宗片邦義『能ヘンリー5 世』解釈と鑑賞

Munakata Kuniyoshi's *Noh Henry V*

Interpretation and Appreciation

川田基生

MOTOO Kawata

キーワード シェイクスピア 「ヘンリー５世」 宗片邦義　上田邦義 「能ヘンリー５世」

1　シェイクスピアの人気作品としての『ヘンリー5 世』

シェイクスピアの戯曲の中で、イギリスで特に人気の高い作品として、『ロミオとジュリエット』『マクベス』『夏の夜の夢』などが挙げられる。『マクベス』人気は日本人には意外？理由の一つは、イギリスの学校教育で取り上げられているから。短い、物語の筋が分かりやすい。三人の魔女が現れ、「お前は王になる」とマクベスに告げる。そこから物語は、野心、殺人、王位、恐怖、さらなる殺人、そして崩壊へと進んでいく。生徒にとっても理解しやすい。しかも、『マクベス』には演じる楽しさがある。教室なら、「三人の魔女は誰にしようかナ」いかにも魔女ぴったりの子ではまずい。３人のとりあわせもある。「マクベスは、のび太くんか、いや、スネ夫くんか」などと言えば、生徒たちは盛り上がる。マクベス夫人が手についた血を洗おうとする場面も、水に触れるしぐさだけで演じられる。思いがけない才能を見せる生徒もいるだろう。学校教育という点から見ても、権力を求める人間がどのように壊れていくのかというテーマは、考えさせる価値がある。

歴史劇では、『リチャード 3 世』『ヘンリー4 世 第一部』『ヘンリー5 世』などが人気作品として挙げられる。『リチャード 3 世』のおもしろさは、何よりもリチャードという人物の強烈さにある。冒頭でリチャードは、自分が悪役になることを観客に宣言する。観客は、その瞬間からリチャードの悪事を知りながら、彼の行動を見つめることになる。リチャードは頭が切れ、話術にすぐれ、ユーモアもある。王妃や王たちが次々と彼の罠にかかっていく。その過程には、演劇を見る快感がある。観客は、いつの間にかリチャードの「共犯者」にされてしまうのである。

『ヘンリー4 世』では、何といってもフォルスタッフの存在が大きい。歴史劇でありながら、喜劇としての魅力を持っている。

そして、『ヘンリー5 世』である。『ヘンリー5 世』は、15 世紀初頭のイングランド王ヘンリー5 世を主人公とする歴史劇である。ヘンリーはフランス王位の継承権を主張し、フランスへ軍を進める。そして、1415 年のアジャンクールの戦いで、数の上では圧倒的に不利だっ

たイングランド軍を勝利へ導く。その後、ヘンリーはフランス王シャルル 6 世の娘キャサリンと結婚する。イングランド王としてのヘンリーの成功と、フランスにおける軍事的勝利が描かれるため、一見すると「偉大な王による輝かしい戦勝の物語」に見える。しかし、本当にそうなのだろうか。

2　宗片邦義は、なぜ今『ヘンリー5 世』を取り上げるのか

歴史を振り返れば、ヘンリー5 世の勝利によって得られたものは永遠には続かなかった。ヘンリー自身も 1422 年に若くして亡くなり、その後、イングランドはフランスでの領土を次第に失っていく。そう考えると、シェイクスピアの『ヘンリー5 世』は、単純な英雄物語ではない。そこには、「立派な王とは何なのか」「戦争に勝つことは、本当に栄光なのか」という問いがある。宗片邦義の「能ヘンリー5 世」を見るとき、私はこの二つの問いを大切にしたいと思う。一つは、立派な王とは何なのか。もう一つは、戦争に勝つことは、本当に栄光なのか。これは、現代の政治を考えるときにも、無関係な問いではない。王のように振る舞う政治指導者とは、どのような人物なのか。強い指導者とは何なのか。戦争に勝つことによって、その指導者は本当に栄光に包まれるのだろうか。
『ヘンリー5 世』を見ながら、「立派な王とは何なのか」という問題について考えてみたい。

「王と共に血を流す者は兄弟」ヘンリーには、王と兵士を人間として結びつける言葉がある。
宗片の「能ヘンリー5 世」では、兵士の謡として、
「王と共に血を流す者は兄弟。」という言葉が置かれている。

これは、シェイクスピアの原作、第四幕第三場における有名な演説を踏まえたものである。

We few, we happy few, we band of brothers;
For he to-day that sheds his blood with me
Shall be my brother; be he ne’er so vile,
This day shall gentle his condition;

おおよそ、「われわれは少数の者、幸せな少数の者、兄弟の一団である。今日、私とともに血を流す者は、どれほど身分が低くても私の兄弟となる。この日が、その者の身分を高める」
という意味である。ヘンリーは、兵士たちに「あなたたちは私と同じ仲間だ」と語りかける。
王と兵士を隔てる身分の差を、戦場でともに血を流すという経験によって乗り越えようとする言葉である。ここに、ヘンリーの王としての魅力がある。しかし、同時に忘れてはならないことがある。その言葉を語る王こそが、戦争を決断した人物でもある。兵士たちを「兄弟」と呼ぶことと、彼らを戦場へ送り出すこと。この二つは、簡単には両立しない。
王であることの重荷もう一つ、重要な場面がある。
アジャンクールの戦いの前夜、ヘンリーは兵士に変装して陣営を歩き、兵士たちと話をする。そして一人になったとき、王であることの重荷を語る。シェイクスピアは、次のように

書いている。

Every subject's duty is the king's;
but every subject's soul is his own.

「すべての臣下の義務は王の責任である。しかし、すべての臣下の魂は、その人自身のものである。」

宗片の「能ヘンリー5 世」では、この問題がさらに簡潔な言葉に置き換えられている。

「すべては王の責任。一国の支配者なれば。すべての兵士の。命も。彼らの家族もすべて。すべては王の責任。彼が背負わねばならぬ。王とは、そういうものではないか。」

この言葉には、王の責任というものが凝縮されている。

立派な王であることは、単に強いことでも、戦争に勝つことでもない。自分の決断によって兵士が死ぬ。その兵士には家族がいる。その家族の生活もまた、王の決断によって変わる。

王とは、その責任を背負う存在なのではないか。シェイクスピアは、ヘンリーを「国民をまとめる偉大な指導者」として描く一方で、戦争を決断し、多くの人を死なせる責任を負う人物としても描いている。だからこそ、『ヘンリー5 世』は単純な英雄物語ではない。勝利のあとに残るもの　ヘンリーは戦争に勝ち、フランス王女との結婚も手に入れる。しかし、その成果は長く続かなかった。ヘンリーの死後、イングランドはフランスでの領土を次第に失っていく。ここに、この歴史劇の皮肉がある。戦争によって得た栄光や領土も、やがて失われていく。では、戦争の勝利とは何だったのか。何を得たのか。そして、何を失ったのか。

この問いは、現在を生きる私たちにとっても、決して遠いものではない。

2026 年の現在、イランをめぐる戦争と国際情勢を考えるとき、私たちは「戦争に勝つこと」と「国民を幸福にすること」が本当に同じなのかを考えざるを得ない。宗片邦義の「能ヘンリー5 世」を見る人は、シェイクスピアが描いた戦争と王の姿を意識しながら、現代の政治指導者とは何か、指導者としての責任とは何かを考えることになる。そして同時に、宗片邦義がなぜこの作品を能にしたのか、その読みを考えることになる。それこそが、いま「能ヘンリー5 世」を見る意味の一つではないだろうか。

3　戦後文化人の気骨　　宗片邦義の気骨稜稜

ここで、宗片邦義という人物そのものに目を向けたい。1946 年、敗戦からわずか 4 か月後、岩波書店の雑誌『世界』が創刊された。その創刊号の「発刊の辞」には、次のような言葉がある。

「今や力強い文化国家建設の第一歩が踏み出されねばならぬ。文化は単なる享受ではない。その本質は道義にあり、その生命は創造にある。この文化の権威と自主とが力強く恢復されねばならぬ。」「文化は単なる享受ではない」。この言葉は、宗片邦義のシェイクスピアを考えるうえでも重要ではないだろうか。宗片は、シェイクスピア作品をただ鑑賞するのではなく、それを能という日本の伝統芸能の形式によって読み直し、新作能として創作した。そこには、作品を過去のものとして保存するのではなく、いま生きている問題として問い直そうとする姿勢がある。宗片邦義のシェイクスピアは、単なる「享受」ではない。

それは、戦争とは何か、権力とは何か、指導者の責任とは何かを、現在の私たちに問い返す創作である。そして私には、その創作の根底に、戦争を繰り返してはならないという強い願いがあるように思われる。『ヘンリー5 世』は、勝利する王の物語である。しかし、その王が背負っているものを見れば、そこには勝利だけでは語れない重さがある。王とは何か。立派な王とは何か。戦争に勝つとは、何を意味するのか。宗片邦義の「能ヘンリー5 世」は、シェイクスピアの 400 年以上前の問いを、私たちの現在に引き寄せている。

Munakata Kuniyoshi's *Noh Henry V*

Interpretation and Appreciation

Motoo Kawata

Keywords: Shakespeare, *Henry V*, Munakata Kuniyoshi, Ueda Kuniyoshi, *Noh Henry V*

1. *Henry V* as a Popular Shakespearean Play

Among Shakespeare's plays, works such as *Romeo and Juliet*, *Macbeth*, and *A Midsummer Night's Dream* are particularly popular in Britain.

The popularity of *Macbeth* may come as a surprise to Japanese people. One reason is that it is often taught in British schools. It is relatively short, and its plot is easy to follow. Three witches appear and tell Macbeth, "You will become king." From that point on, the story moves through ambition, murder, kingship, fear, further murder, and finally collapse. It is easy for students to understand. Moreover, *Macbeth* is fun to perform. In a classroom, for example, one might ask, "Who should we choose to play the three witches?" It would probably be a mistake to choose students who look like obvious witches. The combination of the three performers also matters. If the teacher says, "Should Macbeth be Nobita—or perhaps Suneo?" the students will become excited. The scene in which Lady Macbeth tries to wash the blood from her hands can also be performed simply through the gesture of touching water. Some students may even reveal unexpected talents. From the perspective of school education as well, the theme of how a person who seeks power gradually destroys himself is one worth thinking about. Among Shakespeare's history plays, *Richard III*, *Henry IV, Part 1*, and *Henry V* can also be counted among the popular works. The appeal of *Richard III* lies above all in the extraordinary force of the character Richard himself. At the beginning of the play, Richard announces to the audience that he is going to be the villain. From that moment on, the audience watches his actions while already knowing what evil deeds he intends to commit. Richard is intelligent, eloquent, and humorous. Queens

and kings fall one after another into his traps. There is a particular pleasure in watching this process unfold onstage. Before they realize it, the audience has been made into Richard's "accomplices." In *Henry IV*, the presence of Falstaff is of enormous importance. Although it is a history play, it also possesses a powerful appeal as comedy. And then there is *Henry V*. *Henry V* is a history play centered on Henry V, King of England in the early fifteenth century. Henry claims his right to the French throne and leads his army into France. In 1415, at the Battle of Agincourt, he leads the numerically outmatched English army to victory. He subsequently marries Catherine, daughter of Charles VI, King of France. Because the play depicts Henry's success as King of England and his military victories in France, it may at first appear to be a story of glorious victories achieved by a great king. But is that really what it is?

2. Why Does Munakata Kuniyoshi Take Up *Henry V* Now?

Looking back at history, what was gained through Henry V's victories did not last forever. Henry himself died young in 1422, and after his death England gradually lost its territories in France.

Seen in this light, Shakespeare's *Henry V* is not simply a heroic story. It raises questions such as: **What makes a good king? Is victory in war truly a form of glory?** When watching Munakata Kuniyoshi's *Noh Henry V*, I would like to keep these two questions in mind. The first is: **What makes a good king?** The second is: **Is victory in war really glorious?** These are not irrelevant questions when we think about contemporary politics. What kind of person is a political leader who behaves like a king? What does it mean to be a strong leader? Does a leader truly become enveloped in glory by winning a war? As we watch *Henry V*, I would like to consider the question of what makes a good king. **"Those Who Shed Blood with the King Are Brothers"** Henry possesses words that connect king and soldier as human beings.

In Munakata's *Noh Henry V*, the following words are given to the soldiers as a song:

"Those who shed blood with the king are brothers."
These words are based on the famous speech in Act IV, Scene 3 of Shakespeare's original:

We few, we happy few, we band of brothers; For he to-day that sheds his blood with me Shall be my brother; be he ne'er so vile, This day shall gentle his condition;
In essence, the passage means:

"We are the few, the happy few, a band of brothers. Anyone who sheds blood with me today shall be my brother, no matter how low his social standing. This day shall raise his condition."

Henry tells his soldiers, in effect, “You are my companions; you are one of us.”

These words attempt to overcome the difference in social status separating king and soldier through their shared experience of shedding blood on the battlefield. Herein lies part of Henry’s appeal as a king. At the same time, however, something must not be forgotten. The very king who speaks these words is also the person who has decided to wage the war. To call his soldiers “brothers” and to send them onto the battlefield: these two things cannot easily be reconciled.

The Burden of Being King

There is another important scene. On the night before the Battle of Agincourt, Henry disguises himself as a soldier, walks through the camp, and speaks with his men. When he is alone, he reflects on the burden of being king. Shakespeare writes: *Every subject's duty is the king's; but every subject's soul is his own.*

In other words: “Every subject’s duty is the responsibility of the king. But every subject’s soul belongs to that person alone.” In Munakata’s *Noh Henry V*, this issue is condensed into even simpler words:

“Everything is the king’s responsibility, for he is the ruler of the nation. Every soldier’s life, and all of their families—everything. Everything is the king’s responsibility. He must bear it all. Is that not what it means to be a king?” These words encapsulate the nature of the king’s responsibility. Being a good king does not simply mean being strong or winning wars. Soldiers die as a result of the king’s decisions. Those soldiers have families. The lives of those families are also changed by the king’s decisions.
Is a king, then, someone who must bear that responsibility? Shakespeare portrays Henry both as a great leader who unites his people and as a man who makes the decision to wage war and bears responsibility for the deaths of many people. This is precisely why *Henry V* is not simply a heroic story.

What Remains After Victory?

Henry wins the war and secures a marriage with the French princess. Yet these achievements do not last long. After Henry’s death, England gradually loses its territories in France. Here lies the irony of this history play. The glory and territory gained through war are eventually lost. If so, what was the victory in war really worth? What was gained? And what was lost? These questions are by no means remote from those of us living today.

In 2026, as we consider the war and international situation surrounding Iran, we cannot help but ask whether **winning a war** and **making a nation’s people happy** are really the same thing.Those who watch Munakata Kuniyoshi’s *Noh Henry V* will

inevitably think about contemporary political leadership and the responsibilities of leaders while remaining conscious of Shakespeare's portrayal of war and kingship. At the same time, they will be led to consider why Munakata transformed this work into a Noh play and what his interpretation means.Is that not one of the reasons why it is meaningful to watch *Noh Henry V* today?

3. The Spirit of Postwar Intellectuals: Munakata Kuniyoshi's Unyielding Spirit

At this point, I would like to turn our attention to Munakata Kuniyoshi himself.

In 1946, only four months after Japan's defeat in World War II, Iwanami Shoten launched the magazine *Sekai*. In the inaugural issue, its statement of purpose included the following words: "Now we must take the first step toward building a powerful cultural nation. Culture is not merely something to be enjoyed. Its essence lies in morality, and its life lies in creation. The authority and independence of this culture must be vigorously restored." The words "culture is not merely something to be enjoyed" may also be important when considering Munakata Kuniyoshi's Shakespeare. Munakata does not simply appreciate Shakespeare's works. Instead, he rereads them through the form of Noh, one of Japan's traditional performing arts, and creates new Noh plays. There is in this an attitude that seeks not merely to preserve works as things belonging to the past, but to reconsider them as questions that remain alive in the present. Munakata Kuniyoshi's Shakespeare is not merely an object of "enjoyment." It is a creative endeavor that asks us, in the present, what war is, what power is, and what responsibility a leader bears. And at the foundation of this creative work, I sense a strong desire that we must never repeat war. *Henry V* is a story about a king who achieves victory. Yet when we look at what that king carries upon his shoulders, there is a weight that cannot be expressed simply in terms of victory. What is a king? What makes a good king? What does it mean to win a war?

Munakata Kuniyoshi's *Noh Henry V* brings Shakespeare's questions, posed more than four hundred years ago, into the present in which we live.