

展覧会 Exhibitions

バルマ イタリア美術、もう一つの都

Parma: Grazia e affetti, natura e artificio, Protagonisti dell'arte da Correggio a Lanfranco.

会期:2007年5月29日-8月26日

主催:国立西洋美術館/バルマ・ピアチェンツァ歴史美術民俗文化財監督局/読売新聞社
入場者数:167,934人

Duration: 29 May - 26 August 2007

Organizers: National Museum of Western Art / Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico di Parma e Piacenza / The Yomiuri Shimbun
Number of Visitors: 167,934

本展覧会は1400年代末から1600年代初期にかけてのイタリア・バルマ(エミリア・ロマーニャ州・州都ボローニャ)の芸術文化を広く紹介することを目的とした展覧会であった。15世紀末から16世紀前半にかけてコレッジョとパルミジャーニョらの活躍により、フィレンツェ、ローマ、ヴェネツィアと並ぶ芸術都市となったバルマ美術の特徴は、優美で、洗練された上品さを特徴としていた。それらは自然に忠実ながらも生き生きとした情緒表現に満ち溢れたコレッジョの芸術を引き継ぎながら、パルミジャーニョが実現した精緻な輪郭線をもつと同時に繊細で優美な様式を基本に据えたものであった。

本展はバルマが孤立した地方の小邑から、イタリアだけでなく国際的にも重要な芸術拠点となっていた道のりを辿ることを目的とした。とりわけ1545年にファルネーゼ家の宮殿が置かれて以降、オッターヴィオ・ファルネーゼとハプスブルク家出身の妻マルゲリータ、さらにはアレッシンドロ、ラヌッチョ1世までの時代にバルマの美術は大きな展開を迎えることになる。こうした背景をふまえて、本展ではバルマの美術の複雑な流れを、時代を追いながら紹介した。まず1400年代にバルマで仕事をした「地元」の画家たちと「地方の画家たち」の違いを確認し、同時に注文主の違い、つまり世俗富裕層の注文と教会からの制作依頼による様式の違いを確認した。さらにファルネーゼ公爵家の注文によって制作された作品、とくにオッターヴィオ・ファルネーゼからラヌッチョ1世までの時代、つまりはピロッタ宮殿内の《ファルネーゼ劇場》が完成する時代までの様式的特徴を検証した。

本展は6つのセクションで構成された。最初のセクションは「1500年代初期のバルマ:バルマに招聘された地方の芸術家たちと地元への反応」と題して、バルマでルネサンス文化形成され始めた時期の、いまだ未熟な地元の画家と、各地方から招かれてバルマに作品を残したヴェネツィアで活躍したチーマ・ダ・コネリアーノらの作品を比較した。15世紀後半のイタリア各地ではフィレンツェ、ヴェネツィア、ローマ、フェッラーラ、マントヴァなどで知的なルネサンス文化が華開いたが、この時期バルマはまだその眠りを覚ましていなかった。教会組

織を中心とした市民の生活の中で、富裕層はバルマの外の芸術家の作品を賞賛していた。こうした背景の中でチーマの作品がバルマにもたらされ、同時にカゼッリやフィリッポ・マッツォーラといったバルマの地元の画家たちに大きな影響を与えていった。第2セクションでは、「コレッジョとパルミジャーニョの季節」と題し、いわゆるルネサンス期バルマの黄金時代を築いたふたりの画家コレッジョとパルミジャーニョに焦点を当てながら、彼らの影響がどのように次の世代の画家に引き継がれるかを検証した。突如バルマに登場した巨星コレッジョ。彼の作品は優美かつダイナミックで、フィレンツェともヴェネツィアとも異なるやり方で美術における人間性を追求し、彼の実現した様式は以後300年間もさまざまな画家たちの手本として模倣されることになった。そして彼の次の世代に登場したマニエリスムの旗手パルミジャーニョ。彼はコレッジョ的な優美の中に独自のプロポーシオンを取り込み、そこに文学的知識を加えることで、独自の世界を展開してゆく。義兄弟にあたるジローラモ・ベドリはパルミジャーニョとともに仕事をしながら、その様式を引き継ぐ一方、ファルネーゼ家の統治が始まるバルマの画壇を支えた重要な画家となり、サンタ・マリア・デッラ・ステッカータ聖堂をはじめとする聖堂装飾の事業を引き継ぐ。第3セクション「ファルネーゼ家の公爵たち」では、1545年にバルマの領主となったファルネーゼ家の歴代君主たちの肖像を紹介した。ファルネーゼ家出身の教皇パウルス3世によりバルマに封土された初代公爵ピエル・ルイーダの息子オッターヴィオがスペイン王フェリペ2世の姉であるマルゲリータと結婚したことにより、ファルネーゼ家はオッターヴィオと息子アレッシンドロの2代にわたってスペイン統治下のネーデルラント総督を務めた。こうした政治状況の中で、バルマ公として安定した地位を確立したファルネーゼとバルマの関係を象徴するのがジローラモ・ベドリの《アレッシンドロ・ファルネーゼを抱擁するバルマ》であった。そして第4の「聖と俗の絵画:マニエリスムの勝利」と題するセクションでは、ファルネーゼ家の庇護のもとで栄えたバルマ派独自のマニエリスム文化を担った画家たちの作品を紹介した。ジローラモ・ミロラ、ヤコボ・ベルトーヤといった日本で

はまったく知られていないが、独特の人工的様式美を追求したマニエリストである。中でも今回出品される《ウェヌス》は、かつてファルネーゼ家の邸宅であった「庭園宮殿」(現在はパルマのカラビニエーリ司令部)の内部装飾の一部で、残念ながら今日では断片としてしか残されていない、貴重なフレスコ断片である。そして第5セクションでは「バロックへ:カラッチ、スケドーニ、ランフランコ」と題し、パルマに魅了されたカラッチ一族やパルマ出身でバロック絵画の重要な導き手となったスケドーニやランフランコの今日なお新鮮な驚きを与え続ける作品を紹介した。カラッチ一族はボローニャの出身でありながら、パルマ派とくにコレッジョの作品の魅力に取り付かれ、中でもアンニーバレはコレッジョの模写を精力的に制作した。一方バルトロメーオ・スケドーニといった奇才も登場する。カラヴァッジョが光の明暗を人間の内面の襞に呼応させたのとは異なり、スケドーニは色彩そのものもつ強さを人間の感情の動きそのものに直接対峙させた。《3人のマリア》は彼の傑作のひとつで、3人の女性の顔が見えないにもかかわらず、その内面の驚愕が彼女たちの着ている衣の色から直接われわれの感性に訴えかけてくる、斬新かつ驚異的なダイナミズムを実現している。そして最後の第6セクションではコレッジョやパルミジャーノ、あるいはその後のパルマ派を支えた画家たちの優れた素描を紹介した。

こうして、世界でも初めてとなる15世紀から17世紀にかけてのパルマ派美術の概略を、通時的に見る展覧会を実現できたのは、ひとえにパルマ・ピアチェンツァ歴史美術民俗文化財監督局の好意の賜物である。日本側担当者として、心より感謝している次第である。

日本国内では無名に等しい画家たちを紹介するという点では意欲的であったとはいえ、担当者としては会場内の解説等に配慮の欠けた点があったことなどは、ひとえに反省するばかりで、今後の展覧会によりよい形でこうした反省点を生かしてゆければと精進に励む次第である。

(高梨光正)

[カタログ]

編集:高梨光正

制作:美術出版デザインセンター

作品輸送・展示:日本通運

会場設営:東京スタジオ

This exhibition sought to broadly introduce the artistic culture of Parma, district of Emilia, from the end of the Quattrocento through the beginning of the Seicento. Parma became an important artistic cities as Florence, Rome and Venice for the artistic activity of Correggio, Parmigianino and others from the end of the 15th century through the first half of the 16th century. Parmesan style is characterized by an elegantly refined, superior beauty, established by Correggio who imbued his works with a faithful rendition of nature and masses with graceful affection, elements which were inherited and continued by Parmagianino, who also used truly precise outlines and a delicate and graceful style as the basis for his works.

This exhibition shows the path by which Parma developed from a small local city to an important art center, both in Italy and in the world. From the 1545 when the Farnese family settled in Parma in the reign of Ottavio Farnese and his wife Margherita of Habsburg, through the reign of Alessandro and Ranuccio I, Parma welcomed major artistic developments. This exhibition provides a chronological introduction to the complex tangle of artistic styles in Parma. First, the exhibition confirms the difference between the local painters who worked in Parma, and those “foreign” painters. At the same time the differences in the commissioners, namely the wealthy worldly class and the church, resulted in different styles of works being commissioned. Further, the stylistic characteristics of the works created on commission from the Duke of Farnese family are explained, particularly those from the reign of Ottavio Farnese to Ranuccio I, namely up until the completion of the Teatro Farnese at the Pilotta Palace.

This exhibition was divided into six sections. The first section, “Parma in the First Decade of the Sixteenth Century: Foreign Artists Invited to Parma and the Local Reaction,” compares the, as yet unrefined, works of the local painters with the works of the various “foreign” artists invited to area. One example is the Venetian Cima da Conegliano, who was introduced to Parma in the age when the Renaissance culture was just being formulated. The intellectual Renaissance culture was flowering in the latter half of the 15th century in the various regions of Italy, such as Florence, Venice, Rome, Ferrara and Mantua, while Parma was still asleep. Citizen activities of the day centered on religious organizations, and in that context the wealthy citizens of the town appreciated the works of artists from outside of Parma. With this background Cima's works were brought to Parma, where they greatly influenced the local Parma artists such as Caselli and Filippo Mazzola.

The second section, titled, “The Seasons of Correggio and Parmigianino,” focused on the two painters who established the “golden age” of the Renaissance in Parma. This section also considered how their influence was inherited and continued by the next generation. The great Correggio appeared suddenly in Parma. His paintings are elegant and yet dynamic, and, in a different manner from his contemporaries in Florence or Venice, he sought out the *humanitas* in art, and his style was imitated as the model for copies over the next 300 years. Parmigianino emerged in the following generation as a *Gonfaloniere* of Mannerism. Parmigianino used unique proportions amidst the Correggio style of elegant beauty, and added a sense of literary awareness, thus developing his own distinctive world. Girolamo Bedoli Mazzola, his brother-in-law, worked with Parmigianino and inherited his style, while at the same time becoming an important painter who ruled the Parmesan school at the beginning of the Farnese reign, and excelled at work for the decoration of the Chiesa di Santa Maria della Steccata at Parma.

The third section, “The Dukes of Farnese Family,” presented the portraits of the generations of Farnese dukes who ruled Parma from 1545 onwards. Pope Paulus III of the Farnese family, and the first Farnese duke, Pier Luigi, had a son Ottavio, who went on to marry the daughter of King Philip II of Spain, Margherita. Because of this marriage, for two generations, that of Ottavio and his son Alesandro, the Farnese family served as the Governor of the Netherlands then under Spanish rule. In this state of political affairs, Girolamo Bedoli used his *Parma Embraces Alessandro Farnese* to symbolize the relationship between the

Farnese and Parma that had been stabilized thanks to their role as rulers of Parma.

The fourth section, "Secular and Sacred Paintings: The Triumph of Mannerism," introduces the works of painters, sponsored by the Farnese family, who were responsible for Parma's unique form of Mannerism. Girolamo Mirola and Jacopo Bertoja were, before this exhibition completely unknown in Japan, two Mannerists who sought a unique form of artificial beauty. Of the works displayed in this section, *Venus*, was an important fragment of the decorative wall painting of the Palazzo del Giardino (today the offices of Carabinieri) that was then the home of the Farnese family.

Section 5, "Towards the Baroque: Carracci, Schedoni, Lanfranco," introduced works by the Carracci family members who were fascinated by Parmesan art, and Schedoni and Lanfranco, both born in Parma and important for their introduction of Baroque painting to the region. The works of these three artists continue today to delight in fresh and surprising ways. The Carracci family was of Bolognese origin, but the Parmesan painters fascinated them, particularly Correggio, with Annibale Carracci vigorously setting himself the task of copying the works of Correggio. At the same time the unique genius of Bartolomeo Schedoni was on the rise. While Caravaggio used light and shadow to evoke the inner affection, Schedoni strengthened his color palette to directly reflect the emotional workings of people. *The Three Marias* is one of Schedoni's masterpieces. Even though you cannot see the faces of the three women, the viewer gets a direct sense of the internal alarm of each woman from the colors of their garments. The work achieves a novel, strangely moving dynamism.

The sixth and final section introduced drawings by Correggio, Parmagianino, and later artists of the Parma school.

We were able to realize an exhibition presenting the world's first overview of art in Parma from the 15th century through the 17th century thanks to the good will and generosity of the Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico di Parma e Piacenza. The Japanese organizers would like to express their heartfelt thanks to this kind Italian institute. Given that this exhibition sought to introduce painters who were almost unknown in Japan, as the person responsible for explanatory materials in the galleries, I am aware that earnest reflection is needed on problems in that area, and my hope is to strive even harder in the future to use these points of reflection to create even better future exhibitions. (Mitsumasa Takanashi)

[Catalogue]

Edited by: Mitsumasa Takanashi

Produced by: Bijutsu Shuppan Design Center

Transport and handling: Nippon Express

Exhibition design: Tokyo Studio