

第 1 章

ファン・ゴッホ家の コレクションから ファン・ゴッホ美術館へ

ファン・ゴッホ家のコレクションには、長く興味深い歴史があります。その歴史は、1890年7月29日にフィンセント・ファン・ゴッホが37歳でこの世を去り、弟テオが兄の作品の大半を相続したときに始まりました。

テオは、フィンセントの絵画やふたりで収集した作品だけでなく、兄から18年にわたって届いた手紙もすべて保管していました。兄のわずか半年後に死去したテオの膨大な遺産は、半分はテオの妻ヨー・ファン・ゴッホ＝ボンゲルが、残りの半分はテオとヨーの息子フィンセント・ウィレムが相続します。彼はまだ、父の死から数日後にようやく1歳となるくらいであったため、法的に相続財産を所有できる21歳になる1911年まで、ヨーが息子の相続分を管理しました。

第二次大戦後、フィンセント・ウィレムはコレクションをまとめて保持することと、新たに作品を加えることの重要性を強く認識し、美術館の設立に尽力します。1960年にフィンセント・ファン・ゴッホ財団を設立し、2年後、膨大なファミリー・コレクションは正式に同財団の所有となります。このコレクションが永久貸与され、1973年に国立フィンセント・ファン・ゴッホ美術館(今日のファン・ゴッホ美術館)が開館しました。

Chapter

From Van Gogh family collection to Van Gogh Museum

The Van Gogh family collection has a long and fascinating history that begins with Theo van Gogh inheriting most of his brother's artistic output after Vincent's death on 29 July 1890 at the age of 37 years.

Along with Vincent's art and the work by other artists that the brothers collected, Theo also kept all the letters he had received from Vincent over 18 years of correspondence. When Theo also died just six months later, half of this substantial legacy was inherited by his widow, Jo van Gogh-Bonger, and the other half by his son Vincent Willem. Vincent Willem was less than a year old at the time, so Jo retained custody of his share until 1911, when he reached the age of 21 and could legally be appointed owner of his part of the inheritance.

After the Second World War, Vincent Willem realized the importance of keeping the vast family collection together and even adding to it, and began working tirelessly toward founding a museum. He established the current Vincent van Gogh Foundation in 1960, and legally transferred the collection to it in 1962. In 1973, the collection was placed on permanent loan with the newly opened Rijksmuseum Vincent van Gogh, today known as the Van Gogh Museum.

第2章

フィンセントとテオ、 ファン・ゴッホ兄弟の コレクション

フィンセントは16歳から、テオは15歳から美術商であるグーピル商会で働き始め、若い頃から美術に触れる機会に恵まれていました。フィンセントとテオは、早くから美術品、特に版画の収集を始めます。その後、画家となることを決めたフィンセントは、1881年末から暮らしたハーグで、大きなインスピレーションの源となるイギリスやフランスの絵入り新聞の挿絵版画を見出しました。

1881年からパリ勤務となったテオは、エドゥアール・マネやアルマン・ギヨマンなど同時代の作家の作品を入手します。1886年にパリに出たフィンセントは、ポール・ゴーガンやエミール・ベルナールをはじめ前衛的な芸術家と知り合い、自らの絵画と交換で、彼らの作品を手に入れることもありました。芸術家仲間のあいだで、彼が画家として認められ、その作品が評価されていたことがうかがえます。

フィンセントが積極的に収集した浮世絵版画は、彼の芸術に計り知れない影響を与えました。興味深いことに、そうした浮世絵との交換によって、すでに値のはってきた印象派の作品を自分たちのコレクションに加えようと考えていたこともわかっています。

家族に受け継がれてきたこうしたコレクションは、ファン・ゴッホ兄弟が生きた時代の趣味をありありと伝えるだけでなく、フィンセントの芸術とその展開を理解するうえで欠かせない道標となっています。

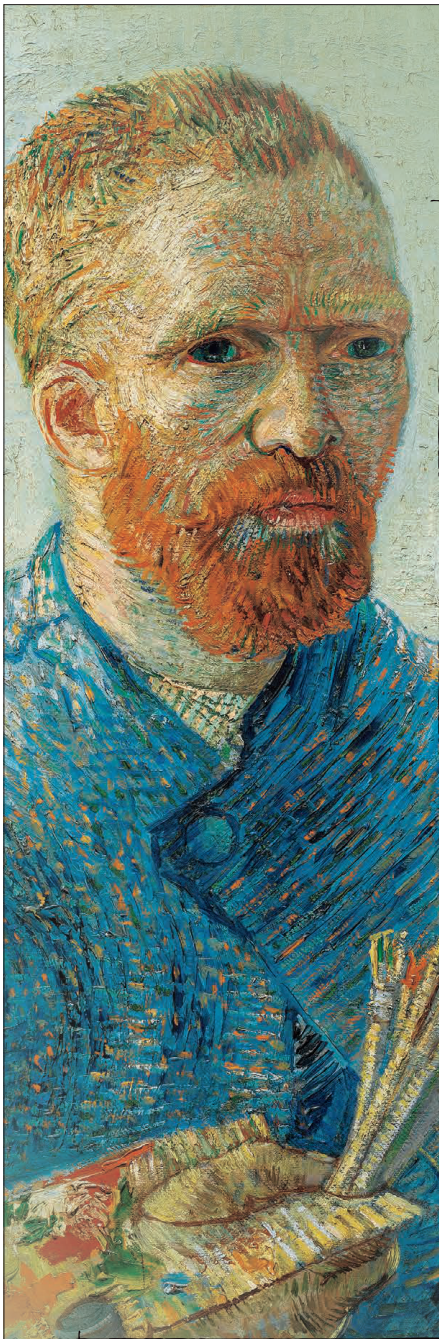
The Van Gogh brothers' collection

Both Vincent and Theo had extensive contact with art from a young age. They began working for the art dealer Goupil & Co. from the ages of 16 and 15, respectively, and started their own collection focused on prints. After resolving to become an artist himself, Vincent moved to The Hague in late 1881, where he discovered a type of print that would be an immense inspiration to him: illustrations in English and French magazines.

Theo was by then living and working in Paris, where he acquired works by contemporary artists like Edouard Manet and Armand Guillaumin. In 1886, Vincent moved to Paris as well. He became close to avant-garde artists like Paul Gauguin and Emile Bernard, sometimes exchanging his paintings for theirs. These exchanges speak to the appreciation for Vincent's work and the respect he enjoyed as an artist in Parisian avant-garde circles.

Vincent also became an avid collector of ukiyo-e prints, which influenced his art to a degree that cannot be overestimated. Intriguingly, he also evidently hoped to exchange ukiyo-e prints for already valuable works by leading Impressionists, to be added to the brothers' collection.

The collection Vincent and Theo thus assembled, later inherited by their surviving family, vividly reflects the times in which they lived and remains indispensable to understanding Vincent van Gogh's art and its development.

第 3 章

フィンセント・ ファン・ゴッホの 絵画と素描

Chapter

ファン・ゴッホが画家になることを決意したのは比較的遅く、27歳のときでした。それから10年後に死去するまでの短い画業において、まず彼は主にハーグで3年ほど素描の技術を磨き、その後ブラバント州にある農村ニューネンで2年間、やや時代遅れの画風ながらも油彩画の修業を重ねました。1886年初めにパリに移り住むと、最初は疑いながらもオランダでのやり方を捨てる必要があると確信し、筆づかいや色彩に新しく現代的な様式を取り入れていきます。

彼はさまざまなところから強い影響を受け、しだいに新しい独自の様式を生み出しました。1888年2月に南仏へ向かい、アルルでほぼ1年3ヵ月、サン＝レミの療養院で1年を過ごし、この時代においてきわめて革新的な画家となります。1890年5月にはオーヴェール＝シュル＝オワーズに移り、ここで暮らした3ヵ月のあいだに新たな芸術的可能性を試みました。同地で数々の傑作を残したにもかかわらず、深い憂鬱に襲われ、将来にあまり希望をもてなくなります。わずか10年に驚くほどの数の作品を制作し、ファン・ゴッホは1890年7月29日に亡くなりました。

ファン・ゴッホ家のコレクションがフィンセント・ファン・ゴッホ財団に引き継がれた際、ファン・ゴッホ作品の数は絵画が200点余り、素描や版画が約500点でした。それらは現在、すべてファン・ゴッホ美術館が所蔵し、世界最大のファン・ゴッホ・コレクションを誇ります。

Vincent van Gogh's paintings and drawings

Van Gogh decided to become an artist relatively late in life, when he was already 27 years of age. He died ten years later, and during that short career he first developed his skills as a draughtsman for three years, mainly in The Hague, and subsequently as a rather old-fashioned painter during two years in Nuenen, a peasant village in the Dutch province of Brabant. Moving to Paris in early 1886, he realized, at first reluctantly but then with full conviction, that he had to abandon his Dutch ways and adopt a new and modern style, brush stroke, and use of colour.

Van Gogh absorbed a broad range of influences and molded them into his own highly characteristic modern style. He left for the south of France in February 1888, worked and lived in Arles for almost fifteen months and in the asylum of Saint-Rémy for a year, and became one of the groundbreaking modern artists of his time. Leaving for Auvers-sur-Oise in May 1890, he experimented with new artistic possibilities during his three-month stay. Despite the many masterpieces he created there, Van Gogh was deeply melancholic, without much hope for his future, and took his life in the summer of that year. He died on July 29, 1890, having created an astonishing number of works in a mere ten years.

When the Van Gogh family collection was accommodated in the Vincent van Gogh Foundation, it included just over 200 paintings and some 500 drawings and prints by Van Gogh. All of them are nowadays kept in the Van Gogh Museum, the largest collection of his work in the world.

第4章

ヨー・ファン・ ゴッホ＝ボンゲルが 売却した絵画

chapter

4

ヨー・ファン・ゴッホ＝ボンゲルはもともと美術分野では素人でしたが、しだいに近代美術、美術館や個人収集家の世界、美術取引の仕組みについて深い洞察力を身につけていきました。夫テオの死後、ヨーと息子フィンセント・ウィレムは膨大な数のファン・ゴッホの油彩画や素描を相続します。ヨーにはこれらの作品を定期的に売却して安定した収入を得る必要もありましたが、彼女にとって商業的な利益は第一の関心事ではありませんでした。ファン・ゴッホ作品に対する深い理解と、彼が近代美術の中心的人物であるという確信ももつようになったヨーは、彼をその文脈で紹介したいと強く望むようになります。

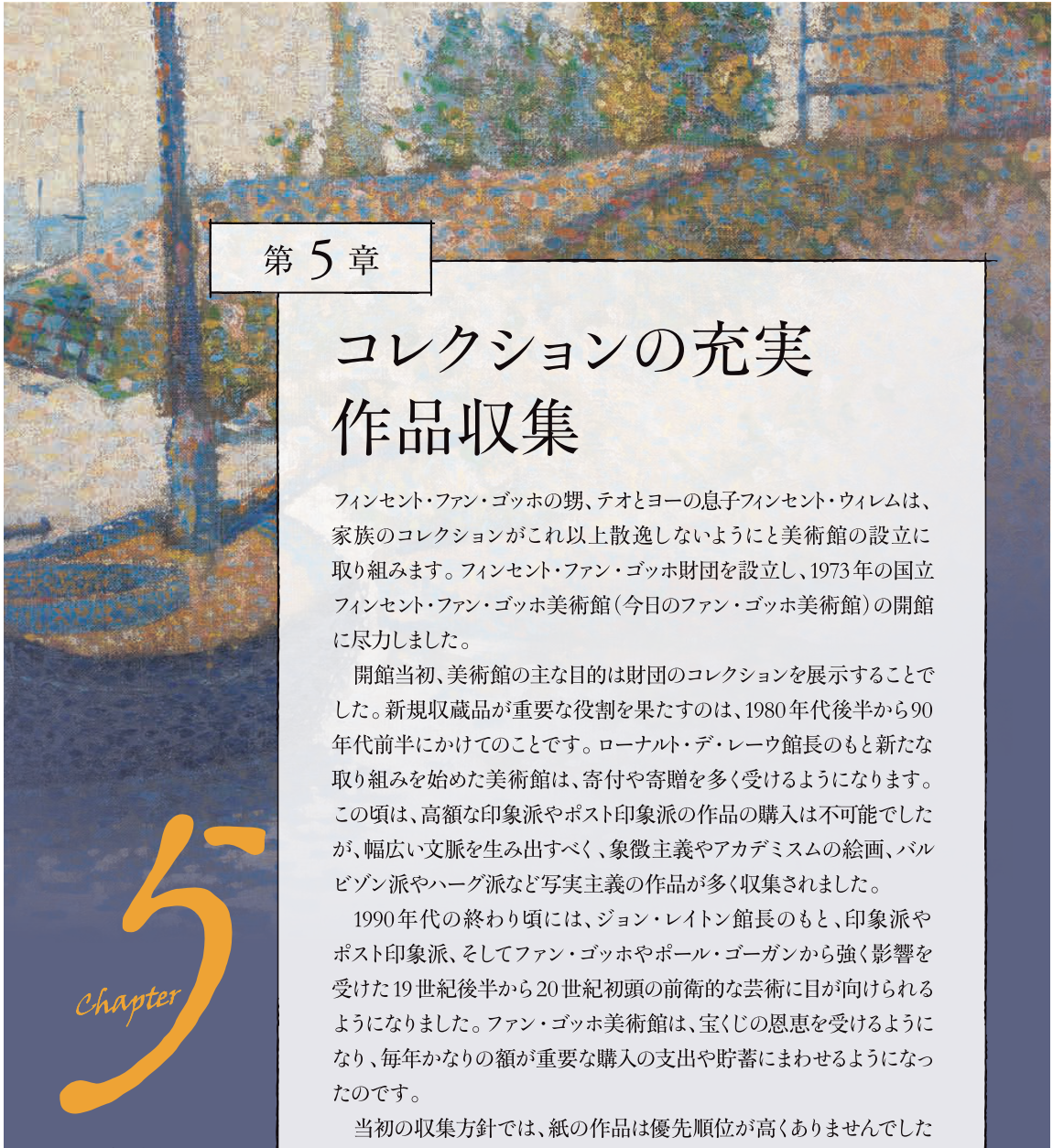
ヨーの尽力を明らかにするこの上ない資料は、ファン・ゴッホ家のコレクションに保管されています。テオとヨーがパリで一緒に暮らしていたときに始めた会計簿です。当初、この会計簿は家計の収支を記録するだけでした。しかし、ヨーが定期的に美術品の売却を始めたことで、どの作品がいつ誰に売却されたかを示す重要な資料となりました。2002年には、この会計簿の注釈付きの学術書が出版され、ファン・ゴッホが描いた170点以上の油彩画と紙に描かれた作品44点が特定されました。本章では、ヨーの活躍がうかがい知ることができる、その一部の油彩画を展示します。

Paintings sold by Jo van Gogh-Bonger

Jo van Gogh-Bonger was initially a novice in the field of art, but gradually developed sound insights into modern art, the world of museums and private collectors, and the mechanics of the art trade. From the huge collection of Van Gogh's paintings and drawings which she and her son inherited after her husband Theo's death, she needed to sell works on a regular basis to secure a stable income. But commercial exploitation was not her prime concern: her immense appreciation for Van Gogh's work, and her conviction that he was one of the central figures in modern art, also led to a strong wish to have him presented in collections dedicated to that field.

A unique source for Jo's endeavors is kept in the family collection: the account book which Theo and she started when they lived together in Paris. Initially the booklet was nothing more than a notebook recording the household's incoming and outgoing finances. But when Jo started to sell works of art on a regular basis it became an important document that provides information on which works were sold when and to whom. In 2002, an annotated scholarly edition of the account book was published in which over 170 paintings and 44 works on paper by Van Gogh were identified. Some of the paintings are included in this section, offering a glimpse into Jo's activities in this field.

第 5 章

コレクションの充実 作品収集

フィンセント・ファン・ゴッホの甥、テオとヨーの息子フィンセント・ウィレムは、家族のコレクションがこれ以上散逸しないようにと美術館の設立に取り組みます。フィンセント・ファン・ゴッホ財団を設立し、1973年の国立フィンセント・ファン・ゴッホ美術館（今日のファン・ゴッホ美術館）の開館に尽力しました。

開館当初、美術館の主な目的は財団のコレクションを展示することでした。新規収蔵品が重要な役割を果たすのは、1980年代後半から90年代前半にかけてのことです。ローナルド・デ・レーウ館長のもと新たな取り組みを始めた美術館は、寄付や寄贈を多く受けるようになります。この頃は、高額な印象派やポスト印象派の作品の購入は不可能でしたが、幅広い文脈を生み出すべく、象徴主義やアカデミズムの絵画、パルビゾン派やハーグ派など写実主義の作品が多く収集されました。

1990年代の終わり頃には、ジョン・レイトン館長のもと、印象派やポスト印象派、そしてファン・ゴッホやポール・ゴーガンから強く影響を受けた19世紀後半から20世紀初頭の前衛的な芸術に目が向けられるようになりました。ファン・ゴッホ美術館は、宝くじの恩恵を受けるようになり、毎年かなりの額が重要な購入の支出や貯蓄にまわせるようになったのです。

当初の収集方針では、紙の作品は優先順位が高くありませんでしたが、1990年代後半になると、素描や版画のコレクションが充実し、世界屈指の質を誇るコレクションとなりました。

Enriching the collection with acquisitions

Vincent Willem van Gogh, Vincent's nephew and Theo and Jo's son, set about founding a museum to prevent any further dispersal of the family's collection. After establishing the current Vincent van Gogh Foundation, he worked tirelessly toward the eventual 1973 opening of the Rijksmuseum Vincent van Gogh (today's Van Gogh Museum).

When the museum first opened, presenting the collection of the Vincent van Gogh Foundation was its main goal. Acquisitions came to play a more important role from the late 1980s through the early 1990s. The museum, with Ronald de Leeuw setting new things in motion as its director, also became a frequent beneficiary of donations. The museum was unable to acquire expensive Impressionist or Post-Impressionist works at this time, but its ambition to create a broad context for the works of Van Gogh drove the acquisition of works by realist masters of the Barbizon School and The Hague School, along with symbolist and academic paintings.

In the last years of the 1990s, under the guidance of John Leighton, attention shifted to the Impressionist and Post-Impressionists, as well as to the avant-garde from the late nineteenth and early twentieth century, which was strongly influenced by, among others, Van Gogh and Paul Gauguin. The Van Gogh Museum became a beneficiary of a lottery, giving it a substantial sum every year that could be spent or saved for important purchases.

Works on paper did not have priority in the initial policies for acquisitions, but in the second half of the 1990s, the museum began expanding its collection of drawings and prints into what is today one of the finest in the world.