

Das Projekt "Auferstehungssymphonie" in Fernost

Ein japanisches Amateuorchester auf den
Spuren der Wiener Tradition

von Tatsuya BANNO

Ein japanisches Amateuorchester ("Die Philharmoniker Wien Nagoya") gab am 29. April 2019 ein Konzert mit der 2.Symphonie in c-moll von Gustav Mahler. Der in Tokio ansässige Autor dieses Berichtes spielte als zusätzliches Mitglied 4. Oboe und 2. Englischhorn und war auf der Bühne von der überwältigenden Musik tief berührt. In diesem Bericht stellt er die Aktivitäten dieses Orchesters vor, das aus Mitgliedern besteht, die vom Klang der Wiener Philharmoniker fasziniert sind und deren Ziel es daher ist, sich am Wiener Klangstil zu orientieren. Dieses Konzert fand zufälligerweise zeitgleich mit der besonderen japanischen Feier des Kaiserwechsels statt und hatte auch deshalb einen großartigen Erfolg: Nicht nur das beeindruckte Publikum, sondern auch die Musiker empfanden gemeinsam die Hoffnung auf eine bessere Zukunft in einer auferstehenden Welt.

Über das Orchester "Die Philharmoniker Wien Nagoya"

Außerhalb Österreichs wird die von Wiener Orchestern gespielte Musik am liebsten in Japan gehört. Viele Japaner achten die Wiener Philharmoniker hoch, weil sie von der von ihnen gespielten Musik beeindruckt und vom Orchesterklang fasziniert sind. Sie wollen das Geheimnis dieses wunderbaren Charmes kennenlernen. Noch enthusiastischere Leute wollen jedoch den Wiener Klang nicht nur hören, sondern selbst praktizieren und sind motiviert, ein eigenes Orchester zu bilden. Während jedoch die im bevölkerungsreicheren Tokio oder Osaka von diesem Wunsch beseelten Amateur-musiker auf verschiedene Orchester verteilt sind und es daher kein einziges Orchester mit Orientierung am Wiener Klang gibt, hat sich in Nagoya ein Freundeskreis gebildet und ein Orchester namens "Die Philharmoniker Wien Nagoya (PWN)" konstituiert.

Die äußerlich sichtbare Eigentümlichkeit von PWN liegt im verwendeten Instrumentarium, das spezielle Wiener Instrumente einsetzt: Neben drei Yamaha-Oboen gibt es eine neue Oboe und zwei Englischhörner von Karl Rado, weiters werden Klarinetten von O. Hammerschmidt und Seggelke, Fagotte von Heckel, Hörner von Jungwirth, Trompeten von Yamaha und Pauken von Mittermeyr gespielt (siehe: https://pwn.onushi.com/les/wiener_klange.html). Man findet aber in Japan kaum Musikläden, die Wiener Instrumente anbieten, weil einfach zu wenig Nachfrage besteht.

極東の「復活」交響曲プロジェクト

ウィーン伝統の響を目指す
ある日本のアマチュアオーケストラ

伴野 達也 著及び和訳*

日本のアマチュアオーケストラで高い水準にある「フィルハーモニカー・ウィーン・名古屋」が 2019 年 4 月 29 日にマーラー作曲交響曲第二番ハ短調「復活」の演奏会を行なった。東京在住の筆者は第 4 オーボエと第 2 イングリッシュホルンのエキストラメンバーとして参加し、その圧倒的な音楽に演奏者として触れた。ウィーンフィルの音色に魅せられ、自らそのサウンドを体現することを目指すこのオーケストラの活動を紹介します。日本の特別な祝賀行事である皇位継承の儀式に、偶然にもこの演奏会が重なり、観客のみならず演奏者も「復活」に、新しい時代のより良い世界への希望を込めて感動し、大成功を納めた経緯を解説する。

「フィルハーモニカー・ウィーン・名古屋」について

オーストリアの外で、ウィーンのオーケストラ音楽が最も好まれて聞かれているのは日本である。多くの日本人がウィーンフィルを最も敬愛し、奏でる音楽に感動し、そのサウンドに憧れ、魅入られている。その不思議な魅力の秘密を知りたいと思う。さらには聴いているだけではならず、ウィーンの響を自分でも作り出したいと願うマニアックな日本人も多く、自分で練習するのに留まらず、そういう仲間がたくさん集まりオーケストラを結成した。これがフィルハーモニカー・ウィーン・名古屋 (PWN) である。同じ気持ちを持つ人は、名古屋より人口の多い東京や大阪には、より多くいるだろうが、オーケストラ数も多いので分散してしまい、一つの特別なオーケストラを作るまでには到っていない。

PWN の外見的特徴は使用楽器にある。ウィーンモデルが現在でも存在する楽器はパート全員がウィーンモデルを用いる。オーボエパートには 3 本のヤマハ製オーボエに加え、カール・ラド製の 1 本の新しいオーボエと 2 本のイングリッシュホルンがある。クラリネットはオトマール・ハンマーシュミット製とゼゲルケ製である。ファゴットはヘッケル製、ホルンはユングヴィルト製、トランペットはヤマハ製、ティンパニはミッターマイヤー製と揃っている (https://pwn.onushi.com/les/wiener_klange.html 参照)。これらの楽器は日本では特殊楽器であり、顧客が少ないので、売っている楽器店はほとんどない。稀に売ら

Es ist ein Glück für PWN, daß deren Vizepräsident, der Arzt Dr. Shin-ichi Fujimoto, Wiener Instrumente über einen langen Zeitraum kontinuierlich gesammelt hat. Er besitzt mehrere Wiener Hörner und Wagner-Tuben, um sie für die entsprechende Musik einzusetzen und bietet den PWN-Mitgliedern sogar Pauken, Oboen, Englischhorn usw. zur Verwendung an. Das von mir geliehene Englischhorn gehört Frau Chizuko Koide, einer Wiener Hornistin. Ich durfte es ein halbes Jahr lang frei verwenden und bin ihr dafür sehr dankbar.

Die Sammlung von Wiener Instrumenten hat das Ziel, genügend dafür qualifizierte Leute zu interessieren und den Konzertbesuchern Orchestermusik auf hohem technischen Niveau zu vermitteln. Es ist eine revolutionäre Idee, auch wenn ich ein solches Orchester für einen unrealistischen Traum erachte.

Die PWN-Mitglieder sind sich jedoch dessen bewusst, daß ein Wiener Instrumentenmodell allein nicht automatisch den Wiener Klang erzeugt und Musiker, die von Haus aus kein spezifisch Wienerisches Instrument spielen – ich denke an Flötisten und alle Streicher – vor noch größeren Problemen stehen. Der PWN-Konzertmeister, Herr Hironobu Nishida, erläutert:

„Wir streben den Wiener Klang an, aber er kann nicht nur mit den Instrumenten des Wiener Modells erreicht werden. Die Violine muss sich an der Wiener Klangtradition orientieren. Die Anleitung der aus Wien eingeladenen Instruktoren – Herrn K. Jeitler, A. Mittermeyr und L. M. Stransky – ist am effektivsten. Als ich mit diesen drei Lehrern in näheren Kontakt kam, fand ich folgende Gemeinsamkeiten:

- *Sie sind Gentlemen, immer bereit, sich um verschiedene Dinge zu kümmern*
- *betonen den natürlichen musikalischen Fluss ohne Künstlichkeit*
- *haben reiche, über ihr eigenes Instrument hinausgehende Musikalität*
- *haben Zeit, beim Dirigieren mit uns zu spielen*
- *weisen oft darauf hin, auf andere Orchesterkollegen gut zu hören, schöne Klänge ohne Geräusche zu produzieren und den Rhythmus genau einzuhalten*
- *sind bestrebt, für jede Stelle den passenden Klang zu finden und sie rhythmisch exakt einzustudieren*
- *haben gute Ohren, die sofort auch minimale Unterschiede zwischen dem real gespielten und dem idealen Klang und Rhythmus konstatieren.*
- *geben uns Amateurmusikern genügend Zeit zu üben, ohne Kompromisse zu machen.*

れていてもそれに価値を見出す人は少ない。

PWN 副代表の医学博士藤本眞一医師は長い年月をかけて丹念にウィーン式楽器の収集に当たって来られた。これは PWN にとって幸いしている。彼はウィーン式ホルンとワグナーチューバを複数有し、曲によって使い分けている。その上ティンパニ、オーボエ、イングリッシュホルンなどを PWN メンバーに貸し出している。また私が借用したイングリッシュホルンはウィーン式ホルンメンバーの小出千鶴子夫人が所有者である。私は半年借り出し自由に使う約束をすることができた。夫人には感謝し尽くせない。

このように苦勞してもウィーン式楽器を集める目的は、ウィーン式楽器に興味を持つ人を多く集め、上手になってもらい、オーケストラを高い技術レベルにして観客聴衆に伝えることにある。東京に住み、そのようなオーケストラを非現実的な夢と考えている筆者にとっては、革命的発想である。

しかしながら、楽器がウィーン式であればウィーンの響きが作られるとは限らないことをメンバーは承知している。ましてウィーン式楽器がもともと存在しないフルートや弦楽器奏者たちには切実な問題である。この問題をコンサートマスター西田博信氏は次のように説明してくれた：

「私たちはウィーンの響きを目指しているが、ウィーンモデルの楽器の使用のみでは達成できない。ヴァイオリンではウィーン伝統の響に向けた奏法の工夫が必要である。ウィーンから招いたヤイトラー、ミッターマイヤー、シュトランスキー先生たちに指導を受けているのは最も効果的である。三人の先生に近くで接してみたら、共通して以下のことがわかった。

- 紳士で、気配りをしてくれる
- 音楽の自然な流れを重視し、作為性がない
- 自分の専門の楽器を超越した音楽性を持っている
- 指揮をしながら私たちとの演奏を楽しむ時間を持っている
- 『他のパートを聞け』『雑音のない美しい音を出す』『リズムを正確に』などを指摘する
- その場にふさわしい音やリズムにこだわり、その理想との僅かな差をも直ちに聞き分ける耳を持っている
- アマチュアであっても妥協せずに時間をかけてもできるようにする。

また彼らは国立歌劇場でも演奏するので、歌手たちとともに呼吸し、アーティキュレーションもフレージングも人の自然に身につけている。我々もオペラ公演を続けており、アンサンブル能力を高めることを目指している。」

筆者は確かな根拠は持っていないが、名古屋が日本のヴァイオリン演奏法を向上させたスズキメソッドの中心都市であることに言及しようと思う。幼少期から指導者と対面式に楽

Da sie auch in der Staatsoper gewohnt sind, intuitiv mit den Sängern zu atmen, werden Artikulation und Phrasierung auf natürliche Weise getragen. Wir setzen auch unsere Operaufführungen fort, um unsere Ensemblefähigkeiten zu verbessern."

Nebenbei möchte ich erwähnen, dass Nagoya das Zentrum der Suzuki-Methode ist, die die Leistung der japanischen Geigenspieler wesentlich verbessert hat. Nach dieser Methode beginnt man mit dem Geigenspielen, indem man noch ohne Einsatz von Musiknoten seinen Lehrer bei der Bogenführung und beim Fingersatz wie im Spiegel nachzuahmen versucht. Durch solche Übungen können beispielsweise tausend Studenten gleichzeitig das *g-moll-Violinkonzert* von Vivaldi in einem Konzertsaal unisono spielen. Das Ziel ist nicht unbedingt, professionelle Musiker heranzubilden, sondern Kindern Freude an Musik auf hohem Niveau zu vermitteln. Alle Geigenmitglieder, die ich persönlich gefragt habe, antworteten, sie hätten das Geigenpiel mit der Suzuki-Methode begonnen. In Japan ist es glücklicherweise möglich, Aufführungen der Wiener Philharmoniker bei verschiedenen Gelegenheiten zu sehen und zu hören. Auf Grund der erlernten Methode werden PWN-Mitglieder natürlich versuchen, die Art und Weise, wie ihre Vorbilder auftreten, mit scharfer Beobachtungsgabe zu absorbieren. Ich war überrascht, dass nicht nur die Violinen, sondern auch alle übrigen Streicher des PWN in der Tat sehr gut sind. Ein Grund kann sein, daß sie eine gemeinsame Richtung verfolgen.

Das PWN-Konzert mit der "Auferstehung"-Symphonie

Bereits beim 4. Konzert (im Jahr 2015) hat das PWN-Orchester Gustav Mahlers Symphonie Nr. 1 aufgeführt. Es gab viele Mitglieder, die eines Tages seine Symphonie Nr. 2 spielen wollten. Die Symphonien von Beethoven, Schubert, Dvorak und Tschaikowsky wurden bei den folgenden Abonnementkonzerten aufgenommen, und Die Fledermaus wurde auch in einer Oper aufgeführt. Der Lenkungsausschuss wählte dann mit Selbstvertrauen Mahlers *Symphonie Nr. 2* für das 12. Konzert am 29. April 2019 aus.

Die japanische Regierung entschied zufälligerweise, daß Kaiser Akihito am 30. April 2019 zurücktreten und sein Sohn Naruhito am 1. Mai den Thron besteigen sollte. Nach der Verfassung Japans ersetzt eine neue japanische Ära, genannt „Reiwa“, die alte, seit 1989 – dem Jahr des Falls der Berliner Mauer – bestehende namens „Heisei“. Obwohl der Name „Heisei“ bedeutet, dass Friede und Ruhe einkehren würden, gab es in dieser Ära viele schlimme Ereignisse, z. B. wirtschaftliche Stagnation, Naturkatastrophen

器を弾き、ボウイングもシフティングもフィンガリングもまるで鏡写しのように瞬時に真似をする方法である。これを身につけた結果、例えば 1000 人の生徒がコンサートホールでヴィヴァルディの短調コンチェルトをユニゾンで演奏することができるのである。必ずしもプロの演奏家を作り出すことが目的ではなく、子供に対して高いレベルの音楽の楽しみを効果的に伝える目的である。筆者が個人的に尋ねたヴァイオリンメンバーは皆スズキメソッドでヴァイオリンを始めたと答えている。日本では幸いなことにウィーンフィルのヴァイオリン奏者の演奏を様々な機会で見ることができるので、もはや子供ではなくなったメンバーであっても、自然にその演奏方法に鋭い観察力を持って吸収しようとする。PWN ではヴァイオリンのみならず低弦も大変充実していることに筆者は驚かされた。人数が多いだけでなく、大人になってから始めたと言うヴィオラのメンバーも非常に高い演奏技術を持っている。目指す方向が決まったメンバーから成り立っているのが一つの理由だろう。

PWN の交響曲「復活」演奏会

PWN は既にマーラーの交響曲第 1 番を 2015 年に第 4 回定期演奏会で演奏した。第 2 番をいつか演奏したいと思っていたメンバーは少なくなかった。ベートーヴェン、シューベルト、ドヴォルザーク、チャイコフスキーの交響曲を定期演奏会で取り上げ、「こうもり」もオペラ公演し、運営委員会は第 12 回定期演奏会にマーラーの交響曲第 2 番を自信を持って選曲した。2019 年 4 月 29 日を予定した。

日本政府は偶然か 2019 年 4 月 30 日の明仁天皇退位と翌日 5 月 1 日の徳仁新天皇即位を決定した。日本国憲法に従い、改元が行われる。平成という名前が平和で穏やかになるという意味であり、平成が始まった 1989 年にはベルリンの壁崩壊があった。それにも関わらず、平成の 30 年間に経済の停滞、火山の噴火や神戸・東日本・熊本の大きな地震や豪雨や津波などの自然災害、そして福島原発事故など悪いことが多かった。

天皇の退位とともに全ての禍が消えて欲しいと願う日本人は多いだろう、現実にはそうならないことをわかっていても。ヨーロッパ人にとっては、政権が代わっても代わるべき年号がないので私たち日本人の気持ちを完全には理解できないだろう。おそらく日本人のこういう願いと比較可能なのは、イエズスが人類の全ての罪を背負って昇天したことではないだろうか。徳仁新天皇の即位とともに「美しい調和」を意味する令和時代が始まり、日本の多くの国民は、良い日本の復活再生をも願うのである。元号制度は日

(Vulkanausbrüche, große Erdbeben in Kobe, Ostjapan und Kumamoto, Starkregen und Tsunami), schließlich den Unfall in den Atomkraftwerken von Fukushima.

Wir Japaner wünschen, daß unglückliche Ereignisse dieser Art mit dem Rücktritt von Kaiser Akihito endgültig der Vergangenheit angehören mögen, auch wenn wir theoretisch wissen, daß dies in Wirklichkeit nicht möglich ist. Die Europäer können uns vielleicht nicht ganz verstehen, weil es bei ihnen keinen Namen für die Ära von Regierungen gegeben hat. Daher würde ich den Wunsch der Japaner damit vergleichen, dass Jesus alle Sünden der Menschen auf sich genommen hat. Mit der Krönung des neuen Kaisers von Naruhito hat also die Ära „Reiwa“ begonnen. Der Name bedeutet auf Japanisch „Schöne Harmonie“. Viele japanische Bürger wünschen sich auch eine Wiederbelebung des guten Japans. Diese Ären gelten zwar nur in Japan, aber historische Traditionen scheinen uns ein intellektuelles Erbe der gesamten Menschheit zu sein.

Um die traditionellen Zeremonien der Kaiserfamilie und die freudigen Ereignisse der modernen demokratischen Nation zu feiern, wurden die zehn Tage vom 27. April bis 7. Mai als nationale Feiertage festgesetzt. Das 12. reguläre Konzert von PWN war die letzte Aufführung der Auferstehungssymphonie in der Heisei-Ära. Sie fand an einem Montag statt, der aber ein Feiertag war. Der Konzertsaal (Aichi Prefectural Grosser Saal für Kunst) in Nagoya war mit 1800 Zuhörern fast ausverkauft.

Das Foto auf der nächsten Seite zeigt die Bühnenprobe am Vormittag vor dem Konzert. Der Chor vor der Orgel hat gerade das Einsingen beendet. Man sieht u.a. ein Zweier-Set von Wiener Pauken und verschiedene Schlagzeuge. Rechts oben auf dem Foto die drei jungen Oboe-Mitglieder, rechts unten der Autor dieses Berichts.

Ich war zum ersten Mal in einem Orchester dieser Größe und fühlte mich vor der grandiosen Musik ein bisschengehemmt. Ich kam mehrmals an Wochenenden aus Tokio nach Nagoya, um an den Orchesterübungen für dieses Konzert teilzunehmen. Ich dachte über das Bonmot nach, die in der Regel nicht ersetzten Reisekosten würden das Bruttozialjahresprodukt ein klein wenig erhöhen. Doch dieses Konzert ist quasi selbst eine große Verschwendung im Dienste ernster kultureller Aktivität: Jeder versucht es zu genießen, ganz ohne wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen. Es würde nur bewiesen, dass Japan das Niveau der europäischen Kultur erreicht hat.

Das Konzert begann um 14 Uhr mit der Wiener Philharmoniker-Fanfare, einem kurzen Stück für Blechbläser von Richard Strauss. Ein Wohlgefühl musikalischer Spannung übertrug sich auf das Publikum, das erwartete, gute Musik zu hören. Dann kamen der Chor und die übrigen Orchestermitglieder auf die Bühne. Der Dirigent, Seiichi Kotani, leitete das großartige Werk Gustav Mahlers

本にだけ残る知的世界遺産なのである。

皇室とその伝統儀式と現代民主国家の行事とを祝うために祝日が設定され、4月27日から5月7日まで10日間が休日になることになった。つまりPWNの第12回定期演奏会はおそらく平成時代の一番最後の交響曲「復活」演奏になるのだ。月曜日だが休日であり、愛知県立芸術劇場大コンサートホール1800の聴衆席はほぼ満員になった。

次ページの写真はコンサート当日午前中の舞台練習直前を示している。オルガンの前にいる合唱団は発声練習をしたところだ。ティンパニ2セットとパーカッションなどが見える。写真右上はPWNの若い3人のオーボエメンバーたちであり、右下にはこのレポートの筆者を入れた。

筆者はこれほどの規模のオーケストラのステージは初めてであり、少し気後れしていた。筆者はこのコンサートのための練習に参加するために東京から週末に数回名古屋に来た。そうでなければ使わなかったはずの旅費はわずかであっても国民総生産を増やして経済に協力しているというジョークを考えた。いやまさにこの演奏会はまじめな文化活動として壮大な無駄使いをして、経済的見返りを見込まずに、誰もがみんな楽しもうとしているのだ。今や日本もヨーロッパの文化レベルに達していることが証明されたというものだ。

コンサートは14時にリヒャルト・シュトラウス作曲の金管楽器のためのウィーンフィルハーモニーファンファーレで始まった。音楽的緊張感持った心地良さが観客席に届けられた。聴衆は次の良い音楽を待っている。合唱団と残りのオーケストラメンバーが入場着席し、指揮者古谷誠一氏は壮大なマーラーの芸術を暗譜で指揮を始めた。第一楽章が終わり、ソプラノ歌手とアルト歌手が加わった。

第二楽章から第五楽章まで次々に風景や人々や神々や光や感情が現れる。合唱団の力強い「生きる支度をせよ」に導かれオーケストラはフィナーレまで全身全霊を傾けて音を奏でた。ブラーヴォーと拍手に包まれた。長い曲のはずだが、あっと言う間に終わってしまった。

私はこの演奏レベルの高さでオーケストラに参加したことがなかった。微力で、迷惑をかけるだけで役には立たなかったのだが、強い感動を得て、オーケストラメンバーへの感謝が湧き上がった。このような唯一無二の体験をして、もっと練習して上手になりたいと願わずにはいられなかった。

私の様々なアンケートに率直に回答してくれたPWNのメンバーの皆さんに感謝します。

auswendig. Nach Beendigung des ersten Satzes traten die Sopran- und Alt-Solosängerinnen auf.

Vom zweiten bis zum fünften Satz tauchen nacheinander Landschaften, Menschen, Götter, Licht und verschiedene Emotionen auf. Angeleitet vom kraftvollen „Bereite dich zu leben“ des Chors bot das Orchester bis zum Finale einen Klang hoher Emotionalität. Das Publikum reagierte mit viel Bravorufen und Applaus. Trotz der langen Dauer dieser Symphonie schien es mir, als würde sie nur einen kurzen Moment währen.

Ich habe noch nie Orchestermusik auf diesem hohen Leistungsniveau erlebt. Mein Beitrag war zwar sehr klein, ich war aber stark beeindruckt von den Orchestermitgliedern und bin ihnen daher sehr dankbar. Nach diesem einmaligen Erlebnis habe ich mir geschworen, mehr Oboe zu üben.

Ich danke den PWN-Kollegen und -Kolleginnen für ihre aufrichtigen Antworten auf meine verschiedenen Umfragen.

