

フィリップ・ボールマン教授ご紹介

柘植元一

今回フィリップ・V. ボールマン教授が第 29 回小泉文夫音楽賞を受賞されたことを心からお喜び申し上げます。ボールマン教授は 31 冊の著書を公刊されていますが、その中の一冊をわたくしは翻訳しました。2002 年に出版された『世界音楽 World Music』がそれです。これはオクスフォード大学出版局の “A Very Short Introduction” シリーズの一冊で、文字通り非常に短い入門書です。しかし僅か 172 頁の中で説かれている彼の「世界音楽」の定義とその外延は極めて説得力がありました。グローバル化がますます進みつつあった当時、わたくしは「民族音楽」という用語が抱えているいろいろな問題に思い煩い、これに代わるべき用語をあれこれ模索していました（ここで「民族音楽」の語を日本で広めた小泉先生にお詫びしなければならないのですが）。ボールマン教授の「世界音楽」の視点に共鳴したわたくしは、直ちにその翻訳を思い立ちました。わたくしはボールマン教授に翻訳の許可を得て、翻訳にとりかかりました。2005 年のことです。翻訳の正確さを期して、沢山の疑問や事実誤認を問い合わせるために、わたくしは幾度となく電子メールを送りました。彼はわたくしの質問に、毎回迅速に返事を寄越し、丁寧に説明されました。さらに、「日本語版のためのまえがき」も書き下ろしてくれました。それが『ワールドミュージック/ 世界音楽入門』（音楽之友社、2006）です。こうしたやりとりの結果、われわれは互いに友人のように思っていますが、実はこれまで面識は全くありませんでした。今度来日されて初めてお目にかかりましたが、誠に嬉しい出会いでした。以下、ボールマン教授が提供された自己紹介の文章を抄訳します。業績表は翻訳してありません。英文の方をご参照ください。

ボールマン教授はシカゴ大学の音楽科およびカレッジで教鞭をとる民族音楽学者で、ルートヴィヒ・ローゼンバーガー殊勲教授の椅子を占めています。彼は 1952 年に米国ウィスコンシン州に生まれ、ウィスコンシン大学マディソン校でピアノを専攻し学士号を取得（1975）し、次いでイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の大学院で民族音楽学を専攻し修士号と博士号を取得（1984）しました。大学院で主に指導を受けたのはブルーノ・ネトル教授です。

ボールマン教授は民族誌と歴史と演奏を踏まえた民族音楽学の構築を試みています。そのために音楽研究の多彩な視点と方法論を活用しています。それが彼の講義と著述を魅力的なものにしています。とりわけ音楽と宗教、植民地時代の音楽と異民族との邂逅、音楽とナショナリズムなど、二つのキーワードの狭間を探求することに大きな関心をもっています。

ボールマン教授の 40 年に及ぶ近現代のユダヤ音楽研究は、彼に第一の焦点を提供しました。1998 年以来ボールマン教授には演奏活動に関わる環境が生まれました。ま

ズニュー・ブダペスト・オルフェウム・ソサエティー (New Budapest Orpheum Society、人文学部のジュエイツシュ・キャバレーとアンサンブル・イン・レジデンス) の芸術監督に就任し、次いで演奏家として、ホロコーストの時期に創作された語りとピアノのための作品を、ステージでクリスティン・ウィルキー・ボールマンと共演するようになったことです。

ボールマン教授は四つの CD をニュー・ブダペスト・オルフェウム・ソサエティーと共同制作しています。最新の CD は『夢が潰えて As Dreams Fall Apart : ユダヤ劇場音楽・映画音楽の黄金時代 1925-1955』(Cedille Records 2014)ですが、ボールマン教授の歴史的演奏の業績は高く評価され、米国音楽学会 (AMS) からノア・グリーンバーグ賞、オクスフォード大学からドナルド・トヴィー賞を授与されました。2008 年からボールマン教授はインド(とりわけコルカタ、ヴァラナシ、西ベンガル農村部)で研究をつづけています。ボールマン教授のユーロヴィジョン・ソング・コンテストに関する研究もまだ継続中です。

2009 年以来、ボールマン教授はドイツのヒルデスハイム大学およびハノーファー音楽演劇大学で、客員教授として講義やワークショップを行っています。彼は英語とドイツ語で数多の本を著述・編纂していますが、その中のいくつかは他の言語に翻訳されています(英文の出版物目録を参照)。『音楽とナショナリズムと新ヨーロッパの創出 Focus: Music, Nationalism, and the Making of the New Europe』の初版に対して、イギリス学士院はデリク・アレン音楽学賞を授けました(2007)。彼の論文「アポリアの分析 Analysing Aporia (二十世紀の音楽)」に対して、北米の民族音楽学学会 (SEM) はヤープ・クンスト賞を授けました(2013)。ボールマン教授が編纂した『ケンブリッジ歴史叢書・世界音楽 The Cambridge History of World Music』には、SEM がブルーノ・ネトル賞を授けました(2015)。ゴフレード・プラスティエノとの共編『ジャズの世界/ ワールド・ジャズ Jazz Worlds/ World Jazz』は、優れた音楽学論文集成に AMS が授けるルース・ソリー賞を受けました(2017)。ボールマン教授がニュー・ブダペスト・オルフェウム・ソサエティーと制作した二枚組 CD 『夢が潰えて』は、2016 年のグラミー賞にノミネートされました。

ボールマン教授は “Chicago Studies in Ethnomusicology,” “Big Issues in Music,” “Europe: Ethnomusicologies and Modernities,” “Recent Researches in Iral Traditions of Music” など、いくつかの研究論文シリーズと校訂版シリーズの編集者あるいは共編者を務めています。彼はまた “Grove Music Online” の民族音楽学担当の共同編集者です。加えて、“Acta Musicologica” (国際音楽学会の機関誌) の共同編集者をも務めています。
(東京藝術大学名誉教授)

PUBLICATIONS

Books

The Study of Folk Music in the Modern World. Bloomington: Indiana University Press, 1988.

“The Land Where Two Streams Flow”: Music in the German-Jewish Community of Israel. Urbana: University of Illinois Press, 1989.

The World Centre for Jewish Music in Palestine, 1936–1940: Jewish Musical Life on the Eve of World War II. Oxford: Oxford University Press, 1992.

Excursions in World Music (co-authored with Bruno Nettl, Charles Capwell, Thomas Turino, Charles Capwell, Isabel K.F. Wong, and Timothy Rommen). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1992. 7th, revised edition, 2016.

Central European Folk Music: An Annotated Bibliography of Sources in German. New York: Garland, 1996. (Garland Series in Music Ethnology)

The Folk Songs of Ashkenaz (with Otto Holzapfel). Middleton, WI: A-R Editions, 2001.

World Music: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2002. (Translations into Hungarian, Italian, Japanese, Turkish, and Chinese)

Jüdische Volksmusik—Eine mitteleuropäische Geistesgeschichte. Vienna: Böhlau Verlag, 2005.

Music and European Nationalism: Cultural Identity and Modern History. Denver: ABC-CLIO, 2004.

Jewish Music and Modernity. New York: Oxford University Press, 2008. (AMS Studies in Music)

Focus: Music, Nationalism, and the Making of the New Europe. New York: Routledge, 2011.

Revival and Reconciliation: Sacred Music in the Making of European Modernity. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2013. (Europe: Ethnomusicologies and Modernities)

Hanns Eisler – In der Musik ist es anders (with Andrea F. Bohlman). Berlin: Hentrich & Hentrich, 2012.

Wie sängen wir Seinen Gesang auf dem Boden der Fremde! Jüdische Musik

zwischen Aschke nas und Moderne. Münster: LIT Verlag, 2018.

Song Loves the Masses: Herder on Music and Nationalism. Berkeley: University of California Press, 2017.

Open-university textbook (Israel)

Historia ve-metodologia shel ha-etnomusikologia (“The History and Methodology of Ethnomusicology”). Unit 2 for the course, *Ha-moreshet ha-musikalit shel k’hilot yisrael* (“The Musical Traditions of the Ethnic Communities of Israel”). General editor, Amnon Shiloah. Ramat- Aviv: Everyman’s University Press, 1985.

Edited Books

Ethnomusicology and Modern Music History (with Stephen Blum and Daniel M. Neuman). Urbana: University of Illinois Press, 1991. Chinese edition, 2009.

Comparative Musicology and Anthropology of Music: Essays on the History of Ethnomusicology (with Bruno Nettl). Chicago: University of Chicago Press, 1991.

Disciplining Music: Musicology and Its Canons (with Katherine A. Bergeron). Chicago: University of Chicago Press, 1992.

Land without Nightingales: Music in the Making of German-America (with Otto Holzappel). Madison, WI: Max Kade Institute for German American Studies, 2002.

Music and the Racial Imagination (with Ronald M. Radano). Chicago: University of Chicago Press, 2000. (Chicago Studies in Ethnomusicology)

Music in American Religious Experience (with Edith Blumhofer and Maria Chow). New York: Oxford University Press, 2006.

Celtic Modern: World Music on the Global Fringe (with Martin Stokes). Lanham, MD: Scarecrow Press, 2003. (Europea: Ethnomusicologies and Modernities)

Jewish Musical Modernism, Old and New. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

Antropologia della musica nelle culture mediterranee: Intepretazione, performance, identità (coedited with Marcello Sorce Keller). Bologna: CLUEB, 2008.

Balkan Epic: Song, History, Modernity (coedited with Nada Petković). Lanham, MD: Scarecrow Press, 2012. (Europea: Ethnomusicologies and Modernities)
The Cambridge History of World Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

This Thing Called Music: Essays in Honor of Bruno Nettl (coedited with Victoria Lindsay Levine). Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 2015.

Resounding Transcendence: Transitions in Music, Ritual, and Religion (coedited with Jeffers Engelhardt). New York: Oxford University Press, 2016.

Jazz Worlds/World Jazz (coedited with Goffredo Plastino). Chicago: University of Chicago Press, 2016.

Sounding Cities: Auditory Transformations in Berlin, Chicago, and Kolkata (coedited with Sebastian Klotz and Lars-Christian Koch). Berlin: LIT Verlag, 2018.

Special Issue of a Journal

Music in the Ethnic Communities of Israel (co-edited with Mark Slobin). *Asian Music* 17, 2 (Spring/Summer 1986).

Poland – Music, Lyric, Nation. Special issue of European Meetings in Ethnomusicology 10 (2003).

Book Completed upon Author's Death

Israeli Folk Music: Songs of the Pioneers. Ed. by Hans Nathan, with Foreword and Afterword by Philip V. Bohlman. Madison, WI: A-R Editions, 1994.

Book Projects under Contract and in Early Stages

The Oxford Musics of the World. 5 volumes. New York: Oxford University Press. Under contract. Projected publication: Vol. 1: The Origins and Ontologies of Music (2018); Vol. 2: The Musical Human (2021); Vol. 3: Empire and Encounter (2019); Vol. 4: Nationalism and Modernity (2018); Vol. 5: Globalization and the 21st Century (2020)

The Cambridge Introduction to Ethnomusicology. Cambridge: Cambridge University Press. (Cambridge Introductions). Under contract.

World Music: A Very Short Introduction. 2nd revised edition (2019). Oxford: Oxford University Press.

Encyclopedia Project in Planning Stage

Grove Music in Global Perspective. A series of eight edited volumes to be published by Oxford University Press and Grove Music Online (Oxford University Press).

General Editors: Philip V. Bohlman and Martin Stokes. Individual volumes with two or three editors: Volumes currently in preparation:

Global Popular Music (ed. by Martin Stokes and Frederick Moehn)

The Study of World Music – Ethnomusicology, Popular Music Studies (ed. by Philip V. Bohlman, Lars-Christian Koch, & Timothy Rommen)

Compact Discs

Performance and Artistic Conception

Dancing on the Edge of a Volcano: Jewish Cabaret, Popular, and Political Songs, 1900-1945. The New Budapest Orpheum Society. Chicago: Cedille Records. 2002.

Moments Musicaux et modernes: Jewish Modernism in Popular and Political Music. Chicago: University of Chicago Press, 2008. New Budapest Orpheum Society.

CD accompanying the book, *Jewish Musical Modernism, Old and New. Jewish Cabaret in Exile*. The New Budapest Orpheum Society. Chicago: Cedille Records, 2009). CDR 900000 110.

As Dreams Fall Apart: The Golden Age of Jewish Stage and Film Music, 1925–1955. Cedille Records. CDR 90000 151. 2014.

When We Remembered Zion: Songs of Love, Loss, and Life from the Jewish Diaspora. Double CD. Cedille Records. In preparation.

CD Editing

CD accompanying the book, *Musik der Juden im Burgenland*, ed. by Gerhard J. Winkler. Eisenstadt: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 2006.

CD accompanying *Land without Nightingales: Music in the Making of German-America*. Madison, WI: Max Kade Institute for German-American Studies, 2002.

CD accompanying the book, *The Music of European Nationalism: Cultural Identity and Modern History*. Denver: ABC-CLIO, 2004.

CD accompanying the book, *Focus: Music, Nationalism, and the Making of the New Europe*. New York: Routledge, 2011.

CD accompanying the book, *Balkan Epic: Song, History, Modernity*. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2011.

CD accompanying the book, *Jazz Worlds / World Jazz*. Chicago: University of Chicago Press, 2016.

PERFORMANCE ACTIVITIES

The New Budapest Orpheum Society (Philip V. Bohlman, Artistic Director)

The New Budapest Orpheum Society is a Jewish cabaret ensemble, for which Philip V. Bohlman serves as the Artistic Director. The eight-member cabaret has been an Ensemble-in-Residence in the Humanities Division of the University of Chicago since 2007. As Artistic Director, Philip Bohlman conducts the research that produces the ensemble's repertory, he prepares publications and recordings, he writes program notes, and he serves as the *conférencier* during performances.

The New Budapest Orpheum Society has given ten performances annually since 2000, about half of them in synagogues or Jewish cultural institutions, about half at universities, museums, and public stages throughout the United States and Europe.

The New Budapest Orpheum Society explores and performs music created by Jewish popular musicians during the Holocaust, including in the cabarets of the ghettos and concentration camps. For the research leading to new performances and the new CD project, *Representing the Holocaust, Resounding Terezín*, the ensemble received the 2011 Noah Greenberg Award from the American Musicological Society.

Christine Wilkie Bohlman (piano) and Philip V. Bohlman (voice)

Philip V. Bohlman and Christine Wilkie Bohlman (University of Chicago) perform programs of works for the dramatic stage of the concentration camps, integrating these into lecture-performances and free-standing performances. In recent performances, they have taken the final work from the Theresienstadt concentration camp on tour internationally, Viktor Ullmann's melodrama, *Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke* (1944).

During winter and spring 2016, they will perform at the University of Miami, the University of Wisconsin-Madison, and at festivals in Leeds and York in the United Kingdom. Christine and Philip Bohlman are preparing a recording of Ullmann's *Cornet*. For research and performance of music from the concentration camps, Philip Bohlman and Christine Wilkie Bohlman received the 2009 Donald Tovey Memorial Prize from Oxford University.