

シェイクスピアの『ソネット集』における 文体の発展

英米文学教室 岡 村 俊 明

〈はじめに〉

シェイクスピアの『ソネット集』(1609年 Quarto 版として出版された)における^{スタイル}文体(彼の表現の特性)の発展について考察したい。『ソネット集』には154のソネットが収められているが、シェイクスピアは終始同じスタイルで書いたのではない。変化、発展があるわけである。スタイルの発展を辿るには、ソネットの配列が大きな要素をしめる。Q(1609年版 Quarto)の配列に従って物語を構成してゆくと、少なからず矛盾点が露出する。従って多くの学者はそれを再配列している。ここではJ. D. Wilsonの配列にほぼ準拠して物語を読みとり、論を進めることにした。彼はいくつかの詩群を決め、かつ内的、外的証拠により、大胆に個々のソネットを配列している。しかしある1つのソネットと別な1つのソネットの順序が逆であったという理由だけで、シェイクスピアのスタイルの変化がわからないわけではないと思われるし、スタイルの個々のソネットの順序を正確に決定することは不可能であるし、またウィルソンの内的、外的証拠もいくつかの疑問点を感じたので、私はウィルソンほどソネットの配列を厳密に考えているわけではない。しかしそれぞれのソネットがどの詩群に位置するかは彼の説を重視した。ウィルソンの配列¹は次の通りである。

SECTION I. TO THE FRIEND

Marriage Sonnets と *A Glorious Morning* (第一群)

I—XXIV

The Poet goes on a Journey (第二群)

XXV, XXXVI—XXXIX, XXVI—XXXII, XLIII—XLVII, L—LVI, LIX—LX,
LXII—LXXV, LXXXI

Liaison Sonnets (第三群)

XLVIII, LVII—LVIII, LXI, XL—XLII, XXXIII—XXXV

The Rival Poet (第四群)

LXXVI, LXXVIII, LXXIX—LXXX, LXXXII—LXXXVI

Farewell Sonnets (第五群)

XLIX, LXXXVII—XCIX, CIV, C—CIII, CV—CXXVI

*この論文は村岡 勇先生の指導を受けました。記して感謝を表わします。

¹J. D. Wilson (ed.), *The New Shakespeare: The Sonnets* (Cambridge, Cambridge University Press, 1969), pp. 268—273. 1966年版にはこの配列は記載されていない。

私を変えた点は *Marriage Sonnets* と *A Glorious Morning* をくくって第一群としたこと、*The Dark Woman* を一括して第六群としたことである。

SECTION II. TO THE DARK WOMAN (第六群)

I. *My Mistress' Eyes*

CXL, CXXXIX, CLIII-CLIV, CXXX, CXXVII

II. *Poet, Friend, and Mistress*

CXLIV, CXLIII, CXXXV, CXXXVI, CXXXI-CXXXIV

III. *Perjury of Eye and Heart*

CXXXVII, CXLI-CXLII, CXLIX-CLII, CXLVII-CXLVIII, CXXIX, CXLVI

1

Marriage Sonnets と *A Glorious Morning* (第一群)

詩人は若い貴公子に結婚しなさいと勧める。結婚し子供を作り、あなたの美を永遠に伝えなさいと種々の変奏曲で何度も繰返している。子孫の繁栄は、画家や筆の力よりも、永遠に生きると考えている。ソネット XVIII になると、貴公子を生々と賞讃し、詩人の詩の中で彼が永遠に残るといふ。文体は華麗で修辞が多い。antithesis, 諺, 動物のイメージが使われている。これらはユーフィズムの特色といえる。例証しよう。

antithesisとしては、Iの

- 1-3 From fairest creatures we desire *increase*,
That thereby beauty's rose might never die,
But as the riper should by time *decease*,
7 Making a *famine* where *abundance* lies,
12 And tender churl mak'st *waste* in *niggarding*:¹

XIの

- 1 As fast as thou shalt *wane* so fast thou *grow'st*,

¹ 引用したテキストは J. D. Wilson (ed.), *The New Shakespeare : The Sonnets* (Cambridge University Press, 1966) である。このテキストの punctuation は一見読みづらいが、Q にほぼ忠実である。従って parenthesis, dash, exclamation mark などをつけて意味を忠実に伝える punctuation の Arden 版 (C. Knox Pooler (ed.)), *The Works of Shakespeare : Sonnets* (London: Methuen And Co. Ltd., 1918) や Redpath 版 (Ingram & Redpath (ed.), *Shakespeare's Sonnets* (London: University of London Press Ltd., 1967) は親切でわかりやすいが、シェイクスピアの真意をかえって伝えていないのではないかと思われる。しかしリズムや enjambment を調べる上では、適宜それらを参照した。他に参照したテキストは Hyder Edward Rollins (ed.), *A New Variorum Edition of Shakespeare : The Sonnets* (Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1944) および岡倉由三郎, *Venus and Adonis, The Rape of Lucrece And Sonnets* (東京, 研究社, 1928) である。引用文は見やすくするためイタリック体を用いた。以下も同じ。

- 5—6 Herein lives *wisdom, beauty, and increase,*
 Without this *folly, age, and cold decay,*

およびXIIの

- 2 And see the *brave day* sunk in *hideous night,*
 4 And *sable* curle all silvered o'er with *white:*

など他にも多くの対句¹が見られる。

諺としては、Ⅲの “She in thee / Calls back the lovely April of her prime”, Vの “But flowers distill'd... / Leese but their show, their substance still lives sweet.” XVIIの “So should my papers... / Be scorn'd, like old men of less truth than tongue.” VIIIの “Thou single wilt prove none.” 等²が見られる。

また月並な表現も多い。例えば “Not from the stars do I my judgement pluck,” で始まるXIVでは、特に

But from thine eyes my knowledge I derive,
 And contant stars in them I read such art
 As truth and beauty shall together thrive

はSidneyの*Arcadia*, iiiや*Astrophel and Stella*, Sonnet XXVIおよびDanielの*Delia*, XXXと同じく、またシェイクスピアが*LLL* IV.iii.350—53で使っている如く、当時よく使われた比喩であり、新しい感じは与えなかった。このソネットの “astronomy” は、シェイクスピアが他の劇(*T & C* V.i.100, *Cym* III .ii.27.) で使っている表現である。³ “Mine eye hath played the painter and hath stelled” で始まるXXIVは我々には面白いコンシートに思われるが、それはPetrarchに発し、当時Watson, Drayton, Lyly等が使っていて、Danielの*Delia*, XIIIには

I figured on the table of my harte,
 The fayrest for me.

とある。一種のconventionとして度々使われていた。⁴またXXIIでは、若い詩人が老人の振りをするconventionも見られる。これはAnacreonのodeに由来し、Drayton (31才) やDaniel (29才) も使っていた。⁵ 以上のように陳腐な表現あるいはconventionを多用しているが、シェイクスピアは

¹ Cf. IV, V, XV, XVI, XVII, XX, XXIII.

² Cf. VII (1.1), XVIII (1.5), XIX (1.6), XXI (1.14), XXII (1.5), XXIV (1.9).

³ Pooler, pp.17—18.

⁴ Rollins, Vol. I, pp.69—70.

⁵ Ibid., p. 63.

これらのソネットのなかで十分に使いこなしていない。人工的な感を与えている。
また頭韻が頻繁に使われている例としてはIXがあげられる。

Is it for fear to wet a widow's eye,
That thou consum'st thy self in single life?
Ah, if thou issueless shalt hap to die,
The world will wail thee like a makeless wife,
The world will be thy widow and still weep,
That thou no form of thee hast behind,
When every private widow well may keep,
By children's eyes, her husband's shape in mind:
Look what an unthrift in the world doth spend
Shifts but his place, for still the world enjoys it,
But beauty's waste hath in the world an end,

wの頭韻が18回、このうち“world”が5回も繰返されている、効果を高める修辭として使われているが、これもユーフィズムの特色であろう。同じソネットの3行目と9行目に“Ah”と“Look”がある。これらの感嘆詞やそれに似た言葉をソネットのなかで使うのは難しい。後にくる内容によほどの切実感がないと、不自然な感を与える。「ああ君が子をつくらないで死ぬとすれば世の中の人は君を未亡人のように悼むだろう」¹には切実感がない。この期の詩人に映った貴公子は、頼まれ仕事の域を脱していない。従ってこの感嘆詞はmannerismの印象を与えるのはいなめない。構成について考察しよう。Iを引用する。

From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty's rose might never die,
But as the ripper should by time decease,
His tender heir might bear his memory:
But thou contracted to thine own bright eyes,
Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel,
Making a famine where abundance lies,
Thy self thy foe, to thy sweet self too cruel:
Thou that art now the world's fresh ornament,
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy content,
And tender churl mak'st waste in niggarding:
Pity the world, or else glutton be,
To eat the world's due, by the grave and thee.

¹ 西脇順三郎訳、『シェイクスピア』（東京、筑摩書房、1966）、p.323.

脚韻は正確であり、起承転結ははみ出していない。既述したが *antithesis* や *paradox* などの修辭にみちている。挿入句や修飾語句があるために、スタイルはやや重いが、整っているので、スピードは一様である。ある言葉と他の言葉との結びつきは密接であり、無駄がない。次に XVIII を引用する。

Shall I compare thee to a summer's day?
 Thou art more lovely and more temperate:
 Rough winds do shake the darling buds of May,
 And summer's lease hath all too short a date:
 Sometime too hot the eye of heaven shines,
 And often is his gold complexion dimmed,
 And every fair from fair sometime declines,
 By chance, or nature's changing course untrimmed:
 But thy eternal summer shall not fade,
 Nor shall death brag thou wand'rest in his shade,
 When in eternal lines to time thou grow'st,
 So long as men can breathe or eyes can see,
 So long lives this, and this gives life to thee.

I—XVIIまでのソネットと同じように、構成は正確で乱れがない。脚韻は整っているといつてよく、起承転結もはみ出していない。このリズムは I に比較しても極端なまでに滑らかである。挿入句や発想の転換による文の乱れが全然ない。内容は平易であり、心の葛藤や陰影が全然ない。実に楽天的な姿勢であるといえる。

大体において言えることは、この詩群はユーフィズムの特色が強く、リズムも軽重の差はあるがとにかく一様で、変化は少ない。その背景として内容には心の葛藤や陰影がない。

The Poet goes on a Journey (第二群)

頼まれ仕事が本物となり、貴公子に対して深い愛情が湧いてくる。身分の高い貴公子に比して、詩人の下賤な職業が恥ずかしく思われ、他人の前で知己であると言いたくない。詩人が遠く旅に出ると、思うのは彼のことばかり、しかし低い身分もその思慕のため高められ、王とも身分を違えたくなくなる。時には夢で彼を見ると、別離のうちにも、逢瀬を楽しむこともある。彼との別離をさまざまな形で歌っている。貴公子の許へ帰る時、彼を後にする時と違い駿足も羊の歩のように感ぜられる。彼は人間美の精粹である。しかし彼の節操は更に貴い。その真心を詩人の筆によって、永遠に残したく思っている。結婚を勧める第一群と違って、時による彼の永遠化の考えが前面に出てきている。その貴公子も交友の選択を誤まり非謗の種をまく。後の *liaison sonnets* を暗示するものも見られる。

ソネットの構成について考察しよう。規則正しい構文を例示すれば次の通りである。

XXX When to the sessions of sweet silent thought,

I summon up remembrance of things past,
 I sigh the lack of many a thing I sought,
 And with old woes new wail my dear time's waste:
 Then can I drown an eye (unused to flow)
 For precious friends hid in death's dateless night,
 And weep afresh love's long since cancelled woe,
 And moan th'expense of many a vanished sight.
 Then can I grieve at grievances foregone,
 And heavily from woe to woe tell o'er
 The sad account of fore-bemoaned moan,
 Which I new pay as if not paid before.
 But if the while I think on thee (dear friend)
 All losses are restored, and sorrows end.

LXIV When I have seen by Time's fell hand defaced
 The rich-proud cost of outworn buried age,
 When sometime lofty towers I see down-rased,
 And brass eternal slave to mortal rage.
 When I have seen the hungry ocean gain
 Advantage on the kingdom of the shore,
 And the firm soil win of the watery main,
 Increasing store with loss, and loss with store.
 When I have seen such interchange of state,
 Or state it self confounded, to decay,
 Ruin hath taught me thus to ruminare
 That Time will come and take my love away.
 This thought is a death which cannot choose
 But weep to have, that which it fears to lose.

起承転結の狂いはないし、XXXは“When,” “Then,” “Then,” “But”で、LXIVは“When,” “When,” “When,” “This”で始まる規則正しさがある。同様にLXVII, LXXII, LXXIII 等も規則正しい構文をもっている。

しかしこの詩群は次のような変則的なものも見られる。

Against my love shall be as I am now
 With Time's injurious hand crushed and o'erworn,
 When hours have drained his blood and filled his brow
 With lines and wrinkles, when his youthful morn
 Hath travelled on to age's steepy night,

And all those beauties whereof now he's king
 Are vanishing, or vanished out of sight,
 Stealing away the treasure of his spring:
 For such a time do I now fortify
 Against confounding age's cruel knife,
 That he shall never cut from memory
 My sweet love's beauty, though my lover's life.
 His beauty shall in these black lines be seen,
 And they shall live, and he in them still green. (LXIII)

これにはenjambment(3-4, 9-10, 11-12および1-9)がある。XXIXのように意味の上でその区切りが明確でないものもある。また文法的に不完全な文として、LXIIの7行目は、“And for myself mine own worth do define”で、前後関係から意味はわかるが、“I”が足りない。LXIIIの8行目の主語は不明確である。LXVの7-8行

When rocks impregnable are not so stout,
 Nor gates of steel so strong but time decays?

の意味はわかるが、文法的には完全ではない。しかし以上の不完全な構文や文法的に誤まった表現はシェイクスピアのミスではない。このことについては後述する。この期には破格調がでてきたが、これは興味深いことである。

前の詩群の修辞に富んだソネットと異なり、散文的な表現もはいる。例えばLXXIVのcoupletがそうである。

The worth of that, is that which it contains,
 And that is this, and this with thee remains.

詩的に飾り立てているところがない、単音節の単語を多用している。thisとthatを繰返しているが、詩的効果を高めるのではなくむしろ落としている。XLIIIの繰返しについてもそういえる。LXIIの“Self so self-loving were iniquity”は面白い表現といえる。意味は明確だが、文法的に厳密にパラフレイズすることはできないであろう。

この期の特色は、規則正しい構文をもつもの、古典からの人名を織りこんだもの、月並なエリザベス朝トピックなど前詩群の特色と同じものが多い反面、それを打破る変則性、散文性がでてくるわけである。そして両者が入り交り、文体は揮然としている。その原因はLXVIのソネットを考察すればわかると思われる。

Tired with all these for restful death I cry,
 As to behold desert a beggar born,

And needy nothing trimmed in jollity,
 And purest faith unhappily forsworn,
 And gilded honour shamefully misplaced,
 And maiden virtue rudely strumpeted,
 And right perfection wrongfully disgraced,
 And strength by limping sway disabled,
 And art made tongue-tied by authority,
 And folly (doctor-like) controlling skill,
 And simple truth miscalled simplicity,
 And captive good attending captain ill.
 Tired with all these, from these would I be gone,
 Save that to die, I leave my love alone.

anaphoraという修辞を使っている。“And”で始まる行が10あり，“Tired”で始まる行は2つある。anaphoraがシェイクスピアのソネットにいくらか使われており、それは前の詩群のIX, XII, XVやこの詩群のXLIX, LVIIなどであるが、これほど1つのソネットのなかに頻繁に使われた例はない。そういう修辞でごつてり飾られていても、内容は暗い。この世を不平不満の苦痛の街と見た怨嗟の声が聞かれる。死の影が強く出てきている。シェイクスピアのソネットは後期になるにつれて、修辞を剥ぎ落し、思想が深刻になる。このソネットには両者の特徴が渾然と交っているといえよう。

Liaison Sonnets (第三群)

詩人が旅に出た時、貴公子が浮気をする。嫉妬を感じる。ある時は何ともないと思う、眠られない時もある。黒婦人と思われる女性との三角関係になる。待つことは地獄のようにも感ぜられる。内容はやゝ複雑になってきた。

この詩群の特色は、XLVIIIのソネットによく表わされている。

How careful was I when I took my way,
 Each trifle under truest bars to thrust,
 That to my use it might unused stay
 From hands of falsehood, in sure wards of trust!
 But thou, to whom my jewels trifles are,
 Most worthy comfort, now my greatest grief,
 Thou best of dearest, and mine only care,
 Art left the prey of every vulgar thief.
 Thee have I not locked up in any chest,
 Save where thou art not, though I feel thou art,
 Within the gentle closure of my breast,
 From whence at pleasure thou mayst come and part,

And even thence thou wilt be stol'n I fear,
For truth proves thievish for a prize so dear.

始まった文がなかなか完結しない。次から次へと挿入句がはいってくる。スムーズに流れていない。挿入句の特色的なものは、5-6行にある同一人物が“comfort”であり“grief”である、“dearest”であり“care”であるというparadoxである。10行目にある“where thou art not, though I feel thou art”なども否定と肯定を同時に使っている。このparadoxは詩人の心の相剋をよく表現していると思う。矛盾した要素、相対立する要素が一度にこの文には織りこまれている。この詩群にあるparadoxやoxymoronとしては、“pretty wrong”(XL)、“gentle thief”(XL)、“lascivious grace”(XL)、“loving offenders”(XLII)、“sweet thief”(XXXV)、“Thy adverse party is thy advocate”(XXXV)、“Such civil war is in my love and hate”(XXXV)であろう。LVIIIを考察しよう。

That good forbid, that made me first your slave,
I should in thought control your times of pleasure,
Or at your hand th'account of hours to crave,
Being your vassal bound to stay your leisure.
O let me suffer (being at your beck)
Th'imprisoned absence of your liberty,
And patience tame to sufferance bide each check,
Without accusing you of injury.
Be where you list, your charter is so strong,
That you your self may privilege your time
To what you will, to you it doth belong,
Your self to pardon of self-doing crime.
I am to wait, though waiting so be hell,
Not blame your pleasure be it ill or well.

ここでも修飾語句や挿入句が多く、リズムは滑らかではない。詩人の心の相剋が見られる。さらに注目すべきものは、6行目の“The imprison'd absence of your liberty”で、これをパラフレイズしたPoolerは“I am imprisoned, i. e. kept apart from you, this is due to your absence from me, and your absence is the result of your liberty to go where you will unrestrained by the obligations of friendship.”¹と随分長ったらしくパラフレイズしている。ということは、これは多くの要素を極端に縮約した言葉であるといえる。この詩群には、以上のようなparadoxやoxymoronなどや修飾語句や挿入句などの多様な要素を包含してリズムがぎくしゃくしていると同時に、これを縮約しようとする努力も見られるわけである。またgreat enjambment

¹ Pooler, p. 60.

(XXX, ll. 1—12, XXXV, ll. 12—14) の使用や散文的な言葉づかいも見られるようになった。

反対にシェイクスピアの初期の劇の特色である効果的でない諺の多用、多音節の単語の使用、深刻な内容を歌っているはずなのに、詩的で人工的に流れているものもある。

The Rival Poet (第四群)

詩人と貴公子の間に他の詩人がはいつてくる。彼は貴公子をわが物顔に謳歌する。詩人は虚飾でない真の詩、飾り立てない言葉こそ最もよく表現できると告白する。この期を境にして、詩人の主張が大巾に変わるが、それを考察しよう。

LXXVIIIを引用する。

So oft have I invoked thee for my muse,
 And found such fair assistance in my verse,
 As every alien pen hath got my use,
 And under thee their poesy disperse.
 Thine eyes, that taught the dumb on high to sing,
 And heavy ignorance aloft to fly,
 Have added feathers to the learned's wing,
 And given grace a double majesty.
 Yet be most proud of that which I compile,
 Whose influence is thine, and born of thee,
 In others' works thou dost but mend the style,
 And arts with thy sweet graces graced be.
 But thou art all my art, and dost advance
 As high as learning, my rude ignorance.

イタリック体は、華麗な文体をもち、修辞で飾り立てた他の詩人達について言及している個所である。同様な言葉はLXXXIIの“yet when they have devised, / What strained touches rhetoric can lend,” また同じソネットの次のcoupletにも見られる。

And their gross painting might be better used,
 Where cheeks need blood, in thee it is abused.

またLXXXVの“In polished form of well refined pen” や “Then others, for the breath of words respect” にも見られる。

華美な人工的な文体から、修辞を剥ぎ落した詩を書く詩人の決断は、次の行にも見られる(LXXIX)。

Whilst I alone did call upon thy aid,
 My verse alone had all thy gentle grace,
 But now my gracious numbers are decayed,
 And my sick muse doth give an other place.

また簡潔な文章にする意向は次に表明されている (LXXXII)。

Thou truly fair, wert truly sympathized,
 In true plain words, by thy true-telling friend.

詩人は“variation”や“quick change”を排除し，“new-found methods and to compounds strange”を拒否しようとしている。そういうわけで詩人は寡黙になり、真実を見突めようとする。

This silence for my sin you did impute,
 Which shall be most my glory being dumb, (LXXXIII)

や

Then others, for the breath of words respect,
 Me for my dumb thoughts, speaking in effect. (LXXXV)

にその間の事情がよく表わされている。

この期を境にして文体に大きな変化が起る。その具体的な特質がこの期に多く現われているのではなく、その表明がこの期に明確になされているわけである。これより後修辞で飾られた華麗で規則的なスタイルは極端に少なくなる。内容は抽象的なまたはconventionalなものから、より深刻でpersonalなものへと移る。その相剋はきびしく、またそれを通じて人間性の深い理解へ、また深遠な思想をもつようになる。この時期と原因については後述する。

The Farewell Sonnets (第五群)

貴公子は詩人の欠陥に気づき次第に遠ざかろうとする。彼にすべての楽を繋いでいる詩人は、彼を失なうことは一切を失なうことのように思われる。appearanceとrealityの乖離や心理の相剋、下卑な職業に対するコンプレックス、暗いイメージ、病気、腐敗のイメージがある。またその中にあっても愛の不変や、他人を動かすが自らは石のように不動な人間についての深い省察もある。暗いイメージの進行とともに哲学的に深い思索も見られるようになった。

まずこの期のソネットのリズムを考察しよう。

When thou shalt be disposed to set me light,
 And place my merit in the eye of scorn,

Upon thy side, against my self I'll fight,
 And prove thee virtuous, though thou art forsworn:
 With mine own weakness being best acquainted,
 Upon thy part I can set down a story
 Of faults concealed, wherein I am attained:
 That thou in losing me, shalt win much glory:
 And I by this will be a gainer too,
 For bending all my loving thoughts on thee,
 The injuries that to my self I do,
 Doing thee vantage, double-vantage me.
 Such is my love, to thee I so belong
 That for thy right, my self will bear all wrong. (LXXXVIII)

リズムはごつごつしている。修飾語句、不自然な倒置、挿入句がやたらと多く、滑らかに走らない。素直に流れる行は最初の2行のみといえよう。ぎざぎざのリズムの顕著な例としては、9-12行があげられる。不自然な倒置が5つと、1つの挿入句がある。またXCIXは15行から成り立っている破格なソネットである。

破格構文としては、CXI, ll. 11-12の “No bitterness that I will bitter think, /Nor double penance, to correct correction.” またCV, ll. 10-12の “Fair, kind, and true, varying to other words, /And in this change is my invention spent, /Three themes in one, which wondrous scope affords.” や、また大体の意味はとれるが、破格構文とも、文法的には正しいが晦渋な表現とも決めがたい次の行もある。しかしそれは奇抜で極度に凝縮された表現でもあろう。

None else to me, nor I to none alive,
 That my steeled sense or changes right or wrong. (CXII, ll. 7-8)

散文的要素について言及しよう。CV, ll. 3-4は

Since all alike my songs and praises be
 To one, of one, still such, and ever so.

詩的な言葉や配列はない。単音節の単語が多く（4行目はすべてが単音節）、何の飾りもない簡潔な散文であり、それでいてこれは味わいがある。他にも散文的な表現が見られる（CX, l. 1; CXIII, l. 1.等）。

また独特な隠喩が使われている。“in the blazon of sweet beauty's best” (CVI), “I will acquaintance strangle” (LXXXIX), “do not.../Come in the rearward of a conquered woe,

“Give not a windy night a rainy morrow,” (XC) などが¹これである。作者が語の性質を十分のみこみ、生々と自由自在に比喩を使うようになった。

また単音節の単語が多く使われるようになったのはこの期の特色である。CVとCXVIは75%以上の単音節の言葉から成立している。これはシェイクスピアの後期の劇の特色である。

The Dark Woman (第六群)

次はDark Womanを扱ったソネットである。黒い目、黒い肌をしたとりたてて美しいことのない婦人に対する切々たる愛。愛していなくとも愛しているといつて欲しいとの哀訴をする (I)。黒婦人は貴公子を誘惑した。三人は三角関係になる。彼にすまなく思いこの関係から抜け出したく思うが、どうにもならない。梅毒や情欲などの言葉が大胆に使われている (II)。黒婦人は貴公子と詩人ばかりでなく、多くの男とも肉体関係をもっている。彼女は容色も才識も秀れているわけではない、しかし彼女の欠点は詩人にはすべての最上を凌駕する。ここでセックスと倫理感が結びつき、心の深い葛藤が見られる。特にこういう時はスタイルが最も複雑になる。

まずセックスに関係するソネットを中心にスタイルを考察しよう。その例としてCXXXVIを引用する。

If thy soul check thee that I come so near,
Swear to thy blind soul that I was thy 'will',
And will thy soul knows is admitted there,
Thus far for love, my love-suit sweet fulfil.
'Will', will fulfil the treasure of thy love,
Ay, fill it full with wills, and my will one,
In things of great receipt with ease we prove,
Among a number one is reckoned none.
Then in the number let me pass untold,
Though in thy store's account I one must be,
For nothing hold me, so it please thee hold,
That nothing me, a something sweet to thee.
 Make but my name thy love, and love that still,
 And then thou lov'st me for my name is Will.

これは“Will”ソネットの1つである。“Will”は“William [Shakespeare], William, the Christian name of Shakespeare's friend [? Mr. W.H.], desire, volition”²である。“Will”には以上のような意味があるが、性欲 (desire) が大きい要素をしめる。³ 三角関係になり、微妙

¹ 他に次のものもある。“Bearing the wanton burden of the prime (XCVII), proud-pied April (XCVIII), summer's front (CII), wasted time (CVI), a motley to the view (CX), These blanches gave my heart another youth, / And worse essays proved thee my best of love (CX)。”

² Pooler, p.129.

³ Connotationは後期のソネットになるに従って多くなる。

な立場でストレートに出しにくいものだけに、詩人の心に重圧を与えている。したがって修辞の多い、美事麗句で飾られた詩、滑らかなリズム、*mannerism*や正確な*construction*をもつ詩では表現しにくいようである。リズムはごつごつしている。最もよい例が4行目である。この行には2つの倒置と1つの挿入句があり、読みにくい。倒置も挿入句もなく滑らかな行は1, 2, 5行であるが、これが滑らかなその他の行と衝突し、このソネット全体はスピードの変化がある。シェイクスピアはリズムを緩急自在に操ることができるようになった。単語の繰返しをみると、“Will”は6回使われている。さらにそれと音のよく似た“fulfil”が2回、“fill”, “full”, “still”がそれぞれ1回使われている。これほど目につくと、美しさではなく、不快感を読者に与える。強引とも思える言葉の羅列としては、11-12行があげられる。リズムがぎくしゃくしているのは勿論であるが、面白いのは“*That nothing me*”と“*a something sweet*”をそれぞれ1つの名詞としていることである。単調な散文的な単語を強引とも思えるほどに結びつけ、読者に意外な感を与えるが、それがシェイクスピアの狙ったところではないかと思われる。顔が黒く、多くの男と肉体関係を持ち、特に愛する貴公子とも関係をもつ婦人と詩人は別れたいと思うが離れられない、その苦しい胸のうちを表現するのに適したスタイルだと思われる。

次はCXLIIを引用しよう。

Love is my sin, and thy dear virtue hate,
 Hate of my sin, grounded on sinful loving,
 O but with mine, compare thou thine own state,
 And thou shalt find it merits nor reproving,
 Or if it do, not from those lips of thine,
 That have profaned their scarlet ornaments,
 And sealed false bonds of love as oft as mine,
 Robbed others' beds' revenues of their rents.
 Be it lawful I love thee as thou lov'st those,
 Whom thine eyes woo as mine importune thee,
 Root pity in thy heart that when it grows,
 Thy pity may deserve to pitied be.
 If thou dost seek to have what thou dost hide,
 By self-example mayst thou be denied.

黒婦人は詩人を憎むが、彼女だって夫以外の人と口づけをし、ベッドをともにしたではないか、詩人を愛してくれてもいいのではないかと哀訴する。セックスと倫理感が結びついて、スタイルは複雑になっている。

強弱又は強強の行は1, 2, 8である。3行目のリズムはぎざぎざであり、5行目および9, 10行目の歩みは遅い。構文の観点から見ると、第二連は文法的に完結しておらず、第一連から続く*enjambment*である。2行目の“*grounded on sinful loving*”は“*sin*”または“*hate*”にかかるか曖昧である。9, 10行目は微妙な内容を歌っているが、また難解な文でもある。しかし奇抜

で表現力豊かな文である。一様なリズム、一様な文体では表現できない内容であるわけである。そういう意味で不規則なスタイルと内容が一致している。適切なものをもう1つ例証すると、3行目の“*Oh*”が考えられる。これは第一群のそれと違って*mannerism*の感を与えない。というのは心の苦しみが吐息となって出てきたものであるから。

セックスを扱ったもう1つのソネットを引用しよう (CXXIX)。

Th'expense of spirit in a waste of shame
 Is lust in action, and till action, lust
 Is perjured, murd'rous, bloody full of blame,
 Savage, extreme, rude, cruel, not to trust,
 Enjoyed no sooner but despised straight,
 Past reason hunted, and no sooner had
 Past reason hated as a swallowed bait,
 On purpose laid to make the taker mad.
 Mad in pursuit and in possession so,
 Had, having, and in quest, to have extreme,
 A bliss in proof and proved, a very woe,
 Before a joy proposed behind a dream.
 All this the world well knows yet none knows well,
 To shun the heaven that leads men to this hell.

黒婦人と思われる女性との肉体関係のため、心身の力の消耗が激しくなる。この地獄の苦しみを避けたく思うが、ままならぬ身を嘆く。セックスの*innuendo*が随所にありまたこれほど大膽にセックスを歌っている個所はないとも思われる。一番面白い所は10行目の“*Had, having, and in quest, to have extreme,*”である。文法をかまわない奇抜な表現、しかも予期しない簡潔なスタイルであるといえる。散文的な乾燥した単語を並列したようにみえるが、真の意味でこれほど詩的な文は、大詩人のみが書けるものであろう。散文的なスタイルを十分に把握した1つのよい例証であろう。

他にセックスが扱われているソネットはCLIV, CXLIII, CXXXV, CXXXVII, CXLI, CLI, CLIIである。他の詩群でこのテーマが出てくるソネットはIII, VI, XX, XL, LVII, LIであるが、セックスに関してこの詩群とそれ以外の詩群の内容および文体上での差異の大きさは目をみはるものがある。

次にこの詩群のスタイルの特徴について列挙しよう。破格構文としては、CXXXIIのイタリック体の個所である。

And truly not the morning sun of heaven
 Better becomes the grey cheeks of the east,
 Nor that full star that ushers in the even
 Doth half that glory to the sober west

As those two mourning eyes become thy face:

また CXXXIV の “And sue a friend, came debtor for my sake.” である。句跨としては、CLIV (第二連が5行目から始まっていない), CXXXII (第二連が9行目まで続く), CILIII (1行目から12行目まで休みなく続く) である。繰返しが頻繁に出ている例としては、既述の例以外に CXXXV である。“will” が12回、それとよく似た音をもつ語 “wilt” が1回, “still” が2回使われている。軽快な効果を与えるものではなく、不快感を与えるものである。この期には散文的な表現が多くなって来るが、そのうちで奇抜で、簡潔な面白い表現として次のものがある。XCII の “what a *happy title* do I find” や XCVI の “Both grace and faults are loved of *more and less*” や CX の “Then give me welcome, *next my heaven the best*”, CXIII の “Seems seeing, but effectually is out” がそれである。また CXXXIV の “that other mine” (名詞句), CXXXV の “Let *no unkind*, no fair beseechers kill” や, CXXXVI の

Thou art as tyrannous, so as thou art,
As those whose beauties proudly make them cruel;

および CXLIV の “But being both from me both to each friend.” もある。ぎこちないスタイルとしては、CXL がある。

That I may not be so, nor thou belied,
Bear thine eyes straight, though thy proud heart go wide.

従属節が2つあり、主節が中に挿入されていて、滑らかに流れるリズムは持っていない。CXXXII のイタリック体の個所はぎこちないといえる。

Knowing thy heart *torment* me with disdain,
Have put on black, and loving mourners *be*,

また CXXXIV の

The statute of thy beauty thou wilt take,
Thou usurer that put'st forth all to use,
And sue a friend, came debtor for my sake,
So him I lose through my unkind abuse.

では、倒置と長い呼掛け文の挿入句と主格関係代名詞の省略と “my” の主格的使用とぎこちない感を与える。また CXXXVII の

Why should my heart think that a several plot,
Which my heart knows the wide world's common place?

では“that”の使い方と、“Which”を主格とする動詞の省略と、両方とも無理な使い方である。また難解な表現として、

*Who leaves unswayed the likeness of a man,
Thy proud heart's slave and vassal wretch to be:
Only my plague thus far I count my gain,
That she that makes me sin, awards me pain.* (CXLI)

上のイタリック体の個所は注釈者によってまちまちの解釈が行なわれている。これは多くの要素を簡潔な英語にする凝縮の結果生まれたものであろう。次の例“Made old offences of affections new.”も凝縮されたものである。

2

既述したように、ソネットのスタイルは第四群 (*The Rival Poet*) を境にして大きく変わった。規則的な華麗なスタイルから不規則で簡素な散文的なスタイルへ移行したわけだ。その移行の時期と原因について考察したい。

シェイクスピアの『ソネット集』が最初に出版されたのは1609年である。しかしその制作年代になると迷に包まれたままである¹が、ここでは第四群の時期に視点をあてて考察したい。

この時期は、虚飾でない眞の詩、飾り立てない言葉を目指し、ユーフィズムに対して鋭く攻撃している。このことについては既述したが、こういう特色をもつ科白をシェイクスピアの劇のなかに深ってみたい。

George Rylandsはシェイクスピアのスタイルは*The Merchant of Venice* (1596) から変わり始めたと述べている。シェイクスピアは当事の華美な、因習的な言葉づかいを揶揄しているが、その例として彼は次のような例を挙げている。²

MND O, Helen, goddess, nymph, perfect, divine;
(1595—6) To what, my love, shall I compare thine eyne?
Crystal is muddy. O, how ripe in show
Thy lips, those kissing cherries, tempting grow;
This pure congealed white, high Taurus' snow,
Fann'd with the eastern wind turns to a crow,

¹ 論者の想定した制作年代を列挙すると次の通りである。Acheson 1594—1600, Alden 1590以後 (主として1593—97), Archer 1597以後, Beeching 1597—1603, Brandl 1591—1603 (主として1591—94), Butler 1585—1588, Dowden 1592—1605, Fleay 1594—1597, Gollancz 1595—1598, Gray 1595—1599, Isaac 1589以後, Lee 1594—1603 (主として1594), Mackail 1598—1603, Massey 1590—1603, Porter 1598以前, Rolfe 1597以後, Sarrazin 1592以後 (主として1592—95), Stopes 1592—1596, Tyler 1598—1601, Walsh 1592—1603, Wyndham 1598—1603 (岡倉由三郎, p. XIX.)

² George Rylands, “The Early Shakespearian Manner and Development to the Mature Style”, *Shakespeare Criticism 1919—1935* (London: Oxf. U. P., 1959), pp. 381—385.

When thou holdst up thine hand.

KJ Here's a large mouth indeed,
 (1596—7) That spits forth death and mountains, rocks and seas,
 Talks as familiarly of roaring lions
 As maids of thirteen do of puppy-dogs....
 'Zounds, I was never so bethumped with words
 Since I first called my brother's father dad;

KJ Drawn in the flattering tablet of her eye!
 Hang'd in the frowning wrinkle of her brow!
 And quarter'd in her heart, he doth espy
 Himself love's traitor: this is pity now,
 That hang'd and drawn and quarter'd, there should be
 In such a love so vile a lout as he.

HIV he made me mad
 (1597—8) To see him shine so brisk and smell so sweet
 And talk so like a waiting-gentlewoman
 Of guns and drums and wounds;

HIV I had rather be a kitten and cry mew
 Than one of these same metre ballad-mongers;
 I had rather hear a brazen canstick turned,
 Or a dry wheel grate on the axle tree;
 And what would set my teeth nothing on edge,
 Nothing so much as mincing poetry:
 Tis like the forc'd gait of a shuffling nag;

こういう過渡期を経て、ほぼ1600年頃には初期のスタイルとは著しく異なる成熟期のスタイルをもつてくると、ライランズは述べている。¹ 従って彼の説はこの第四群の時期にもあてはまると思われる。というのは当時の華美な、因習的な言葉づかいを批判している態度は『ソネット集』の第四群と酷似している。この詩群は1597—1600年に近いと考えられるわけである。ただ第三群 (*Liaison Sonnets*) の時期を考察したり、この期の

This silence for my sin you did impute,
 Which shall be most my glory being dumb, (LXXXIII)

¹ Rylands, p. 388.

の解釈や (cf. “silence”, “dumb”), またこの期はその姿勢の告白だけで具体的な変化の乏しいことを併せて考えてみると, 1600年までに数年の空白を置くことが妥当かもしれない。とにかく第四群が1597-1600年頃であるといえよう。既述したが, 第二群あたりから, スタイルの変化のきざしが見えはじめ, *Liaison Sonnets* を経過して, この期になって大きい飛躍の告白がなされ, 第五群 (1600年頃) になって具体的な変化が認められる成熟期のスタイルを持つわけである。

次にどうしてスタイルが変化したか, その理由を考察してみたい。第一群のスタイルは規則的で華麗で修辞が多い。ソネットの内容は貴公子の母親に依頼されて彼の結婚を勧めるものである。第二群を経て第三群になると, artificialな表現もある反面不規則性, 散文的な言葉づかいも出てきている。内容は貴公子に対して愛情が強まるが, 彼の方は浮気をする。ある時は黒婦人と思われる女性と三角関係になる。複雑な心理も認められる。このことについては詳述したが, 要はスタイルの変化は内容の変化に対応していることがわかる。スタイルと内容との対応についてさらに考察してみたい。

頼まれ仕事の対象として貴公子をみていた場合は, 詩的に飾り立て, 当時のソネットのconventionにのっとって書いて, なんら差支えなかった。その貴公子に愛情を感じ, かつ種々な相剋を経ると, 彼は詩人にとってもっと身近かな存在となる。すると華美な装飾的な幻影のベールを剥ぎ取らざるを得なくなる。実体そのもの, 真実それ自体に対峙せざるを得なくなる。したがって, 単なる内容の変化ではなくて, その深刻なる変化およびシェイクスピアの対象に対する真実の表現力 (迫真力), 彼の深い認識が生まれてきたことが仮定される。この仮定についてさらに考察を加えたい。

貴公子に対する愛は強くなるが (LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCII, CIV), 反面彼の欠点にも気がつくようになった。“And prove thee virtuous, though thou art forsworn:” (LXXXVIII) と冷静に観察したり,

For if you were by my unkindness shaken
As I by yours, y'have passed a hell of time,
And I a tyrant have no leisure taken
To weigh how once I suffered in your crime. (CXX)

とも見る。完璧な貴公子にも「罪」が認められる。

Dark Woman の場合はどうだろうか。欠点を備えた女性を夢をまじえずに描いている。

CXXX My mistress' eyes are nothing like the sun,
Coral is far more red, than her lips red,
If snow be white, why then her breasts are dun:
If hairs be wires, black wires grow on her head:
I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her cheeks,

And in some perfumes is there more delight,
 Than in the breath that from my mistress reeks.
 I love to hear her speak, yet well I know,
 That music hath a far more pleasing sound:
 I grant I never saw a goddess go,
 My mistress when she walks treads on the ground.
 And yet by heaven I think my love as rare,
 As any she belied with false compare.

CXLIX When all my best doth worship thy defect,

また道徳的に頹廃している女性であることを、躊躇せずに書いている。

CXLII Or if it do, not from those lips of thine,
 That have profaned their scarlet ornaments,
 And sealed false bonds of love as oft as mine,
 Robbed others' beds' revenues of their rents.
 Be it lawful I love thee as thou lov'st those,

CL O from what power hast thou this powerful might,
 With insufficiency my heart to sway,
 To make me give the lie to my true sight,
 And swear that brightness doth not grace the day?
 Whence hast thou this becoming of things ill,
 That in the very refuse of thy deeds,
 There is such strength and warrantise of skill,
 That in my mind thy worst all best exceeds?

既述したように、詩人にとって事態は深刻化の一途を辿るが、それは冷静に把握されている。苦悩している姿を描出し、それから目はずさない。黒婦人と関係を絶とうと思うが、それが出来ない。その心境は赤裸々に歌われている。CXLIがそれである。

In faith I do not love thee with mine eyes,
 For they in thee a thousand errors note,
 But 'tis my heart that loves what they despise,
 Who in despite of view is pleased to dote.
 Nor are mine ears with thy tongue's tune delighted,
 Nor tender feeling to base touches prone,
 Nor taste, nor smell, desire to be invited

To any sensual feast with thee alone:
 But my five wits, nor my five senses can
 Dissuade one foolish heart from serving thee,
 Who leaves unswayed the likeness of a man,
 Thy proud heart's slave and vassal wretch to be:
 Only my plague thus far I count my gain,
 That she that makes me sin, awards me pain.

またCXXXVII, CLも同様な心を表わしている。

確かな現実把握が生まれてきたが、それは深い認識を生む。CXVIのソネットがそうである。

Let me not to the marriage of true minds
 Admit impediments, love is not love
 Which alters when it alteration finds,
 Or bends with the remover to remove.
 O no, it is an ever-fixed mark
 That looks on tempests and is never shaken;
 It is the star to every wand'ring bark,
 Whose worth's unknown, although his height be taken.
 Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks
 Within his bending sickle's compass come,
 Love alters not with his brief hours and weeks,
 But bears it out even to the edge of doom:
 If this be error and upon me proved,
 I never writ, not no man ever loved.

これは貴公子との愛から生まれたソネットであるが、具体的なイメージを通じて、不変・不動の愛という普遍的なものに高められている。シェイクスピアの認識は深くなってきているというべきであろう。詩人と貴公子の男性同志の愛、およびこれに黒婦人との肉体関係を通じて、事態は想像できないほど異常な緊張関係をもってくるが、詩人の心の中に、ノーマルで至高で普遍的な愛の姿勢を持っているからこそ、苦悩している自分の姿を見失わないで掴むことができたわけであろう。

『ソネット集』におけるスタイルの変化は、内容の変化（事態の深刻化）とシェイクスピアの対象に対する迫真力（認識の深さ）によって引起されたわけである。スタイルが変化したから事態が深刻になり、認識が深まったのではない。逆の関係はこの場合成立しない。華麗な幻影のベールを剥ぎとり対象を深く捉えてくると、それを規則性や従来のconventionでは表現できなくなる。暗い、悶え苦しむ心を告白するが、それには新しい独特なスタイルを必要とする。そのため『ソネット集』の後半になるに従って構成はlooseになり、長音節の単語より単音節の単語に

移り、わかりやすい表現から微妙、晦渋な表現へ、修辭的な antithesis から oxymoron や paradoxical expressionへ、詩的な表現から散文的な表現へと移り変わっている。また独特な造語および比喩、極端な凝縮および奇抜な面白い表現へと発展していった。¹ シェイクスピアは、矛盾にみちたスタイルで描いたが、研澄された理性で自由に操っている。理性の操作力を失なって破格になったのでは決してない。シェイクスピアは自由な成熟したスタイルを持ってきたというべきであろう。

1 『ソネット集』におけるスタイルの発展から考えていくと、ウイルソンの考えた詩群は正しいと思われる。