

◆詩と批評◆第168号◆

2024年◆秋◆季刊

◆ ◆

【続・追悼 唐十郎】

巖谷國士 Iwaya Kunio

赤松由美 Akamatsu Yumi

土屋真衣 Tsuchiya Mai

【トルコ近現代詩の翻訳100回記念】

イナン・オネル Inan Oener

エドアルド・オッキオネーロ Edoardo Occhionero

樋口良澄 Higuchi Yoshizumi

ジェフリー・アングルス Jeffrey Angles

笠間直穂子 Kasama Naoko

新井高子 Arai Takako

◆ ◆

・本・

〈評論〉巖谷國士『シュルレアリズムとは何か』ちくま学芸文庫(¥1430)

樋口良澄『唐十郎論——逆襲する言葉と身体』未知谷(¥2200)

新井高子『唐十郎のせりふ——二〇〇〇年代戯曲をひらく』幻戲書房(¥3080)

〈詩集〉Edoardo Occhionero『La casa e tutt'intorno』Arcipelago itaca(€ 15) 新刊!

ジェフリー・アングルス『わたしの日付変更線』思潮社(¥2420)

新井高子『おしらこさま綺聞』幻戲書房(¥2420) 新刊!

〈翻訳〉ジル・クレマン著、笠間直穂子訳『第三風景宣言』共和国(¥1980) 新刊!

イナン・オネル訳『「ナーズム・オラトリオ」テキスト全訳』非売品

・お知らせ 1・

イナン・オネル「トルコ近現代詩の翻訳」連載100回記念イベント『詩を読む、詩人を語る』今秋開催!

出演) イナン・オネル、オヌル・ジャイマズ(zoom)、今城尚彦、新井高子ほか

会場) アレイホール(下北沢) *日時などの詳細は、オネルのX(@inanoner)をご参照ください。

・2・

新井が10月開催の国際詩祭「臺北詩歌節」に招待されました。おんば映画も上映されます。

・3・

新井詩集『おしらこさま綺聞』が、東京新聞「大波小波」(8/16、夕刊)で取り上げられました。

・4・

Tokyo FM 特別番組『唐十郎追悼! 令和六年の少女仮面』(10/6、26:00~28:00、案内:大鶴美仁音、出演:小林薰、久保井研、島田雅彦、宮台真司、新井高子ほか)。放送後一週間、radikoで聴けます。

・5・

岡野晃子(キュレーター、映画監督)による「手でふれてみる世界 上映と講演」(司会:笠間直穂子)

会場) 國學院大学 日時) 10/19(土)15:00~。詳しくは、<https://www.kokugakuin.ac.jp/event/436011>

・6・

新刊! 川瀬慈編集、国立民族学博物館監修『吟遊詩人の世界』(河出書房新社、¥2970)

新井がエッセイを寄稿しました。12/10まで民博で同展覧会開催中。

・7・

管啓次郎&新井によるトーク&朗読「土地と土地をむすぶ詩」が開催されました(於・縁舎、9/22)

・8・

『みて』新号は、サイト「お知らせ」欄からpdfでも読めます(半年限定)。<http://www.mi-te-press.net/>

【後記】イナン・オネルさんの訳詩連載が100回の節目を迎えました。続・唐十郎追悼特集を組み、巖谷國士さんのインタビュー後篇、元唐組俳優の赤松由美さん・土屋真衣さんの追悼文を掲載しました。イタリアの新鋭詩人で日本留学中のエドアルド・オッキオネーロさんに詩をお願いしました。

編集: 新井高子 / 発行所: ミテ・プレス / 発行日: 2024年9月30日(月)

寄付を随時受け付けております。郵便局口座: 10090-74894051 名称)ミテノカイ

E-mail: mite@ace.ocn.ne.jp

「ソレデハミナサマ、ゴキゲンヨウ。」

詩人アーリフ・ダマルの二篇の詩

訳 イナン・オネル

詩人アーリフ・ダマル (Arif Damar) は一九二五年にダーダネルス海峡の街チャナツカレで生まれた。小学校をチャナツカレで卒業し、中学校はイスタンブールで通った。最初の詩「エディルネの夕暮れ」を一九四〇年に一五歳の若さで文芸誌『新人類』(Yeni İnsanlık) で発表し、当時著名な詩人で小説家のハサン・イッゼッティン・ディナモがわざわざイェニカプ中学校まで彼を訪ねに出かけたという逸話がある。一九四〇年代に社会派詩人として名をはせ、一九五一年に投獄され、二年を獄中に過ごす。出獄後仕事を転々とし、一九六九年から書店「地球」(Yeryuzu) を経営する。一九八四年に閉店し、以降、詩作に専念して、二〇一〇年にイスタンブールで亡くなつた。今号では二篇の詩を訳す。

片隅に

夜な夜な　あなたの灯りが点いてるのはわたしのためではない
わたしのためではない
わたしの声で目覚めない　あなたは眠りから

昇る陽によって命を得るあなたの喜び
わたしのためではない
新しくなるあなたの美しさ
わたしのためではない　休むあなたの手

わたしの愛はあなたがそこに置いたまま
そのまま　片隅に隠れて　とどまる
罪人だ

あなたがかぶせた罪のまま
人前で恥じ入る

耳は足音を追う
あなたの足音を

ベトナム

ベトナムのために書いていないとアクシットが言つた
ベトナムのために詩を書くことはできないと
ベトナムのために闘うのなら　それはできる
ベトナムのために死ぬのなら

葉から炭

まつ毛から灰

眼の燃える ベトナム

山になつてかれらの山々に交じれ
麦になれ

銃になれ 役立て

塩になれ パンに浸されて

さあ 見てみよう

泣くことを知らない ベトナム
詩とは何なんだ

涙

子供は生まれる前に殺されている
行け ベトナムで 母になれ

時計は八時を遅れて鳴つた

誰に何を言つても

ずっと自分を聴いていた 昔の雨を聴いていた

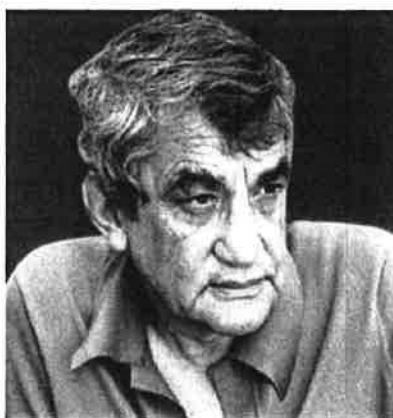
考えなくとも分かつていて 海が温まつた
流された鋼鉄は硬く

歩く人々は並んでいた

顔を太陽で休ませれば
山が山だということを分かつていれば 平野が平野 樹木が樹木
解放されていた

たくさんの橋のある川のように 進んでも進んでも終わらない
ずっと自分を聴いていた 昔の雨を聴いていた

時計は八時を遅れて鳴つた
去つて行つたものはとつこに去つて行つた 悲しみを立ち上がらせても無駄だ
考えなくとも分かつていた

連載百回によせて

イナン・オネル

詩人新井高子主宰の詩誌『ミテ』で連載されているわたしのトルコ語から日本語への翻訳詩の掲載が今号で百回を迎えます。記念すべき節目であり、自ら己の詩との関係や『ミテ』との出会い、訳詩の営みを振り返つてみました。

わたしが詩を読みはじめたのは字を読みはじめた時期と重なり、幼少期から詩を読み、詩人に関心を持つてきました。中学校の頃から詩人の顔写真を新聞や雑誌から切り抜いて張り合わせ、詩を手で書き写して、複数の手帳を作っていました。両親は特に詩人ナーデム・ヒクメットへの尊敬が深く、一九八〇年代の半ばまで軍事政権の戒厳令下でも彼の詩集を持ちつづけてくれていたので、言葉を覚える頃からヒクメットの詩を読む幸運に恵まれました。

一九九〇年に日本語を勉強し始めた時もまず日本人の先生に日本の詩人を紹介してもらえるよう頼んだところ、高村光太郎の詩集『智恵子抄』の文庫本を手渡され、「人類の泉」に詩に対する人類の共通の喜びを見つけました。その頃また三好達治や中原中也、萩原朔太郎を知り、日本語を学習する過程と重なつて、詩を読み、詩人を学びつづけました。

振り返つてみると、わたしにとつて言語体験は同時に詩の体験であり、何語であれ、詩によってその言語を習得してきたと言えます。英語についても同様で、わたしが得てきた英語の世界は、シェイクスピアからホーリットマンまで、詩でできていると言えます。さらに言語の交差にも関心があり、特に興味のある外国の詩について、大学生の頃からそのトルコ語訳と日本語訳をそれぞれ見つけて比較するのが得意の習慣となつていきました。

従つて、一九九九年、藤井貞和先生に新井高子さんを紹介して頂いたとき、わたしはすでに、詩について、詩の可能性と不可能性について、そして詩の翻訳の可能性と不可能性について時間をかけて考えていたわけです。『ミテ』誌上で「トルコ近現代詩の翻訳」の連載をはじめた二〇〇一年の秋と言えば、わたしはすでに「日本語の主語になる」という不思議な欲望を抱きながら言語活動をはじめていました。当初から気にかかっていたのは、もとのコトバと訳語が合つているかどうかなどというより、自分の訳詩が日本語の詩として成立しているかどうかがありました。もとの詩の翻訳によって生まれる訳詩はまず何よりも詩であるかどうかが重要でした。そのことを「日本語の主語になる」ということばで捉えていました。わたしのこの姿勢が新井高子さんに認められ、そのおかげで四半世紀の間、励まされてきたのだと思つています。

世間で詩の翻訳を不可能だとする説がまかり通っています。わたしはその意味を重々吟味しつつ、それに抗して訳詩をつづけています。結果的に日本の近現代詩の系譜に位置する詩を作るという言語上の當為としての訳詩を目指してこそ、詩の翻訳の可能性に近づくのではないかと信じています。

「詩とは何か」という問いに対しても、わたしの兄スィナン・オネルは「詩人が何かに目を向けたときに、その目を向けられた何かが詩となる」と本誌七七号で回答していますが、そうみると、訳詩を作るにも詩人の姿勢で挑むほかなく、わたしが訳詩の可能性を見出している「日本語の主語になること」は、現に日本の詩人であることを意味しているのではないか、作為を避けながらもそれを目指してきたのではないか、と考えさせています。

イナン・オネルとの出会い

死よ、近ごろやりすぎたじゃないか

市場を減茶苦茶にした
友だちをねらつた 若者をねらつた

自分のことを言つていいのではない
どうせ ボクは もう期限がいつぱいだ

でも キミのやつているのも 異しやないか
すこし 休憩しなさい

止まりなさい すこし
年金退職はどう思う?

失業手当もあげるよ 望むなら (「ひとつの定式」)

新井高子

イナン・オネルによるトルコ近現代詩の翻訳連載が一〇〇回目を迎えた。とんでもないことだ。

縁がはじまつたのは、いつだらう。棚に眠つていた資料をとり

出すと、まだ二十世紀、一九九九年一〇月一〇日とある。前年に

創刊された小誌『ミテ』は、その頃、研究会と自由なおしゃべり

が合体した会合『カタつて——詩的言語会』を、ほぼ毎月開き、

その六回目がイナンによる発表「トルコ語ルエムの流れ——詩

人、ジャン・エジユルの死を悲しんで」だった。当時の『ミテ』は

同人誌で、その一員だった藤井貞和さんが、勤務先の東京大学で

太学院生だった彼に注目し、引っぱつてきてくれ、そうしてわた

したちは出会つたのである。

その日の資料には自序文もある。「ドイツのベルリンで生まれた。母は絵画の、父は經濟の勉強をしていたという。一九七四年の春だ。生まれて一ヶ月に満たないうちにトルコに連れて来られ、それから一六歳までタルスス市で育つた。タルススは典型的な地中海気候の町で、人々はのんびりしていた。世界じゅうが政治の時代だつたその頃、両親がそれに身を投じるなかで父は投獄され、教員の母が一家を支えていた時期もあると聞いた。この人が携え続ける複雑さと悠長さのふしげなバランスは、こんな根から始まつてているのだろう。

そしてこの出会いで、最も鮮やかに受けとつたのは、「心底、読が好きなんだ」ということ。その日の発表は、開音節と閉音節から成る、トルコ伝統詩の韻文形式に関する解説だった。当時わたくしが、入り組んだその原則をしつかり理解できたかどうかは心許ない。だが、「カ(開音のこと)」「ヘ(閉音のこと)」の一音を何度も何度も繰り返しながら熱弁をふるうイナンの、詩への愛は太く伝わってきた。「カヘカヘカヘ」という彼の声が、しばらく耳から離れなかつたほどに。

自己紹介の後半はこう記される。「私の読書体験の中心をなしていたのはポエムであり、これからも芸術一般の諸問題を考えつつポエムを読み続けていきたいと思う」。幅広く古今東西の文學の読書家で、みずから作品を作るほど映画好きでもあること、つまり芸術全般の先鋭であることを、そののち手掛ける柄谷行人著『日本近代文学の起源』のトルコ語訳の仕事などとともに、わたしは知つてゆくことになる。

振り返れば、この頃の彼は、まるで七〇年代の青年かと思うような風采であった。長髪で、黒い革ジャンを着て。さらに、トルコ語の抑揚を宿しながら、流暢に繰り出されるその独特な日本語には、世の中に切り込もうとする重量感が、若い当時からあつた。発表後の飲み会では、藤井さんと同様、当時、同人だった高橋悠治さんにも、物おじせず議論を吹つかけていた。当然、一回では收まりきらず、翌年一月にも登壇をお願いした。

これはそのときの板書を写したものだらう。プリントにわたしの手書きで、イナンの訳詩、その頃逝去したジャン・エジユルの詩が書き込まれてあつた。酒も煙草も大いに嗜む、カラッとした声色の詩人だつたというメモとともに。

「イナン・オネル訳」としか言いようのない詩語ではないか。渋みのある皮肉と含蓄深い諧謔を、出会いのその日からすでに味わつていたことを、四半世紀ぶりにとり出した紙片に教えられ、唸然とする。

そうしてそれから二年後、「ミテ」への最初の寄稿を頼む。小説でゲスト執筆が始まつたのは、一〇〇一年のことと、彼の初回は二六号(一〇〇一年九月)、ジェマル・スレヤの翻訳だった。そして二回目の一八号(同年一月)から意識した連載が始まつた。当時は一〇〇回などといふ数字を、互いに夢にも思わなかつた。だが、「ミテ」がここまで続いているのは、間違いなく彼が伴走してくれるからだ。トルコ近現代詩については、連載が詩の魅力や彼の見識を豊饒に伝えているが、さらに当地には、ホメロス等から始まる嘗々たる声の伝統が存在し、いま国家としてある「トルコ」「ギリシャ」という枠をやすやす越えた地中海の吟遊世界を、この人がしかと吸収し、滋養にしていることも添えたい。民族樂器、バーラマの奏者がそれを奏でながら詩をうたえば、いつしょに口づさま。わたしが驚くと、「トルコ人なら、大抵うたえるよ」。

ピル・スルタン・アブダルという一六世紀の吟遊詩人、政治批判のため死刑になつたその人を記憶する詩などが、民衆に脈々と歌い継がれているという。辛いときにはイナン自身もそれを口づさまることがあるとも……。この夏、待望の文庫版が出た『パレスチナ詩集』(四方田犬彦訳、ちくま文庫)のマフムード・ダルウィーシュもそうだらうが、中東の現代詩の氣骨は、この壮大な流れのもとにある。

芯から詩を信じる土地から、芯からそれを愛する人が日本にやって来た。いつしょに酒を飲み、ごはんを食べ、子どものように笑つて氣炎を上げられるのは、なんと贅沢なことか。そういうときも、彼の志の高さは端々から伝わつて、まるで啓示のようなことばをわたしにくれる。「詩は人間の誇りだ。詩がなくなれば人類は滅びる」「詩は意味と音の間のためらい」「日本の詩は、詩人がじぶんで編んだ雑誌で歴史を刻んできたじゃないか」。

兄は、詩人のスイナン・オネル。彼が弟に与えた影響も計りしれない。軍事政権時代、発禁となつたピケメットらの詩集を彼らは密かに読み続けていたといふ。みずから「陽気な苦行」と評しつつ、スイナンは三〇回以上に亘つて書き下ろしの詩連載を寄せてくれた。ちょうどその頃、「ミテ」は個人編集誌への変わり目、正念場だった。乗り越えられたのは、二人のおかげだつた。詩は貴いことを、からだの信念で証してくれる人。その訳詩の形而上の崇高さ、情感の濃やかさ、乾いた反骨精神は特別なもので、詩を選ぶ選択眼はもちろん、イナン・オネル自身がまさしくそういう人間なのだ。もちろん、茶臼ツ氣と気ままとともに。

まなざしを遮ること

エドアルド・オツキオネーロ

光さえも もはや同じではないのだ

ある都会の周辺地区で

ある小学校の先生がこう云つた

〈生まれてからずっと、目の前にあつた物事は
同じではなくなりましたね〉

たんぽぽの野原も

トンボたちが飛翔した空も

はたして誰かが知つてているのだろうか

いまだに立つっているのね ネジ製造工場

家具を作るために

布を染めるために

プラスチック材料を製作するために

多量のみずが河から盗まれた

〈返却されたみずはもはや同じではありません〉

この産業化された風景の中で

皆が目覚めて遠方の山みやくを見わたす

という感じは心あたりがなく

〈目を覚ますと、向かいのビルの窓から、
むかいのびるのまどには、

家財道具のみですが〉

この郊外にて 人びとは

水平線喪失症候群で苦しんでいて

見晴らすことのいみ

想像もつかない

マンションの輪郭の向こうにさえ

見えもしない

コンクリートの上に 腐りそうな時間

アスファルトの黒さは

しだいに色あせることになる

雨の舌が

あめの……。したの……。

あゝ ここにいなければ

〈私たちが吸つた空気は

干し草と馬糞の匂いでございました〉

（菓子を卸で売る工場の匂いの現在は

ケロシンのようにうす甘い）

雨よりむしろ

降り注ぐのはただの粒子状物質であるのだ

新たな皮膚 それは悪性新生物

あゝ 肺がもうひとつあれば

〈かつてはガンで死ぬ人は少ない様子でしたのが

やはりその人は死んでしまいましたね〉

都會に近いこの小さなまちで

先生はそう語った

あゝ 人生がもうひとつあれば

子供たちはミキサー車の往来を眺め

煙突の煙が頭上に立ちこめる

それは 並の「灰の水曜日」のようだ

*北イタリアのロンバルディア州にある不明確なまちが詩の舞台ですが、それが未来の出来事なのか、それとも過去の出来事なのかについては説明を控えます。吉原幸子、西脇順三郎を踏まえた箇所があります。なお、友人の松崎風人に日本語の相談をしました。

火の用心

ジェフリー・アンクルス

夜に包まれて窓の行列が
暗い坂道を滑り降りる
こここの住民はみんな裕福
どの家にも どの壁にも
歴史が染み込んでいる
僕には関わらない物語

その中 見ず知らずの
先祖の写真の下 僕らは
情熱を尽くした 先ほど
盛りがついていた獣は
いま僕の肩を枕にして
寝息を立てている

(欲望は不思議な力がある
画面の上で煌めく炎を
この世に実現させるが
燃料が尽きかけたら
二次元の安全圏に
改めて引き戻す魔術)

若い頃に言われた

悪魔は もともと
好奇心が強すぎる
知りたがり屋だったと
禁断の地を踏む探検者
珍味に耽けるグルマン

ならば 僕はあえて
地獄の火の粉を招く

今晚この知らない都市で
火が鮮やかに萌えついたら
どんなに美しいことだろう
僕らは新たに起きる

嬉らしくつてねえ
潮又引きやア、御獄で子産みバしようとして、
悶ゆる女又おーらつしやるちイ
その口の開からん女又おーらつしやるちイ

掘むンだよ、
首の根バ

きやきやツと、歯ア剥かイたら

ぶうーんぶんちイちイ、花又咲ちやあ

呪文かけて、脈の急所バウツ叩く
正気バ消一してしまうのちイ

くんなり眠うてしまうのちイ

ぶうーぶんちイちイ、蜜又湧ちやあ

ぶうーぶんちイちイ、私たちの浜に蜜又湧ちやあ

香花まいで、鼻アとろかし、
水輪のように

べろりとなぞつて、その穴又よがるまで

ぶうーぶんちイちイ、実又熟りやア

ぶうーぶんちイちイ、私たちの宮で実又熟りやア

尖らして

ぶうツと、息バ吹き入れて、

花の夢見る女又、のたうつちやるちイ
ようよう胎又動きなさるちイ

起きなーれ

息まつしやーれ

その腹バ抜きましょや

うううン、ええイへえー、常夏の

うううン、ええイへえー、臍の緒は

うううん、ええイへえー、海蛇アシカさまの
うううん、ええイへえー、産みの道みち
うううん、ええイへえー、痛苦くわいいそ
うううん、ええイへえー、胎おなかのうた
うううん、ええイへえー、愛あいらしや
うううん、ええイへえー、白しろたまひ
うううん、ええイへえー、誇ほこらしう
うううん、ええイへえー、とり上あがひ遊ゆ
うううん、ええイへえー、磯いそねわわわ
うううん、ええイへえー、風かぜよへりわ
うううん、ええイへえー、女護島めめじまの
うううん、ええイへえー、神女かみめしらべ

わたしの羽根づかい

笠間 直穂子

この夏のパリ・オリンピック開会式では、レディー・ガガが、四年前に亡くなつたジジ・ジャンメールの「わたしの羽根づかい」を歌つた。好感のもてるカヴァーだったけれど、見終えると、やはりジジの舞台を見たくなる。六十年代のものから、11000年の引退公演まで、ネット上にいくつもの映像が残つてゐる。

「歌」と云ふよりは、「演目」と呼ぶべきだろう。ジジ・ジャンメールは、なによりもまず、踊り手だ。それも、クラシック・バレエの革新的なトップダンサーでありながら、歌手としても活動し、ミュージック・ホールで大当たりをとつた。いずれも、同じ一九二四年生まれでパリ・オペラ座バレエ出身、公私にわたるパートナーだった振付家、ローラン・プティとの仕事だが、こんなやうに古典バレエと大衆演芸の両方の世界において第一線で活躍しつづけたダンサーは、彼女だけではないだらうか。

「わたしの羽根づかい」は、ジャン・コンスタンタン作曲、作詞はベルナール・デイメ、振付は無論ローラン・プティ、そして衣裳はイヴ・サン=ローラン。アルハン布拉劇場で一九六一年に初演され、以来、ジジの十八番となつた。巨大なピンク色の羽根の扇をもつた男性ダンサーたちをしたがえ、黒髪のショートヘアに黒いVネックのニットをまとい、世界一と讀えられる美脚を黒いストッキングにつつんだジジが歌い踊る、六分ほどのショード。一つひとつ振付の面白さ、要所に溜めと見せ場を仕込んだ構成、ジジの動きのキレ、低い声と眩しい笑顔……ひたすら、見ていて楽しむ。

題名は「風変わつて」。Mon truc en plume のtrucには、「策、じゅ」の意味と、ただけた会話で曖昧にものを指すときの「あれ、やつ」の意味がある。ディメに作詞を依頼した際、どういう舞台にするのかと問われて、ジジが「なんか羽根のやつ（un truc en plume）」と答えたのが由来だといふ。つまりタイトルの直訳は「わたしの羽根のやつ」、「羽根を使ってわた

しがやるなにか」といつた感じになる。

そのくらい口語的な、題名にならないような題名に示される軽さが身上なのだが、とはいへ、これではとても訳題にならない。「わたしの羽根飾り」が日本語として無難ではあるけれど、trueが指すのは「飾り」というより「演目」だらうし、もう少し「やつ」に近い曖昧さを出し、たくて「羽根づかい」とした。解説を挟みつつ、全訳する。

わたしの羽根づかい
とりさんの羽根
えいなつかんの羽根
わたしの羽根づかい
とてもうまいのよ
手のなかは空っぽ
腰の振り方がすべて

「こりわん／どうぶつれん」(oiseaux, z'animaux)は、幼児語。「手のなかは空っぽ」の言いまわしは、手品師の「種も仕掛けね」かもしれません」にあたる。現に舞台上のジジは手からで、一人の男性ダンサーが広げる羽根の扇は、彼女のサンバ風の腰を揺するステップに合わせて、手品のように勝手に後からついてくる。レビューと言えば、明らかやかなドレスに、後光のように羽根を背負う衣裳がつきものだ。けれども、この演目では、主役は黒一色の飾り気のない出で立ちで、別のダンサーが羽根を添えるので、羽根は自在にくつついたり離れたりする。レビューのパロディとも言える、ユーモアに満ちたアイディアだ。

わたしの羽根づかい
通りすぎるだけで
血を沸き立たせる
わたしの羽根づかい
あなたを撫でるのよ
たくみに
細やかに

羽根をもつ男性ダンサーは、羽根だけを前面に出して黒子になつたかと思ふと、小道具として羽根を使いつつジジの相手役を務める。羽根で男を「撫で立たせる=鞭打つ」(fouetter)

かと頷えれば「撫やぬ」踊り子の語りは、れいに
つづく。

わたしは羽根がなりわいなの
歩道に生えた羽根をむしるの
そして月明かりのもと
ピエロさんたちに火をつける

最初の行は、直訳すると「わたしは羽根で生
あてぐる」だが、plume はペノの「とも」も指す。
「わたしはペンド生あてぐる」とするなん、こ
れは文筆業で生活してゐるという意味だ。した
がつて「羽根で生きている」は、羽根を使って
踊ることで生活している、と解釈できる。路上
に出て、男たちに火をつけたところ、1行田以降
の展開も勘案すれば、羽根の踊りで男を惑わせ
て生活している、という意味にも取れるだろう。

なお三・四行目は、民謡「月の光」が下敷き
となつてゐるが、月明かりのもと、手紙を書か
たいからペンを貸してくれとピエロさんに頼
むところからはじまるこの古い歌自体、性的な
ふくみをもつことが知られてくる。

舞台上では、いじりで羽根をもつ男性ダンサー
が二人に増え、さらにこの先、三人になる。増
えるにつれ、ダンサーたちは羽根の陰に隠れて
黒子の役割に徹し、舞台はジジと、謎の動物め
いた羽根たちとの踊りになつていく。

わたしの羽根でかい
億万長者がもつてる
ヒョウの羽根

わたしの羽根でかい
見れば夢心地
でも大切なだから
ねねのねややだめよ

*本稿執筆にあたって、一九八七年の来日公演で本
演目を実見された岡部日奈子さんの「協力をいただ
和がへた。記して感謝しがね。

Zizi Jeanmaire
Mon truc en plume

Zizi Jeanmaire, *Zizi music-ball*, Philips, 1962.

わたしの羽根でかい
来てよ、試してみて
踊らせてあげるから

難しくなんがない
来てよ、試してみて
踊らせてあげるから

脚韻の都合だけやおハガハ飛び出す突飛な

言葉。性的誘惑のイメージは一貫しているけれ
ど、実のところ、ショー全体的印象は違う。わ
たちやだめよ、のところやひょいと羽根から
離れたり、来てよ、のところや観客を手で呼び
寄せるしぐれをしたりと、詞に応じた所作を採
り入れてはいるものの、ジジの動きはきつぱり
として、健やかだ、その華やかさは淫靡を寄せ
つけない。「踊らせてあげる」という説には、
彼女が口にするがあり、本当に言葉どおりの意
味として、耳に届く。

このあと、踊りが主体となる後半では、ジジ
が引か連れる羽根の扇は一挙に十一に増え、羽
根の山のなから彼女が真上へ高く飛び出す
といった大仕掛けも加わって、会場の興奮はどう
んどん高まっていく。楽しくて仕方がない、と
いつたジジの姿を見て、わたしはなぜか、涙が
出てしまう。

大衆芸芸の踊り子は性的な目で見られるた
めの存在であり、だれかの愛人または愛人候補
である、ところが物語を、この演目は踏襲してい
るようではじめて、していない。そのような踊り子
像の解体は、もちろん、プレティのモダンな演出
によるものも大きいが、なによりもジジ自身
のあり方によつて成立していると思ふ。
そこには、媚は一切ない。かと云つて、見る
者を撥ねつけるわけでもない。踊るところの歡喜
だけが、驚くべき純度で結晶してゐるのだ。

『ハーバード国立音楽アーカイブ ローラン・ブティ・
バントン 四一九八七年日本公演』(パンフレット)
「Zizi Jeanmaire, inoubliable interprète de "Mon
truc en plumes", est morte», *Le Monde*, 17 juillet
2020.
«L'histoire de "Mon truc en plumes", la chanson de
Zizi Jeanmaire que Lady Gaga va chanter aux JO»,
Elle, 26 juillet 2024. (<https://www.welle.fr/loisirs/Musique/News/L-histoire-de-Mon-truc-en-plume-s-la-chanson-de-Zizi-Jeanmaire-que-Lady-Gaga-devrait-chanter-aux-JO-4249563>)

唐さんの声が聞こえる

赤松由美

幸せな時間は、普段と同じように過ぎていきました。手で掬ねうとしても、スルスルと指から滑れて、普段と同じ速さで流れていきました。

一九九九年に唐組に入団してから私が感じていた使命は、唐さんに面白い本(台本)を書いてもらう事でした。そのための駒として存在すること。作家役をあて書きしてもらひ、セリフをもらうこと。が、私の誇りで喜びでした。

そのために、唐さんとどんな話をするのか、どんな百分率でその前にいるのかを考えなければいけません。唐さんは猫のように足音のない人なので、ふと気づくと背後に立つてちらりを見ています。いつ唐十郎が登場するのか分からぬ、シリリングな劇団生活にもまれながら、唐さんの筆を走りまくらせる、ミユーズのような女優になれたら、と夢見ていきました。

一〇一二年五月、唐さんが倒れました。その時から唐さんは本を書かなくなりました。私は作家を失つたんだ、と思いまし。た。それは少し合つていて、でも大きく違いました。唐さんは、作家で座長で演出家で俳優である前に、誰よりも近くで私達の事を見てくれる、一番最初の観客だったんです。

思い出すのは……。まだ私が新人だった頃、大阪公演の宿舎の台所で、大きな鍋を捌くことになった。出刃包丁を握って、「どうしよう、下手すぎて、お刺身で食べるところがなくなっちゃうかも」とぼやいていると、背後から「思い切つてやればいいじょうぶだよ」と、明るく優しい声が聞こえてきた。振り向くと、食堂で一杯飲んでるはずの唐さんが、台所の入口に立つてニコニコと笑っていた。

またある時は、事務所と唐さんのご自宅が遠かつた頃、私は後輩と事務所の居間で、新人公演の戯曲『赤い靴』を読んでいた。私達には分からぬことがいっぱい。わけわからん、を連呼しながら一幕を読み切つたところで居間から出ると、隣の部屋に、いないはずの唐さんがいた。全部聞こえていたはずなのに、素知らぬ顔で煙草をふかしていた。

それからまた、仙台公演のテントを建てる朝の宿舎では、久保井(研)さんが、辻(孝彥)さん運転の私たちの乗ったワゴンを細目に開けて、「今日、機嫌悪い。よろしくな」と言って、自分の車へ走つていった。その向こうから、前日に飲みすぎて、毒マムシを噛み潰した鳥のような顔になつてしまつた唐さんが、辺りを睨みながら「ちらに向かつてくると、助手席に乗り込んだ!

「おい辻! なんで俺がこんな朝から現場に行かなきやいけないんだよ、降ろせ、辻!!」。この時の唐さんは本当に機嫌が悪くてものすごく怖かった。「はい! すいません」と辻さんは口では謝りながら、足は躊躇なくワゴンのアクセルを踏んで出発した。

唐さんもそこは問題にせず、だが、運転席の辻さんに烈火の炎とともに怒鳴り続ける。「ほんなあ、こんなことしたつて芝居は成功しないよ! なんで俺が行かないと、テントが建てられないんだよ!」。「はい! すみません」。

以前、同じような事があったので、建つたあとに現場に到着した唐さんが、「宿舎からやり直し!」と言つたそ。

その一声で、一度建てたテントをバラして、もう一度建て直しになつた事があるというので、どうしても唐さんを連れて行かなければならぬ事情は分かる。だけど、この唐さんと辻さんの阿吽の呼吸は一体なんだろ。それから、唐さんは「テント建てるのなんてなあ、そんなもん方向決めて、ハイ、コツチ!」ってやりやあ済むぢやないか! バカヤロ——!!』と叫ぶと、そのまま助手席でふて寝した。

そして、ワゴンが現場に着くと、「あ、もう着いたの?」と人が変わつたよう。その後は機嫌よくテントを建て、しばらくすると、タバコを作るために藤井(由紀)さんと宿舎へ帰つていった。

建て込みの作業が終わり、私たちも宿舎に戻ると、タバコ飯のおかずがいつもより一品多い。しかも、キンキンに冷えた缶ビールが一人一本ついている。全員でタバコ飯のテーブルにつき、お誕生日席の唐さんが、いつものようにいただきますを言うのだが、いつもじゃない早口のヒトコトが挿まつていた。
「みんなね、暑い中お疲れさまでした。今日は八つ当たりしてスマセンデシタ。いただきます!」

唐さんが倒れてから、私が敬愛するポーランドのスコリモフスキ監督との面談を報告に行った時、唐さんは「俺もその映画に出たいな」と囁いていた。稽古を見に来て、新人をフォローしてくれた。私が劇団を辞めてからも、会つたびにいつも嬉しそうに微笑んでくれた。

唐さんはいつもそばにいてくれた。私達はずつと、唐さんの視線に包まれながら暮らしてきました。

一〇一四年五月四日、私は大切な人を喪つた。今でも本を開けば、唐さんの声が聞こえる。紅テントに行けば、唐さんの全身に包まれる。私が女優として舞台に立つ時には、「俺たちはひとつイノセントなものをつけつてきましたはずじゃないか!」という駄目だしが蘇る。表現することが、唐さんと繋がることだと信じている。

でも会いたいです。唐さん。

紅テントの主

土屋真衣

初めて唐さんとお会いしたのは、劇団唐組の一九九二年春公演『ビンローの封印』の公演中で、私が福岡県に住んでいたときのことでした。地方公演の世話人をしていた父に連れられて、海辺の公演に初めて唐組を観に行き、本番前に唐さんの楽屋にご挨拶に伺いました。楽屋の暖簾の隙間から、座って化粧をしている時、だつた唐さんが、顔をひょこつと出してくださって、私は以前より父にかかつてくる電話を繋ぐ役目で、カラサンのダンディな声を知つていたものだから、お姿が現れてビックリしました。頭からシーツを被り、ほっぺたを赤くした、大きいてるてる坊主の唐さんが、ゆでたまごみたいな優しい笑顔で、当時小学生だった私にとても一寧にご挨拶をしてくださった事を覚えています。

芝居を見た翌日、私は学校帰りに衝動に駆られて自転車を走らせ、ひとり昨夜の海辺に向かっていきました。胸騒ぎのなか辿り着けば、四次元的な空間を孕んだ、海風に怪しく翻るあの巨大で鮮やかな紅テントが、見事に、消えていました。どこを探しても跡形も無い。匂いもない。私は強い海風だけを残して去つた彼らが、まるで乱暴な海賊たちのように思えた。儂さと残酷さ、同時に強烈な浪漫に痙攣のようなを感じ、幻を見たのかと、そのまま浜辺に全身で立ち尽くしてしまった記憶が蘇ります。

そんな私が劇団唐組に入団して一年目の春、役の無かった私は、本番中にテントの隙間からこつそり舞台を覗くのが好きでした。時は『紙芝居の絵の町で』(一〇〇六年)という作品で、唐さんは黄金バットの格好をしています。いつしか唐さんは出番の直前に、テント裏に潜む私を探すようになります。それは、私が覗くのに「いい隙間」を知つていたからです。笑つたドクロの金色のお面をオデコに、ステテコ履いて赤いマントを翻し、立派な筈を片手に楽屋から飛び出してくる唐さんが、その〈隙間〉から舞台を真剣な眼差しでしばらく觀察し、また飛び出していっては、瞬く間に舞台上で客を湧かすのをみて、いつも、なんてクールなヒーローなんだ、と思つていました。

俳優、演出家、作家、父親、歌い手など、様々な顔と面を持つ唐さんと接する事は実に面白く、毎日が刺激的でした。

溢れる思い出のエピソードは、いまでも新鮮です。いつかの水戸公演の月光が強い夜。本番があけての真夜中に、宴会の後片付けも終わりに差し掛かった頃、あれ、

唐さんどこ行ったのかな、と探してみると、テントの外の遠くの方で、唐さんは街灯と月の青白い光の中、お客様の方々と並んで芝生の上に正座して、妖精のように月を何度も両腕で仰いでは、笑いあつておられました。本当に素敵なシーケレットガーデンを、隙間から覗いているような気がしました。

それから、唐さんは、棘が嫌いでした。ビニール袋のシヤカシヤカ鳴る音、弁当を狙うカラス、近所の野良ネコ、ほかにも嫌なものはあつたけれど、特に嫌つたのは尖つたものだつたように思います。何か作業する時には皆、危険のないよう、音をふくめ細心の注意を払うようにしていました。稽古時や移動、呑み会など生活のあらゆる面において、唐さんの動線に、劇団の誰もが目を光らせていました。唐さんが好きな焼酎、いちこの瓶の蓋を開ける時に出て、唐さんの動線に、劇団の誰もが目を光らせていました。細い金属のゴミも、宴会の席では唐さんの目に触れないよう角を丸くして捨てたりしました。紅テントの剥き出しの鉄や丸太の端っこにはタオルをぐるぐる巻きにして丸くしました。そして、角や尖つたものをぐるぐるぐるしているうちに、私はある時、その理由がわかつたような気がしたのです。

棘、釘。肉体的な痛い怪我はもちろんの事ではあるが、最も危険なのは、その一瞬の痛みによって、役者の「神経」が途切れてしまうからなのだが。強烈な一瞬の痛みによって、築き繋いできた神経が途切れれば、そのあとの物語の熱量が徐々にずれだしてしまう。これはまずい、いかん、元も子もない！ 早くなくさなきや！ という思いで、私は棘や危ないものがないかをいつも真剣にチェックしていました。

のちに、『海星』(一〇一二年)という作品で、大役(女主)人公「チャコ」を担つたとき。本番前日のゲネの日に、声の出し方を忘れて恐怖に陥つてしまつた私を前に、唐さんは怒りもせず、止めもせず、ただ頷いていました。本番後に縮こまる私にくださつた言葉を覚えています。——ツツチー、まつ暗闇の中を、手探りでよくここまで辿り着いたね！。

唐さんが倒れてから初めてお見舞いに行つた日。まだ意識がまともに戻らない唐さんの車椅子を押して、土手と川が眺められる病院の、屋上の入口の、狭く暗い所を慎重に渡ろうとしたとき、見ると車椅子に座つた唐さんが、陥しい顔で、一点を睨みつけていました。

棘だな、と思いました。

西陽の当たる古い埃っぽい木の手すりのところに、ささくれだつたそれが在り。その目はギラリと、やはり海賊のよう光っていました。

「闇だまり」を追え！

唐十郎と寺山修司 6

樋口良澄

唐十郎が亡くなつてまもなく半年が経とうとしている。今号の原稿を書こうとして、半年という時間が、それなりの長さを持つてゐることに気づいた。唐の著作が、なんだか微妙に違つて見えてくる。気のせいだろうか。

変わらないつもりでも、読む方が無意識に変わり始めているのかもしれない。それは一言で言えば、現在であったものが、過去になろうとする過程、唐が宮沢賢治や太宰治のような物故した作家の側にまわらうとしている感覚と言つたらしいだろうか。

ならば、寺山はどうか。私にとつてみれば生前の付き合いもあり、唐が生きていることによつて、

彼の著作は連続する時間を生きていた。しかし唐が亡くなつたことにより、やはり過去の側に回るのを感じる。

誤解されでは困るのだが、それは古びて見えるとか、内容が違つて見えるといふことではない。唐が生きている間は、いま自分が息をして明日に向かつて生きているように、戯曲も小説も、生きている唐自身や自分につながる生命を感じていた。それが、同じ時間の流れを離脱して、違う時間に入つていったように感じられるのだ。

寺山はしばしば、「状況劇場新聞」に寄稿している。それはかつてテント公演の際、当日パンフのようにして観客に配布された、タブロイト新聞を模した印刷物だった。唐や劇団員だけでなく、多くの人が寄稿した。私は公演のたびに、それが増えていくのを楽しみにしていた。

その一九七二年三月刊『二都物語』の号で、唐の作品について寺山はこのように書き始める。「かつて唐の戯曲は何者かがあらわれることによって観客の不在の部分を充たした」。「不意にもう一つの都があらわれる劇の構想をきいた時、私はついに一つの都をも人格化してゆこうとする彼の企みに、唐の作劇の必然性を感じ」、『二都物語』には近作にない何か不可視の現実が現れるだろうと感じない訳には行かなかつた」。

この文をしばらく前に読んだ時は、寺山の言葉に惹きつけられて、「不可視の現実が現れる」のを待つ自分がいた。「かつて唐の戯曲は何者かがあらわれる」とは、この時代の唐の作品に即して言えば、ジョン・シルバーやお仙だろう。それは後の『鐵假面』や『電子城』に繋がり、晩年の「何者か」を待つが不在の『夕坂童子』にまでも続く。『二都物語』をめぐる記述ではあつても、それが唐の生きた時間の中に持続していることを実感しながら、この言葉を読んでいた。

しかし、唐が亡くなつてあらためてこの部分を読むと、「何者かがあらわれる」アクチュアリティよりも、唐や寺山という固有名を越えた現代演劇のコンテクスト（ベケットの『ゴドー』につながるような）にこれが溶融していくように読めていく。私の中で唐や寺山が「ゴドー」の側に回つたのか。それは歴史になつたと考へるべきなのだろうか。

ここでの寺山の「都をも人格化」という言葉、寺山は唐をあくまで「人間」の場所を確保する表現者として捉えようとして、都市空間をも「人格化」すると評する。その方向に対し、自分は「しだいに人間をも記号化し、地肉を剥ぎとり、玉突きの玉のように打ちあて、打ちわかれながら劇場の中の荒野を都市にむかつてひらきつつある」とこのあとに書く。全てを記号化する演劇を企てている、と宣言するのだ。

この時、寺山にとつて唐の行き先は、正反対の方向に見えたはずだ。「唐は剃刀やシルクハット、人形から俳優をこえて、事物を人格化し、都市に血脉や心臓を見出そうとする。そのドラマツルギーはますます唐と私を遠ざけていくに違いない」と結ぶ。

思えば、七二年は、唐と寺山にとつては転換の年だった。このあと、唐は『ベンガルの虎』(七三)、『バングデシュ公演』、『唐版 風の又三郎』(七四)、『パレスチナ難民キャンプ公演』と飛翔し、映画『玄界灘』(七六)を監督する。

寺山は七二年、ミ Yun-hen・オリンピックで野外劇『走れメロス』を上演。オランダで『阿片戦争』を公演。翌七三年には『ある家族の血の起源』(イラン)、『盲人書簡』(オランダ、ポーランド)を公演、七四年は映画『田園に死す』公開。続く七五年に東京で市街劇『ノック』を上演し物議をかもし、オランダなどで『疫病流行記』を公演……。

二人は、もはや「小劇場運動」、「アンダーグラウンド」とは呼べない、中心性と世界性を担った表現を開拓し、その日本を越えた受容が実現していった。引用した寺山の最後の言葉は、この展開を期しながら決意を書いたように見える。

七〇年代は、六〇年代に寺山や唐が提起した表現が豊穣に花開く、重要な時期なのである。彼らを時代に結びつけて語る時、「六〇年代」、「六八年」といつも称されるが、その革命性が展開し、現在に続く真の有効性を示したのはその後、七〇年代なのである。寺山の文章は、飛躍しようとする二人が一瞬交錯し、スーパークした光を伝えているのである。

だから、私は自分自身の歴史に引き寄せられようとする感覚を疑つてからなければならない。歴史は語り直されなければならないからだ。

唐もまた歴史を語り直そうとしていた。だが、その歴史は外だけではなく、自らの内にあると考えていた。『二都物語』をひっさげ、戒厳令下の韓国に渡り、公演する。そこで語った言葉、のちに活字化されて「宣言」と題されたものにこんな言葉がある。

「歴史と文化の闇の中に葬り去られた目に見えない民族、そのやからを闇だまりと言いましょう。そんな奴らがどこに住んでいるのかと問われますならば、それは自らの血の奥深くに眠っている潛在意識に聞いてみることです」

（『日本列島南下運動の默示録』一九七二）

この「闇だまり」を追い、「闇だまり」から世界を書き換える」と、彼が生涯を通じて行ったことではないか。この言葉は、韓国の人々に向かって話されているのだから、韓国にも「闇だまり」があり、「陽だまり」の現在をともに撃とうというメッセージがある。それぞれの場所での闘争を担うことが出会いなのだと彼は考えていた。

既成の歴史に回収されてしまうものもあるだろう。しかし、歴史をア・ブリオリに信じてはならないのだ。自らが歩いていくことが歴史なのだから。闇だまり、とつぶやいてみる。

『日本列島南下運動の默示録』書影

河原の吟遊詩人

——唐十郎戯曲『ベンガルの虎』に近付くために

新井高子

「おまえは何というもの？」

毒ダミの傘をひろげてあたしは聞く

陽はギラギラ 骨はカタコト

思い出す

いつか行つた白骨街道

するとカラスが舞つて 骨はこういう

「それが分りさえしたらねえ」

白骨街道にかぶさる黒い傘の下で

兵隊は血染めの白鳥になつた

(カンナの歌より)

軍人の記憶

わたしの故郷、桐生では十一月に飾り物を売る「えびす講」という縁日がある。東京の西の市に似ているが、売り物は熊手ではなく、紙製の小判や小槌が細竿から糸でぶら下がつた「お宝」。そのときは、西宮神社へ行く道にずらつと屋台が並ぶ。見世物小屋も立つ。わたしが小さかつた頃は、白い着物に軍帽を被つた傷痍軍人も来ていて、「影を慕いて」をはじめとする古賀メロディーを、義足の人がアコーディオンなどで奏でていた。海賊のような、カギの手の義手を付けている人もあつた。

最初のその記憶は小学校に上がる前で、まだ四歳くらいだったと思う。戦争ということばを聞いたことはあつただろうが、意味するところがどれだけわかつていたか……。ただ、ふしぎとそういう人に惹かれる子どもで、その前でしばらく見とれて聞いていた。すると、母が「あんなの、インチキだよ!」、冷や水を浴びせた。恩給があるので、と言いたかったのだろうか。いや、ほとんど幼稚園へ行かず、ほんやりしがちなわが子に苦言を呈し、手を引つ張りたかったに違いない。その水に濡れながらも、わたしは後ろ髪を引かれていた。

ささやかな体験ながら、状況劇場で唐十郎が追いかけたものとの時代に接觸する回路でもあるよう気がする。紅テントを立ち上げた唐は、その頃、当時の日本と戦時中の満州を繋ぐ名作『少女仮面』(一九六九年)を書き、南洋での戦時・戦後とを結ぶ傑作『ベンガルの虎』(一九七三年)を描いた。

「唐さんは戦争や焼け跡を背負つてくれていたんだ」といふ思いが、じつは亡くなつてからふつぶつ湧くようになつた。とりわけ『ベンガルの虎』という作品は、まるで巨人

初演に立ち会えていない者が手を付けられるはずがないと感じてきた。だからこそ、胸を借りる挑戦だけははじめたいと思う夏だった。

重厚な大作

それは、ビルマ戦線で散つたまま放置された多数の同胞の遺体を弔うため、敗戦後は僧侶となつて当地に残る決意をした日本兵「水島」を描いた少年少女小説、当時幅広く読まれた竹山道雄の『ビルマの豊饒』を踏まえて、その後日談的な展開をする。遺骨をテーマの一つに据えた重厚な大作だ。

初演を見た演劇評論家の扇田昭彦は、「この作家の庶民的ロマンティシズムの系譜の集大成的な作品である。(中略)一生をしがない生の牢獄で送るほかはない庶民の切なさと心やしさを羅針盤として、屍臭むせかえる炎熱のベンガルへの「愛の永久南下」を続ける」(『唐十郎の劇世界』(右文書院、一九〇七年))と評し、また、渡辺保は、「現在までのところこの戯曲は、唐十郎という劇作家の成熟の頂点をなす作品であり、(中略)きわめて複雑で屈折した構成でありながらきわめて緊密な作品である」(『私説・唐十郎論』『新劇』一九七五年二月号(白水社))と絶賛した。

冒頭に記したように、たつた一コマの町がどでさえ、自らの存在証明を賭けて物乞いをし続ける傷痍軍人、それにむやみに吸い寄せられる幼な子、その頭にことばの冷水を浴びせる母親がいたように、「状況」とは一筋縄ではいかない。戦争ののような巨大な災禍と関わつたとき、闇もまたとてもなく深くなる。唐のベン先には、その複雑さが幾重にも込められていく。

試みに、あえて「骨」に焦点を絞つて、劇展開を綴つてみたい。幻想と現実、過去と現在が錯綜したその全貌をかいくぐつて、具体的な一点に注目すると、あるものごと、その裏側、その裏の裏側まで掘り下げていく唐の微細なペンの旅が、具に追い掛けられるような気がするのだ。

女主人公「カンナ」、そして、その夫らしき元兵士「水島」、女が行きすりで出会う若者、もう一人の「水島」の三角関係が、主筋のロマンを動かしている。渡辺保が記しているように、じつは二人の水島は対立関係ではないので、擬似三角形をとりながら、彼らの愛憎はもつれ、ついに諍いがはじまり、カンナと夫のいのちや存在が消えると同時に、若者の水島はじぶんのために新たなる旅立ちをする。

一方で、骨に着目すると、むしろ脇の奇怪な登場人物たちが輝いてくる。兵士の水島が属したかつての陸軍部隊の隊長「俗物」(隊長俗物博士)、その片腕「天地」(天地震動)、腹心「印肉」(印肉貪相)らが状況を立ち上げるのだ。

男たちの骨

ときは昭和四七年、一九七二年。

かつて水島が配属されたビルマ部隊の隊長と隊員たちは、居残った彼を現地の柱にして遺骨収集団を組み、その墓地を買つたために東京などで募金活動をしている。が、裏では、

「馬の骨父子商会」という怪しげな名のハンコ屋を経営。僧侶になつたはずの水島は、敗戦から二十数年後のいまや、現地在住の商社マンとなり、その店へ南洋のハンコ材を供給しているのだ。日本の経済成長を唐十郎が嘲笑して記した後日談であるのは言うまでもないが、怪優たちが営む印鑑屋はむろん、ふつうのそれではない。

俗物 印肉君、ほら、ヌカミソにつけてあるのを持つてこい。

カンナ ハンコをぬかみそにつけてあるんですか？

俗物 ええ、名前にも食べ時がありましてな。(印肉、持つてくる)おお、これだこれだ。

カンナ (それをひつたくて)これ、イモバンじやないの。

(『唐十郎全作品集』第三巻(冬樹社、一九七九年))

爆笑の渦に観客たちを落とし入れながら骨の物語は展開する。が、この店のハンコ材は水牛の角や水晶ではない。

じつはイモでもない。人骨なのだ。

つまり、ビルマ戦線の地、通称「白骨街道」から水島が拾つた兵士たちの骨こそが、いまやハンコになつてゐる。なんと埒外な発想か。

隊長 拾うべき骨がもしも灰になつていたらどうしよう。

(中略)

印肉 気を落とさないで下さい。隊長。歴史は灰にはなりません！ 現に白骨街道からなまなましい骨が届くではありませんか。

天地 名付けようもない骨が、隊長とわれらの息吹きでよみがえるのです。

隊長 それでは又、ハンコでもつくるか。(八八頁)

高度成長に酔いしれ、戦争の歴史を忘れていく巷を、唐はこうして皮肉つてゐるが、その自伝的著作『唐十郎 わが青春浮浪伝』(講談社、一九七三年)には、彼が生まれた下谷万年町の長屋街に、肺病病みの女が當むハンコ屋があつて、じぶんの治療のために、死んだわが子の骨を夜ごと食べて、いたという逸話がある。印鑑と人骨を繋ぐ奇想の背景には、こんなことがあるのかもしれない。

ともあれ、ビルマ戦線では、無惨な戦死者たちが累々と倒れた。それは数万人もあつたといふ。名も知られぬまま横死したからこそ、でき得るならば、それを骨に刻んでやりたいと思いつつ、生き残つた輩たちが作るハンコには、いかに不埒な商売だろうが、いや、この上なく不埒であつた後日談であるのは言うまでもないが、怪優たちが営む印鑑屋はむろん、ふつうのそれではない。

ばこそ、戦争なるものへの辛辣な毒突きとともに、悲しいほど滑稽な哀悼も滲むではないか。

俗物 見よ、万物の靈長ども。この白き灰舞う白骨広場を。呼んでいる、呼んでいる。風に舞う骨のクズどもが。ハンコつくつて、ハンコつくつて、と。

印肉 聞えます、聞えます、ハンコつくつて、ハンコつくつて、と。

天地 それとも、あれはベンガル湾のさざ波の声。

俗物 いや、骨だ、骨のきしみだ。淋しいよお、温かいものが食べたいよおと云つておる。見よ、万物の靈長ども。骨が股開く。名前で犯して、名前で犯して、と。

(一〇九頁)

ハンコを作るのは、無名で散つた者たちを名付け直すということ。兵士たちはハンコになることで、むしろ蘇生すると俗物たちは思つてゐるのだ。日本国が南洋に置き去りにした兵隊たちが、ようやく帰還を果たす手伝いでもあるのだから、この奇怪な「馬の骨父子商会」はかえすがえずも意味深長で、裏が深い。

女たちの骨

その店へ、水島の妻としてカンナが訪れる。夫が送つた「バッタングバンの象牙」(バッタングバンはカンボジアの都市名)でハンコの注文をしてあつたので、取りに来たのだ。

だが、そんなものはないと俗物たちは言いのける。さらには、いまやホステスに転落したカンナに対し、水島にはふさわしい正妻がいるのだから、お前はニセモノだとなじる中、当人の水島が帰国。混乱の中で、ともあれ「バッタングバンの象牙」が入つた行李は本当に送つたことが明かされ、店脇の沼からそれが引き上げられる。

じつは、入つていたのは女の骨。日本の侵略と同時に、当時、からゆきさんたちは「象牙」と渾名されて人身売買され、つまり、「バッタングバンの象牙」とは、その町の女郎屋で働いた女の骨のこと。

「マサノ」と呼ばれた一人の娼婦は、東京下町の入谷に生まれたものの、母によつて女衒に売られ、長崎から密航の船底に押し込められて運ばれた。そして、バッタングバンでそのなりわいに就き、子どもを孕みつつ頓死。その腹の子こそ、じつにカンナだったのだ。水島やマサノの亡靈、女郎たちの亡靈によつて素性が暴露されると同時に、東京湾には無数の行李、無数のからゆきさんの骨が漂着。いや、それはカンナの妄想か――。

劇中人物はこう言う。「南の島で死んで行つたのはなにも兵隊ばかりじゃない。女郎屋の女だつてみんなお伴したんだからね」。国のために名誉の戦死を遂げたとされる男たちだけでなく、その裏側で、保護や手当を受けることもなく、

春をひさぎながら死んだ賤業の女たちも、唐のベンは逃さない。「馬の骨父子商会」は、唐一流の諧謔を孕みながら、じつに男女も貴賤も対等に骨を収集し、一本一本に名を刻もうとしているのだ。

巨大なハンコを肩に担いだ俗物が、部下といつしょに銭湯から愉快に帰ってきた場面では、

印肉 いい湯でしたね。

俗物 うん。いい湯だった。

天地 (シャボン箱を落す)拾って下さい。シャボン箱を落としました。

俗物 ハンコは落とさなかつたろうな。(中略)

天地 (洗面器の中をのぞいて、ハンコの山をかき分ける)二、三個落しています。

俗物 どなた?

天地 あのね……。

俗物 あのねじやない! どなたを落したか聞いているんだ!? きさま、ハンコを落すべから風呂屋に行かないんだぞ。いいか、てめえを落してもハンコだけは落すんじゃない! 一体、おまえはどなたを落してしまつたんだ? (中略)

天地 ロイマチスの中川と眼病の山本です。

(一三八一九頁)

リューマチを患つた女郎は中川という名で、眼病で苦しんだのは山本だと言う。滑稽なもの言いながら、廓で使われ、病みくさつた末に捨てられた娼婦たちの骨を、じぶんたちより大事なんだと俗物は言い放つてゐるのである。さらに、会話はこう続く。

俗物 ちゃんと洗つたんだろうな?

天地 ちゃんと背中まで洗いました。社長も知つてる

じやありませんか。お返しに私が背中を洗つてもらつたのを……。

俗物 ハンコにか?

天地 ええ、あれはたしかロイマチスの中川でした。

俗物 その方を落としたのか? (中略)バカつ。手はおすべり台じやないつー早くさがせ。(中略)まさか逃げたんじやないだろうな。(中略)どこだどこだ、中川、山本……。

(一二九頁)

女郎の中川は、兵士だった天地の背中を洗いもしたようだ。つまり、彼は、戦時中の南洋で彼女の客だったことが仄めかされ、さらに、そういう女郎たちのハンコのゆくえを執拗に探そうとする俗物には、遊郭の元締め、女衒のにおいさえする。なんと油断ならない複雑さか。

そうして、「皆さんをもう一度洗いなおすんだ」と叫び、

今日は何回入るのかと嘆きながら、彼らはまた風呂屋に向う。つまり、銭湯でしていることは骨洗い、「洗骨」なのだ。『ビルマの豊饒』の水島は仏教僧になるが、俗物たちも土俗的なやり方でどうやら弔いをやってのけている。このようない意味の錯綜、ものごとの裏の裏、そのまた裏まで書き進めていく唐のベン先には、もはや諧謔を超え、驚異さえ覚えるのは、わたしだけだろうか。

さらに、唐十郎は、この「馬の骨父子商会」にさんざん面白おかしく騒ぎ立てさせながらも、一本たりとも販売させていない。この印鑑屋は、作つてはいるけれども、売つていないのだ。つまり、そこは、骨の溜まり場、言うなれば無縁仏、いや無名仏たちの墓場で、彼らの本質は「墓守」と言つてもいい。土着的な弔い屋なのだ。

劇の終盤、二人の「水島」の斬り合いが、なりゆきの末に俗物とカンナのそれに代わる。そうして俗物の剣に刺されたカンナは行李の中へ……。殺生も引き受けるこの弔い屋の骨溜まりに、彼女もまた潜つたのだろう。

棄民と調子者

からゆきさんや未帰還兵など敗戦が放置した人間たちへの注目は、この時期、社会的なうねりとしてあつた。

本作執筆のための参考図書の一つとして唐じしんが挙げている谷川健一・鶴見俊輔・村上一郎責任編集『ドキュメント日本人5 梨民』(学藝書林)は一九六九年に刊行され、そこに収録された一つは、森崎和江著「からゆきさんあるからゆきさんの生涯」だった。それを発展させ、单著として「からゆきさん」(朝日新聞社)が一九七六年に刊行される。戦後の劇作家では、秋元松代が南洋の女衒のボスをとり上げた戯曲『村岡伊平治伝』を一九六〇年に執筆し、その四年後には『マニラ瑞穂記』を書き上げている。村岡自身がかつて書いたとされる『村岡伊平治伝』(南方社)も、一九六〇年に公刊された(本稿では詳述しないが、『ベンガルの虎』には彼を踏まえた人物も登場する)。

さらに、映画監督の今村昌平は、一九七〇年代に『未帰還兵を迫つて』をドキュメンタリーとしてシリーズ化し、さらにマレー半島に居残つた『からゆきさん』にもインタビューして作品化した。その劇映画『豚と軍艦』(一九六一年)が名作であるのは言うまでもない。もちろん、熊井啓によつてのちに映画化される、山崎朋子のノンフィクション『サンダカン八番娼館』(筑摩書房、一九七二年)もある。くわえて、世界は、ヴェトナム戦争、第三・第四次中東戦争、学生運動等でのとき大きく揺れていた。

唐十郎の『ベンガルの虎』も、このような潮流の中に位置づけることができると思う。未帰還兵や戦中戦後の娼婦、すなわち谷川健一らが「棄民」という語で考察しようとした人間群像への着眼は、文筆家や芸術家の中に広くあつた。だが、メインストーリーの担い手であるカンナと二人の

水島を含め、本作は、妄想や幻想や滑稽も絡まつた全き虚構の悲喜劇で、ドキュメンタリーや社会性の強い右記のしごとはかなり質が違う。そして、本作に登場する印鑑は不思議なしごとをしている以上に、存在じたいが調子者。だが、軽薄なウソつぱちかというと断じて違う。長々と前述したように、唐に驚撃された遺骨の深淵を背負い、剽げたやり口であれ、南洋に散つた者たちを供養している。

一九七三年の初演では、「俗物」を大久保鷹、「印肉」を十貫寺梅軒、「天地」を滝沢修が演じた。
人類学者で詩人の川瀬慈の著作『エチオピア高原の吟遊詩人——うたに生きる者たち』(音楽之友社、一〇二〇年)等には、そこここの時事に応じて即興的にうたを吹聴する、アズマリやラリベラと呼ばれる当地の芸能者、吟遊詩人たちが描かれる。その自我は一つでなく集合的で、近代的な「個人」とはだいぶ違う。時を超えて伝統の詩句を継承しているほか、じぶんの信念や内面より、相手とのやりとりのなかで即時的に、なりゆき的に詩を吟ずる。かと言つて、ウソをついていふとは言えない。むしろ、ホントかウソかに拘泥しない。気にしていない。

女郎を思いやつたかと思えば、女衒にもなり代わつてみせる俗物たちとよく似ていると思う。統合された自我が当然になつた現代人には、ある意味、多重人格的キヤラクターに見えるが、单なるメチャクチャや荒唐無稽ではない。それゆえに、前述のごとく、ものごとの裏、その裏、その裏の裏までも即時的に担う。

しかも、世の中の底辺として虐げられながら祝祭を続けるエチオピアの芸能者も、素つ頓狂に巷の底をひっ搔き回している俗物たちも、だからこそ分け隔てがない。

劇中、からゆきさんとなつた女には被差別部落出身者も多いことが明かされ、それを吐露する女郎が登場するが、彼女らの骨も兵士といつしょに隔てなく供養する。なにより、彼らじしん、墓掘人や屠殺人のごとく目線が低い。骨になつてしまえば、みな同じだということをよく知つてゐるのだろう。

河原の吟遊詩人

ともあれもつとも大切なのは、俗物たちの正体は、そこにさえ留まらず、そのまた奥があるということだ。

なにより彼らは面白い。徹頭徹尾、面白い。愉快で毒気

があつて、捻じくれていて、そのうえトンチンカンで油断ならない。

つまり、俗物たちは、「嘯(うそぶき)きの達人」なのだ。『みて』一六七号の拙稿に記したように、嘯きとは古代からつらなる芸能者の、普遍的な本質なのである。唐十郎の目覚ましさの一つは、ペンの限りを尽くして、日本列島の現代に、それを立ち上がらせてみせたことではないだろうか。

俗物たちの弁舌の闘達さ、口が曲がつているかのようないき振りは、ハンコ屋や墓守であることをゆうに超越している。職業や血筋や居住地、つまり膠着した構造によつて、彼らは河原者なのではない。巷を冷やかしたりはぐらかしたりする皮肉がポンポン飛び出し、腹を抱えて笑わせるほど、痛快な諧謔や喩え事を放てるがゆえに、そういうのだ。ことばの冴えによつてそうなのだ。

すなわち、俗物たちは、「河原の吟遊詩人」がたまたまハンコ屋を兼業しているようなもの。唐十郎以外の文筆家、芸術家が、これほど賑々しく、華々しく、このような人物を立ち上げ、その声に生き生きした息吹きと毒を吹き込むしごとを今日になし得ただろうか。

日本列島の陰湿な歴史構造そのものを、まさしく芸人的にひっくり返してみせたと言つてもいいとわたしは思う。もちろん、このような戯曲をしたためた書き手じしんが、まさしくそのような人。『みて』前号と本号の追憶語りで巖谷國士が述べているように、唐は、計算や計画にのつとつて、このような戯曲を書いたのではないだろう。なかんずく、骨の物語やそれに絡む奇怪な人物たちの凄まじいほどの転成、いや、限りなくデリケートなペンの届き方は、むしろ計画的な発想では及び得ないのではないか。

あたかもアフリカの吟遊詩人がリズムや調子や押韻についてつぎつぎにことばを編み出すように、そうして一つの人格からみるみるはみ出していくように、あつけらかんと近代を超える野生児的な思考で、おのづと書いてしまつた。河原の吟遊詩人になつたがごとく書いてしまつたのだと思う。巖谷は、シユルレアリストにおけるオートマティズム、自動記述の問題とこれを繋げる。

これらの意味合いはめっぽう深く、そもそもアートとは何かにまで及ぶに違ひない。ひと夏かけたところで、とても考え尽くせるものではないのだが、あの幼き日、縁日の夜に出会つた義足の傷痍軍人が、こうして唐十郎の顔をしたジョン・シルバーに見えてきそうではないか。

巖谷國士さんに聞く（後編）

——唐十郎の怪物性とシュルレアリズム

聴き手・新井高子、二〇一四年五月十五日

唐十郎と「ドゥルイ氏」

巖谷 とくに唐十郎は「ナジャ」一は読み込んでいた。決定的なのは「ドゥルイ氏」の逸話でしょう。「ナジャ」というのは日常の超現実エピソードの連続ですから、いろんなエピソードがあるけれども、いちばん最後の少し前の、あとがきみたいな部分に「ドゥルイ氏の物語」というのがあるんです。

どういう話かというと、ドゥルイ氏という人がいて、もの忘れが激しい。自分の部屋を借りたホテルのフロントで、「ドゥルイ氏だ」と言うたびに、部屋番号を教えてくれ、と。忘れちやうから。外から帰ってきて、「ドゥルイ氏だ」と言つて、「三十五番です」と答えてもらう。で、部屋に戻る。

まもなく泥まみれ、血だらけで、もう人間とも思えないような顔になつた男がフロントにやつてきて、「ドゥルイ氏だ」と言つ。「えつ、ドゥルイ氏はいま部屋へあがつたらしだばかりですよ」「いや、それが私なんです。じつはいま部屋の窓から落ちてこんなになつちやつた。部屋の番号を教えてください」と。ブルトンは、ナジャと体験してきた人生のメタファオルとして書いているらしいけれども、唐十郎はこの話に取り憑かれた。

新井 そのドゥルイ氏って、まったく「唐さん」ですよね。そつくりです(笑)。

巖谷 「俺がここにいる」と思つたんだでしょう。だから当時、どこで会つても、ドゥルイ氏、ドゥルイ氏と唐は言つていた。不思議な話ですね。自分の部屋の番号を忘れて、フロントで聞いて部屋へあがつて行つて、窓から落ちて、また……。輪廻みたいにグルグル回つて、血だらけになつて、部屋番号を聞いて、また戻る。「これが人生だ」みたいな、そういう芝居が唐十郎にはありますね。

新井 いま唐組が公演中の『泥人魚』がまさしくそうですよ。唐さんが自分に当て書きした人物「伊藤静雄」は、自身の家に「おじさーん」と言いながら帰つてきます。自分がその家のおじさんなのに、すっかり頭が空っぽみたいな朗らかさで「おじさーん」ますね。

巖谷 そうそう。自分で追いかける。『ナジャ』の書き出しあり、「私は誰か?」を問うたとたん、私は誰を追つているかと問うことになる。

フランス語の「私は誰か Qui suis-je?」という言葉は、「私は誰を追つているか」という意味にめなるので、「私は誰か」と問うことは自分という他者を追いかけることだと。これは唐の固

定観念みたいなテーマですね。

新井 その観念は相当強いと思います。いろいろな戯曲のテーマがそこに繋がります。

巖谷 だから、鏡に映る自分を自覚する。にやつと笑いかけてたりする。それがツボにはまったのが、唐の場合「ナジャ」なのでしょう。

それからもう一つは、他者に対する「そこにはいるのは誰か?」という問い。これも芝居によく出でますね。

新井 はい。「吸血姫」でもありましたが、たとえば『少女仮面』(初演・一九六九年)では、主人公が自分の妄想の中に現れる人にそう言つたり。

巖谷 「そこにいるのは誰か? いや、これは私なのか」他者に誰かと聞いているんだけど、それがやはり「私なのか」と返つてくる。

新井 「少女仮面」のラストシーンだと、その妄想の人物たちが頭巾をとると、主人公つまり自分の顔なんです。

巖谷 「ナジャ」の原文では《Qui vive?》なんだけど、これは一種の軍隊用語で、歩哨が人影を見つけて「誰だ?」と問う。「私は誰か?」から「ナジャ」は始まって、「そこにいるのは誰か?」でいちど途切れる。この言葉も唐の芝居に入つてゐるでしょう。シュルレアリズムの影響というよりも、唐十郎はシュルレアリズムと連続している。

新井 そうなんですね。だから、唐さんの場合は、そもそもその素質のある人が、自分に似た世界が本になつていて、それに気付いたということなんですね。

巖谷 そういうことだから、その翻訳者でもある僕に関心があつたらしく、僕も同じような問い合わせをもつてゐるので、すごく共感があつた。

昔、「流動」(一九七七年)という雑誌に、紅アントで一人で向かい合つてゐる写真が載りました。ふと思ひ出して、それを唐の写つてゐる部分だけ、追憶のときツイッターに入れられたんだけれど、あのときなんか、まじめな顔して議論してゐるんだよね、二人で(笑)。だから、共通のものを感じてゐたのはあの時代です。

日本のいわゆる「シュール」みたいな、技法や様式として意図する幻想みたいなものを持ち出すことは、唐の場合にはまったくない。影響とか活用じゃなくて、彼自身がシュルレアリズムと重なつちやつてゐる。

新井 存在として、そういう人間として、重なつた。

巖谷 だから、「勉強」もなにもない。存在として重なつちゃつていて、原文と出会つたとたん、その部分のイメージが固定しちゃうらしい。結局、唐十郎は誰かというと、一つの答えはドゥルイ氏だと思いますよ。

新井 本当に似てゐると思ひます。奇妙な想起かもしねませんが、晩年、自宅前の路上で頭を打つて血を流すところまで……。

巖谷 血だらけになつて、自分の部屋の番号を聞く。ドゥルイ

著者による文面改版の元訳決版は、アンドレ・ブルトン著、巖谷国十訳「ナジャ」(岩波文庫、二〇〇三年)

二『さて』一六七号に、唐十郎による明治大学初講義(一〇一二年四月)の記録を収録したが、その中で学生時代にデパートの展示替えのアルバ

という名前も面白いと思うのは、フランス語でいう『deux Louis』とも聞こえるので、一人のルイ。ルイはよくある名前です。一人のヴェロニカならぬ「二人の唐十郎」みたいなもので、自分は一人いるという感覚があるでしょう。

「自分」とは

新井 先ほどから話題にしている明治大学初講義では、最後に『少女仮面』の戯曲朗読を唐さんは自分でするんですが、それは腹話術師の男とその人形の場面なんです。唐さんご本人が、「ここには「見る」と「見られる」の典型的な関係がある」と語っているんですが、腹話術師とそれがつくったキャラクターといふのは、自分と他者じやなく、たしかに「一人の自分」ですね。

巖谷 僕は何かのときに書いた記憶があるけれども、鏡を見たときにわれわれがよく思い浮かべるのは「私は誰か?」ということです。つまり人間には、自分と鏡の中の自分がいるのであって、腹話術師と人形も似ていますが、唐にはそのモティーフが付きましたつてましたね。

新井 状況時代はもちろん、唐組の戯曲でも『闇の左手』(一〇〇一年)などに相似の鏡像的なキャラクターが出てきました。

巖谷 水面もそう。『ナジャ』を下敷きにした『蛇姫様——わが心の奈蛇(ナジャ)』(一九七七年)なんてのがあつたし、全部それなんだ。唐十郎には水面で世界を捉えるところがある。

新井 唐さんがアントナン・アルトーのことなどを語った講演(一九九七年一〇月の横浜国立大学初講義)では、赤ん坊と鏡の関係に興味を持っていました。鏡に映った自分が自分だとわかるのはいつか。

巖谷 そもそも不思議でしようがない。どうして鏡の中の像を自分だと気づくんだろ?

新井 唐さんがそこで引用したジャック・ラカンの著作などを踏まえると四、母が鍵のようです。子どもは親を見て、それが

イメージの刷り込みになつて、ある時、鏡の中の全体像を自分でと氣付く。つまり、鏡によって「私」を発見させられる。

巖谷 アルトーの場合は『演劇とその分身』というのがある。

新井 その講演で唐さんがなぜアルトーに興味を持つたかといふと、その狂気の中では、自分というのが「寸断された肉体」として出てくるから。

つまり、鏡の中に自分の全体像を見出す前、そういう統合的な身体観にたどり着く前にも、唐さんは注目していく、それで、生まれすぐの赤ん坊にとっての「自分」は、脣だけ、手だけ、鼻だけとか……。じつは自意識というものは寸断された肉体から始まっているんじゃないかというようなことを語っています。

巖谷 一般的のいまの日本人の考えるような自意識ではない。

新井 トータルな私を発見する前には、バラバラな私があつて、その方がじつは原点だということに興味を持っています。

巖谷 閉ざされた牢屋の中の自分じゃないんだよね。

新井 そういうことだと思います。解放されていふといふことは……。

巖谷 バラバラでもある。

新井 はい。じつに奥深いことですが、うのはマン・レイのことだった。マン・レイには、体の一部の写真もあるでしょ、手とか、唇とかね。輪郭の溶けたような感じのソラリゼーションとか、ああいうものに興味があった。ただ、唐にはそういうことを説明する言葉はないらしくて、「マン・レイの、ほら、あれですよ」と言うから、「そうそう、あれです」と応えるだけだったけど。

僕の場合、彼との対話はトンチンカンで、こちらも心ええようがない場合が多かつたから、そんなに親しい関係にはならなかつた。ただ、常ならぬ共感があつたことはたしかです。

新井 そもそも素質から唐さんはシユルレアリストに接近したから、若い時はとくに、じぶんの感覚に説明の言葉が追いつかなかつたかもしませんね。

鶴烈な「私は誰か」

巖谷 いまの人には想像できないかもしれないけれど、六〇年代の観客というのは限られていました。だれもが情報を持つていて、行こうか行くまいかと迷つて行くとかじやなくて、初めから行くと決まつているような観客、なにか用事や約束があるても放棄して行くみたいな観客が數十人は少なくともいたわけで、それによって当時の文化がからうじて続いていたわけだ五。

新井 その芝居に行くことを運命にさえ感じたんですね。

巖谷 高度成長期のひどい現実もあつたわけですから。東京オリンピックは六四年で、大阪万博が七〇年でしょ。そこに挟まれた時代というので、ある意味ではいまと似ている。ヴェトナム戦争も……。

すこく現実の疑わしい時代で、自分は外から与えられる言葉で生きていいくのか、ということを考えるわけだ。たとえば組織から与えられたり、世間から与えられたり、テレビから、メディアから与えられた言葉で生きてゆくかどうか。それが、たとえば第一次世界大戦でどうしようもない破壊まで行つてしまつたあのブルトンなんかの心情と、ぴったり合うところがあつた。そのときには、生まれてくる問いが、「私は誰か?」ということもある。

新井 唐さんはものすごい集合性を持つていてるけれども、その核心には、「私は誰か?」という強烈な問い合わせがあるがゆえに、どんどん「私」が拡がつていく。

巖谷 「私」は集合性の保証なんですね。「私」がなければ、初めてから共同幻想みたいなものを受け入れるしかなくて、他動的になるしかない。だけど、集合性をとりこめる器のような「私」があつて、それはいわゆる自意識としての「私」ではないので、

三 その文学化は、『みて』(一六一号)〔一〇一二年二月刊〕に収録した。
四 ジャック・ラカン著、宮本忠雄他訳『エクリー』(弘文堂、一九七二年)

五 唐十郎自身も、巖谷が指摘しているような客の変化をインタビューで述べている。「巖谷の変質」「せりふの時代」三一号(小学館、一〇〇四年五月)。

だから追い求めることになる。ブルトンの『ナジャ』はそれを解き放とうとしている。

新井 「私」がわからなくて追い求める、追いかける、ということになるんですね。

巖谷 ブルトンの『ナジャ』はね、長いこと絶版になっていたものを、ブルトンがすべて書き直して「著者による全面改訂版」を出したのが六二年です。その年に僕は瀧口修造と出会って、『ナジャ』についての対話をよくした。それで、僕は『ナジャ』を翻訳するのにほとんど半生を費やしちゃった。決定訳は岩波文庫版で、三十年以上かかったわけです。

その過程と唐十郎の芝居とが、僕にとってはかなり重なる。ある意味で似たものを求めていたということもあるし、翻訳と言つても人生と繋がつていた。それ自体が『ナジャ』的な発想で見つけたんです。

そういうシュルレアリスムの基本にある発想は、当時の日本でそれにあてはまるものがなかったわけですよ。みんな人工的で、計算すぐで……。そうじゃなくて、いわば野生の形で、『シユルレアリスムと絵画』の冒頭には、「野生の目」という言葉がありますが、唐十郎の芝居にそれを感じた。だから、長くずっと見つけたんです。

オートマティズムと声

新井 唐さんには、町と舞台を繋ぐという集合性もある一方で、当て書きというアプローチでの集合性もありますね。

巖谷 役者のことですか。

新井 はい。役者の声を集合的にとり込んでいく人でもありますよね。

巖谷 そうです。

新井 そうかも知れませんね。役者を演技する人形としては捉えていない。

新井 そうです。

巖谷 役者は人生の友でもあるし、自分の人生と繋がっているわけだから、いわゆる演技を求めてはいなということかな。

新井 はい。いわゆる演技じゃなく、その人が言つたら面白そ

うなことを、本人が言わないうちに戯曲に書いてしまつて、そういうことばの集まりが、舞台にわいわい乗つているような。

巖谷 ただ、役は役者がかかる場合もあるでしょ。だから、それは完全にどうかはわからない。かわったほうがいい場合もあるかもしれない。役者というのも、普通は現実の自分と演じている役の自分に分断されるけれど、唐十郎は、役者のそこをコントロールはしないわけです。

新井 そこで伺いたいのは、シュルレアリスムのオートマティズムとの絡みです。それは自分の地声だけでなく、ちょっとシヤーマニズムに近いかもしれないけれど、ほかの人の声を聞く、それが聴こえるということから、自動記述は始まったのでしょうか。

巖谷 具体的な「ほかの人」かどうかわからないですけれど。

聽こえたし、イメージも見えた。

新井 現実には生きていらない人かもしないですよね。

巖谷 靈媒みたいに、ロベール・デスノスなどにはそれもあった。いわゆる地声というのは、シュルレアリスムではない。

新井 それは、ない。

巖谷 ランボーの言葉がよく引用されますね。「われ思ひ、私は考える Je pense」というのは間違いだと。そうではなくて、「何者かが私を考へる、何者かが私を通して考へる On me pense」だと。その《on》は、フランス語特有の不定代名詞で、まさに不定の誰か、集合的である誰か。

新井 「誰か」が自分にけし掛けてくるわけですね。

巖谷 誰か。「誰かが私を考へる」。あるいは、「誰かが私において、私を通して考へる」。これが人間の思考だとランボーは言つていて、

新井 まさしく唐さんはそうなんだと思ひます。「誰かが私を考えている」、その「誰か」が「いつぱいの人」。

巖谷 でも、その「誰か」は英語の《someone》とは違うから、ちょっと訳せない言葉。逆に言へば、「私は考えられている」と訳してもいいんです。

新井 その「誰か」の中に、「私」も入つていてるでしょ。されど、

巖谷 だからオートマティック。具体的な誰かとはならない。

新井 つまり、唐さんの「当て書き」は、役者の語り口や身振りや人柄をきっかけにしたりどことなく踏まえたりしつつも、ペンが乗つてオートマティック。具体的な誰かとはならない。

新井 その人のものじやない。まるで水鏡に映る影のようだ。う不安定な「誰か」、いわば新しい語り口がいつのまにかやつて来て、その声を書きとついたのかもしれない……。すると上演するとき、べつの役者にかかることも抱えられますね。唐さんのような大傑作じやないから、持ち出すのが申し訳ないですが、私も自分の詩を書くときに似たような感じになることがあるので、なんとなくわかる気がします。

巖谷 やはり、傑作とかいうのはないわけで(笑)。ある程度オートマティックかどうかで詩の価値は決まると言えるかもしれなけれど。

新井 たぶん、書くことの喜びが決まってくるんだと思います。こういうものが書きたいと思っても、実際、鉛筆を持つとそろそろはず、その通りに書いたらとすれば詩にならず、というような中で……。

巖谷 最近の詩には「私」しかないようのが多い気がする。「誰かが自分を通して」という感覚が持てなくなつてているのかな、いまの日本では。

新井 ただ、「誰か」と一緒に書いて、手が乗つたときほど樂しいことはないです。それは、唐さんも同じじやなかつたかな。巖谷 ある意味では、自分が楽器になつちやうような感じね。すべてのアートはそう、だとも言えます。

新井 私の場合、書いている最中はやつぱり苦しいんです。

でもそのあとで、無性に楽しかったんだと気がります。オートマティズムには、得体の知れない喜びがあるんだと思います。

巖谷 僕のやっている写真もそうですよ。だって、写真の映像は自分でコントロールできないわけです。**機械**だから。

新井 たしかに。**機械**という「オート」にお任せしないとできないですね。あれは写真として、アートではなく、デザインだと僕は言っている。デザインとアートは決定的に違います。

八〇年代とは

巖谷 ただね、僕は八〇年代から唐十郎の芝居をあまり見に行かなくなつたんです。あの時代はみんなそうだったとも言えるけど、なにやらマスメディアの言葉、商売の言葉、企業の言葉みたいなのを使うようになつた。テレビのギャグとか、ああいうのを唐十郎も使いはじめたんで「え?」と思つたこともある。

やっぱりウケをねらつていてるのかなと。観客のほうも、テレビの引用なんかすると笑うんですよ。それは唐十郎の本来の芝居の笑いとは違う。そういうえば、これは逆の例かもしれないけれど、「インターナショナル」の替え歌を歌う芝居もあつた。

新井 そうでしたつけ。

巖谷 「インターナショナル」を使うのはよかつたけれど、それがなにかパロディみたいに理解され、観客が笑うとか、受け手の傾向も変ってきた。その後の日本には、八〇年代的なマーケティングを背景にした表現というのがはびこって、言葉をコピーライトみたいに使うようになつてきた。コピー・ライトの言葉といふのは現実をざらしやうことです。対象をざらして売れるようにするのが広告コピーだから。政治的プロパガンダもコピー化したし、アートもそれにつられていった。その一例かもしれない。ああいうのは、唐十郎としてはどうなかと思つて、あまり見に行かなくなつたといふこともある。いや、いちばん大きいのは僕自身が国内外をさまよいはじめちゃつて、芝居のときにも大きかつた。

六〇年代の環境、各自がバラバラで勝手なことをやりながらどこかに集まつていた人々、当時の僕なんかが信頼できた面々も、八〇年代になると企業に取り込まれてゆく傾向があつて。それも大きかつた。

P.R誌が栄えていたでしよう。大企業がP.R誌を持つて、原稿料が普通の雑誌よりずっといいものだから、そっちへ取り込まれてゆく。それとともに言葉もコピー化して、ずらされて、薄められ、堕落した。そういう文化の変質の過程が、僕はすごくイヤだつた。

新井 文化というか、カルチャーが儲かることに味をしめてしまつ流れがきて、それがメインストリームになるんですね。**巖谷** 僕の写真の掲載料なんか、企業広告の場合だと驚くほど高くて、危険を感じたから、逃げました。文化のすべてが商

品化されて、言葉が現実からざらされてゆく過程を見ながら、世界中を渡り歩くようになった。

だから九〇年代以来、「シユルレアリストとは何か」みたいな講演をよくやつていていたわけですけど。それを収録した本では、シユルレアリストという言葉、マルヘンという言葉、ユートピアという言葉が、日本ではまったく違う意味に使われていることを語っていますね。とくにユートピアについての講演は、八〇年代社会についての批判です。言葉がどんどんずらされていくで現実が見えなくなつていて。というよりも、現実から目をそらすために、言葉が利用されている。

そこで思うのは、唐十郎もそれに気づいていて、すこしづつ変化していくということです。

新井 私は巖谷さんがそう変わっていくと感じた時代に、外国人に日本語を教える教員になつたんです。いまも詩や批評を書きながら大学で留学生に教えていますが、最初にその仕事を就いたのは九〇年代の前半でした。そしてある時、ハツとしたんです。小説でも記事でも、巷に出回る日本語アキストが、ずらつと、外国人に教える教材と同じ文体、つまり、教育文法どおりになつたことに……。

それまでは、とくに文学作品はその通りじゃないのが普通だったんですよ。教室で教えるとしたら、文の構造は複雑だし、学生が辞書で調べようとしたりで載つていらない言葉も多いし……。唐さんの作品は、どう見たつてそうじやないですか。あれでは留学生は予習できません(笑)。巖谷さんのもそうです。それが、びっくりするくらい一斉に、文法とおり、辞書どおりになつたんですよ。

巖谷 文法どおりといふのは本来の文法じゃなくて、流行語が辞書で調べるとどうよなことだし、要するに。

新井 そうです。

巖谷 すべてが流行語化させられてゆく。

新井 文部科学省やマスコミが仕掛けた教育という名の流行が、ついに隅々まで行き渡つたんですね。

巖谷 そうです、流行。だから、いわゆるライターなどの書く文章はすべて同じになつた。

新井 いまA.I.、A.I.と言つているけれど、八〇年代辺りから人間のほうが率先してA.I.になつていつたんですね。いまのA.I.は、そういう規格化された人間の真似をしていくに過ぎない。

巖谷 それがお金に結びついていくということで、お金につかまえられてしまつた日本の文化というのがある。八〇年代、唐もよつと危ないような気がした。けれども、杞憂でした。さすがです。

二〇〇〇年代の唐演劇

新井 危なかつたところが、奇しくもと「うべきか、唐さんは狀況劇場が破綻して、もういつべん唐組でゼロから出直すことになつてしまつた……。

巖谷 唐組になつたのは何年ですか。

新井 八八年だつたと思います。

巖谷 その後の唐の変化は立派だと思う。やはりシュルレアリストでした。シュルレアリズムを商売に利用していたのと違うから、本物なんだ。

新井 状況劇場時代のファンたちが離れ、応援していた文化人や編集者も離れ、いまの唐組のベテラン勢、久保井研さんや稻荷卓央さんはまだ青二歳で。

巖谷 ある意味で「マイナ」になつちゃつたわけですね。

新井 そうです。

巖谷 そのマイナーになるつて決断がすばらしいと思う。こ

ちらも大企業に写真などを売つてたら、僕のいまはないわけであります。本当に河原乞食のままでいられるというのは、すばらしいですよ。

そして一〇〇〇年以後にまた紅テントに行くようになって、唐十郎はやっぱりさすがだと思ったのは、芝居が変わりましたね。

新井 そうなんです。

巖谷 かつてはね、「特権的肉体論」みたいのを書いていて、あれはかなり意味が違うにしても、とにかく役者の肉体がます

あって、たとえば麿赤兎みたいな特別の肉体がいたから、その個性だけでも芝居の大きな部分を占めていたけれど、それがやがて大衆の時代というか、特別の肉体のない時代になつた。役者の名前も、唐十郎とか麿赤兎とか十貫寺梅軒のようなどんでもない芸名じやなくて、本名で出てくるでしょう。劇団そのものも変わつたんですね。その方向もいいと思った。

新井 そこが「いい」と思えるかどうかで、一〇〇〇年代の唐演劇に入つていける人といけない人が分かれる気がします。

巖谷 いいと思えるのは、時代の民衆の声みたいなものを反映させるようになつてきたことです。特権的でない無名者の世界。唐がよく言うけど、坂の下の世界ね。下谷万年町に限らず、遍在するいわば下層、深層の世界。そこに拠点が置かれて、役者も特権的な存在としては出でこない。ほとんどの場合に陰鬱な現実を映しているけれど、まだまだそこに異様なエネルギーを感じさせるような……。

芝居の質も変わつてきましたが、昔の戯曲を再演しても演出が変わつてきた。それを感じて、彼が倒れるまで、それに倒れてからも、ずいぶん見に行きました。

新井 私はその世界に没頭しました。

巖谷 面白いことに、僕が唐十郎演出の芝居を毎回見に行つたのは六〇年代から七〇年代にかけてと、一〇〇〇年から一〇一〇年代にかけてです。最後の戯曲は何だつただろう。

新井 唐組では『海星(ひとで)』(一〇一二年)です。

巖谷 その前は?

新井 「西陽莊」(一〇一年)という、震災をテーマにした作品です。

巖谷 坂が舞台になるあの童子も。

新井 「夕坂童子」は一〇〇八年だつたと思います。

巖谷 あのへん、新しい唐の芝居を見て、かつてのランボーの

『on』に通じるような普遍的な声が聞こえてくるのとまだ違う感じで、「民衆」という感じがするよつになつてきました。もしかすると今後の展開はすごいんじゃないかな、と思つていました。

野武士と民衆

新井 けれど、状況劇場時代も、社会の層としては、下層の若者たちを描いていましたよね。すると、唐組時代の民衆とどう違うんでしょうか?

巖谷 昔はどこかしら、みんな特権的な存在だった。芝居のために選ばれてきた人たちみたいな感じですね。姿形、声とか喋り方も。

新井 顔はでかい、鼻もこんなどし、普通と違いますよね。

巖谷 麝も、唐自身も、梅軒も違うね(笑)。

新井 表情のオーラのせいなんでしょうね。姿形、声とか喋り方もある。

巖谷 大久保鷹も僕は好きだったんだけど、彼は喋り方、独特のなまりがある。

新井 ありますねえ。あの抑揚が、舞台全体に不思議な間合いを呼びこむんですね。

巖谷 それも特権的だった。唐十郎もそうでしょ。東京の下町風ですが、ちょっと東北弁が残つているような独特の早口で。

新井 じつはどこか内向的なにおいてがするんですよ。

巖谷 それぞれの個性というものに相当の重みがあつて、文化的にも背景を感じさせて。だから、大衆とか民衆という存在じやなかつた。

新井 奇怪かつ重厚な人間たちなんですね。

巖谷 常民というか、昔からずっとあった日本の庶民みたいな感じとは違いますね。どちらかと言つて、侍に近い。「七人の侍」的なところもあるかな。

新井 すると、喻えるなら野武士ですかね。そして、その舞台を見る客たちも、いまに比べたら個性が立つていただしようね。

巖谷 戦争を経ているかどりかの違いも大きいでしょ。

それから、「自由と民主主義」の感覚も一応はあつたわけだし。六〇年代の若い観客はどこかでそういう教育を受けていたからか、なにごとも好きなように、いろいろ相対化して見ていたけれど、八〇年代以降になると、画一化されてきたということもあるでしょう。

新井 さつきは言葉の問題を言いましたが、私自身も含めて、そういう空気の中では、体そのものも規格化されるのがむしろ当たり前ですね。

巖谷 そうです。だから、役者と観客に通じる特権的肉体というのは……。

新井 どう考えても生まれにくいですよね。

巖谷 特権的肉体というのは体形や体力が猛烈だというのとちょっと違つて、要するに個性というものに自信というか、自覚が強かつたからでしょ。いまは個性を持つちゃいけないという教育もあるわけ。

新井 ただ、唐組の役者たちを思い浮かべると、ただの普通の人というわけではないですね。彼らは何でしょ。

巖谷 彼らはうらぶれた民衆の中にいて、それぞれ自分を発見して独自のものになろうとしている存在というふうに見える。

新井 特権から独自性の時代になつたと言つてもいいのかな。女性も男性もそうなんだけど、弱き者の叛乱というか、そういうことの予感がある。だから、民衆という言葉を使ってみたんだけれど。

新井 なるほど。

巖谷 弱き者という言い方はパターン化されていてよくないかな。要するに被抑圧者 抑圧され、支配されている人々。社会における弱者 のけものにされている人々というのが中心で、それ以外はあまり出でこない。

新井 そうだと思います。たとえ大会社の人が登場したとしても、そこの小わっぱ。

巖谷 そして最後には、なにか異様なエネルギーが発散される。嘆きや悲しみのほうに行かないで、だからといってハッピー エンドにはならないで、それでも途方もないエネルギーを舞台に残してゆく。しかも、いまの現実と繋がっている。

新井 つまり、弱き者たちの芝居だから、いまという時代、つまりテントの外側と繋がることもできたんですね。

巖谷 虐げられた人々としての弱者たちで、突破口はないにしても、現実に抗するエネルギーの高まりが感動を与えるというか……。

新井 つまらない、弱き者たちの芝居だから、いまという時代、つまりテントの外側と繋がることもできたんですね。

巖谷 虐げられた人々としての弱者たちで、突破口はないにしても、現実に抗するエネルギーの高まりが感動を与えるとい

うか……。

新井 はい、必ず。

巖谷 唐十郎のオブジェというのはほとんどが廃品です。もう役に立たなくなつて捨てられているようなモノ、観客のほうにはわけのわからない印象を与える不思議なモノ。中心人物がそれを宝物のように追い求め、扱つてゆく。壊れたもの、時代遅れなつて役に立たないもの、焼けただれて溶けかけてしまつたものの、社会的な役割をすでに終えてぼろぼろ、ヘナヘナになつたマネキンの手足、納品先のくなつた便器、使う人のいなくなつた義手や董音器……。そういうモノに、主人公たちは並外れた執着を寄せます。

巖谷 オブジェというものの捉え方は、マルセル・デュシャンの便器から始まると言つてもいいけれど、有用性を奪われてしまつたものの力 可能性ということがあるわけです。「オブジェ objet」(客体)は、「シユジェ sujet」(主体)より上位です。sujetは「従う」という意味を含むけれど、objetは「外に投げ出されたもの」という意味。

たとえばハンス・ベルメールの人形なども、一種の廃品です。

その廃品というものが実際 非常に美しい。なぜなら役割も用途も奪われているし、主体 主觀の外にあるから。用途や役割を託された人形とは違う。主觀も投影されていない。唐組では、その役割を奪われた人形として、あるいは妖精として藤井由紀が登場してきたりする。

新井 「夜壺」(一九〇〇〇年)という芝居では、マネキン製作工房が倒産し、役割を奪われた半端なマネキンたちが出てきますが、じつは登場人物を超えて、そういう廃品のオブジェが本当の主役のようにも見えます。

巖谷 そう。それこそ現代のテーマなんです。それもシュルレアリズムを受け継いでいる。

新井 唐さんは、本能でそこへ行つたんでしょうか。

巖谷 本能的にでしょうね。だから天才的だった。天才という言葉は唐十郎と土方巽にだけは使つていいと思う。僕が同時代の友人として、なんとなく距離を置いてはいるけれど、唐十郎に敬意を持ってきたのもその点です。

新井 唐さんは、本能でそこへ行つたんでしょうか。

巖谷 かつての唐は、「ナジャ」のブルトンのほうだった。「私は誰か」を追いかけるドゥルイ氏だった。それが唐組では、ナジャのほうが芝居の主体になつてきたというか……。そう感じたところで、彼は倒れちゃつたんですけれど。

新井 稲荷卓央さんはもちろん劇の大黒柱ですが、どういうところでそれを感じますか。

巖谷 かつての唐は、「ナジャ」のブルトンのほうだった。「私は誰か」を追いかけるドゥルイ氏だった。それが唐組では、ナジャのほうが芝居の主体になつてきたというか……。そう感じたところで、彼は倒れちゃつたんですけれど。

ドゥルイ氏からナジャとして藤井由紀があらわれた。彼女の哀れさというのではなく、それを相対化する強いオブジェのよ

うな存在として赤松由美がいた。退団してしまつたけれど。

新井 その時期、土屋真衣さんも光るうとしていましたね。

巖谷 新井さんから見て、久保井研の率いる唐組は、これからどうなつて行くでしょう。

新井 久保井さんが演出する時代になつて、またさらなる変貌 脱皮を遂げましたね。役者もいつそ若い世代が入りました。

巖谷 久保井研の演出も、演技もいいし、唐組全体をなんとか応援していきたいけど、応援したいと思つている人間ほど金も体力もないからね(笑)。

新井 それ、本当ですよね。

巖谷 唐はそういう運命にあるのかな。その点も本物のアーティストですよ。

新井 だから今日も、大手出版社じゃなくて、私みたいなものがここに話を聞きてきるわけで(笑)。

巖谷 大企業の親玉とか、そういう人が見に来て、惚れ込むようなことはもうありえないし、まあ、どうしようもない時代だけれど、唐の芝居を見ると元気が出ますか? この「ミテ」も元気の出る特集にすればいいわけですよ。