

マックス・クリンガーの連作版画——尖筆による夢のシークエンス

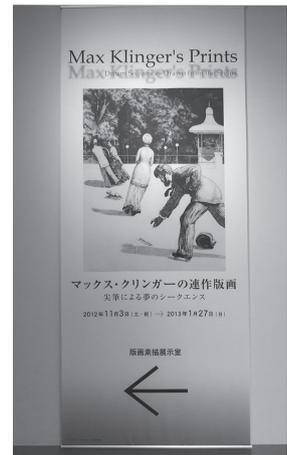
Max Klinger's Prints: Dream Sequences Drawn from the Stylus

会期：2012年11月3日–2013年1月27日

主催：国立西洋美術館

Duration: 3 November 2012–27 January 2013

Organizer: National Museum of Western Art

19世紀後半から20世紀初頭の世紀転換期ドイツを生き延びたマックス・クリンガー(1857–1920)は、その象徴主義的な表現とともに、リヒャルト・ヴァーグナー以来の「総合芸術作品」の観念を継承し、絵画や彫刻、建築や音楽など、ジャンルの差異を超えた諸芸術の混合を目指した芸術家として知られる。だが、そんな彼はまた、グラフィック芸術に多大な関心を示し、生涯を通じて連作形式の版画を制作し続けた。1891年には『絵画と素描』と題する著作を上梓し、版画や素描などのグラフィック芸術全般を「尖筆芸術」(Griffelkunst)という独自の造語によって総称しつつ、その可能性を問うていた。

本展は、近年の研究によって注目されることの多い同書の記述を手がかりとしながら、当館が所蔵するクリンガーの連作版画(手袋)、〈オヴィディウス『変身譚』の犠牲者の救済〉、〈死についてII〉を改めて紹介する試みであった。『絵画と素描』の中でクリンガーは、版画をはじめとする「尖筆芸術」においては、絵画や彫刻に比べて現実世界の束縛から自由な空想力が発揮されやすいと主張している。フロイトの精神分析との同時代的な呼応関係を指摘されている〈手袋〉、悲劇的な古典神話の内容をあえて読み替え、本来は死ぬべきだった登場人物たちに別なる「生」の物語を与える〈オヴィディウス『変身譚』の犠牲者の救済〉、さらにショーペンハウアーの哲学やダーウィンの生物学に通じる思想を視覚化した〈死についてII〉は、各々に違った方法によってではあれ、現実と虚構、意識と無意識の境界が曖昧となった世界を描き出し、鑑賞者を唐突な連想や物語の飛躍に巻き込みながら、夢のつづれのように展開してゆく。本展では、それら初期から晩年までの連作版画を一堂に展示し、それぞれを「描かれた欲動の論理」(手袋)、「生成変化する神話」(オヴィディウス『変身譚』の犠牲者の救済)、「生をめぐる思想」(死についてII)という観点から詳細に解説することで、クリンガーの思考の深みと想像力の広がり迫った。また、当館が所蔵するクリンガーの貴重な素描《私室での陵辱》、書籍形式の《アモールとプシケ》なども併せて展示することで、この画家の「尖筆芸術」がもつ多面的な表現の可能性を考察した。(新藤 淳)

Max Klinger (1857–1920) was a German artist, active in the latter half of the 19th century and the beginning of the 20th century, who employed symbolist expression and followed the *Gesamtkunstwerk* (total art work) concept espoused by Richard Wagner. His oeuvre spanned painting, sculpture, architecture and music as he sought a mixture of diverse, cross-genre arts. And yet Klinger was also greatly interested in the graphic arts and created print series throughout his life. In 1891 Klinger wrote a book entitled *Painting and Drawing*, coining the unique term *Griffelkunst* (stylus art) for all graphic arts such as prints and drawings, and pondering their potential.

This exhibition considered the numerous comments in this book that have been noted in recent research, and presented a new look at the Klinger print series in the NMWA collection including, *A Glove*, *Rescues of Ovidian Victims* and *On Death, II*. In *Painting and Drawing*, Klinger asserted that compared to painting and sculpture, the stylus arts, including prints, expressed a free imaginative power unfettered by the real world. *A Glove*, suggesting a contemporary correlation with Freud's psychoanalysis, *Rescues of Ovidian Victims*, in which Klinger revises the tragic classical narrative to give a different tale of "living" to the characters originally intended to die, and *On Death, II* with its visualization of thoughts based on Schopenhauer's philosophy and Darwin's biology; each through different methods depicts a realm in which the boundaries are blurred between the real and the unreal, conscious and unconscious, enveloping the viewer in sudden flights of fancy and narrative, developing in a dreamlike fashion.

This exhibition presented all of the prints in the series throughout the exhibition period, and through the thorough explanation of the series from their respective viewpoints, "depicted logic of instinct" (*A Glove*), "transforming myth" (*Rescues of Ovidian Victims*) and "thoughts on life" (*On Death, II*), thus pursued the expanse of Klinger's imagination and the depths of his thoughts. Further, the supplemental display of important Klinger drawing and books in the NMWA collection, such as *Invasion in the Boudoir* and *Amor und Psyche*, explored the multifaceted expressive potential of this artist's "stylus arts." (Atsushi Shinfuji)

- 《アトリエからの眺め》
1890年
エンブレイヴィング、ドライポイント
View from the Studio Window
1890
Engraving and drypoint
G.1998-0050
- 《眼鏡をかけた自画像》
1909年頃
エッチング
Self-Portrait with Glasses
c. 1909
Etching
G.1998-0051
- 〈オヴィディウス『変身譚』の犠牲者の救済〉(13点連作および2点の追加葉、表題葉1、映入)
1879年
<*Rescues of Ovidian Victims*> (Series of 13 plates and 2 additional plates plus title sheet in original portfolio)
1879
G.1982-0001~0015
- 《献辞(祈念)》
エッチング、アクアティント
Painterly Dedication (Invocation)
Etching and aquatint
G.1982-0001
- 《ピュラモスとティスベ I》
エッチング
PYRAMUS and THISBE I
Etching
G.1982-0002
- 《ピュラモスとティスベ II》
エッチング、アクアティント
PYRAMUS and THISBE II
Etching and aquatint
G.1982-0003
- 《ピュラモスとティスベ III》
エッチング、アクアティント
PYRAMUS and THISBE III
Etching and aquatint
G.1982-0004
- 《ピュラモスとティスベ IV》
エッチング、アクアティント
PYRAMUS and THISBE IV
Etching and aquatint
G.1982-0005
- 《第一間奏》
エッチング、アクアティント
First Intermezzo
Etching and aquatint
G.1982-0006
- 《ナルキッソスとエコー I》
エッチング、アクアティント
NARCISSUS and ECHO I
Etching and aquatint
G.1982-0007
- 《ナルキッソスとエコー II》
エッチング、アクアティント
NARCISSUS and ECHO II
Etching and aquatint
G.1982-0008
- 《第二間奏》
エッチング、アクアティント
Second Intermezzo
Etching and aquatint
G.1982-0009
- 《アポロンとダフネ I》
エッチング、アクアティント
APOLLO and DAPHNE I
Etching and aquatint
G.1982-0010
- 《アポロンとダフネ II》
エッチング、アクアティント
APOLLO and DAPHNE II
Etching and aquatint
G.1982-0011
- 《アポロンとダフネ III》
エッチング、アクアティント
APOLLO and DAPHNE III
Etching and aquatint
G.1982-0012
- 《諷刺(終結)》
エッチング、アクアティント
Satyr (End)
Etching and aquatint
G.1982-0013
- 《表題紙》
エッチング、アクアティント
Title Sheet
Etching and aquatint
G.1982-0014
- 《ピュラモスとティスベ I》
エッチング
Pyramus and Thisbe I
Etching
G.1982-0015
- 〈手袋〉(10点連作、表題葉1、映入、初版25部のうち No.6)
1881年
<*A Glove*> (series of 10 plates plus title sheet in original portfolio)
1881
G.1982-0022~0031
- 《場所》
エッチング、アクアティント
Place
Etching and aquatint
G.1982-0022
- 《行為》
エッチング
Action
Etching
G.1982-0023
- 《願望》
エッチング、アクアティント
Yearnings
Etching and aquatint
G.1982-0024
- 《救助》
エッチング
Rescue
Etching
G.1982-0025
- 《凱旋》
エッチング
Triumph
Etching
G.1982-0026
- 《敬意》
エッチング
Homage
Etching
G.1982-0027
- 《不安》
エッチング
Anxieties
Etching
G.1982-0028
- 《休息》
エッチング
Repose
Etching
G.1982-0029
- 《誘拐》
エッチング、アクアティント
Abduction
Etching and aquatint
G.1982-0030
- 《キューピッド》
エッチング、アクアティント
Cupid
Etching and aquatint
G.1982-0031
- 〈死についてII〉(12点連作、表題葉2、映入)
1898–1910年
<*On Death, II*> (series of 12 plates plus two title sheets in original portfolio)
1898–1910
G.1982-0067~0078
- 《生に清く…》
エンブレイヴィング
Integer Vitae
Engraving
G.1982-0067
- 《支配者》
エッチング
Ruler
Etching
G.1982-0068

—《哲学者》

エッチング、アクアティント

Philosopher

Etching and aquatint
G.1982-0069

—《天才(芸術家)》

エングレーヴィング

Genius (Artist)

Engraving
G.1982-0070

—《ペスト》

エッチング、エングレーヴィング

Plague

Etching and engraving
G.1982-0071

—《戦争》

エッチング

War

Etching
G.1982-0072

—《悲惨》

エッチング

Misery

Etching
G.1982-0073

—《それでも》

エッチング、エングレーヴィング、アクアティント

And yet

Etching, engraving and aquatint
G.1982-0074

—《誘惑》

エッチング、エングレーヴィング、アクアティント

Temptation

Etching, engraving and aquatint
G.1982-0075

—《死せる母親》

エングレーヴィング

Dead Mother

Engraving
G.1982-0076

—《時と名声》

エングレーヴィング

Time and Fame

Engraving
G.1982-0077

—《美に》

エッチング、エングレーヴィング

To the Beauty

Etching and engraving
G.1982-0078

《アモールとプシケ》

1881年
エッチング

Amor and Psyche, Opus V

1881
Etching
L.2004-0001

『アモールとプシケ』

テオ・シュトルーファー出版社、ミュンヘン、1881年
エッチング(46葉)、書籍(青い表紙)

Amor und Psyche, Opus V

Theo. Stroofer's Kunstverlag, München, 1881
Etching
L.2010-0003

『アモールとプシケ』

テオ・シュトルーファー出版社、ミュンヘン、1881年
エッチング(46葉)、書籍(白い表紙)

Amor und Psyche, Opus V

Theo. Stroofer's Kunstverlag, München, 1881
Etching
L.2010-0004

《私室での陵辱》

1882年
インク、紙

Invasion in the Boudoir

1882
Ink on paper
D.2002-0001

『絵画と線描』

第二版、1895年(初版は1891年)

Painting and Drawing

2nd edition, 1895 (1st edition was published in 1891)
N/A