第22回 KEKコンサート

神谷 徹 ストロー&リコーダーリサイタル

2007年7月2日(月) 18時開演

於: 研究本館1階レクチャーホール

<u>リコーダー演奏</u>

ファン・エイク「笛の楽園」より

ボワモルティエ「ロンド」慈愛

ヘーベルレ 「メヌエット」

モーザー「まんだらげ」

Recorder

Jacob van Eyck

Der Fluyten Lust-hof (Flute Paradise)

Joseph Bodin de Boismortier : Rondo "Les Charites" (The Charity)

Anton Heberle:

A la Menuetto from "Sonate Brillante"

Roland Moser: Alrune (Mandrake)

〈休憩 intermission〉

ストロー演奏

キラキラ星、かえるのうた、「くるみ割り人形」よりマーチ、山の音楽家、ハッピバースデイ、ゲゲゲの鬼太郎、ぶんぶんぶん、かたつむり、剣の舞、かもめの水兵さん、虫の声、チューリップ、ぞうさん、つき、さくら、こいのぼり、越天楽、天国と地獄、ゴジラ、しゃぼん玉、ドラえもんのうた

Straw-pipe performance.

Twinkle twinkle little star. Song of frogs. "March" from the Nut-cracker Suite. Musician in the mountains. Happy Birthday. Ge-Ge-Ge the Spooky-boy. Bumble bee bun-bun-bun. The Snail Song. Sabre Dance. The Sea-gull Sailor. Singing Crickets. Tulip. Mr. Elephant. The Moon. Cherry Tree. Koi-nobori (Carp banner). E-ten-raku. Orphee aux Enfers. Godzilla. Soap Bubbles. Doraemon the Magic Cat.

神谷 徹(かみやとおる)

1973年京都大学理学部宇宙物理学科卒。在学中よりリコーダーを始める。テレマン室内管弦楽団のメンバーとしてドイツやアメリカの演奏旅行に参加するなど、バロック音楽を中心としたリコーダーの演奏と指導で活躍。また、リコーダーでの活動とともにストローで作った笛の演奏家「ストローおじさん」としても知られている。市販のストローを使い、独自に考案して作り上げた数多くの楽器には不思議な魅力があり、テレビや新聞などで話題になっている。最近のテレビ番組では「クイズ 日本の顔」「おもいっきりテレビ」「エンタの神様」「世界まる見え!テレビ特捜部」などに出演。また、国内だけでなくドイツ、アメリカ、韓国、中国、イギリスにもストロー楽器の演奏で招かれ、国際的にも活躍している。

1998 年に「あたたかい心を育てる運動」第一回希望大賞を受賞。テレマン室内管弦楽団リコーダー奏者、大阪音楽大学非常勤講師。御母上は「生きがいについて」等、多くの著作で知られる神谷美恵子氏。

Tohru Kamiya:

Mr. Kamiya graduated from the University of Kyoto in 1973, majoring in astrophysics. He started playing the recorder as a student, and went on to pursue a teaching and performance career with Baroque music as his major repertoire. He has traveled to Germany and USA for concert tours as a member of the Telemann Chamber Orchestra. In addition to his recorder performance activities, he has become famous as the "straw-pipe" player. He has invented a unique family of musical instruments with unusual charm, which has attracted wide attention in the public media. He has appeared in several Japanese television programs. Recently his straw-pipe concert activities have been extending internationally to Germany, U.S.A., Korea, China, and Britain.

Mr. Kamiya received the 1998 Campaign for Warm-heartedness prize. He plays the recorder in the Telemann Chamber Orchestra. He teaches at the Osaka College of Music.

神谷 徹

「今日なすべきことを明日にのばすな」という言葉がある。実は、この言葉を聞くとどうも落ち着かない気分になる。なにしろ、これまでの人生で「今日なすべきでないこと」ばかりをやってきたような気がするからである。

とはいえ、人はなかなかな「すべきこと」をする気にはなれないものだ。かわりに「なすべきでないこと」ならばいくらでもできる。たとえば、テスト前には勉強する気にならず、関係のない小説を読破してしまったなどという経験が誰にでもあるはずだ。

私は普段、いろんなところでストローの笛を演奏しているのだが、プロフィールを見た人によく聞かれる。「宇宙物理が専門だったのにどうしてこうなったんですか?」

たしかに自分でも不思議なのだが、結局のところ、こうなったのは数々の道草や寄り道の結果 だろう。つまり「なすべきでないこと」を真剣にやりすぎたせいなのである。

むかし、理学部の学生だった頃に、たまたま聞いたレコードでリコーダーの魅力を知った。リコーダーというのは、現在では小学校などで使われている「たて笛」のことだが、実は西洋で古くから使われて楽器で、特に300年ほど前のバロック音楽には欠かせない存在なのであった。バッハやヘンデルといった大作曲家も、この楽器のための作品を数多く残しているのである。

もともとバロック音楽が好きだったし、ちょうど大学紛争が盛んな頃で、授業のない期間が長かったせいもあって、すっかりリコーダーにのめり込んでしまった。楽器店で木管のリコーダーを買い求め、本来やるべき理科系の勉強はあまりせずに、ひたすら笛ばかり吹いていたのである。当時の私にとって、この「なすべきでないこと」には抗し難い魅力があり、「なすべきでない」ゆえなのか、不思議なほど真剣になれるのであった。

卒業するときにも就職のことはほとんど頭になかった。リコーダーの演奏家になれるのかどうかはまったく分からなかったが、とにかくやれるところまでやってみようと今にして思えば、ずいぶん無鉄砲なことを考えたのである。はじめのころはもちろん、ほとんど仕事がなかった。だが、音楽教室や講習会などでリコーダーの指導しているうちに演奏する機会も少しずつ増え、ふとしたきっかけで音楽大学の非常勤講師になることができた。こうして、徐々に音楽家らしい体裁に乗っていくのであった。

とはいえ、まだほんの駆け出しである。日々の練習や音楽様式や分析の勉強などは当然「なすべきこと」であったし、それなりの努力もしいたわけだが、ちょうどその頃、学生たちといっしょにストローの先をつぶして遊んでいたのがきっかけで、ストローの笛の新たな歴史が始まったのだ。

最初は鳴らすだけでも苦心した。いい音は出ないしすぐに疲れる。でも、自分にとって全く必要のないことだけに、かえって面白かった。そして毎日やっていると確実以上経つのが嬉しくて、いくらでも深みにはまっていくのであった。

十年目くらいに、二本以上のストローを同時に吹いて、メロディーとハーモニーを同時に出せる

画期的な楽器を作り始めた。そしてさらに数年後、予想もしなかった面白い発展を遂げる。息の力で動く楽器が次々に登場したのだ。それも、ただ動くだけではなく、楽器ごとに演奏する曲目を決めて、それぞれの曲にふさわしい動きになるようにしたのである。たとえば「ぶんぶんぶん」ではハチが回る。「さくら」では最後に花が開く。「しゃぼん玉」はしゃぼん玉が実際に出てくるといった具合だ

そして、この動く仕組みを考えるのは「物理」なのであった。もちろん、たいして複雑な物理ではないが、理科的に考えなければ作れないものだし、これは普段の音楽活動ではほとんど使えない能力であったから、そのことにも新鮮な喜びを感じた。

今のところ、こんな不思議なストロー楽器で演奏活動をしているのは世界でも私だけだと思うが、 今後さらにどんな道草をして、いったいどうなってゆくのだろう。自分でも予想がつかないこと だが、ひそかに楽しみにしているのだ。

(京大広報、2006,2 No. 609 p.2094 「寸言」より)

A DETOUR LEADING TO NEW HORIZONS. Tohru Kamiya.

We are told; "Don't delay until tomorrow what you are supposed to do today." To tell the truth, I always feel rather uneasy when I hear this common wisdom. Throughout my life so far, it seems I have always ended up pursuing "what I should not be doing today". As a matter of fact, one usually finds it rather hard to do "what you are supposed to do". It is just so much easier to do "what you are NOT supposed to do". For instance, just about every body must have memories from school-days finding it hard to study for an examination and instead getting absorbed in reading a long novel that has nothing to do with the examination.

These days I frequently play my "straw-pipe" in concerts. The usual question from somebody who has read my profile; "What has happened to you after you started out majoring in astrophysics?" Well, that puzzles me, too, but it is perhaps the result of the detours and side trips in my life. After all, it must be because I have tried too earnestly to do "what I am NOT supposed to do today".

When I was a student in the faculty of science, I just happened to listen to recorder music and got fascinated by it. The recorder is the vertical flute (pipe) which is taught in most elementary schools in Japan. As a matter of fact, it has been a very popular musical instrument in Europe since antiquity. In particular it was essential for Baroque music. Great composers such as Bach and Handel composed many pieces for the recorder.

I got really hooked by the recorder because I loved Baroque music to begin with, and

since it was during the "student revolt" years and classes at the university were suspended for long periods. I bought a wooden recorder and just kept practicing, thus no time left to study science. In those days, the temptation to do "what I am not supposed to do" was just irresistible and I could concentrate so easily.

When I graduated, I had no idea about my career and employment. I did not know at all whether I could become a professional recorder performer, but anyway I ruthlessly decided to keep going ahead the best I could. Of course no work whatsoever came at the beginning. Nevertheless as I kept teaching the recorder at music classes and circles in town, performance opportunities gradually rendered themselves and by chance I got hired as a lecturer at a college of music. Thus my life as a musician gradually started taking shape. Still, I was just a beginner. Of course I was pushing myself to practice every day, studying and analyzing musical forms as "I am SUPPOSED TO".

The history of the new "straw pipe" started in those days. I happened to be playing with students, squishing the ends of the straws. At the beginning, it was so hard to make any sound at all. The sound was not attractive and I got tired very quickly. However, the fact that this activity was not necessary for me at all, made it that much more fun. It was just delightful to notice my own progress through daily practice and my obsession grew deeper and deeper.

Around the 10th year, I came up with an innovative design to produce the melody and harmony simultaneously by blowing two or more straws simultaneously. In just another few years, a further unexpected and fascinating new development took place. Instruments with mobile parts made their debuts one after another. Each instrument was designed with particular movements suitable for a particular song. For instance, a bee turns around for "bumble bee bun-bun-bun". Flowers actually bloom at the end of "Cherry Tree". Real soap bubbles come out from the straw-pipe for the "soap bubble song".

Physics was the guiding spirit in devising the mechanism for those mobile instruments. Of course it was not very sophisticated physics, but it was necessary to think scientifically. It was a refreshing pleasure to make new use of my scientific ability, which was irrelevant for music until then.

Perhaps I am the only person in the whole world pursuing a performance career with such an unusual "straw-pipe" instrument. I cannot imagine where this is going to lead to and what further detours I might take, but it is just fun!

From the University of Kyoto News, No.609, p. 2094 (Feb. 2006).

Translated by Y. Azuma.