

創作の最前線



土方歳三たちとの合流地点・樺戸監獄へ向かうべく、アシリバたち一行は山道を行く。
「ゴールデンカムイ」コミック9巻より ©野田サトル／集英社

新しい表現の到達点 『ゴールデンカムイ』

野田サトル
(漫画家)

完結から半年以上を経てなお、巡回展、アニメ放映、実写映画化など話題が尽きることのない『ゴールデンカムイ』。作品を語るうえでのキーワードの一つが「見たこともない漫画」。アイヌの文化や狩猟を取り入れた舞台、キャラクター、食、戦闘、ギャグ……、漫画をかたちづくる表現要素の数々を次の領域へ引き上げた。

年齢も性別も超えて読者を惹きつけた既視感のない創作について、作者・野田サトルに訊いた。

——『ゴールデンカムイ』では、明治末期の北海道という親しみのある地域が舞台でありながら、新しさに溢れています。新しい要素を詰め込める詰め込むほど、ふだん慣れている漫画の読みやすさに相反してしまってますが、どのようにバランスをとられたのですか？

野田 「誰もあまり描いてない素材を」というのは、漫画家を目指している頃から考えていたことでした。野球とかサッカーとか、魔法とか悪魔とか能力バトルものなどの手垢てあかが付いているジャンルでこれから勝負しようという気は起こりませんでした。

物語を動かすにとどまらない
キャラクター

——キャラクターをどのように生み出すのか、想像がつきません。キャラクターの設計は、「直感」である程度を思い付き、「計算」でいろいろな設

も、自分が面白いと思う小さな山を作ろうというのが今もあります。前作はアイスホッケーの漫画（『スピナマラダ！』）でしたし、今回もアイヌがテーマの一つとして入りました。ただ、そのうえで誰もが共感できるような地に足がついた人間のドラマが大切だというのも頭にありました。さらに、自分が会って聞いた人の話や、自分だけが見てきたものを意図的に作品に入れることはよくやりました。それこそが自分にしか描けないオリジナリティだと思うからです。

たとえば息子にマキリ^{(*)1}の作り方をさり気なく見せていた有古力松^{(*)2}と父の回想シーン。このアイヌの親子の関係は、実際にアイヌ工芸家である貝澤徹さんとお父上とのお話を伺つて、そのまま描いたりもしました^{(*)3}。おそらく貝澤さんのお父上も、アイヌとして工芸を伝えて欲しいけど無理強いせず息子に選ばせたのかなと勝手に想像しています。

Part 1

メディアの多様化も手伝い、日々膨大なマンガ作品が発表されている。読者が没入し得る世界は作品の数だけ広がり、突出した世界も必ず存在する。そんな最前線を行く創作者の内なる源泉を、私たちは垣間見ることができるのか？

定をまとわせて完成させるのでしょうか？ 特

に『ゴールデンカムイ』を象徴するアシリパ⁽⁴⁾は、今までにはない強力なキャラクターです。

唯一無二のヒロインを発想し、構築した経緯について教えてください。

野田 おっしゃる通り、直感と計算の半々ですね。杉元⁽⁵⁾の相棒となるアシリパが年頃の成熟した女性であるならば、杉元や周りの男性キャラの誰からも恋愛の対象とならなければ、かえって不自然さを感じる読者もいたと思いますし、そうなれば話が余計な方向に逸れてしまうと考えました。

その懸念していたパターンにしたのが谷垣⁽⁶⁾とインカラマツ⁽⁷⁾の関係ですね。そして相棒のアイヌをオッサンにしたパターンが門倉⁽⁸⁾とキラウシ⁽⁹⁾ということになります。谷垣とチカパン⁽¹⁰⁾の関係も大変良いんですが、やはりちょっとと深みが出しにくい。なぜならチカパンは等身大の子どもで、大人から教わり守られる対象だからです。

結果どれが圧倒的に受け入れられたかというと杉元とアシリパだったということなので、僕の直感と計算は正解だったと思います。

——違う動機で行動するキャラクターが集い、一つの目的へ向かつて冒險する物語を作るとき、

日本では『ルパン三世』が透けて見えてしまうことがよくありますが、それを感じさせませんでした。

たとえば樺太が舞台のときの組み合

う面をうまく引き出せそうだ」という計算はあ

りました。わせなんかは杉元たちのチームに鶴見中尉⁽¹¹⁾や宇佐美上等兵⁽¹²⁾は絶対に入れられないです

よね。旅が楽しくなりそうもない。樺太の杉元

のチームに鶴見が合流するときは、それはチ

ムが袂⁽¹³⁾を分かつときとか、そういう流れは決めながら描いてました。

——旅の途中から、谷垣の存在が俄然面白く際立つてきました。当初はシャープなキャラクターとして登場しましたが、徐々に周囲からイジられる、むっちりした愛されキャラになっていました。谷垣は野田先生のお気に入りキャラと聞きますが、谷垣への注目と人気は、野田先生の狙いが的を射たということでしょうか？

野田 谷垣源次郎の抱きまくらの売上個数は尾形百之助⁽¹⁴⁾の三分の一でした。杉元よりも売れなかつた。

僕の思う「カワイイ」は読者と大きく外れているのだろうかと悩みました。谷垣のほうがカワイイという点においては誰にも負けていない

のに、どうしてここまで差が出てしまうのか。

しかしその後、「ゴールデンカムイ展」で一番最初に売り切れたグッズが「谷垣のグラビア5枚組」だったと聞き、「そうじやろがい！」と叫びましたね。

——原稿作成はデジタルと聞きましたが、アナログから変更したのは、いつ頃で、なぜなのでしょうか？ 見開きで右ページから左ページにわたる大胆なカットがよく使われることもデジタル原稿作成と関係するのでしょうか？

野田 前作の始まり、つまり二〇一〇年頃からすでにデジタルに完全移行していました。それまではアナログの作家さんのところでアシスタントをしていたのですが、アナログというのは作画以外にいろいろ余計な仕事があるんですね。コマの外の汚れをホワイトや消しゴムで綺麗にするとか、原稿を切り貼りされて渡されたりするんですけど、それを入稿前にテープでつなぎ合わせるとか。アナログならではの余計な細かい作業が、デジタルですと一切なくなります。もちろん他にもメリットはたくさんあります。

漫画家ならではなことで話しますと、前作では仕事場にアシスタントを呼んでいましたが、今はもうスカイプなどでやりとりをしますので、身だしなみなど整える必要もなく、アシスタントに携わっていただいてます。

グッズも面白いです。「脳みそマシュマロ」とか。「谷垣の雄⁽¹⁵⁾っぽいマウスピッド」は「ついに来たか」と腰が動きました。両手両足などを乗せるため五個くらい欲しいです。

谷垣ブロマイドは僕の提案でした。勝手に描いたものを「グッズにしてくれ」と押し付けました。

——漫画の評価は海外でも高まり、二〇一九年に大英博物館で漫画展が開催されたとき、入り口にはアシリパのパネルが飾られました。その様子を見て、どのように感じましたか？

野田 日本の漫画を紹介する大きな企画で『ゴールデンカムイ』を看板に選んでいただいたというの、本当にハラが据わっていると感じました。お客様を呼びたいならもつとヒット作はたくさんあるはずですからね。大英博物館の



誤認で囚われている谷垣に対し、なぜか仲間であるはずの杉元は（むっちりした）胸をはだけさせ、胸毛をむしる→谷垣がちらす「怪しい」うめき→風にそよぐ胸毛がアシリパのくしゃみを誘う……というように、ギャグも二重三重に仕掛けられる周到さ。コミックス11巻より