

原画'(ダッシュ)
Genga'(Dash)

少女マンガ萌芽…
松本かつちと上田としこ

日本で「少女マンガ」が発展した理由の一つには、「少女」をターゲットにした「少女雑誌」が盛んに出版されたことが大きいでしょう。「少女雑誌」が初めて誕生したのは、1902年の雑誌『少女界』。以降、様々な出版社より少女雑誌が刊行され、少女達の娯楽として定着しました。しかし、少女雑誌にマンガがたくさん掲載されるようになるのは、第二次大戦後のことで、戦前の少女雑誌の誌面は、小説や詩などが中心でした。小説には美しい挿絵がついていて、「抒情画」と呼ばれており、特に、「中原淳一」「松本かつち」らが描く画は人気を博しました。こうした抒情画は、後の少女マンガ家たちにも大きな影響を与えたことから、「少女マンガの源流」とも言われています。

ここで展示されている松本かつちは、抒情画家としても有名ですが、おてんばな女の子が活躍する「くるくるクルミちゃん」など、「抒情漫画」にも挑戦し、少女雑誌にマンガを掲載する道筋も作ったことは特筆すべきでしょう。

そんなかつちのマンガに魅せられ、18歳で弟子入りしたのが「上田としこ」です。当時、女性のマンガ家は、上田としこの他には、「サザエさん」の作者の「長谷川町子」しかおらず、二人は先駆者でした。そんな彼女たちの活躍は、戦後に続くマンガ家志望の女性たちに大きな勇気を与えました。

Genga'(Dash)
原画'(ダッシュ)

The origins of shojo manga...
Katsuji Matsumoto and Toshiko Ueda

The emergence of shojo manga in Japan was made possible largely because there were many magazines marketed toward *shojo* (girls). The first shojo magazine published was *Shojo Kai* (Girls World) in 1902. Thereafter, many publishers launched shojo magazines and they became a popular form of entertainment for girls. Shojo manga became a major part of their content after the Second World War; whereas before the war, stories and poems had the most page space. The stories were illustrated with beautiful art known as *jojo-ga* (lyrical pictures). Especially popular were those by Jun'ichi Nakahara and Katsuji Matsumoto. These lyrical pictures also had great influence on the work of later shojo manga artists, and are considered to be the original source of shojo manga. Matsumoto paved the way for shojo manga to get page space in the magazines and as well as his lyrical pictures, also drew a manga called *Kuru kuru Kurumi-chan*, featuring a tomboy heroine.

Toshiko Ueda was so taken with the works of Matsumoto that she became his apprentice at age eighteen. At that time, in the pre-war period, the only published female manga artists were Toshiko Ueda and Machiko Hasegawa, the creator of *Sazae-san*. They were both pioneers, and their work gave great courage to aspiring female manga artists who continued their work after the war.

原画'(ダッシュ)
Genga'(Dash)

少女マンガと海外への憧れ…
高橋真琴と牧美也子

戦前、隆盛を極めた少女雑誌も、戦時色が強くなるにつれ休刊が続き、衰退していきました。しかし、戦争が終わると、再び少女雑誌は勢いを取り戻し、新たな雑誌の創刊が相次ぎました。厳しい表現規制から解き放たれたこともあり、雑誌はより娯楽を求める傾向となり、誌面の多くはマンガが占めるようになりました。当時の少女マンガの物語の特徴は、大きく分けて二つ。一つは、母親と離れ離れになった薄幸の少女を描いた物語。もう一つは、外国情緒あふれる憧れの世界を描く物語でした。いずれも焼け野原からスタートした戦後間もない日本の世相を反映するもので、「不幸な境遇への共感」と、「明日への希望となる憧れの世界」が少女達に必要なだったのかもしれませんが。「憧れの世界」では、主に海外での生活がモチーフとして描かれていました。特に、フランスのパリにおける憧れは強かったようで、たびたび見かけます。それらは、戦後に入ってきた外国映画の影響も大きいでしょう。また、「バレエ」をモチーフとするマンガも多く見られました。

こうした憧れにともない、少女マンガの絵柄にも変化が現れます。「大きな瞳」に「日本人でも金髪」などの表現が生まれていきます。ここで紹介する「高橋真琴」や「牧美也子」は、その象徴的なマンガ家でした。二人の外国情緒あふれる絵柄は、まだ貧しかった当時の少女たちの憧れでした。

現在、高橋真琴は、マンガではなく一枚絵の世界で活躍していますが、今もなお「少女の憧れ」をテーマに制作を続けています。牧美也子は、1960年代末頃からは、大人に向けたマンガも発表しはじめ、現在の「レディースコミックス」の広がり大きく貢献しました。

Genga'(Dash)
原画'(ダッシュ)

Shojo manga and admiration
for foreign shores...
Macoto Takahashi and Miyako Maki

The popular shojo magazines published before the war were discontinued one after the other when the war grew more and more severe. However, when the war ended, shojo magazines regained some of their former glory, and new magazines were launched. Censorship guidelines were eased, which also contributed to the reception of magazines as a form of entertainment, and manga was allocated more page space. There were two major kinds of narratives within shojo manga at the time. The first was about unhappy girls separated from their mothers. The second was about flashy, foreign lifestyles. They both reflected Japan's postwar reality, where everyone had to start fresh from the ashes, and perhaps girls needed both kinds of stories, about sympathy for those in a miserable situation, and about hope for a brighter tomorrow in a shiny new world. This shiny new world was mostly based on foreign lifestyles. Paris (France) in particular was much admired, mainly due to the influence of Western painting and art that entered Japan after the war. Ballet was also a common motif seen in shojo manga.

Through this element of adoration, the art style of shojo manga changed. Aesthetic expressions such as large eyes and blond hair began to be used in spite of the characters being Japanese. Representative of this style are the two artists introduced here, Macoto Takahashi and Miyako Maki. Their artwork, which depicted idealised foreign lifestyles, was much admired by the still poor girls who read their stories.

Presently, Macoto Takahashi works in illustration rather than manga, but even still, he continues to create artworks that depict the object of girls' dreams. Miyako Maki has been publishing manga for an adult readership since the end of the 1960s, and has contributed greatly to the breadth of the current genre of ladies' comics.

原画'(ダッシュ)
Genga'(Dash)

少女マンガの冒険活劇、恋愛…
わたなべまさこと水野英子

戦前戦後の少女雑誌では、男性のマンガ家が描き手の中心でしたが、「上田としこ」らに続き、徐々に女性のマンガ家も増えていきました。マンガ評論家の米澤嘉博は、当時、バレエマンガが人気だった理由を、日本女性の意識変革を示唆するものだと語っています。少女の憧れは、王子様の助けを待つ「お姫様」ではなく、自分の力で夢を切り開く「バレリーナ」に変化したのです。

女性の意識を変えたという点においては、「わたなべまさこ」と「水野英子」の作品は外せないでしょう。戦前戦後の日本では、少女はおしとやかであることが美德とされていましたが、二人が描く少女は、必ずしもそうではありません。冒険活劇や西洋を舞台としたファンタジーを得意とし、描かれた主人公は、自ら剣をとり、戦うような女の子でした。

現在の少女マンガといえば「恋愛」というイメージが強いですが、当時は、「恋愛」を描くことは、「ませている」など批判の対象となり、タブーでした。しかし、水野英子は、1960年、北欧神話を題材にした「星のたてごと」で、初めて恋愛の要素を正面きって描きました。以降、少女マンガでは、恋愛は物語の大きなテーマとなっていきます。また、わたなべまさこは、1971年「ガラスの城」で、「悪女」がテーマの作品も描きます。清純なだけでない、人間のドロドロした部分も描き、「悪とはなにか」という深いテーマを少女達に投げかけました。少女マンガのテーマは、さらに多様になっていくのです。

Genga'(Dash)
原画'(ダッシュ)

Adventures in shojo manga...
Masako Watanabe and Hideko Mizuno

Before the war, shojo manga in magazines were mostly drawn by male manga artists, but following Toshiko Ueda, the number of female manga artists steadily increased. The popularity of ballet manga in the 1950s suggests there was a change in the consciousness of Japanese women. The dreams of girls changed from wanting to be princesses waiting for a prince to come and save them, into realising their dreams under their own power as ballerinas.

When discussing the change in female consciousness, we cannot gloss over the work of Masako Watanabe and Hideko Mizuno. In both pre and postwar Japan, it was considered virtuous for girls to be modest, but Watanabe and Mizuno's heroines were not those sort of girls. Both artists were good at drawing fantasy, adventure stories set in the West, and the heroines of their stories picked up swords themselves; they were fighting girls.

While in the modern image of shojo manga, romance is a prevalent theme, at that time it was considered too adult and therefore taboo. Mizuno was the first to include straightforward elements of romance in her story *Hoshi no Tategoto* (Star Harp) in 1960 which was based on a Northern European myth. After that, romance became a major theme in shojo manga.

In 1971, Watanabe drew *Garasu no Shiro* (The Glass Castle) in which she used the theme of "the evil woman." By drawing not just purity, but also the complicated facets of humanity, she confronted her readers with the question of "what is evil?" Even now, the depth of shojo manga themes increasingly diversifies.

原画'(ダッシュ)
Genga'(Dash)

学園ものの隆盛…
今村洋子と巴里夫

西欧を舞台にしたロマンやファンタジー作品が読者に支持される一方、「今村洋子」や「巴里夫」は、読者の少女達に等身大な作品を描き人気を博していました。日本の一般家庭や学校を舞台にし、読者と身近な悩みや喜びを題材にし、共感を得たのです。二人は、少女マンガに「学園もの」と呼ばれるジャンルを定着させました。

読者に等身大な作品といっても、少女マンガに「憧れ」の要素は必須条件。今村洋子も巴里夫も、主人公らのファッションスタイルなどには気を配ったと述懐しています。男性作家である巴は、そうした点で、女の子の気持ちを理解するのに苦労したと語っています。登場人物の女の子の服は、女性アシスタントのアドバイスを重視したとも話しています。そうした悩みは、巴だけでなく、「ちばてつや」、「望月あきら」など、当時、少女マンガの描いていた男性マンガ家の共通の悩みだったようです。

少女マンガの描き手が、1950年代から1960年代にかけて、女性にシフトしていった流れには、そうした事情からも自然なことだったのかもしれない。

Genga'(Dash)
原画'(ダッシュ)

The popularity of school stories...
Yoko Imamura and Satoo Tomoe

While Watanabe and Mizuno drew works of fantasy within western settings, Yoko Imamura and Satoo Tomoe became popular by drawing stories that were more directly relevant to their readership. Rather than setting their stories in far away lands, they depicted average Japanese households and schools, and based their plots on anxieties and happiness that their readers empathised with. Together, they established what is called the *gakuen mono* (school stories) genre in shōjo manga.

However, even though these stories were not as far removed from readers' lives, an element of adoration was still essential. Both Imamura and Tomoe recollect paying close attention to the fashion styles of their characters. Tomoe says that, as a male manga artist, he found it especially hard to understand girls' wishes, and when drawing the clothes of female characters, he relied heavily on advice from his female assistant. Tomoe was not the only one who had this difficulty; other male artists who drew shōjo manga, like Tetsuya Chiba and Akira Mochizuki felt the same. The shift that occurred in the 1950s and 1960s, in which more and more female artists replaced males in the genre of shōjo manga, may have been a natural development caused by this consideration of fashion.

原画' (ダッシュ)
Genga' (Dash)

1960年代の少女マンガ...
あすなひろし、北島洋子、上原きみ子

1959年、『週刊少年サンデー』『週刊少年マガジン』の創刊を皮切りに、日本のマンガ雑誌に週刊化の波が押し寄せました。少女マンガ雑誌も例外ではなく、『週刊少女フレンド』『週刊マーガレット』など、週刊の少女雑誌が次々に創刊されました。それは出版社が大量の描き手を必要とすることも意味していました。こうした事情から、1960年代より、多数の新人マンガ家が起用され、個性的な才能が育てられていきます。

「あすなひろし」も、そうした中でデビューした一人でした。あすなひろしは、作画の細かさに定評のある作家で、後進のマンガ家たちの多くが心酔しています。当時、雑誌の印刷技術では、彼の描線は完全には再現されることはなかったため、原画' (ダッシュ) では、原画の繊細な線を余すことなく復元しています。

また、「北島洋子」は、水野英子の外国ロマンを受け継ぎ、エジプトを舞台にしたマンガ「ナイルの王冠」やロンドンを舞台とした「スイートラーラ」を描きました。「ナイルの王冠」は、竹宮恵子の「ファラオの墓」にも大きな影響を与えています。また、「上原きみ子」は、ラブロマンスを得意とした作品で人気を博し、読者に夢を与えました。現在では、大人向け女性マンガ誌で、産婦人科医が主人公の「いのちの器」を連載。ラブロマンスの先にある大人の悩みも描いています。

Genga' (Dash)
原画' (ダッシュ)

Shojo manga artists from the 1960s...
Hiroshi Asuna , Yoko Kitajima , Kimiko Uehara

In 1959, beginning with the launch of *Weekly Shonen Sunday* and *Weekly Shonen Magazine*, waves of Japanese manga magazines changed over from a monthly to a weekly publication schedule. Shojo manga magazines were no exception, with weeklies appearing one after another such as *Weekly Shojo Friend* and *Weekly Margaret*. This meant a drastic increase in the amount of artists needed by the publishers, and many new manga artists were hired in the 1960s to meet this demand, each developing their own unique talents.

Hiroshi Asuna was one of the artists who debuted in this period. The exquisite detail of his work has influenced many other manga artists. While, his beautiful line work could not be done justice by the magazine printing technology at the time, it has been faithfully reproduced here in the Genga'(Dash) replica on exhibit.

Yoko Kitajima , following in Hideko Mizuno 's footsteps, drew romance stories set overseas, including *Nairu no Okan* (Crown of the Nile) set in Egypt, and *Suiito Rara* (Sweet Lala), set in London. *Nairu no Okan* was a great influence on Keiko Takemiya 's *Farao no Haka* (Pharaoh's Tomb).

Kimiko Uehara also gained popularity by realizing the dreams of her readers though romantic stories. At present she draws a series called *Inochi no Utsuwa* (The Vessel of Life) for a manga magazine with an adult female readership, in which a gynecologist is the main protagonist. It portrays the worries of adults that lie beyond romance.

原画'(ダッシュ)
Genga'(Dash)

24年組が起こした革命とその後進作家…
竹宮恵子、佐藤史生、花郁悠紀子

1970年代に入ると、戦後に生まれた女性マンガ家たちの華々しい活躍が始まります。特に、竹宮恵子、萩尾望都など、「花の24年組」の活躍は少女マンガを変えました。「24年組」とは、彼女たちが昭和24年頃の生まれであることから付けられた俗称です。彼女らは、「SF」や「少年愛」など、これまでの少女マンガにはない斬新なテーマで作品を描いたことで革新的でした。例えば竹宮は、1976年、少年の耽美な性愛を描く「風と木の詩」を発表。1977年、少年誌でSF作品「地球へ・・・」も発表しました。こうした24年組の作品は、大人の男性にも読まれ、少女マンガの読者の幅を広げました。評論の対象にもなり、社会的地位の低かった少女マンガを、文学にも対等なジャンルに押し上げたのです。こうした24年組の作品は、「佐藤史生」や「花郁悠紀子」など、後進の作家にも大きな影響を与えました。彼女らは、「ポスト24年組」とも呼ばれています。

1980年代になると、この展示で紹介した少女マンガ家たちが、大人の女性向けのマンガも描くようになり、少女マンガ雑誌にも「レディスコミック」と呼ばれるジャンルが台頭します。また、現在では、少年誌や青年誌など、雑誌のジャンルを超えて活躍するマンガ家も増え、世代や性別を越え、多彩な広がりを見せています。

日本の少女マンガの歴史は、これからも脈々と次世代へ受け継がれ、私達を楽しませてくれることでしょう。

Genga'(Dash)
原画'(ダッシュ)

The revolution started by the year 24 group
and their successors...

Keiko Takemiya , Shio Sato, Yukiko Kai

Female manga artists born in the postwar period really started to excel once the 1970s came along. Above all, a group of artists known collectively as the Year 24 Group changed the face of shōjo manga. So called because many of them were born in the 24th year of the Showa era (1949), this included Keiko Takemiya and Moto Hagio. They were revolutionary, by using new themes that had never before been depicted in shōjo manga such as science fiction (SF) and *shonen ai* (boys' love). Takemiya for example, published *Kaze to Ki no Uta* (The Poem of Wind and Trees), a story of the beauty of boys and romance between them, in 1976. In 1977 she published the SF story *Tera e...* (To Terra...) in a boys' manga magazine. The work of the Year 24 Group was also read by adult males, and thus the shōjo manga genre gained a whole new readership. They became the topic of critique, and the societal status of shōjo manga, which up until then had been very low, was raised to that on par with literature. The work of the Year 24 Group greatly influenced younger manga artists like Shio Sato and Yukiko Kai, and this subsequent generation of artists is known as the Post-Year 24 Group.

As the 1980s manga artists introduced in this exhibition started drawing manga for adult women too, a genre called ladies' comics emerged among shōjo manga magazines. Additionally there is an increasing amount of artists working across genres, for boys' and mens' magazines and the like, thus we are seeing diversification that bridges both the generation and gender gap. The history of Japanese shōjo manga evolves with each generation, continuing to bring delight to its readers.

❖ 原画' (ダッシュ)とは? ❖

◆ 他の複製原画との違いとは?

「現状の原画の持っている情報をそのままアーカイブすること」それが原画' (ダッシュ) の目的で、他の複製原画と大きく違うところです。他の複製原画では、傷や汚れは消し、色も鮮やかに補正することが多いのですが、原画' (ダッシュ) では、原稿の汚れや傷もそのままに、用紙のニュアンスや手塗りのムラをも可能な限り再現しています。それは、原画に残る傷ひとつも、時代背景や作家の仕事の裏舞台までも読み取ることのできる貴重な資料だと考えているからです。また、元データは必ず原画から作るものとし、原画と見比べながら、細かな色調整をすることを、原画' (ダッシュ) の原則としています。

◆ 原画' (ダッシュ)はどんなときに役に立つか?

最近では、マンガは国内外問わず、ますます注目されるようになり、マンガの展示会も増え、マンガの原画展も今日では珍しいものではなくなりました。そんな中、心配されるのは、マンガ原稿の劣化や紛失です。マンガ原稿は、本来展示のために作られたものではないため、短期間の展示でも退色のおそれがあるデリケートなものです。そこで、有効な手段として、原画' (ダッシュ) での展示が考えられます。原画ダッシュは、光や水にも強く、長期間での展示、場所を選ばない展示が可能です。紛失が危惧される海外からの展示要請にも、原画' (ダッシュ) なら、作家は安心して貸し出すことができます。

◆ 原画' (ダッシュ)制作について

制作チームにより、原画をスキャン、画像処理ソフトを使って、原画とよく見比べながら色あいや質感の差を少しずつ縮めていく作業を行います。原画と見比べながら、何度も何度もテストプリントをくりかえして、精密な画質調整をおこなっています。

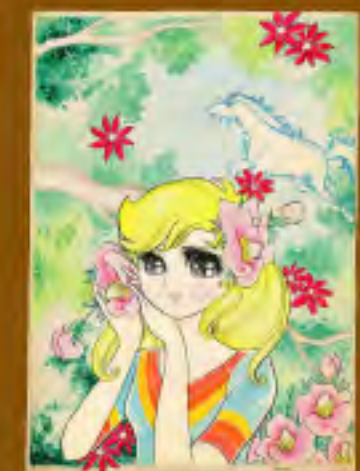
色あいを調整していく手順や方法は、モノクロもしくはカラーなど作品によって様々ですが、基本的には①原稿用紙の色 ②肌や髪などの色 ③そのほか細部という順番で調整していきます。原画の原寸サイズで再現します。

特に下記のようなマンガ原稿ならではの特殊な部分の調整に手間がかかります。

- ・カラー原画の色ムラ
- ・鉛筆で書かれたセリフ
- ・モノクロ原稿のスクリーントーン
- ・吹き出しに貼られた写植

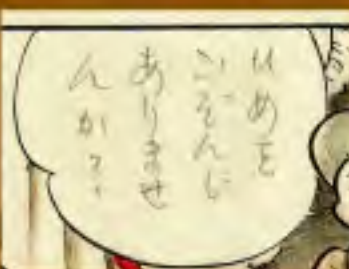
原画を一幅の絵画として再現するだけでなく、「マンガ原稿ではセリフは鉛筆で書いて後で写植を貼る」という制作過程も含めて記録し保存することを目指しています。

色味は、その場の照明によっても左右されてしまうため、色を確認する際には、なるべく光に色味がない蛍光灯の下で行っています。また、紙は、原画の質感が出やすいマット紙を使用しています。

〈特に再現の難しい部分の例〉

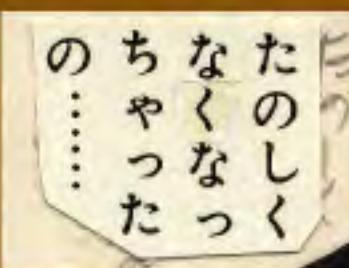
Examples of parts which are particularly hard to reproduce

鉛筆で書かれたセリフ
Pencilled dialogue

カラー原画の色ムラ
Color irregularities

吹き出しに貼られた写植
Pasted typesetting inside
speech balloons

スクリーントーン
Monochrome screentones

Genga' (Dash)?

◆ How are they different from other reproductions?

The aim of the Genga' (Dash) project is the "archival without alteration of the information that original pictures hold" and it is this point which differentiates a Genga' (Dash) from other reproductions. Other reproduction techniques clean up dirt and damage, and correct the color and luminosity of the original artwork but Genga' (Dash) reproduce the current state of the work, even reproductions dirt, damage, irregularities in the brushwork and nuances in the blank paper. These marks left on the artwork allow us to catch a glimpse behind the scenes of the artists' work and show us the historical background, and as such the documents can be thought of as precious traces in time. The principles of Genga' (Dash) are that the data must be true to the original artwork, and fine color adjustments are made in direct comparison against the original.

◆ When are Genga' (Dash) useful?

Recently manga is garnering more and more attention both within Japan and abroad and the number of manga exhibitions is growing. It is not unusual these days for original artworks to be exhibited. However there is always worry that the original manuscripts may suffer damage or loss. Manga manuscripts are delicate by nature and are not created for display, thus even short exhibitions can result in color fading. Accordingly, the Genga' (Dash) exhibitions act as an effective measure for preservation. Genga' (Dash) are resistant to both light and water, allowing for long periods of exhibitions in venues and for time lengths that would otherwise be impossible. The artist can rest assured that they can safely be taken overseas without fear of the originals getting lost in transit.

◆ The Making of Genga' (Dash)

The production team scan the original artwork, and then using image processing software carefully compare it to the original, gradually making corrections to bring the coloring and texture closer to the original. Then they make test prints and compare them against the original time and again while making minute image quality adjustments. They are reproduced full-scale to the original. There are various color-tone adjustment procedures and techniques depending on to whether the artwork is monochrome or color, but basically they are adjusted in the following order:

- 1) Color of the manuscript paper.
- 2) Color of skin and hair etc.
- 3) Other details.

In particular, making adjustments to the following parts of manga manuscripts takes considerable time.

- Color irregularities
- Pencilled dialogue
- Monochrome screentones
- Pasted typesetting inside speech balloons

It is not just about reproducing the original as a picture alone, but also about conserving the original artwork while documenting the creation process, in which typesetting is pasted onto the manga manuscript after the dialogue is pencilled in. Because color properties are influenced by illumination, the color of the reproductions is checked under non-colored fluorescent lights. We also use matte paper to easily achieve the texture of the original.