Conférences

Tradition et innovation de la technique flamande de la peinture à l’huile : l’influence de Rubens et le développement par les peintres français

Dimanche 15 décembre 2013 14h-18h.

Organisé par : Société franco-japonaise d’art et d’archéologie, Bureau français de la MFJ

Soutien : The Western Art Foundation, Pola Museum of Art

Avec le concours de : Ambassade de Belgique à Tokyo

Lieu : Auditorium de la Maison franco-japonaise (Ebisu, Tokyo)

Première conférence 14:15-15:15

Modérateur : HIRAOKA Yôko (chargée de cours à l’université Meiji gakuin)

Conférencière : Catheline PERIER-D’ITEREN (professeur honoraire à l’Université libre de Bruxelles, Membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique)

« Modelé pictural et illusionnisme dans la peinture européenne : de J. Van Eyck à A. Watteau en passant par P. P. Rubens et l'influence de sa technique picturale sur les peintres des XVIIe et XVIIIe siècles »

Deuxième conférence 15 :45-16:30

Modérateur : MIURA Atsushi (Professeur à l’université de Tokyo)

Conférencier : UCHIRO Hiroyuki (conservateur, Pola Museum of Art)

« La couleur et la technique d’A. Renoir : la tradition de la technique picturale flamande et l’innovation par Renoir »

Discussion 17 :00-17 :30

Réception offerte par l’Ambassade de Belgique à Tokyo

17 :30-18 :00

講演会

主催：日仏美術学会、日仏会館フランス事務所

協賛：財団法人西洋美術振興財団、 公益財団法人ポーラ美術振興財団　ポーラ美術館

後援：ベルギー大使館

日時：2013年12月15日（日）　14時～18時

場所：日仏会館ホール（恵比寿）

『フランドル油彩技法の伝統と革新：ルーベンスの影響とフランスの画家による展開』

14:00～14:05 日仏美術学会　坂本満会長挨拶

14:05～14:15　 講演会趣旨説明　　常任委員平岡洋子

第一部　　14:15～15:15 司会：平岡洋子（明治学院大学非常勤講師）

カトリーヌ・ペリエ＝ディーテラン（ブリュッセル大学名誉教授　ベルギー王立アカデミー会員、文化財保存・修復研究所顧問）

「ヨーロッパ絵画における立体感とイリュージョニスム―ファン・エイクからヴァトーまで、ルーベンスの技法と17、18世紀の画家たちへの影響をめぐって」

15:15～15:30　　　　質疑応答

15:30～15:45　　　 休憩

第二部　　15:45～16:30　　　　司会：三浦篤（東京大学教授）

　内呂博之氏（ポーラ美術館学芸員）

「ルノワールの色彩と技法―絵画技法のフランドル伝統とルノワールによる革新」

16 :30-16:45 質疑応答

16 :45～17 :00　 休憩

17 :00-17 :30 全体討議

17 :30-18 :00 レセプション

講演会終了後、ホール横のロビーでベルギー大使館の提供によりパーティーが開かれます。無料でご参加できます。

Résumés des conférences

Catheline PERIER-D’ITEREN

« **Modelé pictural et illusionnisme dans la peinture européenne : de J. Van Eyck à A. Watteau en passant par P. P. Rubens et l'influence de sa technique picturale sur les peintres des XVIIe et XVIIIe siècles »**

La technique picturale au service de l'illusion. Quelques enseignements tirés de la lecture des œuvres.

En choisissant de parler de la technique picturale au service de l'illusion, je voudrais montrer à travers ce thème ponctuel, les chemins croisés des artistes européens qui assimilent les techniques d'exécution des œuvres et des peintres qu'ils côtoient pour retranscrire à leur manière l'illusion de la réalité.

Ainsi, après une brève introduction sur la notion de modelé et l'illustration de quelques exemples antérieurs au XVe siècle, j'examinerai le parcours créatif et le faire pictural de quelques génies de la peinture : de Van Eyck à Watteau et Boucher en passant par Rubens, Van Dyck, Rembrandt et Vélasquez.

Si l'exploitation des ressources de la technique de la peinture à l'huile a connu un premier aboutissement sublime avec Jean Van Eyck, elle atteint son apogée avec Pierre Paul Rubens qui crée la gamme des effets "opacité-transparence" la plus étendue de l'histoire de la peinture septentrionale. Lui-même, empreint des leçons de la peinture vénitienne et du Titien en particulier, exercera une influence décisive sur ses illustres successeurs des XVIIe et XVIIIe siècles tant aux Pays-Bas méridionaux, qu'en Hollande, en Espagne et en France.

En tentant de mettre en évidence pour chacun de ces maîtres le faire matériel au service de leurs aspirations esthétiques, j'aimerais amener le public à comprendre l'apport essentiel du dialogue entre ces peintres dont l'art se construit dans un perpétuel mouvement d'appropriations et de créations. J'aimerais aussi offrir aux chercheurs et aux amateurs d'art des données objectives perceptibles à la simple lecture de la surface picturale à condition de l'examiner sous l'aspect conjoint du style et de la technique d'exécution. La connaissance de cette dernière ayant été grandement enrichie ces dernières années par l'apport des méthodes d'investigation scientifique.

「ヨーロッパ絵画における立体感とイリュージョニスム―ファン・エイクからヴァトーまで、ルーベンスの技法と17、18世紀の画家たちへの影響をめぐって」

カトリーヌ・ペリエ＝ディーテラン（ブリュッセル自由大学名誉教授、ベルギー王立アカデミー会員）

イリュージョニスティックな表現の絵画技法。美術作品の調査から得られたもの。

イリュージョニスティックな表現に使われた絵画技法について語るについて、それぞれのやり方で現実をイリュージョニスティックに再現するため、さまざまな画家と接し、その絵画技法を吸収していったヨーロッパの画家たちの交錯した歩みを、「ヨーロッパ絵画における立体感とイリュージョニスムテーマ」というテーマから見て示したいと思う。

先ず導入部として、立体感の観念について、そして15世紀以前の挿絵について触れ、続いて各画家たちの創造的な道程を、すなわちヤン・ファン・エイクからルーベンス、ヴァン・ダイク、レンブラント、ヴェラスケスを経てアントワーヌ・ヴァトーとフランソワ・ブーシェに至るまでの絵画技法を見ていく。

油彩技法の可能性を開発した最初の素晴らしい成果がヤン・ファン・エイクと共にあるとするならば、その絶頂期は、北方油彩画の歴史においてその影響がもっとも広範囲に及んだ、“不透明―透明感”効果の階調を作り出したピーター・ポール・ルーベンスと共にあるといえるだろう。

ルーベンス自身、ヴェネツィア派、特にティツィアーノの影響を受け、17、18世紀の画家たち―南ネーデルラント、オランダ、スペイン、フランスの画家たち―優れた後継の画家たちに決定的な影響を与えることとなる。本講演では、これらの画家の美的渇望に応えるそれぞれの画家の手法を明らかにしようと試みることで、彼らの作品がつくられていった絶え間ない吸収作用と創造行為における画家たちの間の対話の、本質的な貢献を理解していただけたらと考える。

また、研究者の方々美術愛好家の方々に、調査という条件の下で制作技法と様式が密接に結びついた絵画面から読み取った視覚的客観的なデータをお示ししたい。

近年、科学的調査方法の寄与により、この領域は大きな進展を見ている。

UCHIRO Hiroyuki,

« La couleur et la technique d’A. Renoir : la tradition de la technique picturale flamande et l’innovation par Renoir »

Ayant ressenti vivement la limite de la technique impressionniste qui vise à dépeindre la lumière étincelante, Renoir, à la suite d’une visite en Italie en 1881-1882, a adopté un style plus classique « à la manière d’Ingres », en insistant sur les contours nets et l’expression du volume. En ce qui concerne la représentation des corps, il a développé un procédé d’application de plusieurs couches picturales minces de rouge et de bleu, avec des coups de pinceau fins, doux et souples sur la première couche épaisse de blanc d’argent. Ceci en vue d’exprimer le volume et l’ombre et la lumière. Ce procédé de « glacis », emprunté à la technique picturale traditionnelle, donne à la peau de ses modèles un effet de matière typique de la peinture à l’huile et la fait briller comme de la porcelaine vernissée. Après 1890, ayant abandonné ce style ingresque, Renoir a cherché une expression lumineuse, fraîche et claire. Pour ses nus féminins en particulier, il a utilisé les couleurs complémentaires rouge et vert rendues transparentes par dilution. Il a obtenu ainsi des couleurs et une matière très variée qui s’accorde délicatement avec les couleurs opaques ou pures posées de manière épaisse. Dans cette conférence, M. UCHIRO évoquera le développement du style de la peinture de Renoir et ses caractéristiques techniques à travers une quinzaine de peintures de Renoir exécutées entre 1880 et 1910.

講演梗概　　　内呂博之（ポーラ美術館学芸員）

「ルノワールの色彩と技法―絵画技法のフランドル伝統とルノワールによる革新」

光を描きとどめようとする印象主義の手法に限界を感じたルノワールは、1881-1882年のイタリア旅行を経て、厳格な輪郭線と量感の表現による古典的様式、いわゆる「アングル様式」に向かう。彼は、人体描写に際しては、シルバーホワイトによる重厚な下塗りの上に、赤や青を比較的細くやわらかい筆で薄く繊細に塗り重ねることによって、量感や明暗を表現する方法を見出す。この「グラッシ（グレーズ）」と呼ばれる伝統技法にもとづく手法によって、彼の描いた女性の肌は油彩画特有の透明感のあるマティエール（画肌）を呈し、釉薬を施した磁器のようなやわらかな輝きを湛えている。

　アングル様式を脱した1890年代以降、ルノワールはのびやかな筆致を特徴とした、明るくあざやかな、そして透明感にあふれる画風を追究するようになる。とりわけ裸婦をモティーフとした作品では、補色関係にある赤と緑の透明色を溶き油で薄く溶き、彩度を抑えて描く手法を採り入れており、そのやわらかな透明色は、部分的にやや厚く施された不透明色や純色との絶妙な均衡によって、豊かな色彩と変化に富んだマティエールを画面にもたらした。

本発表では、ポーラ美術館が収蔵する、ルノワールの1880年代から1910年代までの油彩画15点を通して、彼の油彩画の変遷とその技法的な特質を明らかにしたい。

Catheline PERIER - **D'IETEREN**

Professeur honoraire à l’Université Libre de Bruxelles. Membre de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Catheline Périer-D’Ieteren a été, entre autres, chargée de cours à l’Institut français de restauration des œuvres d’art, conférencière à l’École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre (ENSAV, Bruxelles), professeur invité dans plusieurs universités européennes, présidente du Comité de conservation du Conseil international des Musées (ICOM-CC), consultante dans le domaine de la conservation-restauration pour le compte de divers organismes internationaux. Auteur de nombreuses publications et communications (colloques et conférences) sur la peinture européenne en général et flamande des XVe et XVIe et XVIIe siècles, sur les retables brabançons de la même époque, sur l’application des méthodes scientifiques d’examen à l’étude des œuvres d’art, sur les techniques picturales et sur les problèmes de conservation-restauration des biens culturels et de sensibilisation du public au patrimoine*.*

Elle a notamment publié : *Thierry Bouts : l'œuvre complet* (Fonds Mercator, 2005), *Le grand atelier : chemins de l'art en Europe (Ve-XVIIIe siècle)* (Actes Sud, 2007).

カトリーヌ・ペリエ＝ディーテランのプロフィール　プロフィール

ブリュッセル自由大学名誉教授、ベルギー王立アカデミー会員。フランスの美術品修復学院の非常勤講師、ラ・カンブルの国立視覚芸術高等学院講師、ヨーロッパ各地の大学の招請教授。国際美術館文化財保存委員会顧問代表、国際保存修復諮問機関の顧問。

15、16、17世紀の西洋絵画とフランドル絵画、ブラバント地方の祭壇画、美術作品の科学調査の手法について、絵画技法について、文化財保存と修復の問題についての著書多数。

参照： *Thierry Bouts : l'œuvre complet* (Fonds Mercator, 2005), *Le grand atelier : chemins de l'art en Europe (Ve-XVIIIe siècle)* (Actes Sud, 2007).

UCHIRO Hiroyuki (Conservateur du Pola Museum of Art.)

Né en 1972. Diplômé en 1995 du Kanazawa College of Art. En 2001, suite à ses études de conservation et de restauration de la peinture à l’huile en doctorat de la Graduate School of Fine Arts de la Tokyo University of the Arts, il a travaillé au bureau de planification du Pola Museum of Art, avant de devenir conservateur de ce même musée. Spécialiste de la conservation et la restauration de la peinture à l’huile, de l’histoire de la technique picturale de la peinture et l’histoire de la peinture moderne japonaise. Il a été commissaire des expositions : “The world of Children: Foujita, Picasso and other artists from the Collection” (Pola Museum of Art, 2004-2005),),“Yuzo SAEKI et la France”(Pola Museum of Art, 2008-2009),“Léonard Foujita: mon Paris, mon atelier” (Pola Museum of Art, 2011-2012), “Léonard Foujita, From the Collection of the Pola Museum of Art” (The Bunkamura Museum, 2013), “Hommage à Renoir” (Pola Museum of Art, 2013-2014), etc.

内呂博之　プロフィール

内呂 博之 （うちろ ひろゆき） 1972年生。2001年、東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程文化財保存学専攻（保存修復油画）中退後、ポーラ美術館設立準備室に勤務。現在、財団法人ポーラ美術振興財団ポーラ美術館学芸員。専門は保存修復、絵画技法史、日本近代絵画史。 担当した展覧会に、「コレクションにみる子どもの世界 フジタ、ピカソを中心に」（ポーラ美術館、2004～2005年）、「佐伯祐三とフランス」（ポーラ美術館、2008～2009年）「レオナール・フジタ　私のパリ、私のアトリエ」（ポーラ美術館、2011～2012年）、「レオナール・フジタ　ポーラ美術館コレクションを中心に」（Bunkamura ザ･ミュージアム、2013年）など。