

レンブラントとレンブラント派 — 聖書、神話、物語

Rembrandt and the Rembrandt School: The Bible, Mythology and Ancient History

会期: 2003年9月13日 - 12月14日

主催: 国立西洋美術館/NHK/NHKプロモーション

入場者数: 272,526人

Duration: 13 September - 14 December, 2003

Organizers: The National Museum of Western Art, Tokyo / NHK / NHK Promotions

Number of Visitors: 272,526

20世紀後半の17世紀オランダ絵画研究は、写実主義としてのオランダ絵画という19世紀的な見方から、この時代の絵画のより錯綜した側面を丁寧に検証していくという方向へ向かった。かつての研究者が無意識のうちに、あるいは、意図的に遠ざけたオランダ絵画の諸分野、たとえば、親イタリア派の風景画やユトレヒトのカラヴァッジェスキなどの研究が進み、風車や運河の見える鄙びた農村風景や、きれいに整頓された室内で家事に専念する女性たちを描いた風俗画ばかりに目がいきがちであった人々を驚かせた。この時代のオランダでも、イタリア絵画の影響を受けた宗教画や神話主題の絵画が制作され、また、明るい光に満ち、異国情緒を感じさせるイタリア的風景画が人気を誇っていたことが確認され、それまでのオランダ絵画で常套句のように語られてきた「オランダ的であること」の意味が再検討を余儀なくされたのである。

オランダ絵画に関するこのような新たな議論にさらに拍車をかけたのは、図像学の立場からのオランダ絵画研究であった。それまで専ら様式論が主導する形で行われてきたオランダ絵画論に図像学的研究が適用され、風俗画や風景画にもさまざまな象徴的意味が込められていたことが明らかにされた。他方、このようなオランダ絵画に関する新しい研究動向を背景として、「レンブラント・リサーチ・プロジェクト」が生まれた。これは、世界に散らばるレンブラントおよびレンブラントの作品を徹底的に調査し、新しいレンブラント・カタログを作成しようとする試みである。調査の過程で、著名な作品がレンブラントから工房作へと変更され、さまざまな混乱が生じたのは事実であるが、このプロジェクトが今後のレンブラント研究の出発点になることは間違いないだろう。

この展覧会は、オランダ絵画をめぐるこのふたつの大きな流れ、すなわち、オランダ絵画に関する新しい見方とレンブラント・リサーチ・プロジェクトの調査を踏まえて、オランダ絵画の現在を考えようとしたものである。展覧会の趣旨は、「レンブラントと17世紀オランダ物語画」と定められた。肖像画を別にすれば、レンブラントが終生の課題としたものは聖書や神話主題の作品であり、レンブラントと彼の弟子たちは多くの物語画を制作した。彼らの手になる物語主題の作品をまとめて展示することは、レンブラントを新たな視点から見る機会となるばかりか、レンブラントの物語画を17世紀オランダ絵画の中に位置付け、写実主義としてのオランダ絵画というこれまでの考え方を再検討する絶好の機会になると思われたのである。

レンブラントと彼の弟子たちの優品を多く展示することができたので、展覧会ではこの画家の影響の大きさを示すと同時に、レンブラントと弟子たちのあいだで物語画がもっていた意味をある程度は提示できたと思われる。とはいえ、17世紀オランダ絵画の中で物語画がもっていた意味の探求という問題はあまりにも大きな課題であり、一般の来館者にどこまで理解していただけたかはやや疑問も残った。なお、同時に開催された国際シンポジウムは大きな反響を呼び、英文で刊行された報告書は、今後のレンブラント研究にも一石を投じるものとなるだろう。

(幸福輝)

[カタログ]

編集: 幸福輝

エッセイ執筆:

物語画家レンブラント / 肖像画家レンブラント — 展覧会によせて / 幸福輝

レンブラントの世界における宗教画 / フォルカー・マヌート

レンブラントの「名作」 — 《聖家族》の受容史 / ターコ・ディビッツ

レンブラントの弟子たちの物語画における模倣と独創性 / ジョナサン・ビッケル

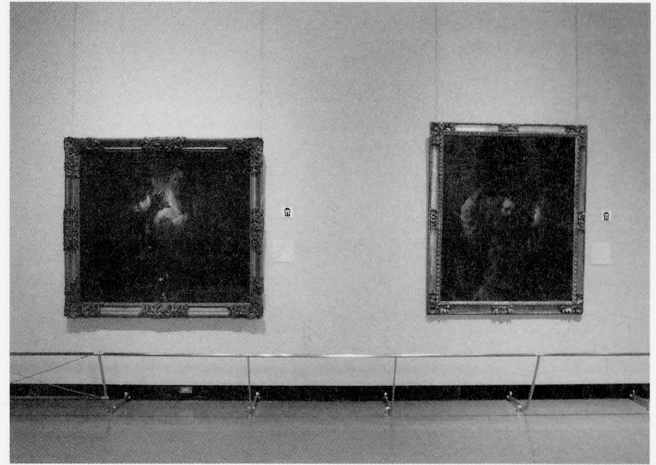
聖書・神話主題をもつレンブラントのエッチング — 絵画との関連性をめぐって / エリック・ヒンテルディング

制作: アイメックス・ファインアート

作品輸送・展示: 日本通運

会場設営: 東京スタジオ

During the latter half of the 20th century, research on 17th century Dutch painting shifted from the 19th century viewpoint of Dutch painting as realist painting to a more careful consideration of the complex issues of 17th century painting. Research had continued on the paintings of the unconsciously, or indeed intentionally, overlooked genres of Dutch painting, such as the Italianate landscapes, or Utrecht's Caravaggist school. These works proved quite surprising to those who had only considered the windmill and canal-studded farm scenes or genre scenes with beautifully arranged interiors and intently focused women. During this period we can also mention the popularity of religious and mythological subject works that were created under the influence of Italian painting, or brightly lit otherworldly images of

Italianate landscapes. These works made it imperative to reconsider the meaning of the hackneyed phrase "Dutchness" of Dutch art.

Consideration of the broader range of 17th century Dutch painting was further advanced by research focused on iconographic issues in Dutch painting. Appropriate application of iconographic research methodologies to the study of Dutch paintings that had previously been subject only to stylistic analysis clarified the fact that all manner of symbolic meaning is included in landscape scenes and genre scenes so common during the period. On the other hand, another aspect of the background of these new research trends in the field of Dutch painting studies can be seen in the Rembrandt Research Project. This project subjected many Rembrandt and Rembrandt-style works scattered throughout the world to detailed examination. It is an experiment in creating a new catalogue raisonné of Rembrandt's works. In the process of the examination, several famous works by Rembrandt have been reattributed as studio works. While it is a fact that a great deal of confusion has resulted from the Project's process, undoubtedly the Project will form the starting point for all future research on Rembrandt.

This exhibition took as its background these two major trends currently surrounding Dutch painting, namely the identification of previously understudied painting styles and the progress of the Rembrandt Research Project, as it considered the present-day state of our understanding of Dutch painting of the 17th century. The exhibition's theme was set as "Rembrandt and Dutch history painting in the 17th century." With the exception of portrait paintings, throughout his life Rembrandt drew on subject matter from the Bible and from mythology. As a result, Rembrandt and his students created a large number of history paintings. The focus on Rembrandt's history painting works provided a chance to view Rembrandt from a new perspective, along with a good opportunity to consider Rembrandt's paintings within the context of 17th century Dutch painting and reexamine our thinking about Dutch painting as solely realist painting.

The display of a large number of superb works by Rembrandt and his students meant that visitors were made aware of the magnitude of Rembrandt's influence. They were also given a chance to consider the meaning that history painting subjects had for Rembrandt and his disciples. Thus said, given the enormity of the question of the meaning of history painting within 17th century Dutch painting, questions remain about the degree to which the average non-specialist visitor to the exhibition understood these various complexities. An international symposium held on the occasion of the exhibition aroused a great and favorable response, and the publication of its proceedings in English will hopefully provide yet further material for future research on Rembrandt.

(Akira Kofuku)

[Catalogue]

Edited by Akira Kofuku

Essays:

"Rembrandt: History Painter, Portrait Painter" Akira Kofuku

"Religious History Paintings in the World of Rembrandt" Volker Manuth

"Once Rembrandt's 'Celebrated Picture': The Reception History of The Holy Family by Night" Taco Dibbits

"Imitation and Originality in the History Paintings of Rembrandt's Pupils" Jonathan Bikker

"Rembrandt's Etchings of Biblical and Mythological Subjects: Associations with His Paintings" Erik Hinterding

Catalogue Entries: Akira Kofuku

Produced by Imex Fine Arts

Transportation and Installation: Nippon Express

Display: Tokyo Studio