

イタリア・ルネサンス 都市と宮廷の文化展
Il Rinascimento in Italia: La civiltà delle corti

会期:2001年3月20日-7月8日

主催:国立西洋美術館/日本経済新聞社/フィレンツェ・ピストイア・プラート美術監督局
入場者数:422,721人

Duration: 20 March - 8 July, 2001

Organizers: The National Museum of Western Art, Tokyo / Nihon Keizai Shimbun, Inc. /

Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Firenze, Pistoia e Prato

Number of Visitors:422,721

この展覧会は、1995年秋から翌96年にかけてイタリアで催された「イタリアにおける日本年」の返礼として2001年に企画された「日本におけるイタリア年2001」の中心的催しとして、国立西洋美術館とフィレンツェ・ピストイア・プラート美術監督局が共同で企画し、イタリアの各都市から優れた作品を集めて行なわれたイタリアの「ルネサンス文化」の展覧会であった。その趣旨は、単にイタリアの「ルネサンス美術」を主眼においたものではなく、イタリア・ルネサンスの「文化」そのものを日本に紹介し、理解を深めてもらうというのがねらいであった。この展覧会を実現するに当たっては、イタリア政府の全面的な支援があってこそ実現が可能であった。出品作品は絵画84点、彫刻32点、素描4点、彩飾写本15点、タペストリー3点、陶器15点、宝飾工芸品25点、武具13点、科学観測機器8点、総計196点にも上った。

そもそもイタリアは、1861年イタリア王国として統一される以前は、各地方都市が、それぞれ独立した共和制国家、あるいは公国、封建領主の領土、ローマ教皇領、あるいは外国の領地として管理されていた。つまり、イタリアのルネサンス期の文化というのは、中央集権的体制の統一規格の中から生まれた文化・芸術運動ではなく、イタリア半島のありとあらゆる多様性の中から生まれたものであった。15世紀前半の共和制フィレンツェの時代にまさに初期フィレンツェ・ルネサンスの文化が花開き、ヴェネツィア共和国では、公的な、あるいは宗教的な儀式や公共建築の充実とともにそれを彩る優れた絵画・彫刻が生まれた。またローマ教皇庁、コジモ1世以後のトスカーナ大公国、エステ家下のフェッラーラ、そしてマントヴァのゴンザーガ家の宮廷には、優れた芸術家が集い、各宮廷の独自の文化に彩りを添える一方、洗練された技術をもった職人たちが、その技術の粋をこらして、煌びやかな工芸品を作り出していった。こうした芸術創造のエネルギーは、視覚芸術ばかりではなく、音楽、文学、人文学、数学、天文学などの学問のあらゆるジャンルにも共通して流れてゆき、商業活動などで蓄積された経済力を背景に、すばらしい高みへと至ることになる。四分儀や六分儀などの天体観測機器の充実、大航海時代への道を開き、また地動説を導き出すことにもなった。まさに、コロンブスのアメリカ大陸への到達とロレンツォ・イル・マニフィコの没年が同じ1492年であるということは、象徴的事例である。この展覧会では、こうした各都市や宮廷ゆかりの多種多様な作品が集められた。

こうしたイタリア半島のルネサンス期の文化そのものを総体的に

見るというコンセプトのもとで、日本側、イタリア側で度重なる協議が行なわれる中、展示方法や展示室の広さ等を考慮しながら、断腸の思いで出品を断念せざるを得ない興味深い作品(たとえばインタルシオ[木製象嵌細工]の施された大型カッソーネなど)が多々あった。一方では、当初筆者が展示空間の狭さを考慮して出品を断念しようと思いつきながら、現地調査の際に、そのすばらしさに心打たれ、無理を承知で出品を決定した大型、小型の彩飾写本などもあった。また、大型彫刻を展示するに際し、免震装置導入のための仕様決定やその固定方法、巨大なタペストリーを展示するための技術的問題解決など、短期間で解決しなければならない複雑な問題の山積する中、無事に事故なく展示作業が完遂できたことは、担当者として喜びの最も大きいところであった。しかしながら、彩飾写本の展示に関し、照明の方法をめぐって今後の課題が残された。

この展覧会を実現するに当たり、関係者各位の熱意と努力に心よりお礼を申し上げたい。

この展覧会は、閉幕後ローマに巡回することとなり、イタリア大統領府付属展示場で2001年9月14日より翌2002年1月6日まで開催されることとなった。日本とイタリアとの本質的文化交流の一助となれば、これほど幸いなことはない。
(高梨光正)

[カタログ]

責任編集:高梨光正

エッセイ:

イタリアのルネサンス — 宮廷と都市の文化/アントーニオ・パオロッチ

ルネサンス期の装飾工芸 — 名品たちの物語/マリア・スフラメーリ

15世紀イタリアの彩飾写本画について/ジョヴァンナ・ラッツィ

ラファエッロの栄光/高階秀爾

個人性と意想 — 16世紀の肖像画に関する覚え書き/越川倫明

因果な話 — 15世紀物語絵画の構造/高梨光正

作品解説:マリア・スフラメーリ/ジョヴァンナ・ラッツィ/マリレーナ・タマッシア/カルロ・ベドレッティほか

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:東京スタデオ

This exhibition was one of the central events of the “Italia in Giappone 2001” festivities planned in Japan as the complement of the *Giappone in Italia* held in Italy from the autumn of 1995 through the following 1996. The exhibition was jointly planned by the NMWA, Tokyo and the Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Firenze, Pistoia e Prato, and was an exhibition of Renaissance culture in Italy as seen through a gathering of superb art works from Italy’s many regional capitals. The exhibition sought to move beyond a simple introduction of the arts of the Italian Renaissance to give Japanese audiences a more encompassing introduction to, and heightened understanding of, the overall culture of the Italian Renaissance period. The full support of the Italian government made the realization of this project possible. The 196 works displayed in the exhibition consisted of 84 paintings, 32 sculptures, 4 drawings, 15 illustrated manuscripts, 3 tapestries, 15 ceramic works, 25 examples of applied arts, 13 examples of arms and armor, and 8 examples of equipment for scientific observations.

Prior to its unification as the Kingdom of Italy in 1861, each region of the Italian peninsula was ruled from regional capitals by either a foreign nation, or by rulers organized as a republic, duchy, the territory of a feudal lord, or by the Roman Papal State. Thus, the culture of what we now call the Italian Renaissance period was not, in fact, a single unified artistic and cultural movement based on a central or single standard, but rather, was an array of cultural expressions born from the entire diverse gamut of the various regions of the Italian peninsula. Early Florentine Renaissance culture first flowered in the Republic of Florence during the first half of the 15th century. The Republic of Venice was replete with public and religious ceremonies, and superb examples of public architecture, all decorated with ornate displays of painting and sculpture. The courts of each regional capital, from the Papal State in Rome, to the Grand Dukes of Tuscany after Cosimo I, the Este family in Ferrara, and the Gonzaga Family in Mantua, were each adorned by its own uniquely gorgeous culture. The sheer amount of art work necessary for such wholesale adornment led the superbly talented craftsmen of the day to exercise their own particular ingenuity to create truly gorgeous decorative art works. The fervent energy which lay behind this outpouring of decorative creativity was not limited to the visual arts genres, it also expanded into the realms of music, literature, humanistic studies, mathematics, astronomy, and other scholarly arenas. Indeed, the arts and sciences reveled in their supremacy amidst this period of economic prosperity driven by burgeoning commercial and industrial enterprises.

The successful development of the quadrant, sextant, and other devices used for astronomic observation paved the way for the age of Europe’s great ocean voyages and geographical discoveries. In the more scientific realm, these tools and their underlying premises furthered the development of the heliocentric theory on the earth’s movements. The symbolism of these achievements can be found in the year 1492, a date which witnessed both Columbus’ arrival on the American continent and the death of Lorenzo il Magnifico. The present exhibition displayed the wide variety of achievements of this period as seen through works connected to the courts and capital

cities of the Italian peninsula.

The Japanese and Italian organizers held repeated discussions on the basis of this desired comprehensive display of the entirety of Renaissance culture on the Italian peninsula, but in the end display methods and gallery space considerations led to the exclusion of fascinating works, such as large scale *cassone* decorated with *intarsio* woodwork, from the final plan. On the other hand, examples of large and small scale illuminated manuscripts, which the author had originally thought would have to be excluded because of spatial limitations, were so compelling when seen in the author’s on-site surveys, that they were included in the exhibition in spite of the difficulties involved. The author was particularly relieved and greatly pleased by the successful installation of the exhibition without incident, in spite of the rather massive number of complex problems that had to be resolved in a very short time, such as the technical issues involved in determining the seismic isolation specifications necessary for the installation of large-scale sculpture, and the mechanical issues involved in the hanging of massive tapestries. Issues for future work remain, however, in the lighting methods and techniques that must be used in the display of illustrated manuscripts.

The author would like to take this opportunity to express his heartfelt gratitude to all those individuals and organizations involved in the realization of the exhibition for their unstinting zeal and efforts on the exhibition’s behalf.

After its Tokyo venue, this exhibition then returned to Italy where it was displayed in Rome from 14 September 2001 through 6 January 2002 at the Scuderie Papali al Quirinale, the exhibition facilities attached of the Italian President’s Palace. The author hopes that this exhibition served as one event to further true cultural exchange between Japan and Italy. (Mitsumasa Takanashi)

[Catalogue]

Edited by Mitsumasa Takanashi and Maria Sframeli

Essays:

Le capitali del Rinascimento / Antonio Paolucci

Le arti decorative nell’età del Rinascimento: Una storia di capolavori / Maria Sframeli

Note sulla miniatura italiana del Quattrocento / Giovanna Lazzi

La gloria di Raffaello / Shuji Takashina

Individualità e concetto- Note sulla ritrattistica del Cinquecento / Michiaki Koshikawa

Una ‘*historia causalitatis*’ – Struttura della pittura narrativa del XV secolo / Mitsumasa Takanashi

Produced by Imex Fine Art

Transportation and installation: Nippon Express, Ltd.

Display: Tokyo Studio