

アルブレヒト・デューラー版画・素描展——宗教・肖像・自然
Albrecht Dürer: Religion, Portraits, Nature Prints and Drawings

会期：2010年10月26日－2011年1月16日
主催：国立西洋美術館／メルボルン国立ヴィクトリア美術館／朝日新聞社
入場者数：69,599人

Duration：26 October, 2010 – 16 January, 2011
Organizers: National Museum of Western Art / National Gallery of Victoria, Melbourne /
The Asahi Shimbun
Number of visitors: 69,599

本展は、ドイツ・ルネサンスを代表する美術家アルブレヒト・デューラー(1471-1528)のグラフィック芸術の全貌を紹介し、彼の「芸術哲学」とも言うべき独自の思想体系を浮き彫りにしようとしたものである。開催にあたっては、メルボルン国立ヴィクトリア美術館の全面協力を得ており、同館より借用した105点の作品が展示の中核となった。メルボルン国立ヴィクトリア美術館は、イギリス人蒐集家トーマス・D.パーロウ卿(1883-1964)が2度の大戦期をまたいで買い集めたデューラー版画を1956年に一括して購入しており、その質の高いコレクションは欧米でも広く知られている。また、本展ではベルリン国立版画素描館から3点の素描を借り受け、ともすれば単調なものになりかねない版画の世界に、文字どおり彩りを添える工夫も施した。そして、これらに加える形で、国立西洋美術館が2010年までに蒐集してきたデューラー版画49点も一堂に並べ、「宗教」「肖像」「自然」という3つのセクションからなる本展は構成された。

生涯で2度にわたるイタリア旅行を経験し、故郷ドイツにルネサンス芸術の成果をもち帰ったデューラーの名は、今日までのドイツ美術史に、ひととき特権的なものとして刻まれている。それはこの画家が、いまだ文化的後進国の地位に甘んじていた当時のドイツの状況に変革を迫り、優れて多様かつ刷新的な芸術活動を繰り広げたためにほかならない。たとえば、デューラーにとって「芸術(Kunst)」とは、絵画や版画などの制作を意味したばかりでなく、それ自体で「理論」や「知」といったものを指していた。事実、第2次イタリア旅行(1505-07年)から帰郷してのち、デューラーは『絵画論』と通称される未完の芸術理論書を執筆し始める。本展が掲げた3つの鍵概念「宗教・肖像・自然」も、まさしくその著作の草稿に示されていたものにほかならない。すなわち、デューラーは「芸術」が果たすべき使命、もしくはそれがもつ意義について、次のように述べていたのである。

「絵画芸術とは、教会に奉仕するものであり、それゆえキリストの受難を描くものである。それはまた人間の姿を死後の世に伝えるものである。大地、水面および星辰の測定は、絵画によって提示されることで理解されやすくなる。」

デューラーはここで「絵画芸術」と記しているが、それは実際には「造形芸術」、「視覚芸術」と読み替えることが可能である。したがって当然、そこには版画も含まれる。そもそもデューラーの芸術において版画は、絵画以上に重要だったと言える。図像を広く各地へと運び、後世へも伝播させるその複製メディアの力に、デューラーほど自覚的だった芸術家は、当時としてほかにはいなかったと言わなければならない。そのような版画という媒体において、デューラーはどのようにして「キリストの受難」を描き、いかに「人間の姿を死後の世に伝え」、さらに「大地、水面および星辰」をどう分析しつつ可視化したのか。3つのセクションに分類された計157点の出品作は、そうした問いを検証するものだった。

展示の目玉となったのは、実に49枚もの木版画をつなぎ合わせて構成された、高さ340 cmを超える大作《神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世の凱旋門》(メルボルン国立ヴィクトリア美術館所蔵)である。西洋版画史上で最大の規模を誇るこの作品は、デューラーの単独作ではないが、マクシミリアン1世の庇護下で成立したドイツ・ルネサンスの技芸と知性を結集してつくりあげられた一大モニュメントだった。また、ベルリン国立版画素描館から借用した3点の素描を、いずれも各セクションの冒頭に配すことで、「宗教」「肖像」「自然」という個別のテーマへの効果的な導入として機能させた。他方、やはり言うべきか、一般来場者の関心が高かったのは、デューラーの卓越した彫版技術であり、刷りが良質なメルボルンからの出品作品はもちろんのこと、国立西洋美術館が所蔵する《メレンコリア I》や《書斎の聖ヒエロニムス》などの微細な線刻表現にも、改めて注目が集まることとなった。

(新藤 淳)

【カタログ】

監修：佐藤直樹

編集：佐藤直樹、新藤 淳

制作：大伸社

作品輸送：カンタス航空、日本航空、ヤマトロジスティクス

会場設営：東京 スタデオ

This exhibition introduced the graphic works of Albrecht Dürer (1471–1528), the great German Renaissance artist, characterized by his unique philosophy that can be considered a “philosophy of the arts.” Through the wholehearted cooperation of the National Gallery of Victoria, Melbourne, this exhibition featured a core group of 105 works lent by the NGV. Sir Thomas D. Barlow (1883–1964) assembled a collection of Dürer prints especially during the interwar period, and the NGV purchased the entire group in 1956. The high quality of the NGV’s Dürer collection is recognized worldwide. This exhibition also featured three drawings from the Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, which added a drawing highlight to the otherwise solely print realm of the exhibition. These borrowed works were set beside the entire group of 49 Dürer prints which had been collected by the NMWA up through 2010, in a three-part structure featuring sections on Religion, Portraits and Nature.

Dürer visited Italy twice during his lifetime and is credited with bringing the great accomplishments of Italian Renaissance arts back to Germany. Indeed, his name ranks in an especially privileged place in the history of German art. This artist transformed the situation in Germany, which had previously contented itself with its role as a cultural backwater, and brought about a period of diverse and rich and productive cultural activity. For Dürer, art, or *Kunst*, meant not only the production of paintings and prints, it also meant “theory” and “knowledge.” In fact, after returning from his second trip to Italy in 1505–07, Dürer began writing a treatise on art theory that remains unfinished and is commonly known as *Lehrbuch der Malerei* (Manual on the Art of Painting). This exhibition’s focus on the three elements of religion, portraiture and nature is drawn from the three goals of art as discussed by Dürer in this text and they formed the core of his artistic philosophy.

Dürer used the phrase “the art of painting” in his thesis, and this concept can be actually read as “visual arts.” This, naturally, includes prints. And indeed prints can be said to have occupied a greater part of Dürer’s arts than painting. There was no other artist of his day who was

more aware of the power of this reproduction media that allows dispersal of an image geographically and to a wider audience, and to convey those images to later generations. How did Dürer employ this print medium to break new ground in the depiction of such religious subjects as the Passion of Christ? How did he use the portrait genre to convey a person’s physical form to the world after the subject’s death? And, how did he analyze and visualize the facts and phenomena of nature? This exhibition explored these issues through its 157 exhibits arranged in three sections.

One of the highlights of the exhibition was the *Triumphal Arch of Emperor Maximilian I*, created in the massive size of 340 cm tall from a combination of 49 woodcuts. This work boasts the largest size for a single work in the history of Western printmaking. Not only was it a single-handed work by Dürer, it also was a major monument that combined all of the German Renaissance artisanal skills and knowledge established under Maximilian I’s rule. The three drawings borrowed from the Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin were featured at the beginning of each of the three sections. Each functioned as an effective introduction to the particular theme of religion, portraiture or nature. The general visitor to the exhibition was particularly interested in Dürer’s superb printing skills, and this exhibition refocused attention on the detailed linear carved expression of the NMWA’s *Melancholia* and *St. Hieronymus in his Study*, alongside the superb impressions from the NGV collection.

(Atsushi Shinfuji)

[Catalogue]

Directed by Naoki Sato

Edited by Naoki Sato and Atsushi Shinfuji

Produced by Daishinsha

Transportation: Qantas Airways, Japan Airlines, and Yamato Logistics Co., Ltd.
Installation design: Tokyo Studio

