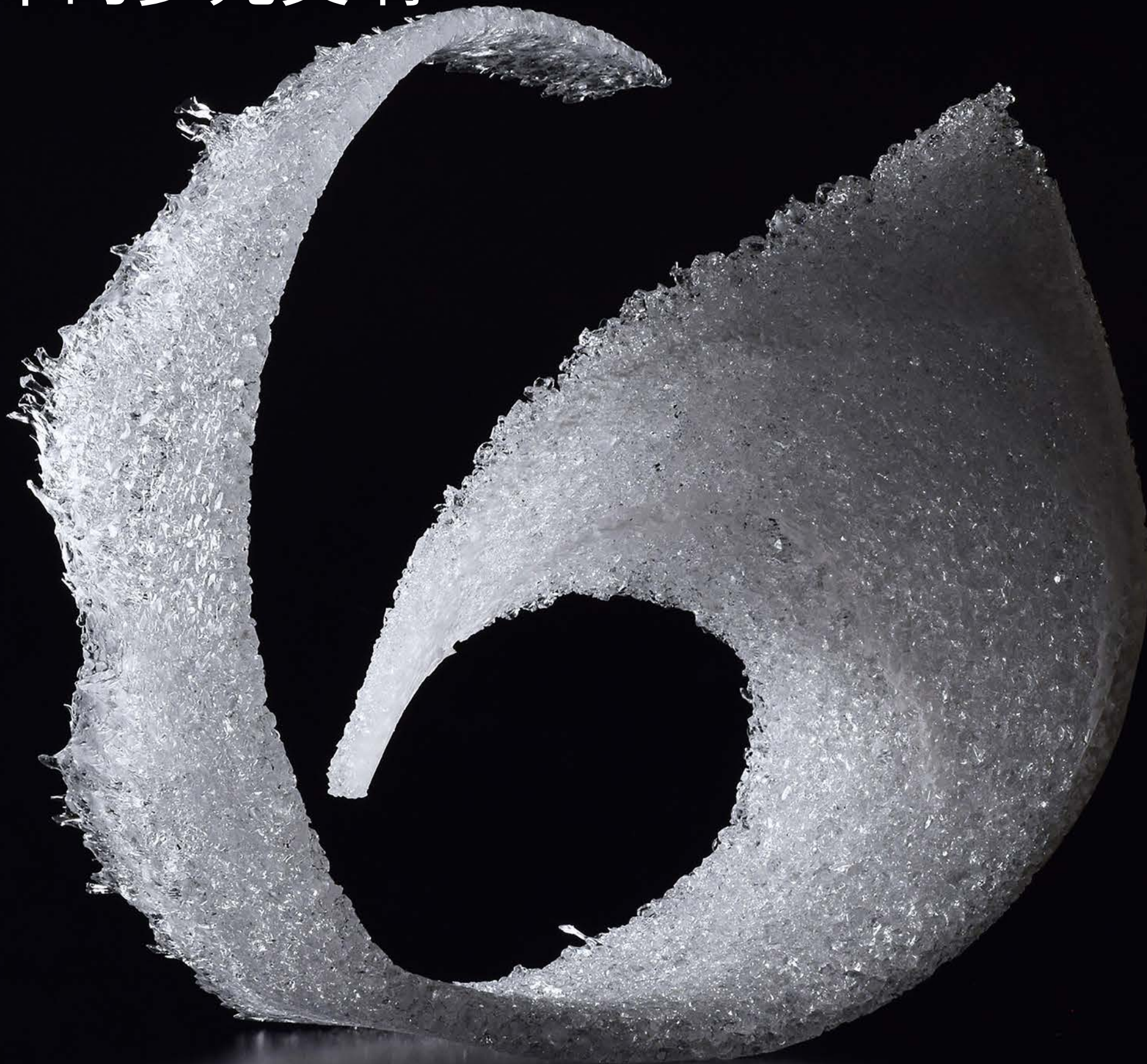

古今东西

日本当代艺术的多元交响

编辑 | YJX

当樱花的花瓣在京都的微风中轻舞，一场艺术的绮梦在这座古都悄然绽放。《古今东西》日本当代艺术群展于2025年4月12日至30日，在京都原村井银行七条支店这座承载百年历史的建筑中拉开帷幕：宛如一场绚丽的艺术盛宴，将传统与现代、东方与西方的艺术元素巧妙融合。在这里，每一件作品都诉说着艺术家们的奇思妙想与深刻洞察，邀你一同踏入这充满魅力的艺术世界，领略日本当代艺术的独特风采。

川岛优-EROSION 2024 综合材料-布面

日本当代艺术群展《古今东西》选址独具匠心，原村井银行七条支店这座1914年建成的百年建筑，摇身一变成为艺术的舞台——这座由建筑师吉武长一设计，融合新文艺复兴与美术学院派元素，是20世纪初西洋风建筑的经典之作，也是政府指定的有形文化财产。其正面的四根多立克立柱，彰显着古典韵味；双层砖石结构搭配铁板屋顶，简洁庄重。步入正门，挑高空间与白色主调营造出开阔通透之感，内部原木构件则增添了温润沉静的氛围，完美平衡了恢弘与私密。这座建筑不仅见证了大正时代的建筑与文化，更是京都经济与建筑发展的鲜活记录，如今，它承载着新的使命，为当代艺术展览赋予了深厚的历史底蕴。

展览由长寿艺术专栏节目《艺术黎明线》主办，在横滨国际拍卖行的助力下，精心挑选了日本当代艺术界14位代表性艺术家的作品。这些艺术家来自平面、立体、传统工艺等不同领域，他们的作品汇聚于此，恰似一场跨越时空的对话，东西文化在这里交融，古今艺术在此刻辉映。

凝固时光

在雕塑艺术的领域，艺术家们以独特的视角和精湛的技艺，赋予雕塑新的生命力——

大石雪野以日本民间传承的人与兽的故事为题材，融古贯今，创作出传统的木雕作品，试图以雕塑来表现人类虽受限于语言的束缚，仍不断追求超越语言框架的情感本质。此外，大石还积极参与艺术修复项目，其中包括位于奈良县的法隆寺释迦三尊像的“克隆”复原工程，为雕像补全缺失部分并重现其原貌，不仅展现了她高超的技艺，更体现了她对传统艺术的尊重与传承。

太田企代男则是一位未来派雕塑的先锋。他的艺术理念与社会结构的主题紧密相连，借助数码技术，通过金属和石墨等材料的碰撞，结合建筑理念、光学错觉和莫列波纹，邀请观者重新思考存在与虚无的观念。他的作品充满科幻感，那些极富未来感的三维雕塑，像是来自遥远未来的预言，让观众在欣赏作品的同时，仿佛置身于科幻电影之中，对世界的本质产生新的思考，惊叹于他对材料和技术的创新运用。

金卷芳俊为木雕艺术带来了全新的视角，聚焦于人类情感的复杂性与冲突性：他不拘泥于传统雕塑对身体形态的表现，更注重捕捉人类情感的褶皱与意识暗流，从文艺复兴解剖学、立体主义解构思维、佛教雕塑的静穆基因以及日本流行文化等多种艺术流派中汲取灵感。他的《Caprice》系列，以多面雕塑的形式呈现多维度表情谱系，让人们看到木雕艺术在表达情感方面的无限可能，每一件作品都仿佛是人类内心世界的真实映照，能让观众从中找到自己情感的影子。

盐见亮介的金属甲冑作品是传统与幻想的奇妙结合，他的作品虽然根植于传统金属工艺，却突破了常规甲冑的设计，更多地聚焦于形式与个人表达，而非单纯的防御功能性。他从现实与虚构中获取灵感，既受到木雕大师高村光云和平栴田中的影响，又从《幽灵公主》以及佛寺与神社的静谧冥思中获得启发。以动物形态为基点，通过数控精雕与手工锻锤的对话，盐见亮介创造的作品使传统甲冑升华为探讨存在本质的视觉表达，模糊了现实与幻想之间的界限，带领观众走进一个充满奇幻色彩的艺术世界。

高崎洋佑的雕塑作品充满了对人性和美学的深刻思考，灵感源自古代土偶与佛像的原始能量，通过“爱欲”的视角探讨了“人形”长久以来的魅力。他将传统的图案与现代元素（如高跟鞋和比基尼）解构重组，古代土偶与佛像的原始能量与现代时尚元素相互碰撞，挑战文化界限并尝试重新定义美的观念，让我们看到了传统与现代之间那根无形却紧密相连的纽带，引发人们对审美价值普遍性的思考。

大石雪野·商於之虎 2025 日本榿木

大谷阳一郎 - ki_u #91 2024 综合材料-布面

笔触之间，万象共生

平面艺术板块，艺术家们用画笔和创意，在二维的空间里展现出无尽的可能——

大谷阳一郎以汉字为灵感源泉，创造出独特的视觉诗歌风格：他的作品巧妙融合传统汉字与当代艺术形式，以描绘自然形态，表现了人类经验的复杂性与多样性。在创作中，大谷阳一郎将编程算法与随机性融入艺术实践，对汉字进行精妙解构与重组排列，使每个文字都蜕变为抽象景观，构建出错综复杂、层次分明且象征意味浓厚的画面。他挖掘汉字的象形特质及其深厚的历史与文化内涵，在字义解离与形态重组间重写“书画同源”的当代方程式，为平面艺术带来了全新的维度，让观众在欣赏作品时，既能感受到艺术的美感，又能领略到汉字文化的博大精深。

川岛优以千年传统日本画的技法为基础，在画作中植入存在主义的精神坐标——他在思想层面深受尼采、克尔凯郭尔等哲学家的影响，同时也从莫罗和培根等艺术家的作品中汲取灵感，他的单色画作围绕着焦虑与疏离等主题，几何

图案、强烈的透视感和神秘的女性形象相互交织，意图表现出当代社会中的不安与异化感，这种异化感源于当下生活环境中人造物和科技的过度主导，以及视觉媒体的泛滥成灾。他的作品就像一面镜子，映照出当代人内心的困惑与挣扎，引发观众对自身与环境的深刻反思。

木村佳代子的绘画生涯宛如一场关于生命的漫长思索：年少时期身患癌症的经历，使她从人生起点便开始质问生命的意义。因为早期受到动漫文化的影响，所以她的作品多以“死”为创作主题意象——2011年东日本大地震的冲击，令其创作轴心彻底转向“生”的维度，并开始绘画花卉。她的绘画在精密控制与即兴挥洒间找到独特平衡，在花卉主题中呈现了想象与现实的交织生长，这种虚实交融的视觉语法，通过丙烯颜料的物质性展现了自然生命的纤弱与张力，旨在唤起观众的情感共鸣。当观众凝视她的作品时，仿佛能感受到生命的呼吸，体会到生命的奇妙与美好。

田村吉康的创作生涯涵盖了漫画和当代艺术两个领域，力求探索漫画与纯艺的动态交汇：“我想象着‘漫画’在五百年后的形态，探索它如何在时间的流逝中得以保存与延续。”通过将漫画语言移植于画布上，田村吉康扩展了漫画的传统边界的维度限制，力求创作出具有永恒价值的作品，为后世留存日本传统漫画的精神内核。他的作品以极致的细节、鲜明大胆的色彩与构图构建视觉叙事场域，活跃于海内外的美术界。从2011年起，他的个人艺术版图开始从亚洲逐渐扩展到欧洲和美国，在全球主要艺术博览会上展出。他的创作不仅为漫画艺术赢得了更高的艺术地位，也让观众看到了漫画与纯艺融合的无限可能。

中村桃子的画作以细腻的情感和独特的表现手法吸引着观众。她会回想日常与朋友们对话的片段，思考与他们的话题，情感等，以及在那些时刻里，自己觉得重要的事，并将这些融入创作。她笔下静默、面无表情的女性，与色彩斑斓的动植物相映成趣。通过刻意剥离画中人物的明显情感，以零度表情为镜面，折射观者潜意识的同时，艺术家赋予观者自由解读的空间。她的画作就像一面镜子，让观众在欣赏的过程中，不自觉地关照自己的内心世界，感受到那些隐藏在日常生活中的细腻情感。

西冈良太以全手绘创作承袭启蒙时代建筑插画大师的技法谱系，展现出对手绘艺术的执着与坚守。在人类与科技间不断演变的伦理图谱中，西冈构建了一出精密如机械的近未来剧场：手绘线稿的毫米级震颤既复刻数位制图的绝对精准，又在石墨叠层中孵化人文肌理。他的作品拒绝数位介入，以300至500小时的单幅创作周期留存手作温度，系列作品往往跨越数年甚至十年。在充满赛博美学的科幻场景里，建筑与人造结构成为叙事核心，他的作品既是对手绘艺术的坚守，也是对科技发展的辩证思考，展现出传统绘画在当代科技浪潮下的独特价值。

古韵新声，技艺传承

在传统工艺创新领域，艺术家们在传承经典的同时，不断探索新的可能性——加藤千佳透过玻璃这一易碎的媒介，捕捉自然界细微变化的诗意蜕变。霜花的冰冷纹理、飘舞的雪花轨迹、寒冬中摇曳的花姿，以及周围世界中转瞬即逝的微妙痕迹，这些自然现象为她的创作提供了无尽的灵感。加藤的作品将冰裂的脆弱性与玻璃的坚韧性熔铸于同一形态，在透明材质的光影中映射自然变化，为时间流逝画上视觉注脚，展现出不完美的韵味，实践着日本物哀美学的当代转译。她的每一件玻璃作品都是时间的凝固，在光影的交织中，观众能看到自然的美妙与生命的无常，体会到传统工艺在现代语境下的创新表达。

春田幸彦在传承古典景泰蓝（有线七宝、七宝烧）技法的基础上，不断创新。“以自然意象为灵感，尤其从爬行动物中捕捉生命律动，通过现代艺术语言重构工艺的肌理与形态”，他的作品突破传统有线七宝的器物框架，从极具触觉张力的雕塑到融合实用性的艺术器物，在颠覆工艺边界的同时实现技艺的活化传承。身为大学教授，他通过学术研究与教学实践双轨并进，既培育新生代匠人，又以创新实验推动传统工艺的当代转型，为日本手工艺的传承与发展贡献着自己的力量，让古老的技艺在现代社会中焕发出新的生机。

松村淳在根植日本传统工艺的创作实践中，以现代审美意识重构陶土语言，其标志性的几何雕塑形态多以素白瓷为载体，通过肌理层次与表面质感的对比关系，构筑兼具凝练之美与深邃意境的物性空间。这些作品既承载着千年技法的基因密码，又引发观者对造型语言、空间张力及陶土物质性的多重思考。他在精准度与创新性的平衡中开辟当代陶艺新境，为传统陶艺的发展注入了新的活力，让传统陶艺在现代审美中找到了新的落脚点。

这场展览中的14位艺术家，以各自独特的创作视角与手法，为我们勾勒出日本当代艺术的多元轮廓，而透过这些作品，我们也看到日本当代艺术对传统文化的坚守——无论是古老的神话传说、传统的绘画技艺，还是历经岁月沉淀的手工艺技法，都在当代艺术家的手中得以延续和发展。同时艺术家们也积极拥抱现代科技与思想，大胆地将数码技术、存在主义哲学等融入创作，为艺术注入新的活力。此次展览不仅展现了日本当代艺术的独特魅力，也为全球艺术的发展提供了新的思路与启示。

田村吉康 - 九相图 第三段 胀相 2024
丙烯、金箔、画板画布、原装画框