

All's Well That Ends Well の Style について

——特に Helena に言及して——

内 山 倫 史

(1)

All's Well That Ends Well の style については、言葉使いが一様でないこと、ソネット形式の頻出、散文と無韻詩と押韻詩が入り混っていることなど、その多様性についてしばしば言及されてきた。しかし、このことは、この作品が未熟であることを意味するものではない。Barbara Everett は “Here the stylistic variations are far from random; they are indicated by literary purpose. They communicate mood, tone, and character.”¹⁾と述べている。

この小論では、特に Helena の言葉の style に焦点をしばり考察を加えてみたい。

(2)

第一幕第一場に登場する Helena の最初の言葉はこうである。

I do affect a sorrow indeed, but I have it too. (I. 1. 50)

O. J. Campbell は Helena について次のように述べている。 “Throughout the play her concealment of her thoughts and intentions forms an important part of her clever-wench role.”²⁾ この台詞には、父の死を悲しむふりをして、実際は Bertram への絶望的な恋心を吐露する Helena の複雑な気持が、また、O. J. Campbell のいう *All's Well* における “clever-wench” としての彼女の役割が、巧みに表わされている。さらに、この言葉が意味する appearance と reality の相異は、Parolles を中心とする脇筋の重要なテーマであり、ここには劇全体の主題的意匠とでもよぶべきものが感じられる。

同幕同場、Countess, Bertram, Lafeu が退場すると、Helena は独白で Bertram への思慕の情を次のように表わす。

I am undone ; there is no living, none,
If Bertram be away ; 'twere all one
That I should love a bright particular star
And think to wed it, he is so above me.
In his bright radiance and collateral light
Must I be comforted, not in his sphere. (I. i. 82-87)

Shakespeare のいわゆる “romantic comedy” では、恋人たちは恋心を情熱的な独白で述べる

のが普通であるが、*All's Well* における Helena の独白は、すべて消極的な感情の吐露に終わっている。上の Helena の最初の独白までの全行数76行までに、Helena の話す言葉は、上述の “I do affect a sorrow indeed, but I have it too.” (I. i. 50) という1行だけである。そのため、彼女の受動的態度、孤立感が強調され、上の最初の独白へと巧みに受けつがれている。Caroline F. E. Spurgeon は、Helena の言葉に「星」のイメージが繰り返され、それを指摘している³⁾。*Romeo and Juliet* では、「星」のイメージは若い熱烈な恋のシンボルとして用いられているが、*All's Well* では Helena の片思いを表わしている。彼女は Bertram を “bright particular star” (84行) に譬えるものの、“collateral” (86行) という Ptolemy の天文学の言葉で自分と Bertram の身分の違いを際立たせ、叶わぬ恋への諦めの気持を強めている。さらに、彼女の独白はこう続く。

To see him every hour ; to sit and draw
His arched brows, his hawking eye, his curls,
In our heart's table—heart too capable
Of every line and trick of his sweet favour.
But now he's gone, and my idolatrous fancy
Must sanctify his relics.

(I. i. 90-96)

“arched brow” (91行)、“hawking eye” (91行)、“curls” (91行) という言葉の畳み掛け、“idolatrous” (94行)、“sanctify” (96行)、“relics” (96行) という宗教的 connotation のある言葉の多用——Bertram は、Helena がひたすら崇拜する「神」のような存在に高められている。

この独白のあと、Helena は Parolles と “virginity” について下品な対話をする。Helena の台詞は韻文から議論の内容にふさわしい散文にかわる。

Par. Are you meditating on virginity ?

Hel. Ay. You have some stain of soldier in you ; let me ask you a question. Man is enemy to virginity ; how may we barricado it against him ?

Par. Keep him out.

Hel. But he assails ; and our virginity, though valiant, in the defence yet is weak. Unfold to us some warlike resistance.

Par. There is none. Man setting down before you will undermine you and blow you up.

Hel. Bless our poor virginity from underminers and blowers-up ! Is there no military policy how virgins might blow up men ?

Par. Virginity being blown down man will quicklier be blown up ; marry, in blowing him down again, with the breach yourselves made you lose your city. It is not politic in the commonwealth of nature to preserve virginity. Loss of virginity is rational increase, and there was never virgin got till virginity was first lost.

(I. i. 108-127)

この散文の対話は、E. A. M. Colman も指適するように⁴⁾、*All's Well* の2つの主筋、つまり、Helena が将来計画的に “virgin” を失うこと、及び、Parolles の正体が暴露されること

と、密接な関係があることを考えると、伏線として極めて重要な機能を果たしている。また、Shakespeare の heroines の中で Helena ほど “military imagery” を用いる人物は見当たらないが⁵⁾、この対話が、Parolles を参謀に見立てた Bertram の作戦計画とすれば、ここに頻出する “military imagery” は効果的な働きをしている。

次に、Helena の第二の独白をみてみたい。同幕同場、Parolles が退場すると、Helena は次のような独白をする。

Our remedies oft in ourselves do lie,
Which we ascribe to heaven ; the fated sky
Gives us free scope ; only doth backward pull
Our slow designs when we ourselves are dull.
What power is it which mounts my love so high,
That makes me see, and cannot feed mine eye ?
The mightiest space in fortune nature brings
To join like likes, and kiss like native things. (I. i. 212-219)

第一独白の押韻のない韻文と異り、この独白の style は、2行づつ韻をふむ couplet に変わっている。A *Midsummer Night's Dream* では、妖精の支配する森の中で、恋人たちが自由に感情を表現できない状態が、coupletにより巧みに伝えられている⁶⁾。この独白における couplet は、Parolles との対話に触発され、Bertram 獲得に乗り出す Helena の内に秘めた決意を一そう強めるのに効果的な働きをしている。All's Well における Helena の独白の特徴が激しい感情の吐露でないことは第一独白のところでも述べたが、彼女の独白は、Antony や Cleopatra の “hyperbole”⁷⁾ と対照的に “introspective” と言えるだろう。Una Ellis-Fermor は、“The fated sky...dull.” (II. 213-215) の台詞について、“...we are in a world where the words do not ‘sing and shine’ ; their music is that of *low-toned, meditative speech*.”⁸⁾ (イタリックは筆者) という適切な批評をしている。

第一幕第三場は、Helena が胸に秘めた Bertram への愛を Countess に告白する場である。

I know I love in vain, strive against hope ;
Yet in this captious and intemperate sieve
I still pour in the waters of my love
And lack not to lose still. Thus, Indian-like,
Religious in mine error, I adore
The sun that looks upon his worshipper
But knows of him no more. (I. iii. 196-202)

Parolles との対話から Bertram 獲得の決心をしたにもかかわらず、この台詞には「恋してもむだ、どんなにお慕いしても望みはない」(I love in vain, strive against hope) という Helena の悲しい予感がある。内容は第一独白との類似性があり、そのため、style も再び couplet から押韻のない韻文へともどっている。第一独白で、“bright particular star” に譬えられた Bertram は、ここでは再び同じ天体のイメージ “sun” に譬えられ、Helena がいわずに崇拜する対象のみになっている。さらに、ここにみられる “sieve” のイメージは絶望的な愛の

emblem であり、彼女の Bertram への悲痛な気持が一そう強められている。

(3)

第二幕第一場は、Helena が王に、彼の難病を治療させてくれるようお願いする場面である。まず、Helena をどうしても信じようとしない王を説得する彼女の台詞をみてみよう。

He that of greatest works is finisher
 Oft does them by the weakest minister.
 So holy writ in babes hath judgment shown,
 When judges have been babes. Great floods have flown
 From simple sources, and great seas have dried
 When miracles have by the great'st been denied. (II. i, 135-140)

最初、blank verse で王と対話をしていた Helena は、最後の説得を試みようとする時、couplets を用いるようになる。この style の変化は、この台詞が殆ど聖書への言及⁹⁾から成り立っていることと相俟って、奇跡を行う前の雰囲気を見事に醸し出している。Helena の説得は同じ couplets でさらに続けられる。

Inspired merit so by breath is barr'd
 It is not so with Him that all things knows
 As 'tis with us that square our guess by shows ;
 But most it is presumption in us when
 The help of heaven we count the act of men.
 Dear sir, to my endeavours give consent ;
 Of heaven, not me, make an experiment. (II. i. 147-153)

第1行の divine inspiration” と “human speech” の対照、神の援助への呼びかけ、奇跡に対する Helena の自信、couplet を主にした均整のとれた構文——この台詞には、宗教的儀式を思わせるものがある。さらに、王から治療の期間を尋ねられる Helena の答えはこうである。

Ere twice the horses of the sun shall bring
 Their fiery coacher his diurnal ring,
 Ere twice in murk and occidental damp
 Moist Hesperus hath quench'd her sleepy lamp,
 Or four and twenty times the pilot's glass
 Hath told the thievish minutes how they pass,
 What is infirm from your sound parts shall fly,
 Health shall live free and sickness freely die. (II. i. 160-167)

G. K. Hunter はこの箇所について、“The periphrases of Helena's reply are probably designed to produce an effect of incantation against sickness.”¹⁰⁾と説明している。呪文のような rhythm、古風な語彙、神話の引喩を含むこの couplet は、不治の病気を患う王を治療す

るという奇跡を行う直前の場で、極めてふさわしい機能を果たしている。

(4)

王の治療に成功した後の Helena の style は変化する。第二幕第三場、王との約束で、貴族たちの中から自分の夫を選ぶ時の Helena の台詞をみてみたい。

I am a simple maid, and therein wealthiest
That I protest I simply am a maid.
Please it your majesty, I have done already.
The blushes in my cheeks thus whisper me :
“We blush that thou should'st choose ; but, be refused,
Let the white death sit on thy cheek for ever,
We'll ne'er come there again.” (II. iii. 66-72)

The Merchant of Venice で、Portia が Bassanio を選ぶ時の言葉には “music imagery” の美しい流動がみられるが¹¹⁾、Helena のこの台詞には、couplet の技巧も、誇張法もなく、語彙も平易で、素朴単純な文体になっている。第二幕第三場以後の Helena の style は、殆ど簡素単純で、そのため、逆により、一そう真実の感情の流露がみられる。同幕同場、Bertram を選ぶ時の Helena の言葉はこうである。

I dare not say I take you, but I give
Me and my service, ever whilst I live,
Into your guiding power. This is the man. (II. iii. 102-105)

語彙も殆ど単音節語で、構文も極めて平易である。さらに、最後の “This is the man.” という文には強勢がおかれ、心に秘めた夫を選ぶ瞬間の Helena の気持が鮮かに表わされている。

Bertram から拒絶される Helena は、106行から146行の40行の間は全く沈黙したままで、次の2行を話した後、再び、この場の終りまで黙ってしまう。

That you are well restor'd, my lord, I'm glad.
Let the rest go. (II. iii. 147-148)

この殆ど単音節からなる素朴な style は、Helena の言わば諦念の気持を表わすと同時に、一そう孤独な悲哀感を高めるという効果を生み出している。

この後の Helena の台詞は、後で述べる第三幕第二場の台詞を除けば大体平易素朴な、style で終始する。例えば、第二幕第四場、Clown や Parolles と話す Helena の台詞も、数は少く、しかも、殆ど1行か半行で、単音節語を主とした平易な言葉である。

ここで、前述した Helena の例外の台詞を取り上げてみたい。第三幕第二場、Bertram の手紙の内容を知った Helena は、Countess と2人の貴族退場後、Bertram を戦争へ追いやったのはすべて自分の責任として次のような独白をする。

Poor lord, is't I

That chase thee from thy country, and expose
 Those tender limbs of thine to the event
 Of the none-sparing war? And is it I
 That drive thee from the sportive court, where thou
 Wast shot at with fair eyes, to be the mark
 Of smoky muskets? O you leaden messengers,
 That ride upon the violent speed of fire,
 Fly with false aim; move the still-piecing air
 That sings with piercing; do not touch my lord. (III. ii. 102-111)

Peter Ure は、この独白を「この劇を回転させる軸」とみて次のように述べている。“It is a fine example of that most important of all units in Shakespearian composition, the long, exacting speech highly charged with metaphor, highly revelatory of the speaker’s passionate soul, truly ‘mining her psyche’ and yet at the same time looking forward, filled with preparation for future action.”¹²⁾ Helena の style の特徴が “hyperbole” というよりも “static” であることは已に指摘したが、劇の転機を、Peter Ure の言葉を借用すれば、「話し手の情熱あふれる心をよく表わしている」style でこのように浮き彫りにするのは、対照により、一そう効果的な働きをしている。この幕場以前に “static” な Helena の style が “dynamic” になった唯一の場面は第一幕第一場、“military imagery” が頻出する Parolles との対話の時であることを述べたが、この生彩ある台詞にも “military imagery” が多用されていることは注目に値する。

Helena の独白はさらに続く。

No; come thou home, Rossillion,
 Whence honour but of danger wins a scar,
 As oft it loses all; I will be gone;
 My being here it is that holds thee hence.
 Shall I stay here to do’t? No, no, although
 The air of paradise did fan the house
 And angels offic’d all. I will be gone,
 That pitiful rumour may report my flight
 To console thine ear. Come, night; end, day;
 For with the dark, poor thief, I’ll steal away. (III. ii. 120-129)

前半の情熱溢れる台詞は、後半の独白では、Helena 特有の “static” な台詞へもどっている。D. A. Stauffer は、この独白の中に sonnet の形式があることを指摘して、“no longer mourn for me when I am dead” という sonnet の気分がみられることに言及している。さらに、彼は言葉を続け、最後の “poor thief, I’ll steal away” も “steal away into exile and death” という sonnet の内容で語っていると述べているが¹³⁾至言である。ここで劇の前半が終る。

後半で Helena が登場するのは、第三幕第五場である。Saint Jaques le Grand への道を尋ねる寡婦との対話は、2箇所（58—63行、95—100行）の長い台詞を除いて、“Is this the way? (37行)”, “Is it yourself?” (43行), “I thank you and will stay upon your leisure.” (45行) など、殆ど1行の台詞で、しかも、この劇の前半と同じ単音節語を主とする平易、簡素な言葉で続けられる。

次に Helena が現れる第三幕第七場は注目に値する。寡婦の婦 siana の代りに、自分に Bertram と共寝をさせてくれるよう寡婦に懇願する Helena の style には変化が見られる。

Let us assay our plot ; which, if it speed,
Is wicked meaning in a lawful deed,
And lawful meaning in a lawful act,
Where both not sin, and yet a sinful fact. (III. vii. 44-47)

Geoffrey Bullough は “*All's Well* certainly contains paradoxes of character and situation—Helena disproves the conventional belief that a woman must suffer in silence, by following her reluctant husband to Florence and there trapping him sexually into getting her with child, thus fulfilling a folk-tale ‘impossibility’ ”¹⁴⁾ と述べて、この劇における paradox の重要性を指摘している。Helena の上の台詞は、同一語の反復を用いた couplets で、巧みに paradox で内心を吐露している。また、夫の課題を果たす計画を述べるこの重要な台詞の中に「意図はよこしまでも行為は正当」(45行) という “appearance” と “reality” のテーマ——彼女の最初の台詞(I. i. 50) のテーマ——が再び表われているのは、極めて注目すべきことである。

Paradox は、第四幕第四場、無事目的を遂げた Helena が、寡婦と娘の Diana に話す台詞の中にも表われる。

But, O strange men !
That can such sweet use make of what they hate,
When saucy trusting of the cozen'd thoughts
Defiles the pitchy night ; so lust doth play
With what it loathes for that which is away. (IV. iv. 21-25)

聖書の *Ecclesiasticus* に基づく “Defiles the pitchy night” (24行) を効果的に用い、Bertram のような人間の課題を果たすためには欺瞞のモラルが必要であると Helena が述べる時、この paradox の style はすぐれた役割を演じている。

Helena によって用いられた paradox の style は、*All's Well* の最後の幕場である第五幕第三場に、Parolles, King, Diana によっても用いられ¹⁵⁾、この場にふさわしい劇的機能を果たしている。

第五幕第三場、寡婦と共に登場する Helena を見て我が目を疑う王に対し、彼女はこう述べる。

No, my good lord ;
'Tis but the shadow of a wife you see ;
The name and not the thing. (V. iii. 300-302)

この paradoxical な style は、彼女の実体を見事に表わしている。Helena は、Bertram に実体を認められない以上、妻の appearance、つまり shadow であり、reality でないのである。

注

- 1) Barbara Everett (ed.), *All's Well That Ends Well* (Penguin Books, 1970), pp. 11-12.
- 2) O. J. Campbell (ed.), *The Reader's Encyclopedia of Shakespeare* (Thomas Y. Crowell Company, 1966), p. 15.
- 3) Caroline F. E. Spurgeon, *Shakespeare's Imagery and What It Tells Us* (Cambridge, 1935), p. 274.
- 4) E. A. M. Colman, *The Dramatic Use of Bawdy in Shakespeare* (London, 1974), p. 89.
- 5) 第三幕第七場, Bertram を騙す計画を Widow に話す重要な場面の Helena の台詞にも、この "military imagery" が用いられている。"The Count he woos your daughter/Lays down his wanton siege before her beauty,/Resolved to carry her." (III. Vii. 17-19)
- 6) David P. Young, *Something of Great Constancy: The Art of "A Midsummer Night's Dream"* (New Haven and London, Yale Univ. Press), pp. 66-68 参照。
- 7) Madeleine Doran, "High events as these": The Language of Hyperbole in *Antony and Cleopatra* in *Shakespeare's Dramatic Language* (Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1976), pp. 154-181 参照。
- 8) Una Ellis-Fermor, *Shakespeare the Dramatist* (London: Methuen, 1961), p. 130.
- 9) Richmond Noble, *Shakespeare's Biblical Knowledge and Use of Common Prayer* (1935; rpt. New York, 1969)
- 10) G. K. Hunter (ed.), *All's Well That Ends Well* (1959; rpt. London: Methuen, 1962), p. 43.
- 11) *The Merchant of Venice*, III. ii. 43-53.
- 12) Peter Ure, 'All's Well That Ends Well' in *Shakespeare The Writer and His Work* (London: Longman, 1964), p. 243.
- 13) D. A. Stauffer, *Shakespeare's World of Images: The Development of his Moral Ideas* (New York, 1948), p. 120.
- 14) Geoffrey Bullough, 'The defence of paradox' in *Shakespeare's Styles, Essays in Honour of Kenneth Muir*, p. Edwards, Inga-Stina Ewbank & G. K. Hunter (eds.) (Cambridge, 1980), p. 177.
- 15) *Parolles* He lov'd her, sir, and lov'd her not. (V. iii. 245)
King As thou art a knave and no knave. (V. iii. 246)
Diana Because he's quilty and he is not quilty, He knows I am no maid, and he'll swear to't; I'll swear I am a maid and he knows not. (V. iii. 283-285)