

文樂 義太夫節はおもしろい

京都府立文化芸術会館開館40周年記念協賛
伝統音楽の魅力を探る・レクチャーコンサートVol.5

日 時 平成21年 8月18日(火)(開場午後6時) 午後6時30分

会 場 京都府立文化芸術会館

主 催 京都和文華の会

共 催 真如苑

特別協力 京都府立文化芸術会館

本日はご来場いただきありがとうございます。

当会が開催してまいりました「日本の伝統音楽を探る レクチャーコンサート」も今回で第5回を迎えることができました。これも、ご来場いただいた観客の皆様方、構成解説の先生方、ご出演いただいた演者の方々、また劇場関係者等公演を支えていただいている多くの人々、最後になりましたが、初回から共催いただいている真如苑の方々。このような多くの人々のご支援、ご協力に支えられて本日を迎えることができました。紙面からではございますが、心から感謝、御礼を申し上げます。

さて、平成18年に第1回の「地歌」、19年には「謡曲」、「琵琶楽」、昨年は「歌舞伎の下座音楽」と続けてまいりましたが、毎回アンケートにも伝統音楽がこんなにも面白かったのか、次の公演を楽しみにしている、と皆様方の高い評価をいただいてまいりました。

今回は、文楽の義太夫節を取上げました。伝統音楽を代表する分野として早くから計画には上つていたのですが、やつと念願がかなつた次第です。文楽の最高位「切場語り」の豊竹嶋大夫師、三味線の豊澤富助師のご出演を得て、構成・解説は長年文楽の制作に携われ、現在は京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センターの後藤静夫教授という、最高のメンバーで「義太夫節」の魅力をお伝えできるものと思っています。

また、京都では昭和59年1月に国立文楽劇場が大阪・日本橋の地に開場するまで会場等の変遷はありましたが、「文楽京都公演」が定期的に行わっていました。その後、府民ホールアルティの開場記念、十年余りに渡る南座での公演等が行われましたが、春秋の二回、定期的に開催された最後の劇場が京都府立文化芸術会館でした。

同館では来春開館40周年を迎られ、これを記念して今秋に文楽公演を開催されます。このため、京都の伝統文化振興に寄与された同館の40周年をお祝いするとともに、久しぶりの京都での文楽公演を成功させたいと、会場を府民ホールアルティから移しての公演といたしました。

どうか、様々な場で伝統文化が盛んになってまいり、多くの方がその良さを楽しんでいただける時代となりますよう、皆様方のますますのご支援、ご協力を願いいたします。

それでは間もなく開演です。どうぞ、最後までゆっくりとお楽しみください。

ご挨拶

GREETING

京都和文華の会

代表 早川 聰多

出 演

八代 豊竹嶋大夫

五代 豊澤富助

後藤 静夫

構成・解説

出 演 者 紹 介

CAST

芸歴

昭和23年1月 十代 豊竹若大夫に入門、二代

豊竹呂賀大夫と名のる

昭和29年11月 四代 豊竹呂大夫を襲名

昭和43年4月 三代 竹本春子大夫門下となり、

八代 豊竹嶋大夫を名のる

昭和44年4月 四代 竹本越路大夫の門下とな

る
平成6年4月 切場(きりば)語りになる(最も重要な場を語る太夫に与えられる最高の資格)

芸歴

昭和46年10月 文樂協会三味線部研究生となる

(16才)

師は二代野澤勝太郎、野澤勝

司と名のる

昭和47年2月 国立劇場で初舞台「冥土の飛

脚・道行相合かご」

昭和59年4月

五代豊澤富助と改名する

芸能史

大学 日本伝統音楽研究センター 教授
1946年 静岡県生まれ 大学卒業
後(財)文樂協会、日本芸術文化振興会

国立劇場職員を経て、現職。文樂協会・
国立文樂劇場・國立劇場を通じて34年間

人形淨瑠璃・文樂の制作業務を担当。文

樂の現在の活動実態の諸相・史的変化等

の研究を通じて近世芸能における人形
淨瑠璃の芸能史的意味を探る

著書に「人形芝居と文樂(日本の伝統
芸能・4)」(小峰書店)、「文樂談義―語
る・弾く・遣う」(共著・創元社)、「文樂
ハンドブック」(共著・三省堂)など

受賞歴

昭和62年1月 大阪文化祭賞本賞
昭和62年1月 第6回(昭和61年) 国立劇場

平成6年3月 文樂賞文樂優秀賞
平成7年11月 芸術選奨文部大臣賞

平成8年5月 大阪府知事表彰
平成10年1月 第17回(平成9年) 国立劇場

平成14年1月 第21回(平成13年) 国立劇場
文樂賞文樂大賞

平成20年4月 旭日小綬章
他多数

司 会

南端 玲子

義太夫節について

音曲の司——高い文学性と音楽的表現

後藤 静夫 解説

かつて義太夫節は「音曲の司」と云われていました。音曲、とは本来謡曲の事でした。後には広く三味線音樂を含む音樂一般のこととなりましたが、なかでも語り物・淨瑠璃を指すことが多く、義太夫節^{II}「音曲の司」はその意味で使われたと考へてよいでしょう。

義太夫節が数ある淨瑠璃の中でも際だつた表現力・文学性を有していたことを表した言葉です。

義太夫節の高い文学性は、御存知の近松門左衛門を始めとする数多の優れた淨瑠璃作家達が、さまざまの時代に材を取りながらも、実は同時代に生きる庶民の感覚に沿つた人間ドラマを紡ぎ出すため、心血を注いで取り組んだ結果生み出されたものです。

歴史と成立

人形を操る「傀儡」と呼ばれた芸能は中世後期には能と結びつき「能操り」として活動していたようです。淨瑠璃

から大坂や江戸にも広まり、多くの淨瑠璃語り（太夫）が、さまざまの独自の淨瑠璃を創始しました。京の角太夫

と人形の結びついた「淨瑠璃操り（人形淨瑠璃）」は、16世紀末～17世紀初に京都で行われば始めたと云われます。京から大坂や江戸にも広まり、多くの淨瑠璃操り（太夫）が、さまざまの独自の淨瑠璃を創始しました。京の角太夫

の淨瑠璃を創始しました。京の角太夫

節、大坂の道具屋節や文弥節、新興都

市江戸でもてはやされた薩摩節や金平節等がそれぞれ人形淨瑠璃を演じていました。

・古淨瑠璃から義太夫節へ—竹本義太夫の登場

竹本義太夫が義太夫節を創始する以前の、さまざまな淨瑠璃を「古淨瑠璃」と読んでいます。古淨瑠璃は大坂の井上播磨掾、京の宇治加賀掾によつて一つのピーグを迎えます。

・近世音曲の頂点へ

義太夫は元來音階が正しく大音豪放な語り口ながら、播磨掾を学んで細やかな節回しも会得しました。晩年にはさらに人情の機微の細やかさをも語り生かす境地に達したのです。

二代目義太夫を継いだ政太夫（後上総少掾、さらに播磨少掾）は、小音悪声でしたがそれを克服するため、近松他の作品を徹底的に読み抜き技巧を練磨し、類型的ながら登場人物の心情の

労働歌・はやり歌・門付け芸等あらゆる芸の優れたところを貪欲に取り入れ、それまでにない斬新な淨瑠璃を創り上げました。

・義太夫・門左衛門・出雲

数年の後、満を持して大坂に戻った理太夫は竹本義太夫と名を改め、道頓堀に竹本座を旗揚げします。新しい義太夫節は、経済力を身につけた大坂の新興町人層の熱い支持を得て評判を高めます。さらに新しい時代の人間ドラマを摸索していた近松門左衛門を座付き作者に迎え、優れたプロデューサーである竹田出雲に座の經營を委ねた義太夫は芸に邁進し、人形淨瑠璃界の第一人者となります。

写実表現を確立し、新境地を確立して、義太夫節を近世音曲の頂点に導いたと云えるでしょう。

初代義太夫の門下からは、生まれながらの美声を生かし、華麗な技巧的芸風を確立した豊竹若太夫が現れました。若太夫は豊竹座を創立し、義太夫の竹本座と対抗して、人形淨瑠璃の黄金時代を現出しました。道頓堀の西に位置した竹本座の質実で男性的な芸風を西風、東に位置した豊竹座の優美で女性の表現に優れた芸風を東風といい、義太夫節の芸表現の基本的な理念となります。後には両風が混合しますが、その理念は現在もなお尊重されています。

さらにその後、優れた作品が繰返し上演される古典化の時代を迎えると、多くの優れた太夫の芸質・語り口を生かした表現が定着し、個人名を冠した風として尊重され伝えられてきました。

このように義太夫節は、初代義太夫以来たゆみ無い努力によって、他に類を見ない人間ドラマを表出す音曲を作りました。ただその表現力を支えている技巧は精緻かつ高度なものになり、太夫の生涯を懸けた厳しい修行をもつてしても、完全には習得し得ない、とまで言われるほどです。

そのような完成度の高い義太夫節の芸能上の位置や音楽的な構造を図示してみます。(図1～5)

(図は井野辺潔等の説を参考にして作製)

・「詞」「色」「地(地合)」
一方地の一種に「地色」があります。これは主として詞から地へ移るときに用いられ、「色」に近い「地」である、とされます。非常に微妙で、「地」との区別は演奏者にも難しいと云われます。

【詞】

詞(原則として三味線・旋律を伴わない)

色(詞だがやや音曲的に語る、一部三味線を伴う)

地(地合)

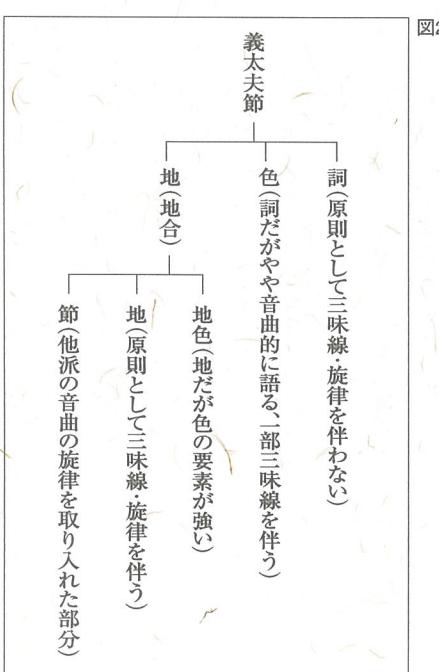
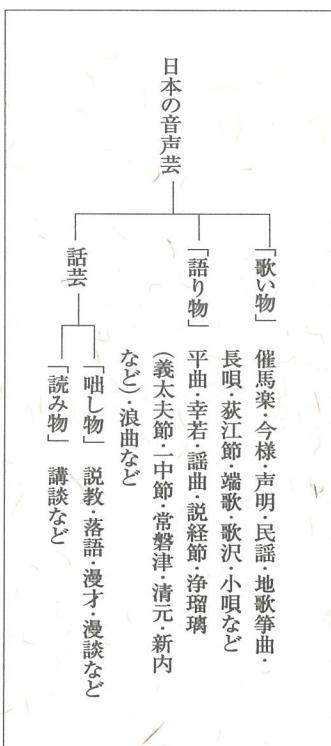
地色(地だが色の要素が強い)

地(原則として三味線・旋律を伴う)

節(他派の音曲の旋律を取り入れた部分)

音楽的な構造—精緻かつ高度な技法

「詞」と「色」と「地(地合)」で構成されます。「詞」は人物の台詞で、原則として旋律を伴いません。「地」は状況や人物の動作・感情・季節や時間等を表現する部分で、旋律を伴って演奏されます。文章上は「詞」でも途中から旋律をつけて演奏されることがあります。演奏に変化を付けたり、感情表現を豊かにするといった効果があります。

「地」の種類

(イ) 音高や発声の仕方

ハル ヴ 中 上 下など

(ロ) 特定の勘所を使用するもの

キン コハリ 矢など

(ハ) 基本的旋律型

ハルフシ 本フシ 長地など

(二) 開始・接続・段落・終結の旋律型

ソナエ ラクリ・三重 フシ スエテ ラトシ ラロシ 道具返し

(ホ) 声の技巧・間拍子に関するもの

入 クル トル ノル (アリ) ヒロイ ハツミ ユリなど

(ヘ) 名人の特徴的な語り口

河内地 大和地 播磨地 ニシキなど

図3

・「地」

・「節」

「地」には他に狭義の「地」と「節」

があります。

狭義の「地」は義太夫節固有の旋律を意味します。

(イ) は太夫の発する声の高さや发声の仕方を表します。自然な音高は「中」、「ウ」は浮かせた声、「ハル」は一段高く張った声です。

(ロ) は三味線の押さえるべき勘所(ツボ)のうち、特定の呼称を与えられたものです。三味線のツボは通常ひらがなの「いろは」や変体仮名を崩した記号で表されます。

(ハ) は義太夫節の基本的な定型の旋律を表します。

(二) は演奏の開始・接続・終結部分に用いられる定まった旋律です。

(ホ) は太夫の特徴的な声の技巧や間拍子を表します。リズムに乗って拍子よくかかる「ノル」や弾むように早く語る「ハズミ」などです。

(一) は義太夫が尊重する井上播磨の重厚な淨瑠璃を取り入れた曲節である「播磨地」や竹本大和様のゆつたりと優雅な曲節を取り入れた「大和地」など名人・上手の特徴的な語り口です。

図4

「節」の種類

(イ) 先行芸能の音楽

平家 乱舞 舞 謡 説経など

(ロ) 古淨瑠璃のなかで使われていた旋律

冷泉など

(ハ) 義太夫節以外の淨瑠璃

土佐 文弥 角太夫 江戸

半太夫 宮蘭 繁太夫など

(ニ) 巷間芸

相ノ山 祭文 林清 地蔵経 鹿踊りなど

(ホ) 民謡

舟歌 小室節 糸練歌 岡崎 小守歌 馬子歌

(ヘ) 背景音楽

各種メリヤス

(ト) その他

巡礼歌 地歌 柴垣 流行唄など

(ろ) 古淨瑠璃作品中に使われて

いた詞章の旋律を取り入れたものです。

「淨瑠璃姫物語」の中の「さてもやさしの冷泉や」という一句に付けられたといふ上品で優美な旋律が「冷泉」として今も伝承されます。

(は) はいろいろな淨瑠璃の特徴的な旋律を用いたものです。感傷的で憂いを含んだ山本角太夫の「角太夫」、高音で哀切な岡本文弥の「文弥」などが、要所要所に効果的に使われます。

(に) は巷の門付け芸等を取り込んだもので、伊勢の内宮・外宮の間でうたわれていた「相の山」、宗教的歌謡を

元とする「祭文」、祭礼の鹿踊りの踊り歌の旋律に基づく「鹿踊り」などがあります。

(ほ) は各地の民謡です。

(へ) は人形の演技を際だたせるため三味線（太・細）で演奏する、背景音楽です。演技によって自由に伸び縮みするのでメリヤスと云われるのだそうです。

(ど) はその他さまざまな音楽です。

曲節の組み合わせと淨瑠璃の進行

これら多種多様な音楽要素（曲節）を組み合わせ 淨瑠璃は進行してゆきます。

図5のように淨瑠璃は、まず（A）三重やオクリなど段の開始の演奏で始められます。義太夫節では演奏は基本

的に「三重」「オクリ」「鹿踊り」「ソナエ」で始められます。例外的に「謡」や「歌」で始められることもあります。

この部分はマクラと呼ばれ、物語の状況を説明しながら、その段の雰囲気や性格を醸し出します。

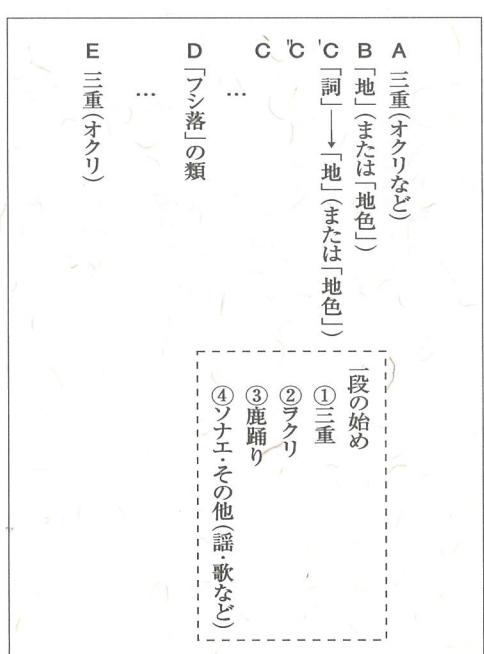
(B) 「地」や「地色」の語りで始まり、しばらく進むと「色」となり、滑らかに（C）登場人物の「詞」に移ります。

「詞」のあとは再び（B）「地」「地色」となります。

この「地」—「詞」—「地」「地色」の組み合わせが何回か繰返されると、音楽上或いは文章上の区切りの部分となり、そこでは（D）「フシ（フシ落）」の旋律で締めくくられます。（ここでの

「フシ」は「地」「節」の「節」とは違ひ、旋律型の名前です）

このような（B）—（C）—（D）で構成される小段がいくつも積み重ねられて一段の淨瑠璃が成り立っています。そして段の最後は又「三重」や

数が増え、京都での開催が困難となつた。このため、戦後間もなくから続いてきた京都での定期的な文楽公演は一旦昭和58年に終了した。

その後、昭和63年、府民ホールの開場記念の文楽京都公演、また、南座夏の文楽公演が平成7年から平成17年まで11回催された。

ここに、京都府立文化芸術会館での上演記録を掲載する。

菅原伝授手習鑑
車引の段、寺入りの段、寺子屋の段

松玉首実検よりいろは送りまで
での定期的な文楽公演は一旦昭和58年に終了した。

野崎村の段
○女殺油地獄
○双蝶々曲輪日記
○引窓の段

6 昭和48年10月26日～28日

7段目

八段目

九段目

十一段目

花水橋引揚の段

同閑居の段

祇園一力茶屋の段

道行旅路の嫁入

山科雪転しの段

14 昭和53年6月1日～4日

心中天網島

和屋の段

○心中天網島

同閑居の段

祇園一力茶屋の段

道行旅路の嫁入

山科雪転しの段

15 昭和53年11月2日～5日

○源平布引滝

竹生島遊覧の段、糸つむぎの段、瀬尾十郎詮議の段、実

盛物語の段、綿縄馬の段

○鬼一法眼三略巻

五條橋の段

○勧進帳

合邦住家の段

○日高川入合花王

渡し場の段

○恋飛脚大和往来

新口村の段

○妹背山婦女庭訓

吉田屋の段

○玉藻前曇祓

道春館の段

○夕霧伊左衛門

廓文章

○近頃河原の達引

四条河原の段、堀川猿廻しの段

○本朝廿四孝

十種香の段、奥庭狐火の段

24 昭和58年11月5日～8日

○冥途の飛脚

淡路町より羽織落しの段、封印切の段、新口村の段

○冥途の飛脚

四条河原の段、堀川猿廻しの段

○本朝廿四孝

足利館殿中刃傷の段、同裏門の段、山崎街道二つ玉の段

○坂名手本忠臣藏

夜の部

同二つ玉の段
勘平住家身売の段
同切腹の段

朱雀堤の段、敷妙使者の段、矢の根の段、袖萩祭文の段

○新曲紅葉狩

○心中天網島

口三味線の段、北新地河庄の段、天満紙屋内の段、大

和屋の段

○伊達娘恋絆鹿子

お七火の見櫓の段

21 昭和56年10月31日～11月3日

○奥州安達原

朱雀堤の段、敷妙使者の段、矢の根の段、袖萩祭文の段

○心中天網島

口三味線の段、北新地河庄の段、天満紙屋内の段、大

和屋の段

○源平布引滝

竹生島遊覧の段、糸つむぎの段、瀬尾十郎詮議の段、実

盛物語の段、綿縄馬の段

○鬼一法眼三略巻

五條橋の段

○勧進帳

合邦住家の段

○日高川入合花王

渡し場の段

○恋飛脚大和往来

新口村の段

○妹背山婦女庭訓

吉田屋の段

○玉藻前曇祓

道春館の段

○夕霧伊左衛門

廓文章

○近頃河原の達引

四条河原の段、堀川猿廻しの段

○本朝廿四孝

十種香の段、奥庭狐火の段

○冥途の飛脚

淡路町より羽織落しの段、封印切の段、新口村の段

○冥途の飛脚

四条河原の段、堀川猿廻しの段

○本朝廿四孝

足利館殿中刃傷の段、同裏門の段、山崎街道二つ玉の段

○坂名手本忠臣藏

夜の部

第1回（地歌）

金剛流 金剛永謹氏
(助吟) 豊島晃嗣氏 宇高竜成氏

○タイトル

日本伝統音楽の魅力を探る
レクチャーコンサートVOL・1

「地歌はおもしろい」

○開催日時

平成18年5月18日（火）午後6時半

○出 演

演 奏

菊原光治氏

助演 菊央大雄司氏 菊萌文子氏

構成・解説

久保田敏子氏 (京都市立芸術大学教授)

総合司会

笠谷和比古氏 (国際日本文化研究センター教授)

上 演 の 記 錄

第2回（謡曲）

○出 演

演 奏

永田法順氏 (日向盲僧琵琶、淨満寺住職 宮崎
県無形文化財)

南端玲子氏

田中旭泉氏 (筑前琵琶日本橋会)

須田誠舟氏 (薩摩琵琶正派 日本琵琶楽協会
理事長)

○タイトル
日本伝統音楽の魅力を探る
レクチャーコンサートVOL・2
「謡曲はおもしろい」

○開催日時

平成19年5月10日（木）午後6時半

○出 演

司 会
南端玲子氏

第4回（歌舞伎の下座音楽）

金剛流 金剛永謹氏
(助吟) 豊島晃嗣氏 宇高竜成氏
観世流 井上裕久氏
(助吟) 吉浪寿晃氏 浦部幸裕氏

構成・解説

権藤芳一氏 (演劇評論家)
「歌舞伎の下座音楽はおもしろい」

○開催日時

平成20年8月19日（火）午後6時半

○出 演

演 奏

中村壽慶氏 (鳴物 コーディネーター)

藤舎悦芳氏 (鳴物)

藤舎華生氏 (笛方)

杵屋浩基氏 (三味線)

今藤敏行氏 (三味線)

中村壱太郎氏 (歌舞伎役者)

特別出演
赤間 亮氏 (立命館大学教授)

構成・解説

司 会
南端玲子氏

○出 演

演 奏

永田法順氏 (日向盲僧琵琶、淨満寺住職 宮崎
県無形文化財)

田中旭泉氏 (筑前琵琶日本橋会)

須田誠舟氏 (薩摩琵琶正派 日本琵琶楽協会
理事長)

○タイトル
日本伝統音楽の魅力を探る
レクチャーコンサートVOL・2
「謡曲はおもしろい」

○開催日時

平成19年5月10日（木）午後6時半

査役)

○出 演

司 会
南端玲子氏

〈京都和文華の会について〉

京都を基盤とする日本の伝統文化を広く紹介し、その振興と発展を図ることを目的として設立された任意団体で、学者、伝統工芸関係者、会社員等で構成されています。

本会は、広く市民を対象にして、京都を基盤とする日本の伝統文化を紹介する場を設け、その情報を発信することにより、わが国固有の文化に対する理解を深め、伝統文化の振興と発展を図り、もって世界の多様な文化を受容できる精神的な土壌の育成に努めることを目的として、次の活動、事業を行っていきます。

- ・京都の文化にかかわる芸術、芸能、学術、生活文化等の振興を図る活動
- ・若い人たちに日本の文化を伝える活動
- ・伝統芸術、芸能の普及振興のための事業
- ・日本文化伝承のための事業
- ・その他、本会の目的を達成するための事業

京都和文華の会

〒611—0033

宇治市大久保町上ノ山51—35

TEL/FAX 0774—43—7577

主 催 京都和文華の会
共 催 真如苑
特別協力 京都府立文化芸術会館
協 力 立命館大学アート・リサーチセンター
社団法人 京都デザイン協会
NPO法人 京都文化企画室
NPO法人 檜の会

