

2020年1月29日

「博士学位請求論文」審査報告書

審査委員	(主査)	国際日本学部 専任教授
		氏名 <u>萩原 健</u> ㊞
	(副査)	文学部 専任准教授
		氏名 <u>大林 のり子</u> ㊞
	(副査)	神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 専任准教授
		氏名 <u>大田 美佐子</u> ㊞

- 1 論文提出者 田中 里奈
- 2 論文題名 Wiener Musicals and their Developments:
Glocalization History of Musicals between Vienna and Japan
- (日本語題名) 〈ヴェーナー・ミュージカル〉の諸展開
ーヴィーンと日本におけるミュージカルのグローカリゼーション史ー

3 論文の構成

1. INTRODUCTION

1. 1. Background: The “Wiener Musical” Phenomenon
 1. 1. 1. The First Gear: Localization of the Genre Musical in Vienna
 1. 1. 2. The Second Gear: Japan
1. 2. Hypothesis
1. 3. Methodology
 1. 3. 1. Theoretical Frameworks
 1. 3. 2. The Musical in Fluidity: Connecting to Early Popular Musical Theater
 1. 3. 3. Literature Review
 1. 3. 4. Sources
1. 4. Goal of the Dissertation
1. 5. Structure of this Dissertation

PART 1 BEFORE 2006: TOWARD SOMETHING GLOBAL

2. ESTABLISHMENT OF WIENER MUSICALS IN VIENNA

2. 1. Before 1990: The Situation of Musical Theater in Post-War Vienna
 2. 1. 1. Rebuilding the “City of Music”
 2. 1. 2. The Role of the Volksoper Wien and the Theater an der Wien

- 2. 1. 3. Optimizing Cultural Management
- 2. 1. 4. Establishment of the United Stages Vienna
- 2. 2. The First Half of the 1990s: Establishment of Wiener Musicals
 - 2. 2. 1. The Attempt to Launch a Megamusical in Vienna: *Freudiana* (1990)
 - 2. 2. 2. An Austrian “Exportable” Musical: *Elisabeth* (1992)
 - 2. 2. 3. Localization for Export
 - 2. 2. 3. 1. Redefinition of the Genre Musical
 - 2. 2. 3. 2. From Indigenization to Localization
- 3. DEVELOPMENT OF WIENER MUSICALS IN VIENNA
 - 3. 1. The Second Half of the 1990s: Musicals as “Wien Products”
 - 3. 1. 1. Less Subvention, More International
 - 3. 1. 2. The Cult Musical (Not) for Broadway: *Tanz der Vampire* (1997)
 - 3. 1. 3. The Successor of *Elisabeth*: *Mozart!* (1999)
 - 3. 1. 4. An Attempt at Medieuropean Music Theater
 - 3. 2. Facing the Beginning of the Twenty-First Century
 - 3. 2. 1. Avoid Competition: The Case of the Ronacher
 - 3. 2. 2. Competitiveness and Sustainability
 - 3. 2. 2. 1. The Privatization Plan for the United Stages
 - 3. 2. 2. 2. Four Missions of the United Stages
 - 3. 2. 3. Experimental and Modern Productions
 - 3. 2. 3. 1. Homage to the Austrian Popstar: *F@lco – A Cyber Show* (2000)
 - 3. 2. 3. 2. With the Exclusive Local Context: *Wake Up* (2002)
 - 3. 2. 3. 3. Lack of the Target Strategy: *Barbarella* (2004)
 - 3. 2. 4. Changing Wiener Musicals with the One-Sided Strategy
- 4. WIENER MUSICALS IN JAPAN (1996–2006)
 - 4. 1. Two Japanese Versions of *Elisabeth*
 - 4. 1. 1. From *Elisabeth* to *Rondo of Love and Death* (1996)
 - 4. 1. 1. 1. The Takarazuka Revue and Its Special Requests
 - 4. 1. 1. 2. Takarazukanization of *Elisabeth*
 - 4. 1. 1. 3. Sensation from Japan to Vienna
 - 4. 1. 2. Recontextualization in the Tōhō Version (2000)
 - 4. 2. The Global and Local Impacts of the Japanese Versions
 - 4. 2. 1. The Export from Vienna: Flexible Adaptation for Every Locale
 - 4. 2. 2. The Local Impact in Japan
 - 4. 2. 2. 1. The Habsburg Boom in Japan
 - 4. 2. 2. 2. Viennese Nostalgia in the Takarazuka Revue
 - 4. 2. 2. 3. The Adaptation-Friendly Musical After the Megamusical Boom
 - 4. 3. Mutually Beneficial Relation between Vienna and Japan through Musicals
 - 4. 3. 1. As a Response to the Demands for Re-localization under Globalization
 - 4. 3. 2. Overwriting the “Viennese Flair,” or Plastic Vienneseness
 - 4. 3. 2. 1. Transcultural Performance and Locality
 - 4. 3. 2. 2. The Relativistic Branding of the “Viennese Flair”

PART II. 2006 AND AFTER: PURSUING SOMETHING LOCAL

- 5. A TURNING POINT FOR WIENER MUSICALS IN 2006
 - 5. 1. Structural Reform of the United Stages Vienna in 2006
 - 5. 1. 1. Being (Also) Politically Meaningful in Vienna
 - 5. 1. 2. The 200th Anniversary of the Theater an der Wien

- 5. 1. 2. 1. Anti-Musical Movements at the Theater an der Wien
- 5. 1. 2. 2. The Reform in Municipal Cultural Politics
- 5. 1. 3. The Genre Musical in the Federal Theaters and the United Stages
- 5. 1. 4. Theater and (Un-)Profitability
- 5. 2. Wiener Musicals at a Crossroads
 - 5. 2. 1. De-Viennization of Musicals
 - 5. 2. 1. 1. Wiener-Free “Drama-Musical”: *Rebecca* (2006)
Excursus: The Problem of the “Drama-Musical”
 - 5. 2. 1. 2. Against Locality and Historicity: *Rudolf* (2008)
 - 5. 2. 2. Politics and Personnel
 - 5. 2. 2. 1. Wiener Musicals Without a Master Plan
 - 5. 2. 2. 2. Criticism of the United Stages
 - 5. 2. 3. How to Prove that the Musicals are Socially Meaningful?
 - 5. 2. 4. For a Smaller International Market
 - 5. 2. 4. 1. Impractical Missions for the United Stages
 - 5. 2. 4. 2. Originality vs. Adaptation
 - 5. 2. 4. 3. Reception
 - 5. 2. 5. Highly Contextual Musicals for Limited Target Audiences
- 6. EVOLUTION OF PERFORMER-ORIENTED MUSICALS IN JAPAN
 - 6. 1. Musicals for (Re-)Localization: *Marie Antoinette* (2006)
 - 6. 1. 1. The First Japanese Version (2006)
 - 6. 1. 1. 1. International Collaboration with Layered Intentions
 - 6. 1. 1. 2. Japanized Image of the French Revolution
 - 6. 1. 1. 3. The Tension between the Brain and the Body
 - 6. 1. 2. Immigrating Antoinette: The Adaptation Process until her Homecoming
 - 6. 1. 2. 1. Haphazard Adaptations from Germany to South Korea
 - 6. 1. 2. 2. The Special Presence of Antoinette
 - 6. 1. 2. 3. More Comfortable, and More Stable as an Entertainment
 - 6. 1. 3. Displacement and Replacement
 - 6. 1. 3. 1. The Role of the Producer
 - 6. 1. 3. 2. From the Japanese-Style Long Run to the Rotating Cast System
 - 6. 1. 4. What Determines the Theater as Local
 - 6. 2. Recent Developments
 - 6. 2. 1. Wiener Musicals in Japan after 2006
 - 6. 2. 1. 1. Newly Imported Productions
 - 6. 2. 1. 2. Long-Lasting Popularity of the Old Wiener Musicals
 - 6. 2. 2. Development of Unexportable Local Musicals
 - 6. 2. 2. 1. For the Highly Sympathetic Stage: *Redī Besu* (2014)
 - 6. 2. 2. 2. Modulization for Specific Fan Groups: *Ouke no Monshou* (2016)
 - 6. 3. High Contextuality (Re-)Presented by Performers
- 7. FOR THE LOCAL, BY THE LOCAL: *I AM FROM AUSTRIA* (2017)
 - 7. 1. Production, Performance, Reception
 - 7. 1. 1. Background: The Three-Year Plan (2015–2018) with Municipal Budget
 - 7. 1. 2. Performance: Like a Broadway Show, Sounds for the Locals
 - 7. 1. 3. Reception and the Long-Run
 - 7. 1. 4. In Contrast: *Schikaneder* (2016) and the Problem of the Target Audience
 - 7. 2. A Jukebox Musical, or an Austro-Musical?
 - 7. 2. 1. The Rise of the Jukebox Musical and its Function
 - 7. 2. 2. Localization of the Music(al) in Austria Towards the Jukebox Musical

- 7. 2. 2. 1. Localization of the Musical *and* Pop Music
- 7. 2. 2. 2. The Role of Multimedia Performers
- 7. 3. The Jukebox Musical as a Medium of “Cultural Memory”
 - 7. 3. 1. Cultural Reflection and Revision
 - 7. 3. 2. *I Am From Austria* and Cultural Revision
- 7. 4. Conclusion: A Musical “From, About, and For Vienna”

8. TENDENCIES AND DECISIVE FACTORS IN VIENNA AND JAPAN

- 8. 1. Vienna
- 8. 2. Japan

9. CONCLUSION

Reference List

APPENDIX

- The Performance History of Musicals in Theater an der Wien (1962–2006)
- The Performance History of Musicals in Raimundtheater (1987–2019)
- The Performance History of Musicals in the Ronacher (1988–2019)
- The Performance History of Wiener-Musical-Related Tōhō Musicals (2000–2020)
- The Scene and Song List of *Elisabeth* (Vienna 1992; Takarazuka 1996; Tōhō 2000)

4 論文の概要

本論文は、オーストリア共和国・ウィーン市で制作される、〈ウィーナー・ミュージカル〉と総称されるミュージカルの生成と展開を、特に日本との関わりに光を当て、全9章で論じる。第1章を導入、続く本編を2部7章構成とし、結論の第9章で結ぶ。各章の概要は次の通りである。

第1章「INTRODUCTION」は、研究の背景や方法、目的ほかを記す。ウィーナー・ミュージカルは、1990年代の草創期から現在まで、世界的に、特に日本で展開を見せ、また多くの研究がドイツ語・日本語・英語でなされてきているが、これらの研究はほとんど、特定の言語圏や運営主体に限ったミュージカル（作品／文化）論で自己完結しており、それをミュージカル史／大衆音楽劇史の中に位置づけようとする学術的試みは皆無である。こうした先行研究の隙間を埋めるべく、本論文の目的は、ウィーナー・ミュージカルの通時的展開を、その興行的側面、および日本との関連に光を当てて記述することに置かれる。研究方法としては演劇学・芸術社会学・比較文化学の手法が用いられる。

以降、2部7章で論文本編が続く。

前半の第1部「BEFORE 2006: TOWARD SOMETHING GLOBAL」は第2～4章の計3章からなる。第二次世界大戦後のウィーン市に英米ミュージカルがもたらされたあと、ウィーン独自のミュージカルが1990年前後に制作され、さらに国外、特に日本で展開されていく流れを追う。

第2章「ESTABLISHMENT OF WIENER MUSICALS IN VIENNA」は、戦後ウィーンの音楽劇の状況、および1990年代前半の、ウィーナー・ミュージカルの確立について記す。オーストリアは枢軸国側に組み込まれて敗戦、「音楽の都」ウィーンには復興の過程で米国進駐軍からミュージカルがもたらされ、オペラやオペレッタといった旧来の音楽劇との共存の道が探られた。ここで主要な役割を果たしたのが二つの劇場、フォルクスオーパーとテアター・アン・デア・ヴィーンで、運営主体としては半官半民のウィーン劇場協会が設立された。そして1990年代、ようやくウィーンおよびオーストリア独自のミュージカルが制作され始め、『フロイディアーナ』(1990)や『エリーザベト』(1992)が誕生、後者が大成を取めると、作品の輸出先での翻案、いわゆるローカリゼーションが始まった。

第3章「DEVELOPMENT OF WIENER MUSICALS IN VIENNA」は、1990年代後半のウィーナー・ミュージカルが〈ウィーン・プロダクト〉（特産品）として位置づけられる経緯を、および21世紀初頭当時のウィーナー・ミュージカルの状況を明らかにする。ウィーン劇場協会は、国際的な市場を念頭に置いた作品を制作しつつ（『ダンス・オブ・バンパイア』(1997)、『モーツァルト！』(1999)等）、中欧なら

ではの同時代的音楽劇、およびその受け手となる観客の創出に努めた（『ファルコ』(2000)、『ウェイク・アップ』(2002)、『バーバレラ』(2004)等）。

上記二つの章の内容をふまえて、視点を日本へ移し、当地でのヴィーナー・ミュージカルの受容と展開、さらにその後のヴィーンと日本の影響関係を明らかにするのが、**第4章**「WIENER MUSICALS IN JAPAN (1996–2006)」である。ヴィーン劇場協会が『エリーザベト』を宝塚歌劇団および東宝に輸出し、大幅な翻案を許可した結果、それぞれの興行システムおよび日本の舞台芸術史の文脈に即した独特の日本ヴァージョンが成立・発展した。翻案の内容や形式の一部はさらに輸出元であるヴィーンの舞台へ逆輸入され、ミュージカルを通じたヴィーンと日本の互惠関係がここに確立された。この経緯はまた、ヴィーン劇場協会の、輸出先での興行的枠組みとヴィーンのイメージの双方に合わせた「柔軟な翻案」という輸出戦略を決定づけた。

以上三つの章が論文前半の第1部である。

後半の第2部は、「2006 AND AFTER: PURSUING SOMETHING LOCAL」と題され、第5～8章の計4章からなる。2006年のオーストリア共和国及びヴィーン市の文化政策の変化を機に、ヴィーナー・ミュージカルの展開が国内志向になる一方で、国外での展開に関しては、日本が主導しさえする国際共同作品の制作へと重点が移っていく流れが示される。

第5章「A TURNING POINT FOR WIENER MUSICALS IN 2006」は、2006年のヴィーン劇場協会の構造改革によって岐路に立ったヴィーナー・ミュージカルの位置づけを論じる。ヴィーン劇場協会がもたらす公益の多寡が、半官半民である同組織に対する公的助成額決定で重視されるようになり、制作される作品はより内向きの内容になっていった。『老婦人の訪問』(2014)や『ドン・カミッロとペッポーネ』(2017)等、欧州でよく知られる戯曲や小説を原作にしたものが代表的で、コンテクストを理解している観客が前提とされるようになった。

こうしたヴィーンでの動きとは対照的に、同時期の日本でのヴィーナー・ミュージカルは独自に発展して現在に至っており、その詳細が**第6章**「EVOLUTION OF PERFORMER-ORIENTED MUSICALS IN JAPAN」で明らかにされる。それまでのヴィーナー・ミュージカルの主要スタッフが、『マリー・アントワネット』(2006)以来、東宝主導での日本発の新作制作に携わり、これらにおいては日本での興行の成功が優先された。作品は結果として、ヴィーンよりもむしろ日本の（出演者が持つ）コンテクストを重視した、日本のミュージカル観客の嗜好に即した形式と内容を伴うものになった。

続いて、視点は再度ヴィーンに移り、近年のヴィーン・ミュージカルを手がかりに、ヴィーン劇場協会の運営方針が**第7章**「FOR THE LOCAL, BY THE LOCAL: I AM FROM AUSTRIA (2017)」で再点検される。同協会は設立以来、その時々で程度の差はあれ、国内外の観客を両にらみし、近年でも国外向けには『シカネーダー』(2016)を、国内向けには『アイ・アム・フロム・オーストリア』(2017)を制作した。その営みは、欧州の音楽劇シーンの中で、および現代オーストリアの大衆文化の中で、ミュージカルの立ち位置を繰り返し探る試みと言える。

以上三つの章を受けての小括が**第8章**「TENDENCIES AND DECISIVE FACTORS IN VIENNA AND JAPAN」である。ヴィーナー・ミュージカルの展開を決定づける四つの要因（文化史的・政治的・経済的・メディア環境的要因）がヴィーンと日本の両地域で挙げられ、これらに即して、ヴィーン劇場協会、宝塚歌劇団、東宝という三つの運営主体、それぞれの場合での要因間の力学が分析される。

さらに、第一部と第二部、全体の総括が結びの**第9章**「CONCLUSION」で行われる。ヴィーナー・ミュージカルの国内外での展開が、グローバル化の動きに対する反動のひとつであることが、また同時に、ミュージカルというジャンルに内在するローカルな性質の、多様化した世界における絶え間ない変容を示すものであることが確認される。

巻末には**付録**として次の五つの資料がある。ヴィーナー・ミュージカルと縁の深い市内主要三劇場のミュージカル上演年表（テアター・アン・デア・ヴィーン、ライムント劇場、ローナッハー劇場）、東宝制作によるヴィーナー・ミュージカル関連興行の上演年表、そして『エリーザベト』の場面と曲目リストである。

5 論文の特質

本論文の特質としては第一に、従来の演劇研究・音楽研究で軽視されがちだったミュージカルに確かな学術的枠組みを与えていることが挙げられる。各作品を扱いながら、ジャンルとしてのミュージカルを論じ、決して看過すべきでないその文化史的・社会的意義を示している。またその際、これも従来の演劇研究・音楽研究がそれほど追究してこなかった、興行の文化史的・社会的側面に光を当てている点の特筆される。

加えて本論文は、ウィーンと日本を中心に複数の文化圏を視野に収め、ミュージカル作品が輸出される際の、マクロ（製作環境）とミクロ（作品）、双方のレベルでのローカリゼーション、およびそれがさらに再輸出される際の、再ローカリゼーションのあり方までを示している。具体的に言えば、英米で制作されるミュージカルが輸出先でそのまま上演されることを旨としているのに対し（＝グローバルゼーション）、ウィナー・ミュージカルの場合、日本を始めとする輸出先の現地のコンテクストに即した翻案が許容され（＝ローカリゼーション）、さらにその翻案版がしばしば、輸出元であるウィーンでの、現地のコンテクストに即した次の展開へと影響する（＝再ローカリゼーション）。ウィナー・ミュージカル展開における、こうしたグローバル規模でのローカリゼーションの繰り返し、すなわち「ローカリゼーション」の見取り図を示した点で、本論文はきわめて独創的・画期的な研究である。

6 論文の評価

本論文は、先行研究の綿密なレビューに基づく問題提起に始まり、ウィナー・ミュージカルの時系列的展開および日本での受容を、さらに両者の間での影響関係を、整理された構成で手際よく論じている。

従来のミュージカル研究では、英米ミュージカルが主な研究対象とされ、本論文の主題であるウィナー・ミュージカルの（国内外での）展開については十分顧慮されてこなかった。またこの主題は長らく、ドイツ語に通曉していなければならないという言語面でのハードルにより、十分に顧慮され得ない研究対象でもあった。本論文はこのハードルに挑み、ドイツ語・日本語・英語の文献を駆使していることに加え、記者会見発表やインタビュー記事、劇評等、多種多様な資料を調査しながら、ウィナー・ミュージカルの国内外の展開の時系列的・空間的見取り図を示している（執筆時点での最新の関連情報にまで目を配っている点も特筆される）。この試みは世界初といっても過言ではなく、各国のミュージカル研究者が参照する研究となることが予期される。今後の（ウィナー・）ミュージカル研究における本論文の意義は非常に大きい。

なお本論文は、ウィナー・ミュージカルの成立・展開の経緯の解明に重点を置いたため、各ミュージカル作品の作品論的分析については見送っているが（結論の第9章で今後の課題として言及されている）、このことは本論文の価値を減じるものではまったくない。

7 論文の判定

本学位請求論文は、国際日本学研究科において必要な研究指導を受けたうえ提出されたものであり、本学学位規程の手続きに従い、審査委員全員による所定の審査及び最終試験に合格したので、博士（国際日本学）の学位を授与するに値するものと判定する。

以上