

KOGEI Next 2023

目次

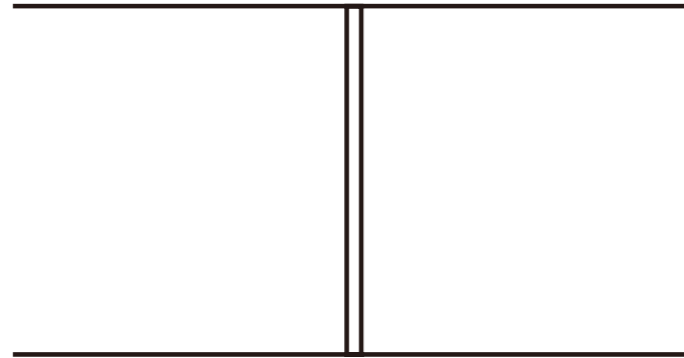
KOGEI Next 2023

01 本郷真也 《Visible02 -History-》	8
Pick up project 08 《木目金 × 金属のルーツ》	12
02 佐故龍平 《Melting pot》	14
03 佐故龍平 《Salad bowl》	17
Pick up project 09 《廃棄真珠 × KOGEI Next》	20
04 野口寛斉 《HI・FU・MI・YO》	22
05 野口寛斉 《JOMON Yakishime -Pearl-》 《JOMON Pearl prototype 01》 《JOMON white pearl prototype 02》	26
06 満田晴穂 《自在源五郎》	30
07 織田隼生 《Nature -Delta-》	32
08 大竹亮峯 《竹の水仙 -双-》	36
09 松本涼 《枯花》	38
10 佐藤裕一郎 《心象の畔》	41
11 佐藤裕一郎 《Nurse log》	44
Next project	48

Table of Contents

KOGEI Next 2023

01 Shinya Hongo 《Visible02 -History-》	8
Pick up project 08 《Mokume-gane × Roots of Metals》	12
02 Ryuhei Sako 《Melting pot》	14
03 Ryuhei Sako 《Salad bowl》	17
Pick up project 09 《Discarded Pearls × KOGEI Next》	20
04 Kansai Noguchi 《HI・FU・MI・YO》	22
05 Kansai Noguchi 《JOMON Yakishime -Pearl-》 《JOMON Pearl prototype 01》 《JOMON white pearl prototype 02》	26
06 Haruo Mitsuta 《JIZAI Diving beetle》	30
07 Toshiki Oda 《Nature -Delta-》	32
08 Ryoho Otake 《Bamboo Daffodil -Double-》	36
09 Ryo Matsumoto 《Withered Rose》	38
10 Yuichiro Sato 《Imaginations at a Lakeside》	41
11 Yuichiro Sato 《Nurse log》	44
Next project	48

KOGEI Next

Sponsored by

工芸という島国から、新たな大陸を求め、旅をする
独自の技術と伝統を携え
新たな仲間と進化を求めて
一歩、一歩、永遠に歩みを進めるだけ
資源を探求し、変換し続けるだけ
その先に賢者の石はない

輪はまわり続ける
願うことはひとつ
美しい輪の一部となること

人類未踏
その大陸にまだ名前はない

Our island nation craftsmanship seeks out new continents
With unique technology and traditions
In search of a new evolution
Just one step at a time, but forever moving forward
Just keep exploring and converting resources
There is no Philosopher's Stone ahead on this path

The circle keeps turning
There is only one thing we wish for
To be part of this beautiful circle
We aim for the artistic field undiscovered by mankind
This continent does not yet have a name

Shinya Hongo 《Visible02 -History-》

Size: H38cm

Material: 鉄、銀、18金、14金

Iron, silver, 18-karat gold, 14-karat gold

* Gold and silver are originated from urbanmine.

9000年前の遺跡から発見された猫のDNAは、この間、猫の遺伝子に変化がなかったことを明らかにした。それに加え、猫は自ら家畜化し、人と暮らす道を選んでいたという。*しかし人間社会の変化により、猫は変わらぬ姿でありながら、いつも人間に翻弄されてきた。

作品の完成後にCTスキャンで撮影し、肉眼では見えない彫刻の内部を可視化するというVisibleシリーズの第二弾。本郷は作品の表面だけではなく、彫刻の内側までを表現の場に変化させた。

今回のテーマの一つ、現代におけるキュビズムの進化。複数のイメージを一つの彫刻に集約する実験である。CTスキャンは、撮影データをデジタル上で素材毎のレイヤーに分けることができる。その特性を活用し、金属比重によるレイヤリングを試みた。素材を鉄、銀、14金、18金と分けて、異なる時代の猫を一体の彫刻として表現するのだ。

本作は遠い未来、朽ち果てたこの鉄の表皮の奥から輝く金や銀の造形物が出現するだろう。朽ちることのない金や銀に猫の不変性を重ねると同時に、風化するという鉄の特性に猫と人の揺らぐ境界線を重ねた。

* Cat domestication: From farms to sofas. Nature Ecology and Evolution 1, 0202 (2017)

本郷真也 《Visible02 -History-》

The discovery of cat DNA from a 9,000-year-old archaeological site revealed that the cat's genes have never changed during this long period. And the ancient DNA proved that the cats dared to domesticate themselves and chose to live with people.*

Yet, despite their unchanged appearance, cats have always been at the mercy of humans due to many changes made in human society.

This is the second round of the series Visible, in which all the works are CT scanned after completion in order to visualize the inside of the sculpture that is not visible to the naked eye. Hongo uses not only the surface of his sculptures but also the inside of them as a platform for his artistic expression.

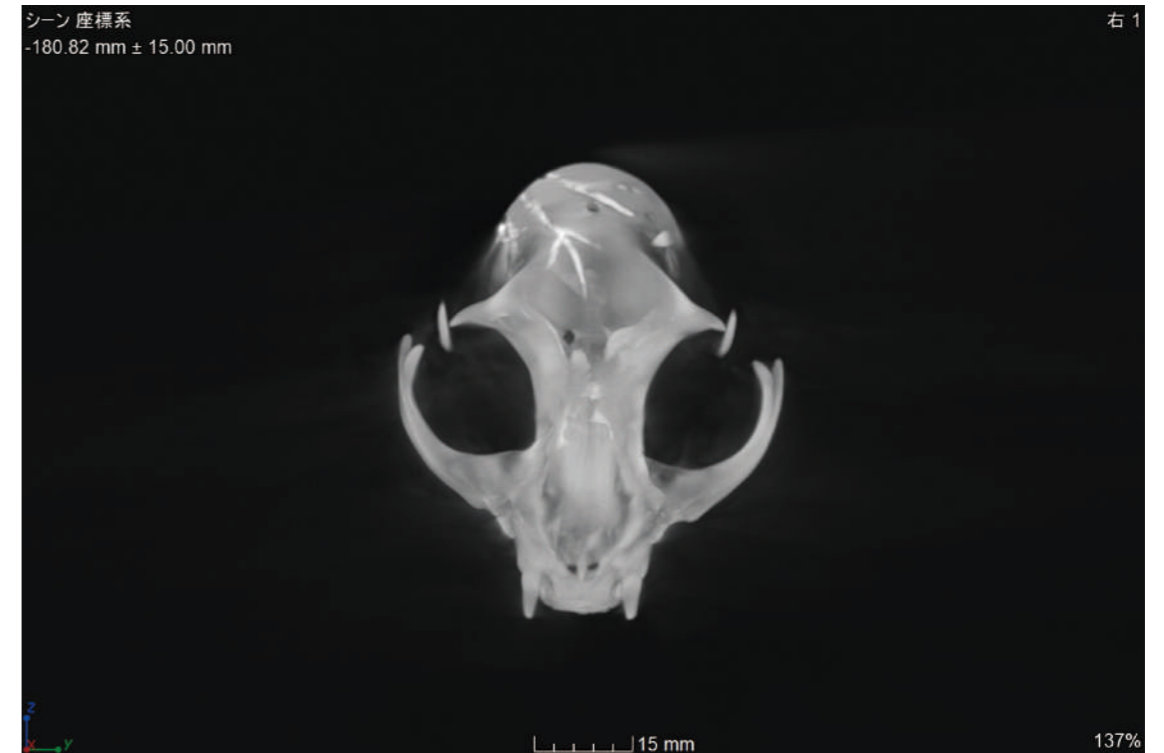
One of his themes this time was the evolution of cubism in modern times—an experiment of combining multiple images into a single sculpture. CT scans can show the captured data in layers of different materials. Utilizing this function, he tried to show the layers of different materials by the specific gravity of metal on a computer screen. Using different materials such as iron, silver, 14k gold, and 18k gold, a cat from different times is represented as a single sculpture.

In the distant future, some parts made of shiny gold and silver will appear from underneath the iron surface that will have decayed. He overlaps the never-changing nature of cats with the unperishable gold and silver, and at the same time, overlaps the flickering boundary between cats and humans with the iron's characteristic of weathering.

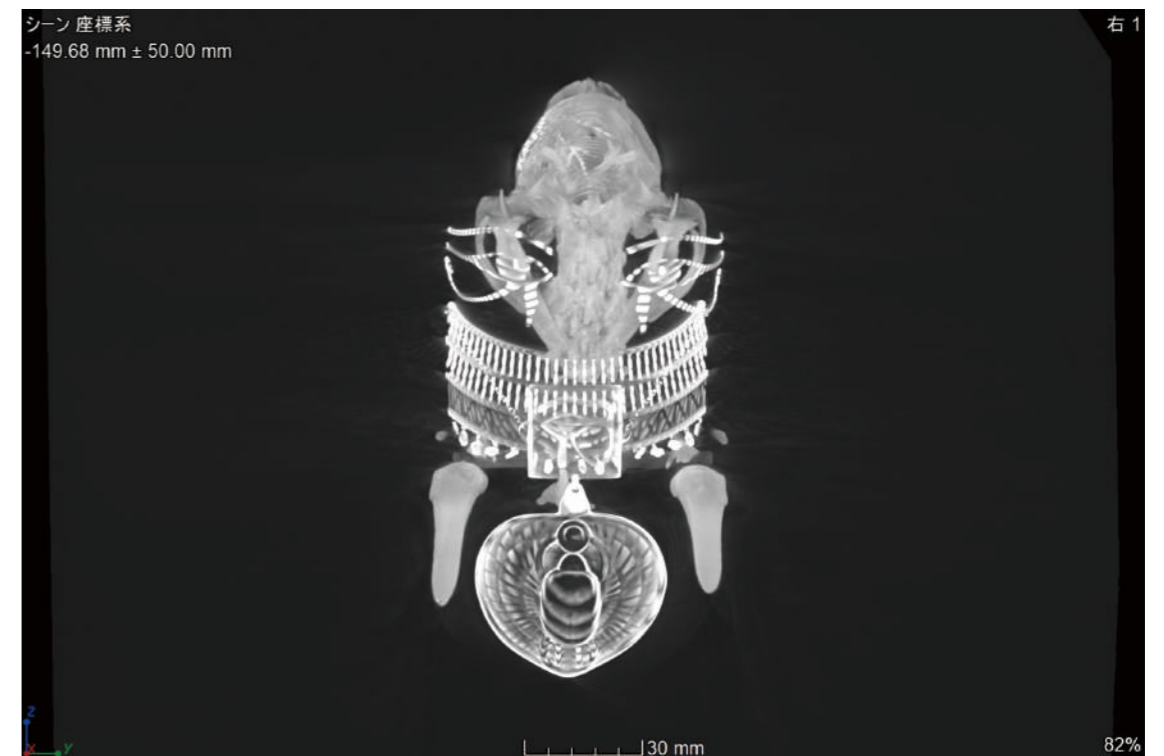
* Cat domestication: From farms to sofas. Nature Ecology and Evolution 1, 0202 (2017)

CT スキャン画像: 金と銀で作られた彫刻内部
 CT scan image: Inside of the sculpture made of gold and silver

CT スキャン画像: 中世の階層 - 迫害の時代 -
 Medieval level - Age of persecution -

CT スキャン画像: 古代の階層 - 神格化されていた時代 -
 Ancient level - Age of deification -

CT 撮影協力: JMC
 デジタルビジュアル制作協力: Think & Craft
 CT photography: JMC
 Digital visual production: Think & Craft

現代社会では金や銀、貨幣といったモノを介さず、デジタル上で数字だけが取引されるようになった。本作で使用している金と銀は「都市鉱山由来100%」。つまり、日本でかつて使用されていたデジタルデバイスの中に、人知れず潜んでいた金や銀を集め、顕在化した。

これらを再び、肉眼では確認出来ない彫刻内部に使用し、CTスキャンでしか見せないというプロセスで、データとなった価値を表現した。デジタル上でその質量も確認できる貴金属は、私たちに物質の記号的価値を再認識させる。そして、現代の経済システムの中に組み込まれた芸術の価値もまた、この呪縛から抜け出せないものになりつつあることを表現した。

In today's society, physical objects such as gold, silver, or money have come to be traded only by numerical figures on a computer screen. The gold and silver used in this work are 100% from "urban mines." That is, these materials were collected from digital devices once used by people in Japan, hiding unnoticed, but they were brought to light in this work.

He used these metals in his sculpture, but we cannot see them with the naked eye, instead, we can see them on a computer screen using a CT scan. In this way, he expresses the value of metals in the form of data. Precious metals, whose mass can also be viewed on a computer screen, remind us of the symbolic value of substances. He also conveys the fact that the value of art has also become embedded in the modern economic system and cannot escape from this spell.

Project : 08

《木目金 × 金属のルーツ》
Mokume-gane × Roots of Metals

統一された価値基準を持つ金属素材
しかし、その生い立ちはさまざま

金属の産地やルーツ
どこから発掘されどの様に取り引されているか
その輝きが、時に私達に想像することを忘れさせる

多様なルーツを持つ金属を人に見立て
世界の多様性に重ねてみる

混ざり合い、尊重し
一つの都市を形成するように

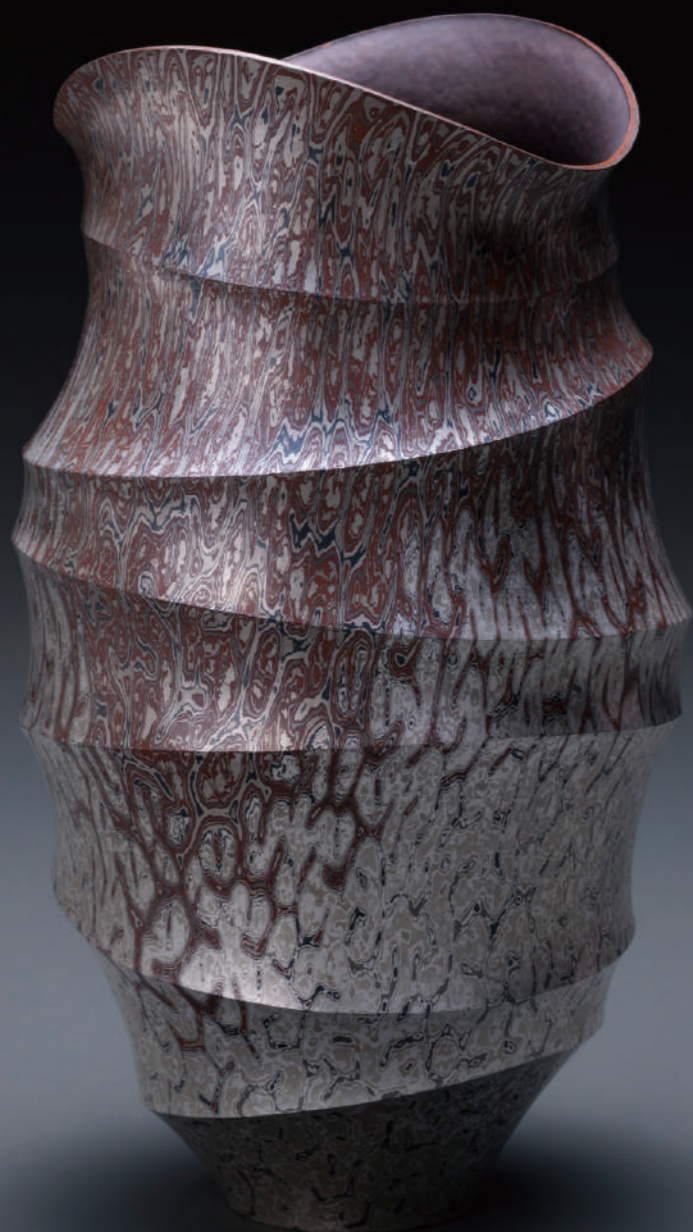
Metal materials have a certain standard of value
Yet their origins are varied

Origins and roots of metals
Where are they discovered and how are they traded?
Their shiny appearance sometimes makes us forget to think

Seeing metals with diverse roots as people
Overlapping them with the diversity of the world

Mixing and respecting each other
Just like forming a single city

一人種の坩堝

多種多様な民族がひとつの場所で溶け合い、新しい文化や社会を形成していく様子。

木目金とは様々な金属を重ね合わせて接合し、打ち延べ、模様を作る技法のことを言う。本作は銀、銅、赤銅そして配合の異なる4種の四分一*を使った25層の板から形成されている。地金の上層部分は銀と淡い色彩の四分一、中段から下層にかけては銅と赤銅、濃い色彩の四分一を中心に構成している。円く圧延した地金板の中心部分はあまり削らず、円周部分に向かうにつれて大きく削ることで、中段から下層の銅や赤銅を複雑に露出させる。

佐故は、溶けて混ざり合った金属が流れ落ちるようなイメージで本作を制作したという。それぞれの金属が辿ってきたルーツに想いを馳せながら、様々な人種や文化が溶け合ってひとつの文化を形成している都市の様子を重ねた。

*四分一：銀と銅の合金。合金における銀の比率が四分の一である事から名付けられる。

佐故龍平 《Melting pot》

-Melting Pot-

A metaphor for a society in which diverse ethnic groups blend together as one and form a new culture and society.

Mokume-gane is a Japanese metal technique of layering and forging different-colored metals to create a unique pattern. This work consists of 25 layers of plates made of silver, copper, red copper, and four types of *shibuichi**. The upper part of the base metal plate is silver and light-color *shibuichi*, while the middle and lower parts are mainly copper, red copper, and dark-color *shibuichi*. He did not cut down too much in the center of the base metal plate that was rolled into a circle, but instead cut a lot toward the circumference in order to expose the copper and red copper in the middle and lower layers in a complex manner.

Sako says that he created this work with the image of molten and blended metals flowing down. Thinking about the roots that each metal has, he overlapped them with the appearance of a city where various races and cultures blend together to form a single culture.

**Shibuichi* means "one-fourth" in Japanese, and indicates the standard formulation of one part silver to three parts copper.

Size: H29.7×W16.5×D18cm

Material: 銀、銅、赤銅、四分一

Silver, Copper, *SHYAKUDO* and *SHIBUICHI*

The Melting Pot is a play by Israel Zangwill (1908)

Mortar of Assimilation Citizenship by C. J. Taylor (1889)

Ryuhei Sako 《Salad bowl》

Size: H11.6×W29×D29cm

Material: 銀、赤銅、四分一、黒味銅

Silver, SHYAKUDO, SHIBUICHI and KUROMIDO

一人種のサラダボウル

多種多様な民族が共存しながら、個性や文化を尊重しあう様子。

本作は両面に文様を描くために、通常よりも多い36枚の銀、銅、赤銅、黒味銅と配合の異なる4種の四分一の板を組み合わせ制作した。鉢の外側の文様は赤銅と黒味銅、四分一で構成したため黒い色彩が目立つ。一方、内側は銀と四分一による銀白色をベースとし、赤銅と黒味銅からなる黒い線を口辺部分から中心に向かって渦を巻くように数十本刻んでいる。これらの線は一本一本独立しつつも複雑に交錯し絡み合う。様々な人種が混在しながらも独自の文化を守り育む。相互に尊重し合いながら共生する現代都市をイメージして制作した。

この《サラダボウル》も《坩堝》も敢えて様々なルーツを持つ金と銀を混ぜて使用している。佐故自身の制作で出た廃材をリサイクルしたもの、無作為に購入したもの、都市鉱山と呼ばれる電子機器からリサイクルされたものなど。そこには、決して見た目には判らぬストーリーが潜む。

佐故龍平 《Salad Bowl》

-Salad Bowl-

A metaphor for the coexistence of diverse ethnic groups, respecting each other's individuality and culture

To create the pattern on both sides, he made this work by assembling 36 sheets of silver, copper, red copper, blackish copper, and four types of *shibuichi* with different blends of silver and copper. The outside of the bowl consists of red copper, blackish copper, and *shibuichi*, so the black stands out. On the other hand, the inside is a silvery-white color base made of silver and *shibuichi*, and he engraved dozens of black lines made of red copper and blackish copper from the lip to the center of the bowl in a swirling design. Each of these lines is independent, yet intricately intersects and intertwines with the others. He created this work with the image of a modern city where people live together while respecting each other.

For both Salad Bowl and Melting Pot, he deliberately used gold and silver that have various roots. Some of them are recycled waste materials from his production, others are new ones that he randomly purchased on the Internet or recycled ones from electronic devices called "urban mines." There lies a story that is not always apparent.

36枚の板を組み合わせ、両面に異なる文様を描くことを成功させた。

Sako combined 36 plates and created different patterns on both sides.

Project : 09

《廃棄真珠 × KOGEI Next》

Discarded Pearls × KOGEI Next

世界最大の真珠輸出国、日本
この国で養殖された真珠の多くは商品にならず廃棄されているという

人の手によって時間と手間をかけて収穫
しかし、宝石の基準に満たない真珠たちがいる

日本画では胡粉と呼ばれる貝殻から作る白い顔料がある
例えば、貝殻ではなく真珠由来の顔料

陶芸では石灰釉と呼ばれる多量のカルシウム分を含んだ釉がある
例えば、海の恵みを活かす真珠釉

それらはまだ歴史にはない究極のラグジュアリー

循環する恵み
海が育てた新素材

Japan, the world's largest pearl exporter
Many of the pearls cultivated in this country are discarded instead of being commercialized

They are harvested by human hands, through a lot of time and effort
But some pearls do not meet the standards of gemstones

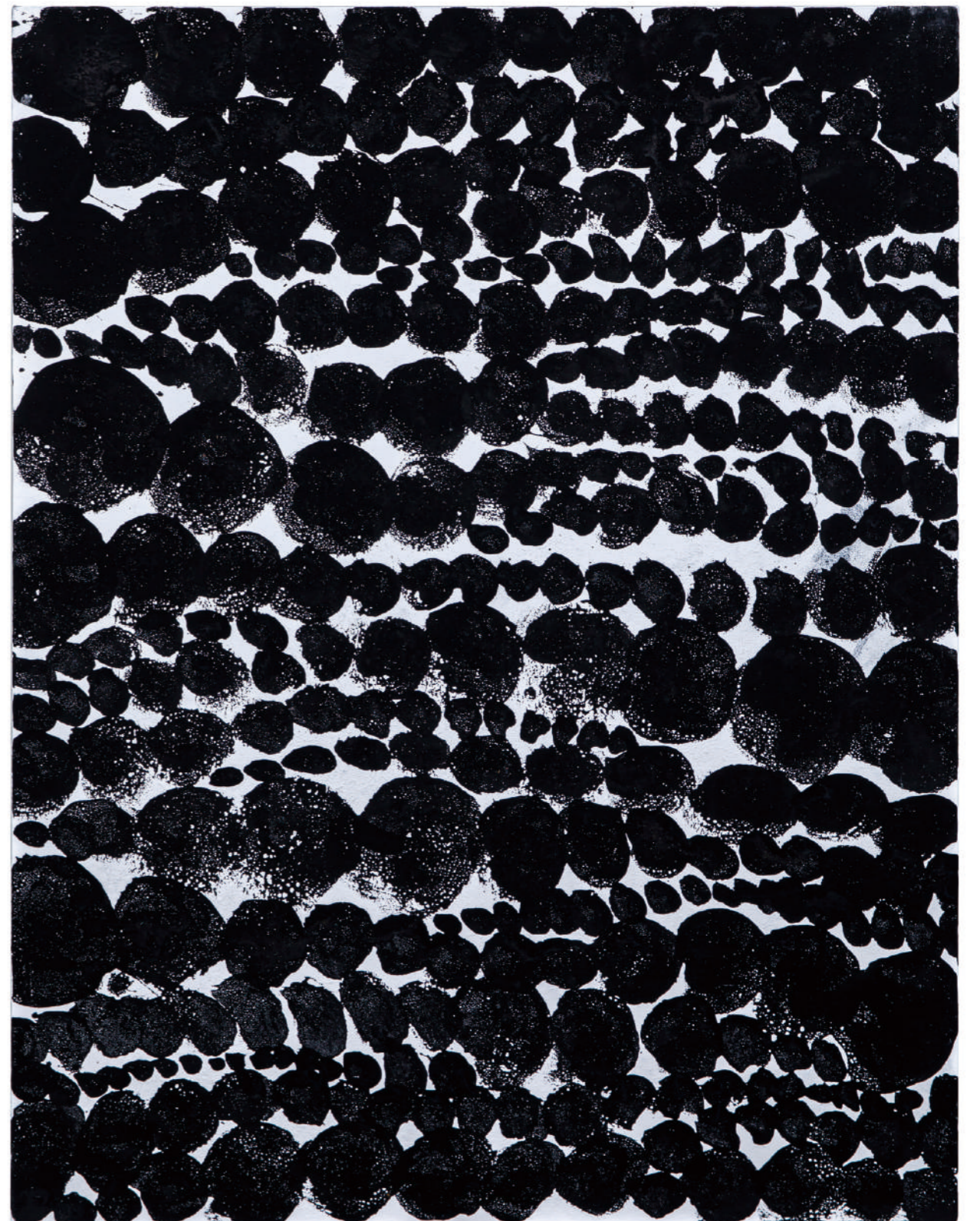
In Japanese painting, there is a white pigment made from shells called gofun
Why not a pigment made from pearls instead of seashells?

In pottery, there is a glaze containing large amounts of calcium, called a limestone glaze.
Why not a pearl glaze that takes advantage of the blessing of the sea?

They are the ultimate luxury that has not yet appeared in history

Blessings that circulate
A new material nurtured by the sea

Kansai Noguchi 《HI · FU · MI · YO》

Size: 各W910×H1,180

Material: 真珠、土、墨、膠

Pearl, clay, ink, and Nikawa natural glue

これは人生の歩みを点で表した作品。

1、2、3、4と点をおいていくと、無意識にきれいな点を並べていってしまう。いかに自分が面白くない人間かというのが分かる。そんな真面目な自分が嫌になり、少しはみ出したり、大きく描いたり、行き過ぎると元に戻しバランスをとる。これは人生と同じで、安全に引かれたレールの上を歩きたくない自分が、色々な事に挑戦したりする。そうやってキャンパスに道を外しながら1、2、3、4…と進んでいく。

そうすると作品も人生も揺れ動き面白いものになっていく。そんな歩みを描いた作品。

今回は廃棄された真珠を原料にして描いた。歪な形で上手く表層を纏えなかった真珠たち。真珠の核となる部分は無垢な純白だった。そんな彼らがHI · FU · MI · YOと大きく外しながら踊るイメージが浮かんだ。しかし実際は初めて使う素材であった為、制作は試行錯誤で難儀し、この時期は精神的に起伏が多かった。今になってはそれがこの作品において功を奏したのだと思う。(野口)

野口寛斉 《HI · FU · MI · YO》

This work represents the path of a life with dots.

When I place dots 1, 2, 3, and 4...I find myself lining them up neatly.

I know what a boring person I am, and I got sick of being such a serious person, so I painted dots a little out of place, big and small. If I went too far, I put them back in the original place to balance them out. This is the same as life. I try many things because I don't want to walk on a safe boring path. That's how I went from 1, 2, 3, 4...while going off the path on the campus. This is how my artwork and life become more interesting as it swings and turns. This work depicts such a path.

This time, I painted the work using discarded pearls as a material. Pearls of distorted shapes that did not form a proper surface layer. The pearl nucleus was pure white. Thinking of such pearls, an image came to my mind that they are dancing while counting HI, FU, MI, YO, a traditional Japanese way of counting, and greatly going off the path. But it was actually the first time for me to use this material, so the production process was very difficult and I went through a lot of trial and error, experiencing emotional ups and downs during this period. Now I think that all my efforts have paid off in this work. (Comment by Noguchi)

Kansai Noguchi 《JOMON Yakishime -Pearl-》

Kansai Noguchi 《JOMON Pearl prototype 01》

Kansai Noguchi 《JOMON white Pearl prototype 02》

Title: JOMON Yakishime -Pearl- 〈大壺〉※Large pot

Size: H46cm×φ42.5

Material: 赤土、真珠、金属釉

Red clay, pearl and metallic glaze

Title: JOMON Pearl prototype 01 〈青い作品〉※Blue work

Size: H40cm×φ20

Material: 白土、真珠

White clay and pearl

Title: JOMON white pearl prototype 02 〈白い作品〉※White work

Size: H40cm×φ20

Material: 白土、真珠、透明釉

White clay, pearl and transparent glaze

「音楽と似ている」野口寛齊は自らの陶芸をそう説明する。ミュージシャンを目指し、渡米した過去を持つ野口。イメージを現実化するために必要な要素を選び組み立てるといふ陶芸のプロセスには、作曲と通じる感覚があるという。そうして緻密に組み上げられた土台の上に、まるで歌う様に感情をぶつけ絵付けを行う。

陶芸の釉薬にはガラス化を促す石灰が調合されることがある。石灰とは海中で二酸化炭素と結合したサンゴや貝の堆積物に由来する鉱物だ。同じように海で育まれた炭酸カルシウムを主成分とする真珠なら、石灰の代わりになると想定した。結果は想像通り、普段の作品と同じように焼きあがった。真珠釉の誕生である。

野口は次に100パーセント真珠だけの釉薬に挑戦。窯から出た作品の表面にはランダムに青白い釉薬が出現した真珠に含まれた炭酸カルシウム以外の成分が、まるで冰山を思わせる色を生じさせたのである。これを使って今後どんな曲を紡ぐのか。試行錯誤は続く。

野口寛齊

《JOMON Yakishime -Pearl-》

《JOMON Pearl prototype 01》

《JOMON white pearl prototype 02》

“It’s like music,” Kansai Noguchi describes his ceramic art. Noguchi once went to the United States to pursue his dream of becoming a musician. He says that the process of selecting and assembling the necessary elements to bring an image to life in ceramics has a similarity to composing music. In this way, he puts his passion into the meticulously assembled foundation of his work and paints it as if he were singing.

Sometimes lime is mixed into ceramic glaze to promote glass formation. Lime is a mineral derived from sediments consisting of coral and seashells that combine with carbon dioxide in the ocean. He assumed that pearls would be a good substitute for lime because they are mainly made of calcium carbonate, which is also nurtured in the ocean. The result was just as he had imagined, it turned out just like his usual work. The pearl glaze was born. Next, Noguchi tried glazing with 100 percent pearls. A bluish-white glaze appeared randomly on the surface when the pottery came out of the kiln. Indeed the non-calcium carbonate component in the pearls produced a color reminiscent of an iceberg. What kind of songs will he create with this in the future? The process of trial and error continues.

Haruo Mitsuta 《JIZAI Diving beetle》

Size: L45×W50×H20(mm)

Material: 赤銅、18金(都市鉱山由来)、真鍮

Red copper, 18k gold (from urban mines), and brass

かつての里山にいた昆虫たちの多くは、その姿を見せなくなった。水生甲虫としては最大のゲンゴロウもその一種。池沼の消滅、水質悪化、侵略的外来種の侵入などによって個体数を減らし、現在では絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されている。

かつてマルコポーロは日本を黄金の国と称したが、採掘しやすい鉱山のほとんどは既に掘り尽くされてしまった。しかし、小型家電製品などの中に使用されている「都市鉱山」の金の総埋蔵量は6,800トンとも推計され、世界全体の埋蔵量の16%程度の金が日本に眠っているとされている。

本作に使用されている金はすべて「都市鉱山」由来のリサイクル金だ。ゲンゴロウの深い黒色を赤銅、黄色いラインや体裏側を金の象嵌で表現した。特徴であるオール状の脚含めた各関節がゲンゴロウと同じように可動する。

昆虫も金属も自然から与えられた大切な資源。それらをどのように保全し、活用していくのか。一度失われてしまったら、一から創造する力は私たちには無い。

満田晴穂 《自在源五郎》

Many of the insects that once inhabited *satoyama*, undeveloped woodlands near populated areas in Japan, have disappeared. Diving beetles, the largest aquatic beetle, is one of them. Their population has declined due to the disappearance of lakes and swamps, deterioration of water quality, invasive alien species, and other factors, and they are now a threatened species listed as Vulnerable (VU).

Marco Polo once called Japan the land of gold, but most of the gold mines that are easy to excavate have already been mined out. However, the total gold reserve of “urban mines” used in small appliances and other electrical products is estimated to be as much as 6,800 tons, and approximately 16% of the world’s total gold reserves are believed to be lying in Japan.

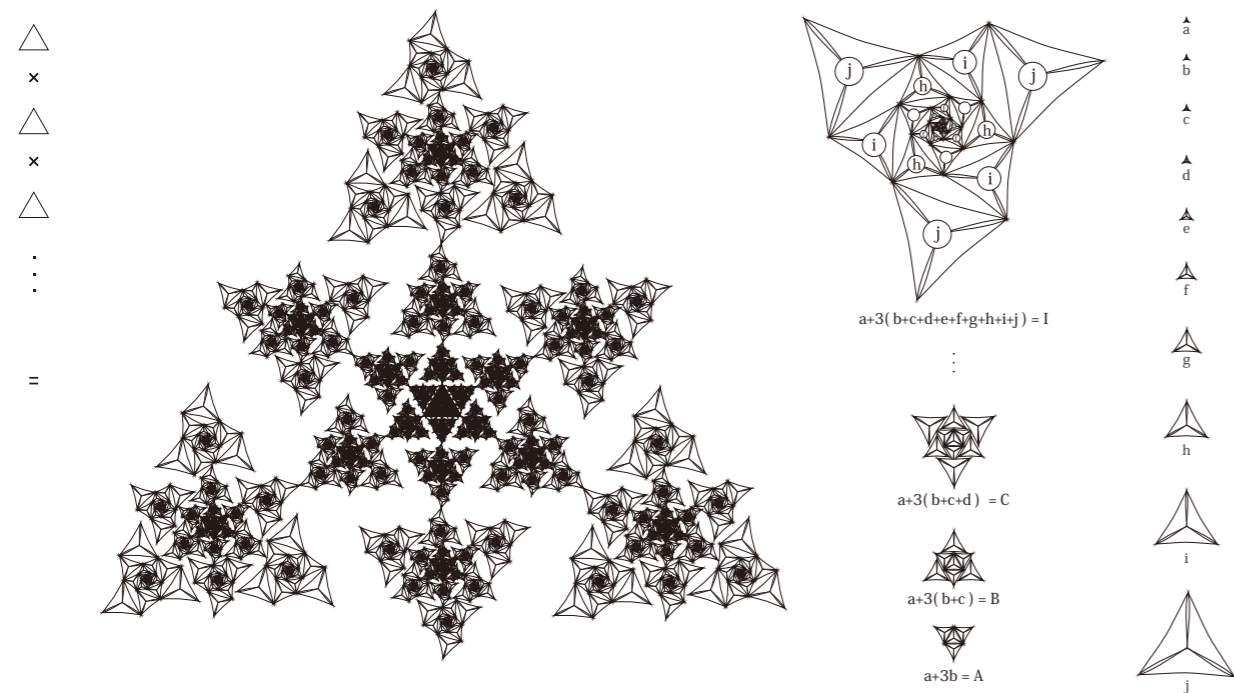
All gold used in this work is recycled gold from “urban mines.” The red copper represents the deep black color of the diving beetle, and the gold inlays represent the yellow lines and underside of its body. The diving beetle’s iconic paddle-like hind legs and each joint are movable just like the real ones.

Insects as well as metals are important resources given to us by nature. How are we going to preserve them? Once we have lost them, we do not have the power to create them from scratch.

Size: WD600×H550
Material: ステンレススチール
Stainless steel

Toshiki Oda 《Nature -Delta-》

葉が付き、枝が伸び、そして花が咲く。そんな植物の成長プロセスを観察していると、そのかたちは数学的な規則性に基づいていることが分かる。織田はそのような規則性を昇華させて作品を制作している。

Observing a sequence of steps in which plants get leaves, branches, and flowers, we see that it is based on a mathematical regularity. Oda creates his works by elevating such regularities to a higher dimension.

織田隼生 《Nature -Delta-》

Some rules govern plant architecture. They are as precise as a computer program, but their appearance changes depending on the environment. Interestingly, we find beauty in such fluctuations. I have been creating my works with an interest in the rules of plant architecture and their growth.

The subject of this work is triangles and spirals. These elements become visible when we view the growth of plants in a conceptual manner. Flowers and leaves are a collection of geometric shapes, and the way flowers bloom and leaves attach to the stems are often spirals. I am trying to extract the origin of the plant shape and the principle of its formation, and then form a sculpture mathematically. Following the rules that I have discovered, I continue to pound the stainless steel over and over again.

During this mindless work, there is a sensation that suddenly arises. I wait quietly for this moment. When this fluctuation is unintentionally added to my mind, I take pleasure in realizing that this plant shape was born under my environment. Perhaps this is the essential beauty that people feel for plants. (Comment by Oda)

Size: H634mm
 Material: 鹿角、榿、楓
 Cervus horn,
 torreya and maple

Ryoho Otake 《Bamboo Daffodil -Double-》

大竹が2017年に発表した、水を注ぐと花が開く彫刻《竹の水仙》。その制作のきっかけはある人物からの「落語、竹の水仙に登場する水仙を実現して欲しい」との言葉だった。「出来ます」と答えた大竹は、4年の歳月をかけて、その奇跡を完成させた。そこからさらに4年後の2021年に発表した《月光》は、一夜限りの花を咲かせる月下美人をモチーフにした。大きく、優雅に開花するこの作品は、更に高度な彫刻技術と構造デザインを必要とした。それは木彫家である範疇を超え、科学者に近づくことを意味した。大竹は従来の枠組みを超え、新たな挑戦を求める作家である。本作での大竹の新たな挑戦は《竹の水仙》を二連の花にし、時間差で咲かせること。試行錯誤の末に完成させた作品は、従来の3次元彫刻に「時間」という要素を明確に加えたニュータイプの彫刻といえる。花弁が開くまでの間、その奇跡を共に体験した鑑賞者たちの中には、不思議な絆のようなものが生まれる。静寂の中、この花の開花を見守る時間をゆったりと楽しんでいただきたい。

大竹亮峯 《竹の水仙一雙一》

In 2017, Otake presented a unique sculpture, Bamboo Daffodil in which a flower bloomed when pouring water into the work. Indeed, the catalyst for this creation was a request from someone who asked him, "Can you bring to life the daffodil that appears in a rakugo tale entitled, Bamboo Daffodil?" "Yes, sure," Otake replied and he then spent four years achieving that miracle. Four years later, in 2021, he presented Moonlight using a Queen of the Night flower as a motif. The gracefully blooming large flower required from him, even more advanced carving techniques and structural design, which meant he needed to move beyond the category of a woodcarver and become closer to a scientist. He is an artist who seeks out new challenges beyond the conventional framework. Otake's new challenge in this work was to have two flowers of bamboo daffodils instead of one, and let them bloom at different times. He completed this work through trial and error and successfully created a new type of sculpture that adds another element—time—to the conventional 3D sculpture. A kind of mystical bond is created among the viewers who watch the petals open and share the miracle. We hope viewers can relax and enjoy the time that they spend watching these flowers bloom in silence.

大竹は、数多の彫具を使用する。自ら加工し直している物も多い。

Otake uses a variety of carving tools. Many of them are reprocessed by himself.

Size: H6×W8.5×D45(cm)
 Material: 樟
 Camphor

Ryo Matsumoto 《Withered Rose》

哲学者プラトンは「本当の哲学者は、死と死にゆくことを追及する」と言った。死とは生物において100%確実に訪れる未来。松本は、死を意識することでより良く生きることができるというメメントモリの思想を彫刻化する。作品の材料とする木に命を強く感じ「命をいただき彫刻を行なっていることを忘れてはいけない」と語る。

本作は緻密に薔薇を彫りあげた後、木の年輪に沿って無数の彫り込みを入れている。年輪とは、その木が生きた証。その1本1本に時を感じながら彫り進めるのである。

時折、薄くなった木が意図せず破れてしまうことがある。松本はその瞬間に、あちら側とこちら側の世界が繋がる感覚を覚えるという。彼にとって彫刻とは生と死の境界を認識し、我々の存在できていることの尊さを実感する儀式なのである。

松本涼 《枯花》

Philosopher Plato said, "A true philosopher pursues death and dying."

Death is a 100% inevitable future that eventually comes to all organisms. Matsumoto creates sculptures representing the idea of memento mori, which is a Latin phrase meaning "remember you must die." He feels the strong sense of life from trees that he uses as the material for his works, and says, "I must not forget that I can do the sculpting by receiving their life".

In this work, he meticulously carved a rose and then made countless engravings along the tree's growth rings. These rings are proof of the tree's life. He continues to carve, feeling the passage of time in each engraving. Sometimes thinned wood unintentionally tears. "At such a moment, I feel a sense of connection between the worlds of this side and the other side," Matsumoto says. For him, wood carving is a ritual in which he becomes aware of the boundary between life and death, and realizes the preciousness of human existence.

Size: 240×800(cm)

Material: 紙、黒鉛

Paper and graphite

Yuichiro Sato 《Imaginations at a Lakeside》

スタジオの近くにある森の中で、ボロボロになり腐りかけた白樺の木を見つけました。

太陽や雨、雪、風、鳥、昆虫、菌糸など、自然の力によって土に還ろうとしているその姿に魅了されました。近づくと、森の空気が凝縮したような香りがします。森の中にいると、命は消えるのではなく、引き継がれていくのだと改めて理解出来ます。それらはゆっくりと変化し、新しい生命の源になるのです。

この絵を描いている時、世界はCOVID-19による大変大きな影響を受けていました。距離や時間、生や死といったものを、日常の中で強く意識せざるを得ない状況でした。霧の中を歩きながら、森の向こう、湖の対岸にあるものを想像する時、ふと、故郷やそこにいる人を思ったりすることがありました。

「心象の畔」という題名は、絵を描いた後につけました。「心象」という言葉がずっと心にあって、絵を描き終えた時に「畔」という言葉が浮かびました。作品の前に立ったときに、森や湖のほとりで深呼吸しているような気分になっていただければ幸いです。(佐藤)

佐藤裕一郎 《心象の畔》

I found a birch tree that was battered and rotting in a forest near my studio.

I was fascinated by the appearance of the tree trying to return to the soil by natural power such as sun, rain, snow, wind, birds, insects, mycelium, and so on. Getting closer to the tree, I could smell the scent as if the air of the forest had condensed. Being in a forest, I realize once again that life does not vanish, but is passed on. They slowly change over time and become a source of new life.

At the time when I was working on this piece, the world was affected enormously by COVID-19. We had no choice but to be aware of things such as distance, time, life, and death in our day-to-day lives. When I was walking through the fog imagining what lay beyond the forest, on the other side of the lake, I suddenly found myself thinking of my hometown and the people there.

The title: Imaginations at a Lakeside was given to this work after I finished drawing. The word "imagination" was always in my mind, and when I finished the work, the word "lakeside" came to my mind. I hope that viewers feel as if they are taking a deep breath by a forest or a lake when they stand in front of this work. (comment by Sato)

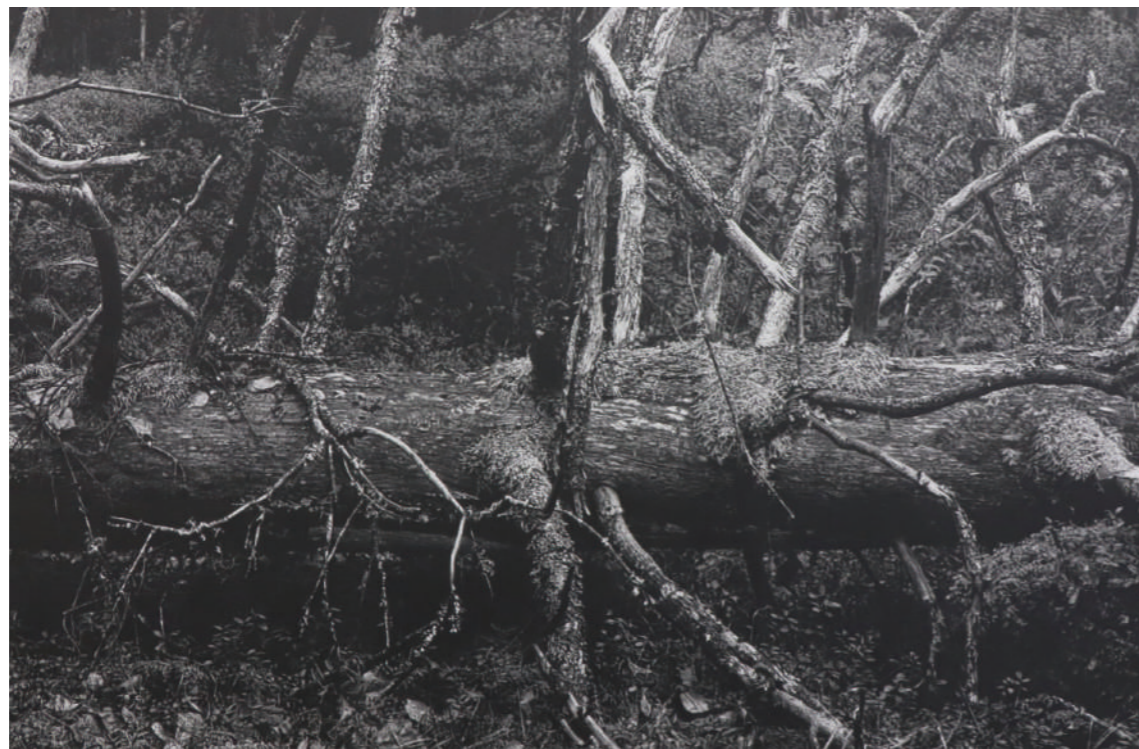

Size: W2,000×H1,300(mm)

Material: 紙、黒鉛

Paper and graphite

Yuichiro Sato 《Nurse log》

フィンランドの自然との出会いは、佐藤に新たなインスピレーションを与えた。湖畔で出会った1本の白樺の木に魅了された佐藤は、以降この地を拠点として制作に励むことになる。広がる静寂の風景は、私たちの慣れ親しんだ鉛筆で描かれている。佐藤の修行僧のような愚直さが、遥か北の地で辿り着いた悟りの境地とも言えよう。

本作品に描かれているのは、佐藤がフィンランド北東に広がる原生林で出会った風景である。「その森には見たこともないほどたくさんの倒木があり、それぞれがまるで異なる様子をしているのが不思議だった。今でも、ひっそりと朽ちていく姿がふと思い出され、そして目の前にあの深い森が現れるような気がする」と、佐藤は語る。

鑑賞者は、画面の端から端まで全てに焦点を当てられた白黒の森の絵の前に立って、様々に想像を膨らませ、時に自らの内側に対峙することになるかもしれない。佐藤の「乾いた水墨画」は、緻密でありながら全てを許容する。

佐藤裕一郎 《Nurse log》

The encounter with the nature of Finland gave Sato new inspiration.

He was fascinated by a white birch tree he encountered on a lakeside in Finland. Since then, he has been based in this place to work on the production of his works. This expansive and serene landscape is drawn with a pencil, which we are all familiar with. His ascetic-like honesty can be described as a state of enlightenment that he has reached in the far north.

The landscape that he encountered in a virgin forest stretching across northeastern Finland was depicted in this work. "There were so many fallen trees in that forest, more than I had ever seen before, and each of them looked so different from the others, and I found it amazing. Even now, I sometimes recall the sight of the trees quietly rotting away, and feel as if that deep forest appears in front of my eyes" says Sato.

Standing in front of a black-and-white forest depicted with a focus on every single edge on the canvas, the viewers may find themselves facing their inner selves, as their imaginations are stretched in a variety of ways. His 'dry version of ink wash painting' is very precise yet accepts everything.

Next project

これは写真ではなく絵画
鉛筆だけで描かれた
森で感じた気持ちをそのままに表現したいから

画家が使う画材は世界中から集められた素材で作られた無国籍な存在

例えばウイスキーやワインのように
その土地の歴史と資源を一枚の絵に封入出来ないか？
鉛筆を形成する粘土や煤はその森から
その森の記憶と記録を資源に

これは世界各地のあらゆる森の記憶を絵画に封入するプロジェクト

This is not a photograph but a drawing
Using only a pencil
Because I want to express the exact feelings I had in the forest

Materials used by artists are stateless existence made of things that are collected from all over the world

Like whiskey and wine, for example
Can't we enclose the history and resources of the land in a single piece of art?
The clay and charcoal forming the pencil come from the forest
Making the memory and record of the forest a resource

A project to enclose the memory of a variety of forests around the world in the form of art.

Coming soon

KOGEI Next Exhibition 2023

2023年10月20日(金)ー10月22日(日)
場所 六本木ヒルズ「Hills Cafe / Space」

著者(五十音順)

大竹亮峯 織田隼生 佐故龍平 佐藤裕一郎
野口寛斉 本郷真也 松本涼 満田晴穂

主催

KANEGAE
株式会社クロステック・マネジメント

協賛

株式会社ゴールドウイン

協力

京都女子大学 京都芸術大学
一般社団法人アートハブ・アソシエーション
DESIGNART TOKYO 2021
ONBEAT tartbahn
ArtSticker™

KOGEI Next Exhibition 2023 図録

監修

鐘ヶ江英夫
前崎信也(京都女子大学教授)

編集

石田沙良 二瓶晃

発行

KANEGAE
株式会社クロステック・マネジメント

KOGEI Next

HP

Instagram

Youtube

