

トップミュージシャンの素顔を追う Dance Pro file

エンプレス・オーケストラ その3

エンプレスオーケストラ。ブラックプールで演奏を始めてから今年で8年目となる彼らは、ダンサーを踊らす影のダンサーたちである。そのバンドマスターを勤めるアシュレイ・フロリックさんに、最終回はブラックプールの表裏話を書いて頂きました。

最後に裏話を少し…

オン・ステージ

私にとってステージに立つことは、一番簡単で、かつ一番やりがいのある仕事です。世界的に崇められているダンスの優れた人達、それにダンスに精通している観客の前で繰り広げられる世界のトップ・ダンサー達の熱戦。その間中、世界的なオーケストラの前に立つことができるのは最高の気分です。心からこの仕事が好きです。

オーケストラの指揮にも様々な側面がありますが、私が最も気をつけているのはテンポを保つ事です。テンポが外れそうになるとすぐに分かりますが、それでも念のためメトロノームは使います。今年はテンポの決定権が私に任されました。初めての事です。私の知る限り、今までこのような重要な決定権を与えられた音楽監督はおらず、通常、審査委員長の介入があるのです。この歴史的な瞬間、私はかなりの解放感を感じました。

ブラックプールの期間中、私はスタンダードとラテンの9種目の中で、バンド・ド・ブレだけはブリティッシュ・ダンス・カウンスルのハンドブックに記載されている規定テンポで演奏してきました。今年はチャチャチャ、サンバ、フォックストロット、タンゴ、それにクイックス・テップにも、より一層の変化をつけました。ダンサーにメリットがあると考えたからです。その結果、出場者からも運営委員会からも、それに観客からも良い反響がありました。主だったコメントとしては、音楽をよりエキサイティングに演奏したことにより、さらに

ダンスが刺激的なものとなり、フロアの表現がさらに解放感溢れるものになったということです。

こういったイベントでオーケストラを指揮する難しさは、今演奏しているその曲に、演奏者たちを集中させることです。と言いますのも、一般に英国の音楽家は1日2〜3時間の仕事なのですが、ブラックプール期間中は1日の演奏が12時間半にも及ぶことがあるからです。これは、時に、へとへとに疲れてしまうスケジュールです。音楽家には一人一人違った個性があり、モチベーションの上げ方も様々ですから、私はよく声を出すようにしています。励ましたり、賞めたり、刺激を与えるような言葉を発したり、瞬時に集中力が必要な時には叫ぶ事もあります（短くてきつい言葉で、いわゆるショック療法的なものです）。しかし、疲れ切っている時には、なんといっても、ユーモアが一番効果的です。

私とマークス（ヒルトン）は常に連絡を取り合う親しい仲です。私生活での彼は、時々ひどいジョークを言うたりしますが（サッカーのマンチェスター・ユナイテッドのサポーターですから仕方ないです）、ステージにいるときとなんら変わらない、とてもいい人です。彼は私の仕事は簡単だと思っているようですが、私は彼の仕事の方が簡単だと思っています。まあ、私がステージ上の彼の仕事を奪う訳にもいきませんので、彼に私の仕事を体験させてあげることがしばしばあります。何度か、発表の前に演奏される「ジャン」の部分指揮させた事がありますが、それは無残なものでした。今年はギロ（ギザギザのついた表面を棒でこすって音を出す打楽器）にも挑戦していましたが、まだまだ先は長いです。

冗談はさておき、私は、彼が審査委員長として任命されたのは大変良い判断だったと思いますし、もととは言えば、彼とカレンのダンスに触発されて私は

音楽監督の仕事をしたと思ったのですから。サン
ドラ・ウィルソンさん(フェスティバルオーガナイザー)
からピーター・マクスウェル氏の後任に適切な人を探
ねられた時、マーカス以外、私には誰も思い浮かびま
せんでした。彼こそ真のチャンピオンです。

オフ・ステージ

オーケストラには、激務の間にちよつとリラックスで
きるよう、ステージの後ろ上部に専用の控え室があ
ります。このオーケストラは素晴らしいミュージシャ
ンの集まりですが、彼らのユーモアのセンスも並大抵
ではありません。他ではちよつと見られないでしょ
う。よつて、バンド・ルームの中はハチャメチャに可笑しいで
す。

フェスティバルの期間中、役員には3つの部屋が用意
され、そのつを私が使っています。一部屋目は審査員
用で、今年は予選の合間にジエンガ大会が開かれて
いました。私はドアからひよいひよい覗いて見ていまし
たが、競技生活から何年離れていても、誰も「競争
心」を失っていないのはいいものだと思います。今
にも崩れそうなジエンガの山からひとつを抜く状況
になると、勝ちたい気持ちは昔のままで、部屋は緊
張感でビーンと張りつめていました。

二つ目の部屋はマーカス・ヒルトンMBE、サンドラ・
ウィルソンさん、ブライアン・アレン氏、そして業務係
と開票検査の人達用です。私は自分の部屋を抜け
出し、時々この部屋で過ごしました。

フェスティバル・チームの中心人物は毎年同じ顔ぶれ
なので、この部屋は友情で結ばれ、プラス思考で仕

事をする環境になっています。ここでの会話の内容
は広く多岐にわたりますが、それでも中心は、なん
といつてもダンスと音楽です。大会期間中にアルバム
「オールウェイズ・フォーエバー」が発売されたことも
あり、大会中は頻繁に(少し頻繁すぎた気もします
が)アルバムの曲を演奏しましたので、会話は否応無
しにCDの話になりました(ブラックプールのオーケ
ストラがアルバムをリリースするのは10年ぶりでした
ので、その意味でも新鮮な話題でした)。そこで持ち
上がったのが、なぜアルバムにバンド・ドブレの「エスパー
ニャ・カー」を入れなかったのか、また、その曲は世
界中のフェスティバルや競技会で他のオーケストラも
よく演奏しているのに、なぜ私はあまり演奏しない
のかということでした。

答えは極めて単純です。私自身、その曲は好きです
が、ほかにも沢山エキサイティングなバンド・ドブレの曲
があるからです。

世界最高のダンスフェスティバルと言われるこのダン
スフェスティバルでの私の仕事は、単に音楽を演奏す
ることではありません。観客が聴き入るような音楽
ダンスが自分のために演奏されているのだと感じ
る音楽、そうした事にも挑戦していきたいと思ってい
ます。私の新しい曲は以前のものとは色々な面で少
し違いますし、中にはまったく違ったスタイルも
あります。

作曲形式はいつも伝統に則っているとは限りません。
時に、イントロに5小節とか8小節しか使わないこと
もありますが、音楽をしっかりと聞いているダンサーな
らうまく合わせる事ができることでしょう。ダンス
同様に音楽にも自然な流れというものがあるので、
いつでも16小節区切にするということもしません。
自然でなくなってしまうからです。

周り全体を意識できるダンサーは音楽の機微を感
じ取り、ルーティーンを合わせたり、即座に変更し
たりできると私は思っています。審査員の人達はた
だテクニックや振り付けを見ている訳ではなく、芸術
的な才能の部分や個性、そして人間性も見ていること
を忘れないで下さい。

ダンスウィング前号の付録DVDの中で、アン・ラク
スホルムさんが「より人間らしく」というタイトルで、
素晴らしいレクチャーをしています。まさにその点
こそが、私が作曲する時にも心がけていることです。

音楽家として(ダンサーも同じですが)頂点を目指
す場合、高度なテクニックは不可欠です。ソリストと
しての私は音楽の中的美を探し求め、音楽から私が
感じることを、パフォーマンスを通じて伝えるように
してきました。私にとって音楽とは、能力とリンクし
たときにできる自己表現であり、あるいは、情熱や
感情の表現であり、そこに最高の技術が伴う事で演
奏は更なる高みへ昇華できるものと考えています。

そうしたことをすべてを持ち合わせている人はとても
稀で、世界チャンピオンとは言えども、皆が持ち合わ
せている訳ではありません。

故ビル・アービンMBEは実に上手い表現をされてい
ました。「ダンスにはまず音楽ありきだ。自分の最高
のものを、音楽に引き出して貰いたい。」と。

オーケストラの生演奏で踊るダンスは最高ですが、こ
れもブラックプールの特徴の一つです。毎年ブラック
プールにやってくる何千人ものダンサーや観客
の人達が、私たちの音楽から自分たちの最高のもの
を引き出す、そのお役に立てていることを願ってやみ
ません。(おわり)

THE ETERNAL EMPRESS

Empress Orchestra: A Glimpse Behind the Music

Part 3

ON STAGE

Being onstage is the easiest part of the work that I do and the most rewarding. It is exhilarating to be stood in front of a world-class orchestra whilst a world-class field of dancers battles it out in front of some of the world's most revered dance icons and a superbly receptive audience.

I can honestly say... I love my job!

Though there are many aspects to directing an orchestra; my number one priority is to keep the tempos consistent. I use a metronome as reference point, though I can pretty much feel straight away if tempos begin to wander from the chosen path.

The chosen path for tempos this year was left, (for the first time) in my hands alone. As far as I am aware, no previous musical director has been free to make this choice without intervention from the Chairman of Adjudicators.

A historical moment then and I must admit, one that felt quite liberating.

Of the nine disciplines in Standard and Latin performed during the Festival, I have only ever played the Paso Doble at the tempo stipulated in the British Dance Council handbook. This year I made further changes to the cha cha, samba, foxtrot, tango and quickstep, changes that I felt would benefit the dancers and which received many wonderful comments from competitors, officials and audience alike. The main being that it made the music more exciting, therefore the dancing more exciting, enabling a greater freedom of expression on the floor.

Probably the hardest aspect of directing an orchestra for this type of event is to keep the musicians focused on the job at hand. Most musicians here in the UK tend to work between two or three hours per day, during the festival however they can work up to twelve and a half hours per day. It can be a gruelling schedule at times.

As all the musicians have different personalities, they require motivation in different ways. I am very vocal on stage offering encouragement and praise, words of motivation, sometimes I shout when focus is needed instantly, (a short, sharp, shock so-to-speak). Humour, however, tends to

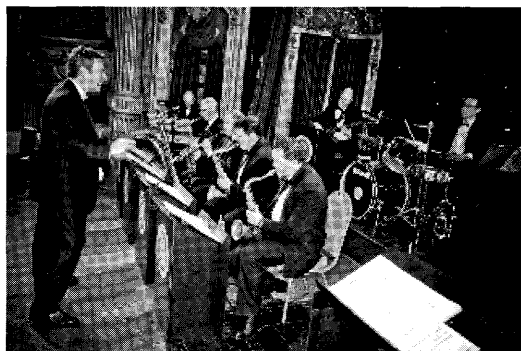
work best when they are at their most fatigued.

My relationship with Marcus (Hilton) is pretty good, we keep in touch throughout the year and he is every bit as nice in real life as he appears on stage. He does tell some awful jokes though, (to be expected of a Manchester United football supporter)!

He thinks my job is easy, I think his job is easier and though it would not be proper for me to do his work on stage, I do occasionally put him on the spot and let him do some of mine. He has failed dismally (several times) to bring the orchestra in for the chord before his announcements and his performance on guiro this year left a lot to be desired. (The guiro is a percussive instrument with serrated edge giving a rasping sound when scraped with a stick).

Joking aside, I think his introduction to the position of Chairman of Adjudicators has been a very positive one for the Festival and his and Karen's dancing inspired me to bid for the role of Musical Director in the first place. When asked my opinion by Mrs. Sandra Wilson (Festival Organiser) of whom I thought should take over duties from Peter Maxwell, he was my first and only choice. A true champion!

OFF STAGE

The Orchestra has its own suite above and to the back of the stage where the members can relax briefly before being thrown back into the fray. We have a wonderful group of musicians in the Orchestra and their sense of humour is far different from the one normally perceived by the rest of the world.

The band-room can be a devastatingly funny place to be!

For the duration of the Festival I reside in one of the three rooms reserved for the officials. Room one houses the adjudicators, this year they held a "jenga" competition between rounds. I popped my head around the door a few times to watch the action, it is nice to see that after all their (collective) years away from competitive dancing they have lost none of their competitive edge.

And though the competition had switched to removing small blocks of wood from a loosely constructed tower, the desire to win was just as keen and at times; the atmosphere quite tense.

Room two houses Mr. Marcus Hilton MBE, Mrs. Sandra Wilson, Mr. Bryan Allen, the stewards and scrutineers. This is where I spend some of my time when not in my own room.

As the nucleus of the Festival team is consistent year after year, the camaraderie in this room is very apparent and creates a very positive working environment. Conversation here is wide and diverse, though mainly about dance and music.

As our album "Always & Forever" was launched during this week and played virtually continuously throughout the Festival (a little too often for my liking), some of the conversation was inevitably about the CD. (A hot topic, as it has been a decade since a "Festival Orchestra" last released an album).

There was a discussion about why I had not included the tune "España Cani" on the album as the Paso Doble and why I do not perform it as often as other orchestras at festivals and competitions around the world.

My answer was simple; "Though I love the music, the dance is called the Paso Doble and not the España Cani".

My job, as Musical Director to arguably the best dance festival on the world calendar, is not just to play music. I want to challenge all that enter to listen and dance and feel the music that is being performed for them. The new material I write is subtly different from the old in many ways, some styles are completely different.

The form I use does not always conform to the traditional. Sometimes I will write the music with a five or eight-bar introduction, the dancers that are aware of the music will adapt their choreography to compensate. I do not always use sixteen-bar phrases in my compositions; it does not feel natural to do so, the music has its own course, as the dancing should.

For me those that are totally aware of all around them can sense the subtleties, can adapt their routines, can improvise-remember; the adjudicators here are not just looking for technique and choreography, they are looking for artistic flare and personality, the human touch.

In Anne Laxholm's wonderful presentation at the BDFI UK Congress, (the featured DVD insert of Dance Wing's volume 49) she talks about "Keeping it Human" and in a musical sense that is what I try to do with the music I write.

As a musician (and dancer) wonderful technique is vital if you are to reach the very top of your profession. As a soloist, I have always sought to find the beauty in music and to convey, through performance, how that music makes me feel. For me, self-expression, passion and emotion when linked with ability, can elevate performance past those with excellent technique.

To have both is very rare and sometimes, not even the world champions possess them.

The late Mr. Bill Irvine MBE put it well when he said; "Music is the first inspiration to dance. Let the music inspire you to give more of yourselves".

There is nothing quite like a live orchestra to dance to, it is one of the many reasons why Blackpool is so special. For the thousands that compete and watch each year I would like to think that our music helps inspire them to give more of themselves.

EMPRESS ORCHESTRA
[ALWAYS & FOREVER]

