

兵庫県立芦屋高等学校オープンカレッジ「ジャズ文化と出会おう！」
第5回「ジャズとシャンソン」

2015.11.21

講師 福田方子 (ふくだ・まさこ)
(ボーカリスト)

♪セ・シ・ボン C'est Si Bon

1、シャンソンとは 「フランスの小唄・流行歌」(『角川国語辞典』)

- ① 成り立ち フランス各地方で 民族・言語・風習など 多種異様の文化形成のもと 数々の
- A 民謡
  - B 作業歌 (労働歌)
  - C その他

② 最古 (とされている) のシャンソン

1868 「さくらんぼの実る頃」 Le Temps des Cerises 1～3番

資料1-1、1-2

CD

1871 同4番

内容 歌詞から～

- ♥さくらんぼ=6月 自然に木に実る、甘くはない→青春、ふたつ (ペア)、赤→血の色
- ♥パリ・コムューン (1871年3月18日～5月28日)
- ♥恋人(青春)を懐かしく思い出す

③ 特徴 大衆音楽でありながら

- ◇個性・音楽性・思想性・宗教観・社会性に富む内容 (詩)
- ◇詩 (詞) 先行・・・詩 (詞) が訴えるメッセージ性の強い音楽
- ◇自然の美しさ・重要性 人間の愛憎
- ◇社会問題 (貧困・人種・戦争・麻薬ドラック・政治など)

④ 現在のシャンソン

「マンハッタンカブール」 Manhattan Kaboul

資料2

CD

高岡優希訳、「講座 NHKシャンソンの花束」より

2、シャンソン～ジャズ 音楽的にアプローチ

	リズム	テンポ	作り
ジャズ	① 2・4 beat ② swing ③ バラード ④ ボサノヴァ	比較的インテンポ	AABA 4*4 ♪ On the Sunnyside of the Street verse～chorus
シャンソン	語り	伸び縮み自由 (歌詞重視)	couplet～refrain

◎ジャズとは

リズム (黒人の) 即興性 (アドリブ)

(swing)

合理的 英語 コード

◎歌詞 (言葉)

ジャズ 英語

シャンソン フランス語 ♪残されし恋には *Que Reste-il de Nos Amour?*

ラテン ( )

ボサノヴァ ( )

3 シャンソン～ジャズになる (なれる) 要素

★ジャズ

リズムの上に 合理的なおかつ論理的にきちっと確立されている音楽。

コードでよむ。

メロディーは単純でありながら 印象的なものが多いとされている。

アドリブ (個性を発揮、強調)

♪ラ・メール *La Mer* → *Beyond The Sea* (インスト)

★シャンソン

フランス語の歌詞が最重要 (もちろんフランス語のままでもジャズのリズムで歌えばOK)

→ 英語に置き換えることで 意味は単純化 (大きく変化) されてしまう

メロディー 印象的なメロディーをフェイクすることにより アドリブの余地が生まれる

枯葉 *Les Feuilles Mortes* [資料3-1]、[資料3-2] [資料3-3]

ジャズ～シャンソン

接点 第2次世界大戦後 フランス (ヨーロッパ) アメリカ双方の市場開拓

双方の文化に対する憧れ

ラジオの普及

流通機関の発達～旅客機の発達

4・シャンソンの魅力

① シャルル・トレネ (1913-2001) 「詩人の魂」 *L'ame des Poetes* [資料4] [CD]

エディット・ピアフ (1915-1963) 「バラ色の人生」 *La Vie en Rose* [CD]

「群衆」 *La Foule* [CD]

② シャンソンを歌う魅力

♪サントワマミー *San Toi Mamie*

♪谷間に三つの鐘が鳴る *Les Trois Cloches*

5・実技編!

さあ、みなさん、いっしょに歌いましょう

♪枯葉 *Autumn Leaves*

6. 最後に

ミシェル・フロー、川瀬健、宮下博行、テッド・青木、高岡優希、三木原浩史、石井宏巳、岡村正史各先生に感謝申し上げます。

参考文献：

三木原浩史『シャンソンの四季』彩流社、1994

『シャンソンはそよ風のように』彩流社、1996

『シャンソンの風景』彩流社、2012

薮内久『シャンソンのアーティストたち』著 松本工房、1993

『シャンソン・カンツォーネベスト100』ドレミ音楽出版社、1995

青木泰司「アメリカへ渡ったシャンソンたち」『シャンソン・フランセーズ研究』シャンソン研究会、2014

『音楽中辞典』音楽之友社、1986

『世界史の整理』三省堂、1993

『角川国語辞典』角川書店、1997

MEMO

●講師プロフィール（ヴォーカル歴）

1994 まり遙氏に師事

1997 松下博江氏に師事 コーラス・クラシック

2001 中田実郎氏に師事 シャンソンと出会う

松山稀希氏に師事 シャンソン

2005 安藤義則氏に師事 ジャズ・ポップス

2010 川瀬健氏に師事 ジャズ・ポップス・ピアノ

2011 宮下博行氏に師事 ジャズ

2012 ミシェル・フロー氏に師事 シャンソン(ヴォーカル)

2002～2004 神戸アマチュアシャンソンコンクール出場

2014・2015 浜松シャンソンコンクール出場 ディプロマ受賞

現在 ソロヴォーカルとしては年5回ほど 主に三宮でライブ活動をしている。

また主宰する女声アンサンブル「mimosas」ではメゾパートをうたい、選曲・編曲を担当している。

資料 1-1

	フランス	イギリス	アメリカ
18 世紀	1789~1799 フランス革命 ナポレオン 植民地政策	1760 頃~産業革命 植民地政策 アメリカを失う	1775~1783 独立 戦争 木綿産業 奴隷制度
19 世紀	ブルボン王朝復古 植民地自由化政策 「さくらんぼの実る頃」 1871・3~5 パリ・コミューン 仏領インドシナ連邦形成 パリ万博	ヴィクトリア女王 大英帝国の繁栄 植民地自治領化政策 1867 カナダ自治領化 植民地強化 インド・エジ プト 南アフリカ	1861~1865 南北 戦争
20 世紀	ベル・エポック 1914~1918 第 1 次世界大戦	エドワード 7 世 1901 オーストラリア自治領 へ 1907 ニュージーランド自治 領へ ジョージ 5 世	ジャズ発祥
1928 頃	<u>ヨーロッパで (アメリカの?) ジャズが</u> C・トレネ E・ピアフ 1939~1945 第 2 次世界大戦 ド・ゴール 反ナチレジスタンス 「枯葉」 インドシナの独立 1968 五月革命 ジョルジュ・ムスタキ「生きる時代」 Le Temps de Vivre ポンピドー ジスカールデスタン ミッテラン シラク	<u>聞かれ始めていた・・・</u> エドワード 8 世 ジョージ 6 世 インド・パキスタン・セイロ ン独立 エリザベス 2 世	世界経済恐慌 スイング全盛

Le Temps des Cerises

- 1 Quand nous chanterons le temps des cerises,
- 2 Et gai rossignol, et merle moqueur
- 3 Seront tous en fête.
- 4 Les belles auront la folie en tête
- 5 Et les amoureux, du soleil au cœur.
- 6 Quand nous chanterons le temps des cerises
- 7 Siffiera bien mieux le merle moqueur.
- 8 Mais il est bien court le temps des cerises,
- 9 Où l'on s'en va deux cueillir en rêvant
- 10 Des pendants d'oreilles.
- 11 Cerises d'amour aux robes pareilles
- 12 Tombant sous la feuille en gouttes de sang.
- 13 Mais il est bien court le temps des cerises
- 14 Pendants de corail qu'on cueille en rêvant.
- 15 Quand vous en serez au temps des cerises,
- 16 Si vous avez peur des chagrins d'amour,
- 17 Evitez les belles!
- 18 Moi qui ne crains pas les peines cruelles
- 19 Je ne vivrai point sans souffrir un jour.
- 20 Quand vous en serez au temps des cerises,
- 21 Vous aurez aussi des peines d'amour!
- 22 J'aimerai toujours le temps des cerises
- 23 C'est de ce temps-là que je garde au cœur
- 24 Une plaie ouverte!
- 25 Et Dame Fortune en m'étant offerte
- 26 Ne pourra jamais fermer ma douleur.
- 27 J'aimerai toujours le temps des cerises
- 28 Et le souvenir que je garde au cœur.

Simonne Charpentier : *Le Livre d'Or de la Chanson Française*,
 Les Editions Ouvrières, Paris, 1971.

さくらんぼの実るころ

- 1 ほくたちが、さくらんぼの実るころを歌うとき、
- 2 陽気なナイイチゲンゲールも、いたずら好きのマネシツグミも
- 3 みんなそろって浮かれだすでしょう。
- 4 美しい娘たちは、狂おしい想いにかられ
- 5 恋人たちは、心に太陽をもつでしょう。
- 6 ほくたちが、さくらんぼの実るころを歌うとき
- 7 いたずら好きのマネシツグミは、ひときわ上手にさえずるでしょう。
- 8 なのに、さくらんぼの実るころはつかのまです、
- 9 ふたりして夢見ながら摘みに行くのです
- 10 耳飾りを。
- 11 恋のさくらんぼが、おそろいのドレスを着て
- 12 葉蔭にたれさがっています、血のしづくのように。
- 13 なのに、さくらんぼの実るころはつかのまです
- 14 サンゴ色の耳飾りを、夢見ながら摘むのです。
- 15 あなたがたが、さくらんぼの実るころをむかえたときに、
- 16 恋の苦しみを味わうのがこわいなら、
- 17 美しい娘たちをお避けなさい!
- 18 ほくはといえ、むごい苦しみだってもともしない
- 19 一日だって苦しませよ、生かすよなんて思わない。
- 20 あなたがたが、さくらんぼの実るころをむかえたときに、
- 21 あなたがたもまた、恋の苦しみを味わうでしょう!
- 22 ほくは、これからもさくらんぼの実るころを愛するでしょう、
- 23 あのとまからなのです、ほくの心へのこされたのは
- 24 開いたままの傷口が!
- 25 そして運命の女神がほくのまえにあらわれたとしても
- 26 ほくの苦痛をいやすことはできないでしょう。
- 27 ほくは、これからもさくらんぼの実るころを愛するでしょう
- 28 そして、ほくの心へのこされた思い出をも。

(三木原浩史訳)

Manhattan Kaboul

『マンハッタン・カブール』

歌：ルノー&アクセル・レッド Renaud et Axelle Red

"Petit Portoricain,
bien intégré quasiment New-yorkais
Dans mon building tout de verre et d'acier,
Je prends mon job, un rail de coke, un café"

「俺は名も無いプエルトリコ人、
今はもうほとんどニューヨーク人
ガラスと鋼鉄で出来たビルの中、
俺は仕事もし、ヤクも吸い、コーヒーも飲む」

"Petite fille Afghane,
de l'autre côté de la terre,
Jamais entendu parler de Manhattan,
Mon quotidien c'est la misère et la guerre"

「私は名も無いアフガニスタンの娘、
ニューヨークとは地球の反対側
マンハッタンなんて聞いたことも無い
私の日常は貧しさと戦争ばかり」

* Deux étrangers au bout du monde,
si différents
Deux inconnus, deux anonymes,
mais pourtant,
Pulvérisés, sur l'autel
de la violence éternelle

* 世界の端と端に住む二人の外国人、
こんなにも違う、
見知らぬ同士、無名の二人、
なのに、同じように
永遠なる暴力の祭壇の上で
二人とも殺された

"Un 747, s'est explosé dans mes fenêtres"
"Mon ciel si bleu est devenu orage,
Lorsque les bombes ont rasé mon village"

「俺の窓際で 747 旅客機が爆発した」
「私のあんなにも青かった空は嵐と化し
爆弾が私の村を根こそぎにした」

* refrain

* 繰り返し

"So long, adieu mon rêve américain"
"Moi, plus jamais esclave des chiens
Vite imposé l'islam des tyrans"
"Ceux là ont-ils jamais lu le coran ?"

「さよなら、俺のアメリカンドリーム」
「私はもう絶対に犬どもの奴隷にはならない
圧制者のイスラム教がはびこってしまった」
「奴らは一度もコーランを読んでないのか？」

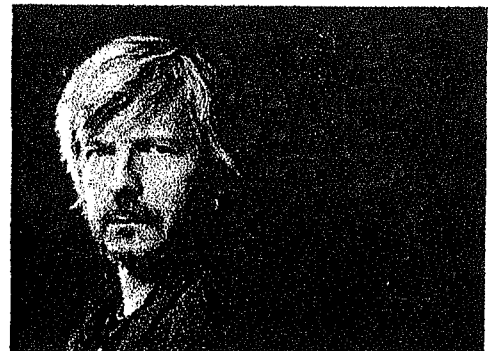
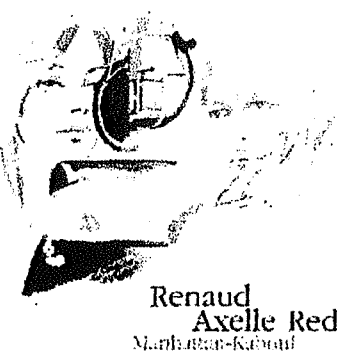
"Suis redev'nu poussière,
Je s'rai pas maître de l'univers"
"Ce pays que j'aimais tellement serait-il
Finalement colosse aux pieds d'argile ?"

「俺は再び塵芥となった
宇宙の支配者にはなれない」
「俺の愛するこの国は、一体最後には
張りぼての巨象となってしまおうのだろうか」

Les dieux, les religions,
Les guerres de civilisation,
Les armes, les drapeaux,
les patries, les nations
Font toujours de nous de la chair à canon

神をめぐり、宗教をめぐり
文明どうしの戦いとなる
武器をとり、国旗をかかげ、
祖国をたて、国家の名において
いつも砲火の生贄となるのは、私たち

(2002 paroles et musique: Renaud)

Les feuilles mortes

資料 3-1

枯葉

Paroles de Jacques Prévert

Joseph Kosm

Lent $\text{♩} = 56$

D7 Adim7 G7 Cm Cm/B Cm7 Bb D7 A Dm7⁵ A^b G7 Cm

Oh ! je voudrais tant que tu te souviennes Des jours heureux / où nous étions amis
 o ʒə vu dʁe tɑ̃ ka ty tə su vje nɑ də ʒu r zœ ʁə u nu zε tjɛ za mi

Lent $\text{♩} = 56$

mp

Edim7 C7 Fm Fm F#dim G7

En ce temps-là la vie é - tait plus belle / Et le so - leil plus brû - lant qu'au - jourd' hui
 ɑ̃ sɛ tɑ̃ la la vi e tɛ ply be lə e lə sɔ le j ply bʁy lɑ̃ ko ʒu r dʒi

Cm Cm/B Cm7 Bb D7 A Dm7⁵ A^b G7 Cm

Les feuil.les mortes se ramassent à la pelle Tu vois, je n'ai pas ou - bli - é ...
 le fœ jø mɔʁtə sɛ ra ma sɛ ta la pe lə ty vwa ʒə ne pa zu bli e

♩ = 86

Autumn Leaves

資料 3-2

♩ = 7.50

J. Kosma
J. Prevert

The falling
leaves, drift by the window.
The autumn
leaves of red and gold
I see your
lips, the summer kisses,
the sun burned
hands I used to hold.
Since you
went a-way, The days grow long.
And soon I'll
hear old winter's song.
But I
miss you most of all, my dear-ling
when
autumn leaves start to fall.

Chords: Fm7, Bb7, Eb, Ab, Dm7, G7, Cm, A7

Verse

Chorus

Bridge

W

Les feuilles mortes

資料 3-3

枯葉

© a) Publié avec l'autorisation de MM. ENOCH & Cie Editeurs propriétaires, Paris.
 b) Paroles Françaises de Jacques PRÉVERT.
 c) Copyright 1947 by ENOCH & Cie.
 Rights for Japan assigned to SUISEISHA Music Publishers, Tokyo.

Paroles de Jacques Prévert
 Musique de Joseph Kosma
 日本語詞 岩谷 時子

Lent rubato

Couplet

1. Oh! je voud-rais tant que tu te sou-viennes des jours heu-reux où nous é-tions a-mis
 2. Les feui-les mortes se ramas-sent à la pelle les sou-ve-nirs et les re-grets aus-si
 あれはとおいおもいで やがてきえるほかげも

En ce temps-là la vie é-tait plus belle et le so-leil plus brû-lant qu'au-jour-d'hui
 Mais mon a-mour si-lenc-ieux et fi-dèle sou-rit tou-jours et re-mer-cie-la vie
 まどべあかくかがやき ひかりみちたあのころ

Les feuil-les mortes se ramas-sent à la pelle Tu vois je n'ai pas ou-bli-é
 Je t'ai-mais tant tu é-tais si jo-lie Com-ment veux-tu que je t'ou-ble
 ときはさりてしすかに ふりつむおちばよ

Les feuil-les mortes se ramas-sent à la pelle les sou-ve-nirs et les re-grets aus-si Et
 En ce temps-là la vie é-tait plus belle et le so-leil plus brû-lant qu'au-jour-d'hui Tu
 ゆめにゆめをかさねて ひとりにきるかなしさとこ

le vent du Nord les em-por- te dans la nuit froide de l'ou-bli ——— Tu
 é-tais ma plus douce a-mie Mais je n'ai que faire des re-grets ——— Et
 がらしふきすさび ときはかえらず ——— こ

Refrain

vois, je n'ai pas ou-bli-é la chan-son que tu me chan-tais. C'est une chan-
 la chan-son que tu chan-tais tou-jours tou-jours je l'en-ten-drai!
 ころにうたうは ああ シャン ソン こい のうたくれゆ

Lent

son ——— qui nous res- sem- ble ——— Toi, tu m'ai- mais ——— et je t'ai-
 く — あきのひよ — きんいろの — かれは

☞ シャンソンの代表ともいふべき不朽の名曲。Y. モンタンが映画の中で創唱し、J. グレコが初めて聴衆の前で歌い、世界中に広まった。

Em Emmaj7 Em6 Am7 D7 Gmaj7 Cmaj7

mais Et nous vi - vions — tous deux en - sem - ble — toi qui m'ai -
 ちる つかのま — もえ た つ — — こい に

F#m7-5 B7 Em B7

mais — moi qui t'ai - mais Mais la vie sé - pare ceux qui
 にた — おちばよ いつのひか だか

Em D7 G D#dim

s'ai - ment — tout dou - ce - ment — sans faire de bruit Et la mer éf - fa - ce sur le
 れて — ちかいし — ことばよ はかなくただちり

Em Emmaj7 Em7 A7 Am B7 1. Em 2. Em

sa - ble les pas des a - mants dé - su - nis. nis.
 ゆく いろあせしおちば ば

枯 葉

岩谷 時子

あれは 遠い思い出
 やがて消える 灯影も
 窓辺あかく 輝き
 光充ちた あの頃

時は去りて 静かに
 降り積む 落ち葉よ
 夢に夢を 重ねて
 一人生きる 悲しさ

木枯らし 吹きすさび
 時は帰らず 心に歌うは
 ああ シャンソン
 恋の歌

暮れゆく 秋の日よ
 金色の 枯葉散る
 つかの間 燃え立つ
 恋に似た 落ち葉よ

いつの日か 抱かれて
 誓いし 言葉よ
 儚なく ただ散りゆく
 色あせし 落ち葉

「シャロン&カッツォネ・ベスト100」54