

①この4番目は声、人の声についての部分です。②私はこの部分を喜びに溢れて、夢中で書きました。③私がいろいろな場所で、多くの人々（子どもたちや大人の人たち）と共に経験した多くの機会の活動の記録です。④人の声だけを楽器として用いて、歌い、朗読し、詠唱し、声に抑揚をつけたり、そして時には思いもかけないような方法で、けれどもたいていは生き生きと際立ったやり方で、自由にそれぞれが独特の声紋を発見していったのでした。

⑤ちょうど建築家が、建物の基準寸法として人体を標準とするように、人の声と耳もまた健やかな環境をつくるための、どのような話し合いの席にも規準とされなければならないのですが、残念なことにこのことは十分に理解されてはいません。

⑥研究者たちは、太古に生きた人々と私たちを比較したら、より豊かな声の抑揚をもっていたと考えています。⑦中世においてさえ、声は活力に満ちた楽器だったのです。⑧読むことは声に出して行われ、人々は言葉本来の形を舌で感じたのでした。⑨ルネサンスの時代には、誰もが今日の「進化した」文化の中の私たちよりもずっと、本当に歌っていました。⑩私たちはマクルーハンが言うところの…ミシンが布の上に描く一本の直線のように、ライノタイプが人の声を一本調子にしてしまった…‘the sewing machine…created the long straight line in clothes… the linotype flattened the human vocal style.’ というような状態を必要としません。⑪今世紀には、くぐもったようなはっきりしない声以外には何も聞こえなくなっています。

⑫私は伝統的な歌唱法では始めませんでした。⑬この活動は（伝統的な歌唱）から距離をおくことから始まります。（⑭資格をもっている教師はこの伝統的な歌唱から始めるのですが、私たちの研究はこの伝統的な歌唱以前の段階にあすのです。）⑮私の目的は生き生きとした声で始めること、話すことと歌うこと、感覚と響きの違いさえ知らない太古の人々のように活動する事でした。⑯私はこの章を歌ってもらえたら、ささやいてそして大声で歌ってもらえたらと思っています。⑰私は（言葉を）印刷された石棺から引っ張り出したのです。⑱人間という楽器で演奏されることが必要だったのです。⑲中世においてはこれを主張する必要はなかったのですが、現代では必要なのです。ですから、私はあなたがこの章をあなたの声で演奏することをお勧めします。

声に出してください。



## WHEN WORDS SING

### VOICEPRINT

①静かに座って、集中しなさい。②目を閉じて。③聴きなさい。④その瞬間あなたは、きわめて貴重な音に満たされるのです。

⑤ヨガのマントラでは、修行者たちは呪文のように何度も何度も言葉を繰り返し唱えます。その荘厳さが朗々と鳴り響き、その権威はほの暗い陶酔感を伴う力で満ちてくるのです。⑥チベットの僧侶が唱える‘OMmm OMmm OMmm,’という経文（きょうもん？）の音が自分の体を通して押し寄せるように感じます。⑦⑧胸部は震え、鼻孔はぶるぶる振動し、体もゆれます。

⑨深い反響の音が繰り返し始めます。

OMmmmmmm OMmmmmmm OMmmmmmm

⑩ぐいぐいと押しつけてくるような振動を感じなさい。⑪自分自身の声で、自分に催眠術をかけなさい。⑫音が自分の口から転がり出て、世界を満たしていくと考えてごらんください。⑬‘Om’と言う言葉が発声される時、‘o’の始まりが‘m’の始まる前に120フィート四方にあらゆる方向に飛んでいくのです。

OMmmmmmm OMmmmmmm OMmmmmmm

⑭これはあなたの声紋です。⑮あなたは何も言わない。⑯あなたは何でも言う。You have said everything. ⑰言葉は必要ではありません。One needs no words. ⑱あなたの体の中のリードが、あなたを満たしています。⑲あなたは生きているのです。

### EXERCISE

1/自分自身の名前を使いなさい。何度も何度も意味がなくなるまで繰り返しなさい。眠たくなるような感覚になって、自己催眠をかけられるまで。それが単に耳を通して、風変わりでおもしろい音となることを試しなさい。

2/ 他の言葉をこの方法で探りだしなさい。ヨガの行者は瞑想の方法と透聴（とうちょう：透視に対する言葉として私が勝手に作った言葉です。中国の海の女神、摩祖マソは（千里眼せんりがん、と順風耳じゅんぷうじ、という家来を連れていたという伝説があります。）を自己催眠の促進させる方法を知っていました。私たちはこの秘密をそこから学ぶことができます。

## MELISMA

① ‘メリスマ’ は歌という意味のギリシャ語です。②西洋音楽においては、ふつう1つの母音か子音を伸ばすための歌い方です。喜びを表すために使われます。③あなたの声のリードでそれをやってみましょう。④自由にやってみてください。⑤その表現の可能性を発見しなさい。⑥声で描くことのできる形を発見しなさい。⑦あなたの想像力を使って創りだしなさい。

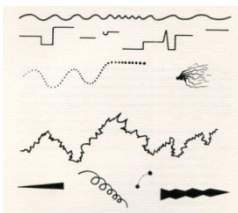
- 1/あなたにできる一番高い音。The highest sound of which you are capable
- 2/一番低い音。The lowest sound
- 3/一番小さい音。The softest sound
- 4/一番大きい音。The loudest sound
- 5/一番なめらかな音。The smoothest sound
- 6/一番乱暴な音。The roughest sound
- 7/ 一番滑稽な音。The funniest sound
- 8/一番悲しい音。The saddest sound
- 9/断固たる音。A stern sound
- 10/うんざりするような音。A boring sound
- 11/ 中断する音。An interrupted sound
- 12/リズムカルで繰り返す音。An rhythmic, repeated sound
- 13/リズム的でない音。An unrhythmic sound
- 14/もう一度、一番高い音。The highest sound again
- 15/突然、一番小さい音。Now suddenly, the softest
- 16/だんだんと滑稽な音に変化させて。Gradually modulating to the funniest

(⑧自分の声で笑って。よろしい。⑨笑っている自分の声を聞きなさい。)

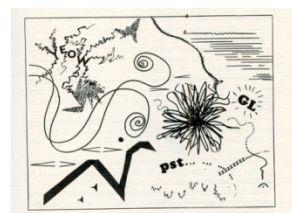
⑩テープレコーダーを持っていたら、上の課題を録音しなさい。奇妙な歌声を聞きなさい。それがあなたの声です。⑪それではもう一度繰り返して、あなたの生の声でテープに録音されたそれぞれと対照的な演奏をしてごらんなさい。

⑫自分の声でどんな形になるか試しなさい。⑬それぞれを演奏してごらんなさい。

P174



p175



## EXERCISES

1/自分自身のために、別の形を描いて演奏してごらんなさい。

2/次の図は私がソロの声用に、つくったものです。演奏してみてください。高音と低音、保持と中断、あいまいな様子またはそれらの爆発や動き、したたりをどんなふうに表わしますか。そこにいる歌手たちの数だけ、私の作品は異なる認識になるでしょう。無限の可能性に満ちた作品です。

P175

3/自分の作品を作って演奏しなさい。あるいは友達に演奏してもらいなさい。この本の中では時として友達が必要になります。

①私が初めてこれから紹介する課題を行ったのはケベックのLaurentian mountainsでのサマーキャンプでした。②6歳から60歳までのあらゆる年代の素人音楽家が、大勢夕食後の会議室に集まりました。

③私はこんな課題を出しました。「自分の声だけを使って自然の音を基にした作品をつくりなさい。」④なるほどと思わせるような真似をすること。⑤全員参加すること。そして作品はなんらかの構成を備えていること。⑥時間は15分です。

⑦全員6人から8人のグループに分けられました。⑧みんな森や湖のそばで声を使った実験を始めました。

⑨挿入として加えられるべきですが、この課題の発想は Marius Schneider の書いた「大昔の人たちが、いかに動物の鳴き声や自然の音をきわめて写實的に真似ることができたかを聞いてみなければなりません。⑩彼らはそれぞれ特別の音を真似ることができたのです。波、風、木々の呻き（うめき）、怯えた（おびえた）動物の叫びなどの「nature concert」とでもいうようなものを保持していた。それはびっくりするほどすばらしく、美しいものでした。<sup>1</sup>

⑪音楽家たちは戻ってくると、他のグループが目を閉じて聴いているところで自分たちの作品をえんそうしなければなりません。⑫それぞれの演奏に続いて、評価の話し合いが続きます。

⑬最初のグループが立ち上がって、納屋のコンサートを披露しました。牛がモーモーと鳴き、馬がヒヒーンといなき、犬は吠えて豚がブーブーいいます。⑭誰もが笑いが止まりませんでした。⑮それから二番目のグループが立ち上がって、別の納屋のコンサートを披露。⑯今度は笑い声があまりありませんでした。⑰三番目のグループが立ち上がって披露しました。案の定納屋でのぺちゃくちゃおしゃべり。少なくともそんなたぐいの発表で、私が覚えているところでは、ネコと小鳥の声が加えられていたかなと思いますが、笑い声はなし。⑱さあ、仕事が始まります。

⑲三つのグループの中で一番説得力のあったのはどれでしたか。⑳決定が下ると、残った二つのグループはもっとおもしろい何かを探しに、再び出かけていきました。

㉑次のグループ。㉒少なくとも他の新しいテーマで。㉓彼らのテーマは夏の嵐。㉔静寂 ㉕それから風が吹き、だんだんとひどくなっていきます。

p177

①雨が降り始めますが、最初は小さな雨粒でまばらです。それからより大きな雨粒になって激しくなります。②嵐が一番激しい時には、稲妻が光って雷鳴がとどろきます。③嵐は雨が弱まり、風が止んでおさまり、小鳥が謎のようなふしをさえずりながら戻ってきます。④本当に驚くほど荘厳で美しいコンサートでした。

⑤私がそれを書くようにと頼んだむと、始めのうち彼らは難色を示しました。でも結局こんなふうに出上がりました。:



⑥成功したグループに熱心に見習って、あるいは仲間の一番厳格な批評の結果を受けてか、実験の傾向に模範が示されてきました。もううまくできなければ、森への追放がまっているということが、彼らの音を満足させるものに改良したのです。夏の嵐というテーマはまだまだ満足できるものにはなりません。作りだされたほとんどの音はみんなの満足を得られたのですがー「雷」というのは人の声で表現するのは本当に難しいのです。

⑦やってみたらわかると思いますよ。

## EXERCISE

サウンドスケープは与えられた場所での音のコレクションです。音の年代記は、時間の流れの中で聴かれてきた音のコレクションです。よく知られたおとぎ話、聖書の中の物語、または現在のニュースを言葉なしの「音の効果」だけで伝えてみてください。あなたの伝えた物語を周りの人たちは言い当てることができますか？

p. p. 178-179

THUNDER-WORD

①自分の声でどんなふうに雷鳴の音を創りますか。②James Joyce はやってみました。③*Finnegans Wake* の中に下に示す幻想的な言葉のコレクションを見ることができます。

BABABADALCHARAGHTAKAMNARRONNKONNBONNTONNERRONNT-  
UONNTHUNNTROZARRHOUNAWNSKAWNTOOHOOHOOR-  
DENENTHURNUK!<sup>2</sup>

④Joyce は音（声）に関して、天才的な詩人だったのですから、彼の雷鳴の言葉を分析することには時間と労力をかけるだけの値打があります。⑤私はあなた方が朗読するときに、自分ののどで（音を）感じることができるように、音節に分けてみました。

⑥普通の言語の雷鳴と比較すると、そこにはとどろく音があることがわかります。Joyce はそれを借用了。

BA|BA|BA|DAL|CHARAGH|TAKAM|—

MINAR|RONN|KONN|BRONN|

TONNER|RONN|TUONN|THUNN|—

TROVARR|RONN|HOUN|AWN|SKA WN|—

TOO|HOO|HOOR|DENEN|THURNUK|!

Swedish: aska	French: tonnere
Danish: Torden	Spanish: trueno
Dutch: donder	Portuguese: trovao
German: donner	Italian: tuono

⑦ある文字が存在するか、しないかの頻度がジョイスの雷の言葉の意味深長なところです。

A は12回出てきます。（主に言葉の始まりです。）

R は11回。

N 連字を含んで11回。

O は8回。ほとんど言葉の中間か最後に。

U は ‘oo’ のように発音すれば、8回。主に言葉の最後にむけて。

T は5回。

K は4回。

B は4回。

他の文字はこれよりも少なく出てきます。

①5つの最初の音が A, R, N, O と U です。②すべてが連続的な声によって描くことのできる音です。③2番目の中断された音は T, K と B で突然です？ また興味深いことに、流音である L と歯擦音である S はそれ

## WHEN WORDS SING

ぞれ1回だけ出てきます。明らかに雷鳴の表現には適さないのです。

④本来の言語の論理からは、擬音語は自然の音の模倣として起こったものだとの見解がありました。⑤それはすべての言葉についてあてはまるわけではないので、多くの言語学者が擬音語というものの始まりが話し方の習慣によるものだけであるという説には疑いをもっています。⑥しかしながら、私たちにとって最も表情に富む言葉は、詩における擬音語の特質です。

## EXERCISES

1/ Joyce の雷鳴を声に出して読みなさい。そしてその雷鳴を祝うように大雑把な抑揚をつけなさい。

2/ 5, 6 人の声でそこから対位法をつくりなさい。いくつかの声部を持続させるか特徴のある繰返しを使うこと。

3/ Joyce の言葉に改良を加えなさい。

p.p.180-182

## THE BIOGRAPHY OF THE ALPHABET

①どの音も性格を与えられています。言葉は声の魔法のブレスレットです。②個人的な考えですが、その文字（音素）は注意深い聴き手には複雑な人生の物語を告げます。③言葉の中に（それが）現れるように、聴きながら、以下に続く音素のそれぞれを発音しなさい。④私はその物語を話し、朗読者は自分自身の発見を加えていきます。⑤ここでは音声学の教義に関心はありませんが、秘密を打ち明ける生き生きとした隠喩に興味があります。

①A（発音 Ah）英語では一番多く使われる母音。原音 ①口を大きく開くと、他の音を発音することはできません。② ‘m’ と一緒に発音すると、何百万人という赤ん坊が最初に話す言葉になります。

②B は嚙む音。燃焼性あり。攻撃的な音。唇で爆発音を作ります

③C （発音 k）声帯の破裂で消された音。

④D 舌を押して鋭く発声する。

⑤E（wet のように）A をきつくつまらせた音。短く発音するのがよい。長く持続すると不快な音になる。（R. M. S の私見）

⑥F 小さな摩擦、あるいはフェルトを手でこすったような音。 ‘th’ に比べてみると、両方とも高周波音なので、場合によっては全くもと通りには伝えられず、周波数が狭められます。電話では「ファンキュー」と聞こえてしまいます。

⑦G 喉（こう：喉のことです）音。ぶしつけなみぞおちから出た音。

⑧H 空気の息。特に胸から破裂させるように発音するアラビア語では効果的な音。医学用語では「口臭 - Halitosis」の H の音にみられます。

⑨I（発音 Ee）一番高い母音。薄くて明るい、つまむような音、口の中の最も小さな空洞から出てくる音。だから小さなものを表わすのに有効。たとえば *piccolo*, *petit*, *tiny wee* という具合。

⑩J セメントを打った金属の音。飽き飽きしたジングル。 ‘jjjjjj’ と続くと、オイルを必要とするモーターを思い出させるような音。

⑪L 水のような、とても心地よい、物憂い（ものうい）感じ。この発音のためには口の中に適度な水分が必要となります。舌の周囲に水分を感じなさい。扇情的な好色漢である唾液を感じなさい。

⑫M そもそもフェニキアのアルファベット ‘mem’ から出てきた音。穏やかな海からイメージされたも



## WHEN WORDS SING

ので、基本となるのは海のサウンドスケープです。今日では静かなモーターがイメージされるかもしれませんが。現代のサウンドスケープの基本はモーター音であるかもしれません。しかしテニソンの ‘The princess’ の中にでてくるかすかな音についても検討しなさい。

The moan of doves in immemorial elms,      悲しげな榆（にれ）の中で鳩たちのうめき声  
And murmuring of innumerable bees.      そして数えきれないくらいの蜂のざわめき

①N Mの女性版？

②NG 鼻音。 ‘N’ は鼻風邪のときの音。これに反して ‘ngs’ はビオールの弓から生まれる銀の響きを彷彿（ほうふつ）とさせます。 Ezra Pound はこのことをよく知っていて「そしてビオールに弦を張ると王を排除させる」

と」的確に書いています。 ‘And viol strings that outsing kings.’

③O 英語では2番目に多く現れる母音で、理想的な円です。教会のドームに響く子どもたちの歌声を考えてみてください。ヴェルレーヌによれば： ‘O ces voix d’ enfants chatant dans le couple!’ ということです。

④p Pip, pop, pout、燃焼性のコミカルな音。パイプを吸う人がやわらかく叩く時の音を聞きなさい。

⑤R フランス語ではさざ波、イタリア語では震える音で、循環するまたはリズムを示唆します。英語では声帯をこすって耳障りな傑作をつくりました？これゆえに少年聖歌隊では ‘aw.’ と発音するように教えられます。アメリカ中西部では、トラクターとコンバインの音の影響が見られます。

⑥s 最も高い周波数の音素。(8,000 - 9,000 cps.)。ヘビとセルパンの時代は他のことを思い出させます。たとえばミルトンの失樂園の中の、地獄のシューシューという音です。

…thick - swarming now with complicated monsters…

Scorpins, and Asp, and Amphisbaena dire,

Cerastes horned, Hydrus, and Ellops drear,

And Dipsas…

⑦SH ホワイトノイズ。白色雑音。あらゆる周波数をもつ同じ強さのノイズ。

⑧T タイプライター上のすべての文字の音は ‘T’ です。-ttttttttttttt.

⑨TH (that の th) 鉛筆で書く時の音。(thing)の ‘th’ と比べてごらんください。木炭画を描く時のやわらかな筆遣いです。

⑩U (発音 oo) 暗い母音、怠惰な太った音。Swinburne の(詩の) この行の母音の円熟に注意しなさい。

‘From leaf to flower and flower to fruit.’ 葉から花へ、花から果実へと…

(その母音は)鳴り響く特質も備えているのです。それはVigil の中の鳩のクークーと鳴き交わす様子を思い起こさせます。 ‘tua, cura, palumbes…turtur ab ulmo.’

⑪V 平坦な音。マフラー付のモーター音。適切なマフラーは ‘ffff’ という音を目指すべきです。

⑫W ‘ooah.’ ゆっくり発音します。長い ‘oo’ と鋭いスフォルツァンドは恐ろしい幽霊の音のように聞こえます。

⑬Y ‘eeeah.’ 幽霊の印象。

⑭Z beez 蜂？の音；小さな飛行機の音。英語では ‘z’ は1000字に0.7回の割合で出てきます。飛行機はもっと頻繁です。

⑮それから多くの二重音字があります。⑯TS や TZ など外来語の音、SL のような嫌な音 (slimy, slippery, slut, slum), などです。

⑰続きはあなたにお願いします…

## WHEN WORDS SING EXERCISES

- 1/ 自分の名前の音で、文字の年代記を描きなさい。Write the biography of the letter - sounds in your own name.
- 2/ どの文字が次に続く課題を表現するのに一番適した音素になりますか。不思議な感じ、恐怖、悲しみ、陽気さ、マシンガンの炸裂、水たまり、風、芝刈り機、頭痛
- 3/ Louis Aragon は自殺という詩を書きました。それは ‘abcdefghijklmnopqrstuvwxyz’ と書かれています。彼の意味するところを話し合いなさい。
- 4/ 古代のユダヤ教のラビたちは、子音を言葉の骸骨、母音は心だとしていたということです。どうしてでしょう。

p.p.183-186

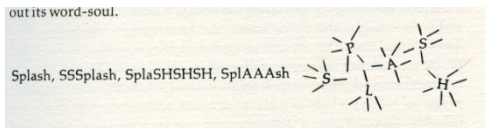
### ONOMATOPOEIA

①分離しておいた音の文字の考察から、もう一度考察しましょう。最初に:

水のような音のする言葉を発見しなさい。  
金属のような音のする言葉を発見しなさい。  
でこぼこのような音のする言葉を発見しなさい。  
シロップのような音の言葉を発見しなさい。

②いくつかの言葉は繰り返された動きを示唆するために、音を持続したり、繰り返したりします。短く鋭いものは、突然あるいは阻止された動きを示唆します。それぞれの言葉を見つけなさい。

③あなたのリストを声に出して発音しましょう。舌をそれぞれの言葉の示す特徴のそこここに行きわたらせて踊らせなさい。④それぞれを12回繰り返しなさい。誇張して音楽的にしてどんどん言葉の魂を引き出しましょう。

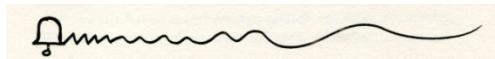


⑤擬音語は、詩人が発明した言葉ですからすばらしい響きをもっています。⑥しかしすべての言葉がそうであるというわけではありません。⑦「黄金」という言葉はピカピカ光りますか。⑧「戦争」という言葉はそれ相応に不快な言葉ですか。(誰がこれらの言葉を発明したと思いますか。)

⑨現在では厳密に擬音語とはいえなくても、ある言葉において音色の痕跡を保持しています。

⑩ *Troubleshooter* という言葉はせかせかしています。その鋭い子音が他の音と対立するのです。

⑪「Bell」という言葉は、長い「L」と短いアタックの「B」にもかかわらず、多分この課題にもっとも想像的な言葉ではありません。⑫昔、ある学生が *Thttletatong* を代わりに用いようと提案しました。⑬明らかにより色彩的で、始まりの輝きと最後の響きの輝きがあります。いくつかの東洋言語を含む、異なる数種類の言語の Bell を調べることができるかもしれません。⑭これをやってみると、このような言葉の発明者たちが本当に注意深くこの音を聞いていたという結論が導き出されます。



⑮多くの言葉には破裂音があります。⑯「破裂」というその言葉自体が、強調して破裂発音すると、衝突するような音に感じられます。⑰あなたは簡単に他の破裂音の言葉を見つけることができるでしょう。





## WHEN WORDS SING

㉑その反対は「内部破壊」です。㉒ちょうど現代絵画のように、破裂音の形状よりも内破を発見することとは、より難しいのです。(‘action’ art は感嘆符の芸術です。) 堂々と始まり、静かに終わる破裂音の言葉を見つけることはもっと困難でしょう。㉓ひとつの明確な破裂音の言葉は、ジョイスが「若き芸術家の肖像」の中で水が洗面台に吸い込まれていく状態を表して使った ‘spuck,’ という言葉です。

㉔ ‘sunshine’ という言葉について考えてみましょう。㉕最初の ‘s’ は目もくらむような高周波。㉖続く ‘sh’ は振動数で満ちて続く、光の残像でいっぱいの広帯域の音です。㉗母音は短くて中立です。㉘ふたつの ‘n’ s’ は反射し、‘s,’ の広大な光を反射し、弱めます。おそらく惑星か月が太陽の光に反射して、より明白な光となります。㉙このようにすべての宇宙は *sunshine* という言葉で表現されるのです。

## P184

㉚私はいつも「moonlight」という言葉は、その意味も完全に示唆していると考えてきました。㉛柔らかな ‘m,’ で始まり、‘oo,’ で弱められ、流音の ‘l,’ へ。(水面上の月光) これらすべては、言葉の衣装の雰囲気にならずに不連続性を作り上げるのです。㉜前に私が7年生のクラスで説明した時、驚いたことに彼らは私に賛同しませんでした。㉝そこで私は彼らに宿題を出したのです。「moonlight」に替わるもっと示唆的な自分の言葉をつくりなさい。

ここに彼らの言葉がいくつかあります。

LUNIOUS  
SLOOFULP  
NESHMOOR  
SHALOWA  
NU-U-YUL  
NOORWHHM  
MAUNKLINDE  
SHIVERGLOWA  
SHEELESK  
MALOOMA  
SHIMONOELL

㉞2年後に私はこれらの言葉に音楽をつけました。

## EXERCISES

1/ 「はがれやすい響きの言葉です」と7年生の生徒が言って、発音しました。: ‘Theekfa.’ あなたも創りだせますか？

2/ あなた自身の独自の言葉を創ってください。雨粒、昆虫、戦争、鐘

3/ 降下していく雨粒の言葉を、高いところ(一番小さな音)から低い場所(一番大きな音)の順に、雨粒の音で配置しなさい。指揮者は部屋の向こうに手で渡します。誰もが指揮者の指がそれを渡したら、はっきりと発音します。屋根に降る雨、水に落ちる雨、道路に降る雨、樽の中に落ちる雨、雨のテープを聞きなさい。(憂鬱なソロの声部を加えましょう。じめじめした天気ですからね。)

4/ ベルもすべての大きさのものをやってみましょう。独特の響きの特質を引き出してつくりだした言葉を発音しなさい。あなたの小さなベル、大きなベルは単一(音)ですか、複合(音)ですか。あなたのベルの絵を描いてごらんください。さあ、あなたのベルの音を歌ってごらんください。だれもがあなたが描いた絵とあなたの歌が他の人のではなく、あなたのものであることを知らなければなりません。ベルの対位法のコーラスをつくりなさい。

5/ 完全な自分の擬音語をつくってごらんください。

6/ 外国語と言うのは純粋な音楽です。外国の言葉を聞きなさい。ドイツ語、フランス語、中国語、アラビア語などなど。どれが美しいか、どれが不快か、幸せなのは、悲しいのは、音楽的なのは、耳障りなのはどれか、話し合ってください。

## WHEN WORDS SING

7/ 外国の言語を聞いた後で、できる限りたくさん、その特徴を注意して自分の声でそれを真似てみましょう。

8/ もっと難しくしましょう。あなたの好きなように、自由につくりだした意味のない言葉で話し始めなさい。徐々に柔らかな音を主とするように変えていきなさい。硬い(かたい)音へ、そして純粋な母音へ、それから二重母音、それからすべての子音へなどなど。自分の声を録音しなさい。うまくいったかどうかチェックしなさい。

## VOWELS

①古代のユダヤ教の学者たちは母音のことを「言葉の魂」、子音のことを「言葉の骨」と言いました。②音楽において母音は作曲家に旋律を創る時のひらめきを与え、子音はリズムを明瞭に表現するのに役立ちます。③音声学者は母音を各音節の響きの最大限になったところと定義します。言葉の飛翔のための翼を供給するのが母音なのです。④この声楽曲に(あるいは他の曲に)おける母音の役割について検討しなさい。



⑤私たちは母音を違う音の高低や振動数をたもつことで高く、低く話してきました。⑥次の表はこれにより正確に表わしたものです。⑦それぞれの母音は、その特有の音色を与えられ、その周波帯は‘formants.’と呼ばれます。⑧表の中で、重要な2点、口腔(こうこう)からの結果(high formant)と咽頭(いんとう)(low formant)が示されます。

⑨異なる母音は、舌の位置が異なることでつくりだされます。

⑩上の音をつくる実験で、(音を出すとき)舌の位置で口腔(こうこう)の広さの変化を、自分で決定できることがわかるでしょう。

⑪これは専門書ではないので、次の表を含んだ主な理由は、歌い手に関する誤解を片づけることです。

⑫時に歌い手は、高い声域での不明瞭な発音で責められることがあります。 P188

VOWEL SOUND	LOW FREQUENCY	HIGH FREQUENCY
e (eat)	375	2400
a (tape)	550	2100
i (tip)	450	2200
e (ten)	550	1900
a (father)	825	1200
o (tone)	500	850
u (pool)	400	800

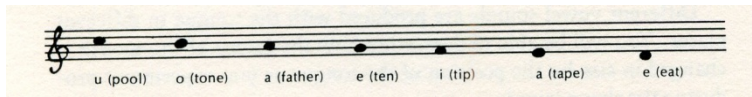
⑬母音の formant は多少調整できます。(歌うように望まれている)特別な母音を明確に歌うには限界があります。⑭1,000 サイクルで私たちは純粋な母音を発音できません。なぜなら低 formant はこの周波数の下だからです。⑮あなたはこのことをできる限りの高い音で母音を発音して歌って確かめることができます。⑯これはソプラノが高いC音に近づき始めるときに、母音は単純に区別できないということなのです。⑰このように言葉は発音されないのです。⑱これは作曲家の責任で、歌い手のせいではありません。

⑲けれども私たちはもっと詩的に母音のことを考えたいのです。⑳詩人 Arthur Rimbaud は違った色で母音を見ています。

A - black	あ - 黒
E - white	え - 白
I - red	い - 赤
O - blue	お - 青
U - green	う - 緑

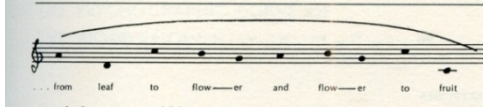
㉑同様な課題の中で、スケールの中の違った音として母音を聴くことができるかもしれません。

## WHEN WORDS SING



そこで課題は、母音のスケールに違った歌詞をつけることにします。ここに前に引用した Swinburne の文章を使った短い例があります。

P189



すべての歌曲は母音のスケールで作曲できるでしょう。また、このような課題は偉大な詩における聴覚の微妙な美しさが明らかになるでしょうし、スケールの中のすべての二重母音の変化などの判断をするための音が増えることが必要となるでしょう。

いくつかの言語には、音調言語と呼ばれるものがあります。そして母音の位置と音調の変化がとても重要です。中国語は音調言語です。大部分は単音節である言語ですから、莫大な物とを考えを表すための単語は少ないのです。このように異なるピッチと音調の変化は、音素を区別するために使われています。北京語では四声が使われています。

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| 1/ High pitch       | 高いピッチ   |
| 2/ High and rising  | 高く上昇する  |
| 3/ Low and rising   | 低く上昇する  |
| 4/ High and falling | 高くて下降する |

同様に、ある母音を上昇させたり、下降させることによって母音のスケールに変化を加えることができます。

このように：



夥しい（おびただしい）数の変化が可能ですから、作曲家や歌手はテキストで出会ったそれぞれの母音に、その時々で多くの可能性を選択することができます。この方法で、それぞれの言葉の心理曲線の魂が明らかになるでしょう。

ある言葉には多くの母音がありますし、とても（母音が）少なく2つか3つしかないものもあります。母音の少ない言語では、少ししか歌えないと思われます。母音なしの言語は墓場です。

P190

L...NG...G...W...TH...N...V...W...L...S...W...LD...B...B...N...Y...RD.

## EXERCISES

- 1/ 母音の役割に注意を払いながら、お気に入りの歌を歌いなさい。けれども完全に子音を除いてやってみて、何が起こるか見てください。話し合いなさい。
- 2/ 子音を使わず、母音だけで言葉を構成しなさい。
- 3/ 母音のスケールを使って、あなたの創った言葉に音楽をつけなさい。

## WHEN WORDS SING

4/ 違った母音のスケールを創りなさい。なめらかに動いたり、間隔をおいたり、装飾やメリスマなどを使って歌を創りなさい。

5/ 母音のスケールを忘れて。自由な発想で、あなたの旋律の心理曲線によって言葉の魂に命が吹き込まれるような方法でテキストに音楽をつけなさい。

p.p.191-194

## THE PSYCHOGRAPHIC CURVE OF THE WORD'S SOUL

言葉が止まる時、歌が始まり、心の喜びが声となって溢れだす。

Thomas Aquinas, *Comment in Psalm, Prolog.*

①言葉に音楽をつくるときに、ひとつのことを考えなければなりません。それは言葉の自然な響きと意味を調べることです。言葉は歌の中で、官能的な誇りで高まるべきで、不器用にかき回されたりしてはなりません。

発音しなさい。

聴きなさい。

作曲しなさい。

②脚本家の Stanislavsky は、俳優たちが舞台上に上がる前に、徹底的にひとつの言葉を 40 通りの違った抑揚で発音させて、それぞれを解釈させていたといいます。③これは言語を極めようとするすべての人たちにとって有益な習慣でしょう。

④「ここにテキストがあります。歌の中にある魂の心理曲線を描いてほしいのです。」と私はクラスに言いました。⑤それは表情に富み、劇的で、視覚的でもあるものです。

DEPOSUIT	POTENTES	彼は権力者たちを
(He hath put down	the mighty	
DE SEDE ET	EXALTAVIT	彼らの座から引きずり降ろし
from their seats and	exalted	
HUMILES.		力弱きものたちを高めた
the meek.)		

⑥ある生徒は旋律をつくり、他の生徒は単に輪郭だけを penline のひらめきで描きました。クラスの中で演奏したのですから、どんな方法でも関係ありませんでした。

⑦私たちが音楽をつけたたくさんの作品を比較することで、言葉を印刷という灰色の石棺からどんなに効果的に抜け出させることができるかを知りました。

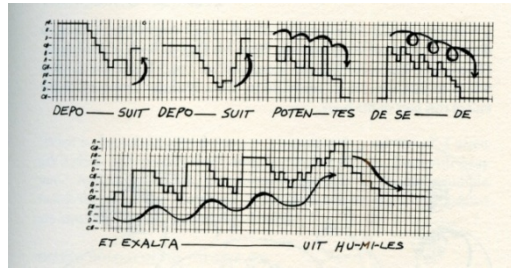
⑧ ‘Deposuit,’ や ‘potentes’ というような言葉はたたき出してつくられなければなりません。‘Exaltavit’ は尊大な法に挑まなければなりません。‘Humiles’ は謙遜（けんそん）であっても臆病な表現であってはなりません。

P192



⑨しばらくの間、私たちは自分たちのつくった作品の美しさや欠陥について話し合い、その後で私はバッハの「Magnificat」から同じ言葉につけられた音楽を生徒たちに弾いて聞かせました。

⑩楽譜を読めない人のために、グラフにそのメロディを描いてみました。



さて、質問があります。私たちがやろうと考えもしなかったことで、バッハがしたこととは何でしょうか。天才の手腕（しゅわん）を発見することは難しくありません。たとえば‘deposuit’の流れ落ちる滝の最後をむちのしなりのようにあげていること、あるいは‘potentes’につけられた旋律が下降していく部分では力強くはあるものの、まるで権力者が尻もちをつきながら階段を落ちていくように書かれています。中立の言葉‘de sede’は反響しながら渦を巻きつつ滝に落ちていきます。‘exaltavit’という言葉とともに私たちは上に向かって登り始めます。ロケットのようにではなく、むしろ小鳥のように旋律の頂点に達するまでアーチを描きながら舞い上がっていき、‘humiles’という関連のある重要な言葉へとゆるやかに降りていくのです。

このアリアのレコードがかけられ、みな自分のつくったものとバッハの旋律を比較しました。それ以上の注釈は必要ありませんでした。音楽教師の行き過ぎたおしゃべりは、バッハの天才ぶりを生徒たちに強調することにはなりません。

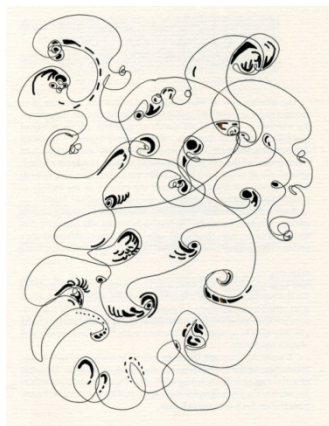
## EXERCISES

1/ Credo という言葉は「私は信じます」という意味です。この言葉で、あなたの信念、罪悪感、信仰心、社会性、そして倫理感というようなものを集約してみてください。それは本当のあなたであり、あなたの生きる条件 *raison d'etre* でもあるのです。Credo という言葉に音楽をつけてみてください。あとであなたはバッハの短調ミサの中のクレドや他の作曲家のものと比較してみたいと思うかもしれませんね。

2/ Giuseppe Ungaretti の‘Morning’という詩は、広大な広がりをもつ 1 行の詩句で成っています。*M'illumino d' immenso,* これは朝の光の中で、精神が無限に高揚していく様子を示しています。どの英訳も言語のイタリア語を示す心理曲線に合致するものがありませんでした。イタリア語のまま音楽をつけてみてください。

P194

3/ Claudio Monteverdi の *Mentre vaga Angioletta*, を研究しなさい。English Book of Madrigals の中で、巨匠は声部の書法を絵のように配置して見せています。（Vanguard BG 579 という素晴らしいレコードがあります。）私はこの本の最後にコメントなしのこのすばらしいマドリガルのテキストを英語で載せておきました。



## ピアニッシモの秘密

私は「あなたが声でつくることのできる一番弱い音は何ですか」と、よくクラスの生徒に尋ねます。すると彼らはたいいささやきます。「もっと小さく、やわらかく。まだあなたがたの声が聞こえますよ」と私は言います。そして彼らのささやきがほとんど聞こえなくなって、唇が動くだけになるまで小さくしていきます。大変よろしい。これが私たちにできる一番小さな音であるとして、このことについて少し述べてみましょう。

### ささやきの心理学

ささやきは秘密です。それは特権をもった情報です。それは暗号であり、誰にでも公開されているわけではありません。ささやかきは排他的で、反社会的です。不吉なものです。恐れられるものです。それを知らされていない人は本能的に知りたいと思い、一生懸命に聴こうとします。ささやきで始まる作品は、またたく間に聴衆を惹きつけてしまいます。人々はそれぞれの作法で盗み聞きをするようになるでしょう。特権的な感情がはびこってくるでしょう。

下町では、だれもささやきません。

### ささやきの生理学

ささやきは、喉の空洞を通過する空気の、荒れ狂うような流れの結果なのです。喉を指で押さえてささやいても振動しません。声帯が使われていないとき、音響に影響を与えるのは子音で、ほとんど変化しません。つまり、ささやいて話す時には抑揚もつけられないし、歌うこともできないのです。仮に歌のことはささやきながらメロディーにのせようとしてみるとわかるのですが、ほんの半音さえ動かすことは不可能です。もしも旋律が維持されているならば、発音はひずませなければなりません。

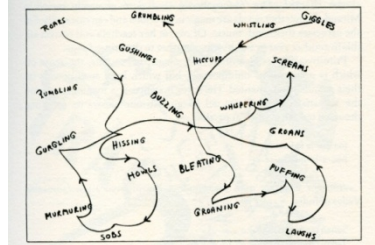
‘h,’ ‘f,’ ‘s,’ や ‘sh’ のようないくつかの子音は、常に声に出されません。これらの音はささやきと自然な親密さをもっていますが、貧弱な歌い手です。その音はこそこそしていて、アルファベットのシークレットサービスといったところです。ささやきに当たる外国語に、これらの音が用いられている頻度に注意してください。: ‘hviske’ (デンマーク), ‘kvisa’ (古代スカンジナビア), ‘hwhisprian’ (アングロ・サクソン), ‘Flustern’ (ドイツ), ‘chuchoter’ (フランス), ‘susuran’ (スペイン)。

## EXERCISES

- 1/ もっとささやきのことばをつくりなさい。
- 2/ クラスの中では、ささやきだけを使いなさい。そしてその結果について話し合いなさい。
- 3/ ささやきの反対のことについて考えなさい。ささやきの反対は叫びです。叫びの力強い興奮を試してみなさい。その心理と生理学的構造を話し合いなさい。



①ささやきと叫び。②言葉にならない声の表現はいくつあるでしょうか。③間投詞、ぷっと吹き出す音、うなり声、口笛や笑顔やどなり声などがいくつくらいあるでしょうか。  
④時に、私は下の図のように黒板にたくさんの表情を書いて、クラスに私が指した通りに演じさせます。⑤2, 3 人の指揮者がそれぞれにさまざまな表情を指し、クラスが分割され、そこから生まれてくる声の複雑さの結果は無尽蔵です。



⑥話し方がより上品になると、感嘆詞や間投詞は少なくなって音声的な波形や曲線も減ってきます。⑦言語学者の Otto Jespersen はこの理由について、こう推論しています。⑧それは情熱、あるいは情熱の表現を控えようとする文明の進化の結果であり、太古の人々の話し方はもっと情熱的で激しく、歌や音楽に近いものだっただろう。<sup>3</sup>

P198

⑨私は7歳のミランダの二つのテープを聞いたところです。⑩最初の録音では、彼女は教科書の中のひとつの物語を読んでいます。二番目の録音では、自分でつくった怖い話を語っています。⑪最初の音は平坦で面白くありません。⑫私は二番目の録音を聴いてほしいのです。

昔、小さな老人がいました。彼は火山の石がほしかったのです。彼は火山の石が一個欲しかったのです。そこで、彼は山登りをするための準備をしました。それから山に登りました。20年かかりました。頂上について、彼は帽子をとりました。Ooooooahoooo! 中には幽霊がいました。彼はうなり、呻きました。老人は出きる限りの力で走って逃げだしました。そして言いました。二度と火山には登らないぞ。

⑬ミランダは激しい感情をこめて、その異常なお話を朗吟(ろうぎん)しました。⑭「唸る」とか「呻く」などの言葉は、ほとんど歌われているかのように高くしたり、弱くしたりと抑揚がつけられました。⑮‘Ooooooahoooo’ という言葉は、本当にグリッサンドのメロディです。⑯ミランダは言葉が魔法の祈りであり、呪いをかけることができるものであることを知っていました。⑰それで彼女は音楽で魔よけをしたのです。⑱もちろん、彼女の先生はこの1, 2年のうちに印刷されたページの口輪をはめて、矯正してしまうでしょう。

⑲太古の人々はもともと魔法の呪文をもっています。その意味は知られておらず、また重要でもないのですが、歌われる時、その響きは呪文の力をもつのです。⑳たとえば、ここに Tierra del Fuego のヤマナ族の魔法の歌があります。㉑強烈な感情をこめて歌われますが、誰もその意味を知りません。

Ma - las - ta xai - na - sa  
Hau - a - la - mas ke - te - sa<sup>4</sup>

㉒また別の例として、インドのヴェッダの魅惑的な意味のない呪文があります。

Tanan tandina tandinane  
Tanan tandina tandinane<sup>5</sup>

㉓キリスト教国アビシニアでは、牧師は死語である Geez という言葉を大声で詠唱しますが、その意味を理解してはいません。㉔中国でも仏教の僧侶たちは、仏教徒の正典であるパーリ語を理解してはいません。㉕このようなケースでは、言葉の意味は言葉の響きのために生贄(いけにえ)にされます。言葉は不明瞭な

## WHEN WORDS SING

感動の美しさを保つのです。⑧西洋では linotype（自動鑄植機：じどうちゅうしょくき）が人間の声を平坦な様式にしていきました。

P199

①どのようにして印刷された石棺から言葉を脱出させますか。②どのようにして灰色の棺（ひつぎ）を粉碎（ふんさい）して、魅入られた魂のようなページから言葉を叫ばせることができるでしょうか。③詩人たちは試してみました。④最初はダダリストと未来派、そして現在は私たちの時代の具象詩の詩人たち。⑤Hugo Ball のダダイズムの詩。（ca. 1916）：

gadji beri bimba  
glandridi lauli lonni cadori  
gadjama bim beri glasala  
glandridi glassala tuffm i zimbrabim  
blassa glassa guffm i zimbrabim...

⑥ダダリストや未来派の詩人たちの中には、視覚的効果によって言葉の効果を実験している人たちもいます。F. T. Marinetti は次の抜粋が示すように、印刷された詩の沈黙の縫いとりから、言葉のメッセージを高めようと試みています。

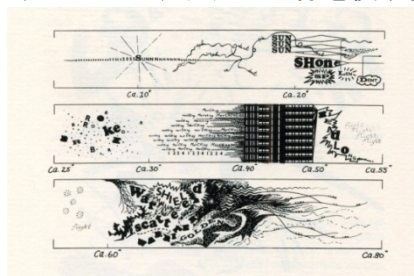


P200

⑦Marinetti の詩、特に *Mots en liberte*（解放された言葉）という著書からは、簡単に独唱や合唱の作品として演奏することが可能です。⑧しかし、ここでは自分たちで音の詩を構成して、合唱で演奏しましょう。

⑨次に示すように、私はいくつかの大変簡単な約束事を使います。⑩それはこのようなものです。

- 1/ 文字または言葉のサイズをその強弱とする。
- 2/ 文字または言葉の位置（ページの高いところにあるか、低いところにあるか）が音程を定める。
- 3/ 言葉が壊されている時、あるいは波線の場合は歌われるものとする。
- 4/ 言葉や文字が手書きならば、詠唱か抑揚をつけて歌われる。
- 5/ 中断されていたら、止める。
- 6/ 爆発しているなら、音声を破裂音にする。
- 7/ 点線で書かれていたら、ささやく。
- 8/（持続音は）相対的な時間関係を示すグラフに従う。
- 9/ 他の視覚的効果を使用するために、自分の想像を使う。



P201

## EXERCISES

- 1/ 他の音の詩を構成して、演奏しなさい。（もっと劇的な表現力をもったものにするためには、どんな色彩

## WHEN WORDS SING

を使ったらよいでしょうか。)

2/ Berlioz の「Faust」には、悪魔のコーラスが歌う次のような意味のないテキストがあります。

Has! Irimiru Karabra  
Tradi oun marexil firtu dinze burrudixe  
Fory my dinkorlitz  
O merikariu! O mevixe!

悪魔的な音の詩としてグラフ化し、演奏しなさい。

P202

### 言葉と音楽

①反響について取り上げる時がきました。②この問題を取り上げるにあたって、私たちは言葉と音楽の間の類似点、その根本?と melogenic の結束について重要視してきました。③しかしそれらは同一でしょうか。④違いはないのでしょうか。

⑤あるのなら、無視することはできません。⑥たとえば、たいていの散文は歌いません。⑦私はこの夕刊を構成した紳士たちの音楽における理解力に閉口させられたりはしません。⑧私は編集者の弁舌さわやかなコラムを気にしません。⑨ここでは他のことより重要であることは明らかです。⑩いかに音楽とこれら別の事柄の間の違いを最もうまく説明できるでしょうか。

⑪言語は言葉と言われる音素の象徴的な取り合わせを通じての交信です。

⑫音楽は音とサウンドオブジェクトの音の取り合わせを通じての交信です。

⑬かかるがゆえに、言語は感覚としての音であり、音楽は音としての音なのです。

⑭言語は修辞法に立脚するものです?for something else. ⑮言葉の音は、聴覚での出来事、別の限界として言葉が書かれることで、その本質を伝えられるなら、そしてその音がまったく欠如していたり、重要でなかったりするならば、まったくなしで済まされるのです。⑯印刷された言語は沈黙の情報です。

⑰言語が音楽として機能するために、最初に必要なのは響くことです。そしてそれからお祭り気分になったり、大切な何かを作り上げます。⑱音が存在していて弱ってくるのは、それは永久の陰と陽の考えです。⑲もし言葉に麻痺させられると、たとえば自分の名前をうとうとするまで何度も何度も繰り返すと音の対象にたどり着きます。音楽的な輪の中にいて、それ自身のためにあり、かつて意図されていた性格から完全に独立したものです。⑳外国語も、その意味を全く理解しない状態にある場合には音楽なのです。㉑同様に ダダイストの Kurt Schwitters の Merz poem は音楽です。

BoworotaaUn pogoboworotaazaalUn pogiff

p. p. 202~203

㉒古い主張では、歌い手の言葉を理解することこそが重要かであるという古い主張がありますが、今の私たちなら演説は言葉の感覚が死んでしまった歌になるというところでしょうか。㉓後につながるのは、私がひそかにたくらんで、舞台上で起こるように話されたことです。

1/ 舞台上での話し方。(計画的、明瞭な表現、 予定されたもの)

2/ 家庭での話し方。(予定されていない、 俗語で、いいかげんな)

3/ Parlando (少しばかり抑揚をつけた話、時として聖職者が使う)

4/ Sprechgesang—歌う話し方。(決められたポジションに関連して想定される音高、持続と強度の曲線: Schoenberg は Sprechgesang を示すのに五線譜と三線譜を使用しました。

## WHEN WORDS SING

5/ 音節の歌（各音節に一音ずつあてはめる。）

6/ メリスマふうの歌。（1音節に一つ以上の音をつける。）14世紀の音楽では、単音節はすべての作曲を通して衰退していきました。

7/ 単語（純粋な音：母音、子音、騒音を集めたもの、ハミング、叫び、笑い声、ささやき、うなり声、口笛など。）

8/ 電気によって扱われた声の音（変更したり、完全に変容させたりしたもの）

p.p.203~204

①8番目については、歪みが最小限度、全体の広範囲におよぶことを考えるべきでしょう？ should more accurately be assumed to cover a wide range of distortions, some minimal, some total. ②一般的に、私たちの話し言葉は、聴覚上での電気による音の伝送から劇的に飛躍しました。③タクシーのラジオか無線機での信号（声）から騒音への比率はとても弱いかもしれませんが、そのことはこれらの機器を使って聴くことにゆういぎであるように聴くことを教え込みました。④やがてはこのようなスピーチがより自然だと考えられるようになるかもしれません。ちょうど今では録音された音楽が生の音楽よりも自然であるように、です。

⑤言葉と音楽はお互いに排他的です。⑥あるいはそれらはそれぞれの要求するものすべてを満足して、共に均衡するものとして保たれるのでしょうか。

⑦これは *Motz el son* の芸術で、トルバドゥールの芸術でした。⑧それはまた単旋律聖歌の芸術で、礼拝式用の歌い方でもあったのです。⑨しかし、言葉と音楽との間のこの微妙なバランスは、中世以来失われてしまったのではありませんか。

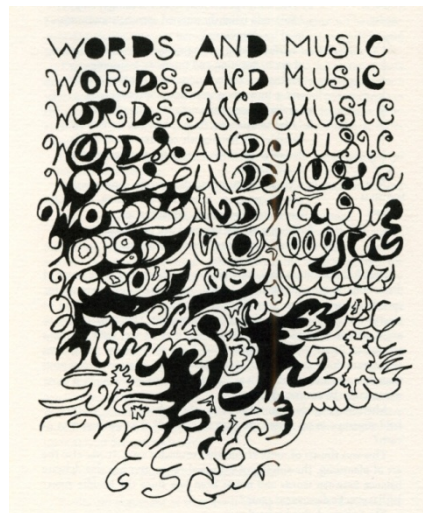
⑩いつか再び発見されるのでしょうか。

⑪スフィンクスが頭をひねっています。

## EXERCISES

1/ 単旋律聖歌の言葉とメロディを研究しなさい。

2/ **Provençal** song の言葉とメロディを研究しなさい。この課題にささげられた Ezra Pound の論文を読んでみなさい。



## WHEN WORDS SING

p.p.205~206

### CHOROS

①古代ギリシア劇が完全に歌われていたものなのか、その一部だけが歌われていたものかははっきりしていません。②しかし私たちはグループによって合唱が歌われて、あるいは詠唱されたことは知っています。まさしく *choros* という言葉は輪になって歌うことを意味しています。

③ギリシアの *choros* は二つの重要な目的で遂行されました。劇の語りの部分は他の場所か別の時（映画での回想場面の技術と比べることができます）に行われます。そして明瞭な発音の観客は喜びや軽蔑や思いやりを叫びながら行動の感情によって共に動くのです。④この情熱的な表現は合唱音楽によって創り上げられたものです。残念なことに、今の私たちにはあの時代を明確に再現できないのです。⑤というわけで、私たちは自分たちでそれを再生することにしました。

⑥大学生のグループはソフォクレスの *Antigone* を演奏しました。

STUDENTS: どんなふうにコーラスを演奏したらいいかな。

SCHAFER: 誰か歌えますか。

STUDENTS: いいえ。

SCHAFER: 誰も。

STUDENTS: ええ。

SCHAFER: よろしい。最初のコーラスを見てみよう。

Sunshaft of the sun

Most resplendent sun

That ever shone on thebes

The seven Gates-of Thebes:

Epiphany you broke

Eye of the golden day:

Marching over Dirce's streams

At dawn to drive in headlong flight

The warrior who came with shields

All fulminant as snow

In Argive stand at arms

Scattered how before the lancing sun.

SCHAFER: ここでのテーマはなんだろう。

STUDENTS: 日光でのなかでの戦い。

SCHAFER: そこでのキーワードは何ですか。

STUDENTS: 太陽の円柱、太陽、輝き、城門、テーベ、黄金の日、行進、騎乗、むこうみず、逃走、戦士、武器、Argive, 古代ギリシアの兵器、追い散らし、槍、太陽 \*

SCHAFER: ⑦じゃあ、声でこの戦いの騒ぎをつくりだしてみよう、どうやったらいいかな。⑧最初に戦争の広大な空間を設定しよう。⑨太陽をつかまえよう。⑩太陽という言葉が何度も出てくることに注意なさい。その形容詞は繰り返されています。⑪詩は明らかに輝く太陽のもとで戦いが火花を散らすことを望んでいます。⑫この sunscape の創造は十分な気配りをもって行われなければなりません。

⑬そこで私たちは太陽の音をつくりだす作業を始めました。⑭開発された歯擦音は、勇士たちの武器の槍が太陽に向かって無情につんざくような音を連想させます？Ssssssssssssun ⑮最初の単語、「太陽光線」は秘密を与えます。⑯それは光です。⑰それから突然最初の sunshaft のきらめきが水平線をわたってきらきら輝きながら降りてきて、任務のために用意ができている軍隊に照りつけます。⑱この衝撃的なイメージを私たちの声でどんなふうに作り上げたらいいでしょう。

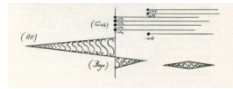
⑲静寂。舞台は真っ暗です。ライトがゆっくり当たって、気づかれないようにシューシューいう音が始まり、だんだん大きくなっていきます。獐狂（どうもう）さが最高に達した時に、ライトが一番明るくな



## WHEN WORDS SING

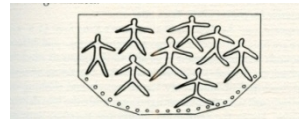
ります。

⑧それから sunshaft が明るい光のたくさんの線に分かれます。⑨このために私たちは女子学生全員に高音で ‘un’ と ‘aft’ の音節を響かせてもらい、男子学生は完全に集められた ‘sh’ の連続音で寄せては返す波の音を出します。⑩こんな感じです。

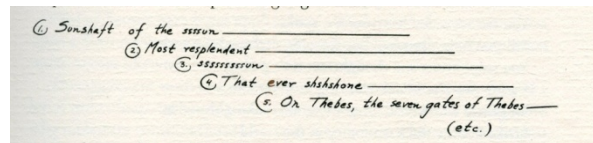


\*読者は私たちが「音の詩」でこれらの言葉に取り組んでいたことにお気づきになるでしょう。.

P207①後で私たちはこの場面を劇にしました。合唱団がステージの上に平らに横になり、ゆっくり腕と足を鷲のように広げました。



②この合唱のテクスチャーの上で、独唱者が床から立ち上がり、ぞくぞくするような恐怖の状態を強調するために *Sprechgesang* あるいは歌の言葉の数行を詠唱して母音と子音を意味ありげに重ねて保持します。



p. p. 207~208

③「行進」という言葉で、軍隊はお互いに接近を始めます。最初は慎重に、それからだんだんスピードを増して行って、個々の兵士たちが槍や武器で突撃するのが識別できるようになって向う見ずな逃走をするまでです。④対旋律は半狂乱となり、ボクシングのようになっていきました。⑤しかし決していい加減になったり、だらしくなったりしません。⑥任務の戦略が計画され、戦士たちは自分たちの仕事に高度な手腕をもっています。

⑦私はここでクラスに別の戦いの場面の芸術を挙げました。それは Serge Eisenstein の映画「氷上の戦い *Alexander Nevsky*」です。というのも Eisenstein は (*The Film Sense* やほかでも) これらのシーンの場面における彼の構想の注意深いやり方について数多く書いています。⑧どのシーンの構成も熟慮されていて、芸術的な目的によって規制されていました。⑨彼は一つ見落とすことはなかったのです。

⑩ここでは細かく描写する必要はありません。ただ私たちの合唱で戦いを表わしたことを述べるだけです。というのは、それぞれのグループがこの問題を自分たちの方法で解決するのがよいと思うからです。⑪簡単に終わらせて下さい。訓練されていない8人の声で創り上げられた戦いの場面に対する聴衆の的確な熱狂は、さっさと忘れられることはなく、皆の要求で *Antigone* は繰り返されなければなりませんでした。

P208

## EXERCISES

1/ どのギリシア劇も、合唱曲に良くあった雰囲気の変化する素晴らしいテキストを提供してくれます。やってみてください。

2/ シェイクスピアもそうです。「リア王 (3. 2. 1-7)」を分析しなさい。ここに4つの文章があります。どれも異なるテンポと異なる種類の音をもっています。最初の文章は、短く激しい一陣の風を表します。2番目の文章は r と s の音で構成され、猛烈な雨の音を喚起します。3番目の文章は、非常に変化された母音と、ぶつかり合う子音が浴びせかけられ、雷がとどろく間に照明がひらめきます。適切な音素と純粋な音を一緒に使うことで、嵐が暗示されていてクラスは簡単にこのテキストに多声的な伴奏をつけることができました。

Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!

You cataracts and hurricanes, spout

Till you have drenched our steeples, drowned the cocks!

You sulphurous and thought-executing fires,



## WHEN WORDS SING

Vaunt - couriers to oak - cleaving thunderbolts,  
Singe my white head! And thou, all - shaking thunder,  
Strike flat the thick rotundity of the world!

P209

### CHORIC TEXTURES 合唱のテクスチャー

①ひとつの事柄が歌われたり話されたりする時と、多くの事柄が歌われたり話されたりする時があります。②このように私たちは、片方で独特の出来事、単独で具体的、顕著な事柄と、他方では全般的に集まったまだらの効果、不正確な民主主義の矛盾というようなテクスチャーをもっています。

③テクスチャーというのは、たくさんの謎のような事柄から成るものと言えるかもしれません。④それは認知できる集まり、あるいは形成された集団というだけの単細胞のバクテリアのようなものです。⑤このように、私たちはテクスチャーを統計的に音の事象として取り扱います。

⑥ゼノンの逆説をここに応用します。「もしも1ブッシェルのトウモロコシを床の上にひっくり返せば、一粒ひとつぶが騒音を立てるはずだが、実際にはそうではない。」

⑦テクスチャーの音の総計は、単に多くの個別の音の合計ではありません。少し違うものです。音の複雑な組み合わせが「合計」にならないどころか、むしろ「相違」になるという理解は、心理学の分野の中と生理学のパターン認識です。ですが私たちはここでこのような目的に向かって乗り出すことはできません。

⑧それらは統計学的に取り扱われ、テクスチャーの細部の正確な表記は密度や彩色の密度よりも重要性が少ないのです。⑨印象派の画家たちは緑の一刷毛が葉っぱをつくるのに十分だということを知っていました。⑩そこで音楽においては、多くの作曲家が同様に音のテクスチャーを示すのに、指揮者に重さや密度、ダイナミクス、色彩そして他の具体的な効果を明確にさせることにして、おおよその表記や図表を工夫したのです。

⑪そこで私は第2部の‘Ear Cleaning’の中の討論で行った風鈴のテクスチャーの分析と同じように、テクスチャーの種類をおおよその視覚的な効果を使って表してみることにしました。

P210

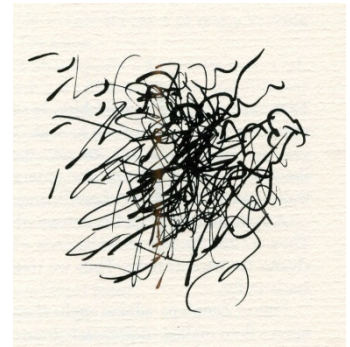
### CHAOS

①テクスチャーにおける最初の考察はカオスについてです。

②カオスは原音、宇宙が創造される前の音で、もしも熱力学の第2法則が正しいとするならば、何もかもことごとくゆっくりと元の状態にもどってきていると考えられるかもしれません。

③というのも、この第2法則では閉じた組織（宇宙）の均質化と崩壊（でたらめな要素）は、すべてのエネルギーが徐々に熱を放散するのであてもなく増大しがちであるということです。

④そんな進展は遠い将来のことです。



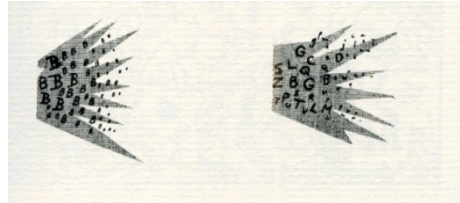
⑤それにもかかわらず、今日では多くのカオスを不確定の音楽の中で聴くことができます。⑥それはカオスをつくりだすのは簡単だと考えがちです。⑦これはまちがっています。⑧というのもカオスを持続させるのはきわめて困難なのです。どんな場合でもいきあたりばったりでなければならぬというようなサウンドスケープでは、二つのジェスチャーは同じであることはできません。⑨人間というものは本来、反無秩序、つまり、でたらめな状態から規律正しい方向へと進む創造物なのです。これは相いれない概念です。⑩カオスの正反対のものは管理された状態である、同種の均質な単音です。⑪単音とカオスはある重要な特徴を共有しています。それはどちらも退屈で、動きがありません。⑫無秩序なテクスチャーは際限なく考えられます。自己矛盾のジェスチャーは生気にあふれているかもしれませんが、それは自己解消であり、生気の総統計ともいえるべき中立した熱狂の究極の結果なのです。

## WHEN WORDS SING COMBUSTIONS 自然発火

① 自然発火とは何でしょうか。 ②カオスの突然の爆発です。  
③自然発火の例は:くしゃみです。 ④どんな自然発火でも最初の特徴は突然の開始です。  
⑤これは多少荒々しいカオスの動き  
によって起こるもので、次第に衰えていきます。⑥その爆発が突然であればある程  
その力に驚かされます。⑦自然発火はある種類の音、多くの種類の音を形成することができるかもしれません。

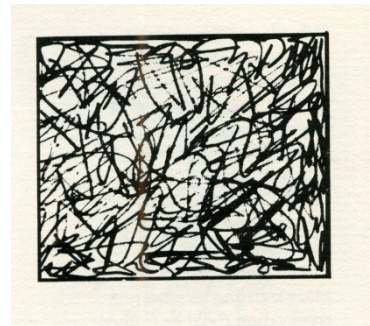


⑧あなたは声で火薬の爆発をどんなふうに作りますか。  
⑨飛び散るガラスの破片は? ⑩群集の怒りを。⑪群集の喜びを ⑫声の種類の自然発火の可能性は無限です。



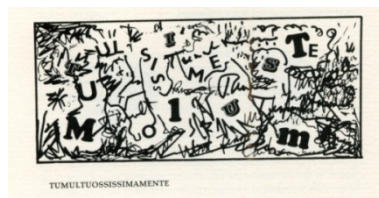
## CONFUSIONS 混乱

①カオスと混乱の間の違いは、混乱とは故意に行われるもので、  
支配できるものです。(だから私たちはその周りに境界線を描きます)  
②混乱は、安堵の中に論理を放り込むためのもくろまれた無秩序です。  
③激情に対する知性。④成功した作品はこの二つの取り合わせが  
うまくできているのです。⑤声の混乱のための実験的な例です。



## TUMULTUOSSISSIMAMENTE

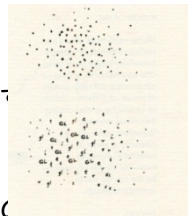
⑥ことばの断片と処理されていない母音の混乱のテクスチャーの中の組み合わせ。



p213

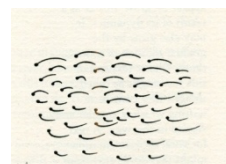
## CONSTELLATIONS 星座

①星座は星を暗示します。活発なペン先でつついたような小さな点が空間を取り囲んでいます。  
②ここに希薄なテクスチャーがあります。③それゆえに星座の音は、短く、  
尖っていて（とがっていて）、むきだしです。④それらは爆発すべきで、  
キラキラ輝くべきです。⑤ glitter 'g' 'l' 'i' 't' 't' 'e' 'r' というその  
声の星座です。



## CLOUDS 雲

①対照してみると、雲はもっとまき散らされていてぼやけています。  
② その音は重なり合い、実際の音か想像された残響で耳の記憶に



## WHEN WORDS SING

かかっています。③ Even the attacks of sound may be mollified by tapering. ④その対象はすべての音にぼやけた特色を与えられるでしょう。

⑤これらの言葉にこのような効果をつけてごらんください。:

“…水面のさざなみ” (Here care will have to be taken to muffle the sounds of the words themselves, which are rather sharp.)

## BLOCKS: SLABS

①音の塊（かたまり）や石板は和音やクラスターが維持されたものです。②音群は、異なる声や和音、あるいは単独の声や音が組み合わせられたものです。③強弱の明暗の使用による和音やクラスターの維持には、ぼんやりとした音というよりも特別の適応性が与えられます。必要以上の柔軟性には、持続する和音やクラスターに飽きてしまうので強弱の色合いが与えられます。

## WEDGES

①和音あるいはテクスチャーは、そのダイナミクスの結果としてその大きさに成長することであられるかもしれません。②それは徐々にもっと音を加えることによって成長するかもしれません。③この種類の合唱のテクスチャーはこの方法で明暗をつけて書かれた楔形（くさびがた）文字の後では「くさび」と呼ばれるかもしれません。④そこで、声の実験として、バビロニアの楔形文字からのテキストです\*。

\*この章の最後のバビロニアの言葉のテキストを見なさい。

## CONTOURS

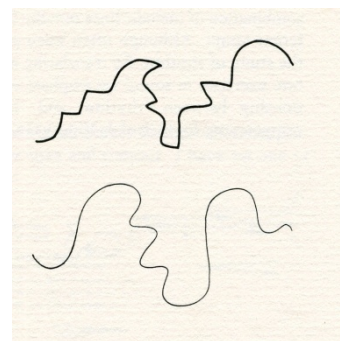
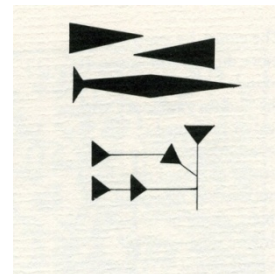
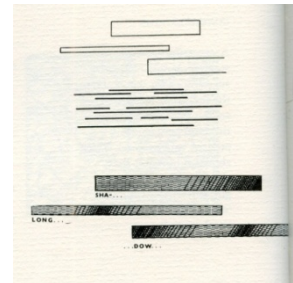
①これらすべてのテクスチャーの効果は、私たちが contour と呼ぶ作品の主な旋律のコントラストの上に成り立っています。②作品の輪郭は、旋律であっても、簡単な対位法であっても、あるいはどのような種類のソロであっても常に独自の形によって支配するものです。③しかし、これまで私たちが話してきた合唱のテクスチャーは独自の輪郭で基本的な雰囲気をつくりだし、ジェスチャーを生じさせることに役立つことでしょう。

## EXERCISES

1/ 声を使って霧、雨、嵐、滝、川、海を連想させる合唱ふうのテクスチャーをつくりなさい。この水の音の旅を結んで「水の音楽」を作曲しなさい。

2/ 次のダヴィンチの意見は、流れる水についての異なるテクスチャーを研究するのに有益かもしれません。

- ①水の表面と底の流れの速さの速さの違い。② 水の底の速い場所とそれより上の方の場所の速さ。③水の底のゆっくりした場所とそれより上の中央部の速さ。④水の上下のゆっくりした動きと中心部の速さ。⑤ 水の中心部のゆっくりした動きと上下の速さ。⑥ 川の水のそれ自体の伸びと収縮 ⑦ 川の湾曲と直線⑧広々とした川面の平らな流れと凹凸のある流れ。⑨ Where it is low in the middle and high at the sides. 中央部での低い地点と側面での高い地点。⑩ 中央部での高い地点と側面での低い地点。⑪ 水の急落による異なった傾斜。



## WHEN WORDS SING

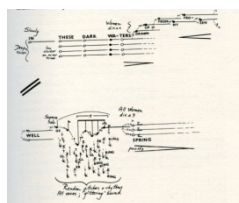
①私たちがここで本当に考えているのは一種の対位法で、動きのある旋律線と、異なる方向と異なるテンポの組み合わせなのです。② よく誤解されることがありますが、対位法とは本当はリズムを研究することなのです。③ダヴィンチの流れる水を分析した翻訳の課題の中で、私たちはリズムと川の語源的な関係を強調します。④ダヴィンチの流れる水の 10 種類のそれぞれを部分とする作品をつくりなさい。



p. p. 217~218

### 俳句

①日本の俳句は、短い合唱の即興のためには理想的なテクスチャーの源として使用できるかもしれません。②例として、ひとつ作ってみました。



③生徒たちは他の作品を使って作業を始めます。

MOUNTAIN - ROSE PETALS  
FALLING, FALLING,  
FALLING NOW....  
WATERFALL MUSIC

Basho

MIRROR - POND OF STARS...  
SUDDENLY A SUMMER  
SHOWER  
DIMPLES THE WATER

Sora

SEAS ARE WILD TONIGHT...  
STRETCHING OVER  
SADO ISLAND  
SILENT CLOUDS OF STARS

Basho

SILENT THE OLD TOWN...  
THE SCENT OF FLOWERS  
FLOATING...  
AND EVENING BELL

Basho

P219

### SIGHT SINGING

①私はいつもクラスにこの課題を出します。あなたは 1 つの音を持っています。その音を使って曲をつくりなさい。 ② 私の願いはただひとつ。私を退屈させないでください。

③この課程では、おもしろい一音の作曲を続けることを追求しています。彼らはアーティキュレーションや音色とダイナミクスの変化、休符の機能、反響の効果など音楽における主要な原則のいくつかを発見します。

④ある日、8 年生のクラスで私はユニゾンで 30 分ほど曲作りをしました。⑤しかし作業は難航して、なかなか進みませんでした。

STUDENT: これはほんとに単調な曲です。

SCHAFER: あなたが知っている中で世界一平坦な場所はどこですか。

STUDENT: マニトバです。

SCHAFER: よろしい。この曲をマニトバと呼ぶことにしましょう。



## WHEN WORDS SING

ANOTHER STUDENT: でも、マニトバはこんなに平坦ではありません。私はそこにいたことがあるんです。

SCHAFER: 平たんさを破るのは。

STUDENT: 穀物倉。

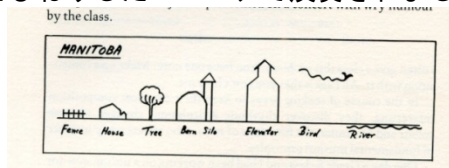
SCAHER: 確かに。そして木々や納屋や川、そんなものだね。

㊦突然、小さな練習の構成のアイディアが閃き（ひらめき）ました。マニトバの水平線上の目に見える多くの景色を、持続音の上に異なった音程で置くという課題です。㊦それぞれの水平線からの高低が、異なった音程になるのです。

- |        |                           |
|--------|---------------------------|
| 1/ 柵   | 短 2 度上                    |
| 2/ 農家  | 長 2 度上                    |
| 3/ 樹木  | 短 3 度上                    |
| 4/ 納屋  | 長 3 度上                    |
| 5/ サイロ | 完全 4 度上                   |
| 6/ 穀物倉 | 増 4 度上                    |
| 7/ 小鳥  | 完全 5 度上(メリスマで幾つかの音上方への動き) |
| 8/ 川   | 短 2 度、長 2 度(さざなみ)         |

P220

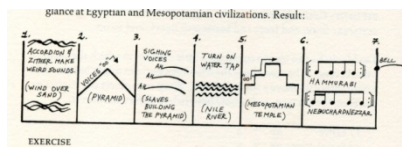
㊦以下の図は黒板に描かれたもので、クラスが地平線の音を持続している間に、適当な間隔を置いて示される目に見える出来事を、ソロで歌わなければなりません。㊦ この信じられない小さな作品は、後にクラスによってひとひねりしたユーモアで演奏されました。



㊦後で、私は自分たちがやったことを大学の学生たちに説明しました。㊦ 2, 3 カ月後に私は次の手紙を彼らの一人から受け取りました。

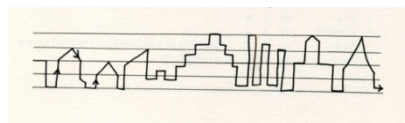
親愛なるマリー:

私は自分たちが音楽で面白いことをやったと思います。学生たちのうち何人かは、私のことを気が変だと思ったと思うけど、皆音楽を楽しみました。私はあなたのマニトバのアイディアを、ある社会科の学生との授業に加えてみたのです。それはエジプトとメソポタミアの文明を、ほんのつかの間の時間、垣間見た（かいみたま）ものです。結果は次のとおりです。:



## EXERCISES

他の風景をつくりなさい。一世界の地平線から歌う課題です。



## MOONLIGHT

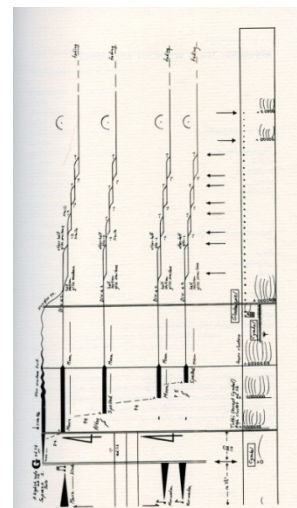
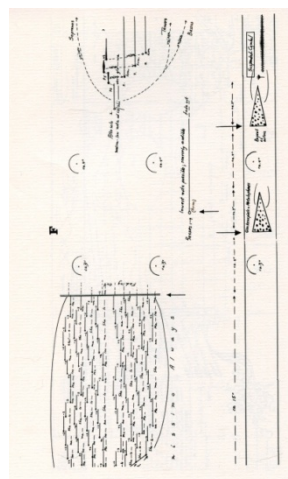
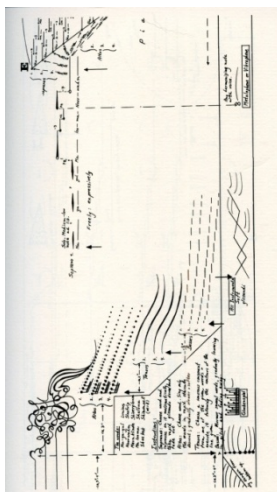
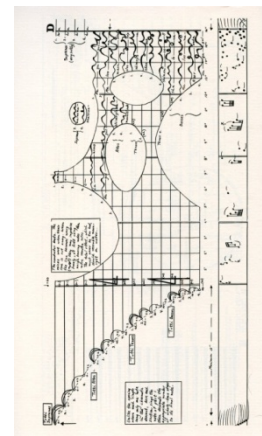
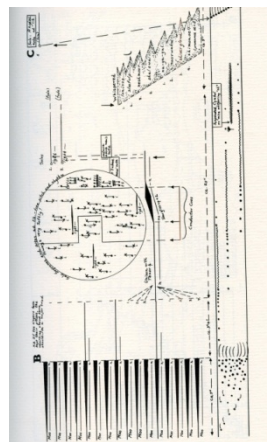
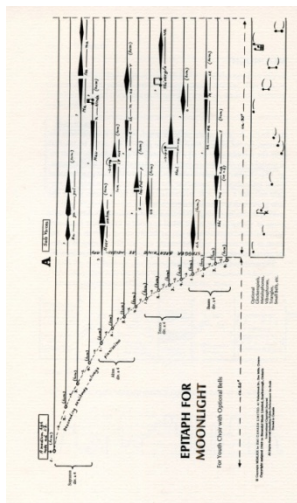
## WHEN WORDS SING

①最後になりましたが、ここに青少年の合唱団のための習作があります。②これは耳の訓練のための練習で、歌い手は前の音から間隔をおいてすべての音のピッチを学ばなければなりません。③テキストとして、私は7年生の創案した月光のための擬音語を使用しました。(オノマトピア、184~185 ページ参照) ④私はいくつかのベルとダルシマーを(水面に映る)月の光を飛び散らすために、コーラスに加えることを提案しました。⑤あきらかに月光は大変小さな音という解釈になりますが、line が厚くなったところでは少し大きくなったかもしれません。

⑥なぜ私がこれを「月光の碑文」と呼ぶかですが、⑦私は月光のための制作を依頼された今日の若者たちが、1966年の若い詩人たちがやったのと同じに月光に対する同意語へのインスピレーションを簡単に見出すことができるかどうか、疑っていました。

⑧超自然的なシンボルとしての月は1969年には死にました。⑨それは今となっては単なる遺産の断片であり、月光はそのうちネオンと韻を踏むようになるでしょう。I

⑩月は死にました。私は月の死を見ました



## Appendix :Texts without Comment



## WHEN WORDS SING

今日では、話すことの主たる目的は思考の伝達にあると考えられがちですが、話すということは心地よい音あるいは奇妙な音をつくりだすことによって自分と他の人たちを楽しませるための口とどの筋肉の訓練ということ以外の目的はないことから発展してきたということが考えられるのです。

P229

詩というのは舌で踊るように身振り、手ぶりをする芸術である。

Sir Richard Paget, *Human Speech*, London, 1930, p.202

P230

文学が伝えているように、どの国に置いても詩は散文に先立つものである。だから詩の言語は散文体の言語よりすべてにおいて重要であり、抒情詩と祭礼の歌は科学より以前に現れるのだ。

P231

多分、一般的にはすべての種類の難解な音については、初期の言語が豊かであったという結論を導き出すことになるかもしれません。文章の抑揚による、より強く、より迅速な音は、無力感という強烈な感情に強く影響されることはよく知られていることです。そこで情熱あるいは少なくとも情熱の表現は、文明の進化しているところでは控えめであるという結果となるのです。ですから、私たちは話すということについて、未開の原始人は、私たちよりもより情熱的でもっと音楽的で、歌のようだったろうと結論しなければなりません。

Jespensen, *op. cit.*, p.419f.

Sing of the warth of Achilles.... アキレスの怒りの歌  
Opening of *The Iliad*, Homer.

Arms and the man I sing... 戦争と人間、私は歌う  
Opening of *The Aeneid*, Virgil.

P232

私はこの楽しいお話をあなたが朗読するときには、豊かな語法を使ってくれるようにお願いします。

Harun Er-Rashid to the story-teller; *Thousand and One Nights*.

P233

私たちの痛み、恐れ、驚き、怒り、にふさわしい行動とともに（発せられる）叫びは、どんな言葉よりも表情に富んでいます。

Darwin, *Descent of Man*, Chapter 3.

言葉が止まる時、歌が始まり、心の喜びが声となって溢れだす。

Thomas Aquinas, *Comment in Psalm.*, Prolog.

P233

音楽なしの韻文は、水なしの水車小屋。

Folquet of Marseilles (d.1231).

P233

我々が行の中の母音のスケールや呼応、それからひとまとまりの行の終結の母音に注意を払うことを始めるまでは、歌われることを書くという芸術を取り戻せないでしょう。

Ezra Pound, *ABC of Reading*, New York, 1960, p.206

## WHEN WORDS SING

私は自分が始まりの音との最初の触れあいを指示で先導したときよりも大きな判断を詩人にしたことはありません。私は明らかにこの最初の必然性のある音に従わなければならなかったと予知しました。

Arnold Schoenberg, *The Relationship to the Text*, Blaue Reiter catalogue, 1912

P234

芸術においては、人の声に関しては当然のこととしてその可能性はどんなものも無視されるべきではないのです。だから、オペラで語られる言葉は叙唱から *parlando* へ、*cantilene* からコロラトゥラへと歌われた言葉として同じ場所を占めるべきなのです。

Alban Berg, *Die Stimme in der Oper*, Musikblätter des Anbruch, Nov-Dez., 1928

English text of *Mentre vaga Angioletta* from Claudio Monteverdi's Eighth Book of Madrigals.

P235

ドビュッシーが彼の企画したオペラのコーラスについての討論で：

私がやりたいのは、ばらばらで分裂した感じの、何かこうあきらかに有機的でないのだけれど根本的に支配されている本当の群集、どの声も自由で、それでいてすべての声がアンサンブルの印象をつくり出しているにもかかわらず結合しているといったようなことなんです。

E. Lockspeiser, Debussy (vol.2). London, 1965, p.146

生徒が黒板に書いたことば

PREVENT LOCKJAW/ OPEN YOUR MOUTH 破傷風予防/口をあけて！

Poetry is when words sing. 言葉がうたうとき、詩になる。

Six-year -old boy. 6 歳 男子