

アーティストのことば

チェマツト・ドルジェイ Chemat Dorje

私の故郷ラダックには、現代アーティストは数えるほどしかいませんでした。けれど、芸術の本質は、力強いザンスカール川の流れるようにこの土地を満たしています。信じられないほど美しい風景や目の覚めるような色彩の中で成長してきた私が、芸術を自らの道として選ぶ欲求を抑えることは不可能でした。ラダックの伝統的な芸術や文化、周囲の仲間や友人、著名な芸術家たちにインスパイアされ、私は今、アーティストとして立つことができます。

私が最も恐れていることは、極端な物質主義が私たちの根本を空洞化させてしまうことです。私たちの本質を守るために、ラダックの文化や歴史を、歴史家、考古学者、芸術家といった鋭い洞察力を持つ知識人の視点から探究したいと思っています。

今回展示するシリーズ作品のテーマは、「トルマ (TOR MA)」です。

「トル (TOR)」は、「砕く、散らす、捨て去る」という意味を持ちます。チベット仏教の儀式においては、不浄などさまざまなネガティブな要素が取り払われます。同時に修行者たちは最高の供物を捧げ、それらを生きとし生けるものたちに分け与えることで、根深い物への執着を克服しようします。それは母親のような愛「マ (MA)」の精神とされています。

そのように、今回の作品は、仏教の実践における儀式の深遠な意義を探求し、象徴性、共同体意識、そしてマインドフルネスを織り交ぜています。鮮やかな色彩と感情を呼び起こすフォルムを通じて、儀式が持つ本質を捉え、それが私たちの最も深い人間的なつながりや精神的な願望を表現する言語であることを伝えたいと考えています。

儀式の美しさと力を受け入れ、神聖な行為の持つ変容の可能性について思索するきっかけとなることを願っています。

私が芸術家として志していることは、多様な素材や技法を探求しながら、創造表現の限界を押し広げることです。伝統と現代が交差する表現を実現するために、ペーパーマッシュ、天然の鉱物顔料や酸化顔料を用いることを選びました。

私の芸術の旅は、ラダックのコミュニティとの関わりに深く影響を受けています。私の作品を通じて、この地域における芸術の文化的意義を理解していただくだけでなく、その重要性をより多くの人々に伝えたいと考えています。伝統的かつ宗教的なラダックの芸術や文化からインスピレーションを得ながらも、私は自身のビジョンと創造的な表現を駆使して、独自の現代的な文脈を築こうと努めています。

チェマツト・ドルジェイ 美術家 1989年、サクティ村出身。学生時代より数々の賞を受賞し、ラダックの現代アーティスト第一世代。専門である彫刻の領域を拡張し、ラダックの歴史、遺産、文化に宿る美しさを金属、糸、ペーパーマッシュ、顔料など多様な素材を用いて表現し、独自の世界観を創り出している。2017年レー旧市街にスピンドルアートスタジオ&ギャラリーを設立。

Artists' Statement

Chemat Dorjey

Ladakh, my native land, has never been one full of professional contemporary artistes though art flows through it like the mighty Zaskar. However, with those eye-popping colours and impossibly beautiful terrains it was unlikely that I could suppress for too long the desire to take up art as my calling. My peers, friends, artists of standing and influence as well as the indigenous art and culture of Ladakh fed my appetite further.

My biggest fear is that abject materialism will empty us of our foundations. To preserve the same, I have always wanted to look at my own land's history and culture as explored by historians, archaeologists, artists and other discerning intellectuals. The theme of my art works in these particular series of paintings hence depict "TOR MA" Tor "means to break up, scatter, or cast away. During a ritual, all the obscurations, impurity, evil influences, and negativity are cast away. Simultaneously, the practitioners offer up all excellent substances, giving them away to all sentient beings to overcome habitual stinginess. The motivation is said to be the love like that of a mother, Ma.

My artwork explores the profound significance of rituals in Buddhist practice, weaving together symbolism, community, and mindfulness. Through vibrant colors and evocative forms, I aim to capture the essence of rituals as a language that expresses our deepest human connections and spiritual aspirations. By embracing the beauty and power of rituals, I invite viewers to contemplate the transformative potential of these sacred acts.

As an artist, my ambition is to push the boundaries of creative expression by exploring diverse materials and techniques. I've chosen paper mache, mineral pigments, and oxide colors to craft these series of art works that reflect my fascination with the intersection of tradition and modernity.

My artistic journey has been deeply influenced by my engagement with the community in Ladakh. Through my work, I aim to not only understand the cultural significance of art in this region but also to meaningfully communicate its importance to a wider audience. While drawing inspiration from traditional and religious Ladakhi art forms and culture, I strive to develop a distinct contemporary vocabulary that reflects my own vision and creative voice.

Chemat Dorjey

Artist

Born in 1989 in Sakti Village.

Since student days, the artist has received numerous awards and is recognized as part of the first generation of contemporary artists in Ladakh. Expanding the field of sculpture, they express the beauty inherent in Ladakh's history, heritage, and culture using diverse materials such as metal, thread, papier-mâché, and pigments—creating a unique artistic world. In 2017, they established Spindle Art Studio & Gallery in the old town of Leh.

守護の祈願

チェマツト・ドルジェイ

鉱物顔料、ペーパーマッシュ、酸化顔料、紙

古代チベット仏教に基づき、護法神の加護を求めるために捧げられる煙とトルマ（無私の捧げ物）の儀式に着想を得て描きました。それは慈悲深い守護と導きを祈願する神聖な儀式で、渦巻く煙と鮮やかなトルマは、守護、共に歩むもの、そして”道を求める”芸術家の祈りをも象徴しています。あらゆる存在がつながり合っていることを心に刻み、この世界との調和を願う作品です。

Invocation of Protection

Chemat Dorje

Mineral pigments, Paper mache and oxide on paper

This piece embodies the sacred ritual of invoking protection and guidance from benevolent forces. The artwork is inspired by the ancient Tibetan Buddhist tradition of offering smoke and torma to solicit the aid of guardian deities. The swirling smoke and vibrant torma offerings are symbolic of the artist's plea for protection, companionship, and obstacle-free passage. The artwork serves as a reminder of the interconnectedness of all beings and the importance of seeking harmony with the world.

甘露の捧げもの

チェマツト・ドルジェイ

鉱物顔料、ペーパーマッシュ、酸化顔料、紙

地、岩、木、水といった自然の要素が織りなす幻想的な風景の中に「甘露の捧げもの」が浮かんでいます。その周囲には、汚染や破壊といった自然の均衡を乱す人間の行為が対比的に描かれています。私たちは自然界とその生き物たちへの加害者であることを、そのまま受け入れるマインドフルネス（一種の瞑想状態）への呼びかけです。捧げものの儀式を通じて、私たちは赦しと癒しを求め、元素の精霊との調和を取り戻そうとしています。

An offering of Nectar

Chemat Dorjey

Mineral pigments, Paper mache and oxide on paper

A intricately decorated artwork , symbolizing an offering of nectar, is suspended amidst a dreamscape of natural elements: earth, rocks, trees, and water. The surrounding environment is juxtaposed with human actions that disrupt the balance of nature, such as pollution and destruction.

The artwork is a call to mindfulness, urging us to acknowledge the harm inflicted upon the natural world and its inhabitants. Through the ritual of offering, we seek forgiveness, healing, and harmony with the elemental spirits.

ル（Lu）を鎮める

チェマツト・ドルジェイ

鉱物顔料、ペーパーマッシュ、酸化顔料、紙

チベット仏教において、自然界に宿ると信じられている5つのエレメント（水、土、火、風、宇宙）の精霊「ル（Lu）」にトルマ（無私の捧げ物＊アーティストのことは参照）を捧げる、古代チベット仏教の儀式に着想を得ています。環境の健やかさと人間がいかに深く結びついているかを伝えています。

Pacifying the Lu

Chemat Dorje

Mineral pigments, Paper mache and oxide on paper

This immersive artwork is inspired by the ancient Tibetan Buddhist ritual of offering tormas to the lu, elemental spirits believed to inhabit the natural world. The piece invites viewers to contemplate the interconnectedness of human and environmental well being.

毒を叡智に変える

チェマット・ドルジェイ

鉱物顔料、ペーパーマッシュ、酸化顔料、紙

壮麗で美しい孔雀がモチーフです。孔雀は毒草を食べても美しく生きるとされ、無知、欲望、憎悪といった毒のような感情を智慧と慈悲へと昇華させる菩薩の力を想起させます。鮮やかな色彩と象徴的なイメージは、クジャクが毒を美と健康へと変える様子であり、それが菩薩の悟りへの道を映し出しています。逆境にあっても、その経験を成長、智慧、そして解脱の機会へと変えることができるのです。

Transmuting Poison into Wisdom

Chemat Dorjey

Mineral pigments, Paper mache and oxide on paper

Inspired by the majestic peacock, this artwork embodies the transformative power of the bodhisattva's mind. Like the peacock's ability to thrive on poisonous plants, the bodhisattva converts the toxic emotions of ignorance, desire, and hatred into wisdom and compassion.

Through vibrant colors and symbolic imagery, I represent the peacock's transmutation of poison into beauty and health, mirroring the bodhisattva's journey towards enlightenment. This artwork serves as a reminder that even in the midst of adversity, we can transform our experiences into opportunities for growth, wisdom, and liberation.

法を体現する

チェマツト・ドルジェイ

鉱物顔料、ペーパーマッシュ、酸化顔料、紙

この作品は、仏教の豊かな象徴性を探求し、その視覚言語が時代とともにどのように進化してきたかを掘り下げています。古代の先仏教的なモチーフから、タルチョ（仏教旗）のようなアイコンに至るまで、これらの象徴が仏教の核心的価値をどのように伝えているのかを考察しています。

芸術、文化、精神性が交差する領域にインスピレーションを受けながら、仏教の象徴が持つ美しさを表現するだけでなく、その奥深い意味を観る者に問いかける作品です。伝統的なモチーフと現代的な解釈を融合させることで、この作品はダルマ（法）の“時を超えた智慧”を体現することを目指しています。

Embodying the Dharma

Chemat Dorjey

Mineral pigments, Paper mache and oxide on paper

This artwork explores the rich symbolism of Buddhist tradition, delving into the evolution of its visual language over time. From ancient, pre-Buddhist motifs to modern icons like the Buddhist flag, I examine how these symbols convey the core values of the faith.

Inspired by the intersections of art, culture, and spirituality, I create pieces that not only reflect the aesthetic beauty of Buddhist symbolism but also invite the viewer to contemplate its deeper significance. By incorporating traditional motifs and modern interpretations, This artwork aims to embody the timeless wisdom of the Dharma.

調和と慈悲

チェマット・ドルジェイ

鉱物顔料、ペーパーマッシュ、酸化顔料、紙

チベット仏教において鹿は「寂静」「自由」「慈悲」の象徴です。雄大な自然の中にいる鹿は、自然との調和と浄土の恐れなき世界を表しています。

鹿の穏やかな眼差しと優雅な佇まいは、緑がかったターコイズ色の鹿の皮をまとして描かれることの多い観音菩薩（アヴァローキテーシュヴァラ）の慈悲深い性質を想起させます。この作品は、調和、幸福、忠誠、安定といった徳を体現し、見る人に、鹿の持つ静寂なエネルギーをもたらします。

Harmony and Compassion

Chemat Dorje

Mineral pigments, Paper mache and oxide on paper

In this serene and enchanting artwork, a majestic deer is depicted in a lush landscape, symbolizing harmony with nature and the fearlessness of the pure land. Inspired by Tibetan Buddhist tradition, this piece captures the essence of the deer as a representation of cessation, freedom, and compassion.

The deer's gentle gaze and graceful demeanor evoke the beloved and compassionate nature of the bodhisattva Avalokotesvara, often depicted with a green turquoise-colored deer skin. This artwork embodies the qualities of harmony, happiness, loyalty, and stability, inviting the viewer to absorb the peaceful energy of the deer.

境界を超えて

チェマツト・ドルジェイ

鉱物顔料、ペーパーマッシュ、酸化顔料、紙

ヒマラヤのどこかにあると言われている至高の地シャンバラ。それは夜の月の光ようであり、人々は無私の祈り、トルマを捧げながら、境界を超えて光に向かうのです。

チベット仏教の伝統を芸術的に探求する中で、トルマの供物が持つ深遠な象徴性に焦点を当てた作品です。

最終的に、この作品で、すべての存在と世界のつながりをより深く理解し、慈悲と智慧、そして寛容の精神を体現することへのインスピレーションとなることを目指しています。

Transcending Boundaries

Chemat Dorje

Mineral pigments, Paper mache and oxide on paper

In my artistic exploration of Tibetan Buddhist traditions, I delve into the profound symbolism of torma offerings. These sacred rituals transcend the boundaries of physical and spiritual realms, inviting us to embody the qualities of generosity, discipline, patience, and joyful effort.

Through this artwork, I aim to capture the essence of torma offerings as a means to cultivate selflessness, conquer ego, and realize the impermanent nature of existence. By representing the secret torma – the offering of the body – I aspire to convey the transformative power of surrendering attachment to the self. Ultimately, this art work seeks to inspire a deeper understanding of the interconnectedness of all beings and the world around us, encouraging viewers to embody the principles of compassion, wisdom, and generosity.

邪悪を祓う

チェマツト・ドルジェイ

鉱物顔料、ペーパーマッシュ、酸化顔料、紙

邪悪な力を追い払うために捧げられる、チベット仏教の伝統的な供物「ゲクトル・トルマ」。トルマに付された人の姿や騎乗者は、修行者を導く智慧の象徴です。

ゲクトルを供えることで、修行者は負の影響を引き寄せて追い払い、聖なる空間を守り、悟りへの道を確認します。この作品は、古代の儀式の本質を伝え、観る人に精神的成長と環境のつながりについての思索を促します

Warding Off Obstacles

Chemat Dorjey

Mineral pigments, Paper mache and oxide on paper

This art work represents the Gektor torma, a traditional Tibetan Buddhist offering used to ward off obstructing evil forces. The human form and the riders appended to the torma symbolizes the light of wisdom, guiding practitioners through spiritual practice.

By offering the Gektor, practitioners entice and expel negative influences, safeguarding the sacred space and ensuring an unobstructed path to enlightenment. This artwork embodies the ancient ritual's essence, inviting viewers to contemplate the interconnectedness of spiritual growth and the environment.