

ULTRA FACTORY presents

ULTRA AWARD 2014

The Unprecedented Competition For The Students/Graduates from Kyoto University of Art and Design

Artist:

Zhang Hanyuan

Misa Hiramatsu

Tatsuya Horimoto

Mayumi Tanabe

Noeru Kikuchi

ULTRA AWARD 2014

ULTRA FACTORY

<http://ultrafactory.jp/>

ULTRA FACTORY

ULTRA FACTORY presents

ULTRA AWARD 2014

The Unprecedented Competition For The Students/Graduates from Kyoto University of Art and Design

ごあいさつ

京都造形芸術大学ウルトラファクトリーは、立体専門工房として2008年6月に新設されました。「新たな時代を切り開く超越的創造力の創出」を理念に、第一線で活躍するクリエイターを迎えて行う実践型プロジェクトをはじめ、技術力/思考力の向上を目的とした類例のない特殊教育を実践しています。

「ULTRA AWARD」は、本学在学学生および卒業生を対象とした、ウルトラファクトリー主催のアートコンペティションです。次代を担う新たな才能の発掘と育成を目的とし、審査員陣によって選抜された若手アーティストたちが、ウルトラファクトリー総力を上げた全面バックアップ体制のもと、制作バトルを繰り広げます。始動して5年目を迎えるにあたり、ARTZONEでの成果展のみならず、2012年には3年目の集大成として、歴代作家のグループ展「ULTRA AWARD COLOSSEUM」を開催（京都造形芸術大学ギャラリー・オーブ）。さらに昨年2月にはウルトラファクトリーゆかりのトップアーティスト（ヤノベケンジ、高橋匡太、名和晃平、宮永愛子、やなぎみわ）と歴代作家が肩を並べて「ULTRA × ANTEROOM exhibition」（ホテルアンテルーム京都）に出品しました。彼らは「ULTRA AWARD」の経験を経て、国内外のアートフェアやコンペティションで大賞を受賞するなど、着実に活躍の場を広げています。

「ULTRA AWARD 2014」では、応募者の中から厳正なる審査を経て、5名のアーティストを選抜。ファクトリーでの約3ヶ月間の作品制作期間を経て、ようやく本展を開催する運びとなりました。会期中に開催する審査会では、さらに最優秀作品を選定し、受賞者には、ウルトラアーティストの称号とともに、今後も継続して、世界で活躍するための活動への支援が約束されます。

混迷の時代、新しい創造のエネルギーこそが、次の時代を創る希望です。世界を変えうる可能性の輩出を目指し、ウルトラファクトリーは日々邁進を続けています。そのひとつであるこの試みを通して、新たな才能の誕生に立ち会い、体感いただくことができれば幸甚です。

ウルトラファクトリー ディレクター ヤノベケンジ

Foreword

Ultra Factory was established as a workshop for large scale works at Kyoto University of Art and Design in June 2008. In order to nurture unprecedented creativity to invent new cultural forces, the Factory invites eminent artists and designers to work on critical and practical projects together with students, as well as conducting innovative educational programs directed to improve the students' technical skills and mental capacity.

ULTRA AWARD is intended for the students and recent graduates of Kyoto University of Art and Design. Aiming at discovering and fostering new talents that will lead the next generation, artists shortlisted by the jury competed against each other with the full support of Ultra Factory. With 5 years having passed since the start of the competition, we have not only hosted the exhibition at ARTZONE, but also ULTRA AWARD COLOSSEUM in 2012 to commemorate the 3rd anniversary of the competition (Gallery Aube, Kyoto University of Art & Design). Moreover, top-level artists who have close ties with Ultra Factory (Kenji Yanobe, Kyota Takahashi, Kohei Nawa and Miwa Yanagi) and the artists in the previous competitions showcased their works together for the ULTRA × ANTEROOM exhibition (HOTEL ANTEROOM KYOTO) last February. Through their experience at ULTRA AWARD, some received grand prizes at domestic/international competitions and they all have been truly widening their appeal.

At the exhibition of ULTRA AWARD 2014, 5 artists were selected after impartial screenings of all the applicants. The exhibition showcased their works after 3 months of intensive work. The final jury was held during the exhibition, and the best work was selected. The winner is promised to receive continuing support from the Factory to work internationally as an Ultra Artist.

In the times of chaos and depression, the only hope is the energy of creativity. To this end, Ultra Factory continues to serve as a place to produce new creative forces. Through the exhibition I hope you encounter and experience the birth of the new cultural paradigm.

Director, Ultra Factory Kenji Yanobe

ULTRA AWARD 2014 概要

ULTRA AWARD 2014 サブタイトル「渴いているのは誰だ？」によせて

「ULTRA AWARD」のサブタイトルは、作家と同世代のARTZONEの学生スタッフが、展覧会にひとつの視座を与える試みで、一昨年より始まった。今年度のキーワードは“渴き”。一見、5名の作家の作品は、非日常の産物のようだ。しかし出発点は、いずれも彼らが日常生活やありふれた経験で得た疑問と未知、それを追い求めたいという衝動である。「ULTRA AWARD 2014」では、5名の作家の“渴き”が作品となって、私たちの日常に姿を表している。それは、私たちのところにも、突然やってくるものなのだ。「渴いているのは誰だ？」は、この展覧会に関わるすべての人々に対する問いかけとして名づけられた。

- 実施期間： 2014年4月－2015年3月（カタログ発刊までを含む）
募集期間： 2014年5月7日（水）－5月31日（土）必着
選考期間： 2014年6月[上旬：書類審査/中旬：面接審査/下旬：発表]
募集対象： 本学学生（通信・大学院、専門学校含む）および卒業生（卒業2年以内）
募集人数： 4名程度
募集内容： 最終的なアウトプットであるARTZONEでの展覧会に向けての作品プラン。
*ウルトラファクトリーを使用しての作品制作を条件とする
展覧会： ULTRA AWARD 2014 EXHIBITION ー渴いているのは誰だ？ー
審査員： 浅田彰（批評家）/ 遠藤水城（インディペンデントキュレーター）/ 後藤繁雄（編集者・クリエイティブディレクター）/
椿昇（現代美術家）/ 長谷川祐子（東京都現代美術館チーフキュレーター）/ やなぎみわ（美術作家・演出家）
制作指導： 名和晃平（彫刻家）/ ヤノベケンジ（美術作家・ウルトラファクトリーディレクター）
特典： 1 | 個人制作場所の提供
2 | 10万円の制作補助費を支給（1名につき上限10万円）
3 | ウルトラファクトリースタッフからの支援→技術支援・広報、プレゼンテーションツール制作支援
4 | ARTZONEでの展覧会
5 | 展覧会のカタログ（日/英）制作

ULTRA AWARD 2014 Outline

About the The ULTRA AWARD 2014 Subtitle — Who Has The Thirst ?

The Ultra Award subtitle began two years ago as an attempt to give a certain point-of-view by the staff of ARTZONE, who is of the same generation as the artists. The keyword for this year is “thirst”. At first glance, the works of the 5 artists seem to be products that come from outside of the quotidian. However, their common starting point is the impulse that comes from the questions and unknowns that emerge from their daily lives and ordinary experiences. At the Ultra Award 2014, the “thirst” of each of the 5 artists have become artworks, and appear amidst our daily existence. It is something that suddenly arrives on our doorstep. The name “Who Has the Thirst?” was chosen as a question to be posed at everyone associated with this exhibition.

- Implementation: Apr. 2014–Mar. 2015 (Including the publication of the catalogue)
Application: Wed.7 May, 2014–Sat. 31 May, 2014 (Must arrive)
Selection: Jun. 2014 [In early Jun.: Primary selection from documents / middle of Jun.: The second selection by presentation / In late Jun.: Results Announcement]
Eligibility: Students of Kyoto University of Art and Design (Including the students of correspondence course, graduate school, and the students of affiliated schools); Graduates (Within 2 years)
Number of shortlists: Around 4 people
Application details: Submit a work plan for the final exhibition at ARTZONE (On the condition that they produce their works at ULTRA FACTORY)
Exhibition: ULTRA AWARD Exhibition 2014—Who Has The Thirst?
The Jury: Akira Asada (Critic) / Mizuki Endo (Independent Curator) / Shigeo Goto (Editor, Creative Director) / Noboru Tsubaki (Artist) / Yuko Hasegawa (Chief curator of Museum of Contemporary Art Tokyo) / Miwa Yanagi (Artist, Stage Director)
Coach: Kohei Nawa (Artist) / Kenji Yanobe (Artist, Director of ULTRA FACTORY)
Awards: 1 | Provision of production space
2 | Donation of 100,000 yen as production costs to each shortlist
3 | Support by staffs of ULTRA FACTORY, Technical support, PR and support of presentations
4 | Participation at the ULTRA AWARD Exhibition at ARTZONE
5 | Publication of the exhibition catalogue in Japanese and English

ARTZZONE

ULTRA FACTORY PRESENTS

ULTRA AWARD

The unprecedented competition for the students / graduates from Kyoto University of Art and Design

2014 Exhibition

写っているのは誰だ？

2014.10.11 sat - 11.03 mon

会期中無休・入場無料
平日 13:00-20:00 土日祝 12:30-20:00

ARTIST

Naeru Kikuchi

菊池 乃菜

Mayumi Tanabe

田辺 真由

Zhang Hanyuan

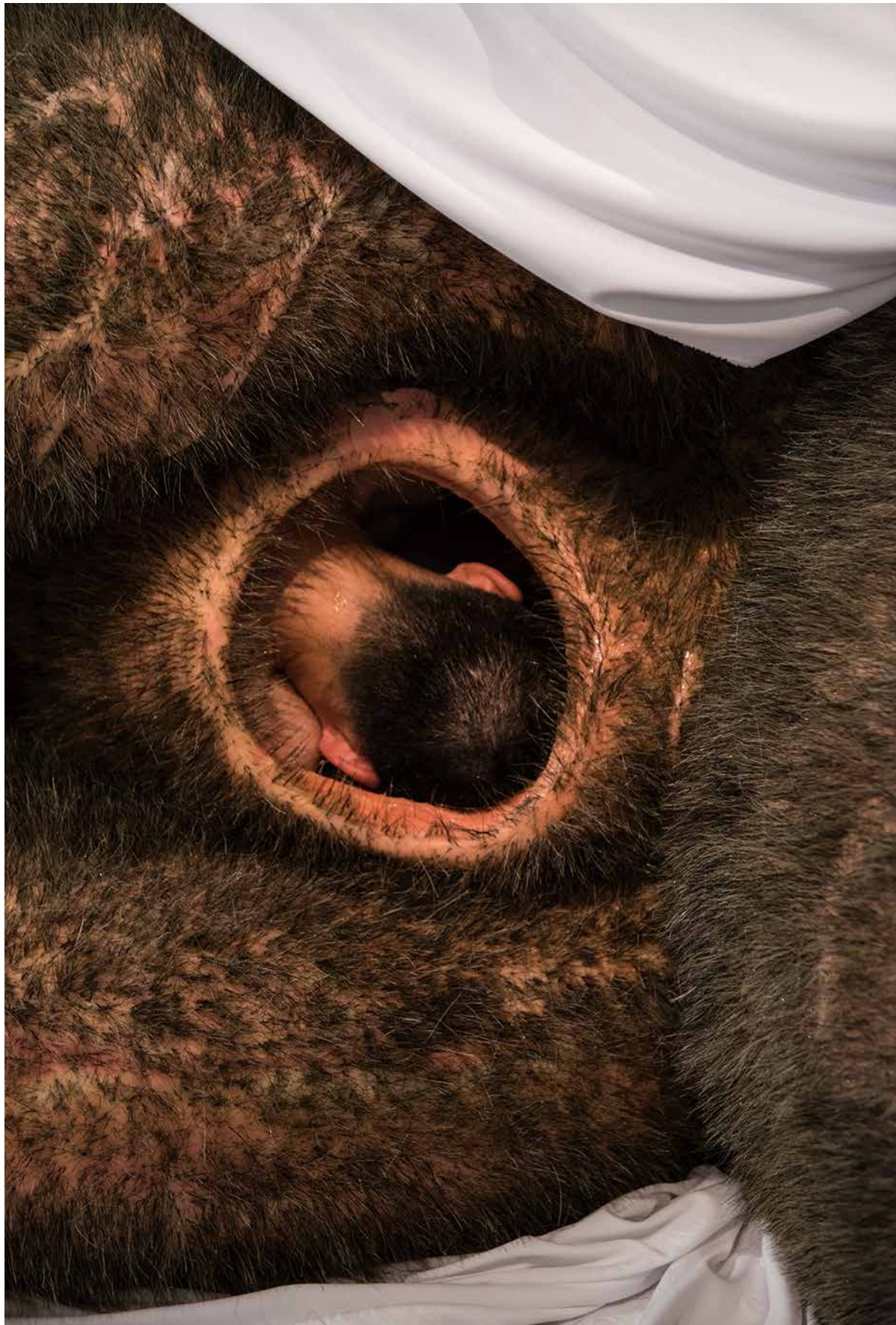
張 涵元

Misa Hiramatsu

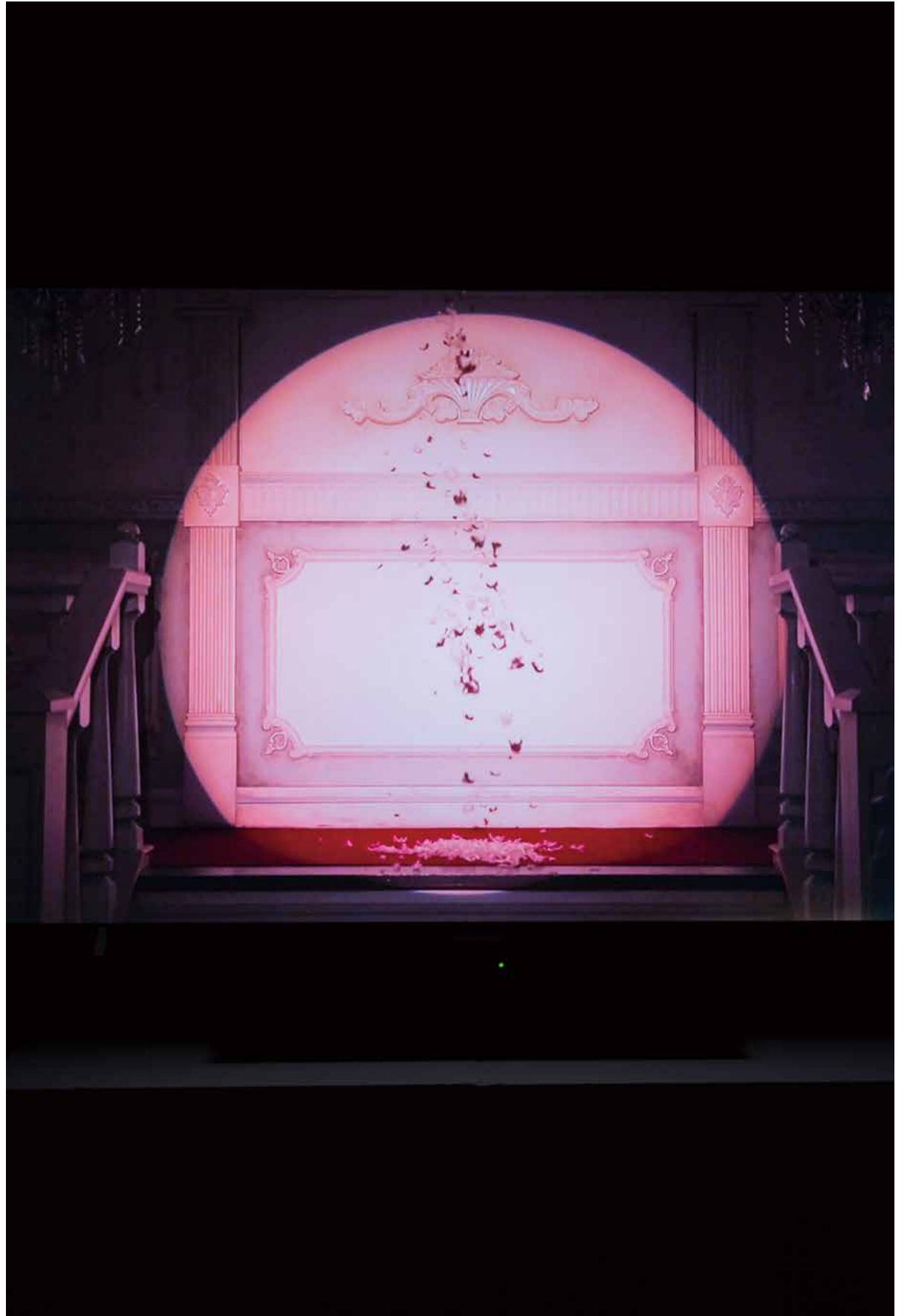
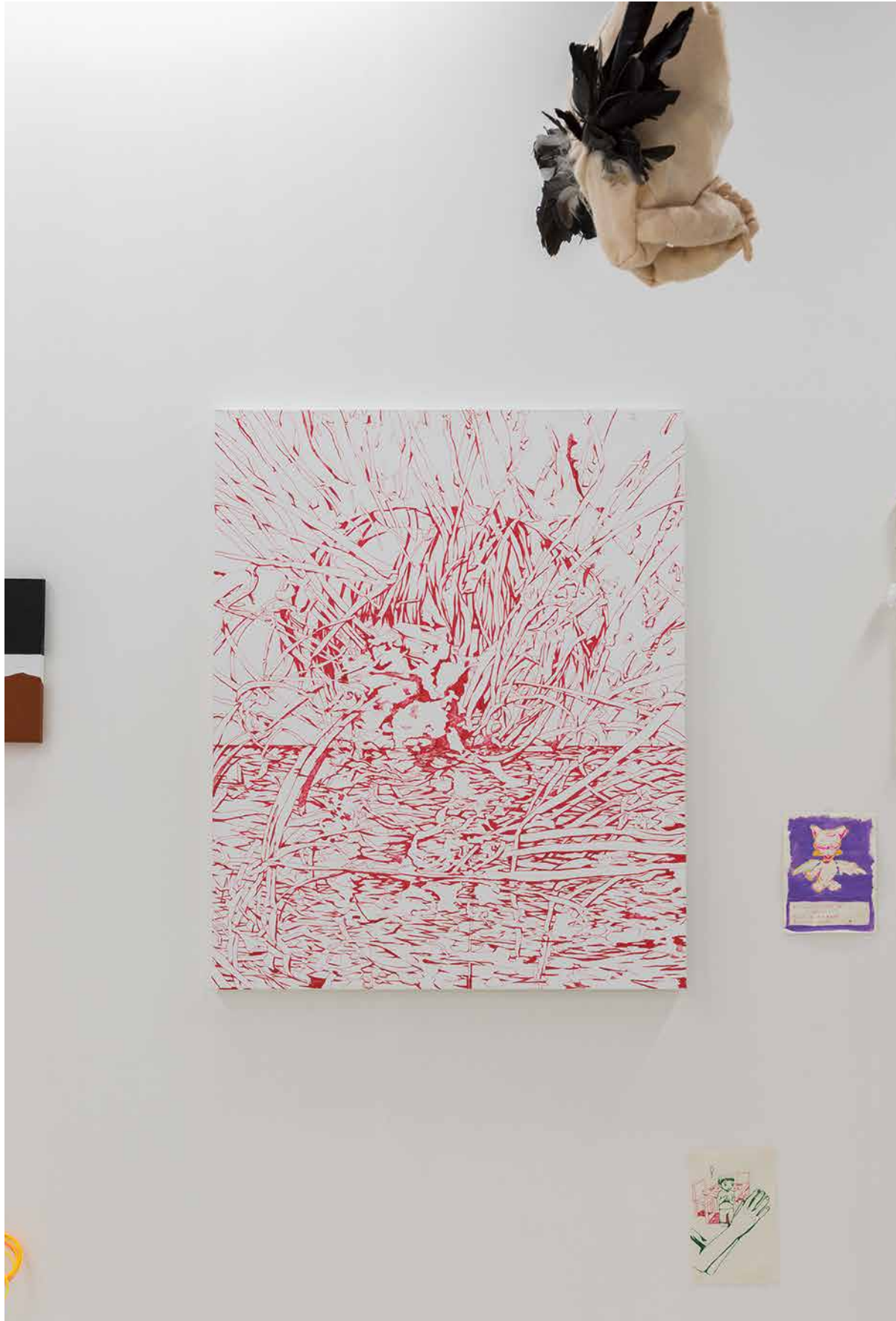
平松 実紗

Tatsuya Horimoto

堀本 達夫

最優秀賞 | Grand-prize

張瀚元 | ZHANG Hanyuan

《M.I.C.》 | 2014

素材 | 発泡スチロール、樹脂、人民日報、スピーカーなど
material | Styrofoam, Resin, People's Daily, Speaker and others

コンセプト | 《M.I.C.》は「Made In China」の略である。「Made In China」は東西を問わず、日常で多く目にするマークである。私はそれを、ただ生産地を意味するだけではなく、現在急速に経済発展を遂げている中国の象徴と定義付け、新しい意味を与えた。今回は、この言葉をキャラクター化し、高さ4mのモニュメントとして中国社会の情勢を大げさに、ユーモラスに批判している。中国での屌丝（ディアオス）カルチャー（屌丝とは自嘲を意味する）から発想を得て生まれた《M.I.C.》は、普遍的で自虐的な態度で、急成長の中国で生まれる格差社会へ中指を立てている。この作品には、80年代からの中国の社会発展、一人っ子としての考え方、激動の社会変化を遂げ、貧富の差が激しくなった中で生活している自分自身の感情、思いも含まれている。

Concept | *M.I.C.* is an acronym for 'Made In China'. Made In China is a mark seen in daily life, across both the East and the West. I have given this a new meaning that does not just signify the location of manufacture but also serves as a symbol for the rapid economic development of China. On this occasion, I have turned these words into a character by building a 4 meter high monument, to humorously and exaggeratedly critique the state of Chinese society. *M.I.C.* was inspired by Diaosi culture in China (Diaosi means self-deprecation), and with a universal and self-deprecating attitude raises a middle finger to the unequal society born out of the economic growth of China. Into this work I have also put in my own emotions, that came out of my life amongst the Chinese social development since the 80s, the one-child policy, rapid social change and increasing gap between rich and poor.

中国の現体制に対する批評を含めた、アイロニーある表情や形の表現はよいと思います。ステレオタイプのイメージを使いながらも、別の意味を持たせるのが上手なので、アートの領域に留まらず、イラストや映像などさまざまな方法を使いながら、ポリティカルに発信してほしい。(長谷川)

その信念が折れるまでやってみて、折れたことを敗北と考えず、新しい人生の展開とポジティブに考えてください。言われなくても、彼はそうしそうな気がします。(遠藤)

これはモニュメントではなくて、世界を動かすためのアイコンであると捉えた方がよいと思います。今後は、世界中で起こっている社会運動と上手く組み合わせていくために、積極的にSNSなどを利用すべきです。(橋)

I like this critique of the current Chinese regime, using ironic expressions and forms. Although it uses stereotypical imagery it is skilful at creating different meanings, so rather than resting within the discipline of art, I hope he can use a variety of methods such as illustration or video to create political statements. (Hasegawa)

Keep pushing this faith until it breaks, and please don't take this breaking point as a defeat but as a positive, the starting point of a new life. I have a feeling he will do this without needing to be told. (Endo)

Rather than a monument, I think it is better to see this as an icon to move the world. From now on, he should proactively use means such as social networking sites to skilfully connect with the social movements occurring across the globe. (Tsubaki)

第一品牌 新茶季

神品 清荷新凤
及作 凤茶 在 路上

大至 至理 已 至 理

组织 定 股

南京百年 电 厂
15 周 庆 典

坚守, 共同的信念

最優秀賞受賞者 張瀚元 インタビュー

聞き手：池川瑞貴、片山達貴、妹尾実津季、林百合子（BY EDIT）

構成・文：妹尾実津季（BY EDIT）

※本インタビューは、2014年12月10日に開催された「2014年最優秀賞受賞者発表会」にて行われました。

※本インタビューは、2014年12月10日に開催された「2014年最優秀賞受賞者発表会」にて行われました。

※本インタビューは、2014年12月10日に開催された「2014年最優秀賞受賞者発表会」にて行われました。

—— 受賞おめでとうございます。最優秀賞受賞者への花束贈呈のとき、やなぎ先生に花束で殴られていたのがすごく衝撃的でした。

—— ありがとうございます。お話を伺っていて、とても楽しかったです。

演劇的ですがごくおもしろいと思いました。そのときかなり疲れていたのであまりよいアクションはできませんでしたが（笑）、実は演劇はとても好きなんです。演劇は制作側にまわるより鑑賞する方が好きなのですが、小学校のときには劇に出演したり、高校時代は私がゾンビを演じた様子を友だちが携帯電話で動画を撮影したりして遊んでいました。演劇の魅力は、演じることでその人の人生を追体験できるという点ですね。最近観た演劇で印象的だったのは、地点の『桜の園』。最近はウルトラアワードなどの準備もあり、忙しくてあまり観ることができていないのですが、時間があればよく足を運んでいます。

—— ありがとうございます。お話を伺っていて、とても楽しかったです。

—— 今回は「ホームランドである中国で発表すること」という条件付きの受賞でした。審査員の先生方も今回の受賞は特別だと仰っていましたが、今の率直な感想をお聞かせください。

—— ありがとうございます。お話を伺っていて、とても楽しかったです。

受賞できたことはうれしいです。条件付きの受賞ということでしたが、今の社会に問題提起を行う作品が受賞することで、他のアーティストを刺激し、やる気を引き出せたのなら、それでよかったなと思います。講評の際、審査員の先生方から「これはアートではなくスローガンだ」という内容のコメントをいただきました。しかし私は、芸術はその作品自体ではなく、その作品に込められた意思も全部含めて芸術と呼ぶべきだと考えています。先日、小崎哲哉先生の現代美術の授業を受けたのですが、その際に聞いた「現代美術はもはや“芸術”ではなく“知術”だ」という言葉に衝撃を受けました。“知術”もアートだと思います。現代美術は「これがアートだ」と言えばアートになってしまいますから。だけど今回の作品は芸術のルールを守り、昔からある彫刻という手法を用いて表現しています。受賞の条件である中国での発表ですが、大掛かりなものになる予定です。バンドツアーのように、中国各所を巡りながら発表したいですね。一カ所だとそんなに影響力がないと思うので。でも、とりあえず今はできることをちゃんとやって、次にもっとバージョンアップした《M.I.C.》を登場させられるようにしたいと考えています。最大のライバルは自分ですから、次の作品では今の自分を超えていきたいですね。

—— ありがとうございます。お話を伺っていて、とても楽しかったです。

—— 今回は中国の現状を風刺する作品をつくっておられました。母国中国を離れ、日本で作品をつくりはじめて何か気がついたことはありますか？

—— ありがとうございます。お話を伺っていて、とても楽しかったです。日本に来て、民族に対する危機感を覚えるようになりました。経済的には発展しているはずなのに、その裏で失われつつある文化がある。これがすごく惜しい。昔の文化を伝承しつつ新しいものをつくり出すことが

—— ありがとうございます。お話を伺っていて、とても楽しかったです。一番よいと思っています。だから、芸術と文化の関係について考えることがとても重要なんです。ヤノベ先生や村上隆さんの作品のような、ポップカルチャーから生まれた芸術というものにとても価値があり、それぞれ、その時代を表していると思います。だから今回は2014年の中国の新しいカルチャーから生まれた芸術をつくりたかったんです。

—— ありがとうございます。お話を伺っていて、とても楽しかったです。—— 1980年代に生まれた中国の若者も作品のテーマのひとつにされているようですが、中国の若者と日本の若者を比べると、やはり違うと思われませんか？

—— ありがとうございます。お話を伺っていて、とても楽しかったです。

—— 1980年代に生まれた中国の若者も作品のテーマのひとつにされているようですが、中国の若者と日本の若者を比べると、やはり違うと思われませんか？全然違いますね。中国では1980年から一人っ子政策が始まり、だれも兄弟がいらないという特別な社会環境で育ちました。それが中国オリジナルというか……。兄弟間の情けというものが分からないんですね。この世代の人は血縁のつながりがある人が少ないので、その分、人とのつながりを大切にしていると感じています。

—— ありがとうございます。お話を伺っていて、とても楽しかったです。

—— 審査員の方からいただいたコメントで、特に印象に残っているものはありますか。

—— ありがとうございます。お話を伺っていて、とても楽しかったです。

「嫌い」ですね（笑）。でも芸術には当然批判的な意見はつきものですから、大丈夫だと思っています。好きな人もいれば嫌いな人もいるのが芸術ですから……。

—— ありがとうございます。お話を伺っていて、とても楽しかったです。

—— 審査員の長谷川祐子さんが総評の際に、《M.I.C.》をアニメーションにしてYouTubeに流してはどうかとコメントされましたが、それについてどう考えていますか。

—— ありがとうございます。お話を伺っていて、とても楽しかったです。

ぜひくってみたいですね。芸術作品の制作においてはチームワークが必要で、一人ではつくれない。自分だけでつくっても社会には繋がれず、アートにはなりませんから。社会とつながってアートになるのであって、自分一人で完結するのは遊びの領域を出ることができないと思うんです。

—— ありがとうございます。お話を伺っていて、とても楽しかったです。

—— 最後に、今後の展望についてお聞かせください。

いま掲げている、このテーマをあきらめず、まっすぐに追い求めながらも、同時にいろいろなジャンルに挑戦していきたいと考えています。長谷川祐子さんも総評のコメントで「表現方法の幅を広げるとよい」とおっしゃっていましたし、私自身もそう感じています。将来は、美術のみならず音楽や動画など、今の自分にとって未知の領域を模索しようと考えています。でも今、自分にとって最も根本にあるものは「造形」ですから、在学中はその造形の基礎をしっかり学んでいきたいです。

Grand Prize Winner Zhang Hanyuan Interview

Interviewer: Mizuki Ikegawa, Tatsuki Katayama, Mizuki Senoo, Yuriko Hayashi (BY EDIT)

Edit/Text: Mizuki Senoo (BY EDIT)

※本インタビューは、2014年12月10日に開催された「2014年最優秀賞受賞者発表会」にて行われました。

※本インタビューは、2014年12月10日に開催された「2014年最優秀賞受賞者発表会」にて行われました。

※本インタビューは、2014年12月10日に開催された「2014年最優秀賞受賞者発表会」にて行われました。

—— Congratulations on winning the prize. When you were given flowers at the award ceremony, it was so crazy when Yanagi beat you with these flowers.

—— Thank you very much. It was a very happy moment.

I thought it was theatrical and really funny. At the time I was so tired that I couldn’t give a very good reaction (laughs). In fact I really like theatre. My good friend is in the theatre department. Although I prefer watching theatre compared to the production side, when I was in primary school I was in plays, and in high school I acted as a zombie, while my friends played around by taking videos on their phone. The fact that you can vicariously experience the life of the performer is an appealing aspect of theatre. I recently saw *The Cherry Orchard* staged by CHITEN. I have been busy lately, but when I have time I definitely go to watch.

—— Thank you very much. It was a very happy moment.

—— This time the award was given with the condition of showing the work in your homeland of China. The teachers that were the judges have said that the prize is special this time around, but what is your spontaneous response?

—— Thank you very much. It was a very happy moment.

I’m happy that I was able to win the prize. As far as being award the prize with certain conditions, it would be good if this work winning the prize could, with the social problems it raises, inspire artists and give them motivation. When I was critiqued, the teachers that judged gave comments that “this isn’t art, it’s a slogan”. However I think art is not just the work itself, but all the intention put into the work should be called art as well. I was in Ozaki Tetsuya’s contemporary art class recently, where I was shaken by the words that “contemporary art is not so much artistic craft as intellectual craft”. I believe that mental craft is also art, because in contemporary art, if you just say this or that is art then it is art. Having said that, this work maintains the rules of art, and uses the age old technique of sculpture. With regards to the condition of the award, of having to show the work in China, I plan for it to be a large task. I would like to go around China to show it like a touring band. I don’t think it would have much impact in just one location. At least for now, I want to do everything I am able to properly, and present a better version of *M.I.C.* next time. My biggest rival is myself, so I want to surpass who I am right now with my next work.

—— Thank you very much. It was a very happy moment.

—— Your work this time parodies the current situation in China, so what have you noticed since starting to make work in Japan after leaving your home country of China?

—— Thank you very much. It was a very happy moment. In coming to Japan I felt a sense of crisis for my people. Although we are meant to be advancing economically, on the other side there is our culture which threatens to be lost. I am really troubled by this. I think that it’s best to

—— Thank you very much. It was a very happy moment. pass down the culture from the past while creating new things, so it is very important to think about the relationship between art and culture. I believe there is a lot of value in the work of Yanobe and Takashi Murakami that is made from culture, and gives a sense of the times. This is why I wanted to make art that comes out of the new culture of China in 2014.

—— Thank you very much. It was a very happy moment.

—— The Chinese youth born in the 80s was one of your themes, so is it indeed the case that young people in China are different from those in Japan?

—— Thank you very much. It was a very happy moment.

—— The Chinese youth born in the 80s was one of your themes, so is it indeed the case that young people in China are different from those in Japan?

—— Thank you very much. It was a very happy moment.

Totally different. The one-child policy began in the 80s, and so I grew up in a special social environment that lacked any siblings. This could perhaps be called a ‘Chinese original’ situation. I don’t know the empathy between siblings. There are few people in this generation that are related by blood, so I feel like this makes the connection between other people even more important.

—— Thank you very much. It was a very happy moment.

—— Out of the comments you received from the judges, was there something that stood out for you in particular?

—— Thank you very much. It was a very happy moment.

“Dislike” (Laughs) But of course, critical opinions always comes with art, so it is not a problem. There will always be people who disapprove as well as those who approve in art.

—— Thank you very much. It was a very happy moment.

—— When Yuko Hasegawa gave her general appraisal, she commented on the possibility of making *M.I.C.* into an animation and putting it on Youtube, what do you think of this idea?

If I had the ability I would love to make it. Art requires team work. Art cannot be made alone. Even if you make it alone you cannot connect to society, so it won’t become art. It becomes art by connecting with society, so resolving it just by yourself doesn’t leave the realm of playing around.

—— Thank you very much. It was a very happy moment.

—— Lastly, can we hear about your future goals?

—— Thank you very much. It was a very happy moment.

While continuing to purse my current theme absolutely ‘straight’, I would like to challenge myself with various other genres at the same time. Yuko Hasegawa said in her comments at the appraisal that it would be good if I broaden my methods for expression, and I also sense this myself. In the future I would like to explore not just art but music or moving images, disciplines that are as yet unknown to me. At the same time what is most fundamental to me now is sculpture, so while I am studying I would like to firmly learn the essentials of sculptual figuration.

長谷川祐子賞 | Yuko Hasegawa Prize

平松実紗 | Misa HIRAMATSU

《pleasedont》 | 2014

素材 | ミクストメディア
material | Mixed Media

コンセプト | 世界で一番速くにある花は、存在するかもしれませんが、実在しません。道に落ちているある人工物のかけらや生物の毛などから材や種を判別できても、元々の個体のものであったのかを特定するのは困難です。大学にいる黒ブチの猫の名前はデカでありブチでありシロでもクロでもあります。あるいは名前がたくさんあるようで、名前を持たないのかもしれない。

名前を付けることができる者がいる一方で名前という概念を知らない者もいます。また、目の前にあるモチーフを模倣しても完全な個体を再現することはできません。これらの「厳密に正体のわからないもの」は、実在しないものの断片です。

Concept | The most far away flower in the world may exist, but it isn't 'real'. You maybe be able to identify the material or category for an artificial object or a hair from an animal found on the street, but it would be very difficult to identify what entity it originally belonged to. The black spotted cat at the university may be named Buchi and Shiro and Kuro. In other words, it seems like it has many names, or maybe it has none.

There are those that can attach a name, and there a those that do not even know the concept of names. Also, while you may be able to imitate the motif in front of you, you cannot recreate an entire entity. These things whose 'identity can strictly not be known', are fragments of things that are not real.

うまくなりすぎているところもあるが、作品をどう展示すればいいか、とても洗練されてきた。平松さんの作品を印刷物としてまとめて、世界に知らせたら驚くひとがいるし、そういうことをやったほうがいい。はっきり言って、いい線きてるよ。(後藤)

自分の中の死を客観視して、非常に抽象的な空間構成ができるようになってる。ただ心配なのは、一つひとつの作品配置に気持ち悪さがなくなってきたこと。(橋)

どんなノイズも作品として取りこんでしまうパワーがあって楽しめました。ただ、昨今、蔓延している2.5次元な表現を、かなり自在に、しかし決して自覚的ではなく使っている「天然気質」への違和感は払拭できませんでした。(やなぎ)

There are aspects where she has become too good, but the way she has figured out how to exhibit has become very refined. If Hiramatsu collected her work into print form and let the world know, there would be people who would be astonished, so this is the kind of thing she should do. Quite frankly, it looks good. (Goto)

By looking at death inside oneself objectively, an incredibly abstract spatial arrangement was able to be created. In saying that, I am worried that the uncomfortable feeling of the placement of each work is being lost. (Tsubaki)

I was able to enjoy the power that could absorb any noise as part of the work. However, I couldn't wipe away my discomfort at the "natural disposition" that was used quite freely, but definitely not consciously, using the expression in 2.5 dimensions that is prevailing nowadays. (Yanagi)

堀本達矢 | Tatsuya Horimoto

《mother》 | 2014

素材 | 獣毛、シリコン、布、スピーカーなど
material | Animal Hair, Silicon, Fabric, Speaker and others

コンセプト | 「ケモノになりたい」この欲求。どうすればケモノになれるのか、苦悩し、悶える。そして私は気づく。「母なるケモノ」を求めているのだと。理想のケモノ像に近いカンガルーの袋は、人間で言う子宮。そう、「第二の母」である彼女への「胎内回帰」により、私はケモノへ生まれ変わるのだ。そんな彼女は私だけを見て、愛し、私も彼女に触れ、愛す。そんなやり取りが私をケモノへと変えていく。誰も付け入る隙のないその関係は、二人だけの世界である。

Concept | The desire to become a wild animal. I stress and agonize over how to become a wild animal. Then I realise. I am seeking 'the mother of the wild animal'. The pouch of a kangaroo, a wild animal close to ideal, is what for a human would be called the womb. Through this 'prenatal return' to my 'second mother', I can be reborn as a wild animal. This mother looks only at me and loves me, and I touch my mother and love her. This process turns me into a wild animal. This relation, that has no gap where anybody else can enter, is a world just for the two of us.

自分のサイズに合わせて作品制作されたことはインパクトがありました。次回作では、それにどのような意味をつけるか。「ケモノになりたい」というところに、関心が集中しすぎてるのが不安ですが、まだ若いのでこれを極めてどこかでハジケてほしい。(長谷川)

変成のプロセスがあまりにも物理的すぎて、マジカルで儀式的な力に欠けている。母の胎内に戻ることは、本来もっとドロドロとしたタブーの匂いがあるはず。そこが物足りなくもあり、滑稽でもあり、恐らくんらしくもある。(後藤)

見るに耐えないのになぜか見えてしまう、そういうギリギリのエクスタシーをもっと追求してほしい。まだ造形作品の範疇に留まっているから、パフォーマンスとして成立させる可能性もある。(橋)

The fact that he created this work to match his own size created an impact. For his next work, I wonder what sort of meaning he will attach to this. I am unsure about him focusing too much on 'wanting to become a wild animal', but as he is still young I hope that he can push this to the limit and break through. (Hasegawa)

The process of transformation is just too physical, and there is a lack of magical or ritual power. To return to the womb should in essence be more murky and have the aroma of the taboo. This is what was disappointing, what was humorous and also very much what we have come to expect from Horimoto. (Goto)

I want him to further explore the kind of ecstasy that is on a knife's edge, that people can't bear to watch yet for some reason watch anyway. Because it is still within the boundaries of fabricated work, there is the possibility of resolving it as performance. (Tsubaki)

田辺真弓 | Mayumi TANABE

《Osmosis/Emptiness》 | 2014

素材 | ミクストメディア
material | Mixed Media

コンセプト | 死者を葬送する際、生きている者はさまざまな準備を施す。その一つに、水を浸した櫛の葉で死者の唇に触れるという行為がある。只の肉塊となったものの唇に水滴が流れたとき、生と死の境界が曖昧になったように感じた。

生きているあいだ、私たちは常に死を孕みつつ存在する。しかしただの物質となったものに生を感じることは、とても不思議な感覚だった。

《Osmosis/Emptiness》では、どこかへ向かう途中の中間地点のような、狭間のような場所をつくり、空っぽなものを並べたいと思った。それは生を失い空っぽになった後の私たち自身かもしれないし、さまざまな情報に晒され疲弊し麻痺した今の私たちの身体かもしれない。また、そのどちらでもあるかもしれない。

Concept | When honouring the dead, those that are living undertake a variety of preparations. One of these is to touch the lips of the dead with a wet anise leaf. When drops of water dripped onto the lips of one who had become merely flesh, I felt that the border between the living and the dead became ambiguous.

While we are living, we are always pregnant with death. Yet to sense life in what had simply become an object was a very strange feeling.

With *Osmosis/Emptiness*, I wanted to create a space that was an in-between point on a journey towards somewhere, where I could arrange empty things. These may be ourselves when we have lost our lives and become empty, or they could be our bodies that have become bleached, impoverished and sedated from a vastness of information. Then again, they could be both of these at once.

自分が制作の前提としている感覚と、作品自体の、あらわれがズレており、あまり説得力が感じられませんでした。もう少しニュートラルな空間での展示であれば、伝わりやすいものになってくると思います。(長谷川)

生と死、自由と拘束の間のゆらぎが繊細な形で表現されていますが、そういうコンセプトにせよ、作品の具体的な形にせよ、既視感を禁じ得ません。(浅田)

アートって見る人を天国に行かせてあげる仕事なのに、作品がどう作られたかとか、その努力の跡が見えると成仏できない。この展示環境のノイズなどにもまだ影響されていて、物質のパワーを引き出せていない。(楢)

As there was a gap between the sensations that are the premise of her process and the final work, I wasn't overly convinced. If I think that if the space were more neutral, it would have come across more effectively. (Hasegawa)

The space between life and death, freedom and restraint has been sensitively expressed, but despite this concept and the actual form of the work, I can't deny the sense that I've seen this kind of thing before. (Asada)

Art's job is to send the person looking at the work to heaven, but if you can see how the work was made, or the traces of effort, this goal cannot be attained. This is still influenced by the noise of this exhibition space, and the power of the material hasn't been drawn out. (Tsubaki)

菊池のえる | Noeru KIKUCHI

《のえるの聖なる夜に ~ゲスト:ウジェーヌ・アジェ~》 | 2014

In the holy night of Noel ~guest: Eugène Atget~ | 2014

素材 | 映像
material | Video

この時代に生まれてきたものもあれ
消えていく存在もある

コンセプト |

親愛なるアジェ様へ

私は、「個人的な対話」がしたいのです。私が眼差しを向けるなら、相手も返してくれるでしょう。その相手をみつけるために、私はこの時代を歩き回りましたが、ある時、これを頼りに歩いて行けば、必ず誰かに会えると思える「痕跡」を見つけました。そして近頃は、それを頼りに遠出をするようになりました。行く先は、はるか昔に過ぎ去った時代。私がまだ存在しない世界。しかもその痕跡は、一度きりではなく何度でも私を導いてくれたのです。貴方の残した「光の跡」。そのおかげで、私たちは、100年の時間を軽々飛び越え、何度も眼差しを交わすことができました。

from のえる

Concept |

To dearest Atget

I want to have a personal conversation. If I turn my gaze to another, they are sure to return it. To find this person I have wandered through this time, but at a certain point, I was able to find 'trace' that if I were to follow, would surely lead me to somebody. So lately, I have used this to travel far and wide. The destination is a time that has disappeared long ago. A world where I do not yet exist. And this trace has not just guided me once but time and time again. 'The traces of light' that you have left me. Thanks to this, we are able to casually leap over a hundred years of time, and exchange gazes many times.

from Noeru

アート作品ではなく、アートをめぐるコミュニケーションやエデュケーションの試みなのですが、一方でもっと深い認識、他方で自らそれを笑いのめすパロディ意識が必要で、現状では中途半端に過ぎます。とくにTV番組のフォーマットを使うのなら、形式はもっとウェル・メイドにしなごら、内容は現代のTV番組の薄っぺらさを徹底的に嘲笑するようなものにすべきでしょう。(浅田)

テレビ番組というメディアの真似に留まらず、スキルや資金に限界の中で、乗り越える知恵を絞るべきです。言葉の作品なので、言葉を耕して練っていく必要も大いに感じます。ただ、若さゆえの勢いが魅力という結果に流れがちなアワードの中に、アーカイブスやメディアに愚直なほど誠実に向き合うこのような作品はこれからは必要でしょう。(やなぎ)

写真家それぞれに、あるいは、一人の写真家の中でも時代によって言葉の消失点は違います。その理解のためのラーニングシステムとして自覚的にメディア論的構成を行っていくのであれば、それは作品ではないだろうが、面白いかもしれない。(遠藤)

Rather than an art work, this seems to be an attempt at communication or education exploring art, but this being the case there needs to be deeper understanding, or falling that a self-deprecating sense of parody, meaning that in the present state this is neither here nor there. Especially if using the format of television, the format should be better made, while the content should perhaps mercilessly ridicule the superficiality of contemporary TV programs. (Asada)

Amidst the limitations of skill and funds, in order to not end up as just a copy of a TV show it is best to tighten the knowledge that needs to be overcome. As it is a work that uses words, I sense a strong need to cultivate and polish the use of language. On the other hand, when the charm of youthful energy tends to be highly rated as the end result in an award like this, this kind of work that deals with archives and media, with a level of honesty that is almost foolish, may be necessary from this point onwards. (Yanagi)

For each photographer, and also within an individual photographer, the vanishing point for language is different depending on the era. If you are going to subjectively create a media theory as a learning system to understand this, while it may not be an artwork, it could be interesting. (Endo)

作家略歴
Artists Profile

張瀚元

1989年中国吉林省生まれ。2012年福州大学廈門工芸美術学院・裝飾藝術専攻卒業。2014年より京都造形芸術大学・芸術表現専攻在籍中。現代中国の若者カルチャーに基づき、高速で経済発展する中国を象徴する言葉「Made In China」を具象化し、社会を風刺、批判する作品を制作している。

Zhang Hanyuan

Born 1989, Jilin Province, China. BA in Department of Decoration Artistic Design, School of Arts and Design in Xiamen, Fuzhou University, 2012. Studying at M.F.A. in Mixed Media Field, Art and Design Major, Kyoto University of Art and Design since 2014. He exteriorizes the term "Made In China" that symbolizes the rapid economic growth of the country based on contemporary youth culture in China, and produces works that satirize and criticize Chinese society.

平松実紗

1992年大阪府生まれ。2014年京都造形芸術大学・美術工芸学科総合造形ゼミ卒業。生死という観念を軸に、それを見つめる人の心象、あるいは生きている記録として形態化した絵画や彫刻などの作品群をインスタレーションとして展開している。

Misa Hiramatsu

Born 1992, Osaka Prefecture. BA in Mixed Media Course, Department of Fine and Applied Arts, Kyoto University of Art and Design, 2014. With the concept of life and death at its core, she displays her works in installations that include paintings and sculptures, which are constructed as a mental image of the observer, or as living records.

堀本達矢

1993年三重県生まれ。2012年より京都造形芸術大学・美術工芸学科総合造形コースに在籍中の3年生。「ULTRA AWARD 2012」で「ケモノになりたい」という欲望を発見し、その欲望を具現化した作品の制作を続けている。今回「ULTRA AWARD 2014」ではケモノになる為の更なる進化を目指す。

Tatsuya Horimoto

Born 1993, Mie Prefecture. 3rd year BA student at Mixed Media Course, Department of Fine and Applied Arts, Kyoto University of Art and Design since 2012. Having discovered his "desire to be a wild animal" at Ultra Award 2012, he keeps creating works that embody this desire. He aims to evolve further in order to become a wild animal at Ultra Award 2014.

田辺真弓

1990年大阪府生まれ。2012年京都造形芸術大学・美術工芸学科総合造形ゼミ卒業。2014年同大学院・芸術表現専攻修了。「あらゆるものは終焉を孕みつつ存在する」ということを前提に制作を行う。マテリアルの変化やテクスチャーを身体の比喩として扱い、彫刻、映像、インスタレーションなどさまざまな展開をしている。

Mayumi Tanabe

Born 1990, Osaka Prefecture. Graduated from BA in Mixed Media Course, Department of Fine and Applied Arts, Kyoto University of Art and Design, 2012. Finished her M.F.A. in Mixed Media Field, Art and Design Major, Kyoto University of Art and Design in 2014. Her creation is based on the premise that "everything that exists is pregnant with its own demise". She uses changes of materials and texture as metaphors for the body and develops sculptures, moving images and installations.

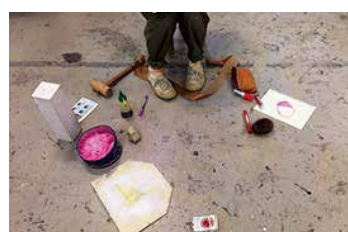
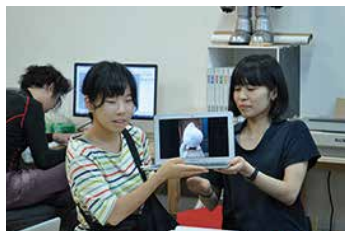

菊池のえる

1993年徳島県生まれ。2012年より京都造形芸術大学・美術工芸学科現代美術・写真コース在籍中の3年生。「ものを視るとはということなのか」に対して強い好奇心を持ち、自分の中に複数の目線を設定し、ものの見方がいかに決定されるかを、作品を通して表現する。

Noeru Kikuchi

Born 1993, Tokushima Prefecture. 3rd year BA student of Contemporary Art and Photography Course, Department of Fine and Applied Arts, Kyoto University of Art and Design. With her strong curiosity about "what it is to look at things", she sets up multiple perspectives inside herself, and through her work she describes how perspectives may be determined.

ULTRA AWARD 2014 審査総評

ULTRA AWARD 2014 General Review

＊2014年10月19日、26日公開審査会後に収録したコメントをもとに作成

The comments are edited from the interviews recorded after the Open Review.

©2014 Ultra Award Committee

www.ultraaward.com

浅田彰 | Akira Asada

批評家 | Critic

www.akira-asada.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

ウルトラアワードも今年で5回目。アートの枠を超えるという意味で「ウルトラ」なのでしょうが、それにふさわしい作品を見ることができました。大賞を獲得した張瀚元さんの作品もその典型でしょう。天安門事件から25年たって、台北や香港でデモが続き、中国本土でも政治的緊張が高まるなか、デモの現場でハリボテのテンポラリー・モニュメントとして立ち上がり、民衆のエネルギーを吸収して輝き、デモとともに消えていってもおかしくないものです。作者自身そのことを自覚し、消えた後に記憶が残ればいいと割り切っていることも含めて、あえて大賞に選びました——この作品がネットなどを通じて中国の状況に接続され、いつかは実際に展示されることが望ましいという条件付きで。 作品そのもの（カンガルーの袋に入っ動物として再生するという衝撃的なパフォーマンスも含めて）について言えば堀本達矢さんが突出していたけれど、かつて一度大賞を受賞しているだけにハードルを高く設定せざるを得ない。その点、作品が巨大化して未完部分を白布で覆う形になったのは残念でした。今後の展開に大いに期待します。 現代はスマートフォンひとつで古今東西の情報にアクセスできる素晴らしい時代ですが、それと反比例するかのように若い人たちが自閉的になっていく傾向があるのは残念です。国境やジャンルの壁を越えた旅に出て、情報に還元できない「経験」を重ねてほしい。そうやって視野を広げた上で、既視感のない作品、かつてどこでも見たことのない作品を作ってほしいと思います。

www.asadastudio.com

This is the fifth year of the Ultra Award. I suppose that this ‘Ultra’ signifies extending beyond the boundaries of art, and we were able to see work that was worthy of this name. The prize winning work of Zhang Hanyuan was a perfect example of this. 25 years after Tiananmen Square, with demonstrations continuing in Taipei and Hong Kong and tensions rising within mainland China itself, it wouldn’t be out of place as a papier-maché temporary monument at a demonstration site, shining as it breathes in the energy of the populace and disappearing with the protest itself. The artist realised this himself, and taking into consideration the fact he was fired up about wanting something to be memorized the work after it went away, it was chosen as the grand prize winner—with the stipulation that it would be connected to the situation in China via the internet for example, and eventually exhibited there. If I was to consider the work itself (including the impressive performance of being reborn as an animal from inside a kangaroo’s pouch), Tatsuya Horimoto stood out, yet considering that he had won the grand prize once before, we had to set the bar higher in his case. Considering this point, it was a pity that the work enlarged in size and that the unfinished areas were covered with white cloth. I have great expectations for his future progress. We are in a fantastic age where information from east and west, past and present can be accessed with a single smartphone, but, as if in a reaction to this, it is a shame that there is a tendency for young people to be more and more introverted. I hope that they will travel beyond national borders and genres, and accumulate ‘experiences’ that cannot be reduced to information. By broadening their horizons in this way, I would like them to create work that doesn’t look familiar, that hasn’t been seen anywhere before.

©2014 Ultra Award Committee

www.ultraaward.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

遠藤水城 | Mizuki Endo

インディペンデントキュレーター | Independent Curator

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

www.mizukiendo.com

©2014 Ultra Award Committee

www.ultraaward.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

©2014 Ultra Award Committee

www.ultraaward.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

www.asadastudio.com

ULTRA AWARD 2014 TOPICS

01 ULTRA AWARDアーティスト・トーク開催！ ULTRA AWARD Artist Talk! 2014.10.19(Sun.)16:30- @ARTZONE

会期終盤には、恒例の出品作家によるトークイベントを実施。作品の背景にある制作に対する姿勢や想い、プロセスを探ることを目的に、制作過程に密着する学生スタッフが企画を手がけている。藤本悠里子が司会を務めた今年のアーティストトークは、お客さんを巻き込んだお茶会形式で行われた。リラックスした雰囲気の中、制作秘話や未来についての話まで各作家の生の声を引き出す機会となった。

At the end of the exhibition period, we have the customary talk event by the participating artists. It is organised by the student staff who are closely attached to the working process, with the aim of exploring the intentions, thoughts and process behind the works. This year's artist talk facilitated by Yuriko Fujimoto took the form of a tea party that involved the guests as well. Perhaps due to the relaxed atmosphere, it was a chance to hear the unadulterated thoughts of each artist about their future as well as behind-the-scenes stories about their working process.

03 「アーホ！」収録 & 千原ジュニア訪問！ Aaho! Filming & a visit by Chihara Junior! 2014.10.17(Fri.)

ウルトラファクトリーとの関係も深い、フジテレビのアートバラエティ番組「アーホ！」の収録で芸人・千原ジュニア氏が「ULTRA AWARD2014」に訪問し、同番組に過去出演経験のある出展作家・堀本達矢との再会を果たした。作品を一通り鑑賞した後、平松実紗の作品に対し、「ギリギリの作品だ」とコメントするなど、それぞれ作品に対しての言葉をいただいた。

With a strong connection to Ultra Factory, Chihara Junior came to visit Ultra Award 2014 to record for the variety show Aaho! , and he met Tatsuya Horimoto again after he appeared on the same program previously. After taking in the show as a whole, he commented that Misa Hiramatsu's work is "on the edge", and gave his thoughts on each of the works shown.

02 ウルトラアートバトル、ULTRA×ANTEROOM exhibition開催！ ULTRA Art Battle, ULTRA×ANTEROOM exhibition 2014.02.20(Thu.)-03.02(Sun.)@HOTEL ANTEROOM KYOTO

ホテルアンテルーム 京都にて開催された「ULTRA×ANTEROOM exhibition」では、過去のウルトラアワード出展作家と、ヤノベケンジ率いるウルトラプロジェクトのディレクターを務める教員・アーティストの計11名の作品が展示された。学生と教員・アーティストの垣根を越えた、まさに実力勝負のアートバトルとなった本展覧会。オーディエンス賞には「ULTRA AWARD 2013」出展作家・堀健が選ばれ、会場では下克上のような熱い展開が繰り広げられていた。

At the "ULTRA×ANTEROOM exhibition" held at Hotel Anteroom Kyoto, works by 11 artists are on display including those of past participants in the Ultra Award, as well the teachers/artists who are directors for the Ultra Projects led by Kenji Yanobe. Crossing the boundaries between students and teachers, this exhibition truly became an art battle based on ability. With Ultra Award 2013 participant Takeshi Hori winning the audience award, a stunning turning of the tables took place at the venue.

04 インディペンデントキュレーター・遠藤水城、 ウルトラアワード審査員に就任！ Independent Curator Mizuki Endo has been appointed as ULTRA AWARD judge!

2014年度ウルトラアワードでは、審査員に国際的に活躍するインディペンデントキュレーター・遠藤水城氏が加わり、客観的な視点から、このコンペティション自体の目的と内容を再考することができる機会となった。審査会では、冷静に批評する姿が印象的だった。鋭い目線と斬新な切り口で、5年目という節目となった本展覧会に、新鮮な風を吹き込んだ。

For 2014, the globally active independent curator Mizuki Endo has joined the Ultra Award judges, allowing us to reappraise the aims and content of this competition from an objective perspective. His calm critique during the final examination left an impression on us. With his sharp point-of-view and original approach, he gave a fresh energy to this exhibition that entered its 5th year.

長谷川祐子 | Yuko Hasegawa

東京都現代美術館チーフキュレーター | Chief curator of Museum of Contemporary Art Tokyo

自分自身の新しい言語を出そうとするがゆえに、荒削りなものがそのまま出てきてしまい、展覧会としてはまとまりが無かったです。しかしアーティストとは、先を見据えて進むのではなく、闇雲に自分がつくりたいという衝動が大切です。今回の展覧会では、闇雲に力一杯頑張っているエネルギーやプリミティブなパワーを感じられたのはよかったです。中でも平松さんの大きな作品は、強い集中力が現れているようでポテンシャルを感じました。ただ、小さな作品を散らかすようなごまかしはやめて、勝負をかけるべき個性を整理して見せたほうがいいでしょう。

ウルトラアワードは、審査過程を通じ自分のプロポーザルを、相対化されながら進めてゆくことができる、常に貴重なチャンスです。新しいことをはじめ、ある意味での可能性を感じました。今後は、さまざまな分野で満点をとるのではなく、自分が一番敏感なことや得意なことを明確にし、視覚化したという強い願望やモチベーションを持つことが大切です。自分なりの視点や能力を掘り起こして行って下さい。日本はジェネラリストになるという教育が強いので、それに対し批判的な構造としてウルトラアワードをうまく使っていけることを期待しています。

In attempting to create their own new language, things were put forth in a rough state and so the exhibition as a whole didn't come together. However, what is important for an artist is not to already know what lies ahead when moving forward, but to blindly have the impulse to create. In this exhibition, it was good to feel the energy of recklessly giving one's all, as well as a primitive power. In Hiramatsu's large work for example, a strong ability to concentrate was displayed which shows potential. However, instead of the trickery of scattering a number of small works, I think it would be better to sharpen a unique voice with which to stand up, ready for battle. The Ultra Award is always a precious chance to push forward your own proposal through a process of negotiation. I felt a potentiality, a sense of starting something new. In future, instead of trying to achieve full points in a variety of disciplines, it will be important to clarify what you are best at or most sensitive to, and have the strong drive and motivation to render it visible. Dig up your own unique perspective and ability. Japanese education has a tendency to produce generalists, so I hope that the Ultra Award can be used as a critical structure to counter this.

やなぎみわ | Miwa Yanagi

美術作家・演出家 | Artist, Stage Director

作品としては前回よりもレベルが上って、力作がそろっていたと思います。しかし賞を与えるには、どれも大きく物足りなかった。堀本くんは2年前の出品作から物語性が明確になるに従って作品が大型化。この物語の行き先に展開がないことを作家も分かっているはずですので、今回一応これを帰結として、新たな展開に期待します。菊池さんはスタディの範囲を超えられておらず、作品としては未熟です。しかし他者と対話し、それを客観視して編集する大切さに目覚めています。田辺さんの作品は雰囲気だけという印象。突然変異が起こって必然が生まれ、アート作品となるか、ただの装飾になるか、近く決まるでしょう。平松さんの作品は、既視感がありますが、質量ともに、作家としての力量を感じさせます。そして、優秀賞をとった張くんの作品は、最もアートから「遠い」存在であるわけですが、彼の叫ぶスローガンがどこまで本人にとって相対化されているのかは、審査会で出会っただけの私には判別できませんでした。とにかく審査員は、非常に皮肉な結果をあえて選択する形で、彼の「スローガン」を大賞に選んだわけです。これは当然、わかりやすい物語を壊すためにあるはずのアートが危機に瀕していること示すための、審査員からのメッセージであり、今回、そのことを伝えるためだけに賞を決定したと言えますが、警鐘がどこまで皆に聞こえたのか、定かではありません。

The level of the works has improved since last time, with a line up of strong pieces. However, each work was largely unsatisfactory as a worthy recipient of the prize. Horimoto's work has grown in size as it's narrative became clearer since his entry two years ago. The artist himself must realise that the destination of this narrative hasn't progressed, so I hope to see new developments after considering this occasion as an endpoint of sorts. Kikuchi's work hasn't gone beyond the realm of study, and is thus under-developed as a work. However, it is aware of the importance of conversing with others, and then looking at this objectively and editing. I had the impression that Tanabe's work only consisted of 'atmosphere'. It will likely be decided soon whether something unexpected happens that creates a necessity to render it art, or whether it becomes merely ornamental. Hiramatsu's work, while it did look overly familiar, gave me a sense of the artist's strength due to the quantity and the quality of the work. As for the winning work by Zhang, it was the most far removed from the realm of 'art', yet having only met him at the examination I was not able to discriminate to what extent the slogan shouted by the artist was confrontational in his own view. In any case the judges, in selecting an extremely ironic conclusion, chose to give his 'slogan' the grand prize. This was of course a message from the judges to show the danger facing art, which is meant to exist to destroy easily understood narratives. The award was given with the sole purpose of communicating this fact, yet I am unsure of the extent to which this warning bell was understood by everyone concerned.

オープニングレセプション
Opening reception

アーティスト・トーク
Artist Talk

長谷川祐子審査会
Yuko Hasegawa Review

公開審査会
Open Review

「ULTRA AWARD 2014 EXHIBITION — 渴いているのは誰だ? —」

会期: 2014年10月11日(土)–11月3日(月・祝) [会期中無休/入場無料]

会場: ARTZONE

[京都市中京区河原町三条下第一筋目東入る大黒町44 VOXビル1・2F]

開館時間: 平日 13:00–20:00 / 土日祝 12:30–20:00

出展作家: 菊池のえる / 田辺真弓 / 張瀚元 / 平松実紗 / 堀本達矢

協力: 京都造形芸術大学 芸術表現・アートプロデュース学科

“ULTRA AWARD 2014 — Who Has the Thirst?”

Period: Sat. 11 Oct. 2014–Mon. 3 Oct. [Open daily / Entrance Free]

Venue: ARTZONE

[1-2F VOX Bldg., 44 Daikoku-cho Kawaramachi, Sanjo Sagaru Hitosujime

Higashi Hairu, Nakagyo-ku, Kyoto]

Open: 13:00–20:00 [Weekday] / 12:30–20:00 [Sat. Sun. and Holidays]

Artists: Noeru Kikuchi / Mayumi Tanabe / Zhang Hanyuan

Misa Hiramatsu / Tatsuya Horimoto

Supported by: Department of Art Studies and Cultural Production,
Kyoto University of Art and Design

ULTRA AWARD 2014 関連プログラム

オープニングレセプション

日時: 2014年10月10日(金) 18:00–19:30

会場: ARTZONE

ULTRA AWARD 2014 トークイベント & 長谷川祐子審査会

日時: 2014年10月19日(日) 16:30–

会場: ARTZONE

ULTRA AWARD 2014 公開審査会

日時: 2014年10月26日(日) 17:00–

会場: ARTZONE

審査員: 浅田彰(批評家) / 遠藤水城(インディペンデント・キュレーター)

後藤繁雄(編集者・クリエイティブディレクター) / 橋昇(現代美術家)

やなぎみわ(美術作家・演出家)

ULTRA AWARD 2014 associated program

Opening reception

Date: Fri. 10 Oct. 2014, 18:00–19:30

Venue: ARTZONE

ULTRA AWARD 2014 Artists Talk and Yuko Hasegawa Review

Date: Sun. 19 Oct. 2014, 16:30–

Venue: ARTZONE

ULTRA AWARD 2014 Open Review

Date: Sun. 26 Oct. 2014, 17:00–

Venue: ARTZONE

Jury: Akira Asada (Critic) / Mizuki Endo (Independent Curator) / Shigeo Goto (Editor,
Creative Director) / Noboru Tsubaki (Artist) / Miwa Yanagi (Artist, Stage Director)

ULTRA AWARD 2014 DOCUMENT by ULTRA FACTORY + ARTZONE

Publish Artist's interviews and process of making of artworks on the WEB (Jul.–Nov. 2014)

<http://ultraaward2014.tumblr.com/>

Director: Rika Yamashita (Associate professor of Art Studies and Produce course)

Project members: Yuriko Fujimoto / Ayaka Ueno / Yotaro Akagawa / Aina Nakahara / Naho Kato
(all the above, ARTZONE)

ULTRA AWARD 2014 DOCUMENT by

ULTRA FACTORY + ARTZONE

作家のインタビューや制作の裏側をWEBで公開。(2014年6月–11月)

<http://ultraaward2014.tumblr.com/>

ディレクター: 山下里加(芸術表現・アートプロデュース学科准教授)

メンバー: 藤本悠里子 / 上野綾香 / 赤川陽太郎 / 中原愛奈 / 加藤夏帆

(以上、ARTZONE)

ULTRA AWARD 5周年記念ヤノベケンジ インタビュー
Ultra Award 5th Anniversary Kenji Yanobe Interview

聞き手・文：池川瑞貴 (BY EDIT)
 Interviewer/Text: Mizuki Ikegawa (BY EDIT)

—— 今年のウルトラアワードでは、張さんが異例の受賞を果たしました。ヤノベさんからは、この受賞はどう映りましたか？

張くん作品は、ストレートに社会的な問題を投げかけていて、他の出品作家とは大きく異なる方向性を持っていました。今回の受賞は、「賞を取ったからには、本気でやれよ!」というプラスαの期待、そして日本の学生やクリエイターに「もっと本気で表現しないといけないのでは?」というメッセージ、それらを含めてのものだと思いますね。アートというものが、閉じられた業界だけでなく、今の世の中にどうかたちで機能し、切り込んでいけるだろうか。そう考えざるを得ないような受賞結果になったと思います。

—— 第一回の審査で、「アワードが、夢が見られる場所になれば」とお話されていました。5年経ち、その理想には変化はありますか？

応募された作品や学生自身の人格も含めて、大きくステージを上げる役割というのは、第1回から第5回の現在まで一貫して続いています。「夢が見られる場所になるように」という言葉には、第一線で活躍できるアーティストになれる場というだけでなく、アワードを通過することで人間として、あるいはアーティストとして一皮剥けて次のステージに上がれる体験ができる、そういう想いを込めていました。最近では、第1回で受賞した諫山や小宮も国内外でも活躍していて、非常に嬉しい限りです。第6回となる2015年度は、若手アーティストたちがさらに新たな挑戦、次のステージへと進む準備を強化するため、アワードのシステムも変えていこうと考えています。

—— 次年度からのウルトラアワードは、どう変化するのでしょうか？

これまでは、複数の審査員が、応募者の選抜から審査まで手がけてもらっていました。今回は、東京都現代美術館のチーフキュレーターである長谷川祐子さんにキュレーションをお願いしようと思っています。テクニカルコーチは僕と名和晃平、ウルトラファクトリー全面協力のもと、今までの枠組み以上にどんな表現のジャンルも受け入れる展覧会にしていこうと計画しています。きちんとした文脈を持った、世界にも通用する強度のある展覧会になるでしょうね。

—— 最後に、ウルトラアワードの今後の展望をお聞かせください。

アワードで育ててきた若いクリエイターたちのさらなる活躍を期待しています。ウルトラファクトリーでは、国内外で活躍する第一線のアーティストやクリエイターがたくさん関わっているのですが、彼らをもぶった切り、その扉を越えていってほしいですね。ウルトラファクトリーをも乗っ取っていく!くらいの勢いで、これからの未来をつくってってもらえたら嬉しいです。それは、僕の本望であり、このウルトラファクトリーの理想のかたちだと思います。

—— For this year's Ultra Award, Zhang achieved an unusual victory. How did you appraise this?

Zhang's work threw a social problem straight at us, and possessed a sense of direction that was very different to the other entrants. I think this choice for the award contained the additional expectation that 'you received the prize, so you better commit for real!' and for the Japanese students and creators there is the message that, 'maybe you should be get more serious?' Art is not a closed off industry, but has to function and cut-through into the current state of the world around us. I think this choice for the award can't help but make one think this way.

—— At the first examination, you said that you hoped the award could be a place where one can dream. After 5 years, has anything changed about this ideal?

The role that we have played to raise the standard of the work of the applicants as well as the traits of the individual students is something that has continued throughout the five years. What I meant by "a place where you can dream" is not just as a place to produce artists that can be active on the front line, but that through the award the artists can shed a layer of skin so to speak, and have an experience through which they can reach the next stage. Recently, the winners of the first award such as Isayama or Komiya have been active internationally, which makes me extremely pleased. For the 6th award in 2015, we are going to change the system of the award to give the young artists an even newer challenge, to improve their preparation to advance to the next stage.

—— How will the Ultra Award change from next year?

Until now, a number of examiners have contributed from the selection to the critique stage. For the next iteration, we are planning to ask Yuko Hasegawa, the chief curator of Museum of Contemporary Art Tokyo, to curate the show. With myself and Kohei Nawa as technical coaches, and with the total support of the Ultra Factory, we hope to make it an exhibition that will be more open than before to any genre of expression. It should be a strong exhibition with a proper context, that should be convincing even by global standards.

—— Lastly, can we hear about your ambitions for the future of the Ultra Award?

We expect further success for the young creators that have been nurtured by the award. At the Ultra Factory, there have been many artists and creators active internationally at the top level involved, but we hope that they can leap over them. They could even take over the Ultra Factory itself! If they could reach that level of momentum, I would be pleased if they could create the future that is to come. This is my hope, and the ideal of the Ultra Factory.

ULTRA AWARD 2010

最優秀賞 諫山元貴 Grand Prize Genki Isayama

橋本優香子 Yukako Hashimoto

ときカケ toki kake

寒川裕人 Eugene Kangawa

2010.10.23[sat.]-11.7[sun.]
@ARTZONE

出展作家
 諫山元貴 / 小宮太郎 / 寒川裕人 / ときカケ / 橋本優香子

Artists:
 Genki Isayama / Taro Komiya / Eugene Kangawa / toki kake / Yukako Hashimoto

審査員
 浅田彰 (批評家)
 後藤繁雄 (編集者・クリエイティブディレクター)
 橋昇 (現代美術家)
 名和晃平 (彫刻家)
 長谷川祐子 (東京都現代美術館チーフキュレーター)
 ヤノベケンジ (美術作家・ウルトラファクトリーディレクター)

The Jury:
 Akira Asada (Critic)
 Shigeo Goto (Editor, Creative Director)
 Noboru Tsubaki (Artist)
 Kohei Nawa (Artist)
 Yuko Hasegawa (Chief curator of Museum of Contemporary Art Tokyo)
 Kenji Yanobe (Artist, Director of ULTRA FACTORY)

審査員特別賞 小宮太郎 Judge's Special Prize Taro Komiya

ULTRA AWARD 2011

最優秀賞 神馬啓佑 Grand Prize Keisuke Jimba

2011.10.8[sat.]-10.23[sun.]

@ARTZONE

出展作家

大島真悟 / 神馬啓佑 / 高井裕 / 土井裕介 / 王婷瑩

Artists:

Shingo Oshima / Keisuke Jimba / Yu Takai / Yusuke Doi / Wang,Ting-Ying

審査員

浅田彰 (批評家)
 後藤繁雄 (編集者・クリエイティブディレクター)
 椿昇 (現代美術家)
 名和晃平 (彫刻家)
 長谷川祐子 (東京都現代美術館チーフキュレーター)

The Jury:

Akira Asada (Critic)
 Shigeo Goto (Editor, Creative Director)
 Noboru Tsubaki (Artist)
 Kohei Nawa (Artist)
 Yuko Hasegawa (Chief curator of Museum of Contemporary Art Tokyo)

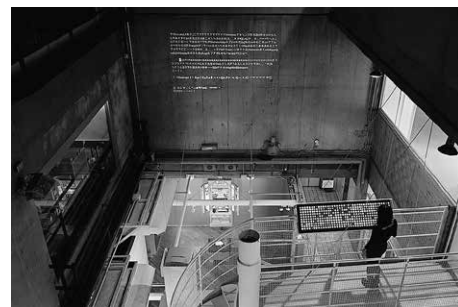
大島真悟 Shingo Oshima

土井裕介 Yusuke Doi

高井裕 Yu Takai

王婷瑩 Wang,Ting-Ying

ULTRA AWARD 2012

最優秀賞・秋元康賞 堀本達矢 Grand Prize, Yasushi Akimoto Prize Tatsuya Horimoto

2012.10.6[sat.]-10.21[sun.]

@ARTZONE

出展作家

塩見友梨奈 / 高井裕 / 堀本達矢 / 李将旭 / 鷺崎公彦

Artists:

Yurina Shiomi / Yu Takai / Tatsuya Horimoto / LEE Jangwook / Kimihiko Washizaki

審査員

浅田彰 (批評家)
 後藤繁雄 (編集者・クリエイティブディレクター)
 椿昇 (現代美術家)
 名和晃平 (彫刻家)
 長谷川祐子 (東京都現代美術館チーフキュレーター)
 やなぎみわ (美術作家・演出家)

The Jury:

Akira Asada (Critic)
 Shigeo Goto (Editor, Creative Director)
 Noboru Tsubaki (Artist)
 Kohei Nawa (Artist)
 Yuko Hasegawa (Chief curator of Museum of Contemporary Art Tokyo)
 Miwa Yanagi (Artist, Stage Director)

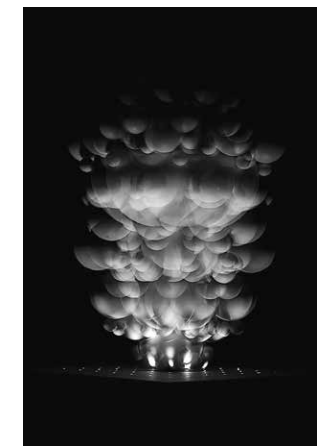
高井裕 Yu Takai

李将旭 LEE Jangwook

塩見友梨奈 Yurina Shiomi

鷺崎公彦 Kimihiko Washizaki

ULTRA AWARD COLOSSEUM

展示風景 Installation View

2012.11.21[wed.]-12.15[sat.]
 @京都造形芸術大学 ギャラリー・オーブ
 @Galerie Aube, Kyoto University of Art and Design

出展作家

諫山元貴 / 小宮太郎 / 塩見友梨奈 / 神馬啓佑 /
 高井裕 / 堀本達矢 / 李将旭 / 鷺崎公彦

Artists:

Genki Isayama / Taro Komiya / Yurina Shiomi / Keisuke Jimba /
 Yu Takai / Tatsuya Horimoto / LEE Jangwook / Kimihiko Washizaki

小宮太郎 Taro Komiya

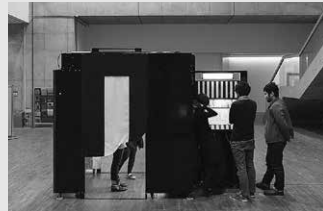
塩見友梨奈 Yurina Shiomi

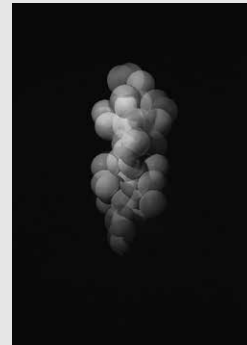
神馬啓佑 Keisuke Jimba

李将旭 LEE Jangwook

高井裕 Yu Takai

鷺崎公彦 Kimihiko Washizaki

堀本達矢 Tatsuya Horimoto

諫山元貴 Genki Isayama

ULTRA AWARD 2013

最優秀賞 黄海寧 Grand Prize Hai-Ning Huang

大和美緒・富永省吾 Mio Yamato, Shogo Tominaga

小野なつ季 Natsuki Ono

2013.10.5[sat.]-10.27[sun.]
 @ARTZONE

出展作家

小野なつ季 / 黄海寧 / 長沢優希 / 堀健 / 大和美緒・富永省吾

Artists:

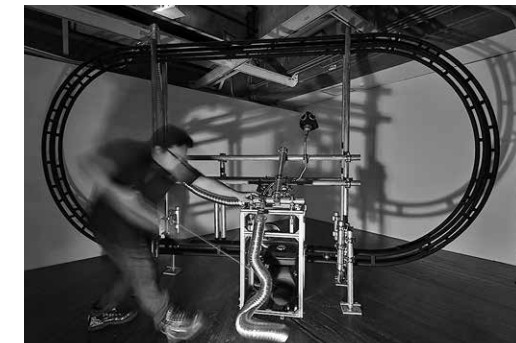
Natsuki Ono / Hai-Ning Huang / Yuki Nagasawa /
 Takeshi Hori / Mio Yamato, Shogo Tominaga

審査員

浅田彰 (批評家)
 後藤繁雄 (編集者・クリエイティブディレクター)
 椿昇 (現代美術家)
 名和晃平 (彫刻家)
 長谷川祐子 (東京都現代美術館チーフキュレーター)
 やなぎみわ (美術作家・演出家)

The Jury:

Akira Asada (Critic)
 Shigeo Goto (Editor, Creative Director)
 Noboru Tsubaki (Artist)
 Kohei Nawa (Artist)
 Yuko Hasegawa (Chief curator of Museum of Contemporary Art Tokyo)
 Miwa Yanagi (Artist, Stage Director)

堀健 Takeshi Hori

長沢優希 Yuki Nagasawa

ULTRA AWARD 過去選出作家の現在

Past-selected Artists Now

構成・文：片山達貴 (BY EDIT)

Edit/Text: Tatsuki Katayama (BY EDIT)

小宮 太郎 | Taro Komiya

[ULTRA AWARD 2010 審査員特別賞受賞]
京都造形芸術大学大学院博士課程 芸術専攻満期退学
Ultra Award 2010 Judge's Special Prize
Kyoto University of Art and Design Graduate School Doctorate Degree
Withdrew with Full Credits

—— 最近の活動について教えてください。

台湾でのレジデンスに参加し、個展を開催しました。そこでは、さまざまな国の方と出会うことができ、“誰もが違う文化背景や思想、考え方を持っている”という当たり前だけど大切なことを改めて実感できました。

—— 個展ではどのような作品を発表されたのですか？

滞在していた自分の部屋を、日本風の和室につくり変え、そのなかで生活するという作品です。“台湾で語られる日本”と“僕が語る日本”は、ともに現実ではないということに気づいたことが制作のきっかけとなりました。僕は、学生時代からずっと現実と虚構の間、もしくは重なり合う部分に興味があります。強固な現実のなかで、人は想像により新たな虚像を妄想し、それがまた現実と情報交換をはじめたのではないかと思っています。僕の作品が、常にその境界に立つための装置として機能したら嬉しいですね。

—— 今後の目標を教えてください。

いろいろな場所に行ってみたいです。国内はもちろんですが、言語や文化が異なる場所で自分が何に反応し、何を引き出すことができるのかにとっても興味があります。

—— Tell us about your recent activities.

I participated in a residency in Taiwan, and had a solo exhibition. There, I was able to meet people from a range of different countries, and while it is something obvious, it was precious to be able to experience first hand that everybody has a different cultural background and different ideas, and their own way of thinking.

—— What did you present at your exhibition?

I transformed the room of my residence into a Japanese style room, and my daily life in this space became the work. The starting point for the work was my realisation that neither the Japan spoken of in Taiwan, nor the Japan that I speak of, was real. Since I was a student, I've always been interested in the gap between reality and fiction, or the areas where the two overlap. I think that people imagine new fictions inside a firm reality, and this creates an exchange of information with this reality. I would be pleased if my work could always function as a device that occupies this borderline.

—— Can you tell us about your future plans?

I would like to go to many different places. I am interested in places within Japan too, but I am curious about what I will respond to in places with different languages and culture, and what that could draw out of me.

《LIVING ROOM - 虚像日本》2014 / 小宮太郎
Living Room - Fictional Japan 2014 Taro Komiya

神馬 啓佑 | Keisuke Jimba

[ULTRA AWARD 2011 最優秀賞受賞]
2011年京都造形芸術大学大学院・芸術研究科芸術表現専攻修了
Ultra Award 2011 Grand Prize
2011 Kyoto University of Art and Design Graduate School, MFA

—— 最近出した展覧会について教えてください。

東京の銀座にある、取り壊し予定のビルでのグループ展「THE MIRROR」が印象に残っています。ここでは、名和晃平さんやアニッシュ・カプーアさんなど、世界のトップアーティストとともに作品を展示することができました。一緒に出展していた作家の作品を拝見して、改めて自身の改善点も考える機会にもなりましたね。なにより作家としての姿勢を学ぶ、よい機会になったと思います。

—— 作品をつくる上で大切にしていることはありますか？

自分自身に正直でいる、ということです。最近では、自分が体験したことや感覚がダイレクトに制作意欲へとつながっているので、直感的で言葉にならないところで判断することが重要になってきていますね。最近では“絵”ほど、その感覚を受け入れてくれる大らかな存在はないんじゃないかなと考えています。

—— 今後の目標を教えてください。

とにかく、今よりよい作品ができること。今よりよい生活ができること。それがずっと目標です。とにかく人生を進めたいです。

—— Could you tell us about an exhibition you participated in recently?

THE MIRROR, a group exhibition held in a building that was due to be demolished in Ginza, Tokyo left an impression on me. There, I was able to exhibit my work alongside top artists from the world such as Kohei Nawa and Anish Kapoor. By looking at the work of these artists, I was able to see where I could improve my own work. Above all it was a good opportunity to learn about how to approach being an artist.

—— What do you value when making work?

To be honest with myself. Recently, things that I have experienced or felt have connected directly to a desire to create, so it became important to make decisions intuitively where words would not suffice. Recently I've been thinking that there is no greater medium than 'pictures' for receiving these kinds of sensations.

—— Can you tell us about your future goals?

To just make better work. To live better. That has always been my goal. I just want to move my life forward.

《Chain & Portrait》2014 / 神馬啓佑
Chain & Portrait 2014 Keisuke Jimba

塩見 友梨奈 | Yurina Shiomi

ULTRA AWARD 2012 入選 | Ultra Award 2012 Finalist

「衣服や見た目のような、人間の表面に現れるものと、内にあるもの（精神的なものや感覚的なもの）のズレや歪み」という一貫したテーマで作品制作を手がける塩見。現在は、京都の銭湯を舞台にしたアートプロジェクト「京都銭湯芸術祭」の企画および実行委員を務めるなど、幅広く活動を展開している。「動きながら考えることが多いので、学べる環境も自分でつくっていききたいと思っています」という塩見の言葉のとおり、彼女は今後も「身体」というキーワードのなかで、新たな挑戦を続けていくのだろう。

Shiomi has consistently worked with the theme of “the gap between what appears on the surface of people, such as clothes, and what is inside of them (things that are psychological or to do with the senses).” At present, she is widely active, and serves as an organiser on the executive committee for the Kyoto Sento Art Festival, which will utilise the Sentos (public baths) in Kyoto. Staying true to her statement that “I find I am able to think while working, so I hope to create an environment where I can work on my own”, she will no doubt continue to challenge herself anew using “the body” as a keyword.

黄海寧 | Hai-Ning Huang

ULTRA AWARD 2013 最優秀賞受賞 | Ultra Award 2013 Grand Prize

出展時には100年後の未来を予見した巨大彫刻を発表し、独自の目線で社会を激しく批評していた黄。「写真は、編集と空間(記憶)を表出する力が強い」と語る彼は、彫刻以外にも、その性質を利用したフォトモンタージュ作品を継続的に制作している。しかし、メディアが変わったとしても、彼のストイックな姿勢がブレることはない。現代社会に生きる葛藤と、アーティストとしての高い批評性が組み合わされることで生まれる彼の作品。その作風は、自身の内面変化と同時に、変化し続けると予想される。

Huang presented a giant sculpture that predicted 100 years into the future, severely critiquing society from his own unique perspective. Along with sculpture, Huang, who says that “photos have a strong ability to edit and express space (memory)”, serially creates photo-montage works that utilise these qualities. Even if his media changes, his stoic attitude cannot be shaken. His work is born from the combination of the conflict of living in contemporary society, and his high degree of criticality as an artist. We can foresee that this style will continue to change along with his internal evolution.

《M=connect/=W》2014 / 大野由美子×塩見友梨奈
M=connect/=W 2014 Yumiko Ohno × Yurina Shiomi

《遠光器土偶 Spaceman》2012 / 諫山元貴
Shyakouki Dogu Spaceman 2012 Genki Isayama

諫山 元貴 | Genki Isayama

ULTRA AWARD 2010 最優秀賞受賞 | Ultra Award 2010 Grand Prize

水の中で物体が溶解していく様子を描いた映像作品を発表していた第一回最優秀賞受賞者の諫山。その作風は、毎回異なる実験的なテーマの中で、多様性をはらみつつ、現在も展開、拡張し続けている。「もともとあった興味や疑問のいくつかは、ベルリンをはじめとするさまざまな場所へ訪れることにより解消され、同時にまた新たな疑問が湧いてきた」と語る諫山は、昨年ベルリンでのレジデンスに参加。国内外で活躍できるアーティストになるという目標に向けて、着実に経験を重ね、前進し続けている。

Isayama won the inaugural Grand Prix with a video work that depicted objects dissolving in water. This working style is an experimental theme that alters every time, expanding and developing up until the present, pregnant with diversity. Isayama says that “numerous interests and questions I had have dissolved due to visiting places such as Berlin, and at the same time new questions have arisen”, referring to a residency in Berlin he participated in last year. He is gathering experience and moving forward toward his goal of being an international artist.

堀 健 | Takeshi Hori

ULTRA AWARD 2013 入選 | Ultra Award 2013 Finalist

「円環運動の動き」をテーマに、モーターや磁石などを使用し、動く作品を制作する堀。彼は、「動きは、常に好奇心を刺激してくれる存在をこの世に創り出すきっかけを与えてくれる現象」と捉えている。現在は、そのテーマを追求、「循環」という重要要素に着目。循環社会を間近で感じたいという想いから、産業廃棄物処理・再生エネルギー生産事業の会社で働きつつ、作家活動を続けている。リアリティ溢れる説得力のある作品を実体験から生み出されることを、今後さらに期待したい。

Using the theme of elliptical movement, Hori creates kinetic works using motors and magnets. He sees movement as “a phenomena that gives the impetus to create things that always inspire our curiosity.” He is currently pursuing this theme through focusing on the important element of 'circulation'. From his wish to experience circulative society at first hand, he wants to be active as an artist while working at a company that deals with industrial waste disposal and renewable energy creation. We hope he can continue to create convincing works that are rich with a sense of reality.

《嵌套 (ネストされた探求)》2013 / 黄海寧
Nested Exploration 2013 Hai-Ning Huang

《Inequality》2014 / 堀健
Inequality 2014 Takeshi Hori

ULTRA AWARD 2014

2015年3月25日 第1版第1刷発行

発行：京都造形芸術大学 ウルトラファクトリー

監修：ヤノベケンジ

クリエイティブディレクション：原田祐馬 (UMA/design farm)

デザイン：仲村健太郎、アンドラディティヤ ダヌ レスパティ (ZZZ)

編集ディレクション：多田智美 (MUESUM)、竹内厚 (Re:S)

編集：池川瑞貴、片山達貴、妹尾実津季、林百合子 (BY EDIT)

翻訳：コヤマナツト

写真：表恒匡

印刷・製本：株式会社 大伸社

Published by ULTRA FACTORY, Kyoto University of Art and Design

Direction: Kenji Yanobe

Creative Direction: Yuma Harada (UMA/design farm)

Design: Kentaro Nakamura, Andraditya Dhanu Respati (ZZZ)

Editing Direction: Tomomi Tada (MUESUM), Atsushi Takeuchi (Re:s)

Editing: Mizuki Ikegawa / Tatsuki Katayama / Mizuki Senoo /

Yuriko Hayashi (BY EDIT)

Translation: Nat Koyama

Photograph: Nobutada Omote

Printed and bound in japan by Daishinsha Inc.

本書は、京都造形芸術大学ウルトラファクトリーが主催するアートコンペティション「ULTRA AWARD 2014」の開催に際して発行されました。

This catalogue is published in connection with the Art Competition "ULTRA AWARD 2014" hosted by ULTRA FACTORY.