

<Kay Yoshiya's New Renaissance>

— Analogy, Metaphor and Symbolism

By Mr. K. Ohta, former Minister of
the Embassy of Japan in the Netherlands

Kay Yoshiya was born in Yokohama, Japan and came to the Netherlands at an early age to study at the Royal Academy in The Hague. Her earliest contact with the Netherlands took place as a child when she came across a book on Vincent van Gogh. Fascinated by his work, she announced to her parents that when she grew up she would visit the country of his birth. True to her word, Kay made her home here and for the last four decades has devoted herself to further developing her creative activities in the fields of art, painting and writing. Kay Yoshiya exhibits regularly in the Netherlands and often returns to Japan to exhibit her works and to write for several literary magazines.

In her Amsterdam exhibition 3 years ago, set in the magnificent 17th century Geelvinck Hindelopen Huis, Kay had a number of exciting variations of her works in store for us. The main portion of the exhibition was a collection of her painting over the recent years together with a number of mixed media and lithographs. This combination with its title: '*New Renaissance*' suggests that Kay had something new and innovative to present to her audience.

"The Renaissance," as we all know, was a cultural movement that began in Italy in the 14th century and lasted through to the 17th century. Around the same time the Netherlands had its own Renaissance and a vibrant intellectual movement was born. Jan van Eyck, Pieter Brueghel and Desiderius Erasmus are but a few of the many famous Dutchmen who played such a significant role in the Dutch Renaissance. Kay associated herself with Dutch Renaissance paintings and came to understand that Dutch painters made great use of analogies, metaphors and symbolism in their search for the truth and virtue of human nature as well as to send their messages on morality and politics to the public of the day.

It will therefore come as no surprise to you that Kay uses symbolism in her own paintings. In her trade-mark Pierrots, symbolism plays a vital role in the portrayal of men and women. Kay masks men and women or makes their faces appear to be Pierrots in her paintings.

Her pierrots appear to be speaking to us and I can't help but wonder what they are saying. Their messages could very well be a reflection of our own thoughts and feelings at the moment. When we feel joyful, they look joyful. When we feel sad, they also look sad. Her pierrots mirror our feelings and our moods. Thus, we have our own dialogues with her pierrots while watching them in her paintings. Her pierrots sing, dance, drink, or simply look at each other. We can hear neither words nor sounds from the paintings. In fact her Pierrots appear to be pantomime players. At the same time they seem to be looking for something. Could it be dialogue, communication or human interaction that they seek? Whatever the case may be, it is obvious to the observer that in Kay's pierrots we clearly see her subdued and deep sympathy for them.

Dialogues! That is what we are missing in today's world. Our modern-day world consists, to a great extent, of automation, high technologies, globalization and competition. And yet we often feel uneasy and lonely. We should not forget how important it is to have family and friends to share our joy as well as our sorrow. In her works and in particular in this exhibition, I believe that Kay is calling for the revival of dialogues and communication within our family, with our neighbors and with our friends in the 21st century. That is my understanding of "*New Renaissance*", the theme of this exhibition.

Her works remind me of Japan's traditional Noh drama. Noh is a classic musical drama that has been performed since the 14th century. At this point I would like to draw your attention to two similarities between Noh drama and Kay Yoshiya's works.

To begin with, Noh play takes us to the dream-like world of symbolism. Noh actors are static, subdued and solemn yet radiant, elegant and graceful. That is also the atmosphere that emits from Kay's paintings.

Secondly, the main Noh actors wear masks reflecting spiritual depth, but without any emotional expressions. Noh actors, however, can express a number of emotions by changing the position of the head, thereby letting the mask show various expressions based on the angle shown towards the audience. I wonder if Kay in some way was inspired by Noh masks.

As a recognized and gifted artist Kay Yoshiya has also become an artistic bridge between Japan and the Netherlands. I sincerely hope that Kay, with her "*New Renaissance*" exhibition in New York, will continue to evolve in her own artistic world where Eastern and Western styles meet and appeal to the need for the return to universal and cosmopolitan humanity.

November, 2012

吉屋 敬「ニュー・ルネサンス展」に寄せて

類比、暗喩、シンボリズム

太田清和 <元在蘭日本大使館 公使>

吉屋 敬は横浜市で生まれ、若き画学生としてオランダのハーグにある王立美術大学に留学しました。吉屋のオランダとの出会いは、子どもの頃に観たヴィンセント・ファン・ゴッホの画集でした。ゴッホ作品に魂を奪われた吉屋は、大きくなったらゴッホの生まれたオランダに行くのだと両親に宣言したそうです。

その言葉通り吉屋はオランダに居を構え、過去 40 年間に制作、執筆の両方の芸術分野において、創作活動のさらなる展開のために身を捧げてきました。また吉屋はオランダでの定期的な展示のほかにも、頻繁に日本でも個展を開催し、雑誌や新聞への寄稿を続けています。

吉屋の「ニュー・ルネサンス展」は、ニューヨークに遡ること 3 年前、アムステルダム運河沿いに建つ 17 世紀の豪壮な貴族の館を改装したヘールフィンク・ヒンローペン・ハイス美術館で、展覧会を行いました。そこで吉屋は多彩な作品の数々を、私たちに見せてくれました。展示の中核となっているのは、ミックストメディア(混合技法)によるグラフィック作品や、リトグラフを含む 2006 年以前に制作した作品コレクションと、新作からなるキャンバス作品です。これら「*New Renaissance*」という標題のもとに展示された総合的な作品は、吉屋が革新的な何かを観客に提示しようとしていることを感じさせます。

ご存知のように「ルネサンス」というのは、14 世紀イタリアに始まり、17 世紀まで続いた文化運動でした。ほぼ同時期に、オランダの地においても活気に満ちた知的運動として、独自のルネサンスが花開きました。著名なヤン・ファン・エイク、ピーター・フリューゲルやテシテリウス・エラスムスなどのような人たちがさえ、オランダ・ルネサンスの担い手として活躍した輝かしい数え切れないほど多くの著名芸術家や哲学者たちのほんの一握りでしかありません。

吉屋はそうしたオランダ・ルネサンスの絵画に親しんでいくなかで、オランダの画家たちが人間性の真実と美徳を探求し、また当時の道徳や政治に警世を発するため、類比、暗喩やシンボリズムなどを最大限に活用していたことに気づいたのです。

そうした経緯を知れば、吉屋が自作の中でシンボリズムを用いていることに、何の驚きも感じられないことでしょう。吉屋のトレードマークともいえるピエロの作品では、男女を描くにあたり、シンボリズムが極めて重要な役割を果たしているのです。吉屋は男女に仮面を被せたり、あるいは男女の顔をピエロに似せて描いています。

吉屋の作品のピエロは、私たちに何かを語りかけようとしているのですが、いったい何を語りかけようとしているのでしょうか？ 彼等の語りかけようとしていることは、もしかしたら、私たち自身が、

今、思い巡らしていることやフィーリングの反映かもしれません。私たちが楽しいときは、彼等も楽しく見えます。私たちが悲しいときは、彼等も悲しいように見えます。吉屋のピエロは私たちの感情と気分とを映し出す鏡なのです。

したがって、私たちは吉屋のピエロを鑑賞しながら、私たち自身と対話を交わすことができるのです。吉屋のピエロは歌い、踊り、飲み、単にお互いに見つめ合ったりしています。私たちはその画面からは、話し合っている言葉や響きを聴き取ることはできません。吉屋のピエロたちはパントマイムを演じているかのようです。同時に、彼等は何かを求めているようにも見受けられます。彼等の求めているのは、対話でしょうか、それとも人間同士のコミュニケーションや心の触れ合いを求めているのでしょうか？ いずれにしても、私たち鑑賞者には、吉屋がピエロたちに、控え目ながら深く共感を寄せていることがはっきりと読み取れます。

対話！ それこそが今日の世界で私たちが見失っているものです。我々が生きる現代社会は、果てしなく広がるオートメーション、ハイテク、グローバル化、競争などで成り立っています。その中で我々はしばしば生きにくさと孤独を感じています。私たちは、喜びや悲しみを分かち合える家族や友人がいることが、いかに大切かを忘れてはならないと思います。吉屋の作品、特に展示された作品は、21世紀の現代に生きる我々に家族や隣人、友人たちとの対話と交流の復活を呼びかけているのだと私は信じます。これが私の「吉屋 敬の *New Renaissance*」という展覧会のテーマへの解釈です。

吉屋の作品は私に日本の伝統芸能である「能」を思い起こさせます。能は14世紀から演じられてきた古典的なミュージカル・ドラマです。ここで私は、能と吉屋作品との間にある二つの類似点について、注意を喚起したいと思います。

一番目は、能の世界は我々を夢幻的なシンボリズムの世界に誘ってくれるということです。能役者は、静的で抑制された厳粛な動きの中に、艶やかさ、洗練と優美さを表現することができます。それはまた、吉屋の作品から放たれている雰囲気でもあるのです。

二番目として能役者は、能面を被り、感情的な表出を避け、精神的な深みを演出します。しかし、能役者は、頭をわずかに動かし、観客に向けて能面のアングルを変えることによって、幾通りもの感情を表現することができます。こうした類似点から、吉屋が能面に影響されているのではないだろうか、と私は思ってもいます。

名声を得た画家として、また才能に恵まれたアーティストとして吉屋は、同時に日本とオランダの芸術的な分野における懸け橋となっています。私は吉屋が、東西の様式が出会い、ユニバーサルでコスモポリタンな人間性の回復の必要性にアピールするような、独自のアートの世界を今回のニューヨーク展を機に今後ますます発展させていくことを、心から望むものです。

2012年11月