

Winter Scenery in Japanese-style Paintings

Japan has a four-season climate, and Japanese of ancient times loved, wrote about, composed poems about and painted the distinct beauty of each season. In the Nihonga (modern Japanese-style painting) area of this Collection Gallery Exhibition, we are pleased to exhibit works depicting various aspects of winter.

Perhaps there is no more wintry sight than a stand of leafless trees. Takeuchi Seiho's *Willow Trees on the Frosty Riverside* depicts willows along a riverbank in the morning frost, and features the fascinating silhouettes of thick trunks and slender branches rendered in strokes of varying thickness. Two sparrows snuggling together convey the cold while a single water wagtail elegantly perched on a branch expresses the purity of the clear air. Meanwhile, Komatsu Hitoshi's *The River Mogami in Snow* depicts a grove of trees blanketed in snow and their reflections in the surface of the Mogami, which must be cold, but are full of a mysteriously warm energy due to their powerful yet precisely detailed rendering in viscous ink with high *nikawa* glue content. Komatsu was originally from Yamagata Prefecture in northern Japan and was based in Ohara, one of the snowiest areas of Kyoto, and this familiarity with the cold influenced his unique sensibility.

When it comes to winter we cannot forget the familiar sights of the New Year's holiday. To mark the first celebration of a new year since the Reiwa Era began with the coronation of Japan's new Emperor, a work depicting Jurojin and Daikokuten, two of the Seven Gods of Good Fortune, is on display. At Daikokuten's feet is a mouse, this year's animal of the Chinese zodiac. New Year's is a time when many people wear kimono, including kimono with splendid red and white plum patterns, to visit shrines for the first prayers of the new year, play shuttlecock, fly kites, and play traditional handball games. Others may wear padded sleeveless jackets over their kimono or sweaters underneath against the bitter cold while playing dice or card games at home. Traditional Japanese apparel and leisure pastimes have long been reserved almost exclusively for the New Year, but they are precious traditions to be preserved into the future.

日本画中的冬季

日本有一年的四季变化,自古以来日本人热爱各季美景,通过诗文绘画进行表达。本次收藏展日本画展区将介绍描绘冬季景物的作品。

提起冬天,最典型的的就是“凋零的枯木”。竹内栖凤的《萧条》描绘了浮现在晨雾中的河边杨柳,粗壮的树干和细柔的柳枝勾勒出有趣的剪影,同时通过两只鼓鼓的麻雀互相依偎表现出天气的寒冷,一只鹤鸰凛然停于柳枝更体现了清澈凌厉的气氛。而小松均的《最上川雪景》描绘的是白雪覆盖的清冷枯木以及枯木倒映的最上川,本应严寒刺骨,但画家却用独特的粘稠墨汁耐心描绘,甚至不放过任何细节部分,从而使作品洋溢着奇异的热烈气氛,这是出生于山形,并一直将活动基地设在冬季积雪深厚的京都大原的小松先生才有的独特风格。另外也不能忘了日本新年的风景情趣,为了庆祝令和的第一个新年,这里展出描绘七福神中寿老人和大黑天的作品,大黑天脚下还画着今年的干支——老鼠。在新年,许多人都会穿和服。身穿华丽的红白梅和服去新年参拜神社、打板毛球、放风筝、玩手鞠,或者实在太冷,人们会披上棉坎肩,或者在和服里面穿上毛衣,在家玩双陆或者和歌纸牌游戏。这些日本传统的服装、游戏、很久以前就已成为新年特有的内容,希望能够珍惜保留下去。

겨울의 일본화

일본에는 사계절이 있습니다. 또 일본인은 예로부터 각 계절의 아름다움을 감상하고, 시로 읊고, 글로 쓰고, 그림으로 그려왔습니다. 이번 컬렉션전 일본화 코너에서는 겨울 풍물을 그린 작품을 소개합니다.

겨울이라 하면 먼저 ‘찬바람에 잎을 떨군 나무숲’이 떠오릅니다. 아침 안개 속으로 보이는 강가의 버드나무를 그린 다케우치 세이호의 작품 “쇼조”는 굵은 줄기와 가는 가지가 만들어내는 흥미로운 실루엣이 특징적입니다. 그와 동시에 깃털을 세우고 서로 몸을 가까이 대고 있는 두 마리의 참새가 겨울 추위를 전해주고 있으며, 능름하게 가지에 앉은 한 마리 할미새가 맑고 깨끗한 공기를 표현하고 있습니다. 한편, 고마쓰 히토시의 작품 “눈 내린 모가미가와 강”에도 ‘찬바람에 잎을 떨군 나무숲’이 등장합니다. 눈을 뒤집어쓴 나무숲과 그 모습을 비추는 모가미가와 강의 물결은 보기만 해도 차갑고 코가 시려오지만, 아교가 강한 독특한 먹으로 치밀하게 세부까지 그려져 있어, 계속 보고 있으면 신기하게도 강한 열기까지 느끼게 됩니다. 야마가타 출신으로서 교토 안에서도 눈이 많이 내리는 오히라에서 계속 활동해 온 작가 특유의 감성을 느낄 수 있습니다. 그리고 겨울에는 “설”에 관한 풍물시도 빠질 수 없습니다. 레이와 시대의 첫 설을 축하하는 의미로 칠복신 중 주로진(장수와 지혜의 신)과 다이코쿠텐(금전운과 사업운의 신)을 그린 작품을 전시하고 있습니다. 다이코쿠텐의 발밑에는 올해의 간지인 쥐도 등장합니다. 또한 설날에는 전통의상인 기모노를 입는 분도 많지 않을까요? 흥백 매화가 그려진 화려한 기모노 차림으로 새해 첫 참배를 하고, 하네스키(배드민턴 비슷한 놀이), 연날리기, 데마리스키(공차기 비슷한 놀이)를 즐기는 사람들이 있습니다. 또는 너무 추워서 잔찬코(숨을 넣은 조끼)를 걸치는 사람도 있고, 기모노 안에 스웨터를 끼입고 집에서 스고로쿠(주사위 놀이)나 가루타(카드 놀이)를 즐기는 사람들도 있습니다. 이러한 일본의 전통적인 복장이나 놀이가 설날에만 볼 수 있게 되지 오래되었지만, 소중한 전통입니다.

Reconsidering the Trends in Contemporary Japanese Art Exhibition (1966-1970)

Trends in Contemporary Japanese Painting, or Trends in Contemporary Japanese Art, was a series of exhibitions focusing on new trends in art of the era that was held annually at the National Museum of Modern Art, Kyoto from 1963, the year the facility was founded, until 1970. The 1960s was a period of great conceptual and stylistic change in art. And these nine shows were intended to “collectively shed light on a cross-section of trends in order to grasp some of the new aspects of the contemporary art world, which has displayed a multitude of changes and myriad forms.” Focusing on “key figures who have made noteworthy works in the past year, and the works of rising artists,” the series strove to introduce cutting-edge expressions, which at the time was a highly innovative approach for a Japanese museum. Looking back at the exhibitions, we find a host of works that subsequently came to be seen as major works in the artists’ careers.

In this small exhibit, titled *Reconsidering the Trends in Contemporary Japanese Art Exhibition (1966-1970)*, we draw on works from the museum collection to reexamine this nine-part series. From 2010 to 2013, we featured the first four exhibitions, and for this installment, we have assembled pieces from the remaining five shows, held between 1966 and 1970. The works from this four-year period stray from traditional genre divisions such as painting and sculpture. Instead, there are two- and three-dimensional works that question the reality of vision, works that make use of industrial products, device-like works that incorporate light, sound, and movement, works that transform the space through the placement of natural materials, and performance works. Here, we see a variety of developments that later became the mainstream of contemporary art. Although there are only a few of the actual works that appeared in the exhibition series, we hope that you will enjoy looking at these examples of contemporary art from the '60s and '70s, which the museum explored and pursued, in tandem with archival documents such as records and photographs related to the works.

系列验证:验证“当代美术动向展”1966-1970

“当代绘画动向展”以及“当代美术动向展”是本馆从1963年设立当初开始到1970年为止每年举办的、关注同时代美术新动向的系列展。在美术的概念和形式发生巨变的上世纪60年代,“美术作品呈现出反复变化、极为多彩的景象,为了把握当代美术界的新情况,我们试图集约地、清晰地展现当代美术的截面”,共举办了多达9次的系列展,中心展出“在过去一年中发表过值得关注的作品的中坚艺术家及新兴艺术家的作品”,对新锐表达进行积极不断的介绍,这在当时日本的美术馆中是划时代。现在回首发现,动向展中包括了不少这些艺术家们的代表作。

系列验证 验证“当代美术动向展”是利用本馆藏品对这9次动向展进行回顾的一个小型策划,从2010年到2013年举办了从第1次动向展到第4次动向展的特别展,本次特别展将汇总介绍从1966年第5次动向展到1970年第9次动向展的有关内容。这4年的作品中包括无法用绘画、雕塑等进行传统分类,探究视觉虚实的立体或平面作品范例 利用工业制品的造型 引进光与声以及运动的装置性作品 通过自然材料布置让空间本身发生变化的作品 表演性作品等,让我们从中看到之后在当代美术中成为主流的各种展开。尽管本次展览只展出很少在动向展中实际参展的作品,但结合当时的作品笔录、记录照片等档案资料,请大家欣赏当时美术馆在摸索中追求的上世纪60年代到70年代前后的“当代艺术”。

시리즈: 검증 “현대미술의 동향전” 1966-1970

“현대회화의 동향전” 및 “현대미술의 동향전”은 교토 국립 근대미술관에서 1963년 설립 당초부터 1970년까지 매년 동시대의 새로운 미술 동향에 주목하면서 개최된 전시회 시리즈입니다. 미술의 개념과 형식이 크게 달라진 1960년대에 “끊임 없이 변화하면서, 극적인 다양성을 보이고 있는 현대 미술계의 새로운 상황을 파악하기 위해 그 단면을 집약적으로 조명하고자 하는 시도”로서 9회에 걸쳐 개최되었습니다. ‘과거 1년 동안 주목의 대상이 되었던 중견 또는 신진 작가의 작품’을 중심으로 최첨단의 표현을 적극적으로 소개해 온 것은 당시 일본의 미술관으로서는 획기적인 일였습니다. 지금 돌이켜보면 동향전에는 그 작가의 대표작으로 거론되는 작품들도 다수 포함되어 있습니다.

〈시리즈: 검증 “현대미술의 동향전”〉은 이 9차례의 동향전에 대해 저희 미술관의 컬렉션을 통해 되돌아보는 작은 기획으로서, 2010년부터 2013년에 걸쳐서는 제1회전부터 제4회전까지를 특집으로 다루었습니다. 이번 특집 전시에서는 1966년의 제5회전부터 1970년의 제9회전까지를 한꺼번에 다룹니다. 이 4년 동안의 작품에는 회화나 조각과 같은 종래의 장르 구분을 벗어나 시각의 허실을 묻는 입체/평면적 작품, 공업적 제품을 사용한 조형, 빛이나 소리, 움직임을 도입한 장치적 작품, 자연 소재의 배치로 공간 그 자체를 변용시키는 일, 퍼포먼스 작품 등 이후에 현대미술의 주류를 차지하게 되는 다양한 전개를 볼 수 있습니다. 동향전에 출품되었던 실제 작품의 전시는 얼마 되지 않지만, 당시의 작품조서나 기록사진 등의 아카이브 자료를 참고하시면서 당시의 미술관이 모색하면서 쫓아가고 있었던 1960년대부터 70년 무렵까지의 “컨템퍼러리 아트”를 감상해 보시기 바랍니다.

Contemporary Italian Ceramics

We are pleased to present a special exhibit of contemporary Italian ceramics in conjunction with the exhibition *Forms of Memory and Space: Nino Caruso: Giant of Contemporary Italian Ceramics*. Many of the contemporary Italian ceramic works in our collection were shown at *The International Exhibition of Contemporary Ceramic Art* (1964), or *Contemporary Ceramic Art: Europe and Japan* (1970). These exhibitions, along with *Contemporary Ceramic Art: Canada, USA, Mexico and Japan* (1971), significantly influenced the development of contemporary Japanese ceramics due to their groundbreaking simultaneous presentation of a large volume of overseas ceramic art in Japan.

From the works shown here, it may not be easy to imagine the tremendous fervor of those days, but these products of the Italian cultural environment remain both appealing and important in terms of contextualizing Japanese ceramics in the wider world of ceramic art. For example, take something as basic as clay, the origin of all ceramics. Due to soil quality, Asian and European clays differ, and in Italy the dominant genres have been low-temperature-fired terracotta and majolica. The works of highly acclaimed ceramicist Leoncillo Leonardi and of Lucio Fontana, also a famous painter, are terracotta. In contrast to these traditional methods, Carlo Zauli achieved a unique white using a high-temperature firing process, while Guerrino Tramonti established a distinctively colorful vision by incorporating techniques such as glazes that change color during firing. Meanwhile, the unfortunately short-lived Alfonso Leoni produced constructivist ceramic works in the majolica genre, while Hirai Tomo, who studied under both Nino Caruso and Carlo Zauli, the two giants of contemporary Italian ceramics, explores contemporary interpretations of majolica by introducing a Japanese decorative sensibility into works with a Mediterranean brightness. Also, Federico Bonaldi deals comically with folk motifs and has emerged as one of the most prominent contemporary Italian ceramic artists.

意大利现代陶艺

配合尼诺卡鲁素展, 我们特举办意大利现代陶艺专题展。本馆馆藏意大利现代陶艺多为在本馆1964年举办的“现代国际陶艺展”和1970年举办的“现代陶艺——欧洲和日本”展中展出的作品。这两次展会, 还有1971年的“现代陶艺——美国、加拿大、墨西哥与日本”展, 济济一堂将海外陶艺介绍给日本, 在这一点上, 这些展会对日本现代陶艺的发展产生了重大影响。

从这里介绍的作品中大家也许无法感受到当时的热烈, 但是源自意大利深厚文化土壤的艺术表现, 至今在将日本陶艺相对化方面仍具有极大魅力。比如说陶土是陶艺表现的出发点, 东西方因为地质差异土质也不同。在意大利, 传统上以低温烧制的红土陶器(terracotta)和锡釉陶器(majolica)为主流, 声望极高的雕刻家列奥奇洛·列奥纳蒂(Leoncillo Leonardi), 以及同时兼有活跃画家身份的卢齐欧·封塔纳(Lucio Fontana)的作品就是用红土陶器创作的。相对这些传统陶艺, 卡罗·扎乌里(Carlo Zauli)探索高温烧制陶器, 创出了独特的“白色”; 奎利诺·特拉蒙蒂(Guerrino Tramonti)确立了包括窑变在内的多彩世界; 英年早逝的阿方索·列奥尼(Alfonso Leoni)则用锡釉陶器制作了结构性雕刻作品; 师从意大利现代陶艺两巨匠尼诺·卡如索和卡罗·扎乌里的平井智则通过在地中海的明媚中加入日本的装饰性感性, 探求锡釉陶器的现代表现方式; 还有费德里科·鲍纳蒂(Federico Bonaldi), 他以滑稽的手法表现风土民俗主题, 并成为意大利代表性现代陶艺家之一。

이탈리아의 현대도예

니노 카루소전 개최에 맞춰 이탈리아의 현대도예를 특집으로 소개해 드립니다. 저희 미술관이 소장하고 있는 이탈리아 현대도예 작품의 대부분은 저희 미술관이 개최한 1964년의 “현대국제도예전” 및 1970년의 “현대도예 — 유럽과 일본”의 출품작입니다. 이들 전시회는 1971년의 “현대도예 — 미국, 캐나다, 멕시코와 일본”과 더불어 해외의 도예를 한 자리에 모아 일본에 소개했다는 점에서 일본 현대도예의 전개에도 큰 영향을 주었습니다.

여기서 소개해 드리는 작품을 통해 그 당시의 열기를 느낄 수는 없을지 모르지만, 이탈리아라는 문화적 토양에서 태어난 표현은 지금도 여전히 일본 도예를 상대적으로 바라보는 데에 있어서 중요한 매력을 지니고 있습니다. 예를 들어, 도예 표현의 출발점이기도 한 ‘흙’을 생각해 볼 수 있습니다. 동양과 서양은 지질이 달라 ‘흙’도 다릅니다. 이탈리아에서는 전통적으로 낮은 온도에서 굽는 테라코타나 마올리카가 주류를 이루어 왔습니다. 조각가로서 높은 평가를 얻은 레온칠로 레오나르디(Leoncillo Leonardi), 화가로서도 활약한 루초 폰타나(Lucio Fontana)의 작품은 테라코타로 만든 것입니다. 이러한 전통에 대해, 고온으로 굽는 도기 제작을 시도해 독자적인 ‘백색’을 획득한 사람이 카를로 자우리(Carlo Zauli)였으며, 요변(도자기가 가마 안에서 변화를 일으키는 일)을 포함한 색채세계를 확립한 사람이 구에리노 트라몬티(Guerrino Tramonti)였습니다. 또한 요절한 알폰소 레오니(Alfonso Leoni)는 구성적인 조각 작품을 마올리카로 제작했고, 이탈리아 현대도예의 두 거장, 니노 카루소와 카를로 자우리에게서 배운 히라이 도모(Hirai Tomo)는 지중해의 밝고 화사한 분위기에 일본의 장식적 감성을 가미함으로써 현대적인 마올리카 표현을 탐구하고 있습니다. 나아가 페데리코 보날디(Federico Bonaldi)는 토속적인 모티브를 코믹하게 표현함으로써 이탈리아 현대도예를 대표하는 작가 중 한 사람이 되었습니다.

Selected Works of KAWAI Kanjiro from the KAWAKATSU Collection

The Kawakatsu Collection, which includes a grand-prize winning piece from the 1937 Paris International Exposition, constitutes the most substantial public collection of Kawai Kanjiro's works in terms of both quality and quantity.

The collection was donated to the museum by the businessman Kawakatsu Kenichi in 1968. When a museum curator went to see Kawakatsu's huge collection of Kawai's works, which placed an entire space of his house, he said, "Choose as many as you like." In the end, 415 items were selected. Along with three pieces that Kawakatsu had previously donated to the museum and seven others that were subsequently added to address a lack of Kawai's early works, the collection eventually totaled 425 works. Made up of important works by the artist, stretching from his first efforts, which were modeled on Chinese porcelain, to his final pieces, made after his involvement with the Mingei movement, the collection is truly a chronological encyclopedia of Kawai's ceramics that spans his entire career.

Kawakatsu (1892-1979), who assembled the collection, worked as the advertising manager at the Tokyo branch of Takashimaya Department Store as well as serving as the store's general manager, and the senior managing director of the Yokohama branch. In his role as a member of the Ministry of Commerce and Industry's craft examination committee, he also strove to foster craft designs.

Kawai's long friendship with Kawakatsu began when he went to meet the artist at the station when Kawai traveled to Tokyo for a meeting regarding the 1st Creative Ceramics Exhibition, which was held at Takashimaya in 1921. Immediately sensing that they were kindred spirits, Kawakatsu began collecting Kawai's works. Reminiscing about the collection, Kawakatsu said, "It wasn't merely based on my personal taste. Sometimes Kawai would make works for the collection and he also chose lots of pieces for it." He added, "It was the crystallization of our friendship."

从川胜收藏观河井宽次郎之陶艺

川胜收藏内含昭和12年(1937)年巴黎世博会的大赛作品。在质与量两方面都是河井宽次郎作品最为丰富的公共收藏。

川胜收藏是于昭和43年(1968)捐赠给本馆的。在捐赠给本馆的当时,房间的一整面都放满了大量的作品。川胜先生说“请在其中任意选取中意的作品吧。”,而本馆承蒙厚意,从中选择了415件作品。包括之前获捐的3件作品,以及因初期作品太少而在之后追加的7件作品在内,本馆现共计有425件河井宽次郎的作品。从以中国陶艺为参考的初期作品到参加民艺运动后的晚年作品,藏品中包含了所有河井宽次郎的代表作品,从其构成的“年代作品辞典”中可一窥河井宽次郎先生的创作历程。

汇集这一藏品的川胜坚一(已故)先生曾任高岛屋东京分店的宣传部长、高岛屋总经理、横滨高岛屋专务董事等职,还曾历任商工省工艺审查委员等职,在培养工艺设计方面倾注了莫大的心力。

河井先生和川胜先生的绵长友谊始于大正10年(1921),为了在高岛屋举办的个人首届创作陶瓷展相关事宜,河井先生前来东京开会,而去车站迎接河井先生的正是川胜先生。两位先生意气相投,川胜先生从此开始收集河井先生的作品。川胜先生回忆道“这些藏品不仅仅是我的喜好,其中有些是河井先生专为川胜收藏而创作的作品,还有很多是河井先生亲自挑选的”,他还说道“这是河井与川胜两人的友情结晶”。

가와카쓰 컬렉션으로 보는 가와이 간지로의 도예

가와카쓰 컬렉션은 1937년의 파리 만국박람회 그랑프리 작품을 포함해 질과 양 모든 측면에서 가장 알차게 구성된 가와이 간지로 작품의 퍼블릭 컬렉션입니다.

가와카쓰 컬렉션이 우리 미술관에 기증된 것은 1968년의 일입니다. 컬렉션을 미술관에 기증하는 과정에서 가와카쓰 씨는 방에 가득 모아 둔 방대한 작품군 중에서 “원하는 거라면 얼마든지”라고 제의해 주셨으며, 그 결과 415점이 선정되었습니다. 그 이전에 벌써 기증받은 3점 및 초기작품이 부족하다는 점에서 나중에 추가된 7점을 합쳐서 컬렉션은 총 425점에 달합니다. 이 컬렉션은 중국 도자기를 본보기로 삼았던 초기부터 민예운동에 참가한 후의 가장 만년에 이르기까지 가와이의 대표적인 작품을 망라하고 있기 때문에 그의 전체적인 작품세계를 말해주는 “연대기적 작품사전”이라고 할 수 있습니다.

컬렉션을 만든 고가와카쓰 겐이치 씨는 다카시마야 도쿄지점의 선전부장, 다카시마야의 총지배인, 요코하마 다카시마야 전무이사 등을 지냈고, 또 상공성 공예심사위원을 역임하는 등 공예 디자인 육성에도 주력했습니다.

가와이와 가와카쓰의 오랜 우정은, 1921년에 다카시마야가 개최한 가와이의 제1회 창작도자기전 사전협의를 위해 상경한 가와이를 위해 가와카쓰가 역까지 마중나갔던 때부터 시작됩니다. 만나자마자 두 사람은 서로 생각이 통했고, 가와카쓰는 가와이의 작품을 수집하기 시작합니다. 컬렉션에 대해 가와카쓰는 “내 마음에 드는 것뿐만 아니라 때로는 가와이 스스로가 가와카쓰 컬렉션을 위해 만들거나 골라 준 것도 많다”라고 회상했으며, 더 나아가 “이 컬렉션은 가와이와 가와카쓰 두 사람의 우정의 결정체이다”라고도

Painting Structures

The ceramics of Nino Caruso sometimes feature forms evoking ancient structures. More generally speaking, architecture as one of humanity's fundamental activities has frequently appeared in paintings and decorative arts since time immemorial. This is also true in Japan, where as long ago as the prehistoric Jomon Period there were stone objects shaped like dwellings. During the ensuing Yayoi Period (c. 1000 BC – c. 300 AD) earthenware and bronze bells were carved with architectural patterns, and Kofun Period (c. 250 – c. 600) haniwa (unglazed terracotta objects) included those in the form of houses. Thereafter, from ancient to early modern times, buildings and other structures have appeared in many different genres including Buddhist painting, narrative painting, landscape, and panoramic urban scenes.

In modern and contemporary painting, and particularly Western-style painting (oil and watercolor), it has become common practice to make structures themselves the subjects of works, eliminating more traditional elements of genre painting. In Japan, this evidently began with landscapes featuring famous sites intended for sale to foreign audiences, but eventually painters emerged who turned their gaze fully on buildings and cityscapes as they would the subjects of still lifes or portraits. These painters' ambition was stirred by the appearance of modern scenery containing train stations, dams, elevated highways, bridges and other products of modern engineering.

Here, focusing on modern Japanese painting, we present a variety of works from the museum's collection featuring a wide range of structures. We invite you to experience a diverse array of works, from paintings with narrative elements to works purely concerned with buildings themselves, works that seek to symbolize the depths of space and time through architecture, those depicting the buildings and cityscapes of foreign lands, and those capturing the new landscapes of the modern era.

建筑物绘画

尼诺卡鲁素(Nino Caruso)陶艺作品的造型让人想起古代建筑物。一般来说,人类所有活动都离不开建筑,因此自古以来,建筑就经常体现在绘画和工艺作品中。在日本,似乎在绳文时代就有家宅形状的石制品,弥生时代在陶器和铜铎上刻有建筑纹样,古坟时代则制作了家宅形状的“埴轮”即素陶器,之后从古代到近世,佛教绘画、叙事画、山水画、城市景观图等各种题材的绘画中都有对建筑物的描绘。

近代以后的绘画,特别是西方画(油画、水彩画),排除了风俗画的要素,更多地描绘建筑物本身。这原本好像起始于画名胜风景作为提供给外国游客的纪念品,不久出现了一些画家,他们对建筑物和街景进行重新审视,并试图像创作静物画或者肖像画一样进行表达。车站、工厂、水库、高架、铁桥,这些用现代技术修建的新景观,也激发了画家们的创作欲。

我们从本馆馆藏的日本近代西方画中选择了表现各种建筑物的众多作品在此展览。从拥有类似叙事画元素的作品到凝视建筑物本身的作品,还有通过建筑物试图象征时空深度的作品、描绘异国建筑物和街景的作品,以及描绘近代新景观的作品,相信大家可以看到画家们对建筑物的多彩表达。

건조물을 표현하다

니노 카루소의 도예에는 고대의 건조물을 상기시키는 형상이 있습니다. 일반적으로 건축은 인간의 모든 활동에 필수적이기 때문에 그것을 회화나 공예로 표현하는 것도 예로부터 자주 있었던 일입니다. 일본에서도 이미 조몬 시대에 돌로 만든 집 모양 작품이 있었던 것 같습니다. 야요이 시대에는 토기나 동탁에 건축 문양이 새겨졌고, 고분 시대에는 집 형태의 하니와(토용)가 만들어졌습니다. 이후 고대에서부터 근세에 이르기까지 불화나 이야기 그림, 산수도, 도시경관도 등 다양한 그림에 건축물이 등장해 왔습니다.

근대 이후의 회화, 특히 서양화(유채화, 수채화)에 있어서는 풍속화로서의 요소를 배제하고 건조물 그 자체를 그리는 경우가 많아졌습니다. 그것은 원래 외국인 관광객을 위한 기념품으로 사용할 목적으로 명소 경치를 그리는 것에서 시작된 듯하지만, 머지않아 마치 정물화나 초상화를 제작하듯 건물이나 거리풍경을 다시 관찰하고 다시 표현하려는 화가들이 등장한 것입니다. 역이나 공장, 댐, 고가도로, 철교 등과 같은 근대기술에 의한 새로운 경관의 출현도 화가들의 의욕을 북돋웠습니다.

이곳에서는 저의 미술관이 소장하고 있는 일본 근대 서양화 중에서 건조물을 표현한 다양한 작품들을 전시하고 있습니다. 이야기 그림과 같은 요소를 가진 작품에서부터 건물 그 자체를 테마로 다룬 작품, 심지어는 건물을 통해 공간과 시간의 깊이를 상징화하려고 한 작품, 이국의 건물과 거리풍경을 그린 작품, 그리고 근대의 새로운 경관을 포착한 작품에 이르기까지 다양한 표현과 만나실 수 있습니다.