

【論文】

齋藤勇の“magic casements”

—— 後の齋藤英文学を胚胎する「英詩講義ノート（Keats 篇）」 ——

笠原 順路*

シノプシス：齋藤が英詩のなかで最も気に入っている詩行が John Keats, “Ode to a Nightingale” の “Charm'd magic casements opening on the foam / Of perilous seas in faery lands forlorn.” (69-70) である。この詩行に関する齋藤の発言を、「ノート」から順次たどってゆき、大成した齋藤の文学理解の基本にある「潜勢文」と「顕勢文」という概念の根本に、齋藤が「ノート」で述べた “suggestive concentration” または “Romantic suggestiveness” という概念があることを指摘する。また、齋藤の音に対する感受性の根幹に、「ノート」に謂う「音の快感」があることも述べる。

キーワード：齋藤勇；英詩講義ノート；John Keats; “Ode to a Nightingale”; 潜勢文；顕勢文；suggestive concentration；音の快感

【序】

齋藤が英詩のなかで最も気に入っている詩行、それは恐らく John Keats, “Ode to a Nightingale” の “Charm'd magic casements opening on the foam / Of perilous seas in faery lands forlorn. // Forlorn! the very word is like a bell / To toll me back from thee to my sole self!” (69-72) の一節であろう。事実この4行は、後の齋藤英文学の骨格を形成する胚を宿している極めて重要な詩行である。齋藤はこの詩行に関して、どのように講義していたのか、まず齋藤が準拠していた Forman 版から当該聯を引用したい。

Thou wast not born for death, immortal Bird!
No hungry generations tread thee down;
The voice I hear this passing night was heard
In ancient days by emperor and clown:
Perhaps the self-same song that found a path
Through the sad heart of Ruth, when, sick for home,
She stood in tears amid the alien corn;
The same that oft-times hath
Charm'd magic casements, opening on the foam
Of perilous seas, in faery lands forlorn.

Forlorn! the very word is like a bell
To toll me back from thee to my sole self!
Adieu! the fancy cannot cheat so well
As she is fam'd to do, deceiving elf.
Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades

* 明星大学教育学部教授

Past the near meadows, over the still stream,
 Up the hill-side; and now 'tis buried deep
 In the next valley-glades:
 Was it a vision, or a waking dream?
 Fled is that music:—Do I wake or sleep? (‘Ode to a Nightingale’, sts. 7-8)

[1] 「潜勢文」の胚としての“magic casements”

まず「ノート」から、上記“Ode to a Nightingale”に関する齋藤の講義を見てみよう。

VII 人も鳥も同様に mortal である。けれども詩人は John Keats という己れ一個人にひき比べて nightingale の幸福を思うの余り、今聞いている一羽の nightingale が即て nightingale という種属そのものであるかのごとく考え込む。そして nightingale の不死不滅なるを羨む。たとひ若き詩人を残忍なる批評家や冷酷なる世人は虐げ殺すことがあっても、nightingale は万代に易ることなくその歌をうたう。昔王侯や匹夫が聞いて色々な思ひにふけつたのも同じく nightingale の歌であったろう。旧約聖書ルツ記に記されてある Ruth が夫を失って姑と共に住み、わびしく農圃に働きながら家郷を慕ひわびた時、かの女の心にひしびしと響いた鳥の音も同じく nightingale の歌であったろう。また思ふ、

The same that oft-times hath
 Charm'd magic casements, opening on the foam
 Of perilous seas, in faery lands forlorn.

これは Keats の詩中でも最も suggestive concentration に富んだ一句である。その解釈は人によって多少の相違あるを免れないが、まずその場面は、離れ小島のごつごつした巖石の上に立っている中世紀のお城である。城のすぐ下には物凄い荒波が断えず岩を噛んでいる。城主は只物でない。Faerie Queene に出て来る Archimago と Sansloy とを一緒にした男であろう。魔法も使える山賊然たる悪漢と思われる。その城主がかねて一人の美姫を幽閉している。それは遠い国の princess とか lady とか呼ばれ、やんごとなききわの方であろう。美姫は朝から晩まで幾年の間ただ一人わびしさと悩ましさとに物狂はしく、もしや荒海を漕ぎぬいてこの孤島に至り、邪悪な城主を倒して、己れを救い出してくれるような、心ある騎士が来はしまいかと、屢々魔法じかけの窓から海を眺めつづける。そんな時に度々彼女の心を陶然たらしめるまでに慰めたのは、同じく nightingale の歌であった。

VIII “Forlorn” の一語は今までの詩的空想を無残にも破り去って、Keats は再び自己の孤独と寂寥とを痛切に感じる。正にこれ、

The journey homeward to habitual self (*Endymion*. II. 276)
 である。彼はかつて (Dec. 1819)
 Ever let the Fancy roam,
 Pleasure never is at home:
 At a touch Pleasure melteth,
 Like to bubbles when rain pelteth. (*Fancy*, 1-4)

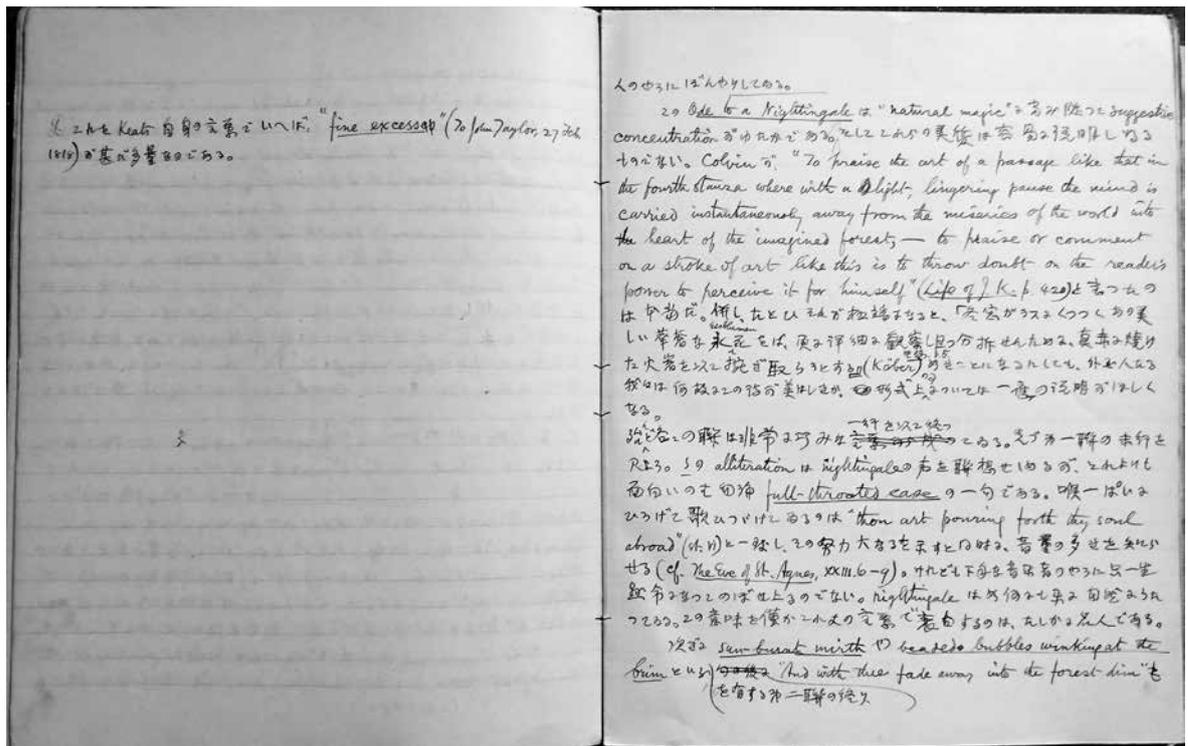
とうたったが、その通り空想も頼みにならない。彼がおよそ一年前 (To. B. Bailey 13 March 1818) に歎ぜし言葉、“I am sometimes so very sceptical as to think Poetry itself a mere Jack o’ Lantern” も思い合わされる。この時、彼は詩歌の世界から現実の世界に移ったのである。そして彼の詩歌の世界が “Forlorn” という一語が機縁となって disinterestedness と共に失われたと同時に、実際の nightingale 即ち彼に詩

歌の世界をもたらしたのも飛び去って、隣の谷間へ行ってしまった。但しその nightingale が st. 4 以下において夢想せるものであるか、それとも st. 1 におけるごとく實際耳にしたものであるか、読者は判然しない。とにかく彼は見はてぬ夢から醒めた人のようにぼんやりしている。

この *Ode to a Nightingale* は “natural magic” に富み従って suggestive concentration がゆたかである。【左頁記載の挿入文として】これを Keats 自身の言葉でいえば “fine excess” (To John Taylor, 27 Feb 1818) が甚だ多量なのである。】そしてこれらの美質は容易に説明し得るものでない。Colvin が、“To praise the art of a passage like that in the fourth stanza where with a light, lingering pause the mind is carried instantaneously away from the miseries of the world into the heart of the imagined forest,—to praise or comment on a stroke of art like this is to throw doubt on the reader’s power to perceive it for himself.”¹ (*Life of J. K.* p. 420) と言ったのは本当だ。

(SN-Ke3: 49-51、下線は筆者)

この2行に関する齋藤の講義の特徴として、二度にわたり suggestive concentration (下線) という語が用いられているのに注意しておきたい。そして、齋藤は、この特質を Keats が書簡中に用いた “fine excess” という別の概念と結び付けようとしている。しかも、この1文【 】内は、左ページに追記されている点が非常に興味深い。

図版1 SN-Ke3: 51& 左頁：右頁の本文「・・・suggestive concentration がゆたかである。

※ そして、これらの美質は・・・」の※印に挿入すべき追記が左頁に加筆されている。

筆者撮影。© 明星大学図書館

このことは最初に右頁が書かれた1921年には、まとまっていなかった構想が、後に徐々に固まっていったことを物語っている。その時期は、1921年から、恐らく「ノート」を使った最後の講義の1922年まで、または遅くとも『英詩鑑賞』出版の前年1923年までには追記されていたと考えてよいだろう。これが、次に引用する *Keats' View of Poetry* (1929) においては、第3章 Axioms of Poetry の論の根幹として、その第1節 “Fine Excess” の中に置かれることになるのである。若干、飛び飛びになるが当該箇所を引用しよう——

What Keats called “fine excess” can be translated, in more ordinary expression, as suggestion and concentration.... [中略]

...Another and mightier example of suggestion and concentration is found in the same ode by Keats,

“Charm’d magic casements...forlorn.”

Twenty pages might be written in interpretation of this wonder-working couplet – interpretation which would vary, according to the mood and culture of the exponent. Probably because he was formerly Keeper of the Prints and Drawings at the British Museum, Sir Sidney Colvin has always associated the magic casements with the Enchanted Castle in Claude’s painting; probably because he was a Scotch scholar, the later Professor W. P. Ker suggested as a source of the couplet the legend of the fairy-mistress who lived in the castle of Goylen on its precipice above the sea; and Lafcadio Hearn, romantic impressionist, probably following Leigh Hunt, interprets the lines in connection with mediaeval stories about an imprisoned princess. Besides² those intimations there were probably in Keats’ mind the following lines:

“Lady of the Mere,

Sole-sitting by the shores of old romance,”

One of the most Romantic verses in Wordsworth, never pointed out before in their kinship with Keats’ scene of the magic casement. [中略] Such is the extraordinary richness of the impression made by Keats on the reader, that each of these interpretations may be of help in approaching the poet, who very likely fused all those sources and concentrated them with his poetic alchemy into those miraculous lines. [中略] ...Keats is surely one of the greatest masters of “potential speech”* full of concentration and suggestion, who “load every rift of their subject with ore.” (109-11)

+ + + +

*[Saito’s footnote] This admirable phrase is borrowed from Mr. A. Ransome, who classifies the language into kinetic and potential speeches; cf. his essay on the subject in *Portraits and Speculations*. [Arthur Ransome, *Portraits and Speculations* (1913), pp. 202ff.]

(96-111、下線は筆者)

「齋藤ノート」と *Keats’ View of Poetry* との違いは、例の2行の可能な出典として Lafcadio Hearn と Leigh Hunt が加わったことだが、さらに重要なことは、この2行の解説が第3章 (“Axioms of Poetry”) の中に取り入れられたことである。齋藤は、第3章において、キーツの書簡の種々の発言からキーツ独自の詩論を組み立て、それを3つの axioms にまとめている。その第一の axiom の “fine excess” との関連 (cf. p. 96) および、第2の axiom との関連 (cf. pp. 109-11) で、「齋藤ノート」以来、一貫して使用してきた suggestion, concentration という語を再三使用してキーツの詩論の特質としてまとめている。つまり、1921-22の「齋藤ノート」では単独の詩行の読みだったものが、1929の *Keats’ View of Poetry* ではその詩人全体の詩論にまで格上げされているのである。

もう一つの重要な点として、齋藤は、Keats を concentration and suggestion が豊かな “potential speech” を能くする詩人として位置づける際、A. Ransome が *Portraits and Speculations* において用いた kinetic speech / potential speech の分類を援用している点である。この二分類が、「顕勢語」「潜勢語」として最初に現れるのが、1924年刊の『英詩鑑賞』第1巻、評註篇の Keats, “Sonnet on Chapman’s Homer” の解説においてである。これは後に『英詩概論』増訂新版(1957)のなかで、齋藤英文学の根幹となる、散文などの「顕勢文」に対立するところの「潜勢文」に発展してゆくことになる。齋藤は『英詩概論』の冒頭で、韻文理解の基本概念として、顕勢文、潜勢文をこう説明している。

文学の研究者にとって重要な言語分類法は、余韻の有無を標準とする分け方である。そして、余韻のない使い方を顕勢文、余韻のある使い方を潜勢文と呼ぶことは、詩歌の妙味を理解するのにいろいろと都合である。

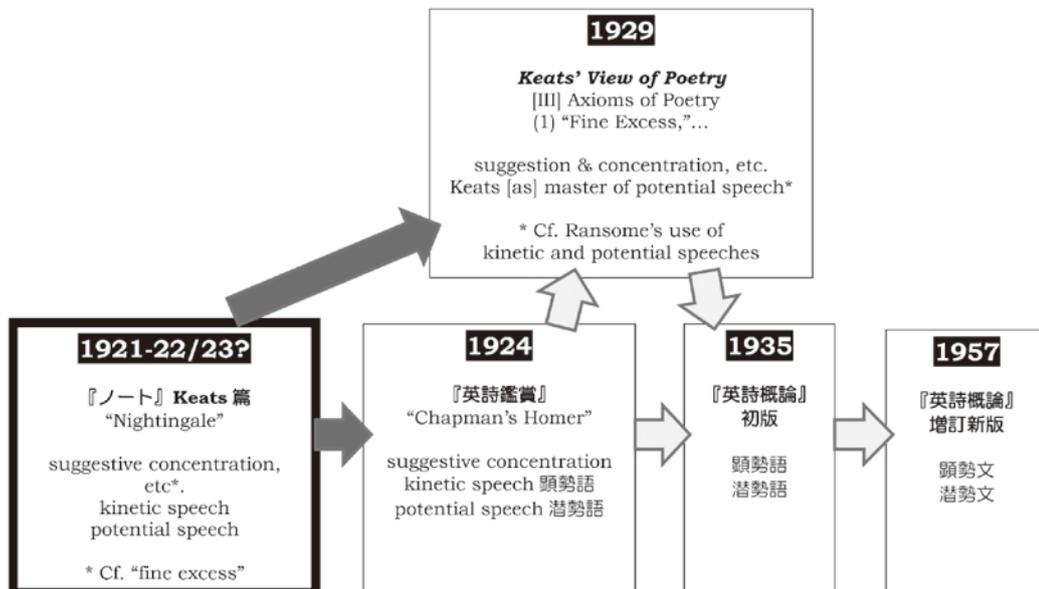
この直後に、発想の由来が物理学用語であることを述べ、それを比喩として顕勢文、潜勢文を説明し、さらに両国河開きに打ち上げられる花火に例えて、

顕勢文 = 花火の筒から花火玉を高く打ち上げる力

潜勢文 = 花火玉が空中で爆発するまで [の状態]

と説明し、*Decline & Fall of the Roman Empire* の著者 Gibbon の手記から顕勢文の実例として、It was at Rome, on the fifteenth of October 1764, that the idea of writing the decline and fall of the city first started to my mind. (Cf. Gibbon, *The Decline and Fall of the Roman Empire*) を挙げ、「しかし、さすがに Gibbon はこの通りには書かなかった」と述べて、潜勢文なら次のようになると説明する—— It was at Rome, on the fifteenth of October 1764, as I sat musing amidst the ruins of the Capitol, while the bare-footed friars were singing vespers in the Temple of Jupiter, that the idea of writing the decline and fall of the city first started to my mind.

今回の「ノート」発見で分かったことは、1924年の『英詩鑑賞』における suggestive concentration が、“Sonnet on Chapman’s Homer” ではなく、“Ode to a Nightingale” を淵源としているということ、このオードが齋藤英文学の形成に如何に深く関わっているかということである。

図版2 “suggestive concentration” の淵源としての『ノート』

最後に直接に顕勢文・潜勢文とは関係はないが、“Charm’d magic casements” が齋藤の英詩体系のなかに組み入れられた後も、実証的な source hunting は継続して行われていたことを述べておきたい。とりわけ、Leigh Hunt が、1844年の *Imagination and Fancy* において、Francisco de Moraes Cabral (1500?–1572) の騎士道ロマンス *Palmerin d’Angleterre* をキーツが好んで読んでいたということを指摘しているのは、かなり決定的な source といえよう。

Keats' Poems (研究社小英文叢書1929; 1959) 冒頭の「KEATS 評価の変遷」の章において次のように述べている——

...Leigh Hunt は三十年前からのキーツ推賞を止めることなく、1844年、*Imagination and Fancy* において、*The Eve of St Agnes* 及び *Ode to a Nightingale* の全篇その他を採録して所々に評註を加え、うたの心の豊かでない読者にも納得のいくように懇ろな講解を試み、例えば “Charm'd magic casements” については下の如く言っている。

This beats Claude's Enchanted Castle, and the story of King Beder in the Arabian Nights. You do not know what the house is, or where, nor who the bird. Perhaps a king himself. You see the window, open on the perilous sea, and hear the voice from out the trees in which it is nested, sending its warble over the foam. The whole is at once vague and particular, full of mysterious life. You see nobody, though something is heard; and you know not what of beauty of wickedness is to come over the sea. Perhaps it was suggested by some fairy tale. I remember nothing of it in the dream-like wildness of things in *Palmerin of England*, a book which is full of colour and home landscapes, ending with a noble and affecting scene of war; and of which Keats was very fond. [Leigh Hunt, *Imagination and Fancy*, pp. 313-14]

ここには実証的な source hunting を徹頭徹尾、追及していくという姿勢がある。

[2] 二度繰り返される forlorn をめぐって

“Nightingale” 第7聯が齋藤のお気に入りの詩行であるのには、もう一つの理由がある。それは、音だ。齋藤は「講義ノート」において、それが講義であることの気安さからか、妙に多弁に詩の音に関する持論を展開する——

併しこの美妙なる言葉の錬金術は、st. vii の終りなる二行に若くものがない。この st. にはいかなる欠点があるにせよ、この驚くべき “natural magic” によって償われて余りある。けれどもこの二行も初めからかくのごとき魅力をもって生まれたのでない。初めは、

Charm'd the wide casements opening on the foam

Of keelless seas, in fairy lands forlorn.

と書かれた。何たる違いであろう。窓が広かろうと狭かろうと詩的暗示にかかわりがない。“the wide” の二語はあってもなくてもよい。それが “magic” となってこそ汲めども汲めども尽きない連想がそこに集注されているのである。また “keelless” も同様だ。この close long vowel が “seas” と続くのであるから、キーキーする調子になるばかりでなく、この言葉を以て、船底がなくなる程、即ち航海する舟が沈没してしまう程危険であるという意味を表すのは無理なように思われる。たとい、それが “verdurous gloom” のごとくまたは “murdered man” のごとく許容されるべき名句たり得る意味を有すると仮定しても、とにかく hissing sound たるを免れない。 “magic” 及び “perilous” の二語が賦与されたので、この二行が大いに生きて来る。

さてこの二行は Keats が Claude の絵 *Enchanted Castle* を見て思いついたものであろうというのが British Museum 美術部長たりし Colvin の説であり、Goylen 城跡に住める fairy mistress の伝説を念頭に置いて書いたものであろうとは、Scotland 生まれの Prof. Ker の暗示である。Keats はこの ode よりもほとんど一年前に作った詩 *Epistle to John Hamilton Reynolds*. l. 26 において “the Enchanted Castle”

なる言葉を用い、

it doth stand

Upon a rock, on the border of a Lake,

Nested in trees, which all do seem to shake

From some old magic-like Urganda's Sword. (26-29)

とさえ書いている⁴から、Claude の絵に負う所あるは事実であろう。けれども私は Claude の絵画を墨絵にしたような、

Lady of the Mere,

Sole-sitting by the shores of old romance

という Wordsworth の一句 (“A narrow girdle of rough stones and crags” ll. 37f.) を読んだ時、Keats はこの二行に負う所がなかったろうかと思わざるをえなかった。Keats の二行は極めて絢爛であり、Wordsworth のは極めて素朴であるけれども、共に romantic suggestiveness に充ちた expressions である。思うに、Keats はこれらの材料をいずれも用いたのかも知れないが、とにかくそれらを打って一丸となし、巧みに自家葉籠中のものとなし了^おえたのである。〔中略〕

この passage の終りの一語 “forlorn” (=deserted*) は計らずも孤独寂寥の感を呼び起こすのであるが、st. viii 冒頭における “forlorn” のくり返しは技巧に過ぎていると Bridges などは非難する (*Keats's Poems*, p. 56)。しかし Keats はかなり自己に対する執着の強い人であったから、かように急激な変化も彼自身にとっては不自然でなかったかも知れない。【〔左頁記載の挿入文として〕とにかく私自身にはこのくり返しが spontaneity & necessity inevitability を欠いた⁵ものだとは思えない。】また “forlorn” という言語の意味が初めは deserted、後には left alone** の義に変わっても、とにかくこの言葉の音量に富んだ sonority は二度くり返されても読者に不快の感を与えるものであるまい。この言葉は通常余り用いられないものであるにも拘わらず、*Concordance* によると、Keats は十七遍もその詩に使っている所を見ると、多分 Keats の好きな言葉であったろう。* けうとき **abandoned

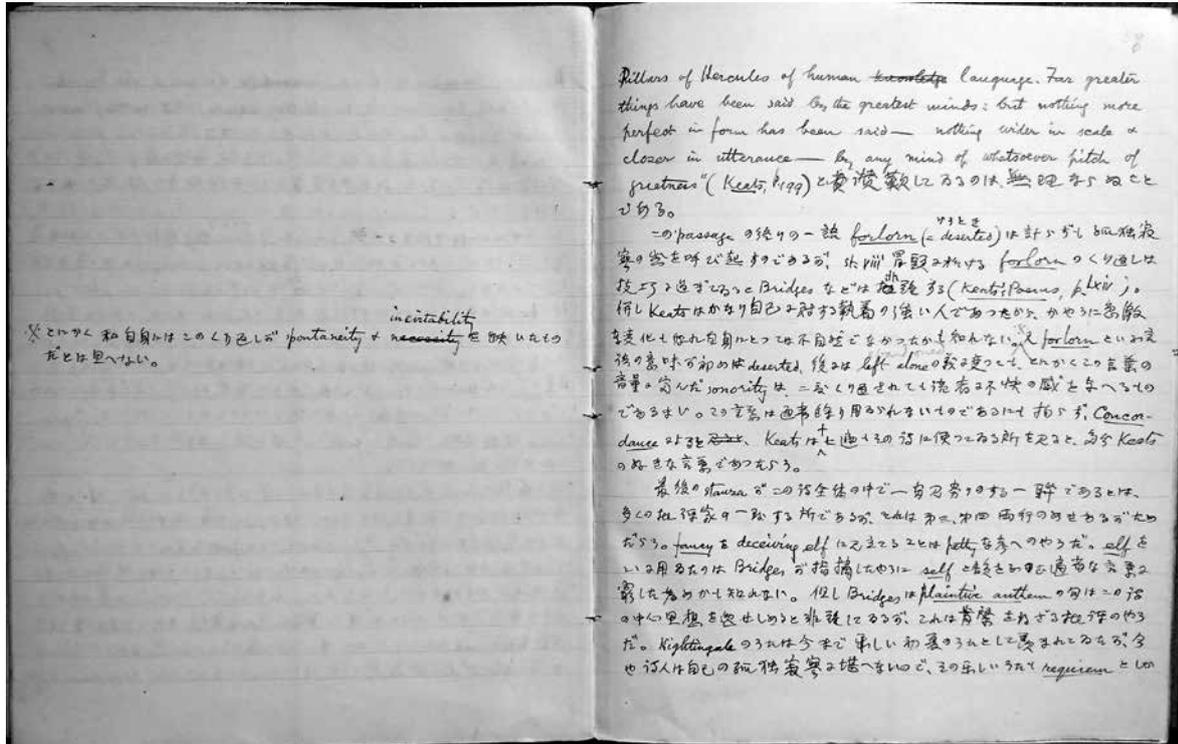
(SN-Ke3: 56-58)

[2a] 詩の音に敏感な齋藤の耳

引用前半部で草稿にある “keelless” という語を批判するくだりでは、「とにかく」という副詞を使い、意味の観点からの考察を棚上げし、音声面での不適切性を「キーキーする ...hissing sound」と表現して前面に出すことで、keelless を却下している(下線)。引用後半の forlorn という語の場合は、同じ語が二度意味が変わって用いられても「言葉の音量に富んだ sonority」による音の快感があるから繰り返されてもよい、という論旨を展開している。ここにも「とにかく」が使われ、音による快不快が他の価値基準にまざっていることが示されている(下線)。意味の観点から考察して不適切であっても音の快感で補って余りある、というのだ。あまり推敲されていない講義録ならではの言葉遣いが、かえって齋藤の音に対する豊かな感受性を暴露した形になっている点、非常に興味深い一節である。ここにおいては、意味より音の方が上位の価値判断基準であることは間違いない。

加えて、齋藤は左頁に追記された挿入文として、二度の forlorn の繰り返しが技巧に過ぎるという Bridges への反論として、「spontaneity & necessity inevitability を欠いたものだとは思へない」と弁護している。是非ここで注意しておきたいのが、この弁護が左頁に追記された文であること、しかも初めに書いた necessity を消して inevitability に変更していることだ。*Keat's View of Poetry* (1929), Chapter III (Axioms of Poetry) における第一の Axiom “Poetry...should strike the reader as a wording of his own highest thoughts...” にとって必要な要素 “Poetry should be at once great, spontaneous, and inevitable.” (100-01) は、ここでの追記が元になって生まれたと考えて、まず間違いないだろう。1921-22年の Keats の講義ノート、しかも齋藤

が最も好んだ“Nightingale”第7-8聯の forlorn の音の繰り返しに関する考察の個所に、後に1929年の Keats’ View of Poetry で展開されることになる詩論の胚が宿っているのである。

図版3 SN-Ke3: 58& 左頁：右頁の本文「・・・かも知れない。※又、forlorn といふ・・・」の※印に挿入すべき追記が左頁に加筆され、その部分では“necessity”が消されて、“inevitability”に書き換えられている。筆者撮影。© 明星大学図書館

[2b] 20世紀後半の serious irony の皮肉な行く末——エピローグに代えて

前述の引用の下線部にある通り、齋藤は forlorn の繰り返しに関して「また“forlorn”という言葉の意味が初めは…、後には…の義に変わっても」(下線は筆者)と述べ、同じ音価をもつ語が、異なった意味で用いられていることに積極的な価値を見出しているとは思えない表現を用いている。Keats’ View of Poetry の10年後の1939年に Cleanth Brooks が述べた forlorn の繰り返しに関するコメントは、Brooks の説く irony の本質を鋭く突いているばかりか、ここに“Nightingale”という作品全体のテーマが集約的に表されていると評価している。

Consider the transition from the seventh to the eighth stanzas of ... the very adjective which is used to describe the world of the imagination which the bird symbolizes, ironically enough can be used to describe his own situation. ... Keats’s repetition of “forlorn” is thus a concentrated instance of the theme of the whole poem. Recognition of the irony makes the poem not less, but the more, serious.

(31)

ここで Brooks は、forlorn の意味の違いが作り出す irony を認識することで作品の意味が「一層 serious になる」と述べて、serious irony の存在に一定の価値を見出しているのだが、20世紀後半の批評の潮流は、そうした irony から遠ざかっていったのは、皮肉なこととしか言いようがない。先の引用で、齋藤は「この passage の終りの一語“forlorn”(=deserted) は計らずも孤独寂寥の感を引き起こすのであるが」と述べていた。ここで齋藤が「計らずも」(二重下線部)という副詞を用いているのは、意味のずれから生ずる認識が、

後に脚光を浴びることになる Fielding や Byron のように自意識過剰の語り手が前面に出てくる Romantic Irony とは対極に位置することを物語って余りある。

例えば、20世紀後半の Romantic Irony 研究の先駆者 Anne K. Mellor は、*English Romantic Irony* (1980) において、*Don Juan* などに典型的にみられるような諷刺に急傾斜していった後期のバイロンに romantic irony の典型を見ていた。Schlegel の Socratic irony を、概念枠として援用している Mellor 女史は、2ページ費やしたその“Nightingale”論において、

...the poet is left with the sole self with which he began as well as with the recognition that the human imagination, like all things human, is limited.

(83)

と述べている。問題は、forlorn の繰り返しに関して何も言及しないでこう論じているところが、目の付けどころが齋藤や Brooks とは基本的に異なっているということだ。

敢えて齋藤になり代わって Mellor の言を評させてもらえば、...the poet is left with the sole self with which he began as well as with the recognition that the human imagination is limited. とだけ述べるならば、確かにその通りではある。しかし作品中で何ら言及もない ...like all things human... というような大風呂敷を広げて(=全てを包摂してしまうような表現を使って) imagination を一括りにし、Schlegel の Socratic irony に関する発言へと収斂させてしまおうとするのは、繊細な Keats の美意識に奉じている齋藤には堪えられなかったであろう。Mellor の表現を齋藤流に書き換えるなら、次のようなレベルで留めておくべきだろう(下線部が筆者の追記)。

...the poet is left with the sole self with which he began as well as with the recognition that the human imagination, like the song of the nightingale --representing all nightingales--he had been listening to, is limited.

作品論を、確たる根拠も示さないままに人生論にすり替えるのは、齋藤英文学とは方向性を異にする⁶。

注

- 1 この文、Colvin の原典通りなのだが、意味と文法構造が不明。特に、“lingering pause” が何を修飾するか不明。
- 2 Beside] Besides,
- 3 Forman 版では“murder’d man” (*Isabella*, 209)。
- 4 「書いてる」(齋藤)
- 5 「spontaneity and inevitability を欠いた」 Cf. *Keats’ View of Poetry*, Chapter III (Axioms of Poetry) で齋藤が論ずる第一の Axiom “Poetry...should strike the reader as a wording of his own highest thoughts...” にとって必要なこととして、齋藤が挙げた要素に、“Poetry should be at once great, spontaneous, and inevitable.” (100-01) とある。
- 6 ましてや、forlorn を“A skeptical awareness of the limitations of one’s knowledge is necessary, Schlegel felt, to detach imagination from an excessive commitment to its own finite creations. Irony must “toll” the “forlorn” poet back from illusions of perfection to his ‘sole self.’ (*English Romantic Irony*, 10)” という文脈で使って、反= Abrams の論調を張ろうとした Mellor 女史の筆致は、若さ故にいささか筆が滑ったと解釈しておきたい。

引用文献

- Brooks, Cleanth. *Modern Poetry and Tradition*. Univ. of North Carolina Pr., 1939.
Mellor, Anne K. *English Romantic Irony*. Cambridge, MA: Harvard Univ. Pr., 1980.

齋藤勇『英詩鑑賞』1924.

-----『英詩概論』研究社, 1935.

増訂新版. 研究社, 1957.

-----, *Keats' View of Poetry*. London: Cobden Sanderson, 1929.