

記憶された身体—アビ・ヴァールブルクのイメージの宝庫
アルベルティーナ版画素描館/オーストリア図書館より
Rhetorik der Leidenschaft—Zur Bildsprache der Kunst im Abendland
Meisterwerke aus der Graphische Sammlung Albertina und aus der
Porträtsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek

会期:1999年7月6日—8月29日

主催:国立西洋美術館/アルベルティーナ版画素描館/西洋美術振興財団
入場者数:29,392人

Duration: 6 July—29 August, 1999

Organizers: The National Museum of Western Art, Tokyo/Graphischen Sammlung
Albertina, Vienna/Western Art Foundation, Tokyo

Number of Visitors: 29,392

国立西洋美術館開館40周年記念として開催された「記憶された身体—アビ・ヴァールブルクのイメージの宝庫」展は、20世紀初頭に活躍したハンプルク生まれの美術史家アビ・ヴァールブルク(1866-1929)の思索を視覚的に紹介することを目的として企画された。ヴァールブルクの美術研究は、現代の美術史学の主流と言える方法論「イコノロジー」の基礎となったことが知られており、その斬新な研究方法は美術史研究の場において現在も多大な影響力をもち続けている。ヴァールブルクは、美術史以外の分野と美術史学の交流を図ることで、それまでとは違った視点から、美術作品に隠された謎を追求したのである。なかでも彼が興味をもったのは、西洋美術に表わされた身体表現であり、繰り返し登場する古代以来の身体表現の定型、いわば作品に込められた「記憶」という問題に集中的に取り組んだ。しかし彼の残した著作は難解なうえに断片的で、その影響力の大きさにもかかわらず、その研究成果を正確にたどることは美術史研究者にとっても決して容易ではない。そうした彼の思索に少しでも近づくために、この展覧会では、彼が製作した美術史研究のためのツール「ムネモシュネー」という図版集を軸に、あたかも現代のムネモシュネーを作るかのように作品を展示することとした。

学術的な内容をもつこの企画を私に持ちかけてきたのは、ハンプルク在住のインデペンデント・キュレーターのカリストフ・ガイスマール=ブランディ氏であった。1992年に彼がウィーンのアルベルティーナ版画素描館で開催した「身体の雄弁性」という展覧会を下敷きとし、ヴァールブルクに焦点を合わせたヴァージョンの展覧会を作り上げようという申し出であった。身体表現の歴史をくまなく見せるには、十分なコレクションがないと成立しないが、幸い、アルベルティーナの館長であったオーバーフーバー氏が協力を快諾してくれたことにより、素描を中心とした質の高い作品で構成する展覧会を実現することとなった。展覧会のコンセプトおよび展示作品の選定は、ブランディ氏と佐藤が中心になって行ない、92年の身体展をブランディ氏と共同で行なったイルゼビル・バルタ=フリードル氏が、我々二人が「脱線」しそうな場合に軌道修正を

してくれるという3人のチームを構成した。そして、ヴァールブルクに関する知識は、関西学院大学教授の加藤哲弘氏から協力を頂き、多くを反映することができた。

この展覧会で私が目指したことのひとつは、研究者ではない一般の観客に「美術史とは何か?」を知ってもらうことである。そのため、一人の美術史家の思考の道筋を作品の連続によってたどることができるよう展示に留意した。そしてもうひとつの目的は、消極的な鑑賞に留まるのではなく、鑑賞中に、隣り合う作品同士の関連性を自分の目で発見できるアプローチが観客に求められるような展覧会を実現することであった。展覧会の最後のセクションにはムネモシュネーを記録した写真を展示し、ここまで見てきた展示がヴァールブルクのこうした仕事に関連していたのだということが自然とわかるように構成したつもりである。このふたつの試みがどれだけ成功したかは意見の別れるところかもしれないが、アンケート等から概して好評であったと受けとめている。とりわけ、西洋美術館の展覧会を毎回楽しみにしているような「美術ファン」の方々からは、このような学術的な試みを大いに歓迎していただけたようだ。

同展は、1999年9月24日から11月7日までハンプルクの美術工芸博物館に巡回し、その学術的内容が高く評価された。そして有力紙『ツァイト』の書評に展覧会のドイツ語版カタログが大きく取り上げられたことは喜ばしいことであった。作品の貸し出しに関して、オーストリア国立図書館から多大な協力を得たことを感謝したい。

(佐藤直樹)

[カタログ]

責任編集:佐藤直樹/カリストフ・ガイスマール=ブランディ(インデペンデント・キュレーター)/イルゼビル・バルタ=フリードル(ウィーン宮廷食器博物館副館長)

「記憶された身体—アビ・ヴァールブルクのイメージの宝庫」のための序論/カリストフ・ガイスマール=ブランディ他

「凱旋から心理劇まで:探究と発見、あるいは、ある思索好きな男の冒険」—アビ・ヴァールブルクが編集した身ぶり言語の図版シリーズについて—/イルゼビル・バルタ=フリードル

図版集『ムネモシュネー』のための序文/アビ・ヴァールブルク
 イメージの記憶とその歴史的機能:図版集『ムネモシュネー』について/
 加藤哲弘
 複製される思考空間—アビ・ヴァールブルクの知的遺産とその再生—/
 佐藤直樹
 形式的特異性の人類学のために—ヴァールブルクの発想に関する考
 察—/ジョルジュ・ディディ=ユベルマン(パリ社会科学高等研究院助教
 授)
 制作:印象社

*ドイツ語版はデュリンク&ガーリッツ社より出版:Rhetorik der Leidenschaft
 Zur Bildsprache der Kunst im Abendland, hrsg. von Ilsebill Barta-
 Fliedl, Christoph Geissmar-Brandi und Naoki Sato, Dölling und Galitz
 Verlag, 1999, ISBN 3-933374-33-2

作品輸送・展示:ヤマト運輸
 会場設営:東京スタジオ

This exhibition, “The Body in Memory—by Warburg’s Treasury of Images,” was held in commemoration of the 40th anniversary of the founding of the National Museum of Western Art. The Hamburg-born Aby Warburg (1866-1929) was an art historian active in the early 20th century and the goal of this exhibition was a visual introduction to his thoughts and methodologies. Warburg’s art research is known to have provided a basis for “iconology,” the methodology considered the main-stream of contemporary art historical studies. His novel research methods continue to exert immense influence over art historical research today. Through intentional interactions with scholarly disciplines outside of art history, Warburg sought to unlock some of the “problems” hidden in works of art. Among his many interests, Warburg was particularly fascinated by the expression of the human body in Western art, and he focused on the definite types of expression of human bodies that had been repeated in art works from antiquity to the present, namely the issue of “memory” locked in a work of art. However, in spite of his enormous influence in the field of art history, Warburg’s often indecipherably difficult texts and their fragmentary nature have meant that even art historians find it difficult to get a true understanding of his scholarly achievements. This exhibition thus was an attempt to make Warburg’s thoughts and achievements more comprehensible. By focusing on the collection of images Warburg created as an art historical research tool and dubbed the “Mnemosyne,” we displayed works which may indeed help us create our own contemporary “Mnemosyne.”

Christoph Geissmar-Brandi, an independent curator from Hamburg, first suggested a plan for a scholarly-content exhibition. Geissmar-Brandi invited the NMWA to create an exhibition focusing on Warburg that would be a version of the “Die Beredsamkeit des Leibes” [The Eloquence of the Body] exhibition held in 1992 at the Graphischen Sammlung Albertina, Vienna. An entire history of the expression of the human body would not be possible without a full collection behind it, and luckily the director of the Albertina, Konrad Oberhuber, readily agreed to cooperate with this plan. Thus we were able to realize an exhibition of superb quality works centering on drawings. The exhibition conceptualization and selection of works were carried out largely by Geissmar-Brandi and Naoki Sato, with Ilsebill Barta-Fliedl, who had worked with Geissmar-Brandi on the 1992 exhibition, completing the team and helping keep the exhibition on track when the two main organizers seemed to be running slightly off course. Professor Tetsuhiro Kato of Kwansai Gakuin University also generously shared his knowledge of Warburg as we planned the exhibition.

One of my goals for this exhibition was to help visitors who are

not scholars understand the issue of “what is art history?.” My intention was to create a display of related works which would allow the visitor to trace the thought patterns and paths of a single art historian. Another goal was to realize an exhibition which would encourage viewers to go beyond simple passive viewing and in their viewing of the exhibition discover, with their own eyes, the connections that exist between works placed next to each other in the exhibition context. The final section of the exhibition displayed photographs recording the Mnemosyne and this exhibition construct was intended to give the viewer a natural understanding of the concept that their entire experience of the works in the exhibition was similar to that of how historians go about their work. While there are differing opinions on the success of these two experiments, feedback from questionnaire responses and other sources was generally favorable. It seems that many of the “art fans” who enjoy visiting each of the NMWA exhibitions greatly welcomed this more scholarly experiment.

The exhibition traveled to the Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg, from September 24—November 7, 1999, where its scholarly content was highly praised. It gives me great pleasure to report that the influential weekly newspaper *Die Zeit*’s book review lauded the German edition of the exhibition catalogue. I would like to take this opportunity to express my thanks to the Austrian National Library for their unstinting cooperation with the loan of art works for this exhibition.

(Naoki Sato)

[Catalogue]

Edited by Naoki Sato/Christoph Geissmar-Brandi (Independent curator)/
 Ilsebill Barta-Fliedl (Vice Director, Museen des Mobiliendepots, Vienna)

Einleitung/Christoph Geissmar-Brandi, et al.

“Vom Triumph zum Seelendrama. Suchen und Finden oder Die Abenteuer eines Denklustigen Anmerkungen” zu den gebärdensprachlichen Bilderreihen Aby Warburgs/Ilsebill Barta-Fliedl

Einleitung der Mnemosyne Atlas/Aby Warburg

Gedächtnis der Bilder und seine historische Funktion: Über den Atlas “Mnemosyne”/Tetsuhiro Kato

Der reproduzierbare “Denkraum”—Aby Warburgs intellektuelles Erbe und seine Wiedergeburt/Naoki Sato

Für eine Anthropologie der formalen Eigenheiten Bemerkungen zu Warburgs Erfindung/Georges Didi-Huberman

Produced by Insho-sha

* German Edition: Rhetorik der Leidenschaft—Zur Bildsprache der Kunst im Abendland, hrsg. von Ilsebill Barta-Fliedl, Christoph Geissmar-Brandi und Naoki Sato, Dölling und Galitz Verlag, 1999, ISBN 3-933374-33-2

Transportation and installation: Yamato Transport
 Display: Tokyo Studio