

スレノディ平和教育プロジェクト
マリー・シェーファーによる記念講演

THRENODY PEACE EDUCATION PROJECT
A Commemorative Lecture by R. Murray Schafer

Elisabeth University of Music
Hiroshima, Japan
July 30, 2005

What an amazing phenomenon music is. Apparently no human society has been without it. And yet, music serves no biological purpose to humanity. We don't need it to survive. But we do want it and the study of history shows us that people in the past wanted it too. Musical instruments and sound-makers have been found among the earliest of human artifacts, demonstrating that music has always been as necessary as food and shelter.

Then, is music good? That's a difficult question because, in fact, music can be used for many purposes. We often hear people say that music unites humanity, that it breaks across racial and nationalistic boundaries, that it is "the universal language." That is true and our own small Peace Education Project is a perfect demonstration of that.

But it is equally true that music can be employed to intensify nationalistic and cultural prejudices. Think of how music is used in warfare to stimulate the courage of warriors. Think of how the Americans are playing Heavy Metal Rock at volumes up to 130 decibels to demoralize insurgents in Iraq even as we gather to celebrate peace.

音楽は何と驚くべき現象でしょう。昨今音楽をもたない人間社会はないようですが、音楽が人間生命に役立つところもなく、生き残るために必要ではありません。しかし、わたしたちは音楽を望み求めます。そして過去の時代においても、人々が音楽を望み求めたことは歴史から明らかです。いつの時代でも音楽が食物や住居と同様に必要不可欠であったことは、最古の人工物の中に楽器や様々な鳴り物が発見されていることからわかります。

それでは、音楽は「よい」ということですか？これは難しい問題になります。なぜなら、音楽は多種多様な目的に利用され得るからです。音楽が人類を一つにする、音楽が人種や国境の隔たりを超える、また音楽が「普遍的なことば」であるなどの話をしばしば聞きます。いずれもその通りです。わたしたちのささやかな「平和教育プロジェクト」もこのことをよく証明しています。

しかし、音楽が国家的、文化的偏見を強めるために利用され得ることも事実その通りです。戦争において音楽が兵士の勇気を駆り立てるために利用されること、またわたしたちが平和を賞賛、祈念するためにここに集っている今にも、イラクではアメリカ軍が反乱兵の士気沮喪を狙い、130デシベルの過酷な音量でヘビーメタルロックを民間に流していることを忘れてはなりません。

Hitler refused to allow any Jewish music to be played in Germany during the Fascist era; and Russia attempted to blockade American jazz during the Communist era. Even the Church has at times tried to suppress certain forms of music. For instance, we know almost nothing about secular or folk music prior to the tenth century in Europe because the Church refused to allow it to be written down and preserved. And there are many of us today who regret that much of the great Church music of the past, including Gregorian Chant and the cantatas and masses of Bach, are seldom, if ever, performed in contemporary churches.

There are times when one is inclined to think that the great days of religious music are over. The Church was once the strongest patron of music; it was powerful and could afford the services of the very best musicians. The musical masterpieces of Palestrina, Monteverdi, Mozart and Schubert testify to centuries of exceptional musical sponsorship. But since the time of Beethoven, religious music has been brought into existence only rarely by churches, and most of the music performed in churches today is not very interesting. Has God's taste for music deteriorated in recent years? Nevertheless, a lot of composers are still interested in composing spiritual music and I am one of them.

I am afraid, however, we must conclude that the arts are neutral on the subject of morality. They can serve many purposes, both moral and immoral. It is important to realize that. When people talk about the ethical power of music to bring peace and harmony into the world, they are only partly correct. A lot of the music we are forced to listen to today, including music in shopping malls and restaurants, can actually be a form of torture to some listeners.

ナチス時代のドイツでは、ヒトラーがユダヤ人に関係する一切の音楽を禁じました。また、ソ連時代のロシアでは、アメリカのジャズを閉め出そうとする態勢がとられました。教会の歴史の中でも特定の音楽を廃止しようとする試みが見受けられます。例えば、10世紀以前の世俗音楽や民俗音楽が後世に殆ど伝わっていないのも、当時の教会がその音楽の記録保存を禁じたからです。今日では、グレゴリオ聖歌やバッハのカンタータとミサ曲など、過去の礼拝音楽の大傑作が教会で殆ど演奏されなくなり、多くの音楽家にとって残念なこととなっています。

宗教音楽の最盛期が過ぎ去ったのではないかと思われる時があります。かつての教会は音楽の有力な保護者として最良の音楽家に仕事を委嘱できました。パレストリーナ、モンテヴェルディ、モーツァルト、シューベルトなどの傑作は、教会による数世紀間の著しい音楽後援を立証します。しかし、ベートヴェン以降の時代において教会の後援による宗教的[芸術]音楽の創作は稀なものとなり、現在教会で演奏される多くの音楽は注目に値しないと云わざるを得ません。神様の音楽趣味は近年低下しているのでしょうか？ そういう問題はいずれにしても、今日も多くの作曲家は深い精神性をもつ作品の創作に興味があり、私もその一人です。

それでは、先ほど提起した問題はどうかでしょうか？ 残念ながら、倫理に関して芸術が中立するという結論になります。倫理に関して言えば、芸術は良いことのために悪いことのためにも利用されることを認めなければなりません。音楽に倫理的効力があり、それによって平和と調和が世界にもたらされるということは、半ばのみの正解となります。事実、レストランや商店街などにおいて、今日わたしたちに押し付けられる多くの音楽は、ある人にとって一種の拷問になります。

Is there too much music in the world today? Sometimes I ask this in classes where music is taught, and the students look at me as if I were crazy. Well, I say, is there too much food in the world, and they look puzzled. Let me put it this way: is there too much food in certain parts of the world and not enough in other parts of the world? And they begin to see my point. Perhaps, since the invention of radios and record players, there is too much music in the lives of the rich while others are being deprived and starved for music. These are questions we should all think about as musicians.

But we all believe that music can help to improve the world. It can elate and excite us. It can help to fill lonely hours. It can help us to share beautiful times together. And sometimes, it can take up a moral position on difficult contemporary problems, such as war, isolation, discrimination and undignified behaviour of all kinds.

This is how I tried to use music in *Threnody*. (The word *Threnody*, by the way, is ancient Greek, and it means "a lamentation for the dead.")

Threnody is an eighteen-minute work for youth orchestra, youth choir, five young speakers and electronic sounds. *Threnody* is an anti-war protest but it uses the sounds of one of the most cruel events in contemporary warfare in an attempt to prevent us from ever repeating the same mistake again. The texts spoken by the speakers are from two documents: (1) eye-witness accounts by children and young people of the atomic bombing of Nagasaki on 9 August 1945; (2) comments and telegrams to and from the Potsdam Conference in July 1945 following the first successful test explosion by the United States. The first text is spoken by children; the second text by adult voices on tape. The opposition this creates is violent.

では、今日の世界において音楽は多すぎるでしょうか？私は時に学校の音楽の授業でこのような質問を生徒に投げ掛けてみます。生徒は先生の気が狂ったのかと言わんばかりに私に驚きの表情を見せます。では、世界のあるところに食べ物が多すぎて、他のところには少なすぎることはありませんかと問いかけ直せば、私の言い分が彼らにわかるようです。放送や録音技術の発明以来、おそらく裕福な人の生活に音楽が氾濫し、他の人にとって音楽が奪われ、音楽に飢え渴いているかも知れません。これはわたしたち音楽家にとってよく考えるべき問題です。

それでも、わたしたちは世界をより良いところにするのに音楽が役立つことを信じています。音楽は私たちに刺激し、意気をあげさせます。寂しい時に仲間代わりとなり、素晴らしい時にその体験を共有させてくれます。そして、ある場合に音楽は現代の苦しい問題〔に直面させ〕、戦争、孤独、差別など、人間の尊厳を損なうありとあらゆる行動について倫理上の価値判断を訴えさせてくれます。

《スレノディ》の作曲に際して、私は今述べたような音楽を求めていました。（ちなみに、「スレノディ」は「死者を偲ぶ哀歌」を意味する、古代ギリシアのことばです。）

《スレノディ》の演奏時間は18分、編成は青少年の管弦楽と合唱、5人の若い語り手および電子音となっています。《スレノディ》は戦争に抗議する作品です。近現代の戦争行為の中でも残酷を極めた一つの出来事にちなむ音楽素材を使用し、わたしたちが同じ過ちを二度と繰り返さないことを求め、あえて〔大胆な〕表現を試みます。語り手が朗読することばは二つの記録からとられています：(1)青少年による1945年8月9日長崎原爆投下の日撃証言、(2)1945年7月米国による〔原子爆弾〕実験爆発の初成功後に行なわれたポツダム会議関係の発言や電文。前者(1)は子どもによって、後者(2)は録音された大人の声によって語られます。この表現の方法によって作り出される対立感は一層激しくなります。

I wrote *Threnody* for the Vancouver Junior Symphony in 1967. I wanted to find something that would engage the minds and hearts of the young performers as well as their ears and technical skills, their conscience as well as their musicianship.

The work has been performed many times by different groups, and I have been present during the preparations for several performances. The score contains a lot of graphic elements in addition to conventional notation. I wanted the performers to find their own means of accompanying spoken words and I felt that if I wrote all the music myself, they would just be illustrating my emotions rather than finding their own responses to the tragedy the work describes. I know they are asking themselves questions as they rehearse *Threnody* together. Sometimes the youngest participants never realize the nature of the tragedy. Their innocent portrayals of the terrible texts give the whole a poignancy that is hard to describe, but moving to experience.

I recall clearly the première in 1967 in Vancouver, given before an audience consisting largely of teachers and parents, people intimately involved with the destiny of the performers. There were tears. Afterwards there was no applause, just a strained silence, until one by one the listeners got up and left. I think it was only at this moment that the performers themselves realized the full impact of the work.

The dropping of those first bombs was an epochal event in history, a moment when humanity sensed for the first time, perhaps only dimly yet, that we now hold the power of total annihilation in our own hands.

私は1967年にバンクーバー・ジュニア・シンフォニーのために《スレノディ》を作曲しました。若い演奏者たちの耳と技巧のみでなく、その考えと気持ちにもチャレンジするもの、彼等の音楽能力と音楽性のみでなく、その良心をも呼び覚ますものを求めました。

この作品は様々な団体によってたびたび演奏されており、私は何度かその準備に居合わせています。楽譜には伝統的な記譜法の他にグラフィックな要素も多くあります。どのような演奏が語りの内容に合うのかを演奏者に発見してほしいと考えたのです。つまり、私の方から音楽のすべてを書き定めてしまえば、演奏者はただ私の心情を表すだけのことになり、彼等はこの作品において表される悲惨な出来事に対する自分自身の答えを発見しない、ということです。彼等は共に《スレノディ》を練習している時、自分に問いかけていることが私によくわかります。[それでも]最も若い参加者はどんなに悲惨なことだったかをどうも悟らない場合もあります。恐ろしい文面を朗読する彼等の無邪気な語りによって、ことばだけでは言い表せない辛らつな表現性が[演奏]全体に醸し出され、深く心を動かされます。

1967年にバンクーバーで行なわれた《スレノディ》の初演をよく憶えています。聴衆の中に演奏者の人生に親密に関わる教師や保護者の方が多く、涙をこぼした人もいました。演奏終了後、拍手もなくただ緊張した沈黙だけがしばらく続き、どうも聴衆は一人そしてまた一人と会場を立ち去りました。若い演奏者はその時はじめて《スレノディ》の真の意味に開眼したのだろうと思います。

広島と長崎の原爆投下は世界人類の歴史に比類のない変化をもたらしました。その意識はまだかすかであるにせよ、広島と長崎以後の人類にとって我々はすべてを滅ぼしてしまう力を自分自身の手を持っていることを認めざるを得ないこととなりました。

When I was asked to write a work for young people which would speak to them directly, I thought first of this terrible bequest. Significantly, neither the title of the work nor most of the text fragments I chose to use mention the Nagasaki bombing specifically and the work therefore continues to apply to any demonstration of aggressive stupidity, to any holocaust.

So far as I know, this is the first performance of *Threnody* in Japan. When Carl Goulding mentioned to me that he wanted to perform the work in Hiroshima, I felt a little uneasy. How would the Japanese people feel about foreigners commenting on a monstrous tragedy that they will never be able to forget? But is it your tragedy alone, or is it a human tragedy? Of course it is both.

When Professor Atsuko Gondo wrote to me that Elisabeth University was founded by a Jesuit missionary in the middle of Hiroshima destroyed by the A-Bomb because he aspired to ease people's grief and encourage them by music, I felt that this magnificent man had done something that we would all like to do if we had his courage and love. And I felt that when I wrote *Threnody* such a long way off and in another country, I was experiencing the same grief and I hoped that music could help us all, wherever we live, to overcome the tragedies of the past and learn to live together as brothers and sisters in peace.

And one day perhaps, there will be no further need to perform *Threnody*. Then I will gladly destroy the score and concentrate on writing music that celebrates harmony and love, which is actually what I am trying to do now.

私は若い心に直接に訴える作品を作るように依頼を受けた際、第一に思い浮かべたのはこの恐ろしい遺産でした。いみじくも、作品の題名も私が選んだことばの大半も、[長崎原爆にちなむものでありながら]長崎原爆に具体的に言及するところが殆どありません。そのためにこそ、《スレノディ》は今もすべての愚かな攻撃と侵略、すべての暴力と虐殺に当てはまる訴えとなっています。

私が知っている限り、本日の演奏が《スレノディ》の日本初演となります。[スレノディ平和教育プロジェクトの]カール・ゴールドディング先生が広島公演をしたい旨を私に知らせた時、私はいささか不安を感じました。忘却絶対不可能な極悪非道の惨事について、外国人が自らの想いを表現するようなことは、日本人にとってどう感じられるのでしょうか？しかし、それは[日本人の]みなさんだけの惨事でしょうか？それとも世界人類の惨事でしょうか？もちろんどちらでもあります。

[スレノディ平和教育プロジェクトの準備が進められる中で]権藤敦子先生にエリザベト音楽大学の創立について伺う機会を持ちました。カトリック・イエズス会の一音楽教師が原爆によって破壊された戦後の広島で音楽によって人々の悲しみを和らげ彼らを励ますことを望み音楽学校を始めた、ということでした。その立派な音楽教師のような勇気と愛をもっていれば、わたしたち皆が同じような望みをいだいただろうと思いました。そして遠く離れた国で《スレノディ》を作曲している時、私も同じ悲しみを経験していたと思い、希望を新たにしました。どこの国の人でも音楽を通して力を受け、過去の惨事乗り越え、兄弟姉妹として平和の内に生きることを学ぶことができるよう、祈ってやみません。

いずれか《スレノディ》を演奏する必要がなくなれば、私はよこんで譜面を破壊します。その時から平和と愛を祝う音楽の創作に力を入れたいと思い、今もそれに向かって取り組んでいます。

日本語文責：L.マクガレル・権藤敦子・片桐 功
Japanese version by Lawrence M. McGarrell
with Atsuko Gondo and Isao Katagiri