Ongoing Journey

This exhibition, Ongoing Journey, is Yoko Nishina's and my third collaborative project. The work is inspired by The Oxherding Pictures of the 12th-century Chinese master Guo-an Shih-yuan.

Completing the paintings for this exhibition was one of the greatest struggles I've had as an artist. Due to problems securing the proper materials, an ever approaching deadline and the resulting stress, compounded by health issues, after three weeks of working in my studio in California, my paintings and I were a complete muddle. And I had run out of paper. The day before I needed to post the ten paintings, I felt only five of them good enough to send to Yoko. I had never before failed to complete a commission or work for exhibit. What happened next was a surprise: accepting my defeat was a great relief.

I wrote a heartfelt apology to Yoko for the problems I caused her and the next day I drove to a week-long meditation retreat where my health improved. Driving home I stopped in San Francisco to get more paper. I returned to my studio refreshed, and with a true sense of openness, was able to complete the next five paintings. The deadline wasn't as fixed as I had believed.

The Oxherding Pictures are an attempt to illustrate the spirit of Zen training and the process of awakening. I chose a girl rather than the usual boy as the protagonist because in lay communities in the West, women now are often the majority of Zen practitioners. The rod she carries symbolizes the effort and courage required for the journey. The rope has been described as a Tether of Faith.

The first time I entered Shoyeido I was thrilled to see Shibayama Zenkei's handwritten poem, "The Flower Does Not Talk," on the wall of the entrance. It had been my good fortune to meet Shibayama Roshi when I was a college student in California and the reason I ended up in Japan was to see him again. By introducing me to Jikihara Gyokusei Sensei, my painting master and spiritual guide, Roshi helped determine the course of my life.

Michael Hofmann September 14, 2019 仁科氏との3回目のコラボレーション展となる本展は、中国北宋の廓庵禅師による『十牛図』(悟りへの十段階)をテーマとしました。

作品制作にあたり、私はアーティストとしてのこれまでの人生において最も大きな葛藤を経験しました。「十牛図」を書くのに適した紙の入手、健康状態の不調、間近に近づく締め切りなどのストレスを感じていた私はすっかり当惑、混乱してしまい、完成させなければならない10枚の作品のうち半分しか満足に至りませんでした。これは私にとって起こりえない敗北を意味しました。その葛藤は最たるものでした。しかしその敗北感を受け入れた次の瞬間、驚いたことに、大きな安堵感に包まれたのです。そして締め切りを延期していただき、1週間の療養後、アトリエに戻って再び残りの5枚の制作に向かいました。この時の私は真に心が開かれ、広々とした新鮮な気持ちで紙に向かうことができたのです。

「十牛図」の主人公を童女の姿で描いたのは、西洋においては在家の修行者の 大多数が女性であることを表現したかったからです。彼女の持つ杖はこの旅に必 要とされる努力と勇気、そして牛をつなぐ綱は深い信仰心と自分を繋ぐものとして 象徴されています。

初めて松榮堂を訪れたとき、柴山全慶老師の揮毫なる「花語らず」の詩が店頭に掛けられているのを見ました。カリフォルニアで大学生だった私が柴山老師と出逢ったことは、私の人生にとってこれほど幸運だったことはないでしょう。私が日本に来て約40年間滞在することになったのは、ひとえに、柴山老師にもう一度お目にかかりたいというその思いからでした。そしてついに再会を遂げた時、柴山老師は、のちに私の南画の師匠でもあり、精神的な指導者ともなった直原玉青先生を紹介してくれたのです。こうして柴山老師は、私の人生の道筋を決定することになるありがたいご縁を繋いでくださったのです。

< 英文 > マイケル ホフマン < 要訳 > 仁科 惠椒 (容子)