

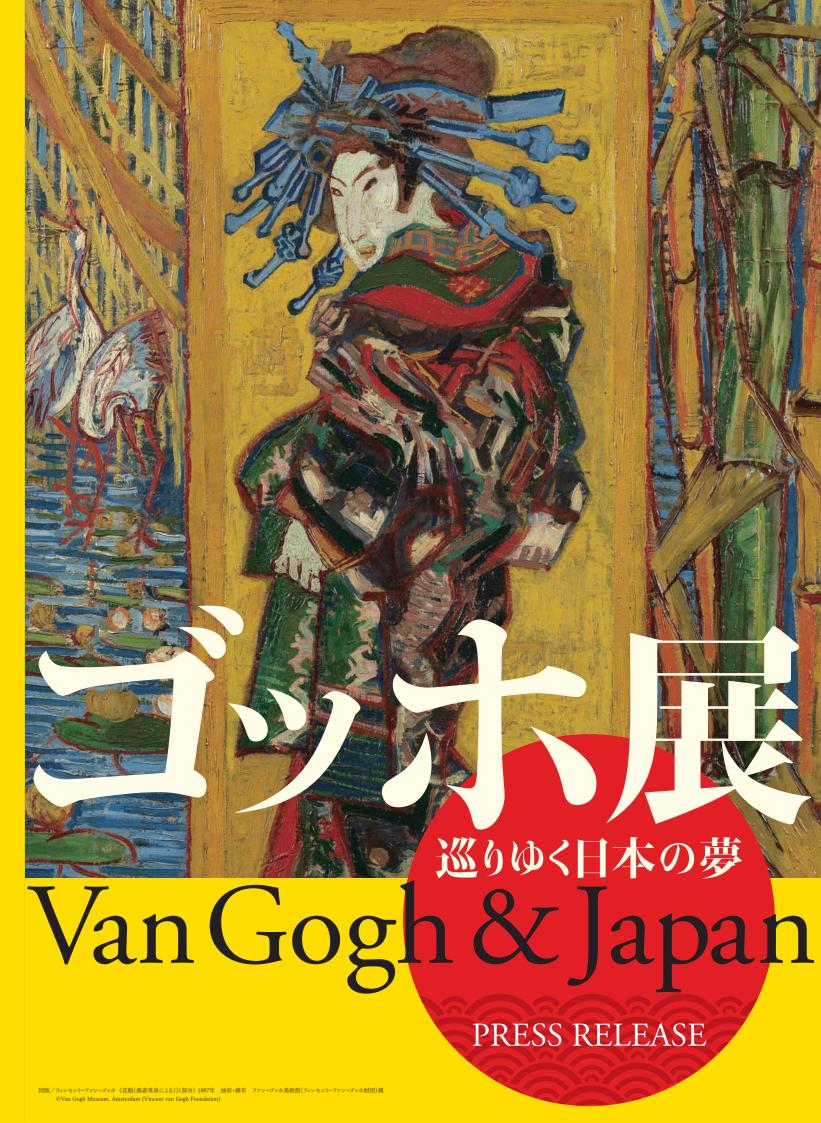
種まく人

フィンセント・ファン・ゴッホ 《種まく人》1888年 油彩・カンヴァス ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵 ©Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

右の図版

上/フィンセント・ファン・ゴッホ《花魁(溪斎英泉による)》(部分) 1887年 油彩・綿布 ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵 下/二代 歌川芳丸《新板虫尽》(部分) 1883年 木版、紙(縦大判錦絵) ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵 © Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

見果てぬ日本の夢 その絵物語 ®府寺司 Tsukasa Kodera

「ビングの店には屋根裏部屋があって、 そこには1万枚はあろうかという浮世絵がある。」

ファン・ゴッホはパリの画商ビングの店の屋根裏部屋で大量の浮世絵と出会い、それらに魅せられ、それらを研究するとともに、「日本の夢」の中に没入していきながら南仏アルルで多くの傑作を描きあげていきました。そして「耳切り事件」の後、その夢が遠ざかる中、サン・レミ、オーヴェールでも傑作を描きつづけ、日本への関心も持ち続けていました。夢はそこで、画家の死によって断たれます。しかし、消え去ってはいなかった。数十年の時を経て、その夢にふれた日本の画家たちが今度はファン・ゴッホにふれることを夢見て、ファン・ゴッホ終焉の地オーヴェールに次々に巡礼に訪れ、芳名録に言葉や絵を残していきます。それは時空を越えて巡った夢の物語、日本の夢の生成と転生の物語と言ってよいでしょう。

本展覧会は6年にわたる準備期間をかけ、アムステルダムのファン・ゴッホ美術館のスタッフたちとも綿密な打合せを重ね、世界各地のコレクションと交渉しながらつくりあげた展覧会です。日本3会場の後にファン・ゴッホ美術館でも開催され、カタロ

グも日、英、蘭など数か国語で出版され、新しい知見や情報が数多く盛り込まれた学術的価値の高いものになります。

ファン・ゴッホ展をはじめ多くの展覧会企画を手掛けてきたコルネリア・ホンブルクさんにもゲスト・キュレーターとして加わってもらい、各地の美術館や個人コレクターのもとに何度も足を運んで困難な出展交渉をしてもらいました。今回日本で初めて見られる傑作、美術通の方々もこれまで見る機会のなかった作品、今回見逃すともう見られないかもしれない作品、さらには、初公開をふくめた貴重な資料や浮世絵作品が集まります。

ファン・ゴッホの「日本の夢」、つわものどもの見果 てぬ夢の絵物語にふれ、夢のつづきを紡いでい ただければ幸いです。

閉府寺司 こうでらっかさ

大阪大学文学研究科教授。大阪大学文学部卒業。1981~88年、アムステルダム大学美術史研究所留学、博士(文学)取得。博士論文によりオランダ・エラスムス財団エラスムス研究賞受賞。広島大学総合科学部助教授などを経て、2001年より現職。おもな著書にVincent van Gogh. Christianity versus Nature, Amsterdam-Philadelphia 1990、『西洋絵画の巨匠2 ゴッホ』「アアン・ゴッホー自然と宗教の闘争」(以上、小学館)、『世界美術大全集第23巻』(共著、小学館)、『もっと知りたいゴッホー生涯と作品』(東京美術)、『ゴッホー日本の夢に懸けた芸術家』(角川文庫)、『ああ、誰がシャガールを理解したでしょうか』(大阪大学出版会)、『ユダヤ人と近代美術』(光文社)。主な展覧会画、カタログ執筆に「ゴッホ展』(北海道立近代美術館、兵庫県立近代美術館2002年)、「ゴッホ展」(東京国立近代美術館、国立国際美術館、愛知県美術館2005年)がある。

ファン・ゴッホ美術館と初の本格的共同企画!

ファン・ゴッホと日本 世界から選びぬいた逸品

コルネリア・ホンブルク Cornelia Homburg

「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」は東西の研究者たちによる国際共同企画の成果です。ファン・ゴッホ美術館、クレラー=ミュラー美術館、プリンストン大学美術館、メトロポリタン美術館といった世界の名だたる美術館が所蔵する油彩とデッサン、ならびに個人コレクションに入っていてほとんど公開されることのない作品等が一堂に会する場となります。

本展覧会では、ファン・ゴッホの日本崇拝と、1887 年以降の画業で重要な位置を占める日本美術へ の関心とが、時とともにどのように深まり、どのよう に彼の作品の特質となっていったのかを探ります。 パリでファン・ゴッホは前衛芸術にとって日本が重 要な意味をもつことに気づき、日本とその文化を 夢中になって受け入れ、自分の必要に応じて取り 入れるようになりました。

1888年には南仏へと旅立ち、クロード・モネ、ポール・セザンヌ、ポール・シニャックら南仏に赴いた同時代の画家たちにつづくことになりました。アルルでファン・ゴッホはめきめきと自信をつけ、日本と南仏を独自のやり方で組み合わせることで、モダン・アートに寄与する何か新たなものを得たと思うようになりました。ファン・ゴッホの中で日本は、レンブラントやドラクロワ、ミレー、ドーミエら、彼が模範としていた画家たちに連なる位置を占めるようになり、同様に、ピエール・ロティの『お菊さん』のような異国趣味的主題を扱った文学作品も、彼が愛

読していたドーデからゾラまでの作家たちの作品 に加わることになりました。

日本は、ファン・ゴッホの画業の最後に至るまで、彼の芸術観のなかに生きつづけました。そして、ポール・ゴーガンとの共同生活が破局を迎え、1888年12月に最初の精神病の発作を起こした時にも、それは失われることはなかったのです。1889年以降ファン・ゴッホは再発する病のため、自信を失ったり取り戻したりをくり返しましたが、1889年から1890年の間に描かれた油彩やデッサンの多くは、彼の日本への関心を反映しつづけています。この時期の作品は、日本の美術や芸術家に対する賞賛が、いかにファン・ゴッホを新たな表現形式の探求に駆り立てていたかを明らかにしてくれています。ゴーガンやベルナールといった友人たちとの交流もまた、日本美術への敬意を共有することで支えられていたのです。

コルネリア・ホンブルク Cornelia Homburg

インディペンデント・キュレーター。専門はファン・ゴッホおよび 19~20世紀初頭のヨーロッパ美術。シカゴ大学 (1985年、 修士)、アムステルダム大学(1994年、博士)で学び、ファン・ ゴッホ美術館およびセントルイス・ワシントン大学で研究職に ついた後、セントルイス美術館学芸員、学芸副部長を経て、 現在は北米およびヨーロッパの美術館や研究機関のゲスト・ キュレーター、アドヴァイザーを務める。主な企画展に、『マック ス・ベックマンとパリ』(セントルイス美術館、チューリッヒ美術 館 1998年)、『フィンセント・ファン・ゴッホとプティ・ブール ヴァールの画家たち』(セントルイス美術館、フランクフルト・ シュテーデル美術館 2001年)、『フィンセント・ファン・ゴッホ: 永遠の田園―近代の都市』(ローマ、ヴィットーリオ・エマヌ エーレ2世記念堂 2010~2011年)、『ファン・ゴッホ:アップ・ クロース』(オタワ・カナダ国立美術館、フィラデルフィア美術館 2012年)、『新印象派と現実の夢:絵画、詩、音楽 | (ワシント ンD.C.・フィリップス・コレクション 2014~2015年)がある。展 覧会図録への寄稿多数、ファン・ゴッホについての著書のほ か、アムステルダムのマックス・ベックマン、20世紀ドイツ芸術な どについての論文がある。現在、『オディロン・ルドン:文学と 音楽』展(クレラー=ミュラー美術館)、『ゴーガンの肖像画』展 (ロンドン、ナショナル・ギャラリー、カナダ国立美術館)を含む 複数のプロジェクトに携わっている。

超行動派、注目の ゲスト・キュレーター 日本初参戦

01

VAN GOGH & JAPAN

1853年にオランダに生まれたフィンセント・ファン・ ゴッホは、1886年にパリに移り、この地でさまざま 刺激を受けながら、自らの絵画表現を模索してい きます。そこで大きな役割を果たしたものが、日本 の浮世絵でした。ファン・ゴッホは浮世絵版画を

収集し、それを模写した油彩画を描き、構図や色 彩を学び取っていきます。

さらにファン・ゴッホは、浮世絵をはじめとする美 術作品や日本を紹介した文章を咀嚼しながら、 独自の日本イメージを醸成していきます。1888年に は、芸術家たちの共同体を作ろうと南仏のアルル へ赴きました。大いなる期待を胸に訪れたこの地 を、彼はしばしば日本と重ね合わせています。 ファン・ゴッホにとって日本は、創意の源であり、夢 にまで見た理想郷だったのです。

1890年、ファン・ゴッホはパリ近郊のオーヴェール =シュル=オワーズで亡くなります。そしてその後、今 度は日本人がこの画家を賞賛し、理想化するよう になりました。

ファン・ゴッホが最晩年に交友を持ったオーヴェー ルの医師ガシェの一族のもとには、3冊の芳名録

が残されていました。そこには、1920年代に憧れ の画家の終焉の地を訪れ、その足跡をたどった 日本の画家や文学者たち240名あまりの署名が 記されています。

この展覧会では、ファン・ゴッホと日本との相互の 関係に2部構成でスポットをあてます。

「第1部 ファン・ゴッホのジャポニスム】

ファン・ゴッホは、日本から如何なる影響を受け、 如何なるイメージを抱いていたのか。国内外のコ レクションから厳選したファン・ゴッホ作品約40点 と、同時代の画家の作品や浮世絵など50点あま りによって、その実像を多角的に検証します。

[第2部 日本人のファン・ゴッホ巡礼]

最初期における日本人のファン・ゴッホ巡礼を、ガ シェ家の芳名録に基づいた約90点の豊富な資 料によってたどります。

日本を夢想したファン・ゴッホ。ファン・ゴッホに憧 憬した日本人。交差する夢の軌跡をご覧ください。

			● 第1部 ファン・ゴッホのジャポニスム ● 第2部 日本人のファン・ゴッホ巡礼
1853	0歳		フィンセント・ファン・ゴッホ、オランダ南部のフロート・ズンデルトに生まれる
1857	4歳		弟テオドルス・ファン・ゴッホ(愛称テオ)生まれる
1869	16歳	画家の下地をつくった 画商時代	グービル画廊のハーグ支店に就職する(のちにロンドン支店、パリ支店にも勤務)
1872	19歳		この頃から、弟テオとの定期的な書簡のやりとりが始まる
1876	23歳		グービル画廊を解雇される
1877	24歳		神学部に入る勉強のためアムステルダムに移る
1878	25歳		ブリュッセルの伝道師養成学校に仮入学するが正規入学は認められない
1879	26歳	聖職の道での挫折	ベルギーのボリナージュ炭鉱で伝道活動を行うが、常軌を逸した活動に対して、 資格を停止される
1880	27歳	そして、画家への転向	画家になる決心を固める
1881	85	28~32歳 修業の年月	エッテン、ハーグ、ニューネンと転居しながら絵画制作にとりくむ ハーグ時代の書簡では、日本に滞在した画家フェリックス・レガメに言及している
1886	33歳		1月、アントウェルペンの王立美術アカデミーに入る この頃の書簡で、浮世絵に対する関心を示し、浮世絵を部屋の壁に貼っている
		パリヘ 印象派と日本趣味	2月末、突然パリの弟テオのもとにやって来る 印象派との接触
1887	34歳	浮世絵との出会い	カフェ「ル・タンプラン」で浮世絵展を開く ビングの店で大量の浮世絵を研究。英泉の《花魁》、広重の《亀戸梅屋舗》 《大はしあたけの夕立》の模写、背景いっぱいに浮世絵を配した 《タンギー爺さんの肖像》を描く
1888	35歳	日本の夢、南仏に求めて	2月、日本を夢見て南仏に向かい、アルルに落ち着く
			10月、「黄色い家」でのゴーガンとの共同生活が始まる
		ゴーガンとの破局、 ユートピアの崩壊	12月、ゴーガンとの口論の末、左耳を切り取る「耳切り事件」を起こし、 ゴーガンはアルルを去る
1889	36歳		5月、サン・レミの精神病療養所に入る
1890	37歳	終焉の地オーヴェール 遠ざかる日本の夢	5月、パリ近郊のオーヴェール=シュル=オワーズに移る。 医師ポール=フェルディナン・ガシェが主治医になる
-			7月27日、銃弾を受けて負傷 ピストル自殺か?
			7月29日、テオに看取られて永眠する
			7月30日、オーヴェール=シュル=オワーズの墓地に埋葬される
1891			1月25日、テオがユトレヒトの病院で他界。ユトレヒトの墓地に埋葬される。
1909			医師ガシェ他界。息子のポール・ガシェJr.がファン・ゴッホの作品などを引き継ぐ

日本で文芸雑誌『白樺』が刊行され、ファン・ゴッホに関する記事や

里見勝蔵、間部時雄、硲伊之助らがガシェ家を訪れ、コレクションを見る

オランダのクレラー=ミュラー家コレクションの展覧会に佐分眞6日本人が訪れ、

日本人のガシェ家訪問が『芳名録』に記録されはじめる

4月 テオの亡骸がユトレヒトからオーヴェールへ移葬され、フィンセントの墓の隣に埋葬される。

山本鼎と森田恒友が初めてオーヴェールのガシェ家を訪れ、ファン・ゴッホの素描作品を見る

作品の複製図版が掲載される

芳名録に名前を記す

CHECK!

日本初! ファン・ゴッホ美術館との 本格的国際共同プロジェクト

本展覧会は、過去に日本において開催された「ゴッホ展」 の中でも初となるオランダのファン・ゴッホ美術館との国 際共同プロジェクトで、日本展終了後、ファン・ゴッホ美術 館でも開催されます。

「ゴッホと日本」をコンセプトに日本で企画を立ち上げたの は6年前。その後、ファン・ゴッホ美術館との協議を重ね、 2013年から共同企画として、双方の監修者・学芸員が 作品選定を行い、一緒に出品交渉を行ってきました。偉 大な画家ファン・ゴッホを生んだオランダと、そのファン・ ゴッホに大きな影響を与えた日本。この両国で本展が開 催されるのは非常に意義のあることと言えるでしょう。

CHECK!

第1部 ファン・ゴッホのジャポニスム 日本美術が ファン・ゴッホに 与えた影響を

様々な角度から検証

→詳しくは06ページへ

CHECK!

日本初公開! ガシェ家に残された 3冊の「芳名録」

1920年代以降、ファン・ゴッホに魅せ られた日本人の「巡礼」の軌跡をたどり ます。

→詳しくは11ページへ

04

1910

1914

1921

1922

1929

巡りゆく夢は、遠く日本へ

日本人オーヴェール巡礼 のはじまり

芳名録のはじまり

第1部 ファン・ゴッホのジャポニスム

パリー夢のはじまり

ファン・ゴッホの生まれた1853年は日本では黒 船来航の年にあたります。開国した日本からは大 量の美術品が外国に出て行くことになりますが、 鎖国中も日本と交易のあったオランダで生まれ 育ったファン・ゴッホにとって、日本美術はまった く縁遠いものでもなかったはずです。実際、ファ ン・ゴッホの伯父ヤンは海軍軍人としてすでに 1860年代に日本に滞在しており、ヤン伯父の家 に下宿していたこともあるファン・ゴッホが日本の 美術品を見たり日本について話を聞いたりして いた可能性はあります。しかし、オランダ時代の ファン・ゴッホの手紙には日本についての記述は まったくといっていいほど見あたりません。彼が日 本と日本美術に強い関心を持つようになったの は、1886年にパリに出てきてからのことでした。

1870年代(明治初期) 木版、紙(縦大倍判ちりめん絵) 軸装 ファン・ゴッホ美術館蔵 ©Van Gogh Museum, Amsterdam 東京では個人蔵作品を展示

二代 歌川芳丸《新板虫尽》(部分) 1883年 木版、紙(縦大判錦絵) ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵 ©Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

鶴が別々の版画

フィンセント・ファン・ゴッホ 《花魁(溪斎英泉による)》 1887年 油彩・綿布 (フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵 ©Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

1820~1830年代(文政後期~天保前期) 木版、紙(縦大判錦絵、縦2枚続) 千葉市美術館蔵 東京展後期展示、他の会期では個人蔵作品を展示

ファン・ゴッホは画商ビングの店で大量の浮世 絵を見て、その鮮やかな色彩や作品としての質 の高さに魅せられます。当時まだ安価だった浮 世絵を集め、展覧会を開き、模写をし、肖像画の 背景にも描き込みました。ファン・ゴッホはパリで 印象派の影響を受け、オランダ時代の暗い色彩 を捨てて明るい印象派風の作品を描くように なっていましたが、浮世絵と接することでさらに 革新的な独自の絵画を生み出すようになります。 後のファン・ゴッホ特有の画風、平坦で鮮やかな 色面を使った画風は、浮世絵の研究を通じて生 まれてきたものです。

1880年代のパリは、ジャポニスム(日本趣味)の 最盛期でした。ファン・ゴッホがパリに出てきた 1886年には『パリ・イリュストレ』誌の日本特集号 が出され、ファン・ゴッホはこの表紙に使われて いた英泉の花魁図を拡大模写して《花魁》に描 き込みました。この日本特集号の中の日本紹介 文は林忠正が書いたもので、日本の美しい風景 の記述はファン・ゴッホにも、彼の同時代人にも、 美しい日本のイメージを強く印象づけたことで しょう。おそらくこの頃から、ファン・ゴッホは日本 と日本人を理想化し始めていたと思われます。そ して彼は、浮世絵の中の鮮やかな色彩世界を求 めて、「フランスにおける日本」にあたる南仏へと 旅立つことになります。

カフェ・ル・ タンブランの アゴスティーナ・ セガトーリ

着物姿の女性か?

フィンセント・ファン・ゴッホ <mark>《カフェ・ル・タンブランのアゴスティー</mark>ナ・セガトーリ》 1887年 油彩・カンヴァス (フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵 ©Van Gogh Museum, Amsterdan (Vincent van Gogh Foundation)

CHECK!

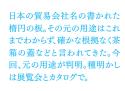
ファン・ゴッホに与えた影響を 様々な角度から検証

ファン・ゴッホが日本美術に大きな影響を受けていたこと はよく知られています。本展では、浮世絵の模写、構図や 色彩などの表現様式、"ユートピア"としてみていた日本の イメージの反映など、様々な角度からファン・ゴッホ作品の 日本への影響をひも解きます。世界各国からコンセプトに 沿って集められたファン・ゴッホ作品の中には、《タラスコ ンの乗合馬車》(P.8)、《雪景色》(P.7)など日本初公開 作品もあり必見です。あわせてファン・ゴッホが日本美術 に魅了されるきっかけとなった数々の浮世絵も展示しま す。ファン・ゴッホ創造の源泉に触れてください。

フィンセント・ファン・ゴッホ 《三冊の小説》 1887年 油彩•板 ファン・ゴッホ美術館 (フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵 ©Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

三冊の小説

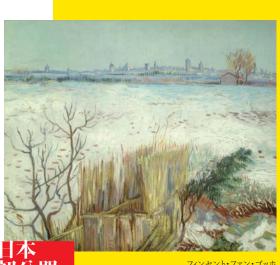

Arles

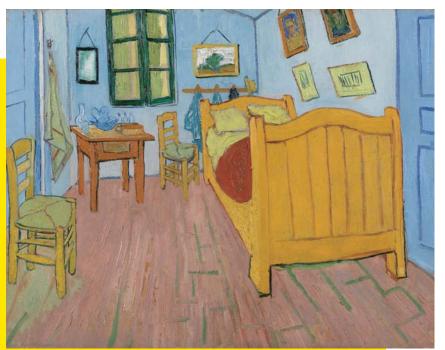
アルルー「日本」という名のユートピア

ファン・ゴッホは1888年2月20日の早朝、南仏に着きました。この時の列車の車中での気持ちをゴーガンにこう伝えています。「この冬、パリからアルルへと向かう旅の途上でおぼえた胸の高鳴りは、今もいきいきと僕の記憶に残っている。〈日本にもう着くか、もう着くか〉と心おどらせていた。子供みたいにね。

南仏での初日は、「60センチを超える」積雪とふりつづく雪の中で始まります。それでも、アルルからの最初の手紙にファン・ゴッホは「まるでもう日本人の画家たちが描いた冬景色のようだった」と記しています。ベルナール宛の手紙には「君に便りをする約束をしたので、まずこの土地が、空気の透明さと明るい色彩効果のためにぼくには日本のように美しく見えるということからはじめたい」と記しています。

フィンセント・ファン・ゴッホ 《雪景色》1888年 油彩・カンヴァス 個人蔵

「日本人はとても簡素な部屋で生活した。そしてその国には何と偉大な画家たちが生きていたことか」 「陰影は消し去った。浮世絵のように平坦で、すっきりした色で彩色した」 フィンセント・ファン・ゴッホ 《寝室》1888年 油彩・カンヴァス ファン・ゴッホ美術館 (フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵 ©Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

雪景色

「雪の中で雪のように光った空を背景に白い山頂を見せた風景は、まるでもう日本人の画家たちが描いた冬景色のようだった」

ファン・ゴッホにとって南仏はまさに「日本」でした。「ここではもう僕に浮世絵は必要ない。なぜなら、僕はずっとここ日本にいると思っているのだから。したがって、目を開けて目の前にあるものを描きさえすればそれでいい」、「画家たちの天国以上、まさに日本そのものだ」とまで言います。夏にかけて陽光が明るくなるにつれて、ファン・ゴッホの絵も浮世絵のように鮮やかな色面で描き上げられるようになります。また、日本の画家のようにデッサンできるようになりたいと願い、葦ペンを使った独自のデッサンも数多く描き、浮世絵風の大胆な構図も取り入れました。しかし、それだけではありません。彼はピエール・ロティの異国趣味小説『お菊さん』を読んで、日本を、そして日本人を理想化していきます。

アイリスの 咲くアルル 風景

「黄色や紫の花が満開の野に 囲まれた小さな町。ほんとうに日 本の夢のようだよ。」

フィンセント・ファン・ゴッホ 《アイリスの咲くアルル風景》1888年 油彩・カンヴァス ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵 ©Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation) 「日本美術を研究すると、明らかに賢く哲学的で、知的な人物に出会う。その人は何をして時を過ごしているのだろうか。地球と月の距離を研究しているのか。違う。ビスマルクの政策を研究しているのか。いや、違う。その人はただ一本の草の芽を研究している。(……)どうかね。まるで自分自身が花であるかのように自然の中に生きる。こんなに単純な日本人が教えてくれるものこそ、まずは真の宗教ではないだろうか。」

「日本の芸術家たちがお互い同士作品交換していたことにぼくは前々から心を打たれてきた。これら彼らがお互いに愛し合い、助け合っていて、彼らの間にはある種の調和が支配していたということの証拠だ。もちろん彼らはまさしく兄弟のような生活の中で暮らしたのであり、陰謀の中で生きたのではない。(……)また、日本人はごくわずかな金しか稼がず、素朴な労働者のような生活をしていたようだ。」

ファン・ゴッホにとって日本人とは、自分自身が花であるかのように自然の中に生き、深い思想と真の宗教をもち、兄弟のような生活をする貧しく素朴な人間ということになります。つまり、ファン・ゴッホは日本人に自分自身のすべての理想、芸術的、社会的、宗教的理想を結晶化させていきました。そしてその理想を実現すべく、ゴーガンと「黄色い家」での共同生活を始めますが、この生活は1888年12月の有名な「耳切り事件」で崩壊してしまいます。しかし、ファン・ゴッホが日本を夢見ていたわずか一年ほどの期間は、彼にとってもっとも創造力に満ち、そしておそらくもっとも幸福な時期だったと言ってよいでしょう。

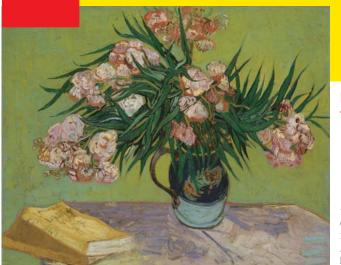
タラスコン の乗合馬車

(寝室)と同じく、浮世絵風の平坦な 色面構成。馬車の影も薄紫の色面で 描いている。

「タルタラン(ドーデの小説)に出てくる年老いたタラスコンの乗合馬車の嘆きをおぼえているだろうか」

フィンセント・ファン・ゴッホ 《タラスコンの乗合馬車》1888年 油彩・カンヴァス ヘンリー&ローズ・パールマン財団蔵 (プリンストン大学美術館 長期貸与) ©The Henry and Rose Pearlman Collection / Art Resource, NY

「夾竹桃、ああ、それは 愛を語る…」

> 「ロティの本『お菊さん』 は読んだだろうか。とても 面白い。」

フィンセント・ファン・ゴッホ 《夾竹桃と本のある静物》 1888年 油彩・カンヴァス メトロポリタン美術館蔵(ジョン・L.・ローブ夫妻寄贈) Image copyright®The Metropolitan Museum of Art. Image source: Art Resource, NY

ピエール・ロティ著『お菊さん』扉絵 1888年 パリ刊 圀府寺司氏蔵 会場ごとにページ替えあり

Saint-Rémy, Auvers

サン・レミ、オーヴェール -遠ざかる日本の夢

蝶とけし

「耳切り事件」の時に襲ってきた精神病の発作 は、その後もたびたびファン・ゴッホを襲いまし た。「黄色い家」の崩壊後は、「日本の夢」も遠ざ かっていきます。手紙でも日本について語ること はほとんどなくなりました。しかし、ぶりかえす発 作の合間にもファン・ゴッホは描き続け、それら の作品の中にはまだなお浮世絵の影響を感じ させるものがあります。サン・レミの精神病療養 所に入ってからは、庭の片隅や植物をクローズ アップで描いた作品が増え、それらの何点かは 日本の花鳥画を思わせます。また、アルル時代に 日本の影響下に描いていた葦ペンデッサンを色 彩と統合して、力強い筆のタッチを使った独自の 油彩画へと発展させていきました。

フィンセント・ファン・ゴッホ 《蝶とけし》 1889年 油彩・カンヴァス ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵 ©Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

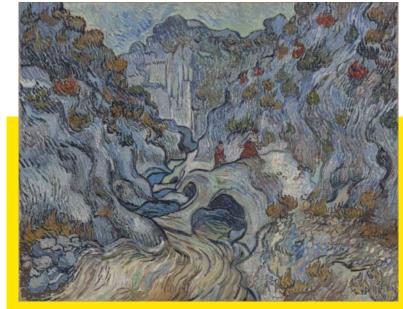

ジークフリート・ビング編『藝術の日本』誌 第19号の表紙 1889年11月刊 個人蔵 会場ごとにページ替えあり

長年にわたってファン・ゴッホを物心両面で支 え続けてきたテオは、1889年4月に結婚、翌年1 月に子供を授かります。ファン・ゴッホはこの年 1890年5月にサン・レミの療養所を出て、パリの テオー家のもとに三泊してからパリの北西にあ るオーヴェール=シュル=オワーズで生活を始め ます。二年余りの南仏生活の半分を「日本の夢」 の中に生き、半分を療養所で暮らしてきたファ ン・ゴッホは、パリで「現実」と直面します。ひとつ はテオの家庭とその生活、そしていまひとつは

「日本 | イメージの急激な変化でした。

渓谷(レ・ペイルレ)

《渓谷(レ・ペイルレ)》 1889年 油彩・カンヴァス クレラー=ミュラー美術館蔵 ©Kröller-Müller Museum, Otterlo

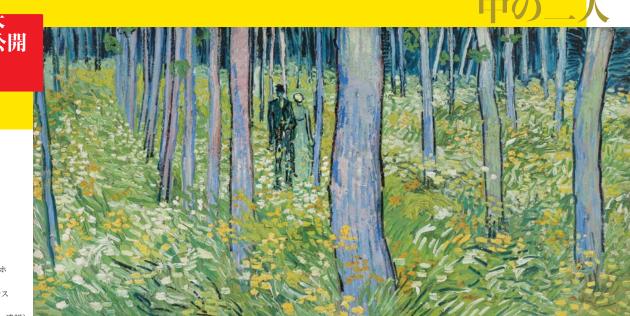
《オリーヴ園》1889年 油彩・カンヴァス クレラー=ミュラー美術館蔵 ©Kröller-Müller Museum, Otterlo

南仏に心踊らせて向かった二年前とは違い、 「日本 | は急速に国家と現実にとりこまれつつあ り、もはや「楽園」ではなくなりつつありました。 フランス政府が日本に派遣した植民地画家デュ ムーランは日本主題の絵を発表しはじめ、ビング は1890年に国立美術学校で大浮世絵展を開 き、翌1891年には日本美術が初めてルーヴル美 術館に購入されます。日本という国そのものも 1889年に立憲国家になり、やがて軍事的脅威と みなされるようになります。つまり、日本はもはや 「楽園」としてではなく、現実として見られるように <mark>なってきたのです。ファン・ゴッホだけ</mark>ではなく、 <mark>多くの人々が「日本の夢」から目覚めさ</mark>せられる ことになりました。

1890年7月28日、かつてあの屋根裏部屋でファ ン・ゴッホの「日本の夢」に火をつけた<mark>画商ビン</mark> グは、浮世絵展の功績をみとめられ、レジオン・ <mark>ドヌール勲章を授与されています。同</mark>じ日、ファ ン・ゴッホは、オーヴェールの屋根裏部屋で腹に 銃弾を抱えたまま瀕死で床に横たわっていまし た。そして日付の変わった翌29日、しずかにこの 世を去ります。

ファン・ゴッホの「日本の夢」はオーヴェールで画 家の死によって断たれることになりました。しか し、夢は消えてはいなかった。30年余りの時が過 <mark>ぎ、今度はファン・ゴッホの作品に魅せ</mark>られた日 本の画家たちがオーヴェールを訪れることになり ます。夢は終ったのではなく、時空を巡って転生 していったのです。

フィンセント・ファン・ゴッホ 《ポプラ林の中の二人》 1890年 油彩・カンヴァス シンシナティ美術館蔵 (メアリー・E.・ジョンストン遺則

第2部 日本人のファン・ゴッホ巡礼

オーヴェール巡礼の旅

ファン・ゴッホの聖地を目指して

の墓地に葬られ、兄の後を追うように半年後の1891(明治24)年1月にユトレヒトで没したテオの亡骸も1914(大正3)年にその隣に移葬され、以後、兄弟は仲良く永遠の眠りについています。ファン・ゴッホの死から間もない時期に、その作品や生涯を熱心に紹介したのが、小説家の武者小路実篤、画家の斎藤與里や岸田劉生、美術史家の児島喜久雄ら「白樺派」及びその周辺の文学者や美術家たちでした。熱狂の渦は徐々に広がり、大正から昭和初期にかけて、少なからぬ日本人がファン・ゴッホの生の軌跡を求めてオーヴェールへと赴くことになります。

ファン・ゴッホの死後、その亡骸はオーヴェール

その最初の足跡は、ファン・ゴッホの死から四半世紀近く経った1914(大正3)年に刻まれることになりますが(山本鼎、森田恒友)、この時ファン・ゴッホの最期を看取ったポール=フェルディナ

ン・ガシェは、すでに1909(明治42)年に没していました。しかし、生前ほとんど売れなかったファン・ゴッホ作品の多くは没後もガシェの元に残され、同名の息子がそれらを大切に守り伝えていました。

《ガシェ医師の肖像》や《オーヴェールの教会》など代表作を含む20点あまりの貴重なコレクションは、後に8点が国家の所蔵となり、現在はオルセー美術館の至宝となっています。ただ、当時はパリで見ることのできたファン・ゴッホ作品はわずかであり、彼の作品と足跡に触れることを求めた日本人たちは、オーヴェールをファン・ゴッホ巡礼の地と定めることになります。

ガシェ家には、来訪した日本人の名が記された 芳名録3冊が残されました。それらは現在パリの ギメ東洋美術館に所蔵されていますが、本展の 第2部では、これらの芳名録を日本で初めて公 開し、1920年代を中心に近代日本の知識人た ちによるオーヴェール巡礼の実相を紹介します。

TO SERVICE STATE OF THE SERVIC

結城素明《ガシェの肖像》 1924年 墨・紙 国立ギメ東洋美術館蔵 Photo ©RMN-Grand Palais (Musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier / distributed by AMF-DNPartcom 札幌、京都の2会場のみ展示

CHECK!

日本初公開! ガシェ家に残された 3冊の「芳名録」

ファン・ゴッホの死後、彼が眠るオーヴェールの地で20点ほどの作品を大切に所蔵していた医師ポール=フェルディナン・ガシェとその一家。ファン・ゴッホに強い憧れを抱いていた日本の学者や芸術家たちが後にそのガシェ家を訪れ、『芳名録』に名前を残したことがわかっています。本展では、日本初公開となるフランスのギメ東洋美術館所蔵の『芳名録』を軸に、里見勝蔵、佐伯祐三、斎藤茂吉、式場隆三郎ら当時の日本人の視点からも、"時代"と"国境"を越えたファン・ゴッホと日本を巡る夢の変遷をたどります。

芳名録 1: 初編 1922年/17.3×14.0 cm/26名署名

1922(大正11)年の訪問者を証言する1冊目の 芳名録に最初の記念すべき署名が記されたの は3月9日、それは画家・黒田重太郎によるもの でした。7月には白樺派の児島喜久雄が、9月に は画家の中澤弘光や間部時雄ら、美術関係者 の訪問が記されています。中澤と間部は、ともに 現地でスケッチも描き、詳しい訪問記を残してい ます。しかし、日本の画壇への影響という点で重 要な役割を果たしたのが、彼らに続いた里見勝 蔵でした。

里見は、日本の近代絵画史において色彩表現の可能性を追究した画家のひとりです。20世紀初頭のフランスで展開したフォーヴィスム(野獣派)を代表する画家で、当時オーヴェール在住の

『芳名録Ⅱ』表紙

国立ギメ東洋美術館蔵

Photo © RMN-Grand Palais

distributed by AMF-DNPartcom

(Musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier /

1922~28年

モーリス・ド・ヴラマンクに画家・佐伯祐三を引き合わせたことでも知られています。本場フランスのフォーヴの画家たちも大きな影響を受けたファン・ゴッホ作品と直に出会えたことは、色彩表現の革新を推し進めた日本のフォーヴ運動にとっても、重要な意味を持つ出来事でした。ファン・ゴッホの実作を目の当たりにし、生前のファン・ゴッホを知るガシェの息子ポールから聞く話は、それまで雑誌『白樺』等を通じて得ていた画家像をより具体化させる契機となりました。本展では、中澤がオーヴェールで描いたスケッチや旅日誌、里見と間部の現地での交流関係を示す写真や手紙などの貴重な資料によって、初期のオーヴェール巡礼の様子を紹介します。

上/『芳名録 I:初編』表紙 1922年 国立ギメ東洋美術館蔵 Photo © RMN-Grand Palais (Musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier / distributed by AMF-DNPartcom

下/『芳名録 I:初編』黒田重太郎の1922年3月9日の署名 国立ギメ東洋美術館蔵 Photo © RMN-Grand Palais (Musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier / distributed by AMF-DNPartcom

会場ごとにページ替えあり

芳各録

『芳名録II』佐伯祐三一家と 友人・木下勝<mark>治郎の1924年7月1日の署名</mark> 国立ギメ東洋**美術館蔵** Photo © RM<mark>N-Grand Palais</mark> (Musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier / distributed by AMF-DNPartcom 会場ごとにページ替えあり

芳名録 Ⅱ 1922-28年/23.0×23.0 cm/141名署名

最初の日本人訪問が記された1922(大正11) 年以降、20年代にオーヴェール巡礼を行う日本 人は次第に増加してゆきます。2冊目の芳名録で は、日本におけるフォーヴ運動をリードした一九 三〇年協会から独立美術協会へと至る過程 で、その中心的な役割を果たした前記の里見勝 蔵のほか、佐伯祐三、前田寛治、小島善太郎ら 洋画家の署名がまず目を引きます。その一方で、 巡礼を行った者たちには、土田麦僊、小野竹喬 ら国画創作協会の中心メンバーとなった日本画 家たちもいました。

近代ヨーロッパ絵画の表現を積極的に摂取し、清新な日本画の創造を目指した彼らにとって、

セザンヌやファン・ゴッホ、ゴーガンに代表されるポスト印象派の芸術は大きなインスピレーション源となっていました。油彩画であれ、日本画であれ、その表現手法は異なっても、強烈な色彩表現を見せるファン・ゴッホの作品は、若い日本人画家たちにとっては、近代的な自我に目覚めた芸術家としての規範ともなったのです。

本展では、佐伯の《オーヴェールの教会》や前田の《ゴッホの墓》など、巡礼から生まれた日本近代絵画の名作のほか、写真や手紙などの豊富な資料、さらには日本画家・橋本関雪がガシェ家訪問を記録撮影した極めて貴重な動画も紹介します。

佐伯祐三《オーヴェールの教会》1924年 油彩・カンヴァス 鳥取県立博物館蔵

前田寛治《ゴッホの墓》1923年 油彩・カンヴァス 個人蔵 画像提供: 鳥取県立博物館

ファン・ゴッホ兄弟の墓の写真 オーヴェール=シュル=オワーズ

芳名録 Ⅲ: 出頭没頭

1929-39年/19.0×27.0 cm/94名署名

1929(昭和4)年から10年間に渡る訪問を証言す る3冊目の芳名録では、30年代から戦後にかけて 日本におけるファン・ゴッホ受容に最も重要な役 割を果たした人物の名が登場しています。それ は、精神科医にしてファン・ゴッホ研究に生涯を 捧げた式場隆三郎です。ファン・ゴッホの精神疾 患に関する論文で学位を取得した式場は、数多 くの研究書、書簡集の翻訳、複製画による展覧 会、版画家・奥山儀八郎の協力による複製版画 制作などの活動を通じ、ファン・ゴッホの芸術と生 涯を世に広めるのに多大な影響を及ぼしました。 同じく精神科医で、ファン・ゴッホを敬愛した歌人・ 斎藤茂吉の薫陶も受けた式場は、精神科医とし ての関心の範疇を大きく超えて、研究や紹介にと どまらず、日本におけるファン・ゴッホ神話の形成 に重要な役割を果たしてゆきます。本展では、式 場からガシェに贈られた書籍類や手紙、写真な どによりガシェ家との交流関係を紹介し、日本に おけるファン・ゴッホ受容の一端を紹介します。

「ファン・ゴッホ展 1929」の芳名録 佐分眞の署名<mark>のページ 1929年9月28日</mark>

クレラー=ミュラー美術館蔵

Allerand

CATALOGUS

SCHILDERIJEN VERZAMELING

HI VAN MEVROUW IIII H. KRÖLLER-MÜLLER

翻

M'S-GRAVENHAGE MI LANGE VOORHOUT I

H. クレラー=ミュラー夫人の

絵画コレクション目録 表紙

1921年 クレラー=ミュラー美術館蔵

『芳名録Ⅲ:出頭没頭』表紙 1929~39年 国立ギメ東洋美術館蔵 Photo © RMN-Grand Palais (Musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier / distributed by AMF-DNPartcom 会場ごとにページ替えあり

ガシェ家を訪れた高田博厚(左から2人目)と日本人たち 1939年4月23日 個人蔵

《ガッシェ博士の肖像》1890年 エッチング・紙 東京藝術大学大学美術館蔵 東京はブリヂストン美術館所蔵作品を展示

クレラー=ミュラー・ コレクションへの巡礼

ファン・ゴッホ受容に見られる特質となっています。 ていなかった作品です。

> 一向に澄みとほりたる たましひの ゴオホが寝たる 床を見にけり

(斎藤茂吉)

オーヴェール巡礼に先立つ9月には、当時まと まったコレクションを形成していたオランダのク レラー=ミュラー家のファン・ゴッホ作品を見るた め、茂吉はハーグにも足を運んでいます。実業家 アントン・クレラーの妻へレーネが収集したその コレクションは、今日、オッテルローのクレラー=ミュ ラー美術館で公開されていますが、1920年代、 <u>ハーグにあった会社の本部でファン・ゴ</u>ッホ以外 の作品も含めて公開の機会があったのです。 1929(昭和4)年に公開された際の芳名録にも、 画家の荻須高徳や佐分眞ら日本人の名前が散 <mark>見され、オーヴェールに加え、もうひとつ</mark>のファン・ ゴッホ巡礼地となっていたことがわかります。本 展では、このクレラー=ミュラー家の芳名録や当 時の展示風景写真、展示目録など貴重な資料 を紹介します。

クレラー=ミュラー・コレクションの展示風景(ハーグ) 1933年 クレラー=ミュラー美術館蔵 © Kröller-Müller Museum, Otterlo

作品だけでなく、次第に伝説化、神話化されて ゆくファン・ゴッホの生涯そのものも、新しい芸術 の創造を目指し、苦悶する近代日本の芸術家た ちの精神的な拠り所となりました。そして、それは 美術の世界に止まるものではありませんでした。 もともとファン・ゴッホに熱狂した白樺派の人々 は文学者が中心であり、作品以上にその悲劇的 な生涯への関心が強かったことが、日本での ガシェ家の芳名録では、歌人・斎藤茂吉の署名 (1924年11月2日)がその象徴的な存在といえま す。精神科医でもあった茂吉は、医学研究のた めヨーロッパに留学しますが、西洋美術、とりわ けファン・ゴッホへの関心を深めてゆきます。オー ヴェールで茂吉はファン・ゴッホをテーマに歌も 詠んでいますが、これは、全集未収録の知られ

SAPPORO

会期 2017年8月26日(土)~10月15日(日)

開館時間 9:30~17:00 ※会期中の金曜日は19:30まで(入館は閉館の30分前まで)

主催 北海道立近代美術館、北海道新聞社、NHK札幌放送局、NHKプラネット北海道

北海道中学校長会、北海道高等学校長協会、北海道私立中学高等学校協会、

TOKYO

会期 2017年10月24日(火)~2018年1月8日(月・祝)

※会期中の金曜日、11月1日(水)、2日(木)、4日(土)は20:00まで(入室は閉<u>室の30分前まで</u>)

主催 東京都美術館、NHK、NHKプロモーション

後援 外務省、オランダ王国大使館

共同企画 ファン・ゴッホ美術館

観覧料 一般1,600円(1,300円)、大学生・専門学校生1,300円(1,100円)、

Van Gogh

京都府京都市左京区岡崎円勝寺町 TEL 075-761-4111

※()内は前売りと20名以上の団体料金※中学生以下、心身に障がいがある方と付添者1名は無料(要証明)※早割ペア券は2017年10月1日から10月31日まで、前売券は2017年11月1日から2018年1月19日まで、

展覧会公式サイト http://gogh-japan.jp

報道機関お問い合わせ

〈札幌展、東京展〉 ゴッホ展 広報事務局(プラチナム内) 担当:金・森

TEL 03-5572-7351 / FAX 03-3584-0727 MAIL gogh-japan.pr@vectorinc.co.jp

ゴッホ展 広報事務局(TMオフィス内) 担当:馬場・石原 TEL 06-6231-3350 / FAX 06-6231-4440

MAIL gogh-japan@tm-office.co.jp