

MATERIAL SYMPHYSIS

A COLLABORATION BETWEEN
THE UNIVERSITY FOR THE CREATIVE ARTS
AND TOKYO UNIVERSITY OF THE ARTS

MATERIAL SYMPHYSIS

A COLLABORATION BETWEEN
THE UNIVERSITY FOR THE CREATIVE ARTS AND TOKYO UNIVERSITY OF THE ARTS

CRAFTS
STUDY
CENTRE

UIC
University
for the
Creative Arts

FOREWORD

ASHLEY HOWARD

Universities, throughout the world, are keen to celebrate the achievements of their students. Material Symphysis sets out to examine a more constant and less transient aspect to Higher Education establishments, its staff. It is from the staff that styles and schools of thought stem and futures subsequently shaped. Links between the University for the Creative Arts (UCA) and Tokyo University of the Arts (TUA) have been forged as a result of their prominence in the field of crafts.

This unique project deliberately sets out to celebrate, not only developing international links, but to acknowledge the quality of staff working on each course. More importantly it will look at similar and differing views on how material experience, through study of crafts, is taught across two diverse cultures. This is where the project opens up to include theories of education, perceptions of craft in cultural contexts, the sociological values placed upon objects and the student experience. These areas build on the uniqueness of the exhibition and through the publications establish a project of international significance with momentum and longevity.

Last year the Japanese government introduced Super Global Universities, a funding initiative to enhance the international standing of certain institutes in Japan (http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Global_Universities). The only arts based institute to be recognised by this initiative to date is TUA (Geidai). Three years ago Farnham became the UK's first 'Craft Town'. This status was recognised and granted due to the contribution Farnham has made, and continues to make, to the national and international standing of British Craft. As a result of these two timely initiatives this project sets the stage for a long overdue assessment of where the relationship between the UK and Japan sits today with regard to not only the crafts, but also how they are taught. This is what is new about this venture.

TAKU HIGUCHI

CERAMICS

NUPTUAL COLOURATION

婚姻色

A fish scale, a petal's wrinkle, these natural phenomenon such as the gradation of color that can be seen in the evening sky, this is what I'm attracted to. This is the impression from nature that I hope to capture in my work.

魚の鱗や花卉のしわなど、自然の持つ線と面の成り立ちや、夕空のグラデーションなどに見られる自然の現象に強く引かれます。自然から受ける感動をこの作品を通して伝えられたらと願っています。

I was born in Aichi prefecture in 1988. I have exhibited my work in China and the United States; where I also took part in symposiums and conferences. In nature there are many junctions and meeting points. Perhaps most obvious is the horizon. It is ever changing and colourful. It can be fluid or stark. It is junctions such as this that steer my work both literally and metaphorically.

ASHLEY HOWARD

CERAMICS

www.ashleyhoward.com

SILENT MUSIC, TWO CEREMONIAL URNS

静寂の音楽 – 二つの儀礼壺

This work examines the relationship between form, surface and decorative placement. It is informed by my interest in religious, and more importantly, spiritual spaces and locations. The work draws upon fluidity and movement where the rhythms and qualities of its forming are retained. The decorative elements are inspired by Japanese enamel wares and music.

この作品は、彼は自身の宗教的、そして特に肝要であるスピリチュアルな場所や空間への強い興味を基にし、物の形態、表面、装飾的な配置との関係性を表現しています。流動的な動きに影響され変化する物の形態や質は、作品の中では常に変わることなく現されています。作品の装飾的な要素は日本のエナメル器や音楽などの影響を受けています。

Ashley Howard produces porcelain and stoneware vessels informed by a dialogue between Far-Eastern and homespun pottery traditions. He draws upon his interest in ritual vessels, the spaces they occupy and the ceremonies that surround them. Notions of reverence and transience are also explored.

アシュリー・ハワードは、彼が創る磁器や陶器の中に、はるか東の伝統陶器と家庭的な陶器の間で行われる対話を表現します。彼は儀式的な用途がある器、その器を取り巻く儀式や儀式が行われるための空間に強く興味を持ち、作品の中では、儀式の中で見られる敬意の念と儂さの概念を模索します。

Almost all work is thrown on the wheel although at times it might be subject to varying degrees of manipulation and altering. Varying amounts of paper and dried clay chunks are added to the body. With regard to surface, specific techniques have been developed to draw, brush and print with glaze and enamels.

彼はほぼ全ての作品を、さまざまな分量の乾燥した粘土の塊や紙など加えた粘土を使い轆轤(ろくろ)で製作しますが、時にはその後、変形や整形を施されている作品も見られます。作品の表面に見られるのは、エナメルや上薬で描写をするために開発された、特別な技法です。

MAGDALENE ODUNDO

CERAMICS

www.magdaleneodundo.com

VIGANGO SERIES

The potency of the Gohu and Koma spirits is contained in Vigango ceremonial sculptures. Vigango sculptures are the earthly manifestation of lives lived by the departed. The sculptures enable the souls and spirits of the living and the departed to co-exist in both worlds. They are made so as to please the souls of the departed and appease the spirits of the living. Vigango remind us of our human condition. The sculptures are traditionally made of wood, in these terracotta ones we are reminded of their human embodiment in Clay.

“Perhaps the word that first comes to mind in thinking about Magdalene Odundo’s art is ‘poise’. Her terracotta vessels achieve the rare effect of being both profoundly grounded and light on their feet. If these pots are ‘weighty’ then it is through a metaphorical significance: the markers of ancient time, the sensing of Africa, and of deep cultural inheritance. Sometimes bulbous, with wide necks and a curvaceous line; sometimes tall and statuesque, pots that are markers for tradition. This is a slowly accumulated body of work (each clay piece many months in the making) at once severe in the chosen limitations of form and exultant in the possibilities of material: the burnished terracotta clay that is her hallmark”. *Professor Simon Olding*

アフリカ、ミジケンダの部族たちの儀式で使われている彫刻、ヴィアングの中にはゴフとコマの精霊が宿っています。死んでいった人々の生命を象徴し、生きている者と死んだ者の魂双方を、両世界で共存させる力を持っていると信じられて、死んでいった者の魂を満足させ残された人々の心をなだめます。ヴィアングに思い起こさせられる「人間の条件」の様に、オドゥンドーの実際の彫刻のように木ではなくテラコッタで作られたこの作品の中にも、人間の化身が見られます。

「マグダレーネ・オドゥンドーの作品を思い浮かべた時に最初に思いつく言葉は、「安定」であろう。彼女のテラコッタでできた作品たちは、地にしっかり足が着いていると同時に軽やか、というとても珍しい結果を引き起こす。もしこの器たちの重さが重いならば、この作品は太古の工芸家、アフリカという感じ、受け継がれた伝統文化などを隠喩に現しているのだろう。彼女の創る作品の中には、時には太い首のある球根上のふくよかな線で作られたものが見られ、はたまた背が高く威厳のある銅像のようなものもある。ひどく制限された形態と素材の限らない可能性の中、何ヶ月もの時をかけて作られるこの器たちは、彼女が少しずつ貯めてきた作品の集大成である。」—サイモン・オールディング教授

RISA OHGI

CERAMICS

www.risaohgi.com

陶更紗

CERAMIC BATIK

My works are to be decorative but not compelling, delicate but bountiful. What I am trying to produce with my hands is something creative, but at the same time familiar and comfortable in every day life.

Hand made works gain beauty by aging. Their capabilities to age give them familiarity and beauty, which fascinate.

Now, speaking of the patterns, which is a very important factor of my works, are not genuinely Japanese. Similar patterns originate all over the world, and these patterns keep transforming with the repetition of copying and extending. This is where my patterns originate.

Batiks dancing in the wind...I was extremely interested in textile dyeing, which led me to a creative life, but eventually ceramics caught my interest. Somehow even while working in ceramics I have steered my way much towards textiles, as my patterns throng with each other, and the techniques I often use of slip trailing, and stamping which clearly resembles those of dyeing. However, it is not my intention to copy textile in my works. I cherish the characteristics of ceramics; the texture, the colors, the uneven surfaces, the improvisation and the contingencies. I have strived to enhance them.

装飾的でありながらどこか隙だらけ。精緻でありながらおおらか。ひとを圧倒するものでなく、独創的でありながらもひとの傍らにあって馴染み、心地よい存在をこの手で作り出したい。

ひとの手でつくられたものは、年を経るごとに風合いが美しくなってゆく。時を経て成長する器が美しさと親しみやすさに繋がり、ひとを魅了するように思う。

また、私の作品における大切な要素と言える文様についてであるが、これらは純和様とは言えない。文様というものは世界中に似たようなものが誕生し、真似し伝播され繰り返されるなかで昇華し、今日を迎えているように思う。私の文様はその一端であろう。

風をはらみ舞い上がる更紗。染物に興味を持ち、ものづくりの道へと進み、陶芸というおもしろい素材に巡り会ったが、気付けば随分と染物に寄った仕事へと舵を切っていた。犇めきあう文様、いっちゃんや印花の技法はまさしく染物のそれを彷彿とさせる。しかしながら染物を陶芸でなぞるのではなく、陶器特有の素材感、色、凹凸、即興性と偶然性こそいとおしい。

MARISSA SWEENEY- ARIS

CERAMICS

STONEWARE HANDBUILT VESSELS

手びねりの器

These pieces reflect my general interests outlined below. Here, I have paid attention to the dialogue between the internal and external. Striking a balance with my human intervention while allowing the voice of the material to speak has driven this project. I have strived to draw a distinction between the inside and outside while aiming to create a sense of unity as these two aspects come together.

これらのスウィーニー・アリス作品には、彼女の興味の対象が反映されています。「内面」と「外面」の対話に重点を置き、彼女は自身の物事への人間的な関りの均衡性を保ちながら、素材の声に耳を傾けることにより、このプロジェクトを進めてきました。この作品たちで彼女は、「内面」と「外面」という二つの面を融合させつつ、境目をはっきりさせようと試みます。

My interests lie in the layers both literal and metaphoric. The processes of rubbing back and re-applying surfaces to my work between repeated firings underpin my enquiry as to when a piece of work is truly finished. This acts as a metaphor to which I can address the wider notions of time and the transience of objects, that in most cases far out live their makers; taking on their own stories of layers as time passes.

スウィーニー・アリス興味の対象は、リテラル(文字どおり)とメタファー(隠喩)が重なって混在したもの。もみ消したり再度塗りなおしたりする過程のなかで、繰り返すこの作品が本当に終わる時は来るのか、と彼女は問い続けます。多くの場合、作者の方がその手によって創られた物体よりも短命であり、残された物体たちは物語の中一人歩きしはじめます。作品を創る為のこの行動こそが、時間の概念と物体の儚さのメタファーなのです。

EDMOND BYRNE

GLASS

www.edmondbyrne.com

JAR 1

“What lies behind the glass surfaces, as one colour affects another, and as one marked surface is half-hidden or barely glimpsed? These are layers of time, a sense of the strata of things. The pieces express the quality of transparency, absorbed as well as transmitted light. The order of juxtaposition is hard at work here. As Ed Byrne, through his complex processes, makes a consideration of rock or wave-washed surface or ‘earth masses’ he joins in territory explored by other studio glassmakers such as Sally Fawkes and Colin Reid.”
Prof. Simon Olding, The Craft Study Centre, School of Craft & Design, University for the Creative Arts.

I’m interested in how our minds interpret emotions - a combination of culture and memory, which converge from different areas of the mind. Through the exploration of colour, texture and form, my vessels induce an emotional response in each viewer. In a way the vessels are manifestations of emotions.

My visual inspiration comes through interpreting the marks, gestures and energy of my drawings into glass. Objects that have a resonance from the past intrigue me. I add patina to the glass surface to recreate the weathering of ancient Roman glass. Subconsciously this places my vessels in the past becoming artefacts of the mind.

壺 1

ガラスの後ろ側に横たわっているものは何なのか、さまざまな色のガラスの層の影響か、表面のガラスが半分隠れているせいか、見ることができません。これらガラスの層は、時間や物事の層を現していて、透過性のある光や、吸収、反射された光の特性を現します。「混沌の整頓」係は、ここでは大忙しです。バーンは作品を創る上で通る複雑な過程の中、作品に石や、波に洗われた様な自然的な外観を与えるか、あるいはサリー・フォークスやコリン・リードなど、ほかのガラス職人が探求した領域に踏み込んでしまうのか、思い巡らすのです。— サイモン・オールディング、UCA芸術大学教授
(Prof. Simon Olding, The Craft Study Centre, School of Craft & Design, University for the Creative Arts)

バーンはわれわれ人間の精神と感情の繋がり、「習慣」と「記憶」などの心の異なる領域から共通した一点に収束するものの関係性を追及します。彼の作品に見られる色彩、質感、形態は見る者の感情を誘き出し、むしろ器自体が感情の表れだともいえます。彼の作品の視覚的な表現は、自身のドローイングで使う技法、ジエスチャー、エネルギーを、そのままガラスに置き換えられたものです。また彼は、過去に共鳴する物たちに心を惹かれ、錆をガラスの上面に施すことで、古代ローマのガラスを再現しています。それは時が経つことで、彼の潜在意識の中で「過去」が「遺物」に変わっていきます。

YOHEI CHIMURA

GLASS

www.yoheichimura.secret.jp

I express using various materials and the media under the theme of “heat”.

I use melting glasses and melting metals. The melting materials has a unique property unlike the materials at normal temperature, and I see the exchanges of enormous energy. This is the work leaving the thing which I found from melting materials.

「熱」をテーマに様々な素材あるいはメディアを駆使して表現活動を行っています。

ガラスや金属を溶かして、作品を制作しています。溶けている素材が持つ、普段(常温の素材)とは異なる表情や、膨大なエネルギーのやり取りを目にしています。その中で見つけた事物を「残す」といった目的として制作した作品です。

HIROSHI KAITO

GLASS

www.atelierk-glass.net

SCULPTING AIR

My theme is structure of things. I sometimes notice an interesting point when I look at structure in the backgrounds of the thing well. I take it out and restructure. It becomes the starting point of my work.

I think a point of my view is important. How do I look at it? What is interesting point for me? I keep it in my mind when I work always.

I made this piece by blowing glass. It is the shape of my breath, just as I have blown into the glass. Then I engrave the surface of the glass. The deeper I continue with the engraving from the outside, I get closer and closer to the domain of my breath, which is contained in the glass piece. The shape of my breath blends into the shape of the glass. Its contours seem to easily melt into the surrounding space.

My inspiration has come from the idea that any shape or form of things, or their existence itself, is ephemeral.

空気の器

テーマとするのは、物事の構造や仕組みである。その物の背景にある仕組みをよく眺めてみると興味深い点に気づく事がある。それを取り出して、再構築することが作品作りの出発点となっている。

大切なことは私の物の見方である。どのように物を見て、その作品のどこに美しさを見ているのかという“私の視点”が見る側に伝わるようにと心がけている。

この作品は吹きガラスによって作られる。ガラスの形は吹き込んだ息の形。ガラスの表面を彫刻し、彫り進めて行くことで、内側の息の領域に達する。息の形はその境目を失う。息の彫刻はまわりの空間にとけ込むようだ。形の儚さ、その物の存在の儚さを見つめ、自分自身の儚さを想起させる作品としたかった。

EMMA RAWSON

GLASS

www.emmarawsonglass.wordpress.com

INTO STORAGE

保管された

These pieces use references to 'home' within simple forms reminiscent of both urban townscapes and domestic interiors. The glass is printed with enamels using patterns found in my parent's house, and slumped in the kiln over blocks of refractory material. These blocks are rooms, packing boxes and houses.

ここに展示されている作品は、都会の町並みと家庭的な室内空間両方を想像させるシンプルなフォームを使い、「Home (我が家)」を基に創られました。ローソンは彼女の両親の家で見つけた模様を、ガラスの上にエナメルを使って印刷し、耐火性のあるブロックの上に置き、窯の中に放り入れます。ブロックたちはこうすることによって、色々な部屋や荷造り用の箱、家屋などに姿を変えていきます。

I primarily use printed patterns and imagery sourced from domestic spaces. I have an ongoing interest in ideas of absence; the 'quiet-ness' of objects and the sensation of spaces. I explore how objects occupy space and how our attachments to these things and places are remembered and felt. I am continually amazed by the ways that glass in particular offers the means to explore this relationship with space and object. Of central concern are the spaces of our past that we carry with us as a fragmented sensory memory.

ローソンは主に、プリントされた模様や家庭的な空間で見られる視覚的イメージを作品に使います。彼女は又作品の中で、物がどう空間を支配するのか、物の中にある静寂、そしてその空間から感じられるもの、そして私達のその物や空間への愛着を思い出すことを現しています。彼女は常に、このガラスという素材がどんなに、空間とそこにある物の関係性を表すのに適していることに驚かされると語っています — その関係性の中心にあるものは、私達が引きずっている過去の空間の、断片的で感覚的な記憶なのです。

DEBRA ALLMAN

JEWELLERY

FORM AND VOID

かたちと空間

The 'Form and Void' series juxtaposes constructed empty silver structures with fat, fluid ceramic forms. The bone china, as if extruded from a metal component is held, as a calcified solid, by an equivalent to traditional stone settings. The uniformity of surface is an attempt to underplay and deny the labour of the original activity of fabricating and casting these distinct materials. The bright fluorescent paint: a visual equivalent to the noise involved in creating these small, quiet objects.

'Form and Void'シリーズは、シルバーでできた、器のようなカラの空間があるシルバー部分と、ふくよかで流れるような動きのある陶磁器によって形成されています。金属部分と、そこから押し出されたように支えられているしっかりとしたボンチャイナでできた部分は、伝統工芸で云う「石留め」の代用と云えるでしょう。作品の外面に均一性を持たせることで、これらまったく違う二つの素材を使い創り上げた作品に注ぎ込まれた全ての労働の証を、否定しようと試みます。明るい蛍光色は、この作品を創る過程で生まれた雑音(ノイズ)たちを、視覚化したものです。

Steam from a cooling tower, a pink pour of resin, a giant metal vessel being transported along a motorway, the colour yellow from a painting, an empty vessel for a valuable object, something missing where it once was: the activity of folding, the process of chasing, the search for an object.

冷却塔から出る蒸気、注がれたピンク色の合成樹脂、高速道路で運ばれている金属でできた巨大な容器、絵画に使われている黄色、価値があるものを入れるための空っぽの容器、何か、何かあったところから無くなっている - 物が折りたたまれていく動作、追跡の過程、「何か」を探す。

I often join unexpected components, combining materials, including silver, gold, resin, ceramic and stone, referencing the industrial and the bodily.

オールマンはシルバー、ゴールド、樹脂、陶磁器、石などをつかい、独特で予想外な組み合わせをすることで、工業的なものと肉体的なものを表現しています。

LINA PETERSON

JEWELLERY

www.linapeterson.com

CARVED IN COLOUR & SHAVINGS

色を彫る

In the 'Carved in Colour' pieces I'm interested in the quality of the carved surface and in the idea of creating a pattern through the process of carving, hence painting the piece and then carrying out a final carving, leaving a trace of natural wood. Through the use of colour and carved pattern these pieces are about patterns of mapping and movement, as well as the action of making. The process of making these pieces also lead to the making of the 'Shavings' pieces, which are made by bonding the coloured wood shavings, that are a 'by-product' from the carving, using resin.

I am jeweller who is very much drawn to immediate material explorations; this is often done by focusing on the textural possibilities and the quality of a material's surface and colour. I have an on-going interest in attempting to create a dialogue between materials and objects and in my work I use a range of different materials and subsequently processes; carving wood, punching metal, stitching cloth and moulding plastics, which all allows me to explore these themes.

「Carved in Colour」(色彩に刻む)シリーズは、削られた外面の質感、削ることによって生み出されるただの模様というよりは、色を塗られた表面に最終的に自然の木の痕跡を刻み現してゆくという意図の基、製作されました。その色や刻まみ込まれた形は、作品の中にマッピング(位置づけ)と動作でできた模様だけではなく、「創る」という行動自体も現しています。「Carved in Colour」シリーズを創ったことによりできたシリーズの副産物、色をつけた木の削ったものを樹脂で張り合わせた作品たち、「Shaving」シリーズが生まれました。

私はジュエリーアーティストとして、突然素材を追求したい気持ちに駆り立てられることがある。それはいつも、テクスチャが持つ可能性や素材の表面の質、色などに重点を置いて進められます。私は常に素材と物との対話を作り出そうと試みています。色々な素材、木を削り、金属に穴を開け、布を縫い合わせたりプラスチックを型取りしてつくり出すことは、これらのテーマを探求するのに最適なのです。ーリナ・ピーターソン

MARK GRAY

METALWORK

BLOW

This series is an investigation into the control and fluidity of sheet steel whilst under pressure. The vessels are constructed with a fusion joint, then pressurised. The pressure is the moving force but this is only released when the object is subjected to heat. The balance of heat and pressure being the key to a successful object.

Mark Gray produces constructed steel and cast metal objects, often informed by the question: "What happens if?"

Recent work has been influenced by childhood memories, the seaside and fun. Mark works almost entirely in metallic base materials and utilises varied processes ranging from precision machining to deliberate irregular hand formed constructions.

膨らます

このシリーズは、機械で圧をかけた鋼版をどのように流暢にコントロールできるかを、研究する為に製作されました。この器はフュージョンジョイントに圧をかけて作られたもので、鋼版に熱を加えた時だけ圧がかかる仕組みになっていて、熱と圧のバランスが、良い作品を作る鍵となっています。

グレーの作品は、「もしこれをしたら何が起るのか?」という問いを基に、鋼板と鋳鉄を使って構成されます。

近年の作品で彼は、海辺で楽しく過ごした自身の子供時代の思い出に感化され、その影響を現しています。彼のほぼ全ての作品が、金属の機械的な規則性や、故意的に手で施した不規則な形から構成されています。

AKIRA KUSANO

METAL CARVING

AUDIENCE

I express my emotion into my work.
Especially positive feelings.

Fun time.

楽しいと思った事をテーマに制作してます

とても楽しい

MIZUTO MIYAZAKI

METAL HAMMERING

INCENSE BURNER (TOGE TOGE)

香器「棘棘」

There are many regular-patterned shapes and designs in plants and animals which exist in the natural world. They were not created by human beings, but time and environments gave birth to them, and therefore they possess mysterious power. Any of these beautiful patterns created by Nature always gives me a tip for my creation.

サボテンが創りだす規則的な形や模様をテーマに、金属の様々な色味や、絞り特有の形などを生かし制作した。

I created this with theme of regular shape and pattern cactuses have. And also I took advantage of metal's various color, unique shape of raising.

自然界に存在する動植物には規則性を持った形や模様が数多く在る。それらは人間が創りだしたのではなく、時代や環境が生みだしたもので、不思議な力を持っている。こういった自然界が創りだす美しいパターンを制作するヒントにしている。

SATOSHI MIZUSHIRO

METAL CARVING

PARADE

I used metal carving techniques learned in college, particularly those for decoration.

Aside from such techniques I instilled a personal touch via the pathos and formative design sensibilities cultivated by my life experience as a Japanese. I hope the result has a warmth that delights the viewer.

This piece represents a traditional Japanese festival and all the energy and excitement of such a celebration. I brought out the metallic texture and colors of the materials and was very particular about the expression and movement of the animal motif.

大学で培った彫金技法、特に装飾的な手法を用いて表現しています。

技術もちろんですが、今まで生きてきた上で備わった日本人としての情緒や造形感覚など自分ならではの表現をすることで、見ていて楽しくなるような温度のある作品を作っていけたらと考えています。

この作品は、伝統的な日本の祭りをイメージしており、その活気や賑やかさを表現しました。金属の持つ質感や色を生かし、モチーフである生き物の表情や動きを細部にまでこだわり制作しました。

AKI NAKAJIMA

METAL HAMMERING

www.aki.nakajima.com

HAVE THE EYES ON

I felt like I saw the form of a bird within the shape of the seed. I thought I was seeing the great similarity among their shapes that exists beyond all differences of species. I weld and hammer the iron sheets, transforming them into the shape I see at the moment. The iron is something that will eventually be molded, going back to the soil just like all plants and animals. I'm creating my works in hopes of reaching out to something that originated from the law of mother nature.

In my garden (which exists in my mind), there are many different species of life having their own habitat. While I'm looking around in search of those creatures, I've realized that the thing I recognized as a plant actually seem to be one of the animals. Everything around us have many different faces, and they never stop changing time to time. If you watch carefully, there might be something you've never noticed before, hiding and waiting for you to see somewhere in this world. My job is to transform the small portion of my view into three-dimensional form to share the world I see with you.

めをつける

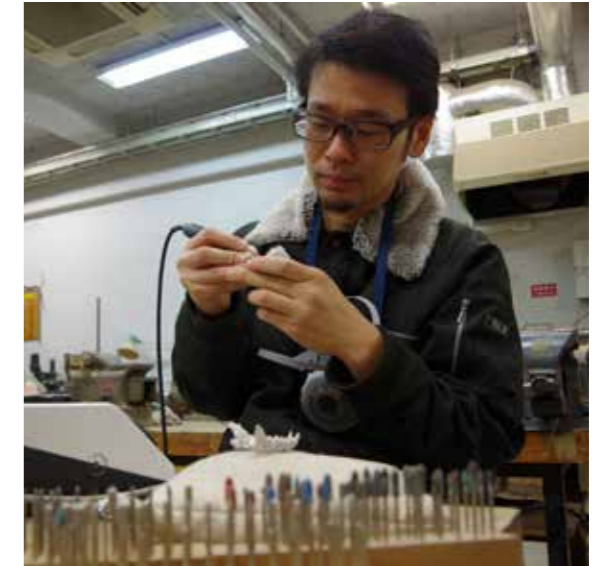
木の実の形が鳥のフォルムに似ている気がしました。種を超えて共通する形が見えた気がしました。鉄の板を溶接したり叩いたりしながら、その時に見えた形を作っています。鉄も動植物もやがて土に還るものです。私は自然界の法則の何かに触れたいと思いながら作品を制作しています。

私の庭(私の頭の中の庭)には 様々な種のいきものが暮らしています。何がいるのか観察していると、植物だと思っていたものが動物のように見えてきました。ものことは多面的であり それぞれ常に変化していきます。よくよく観察していくと、今まで気付かなかったものがまだどこかに潜んでいるかもしれません。私の作品は、私に見える世界の一面を ほんの少し立体的にしたものです。

KENGO TAKAHASHI

METAL CASTING

www.kengo-art.com

ORIGIN AS THE FUNERAL

I create works using both traditional and modern metal casting techniques but even though one can nurture such traditional techniques, you have to keep the modern society in mind and make contemporary art. From a large field of competitors, this work was awarded the grand prize in the seventh Sano Renaissance metal casting exhibition.

Precious lives have gone lost by ongoing problems of modern times, like war, terrorism, inequality, environmental destruction, abuse, suicide, etc.

Neanderthals, living in ancient times, were the first to bury flowers with their dead. Without a complex society tied to the funeral process it means that they were added out of pure sadness and as such means that pure love was present.

This Neanderthal skull, represents this re-recognizing of the preciousness of life by recalling the personal mourning heart. The big flowers used are what we Japanese call the Buddha flower. The small flowers that make up the skull are forget-me-nots.

私は、伝統的な鑄金技法と最新の鑄金技法を使って制作しています。伝統技法などで育んだ日本的な素材感を持ちながらも、現代でしか作れない作品を社会に向けて表現する事を大事にしています。こういった作品は第七回佐野ルネッサンス鑄金展で大賞を受賞し、多数のコンペで受賞経験を得る事頂きました。今回の展覧会に参加できたことを大変うれしく思うと同時に感謝致します。

現代の様々な問題が起こっている。戦争、テロ、格差、自然破壊、虐待、自殺、等によって尊い命失われていっている。

太古に生きたネアンデルタール人は人類で初めて死者に花を捧げた人だ。現代のような複雑な社会に縛られ事なく、純粋な悲しみから自発的に行ったのであろう。それは同時に純粋な愛が存在した事も意味している。

本作品は人の根源にある死を悼む心を想起する事で命の尊さを再認識するためネアンデルタール人の頭蓋骨を生花の焼失原型で表現した。花飾りは日本の仏花を使用した。また、ネアンデルタール人の頭蓋骨を構成している小さな花は忘れな草である。

KODO AOKI

URUSHI ARTS

GOLDFISH

When I was a child I often played outside, venturing into the forests and along the river near my home. Among my fondest memories are the times I spent collecting insects, which often appear thematically in my work today.

Lacquer is made from the sap of a particular type of tree, and it is this material that I use as my creative medium. Lacquering in general involves a variety of techniques, and among these we have “kansitsu,” in which we build the form of each piece using layers of hemp cloth and lacquer. This technique is particularly amenable to free-form work, as seen in this example, a decorative wall hanging piece I have titled simply “Goldfish.” Most of my work follows this sort of “living creatures” theme.

子供の頃、家の近くの川や森に遊びに行き、昆虫採集をして遊んだ記憶が強く残っています。その記憶が今の制作につながっています。

漆は木の樹液です。私は漆を使って創作をしています。漆の技法には様々な技法があります。その中で、乾漆技法を使って制作しています。乾漆は麻布と漆を使って形を造形する技法です。この技法は、自由な形態が可能で、今回の作品は壁掛飾りの金魚です。創作のモチーフは主に生き物です。展覧会や受賞歴は以下の通りです。

SHINPEI MATSUZAKI

URUSHI ARTS

BOX WITH IROGAI (SEA WAVE)

色貝飾箱「海」

Japan is lucky to have four distinct seasons, and I like to express these in my urushi art.

On the surfaces of my urushi pieces, I create pictures of the natural landscape; flower, trees, leaves, oceans, rivers, mountains, wind....

My goal is to portray these using beautiful colors. One ideal material for this is “mother-of-pearl,” which is made from thin pieces of shellfish shell. The color tones from these shell fragments are a perfect match for urushi.

Urushi itself is a natural sap that comes from “the urushi tree.” that grows in East Asia. I start with a wooden body, which is a piece of wood that I carve to the basic shape, for example a box. Then, I paint this wood with many coats of urushi.

These numerous layers of urushi will make the body of the piece strong. Then I cut the shell into pieces and set these into the urushi surface to make my pattern.

This traditional method is very time consuming, but I think it makes a very nice and beautiful end result.

日本は幸運なことに、美しい四季があります。私は漆の作品でそれを表現したいです。

私の作品の表面には、花、樹木、葉、海、川、山、風、、、といった自然の風景を描いています。

私の目標はそれらの美しい色彩を表現することです。そのための一つの理想的な素材は白蝶貝で、それらは貝殻を薄く削って作られています。貝の断片にみれる色彩は、漆と良く調和します。

漆は東アジアに植生する、“漆の木”から採れる、天然の樹液です。私はまず木の板を削り、箱などの形に整え、胎を作っています。

それからこの胎に多くの漆を塗り重ねています。何層も漆を塗り重ねる事で、とても丈夫な胎になります。それから漆の表面に、自分の欲しい形に切った貝を並べています。

この伝統的な技法はとても時間がかかります、しかしとても良い美しい作品になると思います。

GRANT McCAIG

SILVERSMITH

www.grantmccaig.co.uk

FIDGET AND HATTIE

不安 嫌悪

In this current body of work I have chosen to work exclusively with steel and silver. I like this particular combination of materials as both carry particular histories and expectations. Steel, a black metal, emerges from an industrial landscape, whereas silver, a white metal, is domestic and decorative, this difference creates tension and raises interesting questions.

As a maker I am drawn to the working properties of the two metals, the hardness and robustness of the steel offset against the soft malleable silver. They struggle to work together and connect. I am exploring these connections within this current body of work, looking for a point where the two can exist in one object.

As a Silversmith I am aware of the importance of the dialogue that emerges between material and myself. Some conversations are quite short, others long and complicated, sometimes there is shouting and arguing. I am trying to talk less and listen more.

現在展示されている作品は全て、これまでの彼の作品では使われていないスチールとシルバーで構成されています。マクレイグは好んで、それぞれ格別な歴史と期待感がこめられているこの二つの素材を合わせて作品に使用しています。黒い金属 — スチールは工場地を思わせる中、白い金属 — シルバーは家庭的で装飾的。この二つの要素が作品に緊張感をもたせ、興味深い疑問が生まれます。彼は者を創る者として、硬くがっちりとしたスチールを相殺するようなやわらかく柔順なシルバーの、なかなか交わることが難しい二つの素材が持つ特性に惹かれ始め、この作品たちを創り上げました

私はシルバースミス（銀細工師）として、素材と自分との対話を常に意識しています。簡単な短い会話や、長く複雑な会話、ときには叫んだり口喧嘩したりすることもあります。いつもなるべくしゃべらずに聞き入ろうと努力はしているのですが。

REBECCA SKEELS

SILVERSMITH

www.skeels.co.uk

CELEBRATION

This collection of work started in Florence Italy as a lost and found project, with consideration of various materials, new explorations of shapes forms and connections. Through research and experimentation with alternative materials, Rebecca continually produces a number of one-off pieces of jewellery to complement this and existing ranges. In 2010 this research contributed to Rebecca organising and running a very successful symposium/exchange with the Jewellers and Silversmiths Network (JSN) and the Critique Collective Network in San Francisco called Material Connection. More recently the development of her research has led to working closely with Chris Jones, Learning & Teaching Librarian at UCA to create a materials Library that was launched within the University in April 2015.

Rebecca is a designer-maker running her own business since 1994, working on commissions as well as her own collections exhibiting through, galleries, shops, craft shows and trade exhibitions. Rebecca is also Post Graduate Subject Leader for the School of Craft and Design at the University for the Creative Arts in Farnham, teaching, lecturing and continually developing courses, working with craft and design practitioners of the future. Rebecca actively contributes to the jewellery and craft professions throughout the UK, as a member of the Board of Directors for the Association for Contemporary Jewellery, The Hand Engravers Association and The New Ashgate Gallery and Trust.

祝福

さまざまな素材や物の形、そしてそれらの関わりについての新たな探求。それらを考慮に入れて創られたこの一連の作品は、「Lost and Found (遺失物)」プロジェクトとして、イタリアのフィレンツェで始まりました。色々な素材を比べ研究し実験を重ねる中、スキールズは一点物のジュエリーを製作し続けてます。今回のシリーズや彼女の今までの作品の中にも、そうして製作されたジュエリーたちを見ることができるといえます。彼女の研究結果は2010年に、Jewellers and Silversmiths Network (JSN—ジュエリー作家と銀細工師の団体)とサンフランシスコから来たクリティークコレクティブ(Critique Collective)という芸術団体と共に「Material Connection (素材の繋がり)」というシンポジウムで、大成功を収める為の助けとなりました。その後更に彼女の研究は進み、2015年4月にはUCA芸術大学の図書館司書教諭、クリス・ジョーンズと共に、大学構内に資料図書館を設立を手がけました。

スキールズは、コミッションや、ギャラリー、ショップ、クラフトフェアなどの展覧会などに参加し、1994年来自身のデザイナー事業を営んでいます。又、彼女は英国、ファーンハムにあるUCA芸術大学院の学科長でもあり、講義と教育を通して未来のジュエリー作家や工芸家たちと触れ合うことができます。彼女は、*様々なジュエリーや工芸団体加盟し、常に活発に英国のジュエリー、工芸の世界へ貢献をしようと勤めています。*Board of Directors for the Association for Contemporary Jewellery, The Hand Engravers Association and The New Ashgate Gallery and Trustの会員。

DIANA HARRISON

TEXTILES

BOX

This work references discarded packing boxes, put out for recycling collection on streets and pavements. Worn and packed down corrugated surfaces, the structure opened out and flattened, no longer functional to protect its contents. By making this piece I have given new life and importance to something finished with.

Each side of the whole was made individually with layers of hand dyed cloth, stitched and screen printed. The separate sides of the box have been assembled and hand stitched together.

This piece has previously been exhibited in the Victoria and Albert Museum as part of 'Quilts' Hidden Histories, Untold Stories. 2011

As a practising artist and teacher I have continued to develop work that challenges the idea of 'quilt'. I borrow and exploit the tradition of quilting and patching, enjoying the material substance and weight of several layers of cloth. The surface qualities are created through stitching, washing and shrinking and the subsequent overprinting develops the marks left from the process.

Working in response to exhibition or competition opportunities tends to focus the mind and trigger larger 'finished' pieces, but textiles, making, collecting, responding, exploring, experimenting, is what I do.

箱

この作品は、街の通りや歩道にリサイクル収集の為に捨てられている空き箱たちをモチーフに創られました。使い古され押しつぶされて、よれよれになった表面、箱が空いたまま平たくつぶされ、中に入っているものを守ることができなくなっている箱たち。ダイアナ・ハリソンはこの作品を創ることによって、このような役に立たなくなってしまった空き箱たちに、新しい命を吹き込み重要性を与えます。

作品の両面は、手染めの布地にスクリーンプリントをして縫い合わせたもので、一層一層個別に作られています。其々のボックスの両側面はそれぞれ個別に作られ、後手縫いで縫い合わせて構成されました。

この作品は2011年にビクトリア・アンド・アルバート博物館での展覧会 'Quilts' Hidden Histories, Untold Stories (「キルト」隠れた歴史、語られていない物語)の一部として展示されたものです。

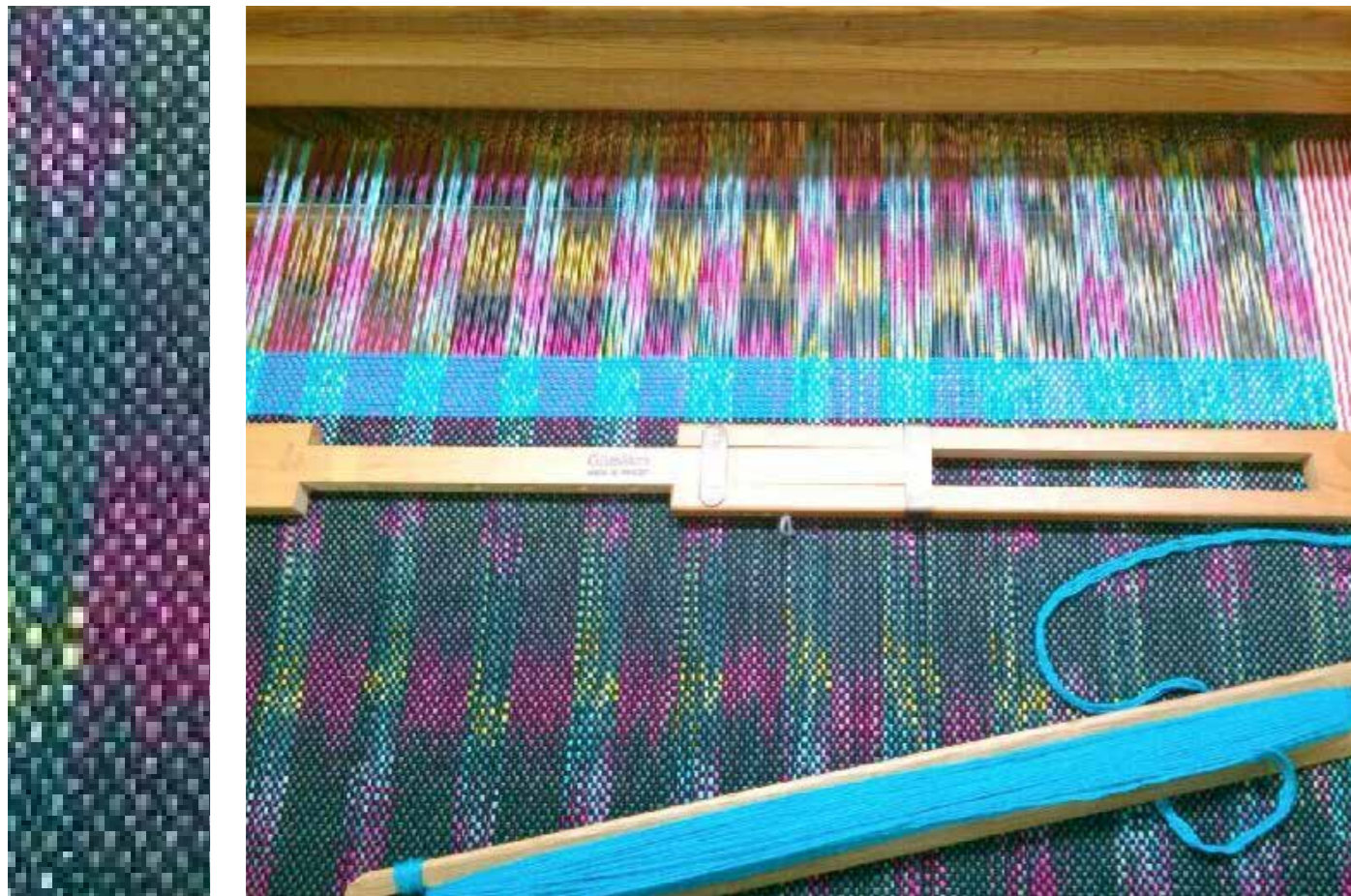
アーティストでもあり教師でもあるハリソン。「キルト」という概念をどこまで突き詰められるのか挑戦するための作品を創り続けています。彼女は、伝統的なキルティングやパッチワークの手法を利用して、布そのものの実質と何層にも重なった布地の重さなどを、作品の中で楽しみます。キルト生地は縫い目や生地を洗うことで収縮した部分、重ねて印刷されることによって残された跡、などによって構成されていきます。

「展覧会やコンペなどに向けて集中して作品を創っていると、「完成」した大作を生み出すこともできます。でも私にとって作品創りとは結局、テキスタイル、造る、集める、応じる、探索する、実験することなんです。」-ダイアナ・ハリソン。

KEIYA HASIMOTO

TEXTILES

CONSTRUCTION

In my creative activities, I get a greater sense of accomplishment during the process than I do when my work is completed, I find the same kind of feeling often in my daily routine.

Present, I'm working in Tokyo University of the Arts Textile Arts of Crafts as Lecture and Human Environmental Science and Design, Showa Women's University. I usually use the fiber to make my artworks.

私の作品制作の中で、私は作品が完成した時よりも途中の作業中に充実感を覚える。その事と似た感覚になる事が、日常生活の中に多くある。

現在、東京藝術大学美術学部工芸科染織専攻 非常勤講師、昭和女子大学生活環境学科 非常勤講師として勤務している。ファイバーアートを中心に作品を制作している。

MIHO KATSURAGAWA

TEXTILES

www.miho-katsurgawa.com

SPRING HAS COME, FOR WHOM
BLOOM THE FLOWERS ARE?

百花春至為誰開

My works is Japanese traditional technique "ROKETU-ZOME". I'm developing new Textile art in my individual way.

日本の伝統染色技法である「ろうけつ染」を研究し、独自の空間造形作品を展開している。

I visualized the Zenword. In this work, I expressed the landscape of the spring that awaited by everyone, and fine display of spring flowers.

この作品は「百花春至為誰開」という禅語を基に表現しました。待ち望んだ春に、花が咲乱れ、輝く色彩が目の前に広がっている。誰の為でもなく、無心に咲いている、美しい様子を表す言葉だと思います。

We can see the magnificent scenery full of color in this season. For whom bloom the flowers are? Flowers are living innocently anytime. People admire the spring.

春の到来を愛で、美しいと感じ、その気色に心までもが満たされる。そうした趣を想像します。

And finding the beautiful things, then heart is fulfilled with beautiful scenery. For I expressed that, I had dyeing on silk by "ROKETU-ZOME".

花が開くときの瑞々しさ、春先の清らかさを表すのに、私は絹と染料、そしてろうけつ染という技法を用いました。

There are something for which to be thankful in daily life. I hope that viewers notice the mind being clear and pure through my artwork.

私の作品を通して、春の訪れを心から感謝できるような清らかな心持ちにすることが出来たら、と願っています。

LESLEY MILLAR MBE

TEXTILES

www.transitionandinfluence.com

21:21

21 21

This was the first solo exhibition in the UK of the internationally renowned Japanese textile designer Reiko Sudo, Honorary MA UCA. As Artistic Director of the NUNO Company Reiko Sudo has placed their textile designs at the forefront of innovation through the bringing together of new technologies and traditional practice. Lesley Millar and Reiko Sudo collaborated over a two year period on the theme - a celebration of 21 years of the NUNO company - the design of the exhibition and the accompanying programme of educational events. The exhibition Opened at the James Hockey and Foyer Galleries UCA Farnham in 2006 and was accompanied by a Mater Class given by Reiko Sudo and an International Conference. The exhibition then toured in the UK before being shown at Textile Kultur Haslach, Austria and the Museum fur Kunst und Gewerbe, Hamburg, Germany and attracted over 50,000 visitors.
Image by Roger Bamber.

Lesley Millar is Professor of Textile Culture, Founder of the Anglo-Japanese Textile Research Centre at UCA and now Director of the International Textile Research Centre UCA. Over the last 20 years she has been Project Director for 9 major international exhibitions involving Japanese and UK practitioners and students in exchange and collaboration. She writes and speaks regularly about contemporary textile practice in Japan and the UK and in 2014 she was invited by Tokyo Zokei University to present a Paper on 'The Bauhaus and Art Education in the UK' as a part of that University's 50th anniversary celebration. In 2008 she received the Japan Society Award for significant contribution to Anglo-Japanese relationships and in 2011 was appointed MBE for her contribution to Higher Education.

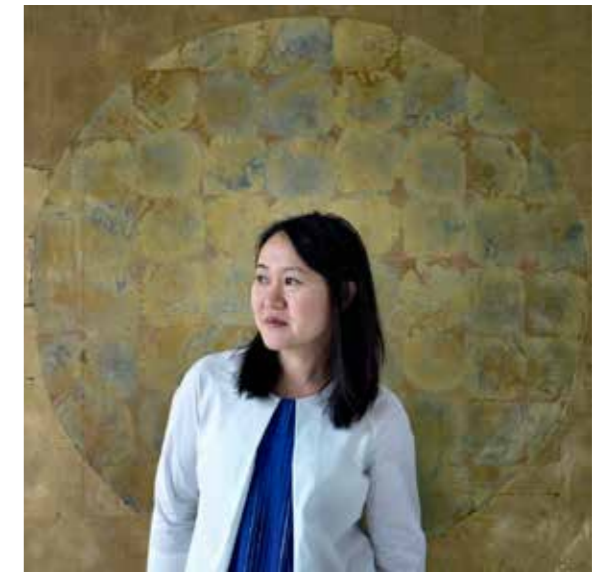
この展示会は、国際的に有名な日本のテキスタイルデザイナー、須藤玲子 (UCA芸術大学院卒業) の、英国では初めての個展でした。須藤は株式会社「布」の取締役デザインディレクターとして、新しいテクノロジーと伝統技術を組み合わせ、先端的なテキスタイルデザインを創りだしてきました。レズリー・ミラーと須藤玲子と「布、21周年祝い」をテーマに2年にわたってのコラボレーションの中、この展示会やその他イベントなどがデザインされました。展示会はUCA芸術大学のJames Hockey&Foyer Galleryで須藤玲子の特別授業や国際協議と共に、2016年に開かれました。その後、展示会は英国各地や、オーストリアのTextile Kultur Haslach、ドイツハンブルグにあるMuseum fur Kunst und Gewerbeなど、ヨーロッパ各地も周り、5万人以上の人々が訪れました。

テキスタイル文化教授、UCA芸術大学日英テキスタイル研究センター (Anglo-Japanese Textile Research Centre) 創設者であり、同校の国際テキスタイルセンターの総指揮者でもあるレズリー・ミラー。過去20年間プロジェクトディレクターとして9つの大々的な国際的な展示会に参加し、コラボレーションなどを通して日本と英国の作家、生徒たちを繋げてきました。彼女は何度にも渡って、日本と英国の現代のテキスタイルについて話し、書き留めてきました。2014年には東京造形大学に「パウハウスと英国の芸術教育」という論文を、大学の50周年記念の一部として提出しました。彼女はこうして日英間の関係に貢献したところによって2008年に英国のJapan Society賞を、英国の教育に大いに携わったことから2011年に大英帝国勲章MBAを受章しました。

SHARON TING

TEXTILES

www.sharonting.com

PROTOTYPE 'NORSE'

習作: ノルウェー様式

My practice has evolved from designing and producing textile products, into creating designs and artwork for site-specific interventions. My specialism lies in developing designs that engage with a holistic approach in terms of the use of colour and design. I focus on illustrating humanistic elements in abstract forms for site-specific contexts. I work to commission, designing and making large-scale artwork that emanates a feeling of human identity and presence within public environments. I am keen to develop more collaborative three-dimensional work and interventions within a space and to develop more multi-faceted designs using diverse materials.

My other research title, "Do you dream in Colour?" looks more specifically into the emotive values and perceptions of colour and investigates colour, within us, in our subconscious states. In terms of colour properties and materials, I am currently researching materials and processes used in the production of coloured materials that have a robust longevity in tough public environments. My aim is to create contexts for substances that can hold colour in soft and hard materials, applying them to future design commissions.

ティングは、もともと布地自体をデザインし製作していましたが、そこからいつしかある特定の場所に関係してくる作品をデザインするようになりました。彼女の専門分野は色やデザインに対しての全体的なアプローチ。一定の場所にある人間的要素を、抽象的なフォームで描き出すことに作品の焦点を置いています。彼女は、コミッションやデザイン、スケールの大きな作品を創ることによって、人間の主体性や存在感を公共の場で感じさせられるという考えを基に、作品を制作します。

ティングのもうひとつの研究課題「あなたは色つきの夢を見ますか?」で彼女は、勘定を引き起こす色、色の認識、人々の潜在意識にある色について探求します。作品には、公共の場で見つけられる、もう古くなりくたびれてはいるけれど耐久性がある色々な色の素材が使われていますが、これは彼女が将来のコミッションの為、どのような要素が様々な色や素材の関係性を作品の中に維持することができるのかと試みた結果です。

HITOMI USUI

WOODWORK

www.hitomiusui.tumblr.com

SUKUWARE

I have a confession.
I love wood, trees especially.
I revere those of our ancestors who lived as one
with nature.
I hope my woodworking will be able to reflect their
way of life, even slightly.

A ladle (sukueru), Not a ladle (sukuenai).
With hope (sukueru), Without hope (sukuenai).
And yet, I am saved (sukuwareru).

白状します。
私は木を慕っています、木材も立木も心から慕っています。
かつて木とともに生きていた先人たちに、自らも自然の中のひと
つとして生きていた先人たちに、畏怖の念を抱いています。その
生き方を知りたくてたまりません。
私が木で制作することは、その先人たちの生き方の一端にでも
触れることができるかもしれないという期待とともにあります。

すくえる(掬える)、すくえない(掬えない)。
すくえる(救える)、すくえない(救えない)。
でも、すくわれる。

MIZURU TAKIZAWA

WOODWORK

www.miztakizawa.wix.com

EMPTY ENVELOPE AND A PAPER

空の封筒、一枚の紙

The wood has amazing charms.

It is very important for me to use Japanese traditional wood working tools. Those are indispensable to bring out charm of wood. I use other materials as well such as pieces of paper, brass. I especially like translucent objects and reflection of light. I think traveling is also important for me. Everytime I travel, I find some wonderful souvenirs. My works of art are made up from that precious time and collected treasure.

There're an empty envelope and a paper. I can imagine a fantastic holiday.

木は不思議な魅力を持っています。

日本の木工の道具は、その木の魅力を引き出すために必要不可欠であると思います。紙や真鍮などの他素材を使うのは、光を反射したり透過する要素が好きだからです。旅もまた重要な創作源です。知らない場所に行くたびに、素敵なものをたくさん見つけます。そんな風に、好きな物や出来事を集めて紡ぐように制作しています。

伝える言葉が見つからなくても、空想にふける休日が待っている。

ACKNOWLEDGEMENTS

Special thanks to :

Debra Allman
Risa Ohgi
Shimada sensei

And all those who helped bring this project together.

