

令和5年6月号 VOL.63

企画・編集：特定非営利活動法人 全国学校軽音楽部協会

軽音楽部 Magazine

DIGIRECO.JR

第5回 高等学校軽音楽コンテスト近畿北陸大会
2023.3.30
グランプリ
大谷高等学校
軽音楽部
COVER PHOTO

バンドのトリセツ

部活動と人

「教師力」で音楽を「深掘り」させる

針谷一人

群馬県立富岡高等学校軽音楽部顧問
群馬県高等学校文化連盟軽音楽専門部初代会長

読んで学べる実技レッスン
全員練習「スケール編」
アンサンブル向上委員会
エフェクター講座
ロック解体新書／ロックな楽典

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えます。

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	

軽音楽部 Magazine

令和5年6月号 VOL.63

■軽音楽部Magazine VOL.63
■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5月20日（土）／第12巻6号通巻63号
■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

大谷高等学校 軽音楽部（京都府）

毎年、年度初めは130名を超える大所帯となり、校内でも最も部員数の多いクラブです。全国大会出場経験も多々あり、コンテストなどにも積極的にチャレンジしています。「みんなで1つのものを作る」ことをモットーに、定期演奏会の際は部員全員が裏方の仕事も経験したり、学年を越えてバンドを結成したりして、部員同士の交流の場を大切にしています。

第5回 高等学校軽音楽コンテスト近畿北陸大会 グランプリ「Ichi Ni Sun」

近畿北陸の各府県代表が集まるレベルの高い大会で演奏をすることができて光栄に思います。グランプリを受賞したことはもちろんですが、それ以上に演奏を聴いてくださったたくさんの方に温かい声をかけていただけたことがとても嬉しかったです。これからも音楽を楽しむ気持ちを忘れずに、メンバー全員で頑張ります！

2,037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。

Special Issue

12 バンドのトリセツ

Interview

10 部活動と人

「教師力」で音楽を「深掘り」させる

針谷一人

群馬県立富岡高等学校軽音楽部顧問

群馬県高等学校文化連盟軽音楽専門部初代会長

Exercise / Lesson

19 読んで学べる実技レッスン

30 全員練習「スケール編」

31 アンサンブル向上委員会

Music Theory

32 ロック解体新書

48 ロックな楽典

60 エフェクター講座

Event Report

09 第34回 軽音合同演奏会

音楽/エンタメ業界の仕事2023

66 コンサート制作：日本工学院専門学校／日本工学院八王子専門学校

68 音響関係：専門学校東京ビジュアルアーツ

Miscellaneous

04 From Chief-In-Editor

05 イベント・カレンダー

06 配布校リスト

ローマは一日にして成らず。 そして、守破離（しゅはり）の教え。

新入生はもとより、進級によるクラス替え、他校から異動してきた先生など、新しい顔を見る機会が多くなるこの季節。大切なことは「挨拶」だと思います。知らない人に声をかけるのは気恥ずかしい。それは誰でも同じです。それなら、いっそのこと自分から声をかけてみませんか。それで一気に距離が近くなります。何事も「先手必勝」です…笑。

さて、新入生歓迎のライブに魅了され、楽器の演奏ができるとかっこ良いな…とあって、軽音楽部を訪れた人も少なくないと思います。入部したいけど、楽器の演奏がまったくできないから心配…なんて悩む必要はありません。先輩はもちろんのこと、あなたの好きなバンドの有名ギタリストも、ベーシストも、ドラマーも…最初は全員が初心者でした。世の中に最初から楽器の演奏ができる人なんていませんから心配無用です。楽器の演奏に限らず、すべてのことは「ローマは一日にして成らず」「千里の道も一歩から」ということです。飽きずに毎日コツコツと続けていくことで、しばらくすると知らぬ間に上達しているものです。「継続は力なり」とも言いますね。

…ということで、新入部員にエールを送りつつ、迎える先輩にも一言アドバイス。先輩になると、あなたの行動や言動は後輩の見本となりますので、後輩に真似されることを前提に、自覚を持って行動してください。後輩の皆さんは「守破離（しゅはり）」という言葉覚えてください。これは日本古来からの習い事をする上での先輩と後輩、師匠と弟子のあり方を意味して

います。部活動には顧問の先生が決めたり、歴代の先輩が守ってきた伝統やルール、教えがあると思います。「守（しゅ）」とは、たとえ顧問の先生や先輩の教えに疑問を抱いたとしても、黙ってその教え＝型を守りなさい…ということの意味します。しばらくすると先輩の教えの意味＝型が理解でき、型を守りつつ、ちょいちょいと自分の考えやアイデアを盛り込むことができるようになります。その状態を「破（は）」と言います。それを続けていくと、いずれは自分自身の考えを全面に出しても、教えから外れない自分自身の行動ができるようになります。それを「離（り）」と言います。守＝基礎、破＝応用、離＝発展と言い換えて考えると、わかりやすいと思います。

また、「言うは易し、行ふは難し」と言います。スポーツを例に挙げるとわかりやすいと思いますが、練習に対する一定の成果や結果が出るまでには、何も変化がない、苦しい期間があります。「夜明け前が一番暗い」や「開けない夜はない」とも言います。勉強も、演奏スキルも、筋トレと同じで、1週間や2週間では割れた腹筋はできません…笑。何かを達成するには、普段からの、不断の努力が必要ということですが、「努力は人を裏切らない」とも言います。ホッとしますね。「守破離」を守りつつ、「ローマは一日にして成らず」を心がけて、日々練習に励んでください。結果は少し遅れてやってきます。

では、また次号で…。

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.63 電子版

YouTube
チャンネル

軽音楽部 Magazine

令和5年7月発行 VOL.64

次号予告

- ◎音響と照明
- ◎ライブ直前の対策（仮）

特集

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

軽音楽学がセミナー

軽音楽部に関する基礎知識や実技を一挙に学べる

7/16 (日) 大阪府

大阪音楽大学
パート別レッスン、バンドクリニックなど

7/23 (日) 神奈川県

昭和音楽大学
GarageBand 講座

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

7/15 (土) 京都府

舞鶴赤れんがパーク (舞鶴市)

高等学校軽音楽コンテスト

第6回 近畿北陸大会

7/30 (日) 京都府

第13回 愛知県大会

8/1 (火) 愛知県

第8回 中部大会

8/2 (水) 愛知県

第3回 関東大会

8/24 (木) 東京都

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。

配布校募集! 全国の軽音楽系部活動のある高等学校に無料配布しています。

全国の、軽音楽系部活動のある高等学校 2,037校に無料配布しています。

この欄に記載されていない高等学校で本誌を希望される場合は、お手数ですが、当協会まで一報ください。また、誌面に対するご意見・ご要望などがありましたら下記までお寄せください。配布に関する費用は一切、かかりません。

TEL : 045-913-0901 / FAX : 045-913-1900 / info@keionkyo.org

特定非営利活動法人 全国学校軽音楽部協会

Table listing 2,037 schools across Japan, organized by prefecture (e.g., 北海道, 青森県, 岩手県, etc.), with columns for school name, address, and contact information.

KEI ONGODO ENSOUKAI

軽音合同演奏会

第34回

2023年4月1日
専門学校東京ビジュアルアーツ

【参加校】 目白研心高等学校／東洋高等学校／千代田区立九段中等教育学校／神奈川県立鶴嶺高等学校／柏木学園高等学校／千葉県立佐倉東高等学校／千葉聖心高等学校／埼玉県立熊谷西高等学校／群馬県立高崎工業高等学校

いよいよ新学期が目前と迫る中、首都圏の高校軽音楽部を対象にした「軽音合同演奏会」を専門学校東京ビジュアルアーツ／メディアホールで開催。午前の部と午後の部の二部制で行い、東京都や神奈川県、埼玉県を中心に9校／15バンド／約70名が参加しました。

当協会の合同演奏会は「軽音楽部の練習試合」という位置づけで開催しています。演奏者はもちろん、「他山の石」として、観覧者にも演奏する楽しさや活動する上での刺激を感じてもらおうべく、3つの目的を提示。1つ目は、高校の軽音楽系部活動に所属する生徒に発表の場を与え、他校の演奏を観覧する機会を提供すること。2つ目は、

演奏後に講師によるアドバイスや講評を受けることで、今後の練習の参考にすること。3つ目は、合同演奏会を通じて参加校の生徒や顧問間の交流を図り、切磋琢磨する機会を提供することです。

開会式を行い、講師の紹介が終わると、1バンド目の演奏からスタート。講師は専門学校東京ビジュアルアーツの木村真己先生とウエノレイ先生、そして、当協会の三谷佳之理事長です。1バンドあたりの持ち時間は20分で、コピー曲やオリジナル曲を演奏しました。

演奏後の講評では「ドラムとベースのリズム隊がしっかりとしているので、安心して聴くことができました。正しい方向で上

達していると思います」「とても良い演奏で、やりたいことや表現したいことの方向性がメンバー全員で合致していますね。サビのメロディは、とてもキャッチーで印象に残りますね。バンドのアレンジですが、一本調子にならないように場面ごとにダイナミクス（音量の強弱）をコントロールして表現ができると、さらに良くなると思います」と、アンサンブルを中心到的確なアドバイスを伝えました。

休憩中には参加校同士で話をしたり、好きな音楽やアーティストの話をはじめ、普段の練習や部の様子を情報交換するなど、積極的な交流が見られ、和気あいあいとした雰囲気の中、閉会しました。

▲天井の高いメディアホールのステージと本格的な照明

▲各校のバンドが講師や参加者の前で演奏を披露しました

▲各部の終演後に集合写真を撮影。お疲れさまでした！

針谷一人

群馬県高等学校文化連盟軽音楽専門部初代会長。大学4年間は軽音楽サークルに所属。県立高校で5年間の軽音楽部顧問を経験。群馬県立万場高等学校長を経て、令和5年3月に定年退職。現在は再任用教師として群馬県立富岡高等学校の教壇に立つと同時に軽音楽部顧問として奮闘中。

部活動と人

「教師力」で音楽を「深掘り」させる

針谷一人

群馬県立富岡高等学校軽音楽部顧問／群馬県高等学校文化連盟軽音楽専門部初代会長

「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。今回は群馬県高等学校文化連盟軽音楽専門部初代会長で、群馬県立富岡高等学校軽音楽部顧問の針谷（はりがい）一人先生に、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会理事・本誌編集長）

■部活動の顧問の経歴を教えてください

針谷…学生時代にバレーボールをしていた関係で、バレーボール部の顧問になったのが最初です。その後、女子バスケ、ソフトボール部の顧問になりました。そこでは専属のコーチが優秀な方で、全国大会に何度か出場しました。軽音楽部の顧問となったのは、その後、転勤した伊勢崎高校での5年間で。この時も実は男子バレー部の副顧問を掛け持ちしていて、ここでも全国大会を経験しています。部の指導というよりも、生徒とコーチ、顧問との間をつないだり、保護者に生徒の様子を伝えたりなど、裏方の仕事をしていることが多かったように思います。

■先生自身はスポーツ畑のご出身ですか

針谷…中学、高校とバレー部でした。大学でも短い期間でしたが、バレー部に入っていたので、スポーツ畑と言えそうです。軽音楽は大学のバレー部を退部してからですね。中学の時にアコギを買って持っていました。中学の時にアコギを買ったので、音楽の方は特に何もしていません。

した。大学で軽音サークルに入って、そこで軽音にはまりました（笑）。就職してからは一度音楽と離れていましたが、縁あって大学のサークル仲間からイベントに誘ってもらい、年一回くらいのペースで弾き語りに参加させてもらっていました。

■高校生活の中での部活動のあり方や果たす役割は…

針谷…高校生活は「学習」と「部活動」、そして、「学校行事」の3つが基本です。その中で「部活動」は高校生活を豊かにするためには欠かせません。これまでの教員生活の中で、ある目標に向かって努力することは大変意味があることだと感じます。特に全国大会を目指し、日々努力していた生徒たちが、日ごとにたくましく成長していく様子を間近に目にして、その思いを強くしました。様々なプレッシャーに押しつぶされそうになりながらも必死にそれを振り払おうと努力し続ける彼らはいつも輝いていましたし、そういう彼らがその後の人生を力強く生きていくのを目にして、部活動の価値を再認識しました。

■軽音楽部は生徒主体の活動がしやすい部活動ではないかと思えます。本来、部活動は生徒主導であるべきか、教員はどこまで指導すべきか…

針谷…技術的な指導ができる方であれば、ある程度は教員が主導していても良いと思います。また、生徒主導といってもすべてを生徒主導というのは無理があると思います。体制が整っていない状態では無理だということ。教員は部活動が円滑に進

むように、その体制づくりをすることが求められます。ただし、生徒と会話しながら、生徒の自主性を育てることを念頭に置いての指導を心掛けて欲しいですね。それが生徒主導の活動につながりますから。

■軽音楽部の顧問はどのぐらいの専門性を持っているべき、または持っているとお考えですか

針谷：顧問になる上で、専門性があるに越したことはありませんが、ないとダメということではないと思います。必要なのは「運営」に関する能力ですね。生徒を指導する、リードすることにどれだけ心を砕くことができるか…。言葉を変えれば「教師力」ということになると思います。例えば、普段の授業で、生徒にただ知識という情報を与えているだけでは授業になりません。目的に向かって、どのように生徒に努力させるのかという仕掛けを作ることが「教師力」であり、本来、教員なら誰にでも備わっている能力であるはずで、「教師力」を使うことで、専門的な知識や技術的な指導は必須ではなくなると思います。特に今は「一緒に調べよう」ということも簡単にできる時代ですからね。

■大会至上主義や勝利至上主義に対する懸念が叫ばれています

針谷：私はちゃんと大会があつて、順位を決めた方が良く思っています。運動部であれ、軽音楽部であれ、部活動としては競技の違いでしかないと考えています。目標に向かって努力するという点で両者に違いはありません。本年度から富岡高校に来て、

軽音楽部の顧問になったわけですが、一番最初に「部活動である限りは軽音楽部でも運動部と同じだよ、全国大会優勝を目指そう」と話しました。そして、「どう努力すべきなのか、どうすればその目標に一步でも近づくことができるのか、そこを考えて欲しい」「努力していく中で経験する厳しさや悔しさ、その後にくる感動を君たちを感じてもらいたい」と話しました。そのためにも目標となる大会が存在することは大変意味があります。切磋琢磨できる場の提供です。

■音楽では審査基準がはつきりしないために順位に不満が出たりしますが…

針谷：群馬県からは全国学校軽音楽部協会（軽音協）が主催する関東大会や全国軽音楽連盟が主催する全国大会に三度ほど出場させていただきました。これまで何度かそういった大会の演奏を自分で採点しながら聴いていますが、回を重ねるごとに自分が採点した結果と審査結果に違いがなくなってきました。特にグランプリについては、明確に審査基準を知るきっかけになりました。技術だけではなく周りの雰囲気やうまく巻き込んだり、個性や曲の獨創性だったり、高校生らしいエネルギーな演奏など。どういふところを審査されるのか、グランプリや入賞を目指すなら審査される側も勉強する必要があると思います。軽音協もよくおっしゃっていますが、高校生らしさ、元気の良さ、そして、個性。そういったところが審査の一番大きな基準だと思えます。それが数値化できないところが悔しいですけど、順位に不満があるのであれば、

優勝したバンドを年代ごとに並べて全部見ろってことですね（笑）。こういうバンドが優勝しているのかがよくわかります。

■学校内で部活動の果たす役割がある一方、部活動の地域移行と言われています

針谷：現実的には非常に難しい問題だと思います。土日だけならいざ知らず、平日の放課後もとなれば関われる人はとても限られます。また、高校ともなれば競技レベルも上がり、求められる指導レベルもより高いものとなるはずで、そのような要求に応えられる人材が果たしてどれだけいるのか。地方に位置する学校ではそういった人材の確保が一番の問題になるのではないのでしょうか。

■新年度は顧問の異動が多い季節です。顧問が替わっても活発な活動をするには…

針谷：やはり、日頃から大会やイベントに参加しておくことですね。大会やイベントに参加して、実績を作っていくけば、それが代々後輩に伝わっていきます。この時期にはこの大会に出ました。こういうイベントに参加しました。という実績をちゃんと残していけば顧問が替わったとしても「大会、イベントに向かって活動する」前提ができます。群馬県において高文連軽音楽専門部を設立する際の目標の一つが大会の開催、公式大会の開催でした。大会を開催できたことで、これまでできなかった各校の顧問同士の横のつながりを構築することができました。こういった組織の存在も顧問が替わっても活動を停滞させないことにつながるのだと思います。

■軽音楽部は社会に出た時に役立つスキルが身に付く部活動だと思います

針谷：高校生活は「学習」と「部活動」がその両輪です。軽音楽部の生徒の一部は一方に振れている子もいますが（笑）。生徒の演奏へのコメントに「伝わってこないなあ」と言うことが多いです。すごく曖昧でつかみどころのないこの問いに生徒は戸惑い、一人では解決できそうにないと感じ、必然的にバンド内での話し合いに発展していきます。彼らは高校生というみずみずしい感性の持ち主で、こちらが意図しないようなアプローチの仕方でも様々な意見を出し合い、答えを探していきます。いわゆる音楽の「深掘り」です。話し合いでは当然意見の食い違いも出てきます。感性と感性のぶつかり合いは厳しい状況を生み出すこともありま。しかし、その結果、これまで自分が感じることもなかった音に出会い、自分の世界が広がっていくことを実感します。こんな経験ができる部活動は他にはないですね。今の時代、個性と個性をぶつける場面はあまりにも少なくなっていて、このような経験ができる軽音楽部の活動は社会でも必ず役に立つと思います。そのためにも顧問の先生方には生徒に音楽を「深掘り」させる仕掛けを工夫して欲しいです。

■軽音楽部の生徒たちにメッセージを

針谷：楽しく、元氣よく、愉快に…ですね。音楽を楽しむためには相応の演奏技術や音楽への理解が必要になります。自分はもちろん、聴いてくれる人をも楽しませるために、ぜひ、音楽を「深掘り」してください。

バンドのトリセツ

新入部員の皆さん、軽音楽部の活動を楽しんでいますか。学校にもよりますが、そろそろバンドを組んで初めての楽曲演奏に取り組んでいる頃ではないでしょうか。楽器演奏が初めてという人は自分のことで精一杯という感じかもしれませんが、「バンドを組む」ということに対しての心構えも忘れてはいけません。軽音楽部の活動を楽しむのもバンド次第。楽しく有意義な活動をしていくためのヒントをご紹介します！

バンドはTCC&E

バンドとは「複数で音楽を合奏するチーム」のことです。この言葉にバンドを行う時の大事にするべきポイントのすべてが表されています。「複数」で行うこと、「音楽を合奏」すること、「チーム」であること。この3つが理解できていればバンドはまともになっていきます。

学校によってバンドの組み方は様々だと思います。好きな人どうし、顧問の先生や先輩などと相談しながら、くじ引き…。こういった形であれ、これからどんなチームになっていくのか、どんなことが待ってい

るのかドキドキワクワクしているのではないのでしょうか。中には固定バンドを組まずに、演奏会や大会があるたびにバンドを組み直すというシステムの学校もあるかもしれませんが、複数が集まって何かをする時には周りとの関係性を考えた行動や責任感が必要なことに変わりはありません。

バンドでの活動には「チームワーク」「コミュニケーション」「クリエイティビティ」、そして「エンターテインメント（プレゼン能力）」が求められます。単に歌や楽器演奏の上達だけではなく、こういった部分も同時に学んでいけることが、軽音楽部という部活動でバンドをする最も大きなメリットと言えるのです。

自分の音楽に対する気持ちや、こんなことしてみたいという夢を実現するために、その土台であるバンドを自分たちでしっかりと「運営」していきましょう。

バンドは複数で行うもの

部活動のオリエンテーションや説明会などで聞いているかとも思いますが、軽音楽部での数年間には様々なことが待っています。もちろん、学校によって活動の幅は異なりますが、例えば校内の演奏会に出演、他校との合同演奏会に出演、大会やコンテストにエントリー、他県へ遠征、演奏会を企画&運営…などのほか、クリニックや講習会に参加、オリジナル曲制作、動画制作、合宿、地域参加…と、てんこ盛りです。

それらのほとんどは、当然ながらバンドを組んで楽曲を演奏できることが大前提です。歌や楽器の練習、バンドでの合わせ練習、ライブ本番へ向けたステージングの練習など、普段の活動だけでもかなり大変です。しかし、それらの苦勞を乗り越えたからこそ味わえる達成感や喜びがあるわけなので、地道に頑張っていきましょう。

バンドを行う上で最も大変なことは「複

◀バンドは様々なことを自分たちで決めていく。コミュニケーションが大事

数で行う」ことです。歌や楽器の習得は個人の努力次第なので、練習すれば上達するし、しなければうまくなりません。勉強と同様、自分の行動がダイレクトに答えとして表れます。しかし、複数で何かをする場合、ましてや楽曲の演奏というアーティストックなことをまとめ上げなければならないバンドは、主張と妥協の繰り返しです。意見や行動がメンバー間で揃わないこともあります。自分もしっかりと意見を出し、他人の意見にもきちんと耳をかす。そして1つの答えを導き出す…。言葉にするとかなり難しそうですが、これは社会に出てからも必要な大事なスキルです。

ちなみに、先輩や指導員の方、クリニックなどでプロミュージシャンから歌や楽器の練習方法やアドバイス、バンドをまとめるヒントなどをもらえることも部活動のメリットです。大いに活用しましょう。

バンドは集団行動！ 持つべき責任感とマナー

実をいえば、音楽云々の前にバンドで最も大事なことは、この「チームワーク」と「コミュニケーション」です。特に初心者の頃は、歌や楽器演奏の上達ばかりを気にしてしまいがちですが、まずは良いチーム作りを目指すこと、お互いにコミュニケーションを取りながら迷惑をかけないように行動し合うことの方が重要です。そういうのはちょっと苦手だなあという人も、この機会に少しチャレンジしてみてください。

お互いの信頼関係を育むその第一は「時間厳守」です。これは、みんなで集まって何かをする時にはとても大切なことです。

▲信頼関係で結ばれたバンドを作って、いろいろなことに挑戦していこう！

軽音楽部で行えるバンドでの練習時間は限られていると思います。遅刻や無断欠席は他のメンバーに大きな迷惑となります。

また、やっておくべきことをやってこない、というのも同様です。やってできなかった、やれなかった、やらなかった…は大きな違いです。「チームの中の個」であることを意識した責任感、バンド活動にとってメンバー全員が持っていなければならない気持ちです。約束ごとが守られなければ物事は前に進みません。

近年は、SNS を使って情報共有をすることが多いと思います。ほとんどのバンドがLINE などのモバイルメッセージアプリでグループを作っているのではないのでしょうか。そういったチャットスタイルでのやり取りは誤解が生じやすいので一定の気遣いが必要です。バンドメンバーは、家族や親友、クラスメイト、恋人や夫婦などとも違う特別な関係です。何か1つのものを作り

上げる仲間どうしは不思議な絆が生まれます。しかし、そういった特殊な関係であるからこそ「親しき仲にも礼儀あり」で、お互いを気遣い合い思いやりのある行動がとても大切となってきます。

さあ、ますます堅い話に聞こえてきたと思いますが、そうなんです。バンドをするということは、皆さんが小学校の頃から散々言われてきた「集団行動」の根本と同じなのです。そしてそれは、将来社会人として活躍するために培っておくべき意識やマナーでもあります。

バンドは少人数のチームでコミュニケーションを取りながらクリエイティブなことを行い、聴いてもらう人に何かを伝える集団です。これは現代の日本人が社会に求められている姿そのものです。バンドで音楽を楽しみながら、社会人としてのスキルを身につけていきましょう。

▲バンドは「チーム」。良いチームワークを作ろう

▲ SNS などは「親しき仲にも礼儀あり」の精神で

▲軽音楽部で社会人としてのスキルも身につけよう

各パートの役割

バンドはボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードなどのパートに分かれています。複数のパートを兼ねている人もいたり、ギターやキーボードが2人いる、あるいはコーラスもするなど、バンドによって、あるいは演奏するジャンルによっても、それぞれのパートが担うべき役割は変わってきます。しかし、一般論としてみたパートの役割を知っておくだけで、自分がまず取り組むべきタスク（やるべきこと、課題）が見えてきます。

バンドの
スポークスマン

ボーカリスト

ボーカルはバンドの中で唯一声と言葉で表現するパートです。バンドの顔であり楽曲のメッセージを伝えます。ボーカリストが「こう歌いたい」というイメージを持っているとゴールが設定されて、バンドの演奏が早くまとまります。

- ①メロディを早く覚える。
- ②歌が入る場所（楽曲の構成）を正確に理解する。
- ③歌詞を間違えないようにする。覚えていないうちは「トラララ～」で歌ったり歌詞カードをチラ見しても構わない。
- ④歌詞の意味や内容を考察して、感情を込めて歌う。

練習方法

- ・ひたすら楽曲を聴き込む
- ・音源を聴かずにエアーで歌ってみる
- ・音源のボーカル以外のパートをよく聴く
- ・ピアノでメロディを弾いてみる
- ・歌詞に出てくる言葉の意味を調べたり、どんなメッセージが込められているのかを自分なりに解釈する

楽曲のカラー
を決める

ギタリスト

和音や単音を弾き、様々な音色で楽曲のカラーを決めるパートです。主役にも脇役にもなるギタリストがしっかりと楽曲のドラマをイメージしていると目指す方向が見えやすく、どういった演出が正しいのかははっきりしてきます。

- ①セクションごとに弾くことを覚える。難しいところは簡単にしたりしてもOK。
- ②指板の移動、コードチェンジをスムーズにする。
- ③ドラムのリズムをよく聴いて合わせる。
- ④セクションごとに音色を考えて、必要があれば切り替える。

練習方法

- ・コードのルートと6、5弦の指版（フレット）を一致させる
- ・左手のストロークやピッキングを鍛える
- ・演奏する時は立って、リズムを感じて弾く
- ・楽譜やタブ譜だけではなく、耳でもニュアンスや強弱をコピーする

バンド活動のコツ⑩

リーダーとバンマスは違う

バンドリーダーはメンバーをまとめ、顧問の先生とのやりとりが主な仕事です。バンドマスター（バンマス）は実際に演奏する時の「音楽監督」です。もちろんリーダーが兼ねても大丈夫ですが、楽器経験者がメンバーにいる場合はバンマスになってもらって、正しい演奏ができているかについてもチェックしてもらいましょう。

アンサンブル
の接着剤

ベーシスト

リズムと和音を支え、時にはボーカルのカウンターメロディも弾くパート。ベースは楽曲の構造を決定するアンサンブルの重要な役割をしています。他のパートのことも理解して、バンドの接着剤になれるベーシストがいると心強いです。

- ①セクションごとに弾くことを覚える。難しいところは簡単にしたりしてもOK。
- ②運指を考えて指板の移動をスムーズにする。
- ③ドラムのリズムをよく聴いて合わせる。
- ④フレー징の「歌い方」を大事にする。

練習方法

- ・コードのルートと4、3弦の指板（フレット）を一致させる
- ・左手のフィンガリング（ピッキング）を鍛える
- ・演奏する時は立って、リズムを感じて弾く
- ・楽譜やタブ譜だけでなく、耳でもニュアンスやグルーブをコピーする

バンドの屋台骨

ドラマー

テンポとリズム、ダイナミクスアレンジを決定するパートです。他のパートを荷台に乗せたトラックのように合奏の土台を作るバンドの屋台骨です。ドラマーの演奏が安定してドラマチックにプレイできているとバンド全体がまとまります。

- ①セクションごとに叩くことを覚える。難しいところは簡単にしたりしてもOK。
- ②演奏中はテンポキープすることを最優先にする。
- ③楽曲の構成、テンポ感をどのパートよりも早く覚える。
- ④フィルイン、キメ、シンコペーションなどを習得する。

練習方法

- ・パターンを手足のコンビネーションで覚える
- ・楽曲のテンポを調べて、メトロノームを使って練習する
- ・楽曲に合った音量、ダイナミクスを考える
- ・楽譜だけではなく、耳でもニュアンスやグルーブをコピーする

楽曲を装飾
して最終形に

キーボーディスト

ピアノでのバックングからシンセサイザーでのリードフレーズまで幅広く演奏するパート。楽曲に合った音色や音量で合奏の最終的なドレスアップをします。キーボーディストに俯瞰力があると演奏が決まります。

- ①セクションごとに弾くことを覚える。難しいところは簡単にしたりしてもOK。
- ②運指を考えて鍵盤の移動をスムーズにする。
- ③セクションごとに音色を考えて、必要があれば切り替える。
- ④フレー징の「歌い方」を大事にする。

練習方法

- ・鍵盤の場所を覚える
- ・和音の弾き方、両手の使い方を習得する
- ・楽譜だけではなく、耳でもニュアンスや強弱をコピーする
- ・ライブで立って演奏するなら、普段から立って練習する

バンド活動のヨツ②

パートを掛け持つ

近年では、楽器を弾きながらボーカルをするスタイルが多くなっています。リードボーカルではなくても、コーラスをする場合や複数のバンドで違うパートをすることもありません。役割が倍になるので大変ですが、できる限りいろいろなパートをやった方が総合的に成長します。余裕があれば挑戦してみてください！

バンド練習のコツ

普段の軽音楽部の活動でメインとなるのは「バンド練習」です。みんなで音を出す最も楽しい時間ですが、この貴重な時間をどう使うかで完成への速さが変わります。短い時間で効率良く、かつ効果的なバンド練習を目指しましょう！

セッティング

バンド練習のために教室などへアンプやドラムセットを毎回運ばないといけない学校もあると思いますが、部室や練習場に機材がセッティングしてある場合でも、自分の楽器や機材をつないだり、調整をします。ポピュラーミュージックの楽器や機材は電気を使ったり、重かったりするので、ケガには十分注意する必要があります。先輩のやり方を見て、各パートの正しいセッティングを覚えていきましょう。

小さなアンプは机やイスの上にビルドアップ！安定よく倒れないように。

ミキサーやアンプの電源のオンオフ、シールドケーブルの抜き差しは正しい順番でしないと故障の原因になります。

立ち位置 普段のバンド練習は、なるべく丸くなって演奏した方がお互いの音がよく聴こえ、総音量も抑えられます。顔を上げたら目が合うことが理想。

スピーカーにマイクを向けないように立ち位置やセッティングを考えよう。

音量 生楽器のドラムの音量に合わせてボリューム調整。でも、ボーカルが聴こえることが最重要！自分の音や周りの音が聴こえにくかったら、ボリュームを上げる前にアンプやスピーカーの向きを変えてみよう。

音色 コピーの場合は原曲の音になるべく近づけるように意識しよう。特にギターとキーボードの音作りは大事。

ボーカリストはなるべくモニタースピーカーを使うようにしましょう。

バンド練習前の準備

セッティングを迅速に行うこと以外にも、効率良く練習するための方法はいくつかあります。バンド練習は練習場に入る前から始まっていると考えて、事前の準備をしっかりと行うことで、かなりの時短になり、演奏する時間をたくさん確保できます。

初級編

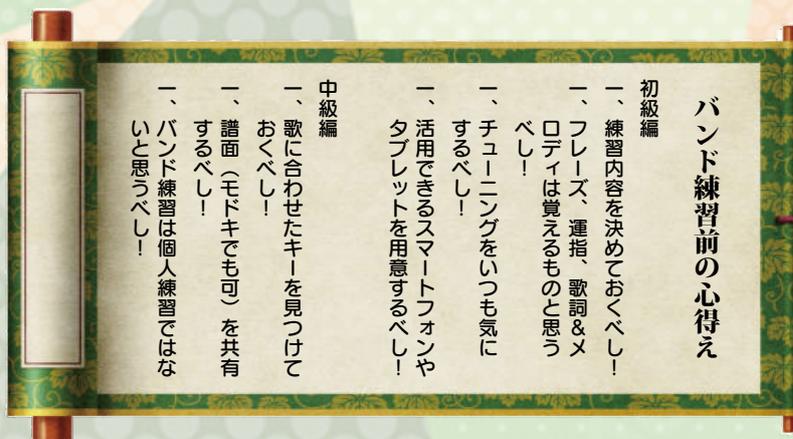
まずは練習内容を決めておくことがポイントです。バンド練習の当日、セッティングが終わってから「何やる？」では、やりたいこと、やれること、やるべきことが定まっていなく、せっかく集まったのに有意義な時間の使い方ができない可能性が高くなります。

イントロを仕上げよう、サビのコーラスを確認しよう…など、事前に細かく申し合わせておくことで各々が個人練習で何をしておくべきかが決まります。計画的な練習プランこそ、最も大切な事前準備です。練習終わりに、次回の練習内容を決めておくとも良いかもしれません。

次に大事なことは歌詞やメロディ、各楽器のフレーズは「覚えるもの」と心得ておくことです。演奏中はバンドスコアや歌詞などは見ないようにして、間違えたところをスコアや歌詞カードで確認するようにしましょう。練習ですから間違っても構いません。間違ったところから不思議と覚えていくものです。

また、初心者に多いのがチューニングをあまり気にしていないことです。ギター、ベースのチューニングは狂いやすいのでこまめに確認&調整が必要です。事前にキーボードやチューナーが「A440Hz」が基本になっているかも確認しておきましょう。

たまにあるのが、コピーしようとしている楽曲が「変則チューニング」で演奏されていることです。特に、初心者の頃はレギュラーチューニングの楽曲を選んでおく方が無難ですが、やりたい楽曲が変則チューニ

ングであれば、先輩にやり方を教えてもらっておきましょう。

学校で使用が可能であれば、楽器や周辺機材の他に音楽用アプリの入ったスマートフォンやタブレットの活用がお勧めです。インターネットでコードや歌詞を調べる以外にも、演奏前にメトロノームアプリでテンポを確認したり、歌やコーラスの音程をピアノアプリで確認するといった使い方もできます。正しいテンポや音程は演奏をまとめるために重要な要素です。そして、練習はすべて録音して後で聞き返すようにすることで、客観的に演奏を判断することができます。バンド練習後にはミーティングして意見交換をしましょう。

中級編

バンド練習が効率的になってきたら、もう少し頑張るってさらに効率良く練習できようにしてみましょう。

まず、コピー曲の場合でもオリジナル曲

を作る時でも、ボーカリストの声域に合わせた「キー設定」をしましょう。カラオケのキーチェンジのようにバンド演奏のキーを変えることです。専門用語では「移調」といいます。練習場で大声を出して決めても構いませんが、事前にボーカリストが試しておくともスムーズです。キーを変えると楽器が演奏しにくくなる場合もありますが、どちらを取るかは話し合い次第です。

次に、なんちゃってで構わないので譜面を作って共有しましょう。小節数、コードネーム、リピートマーク、リハーサルマークがあれば十分です。五線紙ではなくても構いません。A4用紙2枚ほどにまとめたものをコピーして共有すると、バンド練習が早く進みます。

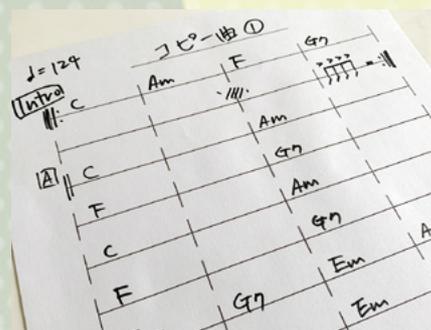
バンド練習は個人練習ではありません。自分のチェックも大事ですが、合奏がうまくいっているか、正しい方向に進んでいるかを確認し、アイデアを試していく場です。One For All, All For Oneの精神でみんなで演奏をまとめていきましょう。

▲練習内容を事前に決めておくも効率的

▲スマートフォンやタブレットを活用しよう

▲譜面ではなくても、共通の台本があると便利

他者に学ぶ

YouTube

全国学校軽音楽部協会主催大会出場の全**334**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。

大谷高等学校 軽音楽部
Ichi Ni Sun

第5回
高等学校軽音楽コンテスト近畿北陸大会

日本大学第二高等学校 フォークソング部
Odd HAZE

第2回
高等学校軽音楽コンテスト関東大会

特定非営利活動法人

全国学校軽音楽部協会

keionkyo.org

Twitter

Facebook

読んで学べる 実技レッスン

ボーカル ② どのジャンルにも役に立つ正しい発声

- STEP1 : 喉を開くトレーニング
 STEP2 : 声の音色をコントロールする
 Tips : 日本人と外国人は発声が違う! ?

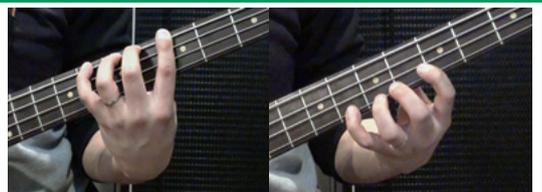
ギター ② 右手と左手のバランスが上達への第1歩

- STEP1 : 両手のバランスを重視したメカニカル…
 STEP2 : フィンガリングとピッキングをより自由に
 Tips : ウォーミング・アップは大切だ

ベース ② 左手フォームの基本

- STEP1 : 正しい左手の構え方、押さえ方
 STEP2 : 薬指、小指を使いこなすトレーニング
 Tips : 実用的! ? グリップ・フォームのメリット

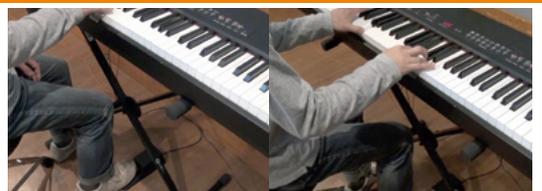
ドラム ② 安定したバス・ドラムを目指そう

- STEP1 : フット・ペダルの踏み方と練習方法
 STEP2 : フット・ペダルの連打 (ダブル) …
 Tips : イスの座り方で変わる、ペダル・ワーク

キーボード ② サスティン・ペダルの使い方

- STEP1 : ペダルを踏むタイミングの基本
 STEP2 : コード・チェンジする時のペダルの使い方
 Tips : ロック史に名を刻む名曲のペダル・プレイ

ボーカル ②

どのジャンルにも
役に立つ正しい発声

ロック、ポップス、R&B…と、歌い方には様々なスタイルがあります。どのジャンルの歌い方にも求められるボーカル・テクニックは「しっかりと喉を開いて、正しい発声で歌うこと」と「声の音色をコントロールすること」です。逆に言えば、これらをマスターすれば、どのジャンルを歌う場合でも役に立つということです。(文・伊丹谷良介)

STEP 1

喉を開くトレーニング

腹式呼吸ができるようになった次のステップは「喉を開いて歌えるようにする」ことです。シンプルに言うと、口の奥のスペースを広く確保して、声をしっかり共鳴させることです。普段、人間は舌根（舌の根元）が上がって喉を開めた状態で喋っています。しかし、歌う時は喉を開いた状態で歌わないと、大音量の演奏に声がかき消されてしまいます。意図的に喉を開いて、口の奥の空洞スペースを確保するトレーニングをしましょう。

リップロールから地声に

口の奥には「舌根」と「軟口蓋」という部分があります。その舌根を下げ、軟口蓋を引き上げれば、口の奥に空洞部分を確保することができます(図1)。

では、実践トレーニングとして喉を開いて声を出してみましょう。まずは、腹式呼吸で大き

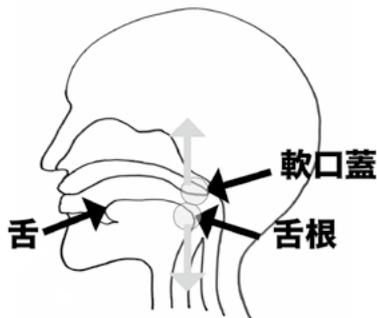

図1 軟口蓋と舌根を使って喉を開く

く空気を吸って、リップロールで発声します。自分の発声しやすい音程で構いません。リップロールの時は、舌根が下がって口の奥のスペースが広く開いている状態なので、そのまま舌根を下げた状態で「ブルルルルゥァアアア〜」と音を止めずに地声で発声します。すると声の響きが口の奥でしっかり共鳴して、一気に声に芯が出てくるようになります。

音程をつけたトレーニング

リップロールから地声にスムーズに変えることができるようになったら、「低いド→ミ→ソ→高いド」というように上行形の音階をつけて、喉を開いて発声してみましょう。練習のポイントは、高い音も低い音も声に芯のある「喉を開いている状態」で発声できているかどうかです。1音1音、喉の開きをチェックしながらゆっくり練習しましょう。

上行形ができるようになったら、同じように「高いド→ソ→ミ→低いド」という下行形の音でもやってみてください(譜例1)。

これらがきっちりできるようになれば、高いメロディーで声が細くなりすぎたり、低いメロディーで声が小さくなりすぎたりすることはなくなります。どの音でもしっかりと喉を開いて発声できるようにトレーニングしましょう。

▲口の奥のスペースに腹式呼吸で息を吸い込む

▲リップロールから喉を開いて発声する

tempo free

譜例1 音程を変えて、「ド、ミ、ソ、ド」の上行形と下行形で練習しよう。ピアノで音を確認しながら行おう

STEP 2

声の音色をコントロールする

「声」は、同じ音程でもいろいろな音色を発声することができます。皆さんは1つの音程でいくつかの音色を発声することができるでしょうか。3つ以上の違った発声ができたらスゴイと思います。人間は、普段会話をしている時は無意識のうちにいろいろな音色を組み合わせで喋っているのですが、歌う時に発声をいろいろな音色で使い分けることは意外と難しいものです。いわゆる「歌がうまい人」は、1曲をいろいろな声の音色を使って表現することができるため、聴き手を飽きさせません。反対に1曲の中ですべて同じ声の音色で歌ってしまうと、すぐ飽きられてしまいます。

しかし、練習によって「太い音」「中音」「細い音」といった音色の違い、空気の量が多い「ウィスパー・ボイス」や、しゃがれたような「ダミ声」などを出すことができるようになります。そして、それらを組み合わせることで、歌に様々な表現力を持たせることができるようになります。

例えば、悲しい歌は悲しい気持ちと悲しげな表情ではなく、「悲しい音色」で歌うことで、初めて悲しさが表現されるのです。ボーカリストは「声の音色」を最大限に磨き、向上させることが不可欠です。

声の「太さ」を変える

まず、「太い音」「中音」「細い音」と、音色の違いを発声するトレーニングです。同じ音程と音量で、声の「太さ」だけを変えていきます。自分の発声しやすい音程で構いません。オペラのバリトン歌手のようなイメージで、腹圧を上げて舌根や軟口蓋あたりに空間を作ると「太い音」を発声できます。「中音」は、舌根を下げたまま、腹圧は下げずに太い声よりも軟口蓋の空間を狭めるだけで発声できます。「細い音」は、腹圧は下げず、あえて軟口蓋の空間は狭めた

ま、舌根を少し上げれば発声することができます。

口の中のことなので、楽器演奏のように「見よう見まね」しにくいのが難点ですが、これらを意識的にコントロールできるように1つずつゆっくり練習してください。

声の「性格」を変える

次に、声自体の「性格」を変えてみましょう。ここでは「中音」で発声して、そのまま同じ音程の「ウィスパー・ボイス」と「ダミ声」を発声してみましょう。

ウィスパー・ボイスは「空気がたくさん鳴っている」音なので、ささやき声、もしくはささやきに近い息漏れ声のようなイメージで発声します。しかし、ウィスパー・ボイスは「小さな声」だと誤解しないでください。しっかりと腹式呼吸をすることがポイントです。

ダミ声は、声帯で発せられた声を喉をあえて閉めて歪ませた声です。「あ」で例えると「あ」のイメージです。普通の「あ」よりもダミ声の方が呼吸の強さが必要なので、吸う時には普通の発声より多く息を吸いましょう。

「太い音」「中音」「細い音」「ウィスパー・ボイス」「ダミ声」…など、様々な声の音色を組み合わせ、表現力のある声で歌えるようにしていきましょう。

▲太い声を出す時はオペラ歌手のイメージ ▲ウィスパー・ボイスは息漏れ声のようなイメージ ▲ダミ声は声が歪んだようなイメージ

Tips!

日本人と外国人は発声が違う！？

「日本人」は、普段喋る時に母国語として日本語を話します。留学生の人もいると思いますが、普段の会話は日本語が多いと思います。実は、世界の言語の中で日本語以外の言葉は喉を開いて喋ることがほとんどなのです。従って、私たち日本人は外国人に比べて「喉を開いて歌う」ということにあまり慣れていないのです。外国人は喉が開いている状態で普段から話しているので、歌う時も声の響きが大きくなって

自然と大きく発声できるのです。

また、日本人は喉を開くために必要な「口角を上げる」といった表情も、喋っている時と歌う時にあまり差がなかったりします。つまり、日本人は普段喉を閉じて会話しているので、喉を開かないといけないポピュラー・ミュージックの歌唱スタイルでは、これらを克服するトレーニングが必要なのです。がんばれニッポン！

ギター ②

右手と左手のバランスが 上達への第1歩

「左手で指板を押さえて、右手でピッキングする」という、ギターを弾くシンプルな動作がどれだけタイミングよく行われているかで、弾いているフレーズの説得力や音色の良さが違ってきます。フィンガリングやピッキングの精度を上げるためには、単に曲を弾いて練習するのとは別に、テーマを絞って練習することが大事です。(文・岩尾 徹)

STEP 1

両手のバランスを重視したメカニカル・トレーニング

フィンガリングとピッキングに特化した練習方法の1つとして「メカニカル・トレーニング」が挙げられます。とてもシンプルで効率の良いエクササイズですが、両手の動作をしっかりと確認しながら、常に体でリズムを取ることを意識して行ってください。

クロマチックでのエクササイズ

まずは、6弦1フレットから半音ずつピッキングしていくという、クロマチック（半音階）進行を使ったエクササイズです（譜例1）。ピッ

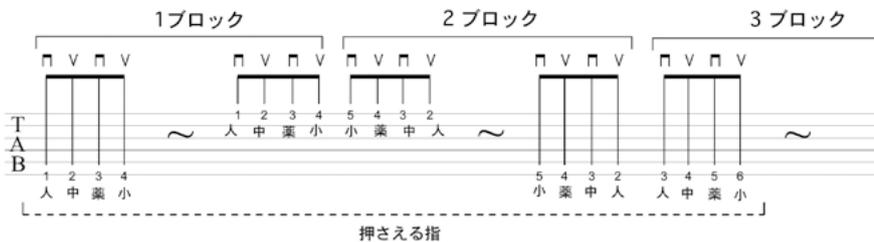
キングは、オルタネイトで常にダウン／アップの繰り返しで行います。慣れないうちは、ダウン／アップの規則性が崩れやすいので、目で確認しながら行いましょう。自分が「できる」と思っているテンポよりも遅くメトロノームを設定して、必ず右手と左手の動作を意識できる速さで行ってください。しっかりと弦を押さえて確実にピッキングして、弾き損じがないように心がけましょう。

人差し指が6弦の1フレットを押さえるところから12フレットまでを1セットとして、途中で休まず最後まで連続して弾けることを目標にします。フィンガリングは、なるべく指が

指板に対して寝ないようにして、指の先で弦を押さえ、必要以上に指が指板から離れないように意識しましょう。次の指に移行する時は、前の指を同時に弦から離します。

▲指を立てて、指の先端で弦を捉えよう

譜例1 メカニカル・トレーニングの基本形なので覚えておこう。□はダウン、Vはアップ・ピッキングという意味

譜例2 パルス・チェンジする時のピッキングが狂わないように意識しよう

パルス・チェンジのエクササイズ

次は、同じ運指でリズムに対して柔軟に対応することを目的としたエクササイズです。メトロノームに対して、8分音符で2拍弾いたら16分音符で2拍弾く、というように弾く音符の長さを規則的に変化させていきます（譜例2）。ポイントとしては、8分音符から16分音符、16分音符から8分音符に変わる時に、オルタネイト・ピッキングが乱れないように注意することです。

このエクササイズも、フィンガリングとピッキングを意識しながら、人差し指が6弦の1フレットを押さえるところから12フレットまで連続して行いましょう。

STEP 2

フィンガリングとピッキングをより自由に

フィンガリングとピッキングに、より自由度を求めるのであれば、「やりづらいフィンガリング」や「弾きにくいピッキング・パターン」をエクササイズに取り入れることが効果的です。スムーズなフィンガリングやオルタネイト・ピッキングができるようになると、運指の自由度が上がり、ギター・プレイの様々な部分にレベル・アップが期待できます。

「ディミニッシュ」を使ったエクササイズ

1つ目は「ディミニッシュ」というコードの構成音を指板上に並べて弾いていくエクササイズです（譜例3）。フィンガリングは、必ず譜面に指定してある指で押さえてください。最初のうちはやりづらいと思いますが、フィンガリングの柔軟性を増す効果があるので、ゆっくり確実にトライしましょう。ピッキングは、ブロックを移る際の4弦から6弦に飛ぶ時に、弦を

しっかりとヒットできていなかったり、オルタネイト・ピッキングが崩れてしまいがちなので、確実に弾けるテンポでリズムを取りながら行ってください。

「3連符」のエクササイズ

3連符のエクササイズは、拍の頭でピッキングのダウン／アップが交互に入れ替わることがポイントとなります（譜例4）。慣れないと拍の頭をすべてダウン・ピッキングしてしまいが

ちなので、オルタネイト・ピッキングをしっかりとキープするように心がけましょう。また、ブロックを移行する時に、弾く弦が1弦から6弦に飛ぶので、オルタネイト・ピッキングを保ちつつ、指板も指で確実に押さえて弾き損じのないように気をつけましょう。

まずはリズムが狂わないようにゆっくりとしたテンポから始めてください。実際の楽曲のギター・フレーズでは、隣の弦ではなく弦を飛び越して弾くことも多いものです。これらのエクササイズを繰り返し練習することで、そのようなフレーズにも対応できるようになります。

譜例3 ディミニッシュ・コードの構成音を使ったエクササイズ。指定された指で押さえよう

譜例4 ※のパターンが基本形で6弦まで下りていきます。ピッキングに注意しよう

▲弦を飛ぶ時のピッキングに注意しよう

Tips!

ウォーミング・アップは大切だ

「ギターを弾く」という動作は、「指と手首のスポーツ」だといっても過言ではありません。スポーツをする時、事前にストレッチなどのウォーミング・アップをするように、ギターを弾く前の体の準備はとて大切なことです。万が一、指や手首を痛めてしまって、その状態を放置していると、指や手首を動かす部分が炎症を起こす「腱鞘炎」になってしまう可能性もありま

す。そうならないためにも、ギターを弾く時に使う関節を十分にほぐしてから練習や演奏をするようにしましょう。

ちなみに、今回のメカニカル・トレーニングのメニューは、ウォーミング・アップの1つの方法として最適です。また、指や手首のストレッチをするのも効果的なので、練習前やライブ前などに行うように、普段から習慣づけるようにしましょう。

▲ウォーミング・アップにストレッチは欠かせません

ベース ②

左手フォームの基本

ベースを弾く時にネックを押さえる左手のフォームが悪いと、「音色」や「音程」などすべてのプレイに影響します。右手がどんな奏法で弾く場合でも、左手のフォームをしっかり意識することによって良いプレイができるようになります。左手の正しい基本フォームを覚えて、ベーシストとして1つ上のステップを目指しましょう。(文・山田潤一)

STEP 1

正しい左手の構え方、押さえ方

ネックを押さえるフォームで共通して意識して欲しいポイントは「指を立てる」ことです。もちろん、奏法やストラップの長さによって異なる押さえ方をする場合もありますが、はじめはしっかりと指を立てて弾きましょう。イメージとしては「指先で物をつかむ」感じです。指の力だけで物を持ち上げる時と同様に、力をうまく伝えるために指を立てるようにしましょう。

写真1 押さえる時は指を立てて押さえよう

写真2 薬指と小指は同じ動きをするように意識

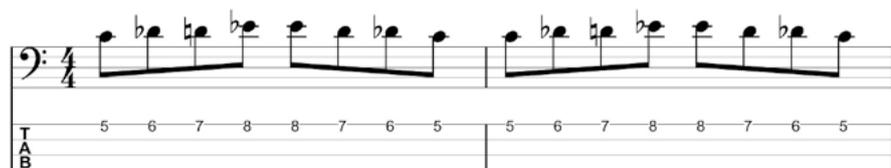
4フレット・4フィンガーでの練習

まずはじめに、4フレットを4本の指を使って弾いてみましょう(譜例1)。5フレットから8フレットまでを、各弦それぞれ人差し指、中指、薬指、小指で押さえていく運指練習です。この練習で大事なのは「押さえる指の数」です。例えば、最初の1弦5フレットは人差し指で押さ

え、次の6フレットは中指で押さえますが、この時5フレットを押さえている人差し指もそのまま押さえ続けることでより安定します。この場合、押さえる指の数が「2本」になっているということです。これは、薬指と小指で押さえる時も同様で、他の指は押さえた状態のままになるようにしましょう。戻りの時も、小指で8フレットを押さえている時は5、6、7フレットを

押さえたまま、順番に離していきます(写真1)。

また、押さえた時に力を入れすぎて弦を下に引っ張らないように注意してください。弦を引っ張ると音程が変わってしまうので、チューナーを使って音程を気にしながら練習すると良いでしょう。この練習は雑に弾いてしまうと意味がないので、♩ = 70 くらいのテンポを守って丁寧に弾くように心がけましょう。指の形に慣れない人は、はじめはメトロノームを使わずに、自分のペースで弾いてみてください。同時に、弦を押さえる時にはフレットの端を押さえるようにすると音色が安定します。

譜例1 フレットの真横を押さえて音符が短くならないように弾こう

譜例2 3フレットを押さえている時に人差し指と中指を離さないようにしよう

3フレット・4フィンガーでの練習

「3フレット・4フィンガー」は、低いポジションを弾く時などに使う押さえ方で、手の小さい人にはお勧めです(譜例2)。3フレットは「薬指と小指は2つで1本の指」というイメージで押さえましょう(写真2)。

STEP 2

薬指、小指を使いこなすトレーニング

本来、ベースという楽器は薬指と小指を細かく使う楽器ではありませんでした。しかし、それは既に「今は昔」の話。激しいフレーズを弾いて楽曲を支配したり、1人で演奏した超絶プレイを動画サイトに投稿するなど、ベーシストの幅やスタイルは多種多様になっています。STEP 2では、普段あまり使わない、薬指と小指を重点的に強化する練習方法を説明していきます。

薬指と小指の強化のための 反復トレーニング

まず、1弦7フレットと6フレットを薬指、中指で交互に弾き、次に1弦8フレットと7フレットを薬指と小指で交互に弾く練習です（譜例3）。注意点は、動かしていない人差し指と中指で、5、6フレットをしっかりと押さえることです。これにより薬指と小指に力が入りやす

譜例3 力が弱い指なのでしっかりと音を伸ばして弾くようにしましょう

譜例4 慣れてきたら指の順番を変えて弾いてみよう

くなって、安定して弦を押さえることができます。すべての指を意識しながら練習しましょう。

このエクササイズは、♩ = 70くらいのゆっくりなテンポで1弦から4弦すべてで行います。単純なフレーズですが、指をバラバラに動かすための基礎として非常に有効な練習です。地道に集中して行ってください。

柔軟性のためのトレーニング

続いて少し難易度は上がりますが、1弦と2弦を使ったフレーズです（譜例4）。このエクササイズでも注意点は同様で、2弦の5、6フレットの人差し指と中指など、動かさない指をフレットから離さないようにします。人差し指と中指が固定できたら、次は薬指と小指を交互に動かしていきます。この時に大事なのは、交

互に弾く指を「次の音を弾いてから離す」ということです。こうすることによって音価を長く保てるようになります。音価とは、音符や休符の長さのことで、楽器を弾く時に非常に重要なものです。左手はその音価に最も影響しやすく、指を瞬時でも離してしまうと音が止まってしまう。意識しながら練習しましょう。

慣れてきたら、2弦と3弦、3弦と4弦でもやってみてください。この練習を根気よく続けていれば、左手のスムーズな動きが習得できるでしょう。

▲無駄な動きがないように少ないモーションで

▲次の音を弾いてから指を離すことを意識

Tips!

実用的！？ グリップ・フォームのメリット

「グリップ・フォーム」とは、ネックを握ってしまう押さえ方のことで、ポジションを固定したり、激しく動いてもぶれないようにする奏法です。4本の指を駆使した細かいフレーズを演奏する場合などには向いていませんが、ジャンルやバンドのスタイルによっては非常に有効なフォームです。ピックでかっこ良くゴリゴリ弾く時や、スラップでバキバキ弾く時にも使用できる

ので覚えておくと便利です。さらにスラップ奏法をする時には、ネックを握り込むことで親指が4弦をミュートして、ブルのフレーズも安定して弾けるなんてメリットもある、一石二鳥のフォームです。

実用的なフォームというのは流動的なもので、手の大きさやベース・スタイルによって変わっていきます。自分のスタイルに合ったフォームを見つけていきましょう。

▲グリップ・フォーム。4弦を親指で押さえよう

ドラム ②

安定したバス・ドラムを目指そう

ドラムを演奏するには「足」を使います。特にバス・ドラムを踏む右足の安定はドラミングの安定を生み、バンド・アンサンブルの安定につながります。足は日常生活ではあまり細かい動きを要求されないので、まずは自分の思うように「フット・ペダル」をコントロールできるようになることが課題です。(文・辻 伸介)

STEP 1

フット・ペダルの踏み方と練習方法

バス・ドラムの演奏には「フット・ペダル」を使用します。フット・ペダルは、各メーカーが様々なシリーズを出していますが、「フットボード」を踏むと「ピーター」がバス・ドラムのヘッドを叩く…という構造は同じです。スプリングの強さやピーターの長さなどが調整できるので、自分に合ったセッティングを探しながらペダリングの練習をしていきましょう。

フット・ペダルの踏み方

フット・ペダルの踏み方には、フットボードにかかとをつけたままつま先で踏む「ヒール・ダウン」(写真1)と、かかとを上げて踏む「ヒール・アップ」があります。ヒール・アップには「かかとを上げばなしにしておく」か「普段はかかとを下ろしておく」かの2通りの奏法があり、前者は「クローズ奏法」(写真2)、後者は「オープン奏法」(写真3)と呼ばれます。クローズ奏法は、ペダルを踏んだあとピーターがバス・ドラムのヘッドに当たったままになり、すっ

と足に力が入っている状態なので、慣れないと疲れやすいかもしれません。オープン奏法は、踏んだあとに力を抜くので疲れにくくなりますが、しっかりと音を出せるようになるには少し時間がかかるかもしれません。どれが正解というものではありませんが、ロック・バンドでは大きな音が出しやすいヒール・アップ奏法がお勧めです。

バス・ドラムの練習方法

ヒール・アップ奏法の場合、力強くではなく足全体を落とすようなイメージで踏むことがポイントです。まずは、♩ = 60 くらいのゆっくりなテンポのメトロノームに合わせて、バス・

ドラムを4分音符で踏んでみましょう。太もも、膝、足首、つま先に余計な力が入っていないことを確認しながら行ってください。慣れてきたらスネアとハイハットを入れてリズム・パターンでやってみます。手と足がズレないように注意してください。録音して聴き返すとズレがよくわかります。

次は少し難しいですが、4分音符と4分音符の間、いわゆる「裏拍」に踏んでみます。上半身に足につられないように気をつけてください。どちらも無理なくできるようになったら、表拍と裏拍を交互に続けて踏んでみましょう(譜例1)。バス・ドラムのフレーズが切り替わる時に、リズムと体のバランスが崩れないように注意してください。

譜例1 ゆっくりなテンポから始めて、無理なくできるまで繰り返そう

写真1 ヒール・ダウン

写真2 ヒール・アップ。クローズ奏法

写真3 ヒール・アップ。オープン奏法

STEP 2

フット・ペダルの連打(ダブル)の踏み方と練習方法

シングル・ペダルで「ドドッ」と速く2回連打することを「ダブル」と言います。ダブルは様々な場面に使えて、聴いている側にも強く印象が残るドラマーの常套句の1つです。また、単なるフレーズとしてだけではなく、足の動きやペダル・コントロールの練習にもなるので、しっかりと練習してぜひマスターしましょう。

3種類のダブルの踏み方

ダブルの踏み方は、シングルの3種類の踏み方に対応して考えられます。シングルの踏み方はSTEP1を参照してください。

まず、ヒール・ダウンでつま先だけで踏む場合は、足首をコントロールして2回踏むのですが、足首の柔らかさと筋力が必要です。ヒール・アップの2パターンのうち、かかとを上げたままのクローズ奏法では、足をフットボードの上を滑らせて2回踏みます。少し足首を固めてしまって、1打目をボードの手前で踏んで、2打目を奥に向かって足を滑らせてスライドするようにします。普段はかかとを下ろしておくオープン奏法の場合は、1打目はシングルと同じようにかかとを上げて親指の付け根あたりで踏み、2打目は足全体を落として踏みます。こちらは逆に足首をリラックスさせてスナップを利かせるように踏むのがコツです。

どの踏み方が正解、というわけではありませんが、シングルを踏む時の延長線上にある踏み方で練習をしていく方が、無理なくスムーズな

▲まずは足だけで練習しよう

ペダリングになると思います。

▲慣れてきたら上半身もつけてやってみよう

じです。そして、それとは別にもう1つ、ハイハットは4分音符のまま、3連符の2つ目と3つ目に踏むパターンを練習します。こちらは「チドドチド…」となります。2通りのパターンがしっかりと踏めるようになったら、連続して交互に行います(譜例2)。フレーズの変わり目が乱れやすいので、特に注意しましょう。

慣れてきたら上半身のスneaとハイハットも入れて、リズム・パターンの中で行ってみましょう。このエクササイズは、ちゃんと「2回踏んでいる」ことを意識しながら練習することが何よりも大事です。メトロノームをかけながら、♩ = 70 くらいのテンポから始めて、徐々にテンポを上げていき、♩ = 130 くらいまでを目標に、地道に頑張りましょう。

ダブルの練習方法

ダブルの練習は、しっかりと自分で2回踏むタイミングをコントロールできるようにするエクササイズが効果的です。どの踏み方であっても、最初から速く無理に行うのではなく、ゆっくりなテンポから練習して筋肉と神経に正しい足の動きを覚えさせましょう。

では、実際の練習方法ですが、まずはハイハットを4分音符で踏んでテンポをキープしながら16分音符の3つ目と4つ目にバス・ドラムを踏みます。「チドドチドド…」という感

譜例2 何となくではなく、しっかりと足をコントロールして2回踏んでいるかを確認しながら行おう

Tips!

イスの座り方で変わる、ペダル・ワーク

ペダリングのポイントは、実はイスの座り方にあります。イスを低くして座ると、足をしっかりと上げてペダルを踏むので、ドスン!と大きな音が鳴りやすく、リズムも安定します。ただし、速いフレーズや連打は少し難しくなります。逆に、イスを高くして座ると、速いフレーズや連打は楽になりますが、重みのない1打になってしまいがちです。演奏するジャンルにもよりますが、イスの高さをい

いろ試してみてください。

また、足の付け根をイス前面のヘリあたりに来るように浅く座ると股関節の可動がスムーズになって、楽にペダルが踏めるようになると思います。はじめのうちはうまくいかなくて戸惑うことも多いと思いますが、それはドラマーならば誰もが通る道です。足の練習もしっかりとしていきましょう。

▲膝の角度、バス・ドラムとの距離なども重要

キーボード ②

サスティン・ペダルの使い方

キーボーディストは両手のテクニックやコンビネーションだけではなく、「サスティン・ペダル」を生かした演奏ができるようになれば、表現の幅が格段に広がります。特にバラード曲などのピアノ伴奏では必須です。「鍵盤を弾く」「ペダルを踏む」という2つの動き、相互のタイミングがポイントになってきます。(文・竹中敬一)

STEP 1

ペダルを踏むタイミングの基本

「サスティン・ペダル」とは、キーボードに付属する、弾いた鍵盤の音を伸ばすことができる機能を持つペダルのことです。厳密には、弦の振動を止める装置のことをダンパーと言い、電子ピアノにはその装置はないのですが、「ダンパー・ペダル」と呼ぶこともあります。

キーボードに接続する場合は、「Sustain」「Damper」「Hold」などと書かれたジャックに挿します。メーカーによって極性が違うので、「ペダルを踏んでいないのに音が伸びる」現象が起こったら、キーボードと同じメーカーのペダルに変更するか、極性を変えられる機能

のあるペダルであれば、逆の極性に設定してみましょう。ちなみに、YAMAHA、RolandとKORGは極性が逆です。注意してください。

ペダルを踏むタイミング

ピアノを習った経験のない人は、最初は何のタイミングでペダルを踏んだら良いのかわからない人が多いのではないのでしょうか。

まず、Cメジャー・トライアドの基本形を弾きながら、サスティン・ペダルを踏んで音をつなげる練習をしてみましょう。譜例1は、踏むタイミングを図にしたものです。鍵盤を弾き、ちょっと遅れてペダルを踏みます。踏んだまま次の音を弾き、またちょっと遅れてペダルを踏み直します。この「ちょっと遅れて」というのがミソです。踏み直すという動きは「前の音を

切って、新しく弾いた音を伸ばす」ということなので、「ちょっと遅れて」の加減で音が濁ってしまわないよう、弾いたあとの踏み直すタイミングをつかんでいきましょう。

「転回形」での練習

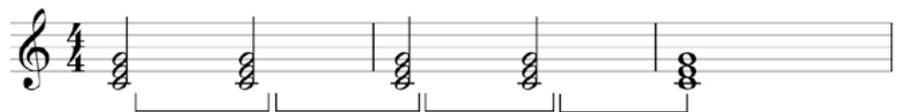
次は、トライアドを転回していきながら練習してみましょう(譜例2)。コードの一番高い音を意識して、しっかりと鍵盤を押さえ、音の鳴りを確認してからサスティン・ペダルを踏みましょう。構成音は同じなので不協和音にはなりません、それぞれのボイスングをはっきり聴かせるために、毎回踏み直してください。余裕があれば左手も加えたり、実際にライブで演奏するようなスタイルで弾いてみましょう。

▲キーボードの背面にあるジャック

▲サスティン・ペダルは踏むタイミングが大事

譜例1 サスティン・ペダルを踏むタイミング。カギカッコの左側の位置で踏み、右側の位置で離そう

譜例2 カギカッコは書いていないが、譜例1と同じタイミングで踏もう

STEP 2

コード・チェンジする時のペダルの使い方

構成音の違ういくつかのコードを滑らかにつなげて弾く時こそ、サスティン・ペダルが必要になります。コードが変わる時に意味のない休符ができてしまったり、素早いコード・チェンジに慣れていない場合などは、サスティン・ペダルが使えるととても便利です。ただし、楽曲の進行がわかりにくならないよう、コードが濁らない踏み方をマスターしましょう。

鍵盤の移動が少ない場合

まずは、音の動きがあまり激しくない場合のコード・チェンジの練習です。譜例3は、よく見られる基本的なコード進行です。右手でコードを押さえる度にペダルを踏み直します。メトロノームに合わせて弾き、テンポ、コード・チェンジのタイミングを気にしつつ、実際に自分の演奏を耳で聴きながら、ペダルを踏むタイミングを探ってみましょう。

コードが変わるタイミングはもちろん、同じ

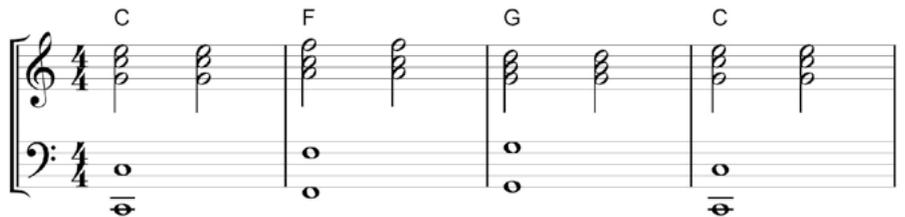

▲コード・チェンジしてもタイミングは一緒

コードを押さえる時もペダルを踏み直します。踏みっぱなしでも和音自体の音は濁らないのですが、音の粒がぼやけて聴こえるので、演奏の中で拍とコードの刻みをしっかりと聴かせたい場合は、同じコードであっても踏み直すことを心がけましょう。

鍵盤の移動が激しい場合

譜例4のように、音が激しく跳躍している中で、滑らかにつなげることが求められている場合、ペダルは必須です。ただし、音の動きが大きくなったとしても、ペダルを踏むタイミングは変わらないので、難しく考えずに練習していきましょう。

譜例3 右手とペダルを踏む足のタイミングに、ばらつきが出ないように気をつけよう

譜例4 これらの音が途切れず、しかも濁らないよう注意してペダルを踏もう

一番難しいのは、フレーズを弾く中でのペダリングです。隣り合った鍵盤へ滑らかに進行するメロディーなどの場合、ペダルを踏みっぱなしで演奏してしまうと、結果として不協和音になって音が濁ってしまいかねません。音をつなげたい場合でも、フレーズを吟味しながら音楽的な解釈も忘れないようにしましょう。

軽音楽部に入部してキーボードを始めたという人は、あまりサスティン・ペダルの必要性を感じていないかもしれません。しかし、サスティン・ペダルを踏むという動きも、楽器を演奏する行為の一部です。演奏のノリやグルーブを作り出す要素としても大切なので、演奏しながら一番気持ちの良いタイミングを見つけてください。

Tips!

ロック史に名を刻む名曲のペダル・プレイ

ロックの歴史の中には、ペダルを踏んだまま演奏することで独自のサウンドを生み、歴史に残る名演になった楽曲があります。それは、ザ・ビートルズが1967年に発表した「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」です。

この楽曲のエンディングで鳴り響く音は、サスティン・ペダルを踏んだままEメジャーコードをピアノで弾いたものなのですが、最初に3台のピアノを4人で同時に弾いた演

奏をまず録音し、その演奏を聴きながら同じように3回録音を重ねてできています。つまり、計12台で演奏したように聴こえるわけです。音が鳴っている間、ペダルは踏みっぱなしです。だんだんと消えていく音を最後まで録音するため、録音レベルをどんどん上げていった結果、イスがきしむような音や譜面をめくるような音もわずかながら入っています。ぜひ、音源を聴いてみてください。

▲ザ・ビートルズ「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」

全員練習「スケール編」

Cメジャースケールを弾く

音楽の基本や楽曲構造の柱になっているのが「キー（調）」です。キーはメロディラインや和音構成、コード進行、楽器のフレージングなどに関係しています。すなわち、楽曲のキーを把握&演奏することが様々なプレイに対応する基礎になります。

キーとは、言い換えれば「スケール（音階）」のことです。その代表格は「ダイアトニックスケール」で、1オクターブ12音の中から法則に従って選ばれた7つの音で成り立っていて、大きくメジャースケールとマイナースケールに分かれます。12音それぞれから始まるメジャースケールとマイナースケールを綺麗に弾けるようになることが目標です。

ポピュラーミュージックでは、音名をアルファベットでいうため、このコーナーでも「ドレミファソラシ」をそれぞれ「CDEFGAB」と呼びます。また、ドの半音上のド#はC#、レの半音下のレbはDbとなります。

基本となるダイアトニックスケールの中でも最も基本となるのが「Cメジャースケール」です。C(ド)から始まるメジャースケールという意味です。7つの音を鍵盤で確認してください。白鍵だけでできていますが、C音とD音の間には黒鍵があります(C#、あるいはDb)。CからDまでは鍵盤2つ分距離があるということです。EとFの間には黒鍵がないので距離は1つ分です。鍵盤1つ分の距離を「半音」といい、2つ分は「全音」または「1音」といいます。ギターやベースではフレットの距離と同じです。

この全音半音の間隔と、メジャースケールの響きを耳で覚えましょう。鍵盤やフレットの場所だけではなく、音の並びとして覚えることで様々なキーに対応できるようになります。

スケールを弾く場合は運指が大切です。基本形をしっかり覚えましょう。わかりやすいように親指を1、人差し指を2、中指を3、薬指を4、小指を5とします。まず、鍵盤では上行する場合Cを1、Dを2、Eを3、Fを人差し指と中指の下をくぐら

せて1、Gを2、Aを3、Bを4、オクターブ上のCを1で押さえます。下行は逆行し、E音は3指を1指に被せて弾きます。また、左手で行う場合も同じようにC→B→Aをそれぞれ1→2→3の指で弾いたら親指をくぐらせてGを弾き、あとは順次小指まで使って下りていきます。左手の上行はその逆行です(図1)。

ギターとベースは弦の数が異なりますが、基本的な運指は同じです。ギターの弦の数え方で表記するのでベースでは6弦を4弦、5弦を3弦…と読み変えてください。まず、3の指で5弦の3フレットを押さえます。ここがCです。そこから順次、Dを5指で5弦の5フレット、Eを2指で4弦の2フレット、Fを3指で4弦3フレット、Gを5指で4弦の5フレット、Aを2指で3弦の2フレット、Bを4指で3弦4フレット、オクターブ上のCを5指で3弦5フレットで押さえます(図2)。少し難しいかもしれ

▲鍵盤や弦は指を立てて押さえよう

れませんが、フレットを押さえる指が決まっていると考えればわかりやすいと思います。

この運指練習がすべての基本です。個人練習やパート別練習に取り入れてみてください。理想的な指の形などは、先輩や指導員の方に聞いて確認しておくとう達が早いと思います。

メトロノームを使って、ゆっくりなテンポから確実に弾けるように練習していくことが上達の近道です。

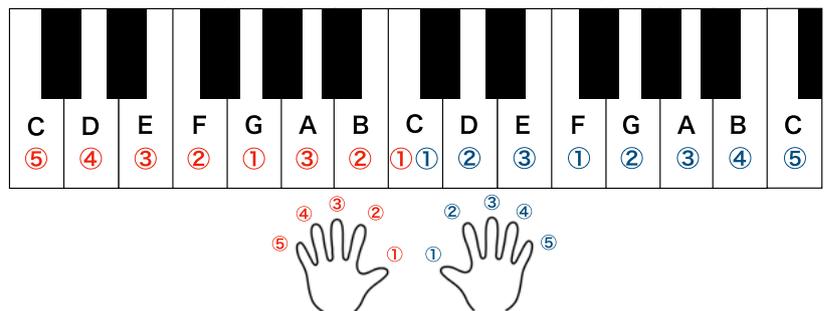

図1 まずは片手ずつ、慣れてきたら両手同時にやってみよう。さらに両手で上行、下行も丁寧に練習しよう

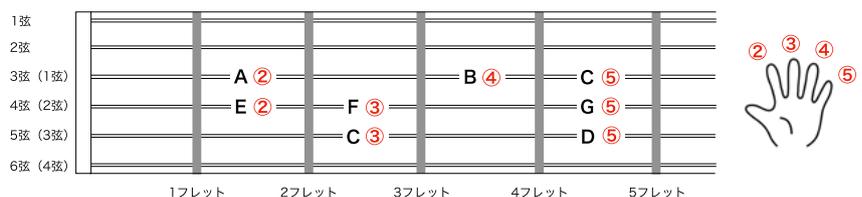

図2 1オクターブ上げた5弦(ベースは3弦)15フレットからも同じ運指で練習しよう

アンサンブル向上委員会

裏拍を意識する意味

アンサンブルとは「合奏」のことです。合わせて奏でる、という意味になります。バンド演奏を行う時に最も大事にしなければならないのは「合わせること」。簡単そうで、これがなかなか難しいものです。

初心者にとっては、まだ自分のプレイに集中してしまい、アンサンブルにまで気がまわらないことも多いと思います。少しずつまわりの人の音も聴けるようにしていきましょう。

前回紹介した「バックビート」よりも、日本人がバンドで合奏する時に気にしていないポイントが「裏拍」です。1、2、3、4…の4分音符を「表拍（オンビート）」とした時の、その間の8分音符の位置が裏拍です。オンビートに対して「オフビート」とも呼ばれます。

オフビートは単なる場所ではなく、「アップビート」として捉えることが重要です。裏拍をアップで感じることによって、次の表拍が下へ向かう「ダウンビート」となって、

行進も日本と欧米では違う！？

体育の授業や体育祭などで「行進」の練習をしたという人も多いと思います。行進が綺麗かどうかは「1、2、1、2…」とカウントしたり合わせるのを、足を地面に着けるところですか、足や腕を「上げる」ところですかによります。前者は、揃って歩くタイミングは合うけれども、腿や腕の上がり方がバラバラで綺麗に見えません。外国の衛兵や鼓笛隊の行進は足や腕を上げる角度まで揃っていてとてもキレイです。アップを合わせれば必然的にダウンは合います。

■裏拍（アップ）のタイミングを合わせよう

リズムやテンポが安定します。これは、黒人や欧米人が始めた「ポピュラーミュージック」を演奏する時の基本となる拍（ビート）の取り方です。大変重要な要素なのですが、日本人にはこの感覚が薄いようです。

しかし、ある程度楽器の演奏に慣れている皆さんは、このアップダウンをすでに体験している部分もあります。

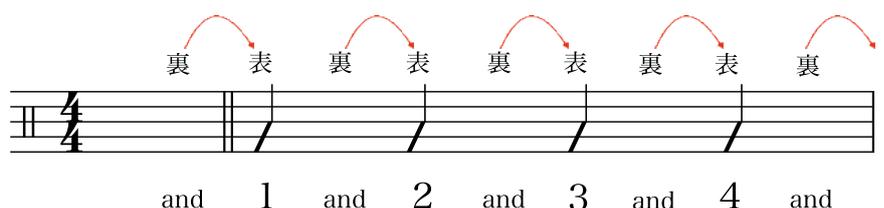
例えば、ドラマーは8分音符をハイハットで刻む時に腕を上下させます。また、ギターのストロークもアップダウンが基本です。多くの場合、表拍しか意識していないのではないかと思います。実は裏拍のアップをしっかりと演奏することでグッと安定したプレイになります。

本題ですが、アンサンブル的にもこの裏拍を意識して合わせるようにすると、自然に表拍が揃ってバンド演奏がまとまってきます。4分音符の数字の間に「and」を入れてカウントしてみてください。数字が日本語なら「と」でも大丈夫です。まずは

意識するところから始めて、特にドラムのハイハット演奏やギターストロークのアップは丁寧に演奏してみましょう。

さらに最も効果的なのが、ビートに合わせて足踏みをすることです。演奏に支障のないどちらか片方の足を、裏拍でかかとを上げ、表拍で下げます。そのまま歌ったり演奏してみてください。つい表拍の方ばかり気にしてしまいがちですが、頑張って裏拍のアップをしっかりと感じましょう。慣れてきたら裏拍（アップ）から表拍（ダウン）へとリズムがつながっているように感じられると思います。これが本来のアップダウンの関係です。リズムのスタートである裏拍がしっかりとしていないといけないことがわかってもらえたでしょうか。

メトロノームを半拍ずらして裏拍に鳴らすようにすると、個人練習でもバンド練習でも裏拍を意識する良いトレーニングになります。

▲裏拍（アップ）から表拍（ダウン）へとリズムを感じよう

ロック 解体新書

人気楽曲をワンポイント解説

パートごとのフレーズや音作りなどに焦点を当てて、1曲をじっくり解析していくとともに、その効果や習得方法などを解説しています。例題曲のコピーをする時やオリジナル曲を作る時に役立ててください。

ボーカル編

ギター編

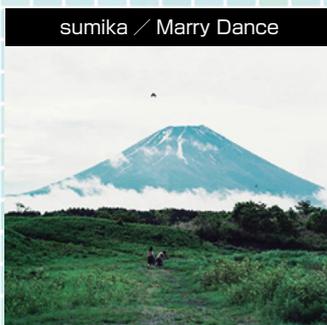
ベース編

ドラム編

キーボード編

コレサワ ゆびきりげんまん

～ゆるさと疾走感が相まったボーカル～

代表曲「たばこ」が反響を呼び、2017年にメジャーデビューしたコレサワ。平凡な日常を切り取った生活感のある歌詞やポップなメロディが、10～20代の女性から圧倒的支持を集めるシンガーソングライターだ。素顔が見られるのはライブのみで、普段は「れ子ちゃん」といわれるキャラクターで顔を隠している。

受験生を応援するため、拓殖大学とのコラボムービーとして制作されたこの楽曲は、演奏の疾走感とフワとした可愛い歌声が融合された爽快なエールソングだ。

「n」の活用・・・・・・・・・・・・・・・・

コレサワの歌は、柔らかい言葉や明るいトーンで可愛らしさが全面に出ているのが特徴だが、その1つは母音の終わりに向けて口腔内を軽く閉じていくことで生じる「n」音が、言葉にゆるふわな印象をもたらしているところにある。意識しているのかはわからないが、声をしゃくり上げる箇所にも「n」が入っていて、より一層可愛らしさが演出されている。

しかし、可愛らしさだけでは締まりのない歌になりがちだが、間延びして聴こえないのは母音の的確な長さや子音の扱いがしっかりとしているからだ。子音をはっきりと発音することで、言葉は明瞭になり立体的に聞こえるのだが、演奏の1、2、3、4…の縦軸を意識していたり、テンポを体で感じながら歌っているからこそ子音が素早く立ち、さらには母音の長さをコントロールできているのだ。

音色や音の長さは母音に乗るため、感情のほとんどが母音によって伝わり、子音によって言葉が生まれ歌詞の意味が明確になる。この楽曲は、コレサワの柔らかい母音とリズムに乗って素早く立ち上

がった子音が組み合わせられた、可愛いくて躍動感のある表現となっている。

音符だけではなく休符にも着目してみると、一瞬息を止めるようなイメージの「n」で間を作ることで、小気味良いメロディとなっている。例えば、1コーラス目のAメロの「♪君に出会いたい」という部分では、「きみ(n)に(n)で(n)あ(n)いた(n)い」と、表拍を「n」でミュートすることで裏拍に置かれている言葉にアクセントが付き、疾走感が出ている(譜例)。

譜例 休符を活かした弾むようなメロディ。シンコペーションが疾走感を増している

ビブラートを入れない余白のある歌・・・・・・・・

ビブラートとは、1つの音を上下に揺らしたり強弱を付けたりして波を作り、音の表現の幅を広げたり、時には不安定な音のごまかしにも使えたりと、歌を上手に聴かせられるテクニックだ。しかし、コレサワのボーカルはビブラートを使わず、飾り気がない口語表現に特化している。これは日常会話の表現に近く、聴き手がそれぞれのイメージを膨らませやすくなる効果がある。

コレサワは「うまく歌う」のではなく、一音一音丁寧に歌い、リアリティ溢れる歌詞を真っ直ぐ聴き手に伝えるボーカリストだからこそ、共感する女子も多いのだろう。

参考にするなら、この曲もオススメ!

相対性理論 気になるあの娘

露出も少なく謎に包まれた部分が多いバンド、相対性理論の3rdアルバム『シンクロニシティーン』に収録。シンプルなコード進行と韻を踏んだ掴みどころのない歌詞、やくしまるえつこの力の抜けた歌は中毒性が高い。2010年リリース。

おいしくメロンパン 色水

パッと見は草食系だが歌と演奏に説得力がある実力派バンド、おいしくメロンパンが2016年にリリースした1stミニアルバム『thirsty』のオープニング曲。文学的な歌詞を起伏緩やかに淡々と歌いながら情景を浮かび上がらせる術は見事。

ロック解体新書 ボーカル編

文・佐藤智恵

SHISHAMO

妄想サマー

～複雑な感情を伝えるボーカルの「技」～

「妄想サマー」は、難しい言葉を使わずに、日常の「あるある」を描いた歌詞が特に若い女子から多くの支持を得ているスリーピース・バンド、SHISHAMOの2020年5月にリリースされた12枚目のシングルだ。リック・ビデオやジャケット写真の泣き顔とは相反して、軽快なロックン・ロール風の曲調で恋愛願望を綴るアレンジにしたことで、寂しさも前向きさも感じられる楽曲になっている。

リズムとテクニック

この楽曲が持つ軽快さの一端は、ボーカリスト宮崎朝子の柔らかく透明感のある明るい声質にもよるが、リズムを捉えた歌い回しもポイントだ。「倍テン」のシャッフルというスピード感があるリズムに対して、ビートの裏拍にはギターやスネア・ドラムでアクセントがついているが、それらを意識したタイトな歌が軽快な曲調に合っている。

歌い回しはシンプルでストレートに聴こえるが、実際にはいろいろなテクニックを使って間延びしないメリハリのある歌になっている。例えば、Bメロの「♪行きたいと～こ やりたいこ～と」や、サビの「♪わた～しのダ～リン」の部分では、「～」のところで一瞬音程を細かく上下させる「こぶし」を入れている（譜例）。こぶしは音

譜例 Bメロ部分。細かい音移動の「こぶし」を入れたフレーズ

の移動だけではなく、楽曲のスピードに合った速さで転がすことで成立するので、細かなリズムを意識する必要がある。和音や調にならない不安定な音を使ったメロディーの後にくるこのこぶしが、歌詞と曲調とのギャップとも相まって様々な感情を伝える要素になっている。

また、歌には抑揚をつけることが欠かせないが、歌い始めと終わりも重要で、特に語尾の印象はそのまま歌の印象になるといっても過言ではない。この楽曲も、AメロやBメロではビブラート処理をしているフレーズが多い中、例えば「♪この夏1人なのは私だけ」には「しゃくり」を入れたり、サビでは軽く息を吐き出して音をダウンさせるフレーズが多かったり…と、場面によって語尾を変化させ、細かい感情を表現している。

「繰り返し」と「ハモリ」で印象強くなる歌詞

1コーラス後のCメロは「♪ウェア イズ マイダーリン」の繰り返しになっているが、言葉そのものが強調されると同時に生き生きとしたリズム感が出て、印象に残るセクションとなっている。この部分には、歌の言葉を合わせてハモる「字ハモ」がついているのだが、前半は同じ音の高さでハモる「ユニゾン」で厚みが出て、後半は音の高さを変えた「3度上ハモリ」をプラスすることで華やかさが出ている。さらに、ハモリが抜けた次のフレーズとの間に落差が生じ、「♪ああ こっち来て」という歌詞が引き立つ効果もある。

また、サビでは必ず「♪手をつないで出かけたい」という歌詞が出てくるが、何度も同じ歌詞が使用されることによって、想いの強さがより伝わりやすくなっている。

参考にするなら、この曲もオススメ!

sumika
Lovers

ボーカル、キーボード、ギター、ドラム編成の4人組バンド、sumikaの代表曲の1つ。ユニクロのCMで起用され、この楽曲で彼らを知った人も多いだろう。イントロからワクワクする軽快なリズムや歌いまわしが心地良い。2016年リリース。

東京事变
キラチューン

シンガー・ソング・ライター、椎名林檎を中心としたバンド、東京事变の2007年にリリースされた5thシングル。軽やかなリズムとサビでの突き抜けるボーカルが爽快で、バンドとして全パートが引き立つアレンジと演奏は聴き応えがある。

ロック解体新書 ボーカル編

文・伊丹谷良介

Official髭男dism Cry Baby

～音楽的な表現力が豊富なボーカル～

この楽曲は、今や日本を代表するバンドとなった「ヒゲダン」によって、TVアニメ「東京リベンジャーズ」のオープニング・テーマとして2021年5月に制作された。ボーカルの藤原聡が作曲するこの楽曲は、ジェット・コースターのような変則的なコード進行やメロディーで、聴けば聴くほど「やみつき」になる魅力を持ち、誰もが惹きつけられるポップ・ミュージックの要素を多く兼ね備えている。

魔法のようなボーカル・メロディー……

この楽曲で使用されるボーカルの音域は広い。メロディーに出てくる最高音は裏声のレ#、地声はド#だ。そして、最低音は2オクターブ下のファである。一般的なキーの女性だと、高い部分はなんとか歌えるかもしれないが、逆に低い部分は出しづらだろう。また、一般的なキーの男性だと、いくら裏声でもキーを下げない限りうまく歌うことは難しいのではないだろうか。

その音域の広いメロディーは、かつ複雑で難解である。しかし、非常にキャッチーで力強く聴こえるから不思議だ。その大きな要因は、グルーブ感のあるメロディーと伴奏がシンクロして一体となっている心地良さにある。センス良く計算し尽くされた複雑なメロディーが、無意識に何度も聴いて覚えたいような中毒性を持つ。自身の音楽ルーツに、ブラック・ミュージック、ヘヴィー・メタル、クラシックがあるという藤原の幅広い音楽センスと豊富な表現力のなせる技であろう。

音楽理論的に言えば「転調」の回数が多く、良い意味で予想を裏切る難解な構成になっているのだが、大抵、メロディーやコード進

行が複雑になれば、何となくとっつきにくい印象になることが多い。しかし、伴奏、アレンジ、歌詞、歌、すべてを包括する、まるで魔法のようなボーカル・メロディーが、この楽曲最大の魅力であることに間違いはない。歌う時は、コードの響きとメロディー・ラインの動きに気をつけよう。

跳ねたリズムのボーカル……

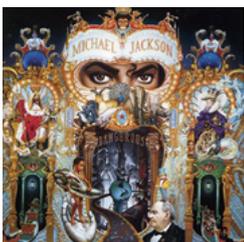
この楽曲はリズムも難しく、俗に「ハネ」と言われるタイプのグルーブだ。馬が走っている時の「パッカパッカ…」といった感じを思い出してもらおうと良いだろう。この楽曲では、日本語の歌詞を見事にそのハネたビートに乗せて歌いこなしている。例えば、冒頭に出てくる「♪胸ぐらを掴まれて～」は、「むなぐらっをっつかまれっ てーえっ」と歌うことにより、メロディー自体がグルーブを生み、伴奏との一体感を作り出しているのだ（譜例）。

歌う時は、まず感覚的に体で「ハネ感」を掴むことが大切だ。ドラムや他の楽器をよく聴いて、伴奏とグルーブをシンクロさせるように意識することが重要となる。いきなりフル・コーラスを歌おうとはせずに、部分部分で確実に、細かく地道に練習していこう。

譜例 跳ねたリズムを体全体で感じながら歌ってみよう

参考にするなら、この曲もオススメ!

Michael Jackson Will You Be There

キング・オブ・ポップス、マイケル・ジャクソンが1991年にリリースしたアルバム『DANGEROUS』からの7thシングル。ブラック・ミュージックとポップスが高いレベルで融合した、極上の「ハネた」グルーブを感じるには最適な楽曲。

ORIGINAL LOVE 接吻-kiss-

田島貴男による音楽ユニット、オリジナルラブの5thシングル。日本語の歌詞に洋楽っぽさをうまくミックスさせている。今でもJ-POPシーンで愛され続け、多くのアーティストがカバーしている。日本のポップス史に残る名曲。1993年リリース。

ロック解体新書 ギター編

文・岩尾 徹

ヤバイ T シャツ屋さん 泡 Our Music

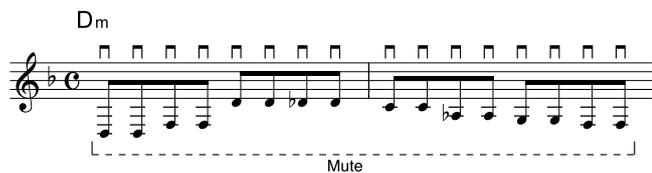
～「クール」で「エモい」ヘヴィギター～

「ヤバT」の通称で親しまれる、2016年にメジャーデビューを果たした3人組ロックバンド、ヤバイTシャツ屋さん。この楽曲は、2020年にリリースされたメジャー9thシングル「うなぎのぼり」のリーダー曲だ。CMにも使われたストレートでアッパーなこの楽曲をよりドラマチックに展開させているのは、ドライブ感全開プレイと、ニュアンスをコントロールしたプレイを絶妙に使い分けた、ヘヴィなギターに他ならない。

弾き方のニュアンスで楽曲の流れを作る・・・

楽曲の冒頭は、ギター単独の単音弾きから静かに始まり、いきなりエモいヘヴィなリフの応酬に突入する。しかも、チューニングを6弦のみをEからDに落とす「ドロップチューニング」にしているため、弾いているリフがより「重め」のサウンドに仕上げられている。そこにドラムとベースが絡むことで、ヘヴィなのに疾走感あるビートを生み出すことができているのだ。

次に来るAメロはイントロに比べると淡々とした印象になっているが、その要因の1つはパワーコードをガンガン弾いていたイントロに対して、奏でるリフが単音弾きになっていることだ（譜例）。し

譜例 すべてダウンピッキングで弾くと曲調にマッチしたニュアンスが出る

かも、音をややミュートして余計な音圧を抑え、リフのニュアンスをうまくコントロールすることでクールな印象になり、より楽曲の流れにマッチしたものになっている。

Bメロは、Aメロからのダークな雰囲気を受け継ぎつつも、広がりのあるやや柔らかなサウンドイメージに仕上げられている。これは、ドラムとベースが出すグルーブが大きなノリになり、その上に乗っているギターのリフも、それに呼応するかのようにゆったりとした大きなフレーズ主体のリフを弾いていることに起因している。

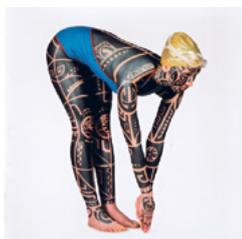
このように、冒頭ダークだった楽曲の印象を徐々に和らげていくことで、キャッチーでポップなサビがいきなり来ても違和感を感じない流れを作り出すことができているのだ。

間奏は楽曲の大事なアクセント・・・・・・・・・・

2コーラス目のポップなサビが終わると、いきなり大きなノリのダークでヘヴィ＆ラウドなリフで間奏が始まる。休符をうまく活かしたベースとユニゾンするリフの繰り返しは、サビまでの勢いを殺すこともなく、リズムがハーフタイムになることでよりラウド感がプラスされている。その後、楽曲冒頭のギター単音のリフとラップが絡み、ベースが抜けることで楽曲のテンション感もややクールな印象にしつつ、後半は徐々に盛り上がっていき、最後はエモさ全開のリフの応酬でサビにつながる。

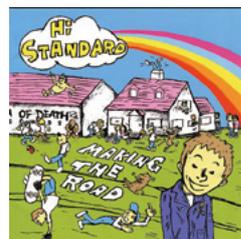
間奏の最後でテンション感をピークに持っていき、次のサビでやや落とすことでサビのポップ感がより強調され、エンディングまでの展開をリスナーに飽きさせず印象深いものになっている。

参考にするなら、この曲もオススメ！

マキシマム ザ ホルモン 恋のメガラバ

2006年にリリースされた「ホルモン」の7thシングルで代表曲の1つ。ヘヴィ＆ラウドなリフを中心に構成されているにもかかわらず、ポップ感が損なわれないように曲展開の緩急とツインボーカルがうまく活かされて成立している。

Hi-STANDARD Stay Gold

現在のメロコアバンドへ多大な影響を与えた日本のバンド、通称ハイスタの4thアルバム『MAKING THE ROAD』に収録。メロコアの教科書的な楽曲。アルバムは国内外合わせて100万枚以上の売り上げを記録した。1999年リリース。

ロック解体新書 ギター編

文・岩尾 徹

SHISHAMO

君の大事にしてるもの

～無駄を削ぎ落とした説得力のあるプレイ～

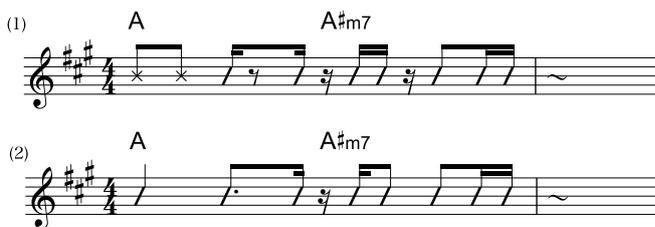
人気バンド、SHISHAMO が2019年にリリースしたシングル「君の隣にいたいから」のカップリング曲であるこの楽曲は、翌年1月にリリースされた6枚目のアルバム『SHISHAMO 6』にも収録されている。このアルバムは、楽曲やサウンド面で今までとは違う新たな一面を垣間見ることができるが、ただポップでキャッチーなだけではなく、様々なジャンルを取り入れ、無駄な音を削ぎ落とした3人の演奏が印象的だ。ミドル・テンポでダンサブルなこの楽曲も、1音1音を大事にしながらかつ無駄な音を極力省いたプレイに徹しているギターに説得力がある。

ドラム、ベースとの一体感重視のバックイング

イントロからAメロにかけてのギター・バックイングは、シンプルながら骨太のグルーブを生み出している。イントロは、ベース・ラインとの絡みを意識し、お互いが音の「キレ」を生かしたタイトなフレーズを組み立てることで、アンサンブルの休符部分が明確になり、演奏に良い「間」が生まれている。この「間」によって、シンプルなアンサンブル構成にも関わらず、聴き手を飽きさせないリズムミカルなものに仕上がっている。Aメロの1まわし目は、ギターは弾かずドラムとベースのみにすることで、イントロよりも落ち着いた雰囲気になっている。しかし、2まわし目でいきなりイントロのようにフル・ストロークで弾いてしまうと、極端にリズムミカルになりすぎてしまい、スムーズな流れを作るのが難しくなる。この楽曲では、ドラムとベースのフレーズのアクセントに当たる部分に音数を抑えたフレーズを弾き、リズムに勢いをつけて程良く盛り上がるアレンジとなっている。次に来るイントロと同じプレイをしているセクショ

ンへの流れをうまく構築していると言える。

サビは、イントロと同じようなバックイング・パターンをしているのだが、イントロのように休符を生かしたキレの良いタイトなアプローチではなく、意識的にラフでルーズに弾いている（譜例）。そうすることによってフレーズにドライブ感が生まれ、サビらしい勢いと広がりを出すことができているのだ。

譜例 同じフレーズでの弾き方の違い。イントロ風 (1)、サビ風 (2)

シンプルなフレーズで説得力のあるギター・ソロ

得てして弾き手の独壇場になってしまいがちなギター・ソロだが、この楽曲では必要最低限な音数で説得力のあるものになっている。導入部から同じフレーズを繰り返し弾くことで、ソロ自体がシンプルでストレートなものとなり、ソロをサポートするドラムやベースの自由度も増している。その結果、各パートが三位一体となったグルーブが生まれ、ソロ後のサビも盛り上がっていく。サウンド的には、音の分離が良いナチュラルな歪みがフレーズにキレとタイトさを出している。バンドで演奏する場合は、レスポールではなく、シングルコイル・ピックアップ搭載のギターが良いだろう。

参考にするなら、この曲もオススメ！

SHISHAMO 天使みたい

アルバム『SHISHAMO 6』の1曲目に収録されているミドル・テンポな楽曲。3人の奏でる音からブルージーさを感じられ、今までとは違うシックな演奏が印象的。シンプルながら「間」を生かした3人のコンビネーションが秀逸。

The Police Walking On The Moon

イギリスのバンド、ポリスの2ndアルバム『Regatta de Blanc』に収録。3ピースという制約のある編成において空間や間をうまく生かし、それぞれのパートの音に無駄がなく必要最低限の音ですべてが表現されている。1979年リリース。

ロック解体新書 ギター編

文・岩尾 徹

緑黄色社会 Mela!

～キーボードがいるバンドでのフレーズの組み立て～

「リョクシャカ」の愛称で人気のバンド、緑黄色社会が2020年4月にリリースした2ndフル・アルバム『SINGALONG』に収録されているこの楽曲は、タイアップも多く、バンドを代表するヒット曲となった。和音を奏でるコード楽器としては、ピアノをメインとしたキーボードとホーン・セクションによってハーモニーがほぼ完成している。この楽曲でのギターの立ち位置は、コード感よりもセクションごとの表情をつける方向に重きが置かれたアプローチとなっている。

グルーブをコントロールするバックング・・・

曲頭は、ボーカルがメインのサビからいきなり始まり、コーラスがフィーチャーされたイントロですべての楽器が入ってくる。そして、そのままAメロ→Bメロ→サビと展開してくのだが、この間ギターはセクションごとにアプローチを変化させ、グルーブをコントロールしている。

冒頭のサビ後のイントロは、それなりのスピード感があるリズム・パターンなのだが、ギターが8分音符の裏打ちをベースにしたバックングをすることで「ノリ」が大きくなり、ゆったりとした広がりを加えている。Aメロは、リズム自体はイントロのグルーブを踏襲

譜例 Aメロ。すべてをブリッジ・ミュートしながらのオルタネイト・ピッキング(上下交互に弾く)で弾いている

した流れになっているのだが、ここでのギターはコードが展開する中で、16分音符主体の単音ミュート・バックングで1小節パターンのリフを弾き続けている(譜例)。あえてコード感を出さずに、同じフレーズで、しかもミュートしながらパーカッシブに弾くことで、ドラムとベースがイントロから同じグルーブで演奏しているにもかかわらず、スピード感がよりプラスされている。そしてBメロは、Aメロよりもズンズンくる縦ノリのビートが全面に押し出されているのだが、音価の長いオクターブ奏法を基本としてプレイすることで、ノリ自体をややマイルドにすることができている。

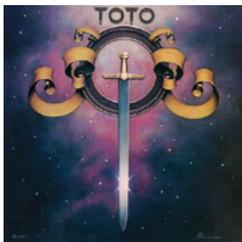
このように、ストレートな演奏になりがちなテンポのこの楽曲を、ギターのバックング・パターンに緩急をつけることでメリハリを出すことに成功しているのだ。

ギター・ソロにも表情をつけるための工夫・・・

厳密には「キーボード・プレイヤーがいる」という理由からだけではないが、バックングに通じる工夫がギター・ソロにも見られる。

サビ後のソロでは、ピアノがコード感を出したリズムックなバックングをしてきているおかげで、自由にフレーズを組み立てることができている。前半は、サビよりもややテンションを落としたメロディアスなラインのフレーズを弾くことで表情が柔らかくなっているのだが、音色もクリーンで甘いサウンドにすることで透明感がプラスされている。対照的に後半はあえて「ファズ」的な荒々しいサウンドで弾くことで、音色のギャップを作っている。フレーズでドラマティックな流れを作りつつ、サウンドの変化でもよりパワー・アップさせているのだ。

参考にするなら、この曲もオススメ!

TOTO Georgy Porgy

アメリカのバンド、TOTOの1stアルバム『TOTO(宇宙の騎士)』からの3rdシングル。ツイン・キーボード編成の中で合間をうまく縫いながら効率の良いフレーズを弾くスティーブ・ルカサー(Gt)のバックングが秀逸。1978年リリース。

Official髭男dism Happy Birthday To You

人気バンド「ヒゲダン」が、インディーズ時代の2016年に発売した2枚目のミニ・アルバム『MAN IN THE MIRROR』に収録。ピアノがメインのアレンジの中、目立たないが楽曲のイメージを崩すことなく、ソツないプレイのギターが印象的。

ヤングスキニー 本当はね、

～歌心と多彩なアプローチのベースフレーズ～

この楽曲は、シンガーソングライターのかやゆー (Vo&Gt) が発起人となり 2020 年に結成された 4 人組バンド、ヤングスキニーの 2022 年にリリースされた 2nd シングルだ。情報番組のエンディングテーマに抜擢されるなど、バンドを代表する楽曲になっている。

ベースラインは、ボーカルの隙間に印象的なフレーズを入れるなど、歌に寄り添いながらセクションによって大きく変化するリズムに合ったフレーズ構成をしている。

様々なテクニックを使った印象的なフレーズ

イントロ、A メロなどは基本的に同じような B → E → F# → B というコード進行が続いていて、ベースラインは 4 小節パターンで構成されている。ここで印象的なのがボーカルの隙間に入るフレーズだ。例えば、コード E の時にレ#、ミとフレーズを弾いているのだが、この時にハンマリングを使用することで特徴的なフレーズになっている (譜例)。ハンマリングとは、ピッキングせずに次の音をフレットを叩くように押さえて音を出す手法で、ここではレ#でピッキングしてミの音はハンマリングで鳴らしている。音符がなめらかにつながっているのがわかるだろう。

また、2 小節目の 3 拍目からのフレーズも印象的だ。ここではド

譜例 「H」はハンマリング、「S」はスライド。ニュアンスを意識して弾こう

→ シ → ソ# → ファ# と弾いているのだが、この時のポイントはスライド奏法を使用していることだ。ド#を弾く前に 2 弦 9 フレットのファ#から付点 8 分音符でスライドさせて弾くことで、音に独特のうねりが生まれ、フレーズに味が出ている (同じく譜例参照)。

このように、印象的なフレーズには様々なテクニクが使われている。この楽曲に限らず、フレーズをコピーする時は細かいニュアンスまで真似するように心がけると良いだろう。

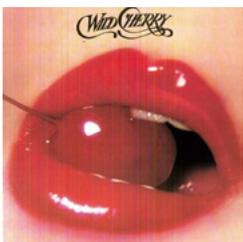
多彩なリズムに合わせたフレーズ構成……

この楽曲は、基本は 16 分音符が跳ねた、いわゆる「ハーフタイムシャッフル」と呼ばれるリズムが軸になっているのだが、テンポが倍になったように聴こえる「倍テン」、4 分音符のビートを強調した「4 つ打ち」、8 分の 6 拍子など、多彩なパターンが使われている。

例えば、イントロと A メロではバスドラムにタイトに合わせてボトムを支えながら、隙間に印象的なフレーズを入れて同じパターンでも飽きないようになっている。B メロでは、ウォーキングベース的なフレーズを使用しているため、躍動感を出しつつも倍テンのリズムとも相性が良くなっている。ウォーキングベースとは、簡単にいうと一音ずつ音を変えていくフレーズングのことで、ジャズなどでよく使われる。また、サビではハーフタイムシャッフル感を残しつつ、オクターブフレーズを入れたりすることで 4 つ打ちのリズムにも合ったフレーズになっている。

しかし、こういったアプローチは楽曲の変化に合わせてベースラインを構成しているからであり、演奏する時は周りの音をしっかりと聴くことが大事だ。

参考にするなら、この曲もオススメ!

Wild Cherry Play That Funky Music

アメリカのファンクバンド、ワイルド・チェリーの 1976 年にリリースされたヒット曲。ギターリフは非常に有名で現在でもよく耳にするが、ベースラインもそのリフに合わせてハンマリングを使用したフレーズングがグルーヴィー。

じん 夜咄ディセイブ

ボカロ P、じんの 14 作品目となる楽曲。投稿から 4 時間 59 分で殿堂入りを達成。ロック、ファンク、ジャズなどを取り入れた多彩なリズム展開で、ベースラインもスラップ、ウォーキングベースなど多彩なフレーズが満載。2013 年投稿。

ONE OK ROCK 完全感覚 Dreamer

～主軸のメロディーに追従するベース・ライン～

日本を代表するロック・バンド、ワンオクロックの2010年にリリースされた4thシングルで、言わずと知れた彼らの代表曲の1つ。ストレートなロック・サウンドだが、英詞と日本語詞の混ぜ方やメロディーのニュアンスも相まって、洋楽のような印象の楽曲になっている。ベース・ラインは、バンド全体でリズムを合わせつつも、主軸となるギター・リフやボーカルのメロディーに馴染むフレーズで構成されている。

全体を考えたベース・ラインとタイミング・・・

ドラム、ベース、ギターでサウンドを作る場合、ベースのアプローチがとても重要になる。この楽曲のポイントは、ボトムを支えながらもメロディアスなベース・ラインになっていることだ。例えば、イントロではギターのリフに合わせ、また、AメロやBメロではボーカルのメロディーに合わせて、フレーズやアクセントの位置などが意識されている。

イントロは、2小節パターンのギター・リフに合わせて、ベース・ラインも基本的に同じリズムで弾いている。こういった場合、リズムのタイム感や休符の長さなどを、当然ながらギター・リフに合わせて弾くことが大事になってくるのだが、この楽曲では、例えば、ギター・リフがオープニングのドラムのフィル・インからの勢いを

なくさないように、少しタイミングを前に弾いているため、ベースも同じタイム感や1小節目の4拍目に入る8分休符の音価を繊細に合わせている（譜例）。そうすることによって、バンドとしてのまとまりと勢いを作り出しているのだ。

また、イントロのベースで特徴的なのは、2小節目や4小節目のフレーズだ。ギターのリフに対して隙間を埋めるようにフレーズングすることで、イントロがギターとベースのダブル主演のような印象になっている。同様に、Aメロではボーカルの歌い方やリズムに合わせて弾いていて、クレッシェンドのかけ方や休符のタイミングを揃えているのがわかる。

浮遊からの着地・・・・・・・・・・・・・・・・

Bメロは、他のパートも含め、とても浮遊感のあるセクションだが、メロディーに絡むようなベース・ラインは音符の入れ方が絶妙に工夫されている。歌詞の言葉が多いところは長めの音符、ボーカルがロング・トーンで伸ばしてるところは裏拍のアクセントが多めの、休符がないフレーズを入れるなど、セクションの世界観を十分に表現している。

そして、この浮遊の着地点がサビである。通常サビが一番盛り上がるころなので、ベース・ラインが激しく動くことも多いのだが、この楽曲ではあえてシンプルな8ビートに徹している。そうすることで、不安定なBメロから一転して安心感のあるサビに突入することができ、余計なフレーズを弾かなくても盛り上げられるアレンジになっている。

ベース・フレーズにも流れがあり、それぞれのセクションの意図を感じるによって、アンサンブルは成り立っているのである。

譜例 イントロのベース・ライン。リズムが遅れないように裏拍をタイトに弾こう

参考にするなら、この曲もオススメ！

RADWIMPS 前前世

2016年に公開された映画「君の名は。」の挿入歌で、ラッドウィンプスを一躍有名にした記念すべき楽曲。シンプルながらも時折出てくる、メロディーの隙間を縫うようなベース・ラインが秀逸。攻めと守りの両方を楽しめるベース・ラインは必聴。

レキシ SHIKIBU feat. 阿波の踊り子

スーパー・バター・ドックの池田貴文のソロ・ユニット、レキシのデビュー曲。同じコード進行を繰り返す中、ボトムは支えつつもメロディアスなベース・フレーズが聴ける。阿波の踊り子はチャット・モンチーのレキシ・ネーム。2015年リリース。

ヨルシカ 都落ち

～和洋折衷が表現されたドラム～

コンポーザーの n-buna とボーカリスト suis によるバンド、ヨルシカが 2023 年 4 月に音楽画集『幻燈』をリリースした。音楽画集とは、画家・加藤 隆が描いた絵にスマートフォンやタブレットのカメラをかざすことで専用の音楽再生ページへ接続し、それぞれの作品ごとに楽曲が聴けるというものだ。

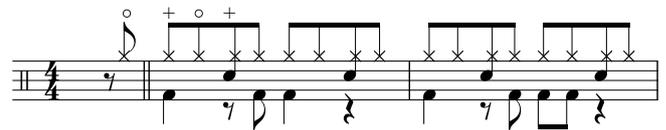
この楽曲は、万葉集 第 2 巻 116 番をモチーフにしていて、別れていく女性の姿と心の葛藤を男性目線で描かれているのだが、和の要素とバンドサウンドという洋の要素がうまく混じり合っている。ドラムのフレーズも、フレーズやサウンド面から同様の「和洋折衷」感が伝わってくる。

A メロに見る特殊性と繊細さ

歌詞や世界観が重要視されているためか、この楽曲は使用楽器も各楽器のフレージングもコード進行も簡素で、「質素」を良しとする和の精神を感じる。ドラムのパターンも少し派手なサビも含め、リズムを刻むピアノと憂いのあるボーカルの架け橋となることだけにとどまり、質素なプレイからはみ出していない。

しかし、例えば 8 分音符でキレの良いピアノが気持ち良い A メロでは、ピアノのリズムに合わせながら、グルーヴするために必要な音や打楽器としての遊び心が入っている（譜例）。単なる「パターン」として見ればさほど難しいわけでもないが、4 拍目裏と次の小節の 1 拍目裏に連続するハイハットオープン、4 拍目を強調するため 3 拍目裏にも入れた結果 3 打続くバスドラムほか、2 小節パターンの繰り返しごとに入る 3、4 拍目裏の 8 分音符のバリエーションは、その特殊性と繊細さに気づかされる。

バンドでコピーする場合、その意図を理解してしまえば必ずしも同じフレーズで演奏する必要はない。しかし、西洋の楽器であるドラムセットで「和」の打楽器的なアプローチを行っている雰囲気は、この楽曲のドラムパターンとして重要だろう。

譜例 Aメロの基本パターン。2小節目の3、4拍目裏は変化する

音効的「都落ち」フィルイン

この楽曲は、大きくイントロ、A メロ、サビ、大サビに分けられるが、ドラムの基本パターンは、サビとそれ以外のように考えられる。しかし、サビもキメやフィルインが入って少し派手になっているだけで、その大元となるパターンは同じだ。

この楽曲でほぼ唯一といっても良い、タムを使ったフィルインがサビの最後に登場する。通例で考えて、リズムが抜けてキメ台詞の「♪都落ち～」と歌われるきっかけのフィルと取ることもできるが、その部分に「♪僕はあ～あ～あ～」と、まるで都から転げ落ちていくような歌が入っているため、ハイタムからフロアタムへ流れていくフィルインが打楽器による音効（音響効果）的な表現に聞こえてしまう。

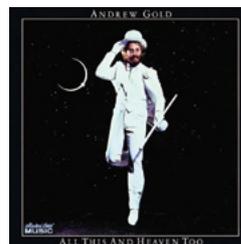
一連のドラムという楽器を「打楽器の集合体」なのだと思います。出させてくれるフレージングに、ヨルシカらしさを感じさせられる。

参考にするなら、この曲もオススメ！

元ちとせ 語り継ぐこと

奄美大島出身のシンガー、元ちとせが 2005 年にリリースした 6th シングル。アニメ「BLOOD +」の初代エンディングテーマ。唯一無二の歌声が和テイストの楽曲を重厚に導く。ドラムは的確なサウンドとともに真摯なプレイで歌を支える。

Andrew Gold Thank You For Being A Friend

アメリカのシンガーソングライター／コンポーザー／プロデューサー、アンドリュー・ゴールドの 3rd アルバム『All This and Heaven Too』収録のヒット曲。8 分音符で刻むピアノをサポートするドラムが気持ち良い。1978 年リリース。

ロック解体新書 ドラム編

文・辻伸介

チャットモンチー 風吹けば恋

～ボーカル、ギター、ベースを援護するドラミング～

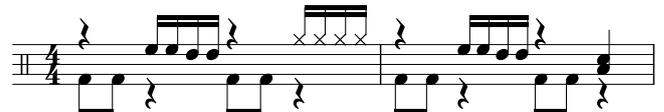
「風吹けば恋」は、2018年に解散した徳島県出身のスリーピース・ガールズ・バンド、チャットモンチーの8枚目のシングルとして2008年にリリースされた楽曲で、夏の制汗化粧品のCMソングとして起用された彼女たちの代表曲の1つである。作詞は2011年に脱退したドラマーの高橋久美子で、青春真っ盛りな歌詞がバンドのカラーとよく合っている。また、展開の激しいアレンジに対してのアプローチやサビでのコーラスなども含め、スリーピース・バンドのドラマーとして八面六臂（はちめんろっぴ）に活躍するプレイも見逃せないが、すべてがボーカル、ギター、ベースをよりよく聴かせるための援護であることが最大のポイントだ。

「打楽器」のようなフレージング・・・・

この楽曲のオープニングは、ゴキゲンなドラムのリズム・パターンから始まる。その後、怪しげなギターとベースのフレーズとボーカルが加わってくるのだが、AメロからBメロにかけてはメロディーのキーと、ギター&ベースが弾くコード進行とが絶妙な「違和感」を感じさせる面白いアレンジになっている。そこが、歌詞の悶々とした感情をよく表しているようにも聴こえるのだが、ハイハットをハーフ・オープンにしてのロックなドラミングと、高く明るいストリートなボーカルがより一層楽曲の方向性を見えにくくし、さらなる「混沌」を感じさせる。しかし、これはスカッとわかりやすいサビへの序章でもあるのだ。

Bメロでは、ギターとベースはユニゾンのフレーズになっている。一方、ドラムは1拍目と3拍目をユニゾンさせながら2拍目と4拍目のフィル・インはあえてそれを崩している（譜例）。しかも、そ

れまでのロック・スタイルなパターンからまるでパーカッション奏者のようなフレージングになり、おどけた可愛らしさを演出している。これは、歌詞の心情にもリンクするような面白いアプローチだ。中学、高校と吹奏楽部に所属してパーカッションを担当していたという高橋ならではのフレーズ作りは、チャットモンチーの楽曲のいたるところで見ることができる。この楽曲の2コーラス目終わりから最後のサビまでの間奏セクションでも、タンバリンやカウベル、タムタムをうまく使った「打楽器」的アプローチのセンスが、より発揮されている。

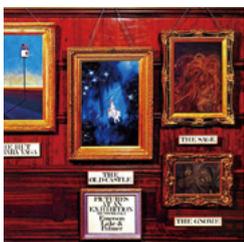
譜例 Bメロのパターン。打楽器を経験していたからこそこのフレージングかもしれない

リズムやコーラスでの援護プレイ・・・・

ギターとベース、ボーカルが8分音符主体の演奏なのに対して、2拍目と4拍目の16分音符4つ目に入るスネアが印象的だ。これは、いわゆる「シェイク」のパターンに近いが、この蹴っ飛ばすような16分音符が楽曲にスピード感と元気の良さをもたらす大事なプレイとなっている。

また、このシェイク・パターンを叩きながらコーラスをするのは意外と難しい。しっかりとドラムとコーラスのリズムを把握して、コード進行にそったコーラスのラインを理解しながら、ボーカルの音価や感情に合わせなければできないだろう。

参考にするなら、この曲もオススメ！

Emerson, Lake & Palmer Pictures At An Exhibition

ムソルグスキー作曲/ラヴェル編曲のクラシックの名曲「展覧会の絵」をイギリスのプログレッシブ・バンド、EL&Pが大胆にロック・アレンジにカバー。カール・パーマー (Dr) の多彩なアプローチが圧巻。1971年にライブ録音されリリース。

いきものがかり じょいふる

J-POPを代表するバンド、いきものがかりの名バラード「YELL」のカップリングとして2009年にリリースされた15thシングル。お菓子のCMソングでも有名。8分音符主体の演奏にシェイク・パターンのドラムがアップパー感を増長している。

ロック解体新書 ドラム編

文・辻 伸介

BLUE ENCOUNTER はじまり

～熱い気持ちで奏でるパターンとフィル・イン～

「ブルエン」の愛称で知られる、熊本県出身の4人組ロック・バンド、BLUE ENCOUNTERの2016年にリリースされたメジャー3枚目のシングルが、この「はじまり」という楽曲だ。第94回全国高等学校サッカー選手権大会の応援歌に起用され、彼ら最大のヒットとなった。歌詞は高校生活や部活動での頑張りや挫折を描いていて、熱い演奏と共にまさに青春を感じる応援ソングとなっている。ドラムは、歌や他の楽器と同じように力強く演奏され、シンプルながらも熱のこもったプレイが印象的だ。

バンド・アレンジを盛り上げるフレーズ・・・

語るようなボーカルから始まるこの楽曲は、ドラムのフィル・インによって激しいイントロへと流れ込んでいく。イントロでは、2拍目裏から8分音符でシンコペーションするギター・リフが印象的だが、ドラムもそのリフに合わせた豪快なパターンで、オープニングのダイナミクスを演出している。しかし、Aメロに入るとまた歌とギターだけになり、ギターのカッティングは16分音符のシェイク・パターンに変わる。繰り返しのAメロからは、その上に16分音符を基調としたギターとベースが加わるのだが、ドラムは8分音符を主体としたパターンのままで加わっている。とはいえ、バス・ドラムの音数は少なく、リム・ショットで音量は控えめにすることによって、全体のバランスを取っている。このように、基本のリズムやダイナミクスが変わっていくアレンジに対して楽器陣が見事に調和しているからこそ、楽曲がドラマティックに仕上がっているのだ。そう思って続くBメロやサビを聴いていくと、ドラムのパターンやフィル・インが常にバンド・アレンジと共にあることがわかるだろう。

間奏後の大サビのパターンは少し複雑なものになっているが、これもメロディーやギターのリズムに呼応したフレーズだ(譜例)。譜面だけ見ると少し難しそうに思えるが、「1拍半フレーズ」のリズムに沿っているだけだ。バンドで演奏する場合は、歌やベースを聴きながら合わせるようにすると、タイミングが取れるだろう。

譜例 大サビの基本パターン。ハイハットは、ハーフ・オープンで激しく

クライマックスへ向かっていくフィル・イン

パワー・バラードなこの楽曲は、テンポがゆっくりなので16分音符での演奏もさほど速くはない。しかし、クライマックスへ向かっていくドラマティックさとしては、少々物足りなさを感じるかもしれない。

そんな心の動きを煽動するように、最後のサビの最後のロング・トーンで楽器陣が打ち放し、「♪今は泣けばいい」というキモの歌詞が入る直前のフィル・インはスネアからタムへ流れる6連符になっている。スピード感がありながらブレーキがかかる、ブレイク前のフィルとして最適だ。そして、さらにそこからエンディングに向けた32分音符のフィル・インが、感動のクライマックスへ向かう大きなアシストになっている。演奏する時は、カー杯気持ちを込めて叩ききろう。

参考にするなら、この曲もオススメ!

ONE OK ROCK 完全感覚 Dreamer

今や世界的なバンドとなった「ワンオク」の2010年にリリースされた4thシングル。2021年現在、YouTubeの動画再生回数も1億(ワンオク)回を超えた。Aメロの1拍半フレーズのメロディーに絡むスリッしたドラム・パターンが絶妙でカッコ良い!

Foo Fighters Something From Nothing

伝説のバンド、ニルヴァーナのドラマー、デイヴ・グロール(Vo&Gt)によるバンド、フー・ファイターズの8thアルバム「Sonic Highways」のリード・シングル。ボーカルと共に怒涛の盛り上がりを見せる進むドラムが熱い。2014年リリース。

ロック解体新書 キーボード編

文・鳥居克成

sumika Marry Dance

～ピアノ、エレピ、オルガンによる王道アレンジ～

この楽曲は、2016年にメジャーデビューしたベースレスバンド（正式メンバーがいない）sumikaが2021年にリリースしたミニアルバム『SOUND VILLAGE』に収録されている。

ロックバンドながらデキシーランドジャズ、カントリー、民族音楽、R&Bなど様々なジャンルを取り入れたアレンジでポップに楽曲を仕上げるsumikaが、今流行の懐かしいシティーポップのニュアンスを出しながら、学友の結婚をジェラシー混じりで祝う切ない歌詞とブルーノートのメロディがうまく絡み合っている。これは、新しい日本のソウルミュージックだともいえよう。

音色別にまとめられたアレンジ・・・・・・・・

この楽曲で演奏されているキーボードは、鍵盤楽器の王道ともいえるアコースティックピアノ（以下、ピアノ）、エレクトリックピアノ（以下、エレピ）、オルガンの3つの楽器だが、バックアップのメインでコードを支える演奏をしているのはエレピだ。

このエレピの音色は「Fender Rhodes Piano」という1960年代に製造され、現代でもよく使われている伝統的なもので、様々なシンセサイザーの音色の中にも取り入れられている。特に、この楽曲で使われているエレピの音色は「柔らかい」セッティングになっていて、楽曲全体を包み込む全音符のような長い音価が、跳ねた16ビートのドラム、ベースにうまくマッチしている。

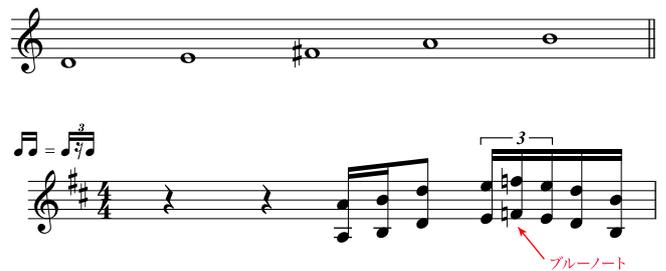
また、オルガンも伝統的なハモンドオルガンの音色で演奏されている。ピアノやエレピは打弦した瞬間（アタック）が最も音量が大きく、その後減衰していくのが特徴だが、オルガンは弾いている時間だけ持続音がある。この楽曲ではその特徴を活かして、コードが

変わっても各コードの共通音をうまく使い、エレピのバックアップの裏で全音符やフレーズを演奏している。

アタック感で示すピアノフレーズの存在感・・・

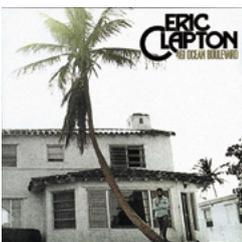
この楽曲では、ピアノの音色がアクセントとして様々な場面で出てくる。まず特徴的なのは前奏から4小節ごとに演奏されるギターとユニゾンのキメフレーズだ（譜例）。メジャーペンタトニックスケールにブルーノートを織り交ぜたフレーズが、ピアノの音色で際立ったキメになっている。

また、この楽曲の構成が1コーラス目はA→B→Cセクションと通常なのだが、2コーラス目はいきなりDセクションから始まる。この1コーラス目のBセクションと2コーラス目のDセクションで演奏されているピアノのバックアップが楽曲にとっても効果的な彩りを与えている。跳ねた16ビートの中で8分音符でアクセント気味に演奏されているピアノの音色が柔らかなエレピの音色と相まりつつ、ピアノのアタック感が全体のグルーヴを作り出している。

譜例 この楽曲のペンタトニックスケール（上）とブルーノートを使ったキメフレーズ

参考にするなら、この曲もオススメ！

Eric Clapton I Shot The Sheriff

世界的なギタリスト、エリック・クラプトンの1974年にリリースされたアルバム『461 Ocean Boulevard』収録。原曲はジャマイカのレゲエの神様ボブ・マーリー。レゲエのビートにペンタトニックスケールのキメフレーズが印象的。

SING LIKE TALKING Between Us

クリエイター集団のシング・ライク・トーキングの7thアルバム『togetherness』に収録。バックに日本とロスのスタジオミュージシャンを使い、心地良い16ビートの上でエレピのバックアップに絡むピアノがグルーヴィー。1994年リリース。

ロック解体新書 キーボード編

文・鳥居克成

あいみよん 愛を伝えたいだとか

～クラビネットが放つクールなグルーブ～

この楽曲は、2016年のデビュー以後、センセーショナルな歌詞やキャッチーなメロディーで今や日本を代表するシンガー・ソングライターとなった、あいみよんの2017年に発表された2ndシングルだ。編曲は数人のアレンジャーが手がけているのだが、全編を通して「クラビネット」の印象的なフレーズが効果的に使われている。クラビネットの音色が、バウンスした16ビートのリズムと共に、この楽曲をよりファンキーでグルーヴィーなものに仕上げている。

歌詞の世界観を表現するクラビネット……

クラビネットとは、14世紀に発明された「クラヴィコード」という鍵盤楽器に、エレキ・ギターなどで使用するピックアップ・マイクを取り付けて電気楽器にしたものだ。アコースティック・ピアノのようにフェルトのハンマーで弦を叩くわけではないので、「チェンバロ」のような鋭い立ち上がりの音色がする。1970年代には様々な楽曲のアレンジで使用され、特にソウル、ファンクといったジャンルではたくさん名曲が生まれた。この楽曲は、何とも言いえないモヤモヤした感情を吐き出す目黒線の歌詞と共に、その時代のクールなかつ良さを狙ってアレンジされているのであろう。

バンドで演奏する場合、クラビネットは必須だが、シンセサイザーにプリセットされている音色では「Clavinet」もしくは「Clav」と表記されているはずだ。しかし、そのままの音色よりも「ワウペダル」「コーラス」「フェイザー」などのエフェクターを掛けて演奏した方が雰囲気が出るだろう。

両手でパターンを作ってグルーブさせる……

この楽曲のドラムやベースなどのリズム隊は、音数も少なく16ビートがハネたバウンス・リズムをあまり感じない。しかし、そこにクールでファンキーなクラビネットがバウンスして重なることで、イマドキながらも1970年代を匂わせたグルーブになっている。

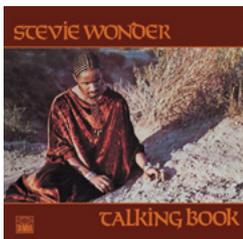
一般的に、クラビネットは両手でリズム・パターンを演奏することが多く、この楽曲でもそれは同様なのだが、特に2拍目の左手がオクターブの2音を16分音符で弾いて、右手が8分音符の裏のリズムを取っているところなどは、クラビネットらしい弾き方だ（譜例）。また、記譜上は8分音符になっている3拍目の左手が、スタッカート気味に短く演奏されていることにも注目したい。右手が16分音符の休符から入っているので、そのタイミングを取るための音と違って演奏すると良いだろう。

もう1つのポイントは、別トラックで録音されている4拍目の低い音程の16分音符だ。このフレーズが混ざり合うことで、ファンキーな「クラビネット・グルーブ」が作り出されているのだ。

The musical score shows the first two measures of the song. The right hand part is in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. It features a D6 chord in the first measure and a C#7 chord in the second. The left hand part is in bass clef and plays a rhythmic pattern of eighth notes. A separate track labeled '別トラック' (Separate Track) shows a bass line with a 16th note on the 4th beat of the first measure.

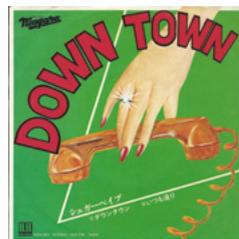
譜例 Aメロなどの基本的なクラビネットのリズム・パターン。最初の2小節部分

参考にするなら、この曲もオススメ！

Stevie Wonder Superstition

ブラック・ミュージックの神様スティーヴィー・ワンダーの代表曲の1つ。クラビネットといえばこの曲。ロック・バンドBB&Aに提供された楽曲だが、このオリジナル・バージョンの方が大ヒットとなった。1972年リリース。邦題は「迷信」。

SUGAR BABE DOWN TOWN

山下達郎がソロになる前に所属していたバンド、シュガー・ベイブの1975年のヒット曲。在籍していたシンガー・ソングライター大貫妙子が演奏するクラビネットは、ほぼエフェクトがかかっていない音色なので原音がわかりやすい。

ロック解体新書 キーボード編

文・鳥居克成

RADWIMPS

猫じゃらし

～リリカルな世界を表現するキーボード～

2020年3月からCMソングとして使用されている野田洋次郎の「猫じゃらし」は、耳に心地良いピアノのアルペジオが印象的な楽曲だ。今回取り上げるのは彼の率いるバンド、RADWIMPSのバージョンなのだが、基本的には元のバージョンと大きな違いはなく、野田の描く独特な世界観を演出するように、全体的に様々なシンセサイザー（以下、シンセ）・サウンドが散りばめられている。アコースティックな世界観とエレクトロニカな世界観の融合によるアレンジも素晴らしい。

全体を通して流れるアルペジオのリフ……

一度耳にしたら忘れないシンプルなアルペジオのピアノ・リフのイントロが、全体を通して印象深いフレーズになっている（譜例）。一見、シンプルなアルペジオだが、リズム・キープをしながら弾き続けるのは意外と難しい。特に、1コーラス目はピアノがメインになっているので、演奏する時にはしっかりとリズムをキープすることを心がける必要がある。どことなく無機質に聴こえるアルペジオだが、8分音符裏に少しアクセントを付けることでグルーブが生まれている。特に、このパターンでは8分音符裏が一番高い音になっており、そこが少し強調される効果もある。

譜例 アルペジオのパターンとアクセントの位置

ギター・カッティングなどが入っていないのは、野田洋次郎特有のリリカルながら前向きな歌詞の世界を押し付けがましくしないためだ。ドラムのビートが本格的に出てくるのは3コーラス目のサビからで、徐々に盛り上がっていき最後のサビで力強さを出している。また、2コーラス目の終わりの間奏は、一転して複雑なオーケストレーションのストリングス・アレンジになっており、ここで雰囲気が一気に変わってアコースティックな世界観と全体のエレクトロニカな世界観がうまく融合されている。この楽曲はバンド演奏向きのアレンジではないが、弾き語ったり、キーボーディストのアルペジオ練習にはもってこいの楽曲だ。

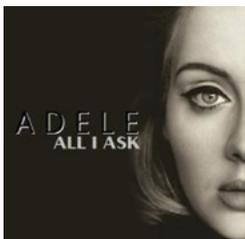
さり気なく散りばめられたシンセ・サウンド

CM用のアレンジはピアノとストリングスで作られているが、バンドバージョンでは実に様々なシンセ・サウンドが入っている。

まずは、冒頭のイントロに入る前の音色だが、これは「ベル系」の音を加工したものだ。ランダムに切り取られているのも特徴と言える。1コーラス目Aメロの後半からはサイン（正弦）波のシンセ音が裏メロ的な役割をして、サビからは「パッド系」のシンセが全音符で全体を支えている。加えて、2コーラス目からはピアノに代わってシンセでこれまでとは少し違うパターンのアルペジオがスクエア（矩形）波で入り、3コーラス目前にはピアノの後ろでトライアングル（三角）波のシンセがリード的役割で入ることで、ストリングスの世界観から元の世界観に戻している。

このように、全体的に柔らかめの音色を多彩に使うことによって、リリカルな歌詞の世界がより演出されているのだ。

参考にするなら、この曲もオススメ！

ADELE All I Ask

イギリスの歌手アデルの、2015年のリリースから半年で2,000万枚以上を売り上げた3rdアルバム『25』に収録。美しいピアノのアルペジオで始まる楽曲だが、他の楽曲も様々なアルペジオ・パターンが出てくるのでぜひ参考にして欲しい。

Yellow Magic Orchestra RYDEEN

細野晴臣（Ba）、高橋幸宏（Dr）、坂本龍一（Key）によって結成された日本のテクノ・ミュージックの先駆者YMOの2ndシングル。電子ドラムを使用するなど生楽器を一切使わず、様々な音色で展開されるメロディーが美しい。1980年リリース。

「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。

拍(ビート)をいくつか区切って1小節と考えるか、だ。拍子には主に4つの種類がある。

2拍子	強	弱	強	弱								
3拍子	強	弱	弱	強	弱							
4拍子	強	弱	中強	弱	強	弱	中強	弱				
6拍子	強	弱	弱	中強	弱	弱	強	弱	弱	中強	弱	弱

わははっ
答えは「3拍子」だ！

しかも弱起といって
1拍目より前から
始まっている

Happy birthday to you Happy

先生、弱起の話は
ちがう章で
やりましょう

とにかく！

楽曲にはすべて拍子があるのだ！拍子が無ければ音楽はただの音符の羅列にすぎないー！

おーっ！
よくわからんが、おーっ！

でも、どの曲が何拍子かなんてすぐわからないだぞ！

あまーい!!それは楽譜の最初にハッキリと示されておる!!

4/4拍子は“C”と書くこともある

これって1小節に4分音符が4コ分、て意味って聞いたぞ？

これは「拍子記号」とって、そういった意味だけではなくもっと大事な意味がある

例えば4/4拍子とは、この曲は4分音符を主体の音符とした4拍子です、という意味です

4/4 ←何拍子か
4/4 ←基本となる音符

そう、1小節に何分音符がいくつ、という意味だけなら4/4拍子と2/2拍子は同じ意味になってしまう

$\frac{4}{4}$	1小節に4分音符
$\frac{4}{4}$	4つ分
	イコール？
$\frac{2}{2}$	1小節に2分音符
$\frac{2}{2}$	2つ分

1小節の容量というよりも、楽曲のリズムを表す記号が拍子記号です

そーゆーことだったのかー

「Happy Birthday」は3/4拍子だ。さあ、3拍子を感じて歌おう！

♪ハッピーバースデー
トューユー
ハッピーバースデー
トューユー

1. 2. 3. 1. 2. 3.

今回は兄弟愛に免じて許すとするか
メイもひとつ成長したようだし

ハッピーバースデーは何拍子？

拍子

拍（ビート）とは一定の間隔で刻まれるリズムの基本的単位で、拍がいくつか集まって繰り返されることで音楽は成り立っています。その規則性の一区切りを**拍子**と言い、小節線で区切られます。各楽曲の拍子は譜面の最初（あるいは段ごと）に**拍子記号**によって示されます。拍には強い拍＝**強拍**と弱い拍＝**弱拍**があり、規則正しく繰り返されることによってリズムが生まれます。現在、基本となっているのは、2拍子、3拍子、4拍子、6拍子の4つです。

1. 単純拍子

音楽において基礎となる拍子のことを単純拍子と言います。2拍子と3拍子があり、強拍と弱拍だけで成り立っています。人間が歩いている感じや畑で桑を使っているリズムから2拍子が、馬に乗って意気揚々と歩くリズムから3拍子が生まれたと考えられています。

2拍子…………… 強 弱 | 強 弱 |
 3拍子…………… 強 弱 弱 | 強 弱 弱 |

2. 混合拍子

単純拍子を2つつなげてできた拍子のことを混合拍子と言います。2拍子が2つつながってできたものが4拍子、3拍子が2つつながってできたものが6拍子になります。2つの拍子をそのままつなげると強拍が2つになってしまうので、2つ目の強拍を**中強拍**と言います。

4拍子…………… 強 弱 中強 弱 | 強 弱 中強 弱 |
 6拍子…………… 強 弱 弱 中強 弱 弱 | 強 弱 弱 中強 弱 弱 |

3. 複合拍子

単純拍子や混合拍子を1つの拍子としてつなげた拍子のことを複合拍子と言います。例えば5拍子（2拍子+3拍子）や7拍子（3拍子+4拍子）などがあります。

例) 5拍子の場合

4. 変拍子

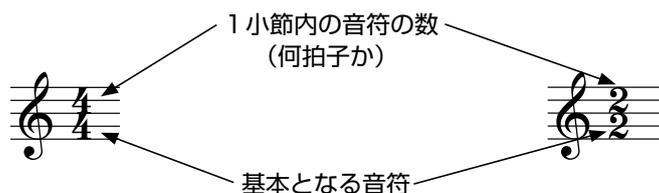
楽曲の中で拍子が一定ではなく頻繁に変わることを変拍子と言います。そのつど拍子記号で指示します。

拍子の「強」「弱」というのは演奏する強さ（アクセント）のことではないので気をつけよう。リズムの上での重要度を示している感じだ。すなわち、すべての楽曲に拍子があり、すべて1拍目が大事ということである。ちなみに変拍子とは「変な拍子」「変わった拍子」という意味ではなく、拍子が「変わる」という意味だ。

拍子記号

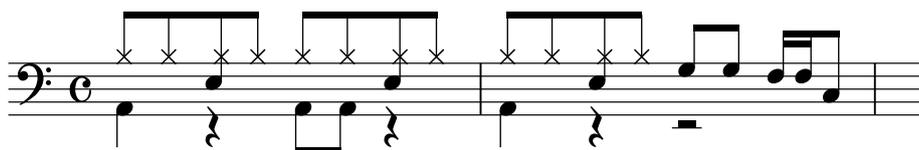
1小節の中に音符が何個ぶんかを指示する記号のことで、下の数字が音符の種類を示し、上の数字がその音符の数を示します。また、その楽曲の基本となる音符の種類と、その楽曲が何拍子かを示したものでもあります。ロックでは譜面の最初のみ記されることが一般的で、楽曲の途中で拍子が変わる場合はそのつど小節の頭に記されます。

★4分の4拍子には C (common = コモン)、2分の2拍子には C (alla breve = アラ・ブレーベ) の略号が使用されることがあります。

★ドラム譜の場合、1小節の中に入る音符の数はその拍子記号が無視されます。しかし上半身部と下半身部でそれぞれ拍子記号に沿って記譜されることが一般的です。

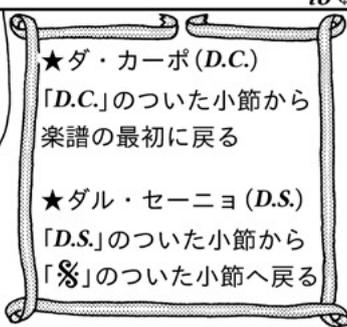

拍子記号はよく「1小節の中に何分音符が何個ぶんかを指示するための記号」とだけ思われていることがある。もちろんそういった箱（小節）の容量的な意味もあるので、譜面を書く時には音符の長さが拍子記号どおりになっているかしっかり確認しよう。しかし、拍子記号にはもっと重要な意味がある。それは「この楽曲は何分音符を主体とした“何拍子”の楽曲かを指示する記号」ということだ。例えば、拍子記号が箱の容量を示すだけのものであれば、4分の4拍子と2分の2拍子は同じ拍子ということになってしまうが、実際の楽譜では使い分けられる。それは演奏するリズム（グルーブ）が違うからだ。非常に残念だが日本人はリズムに弱いとよく言われる。世界一リズム感のない人種などと言う評論家もいるくらいである。しかし、実際には日本人はリズム感が悪いのではなく、音楽を演奏する時に「リズムをあまり意識しない」だけなのではないだろうか。歌や楽器の練習と一緒に「リズムの取り方」もしっかりと練習しなければならない。それにはまず「拍子記号はリズム記号だ」ということを認識するべきなのだ！ その楽曲のリズムの感じ方を拍子記号から受け取ろう！

リピートマーク活用法

%

D.S.① → %①に戻る
D.S.② → %②に戻る

ダルセーニョやダカーポは本来、一度しか使わないものだが、ロックの世界では便利なので何回も使うこともある。その場合数字通りに進めばよろしい。

譜面の先に進んじゃう記号はないのかだぞ?

記号によるリピートマークと一緒に使う ⊕ (コーダマーク) がある。

to ⊕ → ⊕ coda

%	1,7	2,8	3,9
---	-----	-----	-----

4	5	6
---	---	---

D.S.

⊕ coda	10	11	12
--------	----	----	----

なんだかタイムトラベルしてるよーだぞ!

小節線によるリピートマークは短い区間に使用する方がいいだろう

同じことを何度も言うヨッパライの先生と一緒にだぞ

年末年始のヨッパライにはじゅうぶん十分気をつけましょう

ワラの着いたコブには

きゃー!! なまはげだーっ

話をダルセーニョさせるな!!

これが素顔だっつ!

悪い子はいねーかー

1,5	2,6
-----	-----

3,7	4
-----	---

8	9
---	---

小節線のリピートマークで後半のみくり返さない場合は1カッコ2カッコを使う

なんかややこしくなってきただぞ~

たしかに慣れるまでややこしいかもしれないが、覚えてしまえばとっても便利なものだ

5枚の譜面が1枚に!

ぜひ、市販のバンドスコアから自分たちでマスター譜を作ってみなさい

よし! 今年の講義は終わりだ! 来年もヨロシク!

ありがとーございました

これは、ワシからのクリスマスプレゼントじゃ!

わおっもしかして...

と思ったらなまはげ!!

わっ夢か.....びっくりしたなーだぞ

さあクリスマスツリーの準備をするだぞ

この回をダカーポして読んでみよう!!

※コマについているリピートマークの通りに進んで隠された暗号を解こう! 答えは36ページ。

リピートマーク活用法

反復記号（リピートマーク）

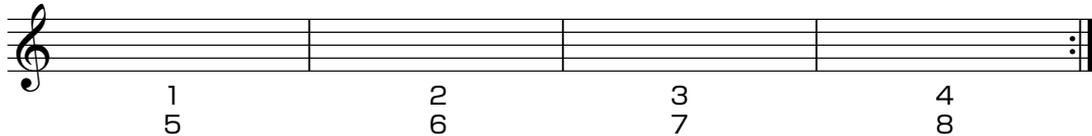
譜面上の小節の繰り返しを指示するための記号のことで、日本では**リピートマーク**とも言います。

1. 小節線による記号

五線内に記されたリピートマーク ||: :|| に囲まれた小節を、もう1度繰り返して演奏することを指示します。しかし下のような決まりがあるので注意しましょう。

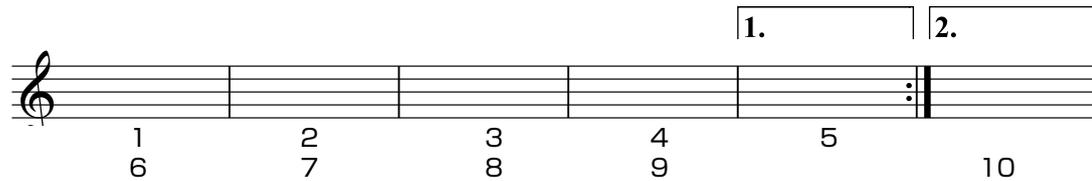
① 記号の省略

譜面の第1小節目に戻る時は最初の記号を省いても構いません。

② 後半部の変化

リピート部分の後半部のみが違っている場合、その異なる小節を「1カッコ」「2カッコ」として、リピート後は「1カッコ」の直前から「2カッコ」に進むことを指示します。

③ 複数回のリピート

3回以上リピートする場合は、`×3、や `3 times repeat、`×4、や `4 times repeat、などの注釈が付記されて、その回数を繰り返すことを指示します。

Point! 小節線によるリピートマークは、本来あまり長い区間には使用するべきではない。しかし、スペースの節約と便利さなどからロックミュージシャンの間ではある程度（1コーラスぐらい）なら使ってしまうこともある。読む時には見落とさないように注意しよう！

2. 略号、または標語による記号

小節に付けられた略号や標語から、それらが指示する小節に進めという意味です。基本的に小節線によるリピートマークがある場合のみ使用されます。

① ダル・セーニョ

五線下部に記された略号「*D.S.*」から、五線上部に付けられた記号「※ (セーニョ)」に戻ることを指示します。

★所定の位置まで戻った時に、小節線によるリピートが有効なのか無効なのかを下のような注釈を付けて指示することがあります。

ダル・セーニョ後はリピートが無効になる (*D.S. time straight*)

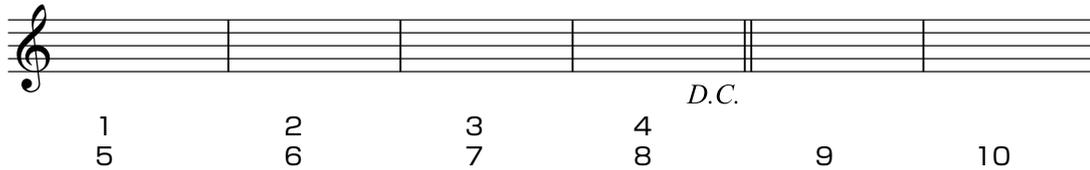
ダル・セーニョ後もリピートは有効になる (*D.S. time with repeat*)

★1カッコ2カッコの指定があって、小節線によるリピートが無効になる場合は、現在では2カッコに進むのが一般的です。

リピートマーク活用法

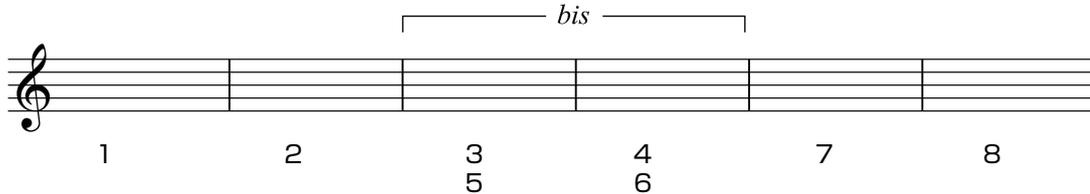
② ダ・カーポ

五線下部に記された略号「*D.C.*」から、1番最初の小節へ戻ることを指示します。

③ ビス

小節の反復に使用されます。その範囲はカッコで囲まれ標語「*bis*」が記されます。しかしあまり長い区間には使用されません。

※マンガの暗号の答え・・・「まんがでらくらくおんがくりろん」

ダル・セーニョを使用する時に必ず注意しなければならないことは、略号「*D.S.*」や「*D.C.*」は五線の下に、セーニョマーク「」は五線の上に書くということだ。段どうしの幅が狭い時などは特にリピートする小節を間違えてしまいやすいのでしっかり守ろう！

「ダル・セーニョ」「ダ・カーポ」「ビス」は、本来は何回も使わないのが通例だが、ルール無視（笑）のロックの世界ではその便利さから何度も使ってしまうことがある、この時は「*D.S.*①」や「*D.S.*②」など、数字の付いた略号を使い、その場合はそれぞれ「 ①」「 ②」へ進む。「bis」こそ本来「2回」という意味（3回は *ter*、4回は *quarter*）で、言葉的にはおかしいのだが「3 bis」や「4 bis」などの表記を使っている。良いか悪いかは別として、外来語を勝手に解釈して上手に使う日本人のクセが出ていて面白い。このように反復記号や反復記号と同時に使われる標語と記号は、現在の日本のロックミュージシャンの間で本来の楽典とはちょっと違う自由な解釈で使われることが多い。しかも人によって解釈があいまいな部分もあり、プロミュージシャン同士でもどういう解釈で書かれているのかわからない時は、譜面を書いた人に確認する作業から始まる。また、慣例となっている書き方も多く、例えば「 $2\times$ 」は2回目という意味、「 $\times 2$ 」は2回繰り返す、という意味だ。

反復記号と同時に使用される標語と記号

反復記号により小節が繰り返されている途中から指示される小節に進むことを意味する標語や記号もあります。これらが有効になるのは必ず反復記号のあとになります。

1. コーダ

略号により戻ったあと、記号「 $\text{to } \text{Coda}$ (トゥ・コーダ)」から、記号「 Coda (コーダ・コーダ)」へ小節をとばして進むことを指示します。本来は「最終楽章」という意味で、1曲の中で1度しか使用されませんが、数字を付けて複数回使われることもあります。どちらの記号も五線の上部に付けられます。

1 2 3 4 5 6 D.S.
7 8
Coda
9 10 11 12 13 14

2. フィーネ

略号によりリピートしたあと、五線下部についた標語「*Fine*」の部分で楽曲が終わることを指示します。この標語のことを**終止記号**と言います。

1 2 3 *Fine* 4 5 6 D.C.
7 8 9 (楽曲の終わり)

3. タセット

反復される特定の回に、その小節に記譜されている音符を演奏しないことを指示します。パートの指定がある場合や、その範囲と何度目のリピート回に有効なのは、カッコ内の付記によって指示されます。

Gt. 2x tacet

4. オンリー

反復される特定の回のみ、その小節を演奏することを指示します。その範囲と何度目のリピート回に有効なのは、カッコ内の付記によって指示されます。

1x only

1 2 3 4
5 6 7

ギターのサウンドを様々に変化させることができる「エフェクター」。イメージ通りのサウンドを作るには、どんなエフェクターがあり、どんな特徴があるのかを知らなくてははいけません。このコーナーでは、コンパクト・エフェクターの定番ブランドであるBOSS（ボス）を例にして、エフェクターの基礎を学んでいきましょう。今回はギタリストにとって、一番のこだわりポイントと言える「歪み系」についてです。

FUZZ

FZ-5 Fuzz

いわゆる「歪み系」と呼ばれるエフェクトの中で、最も激しい歪みを得られるのがファズです。FUZZという単語は「毛羽立った」という意味で、その名の通りに非常に刺激的なサウンドが特徴です。そんなファズは歪み系エフェクターの元祖であり、その歴史は1960年代まで遡ります。

今はエレキ・ギターと切っても切り離せない関係にある「歪み」サウンドですが、当時は「エフェクター」というものがなく、ギターはクリーン・サウンドが当たり前。アンプはすべて真空管でしたが、最近の真空管アンプのように歪ませて使うのではなく、クリーンのまま音量だけを大きくして使われていたのです。今では考えられないことですが、ほんの50年前までは「歪まないことが良いこと」と考えられていました。

そんな中、ボリュームを上げていくと音が歪むアンプが登場したことがキッカケとなり、歪みをギター・サウンドの一部として積極的に取り入れるギタリストたちが登場し

ます。クリーンなサウンドが当たり前時代の、歪んだロックなギター・サウンド…さぞ画期的に映ったことでしょう。すると、もっと強力な歪みを得たい！と考えるギタリストが増えてくるのは当然です。その要望を叶えるために、アンプの歪みを増やすためのエフェクターとして考案されたのが「ファズ誕生」のキッカケです。

その構造はいたってシンプルです。直列につないだ増幅器で音を大きくし、「クリッパー回路」という回路を使って振幅を制限…つまり、波形の大きい部分をカットし、歪みを得るといった仕組みになっています。このクリッパーに使われる素材には古くはゲルマニウムやシリコン、ダイオードなど年代やモデルによって様々で、これがファズのキャラクターを生み出しています。

このFZ-5は、独自のCOSMモデリングによって3つの定番ファズ・サウンドを完全再現。歴史を作ってきたあらゆるファズ・サウンドを1台で再現します。

OVERDRIVE

OD-1X OverDrive

ファズから始まった歪みの歴史。次第に、オーバードライブやディストーションといったお馴染みのエフェクターが登場してきます。「歪み系エフェクター」というとオーバードライブ、ディストーション、ファズと大きく3つの種類に分類されることが多いですが、実は音を歪ませる仕組み自体は3つともほとんど同じということが言えます。構造的な違いよりも、作られるサウンドのイメージで使い分けられているケースが少なくないようです。

オーバードライブはその名の通り、真空管アンプを過大入力した時に得られる歪みをエフェクターとして、外部で再現するのを目的に開発されています。そのため、歪み系エフェクターの中では最もゲインが低く、アンプのようにナチュラルな演奏感が得られる点が特徴と言えます。

では、なぜアンプで歪ませることができるのかもかわらず、エフェクターとして歪みを再現する必要があったのでしょうか。その答えはアンプの構造にあります。今のア

ンプにはマスター・ボリュームが付けられており、高いゲインを小さな音量で鳴らすこともできますが、当時のアンプは1ボリュームのみ。心地良い歪みを得るためにはアンプの音量を相当大きくする必要があったのです。そこで、小さな音量でも真空管アンプの歪みを再現できるオーバードライブが求められるようになりました。

このOD-1XはBOSSのコンパクト・エフェクター第1弾として発売され、オーバードライブの名機として中古市場でも高値で取引されている「OD-1」の名を受け継いだ最新モデル。MDPという独自技術によって、コード弾きに最適な透明感のあるクリアさと、リード向けの太くて芯のあるサウンドを両立しています。しかも、どんな帯域でプレイしてもピッキングの強さに応じて自然なコンプレッション感が得られるという、従来のオーバードライブの弱点を克服した注目の1台です。スムーズでナチュラルなドライブ・サウンドを味わうことができます。

DISTORTION

DS-1X Distortion

最後はディストーションです。先述の通り、音を歪ませる基本的な仕組みはファズやオーバードライブと変わりありません。しかし、Distort（歪ませる）という名前からもわかる通り、より激しい歪みを狙ったエフェクターがディストーションなのです。

登場時期はオーバードライブと同時期のため、誕生の背景も似ていますが、ディストーションが登場した1975年頃になると、「ジャズコ」の愛称でお馴染みのRoland JC-120に代表されるソリッドステート・アンプが登場します。ソリッドステート・アンプは真空管アンプとは異なり、ゲインを上げて自然なドライブを得ることはできません。そこで、アンプの前段で音を歪ませたい！という声に応えるかたちで登場したのです。

また、アンプで歪ませる場合は必然的に音量を大きくする必要がありましたが、エフェクターで歪ませることでアンプの音量を一定に保てる…つまり、「曲中でクリーンと

歪みを切り替えても音量が変わらない」というメリットもあったようです。今のようアンプに複数のチャンネルがあるわけではなかったため、曲中で音を切り替えるのは大変なことでした。

1978年に登場したDS-1は、今なお販売が続けられている超定番モデルです。「国産ディストーションの元祖」と言っても過言ではなく、その名を受け継いだ次世代のディストーションとして登場したのが、このDS-1Xです。OD-1Xと同様、BOSS独自のMDP技術が使われており、激しく歪ませたセッティングでも1音1音が潰れることなく、分離感のある響きを得られる点が特徴です。また、歪み系ペダルのにぎこちあるノイズも最小限に抑えられているのもポイント。プレイする帯域にかかわらず、しっかりとした歪みと音の存在感や解像度、レスポンスを兼ね備えた、まさに理想的なディストーション・サウンドを得られる1台です。

BOSS HISTORY

ギタリストなら誰もが一度は使ったことがある…そんなエフェクター界の定番ブランド、BOSS。ここで、その歴史を振り返ってみましょう。

1976年、BOSSは楽器メーカーであるローランドのギター・エフェクター・ブランドとして登場しました。その第1弾製品は、当時から高い人気を誇っていたJC-120のコラス部分を抜き出した「CE-1」というペダルです。翌年の1977年にはコンパクト・エフェクター・シリーズを発売。その第1弾としてオーバードライブのOD-1、フェーザーのPH-1、スペクトラムのSP-1という3モデルが登場しました。これによって、「コンパクト・エフェクター」というカテゴリーを切り開いていくこととなります。

OD-1の登場から現在に至るまで、筐体のデザインが一切変わることのないBOSSのエフェクターには、多くの「世界初」が隠されていることをご存

じでしょうか。まず、エフェクト ON/OFF 時にスイッチのノイズが発生しない「電子スイッチ」の採用です。そして、コンパクト・エフェクターとしては初となる外部電源駆動。さらには、ネジでスイッチ部分を開けるだけで瞬時に電池交換が可能で、電池残量をランプで確認できる…など、現代のコンパクト・エフェクターでは当たり前前の機能を初めて商品化したのが BOSS だったのです。

その後も時代のニーズにマッチし、常に進化を遂げてきた BOSS のコンパクト・エフェクター・シリーズは、なんと合計 1,350 万台を超えるリリースを記録。音作りに欠かせない存在として世界中のプレイヤーから愛され続けています。定番モデルから先進テクノロジーを採用した次世代モデルまで、豊富なラインアップでギタリストが理想とするサウンド・メイクをサポートしてくれます。

他にもある「歪み系」エフェクター

OD-3
綺麗な倍音と粘りのあるサステイン、図太さを兼ね備えたオーバードライブ

SD-1
OD-1 直系の非対称オーバードライブ回路を採用し、甘くマイルドな歪みを実現

BD-2
クリーンから心地良い圧縮感のサステインまでを表現するオーバードライブ

OS-2
オーバードライブとディストーションをブレンドし、新たな歪みを創出するペダル

BC-2
コンボ・アンプ特有の、温かいドライブ感や箱鳴り、弾き心地を再現したペダル

FB-2
アンプからの自然なフィードバック効果を得られる表現力豊かなブースター

DS-1
ディストーションの原点として、王道の歪みサウンドを得られるディストーション

DS-2
2種類のターボ・モードを備え強力なサウンド・メイクを実現するディストーション

MD-2
極限まで深く、太く歪みながらもギターの個性を失うことのないペダル

MT-2
2段階のゲイン回路によりシリーズ最強の圧倒的な歪みを得られる人気ペダル

ML-2
7弦やドロップ・チューニングにも対応可能で、ラウド系に最適なディストーション

ST-2
スタック・アンプの弾き心地とパワー感を再現する、新次元の歪みエフェクト

書籍紹介

BOSS COMPACT EFFECTOR BOOK

出荷台数 1,350 万台を超える世界最強のエフェクター・ブランド、BOSS。開発担当者へのロング・インタビューをはじめ、エフェクターの基礎解説や現行ラインアップの紹介、有名ギタリストのサンプル・サウンド作成ガイドまで、BOSS ファンはもちろん、ギタリストなら知っておきたい情報を網羅した 1 冊です
価格：1,500 円（税別）

エフェクターを知り尽くせ！

エレキ・ギターの音作りに自信が持てる本

エフェクトの効果や原理を知れば、よりイメージ通りのサウンドを作ることができる！歪み系、モジュレーション系、空間系から電源やシールドまで、エフェクターや音作りに関する情報が満載。音作りに悩むギタリスト必見の内容です
価格：1,500 円（税別）

有名ギタリストのサウンド・メイク術

国内外で人気の 40 名の有名ギタリストのサウンドをコンパクト/マルチ・エフェクターで再現。各種エフェクターの基礎知識や接続方法、ギタリストのバイオグラフィーも掲載し、サウンド作りのヒントから著名ギタリストの遍歴を辿ることもできます
価格：1,500 円（税別）

BOSSで学ぶ エフェクター講座 第2回 モジュレーション系の巻

ギターのサウンドを様々に変化させることができる「エフェクター」。イメージ通りのサウンドを作るには、どんなエフェクターがあり、どんな特徴があるのかわからなくてははいけません。このコーナーでは、コンパクト・エフェクターの定番ブランドであるBOSS（ボス）を例にして、エフェクトの基礎を学んでいきましょう。今回はサウンドを揺らすことで楽曲に彩りを与える「モジュレーション系」についてです。

CHORUS

CE-5 Chorus Ensemble

「モジュレーション系」と呼ばれるエフェクトの中で、一番身近で使用頻度が高いのは、やはりコーラスではないでしょうか。変調という意味を持ったモジュレーション（英：modulation）・エフェクトは、音を「揺らす」ことで独特の効果を得るエフェクターです。音のどのような要素を揺らすかによって、エフェクターが区別されているのですが、コーラス・エフェクトが揺らすのはピッチ（音程）。ギターの元の音に、音程を少しだけズラした音を重ねることで、分厚いサウンドを作り出しています。

世界で初めてコーラス・エフェクターを商品化したのが、BOSS ブランドを展開するローランド社です。そのモデルとは、皆さんもご存じ、「ジャズコ」の愛称で馴染みのJC-120というギター・アンプです。世界初のコーラスはエフェクターではなく、アンプの機能の1つとして登場したのです。

コーラスの仕組みは短いディレイのディレイ・タイムを

変化させることで音程を変化させる、というシンプルなもの。デジタル・ディレイを持っている人はフィードバックのつまみを多めに設定し、音を出しながらディレイ・タイムを動かしてみてください。音程が変わって聴こえませんか。エフェクターの中では、このようにディレイ・タイムを周期的に変化させることでコーラス効果を得ているのです。

JC-120で大成功したコーラス・エフェクトは、CE-1というモデルで単体エフェクターとして登場します。BOSSの現行モデルはCE-5…。つまり、CEシリーズ5世代目のモデルであり、ギタリストから「定番」として愛され続けているのです。

CE-5では、世界中のギタリストを魅了したCE-1のマイルドで爽やかな効果はもちろん、低域と高域の質感をコントロールできる2バンドのフィルターを装備したことで、より多彩なコーラス・サウンドを得ることができます。

PHASER

PH-3 Phase Shifter

コーラスは音程を揺らすことで分厚いサウンドを得るエフェクトでしたが、フェイザーはどうでしょうか。そのシュワシュワとしたサウンドを聴いたことがある人は、コーラスとはまったく違った印象を持つはずです。

BOSSのラインアップの中ではフェイズ・シフター（Phase Shifter）と呼ばれていますが、これはフェイザーという言葉が登場する前から使われていた呼び方。エフェクターの種類や効果は同じです。Phase Shifterという言葉を読すと、「位相（Phase）をズラす（Shifter）」という意味になりますが、そもそも位相とは一体何でしょうか。

位相とは、一言で言うと、音と音が干渉し合ってサウンドに変化が生じてしまう現象のこと…と言ってもイメージしにくいと思うので、少し詳しく見ていきましょう。

音とは空気の振動で、大気中の波として耳に伝わってきます。波を絵で描いてみると、高いところと低いところができ、ちょうど山のようになりますよね。この状態で、も

同じ波を持つ2つの音をタイミングをズラして鳴らしたらどうなるでしょうか。山の高いところ同士がぶつかれば山の高さは倍になりますし、高いところと低いところがぶつかると、お互いに打ち消し合い、ちょうどグラフィック・イコライザーのブーストとカットを交互に設定したような状態になります。これが位相のズレと言われる状態で、原音と合わせて鳴らすことで特有のシュワシュワとしたサウンドを生み出すのがフェイザーというエフェクターの正体です。

BOSSのPH-3は位相を変化させる位相器を4/8/10/12段の4種類から選択可能なフェイザーの最新モデル。この段数（ステージと呼ばれることもあります）が大きくなればなるほど、うねりの深いエフェクト効果を得ることができます。さらに、連続的な上昇感/下降感を得られるRISE/FALLなど、強烈なフェイズ・サウンドを自在に生み出すことができます。

FLANGER

BF-3 Flanger

3つ目はジェット・サウンドを生み出すフランジャーです。初めてフランジャー効果が使われたのは、1966年に発表されたビートルズの名盤「リボルバー」だと言われています。収録曲の多くで、コーラスのような厚みのあるサウンドを聴くことができますが、これがフランジャーの元祖です。

当時のレコーディングは今のように入音のハードディスクではなく、アナログのテープに録音していたのですが、2台のテープ・レコーダーを微妙にズラして再生することで、このようなサウンドを作っていました。こういった手法をADTと呼ぶのですが、さらにビートルズの音源は片方のテープのリール部分に手を触れ、無理矢理テープに回転ムラが出るように回していたのです。これを正常に回転しているテープの音と合わせると…。短いディレイが変化してピッチに揺れが生じ、独特のフランジャー・サウンドが生まれるという仕組みです。テープ・リールの「縁」

を英語でFlange（フランジ）と呼び、それがFlangerというエフェクターの名前の由来になっています。

ピッチを変化させるというこの仕組み、コーラスと非常に似ていますよね。しかし、実際に出てくる音は別モノ。これはディレイ・タイムがコーラスよりも短く設定され、さらにピッチを変化させた音を再度インプットに戻して、繰り返し効果を発生させる「フィードバック」という回路が使われているからです。

BOSSの現行モデルであるBF-3は、フランジング効果の深さやステレオ接続時に音を左右に振って回転感を多く演出する、ペダルを踏んでいる間だけフランジャー効果をかける…など、多彩なモードを搭載。ジェット・サウンドはもちろん、変わった質感のコーラスのようになりたりと、セッティング次第であらゆるフランジ・サウンドを生み出すことができます。

BOSS HISTORY

ギタリストなら誰もが一度は使ったことがある…そんなエフェクター界の定番ブランド、BOSS。ここで、その歴史を振り返ってみましょう。

1976年、BOSSは楽器メーカーであるローランドのギター・エフェクター・ブランドとして登場しました。その第1弾製品は、当時から高い人気を誇っていたJC-120のコラス部分を抜き出した「GE-1」というペダルです。翌年の1977年にはコンパクト・エフェクター・シリーズを発売。その第1弾としてオーバードライブのOD-1、フェーザーのPH-1、スペクトラムのSP-1という3モデルが登場しました。これによって、「コンパクト・エフェクター」というカテゴリーを切り開いていくこととなります。

OD-1の登場から現在に至るまで、筐体のデザインが一切変わることのないBOSSのエフェクターには、多くの「世界初」が隠されていることをご存

じでしょうか。まず、エフェクト ON/OFF 時にスイッチのノイズが発生しない「電子スイッチ」の採用です。そして、コンパクト・エフェクターとしては初となる外部電源駆動。さらには、ネジでスイッチ部分を開けるだけで瞬時に電池交換が可能で、電池残量をランプで確認できる…など、現代のコンパクト・エフェクターでは当たり前前の機能を初めて商品化したのが BOSS だったのです。

その後も時代のニーズにマッチし、常に進化を遂げてきた BOSS のコンパクト・エフェクター・シリーズは、なんと合計 1,350 万台を超えるリリースを記録。音作りに欠かせない存在として世界中のプレイヤーから愛され続けています。定番モデルから先進テクノロジーを採用した次世代モデルまで、豊富なラインアップでギタリストが理想とするサウンド・メイクをサポートしてくれます。

他にもある「モジュレーション系」エフェクター

TR-2

定期的な音量を揺らすことで、独特のトレモロ効果を生み出すのが TR-2 です。TR-2 ではピンチ・アンプのように滑らかなトレモロから機関銃のように過激なスイッチング奏法まで、簡単に再現することができます。

CH-1

CE-5 のコーラスとはまた違った、高域まで音抜けが良く、シャープなサウンドが得られるのが CH-1 です。空間合成分式を採用しており、より広がりのあるサウンドと自然な立体感はファンキーなカッティングに最適です。

CEB-3

CEB-3 は BOSS ならではのコーラス・サウンドを受け継いで、ベース用に最適化されたモデル。全帯域にコーラス効果を加えるだけでなく、ロー・フィルターによって倍音成分のみにかければ、ライトな効果を得ることができます。

RT-20

ツイン・ペダル・シリーズの RT-20 は、ロータリー・サウンドを忠実に再現したモデル。ロータリー・サウンドは、箱の中でスピーカーを回転させることで独特のサウンドを得られるエフェクトで、特にオルガンには欠かせない存在。そのサウンドはギターにも最適です。BOSS 独自の COSM 技術で、伝統的なサウンドから Uni-V まで、4 種類のロータリー・サウンドを完全再現。自分だけの新たなサウンドも簡単に生み出せます。

SL-20

入力した音をビートに合わせてカットし、スピード感溢れるグルーブ・サウンドを演出するスライサーというエフェクトのサウンドを追求したのが SL-20 です。SL-20 は 8 分音符、16 分音符、3 連符でスライスするオーソドックスなものから、和音弾きからメロディアスでパーカッシブなシーケンス・フレーズを生み出すユニークなものまで、50 種類を用意。個性的、かつ印象的なサウンドを求めるギタリストに最適です。

書籍紹介

BOSS COMPACT EFFECTOR BOOK

出荷台数 1,350 万台を超える世界最強のエフェクター・ブランド、BOSS。開発担当者へのロング・インタビューをはじめ、エフェクターの基礎解説や現行ラインアップの紹介、有名ギタリストのサンプル・サウンド作成ガイドまで、BOSS ファンはもちろん、ギタリストなら知っておきたい情報を網羅した 1 冊です
価格：1,500 円（税別）

エフェクターを知り尽くせ！

エレキ・ギターの音作りに自信が持てる本

エフェクトの効果や原理を知れば、よりイメージ通りのサウンドを作ることができる！歪み系、モジュレーション系、空間系から電源やシールドまで、エフェクターや音作りに関する情報が満載。音作りに悩むギタリスト必見の内容です
価格：1,500 円（税別）

有名ギタリストのサウンド・メイク術

国内外で人気の 40 名の有名ギタリストのサウンドをコンパクト/マルチ・エフェクターで再現。各種エフェクターの基礎知識や接続方法、ギタリストのバイオグラフィーも掲載し、サウンド作りのヒントから著名ギタリストの遍歴を辿ることもできます
価格：1,500 円（税別）

ギターのサウンドを様々に変化させることができる「エフェクター」。イメージ通りのサウンドを作るには、どんなエフェクターがあり、どんな特徴があるのかを知らなくてははいけません。このコーナーでは、コンパクト・エフェクターの定番ブランドであるBOSS（ボス）を例にして、エフェクトの基礎を学んでいきましょう。今回はサウンドに奥行き感や浮遊感を与えることができる定番エフェクト「空間系」についてです。

DELAY

DD-7 Digital Delay

歪み系エフェクターに次いで、ギタリストが大好きなディレイ。ギター・ソロやクリーン系音色のアルペジオにかけたりと、その音色には何とも言えない気持ち良さがあるものです。そんなディレイを簡単に言うと、山びこ効果を生み出すエフェクターです。

山びこは声か山や谷に反射／反響して遅れて返ってくる現象です。声を出してから一定時間遅れて自分の声が聞こえる…その時間差がディレイの正体です。では、実際にはどのようにすれば音の遅れを生み出せるのでしょうか。その答えは簡単。鳴っている音をレコーダーに録音しておき、一定時間後に再生すれば良いのです。

しかし、昔は「録音」自体が手間のかかる行為。ディレイ効果を生み出すためにテープ・デッキを2台用意する必要があるほか、何度も繰り返してディレイさせるためにディレイ音を何度も録音して…と、気軽に使えるものではないほか、ライブなどでは再現することができないテクニックでした。

そんな中、持ち運び可能なディレイ・マシンとして1970年代に登場したのが、RolandのRE-201スペース・エコーというモデルです。現在もツイン・ペダルとして復活していることからわかる通り、そのサウンドはプロアマ問わず多くのギタリストを魅了し、定番モデルとなりました。ちなみに、このRE-201はアナログ・テープに音を記録するタイプで、定期的なメンテナンスが必要でした。

その後、技術の進化に伴って発明されたBBD素子の登場で、ディレイは飛躍的に進化しました。BBDとは前号で紹介した「コーラス」などにも使われていたパーツで、音を遅らせることのできる画期的な回路でした。こうして生まれたBBD素子で作られたディレイは現在ではアナログ・ディレイと呼ばれ、その特有のサウンドから高い人気を誇っています。

そして、デジタル技術が進化したことで。ディレイもデジタル化を果たしました。テープやBBD素子ではなく、音声をデジタル化してメモリに保存するという形式になったのです。デジタル化したことで、ディレイ・タイム…つまり、遅らせることのできる時間が飛躍的に向上。初期のアナログ・ディレイでは最長300msec程度だったのに対して、現行のDD-7では6.4秒という比較にならないほどのディレイ・タイムを可能にしたのです。

DD-7には最新のテクノロジーが惜しげもなく使用されており、先述のロング・ディレイを活かした壮大なサウンドからアナログ・ディレイの名機DM-2の特性をモデルングした温かみのあるサウンドやモジュレーション系まで、8種類のモードを搭載。ありとあらゆるディレイ・サウンドを瞬時に切り替えて使える高性能なモデルです。また、ディレイ・タイムをペダル操作で指定できるテンポ入力や外部ペダルによるパラメーターのコントロール、最大40秒のループ機能と、圧倒的なパフォーマンスを誇ります。

REVERB

RV-5 Digital Reverb

ディレイが音を遅らせることで奥行きや厚みといった空間を演出していたのに対して、演奏する部屋や環境による空間表現を行うエフェクトがリバーブです。

リバーブは音に残響を与えるのが主な役割です。「残響」と言うと難しく聞こえますが、身近な例では、お風呂で鼻歌を歌った時を思い出してみてください。天然のエコーが働き、気持ち良く歌えますよね。これはお風呂場という環境や構造によって残響が付けられたからです。このように音はそれを鳴らす部屋によって印象が大きく変わるので。

その空間の残響を意図的に生み出せないか…という発想で作られたのが「リバーブ」。言わば、部屋の特性を疑似再現しようとしたわけです。ディレイであれば一度音を録音して遅れて鳴らせば良かったのですが、リバーブはそうはいきません。そこで生み出されたのが、リバーブ専用の部屋を作るという発想でした。コンクリートに覆われた部屋の中にスピーカーとマイクを設置し、スピーカーの音をマイクで収録して残響を得ていたのです。

次に生まれたのが、鉄板の箱の中に薄い鉄板をスプリングで吊したプレート・リバーブです。鉄板をスピーカーのように振動させ、その振動をピックアップで拾う…という形式でした。

1960年代に入ると、ギターにもリバーブをかけることが一般的となり、アンプに内蔵されるようになります。それがスプリング・リバーブと呼ばれるもので、スプリング

を振動させ、その振動をピックアップで拾うという仕組みでした。サーフ・サウンドやブルースなどでよく使われる定番の音色と言えます。

そんなリバーブがエフェクターとして登場するのはデジタル技術が発達してからです。ちなみに、BOSSは1987年にRV-2というモデルを発売しています。当時としては高価なペダルでしたが、その性能に多くのギタリストがこぞって使い始め、それがキッカケとなってコンパクト・エフェクターとしてのリバーブが定番アイテムになっていきました。

RV-5を代表とするBOSSの現行リバーブはレコーディング・スタジオで使われるような高い品質のリバーブをコンパクト・エフェクターとして再現している点が特徴で、PLATE、HALL、ROOM、SPRINGといった往年の定番サウンドからGATE、MODULATEのようにアグレッシブでユニークな効果まで6種類のリバーブ・モードを搭載しています。スプリング・リバーブでは、パネ同士が干渉し合って発生する独特のサウンド変化もモデリング技術を使うことで忠実に再現。あらゆるリバーブ・サウンドを1台で使い分けることができます。また、ステレオ出力に対応しているので、ギターとアンプの間に使うだけでなく、アンプのセンド／リターンに接続すれば立体感があり、リッチでハイクオリティな残響を簡単に得ることができます。

BOSS HISTORY

ギタリストなら誰もが一度は使ったことがある…そんなエフェクター界の定番ブランド、BOSS。ここで、その歴史を振り返ってみましょう。

1976年、BOSSは楽器メーカーであるローランドのギター・エフェクター・ブランドとして登場しました。その第1弾製品は、当時から高い人気を誇っていたJC-120のコラス部分を抜き出した「GE-1」というペダルです。翌年の1977年にはコンパクト・エフェクター・シリーズを発売。その第1弾としてオーバードライブのOD-1、フェーザーのPH-1、スペクトラムのSP-1という3モデルが登場しました。これによって、「コンパクト・エフェクター」というカテゴリーを切り開いていくこととなります。

OD-1の登場から現在に至るまで、筐体のデザインが一切変わることのないBOSSのエフェクターには、多くの「世界初」が隠されていることをご存

じでしょうか。まず、エフェクトON/OFF時にスイッチのノイズが発生しない「電子スイッチ」の採用です。そして、コンパクト・エフェクターとしては初となる外部電源駆動。さらには、ネジでスイッチ部分を開けるだけで瞬時に電池交換が可能で、電池残量をランプで確認できる…など、現代のコンパクト・エフェクターでは当たり前前の機能を初めて商品化したのがBOSSだったのです。

その後も時代のニーズにマッチし、常に進化を遂げてきたBOSSのコンパクト・エフェクター・シリーズは、なんと合計1,350万台を超えるリリースを記録。音作りに欠かせない存在として世界中のプレイヤーから愛され続けています。定番モデルから先進テクノロジーを採用した次世代モデルまで、豊富なラインアップでギタリストが理想とするサウンド・メイクをサポートしてくれます。

書籍紹介

BOSS COMPACT EFFECTOR BOOK

出荷台数 1,350万台を超える世界最強のエフェクター・ブランド、BOSS。開発担当者へのロングインタビューをはじめ、エフェクターの基礎解説や現行ラインアップの紹介、有名ギタリストのサンプル・サウンド作成ガイドまで、BOSSファンはもちろん、ギタリストなら知っておきたい情報を網羅した1冊です

価格：1,500円（税別）

エフェクターを知り尽くせ！

エレキ・ギターの音作りに自信が持てる本

エフェクトの効果や原理を知れば、よりイメージ通りのサウンドを作ることができる！歪み系、モジュレーション系、空間系から電源やシールドまで、エフェクターや音作りに関する情報が満載。音作りに悩むギタリスト必見の内容です

価格：1,500円（税別）

有名ギタリストのサウンド・メイク術

国内外で人気の40名の有名ギタリストのサウンドをコンパクト/マルチ・エフェクターで再現。各種エフェクターの基礎知識や接続方法、ギタリストのバイオグラフィーも掲載し、サウンド作りのヒントから著名ギタリストの遍歴を迎えることもできます

価格：1,500円（税別）

他にもある「空間系」エフェクター

DD-3 Digital Delay

3段階のディレイ・タイムのモード切替に加え、12.5ms～800msまで連続可変に対応した本格ディレイとしてロングセラーを続ける定番モデル。本格的な機能を備えながらもスピーディーに設定できる点も人気の理由です。

FRV-1 Fender Reverb

独自のCOSM技術によって「最高のスプリング・リバーブ」と世界中のギタリストから愛され続けている「63 Fender Reverb」を忠実にモデリング。真空管回路とスプリングによる、華やかで温かみのある独特のサウンドをすぐに得られます。

TE-2 Tera Echo

ディレイとモリバープとも異なる、新感覚の広がり動きを生み出すペダル。独自のMDP技術によって、原音を邪魔することなく印象的な空間表現が可能で、他のエフェクターでは得ることのできない豊かなエコー効果が魅力。

DD-20 Giga Delay

ツイン・ペダル・シリーズのDD-20は、スタジオで使われるようなラック・マウント・タイプのディレイに匹敵する音質と機能を備えた高性能リバーブ・ペダルです。最長23秒という驚異的な超ロング・ディレイを実現し、それを活かす11種類のモードを搭載。自然な残響から印象的なサウンドまで、あらゆるディレイを現実のものとしています。スイッチ付きのエンコーダーやLCDディスプレイにより、素早いセッティングが可能です。

RE-20 Super Echo

1974年に発売され、今なお多くの愛用者を持つテープ・エコーの歴史的モデル、RE-201のサウンドをリアルに再現。実機同様に12種類の残響効果を装備し、最新のDSPチップとCOSMテクノロジーを組み合わせることで、RE-201特有の温かみのあるエコー・サウンドをリアルにモデリング。最長6秒のロング・モードを含む2つのディレイ・タイム・モードを切り替えるなど、ユニークなパフォーマンスも行えます。

コンサート
制作

日本工学院専門学校／日本工学院八王子専門学校

企画の立案から 運営までを行います

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。今回は「コンサート制作」にまつわる仕事について、日本工学院専門学校のコンサート・イベント科／コンサート制作コースの森永先生に伺いました。

ー コン서트やイベント制作の仕事について教えてください

森永：アーティストのワンマンライブから日本各地を回る全国ツアーやフェスへの参加に至るまで、多様化したコンサートやイベントの企画立案から運営までのすべてを行う仕事です。具体的には「人」「モノ」「お金」「時間」の管理を行います。また、イベントを開催する会場が大きくなると、それに関わるスタッフの人数も増えます。すると、食事や備品等の数も増えるので、必然的に経費も増える…という具合に、すべてが連動しています。それから、想像力を働かせて「ひょっとしたら、こうなるかも…」ということを考え、その対策を先に立てておくこともあります。例えば、「イベントの本番に台風が来たらどうする？」とか「アーティストが体調不良になったらどうする？」など、あらゆる危機に対する管理能力が必要になり、それらを仕事を通して鍛えることができるのも、この仕事の一面です。

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

森永：プロとして音楽業界で働くということは、自分の好きな音楽だけに関われるということではないので、まずは「さまざまな音楽を知っておく」ということが大切です。つまり、普段は聴かないような音楽もたくさん聴くようにしてください。また、アーティストと会話する際に「あのアーティストの、あの演出！」などの話題が日常会話でも出てくることが多いので、洋楽まで手広く知っておくと、アーティストとの信頼関係を早く作ることができます。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響で「ライブ配信」をする際の「映像」の知識も必要となりま

した。演出としての映像や収録としての映像などは切っても切れない関係ですので、映像作品（映画やMVなど）もたくさん知っておいた方が良いと思います。

ー この仕事の楽しいところを教えてください

森永：楽しいことはたくさんありますが、一番はコンサート会場で見えるお客様の笑顔やアーティストの笑顔を見た時です。「こんな素敵な空間を作る一員になれた！」という気持ちは、この仕事の醍醐味です。また、自分が関わったイベントがテレビで放送されたり、映像作品として商品化されたりすることも多く、時にはスタッフ欄に自分の名前が掲載されることもあるので、自分の仕事を誇り高く思える瞬間も多くあります。それから、全国ツアーに出る制作仕事の場合、ご当地の名産や、その土地でないと体験できないことも多々あるので、仕事をしながら地方の魅力を感じることもあります。コンサート制作は人と多く関わる仕事なので、日本全国に幅広い人脈ができるというのも他の仕事にはない部分だと思います。

ー この仕事の大変なところを教えてください

森永：一番大変なのは「急な変更が多い仕事」という部分です。曲順や演出などのステージに関わることもあれば、悪天候で中止や延期などの運営に関係することまで、「ライブが終了するまでは何が起こるか分からない」という懸念を抱えながら仕事をするのが大変な部分です。また、アーティストによって準備するものや段取りが違うことも多いので、現場によって正解が変わります。「前は褒められたことでも、今回は必要がなかった」ということも日々あるので、自分のモチベーションを保ちながらも仕事を先に進めないといけない部分も大変なこと

の1つかもしれません。

ー この仕事は、どんな人にオススメですか？

森永：「とにかく音楽が好き！」ということが基本にありつつ、「人のためになりたい！」というホスピタリティーがある人にオススメです。「人見知りだし、いろいろな人とコミュニケーションを取りながら、物事を進めていくのは自分には無理かも…」と思っていても、日々強制的に人と交流することになります。すると、気が付いたら「なりたかった自分」になっていたりするので、「人見知りを直して、音楽の仕事に携わりたい！」という人にもオススメです。

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

森永：コンサート制作の仕事は「懲りない」「めげない」「驕（おご）らない」が大切です。また、この仕事は華やかな反面、大きなプレッシャーもかかります。その重責を楽しめる「楽観性」と絶対に失敗できないことへの「責任感」という、一見相反するよう見えますが、この2つのバランスも大切です。また、感染症の影響で今までの常識が通用しなくなっている現状もあるので、新しい発想や感性を持つことも今後は大切になると思います。

▲ KT Zepp yokohama での外部実習ライブ

日本工学院 × Fm yokohama 84.7

Startline
84.7MHz
startline847.com

FMヨコハマ
「Startline」
毎週土曜日20:30~0.A.
(パーソナリティ)
坂詰美砂子(本校卒業生)
中村豪(やるせなす)

オープンキャンパス+体験入学
6/4(日) 11(日) 18(日) 25(日)

随時開催

詳しくはホームページへ

**RECORDING
ENGINEER**

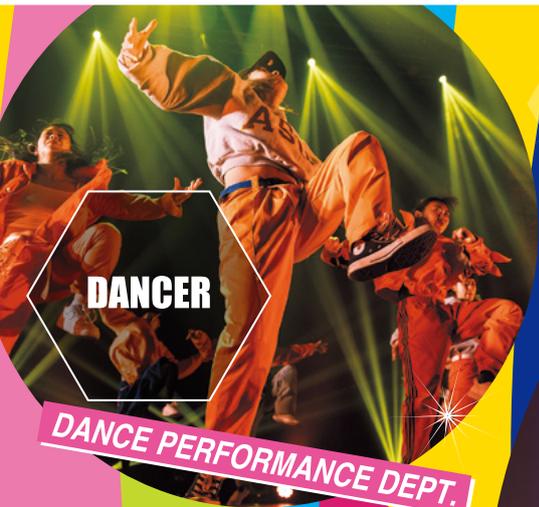
ACOUSTIC MEDIA DEPT.

**CONCERT
STAFF**

CONCERT EVENT DEPT.

It all begins here!

DANCER

DANCE PERFORMANCE DEPT.

MUSICIAN

VOCALIST

MUSIC ARTIST DEPT.

ミュージックアーティスト科 職業実践専門課程

- サウンドクリエイターコース ● ヴォーカリストコース
- プレイヤーコース

コンサート・イベント科 職業実践専門課程

- コンサート制作コース ● コンサートPAコース
- コンサート照明コース ● コンサート舞台コース
- イベント企画コース

音響芸術科 職業実践専門課程

- レコーディングエンジニア専攻 ● MAエンジニア専攻
- ラジオスタッフ専攻

ダンスパフォーマンス科 職業実践専門課程

浦田キャンパスのみ

- プロダンサー専攻 ● バックダンサー専攻
- ダンス&ヴォーカル専攻 ● コレオグラファー(振付)専攻
- ダンスインストラクター専攻 ● テーマパークダンサー専攻

日本工学院 ミュージックカレッジ

日本工学院専門学校

日本工学院八王子専門学校

☎0120-123-351 〒144-8655 東京都大田区西蒲田5-23-22

☎0120-444-700 〒192-0983 東京都八王子市片倉町1404-1

<https://www.neec.ac.jp/>

[LINE @nihonkougakuin](https://www.neec.ac.jp/)

[Twitter @neec_official](https://www.neec.ac.jp/)

[Instagram @nihonkougakuin](https://www.neec.ac.jp/)

音響関係

専門学校東京ビジュアルアーツ

音声の拡散が必要な 現場に従事します

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。今回は音響にまつわる仕事について、専門学校東京ビジュアルアーツ／音楽総合学科 PA コースの真路先生に伺いました。

— 音響の仕事について教えてください

真路：端的に例えると、「大きい音が出ているところに必要な仕事」と言えると思います。具体的には、ライブやコンサート、ミュージカルや演劇などのイベントをはじめ、ショッピングモールでの催し物、結婚式や披露宴などのブライダル、商店街でのお祭りなど、人がたくさん集まるため、音声の拡散が必要な現場で作業をする仕事です。軽音楽部の皆さんにとっては、プロのアーティストのライブやレコーディングに従事するのが音響の仕事のイメージとしてあると思いますが、私自身がそうであるように、ぜひイベントや催し物における音響の仕事もあることを知って欲しいと思っています。

ちなみに、本校の卒業生の就職先としては、会社への所属が多いのですが、ライブやコンサート、フェスなどをメインとしている音響会社から、いわゆる「町の音響屋さん」のような規模の会社まで多岐に渡ります。一人ひとりの学生によって、どういった道に進みたいのかが細分化されますが、基本としては会社への所属になると思います。

— 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くても教えてください

真路：これは僕自身の経験でもあるのですが、やっておいて良かったと思うのは「音楽をたくさん聴くこと」です。今はサブスクやYouTubeで音楽を聴くことができますが、それは音楽を聴いているというよりも「音楽を消費している」という感覚に近いと思います。良い音で、しっかりと音楽を聴くことが大切で、「この楽器は、こうやって鳴っていて…」という風に分析をしながら音楽が聴けるようになると、音に対する音楽が敏感になり、相手の言っ

ていることや要望を理解するスピードが速くなります。専門的な知識は入学後に学べるので、高校生の段階では特に必要ありません。

それから、8の字巻きの練習でしょうか…(笑)。割と軽音楽部の皆さんは自己流の8の字巻きをされていることが多いのですが、音響業界では日本全国、どこへ行っても同じ巻き方をしています。業界標準の8の字巻きを習得しておく、普段の部活動にも役に立つので、ぜひ挑戦して欲しいと思います。

— この仕事の楽しいところを教えてください

真路：僕は、サビでみんなが手を上げて盛り上がるような、ノリの良い音楽が好きなのですが、客席の後方で仕事をしている場面で「あ～、今、この大きな音を出しているのは俺なんだよな…」という風にゾクゾクするのが楽しいと感じる瞬間です。ライブの現場で一番楽しいと感じるのは、この部分ではないでしょうか。イベントでの音響に関しては、お客さんが楽しそうに会話をしていたり、笑っていたり、食事をしていたりしている様子を見ると、仕事へのやりがいを感じます。

— この仕事の大変なところを教えてください

真路：毎日会社に出社する…というような仕事ではないので、現場での仕事が続けば続くほど、生活のリズムが崩れてしまいがちになります。体力もあるには越したことはないのですが、脳が起きていないような状況になりがちなので、自分の中でリズムを作るのが苦手な人には大変に感じるかもしれません。

— 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

真路：音響の仕事は音楽を聴いたり、ライブや

フェス、イベントなどに参加するのが好きだったり、人が楽しんでいる様子や喜んでくれることにやりがいを感じる人に向いていると思います。大切なことは、いずれもどんな仕事や職種にも当てはまることだと思いますが、1つ目は、相手を尊重しつつ、自分の意見をしっかりと主張できることです。ただのイエスマンになるのではなく、機材の限界値や現場の状況を説明して相手に納得してもらい、その仕事を円滑に終わらせる…というコミュニケーション能力が必要になります。

2つ目は、腐らないことでしょうか。日々のルーティーンや仕込みのやり方など、自分なりの考えや理由があって従事していると思いますが、時には相手と意見がぶつかることもあります。その際に「自分が間違っていたんだ…。自分なんて…」という風に必要以上に落ち込み、自分の卑下するのではなく、「そういう考え方もあるんだな。じゃあ、こうやって取り入れよう!」という風に頭を柔らかくして、気持ちを切り替えて仕事に臨む姿勢を持ってもらいたいです。

3つ目は、興味や探求心だと思います。常に機材や技術がアップデートされるので、「今まで自分は、こうやってきたから…」というのがどんどん通用しなくなります。新しいものをしっかりと自分の中にインプットすることが大切です。

▲それぞれの楽器にマイクをセッティングします

☆ 音楽が好きあなたへオススメの ☆

OPEN CAMPUS

TOKYO
VISUAL
ARTS

初めてでも大丈夫!

はじめてのライブPA・照明体験

● プロ仕様のライブホールでスタッフ体験!

音響:最新の音響機材が整ったライブホールで、サウンドチェックから本番まで、PAエンジニアのお仕事を体験してみよう!

照明:アーティストの楽曲に合わせて照明のプランニングを立てて、実際に機材を操作してライブ照明にチャレンジしてみよう!

6/11・18・25

LESSON-1

初めての人向け!

サウンドクリエイター体験

● 作曲を理論的に学んでメロディーを組み立ててみよう!

メロディーの作り方なんて何もわからない!そんなあなたも大丈夫!

音楽の3要素、メロディー・ハーモニー(コード)・リズムを使ってメロディーを理論的に組み立てる方法を教えます!

まずはコードを自分で選び、メロディーをつけてみよう!

6/11・25

LESSON-2

初めてでも大丈夫!

パート別!マンツーマンレッスン

▶ ボーカル ▶ ギター ▶ ベース ▶ ドラム ▶ キーボード

● 現役のプロミュージシャンによる本格パート別レッスン!

現役のプロミュージシャンでもある本校の講師が一人ひとりのレベルに合わせて丁寧にレッスンを行います!基本のテクニックレッスンはもちろん、演奏の悩みをプロに聞いてもらう貴重なチャンスです!

6/11

LESSON-3

はじめてのレコーディング体験

初めてでも大丈夫!
レコーディングの仕込みから録音、MIXまでの流れを一緒に作っていきましょう!

6/11・18・25

LESSON-4

音楽総合学科

第一線で活躍するプロが直接指導!実践的カリキュラムで憧れの業界へ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!

PUBLIC ADDRESS

VOCAL/GUITAR/BASS/DRUM

SOUND CREATOR

STAGE LIGHTING

RECORDING

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

TEL 0120-64-6006

Email: info@tva.ac.jp

LINE

twitter

Instagram

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/パフォーマンスアーツ学科/ダンス学科

ミュージシャン学科

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
サウンドクリエイターコース

マスコミ出版・芸能学科

芸能マネージャーコース
企画・制作コース
ファンクラブスタッフコース
WEB出版コース
スポーツ出版コース
ファッション誌コース
アニメ出版コース

ダンス学科

ダンサーコース
ダンスボーカルコース

音響芸術学科

PAコース
照明コース
レコーディングエンジニアコース

オープンキャンパス開催中!

エンターテインメント& クリエイティブの

総合校

声優学科

声優コース
俳優・タレントコース

映像音響学科

映像音響コース

放送・映画学科

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
ライブ・中継技術コース
ドラマコース
バラエティ番組コース
映画監督コース
映画技術コース

写真学科

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

総合型選抜 (AO入学) エントリー受付中!!

詳しくは
下記または
学校HPへ

VAO 学校法人 Adachi学園
ビジュアルアーツ専門学校

〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地 2-5-23

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
【フリーコール】 0120-69-2299
【Email】 info@vao.jp
受付時間 9:00~18:00

LINE

Twitter

Instagram

バンドは**チームワーク**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、自分の意志を伝えたり、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。