

竜楽のおじゃまします！

三遊亭竜楽 落語家

さんゆうてい・りゅうらく 1982年中央大学法学部卒。85年三遊亭円楽に入門、93年真打昇進。日本放送作家協会会員。中央大学では、学員講師として各地で講演を行う。朝日新聞夕刊で「らくごよみ」連載中。

宮丸裕二 准教授

みやまる・ゆうじ 1971年生まれ。神奈川県出身。1995年慶應義塾大学文学部卒業。文学博士。2005年より中央大学法学部英語担当教員。専門分野は英国文学・文化。特に19世紀英国の小説における笑いや、自伝と伝記の関連性などを研究対象としている。

世界の笑いを

くらべてみれば

竜楽 中央大学とのご縁をお伺いします。

宮丸 僕は2005年に英語教員として法学部に着任しました。慶應義塾の卒業で、博士を取った人たちの戦国時代と言われていまして。そんな中、公募で受けたという意味では、くじ引きで当たったみたいなご縁で務めることになったのです。

竜楽 ご専門は英文学でディケンズ。

宮丸 はい、英文学です。学部の人にどういふわけかイギリス文学とかイギリス文化に興味を持って。

竜楽 英文学をやっついていらつしゃると、英語教育、英語教師という方面もやるわけですか。

宮丸 英文学をやっついていて結果的に英語教師になる人は多いです。英文学とか米文学、また独文学、フランス文学もそうですけれども、みんな研究者のつもりなのです。それだ職業としては英語の教員をしている。つまり自分の関心や研究と、自分で教えていることが、ずれているのです。そこが専門の先生方とちよつと違ふところですよ。

最初は、専門を教えに行こうと思っていたのですが、中央大学法学部との出会いで、専門ではない学生を教えるのはこんな有意義で楽しくて、面白いものかと思うようになったのです。もちろん専門もそこでは生かすのですが、英語は自分の本来の関心ではないのですよね。そこところがずれていても、仕事というのは期待に応えるというかたちでやると面白いものだなと、本当に最近、そう思うようになったところです。

竜楽 英語はものすごく多様に変化しているじゃないですか。たとえば、英語をしゃべる国の人を集めてきてコミュニケーションを取らせようとする、全然できないということも往々にしてあるじゃないですか。**宮丸** そうですね。英語教育の話になってしまっても大丈夫ですか(笑)。英語教育の現場でいうと、学生の需要とちよつとずれるところなのですが、一般的な学生がどういう英語を学びたいかという、しゃべって、聴いて、ネイティブの先生がいてというイメージなのです。

実際に英語をしゃべる授業は多いのですが、決してネイティブ・スピーカーではない。フランス人がいたり、ポルトガル人がいたりします。あるいは我々も英語で、*Everybody* から始まって、英語を教えるのです。学生からすると、イメージしたものちよつと違うらしいです。

ところが実際の英語がなぜこれだけ重要になったかという点、世界中の人がしゃべっているからで、イギリス人、アメリカ人だけではないという点です。

ですから、学生が英語がペラペラになりたいというときに、格好良い英語を、格好良い発音を学びたいと言いますが、僕は、それはそんなに重要なことではないと思います。むしろ世界中から来た人たちのいろいろな訛った英語が理解できるかどうかなのです。あるいはいろいろな階級の英語があつて、それを広く聞けるほうが国際的に使える英語になるだろうと思うのです。

学生たちには、そういう広くいろいろな英語を聞き取れる力のほうが

重要で、下手に発音が良いと「こいつはしゃべれるんだ」と思われ、困ってしまうことだってあります。

英語が使われる環境は、かつてイメージされるものより、どんどん変わつてきていると思います。

竜楽 たとえば英語の多様性みたいなものは、日本語であつたら、ああいうふうにはならないのですかね。

宮丸 日本語もここ10年か20年くらいでスタンスが変わつてきました。昔は、標準語の絶大な力がありましたよね。最近でこそNHKでも関西弁講座を始めたり。あとは何より歌がそうですね。80年代くらいまでは、関西人の歌でも標準語で歌われていましたよね。そういうものいろいろ出てきたのは、おそらく世界が多様化して、いろいろな小さな文化や、マイナーだと言われている文化に着目しようとか、大事にしようという流れの一つでしょうね。

コミュニケーションの難しさ

竜楽 日本語を習っている外国人同士が日本語でコミュニケーションができないということはあり得ると

いうことですかね。

宮丸 かつてあり得たそうですね。東北の人間と九州の人間で、何を言っているか言葉が通じないことがあつて、これは軍事的にも問題だろうということ、お互い日本人同士の意思疎通を可能にしようと、標準語が普及した。

そして、日本は割合素直な文明開化を遂げたので、きれいに普及したほうなのでしょうね。僕の研究対象であるイギリスなどは、先進国の一番最初を走っていたのだけれども、方言やら階級ごとの言葉は今でも残つたままですよね。だから“Sorry”とか“Hello”とか、その一言でどの水準の人だということがわかつてしまうことがあります。

竜楽 2人の外国人が、同じところで日本語を習うとしますよね。その人たちが日本語でコミュニケーションをする場合に、訛りでわからないということはある得ますか。

宮丸 あり得ると思います。つまり、標準語を習った人間が関西に行ったら、関西弁がわからないのではないですかね。

竜楽 ということは、コミュニケーションを取れないということですよ。

宮丸 取るのに障害があるでしょうね。ダニエル・カールさんが東北弁で話題になっていましたが、あの方の東北弁を、日本語を勉強した外国人がどれくらい聞き取れるか。その聞き取る力が、おそらく英語を勉強するときに我々が必要なのではないかと思えます。イギリスではこう言うとか、アメリカではこう言うとか、イギリスでこういう発音の人は上流階級の人だとか、そういうことです。

竜楽 それはありますよね。たとえばポルトガルだと、「ラ※[E]」というのは下町の人間で、上に行けば行くほどフランス風に「ハ※[E]」となるみたいですね。かつて出稼ぎのためパリに住むポルトガル人の数がリスボンの人口を上まわつていたので、影響がすごくあるようですね。先ほど日本語のことで、外国人がお互いにコミュニケーションができるかと申し上げたのは、私は海外公演を一昨年くらいから始めて、今

演、イタリアで8公演やりました。聞いている人たちはほとんど、現地の人でしたが、まったく障りなかったです。

ただ、落語に限らず、コミュニケーションは言語以外のものがかんりの割合を占めるので。

宮丸 おそらく落語のアクションとかは、しゃべる言葉以外の部分で惹き付けるのではないのでしょうか。

竜楽 そう思いますね。日本人は何を考えているかわからないとか、表情が乏しいとか言われるじゃないですか。実際に江戸落語のやり方だと、国際的にはやはりかなり乏しいのです。つまり、江戸のわりとお座敷芸的なものになっていった時期が早かったのに比べ、大阪は大道芸の時代が長かった。あとはもともと関西人の派手さもあった。大阪の演技が国際スタンダードなのだと感じましたね。

国や地域による共通点と違い

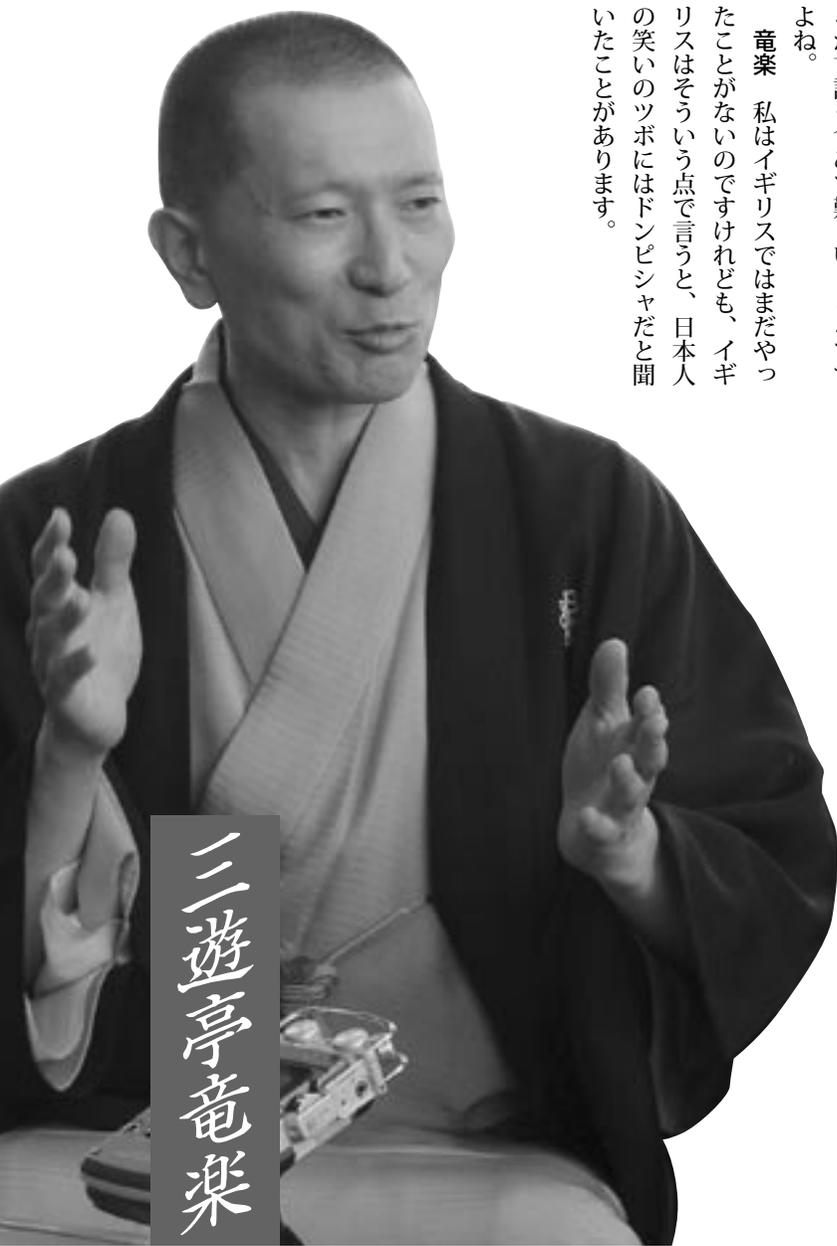
宮丸 アクションのことで言うと、イギリス人がよく知られているのは、日本人と同じくらいシャイな人

たちだと。それこそ笑いの話になると、自分でジョークを言ったときに、絶対に自分からは笑わないです。しれっと面白いことを言うのだけれども、わかる人だけ笑う。それと同時にアクションとか、顔が笑ったりとか、「今、面白いことを言いましたよ」ということがないので、そのところが言語も含めて難しいところですよ。

竜楽 私はイギリスではまだやったことがないのでですけども、イギリスはそういう点で言うと、日本人の笑いのツボにはドンピシャだと思ったことがあります。

宮丸 そんなところがあると思います。ドンピシャなのはそういう「今、面白いことは言っていないよ」という顔で面白いと思っていることを言うところですかね。あれはたぶん最初は、受けなかったときの予防策だと思うのです（笑）。「面白いことなんて最初から言おうとして

いません」という。ただ、それが素人と思えないような、一個の芸になっっているようなのです。すごく意地悪なこととか、すごい皮肉を言ったときに、聞いたほうは笑うのですけれども、言っているほうは顔が少しも変わらない。大英帝国という大きな国ですけども、神経としては

三遊亭竜楽

狂言は全然、違いますよね。満面の笑みをこしらえて、こうやって客席を向く。ところがこちらでやっている野村万作先生などだったら、「なぜ顔を変えるのだ」と怒られるでしょう。

その違いは、イタリアとフランスでやって感じたのですけれども、イタリアは派手にやればやるほど受けるのです。途中で拍手がなりやまなかつたりします。フランスではまるでウケ方が違いました。

内向的ところがあって、わかる人だけわかればよいということがあるので成立するのだと思います。

ですから、大きい声を出したり、オーバーアクションをするというのは、芸としては一つあると思うのですが、三島由紀夫などは、文学とかでダーンとか、ガーとか、擬態音だとかアクションというのは、言葉の退化だと言っています。そのところを考えると、言葉だけがすべてではないですが、言葉を追えばすほど、顔、表情とは離れていくのではないかと思うのです。

竜楽 地域の違いもあるんじゃないですかね。狂言でも、江戸の狂言と、京都を本拠地とする茂山家の

る部分は笑いが少ないフランス人の方がより細やかにキャッチしている気がしました。

日本の笑いの特徴

宮丸 僕も一回だけ外国で落語の真似ごとをしたことがあるんです。

落語の真似ごとをしたというだけで、本当は師匠に100回ムチで叩かれていいのですが。

竜楽 いえいえ(笑)。

宮丸 デイケンズの『クリスマス・キャロル』という作品を僕の先生の一人である小池滋先生が落語風に訳しているのです。先生が落語をお好きだということもあるのですが、デイケンズの作品の書き方はまさに口術、話術を文字にしたものだ。デイケンはしゃべるのが好きだったので、しゃべり言葉で書いているのが本当だから、これはしゃべり言葉として訳すのが正しいという理論に基づいたものなのです。それで落語風に訳されているのです。

外国でデイケンズの集まりがありまして、それを紹介したらお前が読んでみるとなりましてそれでやった

のです。向こうもデイケンズのファンたちなので、細かいストーリーがわかっているから、「ここでこう言うはずだ」とわかっている。これは何人かが出てくることを一人の芸でやるので、やりやすいことはやりやすいのです。それをやるときに、草が面白いのか、違っていているから面白いのか。タイミングよく笑うというのは、自分のような素人がやっても確かに経験しましたね。

竜楽 そのときは、一人何役かを右向いて、左向いて、つとやるんですか。

宮丸 一応、素人なりにやりました。逆にならないように気を付けて。

竜楽 私知っている限りでは、海外のもので小唄はあっても、小唄を演ずるのはあまり文化としてないのかなと思って。つまり、右向いて、左向いてしゃべっていると、2人の会話だということは日本に生まれ育っている人だったらだいたいわかるのです。ところが向こうへ行ったらそれが伝わらないのです。

唄をやるときに『気の長短』をなぜ選んだかという、極端な2人し

か出てこない癖なのです。それでいて、こうやって、こうやっている（大きく左右に首を振る）、2人の人物が余計にクリアになるので、やったのです。

宮丸 一人で話す話芸自体はあっても、「と、彼が言った」とか「と、次のやつが言った」と入りますよね。確かに。

竜楽 ナレーションが主体の講談のようなかたちに近いのかもしれないです。ただ落語の形式を事前に説明してあげたら、ネタがそういうネタだったせいもあるのですけれども、イタリアもフランスもほとんど寄席と同じ間で笑いましたね。ただフランス人は絶対に拍手はしなかったです。

宮丸 それは国民性によるものですかね。

竜楽 そうですね。あと「ちりとてちん」を口演した時、すごいなと思ったのは、日本食が欧米社会に行きわたっているの、酒、豆腐、醤油、刺身、わさびくらいまでは、その会に来る人はほとんどわかっています。説明する必要がなかったことです。

ただ「腐った豆腐」を「カビが生えた」と訳したらピンとこなかったのです。外語大の元先生で、イタリアへ行つて何十年も住んでいる大学者に、「これでいいんじゃないかな」と言われたのがあまり受けませんでした。

よくよく考えると、「カビが生えている」という表現は、向こうでは必ずしもまずいものではないのです。

宮丸 そうですね、調理法の一つというか、加工の一つなんですよ。

竜楽 チーズなどはそうですね。それで結局、ミラノの友達の見解を入れて、*"andato"*（「いく」という意味）と訳しました。日本語で言う「いつちやつてるよ、これ」とい

う感じらしいです。だからちよっと俗語的に使うらしいのですが、大ウケしましたね。

そのイタリアの大先生もおっしゃっていたのは、「僕はこっちがいいと思うけど、本当のことはイタリア人じゃなきゃわからない」と。

三十何年住んでいる方がそうおっしゃるんですから海外の方に日本の笑いを理解していただくには相当レベルの高いコミュニケーション能力が必要だと思いましたね。

宮丸 僕は講演でも笑いのことを言うこともあるのですが、教室でも学生に飽きないようにジョークものを読んだりするのです。そのときに学生に、日本の笑いと、ここに出て

きたイギリスやアメリカの笑いは、英語で読んでみてどうだったかと聞く、かなりの学生が、日本にはボケと突っ込みがあるけれども、世界の笑いにはない、ほつたらかした。

僕はそれに全面的に賛成ではなくて、ボケと

突っ込みは漫才を通じて普及したもので、落語を見ると、ないことはないけれども、そんなに多くはないかなと思うのです。オチの部分に突っ込んで終わるものがどれくらいありますか。

竜楽 ああ、ないでしょうね。かぶせとして、「○○だ」、「冗談言っちゃいけねえ」というオチがあり、それを冗談オチと我々は言っているのですけれども。それは本来のオチではないですからね。長い話かともとあつて、途中で切らなければならぬときに、お約束で「冗談言っちゃいけねえ」という。「んなアホな」とか、そういう感じの終わり方の一つなので、本来の正しいオチではないですよ。

宮丸 僕はたぶん日本の笑いも変質しているのだらうと思うのですが、今の若い子たち、学生あたりからすると、ボケと突っ込みがむしろスタンダードですよ。テレビなどの影響でしょう。面白いと言われる人たちは、日々、仲間内でもたぶんボケと突っ込みをしているのでしょう。それはずいぶん日本の笑いを変えた

のだろうと思うのです。落語を聞いてわかるのだろうかとまで思ってしまうのです。

竜楽 細やかな余韻を楽しむとか、そういう感性とは別で、その突っ込みで結論付けてしまうことになる。

宮丸 突っ込みも一つの親切な技術です。「ここが面白いところだよ」と教えてあげているわけですよ。そのボケと突っ込みを繰り返していくかたちの中でしか笑えないというか、たぶん、ここでみんな爆笑うけだという勢いを付けるのでしょうか。それがなくとも。

それがないときには一つの知性と判断力が必要で、話の中から、「今、面白いことを言ったはずだ」ということを自分の解釈で見つけて笑うわけですよ。

大学生と外国人に共通するもの

竜楽 実際にいろいろな意味で、海外で落語をやることは、日本の10代から20代の人の前で落語をやるのと、感覚的にはほぼ変わらないです。

宮丸 かなり「よっしゃ、行くぞ」という感じなんですか。

竜楽 それはありますね(笑)。

つまり今の中高生くらいにわかるように口演すれば、向こうでもわかるというレベルですね。これからどんなそうやっていくので、噺が変質して行かざるを得ないのではないかなと思うのです。

もともと江戸や大阪の地方芸能であつたものが全国区になったこと自体、そこで相当、変質しているはずなのです。そうしないと共通認識が持てないですから。そのようなことでは、例えば、これだけ若い人がわからなくなってきた、世代間の意識の差が大きくなってしまつて、逆に世界に広げてほしいんじゃないかという感じを、この3年くらいですごく持ちました。

宮丸 確かに外国人と大学生などは、そういう意味では同じようなものか、同じものを共有していないという意味では共通していますね。

教壇に立って面白いことを言う義務は全然ないのですが、つまらないと批判を受けるので、何か気の利いたことを言わないといけないというたぶん責務があるのでしょうか。し

かし、それは高座よりもちょっと不利なのです。先方は笑う準備がなく来ています。

竜楽 それにもともと話すことが笑わせる題材ではないですからね(笑)。

宮丸 今は批判も大変なものです。この先生は面白い、この先生はつまらない。この先生は言っていることがわかる、わからない。もう教員がサービスマンになつてきたのだと思うのです。

竜楽 なるほど。噺で「ダレ場」というものがあるのです。このダレ

場はつまらないところなのですが、

本当にダレさせてはいけなけれども、惹き付けるようにしてもいいのです。そこはダレさせておくことによって、後でまたお客さんがバーッと盛り上がる。そのダレ場をいかにしっかりとできるかということ、ダレ場をダレさせずに普通に聞かせるのが芸人の腕なのです。我々も成人式の講演などを頼まれたりして、このあいだもやったのです。

宮丸 恐ろしいことをされますね。
竜楽 そうなんです。そういうと

きは、音楽的な台詞回しにしますね。つまり、内容はわかる人とわからない人がいるので、内容ではなくて、緩急と強弱で音楽的に語る。そしてあまり間を空けないで、音楽的に語るように今はしています。そうすると、何となく聞いていられるというか。そういう聞かせ方が、わからない人の前では今一番いいのではないかと思ってるんです、でも本当に難しいですね。

宮丸 しかも落語が持つ社会的な位置付けを考えると、あの世代ではおそらく、好きな人がいても、かなり変わった人だと思えます。僕の世代でもそうだったと思うんです。『笑点』やNHKでちょっと入るけれども、あとは自分から出かけて行ったり、テープで聞かないと、出会うことがない。そこに行っている人たちは中高年以上という位置付けだと思うんです。この進路を選ばれたときに、おそらく落語にはすでにそういうものだったのではないかと思うんです。それでも敢えて選ばれたのですか。

竜楽 自分が好きだったというこ

とが一番大きいですけども。

だいたい昔から落語のお客さんは50歳以上です。それはここ10年、20年で変わったことではなくて、基本的にこれは大人の芸なのです。座って、ただ右向いて、左向いてというだけで、その芸から何かを感じようとか、汲み取るうというのは、聞き手にとって一番高度な芸で、聞き手を当然、選ぶ芸なのです。

あと、今、海外公演をやったり、若い人の前でやるときは、刺激ですよ。常に面白い、変化しているような話し方、語りをやっていると思いますよ。ですから、それは演じ手の腕だと思えますけれども、それは昔以上にだんだん腕が必要とされていると思います。

昔は説明しなくてもわかることは山ほどあったし、そこはお約束で話ができたのですけれども、そうではなくなっていますから。しかも様々な視覚情報の中で育ってきて、イメージーションの幅がどんどん狭くなってきていますよね。そうすると、落語というのは、どんな絵を描けるかというのはその人にすべて委ねら

れているので、それを補助するだけの演者の力が非常に必要になりますね。

これは本当に手前味噌なのですが、落語というのは道具が何も無いではないですか。舞台がなくて、一人で首振るだけで。言葉だけ。だから世界では絶対にできないと言われ続けているのです。ところが実際にやってみたら、言葉しかないからできることがものすごくあると思つたのです。江戸時代のことを私たちは語っていますけれども、本当の江戸を知っているわけではない。聞き手の

人たちも本当の江戸を頭に描いているわけでもないですよ。それぞれが全部違うものを頭に描いていながら、コミュニケーションとして成り立っているというか、そういう強みというか。

ですから、イタリア人やフランス人が何を頭の中に描いているかわかりませんけれども、とにかく、着物を着ている人間が出てくるストーリーであって、日本の古いもので、こう戸を開けて、こう閉める、というだけ。その程度の情報を与えておいて語っていれば、完全に成立して

しまう芸なのです。それがここ2、3年やっていてキヤッチしたことですかね。

宮丸 我々の文学批評の中でもまず出てくるのがそれで、言葉で語るから、まさに「きれいな絶世の美女がいました」と言ってしまう簡単さとそこから広がる余地がある。ただ文学作品の場合、名作であればある

ほど、問題は必ず映画化・ドラマ化されることです。そこで一つのイメージに固定されるのです。学生も映画を見て「小説を読みました」とズルをして、レポートを書いてくるのですけれども、わりとばれるのです。そんなものは原作には書いていなくて、映画に映っていただけだと想像力を殺してしまうという意味

では、本当は文学部の学生にも小説を読んでから映画をいろいろ見てほしいです。ただ映画は入り口としてはよいので、映画から入る子が多いことは事実で、かなりそこで限定されてしまうという意味ではもったいないですね。話芸で話がその人の中でいろいろと広がるように、本当は小説から読んでほしいのです。

竜楽 名作というのは、それだけイメージーションを広げる作品なのです。ね。

宮丸 そうだと思います。

国際人になるためには？

竜楽 最後は、通り一遍で申し訳ありませんが、中央大学のイメージとか、中央大学生に望むことみたいななかたちで締めていただいて。それと英語。この話でいろいろ出てきていますが、国際人になるためにはどのようなアドバイスが少しいただけるとありがたいと思います。

宮丸 今の学生のすごく期待が持てる良い面、実際に期待している面からいうと、僕が見る限りでは、ものすごくよく勉強するようになりま

した。日本によくある、制度としては大学は勉強するところであるけれども、それは建前で、本音としては「そういうことになっていくけど勉強しないところだ」ということで、大学とはそういう建前的な存在だっと思うのです。勉強するところで、授業があるけど出なくて、試験だけ受けて、先生もそれをそこそこに採点して、成績をあげる。なあなあな機関にかなりお金や場所、時間も学費もかけていたのです。しかし大学がちゃんと勉強する場所になってきた。何しろ勉強する習慣が本当に以前よりできてきて、レジャーランド化と一時言われて、それをまだ引きずっている学生もいますが、ただ本当によく勉強するようになったと僕は感心しているのです。

一方で、「本当に勉強するところだったの」と、入ってから気付く学生も多いせいか、「これをやらなければいけないのだ」と思ったときに、高校までのカリキュラム上の勉強に乗っかるようなところがちよつとあるのです。

僕は音楽の授業もやっていて、

各々の学生にも音楽だったらこういうロックが好きだとか、いろいろあるのですけれども、それ以上になかなか広がっていかうとしないもつたいなさを、齒がゆい思いで見えます。つまらないと思つて、空き時間だから取つた授業でも、こんなに面白い話が聞けるかもしれないとかこの授業をうっかりやらされたために、こういうことに気付いたとか、こういう本があることを知つたとかあるいは国語の授業で落語を見に行

も決まつていないのだから、いろいろとアンテナを広げて、何のためになるかわからないからいろいろな人と接したり、いろいろな授業に出たりしてほしいのです。

間だから取つた授業でも、こんなに面白い話が聞けるかもしれないとかこの授業をうっかりやらされたために、こういうことに気付いたとか、こういう本があることを知つたとかあるいは国語の授業で落語を見に行

も決まつていないのだから、いろいろとアンテナを広げて、何のためになるかわからないからいろいろな人と接したり、いろいろな授業に出たりしてほしいのです。

それなのに、今、自分の人生が「こういうふうに進んでいつて、これをやつた後にこれをやつて、その後これなんだ」と固めすぎるかなとちよつと思つています。まだ自分は何者でもない、20歳そこそこで何

も決まつていないのだから、いろいろとアンテナを広げて、何のためになるかわからないからいろいろな人と接したり、いろいろな授業に出たりしてほしいのです。

を自分から逸することがあるかもしれない。

何か大事なものに一つ出会つたらわかりそうなものなのです。何が重要になるかわからないということでは、仕事をする前の大いに時間があるときなので、視野を広げて過ごしてくればと思います。

音楽 なるほど、なるほど。だいたい予定調和で、この先はこのように行くということを決めがちなんですかね。

宮丸 我々が示したサンプルがそうさせるのかもしれないけれども

音楽 今、外国に出たがらないと言いますよね。全般的にそういう傾向なので、ぜひ先生の良い授業を聞いて。

宮丸 善処したいと思ひます(笑)。

音楽 世界に飛び出していく若者が一人でも増えることを願つています。こんなところで、ありがとうございました。

△対談を終えて▽

この対談も回を重ねてまいりました。笑いをテーマにしたのは今回が初めて。宮丸先生のお話たいへん勉強になりました。

若者の言語能力の欠如が何かと話題にのぼる昨今ですが、我々落語界も他人事ではすまされないので、衆屋でのお話、色紙を書いていた某師匠がひよりの前座を呼んで言いつけました。

「朱肉を買つてきてくれ」
しばらくしたら牛の赤身を手に戻つてきたやうです。これには後日談がありまして焼き肉パーティをする時「ホルモン」と言つたらスコップをもつてきたとか…。

先日彼の高座を聞く機会がありました。意外や意外落語はなかなかのモノ——。

シャベル方ではホリ出し物でした。

