

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

氏名	陳 金
フリガナ	チン キン
学位の種類	博士(音楽)
学位記番号	博第 21 号
学位授与年月日	2024 年 3 月 16 日
学位授与機関	東京音楽大学
学位論文題目	ウジェーヌ・イザイ：6つの《無伴奏ヴァイオリン・ソナタ》作品 27 ——「ラヴェルニュ自筆譜」の検討から読み解く、その創作過程 ——

Name	Chen Jin
Name of Degree	Doctor of Musical Arts (D.M.A.)
Degree Number	Haku-no.21
Date	March 16, 2024
Grantor	Tokyo College of Music, JAPAN
Title of Doctoral Thesis	Eugène Ysaÿe's Six Sonatas for Solo Violin, Op.27 : a study of his compositional process through a review of "The Lavergne Manuscript"

ウジェーヌ・イザイ：6つの《無伴奏ヴァイオリン・ソナタ》作品 27
——「ラヴェルニュ自筆譜」の検討から読み解く、その創作過程——

陳 金

要旨

本研究は、近年公開されたウジェーヌ・イザイ Eugène Ysaÿe (1858-1931) の草稿集「ラヴェルニュ自筆譜(The Lavergne manuscript)」を検討し、この作曲家の6つの《無伴奏ヴァイオリン・ソナタ》について、その創作過程を読み解くものである。

「ラヴェルニュ自筆譜」に書きつけられている6つの《無伴奏ヴァイオリン・ソナタ》は、現在知られているこの6曲とかなり異なっており、その中に多くの取り消しや修正があり、本作品の具体的な曲の仕上げよりも、ずっと前の段階の基本的なアイデアに関するものが示唆されている。

本論考において、第1章は考察の準備として、「ラヴェルニュ自筆譜」とこれに関連した基本情報、そして、どのような順番で全6曲を追跡していくのかを説明する。それに従って、第2章から第7章まで、読み取りの難易度の順に、6つの《無伴奏ヴァイオリン・ソナタ》を第3番、第4番、第2番、第6番、第1番と第5番の流れで、それぞれの草稿を考察していく。同時に、曲の最終形の構造(概要)と、草稿上にこれらの構想がどのように配列されていたのか(紙面の使い方)、くわえて、楽想の展開の具体例を挙げながら、草稿における創作過程を追跡していく。これらを手掛かりに研究するとき、次のことが明らかになる。

まず、イザイの紙面の使い方について、この6曲の草稿から示されるのが、イザイが12段の五線紙を見開きで自由に使って作曲を進めたことである。そして、作曲中に、紙面の複雑な使用順を記憶しておくために、あるいは、いったん書きつけた音楽を改訂していくときにも、イザイは、作曲家や楽器の名前のスペルによって前後関係を示すという独特のシステムを使ったことがわかる。また、曲の雛形、あるいは大きな構造的枠組みを先に構想し、重要なアイデアを断片のスケッチや文字などでメモしておいて、またそこから次々と楽想を展開させ、作曲を進めていったことが示されている。

さらに具体的に見ていくと、共通しているのが、イザイはとくに主題にこだわったことである。単一楽章である第3番ソナタの草稿に置いて、曲の主題の萌芽から何度もの修正・改訂を通して、現在私たちの知る最終形に近いものを生み出したのである。また、複数楽章を持つ第2番、第4番、第5番ソナタに関して、イザイが冒頭の楽章で考え出したモチーフの構成音を自由に変形させながら、次の楽章に織り交ぜて、お互いの楽想を密接に関連づけようとしたことも、本論文で記述されている。一方、イザイは、主題的な要素を強調するだけでなく、それと違う性質を持つ流れるような要素に対してもかなり意識して、

両者のバランスを調和するように工夫して、またそれぞれの性格・機能を巧妙に発揮させていったと第1番、第5番、第6番の分析で論述される。

この6曲のそれぞれの情報を理解した上で、「ラヴェルニュ自筆譜」における作曲時期の推移から考えると、イザイは「慎重に起草する段階」(第1番ソナタ)から始まり、そして「主題的な要素を明確に示す段階」(第4番、第3番、第2番ソナタ)を経て、最後に、「ヴァイオリン音楽の本質と自由度を追求する段階」(第5番、第6番ソナタ)にたどり着いたと総括される。

「ラヴェルニュ自筆譜」は、非常に錯綜複雑しているが、こういった様々の角度から考察と推察を加えることによって、イザイの作曲過程における独特な習慣や現在知られていないこの無伴奏作品の原貌に対する理解を一步深めることができた。そして、各曲の「雛形」(萌芽)は元々どうなっていたのか、イザイはこの雛形からどのような調整や推敲を通して、現在私たちの知る最終形に近いものを「ラヴェルニュ自筆譜」の中で生み出したのかも分かってきた。さらに、この全6曲の草稿を俯瞰するとともに、イザイ自身の求めているヴァイオリンのために書いた無伴奏作品の理想像も見えてきた。これらを丁寧に読み解く努力をすることで、今に残る無伴奏ヴァイオリンの傑作を作り上げたイザイの緻密な創作過程を再構成する道が開けることが示された。

Eugène Ysaÿe's Six Sonatas for Solo Violin, Op.27
a study of his compositional process through a review of "The Lavergne Manuscript"

Jin CHEN

Abstract

This study examines the recently published manuscript collection of Eugène Ysaÿe (1858-1931) known as "The Lavergne Manuscript" and aims to unravel the compositional process behind the composer's six Sonatas for Solo Violin.

The six Sonatas found in "The Lavergne Manuscript" significantly differ from the currently known versions of these six pieces. The manuscript contains numerous cancellations and revisions, suggesting a focus on the fundamental ideas at an earlier stage of the compositional process, rather than the final versions of these pieces.

In this dissertation, Chapter 1 serves as a preparatory section. It provides essential background information regarding "The Lavergne Manuscript". Additionally, it outlines the sequence for tracking all six sonatas, explaining the order in which they will be examined. Following this sequence, from chapter 2 to 7, analyze the six sonatas in order of difficulty in deciphering, examining each manuscript as follows: Sonata No.3, No.4, No.2, No.6, No.1, and No.5. These chapters explore the structure of the final compositions, how these musical ideas were arranged on the drafts, and provide concrete examples of the development of musical ideas, thus tracing the creative process within the drafts. When researching with these clues, the following things become clear.

From the drafts of these six pieces by Ysaÿe, it is evident that he used 12-stave sheets in a double-page format freely as he progressed in his composition. Moreover, to keep track of the intricate order of the manuscript pages during composition or when remind himself the context of music, Ysaÿe employed a unique system in which he indicated the chronological sequence using the spellings of the composer and instrument name. Additionally, it is shown that he first envisioned the rough outline or significant structural framework of the pieces, made notes of crucial ideas in the form of sketches or text, and then developed these musical ideas.

Taking a closer look, it becomes evident that Ysaÿe, particularly, emphasized the themes in his compositions. In the manuscript of the single-movement Sonata No. 3, he repeatedly modified and revised the budding themes, ultimately approaching the final form known to us today. For the multi-movement sonatas (Sonata No. 2, No.4, and No.5), Ysaÿe demonstrated his creative process by freely transforming the constituent notes of motifs he initially conceived in the first movements. These motifs were interwoven into next movements later, aiming to establish a close interrelation between these musical ideas. This aspect is discussed in detail in

this dissertation.

On the other hand, it is discussed in the analysis of the Sonata No.1, No.5, and No.6 that Ysaÿe was not only quite conscious of emphasizing thematic elements, but also bringing balance to the flowing elements with different characteristics. He worked to harmonize both, allowing each to express its own character and function.

Considering the progression of the composition period in the Lavergne Manuscript and understanding the information for each of these six sonatas, it is concluded that Ysaÿe started from the "careful drafting stage" (Sonata No. 1) and then progressed through the "stage of clearly indicating thematic elements" (Sonata No. 4, No. 3, and No. 2) before ultimately reaching the "stage of pursuing the essence and freedom of violin music" (Sonata No. 5 and No. 6).

The "Lavergne Manuscript" is highly intricate and complex, but through considerations and speculations from various perspectives, a deeper understanding of Ysaÿe's unique compositional habits and the original form of these solo violin works, has been achieved. Exploring the "prototypes" of each piece, it revealed that how Ysaÿe adjusted and revised these prototypes in the Lavergne Manuscript to bring them closer to the final forms as we know today. Furthermore, by taking an overview of the drafts of all six sonatas and delving into Ysaÿe's own ideals for the violin compositions he wrote, a glimpse into the maestro's envisioned masterpiece for solo violin has emerged. Diligent efforts to decipher these aspects have opened a path to reconstructing Ysaÿe's meticulous creative process, which resulted in the masterpiece of solo violin that endure today.