

コラージュ絵本作家 Sara Fanelli の言語

～狼をめぐるディスコースの考察～

岡田 和也

THE PRESENT STUDY ATTEMPTS TO INVESTIGATE THE SIGNIFICANCE OF SARA FANELLI'S PICTURE BOOKS, FOCUSING IN PARTICULAR UPON THE FUNCTION OF LANGUAGE. IN THIS PAPER THE MOST FEASIBLE POINTS FROM HER WORKS FOR THE DISCUSSION WILL BE EXPLORED AND EXAMINED WITH THE ULTIMATE AIM TO DEMONSTRATE THE DEPTH OF HER MANIPULATION OF LANGUAGE.

本論文は、Sara Fanelliのコラージュ絵本作品のストーリーをとりまく言語の機能を議論することを目的としている。英語教材としても非常に魅力的なSara Fanelliの作品におけるディスコースとして言語を、映像（そしてコラージュの手法）との連関性での、その言語操作の意義を探る。

Keywords : Sara Fanelli, Wolf, 言語とコラージュ, 英語絵本, 英詩と伝統

0. はじめに

サラ・ファネリ (Sara Fanelli) が著した作品は、彼女が数々の国際的賞を受賞している独特のスタイルを縦横無尽に操り創り出したもので、その中でも様々な狼を巡る作品群における言語の機能性に注目してみると、ファネリの言語観のみならず、コラージュの手法における言語の問題と意義深さが分かってきます。

作品に潜む言説・ディスコースの特徴を、バフチンの理論を応用的に視座にとりこんで読み解くことで、議論を進めてみようと思います。

1. *Wolf* (1997)

始まりのシーンです。見開き2枚分の文章――

One sunny day Wolf decided to take a walk into the city to make some new friends./

On the road he met a woman searching for her glasses.

眼鏡が外れてしまったおばあさんの眼鏡に、なんと、狼の目は、ウルフのWの文字が… ([図版①] 参照: [図版②] は表紙)。靴ばかりが目立って、黄色の左側のと、右足のオレンジの、それぞれ緑と赤のドットが可愛らしい靴だけだけど、そのうえに、なにやら細く生えた植物かなにかのように、薄い陰影だけの、存在感のない可愛そうな狼がいるわけです。それこそ影のような狼。

続くシーンは、

Wolf tried to be helpful, and found them for her. But after she had put them back on and could see again, she peered at Wolf and began chasing him away. "I guess you can't stop to chat," Wolf said as he ran.

岡山大学大学院教育学研究科, 社会・言語教育学系, 英語教育講座 700 - 8530 岡山市北区津島中3 - 1 - 1

岡山大学教育学部英語教育講座 700 - 8530 岡山市北区津島中3 - 1 - 1

Language in Collage: Sara Fanelli's Picture Books and Discourse

Kazuya OKADA (kazokada@cc.okayama-u.ac.jp)

Department of English Language Education, Division of Social Studies and Language Education, Graduate School of Education, Okayama University, 3-1-1, Tsushima-naka, Kita-ku, Okayama city 700-8530

「あらら、まあまあ」、逃げないでおしゃべりしてもらえないって、ことなんだあ、と狼くん。驚愕の様子は、眼鏡で再び表されています。びっくりマークがつくれるようになって、右の上には矢印通りに逃げていくおばあさんです。

ええ、ところで、サラ・ファネリは、ある日本の滞在の間のトークで、(それに筆者も参加したのですが、)「ボタンの作品をみせていると、狼に子どもに関心が集まったの」と言っていました。

そのボタンの作品とは、*Button* (1994) のことで、黒地にボタンのイメージが中心に置かれ、その周りに登場するキャラクターがぐるりと描かれています。作品に現れるキャスティングは、

- ボタン
- ボタンの持ち主
- 女の子
- 農夫
- そして、狼
- こぶたちゃん (三匹います)
- それから、可愛そうな家をなくしたカタツムリ

の面々です。

この作品、まずは普通に、「家族に」、そして「友人」に捧げる、ってなってるのですが、面白いことに、それに加えて、「月に [捧ぐ]」ってあるくらいなので (To my family, my friends, and the moon), 結構変わっているからこの絵本は魅力的です。

さて、このお話の始まりの部分はどういうと――

Once upon a time there was a man who had a coat with beautiful red buttons that he liked very much. But one button decided to see the world. He pulled and stretched and ping! he was free./

The button fell into a pocket, through a hole and kept falling until he bounced the grass. The button's adventures had begun. /

Along came the little girl, who saw the button and rolled it along as she ran, faster and faster. The button rolled ahead, further and further.

続いて――

It came to rest in a farmer's field. Button ended up in a wide field where a peasant found him./ The farmer's cart had lost a wheel, so the button was soon carrying straw to the market./ But the farmer wasn't very good at putting on wheels, because this one fell off, too. The button rolled right up to a wolf, who knew a good thing when he saw it.

ここです、ここ。いよいよ、狼の登場なのです。どれくらい、子どもは反応するのでしょうか。そして、そう反応させてしまうのは、なんなのでしょう。 ([図版⑨] 参照) お話の続きです――

The wolf 著者注* took the button home and had a new plate. But one pig saw it. "I could use that button," he thought. When the wolf fell asleep, the pig pushed the button home with his snout. {h}e ate a good super and went to bed but the Pig saw Button through the window and/ took away Button 著者注** to his home./ The other little pigs admired their new weather wane, which would tell them the way the wind blew. And the wind did blow --- and blow --- and blow--- from every direction. / It blew the button right off the roof, and into a sad homeless snail./ The snail adopted the button, and they each had a home./ Together they explored the world Together they explored the world/ Until, one day, the owner of the button, who had never stopped for his beautiful red button, found them./ And the round red button had come full circle, just like this story.

* (残念ながらここでは、まだ、小文字表記です。)

** (ああ、ここでは、ボタンが主役だから大文字なのです。)

途中のところで、“run” “run” “run” “run” “run” “run” “run” “run” “run” “run” “run” が、車輪になったボタンのまわりに、貼り付けてあるし、また、鳥が、のっているんだけど、その輪郭とかが、はりつけてあったりするの、なんともいいのです。最後は、「こうしてボタンはぐるりとまわって戻ってきたんです

ね」って感じの、円環神話の形体の属性さえもって
終結しています。

さて、でもですね、この物語の主役のボタンが、
最後に、うまくカタツムリの家にボタンがなりました、
っていう終わり方は、きれいだけど、でもそれ
よりも、やっぱり狼が魅力をもっている、っていう
のはどうことでしょうか。どうして、なんでしょう。
どうして、なんでしょうね。

2. Wolf as Devil

では、その子どもからの反響がいいキャラクター
であるとサラ・ファネリ自身がコメントし、その狼
が主役になって描かれた作品 *Wolf* を創ったファネ
リの狼へのスタンスはどのようなものでしょうか。

マリーナ・ワーナー (Marina Warner) は、ファ
ネリの近著 *Sometimes I Think, Sometimes I Am*
(2009) の序文で (・・・あ、これを巻頭文という
かも知れないけれど・・・) こんな風に切り出して
います。つまり――

I met Sara Fanelli through her monsters,
and I saw that here was an artist who could
do things with "Poetic Creatures".

この "Poetic Creatures" というフレーズは、Thomas
Browne が使った言葉ですが、サラ・ファネリほどに、
「詩的な動物」を描いている人はいない、と、マリー
ナ・ワーナーは、言うのです。ここらあたりに、狼
を描くときのサラ・ファネリの技量があるような気
がします。

Sometimes I Think, Sometimes I Am の最初の章、
CHAPTER のタイトルは、"Devils and Angels" です。
その中の、サラ・ファネリによる悪魔たちが、なん
となく彼女の描く狼に似ているのです。(実際、マ
リーナ・ワーナーは、"pictures can act like devils or
like the wolf (whom Sara's devil surely resembles)"
と言及しています)。

Oscar Wilde と Robert Louis Stevenson の引用で
描かれたカード (どちらもそれが人生を象徴するも
のなのですが) のモチーフの作品に悪魔/狼が登場
しています ([図版③と④])。同じ1枚のカードの
中に、キング (K) とクイーン (Q) の文字がある
のはおかしいのですが、さらに、ジャック (J) ま
であります。10の数字のカードだから、10人の影
の人、あるいは、赤で塗られた踊る人影。その絵の
引用のものは――

One should always
play fairly
when one has
the winning cards.
(Oscar Wilde)

Life is not a matter
of holding the good cards,
but of playing
a poor hand well
(Robert Louis Stevenson)

それぞれ、真ん中、と、右端の下に描かれたのが悪
魔、それで、その最後の方にオブジェのようにつく
られたキャラクターをみると、狼そっくりであるこ
とがわかります ([図版⑤])。ここに書いてある引
用は、Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey,
James Joyce の3人からで、それぞれの悪魔像が含
まれているものです。

加えて、Daniel Defoe, 諺のひとつ、それに Mary
Bly と St Jerome の4人からの言葉。その横には、
最初のカードのモチーフのなかで、もっと存在感の
ある王なる悪魔が現れています。

His laws are easy, and his gentle sway
Makes it exceeding pleasant to obey
(Daniel Defoe)

Where the devil can't go
He sends his grandmother.
(General Proverb)

A stale mind
is the devil's breadbox
(Mary Bly)

Be ever engaged,
so that whenever
the devil calls
he may find you occupied
(St Jerome)

Coleridge のさらなる名言「悪魔の釣り針がみえる、
でもそれでも、餌をつつきたくなくなってしまう」は、
絵の左上に、サラが好きな矢印が、悪魔の尾っぽの
先と呼応するようになりながら、大胆なタッチで仕
上げられています ([図版⑥])。

3. Wolf 中の笑い

では、その子どもからの反響がいいキャラクター
である狼が主役にされてある、*Wolf* でのサラ・ファ
ネリのスタンスはどんな風なのでしょう。

物語そのものにもどってみましょう。先ほどの引

用の続きから再開です——

Down the road, Wolf saw a man working underneath a big bright car. Wolf wanted to help him, and began to hand him tools./ When the car was fixed, the man stood up. "Go away!" he cried. And he chased Wolf toward town./ Soon Wolf found a group of children playing with masks. They thought that he too was wearing a mask and asked him to join the game. Wolf was happy to play with them./

これは、カーニバルのよう…。祝祭のよう…。あやしい、不可解な雰囲気をもっているのが、透けてみえます（[図版⑦]）。カーニバルといえば、批評家バフチンが、いろいろの考察をしていますが、そんな中で——

Carnival is not a spectacle seen by the people; they live in it, and everyone participates because its very idea embraces all the people. (Bakhtin 7)

It was most clearly expressed and experienced in the Roman Saturnalias, perceived as a true and full, though temporary, return of Saturn's golden age upon earth. (Bakhtin 7-8)

と示しています。加えて、カーニバルの一般化を敷衍して、バフチンは、Romanic grotesqueとMedieval and Renaissance grotesqueの違いに触れ、こう述べます。

The world of Romantic grotesque is to a certain extent a terrifying world, alien to man. All that is ordinary, commonplace, belonging to everyday life, and recognized by all suddenly becomes meaningless, dubious and hostile. Our own world becomes an alien world. Something frightening is revealed in that which was habitual and secure. Such are the tendencies of Romantic grotesque in its extreme expression. If a reconciliation with the world occurs, it takes place in a subjective, lyric, or even mystic sphere. On the other hand, the medieval and Renaissance folk culture was familiar with the element of terror only represented by comic monsters, who

were defeated by laughter. Terror was turned into something gay and comic. (Bakhtin 39)

さて、仮面を被っていたシーンのその後はこう続いていきます——

But something was wrong .../

because when the children took off their masks, they realized Wolf didn't have one on. So they ran away as fast as they could./

Wolf was sad because the children did not want to be his friends. But also had an idea: If he did wear a mask maybe the people he met would not be afraid. Wolf thought a haircut might help too, so in his new mask he went into the first barber shop he could find./

But when the barber discovered that his customer was really a wolf, he started chasing after Wolf with his razor! Running to escape the barber, Wolf reached a garden where he hid to catch the breath.

ここがまさに、コミカルなところでしょう。この理髪師に追いかけるので、その場面に、「『セビリアの理髪師』の音符を使っている」と、サラはインタヴューと告白して、秘密を明かしていますが、そのユーモアがさらにこのシーンを面白くしています。（実はなかなかそこまで深く読むことは難しいのですが…。実際にトーク講演で聞いた貴重なコメントです。）

その後もつづけて（狼さんには悪いんですが）コミカルは止まりません——

Before long the gardener arrived and began watering the plants./

To keep from getting wetter, Wolf had start running again. It seemed everyone was after him.

大変です。みんながみんな、追いかけてきてしまい

ます。狼には散々です。

Wet and alone, Wolf's heart sank. He had tried so hard to be friendly, but everyone thought he was fierce and scary.

バフチンの "Terror was turned into something gay and comic." の要素がここにあるように思うのです。バフチンが "element of terror only represented by comic monsters, who were defeated by laughter" と指摘したと先に触れましたが、この姿が実は狼にはあるのではないかと、つまり、子ども物語の現代絵本にも通底的に内包されているのではないかと考えられます。

そうして、最後に狼を囲む周りの様子が変わって終末部分に向かいます――

Suddenly, as Wolf was wandering home, he caught sight of someone who smiled at him. Wolf was so happy to see a friendly face that he instantly told her all about his misadventures in the city./

As his new friend listened, so did the people who had been chasing him. "We were mean!" said the barber. "We were wrong to think Wolf was a ferocious creature!" said the woman./

They followed Wolf and his new friend into the forest. There they came upon a family of wolves having a wonderful picnic. The family invited Wolf and all his new friends to join in --- and no one ever thought Wolf looked scary again.

ここでやっとで狼のお話はハッピー・エンディングとなるのです。

4. 「どこお～おおおかみ」

サラ・ファネリは、クリストファー・リード (Christopher Reid) との組で詩集を出版しています。2000年に Single Award を受賞している『アルファベチャりんことばのじてんしゃ』(Alphabicycle Order) という題目。その詩集の中の、Wの項目に、リードが "Wherewolf" と題した作品に、狼がファネリの挿絵となって登場します ([図版⑧] を参考)。

作品は、各行ごとにインデントが絡ませてあって、押韻が各行で間をおいてきちんと機能している構造を持っています。一気に引用してみましよう――

"Wherewolf"

There was a howl
heard in the night
that made the screech-owl
freeze with fright
the cat on the wall
cease caterwauling
the flittermouse fall
and deep on falling
its tiny voice
struck utterly dumb
by the strange new noise
that had suddenly come
a bleak keen
from the heart of nature
the wail of a lean
and loping creature
lost and dying
and full of fear
eternally crying
Where am I? Where ...?
(Alphabicycle Order 36-37)

が、全貌です。

すこしずつ、解説していってみます。「遠吠えが／夜聞こえ／それでメンフクロウが／怯えて固まる」として、吠える声の主は、直接には描かれ始めません。続く部分でも、猫や蝙蝠の様子で、間接的に、つまり、ひっそりと描かれています。「壁の上の猫が／ギャーギャーわめくのをやめてしまって／蝙蝠が小さな声を落とし／落とし続けて／もう全くモノもいなくなってしまう／(静けさが広がって) そんなになってしまったのは、突然の聞き慣れない奇妙な耳慣れない叫び声のせい」なのです。それが、泣き叫ぶ悲嘆の叫びなのです。

正体の動物の「わびしい悲嘆の叫びは／大自然の奥から伝わるもの／瘦せてのそりのそり歩くそいつの／泣き叫びは／止み、聞こえなくなるが／募る不安のため、／泣きながらの声が続く…／オレはどこ？オレは…？」

["howl"/"screech-owl"] ["night"/"fright"] ["wall"/"fall"] ["caterwauling"/"falling"] ["voice"/"noise"] ["dumb"/"come"] ["keen"/"lean"] ["nature"/"creature"] ["dying"/"crying"] ["fear"/"Where"] というスマートな脚韻の構造の中で、わびしい泣き声が、描かれています。タイトルの "Wherewolf" は "w" の頭韻で作られているもので、方角感覚のない様子を、原文の内容をコミカルに方位磁石をもつ姿にしています。おおかみ、が、どこかわからな

くなっている。存在が危ない。どこおお～おお（なのお～）狼，という具合に。「どこおお～おおおかみ」という日本語タイトルにしてみました。最後の1行も原文がイタリックなのを，サイズを小さくすることで表しています。

5. まとめ

コラージュ絵本作家のサラ・ファネリの作品にみられる狼の絵がかれ方，意義付けの可能性を試みましたが，サラ・ファネリ個人は，狼と同じくらい犬が好きで，モチーフに，イメージに，あるいは一冊の本全てを犬のお話にしていたりします。

コラージュの絵本作品の言語機能を分析してきましたが，例えば最近出版された画集で，Mark Borthwickによる*Not in Fashion* (Rizzoli 2009) は，コラージュとその中の文字（言語）の問題を前景化していて非常に興味深いものです。これらのいわゆ

るアート分野での言語の使用の問題をこれからも続けて解明して行きたいところです。

引用文献

Bakhtin, Mikhail. *Rabelais and His World* (Indiana University Press, 1984)

Borthwick, Mark. *Not in Fashion* (Rizzoli, 2009)

【Sara Fanelli's Works】

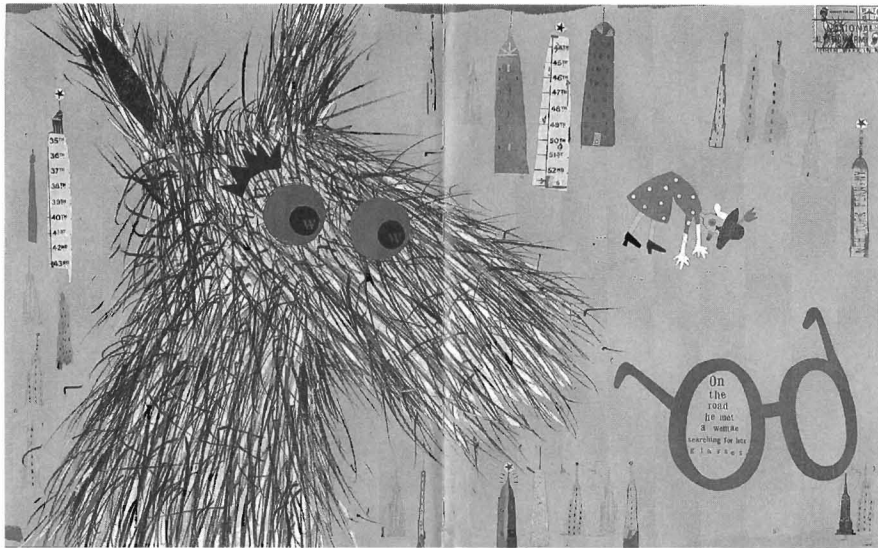
(2009) *Sometimes I Think, Sometimes I Am* (Tate Publishing)

(2001) *Alphabicycle Order* (Ondt & Gracehoper)

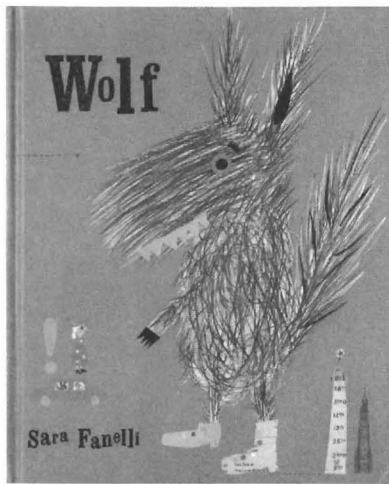
(1999) *All Sorts* (Poems by Christopher Reid, Drawings by Sara Fanelli: Ondt & Gracehoper)

(1997) *Wolf* (Dial)

(1994) *Button* (ABC/The All Children's Co.)

図版①

図版②

図版③

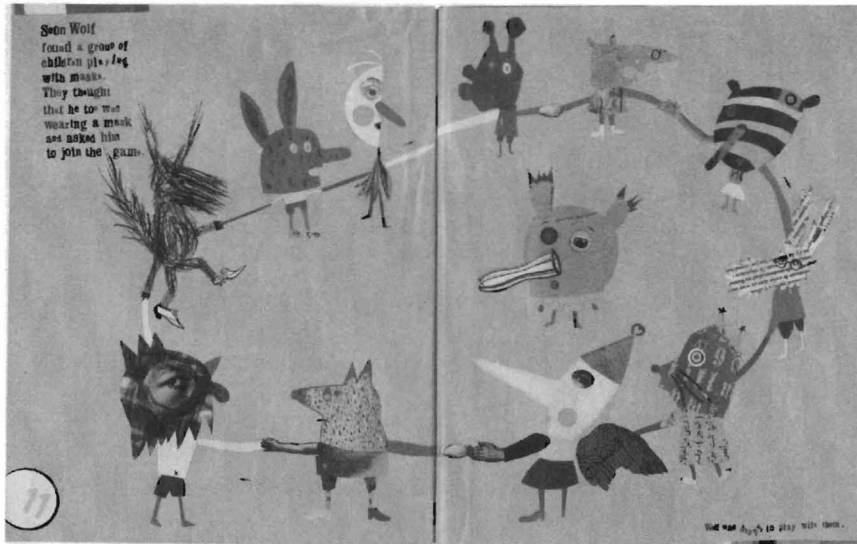
図版④

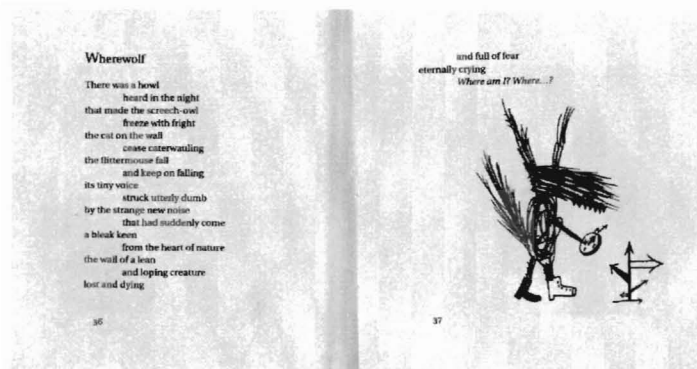
図版⑤

図版⑥

図版⑦

図版⑧

図版⑨