

ヴィルヘルム・ハンマースホイ 静かなる詩情

Vilhelm Hammershøi The Poetry of Silence

会期：2008年9月30日 - 12月7日

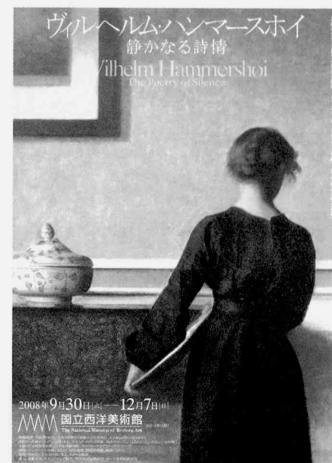
主催：国立西洋美術館 / 日本経済新聞社 / ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ

入場者：179,556人

Duration: 30 September - 7 December 2008

Organizers: National Museum of Western Art / Nikkei Inc. / Royal Academy of Arts, London

Number of visitors: 179,556

本展覧会は、19世紀末デンマークを代表する画家ヴィルヘルム・ハンマースホイ(1864-1916)の日本で初めて開催された回顧展である。ハンマースホイは、コペンハーゲンの王立美術アカデミーで学んだ後、仲間と「自由展」という分離派組織を設立、アカデミーとは一線を画する活動によって生前にヨーロッパで高い評価を得ていた。その名は、日本ではまだ知られていないが、北欧の象徴主義美術を代表する最も重要な作家のひとりであり、当時、ロダンの秘書をしていたリルケが、わざわざ彼に会うためにコペンハーゲンを訪れたほどであった。没後、彼の名前は抽象表現主義の台頭とともに急速に忘れ去られていくが、1997-98年のパリ、オルセー美術館とニューヨークのグッゲンハイム美術館での回顧展によって再び注目される。2003年にはハンブルク美術館でハンマースホイ展が開催され開館以来の入場者数を記録し、この作家の高まる人気を示すこととなった。本展は、ハンブルク展を監修したフェリックス・クレマーと、佐藤直樹がオードロブゴー美術館長アネ・ビアギデ・フォンスマークの協力を得て組織されたものである。

本展は、ハンマースホイが最も多く描いたモチーフ「室内画」を中心に構成される。17世紀オランダ絵画に強い影響を受けたハンマースホイの作風は、フェルメールを思わせる静謐で時代錯誤的な室内表現を特徴とし、自宅を舞台に、妻のイーダのメランコリックな後姿が繰り返し描かれた。鑑賞者に背を向ける彼女は、鑑賞者を心理的に画中へと導く役割を果たし、鑑賞者である我々はこの夫婦の居室の目撃者となる。こうしたモチーフは、ドイツ・ロマン派の巨匠C.D.フリードリヒの系譜に連なるものだが、ハンマースホイの作品で鑑賞者はイーダの後姿によって画中に導入されつつも、同時にその背中で拒絶される招かざる客人のような不安感も覚える。とは言え、ハンマースホイの作品が居心地悪いわけでは決してない。そういう不安感を抱きつつも、音のない世界に包まれるような、見る者を惹き付けてやまない静謐な絵画空間が作り出されているからだろう。このような、オランダ風の写実主義とロマン主義的な情感溢れる要素の融合の中に、ハンマースホイ芸術の本質を見ることができるのである。

その他に、建築、風景、肖像といったモチーフごとのセクションを設けた。ハンマースホイは、年を経ることでモチーフや作風が変貌していくような作家とは異なり、あくまでも限定したモチーフにこだわり、初期から晩年まで同じような作品を作り続けた作家で

ある。その画業からは、展開や進歩という概念とは無縁の、最初から完成されていたひとりの芸術家像を見ることがとなる。本展では、ハンマースホイが繰り返し描いた主要モチーフに焦点を合わせることで、彼の芸術の本質を改めて検証することができた。さらに東京展では、同時代に活躍したピーダ・イルステスやカール・ホルスウのセクションも設け、ハンマースホイの強い影響を受けながらも暖かみのある彼らの室内表現と対比することで、ハンマースホイの暗く冷たい質感を帯びた芸術世界の独自性を効果的に際立たせることができた。

第一会場のロンドン、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツでは、会場の空間的制約から、東京展の105点に比べ72点と出品作品数を抑え、年代順の構成をとらざるを得なかった。本来のコンセプトと異なるのは残念であったが、イギリスでも初めての回顧展ということもあり大好評のうちに終了した。東京展においても予想を遥かに上回る来館者を得ることができ成功のうちに幕を閉じ、北欧美術を日本でも定着させる契機となったであろう。(佐藤直樹)

[カタログ]

編集：佐藤直樹、フェリックス・クレマー

制作：コギト

作品輸送・展示：ヤマトロジスティクス

会場設営：東京スタジオ

This exhibition was the first retrospective to be held in Japan on the subject of the major late 19th century Danish painter Vilhelm Hammershøi (1864-1916). Hammershøi studied at the Danish Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen and then with his friends established the separatist art group, Den Frie Udstilling (The Independent Exhibition). Standing apart from the Academy, Hammershøi spent his entire life painting works that were well received throughout Europe. While his name is still not well known in Japan, he was one of the most important Northern European symbolist artists. His fame was such that Rodin's secretary and renowned poet Rainer Maria Rilke traveled all the way to Copenhagen to meet Hammershøi. After Hammershøi's death and with the rise of modernism, Hammershøi's name was largely and rapidly forgotten. It was not until 1997-98 that he came to the forefront again thanks to retrospective exhibitions held at

the Musée d'Orsay and the Guggenheim in New York. In 2003, the Hamburger Kunsthalle held a Hammershøi exhibition that recorded their highest number of visitors since their opening, reflecting the popularity of this painter. The Tokyo exhibition was organized by Felix Krämer, who directed the Hamburg exhibition, and Naoki Sato, NMWA curator, and they were assisted by Anne-Birgitte Fonsmark, director of the Ordupgaard, Copenhagen.

This exhibition focused on Hammershøi's most pervasive motif, the "interior". Hammershøi's style was strongly influenced by 17th century Dutch painting, and he specialized in the anachronistic motif of a still, domestic interior scene reminiscent of Vermeer's works. Using his own home as his stage, Hammershøi often presented these interiors with back views of his wife Ida. The motif of a woman's back turned toward the viewer serves to both draw the viewer into the painting psychologically, while also making us the witness to the housewife's room. In addition to Vermeer, such motifs – interiors and backs of women – can also be linked to the works of the great German Romantic C. D. Friedrich. In Hammershøi's works, however, the viewer is drawn into the painting by Ida's back view, at the same time, there still remains the sense of slight unease of the visitor whose welcome is belied by that silent back view. Nevertheless, however, Hammershøi's works were by no means bad in feeling. While they maintain a sense of un-ease, they seem enveloped in a silent painterly world that is endlessly fascinating to its viewers. In this manner, we can see the real value of Hammershøi's art work in his fusion of Dutch realism and Romantic emotive elements.

In addition to Hammershøi's interiors, the exhibition featured sections on Hammershøi's architecture, landscapes and portraiture. Hammershøi, unlike artists whose motifs and styles changed with the passing years, created the same type of works from his earliest period to his final years. From his oeuvre we can see that he was uninvolved with the concepts of development and progress, and rather in it we can see a singular complete artist. Because he focused over and over again on the same principle motifs, viewers have been able to reconsider the true nature of his art. The Tokyo exhibition also presented a section on Peter Ilsted and Karl Holsøe, two artists active at the same time as Hammershøi, who were also greatly influenced by Hammershøi. Through their interior expression characterized by warmth, we can see all the more how effectively Hammershøi set out his own unique art

world with its sense of cool darkness.

The exhibition was first held at London's Royal Academy of Arts, where, due to spatial limitations in the galleries, the number of displayed works was cut from the Tokyo exhibition's 105 works to 72 works. This also meant that the London show had to be arranged in a chronological fashion. While this unfortunately differed from the original concept for the show, as it was the first retrospective on Hammershøi in England, it was extremely well-received. The Tokyo exhibition was also able to close on slightly better numbers of visitors than anticipated, and it was an opportunity to help define the field of northern European art in Japan. (Naoki Sato)

[Catalogue]
 Edited by: Naoki Sato, Felix Krämer
 Produced by: Cogito Inc.

Transport and handling: Yamato Logistics Co., Ltd.
 Exhibition design: Tokyo Studio