

歌舞伎—日米大学生による伝統芸能に対する見解

アラン・コエロ

アドバイザー：
齋藤-アボット佳子教授
関根繁子教授

概要

1. 研究の意義
2. 調査質問
3. 調査背景
 - a. 歌舞伎の紹介
 - b. 歌舞伎の舞台
 - c. 歌舞伎の歴史
 - d. スーパ歌舞伎の説明
 - e. 歌舞伎の人気
4. 調査方法
5. 研究成果
6. 結論
7. 参考文献
8. 謝辞

研究の意義

- 日本に留学していた時に伝統的な歌舞伎を見て、歌舞伎はどのように若者たちから見られているかに興味を持った。
- 日米の若者が伝統的な歌舞伎の本質をどのぐらい把握することができるかどうかを知りたいと思った。

研究の背景

- a. 歌舞伎のビデオ
- b. 歌舞伎の比較
- c. 歌舞伎の要素
- d. 歌舞伎の歴史
- e. スーパー歌舞伎の説明
- f. 歌舞伎の人気

2. 研究質問

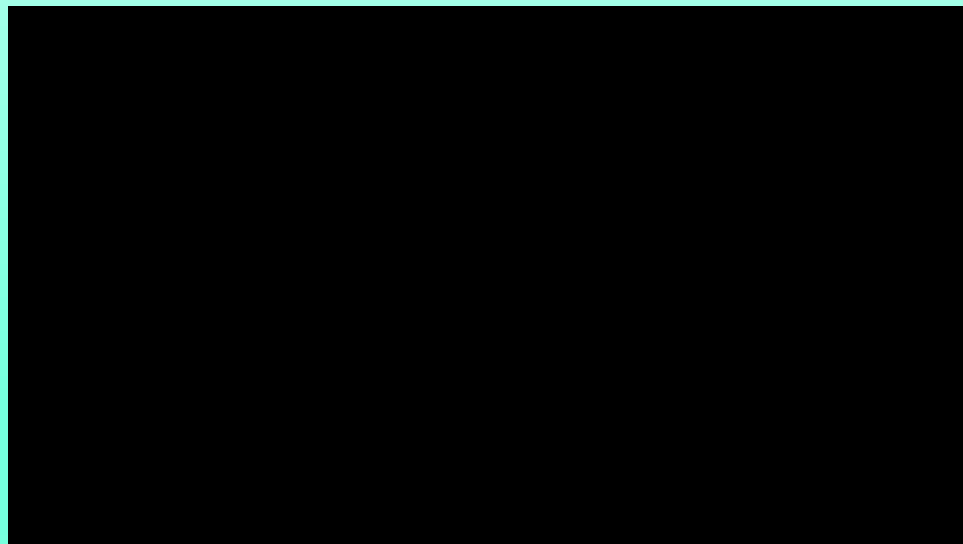
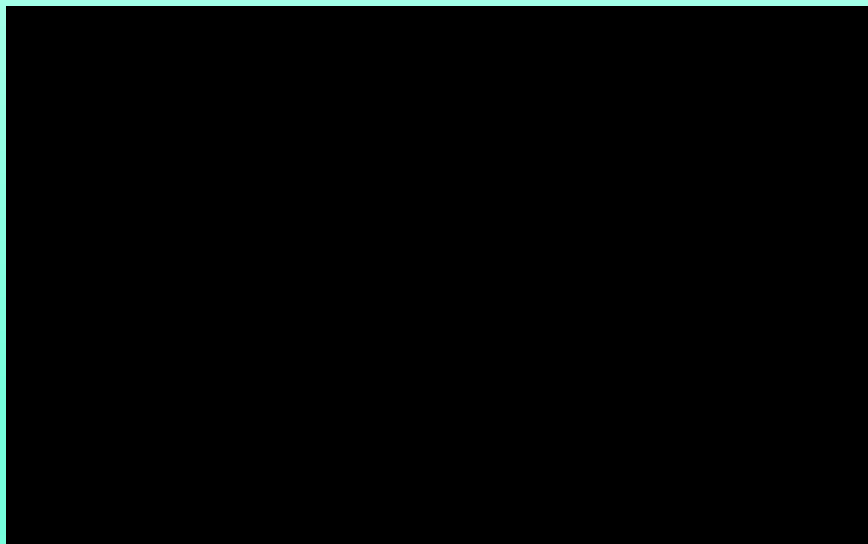
1. 日本とアメリカの大学生は歌舞伎にどのような認識を持っているのか。
2. 現在の若者たちは歌舞伎の本質を理解しているのか。

歌舞伎のビデオ

伝統的な歌舞伎

スーパー歌舞伎

伝統的な歌舞伎とスーパー歌舞伎の比較

伝統的な歌舞伎	スーパー歌舞伎
伝統的な日本の対話；わかりにくい	現代の対話；わかりやすい
単純だが立派な衣装	派手な衣装
出囃子、三味線と笛竹と太鼓	音楽を流す、エレキギターとパーカッション
単純な舞台装置	精巧な舞台装置

歌舞伎の要素

- 歌舞伎には多数の種類のアートがあり、特異な芸術を創造することができる。
- 歌舞伎の俳優は男で、声、格好、色、模様、動き、的確な手振りが特徴
- 隈取は歌舞伎の化粧
- 音楽は三味線と笛竹による
- 単純な舞台装置

(Pronko, 2007)

俳優の役割

荒事

荒い、力強い手振り。

和事

温和、上品、現実的な手振り。

女形

若い女性の役を演じる役者、職掌、また質素な化粧その男の演技の様式そのものを指す。

(<http://www.wdl.org/en/item/4346/>)

隈取

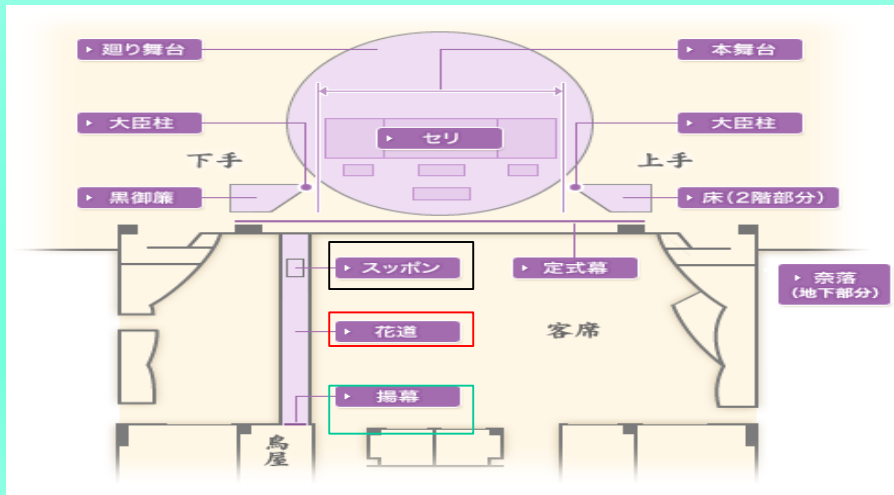
感情	色彩	Image
力強さ	線が赤色	Image 1
悲しみ	線が青色	Image 2
利己的	線が黄色	Image 3
怒り	線が赤黒い	Image 4

舞台装置

歌舞伎には3つの舞台装置がある。

- 揚幕一舞台から見て「花道（はなみち）」の突き当たりにかかっている幕で、通常その劇場の紋が染め抜かれている。
- 花道一「花道」は、「本舞台」で演じられている場面に合わせて、道・廊下・海・川岸などさまざまな場所に変化し、客席に近いため観客に対して親近感を与える場所でもある。
- スッポン「花道（はなみち）」の付け根あたりにある、小さな「セリ」のことをさす

衣装

公家悪

公家と悪役の衣装
が華やかな衣装

和事

単純な衣装:江戸時
代の百姓の着物

荒事

侍の着物

歌舞伎の歴史

1603年 出雲
の阿国が伝統
的な歌舞伎を
設立

(重利, 1959)

1629年
女形が成立

(あまの, 2001)

1689年
和事の役割が成
立

(Blummer, 2001)

1628年
女性は伝
統的な歌舞
伎を演技す
ることが禁
止された

1688年
荒事の役割が成立
(Blummer, 2001)

歌舞伎の歴史

1787年
作事が成立
した。女形
の踊り

1889年
銀座に歌舞
伎座が聞か
れた

1878年
東京の繁華
街に新富座
が開かれた。

1989年
スーパー歌舞
伎が生まれた。
歌舞伎座での
ヤマモトタケ
ルが6か月で
完売となった。

スーパー歌舞伎

- スーパー歌舞伎は、自由な発想、新しい解釈と、表現のさまざまな方法でステージを作成することで、観客を引き付けることが重要でいる
- また、音楽を流したり華やかな化粧などブロードウェイ劇場から概念を借りた芸術の新しい方向である

(Natsuko, 2002)

歌舞伎の人気

- 歌舞伎は長い歴史の中で変化、人気を得ました。
(猿之助IV)
- 今では歌舞伎役者は日本のドラマでもよく活躍している。

研究方法

アンケート

60人の大学生

30人の日本人

13人の男性、17人の女性

30人のアメリカ人

11人の男性、19人の女性

研究調査：

- オンラインによるアンケート

英語

日本語

研究結果

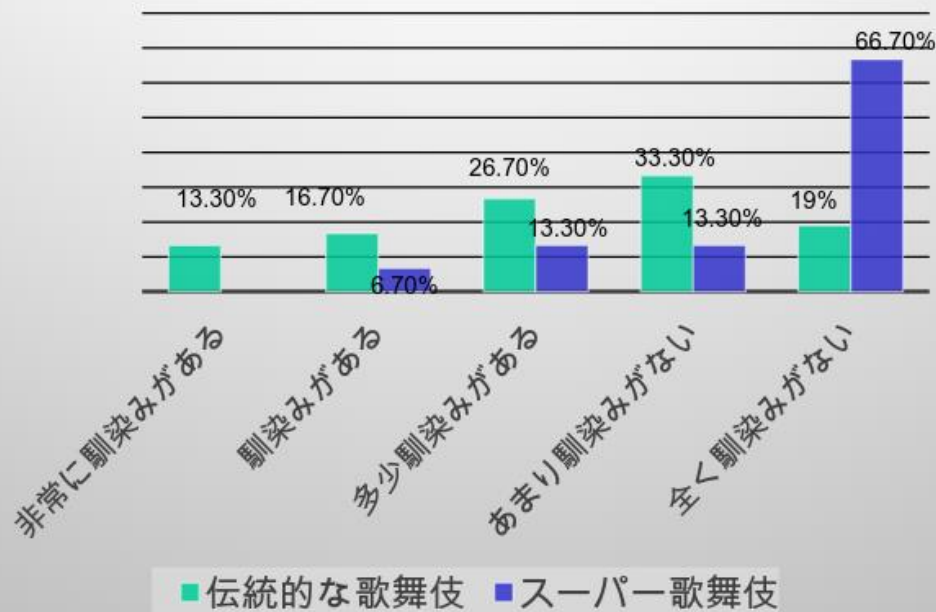
研究質問1

日本とアメリカの大学生は歌舞伎にどのような認識持っているのか。

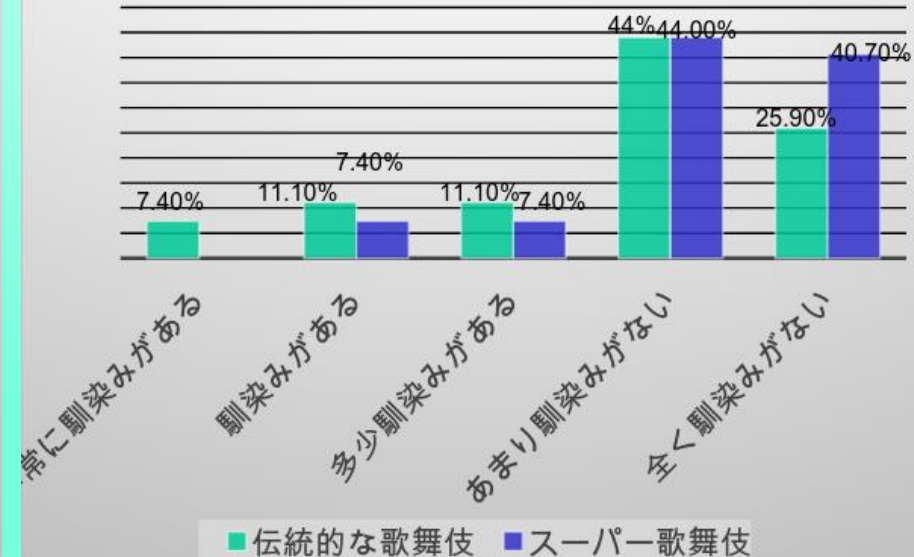
歌舞伎の馴染み

どちらの歌舞伎のスタイルに馴染みがありますか。

アメリカの大学生

日本人の大学生

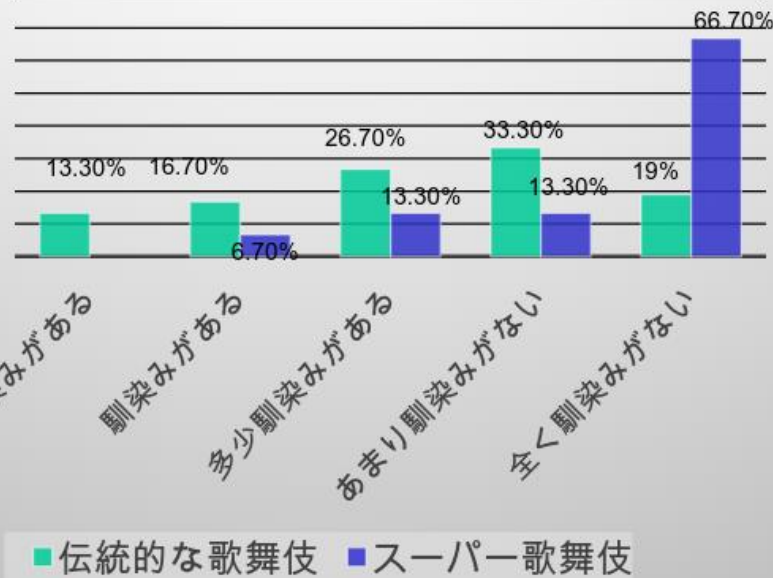

アメリカ人のほうが日本人より馴染みがあると答えた人数が上回る。

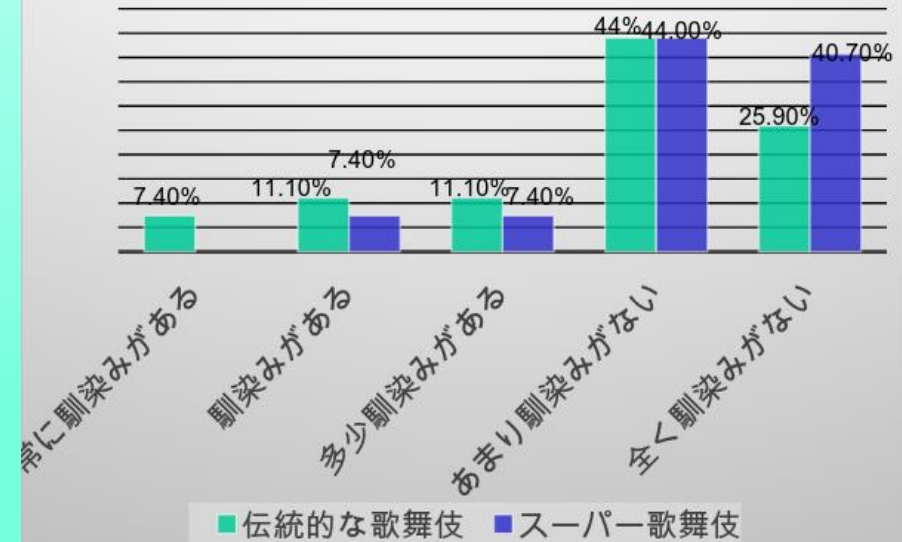
歌舞伎の興味

大学生はどの歌舞伎スタイルに興味がありますか。

アメリカの大学生

日本人の大学生

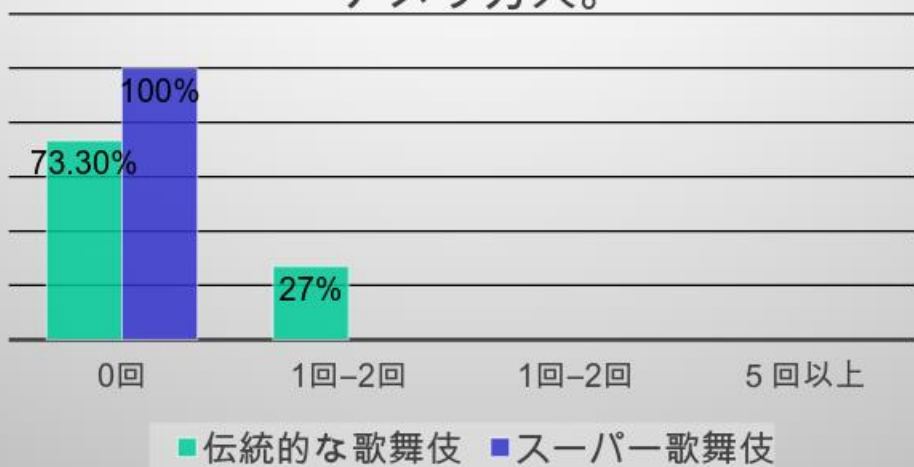

アメリカ人と日本人ともにどちらの歌舞伎にも興味がある

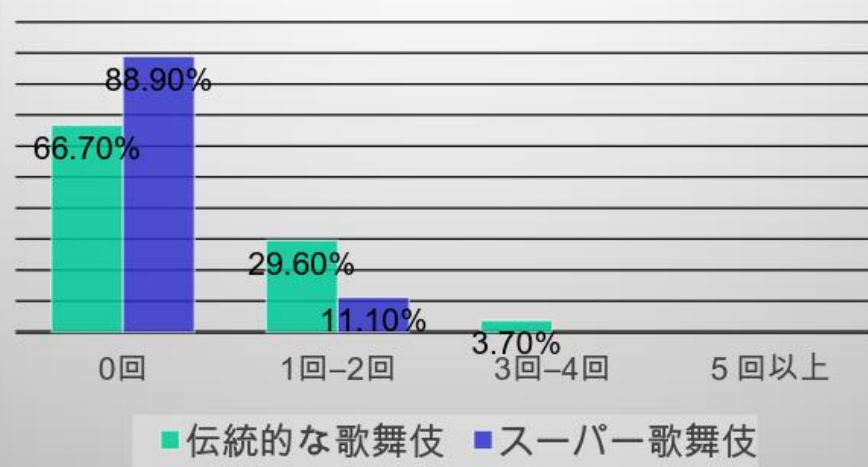
歌舞伎を回見た

学生は劇場で伝統的な歌舞伎を何回見たことがありますか。

アメリカ人。

日本人

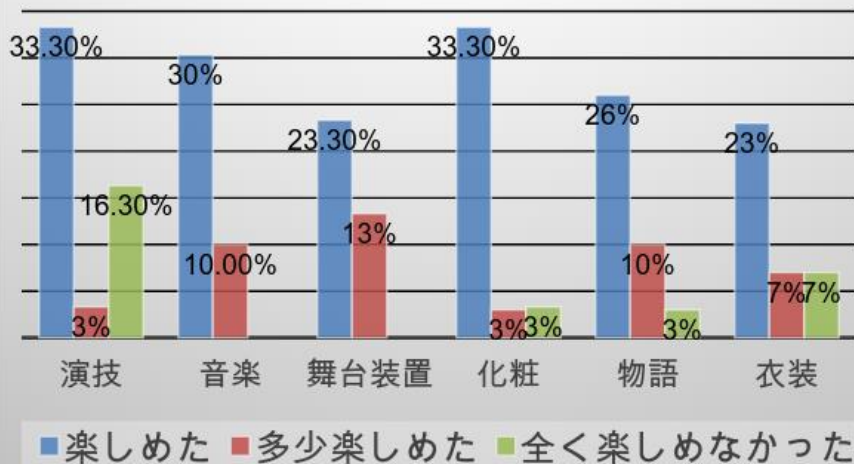

アメリカ人も日本人も一度は劇場で伝統的な歌舞伎を見たことがある

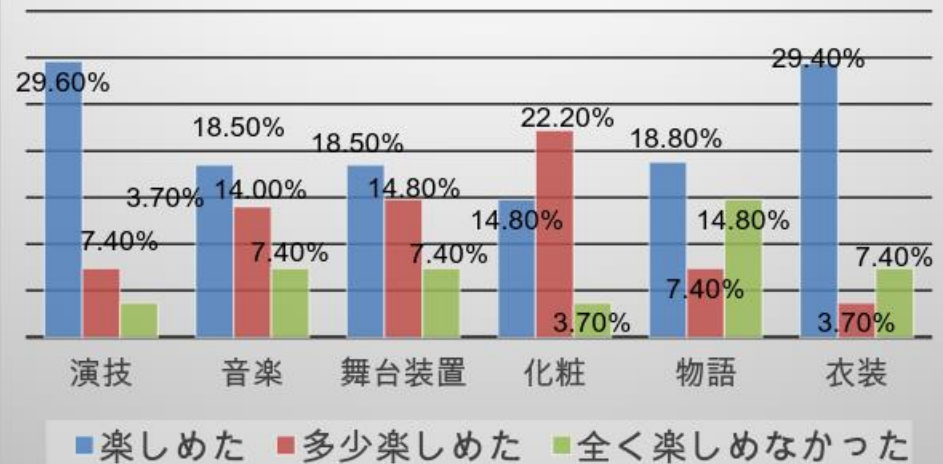
楽しんだ

大学生は劇場で伝統的な歌舞伎のどの側面を楽しみましたか。

アメリカの大学生

日本人の大学生

アメリカ人は全ての歌舞伎の項目を楽しんだ。日本人は演技と衣装を楽しんだ。

歌舞伎を楽しんだトップ3

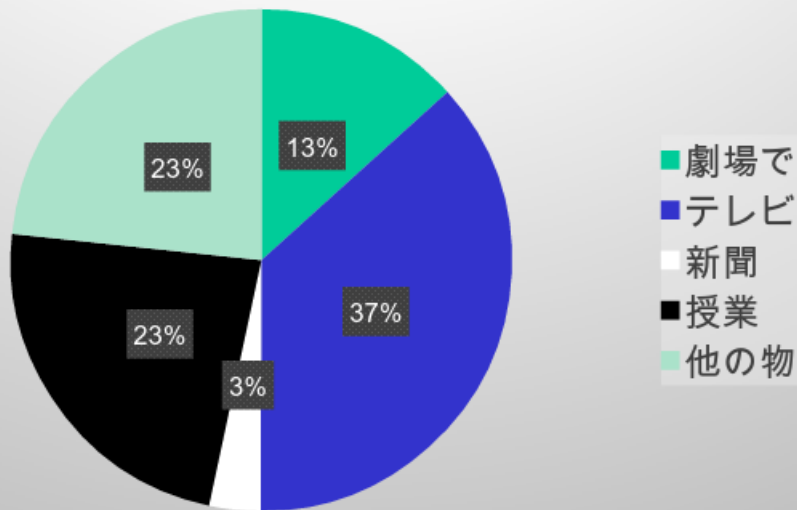
アメリカ人の大学生	日本人の大学生
1 st : 演技と化粧は33%	1 st 演技は29.6%
2 nd 音楽は26%	2 nd 衣装は29.4%
3 rd 物語は26%	3 rd 物語は18.8%

アメリカ人と日本人では2番めにあげた物に違いがでた。アメリカ人は音楽、日本人は衣装と回答した。

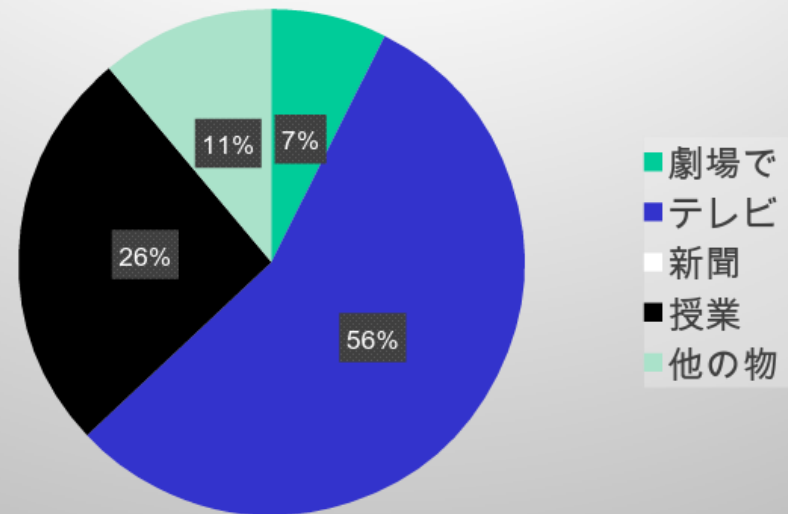
紹介

大学生は伝統的な歌舞伎をどのよう
に知りましたか。

アメリカ人の大学生。

日本人の大学生

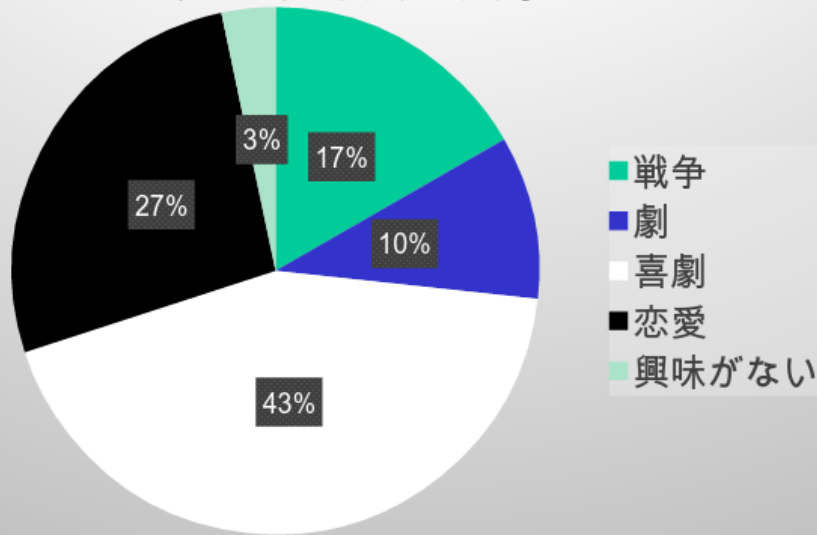

アメリカ人と日本人も歌舞伎をテレビで知った。

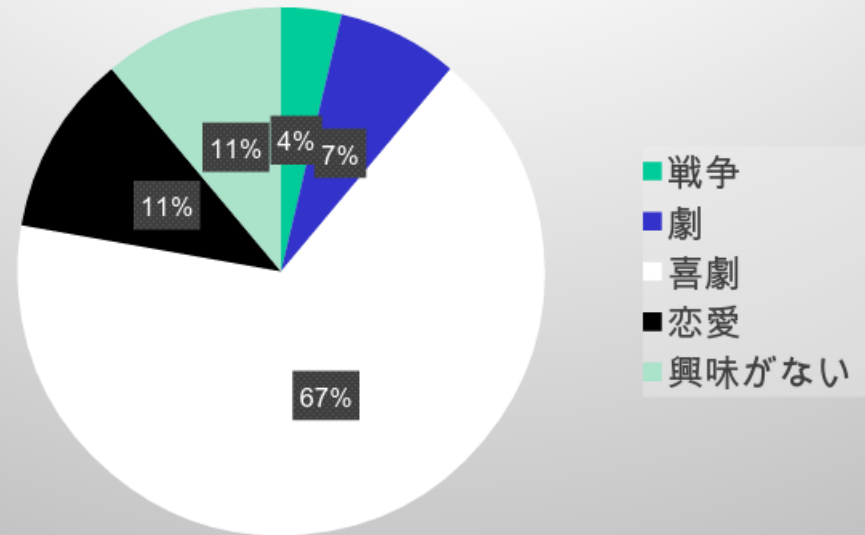
歌舞伎のジャンル

大学生は下記の歌舞伎の中で、どのジャンルの歌舞伎を劇場で見てみたいと思いますか。

アメリカ人の大学生

日本人の大学生

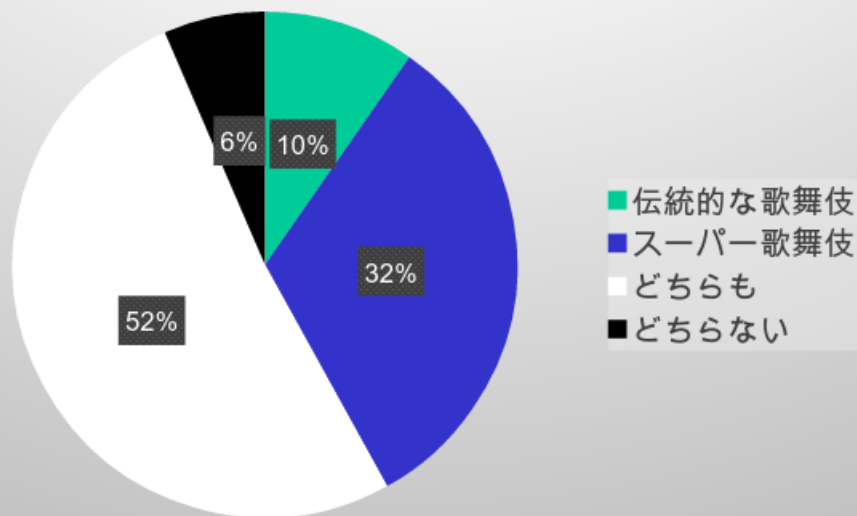

アメリカ人と日本人は喜劇を劇場で見てみたいと思っている

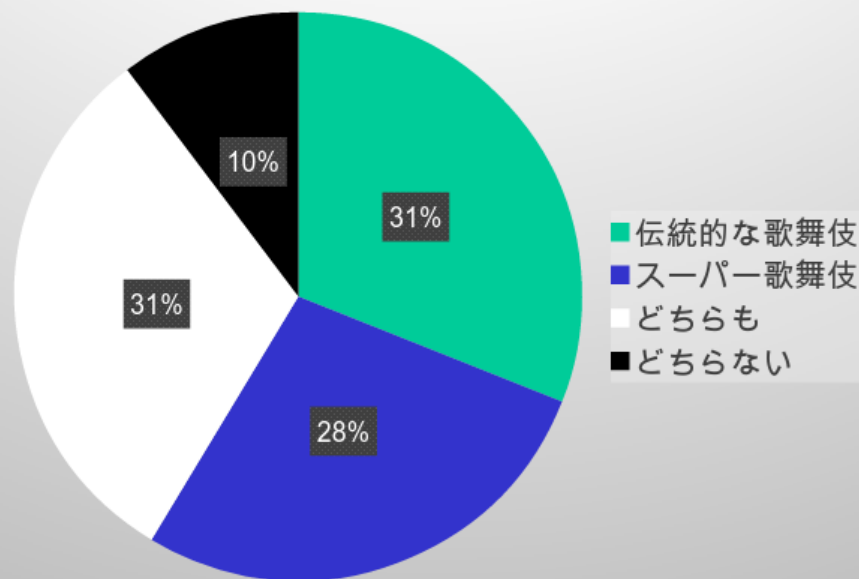
伝統的歌舞伎とスーパー歌舞伎

大学生はどちらを劇場で楽しみますか。

アメリカ人の大学

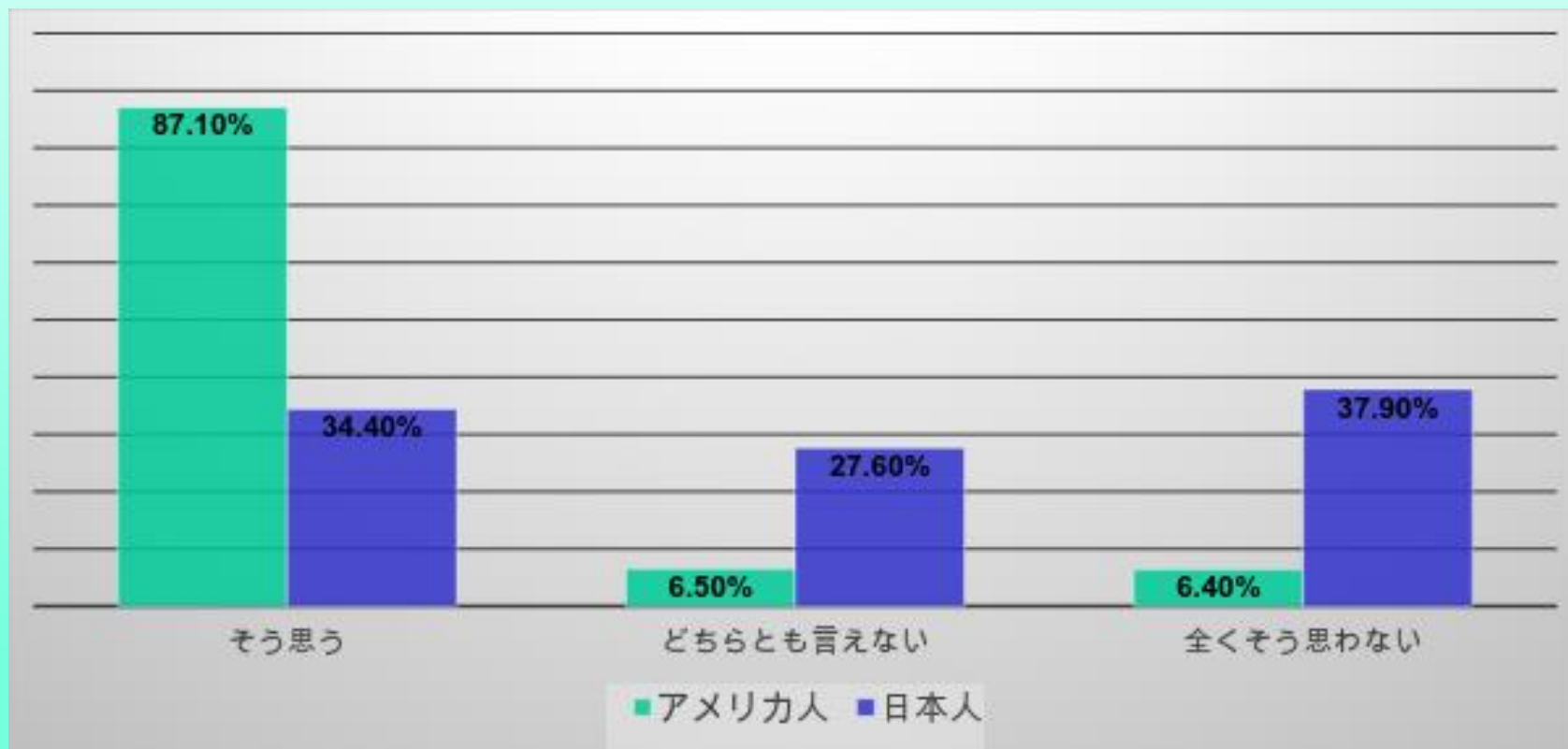

日本人の大学生

アメリカ人はどちらのスタイルも楽しむが50%、次にスーパー歌舞伎が多かった。日本人の場合は「どちらも」と答えた人と「伝統的な歌舞伎」と答えた人は同じ31%の割合だで、「スーパー歌舞伎」と答えた人は28%でた。

歌舞伎界の男女平等

アメリカ人の方が日本人より歌舞伎で男女平等であるべきと答えた。

研究結果 1 のまとめ

- アメリカ人と日本人の学生どちらのものも伝統歌伎を楽しみ、より大きな関心を示している
- 喜劇の歌舞伎がもっとあった場合、より多くの大学生が劇場で歌舞伎を見る可能性があるかもしれない。
- 現在において、アメリカの学生は、女性が歌舞伎を演じることに賛成だが日本の学生は反対である。

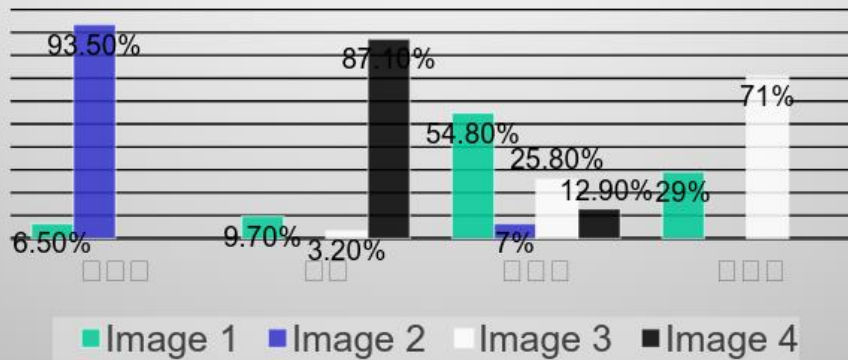
研究質問 2

現在の若者たちは歌舞伎の本質を理解しているのか

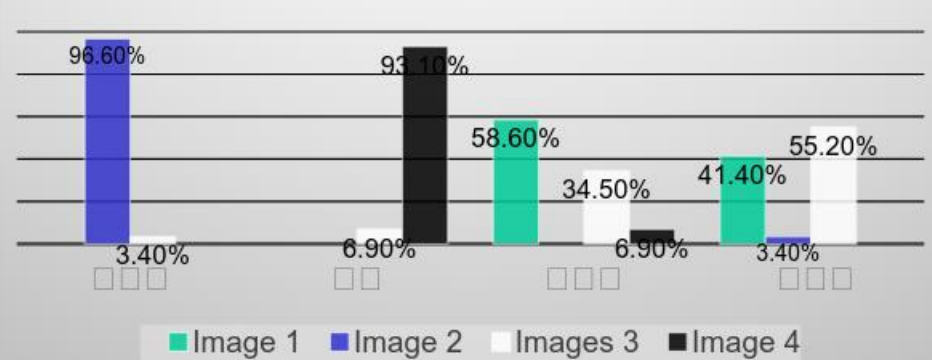

隈取と表情

アメリカ人の大学生はどちらの画像が次の表情に当てはまる

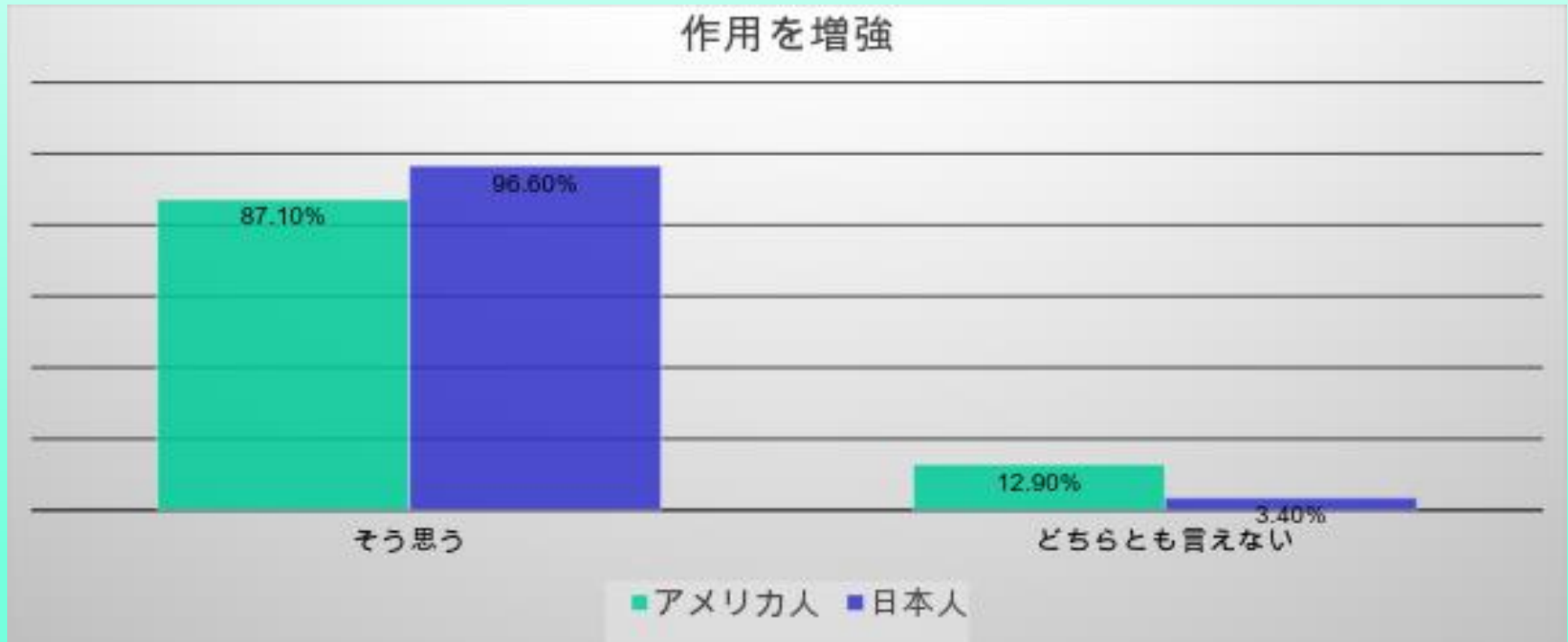
日本人の大学生はどちらの画像が次の表情に当てはまる

日本人は「怒り」、「力強さ」、「悲しみ」の隈取を理解することができたが、アメリカ人は「利語的」全ての区別することができた

化粧の効果

歌舞伎には化粧があるがゆえに、俳優自身がより一層観客を惹きつけるための生きる特殊効果となる。

アメリカ人も日本人も化粧が観客を惹きつけるための特殊効果となることに賛成している

研究結果 2 のまとめ

- アメリカ人の学生が日本人の学生よりも歌舞伎の隈取で表現する感情を理解することができた。
- アメリカ人も日本人も化粧は演技より面白さに貢献しているとみている。

結論

- 歌舞伎は、アメリカの大学生には興味深い芸能として認識されている芸術である。私はこの研究調査をする前、大学生は歌舞伎に興味がないと思っていたが、間違っていたとわかった。
- 学生は劇場で伝統的な歌舞伎を見ることに興味があるようだ。
- アメリカの大学生は女性も歌舞伎を演じるべきだと答えたのに対し、日本の学生は反対している。この姿勢の違いはそれぞれの国の文化を反映している。

考察

研究における限界点:

この研究は少人数の回答者のため一般化はできなお・

将来の研究課題:

化粧と表現についてもっと深く追及したい
男女平等についても知りたい

参考文献系

- Brandon, J. (1999). Kabuki and shakespeare: Balancing yin and yang. *Tdr* (1988-), 43(2), 15-53.
- Edelson, L. (2009). *Danjūrō's Girls : Women on the Kabuki Stage*. New York, NY: Palgrave Macmillan
- Tetsuji, T. , & Lee, W. (2003). Artistic direction in takechi kabuki. *Asian Theatre Journal*, 20(1), 12-24.
- James R, B (Autumn, 1998) *Asian Theatre Journal*, Vol. 15, No. 2 , pp. 253-269
- Miura Joshin (1901) Sanrokurui, no 42. pp. 145
- Leiter L, Samuel A *Kabuki Reader : History and Performance*. (2002). Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
- Pronko, Leonard: Freedom and Tradition in the Kabuki Actor's Art. (1969). *Education Theater Journal*
- Ōkura, S. , Keene, D. , Kamimura, I. , & McIvor, K. (2001). *Kabuki Today : The Art and Tradition*. Tōkyō: Kōdansha Intānashonaru.

参考文献

Sadler,A. , & Atkins,P. (2010).*Japanese Plays : Noh, Koygen, Kabuki.*

Tokyo ; Rutland, Vt.:Tuttle Pub.

Soeda, Hiroshi. (1971): A Kabuki Stage”. Concerned Theater Japanese 2

Tsubaki, Andrew (2002): The performing arts of the Sixteenth Century

Japan: A prelude to Kabuki.

メディアリソース

謝辭