

フェルディナント・ホドラー展
Ferdinand Hodler: Towards Rhythmic Images

会期：2014年10月7日－2015年1月12日
主催：国立西洋美術館／NHK／NHKプロモーション
入場者数：100,294人

Duration: 7 October 2014 – 12 January 2015
Organizers: National Museum of Western Art / NHK / NHK Promotions Inc.
Number of visitors: 100,294

スイスの近代美術を代表する画家、フェルディナント・ホドラー（1853–1918）の芸術の全貌に迫った展覧会である。日本では1975（昭和50）年に最初のホドラー回顧展が開催されており（於国立西洋美術館、京都市美術館）、本展はおおよそ40年ぶり、二度目の試みだった。もっとも、この画家の名は、その半世紀近くの時間の中で、ほとんど忘れ去られていたと言わなければならない。ホドラーがいかなる画家であったかを知るひとは、日本ではごく少数となっていた。その意味で、本展はまず、ホドラーの生涯にわたる作品の生成プロセスを再構成し、その絵画イメージの展開や分岐そのものを、彼の個人史として示すことを目指した。そしてそのような展示構成の中に、この画家の芸術に通底していたもの、すなわち絵画の「リズム」への衝動をテーマティックに浮かび上がらせることを企図した。それは既存の画家像を書き換えつつ、ホドラーの芸術を日本で新たに提示し直すための方途だった。

ベルンの貧しい家庭に生まれたホドラーは、不遇な青年期を送ったばかりか、若くして両親や兄弟を亡くすなど、絶えず「死」の観念にとり憑かれていたと語られる。このことは、ジュネーヴを中心として19世紀末のスイスに形成されていた新たな象徴主義芸術に対するホドラーの親和性の高さを説明する際の格好の材料ともなる。つまり、この画家は不可視のオブセッションを動力としながら芸術活動を営んでいたという見方であり、たとえば1911年に武者小路実篤が雑誌『白樺』においてホドラーの「孤独」を強調していたように、日本人は特に、その種の暗鬱な画家像に惹かれがちかもしれない。

しかし、そうしたステレオタイプは、少なくともある時期以降のホドラーには相応しくない。「よきリズム」の意をもつ1895年の《オイリュトミー》（ベルン美術館）など以後、まさしく20世紀への転換期に、ホドラーは「生」の絵画／絵画の「生」へと目醒めるからだ。同時代にジュネーヴを拠点としてエミール・ジャック＝ダルクローズが練り上げようとしていた「リトミック」の理論とおそらくは相互関係を結びながら、ホドラーはモダンダンスに先駆けるような動く身体＝感情の表現を絵画において実践していく。しかもそれは、ピエール・ピュヴィス・ド・シャヴァンヌをひとつの範とする装飾芸術、要するに公共空間を飾るモニュメンタルな壁画において視覚化されるべき空間的なリズムへと拡張されていったのである。もとより、類似する形態の反復によって絵画を構成する「パレリズム」の提唱者であったホドラーには、複数のイメージを呼応させながらその視覚的効果を倍化させていくと

いう発想があった。

本展では、このようなホドラーの絵画が内在化している「リズム」を、鑑賞者個々に経験的に看取してもらうために、展示空間全体がイメージのシークエンスをなすような構成を意図した。具体的には、同一構図の作品群の反復的な配置や、異なる絵画群に描かれた身ぶりを空間内で互いに連動させるような展示構成である。また、壁画の構想スケッチや素描群を数多く出品することで、最終的な完成作のイメージを示すばかりでなく、そこにいたるまでに潜在していた表現の複数的な可能性を露わにすることを重視した。これはもちろん、実物の壁画を輸送して展示することが不可能であるために導き出された、やむを得ない展示法ではある。しかし、展覧会のクライマックスにあたる第6章「無限へのまなざし—終わらないリズムの夢」において実践したように、一方では壁画の実作品を新たに撮影した映像で紹介しながら、他方ではヴァリエーションに富んだ構想スケッチ群を展示することで、画家がいかに無数の可能性の中からコンポジションを選びとり、そこに絵画を「リズム」を作動させようとしていたかが明らかとなったはずである。

近年、スイスの象徴主義芸術は活発な再考の対象となっており、何よりもその中核たるホドラーの絵画は、2000年代半ば以降、欧米の主要美術館における相つぐ回顧展によって注目を集めている。さらに、視覚芸術における「リズム」という問題もまた、ここ数年の西欧の美学や思想（特にドイツ語圏のそれら）において、明らかなトピックとなりつつある。集客においては苦戦したというのが正直なところだが、本展がささやかながら、そうした美術史的・美学的な関心につながるものとして記憶されるなら、と願っている。（新藤 淳）

[カタログ]
編集：新藤 淳、NHK、NHK プロモーション
制作：アイメックス・ファイン・アート

作品輸送・展示：ヤマトロジスティクス
会場設営：東京スタデオ

This exhibition presented an overview of the arts of Ferdinand Hodler (1853-1918), one of Switzerland's major modern artists. Japan's first Hodler retrospective was held in 1975 at the National Museum of Western Art and the Kyoto Municipal Museum of Art. This exhibition, held some four decades later, was only the second on Hodler in Japan. And indeed, during the intervening almost half century this artist's name has been largely forgotten in Japan. Only a very few in Japan know of Hodler or his arts. This exhibition sought to re-create Hodler's artistic process that spanned his life, and through the development of his painted image and the diversions along that path, show his own individual history. In the exhibition composition, we hoped that his constant move towards rhythm in paintings would emerge as a thematic core element throughout his life. This both revised the understood image of the painter and was also intended to offer a new image of Hodler's arts to Japan.

Born into a poor family in Bern, he suffered through a traumatic childhood, having lost both his parents and his siblings at a young age. Thus we can say that thoughts of death were not an unfamiliar part of his life. This became one of the favorable factors explaining Hodler's affinity for the new symbolist arts that were being formulated in late 19th century Switzerland, primarily in Geneva. In other words, he worked as an artist driven by an unseen obsession, a viewpoint that can be seen when Mushanokoji Saneatsu emphasized Hodler's "solitary state" in a 1911 issue of the magazine *Shirakaba*, and thus might explain how the Japanese were particularly drawn to this somewhat gloomy image of the artist.

And yet that stereotype is only applicable to Hodler during a certain period of his life. After creating his *Eurhythmie* (Eurythmy, Kunst Museum Bern) in 1895, with its sense of rhythms, it was during this transition to the 20th century that Hodler was transformed from paintings of life to the life of paintings. Hodler was probably also involved in a mutual influence relationship with Émile Jaques-Dalcroze, also active in Geneva during this period, and his theory of rhythm, as he sought to express in painting how modern dance and its belief in the moving body = expression of emotions. This could further be expanded to the visualized spatial rhythm seen in the monumental murals decorating public spaces in the decorative art forms then being created by artists such as Pierre Puvis de Chavannes. Hodler had originally heralded Parallelism in paintings in which similar forms were repeated, discovering that the resonance between numerous images could then multiply the visual effects.

This exhibition sought to have visitors experience this internalized rhythm in Hodler's paintings, as we intentionally constructed the

overall gallery space to form a sequence of images. In detail, in the repetitive arrangement of a group of works with the same composition, the body expression in a different group of paintings all worked to mutually connect the exhibition space. The inclusion of a large number of conceptual sketches for murals and drawings meant that we not only displayed the finished work, but also gave particular importance to the multiple potentials found in the process of reaching that final image. Of course this use of the drawings reflected the exhibition reality that the actual murals could not be moved to Tokyo for display. And yet, as realized in the climax of the exhibition, Section 6: View into Infinity: Never-Ending Dream of Rhythm, the display of new footage of the actual murals clarified the fact that the painter would select from all the countless potential compositions in order to inject a sense of rhythm into his painting.

There has been an active reconsideration of Swiss symbolist arts in recent years, and a number of retrospectives on Hodler's central role in that movement have been held in major Western museums. The question overall of rhythm in the visual arts is also an important topic in Western aesthetics and philosophical debate in recent years, particularly within the German language academe. While faced with the challenge of attracting visitors to this exhibition, this exhibition was also memorable for its connection with such art historical and aesthetics interests.

(Atsushi Shinfuji)

[Catalogue]

Edited by: Shinfuji Atsushi, NHK and NHK Promotions Inc.

Produced by: Imex Fine Art, Inc.

Transport and handling: Yamato Logistics, Co., Ltd.

Exhibition design: Tokyo Studio