

アンケート回答へのご協力のお願い

※回答期限 9月30日(月) 17時まで

本日はお越しいただき、誠にありがとうございます。本公演では、Webでのアンケートをおこなっております。ご回答いただいた内容は今後の企画の参考とさせていただきます。左のQRコードを読み取り、アンケートへのご回答をお願いいたします。

猿翁アーカイブにみる 三代目市川猿之助の世界

第九回フォーラム 〈受け継ぐ〉

第一部 「ヤマトタケル」を語る — 市川團子（歌舞伎俳優）

第二部 瑞々しいエネルギーの燃焼 — 石川耕士（脚本家、演出家）

場所 京都芸術劇場 春秋座（京都芸術大学内）
日時 2014年9月21日〔土〕14時開演

主催 京都芸術大学 舞台芸術研究センター

京都芸術劇場

今回寄贈しましたものは、私の歌舞伎人生そのものです。

今後これらの資料が歌舞伎の世界だけではなく、広く舞台芸術の歴史の一部として後世の参考になりましたら、大変嬉しく思います。

二代目 市川猿翁（三代目 市川猿之助）

一九三九年（昭和一四）生まれ。つねに「時代とともに生きる歌舞伎」をめざし、伝統の継承と創造に全身全霊をかけて走り続けている。「猿翁十種」をはじめとする家の芸の継承はもとより、「義経千本桜」「加賀見山再岩藤」などの古典歌舞伎の再創造、『菊宴月白浪』『競伊勢物語』などの古劇の復活、さらには『ヤマトタケル』や『新・三国志』シリーズなどのスーパー歌舞伎の創造まで、パワフルな活動はみごとな芸術的完成を見せる。現代歌舞伎に多彩で豊穣な成果をもたらしてきた演劇活動の中から「三代猿之助四十八撰」を制定した。歌舞伎にかける熱い思いと革新的な発想は、三代目市川猿之助が育てた弟子たちにも確実に受け継がれている。二〇一〇年（平成二二）～二〇〇五年（平成一七）副学長に就任。集中講義では学生に歌舞伎の実技実演指導も行なった。同大の春秋座には徳山詳直前理事長とともに劇場の構想・設計から関わる。初代芸術監督として、柿落し公演の『日本振袖始』はじめ、数々の舞台を企画し出演した。

革新が伝統になるとき

松竹株式会社 エグゼクティブフェロー・東京交響楽団理事長

岡崎 哲也

昨年、旅立たれた猿翁（二代目猿之助）さんには、どんな時も自分が進む道についての明確なお考えがおありでした。はじめて歌舞伎の制作の仕事をさせていただいた時、「あなたはどういう歌舞伎をやりたいの。いや、歌舞伎をどうしたらしいと思っているの。そこが無いとさ。僕は何にも出来ないと思うわけですよ。そうでしょ。」と言われました。微笑みながら、しかしその真剣な眼ざしは永遠に忘れられません。いまでも天国の猿翁さんに毎日、同じことを問われているような気がするのはわたくしばかりではないでしょう。

四百二十年の歌舞伎の歴史のなかで、猿翁さんが成し遂げた仕事は間違いない永遠に語り継がれるのですが、生きている伝統演劇であるからには、語り継がれるだけでなく、高い次元で演じ継がれなくてはなりません。澤瀉屋の家は初代猿之助（二代目段四郎）さん以来、歌舞伎に革新をもたらす家でしたが、二代目猿翁さんが創造した「革新」はあまりにも巨きく、そして昭和から平成の時代の「古典」となり「伝統」となりました。これを受け継いで演じてゆくのは並大抵のことではありません。

このたびの第九回フォーラム「受け継ぐ」をお聴きになれば、その巨大なる命題に立ち向かう若いエネルギーの苦闘をご理解いただけると思います。猿翁さんが創り、現代の大古典となったスーパー歌舞伎『ヤマトタケル』の主人公の想いを聞くような、きわめて熱い時間になることでしょう。それは単に演劇の伝承についての話ではありません。過去に学び、今を生きて、これからどうするのか：まさに私たちひとりひとりの問題でもあるのです。

受け継ぐ

京都芸術大学 教授

田口 章子

《企画者のことば》

芭蕉の言葉

芭蕉の言葉に「故人の求むるところを求むる」とありますが、形はなり易く心はなり難い、先人が何をしようとしたのか。その心を学ばなければいけない。これは祖父の究極の教えでしたね。型をふまえた上で型を破るのが伝統芸の上での創造であって、そういう気持ちがこの芭蕉の言葉なのだと考えられるような気がします。

（「猿之助の仕事」）

三代目市川猿之助（二代目猿翁）の演劇活動の根底には祖父一代目猿之助（初代猿翁）の教えがあつたことが知られる。

伝統の受け継ぎかたが芭蕉の言葉に含まれていると考えた三代目猿之助は、伝統には変わるものと変わらないもの、えてはいけないと変わらなければいけないものがあるという独自の歌舞伎哲学を掲げた。猿之助歌舞伎の三本柱である「古典の新演出」、「古狂言の復活通し上演」、「新作の創造」は、伝統との格闘の上に成り立っている。

三代目猿之助は歌舞伎歴代の名優たちを、創造作品を残した「創造者」と古来の型を継承しながら独自の世界を作り上げた「表現者」に大別し、自身は後世に自分の作品が残る「創造者」でありたいと希求しながら、「創造」を演劇活動の柱として活躍し続けてきた。そして、伝統演劇の限りない可能性を私たちに教えてくれた。

このたびの第九回フォーラム「受け継ぐ」をお聴きになれば、その巨大なる命題に立ち向かう若いエネルギーの苦闘をご理解いただけると思います。猿翁さんはどう受け継いでいくか。何を受け継いでいくべきか。本学には猿翁アーカイブがある。「今後これらの資料が歌舞伎の世界だけでなく、広く舞台芸術の歴史の一部として後世の参考になれば」という思いを込めて寄贈した三代目猿之助の願いを無駄にはできない。

九回目となる今回のテーマは「受け継ぐ」。私たちは、時代の風と切り結ぶ破格のエネルギーを持つて生き抜いた三代目猿之助から学べることがたくさんあるはずである。

ヤマトタケル

三作目猶^レの夜泣^ハ 「大ノア全(日和ノ)」一月三十日
新橋演舞場。小碓命のちにヤマトタケル、大碓命。

一九八六年（昭和六一）五月 名古屋中日劇場。
六月 京都南座。

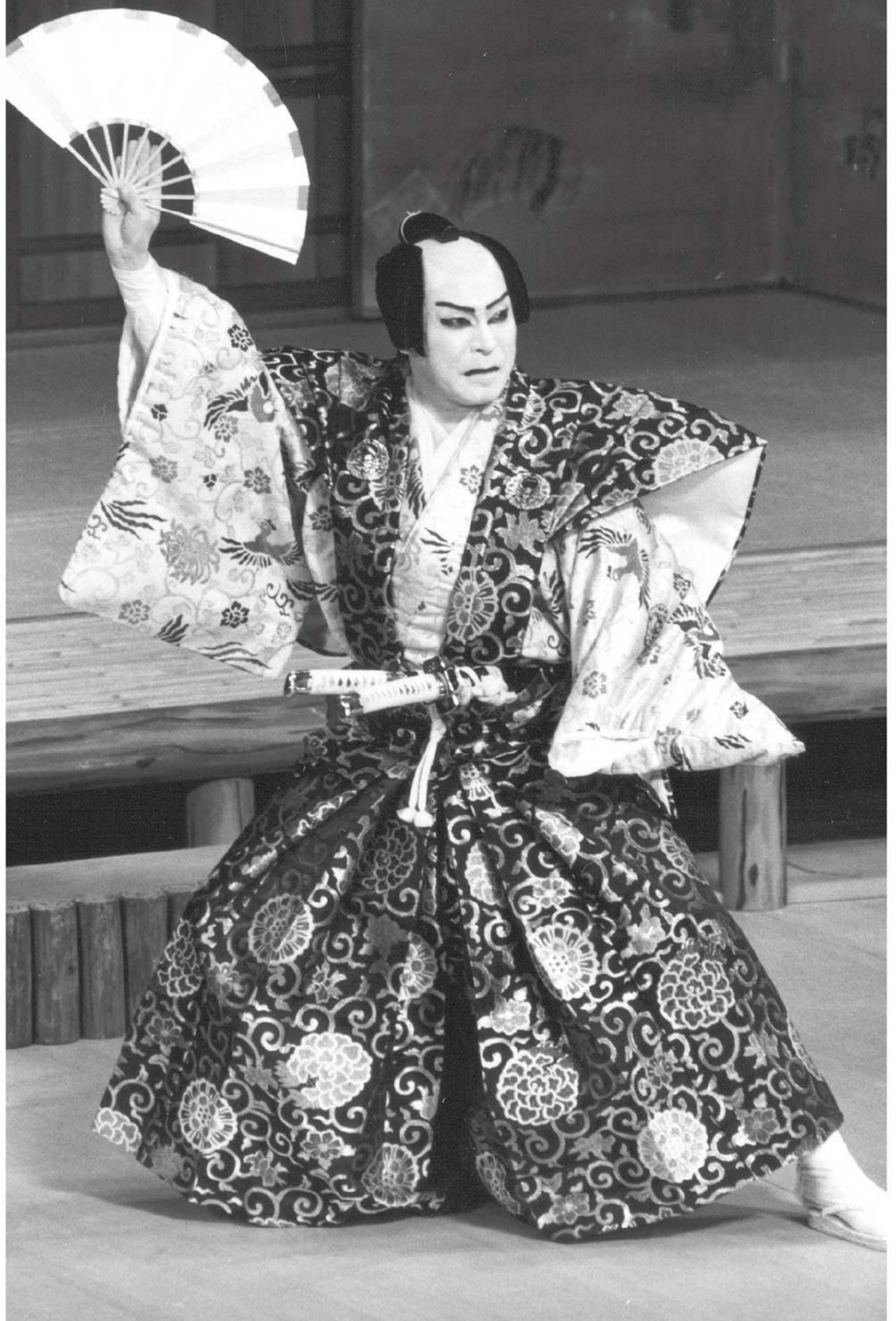
一九八七年（昭和六二）九月 京都南座。

一九八八年（昭和六三）三月・四月 新橋演舞場。

五月 名古屋中日劇場。六月 京都南座。

出は三代目市川猿之助、監修は戸部銀作・奈河彰輔、美術は朝倉撰、照明は吉井澄雄、舞台技術は金井俊一郎、音楽は長澤勝俊、衣裳デザインは毛利臣男。

猿之助歌舞伎の三本柱（「古典の復活」、「古典の新演出」、「新作の創造」）のうちの「新作の創造」を代表する作品。

『源平布引滝』1991年12月 南座

芸談

『あらすじ』

斎藤実盛は平家の武将でありながら、源氏に心を寄せる武士。実盛は源氏の危機を救うために自らこの役目をかつてでる。木曾先生義賢（きそせんじょうよしかた）の妻である葵御前の産んだ子が男子だつたことから展開する、源氏再興を願う人々の物語。

■『源平布引滝』では、子供のころからの夢が叶つて、みずからメガホンを持つて監督した。この時は小万親子の道行と「御座船の場」を映像化し、つなぎ目に雨を使つた。映像の虚構的に撮つた雨と、舞台のややリアルな、ライトで描写する雨とで、違和感を防いだ。

小万親子を、歌舞伎そのままの扮装で、琵琶湖の湖畔を歩かせてみた。門之助さん扮する女方の小万は、世話物に近い比較的リアルな扮装ながら、白塗りで、全く歌舞伎そのままの扮装である。そして情景としては、琵琶湖の実写によくはまつた。この時も小万親子の道行の映像が効果を上げ、幻想的ですべきなシーンとなつた。

源平布引池

その後	
一九七五年	(昭和五〇) 一月 大阪新歌舞伎座。
一九七八年	(昭和五三) 七月二七日 NHK伝統芸能の会 N
一九八〇年	(昭和五五) 一〇月 サンシャイン劇場。
一九八二年	(昭和五七) 二月 大阪新歌舞伎座。
一九八九年	(平成元) 一〇月 歌舞伎座。
一九九一年	(平成三) 一二月 京都南座。
一九九三年	(平成五) 七月 歌舞伎座。

では、「義賢討死」から「実盛物語」へつなぎ「竹生島」のくだりを映像でみせる、歌舞伎と映像のドッキングという試みをした。上演時間が長くストーリーが複雑な作品を映像を取り入れることで短く、わかりやすい作品として舞台化したもの。

作者は並木千柳・三好松洛による合作。一七四年（寛延二）一月、大坂・竹本座初演。全五段。「実盛物語」は、三段目切の「九郎助住家」のこと。

『ヤマトタケル』1986年2月 新橋演舞場

父帝に疎んじられ
ンを授けられる。
で強敵を倒すが、
天高く天翔けてい

父帝に疎んじられたヤマトタケルは、父帝から四海平定のミッションを授けられる。苦難を乗り越え、熊襲退治、蝦夷征服と相次いで強敵を倒すが、伊吹山の山神退治ののち命尽き、白鳥となつて天高く天翔けていく。

■ まず歌舞、そして歌舞伎の発想をもつと取り入れた現代人の心を打つ内容の新作を作りたいと思ったのが、スーパー歌舞伎の始まりです。

■スーパー歌舞伎がシリーズとして続くかどうかなど考えていたわけではない。

ただ、近代戯曲を歌舞伎演出でやるということは歌舞伎俳優でなければできないことであるし、歌舞伎の発想や美意識を応用問題として用いてみた結果、あらためて歌舞伎的演出の素晴らしさを確認することができた。

やつこどうじようじ 奴道成寺

『芸談』

三代目猿之助による初演は、團子時代の一九五九年（昭和三四年）

一月、新宿第一劇場、自拍子花子実は狂言師左近。

その後、

一九七〇年（昭和四五）六月二八日 藤間大助の会歌舞伎座。

一九七一年（昭和四六）一〇月二九日 おもだか会歌舞伎座。

一九七四年（昭和四九）六月 京都南座。

一九七六年（昭和五二）四月 明治座。一二月 名古屋御園座。

一九七九年（昭和五四）一〇月 名古屋御園座。

一九八〇年（昭和五五）一月 歌舞伎座。

一九八四年（昭和五九）五月 名古屋中日劇場。

一九八五年（昭和六〇）二月 大阪新歌舞伎座。

一九八六年（昭和六二）七月 歌舞伎座。

一九八八年（昭和六三）一二月 京都南座。

一九九七年（平成九）一二月 公文協市川猿之助歌舞伎公演。

一九九九年（平成一二）七月 歌舞伎座。

歌舞伎舞踊。道成寺物。現行曲は一八七五年（明治八）六月、

新富座で四代目中村芝翫が踊った『道成寺真似三面（どうじよ

うじまねてみつめん）』。初代花柳寿輔振付。

『奴道成寺』1999年7月 歌舞伎座

『あらすじ』

『娘道成寺』のパロディ。白拍子に女装した狂言師が見頃されてのち、おかめ、大尽、ひょとこの三つの面を使って踊り分ける。

一本刀上俵人

いっぽん がたな どひょう いり

三代目猿之助初演は、一九七三年（昭和四八）五月、京都南座。駒形茂兵衛。お薦は坂東玉三郎。

その後、一九七三年（昭和四八）七月、歌舞伎座。

一九七四年（昭和四九）九月、大阪新歌舞伎座。

一九七六年（昭和五二）一二月、名古屋御園座。

一九七八年（昭和六二）七月、歌舞伎座。

一九九九年（平成一二）七月、歌舞伎座。

二〇〇一年（平成二三）二月、大阪松竹座で上演。

作者は長谷川伸。一九三一年（昭和六）六月号「中央公論」に発表。同年七月東京劇場で初演。

■前半は少年らしさが必要で、それが後半できりっとした男になります。変わり目におもしろさがあります。作者の長谷川伸先生は、両親の仲人で、僕の本名、政彦の名付け親なんです。

（一九九九年七月 歌舞伎座 公演パンフレット「木挽町響屋探訪」）

『芸談』

横綱への夢やぶれて博徒となつた茂兵衛が、以前助けてくれた酌婦のお薦を救い恩に報いる。

『芸談』

■学生時代、「奴道成寺」を（祖父・二代目猿之助）に稽古してもらった時、「まず春は花のもの」と、浮かれて桜の花を指す振りのところでは、「お前、満開の桜を思つた。絵でも自然でもいいから、いいものを見てその感動浮かべてごらん。そうすると、目が自然に生きてくるだろう。それには、すばらしい自然の桜や美しい桜の絵を見て、その感動を体で覚えておかなくてはいけない」と、祖父は言つた。絵でも自然でもいいから、いいものを見てその感動を肌で覚えておけと言うのである。

（市川猿之助著『猿之助修羅舞台—未来は今日にある』）

■「奴道成寺」は祖父が得意とした作品。家の芸のようなものです。三つ面を変えるので後見が重要ですが、息のあった寿猿です。三つ面を変えるので後見が重要ですが、息のあった寿猿なので安心しています。

（一九九九年七月 歌舞伎座 公演パンフレット「木挽町響屋探訪」）

『一本刀土俵入』1999年7月 歌舞伎座

■駒形茂兵衛を演じる上でボーリングは、前半の取扱と後半の博徒をがらつと変えて見せることに尽きます。その変わりめを際立たせることに重点を置いて、役作りを工夫してみました。（中略）こういった新歌舞伎では、脚本からどういう思いを読み取り、それをどう描いてみせるかが大切でしょう。そういう解釈と表現があつてこそ、半世紀前の股旅物がただの人情劇に陥ることなく、今日的な作品として成立しつづけることができるのだと思っています。

（「猿之助芸談」「年鑑おもだか99」）

■新歌舞伎のなかでは最高の1200回以上もの上演を記録している傑作です。日本人が大切にしたい「人情の機微」が作品から湧き上がり、深い感動を味わってもらえると思います。そしてそこになぜそんなに繰り返し上演されてきたのか、の答えもあると思います。

（二〇〇二年一二月 公演パンフレット「猿之助インタビュー」）

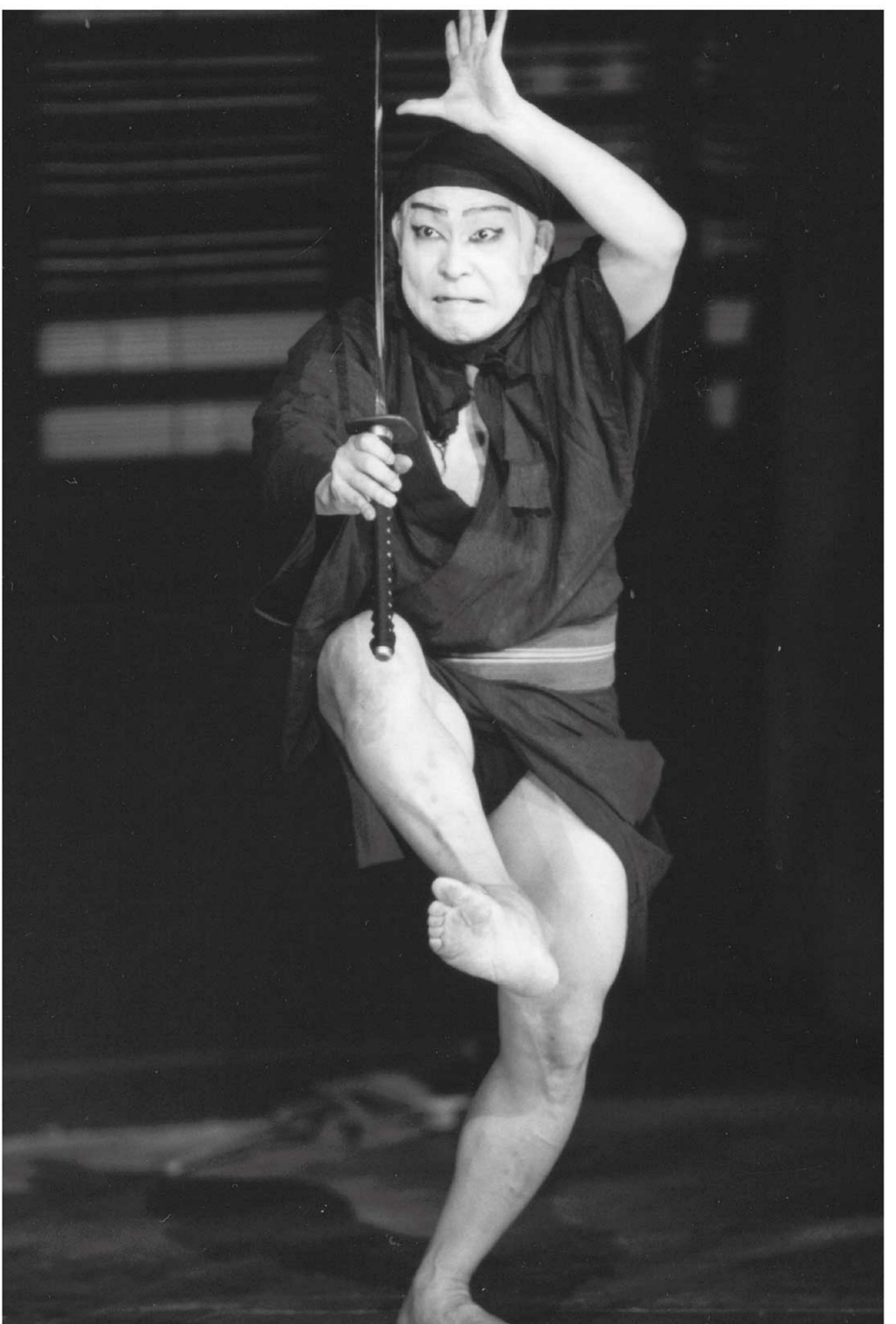
かたぎ
きわせ
でん
か
せんや
や
むら

かたきうち
てん
が
ぢや

かたきうち
てん
が
ぢや

一九九五年（平成七年）二月、歌舞伎座で上演
一九九八年（平成一〇）二月、歌舞伎座で上演
祖父猿翁が当たり役にしていた役。

奈浪喜作・奈浪一軒の合作『大願成就』が現行作
聚』の外題で一七八一年（天明元）一二月、大坂藤川
山吾座（角座）で初演。その後、一八三五年（天保六）
七月、江戸中村座の『松主殿殿下茶屋聚』が現行作
品の基礎となつてゐる。

『敵討天下茶屋聚』 1993年12月 歌舞伎座

三代目猿之助語録

役者は舞台に普段

役者は舞台は普段が出るなどよく言われます。普段おこどりしている人は舞台もおつとりしていて品があるとか、普段セカセカしている人は舞台まで落ち着きがなく品に欠ける、など

き方から生まれてくるものと思ひます。
同じ一生懸命という事でも観客の心を打つものと打たぬもの
とがあるのは、演者的人生に対するぶつかり方、考え方の気魄
の度合いの相違から起くるものです。演者（役者）の普段の心
の持ち方は、そのまま観客の心に映るものと思つて居ります。
(中略)結局、役者の魅力とは演技の巧拙を超越した人間の魅
力だとがんがえますが、その魅力は役者の生き方からくるも
ので、それがそのまま舞台に反映し、芸術的に発酵して花と
なるものだと信じております。

「今が大切」

歴史上に名を留めている名優は、かなり若い時から大役を演つてどんどん修羅場を経験して、それがのちに身を結んでいく。絶対に若いうちに大役に挑むチャンスがないといけないと思う。こういう挑戦が、「大輪の花」への修業の場となるのであるから。

（市川猿之助著『猿之助修羅舞台——未来は今日にある』）

先取りする睿知、勇気、剛毅などが不可欠であろう。
(市川猿之助著『猿之助修羅舞台——未来は今日にある』)

「猿之助世界へ宙乗り」

型を知つた上でそれを乗り越えるのが型破り。型を知らないで勝手に破るのは型無し。型や技術がうまくても、真の感動は伝えられない。人間の内面をどう表現するかが大事なんです。歌舞伎にあっても、リアリズムであっても、人間を表現するという点は同じ。そこを見落として形だけまねても駄目なのです。

「役者は芝居好きであれ」

技術や技巧というのは、まじめにやれば、人間誰だつてある程度うまくなる。けれど、そこから先の両者の勞負というのよ、観

客の心を捕える「魅力」である。つまりそれは、その人の希薄とか、生き方とか、人生観であるとか、そういうものが舞台に反映されてくると思つてゐる。

形を変えて生きていいくといふのは、歌舞伎倉世のことからいへば、戦前までの長い歌舞伎の歴史の中で顕著であつたように、伝統を受け継ぎながらもその時代その時代の大衆に支持を得るためにいろいろな趣向や工夫を施して生き続けることがある。これには、伝統を受け継ぐとともに、創造ということが常に積み重ねられなければならぬ。

「古典狂言の復活」

「祖父から学んだ事」

復活狂言のきっかけは昭和四十一年七月に東横ホールで催した第一回「春秋会」での『太平記忠臣講釈』の「石切勘平」です。

何かとは何か——それ以来、『黒塚』を上演するたびにあれこれ考えてきた。そして五百回を越えたところ、私は一つの結論に達した。

の演出をしたのはこれが始まりです。一応文楽の綱太夫さんに監修してもらい、文楽にも譜が残っていないので、弥七さんに作曲してもらつたんですけど、おもしろかつたですよ。思う存分自分の好き勝手に出来るでしょう。結局引き出しの応用ですからね。

(「市川猿之助の仕事」「演劇界増刊」)

『あらすじ
酒飲みの安
敵討ちの旅
て仇討ちの
られると、敵
してしまふ
どい、ついに
買う。猿之助
的ストーリー

酒飲みの安達元右衛門が、闇討ちされた主人の敵討ちの旅に同行する物語。早瀬家の中間として仇討ちの旅に出るが酒で失敗。仲間から見限られると、敵方に付く。金の為ならば、弟すら殺してしまったワルに変身していく。追われて逃げまとい、ついには客席に飛び込んで、観客の爆笑を買う。猿之助がみせる演じ分けの面白さが、悲劇的ストーリーでありながら娯楽色豊かに展開する。

『芸談』

■従来の「天下茶屋」というのは、「四天王寺」があつたりなかつたり、大抵は「貸座敷」と「天神の森」だけのものでした。勘三郎さん（十七代目）が国立劇場でなさつたときも発端はありませんでした。これでは何のため仇討ちかが判りません。それで、私が明治座で初めてやつたとき、発端で早瀬兄弟の父親が殺されるところをやりまして、更に最後に敵討ちの場を付けました。敵討ちには昔観た猿翁（初代）の型を取り入れています。

敵討ちはまあサービスですが、元右衛門は悪人でありますながら、どこまでも愛嬌と線の太さ、それに色気が必要な役です。これも私の大好きな役の一つです。

源平布引滝と実盛物語

(34歳)

奴道成寺

昭和34(59)年1月 (19歳)

新宿第一劇場

昭和49(74)年7月

歌舞伎座

歌舞伎座

50(75)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

53(78)年7月27日

大阪新歌舞伎座

歌舞伎座

55(80)年10月

サンシャイン劇場

歌舞伎座

57(82)年2月

大阪新歌舞伎座

歌舞伎座

平成元(89)年10月

歌舞伎座

歌舞伎座

3(91)年12月

京都・南座

歌舞伎座

5(93)年7月

歌舞伎座

歌舞伎座

(計186回)

46(71)年10月29日

歌舞伎座

歌舞伎座

49(74)年6月

京都・南座

歌舞伎座

51(76)年4月

明治座

歌舞伎座

52(77)年11月

名古屋御園座

歌舞伎座

54(79)年10月

歌舞伎座

歌舞伎座

55(80)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

59(84)年5月25~27日

中日劇場

歌舞伎座

60(85)年2月

大阪・新歌舞伎座

歌舞伎座

61(86)年7月

歌舞伎座

歌舞伎座

63(88)年12月

京都・南座

歌舞伎座

平成9(97)年11月

全国公演

歌舞伎座

11(99)年7月

歌舞伎座

歌舞伎座

13(01)年2月

大阪・松竹座

歌舞伎座

昭和48(73)年5月

京都・南座

歌舞伎座

49(74)年9月

大阪・新歌舞伎座

歌舞伎座

51(76)年12月

名古屋御園座

歌舞伎座

62(87)年12月

歌舞伎座

歌舞伎座

平成11(99)年7月

歌舞伎座

歌舞伎座

13(01)年2月

大阪・松竹座

歌舞伎座

昭和62(87)年4月

明治座

歌舞伎座

9月

京都・南座

歌舞伎座

平成5(93)年12月

歌舞伎座

歌舞伎座

7(95)年2月

大阪・新歌舞伎座

歌舞伎座

敵討天下茶屋聚

(47歳)

歌舞伎座

昭和62(87)年11月

通し上演

歌舞伎座

11(99)年7月

(計336回)

歌舞伎座

(計336回)

昭和46(71)年10月29日

歌舞伎座

歌舞伎座

47(72)年6月

京都・南座

歌舞伎座

55(80)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

57(82)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

59(84)年5月25~27日

中日劇場

歌舞伎座

60(85)年2月

大阪・新歌舞伎座

歌舞伎座

61(86)年7月

歌舞伎座

歌舞伎座

63(88)年12月

京都・南座

歌舞伎座

65(90)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

67(92)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

69(94)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

71(96)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

73(98)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

75(99)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

77(01)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

79(03)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

81(05)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

83(07)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

85(09)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

87(11)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

89(13)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

91(15)年1月

歌舞伎座

歌舞伎座

石川耕士氏資料

第一部

市川團子
いちかわ だんこ

歌舞伎俳優

田口章子
たぐち あきこ

歌舞伎俳優

藤井宏水
とうい ひろみ

歌舞伎俳優

芝田江梨
しばた えり

歌舞伎俳優

田中敏之
たなか つよし

歌舞伎俳優

松竹株式会社
ソウヂク

歌舞伎俳優

公益社団法人日本俳優協会
コウイシヤクダンフンジンニッポンハイユウエイカ

歌舞伎俳優

株式会社キノシ・オフィス
カブシキガシキキノシ・オフィス

映像担当
エイジヤウドウ

歌舞伎俳優

チラシ・パンフレットデザイン
チラシ・パンフレットデザイン

歌舞伎俳優</