

能・狂言の楽しみ方

— 『能・リア王』再々演 (2009年4月29日、紀尾井小ホール) 講演記録 —

How to Enjoy Noh and Kyogen

Lecture delivered before *Noh King Lear* in the small auditorium of Kioi Hall
on April 29th, 2009.

上田 邦義

UEDA Munakata Kuniyoshi

Abstract: A bilingual lecture delivered in the small auditorium of Kioi Hall on April 29th, 2009, preceding the performance of *Noh King Lear*, kyogen *Chidori* and shimai *Tsuchigumo*. Some points remarked are: In order to enjoy Noh plays, scripts are indispensable in hand to check the words performers are singing. Kyogen could rank higher than Noh plays, as Zeami stated in *Shudousho*: kyogen is the humor of high rank *yugen* (hidden beauty): kyogen teaches us humorous, generous ways of solving problems: ex. Abraham Lincoln might have evaded the Civil War and saved the lives of six hundred thousand white men and numberless black people, if he had divided the U. S. into two countries. The purpose of playing for Shakespeare, as Hamlet said, was “to hold a mirror up to nature,” while for Zeami, Noh was to increase the happiness of all people and to save creatures spiritually. April 29th is a holiday commemorating the birthday of the Showa Emperor. R.H. Blyth, who wrote the English draft of the Emperor’s declaration as a human being delivered on January 1st, 1946, writes that Henry Thoreau is the greatest American. His *Civil Disobedience* influenced Mahatma Gandhi, Luther King, JR. and President Obama, who is expected to exceed President Lincoln. In 2012 it will be the 100th anniversary of the sending of the Potomac cherry blossoms, whose saplings were sent to Washington D.C. by OZAKI Yukio. King Lear’s two elder daughters are like egoistic capitalism, while Cordelia social welfare, which loses when they fight in this world. TSUBOUCHI Shouyou compared Shakespeare to kabuki, while NATSUME Souseki suggested a Noh adaptation of Shakespeare in 1911. Kabuki is interested in this world only, while Noh is about this world and the afterlife. In Noh performances, starting of the *taiko* or stick drum playing indicates a happy ending.

Keywords: *Noh King Lear*, Cordelia, Shakespeare, Zeami, *kyogen*, *yugen*, Abraham Lincoln, Henry Thoreau, R.H. Blyth, Noh and kabuki, NATSUME Souseki, Potomac cherry blossoms 能リア王、コーディーリア、シェイクスピア、世阿弥、狂言、幽玄、リンカン、ソーロー、R.H. ブライズ、能と歌舞伎、夏目漱石、ポトマック桜、尾崎行雄

皆さん、こんにちは。 Good afternoon, everybody.

Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. (友人諸君、ローマ人、同胞諸君、諸君の耳を貸したまえ)。これは『ジュリアス・シーザー』のアントニーの演説ですね。 My fellow citizens of America. (アメリカ国民の皆さん) アメリカの大統領候補ですか。能は敷居が高いと言われますが、今日はこれから、気楽にお話させていただきますので、どうぞお楽に願います。 It is said that you feel embarrassed to visit a Noh theatre. Let me talk at ease today. So please make yourself at home.

まず一番大事なことから。 Most important things first. 能のお囃子はとても気持ちがいいので、波長が合えば眠くなるかもしれません。そのときはどうぞお眠りください。 Noh music is very comfortable. If you are tempted to sleep, you may take a nap, without snoring. (笑い)。いびきをかかないで。むかし福原麟太郎先生が、それが能楽鑑賞の一番よい方法のひとつ。目が覚めると、舞台上に美しい世界が展開している。 Professor Rintaro FUKUHARA almost half a century ago suggested that sleeping is one of the best ways to appreciate Noh performances. Then you wake up to find a beautiful world on the stage.

それから、謡っている言葉がわからないと楽しめませんから、お手元の台本で言葉を確認しながら、観てください。英語の台本も用意してあります。これが能を楽しむ方法です。 Without understanding what is sung, you cannot enjoy Noh plays. So, please check the words in the program notes during the performance. This is the answer to how to enjoy Noh plays. 足立先生の毛筆の美しい謡本もロビーに用意してあります。よろしかったらお求めください。その方が文字が大きく節付けもついています。 The *utaibon* beautifully brush-painted by Madame ADACHI is also available, whose letters are bigger and with musical notes.

さて、最初は狂言 *Kyogen* ですね。狂というのは *crazy* とか *be involved in* (夢中になって) とかいう意味でしょう。言は *words* なんですが、狂言は *a comic play* とか *a humorous play* とか訳されているでしょう。

能楽は、14・5世紀に観阿弥・世阿弥親子によって大成されました。 Noh theatre was founded by Kan'ami and Ze'ami, father and son, in the 14th and 15th centuries.

世阿弥は『習道書』という伝書のなかで、狂言は「幽玄の上階のをかしなるべし」と言っている。 According to Zeami's *Shudousho*, one of his treatises, *kyogen* is called 'high rank

humor of *yugen* or hidden beauty'. ですから、わっはっは、と笑うものではない。So, it is not something you laugh when you see it. 「幽玄の上階のをかし」ということは、能よりも上ということもありうる。It could be above Noh. 悲劇よりも喜劇が上ということもありうる。Comedies could be above tragedies. シェイクスピア劇で言うと、四大悲劇よりも喜劇とか晩年のロマンス劇の方が上という。Comedies and Romance plays by Shakespeare in his later years could be above his four great tragedies. そうしますと演出が極めて重要ですね。どんな狂言にするか。上演の意図ですね。Then, directing is very important: how to direct, or what is the design or purpose of presenting the *kyogen* play.

実際、今日これから上演される『千鳥』にしてもそうです。It could be true with today's *kyogen Chidori* or Plovers.

借金のたまっている酒屋からどうやって酒を購入するか。手元に現金がないが、今夜は大事な客があるのでぜひ酒を振舞いたい。The master orders his servant Taro-kaja to go and purchase a barrel of sake without the ready cash to pay the bill at the wine shop where you owe a lot of debts. He would like to entertain his important guest tonight. 使いの太郎冠者が近いうちに払うといっても、酒屋は納得しない。The servant promises the near-future payment, but the sake owner is not convinced. そこでいろいろ手を考えなければならない。So the servant has to resort to various techniques. その一つが、酒樽を千鳥に見立てて、その捕らえ方をやって見せるというせしめ方。しかし酒屋はだまされない。One way among various techniques is to show how to catch plovers, or water birds, using the barrel of sake. But the owner is not fooled.

多分結末は話さない方がいいのかもしれませんが、最後は、「やるまいぞ、やるまいぞ」と追い込むことになる。It might be better not to tell the happy ending, but at the very end of the play the owner runs after the Taro-kaja, saying, "I will catch you, I will catch you."

酒屋の主人のおおらかさ、人間味がこの問題を解決しているといえる。However, the owner's humor has solved the situation, we may say so, ---his generosity, his humaneness. シェイクスピアの『ヴェニス商人』の解決に幾分似てるかもしれない。It is somewhat like Shakespeare's *The Merchant of Venice*, in how to solve the problem.

今年 2009 年はエイブラハム・リンカンの生誕 200 年です。This year, 2009, is the 200th anniversary of the birth of Abraham Lincoln. 日米ともに、リンカーンは一番偉大なアメリカ人と思われているようです。In both the U.S. and Japan, the greatest American is supposed to be Lincoln. しかし、南北戦争では、白人だけでも 60 万人の血が流された。そのときの大統領がリンカーンですが、それでも一番偉大ですか。But, during the Civil War in 1861-65, six hundred thousand white men died in addition to many black people. And can you say the greatest American is Lincoln?

勿論リンカンは苦悩していました。大統領として責任を感じていました。昨年、ブッシュさんは自分には責任はないといいましたけどね。Of course he was in agony. He felt responsible as the President of the U.S. Mr. Bush said last year he was not responsible. リンカンは大男ですが、子どものころから動物も殺せなかった人です。なんとしてでも戦争を避けたかった。しかしできなかった。なぜ？「南北分裂しては、この国は立ち行かない」と演説した。それにアメリカ国民が共鳴したから。Lincoln, a big boy as he was, could not even kill a small animal. He wanted to evade the war by all means, but could not. Why? “Divided, the house cannot stand.” And people agreed with him.

白人だけでも 60 万人の犠牲者がでたんですよ。それを避けるためには、これは私の考えですけど、さしあたり二つの国に分かれてもよかったのではないのでしょうか。But, my idea is, in order to avoid the war where so many lives were sacrificed, the U.S. could have been temporarily divided into two countries. 奴隷制がよくないことは、南部の人たちも早晩気がつくことでしょう。The people in the south will also sooner or later notice slavery is not good.

こういうおおらかな、ユーモラスな解決法。これが狂言が教えてくれるものではないでしょうか。This is the way, this kind of generous or humorous way of solving problems: this is what kyogen teaches us. それからわずかに 150 年の今年、2009 年 1 月には、アメリカに、黒人の大統領が誕生しましたよ。Only a hundred and fifty years from that time, a black President was born in the U.S. in January of 2009. 人間の歴史はそんな風に流れているわけです。That's the way the human history is running. オバマさんには、リンカンを乗り越えて欲しいです。I want President Obama to exceed President Lincoln.

ところで、先ほど「演出が問題」といいましたが、目的ですね。I said directing is very important. シェイクスピアは、演劇の目的は「ありのままの社会を鏡に映してみせること」とハムレットにいわせています。For Shakespeare, the purpose of playing was “to hold, as't were, a mirror up to nature” as Hamlet said. 『ハムレット』を書いたころ、劇作家シェイクスピアは悲劇の時代にいた。He was in the period of tragedies in his life when he wrote *Hamlet*. それでデンマーク王子ハムレットに、“The time is out of joint.” 「この世の関節が外れている」と言わせている。So, Hamlet says, “The time is out of joint.”

今の日本、今の世界が、正にそうです。The present Japan and the world are just so. そういう関節の外れた社会だということに、日本人も多くの人が昨年まで気がつかなかった。Most Japanese did not think so until the last year. わたしは小学生のころから、なんて醜い世の中なんだろうと思って、生きるのが苦痛でたまらなかった。戦争中ということもありましたが。Even as a primary school boy I recognized this world as what a dirty society we live in, and I hated living. The more so during the war. でも死んだら母親が嘆くだろうと思って死ねなかった。But I could not kill myself, thinking how sad Mother would feel if I die.

リア王の上のふたりのわる娘たちの世界ですね。Our society is that of two evil daughters of King Lear. エゴの資本主義ですよ。自分とか自国さえよければいいという。Egoistic capitalism. You think only of yourself or your own country. 自由競争させたら、エリートとか金持ちとか力の強い人が勝つにきまっているじゃないですか。If you are allowed to compete freely as you like, the result is clear: the elite, the rich, and the powerful will win. 負けた人にはまたチャンスを与えればいい、というひどい無慈悲な考え方。We will give you, losers, another chance, OK? What an awful, merciless society! 下の娘コーディーリアは福祉社会ですよ。The third daughter, Cordelia, is a welfare society. でも戦ったら、破れるんです。If they fight, Cordelia loses. そして絞首刑になる。And she is hanged. これが現実世界で、シェイクスピアの『リア王』の世界です。This is the present world and the world of Shakespeare's *King Lear*: シェイクスピアは、演劇の目的はただこれをありのまま鏡に映してみせればいい、という。Shakespeare says what is expected for the stage is "to hold, as'twere, a mirror up to nature".

世阿弥の演劇観はちがいますね。Zeami's purpose of playing is different. 「寿福増長」とか「救い」です。It is "to increase happiness of all people" and spiritual saving. すべての人の、この世における幸せ、それから精神的靈的な救いです。

今日4月29日は「昭和の日」で、昭和天皇の誕生日です。Today, the 29th of April, is a national holiday, the Emperor Showa's birthday. 昭和21年の元旦に、陛下の「人間宣言」がありましたが、Emperor Showa declared on the first day of 1946, that he is a human being, not a god. 最初にその英文草稿を起草されたのは、R.H. ブライズ先生という英国人で、現陛下の家庭教師をそれから20年間なさった方です。The draft of the declaration was first written in English by Professor R.H. Blyth, an Englishman, who later taught the Crown Prince Akihito, now Emperor, for twenty years as a private tutor.

そのブライズ先生は、一番偉いアメリカ人は、ヘンリー・デイヴィッド・ソローだといっていましたね。Blyth was saying the greatest American is Henry David Thoreau. 私も9年間教わったのですが、I also studied with him for nine years. 皇太子に次いで二番目に長い学生ではないかと思うのですが。Maybe the second longest student next to the Crown Prince.

ソローは、1848年にコンコードで講演をしたのですが、それが「市民の不服従」という題で後に雑誌に掲載され、Thoreau gave a lecture at Concord in 1848, and the lecture was later printed titled "Civil Disobedience" in a magazine. その精神と方法がインド建国の父マハトマ・ガンディの非暴力運動になり、英国からのインド独立を導いた。Its spirit and method influenced Mahatma Gandhi in India in his non-violence movement, which resulted in India's independence from Britain. 今度はそれがアメリカに逆輸入されて、マーティン・ルー

サー・キング牧師のやはり非暴力の公民権運動になった。Then the idea returned to America and influenced Martin Luther King, Jr. and black people's civil rights movement.

そして今年、キング牧師が夢にも見なかった黒人大統領が誕生したのです。And this year, a black U.S. President was born, which Dr. King did not even dream, I suspect. オバマさんにはリンカンを乗り越えて欲しいと思う。I expect President Obama will exceed President Lincoln. 本当の政治は人民のための政治、世界中の人民のための政治だということを、21世紀の世界に示して欲しいと思う。I expect him to show the world in the 21st century that the real government is for the people, for all the people in the world.

『リア王』の中の一番有名なセリフは、エドガーの“Ripeness is all.”「円熟がすべて」という。機が熟すこと。The most famous line in *King Lear* is Edgar's “Ripeness is all.” 年をとることはすばらしいことです。How nice to get old! 経験がたっぷりある。あとはこれを社会にどう生かすか。You have had a lot of experience. Now, the problem is how to use it for society.

女優の杉村春子さんが、80歳のときに、「私のこれまでの人生なんて、これからの人生に比べれば、ものの数ではありませんよ」といわれたんですね。An accomplished actress Haruko SUGIMURA said when she was eighty, “My life so far will not be numbered compared with my life from now on.” 感服しました。I was deeply impressed by the words.

1912年にワシントンへ桜の苗木を3千本贈った東京市長の尾崎行雄さんは、90歳でしたかに、「人生の本舞台は常に将来にあり」と言われました。But at the approximate age of 90, Yukio OZAKI, Mayor of Tokyo (who sent three thousand young cherry trees to Washington D.C. in 1912) said, “The real stage of our life is always in the future.” (当日会場にお見えだった尾崎氏のお孫さんの原不二子氏から、あれは77歳のときの言葉です、とのちに訂正がありました。“Exactly, the words were said when OZAKI was seventy-seven”, so later corrected Ms. Fujiko HARA, a granddaughter of OZAKI. She was present in the theater on the day.)

桜の苗木は、実はその前に2千本送ったのですが、病虫害に犯されたものがあって、全部焼却されてしまった。それで今度は3千本、静岡県の興津農事試験場で大事に育てて、再度、送ったのです。First, two thousand saplings were sent, but some were damaged by harmful insects and all were burnt up. So, next time, three thousand saplings were carefully reared at Okitsu Agricultural Station in Shizuoka, and were sent again. それが現在のワシントンのポトマック河畔の桜です。四月初め、満開の桜並木を今年もテレビで見ました。And now you see the beautiful Potomac Cherry Blossoms. I saw them on TV in the first week of April this year.

今から3年後の2012年には、盛大に百年祭が行われるでしょう。In 2012, three years from now, a big hundredth anniversary will be held there. 私は能の台本『能・ポトマック桜』を書いています。皆さんいっしょに行きましょう。I am now writing a Noh script to be

performed there for the celebration. Shall we go together then? (その後ロビーで「行きます」との返事数人からあり。 Later in the lobby, several people came to the lecturer, saying, “Yes, let’s go together”.)

今日の番組は、もうひとつ、仕舞の『土蜘蛛』です。Another performance in today’s Program is *Shimai* or short Noh dance from the Noh play *Tsuchigumo* or Spider Play. これは元々日本古代の伝説で、「やまたのおろち」とか、大和朝廷が土蜘蛛すなわち刃向う賊を退治するというものだったようです。This is based on an old Japanese legend or myth about the Yamato Imperial Government, much like the old English Anglo Saxon epic *Beowulf*, in which Beowulf destroys Grendel; so a warrior gets rid of a rebel in the shape of a giant spider. 古代英語の叙事詩『ベイオウルフ』で、グレンデルを退治する話に似ている。

今日は3分ぐらいの短い舞で、こういう動きの多い歌舞伎風の能もあるということでご覧ください。This is very short, only a three-minute performance full of acting, very much like a kabuki scene. This is an example to show there are such Noh plays also.

能と歌舞伎は共に動きが様式化されてよく似ているように見えますが、歌舞伎は17世紀に能から生まれた能の子どもです。Both Noh and Kabuki may look similar in their stylized movements. But Kabuki is an offspring of Noh, which started in 17th century. それで、能と歌舞伎の違いは、割り切って言えば、能はこの世とあの世の双方に関わる演劇ですが、歌舞伎はもっぱらこの世です。One big difference between Noh and Kabuki is: Noh is concerned with this world and the life after death also, while Kabuki is interested in this world only. 死後の世界とか霊の世界に興味のある人は能のタイプです。If you are interested in the next world or the world of spirits, you are a Noh type of person.

中国人のほとんどの人は、この世がすべて、とっていると統計で見ました。I read in the statistics that most Chinese believe in this world only. ところが隣のインドでは、ほとんどの人が、この世よりも来世がもっと大切だと信じていると。While in India, most people believe in the next world, which for them is more important than this world. 皆さんはいかがですか。How about you?

坪内逍遙は、シェイクスピア劇は日本の歌舞伎によく似ている。シェイクスピア研究者はまず歌舞伎を研究すべしとまでいって、シェイクスピアを全訳し、盛んに歌舞伎風や新劇風で上演した。Shoyo TSUBOUCHI, a Japanese Shakespeare translator and novelist said that Shakespeare resembles Kabuki plays, and he translated all Shakespeare’s plays into Japanese and presented some of them in kabuki style or *shingeki* modern style on the stage.

夏目漱石は、シェイクスピア劇のあの韻文は独特のもので日本語に翻訳できない、といった。どうしても日本語でやりたいというなら、独特の謡い方をする能の謡曲に翻案したら面白かろうと、明治44年、1911年、坪内の『ハムレット』を見ての劇評の中で『朝日新聞』に書いた。While, Soseki NATSUME, Professor of English and possibly Japan's greatest modern novelist, wrote in *The Asahi Shimbun* after seeing TSUBOUCHI's presentation of *Hamlet* in 1911 that Shakespearean verse is unique and cannot be translated into Japanese, but that it might be interesting if you could adapt it into Noh singing, which is unique.

『夢十夜』などの作者漱石が、シェイクスピア劇は能に翻案したら面白かろうといった真意は、私は単にその独特の謡いという以外の、あの謡が暗示する、より精神的もしくは霊的なものにあつたのではないかと考えています。シェイクスピア劇のいくつかには実際、霊が登場するわけです。The author of *Yume Juya* or *Ten Nights Dreams*, Soseki suggested the possibility of the Noh adaptation of Shakespeare. I personally suspect he was thinking of not only the uniqueness of Noh singing style, but its spiritual quality, as being fitted to present spirits and ghosts which Shakespeare described in some of his plays. 私は、十年ほど前ですが、漱石がノーベル賞をもらったという夢を見たんです。Almost ten years ago, I dreamed a dream in which Soseki was given a Nobel Prize. 私がそれで喜んでいる夢でした。I was very happy in the dream.

皆さんが今日この『能・リア王』をご覧になって、面白いと思われれば、漱石に先見の明があつたことになる、のではないのでしょうか。If you should find today's *Noh King Lear* interesting, it testifies, I suppose, to Soseki's foresight.

さて、最後に、能では太鼓が入ってくれば、ハッピーエンディングになるということです。Lastly, let me tell you that in Noh performances if the taiko stick-drum begins to play, it indicates the ending will be happy. なかなか終わりの方のキリの場面まで太鼓は入ってきませんが、入り方が微妙です。太鼓が入れば、しめたものです。In *Noh King Lear*, it is only at the *kiri* or the last scene that the taiko joins the Noh orchestra. Its entering is very significant. そこからがシェイクスピアにはない、『能・リア王』独自の部分です。And that is the scene Shakespeare did not write. それ以外のセリフは全部シェイクスピアのものです。間狂言は違いますが。All other lines are from Shakespeare. Today's *Ai-kyogen* or clown talk between Noh scenes is also mine.

それでは、改めて申し上げますが、台本又は謡本で言葉を確認しながら舞台をお楽しみください。有難うございました。Well, let me remind you : check the words in the script when you cannot understand what the performers are singing. Thank you.