

HIGH ART X NONAKA HILL

BLUE WIND

Zenzaburo Kojima
Daisuke Fukunaga
Ulala Imai
Hiroshi Sujito

April 29 - July 8, 2023

High Art is delighted to present *Blue Wind*, a group exhibition featuring paintings by Zenzaburo Kojima, Daisuke Fukunaga, Ulala Imai and Hiroshi Sugito. Part of an annual collaborative exhibition series (in which High Art extends an invitation to an international gallery to coproduce an exhibition in the town of Arles) *Blue Wind* is presented alongside Nonaka-Hill, a Japan focused gallery hailing from Los Angeles, California. High Art's invitation of Nonaka-Hill to prepare an exhibition for its space in Arles brought an opportunity to acknowledge the multi-generational aesthetic interchange between France and Japan, omnipresent from Europe's Modern Art period (1860s) and Japan's concurrent Meiji era (1868-1912). The exhibition includes three works produced in France between 1925-1928 by pioneering Yōga (Western Style) artist Zenzaburo Kojima alongside paintings by contemporary artists working in Japan within today's fully globalized aesthetic possibilities.

The kind of art that we strive to create today must embody the middle way, in which the material and spiritual are merged into one...It must arise from realism (shajitsu) and yet transcend realism.

— Zenzaburo Kojima, 1935

Zenzaburo Kojima (1893-1962) and His Time:

Embodying the new globalizing pursuits of Japan's Meiji and Taisho Eras of his youth, Zenzaburo Kojima journeyed to France in the 1920s, when he was in his twenties, to seek training in oil painting, a recently imported art practice from the West which brought whole new aesthetic conventions to Japan, becoming known as *Yōga* (Western painting). Oil painting so challenged the continuum of Japanese artistic creation that, around 1900, academics unified to formally define and secure the pedagogy of traditional Japanese aesthetics and atelier techniques, calling the discipline *Nihonga* (Japanese painting). The artistic differences between *Nihonga* and *Yōga* also reflect the larger ideological oppositions present in Modernizing Japan; nationalism vs globalism, traditional vs contemporary, and so on. Simultaneously, in the West, artists enthusiastically incorporated Japanese aesthetic characteristics (*Nihonga*) into their artworks. This embrace, historicized as *Japonisme*, also permeated the decorative arts, literature and music and helped for decades to define the same European Modern Art movements which Kojima journeyed by boat to observe.

In *Seated Girl* (1925), Kojima employs *shadow*, a hallmark of *Yōga* painting, to depict a European female subject set against a solid and flat mauve background. This flatness exemplifies one of the key conventions of Japanese aesthetics which was adopted into *Japonisme*, a profound influence on many masterworks of Western Modern Art, while the other works on view show evidence of French influence in Kojima's early works. After returning to Japan, Kojima's alternately spare and gestural paintings were often painted in plein-air to capture what the artist called '*eternal life*,' a transcendence from observed reality and the

individual's subjective experience of nature. Continuously painting until his death in 1962, Kojima developed wholly unique genre paintings which are firmly historicized within Japan's domestic museums' presentation of Japanese art of the 20th Century. Remembered as an early pioneer of *Yōga*, Kojima's divergent ideas helped open pathways for subsequent generations.

Daisuke Fukunaga (b. 1981, Tokyo, Japan)

Daisuke Fukunaga has created an oeuvre possessed of the interpretive visual expression which Zenzaburo Kojima urged artists to aspire to decades before. Exhibiting his work in solo and group exhibitions in Japan since 2006, Fukunaga has developed brushwork techniques and color tendencies which destabilize the image and energize the pictorial atmosphere. Between 2008 - 2015, Fukunaga orchestrated these painterly effects in a series depicting spaces and tools mostly seen and used by laborers bathed in fantastic light, imparting a magical anthropomorphic suggestion into Still Life genre works which were observably absent of the worker. In more recent paintings, including the works in this exhibition, Fukunaga depicts the worker, finding a moment of urban yet Arcadian repose. For *Blue Wind*, Fukunaga reinterpreted *Yōga* pioneer Tetsugorō Yorozu's (1885-1927) "*Nude Beauty or Lady on the Meadow, 1912*". A masterpiece of 20th Century Japanese Art, Yorozu upended the odalisque pose of Neo-Classicism and painted in the flat, unblended high-contrast colors of Fauvism, which had been adapted by European artists from the conventions of Japanese Ukiyo-e prints. As in a few other recent paintings, Fukunaga's interpretations neutralize the worker's vulnerability to the sexualized presumptions inherent in historic paintings and honor the laborers' well-deserved, intermittent opportunities to connect with the sentience of their humanity.

Ulala Imai (b. 1982, Kanagawa, Japan)

Family trips to Paris' Louvre and Musee d'Orsay familiarized Ulala Imai with the masterpieces of European art at a very young age. Imai's father, an artist making oil paintings, encouraged Imai's curiosity in painting and imparted technical training. From her start, Imai desired to make images which appear illuminated from the inside, like Manet's *Asparagus* which she had admired. Imai proceeded to paint her immediate environment, bringing the French cuisine beloved by Imai's grandmother and mother straight into the intimate still life paintings for which she first became known. These diminutive paintings, often depicting luminous, oily butter on toast, were serially produced as evidence of the pleasure Imai receives in her daily practice of spreading oil paint onto canvas. Imai's early still life paintings of her grandmother's souvenirs from her annual trips to Europe and antique dolls have evolved to now depict gatherings of objects endeared by her own young children, including globally recognized figurines from Peanuts and Star Wars, M&Ms, teddy bears, monkeys and a host of objects of amusement. Recently, the artist has adapted her still life images into much larger scale, conflating painting genres; a Still Life in the Landscape as a Portrait with Narrative, sometimes as a Nocturne. The shift to larger scale has allowed Imai to expand the scale of her brushstrokes, transforming the deft efficient strokes of her smaller images to larger, gestural strokes. For Imai, the painting pioneered by Kojima's generation and carried on by her father's, is a transhistorical evolution.

Hiroshi Sugito (b. 1970 -)

Trained in Nihonga and adhering to many of its core technical and compositional precepts, Hiroshi Sugito endeavors along its path, pushing to see where the artistic discipline can go now. Over decades, Sugito has been renowned for atmospheric paintings which employ Nihonga's characteristic lightly colored palette and flat backgrounds, upon which he structures images of objects and abstract motifs co-existing in conflicting scales and vantage points, rarely offering any sure sense of perspectival pictorial depth. Such painter's

possibilities are the genesis of Sugito's three decades pursuit, but have been co-equally explored in Japanese aesthetics and European Modernist movements such as Cubism. The viewer's presumed subject of a painting is, for the artist, the means to a more formal abstract end; the depiction of an apple within a composition of planes complicates the overall image by establishing a new sense of familiar scale and spherical shape, set apart from abstract scaleless planes. Aqueducts, present in Sugito's work for several years, can be present in the paintings as an opportunity for the artist to paint curves. Sugito also employs the picture frame as a device integral to the production of his image, *framing* to compress the image and *unframing* to liberate it, adjusting paired image and alternating the frame until finished. Sugito's recent works, seen here, add to an oeuvre which includes large scale painting, shaped and mixed media paintings and sculpture, works on paper, mosaic tile murals, room scale installations and outdoor garden floral murals.

HIGH ART X NONAKA HILL

BLUE WIND

Zenzaburo Kojima
Daisuke Fukunaga
Ulala Imai
Hiroshi Sugito

29 avril - 8 juillet 2023

High Art est heureux de présenter Blue Wind, une exposition conçue dans le cadre de notre série d'expositions collaboratives annuelles dans laquelle nous invitons une galerie internationale à coproduire une exposition dans la ville d'Arles. Cette année, nous avons convié Nonaka-Hill, une galerie de Los Angeles (Californie) tournée vers le Japon. L'exposition présente des peintures de Zenzaburo Kojima, Daisuke Fukunaga, Ulala Imai et Hiroshi Sugito. L'invitation faite par High Art à Nonaka-Hill à venir présenter une exposition dans son espace arlésien, nous donne l'occasion de prendre conscience de l'importance des échanges esthétiques trans-générationnels entre la France et le Japon, omniprésents depuis l'avènement du modernisme européen (1860) et celui, concomitant, de l'ère Meiji (1868 - 1912). L'exposition comprend trois œuvres produites en France entre 1925 et 1928 par Zenzaburo Kojima, artiste pionnier du Western Style (Yoga), mises en regard avec les peintures de trois artistes contemporains travaillant au Japon et qui explorent les possibilités esthétiques d'un monde entièrement globalisé.

Le type d'art que nous nous efforçons de créer aujourd'hui doit incarner la voie du milieu, dans laquelle le matériel et le spirituel se fondent en un seul... Il doit naître du réalisme (shajitsu) et pourtant transcender le réalisme.

- Zenzaburo Kojima, 1935

Zenzaburo Kojima (1893-1962) et son époque

Incarnant les nouvelles aspirations à la mondialisation des époques Meiji et Taisho de sa jeunesse, Zenzaburo Kojima se rend en France dans les années 1920, alors âgé d'une vingtaine d'années, pour se former à la peinture à l'huile, une pratique artistique récemment importée d'Occident et qui apporte avec elle de nouvelles conventions esthétiques et qui est baptisée Yōga (peinture occidentale) par les japonais. La peinture à l'huile remet à tel point en question le continuum de la création artistique japonaise que, vers 1900, les universitaires s'unissent pour définir formellement l'esthétique japonaise traditionnelle et les techniques d'atelier, sécuriser la pédagogie et ils lui donnent le nom de Nihonga (peinture japonaise). Les différences artistiques entre le Nihonga et le Yōga reflètent également les oppositions idéologiques plus larges présentes dans le Japon modernisé, nationalisme contre globalisme, traditionnel contre contemporain, etc. Simultanément, en Occident, les artistes incorporent avec enthousiasme les caractéristiques esthétiques japonaises (Nihonga) dans leurs œuvres. Cette adhésion, historicisée sous le nom de Japonisme, imprègne alors les arts décoratifs, la littérature et la musique. Elle va contribuer à définir pour des décennies les mêmes mouvements d'art moderne européens qui ont poussé Kojima à embarquer pour l'Europe.

Dans *Seated Girl*, 1925, Kojima utilise l'ombre, une marque de fabrique de la peinture Yōga, pour représenter le sujet féminin européen mais il le place sur un fond solide et mauve intrinsèque à sa culture. Cette planéité illustre l'une des principales conventions de l'esthétique japonaise, reprise dans le japonisme et, plus tard, dans les chefs-d'œuvre de l'art moderne occidental. Les peintures de Kojima, tour à tour dépouillées et gestuelles, sont souvent peintes en plein air pour capturer ce que l'artiste appelle la "vie éternelle", une transcendance de la réalité observée et l'expérience subjective de la nature. Peignant sans relâche jusqu'à sa mort en 1962, Kojima développe des peintures de genre tout à fait uniques et il est aujourd'hui fermement ancré dans la présentation de l'art japonais du XXe siècle dans les collections des musées japonais. Il est considéré comme un pionnier du Yōga dont les idéaux progressistes ont ouvert la voie aux générations suivantes.

Daisuke Fukunaga (né en 1981 à Tokyo, Japon)

Daisuke possède cette expression visuelle interprétative que Zenzaburo Kojima exhortait les artistes à rechercher des décennies auparavant. Depuis 2006, Fukunaga expose son travail dans des expositions individuelles et collectives au Japon, tout en développant des techniques de pinceau et des tendances de couleur qui déstabilisent l'image et dynamisent l'atmosphère picturale. Entre 2008 et 2015, il orchestre ces effets picturaux dans une série représentant des espaces et des outils principalement utilisés par des ouvriers, baignés dans une lumière fantastique, conférant une suggestion anthropomorphique magique à des natures mortes manifestement dépourvues d'ouvriers. Dans ses peintures plus récentes, dont celles présentées dans cette exposition, Fukunaga représente le travailleur, trouvant un moment de repos à la fois urbain et arcadien. Pour son exposition actuelle, Blue Wind, Fukunaga réinterprète l'œuvre *Nude Beauty or Lady on the Meadow*, 1912 du pionnier de Yōga, Tetsugorō Yorozu (1885-1927). Chef-d'œuvre de l'art japonais du XXe siècle, Yorozu bouleverse la pose de l'odalisque du néoclassicisme et peint dans les couleurs plates, non mélangées et très contrastées du fauvisme, qui ont été adaptées par les artistes européens à partir des conventions des estampes japonaises Ukiyo-e qu'ils admiraient et collectionnaient. Comme dans certaines autres peintures récentes, les interprétations de Fukunaga neutralisent la vulnérabilité du travailleur face aux présomptions sexualisées inhérentes aux peintures historiques, honorant ainsi ces moments intermittents qui permettent aux travailleurs de se reconnecter à leur sensibilité humaine.

Ulala Imai (née en 1982 à Kanagawa, Japon)

Les voyages en famille au Louvre et au Musée d'Orsay de Paris ont familiarisé Ulala Imai avec les chefs-d'œuvre de l'art européen dès son plus jeune âge. Le père d'Imai, un artiste peignant à l'huile, a encouragé la curiosité d'Imai pour la peinture et lui a transmis une formation technique. Dès le début, Imai a souhaité créer des images qui semblent éclairées de l'intérieur, comme l'asperge de Manet qu'elle admirait. Imai a ensuite peint son environnement immédiat, intégrant la cuisine française aimée de sa grand-mère et de sa mère dans les natures mortes intimes pour lesquelles elle est devenue connue. Ces peintures diminutives, souvent représentant un beurre huileux et lumineux sur du pain grillé, ont été produites en série comme témoignage du plaisir qu'Imai retire de sa pratique quotidienne de l'application de la peinture à l'huile sur la toile. Les premières natures mortes d'Imai, représentant des souvenirs de voyage en Europe de sa grand-mère et des poupées anciennes, ont évolué pour représenter des rassemblements d'objets chers à ses propres jeunes enfants, notamment des figurines mondialement connues de Peanuts et Star Wars, des M&Ms, des ours en peluche, des singes et une foule d'objets de divertissement. Récemment, l'artiste a adapté ses images de natures mortes à une échelle beaucoup plus grande, en fusionnant les genres de la peinture ; une nature morte dans le paysage en tant que portrait avec narration, parfois en tant que scène nocturne. Le passage à une échelle plus grande a permis à Imai d'élargir l'échelle de ses coups de pinceau, transformant les marques habiles et efficaces de ses images plus petites en mouvements plus grands et plus gestuels. Pour Imai, la peinture de style occidental, initiée par la génération de Kojima et perpétuée par celle de son père, est une évolution transhistorique.

Hiroshi Sugito (né en 1970 à Nagoya, Japon)

Formé au Nihonga et adhérent à nombre de ses préceptes techniques et compositionnels fondamentaux, Hiroshi Sugito s'efforce de suivre cette voie pour déterminer jusqu'où le Nihonga peut aller aujourd'hui. Au fil des décennies, Sugito s'est fait connaître pour ses peintures atmosphériques qui utilisent une palette légèrement colorée et des arrière-plans plats, caractéristique du Nihon-ga, sur lesquels il structure des images d'objets et de motifs abstraits coexistant à des échelles et points de vue conflictuels, offrant rarement une certitude quant à la profondeur picturale perspective. Ces possibilités picturales sont à l'origine des trois décennies de recherche de Sugito, poursuivant les explorations de l'esthétique japonaise et des mouvements modernistes européens tels que le cubisme. Le sujet d'une peinture, tel que supposé par le spectateur est, pour l'artiste, un moyen d'atteindre une fin abstraite plus formelle ; la représentation d'une pomme au sein d'une composition de plans complique l'image d'ensemble en établissant un nouveau sens d'échelle familière et de forme sphérique, se distinguant des plans abstraits sans échelle. Les aqueducs, présents dans le travail de Sugito depuis plusieurs années, peuvent apparaître dans les tableaux comme une opportunité pour l'artiste de peindre des courbes. Sugito utilise également le cadre comme un dispositif utile à la production de l'image, alternant les toiles encadrées pour comprimer l'image et les toiles non encadrées pour la libérer, en ajustant

l'image en cours de route. Les représentations de l'abstraction ou de la réalité de Sugito évoquent souvent des changements d'échelle élastiques entre l'objet et l'espace, sans jamais offrir de profondeur picturale perspectiviste. Les œuvres récentes exposées sont révélatrices du mode de production actuel de l'artiste qui, au cours de ses 30 années d'exposition, a joué avec les formats et exploré les médiums, de l'installation aux fresques florales en passant par les shaped canvas, ou la sculpture.