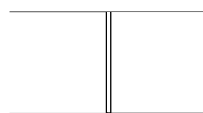

What Are Materials Today
現代素材問答

KOGEI Next

What Are Materials Today

現代素材問答

私たちは、1 から 10 までを自らの手で作品を作り上げる

しかし、0 から 10 ではない

0 から 1 は、自然や社会が生み出した素材

これを見極め、作品へと変えていく

私たちは、素材を切り口として社会に提案する

組織だから出来ること、個人だから出来ること

いくつもの問題、正義、葛藤

問答を繰り返しながら、表現を深めていく

ここに私たちと社会の新たな可能性を紹介する

We, artists, create our works by our hands from one to ten.

But it is not from zero to ten.

From zero to one is the materials that our society and nature generate for us.

What we do is to identify these materials and change them into artworks.

We make suggestions to society using materials of art as a catalyst.

There are things that only organizations can do, and things that only individuals can do.

Many problems, justice, and conflicts...

While we keep asking questions to get answers, we deepen the degree of expression.

Here, we introduce new possibilities for us and our society.

Project

害獣として駆除された鹿の命を使い果たす

Using all the parts of a deer that was exterminated as vermin

画材の革新・地産化

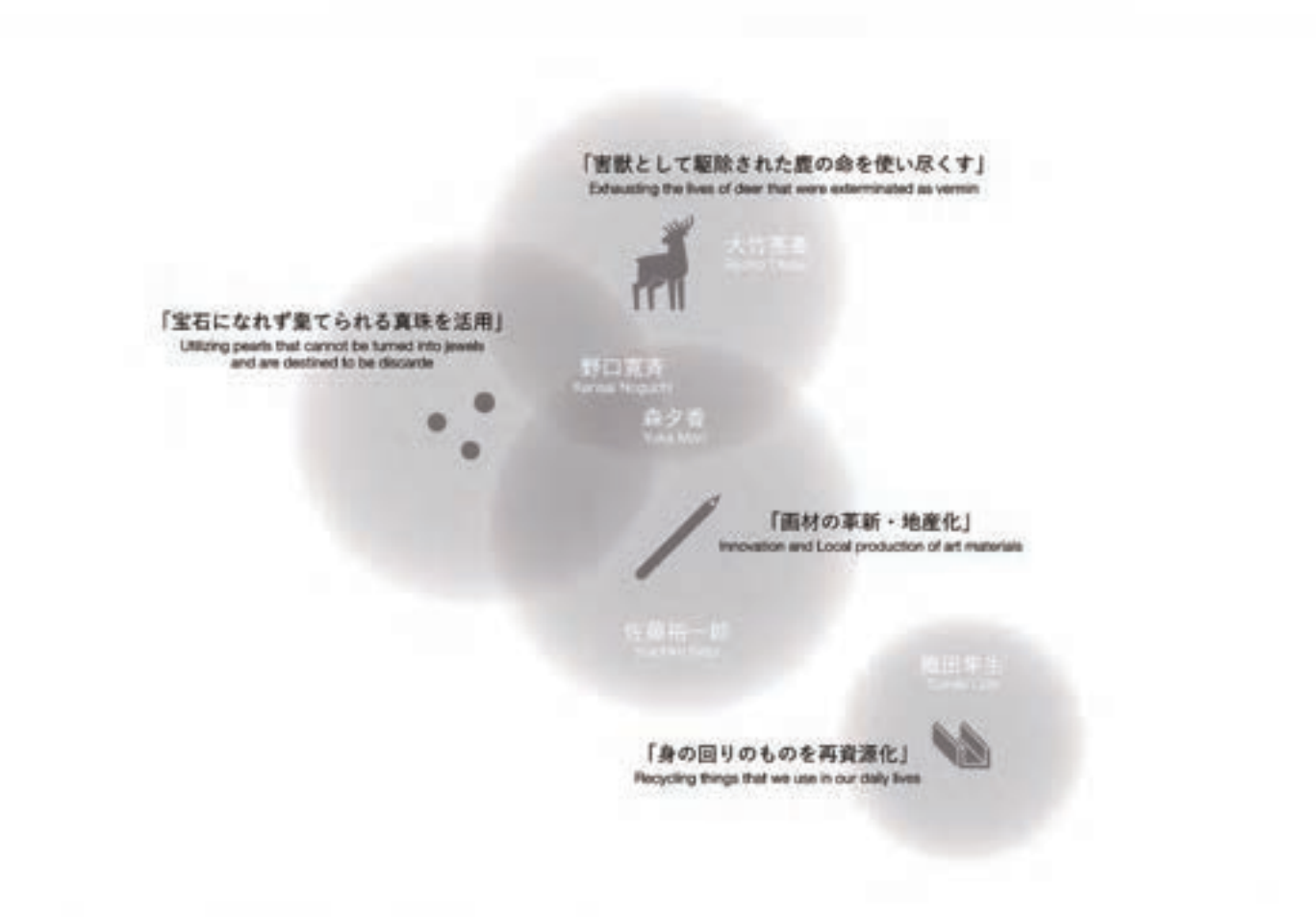
Innovation and local production of art materials

身の回りの物を再資源化

Recycling things that we use in our daily lives

宝石になれず棄てられる真珠を活用

Utilizing pearls that cannot be turned into jewels and which are destined to be discarded

害獣として駆除された鹿の命を使い果たす
Using all the parts of a deer that was exterminated as vermin

「命を使い切る」
Use up all of life

現代都市で生活する私たちは、自然や動物、生産者たちと直接繋がるのが少なくなった。欲しいものは、インターネットで注文すると次の日には自宅に届く。

アーティストが使う素材には、一つ一つ命が宿っていた。その変換を、私たちが見ない所で誰かが代わりに行ってきている。当然の様に使う制作素材が、どの様に形成されるか。そして、どの様な現状か。アーティストたちが現場に行って、自身の身体で受け止める。現在の森や山、そこに住む動物たちの現状を体感し、一頭の鹿の命を使い切る。

現状、肉はジビエ肉として流通しているが、皮や骨などは処理に困り、大部分が廃棄されている。その材を利用し、彫刻や陶芸を制作し、絵画原料の膠まで制作した。山、鹿、人を巡る現状に作家たちが向き合い、自分たちと社会の関係のあり方を探求していく。

Living in modern cities, we have fewer opportunities to connect directly with manufacturers as well as with nature and animals. When we want something, we can order it on the Internet and it will be delivered to our home the next day.

Each of the materials used by artists once had a life of its own. But, instead of us, someone else is doing the conversion of life in places where we don't see it. We take these materials for granted, but how are they made? And, what are their current situations? The artists in this project took it upon themselves to go to the actual site. They saw and experienced the current state of the forests, mountains, and animals that live there, and used all the parts of an exterminated deer. The meat has been distributed as gibier, but the skin and bones are mostly discarded because they are difficult to reuse. Using such materials, the artists produced sculptures, ceramics, and even nikawa, a natural glue, as raw materials for paintings. They faced the current situation of mountains, deer, and people, and explored the relationship between artists themselves and society.

(皮→膠)

(Skin → Glue)

参加作家：大竹亮峯 (骨・角→彫刻)

野口寛斉 (皮→膠+煤→墨) (山の土・骨・角→陶芸) (山の土→鉛筆)

森夕香 (皮→膠→日本画) (山の土→鉛筆)

特別参加：中東俊文 (料理)

映像：岩月ゆり

Project Director: 鐘ヶ江英夫

Produce: KANEGAE & KOGEI Next

Participating Artist: Ryoho Otake (Bone and Antler → Sculpture)

Kansai Noguchi (Skin → Glue + Soot → Ink) (Mountain Soil, Bone, and Antler → Ceramics) (Mountain soil → Pencil)

Yuka Mori (Skin → Glue → Japanese painting) (Mountain soil → Pencil)

Special Participant: Toshifumi Nakahigashi (Cooking)

Project Director: Hideo Kanegae

Produce: KANEGAE & KOGEI Next

森夕香 (皮→膠→日本画)
Yuka Mori (Skin → Glue → Japanese painting)

野口寛斎 (皮→膠+煤→墨) (山の土・骨・角→陶芸)(山の土→鉛筆)
Kansai Noguchi (Skin → Glue + Soot → Ink) (Mountain Soil, Bone, and Antler → Ceramics) (Mountain soil → Pencil)

大竹亮峯 (骨・角→彫刻)
Ryoho Otake (Bone and Antler → Sculpture)

《パンジーの幻影》

Yuka Mori

1167×727 mm

Japanese paper, Japanese painting pigments, Pearl, NIKAWA natural glue

《 パンジーの幻影 》

5年前から植物を描くようになりました。描くうちに人間とは異なる身体性を持った生き物としての植物に興味が湧きました。

解剖学者である三木成夫氏によると「植物の体は人間の腸管を引き抜いて裏返したようなもの」であるといいます。

植物が常に自分の置かれている環境と地続きで境がない状態で生きている姿に憧れのような気持ちが湧き、その印象を描きたいと思っています。パンジーはよく人の顔に例えられることもあり、親近感を覚える花です。またパンジーは人工的に植えられることも多く身近な花ですが、昨今鹿に食べられることも多いそうです。

鹿が増えることで境界線が揺らぎ、減っていく生き物があることを鹿の膠を使って描いてみることにしました。(森)

《 Phantom of Pansy 》

I started painting plants about five years ago. As I engaged in painting, I became interested in plants as living beings with a physicality different from that of humans. According to anatomist Shigeo Miki, "A plant body is like a human intestinal tract pulled out and turned inside out."

I feel a kind of admiration for plants that always live in a state of being connected to their environment with no boundaries, and I wanted to depict this impression.

Pansies are often likened to a human face, and I feel an affinity for this flower. They are also, often planted artificially and are familiar flowers, but they have recently been eaten by deer. As the number of deer has increased, the boundary line has become blurred. In this way, there are living creatures that are decreasing in number.

I decided to depict this fact using the nikawa (glue) of a deer.

(commented by Mori)

《雨中の肖像》

Yuka Mori

1,620×1300 mm

Japanese paper, Japanese painting pigments, Pearl, NIKAWA natural glue

《 雨中の肖像 》

- Portrait in the Rain -

自分の体が、抜け出すことができない牢屋のように感じていた時、自分と周りの環境の境がなくなる状態を想像しました。

雨の降る日々は、私に水溜りに溶け込むような身体や、高い湿度の中で霧のように分散していく身体を思い描かせました。

その想像はとても心地よく、描くことで自分自身が解放させていたのかもしれません。(森)

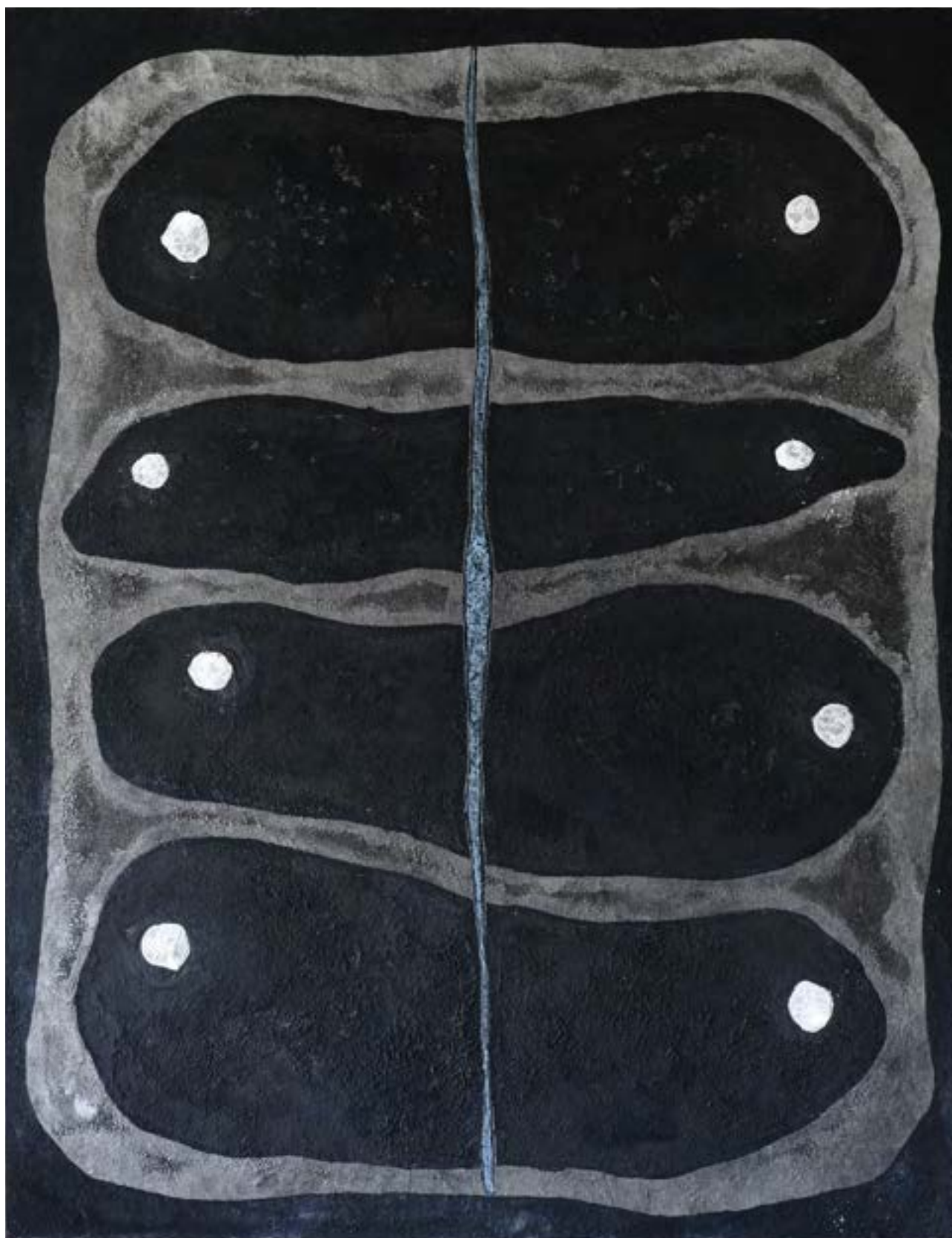
When I felt that my body was like a prison from which I could never escape, I imagined a state where the boundary between myself and my surroundings would cease to exist.

Rainy days made me envision my body melting into a puddle and dispersing like a mist in the high humidity.

This imagination was very comfortable, and perhaps I was letting myself be free by drawing it.

(commented by Mori)

《シカと村人の戦い》

Kansai Noguchi
1170×910 mm
Soil, Japanese ink, pencil, pearl, pigment

《 シカと村人の戦い 》

狩りに同行し、革を鞣し、膠を作りました。山、鹿、人を巡る問題に、僕はただその命を使い切り、社会的に円を描くことがせめて自分ができることだと感じました。この膠と自らの作陶活動で排出される煤を合わせ、墨を作り、絵を描くことにしました。キャンパスの上にはこの鹿が住んでいた土を挽いています。また、この土は粘土に精製し、黒鉛と混ぜて鉛筆にもしてもらいました。狩りに同行し、地元の人達の話聞いて、最も印象残ったことは鹿と地元の人達との攻防戦。動物と人間の領土争いをテーマに描きました。(野口)

《 Battle between deer and peoples 》

I accompanied a hunt, skinned a deer, and made the nikawa glue. For the issues surrounding the mountains, deer, and people, I felt that all I could do was to use up all of the parts of its life and draw social circles. Combining this glue with soot emitted from my pottery-making activities, I decided to make sumi ink and draw a picture. On the canvas is the soil from the ground where the deer used to live. In addition, this soil was refined into clay and mixed with graphite to make pencils. When I accompanied the hunt and listened to the local people's stories, what impressed me the most was the battle between the deer and the local people. I painted the picture with the theme—the territorial fight between humans and wildlife. (commented by Noguchi)

《棘蜘蛛自在 Articulated spiny-bellied spider》

Ryoho Otake
Deer antler, deer bone

《 棘蜘蛛自在 》

私が自在置物を作り始めたきっかけは、完全に近い器ができた時そこに生命感は宿るのだろうか？人は魂の存在を感じるのだろうか？という疑問からでした。生きた証の残る木という素材で制作することで、器の精度を上げることが出来ると考えました。

今回は狩に同行し、鹿を解体して、肉を煮て、骨を取り出しました。当然骨や角の中心には髄があり、血の走っていた跡がのこります。使用した脊椎には脳と繋がる神経を通すための太い穴があり、とても印象的でした。木材と同様に、生きた証を感じる素材でした。

クモは糸を吐く姿から縁や繋がりなどを象徴する生き物として古くから人々に親しまれています。近年、鹿が植物を食べ尽くすことで住居となる木々が失われて、網を張ることができなくなっています。その影響で造網性のクモは減少の傾向にある様です。地球という限られたスペースで存在するもの全てが知らないところで繋がり、影響を与え合っている。鹿の生きた証から繋がり象徴でもあるクモを制作することにしました。(大竹)

What inspired me to start making jizai okimono was the question of whether a sense of life could reside in a near-perfect object when it was created. Would people feel the presence of a soul? I thought that I could improve the precision of the objects by creating them out of wood, a material that still bears evidence of its life.

This time, I accompanied a hunt, dismantled a deer, boiled the meat, and removed the bones. Of course, there is marrow in the center of the bones and antlers, leaving traces of blood. The spine I used had thick holes for the nerves to connect with the brain, which was very impressive. Like wood, it was a material that conveyed evidence of life.

Spiders have long been familiar to people as living creatures that symbolize connection and bonding because they spit threads. In recent years, because deer have eaten up all the plants, they have lost their places to live, making it impossible for them to spread webs. Due to this, the number of web-forming spiders seems to be on the decline. Everything that exists on Earth, a limited space, is connected and influences each other in ways that we do not know. Thinking of the evidence of the deer's life, I decided to create a spider, which is a symbol of connection.

(commented by Otake)

画材の革新と地産化 Innovation and local production of art materials

「画材のアンチレギュレーション」 Anti-homogenization of painting materials

画家たちが使う画材は世界中で均一な存在。

例えば、シューズやスィムウェアの革新でスポーツの世界記録が更新されたように、
佐藤が望む「黒」が出せる鉛筆があれば、絵画のクオリティは更に上がる。

例えば、その土地のウィスキーやワインのように。

その土地の歴史と資源からその森を一枚の絵に封入する。

これはアーティストと社会が手を取り、アートを更に一つ上に押し上げるプロジェクト。

参加作家：佐藤裕一郎（その土地由来の鉛筆制作、プライベート画材制作）

野口寛斉（その土地由来の鉛筆制作）

森夕香（その土地由来の鉛筆制作）

映像：KANEGAE

Project Director: 鐘ヶ江英夫

Produce: KANEGAE & KOGEI Next

Materials used by painters are uniform all over the world.

But, for example, just as athletes have been breaking world records with innovations in footwear and swimwear, if there was a pencil that could create the 'black' that the artist wants, Sato could improve the quality of his paintings further.

Just like whiskey and wine unique to a region, he could also enclose the history and resources of the land in a single piece of art.

This is a project where artists and society work hand in hand to take our art to the next level.

Participating artists: Yuichiro Sato (Production of pencils from local resources, production of personal painting materials)

Kansai Noguchi (Production of pencils from local resources)

Yuka Mori (Production of pencils from local resources)

movie : KANEGAE

Project Director: Hideo Kanegae

Produce: KANEGAE & KOGEI Next

《月光》

佐藤裕一郎 Yuichiro Sato

1600×1100mm

Pencil on paper

2024

《 月光 》

森の中で、感じる匂いや音、足裏に伝わる土の柔らかさ、肌に触れる温度などを通して、そこに存在するもの、存在するか分からない不確かなものたちが、等しく私の心を占めていることに気づいた時、それら全てを一枚の絵に現してみたいと思いました。深い森に注ぐ月の光を表現するために、強い黒を求めて試行錯誤しました。(佐藤)

《 Moonlight 》

Through the smells and sounds in the forest, the softness of the soil beneath my feet, and the temperature felt on my skin, I realized that these things are all equally present in my mind, both what is there and what is uncertain if it exists or not. Then, I came up with the idea to depict all of them in a single drawing. I went through a trial and error process in search of a strong black to express the moonlight pouring into the deep forest.

(commented by Sato)

身の回りの物を再資源化
Recycling things that we use in our daily lives

「現代の侘び」
Contemporary Wabi Aesthetics

木材や竹を探すよりもステンレスを探す方が容易な現代。

織田隼生はこの素材に一種の現代的な「侘び」を見出している。

キッチンのシンクやスプーン、窓の冊子。ほぼ 100% が再びステンレス素材に還元され、違う製品に生まれ変わっている。

今回は、実際に生活に使用されていたステンレス製品を再資源化するところから、作品制作を行う。

参加作家：織田隼生

映像：KANEGAE

Project Director: 鐘ヶ江英夫

Produce: KANEGAE & KOGEI Next

Today it is easier to find stainless steel than it is to find wood or bamboo.

Toshiki Oda finds a certain contemporary 'Wabi-Sabi' in this material.

Kitchen sinks, spoons, and window frames...almost 100% are recyclable and are reborn as different products.

In this project, his artwork creation started with recycling a stainless steel product that had actually been used in daily life.

Participating artists: Toshiki Oda

Movie : KANEGAE

Project Director: Hideo Kanegae

Produce: KANEGAE & KOGEI Next

《Hybrid "Dodecahedron × Fibonacci"》

織田隼生 Toshiki Oda

H540×W320×D320 mm

Stainless steel

2024

《Hybrid "Dodecahedron × Fibonacci"》

Toshiki Oda
H540×W320×D320 mm
Stainless steel

《 Hybrid "Dodecahedron × Fibonacci" 》

花を幾何学的に捉えると、多くの場合、五角形になっています。そして五角形は組み合わせると12面体になります。

一方、植物の構造を表す数列としてフィボナッチ数列という法則があります。

今回の作品はそのような12面体、フィボナッチ数列がテーマとなっています。

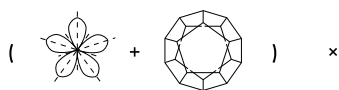
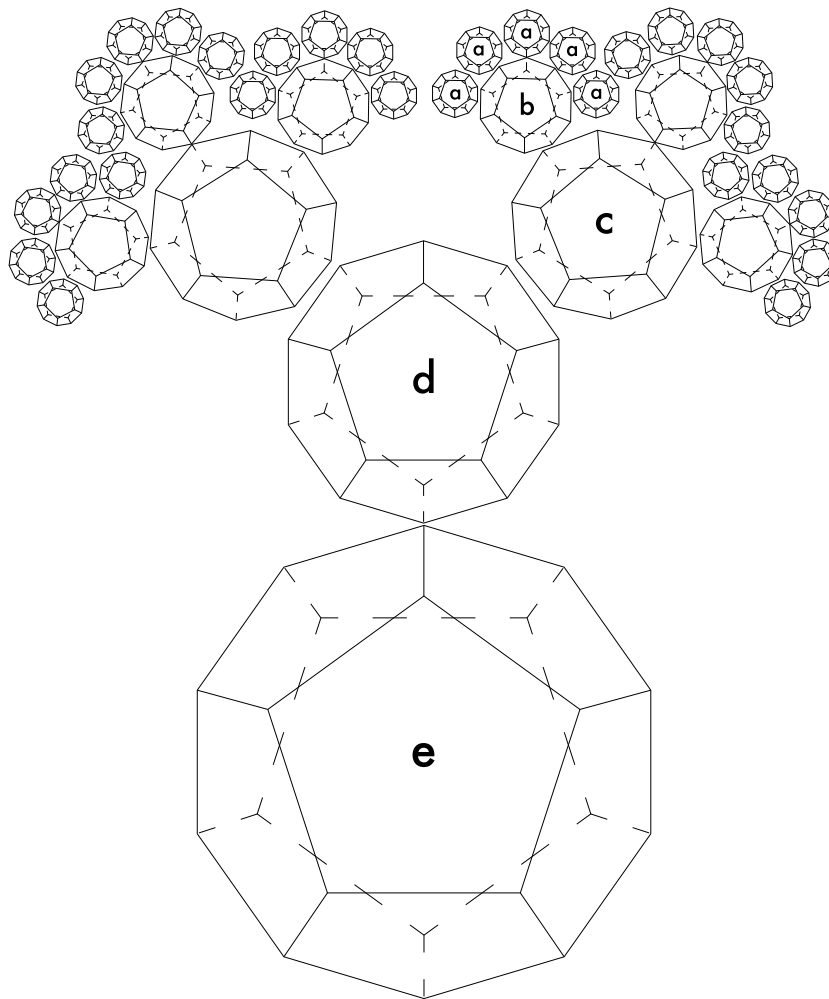
作品は12面体を上方向に積層していくことで造形しており

それぞれパーツの個数や比率などをフィボナッチ数によって決め、制作を行いました。(織田)

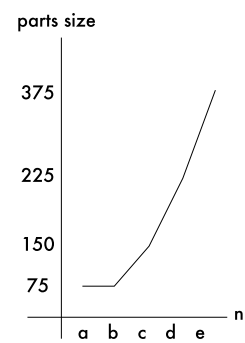
《 Hybrid "Dodecahedron × Fibonacci" 》

When we view flowers from a geometric point of view, we often find them pentagonal. And when pentagons are combined, they form a dodecahedron. On the other hand, there is a rule called the Fibonacci sequence that is applied to the structure of plants. The theme of this work is such, a dodecahedron and Fibonacci sequence.

(commented by Oda)

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) =$$

宝石になれず棄てられる真珠を活用

Utilizing pearls that cannot be turned into jewels and which are destined to be discarded

「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な白色。循環する恵み。海が育てた新素材。

参加作家：野口寛斉

森夕香

映像：岩月ゆり

Project Director: 鐘ヶ江英夫 前崎真也

Produce: KANEGAE & KOGEI Next

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.

Participating artists: Kansai Noguchi

Yuka Mori

Movie : Yuri Iwatsuki

Project Director: Hideo Kanegae, Shinya Maezaki

Produce: KANEGAE & KOGEI Next

《HI · FU · MI · YO》

Kansai Noguchi

1170×910×30 mm

Pearl, Soil, Japanese ink

《JOMON Yakishime》
Kansai Noguchi
H505×W460×D460mm
Soil, Pearl, Metal glaze
2024

K A N E G A E

ART / ANTIQUE