

死の舞踏 — 中世末期から現代まで
デュッセルドルフ大学版画素描コレクションによる

Totentanz – vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart:
Eine Ausstellung ausgewählter Werke der Graphiksammlung "Mensch und Tod"
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

会期: 2000年10月11日 - 12月3日
主催: 国立西洋美術館、デュッセルドルフ大学、(財)西洋美術振興財団
入場者数: 30034人

Duration: 11 October – 3 December, 2000
Organizers: The National Museum of Western Art, Tokyo/Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf /
The Western Art Foundation
Number of Visitors: 30,034

本展は西暦2000年を機に、中世以降の死に関する西欧の図像表現の流れを追ってみようという意図のもとに企画された。「宗教改革時代のドイツ木版画展」(1995年)のカタログに論考をお寄せくださったデュッセルドルフ大学美術史研究所ハンス・ケルナー教授に、同大学の版画素描コレクションをご紹介いただいたことをきっかけとして、約5年の準備期間のうちに実現したものである。

デュッセルドルフ大学の版画素描コレクションは、1976年にベルリンの外科医ヴェルナー・ブロックから寄贈された「死の舞踏」収集を基礎としており、現在では「人間と死」を主題とする、中世から現代に至る版画素描の幅広い収集となっている。本展は同コレクションの作品を主体として、これに国立西洋美術館の版画を加えた350点を超す版画と素描によって構成された。出品作は、死の舞踏の図像伝統を追う第1部と、死に関する個別的な主題を扱う第2部に分けられ、第2部はさらに「死と病」、「死と女性」、「死と戦争」、「死と自画像」の4つの小セッションからなっている。

中世末期に成立した死の舞踏図は、現代に至るまで主として壁画と版画の連作のかたちで連綿と描き続けられ、常に死を主題とする西欧の図像の中心に位置づけられてきた。この主題に対する関心はとりわけ1980年代になって大きな高まりを見せ、ヨーロッパでは死の舞踏学会を中心として学際的な研究の対象として取り上げられるとともに、ほぼ毎年のように展覧会が開催されている。また日本でも、町田市立国際版画美術館の「メメント・モリ」展(1995年)でこの主題が取り上げられたのは記憶に新しい。本展はこれらの研究や展覧会の成果を踏まえて企画されたものだが、作例のほとんど残されていない初期印刷本の作例を除けば、とりわけ近世以降の版画連作や刊本に表わされた主要な死の舞踏図を紹介し、時代によるその変遷を再構成することができた。さらに壁画に関しても、一部の重要な作例についてはこれを模した版画によって紹介することに努めた。死の舞踏図をこのように包括的な形で取り上げ、また第2部に挙げたような個別的な死の主題の作品を死の舞踏図との関わりと言う視点から観察する試みは、本展が初めてである。

しかし、これらの死の舞踏版画は版画連作として鑑賞される一方で、とりわけ近代以前にはしばしば宗教的な書籍の挿絵として構想され、その構成の中でテキストと視覚的・内容的な関係を結んでいた。展覧会としての見やすさを考慮して、本展では書籍から切り離され版

画連作として額装された作例を優先的に出品したが、可能ならばこれらの版画にオリジナルの書籍版を併せて展示することによって、書籍版画としての死の舞踏図の性格を紹介しようと努めた。それでも展覧会の枠組みの中でこうした試みを行なうに際しては、展示の方法についてさらに一考の余地があったとも思われる。

デュッセルドルフ大学のコレクションを管理する同大学の医学史学部は死に関する図像の研究機関として国際的に知られており、本展の準備にあたって、同コレクション学芸員であるエヴァ・シュースター氏の協力によって、そこに蓄積された豊富な文献資料を活用することができた。さらにカタログには國學院大学助教授の小池寿子氏、デュッセルドルフ大学長のゲルト・カイザー教授や医学史学部長のアルフォンス・ラービッシュ教授からの御寄稿を戴いたが、これらの論考は、美術史から文学史や社会学に跨がる膨らみを本展に加えたものとして評価されよう。

なお本展は西洋美術館に続き、2001年の2月4日から4月16日までの間、ウルム市ギャラリーでも開催された。ウルムの展覧会は好評を博し、とりわけ「フランクフルター・アルゲマイネ」紙が本展を好意的な記事とともに大きく取り上げたのは、死の舞踏という主題のドイツにおける知名度を物語るものであろう。

(田辺幹之助)

[カタログ]

構成・編集・序文: エヴァ・シュースター/田辺幹之助

執筆: エヴァ・シュースター/田辺幹之助/薩摩雅登

エッセイ:

「死の舞踏」ダンス・マカーブルの成立をめぐる ― 奇跡と殉教の場サン・ジサン墓地と「死の舞踏」/小池寿子

死者と虚無。友ハイン ― 中世末期から19世紀に至る死の舞踏の背景/田辺幹之助

20世紀の死の舞踏/エヴァ・シュースター

西洋近代文化の中の健康、病、死 ― その人類学的・歴史的位相について/アルフォンス・ラービッシュ

女性、死より強いもの/ゲルト・カイザー

死と戦争/エヴァ・シュースター

制作: 印象社

作品輸送・展示: ヤマト運輸

会場設営: 東京スタジオ

On the occasion of the year 2000, this exhibition was organized with the intention of tracing the history of images of death in Western Europe from the European late medieval period through the present. This exhibition was first proposed by Professor Hans Körner of the Seminar für Kunstgeschichte, University of Düsseldorf, contributor of an essay to the 1995 exhibition catalogue, *Der deutsche Holzschnitt der Reformationszeit* (German wood-block prints in the Age of Reformation), when he introduced the author to the University of Düsseldorf's prints and drawings collection. The present exhibition was realized after an almost 5 year preparation period.

The University of Düsseldorf's prints and drawings collection is based on the collection of "Dance Macabre" images donated to the University in 1976 by the Berlin surgeon, Werner Block, M.D. Today, the collection focuses on the theme of "people and death," and is a broad-ranging assemblage of prints and drawings from the European Medieval period through works by contemporary artists. The present exhibition of more than 350 prints and drawings was based mainly on this Düsseldorf collection, and supplemented by the addition of works from the NMWA, Tokyo collections. The exhibition consisted of two major sections, with Section 1 tracing the iconographic tradition of the Dance Macabre, and Section 2 divided into four individual sub-themes, namely death and disease, death and women, death and war, and death and self-portraits.

The Dance Macabre iconography, established in the late Medieval period and central to Western European arts on the subject of death, has been depicted in Western art almost continuously in the intervening centuries in both mural and print series formats. The 1980s witnessed a great heightening of interest in this subject matter, and the interdisciplinary study of the subject has been conducted in Europe centering on the research society known as "Die europäische Totentanz-Vereinigung." Exhibitions on the subject have been held almost every year since the 1980s.

In Japan, this subject has been recently addressed by the Machida City Museum of Graphic Arts' "Memento Mori" exhibition held in 1995. The present exhibition was based on, and grew out of, the achievements of these various studies and exhibitions. With the exception of early incunabla – of which there are almost no remaining extant examples – this exhibition was able to introduce the major Dance Macabre imagery in print series and published books from the late medieval period onwards, and to then reconstruct the iconography's stages of development through history. In terms of murals, the exhibition endeavored to introduce some of the important murals on the subject through prints made in replica of the murals. This exhibition can thus be considered the first exhibition in Japan to comprehensively address the Dance Macabre iconography, and the first to experiment with the examination of various views of the Dance Macabre imagery through the works on specific death-related themes seen in the exhibition's Section 2.

However, beyond the simple visual appreciation of these prints depicting the Dance Macabre, such imagery has often been conceived as illustrations for religious works since the late medieval period. And, naturally, there is a close correspondence between the content and visual effect of both the texts and illustrations in such

works. While, the print series works displayed in this exhibition were predominantly separated from their book formats and presented in individually framed formats for pure ease of viewing in an exhibition context, where possible, these single framed prints were shown alongside an example of the prints remaining in their original book-format prints. In spite of these efforts, further consideration is needed on exhibition methods when such experiments are conducted within the context of an exhibition.

The University of Düsseldorf's "people and death" themed collection of prints and drawings is under the administrative direction of the University's Department of Medical History. This academic department has an international reputation as a leading scientific institute studying the iconography of death. Thanks to the generous cooperation of the collection's curator, Eva Schuster, the organizers of the exhibition were able to make efficient use of the rich accumulations of book and document resources in the collection and department. Hisako Koike, Assistant Professor, Kokugakuin University; Prof. Gert Geiser, Dean of the University of Düsseldorf; and Prof. Alfons Labisch, chairman of the Department of Medical History, University of Düsseldorf kindly contributed essays to the present exhibition's catalogue. These justly well-received essays broadened the range of the exhibition's scholarly scope beyond the realm of art history into the areas of literary history and sociology.

After its venue at the NMWA, Tokyo, this exhibition then traveled to the galleries of the Stadhaus Ulm where it was exhibited from 4 February through 16 April, 2001. The Ulm venue was greeted by a welcoming response, and the *Frankfurter Allgemeine Zeitung's* favorable review of the exhibition and further articles on the exhibition indicate Germany's considerable familiarity with the Dance Macabre theme. (Mikinosuke Tanabe)

[Catalogue]

Edited by Mikinosuke Tanabe and Eva Schuster

Essays:

Zur Entstehung des Totentanzes am Beispiel der "Dance macabre" auf dem Friedhof des Franziskanerklosters Aux SS. Innocents in Paris / Hisako Koike
Tote-Nichts-Freund Hein: Der Totentanz vom Spätmittelalter bis zur Moderne / Mikinosuke Tanabe

Der Totentanz im 20. Jahrhundert / Eva Schuster

Gesundheit, Krankheit und Tod in der europäischen Kultur der Neuzeit –

anthropologische und historische Dimensionen / Alfons Labisch

Frauen sind stärker als der Tod / Gert Kaiser

Tod und Krieg, Eva Schuster

Produced by Insho-sha

Transportation and installation: Yamato Transport

Display : Tokyo Studio