

ドイツにおける宝塚受容の変遷

—「カブキ」からサブカルチャー・クィアカルチャーへ—

Changes in the Reception of Takarazuka in
Germany: From "Kabuki" to Subculture and
Queer Culture

松本俊樹 MATSUMOTO Toshiki

大阪音楽大学非常勤講師、立命館大学授業担当講師
Part-time lecturer at Osaka College of Music,
Lecturer in charge of classes at Ritsumeikan University

報告内容 Contents

- 序論 Introduction

- ドイツ（ドイツ語圏）と宝塚

Relationship between Takarazuka and German language sphere

- 1938年の宝塚ドイツ公演とその反応

Takarazuka Performance in Nazi Germany in 1938

- 2000年ベルリン公演とその反応

Takarazuka Performance in Berlin in 2000

- サブカルチャー・クィアカルチャーとしての宝塚受容

Takarazuka reception as subculture and queer culture

- 結論 Conclusion

序論 Introduction

- 1914年に初公演を行った宝塚歌劇は、その110年近い歴史に於て海外、とりわけ欧米からの影響を受け続けた。Ex.レビューの導入（主として仏、米より）、ミュージカルの輸入（主として米より）

ドイツおよびドイツ語圏の影響も少なくない。

Since its founding, Takarazuka has been influenced by foreign countries, especially Western countries. Germany is no exception.

- 宝塚は欧米での公演を複数回行っており、初の海外公演は1938年の独伊公演。また、2000年には再度ベルリンで公演を行っている。

→これらの公演はどのようにドイツで受容されたか？

Meanwhile, Takarazuka has performed twice in Germany. How were they received?

ドイツ（ドイツ語圏）と宝塚

Relationship between Takarazuka and German language sphere

ドイツ（ドイツ語圏）と宝塚

Relationship between Takarazuka and German language sphere

- 宝塚とドイツ、ドイツ語圏との関わりは草創期から。

堀正旗 **HORI Seiki** (1895-1953)

宝塚少女歌劇・宝塚国民座の座付作家・演出家。

宝塚における処女作はマイヤー・フェルスターの『アルト・ハイデルベルク』の翻訳作品(1921)。

1928年から29年にかけてベルリンに留学。帰国後、宝塚国民座・少女歌劇でドイツ語圏の新作主義演劇やオペレッタを輸入、上演。

A playwright and director who went to Berlin in 1928 to study theatre and introduced the German New Objectivity drama to Takarazuka.

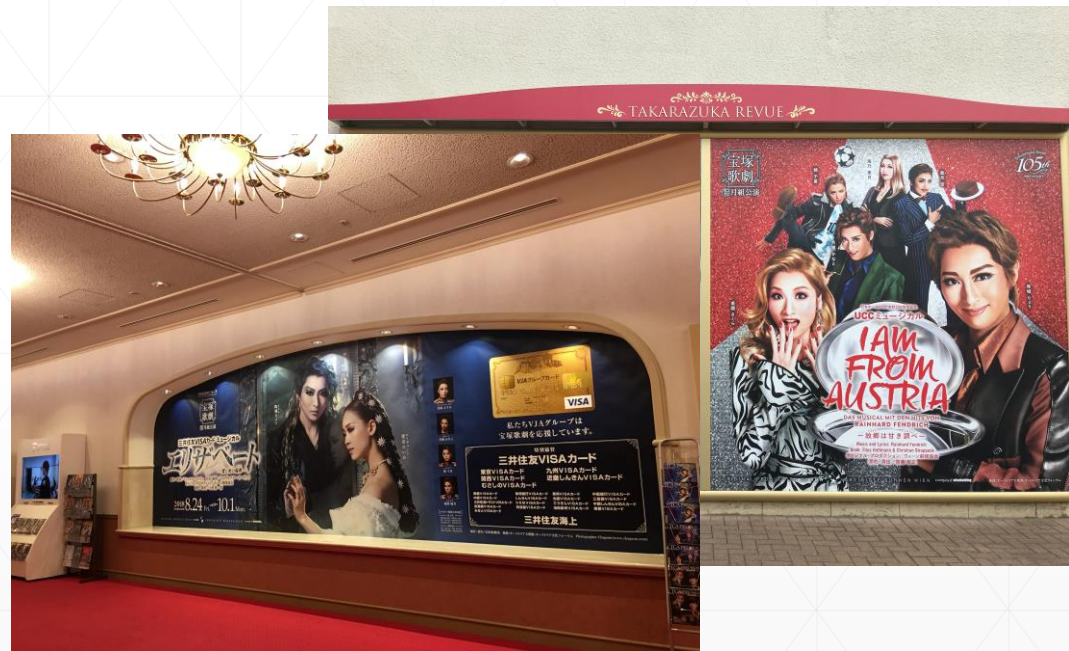
ドイツ（ドイツ語圏）と宝塚

Relationship between Takarazuka and German language sphere

- 近年ではウィーン・ミュージカルの輸入も。

In recent years, Takarazuka has imported Viennese musicals

Ex. エリザベト *Elisabeth* (1996～)、I am from Austria (2019) など。

ドイツ（ドイツ語圏）と宝塚

Relationship between Takarazuka and German language sphere

- 一方、ドイツの新聞における最初期の宝塚紹介（Deutsches Zeitungsportal参照）

確認する限り、1927年7月28日のKölnische Zeitungの記事が初出。紀行文の中で温泉地として宝塚の名前が挙げられ、少女歌劇についても言及される。

Takarazuka's name appeared in an article in Kölnische Zeitung on July 28, 1927.

→同年12月10日のBerliner Börsen-Zeitungではヨーゼフ・ラスカ（宝塚管弦楽団で活動したオーストリア出身の作曲家、指揮者）の名前も。

On 10 December 1927, an article in the Berliner Börsen-Zeitung mentioned Joseph Laska, an Austrian conductor who worked in the Takarazuka.

※根岸一美『ヨーゼフ・ラスカと宝塚交響楽団』（2012年、大阪大学出版会）

1938年の宝塚ドイツ公演と その反応

Takarazuka Performance in Nazi Germany in 1938

1938年の宝塚ドイツ公演とその反応

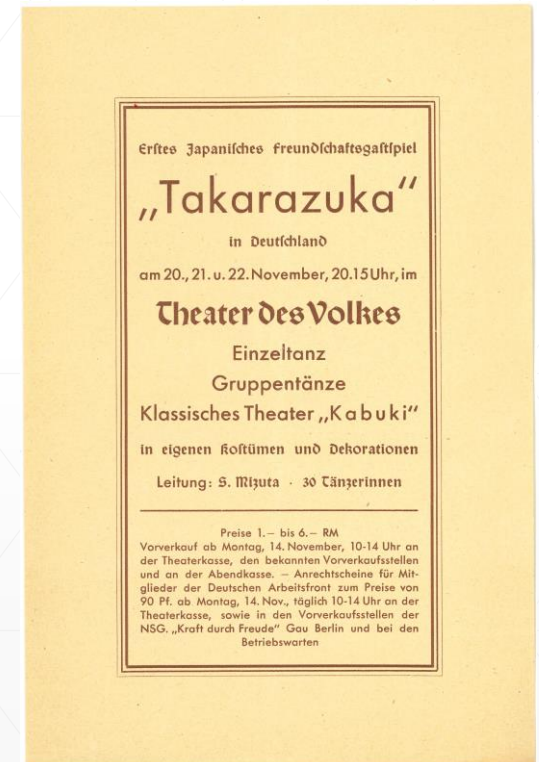
Takarazuka Performance in Nazi Germany in 1938

- 1938年、日独伊親善文化使節として訪欧。念願の初海外公演で、公演国はドイツ、イタリア、ポーランド（ワルシャワ）。途中寄港地のシンガポールでも公演。

Takarazuka Revue gave its first overseas performances in Germany, Italy and Poland in 1938.

先行研究

- 岩淵達治『水晶の夜、タカラヅカ』（2002年、青土社）
- 朴祥美『帝国と戦後の文化政策、舞台の上の日本像』（2017年、岩波書店）

1938年の宝塚ドイツ公演とその反応

Takarazuka Performance in Nazi Germany in 1938

- 期間は1938年10月2日～1939年3月4日 from 2/10/1938 to 4/3/1939

公演地はベルリン（独）→ワルシャワ（波）→トリエステ、フィウメ、ヴェネツィア、ボローニャ、ジェノバ、トリノ、ミラノ、フィレンツェ、ローマ、ナポリ（以上、伊）、ドルトムント、フライブルク、カールスルーエ、マンハイム、マインツ、ザールブリュッケン、カッセル、ライプツィヒ、ブレスラウ、ドレスデン、デュッセルドルフ、ミュンシュテル、ケルン、ミュンヘン（以上、独）

Berlin (Germany) → Warsaw (Poland) → Trieste, Fiume, Venice, Bologna, Genoa, Turin, Milan, Florence, Rome, Naples (Italy), Dortmund, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Mainz, Saarbrücken, Kassel, Leipzig, Breslau, Dresden, Düsseldorf, Münster, Cologne, Munich (Germany).

- 当初はオペラ劇場での上演予定だったが、二転三転してベルリンでの公演はレビュー劇場の Theater des Volkes（かつてのマックス・ラインハルトのGroßes Schauspielhaus）が会場に決まる。
-

1938年の宝塚ドイツ公演とその反応

Takarazuka Performance in Nazi Germany in 1938

- ベルリンのBundesarchivで資料調査。宝塚独伊公演に関する宣伝省の公文書中心

宝塚についてはDie japanische Ballettgruppe、Tanzgruppe、Mädchen operなど様々な呼び方をされており、中でも多いのがTakarazuka Kabukiという表記。

- 同時期の新聞記事でも結果は同様。ベルリンで公演を行っていた11月はMädchenoperやTheatertruppe Tanztheaterの表記が多いが、12月に入ると急にKabuki表記が増える。

Takarazuka was treated as 'kabuki' in many official documents and newspapers.

1938年の宝塚ドイツ公演とその反応

Takarazuka Performance in Nazi Germany in 1938

1.) An
Reichspropagandaamt Düsseldorf
Düsseldorf.

Betr.: Japanische Takarazuka Kabuki-Truppe.

Auf Ihre Anfrage vom 15.d
der amtliche Bühnennachweis die
dorf über die Bedingungen usw.

pm 17.11.38 16.25 uhr
an ddf
mdg nr 23
aktz.: roem sechs
betr.: japanische takarazuka kabuki-truppe.

auf ihre anfrage vom 1.nn 15. d.m. teile
der amtliche buhennachweis der staedischen bu
dorf ueber die bedingungen usw. bereits unterri
kommt ein honorar von rm 2000.-- pro abend in t
i.a.dr. l a n g .

1938年の宝塚ドイツ公演とその反応

Takarazuka Performance in Nazi Germany in 1938

- 宝塚側は自発的に「カブキ」をアピール

Takarazuka treated itself as 'Kabuki'.

小林一三は独伊公演の演目について以下のように語る。

宝塚少女歌劇は、女ばかりの団体であり、歌劇として、西洋のオペラに比較する時は、到底問題にならないレベルの低いものであることは今更言う迄もない話であります。然しながら、世界にほこるべき我国の芝居、即ち、歌舞伎劇のもっている、内容と其精神とを充分に発揮し、而かも洋楽を利用して、外国人の趣味に一致せしむる手段によって、我国固有の演劇舞踊を理解せしめ、賞味せしめ得ることは、日本に於て唯一つ我が宝塚少女歌劇あるのみと信じて居るのであります。（小林一三「独伊芸術使節として渡欧するに際して」『歌劇』223号、1938年10月、宝塚少女歌劇団）

Takarazuka is not of the highest quality, but in my opinion only Takarazuka can perform Japan's pride and joy, Kabuki, to Western tastes using Western music. (KOBAYASHI Ichizo, the founder of Takarazuka)

1938年の宝塚ドイツ公演とその反応

Takarazuka Performance in Nazi Germany in 1938

- 小林は元々宝塚（＝「国民劇」）は歌舞伎的であるべきという信条。

歌舞伎に用いられる三味線などの楽器が花街を思わせること、近代人は学校教育や軍隊を通して西洋音楽に親しみ始めていることから、西洋音楽を用いる等の改良を加えた歌舞伎劇を国民劇としての音楽劇と考えていた。（Cf. 小林一三『日本歌劇概論』、1923年、宝塚少女歌劇団）

KOBAYASHI believed that the Japanese national/popular theatre that Takarazuka should aim for was a music theatre that improved on Kabuki by introducing Western music.

その名残か、宝塚の舞台は今に至るまで間口の広い歌舞伎型の舞台。

また、レビュー時代に入っても小林自ら『恋に破れたるサムライ』という「歌舞伎レビュー」を作っている。

1938年の宝塚ドイツ公演とその反応

Takarazuka Performance in Nazi Germany in 1938

- 上演内容は「歌舞伎」と題した芝居『紅葉狩』と日本舞踊のレビュー『宝塚をどり』の二部構成。日本物のみ。

In the 1938 German performance, Takarazuka performed only a Kabuki-based play and a Japanese dance show.

1938年の宝塚ドイツ公演とその反応

Takarazuka Performance in Nazi Germany in 1938

- 1938年のドイツ公演では、当初はバレエや「少女歌劇」と評されていたものの、公演が始まると「歌舞伎」表記が増える（新聞や公文書でも）。

Takarazuka was recognized as "Kabuki" in Germany in 1938.

- 歌舞伎認識はドイツ側の誤解というより、宝塚側の打ち出したい宝塚イメージ（小林一三の考える国民劇との相関性）とも一致しており、むしろ宝塚側の情報を素直に受け取った結果か。

This was in line with Takarazuka's foreign strategy rather than German misunderstanding.

- ただし、本来見せたかったはずの「宝塚らしさ（洋楽を用いる日本舞踊など）」は歌舞伎イメージや時代性（ドイツにおけるアジアに対する偏見や日本側のナショナリズムなど）により、日本の対外イメージに取り込まれていく。

As a result, the “Takarazuka-ness” that Takarazuka wants to show will be incorporated into the “Japaneseness”.

2000年ベルリン公演とその反応

Takarazuka Performance in Berlin in 2000

2000年ベルリン公演とその反応

Takarazuka Performance in Berlin in 2000

- 2000年6月、宝塚は史上二度目のドイツでの公演をベルリンで開催。

Takarazuka performed in Berlin for the second time in 2000.

会場はレビュー劇場のFriedrichstadt-Palast (Theater des Volkesの後継施設)

- 構成は第一部が日本物（西洋音楽を用いた日舞）、第二部がレビュー

Two-part performance of a Japanese dance show with western music and a western-style revue.

2000年ベルリン公演とその反応

Takarazuka Performance in Berlin in 2000

- Geisha-Pop Japans Takarazuka-Revue im Friedrichstadtpalast(Die Welt, 26/6/2000)

<https://www.welt.de/print-welt/article519943/Geisha-Pop.html>

Geishas gleich im Dutzend trippeln in sanft sich schlängelnder Reihe marionettengleich über die Bühne des Friedrichstadtpalastes und erstarren mit orakelhaftem Lächeln im vollendet gezierten Knicks.

Perfektionistinnen altasiatischer Ausdrucksformen in atemberaubenden High Heels und schulterfreien Tüllroben eine Revuetreppe hinab. Oder überraschen in bodenlangen hautengen Glitzerhüllen mit Riesensträußen aus Straußenfedern. Oder gar als Dandys in Frack und Fliege. - Die Fräuleins der japanischen Takarazuka-Revue scheinen geistig wie körperlich sowohl im fernen Osten heimisch als auch im Okzident, tragen Nô, Kabuki oder Bunraku im Blut wie den Broadway, die Chan-Chan-Ekstase der Pariser Grisetten oder den Wiener Opernballrausch.

2000年ベルリン公演とその反応

Takarazuka Performance in Berlin in 2000

- Weltの記事では、宝塚の生徒を「芸者」と表現する前時代的な評価と共に、宝塚が能や歌舞伎、文楽などの日本の伝統芸能やパリのレビュー、ブロードウェイのミュージカル、ウィーンの舞踏会などの要素の寄せ集めであるという適切な指摘も。

Along with the prehistoric assessment of Takarazuka students as 'geisha', there is also the pertinent point that Takarazuka is a mishmash of elements from traditional Japanese performing arts such as Noh, Kabuki and Bunraku, and Western culture such as Paris revues, Broadway musicals and Viennese balls.

2000年ベルリン公演とその反応

Takarazuka Performance in Berlin in 2000

Takarazuka: Das japanische Revuetheater gastiert im Friedrichstadtpalast - Alle Rollen werden von Frauen gespielt (Tagesspiegel, 23/6/2000)

<https://www.tagesspiegel.de/berlin/takarazuka-das-japanische-revuetheater-gastiert-im-friedrichstadtpalast-alle-rollen-werden-von-frauen-gespielt-689275.html>

Wenn sie Männerrollen spielt, markiert sie keine Posen, sondern versucht ganz sie selbst zu sein, erzählt sie hinterher in der Garderobe, und ganz "rein" so wie das Firmenmotto. Seit 14 Jahren steht sie auf der Bühne des "Takarazuka", davor hat sie wie alle ihre Kollegen die Theater-eigene Hochschule besucht und wie alle Takarazuka-Tänzerinnen hat sie sich verpflichtet, nicht zu heiraten.

2000年ベルリン公演とその反応

Takarazuka Performance in Berlin in 2000

- 舞台そのものの内容以上に宝塚の特殊性に関心が向けられる。

Ex. 厳格さ（清く正しく美しく）、学校制度、異性装の男役が女性を惹きつける点など

Takarazuka:Hollywood auf japanisch (Zeit, 11/4/1986)

<https://www.zeit.de/1986/16/hollywood-auf-japanisch>

Die Schule spiegelt in ihrer Strenge und Rigidität bis heute die japanische Gesellschaft wider – so, wie manche Japaner sich diese Gesellschaft heute noch wünschen. Die Schülerinnen unterliegen klösterlicher Zucht und hierarchischer Strenge. Ein Techtelmechtel mit einem Mann würde das sofortige "Aus" bedeuten, und der Andrang potentieller Takarazuka-Stars ist groß. Alle träumen davon, eines Tages in einer Männerrolle auf der Bühne zu stehen.

2000年ベルリン公演とその反応

Takarazuka Performance in Berlin in 2000

- ストイックな宝塚像（学校制度の厳格さなど）がやはり強調される。また、未婚や「性的な純潔」が同様に強調される。

The stoic Takarazuka image (such as the strictness of the school system) is also emphasized. It also emphasizes unmarried status and "sexual purity".

←未婚の強調はハリウッド映画『サヨナラ』（1957）の影響？戦前の宝塚イメージには見られない

- 川崎賢子は『宝塚 変容を続ける「日本モダニズム」』（2022年、岩波書店）で宝塚のシステムの厳格化は1970年前後と指摘。

KAWASAKI Kenko points out that Takarazuka's system was tightened around 1970.

2000年ベルリン公演とその反応

Takarazuka Performance in Berlin in 2000

- 2000年に至っても未だに「芸者」と評されるなど（宝塚が演者を「生徒」扱いにするのは、本来花柳界と繋がる職業である「女優」を避けるためだった）、宝塚に対しては前時代的な評価も見られる。ただし、1938年と比べると洋物のレビューも上演したため、「和洋折衷の寄せ集め」という本質への理解は進んでいる。

In Germany, even in 2000, there was still prejudice against the members of Takarazuka as geisha, but the characteristics of Takarazuka, such as the fusion of Japanese and Western styles, were being correctly recognized.

- 一方で、1938年には見られない、劇団の持つ特殊性やファンダムの性質への言及も見られるようになる。宝塚の「ストイックさ」は1970年ごろ以降に現れたものという指摘もあり、1938年同様、宝塚自体が打ち出してきたイメージにドイツ側が相当影響を受けている可能性。

Attention was also drawn to the specifics of the theatre company, such as the school system and rigour, and the characteristics of Takarazuka, such as the nature of fandom.

サブカルチャー・クィアカルチャーとしての宝塚受容

Takarazuka reception as subculture and queer culture

サブカルチャー・クィアカルチャーとしての宝塚受容 Takarazuka reception as subculture and queer culture

- 前提として、宝塚は「ハイカルチャー」でも「サブカルチャー」でもなく、「マスカルチャー」を意図したものである。

⇔漫画原作・アニメ原作の作品も少なくなく、サブカルチャーとの親和性もある。

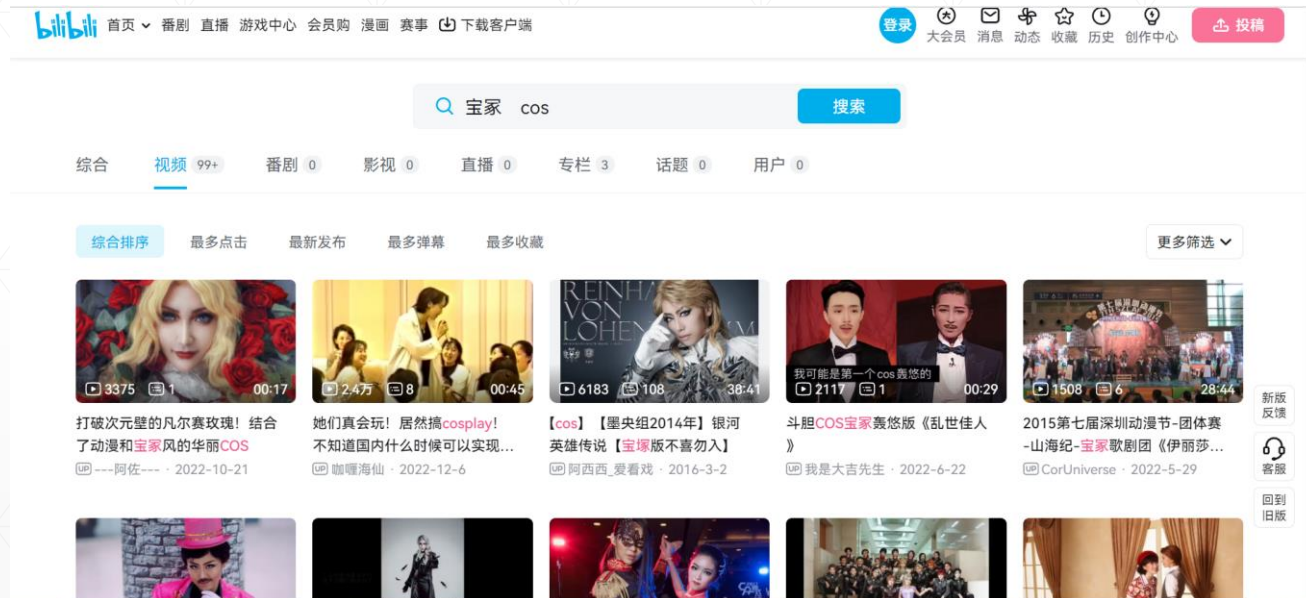
- 異性装演劇ではあるものの、舞台上上がるのは一般的に異性愛。

⇔男装の女性と女性が恋するという受け取り方も不可能ではない。また、男役同士の絡みも。

サブカルチャー・クィアカルチャーとしての宝塚受容 Takarazuka reception as subculture and queer culture

- 海外での受容例 中国bilibiliで「宝塚 cos」で検索した結果

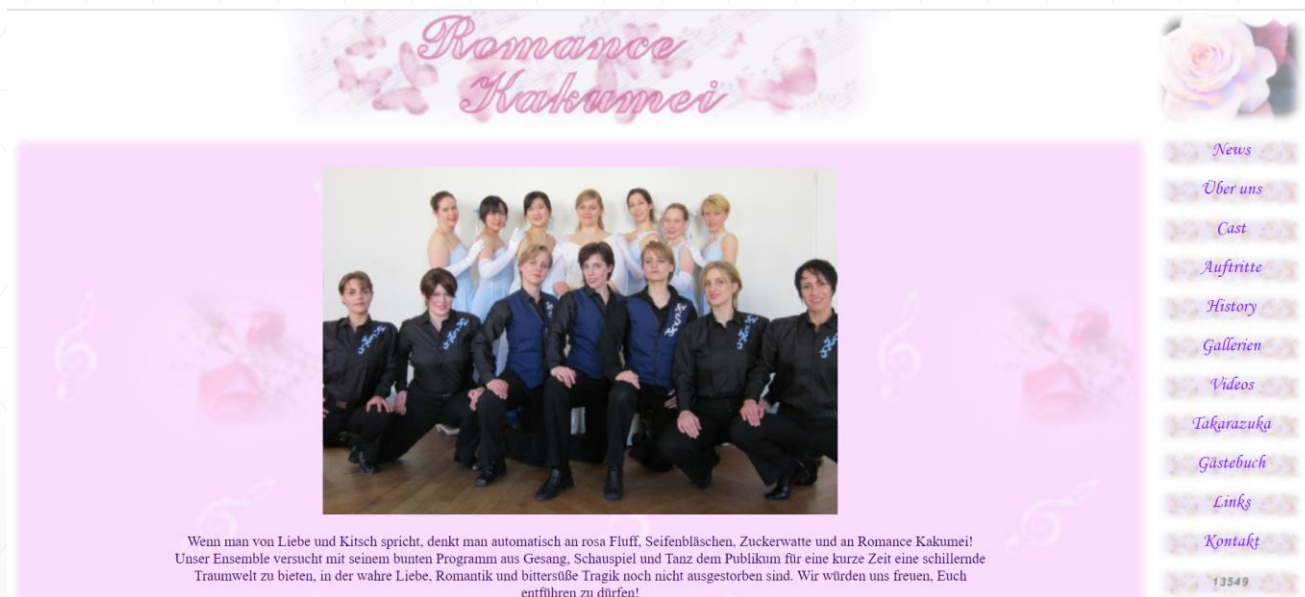

サブカルチャー・クィアカルチャーとしての宝塚受容 Takarazuka reception as subculture and queer culture

- ドイツでも「宝塚コスプレ集団」が存在した

ロマンス革命（2005年～2010年頃まで継続）

<http://romance-kakumei.de/de/index.html>

Wenn man von Liebe und Kitsch spricht, denkt man automatisch an rosa Fluff, Seifenbläschen, Zuckerwatte und an Romance Kakumei! Unser Ensemble versucht mit seinem bunten Programm aus Gesang, Schauspiel und Tanz dem Publikum für eine kurze Zeit eine schillernde Traumwelt zu bieten, in der wahre Liebe, Romantik und bittersüße Tragik noch nicht ausgestorben sind. Wir würden uns freuen, Euch entführen zu dürfen!

サブカルチャー・クィアカルチャーとしての宝塚受容

Takarazuka reception as subculture and queer culture

- ロマンс革命の活動は漫画・アニメ関係イベント（AnimagiC、AniMaCoなど中心）。
- YouTubeに公演の動画を紹介するチャンネルを有していた。

<https://www.youtube.com/@romancekakumei/featured>

Romance Kakumei was performing at animation events in Germany.

サブカルチャー・クィアカルチャーとしての宝塚受容

Takarazuka reception as subculture and queer culture

ミュージカル『エリザベート』

ウィーン・ミュージカル→宝塚→ロマンス革命が日本語で公演

Romance Kakumei performed Takarazuka version of the Viennese musical *Elisabeth* in Japanese.

サブカルチャー・クィアカルチャーとしての宝塚受容 Takarazuka reception as subculture and queer culture

- 宝塚は異性装、女性同士によって演じられるラヴ・ロマンス、過剰な装飾の衣装などの特性から、クィアカルチャー、LGBTQの方面からも受容される。

Ex. Lespress – das andere Frauenmagazin (1995年から2006年にかけて刊行されていたドイツのレズビアン女性向け雑誌) の2000年7月号の記事、Frauen sind doch die besseren Männer

<http://www.lespress.de/072000/texte072000/takarazuka072000.html>

Die Takarazuka-Darstellerinnen werden zum Objekt des Begehrens für ungezählte heterosexuelle Hausfrauen. Frauen sind eben doch die besseren Männer ... in diesem Fall zumindest.

サブカルチャー・クィアカルチャーとしての宝塚受容

Takarazuka reception as subculture and queer culture

- 宝塚の男装の女性について着目しつつも、ヘテロセクシャルな専業主婦の欲望の的と結論付けられており、その消費形態は異性愛的だという指摘がなされている。

The article concluded that male-dressed women in Takarazuka are the object of desire of heterosexual housewives, and pointed out that their consumption patterns are heterosexual.

- 一方でドイツにおける宝塚コスプレ（のInstagram等のアカウント）ではクィアカルチャーとの近さも見受けられる（例えば、コスプレにBL、GL的な表象も多く盛り込まれるなど）。またTwitterの宝塚ファンの中には中国の『陳情令』と同様に受容するファンも見られる。

→実際にインタビューを試みたが、今回はできずじまい。今後の課題としたい。

On the other hand, Takarazuka cosplay in Germany also shows a proximity to queer culture.

サブカルチャー・クィアカルチャーとしての宝塚受容

Takarazuka reception as subculture and queer culture

- これまでの事例、つまり1938年の「カブキ」としての受容や、軍隊式のストイックな学校制度といったドイツにおける宝塚受容は宝塚側が発信する自身のイメージに則ったものであったが、サブカルチャー方面からの受容やクィアカルチャー方面からの受容は、宝塚が本来打ち出そうとする自身のイメージからは逸脱するものである。とりわけ異性愛至上主義的な宝塚においては、クィアカルチャー方面からの受容は本来の性質とは異なるものである。

While the German reception of Takarazuka as 'kabuki' and the military-style stoic school system was in accordance with the image of itself as transmitted by the Takarazuka side, the reception from the subcultural and queer culture side deviates from the original image of Takarazuka. In particular, in the heterosexual supremacist Takarazuka, acceptance from the queer culture side is different from its original character.

サブカルチャー・クィアカルチャーとしての宝塚受容

Takarazuka reception as subculture and queer culture

- 宝塚に対するクィアカルチャー的認識は誤解を伴うものでもあるが、日本のファンダム、そして比較的文化的近さのある中華圏では男役同士の関係性（舞台以外を含めた）の深読み等から、宝塚の異性愛的なイメージからの逸脱も行われており、それらと似たものと認識することもできよう。

Although the queer-culture perception of Takarazuka may be accompanied by misunderstandings, Takarazuka fans in Japan, China and Taiwan also deviate from the heterosexual image of Takarazuka, for example by reading deeply into the relationships between otokoyakus (including off-stage), and the perception in Germany can be perceived as similar to these.

結論 Conclusion

- ドイツにおける宝塚受容は、1920年代には既に新聞などでその名を見受けられるが、本格的に始まるのは1938年のドイツ公演以降。その際は「カブキ」と称されていたが、単なる誤解ではなく、歌舞伎と西洋音楽を組み合わせることで国民劇として大成させたい小林一三の思惑など、宝塚側の意向を反映している面もあった。

The reception of Takarazuka in Germany began in earnest after the German tour of 1938, although its name could already be seen in newspapers and other media in the 1920s. At that time, it was referred to as 'Kabuki', but this was not a misunderstanding, but rather reflected Takarazuka's intentions, such as Kobayashi Ichizo's desire to combine Kabuki and Western music to create a Japanese music theatre.

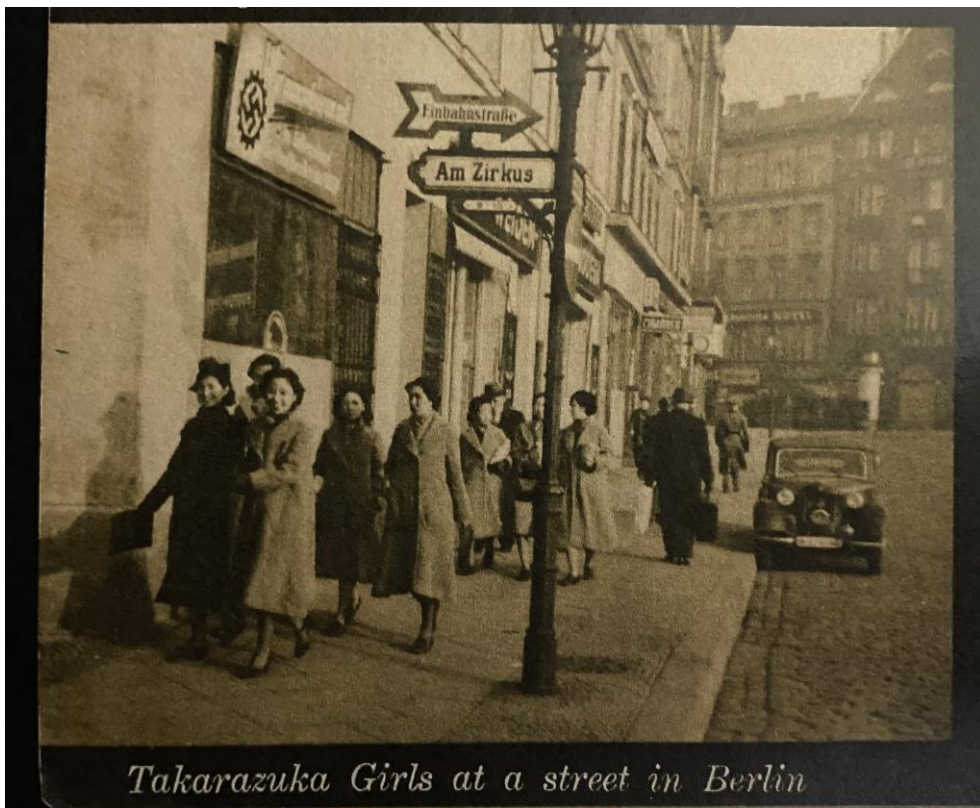
結論 Conclusion

- 2000年のベルリン公演前後に見られる、厳格な学校制度や性的な規制などの宝塚のイメージも、誤解もありつつも劇団のイメージに相反するものではなかった。

The image of Takarazuka as a strict school system and sexual restrictions, as seen around the time of the Berlin tour in 2000, did not conflict with the image of the Takarazuka Revue, although there were some misconceptions.

- 近年のサブカルチャー、そしてクィアカルチャーとしての受容は、宝塚が本来持つ特徴からは逸脱するものであるが、同時に日本やアジアでも宝塚に対する同様の逸脱的受容は見られ、その側面をよくとらえているものでもある。

The recent acceptance of Takarazuka as a subculture and queer culture deviates from its original characteristics, but at the same time similar deviant acceptance of Takarazuka can be seen in Japan and Asia, which captures aspects of Takarazuka well.

Takarazuka Girls at a street in Berlin

ご清聴ありがとうございました。

Thank you for your attention.