

からだで味わう音楽

東京高等師範學校教官 井上武士

(一)

つつしみ深い紳士淑女は、身うごき一つしなないで静かに音楽を聞いている。そして音楽が高潮に達すると、眼をとじ、ため息をついて深い感動の氣持をあらわす。ところが音楽的な修養のあまり深くない、純真な大衆は必らず指先とか、足とか、時によると軽く頭をふるというようなかからの運動によつて拍子をとりながら音楽を聞いている。

いわゆる紳士淑女は音楽的によく訓練された耳によつて直接に音楽をとらえ、そのままこれを心に傳えるのである、しかし大衆は音楽のリズムや旋律の動きを一應そのからの運動にあわせ、そのからの運動を媒介としてこれを心に傳える。まだあんよもできない赤ちやんに軽快なマーチか舞踏曲を聞かせた時、赤ちやんはきつと手や足をうごかしてあばれ出す。そしてじつと見ていると、その手や足の運動を音楽のリズムにあわせようと、もがいているようにさえ思われる。

そろそろあんよのできるようになつた赤ちやんは、決してじつとして音楽を聞いているものではない。必らず手をうごかしたり足をうごかしたり、愉快な音楽になるとおどり出し

たり、場合によると何か歌い出したりする。音楽的な素質のある子ならば音楽のリズムをはつきりとつかみ、それにしつかりとあわせて上手にからだをうごかし、音楽の抑揚や緩急さえもこれをうまく表現する。ハイドンの父は車輪をつくるかじやだつたが、ハイドンがまだ小さい時、お父さんが仕事場で一服やつていると、お父さんの小さい槌を持つて輪金を打つて遊んでいたそうである。その打ち方がとてもおもしろく、リズムカルだつたので、お父さんは、お母さんに向い「この子は音楽の天才かも知れないよ」といつたということである。少し大きくなると村のお祭の時などハイドンが大人の人にまじつて樂隊をやるようになり、それが實にうまく太鼓を打つた。ところが大きな太鼓を自分で持つことができず背むしの男にしよわせ、そのうしろからハイドン少年が得意になつて太鼓を打ちながら村中ねりあるいたという興味深い話が傳えられている。

幼稚園ぐらゐの子になると、何か音楽を聞くと、それを身ぶりに表現しようとする。

このように音楽を聞いて、それをからだの運動に表現しよ

うとするのは、實は音楽を運動に表現するというのでなく、逆にそのからだの運動をとうして、音楽をその心に傳えようとするのだと私は考える。

大衆が音楽を聞くとき、指先や爪先でしらすしらすの間に拍子をとっているのも、赤ちやんが音楽を聞きながら手足をもがくのも、また幼稚園のお子さん方が音楽にあわせておどり出すのも、結局はその音楽の中に流れているリズムをとらえ、それをからだの運動にうつし、それをとうして音楽を心に傳えようとするのである。

(二)

一般に音楽は精神的なものだと考えられている。そして『作曲家の頭』というようなことがいつも問題になる。一體音楽というものは作曲家の頭、即ち作曲家の精神から生れるものであろうか。

作曲家は鉛筆をにぎつて五線紙の上に樂譜を書く。といつても誰も鉛筆が作曲しているとは思はず。鉛筆をにぎっているのは手だから、作曲家の手が作曲していると考える人もないであらう。その手は結局作曲家の頭、即ち作曲家の精神から生れ出る曲を書いているのだから、作曲をしているのは作曲家の持つてゐる鉛筆でも、手でもなくてその頭——精神だということになる。

結局作曲をするのは、作曲家の頭——精神ということになるのであるが、それではその精神は作曲家のからだだと全く分離してゐるのであろうか。われわれ人間の精神はその肉體と

全然分離しては存在し得ない。作曲家の精神も、そのからだに つつまれていてちよつとした作曲をするにもその精神のはたきはからだの支配を受けているのである。それは作曲家自身が自覺するのと否とにかかわらずしらすしらすの間にからだの支配を受けて、それが作曲という形で表現されるのである。音楽には二拍子とか三拍子、四拍子、六拍子というようにいろいろな拍子があつて、二拍子ならば「一二、一二」と強い拍子と弱い拍子とが、規則正しく反復されながら進行していく。作曲するときはこの規則正しい拍子を決定するものは結局作曲家の精神のはたきであるが、しかしそれを決定させるものになつてゐるのは作曲家の精神をつつんでゐる作曲家の肉體である。

われわれ人間のからだにはいろいろな生理的現象がある。呼吸、脈搏、歩行等、いろいろな生理的現象や、からだの活動はからだの構造の支配を受けて、常に正しく規則正しい「型」即ちリズムを持つてゐる。

まず呼吸をとり上げてみようか。呼吸は年齢や體質や、からだの状態によつて速いこともおそいこともあるが、息を吸うと息をはくのとこの二つのはたきを規則正しく繰り返してゐる。脈搏も同様、心臓の瓣膜の開くのと、とじるのとこの二つのはたきに應じて正しいリズムをくりかえしてゐる。このはたきには年齢や體質、またはからだの状態によつて速度はちがつても心臓のはたきにかわりはない。生れてから——嚴密にいえば生れる前から——死ぬまで、夜も晝も

休むことなしに正しくリズムを運んでいるのである。

われわれの歩行も同様である。誰が足の二本あるという自然にそなわつた構造を無視して三拍子や六拍子で歩く人があろう。左足と右足とを交互に出して自然に正しいリズムをくりかえしながら歩く。もちろんわれわれ人間もダンスホールでワルツやメヌエットをおどる時には「一二三、一二三」と三拍子の歩行をつかうが、これは自然の歩行ではなくて藝術的に理想化した形式の歩行である。この場合には足は二本という基本的な原理を適當に處理しなくてはならない。

廣くいえばわれわれ人間の生理的現象や一切のはたらきは陰と陽との二つの部面を持つているのだと考へる。更にこれを廣く考へてみるとこの生理的現象や肉體的活動はあらゆる自然界の現象に支配されている。朝と夕、晝と夜、山と河、天と地、火と水、夕と冬、春と秋、これらのすべてが陽と陰との形に於て、われわれ人間を支配し、しかもそれが正しいリズムに整理されている。

なるほど自然界の現象は千變萬化であるが、その中には永世不變の正しいリズムのあることは誰もこれを否定することができない。

このように正しいリズムを持つ自然の中に生れ、生き、生活をしてゐるわれわれ人間の肉體と精神とは、その支配を受けてやはり正しい運行をする。

作曲家の頭から生れ出る音楽とは、結局このような深い因縁をたどつて、そのからだのはたらきの中から生れ出るもの

だといふことができるであらう。大天才があらわれて、前人未踏の新手法を發見したように見えても結局はこの天然自然の理法をわれわれ人間の肉體と精神とが許容し得る範圍内に於て、藝術化し、理想化したものに過ぎない。

(三)

つまり音楽は人間の精神から生れるものではなくて、實はそのからだの一切のはたらきや活動の中から生れるものと信ずる。それは決してリズムや拍子の問題についてだけいわれるものではなく、旋律の抑揚も和聲の進行もみんなその支配を受けてゐるのである。

このようにしてからだから生れた音楽は、からだで味わうのが當然といわなければならぬ。大衆が指先や爪先で拍子をとつたり赤ちやんが手足をばたばた動かしたり、幼稚園のお子さん方が音楽にうかれておどり出したりするのは、結局このからだから生れた音楽をからだで味わうための一つのいとなみだとかたく信ぜられる。つつしみ深い紳士淑女もなるほど身うごき一つしなないかも知れないが、そのからだの中にはきつとしらすの間に動かされている部分があるのである。聲樂を聞いてゐるとのどの筋肉が緊張したり弛緩したりして自分にも歌つた時と同じような疲労があるというではないか。どんな人でも心や耳だけで音楽を味わい得るものではない。

この意味に於て、幼稚園の子に音楽をきかせたり、唱歌を

る深い愛の持主となつていたよきと思ひます。敗戦後の今日、設備も費用も不十分でありますが、たつた一つこれを補うものがありとすればそれは實に保母さんの子供への愛情だと云えます。この愛情が保母さんであれば、ないないすくしの中に立派に新しい日本を背負つて立つ子供になつて呉れることを確信してゐます。そしてその愛情は幼稚園だけでなく、國民學校に入つた後もなくなるものでなく、幼稚園時代の實態としての保育記録はそのまゝ國民學校教育の教育に役立つものでなければなりません。又反面國民學校からの觀察の結果を知らせて貰ふことによつて、次の保育に精進する力となるものでなければなりません。

最後に國民學校教育への御願があります。今日の國民學校教育の中には、案外保育の効果を輕視される方の多いのは誠に残念なことであります。『まあ幼稚園から來れば集團生活の結果多少なれてるので家庭より初めて入學した子供に比べてよいが、そのうち區別がなくなりますよ。』と云うことを平氣で云う人があります。この教育は、折角幼稚園で啓發した集團生活への芽生えを伸ばすことを忘れて未經験の子供にのみ氣をとられた結果、悪い意味での劃一にして喜んでいるのであります。折角身についた生活への芽を育てあげるのが今日の教育ではないでしょうか。幼稚園から來た子供は慣れずぎていけないと云うが、その長所を伸ばす工夫をせず、又正しい方へ向かわせる努力が考慮されずに、保育の効果について

近視眼的であることを残念に思うのであります。私は現在の國民學校の教育が、もつと眞剣に幼児教育を研究しなければ、到底低學年教育の効果はあがらないばかりでなく、保育の効果まで減殺して竹に木をついだものにすることを恐れるものであります。かゝる缺點を除去するには、前述の様にもつと國民學校教育に保育を研究していただくことも一策ですが、より望ましいことは就學前保育した保母が教官としての實力を持つて、引つゞき國民學校一年の擔當教官となること
が理想的だと思つてゐるのであります。

(一五五よりつづく)

歌わせたりするような場合、できるだけこれをそのからだのはたらきにうつたえて味わわせるようにすることが、極めて自然であり、また有効であるということになる。

幼稚園などでよく一つの唱歌を歌わせ、それに大人の人のつけた遊戯を教えているのを見かけるが、私は特に音楽や遊戯に興味を持つて居られる幼稚園の先生方に一つの提言をし御研究をお願いしたいと思つてゐる。

それは音楽を聞かせたり、唱歌を歌わせたりする時に、お子さん方の身體的な活動が或る型にはまつた振というものに支配されないで、もつと自由に表現されなくてはならないのではないか。そしてそれが靜かに音楽を聞くとか、先生の口眞似をして歌のふしや言葉を感じるということに先行しなくてはならないのではないかと云うことである。もちろん大人のつくつた振を教えるということにはまた別な意味があるうが、自由を喜ぶ子どもたちの遊戯性をたつとぶという意味からもこのことを深く研究していただきたいと思つてゐる。