科学研究費助成事業 研究成果報告書

平成 29 年 6 月 12 日現在

機関番号: 32611

研究種目: 基盤研究(C)(一般)

研究期間: 2014~2016

課題番号: 26370106

研究課題名(和文)ショパンによるバロック音楽の受容に関する研究

研究課題名(英文)A Study on the Reception of Baroque Music by Chopin

研究代表者

加藤 一郎 (KATO, Ichiro)

国立音楽大学・音楽学部・准教授

研究者番号:60224490

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,400,000円

研究成果の概要(和文):研究代表者及び研究協力者の関口時正、重川真紀、西田諭子、大迫知佳子は最終年度に『ショパンによるバロック音楽の受容に関する研究』及び『ユゼフ・エルスネル研究』を刊行した。前者は論文集であり、後者はショパンの師ユゼフ・エルスネルの研究書の邦訳書である。代表者はこの他「ショパンとバロックの精神:スティル・ブリゼの応用を通して」北海道ポーランド文化協会,札幌大谷大学,(2016)、「ショパンによるオペラの受容過程に関する実証的研究・ポーランド時代・」国立音楽大学大学院研究年報,28,(2016)、「ショパンによるバロック様式の受容過程に関する研究・ポーランド時代・」同,29,(2017)を発表した。

研究成果の概要(英文): Principal researcher and study cooperators Tokimasa Sekiguchi, Maki Shigekawa, Satoko Nishida, Chikako Osako published "A Collection of Studies on the Reception of Baroque Music by Chopin" and "A Monograph of Jozef Elsner" in the last year. The former is a Collected 6 studies, and the latter is a Japanese translation book of a monograph about Chopin's teacher Jozef Elsner. Furthermore principal researcher gave a lecture 'Chopin and Spirit of Baroque: By Application of Style Brise' Hokkaido-Poland Cultural Association, Sapporo Otani University (2016), and published the articles 'The Empirical Study about the Reception Process of Opera by Chopin: The Polish Age' study annual report of Kunitachi College of Music Graduate School, 28 2016), and 'A Study of the Reception Process of Baroque Style by Chopin: The Polish Age' study annual report of Kunitachi College of Music Graduate School, 29 (2017).

研究分野: 音楽

キーワード: ショパン 受容 バロック バッハ エルスネル カノン ケルビーニ

1.研究開始当初の背景

フリデリク・フランチシェク・ショパン (Fryderyk Franciszek Chopin, 1810-1849) によるバロック音楽の受容に関する研究は Bronarski や Otich、Abraham らによって始められ、その後、Wiora、Dahlhaus、Eigeldinger、Samson、Heinemann らによって受け継がれてきた。こうした研究で、ショパンは多くの音楽活動の中でバロック音楽を受容してきたことが明らかになったが、そられの研究は、彼の音楽の特定の側面や特定の作品ジャンル毎に行われており、一人の芸術家のバロック音楽の受容を総合的な視野から考察する研究は充分に行われてこなかった。

2.研究の目的

本研究はショパンによるバロック音楽の 受容に関して、これまでの研究で不十分であった内容を考察し、各側面の関係性も含めて、 このテーマを総合的に考察し、ショパンの音 楽の芸術的位置を再考すことを目的とする。

3.研究の方法

本研究を下記の二つの方法で行う。

- (1)本テーマを、当時の音楽の受容習慣におけるカノンの役割、バロック期以降に興隆したオペラの歌唱様式のピアノ音楽への応用、ピアニズムの観点から見たショパンの多線的書法、ショパンのバッハ《平均律》研究、ショパンの後期様式とケルビーニ『対位法とフーガ教程』の関係、そして、ショパンのバロック音楽受容をクロノロジカルな観点から総合的に考察する。
- (2)ショパンの対位法の師ユゼフ・エルスネ に関する唯一の本格的研究書 Alina Nowak-Romanowicz "Jozef Elsner (monografia)" PWM (1957) の全訳を行う。 これによってショパンがエルスネルから 受けた教育の具体的内容や、エルスネルの 生涯に亘る音楽活動等を明らかにする。

4.研究成果

本研究の研究成果は前掲(1)に対応する 6編の論文による論文集『ショパンによるバロック音楽の受容に関する研究』(研究成果 報告書1)及び前掲(2)に記載した翻訳書の全訳を(研究成果報告書2)として纏めた。

(1) 『ショバンによるバロック音楽の受容に 関する研究』(研究成果報告書1)

論文1 「マリア・シマノフスカの『音楽帳』 における18世紀音楽様式の残滓について」 本稿は、19世紀初頭のヨーロッパでピアニ スト・作曲家として広く活動したマリア・シ マノフスカの『音楽帳 Album Musical』に注目し、そこに見られる書き込みを手掛かりに、 当時いかに 18 世紀の音楽様式が受容されて いたかを明らかにするものである。

『音楽帳』は、シマノフスカが所有していたいわゆる「記念帳 Stammbuch」であり、130点に及ぶ自筆譜からなる。書き込まれた曲種は、器楽・声楽曲含めさまざまだが、当時流行りのエチュードや舞曲が多く見られる一方で、例えばショパンの師のユゼフ・エルスネルや人気オペラ作家だったジャコモ・マイヤーベーアがカノンを書き込むなど、対位法的書法も依然として習慣的に用いられていた様子がうかがえる。

このようにみると、シマノフスカやエルスネルが属した世界では、対位法や多声的な書法は音楽家の技量をはかる目安となっていたと考えられる。その点からショパンが育った 1820 年代のワルシャワの音楽文化は、18世紀の音楽文化とつながったものだったことが理解できる。

重川 真紀(担当部分 pp.5-21)

論文2 「ショパンによるオペラを通したバロック様式の受容過程に関する実践的研究ポーランド時代」

西暦 1600 年以降興隆を遂げたオペラには、バロック期の表現様式が豊かに継承されていた。ショパンがオペラを愛し、オペラの表現技法をピアノに応用していたことは広く一般に知られている。しかし、従来のこの分野の研究では、ショパンが何時どのオペラを観、彼がそられのオペラについてどう考え、更に、彼自身がオペラにどのように関わっていたかについて充分に言及されず、ショパンの音楽とオペラの表現様式の親近性によってその受容関係を類推するものが多かった。

そこで、本研究では研究範囲をショパンの 音楽の形成期にあたるポーランド時代 (1810 年 3 月 1 日 ~ 1831 年 10 月初旬) に設定し、 先ず、第 1 章では主に Alfred Loewenberg. Annals of Opera 1597-1940 (1955) 等を基にこ

の時代のワルシャワにおけるオペラの上演 記録、当時で上演されたオペラの作品や内容 等について検討した。次に第2章では Korespondencja Fryderyka Chopina: Tom I, 1816-1831 (2009) 〔『ショパン全書簡 ポーランド時代 』関口時正、 1816-1831 重川真紀、平岩理恵、西田諭子共訳(2012)〕 を基に、ショパンによるオペラの舞台上演の 聴取、サロン等におけるオペラのコンサート の聴取、歌手達との個人的な関わり、ショパ ン自身のオペラに関連する様々な体験、彼の オペラに関する考え方を明らかにした。そし て、第3章では第2章を基に、彼のオペラに 対する姿勢や彼のオペラの歌唱に関する考 え方等について検討した。そして、第4章で はそれまでの検討を基に、オペラの中に継承 されたバロック期の表現様式のショパンに よるピアノへの応用について、歴史的資料も 加え、具体的に論じた。彼がオペラを通して ピアノ技法に取り入れたバロック期の技法 には、歌手の呼吸法を活かしたフレージング、 前打音、ターン、ポルタメント、2 種類のス トラッシーノ、チェルカル・ラ・ノータ、レ チタティーヴォ、テンポ・ルバート、イタリ アン・ディミニューション等の用法や、それ らのピアノ技法への様式化が含まれていた。

特に前打音を拍と同時に奏する方法や、旋律の上行跳躍部分でブレスを用いる方法はベル・カント唱法を強く示している(譜例1)。

譜例 1 ショパン《夜想曲》八短調作品 48-1 第 19~21 小節(デュボアの楽譜へのショパ ンの書き込み)。フランス国立図書館音楽部 蔵、所蔵番号: Rès. F-980 (261)

また、テンポを保持した伴奏の上で、旋律のテンポを自由に変えるタイプのテンポ・ルバートは、バロック期発生のテンポ・ルバートであり、これは、ショパンによるバロック受容の非常に重要な点である(譜例2)。それらは、ショパンによるバロック受容の豊かな集積を物語るものであることが分かった。

譜例 2 ショパン《夜想曲》ロ長調 作品 9-3 第 51~54 小節

加藤 一郎 (担当部分 pp.23-42)

論文3「ショパンの多線的書法 そのピア ニズムの観点から 」

ショパンの作品に見られる複数の旋律線の自由な重なり合いはJ·S·バッハに由来するものとされるが、エーゲルディンゲルはそれを「多線的 polylinear」書法と捉えた。本稿は、ショパンのピアノ曲における多線的書法を、特にピアノ書法の観点から検証し、ショパンの多線的書法が彼自身のピアニズムと密接に関連していることを実証するものである。その際、単旋律あるいはフィギュレーションの中に複数の旋律線が存在している事例、および単旋律あるいはフィギュレーションが和音を形成している事例に特に着目した。

検証の結果、ショパンの作品には、単旋律 あるいはフィギュレーションを構成する一 部の音が保続音となって新たな旋律線を形 成している事例が多く見られることが明ら かになったが、この新たな旋律線は多くの場 合内声部に生じており、そこにはショパン特 有のピアニズムが反映されている。もっとも よく見られるのは、アルトあるいはテノール 声部に生じた内声を1指のみで奏するという 事例で(内声が強調音化し、調性形成に影響 を及ぼしている事例も見られる)、それらは、 ショパンが1指に、旋律や、調性構造上重要 な音を 歌う 指としての適性を見出してい たことを示している。表現力豊かな1指が自 然と歌い出すことにより、本来モノフォニッ クな旋律やフィギュレーションから内声が 生じるという多線的書法のあり方は、ショパ ン独自のものと言えよう。

ショパンの多線的書法と彼のピアニズムとの強い関連性を示す事例の中では、フィギュレーションにおいてその構成音の一部を保続音とすることで、3(もしくは 2、4)指を支点とすることを示唆しているものも重要である。長い指を支点として保続することで、手と鍵盤の密着が得られ、広音域にわたる分散和音を柔軟かつ滑らかに演奏することが可能になる。

ショパンの多線的書法の中でももっとも 特徴的なものは、分散和音の構成音の一部を 指で保続して、和音の響きを持続させること を示唆している書法であろう。ショパンは旋 律やフィギュレーションを、滑らかに推移す る和音の連なりとして捉えることによって レガートを実現しているのである。エキェル が「和声的レガート」と呼んだのは、まさに このようなレガートにほかならない。

これらの書法はいずれも、当時の楽器の特性(殊にショパンの好んだプレイエルのピア ノの音色)とも密接に関連していると推測で きる。 **論文4** 「ショパンによるバッハ《平均律クラヴィーア曲集》の研究 ポーリーヌ・シャザレンの楽譜への書き込みの分析を通して

ショパンは 1846 年初秋から約一年間、フランツ・リストに紹介されたポーリーヌ・シャザレンにピアノを教えた。ショパンはその中でJ・B・バッハの《平均律クラヴィーア曲集》を教え、彼女の楽譜に多くの注釈を書き込んでいた。本研究はその注釈を詳細に分析することによって、ショパンによるバッハ研究の一端を明らかにすることを目的とした。

ショパンの書き込みには、この曲集の第7番変ホ長調の プレリュード まで当時パリで出版されていたチェルニー校訂の楽譜の注釈が含まれていたが(譜例3)、それ以外の書き込みは彼独自のものであった。

譜例3 バッハ《平均律クラヴィーア曲集》 第1巻 第2番 ハ短調 フーガ 冒頭部分(ショパンによるチェルニーの注釈の転記)

ショパン独自の注釈は主にテクストの修正、フーガにおける分析的な注釈、演奏に関する指示に大別される。最も重要なテクストの修正には半音進行とそれに伴う増2度進行の多用(譜例4)、拍毎の音の変化、非和声音の回避、理論的な正当性に基づく修正等が含まれていた。

譜例4 バッハ《平均律クラヴィーア曲集》 第1巻 第7番 ホ長調 プレリュード 第55 小節(ショパン自身の書き込み)

フーガにおける分析的な注釈はフーガの テーマの開始部分と終了部分に、テーマの形 に応じて独特な印を振るものであった。演奏 に関する注釈には運指法と左右の手の取り 分け、構造上重要な音(譜例5)、オルゲル プンクトに注意を向ける指示、スラーの付加 等が見られた。

譜例 5 バッハ《平均律クラヴィーア曲集》 第 1 巻 第 2 番 八短調 プレリュード 第 32 ~34 小節 (ショパン自身の書き込み)

ショパンによるバッハ受容の直接的な資料が不足する中、本研究の分析によって新たな示唆が得られた。

加藤 一郎 (担当部分 pp.65 83)

論文5 「ショパンの後期作品とケルビーニ 『対位法とフーガ教程』」

研究の結果、主として次の3点が明らかと なった。つまり、1)『対位法とフーガ教程』 とショパン後期作品の間接的な関係を指摘 する諸先行研究の中、音楽学者ブロナルスキ は、ショパンの《ポロネーズ・ファンタジー》 作品 61、《ノクターン》作品 62、《マズルカ》 作品 68-4 等のスケッチに見られる『対位法と フーガ教程』からの書き写しを通して、2 者 の直接的な関係を示していた。2)ケルビー ニとカストネルにおけるフーガ・カノン理論 では、半音階的な主題の設定、分散和音の使 用、および条件付きでの自由な転調等を許容 するか否かで、伝統的な手法と現代的な手法 が区別されていた。3)ショパンは、1)で『対 位法とフーガ教程』との関連が見られた《ポ ロネーズ・ファンタジー》作品 61 等におい て、ケルビーニやカストネルが現代的と見た 手法を取り入れていた。

このことから、ショパンの後期作品においては、バロック的な対位法的手法に加え、ケルビーニらが前時代と区別して論じた新しい要素が取り入れられていたことを指摘できた。この新しさは、同時期のパリ音楽院において模索された 19 世紀的な対位法の在り方とも重なるものであった。

大迫 知佳子(担当部分pp.85-93)

論文6 「ショパンによるバロック様式の受容に関する総合的研究」

ショパンによるバロック様式の受容は、これまで個々のテーマによる研究が残されてきたが、彼のバロック受容の総合的研究は殆ど触れられてこなかった。従って、本研究の目的はショパンの全創作期を通して、彼のバロック様式の受容の実態を、その受容過程も含めて総合的に解明することにある。

ショパンはポーランド時代(1810年3月1日~1831年10月初旬)ポーランド語よりドイツ語を上手く話す音楽家達に囲まれて育った。その中で、彼の唯一のピアノ教師W・A・ジヴニーはJ・S・バッハの熱心な信徒であり、ショパンが彼からバッハを中心とした

バロック期の音楽を充分に与えられたことは疑いの余地はない。しかし、残念ながら、ジヴニーの教育内容を示す資料は見つかっていない。ポーランド時代のショパンに少なからず影響を与えた V・V・ヴュルフェルはショパンに当時の最新の音楽や、オルガン音楽を与えた。ショパンをワルシャワ・リツェムのミサのオルガニストに推薦したのもヴュルフェルであったと言われている。

しかし、ポーランド時代のショパンに最も大きな影響を与えた音楽家はワルシャワ王立大学付属中央音楽学校の校長 J・エルスネルであった。彼はショパンに当時としても古典的な J・P・キルンベルガーの音楽理論を教えた。ショパンのこの時代の作品には様々な模倣対位法が用いられている。

この三人の音楽家が若きショパンの音楽的方向性に決定的な影響を与えたことは予断の余地がない。しかし、ショパンは、中央音楽学校卒業後は模倣対位法を用いなくなり、自らの方法で曲を行うようになった。

フランス時代前半(1831年10月初旬~1841年夏)、ショパンは F・J・フェティスや F・ヒラー、P・バイヨーらの古楽復興運動には、自らも 1835年にパリ音楽院のホールの は 1835年にパリ音楽院のホールの は 1835年にパッハの (3 台の64から リストと共にバッハの (3 台の64から アレグロ を演奏した。しかし、パきてアレグロを演奏した。しかを欠けれている 変調運動はバッハという中と行われていた。ショパンは一方で、当時広テュルの ラミア・E・バッハや D・G・テュアの は 19では、 1

譜例 6 ショパン《24 の前奏曲》作品 28 - 9 製版用自筆譜

バッハの楽譜は 1800 年頃からヨーロッパの様々な町で出版されており、パリでも幾つかの版が出版されていた。ショパンは 1838年マヨルカ島に行く際、バッハの楽譜を携行し、翌年ノアーンに戻ってからもその楽譜に書き込みを入れていた。これは、ショパンによるバッハ研究を示すものである。この頃からショパンは対位法への関心を高め、オクターヴの《カノン》へ短調の草稿を書いていた。

フランス時代後半(1841年夏~1849年10 月 17 日)ショパンは 1841 年の夏に先ず L・ ケルビーニの『対位法とフーガ教程』を入手 し、その中の3つの範例を筆写するほど、そ れを熱心に研究した。その結果、ショパンは 極めて美しいカノンを後期の多くの作品に 挿入するようになった。それらのカノンはし ばしば詩的な思索に富むと共に、技法的な発 展も示している。1842年時点では彼のカノン は2声で書かれ、テーマが僅かに重複するの みであったが(一例として、 マズルカ 嬰 八短調作品 50-3) 彼の生前中最後に出版さ れた《ピアノとチェロのためのソナタ》ト短 調作品65の第4楽章に挿入されたカノンは、 三声で書かれ、全ての声部が重複し、そこに は異名同音的転調も含まれている。ショパン は若き日、ワルシャワでエルスネルから教え られたキルンベルガーの対位法を 10 数年の 歳月をかけて再構築し、19世紀前半の和声に よって潤色された対位法を、精緻な方法によ っパリで復興させたものと考えられる。

加藤 一郎 (担当部分 pp.95□138)

(2) 『ユゼフ・エルスネル研究』(研究成果報告書2)

本書は、1957年にポーランド音楽出版から 刊行されたアリーナ・ノヴァク=ロマノーヴ ィチ著『ユゼフ・エルスネル研究』(Alina Nowak-Romanowicz Józef Elsner (monografia), Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 1957)の日本語訳である。ショパンの作曲の 師として知られるユゼフ・エルスネルの、音 楽家・教育者・実業家、さらにはフリーメー ソン会員としての広範囲におよぶ活動の実 態や、その作曲様式の変化などについて広範 かつ詳細に論じた本書は、その後のエルスネ ル研究、ショパン研究の基礎となっている。 また、本書で参照・引用されている一次資料 の中には、その後の戦争で消失したものも少 なくなく、その点でも本書は貴重な情報を提 供するものと言える。

第1章では謎に包まれたエルスネルの出自の問題が詳細に検証されるほか、エルスネルの生まれ育ったシロンスク地方のグロトクフがプロイセンによる厳しいドイツ化政策の影響下にあったことが明らかにされる。ドイツ文化の支配の及んでいることは青年時代を過ごしたヴロツワフにおいても同様で(第2章)ドイツともポーランドともつかない当時のポーランドの状況を、本書の記述からうかがい知ることができる。

そうした中にあってエルスネルのポーランドへの同化を促した要因としてロマノーヴィチは、彼が「遠い昔からポーランド人の地であったシロンスク」で育ったことや、ポ

ーランドの女性と結婚したことのほかに、ヴ ォイチェフ・ボグスワフスキ(劇場監督、オ ペラの台本作家)およびカジミェシュ・ブロ ジンスキ (ポーランドの前ロマン主義を代表 する詩人)の存在を挙げ、この両者とエルス ネルとの出会い、親交、共同での創作活動の 具体的過程などについて生き生きと伝えて いる。彼らの感化によりエルスネルは、ポー ランド語(およびその音楽との関係)の研究 に没頭し、「国民芸術に奉仕する」ことを目 指すようになってゆく(第5、6章)。彼の、 ポーランド語の韻律と音楽との関連性に関 する研究の成果が『ポーランド語の韻律・リ ズム論 Rozprawy o metryczności i rytmiczności jezvka polskiego』および『旋律と歌唱論 Rozprawa o melodii i śpiewie』(手稿)であり、 本書ではその内容についても詳しく紹介さ れている(第6章)。

ショパン研究にとってきわめて重要なのは、ショパンはエルスネルに何を学んだかという問題であるが、本書ではエルスネルの用いた教材についても検証されている。それによると、中央音楽学校における対位法の実習は、キルンベルガーの『純正作曲の技法 Die $Kunst\ des\ reinen\ Satzes\ a$ およびアルブレヒツベルガーの『作曲の手引き $Anweisung\ zur\ Komposition\ a$ に依拠して行われていたという。このほかにフォーケルの『一般音楽史 $Allgemeine\ Geschichte\ der\ Musik\ a$ も用いられていた可能性がある(第6章)

また本書では、エルスネルの器楽曲、歌曲、オペラ、宗教曲の詳細な分析が大きな部分を占めているが、その中でロマノーヴィチは、エルスネルがハイドンおよびモーツァルトからもっとも強い影響を受けていることを明らかにしている。一方で彼の作品全体に通じる欠点として、和声語法の貧弱さと、その結果として生じる単調さも指摘している。

西田 諭子(総項数326)

尚、本研究成果の『ショパンによるバロック音楽の受容に関する研究』(研究成果報告書1)は、本テーマによる国際的にも専門的論文集となり、研究代表者は本研究成果の一部を9月にワルシャワで行われる「国際ショパン学会」で発表する予定である(http://en.chopin.nifc.pl/institute/events/conferences/id/2017)。また、『ユゼフ・エルスネル研究』(研究成果報告書2)は、その原書が現代の多くの国際的研究においても、最終的な資料として用いられており、今回の邦訳は我が国のショパン研究を大きく前進させるであろう。

<引用文献>

Jean-Jacques Eigeldinger, 'Chopin et

l'héritage baroque', L'univers musical de Chopin. (2000).

Jim Samson, *Chopin*. (1996). 特に pp.51-69.

5 . 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計2件)

加藤 一郎、「ショパンによるバロック様式の受容過程に関する研究 ポーランド時代 」、国立音楽大学大学院研究年報、査読有、第 29 輯、2017、1 - 16 項

加藤 一郎、「ショパンによるオペラの受容過程に関する実証的研究 ポーランド時代」、国立音楽大学大学院研究年報、査読有、第 28 輯、2016、1 - 16 項

[学会発表](計2件)

加藤 一郎、「ショパンとバロックの精神 ~ スティル・プリゼの応用を通して ~ 」、 北海道ポーランド文化協会、2016 年 10 月2日、札幌大谷大学(札幌)

加藤 一郎、「ショパンとベル・カントショパンはピアノで如何に歌ったか?」、公益財団法人日本ピアノ教育連盟関西支部、2014年9月23日、ヤマハミュージックサロン千里(大阪)

[図書](計2件)

加藤 一郎(編著) 関口 時正(監修) 重川 真紀(著者) 大迫 知佳子(著者) 西田 諭子(著者)、ヤマス文房、『ショパンによるバロック音楽の受容に関する研究』、2017、総項数 138

加藤 一郎 (監修) 関口 時正(監訳) 西田 諭子(翻訳)ヤマス文房、『ユゼフ・ エルスネル研究』 2017、総項数326

6.研究組織

(1)研究代表者

加藤 一郎 (KATO, Ichiro)

国立音楽大学・音楽研究科・准教授 研究者番号:60224490

(4)研究協力者

関口 時正 (SEKIGUCHI, Tokimasa)

東京外国語大学・名誉教授

研究者番号:40126280

重川 真紀 (SHIGEKAWA, Maki) 西田 諭子 (NISHIDA, Satoko)

大迫 知佳子 (OSAKO, Chikako)

広島文化学園大学・学芸学部・准教授

研究者番号:406242