

新装創刊号。軽音楽部へようこそ。PDF版絶賛公開中

軽音楽部 Magazine

令和5年4月号 VOL.61

特定非営利活動法人 全国学校軽音楽部協会

創刊10周年
新装
創刊

DiGiRECO.JR

第7回 高等学校軽音楽コンテスト中部大会
2023.1.8
グランプリ
愛知県立瑞陵高等学校
軽音楽部
COVER PHOTO

部活動と人

多くの失敗の中から学び、成長する

神谷 拓

関西大学人間健康学部教授
日本部活動学会会長

リズム・トレーニング
アンサンブル向上委員会

目で見えるギター・サウンドの秘密
自分の楽器は自分で整備しよう
バンドスコアの読み方
ロックな楽典／ロック解体新書

どんな部活？
軽音楽部って

ミッション

軽音楽部の諸活動を通して、若い人材を育てる

ビジョン

- ①軽音楽部の学校内外における認知向上を図る
- ②社会や地域貢献を視野に入れた部活動の提案
- ③生徒による自主自立した部活動運営の支援

現在、全国で軽音楽系の部活動が活発に行われ、多くの生徒が軽音楽を通して様々なことを学んでいます。それは軽音楽部の「自主性」や「責任感」の伴う活動が学習意欲の向上につながり、「コミュニケーション（意思伝達）」「クリエイティビティ（創造力）」「チームワーク（協働）」「エンターテインメント（顧客満足）」といった社会で必要とされるスキルを育てることができる部活動であると認知されてきたからだと思います。

私たちは、支援活動を推進するには公平性と中立性を保ちながら、情報公開を通じて広く一般の方の賛同を得ることができる特定非営利活動法人としての活動が望ましいと考え、当協会を設立しました。これまでも、情報誌の発行、大会や合同演奏会の運営支援、大会プログラムの発行、生徒や顧問への各種クリニックや講習会の開催、軽音楽連盟発足の支援などを行ってきました。今後も不特定、かつ多数の公益に寄与しながら、軽音楽を通して青少年の健全な育成を目指していきます。

特定非営利活動法人
全国学校軽音楽部協会

ご支援いただいている特別賛助会員の皆様（敬称略／順不同）

株式会社ミュージックネットワーク	ビジュアルアーツ専門学校
公益財団法人かけはし芸術文化振興財団	名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校
一般社団法人サトヤマカイギ	ギブソン・ブランド・ジャパン株式会社
大阪音楽大学	フェンダーミュージック株式会社
名古屋芸術大学	有限会社エムエージー
宝塚大学	Ableton 株式会社
日本工学院専門学校	株式会社トップトラベルサービス
専門学校 ESP エンタテインメント東京	株式会社福々家
専門学校東京ビジュアルアーツ	株式会社サウンドハウス
専門学校名古屋ビジュアルアーツ	

特定非営利活動法人
全国学校軽音楽部協会
keionkyo.org

■ 1,000 円から
寄付ができます

■ 法人の方は賛助会員
の項をご覧ください

軽音楽部 Magazine

令和5年4月号 VOL.61

■軽音楽部Magazine VOL.61
■APR・2023（第12巻4号通巻61号）
■創刊：平成25年12月18日（水）
■新装創刊：令和5年3月20日（月）
■発行：令和5年3月20日（月）
■監修・発行／特定非営利活動法人（NPO法人）全国学校軽音楽部協会
〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-37-6-405
TEL：045-913-0901 FAX：045-913-1900
E-Mail：info@keionkyo.org
■企画・編集／株式会社ミュージックネットワーク

COVER PHOTO 撮影協力

愛知県立瑞陵高等学校 軽音楽部

瑞陵高校軽音楽部は光栄なことに今年度「Lattice Y」、「餃子定食」といった2年生のバンドが大会で大きな賞をいただきました。日頃の活動としてはシャフバン（バンドのメンバーをシャッフルしたバンド）が従来とは違う方向性で活動を始めました。これにより、参加するライブの規模も種類も多様になっています。さらには瑞陵高校軽音楽部が主体となって主催するライブも行うなど、その活動はますます多岐にわたるようになりました。1年生もこうした先輩たちに刺激を受けて、精力的に活動しつつあります。今後も技術をより高め、大いに楽しみながらしっかりと活動していきたいです。

第7回 高等学校軽音楽コンテスト中部大会 グランプリ「Lattice Y」

本大会では前回大会よりもさらに挑戦的な選曲で挑みます。ですが、前回大会以降、メンバー全員いろいろなところで貴重で、時に面白みのある音楽の経験をしたので、それをバネにして前回大会のハードルを飛び越えたいです。

2,040校に無料配布

本誌は高等学校軽音楽部以外には配布しておりません。写真掲載に関しては各高等学校の許可を得ています。本誌に記載されている記事の内容や数字などの全部、または一部を無断で複製、引用することを禁じます。利用の際は当協会までご一報ください。

※本誌はPDF版の一部を印刷したものです。すべての記事を掲載したフル・バージョンはこちらからご覧ください。

Special Issue

19 軽音楽部ってどんな部活？

Interview

14 部活動と人

多くの失敗の中から学び、成長する

神谷 拓 関西大学人間健康学部教授／日本部活動学会会長

顧問通信

11 進む、部活動の地域移行

日本部活動学会 第6回大会 レポート

高等学校軽音楽部活動の大会成績と活動実態の関係の考察

12 転ばぬ先の杖か、失敗は成功の元か

13 軽音楽部2.0 ～軽音楽部がさらに市民権を得るために～

Exercise / Lesson

23 リズム・トレーニング

24 アンサンブル向上委員会

25 ボイス・トレーニング

26 目で見えるギター・サウンドの秘密

27 自分の楽器は自分で整備しよう

Music Theory

29 ロック解体新書

44 ロックな楽典

57 バンドスコアの読み方

Event Report

18 第31回 軽音合同演奏会special

2023年2月4日、5日 専門学校東京ビジュアルアーツ

音楽／エンタメ業界の仕事2023

67 業界全般：専門学校 ESP エンタテインメント東京

69 業界全般：専門学校東京ビジュアルアーツ

71 照明関係：専門学校名古屋ビジュアルアーツ

Miscellaneous

04 暦で心機一転

05 イベント・カレンダー

06 配布校リスト

暦で心機一転

4月から高校1年生、軽音楽部員になった新入部員の皆さん、こんにちは。全国学校軽音楽部協会というNPO法人の理事長で、本誌編集長を務める三谷佳之です。いろいろなシーンで軽音楽部員の皆さんと接点があるかと思うので、以後お見知り置きを…微笑。

さて、お正月と4月になるといつも感じるのですが、「暦」を発明というか、開発をした人はとても偉いな…と思うのです。朝日が昇り、日が暮れることで1日を感じたり、四季の移り変わりで1年を感じることは太古の昔からあったでしょうし、人間だけでなく、地球上の生物も感じていると思いますが、人類には「暦」が生まれました。1日や1年で「新しく」なるという概念を考えたことが素晴らしいと思います。心機一転という言葉がありますが、暦が新しくなることで年号やカレンダー、ダイアリーが変わり、ほぼ自動的に…という他動的に、心機一転することができるシステムがあります。高校生の皆さんも進学、進級という環境変化が起きるのも「暦」があるからですよ。人類だけが持つ「暦」をうまく利用することで、新しいことにチャレンジしたり、今までと違った自分になったり、今までの自分を高めたりすることができます。ぜひ、この人類の

叡智と言える「暦」をうまく活用してください。

各校の軽音楽部の日常のことは先輩から教わると思いますので、私からは軽音楽部の持つ「可能性」について少し話をさせていただきます。軽音楽部は学校に認められた部活動の1つで、部活動は学校教育の一環と言われています。「部活動としての軽音楽部」はロックスターを生むことが目的ではなく、仲間と協力して、共通の目標に向かって取り組むことを学ぶ場と言えます。好きな音楽や趣味が違う仲間が集まったバンドでは練習曲を決めるだけでも主張と妥協を繰り返す「コミュニケーション」が必要になり、やっとの思いで練習曲が決まったら、個人練習とバンド練習を繰り返し、演奏はバンド全体（チームワーク）で評価されます。また、演奏表現のためには想像力（クリエイティビティ）を駆使して、演奏を聴いてくれる人に楽しんでもらうように（エンターテインメント）演出を考えます。この4つのスキルは社会に出た際に役に立つ能力で、軽音楽部はそれらを日常的に学べる素晴らしい部活動と言えます。ぜひ、音楽やバンド活動を通して、人として成長してください。

では、また来月号で…。

編集長 三谷佳之

特定非営利活動法人全国学校軽音楽部協会 理事長
日本部活動学会（JASECA）理事
株式会社ミュージックネットワーク 代表取締役
mitani@keionkyo.org
Twitter @yoshiyukimitani

軽音協

軽音楽部 Magazine
VOL.61 電子版

YouTube
チャンネル

軽音楽部 Magazine

令和5年5月発行 VOL.62

次号予告

特集

キミはどのパートに向いている？

パート別

適性診断 (仮)

イベント・カレンダー

特定非営利活動法人 (NPO 法人)

全国学校軽音楽部協会

info@keionkyo.org

KEIONGAKUBUSEMINAR

軽音楽部がセミナー

軽音楽部に関する基礎知識や実技を一挙に学べる

3/28 (火) 愛知県

専門学校名古屋ビジュアルアーツ

3/31 (金) 大阪府

ビジュアルアーツ専門学校大阪

KEIONGODOENSOUKAI

軽音合同演奏会

練習の成果を発表し、他校からも学べる練習試合

3/18 (土) 大阪府

ビジュアルアーツ専門学校大阪

4/1 (土) 東京都

専門学校東京ビジュアルアーツ

高等学校軽音楽コンテスト

第2回 関東大会

3/24 (金) 東京都

第8回 中部大会

8/2 (水) 愛知県

第5回 近畿北陸大会

3/30 (木) 京都府

第13回 愛知県大会

8/1 (火) 愛知県

2,040校に 無料配布中!

本誌を配布希望の軽音楽系部活動様は、お手数ですが、軽音協事務局までご連絡ください。
TEL 045-913-0901
MAIL info@keionkyo.org

本誌に関する ご意見ご感想

本誌に関するご意見、ご感想、ご質問、取り上げて欲しいテーマ、お悩み相談、イベント案内など、軽音楽系部活動に関する各種情報は軽音協事務局まで…。

公式LINE アカウント

本誌発行やイベント・カレンダーに掲載の情報をリアルタイムで入手できるように軽音協の公式アカウントに友達申請を行ってください。

参加希望と バックナンバー

セミナー／イベントに参加希望の場合、顧問の先生を経由して参加してください。また、本誌のバックナンバーは軽音協のホームページにあります。

顧問通信

進む、部活動の地域移行

日本部活動学会 第6回大会 レポート

高等学校軽音楽部活動の大会成績と活動実態の関係の考察

転ばぬ先の杖か、失敗は成功の元か

軽音楽部 2.0 ～軽音楽部がさらに市民権を得るために～

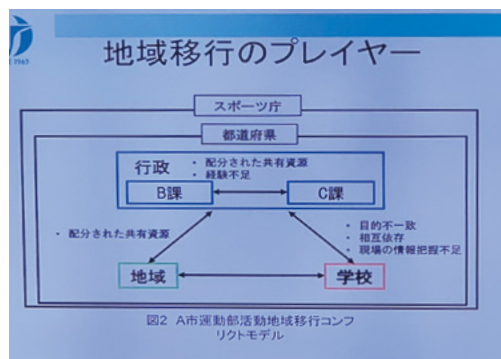
Interview / 部活動と人

多くの失敗の中から学び、成長する

神谷 拓 関西大学人間健康学部教授 / 日本部活動学会会長

進む、部活動の地域移行

令和4年12月にスポーツ庁と文化庁から「学校部活動および新たな地域クラブの活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」が公表され、令和5年度から3年間の改革推進期間の中で部活動の地域移行に向けた環境整備や大会・試合の在り方が示されました。部活動の地域移行に関しては、単に部活動を学校の外のクラブ事業者に移管することではなく、学校教育のほかに、社会教育や地域教育などの連携や生涯学習なども視野に入れることが論じられており、学校を所管する教育委員会や地域の自治体、専門家を擁する事業者などであるような課題が論じられていくと思われる。また、運動部系部活動は骨格や筋肉の動き、疲労などスポーツ医学や心理学などの分野においても共通項が多くあるのが特徴ですが、一方の文化部系部活動は活動

が多岐にわたるため、共通項を見つけることが難しく、個々の部活動においての研究や問題解決が求められる。軽音楽部においても、来るべき時代に備えて、外部指導員のガイドラインや日々の活動や大会の在り方などについて議論を重ねていくことが大切だと思います。

日本部活動学会 第6回大会 レポート

3月11日、大阪体育大学の熊取キャンパスにおいて、日本部活動学会第6回大会がスポーツ庁、大阪府教育委員会などの後援で開催されました。午前は自由研究発表を3つの部屋に分かれて合計10本の個人・共同の発表が行われ、午後は「改革前夜、学校教育・社会教育の視座より、これからの部活動を考える」というテーマでディスカッションを展開するシンポジウムが開催されました。ほぼ大半が運動部活動に関する実践や研究でしたが、スポーツ庁が音頭を取り、運動部活動の分野では地域移行やそれに伴う外部指導員の規定や育成、行政との関わりなどが確実に、着実に進んでいることを目の当たりにしました。文化部系の部活動の事例としては、全国学校軽音楽部協会（三谷佳之理事長）と音楽家の長野いつき氏の共同研究で「高等学校軽音

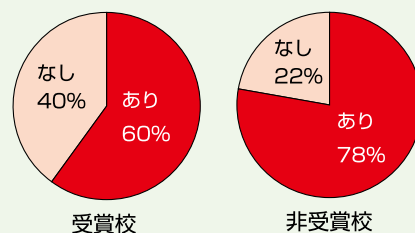
楽部活動の大会成績と活動実態の関係の考察」というテーマで50分の自由研究発表を行い、高い評価を受けました。内容は徐々に右欄や本誌で紹介していきます。

「高等学校軽音楽部活動の大会成績と活動実態の関係の考察」 その1

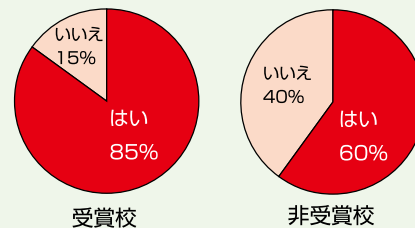
3月の日本部活動学会 第6回大会で全国学校軽音楽部協会と音楽家の長野いつき氏の共同研究として発表した表題のテーマについて、複数回に分けて紹介します。総合的に見て、顧問の音楽経験や活動への関与の度合い、生徒の活動環境などの要因は、大会の成績と正の相関を及ぼさないことがわかりました。顕著な違いが表れたものは活動内容で、受賞校では座学や音楽鑑賞、作曲活動という演奏実技の練習以外に時間を割く傾向が多いことがわかりました。

アンケート結果の分析

1) 顧問の軽音楽関係の経験あり

2) 作曲活動等を実施しているか

調査概要

- ・期 間 2022年12月～2023年1月
- ・対 象 2022年度の軽音協主催大会の参加校120校の顧問
- ・実 施 Google Formによるアンケート回答
- ・回収率 58.3% (70校/120校)
回答の70校のうち20校は受賞校
- ・質 問 在籍部員数、在籍部員の入部前の音楽経験の有無、顧問の音楽経験、活動時間、活動内容、活動場所の環境、入賞の有無など全37項目

OPINION

転ばぬ先の杖か、失敗は成功の元か

軽音楽部が学校の部活動である以上、教育的な視点が不可欠であり、その目的は楽器演奏やバンド活動を通して人間形成だと思えます。それは、コミュニケーション能力の育成であり、チームプレーを学ぶ場であり、クリエイティブティを磨くことに現れます。最近では、これにエンターテインメントを加える機会が増えてきました。自分が楽しいだけでなく、聴いてくれる方々に楽しんでもらうことは顧客満足と言い換えることができます。この4つは社会に出てから必要とされる能力であり、それを部活動の中で学ぶことができるのが軽音楽部の大きな特長と言えます。軽音楽部はプロ・ミュージシャンの養成機関ではありませんので、楽器の演奏がうまくなかったり、大会でグランプリを取ることが目的やゴールではなく、活動の副産物と言えます。

部活動の存在意義として教育的な視点を中心に据えようと、顧問に求められる役割は生徒指導に尽きると思います。政府の「働き方改革」や文化庁の「文化庁活動の在り方に関する総合的なガイドライン」で提唱されていることは、部活動の専門的な技術指導は外部コーチに委託し、顧問は辞書通り、顧問相談者としての役割を果たすことです。部活動の主な目的が教育であり、人間形成であるなら、「失

壁にぶつかったり、失敗する要素が待ち構えています。特に、顧問自身が楽器の演奏ができたり、バンド活動の経験者の場合、ついつい口出しをしたり、手出しをしたくなるシーンはたくさんあると思います。しかし、転ばぬ先に杖を差し出すことは生徒の学びの機会や伸びしろを奪ってしまうことになります。失敗は成功の元と言います。失敗しないでスワイスイと前に進む生徒もいると思いますが、そうでない生徒も少なくありません。失敗しない方法を直接教えることは「魚」を生徒に与えることになりません。教育的であれば「魚の釣り方」を教えることの方が大切だと思います。生徒の将来を考えると、あえて転ばせてしまい、転んだ理由を考える機会を与えるなど、一般の授業の進め方と同じく、自分で考える力をつけることが大切ではないでしょうか。

(文：三谷佳之)

ONLINE

軽音楽部顧問集会

地域を越えて、リモートで軽音楽部の顧問の先生方とつながり、現役顧問や軽音楽部に詳しい有識者による講演を隔月のペースで行う「高等学校軽音楽部オンライン顧問集会」。ご多忙とは存じますが、ぜひご参加ください。なお、講演終了後は自由参加で交流タイムの時間帯を用意しますので、情報交換や親交を深めていただければと思います。参加は下記のフォームからお申し込みください。前日まで受け付けております。顔出しなし、ちょっとだけ参加（出入り自由）、聴講だけ…でも参加できます。

2023年3月19日(日) 14:00-15:30

①パート別、楽器&機材選びの基本のキ

新入部員の入部を前に、経験のない顧問でもある程度のアドバイスができるような基礎知識、予備知識をご紹介します。

②高等学校軽音楽部活動の大会成績と活動実態の考察

昨年、当協会主催の大会に参加された120校から70校の顧問の先生に回答していた37問のアンケートを集計、活動内容と大会入賞の気になる因果関係をまとめました(「日本部活動学会の研究発表会」で発表する研究レポートより)。

③初心者にもわかる…専門用語、専門知識、都市伝説の解説

文字通り、楽器やバンド経験のない顧問の先生を対象に、専門用語や専門知識、都市伝説などをわかりやすく解説するミニ・コーナーです。

④顧問交流会(自由参加)

軽音楽部 2.0

～軽音楽部がさらに市民権を得るために～

平成が終わり、令和になって丸4年、ダーウィンの進化論ではありませんが、時代と共に変化する学校環境に対して、軽音楽部が市民権を得るにはどのように適応できるか…を考えてみました。(文：三谷佳之)

●部活動としての軽音楽部

軽音楽部は学校が認める部活動の1つです。部活動という以上、バンド単位ではなく、部全体として活動することが前提になるはず。毎日活動していない、全体練習をしない、バンド練習のない部員は帰る、大会には出演するバンド以外は会場にこない…などは、他の部活動から見ると不思議に思えるのではないのでしょうか。学校内での活動だけでなく、公式な部活動として認め

られます。軽音楽部員が校外のイベントに参加する場合は校外活動と見做され、顧問の引率の有無、部員全員で参加するのか、学校長や顧問は許可しているか…など注意すべき点は少なくありません。出演する際にチケットホルマが生じたり、チケットを友達に販売することもあると思いますが、日本音楽著作権協会(JASRAC)によると、イベントの主催や共催に株式会社が入っていると営利目的と看做すそうです。そういう

られ、高等学校文化連盟に軽音楽専門部の設置を願うには、他の専門部からの応援や信用がないと成り立ちません。それには各バンドの頑張り具合や大会での成績や表彰状の大きさではなく、高校生として、部活動として、どのような活動をしているかが問われます。もちろん、部員の日常的な生活態度や学業成績が影響することは言うまでもありません。

●学校教育の一環

校外で高校生らしき若者がバンドの演奏をしていると、それが校外で自由に活動する高校生バンドなのか、軽音楽部に所属するバンドなのかは制服でも着ていない限り、区別することは難しいです。最近

意味で、部活動が民間企業の営利事業に加担して良いのかという疑問が生じます。発表する場が少ないという理由も理解できませんが、学校が認めた部活動である以上、他の部活動に並ぶ活動を心がけるべきであり、目指すべきは公式な演奏会や大会であり、発表する機会が少ないのであれば、それを増やす努力が先ではないでしょうか。

●部活動では「公認性」が重要

鹿屋体育大学の関 朋昭教授の近著「スポーツ原論(ナカニシヤ出版、2023年)」の補章において「部活動」の定義として次の条件を満たすものと記載されています。

- 1、自主性：部活動は入部・退部が自由な活動であること
- 2、継続性：部活動は単発の活動ではないこと
- 3、公認性：部活動は学校が認めた活動であること

高校生が組むバンドと軽音楽部のバンドの違いを明確にする指標として、公認性がわかりやすいと思います。つまり、学校長が認めた責任者(顧問)の管理下で活動することを部活動と定義することで、高校生バンドとの境界線は明確になります。

●ガイドラインによる標準化

軽音楽部が一人前の文化部活動として認められるには、各県はもちろんのこと、全国高等学校文化連盟(全国高文連)に軽音楽専門部が設置されることが重要です。現時点では各種規定や指導内容の標準化をまと

める組織は存在しません。今後の軽音楽部では大会の名称、演奏時間や持ち時間、ステージ機材の選別、審査基準や審査員の選定などを全国的に標準化する必要があると思います。生徒の楽器や部室の機材の選択の標準化にも検討の余地があります。部員はもちろん、顧問の中には音楽やバンド経験のない方も多いので、有識者による標準的な楽器や機材を選んでおくことは合理的です。各校の機材を標準化できれば、顧問が異動した際、新任校で機材の取り扱いに苦労することが軽減するのではないのでしょうか。

●変化を求められている部活動

部活動の地域移行は運動部を中心に徐々に浸透してきています。文化部は分野が多岐に渡るので全体で協調できる部分が少ないので、部活動ごとに地域移行を検討することになると思います。地域に移行するには受け皿として外部指導員や部活動指導員の育成や運用が不可欠で、音楽大学や音楽専門学校などの専門家を交えた議論が必要です。また、部活動の地域移行に伴い、学校と一般社会や地域への貢献として、軽音楽系部活動に何ができるのかも、あらかじめ考えておくべきでしょう。

軽音楽部がさらに市民権を得る存在になるために、すべきこと、できることはたくさんあると思います。一気呵成に…は理想ですが、一歩一歩、着実に課題をクリアしていき、そう遠くない将来、軽音楽部が名実共に広く認められる部活動になることを願っています。

神谷 拓

筑波大学大学院修了（博士〔教育学〕）。岐阜経済大学（現在：岐阜協立大学）、宮城教育大学を経て、現在、関西大学人間健康学部教授／日本部活動学会会長。専門は、スポーツ教育学、体育科教育学、運動部活動の教育学。

部活動と人

多くの失敗の中から学び、成長する

神谷 拓

関西大学人間健康学部教授／日本部活動学会会長

「部活動と人」では、高校時代に打ち込んだ部活動が、将来どのような役に立つのかをいろいろな分野で活躍中の方々に伺います。第1回目となる今回は関西大学人間健康学部教授で、日本部活動学会会長の神谷 拓先生に、部活動が学校教育の中で果たす意義や顧問の役割、部活動での経験が将来どのように役立つのかを伺いました。（聞き手…三谷佳之／全国学校軽音楽部協合理事長・本誌編集長）

■先生ご自身の部活動歴は…

神谷…中学校ではサッカー、高校・大学では空手をやっていました。もう現役ではないですが…笑。高校時代の空手部には指導者がおらず、外に出稽古に行ったりして、自分たちで活動をして強くなった、上手くなったというのですが、大学の体育系部活動は競技系なのでそれなりに上下関係もあるし、理不尽なこともあるし…。高校時代と180度違う環境でしたから、どっちが本当の「部活動」なんだろうという思いがありました。それが原体験になり、大学の卒業論文は部活動をテーマにし、それは大学院にも続いていきました。そもそも学校は自分たちで課題を解決していく場であり、生徒が主体となった部活動というものを追求していく必要があるんじゃないかと、今も研究を続けています。

■部活動の在り方や役割とは…

神谷…私は音楽には詳しくないのですが、例えば、演奏場所の確保や曲目、演奏について自分たちで考えていると思います。そういうことは軽音楽の部員には当たり前か

もしれませんが、運動系部活動では顧問に頼りきっている部もあります。そういう意味で、軽音楽部の方が本来のクラブの形に近いかもしれません。例えば、文化祭などで演奏する場所を自分たちでつくっていく環境にあること、そういった演奏の土台に視野が及ぶことは良いことだと思います。もともとクラブというものが近代社会で生まれた時にはサロンと一体化しており、自由に語らい合いながらピカソやダリなどがオリジナルティのある芸術作品を生み出してきました。軽音楽部の「部室文化」というか、部室（練習場）から演奏発表する場を求めていくという流れは、クラブの歴史から見ると王道なのかもしれません。運動系部活動はグラウンドでは頑張っていますが、部室文化というものは少ないですからね。

■顧問に専門知識は必要でしょうか…

神谷…教師に専門的な技術や知識を求めているかと思いますが、これは運動部でも同じですが、そもそも教員免許を取得する時に部活動に関した科目はありません。むしろ先生たちに求められるものは、いわゆる「顧問としての役割」です。顧問という言葉は調べる「相談役」といった意味です。演奏したいんだけど機材や用具がないのでしたらいいか、文化祭でこういうことをしたいのだからどうしたら実現するか…といった運営に関する相談に、大人として「こうしてみれば」とか「あの人はこう言ってたよ」などの助言をすることが教師としての守備範囲だと思います。

■生徒の主体性を尊重し、失敗から学ぶ…

神谷…何事も失敗の中から学ぶという姿勢が大切で、日本も批准している「子どもの権利条約」でもそういう精神が大切にされています。大人になるということは、いろんな失敗をして、次にそれを活かしていく過程で成長していくことです。「君たちはまだ未熟だから先生がやっちゃうよ」というのでは、子どもの伸びしろや可能性を奪ってしまいます。その気持ちをグッと我慢できる資質を教師は持っているはずで、授業においても、至れり尽くせりで答えを全部教えてしまうのではなく、課題を解決させる「アクティブラーニング」が日本の教育現場でも重視されていますので、そういった教師の専門性を部活動にも貫いて欲しいと思います。

■生徒主体の部活動の意義とは…

神谷…クラブの語源は「自治」とか「社交」というところにあります。部活動は自分たちでつくっていくものが本来の形で、その経験が社会に出た時に役立ちます。「カンパニー」という言葉も、もともと1つのパンをみんなで食べるといった意味で、クラブとカンパニー、将来の生活というのは「みんなでつくっていく」という部分で実は繋がっています。現在、生徒向けに「クラブのつくり方」などのワークショップを開催していますが、それを企業研修で大人にも「クラブビルディング」という名前で行っています。企業研修では、実際に遊びのクラブをつくってもらい、それが職場でどう活かしていくかを考えます。軽音楽部の例で言うと、バンド名は自分たちの思いを込めてつけていると思いますが、それは会社でのミッションやパーパスと一緒にあります。会社も同じように、どういうことを目指す組織なのか、職場でそういうパーパスを意識していますか…とか。あるいは、1つのクラブをつくるといういろいろな役割分担が必要になります。会社組織の中で同じように分担はできていますか…といった感じですね。趣味の範疇の部活動とは言えども、真剣に取り組むことで人と繋がり、組織をつくり、目的の設定や役割分担など、社会で応用できることに繋がっていく…。そういう見通しを持って欲しいですね。

■部活動の経験が社会で役立つ…

神谷…社会に役立たないとバンドじゃない、っていうのは冗談ですが…笑、好きなことに遊びの要素を入れながら真面目に取り組むことは、根っここの部分で将来に生きてくると思います。楽器の演奏が上手いとか、コンテストで優勝することよりも、むしろ自分たちで「何かをつくっていく」とか、生きていく、働く、生活していく上では大切なことなんだ…ということですね。演奏会やコンテストなどの目標も大事だとは思いますが、そこに必ずしも順位づけは必要ないんじゃないかと思えます。また、大きなフェスのようなものを目指すのではなく、小規模な演奏会の数を増やしていく方が良いのではないだろうか。運動系の部活動では、すでに大きな大会を目指すことによって過熱化してしまう…という問題が起こっていますので、軽音楽部は同じ道を歩むミスを繰り返して欲しくないですね。大規模な大会で一等賞を取るという発想から自由になり、そこに集って交流したり、演奏したりすることに意味があるんだと。順位よりも演奏する機会を増やしていく方が音楽文化にとっても、実際に音楽をやっていく上でのスキル向上の意味でも重要じゃないかと思えます。

■大会至上主義からの脱却…

神谷…小学校での話ですけど、ミニバスケットボールの全国大会では、全国1位を決めずにブロックごとのリーグ戦で終了になっています。順位づけよりも大切なことがあるよね…と参加者のコンセンサスが得られれば難しいことではないと思います。柔道で小学校の全国大会をなくしていく流れになっており、ブラジルでは中学校のサッカーの全国大会をやめたとか。スポーツで一等賞を決めて喜んでいるのは東アジアの一部の国だけじゃないか…とも言われています。大会で良い成績を取れば優秀というのもちよつと違うと思います。それよりも多様な機会を設けてあげる方が大切で、音楽もやるし、スポーツもやるし…とか。投手と打者もすごいですが、もっとダイナミックな二刀流が出てくる方が望ましいと思います。

■軽音楽部では全国大会の乱立が…

神谷…全体を統括する部署がないのでボーダレスになっているのかもしれませんが、統一されたルールがない状態では順位づけも難しいでしょう。演劇部では生徒を講師側にまわらせて、力をつけていくっていうことをやっています。演奏するだけじゃなくて批評、コメントする力をつけるっていうのは少し押しつけがましい感じかもしれませんが、学校教育の中では必要なスキルかもしれません。日本の教育現場ではまだ「批評する力」を身につけさせられていないと感じます。上手に笛が吹けたかという評価基準だけではなく、音楽文化についての理解や歴史的な意味、そして発展の過程がわかるという文化的に評価する力を育てることが遅れていますので、音楽系部活動とも連動して、どうしてもそういった力が育つのかを考えていきたいですね。

■軽音楽部の生徒にメッセージを…

神谷…運動系部活動は文化系部活動から学ぶべきところがたくさんあると思います。運動部は与えられた場で活躍することが多いので目立っていると思いますが、クラブの語源は「自分たちでつくる」「みんなで集う」「語らいながら良いものをつくっていく」ということなので、自信を持ってそこをベースにして活動をしていくって欲しいです。それがそもそものクラブというものです。みなさんに真剣に遊んでもらいたいですね。

神谷 拓 著
運動部活動の教育学入門
(大修館書店、2015年)

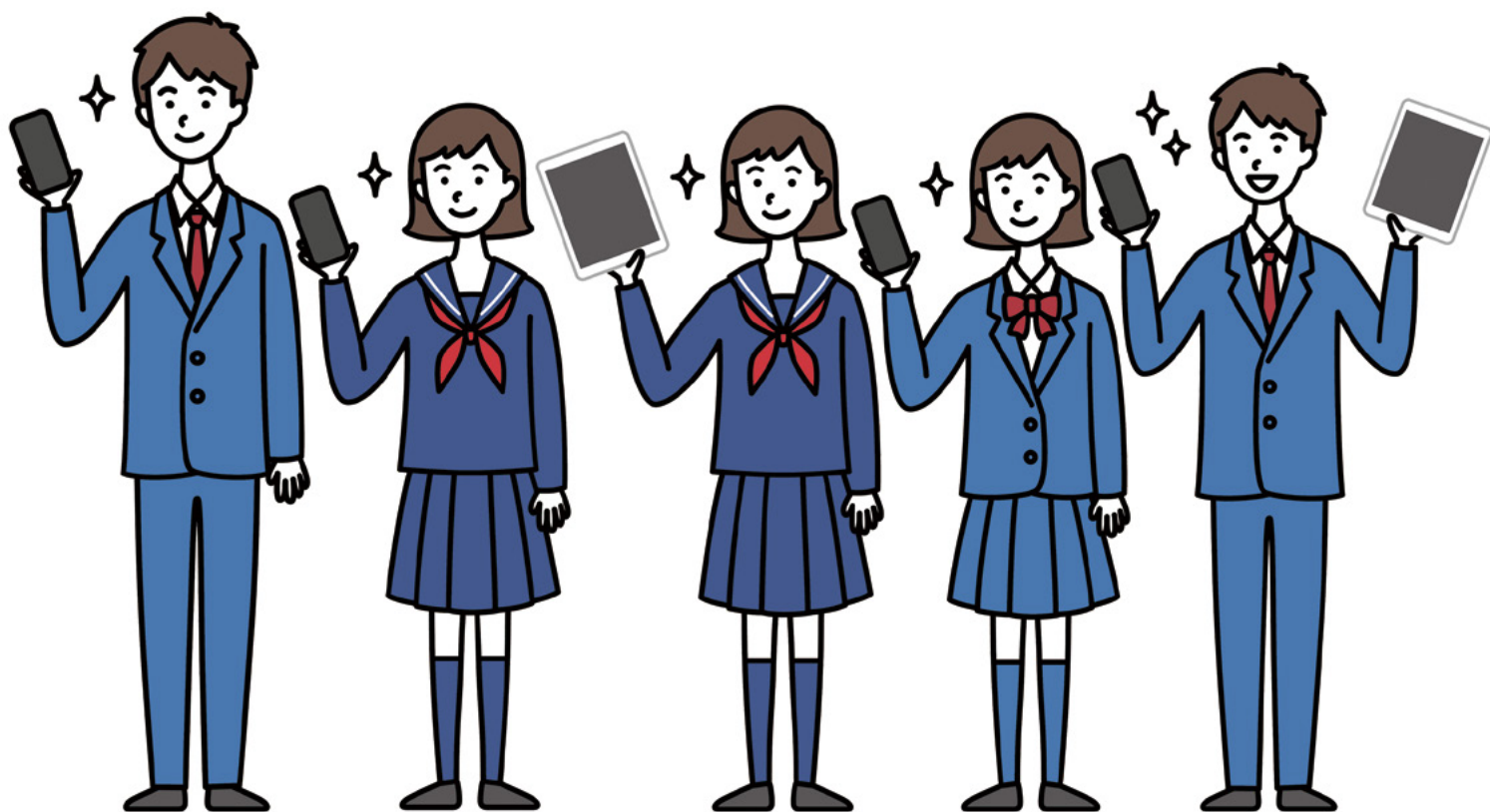
神谷 拓 著
僕たちの部活動改革
一部活自治・10のステップ
(かもがわ出版、2020年)

他者に学ぶ

YouTube

全国学校軽音楽部協会主催の大会出場の全**289**バンドの演奏を見ることができます。
他校の演奏を見て学び、メンバー同士で意見交換をして、他山の石としてください。

名古屋経済大学市邨高等学校 軽音楽部

桜乙女

第12回
愛知県高等学校軽音楽大会

グランプリ

愛知県立瑞陵高等学校 軽音楽部

Lattice Y

第7回
高等学校軽音楽コンテスト中部大会

グランプリ

特定非営利活動法人

全国学校軽音楽部協会

keionkyo.org

Twitter

Facebook

Event Report

第 31 回 軽音合同演奏会 special

Special Issue

軽音楽部ってどんな部活？

Exercise / Lesson

リズム・トレーニング

アンサンブル向上委員会

ボイス・トレーニング

目で見えるギター・サウンドの秘密

自分の楽器は自分で整備しよう

KEI ONGODO ENSOUKAI

軽音合同演奏会

音響&照明
スペシャル編

第31回

2023年2月4日、5日
専門学校東京ビジュアルアーツ

【参加校】東京都立小山台高等学校・朋優学院高等学校・駒澤大学高等学校・新渡戸文化高等学校・神奈川県立柏陽高等学校・サレジオ学院中学校・高等学校・加藤学園高等学校・日本大学明誠高等学校

本格的な寒さになってきた2月初旬。これまでの「軽音合同演奏会」のスタイルに音響や照明について学び、操作までできる機会を設けた特別編「軽音合同演奏会 special」を専門学校東京ビジュアルアーツで開催。2日間で、8校／40名が参加しました。

初日の仕込み日は「音響チーム」と「照明チーム」に分かれて、座学からスタート。音響は基本的なPAシステムの構築方法やマイクロフォンの扱い方について、照明は「色」の成り立ちやライブにおける照明の役割について学びました。

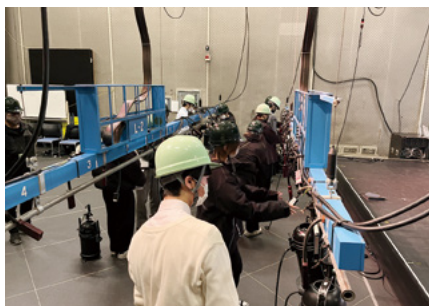
休憩を挟んで、いよいよ仕込みに入ります。音響チームは「8の字巻き」の正しい

巻き方を教わり、早速実践！ケーブルの取り回しに悪戦苦闘しながらもコツを掴むことができました。ケーブルの取り扱いは学校に戻ってからも使えるテクニックなので、セミナーに参加できなかった部員にも共有して欲しいと思います。照明チームもヘルメットを装着し、専門学生とパディを組んで、レールに灯体を1つずつ取り付けていきました。

その後も作業は順調に進んでいき、音響チームはメイン・スピーカーやモニター・スピーカーを設置したり、アンプやドラムセットにマイクを立てたり、ケーブルの回線チェックを実施。ステージとミキサーの二手に分かれて、確認しました。定刻に作

業が終了し、音響の真路先生、照明の龍野先生と山家先生から初日の総評をお話しいただき、解散しました。

2日目は、いよいよ合同演奏会当日です。音響／照明チームは10時に集合し、音響機材や照明機器の接続チェックから開始。昼食休憩を挟んで、午後には参加校が来場しました。合同演奏会では、各バンドがオリジナル曲やコピー曲を披露。手拍子が自然と起こったり、演奏後には温かい拍手もあるなどアットホームな雰囲気が進み、演奏後には当協会の三谷理事長や専門学校東京ビジュアルアーツ／音楽総合学科の木村先生から講評があり、今後につながるアドバイスを伝えられました。

▲学生とパディを組んで、レールに灯体を付けていきます

▲回線チェックの様子。1本ずつマイクの接続を確認します

▲音響／照明係として参加した部員たちが感想を述べました

軽音楽部ってどんな部活？

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。4月から新しい学校生活とともに部活動も始まります。軽音楽部は全国で入部者数が増えている、近年人気が高い注目度ナンバー1の部活動です。活動内容は学校によって様々ですが、人気の秘密の一部を紹介します！

音楽は私たちの生活に潤いを与え、心を豊かにしてくれる素晴らしいものです。きっと皆さんもいろいろな場面で音楽と出会い、感動し、「今度は自分が演奏する側にまわりたい!」と思ったのではないのでしょうか。自分の歌や演奏が誰かの心を動かしたり、感動させることができれば素敵ですね。でも、それはプロのアーティストに限らず、皆さんにだってできること。音楽は聴くことはもちろん、歌ったり、演奏することも楽しく、素晴らしいものなのです。

軽音楽部は「部活動」

よく誤解されるのですが、軽音楽部の活動と、いわゆる「高校生バンド」は似ているようで、違います。軽音楽部はバンドが集まってできているのではなく、部活動の中でバンドに分かれて活動していくもので

す。もちろん高校生がバンド単位で活動するわけなので「高校生バンド」には変わりありませんが、軽音楽部は部活動なので、学校や周囲に認められて教室や備品を使うことができ、音楽を通して成長することが目的です。学外で活動している高校生バンドとは、そもそも目指すものや活動内容が違うのです。

高校の軽音楽部では楽器の練習をしたり、バンドで楽曲を演奏するだけではなく、部全体で様々な目標に向かっていきます。文化祭や定期演奏会でのライブ、他校との合同演奏会やコンテストへの参加、クリニックやセミナーの受講、夏合宿の実施…など、部活動だからこそできることがたくさんあります。

新しいことを始める時は誰でもドキドキするものです。不安も多いと思いますが、部活動の良いところは先輩や顧問の先生、学校によってはコーチなどの指導者がいる

ことです。練習の方法からトラブル対処のアドバイスまで、悩みごとができて頼れる人たちがいるということが、部活動であることの最大の強みです。

軽音楽部で学べること

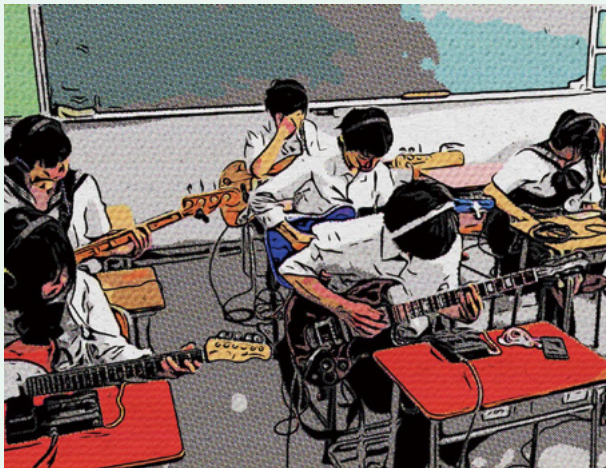
軽音楽部は文化部に属します。軽音楽部が他の部活動と大きく違う点は「クリエイティビティ」と「チームワーク」の両方を学べることです。基本的に、運動部にはクリエイティビティというキーワードはありません。文化部はチームで何かを生み出すというよりも、個人での創作活動がメインです。同じ音楽系部活動である吹奏楽部や合唱部ではチームとしての連帯感や協調性は育まれますが、創作性はありません。一方、軽音楽部は「バンド」という少人数のチームで、コミュニケーションを取りながら、自分たちの手で音楽を作り上げていくところが大きな特徴です。

これからの社会では、記憶型・受動型タイプの人間ではなく、自ら考え、周囲の人たちと協力しながら実行していける力が求められています。運動部と文化部の良いところを持つ、クリエイティビティとチームワークの両方を兼ね備えたハイブリッドな部活動、それが軽音楽部の魅力であり、ポピュラー・ミュージックの楽しさなのです。

音楽は一生ものです。軽音楽部で得たことは卒業した後も必ず活かされ、人生にきっと素敵な華を添えてくれるでしょう。ぜひ皆さんも軽音楽を通して、たくさんのことを経験し、充実した高校生活を送ってください。

歌や楽器の練習に取り組む

軽音楽部で使用する楽器は主にギター、ベース、ドラム、キーボードです。パーカッションをはじめとした他の楽器を使用しても構いませんが、メインとなるのは上記の4つの楽器です。そこにボーカルが加わりますが、ボーカリストとして歌だけを歌うことも、ギターやベース、ドラムなどを演奏しながら歌うことも可能です。学校によっては「(卒業するまで)私はギター」「僕はドラム」…という風に担当楽器を固定するのではなく、1学期や2学期などの学期ごとや演奏する楽曲ごとに担当パートを変えたり、バンドを組み直すところもあります。当然ながら、各楽器の練習量や苦労は増えますが、複数の楽器を練習することで相乗効果が起こり、音楽スキル全体の向上につながると言えます。

軽音楽部の中には、入部して初めて楽器に触れる人も多いと思います。特にポピュラー・ミュージックで使う楽器はドラム以外は電気を使用するので、楽器の構え方や音を出す方法、音作りや周辺機材の使い方も学ぶ必要があります。機材の扱い方など、わからないことは先輩にどんどん質問して欲しいのですが、歌や楽器の技術的な上達は個人練習の頑張り次第です。テクニックの習得には時間がかかりますが、続けていれば、必ず上達します。焦らず、1つひとつ身につけていきましょう。

全国の軽音楽部の中には、バンドごとの練習の他に歌や楽器の実技練習をメニューに加えている学校もあります。パートごとに分かれたり、部員全員で「全体練習」を行っている学校も珍しくありません。その内容はメトロノームを使用したパート別の基礎練習や発声練習、リズム練習、音楽理論の勉強、音作りの研究などです。

部活動として軽音楽に取り組む最大の利点(メリット)は様々なアドバイスや指導を先輩たちから受けられることと言えます。他力本願ではいけませんが、頼りになる相談相手がいることは、とても心強いものです。

バンドを組み、合奏する

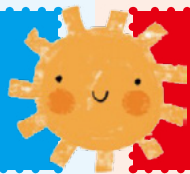

軽音楽部では、部員同士でバンドを組み、人気の邦楽曲や洋楽などの既存曲をコピーして演奏したり、オリジナルの楽曲を作词、作曲したりします。メンバー間でコミュニケーションを取りながら演奏をまとめていくことは、軽音楽部での活動の大きな目的の1つです。みんなで音を出した時の感動と楽しさは何ものにも代えがたいもので、他の部活動や日常生活では、なかなか味わえない貴重な経験と言えます。「そんなことは軽音楽部に入らなくてもできるでしょ…」と思う人もいるかもしれませんが、学外で活動する場合、アンサンブルのまとめ方や曲作りの方法、機材の使い方から音作りのコツ、効果的な練習方法などを学んだり、先輩からアドバイスや講評をもらうことはできません。練習場の時間配分は部員数やバンド数、練習場の数にもよるため、学校ごとに違いはあると思いますが、部活動である軽音楽部では、先輩の演奏やいろいろなバンドの様子を見学できるメリットもあります。

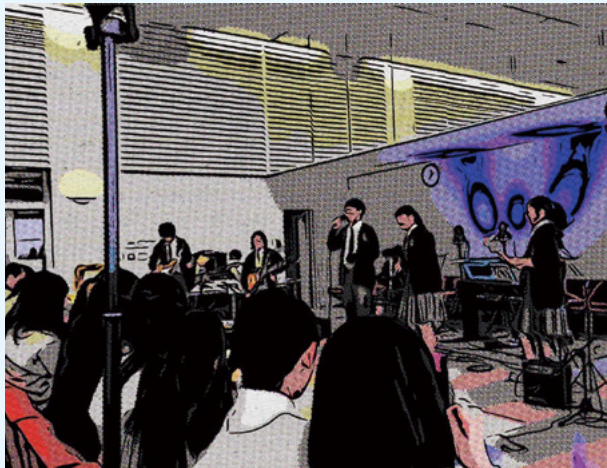
バンドの組み方も学校によって様々です。好きな人同士の場合もあれば、先輩や顧問の先生のアドバイスを受けながら決めていくこともあります。また、バンドを固定せず、発表会や大会ごとに組み直すというスタイルを採用している学校もあります。演奏する楽曲についても、メンバーで自由に決める場合もあれば、先輩や顧問の先生から課題曲を提示してもらえることもあります。さらに、既存曲のコピーが推奨されているのか、オリジナル曲の制作が推奨されているのかも様々で、学校のカラーや伝統、地域性などもあるようです。

どのようにバンドを組んで、どんな楽曲に取り組もうとも、バンドでは自分の意見をメンバーに伝え、話し合っまとめていくことが大切です。一生懸命に取り組むほど、意見が衝突することもあると思いますが、そんな時のために先輩や顧問の先生がいてくれるのも部活動であることの利点と言えます。

演奏会やコンテストへの参加

講習会やクリニックの受講

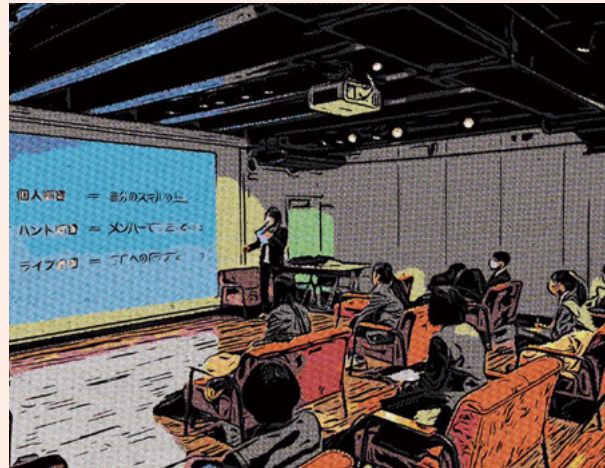

日々の個人練習やバンド練習で積み上げてきた成果を発揮する手段の1つが「ライブ」です。軽音楽部では、文化祭や新入生歓迎会、卒業ライブ、校内ライブや定期演奏会、他校との合同演奏会、各種コンテストや地域のお祭りなど、様々な演奏の機会があります。最初は初心者で軽音楽部に入学したとしても、バンドで1曲でも演奏ができるようになれば、それらのステージに立って演奏するチャンスは誰にでもあるのです。

最も身近な「校内ライブ」は部員はもちろん、クラスの友達や先生方に演奏を見て（聴いて）もらう絶好の機会です。軽音楽部による演奏が文化祭の目玉になっている学校も少なくないと思います。まずは、このステージを目標に頑張りましょう。他校との交流が盛んな学校であれば、自校で合同演奏会を主催したり、他校へ出向くことがあるかもしれません。他校のバンドの実力に触れ、お互いを高め合うことができ、新しい音楽仲間にも出会うことができます。

ライブを開催する際には演奏だけでなく、セッティングシートの準備や音響、照明、楽器&機材係といったスタッフの仕事をはじめ、出演順の検討やタイムテーブルの作成、司会による進行管理、お客さんの誘導、ステージ&会場作りなど、制作側の仕事も軽音楽部員が分担して行います。他校の生徒を迎えるのであれば、誘導や控室の準備も必要です。部員全員が1つのチームになって、音楽イベントに関わる様々な仕事を分担します。大変に感じるかもしれませんが、イベントが無事に終わった時の達成感は格別なものです。

また、近年では軽音楽コンテストや各種大会に出場することを目標の1つとしている学校が多くなってきました。高等学校文化連盟軽音楽専門部や軽音楽連盟が設置されている都道府県では、それらが主催するコンテストや大会が行われ、勝ち上がれば「全国大会」と銘打った大きなステージで演奏することもできます。

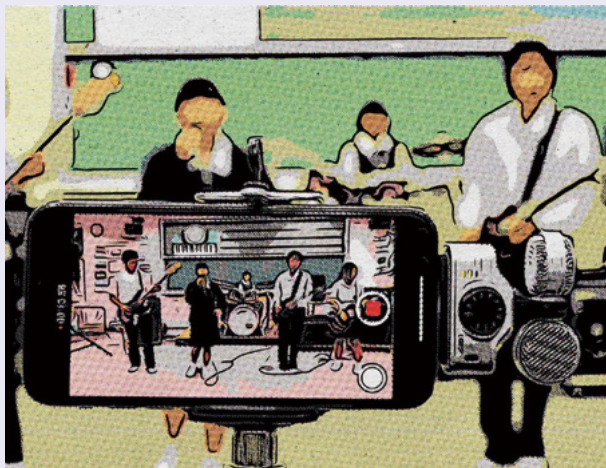

文字通り、軽音楽部は「音楽」をする部活動です。人気の邦楽曲をコピーしたり、自分たちで作詞、作曲をしたオリジナル曲を披露するなど、思い描くような音楽をバンドで奏でられるようになるためには、歌や楽器のテクニックだけでなく、様々な知識が必要です。それは楽器の特性や機材の使い方に始まり、音作りのコツや楽器や機材のメンテナンス、あるいは音階や和音といった音楽理論やコードネームの解釈、コード進行についてなど、多岐に渡ります。さらに、普段の練習方法や基礎トレーニングから作詞や作曲方法、アンサンブルのまとめ方、ライブ前の心得や準備しておくべきことなど、学ぶものや知っておきたい知識はたくさんあるのです。

現代では、インターネットで検索すれば、これまでの事例やいろいろな答えが出てくるかもしれませんが、ピンポイントで痒いところに手が届くような、自分にとって本当に必要なことは、なかなか見つかりにくいものです。なぜなら、それらはほとんどの場合、軽音楽部という部活動で音楽を学んでいる高校生に向けた情報ではないからです。

高等学校文化連盟軽音楽専門部や軽音楽連盟が設置されている都道府県では、その規模や回数はまちまちですが、ボーカルやギター、ベース、ドラム、キーボードなどの各パートごとの技術講習会やバンド単位のクリニックが定期的に行われています。そうではなくても、学校独自に音楽専門学校や音楽教室などから講師を招いて、セミナーを行っているところもあります。「今、聞きたい話」をプロのミュージシャンや音響エンジニアといった専門家から直接聞いたり、アドバイスがもらえるのはとても貴重なことです。部活動であることの大きなメリットの1つと言えるでしょう。軽音楽専門部や軽音楽連盟などがなく、なかなか技術講習会やクリニックに参加する機会もない学校さんは、ぜひ当協会までお気軽にご相談ください。

バンド演奏を 録音し、形に残す

日頃の練習の成果を発揮し、披露する場所は定期演奏会やコンテストなどの場での「ライブ」だけではありません。学校によってはバンドとしてのレベルアップを図る目的をはじめ、オリジナル曲を音源（形）に残す目的で「レコーディング」を行っているところもあります。「レコーディングなんて、とても…」と、ハードルが高く感じるかもしれませんが、近年では、意外と簡単に自分たちの手でレコーディングを行うことができるのです。

ステップとしては、①歌と楽器の演奏を録音する→②ミックスして、音源データにする…これだけです。以前は、③として「CDに焼く」という作業が当たり前でしたが、音源データのままで聴くことができる現代では、CDにする／しないは自由です。CDに封入するジャケットやブックレットの作成、CDのプレスにはコストも時間もかかりますが、CDとして形に残しておけば、軽音楽部で活動した思い出にもなります。ブックレットに写真も載っていれば、さらに良い記念になるでしょう。

一方で、レコーディングの効果は「思い出作り」だけではありません。普段の練習にはない緊張感がプレッシャーに打ち勝つ心を強くし、普段は、なおざりにしていた苦手な部分やウィークポイントへの対処などを個人的にも、バンドとしても改善していくことができます。録音した自分たちの演奏を客観的に細かく聴き返すことで、いつもの練習では気がつかなかったことも発見できるので、バンドの演奏技術が格段に向上します。

とはいえ、プロ・クオリティの作品を制作する必要はないので、普段使用している音響機材とスマートフォンやタブレット端末があれば、十分にレコーディングを行えます。パソコンがあれば、音楽制作ソフトを使用した高度な作品づくりもできますが、必須ではありません。まだレコーディングを行ったことがない学校は、ぜひこの機会に取り組んでみてください。

合宿に参加し、 連帯感を高める

学校によっては、夏休みや春休みなどの長期休みを利用して、「合宿」を行っている軽音楽部が少なくありません。「もっと練習時間が欲しい」「たくさんバンド練習がしたい」「メンバー同士や部員同士の絆を深めたい」といった数々の希望をすべて叶えることができるのが、合宿なのです。

合宿に参加することで得られるものは「個人のスキル」「バンドの一体感」「楽器や機材などの知識」「部員同士の関係の向上」など、多岐に渡ります。学校で行っている普段の部活動とは異なる環境は、自分自身の音楽や楽器への関わり方をはじめ、メンバー同士のつながりを良い方向へと導いてくれます。そして、合宿に参加するにあたり、最大のメリットと言えるのが「時間の確保」です。数日間、音楽以外のことを考えなくても良い期間や思う存分に個人練習やバンドでの合わせ練習に没頭できる時間は、合宿でしか得ることができません。練習後は休憩スペースなどで反省会を行い、次に向けた目標を設定したり、意識を高めることが成長につながります。

もちろん先輩や後輩、自分のバンドメンバー以外の部員との交流も新たに生まれ、軽音楽部全体の連帯感も高めることができます。また、集団行動をする中でしか生まれないコミュニケーションや関係性が育まれ、部員同士やバンドメンバー間の絆を強めてくれるでしょう。

大会出場の常連校は大会前の最終調整のため、部員数が多い学校は連帯感を高めるため、あまり練習ができない環境にある学校は時間を気にせずに練習するため…など、目的は学校によって様々ですが、全員で同じ釜のご飯を食べ、朝礼や夕食後に報告会や反省会を行ったり、いつもよりも少し長めのミーティングを実施することは、部活動としてまとまっていくための大切なプロセスとなります。それに加えて、単純に軽音楽部のみんなで過ごした合宿の日々は高校生活の大切な思い出の1つとなるでしょう。

リズム・トレーニング

チェンジアップ…テンポをキープしながら様々なリズムを演奏する

ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボード…と、どのパートを演奏するにしても忘れてはいけないのが「リズム・トレーニング」です。どんなに歌や楽器のテクニックが上手だったとしても、リズムが伴っていないければ、良い演奏にはなりません。

リズム・トレーニングはペアを組んだり、楽器を使いながら行うことが効果的ですが、今回は1人でできる基礎的な練習方法を紹介します。いつでもどこでもできるので、ちょっとした空き時間やバンド練習前のウォーミング・アップに挑戦してみてください。

チェンジアップとは同じテンポをキープしながら、様々な音符(リズム)を演奏していくことです。早速、メトロノームを用意しましょう。テンポの設定は♩ = 80です。イスに座り、メトロノームに合わせて、足踏みを行います。

この時点で、しっかりとテンポ感を体に叩き込みながら、メトロノームを4分音符と捉えて、右手は右ももを、左手は左ももを交互に叩きます。これが譜例①です。簡単そうに見えますが、手と足がピッタリと一緒になっているか、メトロノームとズレ

ていないかを確認しながら行います。

譜例②は8分音符、譜例③は16分音符です。同様に手と足、メトロノームがズレないように気をつけながら行います。1つひとつはそんな

に難しくないかもしれませんが、連続して①→②→③→②→①と行くと、少し戸惑ってしまうのではないのでしょうか。ポイントは音符の変わり目です。しっかりとリズムがキープできるように心がけてください。

応用編として、スムーズにできるようになってきたら、①②③の順番を好きなように入れ替えてみましょう。また、右手からではなく、左手からスタートすると難易度が上がります。はじめは①→②→③→②→①と順番に、慣れてきたら好きなように入れ替えてみます。余裕のある人は「3連符(譜例④)」を加えてみてください。均等割では

ないので、はじめは難しいと思います。まずは3連符だけをしっかりと練習して、慣れてきたら①、②、③～と繰り返す任意の場所に入れてみましょう。ぜひリズム・チェンジがスムーズになるまで続けてみてください。

この練習は、いろいろなテンポで行うと、また違った感覚になり、とても良いトレーニングになります。また、ギターはオルタネイト・ピッキングのアップダウンで、ベースは指弾きの人差し指と中指に置き換えて、取り組んでみましょう。

▲イスに座って、足を動かしながらももを叩く

▲ギターやベースのブラッシングでもやってみよう

①

右 左 右 左

②

右 左 右 左 右 左 右 左

③

右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左

④

右 左 右 左 右 左 右 左 右 左 右 左

3 3 3 3

アンサンブル向上委員会

何事もはじめが肝心、みんなで演奏の
1 拍目を合わせる意識をする

アンサンブルとは「合奏」を意味します。複数人で演奏する際に最も大切に考えなければならないのは「合わせること」です。当たり前と思うかもしれませんが、これがなかなか難しいもので、そう簡単ではないのです。

特にたくさんの楽器の音が鳴り、場合によっては残響が大きな教室でバンド練習をしていると、演奏が合っているのかどうかもうわからなくなってしまいがちです。また、初心者は自分の演奏に集中してしまい、みんなで合わせることに気が回らなくなってしまうケースも多々あると思います。

すべての起点は「1 拍目」

複数人のメンバーが集まったバンドで演奏する際に合わせるべきポイントはたくさんありますが、まず最初に気をつけておきたいのが「1 拍目」です。各小節の 1 拍目は楽曲のセクションやコードの変わり目であることが多く、リズムやフレーズの起点でもあります。1 拍目のタイミングがきちんと揃っていると、続く 2 拍目、3 拍目…も自然と合うようになります。少し乱暴な言い方になりますが、バンド全体で 1 拍目がピタッと合っていれば、あとは何とかなってしまうもの。何事も「はじめが肝心」ということですね。

しかし、演奏中に 1 拍目を特別に意識するというのは、慣れるまでは難しいかもしれません。コツを紹介すると、そもそも音楽には「拍子」というものがあり、その一区切りを「小節」と捉えられるようになることが大切です。4 分の 4 拍子であれば、「1 (ワン)、2 (ツー)、3 (スリー)、4 (フォー)」

で 1 小節（一区切り）です。この小節が繰り返

される上で、ギターやベース、ドラム、キーボードなどの各パートのフレーズが乗る…というイメージが、音楽を演奏する際に必要な感覚となります。

そして、その小節の始まり…起点となる 1 拍目を合わせることで、アンサンブルを良くする最も重要なポイントということがわかると思います。

1 拍目を意識する練習

ボーカルやギター、ベース、ドラム、キーボードなど、すべてのパートにおいて、まず 1 拍目を意識するための個人練習が必要です。テンポにもよりますが、メトロノームを 1 拍目だけが鳴るように設定して、いつものように基礎練習や楽曲のフレーズ練習を行ってみてください。「コツ、コツ、コツ、コツ…」と、4 拍すべての音を鳴らして合わせるよりも、自然と 1 拍目を大切にす

意識が生まれるのではないかと思います。

この感覚が掴めてきたら、今度はバンド練習の際にも 1 拍目を意識して演奏してみましょう。メトロノームが相手ではなく、バンドメンバーとの合奏になるので、個人練習の際とは勝手が違います。自分がズレてしまっているのか、周りのメンバーがメトロノームに合っていないのか、お互いに指摘しながら確認を行い、ピタッと演奏ができるようにしていきます。特に注意しておきたいのが、弱起（小節の最初からではなく、その前の小節の途中から開始すること）のフレーズです。どの部分が 1 拍目なのかをしっかりと理解しておきましょう。

アンサンブルにおける 1 拍目の大切さはクラシックをはじめ、ロックやポップス、童謡から演歌にいたるまで、すべての音楽にとって共通の重要項目です。ここを意識するだけで、演奏が格段にまとまるようになるので、ぜひ挑戦してみてください。

▲メトロノーム・アプリの 1 拍目の音だけを出す

メトロノームは必須アイテム

既存曲をコピーして練習する際、ほとんどの人が原曲の音源を聴きながら、それに合わせて歌ったり、楽器を弾いたりしていると思います。オリジナル曲のデモ音源を作っているバンドも同様ではないでしょうか。コピーをし始めた頃はそれも有効ですが、感覚が掴めてきたら、今度はメトロノームを使用して、「メトロノームと自分だけ」で演奏の方が実践的、かつ効果があります。

なぜなら、実際にバンドで演奏する際には原曲

やデモ音源の「ガイド」がないからです。自分がしっかりと歌や演奏を保たなくてはならない状況を個人練習のうちから作り、練習を重ねておくと、バンドで合わせた際も責任を持って演奏することができます。

メトロノームは古今東西、音楽の練習に欠かせないアイテムです。無料のアプリケーションもあるので、どんどん活用しましょう！

ボイス・トレーニング

一生懸命歌っているのに、声の通りが悪いのはどうして？ バンドメンバーに「声量がないね」と言われて悔しい！「声は出ているけれど、歌詞が聞き取りづらい」と言われる…。そんなバンド・ボーカルならではの悩みを持っているキミへ。

※このトレーニングは手鏡を見ながら行うか、携帯のインカメラ機能を使って録画しながらやってみてください。

■ボイストレーナー：梶原ひろみ ■モデル：田崎裕也

▲口は縦に指2本が入るように開けよう

*顎関節症の人は注意が必要

▲舌の根元で喉を塞いでみよう

*歌っている時、この状態は×。せっかく喉まできている声舌にあたって（塞がれて）、聴こえなくなってしまう

▲「あくび」をしている時の喉の状態だよ

*歌っている時、この状態になっていれば○。口の中に声を邪魔するものがないから、スムーズに声が出ていく

母音の口の開け方

「あ・い・う・え・お」。この5つの母音の形を覚えて、鏡を見ながらしっかりと確認してみてください。「ありがとう」という歌詞なら母音は「あいあおう」。この形に1音ずつ口がクリアに動くのが目標。両頬を引き上げて、上の歯・歯茎が見える状態で上あご側に声をあてると、声が明るく、通りが良くなります。

▲舌の先は下の歯の裏付け根につけて、「あくび」の喉で「あ」

▲「あ」の状態から自然に上あごを降ろしてきて、舌の両端を軽く噛んで「い」

▲「お」の口の中をキープしたまま、唇だけをさらにすぼめて「う」

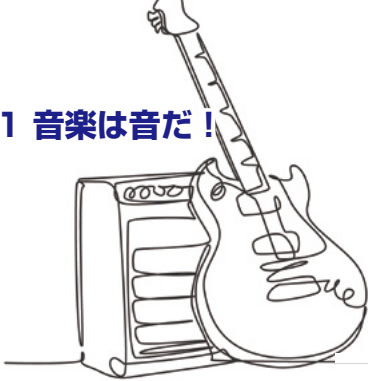
▲「あ」の状態から舌の根元を上へスライドさせて「え」

▲「あ」の口の中をキープしたまま、唇の形をアルファベットの「O」の形にして「お」

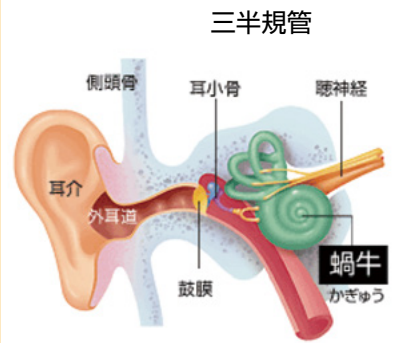
目で見るギター・サウンドの秘密

#1 音楽は音だ！

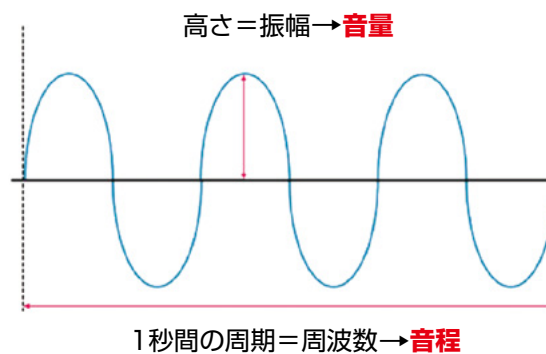
音

音には、空気の振動が鼓膜（蝸牛）を震わせることで感じる気導音と骨を伝わって聴こえる骨導音があります。また、音には速度があり、秒速330mの速度で放射状に伝わります（音速）。光や電気は秒速30万km（地球を7周半）で伝わります（光速）。

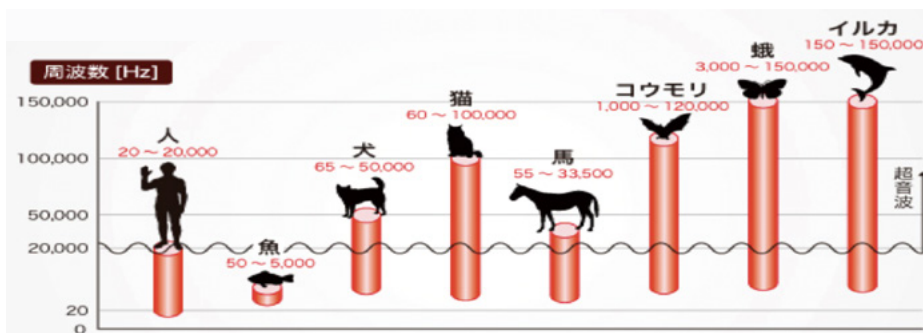
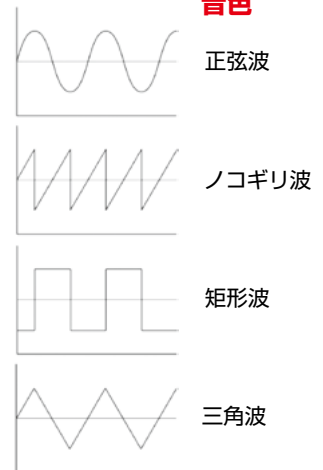

音の3要素

音程と音量と音色。音は空気の振動ですので波形で表すことができ、1秒間の周期を周波数と言い、音程（音の高さ）を表します、周波数が2倍になると音程は1オクターブ上がります。振幅の大きさを音量（音の大きさ）と言います。音色は波形の違いによって表すことができます。典型的な波形を4つ表記していますが、実際の音はもっと複雑な波形をしています。

音色

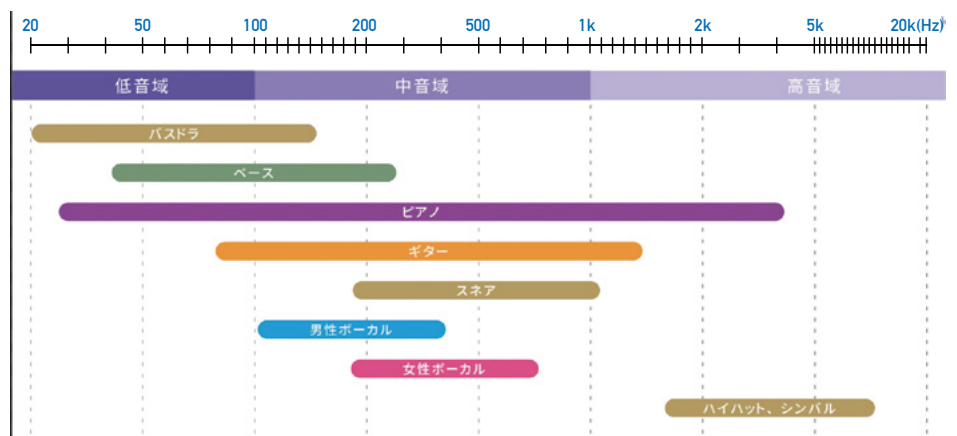
可聴周波数

生き物によって聴こえる周波数（可聴周波数）が違います。人間の場合は20ヘルツ（Hz）～2万ヘルツ（Hz）とされていますが、体調や年齢によって人それぞれの可聴周波数が違います。左右の耳でも差が生じることもあり、加齢によって超高音域（1万ヘルツ以上）が聴こえにくくなることがあります。

楽器固有の音域

楽器にはそれぞれに持つ固有の音色や音域（音の高さ、周波数帯）があり、そのことによって聴き分けることができます。音域が重なると楽器音の聴き分けが難しくなるので、音色を工夫することでそれぞれの楽器音の特徴を活かすことができます。これを「音の抜けが良くなる」と言います。たとえ、音域が重なっていても、ある瞬間にある楽器の音量を上げたり、他の楽器の音量を下げたりすることで、音の抜けを良くすることはできます。

人間の可聴周波数

自分の楽器は自分で整備しよう

どの部活動でも自分が使う器具や用具…いわゆる道具を大切にすることは当たり前です。軽音楽部も例外ではありません。楽器は音を奏でる道具に過ぎませんが、自分が使うお気に入りの楽器のことを愛器と表現するのは音楽系ならではの表現ですね。愛シューズとか、愛バットとは言わないもんなあ…笑。ともあれ、自分の楽器は自分にぴったり、しっかり来るように自分で整備しましょう。

ペグ

弦を張る重要な部品です。操作しやすいようにネジを締めたり（トルク調整）、ほこりがたまらないように掃除しましょう

ナット

張力に応じて弦が動きます。ほこりがたまらないように掃除しましょう

弦

弦はエレキ・ギターのサウンドを決める大切な要素です。ゲージ（太さ）や材質によって音や演奏性が変わります。また、ブリッジの高さを調整して、自分の好みの弦高（弦の高さ）に設定すると弾きやすくなります

ストラップピン

ストラップを下げるピンです。激しい動きでストラップが抜けることがあるので要注意

トラスロッド

ネックの反りを調整する部品です。頻繁に調整する部分ではありませんが、開放弦を演奏した際に弦がびりついたりする時はネックの反りが原因かもしれません

フレット

特定のフレットが著しく減ると演奏しにくくなりますので、フレット調整が必要になります。湿度で錆びたり、皮脂で汚れやすい部分なので、定期的に掃除をするようにしましょう

ピックアップの高さ

高さ調整をすることでピックアップの出力が変わり、音量や倍音成分が変わります…つまり、サウンドが変わります。ドライバーで高さ調整することができます

ネジ

ギターを演奏すると各部が振動しますので、ピックガードに付いているネジがしっかり締まっているかどうかを定期的に確認しましょう

ピックアップ・セレクター

接点が錆びつくとガリッという音がしたりします。その場合は接点復活剤などで掃除しましょう

ブリッジ

自分の好みの弦高（弦の高さ）に設定することで演奏しやすくなります

ポット（ボリューム）

つまみを回すことでガリッという音がする場合は内部に錆やほこりがある状態ですので、接点復活剤などで掃除しましょう

エンドピン

Music Theory

ロック解体新書

ボーカル : DISH// / しわくちな雲を抱いて

ヨルシカ / 春泥棒

Ado / 逆光

ギター : Hump Back / 星丘公園

マカロニえんぴつ / 青春と一瞬

aucy Dog / いつか

ベース : ハルカミライ / 世界を終わらせて

KANA-BOON / ないものねだり

あいみょん / 君はロックを聴かない

ドラム : Mr.Children / 生きろ

家入レオ / サブリナ

Vaundy / 怪獣の花唄

キーボード : Uru / 恋

Official 髭男 disarm / ノーダウト

緑黄色社会 / Shout Baby

ロックな楽典

バンドスコアの読み方

ロック解体新書 ボーカル編

文・佐藤智恵

DISH//

しわくちゃんな雲を抱いて

～爽やかさの中に熱量を感じられる歌～

俳優としても活躍中のボーカル・北村匠海を中心とした DISH// は、演奏しながら歌って踊るダンス・ロックバンドだ。結成当初は楽器が弾けずエアバンド形式でパフォーマンスしていたが、各メンバーの猛練習の結果、自分達で演奏するバンドへ成長した。2013年のメジャーデビュー以降は曲作りも積極的に行い、配信限定シングルとしては6作目となるこの楽曲は、北村匠海が作詞、ドラムの泉大智が作曲している。

シンプルで覚えやすいメロディだが、北村の熱く歌いながらも繊細な表現によって、さらにキャッチーに仕上がっている。

違和感のないダイナミクス・・・・・・・・・・

歌の表現方法として、最もシンプルなのは「強弱をつける」ことだが、この楽曲での強弱のつけ方は基本中の基本といえるくらいナチュラルだ。楽曲全体を通して聴くと、Aメロ<Bメロ<サビと、サビへ向かって声の強さが増している。それは、演奏のメリハリとリンクしたダイナミクスになっているのだが、楽曲の起承転結がわかりやすい形となっている。

しかし、強弱はセクションの変化によるものだけではなく、小さい単位のフレーズにもつけられている。ワンフレーズの中の一番高い音を強くすることが、発声時の「張り具合」の差によって自然だが、例えば、Aメロの「顔に張り付いている」では、フレーズ内の最高音「ている」で張っていて、その前のフレーズ「作り笑いが」と組み合わせると劇的な変化であることがわかる。

さらには、言葉の運び方もこの楽曲では演奏の音圧に合わせて、Aメロは柔らかくサビは鋭くなっているのだが、柔らかさと鋭さと

いった対極にあるものの組み合わせでも強弱は生じるのだ。また、ダイナミクスのつけ方として「ビブラート」も着目ポイントだ。Aメロはビブラートを入れている箇所が少なく揺れが穏やかであるのに対して、サビは入れている数も多く揺れが細かく粒立っている。これも対極だ。

バンドだからこそ味わえる一体感・・・・・・・・

Bメロの後半部では、全員で同じフレーズやアクセントを揃えて演奏する「キメ」があり、演奏と発音のタイミングがピッタリと合っている（譜例）。特に、歌詞の「♪離してやらないさ」の「して」「らな」「さ」の、楽器陣がユニゾンでキメを演奏している部分がしっかりと合うことで、アクセントやリズムが強調されている。もちろんこれは、盛り上がるサビへの橋渡しともなる重要な要素でもある。

キメは決まれば効果的だが、外すと一瞬で乱れが生じて次のセクションにも影響を及ぼす可能性が高い。キメに限らずだが、演奏全体をカッコ良くしたいなら、普段から息を合わせて演奏することが大事だ。

譜例 下段はキメのアクセント。バンドの演奏を意識した歌い方が一体感を生む

参考にするなら、この曲もオススメ！

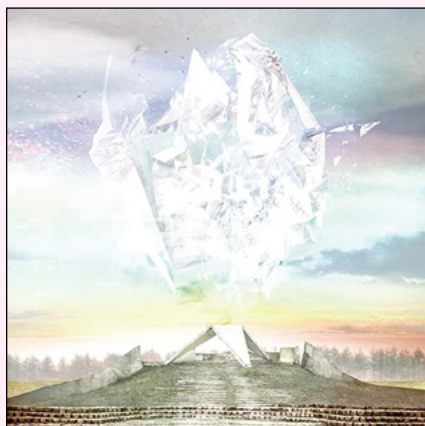
秦 基博 鱗

天性の歌声を持つシンガーソングライター、秦 基博。2007年にリリースした2ndシングル「鱗（うろこ）」は動画チャンネル「THE FIRST TAKE」で近年再び脚光を浴びている。優しさと力強さを兼ね備えた圧倒的歌唱力は必聴ものだ。

いきものがかり 帰りたくなったよ

ポップバンド（ユニット）の代表格、いきものがかりの9thシングル。音色に乗った歌が暖かく切なさが滲み出ている名バラード。吉岡聖恵（Vo）のクセのない伸びやかな歌声はボイス・トレーニングのお手本のよう。2008年リリース。

ロック解体新書 ボーカル編

文・佐藤智恵

ヨルシカ 春泥棒

～「情景」と「感情」を大切にした歌唱～

ヨルシカは、コンポーザーのn-buna（ナブナ）がボーカルの suis（スイ）を迎えて結成したユニットだ。「先入観を持って音楽を聴いて欲しくない」と、名前以外はほとんどが非公開となっている。2021年1月に配信リリースされた「春泥棒」は、春をテーマにしたEP『創作』へ収録される前からCMに起用され、リリースが待ち望まれていた楽曲だ。ミュージック・ビデオではリスナーが様々な考察をして反響を呼んでいるが、詩的な歌詞に合う suis の表現力が楽曲の世界を作っている。

休みではない休符と、止まらないリズム……

この楽曲は、サビ以外のセクションに休符（＝「間」）が多いことが特徴だ。しかも、1小節近く「間」があるにもかかわらず、流れが止まらずに聴こえてくるのは、休符の部分も含めて「歌」にしているからだ。

Aメロは、16分音符をメインにして歌うことによって細かいタイトさがあり、Bメロは4分音符と8分音符が多くゆったりとしている……といった違いがあるが、息継ぎの長さやタイミングはほぼ同じだ。息継ぎは、メロディーが始まる場所によっても変わるが、「間」でも止まることなくリズムを意識することによって、息継ぎをするタイミングも良くなり、メロディーの1音目がはっきりと聴こえてくるのだ。また、このAメロやBメロのように、女性の音域としては低めなメロディーの場合、目立った強弱がつけづらい。しかし、この楽曲ではそれを逆手に取り、リズムカルに言葉を立たせたシンブルな歌い回しと「間」によって、まるで朗読のようにも聴こえる。歌に句読点が見えてきて、歌詞がどんどん頭の中に入り、情景が立

体的に浮かんでくる。

Cメロは、メロディーと楽器隊のアドリブが1小節ずつ交互に演奏されているが、受け答えがスムーズなのは、全員が同じリズムを共有しているからだ。アドリブは、毎回同じフレーズがくるとは限らないので、リズムをしっかりと取っていないと入りそびれてしまう可能性がある。音楽も朗読も「間」とリズムが大事なのだ。

想像力を掻き立てる「音」……

サビの「♪億劫～」の音程は、スケールから考えると本来「ファラソラソラ～」になる。しかし、この楽曲では「ファラララララ～」と、ブルー・ノートという独特な音使いになっている。桜の花が散っていくような「憂い」感が出て、とても印象的な部分だ（譜例1）。

さらに、楽曲によって声色を変え、様々な表情を見せる suis だが、この楽曲のサビでは裏声を多用しているところもポイントだ。最高音は「レ」で、彼女は地声でも出せるのだが、あえて裏声を使っている。その理由は、ただ力強いだけではなく、ただ繊細なだけでなく、その響きから聴き手のイマジネーションに感情を委ねようとしているからだろう。

譜例 矢印がブルー・ノート。スケール内のソとマイナー3rdのソbが繰り返されることで、憂いを帯びたメロディーになっている

参考にするなら、この曲もオススメ！

BEGIN 恋しくて

石垣島出身の3人組バンド、BEGINがオーディション番組の中で披露して審査員に絶賛された1990年リリースのデビュー曲。自動車のCMソングにも起用された彼らの代表曲。アコースティックなサウンドと切ない歌詞、ブルース風な歌が印象的。

Aretha Franklin Think

クイーン・オブ・ソウルの異名を持つアメリカのシンガー、アレサ・フランクリンのヒット曲。映画「ブルース・ブラザーズ」などのアップ・テンポと、ゆったりとしたオリジナル・バージョンがある。どちらも圧巻の歌唱力だ。1968年リリース。

ロック解体新書 ボーカル編

文・伊丹谷良介

Ado 逆光

～刃のような力強い「ウタ」声～

この楽曲は、2022年8月公開のアニメ映画「ONE PEACE FILM RED」の劇中歌であり、圧倒的な歌唱力と表現力で人気のAdoが歌を担当している。楽曲提供をしているのは、22歳の現役大学生で作詞・作曲、ミュージック・ビデオのデザインや映像のディレクションも行うマルチ・アーティストのVaundyだ。映画のメイン・キャラクターである「ウタ」の怒り、葛藤、覚悟もこの楽曲にシンクロしており、Adoの「刃のような力強い歌声」での表現が話題を集めている。

深根固柢なシャウト・ボーカル・・・・

この楽曲の音域は、最低音がA♭3で最高音がB4と、音域自体は約1オクターブ弱と広くはない。しかし、Adoは「がなり」「けだるさ」「突き抜けた疾走感」「ふんわりとした優しさ」など、ロック、ポップ、クラシックを織り混ぜたような歌唱法を巧みに切り替えながら、広い音域の楽曲にも聴こえさせている。

一聴すると、力強い狂気的な「怒り」を表現した発声が目立つように感じるが、その裏に隠された、どの音程でも音質的に太い声を出せる基礎的な発声力とリズムの安定が、全体的にメロディーをしっかりと支えている。まさに、基礎をよく固めて不安定にならないようにすることを意味する「深根固柢」という四文字熟語がぴったりのボーカルだ。

最も印象に残るサビ前などの「シャウト・ボーカル」は、大きく分けると、2つの歌唱テクニックが発揮されている。1つ目は「声の成分」だ。人間の声には、1つの音に様々な倍音が含まれ、同時に発声されている。特に、Adoのシャウトには、歪んだ枯れた声、

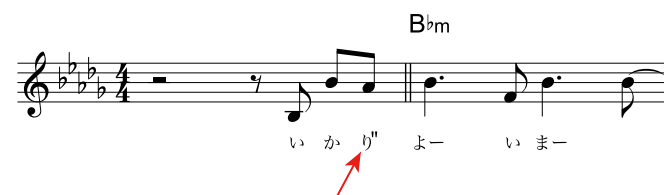
クリーンな地声、オペラのようなロー・ボイスなど、様々な声の成分が一緒に鳴っている。圧倒的な力強さを感じるのはそのためだ。

2つ目は、伴奏のリズムにしっかりと絡むグルーブ感もあることだ。リズムから暴走して単に叫んでいるわけでもなく、自然な流れですんなり心地良く入ってくる。感情的に歌い上げる場所であるほど、冷静沈着にリズムをしっかりとキープしているのだ。

感情表現とパンチ力を強調する発声・・・・

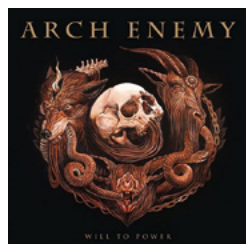
この楽曲では、歌詞をあえて口語調の発音とは違った響きで歌うことによって、感情表現と音のパンチ力を強調させている。

例えば、2コーラス目サビ直前の「♪焦っている」の「る」や、サビ頭の「♪怒りよ」の「り」といった、「ラ行」を巻き舌の発声（タング・ロール）で行うことで（譜例）、音楽的にも感情表現的にもメロディーにアタック感がついている。この歌にチャレンジする場合は、「ラ行」の歌詞に濁点をつけたようなイメージで歌ってみると良いだろう。

譜例 サビの出だし。シャウトの部分に濁点をつけるイメージで巻き舌の「り」に

参考にするなら、この曲もオススメ！

ARCH ENEMY The World Is Yours

スウェーデン出身のメロディック・デスメタル・バンド、アーチ・エネミーの10thアルバム『Will To Power』収録。アリッサ・ホワイト＝グラズ (Vo) のデス・ボイスやシャウト・ボイスの迫力は世界クラスの芸術作品だ。2017年リリース。

椎名林檎 罪と罰

1999年にリリースされたシンガー・ソング・ライター、椎名林檎の6枚目のシングル曲で、2ndアルバム『勝訴ストリップ』からの先行シングル。力強い巻き舌で歌いこなす女性ロック・ボーカリストの代表的な楽曲として今も人気は根強い。

ロック解体新書 ギター編

文・岩尾 徹

Hump Back 星丘公園

～楽曲を活かす無駄を削ぎ落としたプレイ～

Hump Back は、ボーカル&ギター担当で、すべての楽曲の作詞作曲も手がける林萌々子を中心とした大阪発のスリーピース・ガールズバンドだ。人気曲の1つでもある「星丘公園」は、2017年にリリースされた2枚目のミニ・アルバム『hanamuke』に収録されている。

冒頭の歌詞が印象的な、この楽曲のキャッチーでストレートな「エモい」ロックサウンドの要になっているのは、ベース、ドラムとの一体感に重きを置いた、シンプルでストレートなプレイに徹するギターに他ならない。ギターを弾きながら歌うことや、バンドで演奏することを大切にしたい、スリーピースならではの表現力だ。

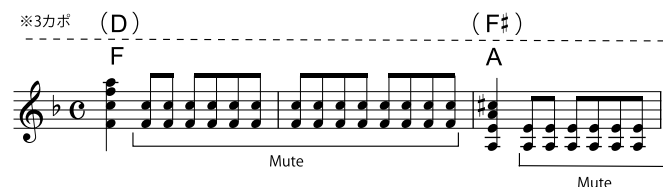
リズム隊のビートに対して変化する……

楽曲の冒頭、弾き語りをしているようなゆったりとしたテンポでサビが始まる。その後、その静寂を一気に突き破るかの如く、ドライブ感溢れるイントロへと展開していく。そして、次に来るAメロは、ドラムとベースがイントロの流れを汲んだビートを出しているのに対し、ギターはクリーントーンと音価の長いコードストロークで広がりを出している。その結果、セクションのテンション感をやや抑えることができ、メロディにマッチした爽やかな表情を出すことが出来ている。

繰り返しのAメロは、その後に来るサビへとうまく流れを作り出すため、パワーコードで8分音符のミュートバックングをして、ドラムとベースが出すビートとの一体感を前面に出している（譜例）。この一体感がタイトでスピード感あふれるグルーヴを生み出し、リスナーを盛り上げるサビへとスムーズに導くような楽曲の流れを構

築しているのだ。

音色に関しては、クリーントーンは音の立ち上がりがよく、歪み系は音の分離が程良いオーバードライブ・サウンドが適している。ストラトキャスター系のギターがよく合うだろう。

譜例 コードごとの1拍目はミュートせず、しっかりコード感を出して弾こう

楽曲の「顔」ともいえるギターソロ……

「もう1つのメロディ」といっても過言ではない間奏のギターソロは、その前の「穏やかな大サビ」のゆったりとしたセクションの流れから一気に盛り上がりを見せる。しかし、ドラム、ベースがドライブ感万歳の状態でプレイしている中、それに呼応して激しく弾きまくるのではなく、逆にゆったりとしたメロディアスなフレーズを繰り返すというアプローチをしている。この対比のおかげでどっしりとした重厚感が生まれ、それまでの軽快な流れとのギャップでソロが印象深いものに仕上がっている。

また、イントロとエンディングに出てくるソロは同じフレーズを弾いている。しかもイントロ、間奏、エンディングともに、同じ方向性を感じるフレーズでまとめられている。このソロを聴いただけで、楽曲全体をイメージすることが可能になるほど印象的だ。

参考にするなら、この曲もオススメ！

SHISHAMO
恋する -10YEARS THANK YOU-
CD デビュー 10 周年記念コンセプトアルバム『恋を知っているすべてのあなたへ』の収録曲。スピード感あふれるイントロのリフや軽快でポップな曲調と、それらとは真逆なブルージーなギターソロの対比が印象的。2023年2月リリース。

The Bangles
Walk Like an Egyptian

ガレージポップ・サウンド+洗練されたメロディとハーモニーで1980年代に最も成功したアメリカのガールズバンド、バンガルス。1986年リリースの2ndアルバム『Different Light』に収録。日本の人気アニメのエンディング曲としても使用。

ロック解体新書 ギター編

文・岩尾 徹

マカロニえんぴつ 青春と一瞬

～ノスタルジックな楽曲を引き立てるギター～

マカロニえんぴつは、2012年に結成された4人組のポップ・ロック・バンドで、2019年にリリースされた「青春と一瞬」は、ファスト・フードのCMタイアップ曲として書き下ろされて話題になった。イマドキのサウンドの中に、ザ・ビートルズやクイーンをはじめとする1960年代後半から1970年代の「UKロック」の匂いがするミディアム・テンポな楽曲だ。2本のギターが要所所で効果的なフレーズを奏で、そのノスタルジックな世界観を引き立てている。

鍵盤楽器に対する2本のギターの役割……

1コーラス目のAメロでは、ピアノが1拍目と3拍目を8分音符で刻んで楽曲に力強さを出している。しかし、繰り返してからクリーン・トーンで弾くギターがピアノの休符の部分に「ペンタトニック・スケール」(譜例1)を基本にしたリズム的なフレーズが絡むことで、力強さの中にも軽快さが生まれている。フレーズ自体もトラディショナルなアプローチをすることで、「古き良き時代のロック」な雰囲気を出すことに役買っている。

Bメロは、Aメロよりもリズム的にスピード感のあるグルーブになっているが、この2つのセクションのスムーズな流れを作り出す役割をしているのが、Aメロで8小節目ごとに出てくるキメを一緒に

譜例 C#メジャー・ペンタトニック・スケール。4度と7度がない5音階

に弾いているもう1本のギターの弾き方だ。1回目では、ベース、ドラム、ピアノと同じようなタイム感で弾いているのだが、Bメロへとつながる2回目は、ギターだけ最初の音符を1弦側からアップ・ストロークでやルーズに弾くことで1回目とのサウンドに変化をつけ、楽曲が新たな展開へ進む予感を醸し出す手助けとなっている。

サビではオルガンがコードを弾き、リズム的なバックギタは2本のギターが請け負っている。1本のギターが4分音符主体のストロークで弾き続ける中、もう1本のギターは8分音符主体のアルペジオを弾いているのだが、前半で16分音符を混ぜて楽曲全体のスピード感をコントロールしている。また、サビはイマドキなポップ・サウンドなのだが、最後に出てくるところ懐かしいフレーズのリフが、繰り返すAメロへの流れを作り出しているところもポイントだ。

計算されたギター・ソロと音色……

イントロのツイン・リードは一般的なハーモニーで弾かれているのだが、最後の部分だけハモリ方を変えている。このハモリ方いかにも「UKロック」的なのである。また、間奏は歌からの流れをうまく引き継ぎ、メロディアスなフレーズから入って他の楽器が奏でるビートを意識したフレーズで構成し、バンドとしての一体感を生んでいる。

音色も、ナチュラルな「オーバー・ドライブ・サウンド」というよりも、1960年代に主流だったエフェクターの「ファズ」に近い音色で弾くことで、楽曲全体に統一感が出ている。

参考にするなら、この曲もオススメ！

Queen Killer Queen

イギリス出身で世界的に有名なロック・バンド、クイーンの3rdアルバム『シアー・ハート・アタック』からの第1弾シングル。重厚なコーラスにブライアン・メイ (Gt.) のメロディアスなソロとギター・オーケストレーションが印象的。1974年リリース。

The Jimi Hendrix Experience BBC SESSIONS

没後50年経った現在でもロック史上最も最高のギタリストとして評価されているジミ・ヘンドリックスがイギリスのBBC放送に残した音源を集めたスタジオ・ライヴ・アルバム。ファズを駆使したエモーショナルなサウンドは今聴いても新鮮だ。

ロック解体新書 ギター編

文・岩尾 徹

Saucy Dog いつか

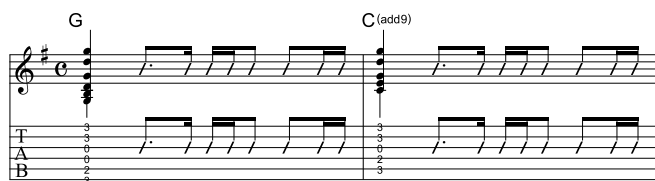
～ 3 ピース・バンドでバラードをエモく～

Saucy Dog は、フロント・マンの石原慎也 (Vo&Gt) を中心とした、ポップ・センス溢れる 3 ピース・バンドだ。この楽曲は、2016 年に行われた某オーディションの最終審査でのライブと、そこからあまり時を経ずして公開された楽曲の情景を封じ込めたミュージック・ビデオとで、バンドの存在を強烈に知らしめた代表曲である。3 ピース・バンドという最小限な楽器構成にもかかわらず、エモショナルなバラードに仕上げられている理由は、場面ごとに計算されたギターのアプローチなくしては語れない。

楽曲の流れに変化をつけるアプローチ……

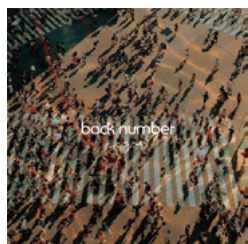
イントロのギターはシンプルなコード・ストロークだが、とても広がりのある大陸的なイメージを醸し出している。これは、テンポだけのせいではなく、1、2 弦の押さえる音（フレット）を固定したままコード・チェンジをすることで、コード感の変化が抑えられているからだ（譜例 1）。そこにベースが弾くルート音が加わることで、ハーモニーの聴こえ方が緩やかに変化して、サウンドはより広がりを出している。

A メロは、セクションごとにそれぞれ「静」と「動」がうまくコ

譜例 1 1、2 弦を固定して Cadd9 コードにすることで、よりサウンドが広がる

参考にするなら、この曲もオススメ！

back number 水平線

3 ピースのロック・バンド、バック・ナンバーが、中止となった 2020 年度インター・ハイの応援ソングとして YouTube に公開した 1 年 5 ヶ月ぶりの新曲。美しいメロディー・ラインのバラードに芯のある力強いギターが印象的。

Johnny, Louis & Char 籠の鳥

伝説の日本のロック・バンド、ジョニー・ルイス & チャーが 1979 年に日比谷野外音楽堂で無料デビュー・ライブを行った時の音源アルバム『FREE SPIRIT』に収録。チャー (Vo&Gt) のシンプルながら説得力のあるギターが楽曲を盛り上げる。

ロック解体新書 ベース編

文・山田潤一

ハルカミライ 世界を終わらせて

～アレンジの変化に効果的な奏法とライン～

この楽曲は、2019年にメジャーデビューした東京都八王子市出身のバンド、ハルカミライが2018年にリリースしたインディーズ時代の3rdシングルだ。パンクロックを現代のサウンドに昇華していて、懐かしさもありながらイマドキなアレンジは幅広い層に刺さる。ベースラインはシンプルな構成だが、アクセントの使い分けや「分数コード」を使用することで、弾いていて飽きのこないフレーズになっている。

ピック奏法の使い分け・・・・・・・・・・

ベースのピッキングは、ダウンとアップを交互に規則的に繰り返す「オルタネイト・ピッキング」を基本として、フレーズや盛り上がりによって「ダウン・ピッキング」に変えたりしている。

例えば、イントロは2小節パターンでフレーズを構成しているのだが、1小節目はダウン、2小節目はオルタネイトと使いわけしている箇所がある（譜例）。珍しいパターンではあるが、弦をまたぐフレーズをオルタネイトで弾くことで少しだけ柔らかい印象になっている。

他のセクションも同様に、Aメロではダウン・ピッキング、Bメロやサビではオルタネイト・ピッキングと、奏法を使いわけられていると思われる。Aメロではダウン・ピッキングで弾くことで音の粒が揃ったタイトなグルーブを作り出し、バンドのリズムを強固なもの

にしている。Bメロでは、前半はドラムのグルーブに合わせてオルタネイト・ピッキングで柔らかい8ビートとなり、後半15小節目からはダウン・ピッキングで弾くことで強い音符が強調されて、サビに向かって勢いをつけている。

このように、ピック弾きはフレーズによってピッキングの仕方を使い分けないといけない。この楽曲に限らず、ピックで演奏する場合はどちらが弾きやすいかを考えてみると良いだろう。

「分数コード」による印象の変化・・・・・・・・

ベーシストの須藤俊は、楽曲のアレンジをしているということもあって、分数コード（オンコード）でアプローチすることが多い。分数コードとは、ベースがルート音ではなく3度や5度、あるいはそれ以外の音にすることで和音の響き方を変えたり、コード進行の流れをスムーズにする手法だ。

例えば、イントロは① G → D/F #、② Em → Bm、③ C → D/A、④ Bm（数字は小節数）というコード進行なのだが、このD/F #とD/Aが分数コードだ。F #はコードDの3度の音、AはコードDの5度の音になっている。ストレートなコード進行もどこか切ないサウンドに感じる。

また、ルートをF # → E、A → Bと次のコードで音階的に隣の音を弾くことで、単独のラインが出来てコードの流れがスムーズになっている。聴いていて心地良いコード進行だ。

譜例 インтроのコード進行とフレーズ。オルタネイトとダウンの両方で練習してみよう

参考にするなら、この曲もオススメ！

THE BLUE HEARTS 情熱の薔薇

日本を代表するパンクロック・バンド、THE BLUE HEARTSの9thシングル。イントロではダウン・ピッキング、それ以降は基本オルタネイト・ピッキングで弾いている。グルーブや音の粒立ちの違いが熱い。1990年リリース。

Red Hot Chili Peppers By The Way

2002年にリリースされたミクスチャーバンドの雄、レッド・ホット・チリ・ペッパーズの8枚目となる同名アルバムの先行シングル。イントロの分数コードから和音の響きが独特。世界的ベーシスト、フリーの4弦だけ1音下げの変則チューニングも弾き応え抜群。

ロック解体新書 ベース編

文・山田潤一

KANA-BOON ないものねだり

～疾走感のあるピック弾きのグルーヴ～

「ないものねだり」は人気ロック・バンド、KANA-BOON（カナブーン）が2013年にリリースした1stミニ・アルバム『僕がCDを出したら』に収録されている、彼らの人気を決定づけた楽曲だ。シンプルなコード進行と共に、バンド全体で疾走感のあるグルーヴを作り出すことで、聴いている人がワクワクするような楽曲に仕上がっている。ベースも同様に疾走感が重視され、ドラムのテンポを非常に意識して弾いているのだが、ピックで演奏することで、さらにドライヴ感のあるプレイになっている。

先行するコードとプッシュするグルー・・・・

この楽曲のイントロやAメロなどは、同じフレーズのパターンで構成されている。ここで面白いのは、ベース・ラインのコードが変わるタイミングだ。コード進行は、C#m7 → F#7 → F#m7/A → Eの循環パターンになっていて、コードの変わり目は2拍ごとになっているのだが、ベースは8分音符1つ分先にコード展開をしている（譜例1）。こうすることで、シンコペーションに近い効果を作り出し、疾走感のあるグルーヴを演出することができているのだ。

ドラムのパターンは、いわゆる「4つ打ち」になっていて、ベースも合わせてフレーズ構成をしている。しかし、ベース・ラインは

譜例 8分音符の部分はゴースト・ノート（空ピッキング）にしても大丈夫

バス・ドラムに合わせてフレーズを作ることが基本とはいえ、この4つ打ちにベースを単純に合わせてしまうとノリが一辺倒になってしまうため、この楽曲では他のパートとの兼ね合いを考えながら、裏拍を強調させたフレーズにすることで、表拍の印象が強くないようにしているのだ。

そして、一転して8ビートになってバス・ドラムのリズムとしっかりと合わせるサビになると、それまでのモヤモヤを吹き飛ばすように効果が現れる。この4つ打ちのパターンは、非常にプッシュされたグルーヴでリズムが前ノリになるところが特徴だ。ベースはそのプッシュ感を意識しながら、さらに毎小節の1拍目にアクセントをつけることで、ビートを強調し、どのセクションよりも勢いのあるアレンジにしている。

ピック弾きの効果・・・・

ピックを使って演奏していることも、この楽曲に疾走感を与えているポイントだ。ピックは、指弾きよりもサウンドが硬く粒立ちが良いことが特徴で、この楽曲でもエッジの効いたロックなサウンドが聴ける。また、Aメロなどはアップ・ダウンを交互に繰り返す「オルタネイト奏法」で弾くことで、コードの変わるタイミングがアップ・ピッキングになり、軽い印象を与えている。仮にこれをダウンだけで弾いてしまうと、裏拍に強くアクセントが出て、シンコペーションしている感じになってしまう。そうすると、この気持ち良い「ふわっと感」が出ないのだ。

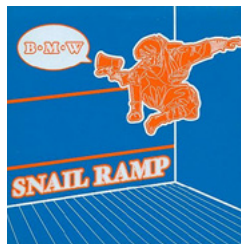
ピックを使ったオルタネイト奏法で演奏する場合、弾き始めをアップかダウンのどちらにするのかまでこだわってみると良いだろう。

参考にするなら、この曲もオススメ！

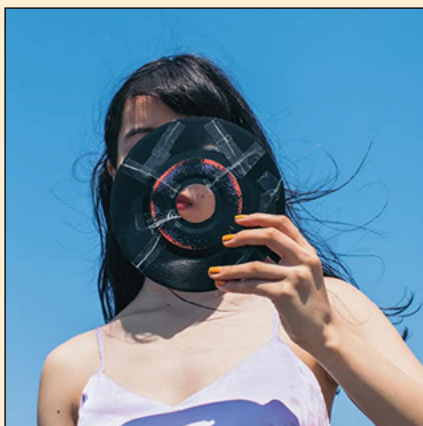
GLAY 誘惑

日本を代表するロック・バンドの1つ、GLAYの13枚目のシングル。ベースは全体を通してピックのオルタネイトで弾いているが、イントロの変拍子の部分はダウンで弾くなどピックの微妙なニュアンスの違いが聴ける。1998年リリース。

SNAIL RAMP B・M・W

日本のスカパンク、メロコアと呼ばれるジャンルのバンド、スネイル・ランプの3rdシングル。ピック・ベースとドラムの絡み、裏ノリのギターとのバランスなど、ワクワクするようなプッシュするグルーヴが心地良い。1999年リリース。

あいみょん 君はロックを聴かない

～楽曲の印象を左右する「1音」～

今や日本を代表するシンガー・ソング・ライターの1人となった、あいみょんの2017年にリリースされたメジャー3枚目のシングルであるこの楽曲は、どこか懐かしいメロディーと表現豊かな歌詞が特徴的だ。全体的なアレンジは、1990年代のポップスを彷彿とさせるような爽やかなものになっていて、どの世代が聴いても耳馴染みが良い。ベース・ラインも、歌と歌詞を生かすシンプルなフレーズにはなっているが、歌の展開に合わせてリズム・パターンを変え、楽曲に流れを作り出している。1音で印象を変えるポップス要素が散りばめられたベース・ラインは注目だ。

ポップでロックな8ビートにする1音……

イントロとサビのベース・ラインは、8分音符のルート弾きになっている。ロックなどでよく使われる奏法だが、この楽曲ではロック、ポップスの両方のニュアンスを感じさせるように弾いている。その要因となるのがコード・トーンの「5度の音」だ。

例えば、イントロの1～2小節目のコードはC→D→Bm7→Emとコードが展開しているのだが、Bm7からEmに行く時にBmコードの5度の音(F#)を経過音として使って、コードをつないでいる(譜例1)。このたった1音によって、単に

譜例 矢印が経過音の5度の音。Emの場合はB音。印象の違いを感じながら弾こう

同じ音を弾いている時よりも少しポップな印象になっているのだ。このラインは、5度の音を使っているところがポイントで、3度などの音を使用すると逆にポップな要素が強くなりすぎて、軽やかな印象になってしまうのだ。

これは、サビにも同様のことが言え、ここでは基本的にルートと5度の音でベース・フレーズが構成されている。些細な違いではあるが、このこだわりによってロック、ポップス両方のニュアンスを感じることができる素晴らしいフレージングだ。シンプルな8ビートのベースにも、様々なフレーズ・アプローチがあることがわかる。

浮遊感と安定感でセクションをつなぐ……

この楽曲のAメロは、1～2小節目と3～8小節目でベース・フレーズのリズム・パターンが変わっている。通常であれば、セクション内でリズム・パターンを細かく変えることはあまりしないのだが、この楽曲ではあえて最初の2小節だけ裏拍にアクセントをつけることで浮遊感を作り出している。イントロの8ビートのイメージを変えると共に、アクセントがメロディーと重なることで、一瞬で歌が引き立つプレイだ。

3～8小節目では、表拍にアクセントを置くことで安定感を作り出している。この時のポイントは「スタッカート」にあり、3拍目の8分音符をスタッカートで弾くことで、1～2小節目の浮遊感のある印象からタイトで安定感のあるリズムに変化させ、違和感なく次のセクションに橋渡しをすることができている。

ベースは単音楽器だからこそ、1音で楽曲に与える影響が大きい。1音1音を大切にしよう。

参考にするなら、この曲もオススメ！

Sheryl Crow Real Gone

アメリカのシンガー・ソング・ライター、シェリル・クロウの楽曲で、アニメ映画「カーズ」のオープニング曲。ベースはAメロでのロックな印象から、サビでのポップな8ビートなど、様々な雰囲気を作り出している。2006年リリース。

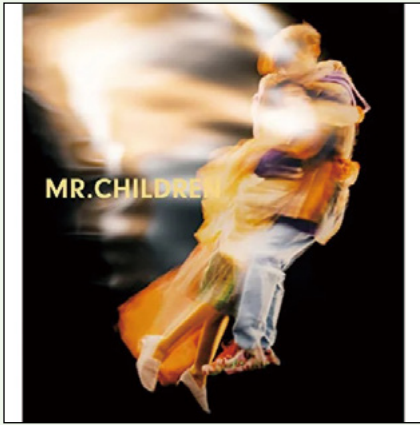

ZARD 揺れる想い

1993年にリリースされたZARDの8thシングル。ポカリスエットのCMソングの中で歴代最高売上を記録。セクションによって裏拍と表拍のアクセントを明確に使い分けている。リズムのアクセントが変わった時の浮遊感と安定感の違いは絶妙。

ロック解体新書 ドラム編

文・辻 伸介

Mr.Children

生きる

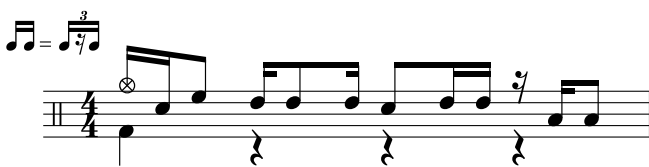
～力強くポジティブさを感じるドラム～

2022年にデビュー30周年を迎えたMr.Childrenは、いわずと知れた日本を代表するレジェンド・ポップバンドだ。この楽曲は、同年にリリースされたベスト・アルバム『Mr.Children 2015-2021 & NOW』に収録されているが、映画「キングダム2 遥かなる大地へ」の主題歌として書き下ろされたものだ。

しかし、映画の内容にも添いながら、コロナ禍の世の中に対するメッセージとも取れる歌詞には、自身の「これからも音楽とともに生きていく」といった強い決意を感じさせる。ドラムのプレイやサウンドも、しっかりと力強く大地を踏みしめるような前向きさがある。

ルーツを感じさせる6連符系フィルイン・・・

オープニングから、静寂を活かしたピアノや優しいストリングスの音色をバックに、強い意志を持ちながら歌うボーカルが清々しい。2周目のAメロからドラム・ループは入ってくるが、最初のサビまでドラムは出てこない。少しジレったくも感じるが、それまでの漂うような雰囲気から一転して唐突に現れる4つ打ちのスネアがサビを盛り上げている。

譜例 サビに出てくるフィルイン。見やすくバウンス記号で表記しています

注目すべきは、サビの4小節目に入るフィルだ。この楽曲の基本のリズムは遅いテンポの8ビートだが、ここのフィルは6連符系のフレーズとなっている（譜例）。このハネた感じのフィルはすべてのサビのこのタイミングにだけ出てくる。かなり特徴的で耳に残るアレンジだが、この手法はビートルズをはじめとした1960年代の頃から行われている。奇抜なアレンジというよりも、バンドとしてビートルズの影響を色濃く感じるミスチルならではのオマージュなのではないだろうか。

とにかく、このフィルがこの楽曲のドラムアレンジのポイントであることには間違いない。リズムのチェンジアップが難しいが、各サビの冒頭の歌詞を受けての大事なフィルでもあるので、演奏する時は集中して気持ちを込めて叩き込むとカッコ良くキマるだろう。

タイトで温かいサウンドの理由と意味・・・

この楽曲のドラムは、実際に演奏したのではなく、サンプリングによるものかもしれない。例のサビの6連符系フィルも、よく聴くとフレーズもダイナミクスもすべて同じだ。音源制作の現場でパソコン上でのエディット（編集）が当たり前となっている現代では、ドラムサンプリングも一般的になってきているが、いわゆる「バンド」として30年駆け抜けてきた彼らとして、新しい波に乗ることも「進化」なのであろう。それは、自分たちらしさと時代が融合した未来への決意とも受け取れる。

ドラムのサウンドは、低音とミュートが効いたオールドスタイルでもある。しかし、だからこそクールで大地を踏みしめるようなタイトさの中に、安心感のある暖かさを感じるのだろう。

参考にするなら、この曲もオススメ！

THE BEATLES Hey Jude

世界的なロックバンド、ザ・ビートルズの1968年にリリースされた大ヒットシングル。後半部にはオーケストラが入り7分に及ぶ壮大な楽曲。ゆったりとした8ビートにリンゴ・スター（Ds）が叩くハネた6連符系のフィルが絶妙。

Official 髭男dism I LOVE...

今や日本のポップス界において不動の地位を確立した通称「ヒゲダン」のCDシングルとしては4枚目となる楽曲。セクションによって自在に変わるドラムサウンドは生とサンプリングの融合の1つの集大成ともいえる。2020年リリース。

ロック解体新書 ドラム編

文・辻 伸介

家入レオ
サブリーナ

～シンプルなパターンとスピード感で切なさ表現～

2012年2月にデビューした家入レオは、その後1stアルバムや2ndシングルをリリースし、その年のレコード大賞最優秀新人賞を獲得した。デビュー曲であり、テレビ・アニメのエンディング・テーマでもあったこの楽曲は、今や彼女の代名詞的な存在となっている。楽曲自体やタイトル名は、苦悩する愛をテーマにしたオードリー・ヘップバーン主演の名作映画「麗しのサブリナ」からモチーフを得たということだが、激しくも安定したビートを刻むドラムがその切なさを盛り上げている。

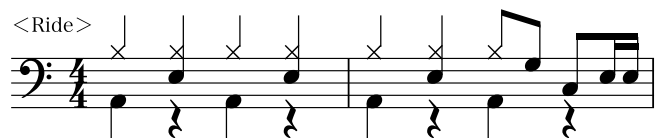
あえてユニゾンしないドラム・パターン……

キャッチーな歌詞と共にコード・ストロークのギター・リフから始まるイントロは、その後、ベースとドラムが加わり重厚な8ビートになる。そして、Aメロに入るとギターとベースは休符を交えた力強いユニゾン・フレーズになるのだが、ドラムはイントロ同様、シンプルなパターンに徹している。アクセントをバス・ドラムで合わせずに、あえてユニゾンさせないことで4分音符のビートが強調され、気持ち良く自然に体が動くグルーヴになっている。今でいうEDM（エレクトリック・ダンス・ミュージック）系のアレンジに近いかもしれないが、ロック・テイストでありながら、ポップ&ダンスブルでもあるこの楽曲の魅力の一端は、このドラム・アレンジによる部分も大きい。しかし、シンプルだからといって侮ってはいけない。演奏する場合は、テンポ・キープに十分気をつけていないと、この効果は薄くなってしまう。メトロノームでの練習が必須となるだろう。

スピード感を大事にするドラミング……

愛に苦しむ感情を表現するには、ゆったりとしたバラード調のアレンジではなく、アップ・テンポの激しい曲調の方がより聴く者の心打つ場合がある。この楽曲もそのタイプなのだが、大事なのは「叫びたい」「走り出したい」といった抑えきれない衝動を、「スピード感」を伴った演奏で表現することだ。

ドラム・パートのスピード感は、次の2つによって表されている。1つは、主に8分音符で演奏されているギターやベースのリズムを損なわない攻撃的なハイハットだ。しかし、力強く叩けば良いということではなく、ギターやベースと共に8分音符をしっかりと感じながら、鋭く切り込むようなサウンドに気をつけると雰囲気近くなる。もう1つのポイントは、他のセクションとは違い、少しゆったりとした雰囲気に変わるBメロだ。パターンとしては右手が4分音符のライド・シンバルになり、2小節ごとにフィル・インが入る（譜例1）。最後にキメとブレイクを通してサビに入ること、より一層サビのスピード感が増すことになる。Bメロは少し優しく、大きなリズムを感じながら演奏すると良いだろう。

譜面 Bメロのパターン。テンポが遅くならないように注意しよう

参考にするなら、この曲もオススメ！

相川七瀬
夢見る少女じゃいられない

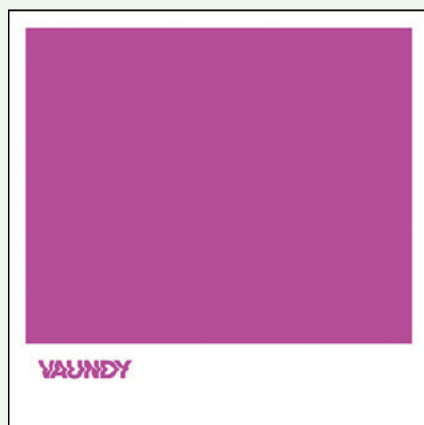
1995年にリリースされた、シンプルなアレンジがかっこ良い相川七瀬のデビュー・シングル。キャッチーなメロディーと歌詞で今でも人気が高い。ギター・ロックでありながらポップでダンスブルなドラム・アプローチが当時は斬新だった。

Taylor Swift
You Belong With Me

グラミー賞他、数々の栄冠に輝いた、世界的なシンガー・ソング・ライター、テイラー・スウィフトの2008年のヒット曲。キレの良いドラムが、切ない片想いをダンスブルなポップ・ソングにしている。EDMとアコースティックの融合が見事。

ロック解体新書 ドラム編

文・辻 伸介

Vaundy

怪獣の花唄

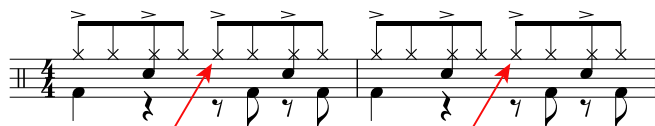
～サビを生かすための2つのフレーズ～

中学生の頃から楽曲創作を始め、高校時代には「歌手」としての活動も行っていたシンガー・ソング・ライター、Vaundy（バウンディ）が、2020年に5th デジタル・シングルとしてリリースしたのが、この「怪獣の花唄」だ。楽曲から映像制作まで1人でこなすマルチ・アーティストな20代前半の青年の作り出す世界は、終始イメージがブレていない。ドラムに関しても、その楽曲を世界観を邪魔することなく、郷愁に満ちた切ない感情をより生かすようになっている。

ないようである3拍目のアタマ……………

この楽曲のドラム・パターンは、どれもシンプルで「定番」ばかりだ。しかし、細部に「キモ」が重視されたフレージングは、なかなか言われなければ気がつかないようなセンスに溢れている。

例えば、サビ以外での基本パターンのような、3拍目アタマにバス・ドラムがないフレーズ（譜例）では、テンポ・キープも難しく間伸びしてしまいがちだ。しかし、この楽曲ではそれを補うように、3拍目アタマのハイハットにアクセントがついている。いや、アクセントがついている…というよりも、毎拍のハイハットがしっかりとビートを刻んでいる、といった方が適切かもしれない。とにかく、たった

譜例 サビ以外のセクションの基本パターン。矢印部分の3拍目アタマがキモ

これだけのことだが、3拍目にもしっかりとビートを感じることができ、特にAメロなどでは全音符気味の他の楽器をカバーすることができ、気持ちの良いグルーブを損なわずに楽曲が進んでいる。

バス・ドラムの前の「引っ掛け」……………

この楽曲のような盛り上がり系ナンバーを演奏する時には、テンポ・キープに注意が必要だ。その理由は、興奮しすぎて心拍数が上がってしまい、本来のテンポ感がわからなくなってしまうことと、サビのメロディーが4分音符主体になっているため、ビートの間（ま）が詰まっていってしまうからだ。気持ちが昂るほど、テンポは早くなっていくだろう。

しかし、サビのパターンをよく聴くと、1拍目と3拍目のバス・ドラムの前にスネアが入っていることがわかる。どちらかというと、スネアをバス・ドラムの前に「引っ掛けて」いる感じなのだが、こうすることでバス・ドラムのタイミングが安定し、テンポ自体がそんなに速くなくても疾走感のあるイケイケな演奏になっているのだ。これは、楽曲のリズム全体を単純な8ビートとして捉えるのではなく、16分音符を感じた「シェイク・パターン」として捉えている証拠だろう。

また、聴こえにくいのが、この「引っ掛け」はフィル・インの入り口でも行われていて、こちらも同様にスピード感を持ってフィル・インに入れる重要なポイントになっている。

楽曲の構成を「サビ」と「サビ以外」とした時に、この3拍目に関する違いは大きい。すべてがサビに向かって帰結するアレンジになっていると感じる。

参考にするなら、この曲もオススメ！

The Rolling Stones Honky Tonk Woman

イギリスを代表するロック・バンド、ローリング・ストーンズの名曲で、イギリス、アメリカ他数カ国で1位を獲得した代表曲の1つ。3拍目アタマ抜きフレーズといえばこの曲。サビとの違いが明確で、Aメロはベースもいない。1969年リリース。

CHiCO with Honeyworks プライド革命

クリエイター・ユニットの「ハニワ」が2015年にリリースした3rdシングル。人気アニメ「銀魂」の第2期オープニング・テーマとして書き下ろされた。疾走感あるドラム・フレーズは、シェイク・リズムを感じながらのスネアの引っ掛けにある。

ロック解体新書 キーボード編

文・鳥居克成

Uru
恋

～アコースティック・サウンドでのキーボードの役割～

2016年にメジャーデビューしたUru（ウル）は、デビュー前にすでに動画チャンネルの登録者数が14万人を超えており、アマチュア当時としては驚異的な数字だった。「恋」は、2023年にリリースされた3rdアルバム『コントラスト』に収録されている。

自身はシンガーソングライターとして活動しているUruだが、この楽曲はロックバンドwacciのボーカル＆ギター、橋口洋平が手掛けたものだ。恋人との別れを決してネガティブにならず前向きな言葉でつづる歌詞の世界に、アコースティックギター（以下、アコギ）とピアノを中心としたアレンジが歌声によくマッチしている。

アコースティックギターとピアノの弾き分け

この楽曲は、アコギとピアノをメインにアレンジされているが、セクションごとに役割分担がなされていて、ドラム、ベースの入り方や抜け方なども計算されている。

最も分かりやすいのはBメロのセクションだ。1コーラス目ではアコギ中心に演奏され、Bメロから4分音符のピアノが入ってコードをサポートしながらオブリガートを弾いている。高めのレンジで演奏されているため、バックギンぐのアコギや歌のメロディを邪魔することなく、整理されたアレンジにまとまっている。

また、1コーラス目後の間奏からはピアノ中心のバックギンぐに切り替わり、徐々に楽曲が盛り上っていく構成となっている。さらに2コーラス目後の間奏は、ピアノ中心のアレンジの合間にうまくギターのオブリガートが入ってきて、全体が次の「落ちサビ」へ向かって進んでいく。そして、落ちサビでまたアコギのみになった後、サ

ビに戻ってエンディングまでピアノ中心に変わる…といったアレンジもドラマチックに考えられている。

アコースティック・アレンジでのシンセサイザーの役割

アコースティック・サウンドで聴かせながら、様々なセクションに散りばめられた「SE（サウンドエフェクト）」的なシンセサイザーの音色も、この楽曲のアレンジにおいて重要な役割を果たしている。

全体としてビート系のSEが現代的に感じさせる中、2コーラス目後の間奏から演奏されているオルガンの音色は非常に効果的な演出となっている（譜例）。これは、ピアノがメロディを弾いている場面で、アコースティック・アレンジを崩さないまま盛り上がるように、エレキギターの代わりにオルガンが全音符のバックギンぐを弾いているのだ。楽曲の世界観を崩すことなく、次の落ちサビへ向かってスムーズにつながっている。

また、ベースはシンセサイザー・ベースで演奏され、アコースティック楽器中心のアレンジの中で、この音色も注目すべき点だ。主張しすぎないが「ウネる」音色も、この楽曲の大事な要素になっている。

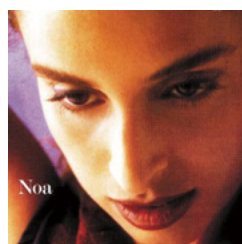

譜例 2コーラス目後の間奏。ピアノはオルガンよりも高い音域で演奏されている

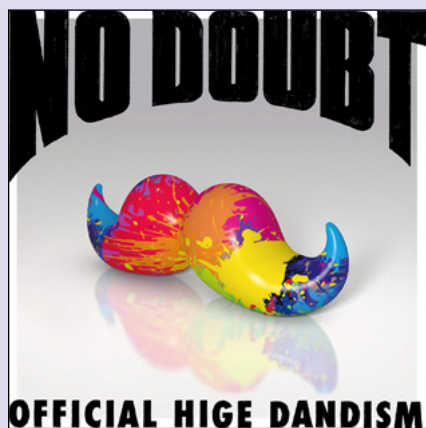
参考にするなら、この曲もオススメ！

EPO
DOWN TOWN

日本のシンガーソングライター、EPOが1993年にリリースしたセルフカバー・アルバム『epo Works』に収録。16ビートのファンキーな原曲をブラジル音楽を元にアレンジされていて、バックギンぐのアコギにピアノがうまく絡んでいる。

Noa
Child Of Man

イスラエル出身のシンガー、Noaの1stアルバム『Noa』に収録された楽曲。バット・メセニー（Gt）のプロデュース。アコギ中心のアレンジにピアノや効果的に演奏されているシンセサイザー、オルガンの音色が心地良い。1994年リリース。

ロック解体新書 キーボード編

文・鳥居克成

Official 髭男 dism ノーダウト

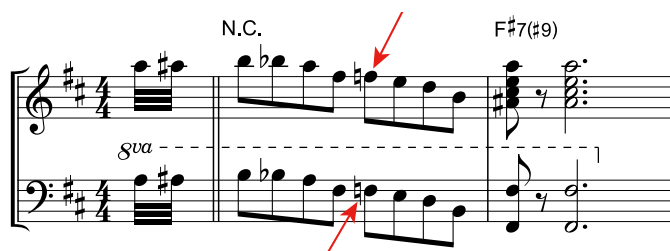
～雰囲気を作り出すインパクトあるフレーズ～

2012年に結成されたバンド、Official 髭男 dism（オフィシャル・ヒゲ・ダンディズム）は、キーボードを中心とした曲調と変幻自在なメロディーが印象的で、昨年末にはNHK 紅白歌合戦にも出場を果たした。『ノーダウト』は、そんな彼らのメジャー・デビュー第1弾としてリリースされた楽曲なのだが、イントロのブルージーなフレーズや、曲中にリフレインされているラテン風なピアノが全体を華やかに彩っている。

聴き手の心を掴むブルージーなオープニング

この楽曲は、冒頭からいきなりブルージーなピアノ・フレーズで始まるが、これは「マイナー・ペンタトニック・スケール」を巧みに崩して作られたフレーズだ（譜例1）。マイナー・ペンタトニック・スケールとは、マイナー・スケールから2番目と6番目の音を抜いたスケールで、順に上がったり下がったりするだけでも雰囲気が出る、ロックでよく使われるスケールだ。

この楽曲では、そこに本来のスケールにはないビミョーな音程の

譜例 イントロのフレーズ。上段が右手、下段が左手。矢印の音が「ブルー・ノート」

「ブルー・ノート」と呼ばれる $b5$ 度（この楽曲の場合はファのナチュラル）を入れて、よりブルージーな感じを出している。ブルー・ノートはメロディー・ラインにもさりげなく登場するのだが、ポップな楽曲がちょっぴりオシャレでオトナっぽく聴こえるのはそのためだ。メジャー・キーの楽曲にも応用できるので、ぜひ覚えておこう。

また、半音違いの2つの32分音符がフレーズの装飾音として使われていることも大事なポイントだ。専門的には「弱起」と言うが、この2音を入れることで、フレーズにさらなるスピード感を与えている。

リズム・アンサンブルの隙間に光るラテン・フレーズ

ブルージーなフレーズの後は、またもや軽快なラテン風のピアノ・フレーズが出てくる。この徐々に下がっていく「クリシェ」のようにも聴こえるフレーズは、アフロ・キューバン・ジャズの香りを出し、イントロだけではなく曲中様々な場面でリフレインされている。楽曲のアレンジとしては、ドラム、ベース、ギターが1拍目と2拍目の裏を強調したリズムを中心にしているが、そこに絡みつくようなラテン・ピアノのフレーズが入ることで、スピード感とバンドの一体感が出ている。

このようなラテン・ピアノは、両手でオクターブ違いの同じフレーズを弾くのが一般的だが、右手はオクターブでトップとボトムを弾きながら、内声のコード・トーンをアルペジオで弾くと、サウンドが厚くなってラテンらしさが出る。練習方法としては、右手と左手のフレーズをきちんと揃えることが大事になってくるので、左右がバラバラにならないように、少しテンポを落として始めると良いだろう。

参考にするなら、この曲もオススメ！

Donny Hathaway The Ghetto

享年33歳という若さでこの世を去った稀代のソウル・シンガー、ダニー・ハサウェイの代表曲。1972年リリースの名盤『Live』での演奏は、マイナー・ペンタトニック・スケールのイントロから壮絶なインプロビゼーションに発展していく。

椎名林檎と宮本浩次 獣ゆく細道

椎名林檎が「news zero」のテーマ・ソングとして書き下ろした楽曲で、エレファントカシマシの宮本浩次とのデュエットが話題になった。プラス、ストリングスの壮大なアレンジだが、サビのラテン・ピアノが素晴らしい。2018年リリース。

緑黄色社会 Shout Baby

～バンドを支える王道キーボード・アレンジ～

緑黄色社会は、2018年にメジャー・デビューした男女混成バンドだ。2020年にアニメのエンディング・テーマとなったこの楽曲は、彼らの代表曲とも言える。ポジティブに生きたい心の葛藤が描かれている歌詞によくマッチした、スピード感溢れるアレンジが心地良い。各楽器の役割が明確で、バンド内のキーボードのポジションも非常にわかりやすい。

すべてのパートを生かしたピアノ・アレンジ

まず、出だしの静かな歌で始まる部分だが、クリーンな音色のギター・アルペジオと共に高音で奏でる優しいエレクトリック・ピアノの伴奏に、後半から中低音のアコースティック・ピアノが加わる。ドラマの導入部として次への展開を予感させるニクイ演出だ。

Aメロでは、基本的に全音符でコード感を出し、ベース・ラインを引き立てながら、ボーカルの隙間にうまくフレーズを入れている。一転して、Bメロではアルペジオになるのだが（譜例1）、8ビートを刻んでいたドラムが細かいリズムになり、ベースは逆に大きなラインを弾いている。それらを引き立てるギターのコード・プレイとオブリガートも特徴的で、Bメロはこの楽曲で最もうまくバンド・アンサンブルが表現されている部分だと言えるだろう。後半、スネアがさらに細かい16分音符で刻み、ロング・トーンでシャウトす

譜例 Bメロの歌の隙間を縫うピアノ・フレーズ

るボーカルに対して、ピアノが邪魔をしないように次のサビへ向かうプレイに徹しているところもポイントだ。

サビでは、ギターも細かくバックングを刻んでいるため、ほぼキーボードにオブリガートが任されている。ピアノが全面的に前に出てコード・バックングでオブリガートを入れているが、ボーカルのメロディーをしっかりとサポートしている。気づきにくいけど、さりげなくオルガンがコード感をサポートしているところも見逃せない。

全体的に王道なキーボード・アレンジで、バンドの一体感と押し引きのセンスが個性となり、とてもバランスが良い。キーボーディスト、peppeの作る楽曲にはストレートでひねくれた要素がない、とメンバーが言うように、プレイに関しても、音数が多いフレーズを「邪魔にならずに目立つ」ように弾くさじ加減は、彼女の持ち味の1つだろう。

シンセサイザーでボーカルとの対比を出す

イントロなどで出てくる印象的なシンセサイザー・フレーズの音色は、Square波（矩形波）とRamp波（傾斜波）で作られている。Ramp波はSaw波（鋸歯状波）に似た攻撃的な音色だが、Saw波よりは少し柔らかい。透明感のあるボーカルの歌声とは対照的なシンセサイザーの音色が良いコントラストを出している。コピーするのであれば、Ramp波の方の音をSquare波よりも1オクターブ上に設定して、音量を7割ほどにするとバランスが良いだろう。

2コーラス後の間奏は、大サビのメロディーをモチーフにしたシンセサイザーのフレーズがピアノと絡み合う。もし、バンドで1人で演奏するのであれば、シンセサイザーのフレーズを優先すると良いだろう。

参考にするなら、この曲もオススメ！

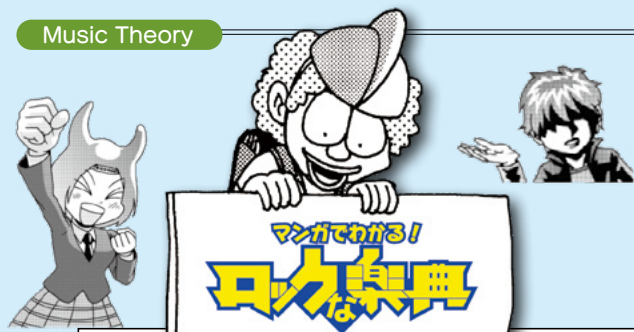
TOTO Georgy Porgy

ロサンゼルス一流ミュージシャンたちで結成されたトトの1stアルバム『TOTO』に収録されている名曲。ドラム、ベース、ギター、キーボードがそれぞれの役割を果たし、ボーカルを引き立てている。ピアノのリフが印象的。1978年リリース。

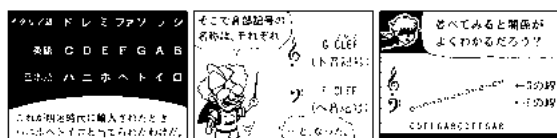
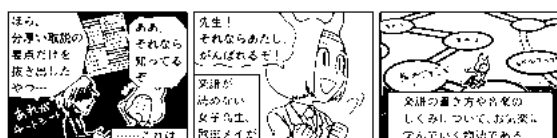
玉置浩二 メロディー

1996年にリリースされ、ニュース番組のエンディング・テーマに起用された玉置浩二の10枚目のシングル。ギター・アルペジオの後ろでさりげなく奏でられるエレクトリック・ピアノのコード感が、歌も含めた全体を優しく包み込んでいる。

「簡単に楽典を学びたい」と考えている女子高校生ギタリスト、歌田メイ。そしてメイの近所に住んでいて楽典に詳しい謎のロックおやじ、半ズボン先生。メイの兄で先生の一歩弟子、歌田ダンの３人。彼女たちと一緒にマンガと文章による解説で楽しく楽典を学びましょう！

著者：辻 伸介／作画：梶田道也

「簡単に楽典を学びたい」と考えている女子高校生ギタリスト、歌田メイ。そしてメイの近所に住んでいて楽典に詳しい謎のロックおやじ、半ズボン先生。メイの兄で先生の一番弟子、歌田ダンの3人。彼女たちと一緒にマンガと文章による解説で楽しく楽典を学びましょう！

著者：辻 伸介／作画：梶田道也

マンガでわかる!
ロックな楽典
キャラクター紹介

歌田メイ

音楽とギターをこよなく愛する軽音楽部所属の女子高校生。師匠とアニキのちょっと変わったレッスンから、楽典を部活動やバンドに役立てようと思っている。

半ズボン先生

メイの近所に住む楽典マスター。本名や年齢、経歴などプロフィールは一切謎だが、楽典を「ロック」に教えてくれるメイの師匠。音楽的「格言」が好き。

歌田ダン

メイの兄で、音楽にも詳しい。ギターやバンドをもっと楽しんでもらうためにメイを半ズボン先生に紹介。ちょっと抜けてる先生のサポート的存在。

半ズボン先生登場!!

うーん……

アニキは楽譜を書けるからって簡単に言ってるぞ!

あたしはオタマジacksonなんてわけわかめだぞ!

ロックは理屈じゃない魂だぞ! 楽譜なんか書けなくっても…

※Babel……騒乱の。やかましい。

師匠って…
無料?

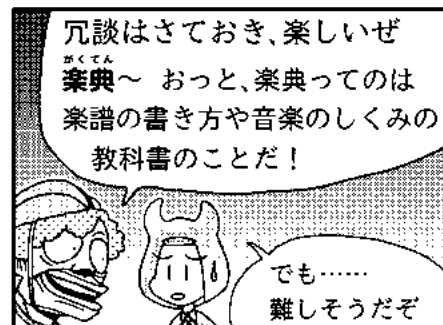
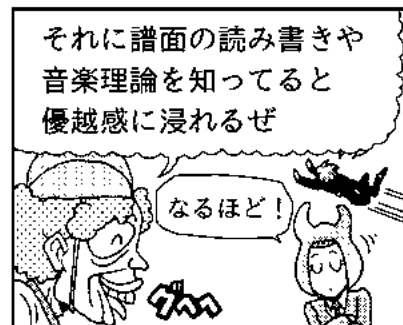
oh…情報にお金を払わない世代……

マスター・半ズボン!?

それは進歩じゃなくて迷走だぞ?

半ズボン先生登場！

譜面の種類

譜面には、ケースによって使い分けられる様々な形式があります。

1. フルスコア

すべてのパートのすべてのフレーズが書かれた譜面のことです。日本語では「総譜」とも言いますが、ポピュラー・ミュージックの場合は**バンドスコア**と呼ぶのが一般的です。

2. パート譜

メロディー譜（メロ譜）、ギター譜、ベース譜、ドラム譜、ピアノ譜（キーボード譜）など、それぞれのパートごとにまとめられた譜面のことです。必要であれば**大譜表（段譜）**で書かれます。

① メロディー譜（メロ譜）

ボーカル（あるいはリード楽器）のメロディー、コードネーム、リピートマークなどが書かれた譜面のことです。歌詞やコーラスパートも同時に書かれる場合もあります。

② ギター譜

ギターのフレーズ、コードネーム、リピートマークなどが書かれた譜面のことです。演奏するギターの本数によって段譜になる場合やギターパートごとに分けて書かれる場合もあります。また、TAB 譜が段譜の下段に書かれる場合もあります。

③ ベース譜

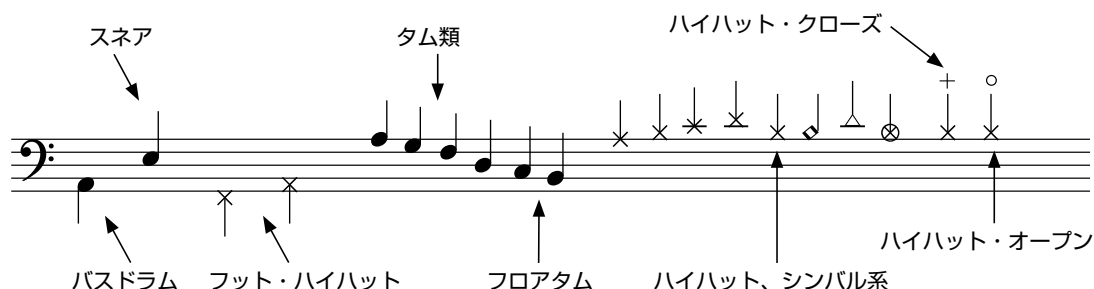
ベースのフレーズ、コードネーム、リピートマークなどが書かれた譜面のことです。ヘ音記号で書かれます。また、TAB 譜が段譜の下段に書かれる場合もあります。

④ ドラム譜

ドラムのフレーズ、リピートマークなどが書かれた譜面のことです。ヘ音記号で書かれます。ドラム譜の五線の使い方は通常とは違い、音程や音符の長さを指示するのではなく打点の指示が主な目的となっています。コードネームが記される場合もあります。

※ドラム譜の記譜

ドラム譜は、スネアドラム、バスドラム、ハイハットやシンバル類、その他の打楽器が合わさった形になっています。複数の楽器を1人で演奏しているイメージです。ぼう（符幹）の向きは見やすいように、上半身で演奏するものは上向きに、下半身で演奏するものは下向きに表記します。

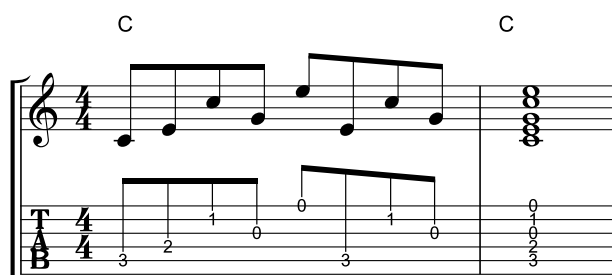

⑤ ピアノ譜（キーボード譜）

ピアノやシンセサイザーのフレーズ、コードネーム、リピートマークなどが書かれた譜面のことです。基本的に段譜で書かれ、その場合は上段にト音記号（主に右手のフレーズ）、下段にヘ音記号（主に左手のフレーズ）が書かれます。

⑥ タブ譜（TAB 譜）

ギターやベースなどの弦楽器に使われる譜面で、線を弦に見立てて（下から順にギターなら6弦～1弦、ベースは4弦～1弦）使用します。また、符頭是指板のフレット数で表記します。正式には「タブラチュア譜」と言い、クラシックでも使われている記譜法です。

3. 省略型譜面

主に、コードネーム、リピートマーク、キメなどのリズム的指示のみ書かれた譜面のことです。いわゆる白地図のようなもので、演奏するメンバーそれぞれが自分のフレーズなどを書き込むための共通の台本として最も多く使用されます。

① コード譜

調号、コードネーム、リピートマークなどによる曲構成のみが書かれた譜面のことです。

② マスター譜

メロディーとコード進行のみが書かれた譜面のことです。場合によっては、上段にト音記号で記すギターやピアノなどのフレーズ、下段にヘ音記号で記すベースとドラムのフレーズが書かれます。

③ マスター・リズム譜（リズム譜）

コード譜にキメのリズム符やシンコペーションの位置などが追加された譜面のことです。共通の必要事項が書かれた最もよく使われる譜面です。

※マスター・リズム譜に記載されていること

- ・タイトルなどの楽曲の情報
- ・テンポ、音部記号、拍子記号、調号などの演奏に関する情報
- ・リピートマークなどの曲構成の情報
- ・コードネーム
- ・リハーサルマーク
- ・キメやブレイク、シンコペーションなどの決めごとのリズム符、あるいはフレーズ
- ・口で説明するのは面倒な場合のフレーズなど
- ・その他、注意点やメモ書き

市販の「バンドスコア」もフレーズのコピーには役立つが、省略型の譜面はページ数（紙の枚数）も少なく済むし、バンドメンバー全員が共通の譜面を持つことで構成を共有できるのでとても便利だ。マスター・リズム譜は市販されていないので自分たちで作らなければならないが、作ることで楽曲を理解することもできるので、ぜひ挑戦してみよう！

セクションとリハーサルマーク

ポピュラー・ミュージックでは、メロディーやコード進行の一区切りのことを**セクション**と言います。長い曲も短い曲も、激しい曲も穏やかな曲も、楽曲はセクションの積み重ねでできています。

1. セクションの名前

日本のポピュラー・ミュージックでは、一番キャッチーで楽曲の主題となるセクションのことを「サビ」あるいは「C メロ」と言います。それに対して、物語の冒頭にあたる歌詞が付いたメロディーのことを「A メロ」、A メロとサビの間の歌詞が付いたメロディーのことを「B メロ」と言います。他に前奏（イントロ）、間奏、後奏など、各セクションにそれぞれ名前が付いています。

2. リハーサルマーク

リハーサル（練習）を効率的に進めるために譜面に目印を付けて場所をわかりやすくしたものがリハーサルマークです。すべての小節（あるいは主要な小節）に小節番号を振る場合もありますが、ポピュラー・ミュージックではセクションごとにリハーサルマークを付けるのが一般的です。

★リハーサルマークの例

Intro	イントロ（イントロダクション。前奏）に使用されます。略して In や I とだけ書く場合もあります。歌が始まるまでにコード進行やテーマとなる楽器のメロディーが変化した場合には、 Intro' や Intro2 などのように分けて書くこともあります。
A	A メロのセクションに使用されます。A メロに続くほぼ同じメロディーとコード進行で構成されている部分は A' や A2 と表記されることもあります。欧米では詩節という意味から、Verse（バース）とも言います。
B	B メロのセクションに使用されます。B メロとほぼ同じメロディーとコード進行で構成されている部分は B' や B2 と表記されることもあります。欧米ではサビへの橋渡しという意味で、Bridge（ブリッジ）とも言います。
C	サビのセクションに使用されます。C メロとほぼ同じメロディーとコード進行で構成されている部分や、リズム隊が演奏せず静かになる「落ちサビ」などは C' や C2 と表記されることもあります。欧米では、Chorus（コーラス）とも言います。
D	大サビ。サビの後などに大きく展開するサビと違うメロディー部分に使用されます。
Inter	インター（インターバル）。歌の無い演奏部分に使用されます。
Solo	ソロ。ボーカルではないパートがメインとなって演奏する部分に使用されます。
Ending	後奏部分に使用されます。日本では造語で Outro （アウトロ）と言う場合もあります。

リハーサルマークは、台本である譜面に書かれた「里程標」のようなものだ。市販のバンドスコアではイントロから順に ABC…と振ってあったり、上記とは違った言葉で書かれたりしているものもあるが、はっきり決まったものは無く慣例で行われているのが現状だ。しかし、A メロは **A**、B メロは **B** と振った方がわかりやすくて良いだろう。サビ始まりの曲はいきなり **C** から始まって構わない。練習時間短縮のためにもリハーサルマークを上手に使いこなそう！

マスター・リズム譜

ポピュラー・ミュージックのミュージシャンが使っているのは、ほとんどが「マスター・リズム譜」です。フルスコアやパート譜を使って練習したりライブをすることはあまりありません。それはロック・ミュージシャンが自分でフレーズを作っていたり、実際に演奏している時に感じたものを演奏することの方が多く、そのためには全員に共通していることだけが記載されている「マスター・リズム譜」が便利で使いやすいからです。

※マスター・リズム譜の例

♩ = 120

For Example

The UNKNOWN

I Gt. only D Bm G A Ds. fill **I** All in D Bm G A7 (2x)
Mute

A D Bm G A Asus4 A
Simile

D Bm G A A7

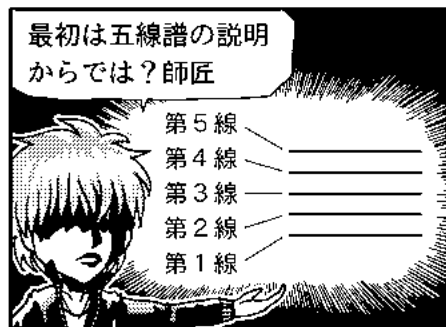
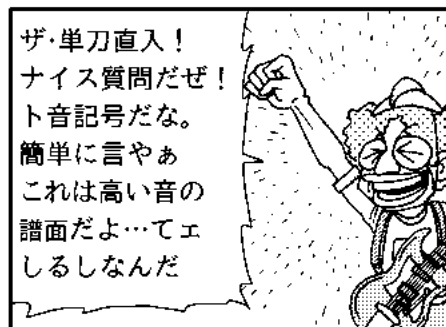
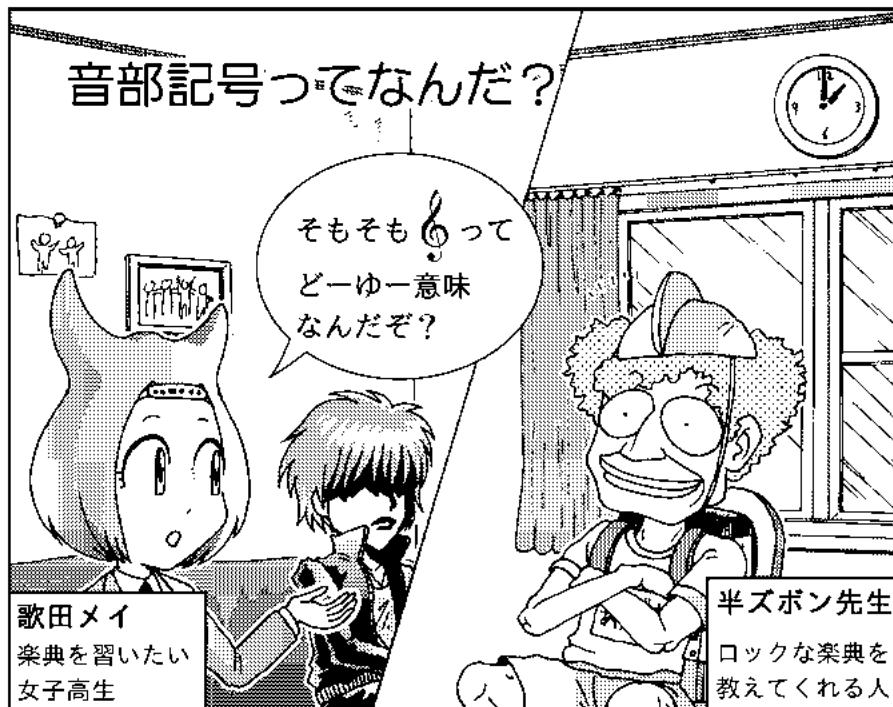
B G Bm/F# Em A A/G A/F# A7/E to Coda

C D Bm G A D Bm 1. G A

2. G A7 **Inter** G A A/C#
D.S.

G.Solo Coda D Bm G A

Ending D Bm G A7 D Bm G A7
D Bm G A7 D D

だから、楽譜の最初でどこを
なんの音として使うかを
示すのが音部記号です

ここがソでーす!

ここがファでーす!

真ん中の丸でソの線を示してんだ!
書く高さをまちがえると
宇宙の法則が乱れるぜ!

大げさだぞ?

ヘ音記号は2つの点の間の線が
ファの音だぜ! ファファファ...

笑う要素は
ないぞ?

だから、正確に速く
書けるように毎日
百万回練習しなさい

いやいや...
速く書ける
必要は
ない.....

1秒でも早く
曲を書いて売り
まくるんだ!

oh.....
マネー....

正確さが必要なら
なんでこんな形に
したんだぞ?

それぞれ
GやFの
飾り文字
だがな...

なぜGやFを中心として示すの
かは知らん! きっと書きやす
かったんだろーな

oh.....
偏見...

さて、
メイちゃんよ。
ドレミを
英語でなんて
言うか
わかるか?

えっ?

ド.....Do Re Mi Fa...

ドレミファソラシ
C D E F G A B

よしよし、くじけるなよ。
シーディーイーエフジーエービー
C D E F G A Bだ

イタリア語 ド レ ミ ファ ソ ラ シ
英語 C D E F G A B
日本語 ハ ニ ホ ヘ ト イ ロ

これが明治時代に輸入されたとき
ハニホヘトイロと当てられたわけだ。

そこで音部記号の
名称は、それぞれ

G CLEF
(ト音記号)

F CLEF
(ヘ音記号)

...と、なった。

並べてみると関係が
よくわかるだろう?

C D E F G A B C D E F G A B

さて、音部記号の
意味と音符を書く
位置はわかったな?
ト音記号を
テキトーに
書くんじゃ
ねーぞ!

ざざざ

こわっ

♪知らないことが
わかって楽しいけど、
変なオジサンと
付き合っていくのは
不安だぞー!
ヘイッ♪♪

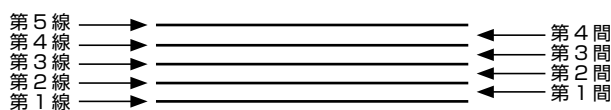
音部記号ってなんだ？

五線と小節線

ロックでもジャズでもクラシックでも、現代では**五線譜**を使って音楽を表記することが一般的です。すなわちどんな音楽をやっているか「音楽の言語」の読み書きは一緒ということです。五線譜は、五線を小節線で縦に区切ることで楽譜になります。

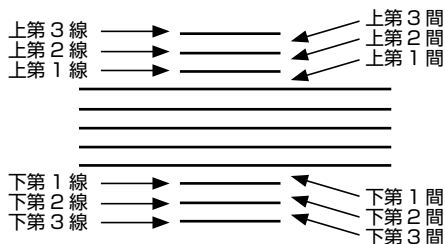
1. 五線

音符を書き込んだ位置が高ければ高い音程、低ければ低い音程を表します。

2. 加線

五線より高い音や低い音を書きたい場合は上下に加線します。

3. 小節線

① 縦線（じゅうせん）

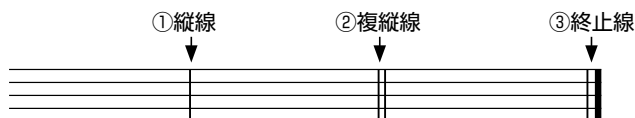
各小節を区切る縦の線のことで、小節線（バーライン）とも言います。

② 複縦線（ふくじゅうせん）

いくつかの小節による段階部分に引かれる縦2本の線のことで、ダブルバーライン、ダブルバーとも言います。セクションなどの区切れ目に使います。

③ 終止線（しゅうしせん）

楽曲の終わりであることを示す右側のみ太い2本の線のことで、

譜面は他の誰かや未来の自分への伝達手段なので「見やすい」「わかりやすい」「伝わりやすい」が基本だ！ 後に出てくる小節線によるリピートマークも含め、小節線を上手に使って見やすい譜面を書こう。

音部記号

五線譜に音符を書く時には楽器の音の高さに応じて五線を使い分けます。加線ばかりの譜面では読みにくいからです。音部記号によって特定の音を五線のどの位置に書くかを指定します。音部記号はいくつか種類がありますが、ロックをやるなら次の2つを覚えておけば問題ないでしょう。

1. ト音記号 (G Clef)

下図の音がト音 (G、ソ) であることを示します。中音域から高音域にかけての記譜に用いられ、**高音部記号**とも言います。ロックではボーカル、ギター、キーボードなどに使われます。

2. ヘ音記号 (F Clef)

下図の音がヘ音 (F、ファ) であることを示します。低音域の記譜に用いられ、**低音部記号**とも言います。ロックではベース、ドラムに使用しますが、音程を表記しないドラム譜の場合は打楽器用の音部記号を付記することもあります。

音部記号によって決められたG (ソ) やF (ファ) の音にそって、他の音符を書く位置が決まります。ト音記号の最初のC (ド) とヘ音記号の最後のC (ド) は同じ音程を表しています。

ト音記号	
英語	C D E F G A B (C)
イタリア語	ド レ ミ ファ ソ ラ シ (ド)
日本語	ハ ニ ホ ヘ ト イ ロ (ハ)

同じ音程

ヘ音記号	
英語	C D E F G A B (C)
イタリア語	ド レ ミ ファ ソ ラ シ (ド)
日本語	ハ ニ ホ ヘ ト イ ロ (ハ)

音部記号は五線譜へ音符を書く時の位置を示すものなので、形と場所を正確に書く必要がある。特に上下がズレると意味が変わってしまうので注意しよう。ドラム譜の場合は、低音、という扱いなのか、ヘ音記号で書かれることもあるが、この場合は音程を表すものではない。

マンガでわかる! ロックな楽典 kindle版 好評発売中!

本誌
掲載中!
44ページ

この本は漫画で読む基礎の音楽理論書です。軽音楽部の高校生にもわかりやすく譜面の読み方や基礎の音楽理論を学べる、1冊です。現在の、日本のロックに対応した楽典に、マンガの解説ページを追加した豪華版で登場です。

著者：辻 伸介／作画：梶田道也

デジタル書籍（A4 変形、全 104 ページ 1,000 円／税込）

[購入はこちらから→](#)

LINEスタンプ発売中!

ロックな楽典のキャラクターがスタンプで登場!
楽しい会話で盛り上がりよう!! 各 ¥120 / 24 スタンプ

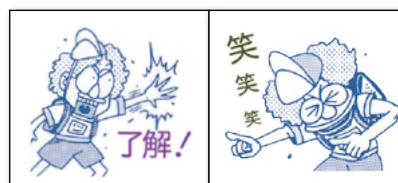
ロックな楽典
：歌田メイ Part 1

ロックな楽典
：歌田ダン Part 1

ロックな楽典
：半ズボン先生 Part 1

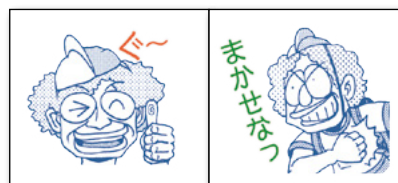
ロックな楽典
：歌田メイ Part 2

ロックな楽典
：歌田ダン Part 2

ロックな楽典
：半ズボン先生 Part 2

楽器で気持ちを伝える **動く** スタンプ ¥250 / 24 スタンプ

[illegible]

楽譜やバンドスコアは、楽曲を様々な記号や符号を使って表したものです。文字が読めないと本が読めないのと同じように、楽譜で使われている記号やルールを知らないと、やはり楽譜を読むことはできません。ここでは、楽譜を読むために必要な基礎知識を紹介します。1度に覚えようとする大変だと思いますので、楽譜を見ていて分からない記号が出てきたら、その都度このページを読み返してください。楽器を演奏する上で欠かすことのできない知識なので、しっかりとマスターしていきましょう！

音程に関する表現

音部記号と音名

楽譜では「五線譜」上の音符で音程を表現しています。そして、その五線譜の音の高さを指定するのが「音部記号」です。音部記号と聞くと難しく感じてしまうかもしれませんが、ト音記号やヘ音記号のこと。ギターやキーボード、ボーカルなど音程が高い楽器はト音記号で、ベースなど音程の低い楽器はヘ音記号で表します。

また、音の高さ…つまりドレミ〜を「音名」と呼びます。ドレミ〜というのは、実はイタリア語なんです。英語で CDEFGAB と表す場合も多いので、一緒に覚えておくと良いでしょう。

オクターブ記号

五線譜で超高い / 低い音程を表す場合、そのままではとても読みにくくなってしまいます。そこで、音程を1オクターブ上げたり下げたりして、読みやすくするために使われるのが「オクターブ記号」です。五線譜の上に 8va と書かれた場合、点線で囲まれた範囲の音を楽譜に書かれた音より1オクターブ上で演奏する。逆に五線譜の下に書かれた場合は、1オクターブ下で演奏します。

上の楽譜で1小節目と2小節目は演奏するときには同じ音程（ラシドレ）で演奏します。3小節目と4小節目も同じです。見比べてみると、読みやすさが全然違うのが分かりますね！

変化記号

音程を表す最小範囲は「半音」で、1 オクターブは 12 個の音程の組み合わせで出来ています。楽譜上で、一時的に音程を半音上げ下げするときを使うのが「変化記号」です。＃が付いた場合には、その音を半音上げ、♭の場合には半音下げて演奏します。なお、半音というのは鍵盤やフレット 1 つ分の高さです。そして変化記号には、2 つの種類があります。

- 調号 -

1 つ目が音部記号のすぐ右側に付けられた＃や♭で、これを「調号」と呼びます。ここに＃や♭がついている場合、その楽譜上のすべての小節で、その効力が適用されます。オクターブにも関係なく、すべての音を半音上げ下げして演奏します。

調号は曲のキーにも関係しており、＃が付く場合、♭が付く場合。そして変化記号の付く音や数によって曲のキーが決まります。

- 臨時記号 -

一時的に半音上げ下げする場合に使われるのが、音符のすぐ左に＃や♭を付ける「臨時記号」です。臨時記号が付いた場合は、その小節内の音に対してのみ有効。つまり、小節が変わってしまった場合は、臨時記号の効力がリセットされるというのが大切なポイントです。また、オクターブの音に関しても効力がないので、その小節内で臨時

記号	読み方	意味
＃	シャープ	半音高くする
♭	フラット	半音低くする
♮	ナチュラル	変化記号を無効にして元に戻す

調号

調号

ド# レ# ミ ファ# ソ# ラ シ ド# シ ラ ソ ファ ミ レ ド

ド レ♭ ミ♭ ファ ソ ラ♭ シ♭ ド シ ラ ソ ファ ミ レ ド

調号 臨時記号

ファ# ファ ファ ファ ファ# ファ# ファ ファ#

▲譜例

記号が付いた音だけ、音程を変える、と覚えると良いでしょう。

例えば、譜例のような場合は調号で「ファ」に＃が付いていますので、1 つ目の音はファ＃になります。しかし、2 つ目の音には臨時記号として

ナチュラルが付いているので調号が効力を失います。3 つ目の音も、同じ小節内ですので、臨時記号が効力を発揮してファになります。臨時記号の効果は、その小節だけで有効ですので、次の小節からは、また調号通りの音になります。

長さに関する表現

音符と休符の長さ

楽譜上で音を表すのが「音符」です。楽譜（五線譜）上のどこに置くかで音程を、そして音符の形で音を鳴らす長さを表現しています。また、逆に音を鳴らさない長さを表現するのが「休符」です。

まずは、右図を見ながら基本となる音符を覚えていきましょう。4 分音符（1 拍）の長さを「1」として基準にするとわかりやすいと思います。

音符や休符の中には、音符の右側に小さな点が付いた「付点音符」や「付点休符」もあります。この場合、元々の音符や休符に、その半分の長さをプラスした長さを表しています。

また、1 つの音を均等の長さに分ける音を「連符」と呼びます。4 拍（全音符）の長さを 3 等分する音は 4 拍 3 連。1 拍（4 分音符）の長さを 3 等分する場合は 1 拍 3 連といった具合に表現します。

1 拍の中で、8 分音符や 16 分音符が連続して使われる場合は、見やすくするために音符を繋いで表示します。付点音符や 8 分音符と 16 分音符の組み合わせもあるので、しっかりと覚えておきましょう。

音符の表記	音符の読み方	音の長さ（4 分音符を 1 拍としたとき）	休符の表記	休符の読み方
○	全音符	4	■	全休符
♪	2 分音符	2	■	2 分休符
♪	4 分音符	1	♪	4 分休符
♪	8 分音符	$\frac{1}{2}$	♪	8 分休符
♪	16 分音符	$\frac{1}{4}$	♪	16 分休符

付点 4 分音符 付点 8 分休符 4 拍 3 連音符 1 拍 3 連音符

♪. = ♪ + ♪ ♪. = ♪ + ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪

符幹（ぼう） 符尾（はた） 符頭（たま）

♪ → ♪ ♪ → ♪ ♪ → ♪ ♪ → ♪

タイ

同じ音程の音をつなげて、1つの音符のように演奏するのが「タイ」です。例えば、8分音符と8分音符がタイでつながれた場合は4分音符の長さで、4分音符と8分音符がタイでつながれた場合は付点4分音符の長さで演奏します。

タイと間違えてしまいがちなのが「スラー」です。スラーは、音同士を滑らかにつないで演奏するという表現記号ですが、タイと同様に弧線をつなぐので、使い分けをしっかりと覚えておく必要があります。

タイとスラーの見分け方は簡単です。2つの音が同じ高さ（音程）ならタイ、違う音程であればスラーです。また、3つ以上の音をつなげる場合、タイは隣同士の音をすべて弧線でつなげますが、スラーの場合は最初の音と最後の音だけをつなげるという違いもあります。

同じ音程の連続＝タイ

違う音程の連続＝スラー

拍子に関する表現

拍子記号

4拍子とか3拍子という言葉聞いたことがあると思いますが、1小節の中にいくつの拍を入れるのかを決めるのが「拍子記号」です。拍子記号は音部記号のすぐ右や、曲の途中で拍子が変わる場所に○/△のように分数で表現されます。分母は1拍として数える音符の種類を、分子では1小

節の中に入れる拍数を表します。例えば、ロックやポップスで多い4/4（4分の4）拍子の場合、4分音符を1拍として数え（分母）、4拍で1小節とする（分子）と読むことができます。

例えば、6/8拍子の曲がある場合、数学的に約分すると3/4となりますが、なぜ6/8と書くか

というと、前者は8分音符を1拍として捉えているのに対し、後者は4分音符が1拍なのでリズムとしてはまったく違うものとして考える必要があるからです。5拍子や7拍子のような複雑な拍子や曲の中で頻繁に拍子が変わるようなケースは、変拍子と呼ばれます。

4分音符が1拍で、4拍で1小節

4分音符が1拍で、3拍で1小節

4分音符が1拍で、5拍で1小節

8分音符が1拍で、6拍で1小節

省略表現

同じフレーズを繰り返して演奏するような場合、様々な形に省略して書かれるケースが一般的です。

ギターやキーボードのバックিংなどでよく使われるのが、リズム符を使った省略方法。この場合は、同じ音をリズム譜の長さで演奏します。

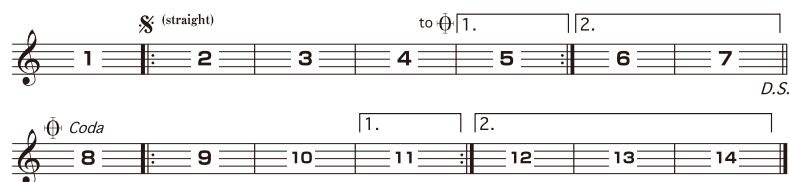
また、ドラムやパーカッションなど、同じフレーズが小節単位で繰り返される場合、繰り返し記号が使われます。

反復記号

1 曲の進行をそのまま楽譜にしまうと、ページが増えてしまい、逆に読みにくなってしまいます。そこで、1 コーラス目と2 コーラス目など、繰り返しで演奏するときには「反復記号」を使って表示を省略します。

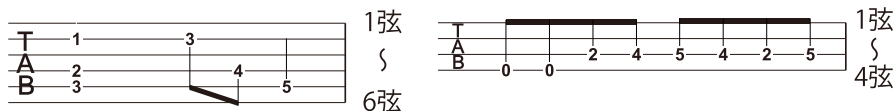
下の譜例の場合、次のように進行していきます。1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 2 → 3 → 4 → 6 → 7 → 2 → 3 → 4 → 8 → 9 → 10 → 11 → 9 → 10 → 12 → 13 → 14

リピートマーク : :	この記号が表示された間の小節を繰り返して演奏します。
1 番かっこ、2 番かっこ [1.] [2.]	繰り返し演奏の一部が違う場合に、リピートマークと合わせて使われます。
ダ・カーポ D.C.	曲の先頭に戻ります。
ダル・セーニョ D.S.	セーニョマーク まで戻ります。
コーダマーク Coda	to から、この記号の場所に移動します。

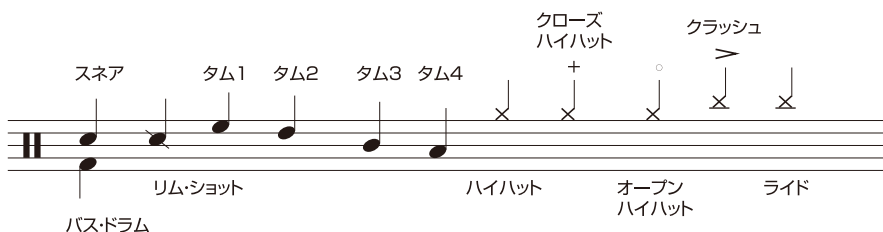
TAB 譜

バンドスコアの場合、ギターやベースは五線譜に加えて TAB 譜が併せて表示されているケースがほとんどです。TAB 譜は、横線がギターやベースの各弦を表しています。そのためギターの TAB 譜は 6 本。ベースの TAB 譜は 4 本の横線が使われています。音符は、たまの代わりにフレット数が書かれます。開放弦の場合のフレット数は 0 です。

ドラム譜

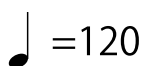
ドラムの場合は、各パーツごとに五線譜に表示されるのが一般的です。手で演奏するものは上向き、足で演奏するものは下向きの音符で表示します。

その他

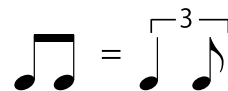
速度記号

その曲を演奏するテンポを表しています。テンポは、メトロノームと同じく基準となる音符（通常は 4 分音符）が 1 分間に何回刻まれるかによって表されます。

バウンス記号

この記号が書かれた場合は、すべての音符をシャッフルさせて演奏させます。左図のような場合は、8 分音符を 3 連符のノリに近づけていきます。

ギターやベースの主要な奏法表現

ギターやベースには、いろいろな奏法テクニックがあり、楽曲中で組み合わせて使われています。中でも登場頻度の高いものを厳選して紹介します。ここではギターの場合の譜例になっていますが、ベースでもほぼ同様の表現が使われます。

ピッキング	アクセント	スタカート
□ はダウン・ピッキング、V はアップ・ピッキングを表しています。	記号の付いた音は、他の音より強く演奏します。	記号の付いた音は、短く歯切れ良く演奏します。
ビブラート	ハンマリング	プリング
細かいチョーク・アップ、チョーク・ダウンで弦を揺らして音を振動させます。	左手の指で弦を叩くように押さえ、ピッキングせずに音を出します。	押弦している指を、弦を弾くように離して音を出します。
トリル	ブラッシング	ブリッジ・ミュート
ハンマリングとプリングを繰り返して、音を持続して鳴らします。	左手で弦をミュートして、パーカッシブな音を鳴らします。	右手の小指側側面でブリッジ側の弦を押さえ、軽くミュートして鳴らします。
スライド	グリッサンド	チョーキング
ピッキング後に弦を滑らせて、滑らかに音程を変化させます。	弾き始め、もしくは弾き終わりの音程を特定しないスライドです。	発音中に、弦を押し上げて音程を変化させます。Dの部分、チョーキングを戻します。

半音チョーキング	ダブル・チョーキング	ユニゾン・チョーキング
チョーキングで半音上下させます。	2つの弦を同時にチョーキングします。	2つの弦を同時に弾き、音程の低い方を高い方と同じ音程になるようにチョーク・アップします。
アーミング	ナチュラル・ハーモニクス	ピッキング・ハーモニクス
演奏後、アームを使って音程を変化させます。	弦に軽く触れた状態でピッキングしてハーモニクスを出します。	ピックを深く持ち、ピッキング後にすばやく弦に触れてハーモニクスを出します。
トレモロ	ピック・スクラッチ	アルペジオ
細かくピッキングして音を繋げて演奏します。	弦にピックを擦り付けて効果音を鳴らします。	ジャラーンと、各弦をばらけて演奏します。矢印の方向にピッキングします。

よく使うコード表

3音以上の音を組み合わせた和音を「コード」と呼びます。たくさんのコードの中から、特に使うことの多い60種類を厳選して紹介します。60種類も覚えるのは大変！ ですが、すべてを丸暗記する必要はありません。コード表を縦方向によく見てみると、音程に応じてフレットを平行移動していることが多いことに気付くでしょう。音程が半音上がる＝1フレット分右にずれる、音程が半音下がる＝1フレット分左にずれる…というギターの特徴を理解すれば、必ずしもすべてのコードを覚える必要はありません。

各弦を押さえる指も掲載していますが、絶対にその指で押さえずなくてはダメということはありません。自分の押さえやすいフォームを研究してみるのも良いでしょう。

	メジャー・コード □	マイナー・コード □m	セブンス・コード □7	メジャー・セブンス・コード □M7	マイナー・セブンス・コード □m7
C					
C# / Db					
D					
D# / Eb					
E					
F					

	メジャー・コード □	マイナー・コード □m	セブンス・コード □7	メジャー・セブンス・コード □M7	マイナー・セブンス・コード □m7
F# / Gb					
G					
G# / Ab					
A					
A# / Bb					
B					

音楽／エンタメ業界の仕事 2023

業界全般：専門学校 ESP エンタテインメント東京

業界全般：専門学校東京ビジュアルアーツ

照明関係：専門学校名古屋ビジュアルアーツ

業界全般

専門学校 ESP エンタテインメント東京

何が得意なのかを 見つけること！

音楽やエンターテインメントにまつわる職業は多岐に渡りますが、一体どんな世界なのでしょう。そこで、今回は求められるスキルや目指す上での秘訣を専門学校 ESP エンタテインメント東京の澤田先生に伺いました。

— ここ数年、人気のあるコースは何ですか？

澤田：最近では、DAW 系…いわゆる自分たちで作品をクリエイターする「サウンドクリエイター」と「レコーディング」が圧倒的に人気です。ボーカルやギター、ベースなどの、いわゆる「プレイヤー系」よりも自分たちで作品を創るクリエイター、もしくはミキサーや録音機器を操作しながら仕事にあたるレコーディングエンジニアを志望する学生が多いと感じています。

— 入学前に、ある程度の演奏スキルや知識は必要ですか？

澤田：音楽に限らず、多くの専門学校では、授業は初心者に向けたものからスタートしますので、入学した段階で「ギターをバリバリに弾けないといけないのか？」とか「Mac をある程度は触れないといけないのか？」という心配は必要ありません。最初は初心者向けの授業から始まりますが、最終的には業界への就職を目指す学校ですので、どんどん高度なことを学んでいきます。「専門学校は初心者に向けた学校」ということを理解してもらいたいと思います。

— 音楽／エンタメ業界でニーズが高く、人手不足が叫ばれている職業は何でしょうか？

澤田：ギターの製作や管楽器の修理など、圧倒的に「技術系」の成り手が足りていません。お店で楽器を修理したり、メンテナンスをしたりする販売店のリペアマンが不足しています。コロナ禍による「楽筆もり需要」もあり、楽器の売上が伸びているメーカーでは、工場の生産体制が追いついていないところもあるなど、人手が足りないのはエンドユーザーに近い部分なのかな…と感じています。

— 音楽／エンタメ業界で、これからニーズが

高くなりそうな職種やスキルはありますか？

澤田：例えば、ギタリストやボーカリストを目指している子たちにとっては、YouTube で簡単に映像を公開したり、音源も自分たちで編集／録音をし、配信まで行うなど、すべてをセルフ・プロデュースできるので、それが仕事につながりやすくなっています。ですので、パソコンを使った作曲や録音、ミックスのスキルなどを持っておくと、アーティスト志望の場合とはとても良いと思います。スタッフ系については、コロナ禍でライブに関する仕事場が減ってきている部分もあるのですが、その中で台頭しているのが「配信ライブ」です。レコーディングや配信に詳しい人が技術職として引っ張りだこのので、何かをクリエイターする仕事や「パソコンが使える」というのは、今後もニーズが高まってくると思います。

— ここ数年、卒業生の選んだ就職先には、どのような職種がありますか？

澤田：最近では、ある芸能プロダクションにマネージャーとして入社し、某有名アーティストのマネジメントを担当している卒業生がいます。ただ、近年はオーディションを受けて、それに合格し、デビューを目指す…という

学生もいるのですが、それよりも在学中から SNS のインフルエンサーとして活動したり、TikToker として発信していると、それが大きな話題となり、芸能事務所に所属…という例も増えてきています。また、技術職で言うと、楽器店に就職している学生が多いかなという印象があり、本校では、母体である ESP の工場に勤務する卒業生もいます。

— 音楽／エンタメ業界で成功するための秘訣は何でしょうか。3 つほど教えてください

澤田：現時点でスキルを持っていなくても、何も心配ありません。いつでも学び、手に入れることができるからです。そのため、成功するための 1 つ目の秘訣は「正しい知識を身につけられる環境にいること」ではないでしょうか。専門学校での学びでも良いですし、「身近なところに業界で仕事をしている人がいる…」というだけでも構いません。そういった環境に身を置くことが大切だと思います。

2 つ目は「その仕事を続けていきたいか？」というのを突き詰めて、高校生のうちから考えておくことです。後悔しない将来設計をするためにも、まずは希望する職種に関することを知っておくことが大切だと思います。

3 つ目は「自分の強みを知っているか？」です。例えば、近年のオーディションでは「コーラスができるギタリスト」や「ラップができる声優さん」など、自分が仕事にしたいと考えていることにプラスして、もう 1 つ得意なことがあると、それが仕事に直結するシーンが多くなっています。自分の好きなことを突き詰めていきつつ、他にも得意なことやスキルを伸ばしていけると、成功する確率がグッと高くなるので、まずは自分は何が得意なのかを見つけることが大切だと思います。

▲ギターの製作工程を学び、加工や塗装などを行います

やりたいこと
が見つかる!

音楽・芸能・楽器の専門学校

TOKYO

ESP

Entertainment

音楽アーティスト科

ヴォーカルコース
ダンスヴォーカルコース
シンガーソングライターコース
ギターヴォーカルコース
サウンドクリエイターコース
ギターコース
ベースコース
ドラムコース

声優芸能科

声優養成コース
▶演技専攻 ▶アーティスト専攻
俳優養成コース

音楽芸能スタッフ科

アーティストスタッフコース
▶マネージャー/レコード会社専攻
▶ファンクラブ/デザイン専攻
レコーディングコース
PA&レコーディングコース
PAコース
照明コース
ライブハウスコース
ローディーコース
舞台製作コース
企画制作コース
音楽スタッフ総合コース
▶プロダクション専攻
▶サウンドエンジニア専攻
▶照明/映像専攻

ピアノ調律科

ピアノ調律コース
ピアノ/管楽器コース

管楽器リペア科

管楽器リペアコース
管楽器/打楽器コース

ギタークラフト科

ギター製作コース[2年制]
ギター製作総合コース[3年制]
▶ギター製作専攻
▶ギターリペア専攻
▶アンプ・エフェクター専攻
▶ギターデザイン専攻
□ 楽器技術研究科

OPEN CAMPUS

体験授業・学科共通説明会・コース別オンライン個別相談会

10月9日(日) 11月13日(日) 12月11日(日) 1月29日(日)
2月26日(日) 3月5日(日) 3月26日(日)

「平日学校見学会」・「オンライン学校説明会」等も開催中!

お申込み・体験授業の詳細はコチラ >

学校法人イーエスピー学園

専門学校

ESPエンタテインメント東京

入学事務局(本館)

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-3-19

TEL:03-3368-6840/FAX:03-3368-6815

0120-37-6986

<https://www.esp.ac.jp/tokyo/>

LINE

Twitter

YouTube

業界全般

専門学校東京ビジュアルアーツ

ポイントは好きなことの「深さ」です

音楽やエンターテインメントにまつわる職業や業界は多岐に渡りますが、一体どんな世界なのでしょうか。そこで、今回は求められるスキルや目指す上での秘訣を専門学校東京ビジュアルアーツの木村先生に伺いました。

— ここ数年、人気のあるコースは何ですか？

木村：本校では音楽総合学科のうち、いわゆるスタッフ系のコース…「PA コース」「照明コース」「レコーディングコース」が人気で、ミュージシャンの分野では「サウンドクリエイターコース」を志望する学生が急激に増えている印象です。数年前までの同コースはゲーム音楽を作ったり、いわゆる「職業作曲家」のような要素が大きかったのですが、最近はサウンドクリエイターを志望しながらも「歌いたい!」とか「楽器を弾きたい!」という学生が増えており、時代の流れもあり、少し「サウンドクリエイター」の意味合いが変わってきていると感じています。入学者が伸びてきている要因として考えられるのは、「ボカロP」のような人たちが職業として、形になってきている部分が大きいと思います。これまでは「趣味の延長」のようなイメージで捉えられていたと思うのですが、現代では立派な仕事として成り立っているため、時代の変化を感じています。

— 入学前に、ある程度の演奏スキルや知識は必要ですか？

木村：スキルや知識がないから…といって、心配する必要はまったくありません。音響や照明、レコーディングの分野に関しては、ほとんどの学生が初めて体験することばかりです。一方のサウンドクリエイターやミュージシャンのコースは楽器の演奏経験がある方が良いのは間違いありませんが、楽器が弾けないからといって、授業についていけない…ということはありません。

— 音楽／エンタメ業界でニーズが高く、人手不足が叫ばれている職業は何でしょうか？

木村：今、人手不足が叫ばれているのは「映

像」の分野です。コロナ禍で無観客配信が一般化したことも手伝って、ライブハウスでの公演は配信がメインになっている部分があり、お店のスタッフが配信のことを勉強し、手がけているところが多くなっています。映像の専門業者をお願いをして、外注でライブ配信を行っているところもありますが、どうしても費用がかかってしまいます。そのため、そういった予算が確保できないところでは、ライブハウスのスタッフが兼業で配信を行っており、「PA もやれますが、映像も少しわかります!」という人がライブハウスで大活躍していると聞いています。実際、「そういう人はいませんか?」という求人相談が本校にも届いています。正真正銘の映像のプロフェッショナルが欲しいわけではなく、ライブハウスの運営スタッフとして働きつつ、映像の知識もある…という人が求められているようです。

— ここ数年、卒業生の選んだ就職先には、どういう職種がありますか？

木村：学生時代にギター＆ボーカルをやっていた子が「NS エンタテインメント」という会社でアシスタント・マネージャーの仕事をしていたり、イベントホールの設備や機材の管理・修繕をはじめ、ホールの空き状況を管理する仕事に就いている卒業生がいます。いずれもミュージシャン分野の卒業生です。「PA コース」では、音響機器メーカーの「ヒビノ」やプロオーディオの総合プロダクションである「タムコ」が人気です。「レコーディングコース」では、渋谷にある「Bunkamura Studio」に例年研修でお世話になっており、そのまま内定をいただくことが多い傾向にあります。

— 音楽／エンタメ業界で成功するための秘訣は何でしょうか。3 つほど教えてください

木村：文字にしてしまうと、当たり前のように思われてしまうかもしれませんが、秘訣は「挨拶」「時間厳守」「どれだけ音楽が好きか?」という3つだと思います。いずれも常識で、簡単のように聞こえますが、ポイントはそれらの「深さ」だと考えています。

例えば、「挨拶」といっても、「おはようございます!」と元気に言えたから良いのではなく、コミュニケーション能力を駆使して、ちゃんと目を見ながら、そこから「いかに話を膨らませることができるか?」という点が大切です。

「時間厳守」についても、決められた時間ちょうどに到着するのではなく、10 分前には着くようにしておくなど、「+ α」の能力や配慮が必要だと思っています。

3 つ目の「どれだけ音楽が好きか?」という点は「実際に現場で仕事をしている人たちと同じくらいに音楽が好きか?」という観点で考えることが重要です。「好き!」と口にするのは簡単なことですが、それは自分の中の物差しではないので、「誰よりも音楽が好き!」というくらいまでのめり込み、好奇心を持って臨むことができる姿勢が大切です。

この3つの要素を高校生のうちに身に付けておけると、音楽やエンターテインメントのどの業種や仕事でも続けていくことができ、自分の夢に近づけると思います。

▲表現者としてのスキルやノウハウも学ぶことができます

General Music Department 音楽総合学科

授業は実習をメインに、業界の第一線で活躍するプロが少人数体制で直接指導。徹底的に現場を意識した設備・環境の中で学びながら、2年間で現場の即戦力となる人材へと導きます！

Vocal / Guitar / Bass / Drums

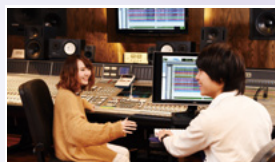
Sound Creator

Public Address

Stage Lighting

Recording

豊富な実践型授業 「業界に求められる」を目標とした実践型授業

アーティスト写真撮影

東京ビジュアルアーツの学内には写真スタジオが多数あり、写真学科の学生と自身のイメージを相談しながらアーティスト写真を撮影します。

オリジナル作品制作

一人ひとりオリジナル楽曲を制作します。作曲をしてアレンジし、レコーディングスタジオで録音、ミックス、編集、マスタリングを行い、配信デビューまでを授業で行っていきます。

MV撮影

オリジナル楽曲のMVを作ります。映像学科と合同授業で企画から納品までのプロセスを学び、自身のプロモーションに活用することができます。

TVAオープンキャンパス

経験不同

参加無料

要予約

4/16(SUN), 23(SUN), 30(SUN) ■来校 ■オンライン

ミュージシャンではボーカルやプレイヤーのパート別レッスン、課題曲でのバンドレッスン、スタッフではライブホールでPA・照明体験、スタジオでサウンドクリエイターのお仕事を体験しよう！

ご予約はこちら！

現役で活躍するプロの先生や在校生が丁寧にサポートするので、ぜひお気軽にご参加ください！

SPECIAL DREAM CAMPUS 開催！

参加特典満載の特別イベント！
開催日時：4/2(日) 13:30~16:00
☆春のスペシャルライブ開催！
在校生＆講師の先生によるライブを体験しよう！

ご予約はこちら！

実際に見て、ふれて、パンフレットだけではわからない学びの楽しさを発見するチャンス！

TOKYO
VISUAL
ARTS

Adachi学園グループ

学校法人 東京ビジュアルアーツ
専門学校

〒102-0081 東京都千代田区四番町11 www.tva.ac.jp

お問い合わせ

東京ビジュアルアーツ 入学相談室

☎ 0120-64-6006

Email: info@tva.ac.jp

設置学科：音楽総合学科／映像学科／マスコミ出版・芸能学科／写真学科／特殊メイク学科／パフォーミングアーツ学科／ダンス学科

照明関係

専門学校名古屋ビジュアルアーツ

観客の反応を肌で 感じられる仕事です

音楽やエンターテインメントに関する職業や業界は多岐に渡りますが、一体どんな世界なのでしょう。今回は照明にまつわる仕事について、専門学校名古屋ビジュアルアーツ／音響学科 照明コースの野田先生に伺いました。

ー 照明にまつわる仕事全般について教えてください

野田：照明の仕事はコンサートやイベントをはじめ、演劇やテレビなど、様々な演目に携わることになります。具体的には、それぞれの現場に相応しい灯体や機材を選ぶところから始まり、現場で色味や動きをプログラミングし、本番では曲のキッカケや事前に決められたタイミングに合わせてスイッチを押して、明かりをコントロールする…という仕事です。

本校に入学する学生の大半はコンサートやライブを見て、照明に興味を持った…という人が多いのですが、その他にも、単純にお芝居を見たり、音楽を聴くのが好きで、そういった中で「自分も裏方として、この業界の仕事に携わりたい」という動機で進学を希望する学生もたくさんいます。

ー 入学前に、ある程度の知識は必要ですか？ 高校時代にやっておいた方が良いことも教えてください

野田：特に「入学前に、これをした方が良いでしょう」というものはないのですが、実際に仕事をしていく中で電流や電圧といった「電気」の知識が必要になるので、それらの簡単な復習ができるとういことです。また、機材の重量や積載量を計算する場面も多々あるので、数学の知識も今のうちから蓄えておけると、将来も役立てることができると思います。

仕事になると、好き／嫌いにかかわらず、いろいろな分野の照明に携わったり、様々なジャンルの音楽を聴いたり、お芝居を見たり…ということが多くなるので、学生のうちからライブ映像やミュージックビデオを見たり、音楽番組を視聴するなど、いろいろな映像作品を見て、その中で「かっこ良いな…」と思った照明や演

出のメモを取り、自分の知識としておくのは高校生のうちからできて、実際に照明の仕事に携わるようになってからも生かしていけることではないでしょうか。

なお、楽器を演奏できたり、譜面が読めるといのは、できるに越したことはないですが、必須ではありません。照明のプランを考える際に、いわゆる「譜割」といって、A メロが何小節で、B メロが何小節で…という数え方をするので、そういう場面では軽音楽部や吹奏楽部出身の人は入り込みやすいのではないのでしょうか。コンサート系の照明に携わるのであれば、そのスキルは重宝すると思います。一方、演劇系の照明はまったく異なり、「決められたキッカケを逃さずに反応する」という反射神経に通じる部分の方が重要なので、楽譜を読めたり、楽器を演奏できるというのは、そこまで重要なポイントではないと考えています。

ー この仕事の楽しいところを教えてください

野田：照明の効果は目に見えてわかるものなので、出演者や観客の反応を身近に感じられるところが楽しい部分だと思います。実際に演者の方から「この曲の、あの照明がかっこ良かった！」と言っていたり、コロナ禍以前のこととなりますが、コンサートの現場でも会場がザワザワ…としている中、定刻になって会場が暗転し、「おお～！」という大歓声を聞くことができるなど、照明に対するレスポンスを肌で感じられるのが醍醐味です。そのキッカケを照明担当である自分が握っているの、責任重大なのですが、やりがいを感じられるシーンの1つだと思います。

ー この仕事の大変なところを教えてください

野田：どうしても、本番前日は夜遅くまでの作

業になりがちなので、大変な部分の1つです。加えて、野外でのコンサートの場合は空が暗くならないと照明が映えないので、必然的に夜間の仕事になります。また、照明の仕事は大きな機材を運んだり、重たい灯体を取り付ける場面も多々あるので、体力に自信のない人は大変に感じてしまうかもしれません。

ー この仕事を続けるのに大切なことは何でしょうか。3つほど教えてください

野田：一番大切なことは、コンサートやイベントなどを「好きでいること」だと思います。好きだからこそ、頑張ろう！と思えますし、夜遅くの作業になってしまっても、かっこよくしよう！という思いがあるなど、気持ちの部分が高げられます。

2つ目は、たくさんの人たちと協力して、1つのものを作り上げることができる「協調性」。3つ目は、新しい機材や技術が次々と登場したり、便利な環境が整ってきている中で、常に新しいことに挑戦し、学ぼうとする「チャレンジ精神」です。照明の仕事は学校で教わることに以上に、現場で学ぶことが多いので、どんなことでも勉強するぞ！という気持ちで取り組める姿勢が大切だと思います。

▲ミュージシャンを交えたホールでのライブ実習の様子

NAGOYA

VISUAL ARTS

公式HP

好きが私の原動力。

パフォーミングアーツ学科

声優コース
俳優・タレントコース
ダンサーコース

ミュージシャン学科

ボーカルコース
ダンスボーカルコース
ギターコース
ベースコース
ドラムコース
キーボードコース

音響学科

PAコース
照明コース
企画・制作コース
レコーディングエンジニアコース
映像音響コース
サウンドクリエイターコース

映像学科

バラエティ番組コース
ドラマコース
ライブ・中継技術コース
映画監督コース
映画技術コース
動画ディレクターコース
動画ミュージックビデオコース
動画VFX・3DCGコース

写真学科

コマーシャルフォトコース
ライブフォトコース
ファッションフォトコース
スポーツフォトコース
営業写真コース
写真作家コース
ブライダルフォトコース
クリエイティブフォトコース

学校法人Adachi学園 / 専門学校

NVA 名古屋ビジュアルアーツ

NAGOYA VISUAL ARTS

文部科学省認定専修学校

職業実践専門課程認定校

お問い合わせ

入学相談室

TEL : 0120-7575-48

Email : go@n-visual.net

衝撃
プライス
満載!

サウンドハウスは

軽音のミカタ

—— 日本最大級の楽器・音響・照明機器のWEBストア ——

ギターが安い!

消耗品もお買得!

大人気
プレイテックギター
累計販売
10万本以上

プレイテック
PIAUTECH
LP タイプエレキギター

¥19,800~ (税込)

※掲載商品以外にも豊富にラインナップしています

エレキギター弦

PIAUTECH

EGS-0942 **¥280** (税込)

D'Addario

EXL110 **¥650** (税込)

ERNE BALL

Regular Slinky **¥850** (税込)

※掲載商品以外にも豊富にラインナップしています

ギターピック

PIAUTECH **Fender** **Dunlop**

¥30~ ¥40~ ¥80~ (税込)

※掲載商品以外にも豊富にラインナップしています

3年保証

全メーカー対象
無料保証

送料無料

2000円以上
ご購入で

即日発送

首都圏なら
当日配達

豊富な商品

在庫アイテム
4万種類超

ギターは全て検品後に出荷

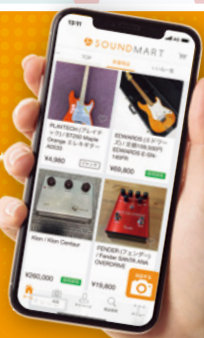
サウンドハウスでは、ギター
技術専門スタッフが常駐。ア
フターサービスも充実して
おり、安心して購入いただけ
ます

同梱チラシもご覧ください!

まずはWEBサイトにアクセス▶

サウンドハウス

検索

楽器・音響機器専門♪
フリマアプリ

機材売るなら「サウンドマート」

- かんたんスピード出品
- 「お得」「手軽」に買える
- サウンドハウスと連携

今なら!
販売
手数料 **0円**
2023/5/31まで

サウンドマート
SOUNDMART
<https://soundmart.co.jp>

サポート窓口 TEL: 03-3951-4111

まずはWEBサイトへ

地図と
連動して
探せる!

サウンドナビ
SOUND NAVI
<https://soundnavi.com>

全国のライブ情報を

一発検索

音楽探すならサウンドナビ

好みのライブを
簡単に探せる

あらゆるイベントを
登録できる

音楽を楽しむすべての人を繋げる

まずはWEBサイトへ

SOUNDHOUSE

株式会社サウンドハウス 〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

WEB <https://www.soundhouse.co.jp> Mail shop@soundhouse.co.jp

※掲載価格は 2023 年 3 月 9 日現在の価格となります。最新の価格はサウンドハウス WEB サイトまたはお電話にてご確認ください

営業時間: 平日10:00~17:00 土曜12:00~17:00 休業日: 日曜 / 祝日

成田 TEL 0476-89-1111 FAX 0476-89-2222

徳島 TEL 0885-38-1111 FAX 0885-38-1100

繋がりにくい場合は、ナビダイヤルへおかけください ナビダイヤル ☎ 0570-02-8888

様々なプレイ・スタイルにマッチする、
スタイリッシュでオール・ラウンドな“WS-STD”。
まるでカスタムオーダーのような感覚でボディ・カラーをチョイス出来る
トータル23カラーをラインナップ。

Choose your color.

選べる多彩な23カラー

WS Series **WS-STD** ¥Open Price
Proudly made in Japan

Greco[®]

バンドはコミュニケーションだ！

軽音楽部は高校生の間で人気の高い部活動です。軽音楽部というと「音楽が好き」や「楽器演奏が楽しい」といった点が注目されますが、それだけではありません。バンドに大切なのは**コミュニケーション**と**チームワーク**と**クリエイティビティ**です。軽音楽部は社会に出てから必要とされるこれらの能力を音楽やバンド活動を通して学ぶことができる部活動です。バンド活動はメンバー同士で相談しないと何も進みません。軽音楽部での活動を通して、自分の意見を伝えたり、相手の意見を聞くことで「コミュニケーション力」や「協調性」を育むことができます。