

【第15回年次大会 シンポジウム：音楽の中にみるジェンダー意識の変容 要旨】

バルトークとコダーイの音楽におけるジェンダー

ユディット・ヒダシ

日本でよく知られるハンガリーの作曲家といえば、フランツ・リストに並んでベーラ・バルトークとゾルターン・コダーイの名を挙げるができる。バルトーク(1881-1945)とコダーイ(1882-1967)は同時代人で、20世紀前半を代表する作曲家として、その影響はハンガリーを越えて世界に及んでいる。両作曲家が世界的に有名となり、作曲家自身と祖国ハンガリーに榮譽をもたらした理由はいくつかある。

1. 両作曲家とも、学問的な意味で高度な音楽教育を受けた音楽家だが、そのクラシック音楽の素養と並んで、民俗音楽にとりわけ高い重要性と役割を見出したこと。民族的文化的アイデンティティの形成において、民俗音楽の伝統の維持と継承がいかに重要であるかを信じ、またそれに力を注いだこと。
2. 音楽教育にも力を入れたこと。両作曲家ともに、音楽は美学や芸術教育においてだけでなく、人間の全人格育成においても大きな役割を担っていると考えていたこと。
3. 合唱活動で優れたオーケストラ作品や合唱曲を作曲し、それら全てが今日でも国際的な音楽シーンで度々演奏されていること。日本でも、バルトークやコダーイの作品は合唱コンサートのプログラムに欠かせない作品となっている。

バルトークとコダーイの場合、彼らが同時代に生きた作曲家で友人同士であったことに加え、共同で執筆した学術論文や共同で作曲した作品が存在し、音楽という分野だけでなく、個人的な経歴に関しても多くの点で類似点を見つけることができる。それは次のようなことである。

- ・音楽的伝統を次世代に継承することを自身の使命だと考えていたこと
- ・二人とも人生の大半をブダペストで過ごし、有名な音楽アカデミー（現フランツ・リスト音楽大学）の教授を務めたこと
- ・作曲家としてだけでなく、演奏家としても著名であったこと
- ・両作曲家とも、その影響と音楽史における役割が没後に一層高まったこと。バルトークのオーケストラ作品が没後に得た世界的な評価や音楽教育における「コダーイ音楽教授法」の世界的普及を見るとそれがよくわかる。
- ・両作曲家ともに、その記憶と「遺産」が国際的な協会によって継承されていること。

本講演では、社会科学の理論的概念としてのジェンダーと男女関係におけるジェンダーがこの両作曲家の生涯においてどのような役割を果たしたかを考察する。20世紀初頭のヨーロッパではロマン主義の時代が終わり、社会生活の厳格な規則が緩み始めるとともに、知的生活の形成や教育において、また一般的な男女関係の分野で、女性の役割に関する当時の進歩的知識人の考え方も大きな変化にさらされていた。バルトークとコダーイの私生活では、婦人たちは女神（ミューズ）としてだけでなく、同等な権利を持つ、真の知的パートナーとして存在している。彼らは、専門的な音楽教育や合唱運動、音楽的伝統の維持継承の分野で、女性達にとりわけ大きな役割を賦与した。このような彼らの努力は、優れた女性教師や女性の合唱指揮者を数多く輩出してきたハンガリーの音楽教育が辿ってきた歴史を見ると、広く支持されてきたことがわかる。

この点からバルトークの作品はとりわけ注目に値する。バルトークにおいては、この問題が

中心テーマ「ライトモチーフ」として舞台作品に登場している。バルトークの3つの舞台作品、オペラ『青髭公の城』、バレエ音楽『かかし王子』、パントマイム『中国の不思議な役人』では、男女の間で真の関係を作ることができるのかという問題が扱われているのである。

コダーイの名高い作品『ハーリ・ヤーノシュ』(1926)は民俗オペラで、来る日も来る日も自分の手柄話を話し続ける老兵の奇想天外な夢想を描き、一種のファンタジー世界を創り上げている。この作品の中にも人生に欠かせないモチーフとして男女間の恋愛関係を描いた場面が盛り込まれている。

男女関係は、バルトークやコダーイが科学的採集をし採譜したハンガリー民謡においても重要なテーマであった。ハンガリー民謡の世界は、世界的にみても最も多様性に富んだもので、昔の農民達の風習や信仰世界、喜びや悲しみを現在に伝えている。ハンガリー民謡は、テーマごとに以下の種類がある。1. 祈りの歌、祈祷歌、2. 祝歌、儀式の歌、歓迎歌、詩、労働歌、3. 葬送歌、4. 恋人同士を歌った歌（村中が相思相愛の関係であることを知っている若い男女を描いた作品）、恋の歌、5. 結婚披露宴の歌、結婚式の花嫁付き添いの歌、6. 宴会の歌。

恋の歌はハンガリー民謡の中で最も数が多く、特別な機会に限らず歌われる。花や鳥が愛のシンボルとして用いられ、自然の情景がメタフォリックに使用されている。これらの歌は通常女性達によって歌われ、バルトークやコダーイが彼女達の歌声を民謡採集の旅の中で録音していった。採譜された民謡は、後に民謡集として出版され、合唱作品の基礎となるとともに、世界中で演奏されることになるのである。

[参考文献]

- Dalos, Anna (2013) *Nausikaa, Sappho és más szerelmes nők : Kodály Zoltán és a görög antikvitás*. (Nausikaa, Sappho and other women in love: Zoltán Kodály and the Greek antiquity)  
In: *Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére*. L'Harmattan, Budapest, pp. 241-254.
- Kilpatrik, Stephen: *Life Is a Woman: Gender, Sex and Sexuality in Bartók's "The Wooden Prince"* *Studia Musicologica* Vol. 48, No. 1/2 (Mar., 2007), pp. 163-170

(英訳)

**Gender at Bartók and Kodály****Judit Hidasi**

If to name the most illustrious Hungarian composers and music performers – well-known also in Japan – then alongside with Ferenc Liszt surely the names of Béla Bartók and Zoltán Kodály would come up. Bartók (1881-1945) and Kodály (1882-1967) were contemporaries, outstanding musical talents of the first half of the 20th century, whose influence expands much over the borders of Hungary. There are several reasons that brought world-fame to them and national glory to their home-country, Hungary.

1. In spite of their academic education and the possible highest level training in classical music, they both adhered exceptional importance and outstanding role of folk music to the formation of national and cultural identity by preservation and cultivation of folk music traditions.
2. They both excelled in pedagogic activity through music education. They claimed a determining role and function of music not only in the aesthetic and artistic development of the individual, but also in the process of his intellectual formation.
3. Their choral activity is to be mentioned as a third merit. They both produced numerous and significant part-songs and choral compositions, that constitute until these days often performed pieces of international choirs. Bartók's and Kodály's compositions are regularly chosen for choral programs also in Japan.

In the life-path of Bartók és Kodály more than one similarities can be identified apart from the fact of their being contemporaries, of their being devoted friends, of having edited more than one compositions and writings in joint authorship and the like. They both

- felt as their mission to continue and to pass over to younger generations the most precious musical traditions
- lived and spent most of their life in Budapest
- were promoted to professorship at the Budapest Academy of Music (now: Liszt Ferenc Academy of Music)
- were not only acknowledged composers but also remarkable performers
- have risen in fame and recognition even after their death – suffice to think of the world-carrier of Bartók's orchestral compositions, or of the popularity and dissemination of Kodály's music teaching methodology
- have international societies established commemorating their legacy.

This paper-presentation aims at investigating the issue of gender in their lives with regard to the concept of gender as a social science notion and also as a concept depicting man-woman relationships. It points out that in the beginning of the 20th century, with the decline of romanticism, and with the liberation process of social progress in Europe, the way how people were seeing the role of women in the intellectual formation of society, the role of women in education and in general the male-female relationship – has greatly changed. In the lives of Bartók and Kodály their female partners were more than their inspirational muses: they were truly equal intellectual partners to them. In the professional domain, Bartók and Kodály have considered women as strongholds and trustees of music education, of the choir-movement, as faithful cultivators and transmitters of musical traditions. If to look at the history of music education in Hungary, then we can see this intention come true: women choir leaders and music educators have been active, successful and influential ever since.

A special topic is the issue of gender thematization in their compositions. From this perspective, Bartók's oeuvre deserves special attention: in each of his three stage-plays: *Duke Bluebird's Castle* (1911 opera), *The Wooden Prince* (1916 ballet) and *The Miraculous Mandarin* (1921 pantomim) the topic of

man-woman relationship reappears as a leitmotiv and the content is structured along the same question: what is the true nature of male-female relationship.

Kodály's most well-known stage-play is *Háry János*, a Hungarian folk opera (1926), the story of a veteran soldier who day after day sits at the tavern spinning yarns about his heroic exploits. His stories are the fruit of a lively imagination, seeking to create, for himself and for others, a beautiful dream world. *Háry János* embodies the poetic power of folklore to go beyond political frustrations. His piece does not lack the love motive either – as an eternal element of human life.

Man-and-woman relationship is an essential topic of the rich folk-song heritage of Hungarian culture – which has been collected and recorded in a systematic and scholarly way by Bartók and Kodály. The Hungarian folksongs asset is outstanding by its diversity. These songs and melodies reflect the old ways and lives of the rural peasantry, their habits and loves, sorrows and joys. Thematically they can be classified as: Prayers and curses; Festive songs, greetings, ritual songs; Labour-songs; Wailing songs and laments; Coupling songs (which name a girl and boy of the village community whose relationship is about to unfold); Love songs; Wedding songs, rhymes and greetings; Wine-songs and songs for celebrations. The *Love-songs* group is the biggest among all, and their performance is not bound to special occasions. As a rule their wording contains flower and bird motives that stand as symbols for love, with metaphoric images. These songs used to be performed by young girls or married women, and their singing had been recorded by Bartok and Kodaly during their folk-music collection trips. Later they became published as well in volumes of folk-songs. In fact they form partially the musical base of the great choir compositions – which eventually made their way to the world.

## References

- Dalos, Anna (2013) *Nausikaa, Sappho és más szerelmes nők : Kodály Zoltán és a görög antikvitás*. (Nausikaa, Sappho and other women in love: Zoltán Kodály and the Greek antiquity) In: *Tanulmánykötet Ujfalussy József emlékére*. L'Harmattan, Budapest, pp. 241-254.
- Kilpatrik, Stephen. Life Is a Woman: Gender, Sex and Sexuality in Bartók's "The Wooden Prince" *Studia Musicologica* Vol. 48, No. 1/2 (Mar., 2007), pp. 163-170. Published by: Akadémiai Kiadó, Budapest.
- Wong, Hoi-Yan. Bartók's Influence on Chinese New Music in the Post-Cultural Revolution Era, *Studia Musicologica* Vol. 48, No. 1/2 (Mar., 2007), pp. 237-243. Published by: Akadémiai Kiadó, Budapest

(ユディット ヒダシ・ブダペスト商科大学教授)