

キュレーター・制作指導

片岡真実

Curator

Mami Kataoka

石黒健一

Kenichi Ishiguro

内田恵利

Eri Uchida

小野由理子

Yuriko Ono

梶原瑞生

Mizuki Kajihara

桑原ひな乃

Hinano Kuwahara

佐貫絢郁

Ayaka Samuki

坪本知恵

Chie Tsubomoto

長尾鴻平

Kohei Nagao

橋本優香子

Yukako Hashimoto

山本昂二郎

Kohjiro Yamamoto

新しい泉のための錬金術

Alchemy for

New Fountains

— making and

not making

— 作ることで作らないこと

ULTRA GLOBAL AWARD 2017

2017

U
L
T
R
A

G
L
O
B
A
L

A
W
A
R
D

新しい泉のための錬金術

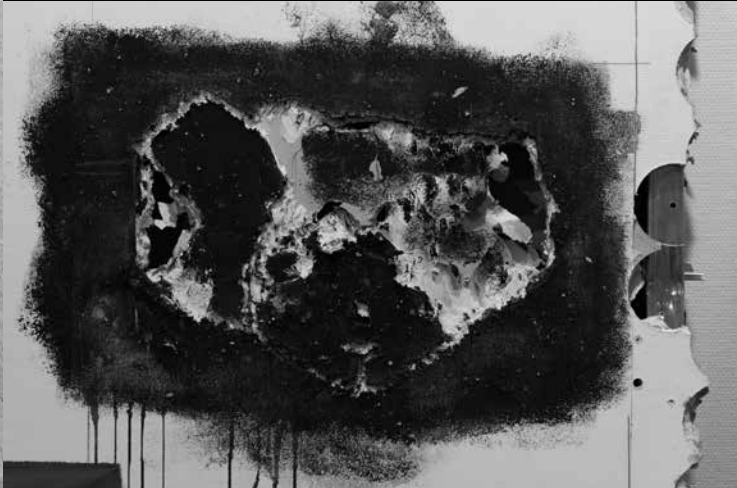
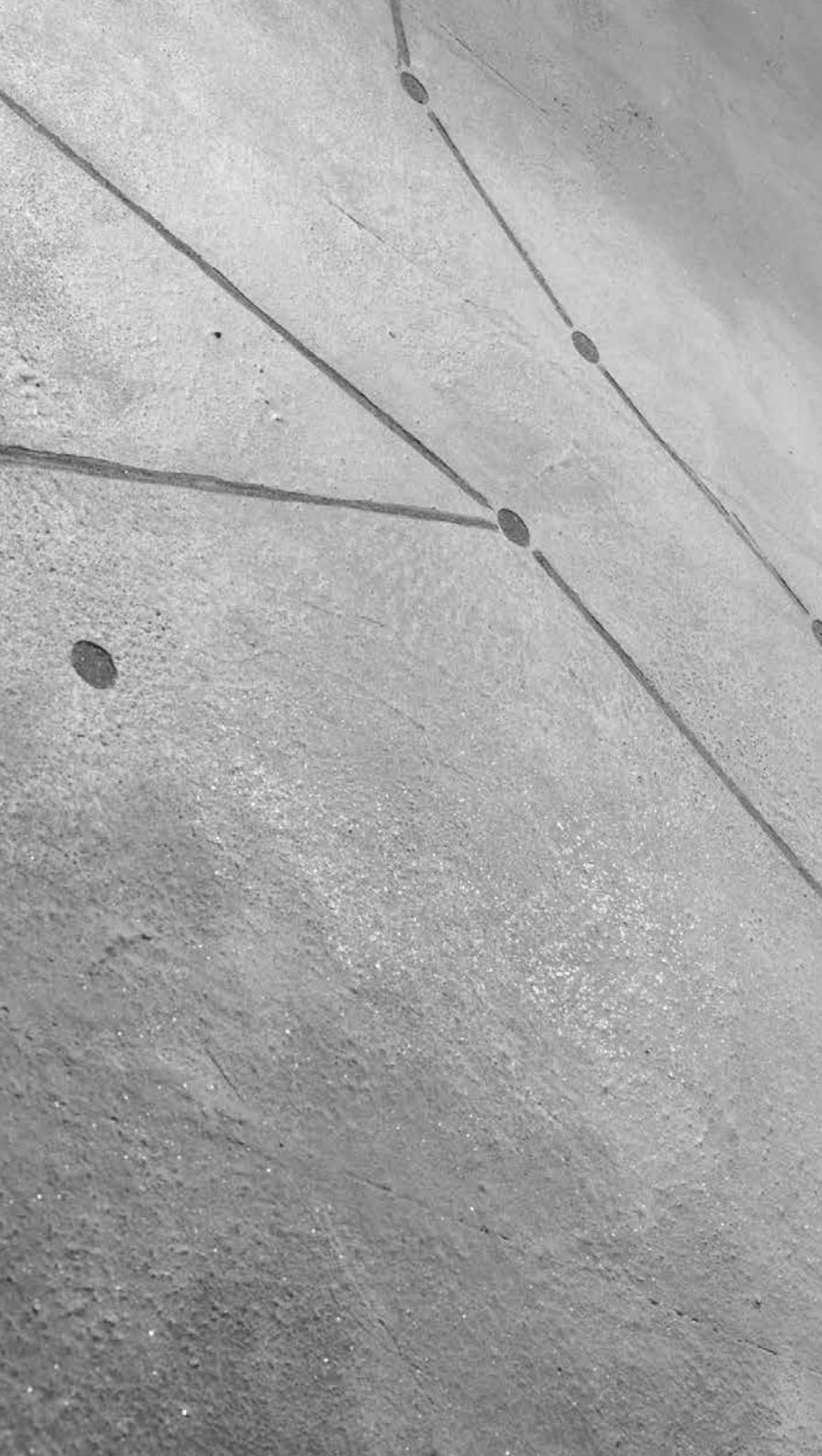
片岡真実

今年、現代美術の父と言われるマルセル・デュシャンが、その最も良く知られるレディメイド作品《泉》を R.Mutt の名で展覧会に出品してから 100 年になります。その間、日用品や既製品に新しい意味や価値を創出していく錬金術的な営みは、20 世紀美術の国際的なスタンダードとなってきました。そのことは、全く新しい素材やメディア、テクノロジーが日常化する現代において、新しく作品を「作る」ことの意味や目的、必然性そのものを私たちに考えさせます。「ウルトラ・グローバル・アワード 2017」では、過去 100 年の間に試みられたさまざまな素材や手法、理論がレディメイドとなっているなか、今日における新しい《泉》とは何かを問い掛けています。そこから見えてくるものは、人間の意識や観念の容易な固定化と、それに対する不断の更新や改革、創造、挑戦という必然なのかもしれません。

Alchemy for New Fountains

Mami Kataoka

This year marks the 100th anniversary since Marcel Duchamp, considered the father of contemporary art, famously exhibited a ready-made titled “Fountain” under the name of R. Mutt. During that time, alchemic operations to new meanings and values to daily items and ready-made goods have become the 20th century international standard. In the present age where entirely new materials, media, and technologies have become part of our daily lives, we’ve come to think of the meaning, the purpose, and the necessity of “making” a new work itself. With the “Ultra Global Award,” within the context of ready-made created with various materials, techniques, and theories during these 100 years, we explore the new “fountains” of today. What will appear will probably be, how easily our consciousness and conception is solidified, as well as the constant updating, reformation, and challenging against it.

内田恵利
Eri Uchida
《多分いつかおそらくしかながら》
10 ————— *Maybe sometime probably however*

小野由理子
Yuriko Ono
《お供え》
18 ————— *An offering*

長尾鴻平
Kohei Nagao
《untitled (monolith)》
24 ————— *untitled (monolith)*

石黒健一
Kenichi Ishiguro
《TAUTOLOGY》
30 ————— *TAUTOLOGY*

佐貫絢郁
Ayaka Sanuki
《35.0367416 135.79265140000007》
36 ————— *35.0367416 135.79265140000007*

桑原ひな乃
Hinano Kuwahara
《Anchor — 記憶の痕跡》
Anchor — Trace of Memory ————— 42

梶原瑞生
Mizuki Kajihara
《メデュホドン高原から》
From Meduhodon ————— 48

山本昂二郎
Kohjiro Yamamoto
《OLYMPUS21,230》
OLYMPUS21,230 ————— 54

橋本優香子
Yukako Hashimoto
《別の言葉で言い直す (うた)》
Rephrasing it in different words (song) ————— 60

坪本知恵
Chie Tsubomoto
《種》
Seeds ————— 66

片岡真実
Mami Kataoka
Ultra Global Award : 新しい泉のための錬金術 — 作ることと作らないこと
Ultra Global Award : Alchemy for New Fountains — making and not making ———— 74

ウルトラファクトリー
Ultra Factory
ウルトラ・グローバル・アワードとは
About ULTRA GLOBAL AWARD ———— 77

Eri Uchida

内田 恵利

《多分いつかおそろくかしながら》

Maybe sometime probably however

2017 | ビデオ

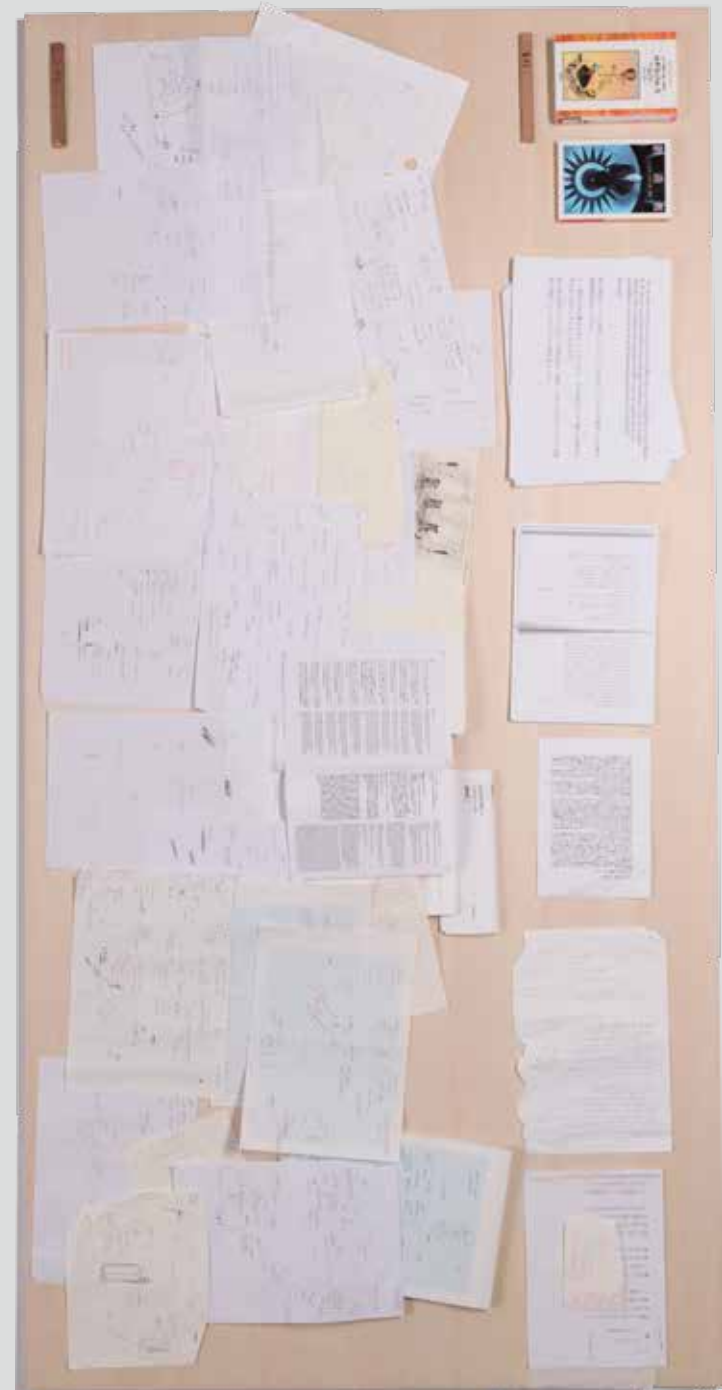
Video

「作ること」によって生じる動作や運動に注目し、それを自身が演じるパフォーマンス（行動）として映像化した。山中を通る県境で反復横跳びをする、建物の角をヤスリで削る、インドの交差点で国家を唄うなど、無意味とも思われる行為を通して、既存の概念や常識、規制や規則などを転換させる。

Focusing on the actions and movements born from “making,” artist’s own performance (action) has been transformed into video installation. Hopping back and forth across a prefectural border in the mountains, filing the edge of a building, singing the national anthem at an intersection in India – by these meaningless actions, the artist inverts established norms, rules, and regulations.

Yuriko Ono

小野由理子

ファッションデザイナーとして活動する小野は、「手仕事に神が宿る」と考える。ローマの神殿パルテノン神殿のドーム型とスカートの形状に共通項を見出し、多様な文化における自然信仰や神話に登場する神々や動物を、直径5メートルのドーム型スカートに手刺繍で表現した。赤い糸の結び目は、第二次世界大戦中に戦地での無事を祈って女性が縫った千人針を思わせる。不可視の神々や人類の愛を可視化しているとも言えるだろう。

Ono is a fashion designer who believes gods reside in "manual labor." Using the shape of the dome of the Roman temple Pantheon and a skirt as a common starting point, the artist has expressed in embroidery gods and animals that appear in nature worship and myths of various cultures into a dome-shaped skirt with a five-meter diameter. The red knots remind viewers of prayers for safe return sown by women for soldiers during WWII. One can say this is a visualization of invisible gods and human love.

《お供え》

An offering

2017 | 綿布、糸

Cotton cloth, Yarn

長尾鴻平

Kohei Nagao

《untitled (monolith)》

untitled (monolith)

2017 | 顔料、岩絵具、砂、膠、綿布、パネル
Mineral pigment, Glue, Cotton, Wood

形を持たない現象や観念にイメージを与え、それらを繋ぐ行為として、砂で覆い尽くされた画面を刻み込み、色のついた線を最深層から掘り起こし、表出させた。作者にとって、このプロセスは、ミクロな存在としての人間の想像力が、宇宙や歴史といったマクロな存在と繋がっていることを可視化するための瞑想的行為でもある。

Giving images and connect them to phenomenon and concepts that don't have form, the artist engraved lines and marks into a surface completely covered with sand, and the colored line is dug up from the deepest layer. This process is a meditative act for the artist himself that visualizes the connection between the microcosm of existence of human imagination with the macrocosm of space and history.

Kohei Nagao's Research Table

石黒健一

Kenichi Ishiguro

「作ること」、「創造」の原点に立ち返り、原始時代の石器と人間の手がモチーフに選ばれている。現代を象徴する素材としてシリコンで作られた石器は、タンザニアで発見された人類初期の礫器（打製石器）オールドヴァイ石器をモチーフとした彫刻。一方、起源を象徴する鉱物、黒曜石を素材に象られた手は、指が切断されているが、それは2000年代の日本考古学史に残る大事件に関わった藤村新一と、英国のヘヴィメタル・バンド、ブラック・サバスのギタリスト、トニー・アイオミという二人の人生に言及したものである。

Revisiting the origins of “making” and “creation,” this work uses motifs of primitive age stone tools and human hands. The motif of Olduvai Stone Chopping Tool, the early example in human history discovered in Tanzania, has been carved out of silicone, a symbol of the current age of information technology. Conversely, the human hand is made of obsidian, a mineral that represents the origin. The fact that the finger has been severed refers to lives of two individuals, Shinichi Fujimura, who was involved in the Japanese archaeology hoax which left major impact in year 2000 onwards, and the guitarist of British heavy metal band Black Sabbath, Tony Iommi.

《TAUTOLOGY》

TAUTOLOGY

2017 | 単結晶シリコン、黒曜石、ほか

Single crystal silicon, Obsidian, Mixed media

佐貫 絢都

Ayaka Sanuki

転写や複製といった版画のもつ性質に対し、版木とプリントにおける図像の微妙なズレや反転されるイメージに着目し、動かないことが前提の建築物の壁に、自然や人為によってもたらされた傷を起点にイメージを彫って制作する版画を試みた。大学構内の建物（至誠館）の壁にイメージを直接彫り、そこから転写された大判の版画を制作。版画作品とともに壁面も移設して展示した。

Considering printmaking's properties of copying and reproduction, this body of work focuses on images that are inverted and printed slightly off by woodblock printing. On a wall of a building, which is understood to be immobile, the artist has made a work by printmaking with images starting from these marks made both naturally and intentionally. Images are carved directly on a wall of a building on campus (Shiseikan building) and are printed in large format. The wall itself is relocated for this exhibition together with printed works.

《35.0367416 135.79265140000007》

35.0367416 135.79265140000007

2017 | 壁面、布

Wall, Fabric

Hinano Kuwahara

桑原ひな乃

《Anchor — 記憶の痕跡》

Anchor — Trace of Memory

2017 | 鉄、アクリルミラー

Iron, Acrylic mirror

地元大分県佐伯市鶴見から錆びた錨を運び、彫刻として再生させた。鏡面に映り込む錨は、それが使われていた海中を連想させ、レディメイドとしてのマテリアルが持つ記憶へと見る者の意識を向けさせる。桑原自身、本作制作の過程で、長年漁業を営んでいた桑原家の歴史を記憶の底から錨とともに引き上げることとなり、祖父の物語に始まるその歴史はさらに、近代化に伴う日本の産業構造の変化を考えさせる契機ともなる。

The artist has transformed a rusted anchor from her hometown of Tsurumi, Saiki in Oita prefecture as a sculpture. The anchor reflected in the mirror reminds the viewer of the ocean and evokes memories from the material of the ready-made. Kuwahara herself has researched the family history of fishery industry for several generations, as if drawing an anchor from her memory, and, taking the history beginning from her grandfather's story, she also creates an opportunity for us to consider the shifting history of industrial structures in Japan brought about through modernization.

Mizuki Kajihara

梶原 瑞生

《メデューホン高原から》

From Meduhodon

2017 | アニメーション、木材

Animation, Wood

自己を中心に構築された現実が解体され、それと無関係の虚空が現れる、あるいは物語の進行とともに過去が現れるなど、作家は、実在と不在、時間と物語の関係性を、複数の映像作品によって構成したインスタレーションで問い掛けている。とりわけ、人類が遊動生活から定住生活へと移行した経緯に着目し、定住によってモノに蓄積される個人的、社会的な価値を白紙に戻す行為として、内部と外部の双方に映像を投影する子供用の家を本人が牽引する。

Reality centered around the artist herself is deconstructed, and an unrelated empty space is appearing, or the past appears while the narrative moves forward... She has explored issues of existence and non-existence, the relationship between time and narrative through this installation with multiple video works. In particular, the work focuses on the process when humans transferred from a nomadic to a settled lifestyle. As an act of re-evaluating our values concerning the objects we accumulate after settling, the artist pulls a toy house where those video works are projected inside and outside.

图 1-1-1-1 陶瓷器皿

图 1-1-1-2 陶瓷器皿

图 1-1-1-3 汽车与人物

图 1-1-1-4 汽车与人物

图 1-1-1-5 汽车与人物

图 1-1-1-6 汽车与人物

图 1-1-1-7 汽车与人物

图 1-1-1-8 汽车与人物

图 1-1-1-9 汽车与人物

图 1-1-1-10 汽车与人物

图 1-1-1-11 汽车与人物

图 1-1-1-12 汽车与人物

Kohjiro Yamamoto

山本昂二郎

地理的、空間的、物理的なスケール感をナンセンスな方法で可視化させる山本は、本新作ではギリシャ神話で神々が集うオリンポス山に由来し、太陽系で一番高いとされる火星のオリンポス山の高さを量化してみせた。その距離を物理的に表現するため、メジャーを巻き上げながら、直径3メートル、高さ約8メートルの山を作った。イカロスが太陽へ向かって飛ぶことを試みたように、宇宙規模のスケール感への無意味な挑戦は、人類の普遍的な夢や創造力の証でもあるだろう。

Yamamoto's practice often incorporates nonsensical methods to visualize geographic, spatial, and physical scale, and this new work is a typical example. Based on Mt. Olympus, where gods assembled in Greek mythology, this work transformed the height of Mt. Olympus on Mars, considered the tallest mountain in the solar system, into a state of quantity. In order to physically express that distance, measuring tape is rolled up into a mountain with a diameter of three meters and a height of eight meters. Similar to how Icarus tried to fly towards the sun, through the meaningless attempt at capturing the scale of the universe, this work is proof of humans' universal dream and imagination.

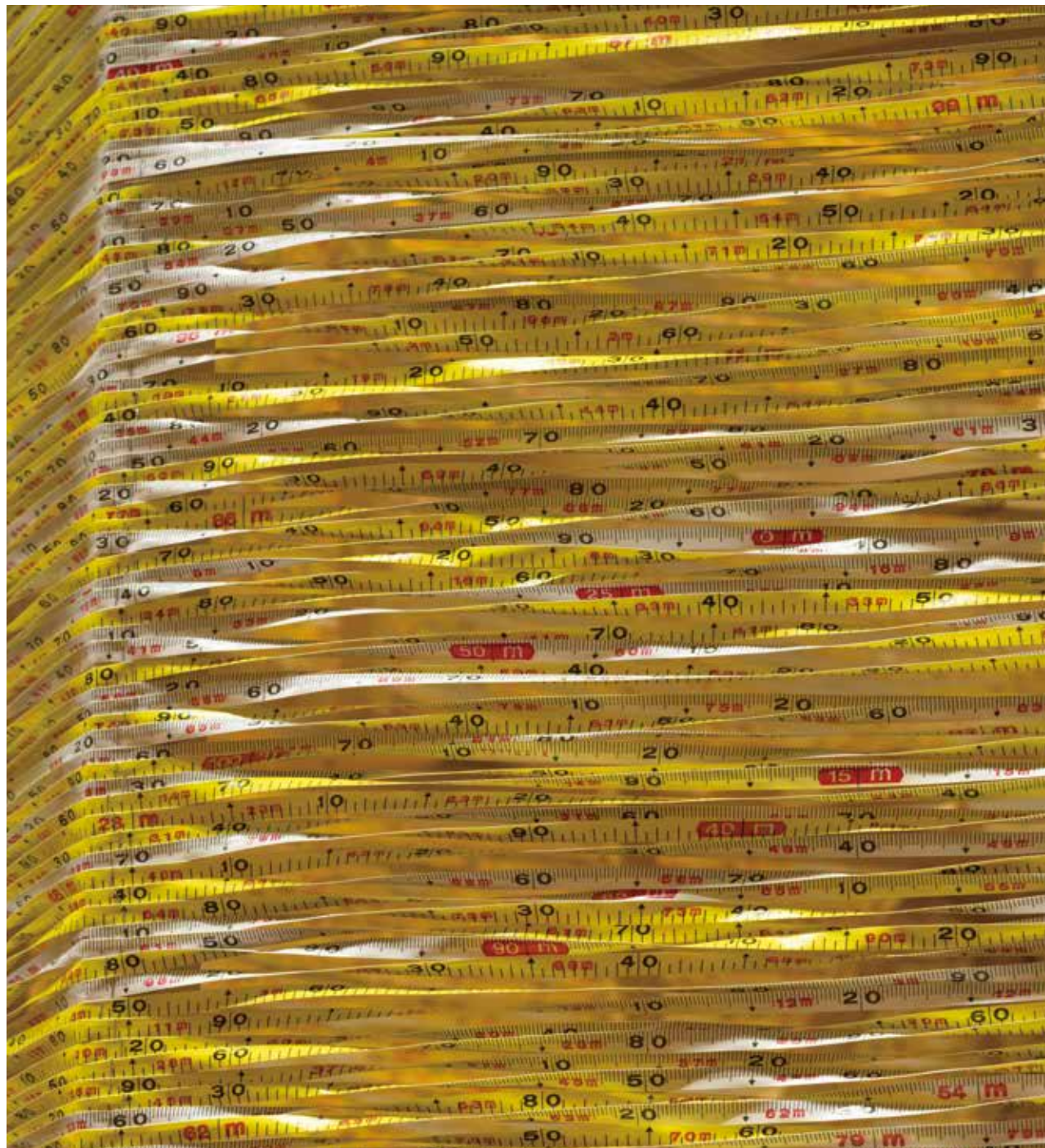
《OLYMPUS21,230》

OLYMPUS21,230

2017 | 巻尺、木材

Tape measure, Wood

Yukako Hashimoto

橋本優香子

《別の言葉で言い直す (うた)》

Rephrasing it in different words (song)

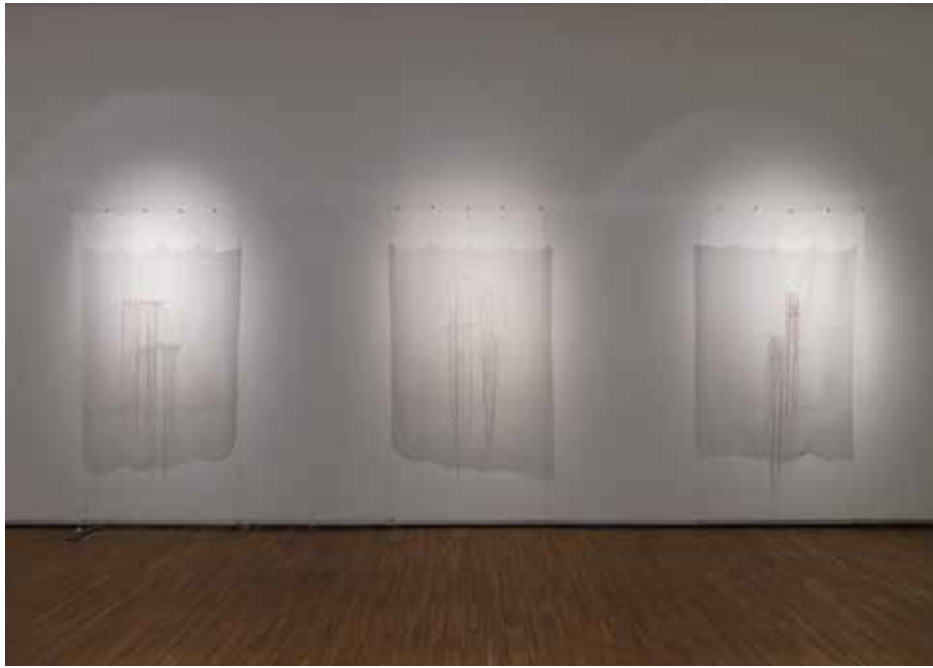
2017 | ビデオ (3面)、台湾の糸、布

Three channel video,
Taiwanese thread and fabric

台湾の異なる世代の人々へのインタビューを通して、日清戦争以降 50 年に及んだ日本統治時代の影響を含む、国家の形成や歴史における複層的な解釈を、個々の物語、記憶、価値観、意識などから掘り下げる試み。取材時のメモを題材にした刺繍は、糸の集積が言葉の複層的な意味や縫い付けられた行為や癖などを連想させる。

Through interviews on people of differing generations in Taiwan, this work is an attempt to investigate the various layers of interpretation of history and nation building, including Japanese rule after the First Sino-Japanese War for 50 years, through individual stories, memories, values, and consciousness. The notes taken during the interviews are embroidered, and the accumulation of thread reflects the layer of meaning found in words and sewed actions and patterns.

| 刺繍 3 |

メモ書き:

陳韋成 (父さんから言われたこと)

The note of Weicheng Chen:

The word his father said

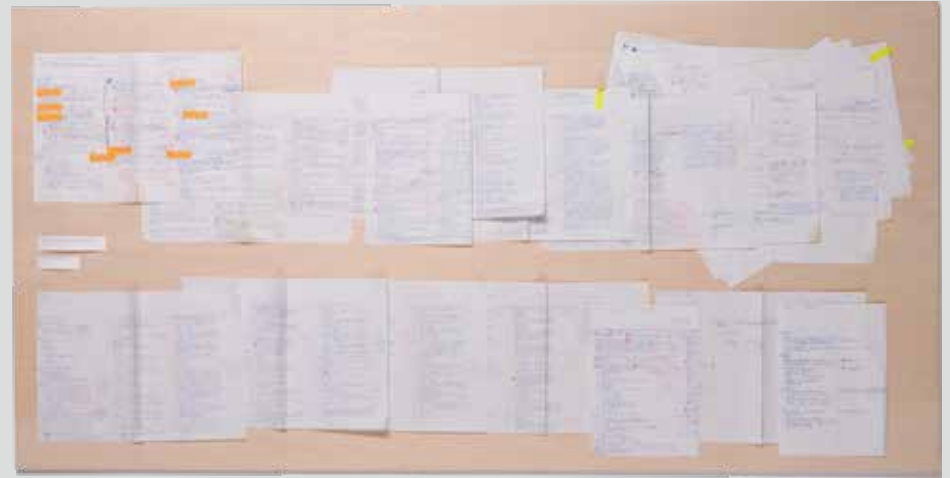
| 刺繍 2 |

メモ書き:

陳俊昇 (カミュ『異邦人』について)

The note of Chunsheng Chen:

About Albert Camus, The Stranger

坪本知恵

Chie Tsubomoto

文字そのものが持つ時代性、絵画という王道、描画手段としてのグラフィティの要素、刹那、瞬間性などを通して、現在と時間の流れについて問い掛けるため、近代日本を代表する美術評論家で詩人の滝口修造の詩を作品に転換した。作品の原風景は、地元・愛媛県土居町にある明治から昭和期の歴史学者、安藤正楽の「日露戦後紀年碑」の石碑だ。忠君愛国思想を批判する碑文は、長らく全文が削り取られていたが、現在は復刻している。

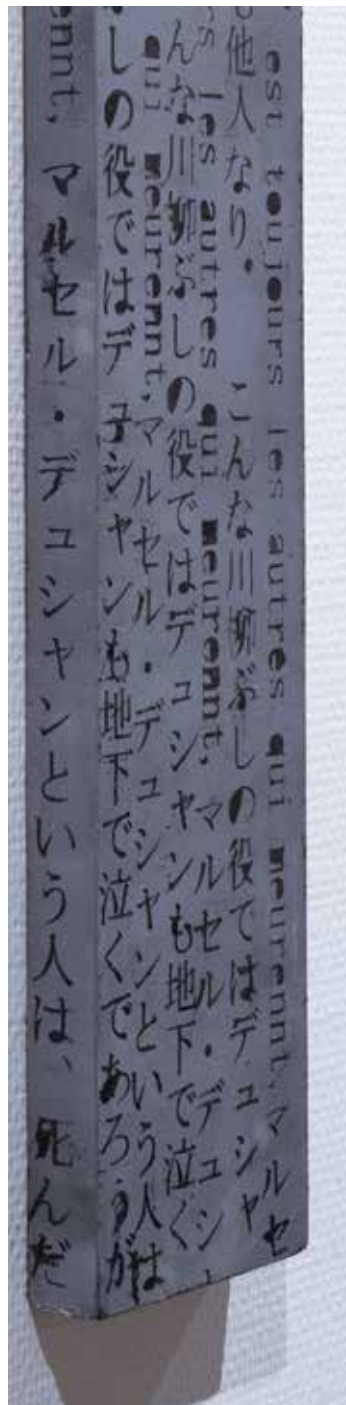
Borrowing texts from a poem by the renown modern Japanese art critic and poet, Shuzo Takiguchi, the artist explored the ideas of present time and its flow through referencing the periodicity of text, the righteousness of painting, elements of graffiti made by drawing, temporality, and fleetingness. The original landscape for the artist is a stone monument of "Post-Russo-Japanese War Memorial" of Seigaku Ando, a historian of the Meiji to Showa periods found in the artist's hometown of Doi-cho, Ehime prefecture. The epitaph criticizes loyalty and patriotism, therefore the entire text on the stone was erased for a long time but now is reproduced.

《種》

Seeds

2017 | 油彩、木材

Oil on Wood

作家プロフィール Artists Profile

内田 恵利 Eri Uchida

- 1994 広島県生まれ
2017 京都造形芸術大学芸術学部
美術工芸学科 現代美術写真コース 卒業
2017 京都造形芸術大学
大学院修士課程 芸術研究科芸術専攻総合造形領域
在学中
| 展覧会歴 |
2014 『KYOTO KYOTO KYOTO...』(京都)
2015 『簡素化』(京都)

小野 由理子 Yuriko Ono

- 1990 大阪府生まれ
2012 京都造形芸術大学
美術工芸学科 染織テキスタイルコース 卒業
2017 京都造形芸術大学
芸術専攻総合造形領域修士課程 在学中
| 展覧会歴 |
2012 『RADICAL SHOW』(渋谷ヒカリエ / 東京)
2017 『ULTRA GIRLS COLLECTION』(HOTEL ANTEROOM KYOTO/ 京都)
2017 個展『happy birthday skirt』
(恵文社ギャラリーアンフェール / 京都)
2017 『rooms35 展示会』(TOC ビル / 東京)

長尾 鴻平 Kohei Nagao

- 1993 岡山県生まれ
2016 京都造形芸術大学
美術工芸学科 日本画コース 卒業
2017 京都造形芸術大学大学院
芸術専攻 修士課程ベインティング領域 在学中
| 展覧会歴 |
2016 『Exhibition Kohei Nagao Aiko Yuno』(京都造形芸術大学
PrRoom/ 京都)
三人展『申』(アートギャラリー北野 / 京都)
2017 『植木鉢のある風景』(gallerymorning/ 京都)
個展(大垣書店高野店 / 京都)

- | 受賞歴 |
2014 石本正記念大賞展 碧い石見の芸術祭 全国美術大学奨
学日本画展 2014 奨励賞
2015 第 78 回河北美術展 入選

※展覧会当時の経歴を記載

石黒 健一 Kenichi Ishiguro

- 1986 神奈川県生まれ
2009 京都造形芸術大学芸術学部
美術工芸学科 彫刻コース 卒業
2010 福井県伝統的工芸インターンシップ 若狭瑠璃研修 参加
2011 広島市立大学大学院
博士前期課程 現代表現領域 修了

- | 展覧会歴 |
2013 『アートアーチひろしま 2013 サテライト企画「建物の生態」』
(本川小学校平和資料館他 / 広島)
2014 『KUAD graduates under 30 selected』(ギャルリ・オーブ / 京都)
2016 『TAUTOLOGY』(VOU/ 京都)
2017 『BankART Life V「観光」』(BankART Studio NYK 他 / 横浜)
『美術・工芸・デザインの鋭い9人展「未来の途中の星座」』
(京都市芸繊維大学美術工芸資料館 / 京都)

佐貫 絢都 Ayaka Sanuki

- 1993 静岡県生まれ
2015 京都造形芸術大学芸術学部
美術工芸学科 日本画コース 卒業
2017 京都造形芸術大学大学院
修士課程 芸術表現専攻ベインティング領域 修了
| 展覧会歴 |
2016 『第 14 回 グラフィック 1_WALL』(ガーディアン・ガーデン /
東京)
『全国 6 会場で同時に同じ絵を飾る』(路地と人 / 東京、
FAITH/ 東京、LIVERARY Office/ 名古屋、printz/ 京都、the 光
/ 大阪、ninho/ 大阪)

桑原 ひな乃 Hinano Kuwahara

- 1997 大分県生まれ
2017 京都造形芸術大学芸術学部
美術工芸学科 総合造形コース 在学中
| 展覧会歴 |
2015 『DOKIDOKI 国際交流公募展』(cumono gallery/ 京都)
2016 山塾 3.11 企画『開く未来 ～5年後・30年後の未来へ～』
(京都造形芸術大学 / 京都)
『第 11 回月のアート展』(けいはんな記念公園 / 京都)
2017 『愛とテロリズム』(ARTZONE/ 京都)
| 受賞歴 |
2016 『第 11 回月のアート展』 審査員準優秀賞

梶原 瑞生 Mizuki Kajihara

- 1993 大阪府生まれ
2016 京都造形芸術大学
美術工芸学科 現代美術コース 卒業

- | 展覧会歴 |
2014 『複数の2つの点の間の間隔』(雲ヶ畑小学校 / 京都)
2015 『PARK 展』(kumagusuku/ 京都)
2017 『なにをみて、なにをつくる』(京都精華大学 GALLERY FLEUR/
京都)

山本 昂二郎 Kohjiro Yamamoto

- 1993 滋賀県生まれ
2015 京都造形芸術大学
美術工芸学科 油画コース 卒業
2017 京都造形芸術大学大学院
修士課程 芸術表現専攻総合造形領域 在学中

- | 展覧会歴 |
2013 『IN PAINT BORDERLESS』(ギャラリーはねうさぎ / 京都)
『The Zoo』(東北芸術工科大学 / 山形)
2014 プロジェクト『Drag on the Route-1』
2015 『まぼろしとのつきあいかた』(ギャルリ・オーブ / 京都)
2016 個展『AHEAD』(堀川御池ギャラリー / 京都)
『今、います』(西会津国際芸術村 NIAV/ 福島)
2017 『いま絵をかくということ』(Painting Laboratory 303/ 京都)
| 受賞歴 |
2015 京都造形芸術大学卒業制作展 奨励賞

橋本 優香子 Yukako Hashimoto

- 1987 東京都生まれ
2012 京都造形芸術大学芸術学部
美術工芸学科 総合造形領域 卒業

- | 展覧会歴 |
2010 『ULTRA AWARD 2010』(ARTZONE/ 京都)
『NIPPON ART NEXT 2010』(京都造形芸術大学・東北芸術工
科大学 外苑キャンパス / 東京)
『NEW DIRECTIONS:TRANS PleX』
(トーキョーワンダーサイト本郷 / 東京)
『海月の月』(Gallery I / 京都)
2011 『NEW DIRECTIONS:TRANS PleX 2011』(広州美術館、台北芸
術大学 / 台北)
『失語の叫び』(ARTZONE/ 京都)
『25 畳神話』(SELF-SO ART GALLERY/ 京都)
2013 『奈良・町家の芸術祭 HANARART 2013』(奈良)
『京芸 Transmit Program #4 KYOTO STUDIO』(京都市立芸術大
学ギャラリー @KCUA/ 京都)
2014 『ARTOTHEQUE SELECTION』
3F PROJECT ROOM/ 京都)
2016 個展『蕭さんと西村さん』(あをば荘 / 東京)

坪本 知恵 Chic Tsubomoto

- 1997 愛媛県生まれ
2017 京都造形芸術大学 美術工芸学科 油画コース 在学中
| 展覧会歴 |
2017 『1or8 展』(京都造形芸術大学 / 京都)

Ultra Global Award: 新しい泉のための錬金術 ― 作ることと作らないこと

Ultra Global Award: Alchemy for New Fountains ― making and not making

片岡 真実

Mami Kataoka

グローバルなアートシーンにおける近年の傾向のひとつとして、パフォーマンス・アートの再評価、リサーチ・ベースの作品やアーカイブへの注目など、物理的なモノの制作を伴わない表現の存在感の高まりをあげることができる。その背景には、アートマーケットで扱うことが困難だった1960～70年代以降のパフォーマンス・アートに関して、美術史上の再評価の必要性や、それらを保存する緊急性が認識され、記録のデジタル化や再演が進んだこと、さらには記録や関係資料が美術館等に収集される過程で市場価値が付与されたということも考えられるだろう。グローバル化やポストインターネット時代は、それまでカノン（基準）とされてきた西洋中心の美術史を、多様な地域で併行して発展してきた複数の系譜を再検証する方向へと拡充し、その結果、十分な評価を得られてこなかった多くのアーティストの活動や地域ごとのムーブメントに光が充てられるようになった。インターネットはまた、世界中のさまざまな地域における初期リサーチを可能にし、さらに深められるべき研究の間口を格段に広げ、また記録資料のアーカイブ化を加速させてきたともいえるだろう。実際、近年のビエンナーレやトリエンナーレなど国際展では、絵画や彫刻、あるいはインスタレーションなどに限らず、パフォーマンスやパフォーマンス的な実践が重要な位置を占めているものも珍しくない。

こうした状況のなか、マルセル・デュシャンの最も良く知られるレディメイド《泉》から100年という年を迎えるにあたり、新しくモノを作ることの今日的意義を改めて問いたいと考えた。実際、「ウルトラ・グローバル・アワード」は、何らかの作品を作ることを前提にしたアワードでもあり、芸術大学での一般的な教育課程を考えても、「作らない」という選択を評価に繋げることは容易ではないだろ

う。「作る」という必然性を問うこと、アイデアを視覚的な作品あるいは物質へ転換するプロセスを再考すること、展示方法も含めて作品をいかに優れた芸術体験へと転化するかを考えること。これらの問いを「新しい泉のための錬金術」というタイトルを通して参加者に提示した。

展覧会までの具体的なプロセスでは、企画者側の意図と参加者による作品の制作意図を相互に議論する時間が限られていたことは否めない。企画者が十分な時間を割けなかったことが大きい。また、「作る」という必然性や意味を問うことは、いわば制作する者に向けての根源的な問いでもあり、その問いの意味を実感する次元まで議論を深めることは、本アワードに与えられた時間的枠組みのなかではいずれにしても困難であったと考える。

さらに、それぞれのアイデアを視覚的な作品へ、あるいは展示されるモノへと転換するプロセスにおいて、いかに質の高い作品へ昇華させられるかという点も困難な問題だった。プロポーザルの段階から、作品の方向性が明快だった参加者もいたが、多くは抽象的、感覚的なアイデアを作品化するプロセスが見えていない、あるいは構想そのものが稚拙な状態でプロジェクトは始まった。それを展示に耐えうる状態までに洗練させていくためには、時代や地域を越えた多様な知識をつなぎ合わせ、意味や理論を構築していく必要があり、さらには物理的な制作のための技術や環境が求められた。後者については、ウルトラファクトリーの具体的なアドヴァイスや技術的支援によって形を成した部分は大きいだろう。課題は、アイデアを作品化、視覚化、あるいは物質化する過程でいかにその選択肢や可能性を拡大していけるかだ。そこでは着想段階のアイデアを多角的なリサーチを通して掘り下げる必要がある。今回の「ウルトラ・グローバ

ル・アワード」で試みた通称「リサーチ・テーブル」は、各自のリサーチの過程を敢えて明らかにすることで、そのプロセスや文脈に対して自覚的あるいは意識的になることを促す試みでもあった。その結果、自身の思考を深化させ、作品の意味に厚みを持たせることのできた作品もあったが、具体的な制作に向かう前に、美術に限定されない、さまざまな物事の歴史的、社会的な文脈をより深く理解していく必要性を感じた。

最終的に出来上がった展示は、作品のクオリティとしては、学生の展示ではなく、若手アーティストの作品展としてある程度の基準に達したものになったと考えている。最終審査は、学内の教授陣によるクリティークを経て、香港で建設中の美術館M+の副館長兼チーフ・キュレーター、ドリュン・ジョンによるグランプリの選考が行われた。学内のクリティークでは出品者それぞれの成長過程を見てきた視点から、忌憚の無い意見交換がなされ、大変貴重な機会になったと考えている。一方、グランプリの選考に企画者は立ち会えなかったのだが、海外のキュレーターを招聘したことは、それまでの文脈や個人的な関係性の全くないところから、出品作品そのものの発するクオリティや磁力によって価値を伝えるというチャレンジングな機会となったのではないだろうか。グローバルなアート界へとその挑戦を続けるとすれば、展覧会、アートフェアなどさまざまな機会が作品が見知らぬ鑑賞者と出会う際に、作品そのものの強度をいかに高め、見る者の心を掴むことができるのかが自ずと問われる。そうした訓練としては、異なる視点からの評価には極めて大きな意味があると考えられる。各参加者にとって、今回の「ウルトラ・グローバル・アワード」での経験がさらに大きな世界へ向かうための一助になれば幸いである。

In recent years, some trends in the global art scene are the re-evaluation of performance art, attention to research-based works and archive,

among others. One can say there is an increase in the existence of production of works with immateriality. The context to performance art after the 1960-70s, when the art market had difficulty dealing with this genre, one can say that now the art market has given performance art more value due to the need to re-evaluate it in terms of art history, the recognition of the urgency to preserve it, the advance in the digitalization of documentation and re-enactment, and the process of museums and other institutions collecting those documentations and related materials. In this globalized and post-internet age, there has been increasing tendencies of reconsidering the canon of art history, which has been centered on Western traditions, to the multiple lineages that have developed concurrently in diverse regions around the world. As a result, more attention is now paid to artist activities or regional movements that have not been recognized in the past. And the Internet made it possible to do initial research in various regions around the world, providing remarkable expanse in the scope of needed research, as well as speeding up the process of archiving documented materials. Recent international exhibitions such as biennales and triennales are in fact no longer limited to painting, sculpture, installation, etc..., but we also see examples where performance and performative practices are given importance.

Within this context, it has been 100 years since Marcel Duchamp's most well-known readymade Fountain was exhibited, and we thought we would re-question today's significance and meaning of making new objects. In fact, Ultra Global Award is an award that pre-supposes the making of an artwork, and, when one considers the general educational curriculum of an art university, giving value to the act of "not making" may become

a difficult option. The title Alchemy for a New Fountain: Making and Non-Making was given to the artists in order for them to find a response to the questions of the necessity of “making,” the re-consideration of the process of transforming an idea into a visual work or a substance, and how to present works to make a better artistic experience, including exhibition displays.

Within the specific process leading up to the exhibition, it was unfortunate that there was limited time for discussion between the curator and the artists concerning the goals of exhibition and art making. Although this was mostly due to the curator not securing enough time, the question of meaning and the necessity of “making” is a fundamental issue for artists, and the time needed for discussion to fully articulate this was difficult within the timeframe given to this award.

Furthermore, how to bring ideas into a visual work, or the process of transforming something to be exhibited and taking it to the highest quality possible, was a difficult issue. Although there were artists who had a clear direction even from the proposal stage, the project began with a state where the majority could not see the process how to make abstract or intuitive ideas into works and the concept itself was primitive.

In order to polish these ideas into something to exhibit, it is necessary to have knowledge that goes beyond a specific time period or location, as well as construct meaning and theory, not to mention techniques and environment for physical art making. In terms of the latter, I must say that the detailed advice and technical support of Ultra Factory played a large part to make it possible. The challenge was to develop ideas into an artwork, and, through that process of visualization or materialization, maximizing that potential and

number of choices. It was necessary to dig deeper from the stage of conception through multilateral research. At this year’s Ultra Award, we tried what we called a “research table,” where students record their research on purpose in order to be aware or conscious of its process and context. As a result, some students could further their ideas and give more depth of meaning to their works, but I felt that before starting work in detail, it is essential for artists to have a deep understanding of historical and social context not just with art.

In the end, the quality of the works in the exhibition was not that of a student exhibition, but I believe we reached a level where it was a proper young artists’ exhibition. In the final judging, critiques were led by faculty at the university, while Doryun Chong, Chief Curator and Vice-Director of M+ museum, Hong Kong, chose the Grand Prix winner. The critiques on campus were carried out from the perspective of how much the artists grew during the process, and, with a frank exchange of opinions, I believe it was an extremely valuable experience. Although the curator was not involved in the selection of the Grand Prix winner, inviting an overseas curator meant judgment was unrelated to context or personal relationships and solely based on value provided by the quality or magnetism of the artwork, creating a challenging opportunity for participants. If artists continue to challenge themselves in the global art world, their works will be met by unfamiliar viewers at various events such as exhibitions and art fairs. And, at those moments, artists must ask themselves how to raise the level of their works to grasp the interest of viewers. As training, I believe it is extremely meaningful to receive critique from different perspectives. For the artists, I truly hope their experience at this year’s Ultra Global Award will help them move forward to a more ambitious future.

ウルトラ・グローバル・アワードとは

ウルトラファクトリー

「ウルトラ・グローバル・アワード」は京都造形芸術大学ウルトラファクトリーが主催する国際舞台で活躍できる次代のアーティストの発掘と育成を目的としたアートコンペティションとそれに伴う展覧会です。ウルトラファクトリーは、アナログ・デジタルを横断して技術支援を行う大学の共通工房であり、同時に学内外の第一線で活躍するアーティストやデザイナーと協働して実践的なプロジェクトを行っています。さらに、2010年より次代のアーティストの発掘と育成を目的としたアートコンペティション「ウルトラ・アワード」を実施しています。「ウルトラ・アワード」では、完成された作品ではなく、プロポーザルから作家を選抜し、制作指導、技術支援、制作費支援を行い、展覧会を開催してきました。さらに、カタログ制作、広報活動、国内外で著名な批評家、キュレーター、アーティストによる講習会を設けるなど、包括的な支援プログラムを実施し成果を挙げてきました。第8回目となる2017年からは、「ウルトラ・グローバル・アワード」と銘打ち、キュレーターに片岡真実氏、国際審査員にドリユン・チョン氏（M+副館長兼チーフ・キュレーター）を招聘し、グローバル化が加速するアートシーンに対応すべく、さらなる国際的な視野の導入を図りました。そして、片岡真実氏が設定したテーマ「新しい泉のための錬金術—作ることと作らないこと」に応募する10名の作家が選抜され、制作指導を経て、展覧会を開催いたしました。会期中には有識者による講習会が開催され、ドリユン・チョン氏によって最優秀賞が選ばれました。

About ULTRA GLOBAL AWARD

Ultra Factory

The ULTRA GLOBAL AWARD is a program hosted by Ultra Factory at Kyoto University of Art and Design that aims to discover and nurture young artists who can actively participate in the ever complex global art community. It is comprised of an art competition followed by an exhibition. Ultra Factory is a common studio at the university and provides technical support across all departments. At the same time, we provide hands-on projects with the cooperation of leading artists and designers, active both in and outside of Japan. Since 2010, we have been holding the “Ultra Award,” a competition to discover and nurture new artists. The “Ultra Award” does not accept finished works, but instead artists are selected from proposals and are provided guidance, and technical and financial support with their art making, finishing with an exhibition of their works. Furthermore, we have achieved real results through a comprehensive support program including publishing a catalogue, PR activities, and critiques with foreign/domestic critics, curators, and artists. With the 8th installation, the 2017 “Ultra Global Award”, we have invited Mami Kataoka (Chief Curator at Mori Art Museum) as a curator and Doryun Chong (Vice-Director/Curator at M+) as an international jury, in order to meet the rapidly globalizing art scene and to provide an even more international perspective. 10 artists had been chosen under the exhibition theme set by Mami Kataoka, “Alchemy for New Fountains-making and not making.” During the exhibition period, a critique session was held and Doryun Chong selected the Grand Prize winner.

公開講評会 Exhibition Critique

12/5^{Wed.} 13:00 —

会場 Venue |
 ギャラリー・オーブ Galerie Aube
 講師 Guests |
 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) / やなぎみわ(美術作家、演出家)
 Akira Asada (Critic) / Mizuki Endo (Independent Curator) / Shigeo Goto (Editor, Creative Director) / Miwa Yanagi (Artist, Stage Director)

各作家によるプレゼンテーションののち、キュレーター片岡真実、制作指導ヤノベケンジと4名の有識者によって作品の講評が行われた。
 Following presentations by each of the artists, curator Mami Kataoka, production supervisor Kenji Yanobe and other four experts reviewed their works.

最終審査会 The final Examination

12/17^{Sun.} 14:00 —

会場 Venue |
 ギャラリー・オーブ Galerie Aube
 国際審査員 International Jury |
 ドリユン・チョン (M+ 副館長兼チーフ・キュレーター、香港)
 Doryun Chong (Deputy director and Chief curator of M+, Hong Kong)
 ゲスト講師 Guests |
 小崎哲哉(編集者、ジャーナリスト)
 Tetsuya Ozaki (Editor, Journalist)

国際審査員ドリユン・チョンによる講評を経て、最優秀賞は内田恵利の《多分いつかおそろしくかしながら》に決定。
 Eri Uchida received the Grand Prize after critique by Doryun Chong, the international jury of this award.

ULTRA GLOBAL AWARD 2017

新しい泉のための錬金術 — 作ることで作らないこと

会期 2017年12月5日(火) — 12月19日(火)
 会期中無休/入場無料
 会場 京都造形芸術大学 ギャラリー・オーブ
 出品作家 石黒健一/内田恵利(最優秀賞) / 小野由理子 / 梶原瑞生 / 桑原ひな乃 / 佐貫絢都 / 坪本知恵 / 長尾鴻平 / 橋本優香子 / 山本昂二郎
 キュレーター 片岡真実(森美術館チーフ・キュレーター)
 制作指導 ヤノベケンジ(現代美術作家、ウルトラファクトリーディレクター)
 国際審査員 ドリユン・チョン (M+ 副館長兼チーフ・キュレーター、香港)

ULTRA GLOBAL AWARD 2017

Alchemy for New Fountains – making and not making

Period Tue.5 Dec. 2017 — Tue. 19 Dec.
 No holiday / Entrance Free
 Venue Galerie Aube, Kyoto University of Art and Design
 Artists Kenichi Ishiguro / Eri Uchida (Grand prize) / Yuriko Ono / Mizuki Kajihara / Hinano Kuwahara / Ayaka Sanuki / Chie Tsubomoto / Kohei Nagao / Yukako Hashimoto / Kohjiro Yamamoto
 Curator Mami Kataoka (Chief curator of Mori Art Museum)
 Production Supervisor Kenji Yanobe (Artist, Director of ULTRA FACTORY)
 International Jury Doryun Chong (Deputy director and Chief curator of M+, Hong Kong)

片岡真実 Mami Kataoka

Photo: Daniel Boud

森美術館チーフ・キュレーター。民間シンクタンクで文化政策・都市開発と芸術文化プロジェクトに関する研究員(1992~1996年)、東京オペラシティアートギャラリー・チーフキュレーター(1997~2002年)を経て、2003年より森美術館。2007~09年はヘイワード・ギャラリー(ロンドン)国際キュレーター兼務。第9回光州ビエンナーレ(2012年)共同芸術監督。第21回シドニー・ビエンナーレ芸術監督(2016~2018年)。CIMAM(国際美術館会議)理事(2014年~)。京都造形芸術大学大学院教授(2016年~)。日本及びアジアの現代アートを中心に企画・執筆・講演等多数。

Mami Kataoka is chief curator of Mori Art Museum in Tokyo since 2003. Prior to this position, Kataoka was Chief Curator at Tokyo Opera City Art Gallery (1997-2002) and researcher at the NLI Research Institute on cultural policies and urban development projects (1992-1996). She was International curator at the Hayward Gallery in London from 2007 to 2009, Co-Artistic Director of 9th Gwangju Biennale in 2012, Artistic Director of the 21st Biennale of Sydney (2016-2018). She is also on the Board of CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art) since 2014. She has been Professor at the Graduate School of Kyoto University of Art and Design since 2016. Kataoka also frequently writes and gives lectures on contemporary art in Asia.

ドリユン・チョン Doryun Chong

2013年9月、香港の西九文化区に2019年に開館予定の「M+」(エム・プラス)のチーフ・キュレーターに就任。2016年1月より同館の副館長を兼任する。M+の就任前はニューヨーク近代美術館(MoMA)の絵画彫刻部門でアソシエイト・キュレーターを務め、高評価を得た「Tokyo 1955-1970: A New Avant-Garde」(2012)のほか、西洋以外の多様な領域に及ぶ作品の収蔵を手がけた。2003年から2009年には、ミネアポリスのウォーカー・アート・センターの視覚芸術部門でキュレーターとしてさまざまな役職を歴任した。

Doryun Chong was appointed in September 2013 as the inaugural Chief Curator at M+, a new museum of visual culture, which will open its Herzog and de Meuron-designed building in 2019 in the West Kowloon Cultural District in Hong Kong. Prior to joining M+, Chong was Associate Curator of Painting and Sculpture at MoMA, where he organized projects including the critically acclaimed exhibition, "Tokyo 1955-1970: A New Avant-Garde" (2012) and acquired a diverse range of works, many of them non-western, for the museum's collection. From 2003 to 2009, Chong held various positions as curator in the Visual Arts department at the Walker Art Center in Minneapolis.

ULTRA GLOBAL AWARD 2017

新しい泉のための錬金術 — 作ることと作らないこと

2018年12月20日

発行	京都造形芸術大学 ウルトラファクトリー
監修	片岡真実
アートディレクション	仲村健太郎 (Studio Kentaro Nakamura)
デザイン	高坂彩乃
編集ディレクション	多田智美 (MUESUM)、竹内厚 (Re:S)
翻訳	Eric Luong
写真	表 恒匡、木下萌 (P2)
印刷・製本	株式会社 大伸社

ULTRA GLOBAL AWARD 2017

Alchemy for New Fountains – making and not making

Published by ULTRA FACTORY, Kyoto University of Art and Design

Direction	Mami Kataoka
Creative Direction	Kentaro Nakamura (Studio Kentaro Nakamura)
Design	Ayano Kosaka
Editing Direction	Tomomi Tada (MUESUM), Atsushi Takeuchi (Re:s)
Translation	Eric Luong
Photograph	Nobutada Omote, Moe Kinoshita (P2)
Printed and bound in Japan	by Daishinsha Inc