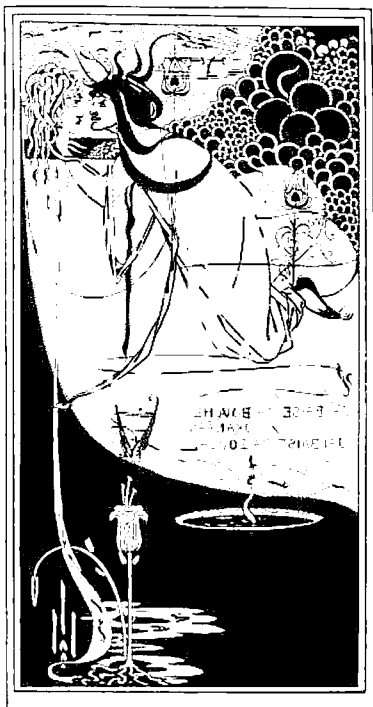

● 第4講

ヨーロッパ世紀末と美術

◎ピアスリーとその時代

河村錠一郎 (二橋大学教授)

「ヨカネンの宴に口づけするセロメ」
ピアスリー画

かわむら じょういちろう

一橋大学経済学部教授。

東京大学文学部卒、同大学院人文科学研究科博士課程修了。

英文学、美術、比較美術専攻。

著書に「ピアスリーと世紀末」、講社、「世紀末の美学」、研究社出版。

「ゴルヴェー男爵・知られざる世紀末」、小沢書店。

「ワーグナーと世紀末の音楽たち」、音楽之友社、ほか。

★ この頃は河村院一郎先生の『世紀末の美学』に収められた一九〇〇年の回号——ピアズリーと現代を——もとに、加藤・修正していただきました。(参考文献参照)

★ ピアズリー

John Everett Millais (1829-1896) イギリスの画家。又半世紀の通俗などで活躍。黒白のペン画にも卓越した取柄のな作品は、19世紀末の選美を象徴するものとしてい

★ 2 オスカー・ワイルド

Oscar Wilde (1854-1900) イギリスの詩人・劇作家・小説家。ダブリン生まれ。オックスフォード大学卒業。19世紀末の耽美派の代表。芸術至上主義で、自然が芸術を模倣すると主張した。派手な私生活も注目され、人気絶頂の頃に男色事件をおこし、2年間の獄中生活を送った。代表作として小説『パロメド』、『リアンクレイの肖像』、■ 話『華麗な王子』など。

ピアズリーという
画家の登場

された芸術雑誌『ステュディオ』は、その創刊号で無名であった画家ピアズリーに破格の待遇を与えたのです。全ページ大の挿絵をなし挿画が六点、「近く」ステュディオにフルサイズで掲載する予定」と脚注をつけた縮小版の横長のドローイング、さらに『アーサー王の死』への挿画から二点、計九点が掲載されたのです。そのなかには、オスカー・ワイルドの『サロメ』の初版を読んで描いた〈ヨカナーンの首に口づけするサロメ〉もふくまれていましたが、黒一色のドローイングでありながら、絢爛たる、それも悪魔的な色彩を放っているこの作品は、ピアズリーのその後の世界をはやくも表わしているものです。ピアズリーはこの時、若干二〇歳でした。

こうして華麗に登場したピアズリーの名は、たちまちヨーロッパ中にひろまりましたが、肺病で余命いくばくもないことを本能的にさとっていた彼は、『アーサー王の死』の仕事を受け一八九二年から、二六歳の誕生日を迎える前に倒れた一八九八年までの六年間に、ふつうの人が一生かかってもなしとげないことをはたして、文字どおり命を燃やしつくして、世にいう「ピアズリー時

ピアズリーという画家がはじめて知られるようになったのは、一八九三年でした。この年、ロンドンで創刊

★3 村山槐多(1896-1976)
詩人・画家。横浜生まれ。ポード
レル、エドガー・アラン・ポー
などの影響を受ける。世紀末の装
美主義に同調し、文芸作品、版画、
水彩なども創作した。その活動は、
当時の芸術青年をおおいに刺激す
るものだった。

★4 アル・ヌーヴォー
19世紀末にベルギー、フランスに
おこり、ドイツ、オーストリアに
およんだ美術様式。イギリスのW・
モリスなどの影響を受け、植物の
縋(つら)りのような美しい曲線が特
徴。

代』を作りあげたのです。

ちなみに、日本ではじめてビアズリーの作品が本格的に紹介・展示されたのは、一九八三年で、二つの展覧会が相次いで開催されました。ビアズリーがロンドンでデビューした一八九三年をひっくり返した一九八三年が、日本のビアズリー元年ともいふべき年だったというのは、因縁めいておもしろいところですよ。ビアズリーの絵は黒白のモノクロで描かれており、その原画と印刷本の画集で見ると印象が変わらないと思いがちですが、そのときに見た実際の原画には、墨や鉛筆の微妙なゆれやかすれぐあい、塗りの微かな不均一などをとおして、ピアズリーの息づかい、ピアズリーの生の存在なまが感じられたことを覚えていきます。

しかし、ピアズリーの存在そのものが日本に紹介されたのは意外にはやく、また意外なところに現われています。たとえば、村山槐多むらやま かいたが一九一三年頃に『稲生像』を描いていますが、槐多は愛するこの少年に恋文を送り、その少年を「ほくの好きなオーブリー・ピアズリーの神経症の美女のように」美しいと告白しています。ピアズリーが同時代、そしてそれにつづくアル・ヌーヴォーヌーヴォーの時代に与えた影響のひとつは、まさにこの世紀末的な「神経症の美」にほかならないのです。

それからもうひとつ、一九二四年にデザインされたある化粧品会社の包装紙に、ビアスリーの装画にそっくりな図柄が使用されています。ビアスリーは、印刷術の発達にともなって美麗鮮明な挿絵入り装飾本が刊行可能になったことをじゅうぶんに計算に入れて、ペンや鉛筆で線を生かしてドロイングしました。そしてビアスリーの成功によって、線画としての装飾画やポスターをふくむ商業美術が美術の世界で市民権を得るとともに、その装画そのままの包装紙が日本に登場するまでになっていたのです。

ヨーロッパ世紀末の美術とビアスリー

テイシズム、華麗な装飾様式、等々、要するにヨーロッパ世紀末を一身に象徴した画家、ということになるでしょう。

画家といつても、いわゆる油絵作家ではありません。世紀末といえ、まさきにオスカー・ワイルドの『サロメ』が思い浮かびますが、ビアスリーの名があつという間にヨーロッパ中に知れ渡り、やがて日本にも届くことになったのも、おもにこの『サロメ』の挿絵によるものでした。ビアスリーは、大胆かつ繊細な線描写だけで、冷血な妖しい官能美を描きだしたのですが、油彩の巨匠と

ビアスリーという画家を要約してい

えば、悪魔的な官能の画家、天折の

天才、耽美^{たんのび}頹^{たい}靡^びの異才、倒錯のエロ

二六〇一五

● ヨーロッパ六世紀末と美術

● 〇九三

いうタイプとはまったくちがう装飾芸術作家が、短期間のうちに世界的な名声を得たというのは、かつてないことです。

★5 藝壇芸術
一般の人々の生活のなかにひろま
つていく芸術。たゞの娯楽芸術
ならぬ。

もちろんこれは、ピアスリーの特異な画風によるところが大きいのはいうまでもありませんが、それだけではありません。ピアスリーの名声は、印刷や装幀の技術が急激に発達し、書物がむかしのような貴重品ではなくなつて一般商品と化し、演劇やオペラなどの都市芸術、巷間芸術がさかんになり、ポスターが人々の美に対する関心の一隅を着実に占めるようになった、十九世紀末の時代相を反映する事件でもあったのです。今日のマス・メディアの急膨張、写真、カラー印刷、A.V、パソコンにいたるテクノロジーが生活のなかの美に与える影響、さらに装飾芸術や室内芸術の人気、版画やポスターへの若い人々の熱い視線を考えると、十九世紀末のヨーロッパは、まさに現代の母胎であったといえるでしょう。

美意識の急激な革新の背後にあるものは、テクノロジーの問題だけではありません。新しい思想、新しい哲学も美のスタイルに変化をもたらしています。

たとえば、フェミニニズムが急速に伸びていったのも、この時代です。また、性心理や精神分析への関心がたかまり、中産階級の紳士淑女の仮面の下に、抑圧されてきた性が自由を叫びはじめ、同性愛の主張が文学・芸術を彩り、今日

★6 UHヒニスム

男女同性主義、女性解放論、女権
拡張論などの意。女性の権利とし
ての社会、政治、法律上の拡張
を主張する説。

★7 社会主義思潮とその運動
第2回インターナショナルのこと。
1889年にパリで結成され、
1914年の第1次世界大戦まで国
際社会主義の中心となった。ドイ
ツの社会民主党、フランスの社会
党、イギリスの労働党など、各国
の社会主義政党がを解した。

の同性愛解放運動(ゲイ・リベレーション)の源泉となったのも、この時代なのです。またこの時代は、資本主義社会の経済的反映が庶民の生活を変化させる一方、その欠陥もあらわになり、社会主義思潮とその運動が大きく成長してきます。

ピアズリーは、ヨーロッパの先進国として栄光につつまれながらも、その旧体制がこうした新しい思潮とぶつかって不協和音をたてはじめた大英帝国の、ブライトンという保養地で生まれました。一八七二年八月です。父は病弱で収入がなく酒飲みで、ピアズリーと姉は、母親が家庭教師やピアノ教師をしながら育てましたが、彼女は当然ながら、かぼそいピアズリーを溺愛しました。また家に籠もりがちなピアズリーにとって、唯一の友はひとつ年上の姉のメイベルでした。そして肺病のために肉体はもろく、感性や知性は異常なほど早熟な少年にとって、母親との、そして姉との近親相姦的な心のつながりは、自閉症的な性のファンタジーへと追いかむことになったのです。生命の短いことを本能的にさとっていたことも、才能の急激な開花をもたらすと同時に、官能の妖しく、しかし冷たい炎に油をそそぎました。ピアズリー芸術は、ほかの多くの天才の例にもれず、このような個人の生の情況が、時代の新しい勢いと幸福な合体をすることではじめて可能になったのです。

とはいえ、性のイメージが横溢するビアズリーの作品は、進歩思想を奉じる十九世紀の平均的イギリス人からいっせいに非難されました。ビアズリー芸術が、小市民的な良風美俗への挑戦だったからです。

では、ビアズリーという天才を生みだし、かつ非難した十九世紀末のイギリス、あるいはヨーロッパの社会状況はどのようなものだったでしょうか。

世紀末という時代

いわゆる頹廢たいてい芸術といわれた特殊な様式の流行をささえた社会、それを生んだ社会にも、それなりの特殊性

がありました。まず第一に、かつてなかった経済的繁栄です。それをもたらした産業の発達は、芸術に、芸術の状況の変化に、著しい影響を与えたのです。そして第二には、経済、産業、工業技術のみならず文化、芸術の面においても、きわめてインターナショナルになったことです。この「国際性」あるいは「同時性」という点でも、世紀末はかつてない状況をむかえました。

一九〇〇年の『アート・ジャーナル』の全巻をめくってみます。かなり贅沢に作られた月刊の芸術専門誌ですが、どのページを開いても、この時代の勢いのよさが、活気が、強烈に薫ってきます。芸術は、いつの時代でも経済的繁栄と無縁ではられません。ローマ法王やメデイチ家メディチ家がなければ、ミケラン

★ロメデイチ家
イタリアのルネサンス明の大富豪。
フィレンツェ共和国・トスカーナ公
国を支配した。金融業者でもあり、
教皇や諸国に貢しつけをした。、
名家と婚姻関係を結んだり、王妃
や教皇を輩出した。当分の
政治権力を握っていた。学問・芸
術を保護し、この時代の繁栄をな
された。

いにあがったイギリスの繁栄と、それがもたらした「ゆとり」にほかなりません。実際には、世紀末の新しいメデイチともいえるヘンリー・テイトの力によるものでした。一九〇〇年二月号の『アート・ジャーナル』は、故人となったテイトの業績を讃えています。『貴族』としていたのは、テイト美術館の建物と美術品の寄付を中心とします。「貴族」としては、オックスフォードやリヴァプールなどで学校教育に関連して多くの寄付をしています。男爵の位をもらったからです。「商人貴族」という言葉は、まさにメデイチ家を思わせないでしょうか。

装飾芸術と テクノロジー産業

●
ところで、十九世紀のパトロン群状
況で、イタリアルネサンスとはちが
う重要な局面があります。それはメ

★11 力機械
イギリスのカーライトによって
全明された織機、手機に対して動力に蒸気機関を使用し、産業的で
大量生産が可能になった。

デイチ家のような、あるいはテイトのような大商人だけではなく、中産階級が芸術のパトロンとなったことです。これも産業の発達によるものです。すなわち、印刷芸術、織物産業などの発展と隆盛です。また芸術の質、といって語弊があれば、芸術の様式あるいは姿も大幅に変わりました。それによって、われわれになじみの世紀末の芸術家たちや、アール・ヌーヴォーが生まれたのです。力織機が工場で使われるようになってから、イギリスの織物産業はできるだ

★12 ウィリアム・モリス
 William Morris (1834-1896)
 イギリスの詩人・工芸家。ラファ
 エル派の影響を受ける。建築・
 絵画・工芸と志望を変えた。社会
 主義運動にも参加し、自らの組織
 も設立。多方面に才能を発揮し、
 生涯に芸術の融合をめざした。

け良質のものを、できるだけ安価に作り、大量に販売することをもつぱら心がけたために、デザインの点ではフランスなどの工業後進国に遅れをとることに
 なります。しかしウィリアム・モリスが出現して、その遅れをとりもどし、そ
 れのみか、芸術をデザイン化し、あるいはデザインを芸術とする新しい芸術世
 界をきり開いて、西欧に大きな影響を与えたのです。モリスといえ、社会主
 義者の草分けのひとりとしても知られ、中世の手作りの装飾芸術的な印刷と造

★13 ケルムスコット・プレス
モリスが自宅に設立した印刷所。
装飾文字や装幀をデザインし、書
籍本を出版した。

本のケルムスコット・プレスや、民芸運動、工芸品の分野の比類ない独創性でも知られていますが、ほんとうの意味での影響力の大きさは、カーペットや壁紙のデザインにありました。モリスの花や葉や蔓の意匠は、イギリス人の得意とする自然観察の実証性を土台としているだけに、自然のもつダイナミズムが息づいています。とはいえ、当初はその見事なデザイン、あまりにも凝った、中世社会の共同作業を模した手作りの仕事は、たいへんなコスト高で、一般人には手に入りにくいという、社会主義者モリスにしては皮肉な現象が生じたのです。こうして彼の仕事は孤立し、その状態がしばらくつづきましたが、やがて力織機を導入した工場で、結果的にはモリスの精神が生かされ、成功したのです。良質、安価、そして装飾美の三つがテクノロジーで結ばれ、モリスの理念が現実化することとなりました。

ところでこうしたテクノロジーの力は、世紀末芸術やアール・ヌーヴォーを考える際に、見落としてはならない点です。『アート・ジャーナル』の一九〇〇年一月号に、スコットランド西部のダーヴェルのアレキサンダー・モートン社が紹介されています。スコットランドの小さい村にすぎなかったダーヴェルは、手織工場がさかんなところでしたが、機械化の時代の波をかぶり、徐々に死滅しかけていました。しかし一八七〇年頃に、この村の若い職工であったモートン

★はシュニール
フランス語でなすシュニール。毛虫
の糞。毛虫のようなものはあるが
い飾り糸、またこの糸を使った服
物。糸は刺繍や縫製に、織物は
ショールやセーターなどに用いる。

が、スコットランドではじめてレース編みの機械を使いはじめ、大成功をおさ
めました。この成功がもとで、西スコットランドのレース産業が急成長をみせ、
つづいてタペストリー、カーペット、シュニールの産業がおこり、世紀末には
ダーヴェル社はイギリスだけではなく、ヨーロッパでもっとも美しい織物のメ
ッカのひとつとなりました。

モートン社のファブリックの柄や色合いのデザインは、アレキサンダー・モ
ートンが、これとねらいをつけたアーティストに個々に依頼して買いあげたも
のですが、それらのアーティストの仕事は、ウィリアム・モリスかベルギーや
オランダのアール・ヌーヴォーと間違えかねないほど、アール・ヌーヴォーそ
のものの曲線の世界となっています。

ピアズリーとならぶもうひとりの世紀末の大立者、チャールズ・リケッツの
華麗な装幀本に見られる装飾芸術にも、そういう曲線の世界が強烈に反映され
ています。リケッツは一八六六年生まれですが、装幀の仕事は一八九三年のオ
スカー・ワイルドの詩集『スフィンクス』が最初です。このリケッツやピアズリ
ーは、モリスの理念を生かして蘇生させたカーペットやカーテンが、そうめず
らしくないといえる生活環境で育った、といえるのではないかと思います。

ところで、ヘンリー・テイトが莫大な財を築くもとなつたのも、モートン

★15 ウィリアム・ブレイク

William Blake (1757-1827)

イギリスの詩人・画家。裕福な洋
行店の家に生まれ、学校教育は受
けずに叛逆的に進学入りした。幻
想的な神秘世界を展開する一方、
急進的な社会批判の思想もあわせ
もっていた。生前は詩人としては
認められず、出版家として生活を
ささえたが、20世紀になって再評
価された。

★16 ラファエル前派

ロゼッティなどによる芸術運動。
アカデミックな芸術に反発し、ラ
ファエル以前のイタリヤ芸術を模
範とした。素朴な作風に裝飾的な
要素をとり入れ、明確な輪郭線と
華やかな色彩、綿密な描写が特徴。

とほぼ同じ頃、一八七〇年代末でした。食料品店の店員から身をおこしたテイ
トは、この頃ひとつの発明に注目して生涯を賭けたのです。精製砂糖の大きな
塊を、家庭用の小さな塊にカットする効率的な機械です。テイトはこの機械の
特許を買いとってロンドンにでて、自分の会社をもちました。まもなく、「テイ
トの角砂糖」は世界中にひろまりました。世紀末の芸術家たちが、モリスの理念
が産業化された日常生活のなかで、「テイトの角砂糖」で午後のお茶を楽しみな
がら、ウィリアム・ブレイクやラファエル前派といった自国の、そして世紀末
芸術の源流とその系譜となるべき人たちを論じ合っている図を思い描いても、
根拠のない空想とはいえないのではないのでしょうか。

パリ万国博覧会と 世紀末

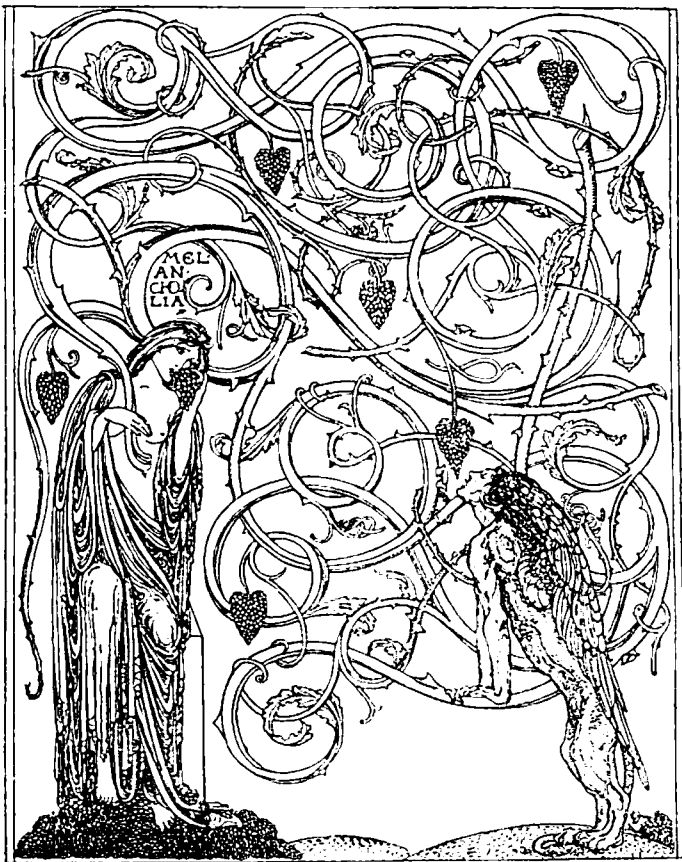
一九〇〇年といえは、パリ万国博覧
会★17の年でもありました。フランスの
歴史的な名画の展示用に建てられた

会場と、現役の芸術家の作品を展示するために建てられたのが、それぞれグラ
ン・パレとプチ・パレ★18です。このとき、イギリスの会場となったいわゆる「イ
ギリス館」は、「プリンス・オブ・ウェールズ・パヴィリオン」と命名されました
が、「アート・ジャーナル」はこれを「まさに一個の宝石である」と絶賛していま
す。その様式は十六世紀の純粋なエリザベス朝様式でありながら、完全に「鉄と

★17 パリ万国博覧会
 1889年開催。展覧館は、こ
 流行のアルヌーブール調で、最
 新の鉄筋コンクリート造りが採用
 された。7階建ての電中や、歩
 歩道などが展示され、大量生産を
 司業にする機械類は産業革命後の
 新時代を予感させた。

★18 グラン・パレ、プチ・パレ
 両建物ともパリ万国博覧会のために
 建築家によって建造。国の所有
 となるモン・パレ(大宮殿)に対
 し、通り向きのプチ・パレ(小宮殿)
 はラファイ・パレ美術館として現在
 にいたっている。正式名称はパリ
 市立美術館。レンブラントをふ
 くむユダヤ人兄弟、印象派、ナ
 ビ派を中心としたピカソールなど
 の「ロマン」が展示。

「スフィンクス」の神聖ノリケツ

1900年パリ万国博のイギリス館

漆喰^{しつこう}」でできていて、木はわずかに使つてある程度の耐火建築でした。これなど、まさに新時代を象徴するものでした。

この万国博の実行委員長であるアルフレート・ピカールは、一九〇〇年パリ万国博の特徴を、『アート・ジャーナル』に述べています。それによれば、今回の博覧会は芸術家グループのほかに、多くの科学者、エンジニア、そして生産者グループや商人たちといった、多様な人たちの協力があつたことが強調されています。また、万国博の冒頭を飾つたのは「教育」部門です。「教育こそ人類にとって世界の入口であり、あらゆる進歩の源泉である」というのがその理由でした。まさに十九世紀、産業革命以後の世界の哲学です。つづいて、芸術、科学の各部門になり、第四部門がどうやら一九〇〇年パリ万国博の目玉のようです。すなわち、「十九世紀における現代の産業を担う偉大な要素——産業界の最も強力なエイジェント、すなわち、各種の機械、技術、電気、土木工学、そして交通」です。

さらに、いかにも十九世紀ヨーロッパを象徴するものとして、かつてない、まったく新しい部門が設けられています。「植民地」部門です。最後は、これまたたいへん象徴的な「陸海軍」の部門です。「平和な勤労によって獲得された財産を守り、その安全を保障するのが兵力である」から、万国博のしめくりとして

★19 露露北露

(1761-1841)

江田後朝の王世孫。幸川香舟に学び、その後、阿野派、土佐派などさまざまな派閥を指導。勤王もたじろぎ、北露を求むる頃から積極的な活動をはじめた。代表作に「富野三十六書」など。

★20 北京虐殺事件

義和團事件、七ヶ野事件ともいふ。五ヶ野は、義和團が占めた山梨縣争後、海外派の中国への干渉が露骨になり、その流れを承めて秘密結社、義和團の乱が北京でもあった。この乱によって、ドイツ公使や日本公使館が殺されたため、日・露を中心に各国が共同出兵して乱を鎮圧。翌1901年、清は北京議定書による謝罪を余儀なくされた。義和團が陥れると、日・露・英などの連合軍による監禁や虐待、婦女暴行などが公然と行なわれていた。

は最適だというわけです。

このように、「一八〇〇年以來の百年間における世界の進歩・発展を集約し、人間社会の繁栄を謳歌したのが、一九〇〇年パリ万国博覧会です。むろん、この華やかだ、活気にみちた繁栄の新時代が、そのまま暗黒の墓穴に通ずるものであったことは、いまさらいうまでもないことです。この万国博から二〇年もたたないうちに、第一次世界大戦がはじまり、さらに二〇年ほど後には、第二次世界大戦の火蓋が切られます。

ところで、ヨーロッパの世紀末は、日本の明治三〇年代にあたります。この頃から西欧では日本への言及が目立つようになってきますが、浮世絵をはじめとして、日本の芸術が西欧へ影響を与えるようになっていきます。もちろん、その背景には明治維新後に国力が増大しつつあった、国家の勢いもあったことでしょう。当時のパリの新聞には、「日本は産業帝国、軍事帝国、そして政治帝国になりつつあり、その未来は洋々たるものだ」と確信されると記されています。「その未来」とは、結果的には第一次および第二次世界大戦を予告したものであったといえるでしょうか。ちなみに、北京のコレクターのひとりだった東洋美術の愛好家のひとりに、さきに紹介したチャールズ・リケッツがいます。彼の日記には、一九〇〇年の「北京虐殺事件」の報道を聞いて、大きな痛手を受けたこ

★21 プティ・フル
プティ・フルシヨアの略、小市民、
プロレタリアートとブルジョアジ
ーの中間に位置する人々をいう。
サラリーマン・医徒・弁護士など
の職業の人が多く、経済的には労働者階級に近いところにありながら、資本家階級に親近感をもっている。

とが記されています。

このリケツツをふくめ、ピアズリーやオスカー・ワイルドらの世紀末の芸術家や文学者たちは、機械産業社会の安手な時代がかかえる病弊を見抜き、抵抗もしていました。とはいえ、彼らの生命が光彩を放った場所は、まさに産業社会、プティ・フル社会（註）の文化によって可能となったものでもあったのです。世紀末芸術やアール・ヌーヴ（註）は、機械文明や産業社会のメカニズムが生んだ新しいメディアを利用し、その勢いに乗って次々と傑作を世に残しました。しかし、それらの華麗な妖花を咲かせた根は、鋼鉄と新エネルギーの無限の進歩思想につちかわれて増殖していった世界の、非人間性と虚偽・偽善に対する反抗でもあったのです。

●参考文献

『世紀末の美学』河村錠一郎（研究社出版）