

樂

sapporo education and culture hall news
Raku

気軽に楽しむ、伝統芸能。

華麗なる舞踊劇

「歌舞伎舞踊」とは、歌舞伎の中で演じられる舞踊及び舞踊劇のこと。日本舞踊の同義語としても使われます。舞踊は歌舞伎の原点であり、全ての演技の基本です。

今回は舞踊に着目して、歌舞伎の魅力をご紹介！

「歌舞伎」は歌(音楽性)、舞(舞踊性)、技(芸、物真似)の3文字が表すように、独特な様式を持つ演劇です。とりわけ、全ての演技のベースとなる舞踊は歌舞伎の原点。その発祥から、舞踊がどのように歌舞伎の中で発展してきたのか辿ってみましょう。

「かぶき踊り」という名称が史料に現れたのは、慶長8年(1603)、徳川家康が江戸に幕府を開いた年でした。「出雲の阿国」と名乗る女性が京

都に登場、男装して伊達なかぶき者に扮し、遊女を賣うありさまを笛や太鼓の演奏とともに官能的な踊りで演じたのです。やがて、当時最先端の樂器「三味線」を弾きこなす遊女による華やかな群舞が見もの「遊女歌舞伎」も登場、全国的な大ブームを迎えることに。ところが1629年、風俗

を乱すという理由から、幕府は遊女歌舞伎を禁止。代わって、美少年による踊りや狂言の芸能が「若衆歌舞伎」と呼ばれて脚光を浴びますが、これまた風紀を乱すと1652年に禁止。

その後、民衆からの嘆願もあり、幕府は若衆の色気の象徴である前髪を剃り落とした野郎頭、かつ扇情的な舞踊りではなく「物真似狂言尽」を演じることの二つを条件に再開を許可。

これが「野郎歌舞伎」と呼ばれ、男の役者が女性を演じる「女方」も誕生、演劇性のある芝居を上演する現在の歌舞伎の形が整います。

元禄時代(1688~1704)に入ると、庶民文化が開花。「事」と呼んだ演技や演出の類型が数多く形成されます。武士階級を中心に行なわれた新興都市の江戸では、初代市川團十郎(1660~1704)の荒事

が人気になります。一方京都では、初代坂田藤十郎(1647~1709)を代表として、初期歌舞伎の遊女遊びの狂言を受け継ぐ和事の演技様式が確立、「女方」の芸も発展していきます。

享保から宝曆時代(1716~64)にかけては、大阪を中心に行なえた人形浄瑠璃の作品が次々と歌舞伎化。三大名作の「菅原伝授手習鑑」(義経千本桜)「仮名手本忠臣蔵」も、この時期に歌舞伎化されたものです。

また、女房の名優によって、長唄を伴奏音楽とする舞踊が確立されるのもこの頃。天明から寛政時代(1781~1801)になると、立役(男性役)も舞踊を演じることが普

通になり、舞踊劇の演目も充実していきます。鶴屋南北と河竹黙阿弥と

いう大作家が活躍した文化文政期(1804~30)には、舞踊も市井風俗をスケッチしたものや、小品を綴り合わせて一人で何通りもの役を踊り分ける変化舞踊が盛んに。明治に入ると歌舞伎をより高尚な演劇にして、「松葉日物」など、能狂言を元にした舞踊劇が多くつくられました。今日上演される舞踊劇は大きく

踊り台を模した背景で演じられており、歌舞伎地の女房舞踊として独立したもの(『道行初音旅』など)、変化舞踊として創作されつつ一曲を独立させたもの(『京鹿子娘道成寺』など)、能狂言を題材としたもの(『土蜘蛛』『紅葉狩』など)が挙げられます。

歌舞伎舞踊は、歌舞伎の中で演じられる舞踊及び舞踊劇のこと。日本舞踊の同義語としても使われます。舞踊は歌舞伎の原点であり、全ての演技の基本です。

今回は舞踊に着目して、歌舞伎の魅力をご紹介！

歌舞伎舞踊は「所作事」と呼ばれ、伴奏音楽の種類(長唄、義太夫、常磐津、清元)によって分類されます。歌舞伎舞踊が女方の担当だった頃は、長唄が主流でした。長唄の曲調は明るくリズミカルで、三味線の他に大鼓、小鼓、太鼓、笛といった大人の編成が特徴です。義太夫は人形浄瑠璃を歌舞伎化した作品の伴奏で使われ、人物のセリフや心情を情感たっぷりに熱く語るのが特色。義太夫をもう少しメロディアスにしたものが常磐津で、スケールの大きいドラマのある舞踊劇得意とし、立役が舞踊に進出した時期に常磐津伴奏の舞踊劇が流行しました。伴奏音楽の中で一番新しいのが清元です。それぞれの音楽は単独で演奏されることがほとんどですが、曲によっては、掛けといつて2、3種類の音楽を一緒に演奏する形式もあります。例えば「身替座禅」は長唄と常磐津の掛け合いで、哀切感や色気を醸し出します。それが音楽は単独で演奏されることがほとんどですが、曲によっては、掛けといつて2、3種類の音楽を一緒に演奏する形式もあります。清元の三方掛けです。歌舞伎公演の演目紹介には、「格調高い長唄舞踊」「清元の所作事」という風に出てきますので、伴奏音楽から作品の雰囲気を想像してみてくださいね。

歌舞伎舞踊の種類

文中紹介している作品は、名場面など一部の動画をインターネットで見つけることもできるので、ぜひチェックしてみてください。

※()内は通称。

女の舞踊

歌舞伎舞踊は、もともと方が恋の思いを表現するために生み出したもの。中でも、1753年に初代中村富十郎によって踊られた『京鹿子娘道成寺(娘道成寺)』は、道成寺物の集大成と言われ、1時間近くを1人の方が踊り抜く女方舞踊の大曲。その他、藤の枝を掲げた艶やかな娘が踊る『藤娘』も人気曲です。

男女の舞踊

『道行初音旅(吉野山)』などの道行物が多く、二人の死への旅の風景が描かれます。そのほか、弄ばれた女と捨てた男による怪奇惨劇を清元の名曲にのせて展開する『色彩間苅豆(かさね)』も一押し。

藤娘(ふじむすめ)

三社祭(さんじやまつり)

立役の舞踊

連獅子(れんじし)

他の舞踊

獅子や鬼、怨霊など人間以外の役が主人公の舞踊。勇壮な架空の靈獣獅子に変じて親子獅子が舞う「連獅子」、鬼が美しい娘に化ける『紅葉狩』、不気味な土蜘蛛の精が主人公の『土蜘蛛』など。

演技と演出の基礎用語

歌舞伎の解説にたびたび出てくる独特的な用語。ここでは舞踊に関する用語をいくつかピックアップ！

人形振り(にんぎょうぶり)

義太夫狂言に用いられる演出法で、人形遣い(黒子)があたかも人形を操っているかのように、踊り手が手や首を動かす技巧的な型のこと。多くは娘役の激情を表す情景に用います。

所作ダテ(しょさだて)

人間が争う場面を表現する「タテ」と呼ばれる立回りを舞踊化し、華やかな音楽にのせて踊るように見せること。大勢の演者が主人公に簡単に投げ飛ばされたり、宙返したりして、主役を引き立たせます。

髪洗い

獅子物で長い毛を前に垂らして勇壮に振ってみせること。中国の険しい谷間を流れる清流で、靈獣の獅子が身を清める様を表現した振りです。首を回すのではなく、腰で回すのがコツと言われます。

教文和文化巡り

第1回 | キモノハナ パセオ店

札幌市教育文化会館では、伝統芸能とともに日本の文化の魅力を気軽に体感してもらう「和文化プロジェクト」をスタート。連載第1回目は、カジュアル着物を扱うキモノハナ パセオ店をご紹介します。

写真提供:キモノハナ パセオ店

キモノハナ パセオ店

札幌市中央区北6条西2丁目パセオセンター B1F
tel.011-213-5087
営業時間／10:00～21:00
<https://www.hana-wakou.co.jp/>

心浮き立つ着物を纏つて
特別な観劇

「タートルネックやブラウスの上に着物を羽織れば、3分で着付け完了!」「DJイベントに着物で参戦!」こんな感じで着物を日常着として楽しむ動画を配信し、ファンを増やしているのがキモノハナ札幌パセオ店店長の林奈々さん。店頭には自宅で洗える着物や浴衣、帯や草履がセットになったもので2万円台からリーズナブル。「初めてでも結びやすい半幅帯がたり。値段も着物単品で1万円台、それでも、インターネットで着付け動画を見ながら着てみたという方が多いです。気軽に着物を楽しんでもらいたい」と林さん。伝統を尊重しつつも、現代の解釈で入口に入ったコーディネート提案にも力を入れています」と林さん。伝統を尊重しても、現代の解釈で入口はあくまでカジュアルに、そこから奥深い魅力を知つてもらえれば。そんな彼女のスタイルは、教文伝統芸能の公演や和文化プロジェクトに込めた思いと通じるものがある。自分に合った一着を見つけて、ぜひ着物デビューしてみてくださいね。

2019年度 教文 伝統芸能シリーズ

札幌市教育文化会館では能舞台や歌舞伎の花道などを活かし、次世代へ向けて伝統芸能を継承するプログラムに精力的に取り組んでいます。2019年度も様々な伝統芸能公演を予定しております。是非、足をお運びください。

はじめての歌舞伎舞踊

解説や実演を交えながら歌舞伎舞踊をわかりやすくご紹介します。はじめて伝統芸能を観劇される方にもおすすめの公演です。

[日 時] 5月16日(木) プレ講座 15:00開始(14:30開場)
本公演 18:30開演(18:00開場)

[会 場] 小ホール

[出 演] さつき緑万寿、小桜佳之輔ほか

[演 目] 「伊達娘恋縁鹿子(だてむすめこいのひがのこ)」火の見櫓の段(本公演)

[料 金] プレ講座 全席自由 1,000円(本公演所持者は500円)
本公演 全席指定 3,000円(教文ホールメイト会員2,500円)
U-25席 1,500円(25歳以下限定、教文PGのみ取扱)

札幌能楽会創立60周年記念能 観世・宝生・喜多 三流競演

日頃指導を頂くシテ方3流の・囃子方各流の能楽師を招聘し、能2番、狂言1番、仕舞4番を公演します。

[日 時] 7月21日(日) 13:30開演(13:00開場)

[会 場] 大ホール

[出 演] 塩津哲生(能・喜多流)、野村萬斎(狂言)、観世善正(能・観世流)

[演 目] 能「隅田川」喜多流、狂言「蚊相撲」和泉流、
仕舞 宝生流、能「船辨慶」観世流(小書)重き前後之替

能楽なう

能は、舞踊と音楽、演劇が一体となった総合芸術です。今年は金剛流、金春流の能楽師を招き、上演を行います。二流派の能をご堪能ください。

[日 時] 9月4日(水) [会 場] 大ホール

[出 演] 宇高竜成、中村昌弘 [演 目] 未定

松竹大歌舞伎

松本幸四郎改め 二代目松本白鸚
市川染五郎改め 十代目松本幸四郎
襲名披露

袴姿の俳優が舞台に並び、襲名披露のご挨拶を申し上げる「口上」をはじめとした全3演目。

[日 時] 7月6日(土) 昼の部 13:00開演(12:15開場)
夜の部 17:30開演(16:45開場)

[会 場] 大ホール

[出 演] 松本幸四郎改め松本白鸚、市川染五郎改め松本幸四郎 ほか
[演 目] 「口上」、「双蝶々曲輪日記 引窓」、「色彩間戸豆 かさね」

小・中学生のための 能学入門ワークショップ

能楽師の指導のもと能独特の発声である謡いや、仕舞と呼ばれる動きや型を体验します。

[日 時] 7月30日(火)、7月31日(水) 各日13:30～15:30各日(2日間)

[受講料] 1,000円(2日分)

[講 師] 小倉健太郎(シテ方宝生流能楽師)

[対 象] 小学3年生～中学3年生まで [定 員] 20名(先着順)

[お申込] 6月20日(木)9:00より電話、FAXにて受付開始

人形浄瑠璃文楽

喜怒哀楽すべての要素が楽しめる「生写朝顔話」、勇ましい掛け声と三味線、豪快な人形の動きが印象的な「ひらかな盛衰記」ほか、文楽を堪能できる演目揃いです。

[日 時] 10月10日(木) 昼の部 13:30開演(13:00開場)
夜の部 18:30開演(18:00開場)

[会 場] 大ホール

[出 演] 竹本津駒太夫、竹澤團七、桐生勘十郎 ほか

[演 目] 昼の部「生写朝顔話」、夜の部「ひらかな盛衰記」、「日高川入相花王」

