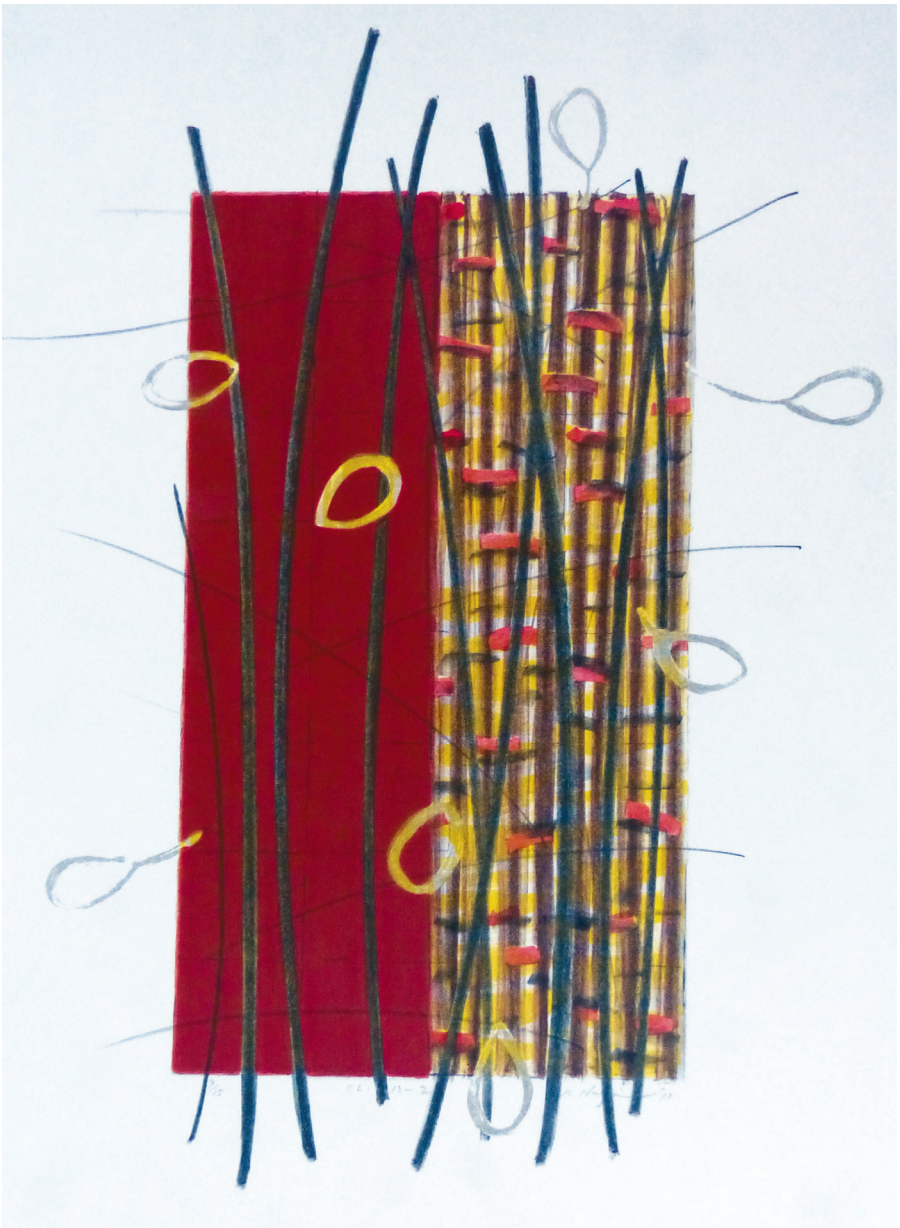


Кенђи Нагаи / Kenji Nagai

графике / prints

17 - 28. октобар / October 2017.

65 ГОДИНА ГРАФИЧКИ КОЛЕКТИВ 1949-2014

Галерија Графички колектив / Graficki Kolektiv Gallery
Београд / Belgrade

Од Хаоса до Космоса*

Критичари су указали на две главне тенденције које обликују стваралаштво Кенђи Нагаија – класичан, традиционални стил култивисан вишевековним искуством јапанске уметности, тзв. *nihonga* јапански стил сликарства и други који одликује технике и теме *yoga* западњачког стила сликарства, насталог под европским утицајем – чије прожимање је основа на којој уметник гради своју ауторску лексику. Описујући Нагаијев стваралачки израз као јапанску варијанту просторне апстракције са елементима Зен калиграфије и *sumi* технике, Ирина Суботић наводи "У потрази за 'предметом у беспредметном' Кенђи Нагаи ствара транспарентне површине које обећавају дубока пространства (…) користећи јаке колористичке ефекте прозирних премаза црвене, зелене и других боја, он често довршава рад уводећи контрастне акценте који чине да графике вибрирају, а боје лебде стварајући изванредне визуелне ефекте."

Поред тековина оријенталне мисли, у основи поетике Кенђи Нагаија јесу успомене на чулна искуства - евокативни елементи и тренутне рефлексије заоденути у апстрактне форме. Наиме, уметник је провео детињство у Токију, у кући родитеља који су водили велику фабрику текстила. Одрастајући окружен разнобојним текстилима, Нагаи је остао фасциниран богатим текстурама материјала који су постали део његове формативне визуелне културе. Други значајан покретач уметникове стваралачке имагинације јесте близак однос са природом. Далеко од урбане верве Токија, Нагаи живи у подножју планине где негујући интерактиван однос са окружењем развија телесну и духовну емпатију према природи, а потом доживљене звучне, аудитивне и тактилне сензације (промену годишњих доба, влажност ваздуха, струјање ветра између стабала, песму птица, зујање инсеката, протицање воде…) транспонује у виталну графичку форму.

Оријентална филозофија која свет перципира на основу хармоније принципа јин и јанг, суштински је имплементирана у рад овог аутора. Прожимање супротности које не искључују једна другу, део су његовог интересовања и у серији литографија под називом CL, у којима је C истовремено ознака за космос и хаос који свет формирају као јединствен, док је L ознака за линију. Ехо Далеког истока одјекује и у WL серији графика, где уметник избегавајући сувишну вербалну интерпретацију рада додаје свеприсутној линији једноставну и недвосмислену ознаку за белу боју. Нагаи позива посматрача у свет изван речи, свет без језика у коме апстрактни облици попут музике поседују универзалност која негира ограничења материјалног света.

Нагаи не репродукује облике виђене у природи, шуму, површину воде или продукте људске руке, као што је текстил. Његове литографије представљају слике безбројних деликатних нити успомена на телесна искуства и осећаје. Дрвеће, птице, вода, камен – они су меморисани у уметниковом раду као шум или тишина у природи, као покрет или постојаност њених облика. Својом тежином, дубином и ширином ове успомене, кроз сублимоване традиционалне форме, стварају естетику амбивалентности, која код савременог посматрача окруженог машинама и бетоном буди уснуле осећаје и покреће питања о великој дистанцираности од природе и изворних животних принципа.

Кајоко Јамасаки
24. јул 2016, Кацуразака (Кјото)

* Извод из текста

From Chaos to the Cosmos*

Art critics identified two tendencies in Kenji Nagai's world. One is the classical, traditional style cultivated by the Japanese over several centuries, that is to say, the trend of *nihonga* (Japanese-style painting). The other can be identified in his techniques and subject matters and is the trend of *yoga* (Western-style painting) brought about under the influence of Europe. Defining expression in Kenji Nagai's art as a kind of Japanized spatial abstractions with a long accumulation of experiences in Zen calligraphy and *sumi* technique, Irina Subotić wrote, "In search for 'forms in formlessness,' Kenji Nagai creates transparent surfaces promising deep expanses. (…) Using strong coloristic effects of translucent coats of red, green or some other colors, he often completes his work by entering contrasting accents making his graphics vibrate, colors hover producing extraordinary visual effects."

What supports Kenji Nagai's poetics together with Oriental thought are bodily memories, which might be described the touch, the feel, or the solid sense. His childhood memories of the textile factory and his memories of his present life in nature—the artist's own recollections and daily life are woven into abstract forms. Nagai spent his childhood at his parents' home in Hachioji, Tokyo, where they ran a large textile factory. Nagai grew up seeing colorful textiles and was enchanted not only by the front side but also the back side of the fabrics and this experience formed the current world of Kenji Nagai. Second strong impetus of artist's creative imagination comes from his close relationship with nature. Away from the bustle of the big city of Tokyo, Nagai lives at the foot of a mountain, where he feels nature with his body and, at the same time, revives nature through his creations. The changes of the seasons, the feel of the humidity, the wind across the woods, the sound of the breeze passing through of the ume treetops, and the limpid stream…

Oriental philosophy reading the world according to the principles of Yin and Yang is woven into Kenji Nagai's aesthetics of CL, a series of lithographs in which C stands for both chaos and the cosmos and form a world together as one. The Orient is evident in the WL series, too. As if to refuse verbal interpretation, this series was entitled WL. W simply stands for white and L for line. Facing the works in the WL series, the wind comes blowing in from the distance. The sharp chirping and the soft singing of the birds, signs of insects and beasts, the flow of water… Abstract art is a method similar to music. It crosses all sorts of borders in this world with ease and reaches the viewer's heart. *Furyumonji* (intuitive discernment of Buddhahood). Nagai's works invite us to a world beyond words, a world without language.

Nagai does not copy the shapes of what exists in the realm of nature such as a forest or the surface of the water nor those of products like textiles yielded by human hands. Yet, his pictures are woven images of innumerous delicate threads of memories of actual bodily sensations and feels. Trees, beasts, birds, water, stones—they are records of the murmur and silence in nature, movement, stillness, or change. The weight, depth, and length of such records remind the viewer of his or her own ideas and revive the viewer's memories. What Kenji Nagai produces having eliminated traditional forms is an aesthetic of ambiguity, which arises from calling the viewer's memories to mind. The reason his works touch the heartstrings of people surrounded by machines and concrete and pulled more and more apart from nature is that they are woven with threads of memories.

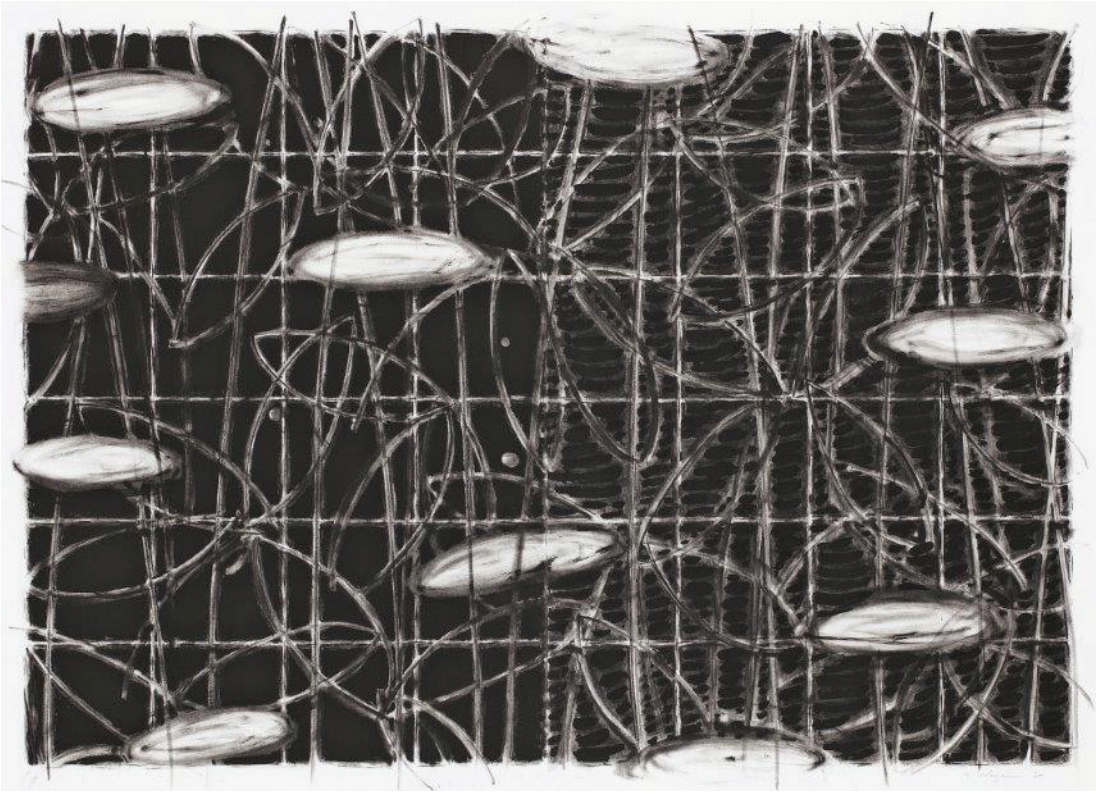
Kayoko Yamasaki
July 24, 2016, Katsurazaka (Kyoto)

* Excerpt from text

Кенђи Нагаи (1947. Токио, Јапан) дипломирао на Уметничком Универзитету Мусашино у Јапану (1972); добитник је стипендије Јапанске Владе за боравак у Холандији (1988/89). Реализовао је преко двадесет самосталних изложби у Токију и Холандији (Хаг, Најмеген); учествовао на великом броју колективних изложби (Јапан, Русија, Канада, Турска, Србија). Добитник је више награда и признања из области графичког стваралаштва, између осталог и награде на Трећем бијеналу графике у Београду (1994).

Kenji Nagai (1947. Tokyo, Japan) graduated from Musashino Art University, Japan (1972); Granted the Japanese Government fellowship to stay in the Netherlands (1988/89). He held more than 20 solo exhibitions in Tokyo and Netherlands (Den Haag, Nijmegen); he participated in numerous group exhibitions (Japan, Russia, Canada, Turkey, Serbia). Kenji Nagai won many prizes and awards in the field of graphic art (3rd Biennial of Graphic Art, Belgrade 1994).

kenjin@alpha.ocn.ne.jp



Издавач/Publisher: Графички колектив Београд/Grafički Kolektiv Gallery Belgrade, Обилићев венац 27/Obilićev venac 27;tel/fax: (+38111) 2627-785, 3285-92; e-mail: graficki@eunet.rs; www.grafickikolektiv.org
Уредник/Director: Ljiljana Ćinkul; Уметнички савет/Art Council: Branimir Karanović, Biljana Vuković, Dimitrije Pecić, Vladimir Veljašević, Jelena Jocić.