

博士學位論文

内容の要旨および審査結果の要旨

第 15 号

平成 29 年 4 月

聖心女子大学

は し が き

本号は、学位規則（昭和28年4月1日文部省令第9号）第8条による公表を目的として、平成29（2017）年3月11日、本学において博士の学位を授与した者の論文内容の要旨および論文審査結果の要旨を収録したものである。

学位記番号に付した甲は聖心女子大学学位規程第5条第1項（いわゆる課程博士）によるものであるものを示す。

目 次

氏 名	浅野 菜緒子 (あさの なおこ)	1 頁
学位の種類	博士 (文学)	
学位記の番号	甲第 32 号	
学位授与年月日	平成 29 (2017) 年 3 月 11 日	
学位授与の条件	聖心女子大学学位規程第 5 条第 1 項該当	
審査研究科	聖心女子大学大学院文学研究科	
論文題目	Shakespeare in Pre-Raphaelite Millais: Millais's Fidelity to Shakespeare's Texts in <i>Ferdinand Lured by Ariel</i> (1849-50), <i>Mariana</i> (1850-51) and <i>Ophelia</i> (1851-52)	

氏 名	浅野 菜緒子 (あさの なおこ)
学位の種類	博士 (文学)
学位記の番号	甲第 32 号
学位授与年月日	平成 29 (2017) 年 3 月 11 日
学位授与の条件	聖心女子大学学位規程第 5 条第 1 項該当
審査研究科	聖心女子大学大学院文学研究科
論文題目	Shakespeare in Pre-Raphaelite Millais: Millais's Fidelity to Shakespeare's Texts in <i>Ferdinand Lured by Ariel</i> (1849-50), <i>Mariana</i> (1850-51) and <i>Ophelia</i> (1851-52)
論文審査委員	(主査) 教授 安達 まみ (副査) 教授 中川 僚子 (副査) 教授 中野 春夫 (学習院大学文学部)

Thesis Abstract

The three works by John Everett Millais (1828-96), *Ferdinand Lured by Ariel* (1849-50), *Mariana* (1850-51) and *Ophelia* (1851-52), are striking images, and share some particular aspects in common, which underpin the innovativeness of his art. First of all, there are all from Millais's early career as an artist and as a founding member of the Pre-Raphaelite Brotherhood, and these representations are 'faithful to nature', following the Brotherhood's principles. Most importantly, all three were inspired by literature, specifically that of Shakespeare. While their vivid impressions can easily distract the beholders' eyes, the affinity between these works and Shakespearean texts as their sources are, in fact, interwoven in these works at many levels. These representations appear to have been partly liberated from the conventional images of these subjects in Victorian theatre and art, as the impact of Shakespeare's texts surpasses that of their visual adaptations in Millais's creative process. Though the matter has not been widely explored, Millais must have been familiar with Shakespeare's creations through literary texts rather than visual adaptations. The three compositions must have been derived from his familiarity with the texts, especially his attentive reading and interpretation of the Bard's language.

Based on the preceding studies on Millais and the Victorian reception of Shakespeare, this thesis limits its scope to these three compositions by the artist, exploring their literary subject matter and their representations in depth. Before moving onto the actual analysis of the three works, the thesis first focuses on the trends in the Victorian art market and explores the involvement of particular individuals, especially that of Millais himself. Through this chapter, it aims to shed light on the importance of Millais's decision to explore the genre of narrative painting through these three works. In the following chapters, it then compares the representations by Millais with the literary texts of Shakespeare and others to clarify various qualities particular in Millais's art and analyse how such qualities were derived and imagined from the texts. Simultaneously, it elucidates the several ways in which Millais accessed the Bard's language and the particular edition which he had likely consulted by referring to the exhibition catalogues and the letters and diaries of Millais and his contemporaries.

As stated above, Chapter I explores Millais's involvement in the Victorian art market and analyses the narrative trend which various people from artists to art critics were instrumental in heightening. As all three paintings mainly discussed in this thesis met contemporary tastes in Shakespeare and narrative paintings, the chapter will seek possible reasons for Millais's choice of subject matter, while considering the artist's ability as artist-businessman. Through this chapter, the thesis first sheds light on the fundamental link between the three works by Millais as narrative paintings, which plausibly

pleased their potential buyers from the middle class.

The second chapter analyses *Ferdinand* as the first painting inspired by Shakespeare's play, *The Tempest*, by the Pre-Raphaelite Millais. This chapter brings up some of the qualities which construct the ingenuity of Millais's art, such as musicality, dramatic quality, as well as the fluidity of the narrative. Additionally, looking into the transition of Millais's Ariels, it argues for the liberation from convention in his representation which declaims Millais's attentive reading of the original text by Shakespeare, meticulous technique of drawing and unbiased imagination.

Mariana is examined in the following chapter. While the claustrophobic mood in the "moated grange" and the subtle auditory sense seem to separate this representation from its source texts by Shakespeare (*Measure for Measure*) and Tennyson ("Mariana"), there are particular aspects inherent in *Mariana* including religious connotations, which owed much to Millais's careful attention to the original texts and his imagination triggered by the elements in the languages of Shakespeare and Tennyson. Chapter III further discusses the topicality in this representation and the similarity between Millais's Mariana and Victorian women. In addition, this chapter examines the sexuality of Mariana which links this work to the final work, *Ophelia*.

The final chapter of this thesis examines *Ophelia*. As in *Ferdinand* and *Mariana*, particular elements and qualities in *Ophelia* embody Millais's artistry; these elements include the composition, floral attributions, symbolism of the plants, tranquil mood, insanity and sexuality; directly and indirectly, all qualities were derived from Millais's fidelity to the Bard's language.

These chapters reveal that Millais had not simply invented those qualities and attributions of the subject matter on his own, but constructed them from his interpretation of the literary texts. Remaining close to the Shakespearean subject matter and following the Pre-Raphaelite principles of artmaking, Millais had developed his unique visualisation of Shakespeare's texts throughout these three works. This thesis clarifies that there is artistry which differentiates Millais from his contemporaries in these three works, by exploring various qualities which were eventually passed down, and became inherent in the following works from his later career.

学位申請論文の審査結果の要旨

学位申請者 浅野 菜緒子

論文題目 Shakespeare in Pre-Raphaelite Millais:
Millais's Fidelity to Shakespeare's Texts in *Ferdinand Lured by Ariel*
(1849-50), *Mariana* (1850-51) and *Ophelia* (1851-52)

審査委員 主査：安達 まみ
副査：中川 僚子
副査：中野 春夫 (学習院大学)

1. 論文の要旨

本論文は、19世紀英国の画家ジョン・エヴァレット・ミレイ (1829-96) が、ラファエル前派として活動した1848年から1853年にかけて制作した、シェイクスピア戯曲を主題とする三作品 *Ferdinand Lured by Ariel* (1849-50、以下 *Ferdinand*)、*Mariana* (1850-51)、*Ophelia* (1851-52) に焦点をあて、この主題選択に認められる表象の独自性の検証を目的とする。先行研究では看過されがちであったこの点は、同時代の歴史画や写実主義作品とは一線を画す、ミレイ特有の様式を定義づける上で重要である。ゆえに、本論文では、画家のシェイクスピア受容を多角的に分析し、戯曲テキストとミレイの絵画表象の関係性のさらなる解明を目指す。研究方法としては、*Ferdinand* 以降のシェイクスピア戯曲三点を、主題となる文学テキストと比較、分析し、表象にみる一貫性、あるいは逸脱や変容を探る。また絵画から舞台や音楽作品まで、同時代の表象文化を広く調査し、ミレイの表象に影響を与えたと思われる画家本人の文化受容について理解を深める。同時に、画家やその周辺に関する記録から、同時代の画壇や文化人一般との交流を浮きあがらせ、当該作品の独自性の形成に及ぼした外的影響を明らかにする。

本論文では、主として *Ferdinand*、*Mariana*、*Ophelia* において、シェイクスピアのテキストに内在する音楽性や演劇性、物語の流動性といった要素がどのように視覚化されているかに着目し、*Ferdinand* から *Mariana* へと継承される自然描写と色彩感覚、*Mariana* から *Ophelia* を通じて昇華される精神世界や、二作品に共通する女性性や官能性など新たな要素を分析する。また、ミレイのシェイクスピア受容の筋道を調査し、主たる参考資料となり得たであろう戯曲集の版を特定する。

第一章では、ミレイによるシェイクスピアという主題選択および作品制作の背景として、19世紀英国で発展したアートマーケットを主題化し、制作者・パトロン・批評家の見地から、同時代の画壇における流行を考察する。その際、経済的・文化的な新興勢力であった中流階級のパトロンの購買力、出版業界の興隆を背景に誕生した批評家の活動と影響、そうした人々とラファエル前派芸術家たちの関わりを、書簡や日誌などの一次資料から具体例を抽出して検証する。さらに、ミレイが卓越した技術や感性を備えた画家であっただけでなく、自身や仲間の作品を喧伝する有能な実務家でもあったことを明示する。中流階級の美術への関心と購買活動については、Bourdieuをはじめとする社会学的知見を援用し、英国画家の作品とりわけ narrative painting が好まれた背景を探る。続く第二章から第四章

で論じられる三作品に共通する第一の要素として、narrative painting という絵画類型の選択が、画家独自の様式を育む土壌となると同時に、その後の成功と経歴を支えるパトロンや画商を惹きつける一因ともなったことを論じる。

第二章では、1850年にロイヤル・アカデミーで展示された *Ferdinand Lured by Ariel* を論じる。本作はミレイ最初のシェイクスピア絵画であると同時に、ラファエル前派の画家たちが意欲的に挑んだ屋外 (“plein air”) 制作の成果が、ミレイ固有の豊富な色彩と画期的な技術によって明白に具現化された最初の作品でもある。本章ではラファエル前派時代のミレイのシェイクスピアへの関心、受容、原作に対する忠実さを検討するにあたり、画家独特の妖精表象や演劇性、音楽性等の要素がシェイクスピア戯曲の内在的表象でもあることを論じ、この主題選択が画家独自の表現様式を確立する糸口となり、結果的に *Ferdinand* が画家の経歴にとってのメルクマールとなったことを明らかにする。

第三章は、1851年に展示された *Mariana* を中心に据える。同作品は、画家のラファエル前派時代に制作されたシェイクスピア絵画の第二作である。しかし、直接シェイクスピアから構想を得ていない点で他の二作品とは異なる。*Mariana* の直接の材源であるテニソンの詩 “Mariana” (1830) とシェイクスピア戯曲の両テキストの比較により、ミレイの絵画表象を読み解く。同時にシェイクスピアの *Measure for Measure* では後景に配された役柄の Mariana が、なぜ19世紀の文学的・視覚的表象における主役と成り得たのかを、ヴィクトリア朝時代の社会的価値観を考慮しつつ議論を展開する。*Mariana* の姿勢に示唆される倦怠感や信仰からの隔絶、官能性に留意し、テニソンによる受容を介したシェイクスピア解釈がミレイ独自の Mariana 表象を生み出したと結論する。

第四章は、ラファエル前派美術の金字塔というべき *Ophelia* を主な研究対象とする。主題となるシェイクスピア戯曲 *Hamlet* のテキストとミレイの絵画表象を比較検討し、ミレイの *Ophelia* を読み解く。前二作品から本作へと発展的に継承された音楽性や女性性の要素に加え、戯曲に登場しない場面を捉える構図の喚起力、*Ophelia* の言葉と運命を想起させる植物描写の豊饒性、時の流れから解放された普遍性など、作品独自の要素に言及する。

以下に本論文を総括する。ラファエル前派時代のミレイによるシェイクスピア主題の三表象は、画家の原作テキストへの忠実さを反映する。三作品に共通する内在的要素はミレイ独自の〈無からの創造 creatio ex nihilo〉ではなく、各主題の原作である文学テキストの解釈から生まれた再創造であり、その成果は複数の作品によって継承される。一作目の *Ferdinand* において色濃く表象される音楽性は、戯曲テキストの豊かな音楽性の反映であり、二作目の *Mariana* でその質を変化させつつも、三作目の *Ophelia* に引き継がれていく。これらの要素の他に、*Mariana* から *Ophelia* にかけて熟成していく女性性は、原作テキストで描かれる物語と人物像から派生しながら、同時にミレイと同時代の女性たちが共感し得る資質をも兼ね備え、19世紀当時の女性や結婚に関する社会全般の価値観および画家の意識を想起させる。シェイクスピア戯曲を材源とする画家の初期作品における独創性は、上述のように内在的要素や画家固有の資質に少なからず依拠しており、これらは全てミレイによる原作テキストの熟読と自由な解釈の成果であることを示し得た。

2. 本論文の評価

本論文で第一に着目すべきは、ラファエル前派の他の画家と比べて、従来注目されるこ

との少なかった文学に対するミレイの関心を、その絵画的革新性に不可欠な要素として探求する着眼点の独創性である。ラファエル前派時代のシェイクスピア戯曲を主題とする絵画三点に、画家本人によるシェイクスピアのテキストに忠実な読解が清新な独創性を附与したという主張に、広範な文献・視覚資料の精確な読解、緻密な表現能力を駆使して、説得力のある裏付けを与えるのに成功した。

上記の主張を展開する際に依拠した要点を以下にまとめる。(1) ミレイはヴィクトリア朝英国中流階級のシェイクスピア崇拜にこたえつつ、他の画家とは異なり、作品テキストに忠実に寄り添って絵画化した。(2) ミレイはヴィクトリア朝中流階級の narrative painting 志向にこたえて、物語性を備えた題材を自覚的に選んだ。(3) ミレイはラファエル前派のモットー“true to nature”に基づく写実的描写を追求した。(4) ミレイは英国的モチーフの利用による英国らしさ（イングリッシュネス）を追求した。(5) ミレイは絵画に演劇性（音楽性や音、台詞、物語性すなわち流動性や無時間性の感覚の表象）を附与した。このように、多元的で複合的な厚みのある議論を展開し、ラファエル前派時代のミレイ研究の尖鋭化に貢献する研究として評価できる。

第二に、絵画と文学の交錯する場で二つのジャンルの芸術がどのように相関的に作用し得るかを論じた、複数の境界分野にわたる学際的な研究である。文学テキストを解釈する一方法としてのアダプテーション研究ともみなし得る。ヴィクトリア朝文化の形成に寄与した中流階級の芸術的志向と密接に関わりつつも、シェイクスピアのテキストへの回帰によって時代を先導する芸術性を刷新した画家としてミレイを再評価する試みは、ミレイ研究にあらたな視座をもたらしただけでなく、今後の展開次第では19世紀英国文化研究にも大きな可能性を示唆する野心的な論文に結実したといえる。

第三に、各章ごとに問題を設定し、段階をふんで結論を導きだす展開が、きわめて緻密かつ斬新である。第一章で、中流階級の台頭によるヴィクトリア朝美術界の変貌の社会的考察に、筆者独自の調査に基づく新しい発見を加え、上記の(1)と(2)を中心に論じた。これを前提に、第二章から第四章において、個々の作品に認められる(3)(4)(5)を具体的に検証した。第二章から第四章では、図像的特徴を実証的に解説する過程で、画家がシェイクスピア戯曲の一場面を主題に選び、テキストを丹念に読みこんで、三作品の絵画空間にあらたに獲得し表象しえたものを、きわめて精緻な文章で論理的に表現している。卓抜した技術と繊細な感性を併せもつ画家ミレイの作品論の部分だけでも十分に読み応えがあるが、アートマーケットとの交渉に長けた実務家としてのミレイ論と併せて読むと、ミレイの革新性が浮き彫りにされ、筆者独自の知見が織り込まれた複合的な視点が活きてくる。

第四に、通常、演劇というジャンルに固有の属性と考えられる様々な要素が、絵画作品に描きこまれた背景、道具立て、自然（物）、衣装、人物の表情や身振りなどに生かされていることを詳細に検証している。なかんずく絵画表象において困難とされる音楽性の論述は高く評価されるべきであろう。検証の過程で、ヴィクトリア朝の時代性（特に女性のセクシュアリティに対する両義的な態度）が、Mariana、Ophelia という表象の詳細を伴って明らかにされる部分は非常に説得力がある。

第五に、問題設定が明確で、論旨の展開も明快である。幅広く多くの資料を渉猟し、主張の具体的論拠となるものを慎重に取捨選択し、丁寧に裏付けており、全体の議論に説得力がある。

3. 本論文の審査の過程

本論文は、2016年10月31年に提出された。同年11月4日に学長より博士学位申請論文審査の付託がなされ、同年11月8日より、大学院委員会承認による3名（内1名は学外審査委員）からなる審査委員会が審査を開始した。2017年1月30日には、博士学位申請論文最終試験および最終審査委員会が実施された。審査委員会は2016年12月8日、2017年1月6日、同年1月30日の計3回開かれ、厳正な審査を行った。

審査委員会では、着眼点の独創性とそれを支える堅実かつ緻密な論証、徹底した先行研究の渉猟と引用の誠実さ、困難とされる課題の実現を可能にした英語運用能力の高さ、今後の展開の可能性のゆたかさなど、種々の点から優れていると評価され、博士（文学）の学位論文にふさわしい好論文であることが確認された。

博士学位論文
内容の要旨および審査結果の要旨
第15号

平成29(2017)年4月26日発行

発行 聖心女子大学大学院
編集 聖心女子大学大学院
〒150-8938
東京都渋谷区広尾4-3-1
電話 03-3407-5811 (代表)