

PDF issue: 2025-06-30

ブラの『居酒屋』とマネの《ナナ》 : 小説から絵画

吉田, 典子

(Citation)

表現文化研究,10(2):199-220

(Issue Date)

2011-03-14

(Resource Type)

departmental bulletin paper

(Version)

Version of Record

(JaLCDOI)

https://doi.org/10.24546/81002919

(URL)

https://hdl.handle.net/20.500.14094/81002919

ゾラの『居酒屋』とマネの《ナナ》─ 小説から絵画へ

Zola's L'Assommoir and Manet's Nana: From Novel to Picture

吉田典子 Noriko Yoshida

概要

ゾラの登場人物ナナと、マネの《ナナ》(1877)の関係は、やや複雑である。マネの絵画は、同名のゾラの小説『ナナ』(1880)よりも明らかに先に制作されているが、クーポーとジェルヴェーズの娘ナナは、小説『居酒屋』(1877)第11章で、すでに若く魅力的な娘に成長した姿を現している。この章は76年秋に雑誌に連載されているが、マネの絵画の制作時期は同年の秋から冬と推測されている。しかし、これまでの研究では、マネの絵画はゾラの『ナナ』と比較されることが多く、『居酒屋』と比較されることはほとんどなかった。その大きな原因は、マネの資料研究の第一人者であるA・タバランが、マネは決してゾラの小説に想を得たのではなく、マネがゾラから借りたのは「タイトルだけ」であると断言したからである。

本論においては、こうした研究史上の問題を指摘した上で、『居酒屋』第11章のテクストとマネの図像を比較する。そして、ナナの肉体的魅力と下着姿での身繕い、自身の魅力の顕示、ナナの後ろにつきまとう老紳士の存在、そしてその老人を置き去りにして、他の男たちに媚態を振りまく態度など、『居酒屋』のナナに関するエピソードは、多くの研究者がマネの《ナナ》の図像から読み取っている解釈と一致することを示す。

マネは、ゾラの叙述の中にある諸要素を、一幅の画面の中に総合し、ナナの娼婦的性格を浮き彫りにしているだけでなく、高級下着や化粧など新たな要素も付け加え、商業化の進展とともに売春の広まった同時代の風俗を描いている。われわれは、鑑賞者を巻き込むマネ独特の構図と、画面右端での紳士の切断の意味を検討するとともに、この絵が1877年のサロンに落選した理由について、《オランピア》のスキャンダルと比較しつつ考察する。

キーワード: テクスト文化、視覚文化、エミール・ゾラ、エドゥアール・マネ、『居酒屋』、《ナナ》

Abstract

The relation between Zola's character "Nana" and Manet's Nana is rather complicated. Manet's picture (1877) was painted earlier than Zola's homonymous novel Nana (1880). However, as a daughter of Coupeau and Gervaise, Nana had already been depicted as a grown up female figure in chapter 11 of the novel L'Assommoir (1877). This chapter was published in a magazine in Autumn 1876, while the production period of Manet's is believed to have been around Autumn or Winter of 1876-77. Curiously, while Manet's tableau is often compared to Zola's novel Nana, it is scarcely related to L'Assommoir. The main reason for this is that A. Tabarant, one of the most eminent researchers of Manet's documents, asserted that Manet's Nana had never been inspired by Zola's novel and that it was "only the title" that Manet borrowed from Zola.

This study compares Manet's tableau to the text of *L'Assommoir* and demonstrates that the episodes about Nana narrated in the novel in fact do have numerous correlating features in the picture: her physical attraction, her toilette in underwear, the display of her charm, the presence of an old man who follows her, the coquetries she sprinkles towards other men, and the fact that she leaves the old man behind. These characterisitics are all featured in Manet's picture.

Manet, who synthesized several elements of Zola's narrative on canvas, not only makes Nana's courtesan-like character stand out, but also adds new elements such as luxury underwear and make-up to describe the contemporary manners of prostitution spread over Paris, along with the development of commercialization. After analysing Manet's engaging composition, with its partially cut off gentleman's figure on the right edge, the paper discusses the reasons why this picture was rejected at the Salon of 1877, comparing the fiasco to the scandal of *Olympia*.

Keywords: Text Culture, Visual Culture, Emile Zola, Edouard Manet, L'Assommoir, Nana

1. はじめに

エミール・ゾラ(1840-1902)の《ルーゴン=マッカー ル叢書》の中の登場人物ナナ(本名アンナ・クーポー) と、エドゥアール・マネ(1832-1883)の絵画《ナナ》Nana (1877年、カンヴァスに油彩、154×115cm、ハンブルク、 クンストハレ所蔵)【図1】の間の関係については、ゾラ 研究者によっても、また美術史研究者によっても、しば しば言及の対象になってきた。マネの油彩《ナナ》は、 1877年のサロンに落選し、同年5月のサロン開幕と同時 にキャピュシーヌ大通りの「装飾品、絵画、扇」を扱うジ ルー Giroux の店のショーウインドーに展示された¹。 一方、ゾラの小説『ナナ』 Nana は、1878年に入ってか ら具体的な準備が開始され、1879年から1880年にかけ て雑誌発表された(出版は1880年2月)。したがって、マ ネの《ナナ》は、明らかにゾラの同名の小説よりも先に 制作されているのである。しかし、ゾラの登場人物ナナ は、すでに1876年から77年初頭に連載された『居酒 屋』 L'Assommoir (1877年1月出版)の終盤において、 若く魅力的な娘に成長した姿を現している2。したがっ て、このようなクロノロジーの関係から見て、問題は、制 作時期の重なるゾラの『居酒屋』とマネの絵画は互いに どのような関係にあるのか、そしてマネの絵画は、それ より後に書かれたゾラの同名の小説にどのような影響を 与えているのかという2つのレベルに分けることができる と考えられる。

しかし、これまでこの問題は、必ずしも上記のような 明瞭な形で議論されてはこなかったように思われる。と いうのも、後に詳しく述べるように、『居酒屋』における クーポー夫婦の娘ナナと、小説『ナナ』のヒロインとは、 もちろん同一人物として想定されているのではあるが、 作者によるその人物像にはひとつ大きく異なる点が見 受けられるのである。簡単に言えば、ナナが男を破滅さ せる一種の「宿命の女」としての姿を表すのは小説『ナ ナ』においてであり、それに先立つ『居酒屋』のナナは、 肉体的な魅力に溢れた、可愛らしくコケットな女であり、 奔放で悪徳へと向かう性向は持っているものの、男の 財産を食いつぶし破滅させるような恐ろしい相貌を見 せることはない。それにもかかわらず、これまでの研究 においては、そのことが必ずしも明確に意識化されてこ なかったと思われるのである。また、ゾラの『居酒屋』と マネの《ナナ》の関係に限ってみても、後述のように、マ ネの「自由な翻案」であるとする見解や、マネが借りた のはタイトルだけにすぎないとするタバランのやや強硬 な主張があるなど、必ずしも統一的な認識が存在して

いるわけではない。ヴェルナー・ホーフマンが述べているように、「この絵画と文学の結びつきには厄介な問題が多々ある⁴」ことは確かである。

本稿においては、この問題がこれまでの研究者によってどのように取り扱われてきたかを整理した上で、上記の2つのレベルのうちの前者、すなわち、ゾラの小説『居酒屋』とマネの絵画との関係を詳しく検討していきたい。

2. 先行研究と問題の所在

まず、ゾラの2つの小説とマネの絵画の関係を、もう 一度、時系列にしたがって、詳しく記述しておこう。ゾラ の小説の登場人物ナナは、叢書第7巻『居酒屋』 (1877)において、屋根のブリキ職人クーポーと洗濯女 ジェルヴェーズの娘として生まれる。夫婦はまじめな働 き者だったが、クーポーが屋根から落ちて大怪我をし たことがきっかけで酒におぼれ、しだいに零落する。さ らに、ジェルヴェーズの昔の内縁の夫ランチエが家に 同居するようになって、一家には貧困、空腹、飲酒、雑 居生活、暴力等がはびこるようになる。『居酒屋』では、 小説の最終部近く(第11章)で美しくコケットな娘に成 長したナナが、悲惨な家庭にいたたまれず、都市の誘 惑的な雰囲気に誘われて家を飛び出し、娼婦となった ことが示唆される。ただし、この小説は、ナナの母親の ジェルヴェーズを中心とするもので、ナナはあくまでも 脇役である。

ゾラが『居酒屋』の準備に入ったのは、1875年8月、 前作の『ウージェーヌ・ルーゴン閣下』が出版されてす ぐのことであった。小説はまず、1876年4月13日から急 進的共和派の新聞『公共福祉』 Le Bien public に連 載開始されたが、労働者の生活を赤裸々に描いたそ の主題や文体に対して非難が殺到したことで発行元が 恐れをなし、同年6月7日、ちょうど半分の第6章の終 わりまで来たところで、連載は一旦中止された。しかし その後、週刊の『文芸共和国』 La République des Lettres (編集主幹はカチュール・マンデス)が連載を 引き継ぎ、1876年7月9日から1877年1月7日まで、毎週 日曜日ごとに掲載された。(ゾラが原稿を完成させたの は、1876年11月末である。) そして、1877年1月末に、 シャルパンティエ書店から単行本として発行され、また たく間に版を重ねる大ベストセラーとなったことはよく知 られている⁵。

一方、マネの絵画は、1877年のサロンに《ナナ》のタイトルで出品されて落選し⁶、同年5月に、パリの目抜き

通りであるキャピュシーヌ大通り43番地にあった絵画や装飾品を扱うジルー Giroux の店のショーウインドーに展示された。ユイスマンスの伝えるところでは、その前に大勢の人々が群がって大きな騒ぎを引き起こしたというで、マネの絵のモデルをつとめたのは、当時よく知られた女優・高級娼婦のアンリエット・オゼール Henriette Hauser である。制作時期については、後に詳述するが、1876年秋から翌年の冬にかけてであると考えられている。したがって、この制作時期は、上記『居酒屋』の雑誌掲載の後半部、すなわち、『文芸共和国』誌上での連載と一部重なっているのである。

マネとゾラは、1866年に『エヴェヌマン』紙上で、ゾラがマネを擁護して以来、親しい友人であり、マネが雑誌連載中に『居酒屋』を読んでいたことは、その書簡からも確実であることがわかっている。すなわちマネは、1876年7-8月と推定されるゾラ宛ての手紙で、「『文芸共和国』誌で『居酒屋』の最新の連載を読んだところだ――お見事(épatant)!」と書き送っている。《épater》「たまげさせる、あっと言わせる」という俗語から派生したこの形容詞《épatant》については、後に少し触れる。こうしたことから、ゾラのプレイアッド版編者のアルマン・ラヌーとアンリ・ミトランは、マネはおそらく、金髪でぽっちゃりとして、コケットで人好きのするアンリエット・オゼールが、『居酒屋』の第11章のはじめにスケッチされたナナの肖像に似ていると考えたのだろうとして、次のように述べている。

マネがこの登場人物の名前を[タイトルに]選んだとき、彼は、『居酒屋』のナナが最後に、ある子爵と一緒に馬車に乗っている登場場面を自由に翻案するにとどめた。一方ゾラの方は、小説[『ナナ』] の第5章で、皇太子とミュファ伯爵の前でナナが化粧をする場面を描くとき、マネの《ナナ》を思い出すことになる。

叢書第9巻の『ナナ』(1880)は、ナナがヴァリエテ座の新人女優としてオペレッタ『金髪のヴィーナス』の主役で華々しいデビューを飾るところから始まる。そして第2帝政期の高級娼婦のひとりとしてパリの半社交界に君臨し、ウージェニー皇后の侍従長を務めるミュファ伯爵をはじめ、無数の男たちを惹きつけるが、そのすさまじい浪費によって、彼らを次々と破滅に追いやり、ゾラ自身の表現に従うならば「男を食べる女」 mangeuse d'hommes の相貌を露わにする。そして、自身も最後

は天然痘に罹患して、パリのグランド・ホテルの一室で、 腐敗したおぞましい姿となって息を引き取ることになる。 この小説の第5章で、ヴァリエテ座の女優ナナの楽屋を、 ミュファ伯爵と義父のシュアール侯爵が、イギリスの皇 太子を案内して訪問するという場面がある。そこで、ナ ナが化粧をしているところが描写されており、それがマ ネの絵画と関連づけられているのである。

したがって、「はじめに」において述べたように、問題は次の2つに分けることができる。ひとつは、ゾラの小説『居酒屋』とマネの絵画《ナナ》は、実際のところ、どの程度関係があるのか、もうひとつは、マネの絵画とゾラの小説『ナナ』、とりわけ第5章における楽屋でのナナの化粧の場面とはどのような関わりがあるのかという点である。前者の具体的な検討に入る前に、「ナナ」をめぐるマネとゾラに関する重要な先行研究を挙げて、本論の目的と意義をもう一度確認しておきたい。

マネの《ナナ》に関する総括的で重要な研究をおこ なっているのは、ヴェルナー・ホーフマンの『ナナマ ネ・女・欲望の時代』(原著1973)である10。マネの《ナ ナ》を所蔵しているハンブルクのクンストハレでおこなわ れた展覧会を契機として著されたこの著作において、 ホーフマンは、マネの《ナナ》を「さまざまな芸術および 芸術外の関連システム」の中に置くことで、この作品の 中に秘められている「多層性」もしくは「多義性」を明ら かにすることを目的としている。そのためにホーフマン は、この作品をさまざまなコンテクストの中に位置づける。 すなわち、マネとゾラの関係をはじめとして、マネの作 品史における図像的系譜(とりわけフラヌールとフラ ヌーズの人物たち)、売春の主題とその図像的系譜(新 古典主義からロマン主義を経て、同時代のセザンヌ、 モロー、ドガ、ジェルヴェックスまで)、さらには、大衆的 な風俗版画やカリカチュアのような日常芸術の系譜が、 時代の社会文化史的背景とともに検討されるのである。 そのようにしてホーフマンは、マネの《ナナ》が、古典的 な図像的伝統の崩壊と日常芸術や通俗芸術の拡大の はざまに位置する作品であることを、数多くの図版に よって明らかにしていくのである。

ホーフマンの研究は、非常に浩瀚で示唆に富んだものであるが、「ナナ」に関するマネとゾラの関係に絞って見た場合、必ずしも十分なものであるとは言えない。この関係は、第III章「マネ、ゾラ、《オランピア》」、および第VII章「近代生活の英雄性」の中で扱われている。まず、第III章では、マネの絵と『居酒屋』の関係について、『居酒屋』がマネの絵に影響を与えた可能性を示唆し

つつもそれを追求することなく、むしろ、「プロレタリアの ロリータ」であるゾラのナナの原型となったのは、「マネ が描いたオランピアという詩的な名前をつけられた大 都会の幼い娼婦」ではないかと推定し、娼婦の形象に おいては、1860年代に《オランピア》を描いたマネの方 にむしろ優先権が認められるのではないかと述べる。 一方、マネの絵画とゾラの小説『ナナ』の関係について は、ゾラの想念を支配していたのが悪魔的な「男をむさ ぼる女」であったのに対して、マネの絵はそうした神話 的な深みを持ってはいなかったとする。そして第VII章 では、このような違いを敷衍しつつ、ゾラの方は神話的 原型を現実化するのに対し、マネはあくまでも大都会 の現実の観察者であると述べる。このゾラとマネの比較 自体は、一般論として妥当なものであるかもしれないが、 マネの絵画《ナナ》とゾラの小説『ナナ』を同じレベルで 比較することには、もう少し慎重になる必要があるだろう。 なぜなら、すでに述べたように、マネの《ナナ》は、ゾラ の『居酒屋』との関連で制作されている可能性が高い のであり、『居酒屋』のナナには、ホーフマンの言うよう な神話的「垂直性」は付与されていないからである。

ホリス・クレイソンも、その著書『描かれた愛――印象 派時代のフランス芸術における売春』(1991)において、 マネの《ナナ》の詳しい分析をおこなっている11。19世 紀後半のフランス社会における娼婦の表象とその社会 文化史的背景の分析は非常に興味深いものであるが、 ゾラとの関係の分析においては、上記のホーフマンと 同じような問題が指摘できる。クレイソンは、マネの絵画 がサロンに落選したのは、「ナナ」というゾラ的タイトルに よって、「わざとスキャンダルを求めた」からだとするロ バート・ハーバートの説12 に同意し、サロンの審査員に よる拒絶を理解するためには、マネとゾラの「間テクスト 性」intertextuality を調査する必要があると述べる。と ころが、『居酒屋』との関係については、マネは「おそら くそのタイトルを負っている」とするだけであっさり片付 けてしまい、マネの絵画とゾラの小説『ナナ』の第5章と の比較に入ってしまうのである。そして、小説中のナナ の衣服や化粧は、破壊的なポテンシャルを持つ女の 「性」の力を示すものであり、楽屋裏の熱気や匂いや息 詰まるような狭さとともに、ミュファ伯爵に強烈な作用を 及ぼしていることを指摘し、人を堕落させるものとしての 「性」を強調するゾラの小説とマネの絵画の根本的な違 いを強調する。この分析自体は妥当なものであるが、 1877年のサロンの審査員団や公衆が知っていたのは、 『居酒屋』のナナであって、まだ書かれていない小説

『ナナ』のヒロインではないことは、十分に認識しておく 必要があるだろう。

以上のように、これまでのところ、ブラの『居酒屋』とマネの《ナナ》の関係についての詳しい研究はおこなわれていないようである。したがって、本稿においては、まず『居酒屋』とマネの絵画に関する研究史上の問題を整理した上で、小説のテクストと絵画のイメージの詳細な検討をおこない、両者の関係はいかなるものであるかについて考察していきたい。そして、マネの《ナナ》の独自性はどこにあるのか、1877年のサロンにこの絵が落選したのはどのような理由によるものかについても検討したいと思う。

3. 『居酒屋』からマネへの影響の有無に関する議論 ——タバランの否定的見解

上で述べたように、ゾラ研究者のラヌーとミトランは、マネがゾラの『居酒屋』を読んでヒントを得て、そこから「自由な翻案」をしたのだろうと考えている。両者の関連を示すもっとも早い時期の証言としては、ユイスマンスが1877年5月13日に、ベルギーの雑誌『芸術家』 L'Artiste に掲載した「マネの《ナナ》」という記事がある¹³。この記事は、マネの絵画がジルーの店に展示されたのが、おそらく1877年のサロン開幕と同じ5月1日であり、その直後に書かれたものである。後に詳しく検討するが、まず、ゾラの小説との関連を示す箇所を引用しよう。

1877年のサロンの審査委員会が全員一致で拒絶したマネのタブローは、ジルーの店のショーウインドーに展示されたところである。

朝も晩も、人々がこの絵の前に群がり、群衆の怒りの叫びや笑い声を引き起こしていることは、付け加えるまでもないだろう。彼らは、カバネルやブーグローやトゥルムッシュといった連中が塗りたくって、毎年春に展覧会[サロン展]の特等席に展示する必要があると思っている商店の日除けの看板絵を眺めるあまりに、愚鈍になってしまった人々である。

タブローの主題は次の通りだ。ナナ、あの『居酒屋』のナナが、特上の米粉の白粉を塗っている。 ひとりの紳士が彼女を眺めている。……

したがってマネが《ナナ》において、彼の友人でありわれわれの親愛なる師であるエミール・ゾラが、近く予定している小説のひとつで描こうとしているタイプの娼婦のもっとも完全な見本のひとつを示しているというのは、まったく正当なことである。マネ

は、彼女の将来の姿を、手の込んだ巧妙な悪徳、 その奇矯さ、そして好色な贅沢とともに描き出した のである。

ユイスマンスは、マネの《ナナ》は『居酒屋』のナナであると明言し、またこの時すでに、ゾラが後の小説『ナナ』を執筆する予定であることを知っていて、そのヒロインの「手の込んだ巧妙な悪徳、その奇矯さ、そして好色な贅沢」(son vice compliqué et savant, son extravagance et son luxe des paillardises)を、すでにマネが表していると述べているのである。マネが、後の小説『ナナ』の構想をゾラからある程度まで聞いていたかどうか(その可能性は否定できない¹⁴)の議論はさておき、マネがそのタブローの構想において、『居酒屋』からヒントを得たことは、上記のユイスマンスの文章からも確かなように思える¹⁵。しかし、マネ研究者の方はかならずしもそうは考えていない。

反対論者の急先鋒は、マネの資料研究において多 大な貢献をしているアドルフ・タバランである16。彼は、 「人がどう考えようとも、《ナナ》はゾラのヒロインから示唆 を受けたのではまったくない」(Nana. Nullement suggérée par l'héroïne de Zola, quoi qu'on ait pu croire) と断言するのである。タバランは、『マネ、カタログによる 作品史』(1931)においては、《ナナ》が「1876-77年の 冬に、サン=ペテルスブール通りのアトリエに化粧部屋 のセットを作って描かれた」としている17。しかし、その後 の著作『マネとその作品』(1947)においては、モデルを つとめたアンリエット・オゼールが「サン=ペテルスブー ル通りのアトリエにポーズを取りにくるようになったのは、 1876年の9月か10月であった」と書き、「マネは彼女の 好意と几帳面さに賞賛を惜しまなかった」こと、「寒くな ると、下着姿になれるようにアトリエを暖めた」ことを付け 加えている。さらに、右下に「manet 1877」のサインがあ ることを記し、「この絵は実際、冬の間にようやく完成し た」、「たとえば、紳士のモデルをつとめた人物は不明 だが、この紳士がアトリエに来たのは1月になってから のことである」と書いている18。

タバランはこのように、マネの制作が冬の期間に及んでいることを認めながらも、ゾラからの影響はなかったと強調する。彼はその理由として、「当時、ニニッシュ、ニニ、ナナといった呼び名は、ブールヴァール界隈の時評の種になっているお嬢さん方のあいだで、とりわけ流行していた」こと、そして「1876年の秋にアンリエット・オゼールがポーズを取ったとき、マネはおそらく、たと

えば《身繕い》 La Toilette といったようなもっと一般的 なタイトルで呼ばれたかもしれない作品を作ろうとして いただけ」であり、その頃、クーポーとジェルヴェーズの 娘のナナは、『公共福祉』紙に連載された『居酒屋』前 半の「恥知らずないたずら娘」 une effrontée galopine にすぎなかったと述べる。そして「尻軽女のナナ」 la Nana gourgandine が登場するのは『文芸共和国』に7 月から翌年1月まで連載された『居酒屋』後半部、より 正確には「11月の連載」からであり、「その頃マネのタブ ローはすでに制作が進んでいた」と言う。そして、上記 のユイスマンスの文章を引用しながらも、「『居酒屋』が 11月の連載で、ナナの中にきわめて放埓な売春婦の 姿を示したとき、ちょうどタブローを制作していたマネは、 この室内の娼婦の絵を《ナナ》と名づけることを決めたと 考えるのは十分な根拠があってのことである」と書き、 次のように結論づける。「ゾラはマネに着想を与えたに ちがいない。しかし、タブローのタイトルに関してだけで あって、それ以上のものではない。これは確実な事実 (un fait certain)であり、日付を突き合わせてみれば容 易に点検できることである。」

このタバランの強い断言は、その後のマネ研究者たちにもかなりの影響を及ぼしていると思われる。たとえば、ヴェルナー・ホーフマンは、タバランの見解に反対する可能性を示しながらも、彼の推測は「いちがいに無視することもできない」とし、「ある主張に対して、ことさらに異をとなえるのはやめて」おこうと述べて話題を転じている¹⁹。また、フランソワーズ・カシャンも、1983年の「マネ展」カタログにおいて、娼婦のテーマは当時の流行であり、「マネが『居酒屋』を読む前にタブローに取りかかったことは十分にありうる」と述べ、しかし「いずれにせよサロンに出すときに、ゾラがそのタイトルに着想を与えた」のだとしている²⁰。ホリス・クレイソンも前述のように、『居酒屋』に関しては、タイトルだけの関係と考えているようである。

しかし、本当にゾラがマネに示唆を与えたのは「タイトルだけ」なのだろうか。ホーフマンもカシャンもクレイソンも、タバランのあまりに強い断言にやや気圧された感じだが、なぜタバランが、これほどまでゾラの影響を否定しようとするのかも、やや不思議である。タバランは、「日付を突き合わせてみれば容易に点検できることだ」と言うが、彼の記述にはやや作為が感じられる。というのも、『文芸共和国』誌を調べてみると、ナナが成長した姿を見せる『居酒屋』の第11章が連載されたのは、「1876年11月」ではなく、初回が同年10月23日²¹、続い

て10月29日、[11月5日は休載]、11月12日、19日、26 日の5回にわたっている22。また、タバランは、アンリエッ ト・オゼールがアトリエにポーズに通うようになったのは、 「9月か10月」と書いているが、このことについて根拠を 挙げているわけではないので、やや穿った見方をすれ ば、彼が「11月」からとする『居酒屋』第11章連載よりも 前にマネのタブローは始められていたことを主張する ためであるかのようにも思える。また、紳士を描き入れ たのは、バジールが「後から」としか述べていないのに 対し、タバランは「1月になってから」としている。この点 についても「1月」という根拠が提示されていないが、そ れは『居酒屋』連載が終了してから、という意味なのか もしれない。つまり、ここには『居酒屋』連載との直接の 関わりをできるだけ排除したいという意図が働いている ように思えるのである。タバランが、ゾラのナナを形容す る言葉遣いを見ると、彼はゾラの人物はかなり俗悪と考 えているようであり、マネの《ナナ》を『居酒屋』のスキャ ンダルから切り離そうと意図した可能性もある。

作品の研究史に関わる以上の議論は、マネの絵画 やゾラのテクストの内容に踏み込むことなく進めてきた が、ここからは実際の作品を参照しながら検討していき たい。まず、マネの絵画に関して、これまでおこなわれ てきた図像研究を概観しておこう。

4. マネの《ナナ》の図像分析

ここに描かれているのは、ある室内、おそらく婦人用 の私室または化粧室の一隅である。画面の中心軸上 に、ひとりの若い女性が左横向きに立っている姿が全 身像で表されているが、その顔は鑑賞者の方に向けら れ、軽く微笑んでいる。彼女は白いレースのついた下 着と水色のコルセットをつけており、足首のあたりに刺 繍をした薄いブルーグレーのストッキングに、高いヒー ルの靴を履いている。彼女は化粧をしているところであ り、白いパフをつまんだ右手を軽く上げ、口紅を持って 小指を立てた左手は、口元の近くに置かれている。彼 女の前には、長い脚の付いた丸い鏡があり、鏡の両横 には火のついていない蝋燭が2本立っている。しかし、 彼女は鏡を見てはいず、化粧の手を止めて(あるいは 化粧を終えたばかりで)、鑑賞者の方を見て微笑みか けている。画面右側では、黒い燕尾服に白いシャツの 紳士が、シルクハットを被り、右手にステッキを握って、 ワイン色のソファに足を組んで腰掛けているが、その姿 は画面の縁で半ば切断されている。室内の家具は、こ の金で縁取られたルイ15世様式のワイン色のソファと、

同じくルイ15世様式のコンソール・テーブルであり、 テーブルの上には紫色の花の咲いた緑色の植木鉢が 置かれ、その前の椅子には、水色と白の衣類が掛けら れている。ソファの上には、ナナの腰を挟むように、白と 緑のクッションが置かれている。背後の壁には水色の 壁布が掛かっており、そこにはジャポニスムを思わせる 水辺の鶴と花の咲いた枝の模様が描かれている。

この壁布に描かれた鶴の模様に関しては、フランス語の「鶴」grue が俗語で「娼婦」を意味することから、暗にナナの職業を示しているのだとする説がある。しかし、カシャンのようにこれに反対する見解もあり、その理由として彼女は、この壁布はマネのアトリエの調度品であり、《ニナ・ド・カリアス夫人の肖像(扇の女)》【図2】や《ステファヌ・マラルメの肖像》【図3】(ただし、後者に鶴の模様はない)の背景にもなっていること、また、からかい好きではあるが社交紳士でもあるマネが、よく知っている婦人に対して、そのような直接的な仄めかしをするとは思えないと述べている²³。

ナナのモデルをつとめたのは、前述のように、当時 かなり知られていた女優・高級娼婦のアンリエット・オ ゼールであった。エリック・ダラゴンによれば、マネはニ ナ・ド・カリアス夫人を通じて、彼女と知り合ったらしい24。 彼女は、ゲテ座の妖精劇『ロバの皮』の「コケットな妖 精」la fée coquette 役など女優として活躍する一方、 オランダ国王ウイリアム3世の息子で、当時のパリで派 手な遊び人として知られていたオレンジ公の愛人でも あった。多くの解説書には、アンリエットが「シトロン(レ モン) 」とあだ名されていたと書かれているが、ダラゴン によれば「シトロン」と呼ばれていたのはオレンジ公の 方である。アナトール・フランスは、彼女について「マリ ヴォーの若いヒロイン役のような機知、美しいというより も愛らしい気品を持つ」(L'esprit d'une jeune première de Marivaux; de la grâce plutôt que de la beauté)と書い て、そのロココ風の優雅な魅力を讃えている25。

カシャンが述べているように、画面の中心は、全身像で描かれたナナであり、とりわけ白いペチコートをつけた彼女の腰であって、画面全体がその周囲に展開している。ソファの曲線は、彼女の身体の丸みを帯びた曲線に呼応し、2つのクッションがその柔らかさを強調している。しかしナナの身体は一方で、マネの絵がいつもそうであるように、水平線と垂直線によってしっかりと囲まれてもいる²⁶。ホーフマンは、ナナは閉じた「全体」として私たちに対峙しているが、それ以外は鏡を除いてすべて断片であると指摘する。しかし、それはある瞬間

をいわば偶然に捉えた「生の断片」tranche de vie ではなく、画家によって用意周到に整えられた状況であるという²⁷。

やはりホーフマンの表現によれば、ここに描かれてい るのは、画家および鑑賞者を共犯者とした一種の「三 角関係」である。ナナは、化粧の手を止めて、画面の前 に立つ者の方を見ており、ソファに座って彼女を待って いる紳士は、いわば「無視され、だまされてもいる」。こ の紳士がシルクハットを被ったままであることについて、 ホーフマンは、それがもともと評判の良くない女のところ にいることを明らかにする芝居のアイデアで、当時の遊 び人たちの作法であったと説明している28。紳士の姿が 切断されていることは、彼が周囲の家具と同様、端役に すぎないことを示してもいるだろう。「あきらかにこの絵 の見物はこの女なのだ。このことを女の方も心得ている。 というのも、彼女は、わたしたちの視姦者的関心にその 視線ではっきりと応答しているからだ29。」ホリス・クレイソ ンも述べているように、ナナは自分の魅力を十分に意 識しており、「自分が賛美されていることを意識しつつ、 外部の鑑賞者を見ている」のである。クレイソンは、右 手に白粉のパフ、左手に口紅という通常考えられない 器用さで化粧をしていることに注目し、ナナのポーズが、 あくまでも人の目を意識したディスプレーであることを 指摘している30。

以上のように、マネの《ナナ》の画面を構成する基本的な要素が、下着姿で身支度をするナナの魅力的な身体、鑑賞者へと向けられたその眼差しと自分の魅力を知っている女のポーズ、そして脇役として追いやられた身なりのいい紳士であることは、多くの研究者の一致するところであろう。

5. テクストとイメージの相関

5.1. ナナの肉体的魅力とそのディスプレー

それでは、『居酒屋』のテクストとマネの絵画について、具体的な関連を見ていくことにしよう。すでに述べたように、ナナが15歳になって、一人前の美しい娘に成長した姿を見せるのは、小説の第11章である。まず、その肉体的な魅力に関する第11章冒頭部分(『文芸共和国』1876年10月23日号に掲載)を引用してみる。

ナナはだんだん成長して若い娘になった。15歳で彼女は子牛のように育っており、とても肌の色が白く、とても豊満で、毛糸玉のようにふっくらとしていた。そう、15歳というのは、歯が生えそろったば

かりで、まだコルセットもつけていない年頃だ。牛乳に漬けられたような、いかにもおきゃんな顔、桃のようなすべすべした肌、可愛い鼻、薔薇色の唇、男たちがそれでパイプの火をつけたくなるような輝く目。刈りたての燕麦の色をした豊かな金髪は、こめかみの上に金の粉をまき散らしたかのような雀斑を作り、それが太陽の冠を彼女にかぶせていた。ああ、ロリユー夫婦の言うように、ほんとに可愛いお人形さんだ。まだ洟をかんでやらなければならないような子供のくせに、その太った肩は完全な丸みを帯び、一人前の女の成熟した匂いがするのだった。

今ではもう、彼女は紙の玉を胴着の中に入れたりはしなかった。乳房が張ってきた。真新しい白い繻子のような一対の乳房が。しかし、それは彼女のお荷物にはならなかった。それどころか、両手にかかえるほどの乳房を欲しがった。……

……彼女は「小さな雌鶏」la 《 petite poule 》 と呼ばれていた。ほんとうに彼女は若い雌鶏のように肌が柔らかで、ういういしい様子をしていた。 (pp. 708-709³¹)

ここに描かれているのは、子供と大人の魅力が同居するごく若い娘のナナであるが、白くて肉付きのいい体つき、可愛い鼻や口、輝く目、太陽の冠のような金髪、そして「可愛い人形」のような様子は、アルマン・ラヌーとアンリ・ミトランが書いているように、マネのモデルになったアンリエット・オゼールと共通する魅力であろう。

マネの絵の中のナナは、丸みを帯びた肩と腕を見せ ており、横向きのシルエットによって、前に突き出した腹 部と豊かに張った腰が強調され、それが水色のコル セットからはみ出そうとしており、豊満な肉付きを喚起 する。左腕にはめられた金色の腕輪は、やはり肌に食 い込んでいて、その肉体のぽっちゃりとした柔らかさを 表現している。『居酒屋』のナナは「小さな雌鶏」と呼ば れているが、マネの絵の背後の壁に描かれている鶴の 図柄は、形態的に見て、ナナの身体の曲線と似通った 線を描いているように思われる。少し後ろに反らせた頭 から首、胸からウエスト、そして腹部から腰にかけてS字 型にうねっていく曲線と、ハイヒールを履いた細い脚と が、鶴の姿と似通っているのである。この類似が意図さ れたものであることは、同じ壁布を背景にしていると思 われる《ニナ・ド・カリアス夫人の肖像》【図2】の図柄と比 べてみれば、明確になるだろう。この絵にも背後に鶴の

模様が描かれているが、その形態は《ナナ》の背後の 鶴とはやや異なっているからである。

マネのナナは、サテンの光沢を持った贅沢な下着姿で、首や腕、脚を露わにし、鏡を前に化粧をしているところであるが、『居酒屋』の第11章でも、ナナがとてもお洒落で「コケット」であることが強調されている(《 Nana se montrait très coquette 》)。もちろん、クーポー夫婦の家は日々のパンにも困るほど貧しいのだが、「それでも彼女は奇跡を行った」のである。マネのナナは、こうした身支度の場面に必ずしも必要ではない高いハイヒールを履いているが、『居酒屋』のナナも、「非常に窮屈な編み上げ靴を履いたので、足が痛くて、殉教者の苦しみをなめていた」。しかし夏こそは、「彼女の勝ち誇る季節」(以上、p. 709)であった。

とりわけ、ナナがあるドレスを着ると、非のうちどころがなかった。それは、薔薇色の水玉模様の白いドレスだったが、とてもシンプルで何の飾りもなかった。少し短いスカートは足を露わに出し、大きく開いて垂れている袖は、腕を肘まで見せた。胴着の襟は、父親のクーポーから平手打ちをくらうのを避けて、階段の薄暗がりへ来てからハート型に開いて針で留めるのだったが、そうすると雪のような首と胸元のブロンド色の影が見えた。それ以外にはただ、金髪のまわりに結んだ薔薇色のリボンだけで、その両端はうなじの上ではためいていた。その服を着た彼女は、花束のようにすがすがしかった。彼女は青春の香り、子供と女の肌の香りを匂わせていた。(p. 710)

この描写では、とりわけ衣服からのぞく肌の美しさが 強調されている。しかしながら、マネの絵の中のナナの ポーズにもっとも似通っている描写は、フランソワーズ・ カシャンが少し触れているように32、毎週日曜日ごとに、 彼女が身支度をする次のような場面であろう。

その日は朝から身支度をし、箪笥の上に掛けてある 小さな鏡の前で、何時間もシュミーズのままでいた。 その姿は、窓からアパート中の人々に見えるので、 母親は怒って、下着姿でうろうろするのはいい加減 にやめるように言うのだった。しかし彼女は、少しも 動じることなく、脚も露わに、シュミーズを肩からずら し、髪もばらばらに乱れたままで、額に砂糖水で巻 き毛を貼りつけたり、編み上げ靴のボタンを縫い直 したり、ドレスを繕ったりしていた。(p. 710)

小さな鏡の存在、肌も露わなシュミーズ姿での身繕いといった類似以上に、『居酒屋』のナナとマネのナナが似ているのは、それが他者の目を意識した行為である点である。上記の引用箇所においても、ナナの姿は、窓からアパート中の人に見えるのであり、母親から注意されても動じないナナは、そのことを十分に意識しているのである。

マネの絵に描かれたナナの特徴は、ホリス・クレイソンが述べているように、「自分が賛美されていることを意識しつつ、外部の鑑賞者を見ている」ことである。さらに、同じクレイソンの言葉を借りて言うならば、「ナナはまさに、誰かが見ている時に(観客は、絵画の匿名の鑑賞者であって、隣の紳士ではない)下着姿で化粧をしている人物というだけではなく、まさに見られるために、そのようにしている人物として提示されている」(強調クレイソン)のである。「これは、娼婦が行っているナルシシスティックな化粧のイメージというよりは、むしろディスプレーされた化粧のプロセスである33。」(強調クレイソン)

5.2. 「群衆とのランデヴー」

この「匿名の鑑賞者」を意識した「ディスプレー」は、『居酒屋』第11章でのナナの描写におけるもっとも大きな特徴のひとつである。というのも、彼女が日曜日にこのように念入りに身繕いをするのは、同じ年頃の仲間の女の子たちと大通りに繰り出して、道行く人々にその魅力を見せつけるためであったからである。「外周道路から城壁のところまで、またクリニャンクールの通りからラ・シャペルの大通りまで」彼女を知らない者はいなかった。これは、今日のパリ18区の中央3分の1くらいの範囲である。「その頃、日曜日は彼女にとって、群衆とのランデヴー(rendez-vous avec la foule)、通りがかりに彼女を物欲しげに見るすべての男たちとのランデヴーの日であった。」

彼女たちは、街へと抜けだし、外周道路にたどり着いたところだった。そして、6人が腕を取り合って、通りいっぱいに広がり、明るい色の服を着て、帽子を被らない髪にリボンを結んで歩いて行った。すばやい目で、細めた瞼の端からちらちらと視線を投げかけて、彼女たちはすべてを見ており、首をのけぞらして笑っては、肉付きのいい顎を見せ

るのだった。……彼女たちは腰を揺らしたり、身体を丸くしたり、変な格好をしたりしたが、それはただ、衆目を集め、発達してきた胸のふくらみの下で、胴着をはち切れんばかりにするためだった。通りは彼女たちのものだった。彼女たちはそこで、店が立ち並ぶ道路沿いで、スカートをたくし上げながら育ってきたのだった。彼女たちは今でも靴下留めを直すために、太腿までスカートをまくり上げる。……その翻るドレスは、背後に青春の臆面のなさを振りまいていった。彼女たちは、戸外で、ごろつきどものような粗野な卑猥さを持ったむき出しの光を浴びて、その身を誇示するのだった(s'étalaient)が、その姿は、沐浴帰りでうなじも濡れたままの乙女たちのように、愛らしく欲望をそそった。(p. 711)

「沐浴帰りの乙女たち」des vierges qui reviennent du bain というのは、たとえば旧約聖書の「スザンナと老人たち」のスザンナや、水浴中のところをダヴィデに見初められるバテシバ、あるいはギリシア神話の「ディアヌの水浴」の主題を思い起こさせる表現であるが、現代の乙女たちの姿は「戸外で」en plein air、「むき出しの光を浴びて」sous la lumière crue、誇示されるのである。この「自身を誇示する、見せびらかす」s'étaler という動詞に注目しておく必要があるだろう。それはまさしく商品を陳列し、ディスプレーする行為に他ならない。

このナナたちが群れをなして大通りを練り歩く場面を『居酒屋』の挿絵の主題のひとつに選んだのは、ルノワールである³⁴【図4】。この中でルノワールは、5人の若い娘たちが腕をつないで通りを占領し、特に左の2人が、新聞を読んでいる山高帽を被った背の低い男の前で、からかうように気取ったポーズをしているところを描いている。右端の方では、別の労働者風の男性と子供とが彼女たちの方を見ている。ここには、山高帽のブルジョワと作業着の労働者という階級の混交が見られることにも注意しておきたい。上記の引用にもあったように、彼女たちの仕草は、自分の魅力を引き立てるために計算されたものである。

ナナとポーリーヌは、内心、媚びをひけらかすための、非常に手の込んだ計略をめぐらせていた。息が苦しくなるほど走るのは、ただ、白いストッキングを見せたり、髷のリボンをはためかせたりするためだった。そして、喉が詰まったふりをして、胸を反ら

し、息を弾ませて立ち止まったときには、探すまでもなく、近くに知り合いの誰か、界隈の青年のひとりがそこにいるのだった。……彼女たちは、通りで人々が押し合いへし合いする中を、とりわけこうした偶然の出会いのために走っていたのだ。(p. 712)

彼女たちの場所は、まさに通りの人混み、雑然とした 「群衆」の中にある。

ナナとポーリーヌは、何時間も、いちばん人混みになっているところに立ち止まっていた。彼女たちの新鮮な美しいドレスは、汚れた短外套や作業服の間でもみくちゃになる。彼女たちのむき出しの腕や首や髪の毛は、臭い息を吹きかけられ、酒や汗の臭いの中で熱くなる。それでも、彼女たちは面白がって、嫌な気持ちになることもなく、顔をますます薔薇色に染めて、自然の堆肥の上にいるかのように笑っていた。(p. 713)

「短外套や作業服」les paletots et les bourgerons という表現は、上記のルノワールの挿絵のように、ブルジョワと労働者の混交した群衆の姿を示している。

マネの《ナナ》はサロンのために制作された絵画で、その微笑みはサロン会場の観客すべてに向けられるはずであった。しかし、サロンに落選したことで、この絵がキャピュシーヌ大通りに面したジルーの店のショーウインドーに飾られたことは、きわめて示唆的である。タバランによれば、マネは落選の知らせを聞いて肩をすくめただけで、審査委員会にそれ以上抗議することもなく絵を引き取ったが、マネの落選は世間の評判となり、ジルーがマネのアトリエに駆けつけてきて、作品を展示することを申し出たのだという35。マネは、このアイデアをおそらく歓迎したことだろう。なぜなら、そうすることによってマネのナナは、『居酒屋』のナナと同じように、文字通り大通りの群衆の中に身を置くことになったからである。

以上に引用してきた『居酒屋』の文章は、10月23日の『文芸共和国』に掲載された部分を、ほぼ順を追ってたどったものである。ここでは、ナナの肉体的魅力、下着姿での身繕いという主題、そしてとりわけ、自らの肉体的な魅力を十分に意識して、大通りの人混みの中で、自身をディスプレーするという行為が語られているが、それらはすべて、マネのナナのポーズが意味するところと一致するのである。

5.3. 老紳士の表象――植木鉢とクッション

それでは、マネの絵に描かれている紳士については どうだろうか。アルマン・ラヌーとアンリ・ミトランは、『居 酒屋』11章の最後の方で、上流の貴婦人にも見えるナ ナが一緒に馬車に乗っているのを目撃された「子爵」ら しき人物の可能性を示唆しているが、問題にすべきは むしろ、『居酒屋』において、はじめてナナにつきまとう 「老人」le vieux ではないだろうか。この人物が登場す るのは、『文芸共和国』の10月30日掲載分と、次の11月 12日掲載分においてのことである。ここではまず、ナナ が、造花作りの女工としてケール(カイロ)通りのある店 で働いている様子が描かれる。仕事場は、道に面した 店の中二階にあって、大きな仕事台を囲んで、8人の お針子が働いており、ルラ夫人が監督をしている。仕 事場の2つの窓は「非常に大きく開いているので、女工 たちは、仕事台を離れなくても、向かいの歩道を人々 が歩くのが見えた」(p. 715)。彼女たちの楽しみは仲 間内でひそかに囁かれる猥談であり、ナナは「仕事場 でいい教育を受けた」のである。「そこでは皆、たがい に重なって一緒に堕落していった。ちょうど、腐った 林檎がまざると、籠全体の林檎が腐るという話のよう に。」(p. 717) ルラ夫人は娘たちに寛容で、むき出し の言葉さえ使わなければ何でも話せたし、夫人もそれ を楽しんでいた。

向かいの歩道で、ひとりの男がじっと立ちつくして仕事場の方を窺っている。それは、「いい身なりをして、短外套を着た五十がらみの男」で、「青白い、とても真面目で威厳のある顔をして、輪のような形をした髭をきちんと刈り込んでいた」。ひとりの女工は、彼が「鼻眼鏡」をかけている「しゃれた男」だと言う(p. 718)。ルラ夫人は「お金を持っていそうだ」とつぶやく(p. 721)。それは実際、ヴィレット大通りにボタンの製造工場を持っているブルジョワだった。彼はナナに目をつけたらしく、長い間向かいの歩道に立っていたが、しだいに大胆になり、通りに出たナナの後を付けて歩くようになる。心配したルラ夫人がナナに付き添って歩くようになっても、しつこく2人の後を付けてくる。

当時、比較的身なりのいい男たちが、女工たちの作業する仕事場や女店員たちの働く商店の店先で中を窺ったり、通りを歩く彼女たちの後ろを付けたりする情景は、風俗のスケッチの対象にもなっていた。クレイソンが挙げている【図5】は、婦人帽子店の内部を描いたものであり、帽子作りの女工たちをシルクハットに鼻眼鏡の紳士が外からのぞき込んでいる様子がわかる。同

じく、クレイソンが挙げている漫画【図6】は、ひとりで通りを歩く若い女性の後をしつこく付けて歩く男を表している。こうした情景は、歴史学者アラン・コルバンが近代フランスの売春の歴史を主題にした著書『娼婦』において指摘したように36、19世紀後半の消費社会の進展とともに、娼婦を公認娼家に囲い込んで管理するいわゆる公娼制が衰退し、都市全体に、より誘惑的な雰囲気と自由な売春が広まっていったことと大きな関係を持っている。ゾラは都市における商業の発展と売春構造の変化にいち早く目をつけた作家のひとりである37。

ここで、ゾラのテクストとマネの絵画には、テクストの語句と絵画のモチーフのレベルで、具体的な影響関係が認められるのではないかということを指摘しておきたい。それは、マネの絵の中の、「植木鉢」 pot (de fleurs)、「鶴」 grue、そして「蝋燭」 cierge といったモチーフに関わることであり、また、絵の中の紳士のナナに対する関係の表象の方法である。

最初のひと月は、ナナもその老人のことをとても面白がっていた。いつでも彼女の後を付けている姿は見るからに滑稽だった。文字通り女の尻を触る男で、人混みの中で、なにくわぬ顔をして後ろから彼女のスカートを探るのである。(Un vrai fouilleau-pot, qui tâtait sa jupe par-derrière, dans la foule, sans avoir l'air de rien.) (p. 725)

問題にしたいのは、この「女の尻を触る男」 fouille-au-pot という言葉である。この語義は、今日ではあまり使われない19世紀の俗語と思われ、『リトレ辞典』や『ラルース大フランス語辞典』にもこうした意味は収録されていないが、『フランス語宝典』に、《Débauché qui aime à palper les femmes》(女を触るのが好きな放蕩者)の語義とともに、上記の『居酒屋』の例文が載っている。この場合の《 pot 》は、俗語で「尻」を意味するが、この語は一般には「壺」や「植木鉢」の意味である。

実は、上の引用に先立つ部分にも、同種の表現が使われている。それは、仕事場の女工たちが、何気ない表現に猥褻な意味を与えて興じているさまを描いた部分である。

誰かが一言、それもたとえば仕事に関して、まった く罪のない言葉でも洩らせば、さっそく他の娘がそれをからかって解釈する。娘たちはその言葉を勝 手に曲解して、猥褻な意味を与え、ごく簡単な言 葉にも途方もない仄めかしを与えるのである。たとえば「私のピンセットが割れちゃったわ」とか、「私の壺の中に指を突っ込んだのはだれ?」(《 Qui est-ce qui a fouillé dans mon pot? 》)とか。すると、娘たちはすべてを、向かい側で立ちつくしている男(monsieur qui faisait le pied de grue en face)に結びつけた。どうしたって、その男があらゆる仄めかしの行き着く先だった。

「その男」とは、例のナナをつけ回している老紳士のことである。ここでもまた、《fouiller dans son pot》という言い回しが使われているのだが、この《 pot 》 が二重の意味に解釈されているのは明らかである。ここではまた、《faire le pied de grue》(鶴の足をする→立ちつくす)という表現も出てくる。

マネの《ナナ》の背景に描かれた鶴の模様は、すで に述べたように、「鶴」 grue が俗語で「娼婦」の意味で あることから、従来ナナ自身に結びつけて解釈されてき た。われわれも、この鶴の形態が、ナナの身体の曲線 的な形象に似通っていることを指摘した。しかし、上記 の引用部分から考えれば、それはナナばかりではなく、 じっと立ちつくしてナナを待っている老紳士をも表して いると考えることができるだろう。この鶴の模様が、男の ちょうど頭の上に描かれているのも、その関係を示して いるように思えるのである。「娼婦」の意味も、もともとは 鶴がじっと立って見張りをする習性を持っていることか ら派生した意味である。別の箇所ではまた、この紳士の 脚が、「炭焼き人の脚」「本当のマッチ棒」と形容されて いるが、それは黒くて細いという意味であると思われ、 やはり鶴の脚に結びつけることができるのである。マネ の絵の中の紳士は、立っているわけでもないし、特に 細い足をしているわけでもないが、ナナの身支度が終 わるのをじっと待っている、あるいは彼女に待ちぼうけ をくわされているという意味では、『居酒屋』の老紳士と 重なるのである。一方、ゾラのテクストの中には、同じく じっと立っていることを表す表現で、「蝋燭のように突っ 立っている紳士」le monsieur planté comme un cierge という言い回しも出てくる。

マネの《ナナ》の鏡の両横に描かれた2本の蝋燭や、壁布の模様の鶴を、老紳士に関する上記の『居酒屋』 のテクストと結びつけて考えるのは、やや牽強付会であるかもしれない。しかし、「植木鉢」の存在に関しては、マネは『居酒屋』のテクストからヒントを得ている可能性が高いように思えるのである。フランソワーズ・カシャン

は、マネの構図が、ナナの腰を中心にして構成されたものであることを指摘したあとで、「ユーモラスなのは、 鮮やかなヴェロネーゼ・グリーンの鉢カバーに入った植木鉢が、シルクハットをかぶった男の顔に、また椅子の上に置かれたペチコートが、ステッキが置かれたパンタロンの膝に、シンメトリックに呼応していることである」と指摘している³⁸。とりわけ、男の頭部と植木鉢が、ナナを中心として左右対称の位置にあることが見て取れるが、この配置が意図されたものであることは、植木鉢の緑色の部分が、コンソール・テーブルより上にあがって宙に浮かんだようになっており、よく見るとその下に黒い台が置かれていることからも明らかであろう。植木鉢は、わざと男の顔の高さと合わせるように配置されているのである。

さらに指摘したいのは、「女の尻を触る男」 fouilleau-pot という言い回しそのものに関わる問題である。こ の紳士のナナに対する関係は、どのようなものだろうか。 ホリス・クレイソンは、この紳士は「彼女のお尻を見てい る」と言う。ヴェルナー・ホーフマンは、「紳士の鋭い視 線は、女性の腰のくびれに注がれているが、同時に、 それはあたかも放心しているかのように、宙空にさま よってもいる」と言う。確かに、ホーフマンの言うように、 その視線は宙をさまよっているようでもあるが、ウエスト から腰のあたりに注がれているようでもある。彼の興味 を表していると思われるのが、ソファの縁の金色に波打 つ曲線である。その金色の線は、紳士の首元から発し て、ナナの腰から膝にかけての部分を囲むように回り、 紳士の脚の方へと戻ってくる。すでに述べたように、ゾ ラの『居酒屋』では、くだんの老紳士は、仕事場の向か いの歩道で長い間立っていた後、ナナの後をつけ回 すのである。「後を付ける」「スカートの後ろに男を引き ずる」といった類の表現は、この部分のテクストの中に 10回近く反復されており、しだいに男が大胆になって ナナに接近していく様が描かれている。

この点で、マネの絵の中でもうひとつ注目したいのが、中央に立つナナの腰を挟むように置かれた2つのクッションである。これらが、ナナの身体の柔らかさや膨らみを喚起することはすでに述べたが、このうち、右側にある緑色のクッションは、よく見るとやや奇妙な描き方がされている。つまり、対角線から右側の部分が、黒い影になっているのである。この対角線は、ナナの爪先を頂点とする逆三角形の構図を作るのに貢献しているとも思えるが、なぜクッションの半分にこのような黒い影ができるのだろうか。光は、画面の左側から当たっている

が、クッションにこのような影を落とす物体は見あたらな い。このクッションの黒い三角形に注目してみると、そ れが紳士の右腕とその手に握られたステッキが作って いる三角形とほぼ平行関係にあることがわかる。つまり このクッションの影は、ステッキを持った紳士の右腕が ナナの腰へと迫っていく動き、もしくはその欲望を表し ているように思えるのである39。また、クッションの残りの 明るい緑色の部分では、後ろのソファに置かれている はずのクッションが、まるでナナの白いアンダースカー トに直接触れているような筆触が認められる【図7】。こ れは、左の白いクッションの筆触と比べてみれば明らか であろう。白いクッションは、そのまっすぐな筆触によっ て後ろのソファに置かれていることがわかるのに対し、 緑のクッションは、ナナの腰の曲線をなぞるように描か れ、あたかも直接押し当てられているように見えるので ある。ここでは画家の筆が、まさにナナの腰に接触して いるわけである。また、クッションの影の部分の筆触も、 紳士の右腕と平行しており、ナナの腰へと迫っていく動 きを表している。

一言で言えば、この緑色のクッションとそれを描く画家の筆触は、ナナの背後にいる紳士の欲望を代替しているのである。彼は、すでに引用した『居酒屋』のテクストに従えば、「文字通り女の尻を触る男で、人混みの中で、なにくわぬ顔をして後ろから彼女のスカートを探る」Un vrai fouille-au-pot, qui tâtait sa jupe par-derrière, dans la foule, sans avoir l'air de rien のである。このクッションが、植木鉢と同じ緑色の色調を持っているのは示唆的ではないだろうか。マネの絵の紳士の視線が、宙を見ているようでもあり、ナナの腰に向けられているようでもあるのは、無関心なふりと欲望との同居を表していると思われる。

ゾラの『居酒屋』は、下層の労働者階級の生態を赤裸々に取り上げたその主題だけでなく、民衆階級の俗語をはじめて文学テクストの中に大々的に導入したことでも、文学史上有名である。ゾラは、アルフレッド・デルヴォーの『隠語辞典』 Alfred Delvaux, Le Dictionnaire de la langue verte などを参照して隠語や俗語の膨大なリストを作り、それを、労働者たちの会話文の中だけでなく、「あたかも小説がグット=ドール地区(『居酒屋』の舞台の労働者街)の住民の集合的な「声」によって話されているかのように」、叙述文のエクリチュール自体の中にも溶け込ませたことで知られる⁴0。この《fouille-au-pot》もそうした俗語表現のひとつであると思われるが、マネもゾラの小説独特の言葉遣い

に反応し、絵の中で一種の言葉遊びを楽しんでいるの ではないだろうか。

5.4. ナナと老紳士の関係

『居酒屋』において、ナナと老人のその後はどうなるのだろうか。毎晩のように父親に殴られていたナナは、ある夜、寒さと空腹と酔いつぶれた両親の惨憺たる姿に耐えかねて家を飛び出し、戻って来なかった。どうもその老人の世話になっているらしい。ある日、巡査のポワソンが、「マルティール通りを下っていたら、爺さんの腕にすがって歩いている女の子が目の前を歩いていて、これはどこかで見たことのあるお尻(troufignon)だと思ったら」それがナナだったと報告する。彼女は「ウールのきれいなドレスを着て、首に金の十字架をつけて」幸せにやっているとポワソンは言う。

「あの子は、抜け目がないよ。いやに落ち着き払って、おれに付いてくるよう合図をしたのさ。それから、どこか、カフェか何かに爺さんを片付けたんだ…ああ、見事なもんさ、爺さんときたら! 追っ払われてさ、爺さんときたら! (Oh! épatant, le vieux! vidé, le vieux!)…それからあの子はおれのいる戸口のところに戻ってきたのさ。ほんとに蛇みたいだよ! やさしくて、ぺちゃくちゃおしゃべりして、子犬みたいに手をなめるんだ!」(p. 733)

パトロンとなった老人は、ナナに好きなようにあしらわれているのである。この箇所では、ナナの手腕が《épatant》という俗語で表現されていることにも注意しておきたい。すでに見たように、この語は、マネがブラ宛の手紙で『居酒屋』を一言で評した言葉である⁴¹。ナナの老人に対するこうした態度は、やはり老紳士の存在をまったく無視して傍らに待たせたままで、鑑賞者に微笑みかけているマネの絵の中のナナと同じである。ナナと老人の同様の関係は、次の部分にも現れる。

そうだ、あの子がこの前あの爺さんを置き去りにして(planter là son vieux)逃げたそうだが、物を知らぬ娘のやりそうなことだと人々は彼女[=ジェルヴェーズ]に話した。ナナはあの爺さんのところでとてもうまく行き、甘やかされ、かわいがられて、才覚さえあれば浮気だって出来たくらいだった。しかし、若い者は馬鹿なものだ。あの子は、よくは分からないが、どこかのにやけた若造と逃げだしたらし

い。確かだと思えることは、ある日の午後、バス ティーユ広場で、ちょっと買い物をするので爺さん に3ス一貸して欲しいと頼んだそうだ。爺さんはい まだにあの子を待っているらしい。(p. 738)

『居酒屋』の老紳士は、あくまでもナナに置き去りにされ、じっと待っている人物として描かれている。これは、マネの《ナナ》における紳士の扱いと同じではないだろうか。その後ナナは、ダンスホールで派手なカンカン踊りを踊っているところを両親に見つかって家に連れ戻されるが、また飛び出すということを何度か繰り返す。ひどく洒落た身なりをしていることもあれば、薄汚い格好をしていることもあった。そして、ある時、ついにふたたび戻って来ることはなくなるのだが、最後にランチエが、馬車に乗って「大家のお坊ちゃんたち」と親しげに話しているナナをよく見かけるという。

「そうとも、あの子は馬車に乗って、とてつもなく洒落 た格好をしていたよ! まったくあの子だとはわから なかったくらい、上流の貴婦人に見えて、ういういし い顔に白い歯が花みたいだった。おれに手袋を 振ってにっこり笑ったよ…きっと子爵でも摑まえたに ちがいない。ああ、えらい出世だ!」(p. 747)

これが『居酒屋』におけるナナの最後の姿である。この部分は第11章の最後近くにあり、『文芸共和国』1876年11月26日掲載分に当たる。このようにして、ナナがいわゆる「高級娼婦」となったことが示唆されるのである。

6. 考察

6.1. マネの独自性

以上の『居酒屋』テクストとマネの絵画の照応を検討してみると、「《ナナ》はゾラのヒロインから示唆を受けたのではまったくない」とするタバランの否定的見解に反して、マネが絵画の制作に当たって、『居酒屋』第11章を参照したことはほぼ間違いないと思われる。ナナの身体的魅力と下着姿での身繕い、大通りの群衆の中でその魅力を見せびらかす態度、ナナの後ろにつきまとう老紳士の存在、そしてその老人を置き去りにして、他の男たちに媚態を振りまく様子など、『居酒屋』のナナに関するエピソードは、多くの研究者がマネの《ナナ》の図像から読み取っている解釈と一致するのである。われわれは、マネがおそらくこうしたエピソードだけでなく、ゾラのテクストの言葉遣いそのものに反応しており、そ

のことが「植木鉢」や「鶴」もしくは「蝋燭」のモチーフに 表れているのではないかと推察した。

マネの絵が、おそらくブラのテクストに依拠していることは、別の面からも示すことができる。ホリス・クレイソンは、マネの絵には正面を向いた女性の人物像がたくさんあるが、《ナナ》がきわめて特異であることを記している42。実際、《街の女歌手》や《オランピア》【図8】などヴィクトリーヌ・ムーランをモデルにした絵画から、ベルト・モリゾやその他の女性たちの肖像、《フォリ=ベルジェールの酒場》にいたるまで、マネは多くの女性正面像を描いているが、鑑賞者の方にこのような媚態を示している女性像は他に1枚も見あたらない。この事実はどのようなことを意味するのだろうか。

おそらくこの絵において、モデルの女優アンリエット・ オゼールは、『居酒屋』の「ナナ」を演じているのである。 彼女の身振りが、観客の目を意識したポーズであること はすでに指摘されてきた通りであるが、そのことは、マ ネがこの作品を《ハムレットに扮したフォール》【図9】 (1877)とともにサロンに送ったことからも推察できる。な ぜなら、マネは毎年のサロンに応募する2点ないし3点 の作品に関して、何かしら共通するテーマを設定して いることが多いからである43。このフォールの肖像にお いても、羽根飾りのついた帽子を被り、伝統的な衣装を 身につけて、右手に剣を持ち、左腕にマントをかけた バリトン歌手の姿が、中央に全身像で描かれている。 有名なシェークスピア劇を下敷きにしたアンブロワー ズ・トマ(1811-1896)作曲のオペラ《ハムレット》(1868) は、マネをはじめとする印象派の大コレクターであった ことでも知られる歌手ジャン=バティスト・フォール (1830-1914)の当たり役のひとつであった。すでに前 作の《ミニョン》(1866)で絶大な人気を博していた作曲 家のトマは、国際的な成功を収めたこのオペラによって、 ナポレオン3世からレジオン=ドヌール勲章を授与され たほどである。《ハムレットに扮したフォール》と《ナナ》 は、一方は男性像で他方は女性像、一方は伝統的な 昔ながらの衣装で、他方は最新流行の女性ランジェ リー、一方はロマン主義的色彩の強いオペラで、他方 はスキャンダラスな自然主義小説、といった数々の対 比を示す組み合わせでもある。しかし「演技をする人物 像」という点で、両者は共通しているのである。

マネの絵画はこのように、ナナという人物の性格や老紳士とのエピソードにおいて『居酒屋』のテクストに依拠するところが大きいと思われるが、一方では、マネが実に見事なまでに、ゾラの叙述の中に存在していた諸要

素を一幅のタブローの中にまとめ上げていることを指摘 しなければならないだろう。そして、鑑賞者との「三角関係」を構築することでナナの大胆な「娼婦性」を浮き彫り にするとともに、さらに『居酒屋』にはなかった贅沢さを付け加えることで、マネ独自の作品にしているのである。

マネの作品は、ユイスマンスが述べていたように、小 説の最後にスケッチされるナナの将来の姿を先取りす るものであろう。『居酒屋』のナナは、造花作りの女工で、 お洒落をするといっても「6フランの木綿のドレス」を1枚 持っているきりである。また、ナナを囲うことになる老人 は、ボタン製造で小金を貯めたブルジョワであり、彼が ナナに買い与えるのは「ウールのドレス」にすぎない。 参考までに挙げておくのは、1878年の『居酒屋』挿絵 版に挿入されたアンドレ・ジルの《ナナ》と《ナナの老 人》を描いた2枚の挿絵である【図10、11】。それに対し て、マネの絵の背景は、瀟洒なインテリアの室内であり、 彼女が身につけているのは絹の高級ランジェリーであ る。ユイスマンスはマネの絵についての記事の中で、高 級下着についての蘊蓄を傾け、それこそが、高級売春 という今日の「悪徳」vice の指標であることを記してい る。彼によれば、ナナが身につけている刺繍入りの「鈍 い光沢を持つ目の詰んだストッキング」は、ロンドン製 のものである。

今日では悪徳の貴族制(l'aristocratie du vice)は、下着に認められる。お粗末な下っ端女優は、けばけばしい衣装を見せびらかすが、真の豪奢というものは、飾りのいっぱい付いたドレスや、羽根飾りや小鳥の付いた帽子よりも、シュミゼットのレースやストッキングや可愛らしい細工の深靴に燦然と現れるのである。さらに付け加えるなら、路上の掃き溜めの上を長い間歩き回ったあとで、ある日、羽布団のベッドの上に飛び乗ることができた民衆階級の娘たちの、羨望であり夢であり理想であるのは、この布地、すなわち絹で服を作ってもらい、その上で寝ることだ。絹は、料金の高い娼婦の商標である。

ナナはしたがって、画家のタブローの中で、その同類たちにうらやましがられる頂点に達したのだ。そして、悪の道に長けた彼女は、ストッキングとミュールのエレガンスこそが、男たちを陥落させるために娼婦たちが発明したもっとも貴重な刺激物のひとつに他ならないことを知っているのだ⁴⁴。

こうした贅沢なランジェリーや靴と並んで、マネがナナに与えたもうひとつの特徴は、彼女が化粧をしているところを示したことである。すでにクレイソンの指摘にあったように、ナナは右手にパフ、左手に口紅を持ったやや不自然な姿でポーズしており、「化粧」という行為が強調されている。ここには、ボードレールが主張した「現代性」の表象を見いだすことができるだろう。よく知られているように、詩人は『現代生活の画家』の中の「化粧礼賛」Eloge du maquillage において、「女性は、偶像として崇拝されるために、身を金粉でおおわなければならない」と書き、審美的な観点から、「自然」を凌駕する「人工」の魅惑を説いた45。

女性が自らの身体に施す行為としては、いわゆる「身繕い」toilette と「メークアップ」 maquillage とがあるが、マネのナナがおこなっているのは、とりわけ後者である。しかし、19世紀の身持ち正しい婦人たちに認められていたのは、肌の手入れの範囲を超えない「自然な」化粧であって、白粉をつけたり紅を塗ったりというこれ見よがしの行為は、社会的・道徳的に逸脱したものであり、明らかに「娼婦」を意味していたのである46。

『居酒屋』の第11章にも、ナナが米の白粉 (poudre de riz)をつけようとしているところを父親に見つかる場面がある。「ある朝、彼[=クーポー]は、彼女が紙袋の中をごそごそして、顔に何かを塗ろうとしているのに気づいた。それは米の白粉で、彼女は汚らわしい趣味から (par un goût pervers)、サテンのような細やかな肌にそれを塗りつけようとしていた。彼は、粉屋の娘とののしりながら、その紙で顔の皮がむけるほどこすった。」 (p. 723) 白粉を塗る行為は、ここでも悪徳と結びつけられていることがわかる。

こうした贅沢な下着や化粧は、高級娼婦としてのナナを強調するものであるが、ユイスマンスはそこからマネのタブローには、「芸術的な官能性」l'artiste volupté が立ち上っており、そこには「乱れたベッド」le lit défaitを思わせるものがあると述べる。彼はまた、このマネの新作には、「かつて印象派以外の画家が誰ひとり描くことのできなかったもの、すなわち娼婦(la fille)」が存在していると述べて、次のように書いている。

くねる腰の刺激的な形を表現すること、潤んだ眼差しの淫らさを表現すること、薄地のリネンの下で動く肉体の匂いを感じさせること、ちらりと見える下着の豪華さを表現すること、娼婦たちの無気力さや興奮、享楽的な動物性、疲れ切った諦めを表

すこと、こうしたことすべては、この不幸な時代に、 電立美術学校が首都パリの路上に送り出す何千 人もの画家がよってたかっても、描き出すことはで きなかったものである⁴⁷。

ユイスマンスは、マネの印象派的な筆遣いを「制作のぎこちなさ」 gaucherie d'exécution と呼んでいるが、それが、娼婦たちの喚起するさまざまな動きや匂いや気分を表現していることも指摘している。われわれもすでに、ソファの上のクッションの筆触が、一種の欲望の痕跡であることを指摘したが、ナナの腰の豊かさを示すペチュートの筆触も、この絵に官能性を与えていることは確かである。

しかしながら、マネはその官能性を、ペチコートの白 の中に隠蔽しているように思われる。この絵の中心はナ ナの腰部であり、ホーフマンが指摘するように、この大 きな部分を占める明るい白によって、女は鑑賞者を挑 発しているのだが、彼女の身体の中心部は、その「まば ゆい輝きの中に消え去って、非物質化され」ているから である48。このまばゆい白は、われわれに、ゾラのデ パート小説『ボヌール・デ・ダム百貨店』(1883)の最終 章で繰り広げられる「白物の大展示会」の描写を思い 起こさせる。ここでは、ハンカチやリネン類、ベッドシー ツや婚礼道具、ありとあらゆるレース、さらにはさまざま な白い下着類が、花嫁を迎えるための巨大な閨房とな り、「燃えさかる白い炎の讃歌」を歌い上げる。「そこに あるのはただ、このめくるめくような白、すべての白が溶 け込んでいる光り輝く白であり、白い光の中に雪のよう に降り注ぐ細かい星粒だった49。」贅沢な下着の発達は、 高級商業の発達と関連づけられるが、ナナのペチコー トの白も、まさしく娼婦という「商品」のまばゆい輝きを想 起させるのである。マネの絵にはまた、18世紀ロココの ブーシェやフラゴナールの作品に見いだせるような、官 能的な装飾性が認められることも指摘しておきたい。

6.2. 1877年のサロン落選の理由——《オランピア》と 《ナナ》

この年のサロンの審査委員会は、アカデミスム系の画家エネール Henner を委員長として、カバネル、ブーグロー、ボナ、ローランスらを含む20人によって構成されていた50。マネが提出した2点のうち、《ハムレットに扮したフォール》は問題なく入選したが、《ナナ》は落選した。本論の締めくくりとして、マネの《ナナ》が、1877年のサロンに落選した理由について、まとめておきたい。

フランソワーズ・カシャンは、落選の理由は「いかが わしい」と判断された主題に加えて、マネが印象派の一 員であると思わせるような自由な筆触の技法であったと 言う。実際、1877年と言えば、ルノワールの《ムーラン・ ド・ラ・ギャレットの舞踏会》や《ぶらんこ》、ピサロの《赤 い屋根》、モネの《サン=ラザール駅》連作、ドガの《ア プサント》や《花形》などの作品が目白押しで、印象派 がもっとも印象派らしい内実を示したと言われる第3回 印象派展が開催された年である。アカデミスム派の画 家たちにとって、こうした「新しい絵画」の台頭は大きな 脅威であり、マネが展覧会には参加しないものの、彼ら の首領格と見なされていたことは確かであろう。実際、 《ナナ》はかなり明るい色彩と大胆な筆触を持っていた。 そして、上記のユイスマンスの引用にあったように、そ のような自由な筆触が生身の「娼婦」の肉体を感じさせ、 主題の「いかがわしさ」を増強させたと言えよう。

しかしながら、おそらくより大きな問題は、やはり主題そのものにあっただろう。1884年にエドモン・バジールは、この落選について、「礼儀作法」 convenances に反したためであると述べて次のように言っている。「ブーグロー氏が、泡立てたクリームでできた裸の女神たちを想像するのに発揮している、恥じらい、慎ましさ、貞潔といったあらゆる美徳の観念が、この現代のパリの女性に安息の場所を許さなかった」のである。バジールはまた、「サチュロスに身を差し出すニンフたちは、たいへん結構。しかし、下着姿のきれいな娘は禁止だ!」と述べて、サロンの審査員団を皮肉っている⁵¹。12年前の《オランピア》と同様に、神話の衣をまとっていない同時代の現実の娼婦を描いたことは、相変わらずの侵犯であった。

しかし、1877年の《ナナ》は、1865年のサロンでスキャンダルを引き起こした《オランピア》とは異なる特質を持っている。ティツィアーノを下敷きにした《オランピア》は、まだ伝統的なヌードとの関わりを色濃く持っており、黒人の召使いの存在によって、オリエンタリズムをも喚起するタブローであった。また鑑賞者の方をまっすぐに見つめるその眼差しは、一種の近寄りがたさを感じさせた。それに対して《ナナ》は、鑑賞者ににっこりと微笑みかける、より「自然な」娼婦である。彼女は下着を身につけているが、マネは、同じモデルを背後から描いた《鏡の前で》【図12】(1880年に公開)について、あるジャーナリストに「サテンのコルセットはおそらく現代のヌードだ」と語ったという52。下着姿はヌードよりも現実性を与えるだけでなく、ユイスマンスの評言にもあったように、

贅沢な下着は、高級娼婦であることの標識でもあった。

ホーフマンは、とりわけ審査員たちの感情を害し、作 品を落選させたのは、シルクハットの紳士の存在である と指摘する。そして審査員たちの中の何人かは、その 訪問客に自分の姿を認めて狼狽したのだろうと言う53。 神話や古典的な物語の枠組みを借りているわけでもな く、また道徳的な教訓を示しているわけでもないマネの 絵は、当時の公然の風習であったブルジョワ紳士と高 級娼婦の関係をあからさまに示していた。これは、1874 年のサロンに《オペラ座の仮面舞踏会》【図13】が落選 した理由と同じ側面を持つ。この絵では、黒いシルク ハットに燕尾服のブルジョワ紳士たちと高級娼婦たちの 「愛の取引」が描かれ、幾組もの親密なカップルが誕生 しているが、画面上部に切断された形で示されている 女性の脚や太腿の断片が、この場で取引されているの は性的消費のための商品となった女性たちであること を明示している54。

しかし《ナナ》が《オペラ座の仮面舞踏会》と異なるの は、金銭で買われる商品である女の方が優位に立って おり、パトロンであるはずの男を無視するような態度を 取っていることである。ロバート・ハーバートは適切にも、 「彼女は生意気な独立性をもっており、彼女を援助して いる男を支配することが出来るように見える」ことを指摘 している。これは、12年前に展示された《オランピア》と 共通する特色である55。《オランピア》は、とりわけ大きな 花束の存在によって、金銭で買われる娼婦であること が明示されている一方で、その毅然とした独立自尊の 眼差しによって、鑑賞者を戸惑わせたのであった。マネ のナナは、《オランピア》とは異なって、鑑賞者の方にに こやかな微笑みを投げかける。しかし、その微笑みは、 彼女の前に立つ誰にでも向けられているのであり、男 はいくらでも取り替えが可能なのである。その微笑みは つかの間のものにすぎず、男は、たとえ一時のあいだ 彼女を手に入れたとしても、すぐに傍らの紳士のように、 置き去りにされてしまい、無視されてしまうのである。

紳士の姿が画面の端で切断されていることは、彼が軽視されていることを表すのではないかとすでに述べたが、切断の効果はそれだけではないだろう。一般に、画面の端で切断されている人物は、画面の中と外の両方の世界に属していると考えられるが、この帽子を被ったままの紳士は、その身なりにふさわしい公的な社会の住人であると同時に、娼婦の私室を訪れる男でもある。さらに、《ナナ》のタブローに関して言えば、この紳士の切断は、画面の外の鑑賞者に、自分が立っている

外の空間と画面の中の空間が一続きであることを意識させる効果を持っている。つまり、ナナの微笑みを前にした鑑賞者(男性)は彼女に魅惑されるが、彼は彼女を占有することはできず、傍らに置き去りにされている紳士に自分の姿を重ねざるを得ない。それが彼(鑑賞者)を居心地悪くさせるのである。エドモン・バジールは、後から付け加えられた紳士は、ない方がよかったとする意見に与しており、「このコケットな女の挑発的なポーズは、この邪魔な男がいなくとも、十分に説明される56」と述べているが、これは男性鑑賞者の居心地の悪さを示しているのではないだろうか。

強調しておかなければならないことは、金銭的に依 存しながらも男に対して優位に立ち、しかも不特定多 数の男に魅力を振りまくこのナナの娼婦性は、すでに 見てきたように、ゾラの『居酒屋』におけるナナの特徴で あったことである。それをマネは、鑑賞者をも巻き込む 三角関係を構築することで、実に巧妙に視覚化したの である。すでに述べたように、マネの《ナナ》が大通りの ショーウインドーに展示されたことは、大通りを闊歩して 自分の魅力を見せびらかし、「群衆とのランデヴー」を 楽しんでいた『居酒屋』のナナと同じ状況を作り出した。 このジルーの店での展示について、ホーフマンは、「フ ラヌール(散策者)がヴォアユール(視姦者)の経験を する57」と書いているが、マネの絵の場合、鑑賞者は 「ヴォアユール」voyeur すなわち、のぞき見をする人 間ではない。このことは、娼館の女たちとやはり画面の 端で切断されたシルクハットの紳士を描いたドガの何 枚かの絵(たとえば【図14、15】を参照)と比較すればよ くわかる58。ドガの絵においては、画面の中の人物が鑑 賞者の方を見ることはないので、鑑賞者は「ヴォアユー ル(視姦者)」であるかもしれないが、マネの《ナナ》に おいては、画面の内と外は連続しており、鑑賞者は画 面に巻き込まれざるを得ない。われわれは、娼婦の私 室をのぞき見るのではなく、娼婦の私室が大通りに向 かって開かれているのである。

マネの《ナナ》がサロンに落選した理由として、最後に挙げられるおそらくもっとも大きな理由は、やはりこの『居酒屋』の人物の名前を題名に付けたことであろう。ロバート・ハーバートは、「マネは、ヒロインが娼婦であることを確実なものとするそのタイトルによって、わざとスキャンダルを招いた59」としている。ホーフマンも、老紳士の存在に加えて、「いかがわしい同時代の題名」を付けたことで、「マネは二重に因習に抵触していた」と述べている60が、それ以上、その「いかがわしさ」に踏み込

んではいない。繰り返しておくが、1877年の時点では、 ゾラの後の小説『ナナ』はまだ書かれてもいない。マネ が審査のために、《ナナ》のタイトルをつけた作品を提 出したのは、3月のことであるが、『居酒屋』はその少し 前の1月末に単行本として出版されたばかりであった。 連載中からすでに騒ぎ立てていた新聞雑誌は、より白 熱した論争を繰り広げ、「とてつもない不消化…唾棄す べき猥褻さ…胸の悪くなるような不潔さ」(ポンマルタ ン)といった非難は逆に小説の宣伝となって、版は重ね られていった。

サロンの審査員たちや同時代の公衆の多くは、『居 酒屋』のナナを知っており、その抗いがたい性的魅力と 生意気さを知っていた。彼女はまだ、後の小説『ナナ』 におけるような「男を食べる女」の相貌は現してはいな いが、すでに十分に「危険な女」であった。その「危険 性」は、彼女が単に娼婦であるというよりも、その出身階 級にあったと思われる。マネのナナが、どれほど贅沢な 絹やレースを身につけ、優雅な微笑みを浮かべていた としても、「ナナ」という名前自体が、『居酒屋』の階級と、 ゾラが小説の中でその階級に強く結びつけた飲酒、食 食、怠惰、性的放縦、狂気などの遺伝的悪癖を喚起し、 ブルジョワを恐怖に陥れるだけの効力を持っていたの である。しかも、上で述べたような、パトロンである男性 に対するナナの優位性は、後の小説『ナナ』でより一層 明らかになることであるが、彼女が金銭に一切の執着 を持たないところからくる。彼女は贅沢を好み、その浪 費は果てしがないが、それを失うことをまったく恐れな いのである。したがって、男性はナナに対して、自身の 経済力や社会的地位を支配の手段にすることはできな い。ナナは、男に金銭を要求するが、金銭に支配され ることはない。なぜなら、金のなくなった男は取り替えれ ばよいだけだからである。『居酒屋』においても、家を飛 び出したナナには、羽振りのいいときもあれば、最悪の こともあったことが記されている。ナナのこうした強さは、 その出身階級にあったのであり、彼女は「節約」や「蓄 財」といったブルジョワ的価値観とは対極の位置にあっ たのである。

ところで、《ナナ》と同じく娼婦を描いた《オランピア》のスキャンダルに関して、同時代の批評を子細に分析したT・J・クラークは、「オランピアは裸婦として、〈高級娼婦〉として描かれているが、また裸の女として、もぐりの私娼としても描かれているのである」と述べて、その曖昧で矛盾するイメージがスキャンダルの原因であったと指摘している⁶¹。つまりオランピアは、一方では、大

きな花束やアクセサリーや召使いの存在などによって 高級娼婦であるかに見えるが、他方では、貧弱な肉付き、固いポーズ、媚とは無縁の表情、観客を見返す視線などによって、下級の私娼の醜く汚れた裸体をも思わせるという両義的なイメージを持っていたことが、人々を戸惑わせたのであった。《オランピア》ではまた、「黒猫」の尻尾を立てた姿が、悪徳と淫蕩と不吉さとを喚起したが、このイメージは、ボードレールの翻訳したエドガー・アラン・ポーの同名の短編に多くを負っている。ボードレール自身も、公序良俗に反する罪で有罪となった『悪の華』(1857)の中で、「猫たち」を詩人の友としており、また「黒いヴィーナス」と呼ばれた混血の愛人ジャンヌ・デュヴァルの背徳的な美を称揚したのだった。

12年後の《ナナ》もまた、《オランピア》とはやや異なる形ではあるものの、似通った両義性を持っているのではないだろうか。つまり、外観上は、白く魅力的な肉体に高級なランジェリーを身につけ、にこやかに微笑みかける高級娼婦であるが、「ナナ」という名前が、下層階級の出自と、美しい外観や純白の下着に隠れたあらゆる不潔さや汚辱、腐敗や堕落を喚起したのである。《オランピア》の黒人女と黒猫は、ボードレールとポーにその文学的な起源を持っていたが、《ナナ》の場合もまた、ゾラの『居酒屋』という文学的参照項が、その作品に一層の「いかがわしさ」と先鋭性を与えたと思われる。

[本稿は、平成21年度~平成24年度 科学研究費補助金 基盤研究(C)研究課題「ボードレールからゾラへ、美術と文学における〈モデルニテ〉概念の継承と変容」(研究代表者:吉田典子、課題番号21520328)の研究成果の一部である。]

図1 マネ《ナナ》1877年、カンヴァスに油彩、ハンブルク、クンストハレ

図2 マネ《ニナ・ド・カリアス夫人の肖像(扇の女)》 1873-74年、パリ、オルセー美術館

図3 マネ《ステファヌ・マラルメの肖像》1876年、カンヴァス に油彩、パリ、オルセー美術館

図7 マネ《ナナ》部分

図8 マネ《オランピア》1863年、カンヴァスに油彩、パリ、オルセー美術館

図9 マネ《ハムレットに扮したフォール》1877年、 カンヴァスに油彩、エッセン、フォークワング美術館

図12 マネ 《鏡の前で》 1876-77年、カンヴァスに油彩、 ニューヨーク、ソロモン・R・グッゲンハイム美術館

図13 マネ《オペラ座の仮面舞踏会》1873-74年、カンヴァスに油彩、ワシントン・ナショナル・ギャラリー

図4 ルノワール《居酒屋》1877-78年、ペン・茶色インク・黒チョーク、シカゴ美術研究所

図5 作者不明《婦人帽子店》、ウォッシュ、フランス国立図 書館

図6 ジャン・キダン「女の後を付ける男」、『ラ・ヴィ・アミュザント』、1878-79年

図10 アンドレ・ジル 《ナナ》 1878年、『居酒屋』のための 挿絵

図11 アンドレ・ジル 《ナナの老人》 1878年、『居酒屋』のための挿絵

図14 ドガ《まじめな客》1879-80年頃または1876-77年、モノタイプ、カナダ国立美術館

図15 ドガ 《サロンにて》1879-80年頃または1876-77年、モノタイプ、パリ、ピカソ美術館

図版出典

- 図 1-3, 7-9, 12-13 Eric Darragon, *Manet*, Paris, Citadelles,
- ☑ 4-6, 14-15 Hollis Clayson, Painted Love: Prostitution in French Art of the Impressionist Era, Yale University Press, New Haven & London, 1991.
- ☑ 10-11 [Illustrations de L'Assommoir] / Gaston Latouche, F. Méaulle, grav.; Auguste Renoir, Bellenger, André Gill, dess.; Emile Zola, aut. du texte, Paris: Flammarion et Marpon, 1878.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b22001295/f49.p lanchecontact, 2011年1月5日参照。

注

- 1 Manet 1832-1883, cat.exp. par Françoise Cachin, et al, Paris, Grand Palais et New York, Metropolitan Museum, 1983, pp. 392-396. 同カタログによれば、この店が扱っていたのは、《bimbeloteries, tableaux, évantails》である。
- 2 ゾラの2つの小説については、以下の版を参照。Emile Zola, L'Assommoir, in Les Rougon-Macquart, édition intégrale publiée sous la direction d'Armand Lanoux, études, notes et variantes, index établis par Henri Mitterand, 5vols, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Editions Gallimard, tome II, 1961, pp. 371-796. Emile Zola, Nana, in ibid., pp. 1093-1485. この版については、本注において、Pl.II と略記する。
- 3 『居酒屋』において、ナナがほとんど唯一、後の「宿命の女」を感じさせるのは、まだごく幼い彼女がクーポーの転落の原因となる第4章のエピソードである。すなわち、クーポーが屋根から落ちたのは、ジェルヴェーズに連れられてやってきた娘のナナが、歩道から「パパ、こっちを見て!」とカー杯叫んだ拍子のことだった。ナナには何の悪意もなく、むしろ父親を見つけて嬉しい気持ちから叫んだのだったが、それが子煩悩な父親だったクーポーの人生を狂わせる原因となったのである。
- 4 Hofmann, Werner, Nana: Mythos und Wirklichkeit, Köln, M. DuMont Schauberg, 1973. 邦訳:ヴェルナー・ホーフマン『ナナ マネ・女・欲望の時代』 水沢勉訳、パルコ出版局、1991年、38頁。
- 5 『居酒屋』は1877年に38版、翌1878年にさらに12版を 重ね、3年後には総計100版に達した。
- **6** サロンへの提出期間は3月8日から20日まで。Cf. Tabarant, *op.cit.*, p. 304.
- 7 注13参照。タバランは、この展示について、「抗議をする者がたくさんいる中で、喝采する者たちも何人かいて、一時は警察が介入するかと思われるほどだった」と書いている。Tabarant, op.cit., p. 305.
- 8 また、1877年4月28日付で、カスティリオーネ=コロンナ 夫人はマネに宛てて、彼が夫人のために、作者ゾラの 署名入りの本を手に入れて送ってくれたことを感謝す

る手紙を送っている。これは、サロンに落選したマネの 《ナナ》がジルーの店に展示される直前のことである。 *Manet 1832-1883*, p. 393.

- **9** Pl.II, p. 1667.
- 10 注4参照。
- 11 Hollis Clayson, *Painted Love : Prostitution in French Art of the Impressionist Era*, Yale University Press, New Haven & London, 1991, pp. 67–75.
- 12 Robert L. Herbert, *Impressionism : Art, Leisure, and Parisian Society*, Yale University Press, 1988, p. 113.
- 13 J.-K. Huysmans,

 « La Nana de Manet », L'Artiste (Bruxelles), 13 mai 1877, in Ecrits sur l'art 1867-1905, édition établie par Patrice Locmant, Bartillat, 2006, pp. 77-80.
- 14 ゾラはすでに1869年に、出版者のラクロワに提示した 『ルーゴン=マッカール叢書』の最初のプランにおいて、 「花柳界を背景とし、労働者家族の娘ルイーズ・デュ ヴァルをヒロインとした小説」を構想している。このプラン の中で、ヒロインは「高級娼婦」であり、「贅沢と安易な 快楽への欲望によって道を踏みはずした女の生の悲 痛なドラマ」であることが述べられている。
- 15 同様に、両者の関係を認める見解としては、オーリアンの『「ナナ」の真実の物語』がある。Auriant, La véritable histoire de "Nana", Mercure de France, 1942. 「ゾラは『居酒屋』が終わるか終わらないうちに、ジェルヴェーズとクーポーの娘を、肉と血の化身として思い描くようになった。ゾラがマネにインスピレーションを与え、そして、いまやマネがゾラにインスピレーションを与える。」しかし、オーリアンが「印象主義によって生まれ変わったナナの姿を目の当たりにして、ゾラは『居酒屋』の続きを書こうと決意した」と述べるとき、この著者はかなり事実から離れていることがわかる。
- **16** Adolphe Tabarant, *Manet et ses œuvres*, Paris, Gallimard, 1947, pp. 299–302.
- 17 Adolphe Tabarant, *Manet, Histoire catalographique*, Paris, F. Aubier, 1931, p. 300.
- 18 マネの最初の伝記作者であるエドモン・バジールは、「紳士」が「後になって」 après coup 付け加えられたと書いている (Edmond Bazire, *Manet*, illustrations d'après les originaux et gravures de Guérard, Paris, A. Quantin, 1884, p. 101)が、「1月」という時期についてタバランはどこから情報を得ているのかはわからない。また、ホーフマンによれば、画面を子細に見ると、マネはまずソファの赤を画面の端まで描き、その後、その上に紳士を描き重ねたことがわかるという(ホーフマン、前掲書、317頁、注II-12)。
- 19 ホーフマン、前掲書、42頁。
- 20 Manet 1832-1883, op.cit., pp. 392-393.
- 21 この号の表紙には「10月23日」の日付が印刷されているが、同誌は毎週日曜日の発行であったので、特別の事情で、この号は月曜日の発刊となったのでない限り、実際は「10月22日」で、「23日」はミスプリントかもしれない。
- **22** La République des lettres : revue mensuelle / rédacteur en chef : Catulle Mendès ; secrétaire de la rédacteur en chef : Catulle Mendès ;

tion : Henry Laujol, Alphonse Derenne éditeur, 1875–1877

 $\label{linear_http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328529768/date.r=} $$ La+Republique+des+lettres.langFR $$$

- **23** *Manet 1832–1883, op. cit.*, pp. 393–394.
- **24** Eric Darragon, *Manet*, Fayard, 1989, p. 281. タバランは、グラン・ブールヴァールのカフェレストラン、トルトーニで知り合ったとしている。(Tabarant, *op.cit.*, p. 299.)
- 25 Anatole France, 《 Croquis féminins 》, in *Portraits littéraires*, ed. M. Pakenham, University of Exeter, 1979, p. 11, cité par Darragon, *op.cit.*, p. 282. また、オーリアンは、「古代のウェヌスの身体に摂政時代風の頭部」 Une tête de la Régence sur un corps de Vénus antique と述べて、その身体の古典的な均衡とロココ風の魅力を表現している。紳士のモデルについてはわかっていないが、ダラゴンによれば、オレンジ公ではないことは確かなようである。
- 26 Manet 1832-1883, op.cit., p. 393.
- 27 ホーフマン、前掲書、23、31頁。
- 28 Auriant, Les Lionnes du Second Empire, Paris, 1935, p. 117. ホーフマンによる引用、前掲書、37頁。
- 29 ホーフマン、前掲書、34頁。
- **30** Clayson, *op.cit.*, p. 69.
- 31 『居酒屋』からの引用は、注2の版による。訳文は拙訳である。この小説からの引用については、引用文の最後にページ数をカッコに入れて示す。
- **32** *Manet 1832–1883, op.cit.*, p. 392.
- 33 Clayson, op.cit., p. 69.
- **34** 次の『居酒屋』のはじめての挿絵版のためのデッサン。 Emile Zola, *L'Assommoir*, Flammarion et Marpon, 1878.
- **35** Tabarant, *op.cit.*, p. 305.
- 36 Alain Corbin, *Les Filles de noces*, Aubier Montaigne, 1978; Flammarion, 1982. 邦訳、アラン・コルバン 『娼婦』 杉本和子監訳、藤原書店、1991年。
- 37 以下の拙論を参照。吉田典子「ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』における近代消費社会とジェンダー(2)―デパートの女店員と女性の商品化――」『近代』第89号、神戸大学『近代』発行会、2002年、71-113頁。
- **38** *Manet 1832–1883, op.cit.*, p. 393.
- 39 ダニエル・アラスは、アングルの《モワテシエ夫人》の肖像において、その花模様のドレスの膝のあたりに、黒い影のような染みがついていることを見いだして、ここには画家アングルの「欲望のしるし」があるのかもしれないと考えている。Daniel Arasse, Histoires de peintures, France Culture/Denoël, 2004. 邦訳、ダニエル・アラス『モナリザの秘密――絵画をめぐる25章』吉田典子訳、白水社、2007年、230頁。
- **40** Pl.II, p. 1556.
- 41 『居酒屋』の中で、他にナナに関しては、彼女が特に造花のスミレの茎を巻く術に長けていることを表して、《un chic épatant》という表現が使われている。
- **42** Clayson, *op.cit.*, p. 69.
- 43 三浦篤 「マネの切断――西洋絵画の脱構築」 永井 隆則編『フランス近代美術史の現在――ニュー・アー

ト・ヒストリーの視座から』所収、三元社、2007年、57-87 頁。特に、第2章の「1860年代のサロン出品作と展示戦略」を参照。

- 44 J.-K. Huysmans, art.cit., p. 78.
- 45 Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, in Œuvres complètes, texte établi, présenté et annoté par Claude Pichois, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, tome II, pp. 714-718.
- 46 こうした意味で「化粧をする女」としてのマネの《ナナ》 のイメージに着目した論文は以下のものである。井方 真由子「エドゥアール・マネの《ナナ》と"化粧をする 女"のイメージ」『ジェンダー研究:お茶の水女子大学 ジェンダー研究センター年報』10号、61-74頁。
- 47 J.-K. Huysmans, art.cit., p. 77.
- 48 ホーフマン、前掲書、32頁。
- 49 Emile Zola, Au Bonheur des dames, in Les Rougon-Macquart, édition intégrale publiée sous la direction d'Armand Lanoux, études, notes et variantes, index établis par Henri Mitterand, 5vols, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Editions Gallimard, tome III, 1964, p. 797.
- **50** Tabarant, *op.cit.*, p. 304.
- **51** Bazire, *op.cit.*, pp. 100-102.
- **52** C. Delaville, « Edouard Manet », *L'Evénement*, 31 mai 1881, cité par Darragon, *op.cit.*, p. 281.
- 53 ホーフマン、前掲書、159頁。
- 54 Linda Nochlin, ≪ Manet's Ball at the Opera », in The Politics of Vision, Essays on Nineteenth-Century Art and Society, New York, Harper & Row, 1989, pp. 75-94.
- 55 Robert L.Herbert, op.cit., p. 112.
- **56** Bazire, *op.cit.*, pp. 101-102.
- 57 ホーフマン、前掲書、36頁。
- 58 マネとドガの比較については、以下を参照。Robert L.Herbert, *op.cit.*, pp. 112-113. 及び、ヴィクトル・L・ストイキツァ「蒸発そして/あるいは集中――マネとドガの肖像〈自画像〉をめぐって」『絵画をいかに味わうか』 岡田温司監訳、平凡社、2010年、249-295頁。
- **59** Robert L.Herbert, *op.cit.*, p. 112.
- 60 ホーフマン、前掲書、160頁。
- **61** T.J.Clark, *The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and his Followers*, Princeton University Press, 1984, p. 131. 《オランピア》の問題に関しては、次の論考も参照。三浦篤「マネ《オランピア》――横たわる裸婦像の集約と解体」浦一章他著『ヴィーナス・メタモルフォーシス 国立西洋美術館「ウルビーノのヴィーナス展」講演録』所収、三元社、2010年、171-222頁。

■執筆者について

吉田典子(よしだ・のりこ)

神戸大学国際文化学研究科教授。専門はフランス文学および視覚文化論。ゾラと印象派画家に関する論文に、《 De la toile au texte —— Berthe Morisot et la genèse d'*Une page d'amour*》, in *Zola à l'œuvre*, textes réunis par Gisèle Séginger, Presse Universitaire de Strasbourg, 2003など。訳書に、ゾラ『ボヌール・デ・ダム百貨店』(藤原書店、2004年)、ダニエル・アラス『モナリザの秘密——絵画をめぐる25章』(白水社、2007年)など。

■Notes on the Contributor

E-mail: ynoriko@kobe-u.ac.jp

Noriko Yoshida is Professor in French Literature and Visual Culture at Kobe University in Japan. Her articles on Zola and Impressionists include « De la toile au texte —— Berthe Morisot et la genèse d'*Une page d'amour*», in *Zola à l'œuvre*, textes réunis par Gisèle Séginger, Presse Universitaire de Strasbourg, 2003. She is the translator of Zola, *Au Bonheur des Dames*, Japanese translation, Tokyo, Fujiwara-Shoten, 2004, and Daniel Arasse, *Histoires de peintures*, Japanese translation, Tokyo, Hakusuisha, 2007, etc.