

初期ディズニー映画の音楽の研究

JASPM 北陸地区2005年度研究例会レジュメ
谷口昭弘 (amekura101@yahoo.co.jp)
2005年10月30日

現在扱っている資料

→参考文献表、フィルムグラフィー

I. ディズニーに関する本・雑誌(日本語)

- ・月刊誌『ディズニーファン』所収の柳生すみまる(映画評論家)の連載。
- ・ディズニーの伝記(ボブ・トマス)

II. カートゥーン音楽に関する本

- ・Goldmark and Taylor, *The Cartoon Music Book*. Goldmark, *Tunes for 'Toons*.

III. 映画音楽に関する書籍・雑誌、カートゥーンに関する書籍・雑誌

- ・Maltin, *Disney Films. Barrier, Hollywood Cartoons. Filmmusic Notebook. Funnyworld.*

IV. 映像資料 (DVD)

- ・Walt Disney Treasures シリーズ

調査上の問題

- I. 人気のある題材である割に、学問的調査に耐えうるだけの文献は少ない。
- II. アメリカで出版されたものでも、ディズニーの眼を通したものが少なくなく、批判的視点を持つことが難しい。
- III. 短編カートゥーン(漫画)には作曲者がクレジットされていないことが多く、映像を見ただけでは分からないような情報も多い(→Care, 1979 や Murray を参考とする)。
- IV. 映画には既成曲が使われていることが多いが、それらは知らないとメロディーをキャッチすることができない。

初期短編アニメーションに使われている音楽ジャンル→【資料2】

I. 南北戦争の歌、愛国歌

- A. アメリカ的要素が強い。

II. 民謡、子どもの歌

- A. 田舎っぽい場所を設定することが多かった(ミッキーの畑仕事 [1929]、裏庭の戦い [1929]、ミッキーの幌馬車時代 [1930])

III. クラシック音楽→【資料3】

- A. 著作権料を払わなくてよかったので、その分コストを軽減できた
- B. 競合制作会社がポピュラー音楽を積極的に使っていたので、あえてクラシックを多く使うことで、他者とは違う、ディズニーならではの特徴を出すことができた。

IV. ラグタイム、ジャズ(ディキシーランドからスイングまで、ポール・ホワイトマン)

V. ファイドル・チューンなど

VI. オリジナル曲

VII. エキゾチシズム:"The Streets of Cairo"

VIII. タップダンスが入ったもの

音楽の使われ方

- I. アンダースコア(BGM)
- II. ミッキーマウジング(コミカルな場面)
- III. コンサート・ミュージック【映像「ミッキーのオペラ見物」】【資料4】
  - A. 劇場でのパフォーマンス風景(オペラ、ミュージカル、レビュー、ヴォードビル)
- IV. ダンス・ミュージック【映像「ミッキーのウーピーパーティー」】【資料5】
- V. オペレッタ形式→【映像「ミッキーの騎士道」】【資料8・9】
  - A. オーケストラ音楽とキャラクターの歌が、ドラマと密接に結びつくようになる。
    - 1. 初期のアニメーションには明確な筋もない。

音楽の演奏される場所

(アンダー・スコアとミッキーマウジング以外のケース)

- I. ステージ(屋内/屋外)
  - 屋内:ミッキーのオペラ見物、ミッキーのフォリーズ、ミッキーの浮かれ音楽団、ミッキーのバイオリニスト
ミッキーのダンスパーティー
  - 野外:ジャングルのリズム
- II. 屋内、ステージなし
  - 例:バーン・ダンス、犬のいぬ間のタップダンス、ミッキーのゴリラ騒動、ミッキーのバースデー・パーティ
- III. 裏庭
  - 例:名指揮者ミッキー (The Barnyard Concert)

アニメーションの内容と音楽の変化

- I. ギャグで笑わせる初期アニメーション
  - A. 音と映像のシンクロ自体が画期的
  - B. 面白おかしい楽器の音・効果音の多用
  - C. ピアノやトロンボーンのスライドによるギャグが多用。スーザフォン。
- II. キャラクター・アニメーションへ
  - A. ミッキー・マウスを主人公としたギャグ中心のアニメに限界が見えてきた
    - 1. ブルートやドナルド・ダックの登場
  - B. ギャグ満載の音楽カートゥーンに飽きが来た。
    - 1. より多彩な感情表現が求められるようになった【映像「ミッキーの愛犬ブルート」】【資料7】
  - C. キャラクターの多彩な性格描写が求められるようになった

1. ドタバタ・ギャグ以外の要素が加わる。

III. 『白雪姫』以下の長編につながる要素

A. アンダースコア

B. ミッキー・マウジング

C. オペレッタ/ミュージカル形式

1. 歌とアンダースコアの密接な関係はまだできていない。

D. オリジナル・ソングの採用

参考文献

トマス、ボブ『ウォルト・ディズニー』玉置悦子、能登路雅子訳 講談社、1995年。

柳生すみまろ「映像と一体となった音楽」、ディズニーファン編集部 編『ディズニーアニメーション
大全集』、講談社、2001年、94頁。

_____「ディズニーの世紀 第1回 ミュージカル・ワールド」『ディズニーファン』第4巻第2号(通巻
16号)、1993年4月)、36～43頁。

_____「ディズニーの世紀 第6回 ディズニー・ヒットソングの数々」『ディズニーファン』第5巻
第1号(通巻21号、1994年2～3月)、39～43頁。

Barrier, Michael. *Hollywood Cartoons: American Animation in its Golden Age*. Oxford University Press, 1999.

Care, Ross. "The Film Music of Leigh Harline." *Filmmusic Notebook* 3/2 (1977): 32-48.

_____. "Symphonists for the Sillies: The Composers for Disney's Shorts." *Funnyworld* 18 (Summer 1979): 38-42.

Goldmark, Daniel. *Tunes for 'Toons: Music and The Hollywood Cartoon*. Berkeley, CA: University of California Press, 2005.

Goldmark, Daniel and Yuval Taylor. *The Cartoon Music Book*. Chicago: A Cappella, 2002.

Kaufman, J. B. "Who's Afraid of ASCAP? Popular Songs in the Silly Symphonies." *Animation World Magazine* 2/1 (April 1997). Online ed. <<http://www.awn.com/mag/issue2.1/articles/kaufman2.1.html>>. Viewed on 17 October 2005.

Martin, Leonard. *The Disney Films*. 4th ed. New York: Hyperion, 2000.

Murray, R. Michael. "Music Composers for Disney Films--Filmography." In *The Golden Age of Walt Disney Records 1933-1988*. Dubuque, IA: Amtoqie Trader Books, 1997.

Pendergast, Roy M. *Film Music: A Neglected Art*. 2nd ed. New York: Norton, 1992.

Smith, Dave. *Disney A to Z: The Updated Official Encyclopedia*. New York: Hyperion, 1998.

Tietjen, David. *The Musical World of Walt Disney*. Milwaukee, WI: Hal Leonard, 1990.

Watts, Steven. "Of Mice and Man: Art Critics and Animators." In *Magic Kingdom: Walt Disney and the American Way of Life*. Columbia, : University of Missouri Press, 1997. 120-142.

フィルモグラフィー(米国盤はいずれもリジョン1)

Walt Disney Treasures: Mickey Mouse in Black and White: The Classicl Collection. Disney DVD 25847
(2 DVDs).

Walt Disney Treasures: Mickey Mouse in Black and White, Volume 2: 1928-1935. Disney DVD 35059
(2 DVDs).

Walt Disney Treasures: Silly Smphonies: The Historic Musical Animated Classics. Disney DVD 23087
(2 DVDs). 『シリー・シンフォニー』限定保存版 ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント VWDS4732
(国内盤、DVD 2枚組)。

参考インターネット・サイト

The Encyclopedia of Disney Animated Shorts. <<http://disneyshorts.toonzone.net/index.html>>
Viewed on 20 October 2005.