

世にも華麗な多色木版画 —ブルクマイアーワ作《聖ゲオルギウス》《マクシミリアン一世》再考

保 井 亜 弓

はじめに

ベルリンの国立美術館版画素描室には、アウグスブルクの画家ハンス・ブルクマイアーナー（一四七三～一五三二）による多色木版画、羊皮紙の上に黒と金銀の二版で刷られた『聖ゲオルギウス』（B.23）〔図1〕が所蔵されている。この作品は、一五〇八年に画家が、アウグスブルクの秘書官であり、神聖ローマ帝国皇帝マクシミリアン一世の芸術面での助言者であったコンラート・トイテンガーナーの命を受けて、『マクシミリアン一世騎馬像（以下マクシミリアン一世と表記）』（B.32）と対をなして完成したもので、これら二作品の第一ステートはあわせて五点が現存するのみである〔図1～3、5、6〕。しかも、羊皮紙や着色された紙に金や銀を用いたその組み合わせは、版画作品ながら一つとして同じヴァージョンがみられず、きわめて希少な作例といえる。

十六世紀の版画の中でも、おそらくブルクマイアーナーによる『聖ゲオルギウス』と『マクシミリアン一世』ほど逸話に彩られたものはないだろう。その制作のいきさつは、コンラート・トイテンガーナーによく知られた書簡に記されていて、歴史的な記録と版画作品が確認されるという点でもきわめて稀な例となっている。その書簡によると、前年にルーカス・クラーナハの『聖ゲオルギウス』（B.65）〔図4〕が制作されており、ブルクマイアーナーの作品はそれに対抗して意図されたことがわかる。さらに、まさにこの一人の画家が、より正確に言えば、クラーナハと、ブル

クマイアーナーおよびその彫り師ヨースト・デ・ネッガーが、これらの作品をきっかけとして、キアロスクーロ木版画を発明するにいたつたことはよく知られている。キアロスクーロ木版画とは、多色木版画の一種で、同系色を薄い色から濃い色へと刷り重ね、紙の白をハイライトとして、微妙な陰影表現や明暗の効果を示す技法であり、「技法上では十六世紀はじめの最も重要な発明」¹とされる。実際ブルクマイアーナーの作品には、トーン・プロックを加えたキアロスクーロ木版画としてのストレートが存在している〔図7、8〕²。つまり、クラーナハとブルクマイアーナーの作品には、芸術家伝説でお馴染みのライバルと発明の逸話が見い出されるのと同時に、これらの作品は版画史上の決定的な位置を占めているのである。

クラーナハとブルクマイアーナーの作品を特徴づけているのは、用材と技法、すなわち高価な羊皮紙や入念に準備された紙と、金や銀をハイライトの版として用いたいわゆる「金刷り」³の技法であることに異論はないだろう。この独特な技法は、キアロスクーロ技法を論じるときには、その前段階として必ず言及してきたものの、どちらかといえば偉大な発明のプロローグとして簡単に扱われることが多かつた。しかしながら、この実験的な試みには、それ以上の意義があるようと思われる。トイテンガーナーの書簡は、宫廷サークルにおける注文者、制作者、受容者という状況を確認する証拠を与えてくれている。「金刷り」という技法もまた、主題表現との関連を考慮しつつ、作品の成り立ちの中で検討する必

要があるのでないだろうか。

「金刷り」の技法については、マックス・ガイスペルクの研究（一九二七）⁴以来、長く検討されることがないまま彼の見解が繰り返し引用されてきた。ようやく近年になつて、ピーター・パーシャルが『ルネサンス版画』（一九九四）においてかなり綿密な検証を行つた⁵。パーシャル以降は概ね彼の見解が受け入れられている⁶。とはいへ、この技法についてはまだ不明の点が多く残されている。とくに、第一ステートのうちベルリンの《聖ゲオルギウス》〔図1〕については、二十世紀はじめの研究以後、十分に検討されることがなかつた。パーシャルを含めて

従来の研究では、キアロスクーロへの発展という観点が重視されたため、白い羊皮紙に刷られたヴァージョンは、効果という点でむしろ低い評価を受け、あまり注目されることがなかつたといえる。しかし、「金刷り」という技法そのものに焦点をあてるならば、現存するすべてのヴァージョンを仔細に検討する必要があるだろう⁷。

筆者は、幸いなことに一九九六年から一九九七年にかけてベルリン国立美術館版画素描館において研究する機会を得て、ブルクマイラーによるこの作品を詳細に調査することができた。ベルリンの《聖ゲオルギウス》を中心に第一ステートを再検討することによつて、クラーナハと腕を競つたブルクマイラーの「金刷り」とは何だったのか、あらためて問い合わせしてみたい。

一、作品の成立と図像解釈

はじめに、作品成立のいきさつをポイティンガーの書簡にそつて確認し、その結果としてのクラーナハおよびブルクマイラーの作品を図像表現から比較検討したい。

一五〇八年九月二十四日、ポイティンガーはザクセン選帝侯フリードリッヒ賢公に次のような書簡を送つた。

先年、選帝侯閣下の重臣デーゲンハルト・ペツフィンガー殿は、閣下の画家が刷り上げました金と銀の騎士像を私にお送りになりましたが、私はそれにいたく感銘いたし、当地においてもこの芸術を成したいと思い至りました。大変な労苦の末に、金と銀とで羊皮紙に刷つた騎士像を実現いたしましたので、ここに閣下にお送り申し上げる次第であります。閣下におかれましては、これが良く刷れておりますかどうかご検討され、私にお知らせくださいますようにお願い申し上げます⁸。

翌九月二十五日にポイティンガーがザクセン公ゲオルクに宛てた書簡では、「私は当地で我が芸術家とともに、以前私より閣下がお持ちになりました書物のように、金と銀で羊皮紙と紙に刷ることに成功いたしました」と金刷りの書物にも触れ、様子を尋ねている。

すなわち、一五〇七年（先年）にクラーナハ（閣下の画家）が制作した「金と銀の騎士像」に刺激されたポイティンガーは、翌年アウグスブルク（当地）でブルクマイラー（我が芸術家）に「金と銀とで羊皮紙と紙」に刷つた「騎士像」を完成させたということになる。さらに、十月十七日付けのザクセン公ゲオルクがポイティンガーに送つた返答には、「二つの騎馬像」という言葉がみられ、ブルクマイラーの対作品をさすものと考えられる¹⁰。

以上の書簡の記述は、これまでくり返し引用されてきたものであるが、重要であると思われるのは、皇帝マクシミリアンの名は直接登場しないものの、いずれの作品も明らかにマクシミリアンにからんで制作されているということである。なぜ聖ゲオルギウスという図像が選ばれたのか、それは皇帝マクシミリアンと「聖ゲオルギウス騎士修道会」の関係から理解される。この騎士修道会は、一四六八年にフリードリヒ三世により創設され、その息子マクシミリアンはこれを立て直してトルコ人に対する十字軍遠征を目指したもの、皇帝のこの夢はついに果たされること

はなかつた。クラーナハが披露した新しい技法による版画は、ポイティンガーを驚かせ、ブルクマイアードに『聖ゲオルギウス』と『マクシミリアン一世』を制作させる契機となつた。その輝くばかりの作品は、版画芸術にも多大な関心を寄せた皇帝マクシミリアンの興味をひいたにちがない。ポイティンガーが仕掛けたクラーナハとブルクマイアードのライバル争いは、パーシャルによつてアペレスとプロトゲネスに喩えられたが、その背後には注文者たち、諸侯のなかでも有力であつたザクセン選帝侯フリードリヒ賢公、ポイティンガー、そして皇帝マクシミリアンの姿が浮かび上がる。

それでは問題の作品はどのようなものだつたのだろうか。クラーナハの『聖ゲオルギウス』の第一ステートは二点現存しているが、そのうち大英博物館のものは、濃い青で着彩された紙に刷られ、金のハイライトが美しい輝きを放つてゐる〔図4〕。この作品では、遠景に山々と城郭がみえる風景の中に、右向きの甲冑の騎馬像があらわされている。地平線のあたりは、地の色が少し削られ遠近法的な効果を生んでいる¹¹。騎士は槍を天に向かつて掲げている。画面左の一邊を閉じるように樹木が配され、ザクセン公の紋章が掛けられている。足下には聖人に倒された竜が横たわる。装飾馬具にあらわされた「A」の文字は、クラーナハの他の作品にも見られるもので、「Austria」の王、すなわちマクシミリアンを意味すると考えられてゐる¹²。ここでは聖ゲオルギウスに、騎士マクシミリアンの姿が重ねられている。画面右下には、クラーナハのインシアル「LC」がみえる。輝くハイライトの版に自らのモノグラムを刻んだのは、画家の自信のあらわれかもしれない。

これに対してブルクマイアードに与えられた課題は、なんとしてもクラーナハの作品を越えるようなイメージを創り出すことだつたにちがいない。一五〇七年に北イタリアのヴェネツィアなどに短期に滞在したと考えられるこの画家は、ルネサンス的な古代風建築を舞台設定として『聖

ゲオルギウス』と『マクシミリアン一世』の二作品を制作した¹³。

『聖ゲオルギウス』〔図1、3〕では、聖人は右向きの騎馬像であるが、完全なプロフィールとはなつてない。ややうつむきながら、馬の歩みを進め、右手には折れた槍を持つてゐる。足下では、救われた姫が子羊を連れてひざまづき、竜は槍で首を一突きされて倒れている。聖人の兜や馬具装飾は、「聖ゲオルギウス騎士修道会」の「円に十字」の紋章で飾られ、上部左に「聖ゲオルギウス、キリスト教軍の戦士 DIVVS. GEORGIVS/ CHRISTIANORVM. MILITUM. PRO-PVGNATOR」とさう銘文が記されている。ここで聖ゲオルギウスは、マクシミリアンの「聖ゲオルギウス修道会」の政治的な意味を明確に示してゐる。建築には唐草文のメダイヨンの中央に「IHS」のモノグラムと「M. D. VIII」の年記、画面下に「H. BVRGKMAIR」の銘がみえる。

一方、『マクシミリアン一世』〔図2、5、6〕は、左向きのプロフィールの騎馬像を描いてゐる。古代のコインを連想させる「IMP. CAES. MAXIMIL. AVG.」という短縮形の銘文に明記されているように、マクシミリアンは皇帝像としてあらわされている。マクシミリアンはローマで教皇から皇帝戴冠することを切望していたが、結局それはならず、ようやくトリエントで一五〇八年二月四日に皇帝宣言を行つた。この作品は、いち早く皇帝としてマクシミリアンをあらわしたもので、皇帝マクシミリアン像としてはもつとも早い作品のひとつである。また古代風建築の使用という点でも、北方において、イタリア・ルネサンスの新しい様式を版画に取り入れたもつとも早い例のひとつであるが、とくに『マクシミリアン一世』は、古代建築を背景にしたカエサルの凱旋を想起させ、マクシミリアンの理想であつたローマでの皇帝戴冠を画面上で実現させてゐるかに見える。もちろんここには、古代からの騎馬像の図像伝統が反映してゐることは言うまでもない¹⁴。背後には、ハプスブルク家の紋章である双頭の鷲の記章が掲げられ、画面右下には、「1508」の年記と「H. BVRGKMAIR」の銘がみえる。

すでに述べたように、クラーナハは、聖人とマクシミリアンを重ね合

わせたダブルイメージとし、ブルクマイアは二作品に聖人と皇帝としてのマクリミアンを別々に描いた。これまでとくに指摘されることはないなかつたが、この点こそ両者の作品の性格を決定的に特徴づけているようと思われる。¹⁵

クラーナハの作品では、騎馬像のポーズが注目される。一見したところ静的に見えるこの像において、実は馬は両足を上げていてきわめて動的である。聖ゲオルクの図像においては、聖人が乗る馬は、荒々しく両前足をあげて竜に向かうのが常である。それは、いわば攻撃のポーズであるとみなすことができるだろう。しかしここでは、竜はすでに倒されており、槍は天に向かって掲げられているので、攻撃という意味は失われている。むしろ、右上がりの馬の姿勢と槍によつて、厳格なプロフィールの聖人像は画面中央にしつかりと固定され、超時間的な勝利のイメージが表現されているといえる。クラーナハにおいては、伝統的な聖人像のモティーフを踏襲しながらも、それを新たな意味を担うイメージに巧みに転用していると考えられよう。

それに対してブルクマイアの場合、堂々たるプロフィールの騎馬像を示すのは《マクシミリアン一世》である。一方《聖ゲオルギウス》では、折れた槍を手にした聖人は、戦士とはいえ猛々しさはみられず、むしろ控えめで静的な印象を与える。これらが対として制作されたことは疑いないとはいへ、向き合つて対をなすようにみえるこの二作品は、実際に相称をなしているといえるのだろうか。両作品には、類似したモティーフの建築があらわされているものの、空間の構成は異なり、両者が連続的な統一空間になつてゐるわけではない。これはしばしば指摘されてきたような遠近法的な処理の不十分さによるというよりも、むしろそれぞれの騎馬像のポーズに対応しており、その効果を助長しているように思われる。対をなす両者の像の大きさはほぼ等しいものの、明らかにより重要であるのは《マクシミリアン一世》でなければならぬ。それゆえ聖人像は、もう一方の皇帝像に優位を与えるために、図像的にも空

間的にも後退しているのではないだろうか。つまり、ヒエラルヒーの表現とみることができるのでないだろうか。この対作品には、統一と差異が巧妙に表現されていると考えられる。

さて、素材と技法という点に目を向ければ、ブルクマイアはクラーナハが用いた技法を單にくり返すわけにはいかなかつた。クラーナハが用いた着彩紙に加えて、羊皮紙も採用されたのは、おそらくボイティンガーの意向によるものであろうが、これはむろんより高価な素材を望んだためであろう。また、ハイライトの版は、ブルクマイアの方がクラーナハよりもハッティングの線的描写となつており、より纖細な表現になつているといえる。さらに、クラーナハの場合もブルクマイアの場合もハイライトは一版であるが、後者においては金と銀の二色を刷るというきわめて困難な試みが行われたのだった。そしてポイティンガーの書簡に述べられた「羊皮紙に金と銀」に一致する唯一の現存作品こそ、ベルリンの《聖ゲオルギウス》なのである。

二、作品の来歴と技法の記述

ベルリンの《聖ゲオルギウス》[図1]についてには、これまでたびたび言及してきたものの、第一ステートの他の刷りとは異なり、詳しいデータの情報が乏しい。ここで、調査により確認された作品の現状および来歴を記しておく。

【大きさ】 羊皮紙三六六×二四五mm 画面三三三×二三一mm

【素材および技法】 羊皮紙に黒と金銀の二版による木版画

【現状】 銀の部分には酸化による変色が見られ、濃い灰色、ブロンズ色、灰色がかった銀に識別される。金にも一部変色が見られる。画面下右にセピア色のインクによるペン書きで「W.E.」のイニシャル[図12]。

これは版画素描のコレクターとして名高いイギリス人ウイリアム・エズデイル（William Esdail）のものである。羊皮紙下端左にペンによる同じ筆跡で「42. Bartsch V 7. p.208. n.23.」とあり、バルチュのカタログの番号が記されている。

【来歴】 エズデイル（一八三七年没）の後の所蔵者ロバート・スタイルナー・ホルフォード（Robert Styner Holford）のコレクションの一八九三年の売り立てで、ベルリンの有名なコレクター、ヴァレンティン・ヴァイスバッハ（Valentin Weisbach）がこれを購入した。彼の死後はその息子で美術史家のヴェルナー・ヴァイスバッハ（Werner Weisbach）が所有していたが、一九二四年にライプツィヒの画商ベルナール（C. G. Boerner）を通じてデューラーの版画二点との交換で、ベルリンの版画素描館の所蔵となつた。

ブルクマイアーレの《聖ゲオルギウス》及び《マクシミリアン一世》

その他の第一ステートとしては、ベルリンと同様に羊皮紙が用いられたものとして、シカゴ美術館所蔵《マクシミリアン一世》[図6]がある。これは黒と金で刷られている。オックスフォード、アシュモリアン美術館所蔵の《聖ゲオルギウス》[図3]と《マクシミリアン一世》[図2]は、それぞれ薄い青に着色された紙に黒と銀、鮮やかな赤に着色された紙に黒と金銀で刷られている。もうひとつクリーヴランド美術館所蔵《マクシミリアン一世》[図5]は、青く着色された紙に黒と白で刷られている¹⁶。また、クラーナハの《聖ゲオルギウス》第一ステートは、大英博物館所蔵の他に、ドレスデン美術館版画素描館所蔵の刷りがあり、青く着色された紙に黒と白で刷られている¹⁷。

ところで、ここでは技法の記述について、パーシャルの研究以降現在認められているものを記した。しかし実は、どのように刷られたのかと、いう技法の工程の問題もさることながら、どのような色で刷られているのか、つまり金なのか銀なのか、という用材についても、これまでの記

述では、決して統一した見解が認められていたわけではなかつた。とくに現在「金銀刷り」とみなされているオックスフォードとベルリンの作品の記述にこうした混乱が著しう。

ブルクマイアーレの《聖ゲオルギウス》および《マクシミリアン一世》のやまざまなステートを最初に識別したのは、大英博物館版画素描室のキャンベル・ジスンである。ジスンの『大英博物館版画素描室所蔵初期ドイツ・ネーデルラント木版画カタログ』は、今なお有用な基礎力タログとして知られている。その第二巻（一九一一年刊）に、ブルクマイアーレの《聖ゲオルクと皇帝マクシミリアン一世の甲冑の肖像》の第一ステートとして、リヒテンシュタイン・コレクションの二点とヴァイスバッハ・コレクションの作品についての言及があるが、オックスフォードの二点の作品は記されていない¹⁸。これらはアシュモリアン美術館の所蔵作品を調査したジスン自身により、一九二一年に初めて発表された¹⁹。

ジスンは先のカタログにおいて、ヴァイスバッハ・コレクションの《聖ゲオルギウス》を「黒と銀の二版」であるとし、さらに「紙に刷られた」とものと記している。実際は羊皮紙に刷られているのだから、この記述は実作品と明らかに食い違つてゐる。第一ステートについては、少なくとも一九三〇年代はじめまで、その五枚すべてを見て論じた研究者はドジスンだけだったようである。一九二四年に《聖ゲオルギウス》を新収集し翌年公開した、ベルリン版画素描館館長マックス・J・フリートレンダーも、後にこれを技法的に考察したガイスペルクも当時オックスフォードの作品を実見していないと述べている²⁰。とはいってもジスンは、オックスフォードの両作品に言及した際に、「私は久しく（ベルリノの《聖ゲオルギウス》を）見ていない」と述べていて、彼の記憶は曖昧であることがうかがわれる。実見したといつても、どうやら作品を詳しく観察する機会はなかつたようなのである。

ジスンが《聖ゲオルギウス》を見たのは、一八九三年七月十一日か

ら十四日にロンドンで行われたホルフォードの売り立てか、あるいは一八九八年にベルリンで開催されたある展覧会だったのではないかと思われる²¹。管見のおよぶ限りこれまで言及されていないようであるが、《聖ゲオルギウス》は、版画素描館の所蔵となる前に、「ベルリンの個人コレクションによる中世およびルネサンス美術作品展」に出品展示されたいた。この展覧会は、ヴィルヘルム・ボーデを会長とする美術史協会の主催により五月二〇日より七月二五日まで旧美術アカデミーで行われた。

展覧会目録によれば、出品者にはベルリンの著名なコレクターに混じつてボーデ、当時の版画素描館館長であったフリードリヒ・リップマン、そしてマックス・フリートレンダーの名も見られる²²。作品番号一六五にヴァレンティン・ヴァイスバッハ所蔵のブルクマイヤーの作品があるが、これはこの展覧会出品作品中、唯一の版画作品であった。他の第一ステートとは異なり、《聖ゲオルギウス》は版画素描館の所蔵となつて以来、展覧会に出品されたことはなかつたようで、おそらくこれまでのところ、ベルリンの《聖ゲオルギウス》とつて最初にして唯一の展覧会が一八九八年のそれであり、実はその目録こそが最初の公式の記述なのである。

ドジスンは、先のカタログで「黒と銀」としていたが、目録では「三

色木版画、黒と金」と記されている。ヴァイスバッハは、現在見えてい

る銀は金の下地であつたと考へていた²³。当時リヒテンシュタイン・コ

レクションにあつた羊皮紙に金で刷られた華麗な《マクシミリアン一世》の存在は、すで十九世紀末に複製図版によつて広く知られていたか

ら、そのイメージが《聖ゲオルギウス》にも重ねられたのかもしれない²⁴。銀ではなく金であると述べることは、作品をより価値のあるものと認識したいという願望のあらわれであるともいえようか。一方ドジスンは、

ポイティングガーナの書簡における「金と銀で」という記述を、金銀の二色が用いられたのではなく、金刷りと銀刷りの二種があると解釈していたという可能性がある。ドジスンが、オックスフォードの《マクシミリア

ン一世》のハイライトにみられる一色の色の相違を、金に含まれた不純物が一部変色したものと記述したのは、おそらく銀による《聖ゲオルギウス》の対として、金による《マクシミリアン一世》を想定したからであろう。ドジスンによるこの記述は、何ら疑問をもたれることもなく、金と銀の二色と判断したパーシャルの見解が示されるまで、驚くほど長く支持されることとなつた。

一方ベルリンの《聖ゲオルギウス》については、フリートレンダーが、精巧な複製を付した論文において、「黒、金、銀の三版」であるという見解を示した²⁵。その後ガイスペルクはこの技法を再検討し、おそらく二版で、色の変化は金と銀とを合わせて打つた箇によるものとした²⁶。以後このガイスペルクの見解は今日までくり返し引用してきた。ベルリンの《聖ゲオルギウス》については、後に技法の検討とともに詳しく述べることとする。

以上、技法の記述には大きく差異があつたことを確認した。これはこの技法がいかに特殊であるか、またその判別がいかに困難であるかを示すものであるといえるだろう。さらに技法の記述は、作品の認識、あるいはその価値付けそのものに関わつていたという点でも興味深いといえる。

三、「金刷り」技法の考察

(1) 「金刷り」の技法的発展

クラーナハは《聖ゲオルギウス》で最初の「金刷り」の一枚刷り版画を制作したものの、彼がこの技法を発明したわけではなかつた。すでに一四八〇年代に書物印刷において金が用いられている。手写本の歴史の中で、金銀で書かれた文字は長い伝統があり、印刷本では初めは手彩色でイニシャルなどに施されていたものが、当然の流れとして次には金を用いた印刷へと進んでいった。これを初めて試みたのは、アウグスブル

ク出身の印刷業者エアハルト・ラートドルトで、まずはヴェネツィアで、ついで故郷に戻つて、赤や金の文字を刷った印刷本を出版した²⁷。彼が一四八二年に刊行したエウクレイデース（ユーフリッド）の『editio princeps』は、金文字の使用で知られており、大英博物館本の近年の調査により、金箔が用いられていることが明らかにされた。印刷された接着剤の上に手で金箔を置くという、いわば半手作業の手法ではなく、金箔を用いた印刷であると判定されたが、その方法についてはいくつかの推論が提出されている²⁸。

ラートドルトはまた、印刷本の版画に多色刷りを初めて試みた。こうした新技術を次々に取り込んだラートドルトの仕事が、「金刷り」一枚刷り版画の成立に何らかのかたちで影響を与えていることは疑いない。ポイティンガーは、先に触れた書簡の中で「金刷り」の書物について触れているが、実際ラートドルトは一五〇五年に、ポイティンガーが収集した古代銘文集『Romanae Vetustatis fragmenta』をやはり金文字を用いて刊行している。²⁹ さらに重要なのは、ブルクマイアーガー初期の頃ラートドルトの印刷工房の木版画制作にかかわっていたという事実である²⁹。ただし、ラートドルトの多色木版画では、色面は基本的に互いに併置するように刷られ、後のキアロスクーロ技法のように色面が重ねられてはいない。画像の版がまず黒で刷られ、その上に色面の版が刷られた。いわば、手彩色の手法をそのまま版画に移行したものといえる。

金を用いて刷る技法にかんして、ガイスペルクはペーストプリント Pasteprint(英) Teigdruck(独)との関連を指摘した³⁰。ペーストプリントとは、概してメタルカットなどから型取られた凹版で、それを膠とワニスを下地とした金属箔（錫箔を金色に着色したものなど）の層の上に刷ると、インクがつけられた部分が突起してレリーフ状の効果が得られる³¹。十六世紀はじめには廃れてしまったこの技法は、あくまでも箔の上に印刷するものであり、「金刷り」との直接的に結びつくものかどうかは定かではない。

(2) ハイライトとしての金銀
ハイライトについては、キアロスクーロとの技法表現上の関連から常に指摘されるものに、十五世紀半ばドイツのマイスターESの白線エングレーヴィングがある³²。しかしここではハイライトとしての金銀に注目したい。

その先例としては、十五世紀末に活躍したマイアーレ・フォン・ランツフートの版画があげられる。その作品は、多くが着彩紙に刷られ、さらにはしばしば手彩色でハイライトが入れられている。つまり、多色版画ではなく、多色化された版画である。マイアーレの実験的な試みは、着彩紙に描かれた素描にハイライトを加えた、いわゆるキアロスクーロ素描を版画で模したものといえる³³。キアロスクーロ素描は、当時から芸術的価値が高く評価され、収集家に愛好されていた。

興味深いのは、マイアーレの作品の中でも、たとえば『サムソンとデリラ』(L.20)「図9」のように、ハイライトが白だけでなく、黄と二色で入れられている作例である。この作品では、建築の金属でできたと見える装飾や髪の輝きに黄のハイライトが置かれているが、二色の使い分けは、さほど規則的であるようにはみえず、むしろハイライトに変化することを狙つたもののように思われる。立体感をあらわすだけならば二色のハイライトは必要ないのだから、その使用は付加的な装飾的効果が求められたためと考えるべきであろう。マイアーレの版画はかなり手の込んだものであり、上層の顧客に向かつて制作したと思われる。版画の色彩において、黄はしばしば金の代用品として用いられており、ここで黄と白は、金と銀の効果を連想させる。二色のハイライトは、立体表現を越えた装飾的効果をねらつたものと考えられるのではないのだろうか。ブルクマイアーレの『聖ゲオルギウス』と『マクシミリアン一世』については、その豪華な用材や色彩という点において、しばしば『マクシミリアン一世の時禱書』をはじめとする写本との関連が示唆されてきた³⁴。しかし、金銀によるハイライトという点についてはこれまであまり注目

されてこなかつたようだ。金は光そのものあつて、中世的な「固有の光 Eigenlicht」³⁴の表現にふさわしいものだつた。しかし爾ネサンスになると、たとえばアルベルティは、絵画において金を使用することを避けるように勧めている³⁵。つまり、光沢は描写によつて再現されうる、否、されるべきものとなつたのである。ヤン・ファン・エイクをはじめとする初期不ーデルラントの板絵においてそれが見事に示されていることは言うまでもない。とはいへ同じ頃、写本では依然として金のハイライトが用いられていたのであり、それは高価な金という素材やその輝きが付加的な価値を与えるものであつたからに違ひない。ハイライトとして使われるのは、金が多いものの、銀が併用される場合もある。雲や波頭に輝きを与えるために銀が使われる例は少なくない。マクシミリアンを巡る宮廷芸術という環境を考慮すれば、写本と版画の制作はきわめて近い位置にあつたことは容易に想像できる。金銀のハイライトは、たんにキアロスクーロ素描の模倣という観点からでは十分に説明できず、むしろ写本彩飾の表現技法からの影響を考慮すべきだろう³⁷。つまり、それはラートドルトが行つたような単なる版画の多色化ではなく、むしろ輝き^{イルミネーション}を与えることだつたのではないだろうか。おそらくその特質はその後のキアロスクーロ木版画にも受け継がれていつたのだろう³⁸。

(3) クラーナハとブルクマイラーの「金刷り技法」

クラーナハとブルクマイラーが用いた技法とその工程について、問題となるのは次の三點である。一、金(銀)をどのように刷つたのか。二、金銀の二色併用はどうに行われたか。三、黒と金(銀)はどちらが先に刷られたのか。

第一の刷りの方針については、三つの方法が想定される。(1)接着剤となるものが版に刷られ、(a)金(銀)粉を蒔く、(b)金(銀)箔を置く。(2)金(銀)を顔料としたインクで直接刷る。金銀は必ずしも純粋なものとは限らない。部分的な変色もこれを示すものといえる。

されこなかつたようだ。金は光そのものあつて、中世的な「固有の光 Eigenlicht」³⁴の表現にふさわしいものだつた。しかし爾ネサンスになると、たとえばアルベルティは、絵画において金を使用することを避けるように勧めている³⁵。つまり、光沢は描写によつて再現されうる、否、されるべきものとなつたのである。ヤン・ファン・エイクをはじめとする初期不ーデルラントの板絵においてそれが見事に示されていることは言うまでもない。とはいへ同じ頃、写本では依然として金のハイライトが用いられていたのであり、それは高価な金という素材やその輝きが付加的な価値を与えるものであつたからに違ひない。ハイライトとして使われるのは、金が多いものの、銀が併用される場合もある。雲や波頭に輝きを与えるために銀が使われる例は少なくない。マクシミリアンを巡る宮廷芸術という環境を考慮すれば、写本と版画の制作はきわめて近い位置にあつたことは容易に想像できる。金銀のハイライトは、たんにキアロスクーロ素描の模倣という観点からでは十分に説明できず、むしろ写本彩飾の表現技法からの影響を考慮すべきだろう³⁷。つまり、それはラートドルトが行つたような単なる版画の多色化ではなく、むしろ輝き^{イルミネーション}を与えることだつたのではないだろうか。おそらくその特質はその後のキアロスクーロ木版画にも受け継がれていつたのだろう³⁸。

① (a) (b) は、ドジソン以来考えられてきた方法であり、ガイスペルクはベルリンの《聖ゲオルギウス》の二色併用について、とくに金銀を合わせた箔の使用① (b) を推定した。②は、パーシャルがブルクマイラーの作品について提唱したものである。

次に、パーシャルの推論にしたがつてクラーナハとブルクマイラーの技法を再検討したい。クラーナハの《聖ゲオルギウス》は、おそらく① (a) が用いられた。これについては研究者の間でほぼ異論はない。ドレスデンの《聖ゲオルギウス》において、かすかに残る白のハイライトは糊状のものであつたと考えられ、かつては金粉も認められたという。金のハイライトは黒の上に刷られ、このことは大英博物館の《聖ゲオルギウス》において明らかに確認できる。ラートドルトの多色版画技法においても、黒は先に刷られていた。またハイライトを上に置くというのは、手彩色と同じ工程で自然な発想であるといえる。

ブルクマイラーについては、パーシャルはオックスフォードの二作品を詳細に検討して工程を推定した。それによれば、まず《聖ゲオルギウス》が先に刷られ、その方法は、クラーナハと同じくハイライトの版が後であると考えられるが、銀粉ではなく銀のインクを用いたとする。両作品において、画面枠のところで色が重なつてることから、二つの版ともに画面枠をつけて正確に重ねる工夫がなされたと指摘している。

《マクシミリアン一世》はさらに次の段階を示すという。ここではハイライトが先に、黒がその上に刷られた。これによつて、きわめて鮮明な効果が得られている。またこの技法は、黒またはもっとも濃い色の版を最後に刷る、キアロスクーロ技法の場合と同様であり、この点でもより進んだ段階だとしている。金銀の二色併用については、版にマスキングしてまず金を筆で塗り、マスキングをはずした部分に銀を同じく筆で塗り、一版で刷つたのだろうと推定した。この説はきわめて説得力がある。作品を仔細に観察すると、画面右下の柱基台の角下方、馬の蹄の前方あたりで、床の銀のハイライトが途中で金に変わっている〔図10〕。

明らかに連続した刻線が二色に分けられ、その境界は直線的なので、フリーハンドで塗り分けたというよりはマスキングをした可能性が大きいだろう。

それではベルリンの『聖ゲオルギウス』はどのように刷られたのだろうか。パーシャルは、ベルリンの『聖ゲオルギウス』における金銀の二色併用の方法について詳しく述べていない。ただし彼は、くり返し引用されてきたガイスベルクの金銀合わせ箔の使用という説を意識的に無視しており、このことからオックスフォードの『マクシミリアン一世』と同様の方法を想定していると考えられる。

筆者は、幸いにもベルリン版画素描館においてマイクロスコープによる調査を行うことができた。その結果、肉眼ではハイライトは黒の上にあるように見えるが、実は黒い線は縁のみが残り中央部が透けて金がみえていることが確認された。おそらく金の上ではインクが定着しにくいためだろう。パーシャルは、シカゴの『マクシミリアン一世』をマイクロスコープで観察し同様の事実を報告して、やはりハイライトが下であると述べている。銀の部分では、酸化のためか、この現象を確認するの是非常に困難である。

金銀の二色併用については、ベルリンの『聖ゲオルギウス』の場合、オックスフォードの『マクシミリアン一世』のような整然とした分離が見られないため、マスキングを使用した方法は考えがたい。『マクシミリアン一世』では、銀のハイライトは床と左柱下の部分に限られている。たとえば金のハイライトは、兜飾り、胴および鎧スカート、馬用掛け布、槍、手綱、王女の衣に置かれている。一方銀のハイライトは、顔面や王女の身体、腕当、臑当、前輪、馬面、龍など、金の間に入り組んで置かれている。槍の刃の金部分には変色が広がっているが、これはおそらく銀と接触している部分から酸化が及んだためであろう【図1】。銀にみられるブロンズから灰色までの色の変化は、

インクの厚さにも関連しているようで、インクが均一でないことを示しているようにもみえる。この色の変化がはじめから意図されていたとは解説されない部分も残つたものの、次のことは言えるであろう。羊皮紙を用いたシカゴの『マクシミリアン一世』とベルリンの『聖ゲオルギウス』も、オックスフォードの『マクシミリアン一世』と同様に金銀が先に刷られている考え方から、パーシャルの推論にしたがえば、

羊皮紙の刷りはおそらくオックスフォードの二作品の後に試みられたことになる。二色併用についても、ベルリンの『聖ゲオルギウス』は、オックスフォードの『マクシミリアン一世』よりも、ハイライトの指示が複雑であつたことは明らかである。それは、当時の豪華な甲冑の装飾を再現するかのようにもみえる。残念ながら銀の酸化のため、今ではその効果を十分に理解することは難しい。とはいえ、ベルリンの『聖ゲオルギウス』は、ブルクマイアード・ポイティエンガーが目指した表現の究極の試みであったにちがいない。

おわりに

アントン・ライヒエルは、一九二六年にキアロスクーロ技法をはじめて総体的に論じた著作を上梓したが、その中でブルクマイアードの両作品について、装飾的な傾向と結びつく「祝祭的非現実性」を指摘しているのはきわめて妥当だと思われる⁴⁰。金はハイライトというよりも、光そのものであつて、それによって作品に輝きを与えるものなのである。金に加えて銀が用いられることで、その輝きはさらに増すであろう。金銀の配色はまた、図像解釈において述べたようなビエラルヒーの表現とみることもできる。現存する作品では、オックスフォードの金銀の『マク

シミリアン一世》と銀の《聖ゲオルギウス》、羊皮紙に刷られたシカゴの金の《マクシミリアン一世》とベルリンの金銀の《聖ゲオルギウス》がある。もしこれらが実際に対であつたとすれば、その組み合わせにおいて、マクシミリアンに金が多用されており、やはり優位をあらわす表現とみなす」とができる。⁴¹ クラーナハとブルクマイアの「金刷り」の技法が、後にくり返されなかつたのは、画期的なキアロスクーロ技法の発明にとって代わられたというよりも、むしろ宫廷のいく限られた人々が享受した特別な試みであつたからだらう。クラーナハとブルクマイアの作品では、象徴的な価値と表現と技法が分かちがたく絡み合つてゐる。そしてブルクマイアは、クラーナハよりも、表現と技法においていつそう複雑な作品を達成した。金銀を用いたベルリンの《聖ゲオルギウス》は、オツクスフォームの《マクシミリアン一世》とな込んで、その極みを示す作品とみなす」とがでわかるだらう。

注

- 1 Dodgson, Campbell, *Catalogue of Early German and Flemish Woodcuts preserved in the Department of Prints and Drawings in the British Museum*, vol. 2, London, 1911, p.256.
- 2 キアロスクーロ木版画については、次の展覧会カタログを参照の上。『キアロスクーロ木版画—ルネサンスとバロックの多色木版画』国立西洋美術館、二〇〇五。
- 3 クラーナハの《聖ゲオルギウス》には、紋章が変更された第一ステートがあるが、トーン・ブロックが加えられることはなかつた。クラーナハとブルクマイアのどちらが先にキアロスクーロ木版画を発明したのか、についてピーター・パーシャルが再考をえたものの従来の見解を揺るがすことはなかつた。
- 4 Landau, David and Parshall, Peter, *The Renaissance Print 1470–1550*, New Haven-London, 1994, pp.191–198. クラーナハが自身の作品に故意に早い年号をつけた理由は、遅れをひいたためみるいとは妥当である。
- 5 「金刷り」Gold Printing(英) Golddruck(独)は、本来は金あるいは金属の顔料を用いて刷られたものをさす。しかしながら、初期版画におけるいわゆる「金刷り」は、膠などの接着剤が版で刷られ、そこに金(銀)箔・粉を置くところ技
- 6 Geisberg, Max, *Burgkmairs St. Georg, Festschrift für Max J. Friedländer*, Leipzig, 1927, pp.77–80.
- 7 Bartnum, Julia, *Painted Prints. The Renaissance Prints 1490–1550*, London, 1995, p.133; Dackerman, Susan, *Painted Prints. The Revelation of Color*, exh. cat. the Baltimore Museum of Art, 2002, pp.117–119.
- 8 筆者は現時点において、五点の第一ステートのうちシカゴおよびクリーヴランブルクマイアについての文献記録は、トマス・フルクによるブルクマイアの基本的モノグラフィーに収載されない。
- 9 Falk, op. cit., p.115, 36(b).
- 10 Falk, ibid, p.115, 36(c). 1作品が対であつたことは、ボイティンガーの遺品目録からもわかる。「ブルクマイアによる騎士聖ゲオルクと神聖なる皇帝マクシミリアンを綴じた本一冊」Falk, ibid, p.107, Ann. 441.
- 11 ペーションヤルは、印刷時に紙を湿らせたときに色が落ちたところ「可能性」も示唆している。しかし色落ちは偶然ではなく、やはり効果をねらつたものにみえる。
- 12 Landau-Parshall, op. cit, p.392, note 40.
- 13 クラーナハが一五〇六年に制作した《馬上槍試合》(B.124)にも同様の「A」の文字が見られ、マクシミリアンを示すとされる。「A」を、シュリア・バーラムは「Altösterreich?」⁴² とするが、バルバラ・ヴェルンフェルのオーストリアのカナル語名「Austria」⁴³ とする解釈の方がより妥当である。Bartnum, op. cit., p.167 f.; Welzel, Barbara, *Zur Vielfältigkeit eines Bildmediums? Monochrome und illuminierte Druckgraphik im frühen 16. Jahrhundert*, Uwe Albrecht Hrsg., *Der Bordesholmer Alter des Hans Brüggemann: Werk und Wirkung*, Berlin, 1996, pp.181–189.
- 14 両作品の建築はヴェネツィアのサン・マルコ聖堂の内部空間を描いた素描を反

法も用いられたようである。これらは厳密な意味では金の印刷とはいえないが、印刷の工程を経てしたものであり、一般に「金刷り」と呼ばれてきた。また、以下で論じるように、実際にどのような技法が用いられたのかを明確に特定できない部分もある。したがつて、本論文では金を用いた印刷一般を「金刷り」と称する」とする。

- 26 Geisberg, op. cit., p.78.
- 27 ハーマン・カーメルトは、一四七六年よりヴェネツィアで、一四八六年に
はトゥクスブルクに戻り活動した。ハーマン・カーメルトは、Hind, Arthur M., An
Introduction to a History of Woodcut, 2 vols., New York, (1935) 1963, pp.299—303,
458—461.
- 28 フィクター・カーターは、大英博物館の調査研究によれば、クラウス・ケ
ルハルトは異論を唱え、異なる技法の可能性を示した。Carter, Victor, Hellenga,
Lotte and Parker, Tony, *Printing with Gold in the Fifteenth Century, The British Library
Journal* 9, 1983, pp.1—13; Gerhardt, Claus W., Wie haben Radolt und Cäfferges
Ende des 15. Jahrhunderts in Venedig ihre Drucke mit Blattgold hergestellt?, *Gutenberg
Jahrbuch* 59, 1984, pp.145—150.
- 29 『ギトログヘーロ木版画』前掲書、十九回。
- 30 Geisberg, Max, Holzschnittbilddisse des Kaisers Maximilian, *Jahrbuch der Preussischen
Kunstsammlungen* 32, 1911, pp.236—248.
- 31 ヴィーベーネン、ハート技法の「ギトログヘーロ」を解説する Coombs, Elizabeth, Farrell,
Eugene and Richard, S. Field, *Pasteprints. A Technical and Art Historical Investigation*,
Cambridge Mass., 1986.
- 32 マイスターの《小鳥のいる聖母子》(L.70)は、白線による輪郭線が、唯一の例である輪郭線が白線のためわかりにくく、通常陰影に用いられるハッチングが、逆にハイライトに使われていて、ハイライトの効果が明確に意識されることがわかる。
- 33 マイスター・トゥハ・ハーマン・カーメルト, Landau-Parshall, op. cit., p.180 ff.;
Mielke, Hans, *Albrecht Altdorfer. Zeichnungen Deckfarbenmalerei, Druckgraphik*, Ausst.
Kat., Berlin Kupferstichkabinett, 1988, pp. 18 f., 325—327; Von Kunst und
Kemnischafft, Ausst. Kat., Städelisches Kunstinstitut und Städtische Galerie Graphische
Sammlung Frankfurt am Main, 1994, G 22.
- 34 Schöne, Wolfgang, *Über das Licht in der Malerei*, Berlin, (1953) 1989, p.12 ff.
- 35 アルベルト・マクシミリアン・ウルブリッヒ「絵画論」(輪幅松訳、中央公論美術出版、一九七一年、六〇—
六一頁)。
- 36 Welzel, op. cit.
- 37 版画の彩色による写本彩飾の手法が多く使われ、金銀のハイライトも取られる。
Dackerman, op. cit. 参照。
- 38 ハーマン・カーメルトの行つた多色木版画の手法は、後にアルトヘルト・マクシミリアンによると最多
六版による《レーゲンスブルクの美しい聖母》(一五一八)にまで発展した。実際に日本の錦絵に二百年も先んじて複雑な多色木版画技術を完成させたのである。
それにもかかわらず、西欧ではキアロスクーロ木版画が発展し、この一般的な

多色木版画が長く忘れ去られたその理由は、後者の技法は、同様に手間がかかりには、結果としての効果が庶民的な手彩色に近く、より安価なステンシル技法とほとんど変わらなかつたからではないだろうか。ダックーマンは、アルトヘルト・マクシミリアンの作品とステンシルの類似性を指摘している。Dackerman, op. cit., pp.133—135. 一方キアロスクーロ木版画は、手本となつたキアロスクーロ素描そのものが高く評価されていたことに加えて、色彩が附加的価値を与え、作品の「高級化」を促していたのではないだろうか。それは、キアロスクーロ木版画の起源となつたこれらの作品にみられる、写本彩飾に通じるその特性に端的にあらわれていると言えよう。

金銀粉を各部分に分けて薄くとく方法も可能性がないわけではない。筆者の者では、金銀合せ箔の使用よりは可能性があるようと思われる。

ハイビュルは、金銀の効果についても詳細に論じておらず、その見解は彼のキアロスクーロ版画の概説とともに今も古びてゐる。Reichel, Anton, *Die
Clair-Obscur-Schnitte des XVI., und XVII. Jahrhunderts*, Zürich-Leipzig-Wien, 1926.

パーシャルは、《聖ゲオルギウス》と《マクシミリアン一世》が実際に対し刷られたことを示唆するものとして、オックスフォードの一地点と、ベルリン・トンカゲのものが同一のコレクターにより所蔵され始めた点をあげているが、註16で述べたように実際に記録から確認できるのは、オックスフォードの作品のみである。しかし、羊皮紙の刷りが複数試みられたとは考えがたいことから、いれら二点が対である可能性は高いと思われる。

[Acknowledgments]

I would like to thank deeply Dr.Holm Bevers of Kupferstichkabinett, Berlin, for the generous cooperation for my research.

図1 ハンス・ブルクマイヤー《聖ゲオルギウス》ベルリン国立美術館版画素描室 木版2版

図4 ルーカス・クラーナハ《聖ゲオルギウス》ロンドン 大英博物館
木版2版

図3 ハンス・ブルクマイア《聖ゲオルギウス》オックスフォード アシュモリアン美術館 木版2版

図2 ハンス・ブルクマイア《マクシミリアン一世》オックスフォード アシュモリアン美術館 木版2版

図6 ハンス・ブルクマイア《マクシミリアン一世》シカゴ美術館 木版2版

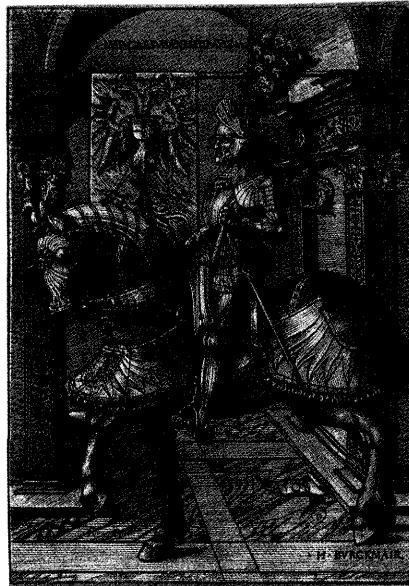

図5 ハンス・ブルクマイア《マクシミリアン一世》クリーヴランド美術館
木版2版

図10 図2部分

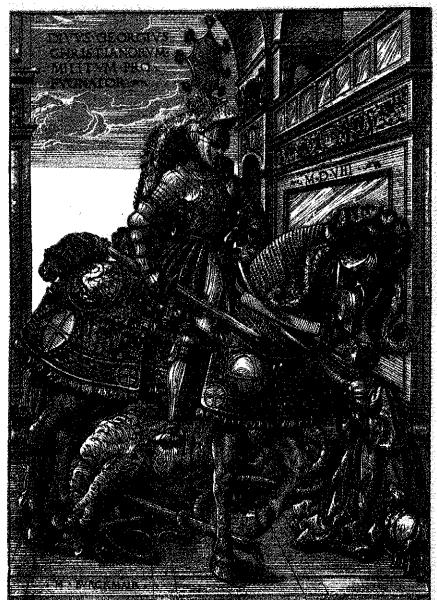

図8 ハンス・ブルクマイアー《聖ゲオルギウス》ケンブリッジ フィッツウィリアム美術館 木版2版 (キアロスクーロ)

図7 ハンス・ブルクマイアー《マクシミリアン一世》ベルリン国立美術館版画素描室 木版2版 (キアロスクーロ)

図11 図1部分

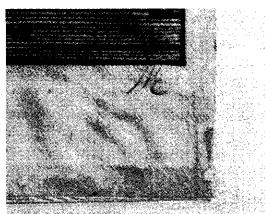

図12 図1部分 エズデイルのイニシャル

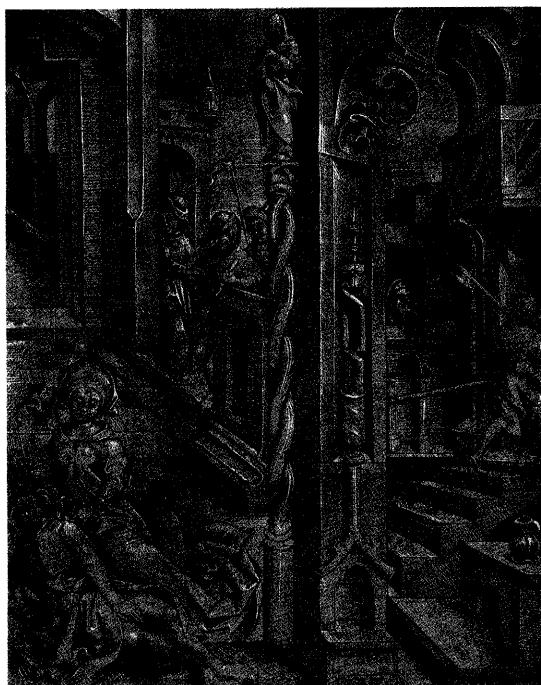

図9 マイア・フォン・ランツフート《サムソンとデリラ》フランクフルト シュテーデル美術館 木版1版 手彩色

〔図版五典〕

図一、二、三、四、五、六、筆者撮影、図七、八、九、十、十一、
The Renaissance Print 1470–1550, New Haven-London, 1994, fig.196, 197, 198, 199; 図十二、
○ Falk, Timanetzl, Hans *Burgkmair: Das graphische Werk*, Ausst. Kat. Augsburg
Städtische Kunstsammlungen, 1973, Abb.26, 27; 図十三、 Von Kunst und Kennerschaft, Ausst.
Kat., Städelisches Kunstinstitut und Städtische Galerie Graphische Sammlung Frankfurt am
Main, 1994, G 22.

(アーティ・アカデミー 西洋美術史)
(1995年11月11日受理)