

Diálogo entre Santiago Herrero Amigo (Consejero Cultural de la Embajada de España en Japón) y Shigyo Sosyu (Director de la Galería Conmemorativa Toshima Yasumasa)

**対談 サンティアゴ・エレロ・アミーゴ(駐日スペイン大使館 文化担当参事官)
執行草舟(戸嶋靖昌記念館 館長)**

(SHA): Santiago Herrero Amigo
(Consejero Cultural de la Embajada de España en Japón)

(SS) Shigyo Sosyu (Director de la Galería Conmemorativa Toshima Yasumasa)

Santiago Herrero Amigo: El arte de Toshima Yasumasa es un tema que me gustó mucho desde que visité su galería por primera vez y comencé a acercarme a él, y entendiendo un poco su profundidad me he enamorado de Toshima. Por descontado que ese primer impacto fue muy fuerte, pero me parece que cuantas más veces veo sus obras, más grande se me hace su valor.

Shigyo Sosyu: Antes de nada, tengo que agradecer el apoyo de la embajada en la organización de la exposición de Toshima Yasumasa. Y a usted también tengo que darle las gracias por estar hoy aquí, en nuestra galería. Permítame que le diga que su imagen se me quedó grabada desde que le conocí, sentí una especie de cercanía, y si tengo que decir por qué..., bueno, pues principalmente porque se parece usted mucho a Julio Iglesias, el de aquella canción Nathalie, y al que admiraba desde que andaba por los 20 años. Me sentí ante el verdadero Julio Iglesias. Ese cantante me encantaba. Pero hay una razón más: cuando le oigo hablar en español, aunque no entiendo el idioma, me suena muy bello, tiene un eco muy noble. Y eso también me impresionó.

SHA: Muchas gracias. Voy a decir yo también cuál fue mi impresión de usted, y voy a ser honesto, para no traicionar esa imagen. La primera vez que vine aquí creo que me hicieron trampa: primero me mostraron las obras de Toshima y me quedé embelesado; luego, me llevaron a un despacho maravilloso, lleno de libros. Así, era seguro que usted me iba a caer muy bien, estaba totalmente condicionado por esas visiones. Intenté no caer en la trampa y ver solo el personaje, cómo era usted.

SS: Recuerdo que usted me dijo que me parecía

(サ) サンティアゴ・エレロ・アミーゴ
(駐日スペイン大使館 文化担当参事官)

(執) 執行草舟 (戸嶋靖昌記念館 館長)

(サ):今日は自由に執行さんとお話できればと思って来ました。というのも貴館を訪問した最初の中から、またこのところ日々戸嶋靖昌の作品に触れ、その奥深さを知るにつれ、ますます私自身、戸嶋靖昌の芸術に惚れこんでいるからです。戸嶋の作品は、初めて見た時の衝撃もさることながら、見るほどにその価値が深まって行くように思われます。

(執):今日はわざわざ弊館にお越し下さりありがとうございます。何よりもまず、この度スペイン大使館のご協力、戸嶋靖昌の展覧会を開けることを大変有り難く思っております。サンティアゴさんとの最初の出会いが大変印象的で、初めてお会いした時から、非常に親近感を感じました。なぜ初対面で親近感をもったのかというと、サンティアゴさんが、あの「ナタリー」で有名な歌手のフリオ・イグレシアスに似ていたことだからだと思います。僕は20代の頃から憧れていたもので、まるで本人に会った様でした。とにかく僕はフリオの大ファンだったんですよ。もう一つは、サンティアゴさんのスペイン語の響きに大変な美しさと高貴さを感じたことです。

(サ):次は私が執行さんの印象を言う番ですね?執行さんが今おっしゃったことに応じて、正直に申し上げますと、初めてこちらへ来た時に、まず、展示されていた戸嶋靖昌の全ての作品に魅了されました。その後、執行さんの執務室へ伺ったところ、そこは本で壁一面が埋めつくされた、それは素晴らしい部屋だったのです。そのような状況で、完全に大きな衝撃を受けたところで執行さんにお会いしたものですから、仲良くならない訳がないです。それでも執行さんの外見に騙されないように、内面を、つまり一体どうい人物なのかだけを見ようとしたのです。

(執):僕は、スペイン人の中でミゲール・デ・ウナム

a Miguel de Unamuno. Respeto muchísimo a ese autor. Unamuno es para mí como un amigo del alma, por decirlo de una forma audaz. ¿Recuerda que me lo dijo?

SHA: Sí, usted había dicho que yo me parecía a Julio Iglesias, así que tuve que decir algo. No sé cuál será mejor alabanza: Unamuno es el inteligente; Iglesias, a lo mejor es el guapo. Hacemos un buen equipo, ¿no?

SS: ¡Por supuesto! Tenemos los dos muy buenos caracteres (risas).

SHA: Pero realmente lo que vi en usted es un personaje humilde que transmitía verdad, en el cual podía confiar, y sobre todo de una inteligencia elevada. Y esa amabilidad y esa búsqueda de la verdad es lo que me empujó realmente a intentar hacer algo: de Toshima, pero sobre todo con usted.

SS: Muchísimas gracias. Yo también sentí simpatía y respeto desde la primera vez. Vi que usted miraba las obras con gran interés. Y eso me alegró mucho. Tuve la impresión de que le llegaban a usted muy hondo, ¿es cierto?

SHA: Sí, me quedé muy impresionado. Creo que ante la obra de Toshima hay dos tipos de reacción: quedarse sobrecogido totalmente o sentir, simplemente, que esa obra te gusta. Y mi reacción fue, sin duda, la primera.

SS: Toshima amó con todo su corazón a España como país y a su arte. Por eso, para mí, que trato de respaldar el arte de Toshima, representa

ーノを死ぬほど尊敬しているのです。ウナムーノは僕の魂の友です。だから、大胆に言わせてもらえば、僕はミゲール・デ・ウナムーノに似ているでしょう(笑)?

(サ):そうですね。執行さんが私をフリオ・イグレシアス似とおっしゃるなら、当然ミゲール・デ・ウナムーノですよ?一番の褒め言葉になるかは分かりませんが、ミゲール・デ・ウナムーノは頭脳明晰、フリオ・イグレシアスはおそらくハンサムということで、良いチームが組めますね?

(執):もちろん!我々は二人とも、かなり人間性が良いですね(笑)。

(サ):本当のところは、執行さんは謙虚で正直な方であり、その点で私は信頼しておりますし、何よりも高貴な人物が持つ知性を感じました。そして執行さんの親しみやすいお人柄と真理を探究する姿勢に心を動かされ、私も戸嶋のために何かできないかと、またそれ以上に執行さんと一緒に何かできればと思いました。

(執):本当に有難うございます。私もサンティアゴさんを目撃した時から、深い親愛の情と尊敬の心を抱きました。そして、戸嶋作品を最初にご覧になったときから、戸嶋の作品に興味を持って頂いたので、非常に嬉しく感じましたね。サンティアゴさんが一番最初に戸嶋をご覧になったときに、深く戸嶋の絵が伝わったという感じを受けましたね。

(サ):はい。私は大変心を動かされました。戸嶋の作品に対する反応として、二通りの方がいるのではないかと思います。一つは全身全霊でその作品に圧倒されてしまう方と、もう一方はただ好きだという方と。私は疑う余地がなく、戸嶋靖昌の作品に圧倒された前者の方です。

(執):戸嶋がスペインという国と、スペインの芸術を、心の底から好きだったので、スペイン人の方に戸嶋の作品をそのように好んで頂けると、戸嶋芸術の支

una gran alegría comprobar que hay españoles a quienes su obra les gusta.

SHA: La verdad es que una vez que uno entra en esta sala, nota más España que Japón. Toshima es muy español; mucho más que japonés, desde mi punto de vista. Estoy intentando pensar qué tenía de español y qué tenía de japonés. Y, realmente, de japonés me salen muy pocas cosas, y de español me salen muchas.

SS: Sí, es cierto. En las obras de Toshima no se puede encontrar algo pura y simplemente japonés. Para los extranjeros, la imagen de lo japonés suele ir ligada al budismo. Y ese elemento budista no está presente en Toshima. Y Toshima, antes de partir hacia España, estando en Japón, se identificaba más con el espíritu sintoísta, que aquí lo relacionamos con un movimiento vertical, hacia el cielo, y no tanto con lo budista, que sería más horizontal. Podría decirse que Toshima, como pensador y como artista, tenía algo sintoísta.

SHA: Pero me queda una duda que me gustaría que me resolviese: haber nacido en el norte, en la provincia Akita, ¿influyó en el carácter de Toshima?

SS: Lógicamente. Akita es una zona rural, que tiene mucho de japonés, pero también algo que lo diferencia, como si subsistiera una cultura propia. En este sentido, Toshima no representa el Japón budista, sino un Japón más integrado en su naturaleza, que es de donde obtuvo su inspiración. En Akita la naturaleza se venera, se vive en estrecho contacto con ella. De ahí proviene la verticalidad de Toshima.

SHA: Yo no he visto los cuadros de su época japonesa, previos a su salto a España, adonde llega en 1974. ¿Hay una diferencia muy grande entre la etapa española y esa otra etapa previa?

SS: En lo fundamental es lo mismo, pero en Japón se manifiesta más lo sintoísta y Toshima pinta más el bosque, la naturaleza. En España comienza de la misma forma, pero da un giro hacia los pueblos, los paisajes y los retratos,

援者としては大変光栄です。

戸嶋

(サ):正直に申し上げますが、この展示室に入ってくると、私の見方では日本よりもスペインを感じます。戸嶋は日本的というよりも、とてもスペイン人的だと私は思いました。その戸嶋の作品を見て、スペインらしさと日本らしさは何かということを考えたときに、日本らしさはそれ程見つけることが出来なかったのですが、逆にスペインらしいところは多く感じました。

(執):そうですね。戸嶋の作品というのは、純粋な日本らしさはあまり無いかもしれませんね。例えば外国人の方が言う「日本らしさ」というのは、日本にある仏教的なものを指すことが多いのですが、その仏教的なものは、戸嶋の作品にはほとんど無いのです。まだスペインへ行く前、日本にいた頃、戸嶋は「神道の精神」に共感していました。神道というのは、天を目指す垂直の精神とても言いましょうか。仏教はこう、水平の精神を示すのですが、戸嶋は仏教的というよりは、神道的な思想家であり芸術家だった訳です。

戸嶋

(サ):戸嶋さんのことについてお伺いしたいのですが。彼は秋田、東北の方で生まれたということですが、やはりそれは戸嶋の性格へ影響を与えたのでしょうか？

(執):当然影響があったと思います。秋田というのは日本では田舎の方で、日本的な自然はあるけれども、日本の他の地域と違って文化的には異文化的であると言えるのです。だから、そういう意味でも仏教的ではなくて、日本の自然の中に溶け込んで創作の着想を得ていた人だったと言えると思います。日本に根づいた純粋な仏教文化の影響は元々少なくて、自然の影響を受けているということです。深い森と密接な生活をしていた秋田では、特に自然が敬われていました。戸嶋の垂直性はここから生まれたのでしょう。

(サ):彼はスペインへ1974年に渡航したということですが、渡西以前の日本の作品を私はよく見たことがありません。やはり日本の時代とスペインの時代というのは、作風が全く違うものなののでしょうか？

(執):根底的には同じものなのですが、日本にいたときは、先ほど申しあげました神道的と言いますか、森や自然を描くものが多かったですね。それから、スペインに行って同じことをしますけれども、少し絵は変わり、街の景色とか人物とかそういうものを描

kin que el fundamento cambie. ¿Y cuál es ese fundamento? Es hallar cuál es el objeto hacia el que se dirige la vida, lo que guía la vida, que en los humanos es la atracción hacia el cielo. Toshima llegó a un *impasse* y buscó la solución espiritual y la salvación en lo profundo o lo místico de España.

SHA: Me sorprendió en algunas obras que, si uno las mira desde la lejanía, parecen oscuras, y sin embargo tienen una luz increíble. Y ahí es donde veo, básicamente, a Goya, pero incluso veo a Velázquez o Rembrandt en la forma en que elige esa luz en una oscuridad.

SS: La impresión puede ser de oscuridad, pero es una oscuridad como la que se da en el sintoísmo, lo que en Europa sería el cristianismo, que va ligada al principio de la vida, al misterio de la vida, que es precisamente lo que trata de pintar Toshima. Y ahí hay una “luz humana” que brilla desde dentro de la propia vida.

戸嶋

SHA: Sí, lo entiendo bien y estoy totalmente de acuerdo con que son obras vivas, y ese pequeño haz de luz es lo que hace que esté representado el existencialismo de Toshima, la búsqueda de la verdad a través del cuadro. Y esa luz es lo que le da vida a la oscuridad de una manera muy efectiva.

SS: Comparando a Toshima con Goya, la oscuridad de éste representa más el subconsciente, lo más hondo del alma humana. En cambio, Toshima quería representar más bien el misterio de la vida como fenómeno biológico, algo así como un “espíritu” que va más allá de lo humano. Son, pues oscuridades diferentes. A Velázquez sí que se parece. Interiormente, quiero decir. Velázquez es grande, es uno de los artistas que más admiraba Toshima. Exteriormente, pintan diferente. Pero en Velázquez veo el espíritu cristiano que le lleva a lo vertical, esa tendencia hacia el cielo. Y Toshima también aspiraba a eso. En su corazón, Toshima comparte algo con los pintores del Barroco que se debaten entre la fe y la realidad, y Velázquez es el más representativo de ellos.

SHA: Me gusta que hable de Velázquez, yo también he pensado en él al considerar

kin出しています。とはいえ、根底にあるものは同じです。その根底にあるものとは、生命が目指す真の憧れとは何かということです。天を目指す人間の憧れです。それが行きづまり、その精神的解決と救いを、スペインのもつ「深淵性」と「神秘性」の中に見出したのです。

戸嶋

(サ):彼の作品を遠くから見ると、暗い印象があるのですが、その暗さの中に信じられないほどの光があって、スペインでいえば、ゴヤが根底にあるのでしょうか。暗闇の中の光を好むやり方は、ベラスケスやレンブラントなどをも思い起こすのですが。

戸嶋

(執):確かに戸嶋の絵は、暗い印象と言われることがあります。しかし、戸嶋の暗さというのは、同じ暗さでも先程申し上げた神道とか、ヨーロッパで言うとキリスト教の根源的な生命の意味、つまり生命の神秘が持っている暗さが絵に出ているのです。戸嶋は、生命の神秘を描こうとしています。そこには生命の中から発せられる「人間の光」というものもあるのです。

戸嶋

(サ):よくわかります、確かにそうですね。戸嶋の作品が生きているというのは全面的に同意見です。絵の中の小さな光の束が、戸嶋靖昌の実存と絵画を通じた真理の探究を象徴しているのだと思います。そして、光が闇をあまりにもよく生かしています。

戸嶋

(執):先ほどのゴヤと比較すると、ゴヤの暗い感じには似ているけれども、ゴヤの暗さというのは人間の潜在意識、心の奥底を描いてる。一方で戸嶋は、生命の神秘、即ち人間を超えた「ひとつの精神」というものを描こうとしてる。つまり、暗さという点では似ているけれども、違う暗さを描いています。戸嶋の作品はベラスケスの作品により似ているのではないかと思いますね。内面的にという意味です。ベラスケスは、戸嶋が一番尊敬していた偉大な画家の一人ですが、外面的な描き方は違います。けれども、垂直というか、天を目指すような、キリスト教的な生命観がベラスケスにはあると僕は思っているのです。戸嶋もそういうものを目指していたということです。戸嶋は、信仰と現実の間で苦悩するバロックの画家たちと内面的な共通項があるのではないのでしょうか。その代表がベラスケスです。

戸嶋

(サ):丁度、今日対談の準備をしているときに、まさにそのベラスケスのことも考えていたので、話題に出

cómo llevar este diálogo. Sí, creo que ese espiritualismo que aspira a llegar a lo más hondo de la vida y esa búsqueda de la luz es lo que le hace a Toshima ir a España. Y una vez allí recibe también la influencia del grupo de Cuenca, que en los años sesenta y setenta utiliza esos negros, ese color teja que vemos en Saura, Chirino, Millares... Y también veo la influencia de Antonio López, ese figurativismo puro y duro que he visto en *Los membrillos*. Le digo por qué: creo que Toshima estaba tan por encima de poder hacer algo superfigurativo, esos cuadros que parecen fotos, que él simplemente lo deconstruye y deja los colores en esos membrillos y el significado del membrillo de la vida, pero sin llegar a ser muy figurativo. Y quizá ahí está su relación con Gustavo Isoe (Isoe Tsuyoshi). Isoe fue un maestro del realismo super figurativo, pero respetaba mucho a Toshima, ¿es cierto?

SS: Sí. López e Isoe eran realistas que pintaban las cosas a la perfección, tal como eran. Están en la misma corriente. Isoe decía que Toshima trataba de representar eso que está en el mismo punto de partida del realismo, la fuente de la que manan las cosas, la vida. Y eso es lo característico de Toshima, lo que lo diferencia de otros artistas. Es difícil expresarlo, pero es como si Toshima no se enfrentara con el arte en sí, sino con esa fuente, como si siguiera las huellas o los vestigios de la vida. Dicho en términos de historia de las civilizaciones, el arte de Toshima contiene ese misterio, tan similar a esas huellas o vestigios, que vemos en el arte egipcio o griego. Así que no le importaban mucho la forma ni las modas del momento.

SHA: La exposición en la embajada se abre bajo el título de “Realismo Solitario”. ¿Era ese el realismo que perseguía Toshima?

SS: La palabra realismo aparece en el título, pero acompañada de solitario, porque Toshima no participó en grupos ni tendencias, él fue siempre solo, preguntándose qué era en realidad la pintura. De todas formas, la palabra japonesa *kokō* no expresa una soledad desgraciada, sino digna y noble. Toshima fue querido por muchos, en ese sentido no estaba solo, pero su lucha como artista, por reflejar el misterio de la vida en el universo la llevó en soledad.

て良かったです。おっしゃるように、生命の奥底を志向する精神性と光の追求が、戸嶋をスペインへ向かわせたのではないかと思います。そしてスペインに渡ってからは、60年代、70年代にスペインにいたクエンカのサウラ、チリーノ、ミジャーレスやそれにアントニオ・ロベスらが黒やレンガ色を使った制作をしていましたが、彼らの純粹で堅固な具象性の影響があったのではないか、それが戸嶋の「Los membrillos(かりん)」に見られるのではないかと思います。なぜかりんに見られるのかと言うと、戸嶋は写真のような超写実的な作品を創るよりもっと上を目指していて、彼はただひたすらに形を変えて、かりんに色と生命の意味を残していった。ただし具象的になり過ぎることなしに。そこからまたグスタボ・磯江（磯江毅）さんとの関係も見えて来るのではないかと思います。磯江さんは、超具象の大家でしたが、画家の先輩として戸嶋を尊敬していたそうですね？

(執):そうです。いわゆる、物を見たままに、完璧に描くリアリズムの画家という意味では、磯江毅もアントニオ・ロベスも同じ流れだと思います。磯江さんがおっしゃっていたのですが、戸嶋はリアリズムの原点になるもの、つまり物や生命の源流を描こうとしている、という点が戸嶋独自であり、他の画家と全然違うと感じていた。少し表現しにくいですが、いわゆる芸術ということではなくて、源流—つまり「生命の痕跡」に向かっていったのが戸嶋芸術といえます。戸嶋芸術とは、文明史的に言えば、エジプトやギリシャ文明の「痕跡」と似かよった「神秘」があるのです。戸嶋にとって形や時代性などは関係なかったのです。

SS: 今回の大使館での展示は「孤高のリアリズム」というタイトルがつけられましたが、これは戸嶋が追求していたリアリズムのことでしょうか？

(サ):今回の大使館での展示は「孤高のリアリズム」というタイトルがつけられましたが、これは戸嶋が追求していたリアリズムのことでしょうか？

(執):今度の展覧会の名前は、リアリズムという言葉を使ったタイトルですが、「孤高のリアリズム」の意味は、リアリズムの様々な派閥や仲間がある中、戸嶋がただ一人で、そのような仲間も、派閥も知り合いも誰もいない中で、何が絵画なのかということを追求めたという意味です。日本語の「孤高」には、ただ孤独ということでなく、そこには唯一人の存在がもつ高貴性があるのです。人間的には多くの人々に慕われていたから「孤独」ではなかった。しかし芸術に関しては、ただ一人で、宇宙に実在する生命の神秘を

SHA: Un título muy interesante y muy bien entrelazado con el realismo. Pero quería comentarle también que, desde que llegué a Japón, hay tres artistas que siempre tengo presentes: uno es Isoe, otro es Toshima, desde que vine aquí hace un año, y el otro es Kamoi Rei, del que también estuve buscando sus pasos en Valdepeñas, donde permaneció durante tres años.

SS: Es verdad, Kamoi también estuvo en España, allí encontró algo que le atrajo. Yo creo que es ese corazón tan incomparablemente grande que tiene el pueblo español.

SHA: Kamoi estuvo en España poco tiempo, de 1972 a 1975, en Valdepeñas, a unos doscientos kilómetros al sur de Madrid. Hace unos meses hablé con el alcalde para intentar hacer algo con Kamoi. Y pensé que a lo mejor también se podía hacer algo con Toshima en Granada: hablar con el alcalde, intentar que se le haga un homenaje en la ciudad, o bien dedicarle una calle, editar algún libro, hacer una exposición... Podríamos intentar hacerlo.

SS: Nos parece una idea estupenda. Nos encantaría poder hacerlo. Y el que más se alegraría sería el propio Toshima, que tanto amó a España y a los españoles.

SHA: Si me da su permiso, en verano intentaré entrevistarme con el alcalde de Granada para explicarle los proyectos que tenemos sobre Toshima y transmitirle que, ya que estuvo allí más de 20 años, nos gustaría que se le hiciera un homenaje. ¿Y qué mejor que dedicarle una calle en el Albaicín!

SS: Si pudiera realizarlo, a través de Toshima el Albaicín atraería a muchos japoneses. Sí, nos gustaría que tratase de sacar adelante ese asunto. A propósito, Kamoi y Toshima coincidieron algún tiempo en Madrid. Kamoi se mudaba ya a Francia y creo que en ese momento Toshima llegaba a España. Se dice que Goya y Toshima se parecen y lo mismo se dice de Kamoi y Toshima. Pero, como ocurre con Goya, Kamoi pinta las profundidades del alma humana, el subconsciente, podríamos decir. Ve

描こうとして戦い続けました。

(サ):このタイトルは大変興味深いですね。ある意味具象とも言えるかもしれませんが、戸嶋の目指したりアリズムによく結びついています。あともう一つお話したいのは、私が日本に来てから、実は三人の画家とご縁がありました。一人はグスタボ・磯江、もう一人は戸嶋靖昌、そして鴨居玲ですが、私は鴨居が三年間にわたって過ごしたという軌跡を辿って、スペインのバルデベニャスまで行きました。

(執):鴨居玲もスペインに居たのでしたね。スペインには鴨居の惹かれたものもあります。それは、人間の心の奥底の深さが、けた違いに深い民族がスペイン人だということだと私は思います。

(サ):1972年から1975年という短い期間でしたけれども。バルデベニャスという場所で、マドリッドから南へ200kmのところに位置しますが、私はバルデベニャスの市長と、鴨居玲の展覧会など何かできないかと話しておりました。そこで同様に思いついたのですが、グラナダの市長と相談して、戸嶋靖昌の記念事業を行うこと、通りに戸嶋の名前を付けること、もしくは提携して本を出版すること、または展覧会を行うことなどの協力や事業提携も面白いかと思います。

(執):それは素晴らしいアイデアですね。実現できたら大変嬉しいですね。戸嶋は、スペインとスペインの人々を心の底から愛していましたから、何よりも喜ぶと思います。

(サ):もしお許し頂けたら、この夏にでもグラナダ市長とお会いして戸嶋のプロジェクトを話したいと思います。戸嶋は30年近くもグラナダに暮らしていたのですから、何か記念的なことができればいいですね。例えば、アルバイシンの通りに戸嶋靖昌の名前をつけたらどうでしょう。

(執):そういうことが出来たら、戸嶋を通じて日本でもアルバイシンが多くの人々の関心をそそると思います。是非進めて頂けたら嬉しいですね。そう言えば、マドリッドで鴨居玲と戸嶋靖昌が少しだけ一緒だった時期があるようです。ちょうど鴨居がスペインからフランスへ移る時に、戸嶋はスペインに向かっていた。そして二人はマドリッドで出会ったらしい。絵に関しては、先ほど出たゴヤと戸嶋が似ていると言われるように、鴨居玲と戸嶋も似ていると言われています。つまり、ゴヤに関して述べたことと同じで、鴨居玲もまた人間の心の奥底を描いている画家なのです。そ