

はなやか関西～文化首都年～2012「人形浄瑠璃」フォーラム ～文化首都圏・関西の形成を目指して～

基調講演の内容

(1) 基調講演(11:20～12:00)

「関西から結ばれる日本のところ～街道の人形浄瑠璃～」

阪口 弘之 氏

神戸女子大学 古典芸能研究センター長

1943年滋賀県生まれ。大阪市立大学名誉教授。浄瑠璃・説経など、近世芸能史の総合的解明を研究の柱とする。COE(大阪市立大学)拠点リーダーとして、日本文化の国際交流研究と教育を推進。日本芸術振興会(国立劇場)の伝統芸能養成事業にも長年取り組む。ハンプルク大学客員教授、日本近世文学会編集委員長、常任委員、演劇研究会代表などを歴任。

<p>九 文化発信面をめぐって</p> <p>野の芸能からホーレ芸能の転換、伝統芸能の新しい担い手の育成、保存にとまらぬ伝統芸能の再生発展のための理想的モデル</p>	<p>八 淡路人形浄瑠璃の特色</p> <p>淡路人形浄瑠璃は、操浄瑠璃の成立に決定的役割を果たした一流の木下・三味線を弄棒(中央)から招いて淡路、中央との深い交流『定居根元記』(寛文)、『淡路』(天明)、『淡路』(天保)などを経て、三味(京都)・大坂(江戸)に匹敵する人形浄瑠璃拠点。四大拠点として浄瑠璃史の総合的視座の中に位置づけられる。浄瑠璃の語り口に根拠とした役割の大きさ。単に「地方の民俗芸能」としての評価は高まらない。淡路人形浄瑠璃の伝統と歴史への再評価——全島挙げての熱意の中での見直し、歴史学術研究のモデル。</p>	<p>七 人形浄瑠璃の地方興行</p> <p>写定根元記(元禄六年)、淡路人形浄瑠璃上村源之丞一座の明徳権助の興行記録(竹本義太夫、竹本左内、淡路一座と帯同——辻礼(寛)参照)</p> <p>融木敏加進(遊業未定)参照</p> <p>最古の人形舞台(寛文)参照、道頓堀(中央)芝居もほぼ同様と想定される京坂(中央)の芝居も淡路芝居も旅興行は『野の芸能——陸路(街道)・海路(海)』を旅する人形一座、関西から結ばれる日本のこと。</p>	<p>六 人形浄瑠璃の地方興行</p> <p>元禄十六(寛保)根崎心中の大七、義太夫(筑後後援)の引退決意と謝意、竹本座の閉鎖、座本竹田出雲の誕生</p> <p>女形人形屋辰屋八郎兵衛、三味線竹沢権右衛門を迎え、豊竹若木夫の再加入、近松門左衛門(竹本座専属)に(近松の大坂移住)</p> <p>『寛政寺(四天王寺)(聖徳太子)御手印起の出現——寛弘四年(一〇〇七)右藤起出現七百年を当てる』の発見と興行——『用明天王聖人鑑』</p> <p>義太夫は天正寺出身——太子と重ね合わせ、難波の天正寺へ押し出す</p> <p>義太夫(淡路)の淡路出身の選擇——若手の活用、育成</p> <p>竹本義太夫の大抜擢、『国性新合戦』の口づら</p> <p>作者部屋での指導、合作時代(人形芝居黄金時代)を用意する。</p>	<p>五 浄瑠璃の再ススム(正木・丸本・権古本)</p> <p>反響される浄瑠璃・芝居の語り物化、日本国中に広がる大坂浄瑠璃、奥浄瑠璃の場合——上方の浄瑠璃が、江戸の地から毎年東北に送り出される都市芸能としての人形浄瑠璃(道頓堀興行界の果たした役割)</p> <p>道頓堀開演途次での大坂の陣、成安道頓(豊臣方)と安井九兵衛(徳川方)道頓堀芝居と都市開演</p> <p>世界へ類を見ない芝居町の誕生、七ツ巻いは八ツの巻(寛)参照、芝居水戸大坂——水との格闘の歴史、大坂芝居(別紙参照)</p> <p>道頓堀開演者安井九兵衛家と芝居主(町年寄)——体での町作り</p> <p>安井棟敷——芝居主連名(安井棟敷)参照(寛)参照</p> <p>『天地明察』の主人公安井棟敷(淡路)——貞享改革の大事業</p> <p>安井九兵衛の一族、近松義太夫時代(当主二代目九兵衛の甥)、道頓堀の大舞台</p> <p>『唐』をめぐり、寛政二年道頓堀開演</p> <p>宇治加賀屋の大坂下り、人気作家井原西鶴に『唐』の執筆依頼</p> <p>『加賀屋・西鶴』対義太夫・近松の難波演出——興行主らによる道頓堀戦略</p> <p>加賀屋・西鶴の賛助を得て、前年旗揚げの義太夫を売り出し、近松を世に出す</p> <p>安井一族の後ろ盾を得た竹田近江・外記・出雲ら芝居主(町年寄)の知恵</p> <p>『用明天王聖人鑑』興行</p>	<p>四 浄瑠璃の再ススム(正木・丸本・権古本)</p> <p>反響される浄瑠璃・芝居の語り物化、日本国中に広がる大坂浄瑠璃、奥浄瑠璃の場合——上方の浄瑠璃が、江戸の地から毎年東北に送り出される都市芸能としての人形浄瑠璃(道頓堀興行界の果たした役割)</p> <p>道頓堀開演途次での大坂の陣、成安道頓(豊臣方)と安井九兵衛(徳川方)道頓堀芝居と都市開演</p> <p>世界へ類を見ない芝居町の誕生、七ツ巻いは八ツの巻(寛)参照、芝居水戸大坂——水との格闘の歴史、大坂芝居(別紙参照)</p> <p>道頓堀開演者安井九兵衛家と芝居主(町年寄)——体での町作り</p> <p>安井棟敷——芝居主連名(安井棟敷)参照(寛)参照</p> <p>『天地明察』の主人公安井棟敷(淡路)——貞享改革の大事業</p> <p>安井九兵衛の一族、近松義太夫時代(当主二代目九兵衛の甥)、道頓堀の大舞台</p> <p>『唐』をめぐり、寛政二年道頓堀開演</p> <p>宇治加賀屋の大坂下り、人気作家井原西鶴に『唐』の執筆依頼</p> <p>『加賀屋・西鶴』対義太夫・近松の難波演出——興行主らによる道頓堀戦略</p> <p>加賀屋・西鶴の賛助を得て、前年旗揚げの義太夫を売り出し、近松を世に出す</p> <p>安井一族の後ろ盾を得た竹田近江・外記・出雲ら芝居主(町年寄)の知恵</p> <p>『用明天王聖人鑑』興行</p>	<p>三 浄瑠璃の再ススム(正木・丸本・権古本)</p> <p>反響される浄瑠璃・芝居の語り物化、日本国中に広がる大坂浄瑠璃、奥浄瑠璃の場合——上方の浄瑠璃が、江戸の地から毎年東北に送り出される都市芸能としての人形浄瑠璃(道頓堀興行界の果たした役割)</p> <p>道頓堀開演途次での大坂の陣、成安道頓(豊臣方)と安井九兵衛(徳川方)道頓堀芝居と都市開演</p> <p>世界へ類を見ない芝居町の誕生、七ツ巻いは八ツの巻(寛)参照、芝居水戸大坂——水との格闘の歴史、大坂芝居(別紙参照)</p> <p>道頓堀開演者安井九兵衛家と芝居主(町年寄)——体での町作り</p> <p>安井棟敷——芝居主連名(安井棟敷)参照(寛)参照</p> <p>『天地明察』の主人公安井棟敷(淡路)——貞享改革の大事業</p> <p>安井九兵衛の一族、近松義太夫時代(当主二代目九兵衛の甥)、道頓堀の大舞台</p> <p>『唐』をめぐり、寛政二年道頓堀開演</p> <p>宇治加賀屋の大坂下り、人気作家井原西鶴に『唐』の執筆依頼</p> <p>『加賀屋・西鶴』対義太夫・近松の難波演出——興行主らによる道頓堀戦略</p> <p>加賀屋・西鶴の賛助を得て、前年旗揚げの義太夫を売り出し、近松を世に出す</p> <p>安井一族の後ろ盾を得た竹田近江・外記・出雲ら芝居主(町年寄)の知恵</p> <p>『用明天王聖人鑑』興行</p>	<p>二 浄瑠璃の再ススム(正木・丸本・権古本)</p> <p>反響される浄瑠璃・芝居の語り物化、日本国中に広がる大坂浄瑠璃、奥浄瑠璃の場合——上方の浄瑠璃が、江戸の地から毎年東北に送り出される都市芸能としての人形浄瑠璃(道頓堀興行界の果たした役割)</p> <p>道頓堀開演途次での大坂の陣、成安道頓(豊臣方)と安井九兵衛(徳川方)道頓堀芝居と都市開演</p> <p>世界へ類を見ない芝居町の誕生、七ツ巻いは八ツの巻(寛)参照、芝居水戸大坂——水との格闘の歴史、大坂芝居(別紙参照)</p> <p>道頓堀開演者安井九兵衛家と芝居主(町年寄)——体での町作り</p> <p>安井棟敷——芝居主連名(安井棟敷)参照(寛)参照</p> <p>『天地明察』の主人公安井棟敷(淡路)——貞享改革の大事業</p> <p>安井九兵衛の一族、近松義太夫時代(当主二代目九兵衛の甥)、道頓堀の大舞台</p> <p>『唐』をめぐり、寛政二年道頓堀開演</p> <p>宇治加賀屋の大坂下り、人気作家井原西鶴に『唐』の執筆依頼</p> <p>『加賀屋・西鶴』対義太夫・近松の難波演出——興行主らによる道頓堀戦略</p> <p>加賀屋・西鶴の賛助を得て、前年旗揚げの義太夫を売り出し、近松を世に出す</p> <p>安井一族の後ろ盾を得た竹田近江・外記・出雲ら芝居主(町年寄)の知恵</p> <p>『用明天王聖人鑑』興行</p>	<p>一 人形浄瑠璃の成立</p> <p>平曲の流れに立つ浄瑠璃、琉球渡来の三味線、淡路から京都に進出した人形浄瑠璃(文禄・慶長の頃)(二六〇年前後)に成立</p> <p>日本の人形浄瑠璃の特色</p> <p>文楽——「静」の中に動を見る</p> <p>人形浄瑠璃の対極にある肉体芸(歌舞伎)と米・思慮な交流、世界に独歩たる芸能語り物の演劇化による演劇化</p> <p>写実芸人劇の追求</p> <p>写実への方向性が意識されたのは延宝(一六七五年前後)あたりからか</p> <p>それ以前、江戸に起った金平浄瑠璃が日本を席捲</p> <p>日本の人形浄瑠璃もその方向(世界の人形浄瑠璃の群像)を取ること可能性も</p> <p>近松門左衛門と竹本義太夫との連携</p> <p>義太夫の竹本座離脱後、近松との連携、古浄瑠璃から当流(新)浄瑠璃へ</p> <p>近松の写実(座実演説)論</p> <p>『静』の対極は「動」としての演劇化、人間劇への志向</p> <p>大坂の浄瑠璃が全国に伝播される</p> <p>浄瑠璃の再ススム(正木・丸本・権古本)</p>	<p>関西から結ばれる日本のところ～街道の人形浄瑠璃～</p> <p>神戸女子大学 古典芸能研究センター長</p> <p>阪口 弘之</p>
---	--	---	--	---	---	---	---	--	--

【講演内容】

文楽は世界に誇る人形劇であります。

琵琶法師たちが語ってきた平曲—「平家物語」の語りですね—この平曲の流れにたつ浄瑠璃と、琉球渡来の三味線に、淡路から京都に進出してきた人形浄瑠璃が合体されて、人形浄瑠璃、すなわち操浄瑠璃が成立したのが文禄・慶長の頃で、1600年少し前のことです。

それから約四世紀、日本の人形浄瑠璃は、「静の中に動を見る」という文楽に象徴されるように、本来は人形浄瑠璃の対極にくる肉体芸に近づき、あるいはそれをも超えた芸態を追求しようとして、歴史を刻んできました。そのことで、世界に独歩たる人形浄瑠璃として世界無形文化遺産にも登録され、高く評価されてきました。その場合、人形浄瑠璃の対極にくる肉体芸能と

は、歌舞伎を指します。本来、人形劇は生身の人間では表現できないもの、例えば人の首が次々飛ぶとか、その首が火炎を噴き出し、雲に乗り、空中からはげしく人に襲いかかるとか、とにかく荒唐無稽で誇張化された表現方法をとるのが一般的です。歌舞伎には確かに様式美をとるところもありますが、肉体芸の歌舞伎と人形劇とは、本来めざす芸域が異なります。ところが日本では、江戸時代を通じて、人形劇と歌舞伎のふしぎな交流が常にみられ、そのことにおいて人形劇も歌舞伎もそれぞれに独自の文化を花開かせました。これが世界から大いに注目されているわけです。

文楽の「静の中に動を見る」というのは、もちろん文楽の中の人形の動きについて言ったものです。動きを押し殺して、なお動きを表現する。この相矛盾するような人形劇のありようは、場合によっては人形劇としての自己否定です。しかし、そこを超えたのが文楽です。これは、浄瑠璃が平曲の流れに立つ語り物として出発したことに拠るところが大きいと思います。すなわち、日本の人形劇は、語り、あるいは語り物の演劇化、ドラマの演劇化によって成った芸能だということですね。ここが非常に大きい。

それは具体的に写実芸の追求、さらに作品全体に及んでいうと人間劇としてのありようが意識的に追求されてきたということです。この浄瑠璃の語りと呼応するように、人形も写実芸の方向をたどったということです。

この写実ということが意識され出すのは、近松門左衛門や竹本義太夫が登場する少し前、延宝の時代、大体1675年頃からです。京都や大坂の人形浄瑠璃が始まるのではないかと考えています。

日本の人形浄瑠璃の歴史を振り返りますと、それよりも少し前、江戸を中心に金平浄瑠璃というものが日本中を席卷しました。これは皆様ご承知の坂田金時の子どもに坂田金平というとても強く正義感溢れる暴れ者がいて、彼が日本の国をひっくり返そうとたくらむようなこれまたとても強い悪者を次々と打ち倒すというもので、三歳の子どもまでも金平という名を聞いて、手に汗して喜んだというものです。もちろん切ったはったの世界で、この人氣が相当続きましたから、そのままいけば日本の人形劇も今日とは全く違った荒唐無稽な誇張劇の方向を辿

っていたかも知れません。京都も大坂も一時それに染まるのですが、今申し上げましたように延宝半ば頃には、上方はこれを捨てて写実への舵を切りまします。その仕上げをしたのが、大坂で義太夫と結びつきを持った近松です。

近松は、写実芸については「芸といふものは実と虚との皮膜の間にあるもの」という考えを示し、「虚実皮膜論」なる芸能論を目指しますが、そうした点も含めて、彼の言うところを見極めていきますと、人形劇はやはり人間劇としてあるべきだという主張であり、そのためには人形に「情」を持たせることが肝要だとも述べています。

この「情」というのは分かるようで分かりにくい概念なのですが、今も、たとえば竹本住大夫さんなども、「浄瑠璃は情ですな、情が語れんとあきまへん」とよくおっしゃいます。近松も「正根なき人形にさまざまの情を持たせること」、そのためには他の物語等とは違って、それぞれの人形が生きた人物のように働かねばならない。つまり、写実芸に基礎づけられる人間劇を目指すべきという主張だと思います。

そうでなければ、京の四条河原や大坂の道頓堀のように、歌舞伎の芝居小屋や操浄瑠璃の小屋が軒を並べているところでは、とても歌舞伎に対抗できない。見物にこたえられないというものであります。

近松はご承知のように、大坂に移って以降は竹本座の専属作者として浄瑠璃作者に専念しますが、それまでの京都時代には浄瑠璃も歌舞伎にも作品を提供していました。そうした人形芸と肉体芸とに精通した作者が、人形劇は人間劇をめざすことを主張しました。

そういう主張が具体的な作品として意識的に語られ始めるのが、大坂での義太夫と近松の連携時代からです。そこで浄瑠璃史では、それ以前を古浄瑠璃、二人の連携が成って以降の浄瑠璃を当流浄瑠璃—当代に流行る新浄瑠璃という意味ですね—と区別します。実際、それより後の時代の作者も浄瑠璃太夫も二人の影響を受けなかった人はいないくらいです。ここに浄瑠璃の本場は大坂という評価が定着します。

つまり、義太夫近松の時代から大坂発の浄瑠璃が全国に伝搬されるわけですね。その際、この近松が作文し、義太夫が語った大坂発の浄瑠璃、即ち義

太夫節が大阪言葉で成っていたことも重要です。この大阪言葉というのは、今の大阪弁のイメージとはちよつとかけ離れているかもしれませんが、当時の京都の上層町人が使う言葉を基に、更にそこに一段洗練が加えられた言葉で、戦前の船場言葉に繋がるもつとも美しい日本語といわれたものです。

住大夫さんが「義太夫節は大坂弁や、なまったらあかん」とよく言われますが、これは勿論アクセントについてもですが、浄瑠璃が美しい大阪弁、美しい日本語で語られてきた伝統にどこまでもこだわるべき主張かと、私などは聞いています。

しかし浄瑠璃は語り物です。きちっとした本文があるわけですから、これがテキスト化されて売り出されました。正本とか丸本とか、稽古本といえます。節付けもありますので、芝居を見たあと、また読み返したり、場合によっては稽古もできる。芝居という一回きりの芸能でありながら、何度も反芻して楽しむことができたわけです。このテキストと太夫や人形遣いの移動によって、大坂発の人形浄瑠璃、あるいは義太夫節が、歌舞伎と同じように江戸に伝えられる。江戸だけではありません。当時の大都市、名古屋や金沢や和歌山なども同様です。あるいは宿場町や温泉宿には貸本屋などもあり、いまの漫画本や文庫本感覚で、先ほど申し上げました丸本が盛んに読まれています。今日の私のテーマ「**関西から結ばれる日本のこころ**」は、こうした中から生まれてきたものです。

テレビもラジオもなく、共通の日本語をまだ持ち得なかった時代、浄瑠璃言葉が全国で共通語として機能したと主張される方もある程です。九州弁と東北弁とでは、同じ日本語でも対話が噛み合いません。そこを取り持ったのが大坂の浄瑠璃言葉だという主張ですが、その真偽はともかく、上方発の浄瑠璃が全国で人気をもって迎えられたことは間違いありません。

さて、これまで述べてまいりましたところは、今日の文楽にまで繋がる人形浄瑠璃史は、大坂の近松と義太夫との連携にはじまること、そのことが浄瑠璃は大坂の芸能といわれる所以でもあるといったことです。浄瑠璃史は、したがって、これまで作者と太夫の絡みを中心に述べられてきました。勿論、太夫に三味線や人形も加えられてよいのですが、しかし、人形浄瑠璃の総合的な把握はそれだけでは十分ではありません。私はそこに興行という視点をもう一つ加えるべきだと最近特に考えています。これまでの浄瑠璃史はその点を具体的に追求してきませんでした。

勿論、興行と一口に言いましても、京の四条河原や大坂の道頓堀など、芝居街での興行のありかた、一方でそのあたりに拠点を持つ一座が旅巡業に出る興行という二つがあります。

まず都市興行という点ですが、大坂道頓堀でいえば、私は先ほどの近松と義太夫に加えて、竹田出雲を始めとする竹田一族の関わりを抜きにして浄瑠璃史は到底語れないと考えています。彼らこそ、義太夫や近松の最もよき理解者、後援者としてその天賦の才を引き出しました。その点を見逃してはなりません。

一方、旅興行に関連しては、これまで浄瑠璃でも歌舞伎でも京都・大坂・江戸の三都の実態をもって、この芸能の全てが論じられてきましたが、こと浄瑠璃に関して言えば、これら三都に加え、淡路の果たした役割を高く評価すべきです。つまり、京都・大坂・江戸・淡路を四大拠点と見定め、新たな浄瑠璃史の再構築が必要だと考えます。

そこで、この二点について、具体的事例を挙げて説明してみたいと思います。

まず、大坂道頓堀の事例です。

道頓堀は、今では町を歩いても、日本語よりも外国語が多く聞こえてくるような町になりまして、かつての芝居町の面影も殆ど失われました。まことに残念なことです。江戸時代には七つあるいは八つの芝居が櫓を挙げていました。櫓というのは、レジメにあります『芝居根元記』にもその図がありますが、今は相撲の櫓太鼓に面影が残っています。櫓を組み、そこに櫓幕を張り巡らし、そのなかで櫓太鼓を打って興行の進行を知らせるのです。芝居では、幕府

が許した大芝居だけがこの櫓を上げることができました。ですからそういう大芝居が、歌舞伎と浄瑠璃を中心に七つか八つあったということです。道頓堀ではこの多くの芝居と、その周辺に遊里を持ってきて人を集めました。大坂は水の都といいますが、実は海に浮かんだ島の町です。水の都というのは、実は水と格闘し続けてきた町であり、そんな町を人の足で踏み固め、当時道頓堀までであった市域を南へ伸ばそうとしました。そうしたことで世界でも最大規模の芝居町ができました。

レジメをご覧ください。そこに出ている写真の札は、「安井棧敷札」といいます(図1参照)。

図1 安井棧敷札 (表裏)

「安井棧敷」とは、道頓堀の開発者である安井九兵衛家への感謝の念として、道頓堀の芝居小屋が安井家の人々に常に用意してきた特別棧敷をいいます。これを芝居繁盛故、安井家の者が参らぬ時は、何も空き棧敷にしておくことはない、他に売ってもよろしいという意向が安井家から示されます。寛文五年という近松義太夫の登場する少し以前のことで、これに感激した芝居主が、それを承ける一方で、たとえ満席の折でもこの札をお持ち下されば、ただちに棧敷を用意しますと、芝居主連名で安井家に差し出したのが、この「安井棧敷札」です。

今、「天地明察」という映画が人気を集めています。あの主人公の安井算哲、即ち渋川春海は、実はこの安井九兵衛の甥です。正確には二代目の甥です。近松義太夫が活躍した時代の当主の甥です。日本の暦法、暦が算哲の作った貞享歴で大きく変わるわけですが、何せ道頓堀支配者の一族がこの世紀の立役者であるわけです。道頓堀の芝居主たちは安井家の信頼を得て、芝居町の町年寄など、道

頓堀の顔役としてありました。そこでこの大慶事を喜び、祝賀大興行を打つのです。

即ち、貞享改暦をテーマにして、当時日本一の太夫であった宇治加賀掾を京都から迎え、当時、大阪で『好色一代男』などを書き、人気絶頂であった井原西鶴に『暦』という作品提供を依頼し、このすごいコンビに義太夫と近松を組ませ、「加賀掾・西鶴」対「義太夫・近松」という競演を道頓堀で繰り広げるのです。

とはいえ、義太夫は前年に竹本座一つこの間まであった浪花座がその跡地ですーを旗揚げしたばかりです。近松に至っては、誰もそんな名前はまだ知りません。加賀掾のもとでまだ修業時代にあったからです。ただ、その実力は知る人ぞ知るという状況であったと思います。

加賀掾の大坂下りですが、義太夫はかつて加賀掾のワキをつとめた弟子のような後輩です。その義太夫が大坂で旗揚げして、今、人気を集めている。その鼻柱を折ってやれと言わんばかりに、加賀掾が道頓堀に乗り込んだ。ですから、これは芸のメンツをかけ、あるいは日本一の名譽をかけた「師弟因縁の対決」だと浄瑠璃史では捉えられています。そういう捉え方はセンセーショナルで面白いですが、でも、私はそんなことは絶対はない、と思います。芝居はやくざの出入りではありません。

「師弟因縁の対決競演」というならそれは演出です。そういう風評を流して、観客をあおって道頓堀に客を集める。即ち「暦」上演は、難波の人気を一身に集める西鶴を芝居世界にとりこみ、これを天下の名太夫加賀掾にあてがい、「師弟因縁の対決競演」を演出することで、義太夫を道頓堀の当代新スターへ売り出そうとする道頓堀興行界あげての企画というべきです。事実、「加賀掾と西鶴」は大坂中を驚かせた黄金コンビです。一方義太夫は述べたごとく旗揚げしてまだ一年足らずの若手太夫、彼にくみした形の近松にいたっては、加賀掾のもとで習作期にあった全く無名の作者であった。後世にこそ、「義太夫・近松」対「加賀掾・西鶴」の夢の競演と位置づけられておりますが、本来的には相撲にならぬ取り合わせであった。それを互角の勝負と見せた事情から見ても、この競演は義太夫の類いまれな才能を見込んだ道頓堀興行界が、むしろ加賀掾、西鶴の賛助を得て

義太夫を鮮烈に売り出し、ひいては近松を世に出す一大イベントとして企画したものではなかったか、しかも道頓堀ゆかりの安井算哲の貞享改暦がテーマなのです。道頓堀はもとより大坂中が沸騰する、こうして道頓堀に新たな活況を呼び起こそうとした仕掛け人こそ、私は、安井一族の後ろ盾を得て、興行主から町年寄として道頓堀に台頭してきた竹田近江、外記兄弟、そして皆様ご承知のあの竹田出雲であったと思うのです。

もう一つ事例を挙げましょう。ご承知のように、元禄十六年(1703)、お初徳兵衛の心中事件を描いた「曾根崎心中」が大ヒットします。これで、それまでの負債(赤字)を一挙に返済した義太夫はここを花道に引退を決意する。座本として経営面での苦労が続いていたからです。これに翻意をせまったのが竹田出雲であった。出雲は操界稀代のスターの引退を何よりも惜しんだのでしょう、「道頓堀からあなたが消えたら、道頓堀はどうなるんだ、経営の心配があるのなら、そこは私が面倒をみる。あなたは、芸道に専念したらよい。」と。こうして当代望みうる最高の陣容を用意し、筑後掾を後援しました。女形人形遣辰松八郎兵衛、三味線竹沢権右衛門に加えて豊竹若太夫を豊竹座から呼び戻し、加えて今や作者の氏神とまで呼ばれる近松を京都から呼び寄せ、義太夫の専属作者として迎えました。こうした人々を次々と引き抜く大トレードも興行界の支配者ならではのことで、見事なお膳立てでありました。自らもそこに座本として座り、筑後掾再出発の演目を選んだのが『用明天王職人鑑』でありました。

用明天皇は、ご承知のように聖徳太子の父であります。聖徳太子は、大阪ではもちろん四天王寺創健者として知られます。竹本義太夫は、天王寺村の出身で、その生家はまさにその四天王寺の目と鼻の先にありました。その四天王寺で、創建から約四百年たった寛弘四年(1007)八月一日に不思議な出来事がおこります。それは四天王寺金堂の六字宝塔から『荒陵寺御手印縁起』が出現した。『四天王寺御手印縁起』『聖徳太子御手印縁起』とも呼ばれるこの文書は、皇太子仏子勝鬘(聖徳太子)自身が撰述し、太子自らの手形が二十五押されていたという驚くべき文書でありました。この時以降、太子信仰は四天王寺を中核として一挙に広がりを見せます。人々の

太子への追慕讃仰の思いは、そのまま四天王寺復興に大いに寄与するところとなりました。太子信仰史の第一に刻印されるまことに不思議な文書の出現でありました。そして歳月が流れて、宝永二年(1705)十一月、縁起出現からちょうど七百年目にあたる翌年(1706)の顔見世として、『用明天王職人鑑』が取り上げられました。大坂市内に太子信仰に関わるいろいろな催事が見られ、太子への親近感がいよいよ増す中での演目選定でありました。『用明天王職人鑑』には、このように『荒陵寺御手印縁起』出現からの七百年を当て込み、その四天王寺門前に生を受けた筑後掾再出発を寿ぐものでありました。縁起出現七百年に当たり当代の大坂の人々が改めて太子に寄せた賛仰の思いを背景に、太子と筑後掾とを重ね合わせて、筑後掾を難波のまさに大スターへ押し上げようとするものでありました。

ですから、人形芝居はまさに大坂の町おこしと連動しているわけですね。『暦』もそうでした。私が興行という側面を重視しなければならぬといっているのは、まさにそのところで、道頓堀などはその象徴的なもので、芝居の繁盛、それがまちづくりそのものに結果的に繋がるわけです。

それを強力に推進したのが、繰り返しますが竹田一族の一人、竹田出雲でありました。出雲なくして道頓堀の芝居は語れません。そういうことで、私は、人形浄瑠璃史は近松・義太夫・出雲、この三人を軸にして構築されるべきだと主張しているのです。

この三人のうち、一番の年長が義太夫で、彼が三人の中で一番早く亡くなります。竹本座にとりましては大ピンチです。この時、残った二人の知恵者、近松と出雲でさまざまな試みがなされます。義太夫の後継者に並み居る先輩をさしおいて、弱冠二十四才の竹本政太夫を中心太夫に据え、さまざまな演出上の工夫も加えて『国性爺合戦』を上演します。これが十七ヶ月、足かけ三年に亘るロングランを記録します。空前の大ヒットで、先だつての「ベルサイユのばら」までは日本記録でした。この後も『平家女護島』『心中天の網島』『女殺油地獄』など、皆様ご承知の今日でも名作中の名作と言われる作品が道頓堀から送り出されました。

その近松は享保九年十一月二十二日、七十二才の生涯を閉じますが、その晩年、これも出雲との相

談の結果でしょう、近松を思慕し、敬愛する有能な若手作者を相手に竹本座の一角あたりで指導に当たった。いわゆる「作者部屋」が作られ、ここで薫陶を受けた人たちがやがて一人立ちし、浄瑠璃史は合作時代へと繋がったと言われています。「作者部屋」の存在は、まだ想定の域を出ませんが、出雲と近松の影響を受けた人たちによって、近松亡き後ですが、『菅原伝授手習鑑』『義経千本桜』『仮名手本忠臣蔵』などの名作が次々と生まれ、更にこれが歌舞伎にも移入され、まさに人形浄瑠璃全盛の時代を迎えます。こうしたことから、道頓堀興行界の動向をその総体として捉えることが大事なのであります。

今、述べてきましたようなことで、道頓堀からはこうした古典を通じて、日本の心が全国に発信されていきました。まさに「関西から結ばれる日本のこころ」です。しかし、いくら大人気を誇る義太夫でも、大坂に一年中腰を据えて芝居を続けるというのは難しかった。『国性爺合戦』のような例もありますが、義太夫さえ旅興行を余儀なくされたのです。これは、文楽の普及という観点からですが、今も同じです。地方巡業があります。

写真の図3をご覧ください。これは『芝居根元記』という本からとっていますが、淡路人形浄瑠璃上村源之丞一座の元禄六年四月から五月にかけての阿波徳島興行記録の中の一図です。

図3 『芝居根元記』
辻札図

「辻札」と言いますが、今のポスターですね、そこに大坂から竹本義太夫と竹本左内が来ると宣伝しています。実は、この時、義太夫の徳島入りはありませんでしたが、竹本左内は義太夫の甥で竹本座では五、六番目ぐらいの位置にありました。こういう大坂

の有名太夫が淡路の人形一座と帯同して、徳島などの地方巡業に廻っているわけです。

もう少し写真を見ますと(図4参照)、芝居の前日にはそこにありますように触太鼓が廻る。今の相撲と一緒にですね。そして何よりその芝居舞台図(図2参照)。これは現在知られている日本で一番古い、しかも極めて正確な芝居図です。徳島での野掛けの芝居ですが、これは道頓堀の芝居と全く遜色ありません。道頓堀の竹本座もほぼこの規模であったと推測されます。

図4 『芝居根元記』 触れ太鼓図

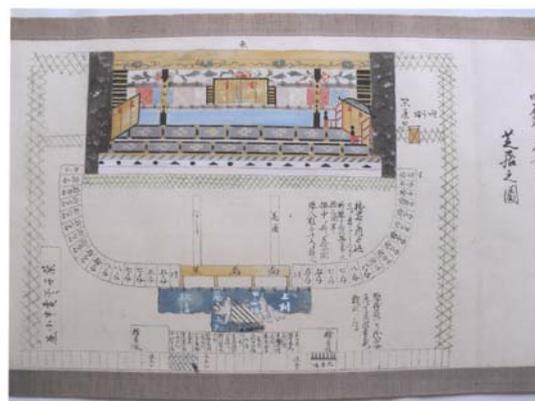

図2 『芝居根元記』 芝居舞台図(全景)

いつの間にか地方巡業の話になっていますが、日本の人形浄瑠璃史の再構築のためには、この淡路人形浄瑠璃の役割検証が必要です。

抑も淡路人形集団は、ご承知のように操浄瑠璃の成立時に決定的な役割をはたしました。指摘されている西宮との関係には曖昧などところが多いのですが、人形浄瑠璃が成立した1600年前後、淡路の人形集団が京都に上りまして浄瑠璃・三味線と合体し

ます。淡路の人形戯は、エビスカキといわれる伝統芸の上に成り立っていましたが、どうい人形戯をもって、あるいはそこにどうい創意工夫を加えて参画したかはこれもよくわかりませんが、淡路が京の人形遣いの供給地としてあり続けたことは間違いないかと思ひます。

さて、今も申し上げたように、淡路人形座は操芝居の人形部門を主体に構成され、義太夫・三味線は大坂から一流の技芸者の来演を求めました。そうした一座で諸国を巡業しました。そのことで、京坂、特に大坂の興行界と深い交流を持っていたと推測されます。『芝居根元記』が記録する元禄六年徳島興行で、太夫陣の柱となった越川権大夫は、名古屋・大坂・淡路などを行き来しながら活動し、この巡業に参加しました。こうした交流のなかで、野の芝居として独自の芝居を発展させます。しかし、諸国巡業は京坂諸座の場合も同様に「野の芝居」であることにもつと留意すべきです。

当時の旅興行は、街道筋を辿っていくものと、船を仕立て、たとえば瀬戸内や紀伊半島の湊々を廻りながらの二手の興行がありましたが、この旅巡業で上方の人形演目が全国で上演をみたのです。淡路の場合、蜂須賀の殿様の姫君の嫁ぎ先あたりにも縁を求めて進出しています。東北の盛岡で淡路の古い人形が発見されたというようなこともありました。

たしかに淡路は人形主体ですから、実力ある太夫や、まして作者というものは出にくい。けれども、今日の私に与えられたテーマに関して言えば淡路人形座を、京・大坂・江戸の三都に加えて、人形劇の四大拠点として浄瑠璃史の総合的視座の中に位置づけることが肝要です。特に今申し上げましたように、中央の浄瑠璃の諸国への普及に果たした役割は大きく、単に一地方の民俗芸能としての評価に留まるものではありません。

『芝居根元記』は、中央の資料とみて何ら問題がありません。これまで淡路人形劇の特質は、野掛け故に人形が文楽よりもはるかに大きいとか、ややもすれば中央との差異に求める傾向が見られますが、むしろ交流史のなかでの特質に光を当てるべきでありましょう。植村文楽軒の大坂進出も、淡路と大坂の交流の歴史があつてのことです。

今日は午後から淡路人形の上演もありますが、今、淡路では淡路の誇るべき伝統と歴史の再評価が、全島挙げての熱意のなかで進められています。新しい専用劇場も福良にオープンしました。

野の芸能からホール芸能への転換を、歴史性を踏まえ、かつ生きた芸能として再生発展させようとする試みが持続的に行われ、伝統芸能の新しい担い手の育成にも努力されています。保存に留まらない伝統芸能の再生発展のための理想的モデルでありますが、その他にも関西圏の各地には様々な保存活動の展開が見られます。

時間が参りました。国立文楽劇場をはじめ、関西各地のこうした熱心な取組が、今日のこの催しを通して一段と盛り上がることを念じまして、このあたりで私の話を閉じさせていただきます。ありがとうございました。

