ロンドン, 英国

コートールド美術館: 名作

ロヒール・ファン・デル・ウェイデン、ブリューゲル、ルーベンスからマネ、ゴーガン、ファン・ゴッホまで、コートールドのコレクションから選んだ二十点の絵画と紙の作品。

AIの支援による翻訳

ロンドン中心部のサマセット・ハウスにあるコートールド美術館は、比較的小規模なコレクションを所蔵しています。とりわけ印象派とポスト印象派の絵画で知られ、マネ、セザンヌ、ファン・ゴッホの作品などが含まれます。

ここに選んだ二十点には、マネの《フォリー・ベルジェールのバー》、ファン・ゴッホの《耳に包帯を巻いた自画像》、ゴーガンの《ネヴァーモア》、スーラの二作品が含まれています。ただし、多くはさらに古い時代の作品です。ロヒール・ファン・デル・ウェイデンの肖像画、ブリューゲルの《エジプトへの逃避のある風景》、ルーベンスの三作品、ミケランジェロのチョークによる素描、そして信仰のために描かれたイタリア絵画の一群があります。ドラクロワがオシドリのオスを描いた水彩画や、デュフィの港の風景も取り上げています。

作品のいくつかは、ときに数世紀を隔てて響き合います。クロードとヘームスケルクはともに、描いた対象の記録ではないのに説得力のある絵を作り上げています。一方は空想の眺め、もう一方は失われた古代の記念像の復元です。ルーベンスの三点の絵画は、群衆と色彩をそれぞれ大きく異なる方法で扱っています。マネとゴーガンはどちらも、画面の中心に謎を置き、解かないままにしています。

Artlineは、美術館とは独立して、コートールドの所蔵記録に基づきこれらの作品を選びました。年代と作者の帰属には、コレクションの記録に記された留保をそのまま残しています。

アートラインでこのセレクションをご覧ください

選定された作品を、同時代の書籍や出来事と並べてご覧いただけるほか、アーティストの生きた時代を比較することも可能です。ここで紹介する書籍や出来事は、あくまで背景情報を示すものであり、直接的な影響の証拠ではありません。制作年代が特定されていない作品も、本ガイドに含まれています。

文脈の中の芸術作品　誰がいつ生きたのか?

artlines.org/guides/courtauld-gallery

作品一覧・20

1. A Bar at the Folies-Bergère
   Édouard Manet · 1882
2. Nevermore
   Paul Gauguin · 1897
3. Self-Portrait with Bandaged Ear
   Vincent van Gogh · 1889
4. Young Woman Powdering Herself
   Georges Seurat · 1889-1890
5. Study for Le Chahut
   Georges Seurat · 1889-1890
6. Landscape with the Flight into Egypt
   Pieter Bruegel the Elder · 1563
7. The Dream of Human Life
   Michelangelo · 1533
8. The Conversion of Saint Paul
   Peter Paul Rubens · 1612年頃
9. The Coronation of the Virgin
   Peter Paul Rubens · 1620年頃
10. David Slaying Goliath
    Peter Paul Rubens · 1620年頃
11. Landscape with an Imaginary View of Tivoli
    Claude Lorrain · 1642
12. Portrait of a Man
    Gerolamo Forabosco · 1650年頃
13. Saint Lawrence
    Girolamo da Santacroce · 1520–1530年頃
14. Saint Sebastian in a Rocky Landscape with Saints Jerome, Anthony Abbot and Christopher
    Marco Zoppo · 1475–1478年頃
15. A Mandarin Drake
    Eugène Delacroix · 1825年頃
16. Boats at Martigues
    Raoul Dufy · 1908
17. The Colossus of Rhodes
    Maarten van Heemskerck · 1570
18. Cupid and Psyche
    Joshua Reynolds · 1789
19. Holy Family with the Infant Saint John and Saint Elizabeth
    Benvenuto Tisi · 1520
20. Man Holding a Book
    Rogier van der Weyden · 1440-1449

01 / 20

A Bar at the Folies-Bergère

Édouard Manet

1882 · キャンバス、画材不詳 · The Courtauld Gallery

Édouard Manet. A Bar at the Folies-Bergère. Image credit: Édouard Manet; Source credit: Un bar aux Folies-Bergère d'E. Manet (Fondation Vuitton, Paris); Photograph: Jean-Pierre Dalbéra (https://www.flickr.com/people/72746018@N00), explicitly credited in the Commons file Author field.. CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · CC BY 2.0

問題は鏡です。カウンターに立つ女性の背後に掛かり、彼女の前には瓶や果物が並んでいます。鏡には、流行の装いをした客でにぎわうフォリー・ベルジェールが映っています。ところが、その像の配置は、普通の鏡に映るはずのものとは違っています。マネは晩年にこの作品を描き、パリの娯楽を描くありふれた光景にもなりえた画面に、自作の中でもとりわけ謎めいた構図を組み込みました。食い違いがあることは明らかです。それをどう読み解くかは、また別の問題です。

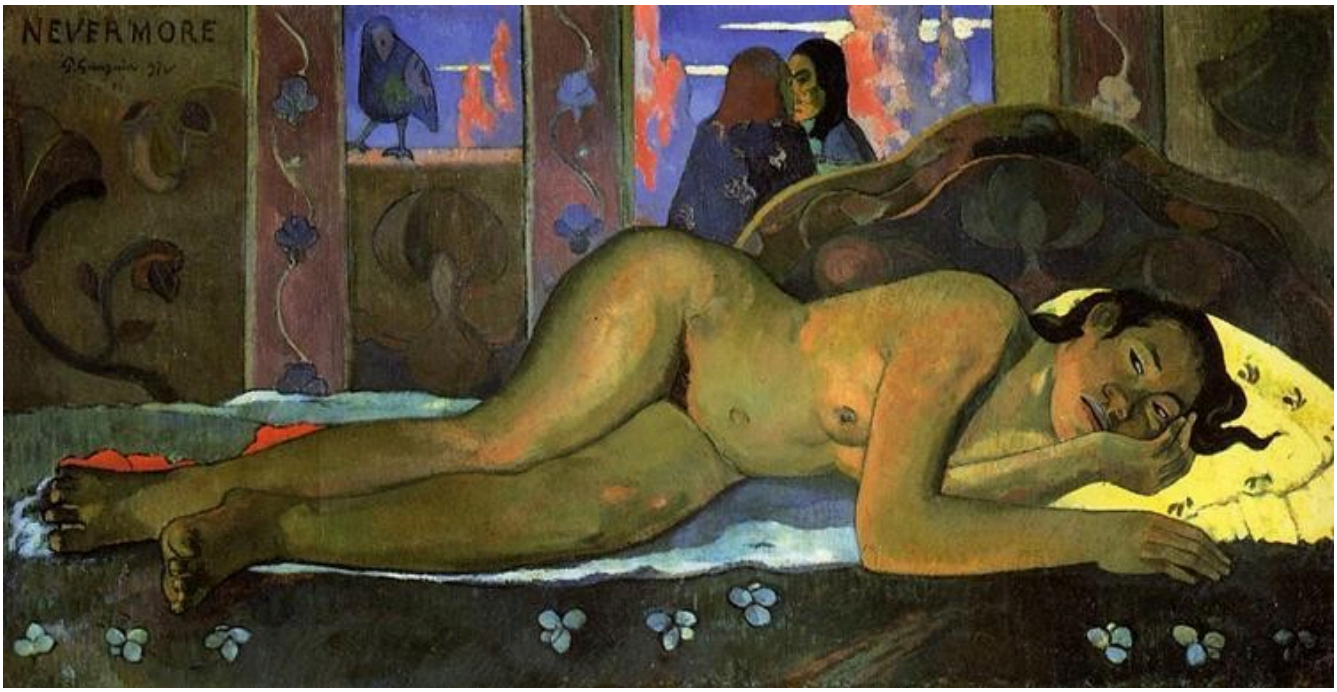
作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: P.1934.SC.234

02 / 20

Nevermore

Paul Gauguin

1897 · The Courtauld Gallery

Paul Gauguin. Nevermore. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

ゴーガンは画面そのものに「Nevermore」という言葉を描き込んでいます。このような書き込みは、解釈の鍵を与えてくれそうに思えるかもしれません。しかし、これもまた一つの手がかりにすぎず、ほかの手がかりを何一つ説明してはくれません。横たわる女性は、ほかの人物と鳥がいる部屋の方へ顔を向けています。鳥や人物たちが彼女にとって何を意味するのか、誰が誰を見ているのか、何が語られているのかは、最後まではっきりしません。また、これはタヒチの暮らしを記録した絵でもありません。描かれたものは配置されたものであり、漂う気分さえ、不吉なのか、憂鬱なのか、それとも別の何かなのか、定かではありません。

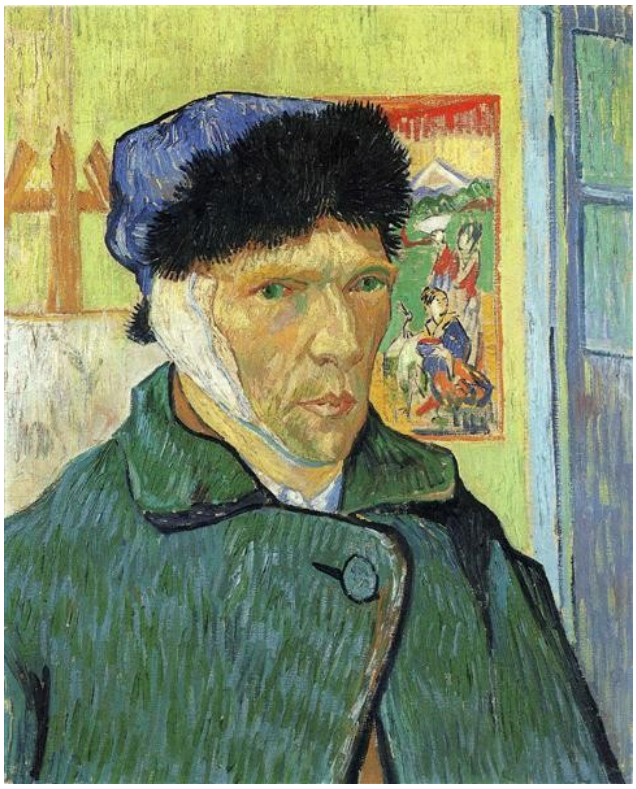
作品情報の出典 · 作品を開く

03 / 20

Self-Portrait with Bandaged Ear

Vincent van Gogh

1889 · The Courtauld Gallery

Vincent van Gogh. Self Portrait with Bandaged Ear. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

包帯はひときわ目立ち、題名もそれを見落とさせません。しかし、それはこの肖像画が見せるものの一部にすぎません。コート、帽子、周囲のアトリエ、背後の壁の版画はすべて、確かな輪郭と、一筆ずつ明確に分かれた筆触で描かれています。

作品情報の出典 · 作品を開く

04 / 20

Young Woman Powdering Herself

Georges Seurat

1889-1890 · The Courtauld Gallery

Georges Seurat. Young Woman Powdering Herself. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

上げた腕には日常的な理由があります。女性は化粧台に座り、パフを顔に近づけているのです。しかし、スーラはその身ぶりに、それ以上の役割を与えています。髪の曲線、上げた腕、胴衣のふくらみ、台の縁と、丸みを帯びた形が画面のあちこちで呼応しています。また、細かく分けて置かれた色は、肉体にも布にも家具にも同じように施され、肌だけ描き方を変えることはありません。

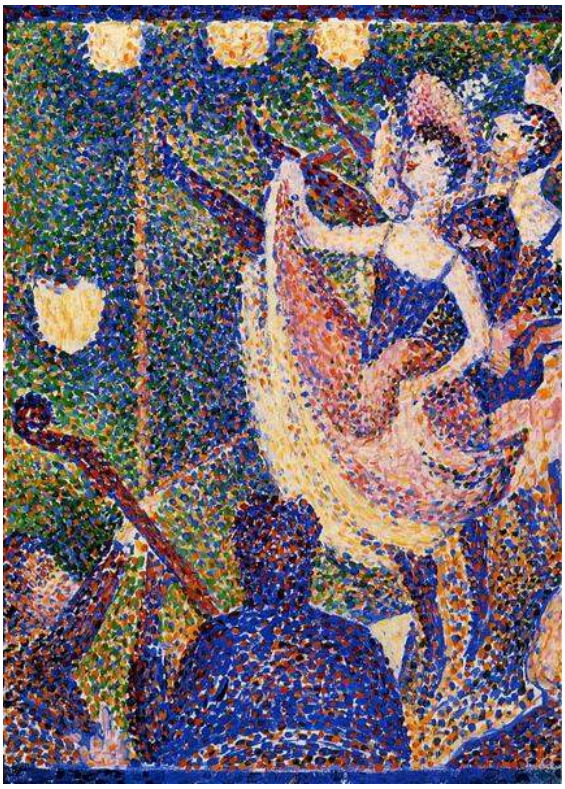
作品情報の出典 · 作品を開く

05 / 20

Study for Le Chahut

Georges Seurat

1889-1890 · The Courtauld Gallery

Georges Seurat. Study for The Chahut. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

ここで取り上げるスーラのもう一つの作品は、同じ時期に制作されていますが、舞台は化粧台から劇場へと移ります。踊り手の脚が上へ蹴り上げられ、その横の曲線的な形が、上昇する線を繰り返しています。この習作は、こうしたリズムを取り出し、公演全体を描こうとはしていません。そのため踊り手は、より大きな模様の一部となっています。

作品情報の出典 · 作品を開く

06 / 20

Landscape with the Flight into Egypt

Pieter Bruegel the Elder

1563 · 板に油彩 · The Courtauld Gallery

Pieter Bruegel the Elder. Landscape with the Flight into Egypt. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/pieter-bruegel-the-elder/landscape-with-the-flight-into-egypt-1563 · Public domain (WikiArt source label)

題名は風景を先に置いており、絵も同様です。ブリューゲルの旅人たち、すなわち聖家族は、板の画面を満たす川や山々、集落に比べて小さく、最初はただ広い眺めを描いただけに見えるかもしれません。その中に彼らの道筋を探す必要があります。ひとたび彼らを見つけると、土地の見え方が変わります。中立的に見えた風景が、無防備な一行が進んでいかなければならない場所になるのです。

作品情報の出典 · 作品を開く

07 / 20

The Dream of Human Life

Michelangelo

1533 · 紙にチョーク · The Courtauld Gallery

The Dream of Human Life. WikiArt; Michelangelo. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

チョークで描かれた中央の男性裸体には、その周囲の小さな場面にはない重みと確かな量感があります。翼のある人物が上から降りてきて、仮面やほかの象徴的な像が裸体に迫っています。ミケランジェロは、異なる種類の現実を並べているように見えます。中央には確かな肉体があり、その周りには、芝居の役柄、あるいは題名が示すように夢を思わせる仮面や幻影が取り巻いています。

作品情報の出典 · 作品を開く

08 / 20

The Conversion of Saint Paul

Peter Paul Rubens

1612年頃 · The Courtauld Gallery

Peter Paul Rubens. Conversion of Saint Paul. Image credit: Peter Paul Rubens. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

混み合う場面に光が差し込み、騎手たちと馬たちは一体となって動くことをやめます。体が倒れ、動きの方向がぶつかり、手足が絡み合います。ルーベンスは回心を、パウロ一人だけでなく一行全体を襲い、突然その制御を奪う出来事として描いています。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: P.1978.PG.356

09 / 20

The Coronation of the Virgin

Peter Paul Rubens

1620年頃 · The Courtauld Gallery

Peter Paul Rubens. Coronation of the Virgin. Image credit: Peter Paul Rubens. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

《聖パウロの回心》では群衆がばらばらになるのに対し、この絵は群像を一つにまとめています。マリアは雲や天使、さまざまな動きの中にひざまずいていますが、その姿はすぐに見つかります。赤、青、淡い色の大きな色面が、主要な人物を周囲の動きから際立たせているからです。構図は視線を上へと導き、ルーベンスは人物によって異なる重みを与えています。そのため、にぎやかな動きが中央の戴冠を埋もれさせることはありません。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: P.1978.PG.363

10 / 20

David Slaying Goliath

Peter Paul Rubens

1620年頃 · The Courtauld Gallery

Peter Paul Rubens. David Slaying Goliath. Image credit: Peter Paul Rubens. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

ダビデは倒れた巨人の上に身をかがめ、一撃に力を込めるために腕を振り上げています。二人のうち小さいのはダビデですが、物語のこの時点では彼が戦いを支配しており、打ち下ろす直前の瞬間に二つの体が交差しています。ルーベンスは色を茶系の狭い範囲に抑えています。二点はほぼ同じ時期の作とされますが、《聖母の戴冠》の赤や青とは大きく隔たっています。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: P.1978.PG.366

11 / 20

Landscape with an Imaginary View of Tivoli

Claude Lorrain

1642 · The Courtauld Gallery

Claude Lorrain. Landscape with an Imaginary View of Tivoli. Image credit: Claude Lorrain. Wikimedia Commons. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. · Public domain

題名は正直です。これは空想の眺めであり、実在する場所の記録ではありません。橋、丘、水辺、陰になった前景が、つながり合う段階をなして配置され、光が遠くへの眺めを開いています。一つ一つの部分にはもっともらしさがあり、全体もまとまり、すっかり信じられる風景になっていますが、これはクロードが作り上げたものです。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: P.1978.PG.64

12 / 20

Portrait of a Man

Gerolamo Forabosco

1650年頃 · The Courtauld Gallery

Gerolamo Forabosco. Portrait of a Man. Image credit: Gerolamo Forabosco; Art UK. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girolamo_Forabosco_(c.1605-1679)_(attributed_to)_-_Portrait_of_a_Man_-_P.1947.LF.133_-_Courtauld_Gallery.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

ここには、モデルが誰であったかを説明するものがほとんどありません。容貌と服装を除けば、手がかりとなる持ち物はわずかです。そして、その服装はかなりの面積を占めています。毛皮で縁取られた衣服が画面の大部分に広がり、より確かな筆致で描かれた顔を囲んでいます。淡い色の建築の開口部が対照的な境界を作り、手は画面下部で視線の集まる場所となっています。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: P.1947.LF.133

13 / 20

Saint Lawrence

Girolamo da Santacroce

1520–1530年頃 · The Courtauld Gallery

Girolamo da Santacroce. Saint Lawrence. Image credit: Girolamo da Santacroce; Art UK. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Girolamo_da_Santacroce_(1480-1485-1556)_-_Saint_Lawrence_-_P.1947.LF.388_-_Courtauld_Gallery.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

聖ラウレンティウスの殉教にちなむ焼き網は、ここでは苦難の場面を描くためではなく、彼を見分けるためのしるしとして登場します。聖人は宙に浮かぶ天使たちの下にまっすぐ立ち、焼き網と棕櫚の葉によって誰であるかが示されています。ジローラモは暴力を一切描いていません。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: P.1947.LF.388

14 / 20

Saint Sebastian in a Rocky Landscape with Saints Jerome, Anthony Abbot and Christopher

Marco Zoppo

1475–1478年頃 · The Courtauld Gallery

Marco Zoppo. Saint Sebastian in a Rocky Landscape with Saints Jerome, Anthony Abbot and Christopher. Image credit: Sailko. Wikimedia Commons. CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0). Resized and JPEG-compressed; selected source frame preserved. Additional source attribution: Sailko; Required attribution: I, Sailko. File page: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marco_zoppo,_san_sebastiano,_1475-78_ca._2.JPG · CC BY-SA 3.0

セバスティアヌスが岩山の風景の中でひときわ大きく描かれています。その裸身はほかの聖人たちよりも大きく目立ち、上げた腕が体のねじれる輪郭を引き継いでいます。ヒエロニムス、アントニウス（大アントニウス）、クリストフォロスは同じ場所にいますが、彼と一つの出来事に加わっているわけではありません。彼らは信仰の対象として一堂に集められており、大きさの違いがそれぞれの重要性を示しています。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: P.1978.PG.489

15 / 20

A Mandarin Drake

Eugène Delacroix

1825年頃 · 紙に水彩 · The Courtauld Gallery

Eugène Delacroix. A Mandarin drake. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/eugene-delacroix/a-mandarin-drake · Public domain (WikiArt source label)

何もない紙に、羽を体にぴったりと畳んだ鳥の横姿。ドラクロワの入念な習作では、オシドリのオスに背景がまったく与えられていません。水彩の明瞭な筆触が、胸、翼、尾を描き分けています。さまざまな模様の羽がこれほど多いと、鳥の姿は装飾的な模様へと崩れてしまいかねません。しかし、そうはならず、一つの体としてまとまっています。

作品情報の出典 · 作品を開く

16 / 20

Boats at Martigues

Raoul Dufy

1908 · The Courtauld Gallery

Raoul Dufy. Boats at Martigues. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

赤、緑、青の形となった船体が港にひしめき、その上にはマストが伸びています。水面に映る姿が、さらに多くの色の斑点を水の上に散らしています。それらが船であることは、なお見て取れます。しかしデュフィは、画面上のその配置に、港を描写することをはるかに超えた力を与えています。

作品情報の出典 · 作品を開く

17 / 20

The Colossus of Rhodes

Maarten van Heemskerck

1570 · The Courtauld Gallery

Maarten van Heemskerck. Colossus of Rhodes. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/maerten-van-heemskerck/colossus-of-rhodes-1570 · Public domain (WikiArt source label)

巨像は港をまたいで立ち、脚の下にある船や小さな人々が、ヘームスケルクが古代の像に想像した途方もない大きさを伝えています。細部まで描かれた建築が、この復元に説得力を与えています。それでも、これはあくまで復元であり、失われた記念像を実見して記録したものではありません。いかに確信に満ちた描写であっても、像が実際にどのような姿で、どのように立っていたかを示す証拠にはなりません。クロードの題名はティヴォリの眺めが空想であると認めていますが、この作品の題名にはそのような断りがありません。

作品情報の出典 · 作品を開く

18 / 20

Cupid and Psyche

Joshua Reynolds

1789 · The Courtauld Gallery

Joshua Reynolds. Cupid and Psyche. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

プシュケは身を乗り出し、眠るキューピッドの顔を見るために明かりを掲げています。この絵の要となるのは、その一方的なまなざしです。伸ばした腕も、かがめた姿勢も、見極めようとする動きに満ちています。一方、キューピッドは無防備に横たわり、彼女に気づかず、見返すこともできません。

作品情報の出典 · 作品を開く

19 / 20

Holy Family with the Infant Saint John and Saint Elizabeth

Benvenuto Tisi

1520 · The Courtauld Gallery

Benvenuto Tisi. Holy Family with the Infant Saint John and Saint Elizabeth. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

ガロファロの名で知られるベンヴェヌート・ティージは、密集する人物たちの上に、左右に開いたカーテンを掛けています。大人たちは内側へ身をかがめ、子どもたちは窮屈な空間の中で異なる高さに配置されています。ゾッポの聖人たちは同じ風景にいながら一つの出来事を共有してはいませんが、こちらの人物たちは触れ合い、形が重なり合うことで結ばれ、誰も一人だけで外を向いてはいません。カーテンは、その親密さを縁取っています。

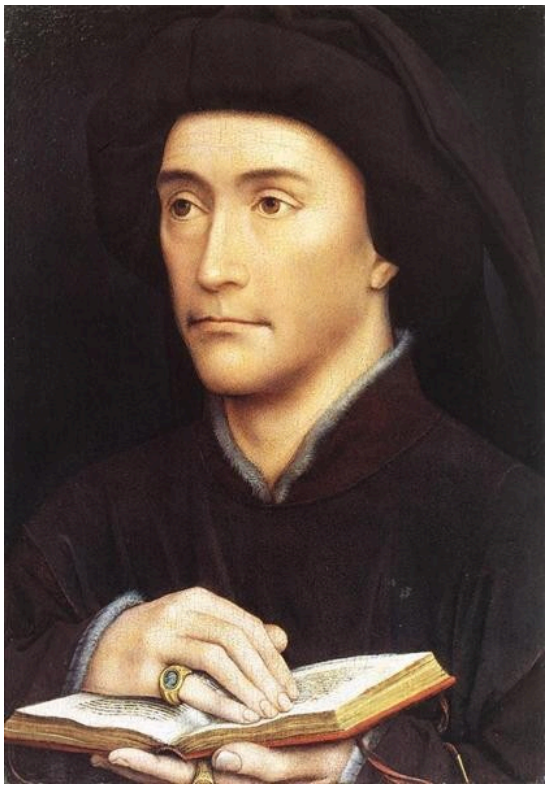
作品情報の出典 · 作品を開く

20 / 20

Man Holding a Book

Rogier van der Weyden

1440-1449 · The Courtauld Gallery

Rogier van der Weyden. Man holding book. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

ロヒールは、モデルに身ぶりをさせる代わりに、何かに取り組む姿を与えています。開いた本が画面手前の男性の手の周りに明るい部分を作り、暗い色のかぶり物と暗い背景が顔へと注意を向けています。読書に劇的な動きは必要なく、ロヒールは指、ページ、顔立ちを細心の注意を払って配置しています。フォラボスコ作とされる肖像画の男性には、顔と服装以外に手がかりがほとんどありませんが、こちらには少なくとも本があります。

作品情報の出典 · 作品を開く

記録と掲載順

各作品の詳しい情報は、コレクションの記録に記載されています。このガイドの作品の順序は独自に定めたもので、確認済みの展示順に従ったものではありません。

関連書籍

Impressionism: A Centenary Exhibition

Anne Dayez, Michel Hoog and Charles S. Moffett · オンラインで読む、またはダウンロード · 英語

印象派百周年記念展の図録で、マネやスーラ、そして周辺の画家たちを、十九世紀美術をめぐる議論の中に位置づけています。掲載図版は、公の娯楽の場面と私的な室内、またそれらを描く際に用いられた筆触の種類を比較するよう促します。そのため、ここで取り上げる《フォリー・ベルジェールのバー》とスーラの作品を鑑賞する際によい手引きとなります。今回の選定に含まれる、より古い時代の作品は扱っていません。

博物館のウェブサイト · 公式コレクションガイド

情報源と訪問者情報は確認済みです。: 2026-10-12

AIの支援による翻訳

Artline · コートールド美術館：名作