

컬렉션 현대 일본의 미의식

コレクション 現代日本の美意識

Collection: The Aesthetics of Contemporary Japan

2020년 1월 17일(화)

→ 3월 15일(일)

주최 || 국립국제미술관 협찬 || 다이킨공업 현대미술 진흥재단

현대미술 작품의 기저에 있는 일본 미의식의 존재와 그 표현 방법에서 드러나는 특징적인 경향을 소장 작품을 통해 살펴보도록 하겠습니다.

급변하는 현대사회에서 우리들은 매일 여러 가지 것들에 감동하고 마음의 평안함을 느끼며 생활하고 있습니다. 상이한 가치관과 취향이 공존하는 현대에서 그러한 사람들의 마음을 반영한 미술 작품 역시 다양하게 전개되어 왔습니다.

이와 같이 정치와 경제 상황 등 사회 전체 또한 시대와 함께 움직여 왔습니다. 미술이 그 시대의 정신적 산물이라면 그 변천을 살펴보는 것은 우리가 걸어온 「전후(戦後, 1945년 이후)」라고 하는 시대 그 자체를 되돌아보는 것이 될 것입니다.

한편 어떤 국가와 지역의 미술에는 그곳만의 특징적인 요소를 확인할 수 있습니다. 이는 시간을 초월해서 일관적으로 이어지는 것으로, 종교와 생활, 인생관과 세계관에 따라 형성되는 것이라고 할 수 있겠습니다.

「일본인과 자연」을 종합 테마로 하는 「일본박(日本博, Japan Cultural Expo)」의 관련 기획으로 개최된 이번 전시에서는 특히 1945년 이후 독자적으로 전개된 일본 현대미술에서 보이는 일본적 표상의 특질을 확인하고 동시에 현대사회를 반영한 다양한 주제와 문제의식을 3장에 걸쳐 검증하도록 하겠습니다.

제1장 문화의 저류와 전통적 방식

현대미술에서 일본적 문화의 특징을 확인하고 그 다양한 표현 방법을 살펴보도록 하겠습니다. 조문 시대부터 일본인은 자연과 친숙하여 자연 속에는 신들이 머물고 있다는 애니미즘적인 종교관을 가지고 있었습니다. 나무와 돌, 종이와 같은 자연 속의 소재 그 자체를 최대한 살려 가공함으로써 우수한 공예품과 미술품을 제작하였습니다. 이러한 전통은 현대 작가들에게도 계승되었습니다. 근대에 들어서는 서양을 통해 들어온 「미술」이라는 새로운 개념에 고대부터 전해 내려온 일본 전통문화를 융합하여 일본만의 독자적인 형태로 현대미술을 발전시켜 나갔습니다. 이 장에서는 특히, 제2차 세계대전 이후 일본 미술이 세계 미술과 부딪치는 가운데 자신의 문화적 배경을 자각적으로 표현한 작가들의 작품을 소개합니다. 그들은 때로는 무의식 속의 저류(底流)로서 때로는 의식적으로 전통적인 방식으로 일본문화를 계승하였습니다.

제2장 인간과 사회—작품을 보는 관점

제2차 세계대전 이후, 부흥기와 고도 성장기를 거쳐 버블기, 그리고 해이세이(平成)라는 연호를 사용한 30년 동안 일본은 눈부신 변화와 격

馆藏作品展 现代日本的“美的意识”

コレクション 現代日本の美意識

Collection: The Aesthetics of Contemporary Japan

→ 3月 15日(周日)

2020年 1月 17日(周二)

主办 || 国立国际美术馆 赞助 || 大金工业现代美术振兴财团

동의 시대를 걸어왔습니다. 세계는 군국주의에서 민주주의 그리고 평화주의로 바뀌었으며 정치와 경제의 혼란은 노동운동과 학생운동 등에 불을 지폈습니다. 그리고 급속한 경제발전은 자연파괴와 공해 등 사회문제를 일으키고 사람들의 마음에 큰 상처를 남겼습니다. 그리고 21세기인 현재 고령화와 저출산화 사회가 된 일본은 의식 변화의 필요성을 절실히 느끼고 있습니다. 이 장에서는 현대미술이 사람들의 마음을 어떻게 파악하고 반영하였는지를 생각해보도록 하겠습니다. 원래 미술이란 사회 문제를 직접적인 주제로 다루지 않더라도 자연스럽게 반영되기 마련입니다. 그러므로 작품을 보는 우리들의 관점이 무엇보다도 중요시되는 것입니다. 이 작품들 속에서 자신이 걸어온 인생을 투영해 보시기 바랍니다.

제3장 이미지로서의 세계관

회화는 종종 오래된 새로운 장르라고 합니다. 원시 시대부터 현대까지 지구에서는 무한에 가까울 정도로 많은 양의 회화 작품이 그려졌지만, 어느 것 하나 같은 것은 없습니다. 지금도 매일 새로운 표현의 회화가 창조되고 있습니다. 하지만 19세기에 사진이 발명되었을 당시, 회화는 존폐의 위기에 직면하게 되었습니다. 기록성이라는 기능에서 사진이 월등하였기 때문입니다. 하지만 실제로는 이것이 전환점이 되어 인상파가 등장하였으며, 드디어 20세기 추상회화와 초현실주의와 같은 큰 결실을 맺게 되었습니다. 이 장에서는 일본의 독창적인 현대 회화 작품군을 소개합니다. 전체적으로 구성적인 추상회화에서 표현주의적 추상으로, 나아가서는 구체적인 이미지의 부활과 함께 새로운 형태의 구상회화로 이행되어 가는 모습을 간취할 수 있습니다. 그리고 모든 작품에서 서구의 회화와는 다른 일본적인 감성의 발로를 확인할 수 있을 것입니다.

야스기 마사히로 (국립국제미술관 주임연구원)

根馆藏作品将展示现代美术作品的根基中存在的、具有日本特色的“美的意识”，以及它的表现手法中存在的、有特征的倾向。

在飞速变化的现代社会中，我们每天被各种各样的事物打动，感受到心灵的抚慰。反映这样的人们的心灵的美术作品，在价值观与嗜好细分化现代社会，同样也在多样性中展开。

同样，政治、经济的状况，以及社会现状也随着时代而产生动摇。美术是活在这个时代的人们的精神所创造出的产物，我们追溯它的变迁，可以追忆我们曾经历的、战后的整个时代。

另一方面，一个国家与地域的美术都存在那方土地的独特特征。它往往超越时代，是生活在那方土地的人们心灵的展现，多是从宗教、生活、人生观、世界观中形成的对事物的看法与想法。

本次展览为配合国家项目“日本博”而举办，以“日本人与自然”为综合主题。特别要探寻在战后发展起来的、日本近代美术中存在的具有日本特征的表象。同时把反映了现代社会状况的多样化的主题性与问题意识分成三章进行探讨。

人们常说美术是反映时代的镜子。在本次展览中，我们将通过美术这面镜子打量自己的样子，期待它能让大家发现新的真实。

第1章 文化的主流与底流

我们将在现代美术中寻找具有日本特色的文化特征，观察它多样的表现方式。从远古的绳文时代开始日本人就与自然亲近，认为自然里有神明，发展起了万物有灵论的宗教观。发挥木、石、纸等自然材质的素材感进行加工，创造出了优秀的工艺品和美术品。这样的传统被现代的作家们所继承。进入近代后，从欧美传入的“美术”这一新的概念，与日本固有的传统文化相融合，发展出具有日本特色的现代美术。在这里，我们将特别介绍那些在第二次世界大战后的美术发展过程中，在与世界对峙的状况下，依旧自觉的表现自身文化背景的作家们的作品。他们有时作为有意识的“主流”，有时作为无意识层次的“底流”，肩负着日本文化，成为了它的继承者。

第2章 人与社会 注视深层的目光

从战后的复兴到高度成长期、泡沫经济期，然后在平成的30年中，战后的日本经历了时代的巨变与飞速的发展。社会也从军国主义变为民主主义，进而发展成和平主义。随之产生的政治与经济的混乱状况，造成了劳资纠纷、学生运动，点燃了民众运动的导火索。同时，快速的经济发展引起了环境的破坏与公害等社会问题，人们的内心中产

生了巨大的扭曲。进入21世纪，迎来了超高龄化，少子化社会，我们日本人的意识至今仍面临着巨大的变化。在这里我们将思考现代美术是怎样捕捉与表现我们心灵深处的。归根结底，不论美术是否是直接反映社会主题的作品，毫无疑问它总是反应着那个时代的时代特征。因此，问题在于我们应该以怎样的目光去看美术。请在这些作品中再一次的照见、那自己一路走来的人生。

第3章 世界观的意象化

绘画一直被称为是既古老又崭新的领域。从原始时代到现代，地球上出现了数不清的彼此相似的美术作品，却没有一件是相同的。而且至今都在不断的出现新的表现。但是，19世纪照片发明以后，绘画曾面临过最大的生存危机。在记录性的这一功能上，绘画是无法战胜照片的。而实际上这也给绘画带来了巨大的转机，印象派诞生了，并产生了20世纪的抽象绘画及超现实主义这样的硕果。在这一单元将介绍现代日本独创的绘画作品群。我们可以看到它发展至今的大的走向，也就是构成主义的抽象绘画到表现主义的抽象，乃至具体的意象的复活，与此同时新形式的具象绘画的发展过程。谁都会承认无论哪件作品都流露出与欧美绘画不同的具有日本特色的感性。

安来正博 (国立国际美术馆主任研究员)

馆藏作品展 现代日本的“美的意识” 컬렉션 현대 일본의 미의식

コレクション—現代日本の美意識 | Collection: The Aesthetics of Contemporary Japan

- 第1章 文化的主流与底流
- 第2章 人与社会 注视深层的目光
- 第3章 世界观的意象化

作家名	작가명	生卒年份 生몰년도	作品名	작품명	制作年代 제작년도
第1章 文化的主流与底流 제1장 문화의 저류와 전통적 방식					
八木一夫	야기 가즈오	1918-1979	兔	토끼	1974
津高和一	츠타카 와이치	1911-1995	机	기회	c.1964
吉原治良	요시하라 지로	1905-1972	无题	무제	1971
勇・野口	이사무 노구치	1904-1988	黑太阳	검은 태양	1967-69
菅木志雄	스가 기시오	1944	PROTRUSION #279	PROTRUSION #279	1981
李禹煥	이우환	1936	刻痕	새기기부터	1970
高松次郎	다카마츠 지로	1936-1998	纸的单体	종이 단체 (单体)	1971
白发富士子	사라가 후지코	1928-2015	无题	무제	c.1955
八田丰	핫타 유타카	1930	流 04-25	흐름 04-25	2004
樋尾正次	가시오 마사지	1933	貌	얼굴	1964
樋尾正次	가시오 마사지	1933	风筝	연	1965
樋尾正次	가시오 마사지	1933	张开嘴 II	입을 벌리다 II	1965
樋尾正次	가시오 마사지	1933	浮游物体	떠 있는 물체	1964
井田照一	이다 쇼이치	1941-2006	S.B.B.V.H — Descended Level — Between Vertical and Horizon — Circle in Rock — Dark blue	S.B.B.V.H — Descended Level — Between Vertical and Horizon — Circle in Rock — Dark blue	1982
戸谷成雄	도아 시게오	1947	森林	숲	2001
森田子龙	모리타 시류	1912-1998	灼热	灼热 (작열)	1955
井上有一	이노우에 유이치	1916-1985	愚彻	愚彻 (우철)	1956
汤原和夫	유하라 가즈오	1930	无题 PW '07-2	무제 PW '07-2	2007
汤原和夫	유하라 가즈오	1930	无题 PW '07-3	무제 PW '07-3	2007
桑山忠明	구와야마 다다아키	1932	无题	무제	2010
白发一雄	사라가 가즈오	1924-2008	繁茂	번무	1973
木下佳通代	기노시타 가즈요	1939-1994	LA '92-CA700	LA '92-CA700	1992
榎合康二	에노쿠라 고지	1942-1995	无题	무제	1988
远藤利克	엔도 도시카즈	1950	寓言 II — 全灵 (seele) 之枢	우화 II - 영혼의 관	1985
第2章 人与社会 注视深层的目光 제2장 인간과 사회—작품을 보는 관점					
浜田知明	하마다 지메이	1917-2018	新兵哀歌 (枪架的影子)	초년병을 위한 엘레지 (소총 받침대의 그림자)	1951
浜田知明	하마다 지메이	1917-2018	新兵哀歌 (哨兵)	초년병을 위한 엘레지 (보초)	1951
浜田知明	하마다 지메이	1917-2018	新兵哀歌 (阵地)	초년병을 위한 엘레지 (진지)	1953
浜田知明	하마다 지메이	1917-2018	新兵哀歌 (哨兵)	초년병을 위한 엘레지 (보초)	1954
池田龙雄	이케다 다쓰오	1928	纪念碑 (摘自《怪物的系谱》系列)	기념비 ('요괴 계보' 시리즈)	1955
池田龙雄	이케다 다쓰오	1928	检察官 (摘自《怪物的系谱》系列)	검사 ('요괴 계보' 시리즈)	1955
池田龙雄	이케다 다쓰오	1928	企业	기업	1955
池田龙雄	이케다 다쓰오	1928	陌生的机械	낯선 기계	1955
池田龙雄	이케다 다쓰오	1928	土地神 (摘自《怪物的系谱》系列)	서당신 ('요괴 계보' 시리즈)	1956
吉田克朗	요시다 가즈로	1943-1999	Work '8'	Work '8'	1970
吉田克朗	요시다 가즈로	1943-1999	Work '9'	Work '9'	1970
吉田克朗	요시다 가즈로	1943-1999	Work '10'	Work '10'	1970

风间 Sachiko	가자마 사치코	1972	危险的六十楼 (奇袭巢鸭拘留所)	프리즌 수 가모가 기습한 위험한 60층	2007
风间 Sachiko	가자마 사치코	1972	汽笛一声 (满铁人出现)	기적소리 (만철인이 나타나다)	2007
北山善夫	기타야마 요시오	1948	生死	사는 것 / 죽는 것	2011-12
木下晋	기노시타 스스무	1947	结局	귀주	2007
野田哲也	노다 데츠야	1940	日记 : 1968年8月22日	일기 : 1968년 8월 22일	1968
野田哲也	노다 데츠야	1940	日记 : 1968年9月11日	일기 : 1968년 9월 11일	1968
野田哲也	노다 데츠야	1940	日记 : 1978年3月3日	일기 : 1978년 3월 3일	1978
宮本隆司	미야모토 류지	1947	中野监狱 (旧丰多摩监狱)	나카노 형무소	1983/2006
宮本隆司	미야모토 류지	1947	中野监狱 (旧丰多摩监狱)	나카노 형무소	1983/c.98
宮本隆司	미야모토 류지	1947	有乐座	유라쿠자극장	1984/99
宮本隆司	미야모토 류지	1947	日比谷电影院	히비야 영화극장	1984/2006
宮本隆司	미야모토 류지	1947	日比谷电影院	히비야 영화극장	1984/c.98
宮本隆司	미야모토 류지	1947	浅草松竹电影院 (旧帝国馆)	아사쿠사 소치쿠 영화극장 (구 제국관)	1984/2006
宮本隆司	미야모토 류지	1947	根岸赛马场	네기시 경마장	1987/c.2004
宮本隆司	미야모토 류지	1947	根岸赛马场	네기시 경마장	1987/c.2004
下道基行	시타미치 모토유키	1978	塞班岛、美国 出自 "torii"	사이판, 미국 "torii"에서	2006-12
下道基行	시타미치 모토유키	1978	台中、台湾 出自 "torii"	타이중, 대만 "torii"에서	2006-12
下道基行	시타미치 모토유키	1978	萨哈林州、俄罗斯 出自 "torii"	사할린, 러시아 "torii"에서	2006-12
畠山直哉	하타케야마 나오야	1958	石灰厂 #11805	라임 워크스 #11805	1991/2002
畠山直哉	하타케야마 나오야	1958	石灰厂 #30214	라임 워크스 #30214	1992/2002
畠山直哉	하타케야마 나오야	1958	石灰厂 #40608	라임 워크스 #40608	1994/2003
畠山直哉	하타케야마 나오야	1958	石灰厂 #41408	라임 워크스 #41408	1994/2003
柴田敏雄	시바타 도시오	1949	福島县石川郡古殿町	후쿠시마현 이시카와군 후루도노정	2010
柴田敏雄	시바타 도시오	1949	岐阜县高山市	기후현 다카야마시	2011
柴田敏雄	시바타 도시오	1949	青森县黒石市	아오모리현 구로이시시	2006
柴田敏雄	시바타 도시오	1949	高知县土佐郡大川村	고지현 (高知县) 도사군 (土佐郡) 오오가와 촌 (大川村)	2007
柴田敏雄	시바타 도시오	1949	高知县宿毛市	고치현 수쿠모시	2012
木村友纪	기무라 유키	1971	无题	무제	2010
冈崎和郎	오카자키 가즈오	1930	静物	정물	1996
高柳惠里	다카야나기 에리	1962	杯子和铅笔	컵과 연필	2002
北辻良央	기타조지 요시히사	1948	标记	표시	2004
小泽刚	오자와 츠요시	1965	茄子画廊—松荫浩之展	나스비 화랑 – 마츠카게 히로유키 전시	1994
淀川 Technique	요도가와 테크닉	2003	Just Hanging No.6	Just Hanging No.6	2014
落合多武	오치아이 탐	1967	猫的雕刻	고양이 조각	2007
今村源	이마무라 하지메	1957	1998-9 Jimuzukue	1998-9 지무즈쿠에	1998
今村源	이마무라 하지메	1957	2006-6 WAKERUhitoo II	2006-6 와케루히토 II	2006
西野达	니시노 다츠	1960	豆腐佛陀与酱油的光环—极乐净土	두부 부처와 간장의 광环—极락净土	2009
西野达	니시노 다츠	1960	Life's Little Worries in Yokohama	Life's Little Worries in Yokohama	2009
三木富雄	미키 도미오	1938-1978	EAR	EAR	1972
中西夏之	나카니시 나츠유키	1935-2016	质密物体	콤팩트 오브젝트	1962
工藤哲巳	구도 데츠미	1935-1990	危机中的艺术家的肖像	위기에 처한 예술가의 초상	1976

古川吉重	후루카와 요시시게	1921-2008	L-47 1981	L-47 1981	1981
佐川晃司	사가와 고지	1955	半面性的树块 No.7	나무토막의 반면성 (半面性) No.7	1991
中村一美	나카무라 가즈미	1956	破庵 17 '刺绿平标'	파괴된 암자 17 '찌르듯 푸른 산 · 타이라표'	1996
依田寿久	요다 도시히사	1940	Untitled #18-87	Untitled #18-87	1987
辰野登惠子	다츠노 도에코	1950-2014	Work 86-P-3	Work 86-P-3	1986
山田正亮	야마다 마사야키	1930-2010	Work E. 280	Work E. 280	1987
中山玲佳	나카야마 레이카	1974	Safarism-Deer	Safarism-Deer	2008
村瀬恭子	무라세 교코	1963	Yukinoе	유카노에	2009
杉戸洋	스기토 히로시	1970	two tree songs	two tree songs	2006
丸山直文	마루야마 나오후미	1964	Butterfly Song	Butterfly Song	2004
伊庭靖子	이바 야스코	1967	Untitled	Untitled	2012
小林孝亘	고바야시 다카노부	1960	House Dog	House Dog	1995
青木野枝	아오키 노에	1958	Untitled	Untitled	1994
植松奎二	우에마츠 게이지	1947	像花一样—螺旋的氛围	꽃처럼 – 나선의 기운	2002
小清水渐	고시미즈 스스무	1944	浮岛·红	떠 있는 섬 (島) · 빨강	1986

常设展示作品