

アメリカ現代詩の約100年

長畑明利 (nagahata@nagoya-u.jp)

① 現代詩について

1. アメリカ文学は小説中心。だが、世界的に知られた詩人もいる。

- Edgar Allan Poe (1809-49)
- Walt Whitman (1819-92)
- Emily Dickinson (1830-86)

2. Modern American poetry – modern の意味

○ 「新しさ」の意識

• 古い社会慣習（性モラルを含む）からの逸脱としての新しさ（ボヘミアニズム）

• 古い文学・芸術スタイルへの批判

「青ざめた戦前のちっぽけな審美主義は、あたかもマックス・エルンストの彫刻画の横に置かれたセザンヌの静物画のように時代遅れだ」（Anne Howe – *This Quarter*, 1930年）

(1) modernization への反応

• 技術革新や生活の近代化（現代化）の受容：新しい時代には新しい芸術・文学が必要——Cf. Gertrude Stein

• 近代化（現代化）への幻滅：機械化に伴う人間性の破壊の批判、秩序損壊への不安、Wastelandism

(2) 時代時代に更新される総体としての文学の更新

(3) modern writer/poet vs. modernist writer/poet (Robert Langbaum)

- modern writers/poets: Hemingway, Frost, Lawrence, etc.
- modernist writers/poets: Joyce, Faulkner, Pound, Woolf, etc.

② Little Magazines

(1) *Poetry* (1912, Chicago -- Harriet Monroe)

(2) *Glebe* (1913, New Jersey → New York -- Alfred Kreymborg and Man Ray)

(3) *The Little Review* (1914, Chicago -- Margaret Anderson and Jane Heap)

- “Making No Compromise with the Public Taste”

(4) *The Egoist* (1914, London -- Dora Marsden)

(5) *Blast* (1914, London -- Wyndham Lewis, Ezra Pound, et al.)

[図版 >>]

• “BLAST first (from politeness) ENGLAND! CURSE ITS CLIMATE FOR ITS SINS AND INFECTIONS! [...]”

(6) *Others* (1915, New York -- Alfred Kreymborg)

• “Old Expressions Are With Us Always, and There Are Always Others”

(7) *The Transatlantic Review* (1924, Paris -- Ford Madox Ford)

Cf. *Camera Work* (1903; Stieglitz)

○ The Armory Show (1913)

③ Ezra Pound (1885-1972) [図版 >>]

• Imagism を主導、Vorticism に参加

+ “To speak of the modern movement is to speak of [Ezra Pound]; the masterly impresario of modernist poets” (Mina Loy, “Of Modern Poetry”)

• 芸術表現における新しい手法の導入 (Make It New) : 翻訳による詩作、仮面、引用、断片の併置 (juxtaposition) → コラージュ、神話、歴史を含む詩、writing-through など

• impersonal な詩法 – 個人主義の否定 – 機械主義的、科学主義的詩作 (科学者は科学の領域における法則や実験を通して新しい科学的発見をする – 詩における詩人の役割も科学者の科学における役割と同じ) → 主知主義

○ Three points agreed upon by Pound, Aldington and H.D. (1912)

• Direct treatment of the “thing” whether subjective or objective

• To use absolutely no word that does not contribute to the presentation.

• As regarding rhythm: to compose in the phrase of musical phrase, not in sequence of a metronome.

○ 作品の変化

(1) “The Tree”

(2) “Sestina: Altaforte”

(3) “Separation on the River Kiang”

(4) “In a Station of the Metro”

(5) Canto I

(6) Canto CXII

④ T. S. Eliot and other Modern/Modernist poets

(1) T. S. Eliot (1888-1965) [図版 ▷▷]

- ・「モダニズム詩の金字塔」とされる *The Waste Land* (1922)
- ・impersonal な詩学 (“Tradition and the Individual Talent” 参照)
- ・パウンドおよびモダニズムの実験からは徐々に離反 → 後期エリオットへ (e.g., *Four Quartets* [1941-43] など)
(作品からの引用)

(2) Wallace Stevens (1879-1955)

- ・多彩な言葉遊びや奇抜な発想に満ちた詩を書いた。後には詩の役割について考察する長編詩を書いた。
- ・ *Harmonium* (1923)
- ・ *Ideas of Order* (1935)
- ・ “Notes toward a Supreme Fiction” (1943)
- ・ *The Auroras of Autumn* (1950)

(3) William Carlos Williams (1883-1963)

- ・アメリカの言葉を用いて独自の詩を書いた。産業都市パタソンをモチーフとする長編詩 *Paterson* を書いた。
- ・ “The Red Wheelbarrow” (1923)
- ・ “This Is Just to Say” (1934)
- ・ *Paterson* (1946-58)
- ・ “Asphodel, That Greeny Flower” (1955)

(4) H. D. (Hilda Doolittle) (1886-1961) [図版 ▷▷]

- ・パウンドに導かれ、イマジズムの詩人としてスタートしたモダニズムの重要な女性詩人。数々の自伝的小説、回顧録、映画との関わりでも知られる。
- ・ *Sea Garden* (1916)
- ・ *Trilogy* (1946)

(5) Marianne Moore (1887-1972)

- ・卓抜なイメージやウィットに富んだ知的な詩で知られる。
- ・ “Poetry” (1919) – “Imaginary gardens with real toads in them” という有名な言葉あり。

(6) E. E. Cummings (1894-1962)

- ・視覚的工夫や統語的実験を駆使した詩で知られる。
- ・ [“in just-”] (1923)
- ・ [“anyone lived in a pretty how town”] (1940)

(7) Hart Crane (1899-1932)

- ・アメリカの歴史をモチーフにした叙事詩を書いた。
- ・ *The Bridge* (1930)

⑤ 1930年代

- ・1920年代のモダニズム文学への批判

(1) 伝統破壊に対する異議申し立て → 伝統・正統への回帰

- ・ T. S. Eliot: “classicist in literature, royalist in politics, and anglo-catholic in religion” (1928). イギリスに帰化。

(2) 芸術的手法・技術偏重への批判 → ヒューマニズム

(3) アメリカにおける nativism (ヨーロッパ的モダニズムとの訣別)

- ・ William Carlos Williams の例：1932年にパリからアメリカへ帰還、New York で *Contact* 誌を *Contact: An American Quarterly* として再刊。ヨーロッパの作家の寄稿や翻訳の掲載を避けた。

(4) 左翼文学陣営からのモダニズム批判 (Wallace Stevens の場合)

- ・ Stanley Burnshaw による Stevens の *Ideas of Order* (1935) の書評：「自分の足場を失った人間が、いま、立ち上がり、バランスを取ろうとしている様子の記録」。(Cf. 富山編『アメリカン・モダニズム』参照)

⑥ Fugitive Poets / Agrarians と New Criticism (新批評)

○ Fugitive Poets

- ・テネシー州の Vanderbilt 大学を拠点に *The Fugitive* 誌 (1922-25) を発行。
- ・感傷を忌避し、入念な言語構築物としての定型詩を書いた。

(1) John Crowe Ransom (1888-1974)

(2) Allen Tate (1899-1979)

- ・ “The Mediterranean” (1936)

(3) Robert Penn Warren (1905-89)

○ Agrarians

- ・ Fugitives の一部

- ・ マニフェスト： *I'll Take My Stand: The South and the Agrarian Tradition* (1930)

- + 近代化・工業化を制限し、農本主義的生活を志向
- + 南部戦争前の人種隔離や白人至上主義を容認（ただし、Warren は人種隔離を否定）

○ New Criticism（新批評）

- ・ 1930年代～50年代にかけてアメリカで大きな影響力を持った批評。
 - Ransom、Tate、Warren、Cleanth Brooks ほかを中心に、*The Fugitive*、*The Southern Review* (1935-42)、*The Kenyon Review* (1939-70)などの雑誌を拠点とした。
 - ・ 文学テキストを、詩人の伝記、社会的・政治的背景、文学史的関連から切り離された、完結した有機的世界と見なした。イメージ、隠喩、象徴などに注目する厳密な分析を行い、テキスト内に見出される緊張、アイロニー、パラドックスなどの特徴を指摘した。
 - ・ T. S. Eliot（「詩は詩として」）、I. A. Richards（分析批評）、William Empson（詩言語の曖昧さの研究）らを先駆者とする。
 - ・ Warren and Brooks, *Understanding Poetry* (1938)
 - ・ Ransom, *The New Criticism* (1941)
 - ・ Brooks, *The Well-Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry* (1947)
 - ・ W. K. Wimsatt and M. C. Beardsley, “The Intentional Fallacy” (1946); “The Affective Fallacy” (1949) → Wimsatt and Beardsley, *The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry* (1954)
- Cf. 川崎寿彦『分析批評入門』(1967)

⑦ 1950年代～60年代 (1) -- The New American Poets

- ・ 新批評への反発
- (1) impersonality の詩学への反発
- (2) 感情の抑制への反発
- (3) 詩人の生や社会政治的背景から切り離された有機的造形物としての詩（well-wrought urn、verbal icon）という考えへの反発
- (4) 教養主義的態度への反発 → 結果として cooked ではなく raw
- (5) 冷戦による順応主義への反発とも重なる
- ・ Donald Allen, ed., *The New American Poetry: 1945-1960* (1960)
- Beat Poets（以下、このアンソロジーに含まれない詩人・作品も挙げる）
- ・ 冷戦下の1950年代の画一化された社会の中で疎外された人間性の回復を追求

(1) Allen Ginsberg (1926-97)

- ・ “Howl” (1956) [図版 ▷▷]
- ・ “Kaddish” (1961)

(2) Gregory Corso (1930-2001)

(3) Gary Snyder (1930 -)

- ・ *Myths & Texts* (1960)
- ・ *Turtle Island* (1974)

○ Black Mountain School

- ・ 1933年にノースカロライナ州に設立されたブラックマウンテン・カレッジゆかりの詩人。

(1) Charles Olson (1910-70)

- ・ “Projective Verse” (1950) : 「形式は内容の延長」
- ・ *The Maximus Poems* (1960, 68, 75; 1983)

(2) Robert Creeley (1926-2005)

- ・ *For Love: Poems 1950-1962* (1962)

(3) Denise Levertov (1923-97)

- ・ “Some Notes on Organic Form” (1965) : 「韻律は知覚の動きの直接的表現」
- ・ “Hypocrite Women” (1966)

○ San Francisco Renaissance

(1) Robert Duncan (1919-88)

- ・ “Poetry, a Natural Thing” (1960)
- ・ “Often I Am Permitted to Return to a Meadow” (1960)

(2) Jack Spicer (1925-65)

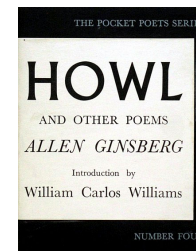
○ New York School

(1) Frank O’Hara (1926-66) [図版 ▷▷]

- ・ “Personism: A Manifest” (1961) : 不特定多数の読者ではなく、個人に向けて書く
- ・ “Why I Am Not a Painter” (1957)
- ・ “The Day Lady Died” (1964)

(2) John Ashbery (1927-2017)

- ・ *Some Trees* (1956)

- *Self-Portrait in a Convex Mirror* (1975)
 - *Houseboat Days* (1977)
- (3) Kenneth Koch (1925-2002)

⑧ 1950年代～60年代 (2)

○ Confessional Poets

- M. L. Rosenthal, “Poetry as Confession” (1959; Robert Lowell, *Life Studies* の書評)

(1) Robert Lowell (1917-77) [図版 ▷]

- *Life Studies* (1959) [includes “Memories of West Street and Lepke”; “The Skunk Hour”]

- *For the Union Dead* (1964)

(2) W. D. Snodgrass (1926-2009)

- *Heart’s Needle* (1959)

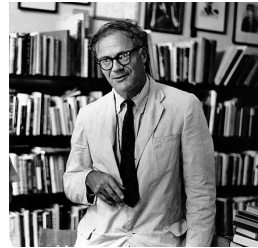
(3) Sylvia Plath (1932-63)

- *Ariel* (1965; 死後出版)

(4) Anne Sexton (1928-74)

(5) John Berryman (1914-72)

- *The Dream Songs* (1964, 68, 69)

○ Deep Imagists

(1) Robert Bly (1926-2021)

- *Light around the Body* (1967)

(2) James Wright (1927-80)

(3) Galway Kinnell (1927-2014)

⑨ (1960年代半ば以後の) アイデンティティ重視派、政治詩

・詩をアイデンティティ、政治・イデオロギーの主張のために用いる。そのため
に効果的な詩型や表現上の技術を利用 – ストレートな叫び、乱暴な言葉を使う
ことも

・詩の形よりも内容を重視しているように見えることもある

○ 人種民族マイノリティ

□ アフリカ系 (黒人)

(1) Amiri Baraka (LeRoi Jones) (1939-2014)

- *Black Magic* (1969)

(2) Nikki Giovanni (1943 -)

(3) Gwendolyn Brooks (1917-2000)

- *We Real Cool* (1960)

- *In the Mecca* (1969)

□ アジア系

• Frank Chin, Jeffrey Paul Chan, and Lawson Fusao Inada, ed., *Aiiieeeee!: An Anthology of Asian American Writers* (1974; アジア系アメリカ文学のアンソロジー)

(1) Janice Mirikitani (1941-2021) [図版 ▷]

- *Awake in the River* (1978)

- *Shedding Silence* (1987) [“Suicide Note”]

(2) Lawson Fusao Inada (1938 -)

(3) Jessica Hagedorn (1949 -)

(4) Garrett Hongo (1951 -)

□ 先住民 (インディアン)

(1) Joy Harjo (1951 -)

(2) Louise Erdrich (1954 -)

○ ベトナム反戦

(1) Denise Levertov

- “What Were They Like?” (1967)

- “An Interim” (1968)

(2) Robert Bly

- *The Teeth Mother Naked at Last* (1971)

(3) Allen Ginsberg

- “Wichita Vortex Sutra” (1966)

(4) W. S. Merwin (1927-2019)

- *The Lice* (1967)

- *The Carrier of Ladders* (1970)

○ フェミニズム

(1) Adrienne Rich (1929-2012)

- “Planetarium” (1971)
- “Diving into the Wreck” (1973)

(2) Denise Levertov

⑩ L=A=N=G=U=A=G=E poetry 「言語詩」

• 言語は油断のならないものであるという考え (problematizing language) → 前衛的手法 (パロディー、文法の逸脱、視覚性の応用など) による警告

• 70年代以後広まった自由詩型による叙情詩 (大衆的スタイル) を批判：見せかけの自然さ、見せかけの誠実さの印象

• 詩作品を詩人が支配・統括することへの批判、統括的主体の解体 → 言葉自身に語らせる (偶然生じる意味を重視)

• Charles Bernstein and Bruce Andrews, ed., *L=A=N=G=U=A=G=E* (1978-81)

(1) Charles Bernstein (1950 -) [図版 ▷▷]

- *The Sophist* (1987)
- *A Poetics* (1992)

(2) Susan Howe (1937 -)

- *Singularities* (1990)

(3) Ron Silliman (1946 -)

- *Ketjak* (1978)
- *Tianting* (1981)
- *The Alphabet* (2008)

(4) Lyn Hejinian (1941-2024)

- *My Life* (1980)

(5) Mei-mei Berssenbrugge (1946 -)

○ New Formalists

- 定型詩への回帰

(1) Dana Gioia (1950 -)

(2) Vikram Seth (1952 -)

- *The Golden Gate* (1982) [韻文で書かれた小説]

⑪ 1990年代以後

- 新しい革新詩の潮流は見えない

• 形式よりも内容

• メッセージ重視の詩の方が優勢

• アイデンティティ重視、政治詩などは依然として人気

• 詩の大衆化の進展：自由詩型による叙情詩も依然として人気

• 実験的作風の詩人もいる

• 以下、それぞれ一部のみ紹介

○ 性的志向

(1) Mark Doty (1953 -)

- *My Alexandria: Poems* (1993) [AIDS により恋人の喪失など]

○ 人種民族マイノリティ

□ アフリカ系

(1) Rita Dove (1952 -) [図版 ▷▷]

- *Thomas and Beulah* (1986)

(2) Yusef Komunyakaa (1941 -)

- *Dien Cai Dau* (1988) [“Facing It”]

(3) Tracy K. Smith (1972 -)

- *Life on Mars* (2011)

(4) Claudia Rankine (1963 -)

- *Citizen: An American Lyric* (2014)

□ アジア系

- Garrett Hongo, ed. *The Open Boat: Poems from Asian America* (1993)

(1) Cathy Song (1955-)

(2) Li-Yong Lee (1957 -)

(3) Linh Dinh (1963 -)

(4) Ocean Vuong (1988 -)

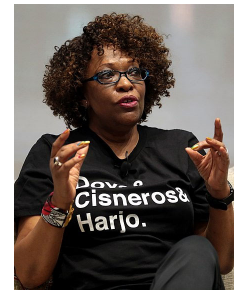
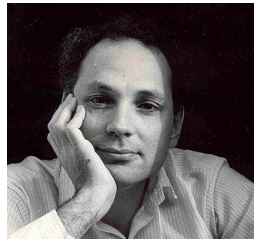
□ 環境詩人 (90年代に限らず)

(1) A. R. Ammons (1926-2001)

- *Garbage* (1993)

(2) W. S. Merwin (1927-2019)

(3) Gary Snyder (1930-)

(4) Wendell Berry (1934 -)

□ 前衛詩

(1) Nathaniel Mackey (1947 -)

- *Splay Anthem* (2006)

(2) Myung Mi Kim (1957 -)

- *Commons* (2002)

⑫ movements 外の大家たち

(1) Robert Frost (1874-1963)

- *North of Boston* (1914) [“After Apple-Picking”、“Mending Wall” ほかを収録]

(2) Langston Hughes (1901-1967)

- 1920年代のハーレム・ルネッサンスを代表する詩人
- *The Weary Blues* (1926)

(3) Elizabeth Bishop (1911-1979)

- 長くブラジルに住んだ
- *Questions of Travel* (1965)

(4) Louise Glück (1943-2023)

- 2020年にノーベル文学賞を受賞
- *The Wild Iris* (1992)

⑬ 詩とパフォーマンス

- talking blues
- poetry slam
- Nuyorican poets
- Bob Dylan (1941 -)

★ まとめ

A: (1910~20年代) 革新的なモダニズム詩の勃興 (①、②、③、④)

B: (1930年代) モダニズム詩への逆風 (⑤)

C: (1930~50年代) 南部農本主義者たちによるモダニズム詩 (の手法) の保守的吸収、「新批評」によるその制度化 (⑥)

D: (1950~60年代) 「新批評」への反逆・逸脱 (The New American Poets、告白

詩人) (⑦)

E: (1960~80年代) アイデンティティ重視派および政治的主張の詩人による内容重視の詩の実践、それに伴う自由詩 (特に叙情詩) の隆盛 (⑧⑨)

F: (1970~80年代) それに対する批判としての「言語詩」の実験 (⑩)

G: (1990年代以後) (⑪)

H: その他の視点 (⑫、⑬)

参考文献

- 原成吉『アメリカ現代詩入門——エズラ・パウンドからボブ・ディランまで』(勉誠社、2020)
- 亀井俊介、川本皓嗣編『アメリカ名詩選』(岩波書店、1993)
- 川本皓嗣『アメリカの詩を読む』(岩波書店、1998)
- 長畑明利「アメリカ詩の20世紀、そして21世紀——大衆化と革新性の行方」『英語青年』148.10 (2003年1月)、pp. 20-23 (620-623)
- 富山英俊編『アメリカン・モダニズム』(せりか書房、2002)
- 山下昇、渡辺克明編『20世紀アメリカ文学を学ぶ人のために』(世界思想社、2006)

(2024.7.12 修正版)