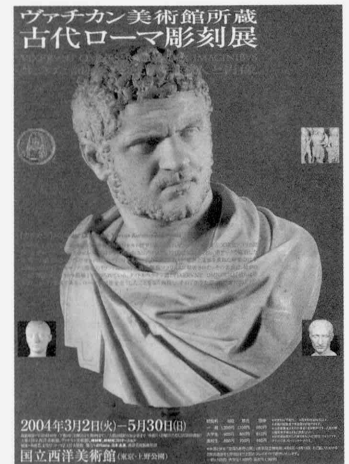

ヴァチカン美術館所蔵
古代ローマ彫刻展 生きた証 — 古代ローマ人と肖像

VIXERVNT OMNES: Romani ex imaginibvs
Testimony of Life: Ancient Roman Portraits from the Vatican Museums

会期:2004年3月2日-5月30日
主催:国立西洋美術館/ヴァチカン美術館/NHK/NHKプロモーション
入場者数:130,618人

Duration: 2 March - 30 May, 2004
Organizers: The National Museum of Western Art, Tokyo / Vatican Museums / NHK /
NHK Promotions
Number of Visitors: 130,618

かつて「ローマを学ぶ」ことが「ローマに学ぶ」と同義であったヨーロッパ文化の中では、古代ローマの肖像彫刻は極めて重要な意味を担っていた。ローマの列伝体の歴史叙述をそのまま代弁していたからである。したがって肖像彫刻とは見る側の歴史的想像力に大いに依存する形式であると言える。しかしながら、「ローマを学ぶ」ことが「ローマに学ぶ」と同義ではない文化環境にあっては、ローマ人の肖像彫刻ほど無意味なものもない。内容と乖離した審美的対象としての「人の顔」の形式としてのみ認識され、その「人の顔」が本来担っていた歴史的意味は影を潜めてしまう。

そもそも、18世紀にヴィンケルマンがあの有名な『ギリシャ美術模倣論』や『古代美術史』を著して以来、「ローマ時代の彫刻」はギリシャ美術の称揚の手段となってしまった。そのため、イタリア半島の文化が非常に長い時間をかけて根付かせていった「ローマ人の彫刻」としての肖像形式の意義は、日本で紹介されることはほとんどなかったといってよい。今回の展覧会は反ヴィンケルマン的な立場とリーゲル的「芸術意思 Kunstwollen」の問題を念頭において準備を進めた。

ヴァチカン美術館古典古代部の協力で企画・実現した本展は、ルネサンス以降西洋文化に大きな影響を与えたローマの肖像形式が生成するまでの道筋を「第1章 肖像の誕生」、肖像のもつさまざまな意味や機能を「第2章 肖像とアイデンティティ」「第3章 特徴的な髪型をした女性の肖像:古代の装い」「第4章 肖像と永遠」、私的な肖像と帝政期の皇帝の肖像がもつ意味上の決定的な違いを「第5章 帝国の象徴」、そしてキリスト教文化の中での古典的肖像形式の推戴と図像化の始まり「第6章 古代肖像の終焉」という6部構成で、一千年にわたる時代の流れを凝縮して展示した。作品数は彫刻46体のほか、ガラス器、ブロンズ製日用品等、総数89点と、決して多くはなかった。その慎ましい数や作品の大きさ、そして「ローマ時代の彫刻」と「ローマ固有の彫刻形式」という概念を厳密に分け、意図的にヘレニズム彫刻を除外した点などから、多くの観客から厳しいご意見を頂いたことは、素直に反省すべき点として真摯に受け止めている。

しかしながら、昨今美術館をめぐるさまざまな状況の変化の中で、担当者個人の意図とは別に、不如意な事態がさまざまな局面で生じたことも事実であり、企画当初実現を目論んだ内容とは大幅に異なってしまったことは非常に残念である。とりわけ、地震対策とそのコストへの理解が得られなければ、今日、日本国内でヨーロッパ諸国にあ

る古代の大型大理石彫刻の展示は非常に難しいと言わざるを得ない。展示コストそのものが絵画展示よりも割高にならざるを得ない彫刻展示において、災害時の作品の安全と観客の安全をも考慮に入れた展示のあり方を今回誠実に模索した。その結果、必ずしも万人に満足のゆく展示にならなかったことも事実である。

その他にも担当者個人の力では解決不能な局面に直面しつつも、限られた時間の中でラテン語という言語の問題解決から出発し、結果としてヴァチカン美術館側と、学術的にも展示保存技術の点でも大きな信頼関係を築くことができたことは幸いであった。この点は担当者として今後にとっての大きな収穫となった。(高梨光正)

【カタログ】

編集:高梨光正

エッセイ執筆:

古代ローマの肖像 — その起源、発展、そして機能/パオロ・リヴェラーニ

ローマ皇帝と時代の流行/ジャンドメニコ・スピノラ

アクティウムのクレオパトラ — アエネアースの桶の描写に関する一考察/日向太郎

De calvitione caesaris カエサルのはげ頭/高梨光正

作品解説執筆:アンドレア・カリニャーニ、パオロ・リヴェラーニ、マウリツィオ・サンニャレ、ジャンドメニコ・スピノラ、ウンバルト・ウートロ

作品解説翻訳:石澤靖典、高梨光正、松下真記、米倉立子

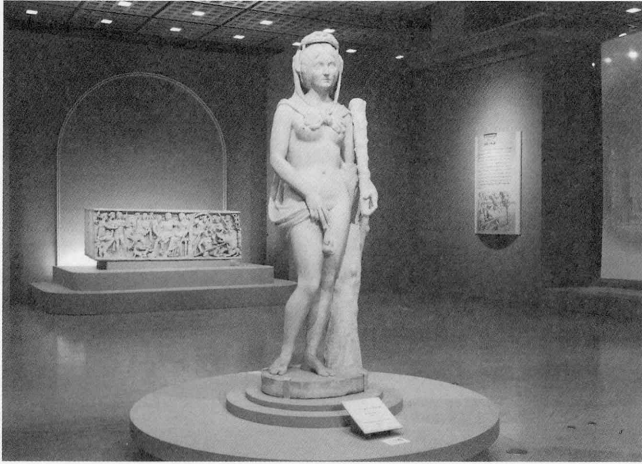
人物略伝および用語解説:高梨光正

制作:コギト

作品輸送・展示:日本通運

会場設営:東京スタデオ

Ancient roman portrait sculpture was extremely important in European culture, where the concept "learn of Rome" was interchangeable with the concept "learn from Rome." These sculptures provided an eloquent record of the historical narrative of Rome's famous individuals. Also, portrait sculpture can be said to be the format that supported the historical imagination of most viewers. At the same, in a cultural sphere, which does not equate "learn from Rome" with "learn in Rome," Roman portrait sculpture has almost no meaning. The sculpture is

recognized solely as the forms of a “human face” as an estranged and isolated aesthetic object, and the original historic meaning is obscured.

Since the 18th century art historian Johann Joachim Winckelmann wrote his famous works on ancient art, *Gedanken über die Nachahmung der griechen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst* (1755) and *Geschichte der Kunst des Altertums* (1768), what he described as “Roman period sculpture” has been seen as just one way to praise its Greek art antecedents. As a result, the significance of the original portrait forms of “Roman sculpture,” an art form rooted over an extremely long period in the culture of the Italian peninsula, has been almost completely unknown in Japan. This exhibition was prepared with two thoughts in mind: an anti-Winckelmann approach, and the issues of “kunstwollen,” a fundamental concept of a great Viennese art historian, Alois Riegl.

This exhibition, planned and realized through the cooperation of the Classical Antiquities Department of the Vatican Museums, consisted of six sections covering the history of Roman portrait sculpture. These six sections began with Section 1) Birth of the Portrait covered the process that led to the creation of the Roman bust portrait sculptural form which would later exert such immense influence on Renaissance and Post-Renaissance European culture. Section 2) Portraiture and Identity, Section 3) Female Portraits with Special Hairstyles: Ancient Clothing, and Section 4) Portraiture and Eternity all explored the various styles and functions of portraiture. Section 5) Symbols of Empire examined the definitive differences between the meaning of private portraiture and portraits of emperors during the Imperial period. Section 6) The Decline of Ancient Portraiture explained how the rise of Christian culture modified the forms and iconographical meanings of ancient portrait styles. These six sections provided a brief condensation of the sculptural flow of a period spanning a full millennium. The exhibition displayed a total of 89 works, including 46 sculptures and examples of glasswork and bronze items used in Roman daily life. By no means was this a definitive selection on the subject. Many visitors commented negatively on the small number of works displayed, the size of the works displayed, and the strict division of works based on the concepts of Roman period sculpture, unique roman sculptural style, and the resulting intentional exclusion of Hellenistic style sculptures. These comments were earnestly received as points to be frankly reflected upon.

However, amidst the various changes in circumstances of museums past and present, setting aside the individual organizing curator’s intentions, it is true that there were a number of insurmountable issues involved in such an exhibition. This meant unfortunately that the final exhibition contents differed greatly from what was originally planned for the show. The costs of necessary seismic isolation must be understood, otherwise it must be said that it would be very difficult to display in Japan large-scale examples of ancient marble sculptures from

European collections. In the case of this sculpture exhibition, which by nature incurred installation costs greater than those of a painting exhibition, display methods that would assure the safety of art works and the safety of visitors during any calamity were earnestly considered. As a result, it is true that not all visitors could be absolutely satisfied with the resulting exhibition.

Although, the issues arose which could not be fully resolved by the organizing NMWA curator on his own, such as the complete resolution of linguistic problems of Greek and Latin inscriptions in the brief exhibition planning time and other major scholarly and exhibition and conservation questions, a strong trust relationship was fortunately built between the NMWA curator and the Vatican Museums staff. The organizing curator believes this result will be of great benefit for all in the future.
(Mitsumasa Takanashi)

[Catalogue]

Edited by Mitsumasa Takanashi

Essays:

“Ancient Roman Portraits: Their origins, development and function” Paolo Liverani

“Roman Emperors and the Trends of the Times” Giandomenico Spinola

“Cleopatra in Actium: A consideration on the description of Aeneas’s Shield” Taro Hyuga

“De calvitioe caesaris: On the baldness of Julius Caesar” Mitsumasa Takanashi

Catalogue entries: Andrea Carignani, Paolo Liverani, Maurizio Sannibale, Giandomenico Spinola, and Umberto Utrio

Produced by Cogito

Transportation and Installation: Nippon Express

Display: Tokyo Studio