

ナンシー派と日本、一世紀の交流

ナンシー国立美術大学教授
クリスチャン・ドゥビーズ
(訳 青柳りさ)

昨日というのは明日よりも近いのではないか？私
が皆さんにお話しようとするまさにこの今の瞬間、
この問いは、歴史、かつての歴史、芸術と友情の歴
史によって、説明されるにふさわしいものです。

昔、高島北海という、萩出身の日本人が、ナンシ
ーに留学してきました。と申しますと、皆さんは、
よくある話だと思われるでしょう。美大では定期的
に先生や学生がナンシーに来られているわけですか
ら。しかし、もしそれが1885年のことだとしたら、
ずっと興味を引かれるかと思います。高島北海の父
親は医者でした。父親は、植物学と鉱物学を基礎と
してその医学を確立していました。父親の研究のな
かで培われた採集と分類の精神は、息子に引き継が
れ、北海は、地質学と植物学に興味をもち、それら
を学ぶことによって芸術家としての確固とした資質
を鍛えました。実際、高島北海は、トリプレックス、
つまり、3つの面をもった人間です。このトリプレ
ックスという表現は、エミール・ガレの3つの創造
領域をあらわすために生み出された表現で、3つの
領域とは、陶芸、ガラス、木工のことです。そして、
いまこのようなことを申しますのも、北海が、3つ
の領域にまたがっていた、つまり、植物学者、科学
者、芸術家であったからです。

1872年から1875年にかけて、高島は、フランス人
技師のもと、生野鉱山学校で学びました。それから、
画家をともなって、6年のあいだ国土地理院で働き
ました。彼は、日本全体の植物相についての調査を
推し進めました。1884年に、イギリス、フランス、
ドイツ、オーストリア、イタリアと、ヨーロッパを
旅し、翌年には、ナンシーにやってきました。35歳
にして、ナンシーの森林学校に、研究にやってきた
のです。この学校は、非常に評判の高い研究施設で、
現在も、アリアンス広場の近くにあります。ナンシ

Ecole de Nancy et Japon. Un siècle d'échanges.

Christian Debize

Hier n'est-il pas plus près que demain? A l'instant
précis où je vous parle cette question mérite
d'être illustrée par une histoire, une histoire an-
cienne, une histoire d'amitié et d'art que je veux
vous raconter.

Il était une fois un japonais du nom de Taka-
shima Hokkai, originaire de Hagi qui vint
étudier à Nancy. Dès à présent, vous vous dites
que l'histoire sera un peu banale car, à Bidaï il y
a régulièrement des enseignants et des étudiants
qui viennent à Nancy. Mais je vous intéresserai
davantage si je vous dis que cela se passait en
1885. Je reprends donc. Takashima Hokkai était
le fils d'un médecin qui fondait l'essentiel de sa
pratique sur l'étude des plantes et des minéraux.
L'esprit de collection et de classification qui
gouvernait ses recherches influença son fils au
point que celui-ci s'intéressa à la géologie et à la
botanique, fortifiant à leur contact un solide
talent d'artiste. En fait Takashima Hokkai était
un homo triplex, expression qui fut inventée pour
qualifier les trois domaines de création d'Emile
Gallé: la céramique, la verrerie, l'ébénisterie et
que je récupère volontiers pour désigner le
botaniste, le scientifique et l'artiste.

On suit Takashima à l'école de la mine d'Ikuno
où il travailla sous la direction d'un ingénieur
français de 1872 à 1875. Il fut attaché ensuite
au bureau de géographie; pendant six ans, ac-
compagné d'un peintre, il conduisit des recher-
ches sur la flore dans tout le Japon. En 1884, il
parcourut l'Europe: Angleterre, France, Al-
lemagne, Autriche, Italie. L'année suivante, il est
à Nancy où, à 35 ans, il vient poursuivre ses
études à l'Ecole forestière, un établissement de

ーにやってくるとすぐに、彼はロレーヌ地方の植物のデッサンを描くことを要請されました。今なおそこには、彼が日本に送った論文の写しが保存されています。

高島北海はナンシーに3年いました。従って、彼は、おそらく、ナンシーの人々が、じっくりと時間をかけて実際に付き合うことができた、最初の日本人でした。ナンシーでは、日本人について、多くは知られていませんでしたが、日本と、いくつかの伝統的な日本美術については、知られていました。浮世絵や陶磁器は貴族や中産階級の家でのコレクションのなかにみられましたし、異国趣味は、あやしげなものも流布していましたが、それでも、ヴィクトール・ブルーヴェやヴォワラン兄弟、カミーユ・マルタンといった、ナンシー派の画家たちのアトリエに多彩な雰囲気を与えていました。

1862年ロンドン、1867年パリの万国博覧会は、多くの人に日本美術への目を開かせました。1867年以来、ガレ・レヌメールはすでに日本美術の影響を受けたオブジェを発表していました。しかし、日本の波は、とりわけ、1878年のパリ万博のときに、押し寄せました。ナンシー派の代表的人物の一人であるルイ・マジヨレルの父、オーギュスト・マジヨレルはこの博覧会の為に漆塗りのピアノを出品しましたが、このことは、当時の熱狂を証明しています。このピアノは今、ナンシー派美術館に展示されています。

1880年から1890年の10年間は、過剰なまでに日本の影響が入り込んできました。ナンシーでは、1883年には、マルクス・ピカールの店、メゾン・ド・ヌーヴォーテが、日本の浮世絵の技術をできる限りまねて、ポスターを制作しましたし、愛好家は、スタニスラス通りのロジェの日本ブティックでかなり高価な工芸品を買うこともできました。1888年にはサミュエル・ビングが、雑誌、『ジャパン・アーティスティック』を発刊しましたが、ナンシーの製紙、製本業者、ルネ・ヴィエネールも、この雑誌を定期講読していました。ナンシーとかかわりをもつ2人の名士、エドモン・ゴンクールと美術批評家、ロジェ・マル

grande réputation qui existe encore aujourd'hui près de la place d'Alliance. Dès son arrivée, on lui demande de réaliser sept planches d'étude sur la pathologie forestière; on peut encore actuellement y consulter un exemplaire du mémoire en japonais qu'il envoya dans son pays.

Takashima Hokkai resta trois ans à Nancy et il fut sans doute le premier japonais que les Nancéiens purent longuement découvrir "physiquement". Si à Nancy on ne savait pas grand-chose des Japonais, par contre on connaissait le Japon et certaines de ses traditions artistiques. Des estampes, des porcelaines figuraient dans quelques collections de familles aristocratiques et bourgeoises tandis que tout un exotisme, souvent de pacotille, participait à l'ambiance éclectique des ateliers des peintres nancéiens: Victor Prouvé, les frères Voirin, Camille Martin, etc...

Les Expositions Universelles de Londres en 1862 et de Paris en 1867 avaient révélé l'art du Japon à un large public et, dès 1867, Gallé Reinemer présentait déjà des objets japonisants. Mais la vague nippone déferla surtout à l'Exposition Universelle de Paris en 1878. La preuve de cet engouement est un piano laqué qu'Auguste Majorelle, le père de Louis Majorelle, une des personnalités les plus représentatives de l'Ecole de Nancy, créa pour cette manifestation. Celui-ci est aujourd'hui exposé au musée de l'Ecole de Nancy.

La décennie 1880-1890 fut japonisante jusqu'à l'excès. A Nancy tandis qu'en 1883, la maison de nouveautés Marx-Picard faisait sa réclame en imitant au plus près l'art des estampes japonaises, l'amateur pouvait acheter des bibelots plus ou moins précieux dans le magasin "japonais" de Logé, rue Stanislas, En 1888, Samuel Bing créa la célèbre revue *Le Japon artistique* à laquelle s'abonna le papetier relieur nancéen René Wiener. Deux personnalités liées à Nancy; Edmond de Goncourt et le critique d'art

クスもこの雑誌に寄稿しています。しかし、ジャポニスムの通俗化と、以降、多くの衰退を特徴づける質の低下は、独創的な芸術家たちに、反抗を促しました。1882年、うんざりしたガレは、「いかなる日本からの影響もうけない」という命を自らに課しました。

しかしながら、高島北海は、ナンシーの人々の知らない、それまで見たこともなかったものをみせてくれたのです。それは実際に創作する姿です。1886年7月4日の『ナンシーアーティスト』誌のなかに、「独創的で思いがけない、素朴な制作方法」について述べられています。「しみの様な斑点のすべてが、意図的な、正確なものであり、下描きではない。制作は、一気になされており、即興のものである。いくつかの点が、画家が、構図を作るのに役立つのですが、それは、なによりも、目に心地よくなければならず、対称をなすものではない。」このような資質、自由な方法は、気紛れさと大胆さをもつガレの陶器、ガラス製品のなかに見い出されます。ガレは高島の来仏によって、日本の様式の現代性（西洋人の目から見ればということですが）というものを深く掘り下げ、それを自身の創作の必然性にあてはめることができるなどとは、期待してもいませんでした。古い写真が残っていますが、高島の制作過程は、確かに、ルネ・ヴィエネールの店を訪れる若き芸術家たち、カミーユ・マルタン、エミール・フリアン、ヴィクトール・プルーヴェ、ルイ・エストーといった、ガレと非常に結びつきの深い仲間たちに驚きを引き起こしました。異なる芸術的感性をもちながらも、皆が、装飾美術への共通の魅力によって結ばれていたのです。その当時、装飾美術は、マイナーな表現形式でありましたが、この日本の実例（手本）は、何か新しいものを切望するすべての人々に、途方もない可能性を啓示したのです。これらナンシー派の人々は、次第に、この装飾美術の大きな社会的課題に参画しました。つまり、日常生活の装飾を一新するために働き、アカデミーの仲間たちよりもしっかりと、西洋の表現方法の無意味さを見抜いたのです。高島はおそらく、浮かび上がってきた、現代の認識

Roger Marx y écrivirent. Mais la banalisation du Japonisme et la perte de qualité qui caractérisait désormais nombre de ses déclinaisons incitèrent, les artistes les plus originaux à réagir. En 1882, laissant percer sa lassitude, Gallé se donna ce commandement: “ne japoniser aucunement”.

Pourtant Takashima Hokkai offrit aux Nancéiens quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais vu: le geste de la création observable en direct. Dans la revue *Nancy Artiste* du 4 juillet 1886 on évoque la “simplicité d'exécution originale et imprévue. Les taches sont voulues et justes, pas d'esquisse, Le travail se fait à main levée et pour ainsi dire d'improvisation. Quelques points de repère servent à l'artiste pour l'agencement, qui doit avant tout être agréable à l'œil, sans recherche de la symétrie”. Ce sont ces qualités, cette méthodologie libérée qu'on retrouve avec fantaisie et audace dans les céramiques et les verreries de Gallé qui, lui, n'avait pas attendu l'arrivée de Takashima pour analyser en profondeur la modernité—au regard d'un occidental—de la tradition stylistique japonaise et l'adapter à sa propre nécessité de créer. Les gestes de Takashima dont des photographies anciennes ont gardé la trace provoquèrent certainement l'étonnement des jeunes artistes qui fréquentaient le magasin de René Wiener: Camille Martin, Emile Friant, Victor Prouvé, Louis Hestaux, le collaborateur si étroitement lié à Gallé, etc... Bien qu'appartenant à des sensibilités artistiques différentes, tous étaient unis par une attirance commune pour l'art décoratif, à l'époque perçu comme une expression mineure mais dont l'exemple japonais révélait l'extraordinaire potentiel pour tous ceux qui aspiraient à quelque chose de nouveau. Ces Nancéiens qui participèrent progressivement à l'ouverture d'un grand “chantier social”: travailler pour la rénovation du décor de la vie, percevaient mieux le vide de la rhétorique occidentale que leurs collègues des académies. Takashima a sans doute renforcé leur intuition d'une conscience moderne

についての彼等の予感を確固たるものにしたのです。自然のなかに精神的に刻印された真実の予感、この象徴的な真実こそが、ガレのすべての探究を導くものであり、これが高級家具工房のペディメントに刻まれているのです。「私の根(ルーツ)は森の奥、苔のなかだ」と。実際、高島の自由な想像力(イマジネーション)は、正確な植物描写に裏付けられたものであり、これによって、ナンシー派の創造(クリエーション)のある部分をそっくり、かなり正確に定義することができます。この高島という日本人が、ナンシー派の精神を生み出したわけではありませんが、彼は、ナンシー派の直感と、探究を正当化するのに貢献したのです。

高島の作品は、ヴィエネールの店のウィンドウに飾られ、また、この地方のサロンに出品され、賞賛を博しました。1887年には、リモージュ国立学校が高島に10本の「掛け物」を依頼したほどです。1888年、高島が日本に帰国したとき、30ほどの家庭が彼の作品を所有していました。しかし、とりわけ、彼は、異国のつまり皆さん方の現実を、ナンシーの友人たちに目に見える思い出として残していきました。1889年、ガレはパリ万博で3点を出品し、大成功をおさめました。1894年には、ジャポニズムが下り坂になり、有名なコレクターたちが日本美術の所蔵品を売りに出している一方、ナンシーでは、最初の、ロレーヌ地方、装飾美術の展覧会が催され、これによってナンシー派の制作というものが、認知されたのです。我々の歴史はここまでですが、もう一つのエピソードをつけ加えさせていただきたいと思いません。

ナンシー美術学校も、改革の動きに連動しました。とりわけ、新しい教育者として、ジャック・グリユベールを迎えることにより、教育は次第に、さまざまな装飾美術の分野へと開かれました。グリユベールはドーム社で働いたのち、ナンシー派の最もすぐれたステンドグラス製作者となった人物です。新しい教育の主要な目的の一つは、ガレ、マジョレル、ドーム、ゴーチエといった、地方の美術工房が必要とする、有能な職人を養成することでした。おそら

qui émergeait: celle de la vérité spirituellement inscrite au cœur de la nature, cette vérité symbolique qui guide toutes les recherches de Gallé et qui s'inscrit au fronton de l'atelier d'ébénisterie: "ma racine est au fond des bois, parmi les mousses,..." En fait, la liberté de l'imaginaire de Takashima, soutenue par l'exactitude botanique de son rendu peut assez justement définir toute une part de la création de l'école de Nancy. Le japonais n'a pas suscité l'Esprit de l'Ecole de Nancy mais il a pu concourir à légitimer ses intuitions et ses recherches.

Les œuvres de Takashima furent exposées dans la vitrine de Winer et présentées au salon de peinture local où elles recueillirent un commentaire élogieux. En 1887, l'école nationale de Limoges lui commanda même dix panneaux décoratifs "kakémono". Lorsqu'il repartit au Japon en 1888 une trentaine de familles possédait ses œuvres mais surtout il laissa à ses amis nancéiens le souvenir tangible de la réalité d'un autre monde: le vôtre. En 1889, Gallé triompha à l'Exposition Universelle de Paris avec ses trois productions et en 1894, alors que le Japonisme déclinait, que de célèbres collectionneurs vendaient leurs œuvres nipponnes, se déroula à Nancy la première exposition d'art décoratif lorrain qui, en fait entérine la création de l'Ecole de Nancy. Notre histoire pourrait s'achever ici mais permettez moi d'y ajouter encore un épisode.

L'école des Beaux arts de Nancy ne resta pas à l'écart de ce mouvement de rénovation. L'enseignement s'ouvrit progressivement à différentes disciplines de l'art décoratif, en particulier grâce à la présence d'un nouvel enseignant, Jacques Gruber qui travailla pour Daum avant de devenir le plus talentueux créateur de vitraux de l'Ecole de Nancy. Un des objectifs principaux de ces formations nouvelles était de fournir les ouvriers d'art compétents dont avaient besoin les industriels d'arts locaux: Gallé, Majorelle, Daum,

く、この時代に、重要な日本の美術作品（浮世絵、掛け物、書物、工芸品）がナンシー美術学校のコレクションに入ったものと思われます。私達は、まだよくこのコレクション、この小さな宝がどういうものであるかわかっていません。皆さんからの研究協力を期待しています。しかしこの宝は、芸術家を目指す学生たちの研究対象として、複製のモデルとして利用されたと思われます。また、1999年、ナンシーで開催される、ナンシー派、アールヌーヴォー100年記念展覧会に、出品されることとなるでしょう。

さて、20世紀への転換期に美術学校に入ったこの遺産は、ナンシー派の人々に受け入れられた高島のイメージとあいまって、数十年にわたる、好奇心と、発見への意欲を証明しています。今日、交流はさらに一層、実質的な役割を果たしています。1972年の金沢市との姉妹都市提携以来、私たちと日本との関係はさらに緊密になりました。ナンシーの学生たちが美大に、美大の学生たちが私たちの大学に、1年間留学するようになりました。また、美大の先生方が定期的にナンシーを訪れて、金沢市のフランス人と親仏の皆さんの絆の大切さを示してくれています。私自身も、1994年11月、招待を得て、グラフィックデザインのクラスを任せ、美大でワークショップを行いました。このような体験は双方にとって非常に重要なことだと思います。と申しますのも、異なる2つの教育システムの突き合わせ、比較に増して、実り多いものがあるだろうか、と思うからです。私たちの特徴でもある知的思索への理解を示して下さる皆さんと、皆さんの生きた伝統によって育まれた泰然と均整のとれた現代性を高く評価している私たちが、お互いの視線、考え方を役立たせることは大変意義あることではないでしょうか？

いまや皆さんは、私が今日、皆さんのなかにいることに、確固とした理由があることを、ご理解下さったと思います。私がここにいるということは、これまで根をおろしてきた交流の、最新の（最も新しい）成果であり、その成果は将来に向けて、さらに強化されていかねばならないものなのです。最後に一つ希望を申し上げたいと思います。どうか私をメ

Gauthier etc. C'est probablement à cette époque qu'un ensemble important d'œuvres japonaises: estampes, kakémono, livres, objets d'art entra dans les collections de l'école. Ce petit trésor que nous connaissons encore si mal-mais peut-être pourrez vous nous aider dans son exploration ?- fut sans doute utilisé comme un répertoire de modèles à étudier et à reproduire pour les élèves artistes. Il est probable que cette collection fera l'objet d'une exposition en 1999 dans le cadre des importantes manifestations qui, à Nancy, commémoreront les années fastes de l'Ecole de Nancy.

Ce fonds entré à l'école au tournant du 20ème siècle atteste d'une curiosité, d'une volonté de découverte qui, à l'image de Takashima adopté par les Nancéiens, se sont perpétuées pendant des décennies. Aujourd'hui, l'échange a pris un tour encore plus réel. Depuis le jumelage avec Kanazawa en 1972 nos liens avec le Japon se sont encore resserrés. Des étudiants de Nancy viennent à Bidaï et vos étudiants sont accueillis dans notre école pour une année scolaire. Régulièrement des professeurs viennent nous rencontrer soulignant brillamment l'importance d'un noyau francophone et francophile à Kanazawa. Moi-même, j'ai répondu à votre invitation en novembre 1994 lorsque vous m'avez confié une classe d'étudiants en design graphique pour conduire un workshop. Je crois que l'expérience fut très concluante pour les deux parties car qu'y a-t-il de plus enrichissant que la confrontation de deux systèmes pédagogiques dissemblables? Comment ne pas faire profit du regard de l'autre, vous qui, je crois, appréciez un certain goût de la spéculation intellectuelle qui nous caractérise; nous qui vous envions une modernité sereinement équilibrée par des traditions vivantes?

Vous l'avez constaté; ma présence parmi vous aujourd'hui est solidement motivée. Elle est le point avancé d'habitudes bien ancrées qu'il faut intensifier à l'avenir. Si pour conclure je devais

ッセンジャーであると考えて下さい。かつて高島北海がガレに友情の印を運んでナンシーにやってきたように、私もいまそのようなメッセンジャーとして、今度は、ナンシーから日本へやってきているのです。

文化におけるアートと美術館学の関係

バード大学副学長

デミトリ・パパデミトリオウ

(訳 大槻さち子)

本日金沢美術工芸大学を再び訪れることができ、光栄に思っております。併せて本学の50周年記念のシンポジウムに招待して下さったことに感謝致します。

七年前、私は金沢美術工芸大学とバード大学相互間の教員及び学生交流プログラムの記念すべき創設セレモニーに参加し、またニューヨークでの金沢美術展にも携わっておりました。その時以来この大学間交流プログラムを確実なものにするため、両大学の教員や学生がそれぞれのキャンパスを訪れてきました。

三回にわたる素晴らしいキャンパス訪問、たとえば1991年の訪問では、バード大学の学生や教員にとって、日本を理解するよい機会となりました。彼らは金沢の豊かな伝統工芸を直に観察することができ、金沢美術工芸大学が伝統工芸に果たす多大な役割、伝統工芸を発展させ、洗練し、そして絶えず普及させる役割を理解しました。また、作品を通じ、本大学の優れた教授陣とも知り合うことができました。いずれの場合もバード大学の学生及び教員は、金沢の豊かな伝統の価値を理解し、その表現の方法や手段を認識したのです。

我々の始めた交流は、一回だけの交換にとどまらず、日本とアメリカ合衆国の共通点や相違点を経験し、またそれらを表現する機会となってきました。さらに、特に現代のように世界が統一へと向かっている時期において、我々が推進しているプロジェクト

formuler un souhait, ce serait que vous ne me considériez que comme un messenger, messenger porteur du signe d'amitié qu'autrefois Takashima Hokkai offrit à Emile Gallé.

ART IN CULTURE AND ITS RELATIONSHIP TO MUSEOLOGY

Dimitri Papadimitriou

I am delighted to be back at Kanazawa College of Art, and I want to thank the College and its officials for the invitation to this symposium commemorating the 50th anniversary of the College. Seven years ago, I participated in the inaugural ceremonies which marked the establishment of a student and faculty exchange program between the Kanazawa College of Art and own institution, Bard College, a program which also includes traveling art exhibitions from Kanazawa and New York. Since that time, faculty and students from both colleges have visited each other's campuses and developed ways to strengthen this exchange program. For example, in 1991, our students and faculty benefited from three exceptional opportunities to understand and appreciate Japan. They observed first-hand the rich craft tradition of the city of Kanazawa; they appreciated the extraordinary role Kanazawa Collega of Art has played in developing, refining, perpetuating and disseminating this tradition; and, finally, they came to know several members of Kanzawa College's distinguished faculty and be fascinated by their work. In each case, our students and faculty have appreciated the values, and admired the methods and means of expression of this rich tradition.

Our exchange initiative, however, provides much more than an opportunity to experience and express similarities and differences between Japan and the United States. For this and other similar projects, in addition to facilitating good will and conveying knowledge, contribute to