

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

氏名	久津見 れい
フリガナ	クツミ レイ
学位の種類	博士（音楽）
学位記番号	博第 17 号
学位授与年月日	2022 年 3 月 11 日
学位授与機関	東京音楽大学
学位論文題目	「言葉と音楽」という観点から見たメノッティのオペラ —— 《アマールと夜の訪問者》を中心に——

Name	Kutsumi Rei
Name of Degree	Doctor of Music Arts (D. M. A.)
Degree Number	Haku-no.17
Date	March 11, 2022
Grantor	Tokyo College of Music, JAPAN
Title of Doctoral Thesis	Menotti's Operas from the Perspective of "Words and Music": Focusing on <i>Amahl and the Night Visitors</i>

「言葉と音楽」という観点から見たメノッティのオペラ ——《アマールと夜の訪問者》を中心に——

久津見 れい

要旨

本論文の目的は、20世紀のアメリカ作曲家メノッティの作品について、テレビ・オペラ《アマールと夜の訪問者》(1951)(以降《アマール》)を中心に「言葉と音楽の関係」の観点から分析を行い、《アマール》という作品の位置づけについて考察する。

メノッティについての研究はあまり進んでおらず、メノッティのオペラ作品の脚本に対する研究はいくつか見受けられるが、音楽的な分析を行いオペラ作品の音楽的特徴について述べたものはほとんどない。そこで本論文では、メノッティのオペラ《アマール》が「言葉が自然に聞こえる」と評価されたことに注目し、言葉がどのように音楽付けされているかという観点から有効な分析方法を考える。そして、メノッティの《アマール》を中心に、その他にもメノッティのオペラ作品《領事》(1949)、《迷宮》(1963)を比較対象作品として取り上げ、さらに同年代の作曲家であり出身学校が同じバーンスタインとバーバーの作品から、それぞれ《タヒチ島の騒動》(1951)と《ヴァネッサ》(1964)を追加し比較考察を行う。

第1章では、「言葉と音楽」について分析方法を提示する。まず、第1の観点としてメノッティの楽譜上に多く見られる「拍子変化」について3つのタイプに分類する。次に第2の観点として、拍子変化に関係なく現れる「反復」の仕方を4種類に分類し、拍子変化のタイプと組み合わせることにより、各部分の音楽の様相を記号化する。次に2音節以上有する単語に注目し、単語の発語時のアクセントが音高や音価にどのように反映されているかを分析する。その関係性を5種類に分類し、その出現頻度を算出する。さらに、フレーズ単位で文を朗読した場合の強調部分が、音楽上の強調部分とどの程度合致しているかという点について分析し、その結果を合致率という数値で表すこととする。

第2章ではメノッティのオペラ《領事》《アマール》《迷宮》、バーンスタインのオペラ《タヒチ島の騒動》、バーバーのオペラ《ヴァネッサ》、以上5つの作品についてそれぞれ上記の方法による分析を示した。その際、楽譜上の表記から、もしくは物語の転換や音楽上の区切りから大区分としてシーンを分け、「拍子変化」と「繰り返し」の音楽的要素から作品を分析し、作品ごとに拍子変化と繰り返しの組み合わせの分布を分析表にまとめる。そして分析表からわかる特徴について作品の物語と照らし合わせて述べた。次に作品内の2音節以上有する単語を取り上げ「単語のアクセント」について分析表にまとめ、発語時のアクセントが音楽的にどう扱われているかを分類した。最後に言葉のイントネーションについて、朗読と音楽上の強調がどのように合致しているのか、合致率を数値で示した。

第3章では、拍子変化や繰り返しといった音楽的観点から5つの作品を比較した。《アマール》は歌唱部分においてフレーズが長く維持されることはなく、言葉の抑揚やドラマの動きに合わせて、拍子や旋律を次々に変化させて作曲していることがわかった。また、

同じ歌詞を同じ音型で繰り返す傾向が強く、変化の多い旋律でも小さな繰り返しによってまとまりが生み出される。譜面上拍子変化が多く一見無秩序に見える部分でも、この徹底した繰り返しが一種の秩序を生み出し、聴き取りやすさに繋がっていると見える。

第4章では、2音節以上有する単語のアクセントがどう音楽に反映されているかについて、5曲を比較した。《アマール》では、9割の割合で発語時のアクセントに合わせて音楽付けを行っており、5作品の中で最も発語時のアクセントに沿っている。アクセントに反している割合が最も高い作品は《迷宮》で、音高の変化が発語時のアクセントに反してしまう場合が多いのに対し、《アマール》や《領事》は音価と音高を均一にする音楽付けが多い。これは音価と音高を均一にすることで発語時のアクセントに反することを避けていると考えられる。また、《アマール》は《領事》よりもテンポを緩やかに設定することで、歌手のニュアンスによって発語時のアクセントを表現できるよう工夫されている。

第5章では、フレーズ単位の言葉のイントネーションと音楽の関係を比較した。朗読上の強調と音楽上の強調が合致する部分に注目すると、《ヴァネッサ》以外に大きな差は見られない。そこでどのように言葉のイントネーションを表現しているのか比較すると、《アマール》では、旋律の音高によってフレーズのイントネーションを反映することが徹底されている。

以上のことから、《アマール》には音楽的観点から見ると、「同じ歌詞部分では同じ音型を繰り返す」という特徴が、そして単語のアクセントや1フレーズのイントネーションから見ると、「音価と音高を均一にすることで、発語時のアクセントに反することを避けている」「朗読の強調部分にあわせて音高を高くする」という特徴がある。これらの特徴は、いずれも言葉が聴き取りやすい音楽付けのための手法であり、《アマール》の「言葉が自然に聞こえる」という評価につながっている。この特徴は《領事》と《迷宮》にも部分的に共通しているが、特に《アマール》について突出している。メノッティは《アマール》を初めてのテレビ・オペラとして聴衆に受け入れてもらうために、言葉がより聞こえるよう意識して作曲されていると筆者は考える。

Menotti's Operas from the Perspective of "Words and Music": Focusing on *Amahl and the Night Visitors*

KUTSUMI Rei

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the works of American composer Menotti in the 20th century from the perspective of "the relationship between words and music", centered on the television opera *Amahl and the Night Visitors* (1951).

While there have been a few studies on the scripts of Menotti's operas, very few have analyzed them musically and described the musical characteristics of his works. Therefore, in this paper, I will focus on the fact that Menotti's opera *Amahl* has been praised for its "natural sounding words" and consider an effective method of analysis from the perspective of how the words are set to music. Then, focusing on Menotti's *Amahl*, Menotti's other operas, *The Consul* (1949) and *Labyrinth* (1963), will be also compared along with *Trouble in Tahiti* (1951) and *Vanessa* (1964) from the works of Bernstein and Barber, who were composers of the same generation.

In Chapter 1, an analysis method for the "relationship between words and music" is presented. First, as the first viewpoint, I focused on the "time signature change" that is often seen in Menotti's sheet music into three types. Next, as a second viewpoint, I focused on the "repetition" which appears regardless of the time signature change and is classified into four types, and by combining with the type of time signature change, the aspect of the music of each part is symbolized. Next, I focused on words that have two or more syllables, and analyze how the accent at the time of utterance of the word is reflected in the pitch and note value. The relationship is classified into 5 types, and the frequency of appearance is calculated. Furthermore, the results of the analysis of the degree to which the emphasis in the music matches the emphasis in the reading of the sentence in phrase-by-phrase units will be expressed as a numerical value called the "match rate".

In Chapter 2, the above method is used to analyze five operas: Menotti's *The Consul*, *Amahl*, and *Labyrinth*, Bernstein's *Trouble in Tahiti*, and Barber's *Vanessa*. In the analysis, I divided the scenes into major categories based on the notation in the score, or based on narrative transitions and musical breaks, and analyzed the works in terms of the musical elements of "time signature change" and "repetition". Then, I described the characteristics that can be found in the analysis table in comparison with the story of the work. Next, I selected words with more than two syllables in the work, summarized the "word accent" in the analysis table and described how the attention was paid to the accent in speech are treated musically. Then I calculated the match rate for the intonation of the words.

In Chapter 3, I compared five works from time signature changes and repetition. In *Amahl*, the phrases were not maintained for a long time in the singing part, and time signature and tune were changed one after another according to the intonation of words and the movement of the drama. In

addition, there is a strong tendency to repeat the same lyrics with the same sound pattern, and even in a tune with many changes, a unity is created by small repetitions. It can be said that this thorough repetition creates a kind of order, even in the part that seems to be disordered due to many changes in time signature on the score, which leads to easy listening.

In Chapter 4, I compared five operas on how the accent of words with two or more syllables is reflected in the music. In *Amahl*, 90% of the music is set to the accent at the time of speech, which is the most in line with the accent at the time of speech among the five works. The work with the highest percentage of accents is *Labyrinth*, where changes in pitch often violate the accents at the time of speech, while *Amahl* and *The Consul* have both note value and pitch are uniform. It is thought that this is to avoid contradicting the accent at the time of speech by equalizing the note value and pitch. In addition, the tempo of *Amahl* is set more slowly than that of *The Consul* so that the accent of speech can be expressed by the singer's nuance.

In Chapter 5, I compared the relationship between the intonation of words in phrase units and music. Focusing on the part where the emphasis in the reading matches the emphasis in the music, there is no significant difference except for *Vanessa*. Comparing how the intonation of words is expressed, *Amahl* is thorough in reflecting the intonation of the phrase according to the pitch of the tune.

From the musical point of view, *Amahl* has the characteristic of "repeating the same sound pattern in the same lyrics", and from the point of view of the word accents and phrase intonation, it has the characteristics of "equalizing tone value and pitch to avoid contradicting the accent at the time of speech", and "raising the pitch to match the emphasis of the reading". All of these characteristics are methods for adding music that make it easy to hear words, leading to the evaluation of *Amahl* that "words sound natural". This feature is partly common to *The Consul* and *Labyrinth*, but is particularly prominent in *Amahl*. I think Menotti composed *Amahl* with a conscious effort to make the words more audible so that the audience would accept it as the first television opera.