

「音言語」

ヴィトルト・ルトスワフスキ氏

最初に調性体系と、すでに19世紀に見られたこれを越えようとする傾向について、簡単に述べる。このような状況において初めて、「音言語」という言葉が必要になった。このとき、さまざまな音楽構築の体系が可能となったが、シェーンベルクのそれも、けして調性体系にとって代わるものではなかった。このワークショップで私は、独自の音言語をどのように開拓してきたかについて簡単に述べる。私がこれからどう作曲するかを考え、いかなる習うべきモデルもないままに自身の音言語について模索し始めたのは、1948年のことだった。最初に考えたのは和声のことであり、それは「12音和音」(オクターヴの12音を含む和音)の構築と実用へ向けての試行錯誤から始まった。

時間が許せば、私の「機能的」音楽、つまり、学校教育や児童などのための実用的な用途を持った音楽についても述べたい。こうした音楽は、ある種の洗練された和声と対位法を伴う、単純な全音階的メロディーによっている。私は1950年から54年にかけて作曲した《オーケストラのための協奏曲》をややあいまいな場所に位置付けているが、その理由はこの作品が上述の技法によるものだからである。「12音和音」に始まる和声の探求が最初に作品として結実したのは《5つの歌曲》(1959)であり、それに続くのはオーケストラのための《3つのポストリユード》(1958-63)として発表したものだが、この作品はまだ完結していない。

私の作品におけるアレアトリー(偶然性の要素を持つ音楽)の発端は、たまたまケージの《ピアノとオーケストラのためのコンサート》の断片を聴いたことにある。私はケージのそれと私の偶然性の使い方の、根本的な相違について述べる。その要点は音高組織において完全に確定的に作曲し、その上で偶然性を導入することの利点についてであり、そうした作品の演奏についても言及するつもりだ。

今世紀の何十年もの間、メロディーは無視され続けてきた。このことは19世紀の音楽表現がメロディーに基づくものであったことを考えれば、それへの反動として理解することが可能である。しかしいまや、シェーンベルクによる調性の完全な解体から80年以上の歳月が過ぎ、新しいメロディーを創造する時代が到来した。メロディーの復権について、私はけして過去への回帰を唱えるつもりはない。ここでは私の音楽におけるメロディーについて語る。

さらに、過去の音楽における大規模な閉鎖的形式についての私見、及び私がこのような形式に関してどのような解決を見いだしたかについても述べたい。

"Sound Language"

Mr. Witold Lutoslawski

I discuss shortly the tonal system and the tendency to go beyond it already in the 19th century. Only then the necessity of the term "sound-language" arose. Shonberg's system couldn't replace the tonal system, only individual methods of constructing system were possible. The topic of this my text is a glance over my work on an individual sound language. In 1948 I decided to begin working on it myself, having no models, that would help me to realize my future works. My work on harmony consisted at the beginning on constructing and testing twelve-note chords.

On the margin of my text I discuss my work on "functional" music, i.e. music for schools, for children and the like. The language of this music consists of simple diatonic melodies with some sophisticated harmonies and counterpoints. In this technique I composed in 1950-54 *the Concerto for Orchestra*. That is why I think of it as a marginal piece. The first piece in which I used the results of my work on harmony are *5 Songs*, after which came the uncompleted *Cycle of Postludes*.

The origin of the aleatorism (music with the element of chance) in my music was that I heard a short fragment of the piano concert of Cage. I describe the fundamental difference between my way of using the element of chance and the Cage's. I point out the advantages of the element of chance when keeping full control over the pitch organization. I describe the way of performing such music.

The melody was neglected for several decades. It was understandable as a reaction against the 19th century music mainly based on melody. But now, after more 80 years it is time to create new melodies. I am against any returns to the past in this domain. I describe some kinds of melodies in my music.

I discuss the large-scale closed form in the past, my views of it and my solution of the problem in my works composed in such form.