

# Viva Arte Vol.4

文化研究講座 ～5/21 劇団四季・ミュージカル ソング&ダンス55ステップス～

みなさん、こんにちは！

文化研究講座をより楽しむために、ちょっとした知識などを  
学生の視点からわかりやすく紹介します！

今回は、今年度第四回文化研究講座についてです。

劇団四季・ミュージカル“ソング&ダンス55ステップス”に関することや、

55ステップスで披露される作品の中から代表作4作品を取り上げました。

あらすじだけではなく、原作や作品の成り立ち、そのほか豆知識などをご紹介します。

『Viva Arte』を読んでから本番を見れば、もっともっと舞台が楽しくなりますよ～♪

\*\*\*\*\*

## I 劇団四季について

劇団四季は、1953年7月に、現在の代表取締役社長である浅利慶太を含む慶応高校のメンバー10人で結成されました。結成の目的は、フランスの劇作家ジャン・ジロドゥとジャン・アヌイの作品を上演するためでした。当時の平均年齢21歳の劇団四季。記念すべき初演作品は、1954年の「アルデル又は聖女」という作品でした。この年の公演回数は、3作品で15回でしたが、若々しい劇団の登場は、日本の演劇界に新しい風を吹き込みました。

現在の公演回数は、年間3000ステージを超え、俳優、技術部スタッフなど総勢1000名で日々の公演が行われています。チケット代を支払って観る公演ではありません。劇団四季は、「子どもたちに優れた舞台芸術の感動を伝えよう」という趣旨のもとに、ニッセイ児童文化振興財団・日本生命保険相互会社・劇団四季の三者が中心となり、「日生名作劇場」という入場無料の公演を行っています。「夢から醒めた夢」などは、この日生名作劇場でスタートし、その後一般公演として上演されています。

劇団四季の専用劇場は、日本に8つもあります！今年の7月には大井町に「四季劇場 夏」、2011年には北海道に劇団四季の専用劇場が誕生する予定です。

まだまだ日常の中で演劇を観るといった要素が少ない日本で、確実に演劇文化を浸透させてきたのは、劇団四季の力だと思います。

\*\*\*\*\*

## II 55ステップスとは？

「55ステップス」の「55」というのは、どのような意味を持つと思いますか？名前だけみると、55のダンスを踊るのかな？と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、「55」の答えは、劇団四季の創立55周年のこと。創立55周年を記念して、これまで上演してきた劇団四季の代表作（例『キャッツ』、『オペラ座の怪人』、『クレイジーフォーユー』、『ライオンキング』等）の中から、選りすぐりの名曲とダンスを披露するのが、この「55ステップス」です。

同じように、創立35周年の記念には「35ステップス」という名前でしたが、45周年の記念には「劇団四季ソング&ダンス」と命名されました。劇団四季が考えた“ステップス”とは、本来、歩みや足どりといった意味がありましたが、ダンス寄りのイメージとしてとられることを恐れたため、45周年の際には改名されたようです。

\*\*\*\*\*

「アイダ」はもともと、ヴェルディ作曲のオペラです。オペラ劇中に流れる「凱  
Ⅲ 『アイダ』 旅行進曲」はサッカーの国際試合で流れることもあるので、きっと耳にしたことが  
あると思います。「アイダ」はディズニーミュージカルの一つです。劇団四季は、  
これまでディズニーミュージカルの「美女と野獣」・「ライオンキング」などを上演してきました。この二作品はブ  
ロードウェイで上演された翌年に劇団四季で上演されましたが、「アイダ」だけは3年の年月を必要としました。日本  
では馴染みのない作品であることや、主役のアイダ役を誰にするのかなどといった問題があったのです。アイダ役  
の選考では、何度もオーディションを行ったそうです。

時は古代エジプト。エジプトの若き将軍ラダメスは、敵国ヌビアの捕虜を連行して凱旋します。そんな中、捕虜の  
中の一人の女性が反乱を試み、ラダメスに抵抗します。ラダメスは彼女の精神力と勇氣に感銘を受けました。その女  
性こそ、身分を隠したヌビアの王女アイダだったのです。

ラダメスは、彼の婚約者であるエジプト王女アムネリスの侍女として、アイダを指名します。アムネリスはアイ  
ダの物怖じしない態度に驚きますが、次第に信頼を寄せるようになります。

ラダメスのヌビア遠征の成功を祝う晩餐会で、エジプト王は娘アムネリスとラダメスの結婚を7日後に行うと宣言  
します。しかしラダメスにとって、これは嬉しい報告ではありませんでした。落胆するラダメスを見たアイダは「自  
分の運命が気に入らないのなら、変えれば良い」と挑戦的な言葉を投げつけます。ラダメスは自らの過ちを認め、彼  
女の勇敢さに驚き、またアイダも彼の潔さに驚き、二人は惹かれ始めます。アイダへの愛を確信したラダメスは、  
新たな人生を送るために、自らの財を人々に分け与え、アイダへ愛を告白します。その姿にアイダも抑えきれな  
くなり、二人は愛を確かめ合うのです。

この後、アイダ、ラダメス、アムネリスにどのような運命が待ち受けているのでしょうか……。

\*\*\*\*\*

Ⅳ 『エビータ』 この作品は、エビータ（本名：エバ・ペロン）という、実在した女性の人生をミ  
ュージカルにしたものです。映画化やドラマ化もされています。

エビータは、1919年5月7日にアルゼンチンの首都ブエノスアイレスから150マイルほど離れた村で、下流  
階級の母と中流階級の父との間に私生児として生まれました。7歳の時に父を亡くしますが、実の父の葬儀にもかか  
わらず、自身が下流階級であるが故に列席を拒否されます。この時から、彼女の中流階級への敵意が生じ、富と名譽  
を求めるようになります。そのためには都会に行くしかないと考え、首都ブエノスアイレスへの憧れも強くなりました。  
その夢が叶ったのは1934年、15歳になった時。生まれ故郷のナイトクラブでタンゴ歌手のマガルディと  
知り合い、彼にブエノスアイレスへ行きたいと懇願します。マガルディは拒否し続けましたが、彼女の熱意に負け、  
一緒にブエノスアイレスへ旅立ちます。その後、彼女は「富と名声を得る」という夢を実現するために、次々と男を  
取り替えながら、上流階級の社交界へ踏み入ることができたのです。しばらくすると、上流階級の社交界でホアン・  
ペロンという男性に出会います。ペロンは政治界を担う人物で、福祉大臣や副大統領の座に就きます。エビータとペ  
ロンは次第に惹かれ合い、二人は結婚します。

1946年2月、政治界で高い地位を得たいと考えていたペロンは、ついにアルゼンチンの大統領となります。つ  
まりエビータは、ファーストレディとなり、自身がずっと追い求めていた地位を手にすることができたのです。ファ  
ーストレディとなっても貴族階級への憎しみは消えず、見返してやろうと考えていたエビータは“エビータ基金”を  
設立します。金持ちや貴族から容赦なく金を取りたてて、貧しい人々に与えました。このやり方には多くの批判があ  
りましたが、貧しい人々の生活が潤ったのは事実のようです。

エビータは、ペロン大統領再選の選挙運動が始まった時に、「副大統領になりたい」と申し出ます。しかし癌が彼女  
の身体を蝕んでいたのです。

1952年7月26日、エビータは33歳でこの世を去りました。エビータの亡骸は、ミイラとして保存するため

の処理が施されましたが、その後亡骸は、さまざまな理由で国を転々とし、18年後に行方がわかりました。現在はエビータの母や姉と共に、ブエノスアイレスの墓地で眠っています。

みなさんはカネボウ化粧品の『エビータ』というシリーズの化粧品をご存じですか？ 中年以上の女性に向けた商品で、女優の風吹ジュンさんや樋口可南子さんがCMに出演しています。この「エビータ」というブランド名は、なんとエバ・ペロンの愛称エビータが由来しているのです！ 美貌を武器に夢とロマンに生きたエビータの情熱的な人生は、『エビータ』シリーズを使用する女性の夢にふさわしいと考え、採用に至ったそうです。このシリーズ名は、1981年に発売された『レディ 80 エビータ』という商品から採用され、80年代を華やかに彩る30～39歳を中心とした魅惑的なアダルトな女性のための商品でした。1990年代に入り『レディ 80 エビータ』の製造は終了しましたが、2000年代に入り、新たにこのネーミングに馴染みのある50代に向けたセルフ化粧品ブランド『エビータ』を採用した、とのことですよ（注）。

\*\*\*\*\*

**V 『キャッツ』** みなさんはCMなどで黒い猫が片足をあげたまま回転している映像を見たことがありませんか？ 実はあの猫は『キャッツ』に登場する猫で、ミストフェリーズという名前の猫です。

真夜中のゴミ捨て場では、たくさんの猫たちが、“ジェリクル舞踏会”に参加するために集まってきました。人間に飼われたいことを拒否して、自らの人生を謳歌し、無限の可能性、行動力を持つ猫“ジェリクルキャッツ”。今夜は、長老猫が最も純粋な“ジェリクルキャッツ”を選ぶ特別な舞踏会です。猫たちは踊ったり歌ったりして、舞踏会を楽しみますが、“ジェリクルキャッツ”に選ばれるのはただ一人。いったいどの猫が選ばれるのでしょうか……。

『キャッツ』にはたくさんの猫が登場しますが、猫たちのキャラクターの原案は、イギリスの詩人T・Sエリオットが書いた詩集によるものです。T・Sエリオットは、ノーベル賞を受賞した20世紀最大の詩人と言われています。筑摩文庫から、日本語に翻訳された『キャッツ ポッサムおじさんの猫とつき合う法』（池田雅之・訳、1995）が出版されています。これを読んでからミュージカル『キャッツ』を観ると、よりキャッツの世界に深く浸ることができるかもしれませんよ！ 私は、この機会に原作に挑戦したいと思います！

それから、もう一つ。『キャッツ』を上演するための専用劇場があるのをご存じですか？ “キャッツシアター”といって、2009年11月1日に五反田から横浜に移転しました。キャッツシアターは通常の劇場と違い、『キャッツ』のために劇場内の空間もきちんと演出されています。一般的な劇場の壁は、たいてい白など特に目立つ印象はありませんよね。しかしキャッツシアターの壁は、本当のゴミ捨て場を思わせる造りになっています。まるで観客も猫になったかのような錯覚にとらわれます。このように劇場内全体で物語を構成しているので、上演中に観客のそばを猫たちが通ることもあります。このような魅力的な劇場の中で、猫たちは迫力あるダンスを披露します！ さすが劇団四季！と思わせる作品です

\*\*\*\*\*

**VI 『オペラ座の怪人』** この作品は、フランスの作家ガストン・ルルーが書いた小説がもとになっています。ミュージカルに限らず、何度も映画化やテレビドラマ化



されています。記憶に新しい2004年公開の映画『オペラ座の怪人』は、アンドリュー・ロイド・ウェイバー版のミュージカルを基にした作品です。劇団四季ではなんと公演回数5000回を突破しました！！

舞台は19世紀中頃のパリ・オペラ座。オペラ「ハンニバル」のリハーサル中、突然背景幕が落下。皆がオペラ座の怪人の仕業だと騒ぎます。そんな中、プリマドンナのカルロッタは支配人たちの無策ぶりに腹を立て、役を降りてしまいます。急遽代役に選ばれたのはクリスティーヌ・ダーエ。“音楽の天使”にレッスンを受けたという歌声を披露し、大成

功を収めます。彼女は、この舞台を鑑賞していたクリスティーヌの幼馴染であるラウルと再会して喜んでいましたが、その夜、彼女の楽屋の鏡からオペラ座の怪人が現れ、楽屋からオペラ座の地下へと連れて行かれます。“音楽の天使”とは、愛するクリスティーヌをプリマドンナにし、「自分の音楽を歌わせたい」と願う

オペラ座の怪人だったのです。この後、オペラ座の怪人は、クリスティーヌを自分のものにしようとさまざまな事件を起こし、人々を混乱させます。オペラ座の怪人とクリスティーヌはどのような運命を辿るのでしょうか……。

ところでオペラ座の怪人のメイクは、どんな風になっていると思いますか？  
オペラ座の怪人は、仮面の下は醜い顔という設定になっています。それをよりリアルに見せるため、従来の舞台メイクではなく、SF×映画の特殊メイク技術を基にしています。なんと①ゴム製キャップ、②特殊素材で作られたケロイド状の皮膚、③薄い毛が生えたかつら、④オールバックのかつら、の4層で構成されています。ケロイド状の皮膚は、毎日使い捨てだそうです。また怪人役の役者さんは、このメイクに慣れるまでに2時間以上かかっていたそうですよ。

詳細は、角川書店編『完全保存版 オペラ座の怪人』（角川書店、1996年）をご覧ください。



パリ・オペラ座

\*\*\*\*\*

<注> 取材協力：株式会社カネボウ化粧品

### <参考文献一覧>

- 高樹のぶ子監修 文：川村玲子 絵：三好貴子 『ヴェルディ作 アイダ』（STUDIO CELLO,2005）  
M・サンチェス 著 青木日出夫 訳 『エビータ 写真が語るその生涯』（あすなろ書房、1997）  
T・Sエリオット 著 池田雅之 訳 『キャッツ ポッサムおじさんの猫とつき合う法』（筑摩書房、1995）  
角川書店 編 『完全保存版 オペラ座の怪人』（角川書店、1996）  
劇団四季編集部 『アイダ』公式プログラム（劇団四季、2009）  
劇団四季編集部 『エビータ』公式プログラム（劇団四季、2010）  
劇団四季公式ホームページ  
劇団四季の紹介 <http://www.shiki.gr.jp/group/introduction/index.html>（閲覧日：2010年5月18日）  
作品紹介『アイダ』Story <http://www.shiki.gr.jp/applause/aida/about/story.html>  
『エビータ』ストーリー <http://www.shiki.gr.jp/applause/evita/about/story.html>  
『キャッツ』ストーリー <http://www.shiki.gr.jp/applause/cats/main.html>  
『オペラ座の怪人』Story <http://www.shiki.gr.jp/applause/operaza/main.html>  
（閲覧日：2010年5月15日）  
パリ・オペラ座 公式ホームページ <http://www.operadeparis.fr/cns11/live/onp/>  
（閲覧日：2010年5月15日）

いかがでしたでしょうか？

ご意見・ご感想、リクエスト等ありましたら、

[viva\\_arte\\_2010@yahoo.co.jp](mailto:viva_arte_2010@yahoo.co.jp) にメールください！！

お待ちしております♪

担当：現代教養学科 3年 Viva Arte 編集部