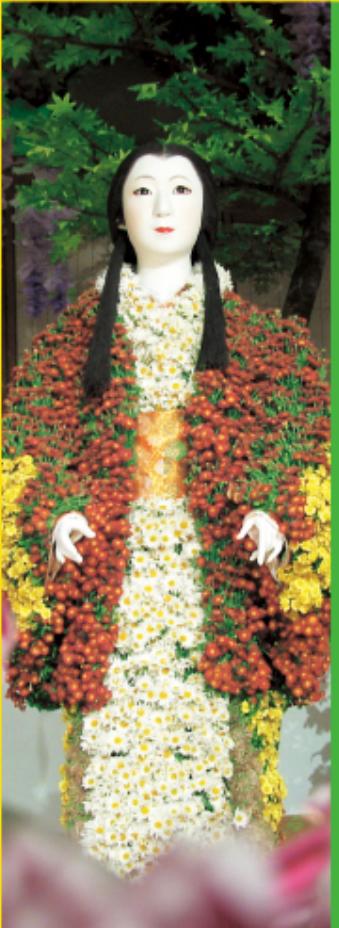

ひらかた菊人形今昔

菊人形の製作過程

胴殻

菊人形の骨格。

最初の巻藁。
常に前4本、後3本。

胴体の形成。衿の重なり
方は特に重要。

胴体から頭へ。巻藁の位置は体
得のみ。

腕から袖へ。袖の長さも時代考証。

打掛け姿の胴殻完成。
着物を着ている状態。

菊付け

玉を胴殻に押し込む順番、場所、茎を曲げる向き、脚の位置すべて決まっている。

胴体の完成。植物相手なので、状態は常に変わる。裁縫に、かつ臨機応変に。

菊付けの完成。ひらかたの菊人形「義経」
(2005年)の衣裳。男性らしさを表現。

金色堂の前に立つ藤原秀吉。頭や手足がついて菊人形の完成。

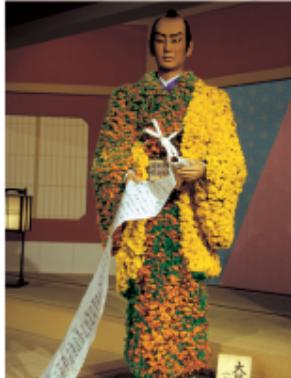
着せ替え

1999年ひらかたの菊人形「元禄線乱」
一力茶屋の場の大星由良之助(9月22日)。

同じ場面。着せ替えによって、羽織と着物の色が入れ替わっている(10月5日)。

度数の着せ替えの後。匂の菊の変化が印象を変える(10月30日)。

一週間ごとに見てもそれぞれの菊人形が違った装いを見せてくれる(11月19日)。

菊人形では、菊という「不可能な素材」で着物をつくる。今ちがい、かつての人々は日常着として着物を着ていた。その知識は半端ではない。見物客が菊師の腕を批評できるのも楽しみのひとつだ。菊師は工夫する。精度が上がる。そのくりかえしが今日の菊師の高い技をつくりあげた。

胴殻に菊付けし、頭や手足などをつけて完成する。

胴殻：籠細工から工夫された胴殻の製作には巻藁が用いられる。竹を藁で包み糸で巻く作業によって頑丈になり、菊の傷みも軽減される。

「着物を着たヒトの形」をつくる。一体の胴殻に一日を要する。菊の重さにも耐えられるように、また衿の重なりや、身体の線まで緻密に表現されるようにつくられる。

菊付け：栽培師が菊人形専用の人形菊を一年かけて栽培する。根の付いたままの菊を2~3株ずつまとめ水苔で巻いて「玉」が準備される。胴殻に玉をさしこみ、茎が折れないよう「い草」で縛って菊の着物をつくりあげる。一体に必要な菊の量は40玉以上。ベテランの菊師でも一体に一日はかかる。そして玉のひとつひとつに毎日水やりを行う。それでも菊人形一体の寿命は長くて10日のため、「着せ替え」なければならない。

日本人は昔から「意表を突かれる」ことを楽しみとした。生きた植物を素材とするこの娯楽は、いつ訪れても同じ状態ということがない。リピーターを飽きさせることのない、奥の深い娯楽である。

いっぽう菊師にとって菊付けは生きた植物との闘いである。それぞれの菊の具合を見極めなければならない。菊付けが終わっても菊は開花して「動く」から、それも想定しなければならない。菊師はほかでもない「菊の衣裳」をつくっている。表面はなめらかに、まるで一枚の生地のように。ヒトが着物を「着た」状態を「生きた」植物でつくる。はっきり言って羨みなことである。菊人形という「娯楽」は、製作過程が複雑で困難だからこそ技に深まりが生まれ、見る楽しみが倍加するのである。

人形菊

ひらかたの菊人形の人形菊は、早生・中手・晩生と約80種類もあり、同じ種類でも畑によって微妙な違いがある。そのうえ完成後の水やりで開花するから、わずかの間に菊衣裳が変化するのを見ることができる。

欧洲での評価

CHRYSANTHEMUMS.

OUR NEW CATALOGUE

For the present season is now ready, and most, Post Free, with full particulars of all the best in culture.

This year we have specially prepared many thousands new down stock plants, which are now full of fine strong cuttings, both supplied at once, and most lead to victory and satisfaction next season.

All Warranted True.

H. CANNELL & SONS,
SWANLEY, KENT.

Fig. 4—Japanese Mandarins dressed in Chrysanthemums, reproduced at Hove. This is from a photograph.

英国の園芸雑誌1889年11月16日号に掲載された、菊(CHRYSANTHEMUMS)の広告。この時代すでに菊と日本のイメージは結びついていた。●

Fig. 5—Japanese Mandarins, plucked and woven in CHRYSANTHEMUM FLOWERS. (From a photograph.)

ヨーロッパの人から見た菊人形。1890年2月号の科学雑誌に掲載。日本人には地味な場面だが、日本らしさにあふれている。●

1999年、米国ロングウッドガーデンにひらかたの菊人形の菊師が招待された。写真は、菊人形の説明を現地職員が行っているよう。●

菊人形についての英文の記録はすでに江戸時代に存在する。たとえば1860年。植木屋の客寄せとしてつくられていた菊人形を「イミテーション・レディー」と呼び、団子坂(江戸)の植木市のなかでいちばん珍しいものと記した。それ以後多くの欧米人が菊人形のことを感動をもって記録している。

菊人形は日本にしかない独特のものであるが、欧米の人は江戸時代から、相撲や歌舞伎などと同じように注目している。

来日する外国人観光客のための英文の旅行案内書が東京を中心に書かれていた1933年、ひらかたの菊人形のことをみることができるのは、その知名度の高さを示す。「…これらのショーは日本の外では見られない、美しい花の優れた展示であり、それに加えてすばらしい教育的効果もある」。

戦後に書かれた英文の記録は、ひらかたの菊人形の記述が他の開催地を圧倒した。外国人にとっても

「菊人形」といえば「ひらかた」だったといえる。

欧米人にとって見なれた西洋風の遊園地のなかに建てられた純日本式で大規模なひらかたの菊人形館。1958年の英字新聞では「もっとも珍しいフラワーショー」と評され、1963年の米国の庭園雑誌では、「写真家たちのパラダイス」と絶賛されている。1991年に米国で発行された『新しいトピアリー』という本には、ひらかたの菊人形の写真を掲載して菊人形が米国の菊栽培に影響を与えたと記されている。

誕生以来、欧米の多くの人々が、菊人形を見たいと欲した。1900年のパリ万博のころから日本の製作を招待しようとしたようだが、戦後になって、各々で実現した。ひらかたの菊人形は、1999年に米国のロングウッドガーデンで展示された。

菊人形は江戸時代に登場し、枚方での歴史も一世紀に近い。誕生から今日まで、欧米人をはじめとする外国人に絶賛され、影響を与えたのである。

菊人形の楽しみかた

法勝寺(鳥取県西伯郡)の一式飾りの一場面。漆器一式のタコである。江戸時代以来の見立て遊びが今日までつづいている。① ●

直江町(島根県鹿田郡)の陶器一式でつくられた「吉良邸討ち入り」。平田市(島根県)など山陰地方に一式飾りの風習が残っている。③ ●

「お猿の駕籠屋」。掛合町(島根県飯石郡)は「一色」と書く。秋葉明神に奉納されるのは、直江と同じである。② ●

1935年のひらかたの菊人形の一場面。この年は歩いてたどる「見流し」28場面に、舞台が変わる15場面の「投返し」だった。④ ●

「龍屋」の童謡を知らないれば、物心のついた人にしか本当には楽しめない。少し高度である。

見立て③：忠臣蔵の物語を知らないと、陶器一式の「吉良邸討ち入り」の場面は理解できない。年少の見物客には大人の解説を必要とする。

見立て④：菊人形などの細工人形。「安宅の関」だけではなく、弁慶に扮した昭和10年の松本幸四郎を知っていないければ楽しめない。厳密にいうと細工人形は同時代人にしか理解できない。

日本人は菊人形に特別の興味的価値を見出した。つつじなど他の「花人形」も試みられたが、「菊」人形がずっと主流だった。

外国人でも説明があれば②と③は理解可能だろうが、④となると、かなり困難であろう。だからこそ菊人形は面白い。一過性の楽しみを提供する現代の娯楽と対極をなす。日本人は100年以上の間、こんな菊人形を楽しんできたのである。

综合技艺

ひらかたの菊人形は、菊師、人形師、栽培師、大道具師、小道具師、美術装置師、照明技師など多くの専門的な技術が総動員された「綜合技艺」である。

大道具師は興行が終わるとすべてを壊してゼロにする。ゼロにするからこそ、そしてニセモノだからこそ、あらゆる工夫が可能なのである。菊人形独自の舞台設計がそこにある。

美術装置師は桜の木を植えたその背景に、あえて花びらが舞った絵を描く。高度な筆致が菊人形展を豪華にする。画家の絵画のように残されることはなく、興行が終わればどんなに腕をふるった背景画もやはり処分されてしまう。

照明技師は、美しい菊人形の舞台をより美しく照らす。しかし菊が照明の熱で枯れてしまわないように工夫もされている。そして照明によって動けない菊人形に躍动感が与えられるのである。蛍光灯の下で見ればどんなに味気ないか。

菊師や人形師、栽培師や小道具師以外にも、さらに根巻きや水差しなど多種多様な作業があって初めて興行は成立する。

その年の秋の興行のためだけに、関係者たちは、あらゆる精緻な技術を用いて真剣勝負をしているのである。

2002年ひらかたの菊人形「薩摩の花見」の大舞台には、桜が描かれ、木が植えられている。美しい菊人形の周囲には満開の菊が飾られる。やさしい光に包まれた、静かな場面である。

1936年ひらかたの菊人形「閻魔堂の仇討」。手前が等身大の菊人形。閻魔様の大迫力。

1957年ひらかたの菊人形「大仏開眼」の場。室内にいることも忘れる巨大な菊人形館。

1907～1911年頃の団子坂の菊人形場面。菊人形の原点。

黄花園が東京進出を果たした後の両国国技館入口(1929年)。

浅野菊楽園が岐阜で興行を行っていたころの菊人形。

製作者の起源

専門家が集い、子から孫へ、師匠から弟子へと技が継承され、また新たにベテランが寄り、一部は自ら「地元の人」となる。このようにしてひらかたの菊人形展はつくられた。

まず東京・団子坂の菊人形展が全国に知れ渡った。興行化は明治9年。明治20年代から興行をはじめた名古屋の黄花園は規模拡大の過程で、菊師を吉浜地方（現愛知県高浜市）から招いている。明治38年に大阪の甄菊庵の興行に黄花園が加わったとき、そこには東京の人形師や菊師、大阪の絵師や菊師もいた。翌年には大阪と神戸への進出に成功。さらに、明治42年の東京では両国国技館の興行が団子坂を廃業に追いこむ。黄花園が全國に菊人形を知らしめ、それを定着に導いたのが岐阜の浅野菊楽園である。このようにして菊人形興行には団子坂、名古屋、吉浜、岐阜、大阪、京都の製作者が深くかかわるのである。

ひらかたの菊人形は明治43年には黄花園が、翌年は浅野菊楽園が引き継ぐ。宇治から枚方に戻るときには堺大浜の製作者も合流、昭和3年の菊人形館の大改築、また他の菊人形屋の廃業などの結果、専門家が続々と枚方に集結し、職人技の粹がここに華開いたのである。

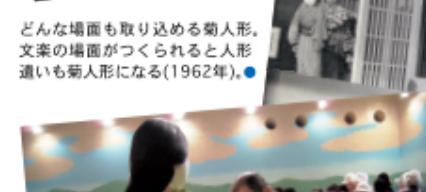
(上)ありし日の黄花園(戦前)。
(下)黄花園の東京進出を伝える新聞広告(1910年)。

伝統的舞台

たとえば人形浄瑠璃。三味線に合わせて太夫が語り、人形遣いが人形を動かす。人形遣いは名人になると、堂々と顔を見せて操っている。人形のセリフは、人形からではなく太夫の口から聞こえてくる。日本人には見慣れた情景だが、欧米の人は驚くことが多いのだという。欧米の舞台との決定的な違いのひとつは、日本の伝統的舞台が「舞台裏」を見て喜ばれる点にある。人形とともに、人形遣いの表情を見るのも楽しみのひとつだ。江戸時代に誕生した菊人形の舞台では、菊師が見物客に背を向けて、菊付け作業を披露する。100年を越える歴史のあいだ、ずっと見せ続けている。菊師は背中でその日の入場者数を感じるそうだ。裏方の仕事だからと菊付けを見せないのは、近年にはじまった一部の菊人形展だけである。実際、見物客は菊付け作業に居合わせて幸運だったという声をよく耳にする。人形浄瑠璃に人形遣い、菊人形に菊師。彼らが舞台に「居る」ことで、日本の伝統的舞台が完成する。

船上で着せ替えを行っているのは菊師の平野貞夫さん。菊師歴50年を越える大ベテランである(2005年)。

どんな場面も取り込める菊人形。文楽の場面がつくられる人と形遣いも菊人形になる(1962年)。

菊師の鈴木清春さん。視線を浴び、フラッシュを浴び、照明を浴びながらも熟々と作業する(2005年)。

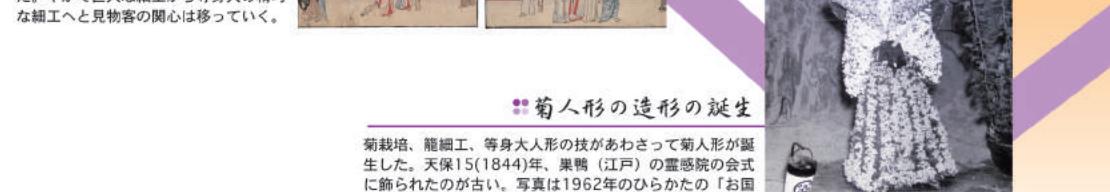
ひらかたの菊人形「勝海舟」の菊付け(1974年)。菊師のハッピが時代を表す。

菊人形年表

菊人形は、19世紀の江戸時代にはじまり、明治時代に興行化し、大正、昭和、平成と経て21世紀にまでつづいてきた。日本じゅうにある菊人形開催地のなかで、枚方は明治から平成まで、ほぼ中断なく続いてきたという、他にはないすばらしい歴史をもつ。

■江戸時代 ■

■龍細工

文政年間(1818-1830)に流行した彫締工の世物の「象」。『新井村佐文集』最初に掲載されている(名古屋市博物館資料収蔵3)。巨木なもののが珍しがれた。やがて巨木工から身軽の精巧な工へと見物客の関心は移っていく。

■菊細工

百種接合集。歌川国芳の描いた浮世絵(文政ふるさと歴史館蔵)。一本の幹に接木して百種類の花を咲かせたもの。江戸時代に庶民の間に普及した菊細工は、またたく間に進歩した。裁縫家たちの中には珍しい菊の進歩を試みる者も多かった。

■活人形(いきにんぎょう)

「俳優似活人形」番付。等身大人形の見世物は、天保年間(1830-1844)から注目される。人形師は「まるで生きているような」人形をつくりあけ、安政年間(1854-1860)には「活人形」という呼称が登場した。現代の菊人形の元祖は彼らの弟子たちである。

1876

■菊人形の誕生

菊栽培、龍細工、等身大人形の技術があわせて菊人形が誕生した。天保15(1844)年、黒崎(江戸)の靈感院の会式に飾られたのが古い。写真は1962年のひらかた「お国自慢三十場面」の菊人形。神まですべてが菊で表現されている。

■菊人形の興行化

明治9(1876)年、田子坂(東京)周辺では、東京府の許可を得て菊人形を興行化する。菊見料3銭だった。それだけ菊人形は日本人にとって新しい娯楽だった。以来ずっと菊人形は日本人の目を楽しませ続けている。写真は「上方」第70号(1936年10月1日発行)の表紙に掲載された長谷川良信の画。

■菊人形

1910

■菊人形

1912

■菊人形

1919

■菊人形

1923

■菊人形

1939

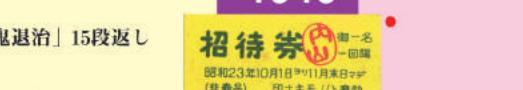
■菊人形

1944

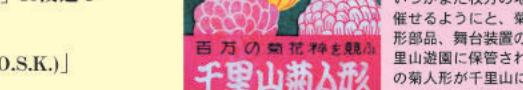
■菊人形

1946

■菊人形

1949

■菊人形

1968

■菊人形

1973

■菊人形

1996

■菊人形

2003

■菊人形

2005

■江戸時代 ■

■明治時代 ■

■関西の主な開催地

■大正時代 ■

■昭和時代 ■

■平成時代 ■

■昭和時代 ■