 옮겨지고, 그에 따라 전통적인 귀족 가문들과 그 주변 사람들이 교토를 떠나게 됩니다. 또한 보신 전쟁으로 지역이 황폐해지자 도시의 기운이 빠지고 맙니다. 거기에 문인화와 도쿄 화단, 유채화가 득세하여 일시적으로 교토 화단은 쇠퇴해 버린 듯 보였지만, 근대적인 산업을 일으킨 도시 주민들이 새로운 후원자로 등장해 도시에 활기를 불어넣고 동시에 화가들에게도 작품을 발주하기 시작했습니다. 이에 힘입어 마루야마·시조파의 흐름을 잇는 다케우치 세이호, 야마모토 슌쿄, 우에무라 쇼엔 등이 두각을 나타내었고, 1907년에 정부가 주최한 최초의 전국적인 전람회에서는 도쿄 화단에 버금가는 활약상을 펼치면서 근대 교토 화단으로 발전했습니다.

이 코너에서는 3층의 기획전 “마루야마 오쿄에서 근대 교토 화단으로”의 뒤를 이어 우리 미술관 일본화 컬렉션의 핵심인 근대 교토 화단 작가들의 작품을 소개합니다. 근세가 근대로 이어지는 과정을 이 정도 규모의 실제 작품으로 되짚어 볼 수 있는 기회란 그리 흔치 않습니다. 기획전을 보신 후에는 꼭 이 코너도 방문해 주시길 바랍니다.

The Photographs of Nojima Yasuzo: 130th Anniversary of His Birth

When people see an exquisitely rendered realist painting, they often say it “looks just like a photograph.” But what do you imagine when you hear of a “photograph that looks like a painting”? Nojima Yasuzo (a.k.a. Hiromasa, 1889-1964) was a photographer whose oeuvre contains numerous photographs that intentionally evoke paintings.

Known as art photography or pictorialism, this style became popular among Japanese amateur photographers in the Meiji (1868-1912) and Taisho (1912-1926) eras, but came to be criticized as a mere imitation of painting, and subsequently fell into rapid decline under the influence of the shinko shashin (new photography) movement, which pursued “straight photography” through the “mechanical eye” of the lens, and the rise of photo journalism during the World War II years.

Nojima himself said photographers “should not be happy just because someone says your work looks like a painting,” but his own photographs employing the pigment printing process indeed show a painterly vision, dense and deep with a unique sense of texture. One could point to similarities with painters like Kishida Ryusei, a friend of Nojima’s, in his nudes, still lifes, and other works that capture his subjects with compelling realism.

Around 1930 Nojima was strongly impressed with new trends in German photography, and his style took a drastic turn toward boldly cropped gelatin silver prints as he pursued modes of expression unique to the medium of photography. He showed new possibilities for the presentation of photographs in the photography magazine *Koga (Light Pictures)*, which he co-founded in 1932 with fellow photographers Nakayama Iwata and Kimura Ihei, and the radical installation by designer Hara Hiromu of his solo exhibition *The Female Face – 20 Works* at Kinokuniya Gallery in Ginza.

In this special exhibit we are pleased to present a range of Nojima’s work from his early works pushing the limits of pictorialism, to the *Model F* series recognized as the pinnacle of his nude photographs, to his *The Female Face* series capturing “modern girls” (liberated young Japanese women of the era between the world wars) in shots with dramatic contrasts of light and shadow. We invite you to trace the arc of Nojima’s work, which throughout his career consistently grappled with the fundamental question: “What is photography?”

诞辰130年 野岛康三的照片

当看到绘制得极其精致的写实绘画时,有时我们会感叹到“简直跟照片一模一样啊!”那么,当提到“宛如绘画一样的照片”时,会让你联想到什么呢?野岛康三(熙正1889 - 1964)就是这样一位创作了大量宛如绘画般照片的摄影家。

从明治到大正时期,这种被称之为“艺术照片”或“画意摄影”的照片在业余摄影家间流行起来,但同时它又被批判为是对绘画的模仿,之后,在以相机及镜头等“机械眼”追求直白摄影表现的新兴摄影运动及战争时期的新闻照片的兴盛之中开始快速衰退。

虽然野岛自身也曾说过“当被说这照片好像一副画时,是不应该感到高兴的”,但是,野岛的那些使用了Pigment冲印法的摄影作品都带有一种独特的质感,散发出一种浓郁而又深远的世界观。而对于裸体以及静物等对象的近距离表现,则又被指出与互有交流的岸田刘生等同时代的画家有着相通之处。

野岛一直都在不断追求照片独有的表现,到了1930年前后,野岛受到德国新兴摄影的影响,开始创作大胆运用照片裁剪的明胶银盐冲印的作品,大大地改变他的风格。野岛通过1932年与摄影家中山岩太和木村伊兵卫一起创办的摄影杂志《光画》、以及银座/纪伊国屋画廊个展“女人的容颜·20件”的设计师原弘的崭新展示设计,提出了照片摄影的新的展示方向。

本次的特辑展示中,有体现画意摄影最终到达点的初期作品、有被称之为裸体摄影金字塔的“模特 F”系列、还有通过光影表现时髦女郎的“女人的容颜”系列,通过上述作品,您定能从中感知始终默默探寻“照片摄影之真谛”的野岛的创作轨迹。

탄생 130년 노지마 야스조의 사진

세밀하게 그려진 사실적인 그림을 보았을 때 사람들은 “마치 사진 같다”라고 말하는 경우가 있습니다. 그림 “그림 같은 사진”이라는 말을 들으면 어떤 이미지가 떠오르십니까? 노지마 야스조(히로마사, 1889-1964)는 그림을 연상시키는 사진 작품을 다수 제작한 사진가입니다.

“예술사진” 또는 “픽토리얼리즘”이라 불리는 이러한 사진은 메이지 시대(1868-1912)부터 다이쇼 시대(1912-1926)에 걸쳐 아마추어 사진가 사이에서 유행했지만, 회화를 모방한다는 비판의 대상이 되었습니다. 그 후 카메라와 렌즈 등과 같은 “기계의 눈”을 통한 스트레이트한 사진 표현을 지향하는 신흥사진 운동이 일어나고, 전쟁 시기에 보도사진이 주류를 차지하면서 그림을 연상시키는 사진은 급격히 쇠퇴했습니다.

노지마 본인은 “그림 같은 사진이라는 말을 듣고 기뻐해서는 안 됩니다”라고 말하기를 했지만, 피그먼트 인화 기법을 도입한 노지마의 사진작품은 독특한 질감이 있는 농밀하고 심연한 세계관을 지향하고 있습니다. 누드나 정물 등 대상의 진실에 접근하는 묘사 표현에는, 교류가 있었던 기시다 류세이 등과 같은 동시대 화가와의 공통점도 발견할 수 있습니다.

1930년경이 되자 노지마는 독일의 신흥사진에 자극을 받아 대담한 트리밍을 구사한 젤라틴 실버 프린트로 그 작품을 크게 바꾸어 사진의 독자적인 표현을 추구해 나갔습니다. 1932년에 사진가 나카야마 이와타 및 기무라 이헤이와 함께 창간한 사진잡지 “광화(光画)”, 긴자·기노쿠니야 화랑에서 개최된 개인전 “여자의 얼굴·20점”의 디자이너 하라 히로무에 의한 참신한 전시 디자인으로 사진의 새로운 프레젠테이션 가능성을 제시했습니다.

이번 특집 전시에서는 픽토리얼리즘의 도달점을 나타내는 초기 작품에서부터 누드 사진의 금자탑이라고도 부를 수 있는 “모델 F” 시리즈, 나아가 모던 걸(Modern girl)을 빛과 그림자 양쪽에서 파악한 “여자의 얼굴” 시리즈에 이르기까지, 끊임없이 “사진이란 무엇인가”라는 질문을 던져 왔던 노지마의 창작세계와 그 궤적을 되돌아봅니다.

Kachofugetsu in Modern Crafts

The phrase *kachofugetsu* (“flowers, birds, wind, moon”) encapsulates the beauty of nature, and is used when describing Japanese people’s love for nature and its phenomena. Since ancient times, the people of Japan have responded to natural beauty around them, and have decorated objects used in daily life with motifs derived from nature. The scientist Edward S. Morse, one of many visitors from overseas at the close of the Edo Period (1603-1868) and in the Meiji Era (1868-1912), wrote “I see a hundred times as many people in this country enjoying beautiful cloud effects, lotus blooming, the parks and gardens, as I do at home,” and the physician and scientist Philipp Franz von Siebold stated that “for the Japanese, poetry and a love of flowers are as inseparable as two wheels on a single cart.” Many other non-Japanese visitors had similar impressions, and noted that the Japanese perceive nature not in terms of untamed wilderness, but as a gestalt comprising various meanings tied to their civilization and culture, and that all manner of everyday objects convey the sense of a microcosm of nature in which people and other living things interact. In particular, this is true of crafts that people employ in their daily lives, and images of flowers, birds, wind, moon and the like illustrate relationships between people and nature in diverse ways through a variety of materials, techniques and decorative motifs. This applies to craft works by individual artists as well, and there are many examples of the beauty of plants’ structures being captured in sketches and applied in the modeling of materials.

In this area, we present modern Japanese crafts with *kachofugetsu* themes, including works from the Meiji Era that the museum has acquired over the past few years.

近代工艺之花鸟风月

由花、鸟、风、月四个汉字构成的“花鸟风月(中文一般称之为: 风月雪月)常常被用来表达日本人对于自然的爱恋之情。自古以来,日本人一直被自然之美所环抱,且他们会将自然之美引入身边的事物之中去。比如,从幕府末期到明治时期来到日本的众多外国人之一莫尔斯就曾言道,“这里的人们对于美丽的云彩、莲花、公园以及庭院等的赏析之情比之我国更胜百倍”,西博尔德也曾说过,“在日本,爱花和诗歌就好比是车子的两个轮子,不可分割”。抱有相同感想的外国人还是很多很多,他们指出日本人是将自然(并非是经过人工处理的“自然”)作为一个文明/文化进行理解的,在许许多多的日常文物中,都有对在此小宇宙中的生物与人相得益彰的世界姿态的各种表现。这些文物之中,最多的是在人们的日常生活中使用的工艺品,花鸟风月的印象通过所使用的材料、技术以及装饰,根据自然与人类之间的关联方式,通过各种各样的形式被呈现出来。这在个体作家的工艺制作之中也是相同的。将通过写生而掌握的植物的结构美用于造型设计的例子随处可见。

在本次的藏品展中,将以本馆这几年集中收集的明治时期的工艺作品为中心,在加上之后个体作家们的作品在内,对近代日本工艺中的“花鸟风月”进行介绍。

근대 공예의 화조풍월

꽃, 새, 바람, 달을 의미하는 네 글자의 한자어 “화조풍월”은 자연을 사랑하는 일본인의 심성을 나타낼 때 자주 사용됩니다. 예로부터 일본인은 이러한 자연의 아름다움에 감싸여 살아 왔으며, 자신의 주변 사물들도 자연을 표현하도록 만들어 왔습니다. 예를 들면, 에도 막부(1603-1868) 말기부터 메이지 시대(1868-1912)에 걸쳐 일본을 방문한 많은 외국인 중의 한 사람인 모스(Edward Sylvester Morse)는 “우리나라의 백 배나 되는 사람들이 아름다운 구름의 모습, 연꽃, 공원과 경원을 즐긴다”고 말했고, 지볼트(Philipp Franz Balthasar von Siebold)는 “꽃을 좋아하는 마음과 시는 일본에서는 분리할 수 없는 수레의 양륜이다”라고 말했습니다. 그 외에도 많은 외국인들이 같은 감상을 말하면서, 일본인들은 자연을 때문지 않은 “자연” 그 자체가 아니라, 하나의 문명·문화 속에서 일정한 의미로서 파악하고 있다는 점, 그리고 그 소우주 안에서 살아가는 모든 생명과 인간이 교감하는 본연의 모습을 일상의 다양한 문물 속에서 나타내고 있다는 점을 지적하고 있습니다. 그러한 문물 중에서도 가장 중심적인 것은 사람들의 생활 현장에서 사용되어 온 공예품이며, 화조풍월의 이미지는 사용되는 소재나 기술, 장식을 통해 자연과 사람들의 관계를 다양한 형태로 표현합니다. 이러한 점은 개인 작가의 공예 제작에 있어서도 마찬가지이며, 사생을 통해 포착된 식물의 구조적 아름다움이 조형에 활용된 예도 많습니다.

이번 컬렉션 갤러리에서는 우리 미술관이 최근 수 년간 집중적으로 수집해 온 메이지 시대의 공예 작품을 중심으로 그 이후 개인 작가들의 작품도 포함해 근대 일본 공예에 있어서의 “화조풍월”을 소개합니다.

Japanese Western-Style Painting and the Decorative

The Maruyama-Shijo School was a seminal force in the development of early modern Japanese painting. Its members focused on observing actual objects closely and rendering them from life, while learning from the realism of Qing Dynasty (1636-1912) Chinese and Western painting. However, it must be recognized they were not solely devoted to realism, but also incorporated influences such as the brushwork of Kano School ink wash painting and the decorative qualities of the Rinpa School, creating a distinctive style that was widely admired, especially in Kyoto.

The history of Yoga (oil and watercolor painting) in Japan is surprisingly similar to that of the Maruyama-Shijo School. Yoga emerged in the late Edo Period (1603-1868), when artists were stunned by the realism of Western painting and began studying it. It seems that before they were able to explore this realism thoroughly and grasp its true essence, they got caught up in simply following new trends in Western art that appeared one after another, but this process can also be viewed as one of endeavoring to transform Yoga, which was supposed to be “Western-style painting,” into something intrinsically Japanese. Yoga’s history can be seen as a search for a style unique to Japan, learning from but also deviating from Western realism, and moving towards flatness, abstraction, and above all the decorative.

What were the results of this endeavor, which advanced so rapidly over a short period of time in the modern era? You can see them here, in these works from the museum’s collection.

日本西洋画和装饰性

圆山/四条派在日本的近代绘画中创造了一个时代。他们是一边学习中国清代的绘画以及西洋绘画的写实表现，一边仔细观察实物，重视对其生命的描写的画家。但是，他们并非是单纯地对现实主义的贯彻，而是通过融入狩野派水墨画的笔墨以及琳派的装饰性等要素，在以京都为中心的地区构筑起了受到广泛支持的画风。

日本的“西洋画”（油画、水彩画）史也与之惊人的相似。最先是在江户时代后期以后，受到西洋绘画现实主义的冲击，人们开始学习西洋画的现实主义。在人们尚未有探究该现实主义的真实意义的从容之时，不久之后，同时代西洋美术的新潮流便不断地被吸收进来。与此同时，这个过程也可以说是试图将应为西洋式绘画的“西洋画”日本化的历史。也可以将它看作是一段一边在学习西洋式的现实主义，一边又从中跳脱出来，转向平面性、抽象性，更多地是转向装饰性，从而奔向一种日本人特有的表现方式的历史。

在近代的一个较短时期内得到了快速发展的这种尝试，到底孕生出了怎样的一种结果呢？敬请从本馆藏品的一些作品之中探寻一番。

일본 서양화와 장식성

일본의 근세 회화에 있어서 획기적인 지평을 연 마루야마·시조파. 그들은 중국 청나라 시대의 회화와 서양 회화의 사실적 표현을 배우면서 실물을 잘 관찰하여 그 생명을 그려내는 것을 중시한 화가들입니다. 그러나 리얼리즘만으로 일관했던 것은 아니며, 가노파 수묵화의 필묵이나 린파의 장식성 등도 받아들여 융화시킴으로써 교토를 중심으로 널리 지지받는 화풍을 창출했다는 점은 간과할 수 없습니다.

일본에 있어서 “서양화”(유화나 수채화)의 역사도 의외로 이와 비슷한 것 같습니다. 그 역사는 에도 시대(1603-1868) 후기 이후 서양 회화의 리얼리즘에 충격을 받아 그것을 학습하는 지점에서 시작되었습니다. 언뜻 볼 때 일본은 그 리얼리즘의 진정한 의미를 따질 여유도 없이 동시대 서양미술의 새로운 조류를 그저 차레차레 흡수만 하고 있었던 것처럼 보이지만, 동시에 그 과정은 서양식 회화인 “서양화”를 일본화하고자 했던 노력의 역사이기도 했습니다. 서양식 리얼리즘을 배우면서도 그것을 벗어나 평면성, 추상성, 그리고 무엇보다도 장식성으로 향함으로써, 일본인만이 가능한 표현에 도달하고자 했던 역사였다고 볼 수 있습니다.

근대의 짧은 기간 동안 급격히 진행된 그 노력은 어떤 성과를 낳았을까요? 우리 미술관의 컬렉션 중에서 몇 개의 작품을 소개해 드립니다.