

TRANCE FOR DIGITAL AGE IS NEW FUTURE SPHERE OF DANCE
EDITED BY

TRANCE ISSUE

aimless

TRANCE

The Mission of Art

art work & text : Alex Grey
translate : Mariko Hamaguchi

1998年秋、アレックス・グレイの最新刊“アートの使命”がシャンバラ・パブリケーションより出版される。そこには、アートの歴史という角度から人間の気づきの進化を探索しつつ、意識の狭間で創作活動をするグレイ自身の特殊な経験が織り込まれている。グレイは精神的修業としてアートの役割を探求している。

In the fall of 1998, Alex Grey's new book, The Mission of Art will be released by Shambhala Publications. The Mission of Art interweaves Grey's own extraordinary experiences of creating art at the boundaries of consciousness with an examination of the evolution of human awareness from an art historical perspective. Grey explores the role of art as aspiritual practice.

以下は、かれの四冊目の本からの抜粋である。
The following contains excerpts from his forth coming book.

アート・オブ・ワールドスピリット

アートは人類の歴史に匹敵する。そしてそれは創作のプロセス、進化する世界観、解き放たれる自然のヴィジョン、人間性、宇宙、そして意識それ自身の目撃者でもある。すべての作品は創作者のヴィジョンを内包し、集合意識の断片を吐露する。アーティストたちは、そのたましいの痛みと美を、集合意識を癒し、その眼をひらかせるための贈り物として捧げる。最高の作品を生み出すために、アーティストは創造のエネルギーのなかに自己を無くし、アートのスピリットの一部となる。アートの歴史は世界中のアーティストのなかに流れる、連なるヴィジョンの波を見せてくれる。古代の予言者や神託のごとく、真実の根源から、アートは歌い、叫ぶ。わたしたちは誰か、どこへ向かおうとしているのか、と。

Art of World Spirit

Art spans human history, and stands as witness to an ongoing creative process, an evolution of worldviews, an unfolding vision of nature, humanity, cosmos, and consciousness itself. Every work of art embodies the vision of its creator and reveals a facet of the collective mind. Artists offer the world the pain and beauty of their soul as a gift to open the eyes of and heal the collective. In order to produce their finest works, the artist loses themselves in the energy of creation, becomes possessed by an art spirit. Art history shows each successive wave of vision flowing through the world's artists. Like the seers and oracles of old, Art sings and shouts from the axis of truth to wake us up to who we really are and where

アーティストは個々の表現、感呈規模の癒し、そして霊的な覚醒のために、パワフルな手段をふりかざす。新しいアートの形は、幻視的洞察、技術の革新、そして文化がぶつかり合うときに出現する。きょう、多くの技術革新や、ばらばらの世界の文化がハイブリッドなマルチカルチャー・アートを生み出そうとしている。ポピュラー・ミュージックには、地球中の有りとあらゆる場所からサンプリングされた音が充満している。はるか遠くにいる楽士たちが、音楽的真邦人たちとコラボレートし、新しいワールド・ビート・サウンドを創り出した。この動きは拡大してゆく一方だ。

スーパーコンピュータースピリットはアーティストに、鮮明でリアルな想像の世界を表現するための新しいツールを与えた。非常に高度に洗練された三次元モデリングとテクスチャーマッピングによって、

we are going.

The artist wields a powerful instrument for personal expression, planetary healing and spiritual awakening. New art forms emerge through visionary insight, technical innovations and when cultures collide. Today, the simultaneous impact of so many technological innovations and divergent world cultures is spawning a hybrid multicultural art. Popular music is filled with sounds from cultures sampled from all around the globe. Musicians from afar have collaborated with musical strangers and created a new World Beat sound. This trend can only increase.

Super computers have given artists new tools to create vivid and realistic imaginal worlds.

コンピュータアーティストはその幻想的な世界を、フィルムや写真上の日常的な風景のなかに、細い目もなく衝突に挿入することができる。ハリウッドとマジソン通りがこの発明品を開発した。しかし、これらのツールは、やがて新しいタイプの聖なるアートを出現させることになった。フラクタル幾何学・カオスのダイナミックな構造を理解する道具—それはアーティストに数理上の雷、湧く水や樹木、無限に発生する密集した幻視的なイメージ、螺旋状に分岐するパターンを与えた。今世紀最大の幻視アーティストのひとりとして記憶されているだろう、ブノワ・マンデルブロは、有名な“マンデルブロセット”を発生させる方程式を書いた最初の数学者であり、コンピュータが発生させるフラクタル・サイケデリアのルネッサンスを導いた。コンピュータグラフィックとアニメーションのマインド・ベンディ

With 3D modeling and texture mapping of surfaces at such a high level of sophistication, computer artists can seamlessly interject fantastic worlds into films or photographic scenes of everyday reality. Hollywood and Madison Avenue have been quick to exploit such innovations, but these tools are also available for generating a new kind of sacred art. Fractal geometry, which is a tool for understanding the dynamic structure of chaos has given artists a mathematics of clouds, flowing water and trees, generating infinitely dense visionary images of spiralic branching patterns. Benoit Mandelbrot may be remembered as one of this century's greatest visionary artists, for he was the premier mathematician who wrote the equations which generated the famous "Mandelbrot set" and

変容 Transfiguration

[oil on linen, 1993, 60" x 90"]

ある早朝、わたしは夢から目覚めた。その夢の中で、わたしは変容と呼ばれる絵を描いていた。その絵は単純な構図で、向かい合うふたつの球体が人物によってつながっている。人物は地球の上を浮遊し、その足は人間的で徐々に透明になってゆく。足裏部で幻視的なクリスタル球に入り込んでいる。夢から覚めたインスピレーションは、その後、DMTを初めて吸った週に強調された。吸い込むやいなや、すぐに動き始めた。非常によく動くサイケデリックで、私の意識である“変容”を直接的に経験した。吸うたびに、物質としてのわたしのからだの密度は薄まり続けた。生き生きとした幾何と無限の精神の輝ける世界に飛び込んでゆくまで。わたしは、輝くワイヤー・フレームのスピリット・ボディにある変わった宝石のようなチャクラと、夢の中ではぼんやりとしていた色のスペクトルに注目した。わたしの片足が地球から離れたように見え、こそこそ這いまわる幽体に攻撃され続けていた。そしてまた、癒しのエネルギーが助けにやってきた。わたしがなった宇宙的人間のからだの具合は疑問のまま。それでも、私が送られ通じた。クラウン・チャクラに符合する輝き続ける球体の中心、精神的な知覚の輝かしいダイヤモンドの心によって、わたしたちはみな自分自身と世界の変容を垣間見る。Early one morning I woke from a dream. In the dream I had been painting a piece called Transfiguration. The painting had a simple composition, two opposing spherical curves connected by a figure. Floating above

the earth sphere, a human, which was fleshly at the feet became gradually more translucent. At about groin level it "popped" into a bright hallucinogenic crystal sphere. The inspiration provided by the dream, was underscored later that week when I smoked DMT for the first time. As I inhaled the immediately active and extremely potent psychedelic, I got to experience the transfigured subject of my painting first hand. In the vision, my feet were the foundation of the material world. As I inhaled, the material density of my body began to dissolve until I "popped" into a bright world of living geometry and infinite spirit. I noticed strange jewel-like chakra centers within my glowing wire-frame spirit body, and spectral colors which were absent from my dream painting. One of my feet seemed disconnected from the earth and was being attacked by astral creepy crawlers. Although a healing force was coming to assist, the health of the universal human that I had briefly become was in question. Even so, the center of the glowing hypersphere into which I had ascended corresponded to a crown jewel chakra, the radiant diamond mind of spiritual perception through which we may all glimpse ourselves and the world transfigured.

Translucent wings from each eye of Man,
on the mighty shield of Art,
A vibration of Man's chakra tops unfold
and unfold the world.

The form of creation is anointed
with truth spirit and blood,
Placenta like the soul of art,
ascends from the ashes of time.

Transitions from living primordial traditions
empower the artist.

Shamanic, yogic, devotional prayer
all break through with the visionary cure,
Take the artist to the heights and depths
needed to find the medicine of the moment.

A new image of the Infinite One,
the God of Creation
Manifesting effulgently,
multidimensionally.

With the same empty fullness
which Buddha knew,
And the same compassionate healing
that Jesus spread,
Krishna plays his flute
and the Goddess dances

And the whole tree of life vibrates
with the power of love.

A mosaic and tilemaker inspired by Rumi
finds infinite patterns of connectivity
in the garden of spiritual interplay
As the World Spirit awaits the portrait.

神聖な光の天使の
光輝く翼に包まれる透明な身
天体の翼のフラタルの輝きが
世界を解き放ち、巻き上げる

創造の形は清められた
真の精神を血と魂とで
有機的のこころ芸術的なまじりが
イエスの灰から蘇る

注がれた生きている初音の伝説が
芸術家に力を与える

シャーマン、ヨガ、祈りの儀式などが
ヴィジョンの扉を開き通す

芸術家の魂と魂をへ響くのが
この瞬間のメッセージを見つけたのです

新しい無限の光たち
創造の神

輝然と舞き現れる
多次元的に
ブッダが知った
空と心は
イエスが認めた
慈悲深き癒しを授けた

クリシュナが横笛を鳴らし
女神は踊る

いのちの樹は
愛のちからでうらみふるえる

モザイクやタイル職人はRUMIに靈感を与えられ、
永遠不滅なる模様を見いだす
精神がはたらかさむのなかで
世界を解き放ち、巻き上げる

性は、大勢のトランスした踊り手たちが狂騒して
いるサイケデリックな状態を増幅するために、世
界中のレイブ・シーンにて、光のショーやアートに
使われている。世界規模のレイブのテクノ・トラ
イバリズムは、近年のもっともポジティブで革新
的なアートシーンのひとつだとと言えるだろう。

わたしたちは、かつて経験のないグローバル・カル
チャーの時代に生きている。演劇美術から最新
流行の美術まで、アーティストは視覚芸術の膨大
な遺産にふれてきた。各大陸のアートはさまざま
なかたちで公表されてきた。それはど努力しなく
とも、つまり世界中を旅してまわらなくても、博
物館や本や雑誌でイメージを見ることによって、
わたしたちはイマジネーションのなかですべて
の文化のユニークな神々を宿することができるのだ。
この素晴らしい観例から、どのような教えを導き

led to a renaissance of computer generated
fractal psychedelia. The international Rave
scene uses the mind-bending potential of
computer graphics and animation for
lightshows and banner art to enhance the
psychedelic state which many trance dancing
participants are undergoing. The world-wide
techno-tribalism of Rave events is one of the
most positive and innovative art scenes
currently active.

We live in a time of unprecedented global
culture. From Cave Art to the latest in
contemporary art fashion, artists have access
to the vast legacy of visual art. The art of
every continent has been published in some
form. Without too much effort the strange
gods of all cultures can inhabit our

だせるだろうか？ レッスン1は、殆どすべての文
化にとって、アートは人間社会における霊的な啓
示であり、ひとつになろうとする力であったとい
うことである。

21世紀の幕が開ける時代のアーティストたちは、
宇宙的なスピリチュアル・アートを創造するとい
う素晴らしい機会に恵まれている。このアートは
すべての神秘の道の、聖なるものの原型としての
ヴィジョンから生まれてくるだろう。時代の精神
は、その仕事のための準備が充分にできたアーティ
ストを選ぶ。今日のアーティストのチャレンジは、
人類の文化の膨大なアートの遺産を、彼ら自身
のもっとも深遠でもっとも高いところからの洞
察によって統合すること、それを純化して作品化
し、そしてそれを生かすことにある。アーティ
ストにはパトロンやコレクター、ディーラー、キュー

imaginings, if not by trekking the world, at
least by viewing their images in museums,
books and magazines. What lessons can we
derive from this unique perspective? Lesson
number one is that for nearly every culture, art
has been a revelatory spiritual and unifying
force in the human community.

Artists at the dawn of the 21st Century have
the unique opportunity to create a universal
spiritual art. This art will be born from visions
of sacred archetypes common to all mystic
paths. The spirit of the times will choose
artists sufficiently prepared for this task. The
challenge to an artist today is integrating the
vast visual legacy of human culture with their
own deepest and highest personal insights,
distilling that into works of art and making a

レーター、批評家、そしてあらゆるメディア・プロ
デューサーによる寛大なサポートが必要である。
そして開くすべての人が、彼ら自身のアートの領
域に開いていることの真意を試され、また、もっ
とも良くその使命を援助する方法を知る。

20世紀における旧石器時代の絵画の発掘は、ア
ートが人間の心に植えつけられている、偉大な本
能の力であるということを示した。アート
は人類の集合意識である。アートは単なる画家や、
芸術家、ファッションデザイナーではない。た
とえアーティストたち、かれらのアート、そして
見る人たちがすべて永続的なものでもなくとも、
アートは時を越えて宇宙創造の力に出会ったと
いう証拠を与えることができる。アートの機能と
使命は、世界の意味を解くための、たましいの状
態を明らかにするための、そして真我を興気づけ、

人間のの精神的能力をめざめさせることである。

アートは礼拝や仕事となることができる。アーティ
ストのたましいの灼熱の核、燃然と輝ける神の目、
無限の創造の美への気づき、それはたましいのネット
ワークで連結する。それぞれはヴィジョン・ク
リスタルの一面、巨大な一部、アートの群魂はアー
ティストの想像力を通してシンボルを投影する
ことによって、時を越えて時に至る。神のまばゆ
いほどの慈悲が、ヴィジョンというギフトを通し
て、たましいと心に充滿する。アーティストは、作
品に埋込み社会にシェアすることによって、
ヴィジョンという贈り物への敬意を表す。そし
て社会はそれを、光り輝く希望と、さらなる高み
へ飛ぶための翼とするのだ。

living at it. Artists need the generous support
of patrons and collectors, dealers, curators,
critics, and media producers of all kinds, each
of whom must examine their own motives for
being engaged in the field of art, and see best
how they can support the mission.

The unearthing of Paleolithic paintings in the
twentieth century reveals that Art is a mighty
instinctual force implanted in the hearts of
people. Art is a people's collective mind. Art is
not a mere amusement, distraction or
fashionable investment. Though the artist,
their art and the viewer are all impermanent,
art can provide evidence of contact with the
universal creative force beyond time. Art has
a function and a mission to interpret the world,
to reveal the condition of the soul, to

encourage our higher nature and awaken the
spiritual faculties within every individual.

Art can be a form of worship and service. The
incandescent core of an artist's soul, a glowing
God's eye, infinitely aware of the beauty
of creation, is interlocked with a network of
souls, each one a facet of the Vision Crystal,
part of one vast group soul. The group soul of
art beyond time comes into time by projecting
symbols through the artist's imagination. God's
radiant grace fills the heart and mind with
these gifts of Vision. The artist honors the
vision gifts by weaving them into works of art
and sharing them with the community. The
community uses them as wings to soar to the
same shining vistas and beyond.

ヴィジョン・クリスタル
Vision Crystal

[1997, oil on wood, 20" x 20"]

わたしは、ヴィジョン・クリスタルを瞑想で観た後で描いた。そのクリスタルは、多次元的生命体として現れ、輝きながらぐんぐんと育ち、新しい結晶を吹かせ続け、一つ一つの断面には、すべての方向を見る眼があった。ヴィジョン・クリスタルの各断面にある眼は、アーティストの作品に描かれた世界観を象徴しているように見える。芸術の大いなる歴史は自己と世界に多様な見方を与えてくれる。そしてこの普遍的なものは、わたしたちの心と精神を広げる芸術の永続的な能力を示す。ヴィジョン・クリスタルの中心は放電しながら活動している宇宙創造主たる雷太陽であり、神の眼として明かされる。すべてのヴィジョンの源泉である。それぞれのアーティストは神の解き放たれた無限のヴィジョンの断片であり、彼ら独自の方法で気づきの光を展折させている。人生の浅はかさ、影、恐ろしさは、この危険にさらされている貴重な感星と精神的天国同様、抽象的な美の風景として、ヴィジョン・クリスタルの一部をなしている。

I painted the Vision Crystal after seeing it during a meditation. It appeared as a multi-dimensional living crystal, glowing and growing, continuing to sprout facets with eyes seeing in all directions. Each eye each facet of the Vision Crystal seemed to symbolize a worldview represented by an artist's work. The vast history of art opens us to multiple views of self and world, and this transcendental object pointed to Art's continuing capacity to expand our minds and hearts. In the center of the Vision Crystal is the fulminating energizing sun of universal

creativity, the source of all visions manifested as the Eye of God. Each artist is a facet of God's unfolding infinite vision, refracting the light of awareness in their own particular way. The shallows and shadows and terrors of life are just as much a part of the Vision Crystal as views of abstract beauty, spiritual heavens and our precious endangered planet.

芸術家の手

The Artist's Hand

[1997, oil on wood, 20" x 20"]

アーティストがvajra brushによって象徴されるパワフルな道具を手に入れている。崇高なヴィジョンからの光が、人間を彼ら自身の根源へと覚醒させる。アートの歴史のすべては宇宙的な創造性の発露である。それは、姿なく偏在し、あらゆる芸術行動に手を差し伸べる。VAJRAは精神装置であり、またヒンドゥーの神、インドラが持つ雷電の笏である。それは仏教徒の賢者によって、心の宇宙の透明さと光輝の象徴として選ばれた。

The artist holds in his hand a powerful instrument, here symbolized by a "vajra brush", a means to awaken people through the light of higher vision to their own essence. The entire history of art is an expression of universal creativity that invisibly surrounds and supports every creative act. The vajra is a spiritual device, a thunderbolt scepter owned by the Hindu God, Indra. It was adopted by the Buddhist sages as a symbol of the diamond like clarity and brilliance of the mind's true nature.