

第18回SGRAチャイナ・フォーラム
アジア近代美術における〈西洋〉の受容

日時：2024年11月23日（土）北京時間午後3時～5時（東京時間午後4時～6時）
会場：北京外国語大学北京日本学研究センター多目的室とオンライン（Tencent Meeting）

共同主催：渥美国際交流財団関口グローバル研究会（SGRA）、
北京外国語大学北京日本学研究センター
清華東亜文化講座

後援：国際交流基金北京日本文化センター
協賛：鹿島建設（中国）有限公司

■ 開催経緯

公益財団法人渥美国際交流財団関口グローバル研究会（SGRA）は、日本の民間人による公益活動を紹介するSGRA チャイナ・フォーラムを、北京をはじめとする中国各地の大学等で2007年から毎年開催してきた。2014年からは趣向を変え、清華東亜文化講座のご協力をいただき、北京をはじめとする中国在住の日本文学や文化の研究者を対象としてSGRA チャイナ・フォーラムを開催、日中韓を中心とした東北アジア地域の近現代史を文化と越境をキーワードとして検討している。本年も、これまでの成果を踏まえながら、「東アジアにおける広域文化史」の可能性を探る。日中同時通訳付き。

■ フォーラムの趣旨

昨年開催した「東南アジアにおける近代〈美術〉の誕生」では、日本における東南アジア美術史の第一人者である後小路雅弘先生（北九州市立美術館館長）を講師に迎え、いまだ東北アジア地域では紹介されることが少ない東南アジアにおける近代美術誕生の多様な様相について学んだ。その続編として今回は、初期の東南アジアの美術家にとって重要な存在であったゴーギャンを取り上げ、東南アジア近代美術において〈西洋〉がどのように受容され、そこにどのような課題が反映していたのかを考察する。

■ プログラム

総合司会 孫建軍（北京大学日本言語文化学部／SGRA）

【開会挨拶】

周異夫（北京外国語大学日本語学院長兼日本学研究センター長）

野田昭彦（国際交流基金北京日本研究センター所長）

【講演】後小路雅弘（北九州市立美術館館長）

「アジア近代美術における〈西洋〉の受容—東南アジアのゴーギャンニズム」

【指定討論】

討論者：王嘉（北京外国語大学）

二村淳子（関西学院大学）

【自由討論】

モデレーター：林 少陽（澳門大学歴史学科／SGRA／清華東亜文化講座）

【閉会挨拶】

王 中忱（清華東亜文化講座／清華大学中国文学科）

○同時通訳（日本語⇔中国語）：汪 三国（北京外国語大学）、宋 剛（北京外国語大学／SGRA）

■ 講演内容

【講演】後小路雅弘「アジア近代美術における〈西洋〉の受容—東南アジアのゴーギャンニズム」

[講演要旨]

前回の本フォーラムでは、「東南アジアにおける近代〈美術〉の誕生」というテーマのもと、欧米列強による植民地統治下の1930年代に見られた近代美術誕生の萌芽的な動きを国ごとに紹介し、その共通性と固有性について考察した。その背景には、19世紀末から盛んになったナショナリズムや民族自決の高まりといった国際的な動向があったが、激動のアジア近代史の奔流の中で、近代美術運動のパイオニアたちは何を目指したのかを読み解いた。

今回は、東南アジアを中心に、他のアジア地域の作例も含め、アジア近代美術の、とりわけ初期の段階において、〈西洋〉の受容がどのようなかたちで行われたのか、またそこにはアジアの近代美術のどのような課題が反映していたのかについて考察する。

アジアの近代美術は、西欧の近代美術の大きな影響を受けながら誕生し、展開していったことは間違いのない。しかし、ここでは、その影響を受け容れた側（アジアの近代美術）の主体性、主体的な創造性に注目する。アジアの近代美術のパイオニアたちは、〈西洋〉をどのように「主体的に」受け容れ、そこにどのような問題意識を持ち、どのように内発的な創造性を展開したのだろうか。

東南アジアの美術家たちにとって、とりわけ重要な存在はポスト印象派のポール・ゴーギャンであった。ゴーギャンは、成熟した西欧文明に倦んで、野生の荒々しい生命力を求めて南太平洋へ移住し、そこで新天地を開いた。東南アジアの美術家たちは、ゴーギャンの南太平洋での作品を参照し、自らの作品に取り込みながら、自身の課題に取り組んでいく。そこには、新たな国家建設の夢や、まだ見ぬ〈故郷〉の姿が反映していた。

アジアの初期近代美術家たちはゴーギャンに何を見ていたのか—東南アジアを中心にそれ以外の地域も含め、いくつかの作品を取り上げ、その分析を通して、アジアの近代美術が何を求め、何を生み出したのかについて具体的に考えたい。

■ 講師略歴

<後小路雅弘（うしろしょうじ・まさひろ）USHIROSHOJI Masahiro>

1954年北九州市生まれ。福岡市美術館学芸員として、「アジア美術展」を始め「東南アジア—近代美術の誕生」展など、アジアの近現代美術の紹介に取り組んだ。学芸課長として福岡アジア美術館の設立に尽力、「第1回福岡アジア美術トリエンナーレ」などを手掛けた。2002年より九州大学にてアジア近現代美術史の教育研究に注力、ベトナム近代絵画展（2005年）などの企画に関わった。2021年より北九州市立美術館館長を務めるかたわら、福岡市内に私設のアジア美術研究所「とかげ文庫」を営む。著書に『美術の日本近現代史—制度 言説 造型』（共著）、論文に「〈失われた無垢なわたし〉という他者—東南アジア美術におけるゴーギャンニズム」、「日本軍政と東南アジアの美術」など。

■ 討論者略歴

<王嘉 WANG Jia>

1978 年生まれ、博士、准教授。北京外国語大学アジア・アフリカ学部ベトナム語専攻学士、ベトナムのホーチミン市師範大学修士、博士号を取得。現在、北京外国語大学アジア学院ベトナム語教育研究室、ベトナム研究センターの主任、学術誌《アジア・アフリカ研究》の副編集長を務めている。英国ロンドンのアジア・アフリカ学院およびベトナム社会科学翰林院附属漢喃研究院の訪問学者。研究分野は中国とベトナムの書籍交流史、文学翻訳と伝播などである。国内外の学術誌に 10 篇以上の論文を発表しており、教材を 1 部出版している。国家社会科学基金の冷門「絶学」や国別史に関する研究プロジェクト「明清小説ベトナム語訳文献整理と研究」（科研費番号：19VJX094）、「2022 年度北京外国語大学基礎研究業務費」プロジェクト「中国ネット小説のベトナムにおける翻訳と普及研究」（科研費番号：282500122002）を担当している。過去の研究プロジェクトにはオックスフォード大学委託プロジェクト「宮廷テキスト：明清宮廷劇テキスト世界のつながり」（科研費番号：282079900004）など。また、教育部のプロジェクト 1 件の責任担当者、国家社会科学基金重点プロジェクト 2 件、校内プロジェクトに多数参加している。第 1 回北京外国語大学教学基本功大会で二等賞（2012 年）、2016 年度北京外国語大学本科優秀教学賞一等賞（2017 年）、2022 年度北京外国語大学本科優秀教学賞（2022 年）を受賞。

<二村淳子（にむら・じゅんこ）NIMURA Junko>

博士（学術、東京大学大学院総合文化研究科）。関西学院大学経済学部教授。フランスとの関わりにおける、東アジアの藝術の近代化を研究中。専門は比較藝術学、仏語圏文化研究。主著に『ベトナム近代美術史：フランス支配下の半世紀』（原書房、第 20 回木村重信民族藝術学会賞）、『常玉 SANYU 1895-1966 モンパルナスの華人画家』（亜紀書房）、『クスクスの謎』（平凡社）、『フレンチ上海』（平凡社）、『映しと移ろい：文化伝播の器と蝕変の実相』（花鳥社）など。訳書にはアニエス・ジヤール『エロティック・ジャポン』（河出書房新社）、パティ・スミス『ジャスト・キッズ』（河出書房新社）ほか。

■ 過去の SGRA チャイナ・フォーラム

[1] 第 8 回「近代日本美術史と近代中国」

19 世紀以降の華夷秩序の崩壊と東アジア世界の分裂という歴史的背景のもとでつくられた近代の東アジア美術史が、歴史的な美術の交流と実態を反映していない「一国美術史」として語られてきたという問題を提起し、この一国史観を脱却した真の「東アジア美術史」の構築こそ、同時に東アジアにおける近代の超克への一つの重要な試金石となることを指摘した。（佐藤道信：「近代の超克—東アジア美術史は可能か」）

一方、「工芸」は用語の誕生から制度としての「美術」の成立と深い関係にある。アジアにおいては、陶磁器や青銅器や漆器などを賞玩してきた歴史があり、工芸にはアジアの人々が共感する近代化以前の生活文化に根差した価値観が含まれているが、近代では「美術」の一部とみなされる。「美術」と「工芸」は、漢字圏文化と西洋文化との関係および葛藤を表していると同時に、日中両国のナショナリズム、国民国家の展開や葛藤とも深い関係にあることが確認された。（木田拓也「工芸家が夢みたアジア：＜東洋＞と＜日本＞のはざま」）

（2014 年 11 月 22 日（土）中国社会科学院文学研究所、23 日（日）清華大学にて開催）

SGRA レポート第 72 号 第 8 回チャイナ・フォーラム「近代日本美術史と近代中国」

<http://www.aisf.or.jp/sgrareport/Report72.pdf>

[2] 第9回「日中二百年—文化史からの再検討」

古代の交流史と対比して「抗争史」の側面が強調される従来の近代東アジア史観に対して、実際の近代日中韓三国間において、「他者」である西洋文化受容と理解という目的のもと、互いの成果・経験・教訓を共有する多彩多様な文化的交流が展開し古代にも劣らぬ文化圏を形成していたことを踏まえ、改めて交流史を結節点とした見直しの重要性を確認した。(劉建輝：「日中二百年—文化史からの再検討」)

(2015年11月20日(金) 内蒙古大学、22日(日) 北京大学にて開催)

SGRA レポート第76号 第9回チャイナ・フォーラム「日中二百年—文化史からの再検討」

<http://www.aisf.or.jp/sgrareport/Report76light.pdf>

[3] 第10回「東アジア広域文化史の試み」

いわゆる中間領域に存在する作品が内包する文脈から、「モノ」の移動にともなって生まれた多様な価値観と重層的な歴史と社会の有様が認識でき、文物が国家に属するという従来の既成概念を取り去り、改めて文物の交流を起点に大局的な文化(受容)史観を構築することの重要性を指摘した。(塚本麿充：「境界と国籍—“美術”作品をめぐる社会との対話—」)

次いで文学史からは、近代の日中外交文書における漢字語彙の使用状況とりわけ同形語の変遷をたどり、日本語から新漢字を輸入することによって古い漢字語彙から近代語へと変容していく現代中国語の形成過程から、ひとつの言語が存立するにあたり、実際の語彙の移動と交流に依拠する多層性と雑種性を持ちうることを明らかにした。(孫建軍：「日中外交文書にみられる漢字語彙の近代」)

それぞれの報告から、「国境」や「境界」というフレームに捉われない多様な歴史事象の存在を認識し、改めて「広域文化史」構築の可能性とその課題を浮き彫りにし、近代に成立した国民国家の文化的同一性のもとに収斂された「一国文化史」という言説の虚構性や恣意性を明らかにした。

(2016年9月29日(木) 第3回アジア未来会議@北九州国際会議場にて開催)

[4] 第11回「東アジアからみた中国美術史学」

作品の持つ芸術性を編述し、それを取り巻く社会や歴史そして作品の「場」やコンテクストを明らかにすることによって作品の価値づけを行う美術史学は、近代的社会制度の中で歴史学と美学、文化財保存・保護に裏打ちされた学問体系として確立した。とりわけ中国美術史学の成立過程においては、前時代までに形成された古物の造形世界を、日本や欧米にて先立って成立した近代的「美術」観とその歴史叙述を継承しながらいかに近代的学問として体系化するか、そして大学と博物館という近代的制度のなかにいかに再編するかというジレンマに直面した。この歴史的転換と密接に連動しながら形成されたのが、中国美術研究をめぐる中国・日本・アメリカの「美術史家」たちと、それぞれの地域に形成された中国美術コレクションである。塚本麿充「江戸時代の中国絵画コレクション—近代・中国学への架け橋—」と呉孟晋「漢学と中国学のはざま—長尾雨山と近代日本の中国書画コレクション—」により、このような中国美術あるいは中国美術史が内包する時代と地域を越えた文化的多様性を検証した。

(2017年11月25日(土) 北京師範大学にて開催)

SGRA レポート第84号 第11回チャイナ・フォーラム「東アジアからみた中国美術史学」

<https://www.aisf.or.jp/sgrareport/Report84light.pdf>

[5] 第12回「日中映画交流の可能性」

日中友好の基礎は民間交流に在り、お互いをより幅広く、正しく知るためには、相手の「心象風景」を知ることが、民間交流の基礎を固める上で重要である。映画はその大事な手段であり、この40年にわたり、大きな役割を果たしてきた。いまや中国は世界第一位のスクリーン数と第二位の映画製作本数を誇る一大市場であり、日本も世界第四位の製作本数を維持している。世界の映画産業のひとつの中心は、まさに東アジアに

あると言ってもよいだろう。この映画大国である日本と中国の40年にわたる映画交流を日本と中国の側からそれぞれ総括し、意見交換を行うことで今後の展望を検討した。

刈間文俊は、1977年の中国映画祭から字幕翻訳に携わり、これまで100本に近い中国映画の字幕を翻訳し、中国映画回顧展のプロデュースを行うなど、日本での中国映画の紹介に携わってきた。王衆一は、日本映画に精通し、「人民中国」編集長として多くの日本の映画人と交友を持ち、「日本映画の110年」を翻訳し北京で出版している。日中の映画交流の歩みを現場で知る二人の発表をもとに、日中双方の識者による討論を行った。

(2018年11月24日(土) 中国人民大学にて開催)

SGRA レポート第88号 第12回チャイナ・フォーラム「日中映画交流の可能性」

<http://www.aisf.or.jp/sgrareport/Report88.pdf>

[6] 第13回「国際日本学としてのアニメ研究」

企業が主導して、複数の作家が同一のキャラクターや世界観(背景世界)を共有して創作物を同時多発的に生み出し、さらにそこにファンが二次創作やコスプレの形で創造的に参加する「メディアミックス」は、日本のアニメーションを中心とするコンテンツ産業の特徴的手法とされ、アニメの学術研究の新しい領域として注目を集めている。大塚英志『翼賛一家』とメディアミックスの日本ファシズム起源」と秦剛「日本アニメにおける『西遊記』のアダプテーション：変異するキャラクター」により、東アジアでの歴史的な起源について中・日双方から検証した。

(2019年10月19日(土) 北京外国語大学日本学研究センターにて開催)

SGRA レポート第92号 第13回チャイナ・フォーラム「国際日本学としてのアニメ研究」

<http://www.aisf.or.jp/sgrareport/Report92.pdf>

[7] 第14回「東西思想の接触圏としての日本近代美術史再考」

稲賀繁美講演。江戸時代後期以降、日本には西洋の諸理論が流入し、絵画においても、それまで規範であった中国美術の受容とそれを展開していく過程に西洋理論が影響を及ぼすようになっていった。一方、絵画における東洋的な伝統や理念が西洋の画家たちに影響を与え、さらにそれが日本や中国で再評価されるという動きも起こった。本フォーラムでは、その複雑な影響関係を具体的に明らかにすることで、日本近代美術史を東洋と西洋の思想が交錯する場として捉え直し、東アジアの多様な文化的影響関係を検討した。

(2020年11月1日(日) オンライン (Zoom ウェビナー) にて開催)

SGRA レポート第93号 第14回チャイナ・フォーラム「東西思想の接触圏としての日本近代美術史再考」

<http://www.aisf.or.jp/sgrareport/Report93.pdf>

[8] 第15回「アジアはいかに作られ、モダンはいかなる変化を生んだのか？」

山室信一講演。アジアというヨーロッパから与えられた空間概念が、いかにして当該空間に住む人々によって自らのアイデンティティの対象となっていったのか、を翻訳や留学などによる思想連鎖の中で生まれた意義について考えた。ローカル、ナショナル、リージョナル、グローバルという4つの空間層と思想の存在態様をいかに関連させて捉えるかという問題が重要である。

(2021年11月20日(土) オンライン (Zoom ウェビナー) にて開催)

SGRA レポート第98号 第15回チャイナ・フォーラム「アジアはいかに作られ、モダンはいかなる変化を生んだのか？」

<http://www.aisf.or.jp/sgrareport/Report98light.pdf>

[9] 第16回「モダンの衝撃とアジアの百年—異中同あり、通底・反転するグローバリゼーション—」

山室信一講演。『アジアの思想史脈—空間思想学の試み』(人文書院、2017年。徐静波・訳『亚洲的思想史脉

——空間思想学的尝试』上海交通大学出版社・近刊予定)と『モダン語の世界へ：流行語で探る近現代』(岩波新書、2021年)などを手がかりに行った昨年度のフォーラム「アジアはいかに作られ、モダンはいかなる変化を生んだのか？」の続編として、前回に提起した空間論、時間論、ジェンダー論における論的転回の具体的現れについて考えた。そして、それらが生活世界にどのような衝撃を与え、現在の私たちの時空感覚や身体的感性や倫理規範などいかに通底しているのかを検討した。

(2022年11月19日(土) オンライン (Zoom ウェビナー) にて開催)

SGRA レポート第102号 第16回チャイナ・フォーラム「モダンの衝撃とアジアの百年—異中同あり、通底・反転するグローバリゼーション—」

<http://www.aisf.or.jp/sgrareport/Report102.pdf>

[10]第17回「東南アジアにおける近代〈美術〉の誕生」

後小路雅弘講演。東南アジアにおける近代美術の萌芽的な動きは、そのほとんどの地域が欧米列強の植民地であった1930年代に見られる。その運動は、相互に連動したものではなかったが、植民地において19世紀末から盛んになったナショナリズムや民族自決の高まりといった国際的な共通性を背景に、ほぼ同じ時期に見られるようになった。講演では初期の近代美術運動の担い手であったパイオニアたちは何を目指し、何を課題としたのが各国における共通性と相違に目を向けながら読み解かれ、美術とナショナリズム、伝統との関係や東南アジアの近代美術の多様性について活発な議論が交わされた。

(2023年11月25日(土) 渥美財団会場、北京大学会場、オンライン (Zoom Webinar) のハイブリッド形式にて開催)

SGRA レポート第107号 第17回チャイナ・フォーラム「東南アジアにおける近代〈美術〉の誕生」

<https://www.aisf.or.jp/sgra/active/china/2024/19601/>