

THE ULTRA⁰⁴

A magazine all about the ULTRA FACTORY vol.04 issue 2012

CONTENTS

AFTER 3.11

—YANOBE KENJI × DOGANE YUJI

ULTRA PROJECTS 2011

ULTRA AWARD 2011 REVIEW

ULTRA FACTORY ARCHIVE

ULTRA PEOPLE

COLUMN BY ULTRA STUDENTS

ULTRA TECHNICAL ARCHIVES 04

ABOUT ULTRA FACTORY

www.ultrafactory.com

創設4年目、2011年度のウルトラファクトリーは大きく揺れた。芸術家に、芸術大学に何が出来る。息苦しい1年の始まりであった。しかし、かねてから警鐘をならし続けていたヤノベケンジ、銅金裕司を筆頭に、アート、デザインからさまざまなリアクションを送ることとなった。そして、ウルトラアーティストの登竜門「ULTRA AWARD 2011」は若い芸術家の可能性を見せてくれた。総勢およそ80名となったウルTRASチューデントのまっさらなパワーと共に邁進を続ける特殊教育機関、ウルトラファクトリー。3.11へのリアクションをはじめ、この1年を振りかえる。

In the 4th year of existence, 2011, ULTRA FACTORY wavered in what artists and an art university can do about the 3.11 earthquake. This year began with hard times, however, at the head of the artists who have been sending warnings, Kenji Yanobe and Yuji Dogane showed various reactions from the standpoint of art and design. Moreover, young artists exerted their potential in ULTRA AWARD 2011, the gateway to success for new artists. ULTRA FACTORY now has a total of about 80 promising students, and has gained to expand with their young energy. Let's take a look back at this past year including the reactions to the 3.11 disaster.

AFTER 3.11

特別対談：ヤノベケンジ × 銅金裕司

3月11日の大地震、大津波、そして原発事故を受けて、ことを冷静に飲み込み、アクションを起こしたウルトラファクトリー。中でも、真っ先に声をあげ、動き始めたのがヤノベケンジと銅金裕司によるプロジェクトだった。2人とともに、改めてこの1年間を振り返った。

TEXT：小橋真吾 (BY EDIT / 空間演出デザイン学科 2 年生)

——震災を受けて、まずウルトラファクトリーはどのような状況だったのでしょうか。

ヤノベ：ウルトラファクトリーが2008年に始まって以来、ずっと自分のプロジェクトを続けてきたんですけど、2011年に関してはやらなかつたんです。ところが、3月11日に震災があり、それから福島第一原発の事故があったことを受けて、何かやらなければと思いました。震災直後は、僕自身も人間として動揺したし、同時に表現者として、美術大学で教える人間として、学生たちが僕と同じように動揺している状況を見た時に、みんなの力で何かできないか、と。ちょうど同時期に、銅金さんが震災直後にあげたブログを読んで、アーティストであり科学的な知見をもつ銅金さんに声をかけたという経緯ですね。

銅金：もともと僕自身も、原子力発電とは一体いかなるものかというテーマはずっと抱えてました。2007年に「サイレント・ダイアログ」っていう展示会をICC (NTT インターコミュニケーション・センター) でやったんだけど、その時の前口上で、実は原発のことを書いてるんです。それがすべて英語に翻訳されたものが残っていたので、WEBにアップしたんです。ほんの敷力所の言葉を変えただけで、あれは何日後でしたか。

ヤノベ：そうですね。それが3月15日くらいでしたね。

銅金：あつてはならないけど、もしも起こったら……という危機感は延々とあったんです。それはみんなにとっては潜在的なものだったかもしれないけど、ヤノベケンジ、銅金においては、マジでヤバイと思ったわけで、僕の感覚でいえば、「生きてる間にこんなことほんまに起こるか」と。もう絶対にあつてはならないことが、現実起きてるから。それは信じがたいことでしたね。

ヤノベ：銅金さんの文章にはとても大事なことが書かれていたから、これはこの状況に対して一緒に何かできるんじゃないか。そして、何をすればいいかわからないという学生たちの想いを、きっちり受けとめながら進めていこうなプロジェクトが一番じゃないかと思ったわけです。もちろん、その時にはまだ何をすべきか、そして何がこの先起こるかということとはまったく予感してなかったけど、まずは前に進めるしかないという思いから、銅金さんとのプロジェクトはじまりました。

——プロジェクトはどのようにスタートしたのでしょうか。

ヤノベ：プロジェクトとして、「モニュメント」と「マニユアリティ」という2つの柱を考えました。「モニュメント」というのは今まで僕がやってきた、アートの文脈から答えを見出せるんじゃないか。そして、銅金さんが掲げられた「マニユアリティ」という言葉、科学からアートへのアプローチで何が進められるんじゃないかと考えました。

銅金：まずこの問題の根源的解決は、僕らが自然と世界と関わってゆく感覚をちょっとずつ変えていくことじゃないかと思っています。アートの力で感性を研ぎすましてゆく。埋もれている感性を呼び起こしてゆく。僕はそいつを「マニユアリティ」と呼んだんです。人間が持つ自然を取り込んでゆく力、やっぴいこととやっぴいことを瞬間的に分かる能力。「それをやっぴいおしまい」って黄さんだったら言うだろうなって感じ(笑)。きっと、それは政治や科学ではなく、アートの役割だと思ったんですね。

ヤノベ：プロジェクトの説明会では、そういうプレゼンテーションをして、21人の学生が集まってくれました。毎年のプロジェクトでは、そこからかなり人数を絞ってるんですけど、今回に関しては、今の状況に対して何かしたいという学生の気持ちがあったし、実は21人の中には、親が電力会社で働いてるっていう学生も3人いたんです。

銅金：そうですね。

ヤノベ：そんなこともあって、プロジェクトは21人全員でスタートさせました。最初は週1回のミーティングで、まずは今回の事故で何が起きたのか、それを理解するための勉強会から始めて、原子力発電の仕組みや、電力会社がどんな構造で利益を生み出しているのかということまで、そういう勉強会を定期的に開きました。それは後に、原発に関する映画の上映会や、さまざまなゲストを呼んでトークを開いた「アトミック・カフェ」というシリーズになっていきました。そうやって毎週のリサーチを重ねて、人体に対して放射線をどれだけ低減できるのか、実際に大学の研究室へ話を聞きに行ったり、銅金さんの経験値からそれがどのように見えるのかをディスカッションしたりすることで、ほぼプロジェクトの前半を費やしました。そんな中で、銅金さんと一緒に進めたことで、理系的な物事の調べ方や分析のやり方などを学生に対してきちんと示すことができました。僕自身もあまりやっぴい分野だったので、とても参考になりました。プロジェクトの方向性自体も、科学中心主義ではなく人間の感性みたいなものが崩れてきているという、銅金さんの「マニユアリティ」が軸になっていて、芸術を学ぶ学生や僕のような、詳しい科学の知見がないからこそできることがあるんじゃないか、そういう発想につながりました。

銅金：今の話を少し言い換えると、科学のアプローチのやり方というのは後ろ向きなんです。後ろを向いて、すでにあった事を説明していく。それがアートは後ろを向かずに、前を向いている。一步を踏み出す、そういう力を持っているんですよ。やっぴい今この段階で、後ろを向いてどれだけ説明してもしょうがないわけで、前を向いて踏み出していくための模索がアートにはある。それは非常に重要な姿勢ですよ。そんな感覚で僕らのプロジェクトが進んでいけばいいなと思ってました。だけど、それはすごく時間のかかることで……。だから、少しずつ状況が変わっていく中でそれを見つめていきました。我々ができるところ、ほんのわずかで非力だと思っただけ。それでもそのうち突破口みたいなもの、見えてくるんじゃないかと僕は信じてます。そういうものが、このウルトラファクトリーから見つければいいと思います。

Photo: Tomas Svab

TEXT: Shingo Kokaji (BY EDIT / 2nd year, Department of Space Design)

——At the time of the 3.11 earthquake, under what circumstances was Ultra Factory put in?

Yanobe: Since the foundation of the Ultra Factory in 2008, I had continued to work on my own projects, but I wasn't going to in 2011. However, the earthquake disaster happened on March 11th, followed by the accident of Fukushima No.1 Nuclear Power Plant. That's why I felt I had to do something. Shortly after the disasters, I got all shook up as a person, but at the same time, when I saw students getting upset, I, as an artist and teacher, also felt that we all had to do something together. Just at that moment, I found a blog entry, which you (Dogane) posted immediately after the disasters. You are an artist who has a profound knowledge of science. So I decided to talk with you.

Dogane: I myself have been wondering what really a nuclear power generation is, as a theme. When I participated in the exhibition of "Silent Dialogue" at ICC (NTT InterCommunication Center) in 2007, I wrote a preface to the exhibition and it was about nuclear power plants. I still had the text translated in English at that time, so I modified it just a bit and uploaded the file on the Internet. I'm not sure when that was.

Yanobe: Well, I think it was about March 15th.

Dogane: I have been feeling a sense of crisis that it must not happen, but if it does... It might be a tacit understanding for people, but Yanobe and I took it really serious. I was shocked "how could it be possible while I'm living." What must not become reality has come to happen. It was really unbelievable.

Yanobe: I found something very important in your text. So I expected we could do something together in response to it, something like a certain project, which could respond to the students feeling uncertain of what to do. Of course, I was also unsure what to do or what would happen along

the way, but I decided that I must carry on the project with you.

——How did the project start?

Yanobe: We reached the core concepts of the project, "Monument" and "Manuality." I thought I could explore the theme of "Monument" in the context of art I have been engaged in. On the other hand, "Manuality" was the term you introduced, and this subject could be expanded and deepened from the approach of science to art.

Dogane: I believe the fundamental solution to this issue would be to enhance our sensitivity to nature and the world step by step. Art can sharpen sensitivity. I call it "Manuality" to arouse the potential sensitivity. It is the ability of human beings to incorporate nature, and to figure out at once what is acceptable to do and what is not. It's like something that "Tora-san" would say, "It's fatal to do that." (Laughs) I think it's the role of art, neither politics nor science.

Yanobe: 21 students came to the project after the presentation about this kind of topic. We usually cut down the list of applicants from that number, but I was moved by their enthusiasm to do something. In fact, 3 students out of 21 have fathers working in electric power company.

Dogane: I remember it now.

Yanobe: So, we had started the project with all the 21 students. We began with setting up a meeting once a week to study what happened in this disaster and how an electric power company is making a profit. We had kept holding study sessions regularly. It had later developed into screenings of the films about nuclear power plants and a series of talk sessions with guest speakers. In addition, we carried out further research, for example, visiting an academic lab to study how far it is possible to reduce the effect of radiation on a human body, and discussing whether those strategies are valid or not based on Dogane's experiences. We spent about the first half of the project period doing so. Sharing that sort of activities with you was helpful for students to learn scientific ways of research and analysis. It was quite helpful for me too because I was not familiar with such a field. The direction of the project itself was centered on your "Manuality," which doesn't take the stance of scientism, but tells human sensitivity is getting weak. Therefore, that concept encouraged us that we can make it all the more because we are art students and no scientists like myself.

Dogane: In other words, scientific approach is negative; I mean that it explains something that has already existed. Meanwhile, art is positive; it explains something about future. Art has the power to take a step further. Now there is no use explaining what has already happened. Art enables us to seek for a way out and to look forward. I think this attitude is very important. I had hoped we would carry on the project in that manner, but I know it would take a lot of time. So all we can do is not to forget that attitude in changing situations. We can do no great things, but may find a breakthrough, I believe. That's what I expect for Ultra Factory.

Special Dialogue:

Kenji Yanobe × Yuji Dogane

Ultra Factory quickly studied and took action responding to the great earthquake on March 11th, followed by massive tidal waves and nuclear accidents. Ultra factory launched several projects immediately after the disasters, commencing with the project organized by Kenji Yanobe and Yuji Dogane. We looked back on this year with those 2 artists.

AFTER 3.11

— プロジェクトを進めていく中で、具体的にはどんなことがありましたか。

ヤノベ：前半のディスカッションでは、ユニークなアイデアもたくさん出ていて、広島で被ばくした方の体験から、実はお酒の酵母が放射能に有効なんじゃないかという話になったり、あるいは、チョコレートとかに含まれる抗酸化物質が発がん性を抑えられるかもということで、実際にチョコエッグのフルタに直接判して巨大なチョコエッグを作るというプランとか。学生ならではの発想でいろんなプランが出てきました。最終的には、微生物が放射能を低減させるんじゃないか、とりわけ乳酸菌が効くんじゃないかという仮説から、乳酸菌の雲をつくることで放射線量を落とせないかという案に落ちついたんです。その雲もキノコ雲や原発事故で見られた水蒸気のような「悪い雲」じゃなくて、それを抑える「良い雲」を我々はつくれるはずだということで、実験を定期的に繰り返しました。それが「THE CLOUD TANK」という名前のプロジェクトにつながっていった。そこにいたるプロセスも、銅金さんや学生みんなと協力して考えていきました。

— ヤノベさんが掲げられたもう一つの柱、モニュメントという側面ではどんなプロジェクトになったのでしょうか。

ヤノベ：それに関しては、これまでの僕の作品の延長線上にある〈サン・チャイルド〉という作品になりました。学生には、僕自身のヒストリーをリサーチしてもらった上で、「すでにその作品の構想はこのスケッチブックに描かれている。どんなものが描かれているかを想像してください」というプロセスを踏みました。〈サン・チャイルド〉というタイトルだけは先に伝えてから、学生たちにも考えてもらったんです。

銅金：僕は先にヤノベさんのスケッチを見せてもらったけどね（笑）。

ヤノベ：そうでした（笑）。それで、学生には一人ひとりでプレゼンテーションをしてもらって、答え合わせのようにスケッチを並べて。〈サン・チャイルド〉は僕の作品ではあるけど、学生が自分と置き換えて、今の社会状況に対してどう立ち向かうかという意識を共有しなければいけない。テクニカルな部分だけでなく、思考の過程でもつながりながらプロジェクトを進めていくべきだと考えたんですね。実際、〈サン・チャイルド〉という作品は、たとえば今までは、核の問題に対して批評的、警告的であったりしたけれど、今回はそれを抜かして恥ずかしいくらいポジティブに、新しい来たるべきすばらしい世界を想像させるようなものをつくると。今はシニカルなことを言うよりも、その想像力がこそがアートの社会に対する具体的な機能あって、もちろん、まだまだ答えは出せないけど、でも

〈サン・チャイルド〉

美術作家ヤノベケンジが3.11以降の状況に対して、「作家としてなにができるか」を問い、生まれた新作。10月に万博記念公園（大阪・茨木）、岡本太郎記念館（東京・南青山）にてお披露目となり、震災から1年となる3月には南茨木駅南（大阪）での恒久設置やモスクワでも公開される。

Sun Child

As a result of asking himself the question, “What can I do as an artist?”, in response to the aftermath of the 3.11 earthquake, *Sun Child*, a new work by the artist Kenji Yanobe was created. It was first unveiled at The Expo Commemoration Park (Ibaraki, Osaka) and Taro Okamoto Memorial Museum (Minami Aoyama, Tokyo) in October. In March 2012, a year after the disaster, it will be exhibited at Moscow Museum of Modern Art, and permanently installed in front of Minami-Ibaraki Train Station (Osaka).

そこにいたるまでのプロセスを共有するという意味では〈THE CLOUD TANK〉も同じ。同時に、長期的に考え続けなければならないことであって、結局、終わりのようで終わらないプロジェクトなんですね。

銅金：まあ、終わらせたいんだけどね。簡単には終わらせてくれない。

— その継続性は、今までウルトラで行われてきたプロジェクトとは異なるところかもしれませんね。

ヤノベ：実際に今でも乳酸菌の散布実験をしているから、福島から継続的にデータは送られてきています。だけど、まだ明らかな効果を出しているわけではないから終わりとはいえない。それをみんなの胸に秘めながら進めていくことが重要で、プロジェクトとしては一度区切りをつけたくけど、僕も銅金さんも終わったとは思っていないし、これからも実験やリサーチを続けていくつもり。

銅金：今までは放射性物質を前にして、どうやって実験を進めていくのか、暗中模索などがありました。でも、ようやく今年になって、こういう風実験しなければならないよというのが世間的にも定まってきた。細かく深い知識が常識化してきて、今まで知らずに済んだことも知っておかなきゃいけないみたいな。そうして取り組みが細やかになってきたところで、次はどんなプロジェクトができるかを想像しているんです。また新しいフォーメーションをばっつくりたらいいなと思いますね。

ヤノベ：アーティストやクリエイターだけでなく、科学者のような人たちともリンクしながら、いろんな人が出入りして、たくさんの知が結集できればと思います。それが、今回のような問題に対応するプラットフォームになればいいのかなど。そして、このプロジェクトを経験した学生が、これからこの経験をどう開花させていくかということですね。ウルトラファクトリーはプロジェクトベースの教育機関としてあるけれど、一番重要なのはその先にあるから。

銅金：そうですね。でも何よりも一歩踏み出しにくい姿勢を持った現場が大学にあることが頼もしいし、重要なことだと思います。科学実験で調査するだけでなく、志というか前向きな方向性のある現場。すごく良い経験をさせていただきました。これからもウルトラファクトリーを生かしていきたいと思っています。

ヤノベ：そうですね。実際、我々のプロジェクト以外にも、高橋匡太さんのプロジェクトやクリエイティブデザインラボが3.11と向き合っ活動をしていましたし、椿昇さんが声をあげた被災地に自転車を届ける「VITAL FOOT PROJECT」でも、自転車牽引するリアカーをウルトラファクトリーでつくりました。ウルトラがすごい瞬発力で3.11に向き合えた理由は、やっぱりここには物をつくり出せる機械や人がたくさんいるからこそなんだと、僕は思っています。

— Could you tell me what you did in the project in a little more detail?

Yanobe: In the discussion in the early stage, many unique ideas were given. For example, the topic came up that brewery yeast might have a radioprotective effect according to radiation casualties in Hiroshima. Also, because the antioxidative substance contained in chocolate might be effective against cancer, we talked about a plan to negotiate directly with Furuta Confectionery Co, Ltd., the manufacturer of “Choco Egg” to make a huge “Choco Egg”. A lot of ideas came up from students. At the end, we adopted a scheme to produce the clouds consisted of lactic bacteria on the basis of the tentative theory that microorganisms, especially lactic bacteria, should be effective to decrease radiation doses. The clouds have an opposite meaning to “bad clouds” such as nuclear mushroom clouds and the steam caused by the accident of the nuclear power plant. We had carried out repeated experiments to make “good clouds”. That developed into the project called *The Cloud Tank*. We established the process to put into practice discussing with Dogane and all the students. (Those countermeasures against radioactivity are scientifically unproven.)

— What project did you launch regarding another core concept of “Monument”?

Yanobe: In respect to that matter, we made a work entitled *Sun Child*, which is an extension of a series of my works. I had students research on my past works, then asked them, “Suppose, there is a drawing for this work on this sketchbook. How’s it like?” I had just told them the title *Sun Child* in advance.

Dogane: I had looked at your sketch in first, though. (Laughs)

Yanobe: Yeah, indeed. (Laughs) Well, then the students made presentations and laid out their sketches as if checking answer together. *Sun Child* is inherently my work, but I thought that I had to share common awareness about how to react to bad circumstances with the students, therefore, I had them imagine if they were me. In that way, I figured that we needed to work together in thinking and technical processes. I had produced the works critical and warning against the nuclear issues, but *Sun Child* is actually an embarrassingly positive work, which conjures up an image of a forthcoming wonderful world. I believe that the social function of art is, at least at the moment, its imaginative power rather than showing a cynical view. Of course, it is not an ultimate conclusion.

But we did so in the production of *The Cloud Tank*, and also shared the thinking process. That matter is a long-term issue that we need to keep considering. Anyway, those projects are seemingly finished, but actually interminable.

Dogane: Yeah, I want to finish it off, but that’s not so easy.

— Such continuity has no history in other projects conducted by Ultra factory, isn’t it?

Yanobe: Field tests of lactic bacteria are still in fact being carried out, and the data is continuously being sent from Fukushima. The obvious effects are not demonstrated yet, so we cannot call an end to it. The project was tentatively packed up, but you and I don’t think it ended. I rather think it is important for all to keep such emotion in their mind, and we are going to continue experiments and researches.

Dogane: Until now, there had been few clues about the methods of experiments before radioactive materials. But, finally in this year, specific experiments have been socially accepted as the preferable ways. Detailed and deep knowledge has become common; people came to think they had to know what they had not needed to know. I imagine what project would be possible while such a clued-up attention is being paid to various efforts. It would be nice if I can at once form a new project team again.

Yanobe: It would be nice if not only artists and creators but also scientists communicate each other and all different kinds of people bring together their wisdom. I believe it will be a platform to deal with problems similar to this case. I hope the students who have experienced this project will make good use of the experience in future. Ultra Factory is a project-based educational institute, but its primary aim lies beyond particular projects themselves.

Dogane: That’s true. It should be encouraging and important for students to learn an attitude for stepping ahead in university. This university is a high-spirited job site, which has long-term direction for students, in addition to provide an opportunity to conduct scientific experiments. It was a great experience even for me. I would like to continue to work with Ultra Factory.

Yanobe: Right. Actually, in addition to our projects, Kyota Takahashi and Critical Design Lab. launched projects tackling the 3.11 earthquake. Also, Tsubaki set up the VITAL FOOT PROJECT, which

Photo: Miwa Oba

〈THE CLOUD TANK〉

乳酸菌入りの「良き雲」を製造し、放射能汚染から人々を守る装置として発案。世界初の原子爆弾の形をモチーフにするなど、核に対する批評的意味も込められており、際限のない人間の欲望と戦う戦車（タンク）として発想されている。11月に「おおさかカンヴァス推進事業」の一環として、大阪府咲洲庁舎で展示された。

The Cloud Tank

This work was invented as the device to generate “good clouds,” which contains lactic bacteria in order to protect people from radioactive contamination. It takes on the shape of the world’s first nuclear bomb, and is created as a “tank” to fight against endless human desire. It was exhibited, as part of “Osaka Canvas Project,” at Osaka Prefectural Government Sakishima Building in November.

3.11に関連したその他のプロジェクト Other Projects related to 3.11

宮城県南三陸町志津川の漁村再生プロジェクト

クリエイティブデザインラボによる後期の活動として、NPO団体 Architecture for Humanityよりサニエル・コラムを招聘して始動。漁師の方々の作業やコミュニケーションの場となり、また、新たなビジネスの基点となる「蕃屋」の在り方について現地にて漁師の方々とともにリサーチを行い、復興の後押しとなる建物の提案、制作を行っている。

Fishing Village Renaissance Project in Minami Sanriku-cho Shizugawa in Miyagi prefecture.

This Project was conducted by Critical Design Lab, and started in the latter half of the year in collaboration with Nathaniel Corum invited from the NPO, Architecture for Humanity. In this project, some design of “banya” was proposed in order to provide a place and opportunity for fisherman to work and communicate each other, and also a home base for new business. Based on field research, the building was designed to contribute to the recovery from the disaster. This project is currently in progress with resident participation.

高橋匡太「越後妻有の林間学校」〔三陸 横浜ひかりの実交換プロジェクト〕

8月の「越後妻有の林間学校」では、学生たちが試行錯誤して企画・運営した「ひかり場」でのワークショップに被災地からの小学生が参加し、同行引率の校長先生から「我を忘れて遊ぶ子供たちの笑顔を久しぶりに見た」との言葉をもらうほど、子供たちが大喜びのワークショップとなった。また、横浜・山下公園での年越しイベント「HOPE」では、震災復興のメッセージが込められた「ひかりの実」を樹木に飾り付け、その模様はNHK「命く年くる年」でも放映された。

Kyota Takahashi “Echigo-Tsumari Forest School” and “Sanriku-Yokohama ‘Light Fruits’ Exchange Project”

In the “Echigo-Tsumari Forest School” in August, students set up and ran a workshop in “Hikari-ba”. They put it in practice by trial and error, but many elementary school pupils from the disaster areas took part in the workshop. It gave them so much pleasure that the school principal said, “It’s been a while since I saw the smiles of children engaging in play”. In the year-crossing event “HOPE” at Yamashita Park in Yokohama, trees were adorned with “Light Fruits”, which had messages of disaster recovery. It was broadcasted on the TV program “Year in and Year out” of NHK.

VITAL FOOT PROJECT

椿昇をプロジェクトリーダーとして、ウルトラファクトリーに集まったアーティストやデザイナーで立ち上げ。阪神・淡路大震災を経験した椿昇の実体験に基づき、水や灯油をはじめとする生活物資を搬送する小型トレーラー付き自転車を製作。現地へ寄贈した。これをプロトタイプとして、広くドネーションを呼びかけ、カスタム自転車を1台ずつ被災地に届けよう。

VITAL FOOT PROJECT

Having Noboru Tsubaki as the project leader, this project was set up by the artists and designer cooperative with Ultra Factory. From Tsubaki’s real experience of the Great Hanshin-Awaji Earthquake, this project was designed to donate to the disaster areas the bicycles with attached small trailers for carriage of daily commodities such as water and heating oil. The first prototype model was sent to the actual place. Calling for donation by drawing wide attention with the prototype, this project continues to deliver customized bicycles one by one there

ULTRA /// PROJECT / 2011 ///

ウルトラファクトリーでは
いくつものプロジェクトが同時進行している。
第一線で活躍するクリエイターによる
新たな試み、社会に開かれた
展示会やイベント現場への参加。
2011年度に行われた7つのプロジェクトを
紹介する。

Several projects are being promoted
simultaneously in the Ultra Factory,
for example, new experiments by
active creators in the front lines,
participation in exhibitions and
events open to the public, and so on.
Here, 7 projects launched in 2011
are introduced.

YANOBE PROJECT 2011

ディレクター: ヤノベケンジ、銅金裕司
活動期間: 2011年5月-2012年3月 / 参加人数: 21名

現代美術作家・ヤノベケンジに、メディアアーティスト・銅金裕司を交えて行った放射能に関するリサーチと、ヤノベケンジの新作《サン・チャイルド》の制作に携わるプロジェクト。その他、なにわの海の時空館での《ラッキードラゴン》展示にあわせたワークショップ、リサーチから形になった《THE CLOUD TANK》はプロジェクトの学生が中心となり企画・制作を行った。

YANOBE PROJECT 2011
Director: Kenji Yanobe, Yuji Dogane
Period: May 2011- March 2012 / Participants: 21 Students

In this project, the members conducted research about radioactivity together with the artist Kenji Yanobe and the media artist Yuji Dogane. Also, they engaged in the production of Yanobe's new work *Sun Child*. In addition, Students took the lead in organizing and producing the workshops relating to the exhibition of *Lucky Dragon* at the Osaka MariTime Museum, and *The Cloud Tank* from the early researching stages.

B-side:
In this project, lactic bacteria contained in yoghurt were taken particular note for reducing the effect of radiation on the human body. On the day of experiment, plenty of yoghurt was used, and the whole factory was filled with yoghurt aroma.

やなぎみわ演劇プロジェクト「1924」

ディレクター: やなぎみわ
活動期間: 2011年5月-2012年2月 / 参加人数: 8名

現代美術作家・やなぎみわの新たな試みである演劇制作に立ち会うプロジェクト。参加学生は、やなぎみわ・演出の演劇3部作「1924」の第1部「1924 Tokyo - Berlin」(京都国立近代美術館)、第2部「1924 海戦」(神奈川県芸術劇場)において、舞台セットの制作から稽古の立ち会い、作中に使用される映像への参加、本公演からバラマキまで、舞台制作の裏側を間近で体験した。また、第1部の公演では、狂言回しである案内嬢役として学生も劇に出演。11月、横浜での劇場公演となった第2部「海戦」では、多くのプロフェッショナルたちと現場を共有した。現在は、第3部「1924 人間機械」、そして鳥の劇場(鳥取)での新作「PANORAMA」の制作に向けて準備を進めている。

B-side:
演劇の持つスピード感を大切にしており、いつも最終公演の翌日には撤収が完了する。何もない空間に漂う夢の余韻に浸るのも一興。

Miwa Yanagi Theater Project "1924"
Director: Miwa Yanagi
Period: May, 2011-Feb. 2012 / Participants: 8 Students

Students have witnessed the artist Miwa Yanagi's new endeavor of directing theater. In the trilogy "1924" written and directed by Miwa Yanagi, students participated in the back stage of the drama making of the first part "Tokyo-Berlin" and the second "Battleship", and experienced the creation of the stage set, the stage rehearsals, performance in a movie used in the stage, the real stage, and dismantling the stage. Especially in the first part, students acted on stage as usherettes of Kyogen-mawashi (a supporting character for the development of the plot). In November, the students could get an opportunity to work with many theater staff in the performance of the second part "Battleship" at Yokohama. Now, this project advances preparations towards the third part "Human Machine" and another Yanagi's new work "PANORAMA" which will be shown in BIRD Theater Company TOTTORI.

B-side:
A sense of speed of theatrical work is emphasized in this project. The dismantling has always completed by the following day of the last performance. It's fun to bask in the afterglow of dream drifting in the void space after the performance.

ULTRA SANDWICH PROJECT

ディレクター: 名和晃平
活動期間: 2011年5月-2012年4月 / 参加人数: 12名

彫刻家・名和晃平の作家活動の全貌を間近で目撃・体験するプロジェクト。伏見区・観月橋にある名和晃平のスタジオ「SANDWICH」を活動の拠点とし、プロフェッショナルな現場に入り込み、ドローイングやワークショップ、作品制作を通して技術力・思考力を養う。今年度は、6月に東京都現代美術館で開催、5万7千人が来館した個展「名和晃平-シンセシス」の展示設置に立ち会ったほか、ミュージシャン「ゆず」のプロモーションビデオの制作や西武百貨店での展示などにも関わった。多方面に活動する「SANDWICH」で、学生たちは、そこに集うさまざまなクリエイターから日々刺激を受けている。

B-side:
SANDWICHプロジェクトの作業で使われる「つなぎ」を学生主体のチームが企画、BEAMSと共同で開発。一般販売も予定している。

ULTRA SANDWICH PROJECT
Director: Kohei Nawa
Period: May 2011-April 2012 / Participants: 12 Students

In this project, the students could witness and experience a full picture of Kohei Nawa's career as an artist. Being based on "SANDWICH", Nawa's studio, at Kangetsukyo in Fushimi-ku, the students' technical capabilities and intellect could be developed through drawing, workshops, and production of artworks. In this academic year, the project has been involved in Nawa's solo show "Kohei Nawa - Synthesis," which took place in the Museum of Contemporary Art Tokyo in June and attracted over 57,000 visitors, as well as setting of the stage for the performances of the band "Yuzu", and also the exhibition at the Seibu Department Store. With the "SANDWICH" working extensively in many fields, the students get stimulated is gaining inspiration every day from the creators gathering there.

B-side:
Project members are also planning to produce and put on sale "coverall" work clothes for the SANDWICH Project with BEAMS.

004

国民文化祭オープニングステージワークス

ディレクター: 高橋匡太
活動期間: 2011年5月-2012年3月 / 参加人数: 16名

光を操る美術作家・高橋匡太がイベントを通じて、光を使った「出来事」を起こしていく。10月に開催された「国民文化祭京都2011」のオープニング演出のための映像制作を行ったほか、8月の「越後妻有の林間学校」、10月の「スマートイルミネーション横浜」、12月31日には横浜で行われた「HOPE」で光を使ったワークショップの運営や作品制作を行った。これらの活動を通して、光や映像により出来事を起こすプロセスや映像および舞台美術の制作からステージ本番までの舞台美術の一連のプロセスなどを体験した。

B-side:
横浜で年末に行われた「HOPE」では、約3千個の「光の実」をプロジェクトメンバーが作成した。

The National Cultural Festival Opening Stage Works.
Director: Kyota Takahashi
Period: May 2011-March 2012 / Participants: 16 Students

Kyota Takahashi, an artist who handles light, made some "events" using light. He produced visual images which highlighted the opening ceremony of "The 26th National Cultural Festival in Kyoto 2011", held in October. In addition, he and the students conducted workshops and exhibited the works of light in "Echigo-Tsumari Forest School" in August, "Smart illumination Yokohama" in October, and "HOPE" held in Yokohama on December 31st. The students experienced using light and videos in setting a stage, and a series of work processes of performing arts from making props to actual shows.

B-side:
In the "HOPE" held in Yokohama at the end of the year, the project members made about three thousand pieces of "light fruits".

005

PROJECT CHOROBO

ディレクター: 高橋智隆
活動期間: 2009年より継続して進行中 / 参加人数: 3名

ガソリンエンジンで動く二足歩行ロボット「CHOROBO/ チョロボ」を制作するプロジェクト。2009年の発足以来、継続して研究・制作を進めている。2011年はプロトタイプ4号機となる「moa」を完成させ、12月、東京工業大学で行われた「Make:Tokyo Meeting 07」に出展し、多くの注目を集めた。今後も、機体のさらなるブラッシュアップを目指す。

B-side:
重量120kgのチョコロボ4号機のイメージ写真は、大学にある丘の上まで運び12月の寒空の下、朝6時に撮影された。

PROJECT CHOROBO
Director: Tomotaka Takahashi
Period: ongoing project since 2009 / Participants: 3 Students

This project aims to create a bipedal walking robot named "CHOROBO". Since its kickoff in 2009, the project members have continued research and production. In 2011, the 4th prototype "moa" was completed, and it attended much attention in Make: Tokyo Meeting 07 in December. This project will continuously work for further mechanical brushing up.

B-side:
The promotion photographs were taken as early as 6 o'clock in the morning in the cold December. For the shooting, the members carried 120 kg of the 4th CHOROBO to the top of the hill where the university stands.

006

CRITICAL DESIGN LAB.

ディレクター: 水野大二郎、原田祐馬
活動期間: 2011年5月-2012年4月 / 参加人数: 14名

学科間の壁を横断的に侵犯するデザインを研究・発見・発表することで創造力を新境地へと開拓せしめるよう導く、ウルトラデザイナー養成のための教育機関。前期はデジタルファブリケーションを駆使してものづくりの基礎を鍛えた。デザイナー・中坊社介を招き「MUNDANE DESIGN」を考え出したワークショップや、FabLab鎌倉と同時開催したレクチャーとワークショップ「ソーシャル・インベーションとしてのものづくり」、また、名村造船場跡地で開催された「DESIGNEAST」では会場サインをデジタルファブリケーションで制作した。後期は宮城県南三陸町志津川の漁師の作業小屋の設計プロジェクトを行う。

B-side:
押し寿司の型の作成など、DIYより一歩進んだDIWO (Do It With Others) の理念のもと、平面を越えてデザインを捉えようという試みを多く行った。

CRITICAL DESIGN LAB.
Director: Daijirō Mizuno, Yuma Harada
Period: May 2011- April 2012 / Participants: 14 Students

Critical design Lab is the educational institution for training Ultra Designers to lead their creativity to a new front by providing opportunities to research, discover, and publish cross-departmental designs. The main focus in the early stage was put on training the basics of fabrication with digital fabrication. We invited the designer Sosuke Nakabo to hold a workshop about "MUNDANE DESIGN" and the workshop "Fabrication as Social Innovation," which was held simultaneously in FabLab Kamakura, and produced venue signs for DESIGNEAST in the former site of the Namura Shipbuilding by digital fabrication. In the later phase, the members are going to operate a project to design a workplace for fishermen in Shizugawa, Minamisanriku Town, Miyagi Prefecture.

B-side:
Many experiments to explore design possibilities have been conducted in a broader range than 2D design under the concept of "DIWO (Do It With Others)," which goes further than DIY, such as making molds for pressed-sushi.

007

BY EDIT

ディレクター: 多田智美、竹内厚
活動期間: 2011年5月-2012年3月 / 参加人数: 14名

編集的思考の育成を目指して、本年からリニューアル。前期は「場のリサーチ」をテーマに打ち解けて話せる場や人が集まる場のつくり方を探求した。ゲストに野暮を摘んでお茶をつくる学生や、情報デザイン学科の中山和也先生、AWARDの選出学生を交え、「場」を創造する活動を行った。後期は「メディアを探る」をテーマに、BY EDIT独自のフリーペーパー「BY EDIT MAGAZINE」の編集・発行のほか、メンバーそれぞれの視点を反映したレビューを書き溜めている。「THE ULTRA」04号、「ULTRA AWARD 2011」のカタログ編集も行う。

B-side:
参加学生・浅見旬の提案により「旬のコラム」を隔週ごとにメンバー全員で執筆。そのバックナンバー 収録したTumblrが存在する。
<http://byedit.tumblr.com/>

BY EDIT
Director: Tomomi Tada, Atsushi Takeuchi
Period: May 2011- March 2012 / Participants: 14 Students

BY EDIT has been renewed with the aim of cultivating editorial thinking in this year. In the early term, with the theme of the "research of place", the members explored how to create a place and occasion where people gather and feel comfortable to talk. Students tried to create the "place," along with several guests such as a student who teach the members how to make the tea from wild flowers, Prof. Kazuya Nakayama from the Department of Information Design and the students shortlisted for the AWARD. In the later period, focusing on the theme of "exploration of media possibility", the members edited and published the original free paper "BY EDIT Magazine", and made a collection of reviews that reflect the each of the members' perspectives. Editing THE ULTRA #04, and the catalogue for "ULTRA AWARD 2011" is also being carried out.

B-side:
Based on a participant student Jun Asami's suggestion, "Seasonal Column" is cowritten by all the members every other week. There is a website named Tumblr that records the past issues.
<http://byedit.tumblr.com/>

神馬啓佑 | Keisuke Jimba (r)

ULTRA AWARD 2011 REVIEW

「良い作品を見たいのではない。その後から来る予感や期待を我々に植え付けてほしいのだ」—椿昇。若き才能の発信地であり、世界で活躍できるウルトラアーティストの輩出を目的としたアートコンペティション「ULTRA AWARD」。2年目となる今年は、若きアーティストの「うねり」が感じられる展覧会となった。アーティスト、キュレーター、批評家によるトークセッションのような熱気を帯びた審査のもと、最優秀賞を手にした神馬啓佑。新たな可能性を感じる「ULTRA AWARD」には日本の芸術シーンの5年先がある、と言っても過言ではない。

"I don't expect them to make good works, but to instill a forefeeling and prospect in us." said Noboru Tsubaki. ULTRA AWARD is designed to turn out young talent and train artists to make an impact all over the world. This 2nd award showed a new wave of young artists. After holding reviews, which were even reminiscent of an exciting talk session by artists, curators, and critics, Keisuke Jimba won the grand prize. It's no exaggeration to say that ULTRA AWARD foretells the art scene in Japan 5 years ahead.

DOCUMENTATION 2011.06.11-10.04

大島真悟 | Shingo Oshima (Wald) Forest

土井裕介 | Yusuke Doi (sky riders)

高井裕 | Yu Takai (スイート仏教ちゃん) Sweet Buddhist-chan

王婷瑩 | Wang,Ting-Ying (text)

作家 / 作品 ARTISTS / WORKS

神馬啓佑 | Keisuke Jimba
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
Finished his graduate study of Art and Design at Kyoto University of Art and Design in 2011
最優秀賞 | Grand Prize (r)

大島真悟 | Shingo Oshima
2010年 京都造形芸術大学大学院・芸術表現専攻修了
Finished his graduate study of Art and Design at Kyoto University of Art and Design in 2010
(Wald) Forest

高井裕 | Yu Takai
京都造形芸術大学・情報デザイン学科先端アートコース
Enrolled in Advanced Expression Design course, Department of Information Design at Kyoto University of Art and Design
(スイート仏教ちゃん) Sweet Buddhist-chan

王婷瑩 | Wang,Ting-Ying
京都造形芸術大学大学院・芸術表現専攻
Enrolled in the graduate school of Art and Design at the Kyoto University of Art and Design (text)

土井裕介 | Yusuke Doi
2011年 京都造形芸術大学・美術工芸学系陶芸コース卒業
Graduated from Ceramic art course, Department of Fine and Applied Arts, Kyoto University of Art and Design in 2011
(sky riders)

ULTRA AWARD 2011 概要

実施期間: 2011年4月-2012年3月 (カタログ発行までを含む)
募集期間: 2011年5月6日(金)-5月31日(火) 必着
選考期間: 2011年6月 [上旬: 第一次書類審査 / 下旬: 第二次プレゼンテーション審査 / 末: 発表]
募集対象: 本学学生 (通信・大学院、専門学校含む)、及び卒業生 (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 art project room 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。
審査員: 長谷川祐子 (東京現代美術館チーフキュレーター) / 浅田彰 (批評家) / 椿昇 (現代美術作家) / 名和晃平 (彫刻家) / 後藤繁雄 (編集者・クリエイティブディレクター) / 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)
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 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 2011 OUTLINE

Implementation: Apr. 2011-Mar. 2012 (Including the publication of the catalogue)
Application: Fri. 6 May. 2011-Tue. 31 May. 2011 (Must arrive)
Selection: Jun. 2011 [In early Jun.: Primary documentary selection / In late Jun.: The second selection by presentation / End of Jun.: Results Announcement]
Eligibility: Students of Kyoto University of Art and Design (Including the students of correspondence course, graduate school, and affiliated schools); Graduates (Within 2 years)
Shortlist: Around 4 persons
Application Detail: Submit a work plan for the final exhibition at ARTZONE (It is conditioned to produce their works at ULTRA FACTORY)
The Jury: Yuko Hasegawa (Chief curator of Museum of Contemporary Art Tokyo) / Akira Asada (Critic) / Noboru Tsubaki (Artist) / Kohei Nawa (Artist) / Shigeo Goto (Editor, Creative Director) / 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 in the ULTRA AWARD Exhibition at ARTZONE 5=Publication of the exhibition catalogue in Japanese and English

Photo (above DOCUMENTATION): Nobutada Omote

ABOUT ULTRA FACTORY

ULTRA FACTORY / ウルトラファクトリー

2008年6月、京都造形芸術大学に新設された金属加工および樹脂成形を扱う工房と、木材加工を扱う工房のふたつから構成される立体専門工房。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施。さまざまな実践型プロジェクトを通して、芸術家の創造性と美意識、職人が持つ技術上の熟練と制作に対する情熱とを合わせ持ち、社会的自覚を持って行動できる人材の育成を目指す。その活動の中心となるのは、第一線で活躍するアーティストやデザイナーを迎えるプロジェクト型実践授業 [ULTRA PROJECT]。また、[CRITICAL DESIGN LAB.]では、思考するデザイナーを育成。[BY EDIT]では場やメディアのリーサーを独自の視点で展開。ウルトラファクトリーは、創造的な思考と研究の場であり、また実験的な構想を実現する工房として機能している。

Synopsis: Ultra Factory

Ultra Factory is a workshop containing metal, resin and wood processing studios. It introduces unique educational programs to improve technical and conceptual abilities of the students involved.

Through various practical projects, Ultra Factory aims to promote students with creativity and aesthetics of a professional artist as well as techniques and affection of a craftsman. It also aims to promote students with social awareness. At the centre of Ultra Factory situates Ultra Project, an apprenticeship-based practical project with invited top-class artists and designers. Another branch of Ultra Factory is Critical Design Lab., an inter-disciplinary design research laboratory to study and explore new design. Ultra Factory also contains BY EDIT to cultivate editorial thinking by researching and exploring the theme of "place" and "media" from unique perspective. Ultra Factory is a place for the creative thinking and research and a workshop to realize experimental ideas.

施設概要

| 名称 | ウルトラファクトリー

| 所在地 | 京都造形芸術大学 / 至誠館 B1 及び人間館 B2 (木工室)

| 構成 | ウルトラ工房 (667平米) は金属加工・樹脂成形の設備機械を備え、木工室 (260平米) は木工加工の設備機械を備える

| 開館時間 | 10:00-20:00 (火-金)、10:00-18:00 (土)

| 休館日 | 日曜日・月曜日・祝日

Outline of facility

| Name | ULTRA FACTORY

| Location | Kyoto University of Art and Design/SHISEIKAN [B1F]and NINGENKAN [B2F]

| Contents | ULTRA FACTORY (667m²) provides machinery for metallic processing and resin molding, and WOOD WORKSHOP(260m²) provides facilities for wood processing.

| Opening hours | 10:00-20:00 (Tue.-Fri.), 10:00-18:00 (Sat.)

| Closed | Sunday, Monday and Holidays

ファクトリー内では常にさまざまなプロジェクトが同時に進行している。
Various projects are being promoted simultaneously in the ULTRA FACTORY.

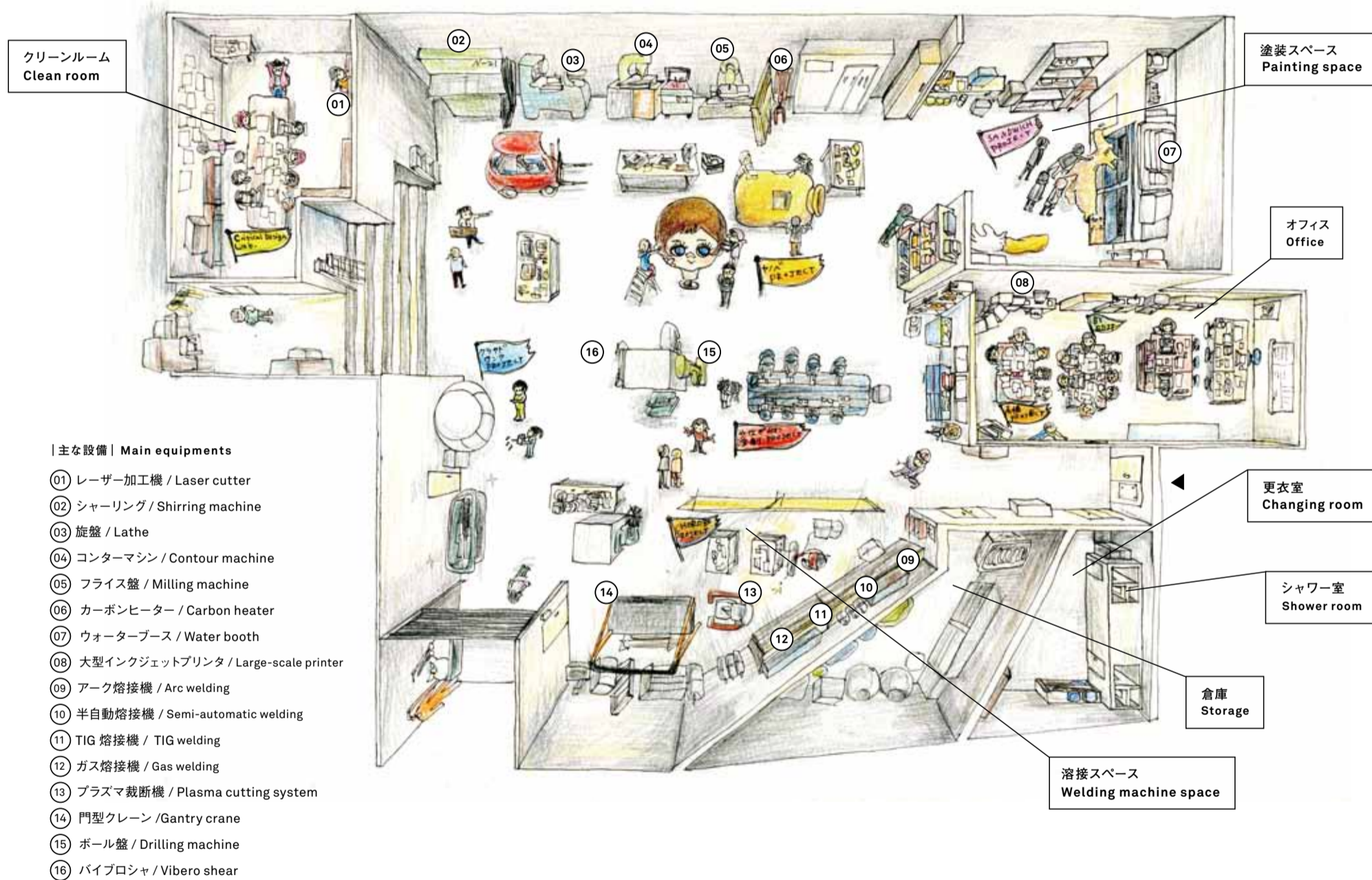

Illustration: Fumika Shimono, Yuma Kawasaki (YANOBE PROJECT 2011)

ULTRA FACTORY presents

ULTRA AWARD 2012

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

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] + 大物ゲスト交渉中

募集人数: 4名 特典: 1=個人制作スペース(ウルトラファクトリー内)の提供 2=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全面支援 4=ARTZONEでの展覧会、審査員陣による公開審査会実施 [京都市中京区川原町三条下ル一筋目東入ル大黒町44 VOXビル1-2階]

5=展覧会カタログ [日/英] の発行

CALL FOR ENTRIES

2012年4月より応募用紙配布予定!

今年で第3回を迎えるコンペティション「ULTRA AWARD 2012」。歴代受賞者は、世界を舞台に続々と活躍はじめています。混迷する現代、新しい創造のエネルギーに満ちたダイナミズム溢れる作品プランとの出合いを期待しています! 若き才能よ、集え!

ウルトラファクトリーディレクター・ヤノベケンジ

www.ultrafactory.jp

お問い合わせ先
京都造形芸術大学ウルトラファクトリー(至誠館B1) [担当: 古川・川西]

THE ULTRA 04 / Published on 29 February, 2012 / Published by ULTRA FACTORY Kyoto University of Art and Design / Editorial direction : Tomomi Tada(MUESUM)/Atsushi Takeuchi(Re:S), Edited by BY EDIT(Jun Asami/Shingo Kokaji/Yoshikatsu Kubota/Ryuji Takahara/Haruka Sugiyama/Yukie Fujii/Ryoko Asagoe), Art Direction : Yuma Harada(UMA/design farm), Designed by Critical Design Lab.(Kentaro Nakamura/Yumi Kajiwara), Translated by Masahiro Kogawa/Moe Furukawa/Chiho Kogawa