

קזואו אישיאי

ציור, קליגרפיה, רישומי דיו, חותכאות ועוד

Kazuo Ishii

Painting, Calligraphy, Ink drawings, Seals and more

Cherry tree blossom, ink on Japanese paper, 50X50 cm

Mujo

Willows are green, flowers are crimson

25.4.2015 - 29.11.2014

Tal Gallery Kfar Vradim גלריה טל כפר ורדים
www.talgallery.co.il talgallery@gmail.com

Kazuo Ishii Impressions from Japan

Ady Greenfeld

The Kazuo Ishii exhibition at Tal Gallery offers an opportunity to get to know works inspired by traditional Japanese art.

Ishii is a Japanese artist who has lived in Israel for many years. He brings to his artwork images and impressions of the world and culture of his native land.

His ink drawings, Japanese calligraphy, and other more modern techniques of acrylic and oil paintings are inspired by ancient traditional sources.

The themes of landscapes, nature, portraits and Japanese calligraphy express not only distance in place and time, but also the difference in culture.

The title Ishii chose for the exhibition, **Mujo**, is based on Japanese Zen wisdom and reflects the impermanence of life. The verse **Willows are green, flowers are crimson** refers to the quest for peace of mind to be gained by acceptance of the reality of life as it is.

The culture of the East observes not only the aesthetic and conceptual aspects of works of art, but takes an introspective and contemplative point of view, regarding art as a meditative means whereby to look into one's inner soul.

Japanese Zen painting in particular is an ancient art, originating from the way of life of Buddhist monks who found in their art the inspiration for and fulfillment of their search for the desired enlightenment.

The Zen Art, brought to Japan from China around the twelfth and thirteen centuries, was revived by the Edo period masters, such as the famous Hakuin Ekaku (1685-1768) and Sengai Gibon (1751-1837), who influenced all aspects of Japanese culture. Its principles were manifested in architecture, landscaping and the design of gardens and stone gardens, calligraphy, ceremonial tea rituals, flower arrangements, the performing arts, poetry, and so forth. The simplicity and directness of Zen gave it a wide appeal and it became a popular practice, influencing every day life.

Kazuo Ishii's creations are inspired by Zen wisdom and way of life. He combines traditional themes with modern techniques and vice versa. His artworks, in various sizes, are designed as scrolls, combining image and text, from the top down. Even the abstract works exhibit the iconography of traditional Japanese art.

Bamboo forest, Ink on Xuan paper, 70x136cm

A significant body of his work is based on the practice of Japanese calligraphy. The scrolls with their black signs (characters/letters) contain meaningful symbols and sayings of ancient wisdom, poems, thoughts and allegoric riddles (haiku) that were passed down and taught for generations. Although apparently difficult to understand, they seem to be relevant even nowadays, as they relate to substantial issues of human life. The practice of calligraphy entails writing with the entire body while standing, and requires a clear state of mind called **mushin**, in which the artist can concentrate fully on the subject. The letters flow with the precise movement of the hand, in one stroke of the brush, and should not be corrected. This practice symbolizes the connection between the physical and the spiritual in the everlasting search for enlightenment. The distinct, clear, sharp lines may be regarded as **ink traces** on paper, marking the artist's actual experience or perhaps even his enlightenment. Ishii is like a Japanese island in Israel. The encounter with the man and his beliefs holds up a mirror to us. The way he sees himself and us raises questions about our way of life, opening a window of opportunity to new, alternative ways.

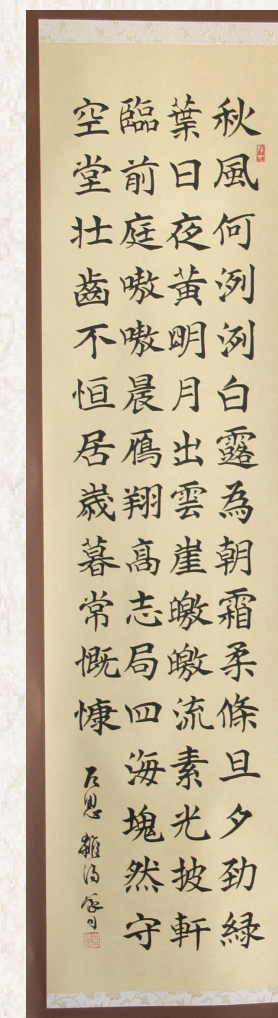
This exhibition shows some of Kazuo Ishii's latest works, both modern and abstract in style, along with works from earlier periods of traditional Japanese style, calligraphy and some seals. Ishii takes us along a journey to his enchanted world of Japanese iconography, symbols and traditions, merging old and new, to the images of his memory and imagination, and invites the viewer to a fascinating encounter with his world.

Smile, ink and acrylic on canvas, 30X50 cm

Geisha, ink on Japanese paper, 50X50 cm

Autumn Poem in Kaisho, Ink on Japanese paper, 140X50 cm

קזואו אישיאי רעשים חיפן עדי גרינפלד

התערוכה של האמן קזואו אישיאי מאפשרת לנו מפגש עם יצירות אמנות בהשראת תרבות יפן הרחוקה. אישיאי, החי בישראל שנים רבות, מתמודד עם הסתגלות לתרבות הישראלית, השונה כל כך מהעולם שבו גדל והתחנך. בדרכו השקטה, הוא מביא אלינו דימויים, של אותיות וסימנים בציורי דיו, בטכניקת קליגרפיית דיו יפנית, וגם יצירות בחומרים כמו אקריליק ושמן, אשר נוצרו בהשראת מקורות עולם עתיק יומין בשילוב טכניקות מסורתיות ועכשוויות.

הנושאים, מראות ונופים, מעט דיוקנאות, ובמיוחד יצירות הקליגרפיה היפנית, מבטאים לא רק מרחק גיאוגרפי, ומרחק בזמן, אלא שוני תרבותי עמוק. המילים שבחר קזואו לייצג תערוכה זו לקוחות מאמנות הזן, ***Mujo*** מבטא את החלוף והזמניות של חיינו, והפסוק הלקוח מהטבע, ***הערבה ירוקה והפרחים ארגמן***, מרמזים על הדרך להשגת השלווה הנכספת מתוך השלמה וקבלת המציאות כפי שהיא.

רוח הזן – מעוררת מחשבה, עוצרת אותנו ולו לרגע מהמסע הקדחתני של חיינו – ומפנה את המבט פנימה אל הנפש, כמשהו אוניברסאלי, אל-זמני. בעיניים מערביות בוחנים יצירת אמנות דרך הרעיון, הצורה, הקומפוזיציה, הצבע, האסתטיקה. בתרבות המזרח, המבט על יצירת האמנות הוא מתוך קונטמפלציה, היצירה היא אמצעי למסע פנימי מדיטיבי, עמוק אל תוך הנפש. ציורי הזן היפני עתיקים ביותר, פרי יצירתם של נזירים בודהיסטיים שראו בציור דרך חיים לא רק כביטוי אמנותם, אלא כהגשמה של פילוסופיית חיים ומקור השראה מדיטיבי המקרב אותם אל ההארה הנכספת. ציורי הדיו ואמנות הקליגרפיה חודשו בתקופת האדו על ידי האמנים של התקופה, המפורסמים ביניהם הקואין אקקו (Hakuin Ekaku 1685-1768) וסנגאי גיבון (Sengai Gibon 1751-1837). אלה חידשו את אמנות הזן, שהשפיעה במשך מאות שנים, מאז שהובאה ליפן מסין במאה השתים עשרה, על האווירה התרבותית, על דפוסי החיים ועל האמנות היפאנית, ובאה לביטוי בכל תחומי היצירה: ארכיטקטורה, עיצוב סביבתי על ידי גנים וגני אבן, קליגרפיה, ציור, טקסי תה, סידור פרחים, קרמיקה, אמנויות לחימה, תיאטרון, ספרות. למעשה, השילוב של האמנויות והיצירה נגע בכל תחומי החיים.

הזן התבטא ברוח הפשטות, העכשוויות והמיידיות, בשינון השירים והאמרות האלגוריות ה-האיקו (***haiku***) בן 17 ההברות, המעורר את המחשבה בחיפוש התשובות לשאלות החיים הבסיסיות.

אישיאי יוצר ברוח הזן, תוך שילוב בין טכניקה מודרנית לתוכן מסורתי ולהיפך. למשל, דמוי הבמבוק, מוטיב שכיח מאד ובעל משמעות סימבולית בציור היפני המסורתי, מוצג בצבעי אקריליק על קנבס, בהיפוך צבעים כ-במבוק לבן על רקע ירוק, לעומת ציור יער הבמבוק, המצויר בדיו שחור על נייר אורז צהוב. הציורים, לרוב בצורת מגילות, כוללים דמוי וכיתוב באותיות יפניות אנכיות. גם בציורי האבסטרקט, נשמר הפורמט המזוהה עם יצירה יפנית מסורתית. האותיות הזרות המצוירות בקליגרפיה יפנית, מקסימות את הצופה בעל העין המערבית, וללא הבנת הטקסט מילולית והמשמעויות הנסתרות, הן נתפסות כדימויים אבסטרקטיים המזוהים עם איקונוגרפיה יפנית. אולם, מגילות האותיות מצפינות רבדים רבדים של סימבוליות, בפסוקי חכמה עתיקים, שהנזירים שינו בתפילתם ושעברו ממורה לתלמידו, חרוזים של שירים והגיגים, חכמת חיים שעברה מדור לדור. אלה, גם אם נראים רחוקים ושונים מעולמנו, מבט מעמיק ובניסיון הבנת הכתוב, מתגלים כעל-זמניים ולרוונוטיים, כעוסקים בשאלות היסוד של מהות חיי האדם.

חלק משמעותי ביצירתו של אישיאי, הקליגרפיה נותנת ביטוי לחוויה הפנימית של האמן. היא מבטאת דרך חיים, של הגות, התעמקות, סימן הדיו נובע מהנפש, מהפנימיות של היוצר, האות על הנייר היא רק הביטוי החיצוני לתהליך. בעולם שבו הדרך חשובה מהתוצאה, אין קיצורי דרך, והעתקה מתגלה מיד כזיוף

בתוצאה המתקבלת.

הכח היצירתי הנובע מחיפוש ההארה, בא לידי ביטוי בשילוב ההדוק בין טכניקה, צורה ותוכן.

הציור של האות או הסימן (ההבדל בין character/letter), הוא תוצאה של מדיטציה, הבנה של המשמעות, אימון ארוך, דקדקני, תוך הקפדה על כללים, בריכוז, בנשימה ופעולת הגוף כולו תומכים באותה תנועה של היד, המציירת ברצף אחד, תוך תאום מדויק בין הנפש לגוף.

התהליך של ניקוי מחשבות ורגשות, הנקרא ***mushin***, no mind, יוצר ריכוז מוחלט בפעולת היצירה. המיומנות הנרכשת על ידי אימון רב, הלימוד העובר ממורה מאסטר לתלמיד, במשך שנים, מאפשרים את היצירה בתנועות ספונטניות ההופכות לצורה האקספרסיבית, ללא מאמץ, תוך תנועה אחת ללא יכולת תיקון. הקווים הברורים, החדים, המבטאים את התנועה של היוצר, נקראים לעיתים עקבות הדיו (ink trace) על הנייר, משאירים סימן, כמטביעים חותם של רגע מסוים בתהליך החוויה ואולי ההארה של היוצר.

אישיאי הוא מעין אי יפני בישראל. המפגש הבלתי אמצעי עם האדם ואמנותו מעמיד מולנו מראה, בדרך שבה הוא רואה את עצמו ואותנו, את חיינו כאן, כיפני-ישראלי הוא מעורר בנו הרהורים ותהיות על דרך חיינו ובכך פותח בפנינו צוהר אל אפשרויות ודרכים אלטרנטיביות.

בתערוכה מוצגות עבודות מיצירתו בתקופה האחרונה, בסגנון חופשי ונוטה למופשט, לצד מקצת עבודות מוקדמות, העוסקות בנושאים יפניים מסורתיים, יצירות קליגרפיה וחותמות.

אישיאי לוקח אותנו למסע אל עולמו הקסום של מיזוג איקונוגרפיה של סממני יפן, בסגנונו המשלב ישן וחדש, אל מראות זכרונו ודמיונו, ומזמין את הצופה לחוויה מרתקת במפגש עם עולמו.

Untitled, oil and acrylic on Japanese paper, 40X60 cm

Untitled, ink and acrylic on canvas, 50X70 cm

על האמן

קזואו אישיאי נולד ביפן ב-1957. בגיל צעיר החל לתרגל קליגרפיה בהנחיית דודו שעסק באמנות זו. לאחר סיום לימודיו באוניברסיטת ואסדה בטוקיו, החל ללמוד קליגרפיה וגילוף חותמות עם המאסטר לי יאנג שג וציור דיו עם המאסטר יאן סי לונג. כמו כן למד והתאמן באמנויות לחימה, זן ומדיטציה, שהפכו לחלק בלתי נפרד מסגנון חייו. הוא ביקר והשתלם באמנויות מסורתיות אלו גם בסין.

בשנת 1997 הגיע קזואו אישיאי עם משפחתו לישראל, ומאז הוא חיווצר בקרית טבעון. אישיאי מלמד ומרצה על אמנותו במסגרות אקדמיות (אוניברסיטת חיפה, בצלאל, אוניברסיטת תל-אביב והאוניברסיטה העברית), ובסדנאות קליגרפיה יפנית וציורי דיו שהוא עורך בסטודיו שלו בטבעון ובמוסדות אמנות שונים. קזואו הציג בתערוכות יחיד וקבוצתיות בארץ ובעולם, ביניהם מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית, חיפה, חלל ואטסו, סאיטמה, יפן, הגלריה לאמנות מזרח אסיה באוניברסיטת חיפה, מוזיאון וילפריד ישראל, קיבוץ הזורע, שגרירות יפן בישראל, וילנא, ליטא, והבית הנורדי ברקיאוויק, איסלנד. יצירותיו נמצאות באוספים פרטיים וכן באוסף מוזיאון ישראל.

About the Artist

Kazuo Ishii was born in Japan in 1957. He started practicing calligraphy at an early age under the guidance of his uncle that was a master in this field. After his studies and the graduation at Waseda University in Tokyo, Kazuo started studies in calligraphy and seal making with Master Li Yang Sheng and ink painting with Master Yan Si Lung. He studied and practiced Japanese martial arts and Zen meditation that became an integral part of his lifestyle. He visited with his master China and studied traditional arts there. He came with his family to Israel in 1997 and settled in Kiryat Tivon. Ishii creates and teaches Japanese Art and practices in various academic and art institutions in Israel, he founded Shiboku Studio, a workshop where he works and teaches his art. His artworks were exhibited in many personal and group exhibitions worldwide, and his works can be found in prestigious public and private collections, some at Israel Museum.

גלריה טל כפר ורדים Tal Gallery Kfar Vradim
www.talgallery.co.il talgallery@gmail.com
חצב 74 , ת.ד. 1266 כפר ורדים 25147, 0547542699

© כל הזכויות שמורות לגלריה טל ולאמן All rights reserved to Tal Gallery and to the artist

הופק לתערוכה קזואו אישיאי בגלריה טל כפר ורדים, אוצרת: עדי גרינפלד

Produced by Tal Gallery Kfar Vradim for the exhibition of Kazuo Ishii, Curator: Ady Greenfeld