

創造性豊かなピアノ演奏を目指した実践研究 — J.ブルグミュラー「25の練習曲」を題材として —

A Study of Piano Performance with Creativity.
— through J.Burgmüller '25 Studies' —

小 森 光 紗
(こども学科 非常勤講師)

要旨 本稿は、J.ブルグミュラー「25の練習曲」を題材とし、楽譜製作を取り入れた学習を行った実践研究を記したものである。幼児教育を専攻する学生は、学習に対して意欲的であり、様々な手法で自己の創造力を発揮する能力に恵まれている。例えば、絵を描く、色を塗る、文章を書く、歌詞を創る、物語を創るなど、創作分野に卓越した能力を持つ学生も多くみられる。そこで、各々の得意な創作手法を使ってピアノ曲を表現し、考える力や創造性を伸ばすことができるのではないかと考えた。今回の楽譜製作では初動的段階として学生たちに、楽譜に絵を描く、色を塗る、文章や記号を書く、歌詞を書く、物語を創る、その他などの自由な手法を用い、楽曲から得たイメージを表現させた。そして、学生たちが、どのような手法を使って表現するのかを整理し分析した。

【キーワード：音楽・創造力・表現力】

I. はじめに

本学では、入学時においてピアノの演奏経験が無い学生や初級者が大半を占めている。そして、初心者や初級者にとって2年間の課程でピアノ技能を習得することは非常に困難で険しい道になっている。初期段階で、読譜やピアノの演奏技術の習得でつまずいてしまう学生も出てくることは言うまでもない。結果として、ピアノを演奏することの難しさや厳しさばかりに追いつめられ、ピアノに対する苦手意識を抱えてしまう学生が見受けられる。筆者は、「ピアノを演奏することが楽しい」と感じさせ、興味を持続させることこそ学生の学習意欲を高める即効薬になると考えている。そこには、学習意欲を高めさせる教材選択、指導法の工夫が必要であろう。

幼児教育を専攻する学生は、学習に対して意欲的であり様々な手法で自己の創造力を発揮する能力に恵まれている。例えば、絵を描く、色を塗る、文章を書く、歌詞を創る、物語を創るなど、創作分野に卓越した能力を持つ学生も多くみられる。各々の得意な創作手法を使ってピアノ曲を表現し、考える力や創造性を伸ばす事ができるのではないかと考え今回の研究に至った。本稿では、初動的段階として学生たちに、楽譜に絵を描く、色を塗る、文章や記号を書く、歌詞を書く、物語を創る、その他などの自由な手法を用い、楽曲から得た自

己のイメージを表現させた。そして、学生たちが、どのような手法を使って表現するのかを整理し分析するものである。

II. 研究方法及び研究内容

本研究は、「音楽Ⅲ」（2年次開講科目）のピアノ個人レッスンにおいて、筆者が担当した学生を対象として行った。そして、J.ブルグミュラー「25の練習曲」を題材とし、楽譜製作を取り入れた4～5名でのグループ学習を行なった。

J.ブルグミュラー「25の練習曲」は、美しい旋律やハーモニーで作られた曲が多く、親しまれやすい曲集とされている。そして、幼児教育を目指す学生のレベルや嗜好に合わせて選曲ができるという利便性を持っている。また、その25曲は各々が豊かな個性、多彩な表情を持っており、自由な発想での音楽作りを可能とし、想像力を膨らませることができると思う。

楽譜製作では、25曲のコピー譜と任意のカラー筆記用具を使用した。まず、J.ブルグミュラー「25の練習曲」の中から学生一人ひとりが取り組みたい曲を選曲し、楽曲に対する自己のイメージを考えていく。次に、出来上がったイメージを絵、色彩、文章などの自由な創作手法を用いて楽譜に表していく。そして、製作の段階では、グループ学習を生かした学生同士での意見討論も行い考えを展開

させていく。そして、出来上がった独自の製作楽譜をもとに、実際のピアノ演奏で表現をしてみる。

このとき、学生は、読譜して選曲できないため、筆者が各曲を演奏し学生自身が行きたい曲を選曲したことを付け加えておく。

Ⅲ. 研究結果

以下の表（表 1）にまとめたように、学生は様々なイメージを持ち、そのイメージを楽譜の中へと書き込んだ。そして、創作手法として表 2 のように分類し表 1 へ加えた。

○ 表 1 学生による創作楽譜・一覧表

創作楽譜	曲番号	標題	創作楽譜のテーマ	創作楽譜の内容紹介	創作楽譜
1	1	素直な心	Heart	「すなおな心」ということであったかいものばかりがイメージできました。例えば、テーマであるハートや人間。心が温くなるもの。	①
2	1	素直な心	恋 ～ Love ～	人を好きになった時の感じの曲だと思います。すごく純粋で、時に甘く、時に苦しく、そんな恋をした時の気持ちをあらわしている曲のように感じた。	①
3	2	アラベスク	戦い	昔から仲が悪い将軍が 2 人いて（白将軍、黒将軍）とうとう戦いをしてどっちが強いかを決めることになった。まずはしたっぱ同士 1 対 1 でやらずと白将軍のチームが負け。それに焦った白チームは一致団結し、攻めに行く。黒チームも負けじと戦い始め、だんだん激しくなっていった。結果、白チームの勝ち。白チームは黒チームに家来になれ！と言うと思ったが、実は白将軍、黒将軍と仲良くなりたかったみたいで、これからは争いも無く平和に暮らしていこうと二人は誓った。	②⑥⑦⑧
4	2	アラベスク	森の動物たち	森の動物たちが、皆で楽しく遊んでいる様子	①⑤
5	2	アラベスク	春	この曲は春のおとずれから、春の終わりまでをあらわしたすごくきれいな曲です。スタッカートをを使うことで、芽や花が出てきたのをあらわす感じがよくでている。	①④⑧

6	2	アラベスク	倉庫	〔アラベスクのメロディーに歌詞を創作〕 ギー、バタンッ、コツコツコツコツ ♪～やつがきた×4 つかまってたまるか ぐるぐる回るが倒れてしまって捕まった めまいする×4 つかまってしまった (犯人) ちょっと待って (警察) 待てない (犯人) 何で僕が (警察) ふざけるな (犯 人) 何一つ悪いことなんてぼくしていない (警察) なのに何で逃げてた (犯人) 夢 に見た殺人は現実起こった 犯人は僕 です キーン	⑧⑨
7	2	アラベスク	準備体操はじめ！！	たくさん色を使ったので、体操している 人たちが元気のあるところを表現しました。 この体操は“ぐるぐる”したり“ぐるんぐる ん”とまわしたり、ころがるという動作が 多いのが特徴です。	①⑤⑧
8	2	アラベスク	おはながさいた！	お花の芽が出て、雨や風が吹いてきました。 ぽかぽかおひさまが出てきてきもちいいあ めが降って、葉からつぼみが出てお花さい たよ	①④⑧
9	2	アラベスク	(題名なし)	最初は雪が降ってて、止んで少し太陽がで てきた。でも太陽がまた雲に隠れてしま うが最後は晴れて花が咲いたり虫がでくる。	①⑧
10	3	牧歌	羊たちの暮らし	この曲は、羊たちがのどかに暮らしている 感じを表している。始めの緑色の部分は羊 たちがのどかに暮らしている。青色の部分 で羊たち同士のケンカが始まる。子羊たち や周りの羊は怖がっている。そこに長老が 来てケンカを止める。お互いに仲直りもし、 いつもの平和が戻りみんな仲良く暮らしま した。	①④⑦⑧
11	4	小さな つどい	子どもの脱出 大作戦！！	この曲は子どもたちがお家を抜け出してお 外で元気に出かけに行く物語です。お母さ んたちがリビングで話している間に子ども たちは静かに外へと出ます。外へ出たら、 子どもパワーを発揮！！そして、疲れた子 どもたちはお家へ戻ります。	②⑤⑥⑧

12	5	無邪気	さんぽ	ねこが散歩に出かける→ちょうちょを見つけて追いまわす→あきらめて散歩を続ける→カエルを見つけて追いまわす→あきらめて散歩を続ける→水たまりを見つけて、見事に飛び越える→散歩を続ける→ボスらしきねこに会う→バトル→引き分け→仲良くなる→家へ帰る	②⑥⑧
13	7	清らかな小川	Spring World	季節は春です。野原の小川が静かに流れています。(1～8小節) 魚がそっと小川の流れに合わせて流れてきました。どんどん森の動物達が小川に集まってきました。(9～10小節) 集まってきた動物達は小川のきれいな音を聴きながらぼかぼかお天気の中でお昼寝してしまいました(繰り返し1～8小節)	①④⑧
14	7	清らかな小川	さらさら流れる川	きれいな花がたくさんさいている自然がいっぱいの中に静かにゆるやかに川が流れている。川には魚がいてはねていたり、途中で流れが変わりカーブになったりする。最後までさらさらときれいに流れている感じ。	②⑦⑧
15	9	狩	(題名なし)	ファンファーレで狩がスタート!! 人間たちは、銃を持って動物のすむ森へ…。動物たちは人間が近づいてくるのに気づき、逃げます。ちょうどあった洞窟のような岩場のところに動物達は隠れます。しかし…人間に見つかってしまい、必死で逃げます。でも、苦労もむなしく、銃で撃たれ捕まってしまう。(動物は必死で逃げたけれど、捕まってしまうという悲しい回想シーン) 人間たちは、狩を終え、嬉しそうに家へ帰っていきます。ファンファーレがだんだん遠くなり、終了。	①④⑦⑧
16	14	シュタイヤー舞曲	お花畑	最初は女の子がおどっていて、うさぎさんやいぬ、最後は森の仲間達が入ってきて、みんなでおどって遊ぶ。たのしかったね♪って終わる。	①④⑦⑧
17	15	バラード	お花畑	最初は曇っていた空がだんだん晴れてきてポンポンポンとお花が咲いて、きれいなお花畑になる。	④⑧

18	19	アヴェ・マリア	気持ちの変化	最初は明るく温かい気持ちで安心感も持っていたが、悩み事ができてしまい、不安で悲しい気持ちになってしまう。しかし、悲しんでばかりいても仕方ないので、プラス思考になって悩み事を解決しようとした。その結果、無事に解決できて、最初のような明るい気持ちに戻れた。	④⑧
19	21	天使の合唱	天使のお散歩	ピンク色・晴れ オレンジ色・曇り 青色・雨 紫色・嵐 黄色・晴れ時々曇り レインボー・虹がでた	④⑧
20	25	貴婦人の乗馬	陽気な馬の婚カツ	①陽気に散歩している②石につまづき転ぶ③ぼろぼろになっても気にせず散歩を始める④温泉を見つけて中に入る⑤陽気に散歩する⑥メス馬見つけてひと目ボレする⑦猛アタック！！⑧メス馬も恋をして⑨ハッピーエンド	②⑧

○ 表2 創作手法の分類

番号	創作手法	創作人数（名）
①	絵を描く（カラー）	11
②	絵を描く（単色・黒）	5
③	絵を描く（単色・カラー）	0
④	色を塗る	8
⑤	擬音語を付ける	3
⑥	セリフを付ける	3
⑦	文章を書く	5
⑧	ストーリーを創る	17
⑨	歌詞を創る	1

楽譜製作の実践を終えて、口頭質問によって学生の感想を調査した。質問内容及び回答を以下（表3）に示す。

○ 表3 口頭質問内容及び学生の回答

質問：ピアノを演奏する時に、これらのことを考えて取り組んだ事がありましたか。 回答：・取り組んだことがなかったです。今回が初めてでした。 ・これまでも、ピアノ曲に対するイメージを考えた事はあったのですが、実際に楽譜に書いてみたのは初めてでした。 ・個人で習っているピアノの先生に曲のイメージについて教えてもらったことがありました。楽譜に書いたのは初めてでした。 ・これまでも、ピアノ曲に歌詞をつける等、自分で楽しみながらピアノの練習をしていました。
質問：曲に対してイメージが膨らみましたか。 回答：・実際に書いてみると、イメージが膨らみます。

質問：創作楽譜の実践後、演奏に変化はありましたか。 回答：・演奏での表現がしやすくなります。 ・書いた楽譜を見ながら演奏すると、イメージを持続させながら演奏することができました。 ・イメージを書くことでとても弾きやすくなりました。 ・楽譜に表すと、感情を込めて弾ける気がします。
質問：ピアノ演奏に対する意識が変わりましたか。 回答：・以前に個人で習っていたピアノの先生が怖かったので、ピアノが好きになれなかったのですが、今回の実践でピアノの楽しさを体験する事ができ、ピアノが好きになりました。 ・もっと早い段階にこのような事を教えてもらえていたら、ピアノを嫌いにならなかったかもしれないです。 ・これからピアノ演奏に取り組むのが楽しくなりそうです。 ・イメージを書くのは難しかったけれど、ピアノが好きになりました。
質問：何故その手法を選びましたか。 回答：・色で分けると見やすいから、色で表しました。 ・絵が苦手なので、色で表しました。 ・絵が得意なので、物語を絵で表してみました。
質問：何故そのイメージを描きましたか。 回答：・標題から連想してイメージを考えました。 ・思いつくままに書いてみました。

これらの他、「今回、実践を体験したことで、他の曲でも実践できそうです。」や「曲の内容について考えたことが無かったので、今回の実践を通して考えるようになりました。」というような学習に対する意欲の高まりをみせる感想も耳にすることができた。

IV. 考察

学生は、20 作品中ほとんどの作品にカラフルな絵を描いており、自由な発想が盛り込まれ、見た目にも美しい楽譜に仕上がっている。そして、ストーリーを創っている作品が 17 作品あり、曲の流れに沿って場面の雰囲気を読み取ろうとしている。また、絵の苦手な学生は文章でストーリーを表したり、歌詞を創ることによってミュージカル音楽のように創作している学生も見られた。学生一人ひとりが得意な手法を自由に用い、意欲的に楽譜製作に取り組むことによって、考える力や創造性を伸ばすことができたように思う。

V. 今後の課題

楽譜製作の実践を終えて、学生の反響がとてもよく、ピアノ曲を演奏する楽しさを体験することができたように思われる。楽譜の難しいことばかりにとらわれず、楽しい音楽の世界を体験するこ

とは、ピアノ演奏に対する苦手意識を克服・払拭することにもつながるのではないかと考える。

学生による創作楽譜は、それぞれがユーモアとバラエティーに富んだ作品に仕上がった。創作手法は様々な手法を使っており、また、複数の手法を使っている学生が多くいたことは喜ばしいことである。今回の実践を通して創造性や考える力を養い、今後学習するピアノ曲においても自由な想像力を持って表情豊かなピアノ曲を創造してほしいと筆者は考えている。「得意な創作手法で音楽を表現する」ということを体験し、ピアノに苦手意識を持った学生でも、より楽しく意欲的にピアノ演奏に取り組めるのではないだろうか。

学生たちは豊かな創造力、表現力を持っていることが明らかになった。これらの豊かな表現力を引き出し、生かす指導法を今後、考えていかなければならない。限られたレッスン時間の中で、どのようなことに重点を置いて指導をしていくか、また、音楽的、技術的指導の両面をどのようにバランスよく指導していくかなど、保育者養成課程でのピアノ指導方法をこれからも模索していこうと考えている。

参考文献

J.ブルグミュラー「25の練習曲集」(全音楽譜出版社)

創作楽譜 2 恋 Love

創作楽譜 6 倉庫

創作楽譜 7 準備体操

創作楽譜 15 題名なし

28

La chasse
狩(カウ)

Allegro vivace (♩. 96~108)

9

12

17

23

29

35

41

47

53

59

65

71

77

83

89

95

101

107

113

119

125

131

137

143

149

155

161

167

173

179

185

191

197

203

209

215

221

227

233

239

245

251

257

263

269

275

281

287

293

299

305

311

317

323

329

335

341

347

353

359

365

371

377

383

389

395

401

407

413

419

425

431

437

443

449

455

461

467

473

479

485

491

497

503

509

515

521

527

533

539

545

551

557

563

569

575

581

587

593

599

605

611

617

623

629

635

641

647

653

659

665

671

677

683

689

695

701

707

713

719

725

731

737

743

749

755

761

767

773

779

785

791

797

803

809

815

821

827

833

839

845

851

857

863

869

875

881

887

893

899

905

911

917

923

929

935

941

947

953

959

965

971

977

983

989

995

1001

1007

1013

1019

1025

1031

1037

1043

1049

1055

1061

1067

1073

1079

1085

1091

1097

1103

1109

1115

1121

1127

1133

1139

1145

1151

1157

1163

1169

1175

1181

1187

1193

1199

1205

1211

1217

1223

1229

1235

1241

1247

1253

1259

1265

1271

1277

1283

1289

1295

1301

1307

1313

1319

1325

1331

1337

1343

1349

1355

1361

1367

1373

1379

1385

1391

1397

1403

1409

1415

1421

1427

1433

1439

1445

1451

1457

1463

1469

1475

1481

1487

1493

1499

1505

1511

1517

1523

1529

1535

1541

1547

1553

1559

1565

1571

1577

1583

1589

1595

1601

1607

1613

1619

1625

1631

1637

1643

1649

1655

1661

1667

1673

1679

1685

1691

1697

1703

1709

1715

1721

1727

1733

1739

1745

1751

1757

1763

1769

1775

1781

1787

1793

1799

1805

1811

1817

1823

1829

1835

1841

1847

1853

1859

1865

1871

1877

1883

1889

1895

1901

1907

1913

1919

1925

1931

1937

1943

1949

1955

1961

1967

1973

1979

1985

1991

1997

2003

2009

2015

2021

2027

2033

2039

2045

2051

2057

2063

2069

2075

2081

2087

2093

2099

2105

2111

2117

2123

2129

2135

2141

2147

2153

2159

2165

2171

2177

2183

2189

2195

2201

2207

2213

2219

2225

2231

2237

2243

2249

2255

2261

2267

2273

2279

2285

2291

2297

2303

2309

2315

2321

2327

2333

2339

2345

2351

2357

2363

2369

2375

2381

2387

2393

2399

2405

2411

2417

2423

2429

2435

2441

2447

2453

2459

2465

2471

2477

2483

2489

2495

2501

2507

2513

2519

2525

2531

2537

2543

2549

2555

2561

2567

2573

2579

2585

2591

2597

2603

2609

2615

2621

2627

2633

2639

2645

2651

2657

2663

2669

2675

2681

2687

2693

2699

2705

2711

2717

2723

2729

2735

2741

2747

2753

2759

2765

2771

2777

2783

2789

2795

2801

2807

2813

2819

2825

創作楽譜 16 お花畑

28

La Styrienne

シュタイヤー舞曲(アルプス地方の踊り)

Mouvement de valse (♩. 148-160)

44

58

65

72

29

79

86

93

100

107

114

創作楽譜 20 陽気な馬婚

46
47

La chevaleresque

乗馬 

Allegro marziale (♩. 120~126)

