

東京外国語大学 2014 年度秋学期 金曜日 5 限目

教員名 : Hermann Gottschewski

連絡先 : gottschewski アット fusehime. c. u-tokyo. ac. jp

科目名 : 総合文化研究入門 A

テーマ : 西洋音楽の文化史—ドイツの音楽を中心に

第 5 回 (2014/10/31)

宗教改革以後の賛美歌とその文化的な意義

—16 世紀からバッハの時代までを中心に—

I ルターの宗教改革と賛美歌の発展

① 基礎知識 宗教改革の文化的な影響と音楽活動

宗教改革はマルティン・ルター (Martin Luther, 1483–1546) が1517年にヴィッテンベルクの教会の扉に「95ヶ条の論題」を貼付けたという象徴的なイベントから始まるとされている。¹その間接的な影響で、ローマ教会からルーテル²派教会や各種の改革派教会が分裂し独立の教会として成立する。しかし宗教改革の影響は神学議論と教会の新組織に留まらない。民衆の日常生活、特に教育などにも多大な影響を与え、ヨーロッパの近代がそこから始まるという説もあるほどである。

従来のカトリック教会では礼拝の儀式を聖職者が (世界の公用語としてのラテン語で) 行い、民衆はそれを理解しなくても「信仰」だけを持って観察すれば良いという理論があった。それに対して改革後の諸宗派は全ての信者から聖書の解説と信仰についての理解を求めた。さらにその信仰を礼拝で唱えるだけではなく、日常生活で常に生かすことを要求した。そのために各地域で聖書の母国語訳と民衆の母国語教育が進められた。

宗教改革が具体的にどの様に文化を左右したかについては、ルーテル派と各種改革派の教会の間にさまざまな違いが見られる。また宗教改革が成功しなかった地域のカトリック教会にもいわゆる「対抗宗教改革」が起こり、宗教改革の間接的な影響が見られた。その詳細はここで省略するが、ドイツの音楽文化の発展へもっとも大きなインパクトを与えたのはルーテル派である。

宗教教育が音楽文化に及ぼした影響といえ、特に宗教教育の手段として使われた賛美歌の発展とその賛美歌文化から (特にルーテル派教会で) 発生した芸術的な宗教音楽が注目される。野外の民俗音楽を除けば教会以外に演奏するスペースがほとんど存在しなかった16~18世紀には、教会音楽が音楽文化の中心だったといえる。J・S・バッハ (1685–1750) の時代では啓蒙主義の影響で (文化と思想全体とともに) 音楽文化が徐々に教会の支配から自立するのだが、バッハの活動と作品を理解するには、その歴史背景として、宗教改革以来のルーテル派教会音楽の発展を考察しなければならない。

¹ ルターが本当にそれを「扉に貼付けた」かどうかは疑問が残る。また宗教改革の時代がそれ以前から始まるという説もある。ただしこの細かい史実の議論はここで省略する。

² 「ルーテル」は Luther (ルター) の別のカタカナ綴り。英語圏の発音から「ルーサー」と綴られる場合もあるが「ルター」がドイツ語の発音に一番近い。

② 基礎知識 単旋律から編曲文化へ

ドイツの賛美歌の原型は単旋律無伴奏である。宗教改革の最初期には賛美歌が主に家庭や教育で使用するよう考えられていた。従来の宗教的な歌をベースにしてラテン語の歌詞を母国語に変えたものもあるが、世俗的な歌曲（当時の「はやりうた」）に宗教的な歌詞を付けて作られたものも少なくない。それによってルーテル派を始め各種の改革派が大変な人気を得た。後に賛美歌が礼拝にも使われる様になった。それも元々単旋律だったが、間もなく即興的なオルガン伴奏を付けたり、アレンジされて四声合唱団で歌ったりするようになり、16世紀後半から18世紀までには豊富な編曲文化が発展した。バッハのカンタータやオルガン曲にも広義の「賛美歌編曲」に当たるものが少なくない。

II 賛美歌とその編曲文化

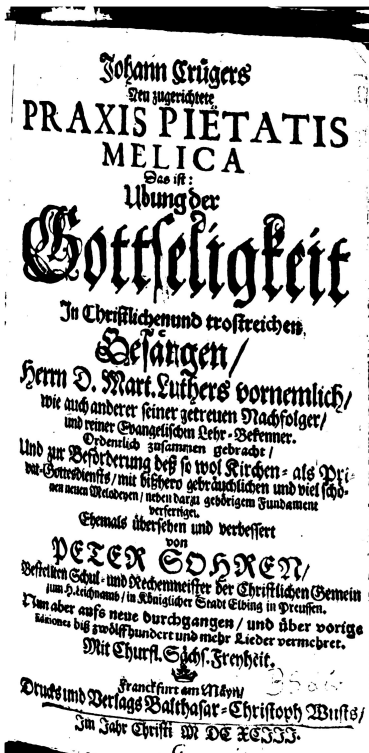
世俗的な歌が賛美歌になった例（1番のみを挙げる）

Insbruck, ich muss dich lassen,	インスブルックよ、君の元を去らなければならない、
Ich fahr dahin mein Straßen	わたしはわたしの道に行く
In fremde Land dahin.	見知らぬ土地に向かって。
Mein Freud ist mir genommen,	わたしは喜びを取られてしまった、
Die ich nit weiß bekommen,	それを取り戻せないだろう、
Wo ich im Elend bin.	私が情けない状況にあるならば。

この歌は古い民謡で、Heinrich Isaac（ハインリヒ・イザーク ca. 1450～1517）が編曲したのが有名。（<http://www.youtube.com/watch?v=3z3pg7Ocmx8>）

1555年に作られたと言われる賛美歌（1番のみを挙げる）

O Welt, ich muss dich lassen,	ああ、世界よ、君の元を去らなければならない、
Ich fahr dahin mein Straßen	わたしはわたしの道に行く
Ins ewge Vaterland.	永遠の祖国へ
Mein Geist will ich aufgeben	私は私の魂を渡したい
Dazu mein Leib und Leben	それに加えて私の身体と人生を
Setzen in Gottes gnädig Hand.	神の恵み深い手に置きたい

1362 **Sterbe-Lieder.**
 Dort war der fereker / hier der thron: Dort wunschen / hier erlangen.
 10. Das reiche schloß der ewigkeit Geht auff! ich bin ankommen. Ade welt / hoffen / schmerz und freit! Gott hat mich eingenommen. Hier wil ich ewig leben dir / Hier wil mit jauchgen für und für Ich dich / mein Gott / umfangen. H. Crüger.

1173.
 O welt / ich muß dich lassen.
 O Welt / ich muß dich lassen / Ich fahr dahin mein Straßen / Ins ewge vaterland / Mein geist wil ich aufgeben / Darzu mein leib und leben / Segen in Gottes gnädig hand.
 2. Mein zeit ist nun vollendet / Der tod das leben endet / Sterben ist mein gewinn: Keim bleiben ist auff erden. Das ewig muß uns werden / Mit fried und freud ich fahr dahin.
 3. Ob mich gleich hat betrogen Die welt / von Gott ab zogen / Durch schand und bitteren Bil ich doch nicht vergagen / Sondern mit glauben sagen / Daß mir mein sünd vergeben sen.
 4. Auff Gott sieht mein vertrauen / Sein angficht wil ich schauen / Warlich durch Jesum Christ / Der für mich ist gestorben / Deß vaters huld erworben / Mein mittler er auch worden ist.
 5. Die sünd mag mir nicht schaden / Erbt bin ich auß gnaden / Umsonst durch Christi blut. Keim werck könnent mir zu frommen: So wil ich zu ihm kommen / Allein durch wahren glauben gut.
 6. Ich bin ein unnüg knechte / Mein thun ist viel zu schlechre / Denn daß ich ihm bezahl / Damit das ewig leben: Umsonst wil er mirs geben / Und nicht nach meinem verdienst und wahl.
 7. Drauff wil ich frölich sterben / Das himmelreich er erben /

左

1693年の讚美歌集
 (Johann Crüger,
 1598–1662の讚美歌集の
 改定増補版)

聴覚資料： Heinrich Isaacの「Innsbruck ich muss dich lassen」（楽譜は次ページ）

<http://www.youtube.com/watch?v=3z3pg7Ocmx8>

バッハのカンタータ44
 (次ページ下のコラール編曲は16分45秒から)

http://www.youtube.com/watch?v=FFU_DsTiiKI

Innsbruck, ich muss dich lassen

(ca. 1495)

Heinrich Isaac

S. Inns - bruck, ich muss dich las - sen, ich
 A. Inns - bruck, ich muss dich las - - sen, ich
 T. Inns - bruck, ich muss dich las - sen, ich
 B. Inns - bruck, ich muss dich las - - - - sen, ich

O Welt, ich muß dich lassen a 4

from *Musae Sionae*, Part VIII (1610)

Michael Praetorius
ed. Ross Jallo

S. O Welt, ich muß dich las - sen, ich fahr da-hin mein Stra - ßen ins e-wig Va-ter-land.
 A. O Welt, ich muß dich las-sen, ich fahr da-hin mein Stra - ßen ins e-wig Va-ter-land.
 T. O Welt, ich muß dich las - sen, ich fahr da-hin mein Stra-ßen ins e-wig Va-ter-land.
 B. O Welt, ich muß dich las - sen, ich fahr da-hin mein Stra - ßen ins e-wig Va-ter-land.

J.S. バッハのカンタータ44より (楽譜は19世紀後半の「[旧]バッハ全集」より)

CHORAL.

Soprano.
Oboe I. Violino I.
col Soprano.
So sei nun, See - le, dei - - ne, und trau - e dem al -

Alto.
Oboe II. Violino II.
coll' Alto.
So sei nun, See - le, dei - - ne, und trau - e dem al -

Tenore.
Viola col Tenore.
So sei nun, See - le, dei - - ne, und trau - e dem al -

Basso.
So sei nun, See - le, dei - - ne, und trau - e dem al -

Fagotto e Continuo.

フリギア旋法*)の賛美歌の例

O Haupt voll Blut und Wunden

歌詞 Paul Gerhardt (1607-1676), 1656

メロディー Hans Leo Hassler (1564-1612), 1601

このメロディーは他にも多くの歌詞で歌われている。

*)フリギア旋法とは、いわゆる「教会旋法」のひとつで、長調と短調の概念が出来る前の音階である。現代の概念を使って説明すれば、ハ長調に使用された7音を使って、ホ音を主音とした音階である。

85 (ö)

i. O Haupt voll Blut und Wunden,
voll Schmerz und voller Hohn,
o Haupt, zum Spott gebunden
mit einer Dornen-kron,

o Haupt, sonst schön ge-zie-ret
mit höch-ster Ehr und Zier,
jetzt a-ber hoch schimp-fie-ret:
ge-grü-ßet seist du mir!

Spätere Form (ö)

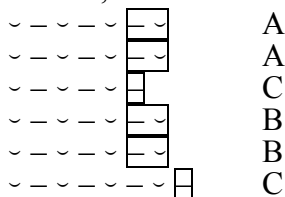
i. O Haupt voll Blut und Wunden,
o Haupt, zum Spott gebunden
voll Schmerz und voller Hohn,
mit einer Dornen-kron,
o
Haupt, sonst schön ge-zie-ret mit höch-ster
Ehr und Zier, jetzt a-ber hoch schimp-
fie-ret: ge-grü-ßet seist du mir!

賛美歌と韻律形式

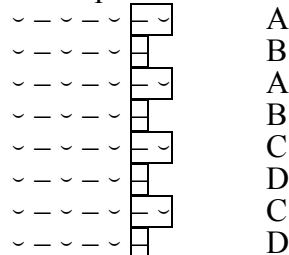
文学の面から見た賛美歌は16世紀前半から急激に発展し、1600年前後にその古典的な形式を完全に見せている。それはドイツ文学における韻文の形成と、そこから間接的に音楽におけるリズムや旋律形式の発展に多大な影響を与えた。ドイツ音楽の旋律の作り方を理解するには音節の強弱がどの様に整えられているか、詩行がどの様に対応し、どの様に脚韻を踏んでいるかなどの形式的な事情を知る必要がある。これはただ声楽に限っての話ではない。器楽曲にも歌の様な旋律が多く、それを強弱、詩行、終止法の対応などの概念で説明すれば分かり易い。つまりドイツ音楽における器楽曲にもドイツ文学の伝統が間接的に聞こえてくるといふことである。以下は上で例として挙げた賛美歌の韻律形式を見てみよう。

-はアクセント付きの音節（強音節）、~または--はアクセントが付かない音節（弱音説）を指す。□で囲んだ部分は脚韻を踏むところである。（脚韻で対応している行は同じ文字で表されている。）

O Welt, ich muss dich lassen (11月5日の資料)

O Haupt voll Blut und Wunden

非常に独特 (artistic) な例

「Wie schön leuchtet der Morgenstern」

歌詞とメロディー：Philipp Nicolai (1556–1608), 1599.

ニコライはルーテル派の牧師。彼の賛美歌作は2曲しか残っていないが、両方とも極めて有名な歌で、歌詞と旋律が同じ人によって作られた、賛美歌には珍しい例である。歌詞とメロディーが同じ人物によって作られるのは中世のマイスタージンガーでは普通であり、ニコライはそこから影響を受けた最後の人だとも言われる。

この歌には上で示した韻律の例と同様にアクセントを整える方法で作られた部分と一音節を同等に並べる方法で作られた部分がある。後者は歴史的により古い方式で、1600年ごろには新作にほとんど使われなくなっていた韻律形式である。ただしその作り方はルターの時代に（ルター自身にも）まだよく見られることで、牧師であるニコライには馴染みがあったかもしれない。ニコライの作詞作曲ではその方式で作られている箇所は二分音符で作曲されている部分である。

全体的にこの歌の韻律は他の賛美歌に多く見られる形式的なものではなく、普通の韻律論では分析し難いところがある。普通の韻律論では歌詞を見ただけで言語的な形式が十分に理解されるが、ニコライの歌では歌詞が旋律の動きに細かいところまで対応する形になっている。つまり楽譜を精密に分析しなければ言葉がどの様に整えられているかが十分に理解できない。これは歌詞とメロディーが同じ人に同時に作られたからこそありえたことではなかろうか。あえて分析すれば大体次頁に挙げたようなものになるだろう。（音節が同等に並んで切る部分はすべて - で表した。）

KIRCHENJAHR

70 (Ö)

I. Wie schön leuch-tet der Mor-gen - stern
Du Sohn Da-vids aus Ja-kobs Stamm,
voll Gnad und Wahr-heit von dem Herrn,
mein Kö - nig und mein Bräu - ti - gam,
die sü - ße Wur - zel Jes - se.
hast mir mein Herz be - ses - sen;
lieb - lich, freund - lich, schön und herr-lich,
groß und ehr - lich, reich an Ga - ben,
hoch und sehr präch - tig er - ha - ben.

Jes 11,1; Offb 22,16

2. Ei meine Perl, du werte Kron, / wahr' Gottes und
Marien Sohn, / ein hochgeborner König! / Mein Herz
heißt dich ein Himmelsblum; / dein süßes Evange-
lium / ist lauter Milch und Honig. / Ei mein Blümlein, /
Hosianna! Himmlisch Manna, das wir essen, / deiner
kann ich nicht vergessen.

EPIPHANIAS

3. Gieß sehr tief in das Herz hinein, / du leuchtend
Kleinod, edler Stein, / mir deiner Liebe Flamme, / daß
ich, o Herr, ein Gliedmaß bleib / an deinem auserwähl-
ten Leib, / ein Zweig an deinem Stamme. / Nach dir
wallt mir / mein Gemüte, ewge Güte, bis es findet /
dich, des Liebe mich entzündet.

4. Von Gott kommt mir ein Freudenschein, / wenn du
mich mit den Augen dein / gar freundlich tust anblick-
ken. / Herr Jesu, du mein trautes Gut, / dein Wort, dein
Geist, dein Leib und Blut / mich innerlich erquickten. /
Nimm mich freundlich / in dein Arme und erbarme
dich in Gnaden; / auf dein Wort komm ich geladen.

5. Herr Gott Vater, mein starker Held, / du hast mich
ewig vor der Welt / in deinem Sohn geliebet. / Dein
Sohn hat mich ihm selbst vertraut, / er ist mein Schatz,
ich seine Braut, / drum mich auch nichts betrübet. / Eia,
eia, / himmlisch Leben wird er geben mir dort oben; /
ewig soll mein Herz ihn loben.

6. Zwingt die Saiten in Cythara / und laßt die süße
Musika / ganz freudenreich erschallen, / daß ich möge
mit Jesulein, / dem wunderschönen Bräut'gam mein, /
in steter Liebe wallen. / Singet, springet, / jubiliert,
triumphieret, dankt dem Herren; / groß ist der König
der Ehren.

7. Wie bin ich doch so herzlich froh, / daß mein Schatz
ist das A und O, / der Anfang und das Ende. / Er wird
mich doch zu seinem Preis / aufnehmen in das Para-
deis; / des klopf ich in die Hände. / Amen, Amen, /
komm du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange; /
deiner wart ich mit Verlangen.

