

The background of the slide is a reproduction of Leonardo da Vinci's 'The Last Supper' fresco. It depicts Jesus Christ and his twelve apostles seated around a long table in a room with a grid-patterned ceiling and several windows. The figures are engaged in various gestures of conversation and eating. The text is overlaid on the central part of the image.

西洋美術史ゼミ

第16回

世紀末美術・フォービズム・キュビズム

発表者 あまずん

発表者について

あまずん

Twitter : @quii_w (メイン)

@amazuunsc (サブ)

理系の大学生 (数学科) です。

近代以降の美術史や思想史、現代美術について
興味があります。

ゼミについて

- 週1回程度で美術出版社「増補新装 カラー版 西洋美術史」を一章ずつ読み進め、内容をまとめ発表します。
- また、高校世界史に沿う形で当時の出来事についても説明します。
- そのため、世界史と美術史を同時に学ぶことができるため、歴史が好きな方も美術が好きな方も学びを深めることができます。

前回の内容

- 帝国主義が席卷する中、列強国である**イギリス**と**ドイツ**は対立を深めていった。
- **ポスト印象主義**の画家はあいまいな形態や精神性の無い絵画といった印象派の問題を越えるために各人各様の画法を生み出した。
- 印象派と並ぶ一大運動である**象徴主義**が興った。これは深い精神性を表現しようとするものだった。
- 彫刻分野では**ロダン**が活躍し、精神性・造形性ともに革新的な彫刻を制作した。
- 工業製品の造形性が注目され、**応用美術**（**デザイン**）が生まれた。**アール・ヌーヴォー**は有機的なモチーフを用いた美術工芸運動の一つである。

ゴッホ 《星月夜》

本日の内容

世界史について

- 第一次世界大戦とその影響

美術について

- 世紀末美術
- フォーヴィスムと表現主義
- キュビスム

全体の概略

- **第一次世界大戦**が起こり、各国の政治・社会構造が大きく変化した。戦場となったヨーロッパ諸国は停滞し、アジア・アメリカの地位が高まったほか、**ロシア革命**が起こりソ連が誕生した。
- 近代化による新たな技術・知識・思想の影響を美術も受け、色彩の革新である**フォーヴィスム**と**表現主義**、形態の革命である**キュビスム**が興った。第一次世界大戦直前までを扱います。
- このスライドの画像は主にウィキペディアから引っ張ってきていますが、法的な云々（フェアユース）で以後は低画質のものや画像無しが多くなります。そういった場合は個々人で検索していただけると助かります。

本日の内容

- **世界史：第一次世界大戦**
- 世界史：ロシア革命とソヴィエト政権
- 世界史：ヴェルサイユ体制と欧米諸国
- 美術史：世紀末美術
- 美術史：フォーヴィスムと表現主義
- 美術史：キュビスム

第一次世界大戦: CONTENTS

- ① 前回の復習
- ② 概略
- ③ 大戦の勃発と経過
- ④ 大戦の終結と結果

列強の二極分化(前回の復習)

- ドイツが対外行動の自由を求め、ロシアとの間で結んでいた条約の結びなおしを見送った。
- これに反発しロシアがフランスと露仏同盟を結び、またイギリスはドイツの進出に備えて日英同盟や三国協商を成立させた。さらに、三国同盟の一員であったイタリアがフランスに近づいた。
- こうして諸列強は、イギリスとドイツをそれぞれの中心とする二つの陣営にわかれ、1910年以降軍備拡大を競い合った。

ドイツ・オーストリア
VS
イギリス・フランス・ロシア

第一次世界大戦

- 列強体制が分裂し、この2陣営の対立が世界政治の中心となった。
- この対立を背景として起こった**第一次世界大戦**は、最初の世界規模の戦争であった。
- これは初の**総力戦**でもあり、**ヨーロッパの没落**や**アメリカ・日本の地位向上**、**ソ連の建国**など、参戦各国の政治・社会構造を変容させた。

塹壕に隠れるオーストラリア兵

第一次世界大戦の勃発

- 1914年、**オーストリア**帝位継承者夫妻がサラエヴォで**セルビア**人の民族主義者に暗殺された。（**サラエヴォ事件**）
- これが引き金となり、ドイツの支持を得た**オーストリア**が**セルビア**に**宣戦布告**すると、それに対し**ロシア**などが**セルビア**支援を表明した。こうしてドイツ・オーストリアの**同盟国**側と、フランス・ロシア・イギリス・日本の**協商国**に分かれて戦った。これが**第一次世界大戦**である。

サラエヴォ事件

第一次世界大戦の経過

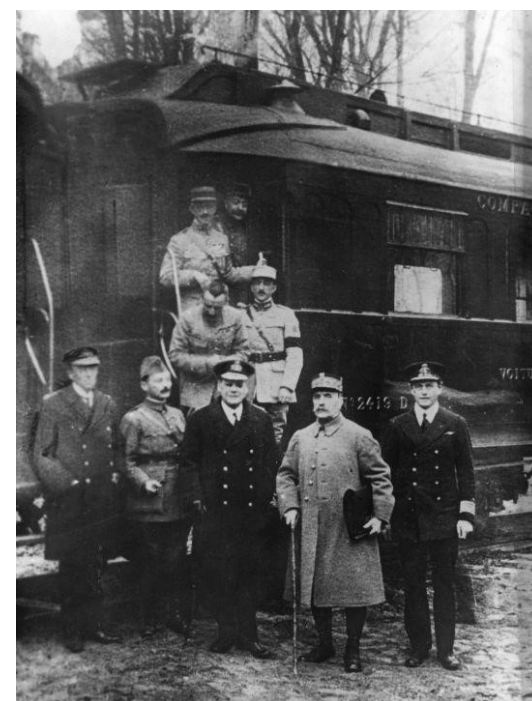
- 戦争では**航空機・毒ガス・戦車**などの新兵器が使われ、多くの死者を出しながら一進一退の戦況となった。
- 当初は短期決戦で終結すると思われた戦争であったが戦線は膠着し、予期しない**長期戦・物量戦**となった。
- 各国ではこれを支えるため**総力戦体制**が作られた。強い権限を持った政府の指示で、軍需工業優先の産業再編成や女性や青少年の動員、食糧配給制などが実行され、**国民の生活全体が統制される**こととなる。

工場で弾薬を作る労働者

第一次世界大戦の終結

- 戦争は長期化し、国家の消耗も激しくなることで脱落する国も増えていった。
- 各国の士気が下がり、厭戦ムードが高まったロシアやドイツで革命が起こり、帝政から共和国となったドイツは協商国と**休戦協定**を結び、大戦は終わった。

休戦協定後に撮られた写真

第一次世界大戦の結果

- 大戦が長期の総力戦になったことは、各国の社会変動と国民の意識の変化をもたらし、**古い政治体制や自由主義的な価値観が根底からゆらいだ。**
- その結果、**国民多数の合意に基づく政治**が主流になり、**国家が強い力で経済に介入し、社会政策を指導する傾向が強くなった。**
- また、大戦による破壊と多数の人命の喪失は**ヨーロッパ中心主義の考えを揺るがし、アジア・アフリカ植民地の西洋に対する自立**を促した。

Ketounette - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7946756>
による

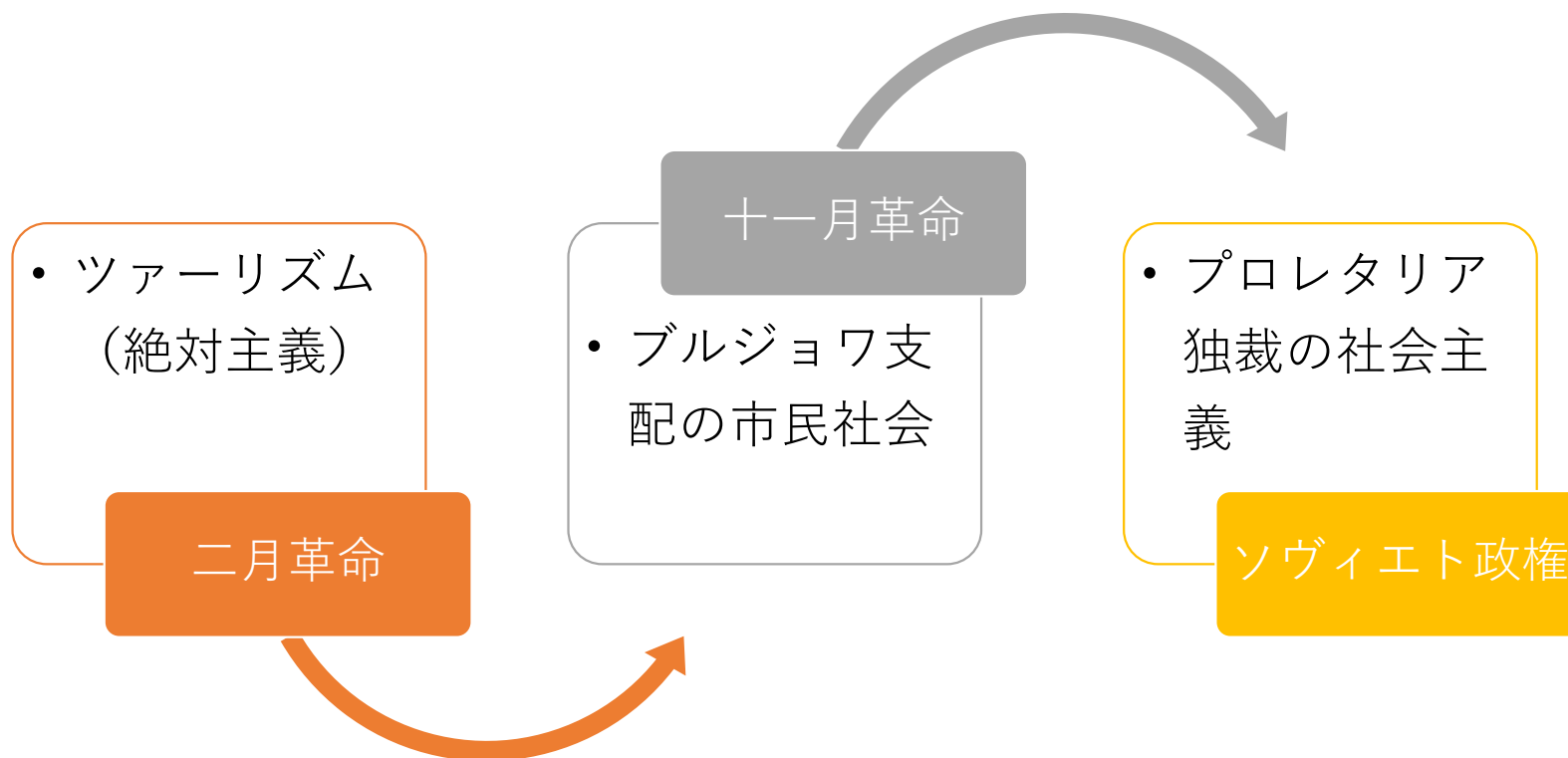
フランス軍人墓地

本日の内容

- 世界史：第一次世界大戦
- **世界史：ロシア革命とソヴィエト政権**
- 世界史：ヴェルサイユ体制と欧米諸国
- 美術史：世紀末美術
- 美術史：フォーヴィスムと表現主義
- 美術史：キュビスム

ロシア革命

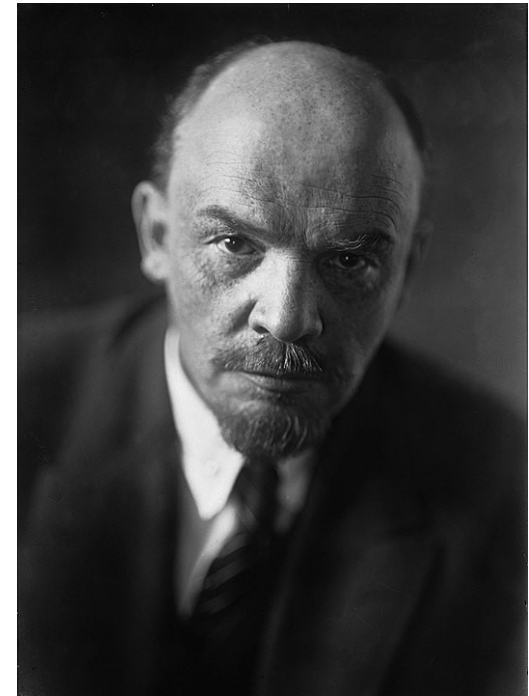
- まず、ロシア革命の構造を以下に示す。

ロシア革命

- ロシア革命では二つの革命が起こり、それは**二月革命**と**十一月革命**であった。
- 前者では**王朝を打倒**し、市民が権力を握った。しかし、**臨時政府**と労働者と兵士による**評議会（ソヴィエト）**の**二重権力**の状態となっており不安定な状況だった。
- この状況で、十一月革命において、ソヴィエトの**レーニン**らが臨時政府を打倒し、**社会主義政権を樹立**した。

レーニン

二月革命

- 第一次世界大戦の長期化によって労働者や兵士は生活が圧迫され、停戦を望んだ。
- 1917年に首都ペトログラードで起こったデモは全国に波及し、労働者・兵士は**ソヴェト**（**評議会**）を組織し、革命を推進した。
- これにより皇帝ニコライ2世が退位して**ロマノフ朝**が**滅亡**し、**臨時政府**が樹立された。これが**ロシア二月革命**（**三月革命**）である。

私服警官の逮捕と護送

十一月革命

- **臨時政府**は普通選挙による議会招集を決めたが、戦争は継続した。また、**ソヴィエトも存続**していたため不安定な**二重権力状態**が続いていた。
- この状況下、亡命から帰国した**レーニン**が全ての権力をソヴィエトへ集中させるべきであるとする**四月テーゼ**を発表した。
- その後、1917年11月に**レーニン・トロツキー**らが武装蜂起し権力を握り、**社会主義政権を樹立**した。これが**十一月革命**である。

冬宮占領後の写真

ソヴィエト政権

- レーニンは**ボリシェヴィキ**という政党に属していたが、18年後半にはソヴィエト体制は事実上**ボリシェヴィキの独裁**となっていた。
- 社会主義革命を目指す**コミンテルン**（第三インターナショナル）の設立や、食糧危機を解決するために配給制を敷いた**戦時共産主義**やこれを緩和する**新経済政策（ネップ）**が実施され、生産が戦前の水準に達した。
- そして、22年12月、**ソヴィエト社会主義共和国連邦**が結成される。

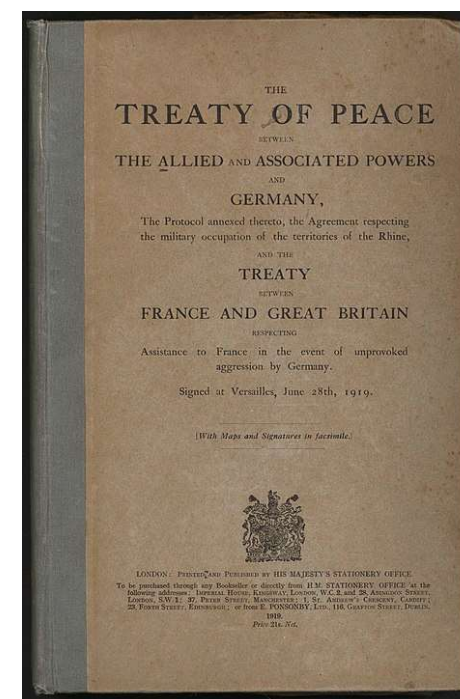
ボリス・クストーディエフ
《ボリシェヴィキ》

本日の内容

- 世界史：第一次世界大戦
- 世界史：ロシア革命とソヴィエト政権
- **世界史：ヴェルサイユ体制と欧米諸国**
- 美術史：世紀末美術
- 美術史：フォーヴィスムと表現主義
- 美術史：キュビスム

ヴェルサイユ体制

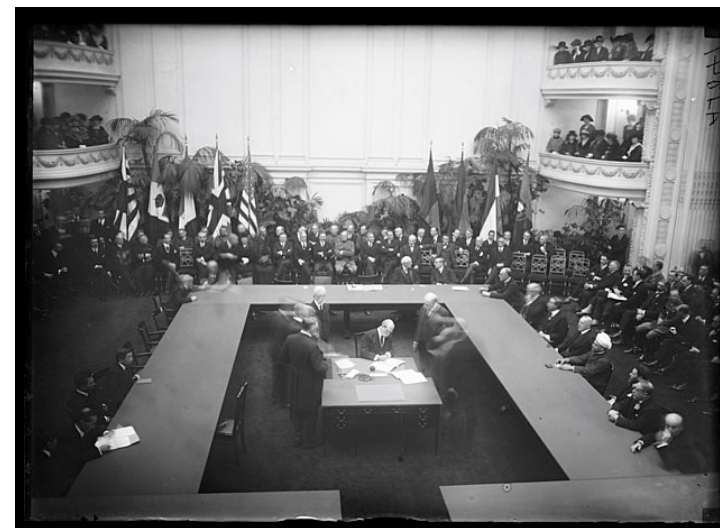
- 第一次世界大戦後のヨーロッパの新国際秩序を**ヴェルサイユ体制**と呼ぶ。
- ドイツなどの**敗戦国の再興の抑止**や、**社会主義の拡大の防止**、**植民地の現状維持**が特徴であった。また、この体制の下でヨーロッパ諸国の**国際協調**が進んだ。
- この体制は**国際連盟**が大きな役割を果たしたが、世界恐慌の発生や、ナチス政権の成立によって崩壊していった。

ヴェルサイユ条約英語版原本

ワシントン体制

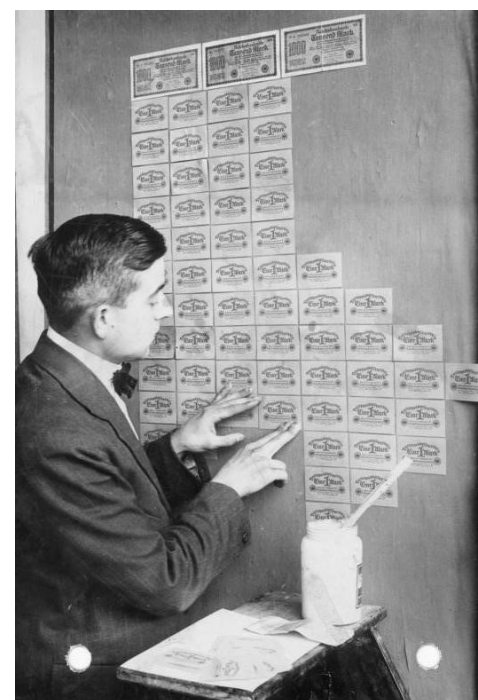
- また、ヴェルサイユ体制とは別に、アジア・太平洋地域での新しい国際秩序として**ワシントン体制**が成立した。
- この体制の特徴は**太平洋方面での植民地体制の維持**と、**中国の門戸開放**であり、ヴェルサイユ体制と共に1920年代の国際秩序の柱となった。

ワシントン会議の様子

大戦後の欧米諸国

- **イギリス、フランス**は大戦で受けた経済的打撃から回復せず、不況に苦しみ**停滞した**。
- **ドイツ**では、**民主的な憲法（ヴァイマル憲法）**が制定され共和国の基礎が作られたが、経済と政局は安定しなかった。また、賠償金の支払いのために莫大な紙幣が印刷され**ハイパーインフレーション**が起こったが、新紙幣を発行することでこれを克服した。

Bundesarchiv, Bild 102-00104 / Pahl, Georg / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5414025>による

壁紙代わりに使われる紙幣

大戦後のイタリア

- **イタリア**は戦勝国であったが十分な利益を得られず、またインフレーションが起これり政府への不信が募っていた。
- これを背景に**ムッソリーニ**率いる**ファシスト党**が勢力を拡大した。
- この党は強権的な指導者や国家が国民を統制することを主張し（**全体主義**）、**一党独裁体制**を確立した。この政治体制や思想は**ファシズム**と呼ばれる。

ムッソリーニ

大戦後のソ連

- ソ連ではレーニンの死後に**スターリン**が指導者の座に就いた。
- スターリンはソ連一国だけで社会主義建設ができるとする**一国社会主義論**を掲げ、重工業を優先した政策と**農業の集団化・機械化**（**第一次五カ年計画**）が行われ、多くの餓死者を出しながら集団化が完了した。

スターリン

大戦後のアメリカ

- 大戦中、**合衆国**は**物資・借款**（国家や国際機関間の融資）を連合国に行い大きな利益を上げ、債権国に転じて**国際金融市場の中心の一つ**になった。
- さらに、国土が戦場とならなかつたため工業が痛手を受けず、自動車や家電などの**大量生産・大量消費**による「**永遠の繁栄**」を謳歌した。
- また、**男女普通選挙の成立**により民主主義の基礎が確立された。

モデルT（フォード車）

本日の内容

- 世界史：第一次世界大戦
- 世界史：ロシア革命とソヴィエト政権
- 世界史：ヴェルサイユ体制と欧米諸国
- **美術史：世紀末美術**
- 美術史：フォービズムと表現主義
- 美術史：キュビズム

20世紀美術の始まり

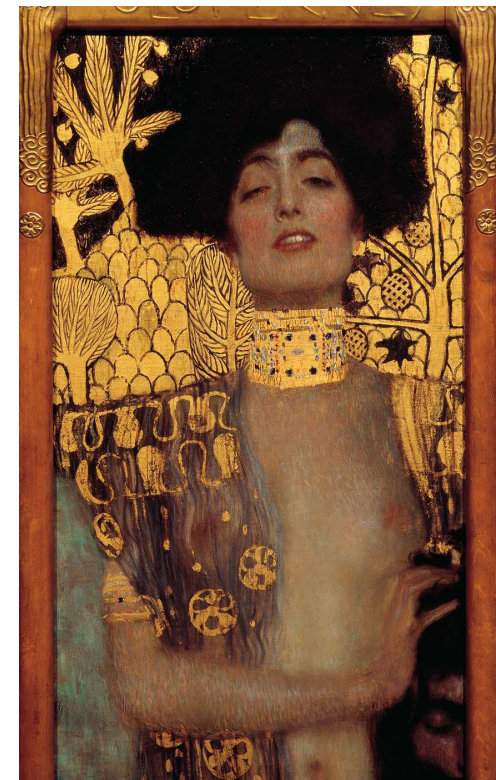
- 二十世紀に入り、近代化の名のもとに新たな技術や思想が登場し、さらに二つの大戦を経験して社会は激しく変動した。
- 美術もまた影響を受け、**写真や映像**といった新しいメディアの誕生、「**抽象**」や「**レディメイド**」の概念、あるいは**非西欧との接触**を通して、「**芸術**」**概念自体の問い直し**がなされていくようになる。

デュシャン 《泉》

世紀末芸術(1)

- 20世紀への導入として、世紀末芸術を紹介する。
- 1890年代から20世紀初頭にかけて流行した、**幻想的・神秘的・退廃的**な性格を有する諸芸術を**世紀末芸術**と呼ぶ。
- この背景として、ロマン主義に内包されていた厭世的な傾向が、人間の醜悪な部分を描いた写実主義によってあらためて注視され、**空想世界や人間精神へ関心が移った**ことがあった。

クリムト 《ユディットI》
(トリミング)

世紀末芸術(2)

- ただし、これは一定の流派を指す用語ではなく、前回の象徴主義やアール・ヌーヴォーなどを含む**包括的な概念**である。
- そのため、ここで紹介する画家は往々にして象徴主義・表現主義としても扱われるが、これらは独立した概念であって相互干渉するものではないことに注意する必要がある。

シーレ 《自画像》

世紀末芸術(3)

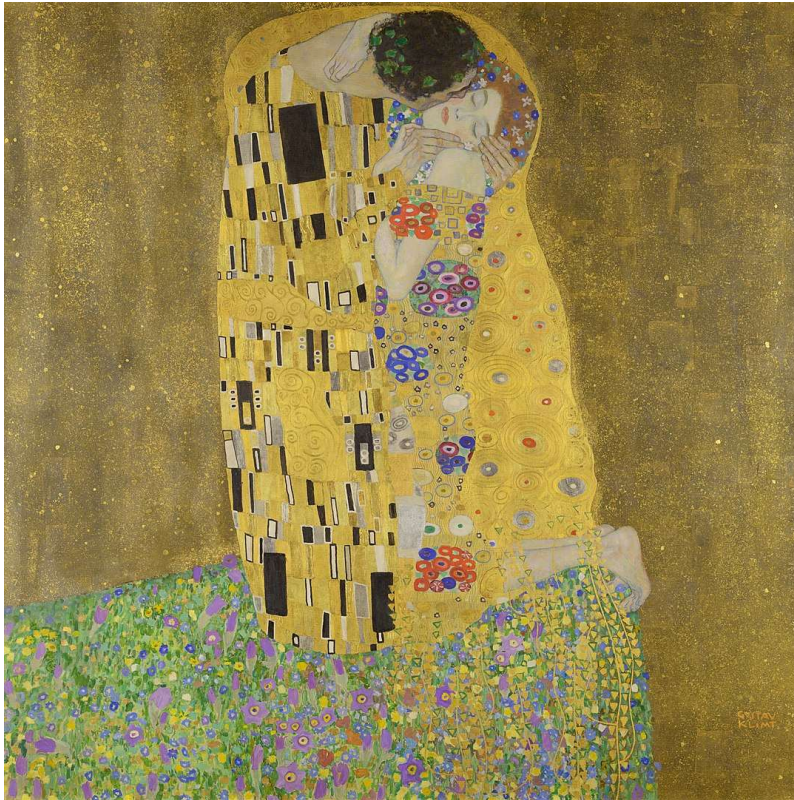
• 紙幅の制限のため詳細は割愛するが、以下の画家やグループ、イラストレーターが有名である。

1. **グスタフ・クリムト**
2. **エゴン・シーレ**
3. **フェルディナント・ホドラー**
4. **エドヴァルド・ムンク**
5. **ジェームズ・アンソール**
6. **オーブリー・ビアズリー**

注：ルドンやモロー、ガウディなど、前回扱った芸術家の多くも世紀末芸術として扱われる。

世紀末芸術(4)

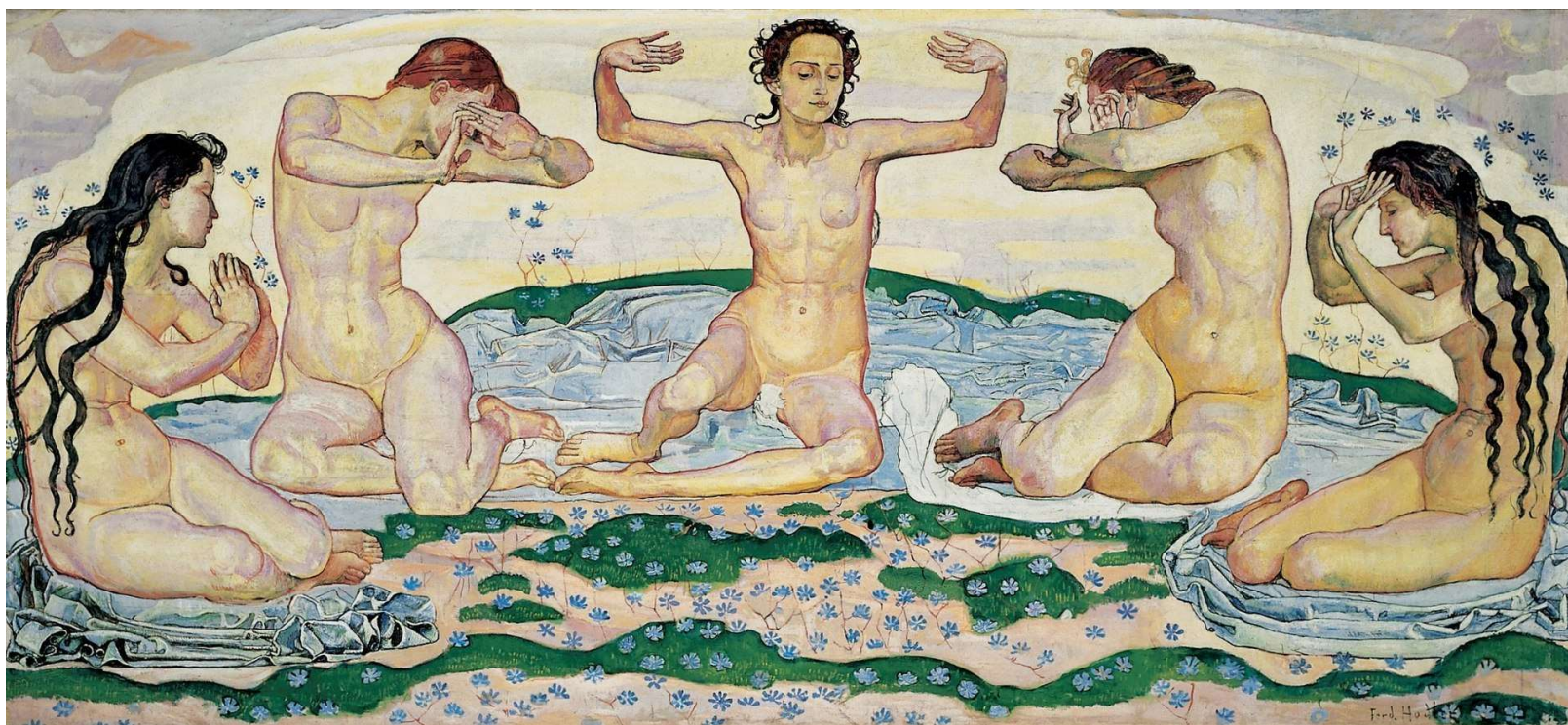

クリムト 《接吻》

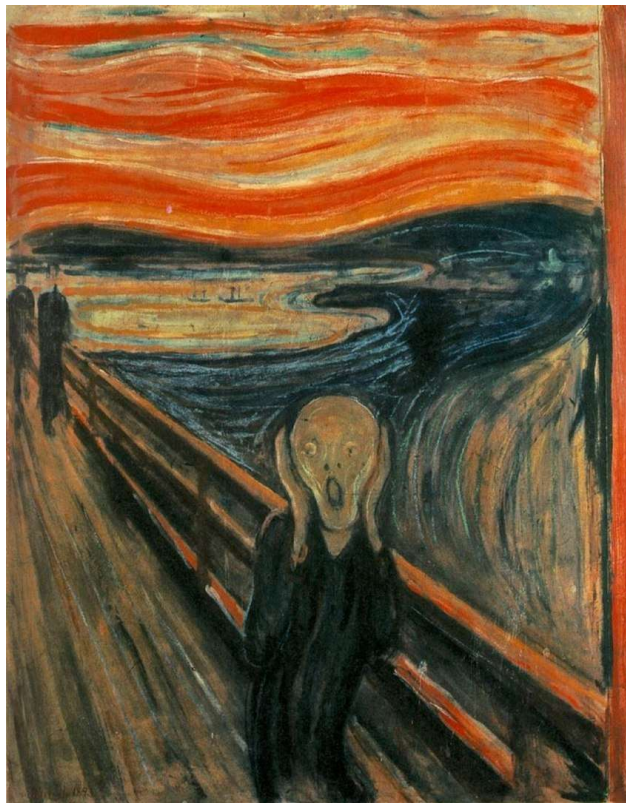
シーレ 《死と乙女》

世紀末芸術(5)

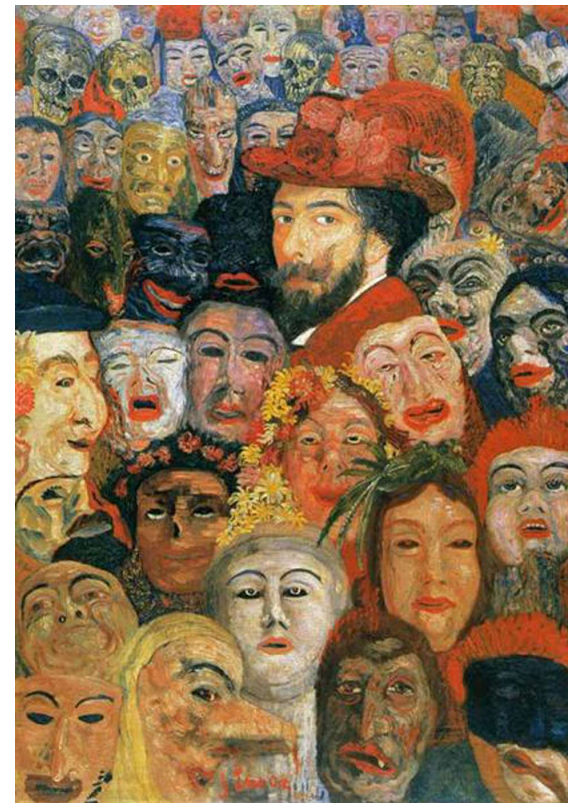

ホドラー 《屋 I》

世紀末芸術(6)

ムンク 《叫び》

アンソール 《仮面の中の自画像》

世紀末芸術(7)

エミール・ガレの花瓶

ビアズリー

《オスカー・ワイルド『サロメ』挿絵》

本日の内容

- 世界史：第一次世界大戦
- 世界史：ロシア革命
- 世界史：ヴェルサイユ体制と欧米諸国
- 美術史：世紀末美術
- **美術史：フォーヴィスムと表現主義**
- 美術史：キュビスム

フォーヴィスム(1)

- 1905年に秋のサロンに出品した若者の一群は、その激しい表現から非難を浴びた。
- 彼らの特徴は鮮やかな色彩と大胆で粗い筆遣いによる形態や空間の単純化・平面化であり、これによって純粹な色彩の美を求めたが、洗練されたアカデミック絵画と対極にあったこの様式は「野獣（フォーヴ）」に例えられた。
- この運動はフォーヴィスムと呼ばれ、ポスト印象主義や象徴主義を継承したものであった。

Fair use,
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=8553576>

マティス 《赤のハーモニー》

フォーヴィスム(2)

• 以下の画家が有名である。

1. アンリ・マティス
2. ジョルジュ・ルオー
3. アルベール・マルケ
4. モーリス・ド・ヴラマンク
5. アンドレ・ドラン

フォーヴィスム(3)

マティス 《ダンスI》

By Henri Matisse - MoMA, PD-US,
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=65372932>

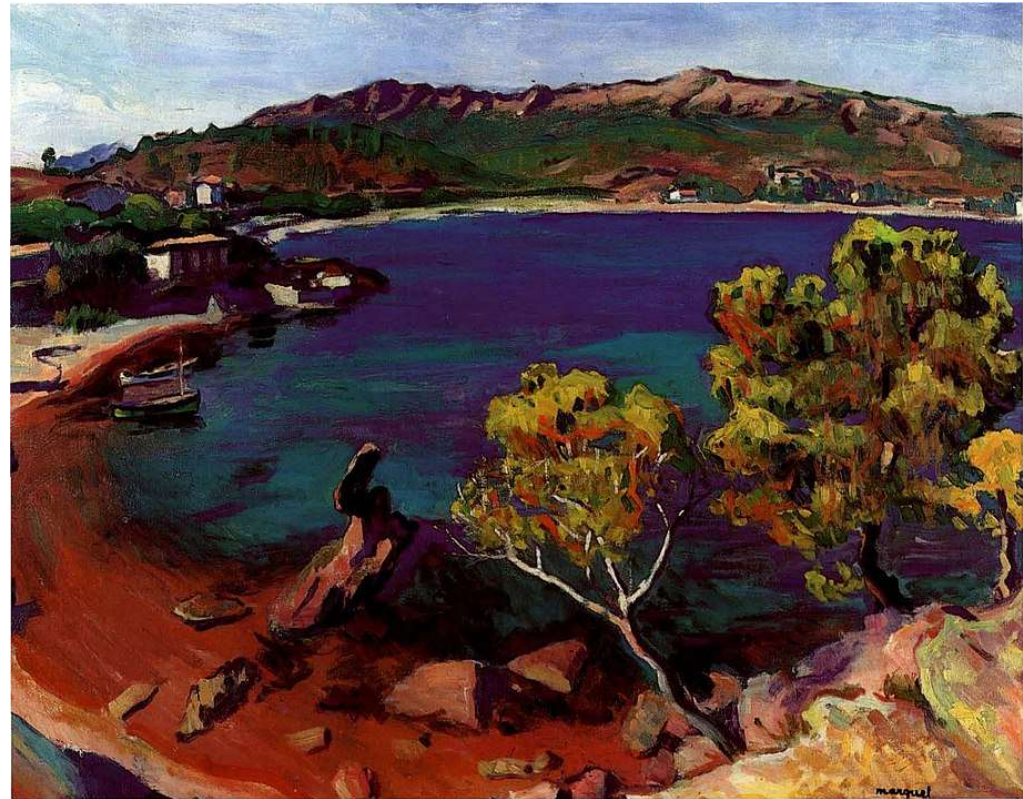

フォーヴィスム(4)

Tabbycatlove - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74815857>による

ルオー 《老いた王》

マルケ 《Paysage du Midi》

フォーヴィスム(5)

By Maurice de Vlaminck - Source: Metropolitan Museum of Art, PD-US,
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=703106>

ヴラマンク 《シャトーのセーヌ河》

By André Derain - Author, PD-US,
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=1010266>

ドラン 《チャンリグクロス橋》

ドイツ表現主義(1)

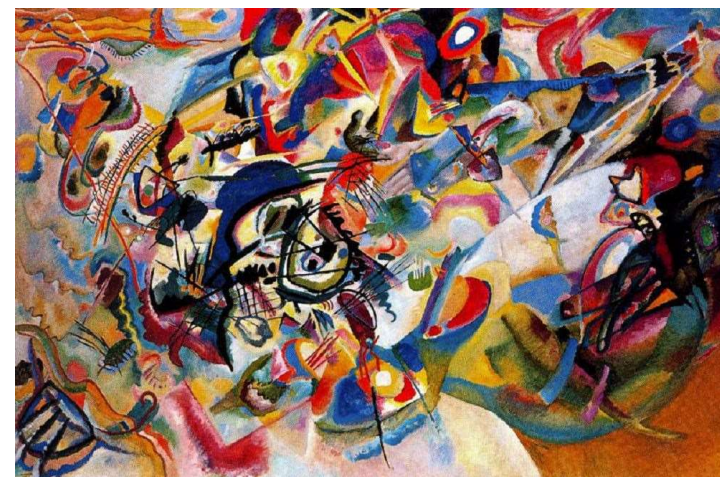
- フォーヴィスムと同時代にドイツにおいて最盛になった芸術運動として、**ドイツ表現主義**がある。
- 表現主義には「**ブリュッケ (橋)**」と「**青騎士**」の2グループがある。
- 前者はフォーヴと同様に**激しい色彩**や**荒い筆致**で**単純化された** (**プリミティブな**) **形態や空間**を描き、機械文明やブルジョワ道徳に毒されることのない**人間性の回復**を目指した。

キルヒナー 《街》

ドイツ表現主義(2)

- ブリュッケの結成6年後に結成されたのが「**青騎士**」である。
- このグループは**カンディンスキー**と**マルク**が中心となり、**フォルムへのこだわりを捨て、すべての芸術に共通する根底を明らかにすることを目指した。**
- 美の本質を求めるこの姿勢は、その後の構成主義や抽象表現主義に受け継がれていくことになる。

カンディンスキー 《コンポジション VII》

ドイツ表現主義(3)

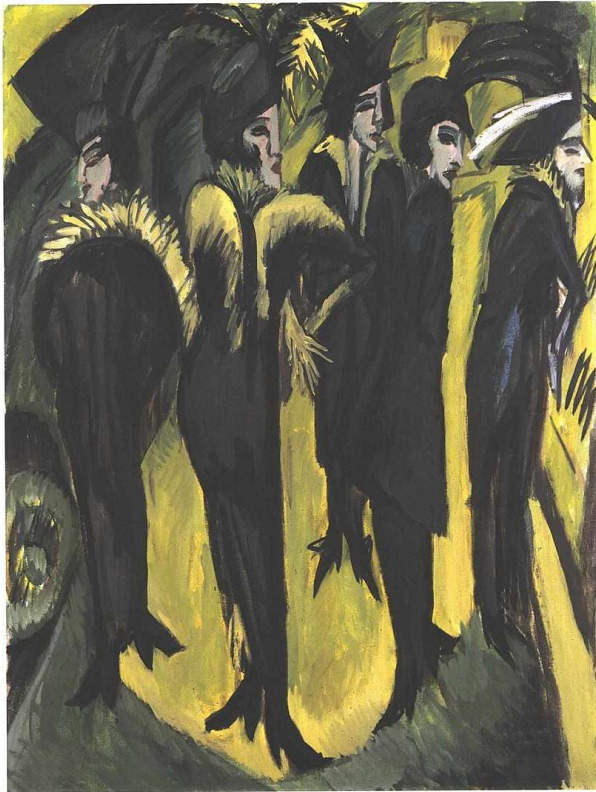
• ブリュッケ

1. エルンスト・ルートヴィヒ・キルヒナー
2. エミール・ノルデ (一年ほどで脱退)

• 青騎士

1. ヴァシリー・カンディンスキー
2. フランツ・マルク
3. アレクセイ・フォン・ヤウレンスキー
4. パウル・クレー

ドイツ表現主義(4)

キルヒナー 《街の五人の女》

By Emil Nolde - http://www.artchive.com/artchive/N/nolde/wildly_dancing.jpg.html, PD-US, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=19881400>

ノルデ 《Wildly Dancing Children》

ドイツ表現主義(5)

カンディンスキー 《コンポジション VI》

ドイツ表現主義(6)

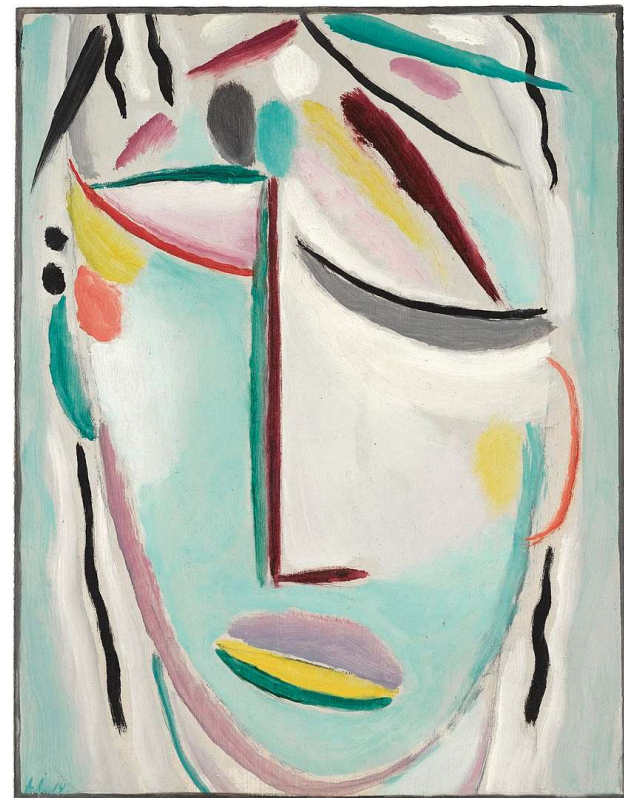
マルク 《小さな青い馬》

ドイツ表現主義(7)

ヤウレンスキー 《ザッハロフの肖像》

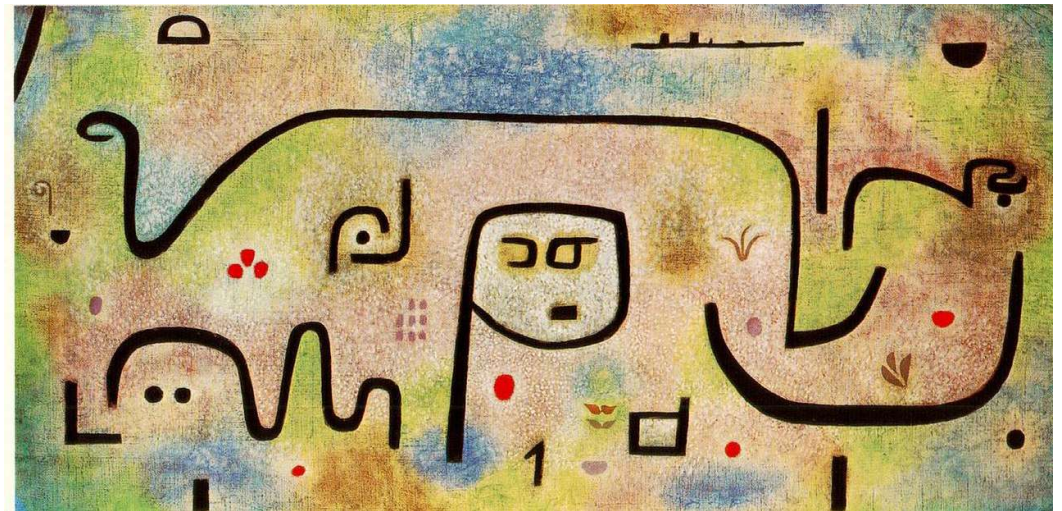

ヤウレンスキー 《救世主の顔》

ドイツ表現主義(8)

クレー 《Senecio》

クレー 《Insula dulcamara》
(甘く苦い島)

本日の内容

- 世界史：第一次世界大戦
- 世界史：ロシア革命
- 世界史：ヴェルサイユ体制と欧米諸国
- 美術史：世紀末美術
- 美術史：フォービズムと表現主義
- **美術史：キュビズム**

キュビズム(1)

- フォーヴィズムが色彩における革命であれば、**キュビズム**は形態と構成における革命であった。
- **ピカソ**と**ブラック**が中心となったこの様式は、セザンヌの幾何学的構成を受け継ぎながら、**対象を分割・解体し再構成することで、従来の遠近法的空間における表象のあり方を解体した。**
- この様子が立方体（キューブ）のように見えることがその名の由来である。

By MoMA, Fair use,
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=4072766>

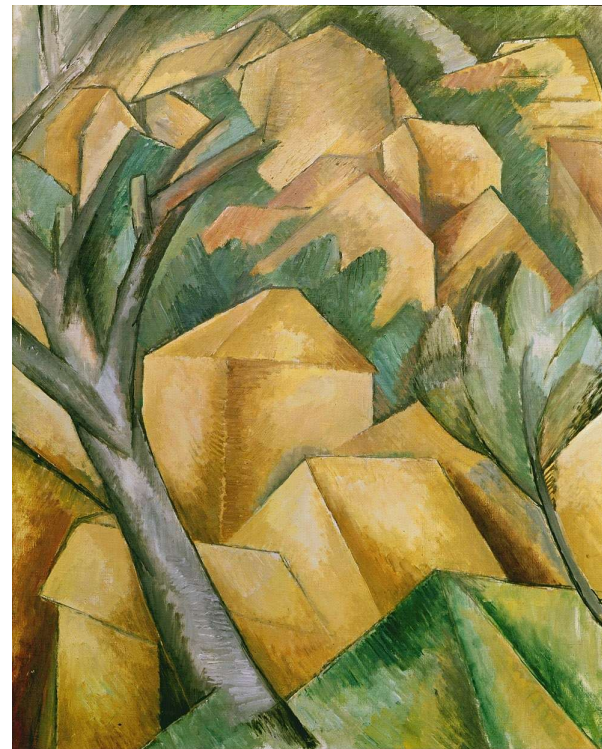
ピカソ 《三人の音楽家》

キュビズム(2)

By Pablo Picasso - wordpress, PD-US,
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=38782663>

ピカソ 《マンドリンを弾く少女》

By Georges Braque - [1], PD-US,
<https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=55914928>

ブラック 《レストックの家》

本日のまとめ

- **第一次世界大戦**が起こり、古い政治体制や自由主義的な価値観が根底からゆらいだ。その結果、**ヨーロッパの没落**や**アジア・アメリカの地位の向上**、**ソ連の誕生**などが起こった。
- 19世紀末～20世紀初頭に起こった**幻想的・神秘的・退廃的**な性格を有する諸芸術を**世紀末芸術**と呼ぶ。
- **フォーヴィスム**と**ドイツ表現主義**は鮮烈な色彩と激しい筆致で純粋な**色彩の美**を求めた。
- キュビズムは形態の革命で、**対象を解体・再構築して遠近法の解体を図った**。

マティス 《赤のハーモニー》

次回の内容

- キュビズムや未来派（次回）に影響を受けた芸術家はより**抽象的な、本質的な美**を追い求め、**シュプレマティスム**や**デ・ステイル**のような運動が起こり、**抽象絵画**が描かれるようになる。また、フロイトの精神分析の影響から、**無意識**を表現することを目指す**シュルレアリスム**が生まれた。
- 関連ワード
  1. マレーヴィチ 『シュプレマティスム』
  2. ダリ 『記憶の固執』

マレーヴィチ 《シュプレマティスム》