

**Japanese Art Program
Japanese Art Seminar
2018**

財団法人美術文化振興協会
ライデン大学

ジャパニーズ・アート・プログラム
ジャパニーズ・アート・セミナー

墨 絵

ライデン大学 2018年10月29日～11月16日
シーボルトハウス 2018年11月11日

派遣講師 滝沢具幸

はじめに

この度、公益財団法人美術文化振興協会のアーティスト事業であるオランダのライデン大学との共同事業「ジャパニーズ・アート・プログラム (Japanese Art Program) とジャパニーズ・アート・セミナー (Japanese Art Seminar) の講座実施の報告をいたします。

2018年度は「墨絵」をテーマとして、ライデン大学 (Leiden University) で学生を対象とした講義および実技の実習を行いました。

また、日本博物館シーボルトハウス (Japanmuseum SieboldHuis) でのセミナーでは「墨絵」の講義「墨絵の歴史と表現」と講師による公開制作を行いました。

講師の派遣期間 (オランダ滞在) : 10月28日 (日) ~11月22日 (木)

ジャパニーズ・アート・プログラム開催期間 : 10月29日 (月) ~11月16日 (金)

ジャパニーズ・アート・セミナー開催日時 : 11月11日 (日) 15:30~16:30

今回「墨絵」講座の依頼を受け、講座に際して海外 (オランダ) の学生およびセミナー参加者に対して、墨絵に対する理解を深めるため、実技を含めた指導の実施計画を立てました。また、そのための解説用のレジュメ、用具・用材、参考資料などを用意しました。

「墨絵」は最近、「水墨画」と呼ばれることも多くなりました。つまり、墨を用いて、和紙、画仙紙に描かれる墨絵は、筆に含まれた「水」の加減によって表われる独特の表情が重要であるからです。

今回の講義では、学生に濃墨から薄墨に至る調子の美しさを知り、色彩を用いない墨だけの世界をとおして、東洋・日本の絵画性や空間意識を伝え、墨絵の魅力を知ってもらうことを主眼としました。

次に、シーボルトハウスでのセミナーでは「墨絵の歴史と表現」について、解説と講師の実演を中心に行いました。実際に筆の運び方 (運筆) を目の前で見ていただき、参加者にもモチーフを使った試作、四君子の技法などを体験 (に挑戦) してもらいました。

このセミナーはシーボルトハウス内の展示室で行いましたが、シーボルトが日本で収集した動植物標本、浮世絵、墨絵、化石、陶磁器、古地図など多くの展示品の前で「墨絵」を体験できることの意味は深かったことと思います。講師の私にとっても誠に感慨深いものでした。

今回の事業・講座に際しては、派遣に先立ってライデン大学との打合せ (講義形式、素材の用意、費用、滞在についての情報、宿泊など) に、本協会の事務局の加賀谷さんをはじめ関係者の皆様にご配慮と助言をいただき、感謝申し上げます。次第です。

ライデン大学においては、Ivo Smits 教授の受け入れ態勢も整っていて、講座をスムーズに運ぶことができました。また通訳の Tina Dermois さんの通訳もたいへん適切で内容を

良く理解し伝えてくれました。

学生は皆素直で、墨絵に対してたいへん熱心に興味をもって取り組み、東洋・日本の文化に触れようとする気持ちが伝わってきました。

このプロジェクトは私自身にも興味深い多くの学びがあり、また日本の文化の一端を伝えることの意味について考える機会でもありました。

ライデンでの一か月弱の滞在は、実り多いものでした。

御礼申し上げます。

2018年「墨絵」派遣講師
滝沢具幸

ライデン大学 学生対象授業進行計画	3 ページ
「墨絵」テキスト（レジюме）	5 ～14 ページ
実施報告	15 ～30 ページ
シーボルトハウス・アートセミナー実施報告、解説、実技進行	31 ～36 ページ
墨絵講座・セミナーの用具・用材（物品一覧表）	37 ページ

ライデン大学キャンパス

—ライデン大学 学生対象授業進行計画—

墨絵 (sumie) — ink painting ・ 水墨画 (suibokuga)

Lesson — 墨絵の技法 (sumi e no gihō) Technique of ink painting

第1回：10月30日（火）

墨絵概説 (sumi e gai setsu) Introduction

墨絵の歴史と技術 Outline of history and technology of ink painting

第2回：11月1日（木）

「四君子」の基礎技法 (shi kun shi no kiso gi hō)

蘭 (ran) orchid 竹 (take) bamboo 梅 (ume) japanese plum

菊 (kiku) chrysanthemum

運筆 (un pitsu) drawing technique with brushes

第3回：11月6日（火）

古典から学ぶ (ko ten kara manabu)

Learn from the classics

Reproduction of classic sumie (copy)

第4回：11月8日（木）

作品制作 (saku hin sei saku)

painting (drawing)

Still life (flower, vegetables, figure, landscape, imaging etc.)

第5回：11月13日（火）

作品制作

色紙 (shiki shi) square drawing paper board

扇面 (sen men) 扇子 (sen su) fan

第6回：11月15日（木）

作品制作

画印 (ga in) 落款 (rakkan) 制作

ライデン大学

ジャパニーズ・アート・プログラム
「墨絵」テキスト（レジュメ）

Japanese Art Program

墨絵 (sumie) — ink painting ・ 水墨画 (suibokuga)

Materials and tools

● 墨 (sumi) — ink

松煙墨 (shō en boku) Ink made by glueing soot obtained by burning pine branches and roots ...
bluish shade

油煙墨 (yu en boku) Ink made by consolidating oil smoke (rapeseed oil soot) with glue ...brown
tone

黄山松煙墨 (kō zan shō en boku) China-made shō en boku

墨汁 (boku jū) India ink Mix carbon black with glue (glue) solution and add preservative,
perfume etc. deep black ink containing dispersed carbon particles

Ink.

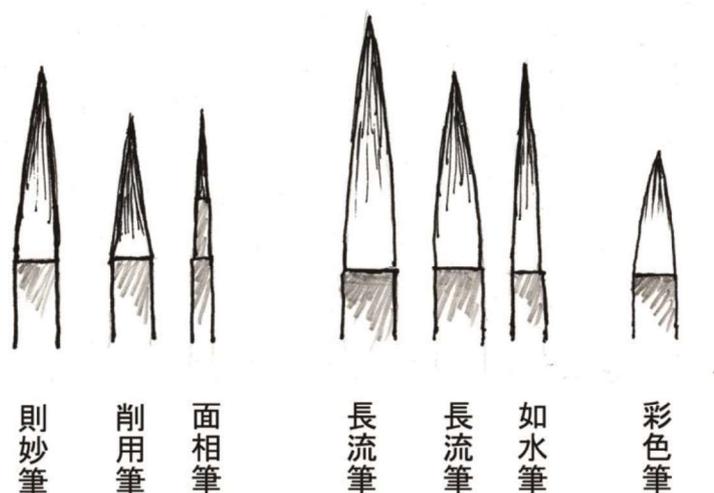
Ink was made from lampblack, soot *susu* 煤 produced by the incomplete combustion of aged pine wood (the product is called *shouenboku* 松煙墨) or plant oil (the product is called *yuenboku* 油煙墨) mixed with glue **nikawa* 膠. Fragrance and other compounds were sometimes added to the mixture to form a paste that was dried in molds of various shapes and sizes--round, square, oblong, oval, cylindrical, or more unorthodox shapes, such as human figures, fish, musical instruments, fans, etc. Ink can be made in various "shades" such as grey, purple, blue and brown tones depending on the materials and production. The sticks may then be decorated with inscriptions, such as name of the ink and/or poems. The stick form of ink was then ground on stones **suzuri* 硯 and mixed with water to form liquid ink. It is thought that the earliest form of ink was made in China from charcoal, soot, or coal which was ground and added to glue or lacquer. Black pigments were used to decorate Neolithic pottery from the 3rd-2nd millennium BC, and writing in vermilion "ink" remains on Shang-Yin oracle bones of the 13c BC. Black ink writing also appears on bamboo and wooden slats from around 400-200 BC, but true ink, made from pine soot mixed with glue and formed into sticks, was produced in China during the 1-2c AD. A Chinese inkstick in the shape of a boat, dated 716. in red on the back, is preserved in the **Shousouin* 正倉院, Nara. In Japan, the earliest manufacture of ink is recorded in the 7c *NIHONSHOKI* 日本書紀.

膠 (**nikawa*)

A transparent or semi-transparent animal glue, used as a binder **baizai* 媒劑, and an adhesive. *Nikawa* is durable and elastic, although it loses flexibility with age. It is made from the skins, bones, tendons and intestines of animals or fish skins and bones, which are boiled in water to extract gelatin. Excess water is evaporated away, and after cooling leaves a jelly-like glue. *Nikawa* does not dissolve in cold water, but can be dissolved when heated. A solution of a few percent concentration is used in Japanese painting **nihonga* 日本画 to adhere the pigments **ganryou* 顔料 and fix them to the picture surface. *Nikawa* is mixed with alum to make **dousa* 礬水 for sizing paper and is used as

a primary coat in oil painting, abura-e 油絵. Nikawa has many uses as an adhesive for wood, paper and cloth, and acts as binder for substances such as the white pigment *gofun 胡粉, and *tonoko 砥の粉, applied to statues before painting.

- 用紙 (yō shi) Drawing Paper
 - 和紙 (wa shi) Japanese paper
 - 麻紙 (ma shi) paper made from hemp plant skin
 - 楮紙 (kō zo shi) paper made from mulberry family plant's skin
 - 画仙紙 (ga sen shi) Chinese paper frequently used for ink painting
 - 唐紙 (tō shi) This can express a very beautiful black tone
- 硯 (suzuri) Ink Stone This used for grinding sumi (墨) ink sticks.
- 筆 (fude) Brushes
 - 線描筆 (sen byō fude) for drawing a line
 - 則妙筆 (soku myō fude)
 - 削用筆 (saku yō fude)
 - 面相筆 (men sō fude)
 - 附立筆 (tsuke tate fude) for drawing
 - 長流筆 (chō ryū fude)
 - 如水筆 (josui fude)

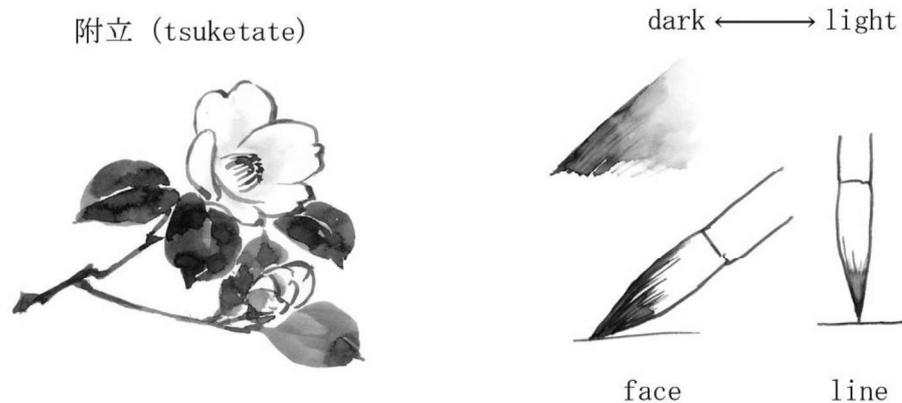
Brushes made of animal hair mouhitsu 毛筆 are used both for calligraphy and painting. Sakuyouhitsu 削用筆, made of sheep or weasel hair, are used to delineate general outlines, while sokumyohitsu 則妙筆, made of soft, long hairs of sheep or cat, are used to draw final ink lines as well as for color application. For thin, fine, even lines such as hair on figures, a slender mensoufude 面相筆, generally made of mixture of weasel and badger hair, is employed. Brushes used to apply color are called saishikifude 彩色筆, and are made of sheep, horse or deer hair; these come in

various sizes. Kumadorifude 隈取筆, used to add water to attain the effects of shading and tonal gradations, are made of sheep and horse hair, with badger hair added for very thick brushes.

Hirafude 平筆, flat brushes about 3cm in width used to apply color, are made of sheep and white horse hair. A renpitsu 連筆 is made of several medium-sized round brushes joined together to form a single brush about the width of a hake. Used for under coatings and color applications, renpitsu differ from hake in the amount of water they can hold. Also the soft roundness of the clusters gives a greater brush-like feeling than the hake. A brush used for paintings where ink and pigments are applied without outlines is called tsuketatefude 附立筆 (see *tsuketate 附立) or mukkotsufude 没骨筆.

tsuketate 附立

A type of *mukkotsu 没骨 technique. Tsuketate does not use outline, rather a brush technique that creates forms by using a flourish of the brush, thus expressing volume and color at the same time. When outline is not used it is considered a mukkotsu technique. A special brush is used for this purpose, called a tsuketatefude 附立筆 (often mistakenly referred to as a *hake 刷毛), which has long, thick, flexible bristles. Maruyama Oukyo 円山応挙 (1733-95), and the Maruyama-Shijou school *Maruyama-Shijouha 円山四条派 are famous for their use of tsuketate technique.

- 下敷 (shita jii) Underlay of felt fabric
- 落款 (rakkan) When the document is completed, to indicate that it is a self-made work, write your name, surname, letter, year, month, and so on.
- 朱肉 (shu niku) a vermilion ink pad

Oriental (Japan) painting expression

1. 芥子園画傳 (kai shi en ga den) 1679 A book on sumie technique
Beginning with the old-fashioned painting theory, it was widely spread as a painting theory which described techniques such as Sansui and flower birds.

2. 四君子 (shi kun shi) si jun zi
It refers to four kinds of orchids, chrysanthemums, bamboos, plums, chrysanthemums, as praised as a noble character like a man of virtue in plants.
 - 蘭 (ran) orchid : true noble, Blooming unexpectedly in the mountains, loneliness and silence, fragrance
 - 竹 (take) bamboo : permanent immutability, straight trunk, always green, solemnity of personality
 - 梅 (ume) Japanese plum : good fragrance , early spring blossom, old tree recalls dragon, freshness of young branches, The cuteness of five round petals
 - 菊 (kiku) chrysanthemum : elegance, noble, It blooms till late autumn and remains beautiful without deflation

3. 山水画 (san sui ga) — landscape painting sansui drawing
 - 三遠法 (san en hō) three rules of perspective, middle distance method
 - 高遠法 (kō en hō) high elevation method mountain
 - 深遠法 (shin en hō) deep landscape method inner part
 - 平遠法 (hei en hō) flat far method flat landscape far away

4. 石法 (seki hō) drawing technique of a rock(stone) and mountain
皴法 (shun pō) cūn fǎ method of wrinkle for drawing rock
(※皴法は、中国の絵画の技法の一つで、山水画における岩や山の峰の表現などに使われる。
Law is one of the techniques of Chinese painting, used for expressing rocks and mountains in mountain paintings.)

5. 破墨山水 (ha boku san sui) draw landscape by light ink → after dark(deep)ink

6. 東洋的空間 (tō yō teki kū kan) → 日本 (nihon)
- 老 (rō) old age
 - 格 (kaku)
 - 寂 (jaku) quiet simplicity
 - 余白 (yo haku) margin outside space
 - 霞 (kasumi) haze, 霧 (kiri) fog mist, 風 (kaze) wind,
 - 雨 (ame) rain, 空気 (kuuki) air
 - 気韻 (ki in) dignity, refinement
 - 没骨法 (mokkotsu hō) technich wituout outline sink lines
 - 渴筆 (katsu pitsu) dry brash
 - たらし込み (tarashi komi) collect with water
 - 滲み (nijimi) spread with ink, ink is running

作品 classic works

- 范寛 (han kuan) Fàn Kuān 生没年不詳 — 解索皴法 (kai saku shun pō)
 他 (夏珪 (ka kei)、馬遠 (ba en) などの皴法などがある。)
- 雪舟 (sesshū) 1420-1506 「秋冬山水図」 (shū tō san sui zu) ,
 「山水長巻」 (san sui chō kan) , 「破墨山水」 (ha boku san sui)
- 雪村 (sesson) 生没年不詳 1504?-1589? 「叭々鳥図」 (ha ha chō zu)
- 長谷川等伯 (ha se gawa tō haku) 1539-1610 「松林図屏風」 (shō rin zu byō bu)
- 浦上玉堂 (ura gami gyoku dō) 1745-1820 「山水画帖」 (san sui ga chō)
- 与謝蕪村 (yo sa bu son) 1716-1783 「鳥」 (karasu)
- 伊藤若冲 (itō jaku chū) 1716-1800 「鶏図」 (niwatori zu)
- 白隠 (haku in) 1685-1768 「半身達磨」 (han shin daruma)
- 横山大観 (yoko yama tai kan) 1868-1958 「龍蛟躍四溟」 (ryū kō shi mei ni odoru)
- 山本丘人 (yama moto kyū jin) 1900-1986 「星空の牡丹」 1971 (hoshi zora no bo tan)
- 毛利武彦 (mō ri take hiko) 1920-2010 「双瀑」 2000 (sō baku)
- 滝沢具幸 (taki zawa tomo yuki) 1941~ 「灌木の図」 2000 (kan boku no zu)

「芥子園画傳」山石譜 三遠法

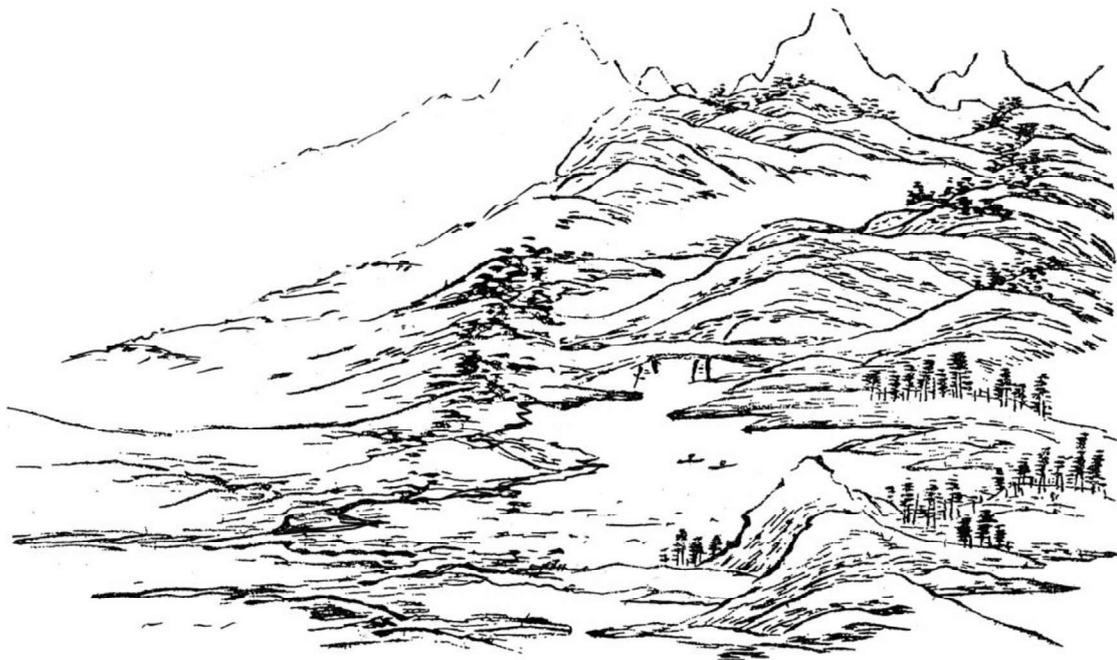
深遠法 (shin en hō)

高遠法 (kō en hō)

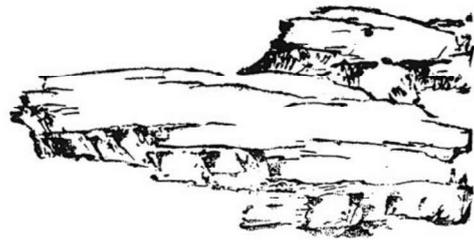
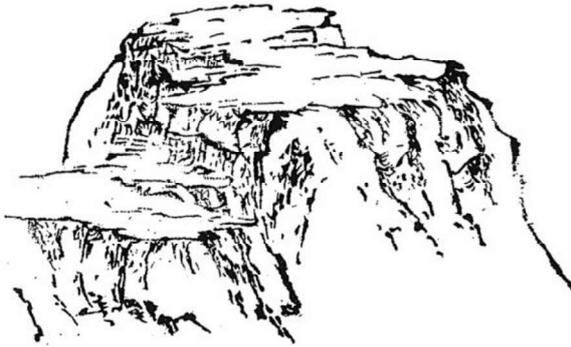

平遠法 (hei en hō)

「芥子園画傳」山石譜 石法

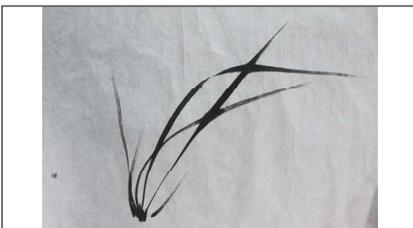
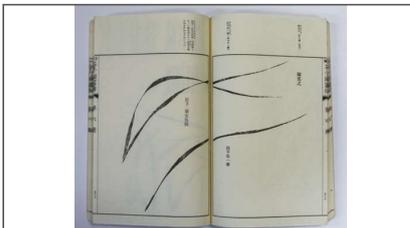
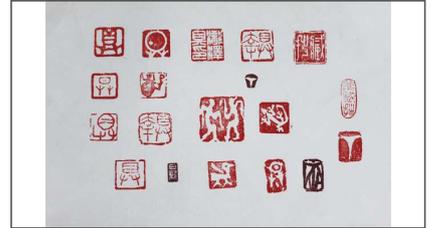
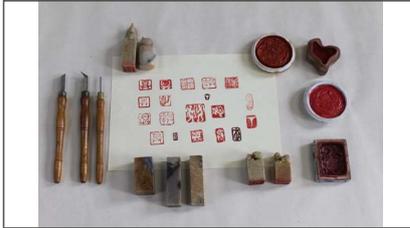
畫坡法
 坡有石坡有土坡有土
 石相雜坡安置坡處有
 上平下廣穩覆如孟者
 有上開下合亭立如菌
 者有直插雲表形如象
 鼻者形勢不一而坡面
 宜如削平坡側皴宜勾
 搭縝密像土石之久經
 風雪折剝文理天生即
 披麻中亦宜稍雜入斧
 劈取峭坡面如用石綠
 淡標乃草綠則坡側當
 用赭石坡面用赭石中
 稍加藤黃號赭黃者則
 坡側宜用赭石或用赭
 墨但于邊上用淡赭以
 分層廓

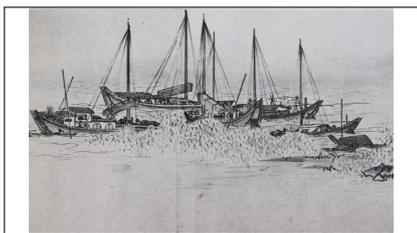
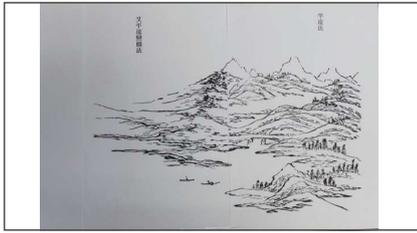
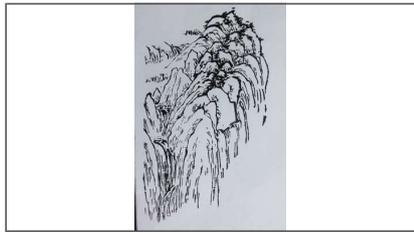

亂柴皴
 前此一書名
 於某人下系某
 皴此則直書某
 皴不系某人且
 于書名方位中
 儼然如一人者
 亦余書法之變
 以亂柴亂麻在
 皴法中為變調
 不得以變例
 系之且諸家皆
 偶一為之難專
 屬之一人也

墨 絵

ジャパニーズ・アート・プログラム
(Japanese Art Program)

実 施 報 告

於：ライデン大学
2018年10月30日～11月15日

「墨絵」

第1回：墨絵概説 Introduction — 墨絵の歴史と技術

10月30日（火） 17:15～19:00 [出席学生16名]

[内容]

始めに説明用のレジメに基づいてパワーポイントを用いながら墨絵についての概要、用具・用材（墨、硯、紙など）の説明を行う。

次に墨絵の基礎的技法（古くから運筆の指導書として用いられてきた『芥子園画傳』）の紹介。四君子（蘭、竹、梅、菊）の説明およびその技法と東洋的空間などについて解説する。

また、山水画（風景）の三遠法の意味、皴法について説明した後、日本の墨絵（古典）、雪舟から等伯など、さらに現代の墨絵まで映像を用いて解説した。

先ず墨絵を体験するために、画仙紙を用いて各自墨汁を使い、初めての試作を行って墨と筆と紙の感触を経験した。学生は墨絵に対する概念が無いため、むしろ自由に伸び伸びと描いていた。

用具・用材：画仙紙、彩色筆、墨汁、絵皿、下敷、筆拭き、フェルト下敷き

開始に先立って、スミッツ教授より講師紹介。通訳はティナ女史。

第2回：「四君子」の基礎技法

11月1日（木）17:15～19:00 [出席学生 16名]

[内容]

運筆の練習・・・墨絵における運筆の練習は筆の運びをスムーズにし、墨と水、筆先の感触を手先で覚えるためのものであり、物の形を線や面で表現する方法であるので、何回も繰り返して練習した。

その第一歩として四君子の「蘭」「竹」を中心に技法の練習を実施した。先ず蘭の技法である起き手しゅから交鳳眼こうほうがんなど、筆の動かし方から線の強弱の練習を行った。

次に竹葉、竹竿の伸びやかな運筆技法も学び、墨の濃淡の具合と墨が画仙紙に滲み入る調子を実感するようにした。

用具・用材：画仙紙、附立筆（円山筆大）、墨（黄山松煙）羅紋硯、筆洗、墨汁、絵皿、筆拭き、フェルト下敷き

第1回の墨絵概説と第2回の四君子の基礎技法を経験した後、各自が墨、筆を使って自由に試作してみる。

— 墨の濃淡、筆に含んだ水の具合など実験を行った後、自由に描いたもの —

第3回：古典から学ぶ

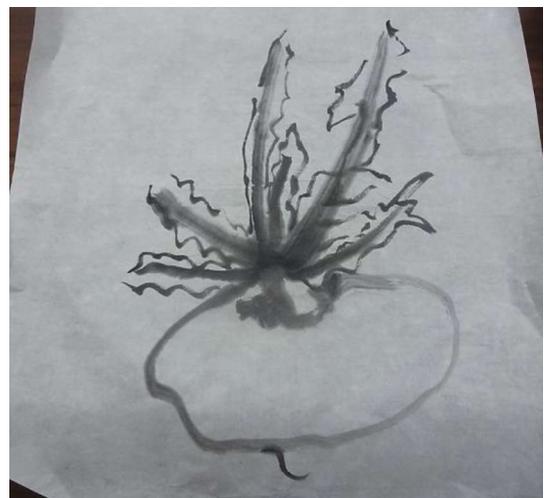
11月6日(木) 17:15~19:00 [出席学生 18名]

[内容]

墨絵作品(中国および日本の作家の作品)のコピーと講師が描いた手本を各自模写することによる練習。学生は各自好きな作品を選択して描いたが、次第に自分のイメージも加わり創作を行う学生もいた。

模本は附立の作品、南画技法、近代の墨絵、講師の作品

参考書：「芥子園画傳」「四君子の画手本」「川端玉章の絵手本」

第4回：作品制作

11月8日(木) 17:15~19:00 [出席学生 17名]

[内容]

今までの運筆練習から附立技法、古典模写を土台にして、今回はモチーフを使っでの写生。作品としての表現を行うための習作を行い、色紙や扇面に描くための準備をした。モチーフは各自用意した野菜や植物、講師が用意した花などで、手元に置いて写生した。

色紙と扇子はすでに渡してあるので、構図や構成は各々考えて習作を行った。

参考書：「川端玉章の絵手本」、講師の作品および画帖

第5回：作品制作 色紙 扇面（扇子）

11月13日（火）17:30～19:00 [出席学生18名]

[内容]

墨絵の基礎技法から古典研究、写生、作品制作のための習作など。レッスンの成果として色紙や扇子に自作を制作する。色紙は画仙紙のドーサ引き（滲み止め）のないものを用いた。扇子は細骨の白扇を用意した。色紙も扇子も描き直しが出来ないので構成をよく考える旨を説明。それぞれモチーフ、テーマは自分で考え制作を行った。自作の色紙、扇子が仕上がり、楽しい内容のものであった。

第6回：画印制作

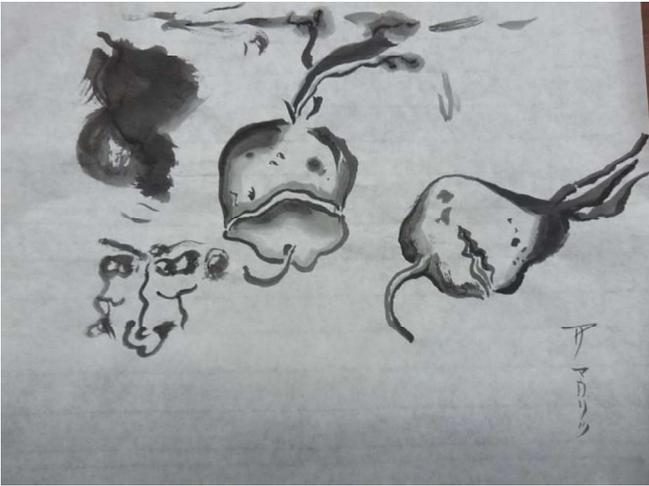
11月15日（木）17:30～19:00 [出席学生16名]

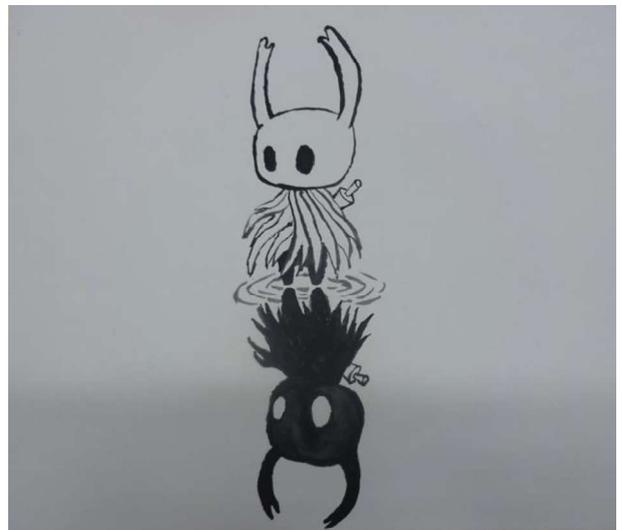
[内容]

描き上がった作品（扇子、色紙、画仙紙）に落款を入れるため画印の制作を行った。

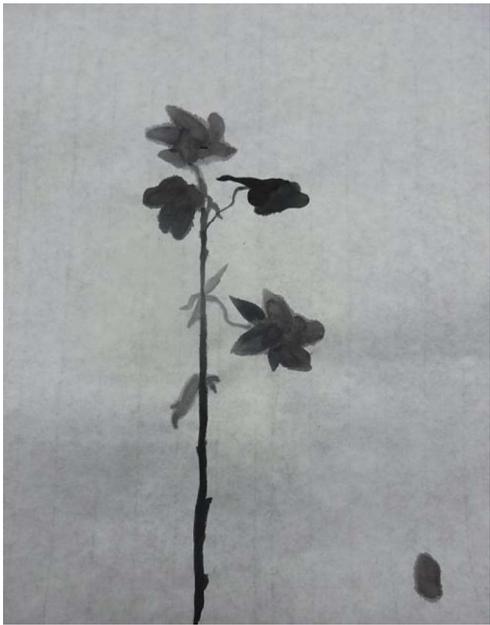
先ず文字のデザインを各自考えることから始め、印石に転写した。印材(石)は2cm角の寿山石で印刃を使って彫った（篆刻）。石が固いので苦勞している学生もいたが、朱肉(印泥)を付けて押印し、自作の扇面画と色紙が完成した。それぞれ味わいのある楽しい作品が出来上がった。

ジャパニーズ・アート・セミナー2018

11月11日（日）14:00～16:00

会場：日本博物館シーボルトハウス展示室

「墨絵の歴史と表現・墨絵の公開制作」

<進行のレジюме>

[内容]

墨絵についての解説をレジюмеに沿って行う。古典作品から現代の墨絵まで、プロジェクターで作品を紹介しながら、墨絵の世界について、またその空間性や絵画的魅力について、さらに東洋・日本の自然観について解説する。

次に講師による墨絵の実演制作を行い、参加者による試作を行う。

挨拶および講師紹介・・・ Ivo Smits ライデン大学教授

講師挨拶、自己紹介・・・ 滝沢具幸

通訳・・・ Tina Dermois

聴講者 26名、他に見学者

用具・用材 一 画仙紙、唐紙、ほか和紙、附立筆、硯、墨、下敷き、筆洗 ほか

摸本・参考書 一 画帖（講師作成）、講師作品、四君子の絵手本、芥子園画傳、川端玉章の絵手本

その他 一 古墨、画印、附立筆、刷毛類、印泥

モチーフ 一 花、野菜、植物、魚など

解説（講師・通訳）

1. 墨絵の世界について

「墨絵」は中国から伝わり、日本美術の流れの中で重要な位置を占めてきました。そして歴史的にも多くの傑作が生まれています。

墨だけの色彩を用いない墨絵の世界は絵画のなかでも独特な魅力を持ち、神秘的であるとも言われています。

また、いわゆる東洋の絵画の空間意識は、例えば「三遠法」に見られるように「見る立場にある自己を動かしてゆくこと」つまり一時の相（様子）に固定せず変化に身を任せてゆくということから生まれる空間であり遠近法であると思います。不定形の絵画といっても良いかも知れません。本日はそういった神秘的でもある墨の世界を楽しんで下さい。

墨絵は日本では「水墨画」とも言われ、墨と水の関係から生まれる表現を大切にしていまして、紙と筆と水のたがいの効果を活かして描きます。湿気が多い日本の気候風土（雨、霧、霞などの現象）の中から生まれる多くの水墨画の傑作が残っています。

2. 墨について

レジュメにも簡単に説明してありますが、墨絵に用いる墨について説明します。墨の素材は主に松を燃やした煤から作る「松煙墨」と植物油の煤から作る「油煙墨」があります。松煙墨はやや青みがかかった黒で、油煙墨はやや茶色味（brown tone）のあるなめらかな黒です。また、「墨汁」という液体の墨もあります。

3. 筆について

墨絵で使用する筆は特に決められているものではありません。描法の違いによって自由に選択して良いと思います。制作する人それぞれ自分に合ったものを使っています。線を主体にするための筆、面を表現するために用いる筆、ぼかしに使うものもあります。

今回はレジュメに紹介してある即妙筆、長流筆などの附立の描法に用いる筆を使用したいと思います。即妙筆、長流筆は、墨絵に最も多く使われており、筆の腰がやや太く長めの筆で、水の含みが良くなめらかです。今回は円山筆という附立筆を使用してみたいと思います。

4. 用紙について

紙は主に画仙紙を使用したいと思います。画仙紙はもともと中国で作られたやわらか味のある紙で、墨の発色が良く、濃淡の具合が良く表現できます。この紙はしみ止めをしていない紙です。（しみ止めは膠と明礬の液を用います。既にしみ止めをした紙であるドーサ引きの紙もよく使用します。）

その他、和紙の紙（楮紙、麻紙、とりの子紙）も使用します。

5. 芥子園画傳 四君子

次に、「芥子園画傳」と四君子のことについて説明しておきます。「芥子園画傳」は中国画の技法書の一つで日本に伝わり墨絵の技法書として尊重されました。

その中で、技法の基礎として蘭、竹、梅、菊を四君子に例え、特に墨絵において絵画の精神と技法の基礎を学ぶため大切にされました。

後ほど、実際に描いてみますが、蘭はその葉の線の美しさが空間を作り、花の高貴な姿が尊ばれます。また竹は直立した竹竿の潔さや竹葉の優しさ、梅はその香りと古木の姿、菊は秋に輝く美しさが愛でられてきました。四君子の姿を描きながら画の技法と精神を自ずと学ぶことが出来るということです。

6. 三遠法

三遠法は東洋の遠近法と言って良いと思います。その一つ「高遠法」は山の下からその頂きを仰ぎ見るような見方で高さを表すものです。「深遠法」は山の谷間をとおしてその後ろを想像し描くという方法で、奥へ奥へという気持を表します。また、「平遠法」は近くの山から遠い山を俯瞰して見る見方（高い所から見下ろすこと）です。

このように描きます。レジュメの図をご覧ください。

7. 山石法

これは石の描き方です。石は風景（山水）の基になるという考え方で山水画（風景画）では大切な技法です。その石を描くための技法に「皴法」というのがあります。つまり石の相、石の皴を描くことで、石や岩の生成の成り立ち、性質、特徴を表現するのです。皴法には乱柴皴、披麻皴、斧劈皴などの技法があります。また作家によって皴法の違いがあり、誰その皴法、映像でご覧のように范寛法、夏珪の皴法など作家の名前がつけられています。

8. 墨絵の作品

次に日本の古典から現代までの墨絵の作品をいくつか紹介したいと思います。

この図の最初の作家「雪舟」は中国に渡り墨絵の修行をした後日本を代表する画家になりました。これは「秋冬山水図」から「山水長巻」です。そして「破墨山水図」。これこそ墨絵の表現における醍醐味（本当のおもしろさ）ではないかと思えます。

破墨とは墨を部分的に重ねて立体感を得る方法で、白い部分と墨がかかった部分の対比により生き生きとした画面になります。

以下の図は雪村から若冲、浦上玉堂など日本の代表的な作品です。この「達磨」の図は白隠という禅僧が描いたものです。横山大観の「龍」のあとの三作は現代の作家の作品です。私の作品も一点あります。屏風に描きました。

ご覧いただいた作品のほか、墨を使った作品には様々なタイプの絵があります。

9. 公開制作

運筆の実演

さて、実際に墨を使って筆づかいを練習すること、そして筆を自由に使い描くことを運筆と言います。このように筆（附立筆）に水（または薄墨）を含ませ、その先端に濃い墨をつけて線の強弱や滲みの具合を考えて練習します。

最初の手順として「芥子園画傳」の四君子の手本によって学ぶことが多く行われています。まず蘭を描いてみます。第一筆を「起手」と言い、白い空間の中に一枚の蘭の葉を書きます。次に葉を交叉させ構成してゆきます。第二筆を「交鳳眼」と言い、鳳凰の目のような形を作ります。そして次々と葉を重ねて一株の蘭を描き、花を付けます。このようにいろいろな蘭の様子を練習します。また竹も運筆の練習にはたいへん良いと思いますので次に竹を描いてみます。竹の竿は下から上へ一気にまっすぐ描きます。太い竹、細い竹、そこに枝をつけ竹の葉を描きます。一筆で軽やかにリズムカルに描きます。

樹も描いてみましょう。今の季節の葉の落ちた木の枝は、線を中心とした描法で描き、樹の種類によって特徴を出しましょう。幹は筆の腹を使ってこのように描きます。

10. 附立技法

レジュメの中に「附立」ということが説明されています。附立は「没骨法」のテクニックです。没骨とは主に線を描かないで筆の面を使って物を描く方法で、骨（線のこと）を没するという意味

です。レジュメの図のように水を含んだ筆先に濃い墨を付けて筆を傾け、木の葉、花びら、動物なども描きます。

11. 附立で描く（実演）

ここで附立筆を使って木の葉を描いてみます。このように筆を 30 度位に傾けて描きます。椿のような葉は二筆位で描けます。江戸時代の後期に円山応挙という人が使った筆で「円山筆」と呼ぶこの筆で春蘭と竹を描いてみます。うす墨を含んだ筆の先端に濃い墨を付けてこのように一気に描きます。

ライデンの街には家の庭や道端にアジサイが植えてあるのをよく見ます。では、このアジサイを描いてみます。花の形は線で描いても良いと思います（没骨でも可です）。葉は筆を斜めに使って、葉脈に沿って葉の平らな様子をこのように描いてゆきます。

次に「樹」を描いてみます。樹の枝も種類によって違いますので、その特徴を出さなくてはなりません。枝は筆先を使い、線で描きます。樹の堅さを表すため筆の水分を少なくして強い線を用います。幹は筆の腹も使って描きます。

モチーフに市場で2匹の蟹を買って来ました。線と面で描いてみます。蟹の甲羅を描いてからこのように目、そして肢を描きます。そして、周辺に芦の葉を描き加えましょう。

<参加者>

では皆さんも自由に描いて下さい。

下にフェルトを敷き、この筆（円山筆）を使って下さい。先ず、運筆の練習をしてから、ここに
あるモチーフの花や草を附立法で描いて下さい。

四君子の蘭や竹も良いです。

<おわりに>

参加の方々の中には、多少墨絵の経験もある人もいて積極的に参加してくれました。初めて筆を握る人も墨の滲み具合や濃淡の様子に興味をもって描いていました。また蕪村の「鳥」の図を見て、鳥の描き方についての質問があり、雪の背景の表現についても実演や描法の依頼がありました。

会場での映像を使った解説と実演、参加者のワークショップなど、時間的にはやや足りないこともありましたが、全般的に熱心で良い雰囲気の中で進行することができました。

墨絵に関する用語や内容の説明については、その解説が難しい部分もありました。通訳のティナさんが、その点を良く理解し説明して下さい有り難く思いました。

終了後、参加者の方々と懇談し、墨絵について語り合う時間があり幸いでした。

墨絵 物品一覧

購入物品

物品名	用途	数量	単価	購入額 (税込)	領収書	備考
墨 (黄山松煙 小)	レッスン,制作	20	918	18,360	画材 横瀬哲夫	学生各自へ渡す、残(少量)は大学へ
墨汁 (開明墨汁)	レッスン,指導	2	688	1,376	〃	学生各自使用、残は大学へ
朱墨汁 (開明墨汁)	指導	1	918	918	〃	使用(少量)、残は大学へ
羅紋硯 (5 インチ)	レッスン,制作	20	734	14,680	〃	学生各自へ渡す、残(少量)は大学へ
円山筆(大)	レッスン,制作	20	1,652	33,040	〃	〃
白扇 (細骨白竹)	制作	20	1,321	26,420	〃	〃
色紙 (和画仙紙,F6)	制作	20	371	7,420	〃	〃
印材 (寿山石 2 cm角)	画印制作	20	413	8,260	〃	〃
印刃 (平 5 mm)	画印制作	20	550	11,000	〃	〃
和画仙 (赤ラベル)	レッスン,制作	3	321	963	〃	学生各自へ渡す、残は大学へ
和画仙 (鞍馬 100枚)	レッスン,制作	1	1,128	1,128	〃	〃
和画仙 (魚春箋100枚)	レッスン	1	587	587	〃	〃
顔彩 (24色)	制作	2	2,983	5,966	〃	使用(少量)、残は大学へ
印朱 (濃赤)	落款用	1	111	2,111	〃	大学へ
合計				¥132,229		

その他の物品、素材

物品名	用途	数量	備考
フェルト	制作用下敷き	20	滝沢持参、提供
一番唐紙	制作・実習	30	〃
画仙紙	制作	20	〃
印朱 (印泥)	落款用	1	〃
サインペン	印制作下書き	20	〃
絵皿 (紙製)	レッスン、実習	40	滝沢持参、残は大学へ
中国筆	レッスン、実習	10	未使用

滝沢持参の参考物品

刷毛類 5種類、付け立て筆 10、古墨 3丁、硯 2台、正麩糊 2、裏打ち用紙 20枚(未使用)、滝沢画印 3、印材 3、
印泥(印朱) 1、ピンセット 1、角製へら 1

参考書：芥子園画傳 2冊、四君子の絵手本、川端玉章の絵手本、滝沢画帖、滝沢墨絵作品 6点、
滝沢制作手本 10点、古典作品のコピー 10枚

ライデン大学側で用意の物品、備品等

レジュメコピー、プロジェクター、絵皿(陶製、大学備品)、墨汁(大学ストック残品)、画仙紙(大学ストック残品)、新聞紙、
筆拭き、雑巾、バケツ、筆洗、制作用機と椅子、モチーフ (各学生持参)

