

Osamu Miyawaki, Kiyoshi Iwasaki, and Toshio Naoe have produced a new Japanese translation (421 pages) of *Education Through Art*, a collection of academic essays by the British literary critic Herbert Read (1893-1968) that was originally published in 1943 during World War II. Read wrote about the meanings of the concepts of education and art, discussing the nature of education (Chapter 1: The Purpose of Education), the nature of art (Chapter 2: The Definition of Art), and children's artistic expression (Chapter 5: The Art of Children) as well as teachers (Chapter 9: The Teacher) and the educational environment (Chapter 10: Environment).

The difference between the old and new translations is symbolized by the differing translations of the words of playwright George Bernard Shaw (1856-1950) printed on the title page. In the 1953 translation by Takachiyo Uemura and Kosaku Mizusawa, Shaw's words were translated into Japanese as "Art is the only method of education that trains human beings without using a whip," while the new translation renders this line as "I merely draw attention to the fact that art is the only teacher other than pain."

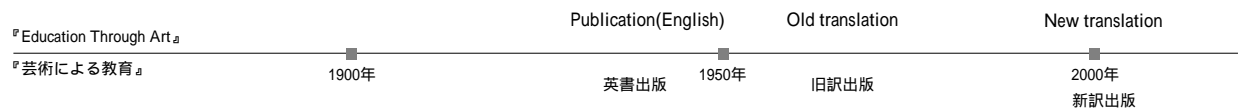
The book's title, "Education Through Art," is commonly recognized as representing the basic principle in art education in post-war Japan. Chapter 3: On Perception and Imagination, Chapter 4: Temperament and Expression, Chapter 6: Unconscious Modes of Integration, and Chapter 7: The Natural Form of Education offer a series of intriguing discussions capable of transforming the basic approach to art (fine arts) education in schools.

The foreword, "Approach to This Book: In Place of a Commentary," contains a detailed examination of the historical context as well as the relationship of the translators, who experienced the postwar transition, with the old translation of the book. The foreword also probes the relationship of the old translation with Jiro Ono (English literature scholar, 1929-1982). This information is essential for understanding the content of the book.

1-1 Title: Education Through Art Commentator: Nobuo Yamaguchi
 Author: Herbert E. Read
 Translators: Osamu Miyawaki and Kiyoshi Iwasaki
 Publisher: Filmart-Sha Co., Ltd.
 Year of publication: 2001

1-1 文献名：『芸術による教育』 解題者：山口喜雄
 著者名：ハーバート・リード
 翻訳者：宮脇理、岩崎清
 出版社名：フィルムアート社
 出版年：2001年

教育とは何か(1章教育の定義) 芸術とは何か(2章芸術の定義) 子どもの表現は芸術か(5章子どもの芸術) など、教育や芸術の概念や意味から教師や環境のあり方(9章教師、10章環境)までを著した英国人で文芸批評家のリード(Herbert Read、1893~1968)が第二次世界大戦下の1943年に学術論文として出版した原書の宮脇理・岩崎清・直江俊雄による421頁の新訳本である。

新旧訳本の違いは、大扉に付された劇作家のショー(Bernard Shaw、1856~1950)の文言が象徴的に示している。植村鷹千代・水沢孝策による1953年刊の旧訳の「芸術は、笞を用いなくて人間を教育する唯一の手段である」に対し、新訳の本書は「私はただ、芸術は苦痛以外の唯一の教師であるという事実に注意を促しているのである」と訳した。

本書名『芸術を通じた教育/Education Through Art』は戦後日本の美術教育における根本理念であることは斯界の共通認識になっている。3章知覚と想像力、4章気質と表現、6章無意識な統合の方式、7章教育の自然な方式等々、読んでいくか否かでは芸術(美術)教育の授業のあり方そのものが変わってしまうほどの興味深い内容の連続である。

「本書への接近-解題にかえて-」には、関連する時代背景や敗戦前後の反転期を体験した訳者と旧訳の関わり、旧訳と小野二郎(英文学者、1929~82)などが詳述され、本書熟知のために不可欠である。

This 693-page encyclopedia provides comprehensive overviews of the topics required to teach arts and crafts, fine arts, and industrial arts courses in elementary, junior, and senior high schools as well as in kindergartens and schools for disabled students in addition to theoretical studies in universities and graduate schools. It is highly accessible and approachable not only for art education majors but also for students and teachers with concentrations outside the arts.

Compiled in 1991 as graduate schools of art education being established one after another at universities of education across Japan, the encyclopedia is designed to meet diverse needs, including those of searching for information on themes for masters' theses, evaluating research or teaching plans, and checking the meaning of terms before class.

The encyclopedia has three major features. 1) Instead of simply explaining experiential knowledge and teaching methods, it explains topics ranging from theories of education to teaching methods systematically based on the fundamental concepts of creative art education organized in an academic hierarchy. 2) It discusses various topics based on a framework consisting of seven chapters (general introduction, history, method, subjects of education, content, environment, and future outlooks) and 25 major categories, 94 mid-level categories and 359 minor categories from a dynamic perspective that captures societal changes and the gaps in children's education. 3) It includes a special chapter, "Future Outlooks," on the education of future generations; such information is not found in conventional encyclopedias of art education.

The encyclopedia was compiled under the supervision of Kazuo Manabe, emeritus professor at Yokohama National University and pioneer of design education in post-war Japan, and of Osamu Miyawaki, former professor at the University of Tsukuba and representative director of the Association of Art Education. Under the supervision of these scholars, who are leaders in art education both by position and by their accomplishments, 118 authors, including university researchers; educational administrators; elementary, junior and senior high school teachers; and graduate students who were then active wrote articles for this encyclopedia. Twenty years after its publication, writers who at the time of original publication were young are now playing leading roles in academic research and classroom studies-even this fact alone demonstrates the reliability of this encyclopedia.

1-2 Title: Encyclopedia of Art Education [Zoukei Kyouiku Ziten] Commentator: Nobuo Yamaguchi
 Editors: Kazuo Manabe and Osamu Miyawaki
 Publisher: Kenpakusha
 Year of publication: 1991

1-2 文献名：『造形教育事典』 解題者：山口喜雄
 監修者：真鍋一男、宮脇理
 出版社名：建帛社
 出版年：1991年

小・中・高校での図画工作・美術・工芸ならびに幼稚園や特別支援学校での造形の指導、学部や大学院での理論研究に関する事項が693頁の一冊に網羅され、美術教育専攻生だけでなく美術を専門としない学生や教師にとっても使いやすく便利な事典である。

全国の教員養成系大学に次々と大学院・美術教育専修が設置された1991年に、修論テーマにかかわる事項の検索、研究授業立案の検証、教室に向かう直前での用語確認など多様なニーズを背景にして編集されている。

本書の特長は次の三つである。1)単なる経験の伝達や指導法の解説ではなく、造形教育の基本概念を学問的構造化の上で明らかにしつつ、理論から実践の方法までを知的に体系化した。2)変化する社会や子どもたちとのズレを捉えやすい動的な視座で「概説・沿革・方法・対象・内容・環境・展望の七つの大枠組、大25・中94・小359の各項目」で構成した。3)未来への教育を考え、従前とは異なる「展望」という大枠組を特設した。

横浜国立大学名誉教授で戦後のデザイン教育の草分け的存在の真鍋一男、元筑波大学教授で美術科教育学会代表理事など名実共に斯界の指導者両氏が監修し、当時活躍中の大学等の研究者・行政・小中高特の実践者・院生など118名が執筆した。当時の若手執筆者が20年後の今日、学的研究や授業研究の中心的な指導者になっていることから本書の信憑性が実証されている。

This book (A4 size, 656 pages, 1993) is a revised edition of the author's 1992 University of Tsukuba doctoral thesis (A5 size, 741 pages total over two volumes) and has three features that distinguish it from conventional books on the Enlightenment. The first, which is “based on the sensitivities of the Creator,” is the strong aspiration for restoring the “aesthetic required for humans to continue to exist” and thoughts and ideas which “equally respect all living creatures.” The second is the abandonment of childish clinging to the past regarding the “system,” which is linked to the rapid changes in the structure of industry, and instead the situating of the comprehension of “things” at the center of educational media, with the strong intention of using such comprehension as the model of a medium and a subject for artistic appreciation. The third is the assumption that it is possible to make various rapidly changing systems part of oneself using “things” as media instead of advocating abstract idealism.

Chapter 3 - “Prioritization and Impacts of Expressionism,” with its bird's-eye overview and deep rethinking of post-war Japan's art education, should prove particularly useful for those on the educational front lines. Meanwhile, Chapter 8 - “Industrial Arts as an Education Medium,” Chapter 9 - “Dynamism of Industrial Arts,” and the final chapter - “Possibility of Development of Curriculum Focusing on Media for Industrial Arts,” which taken together form the core of this book, are essential reading for those exploring the future of art education.

It is no exaggeration to say that this voluminous book has surpassed such historically significant works on education and movements using art (fine art or technical art) as a medium including *Road of Industrial Arts* by Muneyoshi Yanagi (1889-1961), *Industrial Arts in Japan* by Yasuji Maeda (1913-1982), *Beauty of Folkcraft* by Hiroshi Mizuo (1930-), and *Education Through Art* by Herbert Read (1983-1968). At a party celebrating the publication of this work, the author described himself as having made a one-base hit. If this is true, there are now great expectations that he will soon hit a home run.

1-3 Title: Study on Education Through Industrial Arts : Possibility of Sensuous Education Media
Commentator: Nobuo Yamaguchi

Author: Osamu Miyawaki
Publisher: Kenpakusha
Year of publication: 1993

1-3 文献名：『工藝による教育の研究 - 感性的教育媒体の可能性 -』 解題者：山口 喜雄

著者名：宮脇 理
出版社名：建帛社
出版年：1993年

1992年に筑波大へ提出の博士論文（A4 / 上下巻計741頁）を翌年に改編した著書（A5 / 656頁）で、旧態の啓蒙書と異なる三つの特徴がある。「制作者の感性を根底に」置き、「人間が生きるために必要な美意識」や「生命を持つものに対して等しく敬意を払う」思考や思想の復権への強い思いがあること。急変する産業構造に連動する「制度」に対し、過去への他愛ない執着をやめ、「『もの』への理解を教育媒体の中心に据え」、媒体モデルや「鑑賞の対象として援用する意図を強く押し出した」こと。「観念的な理想主義」を謳わず、「『もの』を媒体にすること」で急変する多様な「制度を自分のものにすることが可能であると想定」したことである。

戦後の美術教育を鳥瞰し深く再考した3章「表現主義の優先と影響」は教育実践者に一読を希望したい。また、本書のコアをなす8章「教育媒体としての『工芸』」、9章「『工芸』のダイナミズム」、終章「『工芸』媒体によるカリキュラム作成の可能性」は、美術教育の未来を拓くための必読文献と考える。

柳 宗悦（1889-1961）『工芸の道』、前田泰次（1913-1982）『日本の工芸』、水尾比呂志（1930-）『民芸の美』、ならびにH・リード（1893-1968）『芸術による教育』等々、芸術（美術あるいは工芸）を媒体にした教育や運動にかかわる歴史的な名著を凌ぐ大著である。が、「ヒットを打ったにすぎない」と著者は出版記念会で語った。「満塁ホームラン」への待望は、解題者だけではないであろう。

This A5-size, 394-page book is Yasushi Suzuki's Japanese translation (1969) of *Art as Experience* by John Dewey (1859-1952, U.S.), a philosopher and educator who advocated pragmatism. In 1952, 17 years before completing this translation, Suzuki published another translation of the same work. That translation, published under the same title but with the author's name written as “Dyui” in Japanese, was printed vertically using old-style Chinese characters. This revised translation is printed horizontally and uses contemporary-style standard Chinese characters. The content covers a series of 10 lectures on the philosophy of art that was presented at Harvard University from the winter of 1931 until the spring of the following year.

This book consists of the following sections: Introduction, Chapter 1: The Live Creature; Chapter 2: The Live Creature and “Ethereal Things,” Chapter 3: Having an Experience; Chapter 4: The Act of Expression; Chapter 5: The Expressive Object; Chapter 6: Substance and Form; Chapter 7: The Natural History of Form; Chapter 8: The Organization of Energies; Chapter 9: The Common Substance of the Arts; Chapter 10: The Varied Substance of the Arts; Chapter 11: The Human Contribution; Chapter 12: The Challenge to Philosophy; Chapter 13, Criticism and Perception; and Chapter 14: Art and Civilization.

Dewey's statements, such as the following from Chapter 3, shed light on the role experience plays in art: “To have an experience, ... the action and its consequence must be joined in perception.” “The artist embodies in himself the attitude of the perceiver while he works.” “The series of doings in the rhythm of experience give variety and movement; they save the work from monotony and useless repetitions.” Also, the following ideas in Chapter 12 are highly thought-provoking when reflecting upon the meaning of art activities and art education in 21st century Japan: “Children are not conscious of any opposition between play and necessary work.” “If his (the artist's) activities remained mere play and merely spontaneous, ... no work of art would ever be produced.”

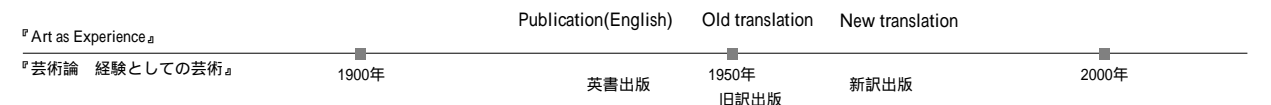

1-4 Title: Art as Experience Commentator: Nobuo Yamaguchi

Author: John Dewey (translated by Yasushi Suzuki)
Publisher: Shunjusha Publishing Company
Year of publication: 1969

1-4 文献名：『芸術論 経験としての芸術』 解題者：山口 喜雄

著者名：J. デューイ 鈴木康司 訳
出版社名：春秋社
出版年：1969年

プラグマチズムを唱えた哲学者・教育思想家であるデューイ（John Dewey：1859～1952、アメリカ合衆国）著“Art as experience”のA5判全394頁、鈴木康司による1969年刊の邦訳本である。鈴木はその17年前の1952年に著者名を「デュウイー」とし、縦書きかつ旧字体使用で同名の邦訳本を刊行したが、本書は翻訳記述の更新と共に横書きかつ当用漢字使用に改訂した。その骨子は1931年冬から春にかけてのハーバード大学での連続10回にわたる芸術哲学の講演である。

本書は序、第1章生物、生物と「豊妙なもの」、経験するということ、表現活動、表現的事物、実体と形式、形式の生成、力の組織化、芸術共通の実体、芸術の多様な実体、人間の寄与、哲学に対する挑戦、批評と認識、そして14章芸術と文明で構成されている。

「経験をするには、行為とその結果を認識の中で結びつけねばならない」、「芸術家が制作に携わっているとき、彼は自己のうちに鑑賞者の態度も兼ね備えている」、「経験のリズムの中で一連の能動的作用は作品に多様性と動きを添え、作品を単調と無用な反復から救ってくれる」等々、3章には芸術活動における経験の意味を明記している。しかし、「子供は遊戯と必要な活動との間の対立を意識していない」、「芸術家の活動が単なる遊戯や単なる自発的活動にすぎないならば、（略）芸術的作品・仕事はなにも作り出されない」との12章の記述は、21世紀日本の造形遊びはじめ美術教育指導への示唆にも富んでいる。

The “ four-legged chicken ” phenomenon is said to have emerged from the process of modernization as the natural experiences of everyday life were replaced by simulated ones. This phenomenon was hotly debated in the media around 1980 as a symptom of a crisis.

However, the “ four-legged chickens ” painted by university students who grew up during Japan's period of rapid economic growth express the students themselves. These drawings show that “ four-legged chickens ” are part of daily life for those living in contemporary society.

That idea is what this book attempts to demonstrate-i.e., the lack of abilities to observe and express cannot simply be dismissed as a lack of painting skills.

The editor of this book makes a statement with profound implications: “ We who live in a confused world must take a step forward in education in the broad sense of the term, always with the awareness that the difficulties facing our society are our own difficulties. ”

After all, we are faced with our own problems which must be traced back to the views on children and education that connect Jean-Jacques Rousseau and Franz Cizek, who “ discovered ” childhood.

This collection of papers from five authors, all written on the theme of “ four-legged chickens, ” continues to shed light on the future of education from diverse perspectives. One must keep in mind that the challenges to society and education presented by four-legged chickens have not yet been resolved, at least in the schools.

This book is recommended to be read alongside *A Green Sun* (Kokudosh, 2000), the sequel which was published two years later. This sequel provides a number of valuable insights especially concerning the recent decline in academic abilities among students.

2-1 Title: Four-legged Chicken: Children's Expression in the Contemporary World Commentator: Ken Amagata

Editor: Osamu Miyawaki
 Publisher: Kokudosh Co., Ltd.
 Year of publication: 1998

2-1 文献名：『4本足のニワトリ 現代と子どもの表現』 解題者：天形 健

編者名：宮脇 理
 出版社名：国土社
 出版年：1998年

「自然体験の不足・疑似体験の日常化」という近代化と共に生まれたとされる《四本足のニワトリ》現象は、危機意識の象徴として80年前後のジャーナルを賑わせたことがある。

だが、高度成長期に育った大学生たちの描く《四本足のニワトリ》が意味するところは、それは単なる彼ら自身の自己表出であり、常に私たちも《四本足のニワトリ》現象の中を生活しているのだということの提示でもある。

つまり、観察力や表現力の稚拙さを描画の単純な問題として片付けられないことを本書は示そうとしたのである。

編者が「錯綜した時代に生きる私たちは、常に難問解決の当事者であるという自覚を持って、広義の教育を次へと進めることが必須であると思う。」と重く語りかける。

結局、炙り出される私たちは、改めてルソーとチゼックを繋ぐ「子ども発見」の子ども観、教育観にまで立ち返らなければならないのだろう。

《四本足のニワトリ》を鍵語とした5氏のオムニバスは、読む人に現代から未来への色あせない教育の方向性を多くの視点から示している。なぜなら、《四本足のニワトリ》が私たちに提示した社会と教育への警告は、少なくとも教育現場においては解消された状況にはないからである。

本書の二年後に出版された続編ともいえる「緑色の太陽」(同社2000)と合わせての再読をお勧めする。特に、近年の学力低下論について多くの示唆が得られるはずである。

These three authors initially crossed paths as teacher and students at the Graduate School of Yokohama National University.

Since then, they have continued their individual research and practices which extend beyond the boundaries of art education theory. This book, however, again places them in the same arena to present their achievements in developing a theory of “ education through sensitivity, ” which is the common basis among their approaches to art education.

This book was published in 1993, five years before the introduction of the current Guidelines for Teaching at Primary and Junior High Schools. This theory, which was advanced prior to the reevaluation of education and scholastic ability at that time, still firmly withstands scrutiny today. The authors' arguments are a harsh criticism of the “ fictitious ” school education which has failed to reform itself.

Is it the case that the problems identified by the authors could not possibly have been noticed by those teachers and parents who believe that “ a school is a body which can be trusted, existing as an extension of the home and forming a continuous paradigm linked to the home ” ? This excellent book broadly surveys the history of education through sensitivity and vividly identifies the problems faced by schools today from the viewpoint of the authors.

In the end, the hollowing-out of modern society is the hollowing-out of human beings. Here one finds a pathological diagnosis that the “ sensitivity ” which we are losing today is not only the “ sensitivity ” to feel and perceive the external world but also our basic capacity to recognize one another. Since life does not end with the end of our formal educations, this book is valuable reading as it encourages us to rethink what we still need to learn. It is also a bible for educators shaken by issues related to scholastic ability.

2-2 Title: Current of Education Through Sensitivity : Change of Paradigm for Education Commentator: Ken Amagata

Authors: Osamu Miyawaki, Nobuo Yamaguchi, and Asahiko Yamaki
 Publisher: Kokudosh Co., Ltd.
 Year of publication: 1993

2-2 文献名：『<感性による教育>の潮流 - 教育パラダイムの転換 - 』 解題者：天形 健

著者名：宮脇 理、山口 喜雄、山木 朝彦
 出版社名：国土社
 出版年：1993年

著者3氏の生命線は、横浜国立大学大学院での師弟関係として交差している。以後3氏はそれぞれに、美術教育論を超えて独自の研究と実践を展開しつつづけているが、その成果を3氏の考えの根底に共通する「感性による教育」論として、再び交差させたものが本書である。

出版された1993年は、現行の小中学校学習指導要領が示される5年前にあたる。当時の教育観や学力観の問い直しに先行した理論として、内容は現在も決して古くはない。むしろ改革を実行できずにきた学校教育、つまり本書のいう「擬制」への痛烈な批判ともとれる内容である。

「学校とは家庭の延長線上に存在する信頼すべき組織であり、家庭とリンクされた地つづきのパラダイムであると信じている」教師や保護者には気づくはずのないことなのか。「感性」による教育の歴史を幅広く俯瞰し、3氏の視点で現代の学校が抱える問題を浮き彫りにした名著である。

現代社会の空洞化とは、結局はヒトそのものの空洞化であり、私たちが失いつつある「感性」とは、外界を感じ気づく「感性」のみならず、ヒトが互いに認め合う基礎的な能力としての「感性」であるという現代人のリアルな病理も示している。学校教育を終えた後も自らを生き続ける私たちに、何が学びとして残されるのかを再考する上で、学力問題に揺れる教育関係者が、ぜひ読み直すべき重厚の一冊である。

This book is a highly detailed biography of Kanae Yamamoto, who was born in 1882 in present-day Tenmadori, Okazaki City, Aichi Prefecture and passed away at the age of 64 in 1946 during the postwar confusion in Baba-cho, Ueda City, Nagano Prefecture.

During his student years, Yamamoto was admitted to the Tokyo School of Fine Arts and appeared to have potential for a promising career as a painter skilled in woodblock printing. However, he subsequently devoted himself to the promotion of creative woodblock printing (he is said to have coined the Japanese word for artistic woodblock printing, “*hanga*”), the agricultural art movement, and the children's free art education movement. He started these activities in Shinshu and Tokyo.

Consequently, he is better known as a free-art educator than as an artist and is regarded as the leader who laid the foundation for children's creative education which ultimately evolved into Japan's contemporary art education. This book paints a vivid portrait of Yamamoto as a hero who lived through times of war (the Sino-Japanese War at age 12, the Russo-Japanese War at age 22, World War I in France at age 32, and World War II at age 59) and globalization from Meiji and Taisho through to the Showa period. Despite being a loner, he worked energetically among the masses and dedicated his life to promoting agricultural art and children's free art education. Yamamoto was never satisfied with devoting himself to an art world closed to society.

At the present-day Ueda City Uekawa Elementary School, where Yamamoto once gave a lecture on the promotion of children's free art and where the first Children's Free Painting Exhibition was held, there is a monument dedicated to Yamamoto that marks the birthplace of the Children's Free Art Education Movement. Before writing this book, author Gunji Kosaki published another book entitled Kanae Yamamoto and Hakuyo Kurata (Ueda Prefecture Historical Material Publishing Association, 1967). Did the author have a chance to meet Kanae Yamamoto as a junior high school student?

2-3 Title: Kanae Yamamoto, the Inspiring Pioneer Painter
Commentator: Ken Amagata

Author: Gunji Kosaki
Publisher: Shinanoji
Year of publication: 1979

2-3 文献名：『夢多き先覚の画家「山本鼎評伝」』
解題者：天形 健

著者名：小崎 軍司
出版社名：信濃路
出版年：1979年

明治15年(1882)岡崎市伝馬通り(現)に生まれ、昭和21年(1946)上田市馬場町で波乱の64年の生涯を敗戦の混乱の中に閉じた山本鼎を実に詳細に記録した書である。

山本は版画技術や画才を期待され東京美術学校に入学するが、やがて、「創作版画」の普及(「版画」は山本の造語とされる)や農民美術運動、児童自由画教育運動に全精力を傾け、信州と東京を舞台に活躍していった。そのため、美術作家としての知名度より、自由画教育者としてのイメージが強く、現在の日本の美術教育につながる児童生徒を主体とした創造性育成の礎を築いた人として、また、その運動のリーダーとして捉えられるが、本書より伝わる山本鼎像は生々しく、明治・大正・昭和期と続く戦争とグローバル化の時代を果敢に生きた当時の寵児であり(12歳：日清戦争、22歳：日露戦争、32歳：仏で第一次大戦、59歳：第二次大戦)非社会的に自己の表現に埋没するだけでは飽き足りず、エネルギーに民衆の中に飛び込み、農民美術の振興と児童の自由画推進の運動に献身した孤高の人である。

「児童自由画の奨励」の講演を行い、第1回児童自由画展が開かれた上田市立上川小学校(現)に児童自由画教育運動発祥の地を示す山本鼎顕彰碑がある。著者の小崎軍司氏は本書の執筆前に『山本鼎と倉田白羊』(上田小県資料刊行会1967)を出版している。中学生の彼が山本鼎に見えるチャンスはあったのであろうか。

Upon publication, this book was used as a textbook for art education methodology courses in universities. Perhaps for this reason, the substantial text covers a wide range of topics and is divided into three chapters. Chapter 1 discusses the objectives of art education, its history as an academic subject, the desire for self-expression, child psychology, and the history of art education. Chapter 2 covers the relationships between children's developmental stages and their drawings, tendencies in expression and children's personalities, and evaluations of specific examples. Chapter 3 outlines the personal qualities desirable in art teachers, who are the subject of the book, as well as the relationships between art education and other areas of education.

In Chapter 1, Section 2 (“Assertions in Art Education”), the author examines various views on education, including the private education movement, and advances interesting arguments on creative education, constructivist education, and life education from a unique perspective. In these arguments, he emphatically denies the educational value of exhibition awards, stating that giving awards to children's artworks causes far more harm than gain.

In the lengthy Chapter 2, “The Practice of Art Education,” to which many pages are devoted, the author cites Lowenfeld's arguments about developmental stages and analyzes the relationship between children's drawings and their development. Particularly interesting are his analyses and commentaries regarding base lines (which are categorized into standard, lower-brim, multi-layer, centrifugal, centripetal, and mountain types) and developmental stages.

The author's statements about children's development and the features of their drawings, such as unconscious symbols including the sun (representing the father) and a ship (representing the mother) as well as his comment that “it seems likely that children in poor physical condition unconsciously seek purple,” which are topics hardly worth mentioning today, sound outdated. Still, his argument that evaluation negatively impacts children's artistic development remains valid to this day.

2-4 Title: For Future Art Teachers
Commentator: Ken Amagata

Author: Shuichiro Arai
Publisher: Hitotsubashi Shoten Co., Ltd.
Year of publication: 1978

2-4 文献名：『美術科教師をめざす人のために』
解題者：天形 健

著者名：新井 秀一郎
出版社名：一ツ橋書店
出版年：1978年

当時、大学の美術科教育法等の教科書として用いられたと思われる書である。そのため、第1章では美術教育の目的や教科としての成立経緯、表現欲求と子どもの心理および美術教育史、第2章では子どもの発達段階と描画、表現の傾向と子どもの性格および評価と具体例を示している。そして第3章では、本書の表題でもある美術の教育者に求められる資質や美術教育と他の分野との関連など、広範な内容をまとめた大著というべき構成となっている。

第1章(2)「美術教育の主張」では、民間教育運動などの考え方を扱い、創造主義や造形主義、生活主義などの考え方を独自に論じるところが興味深い。その中で、作品の受賞の得失をはかりにかければ、はるかに子どもにとって“失”の方が大きいと、展覧会の受賞については強く否定している。

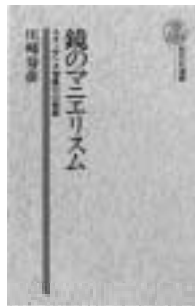
また、多くのページを割いた第2章「美術教育の実際」の中では、ローエンフェルドの発達段階を引用しながら描画と発達の間を分析的に論じるが、特に、標準型、下縁型、重層型、遠心型、求心型、山型に分類した基底線と心理的発達の分析と解説が面白い。

また、無意識の中の象徴図形の典型とする「父-太陽」、「母-船」、「身体の調子の悪い児童が無意識に紫色を求めることはあり得ることと思われる。」など、現在では、ほとんど取り上げられなくなった子どもの発達と描画の特徴について解説するくだりは時代を感じざるを得ない。一方、ここでも述べられる評定の悪影響については、現代に通じるものがある。

Subtitled “Aspects of Renaissance Imagination,” this book intends to construct a profile of mannerism in literature, as the author, a scholar of English literature, remarks in his afterword. However, the most intriguing issue in art education perhaps may be how the worldview in art history can be revealed by examining visual devices (e.g., glass, convex mirrors, and lenses).

The convex mirror in the background of the *Arnolfini Portrait* served as a tool for inserting a self-portrait of the artist himself; at the same time, it produced an amazing visual effect by distorting the perspective as well as creating an optical illusion that it contained everything in the world. The root of the term “perspective” refers to “piercing” into things, leading to a *Rashomon* approach to education through relativization. Although convex mirrors may be regarded as a product of transitory technology developed before the invention of plane mirrors, the aspects of the world as relativized and compressed by convex mirrors also promote the relentless pursuit of seeing things. The author makes use of mirror metaphors to analyze trends in literature and philosophy from the Renaissance to the Baroque period and construct a history of ideas, suggesting that studies in the history of science and technology can pave the way to histories of literature and art.

Art and technology are inherently related; this excellent work shows that the same holds true for literature as well.

3-1 Title: Mannerism of Mirrors Commentator: Kinichi Fukumoto
 Author: Toshihiko Kawasaki
 Publisher: Kenkyusha Co., Ltd. (Kenkyusha Selection (1))
 Year of publication: 1978

3-1 文献名：『鏡のマニエリスム』 解題者：福本 謹一
 著者名：川崎 寿彦
 出版社名：研究社選書 1
 出版年：1978年

ルネッサンス想像力の側面という副題がついた本書は、英文学者であった著者もあとがきで述べているように、文学におけるマニエリスムのプロフィールを描出することを目論んでいるが、美術教育における関心は、むしろガラスや凸面鏡、レンズといった見ることの装置の存在を通して美術史における世界観がどう見据えられたのかという点ではないだろうか。アルノルフィニ夫妻の婚姻の作品の奥にある凸面鏡は、芸術家の存在意義を画中に挿入する挿入自画像のツールとして機能していると同時に、遠近法を歪曲することによる驚愕の視覚をもたらす、世界の全てを閉じ込める光学的幻影を与えることになる。

遠近法、すなわちパースペクティブは、ペルスペクティブ、すなわち凝視することを意味するが、相対化されることによる羅生門的視点をも提供することにつながる。凸面鏡は平面鏡への過渡的技術の産物にすぎないと捉えることもできるが、そこで得られた相対化され圧縮された世界の諸相が見ることへの飽くなき追求を増幅させたとも言える。本書自体は、鏡のメタファーを通じて、ルネッサンスからバロック期へ至る文学・思想の流れを「観念史的」に分析したものであるが、技術史や科学史が文学や美術の地平を開いたことを示唆する。

芸術とテクノロジーは、不可分の関係性をもつが、文学もまたその例に漏れないことを知る好著である。

The author, Richard D. Altick (1915-2008), was a professor of English at Ohio State University and wrote a number of books on the history of the literature and society of 19th century England. During the initial period of museum culture, which in total stretched from the 18th to the 19th century, against the backdrop of the development of popular culture, a national museum was opened in London as an extension of collectors' stockpiles of rare articles. The development of popular culture itself had its roots in an increasing interest in natural history resulting from cravings for rare objects brought from the colonies by the British Empire and also in an intellectual curiosity aroused by the combination of scientific technology with imagination. The author provides valuable information, including visual materials, on the various rare shows presented during the Elizabethan and Victorian eras. Though the original was published as a single volume, the translation consists of three volumes.

The first volume presents a variety of shows such as waxworks, peep boxes, automatic dolls, fountain shows, and fireworks; these later led to the development of kinetic works of art. The second volume describes the relentless pursuit of the visual, focusing on changes in panorama and diorama technologies as represented by cosmorama and phantasmagoria. The third volume outlines how the technological innovations of the Industrial Revolution changed the world of shows and how the systematization of technology and knowledge has affected popular culture. These shows eventually led to attempts to use popular amusements for learning. This excellent book shows the origin of the “edutainment” elements seen in contemporary art and science museums.

3-2 Title: The Shows of London Commentator: Kinichi Fukumoto
 Author: Richard D. Altick
 Publisher: Kokushokankokai Corporation Ltd.
 Year of publication: 1989-1990

3-2 文献名：『ロンドンの見世物』 解題者：福本 謹一
 著者名：リチャード・オルティック
 出版社名：国書刊行会
 出版年：1989-1990年

著者のリチャード・オルティック（1915-2008）は、オハイオ州立大学の英語学教授であったが、英国19世紀の文学史、社会史に関する著書を多数著述している。18世紀から19世紀にかけてのミュージアム文化の萌芽期に、収集家の珍品キャビネットの延長としてロンドンにナショナル・ミュージアムが成立したが、その背景にはイギリス帝国主義がもたらした植民地からの様々な珍品への渴望に由来する博物学への関心の高まり、科学技術の進展と想像力との連動などによる知的好奇心に基づく大衆文化が伸展したことがある。本書は、エリザベス時代からヴィクトリア時代にかけての多様な見世物文化を視覚資料も含めて活写した稀覯書である。原書は1巻本であるが、訳書は3巻の大部になっている。

第1巻では、蠟細工、覗きからくり、自動人形から噴水ショー、花火といったキネティックなアートにつながる見世物の数々をちりばめる。第2巻では、コズモラマやファンタズマゴリアに代表されるパノラマ、ジオラマの変遷を軸に見ることへの飽くなき追求を描く。第3巻では、産業革命による技術革新が見世物世界を変容させ技術や知の体系化が大衆文化に影響を与えたことを描出するのである。こうした見世物が大衆の娯楽と学習とを連携させようとする教育的試みを招来することになる。現代の美術館や博物館に見るエデュテインメント的要素の原点を探ることができる好著である。

René Dubos, a molecular biologist who was also a member of the 1972 United Nations Conference on the Human Environment, expresses in this book his serious concerns regarding the negative effects of industrial and technological developments in addition to highly praising the diversity of nature and humanity. As the book's original title indicates (Note: the Japanese version used a much shorter title), the work is a criticism of civilization and aims at a more complete fulfillment of human potentials. "A God Within" has its origin in the ancient Greek *entheos*, which refers to a motivation for inspiring action. Dubos draws attention to this "god within," which is the source of creativity and the hidden aspects of human beings, arguing that continuing to reflect on the value of human actions and promoting the interaction between individuals and society is the very foundation of art and culture. Although published in the early 1970s, his messages have not lost their relevance. In U.S. universities, this book is perennially included in reading lists on environmental ethics along with Rachel Carson's *Silent Spring*. Thus, it is certainly recommended for those interested in environmental education. However, the work also discusses utopias and the essence of art in an interesting fashion. The original is still being reprinted by Scribners. Since it is written in easy-to-read English, readers should consider reading the translation alongside the original. In addition to *A God Within*, many other books by Dubos have been translated into Japanese, including *Mirage of Health*, *Man Adapting*, *So Human an Animal*, *Future of Human Beings*, and *Myth of Machines*.

3-3 Title: A God Within: A Positive Philosophy for a More Complete Fulfillment of Human Potentials

Commentator: Kinichi Fukumoto

Author: René J. Dubos
Translators: Kei Nagano and Tomomi Niimura
Publisher: Soju Shobo
Year of publication: 1974

3-3 文献名：『内なる神』
著者名：ルネ・デュボス
翻訳者：長野 敬、新村 朋美
出版社名：蒼樹書房
出版年：1974年

解題者：福本 謹一

本書は、1972年国連人間環境会議のメンバーであった分子生物学者ルネ・デュボスが産業技術発展のもたらす影の部分への危惧と自然と人間の多様性への礼賛を表明した書である。原題は、A God Within-A positive philosophy for a more complete fulfillment of human potentials-となっているように、より豊かな人間性の開花をめざす文明論的な色彩をもっている。「内なる神」というタイトルの由来は、眼を見張るような行為の動機を意味する古代ギリシャの*entheos*という言葉である。デュボスは、この創造力の源泉ともなる内なる神、すなわち人間の隠れた側面を重視し、人間の営為の価値を常に再考すると同時に個人と社会との相互作用を活性化させることが芸術・文化の基礎となることを説いている。70年代初期のものであるが、現在でもそのメッセージは色褪せてはいない。米国の大学では、レイチェル・カーソンの「沈黙の春」と同様に、環境倫理の主要文献として必ず取り上げられるので、環境教育の関わりで読むこともお薦めするが、ユートピア論や芸術の根元を問うものとしても興味深い。原書もSCRIBNERS社から再版されており、文章も平易で訳書と併読することをお薦めしたい。デュボスの著作の訳本には、「内なる神」の他に「健康という幻想」「人間と適応」「人間であるために」「人間の未来」「機械の神話」など多数があることを付け加えておく。

Local mascots, comical mascots-there seems to be no end to the expansion of the business of characters. Even universities now design mascots in the hope of attracting more students. Stimulated by the development of discussions about "cuteness" in sociology, the business of characters, which started in Japan in the 1970s, continues to explore possibilities for further growth based on analyses of Japanese cultural characteristics. Since the publication of Inuhiko Yomota's *Essays about Cuteness* (Chikuma Shinsho), discussions of "cuteness" have suggested that cuteness has been an essential element of Japanese culture's aesthetic sensitivity since ancient times. These discussions have also revealed that cuteness is associated with other characteristics of Japanese culture, which, as Lee O-Young points out in his *The Introverted Japanese* (Kodansha), has "smallness" as an essential feature.

As its subtitle, "The Massive Market Created by Cuteness," indicates, the work analyzes the functions of mascots through the relationship between youth culture, which is symbolized by cuteness, and the character business. Mascots are designed to be cute in order to be used as tools for self-identification and healing. Characters are not only simply designed to match the mental characteristics of Japanese people; they also exist as strategic consumption tools for manipulating the way people think. In art education, character designs, masks, and self-portraits are often used as teaching materials to aid self-identification and self-understanding. However, teaching materials related to mascots that are based on a clear understanding of how children develop interest in the subject are rarely developed. As a business text, this book discusses commercialization processes and advertisement strategies, but it also provides important clues for deepening our understanding of mascots operating under the principle of "cuteness."

3-4 Title: The Business of Characters

Commentator: Kinichi Fukumoto

Author: Toru Yamada
Publisher: PHP Inc.
Year of publication: 2000

3-4 文献名：『キャラクタービジネス』
著者名：山田 徹
出版社名：PHP
出版年：2000年

解題者：福本 謹一

ご当地キャラ、ゆるキャラと、キャラクターの発展は止まるところを知らない。大学ですら、キャラクターをデザインして学生確保に躍起になる時代である。1970年代に端を発するキャラクタービジネスは、社会学における「かわいい論」の展開と相まって日本人の特性分析を基にさらなる飛躍を模索する。「かわいい」論自体は、四方田犬彦の「かわいい」論(ちくま新書)以来、「かわいい」を日本古来の美学的要素として認知させてきたことや、イー・オリョンの「縮み志向の日本人」(講談社)に見られる小ささを本質的要素とする日本の文化特性との関係性を指摘してきている。

本書は「かわいいが生み出す巨大市場」という副題のとおり、「かわいい」に象徴される若者文化とキャラクタービジネスの相関を描出しながらキャラクターのもつ機能を読解していく。キャラクターはかわいいものであることを前提に形作られ、自己確認や「癒し」の道具と化していく。キャラクターは日本人の心性を反映する一方でそれを巧みに操作する消費戦略ツールとして存在するのである。美術教育では、キャラクターデザイン、仮面、自画像と自己確認や自己理解を学習の目的にした題材開発も多い。しかし、児童生徒の主題生成をしっかりと踏まえたキャラクター関連の実践は少ない。本書はビジネス書であるために商品化のプロセスや広告戦略も扱われるが、「かわいい」をキーワードにしてキャラクター題材研究を深化させる手がかりを与えてくれる。

This collection includes Takamura's essays on art, art criticism, and other topics that he wrote as early as the Taisho period while he was still in his thirties. It is divided into four chapters: Materials and Plastic Art (1940), Essays on Plastic Art (1926), Contemporary Sculpture (1933), and The Philosophy and Art of Impressionism (1915). Essays on Plastic Art includes 15 essays, among them "What to See in Sculptures," "Giving Titles to Michelangelo's Sculptures," and "Rodin's Sketches," many of which take as their subjects sculptures that reflect the times.

In Materials and Plastic Art, Takamura states that "Sculpture is a form of art that can not only be seen but also touched. Human beings are instinctively inclined to touch three-dimensional objects with their hands. We caress objects unless we are told not to touch them." According to Takamura, sculpture is a tactile art that can be experienced directly with one's hands using tactile vision. Unlike paintings, which create illusory space, sculptures, which exist in real three-dimensional space, are "the most primitive and naive form of art" that satisfies the instinctive desires of human beings.

In Contemporary Sculpture, Takamura argues that the essence of Rodin's sculptures is not sentiment, emotions, or feeling but "a proper understanding of the importance of surfaces, quantities (mass), and movement as the elements that form sculptures of integrated wholes, along with the meaning of forming in sculpture." The author's argument focuses directly on the essential elements of modern sculpture. To this day, the book remains important for its suggestions on how to answer fundamental questions such as "What is sculpture?" and "What is the value of children playing with clay?"

4-1 Title: Essays on Plastic Art

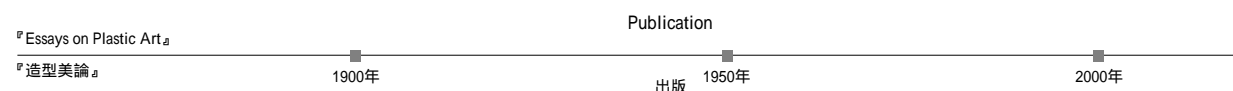
Author: Kotaro Takamura
 Publisher: Chikumashobo Ltd.
 Year of publication: 1942

Commentator: Shinya Niizeki

4-1 文献名：『造型美論』

著者名：高村 光太郎
 出版社名：筑摩書房
 出版年：1942年

解題者：新関 伸也

高村光太郎が30代の大正期より発表していた芸術論、美術批評、随想などをまとめて刊行した著書である。内容は「素材と造型」(1940年)、「造型小論」(1926年)、「現代の彫刻」(1933年)、「印象主義の思想と藝術」(1915年)の4つの章からなる。「造型小論」だけが「彫刻に何を見る」「ミケランジェロの彫刻に題す」「ロダンの素描」など15編あり、それらの多くは時代を反映する彫刻論である。

「素材と造型」で「彫刻は眼で触れるばかりでなく、又手で触れて見る芸術である。人間は立体のものは何でも手で触れてみたくする本能がある。『手を触るべからず』と書いておかないと人は一寸撫でる」と述べ、彫刻は触覚的視覚を用いつつ、直に手で触れる触覚芸術であるとしている。現実の立体を持つ彫刻は、絵画の幻覚性に比べて人間の本能的な欲求を満足させる「最も原始素朴な芸術」とする。

さらに「現代の彫刻」の章ではロダンの彫刻の本質を情緒とか感情とか気分といったものでなく、「造型上の全体統一機構としての面・量(塊)・動勢の重要性、肉づけの彫刻的意義、この四つの因子の確実な把握であった」とし、近代彫刻の造形要素を端的に示す。「彫刻とは何か」「子どもの粘土遊びの意義は」などの素朴な疑問に、今もって多くの示唆を与えてくれる名著である。

First published in 1969 as an art book for the Iwanami Shinsho pocket library, this long seller has been reprinted for more than 40 years. Despite the many studies of art history conducted during this time, no major revisions have been made to the basic content of the text. The author, Shuji Takashina, is an authority on the history of Western art and an emeritus professor at the University of Tokyo who has also served as Director of the National Museum of Western Art and Director of the Ohara Museum of Art.

The book takes as its subject 15 Western post-Renaissance paintings done from the 15th to the mid-19th century, such as Van Eyck's *Arnolfini Portrait* and Manet's *Olympia*. The sequel studies 14 paintings, from Impressionist paintings (e.g., Monet's *Woman with a Parasol*) to abstract paintings (e.g., Mondrian's *Broadway Boogie Woogie*).

Although the photographs of the paintings are in monochrome, the author provides easy-to-understand explanations, including interpretations of artistic expression, themes, drawing techniques, and historical background. Overall, the work provides an excellent introduction to Western paintings.

In the postscript, the author writes, "Some people may think that paintings are there for us to enjoy, requiring no theoretical knowledge. There is nothing wrong with such a view. However, I have often had experiences in which I was amazed to suddenly discover new things in paintings that I had studied for many years based on the guidance of my fellow researchers and the studies of other scholars." Even today, these statements offer valuable suggestions for appreciating works of art.

Readers are recommended to view the actual works of art-or at least color copies in other books-with this book in hand. Reading a book like this during one's youth will doubtless increase one's joy in art appreciation.

4-2 Title: Appreciation of Celebrated Paintings

Author: Shuji Takashina
 Publisher: Iwanami Shoten
 Year of publication: 1969

Commentator: Shinya Niizeki

4-2 文献名：『名画を見る眼』

著者名：高階 秀爾
 出版社名：岩波書店
 出版年：1969年

解題者：新関 伸也

1969年初版で岩波新書の美術本としては、40年以上版を重ねているロングセラーである。その間美術史研究は進んでいるが、基本的な著述の内容において大幅な修正はない。著者は西洋美術史の泰斗で東大教授、その後国立西洋美術館長や大原美術館長を歴任した高階秀爾である。

本書では、ファン・アイク《アルノルフィニ夫妻の肖像》からマネ《オランピア》まで、15～19世紀半ばまでのルネサンス以降の西洋画15点を解説している。また続刊は、モネ《パラソルをさす女》から、モンドリアン《ブロードウェイ・ブギウギ》まで、印象派から抽象絵画までの14作品を解説している。

図版は白黒だが、作品の造形的な読み取り、主題や絵画技法、歴史的背景に至るまで、平易に説明をしており、初学者には適切な入門書である。

あとがきでは「もちろん、絵というものは、別に何の理屈をつけなくとも、ただ眺めて楽しければそれでよいという見方もある。それはそれで大変結構なことに違いないが、しかし私は自分の経験から言って、先輩の導きや先人たちの研究に教えられて、同じ絵を見てもそれまで見えなかったものが忽然と見えて来るようになり、目を洗われる思いをしたことが何度もある」と述べ、今もって鑑賞方法に一つの示唆を与えている。

この本を手にして実物は言うまでもなく、画集でカラーの作品を鑑賞することをお勧めする。できれば若い頃に読んでおくと美術鑑賞の楽しみが一段と広がる。

This autobiography surveys the checkered life of Fukujiro Goto, the first president of the School Art Association and an able art producer in the world of art education both before and after World War II. According to the author, “ This is not a ‘ novel ’ but a record of life that vividly describes the facts as they occurred. ” In the first part of the book, the author shares various episodes from his life: working at a tax office after graduating elementary school and then working as a waiter; vomiting blood; his initial awareness of sexual desire; working as a substitute teacher; his studies of art and craft; eloping with a girlfriend; marriage; an attempted suicide at age 23; returning to work as a teacher; and quitting his job with the hope of going abroad.

The ups and downs of Goto's personal history are the woof of the story and the history of art and craft education in Japan the weft. Goto's encounter with Kanae Yamamoto was the major turning point of his life. Goto planned to publish a book to obtain the funds necessary to go abroad, and so showed his teaching records and the artwork of his students to Yamamoto and asked for a review. However, Yamamoto pointed out that establishing an organization for teaching art and craft was more important than going abroad. In response, Goto established the School Art Association and published an official association magazine, *School Art*, in order to recruit members. He organized a textbook sales agency as well as a publishing division within the association. At the same time, Goto published a textbook, *Self Study Sketchbook for Boys and Girls*. He sent four members of the association abroad, including Ryusuke Akatsu, as Western art education delegates. He also shot a movie entitled, *School Art in Japan*, for foreigners. He directly negotiated with government committee members regarding how to name the national school craft art course, which was to be renamed “ work course, ” and persuaded them to call it “ craft course ” instead. Reading this work, the reader will be overwhelmed by Goto's outstanding ability to make plans and put them into action. This book is essential to learn about his achievements. His vivid writing style, which he developed while writing award-winning novels during his youth, adds excitement to his stories.

4-3 Title: Autobiography of a Craft Artist

Commentator: Shinya Niizeki

Author: Fukujiro Goto
 Publisher: Bunka Kensetsusha
 Year of publication: 1949

4-3 文献名：『人生工作』

解題者：新関 伸也

著者名：後藤 福次郎
 出版社名：文化建設社
 出版年：1949年

学校美術協会を主宰し、戦前戦後と美術教育界における辣腕プロデューサーであった後藤福次郎の波瀾万丈の自叙伝である。著者曰く「これは『小説』でなく、事実をありのままに描いた、赤裸々な生活記録です」とある。前半部は小学校卒業後の収税所雇員、給仕、吐血、性の芽生え、代用教員、図画工作の研究、駆け落ち、結婚、23歳での自殺未遂、再度教員へ戻り洋行を夢見ての辞職などが綴られる。

後藤の紆余曲折の個人史を縦糸とするならば、図画工作・美術教育史が横糸となっている。彼の最大の転機が山本鼎との出会いである。洋行資金源に出版を計画し、自らの実践記録と児童作品を山本鼎宅に持ち込み「批評」を願い出るが、洋行よりも図画や手工指導のための団体設立の必要性を教示される。これに感銘し「学校美術協会」を設立し、機関誌『学校美術』を発刊、会員を募集する。教材販売の「代理部」、さらに「出版部」を立ち上げる。また一方で教科書『少年少女・自習画帳』を発行する。赤津隆助他4名を欧米美術教育使節として派遣。また海外向けに映画「日本の学校美術」を撮影する。国民学校芸術科で「作業」となりかけた科目名を「工作」とするため委員に直談判し変更させている。後藤の余りある企画力や行動力に圧倒される著書であり、その業績を知るために欠かせない一冊である。若い頃より懸賞小説で稼いだ文筆力は臨場感にあふれ、読み物としても面白い。

This book is a Japanese translation of a collection of letters written by Vincent Van Gogh (1853-1890), the artist known as the “ painter of fire ” in Japan because of the vigorous brushstrokes and vivid colors of his works as well as because of his dramatic life. This Iwanami pocket edition, translated by Inosuke Hazama, is composed of three volumes. The first volume contains Van Gogh's letters to his friend and fellow painter, Emile Bernard, while the second and third volumes contain his letters to his brother, Theo, who understood Vincent's paintings deeply. In his letters to Emile Bernard, Van Gogh wrote, “ I will keep in mind Japanese-style simplified colors ... and put black and white, fresh from the paint shop, on my palette as much as I can and use them as they are. ” In his letters to Theo, he described in detail the paintings he was working on, his sketches, and his daily life as well as made remarks about other painters in a diary style.

In his book *Modern Paintings*, Hideo Kobayashi, a celebrated Japanese literary critic, wrote, “ I cannot see any of Van Gogh's paintings without remembering his letters, which I have read many times. I feel as if words from his letters are written on the back of every painting. ” Kobayashi praised this collection of Van Gogh's letters as a “ highly attractive literary confession. ” For Van Gogh, painting pictures and writing letters were equally important essential activities.

In the literary magazine *Shirakaba*, Shiko Munakata, a Japanese painter, wrote about how he was deeply impressed with Van Gogh's *Sunflowers* and how his encounter with Van Gogh's paintings became the starting point for his career as a painter.

When appreciating Van Gogh's paintings, we cannot ignore the image of his personality this collection of letters creates. This book, which describes the episodes behind Van Gogh's works of art, his passion for paintings, and the way he lived his life, is one of the books I read in my adolescence that left a lasting impression.

4-4 Title: Lettres de Vincent van Gogh, Vols. 1-3 (revised edition)

Commentator: Shinya Niizeki

Author: Vincent van Gogh
 Editors: Emile Bernard/Johanna van Gogh-Bonger
 Translator: Inosuke Hazama
 Publisher: Iwanami Shoten
 Publication run: 1961-1978

4-4 文献名：『ゴッホの手紙 上 改版/ゴッホの手紙 中・下 改版』

解題者：新関 伸也

著者名：ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ
 編者：エミール・ベルナール / J.V.ゴッホ・ボンゲル 翻訳者：谿伊之助
 出版社名：岩波書店
 出版年：1961～1978年

激しいタッチと原色で描いた作品とその劇的な生涯から「炎の画家」と呼ばれたヴィンセント・ヴァン・ゴッホ（1853-1890）が、生前書き送った書簡の訳本である。谿伊之助の訳による岩波文庫版は、上巻が友人で画家のエミール・ベルナール宛で、中・下巻がヴィンセントのよき理解者であった弟テオドルに宛てた手紙である。ベルナール宛では、「日本流の単純化した色彩を念頭に置いて、」給具屋から買ったままの黒と白を、思いっきりパレットに載せて、そのまま使うつもりだ」と書き記す。またテオには、描いている絵の報告やスケッチ、暮らしぶり、他の画家たちへの批評などを日記のように細々と書き送っている。

小林秀雄は「私は、どの絵も、熟読した彼の書簡を思わずに、眺める事は出来なかった。どの絵を裏返してもみても、手紙の文句が記されている様な気がした」と『近代絵画』で述べ、この書簡集を「強い魅力を持った告白文学なのである」と絶賛した。絵を描くことと手紙を書くことは、ゴッホにとって同等であり、どちらも欠くことのできない行為であった。

一方、棟方志功は文芸誌『白樺』でゴッホの《ひまわり》との出会い、その感動が画家としての出発点となったことを述べている。

彼の作品はもとより、この書簡集によってつくられたゴッホの人物像も無視することはできないだろう。創作の裏に隠されたエピソードや彼の絵画に対する熱き思い、そして生き様を知ることとなったこの文庫本は、青春時代に耽読した印象に残る1冊でもある。

This commentary evaluates the film *Bing Bang Zing Zang Art Class* from two different perspectives: its impact on society and its impact on individuals.

As for its impact on society, the film has been shown numerous times, including during lesson studies as well as at film festivals both in Japan and abroad. Aiming to publicize Japan's art and craft education globally, this film was released amidst public debate regarding whether to retain art and craft courses as they were or to decrease the number of classroom hours devoted to such courses. At the time, various campaigns were underway, including collecting signatures and holding symposiums. Without a doubt, this film influenced those campaigns. Also, it was reported that when shown overseas, the film was quite a sensation, inviting remarks such as "In Japan, children are allowed to use hammers and saws in class!"

The film's impact on individuals includes the following. First, the film draws viewers' attention to children's eye movements, hand movements, utterances, efforts toward mutual learning, and creative processes, thereby enabling viewers to evaluate children's learning from a new perspective. Second, the film demonstrates that the most important goal of art education is to promote children's growth through the creation of art. Third, the film allows viewers to consider the teaching materials and methods used as well as the relationships between children and teachers based on the concrete teaching example provided by Mr. Uchino, a master craft artist.

However, none of the impacts described above were originally the goals of Mariko Nonaka, the director of the film. She aimed to depict how children lived their lives without intending to support art and craft education or to suggest how to teach children. Many people were moved to see through the eyes of the director how children learn in class and how valuable the children's lives are-and that is what is most important about this film.

5-1 Title: *Bing Bang Zing Zang Art Class* (DVD)
Commentator: Takaaki Okumura

Editor: Mariko Nonaka
Publisher: Bing Bang Zing Zang Art Class Executive Committee
Year of publication: 2004

5-1 文献名：『トントンギコギコ図工の時間（DVD）』
解題者：奥村 高明

編集者：野中 真理子
出版社名：「トントンギコギコ図工の時間」製作上映委員会
出版年：2004年

「トントンギコギコ図工の時間」について社会的な広がり と個人的な変容の2点から解題する。

まず、社会的な広がりについて。本作品は国内外の研究会や映画祭など様々な場所で上映されることによって、日本の図画工作を広く紹介することになった。公開当時は図工や美術の教科の存続や時数減が話題になる時期で、署名やシンポジウムなど様々な運動が起きており、それらにも一定の影響を与えた。海外で上映された際には「日本では金槌や鋸を持たせて授業するのか!」のような感想も含めて、大きな反響があったことが報告されている。

次に、個人的な変容としては、本作品を見ることによって、子どもの視線、手もと、発言、学び合い、製作のプロセスなどに目が向くようになることが期待できる。それは学習評価のまなざしである。また作品をつくることを通して子どもの成長をめざすことが大事だという教科目標の確認もできる。さらに、内野先生という図工の達人の実践から、題材と指導、子どもと教師の在り方などについて具体的に考えることもできる。

しかし、これらは野中監督の本意ではない。彼女は子どもが生きる姿を撮りたかったのであって、図工の応援や指導法のために映画をつくったのではないからだ。監督のまなざしを通して描き出された子どもの姿、今学校で生きる子どものかけがえのなさに、多くの人々が心を動かされた。それが本作品の事実だと思う。

This encyclopedia was compiled based on the results of independent research conducted by Atsushi Asari, the author. When readers open this book, the first striking thing they will encounter is what Asari calls "foretelling drawings." Children draw such pictures, which foretell their own deaths. After introducing these drawings, the author presents an overview of three types of signs: colors, designs, and shapes. The explanation of each sign is followed by examples showing how to interpret the drawings.

This encyclopedia has often been criticized in art education circles. Such criticism is most often directed at the author's method of directly connecting the environments in which children grew up as well as their illnesses to the characteristics of their drawings. Other points of criticisms are that Asari overlooks the influence of teachers, teaching methods, and contemporary values. To regard purple as the color of illness is indeed too stereotypical, and the author's interpretation of "foretelling drawings" sounds downright mystical.

However, in the area where I once lived, there was a teacher who used this encyclopedia as a bible for evaluating the pictures children drew in class. Upon reading a newspaper article about this teacher, my mother asked me whether it was really possible to analyze children's drawings by their colors and shapes. She seemed intrigued by such a method of understanding children.

Since well before World War II, a wide variety of books were written about how to interpret children's drawings, ranging from purely academic research efforts to practical manuals, and even today such books continue to be published. Why do adults try to understand children from their drawings? What are drawings and what are children? What are ideal schools and ideal teachers? By considering which statements in this encyclopedia are valid and which are dubious, we may be able to find answers to these questions.

5-2 Title: *An Encyclopedia for Diagnosing Children's Pictures* (full color)
Commentator: Takaaki Okumura

Supervisor: Atsushi Asari
Editor: Children's Drawing Research Association
Publisher: Reimei Shobo Co., Ltd.
Year of publication: 1988

5-2 文献名：『原色 子どもの絵診断事典』 解題者：奥村 高明

監修者名：浅利 篤
編著者名：日本児童画研究会編著
出版社名：黎明書房
出版年：1988年

著者の浅利篤が独自に研究してきた成果を事典としてまとめたものである。本書を開いた時に真っ先に飛び込んでくるのは浅利の言う「予告画」である。子どもが自分の死を予言したという絵である。次に「色彩標識」「構図標識」「形態の標識」の3つの標識の概観が示される。その後、それぞれの標識について事例を挙げて絵の解釈や方法が掲載されている。

美術教育の世界では、本書に対する批判を聞くことが多い。それは例えば、子どもの生育環境や病気などを絵と直接的に結び付ける手法であったり、指導者の影響、指導方法、当時の価値観などが不問にされていることだったりする。確かに紫色=疾病というのは類型的すぎると思うし、予告画に至っては少々オカルト的でもある。

しかし、かつて筆者がいた地域では本書をバイブルのように用いて現場で子ども絵を解釈していた先生がいた。その方の新聞記事を見て、私の母は「児童画は色や形で分析できるのか」と尋ねてきた。「絵」から「子ども」が分かるということに関心を持ったようだ。

本書に限らず、子どもの絵の見方に関する本は戦前から多くの蓄積がある。学問的な内容から実践書まで様々で、今も継続している。なぜ大人は「絵」から「子ども」を理解しようとするのか。「絵」とは何で「子ども」はどのような存在なのか。学校や教師とはどうあるべきなのか。本書の内容の一つ一つ何が妥当で何が疑問か検討することで、これらの問いについて考えることができると思う。

Chinese art became popular in the West around the beginning of the 17th century. Since that time, many books have been written about the artistic exchanges between East and West. Published in 1944, *Characteristics of Eastern Art* is very modern in its content. To understand the essence of art, this book is truly worth reading from cover to cover. The most important question in contemporary art is whether to view art from a Western or Eastern perspective.

Yoshiro Nagayo, the author, collaborated on the literary magazine *Shirakaba*, which was organized by Naoya Shiga, Saneatsu Mushanokoji, and other writers. However, *Shirakaba* was eventually discontinued due to the 1923 Great Kanto Earthquake. Nagayo subsequently published another literary magazine, *Fuji*, in cooperation with Shiga, Mushanokoji, Ryusei Kishida, Hyakuzo Kurata, and Motomaro Senge, and then still another magazine, *Take*, in cooperation with Senge and other writers. He also published *Juko*, a magazine with only two editors, Mushanokoji and himself. At that time, proletarian literature was at its zenith.

After World War II, Nagayo published several very interesting books, including an essay, *Confession of a Dreamer*, and an autobiographical novel, *My Mental History*. However, *Characteristics of Eastern Art* is by far his most important work, as it provides guiding principles for the study of art, where subjective views and theories still predominate.

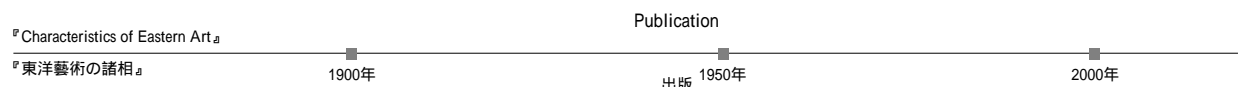
To serve as a guide for readers, it would have been better to discuss the content of *Characteristics of Eastern Art*, but I limited my commentary to Nagayo's career, not only because it is desirable for readers to directly experience works of art in order to understand the problems of art, but also because the author's career deserves as much attention as his work. As one of the leading Japanese writers of his time and well known for his humanistic style, Nagayo had the ability to understand culture and art better than anyone.

6-1 Title: Characteristics of Eastern Art
Commentator: Nozomu Nakajima

Author: Yoshiro Nagayo
Publisher: Yaki Shoten
Year of publication: 1944

6-1 文献名：『東洋藝術の諸相』 解題者：中島 望
著者名：長與 善郎
出版社名：矢貫書店
出版年：1944年

西洋では、およそ17世紀初頭に「中国趣味」が流行し、その頃から、東西の藝術的交流を扱う著書が多く出版されている。『東洋藝術の諸相』は、昭和19年（1944）に刊行されたが、実にモダンな書である。そして何より藝術の本質を観るには通読しておきたい一書である。今の芸術の問題は、西洋か東洋か、何れの眼で観るかである。

氏は、志賀直哉や武者小路実篤らの同人誌『白樺』に参加するが、関東大震災により廃刊に追い込まれた。その後、志賀、武者小路、それに岸田劉生、倉田百三、千家元麿らと『不二』、さらに千家らと『竹』を創刊。武者小路とは二人雑誌『重光』を世に送る。時はプロレタリア文学全盛の頃であった。

また、氏が戦後に著した『一夢想家の告白』、自伝小説『わが心の遍歴』など実に興味深い。しかしながら、『東洋藝術の諸相』に至っては、甚だ主観的推論、主観論の多い文化芸術の世界にあって、窮めて指導性の高いものと確信している。

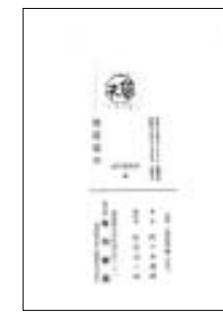
さて、本来は氏の著書『東洋藝術の諸相』そのものに触れるべきであり、読書への良き案内人とならねばならないが、敢えて著者である長與善郎の紹介に止めたい。藝術の問題は可能な限り藝術（作品）と直に触れてほしいと願うが、ここでは著書より著者に眼を向けてほしいと思う。氏は人道主義的な作風で知られた日本の良き作家であるがゆえに、文化藝術の善き理解者なのである。

Published two years after the author's voluminous *Theory of Pure Calligraphy Art*, I thought this book was likely to have been read by many people, especially those who studied calligraphy at universities. However, contrary to my expectation, few have read this book-presumably because of the overwhelming influence of *Calligraphy Art and Calligraphy Education* (Bokubisha) by Tsutomu Ijima, an aesthetician.

Whatever the reason, I recommend this book be read as a textbook from cover to cover before one reads any other textbook on calligraphy. No textbook can claim to be new in the confused world of contemporary calligraphy. Nevertheless, better than any other book, this book offers a substantial explanation of the relationship between the theoretical and technical aspects of calligraphy.

Essentially, it is very difficult to interpret calligraphy from an aesthetic perspective. This is because the need to determine the essence of beauty in calligraphy forces us to assert its independence within the existing system of art. As is widely known, Shotaro Koyama, a Westernizer who argued that calligraphy is not art, fiercely debated Tenshin Okakura. However, what Koyama meant by his statement was that calligraphy does not belong within the same category as traditional Western art. For this reason, he maintained that traditional Western paintings differ from calligraphy and calligraphy should learn from Western paintings.

The attempts to modernize calligraphy by artists were thwarted by the opposition of the Japanese calligraphers at the time (who maintained that calligraphy was a sacred art created by ancient Chinese saints). As a result, questions about the essence of calligraphy remain unanswered to this day. Let me emphasize once again that calligraphy is essentially different from Western art. In contemporary society, those who study calligraphy and calligraphy education must learn the basic principles of calligraphy from this book in order to organize their thoughts.

6-2 Title: The Art of Calligraphy: Principles of Calligraphy Education
Commentator: Nozomu Nakajima

Author: Yukon Sasaki
Publisher: Ariake Shobo
Year of publication: 1958

6-2 文献名：『書道美学 書教育の原理』 解題者：中島 望
著者名：佐々木 雄渾
出版社名：有明書房
出版年：1958年

本書は、氏の大著『純粹書道美学原論』の二年後に刊行され、大学で特に書論を学ぶ人に多く読まれたはずである。ところが、美学者である井島勉の『書の美学と書教育』（墨美社）に圧倒されてか、意外にも周囲に知る人は少ない。

ともあれ、本書はテキストとして一番に通読することを勧めたい。今の混沌とした書（芸術）の世界に、何れの書も古さは否めないが、理論と技術面との相関に実態的な理解が必要となる場合は、本書がより具体的である。

そもそも書の美学的解釈は非常に困難である。それは、書の美の本質を確定することに急ぎ、今の芸術体系において独立性を明らかにしようとするからである。欧化主義者としての小山正太郎は「書八美術ナラス」の論を立て、岡倉天心と論争したことはあまりにも有名であるが、氏は必ずしも書を西洋の伝統的な美術と同類と考えてはいなかった。そして、むしろ“伝統的な西洋の絵画観こそ異質なものであり、学ぶべきものである”とした。

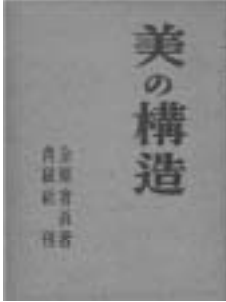
さて、こうした近代化を進める美術界からの試みに、当時の書道界からは（書は君子による神聖なものと）芸術化を拒まれ、書とは何かという本質論に踏み込めないまま現代に至っている。くりかえし述べるが、やはり書は、西欧のいうゲイジュツとは異なる貌（かお）を持つのである。書と書教育を学ぶ者は、本書で基本的な考え方について学び、現時点での整理を試みる必要はある。

Since ancient times, various forms of art have flourished in Japan. In this book, Seigo Kinbara argues that Japanese art, including music, painting, and literature, as well as forms of popular art unique to Japan (e.g., tea ceremony, *Ikebana*, the Japanese art of flower arrangement, *Nihon buyo*, a kind of traditional dancing), exists as “open forms” and not as forms independent of other entities. According to Kinbara, such forms of art always “present themselves with self-restraint, thereby creating a space of harmony in which they coexist peacefully with other entities” (*Japanese Art*, which was first published in 1943).

Kinbara was one of the founders of the National Art School, the precursor to present-day Musashino Art University. He studied at Nagano Teachers' School and Waseda University, where he obtained his PhD in literature for his thesis, *A Study on Lines in Paintings*, in 1955. A prominent scholar of Eastern art, Kinbara is also well known as a *tanka* poet of the Araragi school and was closely associated with the development of Japanese language education in Japan. His first book, *A Study of Design*, was published in 1933.

Japanese art can be viewed from a number of perspectives. This book poses fundamental questions about the contemporary concept of beauty based on studies of Buddhist statues from the Asuka to the Heian period. The author's analysis consistently focuses on what he identifies as the “structure of harmony” itself-i.e., the cultural context which creates forms of art that are open to other entities rather than closed structures.

Other books by Kinbara include *Art Life* (Seikatsu Kagaku Shinsho), *Eastern Art* (Dai-Nippon Yubenkai Kodansha), and *Art Essays* (Seijisha). All of these books are essential in the study of the historical and cultural structure of Japanese society.

6-3 Title: The Structure of Beauty Commentator: Nozomu Nakajima

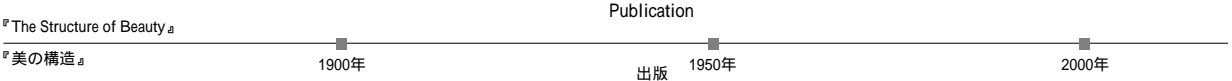
Author: Seigo Kinbara
 Publisher: Seijisha
 Year of publication: 1942

6-3 文献名：『美の構造』

著者名：金原省吾
 出版社名：青磁社
 出版年：1942年

解題者：中島 望

Publication

日本に芸術が栄えて久しい。日本の芸術は、音楽も美術も文学も、あるいは茶や花、舞踊といった日本独自の芸術といえる藝道にあっても、それらは“開いた形として成立”しており、決して単独にあるものではない。また、それらは常に“その地位を一步退き、そこに和の空間を作り、その空間において周囲と共にある”と。(『日本藝術論』昭和18年初版)

金原省吾は、武蔵野美術大学の前身・帝国美術学校の創立者の一人。長野県師範学校、早稲田大学に学び、昭和三十年、『絵画に於ける線の研究』によって文学博士(早稲田大学)の学位を受けた。東洋美学者として著名な氏であるが、アララギ派の歌人としても知られ、何より国語教育とのかかわりも深い。『構想の研究』は、その最初の著作として昭和八年に刊行された。

日本の芸術にはさまざまな見方があるものの、本書は仏像を中心に、飛鳥から平安に至る代表的なものから、今日的「美」の概念を根本から問い直す一冊である。氏の論考は、氏のいうところの“和の構造”そのものであり、一貫して“閉じた形ではなく、直に次の形成を入れる”立場に居るといってよい。

その他、主な著書に『美の生活(生活科学新書)』、『東洋美術論(大日本雄弁会講談社)』、『美術の記(青磁社)』がある。どれも日本の歴史的、文化的構造の解明を試みるには必読の書となる。

Muneyoshi Yanagi was one of the leaders of the Folk Art Movement, which he initiated with Kanjiro Kawai and Shoji Hamada. These three artists coined the Japanese expression *mingei* (folkcraft or folk art) in 1925, and they maintained that the misunderstandings found in the art of that time arose from a distorted manner of viewing Japanese art from a Western perspective.

Here is the author's incisive and perceptive comment on the *Kizaemon* teacup: “Those who love the extraordinary do not recognize the beauty of simplicity, which for them is but a static beauty.” What, then, is the essence of beauty? Yanagi, whose books are often discussed as studies of religion in modern Japan, found Buddhist beauty not only in human beings but also in material objects. What he called the “dearest wish” is rooted in both theory and practice. His concept of beauty thus continues to sound a note of warning against contemporary Japanese art.

That questions are raised as to what in fact beauty is itself a very contemporary phenomenon. This book is recommended to be read alongside *Eastern Art* by Hiroshi Mizuo.

In his letters, which are included in the book, the author presents very convincing arguments based on specific examples about the art of calligraphy. In contemporary society, calligraphy is supported as a form of art only by the efforts of individual calligraphers. By its very nature, calligraphy has diverse characteristics-i.e., it can be public as well as private, classical as well as contemporary, and is not only a form of art but also a handicraft. In this sense, calligraphy is essentially different from Western art. Yanagi's letters provide important clues for understanding the essence of calligraphy, which originated in the East and in contemporary society is supported by the activities of individual calligraphers.

6-4 Title: Objects and Beauty Commentator: Nozomu Nakajima

Author: Muneyoshi Yanagi
 Publisher: Shunjusha Publishing Company
 Year of publication: 1960

6-4 文献名：『物と美』

著者名：柳宗悦
 出版社名：春秋社
 出版年：1960年

解題者：中島 望

Publication

柳宗悦は、河井寛次郎、浜田庄司らと共に民藝運動を起し、その中心となる指導者であった。「民衆的工芸品=民藝」は、この三人によって大正十四年に生まれた言葉である。

今日の芸術世界に多く見られる誤謬は、西洋の眼で日本の芸術を眺めることの病からである。

“非凡を好む人々は、「平易」から生まれてくる美を承知しない。それは消極的に生まれた美に過ぎない。”喜左衛門井戸を健やか明快に論じた一文である。そして、美を保証するものは何か。氏の著作は、しばしば近代日本の宗教論の一例としても採り上げられ、人々の内に、また対象となる物の中にも美仏性を見出す。また、氏のいう「悲願」は、実に理論と実践の伴うものであり、今日の日本の芸術に警鐘を鳴らし続けている。

“美とは何か、というような問が起こること。それはきわめて現代的な現象である。”水尾比呂志『東洋の美学』を併せ持ちたい。

ところで、今や個人作家のみが所有する書の世界であるが、本書に収められた「書論」は実に明快かつ具体的に論じられている。そもそも書には、公的・私的、古典性・現代性、美術性・工芸性といった多様な性格があり、やはり西欧のいう「芸術=アート」とは異なる。東洋に自生し、今は個人表現が主となる書を検証する意味において、必読の論考である。

The author, Elise Freinet, played a leading role in the Modern School (*L'École Moderne*) Movement in France, which impacted education throughout Europe. Elise Freinet, who opened l'École Freinet together with her husband, Celestin Freinet, is known for her efforts to shift the focus of education from having teachers inject knowledge and skills into students to building relationships between human beings, objects, and ideas with a view to modernizing education in France.

Celestin, who was interested in the process by which children spontaneously learn to use letters to express themselves, discovered that figures are learned through a similar process. Elise, who was also a painter, incorporated plastic artwork into education and reported the results of her teaching, which was designed to integrate education and artistic expression, in *Art enfantin*, a magazine she started herself in 1959. *L'enfant artiste* is a collection of articles that were originally published in the first fifteen issues of that magazine (1963) and re-edited for the publication of this book.

The book represents the dawn of art education in public schools in France, though at present only a few copies remain in existence. In all of Japan, there is but a single copy of the book available at Kanazawa University. However, the content of the issues of *Art enfantin* (up to No. 100) can now be found on the website noted below.

In this book, the author draws attention to the importance of children's spontaneity and maintains that voluntary artistic expression (literature, figurative art, physical performance, and music) is closely related to human development. Emphasizing the need to create an educational environment with the participation of artists, Freinet describes how to create such an environment. Thus, the book can be said to be a manifesto for art education in France's public schools. In France, the social status of elementary school teachers has remained low until recently, though it was even lower upon the first publication of this book. The message of this book drew the attention of administrators, researchers, and the public at large to the importance of art education and started an educational movement. Eminent artists who were then active in southern France including Cocteau, Dubuffet, and Léger supported the movement, which continues uninterrupted to this day. <http://www.icem-freinet.fr/archives/ae/index.htm>

7-1 Title: *L'enfant artiste*

Commentator: Takao Yuki

Author: Elise Freinet
 Publisher: Cannes 1963
 Year of publication: 1963

7-1 文献名：『*L'enfant artiste*』

解題者：結城 孝雄

著者名：Elise Freinet
 出版社名：Cannes 1963
 出版年：1963年

本書は、欧州の教育実践に多大な影響を与えた「現代学校運動(L'École Moderne仏)」の中心で活躍したエリーズ・フレネによって記されている。夫セレスタン・フレネとともにフレネ学校(l'École Freinet)で学校教育の質を教師による「知識・技能の注入」から児童の自発性による「ヒト・モノ・コトの関係性の構築」に転換させ、フランス教育実践の近代化を図ったといわれている。

子どもが自発的に文字表現を獲得する過程に着目したセレスタンは、図形にも同様な獲得の過程があることを見出した。妻で画家でもあったエリーズは、造形表現を教育に取り込み、教育と芸術表現を融合した教育実践を1959年から独自で発刊した雑誌『art enfantin』で発表する。この雑誌のNo15号(1963)までの内容を再編集したのがこの『*L'enfant artiste*』である。

フランス公教育における芸術教育の黎明期を代表する本書は、現存する冊数は少なく、閲覧できるのは国内では金沢大学のみである。しかし、『art enfantin』の内容は、下記のHPで100号まで全文公開されている。

本書には、児童の自発性の重要性、主体的な芸術表現(文字・造形・身体・音楽)が人間形成と密接につながり、芸術家も巻き込んだ環境設定を行うこと、そのための具体的方策を記している。この内容は、フランス公教育における芸術教育宣言であるといえよう。フランスでは、近年まで小学校教員の社会的知遇が低く、本書が発刊された時代ではなおさらである。この宣言は、行政や研究者、社会に対して芸術教育の重要性をアピールし、教育実践運動を始めることを表明したものである。当時、南仏で活躍していたコクトーやデビュッフェ、レジェなど著名人も賛同者として参加している。以来今日までこの運動は、脈々として継続して行われている。

This book begins by declaring that: "Our aim is to demonstrate the need for basic training on image culture and to change beliefs about the artistic and social forms of images." In 2012, France will complete the educational system that it has been building over the course of the last decade that aims to develop an ability known as "image literacy" for assessing and identifying iconographic and visual information, an ability it hopes to instill in all citizens of the country, from children to adults. Image literacy tests were recently incorporated into the junior high school graduation examination; such tests have been used in the Baccalaureat for many years. As computer technology advances, visual information is used by an ever greater number of people and its importance is also increasing. People are highly vulnerable to the massive amount of information that is distributed with various aims. People react spontaneously to stimulating information that gives physiological comfort. The ability to identify which pieces of information are truly necessary is critically important for maintaining democracy into the future. Further, this book offers the possibility of creating new values through the selection and integration of visual information. Just as thoughts and philosophies were created from written information in the past, today new value is created from visual information. Anticipating this, France has incorporated image literacy training into its national education program. This introductory textbook is instrumental for this educational program. Within, the author presents iconographic images included in various forms of art past and present, ranging from the mosaics of the Middle Ages to contemporary media art, in order to enable readers to develop a consistent understanding of the meaning of these images and to think about those meanings through exercises. Despite being an introductory textbook, the content is highly interdisciplinary, providing readers access to contexts and methods that transcend time and space as well as disciplinary boundaries in order to aid objective identification of what is false, erroneous, true or exaggerated in artistic expression. After reading this book, one may view media information in a completely different way.

7-2 Title: *Petite fabrique de l'image*

Commentator: Takao Yuki

Authors: Jean-Claude Fozza, et al.
 Publisher: Filmart-Sha Co., Ltd.
 Year of publication: 2006

7-2 文献名：『*イメージ・リテラシー工場*』 解題者：結城 孝雄

著者名：ジャン＝クロード・フォザ他
 出版社名：フィルムアート社
 出版年：2006年

本書は、その冒頭に「イメージ文化に対する真の入門指導の必要性と、イメージの芸術的・社会的形式について、私たちの確信を新しくするものである」と記す。2012年にフランスの学校教育は、幼児から社会人まで、この「イメージ・リテラシー」と呼ばれる図像・画像情報を評価・識別する能力育成に国を挙げて教育する体制を10年かけて構築し、完了する。中学校卒業認定試験に「イメージ・リテラシー」が導入され、バカロレアでは以前からである。コンピューターの発達により、ますます視覚情報が拡大し、その重要性が増している。意図的に流される大量の情報に対して、私たちはあまりにも無防備である。心地よく、刺激的生理的な情報に容易く反応している。真に必要な情報を選択できる能力は、今後の民主主義を維持する上で重要な力となりうる。さらに、画像情報の取捨選択、統合により新しい価値が創造されることを示している。かつての思想や哲学が文字情報から創造されたのと同様に今日では視覚情報から新しい価値が創造されるのである。フランスはいち早くこれを見越して、国民教育に「イメージ・リテラシー」を取り込んだのである。本書は、その中心に位置するテキストである。中世のモザイクから現代のメディアアートまで、過去から現代に至るまでのさまざまな芸術形式に現れた図像を提示しながら、そこに現れた意味を統合的に捉えて、エクササイズとともに読者に考えさせようとする入門書である。入門書といえども、その内容は極めて、学際的である。時空間、領域を横断して、芸術表現がもたらす虚・偽・真・張を冷静に観察する文脈と手法を鮮やかに読者に示している。読後、メディアに目を転ずれば、違った世界が展開しているのかもしれない。

In response to the question, “ Why do you write book commentaries? ” I reply, “ In order to develop guidelines for solving problems in children's education. ” In response to the question, “ What is the greatest problem in art education? ” I reply, “ The greatest problem is to teach children to understand that manufacturing requires responsibility. ” People must learn about the ethical issues involved in manufacturing as well as those related to innovation and technology. Why? Because in March 2011, there was an explosion at the Fukushima Nuclear Power Plant. As a result of the radioactive contamination of the natural environment, including the soil, air, and water, people can no longer manufacture products or even live in those areas that now have high levels of radioactive contamination. Teaching responsibility (ethics) is the basis of manufacturing education. The basic standards regarding responsible manufacturing can be found in nature, of which human beings are a part and cannot live without the help. This book presents such a view of nature through a study of the manufacturing activities of the Ainu. For example, the author, Kimiyo Suzuki, quotes her father, Fukutaro Akibe: “ Ask your *mukkuri* to teach you what to do ” (*mukkuri*: a traditional musical instrument of the Ainu people similar to a Jew's harp). According to Suzuki, through these words her father taught her that she should use her *mukkuri* in gratitude, always remembering that it is a gift from the gods because it is made from natural materials. A leading expert in the manufacture of *mukkuri*, the author also won first prize at the Hokkaido Mukkuri Performance Competition and the International Jew's Harp Performance Competition. A CD containing a recording of one of her *mukkuri* performances is bundled with the book.

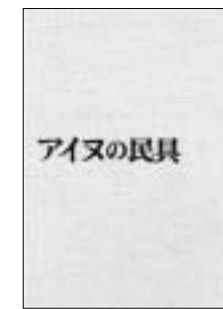
8-1 Title: A Message from My Father Commentator: Masahiko Sato
 Author: Kimiyo Suzuki
 Publisher: Fujita Printing Co., Ltd.
 Year of publication: 2007

8-1 文献名：『父からの伝言』 解題者：佐藤 昌彦
 著者名：鈴木 紀美代
 出版社名：藤田印刷株式会社
 出版年：2007年

何のための文献解題か。そう問われれば「子どもにかかわる教育現場の問題解決へ向けた指針を得るため」と答える。では、今、美術教育で何が一番の課題か。さらにそう問われれば「『ものづくりには責任がともなう』という倫理観を養うこと」と答える。創造面や技術面とともに「責任」という倫理面をも取り上げるのである。なぜか。2011年3月、福島原発が爆発したからである。土、空気、水などの自然環境が放射性物質で汚染され、放射線の高いところでは、ものをつくることも住むこともできなくなった。責任（倫理）はものづくり教育の基底である。そしてその責任を考える際の基本は「自然」にあるといえる。人間は自然の一部であり、自然に支えられてこそ、生きることができるからである。本書にはそうした自然観がアイヌの人々のものづくりの姿を通して示されている。たとえば、文中に「ムックリに教えてもらいなさい」（ムックリ：アイヌの人々の伝統楽器。口琴）という著者の父・秋辺福太郎氏の言葉がある。このことについて鈴木紀美代氏は、ムックリは自然が与えてくれた素材からつくるのだから、神の贈り物なのだということを忘れず、感謝しながら、ムックリと向き合いなさいと父が教えてくれたように思いますと述べている。鈴木氏はムックリ製作の第一人者であるとともに北海道ムックリ演奏大会や世界口琴大会の優勝者でもある。巻末にはムックリの調べを録音したCDも添えられている。

“ Am I acting against nature? ” “ Am I placing too much of a burden on nature? ” “ Am I acting in accordance with the rules of nature? ” -at a minimum, these are the questions that must be answered to establish an ethical code for responsible manufacturing. In Fukushima, even ten months after the nuclear accident, the natural environment remains contaminated by radioactive materials and some 157,000 people are unable to return home (as of December 2011). A child who arrived in Hokkaido seeking refuge from Fukushima is reported to have asked, “ Can I take a deep breath here? ” (Asahi Newspaper, August 30, 2011). In Fukushima, he had been wearing a mask at all times in order to avoid inhaling airborne radioactive materials. What will become of Japan's manufacturing industries in the future? All engaged in manufacturing are faced with this difficult question. This book provides helpful guidelines for dealing with such challenging questions as it describes in detail ideas and background for a nature-focused manufacturing education by taking examples from the lives and handicrafts of the Ainu people. The following passage is a good example: “ The Ainu had intimate knowledge not only of the properties of materials but also of the natural environment itself. That is why nature protected them from serious harm and provided for them even as they made their livelihoods on snowy mountains in simple clothes ” (p. 4). The author, Shigeru Kayano, has also published a collection of old Ainu tales (known as *uepekere* in Ainu), for which he was awarded the 23rd Kikuchi Kan Award. Further, he was elected as a member of the House of Councilors in 1994.

8-2 Title: Ainu Handicrafts Commentator: Masahiko Sato
 Author: Shigeru Kayano
 Publisher: Suzusawa Shoten
 Year of publication: 1978

8-2 文献名：『アイヌの民具』 解題者：佐藤 昌彦
 著者名：萱野 茂
 出版社名：株式会社すずさわ書店
 出版年：1978年

自然に逆らっていないか、自然に無理をかけていないか、自然の摂理にかなっているか。これらの視点は「ものづくりには責任がともなう」という考え方を具体化する際の最低限必要となる条件である。福島では原発事故から十か月が過ぎた今も、放射性物質が自然環境を汚染しているために、約15万7000人が自宅へ戻るができない（2011年12月現在）。避難先の北海道に着いたある幼児が「ここは、大きく息を吸っていいの？」と尋ねたという（朝日新聞2011.8.30）。大気中の放射性物質を吸い込まないようにマスク着用の生活が福島でずっと続いていたからである。今後、日本のものづくりはどうすればいいのか。ものにかかわるすべての人間が、今、そのことを厳しく問われている。本書はそうした切実な問いに正対するための貴重な指針を提示することになるだろう。自然を基本としたものづくりの教育にかかわる考え方や具体的な状況がアイヌの人々の生活と民具を通して詳しく述べられているからである。「材料の性質だけでなく、自然そのものを本当に良く知っていたのです。だからこそ、ごく簡単な身じたくで雪の山を駆けまわっていても自然は人にむやみに害を加えるようなことをせず、人の必要に応じてくれていたのです」（p4）という言葉はその一例といえる。筆者の萱野茂氏はアイヌの人々のウエベケレ（昔話）を集大成し第23回菊池寛賞を受賞するとともに、1994年には参議院議員にもなっている。

“What are the rules of nature?” This question provides an important clue as to how to provide manufacturing education in the future based on the recognition that teaching responsibility (ethics) is the basis of manufacturing education and that the basic standards of responsible manufacturing can be found in nature. This book contains answers to questions such as this. The central message of the book can be found in this statement: “The gods created salmon not only for the Ainu but also for other animals.” These words are spoken by a fox who is desperately trying to negotiate with the humans in order to stop them from eating all of the salmon themselves. In an attempt to convey the importance of sharing food with other animals without fighting one another, the fox emphasizes that fish and nuts are not made for humans alone. The same is true of manufacturing. The Ainu believe that materials are given by nature. Because this reason is fundamental, the Ainu do not strip all of the bark from a tree when collecting materials for manufacturing, as that would kill the tree. Instead, they scrape away only a small amount of bark so that the tree does not die, thanking the tree for the bark with which they will make a container. The author writes, “I sincerely hope that this illustrated book prompts more humans to listen to the voices of nature and to the cry of the fox.” This book shows how the rules of nature, which support both human life and manufacturing, can be maintained.

8-3 Title: The Ainu and the Fox Commentator: Masahiko Sato
 Authors: Shigeru Kayano (text), Kinji Ishikura (illustrations)
 Publisher: Komine Shoten
 Year of publication: 2001

8-3 文献名：『アイヌとキツネ』 解題者：佐藤 昌彦
 著者名：文・萱野 茂、絵・石倉 欣二
 出版社名：小峰書店
 出版年：2001年

自然の摂理とは何か。「責任（倫理）はものづくり教育の基底であり、その責任を考える際の基本は自然にある」という認識に基づいて、今後のものづくりの教育を検討するならば、この問いは重要な方向性を明らかにするものと考えられる。本書はそうした問いへの答えを内在させた文献である。核となる言葉を次に示した。「シャケは、アイヌだけがたべるものではありません。そのほかのどうぶつたちもたべられるように神様が、あたえてくれたものなのです。シャケを独り占めしようとした人間に対してキツネが必死になってチャランケ（談判）をする場面に出てくる言葉である。魚や木の実は人間だけのものではなく、他の動物たちと一緒に、邪魔し合うことなく、仲良く分け合って食べる大切さを伝えている。ものづくりについても同じことがいえる。材料は「自然から分けよう」と考えるからである。それが根底にあるからこそ、アイヌの人々は材料として樹皮を採取する場合には、立ち木からすべての皮を剥ぐようなことはしない。木が枯れてしまうからである。「容器をつくるために樹皮をいただきます」との感謝の思いをもちながら、枯れないように一部分だけを採取するのである。著者は「この絵本が、自然の声に、キツネの叫びに、私たち人間が、耳をかたむける呼び水になることを心から願ってやまないものです」とも記している。人間やものづくりを支える自然の摂理。本書にはその姿が具体的に示されている。

What kind of human is suited to manufacturing? In view of the nuclear accident at Fukushima, I focused on two points in commentaries 8-1, 8-2, and 8-3, namely: 1) that manufacturing requires responsibility (ethics); and 2) that basic standards regarding responsible manufacturing can be found in nature. What kind of human, then, is able to assume such responsibility? This question must be answered because the aim of various educational efforts is to achieve such human ideals. This book provides a clue for doing so with its explanation of the Ainu expression *ainu nenoan ainu*, which refers to “a dignified human being.” As a child, author Shigeru Kayano repeatedly heard these words from his mother. The word *ainu* has a very important meaning in the Ainu language; only those who show good behavior are called *ainu*, while those who idle away their time even though they are not sick are known as *wempe* (bad guys). *Ainu Handicrafts* (Suzusawa Shoten), also by Kayano and discussed in commentary 8-2, contains descriptions of the different kinds of humans as well. In these descriptions, the author states that objects made by good-natured people are inhabited by good souls, while objects made by ill-natured people are inhabited by evil souls. The author further writes that the Ainu never ask ill-natured people to make objects, no matter how good they may be at doing so. With the expression *ainu nenoan ainu* as a clue, we must reexamine what kind of human is suited to manufacturing not only in terms of innovation and technology but also in terms of manufacturing ethics.

8-4 Title: The Ainu: A Story of Japan's Original People Commentator: Masahiko Sato
 Authors: Shigeru Kayano (text), Shunichi Iijima (illustrations)
 Publisher: Fukuinkan Shoten Publishers Inc.
 Year of publication: 1989

8-4 文献名：『アイヌ ネノアン アイヌ』 解題者：佐藤 昌彦
 著者名：文・萱野 茂、絵・飯島 俊一
 出版社名：福音館書店
 出版年：1989年

ものづくりにかかわって、どのような人間をめざすのか。福島原発事故を踏まえ、これまでの文献解題8-1・2・3では次の二つに着目してきた。第一はものづくりには責任（倫理）がともなうこと、第二はものづくりの責任を考える際には自然が基本になること。では、冒頭に記したように、それらの先にはどのような人間像を描けばいいのか。様々な場での教育的な努力はそうした人間像の実現に向かってなされるからである。本書にはその手掛かりが次のようなアイヌ語で示されている。「アイヌ ネノアン アイヌ」。「人間らしい人間」を意味する。著者である萱野茂氏が子どもの頃にお母さんから繰り返し言われていた言葉である。アイヌという言葉はとても大切な言葉で、行いのいいアイヌだけをアイヌとよび、病気でもないのに働かずにはぐらぐらしている者はウェンペ（悪い者）と言っていたという。文献解題8-2で取り上げた萱野茂著『アイヌの民具』（すずさわ書店）にも、人間の在り方に関する記述がある。精神の良い人がつくったものには良い魂が宿り、反対に精神の悪い人がつくったものには悪い魂が宿るといふ文言である。そして、どんなにもものをつくるのが上手な人であっても、精神の悪い人にはものをつくることは頼まないと述べられている。「アイヌ ネノアン アイヌ」という言葉を切り込み口にしながら、創造面や技術面とともに、ものづくりの倫理という面からも、めざす人間像を再確認したいものである。

This book raises the following questions: “ Why does art history exist? ” “ How is it possible to explain changes in styles of artistic expression? ” To answer such questions, the author examines pieces of Western and Eastern art from various periods and genres.

Among the wide range of art examined in the book, *Wivenhoe Park* by John Constable plays a particularly important role in the author's analysis of art history. Through a careful examination of this work, Gombrich attempts to answer questions about art history one by one. Based on this analysis, he concludes that for artists, the essence of painting lies primarily in drawing things as they “ know ” them rather than as they “ see ” them. The author contends that painters' most important task is choosing the best model from among the canon and inventing a new motif based upon the chosen model in order to compose a painting.

Gombrich writes that what distinguishes Constable from mediocre painters is the fact that, instead of simply reproducing landscapes by borrowing styles from canonical paintings, he discovered (recognized) new methods of reproduction by actually observing landscapes and incorporated these methods into his paintings.

The author argues that artistic expression uses conventional artistic styles as models and changes in the style of artistic expression occur when the visible world is reexamined from a new perspective (matrix) in order to create an illusion that allows us to peer into previously unseen parts of our minds. According to Gombrich, this is the essential role that art has played throughout history.

9-1 Title: Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation

Author: Ernst H. Gombrich
Translator: Yoshihisa Seto
Publisher: Iwasaki Bijutsusha
Year of publication: 1979

Commentator: Kyoichiro Ando

9-1 文献名：『芸術と幻影 - 絵画的表現の心理学的研究 - 』

著者名：E. H. コンブリッチ
翻訳者：瀬戸 慶久
出版社名：岩崎美術社
出版年：1979年

解題者：安東 恭一郎

publicatio(English) Translation

1900年 1950年 2000年

英書出版 和訳出版

本書の問いは「なぜ美術は歴史を持っているのか、美術表現の様式の変容はどのように説明できるのか」とされ、これらについて西洋・東洋のさまざまな時代やジャンルの美術制作物を検討していく。

検討は多岐にわたるが、一方で、これらの問いを一貫して紐解いていく美術制作物として「コンスタブルによる『ワイヴェンホー・パーク』」の作品が取り上げられ、本書の問いに対して丁寧に回答が積み重ねられていく。すなわち、美術家の美術制作による行為は第一義的には「見ているように」ではなく、「知っているように」描くのであり、その知見は多くの場合従前の伝統的な作品の中から最良のものを選び出し、選んだ物を手本として新たなモチーフを組み立て、画面を構成していくことだとする。

そして、コンスタブルが凡庸な画家としてとどまらなかったのは、従前の画法の借用によって風景を再現するのにとどまらず「実際の風景を観察することによって、新たな再現方法を発見（再認識）し、画中にそれらを組み込む」ことができたことによる、と指摘している。

美術表現の様式の変容は、従前の美術様式をひな形とするが、見える世界を新たな眼（マトリックス）で見直すことによって、われわれが心が見えない領域をのぞき込むようなイリュージョンを示すことだと指摘し、それが美術の果たし得る意義であるとしている。

Contemporary art education often requires that teaching materials be chosen not only from among mainstream works of fine art but also from among works of popular art (e.g., *manga and anime*) that are parts of various subcultures. This book sheds light on the worldviews of contemporary subcultures from a perspective of “ story consumption ” and analyzes how contemporary society is nourished by the virtual realities created through such stories. The book is recommended for those who may need to use examples of popular art in their teaching materials.

In response to the question, “ How can we explain the worldview which supports our lives in this consumption society? ” the author analyzes various facets of society from the perspective of story consumption.

Although this book focuses on the period from the late 1980s to the early 2000s, Otsuka, the author, argues that the “ Internet desire ” to convey information using one's personal media was already widespread in Japan in a latent form in the 1980s, i.e., just before the period in which the Internet gave birth to information networks. Focusing on fake stories as represented by the *bikkuriman* chocolate, Comics Market, Disneyland, and urban legends from the consumption society of the 1980s, the author carefully examines how such social phenomena formed young people's realities.

This book illustrates how as objects of consumption, the virtual worlds of matrices created by subcultures have become an essential part of our daily realities.

9-2 Title: On Consuming Stories

Author: Eiji Otsuka
Publisher: Kadokawa Group Publishing Co., Ltd.
Year of publication: October 2001 (first edition); 2008 (fourth edition)

Commentator: Kyoichiro Ando

9-2 文献名：『定本 物語消費論』

著者名：大塚映志
出版社名：角川書店
出版年：2001年10月初版発行(2008年第4版発行)

解題者：安東 恭一郎

Publication New publication

1900年 1950年 2000年

出版 新出版

美術教育ではファインアート・メインカルチャーのみならず漫画、アニメなどローアート・サブカルチャーなども題材として設定していくことが求められている。本書は現代のサブカルチャーを生み出している世界像を「物語消費論」の観点から映し出し、こうした仮想現実がいかにして現代社会を成立させているかを的確に示しており、サブカルチャーを題材とする場面において一読しておきたい書である。

本書の問いは「今日の消費社会に生きる私たちを支えている世界観はどのように説明できるのか」とし、物語消費論の立場から現代の諸相を読み解いていく。

本書は80年代末から2000年はじめまでを扱うが、インターネットが情報世界を形成していく直前に位置する80年代において、誰もが自分のメディアを持ち誰もが情報の発信者となり得る「インターネット的欲望」をすでに準備し持っていた、とする。そして、80年代消費社会におけるフェイクストーリーとしての「ビックリマンチョコ」「コミケ」「ディズニーランド」「都市伝説」などをモチーフとし、これらの社会現象が若者の現実世界を構成し展開していく様相を丹念に描いている。

そして、サブカルチャーによって生み出される仮想世界・マトリックスが、もはや現実世界の日常を成立させる重要な要因として成立し消費されている様相を描き出している。

The subjects of art museums and art appreciation are commonly regarded as an essential part of art education at schools in Japan. Educators are interested in learning how to develop teaching materials in order to implement effective programs to foster art appreciation. At the same time, the adoption of Western museum philosophies in Japan has been limited to imitating the external facades of Western museums or copying bits and pieces of their functions as circumstances require. As a result, we have lost the sensitivity necessary for re-examining the museum system itself as well as the uniquely Western philosophy of art that provides the critical underpinnings for this system.

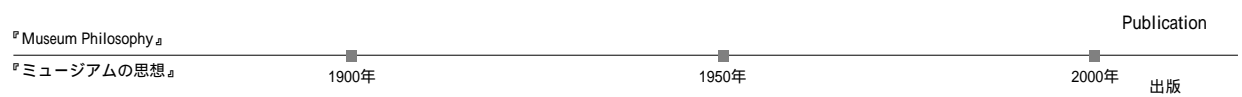
This book raises the following question: “How can we capture the essence of Western museum philosophy by focusing on continuity, rather than discontinuity, in the value of modern museums and pre-modern art collections?” In response to this question, the author outlines how museums have played a pivotal role as an ideology aimed at reorganizing and governing the world through the process of institutionalizing art collections from the early modern to the modern period. Based on this analysis, the author contends that Western museums have a unique political nature since they were created as modern shrines dedicated to the geniuses and artists who appeared during the modern period and replaced God.

The book attempts to cast Western museum philosophy as a new religion opposed to Christianity. According to the author, this philosophy has resulted in Western imperialism and mental domination by the West because it aims to reorganize the world based on Western values through a cataloguing of the contemporary world.

9-3 Title: Museum Philosophy Commentator: Kyoichiro Ando
 Author: Hideharu Matsumiya
 Publisher: Hakushisha Publishing Co., Ltd.
 Year of publication: 2009

9-3 文献名：『ミュージアムの思想』 解題者：安東 恭一郎
 著者名：松宮 秀治
 出版社名：白水社
 出版年：2009年

美術教育の現場では「美術館教育」や「鑑賞教育」を実施していくことは自明とされ、課題は「いかにして充実した鑑賞活動を実施していくか」という教材化の方法に関心が向けられている。日本における西欧ミュージアム思想の受容は、ミュージアムの外形的な模倣や機能の一部を場面に応じて取り込むことに終始してきた。その結果、美術館という「制度」やそれを支える芸術という「西欧独自の思想」について再考したりネガティブな価値として捉えたりする感性を失っている。

本書の問いは「近代のミュージアムと前近代のコレクションを価値の断絶においてではなく、連続性のうちに見ることによって、西欧のミュージアム思想の本質はどのように説明できるか」としている。そして、近世から現代までのコレクションの制度化において「世界」を再構成し支配する、という理念の中核を担ってきたことを明らかにしている。その上で、近代以降に出現する「神にかわる天才・芸術家」を崇める現代の神殿として成立する「美術館」がいかに特異的で政治的な存在で有るか、ということも指摘している。

本書では、西欧におけるミュージアムの思想は、キリスト教の宗教勢力に対抗する新しい「宗教」であり、この思想は現代において「世界のカタログ化」を目指す西欧的な価値観で世界を再構成しようとする西欧の「帝国理念・精神の支配」に繋がっていることを指摘している。

Traditionally, art training has focused primarily on instructing students in the use of brushes, including how to draw shapes, compose designs, and use colors. This book shows by example how students' artistic expression skills can be improved by raising their awareness of the objects to be painted rather than by training them on how to use brushes.

In the first part of the book, author Hideto Fuse gives an account of his “Art Class Without Brushes” NHK TV program for sixth-grade elementary school students. In the program, Fuse first asked children to make paintings of fish freely before teaching them anything. The fish the children painted were all flat (e.g., side views or cartoon-like images). The author then took the children to fish at a nearby lake in order to raise their familiarity with fish. The children were permitted to dissect the fish they caught back at school in a laboratory in order to observe their anatomy. Fuse also showed the children some fish that were swimming in an aquarium in order to allow them to experience live fish first-hand. Finally, the children were asked to paint fish again during art class. This time, their fish had a sense of movement and thickness; their fish were painted with fins and scales, and the paintings gave a vivid sense of what live fish are really like.

In the second part of the book, the author further develops his argument that no training in the use of brushes is necessary in art class, emphasizing the importance of seeing and feeling as well as processing images within the brain. His statements, such as “The brain sees what it wishes to see and ignores what it does not wish to see” and “Drawing a thing is equivalent to not drawing other things” suggest a new approach for training in painting. Such statements draw our attention to the appeal and importance of painting images captured by the brain rather than photorealistic pictures captured by the eye.

10-1 Title: Art Class Without Brushes Commentator: Naonori Murakami
 Author: Hideto Fuse
 Publisher: Kinokuniya Co., Ltd.
 Year of publication: 2000

10-1 文献名：『絵筆のいない絵画教室』 解題者：村上 尚徳
 著者名：布施 英利
 出版社名：紀伊国屋書店
 出版年：2000年

これまでの絵画指導では、形や構図の取り方、着彩の方法など、絵筆を使う場面に指導の重点が置かれる傾向が見られた。本書は、絵筆の指導ではなく、描く対象を豊かに感じ取らせることで表現力が高まることを、具体的な事例等を示しながら述べたものである。

前半はNHKのテレビ番組「課外授業ようこそ先輩」で、著者が小学校6年生を対象に行った「絵筆のいない絵画教室」の授業内容が紹介されている。番組では、まず、児童に何も指導しないで自由に魚の絵を描かせた。しかし、描かれた魚はどれも側面から見た図や漫画のような平たいものばかりであった。次に、近くの湖で釣りをさせ、魚としっかり触れ合わせた。その後、釣った魚を理科室で解剖をさせ、魚の体のつくりなどを観察させた。更に水槽の中で泳いでいる魚と対面をさせ、生きている魚を実感させた。最後に教室に戻り、再び魚の絵を描かせたが、今度は、動きや膨らみが感じられ、ひれや鱗なども描かれ、生きていることが伝わってくる魚になっていた。

本書の後半部分では、絵筆がいないということを見る、感じ取る、脳で処理をすることの重要性などから論じている。「脳は、見たいものは見て、見たくないものは見ない。」「『何かを描く』ということは、『何かを描かない』ということ」など、目の視覚を優先に写真のような絵を描くのではなく、脳の視覚でとらえた絵の魅力や重要性について述べられており、絵画指導の一つの考え方を示唆している。

This book discusses art from a broad perspective and focuses on three major themes: how to live an artistic life, how to appreciate works of art, and how to create one's own art. Such a text helps broaden one's view of art.

Nozomu Hayashi, the author, maintains that art must be supported by technique and thought; what is accidentally created by feelings should not be called art. According to Hayashi, creating and appreciating art requires thought; good works of art are the products of artists' careful thinking and also force those who appreciate such works to think about various problems. The author further contends that art cannot exist without an audience and that although many people satisfy their desire for art as members of an audience, creating one's own art helps one acquire a deeper understanding of art. For this reason, the author recognizes the need to teach art in elementary and junior high school. At the same time, he also argues that producing art freely without learning the necessary skills fails to satisfy the desire for art and that no elements of art can be found in children's free expression. In some parts of the book, the author even goes so far as to write that there is no reason to think that children surpass adults in terms of sensitivity. His arguments often seem to run counter to contemporary art education's child-centered approach. However, when placed within the overall context of the book, these arguments are a reasonable part of his philosophy.

Whether one agrees or disagrees with the author's views, the book provides ample opportunities for reexamining our own views of art by participating in a dialogue with the author.

10-2 Title: How to Polish Your Art Skills
 Commentator: Naonori Murakami
 Author: Nozomu Hayashi
 Publisher: PHP Inc.
 Year of publication: 2003

10-2 文献名：『「芸術力」の磨き方』 解題者：村上 尚徳
 著者名：林 望
 出版社名：PHP研究所
 出版年：2003年

本書は、「芸術生活をいかに過ごすか」、「芸術を鑑賞する」、「自分で表現する」という3つの柱を基に広い視点から芸術について論じられており、芸術に関する考えを広げる一助となるものである。

著者は、芸術は技術や思考に裏付けられたものであり、感覚的に偶然できたようなものは芸術ではないとしている。そして、芸術を創ったり鑑賞したりするには、「考える」ことが重要であり、優れた作品は、芸術家が考え抜いた結果であり、鑑賞者にもいろいろなことを考えさせるとしている。また、芸術は、受け手がいてはじめて成立すること、更に、多くの人は受け手として芸術欲求を満たしているが、芸術は自分でやった経験がある方がより深く楽しむことができることから、小・中学校での学習の必要性も指摘している。一方、芸術は、技術の習得なしに、自由にやれと言われても芸術欲は満たされず、子どもの自由な表現に芸術性を見出すべきではないとしている。更に、子どもの感性が大人より優れているというのも適切ではないなど、現在の子どもの中心の芸術教育の考え方に相反するともとれる論を展開している場面が見られる。しかし、これらも文章全体の繋がりの中で読むと、一つの考えとして理解できる面がある。

本書は、筆者の考えに肯定的、あるいは否定的な立場にも立ちながら著者と対話する中で、芸術に対する考えを確認することができる書であるともいえる。

In the aftermath of the unprecedented disaster 2011 caused by the March 11, 2011, Great East Japan Earthquake, Kenji Miyazawa attracted more public attention than any other writer. Miyazawa himself lived through the Great Sanriku Tsunami upon his birth in 1896 as well as various other natural disasters in later life, including a period of serious damage to crops caused by cold weather. Under such difficult circumstances, he produced his fascinating literary works. However, the literary circles of that time, including the group *Akai Tori* (Red Bird) led by Miekichi Suzuki, showed no particular interest in his achievements. Struggling against the indifference of literary critics, Miyazawa retired from teaching at the Hanamaki School of Agriculture, established an adult education school which he named the Rasu Farmers' Association, and published *An Introduction to Agricultural Art* (Chikumashobo) in opposition to the mainstream Tokyo literary establishment. This book collects the lectures Miyazawa gave at Iwate National High School during the period from February to March 1926 and were summarized and edited by Miyazawa himself. The book consists of nine chapters. In the first, "The Rise of Agricultural Art," the author defiantly challenges the mainstream literary establishment: "Art has deserted us and is now on the brink of ruin. Today, religious leaders and artists monopolize truth, goodness, and beauty for commercial gain." In the second chapter, "The Essence of Agricultural Art," Miyazawa writes, "Agricultural art is a specific form expressing the cosmic sense shared among farmers ... Agricultural art always supports farmers' lives, increasing their depth and height." It is high time that we make serious efforts to transcend our own era in order to understand the meaning behind Miyazawa's words, evaluating them from perspectives of life and humanity.

11-1 Title: An Introduction to Agricultural Art (Complete Works of Kenji Miyazawa, Vol. 13-1)
 Commentator: Hiroshi Watanabe
 Author: Kenji Miyazawa
 Publisher: Chikumashobo Ltd.
 Year of publication: 1996

11-1 文献名：『「農民芸術概論綱要」(『【新】校本宮澤賢治全集第十三巻(上)』所収)』 解題者：渡邊 弘
 著者名：宮澤賢治
 出版社名：筑摩書房
 出版年：1996年

2011年3月11日の東日本大震災という未曾有の惨事の中で、一際注目された人物がいた。宮澤賢治である。彼も、誕生した明治29年に三陸大津波を経験し、その後も冷害をはじめ様々な自然災害を身をもって体験している。そのような中で、多くの珠玉の作品が生まれたのである。だが、賢治の作品は、鈴木三重吉の「赤い鳥」をはじめ、当時の文壇には冷ややかであった。それに対して、花巻農学校を退職し、その後成人教育学校ともいべき羅須地人協会を設立し、中央の文壇に宣戦布告したものの一つが「農民芸術概論綱要」(筑摩書房に収録)である。これは、大正15年2月から3月にかけて岩手国民高等学校で講義されたものを、その後、賢治自身が要旨としてまとめたものである。全体が9章で構成されている。とくに1章「農民芸術の興隆」中で、「芸術はいまわれらを離れ然もわびしく墮落したいま宗教家芸術家とは真善若くは美を独占し販るものである」と高らかに中央に向かって訴えている。そしてさらに、2章「農民芸術の本質」では、「農民芸術とは宇宙感情の地人 個性と通ずる具体的なる表現である(中略)そは常に実生活を肯定しこれをいっそう深化し高くせんとする」と主張している。賢治のこうした訴えや主張の中にある真意を、我々は時代を超えて 生命 人間 などの視点から真摯に受け止めることが今こそ必要ではないだろうか。

This pocket edition, which was reissued after author Taro Okamoto's death (1911-1996), contains a foreword by Tadanori Yokoo (1936-) and a commentary by Genpei Akasegawa (1937-). These two artists relate memories of their youths, both equally emphasizing the enormous influence that Okamoto's *Contemporary Art* had for them upon the publication of its first edition in 1954.

Throughout the book, a question is raised concerning the essence of art. At various points, the author offers clear answers to his question. For example: "Art must always be created anew. It should never be an imitation. Reproducing one's own past work, to say nothing of that of other artists,' contradicts the essence of art. Avant-garde artists create unique, cutting-edge works in order to pave the way to the future. By contrast, modernists work smartly to create simplified forms to please the masses" (p. 90).

Taro Okamoto lived in Paris for about ten years around the 1930s. He was influenced by Picasso's abstract art and also participated in the Surrealist movement, situating himself at the forefront of the avant-garde trends in art at that time. The clear-cut distinction between avant-garde and modernist art in his statement above may sound out of place in the contemporary sense of these terms; nevertheless, such a statement clearly expresses his conviction that innovation and creation are the essence of art.

The questions regarding innovation and creation that are raised and answered in the book are also addressed to art education, including that for painting and art appreciation. Okamoto's questions and answers, which are based on his philosophy of art itself, seem to quietly call into question even how we live our everyday lives.

12-1 Title: Contemporary Art: Who Creates an Era? (pocket edition)
Commentator: Goro Honda

Author: Taro Okamoto
Publisher: Kobunsha Co., Ltd.
Year of publication: 1999 (pocket edition); 1954 (first edition)

12-1 文献名：『今日の芸術 - 時代を創造するものは誰か - (文庫判)』
解題者：本田 悟郎

著者名：岡本 太郎
出版社名：光文社
出版年：文庫判1999年(初版1954年)

文庫判は岡本太郎(1911 - 1996)の死後に復刊されたもので、序文に横尾忠則(1936 -)、解説文に赤瀬川源平(1937 -)の稿が加えられた。二人の美術家は、1954年の初版刊行当時、共通して岡本太郎の『今日の芸術』から強く影響を受けたと若かりし日を述懐している。

本書を貫く問いは、芸術とは何であるかということであった。そして、随所で岡本はその問いへの明確な解答を導いている。「芸術はつねに新しく創造されねばならない。けっして模倣であってはならない。他人の作ったものはもちろん、自分のつくりあげたものを再びくりかえすということも芸術の本質ではない。このように、独自に先端的な課題を作り上げ前進していく芸術家はアヴァンギャルド(前衛)です。これにたいして、それを上手にこなして、より容易な型とし、一般に喜ばれるのはモダニズム(近代主義)です。(p.90)」

岡本太郎は、1930年代のパリで約10年生活し、ピカソの抽象に触発され、また、シュルレアリスムの運動に加わり、当時の最先端の芸術動向の本流に身を置いた。このようにアヴァンギャルドとモダニズムが明確に対置されることへは、今日的な用法からは違和感も生じるが、これは新しさと創造性を芸術の本質とするかのような確信的な言説である。

本書からの問いと解答は、新しさと創造性を軸に、図画教育、鑑賞など、美術教育のあり方へも向けられた。岡本が投げかける問いと解答は、すなわち、彼の芸術思想であり、それは日常生活を送る人間のあり方をも静かに問うているかのようである。

This Japanese translation of *The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths*, which was originally published in 1985, contains 13 art reviews by Rosalind E. Krauss (1941-) written for the art review magazine *October* during the period from 1977 to 1985. Since 1992, she has taught at Columbia University; she has analyzed the art of the late 20th century and further developed the modernist criticism initiated by Clement Greenberg. By actively focusing on the diversity of art in past and contemporary periods, Krauss has presented a new theoretical framework for analyzing works of art.

In a certain sense, the history of art in the context of modernism was a pursuit of the essence of art through a process of removing the frameworks imposed by conventional art concepts. In this book, the author reviews modernist art based on an analysis of Impressionist paintings and Rodin's sculptures without forgetting the avant-garde trends in art at the time she was writing, including minimalism and land art. Venturing beyond the terrain of formalist modernism in the narrow sense, which reduces everything to flatness or purification, Krauss adds the perspectives of spatial properties and appreciators to her analysis in order to shed light on the nature of installations as new forms of art located between architecture and non-architecture, landscape and non-landscape. Her study, which emphasizes the importance of appreciators that perceive actual space in contradistinction to works of art, provides a new perspective not only for the study of art history and art reviews but also for art appreciation education. The author has achieved remarkable results with her academic research on art reviews in the modern period.

12-2 Title: The Originality of the Avant-garde and Other Modernist Myths
Commentator: Goro Honda

Author: Rosalind E. Krauss
Translator: Nobuyuki Konishi
Publisher: Libro Port
Year of publication: 1994

12-2 文献名：『オリジナリティと反復 - ロザリンド・クラウス 美術評論集 - 』
解題者：本田 悟郎

著者名：ロザリンド・E・クラウス
翻訳者：小西 信之
出版社名：リポレポート
出版年：1994年

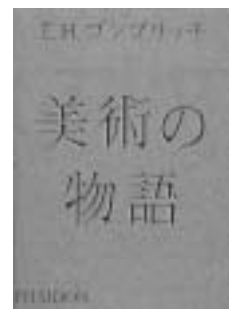
1985年に出版された "The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths" の邦訳である。本書には、1992年よりコロンビア大学で教鞭をとったロザリンド・E・クラウス(Rosalind E. Krauss, 1941 -)が、1977年から1985年に批評誌『オクトーバー』に寄稿した美術批評13編が収録されている。クラウスは、20世紀後半の美術について分析的な考察を加え、クレメント・グリーンバーグによるモダニズム論を批判的に継承しつつ、過去および同時代の美術の多様性に積極的に向き合い、それらを分析するための新たな理論的枠組みを提示した。

モダニズムの文脈における美術の変遷とは、それまでの美術概念の枠組みを取り外していくなかで美術の本質を追究するものであったことに一側面の理解ができよう。本論では、印象派の絵画やロダンの彫刻からモダニズムを再考し、ミニマルアートやアースワークなど当時の先端的な美術動向を視野に入れている。平面性ないしは純粋化に還元されるフォルマリズム的な狭義のモダニズム論を乗り越え、場所性と鑑賞者の立場が分析に加えられることで「建築 - 非建築」「風景 - 非風景」の間に位置する新たな作品としてインスタレーションへの考察がされた。ここに見られるような作品と対比的に現実の空間を知覚する鑑賞者の存在を重視した論考などは、美術史学や美術批評学のみならず、鑑賞教育に向けても新たな視座を提供するものであり、この時代の美術批評における学的探究のなかでも特筆されるべき成果をあげたと言えよう。

The Story of Art by Ernst H. Gombrich (1909-2001) is an important introductory textbook that covers the basic topics in art history. More than 7 million copies of the book have been printed since the first edition was published in 1950, making this one of the most widely read books on art worldwide. The book's 16th edition was published in 1995; a Japanese translation (*Bijutsu no Ayumi*, Bijutsu Shuppan-sha Co., Ltd.) of an earlier edition was published in 1972.

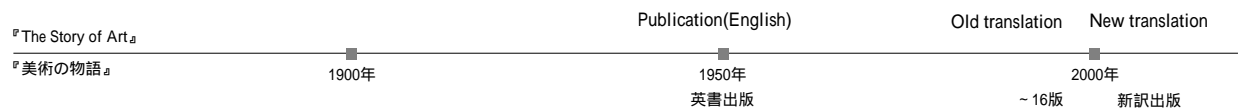
This new translation (*Bijutsu no Monogatari*) is based on the 16th English language edition, which was the final revision published while the author was still alive. Although the first edition contained 27 chapters, this one contains 28, including a final chapter based on the postscript to the 11th edition. Chapter 28, "A Story without End," is itself composed of three sections: "The triumph of Modernism," "Another turning of the tide," and "The changing past." As these titles suggest, the final chapter offers detailed descriptions of the latest developments in contemporary art within a modernist context since the 1950s when the first edition was published. In addition, these sections present new arguments regarding ancient and classical art based on the results of the latest research.

Gombrich writes: "It should not be forgotten that forms of art vary depending on time and place. There is no such thing as art in general" (p. 15). As this statement suggests, it is precisely the characteristics generated by differences between artists that create *The Story of Art*. Art history is not a mere sequence of works arranged along lines of historical development. Learning art history not only enriches one's knowledge, it helps one develop the ability to appreciate the valuable differences in individual works of art as their unique features.

12-3 Title: The Story of Art Commentator: Goro Honda
 Author: Ernst H. Gombrich
 Publisher: Phaidon
 Year of publication: 1995

12-3 文献名：『美術の物語』 解題者：本田 悟郎
 著者名：E・H・ゴンブリッチ
 出版社名：ファイドン
 出版年：1995年

E・H・ゴンブリッチ(Ernst Hans Josef Gombrich, 1909 - 2001)による“ The Story of Art ”は、美術史学の基礎となる重要な入門書であり、1950年の初版から今日に至るまで累計700万部以上も発行されたことから、世界的に最も広く親しまれている美術書とも言えよう。これまでに1995年の16版まで改訂出版され、邦訳としても既に1972年には『美術の歩み』(美術出版社)が刊行されている。

本書『美術の物語』は、著者存命中の最後の改訂である英語版の16版をもとに邦訳された。もともと初版では27章立てであったものが、第11版での追記文を基にした28章構成となっている。この最終28章は「終わりのない物語」という標題でまとめられ、さらに「モダニズムの勝利」「モダニズムの退潮」「変わりつづける過去」という副題で分けられている。これらのテーマからも読み取れるように、初版発行後の1950年代から展開された現代の美術をモダニズムの文脈のなかで詳述するばかりか、古代、古典にも最新の研究成果を踏まえた新たな考察が及んでいる。

「美術といっても時と所によってさまざまだということを忘れてはならない。普遍的な美術が存在するわけではないのだ。(p.15)」と記されたように、まさに、美術家たちそれぞれの差異から生じる特色こそが『美術の物語』を紡ぐのである。美術史は歴史軸にそった作品の羅列ではない。美術史を学ぶことから、知識を得るだけでなく、作品それぞれの貴重な差異を特色として感じ取る力も育まれるのである。

In *The Open Work*, Italian art philosopher Umberto Eco (1932-) proposes the concept of “open work” to discuss the problems of art in general, including that of music, literature, and the fine arts. His discussions are based on the semiotics of Ferdinand de Saussure (1857-1913), who defined a “sign” as an entity composed of a signifier (*signifiant*) and signified (*signifié*). Of these two components, which share an inherently arbitrary relationship, the signified always contains a certain degree of ambiguity. According to Eco, that ambiguity is the source of the wide variety of interpretations by audiences of works of art.

Eco wrote that “the work of art is a fundamentally ambiguous message, a plurality of signifieds that coexist within a single signifier.” A work of art carries not only an unambiguously fixed meaning but may be given an infinite number of interpretations by its appreciators and interpreters. Eco argues, however, that works are not susceptible to wholly arbitrary interpretations by audiences, readers, or appreciators, but that works of art are forever open to different interpretations within the structure delineated by their authors.

Thus, in this sense the “openness” of a work of art refers to the possibility of multiple interpretations inherent in all works of art. Eco's arguments establish a theory for analyzing how students reproduce within themselves the works of art that are presented to them to be appreciated during their art education. In this way, the book sheds light on the source of art which ensures the creative potential of each student who appreciates art.

12-4 Title: The Open Work Commentator: Goro Honda
 Author: Umberto Eco
 Translators: Motoaki Shinohara and Tadahiko Wada
 Publisher: Seidosha, Inc.
 Year of publication: 1984 (first edition); 2011 (current edition)

12-4 文献名：『開かれた作品』 解題者：本田 悟郎
 著者名：ウンベルト・エーコ
 翻訳者：篠原 資明、和田 忠彦
 出版社名：青土社
 出版年：初版1984年(2011年)

イタリアの美学・哲学者ウンベルト・エーコ(Umberto Eco 1932-)は、『開かれた作品』で、音楽、文学、美術などを例に芸術作品全般の問題として、自身の提唱する「開かれた作品」の概念を論じている。この論及は、ソシュール(Ferdinand de Saussure, 1857-1913)の記号論を前提に記述された。記号論において、対象物は意味表現(signifiant)と意味内容(signifié)とに分けられ、本来、恣意的に結びついているかのような意味表現と意味内容のうち、意味内容には曖昧性があり、そこに作品享受者の介入で多様な意味内容が発見されるとした。

エーコによれば「芸術作品は曖昧なメッセージ、単一の意味表現の中に共生する多様な意味内容」である。芸術作品は、一義的に固定された意味だけでなく、享受者、解釈者によって実現される豊かな読みの可能性を備えている。ただし、エーコは、聴衆、読者、鑑賞者の完全に恣意的な解釈に作品が委ねられているとしたのではなく、あくまでも、芸術作品には、作者によりあらかじめ規定された構造内での読みの可能性が開かれていることを論じた。

すなわち、「作品の開かれ」とは、あらゆる芸術作品に内在する多様な解釈の可能性である。つまり、このことは、芸術教育における鑑賞で、作品に向き合う学習者による再創造のプロセスを理論化するものである。作品を享受する児童生徒一人一人の創造性を保障する根源であるとも言えよう。

It is not rare to hear of people going to art shops to buy supplies only to become confounded by the enormous variety of supplies available. Thus, when painting a picture, determining how to choose painting supplies is the first hurdle many encounter. This book offers historical background and information on the nature of a number of painting supplies in easy-to-understand language as well as explains the expressive effects of various materials (i.e., the effects of paints that manifest while painting rather than the effects in terms of expression as a completed work of art).

The book begins with a chapter which defines the different types of paint and explains the physical structures of paintings. The author discusses a wide variety of painting supplies, including those commonly used in schools (e.g., pencils, crayons, and watercolors) as well as metal points, vistas, parchment, and other seldom used materials. Painting supplies are itemized individually in order to allow readers to start from any item attracting their interest. To cite an interesting example: in his description of the types of paper, the author notes the differences between the materials used in the manufacturing processes for drawing paper intended for professional artists and that intended for elementary school children.

Knowledge of the background and nature of painting supplies not only provides criteria for choosing materials but also helps one develop an attachment to those materials as well as to create more concrete images while painting. In addition, it allows one to better understand the paintings displayed in museums from the perspective of the materials used.

Author Tsuneyuki Morita has published several other books, including *Techniques in Painting*, which, based on the comments of contemporary artists, describes how materials are actually used in paintings and how they affect the expressions therein. Reading the present book alongside *Techniques in Painting* will help readers improve their painting skills.

13-1 Title: A Natural History of Painting Supplies
Commentator: Masahiko Kabuta

Author: Tsuneyuki Morita
Publisher: Chuokoronbijutsu
Year of publication: 1994

13-1 文献名：『画材の博物誌』 解題者：株田 昌彦

著者名：森田 恒之
出版社名：中央公論美術出版
出版年：1994年

絵を描こうと思い立って画材店に行くと、その種類の多様さに驚いたという話を聞く。

つまり、画材選びが絵を描く前の最初の関門となっている。本書は、様々な画材の成り立ちや性質を分かりやすく解説し、表現効果（完成された作品にみられる表現ではなく、制作過程における絵の具の効果）との関連を示している。

本書の構成として、「絵具」とは何かという絵具の定義や絵画の物質的な構造の解説から始まり、鉛筆、クレヨン、水彩などの学校教育の授業で用いられている材料やメタルポイント、ピスタ、羊皮紙といった一般的には馴染みの薄いものまで取り上げている。また、それぞれの画材が項目として記載されているため、興味のある項目（画材）から読む事もできる。項目の一例として、紙についての記述の中には、同じ画用紙と呼ばれているものでも専門家用と学童用における材料や製造上の差異について触れており、興味深い。

このように画材の背景や性質を知ることによって画材選びの観点を持つ事のみならず、画材に対する愛着や絵画制作に際してのイメージの具体化に繋がる事が期待される。また美術館での絵画鑑賞について、材料面からの深い読み取りが可能になる。

著者の森田恒之氏は、本書の他、『絵画表現のしくみ』といった著書もあり、画材の具体的な使用法の解説や、現代作家のコメントを通した画材と表現の関連を示しており、本書と合わせて読むと更なる実技面での充実に繋がるといえる。

“When is a painting complete?” This book answers this common question and presents a guiding principle for painting. Author Motohiro Kozawa is a writer who also teaches painting at Saitama University's Faculty of Education. He wrote this book while in Paris as an artist trainee of the Agency for Cultural Affairs of Japan. According to Kozawa, his stay in Paris gave him the opportunity to objectively examine his own artistic activities and paintings, thereby helping him deepen his understanding of art.

Kozawa starts by emphasizing the importance of drawings as the foundation of painting. He has made drawings every day since he was an art university student. For Kozawa, drawings are not mere sketches for tableaus but rather are an independent genre in their own right. A sequence of drawings not only provides an overview of the evolution of one's technique but reveals the universal core of artistic expression. In other words, what is important to the author is not the individual works of art themselves but rather the continuous act of artistic creation to which drawings are particularly closely related.

As an example of his idea of art, the author cites Alberto Giacometti's record of works as revealing the process of creation involved in artistic expression, declaring that one paints to discover and enhance new emotions within oneself. To support this statement, Kozawa borrows the concept of “prefiguration” proposed by Joseph Gantners and concludes that “incomplete completion” is what is meant by his notion of internal completion (the achievement of an ideal). In other words, completion in art consists of expressing the original intention of the artist rather than finishing the piece. The cycle of trial and error is repeated in order to capture this moment of completion.

This book is recommended for students who find painting difficult as well as for those who intend to become art teachers. The book makes one realize that what is important in artistic creation is not the completed work but rather what the artist feels and thinks during the process of creating that work.

13-2 Title: Painting
Commentator: Masahiko Kabuta

Author: Motohiro Kozawa
Publisher: Kadensha
Year of publication: 2001

13-2 文献名：『絵画の制作』 解題者：株田 昌彦

著者名：小沢 基弘
出版社名：花伝社
出版年：2001年

どこまで描けば絵画は完成するのか。本書は多くの方が疑問としている難題に一つの解答を導き出し、絵画制作の理念を提起している。著者の小沢基弘氏は作家であり、埼玉大学教育学部で絵画の実技指導も行っている。本書は、自身の制作や絵画についての考え方を客観的にみつめ深める契機となったと氏が語っている文化庁芸術家在外研修員としてパリに滞在した時期に執筆されている。

まず、氏は制作の根幹をなすものとしてドローイングを挙げている。ドローイングは氏が美術大学に在籍した当時から日々描き続けており、タブローの為に描くものではなく一つの確立されたジャンルとして位置付けている。それらの羅列を概観することによって技術的な変遷及び表現内容の核となるものの普遍性が見えるという。つまり、氏にとって作品は個々に完成させるものではなく、連続的な行為に価値を置くものであり、それを顕著に示しているのがドローイングであると述べている。

この考え方の他の例として、ジャコメッティの制作記録を例示し、制作過程での創造のプロセスについて触れ、描画行為とは自己の中の新たな感覚を発見し強化するための行為であると述べている。その裏付けとして、ガントナーが提唱するプレフィグラツィオンの概念を導入し、「未完成の完成」を氏が述べるところの内的完成（理念の成就）であると導いている。つまり、仕上げる事が完成ではなく、制作者の表現意図が表出することが完成であり、その時に巡り会うために試行錯誤が繰り返されるのである。

本書は、絵画制作で悩んでいる学生や美術教師を目指すひとに一読していただきたい。仕上がった作品を見るのではなく、作品をつくる過程で作者が何を感じ考えたかが重要であることに気付かされるのである。

“ Please draw an animal that doesn't exist. ” -What would you do if told to draw such an animal? In fact, instead of drawing something completely unprecedented that no one has ever seen, we search for clues in what we have previously seen somewhere or heard about from someone and combine these clues together to draw our imaginary animal-this is what an experiment presented in this book reveals.

Many people regard imagination as a thinking process that is part of artistic activities (e.g., appreciating or creating paintings). Many also believe that the world of one's imagination becomes richer in proportion to the quality and quantity of one's experiences. In this book, however, the author contends that imagination is an ongoing process that is part of our everyday lives and routine activities. As the above example illustrates, we construct new images using our experiences as raw materials and through associating new perceptions with our experiences. When we see or hear something incomprehensible, we use our imagination to make sense of it. Even when we attempt to give an accurate account of what happened in the past, we select the information to reveal depending on who we are talking to. According to the author, all of these are rooted in the imagination.

The author, a developmental psychologist, also discusses the mechanism of the imagination-i.e., how the world of the imagination emerges and develops-based on extensive linguistic data obtained from children. The book enables one to understand that artistic activities are processes of imaginative cycles in which the world of the imagination is actualized through artistic creation and is re-generated through artistic appreciation.

14-1 Title: Imagination: Exploring the Source of Creation
Commentator: Kaori Morita

Author: Nobuko Uchida
Publisher: Kodansha Ltd. (Gendai Shinsho)
Year of publication: 1994

14-1 文献名：『想像力 - 創造の泉をさぐる - 』
解題者：森田 香緒里

著者名：内田伸子
出版社名：講談社現代新書
出版年：1994年

「この世に存在しない生き物を描いてください」 こう言われたら、私たちはどのようなものを想像するだろう。「この世にない」と言われても、実際にはどこかで見聞きしたものを手がかりにし、それらを組み合わせて描いてしまう。本書で紹介されている実験結果の一部である。

「想像力」は、鑑賞や創作といった芸術活動に伴う思考として考えられることが多い。また同時に想像世界は、経験の量と質に比例して豊かになるのだと考えられている。しかし本書では、それが日常生活の営みや何気ない活動の中で常に活発に行われていることを指摘する。冒頭の例にあるように、私たちは経験を素材にしなが、新しく知覚したものをそれらと関連づけ、新たなイメージを構築しているのだ。何か不可解なものを見聞きした時に、「きっとこうだろう」とつじつまを合わせようとする。過去の記憶を正確に語ろうとしながらも、相手に合わせて情報の取捨選択を行う。これらは全て想像力の働きによるのだと著者は言う。

発達心理学者である著者は、子どもから得られた膨大な言語データをもとに、想像力のメカニズム、つまり想像世界の発生と展開についても論究している。創作によって想像世界を現実化し、また鑑賞によって想像世界を生成する 芸術活動とは、まさに想像力の循環過程であるということが理解できる一冊である。

As of 2009, the author of this book, Steven Pinker, is a member of the faculty at Harvard University's Department of Psychology. Using his knowledge of psychology-his field of expertise-the author presents a highly persuasive argument about language based on an approach focused on meaning and the human mind.

In Chapter 1, Pinker discusses how language captures the world, focusing on the relations between language and thinking, reality, society, emotions, and human relationships. Then, based on a theory of conceptual semantics, he presents his fundamental argument, namely that the “ language of thought ” differs from language itself.

In Chapter 2, based on an analysis of verbs, the author demonstrates his theory of conceptual semantics, which maintains that the meaning of words is represented within the human mind by the basic categories of the language of thought (e.g., causation, means, events, and location).

In Chapter 3, Pinker concludes that precisely because thoughts and emotions are not words themselves, we are able to use language as a window into human nature to understand the profound and universal nature of human thoughts and emotions. Viewed from a different angle, the author's argument suggests the possibility that not only language but also art may serve as a method for expressing the world captured by the human mind.

The Japanese translation is published in three volumes; this commentary focuses on the first. Reading the example-filled second and third volumes before the first may help readers better understand Pinker's argument that language is a window into human nature (p. 13).

15-1 Title: The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature (Vol. 1)
Commentator: Makiko Tawa

Author: Steven Pinker
Publisher: NHK Publishing, Inc.
Year of publication: 2009

15-1 文献名：『思考する言語 [上] 「ことばの意味」から人間性に迫る』
解題者：田和 真紀子

著者名：スティーブン・ピンカー
出版社名：日本放送出版協会
出版年：2009年

S・ピンカーは、本書の著者紹介によると、2009年現在はハーバード大学心理学研究室教授である。専門は心理学ということになるが、その心理学の知見を生かし、「意味」や「心」の面からアプローチすることで、卓越した言語論を展開している。

まず第1章は、「ことばは世界をどう捉えるか」について、思考・現実・社会・感情・人間関係とことばとのかかわりから論じ、本書の柱となる 思考の言語 は言語そのものとは別ものであるという「概念意味論」の考え方を紹介している。

続く第2章では、人間の心の中では単語の意味が「因果性」「手段」「出来事」「場所」という 思考の言語 の基本的な概念によって表象されるという「概念意味論」の理論を、動詞の分析によって証明する。

そして第3章は、思考・感情は語そのものではないからこそ、言語という “ のぞき窓 ” を通して、人間の本性 思考や感情の持つ奥深い普遍的な特性 を知ることができるのだというピンカーの主張で締めくくられる。本書の主張を別の角度から捉えれば、ことばだけではなく、芸術活動もまた心の捉えた世界を表現する方法と言えよう。

なお3冊シリーズの第1冊目にあたる。実例の豊富な [中][下] を先に読んでから、この [上] を読んでみた方が、S・ピンカーの「言語は人間の本性を知るための “ のぞき窓 ” である」(p.13) という主張の意味がよく理解できるかもしれない。

This book attempts to examine the manners in which ancient Japanese people thought and felt based on clues taken from the ancient Japanese language. In this sense, the argument of the book is similar to Steven Pinker's argument that language is a window into human nature. For those who study foreign and ancient languages, there is nothing remarkable about using language as a window into the mind, thought, culture, or the society of foreign or ancient peoples. It must be noted, however, that the landscapes seen from such windows vary considerably depending on the depth of one's knowledge and degree of sensitivity.

What landscape, then, did Susumu Ono, author of this book, see from his window? The book is written in a style that contributes to its analysis of the manner of thinking of ancient Japanese concealed behind the language of classic literary works. Here, "language" refers not only to verbal but also written language, which in the case of Japanese was as deeply rooted linguistically as verbal language. In order to tease out the patterns in the concealed thinking, the author surveys a wide range of subjects from Motoori Norinaga, a prominent Shinto scholar in the Edo period who studied the Japanese language, to the grammar of ancient Japanese and the use of *kana*.

In particular, in the first chapter, "Between Linguistics and Literature: The Case of Motoori Norinaga," which also contains the title of the book, Ono remarks interestingly that Norinaga's love affairs and marriages during his youth gave him the opportunity to understand the complexity of the human mind, providing him with the motivation to examine the thoughts of ancient Japanese people through classical Japanese literature.

15-2 Title: Between Linguistics and Literature
Commentator: Makiko Tawa

Author: Susumu Ono
Publisher: Iwanami Shoten
Year of publication: 2006

15-2 文献名：『語学と文学の間』 解題者：田和 真紀子
著者名：大野 晋
出版社名：岩波書店
出版年：2006年

本書は、古代の日本語を手がかりとして、古代人のものの考え方や感じ方を垣間見ることがテーマとなっている。そういう意味では、S・ピンカーの「言語は人間の本性を知るための“のぞき窓”である」という主張と一致するところもあるだろう。外国語や古い言語を研究対象とする人間にとって、ことばを外国人や古代人の心・思考・文化・社会を知る“のぞき窓”とすることは特別なことではない。ただし、その“のぞき窓”から見える風景は、知識量と感性によってだいぶ変わってくることも付け加えておかなければならない。

では、著者の大野氏にはどのような風景が見えていたのか。

本書は、古典作品の「ことば」の背景にある古代人の思考を解き明かしていくような構成となっている。一言で「ことば」と言っても、日本語の場合は音声言語だけではなく文字言語も言語活動の中に深く根付いている。本書では、そんな日本語に関わった江戸時代の学者・本居宣長から古代日本語の文法そして仮名遣いまで多様に取り上げながら、いずれもその背景に人間のどんな思考があったのかを読み解いている。

特に、本書タイトルにもなっている「語学と文学の間 本居宣長の場合」では、青春時代の恋愛と結婚の秘密によって、宣長が人の心の複雑な側面を知ったことこそが、古典から古代人の思考を垣間見る原動力になったことを指摘していて興味深い。

This introductory Japanese textbook was written by Hideo Komatsu, who has authored a number of scholarly books on the study of the history of the Japanese language. The author wrote that, "I would like everyone to understand that the history of the Japanese language is fascinating and that learning about it is useful." This passion became the impetus for writing this book.

The book differs in nature from conventional textbooks on the history of Japanese which enumerate historical facts in order to describe the history of the Japanese language itself. By contrast, this book gives an account of the history of the language in order to allow the reader to better understand contemporary Japanese. Its aim is to "reveal the operating principles of the Japanese language through a careful examination of familiar questions, primarily focusing on contemporary Japanese."

The subtitle "Why are Traffic Lights Blue?" illustrates the aim of the book, indicating the theme of Chapter 5, "The Names of Colors in Japanese," as well as the overall objective of the book, which is to show the operating principles of Japanese within the historical context by examining familiar questions pertaining to contemporary Japanese. For example, the Japanese way of referring to blue and red traffic lights is a result of the traditional system for naming colors (in particular, the set of "red" and "blue" in expressions like "red perilla" and "blue (green) perilla"). As this example suggests, familiar expressions often have systematic characteristics. This book draws one's attention to the fact that those who speak Japanese now do so within the historical context of the language's development, inheriting past systems of Japanese but also changing them.

15-3 Title: The History of the Japanese Language: Why are Traffic Lights Blue?
Commentator: Makiko Tawa

Author: Hideo Komatsu
Publisher: Kasamashoin
Year of publication: 2001

15-3 文献名：『日本語の歴史 青信号はなぜアオなのか』 解題者：田和 真紀子

著者名：小松 英雄
出版社名：笠間書院
出版年：2001年

本書は、日本語の歴史を解明するために数多くの専門書を著してきた著者が、「日本語の歴史とは、こんなにもおもしろいものだったのだ、日本語の歴史は役に立つ知識だったのだと、みんなに理解してもらいたい。」という熱意から執筆した「日本語史入門」の書である。

しかし、本書のあり方は、従来の日本語史の概説書とは異なる。従来の日本語史の概説書が日本語の歴史的事実を列挙し日本語の歴史そのものの記述を目的とするのに対し、本書における「日本語の歴史」とは、あくまでも現代日本語を深く理解するためのものであり、「軸足を現代日本語に置き、身近な疑問を着実に育てることによって、日本語の運用原理を明らかにする」ものだからである。

このような本書のあり方を副題の「青信号はなぜアオなのか」は象徴的に示している。これは本書5章の「日本語の色名」のテーマであると同時に、本書全体のテーマ 現代日本語の身近な疑問を出発点とし、歴史の流れの中で、日本語の運用原理を明らかにする を実践的に示すものである。ちなみに、青信号・赤信号は、日本の色名の伝統的な体系（特に「赤紫蘇」「青紫蘇」のような「赤」とのセット）に基づいて命名されているという。このように身近なことばにも体系性が潜んでおり、この日本語の体系を継承するものも変化させていくのも、実は日本語の歴史の流れの中で生きる我々日本語話者自身であることに、本書は気付かせてくれるのである。

This book attempts to investigate historical documents written in Japanese and to reconstruct the changes (history) of the Japanese language by analyzing how words are actually used in such documents through comparing different texts.

Discussions about the history of the Japanese language are most often concerned with changes in grammar or other major system-related transformations. However, such transformations are often the result of a large number of smaller changes. This book analyzes the minor changes which eventually result in major transformations by comparing historical texts. The expression “bird's eye and insect's eye” in the book's title reveals the aim of the book—namely, to formulate an overview (hypothesis) based on a macroscopic perspective (a bird's eye view) capable of capturing the systematic changes occurring over a long period of time while simultaneously obtaining historical knowledge about the Japanese language from a microscopic perspective (an insect's view) in order to interpret historical texts free of preconceived notions.

The book is designed to progress from the chapters on handwritten texts to those on printed texts. The author notes *The Tale of the Heike* as an example of a handwritten text, *Yokobue-Takiguchi Tales* (a collection of short stories) as one of the texts written during the period of transition from handwriting to print, and a number of materials created during the Meiji period as examples of modern printed texts. One unique characteristic of this book is that the author's argument is accompanied by rich source materials in order to allow readers to actively participate in interpreting the texts alongside the author. Readers can visually evaluate the changes in texts from an insect's view while at the same time follow the historical transition from handwriting to print, thereby coming to realize how changes in the style of communicating information resulted in a transformation in the quality of language.

15-4 Title: Bird's Eyes and Insect's Eyes: The History of the Japanese Language as Revealed through Documents
Commentator: Makiko Tawa

Author: Shinji Konno
Publisher: Kasamashoin
Year of publication: 2005

15-4 文献名：『文献から読み解く日本語の歴史【鳥瞰虫瞰】』
解題者：田和 真紀子

著者名：今野 真二
出版社名：笠間書院
出版年：2005年

本書は、徹底的に日本語の歴史的な文献に密着し、そこに記された日本語の実態の掘り起しとテキスト間の比較を行うことによって、日本語の変化 歴史を構築しようとするものである。

「日本語の歴史」というと、文法の変化や音声の変化をはじめとした体系的な大変化について論じられることが多いが、そういった大変化も小さな変化の膨大な積み重ねと考えられる。大変化を形成する小さな変化の有様を具体的なテキスト比較から追っているのが本書である。本書の副題にある【鳥瞰虫瞰】とは、幅広い時間幅での体系的変化を見渡す巨視的は鳥の視点 鳥瞰 によって見通し（仮説）を持ち、具体的なテキストをあるがままに観察する微視的な虫の視点 虫瞰 で日本語の歴史的な知見を得ようとすることに由来している。

なお、本書の構成は「手書きから印刷へ」という配列になっており、「手書き」のテキストに平家物語、「手書きから印刷」への過渡期のテキストに御伽草子『横笛滝口草子』、近代的な「印刷」によるテキストに明治期の諸テキストを取り上げている。また、本書のユニークな点として、あたかも著者とともにテキストを読み進めているかのような文章展開と豊富な資料が挙げられる。本書では「虫瞰」でテキストの変化を視覚的に追いながら、同時に「手書きから印刷へ」という構成を辿ることで、文献の伝わり方の変化がことばの変化の質の変容に関わっていくことを実感できるのである。

Mozart's Musical Notes, originally serialized in the music magazine *Ongaku no Tomo*, is a collection of essays on the music of Mozart by Shinichiro Ikebe, a celebrated composer. Ikebe's awards include the International Emmy Award, the Art Festival Award, and the Odaka Award; his compositions span a wide range of genres including instrumental works, operas, ballets, musicals, films, television programs, and plays. The book is written for a general audience and designed to be accessible even to those without formal training in music. Unlike conventional books on musicians written by musicologists, this book views Mozart's compositions from the broad perspective of a contemporary composer. Its 24 chapters analyze the musical appeal of 20 of Mozart's most celebrated works from the author's unique perspective. In several places, the author praises Mozart as the greatest genius in the history of music and illustrates his brilliance with simple explanations as well as through Mozart's melodies, harmonies, and musical devices. The author's method of analyzing music is very straightforward and may even seem inadequate to capture the uniqueness of Mozart's works. However, it must be emphasized that the book was written by a working composer rather than a musicologist, and as a result it provides a more realistic and practical view of music based on reading musical notes. Despite the enormous amount of musical information and the diversity of values in contemporary society, Mozart's music shows no signs of declining in popularity. To know Mozart is to know the origin of music itself, and so doing is essential for understanding the relationship between human beings and art. This book doubtless contributes to such an understanding.

16-1 Title: Mozart's Musical Notes: Shinichiro Ikebe on the Music of Mozart
Commentator: Kenji Ishino

Author: Shinichiro Ikebe
Publisher: Ongakuno Tomo Sha Corp.
Year of publication: 2002

16-1 文献名：『モーツァルトの音符たち - 池辺晋一「新モーツァルト考」 - 』
解題者：石野 健二

著者名：池辺 晋一郎
出版社名：音楽之友社
出版年：2002年

雑誌『音楽の友』に連載された『モーツァルトの音符たち』は、国際エミー賞、芸術祭優秀賞、尾高賞等を受賞し、純粋器楽作品からオペラ、バレエ、ミュージカル、映画、TV、演劇等幅広い分野で作曲活動をしている作曲家池辺晋一郎氏によるモーツァルト論である。その内容は一般の読者に向けたもので、音楽の専門的な知識がなくても理解できるように工夫されている。ふつう作曲家論は音楽学の研究者によるものが一般的であるが、広範な視野を持つ現代作曲家としての立場からの具体的なモーツァルト論となっている。全24章からなり、モーツァルトの代表的な名曲20曲の音楽的魅力が独自の観点で分析されている。所々でモーツァルトを音楽史上最高の天才と言っており、旋律、和声、構造等をとおして一般の人にわかりやすくその天才性を描き出している。その手法が極めて簡明であるため、モーツァルトの音楽の持つ内容の独自性の解読には一見不十分であるかのようだが、それは音楽学者というより現役の作曲家としての立場で書かれているためであり、音符を通したより現実的で実際の音楽論となっている。さまざまな音楽情報があふれ価値観の多様化が言われる現代において、モーツァルトの人気は衰えてはいない。モーツァルトを知ることには音楽の在り方の原点を知ることであり、また、人間と芸術の関わり方を知る上で不可欠のことと言えるだろう。本書がその一助となることは間違いない。

Daniel Barenboim has displayed extraordinary musical talent since childhood and now works as a pianist and conductor around the globe. Born in Argentina to a family of Russian Jews, Barenboim currently lives in Israel and is deeply concerned about the conflict between the Jews and the Palestinians. This book discusses not only our relationship with music in contemporary society but also the possibility of resolving social conflicts through music. In this respect, it is much more than just another book about music.

Barenboim maintains that fostering the ability to understand music is far more important than one usually imagines, not only to ensure the development of individuals but also to ensure the proper functioning of societies and even governments. According to the author, music's capacity for unlocking our potential, when combined with auditory skills developed through training on identifying geometric variations in fugues, enables us to listen to and understand different opinions as well as at the same time to appropriately judge our own places in society and roles in history. Further, music helps foster an attitude of looking for similarities rather than differences among all of the people of the earth. To put his ideas into action, Barenboim has organized an orchestra composed of musicians from different countries, including Israel, Palestine, and other Arab nations; this orchestra searches for clues to resolving the Israel-Palestine conflict through various performance-related activities. The book is an invaluable contribution to the study of music that shows the creative potential of music in contemporary society based on actual practice.

16-2 Title: La Ruscita Sveglia Il Tempo (Music Awakens Time)
Commentator: Kenji Ishino

Author: Daniel Barenboim
Translator: Yoko Minoda
Publisher: Artes Publishing Inc.
Year of publication: 2008

16-2 文献名：『バレンボイム音楽論 - 対話と共存のフーガ - 』
解題者：石野 健二

著者名：ダニエル・バレンボイム
翻訳者：養田 洋子
出版社名：アルテスパブリッシング
出版年：2008年

Translation

1900年 1950年 2000年 新訳出版

ダニエル・バレンボイムは幼少時より音楽の天才性を発揮し、現在ピアニストとして、また、指揮者として世界的な活躍をしている。ロシア系ユダヤ人としてアルゼンチンに生まれ、現在はイスラエルに在住し、ユダヤとパレスティナの問題に直面している。本著は現代社会に生きる我々が音楽にいかに関わるべきかについて、また、社会問題を切り開く音楽の可能性について論じているという点で、単なる音楽論を超えたものとなっている。

著者は、音楽を聴く力を導き育てることは、個々人の発達にとってだけでなく、社会が、ひいては国政がうまく機能するためにも、我々の想像をはるかに超える重要性を持つとしている。そして音楽の想起する能力、そして、フーガの主題の幾何学的な変奏を認識する聴覚の技能、能力の蓄積作用によって、同時にいくつもの意見に耳をかたむけ、理解するようになり、社会や歴史の中での自分の立場を適切に判断できるようになり、また、すべての人びとの間に相違よりも類似を見出そうとする態度が育まれるとしている。その実践として、イスラエル、パレスティナ、そして他のアラブ諸国出身の音楽家たちを呼びあつめてオーケストラを結成し、そこでの様々な演奏活動を通じてパレスティナ問題の解決の糸口を探っている。現代における音楽の創造的なあり方を実践的に探究するという意味で、まさに稀有な音楽論である。

The author, Chiyoe Matsumoto, wrote that the Government Guidelines for Physical Education in School issued in 1947 changed “ dance education in Japan from conventional teaching-centered education to education focused on developing children's creative abilities, resulting in a new and most appropriate form. ” At age 26, she was appointed as a member of the government committee tasked with drafting these guidelines. Matsumoto proposed education based on creative dance and played a leading role in developing Japan's post-war dance education, conducting a number of pioneering studies and training a number of researchers. This, Matsumoto's first book, served as the foundation for the books that she subsequently published, including *Guidebook for Teaching Dance Expression: Theory and Practice* (1980), *Dance Education* (10 vols., 1992), and *The Collected Works of Chiyoe Matsumoto* (2008-2010). The present work is comprised of two parts: the first, “ Search for the Beauty of Dance, ” studies the essence of dance through discussions of the development of dance, the nature of the beauty of dance, and the structure and effects of expression in dance; the second part, “ Use of Dance in Education and Training Methodology, ” explains how dance can contribute to character development and how to train students in dance effectively. The theoretical arguments in this book find support in *Dance: A Creative Art Experience* by Margaret N. H'Doubler, who opened the first course for dance majors in the United States at Wisconsin University. The author's philosophy of dance is reflected in the following three points noted in Chapter 7, “ Significance of Dance in Education ” : 1) dance is an act that uses the body to create beauty; 2) dance is an act of developing oneself through experiencing beauty anew; and 3) dance improves quality of life through physical and aesthetic experiences.

17-1 Title: A Study of the Beauty of Dance: Dance Theory and Training Methodology
Commentator: Masako Chino

Author: Chiyoe Matsumoto
Publisher: Taishukan Publishing Co., Ltd.
Year of publication: 1957

17-1 文献名：『舞踊美の探究 - 舞踊理論と指導法 - 』
解題者：茅野 理子

著者名：松本 千代栄
出版社名：大修館書店
出版年：1957年

Publication

1900年 1950年 2000年 出版

昭和22年に示された“ 学校体育指導要綱 ”により、日本の舞踊教育は、「従来の教授中心の形態から脱し、児童、生徒の自主創造性を重んじる新しい、且、本来あるべき方向に立つに至った。」著者である松本は、26歳でこの要綱作成委員となり、創作ダンスを提唱して、戦後の舞踊教育の中心的柱となり、数多くの先駆的研究、研究者を輩出した。本書は、松本の最初の著書であり、その後続く『ダンス表現学習指導全書:表現理論と具体的展開』(1980)『ダンスの教育学』全10巻(1992)『松本千代栄撰集』(2008-2010)の原点となるものである。内容は、前編を「舞踊美の探求」として、「舞踊そのものの発展、舞踊美の特質、表現の構造や表現の効果の問題をとりあげて舞踊の本質を究明し」、後編を「教育への活用と指導法」として、「舞踊が人間形成にどのように役立ちうるかに重点をおいて、それを方法につなぐようにつとめ」たと述べている。その理論的背景には、ウイスコンシン大学に於いて、アメリカの大学ではじめてのダンス専攻のコースを設置したM.N.ドゥブラーの“ Dance : A Creative Art Experience ” (邦訳『舞踊学原論 - 創造的芸術経験 - 』)がある。その理念は、第7章「舞踊の教育的意義」に掲げられた以下の3点に反映されている。すなわち、舞踊は身体による美の形成である、舞踊は、新しい美的経験による自己形成である、舞踊は、身体的、美的経験によって、生活を高揚させるものである。

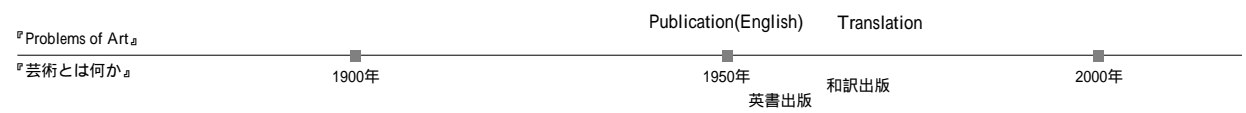

Susanne Langer is an American philosopher, art scholar, and one of the leading figures in the philosophy of art, in which her thinking is said to have been greatly influenced by the British philosopher Alfred Whitehead and the German philosopher Ernst Cassirer. This book contains ten of her lectures on fundamental concepts related to the essence of art, including the symbolic meaning of art, the nature of artistic expression, and problems related to the creation of art. Of particular interest is Chapter 1, "The Dynamic Image: Some Philosophical Reflections on Dance." In this chapter, the author singles out dance from among the numerous forms of art, writing "Dance is a 'phenomenon,' or one may even say an illusion. It is generated by dancers' movements, but it is not the movements themselves." She thus defines dance as a "dynamic image." According to Langer, "dance is a perceptible form that expresses the nature of human feeling." The uniqueness of her view is that she defines dance in terms of perception and imagines the characteristics of dance as the interplay of forces as can be seen from the following statement: "What we see in dance is the development of forces that interact with each other." Langer concludes her book with this interesting observation: "The first objectification of human nature, the first true art, is dance."

17-2 Title: Problems of Art Commentator: Masako Chino
 Author: Susanne K. Langer
 Translators: Yasuta Ikegami and Masato Yano
 Publisher: Iwanami Shoten (Iwanami Shinsho)
 Year of publication: 1967

17-2 文献名：『芸術とは何か』 解題者：茅野 理子
 著者名：S. K. ランガー
 翻訳者：池上 保太、矢野 万里
 出版社名：岩波新書（岩波書店）
 出版年：1967年

S. K. ランガーはアメリカの哲学者、美学者であり、芸術哲学の代表者の一人である。その学問的立場は、イギリスの哲学者A. ホワイトヘッドとドイツの哲学者エルンスト・カッシーラーの影響に拠るところが多いとされている。本書は、「シンボルとしての芸術の意味、表現とはなにか、芸術的創造の問題など芸術の本質に関する基本的な概念を明らかにした十回の講演からなるもの」である。特に、第1章「ダイナミックなイメージ、舞踊に対する哲学的考察」において、様々な芸術の中から舞踊を取り上げ、「舞踊は一つの『現象』である。または一つの仮象と言ってもよい。それは舞踊家の動きから生まれてくるが、単なる動きだけではない」とし、「ダイナミックなイメージ、これが舞踊である」と定義している。舞踊は、「人間感情の本質を表現するところの知覚できる形式である」とし、「舞踊を観るとき目にするものは、たがいに作用しあう力の展開である」とする、「知覚」の上から舞踊をとらえ、「力」の作用に舞踊の特質を見ている点にランガーの独自性がある。最後に述べられている言葉は、興味深い。「人間性の最初の客観化、つまり、最初の真の芸術は、舞踊なのである。」

Subjective and transcendental-these two words were used by a writer to define art. It is my favorite definition of art. The works of art produced by the children at the kindergarten attached to Utsunomiya University are indeed subjective and transcendental. Each child sees the world with his or her own sensibility, imagining and creating works of art that transcend reality (i.e., adult values).

Each child is an artist in embryo. However, children's development of their enormous potential can be blocked depending on the art education available to them.

While dwelling on these thoughts, I encountered Isson Tanaka's art for the first time in late December 2012 on Amami Island, the place where he chose to spend the final years of his life in order to be "subjective and transcendental." Intrigued by his paintings and the life I saw displayed at the Tanaka Isson Memorial Museum, I purchased this book.

While reading the book, I often found it difficult to understand why the artist felt the need to so obstinately stick to his own style and why he pushed himself to the limit. Many times I felt a sense of pity, yet at the same time I found myself cheering him on. Although his resolution to live in the pursuit of beauty awed me, making me feel ashamed at my own easy-going lifestyle, still I found myself empathizing with him and admiring his life.

This book is much more than a mere biography of a painter. Despite his extraordinary talent for painting, Tanaka was rejected by the mainstream art establishment in Japan yet continued to paint while remaining true to his artistic conscience for his entire life. His biography forces us to confront the nature of painting and beauty.

Subjective and realistic-that is the reality of education according to the writer mentioned above. Nevertheless, children who live for the future are transcendent beings with the ability to imagine and create. To what extent are we able or allowed to teach transcendental art (fine arts) in our realistic education system?

Although there may be no answer to this question, those engaged in education must continue to try to formulate an answer.

18-1 Title: Japan's Gauguin: A Biography of Isson Tanaka Commentator: Hiroyuki Watanabe

Editor: Minami-Nippon Shimbun
 Publisher: Shogakukan Inc. (pocket edition)
 Year of publication: 2002

18-1 文献名：『日本のゴーギャン 田中一村伝』 解題者：渡辺 浩行

編者名：南日本新聞社
 出版社名：小学館文庫
 出版年：2002年

主観的で超越的。ある人が芸術を定義した言葉である。私は好きだ。附属幼稚園の園児たちの作り出すものを見てみると、まさに主観的で超越的である。各々が自分の感性でとらえ、現実（大人の価値）を超えて、想像し、創造している。

一人ひとりが芸術家の卵なのだ。しかし、その出会う教育、美術教育によっては素晴らしい可能性を封じ込められてしまう。

そんな思いの中、2012年12月末、田中一村と出会った。彼が晩年に「主観的で超越的」であるために選んだ地、奄美大島での出会いである。田中一村美術館で見たその絵画と人生に魅せられ、取り寄せて読んだのが本書である。

なぜそこまでこだわるのか、なぜそこまで追い詰めるのか。読んでいてつらい思いを幾度となくさせる一村を恨みながら、いつの間にか応援していた。「美の追求者」の毅然とした生き方に恐れを抱き、妥協だらけの我が人生を恥じながら、共感し、憧れを抱いていた。

本書はたんなる一画人の伝記ではない。天賦の画才を有しながら、画壇に拒否されても、自分の良心にしたがい、良心の納得するところまで書き続けた絵かき人生。絵とは、美とは何かを考えさせてくれるのである。

主観的で現実的。それが教育の姿である、と前掲の「ある人」は言っている。しかし、未来を生きる子どもたちは、超越した存在であり、想像し、創造する存在である。現実的な教育が超越的な芸術（美術）をどこまで扱えるのか、扱っていいのか。答えはないにしても、そういう思いを教育者はいつも持つていなければならないのであろう。

The concepts of art and aesthetics originated in the West in the mid-18th century; they were incorporated into the Japanese language as borrowed words. Georg W. Hegel (1770-1831), who had recognized the importance of art education since he taught at gymnasium (a German academic high school), developed his own theories of beauty and art in his university lectures on aesthetics. In the Introduction to this book (Vol. 1, pp. 5-96), the author states that “artistic beauty” rather than “natural beauty” is the proper subject of aesthetics. In Part 2, based on his unique view of history, Hegel delineates three stages in the history of Western art: (1) Symbolic Art (the art of the Eastern world, including India and Egypt), (2) Classical Art (classical Greek art, the zenith of beauty) and (3) Romantic Art (Christian European art). Hegel develops his theory through to the end of art, which is often considered to represent the essence of Hegel's aesthetics, where he predicts the decline of Romantic Art due to the secularization of Christianity. His theory about the end of art, however, does not indicate an art that becomes impotent; rather, such an end opens up new possibilities as art transforms from “art for religions” to “art as art” (see Tanehisa Otabe, “The End and Rebirth of Art in Hegelian Aesthetics” in *Introduction to Hegelian Philosophy*, Sekaishisoshia, 2001). In Part 3 (Vol. 2, p. 209 sqq.), Hegel introduces examples of works of art from various genres (architecture, sculpture, painting, music, and poetry). His excellent descriptions of these pieces of art are one reason why this book is one of the most popular of his works.

19-1 Title: Lectures on Aesthetics (Vorlesungen über die Ästhetik), 3 vols.
 Commentator: Yukiko Yamada
 Author: Georg W. Hegel (Note that Hegel's lectures were posthumously compiled by Heinrich G. Hotho based on notes taken by Hegel's students.)
 Translator: Hiroshi Hasegawa
 Publisher: Sakuhinsha
 Year of publication: 1995 (Vol. 1); 1996 (Vol. 2); 1996 (Vol. 3)
 19-1 文献名：『「ヘーゲル美学講義(上)(中)(下)」
 底本 グロクナー版ヘーゲル全集の12-14巻』
 解題者：山田 有希子
 著者名：G.W.ヘーゲル(ただし、ヘーゲルの講義録を、その死後弟子ホトーらが編纂)
 翻訳者：長谷川 弘 出版社名：作品社
 出版年：1995年(上巻) 1996年(中) 1996年(下)

「芸術」「美学」という概念は、元来18世紀半ばに西洋で誕生し、日本には当初翻訳語として導入されたものである。ヘーゲル(1770-1831)はギムナジウム(ドイツの高校)の教員以来、「美術教育」を重視し、大学の「美学講義」においても独自の「美」「芸術」論を展開する。本書「序論」(上巻p5~96)では、「自然美」と対比される「芸術美」こそが「美学」の対象であることが明言され、「第二部」にて、西洋の美術史が「象徴的芸術(インド、エジプト等の東洋世界の芸術)」「古典的芸術(「美の頂点」としての古代ギリシャ芸術)」「ロマン的芸術(キリスト教ヨーロッパ芸術)」という独特の歴史観に基づいた三段階に分析される。そして、キリスト教の世俗化に対応した「芸術の解体」と共に、ヘーゲル美学論の代名詞とされる「芸術終焉論」が展開される。「芸術終焉論」は、しかし、決して「芸術の無力」化を意味するものではなく、むしろ「宗教のための芸術」から「芸術としての芸術」へとという新たな芸術の可能性を拓く論と言えよう(参照：小田部 胤久「ヘーゲル美学における芸術の終焉と新生」『ヘーゲル哲学を学ぶ人のために』世界思想社 2001年)。「第三部」(中巻p209~下巻)では、「建築」「彫刻」「絵画」「音楽」「詞」等の多様な芸術分野が内容豊かに紹介され、本書がヘーゲルの中でもっとも親しみやすい書の一つに位置づけられるゆえんとなっている。

In this book, the term “cool” does not refer to temperature; rather, the authors define “Cool” as “an oppositional attitude adopted by individuals or small groups to express defiance to authority—whether that of the parent, the teacher, the police, the boss or the prison warden” (p. 19). They also state that they intend to accept “Cool as a phenomenon that we can recognize when we see it, from its effects in human behaviour and cultural artefacts?in speech and dance, films and television shows, books and magazines, music, clothes, paintings, cars, computers or motorcycles” (p. 18). They continue: “We would hypothesize further (although James himself does not touch on the subject) that Cool is precisely one such mechanism that people use to short-circuit maladaptive comparisons and depression. Students who feel that they are failing in the classroom, or who do not ‘fit in’ socially, adopt a strategy of disengagement from school activities, and develop anti-academic cliques, or subcultures, that provide an alternative route to self-esteem.” (p. 152) This book, which attempts to interpret present-day trends using the keyword Cool, is recommended for all those engaged in art and art education.

20-1 Title: Cool Rules: Anatomy of an Attitude
 Commentator: Kazuhiko Muramatsu
 Authors: Dick Pountain and David Robins
 Translator: Sho Suzuki
 Publisher: Kenkyusha Co., Ltd.
 Year of publication: 2003
 20-1 文献名：『クール・ルールズ』
 著者名：ディック・パウンテン、デヴィッド・ロビンズ
 翻訳者：鈴木 晶
 出版社名：研究社
 出版年：2003年
 解題者：村松 和彦

クールという言葉は、ホット(熱さ)に対する温度としての冷たさという意味だけではない。筆者によるクールの定義は、「クールとは、個人や小集団が、権威・親であろうと、教師や警察やボスや刑務所長であろうと - への反抗を表わすためにとる敵対姿勢である。(p.24)」としている。そして、「人間の行為や文化の産物 - 話し言葉やダンス、映画やテレビ番組、本や雑誌、音楽、服装、絵画、車、コンピュータ、オートバイ - の中で、ある事象を目にしたときに、そこにクールの影響が見られるような事象をすべてクールと見なそうということである。(p.22)」と述べている。また、別の文脈において、「さらなる仮説を立ててもいいだろう。すなわち、まさしくクールこそ、短絡的で不適切な比較をせず、鬱にならないために用いるメカニズムである。と(ジェームス自身はそのことには触れていないが)、学校の成績が悪いと感じたり、社会的に「適応」できなかつたりする生徒は、学校の活動に参加しないという戦術をとり、自尊心を保つ代替方法を与えてくれる反学問的な徒党、あるいはサブカルチャーを作り出す。(p.226)」とする。クールをキーワードとして時代を読み解く本書は、芸術や芸術教育に携わる者が一度は目を通しておくべき本と考える。

This classic by Nicholas Negroponte, who established the MIT Media Lab and was serving as its Director in 1995, the year the book was first published, has sometimes been criticized for its optimism, especially since the collapse of the IT bubble. However, many of the technologies described herein have been realized in contemporary society, and the author's basic argument remains valid to this day. At present, digital technologies are becoming an increasingly essential part of our lives as exemplified by the end of analog broadcasting in Japan as well as the use of electronic blackboards and digital textbooks in education. Faced with such circumstances, we must properly understand the meaning of the digitalization of art education.

The central theme of this book concerns the consequences and impact on our lives caused by the shift from technologies focused on atoms (matter) to technologies focused on bits (information). The book is divided into the following three main sections: "Bits Are Bits," "Interface," and "Digital Life." All of these are discussions about the use of digital technologies. However, the book is not intended to serve as a manual for experts or computer nerds but rather is written to be enjoyed by all. The author's arguments directly related to art education can be found in Chapter 18, "The New Expressionists" (p. 302 in the Japanese translation).

Though he has left the Media Lab, Nicholas Negroponte remains on the faculty at MIT. This book, which discusses various aspects of children's education, should be read by everyone.

20-2 Title: Being Digital Commentator: Kazuhiko Muramatsu

Author: Nicholas Negroponte
 Translation supervisor and foreword: Kazuhiko Nishi
 Translator: Yoichi Fukuoka
 Publisher: Ascii Publishing Corporation
 Year of publication: 1995

20-2 文献名：『ビーイング・デジタル』 解題者：村松 和彦

著者名：ニコラス・ネグロポンテ
 監訳・解説：西和彦 翻訳者：福岡 洋一
 出版社名：アスキー出版局
 出版年：1995年

本書は、1995年の出版当時、MIT（マサチューセッツ工科大学）のMedia Lab（メディア・ラボ）創設者で、その所長でもあったニコラス・ネグロポンテによる古典的名著である。筆者の楽観主義やITバブル崩壊による落胆から本書への批判はあるが、そこに記されている内容は、現在その多くが現実のものとなり、通底するものは今なお揺るがない。現在、デジタル化の波はテレビのアナログ放送の終了や教育現場の電子黒板やデジタル教科書の導入など、目に見える形で生活に押し寄せている。このような状況にあって、芸術教育においても「デジタル化すること」とは何なのかをつかんでおくことが必要であろう。

本書の中心となるテーマは、アトム（物質）からビット（情報）を中心とした世界に変わることによって、生活に何がもたらされ、どのような影響を受けるかということにある。本書全体は、大きく「ビットはビット」、「インターフェイス」、「デジタル・ライフ」の3つのパートから構成されており、いずれもデジタル化について書かれてはいるが、専門家、もしくはオタク(nerd)向けの解説書ではなく、誰でも楽しく読める内容になっている。直接的に芸術教育に係る部分は、p.302からの「第18章 電子表現主義者たち」に述べられている。

メディア・ラボを離れた今もMITの教授であり、様々なところに子どもたちへの教育が語られている本書の一読を勧めたい。