Henry James の"The Last of the Valerii" に於ける"picturesque"について

森

豪

On the Picturesque in Henry James's "The Last of the Valerii"

Tsuyoshi MORI

This paper's aim is to study what an idea, the picturesque in Henry James's "The Last of the Valerii" means. The picturesque is referred to beauty in a picture. It relates to the surface of an object, but has no relation to the deep structure of the object. It is not connected with any intellectual working of an observer. And it is embodied as a character, a count in the work.

"The Last of the Valerii" is told by a painter whose American god-daughter gets married with an Italian count. The painter calls the count "a picturesque hunband." The count is good and strong and handsome. He has a beautiful form, but has no spirit. He has an old historical background as an Italian, but he can not connect the historical with the present. He can catch the past only by his outward sense without intellectuality. When Juno, a Greek statue, is exvacated from the soil of his villa, he is taken away from the present to the past by Juno, and he forgets his wife whom he loved so much. That accident is due to his lack of spirit, which means that he is a "picturesque" man.

I

Keats が Wordsworth の 特 質 を "the egotistical sublime"と言ったことが象徴するように, Wordsworth を "sublime" の詩人と考えるのは一般的なことだと思われる。Wordsworth が最も "sublime" な情景と考えたの はアルプスの情景である。彼は Descriptive Sketches¹¹に 於てアルプスの情景を次のように描いている。

'Tis storm ; and hid in mist from hour to hour All day the floods a deeper murmur pour, And mournful sounds, as of a Spirit lost, Pipe wild along the hollow-blustering coast, 'Till the Sun walking on his western field Shakes from behind the clouds his flashing shield. Triumphant on the bosom of the storm, Glances the fire-clad eagle's wheeling form ; Eastward, in long perspective glittering, shine The wood-crown'd cliffs that o'er the lake recline ;

Wide o'er the Alps a hundred streams unfold, At once to pillars turn'd that flame with gold ; Behind his sail the peasant strives to shun The west that burns like one dilated sun, Where in a mighty cubicle expire The mountains, glowing hot, like coals of fire. (11. 332-347)

激しく荒れる嵐の彼方から日没時の日光が射しこむ様 が描かれているが、興味深いのは彼がこの詩行につけた 注²⁾である。その注によれば、彼はこれらの sketches に "picturesque"のタイトルをつけようと思っていたけれ ども、アルプスの描写に至ってそのタイトルが相応しく ないように思った。アルプスの"sublime"な様を描こう とすれば、「絵画の冷やかな規律」("the cold rules of painting")では十分に自分の得た「感動」("emotions") を伝えられない。一枚の絵としてこの情景を表現しよう とすれば、光を落として陰影をつけなければいけない。 しかし彼はその場の「印象」("impression")に忠実に光 によって"sublimity"を表現したのである。ここで注目 しておきたいのは、想像力と結びついている「感動」や 「印象」を"picturesque"という概念が包みきれないと いうことである。

豪

"picturesque"と違って想像力による「感動」や「印 象」と密接な"sublime"な情景は、アルプスの情景の一 部と考えられる"The Simplon Pass"にも描かれている。 その情景は先に引用した嵐の情景と同じような「凄まじ い情景」("the sick sight") である。明らかな違いは、 情景描写の後につけ加えられた次の詩行である。

Tumult and peace, the darkness and the light-Were all like workings of one mind, the features Of the same face, blossoms upon one tree, Characters of the great Apocalypse, The types and symbols of Eternity,

Of first, and last, and midst, and without end.

(11. 15 - 20)

情景全体を「一つの精神の働き」("workings of one mind")と見なし,「永遠の典型と象徴」("The types and symbols of Eternity")と考えている。ここには高度な精神性と時間意識がある。彼の得た「感動」や「印象」が一つの"idea"として表現されている。そしてそのようなものも"picturesque"の範囲を越えるものだと思われる。

本稿で考えようと思っているのは、Wordsworthの "sublime" や "picturesque" ではない。Henry James の "The Last of the Valerii" に於ける "picturesque" を考えるのが本稿の目的である。その場合のヒントとな るように Wordsworth の "sublime" と "picturesque" を垣間見ておきたかったのである。

II

"The Last of the Valerii"³は1874年に"Atlantic Monthly"に発表されたもので, アメリカ娘とイタリアの 旧家の青年伯爵との結婚を扱っている。そこで伯爵は, 語り手である画家によって"a picturesque husband"と 呼ばれている。伯爵は"picturesque"を表象していると 言え,彼を考察すれば,"picturesque"の性格を知ること ができるように思われる。

この作品は、二人の結婚後二人の住む邸宅内に"Juno" の彫刻が発掘される事件を境に二つに分けられる。それ に応じて伯爵も二つの異なった姿を示している。まず前 半の伯爵の姿から見ていきたい。ローマで画家の「娘」

("god-daughter")は、画家に伯爵を婚約者として紹介 した。画家は外人との結婚に好感を抱けず当惑したが、 二人は「絵画的視点から見て」("from the picturesque point of view")「お似合い」("a strikingly well-assorted pair")であった。「娘」は、伯爵の「威厳」("grandeur") に魅了されている。画家に言わせれば、彼の「威厳」な どは「王女の雰囲気や習慣」("the air and almost the habits of a princess")を備えている「若いアメリカ娘」 ("a young American girl")にとってとりたてて言う ほどのこともなかった。「娘」は彼に恋をしたばかりに魅 了されていたのである。

伯爵は「威厳」を備えていると同時に、「美」("beauty") を備えていた。彼は非常に美しく、「並の美しいローマ人 にない異様な美しさ」("a more significant sort of beanty than is common in the handsome Roman race")を備えていた。彼には「一種の表現し難さ」("a sort of sunken depth of expression")があり、その笑 みは「重々しく鈍い笑み」("a grave, slow smile") で 「知性の閃き」("quickness of wit")を感じさせない。

しかし彼には「娘」の幸福を約束するような「実直さ」 ("an unimpassioned intensity of feeling")があった。 また彼には「彼の国の人の気軽な都会性」("the light, inexpensive urbanity of his countrymen")がなく,理 解してからはじめて反応するような「き真面目さ」("a sort of heavy sincerity")があった。結論として画家は、

"He was perhaps a little stupid."と言っている。彼 は「愚鈍」なのである。姿や形は美しいが知性が欠如し ている。

過剰な感情移入をしない画家の目と伯爵に恋をしてい る「娘」の目は違う。彼女は彼を「善良」("good")で, 「逞ましく」("strong")て、「勇敢」("brave")である と思っている。「逞ましさ」という点では画家も「娘」に 同意する。彼は「ヴァチカンの胸像」("some of the busts in the Vatican")のようである。彼の顔の造りは、「力 強く,見目良く、男らしい」("powerful, shapely, and manly")ものである。しかし彼の顔に感情の変化が見ら れず、その目は「磨いた瑪瑙」("a pair of polished agates")のようであった。彼は美しい容姿、形態を備え たところにのみ価値のある、精神性の欠如した人物であ る。

更に画家は伯爵の精神性の欠如を決定づけるかのよう に,彼には「奇妙な単純性」("a strange simplicity") があり,"ideas"が全く備わっていないように思えると述 べている。彼には「信念」("beliefs")も「希望」("hopes") も「恐怖」("fears")もなく,「感覚」("senses")や「欲 求」("appetites")以外のなにものも備わっていないよう に見え,彼が自分の「指の爪」("finger-nails")を見なが らぶらついている様を見ていると,彼に"soul"があるの か疑わしくなってくると述べている。

伯爵は "a picturesque man" と呼べる。その彼に "ideas" も "soul" もない。Wordsworth のいう「外面

的感覚」("the outward sense") (The Prelude, XI, 188) のみの人間である。最初に垣間見た Wordsworth の "sublime" と "picturesque" との相違と比較しても "picturesque"という概念はここに於ても精神性を含み うるものではないように思われる。"picturesque"が精神 性を含まないと言ってもそれは "ideas" や "soul" など の高度な精神性のことである。「外面的感覚」に対しては 十分魅了する力を備えている。そのいい例が伯爵と「お 似合い」である「娘」である。「似た者同志」という言葉 があるが、似た性質をもつものが互いにひきつけあうよ うである。「娘」は伯爵に恋をしている。「娘」の恋その ものが彼女の精神性の欠如を示し、結婚の際に問題とな った宗教に関して伯爵と同じように軽々しく改宗を申し 出ることにもそれは示されている。しかし彼女が「愚鈍」 であると画家は説明していない。彼女には「すぐれた絵 画感覚」("a capital sense of the picturesque") が備わ っているのである。しかしながら、これが高度な精神性 を含んでいるとは言えない。伯爵も画家の描いた"copy" とその "original" を見比べる透れた能力を備えていたか らである。これらは「外面的感覚」に属するものと考え るべきである。

「愚鈍」は「外面的感覚」と共存しうる。「愚鈍」ゆえ に事象が「外面的感覚」のみでとらえられるとも言える。 「愚鈍」でなければ、「外面的感覚」でとらえられたもの の精神化が図られることであろう。伯爵は次のようなこ とを述べている。

I'm an old Italian, and you must take me as you find me. There have been things seen and done here which leave strange influences behind ! They don't touch you doubtless, who come of another race. But they touch me, often, in the whisper of the leaves and the odour of the mouldy soil and the blank eyes of the old statues. I can't bear to look the statues in the face. I seem to see other strange eyes in the emptysockets, and I hardly know what they say to me. I call the poor old statues ghosts. In conscience, we've enough on the place already, lurking and peering in every shady nook.

Don't dig up any more, or I won't answer for my wits !

(p.266)

```
これらの言葉は、「娘」の母親に「娘が伯爵と全く同じ
くらいに愛しているのは邸宅よ。」("It's the Villa she's
```

in love with, quite as much as the Count") と言わせた 程結婚後二人の住む邸宅に関心を持ち,「模様替え」 ("refurnishing the Villa") を夢見ていた「娘」が、邸 内に埋没しているかもしれない彫刻の発掘を伯爵に提案 したのに対し、伯爵が答えたものである。伯爵は「歴史 を背負ったイタリア人」("an old Italian") である。「こ の土地の過去の出来事」("things seen and done here") が彼に影響し、「木の葉のさざめきやかび臭い土地の臭い や古い彫像の虚ろな目 |("the whisper of the leaves and the odour of the mouldy soil and the blank eyes of the old statues")となって彼に接触("touch")する。彼は 彫像の顔を見ることができないし、彼に何を語りかけて いるかほとんど分らない。古い彫像を「幽霊」("ghosts") だと思っている。「幽霊」はこの地に十分なほどはびこっ ており、これ以上発掘してほしくない、やめてくれなけ れば、頭がどうにかなってしまうと彼は叫んでいる。

伯爵には「接触」を感じる感覚がある。しかしそれを 思想化したり,そこに"ideas"を見るような精神性が欠 如している。過去は現在に影響している。しかしそれは 感覚的な意味に於てである。精神性によって過去と現在 が能動的に作用しあうのではない。その意味に於て過去 と現在は切れているのである。

伯爵の拒否にもかかわらず,発掘は行われる。発掘が 始まるや伯爵は異様に熱意を示すようになり,作品は後 半部に入る。伯爵は前半部になかった姿を示す。"Juno" 像が発掘され,伯爵はこの美しい女神像の虜になってし まい,妻を避けるようになる。奇行を繰り返し,その姿 は気違いじみて見えるけれども,彼は「僕はとてつもな く幸福なんだ」("I'm prodigiously happy.")と言う。か って彼は "Hermes" 像を恐れたけれども,今や「世界で 最も親しげで楽しいもの」("the friendliest, jolliest thing in the world") になり,彼に話しかけてくれると 言う。妻は、「あの人は決してきついことを言わないし, 責めるまなざしで私を見たりしない。ただ私と縁を切っ てしまっただけ。私は彼の生活からはみ出てしまった。」

("He has never uttered a harsh word or given me a reproachful look. He has simply renounced me. I have dropped out of his life. ") と言い,「あの人の Juno が 現実で私は架空のものよ。」 ("His Juno's the reality : I'm the fiction!") と叫んでいる。

伯爵は、"Hermes"像が語りかけてくれると言ってい るけれども、彼がなんらかの"ideas"を受けとっている かは疑わしい。彼は今や現在を忘れ、過去に生きている。 彼は現在に働きかけることを忘れている。妻の「縁を切 ってしまっただけ」や「はみ出てしまった」という言葉 が、彼の現在との関係の無さを表わしている。彼は過去

豪

と現在を精神的に結合出来ないのである。少しでも精神 的な結合が可能な人間ならば、妻に対して「きついこと」 や「責めるまなざし」を与えたであろう。それがない。 過去へ行きっばなしである。これは同時に現在に於ける 彼の存在感の乏しさを示している。その原因は、彼の精 神性の欠如にある。後半部に於て愛していた妻に冷淡に なるという前半部とは異なった姿を示した伯爵だが、根 本的には変わらない。

絶望した妻は、"Juno"を再び土中に戻す。戻すことに よって伯爵は再びもとの姿に戻る。戻したことを喜びさ えするのである。いとも簡単な結末であり、その簡単さ が伯爵の意識構造を示しているように思われる。伯爵に は「外面的感覚」があるけれども、"ideas"がない。伯爵 に於て過去と現在が精神的に、重層的に結合されること はない。そしてそれこそ"picturesque"の美しい形態の 底にある性格である。"picturesque"は、「外面的感覚」 に依存した単一構造である。

III

以上のような "picturesque" の性格は, Daisy Miller 4) (1878) という作品にも見出せるように思われる。 "The Last of the Valerii" の伯爵は, 美しい形態を備えた人 だが, "ideas" がなく,「愚鈍」であった。 Daisy Miller の Daisy にも伯爵と似た要素が見られる。彼女はこの上 なく美人である。そして "innocent" である。この作品の もう一人の主人公である Winterbourne は, Daisy を理 解しかねて次のように煩悶している。

Never, indeed, since he had grown old enough to appreciate things, had he encountered a young American girl of so pronounced a type as this. Certainly she was very charming ; but how deucedly sociable ! Was she simply a pretty girl from New York State—were they all like that, the pretty girls who had a good deal of gentlemen's society ? Or was she also a designing, an audacious, an unscrupulous young person ? Winterbourne had lost his instinct in this matter, and his reason could not help him. Miss Daisy looked extremely innocent. (p.19)

結局, Winterbourne は, Daisy に出会って以来彼女の 死に至るまでこの煩悶を脱することができなかった。「魅 力的」("charming")で「社交的」("sociable")なこの 「アメリカ娘」("a young American girl")は,「油断 のならない,ずうずうしい,無節操な」("designing, audacious, unscrupulous")娘 なの か,「無 垢 な」

("innocent")娘なのかという煩悶である。引用した段階 では彼は、「彼女は全く世間知らずなんだ。彼女は美しい アメリカのお転婆娘なんだ。」("she was very unsophisticated; she was only a pretty American flirt.") と判 断している。

彼女の"innocent"は、「世間知らず」であって「愚鈍」 ではない。しかし"ideas"ということに関して言えば、 彼女もまた"ideas"をもちあわせていないと言える。伯 爵の場合に於て"ideas"にこめた意味は、精神性という ことであり、特に過去と現在の精神的結合を図ることの できるものということであった。彼女は饒舌である。し かし彼女は饒舌に違いないが、「いきなりその場と関係の ないことを言い出した」("she broke out irrelevantly.") という言葉が示すように、彼女の関心はとりとめがない。 彼女の関心は固定せず、常に動いている。そのような彼 女に、過去の遺物に関心を固定させ、対象との間に精神 的な相互反応を経験するように求めても無駄である。そ の例が、まず"the picturesque towers of the castle of Chillon"見物の場面に見られる。

この城は、この作品の第一部の舞台であるスイスの小 さな町、Vevey から見え、一般的な習慣からいえば信じ られないような早さで親しくなった Daisy と Winterbourne が、二人で訪れることを、最初に出会ったその日 に決めたものである。Winterbourne は、想像力と「感受 性」("sensibility")をもちあわせた男で、城への遊山に 「何かロマンティックなこと」("something romantic") がおこるような期待をもっていた。しかし待ち合わせた 彼女は興奮していず、会うなりしゃべり始め、「彼女独自 の考えを次から次へと話した。」("she delivered herself of a great number of original reflections.")のである。 そして城に着き、Winterbourne が城にまつわる話をし ても、彼女は封建時代の遺物にほとんど興味を示さず、 城の陰鬱な昔物語に感銘を受けていなかった。彼女に於 て過去と現在は交錯しなかったのである。

同じような例が第二部の舞台であるローマに於ても経 験される。ローマは遺跡の都市である。その過去の遺物 の中にありながら,彼女は深い精神的交流を過去ともつ に至らなかった。そして Winterbourne との間にももて なかった。Winterbourneは "a lover of the picturesque"である。彼は、「ローマ皇帝の宮殿」("the Palace of the Caesars")で Daisy とめぐり会ったことがある。 花が咲き乱れ、新緑の草木で蔽われた廃虚を美しいと感 じた。そこで、「早春の新鮮さとその場所の古めかしさが、 神秘的に入り交ってよみがえってくる」("the freshness of the year and the antiquity of the place reaffirm themselves in mysterious interfusion")のを感じたからである。そしてそこにいた Daisy を美しく感じた。

Winterbourne は、想像力と「感受性」の持主であった から、「新鮮さ」と「古めかしさ」の融合をその場に見出 せたのである。しかしそこに "ideas" と言えるような深 みがない。居合わせた Daisy がよく調和する "picturesque"な情景である。想像力を備えながら、その想像力 が十分に働かされず、対象との間に深い精神的交流が得 られない Winterbourne の姿は,「コロシューム」("the Colosseum")を彼が訪れた時にも見られる。その場の情 景は瞑想をかきたてるものであったが,彼は,「歴史的雰 囲気」("the historic atmosphere")は「悪性の毒気」("a villainous miasma") であると考えて深い精神的力を働 かそうとはしない。そこへ Daisy も来合わせたが,彼は 彼女を見限ろうとしていた。その場の別れが結局、最期 の別れになってしまう。Winterbourne は"picturesque" な情景を感覚的に味わうこと以上に歩み出なかったのと 同様に、Daisy という "picturesque" な人間と深い精神 的交流なしに終わったのである。

しかしながら, Winterbourne が想像力や「感受性」を 十分に働かせて, 対象に肉薄し, "ideas"を求めたとした ら, 彼は "picturesque" を通り越してしまうことになる のである。そして Daisy に"ideas"があり, 伯爵に"soul" があれば、"picturesque"の中に二人は収まりきらなかっ たのである。更に"The Last of the Valerii"の画家が、 画家でなくもっと観念性の強い語り手であったとした ら、"The Last of the Valerii"は全く様相の異なった 作品になったであろうし、"picturesque"という概念も意 味をなさなくなっているかもしれない。"picturesque"と いう概念には限界があることを忘れてはならない。

注

- 1) Wordsworth の詩の Text は, Selincourt と Darbishire 編, Wordsworth's Poetical Works (Oxford Univ. Press)を使用。
- 2) Poetical Works, I, 62.
- 3) Text は, M. Aziz 編, *The Tales of Henry James* (Oxford Univ. Press, 1978), Vol.IIを使用。
- 4) Text は, Penguin 版を使用。

参考文献

S. B. Daugherty, The Literary Criticism of Henry James (Ohio Univ. Press, 1981)

V. H. Winner, *Henry James and the Visual Arts* (Univ. Press of Virginia, 1970)

(受理 昭和58年1月16日)