

クリマトーガニ

Kurima Togani 1979

高橋悠治 作曲

Composed by Takahashi, Yuji

田中信昭 版

Edited by Tanaka, Nobuaki

■ Kurima Togani

Takahashi, Yuji

Togani or Taugani is the improvised poetry on a set melody pattern in the Miyako Islands in Okinawa. Here the melody and text are based on "Kurimaganukasukidana" (The oak foothold to the well in Kurima) transcribed by Nobuo Sugimoto and included in "Okinawa no Min'yo" (Okinawan Folk Songs) [Shin - Nihon Shuppansha]

"Kurima is a small island facing the Shimoji area of Miyako Island. It is surrounded by sheer cliff and not easy to reach.

In the village over the cliff women and children had to go down to get water from the spring in a crevice near the shore. This song is about the "well" with large oak foothold.

Women and children were going down and up the stone steps every day for hundreds of years with water pots on their head. The steps under their feet are now slick." (Nobuo Sugimoto)

In the old days peasants in Miyako were forbidden to use instruments like *sanshin* (the Okinawan three-string lute.) They have songs in a very old style also found in the South East Asian Islands. To have voice resounding like a trumpet over hills and across fields, I applied the similar ensemble techniques used in the Taiwanese, Philippine and Indonesian traditions.

Yaiya yoi Kurima yoi

ganu yoi

mumudan nu yo ashiman nu yo

nuburigatsunai

vwa ga kutu yuba kanusha ga kutu yuba

basuricha sunnyo

(Kurima Well with hundred steps, really. While going up, I never forget you, my darling.)

Yaiya yoi sasara yoi

nisunu yoi

ashiman vwa kajanudu yo

sumari yarya ga kajanudu

kanusha ga kajanudu

asha uzumita yo

(The hard north wind, really scents of you. The scent of my love, my darling, I scent it.)

■ クリマトーガニ

Kurima Togani

(男女分れず, 交互に間隔をあけて並ぶ)

Men and Women do not form separate groups, but stand alternately with space in between.

Largo, molto rubato たいへんゆっくり 不規則に Very Slowly with floating tempo

高橋 悠治

Takahashi, Yuji

The musical score consists of three systems of vocal lines. Each system has three staves: a top staff for the vocal line, a middle staff for accompaniment, and a bottom staff for a second vocal line. The lyrics are written below the notes. Performance markings include dynamics like *f* and *so*, and specific notes marked with 'x' (falsetto) or '(o)' (softer). The tempo is indicated as 'Largo, molto rubato'.

System 1:

- Staff 1: 3s *f* サ - - - yo - - - ヤイ - - - サ - - - yo - - - ホ
- Staff 2: ♀♂ サ - - - yo - - - サッサ - - - スリ - - - ホ - - -
- Staff 3: ♀♂ ソ - - - サ - - - はい - - -

System 2:

- Staff 1: 3s (o) (o) (o) ヤイ - - - ヤイ - - - スリ - - - ホ - - -
- Staff 2: 1s 3s 2s > 1s 3s yo yo - - - サ - - - yo ho - - -
- Staff 3: ホイ - - - さ - - - はい - - - ソ

System 3:

- Staff 1: 2s 1s ho - - - ha - - - hai
- Staff 2: ho - - - ha - - - ya - - - ho - - - さ
- Staff 3: ヤイ サ - - - yo - - - はい - - - さ - - - yo - - - ho - - -

x = falsetto 最高音 highest pitch (o) = sotto ほかの音よりよわく softer than other notes

molto rubato

A *ff*

♀ ヤイヤ ヨ
Yaiya yo - i Kuri-ma ha ha yo

♀ ガ ス ヨ
ga - nu yo ho i hi

ムム ダン ス ヨ
mumu - da-n nu fu yo a-shima-n nu yo

♀ ス ブ リ ガ ツ ナ イ ヒ ハ
nubu - ri - ga - tsu - na - i hi ha

♀ ガ ヲ ガ クツ ユ バ カス ジャ ガ クツ ユ
i ga vwa ga kutu yu - ba kanusha ga kutu yu -

バ ハ バ ス リ チャ ス ン ニョ
- ba ha ba - su - ri - cha su - n - nyo

----- = etc.

○ ♪ ♫ ♪ は 相 対 的 な も の に す ぎ な い (relative duration)

= *glissandi* 符頭からすぐ (glissandi: start immediately from the beginning of the note)

♩ = 72 in tempo

ff *f* *ff* *unis.* *f*

♀ yo
 ♀ yo
 ♀ yo

イ i
 クリマ
 Ku-ri-ma
f *unis.*
 ハ yo
 yo
 yo

♂ 111
 Yaiya

ff *f* *ff* *f*

111 yo
 Yai-ya yo
 yo
 yo

イ i
 クリマ
 Ku-ri-ma
 yo
 yo

ff *f*

ガ nu
 ga - nu
 yo
 yo

ホ i ヒ
 ho - i hi
 yo
 yo

ff *f* *ff*

ムム ダン ス
 mu-mu - da-n su
 yo
 yo

ア シ マン
 a-shi - ma-n
 ho
 ho

○ | | ○ | | ○ | | ho ho ha hi
ホ ホ ハ ヒ

f *no dim.* *f*

- nu yo

ガ ga - nu yo

○ | | ○ | | hoi
ス リ ホイ

ff *f*

mumu - - da-n nu fu yo

○ a-shi - ma - n yo sa
ア シ マ シ

ff *f* *no dim.*

yo mu-mudan nu
ヨ ム ム ダ シ

f unis.

ア シ マ シ nu yo
ア シ マ シ

○ a - shi ma - n
ア シ マ シ

ア - shi ma - n nu yo

♩ = ca.60

independently floating tempo for each part
以下各パート独立 rubato

♩ = ca.60

C *f*

♀ sa sa ha
♀ sa ha ho
♂ ho ha ha
♂ ya ha sa
♂ so ho
♂ hoi hoi

result:
効果

♩ = 72

f

♀ nu - bu - -

mf

♀ nu - bu - -

pp

♂ nu - bu - ri

♀ リ - り - - ga - tsu - - na - i
 ♀ リ - り - - ga - tsu - - na - i
 ♀ ga - tsu - na - i vwa

♀ vwa ga kutu yu - ba kanusha ga kutu yu - ba ha
 ♀ vwa ga kutu yu - ba kanu-sha ga kutu yu - ba ha
 ♀ ga kutu yu - ba kanusha ga kutu yu-ba ha

♀ basu - ri-cha su - n - nyo
 ♀ basu - ri-cha su - n - nyo
 ♀ basu - ri cha su - n - nyo

D $\text{♩} = \text{ca. } 60$

f

♀♂ さ sa さ sa は ha

♀♂ さ sa は ha ほ ho

♀♂ ほ ho は ha は ha

♀♂ や ya は ha さ sa

♀♂ ソ so は ha ほ ho

♀♂ ほい hoi ほい hoi

Largo, molto rubato

3s *f* 2s 3s 1s 3s 1s

♀♂ さ sa yo やい yai さ sa yo ほ ho やい yai

♀♂ さ sa yo-い yo-i ささ sassa すり su-ri ほ ho yo

♀♂ ソ so さ sa hai ha ほい hoi さ sa

E **molto rubato**

ff

♀♂ やい ya, yo やい ya, yo さ sa さ sa ら ra

♀♂ は ha yo は ha ho i ni su

♂ nu yo ho i

ひとりずつ独立 rubato (individually floating tempo)

はっきり (clearly)

F *p* ♪ | ○ | ○ | ↓ | ○ |

♀ sa yo
 ♀ sa ho
 ♀ ya ha
 ♀ ha sa
 ♀ sa sa
 ♀ sa sa

Solo *ff rubato*

♀ ア シ マ ン グ ワ ハ カ ジャ
 a - shima n v - wa ha ka - ja

♀ - nu - du yo ス マ リ
 sumari

♀ ヤ リ ャ ガ カ ジャ ス ド
 ya - rya ga ka - ja nu du

♀ カ ノ シ ャ ガ カ ジ ャ ノ ド ッ フ バ
 tutti Ka - nu - - sha ga ka - ja - nu - du fu ba
 ♀ ア シ ャ ウ ズ ミ ヒ ヒ
 a - sha u - zu - mi - hi hi -
 ♀ タ ヨ
 - ta yo
 Fine

■ クリマトーガニ

高橋 悠治

トーガニまたはタウガニは宮古で一定の旋律型にあわせて自由にうたう即興詩。

この曲の原曲は来間（くりま）島のクリマガースカスネダナ（来間の井戸のカシの木の足場）で杉本信夫探譜により、杉本信夫「沖縄の民謡」（新日本出版社）にてている。歌詞はその一部をとった。

三線のような楽器をゆるされなかった宮古農民は、たいへん古く、東南アジアの島々ともつながる歌のスタイルをのこしている。風にのり、野や海にひびきわたるトランペットのような声をとりもどすために、この曲では台湾、フィリピン、インドネシアの先住民の合唱や合奏のスタイルを参考にした。

来間島は、宮古島の下地（しもじ）と、目と鼻の先にある小さな離島であるが、そそりたつ断崖絶壁が人を寄せつけない。

部落はその上にあるが、女や子どもたちはこの断崖絶壁を降りて、海辺に近い岩の割れ目から湧き水を汲まなくてはならなかった。

このうたは、太い椗の木で足場がつけられた「井戸」のことをうたったものである。

女や子どもたちが、何百年にもわたって、毎日頭の水がめをのせて、この岩盤を刻んだ石段を登り降りしていたのであった。その岩肌は、彼女たちの身体を支えたあとらしくつるつるにすりへっていた。

（杉本信夫）

ヤイヤヨーイ クリマヨーイ
 ガースヨーイ
 ムムダヌヨ アシマンヌヨ
 スブリガツナイ
 ヲワガクトゥユバ カスシャガクトゥユバ
 バスリチヤスンニョー

（クリマの井戸は 百段よほんとに のぼりながらもあんたのことを かわいいひとのことを わすれちゃせんよ）

ヤイヤヨーイ ササラヨーイ
 ニスヌヨーイ
 アシマンヅワ カジャヌドク
 スマリヤリヤガ カジャヌドク
 カスシャガ カジャヌドク
 アシャウズミタヨ

（きつい北風も ほんとにあんたのにおいがするとおもしろいひとのにおい かわいいひとのにおいがすると わたしやかいでるんだよ）

（東混第80回定期公演プログラムより転載）