デッサンから考える、デッサンを考える

― 美術理論・美術史基礎演習 Vol. 1 ―

永 津 禎 三

Thinking through Drawing and Thinking about Drawing

– Basic Exercises for Art History and Theory Vol.1 –

Teizo NAGATSU

図版

Plates

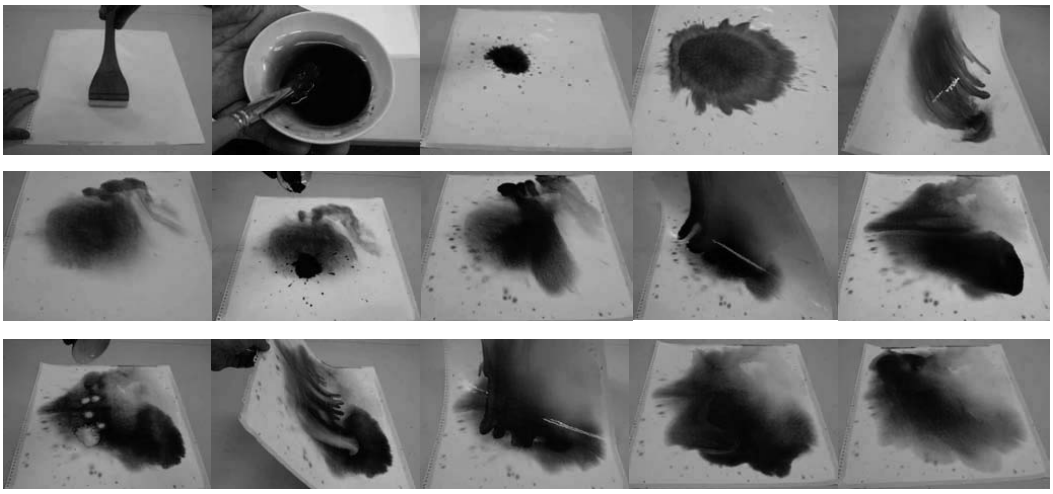


図１ **制作１**　濡らした紙の上の偶然の混色

図２ 「調子」

図３ 硬い鉛筆と軟らかい鉛筆で描いた線

図４ 「庭園図」 1世紀前半
ローマ近郊　プリマ・ポルタ
リヴィアの別荘出土
ローマ国立美術館

図５ ピエロ・デラ・フランチェスカ「キリストの洗礼」
1450〜55年　板、テンペラ　167×116cm
ロンドン　ナショナル・ギャラリー

図６　レオナルド・ダ・ヴィンチ
「モナ・リザ」 1503〜06年
板、油彩　77×53cm
パリ　ルーブル美術館

図７　レオナルド・ダ・ヴィンチ
「岩窟の聖母」 1508年頃
板、油彩　189×120cm
ロンドン　ナショナル・ギャラリー

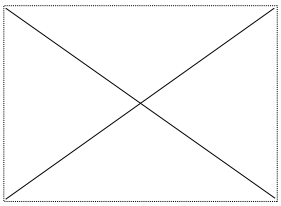


図８ 交差する２本の対角線

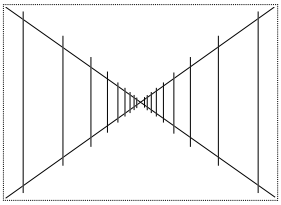


図９ 線遠近法のイメージ

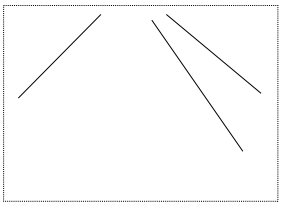


図12 消失点が画面外

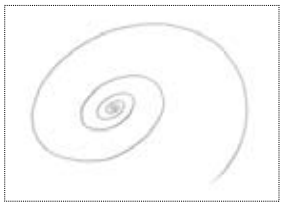


図13 渦巻きの線

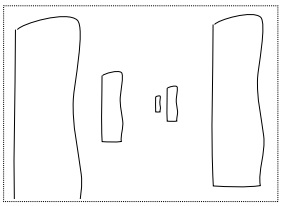


図14 大小関係による遠近感

図10 ピエロ・デラ・フランチェスカ「答打たれるキリスト」
1455～60年頃　テンペラ　板　59×81.5cm
ウルビーノ　国立マルケ美術館

図11 レオナルド・ダ・ヴィンチ「最後の晩餐」1495～98年　油彩
ミラノ　サンタ・マリア・デレ・グラーツィエ教会

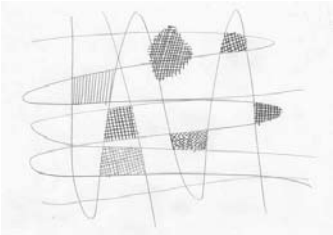


図15 浮き上がって見えるテクスチャー

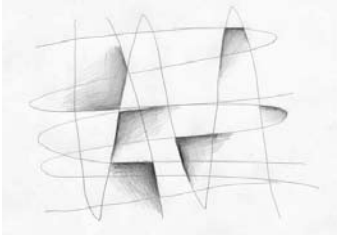


図16 削り込むように見えるテクスチャー

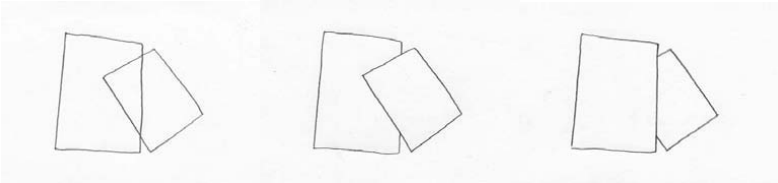


図17 シルエットによる奥行き（手前の物が奥の物を隠す）

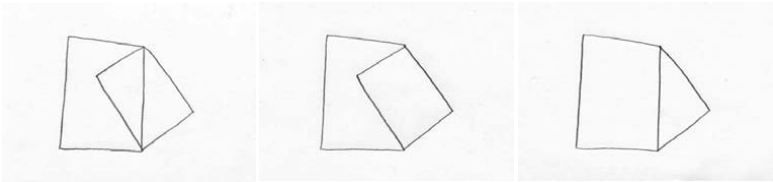


図18 位置によっては重なって見えない

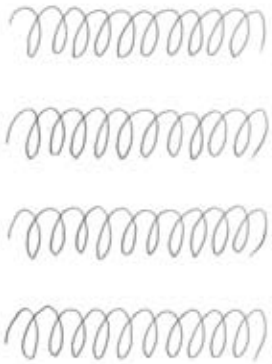


図19 左上から右下に段々に描かれた線

図20 メンナの墓前室東壁　第18王朝
B.C.1425年頃　石灰岩　漆喰地　彩色

図21 ラモーセの墓前室南西壁，上部に聖刻文字（ヒエログリフ）
第18王朝　B.C.1375年頃　石灰岩　漆喰地　彩色

図22 パピルスに書かれた民衆文字（デモティック）

図23 「書記座像」　第5王朝　B.C.2495～2345年頃　石灰岩　彩色
高53cm　サッカーラ出土　パリ　ルーブル美術館

図24 書記用具（再現模型），
パピルスに書かれた神官文字（ヒエラティック）

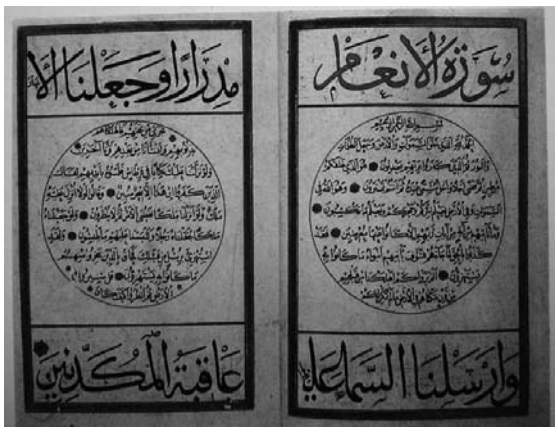
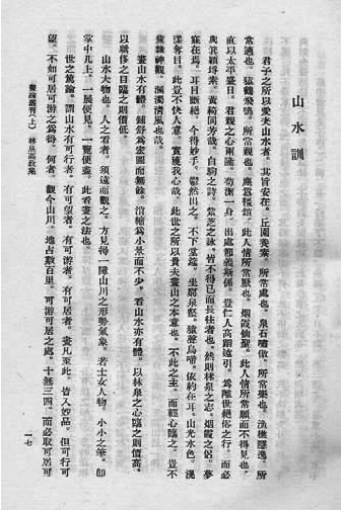


図25 イスラムのカリグラフィ　19世紀

図26 イスラムのカリグラフィ



山水訓

君子之所以愛夫山水者、其皆安在、丘園奏雅、所常處也、泉石嘯傲、所常樂也、汝機隱遁、所常適也、猿鶴爽鳴、所常親也、鳳蓋稠疊、所常賞也、此人情所常厭也、而必直以太平盛日、君觀之心周流、勿懼一身、出處無恙斯例、豈仁人高蹈遠引、蕭離世網於不得見也、與其頓埃塵、寓絡同勞役、自期之詩、紫芝之詠、曷不徜徉於泉石之間、烟霞之居、夢寐在焉、耳目聰明、今得妙手、豁然出之、不下堂筵、坐窺泉壑、猿聲鳥哢、依約在耳、山光水色、洗滌胸目、此豈不快人意、實獲我心哉、此世之所以貴夫畫山之本意也、不此之主、而輕心隨之、是不覺雖神觀、獨漢清風而已、

畫山水有體、鋪舒萬狀、小景而不少、看山水亦有體、以林泉之心臨之則價高、以樹侈之目臨之則價低、

山水大物也、人之看者、須遠而觀之、方見得一障山川之形勢氣象、若近玩人物、小小之筆、即當中九仞之一、一展便盡、此看畫之法也、

世之篤論、謂山水亦可行者、有可臥者、有可游者、有可居者、要凡此、皆人妙品、但可行可臥、不如可居可游之爲勝、何者、觀今山川、地占數百里、可游可居之處、十無三四、而必取可居可

図27 林泉高致集の１ページ

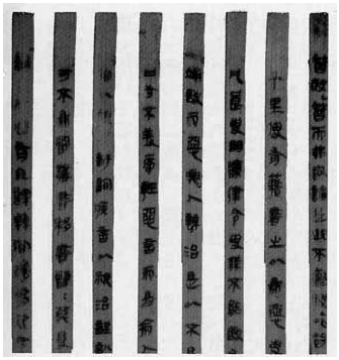


図28 竹簡　秦時代　睡虎地出土

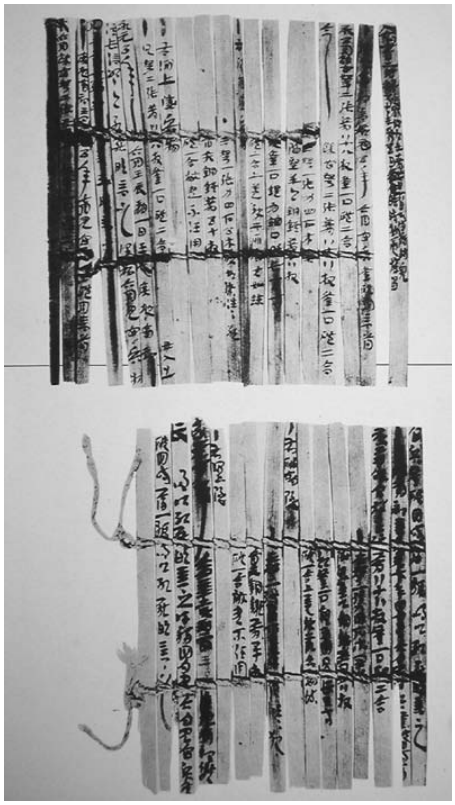


図29 編簡　後漢時代　居延出土

図30 甲骨文　殷時代　第一期

図31 甲骨文拓本

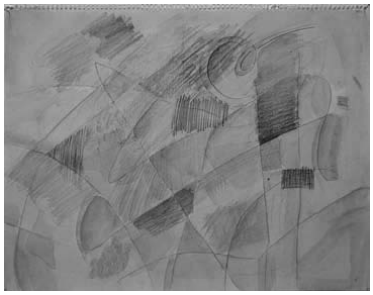


図32 学生作品

図33 学生作品

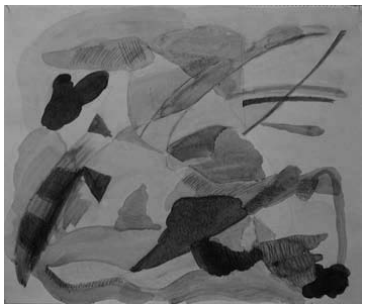


図34 学生作品

図35 受験研究所の静物デッサン

図36 受験研究所の石膏デッサン

図37 ティントレット
「黄昏からの習作」 16世紀
明青色の紙に木炭とチョーク
27.3×37.1cm
フィレンツェ　ウフィツィ美術館

図38 ティントレット
「ジュリアーノ・デ・メディチの頭部からの習作」
16世紀　灰色の紙に木炭　35.3×13.3cm
オックスフォード　クリストチャーチ

図39 ミケランジェロ
「ロレンツォ・デ・メディチ墓碑」
ロレンツォの像高178cm

図40 ミケランジェロ
「ジュリアーノ・デ・メディチ墓碑」
ジュリアーノの像高173cm

1518～34年　大理石　　サン・ロレンツォ聖堂　メディチ家礼拝堂

図41 レオナルド・ダ・ヴィンチ
「聖アンナの膝に坐る聖母子」
1499年頃　黒チョーク　インク
12.1×10cm
ヴェネツィア　アカデミア美術館

図42 レオナルド・ダ・ヴィンチ
「聖母子と聖アンナと洗礼者ヨハネ」
1499年頃　紙にチョーク
139×101cm
ロンドン　ナショナル・ギャラリー

図43 レオナルド・ダ・ヴィンチ
「聖アンナと聖母子」1508～10年頃
板　油彩　168×112cm
パリ　ルーブル美術館

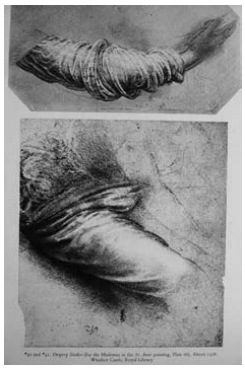


図44 レオナルド・ダ・ヴィンチ
「『聖アンナと聖母子』のための衣服の習作」
1508年頃
紙に黒チョーク、黒と白の絵具
ウインザー城王室コレクション

図45 「天上の風景」　5世紀　モザイク
アルベンガ（北イタリア）洗礼堂

図46 「内陣装飾」　538～547年　モザイク
ラヴェンナ　サン・ヴィターレ聖堂

図47 「栄光の扉口」　1168～1210年
サンティアーゴ・デ・コンポステーラ
（スペイン　ガリシア）
大聖堂　西正面入口の間

図48 ドナテッロ「ダヴィデ」
1420年代末?　ブロンズ
高さ158.2cm
バルジェロ国立美術館

図49 ミケランジェロ「ダヴィデ」
1501～04年　大理石
高さ410cm
フィレンツェ
アカデミア美術館

図50 ドナテッロ
「ガッタメラータ将軍騎馬像」
1445～50年　ブロンズ
高さ335cm
パドヴァ
ピアッツァ・デル・サント

図51 「キリスト、神の子羊など」
824～844年　モザイク
ローマ　サン・マルコ聖堂祭室

図52 チマブーエ
「荘厳の聖母（サンタ・トリニタの聖母）」
1280～85年　テンペラ　板　385×223cm
ウフィッツィ美術館

図53 ジョット
「荘厳の聖母（オニサンティの聖母）」
1310年頃　テンペラ　板　325×204cm
ウフィッツィ美術館

図54 レオナルド・ダ・ヴィンチ
「岩窟の聖母」
1483～86年頃
板からキャンバスに移行　油彩
199×122cm
パリ　ルーブル美術館

図55 レオナルド・ダ・ヴィンチ
「岩窟の聖母」（部分）天使の頭部

図56 レオナルド・ダ・ヴィンチ
「『岩窟の聖母』のための天使の頭部の習作」
1483年
銀筆　明るい褐色地の紙　白のハイライト
トリノ　ロイヤル・ライブラリー

図57 植物園で栽培されているパピルス

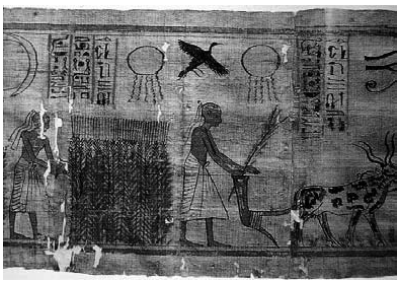
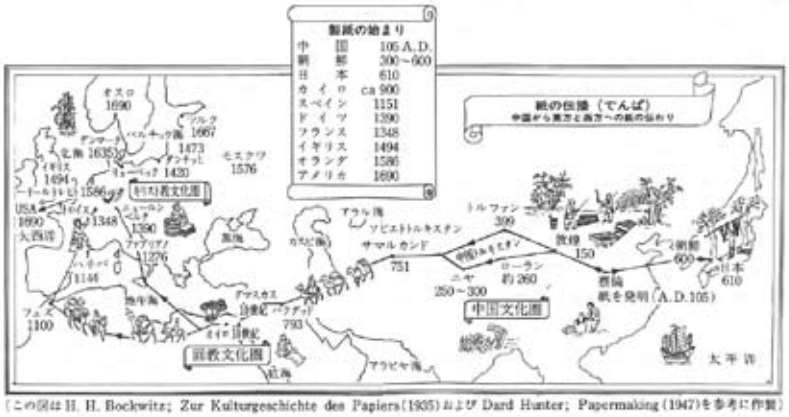


図58
「死者の書」神官ネブヘプトに属する
BC1000年頃（第20王朝）　パピルス
ドゥロベティ・コレクション

図59 ランブール兄弟
「いとも豪華なる時祷書」
1415年以前　羊皮紙　テンペラ
シャンティーイ　コンデ美術館

図60 ザルツブルグ派
「ダニエル書およびヨハネ黙示録の諸場面を伴う全能の神の栄光」
1230年頃　子牛皮紙　インク　40×58.5cm
ザルツブルグ　ザンクト・ペーター修道院

図61 フィレンツェ派「聖母の訪問」 15世紀初頭
羊皮紙　ビスタ　20.5×32.7cm
フィレンツェ　ウフィツィ美術館



（この図は H. H. Bockwitz; Zur Kulturgeschichte des Papiers（1935）および Dard Hunter; Papermaking（1947）を参考に作製）

図62 紙の伝播と製紙の始まり
小宮英俊『紙の文化誌』
丸善ライブラリー056
1992年 p.48より

図64 アンデレア・マンテーニャ
「キリストの昇天」
1464年頃　板　テンペラ　86×54cm
フィレンツェ　ウフィツィ美術館

図63 アンデレア・マンテーニャ
「キリストの昇天を見守る七人の使徒」 1464年
灰緑色の地塗りの紙　ビスタ、白色絵具　29×21.8cm
ケンブリッジ　マサチュセッツ　フォッグ美術館

図65 『近代フランスのデッサン』

外函から取り出す

図66 アングル「ディメデスに傷つけられたヴィーナス」
1844年　鉛筆、部分的に淡彩　37.4×32cm
プラハ　ナショナルギャラリー

図67 アングル「グランド・オダリスク」
1814年　キャンバスに油彩　91×162cm
パリ　ルーブル美術館

図68 ジェリコー「射たれた馬」
鉛筆　20×24.7cm

図69 ジェリコー「エプソンの競馬」
1821年　キャンバスに油彩　91×125cm
ルーブル美術館

図70 コロー「チヴィタ・カステラーナの風景」
1826年　褐色インク、鉛筆　28.3×45.2cm
パリ　ルーブル美術館

図71 コロー「マントの橋」
1868〜70年　キャンバスに油彩　38.5×55.5cm
パリ　ルーブル美術館

図72 シニャック「ロルナロの港」
1900年代初　水彩、木炭　27.5×42.7cm
プラハ　ナショナルギャラリー

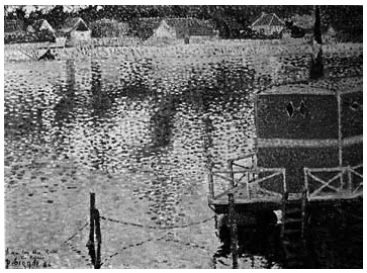


図73 シニャック「ロルナロの港」
1886年　キャンバスに油彩　73×92cm
グルノーブル美術館

図74 ピカソ「男と女の肖像（習作）」
1900年頃　黒チョーク、色チョーク　12.6×17.9cm

図75 ピカソ「赤い花飾りをつけた娘」
1901年　カルトン　油彩　55.9×35.6cm　個人蔵

図76 ピカソ「ギター」　1913～14年
鉛筆、ガッシュ　62×46.5cm　プラハ　個人蔵

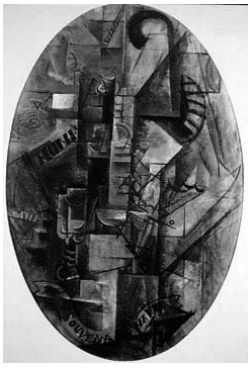


図77 ピカソ「Souvenir　du　Havre」
1912年　楕円キャンバスに油彩　個人蔵

図78 ピカソ「彫刻家のアトリエ」
1933年　墨、水彩、銀白　39.5×50cm　プラハ　個人蔵

図79 ピカソ「ゲルニカ」 1937年　キャンバスに油彩　351×782cm

図80 デュフィ「海と船」
鉛筆、ガッシュ　49×62cm

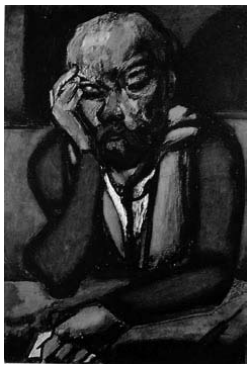


図81 ルオー「ヴェルレーヌの肖像」
灰色の紙にガッシュ　75×51.5cm

図82 マネ「草上の食事」
1863年　キャンバスに油彩　211×270cm
パリ　オルセー美術館

図83 モネ「印象、日の出」
1872年　キャンバスに油彩　50×65cm
パリ　モルマッタン美術館

図84 油絵具を練る

図85 ターナー「吹雪」
1842年　キャンバスに油彩　91.4×121.9cm
ロンドン　テート・ギャラリー

図86 ターナーの絵具箱

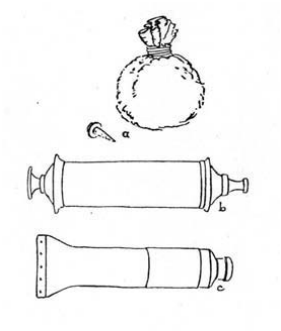


図87 油絵具の容器
(a) 練り上げた油絵具を保存する皮袋、膀胱袋のこともある。左下は皮を突き破るのに用いる骨製のピン。
(b) 油絵具の詰め替えができるようにピストンをつけてある硬い金属の筒。
(c) 今日一般に用いられている柔らかい金属チューブ。

図88 モネ「ルーアン大聖堂、朝日」
キャンバスに油彩　91×63cm
パリ　オルセー美術館

図89 モネ「ルーアン大聖堂、真昼」
キャンバスに油彩　107×73cm
パリ　オルセー美術館

図90 モネ「ルーアン大聖堂の連作」

図91 ハンス・ホフマン
「アウローラ」
1942年　ガッシュ　43.2×28cm
ロンドン　個人蔵

図92 マーク・ロスコ
「洗礼の光景」
1945年　水彩　50.4×35.6cm
ニューヨーク　ホイットニー美術館

図94 スタジオのヘレン・フランケンサーラー

図95 学生作品

図96 学生作品

図93 ヘレン・フランケンサーラー
「祝祭」
1973年　アクリル絵具　55.9×76.2cm
ニューヨーク　作者蔵

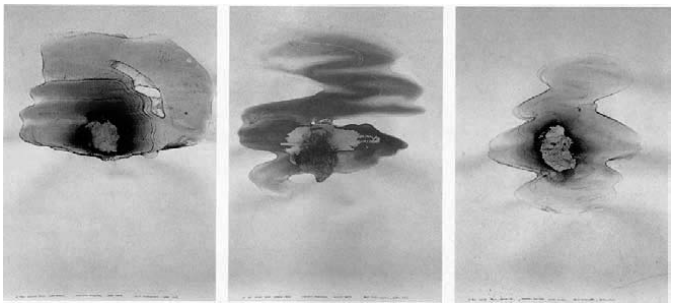


図97 アンディ・ゴールズワージー
「梨ヶ原より富士山を望む」「乙女峠より富士山を望む」「田貫湖より富士山を望む」
1993年

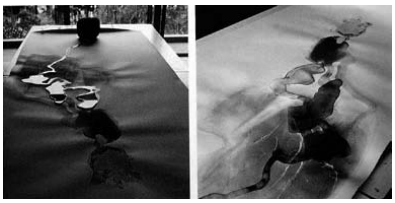


図98 アンディ・ゴールズワージー「雪と土　日本」1993年

図99 アンディ・ゴールズワージー「雪と土　スコットランド」1993年

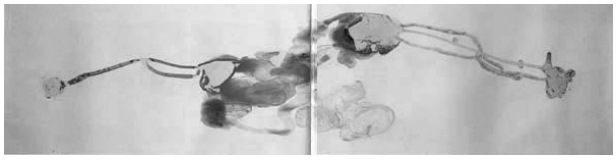


図100 アンディ・ゴールズワージー「山々の出会い　ベン・ネヴィスと富士山」1993年

図104 とげで留め合わせるアンディ・ゴールズワージー

図105 アンディ・ゴールズワージー「もみじを投げる」1990年

図101 アンディ・ゴールズワージー
「ドラムランリッグのくぬぎの葉　夏」1992年

図102 アンディ・ゴールズワージー
「ブタクサの茎　細長く裂きとげで留める」1990年

図103 アンディ・ゴールズワージー
「トチノキの茎　とげで留め合わせる」1990年

図106 アンディ・ゴールズワージー
「御殿場の採掘場の赤土　富士山の西方にある湖に投げ入れる」1993年

図107 マルセル・デュシャン
「自転車の車輪」
1913年（1964年のレプリカ、オリジナルは紛失）
レディ・メイド
ミラノ　個人蔵

図108 マルセル・デュシャン
「泉」1917年（オリジナルは紛失）
レディ・メイド
フィラデルフィア美術館

図109 ジョセフ・コスース
「ひとつの、そして三つの椅子」1965年
写真の椅子 91×61cm、木の折りたたみ椅子 82×38×53cm
辞書に定義された「椅子」部分を拡大した写真 61×62cm

図110 キーンホルツ「コンセプト・タブロー」1963〜67年

「The Art Show,1963,Concept Tableau」

図111 キーンホルツ
「The Art Show,1963-77」

図112 キーンホルツ「T.A.S.D.#3［The Art Show Drawings］, 1974」
124.5×175.3×6.4cm

図113 キーンホルツ「待つ」
1964〜65年　ミックストメディア・タブロー
203×520×198cm
ニューヨーク　ホイットニー美術館

図114 キーンホルツ「待つ」部分

図115 キーンホルツ「The Portable War Memorial, 1968 」
ミックストメディア・タブロー
289.6×975.4×243.8cm
Museum Ludwing, Cologne

図116 キーンホルツ「娼家ロキシー」
1961年　ミックストメディア・インヴァイアランメント

図117 キーンホルツ「Drawing For The Beanery, 1965 」
ミックストメディア　37.5×31.1×12.7cm

図118 キーンホルツ「Drawing For The State Hospital, 1966 」
ミックストメディア　59.1×44.5×11.2cm

図119 クリスト
「ヴァレー・カーテン、コロラド州ライフル」
1970〜72年　110×394m
1972年8月10日午前11時から28時間

図120 クリスト
「ヴァレー・カーテン」
1970年　ドローイング　38×28cm

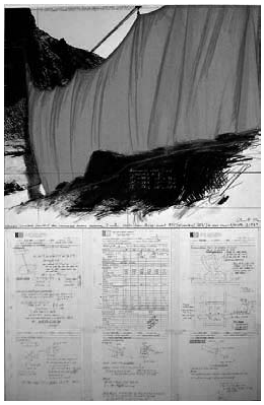


図121 クリスト
「ヴァレー・カーテン」
1972年　ドローイング　112×71cm

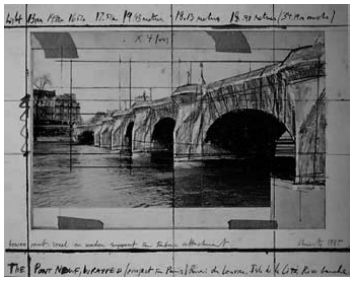


図123 クリスト
「ポン・ヌフの梱包、パリ」
1985年　ドローイング　28×35.5cm

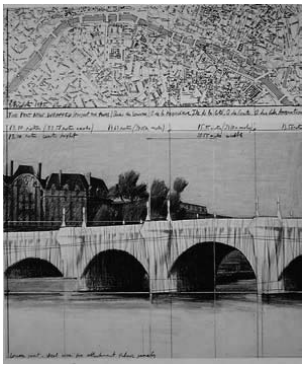


図124 クリスト
「ポン・ヌフの梱包、パリ」
1985年　ドローイング　28+56×71cm

図122 クリスト
「ポン・ヌフの梱包、パリ」
1975〜85年　1985年9月22日から14日間

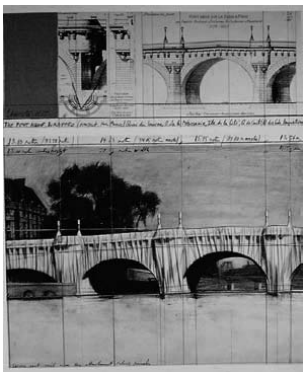


図125 クリスト
「ポン・ヌフの梱包、パリ」
1985年　ドローイング　28+56×71cm

図126 旧ドイツ帝国国会議事堂、ベルリン

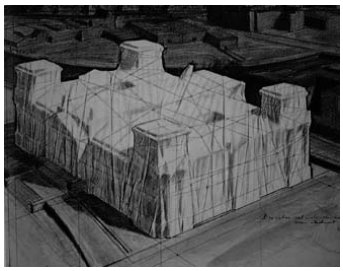


図127 クリスト
「旧ドイツ帝国国会議事堂の梱包、ベルリン」
1978年　ドローイング　56×71cm

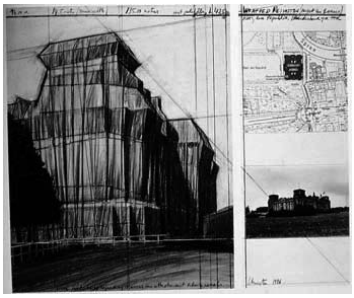


図128 クリスト
「旧ドイツ帝国国会議事堂の梱包、ベルリン」
1986年　ドローイング　71×56，71×28cm

図129 クリスト
「旧ドイツ帝国国会議事堂の梱包、ベルリン」
1984年　ドローイング　28×71，56×71cm

図130 クリスト
「旧ドイツ帝国国会議事堂の梱包、ベルリン」
1992年　ドローイング　165×106.6cm

図131「旧ドイツ帝国国会議事堂の梱包、ベルリン」の
実現を政府要人や、議会の公聴会に訴えるクリスト

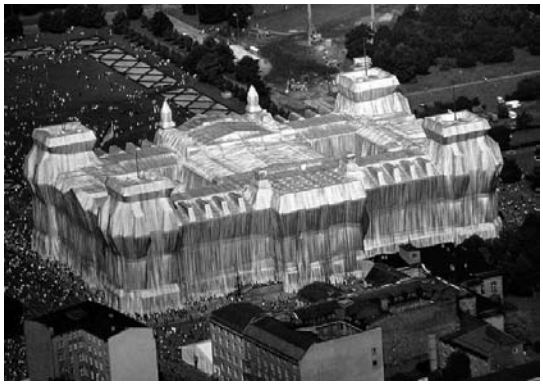


図132クリスト
「旧ドイツ帝国国会議事堂の梱包、ベルリン」
1971～95年
1995年6月23日から7月6日までの2週間

この実現にあたっては、1994年2月25日国会議決が行われ、
賛成292票、反対223票、棄権9票、無効1票で可決された。