

プロローグ

皆さん、お元気ですか。英語の勉強はいかがですか。今回は、皆さんに日本の事を英語で何でも発信できるようになっていただくために、日本文化事象の英語通訳案内の決定版を書きました。政府が日本の伝統文化・地域文化を世界にアピールする観光立国政策を唱えて以来、外国人観光客数や日本文化を特集したテレビ番組・出版物が増大し、それまで英語圏の文化を外国人から学ぶのが大半であったのが、日本文化を英語でアピールする発信型へ変わっていました。今は、COVID-19によって国際観光客が激減し、観光業界が大打撃を受けていますが、どんな感染症も数年以内には収束と言われているので、2025年に大阪万博を控え、来年からはまた、国際観光ブームが戻ってくることでしょう。

そこで本書は、そういった時代のニーズに応えるために、日本の伝統文化、宗教、食べ物、風物、行事、娯楽、政治、経済などすべての日本事象を英語で説明できるようになる構成にしました。対象は日本のことを外国人に説明する必要のある方、通訳案内士試験や観光英検合格やプロのガイドを目指す方、ボランティアで日本を案内する方々などで、非常に役に立つ内容となっています。

日本文化に関する知識と語彙力、リスニング力を同時にUPできるように、凝った表現を織り込み、速いスピードで読まれたダイアログの音声を、何度もシャドーイングすれば、英語発信力が数段UPするでしょう。また、外国人によく聞かれる質問をさばくために、表現豊かなQ&Aを盛り込み、さらに随所に挿入したクイズやコラムには、日本案内には欠かせない表現、俳句季語を利用した動植物・事物の語彙補強、息抜きとして使えるトリビアまでカバーした雑学クイズ、一流ガイドの現場面白体験談、日本文化の重要項目をひと目で比較できる日英キーワード付の表を満載という、至れり尽くせりのエデュテインングな内容になっています。

最後に、本書の製作にあたり、執筆協力&校正に惜しみない努力をしてくれたスタッフの田中達也氏（3章「日本の食と住居」）、堺研二氏（2章「日本文学」）、柴田哲氏（2章「伝統スポーツ」、3章「娯楽」と5章の「政治」）、和来堂の上野哲也氏（体験談執筆）、および（株）語研編集部、島袋一郎氏と本書執筆の母体となった参考文献の著者の方々には、心から感謝の意を表したいと思います。それから何よりも、我々の努力の結晶である著書をいつも愛読してくださる読者の皆さんには、心からお礼を申し上げます。それでは皆さん、明日に向かって英語の道を、

Let's enjoy the process!（陽は必ず昇る！）

2022年5月2日

植田一三 & 上田敏子

目次

A Complete Guide to Japanese Culture and Scenic Spots in English

プロローグ..... iii

第1章 日本の宗教と精神を英語で発信

日本の宗教と精神 Japanese Mind and Religion

日本の宗教と精神を英語で発信！.....2
日本の宗教折衷主義 (religious eclecticism) とは！？.....2
日本固有の宗教, 神道とは？.....3
世界三大宗教のひとつ, 仏教とは？.....7
仏陀が説いた悟りにいたるまでの真理, 四諦 (したい) とは！？.....8
釈迦が説いた修行の基本, 八正道 (はっしょうどう) とは！？.....8
日本の仏像の4大カテゴリー (four categories of Japanese Buddhist images) とは！？ 10
自力本願の宗教, 禅とは？.....15
禅が日本人の精神に与えた影響とは！？.....16

▶ track# 02 Part 1 「日本の精神」のガイドにチャレンジ！.....19
日本の宗教・精神を発信するための語彙リスト.....28
ベテラン通訳ガイド体験記 (宗教編).....34

第2章 日本の伝統文化を英語で発信

日本の伝統文化① Japanese Traditional Culture - 1

1. 「能楽, 歌舞伎, 文楽 [人形浄瑠璃], 伝統楽器」を英語で発信！..... 36
日本の三大古典演劇 (能・歌舞伎・文楽 [人形浄瑠璃]) と雅楽とは！？.....36
日本の伝統楽器 (三味線, 琴, 琵琶, 尺八) とは！？.....39

▶ track# 03 Part 2 日本の伝統文化「歌舞伎」のガイドにチャレンジ！.....43

日本の伝統文化② Japanese Traditional Culture - 2

2. 「茶道・華道・書道・香道など—静なる道」を英語で発信！..... 50
日本の「静なる道」の代表, 茶の湯とは！？.....50

▶ track# 04 Part 3 日本の伝統文化「茶の湯」のガイドにチャレンジ！.....52
世界が注目する「華道」の基本精神とは！？.....54
書家の精神まで表現する「書道」とは！？.....57
古典文学とも深く結びついた上流階級の嗜み, 香道とは！？.....59

日本が世界に誇る陶磁器 (ceramic ware) とは!?	63
「japan」とは「漆器」のこと、では「japanner」とは!?	64
ゴッホにも影響を与えた浮世絵の魅力とは!?	66
画聖・雪舟が大成した「水墨画」とは!?	67
伝統芸能を発信するための語彙リスト	70

日本の伝統スポーツ Japanese Traditional Sports

3. 「柔道、剣道、空手、弓道、合気道、相撲」を英語で発信!	72
武士の護身術であった柔道とは!?	72
武士のたしなみであった剣道とは!?	73
無手で制する武道・空手とは!?	74
「立禅」をうたう弓道とは!?	74
気エネルギーで相手を制す、合気道とは!?	75
日本の国技でもある相撲とは!?	75
道精神とは!?	77

 track# 05 Part 4 日本の国技「相撲」のガイドにチャレンジ!	78
日本の伝統スポーツを発信するための語彙リスト	86

日本文学のジャンル Japanese Literature

4. 「日本文学に流れる心」を英語で発信!	88
古代—文字のない時代から漢字の伝来によって日本に文学が誕生!	89
中古代—平仮名・片仮名が生まれ、貴族文学が栄える!	92
中世—仏教的無常観の濃い文学が武士、僧侶を中心に誕生!	93
近世—文学が庶民の娯楽となる!	95
近代—開国で西欧文芸思想の影響を受ける!	96
現代—ノーベル文学賞受賞者の誕生により海外も日本文学に注目!	98

 track# 06 Part 5 「日本語」の歴史・特徴のガイドにチャレンジ!	100
--	-----

日本の年中行事 Annual Events

5. 「正月、成人の日、ひな祭り、花見、こどもの日、七夕、盆、月見、七五三」を英語で発信!	108
1月 (正月, 成人の日, 七草粥)	108
2月 (節分)	109
3月 (ひな祭り, 彼岸)	110
4月 (花見)	111
5月 (こどもの日)	111
7月 (七夕)	112
8月 (お盆)	112

9月（月見）.....	113
11月（七五三）.....	113
12月（大晦日）.....	114

▶ track# 07 Part 6 日本の「年中行事」のガイドにチャレンジ！	119
日本の年中行事を発信するための語彙リスト	125
ベテラン通訳ガイド体験記（伝統文化編）.....	128

第3章 日本の「食」「住」「娯楽」を英語で発信

日本の「食」を英語で発信 Japanese Cuisine

1. 世界的に人気の日本料理の種類と特徴とは！？	130
日本食の外国人の間での人気はいかに！？	133
日本食の歴史と作法はいかに！？	134

▶ track# 08 Part 7 日本の伝統料理「おせち料理」のガイドにチャレンジ！	138
嗜好品としての日本の酒，菓子の種類と特徴とは何か！？	147

▶ track# 09 Part 8 日本の伝統の技「日本酒」のガイドにチャレンジ！	150
日本の茶，麺類，各地の名産の特徴とは何か！？	156

日本の住生活 Japanese Housing

2. 日本の住生活（住居・風物）を英語で発信！	168
日本の住生活の歴史とその特徴とは何か！？	168
「畳」～畳の縁にも身分制限があった！	169
各時代の住居建築の特徴とは！？	170
「障子」～採光と遮蔽の画期的建具！	171
「襖」～装飾と機能の間仕切り！	171
「床の間」～武家の格式の象徴！	172

▶ track# 10 Part 9 日本の「住居」のガイドにチャレンジ！	174
日本の風物，調度品の歴史とその特徴とは何か！？	177
ふとんの元祖は夜着。庶民は紙の寝具！	181
旅館・ホテルを英語で発信！	187

▶ track# 11 Part 10 日本の「着物」のガイドにチャレンジ！	191
日本の住生活を発信するための語彙リスト	196

日本の娯楽 Japanese Entertainment

3. 「カラオケ、パチンコ、アニメ、囲碁、将棋」を英語で発信！ 200
みんなでストレス発散，世界でも大人気のカラオケとは！？ 200
ギャンブル的要素の強い，パチンコとは！？ 200
大人も楽しめる，世界にはばたく日本のアニメとは！？ 201
戦略的に複雑なゲーム，囲碁とは！？ 203
白熱した戦いを繰り広げる日本版チェス，将棋とは！？ 204

▶ track# 12 Part 11 日本の「娯楽」のガイドにチャレンジ！ 207

日本の娯楽を発信するための語彙リスト 214

ベテラン通訳ガイド体験記（日本の食編） 216

第4章 日本の「観光名所」「地理」を英語で発信

日本の観光名所 Japanese Scenic Spots

1. 「寺院・神社・城・庭園・温泉・祭り」を英語で発信！ 218
寺院は日本建築の最高峰！ 218
七堂伽藍の主な様式5（The Five Main Types of Seven-Hall Temples） 219
伽藍の主な建築物（The Main Structures of a Buddhist Temple） 220
日本人が人生の節目に訪れる「神社」とは！？ 223
神社特有の要素（The Key Elements of a Shinto Shrine）とは！？ 223

▶ track# 13 Part 12 日本の観光名所「神社」のガイドにチャレンジ！ 229

日本の城——山城・平山城・平城とは！？ 231

城の主な構成（Key Elements of Castle Structure） 232

日本庭園（Japanese Gardens）の築山式・枯山水・茶庭とは！？ 236

温泉は地獄？ それとも霊山？ 238

▶ track# 14 Part 13 日本の「温泉」のガイドにチャレンジ！ 245

日本の祭りの起源とは！？ 247

日本の観光名所を発信するための語彙リスト 256

日本の地理 [気候と地形] Japanese Climate and Geographical Features

2. 日本の地理 [気候と地形] を英語で発信！ 258
四季に恵まれた日本の気候（Japanese Climate）とは！？ 258
日本の気候6区分（Six Climatic Divisions）とは！？ 259
地方別気候（Regional Climate）の特徴を英語で発信！ 260
日本の地形（Geographical Features of Japan）とは！？ 263
各地方の地形を英語で発信！ 265

日本地理トップ3とは！？	273
日本三大名物とは！？	274
代表的な5つの小京都とは！？	275
ベテラン通訳ガイド体験記（観光名所編）	280

第5章 日本の「政治」「産業」を英語で発信

日本の政治 Japanese Politics

1. 「国政，憲法，年金制度，税金」を英語で発信！	282
日本の国政の仕組みとは！？	282
日本の憲法とは！？	284
日本の年金制度とは！？	286
日本の税金とは！？	287
 track# 15 Part 14 日本の「天皇」のガイドにチャレンジ！	288
日本の政治を発信するための語彙リスト	296

日本の産業 Japanese Industries and Major Cities

2. 「日本の産業と主要都市」を英語で発信！	298
工業の盛んな地域の地図	298
日本の農業（the agricultural industry）とは！？	304
日本の水産業（the fishing industry）とは！？	308
日本の主な伝統工芸品とは！？	310
ベテラン通訳ガイド体験記（日本の産業編）	313

【装丁】 神田 昇和

【吹き込み】 Josh Keller

Helen Morrison

Jennifer Okano

【写真提供サイト】

ゆんフリー写真素材集 <http://www.yunphoto.net/jp/photo.html>

フリー素材屋 Hoshino <http://www.s-hoshino.com/>

日本の伝統文化①

Japanese Traditional Culture - 1

1. 「能楽, 歌舞伎, 文楽 [人形浄瑠璃], 伝統楽器」を英語で発信!

日本が世界に誇る伝統文化である、能 (Noh play), 歌舞伎 (kabuki), 文楽 [人形浄瑠璃] (Japanese puppet theater) [三大古典演劇] はいずれも世界無形文化遺産 (UNESCO's intangible cultural heritage), 重要無形文化財 (important intangible cultural assets) に指定され、海外からも大きく注目されている。こういった古典演劇には欠かせない三味線 (samisen), 琵琶 (Japanese lute) ・尺八 (Japanese bamboo clarinet) など伝統楽器を含めた、日本の伝統的シアター芸術 (traditional stage art) について、この章でみていくことにしよう。

日本の三大古典演劇 (能・歌舞伎・文楽 [人形浄瑠璃]) と雅楽とは! ?

★能 (Noh drama)

能は、古代の猿楽 (a medieval Noh farce), 田楽 (ritual music and dance in association with rice planting), 舞楽 (Japanese court music and dance), 神楽 (sacred Shinto music and dance) に由来している。室町時代 (14世紀) に観阿弥・世阿弥父子により大成され、貴族 (nobles) や武士 (warriors) に愛好された伝統的な古典舞台芸術 (classical performing arts) で、狂言 (a comic interlude performed during a Noh program) と共に現代に演じ継がれる世界最古の音楽劇 (a music theater) である。

その特徴は、象徴的 (symbolic), 儀式的 (ritualistic), 幽玄 (elegantly simplistic), 静的 (static) で、ゆったりとした円的「舞」(slow circular dancing) が基調となっている。また舞台設備は単純であるが、役者が身につける木製・漆塗りの精巧な能面 (lacquered wooden elaborate masks) と豪華な錦織の装束 (brocaded attire) が重要な意味を持つ。能楽者の構成は、筋を語る謡 (a recitative chant), 伴奏を担当する笛, 小鼓, 大鼓, 太鼓から成る囃子方 (musical accompanists), 役者 [全員男性] で、役者はさらにシテ (a principal actor / protagonist) とワキ (a supporting actor) に分けられる。能の登場人物は、神, 狂女, 鬼 (demon), 天狗 (a long-nosed mountain spirit) など超自然的・神秘的 (supernatural and mystical) なものが多く、観客の想像力の広がりによって無限の味わいが生ま

れるのが他の古典演劇と異なる大きな魅力である。

★歌舞伎 (kabuki)

歌舞伎という言葉は、「傾く（異風で気まま）」から派生したもので、1603年ごろ出雲大社（the Izumo Grand Shrine）の巫女（a shrine maiden）阿国が京都で興行した念仏踊り（a Nenbutsu folk dance）から由来している。その後、庶民（commoners）のための演劇、舞踊、音楽の総合舞台芸術（composite theatrical arts of music, dance and drama）として江戸時代に完成された。

その後、庶民（commoners）のための演劇、舞踊、音楽の総合舞台芸術（composite theatrical arts of music, dance and drama）として江戸時代に完成された。

演出（a dramatic presentation）の特徴は、役柄の性格を強調した独特の舞台化粧である隈取（elaborate make-up）、高揚した感情表現のために役者が一瞬静止し、にらむなどのポーズを取る見得（a stylized pose taken by actors when their emotions reach a climax）と様式性が濃い闘争演技である立ち回り（a formalized fight scene）が挙げられる。役柄は、立役〔主役の男性、または男役の総称〕（leading male roles or male-role actors as a whole）、荒事師〔豪傑な正義の味方〕（hero fighting for justice）、和事師〔色男・二枚目〕（a handsome man or lover）、女形（a female impersonator / a male actor who plays women's parts）に分けられる。舞台設備（a stage set）は、素早い場面転換を可能にする回り舞台（revolving stages for quick scene changes）、役者の入退場を印象付けるために客席間に設けられた花道（elevated runway）、役者が舞台の下から現れるセリ（a trapdoor on the stage）やすずっぽん（a trapdoor on the elevated runway）などがある。

歌舞伎は扱う題材により、歴史的事実を演劇化した時代物（a drama featuring historical facts）と当時の世界を描写した世話物（a drama featuring commoners' life）に分れ、能と異なり、動的（dynamic）、垂直的（vertical）〔能は水平的（horizontal）〕であり、その躍動感ある華麗な世界は観客を引きつけて止まない。

★文楽〔人形浄瑠璃〕 (bunraku puppet theater)

文楽〔人形浄瑠璃〕は17世紀から盛んになった人形劇（classical puppet play）の1つで、能、歌舞伎と合わせて三大古典演劇と言われている。文楽の醍醐味は、魂をゆさぶる三味線（a three-stringed musical instrument）の伴奏と独特の節回りで語る浄瑠璃（joruri ballad drama with music and chants）に合わせて繰り広げられる人形の渾身の演技である。すなわち、主遣い（a main puppeteer）〔首と右手

担当], **左遣い** (a left puppeteer) [左手担当], **足遣い** (a third puppeteer) [脚担当] 以上3名の人形遣いにより魂を吹き込まれた1~1.5mの人形(a 1- to 1.5-meter puppet)が、泣き、怒り、笑う様はまさに圧巻である。こういった文楽[人形浄瑠璃]の修行は厳しく、「**足遣い10年, 左遣い10年** (You must practice for ten years to become a master *ashizukai* and for another ten years to become a master *hidarizukai*)」といわれる。歌舞伎も文楽も、劇場には日

本語版・英語版**イヤホンガイド** (an earphone guide) が用意され、観劇初心者 (a lay audience) や外国人も安心して楽しむことができることを付け加えておこう。

★雅楽 (ceremonial court music and dances)

雅楽は古代に中国・朝鮮などから伝来し、日本で独特の発展をとげた音楽と舞。**宮廷音楽** (court music) として平安時代 (794 ~ 1185) に栄えた。現在も**宮内庁楽部** (the Music Department of the Imperial Household Agency) が継承し、大規模な合奏 (ensemble) 形態で演奏される伝統音楽としては世界最古のものである。多くは器楽曲 (instrumental music) で、**笙** (a free-reed mouth organ of Japan), **ひちりき** (a flageolet-like instrument used in a Shinto service), など独特の楽器が使われる。雅楽は、舞のある**舞楽** (traditional Japanese court music accompanied by dancing) と舞を伴わない**管弦** (an ensemble of wind, string and percussion instruments) に分かれ、両者は同一の曲でも速度や強弱法 (dynamics) などが異なる。

▶コラム：狂言

狂言は日本の古典喜劇 (a traditional farce) で、室町時代 (the Muromachi era) (1392 ~ 1573) に能 (Noh play) と同様、観阿弥、世阿弥父子 (father and son pair, Kan'ami and Zeami) によって確立された。当初は能の合間に演じられ (an interlude of a Noh program) たが、現在は独立して上演 (an independent performance) することもある。面をかぶるのは一部の役柄に限られ、化粧もせず、衣装は神 (gods) や鬼 (devils) など特殊な役柄を除いては 15 世紀の日常着である。狂言の筋には人間肯定の精神 (affirmative human spirits) があり、盗人 (robbers) など真の悪人 (evil persons) としては描かれない。

▶能と狂言を比較してみよう！

能	狂言
貴族的 (aristocratic)。	庶民的 (plebeian / common)。
歌舞 (chanting and dancing) 中心。	せりふ (lines / soliloquy or dialogue), 劇的行動 (a dramatic performance) を伴う。
深刻で悲観的 (serious and gloomy)。人間の影の部分 (the darker side of human nature) を描く。	楽観的・喜劇的 (optimistic and comic)。人間肯定の精神 (the brighter side of human nature)。
面 (mask) をつける。	面をつけるのは一部の役柄に限定される。
豪華な錦織の装束 (a gorgeous brocaded attire)。	15 世紀の日常着 (15th-century casual attire)。

日本の伝統楽器 (三味線, 琴, 琵琶, 尺八) とは!?

★三味線 (shamisen / samisen)

三味線はフレット (frets) のないバンジョーに似た形の三弦の弦楽器 (a banjo-shaped three-stringed instrument) で、3 本の弦をばち (plectrum) で弾いて演奏し、歌舞伎 (kabuki) や文楽 (bunraku plays), 民謡 (folk songs) の伴奏 (a musical accompaniment) に使われている。起源は中国で、沖縄 (琉球) の三線を経て、16

世紀に日本に伝来。胴にはもとは蛇皮 (snakeskin) が貼られていたが、日本では入手困難なため、猫やイヌの皮を貼ったものが全国に普及した。以降日本の弦楽器 (string instruments) において最高の位置 (utmost importance) をしめている。種類は細

棒・中棒・太棒 (samisen with a slender [middle-thick / thick] neck) に大別され、伴奏内容によって以下のように種類が決まっている。

長唄三味線	細棒	歌舞伎音楽：「勸進帳」(劇), 「越後獅子」(舞踊), 「吾妻八景」(素唄物) などの伴奏
義太夫三味線	太棒	浄瑠璃 (a <i>yoruri</i> ballad drama with music and chants)
常磐津三味線	中棒	浄瑠璃, 歌舞伎の舞踊劇 (choreodrama) 音楽
清元三味線	中棒	浄瑠璃
地唄三味線	中棒	「三弦 (三絃)」「三曲」とも呼ばれ, 地唄 (traditional songs to the samisen accompaniment which were popular during the Tokugawa period) 及び箏・胡弓 (a Chinese fiddle / huqin)・尺八 (a Five-holed bamboo clarinet) との合奏に使用。
津軽三味線	太棒	津軽民謡 (a <i>Tsugaru</i> folk ballad)

★琴 (koto)

琴は伝統的な13弦の木製弦楽器 (wooden thirteen-stringed instrument) [長さ180cm × 幅30cm], 弦の支えである柱と呼ばれる駒 (bridges) を動かして音を調律 (tuning) し, 右手の親指, 人差指, 中指に爪 (picks attached to the thumb, index and middle fingers) を付けて弾く。江戸時代 (1603 ~ 1867) には琴の演奏は女性のたしなみ (cultural accomplishments) とされ, 現在でも女性の愛好者 (devotees) が多い。箏の代表曲, 宮城道雄の「春の海」(*The Sea in Spring*) を聴かずして正月気分は味わえないという程, 日本人には馴染みのある楽器である。

★琵琶 (biwa / Japanese lute)

琵琶はリュートに似た4弦または5弦の東洋の弦楽器 (a four- or five-stringed instrument) で, 起源はペルシア・アラビア (of Persian and Arabian origin) とされ, インドのシタール (sitar) や中国の琵琶を経て奈良時代 (710 ~ 784) に日本に伝わった。爪 (a finger pick) をつけて演奏されるシタールに対して, 琵琶はバチ (plectrum) を使って弦を爪弾く。『平家物語』(*The Tale of the Heike*) などを語る時に伴奏に使われる平家琵琶が有名で, 女流演奏者による演奏会も行われている。

る。日本に現存する最も芸術性の高いといわれる琵琶は、「螺鈿紫檀五絃琵琶」という正倉院 (the Shosoin Treasure House) に収められている五絃琵琶 (five-stringed biwa) で亀甲 (tortoiseshell) や螺鈿 (a mother-of-pearl inlay) の象嵌 (incrustation / marquetry) があしらわれた優美華麗な姿にはうっとりとしてしまう。ちなみに、胴がなすび型 (eggplant-shaped) をした琵琶は、日本最大の湖・琵琶湖 (Lake Biwa) の名の由来にもなっている。

★尺八 (Five-holed bamboo clarinet)

尺八は竹製の管楽器 (a wind instrument) で、長さが日本の昔の度量衡 (scales and measures) で、1尺8寸 (1.8 feet / 54.5 cm) であることからその名が付けられた。竹筒 (a bamboo tube) に5つ穴が開き、リード (reed) もない簡単な構造だが、息の吹き込み方 (the art of blowing into a shakuhachi) や唇と吹き口 (mouthpiece) との間隔、指の押さえ具合 (the art of controlling the finger movements) などで音階 (scale) や音色 (tone coloration) に微妙な変化が出るのが特徴である。

尺八の使用は、江戸時代には、虚無僧 (training Zen monks / a mendicant Zen priest) という禅宗の修行僧のみに許されていたが、明治以降、一般に開放され独奏のほか地唄 (traditional songs to the samisen accompaniment) ・箏曲 (koto music) との合奏により普及した。近年では、武満徹が代表作「ノヴェンバー・ステップス (November Steps)」で、琵琶と尺八を西洋のオーケストラに見事に融合させて (a fusion of biwa, shakuhachi and orchestra) 現代音楽 (contemporary music) 界をあっといわせるなど、西洋の管楽器 (wind instruments) にはないその独特の音色 (unique timbre) が注目を集めている。

★和太鼓 (Japanese drums)

和太鼓は、木でできた胴に皮 (skin) を張り、それを振動させて音を出す日本の太鼓の総称で、祭礼 (festivals and ceremonies)、歌舞伎、能、神社仏閣における儀式 (Shinto and Buddhism rituals) などに用いられる。それは撥 (drumsticks) で叩く太鼓 (a taiko drum)、手で叩く鼓 (a Japanese hand drum) の2つに大別される。

その歴史は、**縄文時代** (the Jomon period) に既に情報伝達的手段 (tools for communicating information) として利用され、中世には、**田楽** (ritual music and dance in association with rice planting) の発達によって**お囃子太鼓**が隆盛し、**戦国時代** (the Warring States period) に入ると**戦国大名** (warring lords) が、**自軍の士気を高める** (boost the morale of troops) ために活用した。また近年までは、**時刻を知らせる** (tell the hour) ためにも使用されており、今日では、**盆踊り** (Buddhists' summer Bon festival) や**祭**の主役として演奏されたり、**神と意思を伝達する呪具** (a means of communing with deities) として**神社**や**寺院**に置かれている。

★鼓 (Japanese hand drum)

鼓^{つづみ}は、**砂時計の形**をした (hourglass-shaped) **木製漆塗りの胴** (a wooden lacquered body) の両側に**馬の皮** (horsehide) を張り、**紐** (strings) で両方の皮を結び付けられた伝統的な**打楽器** (a traditional percussion instrument) である。その特徴は、奏者が右手で直接鼓を打ち (beat the drum) ながら、左手で紐を締めたり緩めて (tighten or loosen the strings) 微妙な余韻を出し、「よ〜っ」という**合いの手** (interjection) を入れることであり、**能楽**、**歌舞伎囃子** (Noh and kabuki music)、**伝統芸能**で重要な役割を果たしている。

Part 2 日本の伝統文化「歌舞伎」のガイドにチャレンジ！

Tom: This is my first visit to *kabuki* theater. I'm curious to know about *kabuki*.

Aki: *Kabuki* is a theatrical form that **integrates** acting, dancing, music and elaborate stage equipment. It is **performed exclusively** by men.

Tom: Are there no female performers in *kabuki* plays?

Aki: Well, in the 17th century, **courtesans** played female roles, but it was later prohibited by **the shogunate** because they considered it immoral. That is why women characters **are impersonated by** actors called "*onnagata* or *oyama*." Many say that a woman **portrayed by** *onnagata* is the most feminine of all.

Tom: Uh-huh! By the way, what are those black-attired men on the stage?

Aki: They are "*kuroko*" or **stagehands** who move **scenery and props** on the stage, assisting in scene and costume changes. *Kuroko* is dressed in black, head to toe, so that they can make themselves invisible onstage.

Tom: Oh, someone in the gallery is shouting something rhythmically.

Aki: He is shouting "*Matsushimaya!*," a **stage name** for Kataoka Nizaemon. People in the **gallery** called "*ohmuko*" shout actors' stage names when the drama reaches its climax. Those enthusiastic shouts of encouragement are **an integral part** of the play which can energize *kabuki* actors.

Tom: I see. By the way, *kabuki* actors' make-up is unique! Does it have special meanings?

Aki: The make-up called *kumadori* exaggerates actors' emotions. Red is used for justice and goodwill, blue for injustice and evil, and brown for **evil spirits**. After the show, some actors press their face on a silk cloth, leave the imprint of the makeup on the cloth, and give it to their fans.

Tom: Wow! That must be a treasure for *kabuki* fans!

Aki: Right. You know, a copy of *kumadori* **imprinted on** a towel is available in souvenir shops.

Tom: Great! I'll check it out. Thank you very much.

(日本語訳)

トム：今回はじめて歌舞伎を見るんだ。歌舞伎についていろいろ知りたいよ。

アキ：歌舞伎は芝居、舞踊、音楽、そして凝った舞台装置が一体となった総合舞台芸術で、役者は全員男性よ。

トム：どうして女優は歌舞伎に出演しないの？

アキ：17世紀には遊女が女性の役を演じていたのだけれど、後に風紀を乱すとして幕府はそれを禁じてしまったの。それで女形とよばれる男性の役者が女性の役を演じることになったのよ。女形が演じる女性は、全女性のなかでもっとも女らしいという人も多いわ。

トム：なるほど。ところで、舞台上にいるあの黒い衣装をきた人たちは何者？

アキ：あの人たちは黒子といって、舞台装置や小道具を舞台上で動かしたり、場面転換や衣装換えを手伝ったりする舞台係よ。全身黒づくめにして、舞台上で姿を消すことができるのよ。

トム：あれ、天井桟敷から何かリズムカルな掛け声が聞こえるね。

アキ：「松嶋屋～！」と、片岡仁左衛門の屋号を叫んでいるのよ。芝居が絶好調に達したときに、天井桟敷に陣取る「大向う」の人たちが、役者を屋号で呼ぶの。この熱のこもった掛け声は歌舞伎になくはならぬもので、役者に活力を与えるのよ。

トム：ところで歌舞伎役者のメイクってユニークだね！何か特別な意味があるのかな？

アキ：あのお化粧は隈取と呼ばれていて、役者の感情を大げさに表現したものなの。赤は正義と善意を、青は不正と悪を、茶色は悪霊を表すの。芝居が終わると、役者が絹の布に顔を押し付けて、隈取の跡を残して鼻眞方にあげたりするのよ。

トム：わあ、それは歌舞伎ファンには宝物だね。

アキ：ええ。あ、そうそう、隈取がプリントされたてぬぐいなら売店で売ってるわよ。

トム：いいね。見てみるよ。ありがとう。

(語彙・表現解説)

☐ integrate (～を統合する)	☐ be performed exclusively by ～ (～にのみ演じられる)	
☐ courtesans (遊女)	☐ the shogunate (幕府)	
☐ be impersonated by ～ (～により演じられる)	☐ portrayed by ～ (～により演じられた)	
☐ stagehands (舞台係、裏方)	☐ scenery and props (舞台装置と小道具)	
☐ a stage name (屋号)	☐ gallery (天井桟敷の観客)	☐ an integral part (不可欠な部分)
☐ evil spirits (悪霊)	☐ imprinted on ～ (～に印刷された)	

それでは海外でも人気の日本の伝統文化について、質問に答えていただきましょう。

Q&A にチャレンジ！：日本の伝統文化 Part 1

Q1: What are the main characteristics of a *Noh* play?

(能の主な特徴は何ですか)

Noh is Japan's oldest stage art performed exclusively by men. It is characterized by **elaborate masks** and **symbolic and highly stylized performances**. The main elements are recitative chants called **utai**, dance called **shimai**, and musical accompaniment called **hayashi**.

(日本最古の演劇である能の特徴は、精巧な能面、男性のみにより演じられる象徴的で高度に様式化された演技にある。主な編成は、筋を語る謡、仕舞と囃子方である。)

Q2: Could you describe *Noh* masks?

(能面とはどんなものですか)

Noh masks, made of **lacquered wood**, are usually created by highly skilled artisans. There are about 60 to 70 basic masks to portray different characters. They are divided into several categories including gods, evil monsters, spiritual men, and **court nobles**. *Noh* masks themselves are highly valued for their **subtlety of expression**.

(能面は木製漆塗りで、熟練した職人によりつくられている。神・悪霊・仙人・公家などさまざまな役柄を表現した 60 から 70 の基本的な能面がある。能面自体、その繊細な表現ゆえに高く評価されている。)

Q3: Could you tell me what *kyogen* is like?

(狂言とはどんなものですか)

Kyogen is a traditional comedy of Japan. It is the **interludes** of a long *Noh* drama that bring light relief to the audience. In contrast to *Noh*, it is characterized by great emphasis on **humor**, many **dialogues**, and little use of masks. Every *kyogen* actor skillfully uses **sensu**, a folding fan, which represents daggers, saws, spears, or plates.

(狂言は日本の伝統的な喜劇で能の演目と演目の間に演じられ、雰囲気のを和らげる。ユーモアを強調し、対話が多く、面はほとんど使用しないのが能とは違う特徴。狂言師は必ず扇子を携帯し、短剣・のこぎり・槍・皿などに見立てて演ずる。)

Q4: Would you tell me what *bunraku* is like?

(文楽について教えてください)

Bunraku is the traditional puppet theater of Japan which flourished in the 17th century. Each puppet, 1 to 1.5 meters high, is manipulated by three puppeteers. Its charm is exquisite puppet performances and narrative chants accompanied by a ***shamisen***, which are called ***yoruri***.

(文楽は17世紀に隆盛を極めた日本の伝統的な人形劇である。1 m ~ 1.5 m の人形を3人の人形遣いが操る。文楽の魅力は、優美な人形の演技、語りと三味線伴奏からなる浄瑠璃にある。)

Q5: How do three puppeteers manipulate a *bunraku* puppet?

(どうやって文楽の人形を3人で遣うのですか)

The first puppeteer called ***omozukai*** manipulates the head and right hand, the second one, ***hidarizukai*** manipulates the left hand, and the third one, ***ashizukai*** manipulates the feet. The subtle and elegant movements of the puppet are the fruit of collaboration among the three puppeteers.

(主遣いは人形の頭と右手を、左遣いは左手を、足遣いは足を操り、これら3名の人形遣いが息をぴったり合わせることで、人形の繊細で優雅な動きが生まれる。)

Q6: What are Japanese traditional musical instruments?

(日本の伝統音楽楽器にはどんなものがありますか)

The most typical ones are ***koto*** and ***shamisen***. ***Koto*** is a **thirteen-stringed instrument, made of paulownia**. The right fingers pluck the strings with a pick, while the left fingers press the strings over the bridge to alter the tone. ***Shamisen*** is a **three-stringed instrument** like a banjo, which is used to accompany ***bunraku*** and ***kabuki*** performances.

(最も典型的な伝統楽器に琴と三味線がある。琴は桐製の13弦の弦楽器。右指は爪をつけて弦をはじき、左指は柱と呼ばれる駒の上に張られた弦を押さえて音色を変える。三味線はバンジョーに似た3弦の弦楽器で文楽や歌舞伎の伴奏に用いられる。)

それではここで伝統芸能雑学クイズにチャレンジしていただきましょう！

▶ 伝統芸能雑学クイズにチャレンジ！	
1	Which of the Seven Deities of Good Fortune has a “biwa”? (七福神の中で楽器「琵琶」を持っているのは誰?)
2	What is the title of the famous book written by Zeami? (世阿弥の著した有名な著書は?)
3	What musical instrument in Akita is recognized by the Guinness Book of Records as the largest of its kind in the world? (ギネスブックで同種の中では世界最大と認められている秋田名物の楽器は何?)
4	What musical instrument is played by the leading character in the folk tale “Miminashi Hoichi” literally translated as “Earless Monk Hoichi”? (民話「耳なし芳一」で、主人公が演奏する楽器は何?)
5	What is the title of a love suicide story starring Ohatsu and Tokubei, which was written by Chikamatsu Monzaemon? (「お初」と「徳兵衛」が登場する近松門左衛門の心中物といえど?)
6	What are the three colors used for kabuki stage curtains? (歌舞伎の幕に使われる3つの色は?)
7	What kabuki actor developed a mie pose and mask-like kumadori make-up? (歌舞伎の「見得」と「隈取」を発展させた役者は誰?)
8	What is the stage name of a popular female-role kabuki actor, movie director and actor? (本名は守田親市。歌舞伎役者としては女形として人気があり、監督、俳優としても活躍している人物は誰?)
9	Which of the following instruments is not played with a plectrum, shamisen, biwa, or sho? (パチで演奏しないものは三味線、琵琶、笙のうちどれ?)
10	The stage set used for Kanjincho and Migawari-zazen was modelled after what? (「勧進帳」「身替座禅」に使われる舞台装置は何を模して作られた舞台?)
11	What musical instrument is played by itinerant priests with a basket on their heads called “komuso”? (虚無僧と呼ばれる、頭部をかごで隠した僧が演奏している楽器は何?)
12	What is the popular music genre that is sentimental, bittersweet and nostalgic ballads of love, broken hearts and parting? (愛、失恋、別れを描いた感傷的でほろ苦く、哀愁を帯びた日本独特の音楽のジャンルは何?)

【解答 & 解説】

1. **Benten (弁天 / 弁才天)** : 弁天は本来、仏教の尊格だが、日本では神道の神とも見なされる。七福神の一員。日本では「才」が「財」の音に通じることから財宝神として「弁財天」(Sarasvati) と表記する場合も多い。
2. **The Transmission of the Flower and Style (風姿花伝)** : 舞台芸術についての随筆で、「花」や「幽玄」がキーワード。日本の美の真髄を語った書。
3. **drum (太鼓)** : 秋田県の北秋田市にある、ギネスブックに登録されている世界一大きな太鼓は、直径 3.80m、奥行き 4.52m、重さは 3.5 トン。
4. **biwa (琵琶)** : 『耳なし芳一』(Earless Monk Hoichi) は日本の民話 (Japanese folk tale) に登場する目が不自由な主人公で、平家琵琶の弾き語りが得意であった。ラフカディオ・ハーン (Lafcadio Hearn) が有名な英訳本「怪談」(Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things) の中で描いている。
5. **The Love Suicides at Sonezaki 『曽根崎心中』** : 近松門左衛門は江戸中期の浄瑠璃・歌舞伎脚本作者 (playwright)。歌舞伎では坂田藤十郎と、浄瑠璃では竹本義太夫と提携。義理人情 (duty and obligation) の葛藤を題材に人の心の美しさを描いた。近松の代表作に『心中天の網島』『女殺油地獄』などがある。
6. **yellowish green, persimmon, and black** : 右から萌黄・柿・黒の三色の布を縦にはぎ合わせたもの。歌舞伎の舞台の正式の引幕 (drawing curtain)。
7. **Ichikawa Danjuro (市川團十郎)** : 江戸を中心に活躍し、荒事 (kabuki play featuring exaggerated posture, makeup and costume) を創始した。(團十郎と並び称せられるのは、上方歌舞伎 (kabuki performed in the Kyoto-Osaka region) を代表する坂田藤十郎で、和事 (production style of a love scene) を確立した。
8. **Bando Tamasaburo (坂東玉三郎)** : 歌舞伎俳優。本名守田親市。その美貌と優れた感性が早くから注目され、もっとも人気のある女形の一人。新派や新劇、バレエなどにも出演。映画監督作品は『外科室』『夢の女』など。歌舞伎俳優家の出身ではなく、小児麻痺の影響で左利き、女形としては破格の長身など数々のハンディにめげず精進を続け、今日の地位を築きあげた、当代歌舞伎界の奇跡の人である。
9. **vertical bamboo flute / free-reed mouth organ of Japan / sho (笙)** : 雅楽の管楽器のひとつ。奈良時代に中国から伝来。
10. **Noh stage (能舞台)** : 『勧進帳』や『身替座禅』は『松羽目物』(能や狂言由来の作品) と呼ばれる。能舞台風にしつらえた一面白木の床や壁のセットの後ろに、能舞台を模して大きい松の木の絵が描かれているところから。
11. **shakuhachi, Japanese bamboo flute (尺八)**
12. **enka (演歌)** : 日本の大衆歌謡のジャンルのひとつであり、日本人独特の感覚や情念にもとづく娯楽的な歌曲の分類。

▶ 伝統芸能を発信するための語彙クイズにチャレンジ！

次の日本語を英語で説明してください。

1	雅楽
2	かぐら 神楽
3	しょう 笙
4	狂言
5	隈取り
6	見得
7	黒子（黒衣）
8	セリ
9	すっぽん
10	屋号

11	シテ
12	ワキ
13	女形
14	薪能
15	千秋楽
16	小唄
17	漫才
18	寄席演芸
19	講談
20	詩吟

解答

1	ancient Japanese court music and dance
2	ancient Shinto music and dancing
3	a vertical bamboo flute / a free-reed mouth organ of Japan
4	a comic interlude performed during a <i>Noh</i> program
5	<i>kabuki</i> stage makeup
6	an actor's rigid pose at climax moments
7	a black-attired stage assistant
8	a trapdoor on the stage / an actor-raising platform on the stage
9	a trapdoor on the <i>hanamichi</i> / an actor-raising platform on the elevated runway
10	a stage name

11	a principal actor / protagonist
12	a supporting actor
13	female impersonators
14	a <i>Noh</i> performance at the offering of firewood to a temple
15	the closing day of a show
16	a kind of traditional Japanese music featuring songs of humor and irony
17	a modern comic stage dialogue
18	vaudeville / a variety show
19	the art of traditional oral public storytelling
20	recitation of Chinese poems