

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

氏名	安並 貴史
フリガナ	ヤスナミ タカシ
学位の種類	博士（音楽）
学位記番号	博第 13 号
学位授与年月日	2021 年 3 月 12 日
学位授与機関	東京音楽大学
学位論文題目	E.ドホナーニの初期ピアノ作品 ——楽曲構成と演奏技巧の観点から——

Name	Takashi YASUNAMI
Name of Degree	Doctor of Musical Arts (D.M.A.)
Degree Number	Haku-no.13
Date	March 12, 2021
Grantor	Tokyo College of Music, JAPAN
Title of Doctoral Thesis	Early Works for Piano by Ernő Dohnányi: From the Viewpoint of Musical Structure and Performance Technique

E.ドホナーニの初期ピアノ作品 ——楽曲構成と演奏技巧の観点から——

安並 貴史

要旨

本論文の目的は、エルネー・ドホナーニ Ernő Dohnányi (1877-1960)の初期のピアノ作品4曲に目を向け、その楽曲分析をとおして構成の特徴を明らかにすること、作曲上で模範としたヨハネス・ブラームス Johannes Brahms (1833-1897)の作品との共通性・相違性を明らかにすること、そして初期の作品におけるピアノ技巧を分類し、ヴィルトゥオーソの先達であるフランツ・リスト Franz Liszt (1811-1886)のピアノ技巧との共通点・相違点を明らかにすることである。

ドホナーニの初期のピアノ曲4作品—Op. 2、Op. 4、Op. 6、Op. 11—に関する先行研究は少ない。ピアノ曲の作風はブラームスを規範としたとは言われているが、これを明確に実証した論文は未だ発表されていない。

第1章では、ドホナーニの作品全体を、生涯とそこから暫定的に作成した4つの年代区分と照らし合わせて概観する。ドホナーニの作品は、ジェームス・A・グライムスによるドホナーニの全楽曲一覧(Grymes 2001: 11-69)において、出版・未出版を問わず全191曲が網羅され、5つの領域に分類されている。本論文ではドホナーニ作品の出版状況と社会的普及度を鑑み、楽譜が出版されている作品のみを抽出し、よりの確な分類になるように作品の仕分けを試みる。そのうえでピアノ曲のみを取り出し、本論文の考察対象である初期ピアノ独奏曲の位置づけを確認する。

第2章では、最初のピアノ独奏曲である《4つの小品》Op. 2を分析する。4曲は作曲背景が違うことや、共通している音形が見られないことから、一連した作品ではない。次に同じタイトルをもつブラームスの小品3作品、および内容的に関連性がある2作品の楽曲構成を分析し、ドホナーニとの比較を試みる。楽曲構成の簡潔さや各曲の独立性、そして一部の楽想において、ドホナーニがブラームスを規範としていることが認められた。しかし演奏技巧の観点では、ブラームスが使用しないテクニックが含まれており、ピアニストとして独自の追及をしている。

第3章では、《エンマ・グルーバーの主題による変奏曲とフーガ》Op. 4を分析する。性格変奏が組み合わせられ、部分的に2つの変奏を組み合わせ一連の流れを生み出す構成が見て取れる。また、フーガ部では曲の前半を想起させるような音形が一部使用されていた。次にブラームスの《ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ》Op. 24を分析し、比較して考察する。その結果、楽曲構成の点でブラームスが変奏曲部分に、ドホナーニがフーガ部分にやや重点を置いているという違いが見られた。ドホナーニは、ブラームスよりも幅広い音域や多様なテンポを駆使してフーガを構成している。二人の作品に明確な違いが見られるのは演奏技巧である。頻繁に使われる音形の種類が異なっており、求められている技巧性に違いがある。

第4章では、《パッサカリア》Op. 6 を分析する。調性の変化や技巧性の観点から7つの部分に分けられる。しかし曲全体の構成を見た場合に、この曲は単なる変奏の集積ではなく、ソナタ形式として解釈することも可能である。次にブラームスのパッサカリア2作品の楽曲構成を分析し、ドホナーニと比較する。ブラームスのパッサカリアにもソナタの構造を規範とした要素は見られるが、ドホナーニのパッサカリアには、第1主題と第2主題の性格的対比や、調性、再現部の構成の観点から、より強いソナタ形式の構成が見て取れる。また、ドホナーニは変奏を有機的に変形させ、主題の小節数を自在に変化させて様々な形で示すことにより、変奏の連なりで一連の大きな流れを生み出している点で、ブラームスとは異なっている。

第5章では、《4つのラブソディ》Op. 11 を分析する。4曲はソナタの4楽章にも似た配列であり、各曲の構成は形式的には複雑でない。4曲の中で5つの主題が循環されていることを明らかにし、それらがどのように出現し、相互にどのように関連しているかについて考察する。唯一示唆的な意味を有する5番目の主題「怒りの日」との関係から、4つの曲全体がひとつの物語を暗示するかのように構築されていることが明らかである。このような特徴は、ブラームスをはじめとする他の作曲家のラブソディには見られず、ラブソディ史の中でも独自のものである。さらに、ドホナーニ自身の作品の中ではチェロソナタOp. 8に類似した構成が見られ、さらに循環の手法が中期の作品に受け継がれていることを指摘した。

第6章では、ドホナーニの教則本と初期の4作品で特徴的な技巧をそれぞれ技巧ごとに分類し、初期の4作品に当てはめてその分布をまとめる。各技巧の出現率の推移を追い、ドホナーニの初期の作品での演奏技巧の特徴を考察する。両手のオクターブを始め、各技巧の使用頻度が一覧で分かり、時代が進むにつれて作品の技巧性が増加することが明らかとなる。

結論として、《4つの小品》、《エンマ・グルーパーの主題による変奏曲とフーガ》、《パッサカリア》からはブラームスとの共通項が多く引き出され、規範としていることが明らかになった。しかしながら、ブラームスと同様の構成を取りながらも、以下の2点では異なる特徴がみられる。第1点は演奏技巧で、各技巧を分類して調査した結果、リストが多用した技巧が《4つの小品》の段階から垣間見え、作品が進むごとにヴィルトゥオジティが高まり、《パッサカリア》と《4つのラブソディ》ではさらに高い演奏技巧が追求されている。第2点は、多義的解釈を可能にする絶妙な楽曲構成であり、この特徴は《パッサカリア》以降の作品に表れる。パッサカリアでありながらもソナタ形式の特徴を有し、変奏が有機的に意味を持って変化するという意味で、《パッサカリア》は題名の形式を超えた多様な捉え方が可能である。そして《4つのラブソディ》においては、循環主題と「怒りの日」を組み合わせ、4曲全体でひとつのドラマを形成する作品を構成している点で、これまでのラブソディ史にない独自性が示された。自由に展開された作曲というよりは、複数楽章構成によるソナタや交響曲の概念に近い構築性を特徴としている。

以上の考察により、ドホナーニはブラームスを範としながらも保守的であることだけに甘んずることなく、すでに初期の段階から徐々に独自の演奏技巧と楽曲構成方法を模索し、構築的で質の高い音楽を創作する力を有していたことを示し、その展開を跡付けることができた。

Early Works for Piano by Ernő Dohnányi: From the Viewpoint of Musical Structure and Performance Technique

Takashi YASUNAMI

Abstract

The present paper is focussed on four early works for solo piano by Ernő Dohnányi (1877–1960). The author outlines the structural features of each work through musical analysis, delineates similarities with and contrasts to works by Johannes Brahms (1833-1897), whose footsteps Dohnányi followed as a composer, categorises patterns of piano technique that are present in the early works, and subsequently unveils analogies and dissimilarities in comparison with the piano technique of Franz Liszt (1811-1886), the master virtuoso of the preceding generation.

Few preceding researches have addressed the four early works for piano by Dohnányi – the Opp. 2, 4, 6, and 11. Although being accepted that the composer valued Brahms' style as guidance when writing for piano, this has not been proven with precision in any published research.

In Section 1, an overview of all works by Dohnányi is presented, with references to the composer's biography divided into four periods drafted by the author. James A. Grymes' complete list of works by Dohnányi (Grymes 2001: 11-69) encompasses both published and unpublished works, totalling 191, and is sub-divided into five categories. In the present paper, the author examines the history of publication and the level of recognition of Dohnányi's piano repertoire, extracts only the published works, and attempts to take a step further in classifying the repertoire with the aim of establishing a more precise categorisation. Subsequently, the author narrows the focus on the works for piano, and reviews the positioning of the early works for solo piano discussed in the present paper.

In Section 2, the author analyses the first work written for piano, the *Four Pieces*, Op. 2. Each piece was composed on different occasions and does not have common music material; therefore, it is sufficient to state that the pieces were not intended as a coherent cycle. The author proceeds to analyse three works for piano by Brahms with similar titles as well as two works that have a contextual connection, thus attempting a comparison with Dohnányi's writing. Structural simplicity and contextual independence of each piece, as well as certain musical ideas, support the statement that Brahms' music had a significant influence on Dohnányi. However, it is observed that notable experience as a pianist allowed Dohnányi to incorporate material not previously written by Brahms.

In Section 3, the author analyses the *Variations and Fugue on a Theme of E. G.*, Op. 4. Dohnányi combined character variations, partly with adjacent variations with similar material, thus creating a series of flow in the entire work. In the Fugue, the author traces figures derived from the material of the Variations. Subsequently, the author performs an analysis of Brahms' *Variations and Fugue on a Theme by Handel*, Op. 24. The comparison allows to observe a dissimilarity: Brahms had

placed an emphasis on the Variations section of the work, while Dohnányi prioritised the Fugue. Dohnányi constructed the Fugue with material spanning across a wider register range and tempi given are more diverse in comparison to Brahms. An even more apparent contrast between the two composers lies in the music materials and the required performance technique.

In Section 4, the author analyses the *Passacaglia*, Op. 6. The work may be divided into seven sections based on changes of key and technical aspect of the material. However, the author views the *Passacaglia* not as a collection of contrasting variations, but as a work constructed in the Sonata form. The author proceeds to analyse the structure of two passacaglia compositions by Brahms and presents a comparison with the work by Dohnányi. Although elements implying the Sonata form are also present in Brahms' passacaglias, contrast of character between the first and the second themes, as well as the tonal structure and the form of the recapitulation make the Sonata framework more apparent in Dohnányi's *Passacaglia*. The author also demonstrates that writing of Dohnányi differs from that of Brahms, as Dohnányi often takes a flexible approach to length of each variation and either prolongs or shortens the theme organically to correspond to the musical context of the work.

In section 5, an analysis of the *Four Rhapsodies*, Op. 11, is presented. The four pieces are placed in an order similar to Sonata movements, and the structure of each piece is not complex. The author demonstrates five circulating themes that appear across the four pieces and observes the order of appearance as well as inter-reference between the elements. The fifth theme, the "Dies Irae", which is the only element characterised as suggestive, appears throughout the cycle and supports the statement that the pieces were written in such a manner that suggests a narrative. Such features place the *Four Rhapsodies* in a unique position within the history of the genre. Additionally, the author points out that Dohnányi's Cello Sonata Op. 8 has a similar cyclic structure and that the technique of circulation is also traced in later works by the composer.

Section 6 is dedicated to categorisation of characteristic technique patterns present in the Dohnányi's "Essential Finger Exercises" and the four early works, as well as consideration of how these patterns appear across the four works. The author analyses the frequency of appearance of each technique pattern and thus observes the characteristics of performance technique necessitated by Dohnányi's early compositions. Technique patterns, such as octave passages in both hands, are listed in a table by frequency of appearance, which leads to an observation that Dohnányi reached a greater level of virtuosity in his compositions over the course of years.

Based on the examples of the *Four Pieces*, the *Variations and Fugue on a Theme of E. G.*, and *Passacaglia*, the author concludes that the works have numerous commonalities with Brahms's music. Nevertheless, despite having a structure similar to compositions by Brahms, two qualities are to be noted as differences. The first is performance technique: Dohnányi adopted elements of Liszt's technique as early as in the *Four Pieces*, increased the necessitated level of virtuosity with each subsequent composition, and explored a greater level of performance technique in *Passacaglia* and the *Four Rhapsodies*. The

second distinctive quality is the refined structuring of each composition, which provides for multifarious interpretations. This quality is observed in *Passacaglia*, as well as later compositions. Features of the Sonata form, incorporated in the *Passacaglia*, as well as its organically intertwined variations, open the path towards a more profound interpretation, beyond the namesake musical form. In *Four Rhapsodies*, Dohnányi combined circulating themes with “Dies Irae”. Dohnányi composed a coherent drama of four pieces, which is to be noted as a distinctive quality not attributed to preceding compositions of the genre. The feature of this work is that it has a cyclic structure similar to a multi-movement sonata or symphony rather than a free composition.

Through such observations, the author demonstrated that despite praising Brahms as the ideal, Dohnányi never retreated to the conservative style and sought for distinctive performance technique and structuring from the early years of composing. This indicates the precious ability to compose music that is well structured and impeccable in quality as traced in this study.