本朝画法大与現代語訳 医脱氧

土佐派の神髄を学ぶ
世法大伝

なものでした。 これを破り、土佐光起によって一六九○年に編纂された本書は、当時の画家たちにとって画期的 は師から弟子へと口伝で受け継がれ、書物として公開されることはありませんでした。 『本朝画法大伝』は、 日本で最初に文字として記録された画法書です。かつて日本の絵画技法

時の画家の考え方や暮らしぶりを生の形で感じ取るにはハードルが高いのも事実です。 さらに、 手軽にアクセスできるものではなく、自ら翻刻を行うか、専門書を探し求めるしかない状況です。 活字に直す作業)をしたものすらネット上では見つけられませんでした。学生や画家にとっては とはいえ、この貴重な書物の現代語訳はほとんど入手困難であり、 日本画を学び始めたばかりの初学者にとっては、 内容が難解であり、技法だけでなく当 翻刻 (昔の崩し字を現代の

失われた」 るために、できるだけ読みやすい形で現代語訳し、語句に説明を加えつつ、専門用語や色名など が、まさに本書にも当てはまるでしょう。そこで私は、本書の魅力と価値をより多くの人に伝え 重要な知識であっても、世代から世代へ伝達されないことがあり、「幾度も再発見され、やがて ――これは経済学者、ジェレミー・シーゲルが『株式投資の未来』で述べたことです

はできるだけそのままにすることで、当時の趣を残すように努めました。

公開しています。 この現代語訳および翻刻の内容は、『誰でも日本画教室 (https://nihongastyle.com)』 にて無料 より多くの人が日本画に親しみ、その技法と精神を学べるよう、できる限り開

かれた形で提供しています。

ことを期待しています。 知識をさらに親しみやすく伝え、YouTube や SNS などで沢山の人へ発信してくれる人が現れる っていますが、あいにく私はそういった発信が得意ではありません。だからこそ、この貴重な さんには、ぜひ自ら改めて原本を開き、技法とマインドを味わってほしいと願っています。 また、可能であれば、私自身もより楽しく親しみやすい形で YouTube などに公開したいと思 それにもかかわらず、本書を手に取り、古の画家たちの息吹を感じようと決意した皆さん。皆

継承者は君だ!

誰でも日本画教室

本朝画法大伝 現代語訳編

土佐光成筆土佐光起像(京都国立博物館所蔵)

本朝画法大伝

和漢画祖伝記

絵画には和画と漢画の違いがある。昔は日本にも名画家が多く、中でも特に百済河成、巨勢金岡、絵画には和画と漢画の違いがある。昔は日本にも名画家が多く、中でも特に百済河成、巨勢金岩が

藤原信実、

L

か

後小松天皇のころ、応永の時代(一三九四~一四二八)

土佐家の祖は和画の達人であった。

僧が来て、 漢画を描き、 この時代に名を広げた。 この時に狩野祐清正信、 元信の父で永享時代の

人物がおり、 如雪を師として漢画を学んだ。

花園院の寛正時代に中国の明に渡り、 は周防国、 この時、 雲谷寺の住職である雪舟 また、その後周文(春育とも言う)という唐の僧が来日し、 山口の雲谷寺に住んだ。よって、雲谷とも呼ばれる。)は周文を師として漢画を学んだ。 正信も同じく周文に教えを受けた。雪舟と正信は同門だったため、二人の筆勢は周文 (備前の国赤濱の人で、 四明山の天台宗の寺に登り禅宗の最高僧となった。帰国後 姓は山 围。 満渓斎とも米元山主とも言う。 相国寺に住み漢画を極めた。

に非常によく似ている。

5

に中国から如雪乱芳軒とい

. う

古法眼という)は土佐光信の娘を妻とし、 先祖の信実にも恥じない和画の第一人者と称された。その時期に、正信の子の狩野! また、 藤原信実の末裔で、土佐将監光信という人物がいた。彼は生まれつき和画に優れ、 両家は親戚関係となる。 そして、元信は光信からやま 元信 (のちに

この当時は諸国 あるいは泉州や和州に身をひそめて、平和な時を待った。 目が乱れ、 戦争が続き、 世間 は穏やかではなかった。 そこで、 光信は紀州

難

と絵の技術を授かった。

の明に渡り、張有聲を師として「草画」の技法を習得して日本に帰った。これが日本における草 雪舟は筑前に下って蘆屋に滞在し、釜の絵を描いて生活していた。その後、 雪舟は、また中国

を捉える描き方は存在しなかった。このことから雪舟を漢画師と呼ばれるようになった。 これ以前の日本絵画は全て「真画」という写実的な絵だけであり、草画という、 描写より本質

画

の始まりであ

ぱら日本の画風を確立しようとした。 つまり、 一方、元信は 雪舟を 「日本 「漢画師」と呼び、元信を「本朝 に生まれて、 なぜ外国の描法で描くのか」と言って漢画を重視せず、 これにより、 和漢の絵は区別されることとなる。 (日本) の画 [師」と呼ぶことになった。この もつ

然と狩野氏の画風が「本画」と称されるようになる。 画 師 が転じて、 狩野派の画 風は 「本画師」 と呼ばれるようになった。これにより、

自

本朝の

また、かつて明国の鄞城の鄭沢という人物が元信に書を贈り、「狩野氏こそ真の画家の証であ

る」と称賛した。

のである。 草画を描かず、ひたすら真画のみを極めることを優先した。このため、「和画師」と呼ばれてきた 一方、土佐光信は今まで代々和画の名家だったため、漢画に心を寄せず、漢風の絵を描かず、

の流派で、元信は修行によって優れた技術を会得した。 以上のことから、雪舟、元信、光信の三家を「三画師」と呼ぶ。土佐は天性器用で優れた画家

風を確立したと言っても、草画を雪舟から伝授されたのだから、どうして完全に和画だけだと言 も唐僧の周文に学んだことで、元信自身にも「漢画の筆勢」が染みついている。 も和でもない、独自の流派となった。 えるだろうか。 しかし考えてみると、 また、 土佐光信に和画の描き方を学んだことで和漢が混ざり、 狩野元信はわがままを押し通して漢画を否定しつつも、 その筆遣いは漢で さらに日本の画 雪舟と正信がと

精密に描こうとし、草画を描くことは少なかった。絵の精密さに至っては、狩野家の表現は土佐 まれに鳥獣を描く時はあったが、全て「和画の鳥獣」であった。 また、土佐家では「和画の人物画」を主としており、草木や花鳥を主題とするのは少なかった。 人物、草木、花鳥においては

家に到底及ばない。

大阪の絵師 後素軒 (橘 守国一六七九~一七四八) による

8

本朝画法大伝

編集 土佐家の正六位上である左近将監 藤原光起(一六一七~一六九一)

○六法

○一、気運生動:気運を習得して生命力がある絵を描くこと

運」と呼ぶ。 柔らかくなる。 怒哀楽を正しくコントロールする事が肝要である。ただ平常心であり、臆する心もなく、 く、気が満ちていない時は、筆を操る技術が常に不足するものだ。悲しい時は筆の勢いが弱く ような心もなく、気を身体に満たして天地に広がるような心で、無心で描き出すことを「気 気運」とは、 怒っている時は筆が荒く硬くなり、 絵を描こうと思ったとき、心の気を全身に巡らせ満たす事を言う。心が小さ 嬉しい時は筆が柔らかく弛む。そのため喜

まるで目の前に実物があるかのように描くことを言う。武士は勇ましい姿を見せ、宮女は艶や かな姿をしており、僧侶は説法する表情で、鳥は勢いよく飛び、鳴く。獣には吠え、走る姿が 「生動」とは、鬼神や人物から鳥獣草木にいたるまで、全ての物がそれぞれの生気を含み、

な自然の気を持ち、天地を動かすような勢いが必要だ。 松柏は霜や雪を耐え凌ぎ、枝は変形したり枯れていたりするのが良い。 龍虎なら、

く生い茂っている。 春 の花は春を表現するような気を含み、穏やかな姿をしている。夏の木は深緑色で、 秋の草は枯れて物寂しい姿をしており、冬の花は雪や霜を帯び、 寒さを感 いよ

最も重要な極意とされる。 このような、それぞれの対象が本来持っている本質的な気配を失わないことこそが、本書の

じさせる色をしてい

、 る。

る事が重要なのだ。 特に人間の絵を描くことを第一の秘伝とする。 全てのものに、 それぞれの物が持つ生気が宿

神聖な精神を絵に移し入れることは雑な技術では不可能だ。初めから工夫して修行しなけれ これは神具を描く時も同様である。 素晴らしい技術を得ることなどできない。 神具を清めて祀るとその場所は神聖な場となるが、 その

ば、

した事にはならない。 他の物も同じだ。 ただ単にその物体の形を描こうとするだけでは、 絵の描く上では、描く対象の精神や、ものが持つ生気を、 本当の技術や精神を理解 絵に写し入れ

る技術を極意とする。

な にこそ重要だ。 絵に、 慎むべきことだ。 人間、 鳥、 たとえ顔、 動物、 虫 表情、 魚の全ての生き物の精神を写し入れるには、 姿かたちが整っていても、 目が死んでいる時は生気が備わら ただ「目」 の一点

〇二、骨力用法:筆の持ち方と筆法の区別

る。堅すぎず弱すぎず、指先で軽く強く挟むように持つのが良い。 **骨力」とは筆の持ち方のことだ。絵に精神を込めるには、すべて指の骨の力にかかってい**

のだ。 なるのだ。骨力のことは言葉で説明できるものではない。手で習得し心に応じて表現されるも 指先の技法により、強くまっすぐで、温和で気高く、潤いと光沢がある、良い描き方が可能に 堅く持つと、筆は上手く動かず、遅く鈍くなる。一方、弱く持つと勢いがなくなる。優れた

せることもあるが、 絵画とは第一に、 墨線が悪いと、その未熟さは絵具では隠せない。 絵の墨線によって、上手い下手を評価する。彩色画は絵具によってごまか

第二の評価点は、古今の名人が確立した様々な筆の技術を理解し、混同しないように気を付

ける事だ。また「真」、「行」、「草」の三つの様式を区別し、大中小の三種の筆法の違いをよく 気を付けて描くべきだ。これを、「用法」と言う。

は言葉にしづらい感覚的な所である。 筆法において悪いと評されるのは、 弱く重く賤しく平らで丸みがなく滞りが多い線だ。

○三、物に合わせて形を写す

を言う。 かに描き、 く時は高貴に描き、儒教の賢者を描く時は真心と思いやりの心を表す。樹木は硬く、 どんなものでも皆それぞれ、物に合わせた特徴を正確に描くのが重要だ。例えば、 春の景色は湿潤で、秋の景色は寂しさがあるように、それぞれに相応しく描くこと 草は柔ら 帝王を描

描くのが相応しい。 また、絵絹や紙の大小長短に応じて描くべきだ。 横描きなら平らな物、 縦描きなら長い物を

○四、種類に合わせて着彩する

描く物の種類に合わせて、適切な絵具を使うことが重要だ。 例えば、 青にも様々な種類があ

り、 描く対象に合わせて紺青、緑青、 白緑、澱、青緑を使うべきだ。

赤にも種類があり、 それに合わせて朱や丹を使うようにする。

材の濃淡、浅い深い、浮き沈みがあることを言う。 また、 輪郭線を「真」、「行」、「草」のいずれかの形式で描いているならば、それに応じて画

○五、経営位置:構図の計画

置するかを考えるのだ。

構図を計画して輪郭を描き始めることを「経営位置」言う。絵絹や紙に人間をどのように配

ようにする。 そして屏風に花鳥を描く時には、最初の一、二枚目で絵の後ろになる箇所に大樹を描くべき その下には岩を描き、 大樹の枝先は墨で薄く塗る「地引」をして取り消し、 間に篠竹を描いて引き締める。その上には山を描いて気が抜けない 木陰には谷か川などをあし

図がよく引き立つように描く。 所に配置する。この時、 三、四枚目には大樹の枝先を下げ、 小鳥は同じ方向を向くなどの整合が生じ過ぎないようにし、 その下の野地には大きい鳥を描き、 小鳥などを様々な場 :の構

以上のように描画の計画を立てることを「経営」と言い、描き並べることを「位置」と言 そして五、 一六枚目には水などを描き、水草を少し配置して、上には遠山や浮雲を描く。

う。

良くない。 全ての絵は大小ともに中心に描くことを禁ずる。 山雉や雉子など、 婚礼などの屛風には描いてはいけないものもある。 産屋の絵に雀、兎、燕などを描くことも嫌う。 そして例え鶴であっても一羽で描くのは忌み嫌われている。 前方を空け、後方に寄せて描くべきだ。 例えば、水鳥を一羽だけ描くこと 秋の風景も

亀、鶴、松、竹、牡丹、蓮華などは、どのような場合でも問題ない。

しかしどんな物でも、それ相応の構図を見計らって描くことが「経営位置」である。

○六、伝謄模写:模写をし、受け継ぐ

形を似せただけで、役立たない。模写は心を込めて行うべきである。 本と言う。粉本をなぞり描きするだけではいけない。なぞり描きでは筆の勢いは調わず、 師匠から手本帳を借り、膠地紙に模写し、これを保存して第一の宝にするべきだ。これを粉 ただ

手本帳の絵の中には手本にした時に「似ていないが良い物」、「似ていなくて悪い物」、「似て

いて良い物」、「似ていて悪い物」ものもある。

もできない。粉本を写す間に自然とそれぞれの筆遣いや彩色も覚えることができる。 絵を学ぶには粉本を写すことが第一である。粉本を持たなければ習うこともできず、 目利き

14

〇三品

○神品 妙品

「神品」とはすなわち「気運生動」である。 天性により生まれ、人はその上手さを窺っ い知る

ことはできない。これを「神品」と言う。

技術をよく熟達させ技法の形式を超え、定められた技法から離れて描いても、その決まりを 「妙品」とは筆墨が優れており、知識や技術を得て意趣に余裕があるものを言う。

破ることはない。これこそが「形を描くのではなく、意を描く」ものである。

○能品

品」は修行して到達できる。しかし神品、妙品は未熟者では到達できない境地である。 守り、形式を覚えているもののことだ。俗に、これを「巧者」(上手な人)と言う。この「能 形が正しく描かれ、規則を失っていないものを能品と言う。これは、定められた技法をよく

〇十二忌:十二の忌むべきこと

一、配置の密度が高すぎること

二、遠近が分からないこと

三、山に山らしい活力がないこと

六、道に出入りがないこと五、風景の境に危険がないこと四、水に源流がないこと

七、石がただ一つの面しか見えないこと

十一、濃淡が適切でないこと十、楼閣が雑に乱れていること

九、人物が前かがみなこと

(八番は欠落)

十二、点、染めが無秩序で雑なこと

上記の「六法」、「三品」、「十二忌」は中国唐の絵の歴史に基づいた、画家が必ず守るべき事

項である。軽視してはならない。

16

)製作楷模:製作の手本

で理解する者は全てを言葉にできるが、言葉によって学ぶ者は理解できることもあれば、 絵の道は言葉や文字で習得するべきものではない。 沈黙の中で、心で悟るものだ。 沈黙 の中 理

よって習得し、本によって広く学び、言葉を聞くことで深く理解し、 できない事もある。一つのことは知っていても、他のことは疎かになる。 なので、広く知ろうとしてはならない。広く学び、それをまとめられる者は、 沈黙のうちに悟り、「神の 全てを文字に

域」に到達するのだ。

このような神霊の境地に至る者こそが絵師の技術を極めた者である。

だからこそ帝王は天日や龍鳳の象徴を崇め、儒教の賢者は忠心礼義の風格を見せ、武将は勇

敢な英雄の姿である。貴族は豪華な見た目を好み、隠者は高潔な気高さを象徴し、女性は美し くしなやかな姿であり、仏像は人を導く表情であり、道士は道教の修行を極めた姿だ。

また、外国人は中国を慕い貴ぶ心を持ち、鬼神は醜く、農村は純朴な風情がある。

飛び立ち、 集まる形をしている。 龍や魚は泳ぎが上手く、 昇降の勢いがある。 水はとうとうと

精神の緊張感を感じさせ、毛波や骨が明

確で、

鳥は羽毛が整

っており、

山は静かにそびえる。

獣は筋

肉が力強く、

ある。

木の幹や枝は成長していて、 草は茎や葉が柔らかく、 風景には四季があり、 陰や光の向きが

人物には老若の順序があり、建物は数が欠けることなく計算された構図で描かれ、 田や野は

その土地の特色を感じる景色である。

すべてにおいて、 のである。 筆の勢いと調和が整っていることが、 優れた画法の「手本 (楷模)」とされる

○山水総論:山水画を描くにあたっての基本

cm)、馬は寸(三 cm)、人は豆のように小さく描くバランスが基本となる。 おおよそ、山水を描く際には、筆の使い方が最も重要である。山は丈(三m)、木は尺(三〇

遠くの人は鼻や目を描かず、遠くの木は枝や葉を描かない。遠くの山には皴(山肌の表現)

を描かず、 かすかに眉のように見えるようにする。遠くの水には波を描かず、 高いところでは

雲と同じように見せる。これがその理である。

を見せず、適度に隠れるようにする。これがその理である。 山の中腹は雲に覆われ、 岩壁は泉に覆われ、 楼閣 は樹木に隠れ、 道には人がいる。 石は全面

山水を描くにあたり、高くそびえるものを「峯」、平らなものを「嶺」、そびえ立つ崖を

崖」、穴のあるものを「・岫・」、岩にかかるものを「岩」、 円い形のものを | 緑」、 両側に山

があり道を挟むものを「壑」、両側に山があり水を挟むものを「 澗 」、水が川に注ぐものを

「渓」、泉が通じるものを「谷」、道の下にある土の山を「坡」と呼ぶ。目を極めて平らなも、メールトル

のは「坂」という。

感と不透明感を判断し、主従関係を整理し、群がる峰々の整然とした姿を並べていく。 そして、それらを観察する際には、まず情景全体の雰囲気を見て、次に情景全体の色調、 これらをよく理解すれば、山水の特徴がよく分かり、生き生きと描けるようになるだろう。

くように描き、安定感を持たせる。切り立った岸や乱れた堤には小さな橋を置く。道があると 遠近を知るためには、遠くの山が近くの水とつながらないようにする。山の中腹には寺を抱 山が多すぎると乱雑になり、少なすぎると単調になる。多からず少なからずが良い。

うにし、水の跡や苔むした感じを表現する。 岸辺の古木は根を露出させ、蔦が絡まるようにする。水際の石や岸は、険しくそびえ立つよ

ころには旅人を描き、道がないところには林木を配置する。

といつくような質感を持つ。 木の枝は柔らかく、 林木を描く時は、遠くの林木は疎らで低く、近くの木は高く密生するようにする。 葉のない木の枝は硬い。松の樹皮は魚の鱗に似ており、 檜の樹皮は身にま 葉がある

古木は節が多く、半ば枯れかかっているように見せる。 土に生える木はまっすぐに成長し、岩に生える木は曲がりくねって孤立するように描く。 寒林(冬の林)は枝が入り乱れ、 荒

涼とした雰囲気を持つ。

せ、 春の景色は霧が晴れて煙がたなびき、木々はかすかに霞んでいる。遠くの水には藍色を滲ま 山はこんもりと青く見えるようにする。

夏の景色は林木が空を覆い、 緑の草が一面に広がる坂道が天をうがつ。 勢いよく、 滝が流れ

落ちる近くには静かなあずま屋を置く。

浅瀬で風に揺れている。

秋の景色は水と空が一体となり、 まばらな林が点在する。 雁 が煙る空を横切り、 葦の生える

立つ。 る。 冬の景色は平地を一面の雪に 水は浅く砂浜は平らで、 凍った雲が暗く垂れ込めている。 Ļ 老いた木こりが薪を背負い、 村には酒 漁舟 が岸辺に寄せられ 旗 (酒場を示す旗 て が

旅 人は笠をかぶり、 風雨 のある景色では天と地の境界をはっきりとさせず、 漁師 は蓑笠を着ている。 東西 の区別がつきにくくなる。

風 があって雨 が ない時は、 ただ樹枝が斜めになっている。 雨があって風がない ・時は、 枝葉が

下に垂れ下がる。

雨が上がると、 雲は収まり空は青く澄み、 薄い霧が漂う。山の光は緑を帯び、 漁師 が網を夕

日に干している。

に歩き、半ば開いた柴の門を閉じる。 夕方の景色では、山が落日をくわえ、 帆を下ろして船が江の入り口へと向かう。 人々は足早

の川を夕暮れに渡り、古塚や倒れた石碑のように筆法を配置するものである。 あるいは、斜めにたなびく煙に霧が横に広がり、 あるいは雲が遠くの峰 へ帰 b, あるい は秋

もしこれらのことに留意するのであれば、当然、山水の奥深く計り知れない神秘の妙を感じ

りすぎず、 さらに風景を理解するには、風景の分岐点に立って景色を観察するのが良い。 樹木の先端は揃いすぎないようにする。 山の形は重な

取る。

○画論秘訣:絵画の奥義

しても、 絵の要点は、「軽(かろやか)」という一字に尽きるのである。たとえ真の彩色画であったと 「軽」の意識を忘れてはならない。

なる。 いうことである。飾り立てれば、わだかまりが生じて見苦しくなり、気が抜けて死んだように 〇絵は、 飾り気がなく素直であるのが良い。 これは、そのままにして手を加えて飾り立てるなと

○墨の色は潤いがあるのが良い。「潤い」とは自然の妙である。

墨でも薄い墨でも、筆に多く含ませて、乾かないように墨をもたせて描く心得があれば、 ただし口伝がある。 描いた跡をこすってはならない。こすれば汚れて悪くなる。また、

が出て良い。

これこそが「軽」の意味である。

かすれた筆や渇いた筆は場所によって使い分けるべきである。

○骨法(筆の運び)は、まっすぐなものを良しとする。

らりと描くべきである。 ただ滞るところなく、 とにかくおおらかに描くのが良い。 筆を浮かせることも沈ませることもなく、 何の意識もせず、 さらりさ

° √ 筆勢を見せたいと思って、ギクギクと角張らせるのは、 しかしながら、筆勢は強い方が良い。弱ければ、行くべきところまで行き届かず、筆を振 小賢しくて出来すぎていて見苦し

るっても精神が備わらない。

わを作ってから描くべきである。ただ、そのまま描けば滑らかになりすぎて気が抜けてしま てい 膠引きをしていない紙(不膠毛辺紙)などに描くときには、 悪い。 ない紙に、 蓮の葉などのような広い面積のあるものを描くときは、 特に口伝が多くある。 指先で紙を掴 膠引きを んでし

こに込める意を多くするのが良い。 様や筋が少ないのが良い。何であっても十分な余裕なく描くのを嫌う。 少し足りないくらいが良い。 ○草木を描くのに、枝葉や花を描かずに済ませられないところだけを描くべきである。それも、 無用な枝葉があるのは下品である。 人物の衣紋のしわなども、 物事を少なく描き、そ

る 下手な画家の描いた絵は、 上手な画家の描いた絵は、物事を少なく描いても意が十分に余る。 意が行き届かないために、十分描いてもかえって足りなく見え

とわざである。 ○草木の葉や花などで「四花四葉(四枚の花びらや四枚の葉) 画家にそのような理論はない。 しかしながら、 俗習に従って奇数にするべきで を禁じる」というのは、 世俗のこ

ある。

きところを切るようなことは、わずかな部分で巧拙が現れるものである。 ○筆法は、 風変わりなことを好んではならない。あるいは、切るべきところを切らず、続けるべ

古い名工の描いたものをよくよく観察するべきである。 大きな部分は気づきやすいものであるが、小さな部分には疎かにすることが多い

いなくて悪いこともある。 〇すべての物の姿を描くのに、 見た通りの実物そっくりに描いても悪いことがあり、 実物に似て

のが、これこそ絵画の真の法則である。 実物に似ていて良い」というのは普通の法則であるが、「実物に似ていなくて良い」という これにこそ伝授・口決の極意がある。ただ筆の勢いと

墨の色に細かい注意があるのみである。

に至っては言葉では述べがたい妙味が非常に多い。 通常、 絵画を学ぶには、まず物の形を習い、 次に筆の運びを習い、 最後に心を覚える。

〇すべて絵を描く際に、墨画だけでなく彩色画であったとしても、大体はあっさりと描くべきで

ある。模様は整えすぎない方が良い。添え物も、三分の一ほど描くのが良い。 詩歌の心を描くとしても、すべてを描き出してはならない。思い入れを含ませるべきであ

白紙もまた模様の一部なので、想像で補うべきである。

中国の絵は文章のようであり、日本の絵は詩のようだと言える。「絵は詩のかたち」であり、

「詩は絵の意」ともいう。

り、「花(華やかさ)」である。中国の画は「正(正統)」であり、「経(経典に忠実)」であり、 ところである。中国人も感心したという。これは「実物に似ていなくて良い」というものであ 「真(真実)」であり、「実(写実)」である。その真実さに至っては、日本の古い名画師であっ 和画において屋根を描かず座敷を描くのは土佐光信の巧みさであって、中国の絵の及ばない いわゆる「変」であり、「奇」であり、「権(柔軟さ)」であり、「草(自由な表現)」であ

ても中国の絵には及ばないところがある。

25

〇彩色

てはいけない。 彩色は薄いのがよい。これはつまり「軽やかさ」である。彩色画であっても、この心を忘れ 初心者が彩色すると、必ず描き出しから色が濃くなりがちである。彩色が濃す

ぎると、重く下品になり、絵が死んでしまう。

ある。また器用で他人より優れていても、初心者は、下絵を描く筆勢が良くても、彩色で死ん ら、下絵が死んでいても彩色に光沢が現れ、上手な者が描いたものと紛らわしく見えることが でしまうことがある。これは、「軽やかさ」の心を知らないからである。 下絵(墨画)が死んでいても、彩色によって生きることもある。下手でも経験豊かな者

真」「真の行」「真の草」「行の真」「行の行」「行の草」「草の真」「草の行」「草の草」などと分 状況に応じて変化させるべきである。状況とは、下絵の「真・行・草」の描き方を指す。「真の おおよそ、その意味を理解していても、状況にうまく応じなければ悪くなる。彩色は、

古書を見ると、すべて薄彩色を基本としている。「省(やつす=簡略化する)」ということが肝 おおよそ、下絵の描き出しの墨の色より少し薄いのが良い。色が濃すぎるのは下品である。

要である。

けることがある。

い。その中間のほどよいところで、浮き沈みを見合わせ、さらりと俗っぽさから離れたほうが 全体的に、絵の味わいというのは、 あまり堅実すぎるのもよくないし、 乱雑なのもよくな

よい。あまりにも美しすぎると弱々しくなる。 とにかく、 行き過ぎず不足もないのが良い。 素

朴で飾り気のないのが良い。

ある。 にすること。 ○彩色は前に述べたように、彩色で誤魔化すことも可能であるが、墨画は修正ができないもので 墨画では上手下手がすぐにはっきり現れるため、 草画 (簡略な絵) でも墨画は特に大切

じる。 に再び染めた跡を作ってはいけないということである。染めた後、 〇彩色に筆を使うときは、 筆を行ったり戻ったりさせてはいけない。 色が汚くなるため、 これは、 度染めたところ 固く禁

ば乾いて光沢がなくなり、 また水が溜まらないように、表面に浮かせるような気持ちで染めるべきである。こすりつけれ 筆に絵具を多く含ませて、さらりさらりと先へ先へとかけていき、筆跡が残らないように、 筆の筋が悪く、 水が溜まればにじんで悪い。

うにする気持ちが良い。特に紺色や緑色の類は塗りにくい。 ここに秘術がある。 紙に強く押し付けてはいけない。 筆の毛の先端が紙に直接当たらないよ

に、この三色を加えて使っている。 ○金・朱・藍の三色は墨と共に使われることが多いため、 古い絵では山水や人物を墨一色の濃淡

て描くのである。 べての色に加えて使われる。金泥のかすれ描き、人物の衣紋、木の節、すべて日が当たる部 墨画の真や行には、多くの場合、金・朱を交えて使うことがある。金色は色の主であり、す または名付け難い色、 鳥獣の毛の描写、 一山水や家屋の続きが悪いところを、 金色で区切

胡粉や草汁を使えば彩色となる。これは薄彩色である。 黄土も同じである。 この時、 生臙脂

なども使うことがある。 これは彩色画の仕上げ方である。

緑・白も加えて使う。 これらの材料に胡粉を合わせて彩色することを「中彩色」という。これよりさらに、

〇大青、浅青、緑青、 白緑青を「大画具」という。これを使えば彩色画の「草の様式」が描け

。これに二泥を混ぜて使えば彩色画になる。

「真の様式」の彩色画は、 下地をすべて胡粉で置いてから、 その上に施すものである。

など薄い色の下地には濃い墨を使うべきである。 ○彩色画であっても、下絵は薄墨を使う。胡粉の下地を作る下絵は特に薄墨が良い。朱・紺・緑

〇雪舟の絵に「下草」などを板で押した技法があるが、当流派では使わない。

○地引法

墨による地引(背景に薄く墨を引く技法)は、墨を薄くして二、三回引くべきである。このよ うにすれば、柔らかくほっこりとした良い仕上がりになる。

正統的できちんとした画法(写実的な漢画など)では一回だけ引くと言われる。

下品になり、薄すぎれば画面が締まらないので、見極めが肝心である。

絵画に地引きを施せば画面に厚みが生まれてよく引き締まる。ただし、

地引きが濃すぎると

「行」や「草」のような略筆的で自由な画風の絵画では、点々とむらがあり、 所々穴があく

ように塗り残しておき、 繕わないのが良い。これは繧繝という、グラデーションを付ける時の

ような心持ちで施すべきである。

また草の汁を用いて地引きをすることもある。 金泥で地引きをすることを「泥」という。こ

の場合は、 墨による地引きは行わないものである。

〇 付立 立

下絵を描かず、直接絵具で描くことをいう。これは前述した「草の真」つまり自由で簡略な

画法における正式な技法である。

○隈 「曲」という表記も用いる

片方をぼかして消すことである。

水をつけた筆を「曲筆」(隈筆)という。この技法を使うときは、筆を二本も三本も持つもの

である。刷毛隈は地引と同じである。 あまり鮮明すぎるのはよくない。二、三回ぼかして消す

のがよい。

また、色を多く使いすぎるのは下品である。絵の善し悪しは、曲と地引によって現れるもの

である。

○彫塗

下絵の墨書きを生かし、線を塗りつぶさず、 線の間を彩色するものである。紺、 緑、 朱など

を塗る際に必ずこれを使う。口伝が多くある。

〇殺塗 「没塗」

「没塗」とも書く

下絵の墨線を生かさず、全面に彩色し塗りつぶす方法である。胡粉や水で溶いた絵具などを

塗る時に用いる。口伝が多くある。

○**退途**

下絵の墨線から少し内側に退いて塗る方法である。 胡粉の場合には必ず用いるものである。

○端を括る 括曲とも書く

まにしておく所を残さず、すべてを括ってしまうと下品になるため、 める)ものである。また胡粉の場合は、 よそ地塗りをして端を括る場合は、多くは同じ色を用いて、陰の低いところを括る(引き締 高い部分(明るい部分)に用いるものである。 色が濃いところを引き締 そのま

肉色、 臙脂、 黄土、 藤貴、 具褐などの類は、 生臙脂で括る。

薄いところは残すべきである。

る。 また褐と黄とは褐で括り、浅黄は澱で括る。緑青は蒼緑または白緑で括り、 臙脂・蒼緑・胡粉は同じ色で括るべきである。 紺青は群青で括

○繧繝彩

同じ色の絵の具を用いて、 順々に次第に色を濃く塗り重ねていく方法である。和の官女の袖

や壁代の装飾模様や鎧の威に用いる。

 \Box

色を塗り、 どの色を塗る場合でも、このやり方に従って行うことを理解すべきである。 例えば、 次に丹を塗り、 朱繧繝を塗る場合には、 その次に朱を塗る。 まず胡粉を塗って隈取でぼかし、 このように順番に塗るものである。 次に肉色、 または濃 心肉

○粉本紙

おくと、 美濃紙に膠を施し、まだ生乾きのうちに重ねてきつく巻き上げ、さらに二、三度巻き返して 紙の皺が伸びる。これを粉本という。

○念紙 面紙ともいう

の紙に付けて用いるのである。 杉原紙を柔らかく揉んで皺を伸ばし、 燃え残りの灰を細かくすり潰して酒で練り、これを先

○焚筆

『本朝画史』で「朽筆」(現代で言う木炭)というのはこの「焚筆」のことだろうか。 焚筆に

使うには臭槙か桧を用いるべきである。焚き方については口伝で伝える。

○裏焚筆

紙の裏側から焚筆を当て、写そうとする紙に重ね、 羽箒で掃いて写し取るとよい。

○藁筆

る。それを柊の槌で叩いて砕き、 藁を寒中の米のとぎ汁に浸し、 筆管に入れる部分を竹の皮で包んで用 寒が明けた頃に取り出し、塩水に白砂糖を加えたもので煮 いる。 岩や樹木、 蓮の

墨

葉などを描く際に優れている。

れ」すぎているものはよくな 中国製の墨は色が優れている。 和製の墨は光沢が強すぎて柔らかい。また、 時間がたち「枯

〇 硯

硯は紫石や青石が良い。日本産の中では、 長門国 (現在の山口県) の赤間硯や、 若狭国 (現

在の福井県)の宮河硯を最上とする。

○紙

良い。 毛辺紙は中国 白色の紙には品質の優劣がある。 から輸入された「官紙」を最上とする。舐めてみて舌に引っかか 薄い黄色のものは中程度の品質である。 らない ものが

○筆・刷子

筆は、 筆には、 墨用と彩色用に二通りずつ用意すべきである。 面相、 毛描、 下画、彩色、大小、 竹葉描、 隈筆、 定規筆などがある。 以上の各種の

刷子は、 幅が二分・三分(約 6~9mm)から五、六寸(約 15~18cm)に至るまで揃えるべき

である。

このほか、 面相、毛描の筆は狸の毛で作ったものがよく、すべて強い毛質のものがよい。 箔箸、 竹刀、箔篩、 振毛などの用具も揃えておくべきである。

●礬水

黄明膠 (十銭=三七.五g。作り方は別に伝える)、 明 攀 (冬は五銭=十八.七五g) 夏は四銭

十五g) 水 (一升=一.八ℓ) を用いる。

十分に溶けたら明礬を入れ泡が消えるまで煮るのである。その後に水を七合(=一.二六ℓ)加 える。ただし、 まず水を三合(=五四○ml)ほど熱湯にする。そして膠を溶かし、手を止めずにかき回す。 絵画作品には、 春・夏ともに膠を多めにするとよい。

このように調合した礬水一升(=一.八ℓ)で、唐紙であれば二十枚、 美濃紙なら百枚以上に

○朱印色

塗布することができる。

艾 をよく揉み、寒中に米のとぎ汁に浸しておき、寒に浸けてよく晒し、日光に干す。さらに

もう一度よく揉みほぐしたのち、水で煮て、完全な白色になるまで水飛で精製(沈殿法によっ

て不純物を取り除き、上澄みだけを取り出す精製法)する。 そこに朱砂(硫化水銀)を混ぜ、蜜蝋を精製した白い蝋と油を加えてよく練り上げる。

に、胭脂を加えるのもよい。

〇花押法

花押は画のバランスを見て押す。画が仕上がった後に押すこと。

苦しい。 まず紙の表面に息を吹きかけてから押すと鮮明に写る。しかし、 霜が降りるように、はらはらと軽やかに、紙の地がわずかに見える程度に押すのがよ あまりに鮮明に写っても見

\ \ ?

ま

左側に出ている場合 雄を主とする 木を主とする 下側のものを主とする

絵には前後と主役、脇役の関係がある。その主役となるものの後ろに印を押す。

て異なる。 ある。また上下に描かれている絵の場合は、下側を主役とすることもあるが、これも時によっ 山や岩などの自然物と草木がある場合、通常山や岩を主役とするが、時により異なる場合も

こと。この図から推察して他の場合も考えるとよい。 絵の前後関係や主従関係が分かりにくい場合には、 真正面に描かれたものの右側に印を押す

高低(上下)は人によりけりで決めていい。 二、印を押す時、「氏」や「実名」(本名)の印は上に押し、「号」や「字」の印は下に押す。 「堂」「菴」「軒」「斉」など、画室や書斎を表す印は上に押すことも多い。ただし、その位置の

○板に描く方法 絵馬や額などに絵を描くときの方法である。

まず礬水を引き、その上から浅黄色の土具(胡粉や白土を膠と混ぜ、下地や地塗りに使う材

料)を塗る。 その後に、 人物などを描く場合は粒子の大きい胡粉を塗り、 再び墨で描き起こす

のである。

○絹に描く方法 これは絵絹に描く際の方法である。紗綾や縮緬などの布に描く方法は、また別

に伝える。

ように行う。通常通りに作り上げ、表側から彩色すること。 まず画絹を枠に張り付け、膠を溶いた地塗りを施すが、地塗りはすべて裏側から塗りつぶす

○不地紙

墨画でも薄く彩色する場合でも、深い趣をいじるべきではない。 いじって色を重ねることで重くなり、下品な見た目になる。控えめな深みを活かすことで、

かえって面白みが生まれることもある。

○武士、旗、額について

のぼり旗や絵馬には、 隙間なく一面に描き込むべきである。人間の姿を描く際、 のぼりに描

く場合には、顔に色付けを施す必要はない。

また、人物の肌色を塗る場合は、合黄土でぼかし、朱墨で線を括る。手足も同様に描く。

鎧を着た武者の袖や草摺 (鎧の腰部分の防具)などは、薄墨を用い、札(鎧の小さな金属や

革の板)も、一筆ずつ描く。

仕立てには、藤黄や 澱 などの水で溶く絵具を使う。一方、膠を多く含む粉画具(岩絵具な

は、あまり使用すべきではない。

٣

○絵画の顔料の製法および染色技法の極秘伝

〇紺 清 :または「大青」とも書く

緑青・または

は、

浅青:または「白青」とも「群青」とも書かれる。 「石緑」とも「石青」とも呼ばれる。

銅山から産出される顔料である。『画史』で

白緑青:緑青の中から取り出されるもの。

「紺青の中から選び取られるもの」とされている。

以上の四つの顔料を「大画具」と呼ぶ。

○緑青の製法

を別の容器に移し、鉢の底に沈殿した泥状のものを「一番緑青(または頭青ともいう)」と呼 まず、鉢に緑青と水と膠を入れ、 乳棒を使って軽くすりつぶす。その後、 上澄みの濁った水

ž

に別の容器に移し、底に沈殿したものを「二番緑青(または二青、好青ともいう)」と呼ぶ。 三青ともいう)」と呼ぶ。 また、先ほど別の容器に移した濁った水を軽くすりつぶし、濁水を揺らして分離させ、さら さらに、 前の別容器に残った水をよく沈殿させ、底にたまったものを「白線青(または油子

終的に白緑色になってしまう。 ただし、このすりつぶす工程には口伝があり、強く長くすりつぶすと、すべて白くなり、

る。この作業を 7~8 回以上は繰り返してはならない。 そのため、少しすりつぶしては水を加え、また水と膠を加えてすりつぶし、さらに移し替え

容器は大きい方がよく、小さい容器では水があふれてしまう。 膠を加えるのは、膠の粘性によって「二番緑青」を引き出すためである。二番緑青を入れる

かった黄色で黒みを帯びたものは低品質である。日本では、摂津国多田の銀山で採れるもの 緑青には品質の良し悪しがある。青白く、黒みがなく光沢のあるものが最良とされる。青み その後、十分に乾燥させた後に熱湯を入れて膠を取り除き、さらに乾燥させて保存する。

石青が固くて砕けにくい場合には、耳垢や油を少量加えるとよい。

が最上とされる。

ぎると色が白っぽくなるため注意が必要である。 緑青を溶いて使用する際は、 水と膠を加え、少しすりつぶしてから使用する。すりつぶしす

水と膠を多めに加えた場合は、皿を斜めに立てかけ、筆を寝かせて使うのがよい。

を使って均等に交互に塗る。この方法こそが、本来の彩色の技法である。 にもう一度二番緑青を塗る。 〇これを塗る時には、まず、 その後、緑青を塗る。このとき、膠を濃く多めに入れ、 白緑を使って下絵を塗り、薄く塗る。次に、二番緑青を塗り、さら 筆の穂先

ただし、手早く仕上げる場合には、下塗りを蒼緑で行うのがよい。

る。 ば、顔料が定着しない。これは、 また、最初に草汁(植物の汁)を使って「割り隈」の陰影を描き、次に緑青を塗る方法もあ また、緑青を塗った上から他の顔料を塗る場合には、 誤って葉の半分以上の部分を超えて塗ると、仕上がりが不自然になり、修正する必要が生 草木の葉の陰影を描く「割り隈」をする際の技法である。 鼻の油を薄く塗る。これを行わなけれ

仕上がりが悪くなる。 緑青や紺青で陰影を描く場合には、 膠水を用いてくま取りを行うべきである。 清水を使うと

〇二番緑

のにも適している。 水と膠を加え、軽くすりつぶして使用する。 粒子が細かいため、 衣服の皺や模様などを描く

○白緑

水と膠を加え、軽くすりつぶす。草木の裏葉や茎を描く際に用いる。

○大青

鉱石であり、その中から浅 青 を取り出せる。製法は緑青と同じである。

紺青である。膠を濃くして加え、軽くすりつぶして筆の穂先を使って塗る。 まず粉の中に指を入れ、そのまま指につくものが本物の紺青である。 指につかないものは花

ぼかしをする際は、膠水を用いる。

正式な彩色では、下塗りに浅黄を塗るのが良いが、手早く仕上げる場合には、 直接塗ること

もできる。

○浅清

白みがかった青であり、俗に群青とも表記する。

大青の中から取り出されるもので、その色が薄いため、浅青と呼ばれる。

水と膠を加え、軽くすりつぶして使用する。 これは、大青の括り(輪郭)や、衣装を塗る際、 あるいは紋を描く際に使用する。

○花紺青

硝石(ガラス)を焼いて作るため、「硝石紺青」とも呼ばれる。 その色は華やかであるため、

花紺青とも呼ばれる。

水と膠を加え、軽くすりつぶして使用する。

●観失

水銀を焼いて作る。その色にはさまざまな種類がある。鮮明なものを光明朱という。

ぶ。これを別の器に移し、さらに水と膠を加え軽くすりつぶして使う。強くすりつぶせばすべ よく水飛して精製をしてから使う。水と膠を加え軽くすりつぶせば、上に黄色い水が浮か

て黄色くなってしまう。

日本製の朱と中国製の朱は色が同じではない。オランダから出るものを品質が良いとする。

よく正しく用いること。

を三回ほど塗り重ねる。手早く仕上げる場合は、下塗りとして丹の上に朱を塗る。 真の粉色としては、まず下地として下絵を肉色に塗る。次に「丹の具」を塗り、 その上に朱

〇 朱 黄色

朱の上に浮かぶ水である。人の顔の肌色表現に使用する。

○玄色

ンガラを用いることもできる。 朱と墨を混ぜるため、「朱墨」とも呼ばれる。また、丹と墨を混ぜたものでもよい。 枯れた松葉や松の皮、 鳥の羽毛の毛書きに使用する。 べ

別に膠を加えてはならない。

○黄丹・光明丹

水飛しないものを黄丹と呼ぶ。水飛したものを光明丹と呼ぶ。

水と膠を加え、軽くすりつぶして使用する。

三種類ある。 白亜の胡粉は土を原料とする。胡粉は鉛を焼いて作る。

「面胡粉」と呼ばれるものが最上級品とされる。

膠を薄く加え、よくすりつぶして用いる。練り方の詳細は口伝による。

○**傅粉**れ

胡粉をさらに焼いたものである。蛤粉を焼いたものでも使用できる。

水と膠を加え、よくすりつぶして使用する。

49

蛤粉は 蛤 を焼いて作

○黄土

よく水飛し、水と膠を加え、よくすりつぶして使用する。

○紫土

もあり、色が良い。 赤土である。ただし、 中国から輸入されたものが良質とされる。また、土朱と呼ばれるもの

水と膠を加え、よくすりつぶして使用する。

○傍葛刺

俗に紅朱と呼ばれる。中国から輸入されたものが良質とされる。

水と膠を加え、よくすりつぶして使用する。

蛤粉を蘇芳の木で煮て作ったものは使用すべきではない。

中国から輸入されたものが良品とされる。 この燕脂は「紫」とも呼ばれる。

水と膠を加え、よくすりつぶして使用する。 調脂とも呼ばれる。

また、

述のものと同じため、ここでは省略する。また、京緑青とも呼ばれる。 銅に酢を塗ることで得られる。水飛し、その後の使用方法は石緑と同じである。 使い方も前

水飛し、水と膠を加え、軽くすりつぶして使用する。 辰砂である。 特に矢じりの形をしたものが最良とされる。

○雄黄

水飛し、水と膠を加え、すりつぶして使用する。 中国から輸入される鶏冠石と呼ばれるもの

が良品である。

使用してはならない。 絵においては、 黄色の葉や人の衣装の紋を描くのに使用する。ただし、金箔や金地の上には 数か月後には、 金色が焼けて変色してしまうためである。

○赫石

この石は質が硬く、 色が鮮やかなものが最良とされる。 製法は石緑と同じである。

○石黄

と膠を加え、すりつぶして使用する。 この顔料は山水画に適している。焼いて細かく粉末にし、松の皮や紅葉の表現に用いる。

水

○老紅色

朱と赫石を混ぜた色である。

○珊瑚抹

日のようである。

中国画の山水画の中に、 時間が経過しても変色しない紅色がある。その鮮やかさはまるで朝

宋代の宣和内府では、 印章の朱肉にも用いられ、 その色合いは素晴らしい。

●実みも

粉末にし、 水と膠を加えて使用する。白桜や白菊の上に少し加えることで、光沢を増すこと

○焚黄土

ができる。

黄土を土器に入れて焼いたものである。水と膠を加え、すりつぶして使用する。

○生臙脂

別名「綿臙脂」ともいう。これを「調脂」と呼ぶのは誤りである。

中国から輸入されたものが最良とされる。これは「臙脂山」「ヲトキリ草」という草の汁から

作られる。

し、火にかけて乾燥させてはならない。焦げてしまうためである。 製法としては、血(原文ママ 皿か)に沸騰した湯を注ぎ、箸でしぼって天日干しする。 ただ

○藤黄

「管黄」と呼ばれるものが最上級品とされる。中国から輸入されるガンボージの木を煎じて

皿に入れ、水で溶いて使用する。

作る。

冬の木などを描く際に、墨と混ぜて使用すると、深みのある青みを帯びた色合いになる。

○雌黄

雄黄の中から取り出せるもの。藤黄の代用品として使用できる。

一十 殿

またの名を「靛花」とも書く。これは藍の汁を乾燥させたものである。

度も入れ替え、灰汁を完全に取り除いた後、しぼって天日干しし、保存する。また、「蝶青」と 布に包み、沸騰した湯に浸し、 動かさないようにして灰汁を取り除く。灰汁が出たら湯を何

○草緑

も呼ばれる。

『万宝全書』では「苦緑」とも書かれ、また「蒼線」とも記されている。

これは、澱と藤黄を混ぜて作る。干澱を多く含むものを「嫩緑」という。 藤黄を多く含むも

のを「老緑」という。

○ *課なだ*

またの名を「浅碧」または「浅葱」ともいう。「澱」に胡粉を混ぜた色である。

〇合黄土

または「作黄土」ともいう。また、「土朱縹」とも呼ばれる。これは藤黄と朱を混ぜて作る。

○青鳩色

白緑に藤黄を混ぜた色である。膠を少なめに加えて使う。また、「青褐」や「萌黄」とも呼ば

れる。

○金翅鳥色 む

白緑に「蒼緑」を加える。また、 別の方法として、「白緑」に「合黄土」を加える。

○木賊色

緑青に藤黄を加える。

〇 紅 色

まず胡粉を塗り、その上から生臙脂を塗る。

○合紫

澱と生臙脂を混ぜ合わせた色。

○紫藤色

合紫に胡粉を加えた色。

○ **疻**色 多

また「渇色」とも書く。まず生臙脂を塗り、その上に大青をかける。

○赭黄色

藤黄に赫石を加えた色。

○蒼緑色

蒼緑に赫石を加えた色。 初霜の降りた木の葉を描くのに用いる。

○肉色

また「面具」とも呼ばれる。また別名「浅紅」とも呼ばれる。朱と胡粉と藤黄を混ぜた色。

人の肌の下塗りに使用する。

肌色には、朱を極めて少量加えるのがよい。 壮年の肌色には、胡粉と朱を多く入れる。 老年の肌色には、 藤黄を多く加える。 ただ老年の

また、朱の下塗りには、朱を多めに入れる。

〇丹ノ具

丹と胡粉を混ぜた色。幼児の皮膚の色に用いる。 肉色よりも淡い色合い。

○これより以下の色は、すべて胡粉を混ぜたものである。

〇生臙脂ノ具

生臙脂に胡粉を混ぜたもの。淡い紫色となる。

○調脂ノ具

紫色に胡粉を混ぜたもの。

○藤黄ノ具 ○黄土ノ具 ○紫土ノ具

これら全て胡粉を混ぜたものである。

○墨ノ具

胡粉を混ぜたもの。また、「灰色」とも呼ばれる。澱を加えると、「藍灰色」と言う。

〇木ノ具

白緑に少量の墨を加えたもの。木の種類によっては、丹の黄目や草汁を加える。

○白緑ノ具

胡粉を加えたもの。白い花の下塗りに用いる。

〇 褐

丹、藤黄、墨を混ぜたもの。

また、別の方法として、玄色に胡粉を混ぜて塗り、その上から藤黄を加える方法もある。

○肉色褐

また「肉紅」とも呼ばれる。浅葱に生臙脂を少量加えたもの。

○藤黄ノ具褐

藤黄の具に墨と丹を加えたもの。

○黄土褐

黄土に澱と朱を混ぜたもの。

○黄土具褐

黄土具に褐を加えたもの。

紫土に胡粉を混ぜたものを塗り、その上に藤黄をかける。

さらに、紫土・墨・藤黄を混ぜる方法もある。 または、紫土・藤黄・干澱を混ぜる方法もある。

○墨具褐

墨の具を塗り、その上から藤黄をかける。

合黄土に膠を多く加えたもの。

0 子子

丁子を煎じて使用すること。良質なものは泥のような色である。

生臙脂に墨を混ぜたもの。

○金銀泥の精製法および彩色法

騰した湯を加え、 金箔を皿に入れ、膠水を加え、 膠を分離させ、 火の上に置き、 保存しておく。 指で数百回こする。よく擦りつぶした後、 銀泥も同様である。 、 沸

また、「乳金」「乳銀」とも呼び、これらを合わせて「二泥」と称する。

汁に米を少量加えたものを塗ってもよい。金泥は、すべて縁を退塗にし、少し控えめに塗るべ ○金泥を塗るには、下地に黄膠を塗る。または、褐を塗ってもよい。あるいは、合黄土や丁子の 銀泥を塗る際の下地には、 胡粉を彫り塗りにするのがよい。

○黄明膠

然に溶けて水になった時、 非常に透明度の高い膠を、冬の間に器に入れ、その上に厚く雪を積む。数日経つと、 この方法で作られた膠を「晒膠」と呼び、画材として用いると非常に優れている。 膠が柔らかくなって和らぐ。これを取り出して乾燥させ、 保存す 雪が自

通常の膠には灰汁が含まれているため、そのまま使用すると胡粉などの色が変質し、悪くな

ってしまう。画材を調合する際に(以下欠落

○餌煉

膠を加えてしまうと、粘りが出て細かく砕けにくくなる。そのため、膠を入れた後も、 料は長時間研ぐべきではない。一方で、胡粉や黄土などは念入りに研ぐべきである。 十分に乾いた状態で細かく研ぎ、その後に膠を加える方法である。 般に、絵具を調合する際に「だんごねり」と言うことがある。これは、 ただし、 緑青や朱などの顔 膠を入れる前に、 最初から さらに

木で作られたものも優れた選択肢である。 研磨に使用する乳棒には、青石の表面が滑らかなものが最適とされる。また、モクゲンジの

繰り返し研ぐ必要がある。

○彩色に関する用語

「塗」とは、一面に塗ることである。

○「あびせる」とは一面に塗ること。特に水で溶かす絵具に使用。

既に塗った部分の上にさらに塗ること。同じ絵具でも異なる絵具でも同様

に使われる。

○「かくる」とは、

〇「はねこむ」とは、部分的に、むらを作ってまだらに塗ること。

浅い部分と深い部分があることを言う。「きほひ曲」とは、深浅のある隈取

のことである。

○「きほひ」とは、

○匂とは、きほひの中でも、淡く軽やかなもの。

〇取消とは、隈取を消すこと。

〇書人とは、例えば墨で描いた間に、他の絵具で描き込むことだ。どの素材でも同じ意味で使わ 〇星とは、 筆の先で点を打つように塗ること。

れる

○深、浅、濃、淡

○切箔の図 切り方や蒔き方の様々な方法は別に記す

が、 絵において砂子を蒔くことは、雲や霞、 むやみに使用してはならない。これについては口伝が多く存在する。 砂や石を表現する代わりに用いられることがある

す。「小石」とは、一辺が五分(約一.五 cm)の四角形のものを指す。

彩色(以下欠落)

の塗りは「面具」と呼ばれる。 般に、人の身体を描く上で陰影をつけるのは、 その形を立体的に見せるためである。

を用いて陰影をつける。 胡粉に朱と藤黄を混ぜて作るが、老人は藤黄を多く、壮年は胡粉と朱を多くする。朱の黄目 括りも同様であるが、または朱墨を使用する。 これは醜い顔 の場合で

美しい女性は、 胡粉を塗り、その上から生臙脂を水のように薄くして陰影をつけ、 臙脂 で括 ある。

る。

幼児の場合は、 胡粉に丹や臙脂を少量加えて塗る。

下、まぶたの上下、唇の端、 顔 の陰影をつける箇所は以下の通りである。 顎などである。これらの高低のバランスを見極めることが重要で 鼻の脇、 耳の前のもみあげ、 耳の 内 側、 喉

すぎると下品に見える。 髪は 墨 ノ具」を用 いる。 髪の生え際も、 濃い墨で塗り、 際立たせすぎてはいけない。 部分的に陰影をつける。 毛書きがあまりにも光り

白髪は、薄墨で毛書きをする。胡粉は淡く塗り、陰影を深めに描く。

67

○月代

かける。 月代という髪型を描く時は、 浅葱や白色を用い、 僧侶の頭には薄墨を塗り、 その上から澱を

○髭

薄墨で描き、陰影をつけ、毛書する。

耳の方へ寄せ、極めて小さく描く。鼻と口の間隔は長くとる。 ○美女の顔には、流派の定めた描法がある。鼻は細く、上まぶたは、 後方に向かって細くする。下まぶたは平らで真っ直ぐにし、 口は、 かまぼこのような形に 鼻の半分の高さよりも

○眉

官女などの作り眉は、 胡麻油を紙燭というロウソクに浸し、 陶器などに煙を付着させ、それ

を乾かした筆で薄く眉を描く。 描いた後、 その周囲を掃き消す。

墨で一点を描き入れる。 〇口唇の周囲に朱を塗り、 これは口伝である。 その内側は部分的にむらのように消しぼかす。また、 左右 の口角には

口を開 けている場合は、 П の中を部分的に朱を塗り、 消しぼかし、 舌の先端に朱で陰影をつ

○眼

け、

歯には胡粉を施す。

出る。 貴族の目は、 すべての上まぶたは深く、太く描く。 少し上がり気味で長めに描く。 下まぶたは薄墨を用 醜い目は、上まぶたに角があり、 61 細く描く。 白目が外側に

○瞳

る。 る。 黒目は薄墨で描き、またはほどよい濃さの墨で輪郭を描き、 略式表現では、ただ濃い墨で一点を置くのみである。 瞳を丸く描きすぎると品がなくな その中心に濃い墨で瞳を入れ

白目 には薄胡粉を塗る。 醜い目の場合は、 朱や金を入れることもある。 その方法は口伝 が多

° √

目は、 貴族 瞳が下に寄るように描く。見入っている場合は、 の目は、 瞳 が上下に隠れるように描く。 怪の目は、 目頭に瞳を寄せる。左へ睨むときは、 瞳が上に寄るように描 く。 柔らかい

左目を大きくし、右目を小さくするように点を打つ。右へ睨むときは、 を小さくするように点を打つ。 右目を大きくし、 左目

宿る。これを「伝神」という。 画法の秘事とは、瞳の一点にある。 形の持つ気配に精神を込めることは、 すべて目の一点に

分自身の精神を込めることが肝心であり、 瞳を美しく丸くしすぎると、 目が死んでしまう。 容易には他人に伝えられない技術である。 粗雑に描くのは いけないことだ。 ただ、 自

〇山岩

ない。 山や岩の形は定まったものではないが、それでも一定の描法がある。むやみに描くべきでは

に、 らは図を見て考えながら理解するべきものである。 61 細密に描く方法や、崩した描き方に従って描くことが望ましい。 わゆる、「大斧劈」、「小斧劈」、「長斧劈」、「雨点皴」、「麻皮皴」 あまりにも滑らかに塗るべきでは などの技法がある。 な これ 特

口伝では、緑青、 、紺青、 蒼緑などを混色して用いる。墨画の場合は、 濃淡をつけるべきであ

る。

うな形に描く。これが、「遠淡近濃」(遠くは淡く、近くは濃く)と言われるものだ。 苔は、中緑青を塗り、 周囲を白緑で「星(点)」のように描く。遠くの山は澱を使い、 眉のよ

草木がない山でも「 岵 」や「 屺 」に応じて描き方が変わる。

八水

筆の穂先でざっと書くのは悪い事で、ましてや渦巻く水流のようなものは、 流水や波涛を描くことは、極めて難しいものである。深く注意を払って描くべきである。 筆の穂先を使っ

せて引き回すように描くべきである。 て描くと、ぎざぎざした木目のように不自然になる。いかにも筆を直立させ、体の動きに合わ

したような不格好なものになってしまう。 水の流れは正確に意識し、丁寧に描く必要がある。もし粗略に描けば、まるで髪の毛を散ら

かく描くべきであり、筆を続けて描いてはならない。 しかしながら、定規で引いたような直線的な水流も悪いものだ。波の形は、猫のように柔ら

と水の勢いが弱く見えてしまう。特に浅い水の表現は、巧拙の差がすぐに現れる。 滝のような縦に長いものを描く際には、下部が広がっているか、上部が丸みを帯びていない

細 かく描き込みすぎると、 水の流れが死んでしまう。反対に、粗雑すぎると見苦しい。

淵の地形を描く際には、 また、水の表現は草筆 (略式の描き方)で描くこともあるが、源流がないのはよくない。 ななめの曲線を使い、 色の濃淡、色むら、 水際の描き方や、「星」の

彩色画の場合は、 この方法は口伝である。 大青を塗り、 その上から銀泥で波紋を描く。 般的な表現では、 胡粉

紋を描くと良い。

ような点描を施す。

下部を暗くして表現すべきである。 池の水は緑青で塗るのが良い。通常は、 しかし、略式の描き方で胡粉を使うと、重たくなり俗っぽくなる。 また、 浅い水や中間の水深では、 澱を薄くさっと引いて表現する。水の深さは、 筋描きをしないのも良 特に

方で、細密描写を行う際には、胡粉を入れると立体感が鮮明になるため優れた表現とな

る。

絵の本質だと言える箇所に、 池の水や流水も、 特に澱の曲線を描く際に、過度なうねりをつけると下品になってしまう。 深みを加え、 全体をまだらにして、筆で掃いたような表現を加え

特に、正しい描き方である「真筆」や略式の「草筆」の技法に従うべきである。

るのが良い。

描く水を深くし過ぎると、 品が落ちる。 逆に、浅くしすぎると引き締まらない。 気が失われ

ないように描くことが大切である。

72

絹 に描く場合は、裏面から澱を引き、 波の文様も裏から胡粉を塗り、表から水の流れを描

く。また、

薄紙に描くのにも良い。

○波涛、 雌雄荒涛、大洋奇峯などの荒れた波

海の中には潮の満ち引きがある。 波の上にさらに波が覆いかぶさる現象が起こる。これを「涛」という。 潮が満ち上がるときに風が吹きつけると、 「懸浪」とい

また、引き潮のときに、その引き際に向かって強い風が吹くと、波が大きく掻き立てられ

る。 これを「奇峯」という。

な海の波、 潮の満ち引きには必ず風が伴うため、波は特に荒々しくなる。また、 滝壺の下に立つ白波などには、 それぞれ独自の勢いがある。 池の水の波や、穏やか

詳しい描き方については、 図に示す。

○遠くに見える水

うな「皴」を描くようにして水の筋を表現する。しかし、それも多く描いてはいけない。 遠くにある水の波紋や流れは、猫のような形にはしてはいけない。ただ、岩山を描く時 のよ

まばらに描くのが良い。彩色も淡くするのが適している。 「遠水に藍を揉む」 というのは、このことを指している。

わゆる

〇竹木

竹を描くには、 その姿と特徴を捉える必要がある。

阴 阴 阳 た (光と影)

清淡 (竹の清らかさ軽さ)

高低 (配置の高低差) 錯節

(節の不規則さ)

右幹 左幹 (左へ伸びる幹) (右へ伸びる幹)

細枝 (先端で細かく分かれる枝の精緻さ)

(鳥の爪のように二本以上の枝が付け根で合わさる様子)

个葉 (个の形に似た葉の付き方) 鵲爪

聚散 (竹の葉が密集している場所と空間を残す場所のバランス)

(筍や若い竹)

(竹の葉が、上方へ飛び立つような勢い) (枯れた竹の梢)

孤燕(一枚だけ孤立した葉を動的な余白表現に用いる)

二蚕(二枚の葉の先端が寄り添った形)

觝首(二蚕と同じく二枚の葉先同士を近付けて描くこと)

四競旦(四枚の葉を互い違い流動的に配置すること)

尖々(筆を勢いよく走らせ生まれる鋭利な葉先)

平尖 (筆をやや寝かせて穂先全体で葉先を押さえるように描くことで得られる葉先の丸み)

小段(竹の葉を少なめに描いた小ぶりの葉群)大段(箇所に葉を多めに纏めて描いた大きな葉群

などがある。

これらは写生での奥義である。

び)」「廿四忌(竹を描く上での二四の禁忌)」「廿八病(竹を描く上での二十八の失敗例)」とい また、「十則(中国画における竹を描く際の十の法則)」「十八楷(十八の竹を描く筆運

った竹の描法の規則があり、図に詳しく書き記した。

彩色における真筆では、緑青を塗り、草汁で陰影や「割隈」をつけるのがよい。節の下は深

く影を描くべきである。

立」の技法で描く。 通常の描き方や簡易な描き方では、 草汁、 または墨で描き入れ、 輪郭線を描かずに描く、「付

た葉は周囲を合黄土で色付けする。籚竹や竹の皮の表現には黄土を用い、朱墨を薄くして輪郭 葉は緑青と草汁で割隈をし、通常の描き方や簡易な描き方では草汁や墨で描き入れる。 枯れ

呉竹では、 緑青の上に、草汁で節の上の部分を淡くし、上部は薄く下部は濃く、左を濃く、

右を薄く塗ることで光と影を表現する。

を括る。

その他の部分は通常通りに描く。

葉に関しては特に異なることはない。

つける場合は、竹に黄土を使い、朱墨で線を引いて陰影をつける。 〇焼刃笹の葉は周囲を黄土で色付けし、 筍や真竹は黄土を下地にし、その上に朱墨で陰影を描く。臙脂と墨で星を描き、 中は緑青と蒼緑で割隈をし、 影を描く。 臙脂で影を

塗る際は右を薄く、右側を濃く塗る場合は左を薄くし、光と影を考慮する。 墨画の竹を描くには、まず刷毛を水に浸し、 和墨を半分程度含ませるのがよい。 左側を濃く

葉の描き方は「个葉」を基本とする。

また、枝ごとに葉を付けてはいけない。必ず傍らに生える葉があるように描くべきである。 幹は根元を濃く塗り、 先端に向かって薄くし、節ごとに枝を出さないようにする。

風前や風後、 光と影、 表裏、 雨露、 霜雪などの表現については、 すべて口伝による。

木の幹や枝の上下の向き、前後の位置関係の描き方には注意が必要であり、 ものさしを表裏

に当てるようにする。これについても図に詳しく記した。

は難しい。 口伝である。また、 松 柏 梅、 桃、桜、 四季の変化や木の生死の描写については、 楓、 柳など、 それぞれの樹木には特有の樹皮の表現があり、 口伝によらなければ伝えること これらは

〇下草

すべての下草を描くことは、 画面を引き締めるためである。淡くネザサや、ジャノヒゲなど

を描くのがよい。

本画を写実的に描くか簡易的にするかによるといっても、あまりにも細かく描き込むのは適

切でない。

て同じ意味を持つ。

草の描写には、草汁や墨を用いる。 枯草は、合黄土や朱墨を交えて描くが、草の描法はすべ

合

ぎると締まりがなくなるため、適度な配置を見極めることが肝要である。 樹木や岩などに苔を描くことは大切である。 苔が多すぎると画面が重たくなりすぎ、 少なす

く。 本格的で詳細に描く場合は、苔の描写では、地の部分を緑青で塗り、周りを白緑や胡粉で描 点描を乱雑に打つと画面が締まらず、余計に手を加えて直すと、 かえって品格が落ちる。

略式の描法では、墨と蒼緑を使い、単純に星を打つのがよい。

苔の配置は、 少し湿った状態のうちに点を入れるのがよい。 銭を並べたような、単純な配置にならないようにする。 点の形や打ち方は口伝である。 地面にも点を打つ。 た

〇正誤

和漢の名画師たちが描いた作品にも、 誤りがないとは言い切 ĥ な

そのため、

優れた部分は採用し、誤った部分は修正しな

絵の誤りは「絵の病」とも言える。

る。 \$ ければならない。 鳥獣や草木など、すべてのモチーフにおいて、完全に正確な描写ができているとは限らな 人物画においても、 たとえば、 古の名画家たちが完璧に人物を見ていたわけではない。 山水画においても、 実際の地形に忠実ではなく描か れることが それ以外に あ

ここでは、その一例や二例を以下に述べるが、その他の事柄についても同様に推察すべきで

ある。

そのため、

「誤りがない」と言い切ることはできない。

が子路の肖像を描い ○漢の呉道子は晋の時代以来の名画家である。 舞う虎を描いた時には風が席の上に生じたという。このように名高い画家であっても、 た際には、 木剣を持たせてしまった。 彼が龍を描いた時には、雲が軒先にまで下りてき

木剣というものは晋の時代に初めて登場したものであり、 子路の生きた時代から数千年後に

生まれたものである。

も後のものである。 った。しかし、 また、 閻令公が王昭君の肖像を描いた際には、彼女に帷帽 帷帽は宋の時代に初めて登場したものであり、 (顔を覆う帽子) を被らせてしま 王昭君の生きた時代から数百年

鳥は飛ぶとき、 ことはない。元信はこのことを知らずに描いてしまったのだろう。 〇かつて狩野元信が飛んでいる鳥を描いた時、 首を伸ばせば足は縮み、 足を伸ばせば首は縮む。 首と足の両方を伸ばしていた。 首と足の両方を同時に伸 しか すべて ば の

ぜなら、 ぶことが出来な でものを啄んだり動いたりしているように描いてしまった。 雛鶴 彼が鶴 は 13 黒色の羽が抜けるまでは、 の群れを描いた際、 からである。 雛鶴は白い羽が生えてから巣立つものであり、 まだ黒 親鶴が蔓草を使って足を繋ぎ留めるので、 っぽ い色の羽を持つ雛鶴が地面 しかし、 これは誤りと言える。 にいて、まるで自分 黒っぽ 雛鶴 ί, 色 の は飛 羽

らずに描いたのだろう。 があるうちは雛鶴を地上で飛ぼうとしている姿に描くことは誤りである。元信はこのことを知 これは明らかな誤りであると言える。

また、 地面に棲む鳥は後ろ指が短く、木に棲む鳥は後ろ指が長い。 画家はこのことをよく誤

って描くことが多いので、

改めなければならない。

てもしばらく経たない限り、 の尾を両端が尖った形で描いている。これは誤りであると言える。 〇狩野正信が描いた絵に、まだ巣にいる燕の子に大燕が餌を与えている場面があるが、 尾 の両端が尖ることはない。 燕の子は巣を離れると言 その子燕

く飛ぶ鳥であり、 〇狩野州信が描い 通常その背を見ることはできない。 た絵には、 ホトトギスの背が見える構図 そのため、 [がある。 これは誤りであると言える。 し か Ļ ホトトギスは常に高

〇ホトトギス、 しかし、 これらの鳥の指を前に三本描いているものがある。 力 ッ ´コウ、 キツツキ、 ムシクイなどの鳥の足の指は、 それは誤りであると言える。 前後それぞれ二本ずつであ

○麒 したわけではなく、現在描かれているものが本当に正しい形なのかどうかは分からな 麟や鳳凰は、 実際の世界に常に存在しているものではない。 そのため、 誰も実物を見て写生

ってしまう。よく知っている人に尋ねて学ぶべきである。 ○鷹については別に伝えられている。いい加減に描けば、 したがって、ここでは論じない。 本物の鷹とは似ても似つかぬものにな

蹄を持つ。 〇哺乳類のうち角のある動物には、 牙がない。また、こうした動物は二つの蹄、もしくは三つの

○鳥の翼を右の羽で左の羽を覆う場合、その鳥は雄である。左の羽で右の羽を覆う場合は雌であ そのため、 雄か雌か判別しづらい鳥については、この方法で見分けることができる。

では実際よりも大きく描くことがあったが、それは誤りであると言える。 ○鳥や獣を絵に描く際、広い空間に描くとしても、 実物よりも大きく描いてはならない。 狩野派

子は西域 獅子と牡丹を描いた絵では、多くの場合、 る。 正確ではない。 人物から花鳥におよぶまで、 狩野派も唐筆を用いることがあるが、 Ó 動物であり、 中国にすら実物はおらず、見たことのある者もいないため、 中国の産物を描く場合には、 日本の牡丹を用いているが、 中国のものを描く際に多くの誤りがある。 中国 |の絵| 画 それは誤りである。 の技法に従うべきであ 例えば、 その彩色

B

誤りであると言える。基本的に、中国の鳥に日本の草木、日本の鳥に中国の草木を組み合わせ 言えるかもしれない。また、桜の木にキュウカンチョウやオウム、インコなどの鳥を描くのも また、日本の牡丹を描くことは大きな誤りである。もし中国の牡丹であれば用いるべきとも

て描くことは、厳しく避けるべきである。

〇古戦場を描いた絵の中に、兜の下の髪をもみあげだけ残しているものがあるが、 それは誤りで

ある。 月代という髪型は室町時代に初めて登場したものである。

の時にしか用いられないとされている。 〇公卿や文官が漆塗の弓を持っている絵が多くあるが、この弓は正月十七日の大射(弓の競技)

○菅公(菅原道真公)の肖像画論

世間には、菅公の肖像画の中で「これは自画像の写しである」とか、「菅公の自画像である」

と言われているものがある。 しかし、それらの絵は、どれも黒い 「袍」という朝廷の官人が着

る服を着ており、 縫掖という縫い目のある袖の下部分には浮線綾や雲立涌の模様が描かれてい

る。 いたものも、すべて黒い袍であった。 あるいは、 その模様には違い があっても、 黒い袍を着ていないものはない。 私 この祖先が が描

しかし、三代目の土佐経光が、 ある機会に菅公の孫である菅原文時の筆による肖像画 を見た

目 1のない: 袖の下部分の形になっていた。 また、 腰に差す太刀も螺鈿で飾られ、 平帯も立派な装

いであった。

ことがあった。

その肖像画では、菅公は黒い袍ではなく、

縹の袍を着ており、

闕腋という縫い

る。 うになった。そして、 いかと考えた経光は、それまでの黒い袍で描かれた肖像を改め、縹袍を着た菅公の姿で描くよ く知っていたはずである。したがって、孫の文時が描いたこの肖像こそが、実際の装束ではな もちろん、 文時自身が直接菅公を描いた訳ではないだろうが、 経光の筆による菅公の肖像は、 世に三枚しか存在しないと言われてい 彼は祖父である菅公の事をよ

かし、 すべて黒い袍を着せて描いてしまった。 その後、 土佐光国・ 光高の二代はこの経緯が知られず、 過去の画家たちの筆跡 に従

だが実際には、菅公の生きた時代において、黒い袍は「 橡 」と呼ばれ、 喪服として用いられ

ていたため、普段から着るものではなかった。

者は皆、 の衣服を簡略化したものが使われるようになり、八十四代順徳天皇の時代(建暦年間 一~一二一三年)に初めて百官の服色が改められ、大中納言の服が黒袍とされた。 当時の朝廷の役人の服装は制度によって定められていると言っても、大中納言以上の官位の 縹袍を着用していた。 その後、時代が下るにつれて徐々に制度が変化し、 中 国 |の唐風

えると、 の肖像画にまで後世の黒袍を着せるようになったものと思われる。これらの事実を総合して考 それを後世の人々が誤解し、「大中納言以上の官位には黒袍がふさわしい」と考え、 黒袍を着た菅公の肖像画は、菅公が大宰府に左遷された時の姿を描いたものとしても 昔の菅公

合致せず、すべて後世の偽作であることが明らかである。

束についても正確には分からない。したがって、仮に菅公自らが描いたとされる自画像と言わ わたって火災で焼失し、尊像も焼失したため、後世に作られた偽作だと考えられる。 その装

また、北野天満宮の菅公像も黒袍を着ているため、その真偽には疑問が残る。菅公像は三度

そもそも、菅公が自分の肖像画を描くなどということがあるだろうか?

黒袍を着ているものは信じてはいけない。

かし文時もまた、菅公の死後に生まれたため、その正確な姿を写すことが出来なかった事もあ 一方、文時の筆による肖像画は、 高辻家に所蔵されており、 容易に見ることはできない。

るだろう。

ない。 前後の人々の肖像画においても、 また、藤原時平、在原行平、菅原高規、菅原淳茂、藤原佐理、小野道風といった菅公の時代 黒袍を着たものが多く見られるが、これらも信じるべきでは

れこそが真の姿を反映している可能性が高い。 菅公と同時代の画家である巨勢金岡が描いた菅公の肖像画が存在するのであれば、 探し出して確認すべきである。 そ

そこに描かれている服装は「秘書監」という中国の官職の服である。 であり、 のまま写し取ったことがある。 これは漢画の様式に似せて描かれたものと考えられる。土佐光高がこの絵を手に入れ、 応永年間 菅公が中国に渡った際に描かれたとされる肖像画については、「唐の王維が描いたもの (一三九四~一四二八年) に日本に渡ってきた」と伝えられている。 王維の筆と言われている肖像画は、高辻家に所蔵されており、 しか

ような身分の高 〇小野小町を描 い女性であれば、 13 た絵の中に、 袴の裾が見えているものがあるが、 袴の裾を隠して描くのがよい。 それは適切ではない。 小町の

る。 ○源義経の肖像画には様々な種類があるが、 現在残っている経光の筆によるものが最も優れてい

ついては、『武将丹青嚢』に詳しく記されているので、ここでは改めて記すことはしない。) (「牟礼高松之図」と「牛若丸の図」、どちらが正しいものなのかは分からない。 古代の武将に

○仏像については、我が流派には特定の決まりがないため、ここでは省略する。

歴史上の人物を描く際には、多くの誤りが見られる。しかし、我が流派ではそれらの誤りを

正すよう努めている。しっかりと理解しておくべきである。

ある。学んできた者は、たとえ技術が劣る下手な画家であっても、その習得した技法がわか る。十分によく考え、理解しなければならない。そのため、学ぶことを第一の務めとすべきで もし、一つでも誤りがあれば、たとえ画技に優れた名工であっても、それは「絵の病」とな

方で、学んでいない者は、たとえ熟練した老練の画家であっても、必ず誤りや欠点が生じ

る。

る。

なければ、 これを常に深く心を留め、山や川、草木、人々、鳥や獣など、 たとえ絵を描いたとしても、正しく写し取ることができなくなる。 あらゆる形状を正しく理解し

ているとは思えない。 狩野家は 「狩野派独自の画法」を確立したと言われているが、実際には和漢の ただ和漢の画法を雑に混ぜて使うと、万物はすべて、正しい形からかけ 画法を理

ない。ましてや和画ですらない。 狩野家では、現在、 漢画の技法を多く用いていると言われているが、 実際には漢画とは言え

離れてしまうことが多い。

世以降になると、 古代の狩野友清や狩野元信が描いた作品には、 ある。 ないものが多くなった。 このため、 勢いを重視することを本分としており、作品が 我が国の古代の名将、 しかし、狩野家にはそれらの技法が伝わっていないように見える。 草書のように勢いを重視する筆使いを第一とするようになり、「正しい形」を理解し 次第に形状の正確さを失い、思うがままに描く画法へと変化してしまった。 これは、非常に嘆かわしいことである。 あるいは公卿、官女などを描くには、それぞれの流派に伝わる技法が 確かに漢画に近いものが見られた。しかし、 「真(正しい)」かどうかを問題にしていない。 狩野派は、 ただ筆の

実物の形を忠実に捉えて描くものであるため、一見似ていないように見えても、 実物に似ていないことがむしろ良い」とも言うが、それはまた別の話である。 内面に生命感 本来、 絵は

や本質が備わっているものである。漢画は、確かに完全に正しい形に似ていて、 一方、 和画は正し い形に似ていると思えても、また下品な部分もある。 下品ではな

それでも問題ないかもしれないが、正統な画法では彩色にも多くの口伝がある。 家が本来の絵具の製法を知らないためではないかと思われる。 また、 彩色に おいても狩野派は粗雑なことが多い。行書や草書のような自由な描き方なら、 これは、

ؿٚ 野派では、 ぶものがないほど優れている。だが、何かを得れば何かを失うものである。 我が土佐家では、まず真筆という、 簡易な草筆のみ好めば、みな、本来の実物の形や本質を会得出来ないからだ。しかし、狩 まず勢いを重視する草書を基本としている。 正確で忠実な筆遣いを基本とし、次に行草の描き方を学 確かに、 狩野派の筆 力の強さは他 に及

だひたすら「物を本物そっくりに描こう」とだけ考え、 〇中世以降、 ついにはその画 西川鳥井という者がいた。この人物は、我が土佐家の画法を損なってしまった。 風は非常に下品なものになってしまった。 極端に細密に描くようになった。その た

や歌舞伎役者などばかりを描くようになった。 これは本来の画法の伝統を正しく習得せず、ただ単に「絵を美しく見せよう」とだけを考 自分勝手なやり方で描いてしまったためである。その結果、筆力もなく、ただ風流な遊女

を失ってしまった。そのため、彼は「町絵師」や「浮世絵師」と呼ばれるようになった。 また、 このような絵は、素人や子供の目を喜ばせるだけであり、かえって本来の絵の本質的な価 彼は彩色も、 画具の本来の使い方も知らなかったため、 ただ単に色を塗るだけであっ 値

だらない、 さらに、 評価するに値しないものである。 鳥獣や草木を描く際にも、 筆力がなく、 また本物に似てもいない。 極めて下品でく

た。

誤りも多く、 情趣を理解できる人が賞賛すべきものではない。見れば見るほど、ますます見

劣りする作品である。

実に我が土佐派 このような者たちは、 の恥である。 あるいは「土佐派の技術を受け継いだ」などとあれこれ称するのは、

は 取ったもの」であるという。 この画法では、 ○鳥羽絵というものは、昔、鳥羽僧正覚猷が、常に戯画を好んで描き出したものであるという。 ない。 人の姿の手足を痩せて長く描くが、これは「人が日に向かったときの影を写し これもまた一つの流派ではあるが、正式な画師が扱うべきもので

覚猷は源道済の孫であり、 能賢の子である。 法輪院に住み、「鳥羽の僧正」と称された人物で

ある。

右の『画法大伝』一巻は、我が家に伝わる秘法である。

そのため、他人の耳に触れることを恐れ、巻物の形にすることができなかった。

ただ口伝によってのみ継承してきたものである。

に授け、一巻として家に蔵することとする。これを他人の手に渡すことは断じてしない。 しかしながら、後世において誤った解釈がなされる恐れがあるため、今ここにまとめ、禿亳氏

元禄三年(1690年)秋七月、省吾斎

本書は、 土佐流に伝わる秘伝の書であり、極めて希少なものである。

また、鳥、焉、 馬の誤字が多くあったため、これを改正した。 本来であれば我が家の公有物であるが、故あってこれを得たため、灯火の下で走り書きした。

宝曆元年(1751年)仲冬

撻懶堂岩斎白蔵

文政五年(1822年)春二月、

土井氏の蔵書からこの書を得て筆写した。

内田邦之蔵

90

本朝画法大伝 原文翻刻編

【凡例】

・読みやすさを考慮し、改行は原文通りでない。

・旧字体は原則常用漢字に変換したが、現在一般的に使われていない漢字、旧字であることが意味を ・つど意味の区切りで読点を付けた。

なすと考えられる場合(固有名詞等)は原文のままである。

・写本の誤りと思われる漢字は「(ママ)」とルビに記した。「()」のないルビは本文に記され

た文字の通りである。

鬼」と表記される。

「○製作楷模」の「醜シャ馳趡」のシャはフォントに存在しない文字であり、原文では「者へんに

和漢画祖伝記

画に和漢の別あり、 古は 本朝に名手多し、中ニも百済河成巨勢金岡藤原信実 生産家、 和画ノ達人

なり、 しかるに人皇百一代後小松院ノ御宇、 応永年中に異国より如雪乱芳軒と云僧来りて、 漢画

を描きて名を当時に播こす、爰に狩野祐清正信元信か父といふ者あり、如雪を師として漢画を学

登り第一座主と成、帰都之後周防国山口雲谷寺に住す、仍て雲谷と云 周文を師とし漢画を学ぶ、此時正信も同じく周文満渓斎とも米元山主ともいふ、後花園院寛正年中大明に入、四明天台に べり、又其後周文と云 春寶 唐僧来り、 相国寺に住し漢画をよくす、雲谷寺之座主雪舟備中国赤濱之

将監光信と云者、天性和画に工にして遠祖信実にも恥ず和画之第一と称せらる時に正信か子光信

といい土佐光信か女を娶りて縁家の好を結び、 且光信に和絵の法を受たり、 此時諸国乱れて軍戦

しば~~打続世間おだやかならず、 光信は難を紀州にさけ、 或は泉州和州に身をひそめて太平之

時を俟けり、雪舟は筑前に下り蘆屋に寓居して釜の絵を書て給食す、後又大明国に渡り張有聲を

師として画の草を習得て 本朝に帰ル、 是本朝草画のはしめなり、是より前は皆真画のミにして

草なし、 画を物の数ともせず、専 此雪舟を漢画師といふ、又元信は本朝に産れて何ぞ異国の風骨を事とせんやといふて漢 本朝の風格を建とす、是に於て和漢の両品を別てり、 雪舟を漢画師と

名付ケ、 元信を 本朝の画師と称する心を以て本画師と称せり、 是によりて自然と狩野氏の流儀

を総名に本画と呼来れり、 曾て明国の鄞城鄭沢といふ者元信に書を贈りて亶 に狩野氏 ハ画 家 Ó

徴証也といへり、 又土佐光信は曾て累世和画の名家なれば漢画に心を寄せず漢物を描述 ず草画を

描ず、 唯真画のミ益事とせり、 仍而和画師と呼来れり、以上合せて三画師と云雲寺・元信・土佐 ア天

性器用の勝れたる者なり、元信は修行シ勝れたる者也とぞ案げるに符野元

両人ともに周文に漢画を学びしより、元信もおのづから漢画の漢画に事とせす。本朝之風格を立といへども、元来雪舟・正信

なんぞ和の風格のミといはんや、又土佐・光信に和画の法を学ふ筆勢あり、況や草画を雪舟より伝受、事なれば漢画にあらずして

家者といふべし、又土佐家にハ多くは和の人倫を描をにより和漢混雑して其筆勢和にあらず漢にあらず自成一

也、すべて人倫草木芲鳥に至るまて精密をつとむ、依而草画宗として草木芲鳥を事とせず、侭に禽獣を画たるも皆和の禽獣

ては狩野家は流の及所にあらずを描事多くハなし、其精密に至

浪華画師後素軒識

本朝画法大伝

土佐正六位上左近将監藤光起撰

つけ対

〇一日、気運生動

気運とハまつ描かんと思時、我心気を身体に 運 し充しむる事なり、心小さく気充ざる時ハ筆法

忰け衰へ常に不足す、憂 哀 時ハ筆勢弱く柔に怒る時ハ筆麁く剛く、喜時ハ筆 軟 に 弛 かながから ゆへに喜怒哀楽も其正しきを得を要とす、唯平気にして臆したる心もなく、溌 たる心もなく、気

を身体に充満して天地に亘る心にして、何心なく書出すを云なり、生動とハたとへハ鬼神人物

よりして禽獣草木に至るまて皆それ~~に霊気を含ミさながら目前に其物を見るか如く、将士

ハ武威をかゝやかし、宮女ハ艶色の姿を現ハし、僧侶は方便の顔を現し、鳥に飛鳴の勢あり、

獣に吠走の形あり、 松栢は霜雪を凌き怪節枯形あり、 龍虎ハ風雲の気を含ミ天地を動すの勢あ

り、 春花ハ発生之気をふくミて温順の容あり、 夏木ハ深緑をなして茂長の勢あり、 秋草 -ハ乾枯

法の大伝第一とする所也、まして人倫画像を第一の秘事とす、皆それ~~の霊気うつり、され

の気を催し蕭殺の姿あり、冬花ハ雪霜を帯寒蔵の色あるか如くそれ~~に霊気を失ハざるを画

ば神具はらす、 神具はらされハ祭る所是空位、 其精神を移入る事は麁工之及所にあらされとも

に其物々の形を画かゝんハなんそ伝授に及べき、 初よりかく工夫をなして修行セすんバなんぞ画法之妙所に至る事を得ん、 画法は其精神霊気を写入るを法の極意と定る 他物も亦しかり、 唯

なり、 すべて人倫より鳥獣蟲魚に至るまて生ある者の精神を写入るといふは只眼晴の一点にあ

り、 顔色容貌整といへとも晴の一点死する時ハなんぞ霊気の具はるへき慎しむへきの至りなり

〇二日、骨力用法

骨力とは筆の持様の事也、 画に精神の入るといふハ皆指骨の力にあり、 故に骨力と云、 堅から

す弱からす、 指先にていかにも軽くいかにもつよく挟ミたる心をよしとす、 堅く持時ハ筆はた

事 らかす遅渋す、 ハ言語文字を以て述べき所にあらす、是を手に得て是を心に応するもの也、 弱き時は勢なし、 強直に温和に気高く潤ひて光沢あるハ是指頭之妙也、 画ハ第 質画 骨力之 の

墨描を以て工拙を弁するもの也、 彩色画ハ画之具にて紛るゝ事もあれとも、 墨描悪けれは其拙

所ハ画具にてはおほひかたし、第二には古者より今に至るまで名人の法を立置たる様々の筆格

をわ かちて混雑なき様に心を細に付へし、又ハ真行草の三格を分別し大中小の三品 の筆法を

能々心を付て書へし、是を用法といふ、 筆法の悪といふは弱く重く賤しく平にして圜 なく滞り

多を禁也、其所に至ては言語に展かたき味甚多し

○三日、応△物写△形

千体万形皆それ~~物毎相応する様に描事也、たとへハ帝王ハ位尊く儒賢ハ忠恕の心をあらハ

しふくミ、樹は硬く草ハ柔に春景は温潤を含ミ、秋景ハ寂寥の容あるか如く相応に描くを云、

又絹紙の大小長短によつて相応にかくへし、 橢物に平もの直なるものに長たくひ、是相応せ∮

る也

○四日、随△類賦△彩

其品物の類に随て似合たる画具を用ゆる事也、たとへハ青に品々あり、 其相応にしたかふて紺

青緑青白緑 澱 蒼緑を用ゆへし、 赤に品々あり、 其品に随て朱を用、 丹を用るか如く、 又ハ質

絵の真行草に依て画具の濃淡浅深浮沈ある事をいふなり

模様をはかりて質画を出す事也と、 此絹此紙にハ人倫をいかほとに画形ハかくの如くにすへし

と思案をめくらし、 又屏風ならは花鳥を描かんにまつはしの一二枚め其画のうしろに成所にハ

大樹をかき、 其下には岩を書、 間々にハ篠なとを書て〆る様にし、 其後にハ山を書て気の脱ぬ

やうにし、 大樹の梢は地引して取消し、 木陰にハ谷か川なとをあいしらい、 三四枚めに い梢を

下り枝に、

其下の野地にハ大鳥なとを書、

小鳥なと所々に見合同し事のなき様に配

たつる様にし、五六枚めには水なと書、水草少々取合セ上にハ遠山浮雲なとをあかしらい格好

に書んと目算するか経営也、 描列か置位也、 すへて画ハ大小共に真中に描を禁ふ、 前をあけ後

よせて描へし、又婚礼なとの屏風に忌ものあり、 水札一羽描事、 山雉雉子なとのたくひ鶴な

とにても一羽書事をきらふ、

秋景なとも忌へし、

産屋の画に雀兎燕なとのたくひをきらふ、亀

り模様を引

)六日、伝謄模写

師匠たる人より画本を借りて膠地紙に伝写し是を貯置第一之宝とす、是を粉木といふ、 臨にす

るはあしく、臨にすれハ筆勢不調、唯其形を似セたるはかりにて用にたゝず、写に心付有へし、

画本に不似して宜あり、不似して悪あり、似て宜あり、似て不宜あり、其画を学ふには粉木を

写を第一とす、粉本を持されは習事あたはす、目利もならす、粉木を写間にしぜんとそれく~

の筆格彩色も覚るなり

○神品 人莫窺其巧者謂是神品則気運生動也、出於天性

有余者日之、

妙品術をよく熟し格式を超、法をはなれて描といへとも、法をやふる事なし、是

妙品

染得宜意趣

則画意不画形者なり、

○能品

其形似たるを得て規矩を失ハさるを能品といふ、よく法を守りて格式を覚たる也、俗

に是を巧者といふ、この能品ハ修行して至るへし神品妙品ハ麁工の至りかたき所なり

〇十二忌

二、遠近不以分

置追窓

四、 水無三源流

三、

山無三気脈

Æ, 境無三穀険コ 六 路無二出入一 弋 石只一面 九 人物傴僂

十、楼閣雑乱 十一、滃淡失」宜 十二、点染無」法

右六法三品、 十二忌ハ唐画史に本づく画家之先務也、 忽にすべからずュルャカ

○製作楷模

夫画の道は言語文字を以て得べきにあらず、黙して心通するにあり、其黙して知者は皆是を言語

に得、 る者ハ皆これを文字に得、 其言語より得る者は或ハ知り或ハしらず、一ハ精一疎なり、 書に依て博識り、 言語を聞て精し黙して知て神に至る、 故に博とせず、博学て約にす 神霊備る者は

画工の妙也、 それ帝王ハ天日龍鳳の表を崇くし、儒賢は忠信礼義の風を顕ハし、 武将は勇敢英雄

の容を多くし、貴威ハ侈靡の姿を尚び、 隠逸ハ高世の節を識し、 仕女は艶顔窈体を顕し、 釈像は

善巧方便の顔あり、道流は修真度世の範を具し、外夷は華をしたひ欽順之情あり、鬼神 · ハ醜 · 馳趙

の状に宜

ひ、 龍魚は游泳の妙昇降の勢あり、 水ハ湯々として動が如く、 山ハ隠々として静に木に幹枝茂長

る事なし、 田野咸土の景候に皆それ~~に筆力の斉整なるを画法之楷模とはいふなり を尚ひ、

草ハ茎葉嫩柔あり、

四時之気候あり、

陰陽之向背あり、

老嫩の先後あり、

屋宇ハ折算欠

○山水総論

大凡山水を描に意筆頭 に在り、 丈山尺樹寸馬豆人是其大法也、 遠人鼻目なく遠樹枝條なく遠山皴

なく隠々として眉の如く、 遠水波なく高事雲と斉し是其訳也、 山腰ハ雲塞り、石壁ハ泉塞り、 楼

は樹塞り、 道路ハ人塞り、石ハ三面を見ず、是其訳也、 山水を描に峭尖なるものハ峯、 平タィラカ

閣

峭壁 ものハ崖、穴あるものは 岫、石にかりるものハ岩、 形円なる物ハ巒、

両

路下の土山ハ坡、目を極めて平夷なるものハ坂、もしよく弁別セハ山水の彷彿たる事を知り、そ

れを観るに先気象を見、後ニ清濁を弁へ、賓主の朝揖を分つ、群嶺の威儀を列ぬ、多けれは乱、

多からす少からす、遠近を知らんと要セハ遠山ハ近水に連る事を得す、

少けれは慢、

回抱し安すべきを見よ、断岸乱堤にハ小橋を置へし、路ある所には行人あり、道なき所には林木

あり、 は疎平に近ハ高密也、葉有ものハ枝軟に、葉なきものハ枝硬く、松皮ハ魚鱗に似、栢膚 岸崖の古木ハ根を露して蔓纏、 流に臨石岸ハ嶔空にして水痕苔蘚あり、 凡林木を画にハ遠 ハ身に纏、

土に生するものハ脩長にして正直、石に生するものハ挙曲にして伶介、 古木ハ節多くして半死、

寒林は扶疎にして蕭森たり、凡山水を描にまつ四時を按すへし、春景ハ霧消烟篭、 樹木隠々とし

山腰ハ寺を

て遠水に藍を揉、山ハ 堆 青に宜しく、夏景は林木天に蔽ひ、 緑蕪平坂雲をうかつ瀑布水に近き

幽亭あり、 秋景は水天一色す、 簇々たる疎林鴈烟空に横ハり、 蘆沙汀に臭、 冬景は平地を雪トな

老樵薪を負、 東西を弁かたし、 漁舟岸に傍、 行人の傘笠漁舟の蓑笠あり、 水浅く沙平にして凍雲黯淡たり、酒旗孤村あり、 風有て雨なくはた

「樹枝の斜なるを看よ、 風雨 ハ天地を分

雨有て風なくは枝葉下り垂ル雨霽時は雲収り天碧にして薄霏凝、 暮景ハ山落日を啣ミ帆を江演に卸す、人行急にして半柴扉を扃す、或烟斜に霧横 山光緑を添、 漁父網を斜陽に干 パハり、 或雲

遠岫 に帰り、 或ハ秋江を晩に渡り、 古塚断碑筆法布置す、 更に岐に臨事を見す、 山形は犯重事を

得す、 樹頭ハ整斉を得され若意を爰に留る者ハすべからく心に玄微不測之神妙を会すへし

○画論秘訣

夫画の要ハ軽の一 字に止のミ、 たとへバ真の極彩色也とも軽の意を忘べからす〇絵は質朴なるが

よし是ハそのまゝにて繕事なかれとや事也、繕へば、蟠、りて見ぐるしく気去て死す。 エ ○墨色ハ潤

かよし、 潤ハ自然の妙也、 但口伝あり、 描たる跡を扱ことなかれ、

扱 へハ馞りてあしり、又深墨も浅墨も筆に多く含セて渇さる様に墨をもたせて書心得あれハ光沢

筆を浮ならす沈ならす、 ありてよし、是則軽之義也、 何の意もなくさらり~~~と書へし、兎角大様に書かよし、 飛白渇筆ハ所によるへし○骨法は直なるを以よしとす、 筆勢を顕し 只滞処なく

たくおもひ屹屈々々と利ハ小出来過て見くるし、しかれとも筆勢ハ強かよし、 弱ければ往へき所

まて往至かず、 揮て精神備ハらす、不膠毛辺紙なとに画には別て口伝多し、不膠毛辺紙に荷葉な「ススイス

どのごとく座広ものをかくにハ指頭にて紙を摑皴らせて書へし、 唯に描時は滑として気脱て悪

し○草木を描に枝葉花共になくて叶さる所にはかり書べし、それも少しはたらぬくらいをよしと

す、 無用 の枝葉あるは賤し、 人倫の衣紋皺なとも文理すくなきかよし、 何にても十分に残さす書

も却て足らぬやうに見ゆ、 事少なにして意一はいなるをよしとす、下工の画たるは意いたらさるゆへ十分に書て 良工書たるは事少なにて意十分に余る○草木の葉花なとに四花四葉をシャウヌ

禁と云ハ世俗 からす、 或ハ切へき所を不切続へき所を切か如き、 の諺也、 画家に其論なし、 しかれとも又俗習に随て陽数にすべし○筆法は異風を好 微塵の所にて巧拙見ゆる也、 大なる所は気

によく生に似てあしきあり、 の付安きものなれとも細なる所にハ疎略多し、古工の描たるをよく~~見へし○総て物の状を描 生に不似してあしき有、 生に似て良とは常の法也、 生に不背してよ

きとは是則画の法也、 伝授口決爰に在、 唯筆勢と墨色とに子細あるのミ、 凡画を学にまつ物 の状

をならひ、 次に骨法を習ひ、次に心を覚る、爰に至りては言語に述かたき味甚多し○総て画を書

に墨画はかりによらす極彩色なりとも大方あつさりと書へし、 模様調ハさるかよし、 添物も三分

ほと書たるかよし、 詩歌の心をかくとも咸出すへからす、おもひ入を含すへし、 白紙ももやう

ハ画の意ともいへり、 の内なれハ心にてふさくへし、 和画に屋根を不画して座席を顕すも是土佐光信が巧にして漢画の及はさる 異国の画ハ文の如く 本朝の画ハ詩の如し、画ハ詩のかたち、

所也、 也経也真也実也、 唐人も感しけると也、是不似して良と云ものなり、 其真実なるに至ては 本朝古名画師といへとも漢画にハ及ばざる所あり 所謂変也奇也権也草也花也、 漢画

○彩色

彩色ハ浅きを佳とす、是則軽也、 極彩色にても此心ハ不」離、初学の者の彩色ハ書口より必深、

彩色深ければ重く賤しくして死す、地画死しても彩色にて活事あり、下工も老功なるは地画死て

も彩色光沢あらはれて上工の書たるに彷彿事有、 又器用人に超たりとても初心の者は質画の筆勢

よく書出しても彩色にて死事あり、 是軽の心を不知ゆへなり、 大概其意を覚ても機に応するか為

悪もの也、 彩色機に臨変に応すへし、 機とは地画の真行草を云、 真の真、真の行、 真の草、 行の

真 ハいやし、 行の行、 古書を見るに皆浅を旨とす、 行の草、 草の真、 草の行、草の草など云事あり、大旨描口より少し浅きハよし、深 省といふか肝要也、すへて画の味といふはあまり堅実過!

たるも良からず、又乱雑なるも道に非す、中道にして浮沈を見合せ、さらりと俗のはなれたるか

より、 余り美しけれハよハし、とかく過不及なきがよし、 朴 とすねたるかよし○彩色ハ右に云

如く彩色にて書彷彿す事も有とも、 墨画ハ繕のならぬものなり、 墨にてハ善悪忽顕る、 仍て草画

の墨画を大切とす○彩色に筆を用る事往て還るへからす、是ハ染出して又染たる跡をつくらふ事

なかれといふ事也、染て後黒なるゆへ固く禁す、筆に具を多く含せてさらり~~とさきかけ~~

て跡のすれさる様に、 又水溜ぬ様に中に浮心持にて染へし、摺てハ 干 て光沢なく文理あしく水

たまれハ緑週て潜焉ゆへあしょ、是に秘術あり、 紙につよく当るなかれ、 筆の毛頭の紙に当らぬサキサ

様にはく心持よしとす、すへて紺緑の類別てぬりかまし○金、朱、藍の三色ハ墨に通用す故に古

き画山水人物を墨一色を深浅にて画に加へ用ゆ、 墨画の真行にハ多くハ金朱を交用る事有、 金ハ

鳥獣の毛描、 万色に加へ 用ゆ、 山水屋宇続あしき所ハ金にて書切なり、 金泥かすり、 人物の衣紋、 木の節、 胡粉草汁を用れハ彩色也、 すへて日表の光り、 是薄彩

色の主也、

色なり、 黄土も同し、 此時ハ生臙脂等も用ゆる也、是極彩色の上仕立也、 右の具に胡粉を合セ彩

色するを中彩色と云、是よりハ紺緑白も加へ用ゆ〇大青、浅青、 緑青、 白緑青を大画具と云、 . 是

を用ゆれ ・ハ極彩色の草也、是に二泥を交へ用ゆれハ極彩色なり、 真の極 彩 色をハ地を皆胡粉に

て置、 上にする也○極彩色にても地画ハ浅墨を用ゆ、 胡粉の地画ハ別て浅かよし、 朱紺緑浅の地

又ハ名付か

画 ハ深墨を用ゆへし○雪舟か画に下草なとを板にて押たるあり、 当流には不用

○地引法

墨の地引ハ墨を薄くして二三篇引へし、如此すれバ和かにほつこりとしてよし、永真脚には一篇

引とぞ、 の画にはむらく、に穴ある様に取けし繕はぬがよし、繧繝の心にすへし、又草汁にても引事あり、 画に地引すれハ厚ミ出てよく〆、深けれハいやし、浅過れバしまらす見合肝要也、行草

金泥にて引を泥といふ、此時ハ墨の地引ハセぬ事也

○付立

地画なしに画具にて直に描を云、是草の真也

○ 隈 ợ 曲の書も用へし

方取消する也、水付る筆を曲筆といふ、 此時ハ筆二本も三本も持也

刷子曲ハ地引と同し、あまりに鮮なるハあしょ、二三篇取消へし、

又いろふ事多けれハ賤し、画の善悪ハ曲と地引にてあらはる、也

地画の墨書を生て間々彩色する也、紺緑朱など塗時必あり、 口伝重々

○彫塗

地画の墨書を不生して一面に彩色する也、

胡粉及水画具等に塗に用ゆ、

口伝書々

○殺塗

没塗とも書へし

114

○退塗 退曲といふ事もあり

墨書の除より少し退てぬる事也、

胡粉にハ必用

括曲といふ事もあり

凡地塗して端を括事ハ多くは同色を用、

陰の卑処を括也、

又胡粉の話は陽の高処也、

不残括ハ賤

深処を括り浅処を残すへし、朱丹肉色臙具黄土藤黄具褐、 此類は生臙脂にて括、 又褐と黄と

は褐にても括、 浅黄澱にて括、 緑青ハ蒼緑或白緑にて紺青は群青にて、臙脂蒼緑胡粉は同色にて

括へし

○繧繝彩

同色の画具にて次第~~に深ぬる事也、 和 の官女の袖口及壁代なと或鎧の下濃等皆うんけんに*^^マ゚

する也、たとへハば朱繧繝の時ハ先胡粉ぬり曲とり消し、次に肉色又濃肉色、次に丹、 次に朱と

如此ぬる也、何色にても是に准し知へし

○粉本紙

Š

美濃紙に膠地して未干の内に重ねきり~~と堅く巻、二三度も巻返し置ハ皴伸也、 是を粉本とい

○念紙 面紙とも云

杉原紙を柔に揉、 皴をのし浮灰を細抹し、酒ニ而ねり、右之紙に付ケ用ゆる也

○焚筆

画史に朽筆と云ハ是か、臭槙か桧木を用へし、焚頃口伝

○裏焚筆

本紙の裏より焚筆あて写紙に重ね、羽箒にて掃てうつすへし

之所を籜にて包用ゆ、岩樹荷葉等に妙也

○藁筆

117

○墨

異朝之製其色賤しからす、 和製は光沢過て柔也、 又枯過たるはあしょ

〇 硯

柴石青石よし、 和名は長門の赤間、 若狭之宮河を上とす

毛辺紙は官紙を上品とす、舐見るに舌をとらざるものよし、白色なるに上下あり、 浅黄なるは

中品也

○紙

118

○筆 刷子

筆は面相毛描、 下画、 彩色、大小、 竹葉描、 隈筆、 定規筆等也、 右各墨と彩色と二通にすへし、

刷子ハ二分三分ゟ五六寸にいたるへし

面相毛画ハ貒毛にて製すへし、すへてつよきかよし、

此外箔箸、竹刀、箔篩、振毛等もあるへし

○ 礬ゥス

黄明膠+銭製、スキニカワ+銭製、 明礬原八四錢 水 ^{升 一}、 先水三合ほと熱湯とし、膠をとろかし、 手を留めすかきまハし、

能とろけたる時明礬を入沫の消まて煮へし、扨後に水七合を入、図絵にハ春夏共に膠多きかよし、

右水一升にて唐紙ハ廿枚、美濃紙は百枚にあまる也

○朱印色

艾をよく揉、寒中米泔に浸し晒し日に干、又揉、 水にて煮、真白になして水飛、朱を交、 清蝋油

にて煉へし、又胭脂を入たるもよしと也

○花押法

画の釣合に成てはゆる也、画の後に押へし、先紙に息を吹かけ押ハよくうつる也、 しかれとも付

過たるも賤し、霜降にはらくくと目のあきたるかよし

上ノ木ヲ主トセハ

雄ヲ主とす

木鳥共ニ左出

木ヲ主とす

下ヲ主とす

画に前後賓主あり、其主とするものハ後に印を押へし、気形に草木ハ気形を主

とすれども時によるへし、上下にある画ハ下を主とすれともそれも時によるへ

前後見分ケかたく候へは、真向なるものハ右に押へし、 此図を按して他も

推知へし

押時氏実名ハ上、号字ハ下、堂菴軒斉ハ上に押事も多し、高下ハ人によるへし

○板に描法 画馬又ハ額なとに描時の事也

まつ礬水を引浅黄土具をぬりて後、人形なとは大胡粉をぬり、墨にて又描起也

123

○絹に描法 是ハ画絹之事也、紗綾縮緬なとハ又別伝あり

雙に張付膠地をして地塗は皆裏より殺塗也、 仕立は常の如し、 表より彩色すへし

○不地紙

墨画にても薄彩色にても潜焉をいろふへからす、いろへハ重くして賤し潜焉て却て面白き事あり

○菖蒲 旗 額

のぼりと画馬額ハ明間なく一はいに書へし、人倫を画くにのぼりにハ面具を塗に及ばず、 合黄土

にて曲朱墨括也紫龍鎧武者袖草摺などを浅墨塗札も一筆ツ、書へし、藤黄 澱シワウス ウス 等の水画具にて仕立

也、粉画具膠の入たる者ハ多く用ゆべからす

○画具製法并染法極秘伝

○紺清又大青とも書 浅青又白青共群青共書グン

上糸里を置めたまり

巳上之四具を大画具といふ

器に入底に沈 たるを二番緑青と云メニテセンサス、又彼別器に飛たる水をよく沈セて底にたまりたるを 貼と垛と成を一番緑叉頭青とも云青といふ、又かの別器に飛たるをかろくすり濁水を動離て又別****でドロ

白線青といふスササールト、 但研に口伝あり、強く久しく研ば皆白く成て不残白緑と成故、少し研ては

水をはへ又水と膠と入て研てははへる也、如此する事七八度に過べからず、膠を入事は膠の粘乳

にて二番を引出すため也、二番を入器は大なるがよし、小器にては水 溢 也、扨よく干て後に

熱湯を入膠をはなし又干て、貯、置べし、緑青に善悪あり、青白にして黒色なく光あるを良とす、

青黄にして黒色あるは下品也、日本には摂州多田の銀山より出るを上とす、石青の堅くして砕

する時ハ色白くなる也、水も膠も多く入、皿を 側 筆を投してつかふへし

けがたきには耳垢を少入か油を少入べし、

緑青を和には水と膠と入少すりてつかふへし、多く

○同塗術、 まづ白緑を以質画をほり浅くぬり、次に二番をかけ又二番かけ、 扨緑青ぬる、

膠を濃多く入て筆頭にて交て塗へし、右は真の彩色の法也、行には下塗蒼緑 にてよし、

りたる上へ他の具をぬるには鼻油を引へし、左なけれハ不付、草木之葉わり曲などの時の事也、

又初めに草汁にてわり曲、 次に緑青ぬるもよし、葉の半分過より取消なり、 緑青紺青の曲は膠

水にてくま取、清水にてハあしい

○二番緑 水と膠と人かろくすりてつかふ、細なる故衣紋等をかくにもよし

○白緑 水と膠と入かろくする、草木の裏葉茎に用

○大雪シジャウ 石也、内より浅青を出す、製法緑青に同し、 まつ粉中に指を入見るにそのまり

指につくは真の紺青、付ざるは花紺青也、膠深して入少しすりて筆頭にてぬる、 曲ハ膠水にて

取、真の彩色にハ下ぬり浅黄ぬり也、行には直にぬる也

○浅青 白青なり俗に群青と書、大青の中より出、其色浅し、依て浅青といふ、是ハ大

青の括り又ハ衣裳をぬり或ハ章書に用、水と膠入かろくするへし

○花紺青 硝石ヲ焚て作、 依て硝石紺青と云、 其色花やか也、 依て花紺青ともいふ、水

と膠と入かろくする也

○銀火シュ | 汞|| を焚て作、其色品々也、鮮明なるを光明朱といふ、よく水飛してつかふ、水(シシュネ*

と膠と入かろくすれハ上に黄水浮ふ、是を別器にはへて又水と膠と入かろくするへし、強くす

粉色次はまつ質絵を肉色にてほりぬり、 れハ皆黄になる也、 和漢朱之色同しからす、紅毛より出るを佳品とす、よく正し用 次に丹の具、 次に丹上塗朱三遍ほとぬるへし、 へし、 行には 真の

下ぬり丹ノ上に朱ぬるへし

○朱黄色 朱ノ上に浮水也、人面の作上に用

○玄色 朱と墨と合す、依て朱墨共いふか、 又丹と墨と合たるもよし、 又傍葛刺もよし、

枯松葉松皮島の毛書等に用、別に膠を入へからす

○黄丹・光明丹 水飛セさるを黄丹、 水飛したるを光明丹といふ、水と膠と入かろくす

りてつかふ

○ 胡^{ゴラン} 三種あり、 白堊ハごふん是土也、 胡粉ハ鉛を焚て作る、 蛤粉ハ蛤を焚て作る、

面胡粉と云上品とす、膠をうすく入よくすりてつかふ、ねりやう口伝

○博粉 胡粉を又焚たる也、蛤粉にても可也、 水と膠と入よくすりてつかふ

○黄土 よく水飛し水と膠と入、よくすりてつかふ

○ 紫土 赤土也、 只異国より来ものよし、又土朱と云もの有色よし、水と膠入よくすり

てつかふ

○傍葛刺 俗に紅朱といふ、 異園より来ルものよし、水と膠入よくすりてつかふ

○燕脂 蛤粉を蘇木にて煮て作る者用べからす、異国より来者よし、但紫とも云、『キザクキ 水と

鋼緑 銅に酢をぬりてとる、 水飛しすう石緑に同し、 つかひやう同前故爰に略す、

又

京緑青とも云

○朱沙ュシャ 辰砂也、 箭頭の者可也、 水飛し水と膠入かろくすりてつかふ

○雄黄 画にハ黄葉と人衣

水飛し水と膠と入すりて用、

唐より来雞冠石と云もの可也、

の章に用ゆ、 但し金の上につくへからす、 数月の後金色やけて変也

)赫石ギ 其質堅くして色麗なるものを佳とす、 製法石緑に同し

○石黄 此種山水に用に堪たり、 焚て細末し松皮紅葉に用ゆ、 水と膠入すりてつかふ

○老紅色 朱と赫石と合す

○珊瑚抹 唐画山水の中に一種紅色年を経て変セさるあり、鮮なる事旭日の如し、 宣和

内府に印色にも用ゆ、其色佳

○雲母 摺に水と膠と入用、白桜白菊の上に少付て光をます。

○焚黄土 黄土を土器に入煨したる也、水と膠入すりてつかふ

)生臙脂 一名綿臙脂と云、是を調脂と云ハ誤也、唐より来を上とす、 則臙脂山ミヲト

キリ草と云草の汁也ト、 に入沸湯をを灑、 箸にてしほり日干す、火にて干へ

からす、焦也

○藤黄 管管黄といふを上とす、唐より来海藤樹を煎して作、 皿に入水にてほとはしつ

かふ、冬木なと描に墨に交て描は蒼潤あり

○雌黄 雄黄の内より出、藤黄に代用てよし

又靛花とも書、藍汁を干たる也、帛に包ミ沸湯に漬、 動さる様にして灰汁出ハ

幾度も湯をかへ灰汁なき時にしほり日干貯置へし、又蝶青

○草緑 又万宝全書に苦緑とも書、

又蒼線共書、

澱と藤黄と合せたる也、

澱多を

緑と云、藤黄多を老緑と云

○ *無 か* 又浅碧共浅葱共云、 澱に胡粉を合

○合黄土 又作黄土と云又土朱縹とも云、 藤黄と朱と合する

○青鳩色 白緑に藤黄を交、膠少青褐共萌黄ともいふ

○金で翅が鳥色 白緑に蒼緑加ふ、又一方に白緑に合黄土を入

○木賊色 緑青に黄黄を入

〇 紅 ̃ 色 先胡粉をぬり後に生臙脂をぬる

○合紫 澱と生ゑんしと合たる也

- ○紫藤色 合紫に胡粉ヲ入
- ○疻ルミ 又渇色とも書、先生ゑんしぬり後に大青かくる
- ○蒼緑色 ○赭黄色 藤黄に赫石を加

蒼緑に赫石を入、 初霜の木葉に用ゆ

○ 肉ララク 色 又面具共云、一名浅紅、朱と胡粉と藤黄合す、人膚の下ぬりに用ゆ、 但壮年に

ハ粉と朱と多し、老年にハ藤黄をます、但老年にハ朱至て少し入へし、朱之下ぬりに

○是より以下総て何の具と云は皆胡粉を入事也

○丹▽具 丹と粉と合す、

小児の皮膚に用、

肉色のかろきもの也

朱を多入へし

○生臙脂ノ具 生ゑんしに粉を入、 浅紫なり

- ○調脂/具 紫に粉ヲ入
- ○藤黄/具 ○黄土/具

○紫土ヶ具 皆粉を入 ○墨⁻具 粉ヲ入、又灰色とも云、澱を加へて藍灰色と云

○木′具 白緑の具に墨少加ふ、木によりて丹のきめ又草汁を加ふ

○ 褐^{チャ} ○白緑/具 丹藤黄墨合す、又一方に玄色に粉合ぬり、 胡粉を加、 白花の下ぬりに用ゆ 上に藤黄を加へると云

○肉色褐 肉紅共云、浅葱に生ゑんし少加

○藤黄▽具褐 藤黄の具に墨と丹を入

○黄土具褐 黄土具に褐を加ふ

○紫土褐 紫土に粉を加へぬり後に藤黄をかくる、又ハ紫土藤黄澱合てもよし、又ハ紫

土墨藤黄合す

●黄膠 ○墨具褐 墨具ぬりて藤黄かくる

合黄土に膠を多く入たる也

〇 丁 子

丁子をせんしつかふへし、色佳ハ泥の如し

○煤色 生ゑんしに墨合す

○金銀泥消法并彩法

金箔を皿に入膠水ヲ入、火上に置指にて数百遍するへし、よく抹したる後沸湯を入膠をはなし貯

銀泥同し、又乳金乳銀とも云、合せて二泥と云○金泥をぬるには下に黄膠をぬる、 又褐

丁子の汁に米少加ぬるもよし、泥はすへて周を少退塗にすへし、銀

泥の下には胡粉を彫塗にすへし

をぬるもよし、

或ハ合黄土、

○黄明 膠

随分よく透通りたる膠を冬月器に入、 上に雪を厚く積、 数日経て雪自ら消て水に成時、 膠ほとひ

て和に成たるを干て貯置へし、 是を晒膠といふ、 画具に用て妙也、 常の膠は灰汁あるゆへ直に用

れい胡粉なとの色別して悪し
画具を和には(以下欠)

○餌煉

凡絵具を和にたんこねりと云事有、 膠入さる前にとくと乾研して後に膠を入へし、

しかれとも緑

青朱のたくひは久しく研へからす、 胡粉黄士のたくひハよく~~する~し、初より膠を入れハね

はりて細になりかたし、膠入て後も又々研へし、乳木は青石の滑なるをよしとす、又ハ木栾子も

佳

○彩色詞

塗とハ一面にぬる事也○あびセるとハ一面にあひセぬる也、 是ハ水画具に用ゆるか○かくるとハ

ぬりたる上へ又ぬる事也、 同画具にても他具にても同し○はねこむとは所々村々にぬると也○き

ほひとは浅中は深処あるを云、きほひ曲とハ深浅くま取也○匂とはきほひの軽もの也○取消とは

くまとりけす事也○星とは筆頭にてつゝく事也○書人とはたとへハ墨にて書たる間へ他具にて

書入事也、何にても同し○深 浅 濃 淡

彩色

〇人体

凡人の体曲どる事は其形を円く見セしめんがためなり、皮膚を塗を面具と云、 胡粉に朱と藤黄を

老人ハ藤黄を多し壮年ハ粉と朱をます、朱のきめにて曲どる、括同し、或ハ朱墨を用鷺、

女ハ粉をぬり生ゑんし水の如く浅くして曲どりゑんしにて括、小児は粉に丹かゑんし少加へて塗、

深墨ぬり所々曲どり、毛書余りに光り過たるハいやし、発際もあまりにきハだつべからず、コギ 面 に曲取所は鼻の旁耳の前(鬍)耳の内 喉 の下瞼の上下 '吻'顋 など高低見合肝要也、髪は墨づ具、

ハ浅墨にて毛書、 粉浅曲深書入○月代、浅葱白色僧の頭浅墨上に 澱 かくる○鬚、 浅墨くま墨毛

書○美女之面には吾家之定法あり、鼻ほそく上 瞼 ハかまぼこなりに後窄にし、下瞼は平直にし、

口は鼻の半より耳の方へよせて甚小さく、鼻と口との間も遠く書へし〇眉、官女などの作り眉ハ

胡麻の油を紙燭に貼て 陶 類に烟を付て 干 たる筆を以て浅々とつけ 周 を掃消へし〇口脣の周り煮き

に朱をつけ中を村々に取消し、 又左右の、咡、に墨一点書入是口伝也、 **哂**タチアキ たるは口中村々朱取消

し舌の先より朱くま歯胡粉○眼、 白眼外に出すべて上

瞼は深量にて太下瞼は浅墨にて細書へし○睛、烏珠を浅墨にて書、又中墨にて周を書其真中に深

墨にて睛を入行草には只深墨一点して置へし、よく丸くすれば賤し、 白眼は薄胡粉醜眼には朱又

目頭によす、左へ睨たるハ左大きく右小く右へ 睨 たるは右大く左小さく点すへし、画法の秘事と 金を入事あり、 入様口授多し、 貴戚は睛上下に蔵す、怪形は上に付、 柔眼ハ下に付、 見入たるハ

云は睛の一点に在、 気形に精神之入と云は皆眼の一点に在、是を伝神といふ、好て丸くすれハ眼

死す、 麁なれハ悪し、 唯己か精神にあるのミ、 容易不」伝」他

Ш 石の類は其形定れる事なくして又定れる法あり、 猥りにハ描へからす、 所」謂大斧劈小斧劈長

斧劈雨点皴麻皮皴等也、図を見て考知べし、あまりにしたるく塗へからす、尤載草にハよるへし、

口伝緑青紺青蒼緑等交用ゆ、 墨画は深浅あるへし、 又 帖 ・屺 に依て変あり 苔は中緑青ぬり周白緑にて星、

遠山ハ澱にて

○水

眉の如く描、

所謂遠淡近濃なり、

如きもの 流水波涛ともに描かたきもの也、深く心を可用、 ハ筆頭にて書時は屹屈々々と廉立て木理の如くなるもの也、 筆頭にて閦々と書はあしょ、まして巴水なとの いかにも筆を直にたて、身

に随て引まハすへし、ずいぶん水筋正しく念入て書へし、麁略なれハ落髪を散したる如くなる也、

しかれとも又定規にて引たる様なるは悪し、波文猶以猫かたし、筆続に書へからす、飛泉瀑布な

との如くたてなるものハすそ開たるか上円からさるハ水勢弱し、 浅水猶以工拙忽見安し、 能々念

入れは死す、 麁なれは悪し、 水は草に書とも源流なきハ悪し、 淵の地引はすし曲、 深浅村々きほ

ひ星様口伝、 極彩色は大青ぬり銀泥にて波文を描、行にハ粉にて書へし、 池水には緑青にてぬる

常にハ澱をうすくさつと引へし、水の深ハ甚下し、又浅彩中彩には筋書なきもよし、

に粉を用れい重くして俗也、真かにたる画にハ粉ヲ入れは鮮引起して佳、

の曲取たるハ卑し、画の本と見ゆる処に深付て惣体村々に箒棄たるかよし、尤真草に依へし、 深

過れハ下し、浅過れハ〆らす、気の脱ぬ様にすへし、 絹には裏より澱引波文も裏より粉ぬり表よ

り水筋書、 尤薄紙にもよし

池水流水も滑ことに澱

○波涛 雌雄荒涛 大洋奇峯

海中の潮さし引あり、さし上る時に風吹送れハ懸浪とて波の上を覆懸る波あり、 是を涛といふ、

又落汐の時落行先より風烈しく吹時は大に浪をあく、これを奇峯といふ、汐の時は必風あるゆへ』**^*

波涛ことに荒し、又池水の波青海の波飛泉下の白浪等皆それく~の勢あり、

図に委し

かよし、

所謂遠水に藍を揉とハ是也

○遠水

波文も洀も猫へからす、 唯皴の如く水筋を描、それも多く書へからす、村々に書へし、彩色も浅

143

○竹木

竹を描に体用あり、 カケミナタ阳、 清淡、 錯節、 高低、 右,幹、 左幹、 細分、 きまれ、 个葉、 シケリマバラ **、**

ゥ高八八、 孤燕、 二蚕、 觝首、 四競旦、尖々、平尖、大段、小段等、右ハ写す訣也、又十則十

八楷廿四忌廿八病等あり、図に詳也

彩色真は緑青ぬり草汁わり曲尤阴阳あるへし、節下ハ深曲取へし、 行草ハ草汁又ハ墨書入付立也、

葉緑青草汁わり曲行草ハ草汁墨書入、死葉周合黄土曲、籚竹籜黄土具、朱墨浅くして括、 の如し、 呉竹緑上の上草汁にて節の上退曲、上浅下深く左深くハ右浅く阴阳あるへし、葉異事な 其外常

し○焼刄笹葉周黄土具中緑青蒼緑わり曲笋真竹ハ黄土具上に朱墨曲、 臙墨にて星尾臙曲 ハ竹黄土

具朱墨括曲

墨画の竹はまつ刷子を水にて和墨を半分付てよし、左深ハ右浅、 右深ハ左浅く、 阴阳有へし、葉

は个葉を宗とす、 本深末浅節毎に枝を出すへからす、枝ことに葉を付る事なかれ、必傍生あるへ

し、風前風後阴阳表裏雨露霜雪等重々口伝

木の幹枝升降向背描かたし、矩を表裏に当へし、図にくわし、重々口伝松栢梅桃桜楓柳等それくく

の皮膚あり、 又四時の変、 生死の体、 口授にあらされハ伝かたし

〇下草

すへて下葉を描い画の〆ため也、 薄か根笹か麦門冬なとを書也、本画の真草にはよるといへとも

あまりに念入たるたるは不可、草汁墨にて書入枯草合黄土朱墨交草も右同意也

○苔

樹や岩なとに苔を書事大切也、多ハ甚下し、少ハ〆らす、見合セ肝要也、真の苔は地緑青周白緑

か 粉にて、 星乱たるはしまらす、 繕へハ賤し、 行草にハ墨と蒼緑にて唯にて星へし、 銭座に及は

す、地引に星も同し、少し未干の内に星へし、星様口伝

○正誤

和漢名画師の描たるにも其誤なきにしもあらず誤あるハ画の病也、 その宜をハ採用ひそのあやま

りをば改へし、たとへハ山水の景地も悉其地に不乊跋して描、人倫も古人ハ見事あたはず、 其外

鳥獣草木も成っ見事あたはざれば誤なしとは云べからず、今其一二を左に弁ず、他も推して知べ

١,

○漢呉道子ハ晋以来の名画にして、 龍を画時は雲檐軒 に来り、 舞虎を描時は風席上に生

ずと、 如此名画といへども子路か像を描たるに木剣を載たり、 木剣ハ晋の代に始りて

の代を去事数千歳の後也、 又閻令公か昭君を描たるに帷帽を被しむ、 帷帽は宋朝に初

りて の代を去事数百年の後也

○古者狩野元信飛島を画たるに頭足共に展たり、すべて鳥飛時首を展れば足縮、 足を展

れハ首を縮、 首足共にのふる事なし、元信是を不知して描たるならん、 又群鶴を描た

白羽生じて

L雛鶴の未玄色なる羽帯たるか地に在て自ものついはむ所を描たり、 **

誤と云へし、

るに

後巣立ものなれば玄色なる羽あるうちは地上に描べからず、元信是を知さるにや、 誤

れりといふへし

地上に栖鳥ハ後指上短シ、木ニ柄、 栖鳥ハ下ヶ長シ画師多これを誤ル改へし

○狩野正信か画たるにいまた巣に居燕子之大燕の哺する画に燕子ノ尾両尖を画たり、 誤

れりと云へし、 燕子巣を離といへとも暫は両尖を生セず

○狩野州信か画たるに子規鳥之背を見る所を画たり、子規常に高飛す、

何そ背を見るへ

誤と云へし

き、

○子規鳥郭公啄木鳥虫喰等之足指前後各二本ツ、也、 是等を前指三本書たるあり、 誤と

いふへし

○麒麟鳳凰ハ世に常に在るものなりねは、誰其形を見て写したると云事もなけれハ、今

描所真に似たるや否を不知

○鷹には別伝あり、 猥りに描時は真にあらずよく知れる人に尋知へし、 故に今爰に不論

○畜獣角あるものは歯なし、又二蹄或三蹄也

○諸島 翅 右左を掩者雄、 左右を掩者雌、 故雌雄知かたきものは是に因て弁ず

○諸鳥獣を画に広 広 所に描くとも、 生より大きに描へからす、 狩野家にハ生より大き

く描事あり、誤といふへし

人物及花鳥に至まて唐土之産物は唐筆に随へし、 狩野家ニハ唐筆も用ゆといへとも唐物を描た

るに其誤甚多し、 獅子に牡丹を描たるに多くは和の牡丹を用ゆ、 誤れりと云へし、 獅子ハ西域

之獣にて唐土にさへなく見し人もなけれハ彩色も慥ならす、又和の牡丹を用る事大に誤といふ

唐の牡丹にても用ハ可也共云へきか、或ハ桜に秦吉了、 鸚鵡、 音呼のたくひを描きたる

も誤れりと云へし、すへて唐鳥に和之草木和鳥に唐の草木なと堅く描へからす

○古戦之図に胄下地の髪を鬢髪ばかり残したるあり、 誤といふへし、 月代は室町家より

初たる事也

○公卿文官塗弓持たる図多し、 塗弓ハ正月十七日大射の時のみと聞し

○菅公之図之論

世に菅公之像を画たるに或ハ自画之写なりと云、又ハ自画也など云に皆黒キ袍之縫掖に浮線綾か

雲立涌のもやう也、或ハもやうはかはるとも黒キ袍ならざるハなし、我先祖の書たるも皆黒袍な

しかるに三代経光故有て菅公之孫文時之筆なる像を見し事ありしが縹袍に闕掖也、

り、

鈿 にて平帯も仕なり、尤文時も菅公を物したる事ハあるべからざれども、 その事跡をバ知たまふ

べければ是ぞ実之装束ならんとて経光よりして菅公之像を改描て縹袍に書しが、経光か筆ハ世に

三枚ならてはなしと也、光国光高二代ハ此義をしらず、古画師之筆跡にまかせて皆黒袍に書し也、

実바知ヌ菅公之時代ハ黒キ袍ハ 橡 とて喪礼之服也、 常にハ着する事なし、百官之服定れるとい

とも大中納言より上ツかたは皆縹袍也、其後段々製かはりて唐服を略し用ひ、八十四代順徳帝

太刀も螺

之時建暦年中に初めて百官之服色を改め大中納言ハ黒袍となりき、 後人それを見誤り大中納より

ハ 黒キ袍こそ宜しからめとて、 古の菅公にまて後代之黒袍を着セしめけると見へたり、 彼是を通

北野之像も黒袍なれは是もうたかひ有に近し、三度まて焼亡し尊像も焼失なれハ後人之偽作なら し考るに黒袍之菅公之像は大審之浀に下りたまひし時ニも合す、皆後人之偽筆也、 事明に知へし、

からす、 W も知へからす、 菅公何そ筆したまはんや、かの文時之筆なるハ高辻之家蔵にて容易に見るへからす、文 其装束も弁すへからす、自画之像なと、いへとも黒袍之着したまひしは信すへ

時も菅公薨後に生れたまへハ実の面体はうついさる事もあるへし、其外時平、行本、高規、

佐理、 道風なともすへて菅公の時代前後の人々に黒キ袍着たる画多し、 皆信すへからす、 巨勢金

尚 .ハ菅公と同時之画師なれはもし金岡か筆したるあらは是そ真之像ならん尋て求むへし、 又渡唐

の像ハ唐の王維か画たる像、 応永年中に 本朝に来りしとあれい是は漢画に似セて描へし、 光高

是を得たる事ありて其侭に写し王維が筆は高辻之家に蔵、 是即秘書監之服也

○小町の絵に袴のすそ出したる有宜しからす小町はかりははかまのすそをかくすかよし

○源廷尉の像に品々あり、今経光が描たるを以て佳也とすへし

武例高松之図ヲ知牛若丸之図ハ何れか是なるをしらす、

古代之武将ハ武将丹青囊に委しく書ぬれは今爰に記さす

○仏像ハ我家に定法なし爰に省く

すへて古人を描たるには其誤甚多し、 しかれとも我家にハ力て其誤を正す、 よく弁知へし、若

ツも誤ある時はたとひ上工の上品たりとも画の病なり、よくく~考知へし、 習ある者は下工といへとも其習見るい事、 習なき者ハ老巧といへとも必疎謬あり、是作 故に習学を先務

に深く心を留メ山川草木人倫鳥獣まても其形状を知されは或ハ真に写らさる事あり、 狩野家に

は我家之法を立といへとも和漢の画法を知さると見へたり、唯和漢の画法を混雑して用る時は

をや 万物皆正真と乖事多し、 我朝古代の名将或ハ公卿官女等には品々の伝法あり、 狩野家には今頗漢画を用ゆといへとも又漢画にあらす、 狩野家には其法不伝と見へたり、 況や和画に於

唯筆力の逞を本として真不真を不弁、古代の狩野友清或ハ元信なとの書たるには成ほと漢画に

等事ありしか中古 の比よりして形状を失ひ随意の画法となり、只草筆を第一として正真を

不似内に似たる気味有へし、 不弁可悲の至也、生に不似して宜と云とハ又別事也、画ハ本物之実形を取りて描ものなれハ、 漢画ハ成ほとそれく、の正真に似て不」下、 和画に ハ正真に似

たると思へは又下しき所あり、 彩色も狩野家には麁末なる事まいあり、 本行草には左も有 こつけ

れとも真かいりたるには彩色に口伝多し、是本画具製を不知故か、予か家にハまつ真筆を宗と

153

して行草を次とす、草筆のミ好ぬれハ皆実を失ふ、 狩野家にハまつ草筆を宗とす、 尤筆力の強

所ハ及へからす、一得あれハ一失あり

○中古より西川鳥井といふ者あり、是予か家之派を汲損、只物々の真に似る様にとのミ

思ひ余りに密細に書しまゝ終に其体甚下しくなりぬ、是画法之伝を得すして只画美しき様にと

おもひ、 自己に書たれハ筆力もなく只風流の妓女歌舞妓なとをのミ書、素人小児の目を喜しめ

り也、其外鳥獣草木を画たるも筆力なく又真にも似す、甚蓮く下して取にたらす、尤誤も多し、 却て其真を失ふゆへ町絵師或ハ浮世画師之名あり、彩色も画具の法を不知ゆへ只ぬりたるはか

心あらん人ハ賞へきものにあらす、見るにしたかひ見劣するもの也、是等之者或は土佐か伝を

得たり、なんと、鳴は実に予家の汚名なり

○鳥羽絵と云者は昔鳥羽僧正覚献常に戯画を好て書出したると也、人の形手足瘦て長し、

是人の日に向ひたる影を写したると也、是又一流にして画師之取扱ものにあらす、 覚

献ハ源道済之孫能賢之子也、法輪院に居、鳥羽之僧正と称す

右画法大伝一卷者我家伝来之秘法也恐觝他耳而不成卷帙只以口授然亦後世患有違乖今授禿亳勒

為一巻蔵諸家敢而投他掌

元禄三庚午秋七月書于省吾斎

右之一書者土佐流之秘木而希世予之家公有故而得之走筆灯下又有鳥焉馬之誤故予改正之

宝暦元辛未仲冬

内田邦之蔵

撻懶堂岩斎白菩

た。『本朝画法大伝』は単なる技法書ではなく、当時の画家が何を大切にし、どのように絵を描 本書の現代語訳を進める中で、改めて日本画の奥深さと、そこに込められた精神を感じまし どんな思想のもとに筆を運んでいたのかを伝える貴重な記録です。

書を参考にすることをおすすめします。 学ぶ上で欠かせない一冊です。細かい技法の違いや学術的な考察については、 ます。それでも、文字として読める最古の画法書であることに変わりはなく、 しかし、本書には元の写本に欠落がある箇所や、技法の解説が道理の合わない部分も存在し 原本や他の解説 日本画 |の歴史を

現代に伝えていくことの意義を、改めて強く実感しています。 を追いながら、まるで一緒に本朝画法大伝を読んでいるかのような感覚でした。文化的遺産を み進めることで、 また、本書の翻訳を通じて、私自身も日本画の魅力を再発見することができました。自ら読 著者の絵にかける情熱を感じ、さらに元の本を書き写した内田邦之氏の筆跡

ん。 法やマインドをより分かりやすく、親しみやすい形で広めていく人が増えることを心から楽し 日本画を学ぶ人が増え、本書の内容が次の世代へと受け継がれていくことを願ってやみませ そして、この翻訳が少しでも皆さんの学びの助けになれば幸いです。さらに、日本画の技

みにしています。

修をして下さったK様、 援してくださった全ての方々に心から感謝申し上げます。特に、他の権利者の権利を尊重してい 謝の意を表します。 ることを確認して下さった弁理士のN様、また、この貴重な技法書の翻刻作業を手がけ、 最後に、この作品「現代語訳本朝画法大伝」を手に取ってくださったすべての読者、 本書の作成にあたり相談に乗って下さった恩師のⅠ様。 お三方に深く感 そして支 その監

た技法と思想が、 お三方の専門的知識と熱心な努力によって、一六〇〇年台の日本画家、 現代の読者にも届けられることとなりました。 土佐光起の伝えたか っ

この作品が皆様に日本画の伝統的な技法とその美しさを再発見する一助となることを心より

願

っています。

深町聡美

参考文献

市川守静著 深町聡美訳注『現代語訳丹青指南』Kindle Direct Publishing 二〇二三年

小川幸治『新装版 日本画 画材と技法の秘伝集』日貿出版社 二〇一六年

坂崎坦『日本画の精神』ペりかん社 一九九五年

土佐光起著 深町聡美編『古文で読む翻刻版本朝画法大伝』Kindle Direct Publishing 二〇二三年

土佐光成筆 - 京都国立博物館所蔵, パブリック・ドメイン,

平山郁夫ほか『図解 日本画用語事典』東京美術 二〇一二年

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71551757 じょる

深町聡美

FUKAMACHI SATOMI

美術教師として多数の全国大会進出者を輩出するかたわら、自身も福岡県美術協会や福岡日展会に所属。日展などで作品発表を行う。また、積極的に情報発信をし月間4万人が訪れる人気プログを運営。近年は100年前の日本画技法書を現代語訳するなど、出版活動も精力的に行っている。九州国立博物館で日本画講座を行うほか、登録者200万人超の人気YouTuberから作品買上げなど幅広く活動。

日本画とアナログ絵を楽しく体験!

https://nihongastyle.com ※2025年3月現在、 移転のため縮小運営中!

誰でも日本画教室はネット上の絵画教室ブログ! 日本画を中心にアナログイラストの描き方や アート知識を重めの愛で解説中です! さらにLINE登録でV日本画ミニ講座動画に無料招待! Vここだけの限定「日本画スタートBOOK」のお届け V出版済書籍が無料で読める!

> など、様々な特典が受け取れます! さあ、一緒に日本画を楽しみましょう!

現代語訳 本朝画法大伝最古の日本画技法書!土佐派の神髄を学ぶ

二〇二五年三月 初版発行https://nihongastyle.com 教行者 誰でも日本画教室

訳注 ·編集 深町聡美著者 土佐光起

カバーデザイン 誰でも日本画教室二〇二五年三月 初版発行

©Daredemo Nihonga Kyositu 2025

また有償・無償に関わらず本作品を第三者に譲渡することはできません。本製品の一部あるいは全部を無断で複製・転載・公衆送信することを禁止します。