

浮世絵の鑑賞

永井荷風

青空文庫

我^{わがくに}邦^{くに}現代における西洋文明模倣の状況を窺^{うかが}ひ見るに、都市の改築を始めとして家屋什^じ器^ぐ庭園衣服に到るまで時代の趣味一般の趨勢^{ちゆうしゆ}に徴^{ちゆう}して、^{うた}転^たた余をして日本文華の末路を悲しましむるものあり。

余かつて^{ふつこく}仏^{ふつ}国^{こく}より^{かえりきた}歸^き来^{きた}りし頃、たまたま^{しばれいびやう}芝^{しば}靈^{れい}廟^{びやう}の門前に立てる明治政庁初期の官吏某^{ぼう}の銅像の制作を見るや、その制作者は何が故に新旧両様の美術に対してその効果上相互の不利益たるべきかかる地点を選択せしや、全くその意を了解するに苦しみたる事あり。余はまたこの数年来市区改正と称する土木工事が何ら愛^{あい}惜^{せき}の念もなく見^み附^{つけ}と呼^{よび}馴^なれし旧都の古^こ城^{じやう}門^{もん}を取^と払^はひなほ勢^{いきおい}に乗じてその周囲に繁茂せる古松を濫^{らん}伐^{はつ}するを見、日本人の歴史に対する精神の有^う無^むを疑^うはざるを得ざりき。泰^{たい}西^{せい}の都市にありては一樹の古木^{いちもく}一字の堂舎といへども、なほ民族過去の光栄を表現すべき貴重なる宝^{ほう}物^{もつ}として尊敬せらるるは、既に幾多漫遊者の見^{けん}知^ちする処ならずや。然^{しか}るにわが国において歴史の尊重は唯^ただ保^{がん}守^{めい}頑^{がん}冥^{めい}の徒^たが功^{こう}利^り的^{てき}口^く実^{じつ}の便^{べん}宜^いとなるのみにして、一般の国民に対してはかへつ

て学芸の進歩と知識の開発に多大の妨害をなすに過ぎず。これらは実に僅少なる一、二の例証のみ。余は甚しく憤りいきどおきまた悲しみき。然れども幸ひにしてこの悲憤と絶望とはやがて余をして日本人古来の遺伝性たる諦めの無差別観に入らしむる階梯かいていとなりぬ。見ずや、上野の老杉ろうさんは黙々として語らず訴へず、独りおのれの命数を知り従容しやうようとして枯死こしし行けり。無情の草木遥はるかに有情ゆうじやうの人に優まさるところなからずや。

余は初めて現代の我が社会は現代人のものにして余らの決して嘴くちばしを容るべきものにあらざる事を知りぬ。ここにおいて、古蹟の破棄も時代の醜化もまた再び何らの憤慨を催さしめず。そはかへつてこの上もなき諷刺的滑稽の材料を提供するが故に、一変して最も詭きべん弁てきなる興味てきの中心となりぬ。然れども茶番は要するに茶番たるに過ぎず。いかに洒しやだ脱つなる帮間ほうかんといへども徹頭徹尾扇子せんすに頭かしらを叩いてのみ日を送り得べきものに非ず。余は日々時代にちにちの茶番うちきやうに打興うちきやうずる事を勉むると共に、また時としては心ひそかに整頓せる過去の生活を空想せざるを得ざりき。過去を夢見んには残されたる過去の文学美術の力によらざるべからず。これ余が広重ひろしげと北斎ほくさいとの江戸名所絵によりて都会とその近郊の風景を見ん事を冀こいねがひ、鳥居奥村派とりいおくむらはの制作によりて衣服の模様器具の意匠いしやうを尋ね、天てんめ明い以後の美人画によりては、専制時代の疲弊ひへいだらく墮落せる平民の生活を窺うかがひ、身につまさる

る悲哀の美感を求めし所以とす。

二

浮世絵は余をして実に渾然たる夢想の世界に遊ばしむ。浮世絵は外人の賞するが如く、ただ畜に美術としての価値のみに留まらず、余に対しては実に宗教の如き精神的慰藉いしやを感じしむるなり。特殊なるこの美術は圧迫せられたる江戸平民の手によりて発生し絶えず政府の迫害を蒙りつつしかも能くその発達を遂げたりき。当時政府の保護を得たる狩野家即ち日本十八世紀のアカデミイ画派の作品は決してこの時代の美術的光榮を後世に伝ふるものとはならざりき。しかししてそれは全く遠島に流され手錠の刑を受けたる卑しむべき町絵師の功績たらずや。浮世絵は隠然として政府の迫害に屈服せざりし平民の意気を示しその凱歌を奏するものならずや。官營芸術の虚妄なるに對抗し、真正自由なる芸術の勝利を立証したるものならずや。宮武外骨氏の『筆禍史』は委つさにその事跡を考証叙述して余すなし。余また茲こゝに多くいふの要あるを見ず。

三

浮世絵はその木板摺もくはんすりの紙質と顔料がんりょうとの結果によりて得たる特殊の色調と、その極めて狭小なる規模とによりて、寔まことに顕著なる特徴を有する美術たり。浮世絵は概して奉書ほうしょまたは西之内にしのうちに印刷せられ、その色彩は皆褪さめたる如く淡あわくして光沢なし、試みにこれを活気ある油画あぶらえの色と比較せば、一ツは赫々かくかくたる烈日の光を望むが如く、一ツは暗澹あんどんたる行燈あんどうの火影ほかげを見るの思ひあり。油画の色には強き意味あり主張ありて能く作者の精神を示せり。これに反して、もし木板摺の眠気ねむげなる色彩中に制作者の精神ありとせば、それは全く専制時代の萎微いびしたる人心じんしんの反映のみ。余はかかる暗黒時代の恐怖と悲哀と疲労とを暗示せらるる点において、あたかも娼婦すずが啜り泣きする忍しのび音を聞く如き、この裏うらがな悲かなしく頼りなき色調を忘るる事能あたはざるなり。余は現代の社会に接触して、常に強者の横暴を極むる事を見て義憤する時、翻ひるがえつてこの頼りなき色彩の美を思ひその中に潜ひそめる哀訴メロデーの旋律メロデーによりて、暗黒なる過去を再現せしむれば、忽ち東洋固有の専制的精神の何たるかを知ると共に、深く正義を云々うんぬんするの愚なることを悟さとらざるばあらず。希臘ギリシヤの美術はアポロンを神となしたる国土に発生し、浮世絵は虫けら同然なる町人ちやうにんの手に

よりて、日当り悪しき横町の借家に制作せられぬ。今や時代は全く変革せられたりと称すれども、要するにそは外觀のみ。一度合理の眼を以てその外皮を看破せば武断政治の精神は毫も百年以前と異なることなし。江戸木板画の悲しき色彩が、全く時間の懸隔なく深くわが胸底に浸み入りて常に親密なる囁きを伝ふる所以けだし偶然にあらざるべし。余は何が故か近来主張を有する強き西洋の芸術に対しては、宛ら山嶽を望むが如く唯茫然としてこれを仰ぎ見るの傾きあるに反し、一度その眼を転じて、個性に乏しく単調にして疲労せる江戸の文学美術に対すれば、忽ち精神的並に肉体的に麻痺の慰安を感じざるを得ず。されば余の浮世絵に関する鑑賞といひ研究といふが如き、元より厳密なる審美の学理に因るものならず。もし問ふものあらば余は唯特別なる事情の下に、特別なる一種の芸術を喜ぶと答へんのみ。いはんや泰西人の浮世絵に関する審美的工芸的研究は既に遠く十年以前全く細微に涉りて完了せられたるにおいてをや。

四

余は既に幾度か木にて造り紙にて張りたる日本伝来の家屋に住し春風秋雨四季の

氣候に対する郷土的感覺の如何を叙述したり。かくの如く脆ぜいじやく弱にして清楚なる家屋と
 かくの如く湿氣に満ち變化に富める氣候の中に棲息せいそくすれば、かつて廣大堅固なる西洋の
 居室に直立濶歩かつぽしたりし時とは、百般の事自ら嗜好おのずかしこうを異にするはけだし当然の事たるべし。
 余にしてももしマロツク皮の大椅子おおいすよこたわに横りて図書室に食後の葉巻を吹かすの富を有せしめば、
おのずか自らピアノと油絵と大理石の彫刻を欲すべし。然れども幸か不幸か、余は今なほ畳の上りようきやく
ふりようきやくに脚を折曲げ乏しき火鉢の炭火によりて寒を凌かんしのぎ、簾すだれを動かす朝あしたの風、廂ひさしを打つ夜半
 の雨を聴く人たり。清貧と安逸と無聊ぶりようの生涯を喜び、醉生夢死に満足せんと力つとむるもの
 たり。曇りし空の光は軒先さへぎに遮られ、障子しょうじの紙を透すかしてここに特殊の陰影をなす。かか
 る居室に適應すべき美術は、先づその形小かたちならざるべからず、その質は軽からざるべから
 ず。然るに現代の新しき制作品中、余は不幸にしていまだ西洋の miniature 《ミニアチュ
 ウル》 または銅板画に類すべきものあるを見ず。浮世絵木板摺もくはんずりはよくこの欠陥を補ふ
 ものにあらずや。都門ともんの劇場に拙劣なる翻訳劇出づるや、朋党ほうとう相結あいむすんで直ちにこれを
 以て新しき芸術の出現と叫び、官營の美術展覽場に賤いやしき画工ら虚名の鐫しのぎを削れば、猜疑さいぎ
しつと嫉妬の俗論轟ごうごう々として沸くが如き時、秋の雨しとしとと降りそそぎて、虫ねの音次第ねに消
 え行く郊外の佗住居わびずまいに、倦うみつかれたる昼ひるさか下り、尋ね来る友もなきまま、独ひそかり窃ひそかに浮

世絵取出して眺むれば、ああ、しゅんしょう春章しやちやく写楽とよくに豊国は江戸盛時の演劇を眼前にほうふつ髻髻
たらしめ、うたまろえいし歌麿えいし榮之は不夜城の歡樂に人を誘ひ、いざな北斎ほくさい広重ひろしげは閑雅なる市しちゆう中の風景
に遊ばしむ。余はこれに依つて自ら慰むる処なしとせざるなり。

五

近世的大詩人ヴェルハアレンの詩篇に、きようこく郷国フランドルの古画に現はれたる
生活慾の横溢おういつを称美したる一章あり。

Art flamand, tu les connus, toi

Et tu les aimes bien, les gouges,

[Au torse e'pais, aux te'tons rouges;]

[Tes plus fie`rs chefs-d'oe&uvres en font foi.]

[Que tu peignes reines, de'esses,]

[Ou nymphes, e'mergeant des flots,]

[Par troupes, en roses i\lots,]

[Ou sire`nes enchanteresses,]

Ou Pomons aux coutours pleins,

Symbolisant les saisons belles,

Grand art des maitres ce sont elles,

Ce sont les gouges que tu peins.

フランドルの美術よ、汝なんじこそはよく彼の淫婦を知りたれ。よくかの乳房赤く肉逞たくましき淫婦を愛したれ。フランドルの美術の傑作はいづれかその証しるしならざる。

その妃きていを描き女神めがみを描き、或は紅あるかれないの島なみまに群むれなして波間なみまに浮ぶナンフ或は妖艶の人魚の姫。或はまた四季の眺めを形取かたどる肉付のよきポモンの女神。およそフランドル名家の描きし大作は、皆これかの淫蕩なる婦女にあらざるなきを。

この詩章を讀みて卑猥ひわいなりとなすものあらば、そはこの詩章の深意を解すること能はざるものなり。ヴェルハアレンはフランドルの美術に現れし裸体の婦女によりて偉大なる人間の活力を想像し賞讃措おく能はざりしなり。彼は清浄と禁慾を主としたる従來の道德及び

宗教の柵外に出で、生活の充実と意志の向上を以て人生の真意義となせり。永劫の理想に向つて人生意気の赴く所、ここに偉大の感情あり。悲壯の美あり、崇高の観念あり。汚辱も淫慾も皆これ人類活力の一現象ならずして何ぞ。彼の尊ぶ所は深甚なる意気の旺盛のみ。

Dans la splendeur des paysages,

[Et des palais, lambrisse's d'or,]

[Dans la pourpre et dans le de'cor]

[Somptueux des anciens a'ges,]

[Vos femmes suaient la sante',]

Rouges de sang, blanches de graisse;

Elles menaient les ruts en laisse,

[Avec des airs de royauté,]

絶佳明媚の山水、粉壁朱欄燦然たる宮闕の中、壯麗なる古代の裝飾に囲繞せられて、フランドル画中の婦女は皆脂肪ぎりて肌白く血液に満ちて色赤く、お

のが身の強健に堪へざる如く汗かけり。これらの婦女は恣にその淫情を解放して意気揚々いささかの羞る色だもなし。

これ歐洲新思想の急先鋒たるヴェルハアレンが郷土の美術を詠じたる最後の一章たり。フランドルはもと自由の国たり。フラマン人は西班牙政庁の羈絆を脱するや最近十九世紀の文明に乗じて一大飛躍を試みたる国民たり。ヴェルハアレンが Rubens, Van Dyck, Tenier 等十七世紀の名画を見その強烈なる色彩に感激したるは毫も怪しむに足らざるなり。しかして余は今自己の何たるかを反省すれば、余はヴェルハアレンの如く白耳義人にあらずして日本人なりき。生れながらにしてその運命と境遇とを異にする東洋人なり。恋愛の至情はいふも更なり、異性に対する凡ての性慾的感覚を以て社会的最大の罪惡となされたる法制を戴くものたり。泣く児と地頭には勝つべからざる事を教へられたる人間たり。物いへば唇寒きを知る国民たり。ヴェルハアレンを感奮せしめたる生血滴る羊の羊肉と芳醇の葡萄酒と逞しき婦女の画も何かはせん。ああ余は浮世絵を愛す。苦界十年親のために身を売りたる遊女が絵姿はわれを泣かしむ。竹格子の窓によりて唯だ茫然と流る水を眺むる芸者の姿はわれを喜ばしむ。夜蕎麦売の行燈淋し気に残る川端の夜景はわれを酔はしむ。雨夜の月に啼く時鳥、時雨に散る秋の木の葉、落花の風にかすれ行く

鐘の音、行き暮るる山路の雪、およそ果敢なく頼りなく望みなく、この世は唯だ夢とのみ訳もなく嗟嘆せしむるもの悉くわれには親し、われには懐し。

六

浮世絵は元より木板画にのみ限られたるにあらず。師宣、政信、懐月堂等の諸家は板画と共に多く肉筆画の制作をなせしが、鳥居清信専ら役者絵の板下を描き、宮川長春これに対して肉筆美人画を専らとせしより、中古の浮世絵はやや確然として肉筆派と板下派との二流に分るるの觀ありき。しかして明和二年に至り、鈴木春信初めて精巧なる木板彩色摺の法を發見せしより浮世絵の傑作品は多く板画に止まり、肉筆の制作は湖龍齋、春章、清長、北齋等の或る作品を除くの外、多く賞讃するに足るものなきに至りぬ。浮世絵肉筆画の木板摺に及ばざる理由は、専らその色彩の調和に存す。木板摺においてはそれが工芸的製作の必然的結果として、ここに特殊の色調を生じ、各色の音楽的調和によりて企てずして自から画面に空氣の感情を起さしむるといへども、肉筆画にありては、朱、胡粉、墨等の顔料は皆そのままに独立して生硬なる色彩の乱雜を生

ずるのみ。これ画家の罪にあらずして日本画の物質的材料の欠点たり。今諸家の制作を見るに、木板色摺のいまだ進歩せざりし紅絵べにえの時代においては、板下画家はその色彩の規範を常に肉筆画に仰ぎたれども、後のちには全く反対となり、肉筆画の色彩をばかへつて木板画ならに倣ならはんとするに至りぬ。ゴクウルは歌麿が蚊帳美人かちようびじんの掛物かけものにつきて、その蚊帳りよくしよくの色と女帯おんなおびの黒色こくしよくとの用法の如き全く板画のつとに則りしものとなせり。肉筆画の木板画に及ばざる他の理由は布局ふきよくの点なり。木板画は春信以後その描かれたる人物は必ず背景を有しここに渾然こんぜんたる一面の絵画をなす、然らざれば地色じいろの淡彩によりてよく溫柔なる美妙の感情を誘いざなへり。然るにかくの如きは全く肉筆画の企て得ざる処とす。試みに今土佐狩野とさかのまるやまとう円山等各派の制作と浮世絵とを比較するに、浮世絵肉筆画は東洋固有の審美的趣味よりしてその筆力及び墨色ぼくしよくの気品に關しては決して最高の地位を占むるものにはあらざるべし。唯木板彩色摺において始めて動かしがたき独特の価値を生ず。浮世絵の特色は板画にあり。板画の特色は優やさしき色調にあり。これがために浮世絵は能く泰西の美術に対抗し得るなり。

新しき国民音楽いまだ起らず、新しき国民美術なほ出でず、唯だ一時的なる模倣と試作の濫出を見るの時代においては、元よりわが民族的芸術の前途を予想する事能はざるや論なし。余は徒に唯多くの疑問を有するのみ。ピアノは果して日本的固有の感情を奏するに適すべきや。油画と大理石とは果して日本特有なる造形美を紹介すべき唯一の道たりや。余は余りに数理的なる西洋音楽の根本的性質と、落花落葉虫語鳥声等の単純可憐なる日本の自然の音楽とに對して、先づその懸隔の甚だしきに驚かずんばならず。余は日本人の描ける油画にして、日本の婦女と日本の風景及び室内を描けるものにしては常に熱心なる注意を怠らず。然れども余は不幸にしていまだかつて油画の描きたる日本婦女の鬢及び頭髮に對し、あるひは友禪、拵、縞、絞、等の衣服の紋樣に對して、なんら美妙の感覺に触れたる事なく、また縁側、袖垣、障子、箆筒等の日本の家居及び什器に對して、毫も親密なる特殊の情趣を催したる事なし。余はしばしば同一の画家の制作につきて、その描ける西洋の風景は日本の風景よりも遙に優秀なるが如き感をなせり。一步を進めて妄断する事を憚らざれば油画は金髮の婦女と西洋の風景とを描くに適するものといふべし。余は決して邦人の制作する現代の油画を嫌ふものにあらず、然れども奈

何にせん、歌麿と北斎とは今日の油画よりも遙によく余の感覺に向つて日本の婦女と日本
 風景の含有する秘密を語るが故に、余はその以上の新しき天才の制作に接するまで、容易
 に江戸の美術家を忘るること能はずといふのみ。日本都市の外観と社会の風俗人情は遠か
 らずして全く變ずべし。痛ましくも米国化すべし。浅間しくも独逸化すべし。然れども日
 本の氣候と天象と草木とは黒潮の流れにひたされたる火山質の島嶼の存する
 かぎり、永遠に初夏晩秋の夕陽は猩々緋の如く赤かるべし。永遠に中秋月夜の山
 水は藍の如く青かるべし。椿と紅梅の花に降る春の雪はまた永遠に友禪模様の染色
 の如く絢爛たるべし。婦女の頭髮は焼鏝をもて殊更に縮さざる限り、永遠に水櫛
 の鬢の美しさを誇るに適すべし。然らば浮世絵は永遠に日本なる太平洋上の島嶼に生るる
 ものの感情に對して必ず親密なる私語を伝ふる処あるべきなり。浮世絵の生命は実に日
 本の風土と共に永劫なるべし。しかしてその傑出せる制作品は今や挙げて尽く海外に輸出
 せられたり。悲しからずや。

大正二年正月稿

青空文庫情報

底本：「荷風随筆集（下）」「全2冊」 岩波文庫、岩波書店

1986（昭和61）年11月17日第1刷発行

1999（平成11）年11月15日第16刷発行

底本の親本：「荷風随筆 二」岩波書店

1981（昭和56）年12月17日第1刷発行

初出：「中央公論 第二十九年第一號」

1914（大正3）年1月発行

※ルビは新仮名とする底本の扱いにそって、ルビの拗音、促音は小書きしました。

入力：入江幹夫

校正：shiro

2017年11月24日作成

青空文庫作成ファイル：

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫 (<http://www.aozora.gr.jp/>) で作られ

ました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。

浮世絵の鑑賞

永井荷風

2020年 7月18日 初版

奥 付

発行 青空文庫

URL <http://www.aozora.gr.jp/>

E-Mail info@aozora.gr.jp

作成 青空ヘルパー 赤鬼@BFSU

URL <http://aozora.xisang.top/>

BiliBili <https://space.bilibili.com/10060483>

Special Thanks

青空文庫 威沙

青空文庫を全デバイスで楽しめる青空ヘルパー <http://aohelp.club/>
※この本の作成には文庫本作成ツール『威沙』を使用しています。
<http://tokimi.sylphid.jp/>