

Yamaguchi Hachikushi: The 130th Anniversary of the Artist's Birth

Yamaguchi Hachikushi (birth name Naonobu, also known by Shoyu, Sanjudo and other names) was born in Kyoto City in 1890. In 1909 he graduated from the Kyoto Municipal School of Fine Arts and Crafts and entered the Kyoto Municipal Specialized School for Painting, from which he graduated in 1912. His classmates included Sakakibara Taizan, Hitomi Shoka, Fudo Ritsuzan and Moritani Nanjinshi (only at the Kyoto Municipal School of Fine Arts and Crafts). While continuing to paint in the Maruyama - Shijo School style he had studied at both schools, he began writing haiku under the influence of his aesthetics teacher, the Shiki school haiku poet Nakagawa Shimei (Jurei), and published illustrations accompanied by poems in the haiku magazine *Kekeaoi* in 1920. He became known as a "haiga artist" for works such as his cover art for the haiku magazine *Hototogisu*. In 1919 Hachikushi moved to Nagasaki in pursuit of a love interest, and was powerfully impressed by natural scenery unlike any he had ever seen. Hoping to grasp the true essence of nature, he embarked on a peripatetic lifestyle of traveling and painting. He soon achieved results with works such as *Crinums*, shown at the 3rd Teiten (Imperial Exhibition) in 1921, and *Unzen Steam*, shown at the inaugural Japanese Nanga and Sumie Art Exhibition. Hachikushi formed the Kohansha group with the Chinese literature scholar Aoki Masaru and others circa 1922, and there he heard a talk by the literati painter and calligrapher Tomioka Tessai. After encountering Tessai's work and the art of Chinese painters, he subsequently showed work at both exhibitions mentioned above while independently pursuing a nanga or literati painting style and becoming a member of the Japanese Nanga and Sumie Art Academy. He was highly active and there were great expectations for his future, but he died of tuberculosis at the early age of 42 in 1933.

This year marks the 130th anniversary of Yamaguchi Hachikushi's birth. To celebrate it, this special exhibit looks back on Hachikushi's short but brilliant painting career by presenting all of his works in the museum's collection along with works by Nihonga painters strongly connected to him, including Mizukoshi Shonan, who was also a member of the Japanese Nanga and Sumie Art Academy at the same time; Ogawa Usen and Hirafuku Hyakusui, who like Hachikushi are known for their cover art for the *Hototogisu* haiku magazine; Hashimoto Kansetsu, who traveled to China with him in 1923; Tomita Keisen, who was a well-known Kyoto haiga artist at the same time as Hachikushi; Tomioka Tessai, who influenced the artist at Kohansha, and fellow Kohansha member Kondo Koichiro; and Fukuda Heihachiro, who was six years behind Hachikushi at his alma mater and became a devotee of his paintings, later organizing a posthumous exhibition of him.

诞生130周年纪念 山口八九子

山口八九子(本名直信。别名少游、三树洞等), 明治23(1890)年出生于京都市。1909年, 从京都市立美术工艺学校(美工)绘画科毕业后升入京都市立绘画专门学校(绘专)本科, 并于1912年毕业。与他同一届的有榊原苔山、人见少华、不动立山和森谷南人子(仅美工)。在继续从两所学校中习得的圆山、四条派风格的绘画创作的同时, 他在身为美学教师的子规派俳人中川四明(重丽)的影响下又开始了俳句的创作, 并开始向俳句杂志《悬葵》投稿俳句和插画。大正9(1920)年, 山口八九子开始担任了“杜鹃”的封面画设计等工作, 其作为俳句画家的名气也渐渐大了起来。1919年, 他追随恋人去到了长崎, 在那里, 他被首次见到的自然风景所打动, 八九子心中萌发了一种想要了解自然界真实风景的心愿, 于是他开始四处旅行与作画。其成果很快便呈现到了人们面前。1921年在第3届帝展上《浜木棉》入选, 在同一年刚刚设立的日本南画院展上《云仙汤烟》首度入选。1922年前后, 在与中国文学家青木正儿等人组成的考槃社举办了富冈铁斋的演讲, 在接触到了该作品及中国人作家的作品后, 八九子在两个展览会展出了更具南画倾向的独创作品, 他非常活跃甚至还加入了后者的同好, 人们对其今后的成绩也是倍感期待。但是, 昭和8(1933)年, 年仅42岁的他却因结核而与世长辞。

今年是八九子诞生后的第130个年头。为表纪念, 本特辑中将对山口八九子的全部作品进行展示, 以对其短暂的绘画生涯做一番回顾。一同展示的还有以下与八九子关系渊源较深的日本画家的作品。他们是于日本南画院一起加入同好的水越松南, 因《杜鹃》的封面画而闻名的小川芋钱、平福百穗, 1923年一共去中国旅行的桥本关雪, 同一时代在京都闻名的俳句画家富田溪仙, 深受考槃社影响的富冈铁斋, 考槃社时一起的近藤浩一路, 还有同一母校比八九子低6级, 喜欢八九子的画作并为八九子遗作展东奔西走的福田平八郎等人。

탄생 130주년 기념 야마구치 하치쿠시

야마구치 하치쿠시(본명 나노노부·소유, 산주도 등의 다른 이름도 있음)는 1890년에 교토시에서 태어났습니다. 1909년에 교토시립 미술공예학교 회화과를 졸업하고, 교토시립 회화전문학교 본과에 진학해 1912년에 졸업합니다. 동급생 중에는 사카키바라 태이산, 히토미 쇼카, 후도 리쓰잔, 모리타니 난진시(미술공예학교만 해당) 등이 있었습니다. 두 학교에서 배운 마루야마·시조파 스타일의 그림을 계속 그리는 한편, 미학교사였던 시키파의 시인 나가가와 시메이(주레이)의 영향을 받아 하이쿠를 쓰기 시작했습니다. 잡지 “가케아오이”에 하이쿠와 함께 삽화를 기고했으며, 1920년에는 잡지 “호토토기스”의 표지 그림을 담당하는 등 하이쿠 화가로 알려지게 됩니다. 1919년에 연인을 따라 나가사키로 가서 처음으로 본 자연풍경에 감명을 받은 하치쿠시는 자연의 진실된 모습을 알고 싶다는 염원으로 각지를 여행하면서 그림을 그렸습니다. 그 성과는 바로 나타났습니다. 1921년의 제3회 제국미술원 전람회에 작품 “문주란”이 입선했고, 또 같은 해에 막 설립된 일본 남화원 전람회에 “운젠 유케무리”가 처음으로 입선했습니다. 1922년경 중국 문학자 아오키 마사루 등과 함께 결성한 고탄사에서 도미오카 뎃사이의 강연을 들었고, 그의 작품과 중국인 작가의 작품을 접한 하치쿠시는 이후 남화 경향을 더 심화시킨 독자적인 작품을 두 전람회에 출품합니다. 남화원 동인으로도 활약하면서 장래가 촉망되는 작가로서 기대를 모았지만, 1933년에 결핵으로 인해 42세의 젊은 나이로 세상을 떠났습니다.

올해는 하치쿠시 탄생 130주년에 해당합니다. 이를 기념해 본 특집에서는 일본 남화원에서 같은 시기에 동인이 된 미즈코시 쇼난, “호토토기스”의 표지화로 유명한 오가와 우센, 히라후쿠 하쿠스이, 1923년에 함께 중국을 여행한 하시모토 간세쓰, 동시대 교토에서 하이쿠 화가로 유명했던 도미타 게이센, 고탄사에서 영향을 받은 도미오카 뎃사이, 고탄사에서 함께 했던 곤도 고이치로, 그리고 모교의 6년 후배로 하치쿠시의 그림을 좋아하고 유작전을 앞선한 후쿠다 헤이히치로 등 하치쿠시와 관계가 깊었던 일본화가들의 작품과 함께 저희 미술관이 소장하고 있는 야마구치 하치쿠시의 전 작품을 전시하여 그 짧았던 업적을 되돌아봅니다.

European Crafts

In conjunction with the special exhibition now on view, we are pleased to present European decorative arts from the museum's collection. In 1970 we held the exhibition *Contemporary Ceramic Art – Europe and Japan*, and since then we have held a wide variety of exhibitions featuring international ceramics, fiber work, glass, jewelry and other crafts. Through these exhibitions we have been able to enhance our collection, and these works from outside Japan not only have their own intrinsic appeal, but also act as mirrors that throw light on the nature of Japanese crafts.

It is well known that in Europe the distinction between pure and applied art is clearer than in Japan, and the spirit of craftsmanship has evolved based on that tradition. However, in modern times crafts have not been unrelated to the art and design movements of the day, and many creators of crafts have actively dealt with the same issues that concerned their contemporaries in the fine arts. In that sense, artists' freedom of creative thought blurs the boundaries between what we call "crafts" and other art forms, and possibilities for free exchange and connection with other fields can be seen. This is evident in many craft works that are rooted in personal experiences, feelings, and ideas, and those that have social implications. In contrast to the European decorative arts, in Japan, where Western art and its concepts were only introduced in the modern era, the framework of "crafts" as distinct from other arts solidified as pre-modern styles drastically changed and genre categories were clarified, and this contributed to the unique nature of Japanese crafts and their emphasis on handcraft and material.

This exhibit shows only one facet of European crafts, but we hope you will enjoy seeing the way in which crafts expanded through the multifarious viewpoints of its creators.

欧洲的工艺

关的各种各样的展览会。我们希望通过这些展览会来扩充我们的藏品，同时这些日本以外的作品，其自身的魅力自无须赘言，它还一面可以映照出日本工艺今后前进目标的镜子。

众所周知，欧洲在纯粹美术和应用美术的区分上比日本更加界线分明，并在其传统之上培养出了匠人的精神。另一方面，现代工艺并非与同时代的美术及设计的趋势毫不相关，而是与之有着共同问题意识的作品制作相当盛行。从这个意义上来说，作家创作思维的自由性，即所谓的使“工艺”这一界线变得模糊，呈现与其他领域之间的自由交换和可连接性，这从深深扎根于作者的个人经验、感情和思想中的表现方式、或伴随社会性的表现方式非常多这一点上，就能窥得一丝端倪。与这种欧洲工艺的情况形成对比的是在近代引进了西洋美术·艺术概念的日本。在日本，近代以前的造型上的情况发生了巨大变化，在类别区分逐步明确的过程中，“工艺”的框框变得越来越坚固，这也是造就了重视手艺和素材的日本工艺独创性的原因之一。

这里仅仅是介绍了欧洲工艺的一个侧面，希望您能通过创作者的各种视角，来感受一番工艺表现上的宽度和张力。

유럽의 공예

기획전 개최에 맞추어 저희 미술관이 소장하고 있는 작품 중에서 유럽의 공예작품을 모아 소개합니다. 저희 미술관은 과거에 “현대의 도예 — 유럽과 일본”(1970)을 기획했으며, 지금까지 도예, 파이버 워크, 유리, 주얼리 등 세계의 공예와 관련된 다양한 전람회를 개최해 왔습니다. 또한 이러한 전람회를 통해 컬렉션의 충실화를 도모해 왔습니다. 일본에 소개된 해외의 작품들은 그 자체가 매력적인 예술작품이기도 하지만, 일본 공예의 모습을 비추는 거울로서의 역할도 담당하고 있습니다.

널리 알려진 대로 유럽에서는 일본 이상으로 순수미술과 응용미술의 구분이 명확하고, 그 전통 위에서 공예의 정신이 자랐습니다. 한편, 현대의 공예는 동시대의 미술이나 디자인의 동향과도 무관하지 않고, 이들과 공통의 문제의식을 지닌 작품 제작도 활발하게 이루어지고 있습니다. 그런 의미에서 작가의 자유로운 창작적 사고는 이른바 ‘공예’의 틀을 모호하게 만들고, 다른 영역과의 자유로운 교환과 접촉의 가능성을 보여주고 있습니다. 이것은 개인의 체험이나 감정, 사상에 바탕을 둔 표현, 혹은 사회성을 동반한 표현이 많다는 점에서도 알 수 있습니다. 이러한 유럽 공예의 상황과는 대조적으로 근대에 서양의 미술·예술 개념을 도입한 일본에서는 근대 이전의 조형적 형태를 크게 바꾸고, 장르 구분을 명확히 해 나가는 가운데 ‘공예’의 틀은 강고해졌습니다. 그것이 손기술과 소재를 중시하는 일본 공예의 독자적인 성격으로 이어지고 있습니다.

여기서는 유럽공예의 극히 일부분만 소개해 드리지만, 창작자의 다양한 관점을 통해 공예 표현이 얼마나 크게 확장될 수 있는지 느낄 수 있는 기회가 되기를 바랍니다.

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 모두 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 말했습니다.

Decorative Patterns in Painting

Clothing, everyday items, and the spaces we live in are often decorated with various patterns. Patterns can make our lives more vibrant, or more tranquil. Naturally, paintings that portray people and the environments they occupy will include such patterns, but this can be surprisingly troublesome, as paintings and patterns are similar in that they are both planar and composed of shapes and colors. Just as “paintings within paintings” can confound the viewer, patterns depicted in paintings can be confusing. In traditional Western realist painting, skillful manipulation of shading and perspective could invalidate the inherent power of a pattern and subordinate it to the painting, but in the 20th century painters such as Henri Matisse came to celebrate the decorative, and painted people, objects, and patterns on an equal footing as if to confound the viewer intentionally.

One could say that in traditional Japanese painting, the subjects portrayed and patterns appearing in the paintings were difficult to distinguish, but from the Meiji Era (1868-1912) onward, artists learned from the realism of Western painting and clearly separated pattern and painting. Then, when styles that brought pattern and painting closer together emerged in the West, they learned from these as well. The issue of how patterns are expressed in painting seems to have much to say about the nature of “modernism” in Japanese painting. Here, we present a variety of Japanese Western-style paintings from the museum’s collection in which patterns are a prominent feature.

画中的图案花纹

衣物上、日用品上、居住空间中有许多用于装饰的图案花纹。图案花纹可让生活更添光彩，也可增加一种稳重之感。在描绘人物和生活环境等的绘画作品之中，当然也会包含这种图案花纹，但这有时也会变成一个棘手的问题。其原因是，无论是绘画还是绘画中的图案花纹，在平面上是通过形状和颜色来表现的，在这一点上两者是完全相同的。画在绘画之中的画，有时会混淆观看者的视听，同样，画在绘画之中的图案花纹，有时也会混淆观看者的视听。在西洋的现实主义绘画中，会通过明暗和远近等技巧使得绘画中的图案花纹失去其原有图案花纹的作用，使图案花纹从属于绘画之下。但是，也有像20世纪的画家马蒂斯那样的表现手法，他们在绘画时会对人物、静物、图案花纹做相同处理，对于这种故意混淆观看者视听的装饰效果，他们乐在其中。

在日本的绘画中，原本对绘画和绘画之中的图案花纹的表现手法未作区分，但是在明治时期以后，在学习了西洋绘画的现实主义之后便开始对绘画和绘画之中的图案花纹做区分了，而之后又从西洋绘画中学习了不对绘画及绘画之中的图案花纹进行区分的表现手法。如何在绘画之中表现图案花纹？可以说这一问题对日本绘画中的“近代”性格作了一个很好的阐述。在这里，您可以通过本馆的藏品一窥日本西洋画中的各种图案花纹的表现手法。

그림 속의 무늬

옷이나 일용품, 거주공간은 다양한 무늬로 장식되어 있는 경우가 많습니다. 무늬가 있음으로 인해 생활공간이 화사해지기도 하고 차분해지기도 합니다. 인간의 모습이나 생활 환경을 그리는 회화작품에는 당연히 그러한 무늬도 그려지게 되는데, 이것은 의외로 복잡한 문제이기도 합니다. 왜냐하면 그림과 무늬는 평면상에 모양과 색상으로 표현된다는 점에서는 마찬가지로이기 때문입니다. 그림 속에 그려진 그림이 보는 사람을 혼란스럽게 만드는 경우가 있듯이, 그림 속에 그려진 무늬도 보는 사람을 혼란스럽게 만드는 경우가 있을 수 있습니다. 서양의 리얼리즘 회화에서는 명암이나 원근을 탁월하게 묘사함으로써 그림 속의 무늬에서 무늬 본래의 힘을 무효화시키고, 무늬를 그림에 종속시키고 있었지만, 20세기의 화가 마티스와 같이 인물과 정물, 무늬를 똑같이 그려서 오히려 보는 이를 혼란스럽게 만드는 듯한 장식성을 즐기는 표현도 출현했습니다.

일본 회화에서는 원래 그림과 무늬를 분간하기 어렵게 표현해 왔다고 할 수 있지만, 메이지시대 이후에는 서양회화의 리얼리즘을 배워 일단은 무늬와 회화를 구별하게 되었습니다. 하지만 그 다음에는 무늬와 회화를 접근시키는 표현을 다시 서양에서 배우는 상태가 되고 말았습니다. 그림에서 무늬를 어떻게 표현할 것인가? 이 문제는 일본 회화에 있어서의 ‘근대’의 성격을 잘 말해준다고 할 수 있습니다. 여기서는 저희 미술관 컬렉션 중에서 일본 서양화에 있어서의 다양한 무늬 표현을 소개해 드립니다.