

西洋美術史ゼミ第十六回補足資料

語釈

- 総力戦

第一次世界大戦では、戦争が長期化してその勝敗が個々の戦場では決着しなくなった。そして、戦争の動向はそれぞれの国内でいかに国民を動員して生産し、補給体制を整えていくかにかかっていくようになった。このように、国家が軍力のみならず経済力や科学力、あるいは文化芸術までも含めた国力の全てを総動員して戦う形態の戦争を**(国家) 総力戦**と呼ぶ。総力戦は、その勝敗が国家の存亡と直結するために途中で終結させることが難しく、またその影響は市民生活にまで及んだ。

- 集団化

(農業) 集団化とはソヴィエト連邦における農業政策で、集団農場と呼ばれる共同生活を行う農場に農民を半ば強制的に加入させた。これに反対する多数の農民を逮捕・東国し、生産物の強制供出を実行した結果、多数の餓死者が出た。

- 秋のサロン (サロン・ドートンヌ)

この展覧会は伝統的なサロン (官展) とは異なり、むしろこういった展覧会の保守性に反発して設立されたものだった。フォーヴィスムのような前衛画家が出品できたのもこのためである。以後、ここではキュビスムやエコール・ド・パリ、シュルレアリスム、抽象芸術などの新しい芸術表現が紹介され、現在も続いている。

発表の補足

- 20世紀に新たに生まれた技術・思想について

20世紀に生まれた新たな技術や、知、思想は人々の認識に多大な影響を与えた。電気照明や自動車、映画、ラジオの普及は新しい時代を示し、情報や芸術のあり方、速度や時間、距離の間隔を変化させた。さらに、思想上でも、フロイト・ユングによる**精神分析学**と**無意識**の概念や、**相対性理論**と**原子論**、またこれに関連する「**四次元**」の概念、**ベルクソン**による**時間の哲学**など、伝統的な観念と相反するような新たな知識が生まれ、人間精神の理解や時間や空間の認識のあり方に影響した。

図1 サルバドール・ダリ 《記憶の固執》

シュルレアリスムはフロイトの精神分析を思想的基盤とし、無意識を追求することで人間性の回復を目指した。

By Salvador Dalí (1904-1989) - Image taken

[http://0.tqn.com/d/arthistory/1/0/l/i/dali_moma_0708_11.jpg from About.com], Fair use,

<https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=20132344>

● 三段階のキュビズム

キュビズムは複数の視点から見た対象を画面上に再構成した様式だが、その発展は三つの段階に分けられる。

第一の段階は**プロトキュビズム**（プレキュビズム、セザンヌ的キュビズム）である。ピカソ、ブラックはセザンヌに影響を受け、セザンヌ的な形態の単純化を行うと同時に、画面に使う色数を減らしたり限定したりした。これにより、対象（特に風景）は立方体の集まり古典的な遠近法的イリュージョンは徐々に解体されることとなった。

図3. ブラック 《バイオリンと燭台》

By Georges Braque - San Francisco Museum of Modern Art, PD-US, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=319386>

図2. ブラック 《レスタックの森》

By Georges Braque - [1], PD-US, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=5591492>

第二は**分析的キュビズム**である。この段階では、あらゆる角度から見た対象を「見たとおりでなく考えたように」構成する試みが行われるようになる。その結果、対象とその周囲が無数の線と単色の明暗によって分析・細分化され、結晶体の集積のような画面になった。

図4. ピカソ
《L'Homme aux cartes
(Card Player)》

By Pablo Picasso - trumblr, see here too: MoMA, PD-US, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=40057511>

最後の段階は**総合的キュビズム**である。ここでは、分析した要素を再統合する総合的な表現や、大きな面の集合があらわれる。また、抽象的な構成の上に具体的な素描を書き加えるような方法も現れたほか、紙などを貼るコラージュの技法が用いられるようになった。

また、キュビズムの分派としてオルフィスムやピュリスム、クリスタルキュビズムなどがあるが、ここでは名前を挙げるに留める。

- ピカソの画風の変化について

ピカソは作風が目まぐるしく変化した画家として有名であり、それぞれの時期が「〇〇の時代」と呼ばれている。

ピカソは幼少期から才覚を発揮していたが、はじめに独創性を表したのは1900～04年の**青の時代**である。彼は親友の失恋自殺を原因として、娼婦や乞食など社会的弱者を題材とし、青を基調とした色彩で人生の悲哀を表現した。

04年にパリに移住して親しい女性と生活し、画商やコレクターにも支持されるようになる。こうした環境の変化があり、ピカソは明るいピンク色の色調を用いるようになった。これが**ばら色の時代**である。

次に彼はアフリカ彫刻に興味を持ち、**アフリカ彫刻の時代**が始まる。西洋美術にない野性味と呪術性、図式的で概念的な表現に興味をもち、かの有名な『アヴィニョンの女たち』が生まれ、これを発端として**キュビズム**が始まることになる。

上述したプロトキュビズム～総合的キュビズムの後、ともにキュビズム研究を行ったブラックや友人が徴兵され、彼は共同作業者や擁護者を失った。これに加え、初のイタリア旅行でルネサンスやバロックの名品を見たことや、バレエとの関わりが影響して**新古典主義の時代**に突入する。この時代の絵画は古典的な陰影を持ちながらも彫刻的で単純化されたフォルムが特徴となっている。

以後、ピカソはシュルレアリスム的な作品を作った後、戦争に反応して『ゲルニカ』や『泣く女』を描いた。戦後は陶芸をはじめ（**ヴァロリス期**）、また水彩やクレヨンなどの多様な画材を用いるようになり、カラフルかつ激しい絵を描いた。

図5. 《老いたギター一弾き》

By Pablo Picasso - The Art Institute of Chicago and jacquelinemhadel.com, PD-US, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=31832131>

図6. 《パイプを持つ少年》

By Pablo Picasso - [1], PD-US, <https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=19102496>

- スライド中の画像について

スライドの画像は主にウィキペディアのパブリックドメインまたはクリエイティブ・コモンズのものを使っているのですが、現代に入ると財団が作品を保護している場合が多くあります。この場合でもフェアユース（公正利用）という方法によって画像は使用できるのですが、営利利用の防止のために画像の解像度が意図的に下げられており、そのため詳細な部分は提示できません。あしからず。

参考文献

---

1. 国家総力戦, Wikipedia, 2022 年 7 月 22 日, <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%B7%8F%E5%8A%9B%E6%88%A6>
2. 世紀末芸術, Wikipedia, 2022 年 7 月 24 日, <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%B4%80%E6%9C%AB%E8%8A%B8%E8%A1%93>
3. 集団農場, Wikipedia, 2022 年 7 月 25 日, <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E8%BE%B2%E5%A0%B4>
4. ソビエト連邦における農業集団化, Wikipedia, 2022 年 7 月 25 日, <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BD%E3%83%93%E3%82%A8%E3%83%88%E9%80%A3%E9%82%A6%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E9%9B%86%E5%9B%A3%E5%8C%96>
5. サロン・ドートンヌ, Wikipedia, 2022 年 7 月 26 日, <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B3%E3%83%8C>
6. パブロ・ピカソ, Wikipedia, 2022 年 7 月 29 日, <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%83%94%E3%82%AB%E3%82%BD>
7. 破壊と創造！ピカソの画風とその変遷, 白いキャンバス, 2022 年 7 月 29 日, <https://art-whitecanvas.com/picasso-styles/>
8. キュビズム, Wikipedia, 2022 年 7 月 29 日, <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%A0>
9. Proto-Cubism, Wikipedia, 2022 年 7 月 29 日, <https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Cubism>
10. 末永 照和・ほか (2000) 『カラー版 20 世紀の美術』末永 照和監修, 美術出版社.