Bilingual Magazine for Art and Culture from the Edge of the East

Hiroshi SENJU & Miwa KOMATSU

特集

Fixon HOSOE _{細江英公}
Voshiyasu TANUKA _{銀村吉康}
Hiroko KOSHINO (1992) (1993)

and more

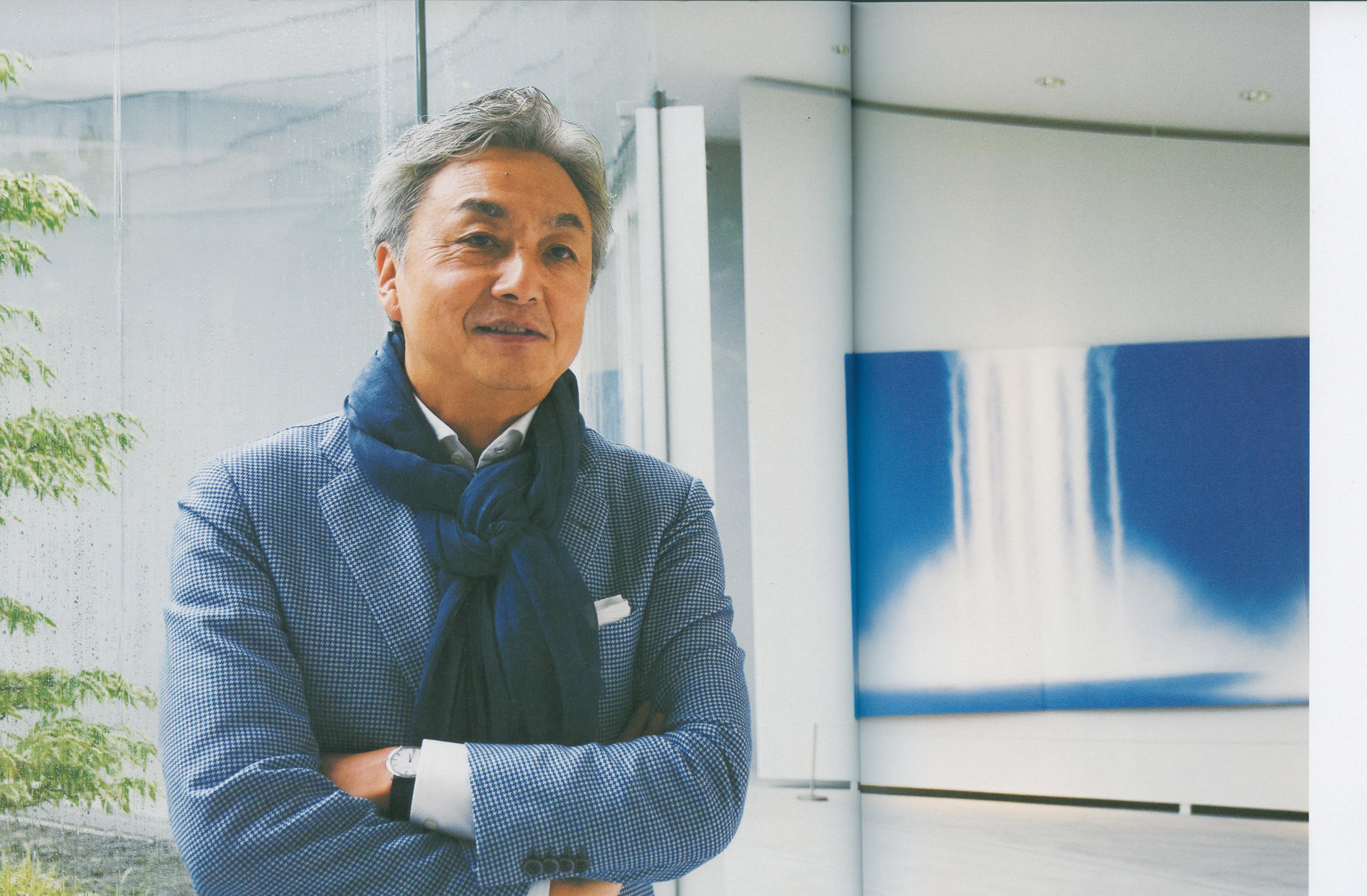

Photo: Hirona FUJITA 撮影: 藤田紘那

Interview with Hiroshi Senju First, let me ask why and how you chose to paint Nihonga.

It was when I was in high school, a teacher of mine suggested me to go and see the exhibition of Nihonga, which I did. And as soon as I saw

them, I was captivated by the beauty of natural the pigments used in Nihonga in an almost crazy way.

But as years went by, I realized that I wasn't crazy at all and that the emotion I had was an instinct every

Interview

Hiro Shi Senju

千住 博

interview & text : Hirotaka FUJITA インタビューと文 = 藤田博孝

Along with the paintings
(national treasure) by Eitoku Kano,
the distinguished Japanese painter,
Hiroshi Senju's fusuma paintings
are currently on special public
display at Juko-in in Daitoku-ji
Temple to celebrate the 450th
anniversary of its establishment.
Senju became the first Asian artist
to receive the Honorable Mention
at the 46th La Biennale di Venezia,
Italy. The internationally acclaimed
artist speaks passionately about
his views on art.

大徳寺聚光院創建450年を記念して、 自身が奉納した襖絵が狩野永徳の 国宝障壁画と共に特別公開中の 日本画家・千住博。 ヴェネチア・ビエンナーレ絵画部門で 東洋人初の「名誉賞」を受賞するなど、 世界を舞台に活躍するトップランナーが 自身の芸術観を熱く語る。

one of us has but long lost and forgotten. Tens of thousands of years ago, our ancestors made natural pigments by crashing beautiful rocks and minerals with which they colored their face and body, or created accessories by piercing holes in them. I think they intended to express the miracles of life and the joy of being alive by decorating themself with things

derived from nature and tried to connect themselves with the whole universe. I believe this is one of the beginnings of art in human history. Anyway, natural pigments awakened my lost instincts and I got impressed by the fact that both of us, me, a modern world man living in the 21st century and our ancestors of tens of thousands of years ago, were sharing

the same feeling; the sensation of being connected beyond all boundaries, space nor time. It was a huge experience for me. I think I was taught then what art really is. And this experience turned to a strong desire to become somebody who can tell and share the beauty I found with as many people as possible. This is how I became an artist.

Waterfall ウォーターフォール 2002 Jukoin-Betsuin, Daitokuji 大徳寺聚光院別院

I heard during the time you visited NY when you were in your 20's, you were surprised by its contemporary art. How did you feel it exactly?

Well, after visiting hundreds of museums or galleries in NY, I came to the conclusion that everything there is original while Japanese contemporary art is nothing more than its copy. Which brought up the question: What was postwar Japanese art all about? I felt as if my existence was denied but I came back home with the strong will to create something truly original. Just then, I got the chance to visit rural areas in Japan. The beauty of the landscape simply struck me and led me to paint what I had always wanted to: the flow of time. What I was looking for was there all the time, right under my feet. In the Western World, you need to discover something new if you do contemporary art, but what I acquired after coming back to Japan is the rediscovery of the beauty of my country, a sense of reevaluation of things we already had. And finally I came to understand the sense of discovery, and rediscovery is essential if I were to create art that goes beyond boundaries. So I made up my mind to study Japanese culture from zero and started to read books on Japanese art, as part of rediscovery, such as Reflections on Japanese Art by Akio Yasuda or writings of Zeami, and haikus of Basho, Kino Tsurayuki or Fujiwara no Teika. The more I read the more I could'nt help but respect these giants; not only have I found the keys to create art beyond boundaries, but I have also discovered they had already established the global concept of philosophy, the philosophy of respecting nature. I think one of the concepts of modernism in the Western World is the denial of the past, and focusing on the present/future. I realized, however, that respecting the past and tradition is just

as important as focusing on the present/future.

You defined Japanese postwar contemporary art as "unborn" in your essay.

Postwar Japanese art begun with the total denial of the past.

Unfortunately, "learning from the past and developing new ideas based on it" has not been done enough in Japan. When I saw the Chinese paintings of the 11th century for the first time, I felt a strong desire to paint these kind of paintings; I was overwhelmed by its realism especially the way they filled the canvas painting one by one like the diligent work of pointillism. I found in them the starting point and the path I would follow to create my contemporary art.

Floodwater 水の森 2002 182.5×573.0cm Jukoin-Betsuin, Daitokuji 大徳寺聚光院別院 一の間

Life (detail) 砂漠(部分) 2002 182.5×1060.4cm Jukoin-Betsuin, Daitokuji 大徳寺聚光院別院 二の間

Also you said you have been inspired by numerous experiences you had while visiting foreign countries.

Yes. When I visited the Yellow Water of Kakadu National Park in Australia, its absolute beauty of landscapes led me to finally turn my back on "contemporary art" which was too conceptual. I remember every landscape surged like flood of beauty and they washed all my concerns away. I think I then recaptured the feeling of our ancestors wanting to express the overwhelming power of bisons running. Famous poet/dramatist/writer Shuji Terayama has encouraged us to throw away books and rally in the streets and I agree with his words. I realized the importance to place myself into the real world and reset everything I had in my mind. Also it showed me the way to go beyond boundaries; I thought if I paint with simple excitement just like our ancestors did, I will be able to create something of that kind. And so, I decided to follow the path which mankind had experienced, starting from the oldest existing place of the earth I could visit and see. The first site I visited was the Kilauea Volcano. I was so impressed by its landscape, and it made me imagine how the earth looked like 4.6

billion years ago. I felt the irresistible urge and the strong sense of mission to paint its magnificence and tell the whole world about it; I painted and titled Flatwater (pp.14-15). Junji Ito, the art critic and currently Professor of the Tokyo University of the Arts, saw the painting and recommended it to be exhibited at the Venice Biennale*.

I heard that after you were appointed to paint the Fusumae (pp.8-11) of Daitokuji Jukoin Temple, you needed a year before you actually started painting. Were you under pressure?

Hiroshi SENJU 千住博

Yes, of course. There are two resons for that. Firstly, Daitokuji Jukoin Temple is one of the Head Temple of Zen. Secondly, I was well aware that the task for Fusumae is usually meant for artists with big names. Back then, I was not famous at all and felt that I didn't deserve such an honorable task. It took

some time for me to get ready but by sharing feeling with our ancestors and by following human history from there, I finally succeeded in overcoming these pressures. If you are asking me about the time it actually took to complete Fusumae, I would answer "30,000 years" to be precise. It is indeed tough to

> create paintings that would be exhibited at the Venice Biennale or Daitokuji and I know I always need to surpass my previous best. So, the critical moment for me is always now. I live in the present, otherwise I am dead. For example, I am here ready to have an interview with you because I

consider it as the most important task above everything else I have to do now. I simply did what I considered the most important thing. This is how I live.

*Hiroshi Senju received the Honorable mention Award at the Venice Biennale of 1995 with The Fall, which became his lifetime motif. He was the first Asian artist to receive the award.

千住 博インタビュー

日本画家を志すきっかけとなったエピソードについて、 あらためてお聞かせください。

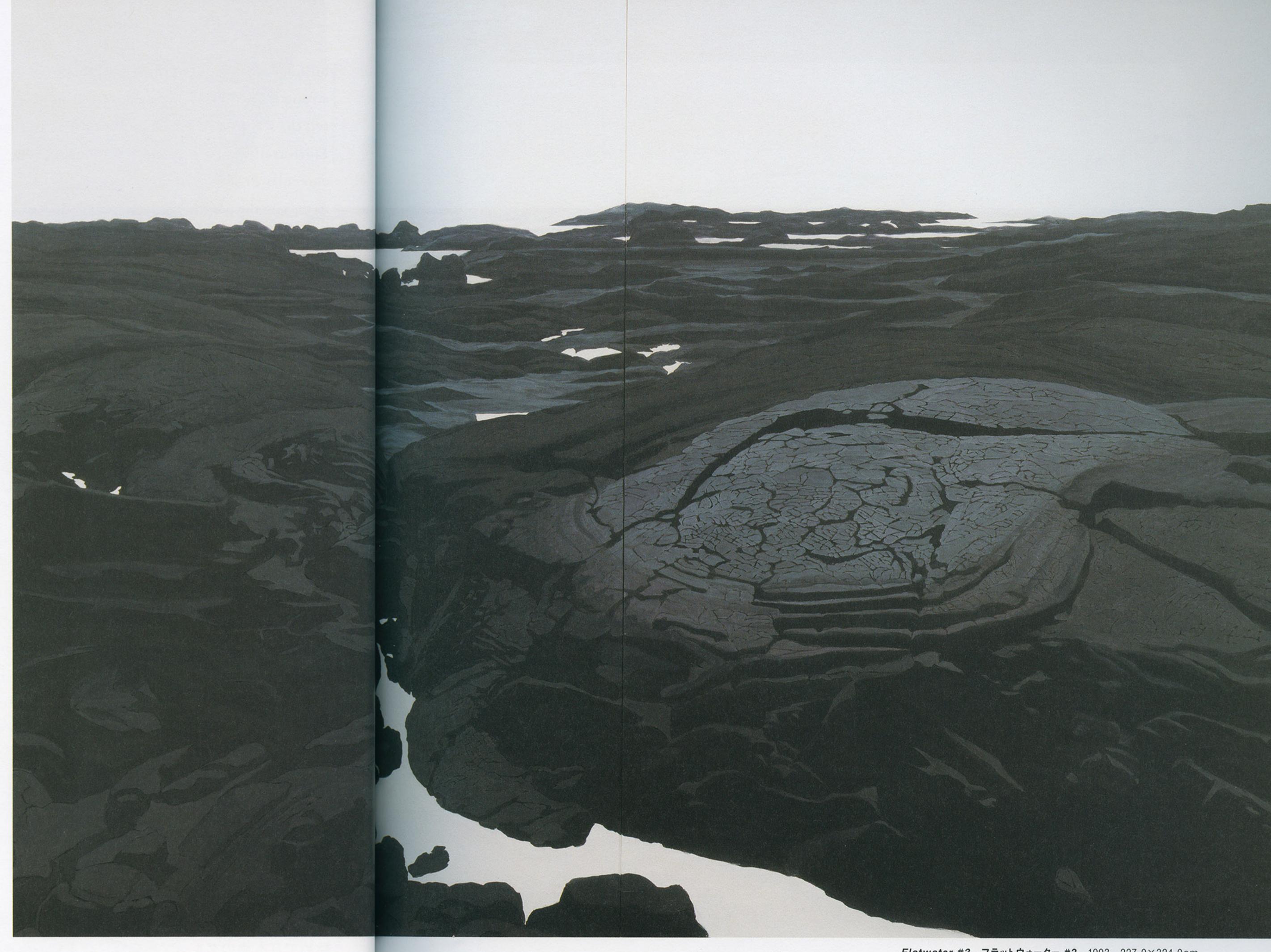
慶應義塾高校在学中に、日本画家である美術担任の 勧めで日本画のグループ展を観に行きました。その際、 僕は展示されている絵のことよりも、日本画の絵の具、 天然の岩絵具の素晴らしさにいたく感動しまして、そ の惹きつけられ方が尋常ではなかったんですね。でも、 それはむしろ人間として当たり前のことであって、そう いう感性こそがこの現代社会において忘れられてし まった大切な本能なんだと後になって気がつきました。 歴史を遡れば、もう何万年も前の我々の祖先が、岩絵

具の原型である美しい岩石を見て、やはり僕と同じよ うに感動して、それを砕いて顔や体に塗ったり、穴を あけて装身具として身にまとったりしていた。要する に彼らは、自然を身にまとうことによって宇宙と一体化 し、ここに奇跡的に生まれてきた喜び、生きている喜 びを何とかして全身で表現したかったわけです。それ が芸術の一つの始まりなんですね。僕が高校生のと きに岩絵具に感動し、その本能的なことに目覚めた瞬 間というのは、大げさに言えば、現代人を代表して何 万年も前の人類が体験したことの追体験をしたと言 えるぐらいの、とても大きな瞬間でした。21世紀の今 を生きている僕らが、数万年前の我々の祖先とすべ

ての境界、バウンダリーを超えて、人間の最もベーシッ クな部分を共通項として繋がることに僕はすごく感動 し、「芸術とはこういうことなんだ」と教えられたんです。 それは、自分が目覚めたその感動を、自分が見つけた 美を、一人でも多くの現代人に伝え、それを分かち合 いたいというような思いに僕を突き動かしました。その とき僕は芸術家としての産声を上げ、歩みだしたのだ と思います。

20代の終わりに数か月ニューヨークに滞在し、美術 館やギャラリーに通う毎日を過ごす中で、ニューヨー クの現代アートと日本のそれとの決定的な違いを感 じられたそうですね。

ニューヨークの現代アートはオリジナルです。「日本の 現代アートは、アメリカの現代アートのコピーだ」という のが結論でした。だから日本の現代アートを見ている と、派生したものを見ている感じがどうしても拭えな かったんです。「一体、戦後の日本の文化って何なん だ?」と思い知らされ、全否定されるような経験をして、 とにかく自分でオリジナルなものを作らなきゃ駄目だと いうことを嫌というほど感じて帰ってきました。その直 後に、あらためて日本の自然に触れ、山水の美しさに 開眼するという体験をしました。それが僕を自然回帰 へと向かわせ、自分の中にあった"壮大な時の流れを 描く"という潜在的なテーマを顕在化させるきっかけ になったんです。つまり宝物は自分の足元にあったと いうことに気が付いた。新発見することが欧米型の 芸術ですが、僕は日本で"日本の美"を再発見した。 「新発見の視点と再発見の視点と両方が、バウンダリ ーを超える芸術には必要だ、そのためには、徹底的に 日本を直視しなければいけない」と気付かされました。 それで、日本の文化をゼロから勉強し直すことを決心 して、安田章生の『日本の芸術論』など、膨大な量の 本を読み漁りました。すると結局、自分の中で解決で きないことというのは、世阿弥、松尾芭蕉、紀貫之、藤 原定家といった先達が残した日本の詩歌論の中に全 部既に解決されていたということを知りました。国際 的に通じるコンセプトや、人類共通の普遍的な哲学と いったものに日本の詩歌の人たちは、あの時代に孤

Flatwater #3 フラットウォーター #3 1993 227.0×324.0cm

高の中で到達していたということに驚き、改めて尊敬 しました。つまり紀貫之や松尾芭蕉自身が日本人とい うレベルの発想ではなかったのだと思います。自然に 寄り添う自然尊重の精神を表す哲学が、日本の古典 文学には存在しています。西洋の「モダニズム」とは、

分にとって必要なものは、"現在・未来と同様に過去と 如何に関わるか"という視点だとあらためて気付きま した。

文字通り過去を否定するからモダニズムです。でも自 中国の宋元画を見たときに、「歴史を踏まえた本当の 意味での日本の現代アートは、残念ながら未だ生ま れていない」と、強く確信したそうですね。

戦後の日本の美術というのは、過去を全否定するとこ

Cliff #30 クリフ #30 2015 193.9×130.3cm

Cliff #1 クリフ #1 2012 259.1×181.8cm

16 Hiroshi SENJU 17

ろがありましたが、これは論外です。過去に関わって 現代に生かすという作業が日本においては十分にな されていないんですね。僕は中国の宋元画を見たとき に、「このリアリズムを、自分の血とし、肉としたい」と思 いました。字を書くように、こつこつ描いて画面が埋め られているのを見たときに、「僕の現代アートの原点は これだ、僕がやる方向はこれだ」と確信を得て、自分 の軌道をきちんと絞り込むことができたんです。

海外取材では度々特別な体験をされていますね。

オーストラリアのイエローリバー国立公園への取材で は、頭でっかちで雁字搦めになって、全く身動き取れ なくなってしまっている現代アートというものに愛想を 尽かすことが出来る…そのきっかけとなる"圧倒的な 風景の美しさ"というものが、目の前に洪水のように押 し寄せてきたんです。それによって、どうでもいいこと する)。 全部が流れ去って、きれいさっぱり霧のように晴れて しまった。そのぐらい圧倒的な風景というものに出会っ た。そのとき僕は、「目の前を走るバイソンの迫力を描 き留めたい」という旧石器人の心を取り戻したんです。 寺山修司も「書を捨てよ、町へ出よう」と言っています が、結局それだと思うんですね。リアリティーの中に身 を置くことによって、頭でっかちになっていることを全 部リセットする。そのきっかけとなるフィールドワークの

大切さを、身を持って感じました。そういうベーシック な感動で物が見えて描けたら、それは同時にすべて の国境を超えることができるに違いない、そのモチー フとは何だろうと考え、遡れる一番古いものから溯っ て、人類として追体験してみようと思いました。それで ハワイのキラウェア火山に行ってみたところ、46億年 前の地球創世の風景を彷彿とさせるその景色に本当 に感銘を受けたんですね。これを一刻も早く、多くの 人に伝えなきゃいけないという使命感に目覚めて描い た作品が《フラットウォーター》(写真14頁~15頁)です。 それを見て、美術評論家の伊東順二(現・東京芸大 教授)が、僕をベネチアビエンナーレの出品作家に選 んでくれました。(その1995年ベネチアビエンナーレ に千住博は、後に生涯のモチーフとなる「滝」を描い たThe Fallを出品し、東洋人としては史上初となる 絵画部門「Honorable mention(名誉賞)」を受賞

大徳寺聚光院別院の襖絵(写真8頁~11頁)が現在公開 中ですが、制作を引き受けてからほぼ一年は、重圧 で殆ど筆が進まなかったそうですね。

大徳寺聚光院は禅宗の総本山の一つですし、偉い 芸術家が仕上げの仕事としてやるのがお寺の襖絵な 訳です。ところが当時の僕はそんなに有名な絵描き

Falling Colors フォーリングカラーズ 2006 Naoshima Standard 2 直島スタンダード2

The Garden of Kū (detail) 空の庭(部分) 2009 Benesse Art Site Naoshima, Art House Project, Ishibashi ベネッセアートサイト直島、家プロジェクト、石橋

Hiroshi Senju Museum Karuizawa 軽井沢千住博美術館

HIROSHI SENJU MUSEUM KARUIZAWA

Hours: 9:30-17:00 * last admission at 16:30

Address: 815 Nagakura, Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, Nagano 389-0111 Japan

Closed: Tuesdays (except for Nat'l Holidays on Tuesdays). Closed for the winter (Dec.26 to end of Feb). Admission: Adults 1,200yen College or High School Students 800yen

Younger and Handicapped visitors Free

Contact: +81(0)267-46-6565 https://www.senju-museum.jp/about/

軽井沢千住博美術館

時間:9時30分~17時 ※入館は16時30分まで

住所:389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉815

休館日:火曜定休(但し、祝日の場合は開館)・冬期休館(12月26日より2月末日) 観覧料:1,200円[一般]、800円[大学生・高校生]、無料[中学生以下・障がい者]

お問い合わせ:0267-46-6565

https://www.senju-museum.jp/about/

ではなかったので、自分がやるということを呑み込む までに時間がかかった。芸術というものを、表現という ものを、旧石器人たちと同じ気持ちになって体験する ことができて初めて越えることができたハードルがあ るんです。だから、描くまでに三万年かかったというの が正確かなと思います。ただ、確かにベネチアビエン ナーレや大徳寺は大変でしたけれど、そういう実績を 背負って次の絵を描いていますから、常に「今」が一 番危機的状況です。そうじゃないともうお前は死んで いるという話です。今が一番感動的だし…例えば今 こうやってインタビューをお受けしていますが、それは 一番大切な仕事だからです。常に一番大切なことだ けをやり続けてきたのが僕の人生なんです。

Hiroshi SENJU 千住 博

Born in Tokyo, 1958.

Obtained BFA and MFA from the Tokyo University of Arts. Withdrew from the doctoral program after fulfilling the credit requirements at the Graduate School of Tokyo University of the Arts. Received Honorable Mention at 46th La Biennale di Venezia. His works are installed and collected by institutions/ museums such as Shofuso, Philadelphia, USA, Daitokuji Jukoin Temple, Yakushiji Temple and the Metropolitan Museum of Art, NY, USA. Former President of Kyoto University of Art & Design. Presently Professor in Kyoto University of Art & Design.

1958年東京都生まれ。東京藝術大学美術学部絵画科日本画専攻 卒業、同大学大学院博士課程単位取得満期退学。第46回 ヴェネツィアビエンナーレにて名誉賞を受賞。米フィラデルフィア 「松風荘」、大徳寺聚光院、薬師寺、NYメトロポリタン美術館等に 収藏。京都造形芸術大学前学長、現在同大学教授。