C D 「"ESTA MUJER" ~この女」ライナーノーツ 八木 啓代

日本での拠点だった渋谷ジァンジァン、メキシコでの拠点だったジャズクラブ・アルカーノがなくなってしまったということを口実に、1990年代の終わりの数年間、わたしはすっかり作家兼ラテンジャズ歌手(HAVATAMPA専属)になってしまっていた。

そんなある日、21世紀を迎えたばかりのころに、すばらしい作曲家であり、長い付き合いの友人でもあるマルシアル・アレハンドロが、私のもとを訪ねてきた。

「もういっかい、トローバ(吟遊詩人)の世界に戻ってこいよ。 CDを作ろう。俺がプロデュースするよ」 と言ってくれた。

といっても、ラテン男の言うことだ。そのまま放りっぱなしにしておくと、そのあと、ほんとにマルシアルや、やはり旧知のラファエル・メンドーサたちが、新曲を書き下ろして持ってきてくれたではないか。

なかでも、言い出しっぺだけあって、マルシアルの曲は、すばらしいものだった。

歌うことは私の喜び、私の命、私の仕事

歌っているうちにできたのが、この女

歌っているときの私がいちばん

ほかに何を言うことがあるかしら

歌っていれば、私の唇は愛で満たされる......

こんな歌を捧げられて、もういちど歌わない女性歌手などいて たまるものか。

そう言ったのは、ラファエル・メンドーサだったが、まさにそのとおり。俄然、わたしに火がついた。

レコーディングが決まると、今度は、メキシコとキューバの腕 に覚えのあるミュージシャンたちが、次々に手を挙げて参加して くれた。

キューバの大歌手エレーナ・ブルケのギタリストとして知られるフェリペ・バルデス、アルマンド・マンサネーロのピアニスト、レオナルド・サンドバル。エンリケ・ホリン楽団のフルート奏者。というわけで、低予算の製作にも関わらず、なんともゴージャスなアルバムができてしまったわけだ。

ということで、ここに解説を記そうと思う。

1. 天使のための歌(Para Un Angel)

メキシコのまだとても若い作曲家マウリシオ・ディアスの作品。マウリシオは、女の子と見まごうばかりのほっそりした青年ですが、早口のコミカルなスタイルの曲と、一転して、美しいメロディの詩的な曲を書きます。どちらも彼のふたつの顔なのですが、わたしは個人的には、こういう曲のほうが大好き。今度はどんな曲を書いてくれるかな。

ピアノは、メキシコ・ジャズ界の素晴らしいピアニストの一人、 ペペ・モランです。

2. たしかに私たちは(Lo Cierto Somos Nosotros)

マルシアル・アレハンドロは、見た目は無骨なおっさん(失礼!)だけれど、本当に美しい詩を書きます。それをチャチャチャのリズムにしてしまったのは、ラファエル・メンドーサですが、不思議によく似合っています。

3. あふれる愛(Tanto Amor)

マルシアル・アレハンドロがプロデュースをする......はずだったのですが、蓋を開けてみると、なにかと丼勘定でルーズな彼に代わり、同じく作曲家で友人の(そして几帳面な)ラファエル・メンドーサが采配を振るってくれていました。(笑)

几帳面といっても、彼の作曲家としての才能もすばらしいものです。これは、彼のライブで聴いて、あまりにいい曲だったので、今回、是非、歌わせてほしいと頼みました。

録音直後、ラジオの公共放送のCMのBGMにも使われました。

4. 2輪のくちなし(Dos Gardenias)

英語のfeelingは、キューバではfilinと訛って発音され、音楽の ジャンルとなりました。

そのジャンルの代表的なひとりでもあるキューバの女性作曲家 イソリーナ・カリージョの作ったボレロ。独特の美しい旋律は、 彼女の東洋趣味を物語るものなのだそうで。

ギターは、フィーリン・ギターの文句なしの第一人者フェリーペ・バルデスです。

5. 後ろにあるもの(Que Hay de Detras)

港町ベラクルスにはカリブ音楽の影響がつよく、ダンソンやチャチャチャなどのキューバ音楽やサルサを演奏するバンドも、古くからたくさんあります。ただ、交流が時代を経ているためが、キューバのソンと似ていながら、ノリがどことなく違う、そういうソン・コステーニャ(ベラクルス化したキューバ音楽)というものも。

この曲は、まさにそのベラクルス風のカリブ音楽の味わいで演奏してもらいました。フルートは、本場キューバのエンリケ・ホリン楽団出身のフルート奏者レイナルド・ペレス。トレスとベース、パーカションは、イタリアで人気サルサバンドをやっていて、ちょうどメキシコ帰省中のモンティエル兄弟が加わってくれました。

6. 涙を流すひとに(Vencida Lagrima)

メキシコはベラクルス出身の作曲家ダヴィッド・アロの作品から。本当はダヴィッド自身がギターを弾くはずだったが、どうしてもうまくスケジュールが合わない。どうしたものかとディレクターのラファエル・メンドーサが困っていたら、別の曲の伴奏のために来ていたフェリペ・バルデスが、話を横で聞いて、自分が是非弾きたいと申し出てくれた。キューバの曲ではないけれど、あまりにも美しい曲なので、とは彼の弁。ほんとに美しい曲です。7. わたしのすべて(Todo y Nada)

グアダラハラの作曲家ビセンテ・ガリードが報われない愛をテーマに作った世にも美しい曲。数多くの歌手に歌われている、メキシコのスタンダードですが、最近、人気アイドル歌手のルイス・ミゲルが再録して、またリバイバル・ヒットしていました。

いまでは上品なおじいさまといった風貌のビセンテは、外交官の息子として生まれ、父の赴任地のキューバで育ちました。音楽好きの彼の父のところには、いつでもキューバ人の音楽家達が集まり、ビセンテ少年は彼らのセッションを、グランドピアノの下に潜り込んで聴くのが大好きだったといいます。そんなわけで、この曲も、メキシコの曲でありながら、キューバ的なサウンドを持っています。

8. 心について話そう(Hablo de Un Corazon)

オアハカ出身のシンガーソングライター、グスタボ・ロペスの言葉遊びに満ちた明るい作品。レモンに塩、というのは、メキシコ人の好きな組み合わせ。北部~中部の人なら、これにテキーラがあると完璧というところですが、南東部の人はやっぱり、ラムがお好みのようです。

9. 眠るあなた(Duermes)

ラファエル・メンドーサが、この録音のために持ってきてくれた曲です。よく詩を読んでみると、けっこうエロティックですね。まあ、わたしもこういう世界が表現できるようになったということで。(笑)

10. こんな女(Esta Mujer)

ほんとは、人気歌手エウヘニア・レオンの依頼で書いたのだそうですが、書いてから、いやこの曲はやっぱり八木に歌わせたいなと、わたしのところに持ってきたのだとか。ばかだなあ。エウヘニアに持っていく方が、ぜったい、印税はがっぽり入るのに。

でもたしかに、これはわたしのために書かれるべき曲でした。だって、この曲がなかったら、あなたはこのアルバムを聴くことはなかったからです。

PARA UN ANGEL (Mauricio Díaz)

Como liberar las estrellas de mar que en tus cuentos al cielo engalanan como amarizar en tu luna María marina, María del agua

Como liberarme del ojo del bosque perdido en la flor de tu falda cuando pones flecha en el arco María de iris, María mirada

Como enamorarse de un angel y no ser culpable de haberle soñado sin alas

Como liberar en tu cuello las notas de un arpa de rizos castaños Como palpitar tu madera, María armonía, María del piano

Como liberar a mis dedos de verse en las horas buscándote en vano Como ser la pluma que pulsas, María manía, María tu mano

Como no desear ser el cactus que habita el desierto que oculta tu escote del viento

Como liberar la locura de ser ventarrón cuando pases las hojas para hacer volar tu sombrero María poesía, María mariposa

LO CIERTO SOMOS NOSTROS (Marcial Alejandro)

No es un amor sin igual no es un dramón pasional es un cariño sencillo y muy natural

No es una entrega total de las que terminan tan mal es algo suave y constante sin tanto final

No es vanidad ni celos ni pura complicidad no busca bajar de los cielos ninguna verdad

Lo cierto somos nosotros lo cierto somos nosotros que estamos pensando lo mismo en el mismo lugar

No es el amor ideal ni es totalemente casual sólo son dos amorosos y un mismo ritual

No es vanidad ni celos ni pura complicidad no busca bajar de los cielos ninguna verdad

Lo cierto somos nosotros lo cierto somos nosotros que estamos pensando lo mismo en el mismo lugar

que estamos sintiendo lo mismo en el mismo lugar TANTO AMOR (Rafael Mendoza)

Te llevo aquí dentro de mí Placer, mi tentación. Te quiero cerca. LLama, bendición.

Me sé de tí y soy feliz cautiva de tu voz. Me amarra tu mirada y tu calor.

Tu cuerpo es fuerza, fortaleza, mi planeta, mi mar. Es fiesta, mi guarida, carne, carnaval.

Qué más decir si de sentir se duele el corazón. Con qué palabra nombro tanto amor.

DOS GARDENIAS (Isolina Carrillo)

Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención que serán tu corazón y el mío.

Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer.

A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero.

Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer.

VENCIDA LÁGRIMA (David Haro)

Entre reflejos de luna bastaba el entendimiento para tocar tu corazón guardado lleno de tesoros. He comprendido que mi amor no es todo para sus virtudes no es corazón para un mortal.

Entre reflejos de luna tu mirar es un consuelo que se ha pecado de ofrecido es porque tiene un noble empeño. Es luz de luna tu mirar habrá quién se ciegue de celos no es tu sentir alas de atar.

Ven a mis brazos corazón vencida lagrima ven a mí con tus encantos y tus virtudes apiadate de mí.

QUE HAY DE DETRÁS (David Haro)

Música en su carazón, cálido su cuerpo y húmedo díafana su decisión, su entrega, su pasión, lo ama ciegamente

Y aunque el tipo un energúmeno, un frenético cainómano, el atrae su atensión y a nadie le hace caso. ¡ Carajo!

Esta vida me robó su mirada y de paso le ha pillado a mi almohada todo lo que vale un ho mbre como soñador

De esa niña cándida, de repente diáfana cálida, húmeda, mágica, púrpura lástima pregunta qué hay de detrás ?

De aquel tipo sórdido, de una vida cínica frígido, mísero, tóxico, bélico, cainómano pregunto: ¿ y qué hay de detrás ? ¿ qué hay de detrás ?

De mi vida utópica, ó quizás romántica lucida, básica, sólida, prática y solo bajo el gris de la ciudad ¿ y qué hay de detrás?

TODO Y NADA (Vicente Garrrido)

Todo lo que tengo en la vida mi ternura escondida, mi ilusión de vivir todo te lo diera contento por que tu pensamiento no apartara de mí

Pero como no me has querido lo que te he ofirecido no te puede importar muere la esperanza que añoro teniéndo lo todo nada te puedo dar....

DUERMES (Rafael Mendoza)

Noche tranquila esta la noche tu cuerpo yace en calma desnudo,duermes

Duermes después de la caricia una leve sonrisa tu rostro tiene

Llueve como desde hace horas como llovio la dicha como llovio el placer

Duermes yo velo tu sueño guardo en la boca el sabor del fruto de tu deseo mi amor

HABLO DE UN CORAZÓN (Gustavo López)

El jugaba al lobo ó al pastor según cada historia y cada fin, le encantaba ver salir el sol mas lo oscuro dijo preferir

Hablo de un corazón rojo melocotón; ponle sal y limón, dulce caña de ron.

Dizque se olvidaba de reír, y aunque se alegraba ante una flor como se entusiasma un colibrí, le gustaba andar con piel de león.

Hablo de un corazón.....

Se especializaba en presumir que tenía dureza mineral, mas sólo era un casco de cristal que estalló ante el roce de vivir.

Hablo de un corazón.....

Se sentía ajeno y animal ante los detalles del amor, pero su coraza de metal se rompió al conjuro de tu voz.

Hablo de un corazón.....

ESTA MUJER (Marcial Alejandro)

Cantar es mi placer mi vida, mi tarea cantando se recrea esta mujer

Cantando soy mejor por no decir que otra cantar llena mi boca de amor

Cantar es mi salud mi reto, mi fortuna cantando soy la luna en plenitud

Cantando tengo voz y tomo la palabra cantar siembra en mi entraña valor

Yo no soy de temporada porque soy un temporal ay.....

Cantar es mi placer mi vida, mi tarea cantando se recrea esta mujer

Cantando soy mejor por no decir que otra cantar llena mi boca de amor

天使のための歌 (Para Un Angel)

どうしたら、物語の中で、 海のヒトデが空を飾ることができるように 解き放してやることができるだろう 海のマリア、水のマリアよ

あなたが弓矢をつがえるとき、 あなたの山裾の花の中で見失った 森の瞳から私は自由になれるだろう 虹のマリア、視線のマリアよ

どうしたら、天使を愛することができるだろう 翼を持たないままで 夢を見ることが罪ではなく

どうしたら、あなたの首から 栗色の縮れ毛のハーブの音を 解き放つことができるだろう どうしたら、あなたの体を鳴らすことが できるだろう 和音のマリア、ピアノのマリアよ

むなしくあなたを捜す時のなかで どうしたら、自分の掌をみつめなくてすむだろう どうしたら、あなたの触れるペンになれるだろう 狂気のマリア、マリア、君の手

砂漠に生えるサボテンになりたいと 思わずにはいられない あなたの風から逃れるために

あなたが草々の間を通るとき、 あなたの帽子を吹き飛ばす 烈風になりたいという想いから どうしたら解き放たれるだろう 詩のマリア、蝶のマリアよ

たしかに私たちは (Lo Cierto Somos Nosotros)

ほかに比べられるような愛じゃない 情熱的な情熱でもない それはとてもシンプルで自然な感情

すべてを捧げるというのではない そんなのはきっと悪い終わり方をする それはどこか柔らかく 絶え間なく、終わりもない

虚飾も嫉妬もなく ましてや共謀するわけでもなく 天から真実が振ってくるとも思わない

ただ確かにいえることは 同じ場所で同じことを考えている

べつに理想の愛じゃない かといってまったく成り行きというわけでもない ただ二人は愛し合っていて 同じ習慣を持っている

ただ確かにいえることは 同じ場所で同じことを感じている

あふれる愛 (Tanto Amor)

あなたを私の心の中に抱いているわ 私の悦楽、私の誘惑 あなたの側にいたい 炎、祝福

あなたのことはわかっている そして、私は幸せ あなたの声に捕らわれて あなたの視線と暖かさが私を絡めとる

あなたの体は強い要塞 私の惑星、私の海 それは祝祭、私の隠れ家、謝肉のまつり

ほかに何を言うことがあるだろう 感じるだけで十分、心が痛む どんな言葉で呼べるだろう これほどにあふれる愛を

2輪のくちなし (Dos Gardenias)

2輪のくちなしをあなたに そしてあなたに言いたい あなたを愛していると、慕っていると 我が命よ、こちらを見ておくれ あなたの心と私の心がどうなるか

2輪のくちなしをあなたに くちづけの熱さが伝わっているわ わたしの口づけこそ他の誰よりも熱いのだから

あなたのそばで生き、あなたに話しかけるでしょう まるでわたしがそばにいるかのように そして、愛していると言っているような 気さえするでしょう

けれど、あるたそがれに 私の愛のくちなしが枯れるなら それは他の恋人のために 私の愛を裏切ったからだと 気づくからでしょう

後ろにあるもの (Que Hay de Detrás)

心には音楽が、体は熱く潤い 澄んだ決意、その献身 それをどれほど愛していたことか

それなのに、悪霊に取り憑かれた 狂信的な、邪な男が、 彼女の心をとらえてしまい、 それを誰も気にしないなんて!

このぼくの人生から、あの視線を奪い 通りすがりに、僕の枕を奪い取る 夢ばかり見ていた男への報いさ!

あの無垢で、曇りなく 熱く、潤い、魔法のような、赤紫の乙女に、 なんて残念な問いかけ、後ろに何があるのだろう?

あの下品な、皮肉屋で、冷酷で、毒があって 戦闘的で、邪な男について ぼくは問いかける、その後ろに何が?

僕の夢想的な、たぶんロマンティックな輝き、堅く、現実的な人生ってこの灰色の都市のもとでそのうしろには何がある?

涙を流すひとに (Vencida Lágrima)

月の照り返しのなかで たくさんの宝を抱いたあなたの心に触れるには 理解するだけで十分 私の愛はあなたの美徳すべてには値せず ただの人間への心でもないのはわかっている

月の照り返しのなかで あなたのまなざしは安らぎ 与えられすぎているほどにそれは気高い熱情 あなたのまなざしは月の光 嫉妬で目がくらむ人もいるだろう あなたの感情は何かを縛るものではない

私の腕においで、愛しい人 涙を流す人よ、こちらに あなたの魅惑と美徳とともに 私を哀れんでおくれ

わたしのすべて (Todo y Nada)

私の人生にあるものすべて 私の隠されたやさしさも、生きてゆく夢も すべてあなたにあげて、私は満足 あなたの想いが、私から離れないならば

けれど、あなたは私を愛してはいない だから、私の差し上げるすべてのものは あなたにとってなんの意味もない あなたを崇める希望すら死んでしまう すべてを持っていながら あなたにあげられるものは、なにもない。 心について話そう (Hablo de Un Corazón)

狼が来るよとふざけた少年がいた そんな物語があって結末がある 太陽が出るのを喜びながら 暗闇を好んだ

そんな心について話そう 赤い桃のような 塩とレモンと さとうきびのラム酒をどうぞ

陰口に笑うことも忘れても 花を見れば楽しくなる まるで蜂鳥が熱狂するように 獅子の皮をまとって歩きたがる

そんな心について話そう....

鉱物のように堅いと思われても それはただのガラスの殻 生のふれあいの中ではじけてしまった

そんな心について話そう....

愛の事々の前で よそよそしく、野蛮に思われても 金属の楯も砕け散る 君の声の呪文の前で

そんな心について話そう....

眠るあなた (Duermes)

夜 静かな夜 あなたの体は静かになった 裸で、眠っている

お眠り 愛撫のあとで 淡い微笑みが あなたの顔に 浮かんでいるわ

雨が降っている しばらく前から 降り注ぐシャワーのように 降り注ぐ快楽のように

お眠り 私があなたの夢を見守ってる 唇にはまだ あなたの愛の果実の味が 残っているわ 愛しい人

こんな女 (Esta Mujer)

歌うことがわたしの快感 私の命、私の仕事 歌っていて、できあがったのが こんな女

歌っているときの私がいちばん 他になにを言うことがあるかしら 歌っていれば私の唇は 愛で満たされる

歌うことが私の挨拶 私の挑戦、私の幸運 歌っていればこそ 私は満ちて輝く月

歌っているから私には声がある そして言葉をつかまえるの 歌うことが、体の奥で 値打ちあるものを種蒔くの

私は一時の風なんかじゃない だって、私は嵐そのもの....

歌うことがわたしの快感 私の命.....