

はじめよう！

簡単ステキにすぐ弾ける

スティールパン

松井 奈都子 著

全**34**曲の練習曲でレパートリーもいっぱい

見てすぐに弾ける文字譜&配列表

はじめに

これからスティールパンをやってみたい! 知っている曲を弾いてみたい!
今よりもっと楽しく演奏したい! と思っている方へ
・・・すぐできます! スティールパンは簡単に音が出せる楽器なのです。
パチを手を持ち楽器を鳴らせば素敵な音色が響きます。

しかし、たくさんの???
気楽に始めるには・・・音楽経験がない、近くに先生がいない、仲間もいない、
何をやったら楽しいの?
一人でも興味のある楽器を上手になる方法はあるの?
なんとなく弾けるけど楽譜が読めないし、どんな練習をしたら上手に弾いて楽しめるの?
上手になって、いずれたくさんの仲間と楽しく演奏したい!

・・・いろんな迷いは吹っ飛ぶほど素敵な音色で楽しめるスティールパン!

日本では一部の地域を除くと、まだ演奏人口が少なくピアノやギターのように教室に通ってレッスンが受けられる楽器にはなっていません。
今回、この本の出版にあたり様々なアイデアの楽譜を使いました。皆さんへ本を通して音楽を伝える方法です。
そのため、この本では文字を使った楽譜、配列の書いた表、音名の書き込みを楽譜に取り入れ、弾きながらステップアップを目指します。

楽譜が苦手な方にも楽に読める楽譜です。
小学校で学ぶ音楽の内容を通して、楽しく弾きながらパンの練習方法や楽譜の読み方のコツをつかむ。
いずれは楽譜を手に入れたら好きな曲が弾けるようになる事を目指します。

あなたの音楽の世界が広がるきっかけになれば嬉しいです。

本書について

本書では、スティールパンを弾いてみたい方、すでに弾いていて今より楽しく上手に演奏するために練習方法を身につけたい方のために親しみやすい楽曲を使って解説していきます。

最初は、音符の中に「ドレミ」を表記した文字譜を使っていますので、独学で始められる方で楽譜の読めない方でも、安心して演奏していただけます。その後、音符の読み方を演奏しながら学びます。

スティールパンと言っても音域によって種類が違い様々な楽器がありますが、本書では「テナーパン」で、メロディを弾くことと、テナーパン同士で合奏できるアレンジを取り上げます。

中低音のパンをお持ちの方は実際の音よりオクターブ低い音で演奏する方法で、本書をお楽しみいただけます。メロディは音楽の大切な要素ですので、ぜひお試しください。

付属の CD には様々なジャンルの楽曲を取り上げましたので、CD を活用することで、より実践的な練習を行えるようになっています。

選曲に関しては、スティールパン発祥の地トリニダード・トバゴ共和国の名曲を取り上げようと試みましたが、国内出版権がないため掲載できませんでした。しかし、私たち日本人の生活で触れることの多い世界の音楽や、世代を超えて親しまれている曲を中心に選びましたので、これをきっかけに新しいレパートリーの一部としてお楽しみ下さい。

はじめに	2
本書について	3
本書で取り扱う楽譜について	6
第1章 スティールパンってなあに?	7
スティールパンってなあに?	8
トリニダード・トバゴ共和国ってどこ?	9
楽器の取り扱いについて	10
スティールパンの種類	11
スティールパンの音の配列表	13
バチの持ち方と種類	16
構え方と叩く位置	18
好きな音で弾いてみよう	20
第2章 メロディを弾いてみよう	23
1.きらきらぼし	24
2.オーラリー	27
3.ちょうちょう	32
4.ぶんぶんぶん	36
5.かえるの合唱	39
第3章 楽譜の読み方を勉強しよう	45
6.大きな栗の木の下で	46
7.メリーさんの羊	52
第4章 アンサンブルにチャレンジ	61
8.ふるさと	62
9.ハッピーバースディ・トゥー・ユー	66
第5章 レパートリーを増やそう	69
10.ドレミの歌	70
11.こいぬのマーチ	73
12.アビニヨンの橋で	75
13.威風堂々	77
14.勝利をたたえるうた	78
15.エーデルワイス	80
16.ジングルベル	81
17.きよしこのよる	85
18.ミッキーマウス・マーチ	88

第6章 楽譜の見方	91
五線譜と加線／音部記号(ト音記号とヘ音記号)／小節線と小節	92
音名／変化記号／調号	93
臨時記号／音符と休符	94
付点(付点音符と付点休符)／タイ／スラー	95
 第7章 CD音源付きの16曲にチャレンジ	97
19.茶色のこびん.....	98
20.聖者の行進.....	99
21.きらきら星変奏曲.....	100
22.ドレミの歌.....	102
23.チョップスティックス.....	104
24.第3の男	106
25.さらばジャマイカ	107
26.メリーアン	108
27.主よ、人の望みの喜びよ	110
28.アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク	112
29.となりのトトロ.....	114
30.夜空ノムコウ	116
31.Under the Sea.....	118
32.涙そうそう.....	121
33.ウェーブ.....	122
34.A列車で行こう	124

CDトラック一覧 (奇数トラック:模範演奏／偶数トラック:マイナスイワン)

1. 茶色のこびん	13. さらばジャマイカ	25. Under the Sea
2. 茶色のこびん	14. さらばジャマイカ	26. Under the Sea
3. 聖者の行進	15. メリーアン	27. 涙そうそう
4. 聖者の行進	16. メリーアン	28. 涙そうそう
5. きらきら星変奏曲	17. 主よ、人の望みの喜びよ	29. ウェーブ
6. きらきら星変奏曲	18. 主よ、人の望みの喜びよ	30. ウェーブ
7. ドレミの歌	19. アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク	31. A列車で行こう
8. ドレミの歌	20. アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク	32. A列車で行こう
9. チョップスティックス	21. となりのトトロ	
10. チョップスティックス	22. となりのトトロ	
11. 第3の男	23. 夜空ノムコウ	演奏: スティールパン／松井 奈都子 : ピアノ／福田 重男
12. 第3の男	24. 夜空ノムコウ	

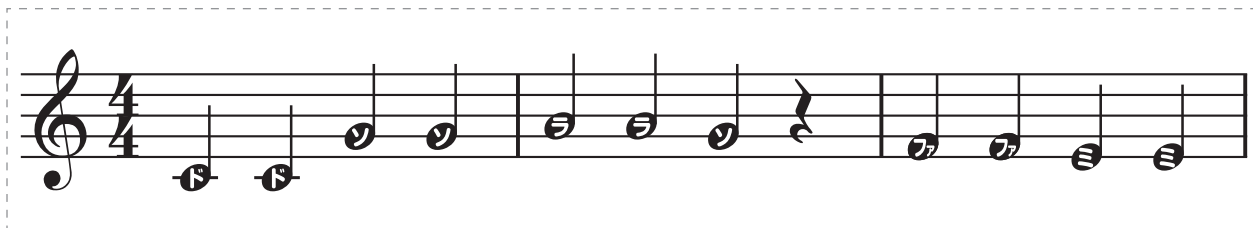
本書で取り扱う楽譜について

本書では、一般的な五線譜に記される楽譜のほか、文字譜や、楽譜への音名の書き込みによって楽譜の読めない方にもスティールパンの演奏を楽しんで頂けるよう工夫しています。

◇文字譜

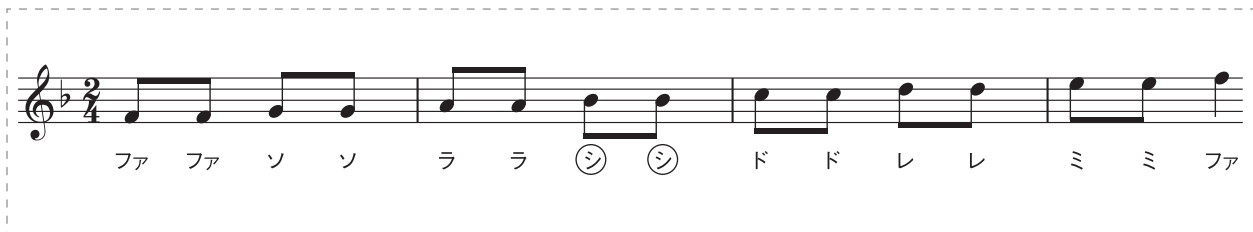
音符の中に音名を書き入れて表記しています。楽譜の読めない方でも文字を読みながら無理なく演奏できます。

きらきらぼし / フランス民謡

◇楽譜に音名を書き込む

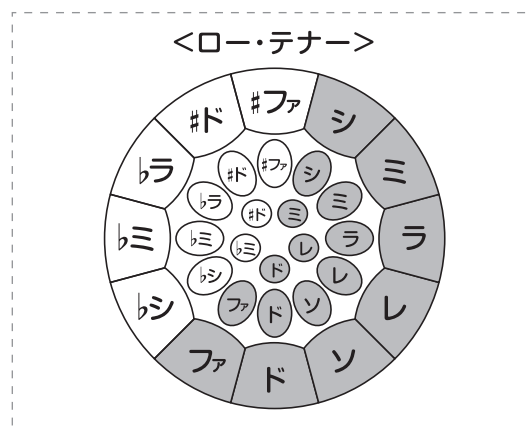
文字譜で演奏しながらステップアップし、いずれ音符を読めるようになることも目指すため、楽譜への分かりやすい音名の書き方の例としてカタカナを書き込みしています。

◇配列表をみて視覚的にイメージする

演奏するときに実際に弾く音と配列のイメージがつながるようにするため、ロー・テナーの配列表がついています。

配列の違うパンをお持ちの方は、自分の楽器の配列で視覚的にイメージしてください。

スティールパンってなあに？

「パン」と呼ばれ、多くの国民から愛される楽器

スティールパンは1940年頃トリニダード・トバゴ共和国で発明されました。20世紀最後のアコースティック楽器と言われています。ドラム缶から作られる楽器で、魅力的な音色を持っています。

スティールドラムと呼ばれることもあります。現地では、「パン」または「スティールパン」と呼んでいます。

現在、新しい楽器が生まれる時は電気の力を使ったものが多いので、ドラム缶のへこみによって奏でられる生の音でメロディやハーモニー、さらに低いベース音までもが作られ、音階を生み出しているのは奇跡のようにも感じます。

トリニダード・トバゴ共和国（以下トリニダードと記載します）は植民地だった時代があり、アフリカやインドから多くの人たちが連行されプランテーションで労働力として働いていました。過酷な労働状況の中で喜びを感じる音楽でしたが、野蛮だという理由で演奏を禁止されたり、暴動を抑えるために楽器を取り上げられてしまいました。

こうした抑圧の中で生まれたのがスティールパンです。

当時、石油を入れるために使われていたドラム缶の底を叩いて出来る凹凸により音程の差が生まれ、色々な音が出せることを発見し楽器が生まれました。同じ大きさのドラム缶から、胴の長さを変えたり、打面の音の数を変えることにより種類が増えたことで、スティールパンによるオーケストラが可能となりました。その後、年月をかけて音色や音域など工夫が加えられ現在では世界中で愛される楽器となりました。

トリニダードには多くのバンドが存在し、町ごとにパンのバンドがあり、パンヤード（練習場所）はたくさんの人が集う場所となっています。また、毎年カーニバルで世界最大のスティールパン・コンテスト「パノラマ」が行われ、100人を超える編成でのバンド演奏はすごい迫力を感じます。この時期には、トリニダードという小さな島国へ世界各国からファンが集まります。

カーニバル前の時期は、本場での醍醐味を見るだけでなく、実際に参加し現地の仲間とコミュニケーションを取りながら演奏することで直接迫力を味わうことも出来ます。トリニダードを訪れたパン・プレーヤーならば、ルーツをたどり本場で出会ったパンの音色や、仲間との時間は忘れられない感動の瞬間です。

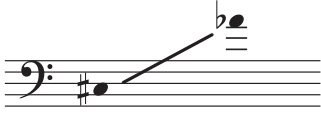

ちなみに、日本で「パン」と言うと多くの方が食べるパンをイメージすると思いますが、トリニダードは英語圏のため、楽器を「パン」、食べるパンを「ブレッド」と呼ぶので迷うことはありません。

誕生から数十年の間に楽器としての進化が続き、スティールパンの誕生は、小さな島国での民族音楽にとどまらず、世界へ発信し続けています。

スティールパンの種類

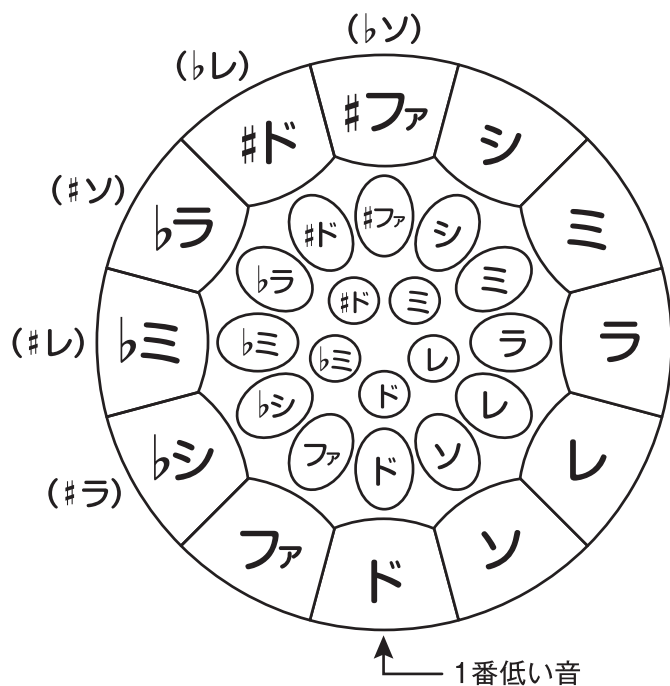
スティールパンという楽器は、高い音域から低い音域まで様々な種類があります。
ここでは、私の所有する楽器から、様々な音域のスティールパンを紹介します。

名前	役割	音域
テナー 	テナーパンは1番高い音域で主にメロディを演奏します。 1つの楽器の中に29音あります。 テナーパンには「ロー・テナー」と「ハイ・テナー」があります。 具体的な音域は（P.13）配列表がありますので確認して下さい。	
ダブル・セカンド 	2つで1セット、28音のダブル・セカンドは、テナーパンより少し低い音を持っています。音に深みがあり、メロディに加え、ハーモニーの役割でも活躍します。	
ダブル・ギター 	2つで1セット、20音のギターパンは、メロディも可能ですが、和音でリズムを刻む役割で活躍します。	
トリプル・チェロ 	3つで1セット、24音あるチェロパンは低音域を受け持ち、メロディやハーモニーを奏でます。	
ジャンビー・ジャム 	小さなサイズで、音は8音。チビッコから大人まで楽しめるパンです。打面の面積はドラム缶から作られるパンの約半分なので、限られた音でメロディや和音を演奏し、導入としても気楽に始められる楽器です。	

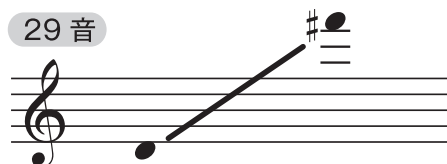
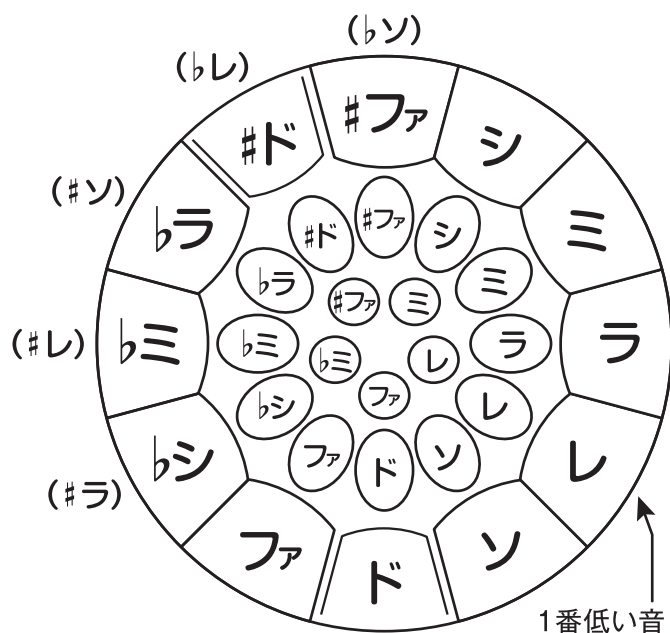

スティールパンの音の配列表

<ロー・テナー>

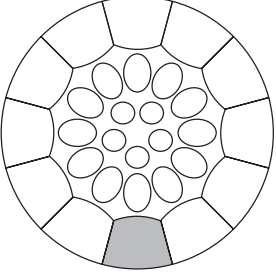

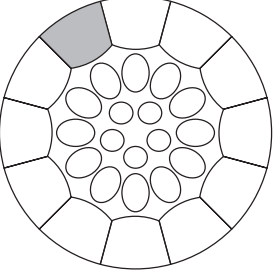

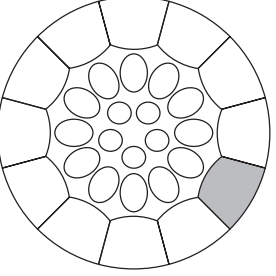

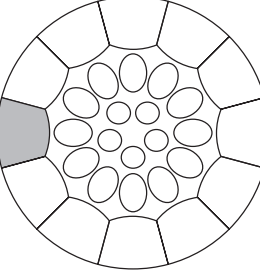

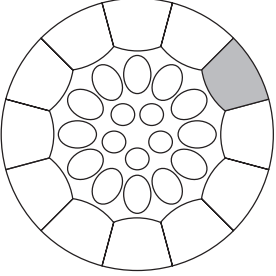

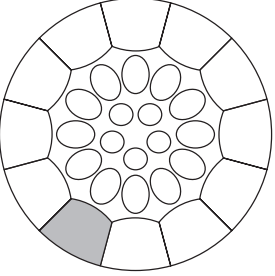

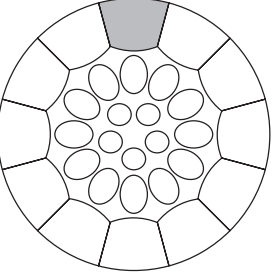

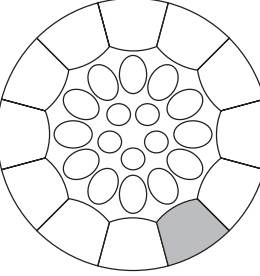

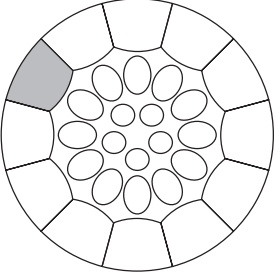

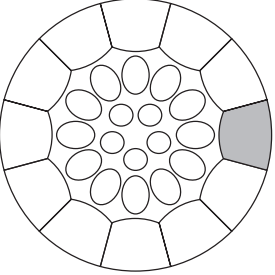

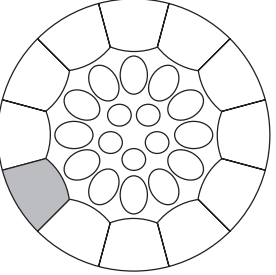

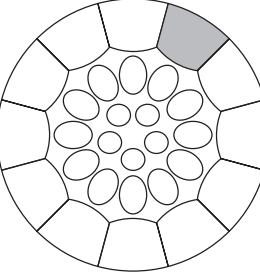

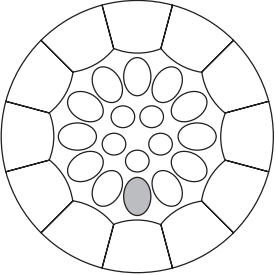

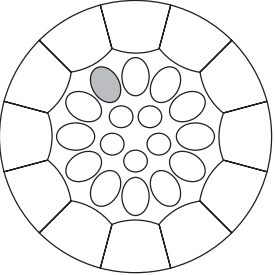

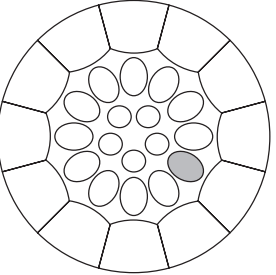

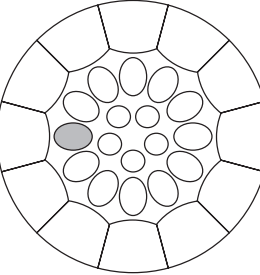

<ハイ・テナー>

テナーパン 早見表

No.1

<p><ロー・テナー></p> <p>ド</p>	<p><ロー・テナー></p> <p>#ド ♭レ</p>	<p><ロー・テナー></p> <p>レ</p>	<p><ロー・テナー></p> <p>#レ ♭ミ</p>
<p><ロー・テナー></p> <p>ミ</p>	<p><ロー・テナー></p> <p>ファ</p>	<p><ロー・テナー></p> <p>#ファ ♭ソ</p>	<p><ロー・テナー></p> <p>ソ</p>
<p><ロー・テナー></p> <p>#ソ ♭ラ</p>	<p><ロー・テナー></p> <p>ラ</p>	<p><ロー・テナー></p> <p>#ラ ♭シ</p>	<p><ロー・テナー></p> <p>シ</p>
<p><ロー・テナー></p> <p>ド</p>	<p><ロー・テナー></p> <p>#ド ♭レ</p>	<p><ロー・テナー></p> <p>レ</p>	<p><ロー・テナー></p> <p>#レ ♭ミ</p>

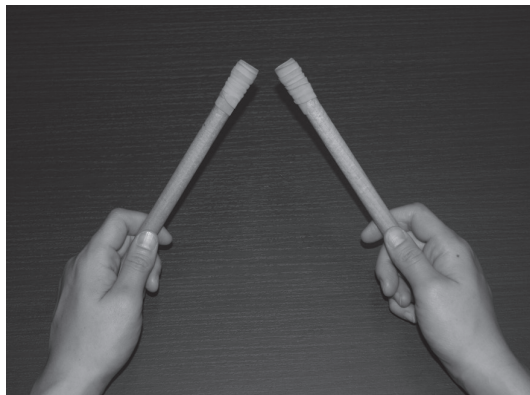

バチの持ち方と種類

■ バチの持ち方

バチの持つ位置は、バチの後ろから約4分の1のところ。人差し指の第一関節と親指で軽く支え、他の指も自然に揃えます。

バチ先に近すぎるとバチが自由に動かせず、また後ろ過ぎると不安定な持ち方のため演奏中にバチを飛ばしてしまうこともあります。バランス良くバチを持って振りながら、しなやかに手首が動くよう練習してみましょう。

バチの後ろから約4分の1のところ。

親指の先にバチ先が位置するイメージ

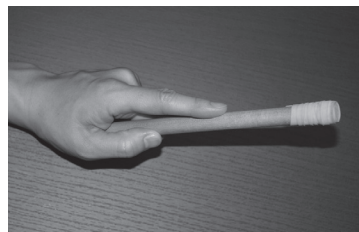

要注意

バチに慣れるまでは、意識して持ちましょう。
次のような持ち方では、演奏に無理が生じます。

悪い例-1

人差し指が伸びてしまうと、指先に力が入ってしまいバチが自由に使えません。無意識に指が伸びていないか確認しましょう。

悪い例-2

パンは音盤が様々な角度にあるため、無意識のうちにバチを摘まむように持ち変えている場合があります。この持ち方では、全体が自由に演奏できないので気をつけましょう。

つぶやき

.....
バチに触れ、持つことに慣れましょう。
私達が小さかった頃、始めは上手に使えなかったお箸が毎日の繰り返しから上手に使えるようになりました。
慣れるというのは、そういった繰り返しの中で身につくんですね。
.....

構え方と叩く位置

■ 構え方

自然な動作で演奏しましょう。

楽器の高さと姿勢

楽器の位置が高すぎると、ひじや腕に力が入ります。また、逆に低すぎると背中や腰が曲がるので疲れてしまいます。

現地では個人個人が好きな姿勢で練習し、ダンスのステップを踏み踊りながら楽しんで演奏しています。みなさんも自分が心地よく演奏するために自然な動作を意識して楽なスタイルで演奏できるようにしましょう。

また、座って練習や演奏するときもありますが、肩や腰に負担のかからぬ様、立って演奏するときと同様に自然な動作で演奏しましょう。

■ 叩く位置

では、音を出してみましょう。

スティールパンは、それぞれの音盤の大きさや凹凸が異なるため一つの音でも位置によって少し響きが違います。

良い例

1音1音よく響くポイントを探してみましょう

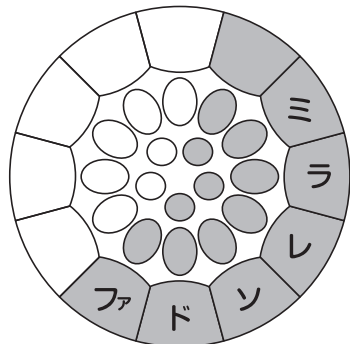

1. きらきらぼし

スティールパンとの出会い
3つの方法で弾きましょう

配列表

<ロー・テナー>

その1

～利き手で～

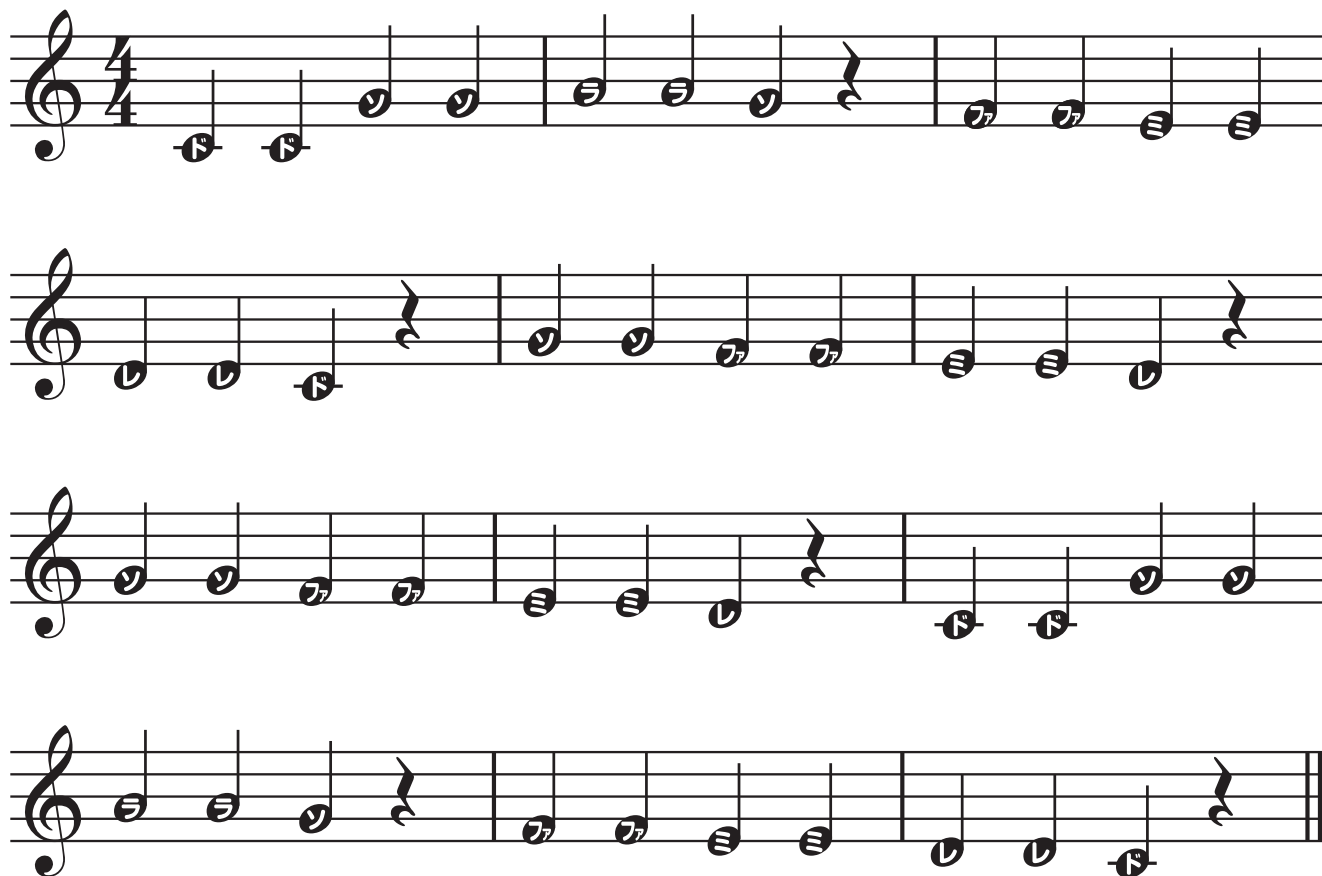
Let's Try

演奏するときは両手にパチを持ちますが、まずは「きらきらぼし」を利き手(多くの方は右だと思いますが...)だけで弾いてみます。

Let's Go

きらきらぼし／文字譜 4分の4拍子

フランス民謡

6. 大きな栗の木の下で

どうやって
楽譜って読めるの？

楽譜が読めない方、読むのが苦手な方…出来る人と自分を比べてあきらめていませんか？

楽譜を読んだことがない方…全く方法が分からない…。

楽譜の知識は人それぞれです。

どんな方も、もっと自由に弾けたら面白いだろうな～！弾けるようになりたいな～！とウキウキしていると、楽譜を読むための努力も楽しくなります。

いつか楽譜を見て好きな曲が弾けるようになるために、楽譜の読み方を知しましょう。

ここでは、たくさんある方法の中から、私のおススメをご紹介します。

最初は時間がかかるかもしれませんが、基本こそが応用につながります。

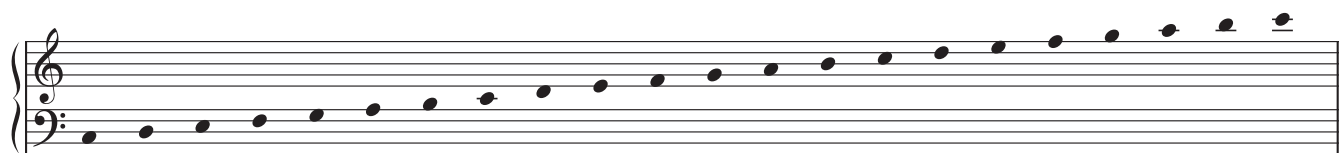
これをきっかけに楽譜を読んでみましょう。

「大きな栗の木の下で」を実際に弾きながら楽譜を読む練習をしてみます。

音符には高さがあります。まずは音の高さについて考えてみましょう。

五線に音部記号（ト音記号やヘ音記号）を書くことによって、五線の音の高さが決まります。

楽譜を読むときは、この記号を必ず確認しましょう！

この曲は「ト音記号」で書かれています。

大きな栗の木の下で

トラディショナル

8. ふるさと

世代を超えて日本人に親しまれている「ふるさと」。日本のメロディを演奏します。

表情豊かな音色で演奏しましょう。

歌える方は歌ってイメージをふくらませてから弾きましょう。

その1 ヘ長調のメロディ

Let's Try

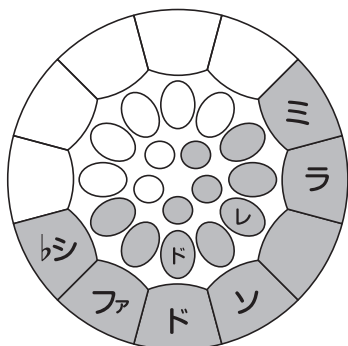
文字譜を読んでヘ長調の「ふるさと」を弾いてみましょう！

まずはゆっくりていねいに。

(♩ 4分音符)、(♩ 付点4分音符)、(♩ 2分音符)をトレモロしましょう。

配列表

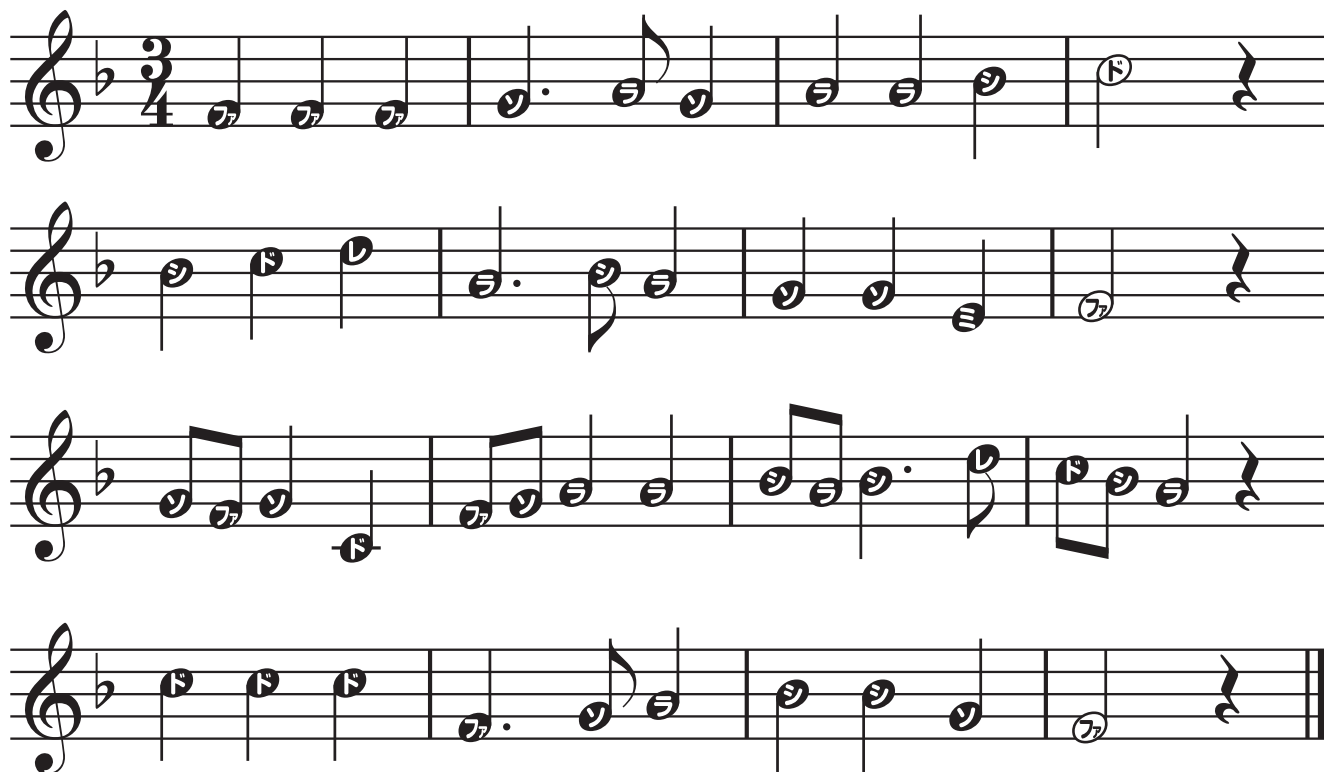
<ロー・テナー>

Let's Go

ふるさと

岡野貞一 作曲

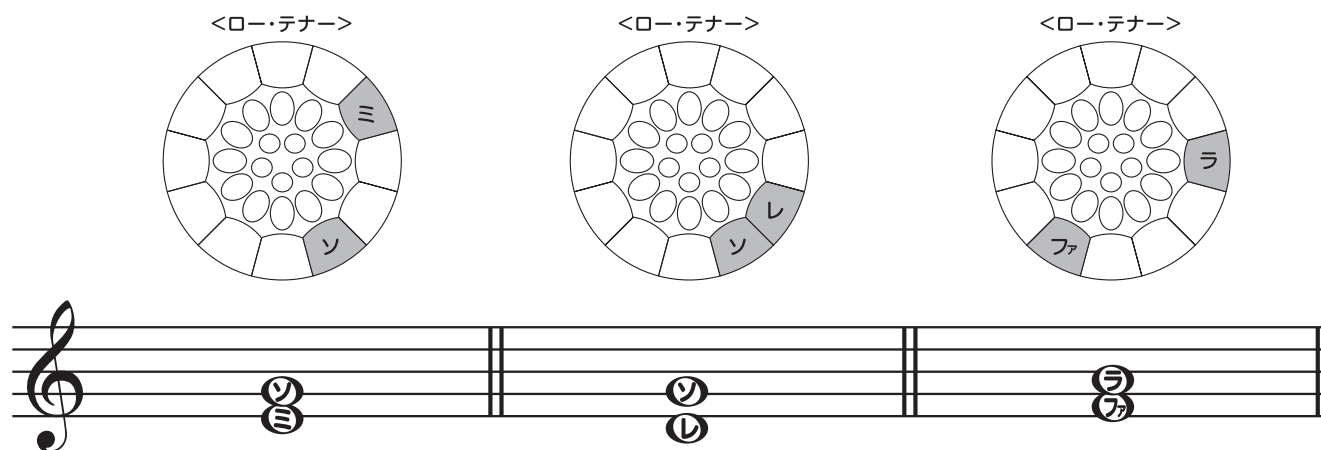

その3 伴奏パートの練習

Let's Try

テナーパンによる合奏にチャレンジします。伴奏パートは3種類の和音です。
和音とは高さの違う音を同時に響かせることを言います。同時に鳴らす音を美しく響かせるために、自分で出した音を注意深く聞く必要があります。
和音の響きを意識しながらトレモロしましょう。

Let's Go

Let's Check

和音の響くバランスはいい感じですか？縦に積まれた2つの上の音がきれいに聞こえるように音のバランスに注意しましょう。自分の弾いた音を良く聞きましょう。

楽譜の見方

楽譜が読めるようになると、様々なジャンルの音楽を演奏可能にしたり、他の楽器の楽譜を見てたくさんの曲が演奏できます。

小学校で習った音楽の復習程度ですが、楽譜の基本です。少し興味を持ってみませんか？

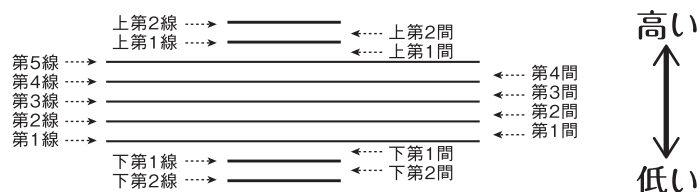
1. 五線譜と加線

一般に楽譜は五線を使って書きます。それが「五線譜」です。音の高さを表しています。

上に行くほど音は高くなります。

また、五線内に記すことが出来ない高い音や低い音は、短い線を書き足します。

それぞれの線や間に名前が付いています。

2. 音部記号(ト音記号とヘ音記号)

五線譜には基準になる音を示すため、最初に「ト音記号」や「ヘ音記号」を表記します。

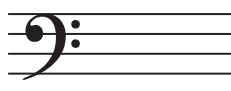
テナーバンの音域は「ト音記号」で表記が可能です。

ギターバン、チェロバン、ベースバンはさらに低い音域ですので、「ヘ音記号」で表記されます。

音部記号によって五線上の音の高さが変わります。

ト音記号

ヘ音記号

3. 小節線と小節

五線譜は縦線を書いて区切ります。

その線を「小節線」、区切られた間を「小節」といいます。

縦線には「小節線」のほか、曲の段落に使う「複縦線」、曲の終わりに使う「終止線」の3種類があります。

19. 茶色のこびん

模範演奏

マイナスワン

茶色のこびん

ジョセフ・ウィナー 作曲

Intro

A

B

楽譜の進行

Intro

A

A

B

20. 聖者の行進

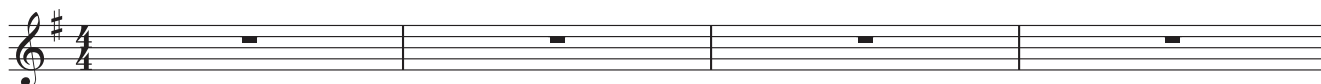
模範演奏

マイナスワン

聖者の行進

アメリカ民謡

Intro

A

B

1.

C

2.

楽譜の進行

Intro A B A C

■ 著者プロフィール

松井 奈都子(まつい なつこ)

愛知県豊橋市出身。東京音楽大学音楽学部器楽科 打楽器専攻卒業。
在学中よりマリンバ、打楽器によるアンサンブルで演奏活動始める。
マリンバを岡田真理子、打楽器を有賀誠門、藤本隆文の各氏に師事。
1999年スティールパン奏者の原田芳宏氏に会いスティールパンを始め
る。原田氏主宰のPanorama Steel Orchestraに参加。
2007年、2008年にはトリニダード・トバゴへ行き現地のオーケストラに入り
武者修行に励む。現地のオーケストラのメンバーとなり世界最大のスティール
パン・コンテスト「パノラマ」に出場した。
現在愛知県豊橋市に在住し、スティールパン、マリンバで精力的に演奏活動
している。
日本福祉大学こども発達学部、社会福祉学部の非常勤講師。日本音楽教
育学会会員。

■ 参加バンド

原田 芳宏氏主宰 Panorama steel Orchestra
伊澤 陽一氏主宰 waiwai steel band
大久保はるか氏主宰 ～The Bossa Nova Quintet～

<スティールパンレッスンのご案内>

■ なっちゃんのスティールパンレッスンお問い合わせ

個人レッスンは不定期で開催しています。
グループレッソンは日曜日に開催しています。
シラიმ्यूジック(愛知県豊橋市の楽器屋さん)
〒441-8107
愛知県豊橋市南栄町字空池44-7
TEL 0532-46-4654
<http://www.shiraimusic.com/>

<スティールパンバンド練習場>

■ 春夏秋冬 ゆとりの風(静岡県湖西市の和食店)

〒431-0302
静岡県湖西市新居町新居3288-151
TEL 053-522-9189
音楽練習室にテナーパン、ダブルセカンド、ギターパン、
チェロパンがございます。
不定期にて体験や練習を開催しています。

はじめよう!

簡単ステキにすぐ弾けるスティールパン

C140630-1 (1.0x)

2014年 6 月30日 初版第1刷発行

著 者:松井 奈都子
発 行 者:吉開 狭手臣
編 集:藤田 哲也
発 行 所:CAD 中央アート出版社

〒101-0031 東京都千代田区東神田1-11-4
TEL 03-3861-2861(代表)
FAX 03-3861-2862
振替口座 00180-5-66324

表 紙:田中 知明
イラスト:田中 知明
楽譜浄書:ディーセブン
印刷:藤原印刷株式会社
製 本:藤原印刷株式会社
ピアノ演奏:福田 重男
イラスト案:水谷 誠孝

日本音楽著作権協会(出)許諾第1404743-401号

小社への御意見・御希望は E-mail : info@chuoart.co.jp
ホームページ:<http://www.chuoart.co.jp>

ISBN978-4-8136-0761-8

セット定価3,000円(楽譜2,000円/CD1,000円)分売不可

本書の無断複製・転載を禁じます。
落丁・乱丁の際はお取替え致します。