

ツヴァイク全集

21

時代と世界

猿田 恵 訳

日本財団支援

笹川良一記念文庫

時代と世界

猿田 恵訳

みすず書房

ツヴァイク全集 21

時代と世界

猿田 意訳

1974年11月22日 印刷

1974年12月2日 発行

発行者 北野民夫

発行所 株式会社 みすず書房 〒113 東京都文京区本郷3丁目17~15

電話 東京(03)814-0131(代表) 振替 東京 195132

本文印刷所 理想社印刷所

扉・カバー・表紙印刷所 栗田印刷

口絵印刷所 京美印刷

製本所 鈴木製本所

© 1974 in Japan by Misuzu Shobo

Printed in Japan

書籍コード 0398-00211-8005

落丁・乱丁本はお取替えいたします

時
代
と
世
界

目次

時代と世界

芸術創造の秘密	5
昨日のヴィーン	37
宗教的・社会的思想家としてのトルストイ	67
ロシア紀行	• • • • •
一九一四年と今日	• • • • •
ヨーロッパの遺産	• • • • •
グスターフ・マーラーの回帰	• • • • •
ロマン・ラン	• • • • •
ヤーコプ・ヴァッサーマン	• • • • •
204	176
159	149
95	•

人間・書物・都市との出会い

芸術創造の秘密

アメリカでの講演 一九三八年

世に秘密もいろいろありますけれども、古来創造のそれこそはもつとも神祕なものであります。そういうわけで、あらゆる国民も宗教も声をそろえて、この創造すると、^へ神的なものゝという理念にむすびつけてきたものであります。けだし、この世にあるすべてをわたくしたちはとらえることができ、事実として理解することができるからであります。ところが、どこかは知りませぬがもともと無の状態だったところに、とつぜん何かいままでになかったものが生まれる、といったようなとき、たとえば、子供が生まれるとか、一草だにない裸かの土地に、一夜にして花が咲くとかしたときに、いつでもわたくしたちはこの世ならぬもの、神の業のやうなものはたらきがあるといった感情にとらえられるのであります。だが、このわたくしたちのおどろきが最大のとき、もつとも畏敬のきもちをおこさせるとき、言わせていただけるなら、もつとも神聖な氣分をひきおこすときといえば、それはこの新たに、突如として生まれたものが、

何らうつろいゆく無常のものでなかつた場合なのであります。つまり、花のように朽ちしおれてしまふものでもなく、人間のように死滅してしまふものでもなくて、あらゆる時代を超えて持続するものが、わたくしたちの時代に生まれた場合であります。いわば空や、大地や、海、太陽、月とか星のようなもの、つまり、人間の仕事ではなくて、神のみわざのように永遠なものである場合であります。

無から何かが生まれ、それが時代を超えて持続するという奇蹟、それをわたくしたちはしばしばある世界、芸術の世界で体験することができるのです。わたくしたちは、毎年一万、二万、五万の本が発行され、十万の絵が描かれ、百万小節もの音楽が作曲されているという状況を知っております。しかしこれらすべては、わたくしたちを決してとくにおどろかすほどのものであります。

書物が作家あるいは詩人の手で書かれるということは、これらの本が植字工によって組版され、印刷工によって印刷され、製本屋の手で製本され、本屋の手で売りさばかれるということ同様わかりきつたことであります。それはたんなる製造の現象にすぎないのであって、毎日パンが焼かれ、靴や靴下がつくられるのとかわりないのであります。奇蹟はいつも、これらの本のうちの一冊、絵のうちの一枚が、完全なものになりえたという恩寵のゆえに、わたくしたちの時代はおろか、別のがい年月にわたつて持続するというときにはじまるのであります。この場合に、そし

てこの場合にだけわたくしたちはふたたび守護霊がひとりの人間のなかにやどり、わたくしたちの世界の創造の秘儀が、もう一度作曲のなかでくりかえされたのだ、と感ずるのです。そこに居るのが、わたくしたち他ものとかわらぬ姿をした人間で、同じようにベッドにやすみ、食卓にむかい、わたくしやあなたや、わたくしたちみんなとかわらず衣服を身にまとっているというのは、何としても氣をそそる話であります。わたくしたちは街路で彼のそばを通りすぎることもありましようし、おそらく学校では席をならべておなじベンチに腰かけていたともおもわれるのです。どこからみても彼はわたくしたちと外側ではちがっていないのです。ところが、突如この男には、わたくしたちみんなにはゆるされなかつたことが可能になる。彼はわたくしたち人間が拘束されていた掟をうちこわすのです。彼は時の作用に打ち勝つのです。つまり、わたくしたちほかのものは死んであとかたもなく消え失せてしまつたとき、彼の何ものかが永遠に存続することになるわけです。何故か？ ほかでもない、彼があの創造という神のごとき行為を実現して、それによつて無から有を、うつろいゆくものから持続するものを生みだしたからにほかなりません。彼の出現によつてわたくしたちの世界のもつとも奥にある秘密、つまり創造の秘密が明らかにされたからにほかなりませぬ。

いったいこの種の男は何をしたのか？ まったく表面的に考えてみましょう。彼が音楽家であるときは、音階の二、三の音を特別な仕方でつなぎあわせて一つのメロディーをつくつた、その

ために、地上のはるか彼方に住む十万、百万の人びとの心を新たに興奮させる結果になったのであります。彼が画家の場合は、スペクトルの七つの色と、光と陰という二つのひびきから一枚の絵をかいた、その絵というのは一度見たならわたくしたちのこころの内部にむかって投映してくるものであります。詩人の場合はどうか。わたくしたちの言語を形成する五万あるいは十万の言葉から、ほんの二、三百を特別な流儀でつなぎ合せる。するとそこに不滅の詩ができるとするといふわけなのです。あるいは彼が劇作家の場合とか、小説家の場合は、わたくしたちに身近かな、どこにでも居る兄弟とかなんとかのような人物を生みだす、するとその人物は、作者同様時間を超えて持続する神のような力を自身で持つことになるのです。だが彼はこの一見なんでもなさそうな行為でもって、自然の捷をつきやぶつてしまつた。つまり彼は無常のならいに打ち勝つ何かしら一つの実体をつくつてしまつたわけなのです。空氣の反響にすぎない音でもって、わたくしたちの手にふれる材木よりも持続的な、家をささえる石よりも頑丈なもののかたちづくったわけなのです。彼の手で、うつろいゆかぬもの、そして——まったくこう申してさしつかえないとおもいますが——「神的なもの」がこの地上の万象のなかに生まれたわけであります。

だが、次にこんな疑問がおこります。たんなるひとりの人間の身でどうやってこの奇蹟を成就したのか？ いかにして彼が、何百万という人間のなかでほかならぬ彼が、わたくしたちのだれにでも自在になる同じ材料をつかって、言葉とか色とか音とかをつかって彼の芸術作品を創りだ

したのか？

彼をしてそういうことを可能ならしめたひそやかな力とは、そもそも一体何なのか？ 本物の芸術家とは、どういう手段をとることで芸術を創造するなどということが可能なのか？ 神であることをこぼまれたわたくしたちの世界で、どうしてこの奇蹟が生まれるのか？

わたくしはおもうのですが、画廊で巨匠の不滅の名作の一枚を前にしたとき、また一つの詩で魂の深奥まで揺りうごかされてしまったとき、あるいはまたモーツアルトとかベートーヴェンのシンフォニーをしびれるほどの官能の奥底で感じとったとき、そういうときには、わたくしたちのだれもが、すでに意識するといなと、この問いを自分に向けているものがあります。

だれでも、一介の人間がかくも超人的なものを生みだすことができたのか？ と畏敬のおどろきをこめて、まったくこのおどろきからわが身に問い合わせられたことと、わたくしは信ずるものであります。あえて申しあげますが、一体だれが偉大な芸術作品にたいして何ごともなく通りすぎ、この問いをわが身に発しなかつたであります！ だれがこの神秘に心をゆりうごかされなかつたであります！ 芸術作品にたいしてまがいもない結びつきを全然持たなかつたとか、決して持つこともなかろうとかいう人がありましようか！ 強力なもの、秘密にみちたものに畏敬の念をこめつつ播ぶられることこそ、わたくしたち人間のこころのもつ最高の部分であります。ひとたび神秘を感じた以上はどこでも、やみくもにそのなぞを解こうという衝迫を感じるこ

こそ、人間精神の最上の部分であります。芸術に対しても真正な関係を持つとうとつとめるものは、いつも二重の感情で、芸術作品に向わざるをえません。つまり彼は、芸術作品を何か彼自身の能力以上の、彼の無常の人生をこえて捉えがたくそびえ立つものだと謙虚に感じないわけにはゆきませんし、しかも同時に、醒めた頭脳で、どうしてこの神のようなものがわれわれのこの地上の世界に生まれたのか、を解明しようとつとめざるをえない。彼はこの理解をこえるものをなんとしても理解しようところみざるをえないのです。

さて、この理解は可能なのか？　わたくしたちは眞の芸術が生まれる際の過程を覗い^{うぶが}知ることができるのか？　わたくしたちはあの生殖のいとなみの証人、作品誕生の証人たり得るのか？　きっぱり申しあげてよろしいとおもう。それはできない。ある芸術作品が受胎するということは、これは内部の出来事である。それは、どんな個人的な場合でもわたくしたちの世界の創世のように、闇によつてつづまれているものなのです。——それは覗い知ることのできぬ、神の業のような事件であり、一つの秘儀なのであります。わたくしたちにできるただ一つのことは、この行為をあとから自分たちに復元してみせることだけであつて、このことでさえもある程度までしかゆるされてないのであります。だが、ともあれわたくしたちはこの探究しがたい迷路をも、すくなくともいくらかは手探ることができます。わたくしたちは創造の神祕そのものを明らかにすることはできない。それは電氣とか重力とか磁力とかをそ

のものすばりに概念づけることが不可能なのとおなじです。わたくしたちは、それら電気、重力、磁気などがそういうかたちをとつて現われてくる二、三の基本的な法則を確認することができるにすぎません。だからわたくしたちは探索するにあたって、畏敬のこころを失わず、創造の眞実の行為というものはわたくしたちの端倪すべからざる世界で行なわれているのだということ、そしていかに幻想をほしままにし、論理を追つてみても、おもいうかべることができるのは、せいぜいこの過程のネガであつて決してポジではないのだということを片時もわすれてはならない、とおもうのであります。芸術家とその創造の瞬間をともにするということは、わたくしたちにはまったくゆるされていないのですから、わたくしたちがこころみられることといえば、それはただ「追体験する」しかないわけです。

この秘密にみちた創造のプロセスを復元するため、ある方法をもちたいとおもうのですが、一見あまり感じのいいものではありますまい。それは「犯罪学的方法」とでもいうもので、何百年来人間が経験した結果一つの特別な技術として生みだしたものです。もちろん、わたくしもこの比較が不愉快なものであることを知つております。「犯罪学」では、悪事、犯罪、殺人、窃盜などが対象になるわけですが、それに対してもわたくしたちは、人類が果たしえたもつとも高貴な、至福の行為が問題であるわけです。だが両者とも課題は根本において一つなので、ともにかくれたるものを見ることのできなかつた出来事

を、精密に考へぬかれ検討された体系によつて復元しようといふものであります。

さて、「犯罪学」における理想的なケースとはどんなものかと考へてみますと、それは、犯人が——殺人犯でも窃盗犯でも——自分自身で法廷に出頭する場合であり、どんな理由から、どんな方法で、いつ、どこで犯行をなしたかを自ら説明する場合であります。この自白によつて、刑事や裁判官たちは実際それ以上の労苦からまぬかれるわけです。同様にわたくしたちの探究に際しても、もし創作者自身が創造の秘密を明かしてくれたら、出来上る全過程をわたくしたちに述べ、わたくしたちに彼の秘法を伝授して、とらえがたい行程をはつきりとさせてくれたら、これは理想の場合でしよう。どんな風に詩作するのかを詩人が話してくれたら、どういう具合に作曲するのかを音楽家がおしえてくれたら、それもあらゆる作品について靈感のおそったときの状況とか、創造のイデーが形を成した次第とかを述べてくれたら、それは理想的なわけです。その結果その後の探索はわたくしたちにとって全く無用のものとなってしまうでしょう。

だが、わたくしたちは、おどろくべき事実を前にしている。彼ら創造者たちは、詩人も音楽家も、画家も、まるで強情な犯人そのけで、創作の内心の極については一言半句も漏らさないのです。アメリカの偉大な詩人、エドガー・アラン・ポーがすでに、何百年にわたる芸術創造の歴史のうちで、およそわたくしたちが、詩人、音楽家、画家自身の手に成る明快な報告を持つことがいかに少ないかに啞然としています。彼は「からす」の成立を述べるについての論説^{*}を、こん

な注意からはじめるのです。〈だれでも自分の作品のどれかひとつが完成するまでのプロセスを、ことこまかに、いちいち詳述する氣のある作家、いや、詳述することのできる作家が居たら、雑誌の記事はどんなにもおもしろいものになるだろうか、とわたくしはしばしば考えたものだ。〉

この大詩人は、何故創造の瞬間にについて詩人たち自身の手に成るもののが少ないので、という疑問をもつてゐるわけですが、彼の答ええなかつたこの疑問に、わたくしがここで解答しようとしても、どうか不遜であるととがめないでいただきたい。詩人の手に成る創作過程の記録がわたくしたちの手許にあまりに少ない、という事実はそのこと自体たしかにおどろくべきことです。なぜなら、物語つたり叙述したりを抜きにしたら、詩人や作家の才能とはいつたいて何でしよう？

彼らは、その本のなかでもろもろの旅行、冒險、内心の感動などについては、まことに鮮明にわたくしたちにつたえています。だから彼らがその決定的な内心の体験についても、詳細で信頼するに足る報告、どんな具合に創作欲が彼らを襲つたかという報告をのこしてくれるというのは、この上もなく自然なことではないでしょうか。彼らがわたくしたちにあの創作の瞬間の歎びや苦惱について、何か言いのこしておくといふことも自明きわまると言おもうのです。詩人が秘密を不用意にもらし、自己を投げだす、それも内心の奥底までも投げだすからこそ、詩人を〈告白者〉〈解説者〉として途方もなく大切な存在にするのです。

だが、芸術家が彼らの靈感の一瞬について、なぜかくも稀にしか語らないかの理由は簡単です。

彼らは創造のプロセスのこの瞬間にあっては、まったく無意識だからです。したがって彼らは自分の創作のあいだ心理的にわが身を覗うなどということは、書いているあいだ肩越しにわが身自身を見物するなどできないと同様に不可能なことです。

「犯罪学」に即して申し上げたいとおもいますが、芸術家は多くの場合、犯人——殺人犯といつてもかまいませんが——に似ています。彼はある興奮状態で行動しているのであって、「何故したのだからわからない。どんなふうにしたのかいまはもうわかりません。急にその気になつたんだ。どうかしてたのです」と裁判官や検事に言つているとき、まったくうそではないのです。

ものが創られる瞬間にそこに芸術家が「居合わせない」ということは、ちょっとと考えると論理的でないようにおとりになるかも知れないが、もう少しじっくり考えていただきたい。事実、作品というものは芸術家がある種の「われをわすれた」状態、エクスタシーのなかでしか生まれないものです。このエクスタシーと訳されたギリシア語が、まさしく「忘我・恍惚」を意味するのですから。

それでは、芸術家は、制作の瞬間自分の外にいるというなら、何處にいるのか？ これもまったく簡単です。彼は彼の作った作品の中に居るのであり、メロディーのなかに、作った人物のなかに、彼のまだ生まれぬ幻想のなかに居るのです。彼は創作の間、わたくしたちの世界ではなくて、彼の世界に生きているのであり、それなればこそ証人というわけには行かないのです。追憶