

博士学位論文

コンセプチュアル・アートとしてのワードグラフィ

－言語記号による^{イメージ}像表現－

長岡造形大学大学院 造形研究科 博士（後期）課程

長島 聡子

要旨

「ワードグラフィ」という名称をあて、研究の基盤に据えたのは、2008年から実施している言語記号を媒体にした「文字によるアート」の作品制作である。2012年の個展から用いている自作の語である「ワードグラフィ」とは、言葉（words）によって「^{イメージ}像」を描くという作品だけでなく制作実践を含意する語である。「ワード」が示す言葉や単語というものには、文字としての記号の機能だけでなく、そこから起こる内的なイメージを伴う意味作用がある。本論文では、「ワードグラフィ」制作における「ワード」を言葉の意味ではなくシンボル化する心理作用から考えることと、文字の形態との両面から捉えることを試みた。

「ワードグラフィ」の作品制作実践における思考を立脚地として、記号論やシンボル論、イメージ論という他の学問領域を往還するという研究方法を採用した。美術史や美学、芸術学の領域において、芸術作品の背後にある「制作実践」という芸術家自らの実践知が研究の俎上に乗せられることは多くない。「作家研究」や美術教育の「実践」として、論を構成する部分としてしか扱われて来なかった。芸術家自身が自ら論じたものは研究とは見做され難しく、芸術家の知名度と比例し、無名のまま歴史に埋没して来たものが大半であろう。しかし、1990年代以降アメリカやポルトガル、カナダを中心にした、文学や演劇などの芸術分野を教育における研究手法として取り入れる「アートベース・リサーチ」の動向が興隆して来た。本論文は、そのような「アートベース・リサーチ」の1つの可能性として、作品制作実践に基づき、諸学問を往来することで知を深める試みである。

論文の対象となる実践は、「アートでありデザインでもある」という判別が困難な作品群である。「アート」という言葉はその表現の手段や発表場所がオンライン上に拡大したことで広義に用いられる言葉になっている。対して「設計」や「意匠」という訳語に表されるように、デザインという語は工芸としての歴史と、工学からの歴史を持ち、「アート」の領域も吸収する形で拡大してきた概念だと捉えられる。「アート」と「デザイン」両領域にかかわる要素として「絵」と「字」を抽出し、その関係を紐解くことから「アート」と「デザイン」を考察することがこの論文の副次的な目論みとなる。

論文を構成する第1の要素には、「ワードグラフィ」のルーツである現代芸術の動向の「コンセプチュアル・アート」における言語表現を置いた。印刷技術を用いた作品群とコンセプチュアルな印刷物に見られる表現から、「アーティスト・ブック」等の本によるアートの動向を論じた。その上で従来の活版印刷技術を意味する「タイポグラフィ」という語に着目し、この語の意味領域の変遷から印刷史を辿った。平版印刷機器の技術の向上と普及によって、別個のものとして分業されていた印刷業と製本業とが、1つの産業になった。印刷から製本までの「ブック・デザイン」を見通す視点を持つデザイナーを「近代タイポグラフィ」の登場と定義した。本という最新の表現方法が、前衛芸術家たちによる「アーティスト・ブック」表現への活路を開く機会になったと論じた（第1章）。

第2の要素として言語記号というものを、ヤーコブソンの言語論、モリスの記号理論、ランガーのシンボル論から考察した。芸術等の「概念」が「シンボル化」される過程において、個人の経験を反映しながら、語から起こる心象が変容し続けることを論じている。そのような文字の使用は「コンセプチュアル・アート」と「ワードグラフィ」を区別し得る部分であることが明らかになった（第2章）。

続いて、「アイデンティティ・ポートレート」制作における「^{イメージ}像」について「遺影」、「擬写真」、「葬列絵巻」、「死絵」、「供養絵額」という「故人を描く行為」から考察した。そして撮影された肖像写真ではなく、描かれた肖像画が人物画とはどのように識別され得るのかを肖像画制作の背後にある「追悼」と「象徴」という2種類の意義から論じた。「死者のシンボル」の最古の例として「ミイラ肖像画」という、古代の死生観から派生した肖像がある。肖像という「故人の代役」の^{イメージ}像が「アイコン」と捉えられる際には、観者である生者の意識の中で「死者崇拜」の念の影響がある。一方で「ポートレート」の語源である「対象を惹き出す」ように故人の人間性を表現するようなミイラ肖像画には、「アイデンティティ・ポートレート」に接続する制作者の共通感覚があることを論じた（第3章、第4章）。

最後に、「ワードグラフィ」が文字と絵の「あわい」を往来する制作実践であることを定義づけるために、先行実践として江戸時代の絵師や中世から存在する戯画による「文字絵」を考察した。「文字絵」と呼ばれる表現には、柿本人麻呂の肖像をその和歌で描いた「人丸図」のような概念芸術的なものや、「未来派」の文学から影響を受けたクレーによる水彩画制作も存在する。コンセプチュアル・アートの先駆けであった「レトリズム」より半世紀近く先行する言語記号によるアート表現が存在していたことがわかった。クレーが1910年代に発表した文字絵から100年を経た現代における「ワードグラフィ」もまた、文字と絵のあわいから起こった表現であった（第5章、結章）。

以上の作品制作実践を拠り所とした考察により、「ワードグラフィ」が文字の形を構成する線分を、一本一本のストロークとして捉え直すような試みであると改めて定義することができた。それは、描かれたポートレートからその人の数々の呼称を手書きの線分の中に認識する過程で、ストロークが変容することである。それは、観者の心理に異なる「シンボル操作」が起こり得る「線分」を素材にして、絵画の一部に変換していく作品制作なのである。

Doctoral Dissertation

Wordgraphy as Conceptual Art:

Image Representation by the Use of Linguistic Symbols

Satoko NAGASHIMA

Abstract

The basis of my research, which I have named *Wordgraphy*, is the practice of creating “artworks by words”, that is using linguistic symbols as an artistic medium. This is something which I have been doing since 2008. *Wordgraphy*, an originally coined term that I have been using since my solo exhibition in 2012, is a group of works that depict images using words or other linguistic symbols, and it is also a word that implies the practice of creating those works. By the term of “word” I do not mean merely the graphic signs used to record human language but also the inseparable images which they evoke in the human mind. In this thesis, I attempt to analyze “words” used in the creation of *Wordgraphy* works, not from their direct meaning but from both the psychological and symbolic implications embedded with them, as well as from the shapes of handwriting and of certain letters.

The research method I have adopted is based on the psychological process involved in the process of creating works of *Wordgraphy*, and had been intersected with other academic fields such as Semiotics, Symbol Theory, and Image Theory. In fields such as Art History, Aesthetics, or Art Studies, the artist's own knowledge of his or her “creative practice” behind his or her works of art is rarely included in research papers. The reality is that it has received only partial attention as “research about artists” or practical examples in “art education”. As essays written by artists themselves are difficult to be regarded as “research works,” most of them have fallen into the obscurity of history as long as they were unknown. However, since the 1990s, a trend of “art-based research” has been gaining momentum, mainly in the United States, Portugal, and Canada. This trend incorporates different arts fields such as drama and other literary forms as research methods in education. This thesis presents *Wordgraphy* as a prospect for such “art-based research”. In other words, it is an attempt to deepen knowledge by going back and forth between various disciplines based on the practice of creating artworks.

The practical approach which constitutes the subject of this paper is based on a group of works that are difficult to distinguish between “art and design”. Although, at least in theory,

they belong to different categories and have their own historical backgrounds, it is difficult to elucidate when a specific work belongs to both fields of art and design.

The word *art* has become widely used as the means of expression and new spaces for its presentation have expanded online. On the other hand, as expressed in the translated words “design (*sekkei*: similar to planning)” and “design (*isho*: kind of registered design),” the term *design* has a long history as a concept of craftsmanship and engineering, while its semantic boundaries have also expanded to include the field of “art”. The secondary purpose of this paper is to examine “art” and “design” by extracting “images” and “linguistic symbols” as elements related to both “art” and “design” and by unraveling the relationship between them.

The first point of this paper is the linguistic expression of conceptual art, a contemporary art trend which constitutes the roots of *Wordgraphy*. I discuss the trends in “book as artworks” such as “artists’ books,” based on the expressions as conceptual art works which make use of printing technology. Based on this, I focus on the word “typography,” which refers to traditional letterpress printing technology and trace back the history of printing from the changes in the meaning of this term. With the improvement and spread of lithographic printing machine technology, the printing and bookbinding industries, which had previously been separate industries, merged into one single industry. Then, I attempt to define a “modern typographer” as a designer who has the necessary perspective to see through the process of “book design”, from printing to bookbinding. At this point, I argue that the new methods of expression such as books, opened up an opportunity for contemporary artists to express themselves through the so-called “artists’ books”(Chapter 1).

The second element which I come to consider is the linguistic symbol from Jacobson's linguistic theory, Morris' theory of signs, and Langer's theory of symbols. I argue that in the process of concepts of terms such as “art” becoming “symbolized,” images in our minds created by words change as they reflect individual experiences. It has become clear that the use of such letters is what distinguishes “conceptual art” and *Wordgraphy* (Chapter 2).

In the following chapter, I analyze the concept of image within the context of creating *identity portraits*. Specifically, I examine the “depicting of the deceased” as seen in “deceased portraits”, “pseudo-photos”, “funeral procession picture scrolls”, “*ukiyo-e*” depicting popular actors after their passing away, and “deceased representations in larger *ema*”. When discussing these genres, it is easy to reach to the conclusion that painted portraits have some strong symbolic and iconic character which photographs usually lack due to their respective natures. After all, the creation of painted portraits has been usually based on two main kinds of intentions: memorializing and symbolizing. The earliest examples of a “representation of the dead” is the “mummy’s portrait,” which is derived from an ancient view around life and death. When the image of a portrait comes to somehow “substitute the deceased”, it may start

being perceived as an “icon” by people due to the influence of the “worship of the dead.” On the other hand, since there are mummy portraits that even express the personal singularity of the deceased; in fact, the word “portrait” etymologically means *representing someone*. I argue that past portrait works have some “common sense of the creators” that can be connected to *identity portraits* (Chapters 3 & 4).

Finally, in order to define “*Wordgraphy*” as a creation practice that goes back and forth between “letters and images”, I introduce “*Schriftbild* (pictures formed by letters)”, which is a pictorial genre cultivated in Japan since medieval times extensively produced during the Edo period, as an example of creative practices in the past. Conceptual graphic expressions such as *hitomaruzu*, portraits of *Kakinomoto no Hitomaro* composed by drawn with brush stroke letters which also contained some of his most popular *waka* poems, have been highly appreciated among the paintings by the Zen monk *Hakuin*. *Schriftbilds* are found in Klee's watercolor paintings, which were influenced by “Futurist” literature. It has been revealed that there were some artistic works based on language signs predating “*Lettrisme*”, the forerunner of conceptual art, by nearly half a century. A century has passed since Klee's *Schriftbilds* were drawn in the 1910s, however it has become clear that *Wordgraphy* is also a conceptual representation that arose between letters and images (Chapter 5 & Conclusion) .

Based on the above-mentioned creative practices, I try to define *Wordgraphy* as an attempt to grasp how the different strokes which letters are composed of, can be symbolically expanded in portraits. Since the portraits are drawn by using the handwritten name, nicknames and alias which the portrayed person used to be called, those strokes become not merely the main material of the portraits but they also become an integral part of those paintings and graphic works in which they are used and, at the same time, they open the door to different symbolic interpretations in the mind of the people looking at them.