

あらすじ

常客の誘いで街に出た天満屋の遊女お初は、恋仲である平野屋手代徳兵衛のことを想い、三十三所巡りをする。一方の徳兵衛は、叔父であり平野屋主人である次郎右衛門より持ち掛けられた持参金付きの縁談話を、お初への想いを理由に断るが、田舎の継母ヨネがすでに金を受け取っていることを聞かされる。次郎右衛門は徳兵衛の態度に怒り、「持参金の返金が必要ならば、大坂に戻る場所はない」と吐き捨てる。ようやく継母から金を取り戻した徳兵衛だったが、友人の九平次から金の相談をされ、騙されていることに気が付かずに、取り返してきた銀二貫を貸してしまう。

生玉神社の茶屋で偶然にも徳兵衛と再会したお初は、徳兵衛の身に起きていることを知る。そこへ現れた九平次に対し、徳兵衛は返金を迫るが、九平次は金を借りた覚えはないと言い張り、「徳兵衛が印判を盗み、証文をでっちあげた」と主張して殴り合いの喧嘩となる。

夜、店先に現れた傷だらけの徳兵衛を、お初は自分の着物に隠し、店の中へと招き入れ縁の下にかくまう。そこへ九平次がやって来て、徳兵衛に金を奪われそうになったと言いつつ、お初は徳兵衛の身の潔白を訴えつつも、足もとにいる徳兵衛に心中の覚悟を尋ねる。喉元でお初の足をなでる徳兵衛の仕草で覚悟を悟ったお初は、決意を固める。店を抜け出した二人は曾根崎の森の中で、松と棕櫚しゅろの木がひとつになった相生あいおいの木の元を最期の場所と決め、命を絶つ。

Synopsis

The courtesan Ohatsu, summoned into town by a client, is making a pilgrimage of Osaka's 33 Kannon temples. Her thoughts are with her true love, the shop apprentice Tokubei. Meanwhile, Jiroemon, Tokubei's uncle and employer, tells his nephew that he has arranged a marriage for him. Tokubei, shocked, flatly refuses this offer, but his uncle tells him angrily that the dowry has already been paid. Tokubei manages to get the dowry money from his greedy stepmother with the intention of returning it. However, he unwisely lends it first to his friend Kuheiji, who promises to pay him back in a few days.

The lovers run into other by chance at a shrine, where Ohatsu learns of Tokubei's predicament. Kuheiji appears as well, but when Tokubei asks him to repay the loan, he professes to know nothing about it. Shown the loan agreement, Kuheiji loudly accuses Tokubei of forging his seal and thrashes him in front of everyone.

Tokubei, injured and humiliated, comes that night to Ohatsu's place of employment. She sneaks him in under her kimono and hides him under the floor. Suddenly Kuheiji enters, spreading the story that Tokubei tried to steal his money. Ohatsu, knowing that her lover is innocent, secretly extends her foot to him. He passes her foot against his throat, signaling his intention to commit suicide. Ohatsu resolves to follow him. The couple later quietly leave the shop and go into the woods of Sonezaki. Finding a spot in which a pine and palm tree are growing from the same root, they choose this as their final resting place and bring their lives to an end.

(Translated by Gary Perlman)

演出ノート／平常

人はなぜ恋をするのか…

いつの世も、劇的な恋愛ドラマが生まれ、語り継がれている。

「曾根崎心中」は数ある恋愛ドラマの中でも極めて悲劇的で情緒的。竹本座での初演から300年にわたり語り継がれ、今も尚愛され続けているのは、この物語に漂う魅惑的な香りと、普遍的な人間ドラマの構築による成果である。日本人として、世界に誇る日本の文学作品の新たな創作に取り組めることは大いなる喜びである。

本上演に際し、劇中の台詞については、原作・原文の世界観を最大限に尊重しつつ、現代の観客がより共感できる工夫を施しながら、新たな台本を構築した。また、舞台演出を極限まで削ぎ落すことで、日本の伝統芸能を思わせる麗さを表現しつつ、現代ならではのアグレッシブなアプローチを織り交ぜ、幅広い世代に共感していただける作品となることを心掛けた。

この物語の哀愁を表現する上で、ヴィオラとアコーディオンの演奏は無くてはならないものとなる。心象風景のダンスとも言える…コトバを越えた表現を随所に散りばめた。また、各場面に即した楽曲を既存のクラシック音楽の中から選曲し、楽曲と物語の新たな魅力をも掘り起こしつつ、革新的なコラボレーション空間での没入感溢れる演出を目指す。

舞台と人形の美術には、観客の想像力を無限に刺激する仕掛けを施した。劇の冒頭、石庭を思わず付まいで置かれた3つの箱からは無数の文字達が現れる。やがて、それらの箱と文字達は、演劇ならではの「見立て芝居」の魔法によって、江戸時代の大阪のあらゆる情景、はたまた人々のうごめくさま、果ては登場人物達の心模様をも表現してゆく。劇場空間が言わば巨大なタイムカプセルとなる。お初と徳兵衛が気持ちを通い合わせるのと同じように…それらの美術は、言葉や声、うごき、音楽、光、そして観客の心と呼应しながら溶け合っていくだろう。

原作では劇の冒頭に描かれているものの、昨今の上演ではほとんどが割愛されている「大坂三十三所観音巡り」の場面を、現代的な演出で復活させることにした。本来は義太夫が浄瑠璃語りとしてナレーションで語る言葉の数々を、今回は“お初”自身が艶やかに語る。また、その他の印象的なナレーション部分を、街に現れた八卦見や、空高く飛ぶカラスと共に“天の声”が語るなど、近松文学の美しい日本語の数々を劇中にふんだんに盛り込むことにした。さながらそれは、近松門左衛門が、今を生きる我々に送ったラブレター。そんな情緒をも感じさせるべく、近松自身も本作の役柄として、劇の冒頭で登場する。

実際に起きた心中事件をもとに描かれた本作。お初と徳兵衛の思いが舞台上で成就し、この舞台創造によって…二人の死が報われ…果ては救いとなることを信じている。近松門左衛門が本作の文末にしたための言葉…「恋の手本となりけり」。その真意を観客と豊かに共有できるよう、この歴史とじっくり向き合い、力の限りを尽くし創作を進める次第だ。

日本の伝統は削ぎ落された究極の芸術…と、私は認識している。能、狂言、茶道、華道、書道、水墨画、日本庭園…など、そのどれもが美しく、触れた者の心を映す清らかさがある。シンプルであるが故、受け手の想像力が極限まで引き出されるからなのであろう。この度の舞台が目指す世界観はまさにその「和」の尊さである。この舞台作品が、日本の美しさを世界に紹介し、世界の文化を繋ぐ架け橋となることを願っている。

Director's Note / Taira Jo

Why do people fall in love?

Every era gives birth to its own romantic dramas, the best of which are passed from generation to generation and become part of our cultural heritage.

Sonezaki Shinju (*The Love Suicide at Sonezaki*), the 1703 puppet drama by the great Chikamatsu Monzaemon, stands out for the intensity of its passion and tragic trajectory. Depicting two lovers who prefer to die in dignity than live in shame, the work is still widely known and performed more than 300 years since its first staging in Osaka, a tribute to the captivating nature of the story and the universality of its human drama. As a Japanese, it has been a tremendous pleasure for me to be able to work on a new version of this beloved literary classic, one of the nation's proudest contributions to world culture.

In crafting the script for this production, I sought to respect the world view of the original text to the fullest while making creative adjustments to meet modern sensibilities. In addition, I stripped the staging to a bare minimum so as to preserve the inherent beauty of traditional Japanese arts, while at the same time incorporating the more forceful approach of modern works. My hope was to create a piece that would resonate for all audiences.

I felt that a viola and accordion would be essential in underlining the pathos of the tale. It's like a dance of the characters' mental landscape, offering means of expression beyond language. The music was tailored to each scene, drawing on established classical pieces, to draw out fresh charms from the melodies and story. The aim was to create an immersive production in an innovative collaborative space.

Beyond the sheer art of theater and puppetry, I considered ways to stimulate the audience's imagination. At the beginning of the show, countless letters of the alphabet emerge from three boxes placed in a manner suggesting a rock garden. Through the unique theatrical magic of *mitate*, where a familiar scene is recreated in an unfamiliar manner, those letters and boxes gradually come to represent the varied scenery of 18th-century Osaka, the dynamic movement of the people, and even the emotional state of the characters. The theater space becomes in a sense a huge time capsule. The artistic touches blend together in harmony with the words, voices, movements, music, light, and hearts of the viewers, just as Ohatsu and Tokubei's feelings are silently communicated between them.

For this production, we are bringing back the rarely performed opening scene, depicting a pilgrimage to 33 temples in Osaka dedicated to the goddess of mercy, with a modern touch. Much of the dialogue that is normally chanted by the *gidayu* narrator is spoken in this version by Ohatsu herself. We have also incorporated a good deal of the author's gorgeous Japanese prose into the drama, so that impressive narrative sections may be assigned to a fortune teller in the city, say, or a heavenly voice as crows fly above. The text is a virtual love letter sent to us by Chikamatsu, a notion reinforced by the author's own appearance at the start of the play.

The work is based on an actual lovers' suicide that occurred in Chikamatsu's day. I believe that the wishes of Ohatsu and Tokubei can be fulfilled on stage and hope that this production can validate their choice and ultimately save them. Chikamatsu writes in the very last words of the show, "They are the models of true love." I have taken a deep look at the history of the event and done everything in my power to share this message with the audience in a meaningful way.

The classical Japanese arts are stripped to their essence. Noh, Kyogen, tea ceremony, flower arrangement, calligraphy, ink painting, Japanese gardens: all have an austere beauty and purity that reflect straightforwardly the feelings of those who come into contact with them. Their very simplicity stimulates the participant's imagination to the utmost. This unique Japanese element, which we call *wa*, is the vision that I am aiming for in this production. It is my great hope that this show will introduce the splendors of Japanese culture and serve as a bridge connecting Japan with cultures around the world.

(Translated by Gary Perlman)

選曲ノート／宮田 大（談話まとめ：山崎浩太郎）

平さんの舞台では、人形の動きや言葉の響きによってドラマが深く表現されます。そこで音楽は邪魔をせずに、大きな背景を押しつげがましくなく描くことを心がけました。言葉とシンクロしながら、音楽がそのイメージに幅や奥行きを少しでももたらすことができればと思います。

平さんの台本のト書きには、矛盾した、両極端なことがよく書いてあります。「前に進む気持ちもあるが、どこか後ろめたさもあって」など、複雑な感情が人形の動きに込められています。選曲ではその点を意識して、場面とは矛盾した曲をたくさん入れました。悲しいセリフのときに明るい長調の曲が流れたり、希望に満ちた場面に悲しいメロディが奏でられたりします。竹中直人さんのコントに「笑いながら怒る人」というのがありますが、そんなふうには人間の中には喜怒哀楽いろいろな感情がうずまいていると思うからです。

『曾根崎心中』の恋人たちは、ずっと一緒にいたい。一緒に生きたいのに心中してしまう。あるいは、一緒に生きたいから心中してしまう。一つの思いが、両極端にふれてしまう。この矛盾、対照とか、落差みたいなものが人間らしさだと思います。たとえば、アンデルセンの童話『マッチ売りの少女』のなかで、少女が真冬の夜の路上でマッチをつける。外気の凍てつく寒さと、少女だけが感じる、手の中のマッチの温かさ。そこにあるコントラスト。そのような感覚を意識して選曲しました。

ヴィオラとアコーディオンという組み合わせだけで1時間半演奏するというのは、たぶん世界でも珍しい、コンサートでもほとんどないことと思います。哀愁のある、削ぎ落とされた響きが、舞台にとってもマッチするはずだと思います。山本清香さんが2つの楽器の特徴をふまえて編曲してくださいました。

全部の曲目については公演後にお配りするリストでご覧いただきたいと思いますが、そのなかから少しだけご説明します。

ラヴェルの「天国の美しい3羽の鳥」は、音が出ては消えゆく姿がすごく美しい。1音1音がはかなく散っていく。大萩康司さんのギターのソロでこの曲に出会いましたが、アコーディオンとヴィオラにも絶対に合うと思いました。天から降ってくるような音楽です。

マーラーの交響曲第5番第4楽章は、賛美歌のようにも聞こえるし、希望に満ちた、笑顔で空を眺めているような明るさもあるし、目を閉じて下を向き、自分の中の感情を整理しているような暗さもある。その両極端が感じられる曲です。

バルトークのピアノ協奏曲第2番の第2楽章は、私がおうほほ毎日と言っていいほど聴いている音楽です。コンサート前に楽屋を暗くして集中していくときに聴いて、自分の心拍数をはかるように、自分の心を把握する曲なんです。今回はとても重要なシーンに出てきます。

女性作曲家ブーランジェの「チェロとピアノの為の3つの小品」も使います。私も何度か演奏している曲で、そのときに感じていたものが、『曾根崎心中』のある場面の情景そのままだと思います。

ほかに、光がさしこむようなオネゲルのチェロ協奏曲第1番や、隠れた名曲というべきヴォーン・ウィリアムズの田園交響曲。さらにラヴェルのピアノ協奏曲などを使います。曲の部分がどんな場面に響くか、お楽しみいただければと思います。ご興味があれば、全曲もぜひ聴いてみてください。