

エヴァンゲリストの演奏法

— J. S. バッハ＝マタイ受難曲より —

吉 田 功

Isao YOSHIDA
Vom Vortrag des Evangelisten
— aus Matthäus Passion von J. S. Bach —

1. はじめに

J. S. バッハの作品については古今のバッハ研究者によって詳細に原典が究明され、その演奏の解釈や楽譜等の文献は多くの国で出版されている。マタイ受難曲についても同様である。ここで述べようとしていることは、バッハの生涯と作品との関わりでもなければ、他の受難曲との比較でもない。テキストの内容の変化と音楽形式のアナリーゼでもなければ、曲間の調性の不自然さを取りあげようとも思わない。至高の作品と云われるこのマタイ受難曲のなかで演じなければならないエヴァンゲリストの役割、つまり今日的な意味でエヴァンゲリストのレクタチーフを如何に取り扱うべきかの一考察である。何故エヴァンゲリストのレクタチーフが問題になるのかは、その役が受難劇の進行を担う唯一の案内人であり受難曲演奏の成否を握る重要な役割であること、また過去においては歌いやすくするため書き替えねばならなかったほど難曲であること理由からである。

一般的にレクタチーフは本来その言葉が持っているリズムによって作られている。つまり言葉が話されるようにリズムと旋律が与えられている。しかしそれが楽譜に記譜され音符になると、音符は言葉に関係なくひとり歩き始める要素がある。音のフレーズと言葉のフレーズが異なる場合それは問題となる。H・ヴォルフの歌曲やR・シューマンの多くの歌曲のように言葉のリズムやアクセントを考慮に入れて作曲されたものには上述の要素はない。

声楽演奏者にとって器楽演奏者との最も大きな違いは言葉の存在の有無である。音の流れの変化だけでなく、

言葉の流れの変化も加味しながら音作りをしていかなければならない。音と言葉の二つの要素が存在する声楽作品の中でアリアが音の要素が最も強い形式でありレクタチーフはその対極に存在する。その中でもエヴァンゲリストの課せられた役割と前述のように歌い易くするために書き替えまでしたことを合わせて考えると、J. S. バッハのマタイ受難曲のこの役を歌うことは、まず神学的な背景を把握した上に、技術的には鮮明な発音とテキストを効果的に理解できるような文章のアナリーゼによるフレージング、そしてそれを表現できる発声技法が求められる。この小論は発音や発声技法には触れず、実際演奏するときにエヴァンゲリストの文章を如何にフレージングするか、もっと具体的に述べるならば劇の進行を聴衆に理解させるだけでなく、エヴァンゲリストを演奏する演奏者の主張をも表現するべく「間」を何処につくるべきかを述べたものである。

2. フレージング

(以下の Nr. はペーター版による)

Nr.2)

Da Jesus diese Rede vollendet hatte,
sprach er zu seinen Jüngern :

Nr.4)

Da versammelten sich die Hohenpriester und
Schriftgelehrten, und die Ältesten im Volk in den
Palast des Hohenpriesters, der da hieß Caiphas ;
und hielten Rat, wie sie Jesum mit Listen griffen

und töteten. Sie sprachen aber :

Nr.6)

Da nun Jesus war zu Bethanien, im Hause Simonis
des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, das hatte ein
Glas mit köstlichem Wasser, und goß es auf sein
Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen,
wurden sie unwillig, und sprachen :

Nr.8)

Da das Jesus merkte, sprach er zu ihnen :

Nr.11)

Da ging hin der Zwölfen einer, mit Namen Judas
Ischarioth, zu den Hohenpriestern, und sprach :
Und sie boten ihm dreißig Silberlinge. Und von dem
an suchte er Gelegenheit, daß er ihn verriete.

Nr.13)

Aber am ersten Tage der süßen Brot traten
die Jünger zu Jesu, und sprachen zu ihm :

Nr.15)

Er sprach : Und die Jünger täten,
wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das
Osterlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tische
mit den Zwölfen ; und da sie aßen, sprach er :
Und sie wurden sehr betrübt, und huben an,
ein Jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm :

Nr.17)

Er antwortete und sprach :
Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach :
Er sprach zu ihm : Da sie aber aßen, nahm Jesus
das Brot, dankete, und brach' s, und gab' s den Jüngern
und sprach :

Und er nahm den Kelch, und dankete, gab ihnen den,
und sprach :

Nr.20)

Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten,
gingen sie hinaus an den Ölberg.
Da sprach Jesus zu ihnen :

Nr.22)

Petrus aber antwortete, und sprach zu ihm :
Jesus sprach zu ihm : Petrus sprach zu ihm :
Desgleichen sagten auch alle Jünger.

Nr.24)

Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe,
der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern :
Und nahm zu sich Petrum, und zween Söhne Zebedäi,
und fing an zu trauern und zu zagen.
Da sprach Jesus zu ihnen :

Nr.27)

Und ging hin ein wenig, fiel nieder
auf sein Angesicht, und betete, und sprach :

Nr.30)

Und er kam zu seinen Jüngern,
und fand sie schlafend, und sprach zu ihnen :
Zum andern Mal ging er hin, betete, und sprach :

Nr.32)

Und er kam und fand sie aber schlafend,
und ihre Augen waren voll Schlaf' s.
Und er ließ sie, und ging abermals hin, und betete
zum dritten Mal, und redete dieselbigen Worte.
Da kam er zu seinen Jüngern, und sprach zu ihnen :
Und als er noch redete, siehe, da kam Judas,

der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar,
mit Schwertern und mit Stangen,
von den Hohenpriestern und Ältesten des Volks.
Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben,
und gesagt : Welchen ich küssen werde, der ist's,
den greifet. Und alsbald trat er zu Jesum,
und sprach : und küssete ihn.
Jesus aber sprach zu ihm : Da traten sie hinzu,
und legten die Hände an Jesum, und griffen ihn.

Nr.34)

Und siehe, einer aus denen,
die mit Jesu waren, reckete die Hand aus,
und schlug des Hohenpriesters Knecht,
und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm :
Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen :
Da verließen ihn alle Jünger, und flohen.

Nr.37)

Die aber Jesum gegriffen hatten,
führten ihn zu dem Hohenpriester Caiphas,
dahin die Schriftgelehrten und Ältesten
sich versammelt hatten.
Petrus aber folgte ihm nach von ferne,
bis in den Palast des Hohenpriesters ;
und ging hinein, und setzte sich bei den Knechten,
auf daß er sähe, wo es hinaus wollte.
Die Hohenpriester aber und Ältesten,
und der ganze Rat suchten falsches Zeugnis
wider Jesum, auf daß sie ihn töteten ;
und funden keines.

Nr.39)

Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten,
funden sie doch keins.
Zuletzt traten herzu zween falsche Zeugen,
und sprachen : Und der Hohepriester stund auf

und sprach zu ihm : Aber Jesus schwieg stille.

Nr.42)

Und der Hohepriester antwortete, und sprach zu ihm
: Jesus sprach zu ihm : Da zerriß der Hohepriester
seine Kleider, und sprach :
Sie antworteten, und sprachen :

Nr.43)

Da speiten sie aus in sein Angesicht,
und schlugen ihn mit Fäusten.
Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht,
und sprachen :

Nr.45)

Petrus aber saß draußen im Palast ;
und es trat zu ihm eine Magd, und sprach :
Er leugnete aber vor ihnen allen, und sprach :
Als er aber zur Tür hinaus ging, sahe ihn
eine andere, und sprach zu denen, die da waren :
Und er leugnete abermal, und schwur dazu :
Und über eine kleine Weile traten hinzu,
die da standen, und sprachen zu Petro :

Nr.46)

Da hub er an sich zu verfluchen
und zu schwören : Und alsbald krähete der Hahn.
Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm
sagte : Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich
dreimal verleugnen.
Und ging heraus, und weinete bitterlich.

Nr.49)

Des Morgens aber hielten alle Hohenpriester
und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum,
daß sie ihn töteten. Und banden ihn, führten ihn

hin, und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sahe Judas, der ihn verraten hatte, daß er verdammt war zum Tode, gereute es ihn, und brachte her wieder die dreißig Silberlinge den Hohenpriestern und Ältesten, und sprach :
Sie sprachen :

Nr.50)

Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hub sich davon, ging hin, und erhängete sich selbst. Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge, und sprachen :

Nr.52)

Sie hielten aber einen Rat, und kauften einen Töpfers=Acker darum, zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker, bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht : Sie haben genommen dreißig Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel ; und haben sie gegeben um einen Töpfers=Acker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Landpfleger ; und der Landpfleger fragte ihn, und sprach :
Jesus aber sprach zu ihm : Und da er verklagt ward von den Hohenpriestern und Ältesten, antwortete er nicht. Da sprach Pilatus zu ihm : Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, daß sich auch der Landpfleger sehr verwunderte.

Nr.54)

Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor andern,

der hieß Barrabas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen : Denn er wußte wohl, daß sie ihn aus Neid überantwortet hatten.
Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm, und ließ ihm sagen :
Aber die Hohenpriester und die Ältesten überredeten das Volk, daß sie um Barrabam bitten sollten, und Jesum umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger, und sprach zu ihnen :
Sie sprachen : Pilatus sprach zu ihnen :
Sie sprachen alle :

Nr.56)

Der Landpfleger sagte

Nr.59)

Sie schriean aber noch mehr, und sprachen :
Da aber Pilatus sahe, daß er nichts schaffete, sondern daß ein viel größer Getümmel ward, nahm er Wasser, und wusch die Hände vor dem Volk, und sprach : Da antwortete das ganze Volk, und sprach :
Da gab er ihnen Barrabam los, aber Jesum ließ er geißeln, und überantwortete ihn, daß er gekreuziget würde.

Nr.62)

Da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus, und sammleten über ihn die ganze Schar ; und zogen ihn aus, und legeten ihm einen Purpurmantel an ; und flochten eine Dornenkrone, und setzten sie auf sein Haupt, und ein Rohr in seine rechte Hand, und beugeten die Knie vor ihm, und spotteten ihn, und sprachen :
Und speiten ihn an, und nahmen das Rohr, und schlugen damit sein Haupt.

Nr.64)

Und da sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus, und zogen ihm seine Kleider an, und führten ihn hin, daß sie ihn kreuzigten.

Und indem sie hinaus gingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene, mit Namen Simon ; den zwangen sie, daß er ihm sein Kreuz trug.

Nr.67)

Und da sie an die Stätte kamen, mit Namen Golgata, das ist verdeutschet, Schädelstätt, gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischt ; und da er's schmeckte, wollte er's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider, und wurfen das Los darum ; auf daß erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten : Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen.

Und sie saßen allda, und hüteten sein. Und oben zu seinem Haupte hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich : Dies ist Jesus, der Juden König. Und da wurden zween Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten, und einer zur Linken. Die aber vorüber gingen, lästerten ihn, und schüttelten ihre Köpfe, und sprachen : Desgleichen auch die Hohenpriester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten, und sprachen :

Nr.68)

Desgleichen schmäheten ihn auch die Mörder, die mit ihm gekreuziget wurden.

Nr.71)

Und von der sechsten Stunde an ward eine Finsternis über das ganze Land, bis zu der neunten Stunde. Und um die nunte Stunde

schrie Jesus laut, und sprach :

Das ist : Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen ? Etliche aber, die da stunden, da sie das hörten, sprachen sie :

Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm, und füllete ihn mit Essig, und steckte ihn auf ein Rohr, und tränkete ihn. Die andern aber sprachen : Aber Jesus schrie abermal laut, und verschied.

Nr.73)

Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriß in zwei Stück, von oben an bis unten aus.

Und die Erde erbetete, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf viel Leiber der Heiligen, die da schliefen ; und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung, und kamen in die heilige Stadt, und erschienen vielen. Aber der Hauptmann, und die bei ihm waren, und bewahreten Jesum, da sie sahen das Erdbeben, und was da geschah, erschranken sie sehr, und sprachen : Und es waren viel Weiber da, die von ferne zusahen, die da waren nachgefolget aus Galiläa, und hatten ihm gedienet ; unter welchen war Maria Magdalena, und Maria, die Mutter Jakobi und Joses, und die Mutter der Kinder Zebedäi.

Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathia, der hieß Joseph, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilato, und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben.

Nr.76)

Und Joseph nahm den Leib, und wickelte ihn in ein rein Leinwand, Und legten ihn in sein eigen neu Grab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen ; und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes, und ging davon, Es war aber allda Maria

Magdalena, und die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die Hohenpriester und Pharisäer sämtlich zu Pilato, und sprachen : Pilatus sprach zu ihnen : Sie gingen hin, und verwahren das Grab mit Hütern, und versiegelten den Stein.

3. まとめと問題点

フレーズの作り方が演奏者の解釈を大きく左右する。エヴァンゲリストを演奏するものは、言葉の流れとバッハの意図する音楽の流れからフレーズ作りをしなければならぬ。上述のフレーズは筆者がウイーンにてエヴァンゲリストとして国際的に活躍しているクルト・エクイルツ氏のもとでマタイ受難曲のエヴァンゲリストの演奏法について研究していたときのものに因っている。弧線で示されたところは大きなフレーズで文或いは文節である。下線で示されたところは小さなフレーズで文節或いは語である。弧線のフレーズは出来るかぎり一息で歌うべきで、弧線と弧線のフレーズの間には流れに応じて「間」を作らねばならない。下線と下線のフレーズの間では、演奏者が聞き手にそのフレーズの語或いは文節を意識させる度合いによってそれぞれに「間」を作らなければならない。具体的な例として接続詞 und は弧線・下線にかかわらずフレーズの頭に来るものとフレーズの中に入ってしまうものがある。場面の変化を伴うような場合の語や文を導く und には「間」を作らねばならない。現今音楽界に於いて、ベルカント唱法の普及からであろうか、母音を美しく響かすことにウエートが置かれ、同じ響きの子音が重なる時には一つにまとめて発音する傾向がある。しかし上述の場合 und の語尾の d と次の言葉の語頭の d 又は t は別々に発音するべきである。そうすることによって und の後に「間」を作ることができ、次の文又は語を意識させることが出来るからである。エヴァンゲリストが物語の説明ではなく人物を導く場合には、導く人物やその言葉の内容によって、フレーズ間の大小やアーティキュレーション、デュナーミク、テンポ等は変化する。特にイエスを導く場合にはゆったりと落ち着いた気分を表すため、弧線のフレーズの中はレガートで下線のフレーズの「間」は大きめに作るべきである。その他の人物、ユダ、ペテロ、ピラト等はそれぞれの人物に応じてフレーズを考え音楽を表現していかなければならない。

例えば Nr.17)、イエスが弟子達に向って、私と一緒に

同じ鉢に手を入れているものが私を裏切ろうとしている、と云う「最後の晩餐」の部分、エヴァンゲリストがユダとイエスを交互に導く箇所、12小節から15小節にかけてを考察すると、前半、ユダの Bin ich's Rabbi? を導く Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach は、後半のイエスの答 Du sagest's. を導く Er sprach zu ihm を際立たせるために劇的な緊迫感が必要である¹⁾。つまりユダを導くフレーズは一語一語激しく強く即座に先へ進み、対称的にイエスを導くフレーズはゆったりとレガートに進む。

個々の人物を導く以外に合唱を導くこともエヴァンゲリストの大きな役割である。その場合エヴァンゲリストは合唱の入る前に合唱のテンポを前以て提示しておかなければならない。その箇所を定めるには、言葉の内容と速度の統一を考えるべきで、合唱が歌う言葉に直接係わる内容を持つフレーズから始めなければならない。

以下その箇所を示す。

Nr.6)	7小節目	Da das seine Jünger sahen から
Nr.15)	17小節目	ein Jeglicher unter ihnen から
Nr.42)	19小節目	Sie antworteten, から
Nr.43)	3小節目	Etlliche aber schlugen ihn から
Nr.45)	17小節目	und sprachen zu Petro から
Nr.49)	16小節目	Sie sprachen から
Nr.54)	34小節目	Sie sprachen alle から
Nr.59)	冒頭から	
Nr.62)	10小節目	und spotteten ihn, から
Nr.67)	26小節目	und schüttelten ihre Köpfe から
Nr.71)	12小節目	Etlliche aber, die da stunden から
	20小節目	Die andern aber sprachen から
Nr.76)	13小節目	kamen die Hohenpriester から

以上 J. S. バッハ＝マタイ受難曲のエヴァンゲリストに関するレチタチーフのフレーズングについて述べた。エヴァンゲリストを演奏する場合には、最初に述べたように神学的背景を踏まえたうえで、発声の問題・発音の問題等解決しなければならない問題は多い。しかしここでは演奏の骨格となるフレーズ作りについてのみ取り上げた。二百分を超す長時間のマタイ受難曲の中で、ほぼ五十分を担うエヴァンゲリストの役割は大きく重い。

参考文献

- 1) ヘルムート・リリング著、松原茂訳：マタイ受難曲一解釈と演奏—シンフォニア、1978年、S. 36.

参考楽譜

J. S. BACH MATTHÄUS-PASSION
KLAVIER-AUSZUG
Edition Peters Nr.4503

参考資料

- 1) PHILIPS 416 206-2
KARL ERB (Evangelist)
WILLEM MENGELBERG (Dirigent)
CONCERTGEBOUW ORCHESTRA,
AMSTERDAM
1939 Amsterdam
- 2) PHILIPS 412 527-2
PETER SCHREIER (Evangelist, Dirigent)
RUNDFUNKCHOR LEIPZIG
STAATSKAPELLE DRESDEN
1984 DRESDEN
- 3) ERATO RECD 1001-03
KURT EQUILUZ (Evangelist)
MICHEL CORBOZ (Dirigent)
ENSEMBLE VOCAL DE LUSANNE
ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSAN-
NE
1982 CASINO DE VEVEY (Suisse)