

Hasan Kiran ハサン・クラン*

シャーマンと芸術家の世界

Shaman to Geijutsuka no Sekai

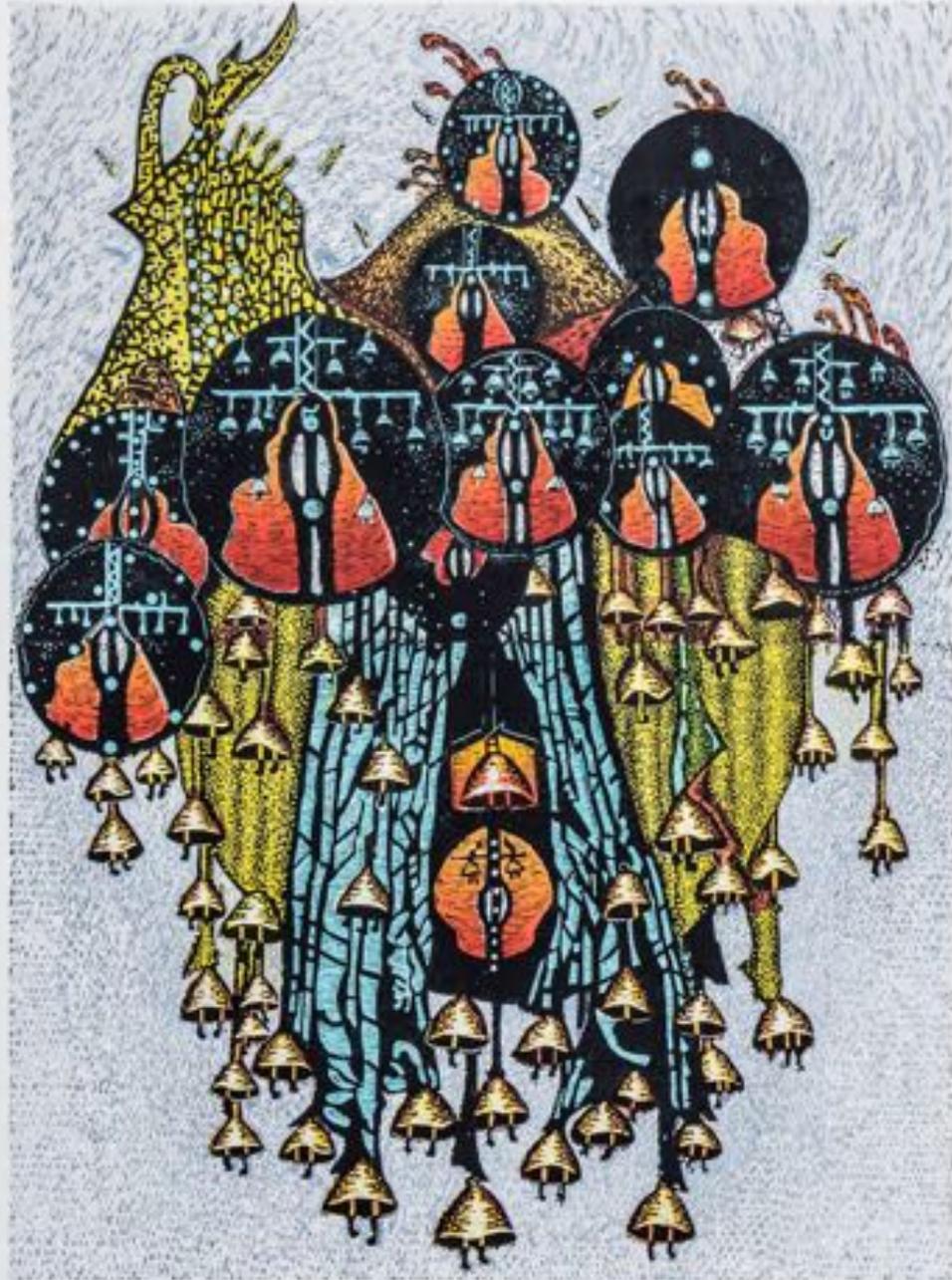
Prof.Dr.

Hacettepe University

Faculty of Fine Art, Painting Department

Beytepe Campus, Ankara, Turkey

E-mail: kiran66ster@gmail.com

-
- 人間は、そこに物体がなくてもその姿を頭の中で思い描きながら視覚化することができる。
- 芸術家は言い伝えをヒントにイメージやシンボルの姿を借りて、シャーマンのメッセージを
- 表現することもできる。シャーマンの世界、自然や独特の神秘性を作品に表現しようと試み
- る芸術家もいる。特にシャーマン独自の創造的な自然な舞い、内面的トランス状態、活気
- みなぎる奏楽、豊かな想像の世界や体験、秘伝的な言葉は、芸術家たちの興味の対象となって来た。

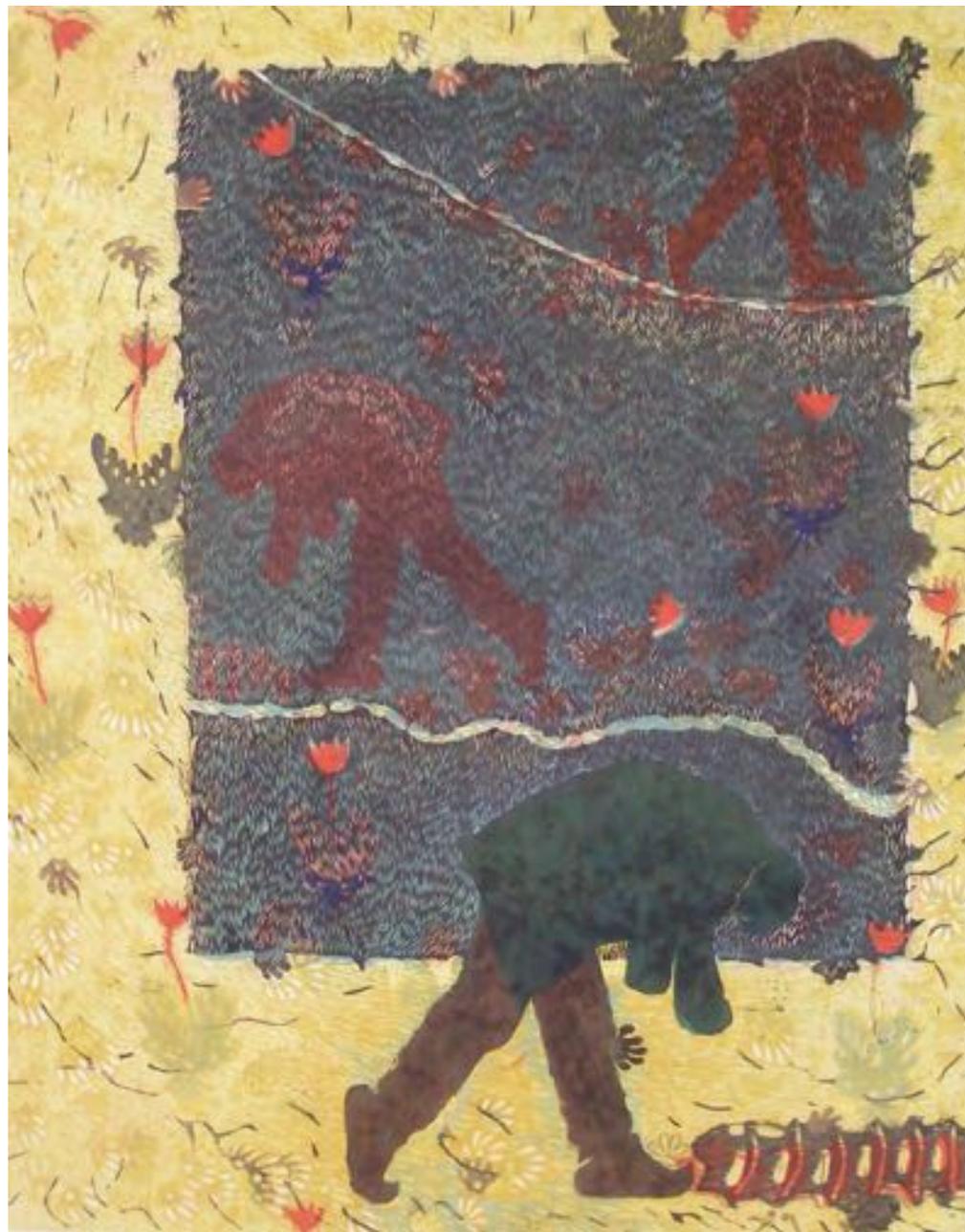
- Ningen wa, soko ni buttai-ga naku-temo sono sugata-wo atama-no naka de omoi-egaki-
- nagara Shikaku-kasuru koto ga dekiru. Geijutsu-kawai itsutae-wo honto-ni imeji-ya shinboru-
- no Sugata-wo karite, Shaman-teki messeji wo hyougen-suru kotomo dekiru. Shaman-no
- sekai, Shizenya doku-toku no shinpi-sei wo sakuhin-ni hyougen-shiyō to kokoro-miru
- geijutsu kamo iru. Toku-ni Shaman dokuji no souzouteki-na shizen-na mai, naimen-teki
- toransu-joutai, Kakki-mina-giru sougaku, yutakana souzou no sekai-ya taiken, hiden-tekina
- kotoba wa, Geijutsu-katachi-no kyōumi-no taishō to natte-kita.

• ハサン・クラン、「ショーII」、木版画 105x90cm,2007

• ハサン・クラン、「トランス」木版画55x45cm,2007

• ハサン・クラン、「探し物」、木版画110x90cm,2006

芸術家は、精神的かつ創造的限界に挑戦するときも意識的に行動する。何かを生み出そうとするときに見返りを求めることはない。シャーマンも精神的な道程を進むとき意識的に行動し、見返りを期待しない。その行為すべてが「善意」や「セラピー」の名の下に行われ、最も自然な方法が試される。シャーマンは他人が認識できないことを見通し、読み取り、伝える能力を持っている

Geijutsuka-wa, seishin-teki katsu souzouteki-genkai ni chousen-suru toki-mo

ishiki-teki ni koudou-suru. Nanika-wo umidasou-to suru-toki ni mikaeri-wo

motomeru koto-wa nai. Shaman-mo seishin-teki na dotei-wo susumu-toki ishiki-

teki-ni koudoushi, mika-eri wo kitaishi-nai. Sono koui subete-ga "zeni"ya

"terapii"no nano-moto-ni okona-ware, mottomo shizen-na houhou ga tame-sareru.

Shaman wa tanin-ga ninshiki-dekinai koto wo mitooshi, yomi-tori, tsutaeru
nouryoku-wo motte iru.

- The Quest III, Woodcut on Japanese paper, 106x144cm, 2011.

シャーマンは他人が認識できないことを見通し、読み取り、伝える能力を持っている。シャーマンは才能ある芸術家のように、未知のもの、近づいてくる出来事、未来を予知することが出来、秘密をも見通し、読み取り、解釈できる人物なのである。芸術家が作品を生み出すときも同様のことが言える。両者の間には面白い類似点と関係の連鎖がある。両者とも体験したことを伝え、教え、道を指し示すが、実行する方法はそれぞれ違う。

Shaman-wa sainou-aruru geijutsuka-no you ni, michi-no mono, chikazuite-kuru
dekigoto, Mirai-wo yochi-suru kotoga-deki, himitsu-wo-mo mitooshi, yomi-tori
kaishaku-dekiru Jinbutsuna-node aru. Geijutsuka-ga sakuhin-wo umidasu-toki mo
douyou no koto ga ieru. Ryousha-no aida ni-wa omoshiroi ruijiten-to kankei-no
rensa ga aru. Ryoushato-mo taiken-shita-koto wo tsutae, oshie michi wo sashi-shi-
mesuga, jikkou-suru houhou-wa sorezore chigau.

- H. Kiran, "Shamantekina Senfoni", Woodcut Blok, 180x340cm, 2016

- H. Kiran, "Döngü", Print Making-Enstallation, Hacettepe Üniversitesi, 2015

The Series of Search - Loop", Woodcut on Japanese paper, 180 x 538 cm, 2013.

シャーマンのイメージについて

Shamanteki imejini tsuite

パスカルによるとイメージというものは、「人生の先導者である」

イメージする者は、その感性で一連の出来事を再現し、強調したいものに対してその行動力をイメージ的に見せる。

Pasukaru-ni yoru-to imeji-to iu-mono wa, "jinsei-no sendousha de aru.

またアリストテレスによると、「精神的過程のひとつとして、感性から派生し、行為状態での感性が生み出した行動である」

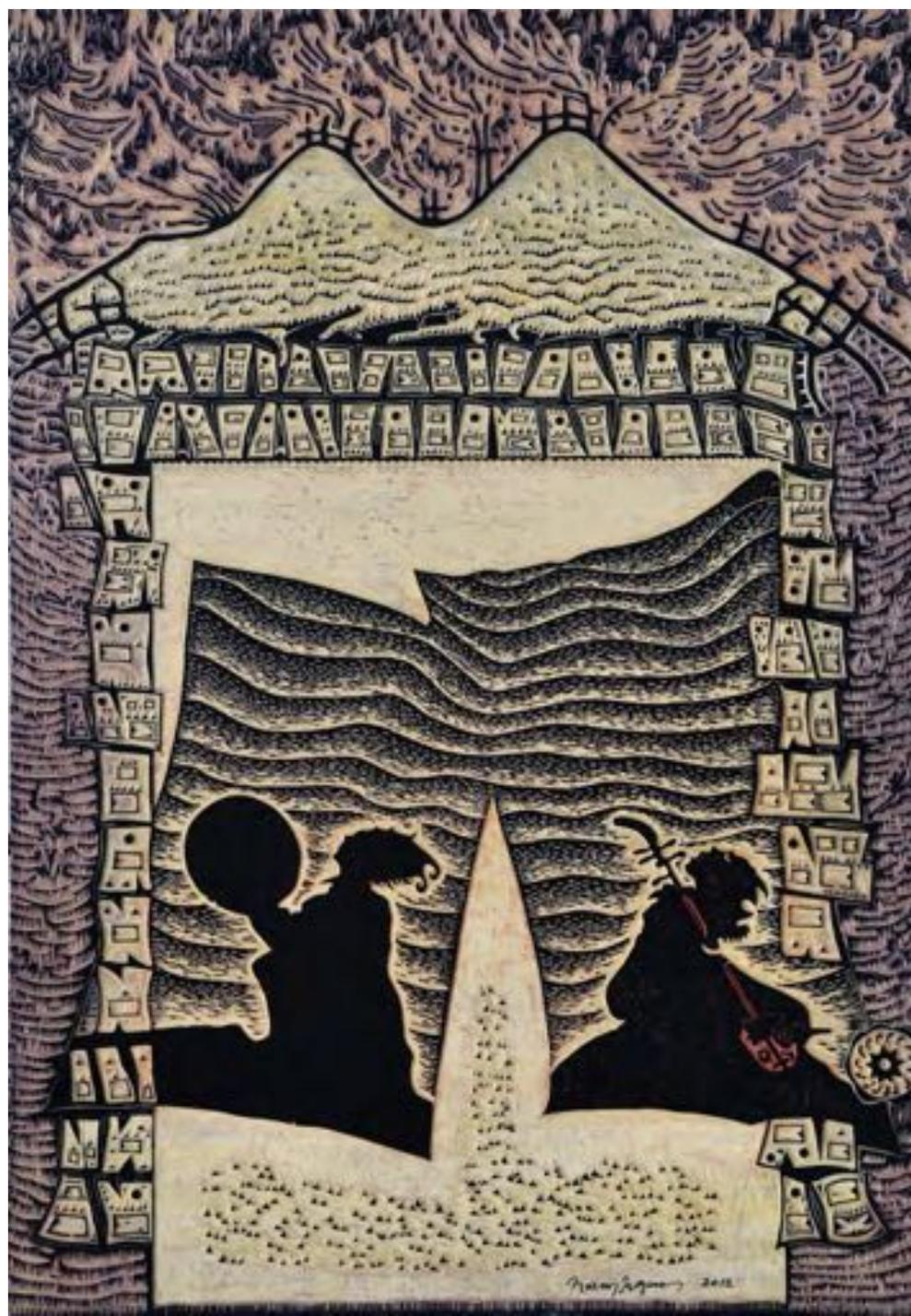
Mata Arisutoteresu-ni yoru-to, "Seishinteki katei-no hitotsu toshite, kansei-kara haseishi, kouji-joutaide no kansei ga umidashita koudou-de aru"

Ha. KIRAN "Urartu Series", 120x85cm, 2015

シャーマンのイメージは、神話的な内容を含んだ言い伝えによるものである。この言い伝えでは、シャーマンのトランス状態、舞い、楽器、服装に使われているモチーフはシンボルで表現される。当然このシンボルもシャーマンの世界を表している。シャーマンが芸術家と全く同じように自身の世界を築き上げる時、まず空想の世界に訴え、夢を共有する。時とともにシャーマンがしたすべてのことは、独自の言い伝えになっていく。シャーマンの行動を長年研究しているドゥルーリーはこのように述べている。

Shamanteki imeji wa, shinwateki-na naiyou-wo fukunda iitsutae-ni yoru-monode aru. Kono iitsu-taede wa, Shaman no toransu-joutai, mai, gakki, fukusou-ni tsukawarete-iru mochiifu-wa shinboru de hyougen sareru. Touzen kono shinboru-mo Shaman no sekai wo arawashite iru. Shaman ga geijutsu-kato mattaku onajiyouni jishin-no sekai-wo kizuki-agerutoki, mazu kuusouno sekai-ni uttae, yume-wo kyouyuu-suru. Tokito tomo-ni Shaman-ga shita subete-no koto-wa, dokuji-no iitsutae-ni natte-iku. Shaman-no koudou-wo naga-nen kenkyuu shite-iru Duru-uriiwa konoyou-ni nobete iru.

Hokusai and Shamans, 120x85cm, 2012

H.Kiran, "Çatalhöyük", 180x340cm, 2013

シャーマンたちは変身の途中、別の姿に移るときに意識をこの姿の下にイメージとして反映させる。このようにしてスピリチュアルな旅に出発しやすくなり、動物の身体に簡単に乗り移ることもできる。また、別の外見になりかわったり、すばらしいデザインの服を着て現れたりすることもある。これらの服に施されている形態を通して、象徴的に向こう側の世界と関係を持つといわれている

Shaman-tachi wa henshin-no tochuu, betsu-no sugata-ni nori utsurutoki-ni

ishiki-wo kono sugata-no motoni imeji-toshite hanei-saseru. Kono-you ni shite

supirichu-aruna tabi ni shuppatsu shiyasuku nari, doubutsu-no karada-ni

kantan-ni nori-utsuru kotomo dekiru. Mata, betsuno gaiken-ni nari-kawattari,

subarashii dezain-no fuku wo kite araware-tari suru-koto-mo aru. Korera-no

fukuni hodoko-sarete iru keitai-wo tooshite, shouchou-teki ni mukouga wa no sekai-to kankei-wo motsu-to iwarete iru.

H.Kiran, "Shaman Series", 85x120cm, 2017

これらのシンボルは、シャーマンが使っている楽器にも見られる。例えば、「シベリアやアルタイ山脈にいるトルコ人たちのシャーマンの太鼓はたいてい、線で二つの部分に分かれている。上の部分は空を、下の部分は地下を表す。上と下の世界を象徴する絵は、シャーマンの宇宙的見解を反映している。」（Bayat,2006）ここにはシャーマンが強調したいことのすべてが、イメージとして存在している。シャーマン自身も、もともとこのイメージの中に浮遊する人物なのである。

Korera-no shinboru-wa, Shaman-ga tsukatte-iru gakkini-mo mirareru.
Tatoeba,"Shiberiaya Aru-taisan-myakuni iru. Torukojintachi-no Shaman-no taiko-
wa taitei, sende futatsu-no bubun-ni wakarete iru. Ue no bubun-wa sora-wo,
shita-no bubun-wa chika-wo arawasu. Ue to shita-no sekai-wo shouchou-suru e
wa, Shaman-no uchuu-teki kenkai-wo haneishite iru"(Bayat,2006) Kokoni-wa
Shaman ga kyouchou-shitai koto-no subete-ga, imeji-toshite sonzai-shite iru.
Shaman jishin-mo, moto-moto kono imeji-no naka ni fuyu-usuru jinbutsu nanode
aru.

H. Kiran, Shamantekina Gakki, 85x120cm, 2015

シャーマンのイメージの創造における潜在意識の世界の重要性と根源

Shaman-teki imeji no souzou ni okeru senzai-ishiki no sekai no juuyousei-to kongen

芸術家の中には、その作品全体の内容として過去を遡った文化や生活、そして見た夢を題材にし、内面的世界と向き合う人もいる。

Geijutsuka-no naka-niwa, sono sakuhin zentai-no naiyou toshite kakowo sakano-botta bunka-ya seikatsu, soshite mita yume-wo daizai-nishi, naimen-teki sekai-to muki-au hito mo iru.

このために芸術家は、イメージで思い出を表現したり空想したりするときに、両方ともお互いに関連しており、類似していると考えます。イメージは一般的に過去や暗示的なものを示唆する。「瞬間」というのは今現在のことであり、つまりイメージの助けを借りて過去に跡を残した出来事を間接的に今日に移動させ、視覚化しようとする。イメージのここでの本来の役割は、より多くの内容を作り出すことである。

Kono tame-ni geijutsuka wa, imeji de omoi-de wo hyougen-shitari kuusou-shitari suru-toki-ni, ryouhou-tomo otagai ni kanren-shite ori, ruiji shite iru-to kangaeru. Imeji-wa ippanteki ni kakoya anjiteki-na mono-wo shisa-suru. “shunkan” toiu-nowa imagen-zai no koto-de-aruru. Tsumari imeji no tasuke wo karite kakoni atowo nokoshita deki-goto-wo kansetsuteki-ni konnichi-ni idou-sase, shikaku-ka shiyou-to suru. Imeji-no kokode-no honrai-no yaku-wari-wa, Yori ooku-no naiyou-wo tsukuri-dasu koto-de aru.

H.Kiran "Shamantekina", 120x85cm, 2012

我々の生活や体験は、たいていは潜在意識の中に隠されている。過去に経験した重要な出来事の一部は記憶に跡を残し、潜在意識の中に蓄積される。潜在意識を意識的に操作することはできない。ある瞬間にこの重要な生活体験は意識レベルに浮上してくる。間接的ではあってもその姿を現し始める。眠りから覚めるときに見えるものは、思い出や経験であり、実現したいことなのである。つまりそれは、潜在意識下の活動ということができる。

Wareware no seikatsu-ya taiken wa, Taitei wa senzai-ishiki no naka ni kaku-sarete iru. Kakoni keiken-shita juuyou-na dekgoto no ichibu wa kioku-ni ato wo nokoshi, senzai-ishiki-no naka-ni chiku-seki sareru. Senzai-ishiki-wo ishikiteki-ni sousa-suru koto-wa dekinai. Aru shunkan-ni kono juuyou-na seikatsu-taiken wa ishiki-reberu ni fujou-shite kuru. Kansetsu-teki dewa atte-mo sono sugata wo arawashi hajimeru. Nemuri-kara sameru-tokini mieru-mono wa, omoide-ya keikende ari, Jitsugen shitai koto nanode aru. Tsumari sore wa, senzai-ishiki kano katsudou to-iu koto ga dekiru.

“For the memory of Sivas 1993”, Woodcut on Japanese paper, 120 x 340cm, 2007.

結論

Ketsuron

シャーマンのイメージを絵画的表現の観点から考えてみると、作品の内容、形態や独自性の面で作品に貢献しているのと同様に、あらゆる変化にも対応していることがわかる。作品の制作過程で、色彩と形態の変化に伴ってイメージも変化するのである。

Shaman-teki imeji-wo kaiga-teki hyougen-no kanten-kara kanga-ete miru-to, sakuhin-no naiyou, keitai-ya doku-jisei-no mende sakuhin ni kouken-shite irunoto douyou-ni, arayuru henka-ni-mo taiou-shite iru koto-ga wakaru. Sakuhin-no seisaku-katei de, shiki-saito keitai-no henka-ni tomo-natte imeji mo henka-suru node aru.

The Quest VII - 'The Daily of Tsunami', 106x144 cm, 2011.

ときには本来の意味の外側へ出てしまうこともあるが、芸術活動の際に刺激を受けた空想は、活性化されたイメージなのである。作品の制作過程において、潜在意識下の能力を使って生まれてくるアイデアをイメージの力を借りて組織し、作品を創り上げる。潜在意識の扉を開いて取り出すべきものを取り出し、意識レベルで実現するのである。

Tokini-wa honrai-no imi-no soto-gawae dete-shimau koto mo aru ga, geijutsu katsudou-no sai-ni shigeki-wo uketa kuusou-wa, kasseika sareta imeji-na node aru. Sakuhin-no seisaku-katei-ni oite, senzai-ishiki-kano nouryoku-wo tsukatte umarete-kuru aidea-wo imeji-no chikara-wo karite soshiki-shi, sakuhin-wo tsukuri-ageru. Senzai-ishiki no tobira wo hiraite toridasu-bekimono wo toridashi, Ishiki-reberu de jitsugen-suru node aru.