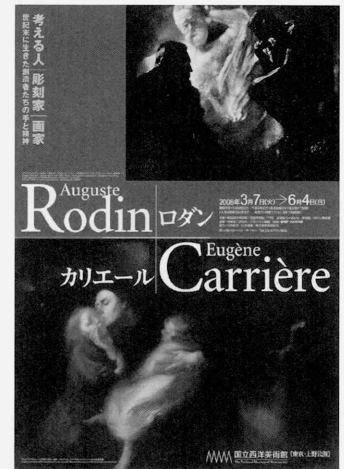

ロダンとカリエール
Auguste Rodin / Eugène Carrière

会期：2006年3月7日 - 6月4日
主催：国立西洋美術館 / 毎日新聞社 / TBS
入場者数：106,128人

Duration: 7 March - 4 June, 2006
Organizers: National Museum of Western Art / The Mainichi Newspapers Co., Ltd. /
Tokyo Broadcasting System, Inc.
Number of visitors: 106,128

作品に強い個性を示し、歴史に名を刻まれるいわゆる「大芸術家」であっても、その表現や思想はひとりの人間の中だけで形成されるものではなく、周囲の芸術的、社会的環境がなんらかのかたちで作用している。今回の展覧会は、19世紀フランスを代表する彫刻家オーギュスト・ロダンと同時代の画家ウジェーヌ・カリエールをとりあげ、両者の関係性を軸にそれぞれの芸術を見直そうとするものである。ロダンについては最も知られる近代の彫刻家のひとりであり、歴史の中で孤高の大芸術家というイメージが形成されている。しかし今回、ロダンの作品をカリエールの作品と並置し、両者の表現や思想を同時代の批評とともに検証していくことにより、その芸術の意味をあらためて問い直した。他方のカリエールについては、19世紀末の高い評価と影響力にもかかわらず、今日では歴史上埋もれた存在となり、フランスでもようやく近年再評価されてきた画家である。今回の展覧会では、カリエールの絵画表現を紹介しながら、特にその当時の象徴主義のサークルにおけるカリエールの位置づけを確認することとなった。

今回、展覧会に向け、手紙類や同時代に発表された批評などを調査した結果、ロダンとカリエールがたがいの家族をも含め、永年にわたりきわめて親しい関係にあったこと、作品の表現方法や思想においていくつかの共通の土台の上に立っていたこと、多くの共通の友人を有し、その思想的環境がいくつかの点で重なり合っていたことなどが明らかとなった。これらのことから、展覧会ではまずロダンとカリエールの個人的な結びつきを紹介したのち、肖像作品からふたりに共通のモデルたちを選び出し、彼らを取りまく知的環境を示した。続いて両者の作品に見られる造形上の特徴をいくつかのグループにまとめながら提示することとした。ここでとりあげたのは、量塊として捉えられた人物群、背景と人物像の境界、ユゴーを中心とした文学作品からの啓示、形の反復、手ヤトルソの意味などの問題である。ロダンとカリエールにおけるこれらの造形上の問題は、同時代の象徴主義の批評家たちのあいだで繰り返し言及された点でもあり、結果としてこのふたりの芸術家を象徴主義の枠組みで捉えることとなった。

出品作品は、国立西洋美術館所蔵品はもちろんのこと、ロダン作品についてはパリ・ロダン美術館の全面的な協力を得、またカリエールの作品についてはオルセー美術館などフランスを中心とした各地の美術館、カリエールの遺族などの個人所蔵家よりご協力をいただく

き、総出品数136点となった。これらには、絵画、素描、版画、写真、ブロンズ彫刻、大理石彫刻、石膏彫刻、テラコッタが含まれる。

「ロダンとカリエール」展は国立西洋美術館より発案した後、監修者として当館主任研究員大屋美那にロダン美術館（現国立美術史研究所）のアントワネット・ル・ノルマン＝ロマン氏、ジャン＝ジャック・エンネル美術館（現フランス美術館局）のロドルフ・ラペッティ氏を加え、企画を進めてきた。その後、本展のオルセー美術館への巡回が決まり、同美術館から監修を補佐するためにエマニュエル・エラン氏が企画に参加した。国立西洋美術館から発した海外巡回展という枠組みは異例なものであり、調査・研究から作品選定や原稿執筆、展示等の実質作業などにいたるすべての面において、日仏の緊密な連携のもとに行なわれた。今後の国際巡回展のあり方として、ひとつの可能性を示すものとなったといえよう。

なお、現在国立西洋美術館には、松方幸次郎が収集したコレクションとして多数のロダン彫刻と2点のカリエールの絵画が所蔵されている。松方コレクションの一部をなすこれらの作品を原点として企画されたこの展覧会は、松方コレクションの意義を探ることに結びついている。このことも、収蔵品を基にした企画展のあり方のひとつとして、将来につなげていきたい。

(大屋美那)

[カタログ]

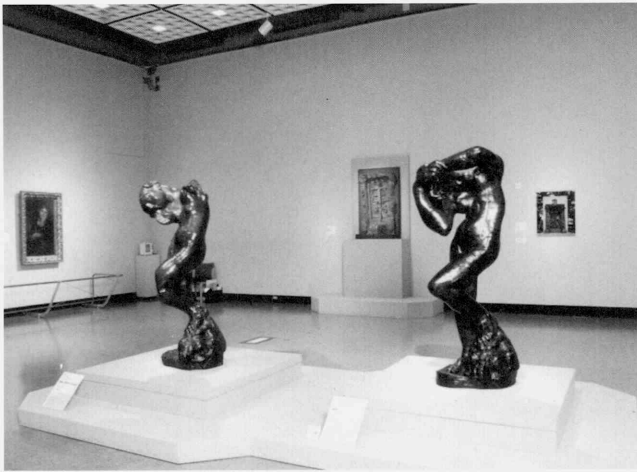
編集：大屋美那

制作：インターパブリカ

作品輸送・展示：日本通運

会場設営：東京スタジオ

Even those "great artists" whose names are engraved in the annals of history and whose works are marked by a sharply individualistic quality did not form their thoughts and expression as isolated individuals. Each created in the midst of a specific artistic and social milieu. This exhibition examined the works of the 19th century French sculptor Auguste Rodin and a painter of the same era, Eugène Carrière, and focused on a reconsideration of their arts based on their interconnections. Today Rodin is one of the most renowned sculptors of the

modern era, and an image of Rodin as an isolated master has been created within the history of art. However, this exhibition's display of Rodin's works next to Carrière's revealed that their expression and ideas were both a reflection of their particular era and a critique of it. This juxtaposition allowed a reexamination of the meaning of Rodin's arts. Carrière was considered influential and was highly regarded at the end of the 19th century, but has been almost forgotten in contemporary art history. This artist has finally been reevaluated in France in recent years. This exhibition introduced Carrière's art; it also confirmed his position within the symbolist circles of his day.

Examination of letters, critiques of the day, and other materials in preparation for this exhibition revealed that Rodin and Carrière and their respective families enjoyed an extremely close relationship over a number of years, and this led to certain aspects of similarity between their expressive methods and ideas. They shared many friends in common and their intellectual environments clearly overlapped in many instances. The first part of the exhibition introduced the individual connections between Rodin and Carrière, such as their use of the same models in their portrait work, and other aspects of their intellectual environment. The next section of the exhibition considered specific formal characteristics found in several groups of works. These groups are considered as topics of a volume, of boundary lines between human figure and background, of suggestions from literary works, primarily those of Victor Hugo, of repetition of forms, and of the meaning of hands and torsos in their works. These formal issues seen in Rodin and Carrière's works were repeatedly mentioned by the symbolist critics of the day, and this led to these two artists being considered within the symbolist framework.

The exhibited Rodin works were drawn from the NMWA holdings and thanks to the great cooperation of that museum, from the Musée Rodin in Paris. The Carrière works were drawn largely from the Musée d'Orsay and French regional museums, along with those from private collectors including Carrière's descendants. A total of 136 works were displayed, including paintings, drawings, prints, photographs, bronzes, marbles, plasters, and terracotta works.

The Rodin-Carrière exhibition was proposed by the NMWA and the exhibition coordinators were Mina Oya of the NMWA, Antoinette Le Normand-Romain (formerly of the Musée Rodin, currently at the Institut National d'Histoire de l'Art) and Rodolphe Rapetti (formerly of the Musée Jean-Jacques Henner and currently at the Musées de France). After its Tokyo venue, the exhibition traveled to the Musée d'Orsay, and Emmanuelle Héran of the Musée d'Orsay assisted with coordination for that venue. It was unusual for a NMWA-organized exhibition to travel overseas, and all aspects of the exhibition, from surveys, research, and selection of objects to essay writing and installation work, took place under a close coordination and cooperation of elements French and Japanese. The exhibition can thus stand as an example of the potential for future overseas traveling exhibitions.

Today the NMWA's Matsukata Collection includes numerous examples of Rodin's works, and two paintings by Carrière. Thus this exhibition, inspired originally by the Matsukata Collection was also thus linked to more deeply identifying the significance of the Matsukata Collection. The hope is that this method of basing exhibitions on collection holdings can be used again in the future. (Mina Oya)

[Catalogue]
 Edited by Mina Oya
 Produced by Interpublica

Transportation and installation: Nippon Express
 Display: Tokyo Studio