

イヴァン・ヴィシュネグラツキーの《コスモス》作品 28 —非オクターヴ空間とサイクルの連結による四分音技法—

Ivan Wyschnegradsky's « Cosmos » opus 28:
non-octaviant space and connections of the cycles

杉 山 怜
SUGIYAMA Ryo

Ivan Wyschnegradsky (1893-1979) composed « Cosmos » opus 28 for 4 pianos on non-octaviant space and the cycles of quarter tones. This piece is constructed by changing the 27 cycles which based on the non-octaviant space. In this paper, we consider how each cycle change in this music, and classify its connection ways into seven types.

1 はじめに

微分音による作曲活動を展開したイヴァン・ヴィシュネグラツキー Ivan Wyschnegradsky (1893-1979) は、作品の作曲とともに、生涯を通して微分音に関する理論的な探究を行っている。1930年代の終わりには、四分音による音程間隔の連続に基づく「非オクターヴ空間 les espaces non octaviants」について探究が進められた。この理論的な探究に基づいて、ヴィシュネグラツキーは4台のピアノのための《コスモス *Cosmos*》作品 28 (1939-1940、改訂 1945) を作曲している。本作品の作品構想については、1998年にベリヤーエフ社から出版された楽譜¹の冒頭にヴィシュネグラツキーの解説が掲載されており、自身が設定した非オクターヴ空間とそれに基づくサイクルの概念が説明されている。これらの技法について、これまでに筆者は四分音に関するヴィシュネグラツキーの理論的な探究についての研究のなかで取り上げているが²、本稿では、非オクターヴ空間に基づく各種サイクルが作品のなかでどのように移行して推移していくかに焦点をあてて、本作品の非オクターヴ空間に基づくサイクルによる作曲技法の様相をさらに明らかにしていく。

2 《コスモス》の出版譜にみられるサイクル表示について

ヴィシュネグラツキーの4台のピアノのための《コスモス》は、5/4音の音程を4回と、7/4音の音程を1回続けたものを基本周期として設定し、これに基づいた各種サイクルの概念を土台とし

¹ Ivan Wyschnegradsky. 1998. *Cosmos: Poème pour orchestre de 4 pianos en système de 1/4 de ton*. Frankfurt: M.P.Belaieff.

² 杉山怜. 2018. 博士論文「イヴァン・ヴィシュネグラツキーの弦楽四重奏曲に用いられた四分音技法—四分音による魔法性の形成」愛知県立芸術大学大学院音楽研究科, pp.70-75.

て構成されている。本作品の楽譜³には作品のなかでのサイクルの推移が示されており、これらのサイクルの使用について確認することができる。本稿では、それぞれのサイクルが作品のなかでどのように連結されているかについて分析するが、その前に、サイクル表示の誤りと考えられる点について触れておく。

総譜の上に表示されているサイクルの音は、その箇所音の構成のなかで一定の割合で含まれている。しかし、例えば「サイクル 1」と表示されている第 7 小節には、「サイクル 1」を構成する音がひとつも含まれていない。第 7 小節の音の構成から、これは「サイクル 14」の誤りであることが推察される。同様に、第 145 小節から第 147 小節前半にかけては「サイクル 12」と表示されているが、音の構成から「サイクル 19」であると考えられる⁴。また、第 167 小節から第 168 小節前半にかけての「サイクル 22」の表示についても、第 165 小節から続く「サイクル 4」が継続しているととらえられる⁵。したがって本稿では、第 7 小節を「サイクル 14」、第 145 小節から第 147 小節前半にかけての箇所を「サイクル 19」、第 167 小節から第 168 小節前半にかけての箇所を「サイクル 4」ととらえて分析をすすめていく。

3 《コスモス》のサイクルの連結法と分類

本作品は 4 台のピアノで演奏され、第 1 ピアノと第 3 ピアノが通常調律、第 2 ピアノと第 4 ピアノが 1/4 音高く調律される。作品の冒頭の和音はサイクル 12 の音で構成されるが、第 3 ピアノの最低音を除き、ちょうど高音域からサイクルの音をひとつ飛びにして構成して、四分音が第 2 ピアノと第 4 ピアノで演奏されるように工夫されている⁶。

サイクル 12 で構成される冒頭の第 1 小節から、第 2 小節と第 3 小節の経過的な部分を経て、第 4 小節にはサイクル 2 に移行する。第 2 小節と第 3 小節はサイクル 12 の音では構成されていないものの、この第 2 小節と第 3 小節の経過的な進行によって、サイクル 12 とサイクル 2 が結びついている。このようなサイクルの連結法を、本研究では「間接」と呼ぶこととする。

³ Wyschnegradsky, 1998. 本稿の分析は、誤りと考えられる一部の箇所を除いて、この出版譜に基づいて記述している。

⁴ 第 145 小節の音の構成は、第 4 ピアノの最低音（四分変ロ音）を除いてすべて「サイクル 19」の音となる。

⁵ 第 155 小節からの 3 連符（2 音＋休符）が続く箇所では、第 155 小節と第 157 小節、第 159 小節の冒頭の和音の構成音のすべてと、第 1 ピアノと第 2 ピアノの右手の声部で奏される 3 連符による 2 音の後ろの音、第 1 ピアノと第 2 ピアノの左手の声部で奏されるすべての音が、それぞれ表示されたサイクルに属する音となっている。この楽曲構造から、第 167 小節から第 168 小節前半にかけては第 1 ピアノの右手の声部の 3 連符の後ろの音（変ホ音、変ロ音）、第 2 ピアノの右手の声部の 3 連符の後ろの音（四分嬰ハ音、四分嬰ヘ音）、第 1 ピアノと第 2 ピアノの左手の声部のすべての音が「サイクル 4」に属する音となり、第 168 小節前半の第 3 ピアノの冒頭の和音の構成音（嬰ヘ音、ハ音、ト音、イ音）および第 3 ピアノの左手の声部の変ホ音が「サイクル 4」に属する音となる。

⁶ 譜例 1 から譜例 7 は、筆者の作成による。

Tempo giusto
サイクル1

サイクル2

譜例1「間接」によるサイクルの連結の例（第1小節～第4小節）

第7小節から第9小節にかけては、サイクル14からサイクル17へ、そしてサイクル17からサイクル20へ、さらにサイクル20からサイクル23へ移行していく。ここでは、すべての音がそれぞれのサイクルの音に属しているが、第3ピアノと第4ピアノの声部でオクターヴの相違によってサイクルが変化している。このように、オクターヴの相違を利用してサイクルを連結するものを、これ以降「オクターヴ連結」と呼ぶ。

譜例2「オクターヴ連結」によるサイクルの連結の例（第7小節～第9小節）

第10小節のサイクル23からサイクル24への移行は、第3ピアノと第4ピアノのトレモロによって連結される。それぞれのトレモロの最初に記譜された音（第3ピアノでは変ホ音、第4ピアノでは四分嬰へ音）はサイクル23の音であり、トレモロの後ろに記譜された音（第3ピアノでは嬰へ音、第4ピアノでは四分変ホ音）はサイクル24の音である。このように、それぞれのサイクルの音をトレモロによって高速に反復してつなぐ方法を、「交替」と定める。

譜例3「交替」によるサイクルの連結の例（第10小節）

第 11 小節では、サイクル 24 とサイクル 12 の連結が行われる。第 1 拍から第 3 拍では、サイクル 24 の音である四分嬰二音が第 4 ピアノで、サイクル 12 の音である四分変ホ音が第 2 ピアノで奏される。また、全体ではサイクル 24 の音である四分嬰二音を最低音とし、サイクル 12 の音である四分変ホ音を最高音とする連続体（四分嬰二音・変ホ音・四分変ホ音）を形成しており、この連続体の真ん中の音である、どちらのサイクルにも属さない変ホ音を第 1 ピアノと第 3 ピアノで重複することによって、サイクルのあいまいさを強調している。すなわち、連結するそれぞれのサイクルの音を使用しながら、その中間の音を強調して、どちらのサイクルにも属していない中間の状態をつくり出しながら移行していく。このように、連続体を形成することで、あいまいな状態をつくりながら移行していく連結法を、「ぼかし」と定める。

The image shows a musical score for four staves, labeled 1 through 4. The first two staves are marked 'p cantabile'. The first staff is labeled '(サイクル24)' and the second staff is labeled 'サイクル12'. The music shows a sequence of notes that transition between the two cycles, with a central note that is shared by both.

譜例4「ぼかし」によるサイクルの連結の例（第 11 小節）

第 22 小節の第 6 拍・第 7 拍から第 23 小節にかけては、サイクル 14 からサイクル 16 へと移行していく。ここでは、第 22 小節第 6 拍・第 7 拍から第 1 ピアノ・第 3 ピアノで奏される、サイクル 14 に属するへ音が、続く第 2 ピアノの四分嬰へ音を経過して、サイクル 16 の音である第 1 ピアノの嬰へ音へと接続される。すなわち、サイクル 14 の音であるへ音が、サイクル 16 の音である嬰へ音に接続するために、どちらのサイクルにも属さない四分嬰へ音を用いて、なめらかに連結されている。このように、連結されるサイクル同士が近くに位置していて、経過的に接続するようなものを「近接」とする。

The image shows a musical score for four systems (1-4). Each system has a treble and bass clef staff. System 1 and 2 have dynamic markings of *ff* and *p cantabile*. System 3 has *ff* and *p*. System 4 has *ff* and *p*. Above the first two systems, there are labels for 'サイクル14' and 'サイクル16'. The score is in 7/8 time and shows a transition from measure 10 to measure 11.

譜例5「近接」によるサイクルの連結の例（第22小節第6拍・第7拍～第23小節）

第55小節の第7拍から第56小節にかけての箇所では、サイクル26からサイクル21への接続が行われる。ここでは、第55小節第12拍から第3ピアノの右手の声部で奏される口音が、次の第56小節へタイでつながっているが、この口音はサイクル26の音でもあり、サイクル21にも属する音である。したがって、この接続はサイクル26とサイクル21の共通音を利用して接続している。このように、それぞれのサイクルが共通音によって連結しているものを「接合」と定める。

The image shows a musical score for four systems (1-4). Each system has a treble and bass clef staff. System 1 and 2 are mostly rests. System 3 has dynamic markings of *p espress.* and *p*. System 4 has *p espress.*. Above the first two systems, there are labels for 'サイクル26' and 'サイクル21'. The score is in 13/8 time and shows a transition from measure 12 to measure 13.

譜例6「接合」によるサイクルの連結の例（第55小節～第56小節）

また、サイクルの移行の際に、それぞれのサイクルが離れていて脈絡なく連結されるものもある。このような連結を「分離」とする。これには、休符によってサイクルが変更されるものも含む。

譜例7「分離」によるサイクルの連結の例（第84小節第6拍～第85小節第1-2拍）

《コスモス》のサイクルの移行を分析すると、以上の7種類の連結パターン⁷に分類することができる。この7種類の連結パターンは以下のようなものである。

- (1) 分離・・・サイクル同士が離れていて、脈絡なく連結されるもの（休符による分断を含む）
- (2) 近接・・・サイクル同士が近くに位置していて、経過的に連結されるもの
- (3) 間接・・・サイクルとサイクルが離れた位置で連結されるものの、それらを両サイクル以外の音などがつないでいるような連結
- (4) 接合・・・サイクル同士が共通音を利用してのりかえるような連結
- (5) ぼかし・・・それぞれのサイクルの周縁を主に連続体によってぼかして連結するもの
- (6) オクターヴ連結・・・オクターヴの移高によってサイクルをのりかえるような連結
- (7) 交替・・・両サイクルに属している音をトレモロによって連結するもの

⁷ 本作品のサイクルの連結に関する「分離」「近接」「間接」「接合」「ぼかし」「オクターヴ連結」「交替」の用語は、筆者が独自に考案したものである。また、この分類法も筆者による。

《コスモス》のなかで展開されたサイクルの連結を分類すると、以下のようになる。

[凡例]

[分=分離 近=近接 間=間接 接=接合 ぼ=ぼかし オ=オクターヴ連結 交=交替]

第1小節～第8小節

サイクルの推移：12 → 2 → 12 → 14 → 17 → 20 →
間 接 間 オ オ オ

A (第9小節～第17小節)

サイクルの推移：23 → 24 → 12 → 11 → 14 → 26 → 2
交 ぼ 近 分 分 間

B (第18小節～第26小節)

サイクルの推移：→ 14 → 16 → 15 →
分 近 近 間

C (第27小節～第33小節)

サイクルの推移：27 → 11 → 27 → 11 → 27 → 11 → 27 → 11 →
近 間 近 間 近 間 近 間

D (第34小節～第42小節)

サイクルの推移：12 → 11 → 8 → 7 → 13 → 10 → 9 →
近 近 近 分 近 近 分

E (第43小節～第50小節)

サイクルの推移：15 → 12 → 16 → 13 → 14 → 13 →
近 分 近 分 近 間

F (第51小節～第60小節)

サイクルの推移：12 → 17 → 19 → 26 → 21 → 16 →
分 近 分 接 接 分

G (第 61 小節～第 71 小節)

サイクルの推移：→ 15 → 18 → 19 → 18 → 17 → 16 → 19 → 18 → 17 → 20

オ 近 近 近 近 オ 分 近 オ

→ 21 → 20 → 19 → 18 → 21 → 1 → 23 → 3 → 25 → 5

近 近 近 近 オ 接 接 接 接 接

→ 7 → 9 →

近 近 分

H (第 72 小節～第 81 小節)

サイクルの推移：8 → 9 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15 → 14 → 15 → 14

分 分 近 近 近 近 近 近 近 近

→ 15 → 14 → 15 →

近 分 近 分

I (第 82 小節～第 90 小節)

サイクルの推移：14 → 15 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → 23 → 22 → 21 → 24

近 接 近 近 近 近 近 近 近 近

→ 23 → 16 → 12 → 13 → 14 → 15 → 24 → 23 → 22 → 25

近 分 近 近 近 近 近 近 近 近

→ 24 → 23 → 22 → 1 → 27 →

近 分 近 近 近 分

K (第 91 小節～第 100 小節)

サイクルの推移：18 → 27 → 26 → 9 → 8 → 7 → 14 → 4 → 20 → 26 → 27

近 近 近 分 近 接 接 近 近 近

→ 14 →

近 分

L (第 101 小節～第 110 小節)

サイクルの推移：7 → 17 → 4 → 14 → 4 → 20 → 25 → 26 → 27 → 26 → 25
近 分 分 接 近 接 近 近 近 近

→ 26 →

近 分

M (第 111 小節～第 117 小節)

サイクルの推移：→ 21 →
分

N (第 118 小節～第 131 小節)

サイクルの推移：26 → 27 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 →
分 分 近 近 近 近 近

O (第 132 小節～第 140 小節)

サイクルの推移：3 → 7 → 6 → 3 → 2 → 4 → 7 → 9 → 12 → 14 → 15 → 16
近 近 分 近 分 分 分 才 分 近 近

→ 17 → 18 → 19 →

近 近 近 分

P (第 141 小節～第 148 小節)

サイクルの推移：20 → 14 → 20 → 26 → 14 → 20 → 26 → 20 → 19 → 26 →
近 近 近 分 近 近 近 分 近 分

Q (第 149 小節～第 154 小節)

サイクルの推移：→ 25 →
近

R (第 155 小節～第 162 小節)

サイクルの推移：→ 26 →
近

S (第 163 小節～第 169 小節)

サイクルの推移：27 → 1 → 2 → 3 → 4 → 9 →
近 近 近 近 接 接

T (第 170 小節～第 176 小節)

サイクルの推移：26 → 25 → 27 → 1 → 27 → 2 → 3 → 5 → 7 → 9 → 11
近 近 近 近 近 近 近 近 近 近

→ 10 → 24 → 19 →
近 近 近 近

U (第 177 小節～第 183 小節)

サイクルの推移：3 → 25 → 9 → 15 → 21 → 27 → 6 → 11 →
分 分 分 分 分 分 分 交

V (第 184 小節～第 200 小節)

サイクルの推移：→ 12 → 11 → 10 → 9 → 8 → 12 → 11 → 10 → 9 → 8 → 12
近 近 近 近 分 近 近 近 近 分

→ 10 → 9 → 8 → 10 → 9 → 8 → 9 → 8 → 12 → 4 → 12
近 近 近 分 近 近 分 近 近 近 近

以上のように、《コスモス》でのサイクルの連結方法は 7 種類に分類できることが判明した。

4 おわりに

ヴィシュネグラツキーの《コスモス》は、非オクターヴ空間による四分音技法が用いられている点で注目されるが、作品のなかでのサイクルの連結法を分析することにより、「分離」「近接」「間接」「接合」「ぼかし」「オクターヴ連結」「交替」という 7 種類の技法が見出された。本作品でのヴィシュネグラツキーの具体的な作曲技法の様相が明らかとなった。

主要参考文献

- Barthelmes, Barbara. 1995. *Raum und Klang: Das musikalische und theoretische Schaffen Ivan Wyschnegradskys*. Hofheim: Wolke Verlag.
- Wyschnegradsky, Ivan. 1998. *Cosmos: Poème pour orchestre de 4 pianos en système de 1/4 de ton*. Frankfurt: M.P.Belaieff.
- 杉山 怜. 2018. 「イヴァン・ヴィシュネグラツキーの弦楽四重奏曲に用いられた四分音技法—四分音による魔法性の形成」博士論文, 愛知県立芸術大学大学院音楽研究科, 3 月.