

エドワールト・コリール [c.1640-1710]
《ヴァニタス—書物と髑髏のある静物》

1663年
油彩、板
56.5×70cm
モノグラムと年記あり

Edwaert Collier [Breda c.1640-Leiden 1710]
Vanitas Still Life with Books and a Skull

1663
Oil on panel
56.5×70cm
Monogrammed and dated at lower left: EC 1663
P.1998-3

Provenance:
Hoogsteder & Hoogsteder, The Hague.

Exhibitions:
Music and Painting in the Golden Age, Hoogsteder & Hoogsteder, The Hague, 1994, no.13.

コリールは17世紀後半のオランダの静物画家、肖像画家。ハーレルムで修業を受けたと考えられ、初期作品には同市の重要な静物画家であるピーテル・クラスゾーンの強い影響が見られる。コリールの名前は1667年にはじめてレイデンの古文書に記載され、1673年から80年まで断続的にレイデンの画家組合に登録されている。1686年にはアムステルダムにいたことが確認され、また、1693年にはロンドンへ赴いたことが知られている。ロンドン滞在は1706年までの長期にわたり、その間、もっぱらロンプ・ルイユの作品を制作した。最晩年は再びレイデンに戻ったものと思われ、1710年に同市で没した。

水差しやグラスからなる通常の静物画も幾点か残されているし、とくに、1670年代には肖像画も制作したが、コリールはなによりそのヴァニタス画で知られている。現世のはかなさや虚栄にたいする警告としてのヴァニタス的表現は17世紀オランダ絵画のあらゆる分野に及んだが、この概念を端的に伝えるものは静物画であった。コリールは髑髏、地球儀、楽器などからなるヴァニタス画を得意とし、とりわけ、書物を含む静物画を多数制作した(書物=学識もしばしば現世的なもの象徴と考えられた)。

画家としてのコリールが最も優れた作品を生み出した重要な時期は、1660年代である。中期から後期にかけては繰り返しが多くなり、また、作品の密度も全く落ちてしまう。1663年の年記をもつ本作品はコリールの最初期の作品であり、画家の最良の作品のひとつと見なされるものである。クラスゾーンから大きな影響を受けながら、コリールは緻密な描写の伝統をもつレンデン画派からも多くを学んだに違いない。机の上に置かれたさまざまな書物は、まさに「ヴァニタスづくし」ともいうべきものである。髑髏、火が消えたばかりで煙がのぼる燭台、時計、砂時計、財布、倒れたグラス、オランダ・ショーム(オーボエの前身となった管楽器)などが所狭しと並んでいる。一見、無造作に放置されたように見えるが、2本の対角線に沿って、慎重に構図が決定されたことが理解される。きわめて緻密な描写ゆえに、書物に書かれた文字も判読できるようにも思われるが、実際に読みとれる文字は僅かである。画

面左端に置かれた年鑑の開かれたページから読みとれるのは“Imanach/.na/ Den Nieuwe..”だけであるし、右側の大きな書物では“Sermoon VI”と“Decadis IIII”という表題しか読めない。この書物は当時広く流布していたハインリヒ・ブーレンゲリウスの『家事書:50の講話』であると思われる。けれども、画面前景中央の紙片に書かれた文字は判読可能である。そこには『詩篇』第26章の一節が引用されており、この作品が伝えるべきメッセージが端的に要約されている。

「主よ、わたしをためし、わたしを試み、
わたしの心と思いとを練りきよめてください。
あなたのいつくしみはわたしの目の前にあり、
わたしはあなたのまことによって歩みました。
わたしは偽る人々と共にすわらず、
偽善者と交わらず、
悪を行う者のつどいを憎み、
悪しき者と共にすわることをしません。詩篇26篇2節」

(Proeft my here ende verz [zoek]/my rynicht myne nieren ende myn./herte want uwe goetheyt is voor/mynen oghen en ick wandele in uwer/waerheyt ick en sitte niet by de ydelde/lieden ende en hebbe niet ghemeyn/schap met de valschen ik hate de/vreghaderinghe [sic] der boosachtighen./endezitte nie by de godlozen.)

なお、1684年の彼の自画像との類似を見せていることから、画面左側に置かれた年鑑左頁の肖像はコリールの自画像であるとも推定されている。本作品の保存状態はきわめて良好であり、コリールの代表作のひとつと考えることができよう。(幸福輝)

Collier was a 17th century Dutch painter of still-lives and portraits. He is thought to have studied in Haarlem, and a strong influence by the realist Haarlem still-life painter Pieter Claesz can be seen in Collier's early works. Collier's name first appears in a Leiden document dated 1667, and he is listed on a sporadic basis in the registers of Leiden painting guilds from 1673 to 1680. It has been confirmed that Collier was in Amsterdam in 1686, and it is known that he went to London in 1693. His stay in London was of considerable duration, lasting until 1706, and it seems that he created trompe l'oeil paintings during that period. It is thought that in his final years Collier returned to Leiden where he died in 1710.

Collier left a number of standard still-life compositions including water jugs and glasses, and it seems that during the 1670s he painted portrait works, but he is best known for his works on the subject of Vanitas. The theme of Vanitas, with its warning against the pleasures and vanities of the earthly realm, was so popular that it formed a separate genre in 17th century Dutch painting, primarily expressed in still-life paintings. Collier excelled at Vanitas paintings featuring skulls, globes, and musical instruments, and he also created a great number of still-lives featuring books and papers, which in this context symbolize academic, or worldly pursuits.

The 1660s can be seen as the most important period of Collier's career as a painter. There was an increasing amount of repetition

in his middle and late periods, and there was also a serious decline in his detailed expression during those later years. This work inscribed with the date 1663 is from Collier's earliest period and is considered one of his best works. While revealing a strong influence by Claesz, undoubtedly Collier also learned a great deal from the Leiden tradition of detailed depiction (*fijnschilder*). The various items placed on the table are all Vanitas symbols. A skull, an extinguished but still smoking candle, a clock, an hourglass, some money, broken glass, a Dutch shawn (wind instrument, predecessor to the oboe), and other items are squeezed into the space. At first glance, these objects seem to be arranged in no particular order, but a closer look reveals that the composition has been carefully planned. The books are so detailed that some letters can be deciphered in the writing on them. The almanac at the far left of the composition includes the words "...Imanach/...na/Den Nieuwe..." We can only read the titles, "Sermoon VI" and "Decadis IIII" in the large letters written on the right. This book is thought to be the then widely distributed, Huysboec, *Vijf Decadis*, by Heinrich Bullengerius. In addition to partially recognizable words, we can decipher the writing on the scrap of paper placed in the compositional foreground. This quote from Psalms 26 seems to be the true message of this painting.

"Proeft my here ende verz [zoek]/my rynicht myne nieren ende myn./herte want uwe goetheyt is voor/mynen oghen en ick wandele in uwer/waerheyt ick en sitte niet by de ydelde/

lieden ende en hebbe niet ghemeyn/schap met de valschen ik hate de/vreghaderinghe [sic] der boosachtighen./endezitte nie by de godlozen./"

Given its resemblance to a self-portrait dated 1684, it has been suggested that the portrait on the left-hand page of the almanac on the left side of the composition may be a self-portrait of Collier. The painting is in very good condition and can be considered one of Collier's major works. (Akira Kofuku)