

博士学位論文（東京音楽大学）
Doctoral Thesis (Tokyo College of Music)

氏名	河内 春香
フリガナ	カワチ ハルカ
学位の種類	博士（音楽学）
学位記番号	博第4号
学位授与年月日	平成29年10月23日
学位授与機関	東京音楽大学
学位論文題目	モダンダンス作品《日本の太鼓》「鹿踊り」 ——舞踊と音楽の分析的研究——

Name	Kawachi, Haruka
Name of Degree	Doctor of Philosophy in Musicology (Ph. D.)
Degree Number	Haku-no.4
Date	October 23, 2017
Grantor	Tokyo College of Music, JAPAN
Title of Doctoral Thesis	The modern dance work "The Drumming of Japan, Shishi-Odori" ——An analytical study of dance and music——

モダンダンス作品《日本の太鼓》「鹿踊り」 ——舞踊と音楽の分析的研究——

河内 春香

要旨

本論文は、江口隆哉によって創作されたモダンダンス作品、《日本の太鼓》「鹿踊り」をとり上げ、舞踊と音楽の関係を分析的に考察し、両者をあわせて分析することの重要性と有効性を明らかにすることを目的とする。《日本の太鼓》「鹿踊り」は、岩手県の民俗芸能である鶴羽衣鹿踊りに取材して創作され、音楽は伊福部昭によって作曲された。作品全体は前奏曲を含む全四章から成り、初演は 1951 年である。日本人作曲家の音楽による舞踊作品創作の全盛期(1949-1958 年)に発表された作品の一つであり、その後も繰り返し全国で再演された。また本作品は、オーケストラ伴奏によるモダンダンス作品の内、日本人作曲家によって作曲されたものでは、本研究の開始時点(2014 年)において唯一再演可能な作品であった。

舞踊作品のために作曲された日本人作曲家の音楽について、その歴史や作品に関する学術的研究は極めて少ない。個々の作曲家研究においても、彼らの創作活動の中で舞踊音楽に焦点が当てられることはほとんどなく、その実態については未だ明らかになっていない部分が多い。また、舞踊学研究においてもこれらの作品における舞踊と音楽との関わりについて詳細に研究された例はみられない。このような中、本研究では《日本の太鼓》「鹿踊り」の舞踊と音楽が同時進行で創作されていたことに着目し、作品の題材となった鶴羽衣鹿踊りとの比較や江口と伊福部の言説をふまえ、資料の整理を行った上で舞踊と音楽の分析を行った。各章の構成は以下のとおりである。

第 1 章では、作品の概要、創作の経緯など作品成立の背景に関する情報を整理し、《日本の太鼓》「鹿踊り」に関連する江口と伊福部の言説から、江口が理想としていた「同時作曲」と呼ばれる創作方法を中心に、舞踊と音楽の関わりと彼らの創作姿勢について検討した。また、題材である鶴羽衣鹿踊りと《日本の太鼓》「鹿踊り」を比較し、共通点と相違点を見出すことで、鶴羽衣鹿踊りの要素が踏襲されている部分と独自の創作語法が用いられている部分について考察した。

第 2 章では、舞踊および音楽に関する現存資料を確認し、資料の状況と作品の情報を整理した。舞踊に関しては映像資料と上演記録(プログラム等を含む)について、音楽に関しては自筆スケッチおよびパート譜と音源についてそれぞれ資料の状態と所在を明示した。また、オーケストラスコアが消失しているため、残されたパート譜の使用五線紙や筆跡などを精査した上で、主資料と音源資料に基づいてスコアを作成し、校訂報告とともに付録とした。

第3章では、舞踊と音楽の詳細な作品分析を試みた。まず、映像資料と作成したスコアを照合することにより、舞踊と音楽の流れを対応表に示し、それぞれの構成を示した。次にこれをふまえ、a. 舞踊と音楽の大・小区分と全体の構成、b. 舞踊構成、c. 音楽構成、d. 舞踊と音楽の相関関係、e. 踊り手による太鼓の使用法、f. 鶴羽衣鹿踊との関係という視点で各章について考察した。

第4章では、第3章の分析結果をふまえ、作品全体についての考察を行った。

その結果、《日本の太鼓》「鹿踊り」の舞踊と音楽は、小さな単位では互いに一致しているが、大きな流れで見た形式には随所でずれが生じており、舞踊と音楽の組み合わせは多様であること、同時作曲による舞踊と音楽の歩み寄りがみられる部分は非常に限られていることが明らかとなった。また、鶴羽衣鹿踊の外形的な要素は踏襲されているが、江口と伊福部は鶴羽衣鹿踊をあくまで作品創作における素材として捉えており、その取り入れ方と割合は舞踊と音楽とで大きく異なることが認められた。

さらに作品全体の構成について考察すると、各章の性格によって明確に異なる特徴が認められ、8人の踊り手全員によって踊られるという共通のコンセプトを持った第一章と第四章の間に、ストーリー性を持つ第二章、男女のデュエットによるスケルツォ的な第三章(親鹿と女鹿の2人が中心となって踊られる)が置かれている。すなわち、これら4つの章は、民俗芸能としての鹿踊りとは異なる舞台作品としての明確な形式を持って構成されていることが明らかとなった。以上のことから、《日本の太鼓》「鹿踊り」は、舞踊家と音楽家が鶴羽衣鹿踊の要素をそれぞれ独自の方法で取り入れ、舞踊と音楽が互いにある程度の独自性をもって連綿と進行する様式を特徴とするが、その一方で、全体としては西洋の舞踊や楽曲のように芸術作品としての有機的構成を持つという独自の特徴を有しているといえる。

さらにこれらの特徴は、舞踊と音楽をあわせて分析することで初めて見出されるものであり、舞踊のために作曲された音楽の研究においては、舞踊も含めた考察が不可欠であることが確認された。音楽学の立場から本研究で用いた分析方法は、他の舞踊作品や今後復元・再現が試みられる舞踊作品の研究に対しても有効であり、音楽の構成や進行を明示することによって舞踊の再現の一助となるとともに、さらに総合的な研究に寄与できるものと期待される。

The modern dance work
“The Drumming of Japan; Shishi-Odori”
—An analytical study of dance and music—

Haruka Kawachi

Abstract

The purpose of this study is to make a comprehensive analysis of the dance work “The Drumming of Japan, Shishi-Odori,” by dancer Takaya Eguchi and composer Akira Ifukube, and to confirm the characteristics of both dance and music, and to evaluate the importance of this piece in the context of Japanese modern dance history. “The Drumming of Japan; Shishi-Odori” is based on “TsuruHagi Shishi-Odori”; one type of folk performing arts from the Iwate prefecture. “The Drumming of Japan; Shishi-Odori” consists of four parts, including its prelude. Premiered in 1951, during the early stages of Japanese modern dance and music (1949–1958), the work was performed many times throughout Japan. Among modern dance works with orchestral accompaniment by Japanese composers, this is the only rare piece whose dance and music that could be performed again at the time of this study.

Looking back at the prior studies, it is clear that there is no detailed study on the relationship between dance and music in Japanese modern dance. Even in the studies of individual composers, only a few of them focused on their works on dance for music. Therefore, this study attempts to fill this gap, based on a comparison between TsuruHagi Shishi-Odori, and all surviving materials of “The Drumming of Japan; Shishi-Odori” by Eguchi and Ifukube, and analyzes it from the viewpoints of both dance and music.

Chapter 1 looks into the historical background of “The Drumming of Japan; Shishi-Odori” and various other aspects such as its creational context, and the methodology used by Eguchi and Ifukube. It also reviews the relationship between dance and music, particularly Eguchi’s creation method; “simultaneous composition”. Unlike “TsuruHagi Shishi-Odori”, “The Drumming of Japan; Shishi-Odori” was primarily created as an artistic stage work. However it is clear that it has subtly incorporated some elements from TsuruHagi Shishi-Odori.

Chapter 2 is a collation of materials such as music score, audio and video recordings, and performance records. Since the original orchestral score was lost, it has been recreated by collecting and reviewing existing part-manuscripts and sound sources. The resulting full score is shown in the appendix along with a critical report.

Chapter 3 is an analysis of the work, based on the visual material and the score. Dance and music is analyzed here in detail to find the relationship between the two. Using an original method, this work’s special structure is explained and presented as a correlation table. This method highlights the

presence of large sections, as well as small subsections for music and dance, and analyzes the difference between them. Therefore, the four parts of “The Drumming of Japan; Shishi-Odori” is explained in detail from the viewpoint of a. the Structure of dance and music and overall composition, b. Dance composition, c. Music composition, d. Correlation between dance and music, e. How to use a drum by a dancer, f. Relationship with TsuruHagi Shishi-Odori.

Chapter 4 is based on the findings in Chapter 3, and examines the whole work.

The study shows that dance and music of “The Drumming of Japan; Shishi-Odori” have an independent progression. Therefore, subsections of this composition share similar progression, but mostly have their own format. There are various combinations of dance and music in each part. In limited parts, some compromises were made so that dance and music match, which is a technique of simultaneous composition. Although “The Drumming of Japan; Shishi-Odori” took visual elements from TsuruHagi Shishi-Odori, they left the spiritual elements; the spiritual elements were just one of the many motives for the original creation of the composition. Eguchi and Ifukube only used TsuruHagi Shishi-Odori as a material in the creation of the work, and the study indicates that they took more elements from dance than music. Furthermore, considering the structure of the whole work, each part has very distinct features. That is, the first and the fourth part share the same concept of being danced by all dancers, while the second is the only part with a clear narrative; the third scherzotic part is the duet of a man and a woman. It becomes clear that these four parts of “The Drumming of Japan; Shishi-Odori” has a stage work structure different from folk performing arts. Even though “The Drumming of Japan; Shishi-Odori” has an organic structure like various European dance or music compositions, Eguchi and Ifukube adapted TsuruHagi Shishi-Odori in their own way. They created a style in which dance and music progress continuously with independence.

This is the first attempt to analyze modern dance piece both from the viewpoints of dance and music. I hope this analysis method would be helpful in further multi-disciplinary studies on other modern dance works and contribute to further restoration and reproduction of the forgotten works.