コレクション展　生誕 180 年　オディロン・ルドン版画展

2020 年 10 月 10 日（土）– 12 月 20 日（日）　神奈川県立近代美術館 葉山

凡例：
各版画集の情報は、作品名（日本語訳とフランス語原題）、制作年、材質・技法、出版元、収集の順に記載。
全て当館蔵。

I 『ゴヤ頌』　Hommage à Goya

1885 年初版　リトグラフ、紙　L.デュモン、パリ　1978 年度寄贈

『ゴヤ頌』は、『夢の中で』（1879 年）、『エドガー・ポーに』（1882 年）、『起源』（1883 年）につづく、ルドンによる 4 番目のリトグラフ集。黒の幻想世界を描いたルドンは、しばしばスペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤ（1746–1828）に喩えられました。本作のイメージはゴヤに由来するものではありませんが、ルドンはこの幻想的な世界観を通して、象徴主義の源のひとつとなったロマン主義の巨匠、ゴヤに対する敬意を表したと考えられます。

2. 沼に咲く花　悲しそうな人間の顔

I-1	表紙	Couverture
I-2	1. 夢の中で天に神秘の顔を見た	1. Dans mon rêve, je vis au Ciel un VISAGE DE MYSTÈRE.
I-3	2. 沼に咲く花　悲しそうな人間の顔	2. La FLEUR du MARÉCAGE une tête humaine et triste
I-4	3. 陰気な景色の中の狂人	3. Un FOU, dans un morne paysage
I-5	4. 胎児のような存在もいた	4. Il y eut aussi des ÊTRES EMBRYONNAIRES
I-6	5. 不思議な吟遊詩人	5. Un étrange JONGLEUR.
I-7	6. 目覚めた時　厳しくおごそかな顔立ちの叡知の女神を見た	6. Au réveil j'aperçus la DÉESSE de l'INTELLIGIBLE, au profil sévère et dur.

II 『悪の華』　Les Fleurs du Mal

1923 年（1890 年初版）フォトグラヴュール、紙　アンリ・フルリー、パリ　1978 年度寄贈

詩人シャルル・ボードレールの代表作『悪の華』にルドンの素描 9 点を添えた作品集。初版（1890 年）は、詩句に沿った素描を銅版に転写するイヴリー方式で刷られ、それらは同年、ブリュッセルで行われた「20 人展」に出品されました。絵と詩はつかず離れずの独自な関係を生み出しつつ、先鋭かつ柔らかな線描はボードレール的な暗黒世界の神秘を伝えています。

2. 馨の残れる古びたる香水壜を見出すことあり
匂いの精は蘇りてそこより生々と迸り出ず

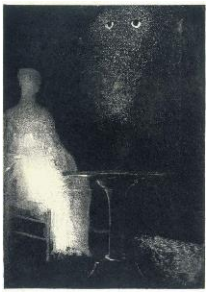
II-1	表紙－扉絵	Couverture/Frontispice
II-2	1. 私はお前を夜の穹窿のように崇める　おお　悲しみの壷　丈高い無言の女よ	1. Je t'adore à l'égal de la voûte nocturne, O vase de tristesse, O grande taciturne
II-3	2. 馨の残れる古びたる香水壜を見出すことあり 匂いの精は蘇りてそこより生々と迸り出ず	2. Parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient, d'où jaillit toute vive une âme qui revient

II-4	3. 重苦しくも陰鬱なる夜　善良なるキリスト教徒の慈悲により　とある古い廃墟の陰に高慢なりし汝が身体埋められれば	3. Si par une nuit lourde et sombre, un bon Chrétien, par charité, derrière quelque vieux décombre, enterre votre corps vanté
II-5	4. 逸楽よ　しなやかなる幻影よ	4. Volupté, fantôme élastique !
II-6	5. わが夜な夜なの暗やみの背景に　神は巧みなる指先もて途切れることなきさまざまの悪夢を描く	5. Sur le fond de mes nuits Dieu de son doigt savant dessine un cauchemar multiforme et sans trêve
II-7	6. 絶えずわが傍らに悪魔はうごめき	6. Sans cesse à mes côtés s'agite le démon
II-8	7. 願わくは光栄と讃歌　御身の上にあれかし　悪魔よ御身の統治し給える天国の高処（たかど）に在すときも　御身敗残して黙然と想いに沈む地獄の底に在すときも！	7. Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs du ciel où tu règnas, et dans les profondeurs de l'enfer, où vaincu tu rêves en silence !
II-9	章末の挿絵	Cul-de-lampe

III 『幽霊屋敷』　La Maison Hantée

1896 年　リトグラフ、紙　パリ　1978 年度寄贈

イギリスの作家エドワード・ブルワー＝リットンによる小説『幽霊と取り憑かれた人、あるいは家と脳髄』(1859 年）に基づく版画集。神秘主義者として知られるルネ＝フィリポン伯爵が、1894 年に仏語訳を発表し、ルドンに版画集の制作を依頼しました。ルドンはロンドンの幽霊屋敷で起こる様々な怪奇現象を題材としながら、その豊かな想像力でもってテキストの再現を超えた芸術的表現を追求しています。



1. 私はその上に人間の形をしたぼんやりした輪郭を見た

III-1	1. 私はその上に人間の形をしたぼんやりした輪郭を見た	1. je vis dessus le contour vaporeux d'une forme humaine.
III-2	2. 私は大きく蒼い微光を見た	2. je vis une lueur large et pâle
III-3	3. 彼はきわめて奇妙な顔つきでじっと私を眺めた	3. il tenait ses yeux fixés sur moi avec une expression si étrange…
III-4	4. よく見るとそれは私の手と同様　肉と血を持った手であった	4. Selon toute apparence, c'était une main de chair et de sang comme la mienne,
III-5	5. みにくき怨霊	5. des larves si hideuses…
III-6	6. 広い平たい額の骨	6. la largeur de l'aplatissement de l'os frontal…

IV 『聖アントワーヌの誘惑』 第 1 集　La Tentation de Saint-Antoine (1re série)

1888 年　リトグラフ、紙　エドモン・ドゥマン、ブリュッセル　1984 年度寄贈（望月冨昉コレクション）

ルドンはギュスターヴ・フローベール（1821–1880）による『聖アントワーヌの誘惑』に基づく版画集を 1888 年、1889 年、1896 年と 3 冊も出版し、総数は 40 点余になりました。作家のエミール・エヌキャン（1859–1888）から本書を勧められたルドンは、物語の終盤、古今東西の神々や魑魅魍魎に化身した悪魔が聖アントワーヌを幻惑する場面を、数多く描きました。千変万化なイメージは、フローベールの言葉と融合しながら、見る者を生命の根源への旅に誘います。

5. つづいて魚の胴体に人間の頭をもつ奇妙な生き物が現れた

IV-1	表紙－扉絵	Couverture/Frontispice
IV-2	1. …まず水溜り、ついで娼婦、寺院の一角、兵士の顔、後脚で立った二頭の白い馬が引く戦車	1. ...d'abord une flaque d'eau, ensuite une prostituée, le coin d'un temple, une figure de soldat, un char avec deux chevaux blancs qui se cabrent.
IV-3	2. それは双翼の下に七つの大罪を抱く悪魔だ	2. C'est le diable, portant sous ses deux ailes les sept péchés capitaux...
IV-4	3. そして空から舞い降りた大きな鳥が彼女の髪のてっぺんに襲いかかる	3. ...et un grand oiseau, qui descend du Ciel, vient s'abattre sur le sommet de sa chevelure...
IV-5	4. 彼はブロンズの壺を持ち上げる	4. Il hausse le vase d'airain.
IV-6	5. つづいて魚の胴体に人間の頭をもつ奇妙な生き物が現れた	5. Ensuite, paraît un être singulier, ayant une tête d'homme sur un corps de poisson.
IV-7	6. それはバラの冠をいただいた死者の頭である。それが真珠のように白い女の胴体の上にのっている	6. C'est une tête de mort, avec une couronne de roses. Elle domine un torse de femme d'une blancheur nacrée.
IV-8	7. …緑色の目をしたキマイラがのたうちまわり吠えたてる	7. ...la Chimère aux yeux verts, tournoie. Aboie.
IV-9	8. そしてあらゆる種類の恐ろしい動物が現れる	8. Et toutes sortes de bêtes effroyables surgissent.
IV-10	9. いたるところで瞳が焔をはく	9. Partout des prunelles flamboient.
IV-11	10. そして太陽の円光の中にイエス・キリストの顔が輝く	10. ...et dans le disque même du soleil, rayonne la face de Jésus-Christ.

V 『聖アントワーヌの誘惑』第 3 集　La Tentation de Saint-Antoine (3e série)

1933 年（1896 年初版）　リトグラフ、紙　ヴォラール、パリ　1970 年度購入

『聖アントワーヌの誘惑』を主題とする 3 番目の版画集。ルドンは既に手がけたふたつの版画集と比べて版画の数を増やし、登場人物に心象風景を巧みに加えています。また、黒の陰影やぼかし、線描の多様性には、色彩世界へと進みつつあった豊かな表現がうかがえます。本展出品作は、後年にアンブロワーズ・ヴォラールが刊行した版画集に含まれていたものです。

…私は孤独のうちに沈んだ　私は私のうしろの木に住んでいた

V-1	聖アントワーヌ：助けたまえ　神よ！	Saint-Antoine : Au secours mon Dieu !
V-2	いたるところに玄武岩の柱がならぶ…光は穹窿から差しこむ	Et partout ce sont des colonnes de basalte, ...la lumière tombe des voûtes
V-3	わが口づけは汝の心にとろける果物の味…汝はわれをさげすむ。さよなら！	Mes baisers ont le goût d'un fruit qui se fondrait dans ton cœur ! …Tu me dédaignes ! Adieu !
V-4	花が散り　怪しい蛇の頭が現われる	Des fleurs tombent, et la tête d'un python paraît
V-5	物かげで　人々が彼等を諫めるほかの人々に囲まれて　泣いたり祈ったりしている	Dans l'ombre des gens pleurent et prient entourés d'autres qui les exhortent...

V-6	…そして彼は乾いた起伏のある平原を見わける	...Et il distingue une plaine aride et mamelonneuse
V-7	…私は孤独のうちに沈んだ　私は私のうしろの木に住んでいた	...Je me suis enfoncé dans la solitude. J'habitais l'arbre derrière moi
V-8	エレーヌ（エンノイア）	Hélène (Ennoia)
V-9	いきなり三人の女神が現れる	Immédiatement surgissent trois Déesses
V-10	叡知は私のものだ　私は仏陀になった	L'intelligence fut à moi ! Je devins le Buddha
V-11	そして頭を持たない目が軟体動物のようにただよっていた	...Et que des yeux sans tête flottaient comme des mollusques
V-12	オアンネス：私は混沌のなかの最初の意識として物質を固まらせ形をきめるために深淵の中から現れた	Oannès : Moi, la première conscience du Chaos, j'ai surgi de l'abîme pour durcir la matière, pour régler les formes
V-13	ここによき女神がいる　イデ山脈のイデ山に	Voici la Bonne-Déese, l'Idéenne des montagnes
V-14	私は常に偉大なるイシスである　何人も私のヴェールを持ち上げた者はいない　わが生かせる果実は太陽である	Je suis toujours la grande Isis ! Nul n'a encore soulevé mon voile ! Mon fruit est le soleil !
V-15	彼は奈落の底へまっさかさまに落ちる	Il tombe dans l'abîme, la tête en bas
V-16	アントワーヌ：これらすべてのものの目的は何だろう？　悪魔：目的なんぞありはしない！	Antoine : Quel est le but de tout cela ? Le Diable : Il n'y a pas de but !
V-17	老女：何を恐れるのか？　広く暗い穴だ！　それは多分からっぽだろう？	La vieille : Que crains-tu ? Un large trou noir ! Il est vide peut-être ?
V-18	死：おまえを救えるのは私だ　抱き合おう	La Mort : C'est moi qui te rends sérieuse ; enlaçons-nous
V-19	…精霊のようなものをしばしば天空に見た	...J'ai quelquefois aperçu dans le ciel comme des formes d'esprits
V-20	…革袋のように丸い海の動物	...Les Bêtes de la mer, rondes comme des outres
V-21	オケアノスにはさまざまな人々が住んでいる	Des peuples divers habitent les pays de l'Océan
V-22	ついに陽が昇った…そして太陽の円光の中にイエス・キリストの顔が輝く	Le jour enfin paraît, ...Et dans le disque même du soleil, rayonne la face de Jésus-Christ

参考出品

オディロン・ルドン　アンドレ・メレリオ著『絵画の理想主義運動』の扉絵

Odilon Redon, Frontispice pour *Le Mouvement Idéaliste en Peinture* par André Mellério

1896 年　リトグラフ、紙　アンリ・フルリー、パリ　1973 年度購入