

「シェイクスピア能」創作研究：概要

Noh Creation of Shakespeare : A Summary

上田（宗片）邦義

UEDA Munakata Kuniyoshi

シェイクスピアのブランク・ヴァースのあの躍動感に魅了され、彼のソネットの得も言われぬ魔力に取りつかれた者は、これを日本語に翻訳することは到底不可能と思うであろう。夏目漱石が、シェイクスピアを翻訳するは日本人を見捨てたも同然と『朝日新聞』に掲載した逍遙批判は、明治44年(1911)のこと。だが、『ハムレット』をぜひ日本語でとなれば、「別格の音調」をもつ謡曲に翻案すれば面白かろう、と提唱した。だがその提唱は無視され続けた。

ハーヴァード大学の音楽教授 John Ward の求めで、私が彼の学生たちに(教授たちもいた)エマソン・ホールでハムレットの第一独白(O, that this too too solid flesh...)を仕舞風に演じて見せたのは1974年。まだこの英語を謡曲風に謡うことはできなかった。しかしこれが英語シェイクスピア能実現への最初の試みだった。(『英語文学世界』英潮社、1975年8月号参照)。

それをダブリンの Abbey Theatre の要請で俳優たちに見せたところ、新作劇の演出を頼まれた。だが帰国して梅若万紀夫師(現万三郎)に謡いと仕舞を習い続けたのだった。ようやく“Noh Hamlet in English”『英語能ハムレット』台本制作の目途がたち、「能シェイクスピア研究会」(The Noh Shakespeare Group: NSG)を立ち上げ(1980)、静岡の料理屋「あなごや」の能舞台で披露した(1981)。その後、磐田市の醍醐荘能舞台で、その翌々年、東京初演(矢来能楽堂)。またアメリカ公演では“Noh Othello”『英語能オセロー』(1988)も10か所ほどで公演。「英語では謡えない」謡曲をシェイクスピアの英語で謡った。

振り返れば、文学座や俳優座の新劇シェイクスピアを観ながら、シェイクスピア原文の面白さはこんなものではない、何とか英語で謡えないものかと悩み、そしてある日気が付いた—“To be or not to be...”が「高砂や・・・」と同様に謡えると。だが長い単語はどう謡うか。また弱強調をどう生かすか。そしてこれを能にするには。その解決に4・5年を要した。初期の磐田公演から荒井良雄氏や鳴海四郎氏の激励やアドヴァイスあり、京都の能楽師南條秀雄・奥村富久子夫妻のご協力も有難かった。能の家に生まれた者でない私にとって、曲がりなりにも謡曲台本ごとき物ができて、これをどう能舞台に上せたらいいか見当がつかなかったからである。

磐田市の醍醐荘能舞台での *Noh Hamlet* 公演(1982)には British Council の Michael Barrett 氏に率いられて“London Shakespeare Group”一行12名が観に来た。公演後、お前はシェイクスピアを冒流したとも言われたが、オフィーリア墓前でのハムレットの長い瞑想(座禅)そして“To be or not to be, is *no longer* the question.”には感銘した(Director, John Fraser)とも。私は外国人の理解を助けるために、解説で、「能は Zen Theatre (禅演劇)で

ある」と割り切りもした。（『能オセロー創作研究』勉誠社、1998 参照）

その後、デンマーク、スウェーデン、豪州、カナダ、英国ブリストル、また荒井氏の紹介で Wanamaker 氏のために Globe Museum Stage で、アメリカは Thomas Rimer 氏のために Folger Shakespeare Library で、いずれも Hamlet を独演した。ネブラスカ大学ではシテ以外すべて米人による *Noh Hamlet* を一週間公演した（1985）。さらに英語能では *Macbeth* も *King Lear* も制作上演した。（同上参照）。いずれ世界各地で英語能が見られるであろうことを予想しながら。

漱石提唱の「日本語シェイクスピア能」が実現できたのは 1995 年である。*Noh Othello* を節付けもそのまま日本語の謡曲にした。観世栄夫氏が大いに興味を示し、しかし引き受けられず、津村禮次郎氏（観世流）が宝生能楽堂（水道橋）で初演。堀上謙氏の紹介で、朝日新聞社主催で公演できた。

この成功をうけて津村氏は、拙作能『クレオパトラ』『マクベス』『トマス・ベケット』（T.S. エリオット原作『寺院の殺人』）、『二人のノーラ』（イプセン原作『人形の家』）、『ポトマック桜』を初演している。

特筆すべきは、女流能楽師現役最長老の足立禮子師（観世流）が拙作日本語『能リア王』のシテ・コーディーリアを 83 歳で初演（2008）してくださったことである。そしてそれが大好評で、再演、再々演、再々々演されたこと。これを二度観たという Daniel Gallimore 氏は、私が創作して間狂言フルに謡わせた「思えばこの世は三つの世界。心と言葉と行動と。三つとも大事なこの世の世界。三つの世界が一つにならねば。リア王殿は救われぬ」に作者の意図ありとして、“holistic” と評した（『融合文化研究』13 号）。

（なお本稿は、『関西シェイクスピア研究会会報』第 36 号、2015. 3 掲載のものに多少加筆し英文を付け加えた。）

Key words: 夏目漱石、シェイクスピア能、禅、『能ハムレット』、『能オセロー』、『能リア王』、梅若万三郎、津村禮次郎、足立禮子、ダニエル・ガリモア、「ホリスティック」 NATSUME Souseki, Shakespearean Noh, Zen, *Noh Hamlet*, *Noh Othello*, *Noh King Lear*, Michael Barrett, John Fraser, TSUMURA Reijiro, Daniel Gallimore, “holistic”

“Shakespearean blank verse could not be translated into Japanese”, wrote NATSUME Souseki in *Asahi Shimbun* in 1911. He also suggested that “adapting Shakespeare into Noh plays might be interesting with its unique characteristic singing”. Nobody attempted that until my first trial at Emerson Hall, Harvard University, in 1974, when I performed Hamlet’s first soliloquy in Noh style, though still Noh singing was hardly possible.

Back in Japan, I continued my study of Noh singing and dancing under Master UMEWAKA Makio, now Manzaburo, and one day found “To be or not to be, that is the question” could be sung almost similarly to “Takasago ya, kono urabuneni”, the most popular line in the Noh play *Takasago*. I was excited and practiced until longer words also could be sung in the Noh melody.

Michael Barrett of the British Council in Tokyo brought The London Shakespeare Group to Iwata in Shizuoka Prefecture to see *Noh Hamlet* performed by my company “Noh Shakespeare Group” (NSG) in 1982. In the climax of the play, Hamlet sings: “To be or not to be, is *no longer* the question” after his long Zen sitting in front of Ophelia’s grave. Director John Fraser commented, “I was

tremendously impressed with the incredible stillness. It seemed to me to be true, in a Noh spirit, so different from anything we can see in England.” I sometimes ventured to interpret Noh as “Zen Theatre”. Then NSG presented *Noh Hamlet* in Tokyo for the first time in 1983.

In 1985, I directed the American premiere of *Noh Hamlet* with an entirely American cast with me as the exception for one week at the University of Nebraska at Omaha. In 1988, NSG toured in the US, performing *Noh Othello* at Harvard University, then at the East-West Fusion Theatre in CT, and eight other institutions.

In Japan, as a historic event, my *Noh Othello in Japanese* was premiered by Master TSUMURA Reijiro in 1992. This success was followed by further collaborations with Master TSUMURA as UEDA + TSUMURA performances of *Noh Cleopatra*, *Noh Thomas Becket*, *Noh Double Nora*, and *Noh Potomac Cherry*.

My *Noh Hamlet in Japanese* was premiered by the UMEWAKA Manzaburo Company “Kennohkaï” in 2004. Also, my *Noh King Lear* in Japanese was premiered by 83-year-old Madame ADACHI Reiko, the eldest female Noh performer of Japan, as Cordelia (*shite*) in 2007, and it was repeated three more seasons successfully. Daniel Gallimore interpreted the play as “holistic” judging from the Fool’s song that I wrote: “There are three worlds: / The world of words, the world of behaviors, / And the world of mind and heart; / The three are all important, / But, until they accord with one another, / Lear will not be saved.”

References in English:

K. Munakata: *Hamlet in Noh Style*, Kenkyusha, 1991.

K. Munakata: *Noh Othello in English and Japanese*, Benseisha, 1998.

K.M. Ueda: *Noh Adaptation of Shakespeare*, Hokuseido, 2001.

K.M. Ueda: “Some Noh Adaptations of Shakespeare”, *Performing Shakespeare in Japan*, ed. Minami, Carruthers and Gillies, Cambridge U.P., 2001.

K.M. Ueda: “A Short Introduction to R.H. Blyth” and “*Noh Hamlet?* The Key to Unravel ‘Noh’”, *The Bulletin of the ISHCC* No.20, ISHCC, 2014.

(Available in URL: <http://atlantic.gssc.nihon-u.ac.jp/~ISHCC/>)