

アメリカ人である小津が、どのようにしてハリウッド映画を消化し吸収したのかを見てみたい、という意味のことを言っていたが、それと同じことを、アメリカ実験音楽に付き合っている小津と、アメリカ人に対して、同じく非アメリカ人でありかつ実験音楽的な作曲のアプローチにも影響を受けてきた僕自身問うてみたい。

ANSWER

リュック・フレラーリ ●作曲家

Q

1 あなたは今日に至るまで、テープ作品を器楽作品と同等かそれ以上の比重で作られてきたか、あなたの具体音の扱い方について気がつくことは、それが、単に現実から切り取られてきた音なのではなく、ほとんどの場合その音が元々属している「場」ももって持っていて、音に備わっている固有の現実性を残したまま、多様に解釈の可能な作り出すこと、あなたの「選話の音楽」の「Promenade Symphonique」(交響的散策)が、この作品はフランスからの独立国であるアルジェリアに滞在して録音してきた音によって成り立っています。固有の現実性を保持したままの「場」とは多分に社会的・政治的存在ですが、この作品はそれが明確に出ないまでも、音の環境をそのまま取り込むあなたの作品は、意識せずとも社会・政治の問題と常に触れ合っているはず。あなたは、作品に環境を取り込むことでその環境に社会に対する自分の位置をどのように定めようとしておられるのでしょうか。

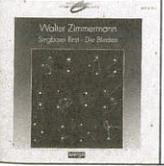
A

1 自然音で私が仕事を始めたころ、私にとつては、現実を「写真」に写すことが一方重要であり、他方では、これらのイメージをそれぞれ社会的、物質的、政治的、心理的コンテクストの内部で使用し、モンタージュを行うことが重要であった。このことがシュールレアリスムのコラージュと関連づけられた「エテロジスト(異形接合体)」にみるような、私の「選話の音楽」であったわけだ。反対に「交響的散策」や、あるいは「ブレスク・リヤン(始と何もない)」においては、瞬間性が重要であったのであり、つまりはミニマリスト的な音のイメージを提

「FERRARIDJISSE [BRISE-GLACE] ADDA distribution 581079 AD 184

WALTER ZIMMERMANN [Singbarer Fest, Die Blinden] weigo 6510-2

2 古典的なミュージック・コンクレットにおいて、それぞれ固有の意味を持つた具体音同士の偶発的遭遇から新たに別個の意味が生じるという、シュールレアリスムにおけるデバイスマンのような作用が起こっていたといえますが、あなたの具体音十生楽器のための作品では、具体音の意味性と絶対音楽の非意味性との遭遇という、いわば真つ向から衝突しない、九〇度ずらされた二つの出会いが非常に興味深い状況を作り出しています。しかし、これは例えばトキエ映画における映像と音との関係と同じであるとはいえません。多くの場合、映像につけられる音は映像を補助する意味性を担った記号として機能しているのではないのでしょうか。あなたの創作の立場から見て、トキエにおける映像と音との関わりについてどう思われますか。また、セシル・テイラーやカールグスタフ・シュルレアリスムにも手を染めてこられたあなたにとって、ドキュメンタリー映画における映像と音との関わりは?

示することが重要であったのだ。最初に、私は音を一切の変形もせずに、そしてほとんどモンタージュなしで使用していた。今は、自然音を写真家としてよりも、画家のようにして使用することによって仕事をしている。それはつまり、現実的観念(イデア)を使用することによって仕事をすることであり、そして、多義性に遭遇するために、この現実的観念を變形することによってであるのだ。

2 現在のところ、とは言ってもすでに長いことなるが、私が器楽や電子音楽あるいはそれら二つを融合させて仕事をしようとしたことがあっても、私は作曲が、それが抽象的な素材によるものであっても、現実と直接的あるいは感覚的な関係を持つに違いないと考える傾向にある。これは現実をつねに、私にとつては同じく興味のある中心であるのだ。それは広い意味において社会についてであり、それだけではなく人間について、とくにその内面また感情面についてである。映像と音のあいだの関係性について、それは私自身について言えば、関心の第一次元にあるものではなく、私の創作における関心の多くは音楽を聴く者の内的なイメージにある。

ANSWER

ワルター・ツインマーマン ●作曲家

Q

1 あなたは七〇年代から「地方の音楽」として各地の民族探検と、その成果を自らの音楽の中に投影した作品を書かれると同時に、アメリカの実験音楽にも積極的に関心を持たれてき

ました。あなたの作品を聞くと、その一見全く異なる二つの要素が一つの作品の中で融合されている、と思えることがあります。あなたにとって「地域性」というのはいかなる意味を持っているのでしょうか。そして、その「地域性」とアメリカ実験音楽のアプローチとの関係性はどうなるものなのでしょうか。例えばバルトックが探検した民族を一旦抽象化して西欧の音楽語法に取り込んだように、それは特殊な遭遇という形で解釈していいものなのか、あるいはアメリカ実験音楽も「地域性」の二形態であるとお考えなのか。

A

私が「ビギナー・スタジオ」BEGINNER STUDIOをケルンに開いたのは、一九七七年のことでした。このスタジオの名は、鈴木俊隆先生の「ZEN Mind, Beginner's Mind」の一節「初心とは、絶えず新たな境界を超越しようとする心構えである」からいただきました。このスタジオには、実験的なアート活動を行っている人々を多く招きました。フェルムンが、長い作品を完成させたときにも、私は週末を費し、驚くべき魅力にあふれたこれらの作品を真つ先に上演したのです。また、ジョン・ケー

サーカステントに、いちどきに五〇〇以上のユニットが演奏できる「ミュージカサーカス」を設置しました。それはまさに興奮するに値する事件でした。ケージ自身もこれを大いに気に入ってくれ、私たちはマイクを手には、音を録音したのですが、喧嘩のなかでわすれか、ケージの八〇歳を祝う一週間にわたるパーティー・パーティを、友人のステファン・シェードラーとフランクフルトで企画したのですが、残念ながらケージはその四週間前に亡くなり、実現できませんでした。

私が初めてケージに会ったのは一九七七年、ブレメンでのことです。それより以前の十八歳のころ、故郷のニュルンベルクでフレデリック・ジェフスキー、リチャード・タイテルバウム、あるいはMEVなどのアメリカのアヴァンギャルド・ミュージックには触れてはいたのですが、南ドイツではアメリカ人は珍しくなく、私はアメリカ人の子どもたちとともに育つたようなものです。記憶にある最初のノイズも、村の裏手の森から響いてくる、軍事演習のものでした。戦車が村を横切っていくときには、道路脇に立ち「チューインガム」と叫んで、アメリカ兵が重機から持ってきて残して行つてくれた缶詰に、子どもらしい無邪気さで群がり、開けたもので、アメリカ兵はいつも大きな車で、ドイツ人のガールフレンドをその脇に乗せては女の体に腕を回し、くつろいだ雰囲気の中でクルージングしていました。戦後、アメリカとアメリカ人は、私たちの文化の一部になっていたのです。

そのことは私にとつては、なぜ人々がアメリカへと移民していったかを知るうえで重要なことでした。ソローを読み、D・H・ローレンスの「地の精」を読み、そしてウィリアム・カロス・ウィリアムズを読みました。彼は詩のなかに「地方性」を入り込ませた詩人です。彼の「地方性」を、私自身の故郷であるニュルンベルクにほど近いヒンターラング周辺の地方と結びつけました。つまり、ア

アメリカ人とともに育つた経験を通して、「ロカール・ミュージック」の試みを始めたのです。私は、民族的な旋律が歴史を通じて維持してきた攻撃的な側面、すなわち「これは私の土地だから立入禁止」といった領土を主張する攻撃的な側面から、それらを解放してやることに努めたのです。それぞれ異なる地方のあいだにある寛容さで、この攻撃的な側面を置き換えてやることに努めたのです。つまり「多元的世界は万国の世界である」といった意味にです。私は、地方独特の雰囲気と譲ることなくこれらのメロディーに存在に外気と開放性をもたらしたかったのです。

「25カルワー・メロディアン」(カルワは地方に伝わる年恒例の祝祭の名)では、生理的、身体的な原則に基づいて異なった音調を用い出すが、これらは根源的なメロディーを創り出す音調なのです。聴衆の耳もとて、陰影のごとくこの根源的なメロディーが構成されるように、二つのクラリネットの音はこの現象を産みだすのです。前衛芸術の華やかなりし頃、このようにシンプルな音楽を書くことになったのは、一九五〇年(私は一九四九年に生まれました)にならない時代のケージに啓発されたことでした。「四つのパートからなる音楽四重奏曲」「パイオリンとピアノのための六つのメロディー」、そしてもう少し時代は後になりませんが「テープ・イミテーション」そしてオーケストラのための「四重奏曲」、これらは私のオーケストラ曲「レントラー・トボグラフィエン」に直接影響を与えたのです。

私は、基本的なところで、ポーズ(休止)のとおり方と素材を断片化するセンスをケージから学んだのです。何かを加えるのではなく取り去ること、このことはひとつの重要な経験となりました。そして、このことが神への橋渡しとなったのです。神を学んだケージは、音を定義する仕方を神の無から知っていたのです。そしてニューイングランド地方の合唱音楽に想を得て書かれた「四重奏曲」や、これらのことを熟慮のすえまじめあげたア

イ・チン・メソッド(易经による作法)は、私の「ロカール・ミュージック」の計画の大きな柱となりました。私はまた、メロディーから始めて、このメロディーをより解体することを試みました。こうして一群の試みは、ドイツ神秘主義者マイスター・エックハルトの「無為の効用」として結果をみたわけでした。エックハルトはケージが読むよう薦めた人物です。

この一群の試みでは、「世界における存在から「解脱」へ」という抽象化の線をたどっているのです。マイスター・エックハルトのテクストの邦訳に、東京の柿沼敏江の解説、そしてこの春、山下女史によってエックハルトの思考と禅と仏教の教えとの類似性が示されました。つまりケージが指南し、私を彼に向かわせたのは正鵠を射たものだったのです。この一群の試みにおいて、私が行ったのは(現実との)具体的な関係性を抽象化するというほどのものではありませんでした。しかし、私はあきらめませんでした。たとえもっとも抽象的な作品である「解脱」においてさえ、くり返されるメロディーの粒子が存在する。それは、逆説的なやりかたによって、聴衆を聞き入らせるのです!

完全な抽象化は、思うに不可能です。たとえもっとも高度に抽象的な作品でさえ(現実との)具体的な関係性はもっています。モンドリアンは、オランダ画家ファン・ダイクの構造から、抽象的な線を学びました。後のスクエア状の模様やストライプの線は、ニューヨークの街の構造から獲得したものでした。具象性をもつて作品から取り除こうとしたマーク・ロスコの場合ですが、彼の作品は、現存する具体的な関係性を抽象化したものなのです。彼がもし、塗り込められた黒色のうえに描かれる黒が、存在し始める究極の関係性だと感じなければ、黒のうえに灰色を塗りつけた後に、ピストルでみずから打ち抜くような真似はしなかったでしょう。つまりは、抽象性というのは、存在するものから、孤立しているのではないということです。私は、つねに、境界線からどれだけ距離が

あるのかを見いだそうとしてきました。奇妙なことですが、私はよくアメリカに滞在しますが、一度として移民の道を歩もうとしたことはありません。子供時代の環境がそれだけ頑強なものだったのです。

ようやくここで小津安二郎の映画の話にたどり着くわけですが、子供時代と家族的なものの境界は、彼の本質的なテーマです。つまり家族の崩壊、あるいは家族における伝統的な特色のゆっくりとした、痛ましい変化のことです。家長制度の困難さが数多くの小津の映画においてターニング・ポイントとなっています。われわれは彼の美学から多くのものを学ぶことができます。フィルムの織り地のようなこのモザイク。短い対話が長いこと交わされて、一歩一歩基本となる対立が進展していきます。テンポを速くすることなく、この対立を強調することもない。進展していくこのゆっくりとしたフィルムのモザイクを通して、フィルム全体にわたる感覚は同質に保たれているのです。誰も映画に施されたことのないような小さな映画の技術に期待できるのではないでしょう。そして照明でさえ、小津の映画のもっとも基本的なテーマである日常の問題を語る、洗練された優雅な語りテクニクと、超然としたスタイルの語りテクニクとのコントラストとなっているのです。カメラの位置を、座った人間の高さ固定するあのような高度なまでに洗練されたテクニク、映画のフレームにおさまったそれぞれの対象、急須に対するビール瓶(これらは小さいと言には大きすぎる。まるでこれでは侵入者だ)あるいは迷路に似た日本家屋の部屋の並び、それらがくり返される儀式とともに語られるのです。

男が夜中に帰宅すると、まずはスーツを床に脱いで捨てる。妻は彼が浴衣を羽織るのを手伝う。こうした物たちの抽象的な存在は日々の問題と均衡を保っているのです。局部的(ローカル)なものが抽象性と同居しているのです。このように問題を解決する方法が、前衛であろうと思わなかった小津を差し置き、くり返される変化と慎み深い距離によって、

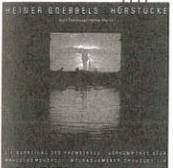
彼のフィルムに現代性を与えているのです。彼の映画の魅力は、この何気なさがしてかしたことなのです。そしてこのことは確として

私にとって、小津は私の唯一知っている(現実との) 具体的な関係と抽象化のパラドックスを造りかえた芸術家なのです。民間の芸術と高貴な芸術の、俗っぽさと洗練とをこの両方に開かれていたのは、小津の映画においてには不可分のものなのです。それらはひとつの声から出てきている。小津の映画の観客は修辭的な力でプロットに導かれていくのを見てはならないのです。観客は映画のなかを自由に

NOUS SOMMES TOUS ENCORE ICI BANDE SON DU FILM DE ANNE-MARIEVILLE Virgin 844-103-2

HINER GOEBBELS HÖRSTÜCKE ECM 1452-54 513368-2

宮岡秀行 映画作家

Presenter 宮岡秀行 映画作家 NARRATION / Relation 物語・国家・配給

するためにそれぞれがぶつかり合う空間として機能する。これら習慣的な振付において、もともとは子供たちです。彼らはおならをし、彼らはパンを蹴り、曾々爺ちゃんをバカにし、習慣的な行動の均衡をめちゃくちゃにしている。もう一度、小津が映画に編み込んだ対照を見てみよう。蹴られて二つに折れたパン。つぎのショットでは、二人の少年が、ひとり手前、もうひとりはその後ろになりながら退屈そうに浜辺を歩いている。かつて彼らは無邪気に、鎌倉の大仏の大きな足で遊んでいたのです。(山田 仁訳)

トランクを買いはじめ、繰返しそれを聴くようになってから、部屋のなかに音楽が流れ込んできたのだ。しかし多くの場合、実際の映画館で聴くことができたサウンドは、LPには収録されることはなかった。その結果、手元にあったサウンドはほとんど消え失せ、音の発信源はライブ・ハウスへと移行し、更に舞台芸術へと伸びていった。耳と脳によって受信されていった音が、身体という空洞を通りやってくるようになったのだ。またビクター・ブルックの舞台音楽をやっていた土取利行氏からは、音を聴く位置を習い教わった。しかしそれ以後も、映画館という膨大な知覚を促す場所に居つづけた私は、いつしか土取氏からの「音楽のおしえ」を忘れてしまった。舞台芸術に要求されるその場での対応や、身体所作と切り結ぶ「この音」が、映画では「あの音」すなわち身体感覚を欠いたまま成立してしまう。どちらがいいと言っているのではない。それ自体新しい問いではないだろうから。ただ、新しいかどうかといった差異の言説では括れない問いがここにはあるように思えるのだ。

る。或いは、アレクサンデル・ソクーロフによる「精神の声」、とりわけ第三部における音の「触覚」性の生々しさは、ヴァイオ映像による「平面」性とのオール・オーヴァーな混合として、言葉の欠落した「あの音」の戦場と化していた。以前音楽家の武満徹氏は「時に無音のラッシュ(未編集の撮影済みフィルム)から、私に、音楽や響きが聴こえることがある。……元々、その映画に聴こえている純粋な響きを伝えるために、幾分それを扶けるものとして音楽を挿れる」というようなことを述べていたが、ここでのソクーロフの作業は、ワグナーの「トリスタンとイゾルダ」の序曲と武満氏の「波の盆」、ラジオから流れるフレンチ・ポップス等を交錯させることによって、その言葉を実現していた。ここでは逆に、音響設計の精密さに対し、画面は正確さをもって応えている。前者は、その場で音の在りかを押さえることによって、視線のモラルは正当化され、後者は高度な加工を施すことによって非日常的行為を文字通り「観るに耐え得る」ものにしたのだ。

によって見事に開示されているのが、ミエヴィルの新作によるサウンドである(*)。このような映画音楽から音楽映画へと「断層・音像」に、明らかに問題として露呈する「政治的身体」が(破壊的)音楽という(へどりのぞき作巻)ヴァルター・ベンヤミンの言葉、平井玄氏の引用による)を通して、見えてくるかもしれない。そこで私は以下の人々に局所的な質問を送ることにした。

Answer "NR1"

ハイナー・ゲツベルス 作曲家

Q 一九九六年に日本で上演されたハイナー・ミュラー作「プロメテウスの解放」のある一場面について伺います。それは、ホリゾンに白い(しかし傷ついたフィルム)映写光が投影される時に突然降り響く、サンプリングされた廿世紀フォックスのテーマ部分について。このフォックスのロゴは、戦時の対空用のサーチライトのイメージをハリウッド流に転移したものと知られています。この舞台上でイメージを欠いたままこのテーマ部を、繰り返し聞かされていくと、私は強烈にあの対空用のサーチライトを、つまり、ハリウッドのイメージと共に、戦時の夜響を、思い浮かべてしまいました。それは、まるで死者が目覚めつつあるかのようなのですが、同時にその音は、われわれを日常へと引き戻すものでもありました。以前、ミュラーは「ポスト・ヒストリー」という虚意は、我々の前史の野蛮な現実を前にすれば何と恥知らずなことか」と述べています。とりわけ日本人の私でも、ハリウッドのイメージの助けを借りて(？)、つまりあなたのアプローチを通して、第二次世界大戦とミュラーのテクストの断層に、つまり「イメージの解放」に立ち会うことになりました。

この私の見解が、ここでのあなたの作業にリ

ンクするようであれば、次のようなことを聞いてみたいと思います。それは、廿世紀フォックスのロゴの映像・音響に見られるような、無意識のうちに深く身体に浸透している、イデオロギーの構相「政治・軍事・生産」が、映像表現という「イメージの帝国」のなかで、映像と音響との関係性をどのように規定してしまっているのか。

A

私は象徴的な表現は大嫌いです。私はコンポジションを愛します。ですから、私の作品においては、一つのもの(一つの映像、音楽、言葉、ステップ、光)は決して一つのメッセージを提示するのみに存在するものではありません。一つの引用、一つの和音、一つの記号、一つの見本の使用に際しては、それを正当化するようなく理由がなくてはなりません。廿世紀フォックスのテーマ音楽を使つたことにも、いくつもの理由があります。一方で、それはハリウッド映画の冒頭にある三分間の断片にすぎませんが、それは「プロメテウスの解放」という作品のコンテクストの中にあつては、勝ち誇った身振りを表しています(虚構としての勝ち誇った身振りというべきかもしれません。なぜなら、それはまた、神話世界——あるいはステージ上の現実——を経たあとの「人間たちのもとへの帰還」をも表しています。さらにまた、それは現代的なヒーローというものを、つまり、神話的なものの現代的なヒーロー(映画や音楽などの中)への翻訳/変換を表しているかもしれません。しかしながら、もちろんそれはまた、テク

スト全体の政治的解釈の次元においては、ドイツの第二次世界大戦史(それだけではありません)を暗示しています。しかし、このテクストが、ドイツ民主共和国(東ドイツ)のまさに政治的状況の中で書かれたといつても、作品構造そのものは、きわめて具体的な形で、一般的な政治的経験を反映しており、そうした政治的経験は、この作品が上演される国々に置き換えることが可能です。さて、ここまでは、映像と音響との関係についてのあなたの質問に答えるに先立つて、前置きとでもいうべきものです。ここからが本題です。一つのパフォーマンスという出来事を形成している複数の要素に独立性を与えるという事は、舞台芸術に対する私の個人的なアプローチにおいては、一つのチャレンジなことです。ですから、映像を付け加えることで音による表現を倍加することは無意味です。われわれは、そうする代わりには、空白のフィルム(空白のセルロイド上の単なるスクラッチ)を見せるのです。われわれは何も映写せず、それによって(ポプ・ウイリソンを引用するなら、サイレント映画においては聴覚的空間は無制限であり、ラジオ作品においては視覚的空間が無制限ですから)聴覚的印象、あなたが聴き手として含意しているもの(彼は何も見ていない)に解放できればと思っています。

Answer "NR2"

細川俊夫 作曲家

Q 「ひとつひとつの音の生み出していくヴァーイカルな風景に注目する」と、細川さんはことあることにおっしゃってこられました。またそれは日本の伝統音楽の形式にも通じる考えかただとも、例えば、そこにルイジ・ノーノの「断章II」(「ディアティマ」)というヘルダーリンの詩をモチーフとした曲を、置いてみる。承知のように、この曲はヘルダーリンの詩に、曲をつけることを目的として書き始められたものです。但し、どの段階でか、詩そのものをすべて取り除くことによって、穴だらけの曲體に到達した、と言われています。不思議なことに、われわれは、穴と穴の間には呼吸(空洞)に、意識的になります。言うなれば、失われたヘルダーリンのボエジーの立ち上がり、厳密な西洋的書法の「層層」に聴衆は、ある物質的な中間地帯への滞留を余儀なくされる。ここではおそらく重要なのは、ボエジーが生起する要因として、ヘルダーリンの言葉「この中間に闘争が、そして個々の死がある」ということではないでしょうか。これは私の偏見かもしれませんが、ノーノのこの曲を聴くとき、何よりも失われたボエジーに対する作曲者のモラルを感じないわけにはいきません。或いはもしかしたら、細川さんの師エン・イサンが「音を一個の生き物」として捉え、「中心音」の周囲を旋回している。