

SICIS®
— JAKUCHU

SICIS | Jakuchū

SICIS®

Jakuchū

南

卷

Crossing the line in between interior and art

A homage to Itō Jakuchū, “Venetian Mosaic x Dōshoku Sai-e”

Takao Watanabe*

The art that goes beyond materialistic wealth.

Interior and Art, they may seem to be of two different worlds but lately the borderline between the two is becoming more vague.

From food, shelter and clothing, we now live in a world filled with materialistic wealth. In the present days, our basic needs can be satisfied at a low cost by local supermarkets. And we seek more richness in life, which goes beyond functions and reaches deep into our sensibility.

The key I believe for that is “art”.

For me, the definition of art is something that exceeds function and brings inspiration, relaxation and joy. I believe they are also the key factors to be reflected upon the future of our immediate basic needs of food, shelter and clothing.

インテリアとアートの境界線を越える試み。

伊藤若冲へのオマージュ「ベネツィアンモザイク×動植綵絵」豊かさの進む先にあるアート インテリアとアート。

まるで違う世界に感じる方も多いかもかもしれません。ここ近年その境界線が曖昧になってきていると感じています。衣食住、モノがあることが豊かな時代から、現代はモノが溢れ、生きていくための必要最低限のものは近所のスーパーマーケットで安価に揃ってしまう時代になりました。そして人々は、さらに違う豊かさを求める様になりました。機能を越えた、自分の感性に響く「何か」を探し求めはじめました。

そのキーワードが「アート」だと考えています。

私の考えるアートの定義は、機能を越えた、感動や安らぎ、喜びを与えてくれる何かです。これからの衣食住、すべての分野において、共通のキーワードだと考えています。

SICIS

Jakuchū

Itō Jakuchū & SICIS

After a series of studies to find the artistic expression which increases possibilities of home interior, my answer was to reinterpret the works of an outstanding artist from Kyoto in mid Edo Period, Itō Jakuchū, in a form of SICIS mosaic.

The style of Jakuchū Ito developed splendid visual by mixing the colors with delicately drawn flora and fauna. Although his works are incredibly colorful, the technique found by blending silk dye and pigments gives the light yet deep feel to their overall images.

I was convinced that the new Jakuchū would be discovered if his works were presented in SICIS mosaic and decided to talk to Mr. Maurizio Leo Placuzzi, the president of SICIS.

At first, even the most skilled Italian craftsmen of SICIS hesitated to portray Jakuchū's works in Venetian mosaic. Although this would be a reinterpret version using a different artistic technique, the craftsmen knew that the fundamental meaning of art changes if every delicate stroke is not expressed lively. In the end, their final decision was to apply more precise mosaic than their standard hand broken method to articulate the brush strokes of Jakuchū.

Moreover, the unique characteristics of Jakuchū that combines various shades of back coloring and transparency is expressed in the clear, glossy and colorful features of Venetian glass, forming a new sense of vitality. The expression of wet snow that Jakuchū is known for is also realized by employing various shades of white.

伊藤若冲とSICISインテリアの可能性を広げるため、より深く心に刺さるアートとしての表現の様々な方向性を考え、行き着いたのが、江戸時代中期の京にて活躍した絵師、伊藤若冲をSICISのモザイクによって再解釈することでした。

伊藤若冲の作風は、多種多様の動植物が、繊細に描かれ、さまざまな色彩と形態が重なることで織り成す、華麗な作品です。そして色彩豊かでありながら絹地に染料と顔料を巧みに組み合わせて表現された全体のイメージは、淡い色彩にも深みが同居しています。

私は伊藤若冲の作品をSICISのベネツィアンモザイクで表現したならば、新しい若冲が生まれると確信し、SICISのレオ社長に相談しました。

当初、イタリアを代表する表現力、技術力を誇るSICISのモザイク職人でさえ、若冲の作品をベネツィアンモザイクで表現することには躊躇しました。作品の美しさを違う手法で表現するとしても、その繊細な一筆一筆を生かさないと意味が根本から変わってしまうことを彼らは理解していました。そして最終的に、通常の手割りのモザイクとは比べ物にならないレベルまで細かく、筆の動きに合わせて貼り合わせていくことを実践しました。

また、若冲の特徴的な技法である「裏彩色」が生み出す、豊かな色彩と透明感によって表現された瑞々しさが、ベネツィアンガラスの艶や色彩、透明感で再表現されることで、新しい生命感が生まれました。そして、雪の表現についても、若冲の特徴である「水気をふくんだ粘りある雪」をベネツィアンガラスの様々な白によって表現することで実現しています。

Please take a look at this masterpiece with astonishingly delicate expression and colors. The collaboration of Venetian mosaic and “Doshokusai-e” brings a whole new way to appreciate Jakuchū, in a style of homage to Jakuchū Ito which goes beyond time and distance.

Trust that Jakuchū would appreciate this work if he were alive to see it.

完成した作品をご覧ください。息をのむ程の圧倒的なまでの繊細な表現と色彩。ベネツィアンモザイク×動植綵絵は、新しい若冲の解釈として日本とイタリア、時代と国を越えた伊藤若冲へのオマージュです。

若冲がこの作品を見てくれたなら、きっと気に入ってもらえると信じています。

*President of TOYO KITCHEN STYLE CO., LTD.

*株式会社トーヨーキッチンスタイル 代表取締役社長 渡辺 孝雄

Preface

Arisen from its founder's intuition, to commit himself to mosaic with the aim of moving it from the limbo of history to the current time, SICIS has been exploring mosaic art, thus enhancing the flexibility and the versatility of its uses, and becoming its most important creator in the contemporary world.

Mosaic is meant as a multiform language, vehicle of traditions, fashions, and trends.

SICIS is synonymous with luxury and originality, and it has got a know-how which has been increased in years of multifaceted activity, by combining genres, styles and materials in multiple fields, from surfaces to furniture, to real works of art and jewellery made of micro and nano mosaic.

The company has developed and patented the technique for realization of artistic mosaics, it has also developed new methodologies of production and use for marble mosaic, as well as

モザイクを歴史の淵から拾い上げ現代性の中で再解釈することを目的にモザイクに人生を捧げようとの創業者の直感から生まれたSICIS社は、モザイク美術の柔軟性と役割の移り変わりに価値を見出し、モザイクアートの世界で最も重要な現代のクリエイターとしてモザイク芸術を開拓してきました。

モザイクは多角的な形を持つ表現言語として、伝統・流行・風潮の翻訳者であると解釈されます。

SICISは豪奢と独創性の同義語であり、長年にわたる弛まない研究の、多方面にわたる活動のノウハウの蓄積を保持しています。このため多くの分野で様々な種類・様式・材質を融合させることができ、家の表面から家具まで、また真の芸術作品から微小・極小のモザイクのジュエリーまで多岐にわたって製品を展開してきました。

弊社は芸術的なモザイク実現の技術革新に努め、この技術を商標登録しました。そして大理石、石、また金などの貴金属のモザイクでも実現・応用できる新しい手法を開発してしまし

Jakuchū

for the one made of precious stones and metals, such as gold. It has gone beyond the creation of surfaces or products, allowing the use of mosaic in any field.

SICIS is, more than anything, a factory of artists, artisans, glassmakers, mosaicists, who create and reinterpret the musive culture. They are inspired by the city of Ravenna, historical land of mosaic, where they have their seat, thus absorbing its memory.

SICIS products are 100% Made in Italy certified.

Each work, each new project is studied and realized within this creative forge, and they find their inspiration in a research about territories linked to the artistic world, which is carried on by the creative team as well as by the founder himself.

It was during a trip to Japan that Placuzzi had the chance of meeting the works by the painter Jakuchū, which fascinated him. Back in his ateliers in Ravenna, he decided to study in depth the Japanese art of painting, and he saw that the Shinto thought was very close to the philosophy of SICIS. Thanks to this study, and because of that similarity of sensitivity, they decided to recreate some of his works with the technique of mosaic, micro-mosaic and minute mosaic, which brilliantly convey the perfection of details, recognizable in the works of the painter as his identifying feature.

By doing so, SICIS intends to pay homage to this great Japanese painter, whose tercentenary will occur in 2016.

た。またモザイクをどんな分野でも使用できるようにし、建物表面や製品の創造を拡張してきました。

SICISはまず何よりも芸術家、巨匠、ガラス職人、モザイク職人の工房です。そして彼らはモザイクの歴史的な中心地でありSICISが本社を構えるラヴェンナからインスピレーションを得、その記憶を同化させモザイク文化を創造しそして再解釈しているのです。

そしてSICIS社の製品は100%メイド・イン・イタリアであることを誇りにしています。

あらゆる作品、あらゆる新たなプロジェクトはこの創造の源泉地において考案、実現されますし、クリエイティブチームに加え創業者自身が先頭に立って進める芸術世界に結びついた土地の研究、それこそがインスピレーションの源泉なのです。

プラクッツィは日本に滞在中、若沖の絵画作品を知る機会を得、それらに魅了されました。ラヴェンナのアトリエに戻るとすぐに日本の絵画美術を深く研究しようと考え、日本の神道的な考えがSICIS社の哲学に極めて近いことを認識しました。この研究から、まさにこの感受性の近さのために、若沖の作品のいくつかをモザイクの技術で再現しようと決心したのです。再現にあたっては、若沖の作品に特有の、即座に若沖作品だと判別できるその細部の細かな描写を卓越した正確さで再現するため微小・極小モザイクを使ったモザイク技法を必要としました。

SICIS社はこのようにして2016年に生誕300年を迎えるこの日本の偉大な画家にオマージュを捧げたいと考えています。

そうして世界に唯一で再現不可能なまさに真の「絵画」が実現したのです。この若沖コレクションは東洋の具象的・装飾的な自然主義芸術

Real and unique paintings have been created. The collection evokes the naturalistic, figurative Oriental art. The mosaics, rich in nuances, recall a strong pictorial effect.

The choice of colours, reflecting the typical palette of shades of Japanese painting, and the refinement of manufacturing, are the peculiar features of this collection. According to the technique of artistic mosaic, every single tile was cut

を想起させるものです。微妙な色合いのニュアンスを豊かに伝えるモザイクは力強い絵画的効果をもたらします。

このコレクションの特別な点は色彩の選択にあります。これらの色彩は日本絵画の色彩パレットを基にしており、製作工程の洗練さを見事に反映しています。芸術的モザイクの技法を用いてすべての小片は手で裁断・配置されます。この特別な技術に微小モザイクの小片が加えら

and set by hand. In this specific work, micro-mosaic tiles were matched as well, generating a particularly refined play of shades. In fact, the peculiarity of the project is that the original design that inspired it was reproduced precisely. Therefore, it was necessary to use the minute mosaic and the micro-mosaic as well, so that the pictorial effect could be made even deeper. The background was made with an opaque and uniform colour, just to reproduce the tactile sensation of silk, on which Japanese painters used to work.

The Panels are like true tapestries, which can adorn the walls of a dwelling, giving it a sense of magnificence and preciousness, matched with artistic refinement. Taking the cue from history, in a more advanced version, we can imagine these elaborations to turn into proper spaces, doors or walls, sliding walls or privacy screens, just like the ones in the mansions and palaces of ancient Japan.

SICIS has created a market, with the awareness of having no limits. A mediator between different cultures and traditions, it catches every shade and transforms it into new shapes. One single language visits the spaces of mosaic, different words generate a language that is unique.

れ、洗練の極みにある色彩の濃淡が色鮮やかに実現されるのです。このプロジェクトの特殊性はまさに、コレクションがそこからヒントを得た元々の図柄が忠実に再現された、という点にあります。このためには絵画的効果をさらに奥行きのあるものにするための微小モザイクと極小モザイクを使うことが必要だったのです。その一方で背景には艶消しで均一の色を使用しました。日本の画家がその上に絵を描いてきた絹の、手に触れることのできるような本物に近い感触を再現しようとしたのです。

パネルはまさにつづれ織りのタペストリーとなって住まいの壁を彩り、空間に芸術的洗練と結び付いた荘厳さと気品を与えます。歴史にヒントを得るならば、古来の日本の住宅やお屋敷においてそうであったように、しかし最もアバンギャルドなバージョンでの、扉や壁そのもの、引き戸や屏風がまさに空間そのものに変化していくという精巧な仕事を想像することが出来るでしょう。

SICISは我が社には国境は存在しないということを実感し販路を開拓してきました。我々は多様な文化と伝統の翻訳者であり、あらゆる文化的相違を探し集めて新たな形に変遷させているのです。唯一の言葉がモザイク空間を旅し、多種多様な単語が唯一の言語を作り上げるのです。

Itō Jakuchū

Shapes, colours and fantasies of nature

Rossella Menegazzo *

Who has not been fascinated by the strength and beauty of nature which lie in the pictorial tradition of Japan? Who has never perceived the perfume of flowers or the breath of the animals that often recur as protagonists of scrolls, screens, fans and kimonos from the Land of the Rising Sun?

The subject of 'flowers and birds' (*kachōga*), along with that of the 'four seasons' and that of the 'twelve months of the year', is one of the most popular and loved of the Japanese pictorial and literary tradition, continuing a subject which was already a classic mastered by Chinese artists. One could say that almost no Japanese artist has escaped from this call of nature, so that, whether in big or small dimensions, on screens, hanging scroll and horizontal handscrolls, fans and kimonos, lacquer and ceramic objects, these subjects got to decorate court, aristocratic and middle class dwellings, castles and even Buddhist temples, adapting themselves to the tastes of the client and fol-

日本の絵画の伝統の中に見出せる自然の力強さと美しさに魅了されなかった人がいるでしょうか。日出ずる国の絵巻や屏風、扇子や着物に頻りに題材として描かれる花の香りや動物の息遣いを感じなかった人がいるでしょうか。

花鳥画という題材は、「四季」、「12カ月」とともに、中国の巨匠が描いてきた古典的テーマをより一層発展させる形で日本の伝統文学・絵画で最もよく使われ、愛されてきた題材です。どんな日本の芸術家もこの自然を題材にすることから逃れることはほぼ不可能だったと言えるかもしれません。規模の大小にかかわらず、屏風や、掛け軸あるいは絵巻物、扇子や着物、漆器や陶器、こうしたものを通じて、発注者の好みに応じ、またそれぞれの時代を風靡した流派や巨匠の絵画様式とその質に沿って、自然の題材が宮廷、貴族や富裕層の屋敷、城やまた仏教寺院までもを彩ってきたのです。

自然の美しさと人間のリズムを規定する自然の移り変わりは、春の満開の桜や秋の紅葉

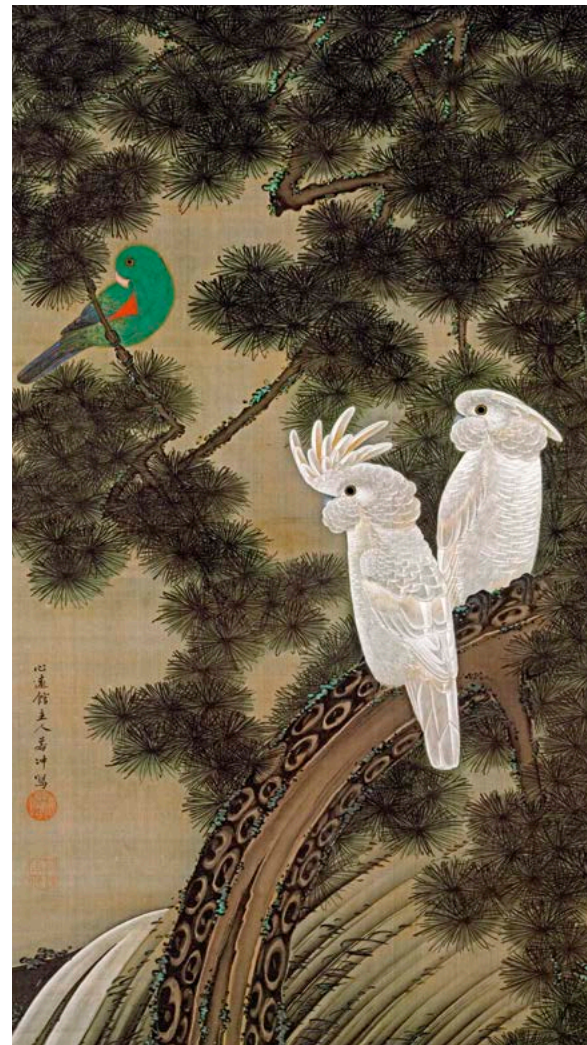
lowing the style and pictorial qualities of the schools and masters who were renowned in the different periods.

It is the beauty of nature and its constant changing which give the rhythm to men, mirroring the deepest feelings which find correspondence and expression in the enjoyment of those moments, both sublime and evanescent of nature, such as the blooming of cherry-trees in the spring and the reddening of the maple leaves in the autumn, that remind us, within their beauty, the transience of human life. In an archipelago with strong territorial features, surrounded by a life-giving sea which can sometimes turn into a foe, a land rich with mountainous areas, promontories and volcanoes, it does not surprise that at the base of the religious feeling towards nature there is the Shinto thought, according to which every single element, even the tiniest one whether belonging to the animal, vegetable or mineral kingdom, is divine per se, just like men; and it often happens to find, along one's journey, centuries-old trees, rocks and falls marked with intertwined ropes (*shimenawa*), considered sacred symbols of the divine presence.

It is the goddess of the Sun, Amaterasu, who lights the earth of Yamato, the name by which Japan was identified in the first 8th century text about origins, and Mount Fuji is the symbol of the Country and the sacred place of Shinto par excellence.

Nevertheless, in order to fully understand Japanese literature and painting, we must remember that there is no thing or being that is not mentioned as a symbol and keyword to ad-

したもみじなど、崇高で同時に儂い自然の瞬間瞬間を享受することに共感を見出す人間の深い感情を表す鏡なのです。そしてそれらはその美しさの中で人間存在の儂さを思い出させてくれるのです。生命の源であり時には人間の敵ともなる海に囲まれ、山岳地帯・岬・火山の多いこの群島にあっては、自然への宗教心の根幹に動物・植物・鉱物界を形成する最も微小な要素もそれ自体が人間と同等に聖なるものであるとする神道思想の存在があるとして

dress universal features or principles.

Thus, in a painting, a blooming cherry-tree is not only that cherry-tree anymore, it turns into a symbol of spring itself; in the same way, the reddened maple-tree or the full moon crossed by a flying flock of wild geese, immediately evoke feelings that are linked to the autumnal time; a bindweed and a peony recall feminine elegance and sensuality, while a composition

も驚くことではありません。この群島で長い道程を行けば、神の存在の聖なる象徴とみなされる締め縄が樹齢数世紀の木や岩や滝に結ばれているのに出会うことも稀ではないのです。

大和の国、8世紀に書かれた国の起源に関する最初の書物で日本はこの名前で書かれています。この大和の国を照らすのは天照の女神であり、国の象徴であり神道における最も重要な聖地は富士山なのです。

しかし、日本の文学・絵画を十分に理解するためには、宇宙の性質や原理に言及するためのシンボルやキーワードとして引用されない物や存在はない、ということをおぼえてはなりません。満開の桜の絵においてはそれは桜の木であるだけでなく春の象徴ともなるのです。赤く紅葉したもみじの絵も野生の鴨の群れが前を横切って飛ぶ満月の絵も秋に結びついた感情を即座に思い出させるのです。西洋昼顔や芍薬は女性の優美さや官能性を思わせ、「冬の三人の友」と考えられている松、竹、梅の構図は新たな年の到来を知らせて祝賀の意を表すのです。一緒に描かれることで長寿祈願の象徴となる松と鶴の図柄の衣装が祝賀を表すのも同様です。松は気候の変化にかかわらず常緑の植物で、鶴は千年生きるという半伝説上の鳥と考えられています。将軍や有力な侍がその権力を誇示するために、虎や獅子、猛禽類とともにこれらの題材を好んで頻りに描かせたのも理由のないことではないのです。彼らは城や邸宅の金色の壁に巨大に色鮮やかにこれらの題材を描かせたのです。一方で、屏風や引き戸の傑作には、風景や自然に題材を採ったものも少なくありませんし、仏教寺院では色彩画よりも黒墨で描かれた簡素さを好んできたことも事実です。桃山時代(1568-1603)から江戸時代(1603-1868)全般にかけて、あらゆる需要に応えてきたのは当時の有

SICIS

Jakuchū

of pine, plum tree and bamboo, considered the 'three friends of winter', announces the new year and is a good omen, just like the match of pine and cranes, which is an absolute wish of longevity: the former is an evergreen plant unperturbed by the climate changes, the latter is considered a thousand-year-old semi-legendary bird. For this reason, it is not a case that they are numbered, along with tigers, lions, birds of prey, among the subjects in greatest demand for the residences and castles of shoguns and great samurai, who used to display their power with bright colours and majestic images on their golden walls. Not even the great Buddhist temples were excluded from the majesty of screens and sliding walls, painted with landscapes and subjects linked to nature. Yet, they preferred the sobriety of a black-ink brush stroke. Since the Momoyama age (1568-1603), and for all the Edo period (1603-1868), the artists of the Kanō school met all of these needs. This was the most popular one among the powerful, while the emerging middle class in the Edo era preferred the new artistic language of ukiyo-e, that is the so called 'pictures of the floating world', which used the polychrome woodblock technique in order to convey, with a great ornamental effect, themes that were linked to the ephemeral pleasures of the worldly life, to be enjoyed moment by moment: theatres and tea-houses, beauties and actors, trips out of town to famous places and seasonal holidays. The Rinpa school, born within the trading class, was also popular. It gained success by combining classical themes with very refined and versatile decorations, applicable both in painting and in applied arts: textile, pottery, lacquers, fans.

力者の間で大流行となった狩野派であり、また一方で江戸時代の新興中産階級は浮世絵という芸術的表現に最も共感を見出したのです。浮世絵とは、多色の木版画技術を使い装飾的な要素を加え、その時一瞬一瞬を楽しもうと俗世の儚い慰み事に関する題材を表現するものでした。題材となったのは芝居、お茶処、美人に芝居役者、近郊への名所観光、季節の祭事などです。商人階級の中で生まれた

It was in this lively artistic mood, yet in a totally peculiar way, that one of the most eccentric personalities of the story of Japanese painting distinguished himself: we are talking about Itō Jakuchū (1716-1800), the painter who, more than any other, was able to grab the essence and convert with colourful brush strokes the splendour of the universe into what is nowadays acknowledged as the most fascinating and precious pictorial series representing 'flowers and birds', entitled: 'The Colourful Realm of Living Beings'. No less than 30 hanging scrolls, made in about ten years of work between 1757 and 1766, that Jakuchū offered to the Zen temple Shōkokuji, one of the most well-known in Kyoto, along with a triptych dedicated to Buddha Sakyamuni, who became the central icon of it. Just before he turned forty years old, he had taken vows to devote himself exclusively to painting, and these images given to the temple should be an offer for the protection of his family and, at the same time, ritual icons for the temple itself. Nowadays, only the Sakyamuni triptych belongs to the temple, while the thirty scrolls of nature belong to the Imperial Collection, to which they were donated in 1889.

In regard to the subjects, the first works follow the conventions of nature painting with continuous literary and symbolic references to the Chinese and Japanese classics: 'peonies and butterflies' immediately refer to feminine beauty and to the significance of prosperity, yet finding its roots in the Chinese poetry of the Tang age; the plum tree is the one that blooms first, therefore it is the precursor of spring, but it also is the tree that the Chinese literati painters loved the most; mandarin ducks, always

琳派も、古典的題材と、絵画だけでなく織物・陶器・漆器・扇子などの応用美術においても多様に応用された洗練された装飾性、と融合することで成功を収めたのです。

この1700年代中期に隆盛を迎えた芸術的風潮の中で、日本の絵画史上のあらゆる範疇を超えた一人の奇才が出現したのです。それが伊藤若冲(1716-1800)でした。彼は何よりも、本質を捉え、色彩の筆さばきで宇宙の素晴らしさを解釈することに秀でていました。そしてそれは今日われわれが最も魅力的で貴重な「花鳥画」と考える一連の作品「動植綵絵(どうしょくさいえ)」に表現されているのです。これは30幅からなる掛け軸、若冲が1757年から1766年までのおよそ10年間をかけて完成した作品です。若冲はこれをその後寺院の中心的シンボルとなった釈迦牟尼の三連画「釈迦三尊像」とともに京都でも名高い禅寺である相国寺(しょうこくじ)に寄進しました。若冲は40歳手前に生涯を絵に捧げることを誓いました。寺院に寄進したこれらの絵は寺院の儀式的シンボルとしてだけでなく若冲一家を保護してもらうための貢物としても機能したのでしょうか。今日では「釈迦三尊像」のみ寺院の所有となっており、30幅の掛け軸は1889年に皇室に寄贈されてからは皇室所蔵コレクション作品となっています。

題材の面から見てみると、初期の若冲絵画は、中国・日本の古典に材を採った文学的・表象的な題材を描いた自然画の伝統に沿っています。例えば「芍薬群蝶図」は即座に女性の美しさ、繁栄の意味に結び付きますが、この起源は中国唐朝の詩に見られるものです。梅は最初に花咲く木とされ、それゆえに春の訪れを知らせるものですが、同時に中国の文人画家から最も愛された木でもあるのです。おしどりはいつも対で描かれて夫婦の愛の象徴であ

represented in a couple, are the symbol of married love; while the aquatic grasses with flying sparrows recall the autumn. However, as he goes ahead with the series, Jakuchū becomes more and more audacious and free in choosing his subjects, even placing his beloved roosters side by side with insects, plants and flowers of any kind and with a variety of fishes and marine beings, like in an encyclopedia of the animal and vegetable worlds.

He describes every tiny detail of all of them, grabbing both the physical aspect and the behaviour and the deepest nature. The richness of bright and pure colours given through simple and flat painted surfaces is rendered by putting side by side vegetal and mineral pigments, malachite green and oyster white, while the composition lacks a sense of perspective and is built with superimpositions, thus giving a sensation of fullness, in which the eye gets lost, astonished, in the myriad of details, being unable to give pre-eminence to a level more than to another.

If it is true that direct experience is worth more than a lot of theory, then it is not a case that Jakuchū has come to such a result. In fact, he was the eldest son of a fruit and grocery keeper in Kyoto. After his father's death, Jakuchū led the Masuya shop since 1739 to 1755, before giving it to his brother and taking vows. The shop was in the Nishiki district, where fresh food shops and stalls are still gathered, and where a small sign indicates its ancient position, now replaced by different shops. One could think that the constant and daily contact with seasonal vegetables has somehow contributed to the education of his gaze more than

り、水棲植物は空を飛ぶ雀とともに描かれて秋を想起させるのです。しかし若冲は徐々に大胆に自由に主題を選ぶようになり、雄鶏のそばに昆虫や植物、様々な花を描いたり、まるで動物・植物事典のように多種多様な魚や水棲動物を描くようにまでなるのです。

彼はどんな題材でも極めて細かな部分まで描き、それらの外面だけでなく動きやより内面的な性格までも捉えました。簡素で平面的な背景に鮮やかでくっきりとした豊かな色彩をクジャク石の緑、牡蠣の白などの植物・鉱物顔料を使って再現しました。一方で構図に遠近感はなく、色の重なり合いを多用することで密度の濃さを表しました。夥しい細かな描写の中で観る者の視線は惑い、絵の中のどのレベルに焦点を合わせるべきか困惑し驚嘆するのみです。

直接的な経験がどんなに多くの理論よりも有効であるという事実を持ってすれば、若冲がこうした結論にたどり着いたのも偶然ではないでしょう。彼は京都の青物問屋の長男として生まれました。父の死後1739年から弟に経営を任せ自分は絵に生涯を捧げることを誓った1755年まで働いた「枳屋」は、今日でも工房や生鮮品の屋台が並ぶ錦にありました。今日では店のあった場所には他の店が建っており、小さな標識で確認できるだけとなっています。時季の果物が常に身近にあったということがある意味彼の視点を磨くのにまたない学校となったであろうことは想像に難くありません。もちろんこの最初の人生経験の後の狩野派の絵画や中国古典の研究や、模写、特に動く雄鶏、雌鶏の写生の経験が加わることは勿論ですがそれでも自然界との感性豊かな結び付き、これが彼にとってより重要であり、幼少期の経験・好奇心の中にのみ彼の絵画の説明が見いだせるのもまた事実でしょう。

any school. Of course, he added to these first experiences the study of the Kanō painting, and of the Chinese classics; he then began drawing in real life, especially moving roosters and chickens; but what is evident is that the perceptible connection to the world of nature goes beyond and finds an explanation only in the experience and curiosity of childhood.

I believe this is one of the aspects of his work

これが彼の作品の中で今日でも我々を最も魅了する点であり、若冲を日本で最も評価の高い画家の一人にした点だと思うのです。彼の作品のまさに「再現作」を觀賞することは、本国にあっても海外にあっても価値あることで、それはまるで現代のポップカルチャーのアイコンのようなものです。

若冲の簡潔でありかつインパクトのある見事な装飾的感性が、デザインやグラフィック、アニメーションなどのビジュアルな表現方法に慣れ親しんだ現代人の目の要求に応じて、絵画を即座に理解すること、普遍的に評価することを可能にしています。実際、特にデザイナーや高度な職人技の分野の専門家が彼の絵からインスピレーションを得ているのです。それはもはや絵画の古典となった若冲の中に、職人的技法と絵画的モチーフとの間の縦横無尽性や緊密な相関性に多くを負う彼の個性的な性質を再発見しているからなのです。そしてこれが日本の芸術作品の多くを比類を見ないもの、常に現代的であるものにらしめている点なのです。

よって、イタリアのモザイクのなかでも最高峰の品質を誇る会社がこの日本人アーティストの絵画芸術とパートナーシップを結ぶという選択は驚きに値することではありません。これは言ってみれば単に、絵画が完成された時の目的に完璧に沿った、住環境の装飾・彩りであり、新たな普及の道なのです。屏風や紙と木の引き戸、日本の伝統的住環境を彩ってきた絵巻物などと同様に、今日では装飾タイル、絵画的モザイク、研究開発された材質や最先端の漆喰などが我々の住まいを彩るのです。そしてまた我々の住まいは東洋建築から採光の手法、簡素な調度、内部空間の周囲の風景への開放性などの多くの要素を吸収してきたのです。そしてまた色と材質の用法についての

SICIS

Jakuchū

that attract us today and that make Jakuchū one of Japan's most appreciated artists, so that a revival of his work is taking place, both in his native land and abroad, as if he were a contemporary pop icon.

His strong sense of decoration, simple yet impressive, makes him immediately understandable and universally appreciable, as it meets the needs of a contemporary gaze, which is used to the visual languages of design, graphics, animation. Indeed, designers and high craftsmanship operators are the ones who take the greatest inspiration from his work. They are able to find in it, a classic already, that original character, due to the versatility and to the intimate relationship between techniques and artisan and pictorial motifs, which make most of the Japanese artistic production unique and always up-to-date.

The choice made by one of the best Italian operators in the field of mosaic, to embrace the pictorial art of this Japanese artist, is therefore not a surprise. Jakuchū's art is simply finding a new way of spreading and reaching new areas of interior design, which is perfectly fit to the purpose they were originally designed for. Like screens, sliding paper and wooden walls and painted scrolls used to adorn traditional Japanese living-spaces, nowadays decorated tiles, mosaics of refined materials, and modern plasters adorn our homes, which have also been absorbing from Oriental architecture in the way of lighting, furniture simplicity and opening towards the surrounding space. Jakuchū's great attention to detail when using colour and material, which led him to enrich silk with thickenings, swellings, and other techniques from

高度な探求、厚みを持たせた絹の用法や膨張方法など若冲の応用美術の典型的な技法とともに、この高度な探求がまさに、職人的で芸術的な分野での若冲の作品に生まれながらに備わっていたコラボレーションの可能性を示していたもう一つの重要な点なのです。しかしおそらくより大きな驚きと当惑を持って捉えられることは、若冲がこの小さな四方形で作られたイタリアの作品を既に想定していたのではないか、と思われることなのです。例えば彼の

the applied arts, is another fact that shows how a collaboration between art and craftsmanship is already innate in his works. However, what amazes us the most is that Jakuchū seems to have predicted this Italian 'squared' ending: in fact, one of the most famous of his works is a pair of six-fold screens, in which the subject, "Flowers, Birds and Animals" is completely processed with mosaic. It is an experimental work, in which the entire surface is divided geometrically into tiny little squares (about 43,000 for each screen), drawn according to the *masumegaki* technique, in order to recreate a fantastic, visionary world, with legendary creatures and incredible colours.

最も有名な作品の一つは全部がモザイク的な
 柘目描手法で描かれた6曲の「樹花鳥獣図屏
 風」なのです。これは画面すべてが絵の描かれ
 た小さな正方形(各約43,000個)に幾何学
 的に分割された他に類を見ない実験的な作
 品で、柘目描の手法に従って伝説上の創造物
 と想像を絶するような色彩で空想上の幻想的
 な世界を描いたものなのです。

*Associate Professor of East Asian Art History, University of Milan
 *ミラノ大学東アジア美術史准教授

Original works references:

原作品

Itō Jakuchū (1716-1800)
 Colorful Realm of Living Beings (Dōshoku sai e) (1758-66)
 Series of 30 hanging scrolls
 Colour and ink on silk
 Sannomaru Shōzokan (The Museum of The Imperial
 Collections), The Imperial Household Agency, Tokyo

伊藤若冲(1716-1800)
 「動植綵絵」(1758-66)
 三十幅掛け軸
 絹本着色
 東京、宮内庁三の丸尚蔵館

Itō Jakuchū (1716-1800)
 Tiger (Tora zu) (1755)
 Hanging scroll
 Colour and ink on silk
 Etsuko and Joe Price Collection, LA

伊藤若冲(1716-1800)
 虎図(1755)
 掛け軸
 絹本着色
 ロサンジェルス、悦子&ジョー・プライス コレクション

東 東
東 東

Peonies and Butterflies
芍薬群蝶図

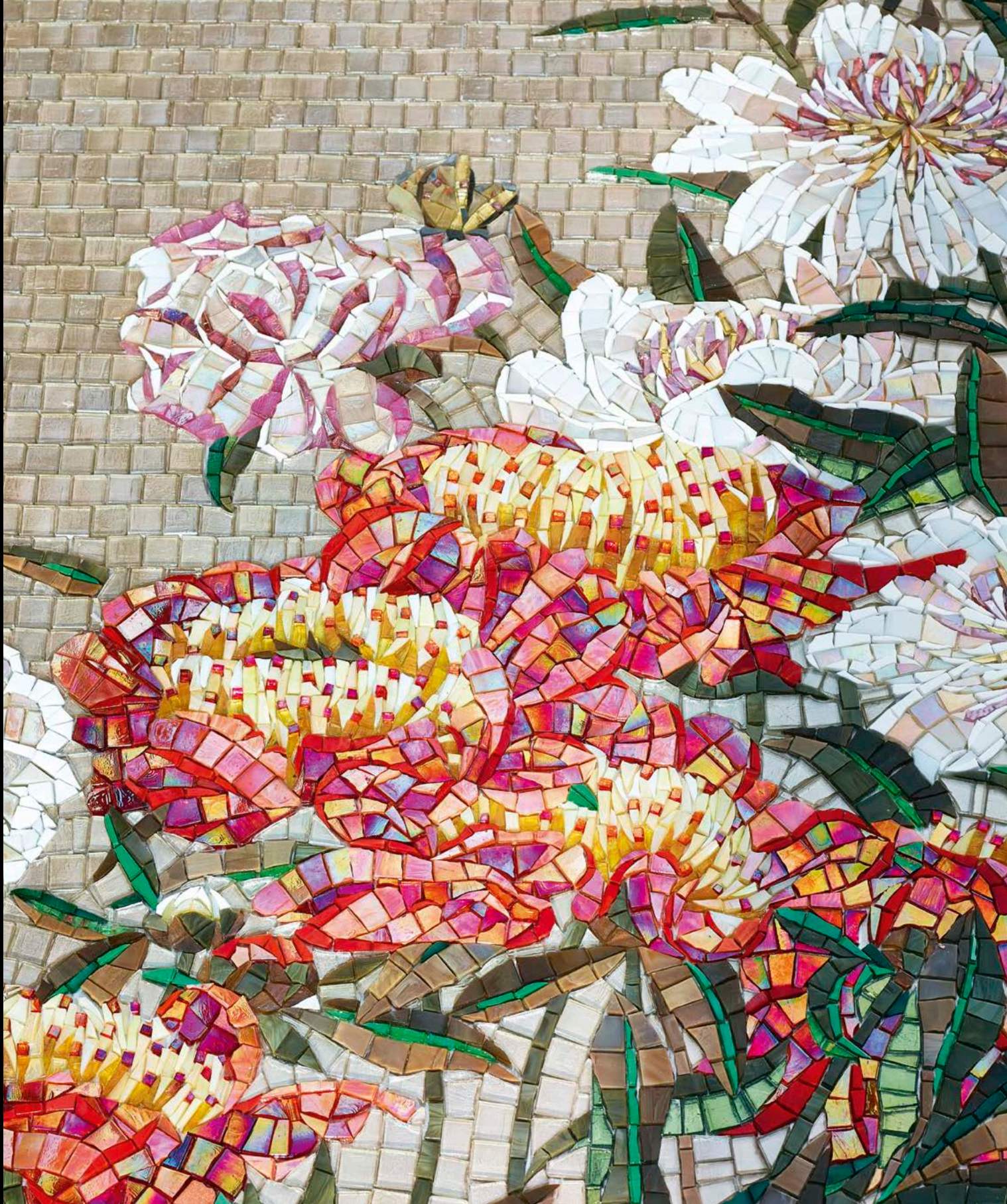
53 1/8" x 94 1/2"

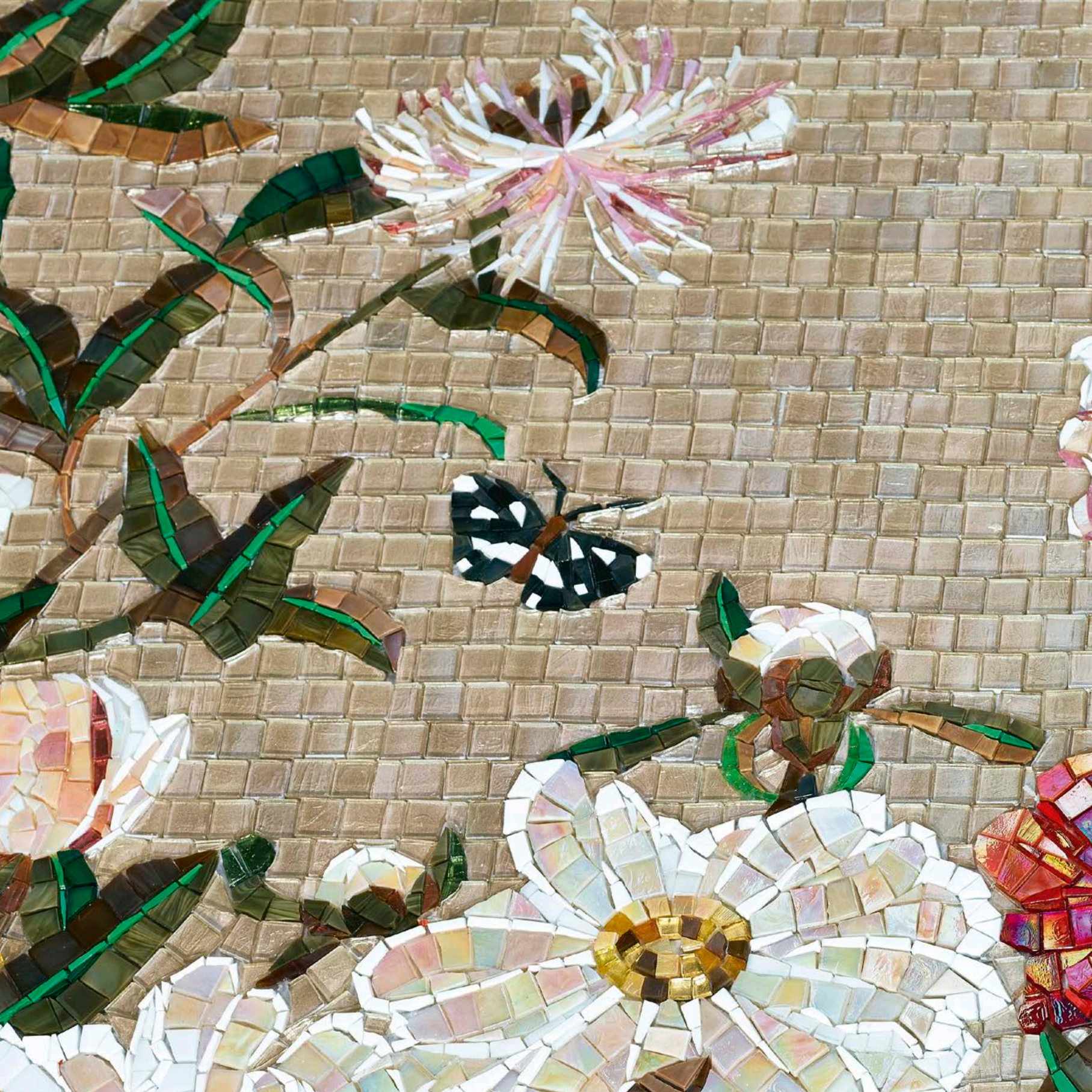

Being the preferred flower of imperial Tang China, in the Chinese literary and artistic tradition peony was associated with feminine seduction. It also was a symbol of prosperity.

中国唐朝の皇帝貴族に最も愛された花である芍薬は中国・日本の文学・芸術の伝統において、繁栄を願う象徴とみなされたほか、美、女性の魅力と結び付けられていました。

新 華 大 學

Sunflowers and Rooster
向日葵雄鶏図

53 1/8" x 94 1/2"

It is the painting of 'flowers and birds' that, for the first time ever, incorporates the sunflower, a plant that had been imported during the XVII century. Here, the sunflower is coupled with the rooster, the protagonist of most of Jakuchū's live painting.

「花鳥」を題材に採った最初の絵画作品です。17世紀末に日本にもたらされた植物である向日葵を描き込み、そこに若冲が多くの写生画で中心的題材として好んで描いた動物である雄鶏を合わせたものです。

新 本 新 集

Old Pine Tree and Peacock
老松孔雀図

53 1/8" x 94 1/2"

In Chinese and Japanese tradition, pine tree, peacock and peonies are an unavoidable, good-wishing symbol of longevity and prosperity. In the Buddhist iconography, peacock is also associated with virtue and knowledge.

松・孔雀・芍薬は、中国・日本の伝統において欠くことのできない長寿・繁栄祈願の象徴です。孔雀は仏教の図像解釈では美德と賢智とも結び付けられています。

有 限 公 司

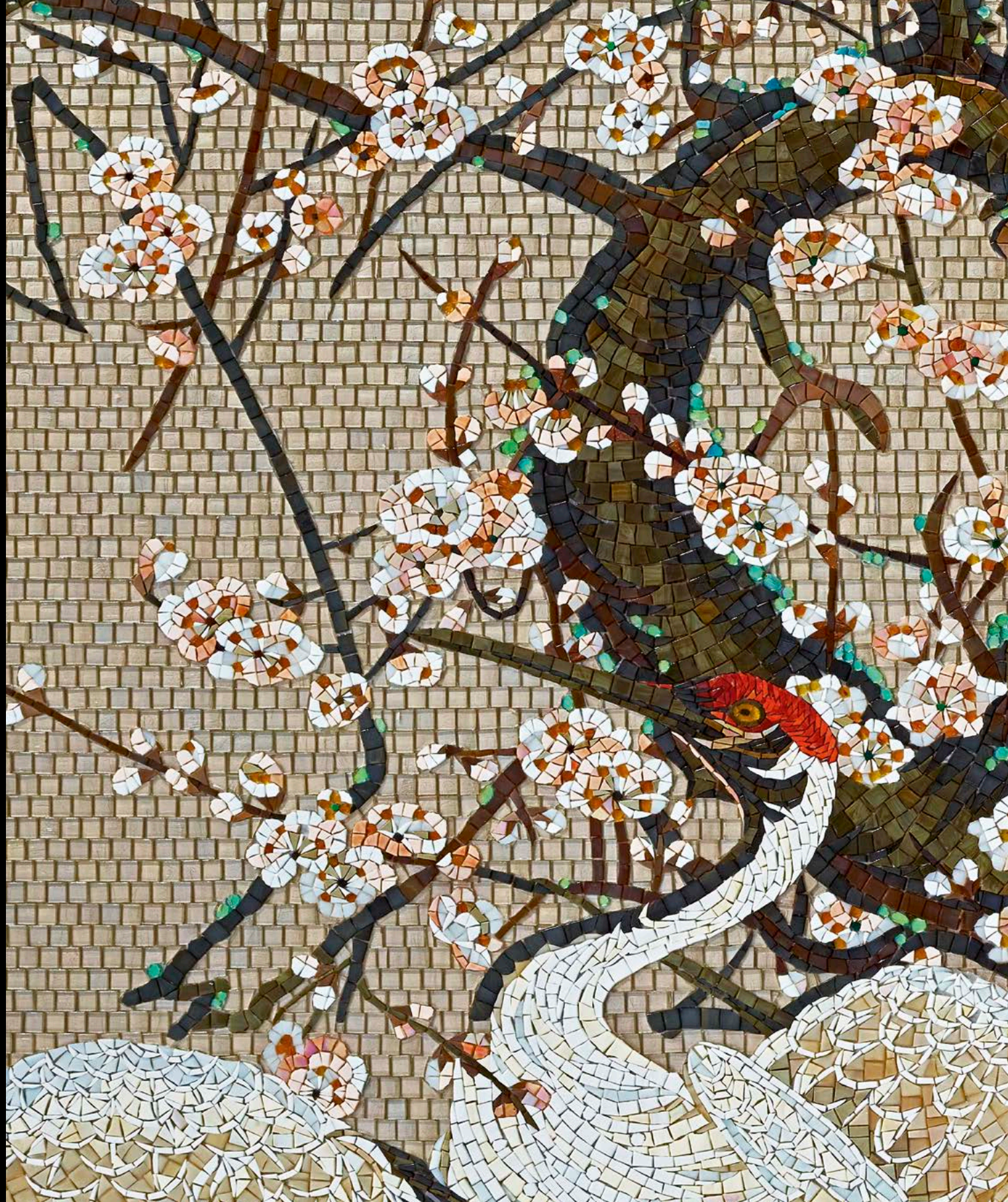
Plum Blossoms and Cranes
梅花群鶴図

53 1/8" x 94 1/2"

The plum tree, along with pine and bamboo, is considered one of the 'three friends of winter', accompanying the beginning of the new year with its premature blossoming. Along with the crane, a bird that, according to the legend, lives one thousand years, it is a symbol of good omen and longevity.

梅は松、竹とともに「冬の三友人」とされており、開花時期が早いことから新年の初まりに結び付けられています。伝説では千年生きるとされる鶴とともに描かれて吉兆と長寿の象徴とされます。

新 華 書 局

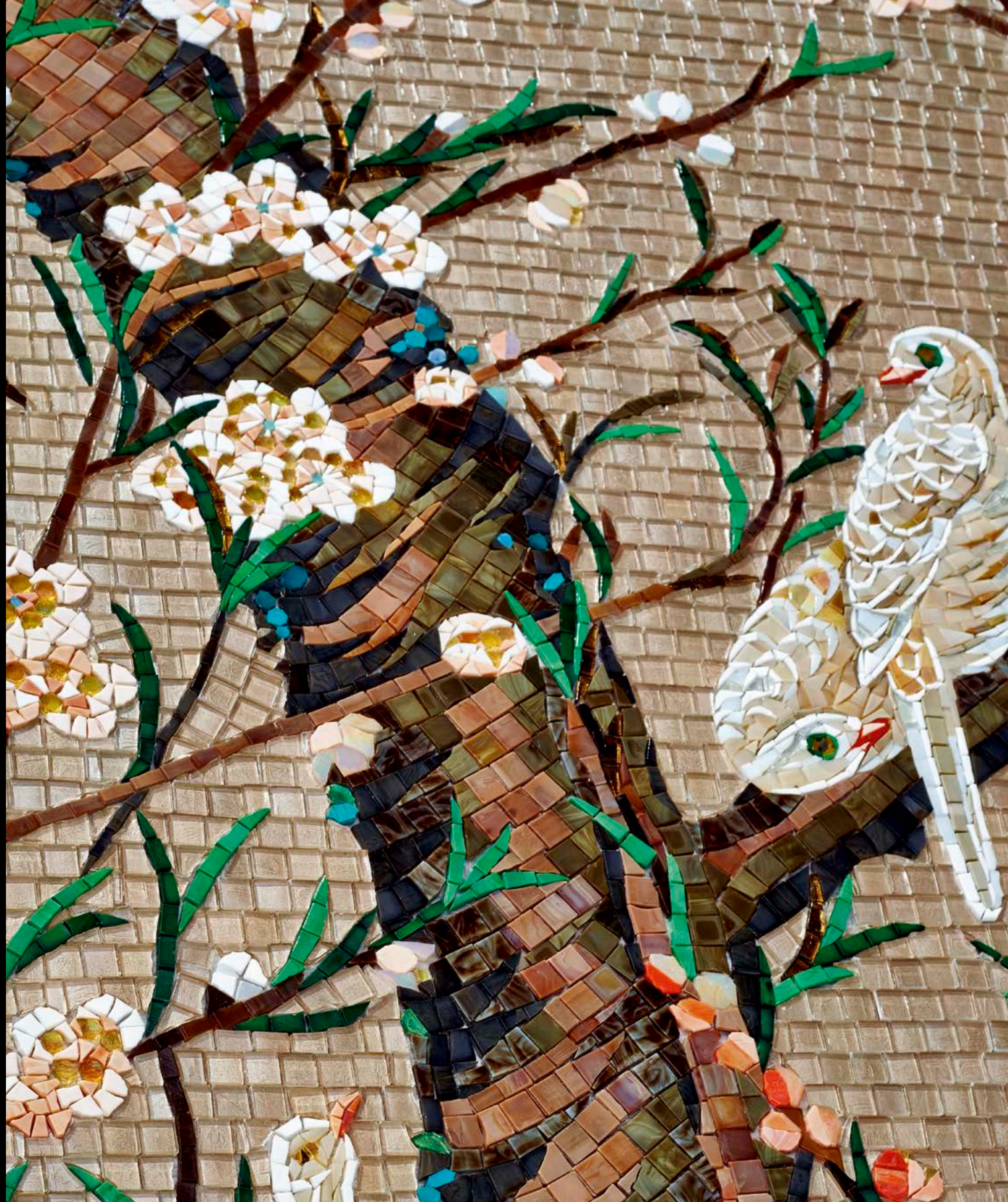
Peach Blossoms and Small Birds
桃花小禽図

53 1/8" x 94 1/2"

Peach blossom is, as well, connected to spring, and, in the Chinese and Japanese pictorial tradition, it is used as a longevity wish, as well as to evoke a feeling of nostalgia. Here, it is accompanied by white doves and blue and white least flycatchers.

桃の花も春と結び付けられ、中国・日本の伝統絵画において長寿祈願のシンボルとして使われてきましたが、郷愁的な感情を呼び起こす花でもあります。ここでは白い鳩、青と白のヒタキと一緒に描かれています。

新 正 年 好

Peonies and Small Birds
牡丹小禽図

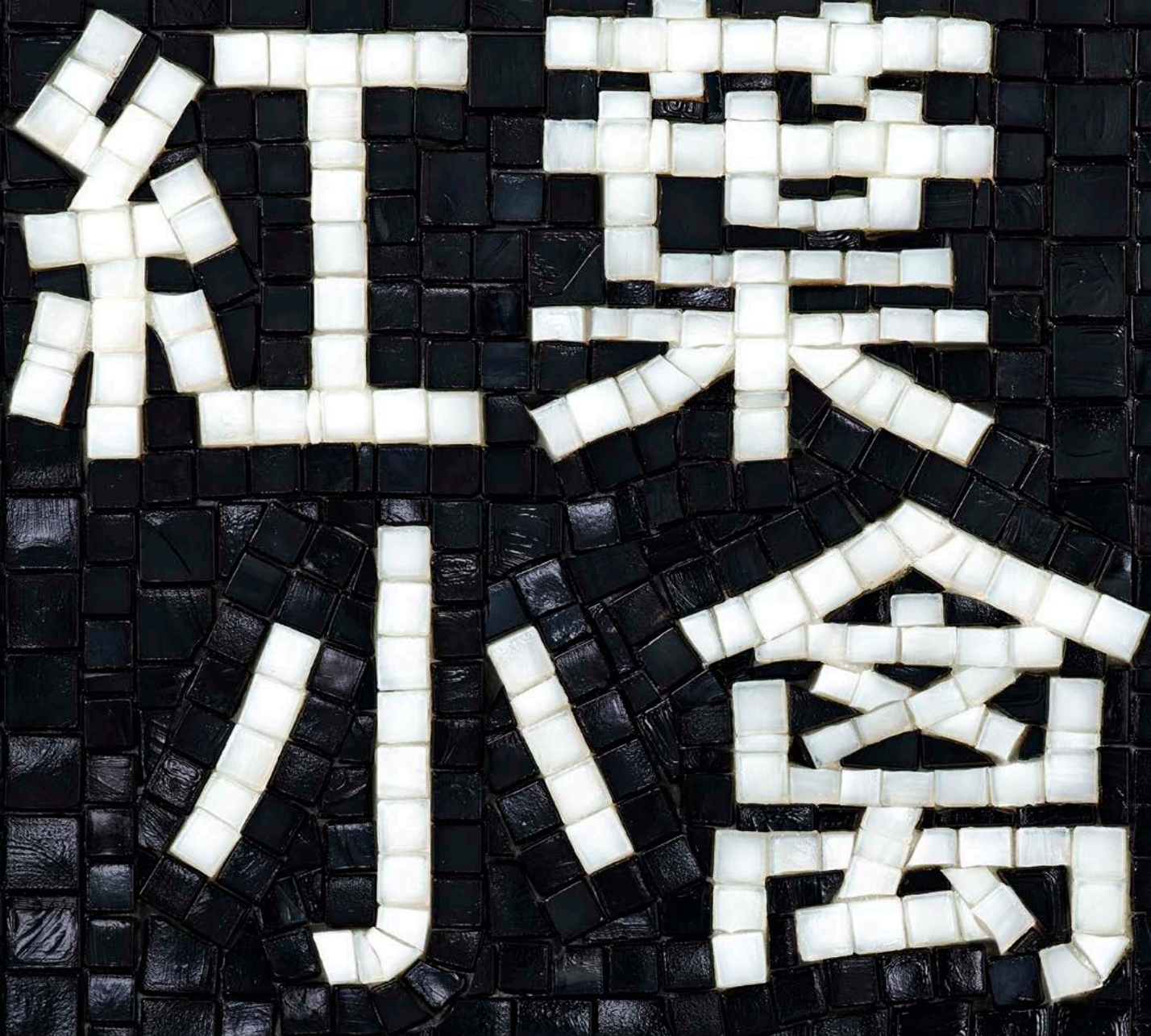
53 1/8" x 94 1/2"

A profusion of opulent and sparkling peonies, painted in a vermilion red and a white made obtained by minced oyster shells, are an absolute symbol of prosperity and beauty.

赤、朱色、牡蠣の甲羅から採り出された白で描かれる派手で絢爛豪華で色鮮やかな多数の牡丹はまさに繁栄と美の象徴です。

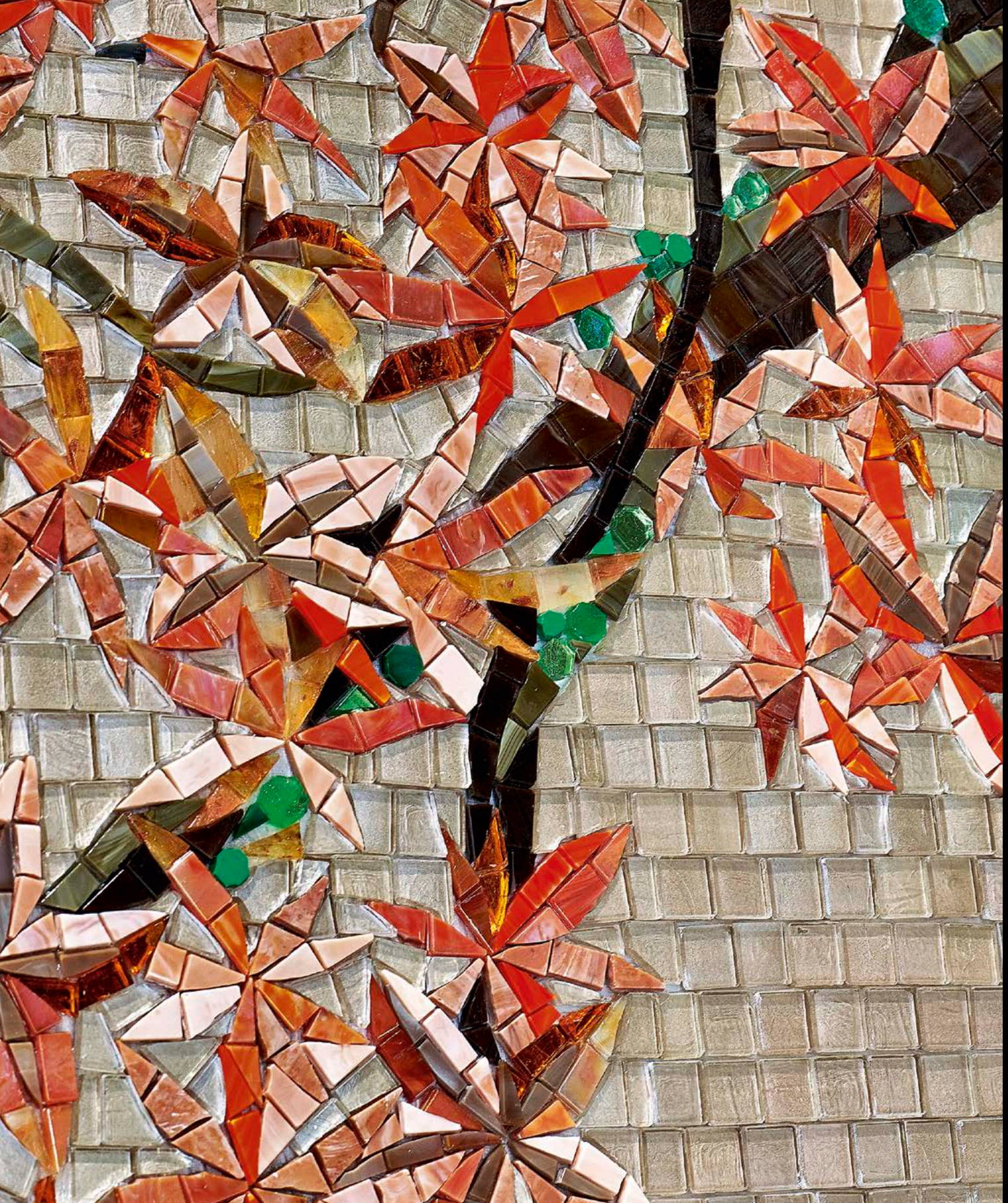

Maple Tree and Small Birds
紅葉小禽図

53 1/8" x 94 1/2"

The reddening of the maple leaves is the symbol of autumn and one of the most awaited moments of the year, as well as the blooming of cherry trees in spring. It is also one of the most used ornamental subjects in painting and in applied arts.

楓の葉が紅葉する様はまさに秋の象徴そのものであり、春の満開の桜の時期とともに一年で最も待ち遠しい瞬間でもあります。絵画でも応用美術においても最も頻繁に扱われる装飾題材のひとつです。

新 本
興 武 道

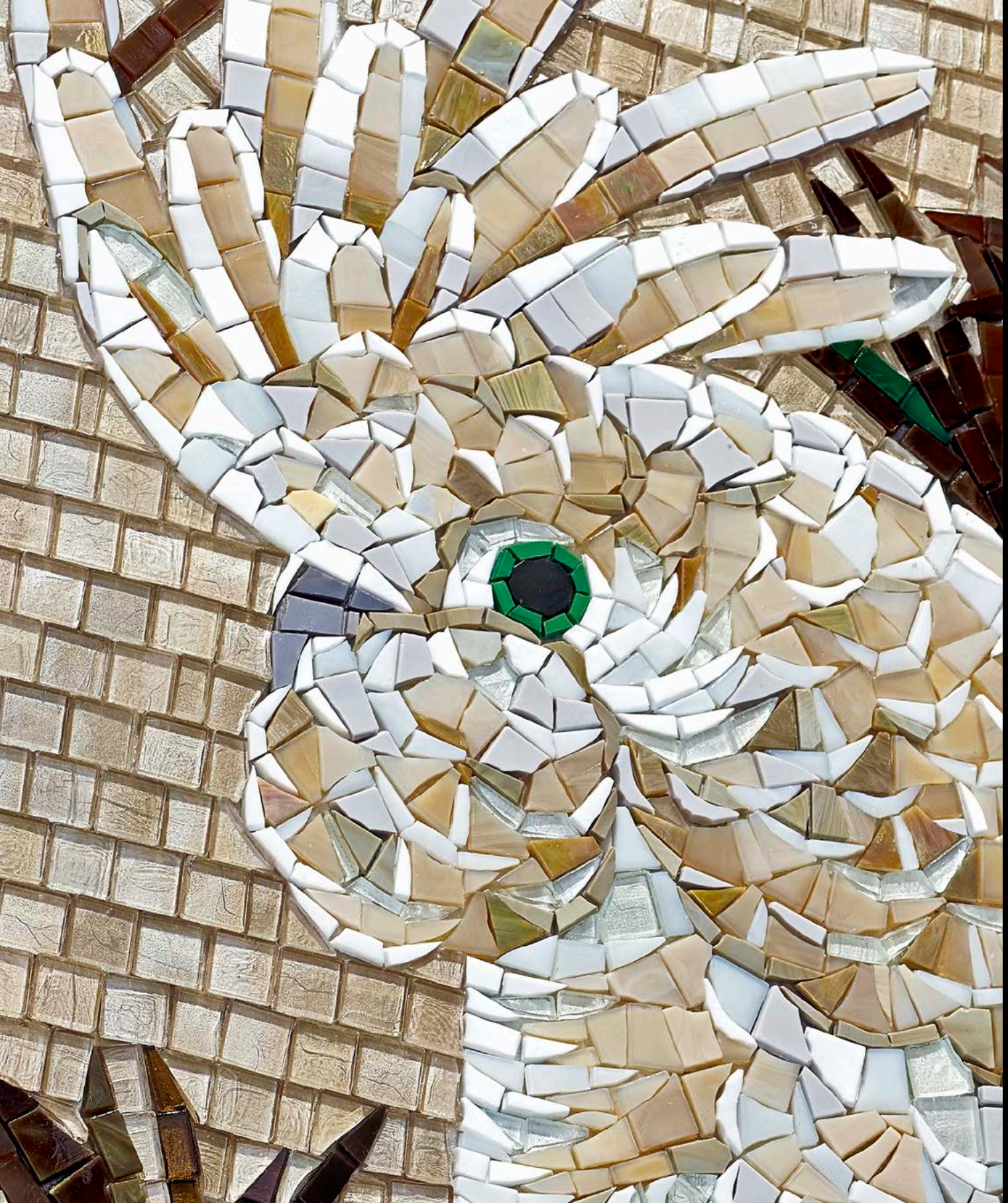

Old Pine Tree and Cockatoos
老松鸚鵡図

53 1/8" x 94 1/2"

Another old pine tree, an evergreen tree the foliage of which expands itself horizontally, enclosing the landscape around. During the centuries, it has become a symbol of strength, longevity and power, a symbol which was especially loved by the samurai class.

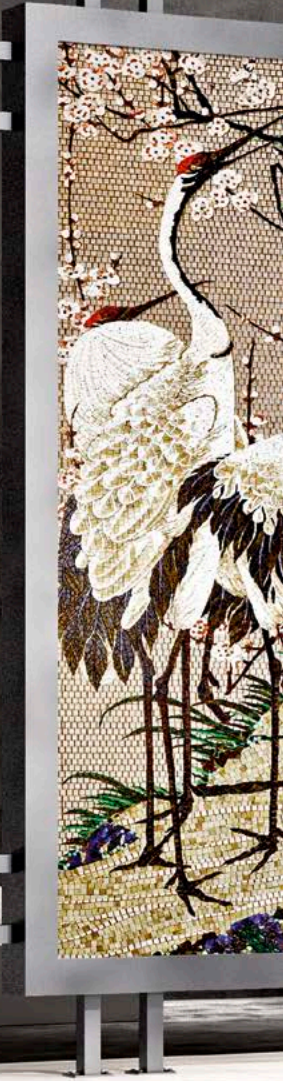
こちらも古い松が題材、松は枝葉が近景と一体化しながら横に広がりを見せる常緑樹です。長い歴史の間に力強さ、長寿、権力などの象徴となり、特に武士階級に愛されてきました。

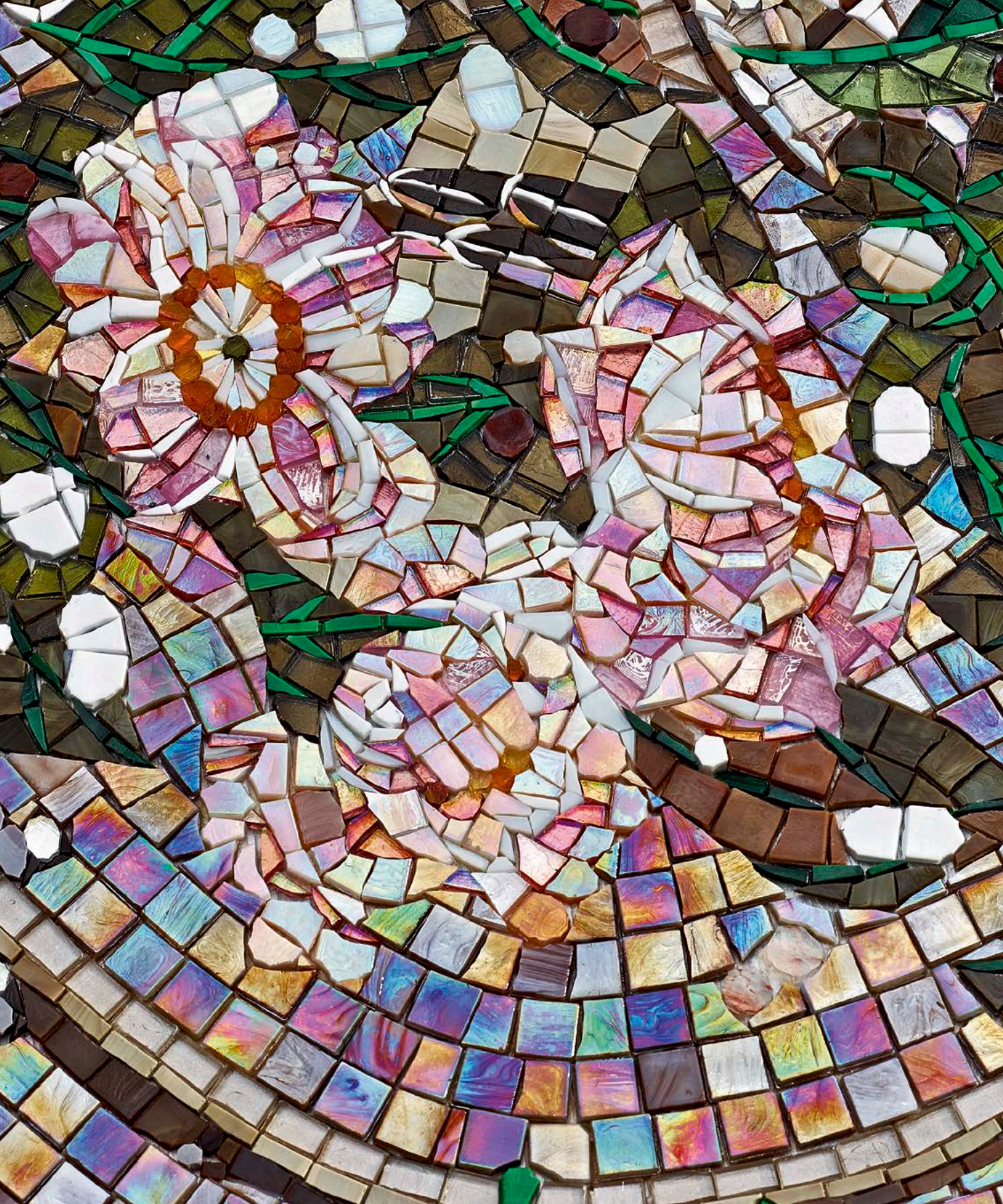

Golden Pheasants in Snow
雪中金鶏図

53 1/8" x 94 1/2"

The green of the cypress, the pink of the camellias and the bright colours of the pheasant's plumage, burst into the wintry white. Like the peacock, the pheasant is also a symbol of knowledge and virtue, and it is often associated to the Buddhist heaven because of the beauty of its plumage.

杉の緑、椿の赤、雉の羽のきらびやかな色が冬の白に溢れだしています。雉も孔雀と同様に知恵と美徳の象徴であり、しばしばその羽の見事さから仏教の極楽浄土に結び付けられます。

新 家 園

Roses and Small Bird
薔薇小禽図

53 1/8" x 94 1/2"

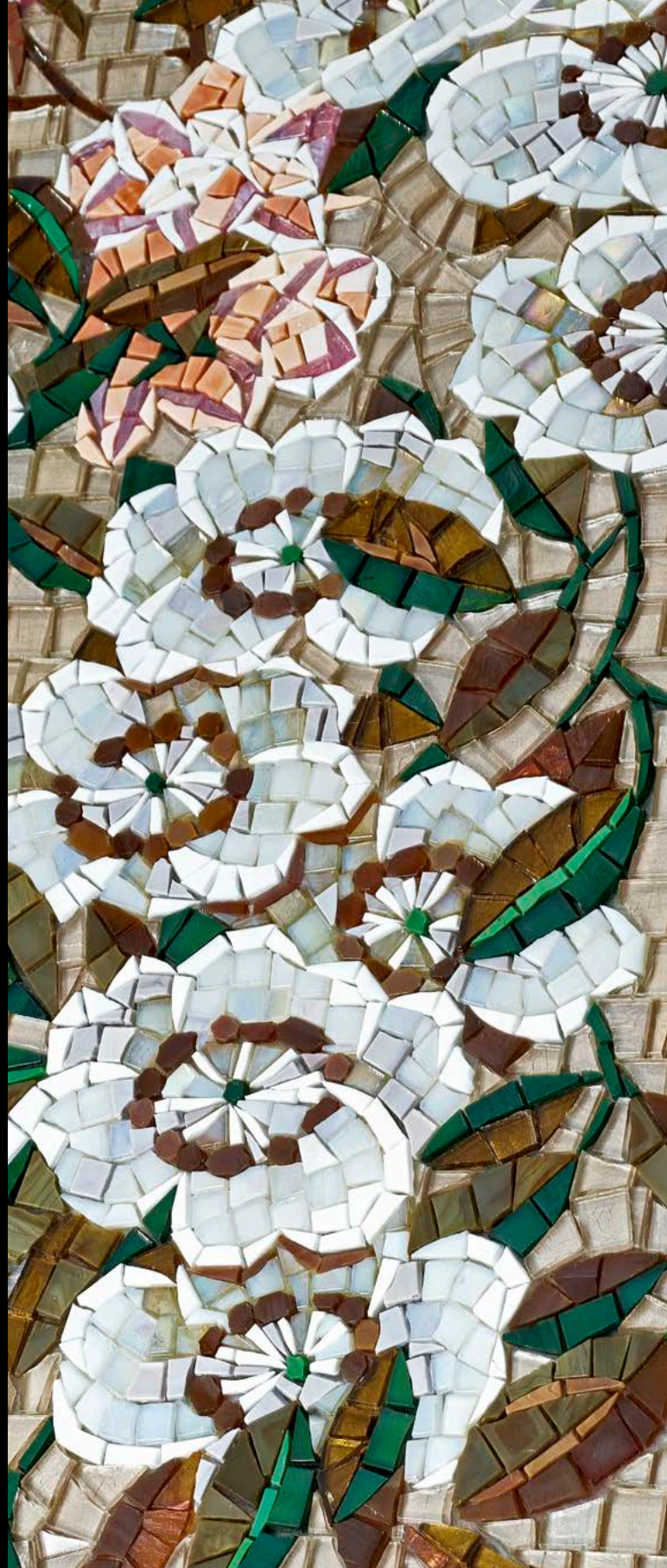
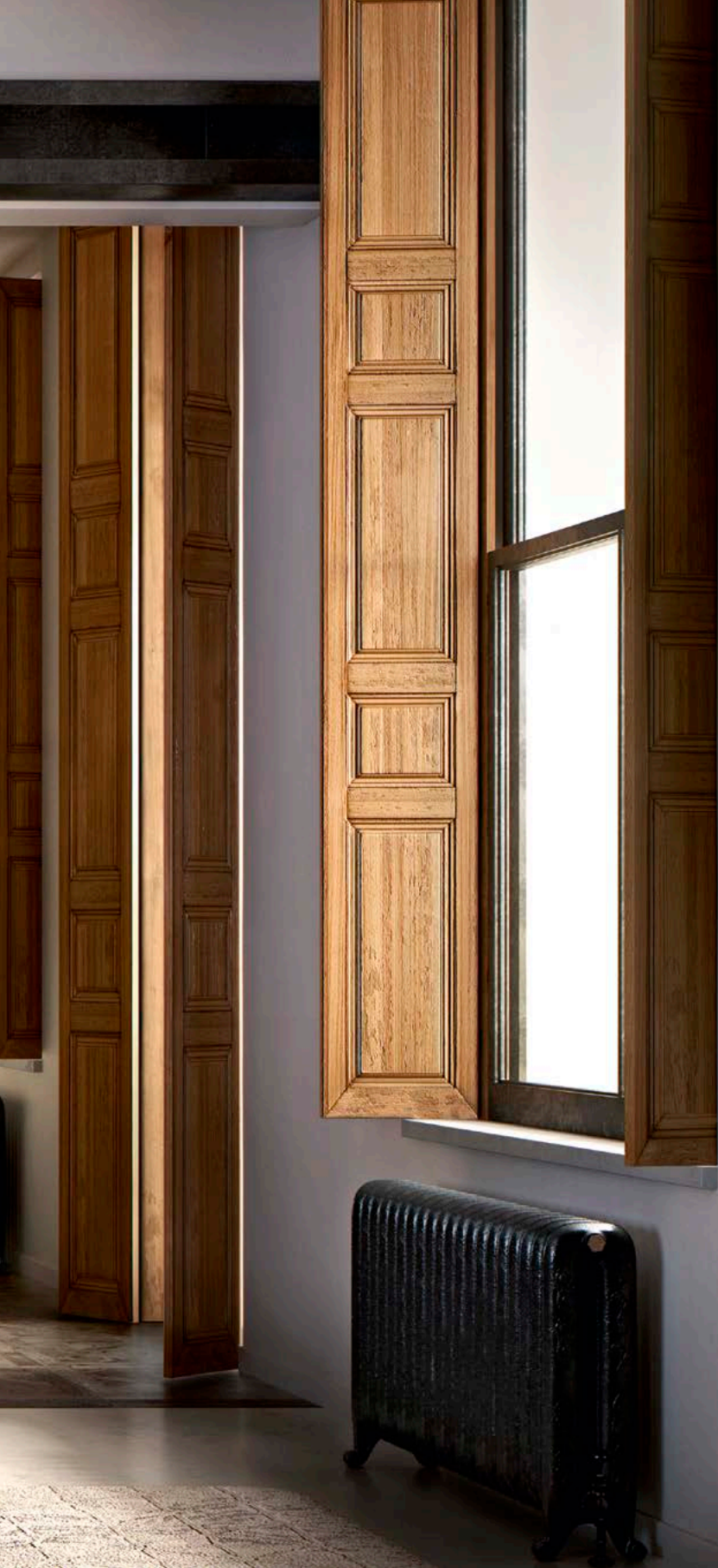
The flowering branches, with a peach-coloured *rosa chinensis*, similar to peonies, a small *rosa multiflora* with pinky touches and a large and white *rosa laevigata*, are a good luck-wishing motif. They also are an omen of wedged bliss if they come with a small bulbul bird.

芍薬に似た桃色のキネンシス薔薇、一つの房に小さな花を沢山つける少しピンク色が入った白い薔薇、花弁の広がった白色の難波薔薇の満開の枝、これは幸運を祈願する題材です。そしてヒヨドリと一緒に描かれると夫婦の幸福のシンボルともなります。

本報新聞

Old Pine Tree and White Phoenix
老松白鳳図

53 1/8" x 94 1/2"

A legendary animal, symbol of virtue and benevolence, the phoenix is associated to South and to the Sun, at which the bird gazes while it appears, red-coloured, on the right corner above. Along with the old pine tree, it is a wish of longevity and luck.

神話的動物で美德と慈愛の象徴である鳳凰は、南、太陽と結び付けられます。南は鳳凰が右の高さに赤い空が現れる時に視線を向ける方角なのです。老松と合わせることで長寿と幸運を祈願します。

新 年 好 運 來

Autumn Miller and Sparrows
秋塘群雀図

53 1/8" x 94 1/2"

The union of flying sparrows and dusty miller aquatic plants is a classic symbol of prosperity and abundant harvest, that can be found in Chinese, Korean and Japanese painting; the placements of the sparrows, though, also reproduces ornamental motifs of Kyoto kimonos.

飛ぶ雀の群れと水棲植物落櫻(ふきざくら)の組み合わせは古来からの繁栄祈願のシンボルで、中国・韓国・日本の絵画にふんだんに見られるものです。そしてこのような配置の燕の群れの図は京都の着物の装飾の題材としても採用されました。

Tiger
虎図

53 1/8" x 94 1/2"

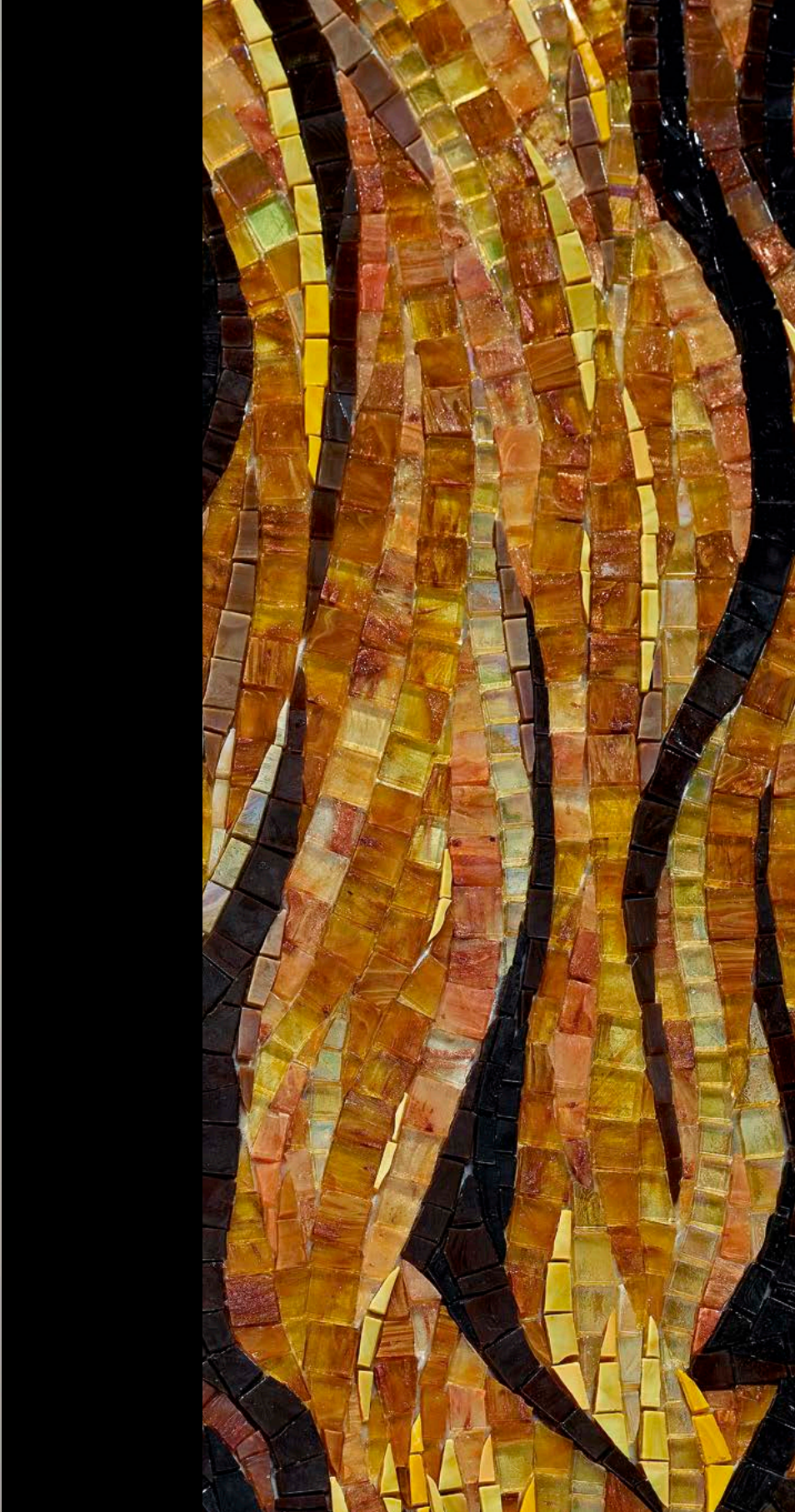
The tiger is a symbol of strength and power. It is often represented in a pair with the dragon, legendary and divine figure associated to the sky and to water, or with the bamboo plant, which has become a symbol of the samurai ethics, because of its flexibility and strength.

虎は力と権力の象徴です。空と水に結び付いた伝説上の神聖な表象である龍としばしば対の形で描かれます。またその柔軟性と耐久性という性質のために武士道の象徴とされた竹と一緒に描かれることもあります。

雙喜家

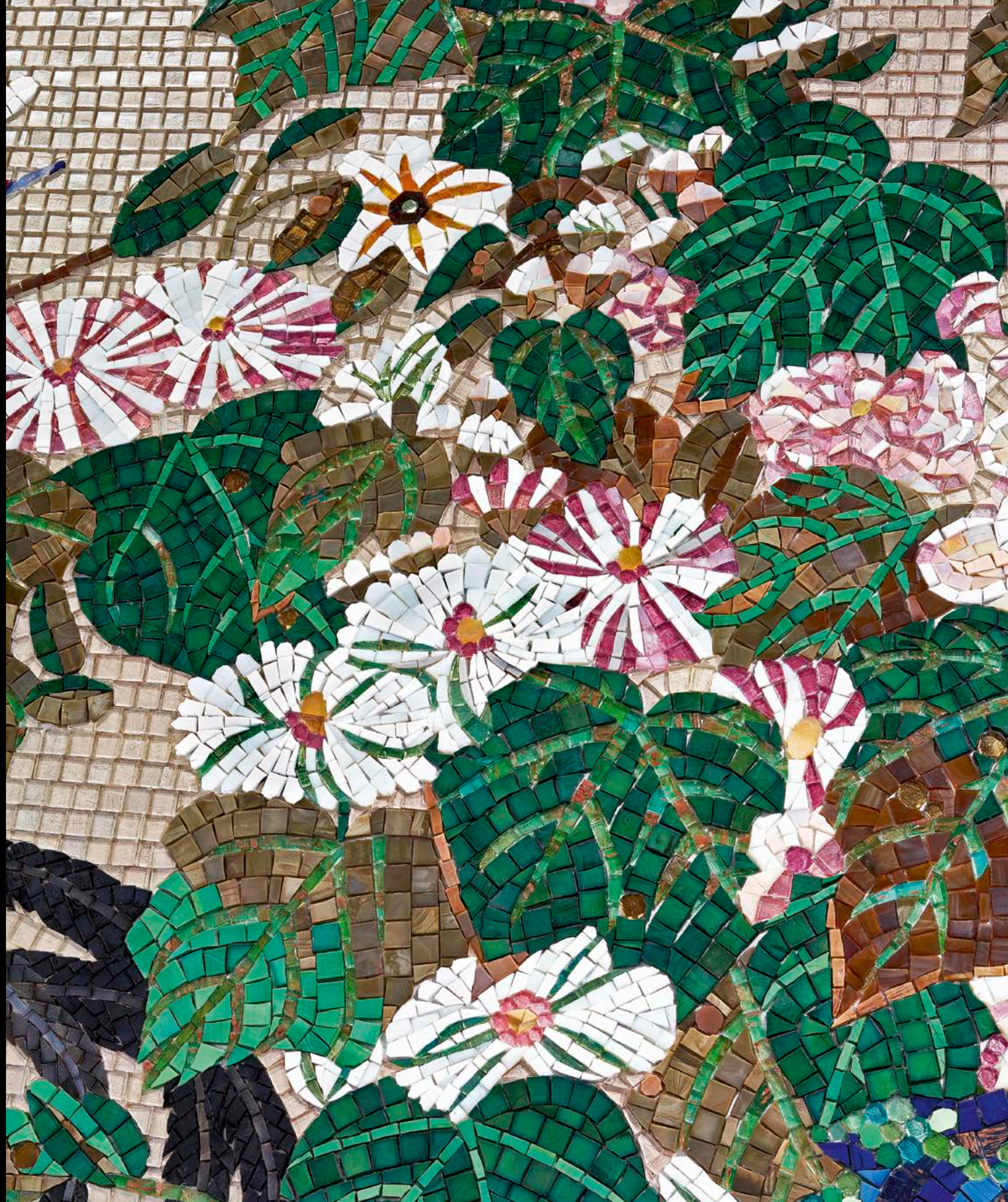
Hibiscus and Pair of Chickens
芙蓉双鶏図

53 1/8" x 94 1/2"

A rooster and a chicken in the act of courting, surrounded by hibiscus and clematis flowers in full blooming and a small bright-plumaged jay represent the classic composition of flowers and birds by Jakuchū.

満開のハイビスカス(芙蓉)とクレマチス(鉄仙)の花に囲まれ、羽色艶やかな小さなカケスに見守られて雄鶏と雌鶏が近づき合う様は若冲の花鳥図の古典的な構図です。

南天
海峽

Nandina and Rooster
南天雄鶏図

53 1/8" x 94 1/2"

The rooster, a protagonist in many of Jakuchū's paintings, proudly announces the rising of the sun and the awakening, also with a Buddhist religious meaning. The union of red nandina flowers, that is a curative plant, and chrysanthemum is a symbol of autumn and good omen.

多くの若冲絵画の中心題材である雄鶏は日の出を高らかに知らせ、それゆえ仏教的な意味での宗教的目覚めも意味します。南天の赤い実と薬草、菊の組み合わせは秋の象徴であり吉兆の印でもあります。

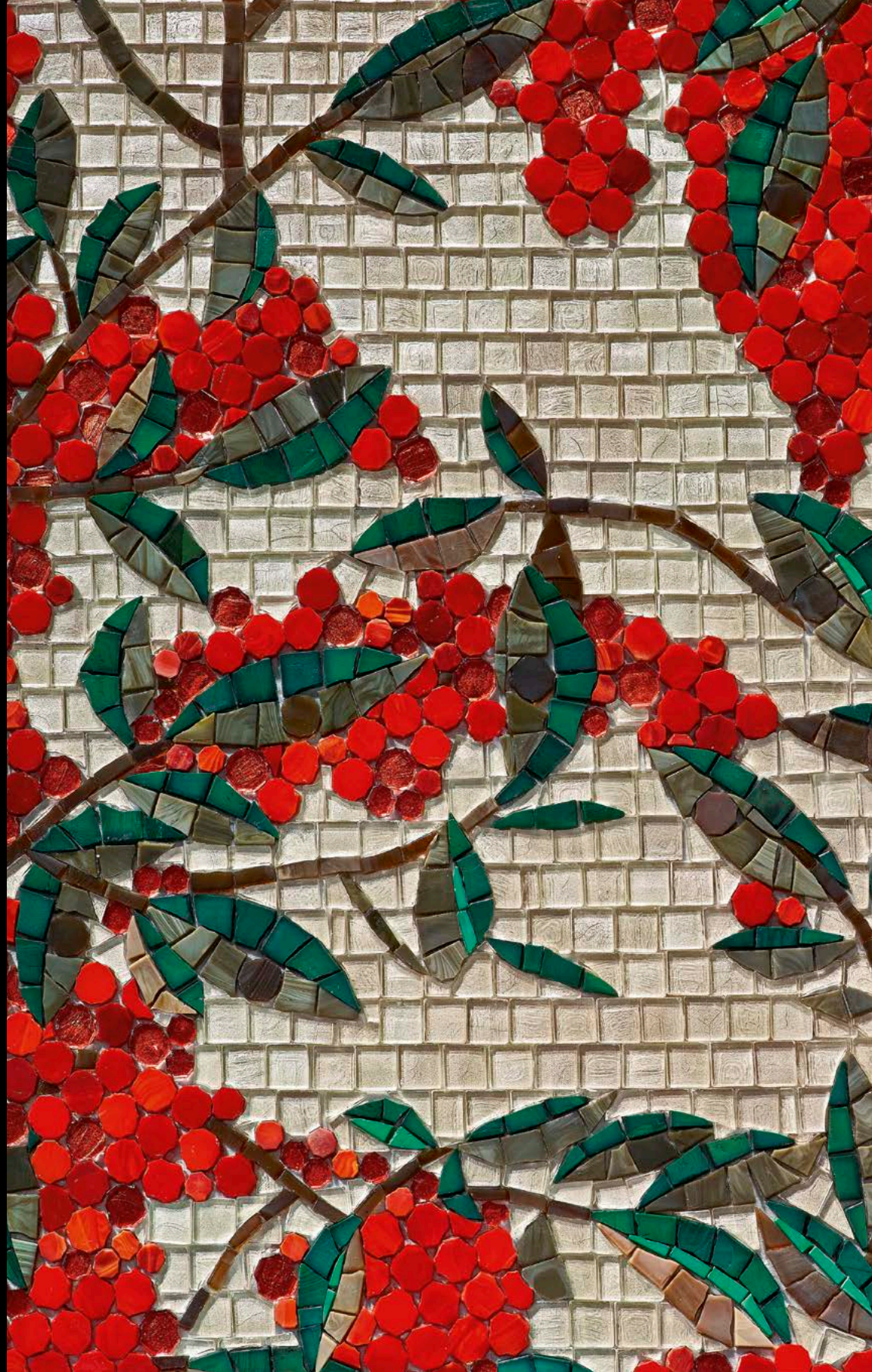

LEGAL NOTICES

This catalogue has been provided to you free of charge, but it is and remains the property of SICIS and cannot be sold. You may not reproduce any part of this catalogue without the written authorization of SICIS. There are no licenses, either implied or expressed, to reproduce any part of this catalogue or any of the mosaic designs unless the license is in writing and signed by SICIS. Copyright Laws protect the content of this catalogue, including the photographs and the SICIS mosaic designs.

SICIS is trademark of SICIS S.r.l. SICIS explicitly reserves all rights to this catalogue and the mosaic designs therein, including the right to bring legal action for Copyright infringement.

法的注意事項

このカタログは無料配布用ですが、著作権はSICIS社に所属します。SICIS社の許諾なしでのコピーは一切禁止します。カタログの一部やモザイクデザインの複写は、明示的にでも暗示的にでも、SICIS社の署名による許可なしには禁止されます。著作権法によりこのカタログの内容は画像、モザイクデザインを含め保護されます。

SICISはSICIS社の商標であり、SICIS社はこのカタログとモザイクデザインの一切の権利、著作権侵害の際の法的措置発動の権利を有します。

© 2015, SICIS s.r.l. Ravenna, Italy February 2015

SICIS

Showroom Milano 20121 · Via Fatebenefratelli, 8
Ph. +39 02 87 60 99 · Fax +39 02 72 09 68 53
SICIS Jewels Milano 20121 · Via della Spiga, 9
Ph. +39 02 79 87 80 · www.SICISjewels.com
Factory Ravenna (Italy) · Fax +39 0544 46 98 11

SICIS FRANCE

Showroom Paris 75008 · 41, Rue François 1er
Ph. +33 (0)1 4952 8989 · Fax +33 (0)1 4952 8990

SICIS ME

Showroom and Offices Dubai, (UAE) · Villa 12 · P. O. Box 23592
Corner of Umm Al Sheif & Jumeirah Beach Road
Ph. +971 (0)4 395 3835 · Fax +971 (0)4 395 3860

SICIS INDIA

Showroom New Delhi 110024 D-5 Defence Colony, First Floor
Ph. +91 (0)1 1 4611 4800 · Fax +91 (0)1146114844

SICIS TURKEY

SICIS Istanbul-European Showroom
Maçka Cad. No:1 Ni-anta-1
Ph. +90 212 240 2596 · Fax +90 212 240 2564

SICIS JAPAN

Showroom Tokyo · Mille Roches' Building 81
5-3-5 Minamiaoyama, Minato-Ku
Ph. +81 (0)3 3406 1040 · Fax +81 (0)3 3406 1042

SICIS HONG KONG

Showroom Hong Kong · Queen's Cube
235/237 Queen's Road East, Wan Chai
Ph. +(852) 2832 2830 · Fax +(852) 2833 9009

SICIS NORTH AMERICA

Showroom and Offices New York 10013 · 470 Broome Street
Ph. +1 212 965 4100 · Fax +1 212 343 7065
USA Toll free number 877 839 8900
www.SICIS.com · info@SICIS.com