●講座 ひと筆描き試論

Ⅱ.影絵のひと筆描き

Out-line of Silhouette

小山 清男 Kiyoo KOYAMA

1. マチスの作例

一般の絵画の中に、「ナスカ型ひと筆描き」の作例はな いかと画集などをくっていたら、マチス (Henri Matisse, 1869-1954) の作品の中に図1のような絵が眼につい た.『青い髪』と題する1点である. 胸をそらして走る女 性の姿をあらわしている。 そのリズミカルな動きが鮮か に表現されている. この図のアウトラインは、一応「ナ スカ型のひと筆描き」とみることができる. だが Pの1 点は輪郭線が2度通っていて二重点となっているから, 厳密にいえばナスカ型ひと筆描きとはいえないかもしれ ない. その点を別にすれば、この図のアウトラインは、 鮮やかなナスカ型のひと筆描きの線である. そのひと筆 描きの線が、この姿体の軽やかな躍動を、巧みにあらわ しているのである. ここでは、ナスカの地上絵にはみえ ない、動きを鮮かに表現しているのである.

このマチスの作品のアウトラインによって囲まれた体 の部分は、一様に青く塗られている。これは影絵とみる

図1 マチス『青い髪』

ことができる. 人も動物も、その他すべての物体は、影 としてみれば、いずれもひと筆描きのアウトラインで出 来ているということができよう、私たちはこのような影 絵の形を, しばしば「シルエット」といっている. 和英 の辞書では「影絵」は "a shadow picture" とあるが, 「影法師」は"a shadow""a silhouette"とある. 逆 にこの "a silhouette" を英和の辞書で引いてみると「影 絵」とある.

2. シルエットについて

シルエット (Silhouette) という言葉は本来, フランス 語であり、人名である。フランス18世紀、当時の財務長 官エティエンヌ・ド・シルエット (Etienne de Silhouette, 1707-67) に由来する言葉であるという. このシルエッ ト氏はきわめて吝嗇で知られていたという。たとえば肖 像画を描かせるのに,正面図としてではなく,横顔を黒 紙で切抜き、それを白紙に貼り付けるように行わせたと いう、それがシルエットと称する影絵のはじまりである といわれている[2].

アウトライン (その線はすべて「ナスカ型のひと筆描 き」である)だけでそれぞれの人の顔の特徴をあらわそ うとすれば、正面像ではなく、側面形、すなわち横顔で なければならない. 正面像ではそのアウトラインを, 如 何に克明に描いたとしても, 対象の顔の特質を表現する ことはできない. 正面像でそれぞれの顔の特色をあらわ そうとしたら、顔面の前後の凹凸を丹念に描き出さなけ ればならない、そのためには独自の絵画的技術と長い時 間が必要となる. それが横顔で描けば, ある程度簡単に あらわすことができる. 正面像としてよい肖像画を得よ うとすれば, 熟達した描写技術を身につけた, しかるべ き画家に依頼しなければならない。しかもそれには、長 い時間を要することになる. シルエット氏にいわせれ ば、それは時間と費用の無駄遣いということになる。だ から肖像は、もっぱら横顔の影絵とせよということに なった. そうして横顔の影絵を「シルエット」と称する

ようになったという. 一官人の吝嗇から生まれた呼称で あるということになる.

以上のように「シルエット」という言葉は、本来「横顔 の影絵」を意味していたのであるが、しだいに意味が広 がって、横顔に限らず体全体、あるいは人体に限らずあ らゆるものの影絵もシルエットと呼ばれるようになる.

いま、何かのシルエットを描こうとすれば、対象のア ウトラインを忠実に描いた後に、その内部を一様に塗り つぶすことになる. その場合のアウトラインは、まさに 「ナスカ型のひと筆描き」の線である. きわめて恣意的 な想像でしかないけれども、もしシルエット氏がナスカ の具象画のひと筆描きを知ったとしたら、横顔だけでな くこの描法で正面像も描けるかもしれないと感じたかも しれない、そこには線だけがあって、塗りつぶすところ のないことが、彼の吝嗇性に適応するからである。 顔料 の節約になると考えたのではないか、シルエット氏の在 職期間はきわめて短期であったというから、そのはかな い運命の影と重って、シルエット、影の言葉が定着した のであろう. いずれにせよシルエットとしての画像は, アウトラインだけで成立っており、その線がナスカ型の ひと筆描きであることが、いま筆者にとって関心のある ことである.

3. 浮世絵にみるシルエット

シルエット, 影絵の表現は, 東西の絵画にしばしばみ られるであろうが、本稿ではわが国の浮世絵の中にみら れる作例のいくつかを以下にみていく.

浮世絵は、江戸時代後半から隆盛となる庶民の絵画 で、木版画を主とするから複製が容易なため広く普及す る. その題材は、当時の庶民遊興の地、遊里や芝居に取 材した美人画や役者絵を主とする. それらの人物をシル エットとして表現するのがみられるのは、18世紀後半か ら19世紀にかけてであるが、それはあたかもフランスで シルエットが描かれるようになったのとほぼ同じ時期で あることは不思議である. フランスの直接の影響という ことではないであろう. はからずもシルエットを描こう という気運が東西に同時に興ったということであろう. 浮世絵にシルエットが描かれるのは、その末期、江戸時 代末から明治の初期である.まずその中の1点をみよ う.

○落合芳幾

『真写月花の姿絵』(図2)

芳幾 (1835-1904) はまさに19世紀末の浮世絵師であ

る. 新聞の発刊にも関与し、挿絵を創始したといわれて いる. この画面をみると、画面右上の小さな円形の中 に、当時歌舞伎の人気役者を、従来の画法で描き、その 下に大きくその横顔のシルエットを描いている. 後頭部 から頭頂の髷、その前部から、ひたい、鼻から口唇、頚 と、おそらくはきわめて写実的な線で描かれている。い うまでもなくこのシルエットのアウトラインは、正しく ナスカ型のひと筆描きの線である.

浮世絵の人物は, 通常斜面形, すなわち斜め正面を向 いたところを描いているのであるが、そのまま塗りつぶ してしまっては、顔の特色をあらわすことができない。 いわば止むを得ずということであろうが、完全な横顔と して描いている. その部分だけに限ってみれば、ヨー ロッパのシルエットと全く同じ思考が働いているという ことができる. 浮世絵の斜面性を見なれた当時の人たち にとっては、このようなシルエットの表現は、きわめて 斬新なものにみえたことであろう. 芳幾にはその他にも シルエットを描いた作品がある. それらの1点を次にみ ていこう.

○落合芳幾

『朧月姿絵寿語禄』(図3)

この作品は正方形の画面を、36個の同大の正方形に分 割し、その中央上部の4個分を上り、下方の2個分を振

図2 落合芳幾『真写月花の姿絵』

図3 落合芳幾『朧月姿絵寿語禄』

り出しとして、この上りと振り出しの部分は従来の浮世 絵の手法で着彩して描き、その他の30個の区画一人ずつ 歌舞伎役者のシルエットを描いている. 縦2行ずつ向き 合うようになっている. それらの役者の横顔は、多くは 前例の『真写月花の姿絵』からとったものであるが、向 き合わせるために、左右反転したものもある。 そのよう に配された役者は、上りに近づくほど人気の高い役者と なっているという.

○豊原国周

『俳優芸妓かげの評判』(図4)

豊原国周 (1835-1900) の没年は、明治33年であるか ら, まさに最後の浮世絵師である. その作品には, 美人 画の連作もあるが明治になってからは役者絵が多いとい う. ここにあげた作品は、画面を縦に垂直に2分し、そ の右方には美人の芸妓を本来の浮世絵の手法で彩色して あらわし、画面左半分は立て切った障子になっている. そうしてその障子に, 役者の半身像が影絵として描かれ

図4 豊原国周『俳優芸妓かげの評判』

ている. 右半分に描かれている芸妓も, その手や体の一 部も障子の向う側になっていて、その部分は影絵となっ て障子にうつっている.

この作品では右方の本来の浮世絵の手法で描かれた美 女の姿と、影ひと色となった左方の役者のシルエットと を見比べることによって、新鮮な興趣を感じたことであ ろう. また本来の手法で描かれた右方の芸妓と、シル エットとして描かれた左方の役者とは、正対する二者で はない. 芸妓は斜面形であるのに対して、役者は側面形 であって、両者の視線の方向は同じではなくずれてい る. 芸妓の視線は画面に対して斜めであるのに対して, 役者の視線は画面に平行である. この視線の方向のずれ が、この画面にわずかながらも三次元的な深さを与えて いて、絵画空間から興味深いものが感じられる.

人の顔のシルエットは、以上にみたように、浮世絵に おいてもつねに側面形として描かれる. そうしてそのひ と筆描きの線は、対象の人物の側面形のアウトライン に、できる限り等しくなるように描かれるのであり、そ の点は浮世絵のシルエットもフランスのシルエットも全 く同巧でいささかな違いもない. そのいずれもが、また すべてのシルエットが、素朴なレアリズムで描かれてい るのである.

このことは浮世絵師たちにとって決して嬉しいことで はなかった. なぜならこの素朴なレアリズムを何処まで も追求していくことは、如何に正しく横顔のシルエット が出来上ったとしても、そこに個々の絵師たちの個性を 生かすところがすっかりなくなってしまうからである. そこで彼らはさまざまな工夫を凝らす. 従来の手法によ る表現とシルエットとを対置することによって、何とか 独自の個性的な作品にしようとするのである。ここにあ げた豊原国周の作品など、まさにそのような浮世絵師の 苦心が明快に感じられるものといえよう.

ひと筆描きの点からみても、横顔のシルエットとして のアウトラインは、すべて同巧であって、特筆すべきこ とは何もない、やはりここでも、本来の絵画空間に対置 されることによって、独自の線としてみえてくることに 興味がもたれる。だがその場合ひと筆描きの線は、その 内部が一様に塗られていることと相俟って、現実の世界 からはずれた、一種のはかなさを感じさせるようであ る。そこにナスカ型ひと筆描きの線に一種の造形的な意 味が感じられるのではないか、以上にあげた浮世絵の諸 作をみているうち、そのように思われてきた.

○葛飾北斎

『北斎漫画』(図5)

北斎(1760-1849)は琳派、土佐派、それに洋風画な どを学び、多彩な作品を描いた江戸後期を代表する浮世 絵師であるが,「富嶽三十六景」など風景版画がよく知 られている。その北斎がたわむれに描いたと思われるの が図5の1点である。横向きに坐す女の姿であるがその 上半身は障子にうつる影として描かれている。 箸を手に して何かを食べているところを描いている. かくれて食 べているつもりであろうが、それが障子に影としてう つっている. かくれたつもりのつまみ食いが、はからず も影によってばれてしまうという、ユーモラスな絵本の 1ページである。この絵でもシルエットとなった女は, 側面形であるが、単なる横顔だけのシルエットではな く、ものを食べる箸、それをもつ手もみえていて、横顔 だけのシルエットのような単調な感じはしない。ひと筆 描きの線としてみると、箸で運んだ食べ物が口をふさい でいるから、厳密に全体がナスカ型ひと筆描きとはいえ ない.

図 5 葛飾北斎『北斎漫画』

○歌川国芳

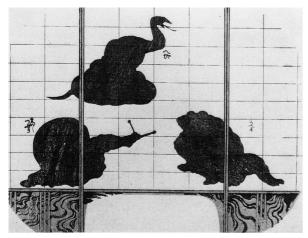
『絵鏡台合かが身えびす』(図6)

『へび かへる まいまいつぶり』(図7)

国芳(1797-1861)は江戸後期に名をなした浮世絵師 で、武者絵を得意とするが、この絵はそれとは違って、 図6ではえびす、大黒、布袋に扮する3人を描いてお り、図7でそれらの影が蛇、蛙、蝸牛の姿になってみえ るところを描いている. これら両図に描かれた形を切抜 いて、団扇の表裏に貼り、団扇表裏の絵の対応を楽しん だという. 浮世絵の中に影絵の描かれたものを探してい ると、このような遊戯的な作品のいくつかに眼が止っ

図6 歌川国芳『絵鏡台合かが身えびす』

歌川国芳『へび かへる まいまいつぶり』

た. 影絵はこのような遊び心を誘うものでもあった. 『へび かへる まいまいつぶり』のシルエットのアウ トラインは、いずれもそれ自体で完結した、閉じたナス カ型ひと筆描きとなっている.

4. 踊るシルエット

シルエットという言葉は既述のように、本来人の横顔 の影絵を指す言葉であるけれども、程なくその意味する 範囲を広げて、あらゆる形の影絵のすべてを指すように なった、ここでは全身のシルエットをみていこう、

○河鍋暁斎

『新板かげづくし 天狗の踊り』(図8)

暁斎 (1831-89) は狩野派を基本としながら、そこに 浮世絵の手法を交え, 多彩な日本画を描いた画家であ る. 鋭い写実の眼ざしで対象を見据え、その動勢を鮮や かに描き出していていった異才である.

この『天狗の踊り』は、廻り燈籠にあらわれた影絵で ある. 画面下方に三味線を弾く1体と太鼓を打つ1体と が坐し、10体の天狗が踊っている。いずれも激しい動き

図8 河鍋暁斎『新板かげづくし 天狗のおどり』

の姿を実に巧みに描いている. そのいずれもが墨一色の 影絵であり、それらのすべてのアウトラインは、ナスカ 型のひと筆描きの線である. しかしそのアウトライン は、ナスカの静的な線とは違って、さまざまの肢体の動 き、それから伸びる手足の上下左右への動きなどが、鮮 やかにあらわされている. この絵をみていると、もうこ れ以上の動きの表現はありえないのではないかと思われ てきた、 暁斎の鋭い写実力をここにみることができる.

○河鍋暁斎

『百喜夜興姿影絵』(図9)

前例と同じ廻り燈籠の影絵である.「百喜夜興」は「百 鬼夜行」のことであろう、骸骨、幽霊や蝙蝠、鼠などの 化身を画面上半に描く、中央の大きな幽霊は両手を広げ て下方へ向って襲いかかろうとしているかにみえる. そ の下方には恐れ逃げまどう4人が描かれている。前例と 同じように、この作品でも、それらの形は、いずれも激 しい動きをあらわしている. ここでも暁斎の鋭い写実力 がうかがえる. これらの妖怪や人物は、骸骨の1体を除 き、他はすべてナスカ型のひと筆描きの線である。(ただ し厳密にいえば、画面左下の人物の、両腕が作り出して いる三角形の部分は、このひと筆描きからはずれている)

河鍋暁斎『百喜夜興姿影絵』

以上にみたように、シルエットという言葉の意味する 横顔の描写では、誰が描こうと忠実に描けば描く程、そ れらはすべて同じ線となってしまい、そこに造形的な違 いを見出すことはできないが、全身のシルエットとなる と、対象の姿体の違いがはっきりとあらわれてきて、そ れぞれに固有の表現が可能となる. その場合, その影絵 を形成するアウトライン, すなわちナスカ型ひと筆描き

の線には、ナスカの具象画にはみられなかった激しい動 勢の表現も可能であることを確認することができたので ある.

○岡本帰一

『をどり』(図10)

ナスカ型ひと筆描きから、 影絵の形をみてきたのであ るが、その多くは浮世絵にみる影絵で、18世紀末から19 世紀にかけてのものであった. 最後にずっと時代の下る 1点をあげる、といっても今からみれば新しいとはいえ ないであろう. 昭和初期の1点である.

岡本帰一(1888-1930)は大正から昭和の初期に活躍 した洋画家であるが、後半はとくに挿絵、それも童画家 として名を知られている。 大正の末から昭和にかけて月 刊の絵本『コドモノクニ』に多くの童画を描いている. ここにあげた1点は、『コドモノクニ』昭和3年1月号 所載のものである.

見開き2頁一ぱいに描かれ、6人の子供たちがそれぞ れの踊りのポーズをとっているが、そのすべてが黒一色 の影絵となっている。左端に描かれた二人は、手を組み 合って踊っているが、それを除けば他の4人は、すべて ナスカ型のひと筆描きのアウトラインとなっている。暁 斎の激しい動きの表現とは違って、しかし子供たちのし なやかな踊りの動きが、巧みに影絵となっている。さま ざまなポーズをとる姿体、そこから上下左右に伸びる手 や足、ここでも動きが巧みにとらえられている。全身の シルエットはこのような描写でそれぞれの画家の個性を あらわすことができるのである.

図10 岡本帰一『をどり』

5. おわりに

本項では「ナスカ型ひと筆描き」のみられる作例とし て、影絵を採り上げてみた.「シルエット」という言葉 は、本来横顔の影絵をさすものであり、そのアウトライ ンを決めるひと筆描きの線は、すべて緻密な写実を追求 するものであって、いずれの画家が描いても、忠実に描 けば描くほど同じ線となってしまう. そのために、当時 直接の接触はなかったと思われる、フランスと日本の浮 世絵の影絵が全く同巧のものとなる.

このようなシルエットの没個性的な影絵を如何にして 独自の絵画にすることができるかと、浮世絵師たちは工 夫を凝らし、実像と影像とをさまざまに対置した作品を 創り出したのである.

わが国の浮世絵にしばしば影絵が描かれるようになっ たのは、18世紀末から19世紀にかけてのことであるが、 それははからずもフランスでシルエットがはっきり意識 的に描かれるようになったのと時を同じくしているので ある. それは何故であろうか. それは今後の課題として おきたい.

当初横顔の影絵を意味した「シルエット」という言葉 は、程なくその意味するところを広げ、あらゆるものの 影をすべてシルエットと称するようになる。人体のシル エットについていえば、横顔だけに限らず、全身の影を 称するようになった、すなわち人体のさまざまな姿勢、 運動の状態をあらわすようになる. それらには画家たち それぞれの個性が表現できるようになったのである.

ナスカ型ひと筆描きの線の静的な筆の運びが躍動する ようになって、さまざまな表現が可能になった。ナスカ 型ひと筆描きの線の大きな飛躍であるといえようか.

本稿で採り上げたのは、主として浮世絵からであった が、さらに広く東西の絵画を探ればそこに何か新しいも のが見えてくるのではないか、それらについては他日を 期したいと思う.

ここで採り上げた浮世絵の作品は、ほとんど参考文献 「1] からであることをお断りして擱筆する.

参考文献

- [1] 影絵の一九世紀 (サントリー美術館) 1995.
- [2] 新潮世界美術辞典(新潮社)1985.

●2009年2月18日受付

こやま きよお

東京芸術大学名誉教授

1916年愛知県生まれ、1940年、東京美術学校工芸科図案部卒業、東京芸 術大学講師, 助教授を経て, 1975年, 同教授. 1984年定年退官. 日本デ ザイン学会、日本図学会、美術解剖学会名誉会員、美学会、民族芸術学 会, 形の文化会会員.

著書:『デザイン製図ハンドブック』ダヴィット社,『基礎デザインの 手引き』アトリエ出版社、『絵画空間の図学』美術出版社、『造形の図学』 日本出版サービス(共著),『幻影としての空間』東信堂,『美の図学』 森北出版(編著),『遠近法』朝日新聞社

訳書:ブルーノ・ムナーリ『芸術としてのデザイン』 ダヴィット社