

論文概要書

論 題	「近代ウィーンにおける劇場市場の形成——社会経済史的分析」 The formation of theatre-market in Vienna in the late 18th Century: A socio-economic analysis
-----	---

執筆者	氏名	大塩量平
	指導教員	川口浩教授

[概要] (日本語 3000 字以内とする)

本論文は、18 世紀後半のオーストリアないしハプスブルク君主国の首都ウィーンを対象に、西洋の伝統的な舞台芸術の中に自由で競争的な市場取引の仕組みが生成する過程を、社会経済史的観点から解明したものである。

「はじめに」においては、西洋の舞台芸術（演劇、オペラ、演奏会、バレエ等）は中世以来王侯貴族などの特権層のパトロネージ下で生まれ、近代になって急速に市民社会へ、そして世界中へと拡大浸透したという歴史的展開を示し、その経済史的には舞台芸術の中に市場取引の仕組みが生じたことが影響した可能性を指摘した。

「第 1 章」では、この点を検証するために必要な関連する研究を整理し、本論文の分析の枠組みを設定した。まず作曲家の経済的基盤が「パトロネージ指向から市場指向へ」変化した経緯を論じたシェラーの研究、および多くの人々が芸術に関心を持ち、また作家や仲介者が商業的に作品を提供するようになった経緯を論じた消費文化史研究の成果と課題を整理した。そして、それに基づいて舞台芸術の中心地の 1 つでありウィーンの舞台芸術における市場指向の経済構造の生成を分析する方法を検討した。

「第 2 章」では、18 世紀後半のウィーン劇場制度の仕組みの変遷を概観し、舞台芸術の市場指向への変化、すなわち劇場や観衆の自由な活動が可能な環境および制度が生じたのはヨーゼフ 2 世の劇場改革期（ヨーゼフ期：1776~1790 年）だったことを明らかにした。ヨーゼフの劇場改革の特徴は、1 点目として、宮廷劇場をあらゆる階層が入場しやすいように変革させるため、宮廷劇場が従来の主要な観衆である高位貴族だけが楽しめる上演（イタリアオペラなど）を減らすと共に、多くの階層が享受できるドイツ語演目（演劇・オペラ）を充実させ入場料を下げ、さらに宮廷劇場の経営は宮廷の補助に頼らず観衆からの入場に依存し事業を展開することとなったこと、などが挙げられる。2 点目は、それまで宮廷劇場以外の常設劇場の設置・活動が認められていなかったウィーンで初めて常設の民間劇場の自由な設立・上演活動が認められたことである。以上 2 点によって、ウィーンでは不特定多数の観衆と

複数の競合し合う劇場の間で遣り取りが展開される可能性が開かれた。

「第3章」では、前章で確認したヨーゼフ期の劇場制度下での、劇場と観衆との間の取引の実態を検討した。その際、ヨーゼフ期に一貫して存在しつづけていた唯一の劇場である宮廷劇場を主な分析対象とした。その結果、高位貴族に加えてそれ以外のあらゆる階層（一般層）の入場が大いに増加したことを明らかにした。そしてその背後には、多くの階層が共通して理解できるドイツ語の演目、とりわけドイツ語演劇を宮廷劇場が積極的に上演し、それが軌道に乗った後にはオペラなど他のジャンルにも手を広げたという劇場側の工夫があったことが明らかとなった。また同時に観衆側にも変化が生じ、上演内容によっては宮廷劇場への入場を減らし、宮廷劇場に競合する存在として徐々に現れてきた民間劇場へ向かう動きがあるなど、観衆も観劇のあり方を柔軟に変えるようになった可能性が明らかになった。

「第4章」では、ウィーン宮廷劇場がその上演のために要する人材・資材の調達のための取引、すなわち出演する芸術家や、衣装や舞台装置等に要する資材、また台本や楽曲を提供する芸術家との間で行った取引を検討した。まず俳優と劇場との間の雇用契約の検討から、ドイツ語圏全域に類似した活動を行う劇場が複数ある中、ウィーン宮廷劇場は雇用条件や上演水準の高さなどによって俳優にとり魅力的な活動場所となっており、それゆえ雇用市場の中でも有利な位置を占め、優秀な俳優を比較的容易に獲得することができたことを明らかにした。その一方で歌手の雇用は困難であり、特にイタリアオペラ歌手の雇用に際しては、ヨーロッパ全域に類似した劇場がある中でウィーン宮廷劇場は競合を強いられ、多大なコストと手間が必要になったことを明らかにした。このようにジャンル毎に芸術家の置かれた社会経済状況が異なり、それに合わせて劇場は柔軟に雇用のあり方を変えていたということである。また宮廷劇場は、資材はウィーン市内の様々な商工業者との取引から容易に調達していたこと、また台本や楽曲も大きな負担なく調達できていたことが明らかになった。

「第5章」では、宮廷劇場を対象に第3章および第4章で検討した2つの需給関係をまとめつつ、1つの劇場がそれらの需給関係のバランスを如何に取って経営を展開したかを検討した。その結果、俳優や歌手の雇用はそれぞれの雇用市場の影響を受けるため、膨大な支出を要したものの、簡単にそれを減らすことができないため、代わりに資材調達のコストを柔軟に変えることによって劇場全体の収支のバランスを取る努力がなされていたことを明らかにした。

「第6章」では、宮廷劇場以外の民間劇場がヨーゼフの劇場制度の下で活動を拡大する様子を、設立許可の交付の経緯や劇場施設や上演団の規模、上演内容の整理から検討した。その結果、宮廷劇場と比肩しうる設備の民間劇場が徐々に増え、また上演内容も宮廷劇場を好まない観衆に向けた内容から宮廷劇場と同じような内容まで、多岐にわたったことを確認した。それゆえ、宮廷劇場と競合する劇場がヨーゼフ期に増えたと言うことができる。またそうした上演の多様化と同時に、観衆の性質も伝統的な娯楽目的で観劇する傾向から芸術鑑賞や趣味の洗練を追求する傾向まで多様化し、特定の階層が特定の劇場に通うのではなく、不特定多数の観衆が様々な劇場を自由に選択して需要するようになっていたことを、消費文化的視点から明らかにした。すなわち劇場市場がウィーンに形成されたことを論じた。

「第7章」では、結論としてこれまでの分析を総括し、18世紀末のウィーンにおいて劇場市場が形成されたことで、舞台芸術が市場取引の仕組みを通して安定した活動・制度とし

てウィーン社会に浸透したと結論した。

【本博士論文を構成する執筆者による既刊論文について】

本論文には、執筆者自身が既に学術雑誌上で発表したいくつかの論考の一部または全部が、大幅な加筆をした上で含まれている。それを以下に示す。論考は発表順に並べてあり、各論考の後に本論文のどの部分を成しているかを明記した。

- ①「18世紀後半ウィーンにおける『劇場市場』の形成——宮廷劇場会計史料による需給分析」, 『社会経済史学』社会経済史学会, 第77巻4号, 2012年2月, pp. 111-130. (本論文第3章第1・2節)
- ②,Exklusives Logenpublikum. Die Abonnements des Hochadels am Wiener Hoftheater in der Ära Josephs II., "Österreich in Geschichte und Literatur mit Geographie", Institut für Österreichkunde, Wien, 55. Jg. Heft 1, 2013, S. 23-36. (本論文第3章第3節)
- ③「18世紀ヨーロッパにおける消費の一断面——イギリスおよびドイツ語圏における『文化の商業化』の議論をめぐって」, 『経済研究』大東文化大学経済研究所, 第30号, pp. 103-116, 2017年3月. (本論文第1章第2節)
- ④「18世紀後半ドイツ語圏における舞台芸術家の『雇用市場』の生成——ウィーン宮廷劇場の俳優の社会的地位と雇用条件の事例分析から」, 『社会経済史学』社会経済史学会, 第84巻3号, 2018年11月, pp. 73-94. (本論文第4章第2節1項)
- ⑤'Theatre-going as a consumer culture: A socio-economic analysis of audience in the Viennese theatres in the late 18th century', History of Consumer Culture: Conference 2017. March 2018, pp.94-101. (本論文第3章第3・4節、および第6章第2節)

[Abstract]

This dissertation examines the process of the formation of a free and competitive market in traditional European performing arts in the modern era, analysing the theatre, especially the court theatre in Vienna in the second half of the 18th century from the point of view of socio-economic history.

The introduction shows an outline of the spread of traditional European arts, originally limited to aristocratic society in the medieval era, then extending into civic society and even all over the world during the modern era. I point out the likelihood of the influence of the market economy on the growth of demand for the arts.

Chapter 1 introduces some studies related to the discussion of certain economic aspects of the performing arts in modern Europe and establishes a framework for my study. Economist Scherer explained that the patronage oriented supply and demand relationship in music composition changed to a market oriented supply and demand relationship in the 18th century. The other two studies are written by the British historian Brewer and German economic historian North. Their analysis and discussion about the cultural historic backgrounds of audiences in the late 18th century Britain and the German speaking world clarified why people had developed an interest in culture and how the artist, the art dealer or the promoter offered art commercially to them. On the basis of these preceding literatures, I discuss the way to clarify the process of formation of the economic structure in Viennese performing arts in the late 18th century: I would proceed with my discussion as follows: In chapter 2, I will show when the institution which could promote a free performance of the theatre or free theatre-going was formed. In chapter 3 and 4, I will try to clarify change in actual economic conditions of the Viennese performing arts under this system, focusing on two large transactions, namely supply and demand relationships between theatre and audience (transactions in the 'auditorium') in chapter 3, and between theatre and

various artists and suppliers who offered their services or goods to the theatre ('backstage' transactions) in chapter 4. Then, in chapter 5, I will explain the effort by the management of the court theatre, especially how the management had struggled to keep the supply and demand relationship mentioned above in balance. Lastly, in chapter 6, summarising the various aforementioned transactions, I will describe the Viennese theatre as an economic activity and will discuss the formation of the "theatre market" at the end of 18th century Vienna and the new freedom of theatre and audience.

Chapter 2 will present the transition of the theatrical policy of the Viennese court from patronage oriented to market oriented throughout the 18th century and will clarify that the market-oriented theatre system was institutionalised under the reform of the Emperor Joseph II (1776-1790), which eased traditional regulations on the Viennese stage. The Emperor permitted establishing private theatre, and reformed the Court Theatre. So the Court Theatre became financially independent and have to seek efficient management. Moreover, to change the social structure in Vienna and enlighten the nobility / the other Viennese, he attempted to make the Court Theatre the centre of German play, and to promote the public's access to the Court theatre (prior to his reforms, it was mainly for the exclusive use of the nobility). As a result, the institutional basis of the new freedom of theatre and audience was emerged.

Chapter 3 examines the actual economic transactions under the Joseph's theatre reform, analysing particularly the case of the court theatre. We can confirm that the many non-nobility who had not gone to the court theatre began to enter it to see the new German play and nobilities began to go to the private theatres. According to the account books of the court theatre, the number of entrances of not only the nobility (=traditional larger customer) but also the non-nobility (=new smaller customer) increased. Every private theatre performed originally for the middle and lower class, but in the mid-1780s, they began to present performances which were able to be appreciated by upper class

also. As a result, the theatres (the court theatres and private theatres) began to compete with each other and audience entered various theatres.

Chapter 4 discusses the transaction in backstage of the court theatre analysing their account books in the Joseph's era. In order to survive competition, theatres sought to employ better artists from wider areas, and to obtain economically favourable goods and services for stage mechanisms, costumes, etc. From an analysis of employment of artists (actors, singers and orchestra members), I will discuss an emergence of a kind of "job market" for performers throughout the German world or Europe. Especially in employment of the German actors, the Viennese court theatre was in an advantageous position on the competence of employment because of their favourable terms and high level of performances etc., and therefore, the court theatre could acquire many good artists. In other hand, the court theatre struggled to obtain excellent Italian opera singers under the heavy competition between many other powerful theatres throughout Europe, particularly Italian theatres, so greater cost was required for the Viennese court theatre. In General, the court theatre tried to adjust the policy of employment according to the socio-economic condition of every genres of artists. In case of procurement of materials for costumes, stage-building materials, machine, etc., the court theatre could purchase various goods at a lower cost and hired many workers who made various goods for different programmes every day, so total costs could be reduced. Moreover, the growth of commerce and industry in Vienna in those days had a favourable effect on them. For the preparation of contents (librettos and music composition), it become clear that the cost was not so large, because the copyright was not built in those days.

Chapter 5 discusses how the court theatre managed the transactions treated in the chapters 3 and 4, from the view point of business history. As a result, the theatre could not reduce a large cost for the employment of the German actor and especially the Italian opera singers, the management tried to change the cost and the way for purchase

materials and services for costumes and stage equipment, in order to balance income and expenditure.

Chapter 6 examined the process of growth of many private theatres which not only developed their tradition of the Viennese low comedy and but also begun to imitate and even compete with the performances of the court theatre in the Josephenean era, analysing the process of application and approval for a theatre building permit, comparing the scale of theatre (size of stage, number of actors or musicians etc.) and contents of performances of several theatres. As a result, the private theatres which developed their own strength and also rivalled the court theatre increased, and therefore, audiences could enjoy gradually various performance. In short, a competence between theatres throughout Vienna.

Chapter 7, as a conclusion, will describe the Viennese theatre as an economic activity, summarising the various aforementioned transactions,. Based on market mechanisms in Vienna, the number and diversity of theatre-going audiences increased and the theatres responded them, as a result, multi-layered supply and demand relationships developed. These changes produced an important socioeconomic base for the flourishing of various performing genres in Vienna.