

能は悟りの芸術—『能：リア王』再々々講演演記録—

(2010年12月23日、紀尾井小ホール)

**The Use of Noh: as an Art to Satori
A Lecture Delivered at the 4th Presentation of Noh: King Lear**

上田 邦義

UEDA Kuniyoshi

Abstract: This is the lecture delivered in the 4th Presentation of *Noh: King Lear* (Script and Direction by UEDA Kuniyoshi, *shite*: ADACHI Reiko) at the Kioi Hall in Tokyo on 23rd December in 2010. The discussion is as follows. “Noh” had better be explained in English as “Noh opera” rather than “Noh theatre”, as it is more of opera than theatre. Noh as a total art has many uses, depending on what the spectator is interested in. T.S. Eliot writes that John Keats was concerned only with the highest use of poetry. Poetry for Keats was a substitute for religion, for it sustained his existence. The lecturer introduces his experience that he once received a letter, saying “Taken by my son, I first went to see your *Noh Othello*, and during the performance I met my late husband who had been dead for 20 years.” One of the differences of Noh and Kabuki is Noh is concerned with both this world and the world after death, while Kabuki is only or mostly with this world. NATSUME Soseki proposed in 1911 that Shakespeare’s *Hamlet* could be interestingly translated into a Noh play. The lecturer’s *Noh Hamlet* in English in 1982 was its first attempt. He was influenced by R.H. Blyth (1898-1964), the author of *HAIKU* and Zen books, who was also a professor of English at universities in Tokyo. As D.T. Suzuki writes there may be many stages of *satori* or spiritual enlightenment, and Noh could be an art or a means to the *satori*. In order all peoples in the world to live together in the world, all cultures in the world must be respected and harmonized, not to be compared and evaluated which is better or superior to others.

Key words: Noh, Shakespeare, John Keats, poetry, *King Lear*, *Noh King Lear*, *Noh Hamlet*, NATSUME Souseki, R.H. Blyth, D.T. Suzuki, *satori*

能、シェイクスピア、ジョン・キーツ、詩、『リア王』、『能リア王』、『能ハムレット』、夏目漱石、R.H.ブライズ、鈴木大拙、悟り

皆さん、こんにちは。Good afternoon, Ladies and Gentlemen.

今日の舞台はすこし滑りますから、といま言われて出てきました。Today's stage is a little slippery, I've been just warned.

さて、今日の私のテーマですが、実はチラシが三種類出てまして、それぞれ違ったタイトルがついているんです。There have been distributed three kinds of posters or fliers for today's performances, and the title of my lecture is different in them.

ひとつは「能とは何か」。もうひとつは、「能の効用はなにか」。もうひとつは「能は悟りの芸術」。One says, "What Is Noh?" The second says, "What Is the Use of Noh?" And the third says, "Noh Is the Art to *Satori* or Spiritual Enlightenment".

そういうわけで、今日は能の効用について、しかも私の考える最高の効用についてお話をさせて頂きたいと思っている次第です。So, today, I am going to talk on the use of Noh or the highest use of Noh.

つまり、曲目解説ではなくて、能とは一体なんであるか。それはわれわれの生活にどんな役に立つものか、しかも最高の効用はなんだろうか、という。This lecture today is not on the programme, but on the nature of Noh, or what is the use of Noh or the highest use of Noh.

言い換えれば、私はどういう目的でこの 30 年余り、英語で、また最近日本語で能を書いてきたか。それで観客の皆さんには、どんなふうに見て欲しいか、ということになります。Or with what purpose I have been writing and directing my Noh plays in English and lately in Japanese for these thirty or so years, and in other words what experience I expect my audiences to enjoy, seeing and hearing my Noh plays. そういうことで、これから 20 分ほどお話をさせていただきます。My talk will be for about twenty minutes,

その前に、能のことを普通英語では Noh theatre と言っていますが、私は Noh opera と言ったほうがいいのではないかと考えています。Before discussing the topic, let me say a few words on the English translation of the word "Noh". Noh is usually translated into Noh theatre, but I think "Noh opera" is better in English.

30 年近く前のことですが、能の公演にスコットランドのグラスゴウへ行ったんです。Almost thirty years ago, we visited Glasgow in Scotland and showed Noh. それで公演が終わってホテルに帰った夜、土地の人たちに言われたんです。「能シアター」というから、日本語のお芝居と思って行かなかった。もし「能オペラ」とか「日本の古典オペ

ラ』とか言ってくれたら、スコットランド人はオペラが大好きなので、みんなで行ったのに、と。When we returned to the hotel, we were told by the Scottish people there that they had not been to the Noh, because it was called Noh theatre. For the theatre, they said, the Japanese language must be used, which they do not understand, but if it had been called Noh opera or classical Japanese opera, they would have been to the Noh, for Scottish people love operas.

確かに、その前夜のロンドンのサドラーズ・ウエルズ大劇場は満席だったのに、グラスゴウでは満席にならなかったんです。Then we understood why the theatre there had not been full, though in London on the previous night the bigger theatre, Sadler's Wells, had been a full house.

さて、本題に入りたいのですが、実は今朝、朝食をとりながら新聞を見てますと、、、食事をしながら新聞読むのはよくないですね、止めて下さい、、、尤も、私は独り者ですから(笑い)、、、文化欄に「融合文化」とあるのが目に留まりました。私もこの30年余り、その融合文化をやってきましたから。This morning, while having breakfast, I noticed on a newspaper a column titled "Fusion of Cultures", which I also have been pursuing for over thirty years. It is not good to read papers during breakfast I know, but I am a bachelor. (laugh)

世界平和を達成するには、世界中のすべての民族、すべての文化を尊重し、その調和と融合をはかることが大事ではないか。比較すると優劣を論ずることになりかねない、と考えています。In order to attain world peace, it is essential to respect all cultures of all peoples in the world, and we should pursue their harmony or union, rather than comparing and estimating them, which is better than others. 卑近な例ですが、もしも主人が奥さんから、「あなたもお隣のご主人のようになってくださいよ」と言われたら、嬉しくないです。同じことは、「私たちの宗教が一番優れた宗教だ」と言えば、他の宗教の人たちは嬉しくないですよ。お互いに相手を、相手の価値観を尊重しなければ、うまくゆかないのではないですか。You had better not say to your husband, "You should be more like someone's husband." Or in the international society, "Our religion is the best". We should respect one another's ideas and sense of values, personally and internationally.

10年ほど前に、「調和と融合」を掲げる学会を創ろうということになってたときに、「融合文化学会」の前に「国際」が必要とおっしゃってくださったのが、今日ここにお出でい

ただいている当時日本大学の総長でいらした瀬在幸安先生なんです。When, therefore, we started an academic society for the harmony and fusion of cultures about ten years ago, Professor SEZAI Yukimasa, then President of Nihon University, suggested it should be “The International Society.” Dr. SEZAI is kindly present here today.

東京学芸大学の前の学長の岡本靖正先生は、世界中の文化はいまや融合文化でないものはないのではないかと融合文化学会のご講演で言われたのですが、結果的に私もそう思います。それを、意識的に、すべての人の幸福という意図をもって進めたい、と思うわけです。Professor OKAMOTO Yasumasa, former President of Tokyo Gakugei University, remarked in his lecture for our Society that all cultures in the world today are more or less the results of fusion of cultures. I believe we should pursue the harmony and fusion of cultures consciously or intentionally for all people in the world. 世阿弥も演能の目的に、万人の幸せ「寿福増長」をあげていますね。Zeami writes that the purpose of Noh is to increase the happiness of all people.

それで、不可能と思われていることも、やってみる価値があると思うのです I also think it is valuable to attempt enterprises which have been taken for granted as impossible. 私自身は、能とシェイクスピアの融合ということをやってきました。これは誰もやらなかったことです。夏目漱石は明治44年（1911）に『朝日新聞』で提唱したのですが、日英の代表的な文化の融合です。I myself have been attempting to harmonize Noh and Shakespeare, Japanese and British representative cultures, which nobody had attempted, though NATSUME Soseki proposed it on *The Asahi Shinbun* in 1911.

先月、台湾へ行ってまいりました。白百合大学の南隆太先生のご紹介でした。いまここに坐ってらっしゃいますけど。Last month I visited Taiwan invited through Professor MINAMI Ryuta of Shirayuri University. He is seated here today, in front of me.

台北の国立台湾大学と南の高雄市の国立中山大学で『英語能ハムレット』を演じて見せろということでした。ご招待がひとりだけでしたから、全部ひとりで謡って、ハムレットだけでなく地謡もオフィーリアも、それで舞ったわけです。独吟独舞です。I performed “Noh Hamlet” in English as a solo performance, as I was invited alone, at National Taiwan University in Taipei and National Sun Yat-Sen University in Kaohsiung. I sang not only the part of Hamlet, but also Ophelia and ji-utai chorus, dancing Hamlet myself. それでその後のワークショップ（実技稽古）で、今日のテーマと関係のある質問

が出たのです。In the workshop after the performance, there came a question which is related to today's topic.

能と歌舞伎は、どう違うのか、という質問です。どちらも表現が様式化されているので似たように見えます。ですが、最大の違いは、能はこの世とあの世の両方に関わる芸術で、歌舞伎はこの世だけ、という。少し割り切りすぎてるかもしれませんが、その違いの特徴はそういうことではないでしょうか。The question was how Noh and Kabuki are different. The biggest difference between Noh from Kabuki is: though both are stylized and may look similar on the stage, Noh is concerned with this world and the next world or life after death, while Kabuki is interested in this apparent world only. そのとき私はインドと中国に言及したんですが、通訳は中国語に訳されなかったようですね。Then I referred to India and China, but the interpreter did not translate it into Chinese, I felt. つまり、インド人はこの世よりも来世、死後の世界がもっと大事だと思っている。一方中国では、この世がすべてと思われている、とある研究書で読んだことがあったからです。For, I had read that Indians believe the next world is more important than this world, while in China it is taken for granted that this is the only world.

歴史的には、能は14・5世紀に観阿弥・世阿弥父子によって大成された日本最古の演劇戯曲といわれています。日本の三大古典芸能は、能・歌舞伎・文楽で、歌舞伎と文楽は、17世紀に生まれたいわば能の子供なわけです。それで能の特徴は、形式美と精神性ではないでしょうか。Historically, Noh is supposed to be Japan's oldest theatre arts founded by Kan'ami and Zeami, father and son, in the 14 & 15 centuries. Japan's three traditional theatre arts are Noh, Kabuki, and Bunraku puppet theatre. Kabuki and Bunraku are Noh's children born in the 17 century. The characteristics of Noh are the beauty of its art form, and its spirituality.

イギリス19世紀初頭の詩人に、ジョン・キーツというひとがいます。25歳で亡くなったんですが。ロマン派の詩人です。それで、アメリカ生まれの20世紀の代表的な詩人T. S. エリオットが、そのキーツについて、「彼は詩の最高の効用にのみ関心があった」と書いているんですね。In the beginning of the 19th century, there was a poet in England called John Keats, a Romantic poet who died at the age of 25. One of the representative 20th century poets, T. S. Eliot, born in America, wrote that "Keats was concerned only with the highest use of poetry."

キーツにとって詩というものは、その最高の効用は、宗教のようなもので、その人の存

在を支えるものだ、ということです。 For Keats, poetry was a substitute for religion, which sustains his existence. これは 19 世紀後半の英国の批評家、マシュー・アーノルドも言ったことですね。芸術が宗教にとってかわる、と。Matthew Arnold, an English critic in the second half of 19th century, also said poetry could substitute for religion.

さて、それでは、能の効用とはなんでしょうか。能は何の役にたつものでしょうか。人によって随分いろいろであろうと思いますね。能は総合芸術ともいわれていますし、「美は観る人の目の中にある」とも言われます。Well, what is the use of Noh? It may depend on each viewer, as is said, “Beauty is in the eye of the beholder.” And Noh is also called a total art.

美術系の人には、能面とか装束とかが興味があって、音楽系のひとは、お囃子や謡いが興味の中心になる。文学系の人には、言葉、詞章が最も関心がある。外国人でも「動く彫刻だ」とか、「前衛芸術」とかいろいろの評言がありました。Fine art people must be most interested in masks and costumes. For architects, the stage, for musicians, the orchestra and chanting, for thespians, dancing, voice and speech delivery, for literaries, the words, and so on. Some non-Japanese critic uttered, “Noh is the moving sculpture”, and some other artist, “an avant-garde art”.

もう 20 年以上前のことですが、確か千駄ヶ谷の国立能楽堂で、『英語能：オセロー』を公演したときに、ある人から長い手紙をいただいたんです。「息子に連れられて、初めてシェイクスピア能を観に行きました。観ているあいだに、20 年前に亡くなった主人に会いました」と書いてありました。Over 20 years ago, we performed *Noh Othello* in English at National Noh Theatre in Sendagaya. After the performance I received a long letter. It said, “Taken by my son, I went to see a Shakespearean Noh for the first time. During the performance I (felt that I had) met my husband who had died 20 years before.”

私はよく能の台本を書いているとき、涙を流しているんですね。あれはどういうことでしょうかね。While writing a Noh play, I often notice myself shedding tears. What is the reason for that? このお母様は、私にとって正に理想的な観客です。This mother had been the very ideal spectator for me. そのときの息子さんが、いまそこに坐っておられる平辰彦さんであることにいま気がつきました。シェイクスピア劇の亡霊の研究で博士号を取得された方です。And her son who took her to *Noh Othello*, I’ve just found, is seated there: Dr. TAIRA Tatsuhiko whose PhD is a study of ghosts in Shakespeare plays.

世界に禅を紹介した鈴木大拙師は、「悟り」のことを「スピリチュアル・エンライトンメント」と訳しておられますね。心がパッと明るくなることでしょうか。D.T. Suzuki who introduced Zen to the world, translated the word “satori” into English “Spiritual Enlightenment”. 悟りにはいろんな段階がある。そういう風に私は読んだと記憶します。There are many stages of “satori”, I think I read so in his books.

R.H. ブライズ (1898-1964) というお名前を皆さんはご存知でしょうか。大拙先生を尊敬しておられ、世界に俳句を広めた人として外国では有名な方ですが、今の天皇陛下の皇太子時代の家庭教師を20年間つとめられた英国人です。Do you know the name R.H. Blyth (1898-1964) who respected D.T. Suzuki, and author of four volumes of *HAIKU*, now well known all over the world? Professor Blyth, an English man, was also a private tutor to Crown Prince Akihito, now Emperor, for 20 years.

ブライズ先生は、バッハと芭蕉と鈴木大拙師を大変尊敬しておられた。絶対平和主義者でした。第一次大戦のときに十代で良心的徴兵忌避者でした。菜食主義で、あらゆる戦争、あらゆる暴力に反対だった。実は私の英語能、シェイクスピア能は、このブライズ先生の影響で生まれたものです。私も先生に9年間教わったんです。Professor Blyth respected Bach, Basho, and D.T. Suzuki deeply. He was a complete Pacifist, a conscientious objector during the World War I in his teens. He was against all wars, all violence, was a vegetarian. My English Noh and Shakespearean Noh was a result of his education. I studied with him for nine years.

それで先生のことを今年本にまとめました。『ブライズ先生、ありがとう』という。昨日出版社から電話がかかってきました。「明日、先生の本と足立先生の本を沢山持ってゆきますから、解説の時に皆さんに、買ってくださいますと行ってくださいね」と。(笑い) I published a book about him this year titled *Thank You, Professor Blyth*. Yesterday there was a phone call from the publisher, saying, “Tomorrow we will bring lots of copies of *Thank You, Professor Blyth* and ADACHI Sensei’s book. So, in your lecture, you must tell the audience to buy them.” (laugh)

今日『能リア王』のシテを演じてくださる足立禮子先生のご本も一緒にロビーに出ています。『NOと言わない生き方』という素晴らしい本です。先生は今年85歳になられた。現役の女性能楽師では最高齢で、女性能楽師では初めて人間国宝に認定されたお一人です。大変感動的な自叙伝です。ぜひお買い求めください。サイン入りです。So, many copies of ADACHI Sensei’s book titled *Living without Saying No* are also in the lobby. It is a remarkable book, an autobiography of the eldest female Noh performer, who finally

became the first female Noh performer admitted as a national treasure. It is a very impressive book; I highly recommend you to read. And each copy has her autograph.

まだいくつか大事なお話があります。 There are a few more important notes I'd like to tell you. 能の言葉はわかりにくいので、お手元の台本で詞章を確認しながら舞台を鑑賞してほしいということです。 Please check the words in the bilingual text at hand whenever you cannot understand the speech. 能の鑑賞にはストーリーも大事ですが、詞章のなかにそれ以上に大事な言葉が入っているかもしれないからです。 The story is important, but some words in the text could be more important than the story. 一箇所いい言葉が見つければ、それで今日の能鑑賞は素晴らしかった、ということもあるわけです。 If you found some impressive words, the day's appreciation could be satisfactory.

この『能リア王』の場合、冒頭のコーディーリアの言葉が私は大いに気に入っています。シェイクスピアは、「げに恵み深き大地に潜み、いまだ知られぬすべての薬草よ」と、いまだ大地に潜んで見えない薬草に呼びかける、そんな女性を創造しているのです。そして「わが涙を受けて芽を出だし、父の病を癒したまえ」という。こういう神秘的な女性が現実にはいらっしゃるのでしょうか。実に魅力的で、私はこの一節を、実は涙を流しながら『能リア王』にいただいたのです。 I love the first speech of Cordelia in *Noh King Lear*. Shakespeare created such a lady as addresses the herbs below the earth still unknown, and prays they may spring up with her tears and ease her father's disease. I wonder whether such a mysterious woman really exists. She is so charming. I wrote the script, borrowing the passage, shedding tears.

また、「人間長生きすれば、人生の妙味が次第にわかってくる」というせりふがあります。 There are also words of King Lear: "Live long enough, and you will know the delicate meaning of each occurrence." 子どものころは、大人の方は 50 歳でも 60 歳でも 70 歳でも、みな同じような大人に見えたものでした。しかし自分が 50、60、70 となってみますと、80 まではまだ間がありますが、(笑い) それぞれ大いに違うんですね。年をとるというのは、素晴らしいことなんですね。人生というものが分かってくる。一つ一つの出来事の意味とか。あるいは男性とは、女性とはどういうものかとか。 While we were still boys and girls, adults of 40, 50 and 60 all looked the same. But when you yourself are 50 or 60 or 70 years of age, you know you are very different. Getting old is wonderful, you know. The longer you live, the more you know what life is, the meaning of each occurrence, man and woman, and so on. 私も今なら結婚してもいいかな、とか思うくら

いですね。(笑い) Now I even feel I am now ready to be married. (laugh)

「有難う、そのひと言に救われる」と言いますね。能の鑑賞では、どこか一ヶ所、ひと言、一音、あるいは能面の一瞬の美しさ、演者のひとつの動き、それだけで十分、ということもあるのではないのでしょうか。 It is said that we are relieved by the words, “Thank you”. In the Noh appreciation, if you are impressed by a scene, by a phrase, or even one voice, or one beautiful moment of a Noh mask, or one delicate movement of a performer, it is enough for you to have seen the Noh play.

私たちの人間関係でも同じなのでしょうね。その人の、一言に傷つき、一言に救われる。 It may be the same in our human relationships. We are hurt by one person’s word; while we are relieved by one word of the same person. ちょっとした動作、手の動き、足の表情に魅かれる。 We are charmed by his or her casual movement, by a single movement of his or her hand, or the countenance of his or her feet. 自分のことは棚にあげて言っているわけです。 I am talking, putting myself on a shelf, forgetting my own shortcomings.

私たちは、結果がすべてと言われる社会に生きていますが、私は、結果よりも目的、目標、何を目指しているか、その方がもっと大事と思っています。 We live in the society where results are most respected. But I think the object, or purpose, or the direction is more important than results.

狂言についてお話しする時間がなくなりましたが、「若狭の小浜の。召しの昆布^{こまぶ}。昆布召せ、昆布召せ。昆布召せ」と、小歌節とか踊り節とか、いろいろに謡いながら昆布を売る楽しい狂言です。皆さん想像力を働かせて、ご自由にご覧になってください。 I have no more time to talk about Kyogen, but I am sure you can enjoy this comic play, “Kobu-uri” or Kelp Selling, for you will like the song and dance, “Kelp from Obama in the Province of Wakasa.”

最後に、台本をめくるとき、なるべく音を立てないようにお願いします。 Lastly, when you turn the pages during the performance, please do it quietly.

それから、能のお囃子は気持ちがいいので、波長が合えば眠くなるかもしれません。どうぞそのときは、お休みください。ただしいびきをかかないで。(笑い) The Noh orchestra music may be very pleasing, and you might be tempted to sleep. You may take a nap,

without snoring, please. (laugh)

それで目が覚めたら、目の前に美しい世界が展開されているかもしれません。そして悟りの世界へ導かれるかもしれません。When you wake up, you may witness a beautiful world in front of you, and you may be led to a world of *satori* or spiritual enlightenment.

それではどうぞごゆっくりお楽しみください。Thank you for your attention. Please enjoy the performances.