パリ, フランス

オルセー美術館: 名作

クールベが描く村の葬儀とマネの《オリンピア》から、セザンヌ、ゴッホ、ゴーガンまで、オルセー美術館の二十点の絵画。

AI翻訳を使用

オルセー美術館はセーヌ川沿いの旧鉄道駅を利用した美術館で、そのコレクションは十九世紀半ばから二十世紀初めまでの時期を中心としています。この時代のフランスの画家たちは、絵画はどのようなものであるべきかをめぐって激しく対立しました。ここで取り上げる作品の中には、発表当初、挑発と受け止められたものもあります。マネの《オリンピア》はサロンで物議を醸し、《草上の昼食》に至ってはサロンの審査員が出品を認めませんでした。

ここに集めた二十点は、美術運動を順にたどるのではなく、具体的な主題を通して、そうした対立を追っていきます。一つの流れをなすのは、村の葬儀、落穂を拾う女性たち、祈りのために手を休めた二人の農作業者、膝をついて床を削る男たち、人の集まる舞踏会、そしてダンスのレッスンです。もう一つの流れは肖像画です。マネ、モリゾ、ホイッスラーの作品に加え、制作中の画家仲間を描いたルノワールの作品や、落ち着かない馬に乗る人物を描いたルニョーの作品があります。続くセザンヌ、ゴッホ、ゴーガンの絵では、テーブルの天板も、教会も、タヒチの情景も、もはや見たままに受け取ることができません。マネ、ミレー、ルノワール、ゴッホ、セザンヌ、ゴーガンはそれぞれ複数の作品を取り上げているため、同じ画家の作品同士を見比べ、ほかの画家の作品とも比較できます。

この作品選定は、美術館とは独立して行われました。作品は貸出中や非展示の場合もあるため、ここに掲載されていることは、現在展示されていることを意味しません。制作年と作者の帰属については、所蔵品記録に記された留保をそのまま維持しています。

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/musee-orsay

作品一覧・20

1. Olympia
   Édouard Manet · 1863
2. Luncheon on the Grass
   Édouard Manet · 1863
3. A Burial at Ornans
   Gustave Courbet · 1849–1850
4. The Gleaners
   Jean-François Millet · 1857
5. The Angelus
   Jean-François Millet · 1857–1859
6. Dance at the Moulin de la Galette
   Pierre-Auguste Renoir · 1876
7. The Floor Scrapers
   Gustave Caillebotte · 1875
8. Arrangement in Grey and Black No. 1: The Artist's Mother
   James Abbott McNeill Whistler · 1871
9. The Dance Class
   Edgar Degas · 1873–1876
10. Starry Night over the Rhône
    Vincent van Gogh · 1888
11. The Church at Auvers
    Vincent van Gogh · 1890年（1890年6月4日～8日制作）
12. Dr Paul Gachet
    Vincent van Gogh · 1890
13. The Card Players
    Paul Cézanne · 1893-1896
14. Apples and Oranges
    Paul Cézanne · 1899年頃
15. Arearea
    Paul Gauguin · 1892
16. Tahitian Women
    Paul Gauguin · 1891年（11月～12月）
17. Portrait of Edma Pontillon
    Berthe Morisot · 1871
18. Portrait of Émile Zola
    Édouard Manet · 1868
19. Frédéric Bazille Painting the Heron
    Pierre-Auguste Renoir · 1867
20. Juan Prim, 8 October 1868
    Henri Regnault · 1868

01 / 20

Olympia

Édouard Manet

1863 · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay

Édouard Manet. Olympia. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

《オリンピア》の制作年は1863年ですが、物議を醸したのは1865年のサロンに出品されたときでした。公的に認められる絵画では、神話によって裸婦を現実から安全な距離に置く限り、その姿は受け入れられていました。マネはその距離を取り去ります。横たわる女性は見る者をまっすぐ見つめ、画中には彼女の存在を別のものとして説明する手がかりがありません。使用人が花を運び、ベッドの足元近くには黒猫が立っています。こうした細部は、この場面が神話上のどこかではなく、当時のパリにあることを示しています。反感を招いたのは主題だけではありません。マネの描き方そのものも挑発と受け止められました。

作品情報の出典 · 作品を開く

02 / 20

Luncheon on the Grass

Édouard Manet

1863 · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay

Édouard Manet. Le Déjeuner sur l'herbe. Image credit: Édouard Manet; Self-photographed. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_D%C3%A9jeuner_sur_l%27herbe_-_%C3%89douard_Manet.jpg. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · Public domain

裸の女性と服を着た二人の男性が同じ画面に収まっていますが、同じ場に居合わせた人々には見えません。《オリンピア》と同じく、マネは彼女の存在を説明する神話を用意していません。構図は主題よりも伝統的で、人物の一群は、版画を介してラファエロの作品に由来しています。しかし、その由緒も作品を救いませんでした。サロンの審査員に出品を拒まれ、1863年には代わりに、落選作を集めた落選展で展示されました。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: RF 1668

03 / 20

A Burial at Ornans

Gustave Courbet

1849–1850 · キャンバスに油彩 · Musée d’Orsay

Gustave Courbet. A Burial at Ornans. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

横幅6.68メートルのこのキャンバスは、通常なら格調高い歴史や宗教の主題に与えられる広さを、村の葬儀に割いています。クールベはその空間を一人の英雄のために使いません。会葬者たちに分け与え、誰も理想化せず、等身大に描いています。そのため、この大画面の形式がもたらす威厳は、それにふさわしく見せるための美化を施されていない人々に与えられます。前景の、見る者に最も近い縁には、口を開けた墓穴があります。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: RF 325

04 / 20

The Gleaners

Jean-François Millet

1857 · キャンバスに油彩 · Musée d’Orsay

Jean-François Millet. Des glaneuses ou Les glaneuses. Image credit: Jean-François Millet; Source credit: Google Arts & Culture — GgHsT2RumWxbtw. Public domain (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/). Proportional resize and JPEG compression; full source frame retained. · Public domain

落穂拾いとは、収穫後の畑に残されたものを集めることでした。ミレーは、この区分をもとに画面を組み立てています。収穫そのもの、つまり豊かな実りは、遠景へと押しやられています。前景を占めるのは女性たちと、その手に収まるほどの落穂、そして骨が折れる割に得るものの少ない仕事です。残りものしか手にできない人々に、最も広い場所が与えられているのです。似た姿勢でかがむ姿が彼女たちを結びつけていますが、ミレーは一人ひとりの違いを失わせてはいません。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: RF 592

05 / 20

The Angelus

Jean-François Millet

1857–1859 · キャンバスに油彩 · Musée d’Orsay

Jean-Francois Millet. L’Angélus. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

一人の男性と一人の女性が、仕事の手を止めて祈っています。道具や籠がまだ傍らにあるため、この祈りは独立した儀式というより、一日の労働の合間のひとときに見えます。《落穂拾い》と同じく、ミレーは労働を視野に残しています。二人とも頭を垂れ、互いを見ていないため、その間の隔たりがいっそう目立ちます。遠くの教会が、この私的なひとときを周囲の広い風景に結びつけています。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: RF 1877

06 / 20

Dance at the Moulin de la Galette

Pierre-Auguste Renoir

1876 · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay

Pierre-Auguste Renoir. Bal du moulin de la Galette. Image credit: Sailko; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre_auguste_renoir,_ballo_del_moulin_del_la_galette,_1876,_01.JPG. CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY 3.0

クールベの葬儀に英雄がいないように、ルノワールの舞踏会にも主役はいません。ただし、オルナンの会葬者たちが一つの出来事のために集まっているのに対し、こちらの群衆の中では、小さな出来事がいくつも同時に起こっています。光の斑点が顔や衣服、地面に落ち、一つの中心的な出来事にとどまらず、集団から集団へと移っていきます。別々の会話や踊る二人組を一つの情景に結びつけているのは、何かの動作よりも、この光です。前景に座る人々が画面への入り口となり、その奥では誰も中心を占めていません。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: RF 2739

07 / 20

The Floor Scrapers

Gustave Caillebotte

1875 · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay

Gustave Caillebotte. The Parquet Planers (The Floor Scrapers). Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

ここでは、男たちと同じくらい床そのものが主題になっています。ミレーの落穂を拾う女性たちは畑で身をかがめていますが、こちらの男たちは屋内で、作業している床面そのものに膝をついています。床板は長い帯状に部屋の奥へと延び、画面の方向を定めています。男たちはその床を少しずつ削り進め、それぞれ同じ仕事の異なる段階にあります。窓からの光が、削られた木の面と、あらわになった背中を浮かび上がらせています。カイユボットは、この仕事が強いる窮屈な姿勢を隠すことなく、労働の場に整然とした、さらには美しくさえ見える環境を与えています。

作品情報の出典 · 作品を開く

08 / 20

Arrangement in Grey and Black No. 1: The Artist's Mother

James Abbott McNeill Whistler

1871 · Musée d'Orsay

James Abbott McNeill Whistler. Arrangement in Grey and Black No.1, Portrait of the Artist's Mother. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

ホイッスラーの題名は、灰色と黒の配置を先に、モデルを後に置いています。絵も同じ順序で成り立っているようです。この二色の大きな色面が画面を形づくり、その後になって初めて、顔、帽子、手の小さな明るい部分が目に入ってきます。額入りの絵と模様のあるカーテンが壁面を区切り、その確かな構造の中に、画家の母が静かな横顔を見せて座っています。では、これは肖像画なのでしょうか。それとも、たまたま画家の母を含んだ配置の絵なのでしょうか。少なくとも題名は、どちらを先に置くかを明確にしています。

作品情報の出典 · 作品を開く

09 / 20

The Dance Class

Edgar Degas

1873–1876 · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay

Edgar Degas. The Ballet Class. Image: WikiArt. Public domain (WikiArt label). Proportionally resized and JPEG compressed; no crop. · Public domain (WikiArt label)

この絵を見る限り、ダンスのレッスンのかなりの時間は、踊らずに過ごすようです。ドガの踊り手たちのうち、練習しているのは一部だけで、ほかは待ったり、休んだり、服を整えたりしています。ルノワールの群衆を光が結びつけているのに対し、ここでは、広く空いた床の上で小さな動作がそれぞれ別々に行われ、指導者と進行中のレッスンだけが、集団を緩やかにつないでいます。

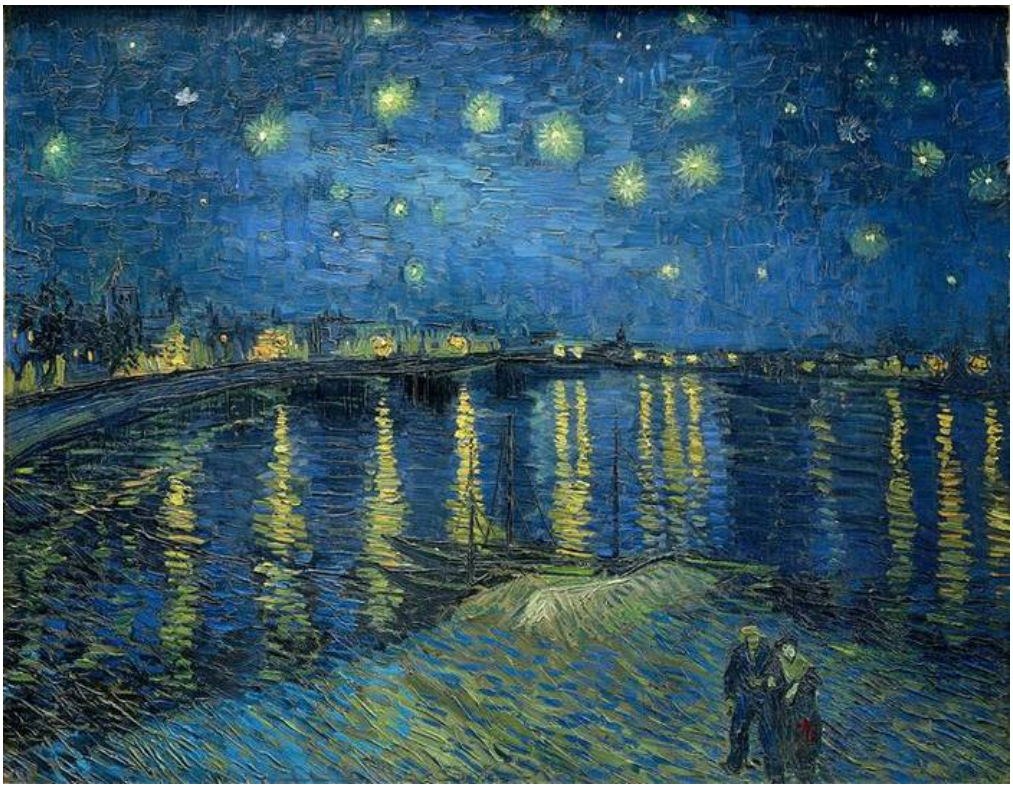
作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: RF 1976

10 / 20

Starry Night over the Rhône

Vincent van Gogh

1888 · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay



Vincent van Gogh. La Nuit étoilée. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

夜の情景を二種類の光が分け合っています。頭上に散らばる星々と、川面に長く延びる街の光の反射です。その違いが、色が近づくところでも空と水を隔てています。岸辺近くの二人連れが、川幅の広さを感じ取る目安になっています。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: RF 1975 19

11 / 20

The Church at Auvers

Vincent van Gogh

1890年（1890年6月4日～8日制作） · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay

Vincent van Gogh. L'église d'Auvers-sur-Oise, vue du chevet. Image credit: Sailko; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Van_Gogh,_la_chiesa_di_auvers-sur-oise,_1890,_01.JPG. CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY 3.0

道は分かれて教会の周囲を回り、その壁は深い青の空の下でたわんでいるように見えます。輪郭は、石造りの建物に期待するよりも不安定です。《ローヌ川の星月夜》では、ゴッホは空と水を明確に分けていました。オーヴェールでは、建物の堅固さささえ風景の動きに巻き込まれていますが、それでも教会であることは見て取れます。歩く小さな人物が、まったく異なる規模の動きを加えています。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: RF 1951 42

12 / 20

Dr Paul Gachet

Vincent van Gogh

1890 · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay

Vincent van Gogh. Le Docteur Paul Gachet. Image credit: GFreihalter; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_7e_Mus%C3%A9e_d%E2%80%99Orsay_Van_Gogh_%C3%A0_Auvers-sur-Oise_981.jpg. CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY-SA 4.0

この姿勢は疲労感、あるいは憂鬱を思わせ、画面にはその読みを十分に裏づけるものがあります。ガシェの手は誰かに向けて身振りをするのではなく、自分の頭を支えています。下がった肩と斜めになった身体も、同じ下向きの圧力を繰り返しています。傍らの花はそれよりもまっすぐに立ち、ほとんど対照をなしています。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: RF 1949 16

13 / 20

The Card Players

Paul Cézanne

1893-1896 · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay

Paul Cezanne. Les Joueurs de cartes. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

瓶が二人の男性の間に垂直の区切りをつくっていますが、二人は鏡に映したような姿ではありません。狭いテーブルを挟み、それぞれ異なる姿勢で座っています。どちらも自分のカードを見つめ、見る者にも相手にも目を向けません。ほとんど何も起こりません。セザンヌは二人の集中を主題にし、カード遊びに、記念碑にも通じる静けさを与えています。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: RF 1969

14 / 20

Apples and Oranges

Paul Cézanne

1899年頃 · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay

Paul Cézanne. Pommes et oranges. Image credit: Sailko; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_c%C3%A9zanne,_mele_e_arance,_1899_ca._01.JPG. CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY 3.0

果物は確かな量感を備えて見えます。ところが、テーブルを一続きの整合した面として組み立て直そうとすると、うまくつながりません。皿も、布のひだも、脚付きの盛り皿も、それぞれ違う角度から見られているのです。こうしたずれは、遠近法の誤りと読む必要はありません。それぞれの物に、より多くの面を見せさせているとも捉えられます。セザンヌは一つの固定した視点を設けず、隣り合う物同士の関係によって配置をまとめています。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: RF 1972

15 / 20

Arearea

Paul Gauguin

1892 · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay

Paul Gauguin. Arearea. Image credit: Sailko; Own work. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_gauguin,_arearea,_1892,_01.JPG. CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Full-frame proportional resize and JPEG compression; applicable ShareAlike terms retained. · CC BY 3.0

赤い犬が、そのことをはっきり示しています。これは、ゴーガンが見たものを中立的に記録した絵ではありません。帯状の色面が座る女性たちの周囲の地面を構成し、背後の小さな人物たちは別の領域を占めています。情景を一つにまとめる単純化も、画家の手が加わっていることを隠そうとはしていません。この絵は、タヒチの暮らしの報告としてよりも、ゴーガンが構成したものとして受け止めるほうが適切です。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: RF 1961 6

16 / 20

Tahitian Women

Paul Gauguin

1891年（11月～12月） · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay

Paul Gauguin. Femmes de Tahiti. WikiArt: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. · Public domain (WikiArt per-object label)

翌年の《アレアレア》では人物が別々の領域に分散しているのに対し、この絵ではすべてが二人の女性の周囲に引き寄せられています。二人は近くに座りながら、一人は横を向き、もう一人はこちらを向いて、異なる方向を見ています。そのため、対をなす同じような存在にはなりません。大づかみの輪郭と奥行きの浅い空間が身体に重みを与え、手や模様のある衣服が、コンパクトで安定した配置の中に、さらに細かな違いを加えています。

作品情報の出典 · 作品を開く · 収蔵品番号: RF 2765

17 / 20

Portrait of Edma Pontillon

Berthe Morisot

1871 · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay

Berthe Morisot. Portrait of Edma Pontillon. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/berthe-morisot/portrait-of-edma-pontillon · Public domain (WikiArt source label)

暗い衣服によって、座る人物が一つの塊に見えてしまう可能性もありました。モリゾは、光の微妙な変化で手、顔、服を分けることで、それを防いでいます。両手を重ねて休める一方、頭はわずかに向きを変え、淡い色で模様のある室内の調度が彼女を囲んでいます。同じ年に描かれたホイッスラーの母の肖像も、暗い色調の中に顔と手の明るい部分を配していますが、そちらでは大きな色面が先に目に入ります。モリゾの絵は暗がりの内側に、つまり、画面を平板にさせない細かな違いの中に息づいています。

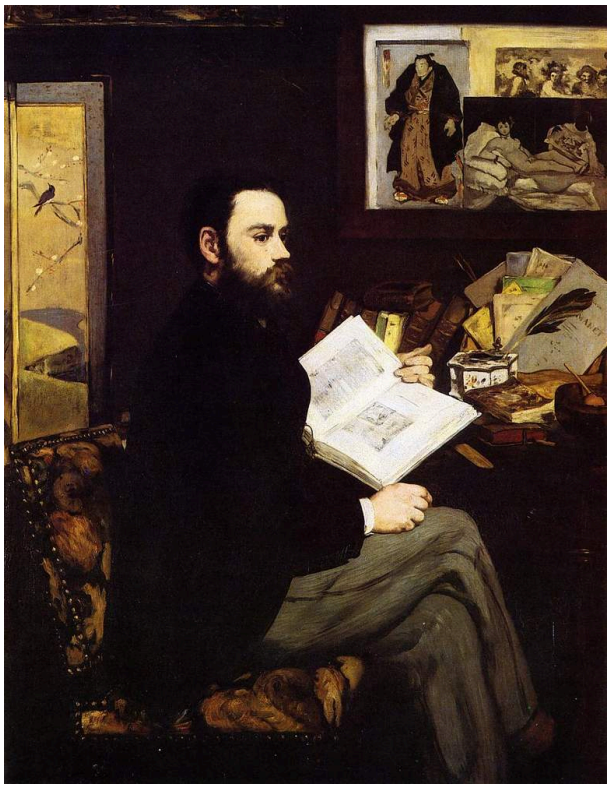
作品情報の出典 · 作品を開く

18 / 20

Portrait of Émile Zola

Édouard Manet

1868 · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay



Édouard Manet. Portrait of Emile Zola. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/edouard-manet/portrait-of-emile-zola-1868 · Public domain (WikiArt source label)

開かれた本と壁の絵によって、読むことと見ることが肖像画の主題の一部になっています。マネはこれらの物でゾラを囲んでいますが、くっきりと描かれた横顔は明瞭なままで、それらに埋もれることはありません。

作品情報の出典 · 作品を開く

19 / 20

Frédéric Bazille Painting the Heron

Pierre-Auguste Renoir

1867 · キャンバスに油彩 · Musée d'Orsay

Frederic Bazille Painting The Heron (Frederic Bazille at his Easel). WikiArt; Pierre-Auguste Renoir. Proportional resizing and JPEG compression; source frame preserved. · Public domain

バジールはポーズを取っているのではなく、制作中です。題名から、サギを描いていることがわかります。ルノワールは同僚を横から捉え、前に傾けた身体、筆、傍らの画材によって肖像を形づくっています。一人の画家が、自分の絵の制作に打ち込むもう一人の画家を記録した作品です。

作品情報の出典 · 作品を開く

20 / 20

Juan Prim, 8 October 1868

Henri Regnault

1868 · 油彩 · Musée d'Orsay

Henri Regnault. Juan Prim, October 8, 1868. WikiArt source label: Public domain. Proportional resize and JPEG compression; no crop. Source: https://www.wikiart.org/en/henri-regnault/juan-prim-october-8-1868-1868 · Public domain (WikiArt source label)

騎馬肖像画は、公的な権威を示すための伝統的な形式で、ルニョーはそれを正面から取り上げています。プリムの馬は前脚を上げ、明らかに落ち着かない様子で、そのため騎手の平静さがいっそう際立ちます。馬と騎手の周囲では、ほかの人物や旗が情景を外へと広げています。題名が絵を特定の一日に結びつけているため、これは肖像画であると同時に、ある出来事の記録にも見えます。人物や旗も、中心にいる男性に属するのと同じくらい、その出来事に属しているようです。

作品情報の出典 · 作品を開く

さまざまな注意の向け方

これらの絵の中には、人々がどこに注意を向けているかが鍵となる作品が、驚くほど多くあります。セザンヌのカード遊びをする人々は勝負にしか目を向けず、《お告げの祈り》の二人は頭を垂れて祈っています。バジールは自分のキャンバスに没頭し、ガシェは自分の内側に向き合っているように見えます。ホイッスラーの母とマネのゾラは、ともに横顔で描かれています。ドガのレッスンでもルノワールの舞踏会でも、注意は小さな関心事に分散しています。《オリンピア》は、これらのどれとも異なります。彼女は自分を見る誰に対しても視線を返し、そのことも、彼女が物議を醸した理由の一部だったのかもしれません。

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

モネ、ルノワール、ドガ、および彼らと同時代の画家たちの作品を、初期の印象派展の文脈に位置づける展覧会図録です。扱うのは印象派であり、オルセー美術館のコレクション全体ではないため、この選定の中ではルノワールとドガの絵画に最も直接的に関わります。

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翻訳を使用

Artline · オルセー美術館：名作