

Cover of MIZUE, number 577, September 1953.
Courtesy of Perrotin & Hartung-Bergman Foundation.

Hans Hartung, *T1980-E19*, 1980. Acrylic on hardboard. 81 × 100 cm | 31 7/8 × 39 3/8 inch
Photographer: Claire Dorn. Courtesy of Perrotin & Hartung-Bergman Foundation.

HANS HARTUNG

May 21 — July 2, 2022
Tuesday - Saturday 12pm - 6pm

Perrotin and Fondation Hartung-Bergman are pleased to present a solo exhibition featuring a selection of twenty paintings and works on paper by Hans Hartung. Following an exceptional retrospective in Paris in 2019, as well as recent solo shows in the United States, Europe and Asia, the art of Hartung, who died in 1989, is being given pride of place once again in Japan at a time when he seems more modern than ever.

In postwar Japan, Hans Hartung was acknowledged very early on as a pioneer of abstraction. In 1951, his painting *T1948-16* caused a sensation at the Salon de Mai in Tokyo. This work then entered the collection of the Ōhara Museum of Art in Kurashiki, joining pieces by the greatest Western masters of modern art. In Japan as around the world, Hartung became a seminal figure and leading voice of informalism. In a 1953 interview with the magazine *Mizue* he declared that “while impressionism, fauvism and cubism are genres, abstraction is a liberation.” During this period, Hartung’s paintings were regularly featured in group exhibitions throughout the country. Colors, forms, fluidity, seriality—his style was unique, and his innovative practices inspired young Japanese painters while throwing down the gauntlet to art critics.

In the Empire of Signs

Hartung’s art also challenged the avant-garde calligraphers of the Bokujinkai group. In a study of his work, their leader Shiryū Morita associated the Franco-German painter with other artists apparently influenced by calligraphy, such as Pollock, Rothko, and de Kooning. In Hartung’s case, however, there was no such influence. Later, he would downplay the issue: “It is a rather fortuitous connection between currents with different origins.” Yet this association of Hartung’s signs and forms

展覧会会期：2022年5月21日 - 7月2日
火曜 - 土曜 | 正午 - 18時

ペロタン東京とアンス・アルトゥング財団はこのたび、アンス・アルトゥングによる絵画とインク作品、計20点を取り上げた個展を開催いたします。1989年に逝去したアルトゥングの作品が、2019年パリでの大規模回顧展や、米国、ヨーロッパ、アジアでの近年の個展を経て、その作風がかつてないほど現代的に感じられる今、日本に再上陸します。

アルトゥングは戦後日本において抽象絵画、抽象表現の先駆者として知られ、1951年に東京で開催された「サロン・ド・メ」では、絵画《T1948-16》がセンセーションを巻き起こしました。この絵画は倉敷の大原美術館に収蔵され、西洋近代美術の巨匠たちの作品と肩を並べることとなりました。アルトゥングは日本のみならず世界において、アンフォルメルを代表する主要人物として知られています。また、1953年には雑誌『みづる』のインタビューで「印象派、フォーヴィスム、キュビズムがジャンルである一方で、抽象は解放である」と宣言しています。当時、アルトゥングの絵画は日本各地のグループ展において定期的に紹介されました。色、形、流動性、連続性。アルトゥングの表現法は独特であり、こうした革新的なプラクティスは日本の若手画家たちを触発するとともに、美術評論家たちに挑戦状を送るものでした。

『表徴の帝国』のなかで

アルトゥングの芸術は「墨人会」の前衛的な書家たちにも挑戦状を突きつけました。墨人会を率いる森田子龍は、ドイツ系フランス人画家であるアルトゥングの作品を考察し、ポロック、ロスコ、デ・クーニングなど、書道の影響を受けたと考えられる芸術家たちと関連づけました。しかし、アルトゥングに至ってはこうした影響を受けておらず、その後森田は「むしろ、(アルトゥングと書道の関係)は源流の異なる流れの偶然的結びつきである」と、彼の主張を弱めています。それでもなお、アルトゥングが描く表徴や形と、表意文字が持つ力学や柔軟性に関連性を見出すことは意義深いでしょう。今回ペロタン東京に展示される、紙にインクで描かれた1955年～1956年制作の絵画は、アルトゥング作品が持つもうひとつの側面である、速やかな制作手法を浮き立たせ

Hans Hartung, *T1965-E48*, 1965. Vynilic on canvas. 92 × 73 cm | 36 ¹/₄ × 28 ³/₄ inch
Photographer: Claire Dorn. Courtesy of Perrotin & Hartung-Bergman Foundation.

Hans Hartung, *Untitled*, 1956. Ink on paper. 39 × 28.3 cm | 15 ³/₈ × 11 ¹/₈ inch
Photographer: Claire Dorn. Courtesy of Perrotin & Hartung-Bergman Foundation.

with the vitality and plastic qualities of ideograms is nonetheless fruitful. The ink works on paper from 1955 to 1956 displayed at Galerie Perrotin reveal another dimension of Hartung's art, its rapid execution: "You always have to do it very quickly, otherwise it becomes lifeless." This swiftness in the execution of strokes recalls the frantic calligraphies of Yūichi Inoue or the slender flashes of Toko Shinoda, only changed into abstraction. Speed, but also sensuality. For Masataka Ogawa, director of the Museum of Modern Art in Toyama, Hartung's style was feminine, comparable to the cursive script of Japanese ideograms. This coincidental similarity had already drawn attention from Kunsthalle Basel when the Swiss museum included Hartung's works in the exhibition *Japanische Kalligraphie und westliche Zeichen* (Japanese Calligraphy and Western Signs) in 1956. Arnold Rüdinger, the exhibition's curator, described Hartung as a painter who had "updated Kandinsky's attempt to appropriate signs as a subjective and momentary 'graphological' medium."

Hartung Through a Japanese Lens

While the revival of the motif in contemporary art was being debated in the early 1960s, Hartung's ink works on paper continued to intrigue the Japanese. The painter Ryūichi Suzuki was fascinated by Hartung's increasingly thick black lines. The form of some of these works on paper reminded Tōru Haga, art critic and friend of Michel Tapié, of the nature-inspired elements of Japanese aesthetics: pine needles, *sasa* (bamboo) leaves, and algae. This interpretation would have surprised the artist, but it fueled the debate. Today, the intellectual and writer Tadao Takemoto, who interviewed Hartung in 1969, does not see "an influence of Japanese art, which would be banal, but a convergence, which is more powerful." This is what Hartung himself suggested in 1966, when he was invited to an international symposium on the ties and mutual influences between Eastern and Western art organized by UNESCO in Tokyo. There he was reunited with Yoshinobu Masuda, former assistant curator of the Japanese pavilion at the Venice Biennale, where Hartung had received the Grand Prize for Painting in 1960.

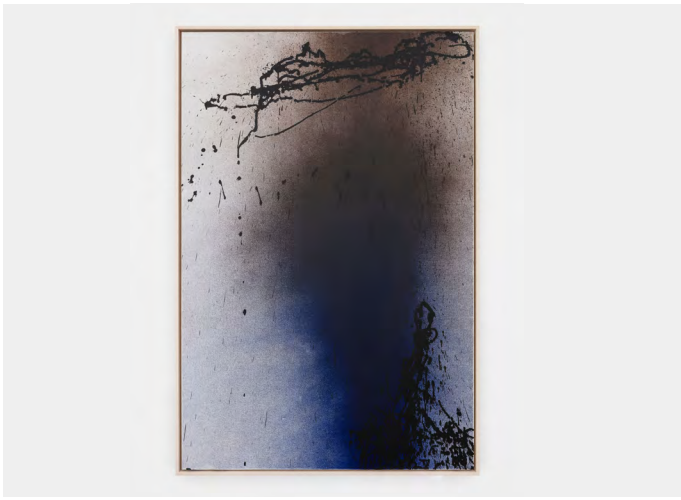
Masuda was himself an artist and an influential figure in the art world. The two men became fast friends, and Hartung gave his host one of his paintings, a work similar to *T1965-E48* featured in the exhibition.

す。アルトゥングは「いつだって素速く描かなければならない。さもなければ、生氣を失ってしまう」とし、その素速い筆勢は抽象であることを除き、井上有一による凄まじい勢いの書や、篠田桃紅の華奢で閃光のような書を想起させます。それは速度のみならず、官能性をも感じさせるものです。富山県美術館の初代館長・小川正隆はアルトゥングの様式について、フェミニンで日本の表意文字である草書体と類似していると述べました。この偶然の類似性は、1956年にKunsthalle Basel (スイス)で開催された展覧会「Japanische Kalligraphie und westliche Zeichen」(日本の書と西洋の表徴)においてアルトゥングの作品が紹介された際に、すでに認められていました。キュレーターのアーノルド・ルドリンガーは、アルトゥングについて「表徴を主体的で瞬間的な“筆跡学的”メディアムとして用いることを試みたカンディンスキーを更新した」画家であると評しました。

日本人から見たアルトゥング

1960年代初頭、現代美術におけるモチーフの再評価が議論されるなか、アルトゥングが用紙に描くインク作品は日本人を惹きつけ続けていました。画家・鈴木隆一はアルトゥングの太さを増す黒い線に魅了され、また、ミシェル・タピエの友人で美術評論家の芳賀徹はアルトゥングが描くいくつかの形から、松葉、笹葉、藻類といった自然に触発された日本の美学を思い浮かべました。この解釈はアルトゥングを驚かせたでしょうが、議論を盛り上げることとなりました。1969年、アルトゥングにインタビューをした知識人で作家の竹本忠雄は、今日、「陳腐である日本美術からの影響(は見て取れず)、むしろ、より強固である収斂(を感じられる)」と述べています。このことは、1966年に東洋・西洋美術の繋がりや相互的影響を題材としたユネスコ主催の国際シンポジウムが東京で開催された際に、招聘されたアルトゥング自身が示唆しています。またこのとき、アルトゥングは自身がグランプリを受賞した1960年ヴェネチア・ビエンナーレにて日本館のアシスタント・キュレーターを務めていた益田義信と再会しました。

芸術家でもある益田は、美術界に多大な影響力を持つ人物でした。ふたりは以来友人となり、アルトゥングはシンポジウムに展示された《T1965-E48》に似た作品を益田に寄贈しました。この芸術交流をきっかけに、京都の禅寺を散歩する年配のアルトゥングの姿を益田が撮影し、アルトゥングをとらえた最も感動的な写真の一枚が生まれました。

Hans Hartung, *T1989-U11*, 1989. Acrylic on canvas. 195 × 130 cm | 76 3/4 × 51 3/16 inch
Photographer: Tanguy Beurdeley. Courtesy of Perrotin & Hartung-Bergman Foundation.

This exchange of art produced one of the most moving photos of the painter, with Masuda capturing the elderly man on a walk through the grounds of a Zen temple in Kyoto.

A Constantly Renewed Modernity

In a career spanning seventy years, Hartung thrived on continual experimentation. The more he advanced in age, the more he revolutionized his art and renewed his practice. He developed an evolving arsenal of brushes which served the poetics of his hand. The rough brushes, the African broom, and the scraper shown in the Tokyo exhibition are a mere sampling of the hundreds of tools used by Hartung.

Created over three decades, the exhibited paintings show Hartung's engagement with artisanal and industrial techniques. A wide-ranging prime mover, he gave his creativity a life of its own, forever pushing to new heights. The first period (1960–1970) was characterized by spray paintings and the practice of scraping, halos of vinyl paint and wide furrows of cold colors. From 1977 to 1986, Hartung explored new frontiers, creating his own personal land art. In his studio in Antibes, in symbiosis with nature, he transformed broom branches into brushes. Armed with these boughs, and infused with a renewed sense of dynamism, Hartung lashed the canvas, empowering black acrylic on azure backgrounds. *T1980-E19* is emblematic of this new aesthetic, produced by gestures which, according to several witnesses, recalled the martial art of kendo. The sword turned branch opened a new way, the Way of the Plant Brush.

The Painter-Monk

Hartung reached his artistic peak during the third and final period of his life, from 1986 to 1989. He started using immense canvases, applying the paint with a compressed air gun or a sulphate sprayer without touching the surface.

Hartung's inventiveness near the end of his life was not unlike that of the Gutai group in its early days. Yet despite his trip to Japan in 1966, the artist was not familiar with the audacity of someone like Shōzō Shimamoto who shattered bottles of paint on his canvases. In Hartung's final paintings, such as *T1989-U11* from 1989, fullness follows emptiness, black swirls delineate space, while abstract landscapes of mountains and mists stir the viewer's imagination. In his cloister-like

Hans Hartung in Kyoto, 1966. Photo by Yoshinobu Masuda. Right to left : Prof. Tominaga, Hans Hartung, Prof. Yamada, Prof. Masuda, Mr. Adhemar, Mr. Imaizumi, Prof. Elisseeff, x, x
Courtesy of Perrotin & Hartung-Bergman Foundation.

絶えず更新される現代性

アルトゥングはその70年にわたるキャリアを通して、絶えず実験に励み続けました。年を重ねるごとに自身の芸術に改革をもたらし、そのプラクティスを更新していったのです。彼はその手業が織りなす詩的表現に使用する様々な種類の筆のコレクションを増やしていきました。本展に展示される刷毛、アフリカンブルーム、ヘラは、巨匠・アルトゥングが制作に使用した何百もの道具のごく一部です。

また、30年にわたって制作された数々の絵画からは、アルトゥングの職人技と工業技術の応用を垣間見ることができます。アルトゥングはデミウルゴス(創造主)としての役割を担い、みずからの創造性を三位一体化させ、昇華させました。その最初期(1960~1970年)はスプレー画にはじまり、スクレイピング、ビニール系塗料の光ボケ、寒色系の幅の広い筆跡などを用いたプラクティスによって特徴づけられます。1977年から1986年にかけては、新天地を開拓し、独自のランド・アートを制作しました。さらに、アンティープのアトリエでは自然と共生し、ここでほうきの穂先を筆へと変えたのです。これを武器に新たな活力を得たアルトゥングは、鮮やかな青色の背景に黒色のアクリルを用いて、キャンバスに打ち付けるように命を吹き込みました。身振りの動作が生み出した《T1980-E19》はアルトゥングの新たな美学を象徴する作品であり、複数の目撃者によればその制作風景はまるで剣道を修練するようだったといます。剣あらため枝は、「植物筆道」という新しい道を開いたのです。

画僧

1986年から1989年にかけての晩年、アルトゥングはアーティストとして最盛期を迎えました。この頃、巨大なキャンバスを使用しはじめ、圧縮空気銃や硫酸塩スプレーを用いて、キャンバスの表面に触れることなく絵の具を施すようになりました。

こうした晩年の創意工夫は、初期の「具体美術協会」のそれにも通じるものがありました。しかし、アルトゥングは1966年に日本を訪問したにもかかわらず、嶋本昭三のように瓶詰めした絵の具をキャンバス上で破裂させるといった大胆さを知りませんでした。アルトゥングの最後の作品は、1989年の《T1989-U11》など、空虚感の後に充溢感を感じられ、黒色の渦が空間を描くその一方で、山や霧といった抽象的な風景が鑑賞者の想像力を掻き立てるものとなっています。アルトゥングはさながら彼の世俗離れたアトリエで、瞬間性をキャンバスに収めたいという欲求と、超越的な熟練の技との狭間で、逝去するその日まで毎晩制作を続けました。竹本忠雄はアルトゥングの変遷について「抽象と内省の平行線、すなわち内観することで達観を目指す禅の修行そのもの」とであると、最も的確に表現しています。これについて、日本を専門とする美術史家のジークフリート・ヴィヒマンも支持しており、「ハルトゥングは仙厓を踏襲する」と述べました。仙厓義梵は僧侶兼画家であり、丸、三角、

studio, Hartung worked every night until his death, caught between the desire to capture the moment on canvas and the ecstatic mastery of his technique. It was perhaps Tadao Takemoto who best described the artist's evolution by drawing "a parallel between abstraction and introspection, the practice of Zen where one looks within to look beyond." This is supported by the view of Siegfried Wichmann, the art historian and Japan specialist, who claimed that "Hartung followed Sengai." Sengai Gibon was the monk-painter behind the famous Zen drawing of the three pure signs: square, triangle and circle. Entitled *The Universe*, this drawing was created at the dawn of the century preceding Hartung's body of work, which itself became the symbol of another universality—that of his art.

Matthieu Séguéla

Matthieu Séguéla holds a doctorate in history from Sciences Po Paris and is an exhibition curator and art historian. His recent books include *Clemenceau ou la tentation du Japon* (CNRS Éditions, Prix Pavie 2014) and *Soulagés, d'une rive à l'autre*, co-authored with Michaël de Saint Chéron (Actes Sud, 2019).

More information about the show >>>

四角という3つの純粋な表徴から成る著名な禅画を描きました。《○△□図》(英題“The Universe”)と名付けられたこの絵は、アルトゥング作品より100年も前に描かれたものです。その絵は普遍性の象徴であり、アルトゥングの象徴でもあるのです。

マチュー・セゲラ

マチュー・セゲラは、パリ政治学院にて歴史学の博士号を取得後、展覧会キュレーター、美術史家として活動。近著に『Clémenceau ou la tentation du Japon』(CNRS Editions出版、2014年)、M. de Saint Chéronとの共著『Soulagés, d'une rive à l'autre』(Actes Sud出版、2019年)などがある。

展覧会に関する詳細はこちら >>>
