

J. L. ドゥシェクのソナタ形式におけるロマン主義的要素

阿 部 敏 行

Romantic Elements in the Sonata form of J.L.DUSSEK

Toshiyuki ABE

古典派の時代に活躍した作曲家、ヤン・ラディスラフ・ドゥシェク (Jan Ladislav DUSSEK,1760-1812) のソナタ形式には、同時代の作曲家の誰よりもロマン派の様式が色濃く表れている。具体的には、展開部において古典派にあっては一般的な展開手法になっていた主題労作を極力避け、それに代わって主題のヴァリアントを常套としたこと、また、提示部にはない新しい主題を効果的に配置していること、さらには、再現部において副次的経過機能部分の展開を大胆に行っていること等の特徴がある。本論では、ドゥシェクのピアノソナタの分析を通して、以上のことを見明らかにしていく。

こうした特徴は、彼が技巧派のピアニストでもあったことが大きく影響しており、後に続くロマン派のソナタ形式のそれとして受け継がれていくことになる。

キーワード：ソナタ形式・提示部・展開部・再現部・副次的経過機能部分

1. はじめに

本論はボヘミア出身の作曲家、ヤン・ラディスラフ・ドゥシェク (Jan Ladislav DUSSEK,1760-1812) のピアノ・ソナタに焦点を当て、そのソナタ形式の展開・再現技法を分析したものである。

ドゥシェクは1760年2月12日、ボヘミアの都市チャースラフに生まれ、やがて作曲家としてだけではなく、卓越した演奏技術を持つヴィルトゥオーゾピアニストとしても当時のヨーロッパ各地において絶大な知名度を誇ることになった。特に1780年代からロンドンを中心に広がった、質の高いコンサートホールの建設とそこで開かれる公開演奏会の波及は、彼の名声をいやが上にも高めることになるのである。彼はロンドンでハイドンやクレメンティらと度々共演し、ハンブルクでカール・フィリップ・エマニエル・バッハとも親交を結び、フランスではマリー・アントワネットからも寵愛を受けた。さらにナポレ

オンの宮廷でのサロンコンサートにも数多く出演した。また、これまで聴衆と対面する形で演奏していたピアノ演奏を、初めて彼が聴衆から見て横向きになるようにして演奏したことなど、彼にまつわるエピソードも数多い。

ドゥシェクは、言うまでもなく古典派のカテゴリーに属する作曲家であるが、プロム¹⁾、シッファー²⁾、サンドリン³⁾ら近年の研究者は、ドゥシェクの作品の様式と19世紀に訪れるロマン派の時代の様式との間に密接な関連が存在していることを指摘している。

それでは、彼のソナタ形式においてもロマン派との関連が見られるのだろうか。本論では、ドゥシェクのピアノ・ソナタの中でも特に急速楽章におけるソナタ形式を概観し、その構造の様式の一端を探ろうとした。その結果、古典派における典型的なソナタ形式とは大きく異なる構造上の特徴を認めることになった。次章からの分析により、その詳細を明ら

3.2. 素材の展開

[主要主題部分 (P・S・W)]

ここでは、展開部に主題性を持つ区間が現れているかどうかを概観する。分析の対象は第1期・第2期の21楽章とする。

一般的に、展開部では提示部の旋律のモティーフが展開され、結果的に推移的機能部分となることが多いが、(表4)で示されている通り、ドゥシェクの展開部では、全体の約半数(10楽章)に主題性を持つ素材が現れる。特に第1期の作品に顕著であり、中にはひとつの展開部に2つの主題部分が現れる楽章も2楽章(第1番第1楽章・第5番第2楽章)ある。この2つの楽章については必然的に主題部分の占める割合が大きく、特に第5番第2楽章では展開部の実に78%に及ぶ。

さらに特筆すべきは、提示部には存在しない新しい主題(W)が2楽章(第1番第1楽章・第2番第1楽章)に現れていることである。第2番第1楽章においては新主題Wが展開部の38%、提示部にはない新しい推移部分(N)が60%を占めており、実質的な展開作業よりも新しい旋律を次々と提示するドゥシェクの特徴的一面が現れている。

全体的には、主要主題部分(P)が配置される例が圧倒的に多く(10楽章中9楽章)、そのほとんどが小規模のヴァリアントを伴っている。

副次的主題部分(S)が現れるのは僅かに1楽章にすぎない(第5番第2楽章)。この楽章ではPに続いてSがやはりヴァリアントされて現れ、主題性を重視している姿勢が窺われる。

[推移的機能部分 (m P・m S)]

主要主題部分P・副次的主題部分Sの一部のモティーフが展開されているものをm P・m Sと表す。

分析対象の21楽章のうち、m P・m Sが現れるのは10楽章にのぼるが、そのほとんど(9楽章)はm Pであり、m Sが配置されているのは2楽章(第11番第1楽章・第2楽章)にすぎない。第11番第1楽章のm SはSの冒頭4小節の音型が現れるものであるが、この音型は提示部の終結機能部分Kにも用いられており、これが展開部冒頭の4小節に使われている。従ってm Sよりもm Kの印象がはるかに強いと言えるだろう。

また、第11番第2楽章のm Sは、右手にSのモ

ティーフ、左手にPのモティーフが同時に且つ対位法的に8小節に渡って現れるもので、Sの印象に占められているとは言い難い。

いずれにしても主題部分の素材の展開についてはPの素材に限られるといつても過言ではない。m Pの長さも5楽章が展開部の50%以上を占めている。

[推移的機能部分 (m P T・m S T)]

主要主題部分P・Sの直後に配置される推移的機能部分P T・S Tの素材を展開している区域をm P T・m S Tと表示する。

(表4)で明らかなように、この展開を行っている楽章は15楽章であり、対象21楽章の約7割に及ぶ。その中でも圧倒的にm P Tが多く(11楽章)、m S Tは5楽章を数えるのみである(第15番第1楽章はm P T・m S Tが連続して両方配置されている)。m P Tが展開部に占める割合は5%(第6番第2楽章)から68%(第13番第1楽章)までばらつきがあり、平均している状態ではない。

他の素材との組み合わせを見ると、前後にm Pが配置されている場合は4楽章なのに対し、m Pがない場合は7楽章と多くなっている。ちなみに、m Pが配置されていない場合としては、m Kとの組み合わせが4楽章(第3番第2楽章・第4番第1楽章・第7番第1楽章・第11番第1楽章・第13番第1楽章)あり、さらに新素材Nとの組み合わせは8楽章(第1番第1楽章・第4番第1楽章・第6番第2楽章・第29番第1楽章・第11番第1楽章・第2楽章・第13番第1楽章・第15番第1楽章)と幅広い。

結果的に、P Tの影響力が強く、推移部分全体で見ても提示部の前半部分(P及びP Tの素材)が展開部で多く扱われていることがわかる。

m S Tが現れる5楽章のうち、2楽章(第6番第1楽章・第12番第1楽章)はm KとNの組み合わせで展開部を構成している。また第14番第1楽章はPのヴァリアントの後、S Tの中の異なる3種類の素材が連続して展開している。

[推移的機能部分 (m K)]

提示部における終結機能部分(K)の素材を展開している楽章は8楽章で、分析対象楽章の約4割にのぼる。そのうち3楽章(第3番第2楽章・第5番第2楽章・第11番第1楽章)は提示部最後のKに引

調性の安定感を脱却して、転調や調性的推移といった変化を求める指向性が強まっていることを示している。

4.3.2. 転調

次に、再現部における転調の傾向について概観する。(表10)は転調が見られるすべての楽章について、その範囲をまとめたものである。これによると、再現部での転調は展開部の場合と異なり、ほとんどが近親調への転調にとどまっている。なかでも下属調、同主調へ進むことが多く、属調へ転調する楽章は全体を通じて2楽章にすぎない。しかも、それら2楽章はいずれも第2期に集中している。遠隔調へ転調している4楽章を見ると、そのうち2楽章(第2期:No.12-I, 第3期:No.22-I)が下属調の同主調の平行調へ進んでおり、1楽章(第3期:No.17-I)が下属調の同主調へ転調している。なお、第4期の1楽章(No.26-I)は半音階的な転調で、変イ長調からイ短調へ進んでいる。以上のことからドゥシェクは遠隔調に進む場合でも、下属調系統の調性を好んでいることが伺える。

転調の位置については、全期間を通じてほとんどの場合、PTあるいはSTの経過的機能部分に集中しているが、第2期の1楽章(No.8-I)と第3期の2楽章(No.17-I, 22-I)では新しい素材Nの場所で転調していることが注目される。

また、再現部の長さに対する転調区域の長さの割合は、属調、下属調の区域ではそれぞれ7%から9%であるのに対し、同主調へ転調すると、第3期の1楽章をのぞき、10%以上の長い区間を形成する傾向のあることがわかる。遠隔調を見ると、すべて6%から7%の範囲にとどまっている。

なお、転調を含む再現部は第1期の2楽章から第4期に進につれ漸増している。

4.3.3. 調性的推移部分

明確なカデンツのない調性的推移部を持つ楽章は、第1期で5楽章、第2期で5楽章、第3期で4楽章あり、各期においてそれぞれ約半数を占める。ところが第4期になると5楽章すべてに推移部が現れる。

推移部を持つそれぞれの楽章における、再現部全体に対するその長さの割合(平均)は、第1期で24%、第2期で25%、第3期で16%、第4期で21%

となっており、第3期の推移部の短いことが注目される。長い推移部が目に付くのは第2期で、第10番第1楽章は主調の長さは54%であるのに対して推移部の長さは39%(そのほかに属調区域が7%)、また第16番第1楽章は主調区域63%に対し推移部は37%を占め、調性的に非常に不安定な印象を与えていている。

推移部は当然のことながらそのほとんどがPTあるいはSTの区間に現れているが、第29番第1楽章(第1期)、第22番第1楽章、第25番第1楽章(第3期)の3楽章は再現される主要主題部分Pにおいて、また第8番第1楽章、第16番第1楽章(第2期)の2楽章は副次的主題部分Sの途中から推移部が現れている。Sに推移部がある2楽章については、いずれも提示部のSが推移部上にあるため、これに対応しているものと思われる。

推移部の使われ方として触れておかなければならぬのは、再現部の開始部分に推移部が配置されている楽章が2楽章(第4期:No.26-I, 27-I)あることである。この問題は展開部と再現部との連続性とも絡んでくるのだが、これら2楽章はいずれも展開部が休符で区切られて終わり、続いて3小節ないし4小節の短い序奏の後Pが再現される。この序奏部分が調整的な推移部と見なすことができ、二つの楽章とも主調の平行調の主和音が鳴らされている。このような例は、古典派の作品としては特異的なものといえるだろう。

5. 結論

以上の分析から、ドゥシェクのソナタ形式における特徴を3点あげることができる。第一は、主題性の重視である。そもそもドゥシェクは常套手段として提示部においてP1-P2-S1-S2のように音域や伴奏型を変えながら主題を繰り返す方法を数多く採用している。しかし、主題性の重視が最も顕著に現れるのは展開部である。古典的な展開方法としては、主題の一部の素材を展開させことが多いが、彼の場合は主題性のあるものについては展開よりも原型を損なわない程度にヴァリアントさせたものが圧倒的に多い。さらに第2章の見たように、展開部に新しい主題を登場させる場合さえある。それでは、展開させる素材は何かというと、PTの素材がほとんどである。

第二の特徴としては、提示部にない新しい素材を展開部や再現部に投入していることである。それは、主に経過的機能部分に属するものであるが、演奏技巧を駆使したメッセージで占められている。

第三の特徴は、展開部では前述の通り P T の素材の展開が多く見られるが、再現部では S T の展開、それも規模を拡大しての展開が目立つ。実は、ドゥシェクのヴィルトゥオーゾとしての片鱗が一番感じられるのはこの S T の部分である。再現部では主題 (P)、あるいは P T の省略により全作品を通して短絡化の傾向が見られるが、再現部後半にヴィルトゥオーゾ性のある S T を配置することにより、全体を印象深いものにしている。ドゥシェクのピアノソナタは全体的に豪華絢爛たる響きで終わる印象が強いが、その理由のひとつとして、柔軟な長いフレーズの S、技巧的で演奏効果の高い拡大された S T、というこれら二つの組み合わせがあげられる。

このような特徴は彼が生きた古典派の時代の原則的な形式から見れば非常に特異性を感じられるが、同時にそれは、来るべきロマン派の時代の様式を取りしたものとも言えるであろう。

注

- 1) E.Bлом：“The Prophecies of Dussek” Musical Opinion 1927-28.
- 2) Leo Schiffer:“J.L.Dussek” Leipzig,1914
- 3) J.Sandlin:“Romantic Elements in the Piano Sonatas of J.L.Dussek” unpb. Ph.D.diss. University of Miami,1974.
- 4) H.A.Craw:“A Biography and Thematic Catalog of the Works of J.L.Dussek (1760-1812)”,unpb.Ph.D.diss.University of Southern California,1964.
- 5) Oeuvres Complètes pour le pianoforte,Cahiers I-XII,Breitkopf&Hartel, Leipzig,1813-1817.
- 6) Musica Antiqua Bohemica,Supraphon,Prag.
- 7) ヤン・ラルー (Jan LaRue) :「スタイル・アナリシス」音楽之友社 .pp.79-103.