

武豊 構成 上藤晋

YUTAKA TAKE

一色登希彦

TOKIHIKO ISHIKI

DERBY
JOCKEY

9

小学館文庫

UAAAAA!!! MANGA

In 2005 the MAK-Austrian Museum of Applied Arts/Contemporary Art (MAK-Vienna) organized a major exhibition on *ukiyo-e*. Around the turn of the 20th century *ukiyo-e* prints acted as the art messengers of Japanese culture and they changed and influenced European art. As we planned the 2005 exhibition we considered the current cultural relationship between Europe and Japan. In 2005 and today, more so than in 1900, greater numbers of people in both East and West are interested in each other's culture. In our discussions with those around us we found that Japanese comics -*manga* - have a growing influence on younger generations, and even if they don't know exactly what is involved, older generations at least know the term *manga*. This was the starting point for our first exhibition on *manga*: Explaining to people what is *manga* today, what are the principles of *manga*. With these goals in mind I decided to focus on the works of only two *manga* artists and we enlarged those works to almost two meters in height. The most surprising thing we discovered was how this enlargement process further revealed the great quality of their drawings. These enlarged images allowed exhibition visitors to explore and understand the artistic value of these *manga* drawings.

For this exhibition we selected pictures from "MARS" (1996-2000) by Fuyumi Soryo, an artist who is very well known in Europe, and from "Derby Jockey" (1999 - 2004) by Tokihiko Ishiki, an artist completely unknown outside of Japan. Each has a very individualistic style and each reveals ways of moving beyond the schematic mass production that dominates *manga* industry.

We were particularly attracted to Ishiki's style. The spontaneity of his style, the quickness and vitality of his ink strokes are quite surprising. Even if his work can be classified as "typically Japanese" and "typically *manga*" his lines are evocative of European etchings. Aspects of three dimensionality, light and darkness are interpreted with fine clustered lines. When I first saw drawings by Ishiki, I immediately realized that his success is based on both the storyboard and his unique style.

The exhibition "UAAAAA!!! MANGA- On the Aesthetics of a Trash Culture," on display from 31st August to 4th December 2005 at MAK-Vienna, was a huge success. About 30,000 visitors of all ages came to the museum to learn about this "foreign literature." We started a

manga competition with Tokihiko Ishiki and in the process we discovered that there is quite a strong "manga scene" in Vienna, and indeed, there are many people who would like to become a professional *manga* artists. Some of them are talented graphic designers, while some use the *manga* style to express their ideas and feelings to others in *manga* communities. These are very active organizations and there is no doubt that *manga* has made many young people more and more interested in Japan, Japanese art and culture. The majority of students of Japanese studies and language at the University Vienna began their studies thanks to their great interest in *manga*. During his stay in Vienna in December 2005 Ishiki gave a lecture at the University Vienna, discussing how a "real *manga* artist" works and explaining the conditions for creating interesting *manga* in Japan. This may have been the first time that the students in the audience were able to interact directly with a *manga* artist.

Today we are at witnessing a phenomenon similar to that of the last quarter of the nineteenth century, when the Japanese woodblock print arrived in Europe and exercised a decisive influence on the arts and ideas of the western world. The question of whether or not *manga* will be as significant for the development of our visual culture as the Japanese art of printing over a hundred years ago can only be answered with a decisive "Yes".

It may be unusual for a museum to hold a *manga* exhibition. But all the while others have followed our lead, certainly with other concepts and ideas underpinning their plans. The MAK-Vienna will continue its engagement with *manga*: we are collecting *manga* works for the museum and we are planning a second show for the near future. That exhibition will focus on the creative aspects of *manga* artists: "MAKINGAMANGA" will show the *manga* process from the initial concept to the finished product.

Dr. Johannes Wieninger

Curator for Asia

MAK-Austrian Museum for Applied Arts / Contemporary Art

U A A A A !!! M A N G A

二〇〇五年、ウィーンにあるオーストリア工芸美術館・現代美術館（通称MAK）は浮世絵の大規模な展覧会を企画しました。浮世絵は、十九世紀末に日本文化をヨーロッパに伝える役割を果たし、ヨーロッパ美術に影響を与え変化をもたらしています。今回の浮世絵展準備にあたり私たちは、現代におけるヨーロッパと日本の文化的関わりについて、改めて深く考えてみました。今日では、東洋においても西洋においても、十九世紀よりもずっと多くの人たちが双方の文化に興味を持っています。話し合いを進めていく中で、私たちは日本のコミック、つまりマンガが若者に大きな影響を持っていることに気づきました。そして年齢の高い人でも、具体的にそれがどういふものかを知らなかったとしても、「MANGA」という言葉を知っていることもわかりました。

私たちの美術館で初めてマンガを展示することに決めたのはこういう経緯からでした。今日のマンガというのはどういふものなのか、マンガをマンガたらしめる要素は何なのかを来訪者に伝えるところから始めようというわけです。私はこの主旨を念頭に、取り上げる漫画家を二人に絞り込み、二人の作品を大きく引き伸ばして見せることにしました。作品を二メートルもの大きさにしたのですが、その結果、彼らの描く線の質の高さを再確認させられ、その見事に驚かされました。展覧会の来訪者も、マンガの描線が美術的に価

させられ、その見事に驚かされました。展覧会の来訪者も、マンガの描線が美術的に値

値あるものだと思うことになったのです。

私たちが選んだ絵は惣領冬実さんの「MARS」（一九九六・二〇〇〇年作品）と一色登希彦さんの「ダービー・ジョッキー」（一九九九・二〇〇四年作品）からのものでした。惣領さんはヨーロッパでも広く知られていたのですが、一色さんは日本以外の国ではまったく無名の存在でした。二人の漫画家には独自の異なったスタイルがあり、どちらもが漫画産業の宿命ともいえる大量生産の図式を超えて進（ま）る何かを感じさせました。

一色さんのスタイルは、とりわけ私たちの目を惹きつけました。のびのびとした、すばやく力強いタッチに驚きを感じたのです。彼の作品は「見るからに日本的」であり、「典型的なマンガ」であるにもかかわらず、ヨーロッパのエッチングを思わせるものでした。立体感や陰影が精密な線で見事に描き出されているのです。初めて一色さんの絵を見た瞬間、彼の今日の成功は、そのストーリーボードの巧さもさることながら独特の絵のスタイルによるものだと思ったのです。

「UAAAAA! MANGA - On the Aesthetics of a Trash Culture」(「うあああああ……! 漫画・消費文化の美学」展)(※)は二〇〇五年八月三十一日から十二月四日までMAKで開催され、三万人もの人が足を運ぶという大成功を取めました。あらゆる年代層の人たちが美術館を訪れ、この「外国文学」に接することになったのです。会期中、一色さんをゲストに迎えた私たちはマンガ・コンクールを開催したのですが、この結果オーストリアにはかなり大きなマンガ市場があり、プロの漫画家になりたいと考える人もたくさんいると

いうことがわかりました。その中には優秀なグラフィックデザイナーとして活躍している人、あるいはマンガ・スタイルのコミックを作ってマンガ・コミュニティで自分の考えや感情を伝えている人などいました。こうしたコミュニティは組織化されて非常に活発な活動をみせており、マンガを通じて、日本という国、日本文化に対する若い人たちの興味がどんどん大きくなっていることは、もはや疑いの余地ないことでした。ウィーン大学は、オーストリア最大の日本学および日本語研究の機関を持つ大学なのですが、こうした状況を裏付けるかのように、日本学を専攻した大多数の学生が、マンガへの興味を専攻の動機にあげています。一色さんは今回のウィーン訪問の際にウィーン大学で講演し、「本物の漫画家」の仕事とはどういうものか、日本で面白いとされるマンガを制作するのに必要なことは何か、といったことを話しました。学生たちにとっては本物の漫画家に接する初めての機会だったのではないかと思います。

現在私たちが目にしている現象は、十九世紀末の四半世紀に起こった現象とよく似ているのではないかと思います。浮世絵をはじめとする日本の木版画はこの時期、ヨーロッパに初めて紹介され、西洋世界の芸術や思想に多大な影響を与えました。それではマンガは、百年以上昔に日本の版画芸術が西洋文化とくに視覚芸術の発展に与えたほど重要な意味を持ち得ていくのか否か―この問いには、はっきりと自信を持って答えることができます。「イエス」と。

美術館がマンガ展を行なうのは通常あまりないことかもしれません。しかし、私たちに

美術館がマンガ展を行なうのは通常あまりないことかもしれません。しかし、私たちに

追隨する動きも各所で見られ、様々なコンセプトやアイデアのもとにマンガ展が開かれるようになってきました。MAKは今後ともマンガとのかかわりを深めていくつもりです。美術館の収蔵品としてマンガの収集を始め、近く第二回の展覧会を行なう予定もあります。今回の展覧会「MAKING MANGA」(「マンガノデキルマデ」)では漫画家のクリエティブな部分にスポットをあて、初期のアイデアが完成したマンガになるまでのプロセスを紹介する予定です。

ヨハネス・ウィーニンガー博士

アジア担当キュレーター

オーストリア工芸美術館・現代美術館

(※) Trash Culture = 消費文化・使い捨て文化。江戸時代の日本において、浮世絵が庶民の買える値段で売られ、観て楽しまれた後、捨てられていく様子(鑑賞されることを終えた浮世絵は食器などの簡易包装にも使われていたが、浮世絵はこうした「包み紙」としてヨーロッパに伝播した)と、日本の漫画(とくに週刊漫画)が安い値段で売られ、読まれ、捨てられていく様子とを、西洋に大きな影響を与えた日本の文化の共通項であるとみる筆者の見解を示す。