

Lion and Single-horned Bull: Shishi and Komainu: A Comparative Study

The Origin of Guardian Lions and Iconographic Analysis of their Transition

Name: Sharareh MOTALLEBI Adviser: Akira KOYAMA

1. Introduction:

This research aims to investigate the manifestation of Near Eastern iconography in the design of Japanese guardian lions and parallels of this phenomenon in other cultures in Asia, namely Egypt, Mesopotamia, Iran, Gandhara and India and China. I use a visual comparison method to examine two specific visual qualities in the design of Japanese shishi and komainu influenced by the image of guardian lions in the ancient Near East; leonine body markings and komainu's single horn. The objection of this research is that these two visual features work as a sign to designate shishi and komainu as guardian creatures associated to sun and moon.

The first visual feature is a form of torsional body marking known as 'shishi moyou' in Japan. There are numerous examples available from Egypt, Mesopotamia and ancient Iran that represent lions—and occasionally other animals—with similar form of body marking. In this research, I argue that this torsional motif can be a reference to the solar nature of guardian lions.

The second visual feature is komainu's single horn. By making a comparison between the image of komainu and Near Eastern single-horned bull, I argue that komainu's single horn is an adaptation from the image of Near Eastern bull and works as an iconographic reference to the lunar nature of komainu.

2. Chapter I: Pan-Asian Concept of Guardian Lions:

2.1. Phenomenology of the Sacred Place:

This chapter offers an explicit description on basic structure of sacred area and its connection to chaotic space. Sacred places, regardless of the culture they represent, have two common qualities. First, sacred places are designed to reflect the cosmology of ruling religion. Second, their function is defined within carefully delimited area.

Since sun and moon are always in motion and they disappear and reappear in the sky, in the mythology of many cultures, they are believed to travel between different cosmic areas; world of living and underworld. Therefore, sun and moon are often depicted marking the borderline between two areas of sacred and profane.

In ancient Near East, Lions are believed to guard the cosmic gateways between world of living and underworld and they also protect the sun in its nighttime journey to the underworld. Therefore, lions share similar qualities with the sun. On the other

hand, bull is an animal associated to the moon; the source of bull's lunar power is in its horn, which imitates the shape of a crescent moon. Therefore, these two animals represent sun and moon and this makes them the perfect guardians for sacred places to mark the line between the sacred and the profane.

2.2. Pan-Asian Concept of Guardian Lions:

This section is an introduction to various representations of guardian lions used by the cultures mentioned above. Additionally, various examples have been used to portray commonalities between the images of guardian lions from different cultures. In round up section of this chapter, common visual representations of guardian lions in the art of mentioned cultures are reviewed in the following categories:

1. Lions as Guardians of Cosmic Gateways,
2. Lions as Guardians of the sun.
3. Lions Throne,
4. Ceremonial Lion Beds,
5. Lions as Guardians of Sacred Place,
6. Gods and Goddesses Ridding on Lion,
7. Lion Pillars,
8. Guardian Lions' Facial Expressions,
9. Lion Sphinxes.

3. Chapter II: Shishi and Leonine Body Markings:

The first visual feature that is examined in this research is a form of round or torsional motif that appears on different locations on lions—and occasionally other animals—in numerous visual examples from all of the cultures under discussion (Figure 1).

3.1. Literature Review:

Tanabe Katsumi mentions the torsional motif in the design of green fabric usually attached to the rim of lion masks used in Japanese lion dance performances. He claims that; "because this motif was introduced to Japan long time ago, there is no official name for it. However, it is called as 'lion's hair' in Kyushu Prefecture.¹ This motif is called as 'shishi moyou' or 'the lion motif' by Takashi Katano in his book titled the encyclopedia of Japanese motifs.²

Leonine body ornament was used in the vast region of Asia for thousands of years and it was translated to various forms and patterns with different naturalistic and iconographic attributions.

¹ Katsumi Tanabe, "Shishimai kara Mesopotamia.Ejiputo-e." *Bulletine of Kakegawa-west High School Vol. 20* (1989): 3.

² Takashi Katano, *Nihon Monyou Jiten* (Tokyo: Kawade Shobo Shinsha,1984), 55.

However, very few researches had been dedicated to this subject. An article by Helene J. Kantor, published in *Journal of Near Eastern Studies* is the first significant work dedicated to this subject.³ Kantor offers numerous examples of shoulder ornaments from ancient Egyptian and Syro-Palestinian art. She offers various theories concerning the origin of the leonine shoulder ornament and its source of inspiration. These theories with the pros and cons related to each of them are argued in the forth section of this chapter; 1. Natural hair whorl, 2. Applique or an element of decoration, 3. Sign of goddess, 4. Sun symbol

3.2. Method of Research:

Since visual comparison is the main method used in this chapter, 274 examples are collected form all the mentioned cultures that show different variations of animal body markings.

Detail images of body markings available are organized in the form of a timeline table in the sixth section of this chapter. This timeline table covers a span of time between third millennium BCE to present and using this table; we can observe how the body markings evolve as they were transited from culture to culture.

Next to each of the images in the timeline table, there are one or multiple notes—number of notes depends on number of body markings depicted in that image—and it includes information about each of the animal body marking depicted in that particular artifact. 414 notes are included in timeline table and each of these notes describe three factors about the body marking they are associated with:

1. The motif that is used to mark the animal. All the motifs available in all 414 notes are categorized into 18 groups.
2. The animal that is illustrated with a specific body marking. There are 14 kinds of animals identified with body marking.
3. The location of marking on animals' body. The marking occurs on 14 different locations on animals' body.

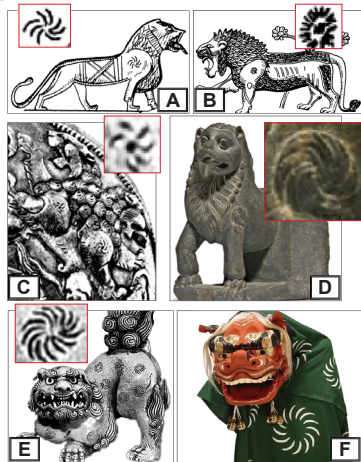

Figure 1: A(1-E-18), B(1-M-22), C(1-I-43), D(1-GI-16), E(1-C-16), F(1-J-50).

³ Helene J. Kantor, "The Shoulder Ornament of Near Eastern Lions," *Journal of Near Eastern Studies* 6 (October 1947): 250-274.

3.3. Sampling Method:

The sampling method used for this research is simple random sampling. Animal body markings analyzed in this research are very popular in both Near Eastern and East Asian art and the collection available to this research is just a small share of them. In this chapter, all the examples mentioned by previous researches are collected, as well as other examples collected from other references—such as books, museum online databases—and each of the examples at least have one of the qualities below: the animal body marking represents a circular or whirl shape, the animal with the body marking is a lion or bull or the body marking represented on the shoulder or rump of the animal. The reason that these qualities are chosen is that they have a critical role in revealing the iconographic meaning of the shoulder ornament.

3.4. Conclusion:

The animal body markings are used in a long period of time across the vast continent of Asia. Therefore, it is possible that the body markings bear different iconographic attributions in different circumstances of time and place. However, looking at the examples collected, it is clear that some visual qualities have a very distinguished popularity. Therefore, the conclusion of this chapter is based on the popularity of the visual qualities:

1. 87% of all the notes refer to the body markings on lions and bulls. This proves that the body markings are intended for lions and bulls and other markings are local imitations of the leonine and bovine markings.

2. Collected examples show that locations of leonine and bovine markings are different in early ages; leonine markings are mostly used on the torso of the animal, while the bovine markings are used on the forehead of the animal. Later, the leonine and bovine markings were completely mixed up and the whirl motif on the forehead of the bulls was replaced by a form of leonine marking on the body and vice versa.

3. Many of the motifs used as animal body marking are mainly known as solar symbols. "The Iconography of the sun is represented by a vast range of emblems. These include the gold disk, the rayed winged disk, the half-disk with rays, the circle with center point, and a star, spiral, ring, wheel, Swastika, heart, rosette, lotus, sun flower and chrysanthemum."⁴ Thus, the body markings represent the sun.

4. 30% of all the motifs available are formed in the shape of a whirling symbol and they symbolize changing from one state or condition to another; like death and rebirth, sacred and profane and etc. This idea aligns with the solar nature of the guardians, as well

⁴ Jack Tresidder, edit. , *The Complete Dictionary of Symbols* (San Francisco, 2005), 455.

as their role as the connector between the sacred place and profane.

4. Chapter III: Komainu and Near Eastern Single-horned Bull:

The second visual quality is komainu's single horn. I argue that komainu's single horn is an adaptation from the image of single-horned bull that appears in numerous Near Eastern representations accompanied by lion (Figure 2-A). I use the iconography of the horn in ancient Near East to prove that komainu's horn is a reference to resurrection power of the moon.

There are clear differences in the appearance of early komainu used during the late Heian Period, and komainu, as we know it today. *Ruiju Zatsuyosho No.4* is originally a document from late Heian Period, however the illustrations are added in Edo period.⁵ Based on the illustrations available in this document (Figure 2-B), the early image of komainu resembles an animal with a long neck and hooves, but the image of komainu as we know it today is very similar to shishi and it more resembles a canine animal with claws. What interests this research is that why during the process of change, komainu kept its single horn. The answer to this question lies in iconography of the horn in Near Eastern design and its mythical association to the resurrection power of the moon.

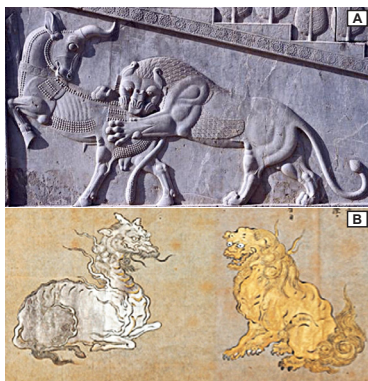

Figure 2: A(2-I-29), B(2-J-2).

4.1. Literature Review:

A number of Japanese documents on imperial court rituals and ceremonies from tenth century to fifteenth century offer descriptions on the appearance of shishi and komainu. In these documents, shishi is often described as seated on the left side, yellow complexion and mouth open, while komainu is seated on the right side, with a white complexion, the mouth closed and a single horn on top of its head. Numerous Japanese documents describe the detail visual features of shishi and komainu, but these documents offer little clue to the iconographic attributions of these visual qualities. Only recently, studies have attempted to interpret symbolic meaning of these guardian lions' visual features. General consensus among recent scholars is that "shishi with the mouth open is a male or yang, representing the heaven and the sun.

⁵ Shigeo Kawamoto, Kazuko koizumi, *Ruiju zatsuyō-shō sashizukan* (Tokyo: Chuo-Koron Bijutsu Shuppan, 1998), intro-1.

Komainu with the mouth closed is a female or yin, representing the earth and the moon."⁶

4.2. Method of Research:

The objection of this chapter is to compare visual features of komainu with the visual features of Near Eastern single-horned bull, in order to find a possible connection between these two guardian animals. Once the connection between komainu and Near Eastern single-horned bull is established, we can prove the lunar association of the bull's horn in ancient Near Eastern mythology, and its connection to the resurrection power of the moon. Hence, it is worth to consider similar iconographic attribution for komainu's horn as well.

We can establish the connection between komainu and Near Eastern single-horned bull through textual evidences as well. Based on the early documents mentioned in the third chapter of this research, ji, a Chinese mythical single-horned animal was used in Japanese court as a gateway guardian before komainu has ever existed. On the other hand, this Chinese creature is named to be the ancestor of komainu. After the connection between the komainu and the Chinese creature is established, Chinese and Iranian ancient texts are used to make the connection between the China and Iran.

4.3. Chinese Unicorn Ji, the Link Between Single-horned Bull and Komainu:

The single horn bull was used in China as a tomb guardian as early as first century. According to *Engishiki*, a single-horned Chinese mythical bull named ji was used as gateway guardian in Japanese court during the Engi Era (901-923).⁷ Ji was mentioned in ancient Chinese book of *Sen Gai Kyo* (Figure 3), as a creature with the appearance of a bull. It was mentioned in the late Heian Period scroll, *Ruiju Zatsuyosho No.4* and in this document, Xiniu is introduced as the same animal as ji. Ji appears in the classical poetry of China like *Tao Te Ching* and *Shi Jing. Guan Yin Zi* by Xi Yin are another documents that offer a passage that refers to the lunar association of ji. Another note on the origin of xiniu and ji is found in the *Book of Han*—finished in 111. This book reveals the origin of three very important guardian animals used in China and it says: in the land of Wuyi "there exist taoba, lion and xiniu."⁸ Land of Wuyi is the name referring to parts of present Afghanistan and Iran. This quote proves that all of these guardian animals come from the Near East. On the other hand, *Bun'an Gosokui Chodonozu*, written in mid-twelve century,⁹ includes an

⁶ Kohei Sugiura, *Nihon no Katachi, Ajia no Katachi* (Tokyo, 1994), 27.

⁷ Chisato Uesugi, *Komainu Jiten*, (Tokyo, 2001), 111.

⁸ 《汉书·西域传上·乌弋山离国》：“有桃拔、师子、犀牛。”

⁹ Toshio Fukuyama, *Jutaku Kenchiku no Kenkyu* (Tokyo: Chuo-Koron Bijutsu Shuppan, 1984),187.

illustration of shishi and komainu with a short annotation that reads; “the image of ji becomes komainu.”¹⁰ Based on *Bun’an Gosokui Chodonozu*, we can claim that the image of komainu is originated from the image of single-horned guardian, ji. Hence, ji is the link that connects komainu with its distant ancestor the Near Eastern single-horned bull.

4.4. Conclusion:

In early illustrations, shishi and komainu are depicted as very different creatures. Although later the image of komainu changed and it became very close to shishi in appearance, but some of the features in the design of komainu was preserved. These visual features are very similar to the visual features of the Near Eastern bull; therefore, they can play an important role in discovering komainu’s original iconographic attributions. All of these visual features and their similarities to the Near Eastern bulls are discussed throughout this chapter and they are separately analyzed in the conclusion section of this chapter. The list of these visual features are as followed:

1. Having a single horn, 2. Depicted/described accompanied by lion, 3. Being used as guardian of sacred places, 4. Having a white complexion, 5. Associated with the right side, 6. Representing the end/death, 7. Considered to be female

5. Conclusion of this Research:

Main purpose of this research is to reveal the connection between shishi and the sun, komainu and the moon, through the visual analysis of two of their visual features, shishi moyou and komainu’s single horn. In order to establish these connections, the iconography of these visual features is analyzed in the ancient Near Eastern design, which is the origin of the image of the lion guardians. First chapter of this research is an introduction to the commonalities in lions’ representations in mentioned cultures. These commonalities are analyzed to show the similar roles of lions as guardian animals in all of the cultures above.

The second chapter of this research is dedicated to shishi moyou or leonine body marking that occurs on some animal representations in the art of the ancient Near East. Most of the motifs used as lion markings are the motif known as solar symbols and the most popular location of the motif occurs on the shoulder of the animal, which resembles the sun rising over the back of lion. This depiction of lion and sun refers to the role of lions as guardians of the cosmic gateway. Moreover, whirling form, which is the most popular form of the body marking, is a sign associated with solar cycle and the cycle of time. In this sense, the round and torsional motif closely interprets the function of the lion

as the guardian and connector between the sacred place and the profane.

In the third chapter of this research, the origin and the iconographic meaning of komainu’s single horn is examined. We know that komainu is a guardian creature innovated in Japan, however, it holds various features of the guardian animals introduced to Japan via China and Korea; such as bull and dog. Here, the focus is where komainu’s single horn has originated from. Based on the analysis in this research, the origin of komainu’s single horn can be found in the image of single-horn bull used as guardian in the ancient Near East. This mythical animal influenced a Chinese version of single-horned bull, known as ji and the single horn of ji was later adapted by komainu. Moreover, in ancient Iranian mythology, the horn is associated to the regeneration power of the moon. Based on the Chinese documents discussed in chapter 3, similar iconographic meaning was later introduced to China and Chinese ji is also related to the moon and its horn is believed to capture the moon’s essence.

In conclusion, the analysis of two visual features that was used in the design of shishi and komainu shows that these two guardian creatures are related to the sun and moon. Shishi moyou represents the sun and its journey through the heaven and underworld, and komainu’s single horn reveals the Near Eastern origin of this guardian animals and it represents the regenerating power of the moon.

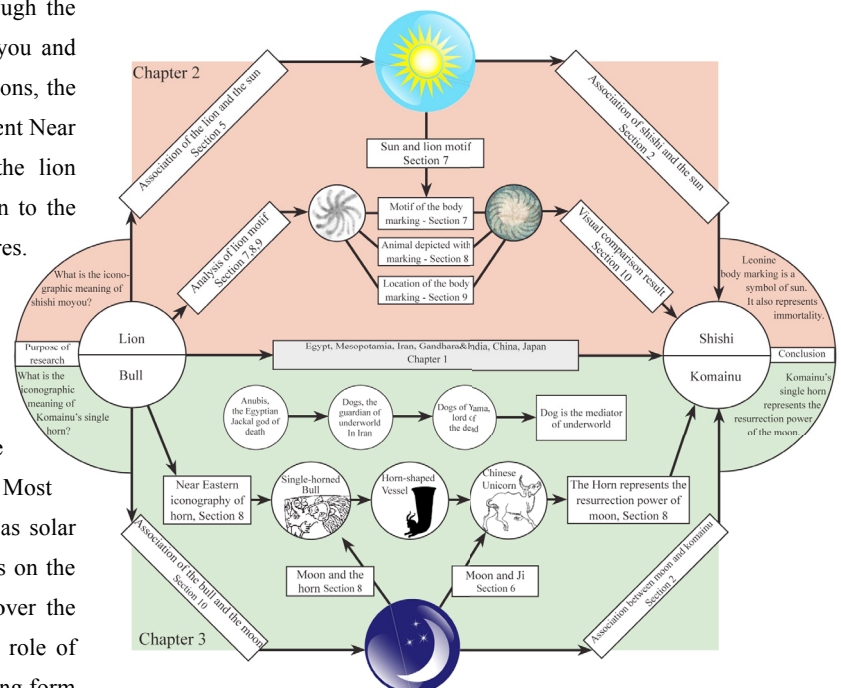

Figure 3: The pink part of the diagram above demonstrates the issues discussed in the second chapter and the green part shows the process of the research in the third chapter of this research. The hypothesis and conclusion of each chapter is depicted in the half-moon shapes on both sides of the diagram.

¹⁰ Chisato Uesugi, *Komainu Jiten*, (Tokyo, 2001), 110.

ライオンと一角牛；獅子と狛犬の比較研究

その起源と変遷の図像学的な分析

氏名／Sharareh MOTALLEBI 主査教員／小山 明

1. はじめに本研究では、日本の獅子と狛犬像の起源とその変遷をエジプト、メソポタミア、イラン、ガンダーラとインド及び中国の守護神像を比較研究することを通して、図像学的に調査・分析することを目的としている。本稿は視覚的な比較方法を用い、西アジアから伝播した獅子と狛犬に見られる「獅子模様」と、狛犬の「一角」という二つの視覚的特徴を観察し、獅子と狛犬にみられる二つの視覚的特徴と太陽と月との関係を論ずる。

まず、獅子の身体に見られる獅子模様という渦巻きのような形について観察し考察を行う。この模様の歴史的な起源はエジプトのライオン像にあり、さらに、メソポタミアとイランにおいてもライオンや場合によっては他の動物にも同じ模様が用いられていた。本稿では、最初にこの渦巻きの模様とこれらの動物に象徴される太陽との関係について論じる。次に、狛犬と西アジアで守護神として使われた一角牛との比較をふまえて、狛犬の一角が西アジアの図像から継承した特徴であり、月の再生の力を象徴するものであることについても論じる。

今まで獅子と狛犬の研究は様々行ったが、本研究の最も重要な事は、これまで誰も西アジアから東まで通して比較したことがない。本研究は獅子と狛犬のルーツとされている古代西アジアのライオンと牛の視覚的な特徴を日本の獅子と狛犬と比べて、さらに獅子と狛犬の聖なる場所での重要な図像学的な役割を検討する。

2. 第一章：アジア全域に見られるライオンのイメージ

2.1. 聖なる場所の構造

本稿の第一章では、聖なる場所の基本的構造と定義を示しながら、聖なる場所と俗の関係を具体的に説明する。各文化に見られる聖なる場所は以下に示すの二つの点で共通している。一つ目は、聖なる場所はそこで信仰されている宗教の宇宙観を表していること、二つ目は、聖なる場所として機能するのは慎重に区切られた空間のみに限定されているということである。また、太陽と月は宇宙の光として宗教的な宇宙観における構造では重要な役割を持つ。太陽と月はともに空を横断したり周期的に消えては再び現れることから、神話においては地下の世界に入っても戻ることができるものとして信じられている。故に、太陽と月は地下と地上の世界の境界を指すために使われていた。

古代エジプトとメソポタミアでは、ライオンは宇宙のゲートを守り、太陽が地下へ旅をする間、つまり夜間に太陽を守る動物と信じられていた。こういった背景から、神話ではライオンが太陽と同じ役割を持っていた。他方では、牛も月と関係があり、三日月に似ている牛の角は月の再生の力を象徴する。すなわち、ライオンと牛は西アジアでは太陽と月を表し、これらと同じ力を持つと言うこと

ができる。この特徴は、ライオンと牛は守護神として重要な図像学的な意味を持ち、聖なる場所と俗との間の境界を示すものであることを示している。

2.2. アジアの各地に見られる守護神としてのライオン

本章では、古代エジプト、メソポタミア、イラン、ガンダーラ、インド、中国及び日本で見られるライオンの様々な構造を比較する。さらに、多数の例を用いながら、ライオンが使われた様々な造形物の図像学的な特徴を上述の文化間で比較する。本章のまとめの部分では、比較された構造を以下のように区分した：

1. 宇宙のゲートの守護神としてのライオン
2. 太陽の守護神としてのライオン
3. 獅子座
4. 儀式で使われたライオンのベッド
5. 聖なる場所の守護神としてのライオン
6. 神々が乗ることのできるライオン
7. ライオン柱
8. 阿吽のライオン
9. ライオンのスフィンクス

本論の付表1から付表5までは、同一図像学的な役割をもつライオン像が、各文化においてどのような変遷が見られるかを実証したものである。

3. 第二章：獅子とライオン模様

本章では、日本で「獅子模様」と呼ばれる渦巻きのような模様の視覚的特徴について分析する。この模様は古代西アジアから渡来した模様であり、様々な文化においてライオンの姿で多用され、図像学的な意味をもつ(図1)。

3.1. 先行研究

田辺勝美は、獅子模様とその起源について日本で初めて研究し、その中で、獅子舞の面に使われている緑の布に見られる渦巻きのような模様とイランとガンダーラの文化との関連性について以下のように論述している：「有職故実の専門家に聞いたところ、この巻毛状文様が日本に入ってきた時代が遠いから、正式な名称がない、ということである。しかし、九州の方では「獅子毛」と呼んでいるし、また域内文様事典では「獅子文様」と記してあるが、適切な呼称とは言い難い。」¹ ライオン模様はアジアの様々な地

¹ 田辺勝美, “獅子舞からメソポタミア、エジプトへ。” *Bulletine of Kakegawa West High School* Vol. 20 (1989), p. 3.

域で長い間に渡って存在した模様で、いろいろな形やパターンへと変化を遂げ、自然観や図像学的な意味もそれぞれ異なる。しかし、こういった獅子模様の変遷については十分に検証されることはなかった。今日までに最も影響を与えたこのモチーフについての研究はヘレン・カンターによって書かれた論文である。この論文で、カンターは、古代エジプト、シリアとパレスティナにおけるライオン模様の例を多数挙げながら、本章の4に見られるように、模様の起源について四つの仮説を紹介している。1. 自然的な旋毛、2. 装飾的なアププリケ、3. 女神の象徴、4. 太陽の象徴。

3.2. 研究方法

本稿では図像学的な分析を主要な方法として用い、上述の各文化におけるライオン模様に見られる様々の形274件の事例を収集し、年代表に沿って分析した。この年代表は紀元前3000年から現代までの期間を示し、各例に見られるライオン模様の詳細画像を年代順に羅列したものである。年代表に特定の期間に見られるライオン模様を上述の各文化ごとに分類し、時間の経過と共にライオン模様の進化した形や構造の様相をできる限り綿密に示した。調査模様数は、ひとつの例の中に複数の模様が確認できる場合もある為、それらすべてを合計すると414件にのぼった。各調査模様数の隣にある括弧の中は、それぞれの調査模様数についての三つの特徴を明らかにしたものである。それらを識別するため、以下に示す3点の属性を設定した。

1. N1 は模様がどの種に属するかについて

収集された調査対象に見られる模様を 18 グループに分類する

2. N2 は模様がどの動物に見られるかについて

収集された調査対象に見られる動物は 14 種である

3. N3 は模様が動物にある部位について

収集された調査対象は動物の 14 部位に表現されていること

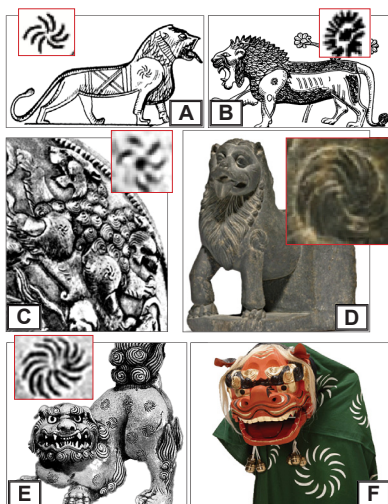

Figure 1: A(1-E-18), B(1-M-22), C(1-I-43), D(1-GI-16), E(1-C-16), F(1-J-50).

3.3. サンプルング[抜き取り]方式

本章では分析した事例はランダム・サンプリング方式で収集した。ライオンの模様は西アジアと東アジアの美術で大多数の例に用いられている。本研究で分析されている事例はそれらの一部

である。第二章に獅子模様の分析のため、まず先行研究に紹介されている事例を収集し、そして他の参照(本や博物館データベースよインターネット)に発見した例を加えた。収集した例は少なくとも一つの以下の特徴を持っている: 模様の種(渦巻きや丸形)、動物の種(獅子や牛)、模様の部位(肩や尻)。これらの三つの特徴は本研究で分析されている特徴で、獅子模様の図像学的な意味と関係があると仮説する。

3.4. ライオン模様の視覚的な特徴の比較

ライオン模様として使われたモチーフ、動物の種類とその模様が配置された身体部位についての調査結果は本章の7、8と9に記している。7では、ライオン模様として使われた様々な模様を図像学的な観点から調査し、それぞれに関する図像学的な意味を具体的に説明する。ライオン模様の起源や各文化での変遷を明らかにするために、それら模様の形と図像学的な意味を解明する。表7は分類した模様の18グループに関する統計を示している。また、それぞれの18グループに関する図像学は別々のセクションで説明されている。

次に、模様と施されている動物の種類との関係性を考察するためにその統計を表8に示した。年代表に示した通り、当該の模様が14種の動物に施されていたことを確認することができる。動物の種類の内訳は、ライオンと牛が87%を占め、残りは他の12種の動物となっている。ライオンと牛が大半を占めることから、身体に見られる模様はその二つの動物の特徴として推測されるものであり、それが後に他の動物の身体にも見られるようになったと考えるのが妥当であろう。表9は、各文化にみられるライオン模様と牛の模様の数を年代順に示している。この表を見ると、西アジアから日本までのライオン模様の流れを把握することができる。

次に調査した特徴は、模様が配置された動物の身体部位についてである。ここに見られる模様を動物の身体部位別に分類し、それぞれに関する統計を表10に示した。それぞれの身体部位に見られる模様と動物の種類については別々の表でも分析されている。

3.5. 第二章の結論

ライオン模様は、長い期間に渡ってアジアの様々な地域で見られるデザインである。そのため、時代と場所によって異なる図像学的な意味をもつ可能性が高い。しかし、調査対象に見られるように、大多数の例において共通する視覚的な特徴がみられる。そのため、本章の結論ではライオン模様の起源と日本における変遷を明らかにするため、これらの多くの例に共通する視覚的な特徴に関して図像学的な分析を行う。

1. 調査対象となった模様の87%はライオンと牛の身体、残りは他の12種の動物の身体に用いられている。このように大半がライオンと牛であることから、まず、最初にこの模様がその二つの動物の特徴として捉えられ、その後、各地でその土地で重要だとされる動物の身体にも模倣されるようになったと考えられる。

2. 紀元前2000年には、ライオン模様と牛の模様はそれぞれ違う身体部位にみられた:ライオン模様の場合は主に胴体__肩や尻__にみられ、牛の模様の場合は主に額にみられる。そして、初期では、ライオン模様として使われた不自然的なモチーフが多いが、牛の模様を見ると旋毛のような渦巻きのモチーフが多い。故に、ライオン模様と牛の模様の起源は異なるものであると思われる。しかし、紀元前2000年からそれらは互いに影響を与え、次第にデザインに類似性がみられるようになった。

3. ライオンと牛の身体に見られる模様は殆ど太陽の象徴として解釈されている。シンボル学のジャック・トレスジダーによると:「太陽の図像学は広範囲の模様で表現されている。それが含まれて、金円盤、光線の有翼の円盤、光線半円、同心円、星、らせん、リング、車輪、まんじ、ハート、ロゼット、蓮華、ヒマワリ、キク属である。」² これに従えばライオン模様は太陽を象徴するということになる。

4. 調査対象の30%には渦巻きのようなモチーフが使われている。このモチーフは太陽の象徴として解釈され、さらに、変換と変化の象徴としても捉えられ、変遷という意味もある;死と再生または、聖と俗。この図像学的な意味は、聖なる場所と俗の境界を指し示すライオンと牛の役割に一致する。

4.第三章: 狛犬と古代西アジアの一角牛

本章では、狛犬の角とその起源及び日本における変遷について論じている。狛犬像に見られる視覚的な特徴と古代西アジアの牛の像等との比較を通じて、西アジアの一角牛は狛犬の角の起源であると考えられるであろう事を明らかにし、一つの重要な特徴としてとらえ、角と月の再生の力との関係を考察する。『類聚雑要抄・巻四』は元々平安時代の文献であるが、現在に存在するのは江戸時代編集され、図が付け加えられ、前の年代のものとして位置づけ参照されている。³本書では獅子と狛犬像は異なる動物の形で表現されている(図2)。獅子はライオンの姿で表されて

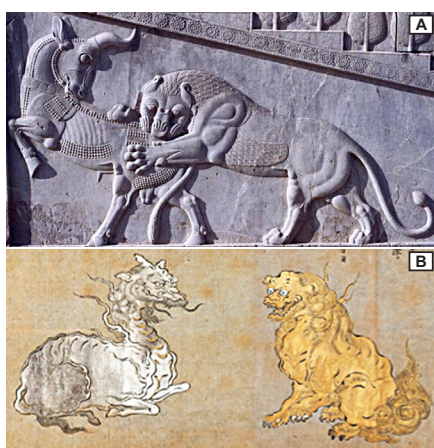

Figure 2: A(2-I-29), B(2-J-2).

² Jack Tresidder, edit., The Complete Dictionary of Symbols (San Francisco: 2005), p. 455.

³ 川本 重雄, 小泉 和子, 類聚雑要抄指図巻(東京:中央公論美術出版,1998), p. 序言-1.

いるが、狛犬は獅子よりむしろ牛に似ている姿で表現されていることが大きな特徴である。なぜ狛犬は獅子と同じ動物の姿に進化したかについては本研究の課題ではないので詳細には触れない。本研究では、なぜ狛犬はこの進化してもなお角を保ったのかという事を課題にする。狛犬の角は図像学的に重要な意味と役割をもち、狛犬の角以外の外見的特徴が変わっても決して角は失なわれることがなかった。本章ではその理由を解明するため、狛犬の起源を探り、西アジアの一角牛像に見られる角の図像学的な意味について論じた。

4.1.先行研究

獅子と狛犬は日本の平安時代後期から室町時代まで宮殿で行なわれた儀式やその格式などを説明した古代文献で言及され、これらの視覚的特徴に付いての説明がなされている。本研究で参考にした日本の古代文献と、これらの中で見られる獅子と狛犬の視覚的特徴は論文の付表25に記されている。すなわち獅子像は奥から見ると左側に置かれ、黄色で口を開く。狛犬は右側に置かれ、白で口を閉じていて一角をもつ。日本の古代文献には獅子と狛犬の外見についての記載はあるが、それぞれの視覚的特徴の起源や図像学的な意味については説明がなされていない。しかし、現在では、獅子と狛犬の起源や形については様々なビジュアルや歴史の研究方法を用いた研究が行われている。以下に示す杉浦の見解は、今日行われている一連の研究を要約している:「口を開く獅子は雄であり、陽にして天.日輪をあらわす。口を閉じる狛犬は雌.陰であり、大地や月を象るとされている。」⁴

4.2.研究方法

本稿ではビジュアル比較方法で狛犬と古代西アジアによく見られる一角牛像を比較し、それら七つの類似する特性を考察する。そして様々なイラン、中国と日本の古代文献を用い、初期の狛犬像は西アジアから日本に伝播されたということを明らかにする。そして角に関係する図像学を調査し、狛犬の角は西アジアの牛像の角に基づいているという事を明らかにする。さらに、角の図像学的な意味を西アジアの文献や美術で調査し、狛犬の角も西アジアでの牛の角と同じく月の再生の力を象徴すると結論づける。

4.3.中国の神話に登場する一角の兕, 西アジアの一角牛と狛犬の間をつなげる役割を果たす動物

一角牛は古代中国では墓の守護神として位置づけられていた。そして、『延喜式』によると、兕という動物は日本の延喜時代(901-923)の宮廷では守護神とされていた、と記されている。『山海経』では兕は以下のように紹介されている:「兕は(…)その状は牛の如く蒼黒くて一角。」⁵ 兕は日本の平安時代後期の文献でも言及され、兕と犀は同一の物として紹介されている。

⁴ 杉浦康平, 日本のかたち, アジアのかたち(東京:株式会社三省堂, 1994), p. 27.

⁵ 徐朝竜, 山海経(東京:平凡社, 1973), p. 493.

『道德経』、『詩経』と『關尹子』でも兕と犀について様々な記述があり、それらの虎との関係、または兕と犀の角と月との関係について記されている。

『漢書』(111)によると、それらの動物は烏弋山离国から中国に伝播された物であるとされる。烏弋山离国という地域は現在のイランとアフガニスタンに位置する地域である。『文安御即位調度図』は1444年に書写したもののだが、福山敏男によると、「結局永治元年(1141)、永万元年(1165)、仁安三年(1168)の三度のうちいずれかにおかれるものである。」⁶ 本書では、狛犬の起源について「兕像云々其体狛犬也云々」⁷ という短い説明が記されている。この文献によると、狛犬の姿は兕の姿に基づいて出来ているとある。兕は狛犬と西アジアの一角牛との間に関連性があると考えられる。

4.4. 狛犬と西アジアに共通する牛の視覚的な特徴

前述のように、『類聚雑要抄・卷四』に見られる獅子と狛犬は大きく異なる動物として描かれていたが、時代の経過とともに同じ外見をもつ動物に進化したと考えられる。しかし初期の狛犬にみられた視覚的な特徴は、後の時代の狛犬像においても認められる。なぜなら、狛犬は西アジアでよく使われていた牛像に基づいており、これらの特徴はアジアの牛像と狛犬の図像学的な関係を示しているからである。この共通する特徴は第三章の結論で具体的に説明している：

1. 一角をもつ、2. 獅子が同伴する、3. 聖なる場所の守護神として使われる、4. 身体が白ということが記載されている、5. 右に関係する、6. 「終わり」と「死」を象徴する、7. 雌であるとの記載がある。

5. まとめ

本研究の課題は、獅子模様と狛犬の角という獅子と狛犬の外観を構成する二つの視覚的な特徴の分析を通じて、獅子と太陽、狛犬と月の関係を明らかにする事である。それらの関係性を明らかにするため、獅子模様と角の起源である西アジアでの図像学的な意味を解明した。第一章は、上述のアジア文化での守護神としてのライオンの役割を様々な構想で紹介する。第二章では、日本で獅子模様と呼ばれる渦巻きのようなモチーフについて各文化ごとに調査を行った。収集した例は殆ど円形のモチーフを表して、太陽の象徴として解釈されている。西アジアで見られるこの模様はライオンの肩に描かれ、ライオンの背後から昇る太陽を現している。そして、この構造は、宇宙のゲートを守るライオンの役割を示したものであると考えられる。さらに、渦巻きモチーフは死と再生および聖と俗にみられる変換と変化や、その過程や時間そのものを現したものである。このような図像学的な意味は、聖なる場所と俗の境界を指摘するライオンと牛の役割と一致する。

第三章は、狛犬の角の起源と図像学的な意味を課題としている。前述したように、獅子と狛犬の初期の像を見ると獅子はライオンと似ている動物として描かれているが、狛犬はライオンよりもむしろ牛に似ているという、両者は外観が大きく異なっている。しかし、今日現存する狛犬は獅子と似ており、頭上に一角をもつ。本稿の課題は、なぜ狛犬は獅子と似ている動物に変わったのかについてではなく、狛犬の外観が変わったにも関わらずなぜ角は頭上の残ったかということ、そして、狛犬の角はなぜなくてはならない要素になったのかという二点について解明することである。

本稿で行った分析によると、狛犬の角の起源は西アジアで守護神として使われていた牛像にあると考えられる。西アジアの一角牛像の影響で「兕」という想像的な動物が中国で誕生し、そして狛犬は兕の影響で生み出された。さらに、西アジアでは角の図像は月と深い関係にあり、イランの神話において角は月の再生の力を象徴する。第三章でふれた中国の古代文献によると、同じ解釈をもつ図像は中国に伝播し、兕も月に関係し、角は月の本質を捉えたものであるとされている。

結論として、獅子模様は太陽とその地下と地上の旅を象徴し、その変換と変化を象徴する渦巻きの形というのは、獅子が境界を示す役割を担っているということと合致する。そして狛犬の角は西アジアの牛の角に基づいたもので、月の再生の力を表す。角は狛犬の図像学的な意味をもつため、狛犬の外観が獅子と似ている動物へと変化を遂げた際にも狛犬の頭上に残ったものと考えられる。

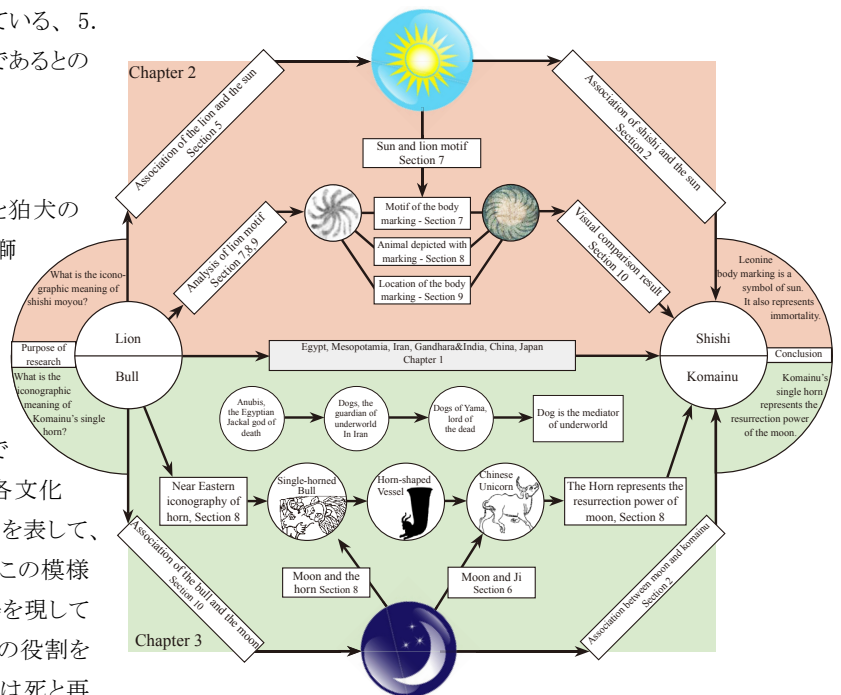

Figure 3: ダイアグラムは本研究の流れを表している。赤色の部分は第二章の獅子模様の分析方法を示し、緑色の部分は第三章の狛犬の角の起源と変遷の調べの流れを表す。それぞれの章の仮説と結論は上述したように、ダイアグラムの左右で簡単に記されている。

⁶ 福山敏男、住宅建築の研究(東京:中央公論美術出版,1984), p. 187.

⁷ 上杉千郷、狛犬辞典(東京、恵比寿、2001)、p. 111.