

スペイン詩人にして劇作家、
フェデリコ・ガルシーア・ロルカ

— FEDERICO GARCIA LORCA,
POETA Y DRAMATURGO ESPAÑOL —

パロマ・バロール・ボニージョ
— Paloma Valor Bonillo —

皆様、こんにちは。

ある日私は、私と同じスペイン人の友人のマリーナさんから、スペインをテーマにした短い講演を用意してくれないかと頼まれたのですが、それなら世界で一番良く知られ、広く読まれているスペインの詩人、フェデリコ・ガルシーア・ロルカ〔訳注：一八九八—一九三六。グラナダ県出身。市民戦争勃発直後フランコ総統派の手により銃殺。画家ダリ、映画監督ブニュエルとの交遊や作曲家ファリャに師事したことでも知られる〕についてお話ししようとすぐに思い立ちました。

実は、それは偶然に思い立ったのではありませんでした。ちょうどその頃、大学の仲間の石井さんが、ガルシーア・ロルカの戯曲『ベルナルダ・アルバの家』〔訳注：『血の婚礼』『イェルマ』と共にロルカの三大悲劇と呼ばれる〕のリハーサルを見に来ないかと誘ってくれたのです。私はガルシーア・ロルカの作品が日本でそんなに知られているのかと、嬉しくてたまりませんでした。石井さん曰く、それほど知られていない。むしろ、日本人に知られている唯一のスペインの作家は、あの『ドン・キホーテ』を書いたミゲル・デ・セ

Buenas tardes a todos.

Un buen día mi amiga y compatriota Marina me pidió que preparase una pequeña conferencia sobre un tema español. En seguida me vino a la cabeza la idea de hablar sobre Federico García Lorca, el poeta español más conocido y leído en el mundo. La verdad es que la idea tampoco fue fortuita (casual). Justo por esos días, otro compañero de la facultad, Ishi-San me invitó a ver un ensayo de la obra de teatro de García Lorca, La Casa de Bernarda Alba.

Me alegré enormemente de que la obra de García Lorca fuese tan conocida en Japón, pero entonces Ishi-San me dijo que no se conocía tanto. Más bien, al único escritor español que los japoneses conocen es a Miguel de Cervantes Saavedra por su Don Quijote de la Mancha.

Sin embargo, este año el hecho de que los Juegos Olímpicos se celebrasen en Barcelona, ha servido para promocionar la cultura española, y con este fin se ha publicado esta

ルバンテス・サーベドラのほうだ、とのことでした。

でも、今年はバルセロナでオリンピックが開かれたこともあって、スペインの文化を広く知ってもらう良い契機となりました。そうした線に沿って、最近この『ベルナルダ・アルバの家』の日本語版が出版され(訳注：牛島信明訳、岩波文庫『血の婚礼・他二編』に収録)、さらには私の友人が入っている劇団が福岡で上演する運びとなったのです。ところで、初日は金曜日でしたが本日まで上演しております。

さて、それでは先ずフェデリコ・ガルシーア・ロルカとはいかなる人物だったか見ていくことにしましょう。その後で、彼の詩と戯曲について簡単にお話しします。フェデリコ・ガルシーア・ロルカはスペイン南部の非常に美しい町、グラナダの近郊にある小さな村で生まれました。髪の毛の黒い目の大きな子で、学校時代から生地アンダルシア地方の香り高い文化に育まれました。おそらく皆様の中でアンダルシアについてお聞きになったことのある方はあまりいらっしやらないと思いますが、フラメンコならご存知でしょう。踊りであろうが歌であろうが、そのフラメンコこそアンダルシアを表現するものなのです。確かにスペインのどの地方にもそこ独特の歌と踊りがありますが、フラメンコの力強さときたら思わず引きずり込まれそうなほどで、とくに外国ではスペインと言えばフラメンコと考えがちのようです。実際はアンダルシアと結び付けて考えていただいた方がよろしいのですが。

ガルシーア・ロルカの詩を理解するにはまずアンダルシアを理解しなければなりません。アンダルシアは地中海でもっとも古く、ローマやギ

reciente edición en japonés de la Casa de Bernarda Alba. De ahí también, que se haya puesto en escena en Fukuoka por parte del grupo de teatro en el que participa mi amigo japonés. Por cierto, que el estreno de la obra ha sido el viernes y hasta hoy mismo la están representando.

Bien, pues veamos primeramente quién era Federico García Lorca. Después hablaremos un poco de su obra poética y teatro. Federico García Lorca nació en un pueblo pequeño de una de las ciudades más hermosas, Granada, en el Sur de España. Era un niño moreno de ojos grandes que desde sus años de colegio percibió la grandeza cultural de su región natal, Andalucía. Quizás muchos de ustedes no hayan oído hablar de Andalucía, pero sí del Flamenco. Pues bien, el Flamenco tanto el baile como el cante son la expresión de Andalucía. En realidad, cada región de España cuenta con su propio baile y cante típicos, lo que pasa es que la fuerza del Flamenco es arrolladora y sobre todo desde el extranjero se tiende a identificar el Flamenco con España, aunque es más apropiado identificarlo con Andalucía.

Para entender la poesía de García Lorca hay que entender Andalucía. Andalucía es el pueblo más antiguo del Mediterráneo, más antiguo que los Romanos y los Griegos. Parece que la cultura de tartessos o tarshish ha sido la cultura más antigua de occidente y se estableció precisamente en Andalucía. Desde entonces el espíritu milenarario de esa cultura ha ido

リシャよりも古い地方です。タルテソス〔訳注：紀元前十世紀？から前六世紀？にかけてイベリア半島南部に栄えた古代王国。ギリシャ人やフェニキア人と活発に交易を行った〕あるいはタルシシ〔訳注：『旧約聖書』のエレミア書とエゼキエル書に出てくる地名でタルテソスと同一視する説もある〕は西洋で一番古い文化ですが、まさにこのアンダルシアに生まれたのです。以後、この文化の魂は千年以上にわたってアンダルシアの歴史を漂流していくこととなります。すでに当時から、踊りはスペインやオリエントの国々において宗教的で神秘的な表現方法でした。だからこそ、タルテソスの踊り子たちの宗教的な表現がアンダルシアにやって来たギリシャやローマやイスラムの人々へと受け継がれ、ずっと後にはジプシーへと広まっていったのです。おそらくジプシーこそアンダルシアの魂を己が体に宿し、フラメンコを通じてそれを最高に表現しえた人々だったと思います。この千年以上にわたって生き長らえている神秘的な魂は「ドゥエンデ」〔訳注：フラメンコについて用いる場合、日本語にはこれに相当する語彙がない。敢えて訳せば「抗しがたい妖しい魅力」あるいは「神来」となる〕と呼ばれて知られています。ドゥエンデについてはガルシア・ロルカ自身、ある講演で次のように言っています。

“南スペインではどの歌もドゥエンデに達するや、「神よ万歳！」の衷心なる叫びが唱和します。それは五感を通じて神と交わす深く、人間味あふれる、優しい叫びなのです。踊り子の声と体を揺さぶるドゥエンデのおかげで、この世を詩的かつ現実的に逃れることができるのです……”

viajando por la historia de Andalucía. Ya desde entonces, la danza era expresión mítica y religiosa en España y en los otros pueblos de Oriente. Por eso esa expresión religiosa de las bailarinas de tartesos fue transmitida a los diversos pueblos que llegaron a Andalucía, como Griegos, Romanos, Musulmanes.... y más tarde a los gitanos. Quizás fueron los gitanos quienes más se identificaron con el espíritu andaluz y mejor lo expresaron mediante el Flamenco. Esa expresión mítica y milenaria se conoce por duende. Sobre el duende, el propio García Lorca en una conferencia pronunció lo siguiente:

“En todos los cantos del sur de España, la aparición del duende es seguida por sinceros gritos de ¡Viva Dios!, profundo, humano, tierno grito de una comunicación con Dios por medio de los cinco sentidos, gracias al duende que agita la voz y el cuerpo de la bailarina, evasión real y poética de este mundo. . . ”

Pues bien, en la poesía de García Lorca existe este duende del que él mismo habla y se le metió desde niño en las calles y patios de Andalucía. Claro que la vida y la forma de relacionarse las gentes en Andalucía es muy distinta a como pueda serlo en Japón. En Andalucía el buen tiempo permite a sus gentes pasearse por las calles hasta bien entrada la noche. Y en verano, sobre todo durante la primera mitad de este siglo cuando vivía García Lorca, la gente sacaba su silla a la calle y hacían corrillos en los que se hablaba, bebía

ところで、ガルシアー・ロルカの詩には彼自身も述べているドゥエンデがあります。それは子供のときからアンダルシアーの中庭や通りで彼の体に染み付いたものでした。アンダルシアーの人々の生活や人との付き合い方が日本人と大違いなの言うまでもありません。アンダルシアーでは晴れた日は日がとっぷりくれるまで通りを散歩します。特にガルシアー・ロルカが生きた今世紀前半では、夏になると通りに椅子を持ち出して輪を作り、しゃべったり、葡萄酒を飲んだり、歌ったり踊ったりしたものでした。ガルシアー・ロルカの父親は一日の野良仕事が終わると、ギタリストやフラメンコ歌手を集めて歌わせたり、歌について語り合ったりするのが好きだったと言います。フェデリコは、後年フラメンコの歌とドゥエンデに関する有名な講演を行いますが、そのもとになった題材の多くをそこで耳にしたのでした。ペテネーラス、ソレアレス、グラナディーナス、セギディージャスなどありとあらゆるアンダルシアーの民謡が居ながらにして聞けたのです。

フェデリコ・ガルシアー・ロルカには他の詩の作品に混じって『カンテ・ホンド〔訳注：「深い歌」の意。心の奥の深刻な思いをふりしぼるように歌う即興的民謡。色彩的にやや明るいフラメンコの母体とも言われる〕の詩』や『ジプシーのロマンセ歌手〔訳注：ロマンセとは中世に生まれた偶数行に類音韻を踏み行数に制限のない詩型で、この形式で多くの歌が民衆の手によって書かれた〕』があります。カンテ・ホンドについて、彼はこのように語っています。

“皆さん、カンテ・ホンドはまことに大事なものです。わが同胞がそれをカンテ・ホンドすなわち深い歌と名付けたのは実に言い得て妙

vino, cantaba y bailaba. Se decía que al padre de García Lorca le gustaba reunir guitarristas y cantaores tras la jornada del campo. Allí se cantaba y hablaba de cante. Allí empezaría a oír Federico muchas de las cosas desarrolladas años más tarde en sus famosas conferencias sobre el cante y el duende. En su casa podía escuchar todos los cantos del folklore andaluz: peteneras, soleares, granadinas, seguidillas.

En poemas, Federico García Lorca escribió El Poema del Cante Jondo y Romancero Gitano, entre otros. Del cante jondo escribió:

“Vean ustedes señores, la transcendencia que tiene el cante jondo y qué acierto tan grande el que tuvo nuestro pueblo al llamarlo así. Es hondo, verdaderamente hondo, más que todos los pozos y todos los mares que rodean el mundo, mucho más hondo que el corazón actual que lo crea y la voz que lo canta, porque es casi infinito. Viene de razas lejanas atravesando el cementerio de los años y las frondas de los vientos marchitos. Viene del primer llanto y del primer beso”.

El Romancero Gitano está dedicado al gitano andaluz y es muy popular. Ocurre que muchas canciones que se cantaban en Andalucía que se creían tradicionales y antiguas, eran justo versos del Romancero Gitano.

De teatro escribió Doña Rosita la Soltera, Yerma, La Casa de Bernarda Alba. . . Todas estas obras tienen algún fundamento real. Doña Rosita la Soltera está basada en la histo

ではありませんか。カンテ・ホンドは深い、本当に深い、いかなる井戸よりも、世界を取り巻くいかなる海よりも深いのです。それを創る現実の心よりも、それを歌う声よりもずっとずっと深いのです。なぜならそれは無限だからです。カンテ・ホンドは歳月の墓場と萎えた風の茂みを越えて、遠い種族からやって来ます。初めて流した涙や初めての接吻からやって来ます。”

『ジプシーのロマンセ歌手』はアンダルシアのジプシーに捧げられた詩で、とても有名です。昔からの伝統的な歌だと思ってアンダルシアで歌われていたものの多くが、なんとこの『ジプシーのロマンセ歌手』だったのです。

戯曲では『独身のドニャ・ロシータ』『イェルマ』『ベルナルダ・アルバの家』などを残しました。これらの作品はすべて実話に基づいています。『独身のドニャ・ロシータ』はガルシア・ロルカの親戚の身の上起きた話です。主人公のうら若い娘には恋人がいましたが、帰ったら結婚すると約束してアメリカに旅立ってしまいます。しかし実際は、恋人は二度と戻らず、娘は彼の帰りを待って独身を通すというお話です。『ベルナルダ・アルバの家』は、ベルナルダと言う名の母親の五人の娘に対する専横ぶりを描いています。未亡人となったベルナルダは五人の娘に八年間喪に服すことを強めます。世間と隔絶される中で、姉妹のうちの一人にできた恋人が全員にとっての恋人のように思えてくるというお話です。

フェデリコ・ガルシア・ロルカは、スペイン市民戦争（一九三六―三九）の間に暗殺されるという非業の死を遂げましたが、その作品は素晴らしく、さまざまな局面を含み、まだまだお話した

ria de un familiar de García Lorca. El novio de la muchacha en cuestión viajó a América y le prometió que al regreso se casarían. Pero lo cierto es que nunca regresó y ella se quedó soltera esperándolo, La Casa de Bernarda Alba refleja la tiranía de una madre, Bernarda, con sus cinco hijas. Al enviudar ella, sus cinco hijas quedan sometidas a la rigurosidad de ocho años de luto. Aisladas del mundo, el novio de una de las hermanas, parece el novio de todas. Federico García Lorca, aunque murió muy joven, trágicamente asesinado durante la Guerra Civil Española (1936-39), su obra es magnífica y prolifera y muchísimo queda por decir. En cualquier caso, la mejor forma de conocer y honrar un poeta, es leyendo sus libros. Si leen algún libro de García Lorca quizá puedan comprender algo de ese duende milenario que llena la historia de Andalucía.

Muchas gracias Ogiwara Sensei por su traducción y todos Vds.

いことがたくさんあります。いずれにしても、詩人を知って讃えるにはその作品を読むことです。ガルシーア・ロルカの本を読んでいただければ、アンダルシーアの歴史を満たしている、あの千年以上にわたる「ドゥエンデ」を多少はご理解いただけるのではないのでしょうか。

聴衆の皆様ならびに通訳して下さった荻原先生、ありがとうございました。

〔訳と訳注 荻原 寛〕