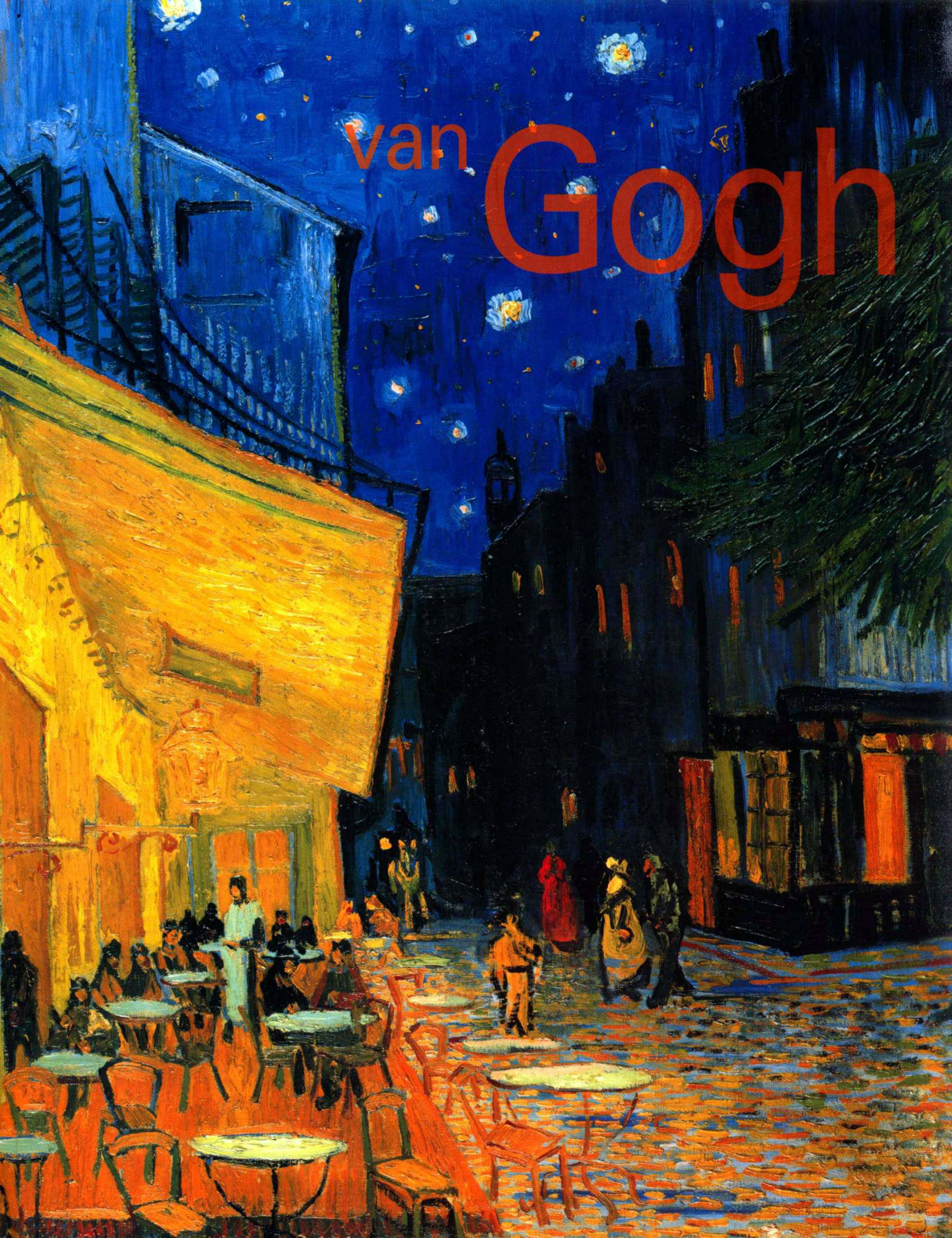

van Gogh

ゴッホ展 孤高の画家の原風景

van Gogh in Context

ファン・ゴッホ美術館 / クレラー=ミュラー美術館所蔵

Collection from the Van Gogh Museum, Amsterdam and
the Kröller-Müller Museum, Otterlo

[東京会場]

2005年3月23日－5月22日
東京国立近代美術館

主催：
東京国立近代美術館
NHK
NHKプロモーション
東京新聞

連携協力：
財団法人2005年日本国際博覧会協会

[Tokyo]

March 23 – May 22, 2005
The National Museum of Modern Art, Tokyo

Organized by:
The National Museum of Modern Art, Tokyo
NHK
NHK Promotions
The Tokyo Shimbun

With the Partnership of:
Japan Association for the 2005 World Exposition

[大阪会場]

2005年5月31日－7月18日
国立国際美術館

主催：
国立国際美術館
NHK大阪放送局
NHKきんきメディアプラン

連携協力：
財団法人2005年日本国際博覧会協会

[Osaka]

May 31 – July 18, 2005
The National Museum of Art, Osaka

Organized by:
The National Museum of Art, Osaka
NHK Osaka Station
NHK Media Plan

With the Partnership of:
Japan Association for the 2005 World Exposition

[名古屋会場]

2005年7月26日－9月25日
愛知県美術館

主催：
愛知県美術館
中日新聞社
NHK名古屋放送局
NHK中部ブレインズ
財団法人2005年日本国際博覧会協会

[Nagoya]

July 26 – September 25, 2005
Aichi Prefectural Museum of Art

Organized by:
Aichi Prefectural Museum of Art
The Chunichi Shimbun
NHK Nagoya Station
NHK Chubu Brains
Japan Association for the 2005 World Exposition

後援：
外務省
文化庁
オランダ大使館

協賛：
昭和シェル石油
スズキ
損保ジャパン
大日本印刷
トヨタ自動車
三菱重工業
岡谷鋼機(名古屋会場)

協力：
日本航空
日本通運

With the Assistance of:
The Ministry for Foreign Affairs, Japan
The Agency for Cultural Affairs, Japan
The Royal Netherlands Embassy in Japan

With the Sponsorship of:
Showa Shell Sekiyu K.K.
SUZUKI MOTOR CORPORATION
SOMPO JAPAN INSURANCE INC.
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
TOYOTA MOTOR CORPORATION
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.
OKAYA & CO., LTD. (for Nagoya venue)

With the Cooperation of:
Japan Airlines
Nippon Express

an Gogh in Context

オランダに生まれた画家、フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)。色彩を抑えた初期の習作から、鮮やかな色彩と情熱的な筆触による晩年の傑作まで、僅か10年のうちに画家生命を燃焼させた彼の作品は、今なお多くの人々を魅了しています。これまでも世界中でファン・ゴッホの展覧会が数多く開かれ、また、彼の芸術とその生涯をめぐる物語がいくつも生み出されてきましたが、それは、モダン・アートの歴史に占める彼の比類なき地位を証明しているとも言えます。

しかし、その作品と生涯が悲劇性を帯びたエピソードとともに紹介され、あたかも伝説のように語り継がれていくうちに、彼の芸術がどのように生まれたのかを検証する機会は、逆に失われてしまったのではないのでしょうか。「不遇の天才」「孤高」「狂気」——ファン・ゴッホを語る際にしばしば用いられるこれらの言葉は、彼の芸術を育んだ原風景とも言うべき時代的・文化的背景に目を向けることを妨げているように思われます。

本展覧会の狙いは、「孤高の画家」と言われてきたファン・ゴッホの作品を、いま一度、彼が生きた時代と文化的な環境の中に置き直してみることにあります。ファン・ゴッホの初期から晩年までの軌跡を、代表的油彩30点によって紹介するとともに、彼が影響を受けたバルビゾン派や印象派、および交流をもった同時代の画家の作品約30点、さらには彼が愛蔵した宗教版画、複製版画、書籍、浮世絵、写真などの資料約60点をあわせて展示することで、これまで伝説に覆われてきたファン・ゴッホの実像に迫ろうとするものです。

ファン・ゴッホは、彼の関心を引いた宗教、芸術、文学に関する多様な資料を熱心に集めたばかりでなく、書込み、抜書き、模写、ト

レースなど、実にさまざまな方法によってその内容を吸収していました。いまなお発展を続けているデジタル・テクノロジーは、こうした作品資料のデータ化を促進していますが、モノと出会った時の驚きを伝えることは難しいのが実状です。ファン・ゴッホの作品と並べて、多種多様の「モノ」の実物を原風景として展示する本展覧会が、画家の実像に近づく機会となるばかりでなく、芸術的創造における「モノ」との出会いの重要性を確認する場となることを願ってやみません。

本展覧会は、ファン・ゴッホ美術館、クレラー=ミュラー美術館の全面的協力のもとに実現しました。オランダが世界に誇る二大コレクションを中心に構成されるファン・ゴッホの展覧会は、オランダ国外では今回が初の試みとなります。ジョン・レイトン館長、エフェルト・ファン・ストラーテン館長のご尽力に厚くお礼申し上げますとともに、構想段階からの長きにわたり、本展覧会に惜しみないご協力をくださいました大阪大学の園府寺司教授に、心から感謝申し上げます。

また国内外の他の美術館からも、貴重な作品を多数貸与いただきました。あわせてここにお礼申し上げますとともに、本展覧会にご後援、ご協賛、ご協力を賜りました関係各位に深甚の謝意を表します。

2005年3月

主催者

Foreword

From the muted colors of his early works to the vibrant hues and passionate brushwork of his final masterpieces, the Dutch painter Vincent van Gogh (1853–1890), in his incendiary artistic career spanning a mere decade, left works which continue to captivate innumerable people today. The sheer number of van Gogh exhibitions worldwide and the many narratives spun around his art and life bear testimony to the peerless rank he occupies within the history of modern art.

In the course of passing down the van Gogh “legend” and infusing narratives of his work and life with various eccentric episodes pertaining to the artist, however, one could conversely argue that the opportunity to earnestly investigate the origins and environment of his art has been lost. The tragic genius, the isolated madness – have not these catchphrases, which pepper so many van Gogh narratives, in fact obstructed our view of the historical and cultural background, the “context,” as it were, which nurtured the artist’s work?

The aim of the exhibition on this occasion is to put the work of Vincent van Gogh, so often referred to as the artist who stood alone, back into the historical and cultural milieu in which he lived. Together with 30 representative oil paintings which trace his artistic curve from his beginnings as an artist to the final days of his life, the exhibition also features about 30 works by the Barbizon School and the Impressionists which influenced him, and the contemporary artists he interacted with. Combining these with about 60 other referential works and materials, including religious prints, reproductions, *ukiyo-e*, books, and photographs from the artist’s personal collection, the exhibition attempts to shed light on the true figure of the man, freed from the legends which have clouded it to this day.

Van Gogh was an ardent collector of various religious, artistic and literary materials which interested him. Not only that, he absorbed the information therein through a truly diverse range of methods, including notation, excerpts, copies, and tracings. Ever-advancing digital technology has accelerated the storing and processing of such work-related data. Still, it remains difficult to convey the wonder felt in encountering such materials. We hope that the display of a wide range of these “objects,” comprising a “context” for van Gogh’s life, will not only serve as an opportunity to reveal the true face of the artist, but as an occasion to affirm the importance of such “objects” and encounters therewith to the artistic and creative process.

This exhibition was made possible by the full cooperation of the Van Gogh Museum, Amsterdam, and the Kröller-Müller Museum, Otterlo. It constitutes the first attempt outside of Holland to center a van Gogh exhibition around works and materials from these world-famous Dutch collections. We would like to express our sincere gratitude to the museums’ directors, Mr. John Leighton and Mr. Evert van Straaten, for their priceless assistance. We also extend our heartfelt thanks to Professor Tsukasa Kodera of Osaka University for his tireless, long-term cooperation in the planning and holding of this exhibition from its earliest conceptual stage.

In closing, we would like to express our deepest gratitude to all the museums who generously loaned us numerous invaluable works from their collections, and to all those who offered their cooperation, assistance and support to this exhibition.

March 2005

The Organizers

メッセージ

フィンセント・ファン・ゴッホは、歴史上最も有名な芸術家のひとりに数えられるでしょう。彼の作品は世界中の人々に愛好され、鑑賞の機会を求められています。ファン・ゴッホに関する展覧会は、どのような内容であれ特別な事業と呼ぶに値しますが、とりわけ今回の「ゴッホ展——孤高の画家の原風景」は、まさしく非常に特別な展覧会であると言えます。それにはいくつかの理由があります。まず、オランダ国外で開催されるファン・ゴッホの大規模な展覧会に、オランダを代表する私たち二館が揃って全面的な協力を行なうのは、今回が初めてのことです。アムステルダムファン・ゴッホ美術館とオッテルローのクレラー＝ミュラー美術館は、世界最大のファン・ゴッホ作品のコレクションを擁しています。この展覧会を訪れる方々は、両館のコレクションの粋を味わうことができるでしょう。暗い写実的手法を用いた初期の未熟な習作から、眩いばかりの色彩による最晩年の作品まで、短い活動期間のうちに次々と変貌をとげたファン・ゴッホの画業のほぼ全容をたどることができる、またとない機会がここに実現しました。しかも、この展覧会では、ファン・ゴッホの作品を孤立したものとしてではなく、19世紀から20世紀初めにかけて展開した前衛芸術の歴史の一部として捉え、その時代を代表する芸術家たちの作品とともに鑑賞できるのです。

フィンセント・ファン・ゴッホが芸術家になることを決意した時、彼が並外れた才能をもっているとは、画家本人も含めて誰ひとりとして考えませんでした。彼が不器用なアマチュア画家から真に独創的な巨匠へと急速に成長した過程は、西欧美術の歴史における偉大な物語のひとつです。その物語には、人間的な粘り強い努力の日々と、いくつかの劇的な瞬間が交錯しています。精神の病との闘い、自分の耳の一部を切った有名な事件、そして痛ましい自殺など、彼の短い人生に刻まれた悲劇的なエピソードの数々は、多くの人々に知られていることでしょう。往々にして、ファン・ゴッホの芸術は彼の劇的な生涯と結びつけられます。彼を苦悩の画家、あるいは狂気の画家と見なし、その強烈な作品を苦悶する精神の反映として捉える見方も珍しくありません。

この展覧会に並ぶ作品群には、確かにファン・ゴッホの芸術に特有の熱烈な感情が表われています。《夜のカフェテラス》や《黄色い家》などの傑作を通じて、表現力豊かな筆触と鮮やかな色彩による彼の

個性的な様式を堪能することができるでしょう。しかし、展示をたどるうちに、これまで語り継がれてきた伝説のファン・ゴッホ像とは違った側面が浮かび上がるに違いありません。それは、デッサンと色彩の技術を身につけようと、大いなる努力と信念によって制作に励んだ芸術家の姿です。また、自然と人間に関する深い洞察を行ない、決然たる意志をもって自己の感覚を絵具によって表現する方法を見出そうとした芸術家の姿です。つまり、ファン・ゴッホの芸術が私たちの胸を打つのは、そこに何らかの不安定な精神状態の表われが認められるからではなく、彼の作品が明晰かつ明快であるからなのです。

この展覧会は、きわめて多くの人々の尽力によって実現しました。とりわけ、開催館である東京国立近代美術館、国立国際美術館、愛知県美術館各館の館長並びにスタッフの皆様に、心から謝意を表します。また、今回の企画を立案された岡府寺司教授の学識は、展覧会を作り上げるうえで大きな力となりました。そして、主催者である日本放送協会、中日新聞社および東京新聞の皆様のご支援とご尽力に、厚くお礼申し上げます。さらに、オランダにおいて展覧会の実務的な調整にあたったハインク・インターナショナルのスタッフの方々にも深く感謝いたします。最後に、この展覧会を実現するために努力を惜しまなかった私たち両館の数多くのスタッフに対しても、その労をねぎらいたいと思います。

ファン・ゴッホは彼独自の芸術を生み出す過程において、さまざまな源泉からインスピレーションを得ていました。日本の美術、とりわけ彼自ら熱心に収集を行なった浮世絵版画は、彼の芸術に最も大きな影響を与えたもののひとつです。したがって、この大規模な展覧会が日本の主要な3つの美術館で開催されるのは、きわめて妥当なことです。この展覧会を訪れる日本の皆様にとって、ファン・ゴッホの作品との出会いが、胸に響き心に残る経験となることを願うとともに、今後ますます多くの日本からのお客様を私たちの美術館に迎えることを期待しています。

ファン・ゴッホ美術館 館長
ジョン・レイトン
クレラー＝ミュラー美術館 館長
エフェルト・ファン・ストラーテン

Message

Vincent van Gogh counts among the most famous artists of all time and his pictures are admired and sought after across the world. Any exhibition devoted to Vincent van Gogh is bound to be a special event but there are several reasons why we can claim that the exhibition *Van Gogh in context* is very special indeed. For the first time, two great Dutch museums have joined forces to present a major show of van Gogh's work outside the Netherlands. The Van Gogh Museum in Amsterdam and the Kröller-Müller Museum in Otterlo house the most important collections of works by Vincent van Gogh anywhere in the world. In this show, the public will be able to enjoy highlights from both collections. The result is a unique opportunity to follow almost every twist and turn in the artist's brief career from his first hesitant exercises in a sombre realism through to the resplendent colour of his last works. And these pictures are not seen in isolation but as part of an unfolding history of avant-garde art in the 19th century and early 20th century in which Vincent's works can be viewed alongside works by the leading artists of his time.

When Vincent van Gogh decided to become an artist, no one, not even he, suspected that he had extraordinary gifts. His rapid transformation from an inept amateur into a truly original master is one of the great stories of Western European art. It is a tale that combines human persistence with moments of high drama. Many people have heard of the tragic episodes that punctuated his short life, including his struggle with mental illness, the famous incident of self-mutilation when he cut off part of his ear and his tragic suicide. It is common to associate van Gogh's art with the drama of his biography and to think of him as a driven, even crazed painter whose highly charged images are the results of a tortured mind.

The pictures in this exhibition certainly reveal the emotional intensity of van Gogh's art. In great masterpieces such as the *Café Terrace at Night* or *The Yellow House*, one can admire his distinctive style, with his expressive brushwork and vivid colours. But as the exhibition unfolds, it becomes apparent that there is much more to van Gogh than the traditional legends allow. Here is an artist who worked with great care and determination to develop his skills in draughtsmanship and in colour. Here is an artist who had deeply felt views about nature and mankind and who was determined to find a way to express his feelings in paint. Ultimately, it is the lucidity and clarity of van

Gogh's art that is striking rather than any evidence of an imbalanced mind.

A great many people have worked hard to make this project possible. We would especially like to thank the Directors and staff of the three hosting museums, The National Museum of Modern Art, Tokyo, The National Museum of Art, Osaka and the Aichi Prefectural Museum of Art. This project has benefited greatly from the expertise of its Curator, Professor Tsukasa Kodera. We are also very grateful to the Presidents and staff of NHK, The Chunichi Shimbun and The Tokyo Shimbun for their support and collaboration. We owe a special thank you to the staff of Hijnk International BV in the Netherlands for their role in coordinating this exhibition. Finally we would like to thank the many colleagues in our own two institutions for their hard work in bringing this show to fruition.

Van Gogh drew inspiration from many sources as he developed his mature art. One of the most important influences on his work was Japanese art and especially the woodcuts that he himself began to collect in large numbers. It is especially appropriate therefore that this major show will be seen in three important venues in Japan. We hope that this encounter with the work of van Gogh will be a memorable and inspiring experience for the Japanese public and we look forward to welcoming many more visitors from Japan to our Museums in the future.

John Leighton
Director, Van Gogh Museum

Evert van Straaten
Director, Kröller-Müller Museum

謝辞/Acknowledgements

この展覧会を開催するにあたり、貴重な作品を貸与くださいました美術館はじめ、ご協力いただきました関係各位に厚くお礼申し上げます。ことに多大なるご厚意を賜りましたフィンセント・ファン・ゴッホ財団理事長ウィレム・ファン・ゴッホ氏、ファン・ゴッホ美術館館長ジョン・レイトン氏、クレラー＝ミュラー美術館館長エフェルト・ファン・ストラテン氏、そして各スタッフの皆様には、本展主催者一同、心から感謝を申し上げます。また、ここにお名前を記すことはできませんでしたが、本展実現のために格別のご尽力を賜りました方々に深く感謝の意を表します。

(敬称略 アルファベット順)

This exhibition would not have been possible without the enormous help and cooperation of many people. We organizers of the exhibition would especially like to express our deepest gratitude to Mr. Willem van Gogh, Chairman of the Vincent van Gogh Foundation, Mr. John Leighton, Director of the Van Gogh Museum, Amsterdam and Mr. Evert van Straaten, Director of the Kröller-Müller Museum, Otterlo, as well as the staff of each institution. We are also deeply grateful to the following lenders as well as others who wish to remain anonymous, and all those who have assisted in the preparation of the exhibition.

[オランダ]

ドルトレヒト美術館	Dordrechts Museum
クレラー＝ミュラー美術館	Kröller-Müller Museum, Otterlo
メスダッハ美術館	Museum Mesdag, The Hague
オランダ文化財研究所	Netherlands Institute for Cultural Heritage, Rijswijk/Amsterdam
レイデン、レモンストラント派教会	Remonstrantse Gemeente Leiden
アムステルダム大学図書館	University Library, University of Amsterdam
ファン・ゴッホ美術館	Van Gogh Museum, Amsterdam
フィンセント・ファン・ゴッホ財団	Vincent van Gogh Foundation
エフェルト・ファン・アイテルト	Evert van Uitert

[Netherlands]

[日本]

財団法人 ひろしま美術館	Hiroshima Museum of Art
岐阜県美術館	The Museum of Fine Arts, Gifu
損保ジャパン東郷青児美術館	SEIJI TOGO MEMORIAL SOMPO JAPAN MUSEUM OF ART
島根県立美術館	Shimane Art Museum
静岡県立美術館	Shizuoka Prefectural Museum of Art
日野原健司	Kenji Hinohara
渡部 葉子	Yoko Watanabe

[Japan]

目次 Contents

11	—— 序 ファン・ゴッホを美術展で歴史的コンテキストとともに語ること 園府寺 司
15	—— フィンセント・ファン・ゴッホは「孤高の画家」だったのか エフェルト・ファン・アイテルト
33	—— カタログ/Catalogue
187	—— ファン・ゴッホ：風景画の諸相 クリス・ストルウェイク
199	—— ヘレーネ・クレラー＝ミュラーと彼女のファン・ゴッホ・コレクション ピート・ド・ヨンゲ
208	—— 美術館紹介—— ファン・ゴッホ美術館/クレラー＝ミュラー美術館
210	—— フィンセント・ファン・ゴッホ年譜 藤島美菜 編
214	—— 主要参考文献/Selected Bibliography 藤島美菜 編
220	—— 作家別索引/Index

序 ファン・ゴッホを美術展で歴史的コンテクストとともに語ること

岡府寺 司

美術作品というものが歴史的産物であることは誰もが知っている。また、画家の作品を歴史的コンテクストとともに「語る」ことは、今日、珍しいことでもない。しかし、ファン・ゴッホについての過去の「語り」(narrative)を振り返ってみれば、この画家について、「歴史的」な語りが「正統」なものとして広く認知されてきたのは、比較的最近になってからのことである。

ファン・ゴッホの死後、この画家についての「語り」は、まず、いくつかの物語パターンにはめ込まれる形で広がっていった。おもなパターンとしては、天才崇拝や殉教者伝の物語がある。^{註1)} ファン・ゴッホという画家は、たとえば「生前に一枚しか絵の売れなかった画家」といった決まり文句とともに、「同時代の人々に理解されなかった不遇の天才」として性格づけられた。「不遇の天才」の語りの特徴は、画家を歴史的、文化的コンテクストから切り離して語れることである。語りの作り手にとってみれば、面倒な歴史的裏付けが必要なく、容易に量産できる。受け手にとっても、馴染みのある物語パターンなので受け入れやすい。このような物語記述は画家の受容初期によく見られるもので、現代ではさすがに美術史研究や美術批評の表舞台からはほぼ姿を消したが、画集や展覧会関連の文章などにはまだ根強く残っている。何と言っても、大量生産、大量消費が可能な物語であり、「商品」としては優れているからである。

一方、ファン・ゴッホのように宗教的情熱をもち、自殺を遂げたような画家は、殉教者伝、聖人伝の物語パターンにもはまりやすい。キリスト教社会ではもちろんのこと、日本でも小林秀雄の『ゴッホの手紙』をはじめ、多くの語りに、この種の語りが色濃く見られる。現在では、あからさまに殉教者風、聖人風に語られることは少なくなってきたが、それでも、芸術に一生を捧げた殉死者という程度の世俗的意味に置き換えられた語りは数多く見られる。

これらの物語の特徴は、すでに社会に広く浸透している物語パターンに画家をはめ込むという点にある。当然、歴史的コンテクストは軽視される。パターンにうまく合うような生涯の出来事は、真偽にかかわらず繰り返し使われるが、うまく合わない出来事は、重視されない。事実が意図的に歪められ、物語の型にねじ込まれてしまうこともある。ファン・ゴッホについての語りの中で、タイトルに、「炎の人」、「人と作品」、「la vie et l'œuvre (生涯と作品。「人」や「生涯」

が先に来て、「作品」が後に来るのが特徴)」といった言葉が使われるような語りは、概ねそのような物語パターンを踏襲している。

近代美術に関して、歴史的コンテクストとともに作品を語ることが主流になり始めるのは、美術史学においてイコノロジー(図像解釈学)が近代美術にも適用され始めた1970年代頃からである。ファン・ゴッホについて言えば、このカタログに論文を執筆しているエフェルト・ファン・アイテル教授は、作品をイコノロジー的に、歴史的コンテクストから解釈し始めた最初の実践者のひとりである。^{註2)} 当時は、ファン・ゴッホ作品の心理学的、精神分析学的解釈が流行した直後で、作品中のモチーフを安易に生涯の出来事に結びつけ、心理学、精神分析学お決まりの解釈パターンにあてはめ、作品を「人」、「生涯」、「深層心理」、「無意識」などの産物として論じるような語りが氾濫していた。そのような中であって、ファン・アイテル教授の語りは非常に新鮮で、かつ説得力があった。彼の論考の中では、それまで何ともいかなかった「人」や「生涯」と結びつけられ、「天才」や「殉教者」の語りに絡めとられていた作品群が、それらのしがらみを振りほどき、歴史的コンテクストの中から自らの言葉で雄弁に語り始める感じがした。

ファン・アイテル教授の研究において初めて、ファン・ゴッホの作品は同時代の美術理論、美術作品、文学作品、より広くは「文化環境」とでも呼べるコンテクスト、「原風景」の中に据えられ、語られるようになったと言ってよい。その意味において、この展覧会の基本コンセプトは、すでに四半世紀以上前に、同氏によって紡ぎ始められていたことになる。私事にわたるが、筆者はオランダでファン・アイテル教授に師事し、博士論文も同氏の下で提出することになった。^{註3)} 論文は、基本的には教授のアプローチを踏襲、発展させたものであり、論文執筆中には、画家を歴史的、文化的コンテクストで論じることについて数多くの貴重な助言をいただいた。本展のコンセプトはその頃の私の仕事をベースにしている。

本展のコンセプトを主催者とゴッホ美術館に最初に提案したのは、すでに10年ほど前のことになる。展覧会はさまざまな事情ですぐには実現せず、私自身もほとんど忘れかけていた。ところが、主催者や美術館のファイルには、提案書はずっと保存されていて、今回、コンテクチュアルな「語り」を展覧会という形で実現できることに

なった。基本コンセプトを展覧会企画として具体化する段階でも、ファン・アイテルト教授には多くの助言をいただいた。教授には、ファン・ゴッホ美術館の作品総カタログ編集、1990年のファン・ゴッホ没後百年展の企画、同展のカタログ編集をはじめ、企画、編集の豊富な経験がある。^{註4)} 没後百年展は、「ファン・ゴッホの作品(œuvre)」という教授の基本コンセプトをもとに展覧会が構成された。「作品(œuvre)」とは、画家自らが公にすべきものと想定していた絵の総体である。たとえば小説家は自分の書いた文章すべてを作品として公刊するわけではなく、出版という手続きを経て「作品」を限定するが、画家の場合、習作や、描きなぐったスケッチもいわゆる作品総カタログ(catalogue raisonné)には全部放りこまれてしまう。その中から、「作品(œuvre)」と呼べるものを限定し、再構成して展示しようという試みである。没後百年という機会でもあり、オランダ政府をはじめ、ファン・ゴッホ美術館、クレラー=ミュラー美術館など多くの後押しがあったため、その成果は代表作が並ぶ素晴らしいものであった。

この没後百年展のようなものは、コンセプトとしても、規模的にも、おそらく百年に一度ぐらいしか実現しないだろう。ただ、本展覧会でも、ファン・ゴッホ美術館とクレラー=ミュラー美術館の二館が協力して企画に参加するという機会に恵まれ、ファン・ゴッホ美術館がもつ豊富な資料、メスダッハ美術館が所蔵する秀作群からも出展が可能になり、特色のある展覧会になったと思う。実現するかどうか半信半疑で提案したVan Gogh in Contextというコンセプトが展覧会として結実するまでに約10年の歳月が必要であったということになる。

美術展で歴史を語ること

しかし、まだひとつ大きな問題がある。美術史学や美術批評、画集、書籍など、文字を主としたメディアでは、画家を歴史的文脈

とともに語ることが「正統」になったとはいえ、美術館という場、視覚を主とする展覧会という「語り」で、このようなコンテクチュアルな語りがどの程度可能だろうか。

実際、美術展というメディアでは、このような語りはあまり採用されてこなかったと言ってよい。そもそも美術展は、作品を歴史的なコンテクストから剥ぎ取って、「美的鑑賞」の対象に変貌させるために西洋近代が作り出したメディアであり、移動することを想定して作られた「タブロー画」も、もともとのコンテクストから切り離されるべきものとしてつくられてきた。つまり、美術館、とりわけ前世紀に大量に建てられた「近代」美術館の展示の「語り」は、少なくとも表面的には歴史性や政治性を感じさせないように作られたモダニズムの語りであって、その意味では、「歴史的コンテクスト」を近代美術館と称する制度の中で展示することは、そもそも矛盾した行為だということになる。歴史的コンテクストを展示しようとするれば、当然、美術作品以外のものが美術館という「聖域」にもち込まれることになる。それらの「醜い」オブジェは、必ず歴史や政治を美術館に引きずり込むことになる。当然、「美術」展は拒絶反応を示す。この拒絶反応にどう対応するかも大きな課題であった。

過去に、歴史的、文化的コンテクストと美術作品を見事に展示して見せた展覧会がいくつかある。中でも、ウィーン世紀末の美術を扱った「ウィーン 1870-1930 夢と現実」(1984年 ウィーン、歴史博物館/figs.1, 2)、「ウィーン 1880-1938 悦楽の黙示録」(1986年、パリ、ポンピドゥー・センター /fig.3)からは鮮烈な印象を受けた。^{註5)} 残念ながら、ハンス・ホラインのデザインしたウィーンでの展覧会を実見することはできなかったが、展示写真などからその空間は想像できた。^{註6)} パリでの展覧会は、ベーゼンドルファーのピアノのある部屋から始まり、最後はヒトラーの凱旋パレードの映像と芸術家たちのデスマスクの展示でしめくくられた。ウィーン、パリ、いずれの展示も、展示のモダニズムに対する挑戦であると同時に、美術と歴史、文化

fig.1 「ウィーン 1870-1930 夢と現実」展、ハンス・ホラインによる展示デザイン(外観)

fig.2 「ウィーン 1870-1930 夢と現実」展、ハンス・ホラインによる展示デザイン

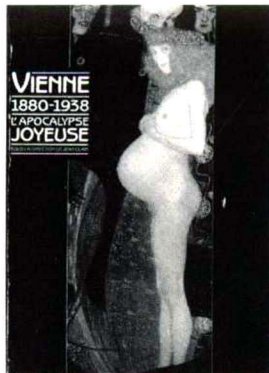

fig.3 「ウィーン 1880-1938 悦楽の黙示録」展カタログ表紙

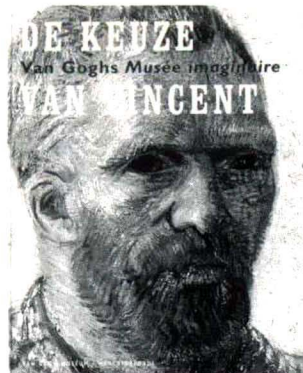

fig.4 「ファン・ゴッホの空想美術館」展カタログ表紙

の展示がどうあり得るのかを示した鮮烈なものであった。それらは世紀末ウィーンというひとつの文化の特質と盛衰を展示空間によって見事に再現していて、率直に言って、展示として楽しかった。そこには、美術展やクラシックコンサートの、あの窒息しそうな閉塞感ではなかった。

一昨年、ファン・ゴッホ美術館で開催された「ファン・ゴッホの空想美術館」展(fig.4)も、そのコンテクストは「美術史」にほぼ限定されるものの、ファン・ゴッホの気に入っていた有名無名の美術作品を一堂に集め、画家が生きた時代の美術史的、文化的コンテクストを浮かび上がらせたという意味で優れた展覧会であった。^{註7)}

日本における、外国美術の展覧会では、「ウィーン」の展覧会のように本格的に歴史的コンテクストを展示することも、また、「ファン・ゴッホの空想美術館」のように豊富な作品、資料を世界各国から一堂に集めることも容易ではない。ただ、それがどの程度可能なのかを探ってみたいという気は常にしていた。^{註8)} 通常の日本の展覧会と比べて、この展覧会には、本や雑誌、版画などのほか、作品以外の「もの」が多い。ここで、過去のさまざまな展覧会に触れたのは、展示に違和感を覚えた方のために、展覧会の意図をお伝えしておく必要があると考えたからである。

本展のカタログ作成にあたっては、エフェルト・ファン・アイテルト教授をはじめ、ファン・ゴッホ美術館のクリス・ストルウェイク、クレラー＝ミュラー美術館のピート・ド・ヨンゲの学芸員各氏にご寄稿いただいたほか、解説文を開催館の学芸員、村上博哉、保坂健二郎、藤島美菜、三輪健仁各氏にご執筆いただいた。ちょうど展覧会準備が忙しくなる時期に、私が長期にわたってポーランドで調査研究をすることになり、展覧会準備、カタログ編集で、多くの方々にご面倒をおかけすることになった。この場を借りて、主催者並びに美術館、関係者各位のご理解とご協力に心からお礼申し上げたい。

2004年冬 ワルシャワにて

註

- 1) ここでは「物語」、「語り」は広義の narrative の意で使っており、画家やその作品についての言語的、視覚的な語り(伝記、研究、評論、エッセイ、画集、モノグラフ、映画、演劇、テレビ番組など)すべてを含む。ファン・ゴッホについての語りの歴史、それについての関連文献については、以下の文献を参照されたい。
『ファン・ゴッホ神話』テレビ朝日出版部、1992年(英語版: *The Mythology of Vincent van Gogh*, Amsterdam/Philadelphia [TV Asahi/John Benjamins], 1993.); 岡府寺司「消えた「鳥」と「麦畑」——現代の映像作品におけるファン・ゴッホ神話の解体」『西洋美術研究』第1号「特集 イメージとテキスト」、1999年3月、pp.125-140。
- 2) Evert van Uitert, *Vincent van Gogh in Creative Competition. Four Essays from Simiolus*, Zutphen, 1983.
- 3) Tsukasa Kodera, *Vincent van Gogh: Christianity versus Nature*, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1990.

- 4) Evert van Uitert & Michael Hoyle (eds.), *The Rijksmuseum Vincent van Gogh*, Amsterdam, 1988. *Vincent van Gogh* [exh.cat.], 2 vols., Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amsterdam/Kröller-Müller Museum, Otterlo, 1990.
- 5) *Traum und Wirklichkeit: Wien, 1870-1930* [exh.cat.], Historisches Museum der Stadt Wien, 1984; *Vienne, 1880-1938: l'apocalypse joyeuse* [exh.cat.], Paris, Centre Georges Pompidou, 1986.
- 6) *Vienna dream and reality: a celebration of the Hollein installations for the exhibition 'Traum und Wirklichkeit Wien 1870-1930' in the Kunstlerhaus Vienna*, edited by Hans Hollein and Catherine Cooke, London: AD Editions, 1986を参照。
- 7) *Vincent's Choice: the Musée imaginaire of Van Gogh* [exh.cat.], Chris Stolwijk, Sjraar van Heugten, Leo Jansen and Andreas Blühm (eds.), Van Gogh Museum, Amsterdam, 2003.
- 8) 「阪神間モダニズム展」(1997年、兵庫県立近代美術館他)のように歴史・文化のコンテクストを包括的に展示した展覧会も開かれるようになってきた。ただひとりの作家を取り上げた「美術」展でこのような試みはほとんどされていない。

フィンセント・ファン・ゴッホは「孤高の画家」だったのか

エフェルト・ファン・アイテルト

……それでもなお制作を続けたいと思うなら、僕たちはこの時代の情け容赦ない厳しさと、時に流刑のように耐え難い孤立に忍従しなければならない。そのようにして、失われたも同然の歳月を過ごした後は、貧困、病氣、老い、狂気、そして相変わらずの流刑が僕たちを待ち受けている。

—妹ウィルへの手紙(書簡W13)1889年7月

はじめに

フィンセント・ファン・ゴッホは理解されない近代芸術家の典型であるという見方は、何十年も前から一般の人々のあいだに定着している。彼は死後まもない時期から、近代芸術が社会の評価を得るための苦闘の中で^{たお}斃れた殉教者と見なされた。それ以後、彼の芸術に対する評価は十分に与えられるようになり、今日に至っている。シュルレアリスムから除名された詩人・劇作家で、彼自身精神病を患ったアントナン・アルトー(1896-1948)は、1947年に、ファン・ゴッホを「社会が自殺させた者」、つまり社会の犠牲者として論じた。アルトーは精神を病んだ不幸な画家(殉教者)に自分自身を重ね、半ばファン・ゴッホの名を借りながら、世間一般の順応主義に対して、また特に精神科医たちに向けて、彼自身のあらん限りの怒りをぶつけたのである(fig.1)。彼はフィンセントについて次のように記している。

彼は錯乱状態の中で、成功を得られないことを怖れて自殺したのではない。その反対に、彼が自ら社会から離脱したた

めに、社会の集合的意識が彼を断罪し自殺に追い込んだ時、彼はまさに成功を手に入れ、自分が何者であるかを発見していたのである。

アルトーは自分自身についてのイメージに基づくファン・ゴッホ像を創作したのであって、これほど激しい調子でファン・ゴッホの生涯と制作活動を語った者はきわめて珍しい。^{註1)}しかし、フィンセント・ファン・ゴッホが伝説的存在として論じられる場合には、彼に対する社会の無理解や、彼の作品と精神の病との関係という問題がもち出されるのが常である。これらの問題をめぐる議論は、長年にわたって熱心に繰り返されてきた。このような歴史的経緯があるからこそ、芸術のために自らの命を犠牲にする「孤立した芸術家」のイメージが、ファン・ゴッホに難なく重ね合わせられているのである。この「孤立した芸術家」という観念は、ファン・ゴッホ自身のいくつかの手紙にも認められる。冒頭に引用した手紙もそのひとつだが、そこでは画家自ら、貧困、病氣、老い、狂気、そして流刑が自分の人生のすべてだと表明している。

憂鬱な気分にあえられた時、ファン・ゴッホは自分の人生をそのように見ていたのだった。しかし、芸術家の境遇に関する19世紀の通念の多くを彼もまた共有し、芸術家の誰もが経験する危うい心理的状况に身をさらしていたことを忘れてはならない。当時、芸術家が誤解され大衆に認められないことは、その芸術家が非凡な才能をもっていることの確かな証拠だとしばしば考えられていた。一方、社会的な成功は、反ブルジョワ的芸術家にとっては疑ってかかるべきものだった。ジェイムズ・マクニール・ホイッスラーが『敵をつくる優雅な方法』(1892年)において明言したように、近代の芸術家は好意的な批評よりもむしろ否定的な批評の方が良い宣伝になると考えていたのである。^{註2)}

ファン・ゴッホにまつわる伝説は、何度も検証が行なわれてきた。^{註3)}家族の手紙やその他の資料が公開されたことにより、彼の生涯と、没後に名声が広められた経緯について、多くの事実が明らかになっている。公開された資料の中には、テオ・ファン・ゴッホ(1857-1891)が1889年から1890年まで記録した会計簿も含まれる。テオの没後は未亡人のヨー・ファン・ゴッホ=ボンゲル(1862-1925)がこの会計簿を引き継ぎ、テオほど几帳面なやり方ではないとはいえ、財

fig.1
アントナン・アルトー《自画像》個人蔵

産の記録を続けた。^{註4)}したがって今日では、フィンセントの作品がいつどのように売られ、彼の名声を築き上げ永続させるために遺族がいかなる努力を払ったかを含めて、彼の生涯と死後の評価の形成を正確にたどることができるのである。

このように、ファン・ゴッホに関する歴史的文脈についてますます多くのことが知られるようになるにつれ、事実をもって伝説を見直すことが可能になった。たとえば、彼が実際に患っていた病気の正確な病名は何なのかという素朴な疑問が湧くことがある。しかし、この疑問には確信をもって答えることはできない。^{註5)}彼自身の手紙や、アルルの病院とサン＝レミの療養院で彼を診察した医師たちの診断書を情報源として、症状については多くの事実が知られている。だが、診断書に記された「潜在性の癲癇」という病名はあまりに漠然としているため、現代医学はそこからほとんど何の手掛かりも得られない。これほど曖昧ではないが、統合失調症という診断も、やはり今日では十分に信頼されてはいない。フィンセントの家族には「癲癇」のある者がほかにもいた。彼は手紙の中で、幻覚や不安の発作などの症状があると述べている。また、彼が時に攻撃的になり、その後に無気力な状態が続いたことも知られている。病気の原因としては、遺伝、脳の異常、梅毒、過度の飲酒、社会全体から受けた有害な影響などが推測されてきた。しかし、今日に至るまで、彼の病気に関する最終的な診断は下されていない。

また、彼が精神病の発作に襲われている時期には制作ができなかったことは知られているが、その病気が作品にどのような影響を及ぼしたのかという問題には、やはり正確に答えることはできない。この論文では「芸術家の苦悩」をめぐる彼自身の思索について考察を行なうが、彼の言う「芸術家の苦悩」とは、古くから芸術家気質の人間によくある副産物と考えられてきたメランコリー（憂鬱）の変種と見なすことができるであろう。

19世紀後半の芸術家たちの生活に関しては十分に多くの事実が知られているため、ファン・ゴッホの作品が生前に評価されなかった理由については、歴史的視野のもとで客観的な判断を下すことができる。彼は神童ではなく、成人してから天職に目覚めた芸術家だった。^{註6)}独学で修業をした彼は、27歳という比較的遅い時期から絵を描き始めたため、常に時間のプレッシャーを感じていた。彼は正式の美術教育を受けなかったことを生涯の終わりまで気に留め、若い頃の習作や、遠近法のためのフレームや、シャルル・バルグの裸体デッサン教本（彼はその全頁を模写しようと決心した）を送ってほしいとテオに頼んでいる（書簡638）。1880年に画家を志したフィンセントは、版画を模写することから始めた。この時期には、絵画の初歩をすべて自力で習得しなくてはならなかった。その2年後にハーグに移ると水彩画を描き始め、次いで、より費用のかかる油絵の制

作に取りかかる。彼は慢性的な金銭不足に絶えず悩まされていた。1885年には、『馬鈴薯を食べる人々』（p.68, fig.7）をはじめ、出来栄に納得できる作品をいくつか描き上げ、それらをパリにいる弟テオのもとへ送った。美術商として経験を積み、フィンセントに仕送りをして経済的に支えていたテオは、兄の作品が売れるようにと顧客の開拓を試みたようである。しかし、同じ時期に独り立ちしたばかりの芸術家たちの大半がそうであったように、フィンセントの絵が売れる見込みはなかった。この頃、美術界には大きな変動が生じていた。フランス政府が公設サロンの運営から手を引き、芸術家たちは彼ら自身の努力によってサロンの展覧会を引き続き開催することを余儀なくされた。一方、民主的な「独立芸術家サロン」（アンデパンダン展）が1884年に設立され、ファン・ゴッホも後年この団体の展覧会に出品することになる。また、近代美術を専門に扱う美術商はようやく地位を築き始めたところだった。テオ・ファン・ゴッホが勤め先から与えられていた任務は、近代美術の市場を開拓することだったのである。

フィンセントは、芸術家として一家を構えるにはパリで修業を積まなくてはならないと悟った。19世紀には、オランダの芸術家たちがパリに移ることは、渡り鳥が冬になると南へ向かうのと同じように自然なことだった。フィンセントがパリで生活したのは、1886年から1888年初めまでの比較的短い期間にすぎない。しかしその間に、自己の芸術を確立したとまでは言えないとしても、田舎の平穏と静けさの中でさらに発展を遂げるために十分な素地を確かに身につけた、ひとりの芸術家へと成長したのである。

南フランスとオーヴェール＝シュール＝オワーズで過ごした2年半のあいだに、フィンセント・ファン・ゴッホは紛れもない個性をもつ色彩画家となった。彼はいまや、年長のポール・ゴーギャン（1848–1903）であれ、年下の友人で画家仲間のエミール・ベルナール（1868–1941）であれ、新しい絵画を志す画家たちの誰にも引けを取らないという自信をもつことができたであろう。しかし、すでに1888–89年には何人かの画家たちと批評家たちが彼の作品に注目するようになっていたものの、この最盛期は、成功を獲得するにはあまりにも短かった。もし病気と自殺によって前途を断たれることがなかったならば、あと10年、あるいは15年のうちに、ファン・ゴッホは公衆に認められ、よく買い手がつく芸術家になっていたであろう。

この論文では、ファン・ゴッホのイメージが彼自身と画家仲間および批評家たちによって、いかに形成されたかを考察したいと思う。

ファン・ゴッホ像の形成

私たち公衆はファン・ゴッホ伝説を無視することはできない。偉大な芸術家たちは、超人的で神話的な存在として私たちの集合的記憶