「緋文字」の RHYTHM 構成

辻 前 秀 雄

Hawthorne は「緋文字」を書きあげた直後、その最終場面を妻 Sophia に朗読して聞かせようとして、胸ふさがり、声をつまらせたのを思いだし、自作を読み返して何の感動も示さなかったという Thackeray の 'coolness' が理解できぬと述懐している。¹⁾ たしかに *The Scarlet Letter* は文字通り、 次めども尽きぬ泉のように、世の批評家に好個の資料の数多くを提供するとともに、その泉は時には強く高くおどり、時にはあぶくとなって低迷しながらも、最終行に至るまで、作者の emotion とともに絶えることなく、暗くして美しい音調で貫かれ、読む者をして、深い印象と共鳴を誘わずにはおかない。

The Scarlet Letter が一読われわれを夢幻の境に遊ばせる流麗な珠玉の文体に終止しているとは必ずしも言えないであろう。むしろそこには宗教と法律とが同一であった New England の厳格な清教社会を背景に、暗い陰うつな色調におおわれた、息づまる思いの段落の連続がある。しかしながら、それを貫いて、作者の feeling がおのずからに格調高い rhythm を生み、その rhythm がさらに作者の emotion を高めている。いわばその悲劇構成と暗い色調に救いの脈動を与える基調として、 moral wilderness に咲くバ

¹⁾ See Nathaniel Hawthorne, The English Notebooks, ed. Randall Stewart (New York, 1962), p. 225. "Speaking of Thackeray, I cannot but wonder at his coolness in respect to his own pathos, and compare it with my emotion when I read the last scene of The Scarlet Letter to my wife, just after writing it—tried to read it, rather, for my voice swelled and heaved, as if I were tossed up and down on an ocean, as it subsided after a storm." (Sept. 14, 1855) なお、この note は、M. V. Doren や Henry James にも引用されている。

ラの花とともに、全編にみなぎる rhythm 構成が読む者に限りない共感を誘うのである。

1

具象的に散文のリズム分析を試みることは困難であるばかりでなく危険でもある。¹⁾ また verse あるいは *vers libre* とすら異なり, あまりにもリズミックな文はかえって読者のちょう笑やいらだちを買うであろう。F. L. Lucasのいうように, 散文は "less obtrusive, more elusive, kind of music"²⁾であることを必要とする。

「緋文字」冒頭の一文はいま展開されようとする New England の悲劇の舞台を象徴して、暗い苛酷な基調をかもしだす。

A throng of bearded men, in sad-colored garments and gray, steeple-crowned hats, intermixed with women, some wearing hoods, and others bareheaded, was assembled in front of a wooden edifice, the door of which was heavily timbered with oak, and studded with iron spikes.³⁾

H. H. Waggoner は "sad-colored", "gray" は darkness を, "oak", "iron" は rigidity を, "steeple-crowned" は当時のひとびとの aspiration

¹⁾ See F. L. Lucas, Style, 5th ed. (London, 1960),p. 219. "The music of prose is a difficult and even dangerous subject: difficult, because it is intricate and obscure; dangerous, because the more delicate elements in literature can sometimes be damaged by too much critical dissection."

²⁾ Ibid., p. 220.

³⁾ Nathaniel Hawthorne, *The Scarlet Letter*, Centenary Ed. Vol. 1 (Ohio State Univ. Press, 1962) p. 47. 以下本文でページ数のみの引用はこの決定版 Centenary Ed. による。なお本稿の研究テキストとしては、N. Hawthorne, *The Scarlet Letter*, ed. with Notes by T. Koyama (Nan'un-do, 1967) の解説, Notes を参照させていただいた。

を暗示すると評している。 $^{1)}$ その象徴は color imagery と同時に、読者の心の耳に深く重く悲劇の序曲をかなでるのである。

さらにその音調は序章の終りに rose-bush の赤が一点加えられることに よって、明暗の基調がいっそう鮮明となり、暗くして美しいシンフォニイの 展開を予言する。

It may serve, let us hope, to symbolize some sweet moral blossom, that may be found along the track, or relieve the darkening close of a tale of human frailty and sorrow. (p. 48)

これらはあえて scansion を試みることをちゅうちょする internal rhythm を感じさせるが、たとえば sibilant 's' と 'l' 'r' 音の交錯がその効果をいっそう美しいものに完成していることは偶然ではあるまい。

あきらかに meter の上でも整ったリズムを構成していると考えられるものが随所に見られる。その多くは色調,明暗と harmonize されている。次の一節は母親の"impassioned state"を受けついだ Pearl の姿である。

...and, however white and clear originally, they had taken the deep stains of crimson and gold, the fiery lustre, the black shadow, and the untempered light, of the intervening substance. (p. 91)

Hawthorne にあっては、たとえば陰うつに運命の男女をつつみこんだ森へ突如としてさしこんでくるつかの間の日光のように、明暗の contrast がそのまま明暗の rhythm へと重なっていく。

All at once, as with a sudden smile of heaven, forth burst the sunshine, pouring a very flood into obscure forest, gladdening each green leaf, transmuting the yellow fallen ones to gold, and gleaming adown the gray trunks of the solemn trees. The objects that had made a shadow hitherto, embodied the brightness now. The course

¹⁾ See "The Cemetery, the Prison, and the Rose," A Scarlet Letter Handbook, ed. Seymour L. Gross (Belmont, Calif., 1960), p. 117.

of the little brook might be traced by its merry gleam afar into the wood's heart of mystery, which had become a mystery of joy. (pp. $202\sim203$)

さらに、この rhythm の明暗はさきにあげた Pearl にあっては流麗に躍動する。

Perceiving a flock of beach-birds, that fed and fluttered along the shore, the naughty child picked up her apron full of pebbles, and, creeping from rock to rock after these small sea-fowl, displayed remarkable dexterity in pelting them. One little gray bird, with a white breast, Pearl was almost sure, had been hit by a pebble, and fluttered away with a broken wing. (pp. 177~178)

岸辺で海鳥を追っている elf-child の律動は「緋文字」にはめずらしい短音節語の軽快な rhythm となり,加えて,'p'音を主軸に,'b''f''l''r'音の交錯はまことに美しい harmony を完成している。

それが Dimmesdale の場合には音調は一変して荘重な楽章となる。

...finally, to this poor pilgrim, on his dreary and desert path, faint, sick, miserable, there appeared a glimpse of human affection and sympathy, a new life, and a true one, in exchange for the heavy doom which he was now expiating. And be the stern and sad truth spoken, that the breach which guilt has once made into the human soul is never, in this mortal state, repaired. (pp. $200 \sim 201$)

形容詞のかさねや挿入句による rhythm の変化と pause も、単なる修辞を越えた音調の特殊効果となり、"dreary and desert path" や "stern and sad truth" などの alliteration も Pear! の場合の軽快さ、流麗さとはむしろ逆に、「かさね」による「おもさ」を加えている感じである。

んで用いた alliteration について付言しておきたい。

The Scarlet Letter は作者の数多い作品の中でも特に語いに特別の注意をはらい、精練したと考えられるだけに、たとえば Junction の関係で用いた語句や類語がおびただしい数にのぼり、それらが alliteration を構成するものも少くない。

Hawthorne が最も多く用いている頭韻は 's' 音と 'p' 音である。 's' 音は暗い色調と一致するものが多い。

sad spectacle secret stinge sinner's soul slightly stirred slow and stately

smile and scowl sober sense

speckled and spotted

stained with sin stern and severe

sternness and severity

stifled study

strange and solemn splendor

stream of sunshine swells of sound

'p' 音の頭韻は概して polysyllable 語が多い。

passion and pathos
patriarchal privilege
penetrating power
persuade or plead
picturesque peculiarity
plashy place
polluted priest

powerful and peculiar predominary pensiveness preliminary prayer previous period probity and purity professional and private puff of passion

次に多いのは 'b' 音である。これは 'p' 音に比して短音節語で,しかも比較的 image の平板なものが多い。

babble of the brook barren and blasted beautiful and brilliant blushes of a bride born and bred briefer beauty

辻 前 秀 雄

bewildering and baffling birth and breeding broad-brimmed brown and black burning blush

これらに反して、'f''l''r'音も作者は好んで用いながら、頭韻として現われることは少なく、語中あるいは類音としてたがいに調和しあっている。特に'l'音の頭韻はほとんど発見されない。

The day was chill and sombre. Overhead was a gray expanse of cloud, slightly stirred, however, by a breeze; so that a gleam of flickering sunshine might now and then be seen at its solitary play along the path. This flitting cheerfulness was always at the farther extremity of some long vista through the forest. The sportive sunlight—feebly sportive, at best, in the predominant pensiveness of the day and scene—withdrew itself as they came nigh, and left the spots where it had danced the drearier, because thy had hoped to find them bright. (p. 183)

Hester は妖精の子 Pearl をともなって、神秘な原始林への小道に入って行った。その日はひえびえと薄暗く、頭上の茂みごしに、時折、日光がちらちらと小道にさしこんだ。その光は二人が近づくと退いて、今まで光の踊っていた地点をいっそう物悲しくしてしまう。 Hawthorne の描く sunshine と森のモチーフは文章の音の交響とあいまってここでもまた美しい情景を作りだしていく。

また, 母音の頭韻もまれでわずかに,

amplest apologies elaborate embroidery ethereal essence irresistibly and inevitably neither irritation nor irksomeness

くらいなものである。

Hawthorne の語いが実に精練され、 入念に選びぬかれていることは前に も述べたが、いま頭韻語を列挙したついでに、彼の metaphor, simile ある いは symbolism を用語のリズムとあわせて分析してみたい。

くり返し述べたように、 Hawthorne の語句は先ず色調、明暗を基調とするものが多く、同時にそれは --- あるいは --- の meter を構成している。

先ず, Junction をとってみよう。

black reality
dark necessity
frozen calmness
ghastly emptiness
ghastly rapture
gloomy sternness
guilty sorrow
lurid triumph
marble coldness
marble passiveness
marble quietude
miserable eminence

moral wilderness
morbid ingenuity
red ignominy
refined cruelty
remote dimness
scarlet misery
shadowy reflection
sombre sagacity
tremulous enjoyment
whitest scantity
wonted remoteness

次に Hawthorne が好んで用いているのは Compound-word である。特に多いのは '名詞+動詞+ed' あるいは '形容詞 (名詞) +名詞+ed' である。

awe-stricken
beetle-browed
bitter-hearted
bitter-tempered
far-fetched
frost-bitten
grassy-margined
gray-bearded
half-fledged
heaven-ordained
hoary-bearded

iron-nerved
leaf-strewn
poverty-stricken
shrill-voiced
sin-born
sombre-hued
sorrow-blackened
sorrow-laden
steeple-crowned
stern-browed
swarthy-cheeked

horror-stricken ill-defined

unkindly-visaged yellow-strched

現在分詞の複合語は次の少数の外はほとんど発見されない。

desperado-looking heaven-defying never-ceasing woe-denauncing

late-decaying

前または後に同一語を用いる手法は次の二例である。

self-abasement self-acknowledged self-condemning self-delusion self-ordained self-relying bird-like
fiend-like
lady-like
scholar-like
shadow-like
snake-like
sprite-like
statue-like
tomb-like

3

「緋文字」の Rhythm 構成として次にあげるべきは L. Schubert のいう "rhythmic sequence" すなわち, "regular repetition of a motif" であろう。¹⁾

¹⁾ *Hawthorne*, the Artist (New York, 1963) の第4章 'Rhythm' の冒頭 (p. 66)で 著者は Hawthorne における rhythm を次のように限定している。

[&]quot;Rhythm is undoubtedly one of the basic elements in art. It is also one of the most characteristic elements in Hawthorne. I like the simple definition which says that rhythm is the more-or-less regular repetition of a motif. The repeated motifs which make up a rhythmic sequence, in literature may be any of several."

The Scarlet Letter を読んで、先ずわれわれの目をひくものは、構成、人物配置、場面、背景などについて、いろいろな motif が実に巧みに反復されていることである。L. Schubert も指摘しているように、1)反復の最大のものは主題である"the scarlet letter"そのものである。24章全編を通じ、直接間接に"緋文字"のくり返しは150回を越えている。文字通りの"the scarlet letter"がその6割を占めるが、参考までに、その反復を列挙して見ると次のごとくである。(数字は同一語の反復回数を示す。)

the scarlet letter (82) the token (4)
THE SCARLET LETTER (2) the scarlet token (2)
the letter (6) the token of shame
the letter A (5) the token of sin
the red letter (2) the hateful token
the embroidered letter (5) the mystic token
the ignominous letter (2) the red token
a sad letter	the fatal token
a miraculous letter	a certain token
the burning letter	
J	the red-hot brand
the symbol (7	the ignominous brand
the awful symbol	the brand of sin and infamy
the deadly symbol	
the fatal symbol	the mark
the glittering symbol	a mark of shame
the mystic symbol	
the red symbol	the scarlet hue
	the scarlet A
the badge (3	the scarlet misery
the embroidered badge (2	the burning shame
the badge of shame (2	the burning torture
the ignominous badge	the red infamy
8	

¹⁾ See Ibid., pp. 141~142.

the red flame the lurid fire the familiar shame LETTER A, GULES

"緋文字" が最初 に現われる 第 2章で興味 をひくのはこの 作品の主要な motif である prison と scaffold とこの the scarlet letter 三者の交錯で ある。いまこの三つが交互にくり返される順にしたがって並べてみよう。

jail—Prison Lane—scaffold—scaffold—prison-door—the mark—prison-door—jail—prison-door—dungeon—prison—a certain token—the letter A—prison—prison—scar-Let letter—the red letter—the embroidered letter—the scarlet letter—the ignominous letter—prison-door—scaffold—scaffold—platform of the pillory—platform—scaffold—scaffold—the letter A, in scarlet—the scarlet letter

それぞれ合計して、 prison 関係11語, scaffold 関係 9 語, the scarlet letter 関係10語となる。いまかりに、 prison を®, scaffold を®, "緋文字"を①で表わしてこれを連ねると次のようにいっそうその交錯が明らかになるであろう。

"緋文字" そのものにつぐ rhythmic sequence としては, Dimmesdale がつねに "with his hand over his heart" で, the scarlet letter の秘密とともに, たえず Pearl の質問のくり返しを誘導していく。

"What does the letter mean, mother?——and why dost thou wear it?——and why does the minister keep his hand over his heart?"

"What shall I say?" thought Hester to herself....

"Mother," said she, "What does the scarlet letter mean?"

And the next morning, the first indication the child gave of being awake was by popping up her head from the pillow, and making

that other inquiry, which she had so unaccountably connected with her investigations about the scarlet letter:——

"Mother!——Mother!——Why does the minister keep his hand over his heart?",1) (p. 181)

これに類した反復の rhythm は、Hester と Chillingworth の間に交される対話の中で、"It had been better so!" "Better he had died at once!" "Better had he died at once!" (p. 171) がそれぞれ数行おきにくり返されている個所、あるいはまた、"But he will be known!——he will be known!——he will be known! "(p. 63) や "But, now, it is all falsehood!——all emptiness!——all death!"(p. 192) などの表現にも見られる。

色調や明暗を象徴する word の反復もまた例外ではない。作品を通じて20 回以上くり返 されている 同一語 のリストを作って見ると, その rhythmic sequence とともに, 作品の暗さがここでも表 象されていることがわかる。 (数字は反復回数)

sin	(59)	shame	(29)
dark	(52)	death	(25)
black	(46)	beauty	(24)
secret	(37)	sunshine	(24)
shadow	(36)	wild	(20)
sympathy	$(31)^{2)}$		

¹⁾ 引用文中の *Italics* は Pearl の質問のくり返しを明らかにするため本稿の筆者に よるものである。以下テキストの引用文の *Italics* は強調等の目的ですべて筆者が ほどこしたものである。

²⁾ See Henry James, Hawthorne (New York, 1967), p. 115.
"He (=Hawthorne) hardly goes with him either, I think, in his extreme predilection for a small number of vague ideas which are represented by such terms as 'sphere' and 'sympathies.' Hawthorne makes too liberal a use of these substantives; it is the solitary defect of his style; and it counts as a defect partly because the words in question are a sort of specialty with certain writers immeasurably inferior to himself."

以下, sorrow(19), ignominy(18), bitter(18), gold(18) と続き, これらのうち, 明るさを示す語はわずかに beauty, sunshine, gold の3字のみである。 その他, 作者は wilderness, lonely などの語も好んで用いている。

ここでふたたび L. Schubert の言を借りれば、Hawthorne はこれらの rhythmic motifs を rhythm そのもののためというよりはむしろ "prefiguration" のための手法として読者の注意を集中させ、読者の心に "a sequence of images" をよびさまさせようとするにあった。¹⁾

4

最後に、「緋文字」における short sentence のリズム効果を注目したい。 **Hawthorne** はこの作品を**1849**年**9**月ごろから書き始め、翌年**2**月のはじめ に完成したとされている。²⁾ しかし、その構想や素材については数年前から、 **The American Notebooks** など随所に練られていたことを伝記作家や批評家 が伝えている。³⁾

ともあれ、短期間で脱稿されたにしては、彼の作品はきわめて洗練され、文体、語いの点でも精密に練られている。いきおい、文章も長文が多く、冒頭第1章についてみると、全章わずか11文、一文平均45.5語という構成である。一文70語以上の長文も少なくなく、全24章の最初の10文ずつを選んでみても、その語数平均は33.4語である。逆に作品全体を通じて、一般的な short sentence (10語以内) と見なされるものはわずかに50文内外、一章平均2文

¹⁾ See Hawthorne, the Artist. pp. 66~67 および pp. 78~79.

²⁾ The Scarlet Letter, ed. T. Koyama. 「解説」参照。

³⁾ 例えば Mark Van Doren, Nathaniel Hawthorne (New York, 1957), p. 146 にも, "The persons of the tale were long since types to him, as were their souls' predicaments. The broken law, the hidden guilt, the hunger for confession, the studious, cold heart that watches an does not feel—no one of these was new." と考証している。

くらいの割あいである。

それだけに、長文の連続による力強いリズムの中に、一点短文が投入されることによって、読者に対照的な鮮明な印象と、時には緊張を、時には単調さを破る音調の変化を効果的に与えている。

しかもそれらの短文は章の最終行,あるいは paragraph の最後にくることが多い。長文と対照させればいっそうその効果が明白であるが紙面のつごうで短文のみ抜きだして見ると,

Yes!——these were the the realities,——all else had vanished!
(第2章最終行)

"Not thy soul," he answered, with another smile. "No, not thine!" (第4章最終行)

Even thus early had the child saved her from Satan's snare.

(第8章最終行)

"No", answered the minister. "I had not heard of it."

(第12章最終行)

Then, all was spoken!

(第16章最終行)

Slowly; for she saw the clergyman!

(第18章最終行)

そして, 全巻最終行の

"On a field, sable, the letter A, gules."

に至るまで、あるいは falling cadence として、あるいは次の章への伏線として、短いリズムが巧みに織り込まれている。段落の終りあるいはその最初に現われる代表としては、 "The scarlet letter had not done its office." がある。 1 (p. 166)

最初に数字をあげた一般的な short sentence の範囲には、dialogue やその前後、中間話法的な部分、あるいは感嘆文などは除外した。

Hester, Pearl, あるいは後半の Dimmesdale などの dialogue の中に

The Scarlet Letter, ed. T. Koyama. の Notes にこの部分を指摘し、「一行一節を作っている点で、とくに強調された表現」と説明されている。

は、緊迫した emotion が端的に表現され、断片的なことばが交って、いわゆる「情的表現」 $^{1)}$ を構成しているものが多い。たとえば、

"Arthur Dimmesdale!" she said, faintly at first; then louder, but hoarsely. "Arthur Dimmesdale!"

"Who speaks?" answered the minister....

He made a step nigher, and discovered the scarlet letter.

"Hester! Hester Prynne!" said he. "Is it thou? Art thou in life?" "Even so!" she answered. "In such life as has been mine these seven years past! And thou, Arthur Dimmesdale, dost thou yet live?" (p. 189)

灰色の薄明りの森,女なのか物影なのかもさだかでない茂みの下,**7**年ぶりでめぐり合った悲劇の二人は不安げにおたがいの生を たしかめあうばかり。

After a while, the minister fixed his eyes on Hester Prynne's.

"Hester", said he, "hast thou found peace?"

She smiled drearily, looking down upon her bosom.

"Hast thou?" she asked.

"None!—nothing but despair!" he answered. (pp. 190~191)

絶望的な Dimmesdale は彼女の口から Chillingworth の秘密を知らされて、さらに絶望的となるが、Hester の強い愛と熱情にささえられ"broad pathway of the sea"に逃れる希望と勇気を与えられる。

"...There is not the strength or courage left me to venture into the wide, strange, difficult world *alone!*"

It was the last expression of the despondency of a broken spirit. He lacked energy to grasp the better fortune that seemed within

¹⁾ 山本忠雄「文体論——方法と問題」(腎文館, 昭15) pp. 85~96 参照。

his reach.

He repeated the word.

"Alone, Hester!"

"Thou shalt not go alone!" answered she, in a deep whisper.

Then, all was spoken! (p. 198)

これら二人の心の共感と、強弱、 activeness と passiveness の交流は心にくいばかりに簡潔な文と短音節語、そして rhythmic sequence によって 綴られている。

やがて最終場面へと運命が急展開していくとその rhythm も最高潮となる。牧師が Hester, Pearl に支えられ,遂に scaffold に登った運命の親子 三人の息づまる情景は本稿の冒頭でふれたように,作者自身の胸をもふさがせた。

しかし音調はやがて静かに終局へと下降していく。

Pearl kissed his lips. A spell was broken. The great scene of grief, in which the wild infant bore a part, had developed all her sympathies; and as her tears fell upon her father's cheek, they were the pledge that she would grow up amid human joy and sorrow, nor for ever do battle with the world, but be a woman in it. Towards her mother, too, Pearl's errand as a messenger of anguish was all fulfilled.

"Hester," said the clergyman, "farewell!" (p. 256)

それから、何年も何年も後、 Hester の墓石が牧師のそれと隔てられ、その紋地にはこの暗い 物語りの 背景の影よりなお 暗い一点の光 がたえず燃え続ける。

"ON A FIEID, SABLE, THE LETTER A, GULES."

Hawthorne が特に音楽的な才能をもっていたという記録は見あたらない。 L. Schubert もこの点に関して, "His auditory imagination may have been weak or undeveloped. There is no evidence of any great

love for or appreciation of music.... When he thinks of sound, it is often in terms of color."¹⁾ と否定的である。

たしかに「緋文字」の中で、 Hawthorne が具象的に sound そのものを描写しているのは森の茂みを吹く風の音、悲しい物語を つぶやく 小川、 Dimmesdale の低いふるえ声, などの象徴する "trembling motion" の外は、終局近く procession の military music くらいのものである。

Hawthorne にあっては、くり返し述べてきたように、sound は色調と常 に交錯していた。「暗い色調と赤」がこの作品の基調であり、明暗の Contrast が全編におおいかぶさっていた。われわれがその中に sound を見いだ したとすればそれは常にこの色調との美しい交錯の中であり、同時に作者の emotion との交感においてであった。

Herbert Read が rhythm について,

Rhythm is not an *a priori* construction. It is not an ideal form to which we fit our words. Above all it is not a musical notation to which our words submit.

Rhythm is more profound than this. It is born, not with the words, but with the thought, and with whatever confluence of instincts and emotions the thought is accompanied.³⁾

と考察しているように、「緋文字」における **rhythm** 構成はこの意味において、決して作者の **obtrusive** な作為によるものではなく作者と読者との奥深い接点での共感からかもし出され、筆者が試みてきた独善的な分析も、結局は作者の **emotion** がおのずからに結実させた **gestalt⁴⁾** であることを見きわめたかったのである。

¹⁾ Hawthorne, the Artist, p. 112.

²⁾ Ibid., p. 141.

³⁾ See Herbert Read, English Prose Style (Boston, 1955), p. 61.

⁴⁾ Ibid., p. 60.