

Collection: The Aesthetics of Contemporary Japan

コレクション 現代日本の美意識

January 7

March 15, 2020

2020年1月7日(火)

3月15日(日)

Organized by The National Museum of Art, Osaka   Sponsored by Daikin Foundation for Contemporary Arts

主催 || 国立国際美術館   協賛 || ダイキン工業現代美術振興財団

国立国際美術館
THE NATIONAL MUSEUM OF ART OSAKA

国立国際美術館
THE NATIONAL MUSEUM OF ART OSAKA

In this exhibition, we present a group of works from the museum collection that shed light on the underlying presence of Japanese aesthetics in contemporary art, and the characteristics that are visible in these forms of expression.

In our rapidly changing contemporary society, we are constantly being impressed by a wide range of things and attempting to maintain our peace of mind in the course of our everyday lives. As values and tastes grow increasingly fragmented, works of art, which reflect our emotional state, emerge out of these diverse conditions.

Similarly, political, economic, and social conditions are constantly wavering. If art is a product of people's mental workings during a given age, the act of tracing these changes serves as a reexamination of the postwar period.

At the same time, art from a given country or region shares similar traits. This is due to a common spirit that transcends the ages – one that was shaped by religious beliefs, lifestyles, and worldviews, and derived from ways of looking and thinking about things.

This exhibition, held in conjunction with the Japan Cultural Expo, based on the overall theme of “The Japanese People and Nature,” focuses on distinctively Japanese qualities found in contemporary art of the postwar era. It also explores a variety of subjects and issues that reflect the state of contemporary society. The exhibition is divided into three sections.

Art is sometimes said to function as a mirror of an age. It is our hope that this exhibition will provide you with an opportunity to identify aspects of yourself reflected in the works while also helping you discover some kind of new truth.

1. Cultural Styles and Undercurrents

In this section, we examine Japanese cultural characteristics in contemporary art, and the nature of these diverse forms of expression. Since the ancient Jomon era, Japanese people have had a close relationship with nature, leading them to develop an animistic religious outlook in which gods are thought to dwell in the natural world. By utilizing and processing the texture of natural materials such as wood, stone, and paper, people created outstanding crafts and artworks. Artists in the contemporary age have carried on this tradition. In the modern era, the fusion of time-honored Japanese cultural traditions with the new concept of “art,” which was imported from the West, resulted in a uniquely Japanese form of contemporary art. Here, we present works by artists who incorporated their cultural background into their creative practices as they confronted the world and the evolution of art in the aftermath of World War II. At times, these artists, as heirs to Japanese culture, consciously

dealt with their roots in a stylistic manner. At other times, they unconsciously dealt with them as undercurrents.

2. People and Society: Gazing into the Depths

Since the end of World War II, Japan has undergone a series of rapid changes and turmoil starting with postwar reconstruction, rapid economic growth, the bubble economy, and the 30-year-long Heisei Period, which concluded in 2019. During this time, Japanese society shifted from militarism to democracy and pacifism, and the ensuing political and economic chaos triggered mass movements, including labor disputes and campus strife. Rapid economic growth also resulted in social problems such as natural destruction and pollution, exerting a heavy toll on people's emotional welfare. Then came the 21st century. In the face of a society marked by an extreme aging population and declining birth rate, Japanese people are once again adjusting to drastic changes. Here, we consider how contemporary art has attempted to depict and reflect the depths of the human heart. Regardless of whether or not art deals directly with social themes, it necessarily reflects the characteristics of a given era. Therefore, the question is how we approach the works. As you make your way through this section, please try to look at the works as reflections of your own life.

3. Worldviews as Images

Painting is often referred as both an old and a new genre. Although people have been almost constantly making pictures from the primitive age to the present day, no two works are exactly the same and new forms of expression continue to emerge every day. Despite this, the invention of photography in the 19th century posed an existential threat to painting. This was because it was difficult to compete with photography's ability to record images. As it turned out, this led to the birth of the Impressionists, a major turning point in art history, as well as later movements such as abstract painting and Surrealism in the 20th century. In this section, we present a group of highly original contemporary Japanese paintings. As you look at the works you will notice a shift from constructive abstraction to expressive abstraction followed by the resurgence of concrete images and a new type of figuration. All of the paintings share a uniquely Japanese sensibility that is unlike anything from the West.

現代美術作品の根底にある日本の美意識の存在と、その表現手法に見られる特徴的な傾向を、所蔵作品によって浮き彫りにします。

目まぐるしく移り変わる現代社会の中で、私たちは日々さまざまなものに感動し、心の安らぎを覚えながら暮らしています。価値観や嗜好が細分化してきた現代においては、そうした人々の心を反映する美術作品もまた、多様性の中で展開してきました。

同じように、政治や経済の状況、世相も時代とともに揺れ動いてきました。美術が、その時々を生きた人々の精神的営為の所産であるならば、その変遷を辿ることは、私たちが歩んできた戦後という時代そのものをふり返ることになるでしょう。

一方で、ある国や地域の美術には、その土地ならではの特徴というものがあります。それは時を超えて一貫した心のもちようであり、宗教や生活、人生観や世界観などから形成される、ものの見方や考え方といえるでしょう。

「日本人と自然」を総合テーマとする、「日本博」の関連企画として開催される本展では、特に、戦後独自の展開を見せた、日本の現代美術の中に見られる日本的表象の特質を探り、同時に、現代社会の状況を反映する多様なテーマ性と問題意識を、3章に分けて検証します。

美術は時代を映し出す鏡のようなものだといわれます。本展を通して、私たち自身が、今一度、美術という鏡に映る自らの姿を確認することで、そこに何か新しい真実を発見できる機会となることを期待します。

第1章 文化の流儀と底流

現代美術における日本的な文化の特徴を探り、その多様な表現のありようを見ていきます。縄文の昔から、日本人は自然と親しみ、自然の中に神が宿っていると考える、アニミズム的な宗教観を展開していきました。木や石、紙といった自然の素材を、その素材感を生かしながら加工することで、すぐれた工芸品や美術品を作り出してきたのです。こうした伝統は、現代の作家たちにも受け継がれていきました。近代に入り、欧米から移入された「美術」という新しい概念に、日本古来の伝統文化を融合させるかたちで、日本独自の現代美術を発展させていったのです。ここでは、特に第二次世界大戦後の美術の展開の中で、世界と対峙する中から、自らの文化的背景を自覚的に表現性へと取り入れていった作家たちの作品を紹介します。彼らは、時に意識的な「流儀」として、時に無意識のレベルにおける「底流」として、日本文化を担い、その継承者となったのです。

第2章 人間と社会 深層への眼差し

終戦後の復興から高度成長期を経て、バブル景気、そして平成の30年間と、戦後の日本は目まぐるしい変化と激動の時代を歩んできました。世の中は軍国主義から民主主義、平和主義へと切り替わり、政治と経済の混乱は、労働争議や学園紛争など、大衆運動に火をつけました。また、急速な経済発展は、自然破壊や公害などの社会問題を引き起こし、人々の心に大きなひずみを生み出しました。そして21世紀。超高齢化、少子化社会を迎え、私たち日本人の意識も、今また大きく変化しようとしています。ここでは、現代美術が人々の心の深層をどのように捉え、反映させてきたのかを考えてみます。もともと、美術とは、直接的に社会的なテーマを扱った作品であるか否かに関わりなく、常にその時々時代の性を反映していることは言うまでもありません。したがって、問題は作品を見る私たちの眼差しが問われているのです。これらの作品の中に、今一度、自らの歩んできた人生を映し出して見てください。

第3章 イメージとしての世界観

絵画は、しばしば古くて新しいジャンルであると言われる。原始時代から現代まで、地球上では無限に近い絵画作品が描かれてきましたが、どれ一つ同じものはなく、今もなお、日々新しい表現が生み出されているからです。ところが、19世紀に写真が発明された時には、絵画は大きな存続の危機に直面しました。記録性という機能では写真に勝てなかったからです。しかし、実際には、これが大きな転機となって印象派が生まれ、やがて20世紀の抽象絵画やシュルレアリスムといった、大きな果実を結んだのでした。このコーナーでは、現代日本の独創的な絵画作品群を紹介します。大きな流れとしては、構成的な抽象絵画から、表現主義的な抽象へ、そしてさらに、具体的なイメージの復活とともに、新しいタイプの具象絵画へと移行していく様子を見て取ることができると思います。そして、いずれの作品にも、欧米の絵画とは異なる、日本的な感性の発露を認めることができるでしょう。

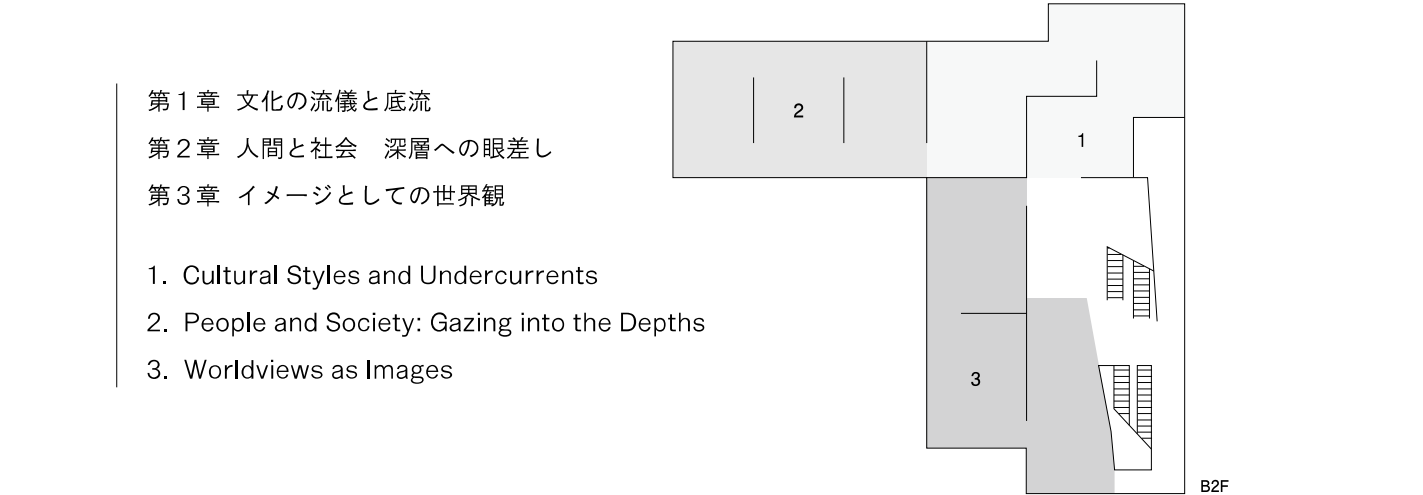
安來正博（国立国際美術館主任研究員）

関連イベント || ギャラリー・トーク
2月8日(土) 14:00～／3月7日(土) 14:00～
講師：安來正博   会場：B2階展示室
※参加無料（2月8日（土）は要観覧券）、当日13:30から聴講用ワイヤレス受信機を貸し出します（先着90名）

Yasugi Masahiro

Senior Researcher
The National Museum of Art, Osaka

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

第1章 文化の流儀と底流

第2章 人間と社会 深層への眼差し

第3章 イメージとしての世界観

- 1. Cultural Styles and Undercurrents
- 2. People and Society: Gazing into the Depths
- 3. Worldviews as Images

作家名	Artist	生没年 Year of birth and death	作品名	Title	制作年 Year of production
-----	--------	-------------------------------	-----	-------	--------------------------

第1章 文化の流儀と底流 | 1. Cultural Styles and Undercurrents

八木一夫	Kazuo YAGI	1918–1979	兎	Rabbit	1974
津高和一	Waichi TSUTAKA	1911–1995	機	Possibility	c.1964
吉原治良	Jiro YOSHIHARA	1905–1972	無題	Untitled	1971
イサム・ノグチ	Isamu NOGUCHI	1904–1988	黒い太陽	Black Sun	1967–69
菅木志雄	Kishio SUGA	1944	PROTRUSION #279	Protrusion #279	1981
李禹煥	U-Fan LEE	1936	刻みより	From Notch	1970
高松次郎	Jiro TAKAMATSU	1936–1998	紙の単体	Oneness of Paper	1971
白髪富士子	Fujiko SHIRAGA	1928–2015	無題	Untitled	c.1955
八田豊	Yutaka HATTA	1930	流れ 04–25	Nagare 04-25	2004
権尾正次	Masaji KASHIO	1933	貌	Feature	1964
権尾正次	Masaji KASHIO	1933	鳳	Kite	1965
権尾正次	Masaji KASHIO	1933	口ひらく II	Open Mouth II	1965
権尾正次	Masaji KASHIO	1933	浮遊物体	Floating Object	1964
井田照一	Shoichi IDA	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	Shigeo TOYA	1947	森	Forest	2001
森田子龍	Shiryu MORITA	1912–1998	灼熱	Shakunetsu (White Hot)	1955
井上有一	Yuichi INOUE	1916–1985	愚徹	Gutetsu (Throughgoing Folly)	1956
湯原和夫	Kazuo YUHARA	1930	無題 PW '07-2	Untitled PW '07-2	2007
湯原和夫	Kazuo YUHARA	1930	無題 PW '07-3	Untitled PW '07-3	2007
桑山忠明	Tadaaki KUWAYAMA	1932	無題	Untitled	2010
白髪一雄	Kazuo SHIRAGA	1924–2008	繁茂	Proliferation	1973
木下佳通代	Kazuyo KINOSHITA	1939–1994	LA '92-CA700	LA '92-CA700	1992
榎倉康二	Koji ENOKURA	1942–1995	無題	Untitled	1988
遠藤利克	Toshikatsu ENDO	1950	寓話 II —ゼーレの柩	Allegory II - Coffin of Seele	1985

第2章 人間と社会 深層への眼差し | 2. People and Society: Gazing into the Depths

浜田知明	Chimei HAMADA	1917–2018	初年兵哀歌（銃架のかけ）	Elegy for a New Conscript (Under the Shadow of a Rifle Stand)	1951
浜田知明	Chimei HAMADA	1917–2018	初年兵哀歌（歩哨）	Elegy for a New Conscript (Sentinel)	1951
浜田知明	Chimei HAMADA	1917–2018	初年兵哀歌（陣地）	Elegy for a New Conscript (Encampment)	1953
浜田知明	Chimei HAMADA	1917–2018	初年兵哀歌（歩哨）	Elegy for a New Conscript (Sentinel)	1954
池田龍雄	Tatsuo IKEDA	1928	記念碑（「化物の系譜」シリーズより）	Genealogy of Monsters Series: Monument	1955
池田龍雄	Tatsuo IKEDA	1928	検事（「化物の系譜」シリーズより）	Genealogy of Monsters Series: Public Prosecutor	1955
池田龍雄	Tatsuo IKEDA	1928	企業	Enterprise	1955
池田龍雄	Tatsuo IKEDA	1928	見知らぬ機械	Unknown Machine	1955
池田龍雄	Tatsuo IKEDA	1928	氏神（「化物の系譜」シリーズより）	Genealogy of Monsters Series: Ujigami	1956
吉田克朗	Katsuro YOSHIDA	1943–1999	Work '8'	Work 8	1970
吉田克朗	Katsuro YOSHIDA	1943–1999	Work '9'	Work 9	1970
吉田克朗	Katsuro YOSHIDA	1943–1999	Work '10'	Work 10	1970
風間サチコ	Sachiko KAZAMA	1972	危うし60階（奇襲するプリズン・ス・ガモー）	Brink! 60 floor building, beat up by Prison Su Gamo	2007

風間サチコ	Sachiko KAZAMA	1972	汽笛一声（満鉄人現る）	A Steam Whistle, Mantetsu-man manifest	2007
北山善夫	Yoshio KITAYAMA	1948	生きること 死ぬること	Picture of living/dying	2011–12
木下晋	Susumu KINOSHITA	1947	帰趨	Consequence	2007
野田哲也	Tetsuya NODA	1940	日記：1968年8月22日	Diary: August 22, 1968	1968
野田哲也	Tetsuya NODA	1940	日記：1968年9月11日	Diary: September 11, 1968	1968
野田哲也	Tetsuya NODA	1940	日記：1978年3月3日	Diary: March 3, 1978	1978
宮本隆司	Ryuji MIYAMOTO	1947	中野刑務所（旧豊多摩監獄）	Nakano Prison, Tokyo	1983/2006
宮本隆司	Ryuji MIYAMOTO	1947	中野刑務所（旧豊多摩監獄）	Nakano Prison, Tokyo	1983/c.98
宮本隆司	Ryuji MIYAMOTO	1947	有楽座	Yurakuza Theater, Tokyo	1984/99
宮本隆司	Ryuji MIYAMOTO	1947	日比谷映画劇場	Hibiya Movie Theater, Tokyo	1984/2006
宮本隆司	Ryuji MIYAMOTO	1947	日比谷映画劇場	Hibiya Movie Theater, Tokyo	1984/c.98
宮本隆司	Ryuji MIYAMOTO	1947	浅草松竹映画劇場（旧帝国館）	Asakusa Shochiku Movie Theater, Tokyo	1984/2006
宮本隆司	Ryuji MIYAMOTO	1947	根岸競馬場	Negishi Race Course, Yokohama	1987/c.2004
宮本隆司	Ryuji MIYAMOTO	1947	根岸競馬場	Negishi Race Course, Yokohama	1987/c.2004
下道基行	Motoyuki SHITAMICHI	1978	サイパン、アメリカ 『torii』より	Saipan, USA from "torii"	2006–12
下道基行	Motoyuki SHITAMICHI	1978	台中、台湾 『torii』より	Taichung, Taiwan from "torii"	2006–12
下道基行	Motoyuki SHITAMICHI	1978	サハリン、ロシア 『torii』より	Sakhalinskaja, Russia from "torii"	2006–12
畠山直哉	Naoya HATAKEYAMA	1958	ライム・ワークス #11805	Lime Works #11805	1991/2002
畠山直哉	Naoya HATAKEYAMA	1958	ライム・ワークス #30214	Lime Works #30214	1992/2002
畠山直哉	Naoya HATAKEYAMA	1958	ライム・ワークス #40608	Lime Works #40608	1994/2003
畠山直哉	Naoya HATAKEYAMA	1958	ライム・ワークス #41408	Lime Works #41408	1994/2003
柴田敏雄	Toshio SHIBATA	1949	福島県石川郡古殿町	Furudono Town, Ishikawa County, Fukushima Prefecture	2010
柴田敏雄	Toshio SHIBATA	1949	岐阜県高山市	Takayama City, Gifu Prefecture	2011
柴田敏雄	Toshio SHIBATA	1949	青森県黒石市	Kuroishi City, Aomori Prefecture	2006
柴田敏雄	Toshio SHIBATA	1949	高知県土佐郡大川村	Okawa Village, Tosa County, Kochi Prefecture	2007
柴田敏雄	Toshio SHIBATA	1949	高知県宿毛市	Sukumo City, Kochi Prefecture	2012
木村友紀	Yuki KIMURA	1971	無題	Untitled	2010
岡崎和郎	Kazuo OKAZAKI	1930	静物	Natura morta (Still Life)	1996
高柳恵里	Eri TAKAYANAGI	1962	コップと鉛筆	Glass and Pencil	2002
北辻良央	Yoshihisa KITATSUJI	1948	標	A Sign	2004
小沢剛	Tsuyoshi OZAWA	1965	なすび画廊—松蔭浩之展	Nasubi Gallery - Hiroyuki Matsukage Exhibition	1994
淀川テクニク	Yodogawa Technique	2003	Just Hanging No.6	Just Hanging No.6	2014
落合多武	Tam OCHIAI	1967	猫彫刻	cat sculpture	2007
今村源	Hajime IMAMURA	1957	1998-9 ジムヅクエ	1998-9 Jimuzukue	1998
今村源	Hajime IMAMURA	1957	2006-6 わけるヒト II	2006-6 WAKERU hito II	2006
西野達	Tatsu NISHINO	1960	豆腐の仏陀と、醤油の後光—極楽浄土	Tofu Buddha and the Aureole of Soy Sauce - The Land of Perfect Bliss	2009
西野達	Tatsu NISHINO	1960	Life's Little Worries in Yokohama	Life's Little Worries in Yokohama	2009
三木富雄	Tomio MIKI	1938–1978	EAR	Ear	1972
中西夏之	Natsuyuki NAKANISHI	1935–2016	コンパクト・オブジェ	Compact Object	1962
工藤哲巳	Tetsumi KUDO	1935–1990	危機の中の芸術家の肖像	Portrait of Artist in the Crisis	1976

第3章 イメージとしての世界観 | 3. Worldviews as Images

古川吉重	Yoshishige FURUKAWA	1921–2008	L-47 1981	L-47 1981	1981
佐川晃司	Koji SAGAWA	1955	半面性の樹塊 No.7	A Semi-Plane Mass of Trees No.7	1991
中村一美	Kazumi NAKAMURA	1956	破庵17「刺緑平標」	Broken Hermitage No.17 "Piercing Green Mt. Tairapyo"	1996
依田寿久	Toshihisa YODA	1940	Untitled #18-87	Untitled #18-87	1987
辰野登恵子	Toeko TATSUNO	1950–2014	WORK 86-P-3	WORK 86-P-3	1986
山田正亮	Masaaki YAMADA	1930–2010	Work E, 280	Work E, 280	1987
中山玲佳	Reika NAKAYAMA	1974	Safarism-Deer	Safarism-Deer	2008
村瀬恭子	Kyoko MURASE	1963	ユキノエ	Yukinoe	2009
杉戸洋	Hiroshi SUGITO	1970	two tree songs	two tree songs	2006
丸山直文	Naofumi MARUYAMA	1964	Butterfly Song	Butterfly Song	2004
伊庭靖子	Yasuko IBA	1967	Untitled	Untitled	2012
小林孝亘	Takanobu KOBAYASHI	1960	House Dog	House Dog	1995
青木野枝	Noe AOKI	1958	Untitled	Untitled	1994
植松奎二	Keiji UEMATSU	1947	花のように—螺旋の気配	Flower - Touch of Spiral	2002
小清水漸	Susumu KOSHIMIZU	1944	浮島・赤い	Floating Island, Red	1986

常設作品 | Permanent Collection

アルベルト・ジャコメッティ	Alberto GIACOMETTI	1901–1966	ヤナイハラ I	Buste de Yanaihara I (Bust of Yanaihara I)	1960–61
須田悦弘	Yoshihiro SUDA	1969	チューリップ	Tulip	2006
高松次郎	Jiro TAKAMATSU	1936–1998	影	Shadow	1977
ジョアン・ミロ	Joan MIRO	1893–1983	無垢の笑い	Innocent Laughter	1969
アレクサンダー・コールダー	Alexander CALDER	1898–1976	ロンドン	London	1962
ヘンリー・ムア	Henry MOORE	1898–1986	ナイフ・エッジ	Large Standing Figure: Knife Edge	1961/76
マリノ・マリーニ	Marino MARINI	1901–1980	踊子	Dancer	1949