

The Arts Reflect the Society #1

Picasso famously said, /	ピカソは次の有名な言葉を残した /
“all children are born artists.” //	「すべての子どもは芸術家の素質を持って生まれてくる」* //
People at any place at any age have an innate desire /	あらゆる地域のあらゆる時代で、人々は生来の欲求を持っている /
to express themselves, create something beautiful, /	自分自身を表現し、美しいものを生み出し /
and leave a trace of their existence on the world. //	世界に自分の存在の痕跡を残したい（という欲求） //
While we have intrinsic motivation for the art, /	私たちは芸術への生来の動機を持っている一方で /
our creative endeavor is always affected and constrained /	私たちの創造的な試みはつねに影響と制約を受ける /
by the historical context of each era; /	それぞれの時代の歴史的な文脈に、つまり /
the dominant ideology, /	主流になっているイデオロギーや /
technology at our disposal, /	自由に使えるテクノロジーや /
economic situation, and so on. //	経済的な状況など //
For example, the Book of the Dead from ancient Egypt /	たとえば、古代エジプトの『死者の書』は /
depicts a dead person's journey into the afterlife, /	死者の来世への旅を描いている /
representing their attempt to understand the mystery of death. //	死という現象の謎を理解しようとする挑戦が読み取れる //
The Renaissance Period in 15 to 16th-century Europe /	15-16世紀のヨーロッパのルネサンス期は /
could never be that vibrant /	あれほど活気に満ちたものにはならなかっただろう /
without the invention of printing presses, /	印刷機の発明なしには /
which brought an end to the monopoly on knowledge /	それは知識の独占を終わらせた /
by the aristocracy. //	貴族による（知識の独占） //
A painting frame can be a window /	絵画の額縁は窓でもあるのだ /
to look into a society of the time when it was painted. //	それが描かれた当時の社会を覗き見る //
How have the arts reflected human society? //	アートはどのように人間社会を映し出してきたのだろうか？ //

*実際はこの言葉の後に “But the problem is to remain an artist as they grow up. (しかし、難しいのは、大人になっても芸術家であり続けられるかだ)” と続く。すべての人が芸術や表現することへの素質や欲求を持っているが、大人になっていくにつれてそれを失ってしまう人が多いことを嘆いたのがこの言葉の本来の意図だと思われる。

The Arts Reflect the Society #2

Art surely makes one's life much more enjoyable, /	芸術はもちろん人生をより楽しいものしてくれるものだ /
but one may not need it to survive. //	しかし、生存に不可欠というわけではないかもしれない //
Therefore, /	そのため /
the development of art often requires affluence of the society; /	芸術の発展はしばしば社会の豊かさを必要とする、つまり /
economic surplus to support full-time artists, /	アート専業の人を扶養するための経済的な余剰 /
and an institution to gather and redistribute wealth. //	それから、富を集め、再分配する機構 //
Throughout the history, /	歴史を通して /
benefactors of artistic activities /	芸術的活動の後援者は /
were usually either religious institutions or noble families, /	たいていは宗教組織か貴族のどちらかだった /
so the painters had to draw religious paintings and portraits of aristocrats. //	そのため画家は宗教画か上流階級の肖像画を書かなければならなかった //
But there were some exceptions to this rule, such as 17th-Century Holland. //	しかし、17世紀のオランダのように、その法則の例外もある //
The former vassal state of Spain /	かつてのスペインの属国 (=オランダ) は /
suddenly flourished with trade activities in Asia. //	アジアとの交易によってにわかに栄えた //
This business innovation spearheaded by the Dutch East India Company /	オランダ東インド会社が切り開いたこの商業の革命は /
transformed the economic landscape in the Netherlands, /	オランダの経済的な状況を一変させた /
creating a wealthy merchant class. //	その結果、裕福な商人の階級が現れた //
Cities like Delft and Amsterdam were not ruled by churches or royal families, /	デルフトやアムステルダムといった街は教会や王族によっては支配されず /
but self-governed by ordinary citizens. //	一般市民による自治が行われた //
These wealthy merchants became the new patrons of the arts, /	こうした裕福な商人たちが芸術の新たなパトロン (支援者) になった /
and they preferred pictures that depicted everyday life of ordinary people /	かれらは普通の人たちのありふれた日々を描いた絵を好んだ /
engaged in common activities. //	普段の日常を営んでいる //
Masters of genre painting like Rembrandt and Vermeer could not have existed /	レンブラントやフェルメールのような風俗画の巨匠は存在し得なかっただろう /
without the emergence of affluent middle classes. //	裕福な中流階級の台頭なしには //

The Arts Reflect the Society #3

The arts in Europe had long been about the pursuit of realism. //	ヨーロッパにおける芸術は、長い間、写実性の追求を主眼としていた //
Most artists until the 19th Century strived to portray the reality as it is, /	19世紀以前のほとんどの芸術家は現実をありのままに写し取ることに励んでいた /
and they invented methodologies /	そして方法論を発明した /
to turn a three-dimensional world into a two-dimensional canvas, /	三次元の世界を二次元のキャンバスに転じる /
such as perspective. //	遠近法など //
However, that changed with the advent of a new technology. //	しかし、ある新しい技術の登場によってそれは変わってしまった //
Regarding this invention, /	この発明に言及して /
Paul Delaroche, a 19-Century French artist, said, /	19世紀のフランスの芸術家ポール・ドラローシュは言った /
“from today, painting is dead.” //	「今日を限りに、絵画は死んだ」 //
That technology is Photography. //	その技術とは、写真技術だ //
The first photograph in history was taken in 1826, /	史上最初の写真が撮影されたのは1826年だ /
and throughout the 19th Century, /	そして19世紀を通じて /
it became gradually common among the public. //	徐々に一般に普及していった //
This innovation posed a fundamental question to artists. //	この技術革新は芸術家たちに根本的な問いを投げかけた //
Now that technology can capture reality better, /	技術が現実をより上手く写し取れるようになってしまった今 /
what should artists do? //	芸術家は何をすべきだろうか? //
What will be the meaning of the arts? //	芸術の意味はどうなるのだろうか? //
On the flip side, /	裏を返せば /
it can be said that the appearance of cameras set painters free /	カメラの登場は芸術家たちを解放したとも言える /
from their preconceived notion that paintings had to be real, /	絵画は写実的でなければならないという固定観念から /
paving the way for modern art /	それによって近代美術への道が開かれた /
represented by Claude Monet, Van Gogh and Pablo Picasso. //	クロード・モネ、ヴァン・ゴッホ、パブロ・ピカソに代表される //
Artists like Kandinsky and Mondrian went even further, /	カンディンスキーやモンドリアンといった芸術家はさらに一歩進んで /
reaching a bold conception /	大胆な発想にたどり着いた /
that paintings don't necessarily have to look like specific objects. //	絵画は必ずしも特定の対象物に見える必要はない (という発想) //

The Arts Reflect the Society #4 1/2

The arts also reflect the dominant ideology of each era. //	芸術は各時代の主流のイデオロギーも反映している //
During the Middle Ages, /	中世では /
God was the supreme source of meaning and authority, /	神が意味や権威の絶対的な源だった /
and affected every aspect of daily life. //	そして日常の様々な面に影響を与えていた //
Take ethics as an example. //	倫理を例に取って見てみよう //
Whether in Medieval times or in modern days, /	中世でも現代でも /
murder has always been wrong, /	殺人は悪いことであるのは変わらない /
but on very different grounds. //	しかし、その理由は中世と現代では非常に異なっている //
Medieval people refrained from killing their neighbors /	中世の人々は隣人を殺すことをためらった /
because some god once said, ‘Thou shalt not kill.’ //	あるとき神が「汝殺すなかれ」と言ったから //
But over the last several Centuries, /	しかし過去数世紀の間に /
God has gradually been deprived of his authority. //	神は次第に権威を奪われていった //
Today, a growing number of people believe /	今日、次のように考える人はますます増えている /
that murder is wrong, /	殺人をしてはならない /
not because it is against some teaching of religion, /	何かしらの宗教の教えに反するからではなく /
but because it causes terrible suffering /	とてつもない苦しみをもたらすから /
to the victim, to his family members and friends. //	犠牲者やその家族や友人に //
Adam Smith pointed this out /	アダム・スミスはこのことを指摘している /
in his first book “The Theory of Moral Sentiments,” /	最初の著書である『道徳感情論』の中で /
saying that morality is the result of building a consensus /	倫理観とは、合意形成の結果であると述べている /
among people’s feelings. //	人々の感情の間での（合意形成） //
In the face of deciding whether killing is right or wrong, /	殺人の是非を決めるに際して /
we refer to what others might feel /	私たちは他の人がどのように感じるかを参考にする /
and calibrate our behavior against reactions from fellow citizens. //	そして同胞市民の反応を受けて自分の行動を調節する //

The Arts Reflect the Society #4 2/2

What's true of ethics is also true of aesthetics. //	倫理について言えることは美学にも当てはまる //
In the Middle Ages, people did not believe /	中世において、人々は信じていなかった /
that humans could determine by themselves what is good and evil, /	人々が自分たち自身で物事の善悪を判断できると /
and what is beautiful and ugly. //	そして物事の美醜を //
Only God could create and define goodness, righteousness and beauty. //	神のみが真善美の基準を作り出し、定義することができた //
That in part is one of the reasons /	これが理由の1つだ /
why most of the works in medieval times are religious paintings. //	中世の絵画のほとんどが宗教画である理由 //
However, /	しかしながら /
the source of authority shifted from religion to human sentiments, /	権威の源が宗教から人の感情に移った /
and painters have also lost interest in God and the Bible. //	そして画家たちは神や聖書への関心を失った //
Instead, they turn their eyes to our subjective feelings. //	その代わり、かれらは我々の主観的な感情に目を向けるようになった //
This transition of interests can clearly be seen /	この関心の移行がはっきりと見て取れる /
in 1944 "That 2,000 Yard Stare" by Thomas Lea, /	1944年にトーマス・リーによって描かれた『2000ヤードの凝視』に /
depicting a common soldier traumatized by the terrible truth of war. //	それは戦争の恐ろしい真実に心的外傷を受けた一般兵士を描いている //
Medieval artists might have been so obsessed with God /	中世の画家たちは神に夢中だったためか /
that they did not focus on the experiences of individual soldiers. //	個々の兵士の経験には目を向けなかった //
Lea's work implies /	リーの作品が示唆しているのは /
that if you want to understand war, /	戦争というものを理解したければ /
you should not look up at God in the sky. //	空にいる神を見上げるべきではない //
Instead, /	そうではなく /
you should look straight into the eyes of the rank-and-file soldiers /	一般兵卒の目をまっすぐに覗き /
and try to infer what they feel inside. //	かれらが心の中で感じていることを推し量らなければならない //

The Arts Reflect the Society #5 1/2

“Fountain” by Marcel Duchamp /	マルセル・デュシャンの作品『泉』は /
is considered one of the most influential works of modern art. //	もっとも影響力のある現代アート作品の1つとされている //
In 1917, Duchamp purchased an ordinary mass-produced urinal, /	1917年に、デュシャンは量産品の普通の小便器を購入し /
declared it a work of art, named it Fountain, signed it, /	それをアート作品だと宣言し、『泉』と名付け、サインをし /
and placed it in a museum. //	美術館に置いた //
You may even find it absolutely nonsense to call it artwork. //	それをアート作品と呼ぶことさえバカバカしく思うかもしれない //
What on earth makes this toilet bowl /	この便器のいったい何が /
the greatest piece of art in the 20th Century? //	20世紀最高のアート作品たらしめているのだろうか? //
The modern and contemporary era is an age of humanism. //	近現代は人間至上主義（ヒューマニズム）の時代だ //
People who advocate this revolutionary new religion believe /	この革新的な新宗教を提唱する人たちは信じている /
that we ourselves are the ultimate source of meaning, /	我々人間こそが意味の究極の源であり /
and that our feelings and desires are the highest authority. //	我々の感情や欲望こそがもっとも権威ある存在なのだと //
In making any decision, /	あらゆる意思決定において /
we don't expect answers from the Bible or a king. //	我々は聖書や王に答えを求めたりはしない //
Rather, in most countries today, /	むしろ、今日ほとんどの国において /
we ask ourselves how we feel about it. //	我々は自分自身に対して「どう感じるか」を尋ねる //
In ethics, for example, /	たとえば倫理においては /
the humanist motto is ‘if it feels good – do it’. //	人間至上主義のモットーは「それで気持ちが良いのなら、そうすればいい」 //
If two adult men enjoy their romantic relationship with one another, /	もし二人の成人男性がお互いの恋愛関係を楽しみ /
and they don't harm anyone while doing so, /	その間に他の誰も害さないのであれば /
why should it be wrong? //	いったい何の問題があるというのか? //
Some god forbids homosexuality, /	同性愛を禁じる神もいるが /
but why do we have to care? //	だから何だというのだ? //

The Arts Reflect the Society #5 2/2

The same logic dominates discussions in other realms. //	同じ論理が、他の分野での論議をも支配している //
In politics, humanism instructs us that ‘the voter knows best’. //	政治において、人間至上主義は「有権者が最もよく知っている」と説く //
Instead of asking the king or a bishop /	王や司教に尋ねるのではなく /
to make an important political decision, /	重要な政治的意思決定をするために /
we ask ordinary citizens what they feel about the issue by referendum. //	我々は一般市民に「その問題についてどう感じるか」を住民投票で尋ねる //
In the economic field, /	経済の分野では /
the value of a certain product and service /	ある製品やサービスの価値は /
depends on what consumers feel. //	顧客がどう感じるかによって決まる //
In a capitalist free market, /	資本主義経済における自由市場では /
‘the customer is always right.’ //	「顧客はつねに正しい」のだ //
Whatever consumers want to buy is considered to be a good product. //	何であれ顧客が欲しがるのがよい製品だと考えられている //
In aesthetics, /	美術においては /
humanism says that ‘beauty is in the eye of the beholder’. //	人間至上主義者は「美は見る人の目に宿る」と説く //
Whatever you find beautiful is beautiful for you, /	何であれあなたが美しいと思ったものが美しいのだ /
no matter what God or king says. //	神や王が何と言おうと //
Duchamp’s work poses to us fundamental questions; /	デュシャンの作品は我々に根本的な問いを突きつける /
Do you find this beautiful? //	「あなたはこれを美しいと思うか？」 //
Does artwork have to be beautiful to begin with? //	「そもそも芸術作品は美しくなければならないのか？」 //
How do you define art? //	「アートとはなんだろうか？」 //
What do you feel about it? //	「あなたはこれを見て何を感じるのか？」 //
The value of Fountain may not be about the work itself, /	『泉』の価値は、作品それ自体ではなく /
but the questions raised when we face it. //	目にしたときに湧き上がるこうした問いなのかもしれない //