

知

it is JAPAN

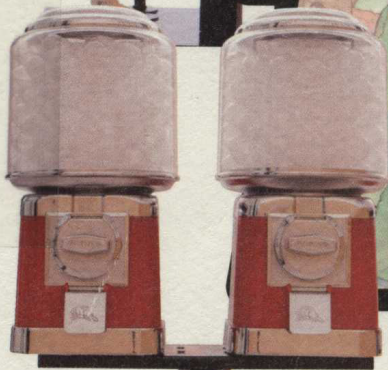

知日MOOK

茶乌龙 / 主编

35

现代霓虹艺术力特集

现代

谁造就现代日本的魅力？这群霓虹艺术家你需要了解！

图书在版编目 (CIP) 数据

知日·现代霓虹艺术力 / 茶乌龙主编. — 北京 :
中信出版社, 2016.6 (2016.8 重印)
ISBN 978-7-5086-6154-4

I. ①知… II. ①茶… III. ①艺术—研究—日本—现
代 IV. ①J131.309.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 086166 号

知日·现代霓虹艺术力

主 编：茶乌龙

策划推广：中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行：中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者：鸿博昊天科技有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：11.5

版 次：2016 年 6 月第 1 版

广告经营许可证：京朝工商广字第 8087 号

书 号：ISBN 978-7-5086-6154-4

定 价：45.00 元

插 页：8

字 数：225 千字

印 次：2016 年 8 月第 2 次印刷

版权所有·侵权必究

凡购本社图书，如有缺页、倒页、脱页，由销售部门负责退换。

服务热线：400-600-8099

投稿邮箱：author@citicpub.com

出版人 = 苏静

主编 = 茶乌龙

艺术指导 = 马仕睿 [typo_d]

联席主编 = 李一

总编助理 = 张艺

编辑 = 刘凯琳 / 陈晨

特约撰稿人 = 李一 (东京)

特约插画师 = 郭垠 / 牙也慈 / 谢恺宸

特约摄影师 = 叶修

策划编辑 = 王菲菲 / 王未希

责任编辑 = 王未希 / 刘莲

营销编辑 = 那珊珊

平面设计 = 马仕睿 / 黄莹 [typo_d]

it is JAPAN

Publisher = Johnny Su

Chief Editor = Lonny Wood

Art Director = Ma Shirui [typo_d]

Contributing Chief Editor = Li Yi

Assistant of Chief Editor = Zhang Yi

Editor = Liu Kailin / Chen Chen

Special Correspondent = Li Yi (Tokyo)

Contributing Illustrator = Guo Xun /

Yayeci / Xie Kaichen

Contributing Photographer = Ye Xiu

Acquisitions Editor = Wang Feifei /

Wang Weixi

Responsible Editor = Wang Weixi /

Liu Lian

PR Manager = Na Shanshan

Graphic Design = Ma Shirui / Huang

Ying [typo_d]

特集

- 4 日本现代艺术的轨迹：
1945 ~ 2016 确立与扩张、交替与循环
影响世界的日本艺术巨匠 30 人
.....
- 6 追赶艺术的乌龟
.....
- 8 说说你的日本现代艺术初体验
.....
- 12 从绘画与雕刻，到想象的无限宇宙
解读日本现代艺术的六个关键词
.....
- 20 买下属于你的日本现代艺术，就是现在！
.....
- 30 这本杂志塑造了战后美术！
《美术手帖》与日本现代艺术的过去、现在、将来时
.....
- 38 对谈：村上隆 × 会田诚
站在“新日本主义”的肩膀上
.....
- 43 “超扁平”村上隆，实则超立体
.....
- 53 河原温 我还活着
.....
- 56 小野洋子 未来的艺术会变得更加不一样
.....
- 64 横尾忠则 超越时空的灵性
.....
- 70 井上有一 守贫挥毫 本来无法
.....
- 78 山口晃 往前降落 向下仰望
.....
- 87 天明屋尚 法外之美的谱系
.....
- 97 今津景 破碎历史的破坏与重生

- 106 恶童 Chim ↑ Pom 在艺术的上空炸一下
.....
- 120 策展人，赋予作品二次生命
.....
- 126 漫画是艺术吗？
.....
- 130 Shiriagari 寿
从弥次郎和喜多郎开始的黑色幽默
.....
- 136 你的插画，成功吸引了我的注意
.....
- 142 情摄之间，爱是身体
战后裸体写真的光影与轨迹
.....
- 149 寺田仓库 艺术与记忆的储存区
.....
- 154 艺术是什么？艺术什么都不是
.....
- 158 艺术节 在地艺术的体验之旅

别册

- 165 日和手帖 不二与永恒 来自富士山的祝愿

regulars

photographer	-----
167 奥山由之	181 俳句
梦与现实的暧昧边界线	萩
interview 奥山由之	-----
book 山崎曜的书籍设计	182 施小炜 × 施依依
175 蝶	东京生活记事
-----	第三回 寻找日本新
manga	年的捣年糕活动
176 新井亚树《啾啾加奈子》	
-----	
178 magazine	
《GARO》：	
青年人，用尽全力画漫画吧！	
- 5 実験工房 / 伝統論争
- 135 読売アシナパンダ展
- 135 スーパーラッド

图书在版编目 (CIP) 数据

知日·现代霓虹艺术力 / 茶乌龙主编. — 北京 :
中信出版社, 2016.6 (2016.8 重印)
ISBN 978-7-5086-6154-4

I. ①知… II. ①茶… III. ①艺术—研究—日本—现代
IV. ①J131.309.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第 086166 号

知日·现代霓虹艺术力

主 编 : 茶乌龙

策划推广 : 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行 : 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者 : 鸿博昊天科技有限公司

开 本 : 787mm×1092mm 1/16

印 张 : 11.5

版 次 : 2016 年 6 月第 1 版

广告经营许可证 : 京朝工商广字第 8087 号

书 号 : ISBN 978-7-5086-6154-4

定 价 : 45.00 元

插 页 : 8

字 数 : 225 千字

印 次 : 2016 年 8 月第 2 次印刷

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由销售部门负责退换。

服务热线 : 400-600-8099

投稿邮箱 : author@citicpub.com

特集 撰稿人

李一

80后专栏作家,独立艺术策展人,前电通社成员,现定居东京,任东京艺术博览会(ART FAIR TOKYO)海外事业推进担当,对于昭和时期文化及日本现代艺术有着深入研究和独到见解。

黄迪

1991年生,毕业于国立广岛大学文学研究科,主攻日本美术史、女性研究。现居东京,供职于东神田的现代艺术画廊,负责日本青年艺术家在海外的宣传与推广,常活跃于新加坡、中国台湾、中国香港的现代艺术展会。

潘力

上海大学美术学院教授、博士生导师,日本美术和公共艺术研究者。著有《日本美术:从现代到现代》《浮世绘》等。

小林夏美

撰稿人、自由译者。毕业于首都大学东京,专攻表象文化论专业。在日15年,对于现代艺术的发展和日本的亚文化有系统研究,曾多次协助《知日》进行采访取材。

regulars 撰稿人

山崎曜

1962年生于东京,装帧艺术家。大学毕业后,学习法国工艺装帧,如今教授装帧,并努力尝试享受素材的表现方式。“手作书教室”(手で作る本の教室)负责人,东京制本俱乐部会员。

安藤杰尼斯

网站内容编辑、业余画漫画的、电子游戏收藏家。“没未来的小崽子”。

彼得猫(彭永坚)

从佛山、东京、广州到上海,一直生活在外,洞察力属AB型。《周末画报》全国创意总监,南方电影论坛、广州书墟发起人,于2009年创办“彼得猫·古本店”。

李长声

旅日作家、日本出版文化史研究专家。曾任日本文学杂志副主编,著有《哈,日本》《日下书》《枕日闲谈》《纸上声》等。

受访者

岩渕贞哉

《美术手帖》杂志主编。1975年生于横滨,毕业于庆应义塾大学经济学部。2002年进入《美术手帖》编辑部,2008年任主编,2012年起兼任美术出版社编辑部部长。

小野洋子

艺术家。1933年生于东京,1952年进入日本学习院大学哲学系就读。翌年,前往纽约。20世纪60年代,积极参加纽约先锋派艺术活动,并与约翰·凯奇等艺术家一起影响了“激浪派”。1969年与约翰·列侬结婚,并一起进行和平反战的艺术活动。2009年,威尼斯双年展授予小野洋子金狮奖,表彰她“对语言艺术的革命性突破”。

山口晃

艺术家,1969年生于东京,成长于群马县,毕业于东京艺术大学油画专业。2002年,名作“东京图六本木昼图”完成,奠定了他之后时空穿梭的幻想大和绘画风格。2013年,凭借《奇怪的日本美术史》(へんな日本美術史)获得小林秀雄奖。

天明屋尚

艺术家,1966年生于东京,自学美术,曾做过唱片公司艺术指导等工作。2001年提出“新日本画”的概念,2009年,开始提倡华美、破格的美学概念“BASARA”。

今津景

艺术家,1980年生,毕业于多摩美术大学。2009年获“VOCA展2009现代美术的展望——新平面的艺术家们”佳作奖,2013年获绢谷幸二奖励奖。目前,兼任多摩美术大学教师。

Chim ↑ Pom

由山城龙太、林靖高、Ellie、冈田将孝、稻冈求、水野俊纪6人组成的艺术团体,2005年结成。2006年,在东京举办个展“SUPER RAT”。2008年10月,在广岛上空写下“ピカッ”(pika)字样的作品《让广岛上空炸一下》引起舆论骚动。2010年参加圣保罗双年展。2015年,被Prudential Eye Awards选为亚洲最佳青年艺术家。

长谷川祐子

策展人、艺术评论家。1957年生于兵库县,现任东京都现代美术馆策展主任、多摩美术大学教授。曾任职于水户艺术馆、世田谷美术馆,1999年参与金泽21世纪美术馆的建馆工作,策展过多项日本国内外双年展,担任第29届圣保罗双年展联合策展人及第12届威尼斯建筑双年展艺术顾问。

Shiriagari 寿

漫画家、现代艺术家,以漫画《弥次喜多 in DEEP》和《地球防卫家的人们》等作品中的批判精神和Heta-Uma画风而被熟知,并以此获得手冢治虫文化奖。2011年东日本大地震后,以灾后日本为主题创作的系列作品《那一日开始的漫画》获得了文化厅艺术节漫画部门优秀奖。2014年,作为漫画家获得紫绶褒章。

奥山由之

摄影家。1991年生于东京,20岁便获得了第34届“写真新世纪”(写真新世纪)优秀奖,后出版写真集《Girl》和《A REAL UN REAL AGE》等。以独特的视觉风格活跃于广告、杂志、MV等领域的创作,被称作“天才”。

特别鸣谢

●美术出版社 ●《美术手帖》 ●三瀨画廊 ●Taka Ishii Gallery ●Gallery Nishimura ●CASHI and HidariZingaro ●KENJI TAKI GALLERY ●高桥 COLLECTION ●东京艺术博览会 ●森美术馆 ●林冠艺术基金会 ●UNAC TOKYO ●山本现代 ●东京都现代美术馆 ●寺田仓库 ●瀬户内国际艺术节 ●横滨三年展 ●黄金町 BAZAAR ●道后温泉艺术节 ●岩渕贞哉 ●小野洋子 ●山口晃 ●天明屋尚 ●今津景 ●Chim ↑ Pom ●长谷川祐子 ●Shiriagari 寿 ●奥山由之

联络知日 ZHIJAPAN

●订阅、发行、投稿、建议、应募 ⇨ zhi.japan@foxmail.com ●微博 ⇨ @知日 ZHIJAPAN ●微信 ⇨ zhi_japan ●豆瓣小站 ⇨ http://site.douban.com/113806/ ●商业合作洽谈 ⇨ (010)67043898 ●发行支持 ⇨ 中信出版集团股份有限公司,北京市朝阳区惠新东街甲4号,富盛大厦2座,100029

特集●

现代霓虹艺术力

知日 35

it is JAPAN

① ⇨ 日本現代アートの軌跡：

1945 ～ 2016

確立と拡張、交替と循環

日本现代艺术的轨迹：1945 ～ 2016
确立与扩张、交替与循环

李一 / text

刘凯琳 / edit

郭垠 / illustrate

② ⇨ 世界に誇る日本人アーティスト30人

影响世界的日本艺术巨匠 30 人

刘凯琳 / text

牙也慈 / illustrate

実験工房

实验工房，活跃于1951～1957年的艺术团体，以诗人泷口修造为中心，聚集了美术家、作曲家、编舞师、批评家等不同领域的艺术家，包括武满彻、汤浅让二、山口胜弘等14人。成员之间互相协助，在名为“发表会”的活动上进行演奏和舞台美术等的展示。最先把欧美的前卫艺术介绍到日本并与学院派进行对抗的自由姿态，使他们在日本战后的前卫美术、现代音乐等领域有着不可忽视的影响力。

伝統論争

传统论争，1955～1956年，以杂志《新建筑》为中心，围绕现代建筑对传统的继承的论争。双方认为日本传统文化应分为“绳文”与“弥生”两个类型。以伊势神宫、民家建筑为代表的朴素的、具有民族性的“弥生系”为丹下健三等人所拥护，白井晟一、冈本太郎等人则支持能体现日本“物哀”“贵族文化”的“绳文系”。论争中提出的传统文化谱系具有划时代的意义，对其后的日本建筑界，如1964年的东京奥运会、1970年的大阪世博会等有较大影响。

字研

《実験工房》《伝統論争》

A

追赶艺术的乌龟

亀チェイスアート

李一 / text

亀

日本文化及艺术的发展有着强烈的加拉帕戈斯现象特征。如今的传媒正在加速日本的符号化，而任何事物的本土化与独立性都是相对而言的。美国现代艺术在战后成功取代欧洲艺术的同时，借着政治的顺风车来到了日本，成了日本近代、现代艺术的中心，也是影响其发展的重要情结。

今天的日本艺术是强调本土化的艺术，艺术家在作品中不时带出的物哀气质和工匠一般的精细技法，让日本艺术家

西方艺术史的“废旧立新”的推进方式 创作的作品几乎一眼可辨。

在日本是行不通的，至今专攻古老工艺、

近代题材的艺术家大有人在，并且没有

被取代的趋势。如今，全世界几乎被现代艺术“统治”，日本却仍然呈现古代艺术、近代艺术与现代艺术三足鼎立的态势。

在我看来日本战后艺术的魅力在于突破自我，在与无法被超越的艺术的角逐中，艺术家们不停地为突破极限而努力去打

破、重组。在阿基里斯悖论下，艺术这只无法被赶超的乌龟，激励着扮演阿基里斯的一批又一批的日本艺术家在突破自我、

实现自我的同时创造了

新的文化和艺术流派（前卫、具体、反艺术、物派、脱前卫，超扁平）。日本艺术家努力带来的辉煌一直延续到了 20 世纪 90 年代初，日本的现代艺术和国民的艺术素养都在世界名列前茅。现在也很少有国家的国民可以像日本人一样热衷艺术，造访美术馆。泡沫经济带来的影响如今正在慢慢消退，具体派再次让世界艺术市场为其疯狂。村上隆 11 年后带着旷世巨作重回日本，井上有一百年诞辰，作品将 21 世纪美术馆展厅将近 14 米高的展墙全部挂满。这一切都昭示着日本艺术的全面回归。作为提升整个城市甚至国家文化环境的艺术博览会，也一次一次刷新自己的纪录，为日本艺术吸引世界各地的艺术藏家与爱好者。

在写这篇文章时，森美术馆和东京都现代美术馆都在进行着年轻前卫艺术家的群展，这是一个利好的现象，年

轻艺术家和当年的前辈们一样，突破自我对于艺术和社会的认识。

作为关注日本一切文化现象的知日，同样希望通过这本书为中国的读者提供一个普及、了解日本现代艺术脉络的途径，使得日本艺术可以得到亚洲更多人群的关注。

Group Interview

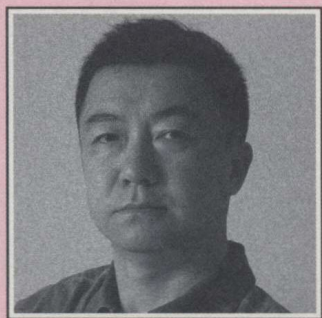
日本現代アートの 初体験とは？

说说你的日本现代艺术初体验

刘凯琳、张艺、李一 / interview

方振宁

艺术家、建筑及艺术评论家、自由撰稿人

请说说你的日本现代艺术初体验。

日本的艺术是我1988年去日本之后才开始接触的。我在日本生活了11年，在念日语学校时期的第一个寒假，我就用了3天的时间在银座逛画廊。那时我听说银座有300多家画廊，于是就在地图上一个个记录，哪些是我必须要看的。在银座的画廊中，我看到了许多日本二十世纪六七十年代的观念艺术，包括物派、具体派等。这是我第一次接触到日本的艺术，因此觉得十分陌生。当时还不认识日本的艺术家，只是在画廊看到他们的作品。

你最欣赏的日本现代艺术家是谁？

具体派的几位艺术家我都非常欣赏，如白发一雄、田中敦子，还有画圆圈的“具体派之父”吉原治良，他的作品现在飙升到非常高的价格。如果放眼到海外，小野洋子、河原温、草间弥生都是

十分重要的艺术家。另外，我刚刚看完在东京森美术馆举办的村上隆的展览。他那幅长好几百米的《五百罗汉图》，其实是从国外借回来的，已经被中东某国的收藏家收藏了。我认为村上隆就相当于现代的葛饰北斋，其巨大的能量可以从他的作品中体现出来，作品完成度在日本美术史上也是史无前例的。想必他是想做一个能在艺术史上留名的艺术家，这是他的野心和气魄。

你觉得日本现代艺术有怎样的特质？

日本现代艺术最主要的特质，就是艺术家们会积极地吸收欧洲、美国的新潮流。所谓日本现代艺术，就是在“二战”结束后那个百废待兴的时代兴起的艺术。我们通过那些反映日本20世纪50年代的黑白电影，如《泥之河》，就能了解到，战后初期的日本社会其实是相当悲惨、相当贫困的。日本的艺术家可能是最早的社会觉醒者，他们的触角非常敏锐。起初，他们在自己的国家看到的艺术，大部分也都是战前艺术家从国外学习回来的，但作品多以写实主义的油画、山水画为主，这对年轻艺术家来说显然是不能满足的。当时有一个艺术家叫野口勇，他有一半日本血统，从美国来到日本后，向日本人传授美国的现代艺术，让很多年轻人非常感兴趣。后来通过一些杂志报纸，越来越多的人认识到欧洲的立体主义和新的流派，包括野兽派、俄罗斯的构成派等。所以当时

许多日本艺术家都认为：战后艺术最重要的发展空间在欧美。小野洋子就是在20世纪50年代初期去了纽约，草间弥生是60年代去的，村上隆去了美国，奈良美智去了德国……总之，日本现代的艺术家中，有不少都受到过国外艺术的洗礼，所以日本也有一种崇洋媚外的心理，他们需要你的简历中有在国外镀金的历史。

如果说日本的现代艺术与中国等其他国家有什么不同的话，就是日本的艺术家非常重视从传统中获取营养，就好比村上隆画的罗汉图。五百罗汉其实是从中国传过去的，包括里面的一些美术样式、汉字的使用都来自中国。但是我们中国的艺术家可能就没有人去关注这一点。当然，中国的艺术传到日本，也成为日本传统的一部分，而村上隆就非常擅于将传统中非常精华的部分与现代艺术进行结合，创造史无前例、摆脱西方美术样式的一种新的艺术。

刚才我提到日本现代艺术家大多深受西方文化的影响，而日本的现代艺术也大大地影响了西方，包括安迪·沃霍尔、卢西奥·丰塔纳等人都深受日本现代艺术的影响。沃霍尔的遗物中，就有不少关于具体派的文献。同样，在丰塔纳的办公室里也发现了他收藏的日本具体派艺术家的资料。日本艺术家使用非传统材料来做行为艺术和装置艺术，就让欧洲的艺术家非常震惊。比如田中敦子用灯泡做衣服，就对后来世界艺术中出现的大量灯泡作品有着直接的影响。在田中敦子之前，没有一位艺术家想到用灯泡来做艺术。

你觉得日本艺术的未来会怎样发展？

艺术没有什么未来，艺术只有现在，也就是说现在是什么就是什么；而且艺术永远不会完结，只要有人类，艺术就不会完结，所以艺术谈不上什么未来。

虎斑斓

广告人

请说说你的日本现代艺术初体验。

日本无论战前战后都是工艺优于艺术的国家，也就是实用美术水平远远高于艺术创作。先不要用草间弥生、村上隆这样的案例反驳我。他们之所以在这个时代被称为“艺术家”，是因为现代艺术的边界越来越模糊了。我比较守旧，对艺术的理解还停留在那些传统的艺术门类里。

我们只能说现代艺术的一些理念和形式与日本这个民族审美基因里的一些东西不谋而合。这也是为什么日本出现了大量的现代艺术大师，而在传统的油画、雕塑上并没有代表性的人物。这个民族对概括与归纳、平整与细致有着远超世界各个民族的天赋。草间弥生和村上隆这样的艺术家，其实也更偏向于设计师。首先要给艺术这个概念一个更广泛的定义，这是我认为往下继续讨论下去的前提。要知道，“二战”的影响对整个日本是巨大的。我曾经去日本 Good Design Award（日本优良设计大奖）参加一个会议，这个组织的负责人感慨：战后我们日本很穷，经济完全崩溃了，更没有什么自然资源可以挥霍，产品也卖不出去。所以政府提出了“设计救国”的主张。设计救国，这是一个在我们根本不可以想象的国策，但是日本人就是可以这么聚焦地解决一个问题。这也是日本现代设计土壤如

此肥沃的一个根本的意识基础。

我曾经在微博里介绍过一个日本现代的波普艺术家叫作田名网敬一。我们可以清楚地看到他的作品中对末世的恐惧，以及战后对西方文化强势入侵的反思。广岛与长崎的两颗原子弹，是人类唯一一次把核武器应用到战场上的实例。这对整个战后日本人的意识形态的震慑，是不可避免的。

不要说那些敏感的艺术家的，从《奥特曼》到《新世纪福音战士》，再到《再见萤火虫》，生活中各个层面都被一种强大的末世危机所笼罩。日本的游戏、动画、电影总喜欢把终极敌人巨大化。这实质上就是那两朵蘑菇云对整个日本人内心危机的真实映射。

问我喜不喜欢日本现代艺术，有没有什么负面的印象。这我保留自己的意见。我只是对极致的艺术风格保持最大的尊重。抛开个人喜好，日本人对现代艺术和实用美术的影响是巨大的。我个人认为甚至都超过包豪斯对后世的影响。毕竟是一个学院与一个国家之间的差异。日本特有的艺术风格，不是已经屹立在世界之林，是它从来就没跟你们站到一起过，包括中国。

这就是说：我很喜欢。

你最欣赏的日本现代艺术家是谁？

这个问题很好回答。我最喜欢的艺术家是谁？必须是安藤忠雄。不说为什么了，就是觉得伟大。

你觉得日本现代艺术有怎样的特质？

我在第一个问题里已经回答了。我简单地概括一下：①形式感完全服从功能性。这一点很明显，即便是草间弥生这种纯粹的艺术家的，她的作品形式也首先服从装饰功能。②“super flat”（超扁平），这实际上不是我说的，如果没记错的话是村上隆说的。就是我们之前提到的整理、归纳、平面、秩序以及下意识的克

制。③危机感，或者说是焦虑感。这个很多人可能会在电影里看出来。其实这影响到艺术家各个层面的风格倾向。安藤忠雄为什么坚持用水泥？他为了达到自己想要的浇筑感和清光质感，可能会实验上千次。我认为是一种在极简主义下的穷奢极侈。“无论如何耗费社会必要劳动时间，我们呈现的形式感务必是简单的。”从三宅一生到安藤忠雄，我们都能清晰地看出这种矛盾。就像日本是一个淡水储备最多的国家，但同时也是全球进口淡水最多的国家。矛盾吗？矛盾！但这就是日本。

你觉得日本艺术的未来会怎样发展？

我应该这么说：一个国家的文化势能，与这个国家的经济息息相关。

日本的经济在衰退，这种危机感就更强烈了。日本未来会是什么样？我不知道，但是总要有新的文化势力取代。换句话说，我认为就是现在，是日本文化的最高峰了。战后一代大师们都老了，他们是优秀的一代，是黄金的一代，有没有人继承，我们自己判断。电影是这些艺术形式里退步最明显的了，现代电影几乎不如韩国。

中国的艺术家认为艺术品就是艺术品，日本的艺术家认为艺术品也可以是一种产品。对于全世界人民来说，他们能在日常的产品中感受到日本人的审美意识。这是日本人最强大的地方。艺术的作用是什么？艺术就是审美意识的普及与坚持。从这一点上来说，没有人比日本人做得更好。即便是衰败了也是一份巨大的文化遗产。

宋扬

独立设计师、浙江工业大学艺术学院副教授

请说说你的日本现代艺术初体验。

日本的现代艺术表现出双重性，既来源于东方精神，又有对传统的颠覆。草

间弥生的作品极具日本现代艺术的代表性，看到她的作品，形式很新奇，但强烈的视觉刺激背后总能隐隐地感受到惶恐与不安。

你最欣赏的日本现代艺术家是谁？

从设计角度，创作形式最容易使人接受的日本艺术家是村上隆。他的作品中有很重的流行文化痕迹，这也正是吸引众多流行品牌与其合作的原因。从创作形式角度，奈良美智的作品也是很有特点的。他通过很容易让人理解的人物形象，借用很单纯的“童年”造型，通过隐喻的形式表达作者对社会发展方方面面的审视与关注。

你觉得日本现代艺术有怎样的特质？

日本的地域文化特征一定会被植入到众多艺术家的创作中，无论是思想还是创作形式。

你觉得日本艺术的未来会怎样发展？

日本拥有亚洲最先进的电子产品、信息科学技术，这正是引领未来艺术发展的形势根源。未来的艺术形式一定是更加多元化的，而日本一定会是亚洲范围内对艺术表现的新风格最敏感的区域。

唐彦

少年脑科学实验室负责人、
南京美术学院教师

请说说你的日本现代艺术初体验。

“manga”（漫画）的发展贯穿着日本的战后现代艺术。我想初体验就是最早接触到的日本商业漫画，尤其是八谷和彦在《WORLD SYSTEM》中，将煤图

一雄《我是真悟》（わたしは真悟）的男女主角真玲、阿悟从东京铁塔一跃而下的一幕制成海报，更强化了我对此的认定。事实上，漫画就是日本艺术存在的一种形态。

你最欣赏的日本现代艺术家是谁？

草间弥生、会田诚、明和电机、横山裕一（漫画家）。

你觉得日本现代艺术有怎样的特质？

如果说在日本经济高速发展的20世纪60年代，泼辣的具体派呈现出对商业文化的赤裸挑衅，村上隆“小男孩”展则从商业动漫和偶像崇拜中呈现出入骨的细软和温柔。对我来说，这种特质或许是从西方艺术发展脉络中求得一线生机的血脉贲张，逐渐

转化为一种自成一派、具有极强民族特质的轻盈细腻，是附着在时间概念上的存在。

你觉得日本艺术的未来会怎样发展？

很难做出判断。如果循环往复是世界存在的形态，或许可以在日本的文学创作中找寻依据，就如同三岛由纪夫剥开川端康成的素朴柔美，呈现出撕裂身体般的血气方刚，当然依旧承继着细腻。或许从当下的富有女性特质的敏感脆弱转向一种阿波罗式的铁骨铮铮也未尝不是日本现代艺术发展的一种可能，似是对具体派的回应。

蔡萌

美术学博士、策展人

请说说你的日本现代艺术初体验。

我最初开始关注日本(现代)艺术是从建筑、电影和摄影开始的,当时的感觉

欣喜的是他们大都比较含蓄、内敛、简洁,并且有一种内在的东方美学思想散发出来。

你最欣赏的日本现代艺术家是谁?

安藤忠雄、小津安二郎、大友良英。

你觉得日本现代艺术有怎样的特质?

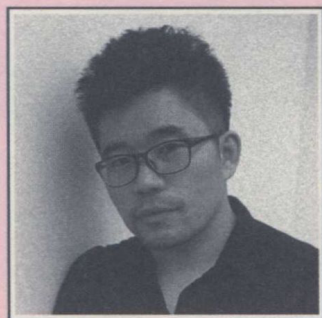
一方面,西方文化对其影响依然持续不断;同时,日本对西方文化的吸收也并没有显得那么的“狼吞虎咽”和“生吞活剥”。另一方面,日本在学习西方的同时,并没有彻底否定自身的文化传统,今天的日本现代艺术甚至在某种程度上已经成为东亚文化圈的一个主要代表。

你觉得日本艺术的未来会怎样发展?

这个我说不准。但通过我的观察,从表面上看,与今天中国的现代艺术的活跃相比,日本好像有点显得冷清;但从实质上看,真正的高下和差别可能要在50年后才看得出来,到时候日本的现代艺术应该会有底蕴。

夏彦国

策展人、评论人,专栏作者

请说说你的日本现代艺术初体验。

尊重和佩服!个性鲜明而又丰富多彩!

你最欣赏的日本现代艺术家是谁?

日本战后艺术家,还有建筑师、设计师、电影导演、作家等让人佩服的人很

多。仅就艺术创作说,我个人比较喜欢具体派艺术家的创作状态和物派的思考方式。

你觉得日本现代艺术有怎样的特质?

从混杂到清晰,早期延续之前的模仿,以及渴望超越,到后来越来越具有日本文化的气质。整个20世纪,日本的艺术一直积极地学习和融入西方艺术,战后这种热情持续不断,甚至更加执着,整个日本艺术界都以一种要与世界同步的心态在发展。这不仅包括艺术创作,从美术馆体系的建立和发展也可以看出这一点。自信心也随着日本经济的起落而变化着。

你觉得日本艺术的未来会怎样发展?

如果用发展的眼光看,除非日本经济

出现新一轮的大繁荣,就目前来说,青年一代艺术家的创作热情不如他们的前辈。他们的创作可能会更加冷静,个人化、在地化,这也没啥不好。其实,现代艺术的语境也发生了很大变化,我们很难把艺术当作独立的对象去看待,也就是说我们很难再用艺术家的意志、作品的风格,以及内容的再现性去谈论艺术作品。艺术对于社会和观众的互动意义将会越来越重要,也会更加多元化。另外,顺应历史潮流,未来日本与亚洲其他国家之间的交流会更加频繁和深入。在此,愿中日两国的艺术交流“自由自在”,为两国文化的友谊增加色彩。●

絵と彫刻の基本から、イメージの無限宇宙へ 日本現代アートを解ける6つのキーワード

从绘画与雕刻, 到想象的无限宇宙
解读日本现代艺术的六个关键词

保坂健二郎、石井芳征、福住廉、中岛水绪 / text

谭雯文 / translate

刘凯琳 / edit

Mizuma Art Gallery、Taka Ishii Gallery、Nishimura Gallery、CASHI and HidariZingaro、KENJI TAKI GALLERY / picture courtesy

人的想象力有多大，
“现代艺术”的概念就有多无穷。
从色彩与图形组成的平面，
到二次元与三次元壁垒的崩坏；
从记号、物语的解釋多样性，
到“无意义”的合理化和常态化。
到底什么样的作品才能称为“艺术”？
艺术家们的创作中都蕴含了哪些秘密？
为了更接近这些问题的答案，
我们围绕日本现代艺术中的六大主题进行了深刻的探讨。
从绘画与雕刻，
到想象的无限宇宙，
这场日本现代艺术的探索与发现之旅，
马上启程。

a. 远看波澜壮阔，近观细致入微。1973年出生的日本艺术家池田学，以其细腻画风与超绝技巧著称。而这幅以海浪为造型的《预兆》，更是贯穿其作品中的“人与自然”主题的绝佳代表。若是有机会，请一定要拿好放大镜，亲自找到隐藏

在画面中的玩心与技巧。
纸上钢笔、亚克力墨水
190×340cm
摄影：久家靖秀
Sustainable Investor Co. Ltd. 藏
©IKEDA Manabu
Courtesy of Mizuma Art Gallery

1

绘画 Paint

“よい絵” ってなんだろう？

什么样的画才能被称作 “好画”？

保坂健二郎 / text

一幅让人目不转睛的绘画，究竟藏着怎样的秘密？

绘画是色彩与图形组成的平面。因为受这种苛刻的组成条件所限，因此我们在欣赏一幅佳作时，不仅能在画中发现作者的想象，也会把自己的想象带入其中。因此，画家们开始积极地将自己的感情、故事、脆弱与暧昧注入作品当中，也让观众在欣赏这幅作品时能够得到更多的乐趣与感悟。

20世纪初抽象主义的兴起，让绘画从“场景再现”的命运中解放出来。画家们摒弃了固有的框架，通过将自身精神世界的可视化、层次化、本地化，加强了“绘画”作为“艺术创作”的存在感与重要性。

如今，人们的想象力已不再受到作品尺寸大小的限制。复制技术时代之后的画作，即使改变画面尺寸，也不会减弱画面本身带来的强度与力量。这也要求画家们从单一的纸笔作画中解放出来，追求更加灵活多样的创作手段。

b. 村濑恭子
Lights in the Forest
2003

村濑从早期开始就一直以女孩为主题，而她笔下的女孩，总是习惯藏身于色彩与图形的交错之中，平静之余，又能察觉到一丝焦虑与不确定。这既是日本传统

侘寂美学观的表达，也与作者长年在德国感受到的冰冷宁静的气氛不无关系。

棉布上油彩

180×145 cm

摄影：

Takashi Orii

©Kyoko Murase

Courtesy of Taka

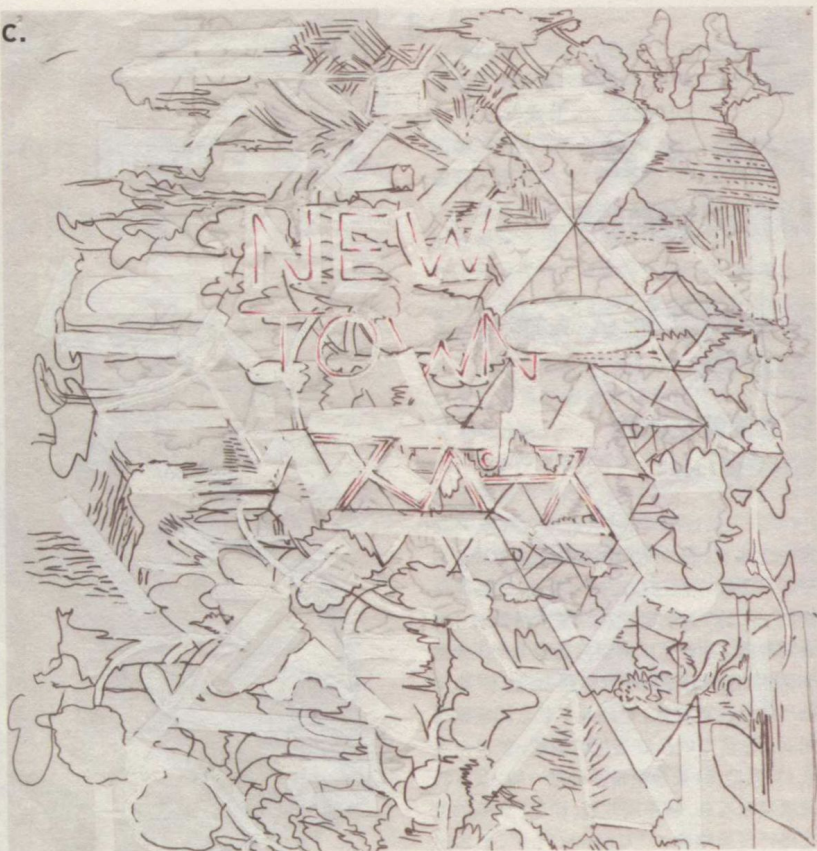
Ishii Gallery, Tokyo

b.

c.

2 风景 Landscape

平凡と架空のランドスケープ

平凡与架空的风景

保坂健二郎 / text

飞机的发明轻松地逾越了“地平线”与“距离”的限制，网络时代的来临让“物理场景”与“虚拟场合”的界限变得暧昧模糊。在这个所有事物都必须“相对而言”的今天，我们很难再描绘出现实、现在的风景。未来究竟是什么样子？除了悲观的风景（反乌托邦），我们很难再想象出其他，而过去的风景又几乎被照片代替。那我们在表现“风景”时，到底应该去描绘些什么呢？

21 世纪的日本风景画涌现出两种类型，分别是“现实主义”与“虚构主义”的风景。无论是何种类型，都包含了作者乐观与悲观的情绪。树的枝干、流畅的线条，宏观与微观的并存，现实与虚构的裂痕……他们笔下的风景时而内在化、时而外在化，既可以保证情感的流动，又能确保与世界的距离。我们这个时代的风景画，与其说是为了描绘眼前的景象，还不如说是处理一种“关系性的距离感”。

c. 伊藤存
Space for NEW
TOWN
2007
这不是一幅单纯的风景画。从这些由针创作、由线构成的

作品中，我们不仅能发现作者伊藤存的创作轨迹，当中的速度感、密度、主题也与传统刺绣截然不同，就仿佛是刺绣与风景画也从模拟走

向了数码一样。
布上刺绣
©Zon Ito
Courtesy of Taka
Ishii Gallery, Tokyo