

パオロ・ピーノ 『絵画問答』
〔Paolo Pino, *Dialogo di pittura*〕
翻訳と註解 (5)

森 田 義 之
細 野 喜 代

1. «Dialogo di Pittura di Messer Paolo Pino», (1548), frontespizio.

絵画と彫刻の比較

ラウロ

まず絵画と彫刻では、どちらが高貴な芸術かをはっきりさせて下さい。

ファビオ

けっこう。しかし貴方はまるで私が裁判官であるかのように私に解決を求めていますね。とはいっても、こうした難しさの中にこそ我々の名誉が問われているのですから、私は自明であることを敢えて説明することにしましょう。ただし、そのことを述べたら、絵画についての話は終わりにするという条件です。

ラウロ

それは貴方しだいというもの。

ファビオ

多くの人たちが、彫刻のほうが高貴であるということを擁護しようとして、私よりも鋭いかたちで、この難問を提起しました。しかし、彼らは誰ひとりとして画家ではなかったため、その問いにきっぱりとした答えを出せなかったのも驚くには当たりません。この問題を論ずるにあたり、私はこれらの人たちの議論をむしかえすつもりはありません。絵画をその真の理由によって擁護するだけです。絵画と彫刻はもともと一緒に生まれたもので、ともに自然や人工の諸事物を模倣し再現するという同じ目的と唯一の効能のために人間の知性によって作られました。その目的に、われわれ画家は彫刻家よりもずっと完全なかたちで到達します。というのも、彫刻家は人物像に、実在する人間の形態以上の何ものも与えることはできないからです。一方、われわれ画家は、形態と存在に加えて、人物の全体を描き出すことができます。つまり、われわれは複合的な肉体の全体を描くのであり、そこにはさまざまな体つき、目や髪やその他の部分の区別が見られます。それは形においてだけでなく、生きた人間に見られるように、色においても区別されません。画家は夜明けや雨の降るさまを表すことができます。また人工の事物を描くときには、画家は、甲冑や、絹の布とリネンの布、緑と赤、その他をはっきり識別して表すことができます。もし貴方がこれらは絵具の効果だと言うのだとしたら、そうではないと言いましょ。なぜなら、たしかに緑の絵具はあらゆる事物を緑色に見せますが、ピロードと毛織物の差違そのものを表すことはないからです。実際、絵具は、画家の技量が増えられることなくしては、それ自体でそうした効果を生むことはできません。彫刻家は不完全です。彼らは事物を明確に模倣する力をもっておらず、ただ輪郭によって模倣するだけなのです。

ラウロ

明らかに真実であることを誰が否定できましょ。

ファビオ

私はおそらくこれまで耳にしたこともないことを貴方にわかってほしい。ただし、貴方への反

PARAGONE FRA PITTURA E SCULTURA

LAURO

E Lui convien dichiarare qual è più nobil arte: la pittura, o la scultura.

FABIO

Sta bene, voi mi richiedete queste resoluzioni come s'io fusse il maestro delle sentenzie; pur, perch'in tal difficoltà si concerne l'onor nostro, io m'affaticherò in farvi intender quello ch'è chiaro da se stesso, ma con patto che, detto questo, faciam fine al parlar di pittura.

LAURO

Starà a voi.

FABIO

Molti sono stati quelli ch'hanno mossa questa difficoltà, e con altra accutezza della mia, i quali hanno sempre voluto difendere la scultura come più nobile, ma perché niun di loro fu pittore, non è maraviglia se non diedero a tal questione un risoluto fine. Volendo di tal cosa parlare, non son per citar le ragioni di costoro, ma solo difenderla con le vere ragioni dell'arte nostra. La pittura e la scultura nacquero insieme, e furono ambe due prodotte da l'intelletti umani a uno istesso fine e a un solo effetto, per imitar e figner le cose naturali e artificiali, al qual fine noi s'accostiamo molto più perfettamente che gli statuarj, imperò che lor non puono dare a una figura altro che la forma, ch'è l'essere; ma noi pittori, oltre la forma e l'essere, l'orniamo del ben esser integramente, e questo è ch'insieme figniamo la forma composita di carne, ove si discerne la diversità delle complessioni, gli occhi distinti dai capegli e dagli altri membri, non dico solo di forma, ma di colori, come è anco nel vivo distinto. Noi facciamo veder un'aurora, un tempo pluvio, e nel figner le cose artificiali noi faremo conoscer un'armatura, un panno di seta, di lino, un cremisino separato da un verde, e simil cose; e se voleste dire che questi sono effetti de' colori, dico che non, per ch'il verde farà ben tutte le cose verdi, ma non darà la propria differenza del veluto o del panno di lana, e però i colori non possono far tali effetti da sé, se non vi aggiugnie il maestro il suo artificio. Gli scultori sono imperfetti, non avendo autorità di distintamente imitare una cosa, ma solo nelli contorni.

LAURO

Chi può contraddire al vero che si vede?

FABIO

Vi voglio far intender un punto forse non più udito, ma tal cosa non ve la dico come

論として言うのではありませんよ。彫刻家はふつうの順番どおりには何も作ることはできません。

ラウロ

そんなはずはないでしょう。貴方が言うことは馬鹿げています。

ファビオ

まあよく聞きなさい。彫刻家は彼が作る作品を、われわれ画家がするように作品がかたちづくられる正しいやり方で作ることは決してありません。というのは、画家は人物を描くとき、まず中心から始めますが、これは自然がものを作りだす順序であって、自然は単純なものから複雑なものへとこの順に進みます。解剖学の原理に従ってまず骨格が組み立てられ、次いでそれが肉で覆われ、血管、靭帯、四肢が決定されますが、こうした正しいやり方によってそれは完全なものとなるのです。しかし彫刻家はヘブライ語を書くように逆のやり方をします。つまり彫刻家は自然とは反対のやり方で作品を作るのです。その技が自然に反するがゆえに、彫刻は絵画より劣っていると言うことができます。彫刻は像のなかにではなく、石の表面に作られるのであって、彫刻家は少しずつ石を取り除き削り取ることによって、自分が意図する像を見出します。このように画家はつけ加えることで、彫刻家は取り除くことで作品を生み出すのです。私の言うことがわかりですね。

ラウロ

なんという御明察、まったくそのとおりです。

ファビオ

彩色に熟達することなしに画家になれる彫刻家がありますか。いるわけがありません。しかし画家はおのずから彫刻家になることができます。彫刻家は絵画の本体である素描という手段なしに作品をつくることはできません。それなのに彼らは鼻高々にこう言います—「我々は像に立体感を与えるが、それは視覚だけでなく触覚をも満足させる。だからこそかのアテナイの若者はその偶像たるヴィーナス像に恋こがれたのだ⁽¹⁾」と。

立体感が自分たちに有利さをもたらすなどと考える彫刻家は頓馬です。なぜなら、画家たちは、平滑な材質の平面の上に表された人物像に立体感を与えますが、それは彼らの技巧によって実物の人間から立体的に見えるように描いているのであって、いわば人の目を欺いているのです。しかし彫刻家たちは石塊のなかに人物像を作りだしているのであり、石はそれ自体で立体性をもっているのですから、立体的なものに立体感を与える必要もなければ、技巧がそれを与えることもできません。

ラウロ

そのとおりです。貴方は我々の主張をみごとに擁護してくれます。しかし、彫刻家たちは、自分たちは極めて正確に像を作るよう強いられている、なぜなら、もし必要以上に石が取り除かれれば、その像は修復することも修正することもできないのだから、と言います。

ragione. Non può lo statuario formare per ordine comune cosa niuna.

LAURO

Come diavol no? oh, che folla dite voi.

FABIO

State a udire. Lo scultore non mai forma quella cosa ch'egli fà al modo diritto di formare, come facciam noi, imperò che, quando uno pittore forma una figura, egli prencipia dal centro, e ce l'insegna la natura, nell'ordine del suo operare, la qual comincia dalle cose semplici e vien poi alle miste. Si ordisce prima il cadavero per modo anatomico, poscia si cuopre di carne, distinguendo le vene, le legature e le membra, riducendolo per li veri meggi alla sua integra perfezione ma lo scultore va retrogradando alla rebuffa, come ritto ebraico nello scrivere, e così opera l'arte all'opposito della natura; possiam dire che tant'è la scultura inferiore alla pittura, quanto è differenza dall'arte alla natura, e non fabrica mai nella figura, ma nella superficie della pietra, la qual vien a poco a poco tanto scemata e tagliata dal maestro, ch'egli ritrova la figura intesa da lui, sì che li accrescono e loro diminuiscono. Non so voi m'intendete.

LAURO

Una bella sottilità, per Dio, e verissima.

FABIO

Trovate voi un scultore che divegni pittore senza praticar il colorire, non mai; ma un pittore si farà ben scultore da sé; né può il statuario operare cosa senza il meggi del disegno, il qual è corpo dell'arte nostra, se vogliono operar nella sua, ma s'aggrandiscono dicendo: «Noi gli diamo il rilievo, e non solamente sodisfacciamo al vedere, ma anco al tatto, e per ciò quel giovane Ateniese s'impazzite della imagine di Venere suo idolo»

Di scultori, che si tengono avvantaggiati per lo rilievo, sono goffi. La ragione è ch'i pittori danno il rilievo alle sue figure formate nella superficie d'una materia piana e liscia, e con l'artificio loro tratto dal vivo la fanno parer di rilievo, sì ch'inganna; ma gli scultori fanno veder una figura in un sasso, il quale rilevato da se stesso, e dove è il rilievo, naturalmente non bisogna, né l'arte gli lo può dare.

LAURO

Sta molto bene. Voi militate a favor nostro mirabilmente. Ancor che questi tali dicano esser astretti a far una figura di punto, perché scemandone una scaglia oltre il bisogno la figura non si può reintegrare o emendare.

ファビオ

完全な彫刻家ならば、彼は石の性質に精通しており、注意深く慎重にそれを尊重するので、必要以上に石を削り取ることは決していないでしょう。それに万一削り取りすぎると言うことがあっても、ストウッコを利用して修復することができます。もっとわかりやすく言うと、もし石の壊れやすさを彫刻の優位さとみなすのならば、絵画にはそうした危険はけっしてないので、いっそう完全です。しかし、これらの芸術の本体や素材について言えば、絵画の支持体は板やカンヴァスでできているので、はるかに壊れやすく弱いのです。しかしこれは絵画という技に含まれることからではありません。このことは次のことから明らかです。つまり、彫刻とは素材の石のことではなく、その石のうちに彫られ形成された像のことであり、称賛されるべきなのはその素材の堅固さではなく、芸術家の完全さなのです。もし彫刻作品の頭部や腕が欠けていたとしたら、貴方はそのことのために彫刻家を非難しようとしますか。いいや、悪いのは石であって、像が損傷しているからといって彫刻家を称賛しないということはありません。それにもし描かれた人物像の顔なり、他の部分なりが損傷したとしたら、それを修復できるのは誰ですか。画家と彫刻家を全部あつめても手が足りないほどでしょう。というのも、修復を要する箇所はいたるところで見られるからです。損傷した箇所は加筆することができますし、彫刻家も形を縮小するならば修正することができます。しかし絵画の目的が、人物像をそこなうことなく、彫刻の欠点を免れるものであるとしたら、画家も彫刻家と同じ人間ではありますが、我々のほうが彼らよりずっと精緻になしとげることができることがおわかりでしょう。しかし、自由な絵画というものは、描くことも修正することも好きなようにできる余地をもっているのです、彫刻家が彼らの彫刻を称賛するよりも我々画家のほうが絵画に感謝すべき理由があるのです。

ラウロ

断言しますが、御説の前では、どんな彫刻家も彫刻が不完全であり、彫刻家のほうが画家よりも劣っているということを反論することも否定することもできませんよ。しかし、彼らの作品の方が絵画よりもはるかに長もちするかもしれません。

ファビオ

彫刻作品のほうが絵画よりも永続性があるということは認めます。しかしそれは彼らの才能によるものではなく、石の堅牢さによるものです。

ラウロ

彫刻家たちよ、この一撃をかわしてみなさい。彼らは一人の彫刻家に対して画家は百人もいると言って得意になっているようです。また、彫刻の難しさは多くの知性ある人々によっても理解できるものではない、と言って自画自賛しています。

ファビオ

その理由を言いましょう。その前に、画家の数の多さについて言えば、私の話のなかで語っているのは絵画芸術において優れている真の画家のことだけで、世界中を見回しても十人ほどしかいません。しかし人びとは彫刻よりも絵を欲しがり、それに夢中になります。なぜなら彼らは絵

FABIO

Di questo, s'ìl maestro è perfetto, egli conosce molto ben la natura della pietra, e la siegue con tanti vezzi e con tal diligenza che non ne trae pur un atomo più di quel che li conviene, e se pur fortuitamente occorre che la se spezzi, quella si può aiutare con stucchi usati da loro. Ma più chiaro, se voi conumerate la fragilità della pietra tra l'eccellenza della scultura, senza dubbio la pittura è più perfetta per esser priva di tal pericolo; ma quant'alli corpi, over materie di tal arti, molto più fragili e deboli sono li corpi della pittura, per esser di legni e telle, ma tal cosa non si contiene nell'arte; e che così sia, la scultura non è quella pietra, ma la scultura s'intende quella figura scolpita e formata in essa pietra, né si deve lodar la sodezza di quella materia, ma la perfezion dell'artefice; e avvenga ch'alla figura mancasse il capo, over un braccio, vorreste voi per ciò imputar il maestro? non in vero, per ch'ìl fallo è della pietra, né anco si resta di lodar integramente lo scultore per il guasto della figura; ma se la figura dipinta si guasta, o nella faccia, o in altra parte, chi è quello che la possi acconciare? Tutti li pittori e scultori insieme non sarian bastevoli, perché sempre apparerebbe l'acconcio; le si puono ben rifare, e loro anco possono riformarle, riducendole in minor forme, ora meglio. Se noi avessimo questa metta nella pittura di non poter senza ruina della figura preterire gli estremi, siate certo, ch'essendo noi uomini, come essi sono, lo sapressimo servare con maggior diligenza della sua, ma dandoci la liberal pittura campo franco di compiacersi nel fare e disfare, abbiamo più causa di ringraziarla che non hanno gli scultori ragione di lodare la loro scultura.

LAURO

Al corpo di me, che gli avete legato la lingua di modo che tutti gli statuarj insieme non possono contraddire o negare l'imperfezione della scultura e che sono veramente nostri inferiori, sian pur l'opere sue più che le nostre eterne.

FABIO

Che l'opere scolpite siano più delle dipinte eterne, gli cedo, ma tal cosa non dipende per la sua ingenuità, ma per la sodezza della pietra.

LAURO

Schifate questa imbroccata, o statuarj! E forse che non si gonfiano nel dire che per un scultore vi sono cento pittori, e se l'attribuiscono a gran lode, dicendo che la difficoltà della scultura non è appetita da tanti intelletti.

FABIO

Vi dirò la ragione, ma prima vi rispondo che, quanto alla gran copia de' pittori, io non ho inteso mai, nel ragionamento mio, parlare se non di quelli veri pittori, come eccellenti nell'arte, delli quali non creggio che ve ne siano, circoendo tutto il mondo, il numero di dieci; ma che gli

画のほうがより完全で自然により近いことを知っているからです。また絵画の目的は心愉快的なもので、事物の全体的な外観を与え、また着想をよりの確に表すことができるからです。さらに言えば、絵画は、知性ある人に嫌がられるような機械的で骨の折れるものではなく、反対に、彼に心から喜んで受け入れられるものなので、画家は、ナルキッソスの⁽²⁾ように、その美のイメージの中に吸い込まれ溶け込むことになるのです。

ラウロ

貴方は私をたいへん満足させてくれました。私の記憶が貴方の議論を憶えているかぎり、私は彫刻を擁護しようとする人びとを黙らせるでしょう。たいへん著名で古代人にも劣らぬ栄誉に値する我々のジョルジョーネ・ダ・カステルフランコが別のやり方で彫刻家を困惑させたように。彼は、彫刻家を混乱させるため、透明で澄んだ泉のほとりに立って、槍の柄に寄りかかる、甲冑をつけた聖ゲオルギウスの絵を描きましたが、その泉には頭の先まで短縮されたその全身像が映っていました。さらに彼は幹にたてかけられた鏡を描き、それにはその後姿と側面が映っていました。さらに彼はもう一枚の鏡をその反対側に描きましたが、それには聖ゲオルギウスの反対側が見られました。彼がこうしたのは、画家は人物の全体を一度に見せることができるが、彫刻家にはそれができないことを主張するためです。ジョルジョーネのこの作品は、素描、着想、彩色という絵画の三つの部分のすべてにおいて完全であると見なされています。

ファビオ

その点はよくわかりました。なぜなら彼は(おっしゃるように)完璧で稀に見る人間だからで、その作品はまことに彼らしく、その輝かしい名声の翼を広げるのにふさわしいものです。

uomini appetiscano e applicansi alla pittura più ch'alla scultura, questo avviene perché la conoscono più perfetta e più unita con il natural, ch'è il suo fine più dilettevole, perché dà più integra similtudine alle cose, e anco con più brevità s'isprime il suo concetto. E più che la partecipa meno del meccanico e laborioso, la qual parte è fuggita dall'intelletto, come suo contrario, ma la pittura è accettata da lui con tal dolcezza, ch'i pittori si liquefanno e si risolvono, come Narciso, nell'immagine della sua beltade.

LAURO

Voi m'avete sodisfatto benissimo, e se la memoria mia conserva il ragionamento vostro, chiuderò la bocca a questi che vorranno diffendere la scultura, come per un altro modo forno confusi da Giorgione da Castel Franco, nostro pittor celeberrimo e non manco degli antichi degno d'onore. Costui, a perpetua confusione degli scultori, dipinse in un quadro un san Georgio armato in piedi appostato sopra un tronco di lancia con li piedi nelle istreme sponde d'una fonte limpida e chiara, nella qual transverberava tutta la figura in scurzo sino alla cima del capo, poscia avea finto uno specchio appostato a un tronco, nel qual riflettava tutta la figura integra in schena e un fianco. Vi finse un altro specchio dall'altra parte, nel qual si vedeva tutto l'altro lato del san Georgio, volendo sostentare ch'uno pittore può far vedere integramente una figura a un sguardo solo, che non può così far un scultore, e fu questa opera (come cosa di Giorgione) perfettamente intesa in tutte le tre parti di pittura cioè è disegno, invenzione e colorire.

FABIO

Questo si può facilmente credere, perch'egli fu (come dite) uomo perfetto e raro, et è opera degna di lui, e atta d'aggrandire l'ali alla sua chiara fama.

註

- (1) プラクシテレスの傑作で、クニドス人がその神殿のために買い取った全裸のヴィーナス像（いわゆる《クニドスのヴィーナス》）に恋こがれ、抱擁した、という若者の伝説を指している（プリニウス『博物誌』、36巻、20－21節）。
- (2) オウィディウス『変身物語』（Ⅲ：339－510）に記されたナルキッソスの伝説。ナルキッソスは、彼に恋したニンフのエコーをはねつけたため、女神ユノから、水鏡に映る自分の姿に恋をするという罰を受けた。そして池の中の自分の姿を見続けてやつれ果て、やがて死ぬと、花（水仙）に変じたという。
- (3) ピーノの『絵画問答』（1548年）の20年後、ヴァザーリは、「ジョルジョーネ伝」第二版（1568年）で、水面と甲冑と鏡を用いて人物の多くの観面を同時に表象したというジョルジョーネの着想に言及している（Vasari, *Le vite*, ed. Milanese, IV, p. 98）。ただし、ヴァザーリは、人物を聖ゲオルギウスとは言わず、単に裸の戦士としている。

このジョルジョーネの作品は失われたが、それに着想を得た作品として、ジローラモ・サヴォルドの《ガストン・ド・フォワの肖像》（ルーヴル美術館）が知られる。ちなみにサヴォルドはピーノの師であり、ピーノはこの作品を見ていたものと推測される。

〔もりた よしゆき／愛知県立芸術大学美術学部教授・客員所員〕

〔ほその きよ／慶応義塾大学大学院文学研究科博士後期課程〕