科学研究費助成事業 研究成果報告書

平成 28 年 6 月 7 日現在

機関番号: 14401

研究種目: 基盤研究(C)(一般)

研究期間: 2013~2015

課題番号: 25370104

研究課題名(和文)自作品の上演における演出家、ドラマトゥルクとしてのブレヒト

研究課題名(英文)Brecht as director and dramaturge at the productions of his plays

研究代表者

市川 明(Ichikawa, Akira)

大阪大学・文学研究科・名誉教授

研究者番号:00151465

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,700,000円

研究成果の概要(和文):演出家としてのブレヒトは「演出演劇」という概念の対極にいた。彼にとって演劇はさまざまな分野の専門家たちによる集団作業の産物であり、「総合芸術」だった。演劇作品は舞台上で完成するという考えから、稽古中にテクストに改変が加えられた。1922年に始まった彼の演出家としての仕事は、映画監督やラジオ放送劇のディレクターを含む総括的なものだった。1920年代のエーリヒ・エンゲルと舞台美術家カスパー・ネーアーとの出会いは、スイスの『アンティゴネ』上演(1948)やベルリーナー・アンサンブルの仕事に続いていく。彼らとの共同演出において、ブレヒトはドラマトゥルクの役割を果たした。

研究成果の概要(英文): As a director Brecht stands diametrically opposed to the concept of "Regietheater" (director's theatre). In his view theatrical work is a collective work of specialists of different arts und therefore a "Gesamtkunstwerk". Brecht is convinced that a play is only finished on stage and that therefore the text has to change permanently during the rehearsals. His work as director begins in 1922, and also features projects as film and radio director. His encounter with Erich Engel and Caspar Neher in the 1920s leads to a co-operation which lasts up until the provided and the weeks in the Parallinear Franchisch Lasts up until the provided and the weeks in the Parallinear Franchisch Lasts up until the provided and the provided and the provided and the weeks in the Parallinear Franchisch Lasts up until the provided and the (1948) in Switzerland and the works in the Berliner Ensemble. In co-direction with both of them Brecht plays the role as dramaturge (literary director).

研究分野:演劇学、ドイツ文学

キーワード: ブレヒト ベルリーナー・アンサンブル 演出家・ドラマトゥルク チューリヒ劇場 叙事詩的演劇 上演モデルブック 放送劇

1.研究開始当初の背景

市川明は基盤研究(B)「ブレヒト、ヴァイゲ ルとベルリーナー・アンサンブル1949-1971」 (H22-24)の研究代表者として、ヴァイゲル の死までのベルリーナー・アンサンブルの実 態を追った。この間の共同研究の中で、隙間 のようなものも見えてきた。ブレヒト研究で 未開拓の分野は、1920年代の初めにミュン ヘンとベルリンで始まったブレヒトの演出 家、ドラマトゥルクとしての仕事である。エ ーリヒ・エンゲルとカスパー・ネーアーとの 出会いは特に重要で、亡命をはさんでスイス やベルリンでの上演 (演出家、ドラマトゥル ク)の仕事に結びついていく。ブレヒトが演 出を担当した 1948 年のチューリヒとクール での上演はほとんど研究されていない。ブレ ヒトが叙事詩的演劇を確立するために作っ た上演のモデルブックについても詳細な検 討が必要である。こうした劇場の仕事の中に ブレヒト演劇の本質があると考え、プロジェ クトに取り掛かった。

2. 研究の目的

ブレヒトは若いころ、シンガーソングライタ ーであり、下町に自分の人生を見出していた。
 小屋掛け芝居や大道芸などのサブカルチャ ーと交じり合い、醸成されたパフォーマンス へのパトスは、ブレヒトを若くして舞台演出 の仕事や映画の製作に駆り立てた。ブレヒト は自らを Stückeschreiber (台本書き)と呼 んだが、彼の劇作はすべて上演に向けられた ものであり、常に上演現場にいることを求め 続けた。本研究では、青年期のブレヒトの演 出家としての活動を追い、ブレヒトの演劇創 造の原点を探るとともに、ブレヒトが亡命か ら帰還後、スイスやベルリーナー・アンサン ブルで行ったワークインプログレスの方式 や、若手演出家養成のためのドラマトゥルク としての役割を研究する。劇作家ブレヒトと 向き合う、批判的な考察者としての演出家・ ドラマトゥルク、ブレヒトの姿を浮き彫りに することによって、ブレヒト演劇の今まで見 えてこなかった全体像に迫る。

3.研究の方法

(1)シンガーソングライターから舞台演出 家へ

シンガーソングライターとしてのパフォーマンスがブレヒトのすべての演劇創造のモデルになっていることを示す。レヴュー『赤い干しぶどう』(1922)などの演出から、小屋掛け芝居やカバレットなどのサブカルチャーの影響を実証する。

(2)映画製作者ブレヒト

演出家ブレヒトは舞台だけではなく、映画の製作者・監督でもあった。ブレヒトは若いころから無類の映画好きで、驚くほどの映画の知識を持っていた。カール・ファレンティンと作った『床屋のミステリー』(1923)などを通して、表現主義の無声映画の影響を探り、

演劇と映画を結ぶモダニズムについて研究する。集団創作の原点とも言うべき映画『クーレ・ヴァンペ』(1932)についても創作過程を追う。

(3)『エドワード二世の生涯』『男は男だ』 などの演出

フォイヒトヴァンガーと共同で行なったマーロウの改作劇の演出や、1930 年代初頭の『男は男だ』の演出が、叙事詩的演劇の理論形成に重要な役割を果たしたことを明らかにする。ライブパフォーマンスを前提とした詩作同様、プレヒトが自ら上演するために戯曲を書いたことを実証する。

(4)放送劇作家・演出家としてのブレヒト『イエスマン、ノーマン』『バーデン教育劇』などの教育劇は、もともとラジオ放送劇として書かれたものであり、ブレヒトが演出家としていわば「演出スコア」のようなものを作っている。メディア演劇のパイオニアでもあるブレヒトの演出家としての像に迫る。

(5)ドラマトゥルクとしての役割

『都会のジャングル』(1923)、『三文オペラ』(1928)など、ブレヒトがエーリヒ・エンゲルの演出の下で務めたのはドラマトゥルクであり、ブレヒトなしに上演が実現しなかったことも明らかにする。このスタイルはエンゲルと共同演出したベルリーナー・アンサンブルでの上演にも引き継がれるが、分業体制の実態に迫る。

(6)ブレヒトと総合芸術

演劇は総合芸術であり、さまざまな芸術のスペシャリストの総和として生み出される。舞台美術家カスパー・ネーアーの果たした役割を個々の上演を通して明らかにする。ブレヒトが行なった集団創作における演出家・制作者としてのブレヒトを探る。

(7)ブレヒトと俳優

ブレヒトがアメリカ亡命中の 1945-47 年に、俳優チャールズ・ロートンとの稽古を通して『ガリレオ』の台本を作り上げ、演出(実質上の)・上演したことは、のちのワークインプログレスの方式につながる。ブレヒトのこうした演出スタイルの原点を探り、同時にブレヒトが俳優を想定しながら、台本を書き、改訂していったことを示す。

(8)1948年のスイスでの演出

ベルリーナー・アンサンブルの仕事の重要な準備作業となったクールでの『アンティゴネ』演出と、チューリヒでの『プンティラ旦那と下僕マッティ』演出を探り、俳優との確執を乗り越え、いかに自己の叙事詩的演劇を確立していったかを研究する。モデルブックの成立についても探リ、その重要性を論じる。(9)ブレヒトの上演理論と若手演出家の養成

ゲーテやシラーを国民的な文学の模範と仰ぐ東ドイツ政権党の文化路線と対決し、ブレヒトはレンツの『家庭教師』(1949/50)を演出し、『原ファウスト』(1952/53)にドラマトゥルクとして加わっている。ブレヒト

が社会主義リアリズムとは相容れない独自 の演劇を作ろうとしたことを検証する。彼の 叙事詩的演劇が、パーリッチュ、ヴェックヴェルト、モンクなどの若手演出家に引き継が れていくことを明らかにする。

4.研究成果

(1)2013年度

ブレヒトの教育劇がブレヒトの演劇・上演理論の形成にどのような影響を与え、演出家としての実践の土台を築いたかを探り、俳優との共同作業や討論の中でワークインプログレスの形で台本が進化していく過程を追った。

具体的には第1に、『イエスマン/ノーマン』の研究に集中的に取り組み、アウクスブルク、シカゴ、大阪の3都市を結ぶ国際プロジまといて、台本・演出を担当し、『谷行/イエスマン/クーで、台本・演出を担当し、『谷行/イエスマオーで、1を注いだ。3都市をライブとはいた。3都市をライブとはでは、3都市をライブとはできるでは、100年に、100年では

第2に、『ガリレイの生涯』の三つの稿、デンマーク稿、アメリカ稿、ベルリン稿を比較する中で、それぞれの稿の世界初演である、スイス、アメリカ、ベルリンの上演を探った。チューリヒでの初演が感情同化的なったで、プレヒトの意に沿ったものでなかか様古の中ではなかなが出ことの額古の様子劇の世論が、稽古の中で検証され、浸透しているもとを示すことが出来た。ガリレオのるのものはいるを受ける効果をブレヒトがどのように考えて改作していったのかを細かに指摘した。

(2)2014年度

ブレヒトが亡命中に書いた劇作品の世界初 演がどのように行なわれたのかを、チューリ ヒ劇場での四作品の上演を中心に探った。 『肝っ玉おっ母とその子どもたち』『プンテ ィラ旦那と下僕マッティ』などの上演はブレ ヒトが目指した叙事詩的演劇には程遠く、感 情同化的な俳優術が大きな妨げになってい たことを明らかにした。ブレヒト自身がチュ ーリヒに滞在し、演出に関わった 1948 年の プンティラ上演における俳優とのさまざま な確執についても探った。12月の阪神ドイツ 文学会のシンポジウムで、『抵抗の美学 ブ レヒトとチューリヒ劇場 1933-48』のタイト ルで報告し、紀要にも論文として掲載された。 黄金の二〇年代といわれた 1920 年代のベル リンの演劇が実践家・演出家としてのブレヒ

トに大きな影響を与えていることをピスカ ートアの演劇との関連から探った。ピスカー トアの劇場・舞台構造の改革や映画の使用な どが、ブレヒトの作劇法だけでなしに、俳優 術や演出法の転換をもたらしたことを『肝っ 玉』の上演などをもとに分析した。2月に「ブ レヒトの俳優術・観劇術」のテーマで講演し、 異化効果の問題を論じるとともに、20年台の ベルリン演劇が 1933 年以降、チューリヒ劇 場にシフトしていった様子についても解説 した。『イエスマン/ノーマン』に始まった教 育劇研究は未完の断片「ファッツァー」の翻 訳・上演につながり、ブレヒトの演出家とし ての原点を探る研究に発展した。開いたドラ マ、閉じたドラマの観点から『ファッツァー』 とゲーテの『タウリス島のイフィゲーニエ』 の比較研究も行なった。異化効果を喜劇的な 距離化という観点から考察し、ベルン大学と ローマ大学で講演を行った。

(3)2015年度

当年度の主要な課題は、ブレヒトのベルリーナー・アンサンブルでの演出家、ドラマトゥルクとしての活動を探ることにあったが、最終年度であるため、包括的、横断的に研究課題に取り組んだ。

第1に、演出家という場合、ブレヒトにとって演劇上演だけのものでなく、ラジオ放送劇のディレクターや映画監督をも含めた総合的な概念であることを明らかにした。もともとは放送劇として構想された教育劇『リンドバーグたちの飛行』や、共同演出で製作した映画『クーレ・ヴァンペ』を通して演出家ブレヒトの姿を追った。独自の映画、ラジオ理となったことを証明した。

第2に、ブレヒトのベルリーナー・アンサンブルの活動にとって、1948年のスイスでの二つの演出、『アンティゴネ』(クール劇場)、『プンティラ』(チューリヒ劇場)が重要で、上演のモデルブックを作る出発点となったことを明らかにした。出演女優のレギーネ・ルッツ氏から、インタビュー資料の提供を受けた。8月にチューリヒ、ベルンに資料収集に出かけ、10月に日本独文学会のシンポジウムで「演出家、ドラマトゥルクとしてのブレヒトとスイス」のタイトルで報告した。中身は日本独文学会の叢書に論文として掲載予定である。

第3に、三つのモデルブック、ロートンとの『ガリレオ』の共同作業、『アンティゴネモデル 1948』、『肝っ玉おっ母とその子どもたち』を詳細に検討した。5月にベルリンで開かれた演劇祭に参加して、ブレヒト演劇が現代にどのように受け継がれているのか探った。これらの成果は6月にオックスフォード大学で開かれる国際ブレヒト学会で発表の予定である。欧文の報告書"Brechts Theater global"を3月に出版した。

5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文](計 9件)

Akira Ichikawa Lietratur und der Krieg. Blick aus Deutschland, Japan und Okinawa. Draigroschenheft 3, pp.14-16 (2013) 査読有

Akira Ichikawa Bertolt Brecht und Fritz Lang - Ueber den Film "Hangmen Also Die" Bertolt Brecht und das moderne Theater (韓国ブレヒト学会編) vol.8, pp.51-76 (2014) 査読有

<u>市川明</u> ブレヒトと広島・長崎 - 『ガリレイの生涯』の三つの稿について 『季論 2 1 』 21 号 pp.134-144 (2013) 香読有

<u>市川明</u> ブレヒトと能 - 『谷行』から 『イエスマン/ノーマン』へ 『Arts and Media』第 4 号, pp.12-35 (2014) 査読 無

市川明 ブレヒトの『ガリレオの生涯』・三つの稿について 『大阪大学文学研究科紀要』 第 54 巻, pp.73-116 (2014) 査読無市川明 世界市民ゲーテの平和の声・

市川明 世界市民ゲーテの平和の声 - 『タウリス島のイフィゲーニエ 』を中心に 『民主文学』第 589 号, pp.130-137 (2014) 査読有

<u>市川明</u> 抵抗の美学 - チューリヒ劇場 の奇跡 『季論 2 1 』 27 号, pp.13-16 (2014) 査読有

<u>市川明</u> 変身のオピウム - ブレヒトと 日本の演劇における三つの笑いの源泉 『演劇学論叢』, pp.20-41 (2015) 査 読有

<u>市川明</u> 抵抗の美学 - チューリヒ劇場 と劇作家たち 『Arts and Media』第5 号, pp.52-77

[学会発表](計 11件)

Akira Ichikawa Brecht und No-Theater - "Taniko" zum "Jasager /Neinsager" Brecht Festival Augsburg (招待講演) 2014 年 2 月 10 日 Brecht-Haus Augsburg

市川明 日本とドイツの演劇における笑い パラツキー大学日本学科シンポジウム(招待講演) 2014年5月3日 オロモウツ、チェコ

<u>市川明</u> 日本の演劇における笑い プラ 八芸術大学講演会(招待講演) 2014年 5月6日 プラハ、チェコ

Akira Ichikawa Lachen bei Brecht und im japanischen Theater ベルン大学演劇学科(招待講演) 2014年10月28日 ベルン、スイス

市川明 かわる - 国際演劇プロジェクト

「ブレヒト・ハイスリー」の試み 近畿 大学文芸学部(招待講演) 2014 年 11 月 25 日 近畿大学文芸学部 D 館ホール 市川明 抵抗の美学 - ブレヒトとチュー リヒ劇場 1933-1949 阪神ドイツ文学会 シンポジウム 2014 年 12 月 13 日 大阪 教育大学天王寺キャンパス

市川明 ブレヒトの俳優術・観劇術 シアター・コミュニケーション・ラボ大阪 (招待講演) 2015年2月26日 江之子島文化芸術創造センター

市川明 宝塚歌劇とドイツ語圏演劇 - 表現主義から『エリザベート』まで 小林一三記念館(招待講演) 2015年3月1日 逸翁美術館マグノリアホール

Akira Ichikawa Brecht und Japan/China. Der Weg zum epischen Theater ローマ大学独文学科(招待講演) 2015 年 3 月 16 日 ローマ、イタリア市川明 ゲーテからブレヒトへ・ドイツ演劇の現代性・今日性 京都女子大学(招待講演) 2015 年 10 月 21 日 京都女子大学

市川明 演出家、ドラマトゥルクとして のプレヒトとスイス - 1948年の二つの上 演を中心に 日本独文学会シンポジウム 2015年10月4日 鹿児島大学郡元キャ ンパス

[図書](計 8件)

<u>市川明(共訳)</u> デュレンマット戯曲集、第2巻 鳥影社 685pp 2013年 市川明(共著) 夢を奏でたワーグナー 読売新聞大阪本社企画事業部 83pp 2013年

<u>市川明</u>(編) ワーグナーを旅する - 革命と陶酔の彼方へ 松本工房 254pp 2013年

<u>市川明</u> タウリス島のイフィゲーニエ 松本工房 208pp 2014年

<u>市川明(共訳)</u> デュレンマット戯曲集、第3巻 鳥影社 666pp 2015年

<u>市川明</u> ハインリヒ・フォン・クライスト『こわれがめ』 松本公房 400pp 2015 年

<u>市川明</u> ゴットフォルト・エフライム・ レッシング『賢者ナータン』 松本工房 688pp 2016 年

Akira Ichikawa (Hr.) Brechts Theater global. Matsumoto-Kobo 288pp. 2016

〔産業財産権〕

出願状況(計 0件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日:

国内外の別:
取得状況(計 0件)
名称: 発明者: 権利者: 種類: 種類: 番号: 取得年月日: 国内外の別:
〔その他〕 ホームページ等
6 . 研究組織 (1)研究代表者 市川 明 (ICHIKAWA, Akira) 大阪大学名誉教授 研究者番号: 00151465
(2)研究分担者 ()
研究者番号:
(3)連携研究者 ()

研究者番号: