ツェルニー100番練習曲についての考察

吉 田 裕 子 岡 田 朝 子 齋 藤 淳 子

はじめに

現在、多くの保育・幼児教育の現場ではピアノを用いた教育をしており、幼児教育者にはピアノの演奏力が求められている。保育者養成校で「バイエルピアノ教本」「ツェルニー」「ソナチネ」と進んでいく教材選択が、保育者を養成するピアノ演奏技術向上の教材として一番適切なのかと疑問を呈する声も聞かれるが(筆者もそれを否定するものではない)、では果たして「バイエル」や「ツェルニー」が不適切かといえばそうではないと思っている。それらの教材が保育者養成校で依然として多く使われていることを、旧態依然としているからとか、教師の教材研究が足りないからという言葉で片付けられるものであろうか。「保育者のピアノは、楽譜が正確に弾けるということではない」など、いろいろな批判を承知していても、やはりそれらを教材の一部として使用する養成校が多いのは、それらの教材が他の教材よりも容易に基礎的なピアノ技術を習得でき、技術だけにとどまらず、基本的な音楽様式や表現方法などを広く学ぶことができるからではないかと考える。

保育者のピアノは、弾き歌いができればいいのだろうか?もちろん現状では、まず保育者はピアノの弾き歌いができるということが重要である。ただ同じ弾き歌いの演奏でも、保育者が音楽の基本構造を理解し音楽的に表現しようとした演奏は、ただ簡易伴奏をつけ間違えずに弾くということに気を取られた演奏よりは、フレーズの中にハーモニーの色彩を感じ、リズムの表情の違いを表現しようとする演奏になる。それは、幼児の心にも美しい音楽として届くのではないかと思う。幼児の豊かな感性や表現力を養うためには、保育者自身こそが感性を磨き、豊かに表現する力を持っていなければならないと考える。

ピアノ演奏の基礎を学ぶための優れた教則本はいろいろあると思うが、①一曲一曲が比較的短く取り組みやすい。②易しい曲から難しい曲まで、難易度に幅があり学習者の目的に応じた練習ができる。③曲が簡潔にできており、音楽の基礎となる古典的な曲の音楽様式、ハーモニー感を学ぶには適している。などの理由から、ツェルニー100番練習曲をとりあげることにした。100曲の中から数曲を選び、指を動かすとい

う技巧的な観点からだけでなく、リズム、ハーモニーの表現など様々な学習方法を考察してみることにする。

ツェルニーと練習曲

カール・ツェルニー (Carl Czerny 1791 年~1857 年) は、ベートーヴェンに師事 し、リストなど多くのピアニストを育てたことでも有名な、オーストリアのピアニス ト、作曲家、教育家である。

ピアニストであった父ヴェンツェルにピアノの手ほどきをうけ、7歳で作曲を始め、10歳の頃にはピアニストとしてウィーンでデビュー。モーツァルトや師となるベートーヴェンなど数々の作品を暗譜で演奏するなど、幼児期より音楽の才能を開花させた。1800年からベートーヴェンに師事しピアニストとして活躍するも、その真面目で控えめな性格からか少しずつ演奏活動から遠ざかり、ピアノ教師、作曲家としての道を歩んでいった。

西洋音楽史において、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンなどが活躍した 18 世紀後半から 19 世紀初めを、古典派時代と呼ぶ。この時代は、ポリフォニー(多声音楽)からホモフォニー(和声音楽)へと変わり、作曲形式(ソナタ形式)の発展、確立により、数多くの交響曲や協奏曲や室内楽曲が生み出された。古典派を代表するベートーヴェンは、この西洋音楽の中心となった1つの主旋律に対し和声的に伴奏する音楽(ホモフォニー)や、提示部・展開部・再現部・結尾部からなる楽曲形式(ソナタ形式)により、数多くの傑作を残した。ツェルニーは、師であるこの偉大な作曲家ベートーヴェンの影響を大きく受け、ピアノの演奏など多くの基礎を学んだ。

またこの時代は、産業革命などにより、王族や貴族など限られた階層が楽しんでいた芸術や学問などが一般大衆にも広がりをみせ、音楽界においても大きな変化をもたらした。フォルテピアノの誕生がその一つである。バロック時代に広く使われていたチェンバロやハープシコードに代わり、強弱を自由に変化させ表現を豊かにすることを可能にしたフォルテピアノは、この時代に大きな進歩発展を遂げた。

ツェルニーは生涯において、宗教音楽、劇音楽、室内楽曲、交響曲、合唱曲、歌曲など 1000 を超す作品を残している。そのうち一割程度がピアノ教本である。

「100 番練習曲 Op.139」を始め、「110 番練習曲 Op.453」「第一課程練習曲 Op.599」「リトルピアニスト Op.823」「30 番練習曲 Op.849」「40 番練習曲 Op.299」「50 番練

習曲 Op.740」「60 番練習曲 Op.365」「125 のパッセージ練習曲 Op.261」など、バイエルやハノンと同様に、現在でも日本の多くのピアノ学習者が学ぶ初級から上級と幅広く使われている練習曲集である。これらの練習曲は、チェンバロやハープシコードに代わり演奏法も大きく変化していった新しい楽器フォルテピアノのために、またベートーヴェンなど古典派の作品の音楽様式を学び、演奏するために、ツェルニーが次の世代へと残した作品である。

ツェルニー100 番練習曲は、基礎的な演奏技法に関しては、スケール、アルペジオ、スタッカート、半音階、重音、装飾音、アクセント、連打、跳躍とすべてを網羅し修得できるようになっている。そのうえ基本的な知識である、音符、拍子、強弱記号、速度記号はもちろんのこと、リズムパターン、和声進行、曲の構成まで自然に身につくよう意図されていて、77 番からは五度圏による全調の練習になっている。

「ツェルニー100 番練習曲」Op.139

1. 1番~10番

バイエル70番程度のテクニックで弾くことができる練習曲である。

1番 C-Dur 4/4 拍子 Moderato 二部形式 (a,a',b,a')

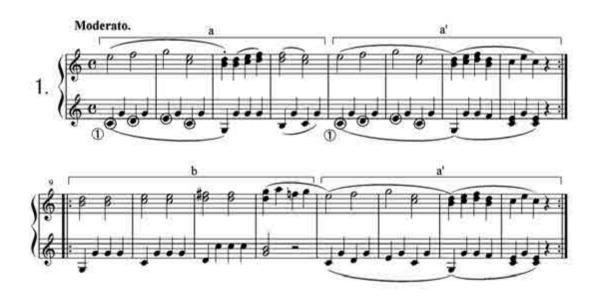
C-Dur の持つ、明るく爽やかな曲調をイメージする。 $1\cdot 2$ 小節、 $5\cdot 6$ 小節の左手、c1,d1,e1,c1, (譜中①、※音名表記については巻末資料参照)の動きの弱拍に奏される g1 音は、ただ弱く弾くという解釈ではなく、何か楽しさを想像させるようなリズムの刻みとして表現する。また、強拍の 4 音 (c1,d1,e1,c1) の動きも、一つ一つの音をしっかり打鍵するということではなく、I 度の和音の響きの中での動きとして捉える。3,4,7,8,小節も同様で、和音の中での装飾として音を感じることにより、自然なフレーズが生まれ、美しい音で演奏するという感性が養われる。

3,4,7,8,小節に限って言えば、3,4 小節は次の小節にフレーズを渡すもの、5,6 小節はフレーズを完全に終わらせるものである。3,4,5,6 小節だけを繋げて演奏することにより、音楽を動かしたり、音に終止感を持たせるといった意識を明確にすることができる。

b の 4 小節は曲の中心であり、a,a'部がさらに展開した広がりを感じさせるものでなければならない。メロディーの上行と共に、 $V \cdot I \cdot v$ 度のV 度・V のハーモニーの移り

変わりを感じる。左手の 2~4 拍目の連打はそれぞれの和音の中のリズムの装飾として扱い、響きの延長として聴くことりより、よりハーモニーの展開感を表現できるであろう。

13 小節目からの a'は、5 小節目の a'と同じものではなく、最も発展した b の後に戻ってくる、最初の a'よりも展開した広がりのあるものとして演奏する。

2番 C-Dur 4/4 拍子 Allegretto 二部形式 (a,a',b,b')

1番のバリエーションとして捉える。1番のテーマが展開された形でリズムの装飾が施されている。左手は全音符の重音で、幅広いどっしりとした響きを感じる。伴奏形が変わることによって、右手で奏されるメロディーの性格が変わってくることを意識し表現する。

また、それぞれを 4 小節の纏まりで見れば、3 小節目は 2 分音符 2 つになっている。 2 分音符はリズムの刻みであることを理解し表現することで、音楽に躍動感が生まれる。

9 小節目はドミナントで始まるので、前半より強い性格で表現しなければならない。 ただ強く打鍵するということではなく、ハーモニーの響き感じ、性格を理解したうえ でスタッカートの表現方法を考える必要がある。

1番、2番はセットで練習した方が、リズムの変化による音楽表現方法の違いを理解できるであろう。

5番 C-Dur 3/4 拍子 Allegretto 二部形式 (A,A',B,A")

ダンスのテンポに乗って流れを感じて演奏する。右手3拍目の4分音符は、重心のある1拍目の2分音符の裏側という意識を持つと3拍子のテンポに乗りやすい。

同じパターンが続くメロディーをメロディックな流れとして扱うか、リズミックなものとして扱うかで音楽の表情は変化する。最初の流れるようなメロディーラインを最後まで続けてしまうとこの曲はだらだらとしたものになってしまう。しかし、A'の最後の 4 小節、右手が重音になった部分のメロディーをリズミックに感じて演奏すると、とたんに曲が生き生きして感じられることに気付くであろう。そしてその軽快さを曲の頂点である B の 4 小節($17 \cdot 18 \cdot 19 \cdot 20$ 小節目)に引き継ぎ、次の 4 小節($21 \cdot 22 \cdot 23 \cdot 24$ 小節目)をメロディックに感じれば一対の綺麗な対比を作ることができる。

最後の A"は 26 小節目の e2 が 4 分音符の刻みになっている(譜中①)ことから、前半 4 小節をリズミックに扱い、フレーズの後半をメロディックにすると即興的な自由さが感じられる演奏になる。このように同じパターンが続く曲は、想像力を持って次々と表現を変えていくことによって表情豊かな演奏になる。

8番 C-Dur 3/4 拍子 Allegretto con moto

古典派のソナチネを連想させる小品である。

オープンな広がりのある C-Dur で始まり、4 小節目からの 3 度の重音になる 4 小節間は(譜中①)強くなるというよりは、さらに広がりを感じるように意識すると大きい音が汚くならず、美しい響きで演奏できる。また、メロディックな前半 8 小節の次に現れる 9 小節目と 11 小節目の 4 分音符の刻みは(譜中②)ただ 4 回鍵盤をたたくのではなく、木管楽器ののどかな音色をイメージして演奏すると、オーケストラ的な豊かな音楽表現ができるであろう。 12 小節 2、3 拍目の 8 分音符は、あくまでも 1 拍目の 1 日の 1 日の最高音 1 のの下行形が華やかにならない。前半の終止は 15 小節目の 1 拍目の 1 指目の 1 2 であるため、次からの 15 8 分音符の半音の刻みは大きくならないように、軽く演奏することで、軽やかさを表現できる。

C-Dur に戻る 17 小節目からの後半は、前半が展開された形になっている。再び落ち着いた状態に戻るのではなく、展開した状態から始め、さらに F-Dur への転調によ

る音楽の高揚を感じながら発展させていく。つぎの 25,27 小節目に出てくる 4 分音符の刻みは (譜中③) 前半の②よりも、もっとはっきりしたものでなければならず、後に続く右手の下行形をさらに華やかなものにするためには、左手の付点 2 分音符を響かせ、低音の弦楽器が鳴っているように豊かに演奏する。

(吉田 裕子)

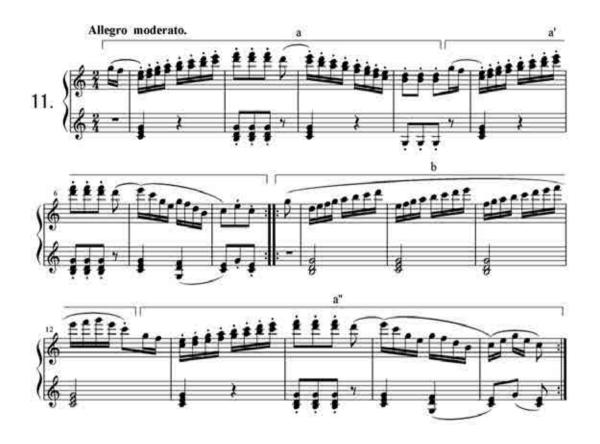
2. 11番~40番

11番 C-Dur 2/4拍子 Allegro moderato 二部形式 (a,a',b,a")

3度のスタッカートという視点ではなく、音階の表現という視点から見てみたいと思う。まず、最初の3度の音階を2本の指を揃えて弾くと思うのではなく、2台の楽器(2人)が揃って演奏しているものと感じることで軽やかな3度の音階の広がりが表現できる。

それに対し、bの部分はaと同様に音階であることに変わりないが、単旋律(ソロ)

になっていて、なおかつ音階の上行が3回繰り返されている。a の部分は軽やかな刻みによる音階の表情を持つものであることに対し、音楽が展開されたb の部分では、音階はメロディーとして扱い、音量的にも感情的にも相当幅の広い状態だと考えるべきであろう。それを表現するためには、左手の2分音符を長い響きとして十分に感じ、演奏しなければならない。

19番 C-Dur 4/4 拍子 Allegro

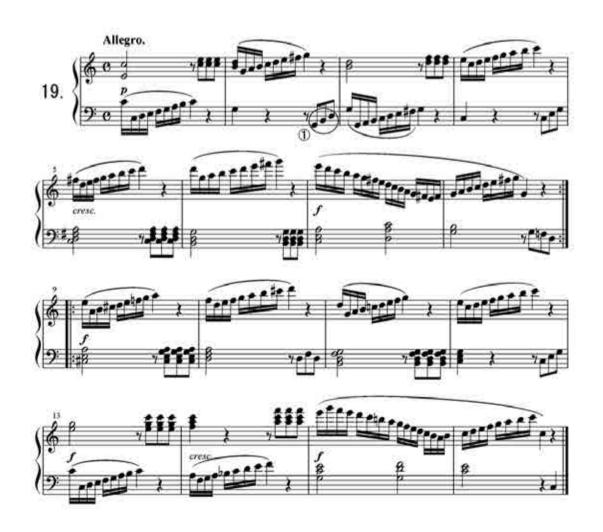
11番と同様に音階の練習である。

ツェルニー100番練習曲についての考察

は3小節目のドミナントを誘い出すものであるから、重みのある表現でなければならない。

9,10 小節目がこの曲の中で唯一短調であることから、**p** で演奏することもあり得る選択だと思う。この場所をどのように捉えるかは意見が分かれると思うが、この**f** は絶対的なものではなく、演奏者の考えに任せてもいい自由さを持つ記号ではないかと考える。

同じパターンで書かれている楽譜がどういう意味を持つものであるのかということ を理解することで初めて求める音は明確になり、その違いを感じることこそが豊かな 表現力に繋がってくるであろう。

20 番 C-Dur 4/4 拍子 Moderato

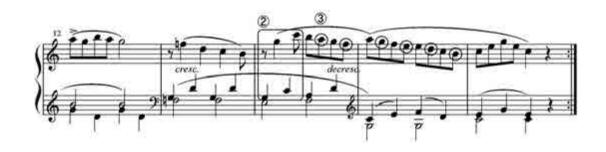
シンコペーションのリズムの練習曲であるが、左手 4 分音符の間に右手が入ってくる というただのやり取りではなく、あくまでも拍を刻む左手バスの響きが主体になって、 その響きの上に右手の音を立体的に乗せなければならない。響きを作るためには、ま ず出だしの左手 c1、その裏で出る右手の e1 の響きを十分時間をかけて聴くことが大 切である。

3 小節間、跳躍進行で上行しているが、4 小節目は下行の音形に変わっている。1 拍目裏の右手の g2 (譜中①) は下行形の表情を決める決定的な音なので、響きをよく聴いて表現する。

3 小節目に書かれている cresc.を、単純に「だんだん強くする」と解釈してしまうとデリカシーのない表現になってしまうので気をつける必要がある。この cresc.は、5 小節目の頂点を意識させるもので、5 小節目からは左手のバスが全音符に変わり、響きを厚くしている。6 小節目の decresc.は、7,8 小節の終止の表現を導くもので、7 小節目からはバスが全音符から 2 分音符の単位に変わったことを感じ、右手の 8 分音符は軽やかに演奏する。

後半も同様であるが、9小節目の左手の重音で、聴かなければならない大切な音は4分音符のg1の音である。14小節、3拍目から右手が8分音符の下行で終止に向かうが、ここで注目したいのは、1,2拍目の両手で演奏される2オクターブのg,g2,c1,c3(譜中②)である。この跳躍のシンコペーションをよく聴き、丁寧に表現しないと後に続く8分音符が雑に聴こえてしまう。また、音形は8分音符の順次進行による下行だが、右手の裏拍を取り出してみると、きちんと左手の4分音符に呼応したシンコペーションの形になっている。(譜中③) 音の動きを感じながら、響きをよく聴いて演奏する。

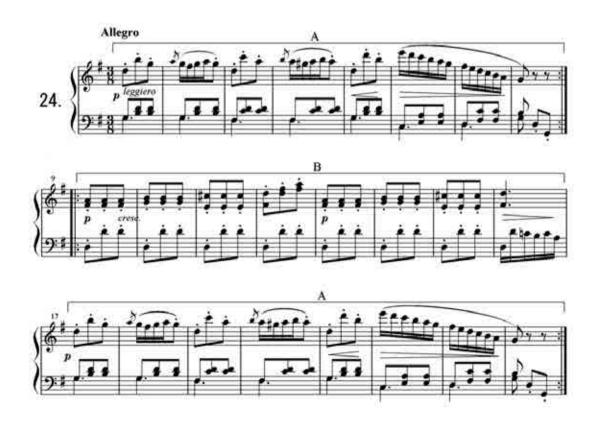

24番 G-Dur 3/8 拍子 Allegro 三部形式 (A,B,A)

ハイドンのソナタなどに出てくるメヌエットの形態を想像させる曲である。

1 小節、1 拍目の右手 d2 は跳ね上げずに長めに響きを感じ、2 小節 3 拍目 g3 のスタッカートはアクセントがつかないように注意する。9 小節目からの B は Trio の部分である。ファゴット(1) オーボエ(2)の木管の音色をイメージすると、最初の A (弦楽器で奏される部分) との対照が明確になり、性格の違いを表現できる。

25 番 G-Dur 4/4 拍子 Allegro 三部形式

1つの技法を習得する練習曲というよりは、古典派のソナタを弾く前に学んでおきたい練習曲と言ってもいいだろう。

まず、fの1小節目とpの2小節目を別なものとして考えないようにしなければならない。和声的に見れば、2小節が一つのものであるということが分かるし、2小節目の2拍目までは同じコード内の音である。1小節目のfで演奏される低音域の楽器に対し、2小節目のpは高音域の別な楽器で答えているということである。f0名小節は賑やかに晴れやかに演奏し、最後の4分音符の刻みの終止は重くならないようにする。9小節目からは展開部に入り、f13小節目からの4小節間は、これまでのf24曲には見られない転調が起こる。コードが次々に変化し、さらに増2度が加わっているということは、相当ドラマティックな状態であることが読み取れる。f3小節目最初のf8分休符は、左f1の響きを聴き、それに続く右手の和音の表情を作るために十分な長さが必要で、右手のメゾスタッカートは表情豊かに演奏されなければならない。ドラマティックな展開がなされたあと、再現部に入る前のf16小節目はシンコペーションのリズムになっている。シンコペーションは、拍がずれることによって前とは違った性格を表現するために用いられるもので、ここでは明るい再現部に向かっていくものとして、軽快で楽しく演奏するべきであろう。

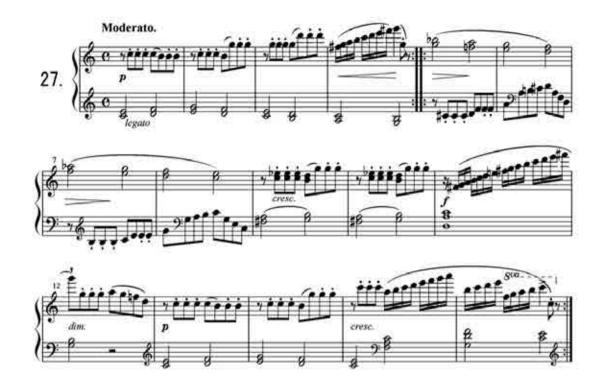

27番 C-Dur 4/4 拍子 Moderato

連打の練習であるが、連打とはどういう表現なのかを考えてみたい。まず、左手の下段に legato という表記があることから、2分音符の重音の動きは弦楽器の弓で弾くように molto legato で演奏する。その響きの上に乗る右手はリズムとメロディーの装飾である。コードの響きを飾るための連打であるということを最初に理解しておく必要があるだろう。

最初が 8 分休符で始まることからも、連打は軽やかな性格を与えるために書かれたものであろう。 2 小節を一纏まりと考えれば、音域が上がった 3 小節目からの後半は一段階上のもので、4 小節目の 1 オクターブの上行音階は華やいだ広がりを持つ表現であることは明らかである。演奏の視点からみると、右手 3 小節目の 2 拍目、最初の g2 までを C-Dur として演奏し、2 拍目裏の g2 から G-Dur の音階を導くものとして感じると自然に G-Dur に転調できる。

5 小節目は d-moll の短調に転調し、両手の役割が入れ替わる。例えば、オーボエ 2 台の美しいメロディーの流れに対し、低音の響きを味わいながらメロディックな連打 の奏法に変えて終止形を作るようにすると、前半との対照をより明確にイメージでき、表現できるであろう。ハーモニーそのものが音楽の性格を作っていくということを知り、表現に繋げることが大切である。

32番 B-Dur 4/4拍子 Moderato

半音階の練習曲である。音階とは主音に3度と5度を乗せ、それを順次進行で飾ったものであるが、半音階はそれをさらに飾ったものと解釈できる。半音を入れることによって音階はより定まらないものになり、不安定な揺れ動く espressivo の性格を持つものとなる。

1 小節目の 1,2 拍目は B·Dur の I 度の響きの中での半音階であり、3,4 拍目は V7 の響きの中での半音階であることを考えると、1 小節を半音の上行で一気に駆け抜けるのではなく、3 拍目でハーモニーを変えて半音階を聴きなおす必要がある。2 小節目の 1,2 拍は半音階ではなくなるため雄弁に演奏し、3 拍目から再び半音階の性格に戻ることになる。

同様に、3小節目の3,4拍は順次進行の下行形として演奏し、4小節目で終止形を作るという明確な弾き分けが必要である。

5 小節目からは順次進行の上行形となるので、音の長さを保って滑らかに演奏し、十分広がったところで、9 小節目からさらに展開した半音階進行に移っていく。

39番 C-Dur 4/4 拍子 Allegretto vivace 32 小節

ターンの練習曲である。右手の2分音符の上行は当然広がりであるが、その広がりをもっと大きなものにするために装飾が用いられていると考えられるので、装飾を短い音符を詰め込むように弾くのではなく、広がりを感じて演奏する。つまり、2小節目の装飾は、1小節目よりももっと幅広い表情で演奏されなければなければならない。5小節目で伴奏形が1オクターブ下がるということは、さらに幅が広がるということであり、深さが加わったという表現になる。それに伴い、右手のメロディーの線も太い性格のものとなる。

10 小節目、ドミナントで始まる mf の中間部は 2 小節ずつ和声が解決するので、左手の和音をよく聴き、 $11\cdot 13$ 小節の 1 拍目にはアクセントをつけないように気をつける。12 小節目で転調したあと、14 小節目から 17 小節目の属和音に向かっていくコ

ードの変化は美しく、ハイドンやモーツァルトなどの古典派のソナタを連想させる。 14 小節目からの 4 小節のフレーズは、15 小節 3 拍目の右手 e2 までを本体としてしっかり弾き、次の 8 分音符 c3 から柔らかい表情の音色に変えると 16 小節目のクレッシェンド、デクレッシェンドが美しく表現できる。

40 番 F-Dur 2/4 拍子 Allegro 24 小節 三部形式 (A,B,A')

最初に scherzando と書かれているように、楽しく軽快で愛らしさを感じさせる曲である。A の前半 4 小節を見ると、3 小節間同じ音形であるが、この 3 小節を同じように弾いて 4 小節を繋げようとすると 4 小節目の半終止が乱暴な表現になりやすい。また半終止を丁寧に弾こうとすると、そこで Tempo が落ちてしまい、8 小節一纏ま

りの流れを壊しかねない。3小節目は前半の小楽節の後半として捉え、4小節目の半終止に備えるものとして演奏すると愛らしさが表現でき、後半の小楽節に繋げることができる。後半5小節目はAの中心になるドミナントであり、7小節目は跳躍進行の広がりを表現する。

9 小節目からの B は、左手バスの動きがファゴットを連想させる。Trio にあたる部分と考え、管楽器の音をイメージすると、f, fp と表記されている 4 分音符が叫ぶようなきつい音になってはいけないことに気付くであろう。また、2 拍目、8 分音符の c2 から音階として感じてしまうと c2 の音にアクセントがついて、そこからのスタッカートがガツガツしたものになりやすい。ただ c2 の始まりを弱く弾くというアプローチではなく、c2 拍目 c2 までは c3 拍目のc4 を弱くできる。裏拍の c5 から音階を作るイメージで音を聴くと、音楽の流れを止めることなく美しい上行形が演奏できる。

(吉田裕子)

3. 41 番~70 番

42番 D-Dur 2/4拍子 Allegro comodo

トリルの練習曲である。p, sempre legato の指示通り、なめらかで粒の揃った演奏となるよう、テンポを落として練習する。

1-2、2-3に比べて、3-4、4-5の指づかいでのトリルは、非常に難しい。

指先が鍵盤から離れすぎないよう、力まずに少しずつテンポをあげて、メロディーと して捉えて演奏することが大切である。

譜中①は、右手トリルの 10 度下の左手トリルは、右手トリルにぴったりと寄り添うようによく聴きながら演奏する。

譜中②からのトリルとスケールは、左手の和音の変化を味わいながら、1フレーズを 弛むことなくのびやかにまとめる。

ツェルニー100番練習曲についての考察

44 番 C-Dur 4/4 拍子 Allegro moderato 二部形式 (A,B)

三声、四声、シンコペーションの練習曲である。

多声曲であるこの曲は、独立した各声部をよく理解し、バランスよく演奏することが 大切である。

どこか宗教的な安らぎを感じるこの曲の上声部は、付点のリズムが鋭くならないよう、 温かみのある音色で際立たせる。

1 小節目の右手から 5 小節目の左手の内声部に移るシンコペーションは、それぞれ力のある 1 の指で弾くが、メロディーに寄り添いながら控えめに演奏する。

また、5小節目からのバスが、それまでよりも1オクターブ低くなって進行するので、 音の広がりや重厚感を感じたい。

弦楽四重奏の音色をイメージできる 13 小節目のシンコペーションは、流れを止めることなく緊張感を持ってクレッシェンドし、14 小節 3 拍目の d-moll の響きで温かみを感じながら、穏やかに終わりに向かう。

46番 C-Dur 3/4 拍子 Allegro

右手アルペジオの練習曲である。左手の3拍子の軽やかな伴奏にのって、1オクター ブ以上に渡るアルペジオをなめらかに美しく弾くことの難しい曲である。

1 小節目、2 小節目に渡る上行形のアルペジオは、特に 4-1 の指づかいが難しいため、 肘を外側に張り出して演奏しがちである。これは、音の粒やリズムの乱れの原因とな るので避けたい。肘を張らず腕を柔軟にし、手首を上下に揺らさず右の方へ軽く移動 するつもりで水平移動を心掛けると、テンポアップにもつながりスムーズな演奏とな る。

17 小節目の下行形のアルペジオも同様に、手首や腕、体全体に余計な力を入れずに演奏することが大切である。

47番 F-Dur 6/8 拍子 Andantino

装飾音符の入った 6/8 拍子のメロディーを、なめらかに歌う練習曲である。左手の 6/8 拍子の分散和音の伴奏に、右手の装飾音符を含んだメロディーが弛むことなく流れていく、どこか牧歌的な雰囲気を持つ美しい曲である。

暁星論叢第68号(2018)

17 小節目からは d-moll に転調し、21 小節目のシンコペーションをきっかけに緊張感をもたらす。25 小節目からプラルトリラーや複前打音が入ることにより、穏やかな雰囲気のメロディーに華やかさがプラスされ、彩り豊かに流れていく。

前打音・ターン・プラルトリラー・複前打音などは、作曲された時代により演奏の仕 方も異なるが、装飾音符を拍と同時に入れたり拍の前に入れるなど、音をよく聴いて メロディーの流れを止めないように演奏することが大切である。

52 番 E-Dur 4/4 拍子 Moderato alla Marcia 二部形式 (A.B)

付点のリズムの入った明るく華やかな行進曲の練習である。

ツェルニー100 番練習曲の 49 番以降は、それまでの調号 2 つまでから調号 3 つ・4 つの曲も増え、リズムやハーモニーも複雑となり難しくなってくる。

1 小節目と 10 小節目のアウフタクトで始まる 32 分音符と 64 分音符は、どちらも左手の 16 分休符の中にきちんと収まるよう、テンポ感を持って次の小節の 1 拍目に向けて生き生きと演奏する。

この曲は、マーチのように一定のテンポを保ちながら、右手の付点のリズムを力強く 堂々と響かせることが大切である。

行進曲には、軍隊行進曲、結婚行進曲、祝典行進曲など様々な種類があり、この曲のように明快なリズムを持つことが多いが、ショパン作曲の葬送行進曲 Op.72-2 のように悲哀に満ちた行進曲もある。

55 番 F-Dur 2/4 拍子 Vivace 三部形式 (A.B.A)

アルペジオの装飾音符をすばやく弾く練習曲である。曲全体を通して、**ff** の指示のみで、各小節の1拍目にスタッカーティッシモがついているが、その指示を守るだけの無味乾燥な演奏にならないよう注意したい。

三部形式となっている $\mathbf A$ では、 $\mathbf a$ の $\mathbf 3$ 小節目 $\mathbf 1$ 拍目の問い掛けるような $\mathbf e\mathbf 2$ に対し、 $\mathbf b$ の $\mathbf 3$ 小節目 $\mathbf 1$ 拍目の $\mathbf f\mathbf 2$ で応えるような形となっている。

同様に、平行調の d-moll にドラマティックに転調した c の 3 小節目 1 拍目の g2 の問い掛けに対し、d の 3 小節目 1 拍目の c3 で C-Dur へ転調し安心感を持って応えている。

また、各フレーズ3小節目の1拍目にアクセントをおくつもりで緊張感を持たせ、その後の流れるような上行形や下行形の16分音符で弛緩することにより、より輝きのある生き生きとした演奏となる。

57番 G-Dur 3/4拍子 Allegro Vivace

カデンツァを含む3音連打を、指を変えて軽快に弾く練習曲である。

56番では16分音符を同じ指を使っての連打、58番では指を変えての連打となっており、この3曲で色々な連打を学ぶことができる。

この 57 番では、3-2-1 の指づかいの同音連打の練習であるが、腕や手首など余計な力を抜いて、手前に引っ掻くようなつもりで引くとテンポアップにもつながる。

また、この曲は、24 小節目に自由で即興的な演奏を必要とするカデンツァを含んでおり、単なる練習曲に留まっていない。

17 小節目から、それまでの軽快で刻むような伴奏から一転し、ベースが順次進行しながらメロディーは指を変えながら同音連打で上行していく。メロディーとベースの反行がもたらす広がりを感じながら、24 小節目のカデンツァに向かう。

カデンツァでは、5 オクターブにわたる D-Dur のスケールで一気にかけ下り、この 1 小節でこの練習曲に豊かな色彩を与えている。

63 番 Des-Dur 2/4 拍子 Allegretto 二部形式 (A,B)

コラールのような Des-Dur の和音進行の美しさを感じる、和音連打の練習曲である。 第Ⅱ巻となる 62 番からは変化記号のある曲が増え、技術的にも音楽的にも難しい曲 が多くなる。

この曲は、一曲を通して*pp*, sotto voce の指示がある通り、温かく柔らかなハーモニーの変化を味わいながら、メロディーを美しく響かせることが大切である。

温かみのあるバランスのとれたハーモニーを作りだそうとすると、体全体が固くなったり、音が抜けたりしがちである。肩や腕、手首など余分な力を抜き、腕全体の重みを指先へのせるつもりで打鍵すると、豊かで深い響きが得られるだろう。

また、コントラバスやチェロといった弦楽器の響きをイメージしたり、ソフトペダルやペダルを使って、自分の耳でその響きを常に確かめながら練習することが大切である。

64番 H-Dur 2/4 拍子 Allegretto vivace

スケールとアルペジオの練習曲である。

第 I 巻であまり使われなかった黒鍵を意識し、特に右手上行形のスケールにおいて、 腕や手を水平に保ちながら移動する動きを身に付けたい。

5本の指の長さを考えた時、H-Durのスケールは、色々な調の中でも比較的弾きやすい調である。 H-Durは、白鍵を短い指、黒鍵を長い指で無理なく打鍵するため、音階を学ぶのに非常に適した調である。

この曲の9小節目からはFis-Durに転調しスケールからアルペジオの練習となり、 黒鍵に慣れ親しむ要素満載の練習曲となっている。

(岡田 朝子)

4. 71 番~100 番

71 番 G-Dur 2/4 拍子 Allegro vivo e scherzando 二部形式 (A,B)

分散和音の練習曲。Allegro vivo e scherzando とあるように軽い 2 拍子で明るく晴れ やかなテーマを持つ曲である。出だしでは pp より leggiero を意識することで、自然 に pp の要求にも答えることができるだろう。左手の全曲を通じて刻まれるリズム (譜中①) はピチカートをイメージして軽く弾く。前のめりになり易いので拍節感を持って演奏すると良い。右手の 32 分音符は 1 音 1 音しっかり打鍵するのではなく、手首を柔らかく使い指をあまり上げずに 1 つの動きでスラーを表現する。そうすることでスラー最後のスタッカートのついた音も重くならずにすむだろう。

7小節の左手が跳躍するところでは転調を感じながら素早く移動し和音を掴む。4小節と8小節では、1拍目裏の跳躍する音を丁寧に軽く弾き、表情をつけて次の小節につなげたい。

前半は軽やかなリズムと右手が 3 オクターブも上昇する動きから優雅で華やかな印象があるが、9 小節からは左右が入れ替わり、左手が低音域に広がったことで厚みが加わり広がりが感じられるようになる。13 小節からはまた左右が入れ替わり高音で音楽が華やかに展開する形になり終止に向かう。

2 カッコでは G-Dur の音階を一息に、しかしあわてずに駆け下り、最後左手 G1 はおどけた感じと軽さを出すために少しスタッカート気味に終わる。

8 小節目最後の音(譜中②)が全音出版社版、音楽之友社版では a1、PETERS 版では h1 となっているが、リピートで I の和音に戻るには a1 が自然に思える。

77番 C-Dur 4/4 拍子 Allegro vivace

この77番から100番までは五度圏による全調の練習曲になっている。

この曲には指の独立、音階、重音、トリル、アルペジオ、リズム、メロディーの歌い方などたくさんの習得すべき要素が含まれており、そのうえソナタ形式も一緒に学ぶことが出来る。古典派音楽以降、わかりやすく演奏し易い短いソナタのことをソナチネと言うようになったが、この曲も練習曲というよりどちらかと言えばソナチネと言って良いのではないだろうか。

1 小節アウフタクト \sim 24 小節までが提示部で第一主題(1 小節アウフタクト \sim)、第二 主題(9 小節アウフタクト \sim)があり、25 小節アウフタクト \sim 40 小節までが展開部、41 小節から最後までが再現部で第二主題(41 小節 \sim)のみで第一主題は省略されている。

提示部の第一主題は爽やかな心地よい風が吹いているかのような軽やかな右手で始まる。木管楽器の優しい柔らかい響きを想像してなめらかに演奏すると良い。弱起の曲であることを忘れずに、テンポをカウントしてから弾き始めることで、出だし右手g1の4分音符の音価が正しくとれるであろう。3小節からの左手2.4拍の1の指は右手のなめらかな音階の流れの邪魔をしないように、指を上げずに静かに鍵盤の上に置くようなタッチで弾く。5小節の3拍目からはどこかに迷い込んだかのように同じ音型を3回繰り返すが、7小節の1拍目をきっかけに次に進む。変化するきっかけとなる音は意識して弾くようにしたい。

9小節のアウフタクトからは G-Dur に転調しp で語りかけるような第二主題が現れる。ここからの左手は分散和音、和音、アルベルティ・バス、3 連符の形をとって右手のメロディーを支える。左手できっちり拍を数え、右手は自然なメロディーを感じながら弾くと良い。

21 小節からの 4 小節間は右手の軽やかなアルペジオを、*sf* のついた左手の和音が深く豊かな音で支え、*ff* まで一気に駆け抜け提示部が終了する。

展開部では29小節からの4小節間のハーモニーの変化が目まぐるしい。そのハーモニーの移り変わりをcresc. pocoapocoしながら繊細に美しく表現して、33小節のE-Durにつなげたい。31,32小節のアルペジオは左手の和音に乗せるように、1の指にアクセントを付けないように手首を柔らかく回転させながら弾くと良いだろう。

81 番 B-Dur 6/8 拍子 Allegro vivace

B-Dur から属調の F-Dur に転調し、また主調の B-Dur に戻る典型的な構成。82 番 g-moll と合わせて、平行調を学ぶ教材として使用できる。ターンと跳躍の練習曲である。

8分の6拍子とは付点4分音符を拍子の単位にした2拍子で、ブランコに乗っているようなリズムである。

出だしは分散和音で始まった左手に誘われるように、ターンで装飾された右手が華やかに歌いだす。左手は拍頭の付点 4 分音符が短くならないように気を付け、指の腹を使った柔らかい音でなめらかに弾きだす。右手のスタッカートのついた f2 は軽く優しい音でそれに答える。

ターンの練習で気をつけたいことは、1 の指が寝てアクセントがついてしまわないようにすることである。そのためには1 の指を起こしターンの始まりの2 の指に重心をかけ手首を柔らかく回すようにすると良い。ターンの後に4 度、5 度、6 度、1 オクターブなどの跳躍が見られるが、これは1 の指を基点にそれぞれの音程の幅を感じながら、跳躍する音の方へ重心を移動する弾き方にすると良い。そうすることで次に続くスタッカートも自然と軽く弾くようになるだろう。また、ターンの後半から跳躍する音にかけてクレッシェンドをすることで流れが生まれ、音楽に広がりが感じられるようになる。

1カッコ左手の es1 は B-Dur に戻るための大切な音である。指使いに気をつけて表情豊かに丁寧に演奏出来ると良い。

17,18 小節と 19,20 小節はエコーとしてfとpp の差をはっきりさせる。

21 小節からの 4 小節間は音の粒を揃え、一本の流れに聞こえるように弾く。25 小節からのアルペジオは左右の 1 の指にアクセントが付きやすいので、左右の受け渡しを丁寧に左手のハーモニーの流れに右手を乗せるようになめらかにクレッシェンドして行く。

82 番 g-moll 2/4 拍子 Allegretto moderato 二部形式 (A,A',B,A")

ムジカノーヴァ 2017 年 9 月号に高橋千佳子氏が「ベートーヴェン作品との類似点」でこの曲とベートーヴェンのピアノ・ソナタ第 19 番ト短調 Op49-1 の第 1 楽章の冒頭とかなり似ていると書いている。

氏は「ツェルニーが左手の3度の重音のレガートをここでしっかり予行演習してから、ベートーヴェンのソナタに進んでくださいネと言っているように思える」とも述べている。この曲は確かに3度の重音のレガート練習のために作られたものと思うが、それよりg-mollのもつ感傷的なメロディーの美しさに耳を奪われてしまう。先述した81番B-Durのかわいらしく生き生きとした表情とは対称的に、苦悩を抱えた悲しみのようなものが伝わってくる。

この曲の特徴としてスラーが多いことと、左手が単なる伴奏ではなく旋律として右手と対等に対話しているような音楽で出来ていることが挙げられる。左右の動きが反行したり並行したりすることで、寄り添ったり反発したりして表情を変化させている。曲の形式は A,A',B,A"で A,A',A"は始めの 4 小節は全く同じであるが、5 節目からは右手の跳躍の幅が違ったり、左右の動きが並行したり反行したり、左手が和音になったりと変化する。それぞれの音の広がりや、音の厚みなどを感じて表現するようにしたい。

Bでは $17\sim18$ 小節にかけてと $21\sim22$ 小節にかけての右手が転回して、3 度音程だったものが 6 度音程になり、強弱も p から f にかわる。音程と強弱が変わったことで表現も対称的になる。その上 23,24 小節では $rallent.\ dimin.$ 、 、 まで記入され、複雑な感情の表現を求められる。

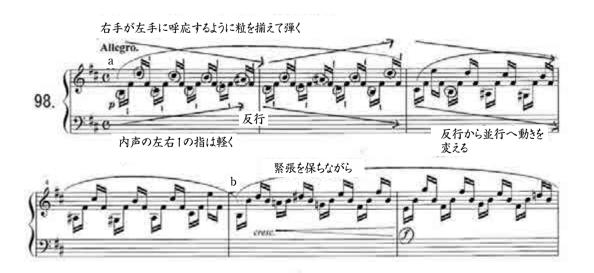
98番 h-moll 4/4 拍子 Allegro

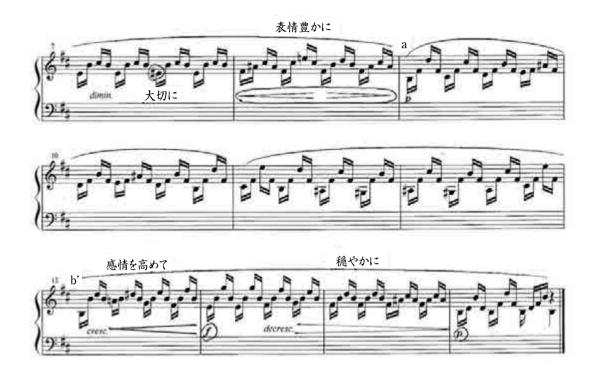
拍を刻む頭の音を左手でとり、残りを右手でとるように弾くと苦労せずに弾ける曲だが、これは左右交互の手の受け渡しをなめらかにし、粒を揃えて弾けるようにするための練習曲である。 拍の刻みごとに和音で弾くとハーモニーの動きを感じることができるが、何とも哀愁をおびた切ないメロディーである。拍を刻む左手バスの旋律に右手で弾く拍裏のソプラノの旋律が、呼応して進行する二声の音楽として捉え、拍を刻む左手の響きに右手を乗せるように演奏すると良いだろう。

左右の1の指が重なるため軽く力を抜いて弾くようにする。抜きすぎると音価が短くなり転びやすくなってしまうので気を付けたい。

フレーズの前半 a では始め 2 小節間は左右が反行するが、次の 2 小節間では右手が前の音型を 2 度上行させただけであるのに対して、左手は反行せず並行する動きに変わる。3 小節 2 拍目左手 b の音が並行する動きを決める音となるので意識して弾くようにしたい。b は発展する b や b にフレーズを渡す役目をしている。

この曲の中心となる b では強弱の幅も、表現の幅も広がり 4 小節の間にいろいろな表情を見せてくれる。 5 小節からは緊張を保ちながら cresc.で 6 小節のf に向かい、 7 小節では 3 拍目の eis1 でハーモニーの変化を感じつつ dimin.する。 8 小節では 1 小節の間に が存在することをハーモニーの変化と共に表情豊かに表現する。 b は b ほどの変化は無いが、音程の広がりと cresc.で感情を高めながら f に向かい、 最後は b-moll の終止を目指して穏やかに decresc.して終わる。

100 番 e-moll 4/4 拍子 Presto 二部形式 (A.B)

指の独立と音階の練習曲。左手の開始音を e1 でなく 1 オクターブ下の e から始めることでバスに厚みを持たせ、この左手の拍の刻みにテンポよく右手を乗せて弾く。短調ではあるが、Presto や leggiermente とあるので、右手は指先を敏感にし、軽く歯切れの良い律動感のある音で表現したい。始め 2 小節間の右手は、I のコードで 5 指内の上行下行が 3 回続いた後オクターブ上昇し、その後 2 小節かけてゆっくり音階を装飾しながら下行する音型である。順次進行でなめらかに登り切った頂点の音(第 5 指)は、次の音型の変化に備え少し丁寧に弾き、順次進行後の音型で軽さを出す。3 小節の下行する音型は、音階の響きの中で装飾する音が滑らかに流れて聞こえるように弾くと、16 分音符の粒も揃うだろう。続く 4 小節はその前の 4 小節を受け、フレーズを解決へと導く。

9 小節からは G-Dur に転調し、音楽が明るく展開する。音の幅も広がり音楽の包容力や厚みが増したように感じる。右手の和音は力強く響かせたい。この 4 小節で音楽が発展したまま次に進むかと思われたが、13 小節の予期せぬ減7 の和音に意表をつかれた感じで、原調の e-moll に戻り 2 オクターブの音階を一気に駆け下り f のまま終止に向かう。

(齋藤 淳子)

おわりに

どの楽器においても、演奏技術を習得するということは困難を伴うものである。演奏することの難しさから、演奏者がまず音を外さずに正しく弾かなければならないと考えることは当然のことであり、音やリズムが乱れない完成度の高い演奏をするには、高度な演奏技術を身につけなければならない。ただ、その技術習得だけを優先させて、楽譜通りに間違えずに弾くということを到達点としてしまうと、一番大切な音楽の表現ということが脇に追いやられてしまう危険性がある。強弱記号やリズムがただの音量的、時間的な解釈になり、音の響きを聴き、和音の色彩の変化を感じようとする意識が薄くなってしまう。一方、表現だけを優先させた感性の赴くままの独りよがりな演奏もまた、説得力のある音楽表現として聴き手の心に届かない。音楽は秩序ある理論の上に成り立っており、その理論を理解したうえで音楽を解釈し、どのように演奏に結びつけて表現するかが重要である。

ここでは、基礎的なピアノ技術を習得でき、基本的な音楽様式や表現方法などを広く学べる教材として、ツェルニー100 番練習曲を取り上げ、考察した。練習曲にはハノンに代表されるような演奏技術の向上を目的とした楽曲と、ショパンエチュードのような高度な技術で音楽的に表現する楽曲の2つがあるが、後者にあたるツェルニー100番練習曲は短い曲が多く、初歩の段階から形式や和声など、様々な角度から順序立てて学べる曲集となっている。速度記号、発想記号、強弱記号などが細かく指示され、演奏技術習得のための大切な練習は、繰り返し行われ少しずつ難易度を増していく。

ツェルニー自身が「いかに音楽的に演奏するかを常に考えて」と述べているように、音楽的な演奏を行うには、演奏者が楽譜に書かれている情報を表面的に捉えるのではなく、作曲者が書こうとした音楽を知識と感性で読み取る必要がある。演奏技術のみならず、楽曲の様式やフレーズ感、和声感を自然に体得することで音楽の理解が深まって、豊かな表現力を伴った演奏へと繋がっていく。

今回の考察を通して、ツェルニー100番練習曲が、音楽の基礎を学び、段階的に達成感を味わいながら演奏技術を身につけることができる教材であると再認識した。この練習曲で学べる音楽の基本は、様々な音楽を演奏する上での大きな助けとなり、また出発点ともなるだろう。

学習者はこの練習曲の意図を理解し、常に音に対する感性を磨いて学ぶことで、幼児が持つ想像力や表現力をいっそう豊かにできるに違いない。

参考文献、引用文献

淺香淳編(1977) 『新音楽辞典 楽語』音楽之友社.

淺香淳編(1982) 『新音楽辞典 人名』音楽之友社.

淺香淳編(1966) 『標準音楽辞典』音楽之友社.

井上直幸 (1998) 『ピアノ奏法 一音楽を表現する喜び―』春秋社.

金光威和雄(1979)『楽器学入門 一オーケストラの楽器たち一』音楽之友社.

芸術現代編(1981) 『ピアノ音楽辞典 演奏篇』 全音楽譜出版社.

ドナルド,ジェイ,グラウト (1969) 『グラウト西洋音楽史 (上)』(服部幸三・戸口幸作訳)音楽之友社.

松本倫子編(2012) 『こどものツェルニー100 番 効果的な 24 曲でしっかり身につくテクニック』全音楽譜出版社.

堀内敬三・ほか編(1954) 『音楽辞典 楽語篇』音楽之友社.

山本美芽(2005) 『21世紀へのチェルニー 一訓練と楽しさと一』ショパン.

「新しい活用法 チェルニーをもっと楽しく」,『ムジカノーヴァ』 2017 年 9 月号, p.11-26,音楽之友社.

「これがチェルニーだ!! …最新活用法とレッスンの展開…」,『レッスンの友』1996 年9月号, p.9-29 レッスンの友社.

『新訂 チェルニー100番』音楽之友社.

「チェルニー100番の新しい使い方」,『ムジカノーヴァ』1986年4月号, p.37-57, 音楽之友社.

『CZERNY 100 lrichte Übungsstücke 100 Easy Studies Opus139』 EDITION PETERS.

『ツェルニー100番練習曲』全音楽譜出版社.

『ピアノ初歩指導の手引 I』(最新ピアノ講座 3)(1981)音楽之友社.

『ピアノ初歩指導の手引Ⅱ』(最新ピアノ講座4)(1981)音楽之友社.

巻末資料

音名表 (ドイツ音名)

