

THE ULTRA⁰⁵

A magazine all about the ULTRA FACTORY vol.05 issue 2013

CONTENTS

COVER WORK — 《ANGER from the Bottom》
SPECIAL DIALOGUE — KOHEI NAWA × AIKO MIYANAGA
ULTRA PROJECT 2012
ULTRA AWARD + ULTRA AWARD COLOSSEUM 2012
ULTRA DICTIONARY
ULTRA PEOPLE
ULTRA TECHNICAL ARCHIVES EXTRA
ABOUT THE ULTRA FACTORY

6mを超える巨大彫刻《ANGER from the Bottom》は、ビートたけしとヤノベケンジ、ウルトラファクトリーによる驚異のコラボレーション作品。

古井戸からうめき声をあげながら出てくる巨大な地底の神は、欲望の肥大化した人類に対して、怒りと呪いを向ける。

本作は、2013年1月に東京都現代美術館で展示され、「瀬戸内国際芸術祭 2013」でも発表される。神から与えられた現代の問題意識は、日本各地の人々を圧倒し怯えさせていく。2012年度のウルトラプロジェクトを締めくくった《ANGER from the Bottom》をはじめ、数々の作品や出来事を世に発表したウルトラファクトリーの2012年を振り返る。

A colossus exceeding 6m in height, entitled *ANGER from the Bottom*, is an amazing collaboration work of Beat Takeshi, Kenji Yanobe and the ULTRA FACTORY.

The giant god of the subterranean world comes out of an old well howling, and direct his fury and curse towards humans, whose desires have ballooned.

This work was first exhibited at the Museum of Contemporary Art Tokyo in January, 2013, and will be shown in the "Setouchi Triennale 2013".

Present awareness of problems given by the god will overwhelm and intimidate people all over Japan. This current issue will reflect upon various works and events presented by the ULTRA FACTORY in 2012, including *ANGER from the Bottom*, which concluded the activities of the ULTRA PROJECT of this academic year.

特別対談 名和晃平 × 宮永愛子

共に、さらに、 つくりだされていくもの

自身が運営するプラットフォーム「SANDWICH」を立ちあげ、ウルトラファクトリーにも創設時から関わる名和晃平。2012年よりウルトラファクトリーに参画し、国立国際美術館での個展を開催した宮永愛子。今回は初対談となる2人の出会いは、学生時代にまでさかのぼる。学生をはじめ、さまざまな人との関わりで作品をつくりあげること、ウルトラファクトリーで制作することの裏側を語る。

installation view, "Kohei Nawa - TRANS | SANDWICH", Hankyu Umeda Gallery, Osaka, 2012

——お2人の出会いについて聞かせてください。

宮永 名和さんとは実は予備校(ミヤザキアトリエ)も一緒なんですよね。予備校が一緒といえば、ヤノベ(ケンジ)さんも一緒ですね。私が入った年に名和さんは大学に合格したから、ちょうど入れ違いみたいになって、予備校の過去作品で名和さんのことを知りました。名和さんの作品は京芸京都市立芸術大学時代の初期の頃から見てる。例えばあの作品、「オオカミ少年」じゃなくて……。

名和 《少年と神獣》のこと？ 学部の卒業制作作品だ。「オオカミ少年」じゃないよ(笑)。

宮永 でもなんか、遠くから見ただけでしたね。直接会ってというより、私の浪人仲間が名和さんの友人だったらしいです。

名和 そうそう、共通の友人が間にいたね。

—— 学生時代のお話も出てきましたが、誰かと共同で作品をつくっていくことの最初の記憶っていつ頃ですか？

名和 子どもの頃からそんなことはよくやってたな。父親が家でもものをつくる人だったので、それを手伝ったりして。例えば、年賀状も6版でつくったりするから、もうスタッフみたいな感じで(笑)。そういうことはしょっちゅうだった。でも、大阪のギャラリノマル(当時は「ノマルエディション/プロジェクト・スペース」)で2001年に初めて個展をしたときに、自分が好きにつくったものに対して、コンセプトがどうだとか、

どういう感覚で展示するのかとか、ギャラリーの強いディレクションが入ったんです。それはかなり衝撃で、今までにない体験だった。それから5年間は、毎年新しいことを求められて、個展をやっていた。でも、その間に今あるすべての作品カテゴリーができあがったから、そこで叩き上げられた経験は、僕にとってはすごく大事なものになりましたね。

宮永 うーん。そう思うと、私は誰かとの共同作業をはじめたのっていつかな。

名和 大学の先生とか、先輩の手伝いに行ったりは？ 僕は学生時代、ヤノベさんの作品をめちゃ磨いたりしてたけどな。

宮永 手伝いはあまりしてない。大学院に入ったときも日比野(克彦)先生に、「お前は人のをやりそうにないな」って言われた(笑)。誰かの手伝いをする中で学ぶことが多いからやりたいと思う気持ちと、チームで動いていく感覚がなじみずい歩が踏み出せなかった。

名和 僕は、学部の頃は何をやらたらいいかわからなかったから、とにかく、先輩が先生の手伝いばかりやってる時期があって。ラグビー部だったので、OB戦なんかで部の先輩が集まっていたら、挨拶に行つて、どんな仕事でもいいから手伝わせてほしいって言いまわっていた。いろんな仕事を覚えてもらうのは、大学の授業よりも面白くてはまりましたね。

宮永 私は大学には全然行ってなかったっていろんなところで言ってるんだけど、実はずっとサークル活動をしてね。こ

れは初めての告白なんだけど(笑)。

名和 何のサークル？ それ、ドキドキするな(笑)。

宮永 歌を歌うサークルに入ってたんですよ、合唱サークル。学校もバイトも行かないで、サークル活動を一生懸命やりました。1回の舞台ごとに、どうい風構成するのか、どうやってお客さんに来てもらえるか、メンバーが続けていきたいと思うのはどういう体験だろうか、とか。そういうことを考えながら、すごく熱心にやりましたね。歌は大学からはじめてたんじゃないで、小学3年生くらいから。ひとりじゃ恥ずかしくて歌えないけど、人とハモって歌うのは今でも好き。共同でつくっていくと最初はそんなことかな。

名和 そういう意味では、15年続けたラグビー部の活動も、組織の中でどう自分が動くか、組織をどう動かすかとか、勉強になりましたね。一時は、美術よりもラグビーの方が本気で、「ラグビーで死んでもいい」ぐらいの気持ちでした。

——お2人のプロジェクトに参加した学生それぞれに聞いても、「すごく体育会系だった」という感想が共通してありました。そうした学生時代の部活動が今につながっているところもあるのでしょうか。

名和 というより、もうそういう体質なんじゃないかな(笑)。SANDWICHの組織もラグビーやサッカーのポジションングのように決めてますから。今年はテクニカルディレクターがトップで、この2人はフリーにして、みたいな役割分担

ですネ。スタッフの中にもスポーツをやった人が多くて、体育会系ノリってところはあるかもしれない。

宮永 私のプロジェクトは一見、作業が細かくて女の子が多いから、女子部って感じがするんだけど、「これがただの女子会手芸部だと思ってる人は参加しないで。これは手芸部に見せかけた、体育会系です」ということは一番はじめに話します。乗るからには、私も含めて全員その船で気持ちいいところに行きたいから。

名和 プロジェクトでは、コツコツの部分と、機動力を發揮して一気に突破しないといけないときがあるよね。そのどちらも大事だと思う。実際に僕らがやっている仕事は体力もいるし、バイタリティがないと続かない。必ずしも体育会系だとは思わないけど、緊張感のつくり方という点では体育会系と似てるんじゃないかな。ふわふわしていたら大怪我してしまうから、ある緊張感を持った精神状態で、つくっていかないといけない。素材ってすごく正直で、扱い方を間違うとダメなんです。温度、湿度まで管理してやっとうことのできるものもあるし。五感でうまく全部を確認して、身体で計るという部分もありますね。

宮永 SANDWICHの学生は、つくる学生ばかりなの？ 私のプロジェクトには歴史遺産学科の子がいて、それも結構面白かったな。

名和 最近はビジュアルデザインとか建築とか、他大学の哲学科の学生とか、大学や専攻関係なく入ってくるようになってきた。

Special Dialogue Kohei Nawa × Aiko Miyanaga

Things that will be created together, and further

Kohei Nawa who has launched a platform "SANDWICH" managed by himself, has been involved in the Ultra Factory from its very beginning.

Aiko Miyanaga has come aboard since 2012, and held a solo exhibition at the National Museum of Art, Osaka. This is the first time they have a dialogue interview together, but their first meeting goes back to their school days. Here they unveil the other side of producing works within relationships between various kinds of people including students, and especially producing works at the Ultra Factory.

©MIYANAGA Aiko Courtesy Mizuma Art Gallery 宮永愛子 なかそら - 景色のはじまり / MIYANAGA Aiko nakasora - beginning of the landscapes - (2011-2012) 金木那智の指定量 12万枚、ミクストメディア / 120,000 trimmed fragrant olive leaves, mixed media

—— Tell me about the first meeting of you two.

Miyanaga: Actually, we went to the same prep school (Miyazaki Atelier). Speaking of going to the same prep school, this school is also where Mr. Kenji Yanobe went. In the year I got in, Mr. Nawa gained entrance into the university, so it was like passing each other. I only got to know him with his work displayed in the school as works by former students. I've known his work from quite early when he just got into the Kyoto City University of Arts. Like that work, what was it called? Not *The Boy Who Cried Wolf*, but…

Nawa: Are you talking about *The Boy and his Sacred Beast*? My senior project. Not *The Boy Who Cried Wolf*! (laughs)

Miyanaga: But I was only looking at him from distance. Not like contacting directly, but a friend of mine turned out to be a friend of Mr. Nawa's as well.

Nawa: That's right. We had a mutual friend.

—— Now we are talking about experiences in your school days, but do you remember the first experience in which you made something together with somebody?

Nawa: I often did such things from my childhood. My father often made something, and I helped him a lot. I was like a proper staff, because, for instance, he used to prepare 6 printing plates for the handmade New Year's card illustration (laughs). Things like that happened all the time. But when my first solo show was held in the Gallery Nomart (then Nomart Edition / Project Space) in Osaka, in 2001, the gallery intervened in such things as how the concept should be, or how the works should be exhibited, against the works that I made at my expense. It was a great shock to me, an experience totally unknown to me before then. I continued doing shows for the next five years, as new things were demanded every year. But it was those days that all the categories of my existing works came along, so these experiences have become something for me to treasure.

Miyanaga: Hmm… Come to think of it, I wonder when I started collaborating with somebody else.

Nawa: Haven't you helped your college teachers or seniors in any way? I used to polish Mr. Yanobe's works a lot when I was a student.

Miyanaga: I didn't really help others. When I entered my grad school, Mr. Katsuhiko Hibino said to me

"you don't look like you would help others" (laughs). I was willing to help because I would get much from it, but the sense of working as a team didn't feel very comfortable, making me hesitant to take a step into it.

Nawa: I wasn't sure what to do when I was an under graduate, so at some point, I was always helping seniors and teachers. I was in a rugby club, and in some occasions where seniors of the club gathered, like in old-timer's games, I went there to greet them, and asked them to let me know if there's anything I could do for them. I found it more interesting to see various works of them than going to college lectures. I was really into it.

Miyanaga: I've always said I didn't attend college classes at all, but actually, I was an active member of this certain club. This is really the first time I tell this (laughs).

Nawa: What club? It's exciting to hear this (laughs).

Miyanaga: I belonged to a singing club. A choral group. I wasn't going to school or work, but instead vigorously doing this club activity. I was a real passionate, considering for every single show how it should be organized, how the audience should be

attracted, what kind of experience each member desires to continue in this club, stuff like these. I started singing when I was in the 3rd grade in the elementary school, not a beginner anymore when I was in a college. Even today, I'm too shy to sing solo, but I love singing together making a harmony. This might possibly be the first collaborating experience for me.

Nawa: In that sense, activity at the rugby club I had belonged for 15 years taught me much about things such as how I can move in a group and how a group can be leaded. At one point, I was more devoted for rugby than art. I was even feeling like I could die for rugby.

—— In fact, students who have participated in you two's projects shared an impression of "very athletic". Are club activities in college days connected to the present working style in any way?

Nawa: It's truer to say it's already become my habitude (laughs). I organize SANDWICH in the similar way that players are positioned in rugby or soccer games. Like, this year we have two technical directors, so set them as free players…or that kind of division of roles. Many of the staffs have experience in sports, so maybe the air of an athletic club is present.

Miyanaga: My project at first seems like a girls' club, as it involves delicate operations and many girls participate. But the very first thing I say in the project is: "Don't join us if you just expect this to be a girls' handicraft club. This is an athletic club in the guise of a handicraft club". Having boarded our ship, we want to get to a great place together, including myself.

Nawa: In a project, there are certain times that you need to work steadily, and other times you need to break through with all your impetus. Both are important. Really, our work requires physical strength, and it doesn't last without vitality. It doesn't necessarily have to be athletic, but it might be similar in the way to make a certain kind of tension. The lack of tension leads to serious injuries, so we all need to have a sense of tension while making works. Materials are very honest. They die when we treat them in a wrong way. There are some we can use only when proper temperature and moisture are controlled. In some part, you know it by your body, giving total attention to it.

Miyanaga: Are students in SANDWICH only from creative background? Some of the participants in my project was studying historical heritage, and it was kind of interesting as well.

2012 ULTRA PROJECT

2012年度のウルトラファクトリーではさまざまなプロジェクトが同時並行で進められ、第一線で実践的に活動するクリエイターのもとに多くの学生が集まった。ここでは7つあるプロジェクトの代表的な作品、活動を中心に紹介する。

In 2012, various projects were promoted simultaneously in the Ultra Factory, and many students gathered around leading creators who have been at the top of their fields under these projects. Here, main works and activities of the seven projects launched this year are introduced.

Directed by ヤノベケンジ

NAMURA ART MEETING '04-'34 @ 名村造船所跡地
2012年10月20日(土)・21日(日)

直径5mの太陽をモチーフにした巨大なミラーボールが、現代美術・音楽・デザインを複合させたイベントプログラム「NAMURA ART MEETING '04-'34」で公開された。24時間イベントのシンボリックなモチーフとして、朝・昼・夜と、美しく、妖しく、地上を照らし続けた。

YANOBE PROJECT 2012/ YANOBE PROJECT 2012 BEYOND

プロジェクト期間: 2012年5月-10月 / 2012年10月-2013年1月 参加人数: 9人 / 21人

大阪の「NAMURA ART MEETING '04-'34」に「THE STAR ANGER」を出品。また、2011年から引き続き震災・原発事故へのリアクションプロジェクトとしてモニュメント「サン・チャイルド」の、モスクワ、イスラエル、そして福島へのワールドツアーに参加。BEYONDプロジェクトではビートたけしとコラボレーションが実現。ビートたけしの「古井戸」についての着想をもとに制作された8mの彫刻作品「ANGER from the Bottom」を約1ヶ月半で完成させた。

Directed by Kenji Yanobe

NAMURA ART MEETING '04-'34
@ the former Namura Shipyard Site
Period: Oct. 20 (Sat.) - 21 (Sun.) 2012

The huge mirror ball of 5 meters in diameter, with the sun as a motif, was shown at the "NAMURA ART MEETING '04-'34", an event in which several kinds of arts such as contemporary art, music, and design are all fused together. As a symbolic motif of 24 hours art event, this work illuminated the earth beautifully and mysteriously night and day.

YANOBE PROJECT 2012/ YANOBE PROJECT 2012 BEYOND

Period: May - Oct. 2012 / Oct. 2012 - Mar. 2013 Participants: 9 students / 12 students

THE STAR ANGER was exhibited at "NAMURA ART MEETING '04-'34" in Osaka. Reacting to the 3.11 earthquake and the accident of the nuclear power plant, the students participated in the world tour exhibition of the monument Sun Child that visited Moscow, Israel, and Fukushima. In the BEYOND project, collaboration with Beat Takeshi was realized. The members of the project completed an 8-meter-tall sculpture ANGER from the Bottom, which was produced within one month and a half based on Beat Takeshi's concept of "an old well".

Directed by 名和晃平

Kohei Nawa - TRANS @ アラリオギャラリー (チョナン/ソウル)
2012年9月5日(水) - 11月4日(日) ※ チョナンのスペースは12月2日(日)まで

個展は韓国のソウル(チョンナム)とチョナンの二会場で行われた。ULTRA SANDWICH PROJECTのメンバーはシリーズ作品「Polygon」をはじめとするさまざまな作品の設置や、現場でのタッチアップ作業を手掛ける。また韓国のギャラリーを見学し、隣国のアートシーンを肌で感じたり、作家らと交流する機会も得た。

ULTRA SANDWICH PROJECT

プロジェクト期間: 2012年4月-2013年3月 / 参加人数: 26人

彫刻家、名和晃平の作家活動を目撃・体験するプロジェクト。名和のスタジオ「SANDWICH」を活動の拠点とし、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、上記の韓国での個展のほか、11月に阪急うめだギャラリーにて開催された個展「Kohei Nawa-TRANS | SANDWICH」でも、制作から会場構成および設営、開催直前のプロジェクトマネジメントなどの経験をした。

Directed by Kohei Nawa

Kohei Nawa - TRANS @ ARARIO GALLERY (CHEONAN/SEOUL)
Period: Sep. 5 (Wed.) - Nov. 4 (Sun.) 2012
*The show in Cheonan is open until Dec. 2 (Sun.)

Kohei Nawa's solo exhibition was held in Korea simultaneously in two venues: at ARARIO GALLERY SEOUL (Cheongdam) and ARARIO GALLERY CHEONAN. The members of ULTRA SANDWICH PROJECT participated in the processes of installing and finishing the series of works named Polygon and many of other works. Also, they went to visit several art galleries, experiencing the contemporary art scene in Korea, getting an opportunity to communicate with Korean artists.

ULTRA SANDWICH PROJECT

Period: Apr. 2012 - Mar. 2013 / Participants: 26 students

This project gave the students to witness and experience a full picture of Kohei Nawa's career as an artist. Being based on "SANDWICH", Nawa's studio, it intends to cultivate the students' skills and minds through drawing, workshops, and producing artworks. In this academic year, the project has been integrated in the abovementioned solo shows in Korea, followed by his other show "Kohei Nawa - TRANS | SANDWICH", which took place in Hankyu Umeda Gallery in November. In both exhibitions, students took part in the process of production, installation, and project management.

Directed by 宮永愛子

なかそら—空中—@ 国立国際美術館
2012年10月13日(土) - 12月24日(月)

展覧会に向けて、金木犀の葉12万枚からなり、全長約15mにも及ぶタペストリー「なかそら—景色のはじまり—」が制作された。全国から集められた金木犀を剪定し、一枚一枚脱色した葉を手作業で張り合わせるといった繊細な作業工程を積み重ねてこの作品は作られていった。

宮永愛子 @ 国立国際

プロジェクト期間: 2012年5月-2013年3月 / 参加人数: 8人

美術作家、宮永愛子が大阪・国立国際美術館にて個展「宮永愛子 なかそら—空中—」を開催するにあたって発足したプロジェクト。本学学生以外にも京都精華大学の学生が参加した。制作では、ナフタリン製の椅子を樹脂で封入した重さ500kgにもなる「なかそら—waiting for awakening—」と「なかそら—景色のはじまり—」という新作をおもに担当。制作以外にも展示構成、搬入とすべての経過に立ち会った。

Directed by Aiko Miyanaga

NAKASORA—the reason for eternity—@ National Museum of Art, Osaka
Period: Oct. 13 (Sat.) - Dec. 24 (Mon.) 2012

In this exhibition, the 15-meter-long tapestry nakasora—beginning of the landscapes—, made up of 120 thousands leaves of sweet osmanthus, was produced. This work was made through repeated delicate hand works: collecting a sweet osmanthus branches from all over Japan, pruning their leaves, bleaching each of them, and pasting them together piece by piece manually.

Aiko Miyanaga @ National Museum of Art, Osaka

Period: Jun. - Oct. 2012 / Participants: 22 Students

This is a project launched by an artist Aiko Miyanaga to hold her solo exhibition "MIYANAGA Aiko: NAKASORA - the reason for eternity -". Not only students of our university, but also students of Kyoto Seika University participated. In the producing process, they were mainly in charge of making two of the exhibited works, nakasora—waiting for awakening— which is a 500kg chair made of naphthalene trapped in a resin block, and a new work entitled nakasora—beginning of the landscapes—. Apart from producing, the students also experienced a series of working processes such as displaying and installation.

Directed by 原田祐馬 / 水野大二郎

ファクトリーファニチャープロジェクト @ ウルトラファクトリー
2012年5月-2013年3月

graf・服部滋樹をゲスト講師にむかえ、ウルトラファクトリーの椅子を一新。デザイン、製作した。さまざまな職人の工房ヘフィールドワークし、技法、素材をリサーチするところから始められ、完成品をオープンソースとし、電子書籍での情報共有方法を考えた。

CRITICAL DESIGN LAB.

プロジェクト期間: 2012年5月-2013年4月 / 参加人数: 8人

デザインを横断的に捉え、「研究」「発見」「発表」の3つのフェーズを通してウルトラデザイナー育成を目的とするプロジェクト。今年度は上記でも紹介したクリエイティブ・ユニット graf 代表で、本学の情報デザイン学科副学科長である服部滋樹とともに「はたらく人のイス」の研究とリサーチ、設計と制作までを行った。また、9月に大阪・名村造船所跡地で開催された「DESIGNEAST 03」にもスタッフとして参加した。

Directed by Yuma Harada / Daijiro Mizuno

Factory Furniture Project @ Ultra Factory
Period: May. 2012 - Apr. 2013

Inviting Shigeki Hattori (graf) as a special guest, the members of this project redesigned and remade chairs to be used in the Ultra Factory. They began with doing research about techniques and materials needed to make a chair by visiting a number of craftsmen in their studios. Furthermore, they published the completed work as an open source, sharing the information with an electronic book.

CRITICAL DESIGN LAB.

Period: May. 2012 - Apr. 2013 / Participants: 8 students

Understanding design in a cross-departmental way, it aimed to train Ultra Designers by providing opportunities to "research", "discover", and "publish" the participants' ideas. This year, students undertook the process of researching "a chair for working people", eventually designing and making one under the guidance of Shigeki Hattori, the assistant director of Department of Information Design of our college as well as a representative director of the creative unit "graf". The students also took part in "DESIGNEAST 03" at the former Namura Shipyard Site, Osaka as staffs.

Directed by 高橋匡太

いつかみる夢 @ 京都府京都市文化博物館
2013年1月10日(水) - 1月20日(日)

2013京都美術ビエンナーレの特別企画展示は10日間の期間限定で行われた旧銀行として使用された装飾豊かな明治建築の中で、iPadを30台使用した映像、光、音楽が織り交ぜられた作品を展開した。また、夜間は博物館外観のライトアップを行った。撮影・設営・運営の制作全般においてプロジェクトメンバーが関わった。

高橋匡太 ひかりのプロジェクト

プロジェクト期間: 2012年4月-2013年4月 / 参加人数: 8人

光を使って出来事起こしていく作家、高橋匡太率いるプロジェクト。2013年4月まで計8つのイベントを通して、作品プランニング・設営、ワークショップの制作・運営をおこなった。特に「TOKYO SKYTREE LIGHT ART ENTERTAINMENT」では、オープン初の東京スカイツリーでのクリスマスを彩り、また、学生主体で「徳島LEDフェスティバル」のコンペティションへの応募にも挑戦した。

Directed by Kyota Takahashi

A dream to be seen someday @ The Museum of Kyoto
Period: Jan. 10 (Wed.) - 20 (Sun.) 2013

As a special exhibition, A dream to be seen someday was shown only for 10 days in 2013 Kyoto Art Biennale. In the space former building of bank with rich decoration from Meiji period, the work which consists of lights, music and movies displayed in 30 iPads was installed. The students took part in this project all the way from the planning stage to displaying. ※ 2013 Kyoto Art Biennale took place from Jan. 4 (Fri.) to 20 (Sun.).

Illumination project

Period: May. 2012 - Apr. 2013 / Participants: 16 students

Led by Kyota Takahashi, an artist who makes certain "events" using lighting, students experienced planning of works, setting up "the place of light", and carrying out workshops of lighting through 8 events until Apr. 2013. Especially in "TOKYO SKYTREE LIGHT ART ENTERTAINMENT", they illuminated the Tokyo Sky Tree for its first Christmas day. Also, they entered a competition at "Tokushima LED art festival" by themselves.

Directed by やなぎみわ

1924人間機械 @ 京都国立近代美術館、高松市美術館、世田谷美術館
2012年4月13日(金)-15日(日)、6月9日(日)、10日(日)、8月3日(金)-5日(日)

2011年から続く演劇公演作品三部作「1924」の第三部が国内三カ所で行われた。今作は「1924人間機械」と題され、プロジェクト学生は演出、美術、衣装、制作など多岐に渡り参加。東京と香川の公演にも参加して、各分野のプロフェッショナルたちと現場を共有した。

やなぎみわ演劇プロジェクト

プロジェクト期間: 2012年5月-2013年3月 / 参加人数: 8人

美術作家でありながら、演劇の世界に活躍の場を広げているやなぎみわによるプロジェクト。今年度はおもに高松、世田谷での「1924人間機械」公演と、大阪・アートエリアB1での「鉄道芸術祭 vol.2 やなぎみわプロデュース 駅の劇場」の各プログラムや、駅のプラットフォームを模した舞台上の公演、やなぎみわ「パノラマ〜鉄道編〜」に参加した。参加学生のひとり、狂言回しの役割を担う案内嬢として出演した。

Directed by Miwa Yanagi

1924 Machine Man @ The National Museum of Modern Art, Kyoto / Takamatsu City Museum of Art / Setagaya Art Museum
Period: Apr. 13 (Fri.) - 15 (Sun.), Jun. 9 (Sat.) - 10 (Sun.), Aug. 3 (Fri.) - 5 (Sun.) 2012

The third part of the drama trilogy "1924" entitled "1924 Machine Man" was performed at three locations in Japan. Students got involved in a wide range of activities of this performance such as directing, stage setting, costuming, and producing. They also took part in the performances held in Tokyo and Kagawa, working together with experts in various fields.

Miwa Yanagi Theater Project

Period: May. 2012 - Apr. 2013 / Participants: 14 students

Led by Miwa Yanagi, an artist extending her work into the field of drama, students mainly participated in the performances "1924 Machine Man" in Takamatsu and Setagaya, and each program of "Railroad Art Festival vol.2: The Station Theater produced by Miwa Yanagi" held at the Art Area B1 in Osaka, as well as "PANORAMA - Railroad Ver. -" staged on a faux train station platform. Especially in this performance, one of the students acted as an elevator girl, playing a subsidiary character role that leads the plot.

Directed by 多田智美 / 竹内厚

ULTRAP PROJECT - ツン面倒くさい工場の作業も、ラップにすれば簡単さ! -
@ ウルトラファクトリー 2012年12月8日(土)

DJみそしる & MCごほん & ツツイミカをゲストに迎え、工房作業をラップ化するワークショップを開催。学内、外の学生らと工房作業を見学した後、言葉が紡ぎリリックを作成、最後には参加者全員でのライブも披露された。その模様をおさめたPVも作成。

BY EDIT

プロジェクト期間: 2012年5月-2013年3月 / 参加人数: 7人

「EDIT IT YOURSELF 表現者のための編集」をキーワードに、今はまだ十分に機能していないように見える資源、人材などを再発見し、最大限に活用することを通して、編集の発想力を育成するプログラム。「THE ULTRA」等、ウルトラファクトリーにまつわる印刷物の編集に加えて、今年度は、ジャンルの異なる2人の対談を2回企画、そこで出来事の詳細をもとに「BY EDIT BOOK」を発行。

Directed by Tomomi Tada / Atsushi Takeuchi

ULTRAP PROJECT - Factory work is a freakin' bother, but it's easy-peasy when rapped out! -
@ ULTRA FACTORY / Date: Dec. 8 (Sat.) 2012
Period: Sep. 5 (Wed.) - Nov. 4 (Sun.) 2012

Inviting dj misosuru & mc gohan and Mika Tsutai as guests, students held a workshop in which the factory work becomes a motif for a rap music. After observing the factory with project members and students from other universities, they came up with lyrics by putting words together, eventually carrying out a live performance with all the participants. The promotion video was also made especially for this project.

BY EDIT

Period: May. 2012 - Mar. 2013 / Participants: 7 students

With "EDIT IT YOURSELF - editing for artists -" as a keyword, BY EDIT presents itself as a program aiming at cultivating editorial creativity through rediscovering and making most of resting resources and talents. The students published not only printed matter related to the Ultra Factory including an annual periodical "THE ULTRA", but also "BY EDIT BOOK" is published this year, based on two dialogue interviews between people from different fields.

ULTRA AWARD 2012 + ULTRA AWARD COLOSSEUM REVIEW

Photo: Nobutada OMOTE | SANDWICH

堀本達矢 | Tatsuya Horimoto (Me)

「境界の漂流者たち」一彼らの漂流の行方は、恐らく誰にもわからない。今回で3年目となる「ULTRA AWARD」。年々グレードアップしていく作品のなか、グランプリ受賞者は、なんと18歳のアーティスト・堀本達矢。今年は本学副学長、秋元康も審査に参加。そして、今年は過去のアワードを経験した作家による、「ULTRA AWARD COLOSSEUM」も開催され、かつての受賞者の更なる成長した姿を見せてくれた。若い才能が進化する場所「ULTRA AWARD」、ここは激流への入り口とも言える。

“Wanderers of the Boundaries” – Nobody knows where they get to. ULTRA AWARD marks the third anniversary this year. The scale of the works has been getting higher year by year, and, Tatsuya Horimoto, an artist only 18 years old, won the Grand Prize this year. This time Yasushi Akimoto, the vice president of this university, also participated in the review. In addition, the exhibition “ULTRA AWARD COLOSSEUM” has taken place inviting the past prize-winning artists, and their further progress has been shown. ULTRA AWARD, where young talents are developed, can be called the entrance to a torrent.

高井裕 | Yu Takai (アイドル♥マシーン) Idle ♥ Machine

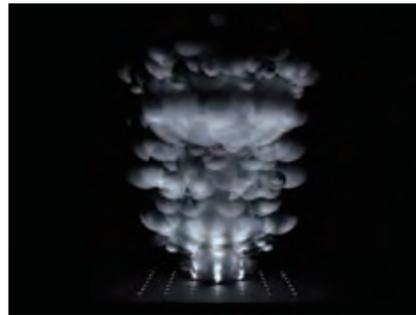

李将旭 | LEE Jangwook (The Sediment)

作家 / 作品 ARTISTS / WORKS

堀本達矢 | Tatsuya Horimoto
京都造形芸術大学・美術工芸学科総合造形コース
Mixed Media course in Department of Fine and Applied Arts at Kyoto University of Art and Design (Me)

高井裕 | Yu Takai
2012年京都造形芸術大学・情報デザイン学科先端アートコース卒業
Graduated from Advanced Expression Design course in Department of Information Design at Kyoto University of Art and Design in 2012
(アイドル♥マシーン) Idle ♥ Machine

鷺崎公彦 | Kimihiko Washizaki (abstraction)

塩見友梨奈 | Yurina Shiomi (23分間のドレス) The dress only for 23 minutes

塩見友梨奈 | Yurina Shiomi
2012年京都造形芸術大学大学院・芸術表現専攻
Finished graduate school of Art and Design at Kyoto University of Art and Design in 2012
(23分間のドレス) The dress only for 23 minutes

李将旭 | LEE Jangwook
京都造形芸術大学大学院・芸術表現専攻
Graduate school of Art and Design at Kyoto University of Art and Design (The Sediment)

鷺崎公彦 | Kimihiko Washizaki
2011年京都造形芸術大学大学院・芸術表現専攻
Finished doctoral course of Art at Kyoto University of Art and Design without dissertation in 2011
(abstraction)

ULTRA AWARD 2012 概要

実施期間: 2012年4月 - 2013年3月 (カタログ発行までを含む)
募集期間: 2012年5月7日(月) - 5月31日(木) 必着
選考期間: 2012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 2012 EXHIBITION 境界の漂流者たち
[2012年10月6日(土) - 10月21日(日)]
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) / 峰真 (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)
特別審査員: 秋元康 (作詞家)
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

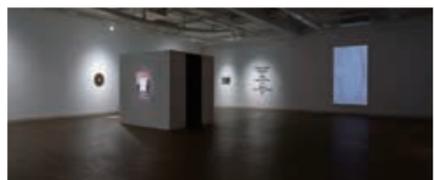
ULTRA AWARD 2012 OUTLINE

Implementation period : Apr. 2012–Mar. 2013 (Including the publication of the catalogue)
Application period : Mon. 7 May. 2012 – Thu. 31 May. 2012 (Must arrive)
Selection : Jun. 2012 [In early Jun.: Primary selection by documents / 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 correspondent courses, graduate school, and students of affiliated schools); Graduates (Within 2 years from graduation)
Number of shortlists : Approx. 4 persons
Application details : Submit a plan for a work to be exhibited at ARTZONE (Applicants are required to produce their works at the ULTRA FACTORY)
Exhibition : ULTRA AWARD 2012 EXHIBITION –Wanderers of the Boundaries – [Sat. 6 Oct. - Sun. 21 Oct. 2012]
The Jury : Akira Asada (Critic) / Shigeo Goto (Editor, Creative Director) / Noboru Tsubaki (Artist) / Kohji Nawa (Artist) / Yuko Hasegawa (Chief curator of Museum of Contemporary Art Tokyo) / Miwa Yanagi (Artist)
The Special Jury : Yasushi Akimoto (Lyricist)
Awards :
1 | Provision of production space
2 | Donation of 100,000 yen as production costs to each shortlist
3 | Support by staffs of the ULTRA FACTORY
: Technical support
: Support in PR and presentations
4 | Participation at the ULTRA AWARD Exhibition at ARTZONE
5 | Publication of the exhibition catalogue in Japanese and English

ULTRA AWARD COLOSSEUM

「ULTRA AWARD」が3回目を迎えるにあたり、これまでの総集編として、「ULTRA AWARD COLOSSEUM」を開催。2010年最優秀賞の鎌山元貴と長谷川祐子賞の小宮太郎。2011年最優秀賞の神馬啓佑。2012年の出品作家も含め、歴代の選出者が出展。展示構成は、出品作家でもある小宮太郎が担当、「シンメトリー」というテーマのもと、展覧会がつくりあげられた。

The exhibition “ULTRA AWARD COLOSSEUM” was taken place to showcase the three years of accomplishment of the “ULTRA AWARD”. Participated artists were past prize winners including Genki Isayama got the grand prize and Taro Komiya got Yuko Hasegawa prize both in 2010, and Keisuke Jimba won the grand prize in 2011, and also all nominated artists in 2012. Taro Komiya, who also exhibited works, composed the exhibition space with “symmetry” as the theme.

ULTRA AWARD COLOSSEUM 概要

会期: 2012年11月21日(水) - 12月25日(土) [日曜日休館]
会場: 京都造形芸術大学 ギャラリー・オープン
開館時間: 11:00 - 18:00
出品作家: 鎌山元貴 (2010年最優秀賞) / 小宮太郎 (2010年長谷川祐子賞) / 神馬啓佑 (2011年最優秀賞) / 堀本達矢 (2012年最優秀賞、秋元康賞) / 塩見友梨奈 (2012年選出作家) / 高井裕 (2011、2012年選出作家) 李将旭 (2012年選出作家) / 鷺崎公彦 (2012年選出作家)
主催: 京都造形芸術大学 ウルトラファクトリー

ULTRA AWARD COLOSSEUM OUTLINE

Period: Wed. 21 Nov. 2012 – Sat. 25 Dec. 2012 [Closed on Sun.]
Venue: Galerie Aube at Kyoto University of Art and Design
Opening Times: 11:00 - 18:00
Artists: Genki Isayama (2010 Grand Prize) / Taro Komiya (2010 Yuko Hasegawa Prize) / Keisuke Jimba (2011 Grand Prize) Tatsuya Horimoto (2012 Grand Prize, Yasushi Akimoto Prize) / Yurina Shiomi (2012 Nominated Artist) / Yu Takai (2011, 2012 Nominated Artist) / LEE Jangwook (2012 Nominated Artist) / Kimihiko Washizaki (2012 Nominated Artist)
Organizer: ULTRA FACTORY, Kyoto University of Art and Design
Support: Art Studies and Cultural Promotion course, Kyoto University of Art and Design

ULTRA DICTIONARY

AKIMOTO Yasushi: 秋元康 [あきもとやすし]

日本の放送作家、作詞家、プロデューサー、脚本家、映画監督、漫画原作者、タレント、本学、副学長。「ULTRA AWARD 2012」特別審査会にて、ゲスト審査員を務め、さまざまな名目で選出作家に叱咤激励し、芸術的なものを語った。Japanese television writer, lyricist, record producer, film director, cartoon creator, TV personality and vice president of this university. At the ULTRA AWARD 2012, he served as a special jury and gave awards to the nominated artists with various quotable lines, speaking about what art is at the review.

ARTZONE: [あーとぞん]

河原町三条にある、本学学生によって自主運営される実験的なスペース。展覧会やワークショップ、音楽イベント、トークショーなど、さまざまな企画を学生自ら立ち上げ、実施・運営されている。社会とダイレクトにつながり、発信していくアートの現場でもある。「ULTRA AWARD」も、毎年この場所をもって開催されている。

An experimental art space located in Kawaramachi-Sanjo managed by students from this university. A variety of projects such as exhibitions, workshops, music events and talk shows are planned and carried out on their own. It's also a site where the students connect to and communicate with the society directly. The ULTRA AWARD is held in this very space.

BY EDIT BOOK: [ばいえていっとぶく]

BY EDIT によって刊行された本。今のところ2冊が刊行されており、「異色の組み合わせ、全く違うジャンルに属している2人に、最大公約数に共感できることを語っていただく」のがコンセプト。Book published by BY EDIT, one of the Ultra Projects. Two issues have been published at this point. The concept of the book is "inviting two people from totally different fields, who might seem to be an unusual combination, and let them talk about the matter they feel maximum empathy for."

Clean Room: クリーンルーム [くりーんるーむ]

ウルトラファクトリーの奥、クリーンルームという名の真っ白な部屋。ミーティングなどでも使用され、レーザーカッターが1台配備してある。ちなみにレーザーカッターが稼働中はうるさくて人の声が聞こえない。The snow-white room called the Clean Room located at the back of the Ultra Factory. A laser cutting machine is installed here, and the room is used for meetings and workshops. Actually, when the machine is working, the noise is so loud that people cannot hear each other.

Danjiki: 断食 [だんじき]

BY EDIT 学生によって行われたプチ断食修行。「集中力が上がる」という噂をききつけ、早速2人が被験者に。1人はリタイヤシ、1人はレポート課題が手に付かないほどの注意散漫になり、いずれも失敗。Petit fasting austerities trial that the members of BY EDIT have ventured. Hearing that fasting austerities help one obtain greater concentration, two students immediately have become subjects of the trial. One dropped out soon and the other got so distracted that he couldn't even start his assignment, and both ended up in failure.

DESIGNEAST03: [でさいいーすとぞろさん]

「世界のEAST・大阪から、国際標準のデザインを都市の新たな可能性を見出す試み」をコンセプトに行われているデザインイベント。BY EDIT, Critical Design Lab, のディレクター、多田智美、原田祐馬、水野大二郎が主催として関わっている。会場のサイン作成は Critical Design Lab. が担当。The event an design based on the concept that "disseminating international standard design from Osaka, the EAST of the world: an attempt to stimulate new creative forces in the city". The directors of BY EDIT and Critical Design Lab., namely, Tomomi Tadahisa, Yuma Harada and Daijuro Mizuno, are involved in this event as organizers. Critical Design Lab. took charge of designing and making all signs of the venue.

dj misosiru & mc gohan: DJみそしるとMCごはん [でーじいみそしるとえいごはん]

キュードゆめふるふなのお料理クラブにて、家庭料理レンドの普及活動を行うアーティスト。DJみそしるとMCごはんという名前だけれど、1人のアーティスト。2012年12月9日ワークショップのためウルトラファクトリーに来訪。詳しくは本誌 p.14,15へ！ The artist who sings a rap song of cooking with cute and laid-back tune to promote home cooking recipes. Though the artist is called dj misosiru & mc gohan, it's actually performed by one person. On December 9th, 2012, she visited the Ultra Factory for conducting a workshop. For details, please check out the article on page 14 and 15.

Fumiko: フミコ [ふみこ]

やなぎみわが手がける「歌の劇場」の最終公演「パノラマ〜鉄道編〜」にはプロジェクト学生も参加したが、他にも石黒謙のアンドロイド「ジェミッドF」(通称フミコ)も登場していた。人間そっくりな容姿のため、来場者の中には気づかなかった人もいた。While one of the project members performed in Miwa Yanagi's work "PANORAMA -rail version-", the last program of "The Station Theater", "Gemidd F"(called Fumiko), an android, created by Hiroshi Ishiguro also appeared on the stage. Some of the audience did not notice she is actually an android since she looked just like a real human.

graf: [くらふ]

大阪を拠点に、家具・空間・プロダクト・グラフィックのデザインから食・アートにわたってさまざまな活動を展開するクリエイティブユニット。2012年11月にオフィスを移転し、活動12年目の区切りで新たな一歩を踏み出す。代表は服部滋樹。The creative unit that has been conducting a wide range of activities from various design works such as furniture, space, products and graphics, and food to art. The office has been moved in November 2012, and it has marked another step in its 12th anniversary.

Gohantouban: ごはん当番 [ごはんとうばん]

SANDWICH プロジェクトには、毎週恒例のごはん当番があり、あつた学生はその日の昼・夜ご飯を全員分つくることになる。一日がかりで数十人分の食事をつくらないといけないう過酷な仕事でもある。味に少々差がでて、そこはご愛嬌。In the SANDWICH project, students on duty of the week should make lunch and dinner for all members and staffs. It's hard work to make dozens of dishes standing in the kitchen all day long. Even if not all dishes taste the same, we should accept it as enjoyable meals with all crews.

HanzaiBoys: 犯罪ボーイズ [はんざいぼーいず]

「2010年にNAZEと松見拓也によって結成された犯罪課演習密結社。遊び続けるための活動に全力を注ぐ」と掲げるアーティスト。[アノコト] トークイベントのゲストとしてウルトラファクトリーに来訪。薄暗い倉庫内でのトークのオチは、「精神的拷問」。こちらのトークは「BY EDIT BOOK 02」にて収録！

Artist unit (?) that introduces themselves as "the secret society against crime formed in 2010 by NAZE and Takuya Matsumi, who devote themselves entirely to continuing playful activities". They were invited to the Ultra Factory as guests of a talk event. The ending of the talk was about "psychological torture". This talk is recorded in "BY EDIT BOOK 02".

HATTORI Shigeki: 服部滋樹 [はっとりしげき]

デザイナー、クリエイティブディレクター、graf代表、本学情報デザイン学科教授、Critical Design Lab. の講師として招かれた服部滋樹。「ウルトラの家具を作り直す」という名目で、リサーチからプレス、最終的には販売までを目指して行われた。椅子づくりはgrafの工房で。

Designer, Creative director, the representative of the graf and the professor of department of the Information Design in this university. Shigeki Hattori was invited as a guest lecturer for Critical Design Lab. to remake the furniture in the Ultra Factory. The furniture was designed to be marketed at the end of the project through the process of brainstorming and researching. The chairs were assembled at the workshop in the graf.

Hikariba Uniform: ひかり場ユニフォーム [ひかりばゆにふーむ]

高橋匡太が「徳島LEDアートフェスティバル2013」で行った(ひかり場)ワークショップにて、参加学生によるスタッフユニフォームを作成。(ひかり場)のコンセプトをTシャツに投影し、実際に光るといふもの。

The project members made original staff uniforms for the workshop Hikariba by Kyoto Takahashi at "Tokushima LED Art Festival 2013". The concepts of Hikariba was projected on the uniform T-shirts, and they illuminated themselves.

KITANO Takeshi: 北野武 [きたのたけし]

お笑いタレント、司会者、映画監督、俳優、芸術家、東京芸術大学大学院映像研究科特別教授。ヤノベケンジとの共同作品「(ANGER from the Bottom)のためウルトラへ来訪。お互いの作品へのイメージを照らしあわせつつ、制作作業はウルトラファクトリーにて行われた。即興、コンセプトより抜粋。この作品は、インッパ雑誌「金の斧」の口利で、欲にさらされた2番目の男が満ち意図的に落とされた斧が神様の頭に刺さって殺してしまうという。ピーマンのギャグと、「吉井戸」というモチーフに代表される、現代社会を見逃ごされているものたちの「怒り=ANGER」をヤノベケンジの独特でユルユルな造形かつ破格なスケールで現代アートとして表現！本誌の表紙をチェック！

Japanese comedian, presenter, film director, actor, artist and distinguished professor of Graduate School of Film and New Media at Tokyo University of Arts. He visited the Ultra Factory for his artwork ANGER from the Bottom made in collaboration with Kenji Yanobe. As Kitano and Yanobe discussed each other's image of the work, it gradually took a concrete shape in the Ultra Factory. Below is the excerpt from the statement. "This work is a parody of "The Golden Axe" from Agnes's Fables. Kenji Yanobe converts Kitano's joke, in which the axe dropped intentionally by the greedy second man gets stabbed in the goot's head and kills him, and the "ANGER" of the things ignored in the modern society such as an "old well", the motif of this very work, into a piece of contemporary art in a gigantic scale yet with a humorous form." Please check the front page of this issue!

Kuzumou: 句相撲 [くずも]

俳人・山本皓平によってウルトラファクトリーに持ち込まれた、由緒ある遊び。文字通り各々がテーマに沿った俳句を詠み、相撲のように戦わせる。編集プロジェクト・BY EDIT ではプレストや、言葉の鍛錬の一環として盛んに行われた。実は、盛り上がることも間違いのない宴会でもある。A traditional game that a haiku poet Kohei Yamamoto has brought to the Ultra Factory. As the name Kuzumou suggests, it involves two haiku poems battling under a chosen theme like a fight of sumo wrestlers. It was often conducted in the editorial project BY EDIT as a training of brainstorming and language. In fact, it has an aspect of a party game that guarantees to warm up the place.

Kokuritsukokusan Bijyutsukan: 国立国際美術館 [こくりつこくさいびじゅつかん]

大阪・中之島にある、独立行政法人国立美術館が管轄する美術館。2012年10月13日～12月24日には、宮永愛子による個展「なから一歩中空間」が行われた。中でも、金木麗の葉脈を繋ぎあわせて制作した、数十メートルを超える布がたわむようなインスタレーションは美しいと評判。The National Museum of Art, located in Nakanoishima, Osaka. Independent administrative agency has jurisdiction over the museum. From October 13th to December 24th, 2012, Aiko Miyayaga held an exhibition entitled "NAKASORA - the reason for eternity". There, especially her installation art, in which the veins of sweet osmanthus leaves were spliced together to form several dozen meters of wrinkled sheet, received favorable reviews.

LED ART FESTIVAL: [えるいーていあーとふえすていばる]

徳島が持つ水と緑の魅力に、芸術文化の力を結集し、地域経済の活性化につなげることを目的としたイベント。ウルトラプロジェクトにてディレクターを務める高橋匡太は、(ひかり場) という参加型の作品を出品。光が空間に満たされている光の遊び場となっている。The art event intended to stimulate the regional culture and economy in Tokushima by combining the appeal of its water and greenery with the power of art culture. Kyoto Takahashi, one of the directors of the Ultra Projects, exhibited the participatory work Hikariba there. It's a playground with its space filled with light.

MATSUKURA Subaru: 松倉早星 [まつくらすばる]

関西を拠点にするクリエイティブユニット、ovaqe ディレクター、プランナー。今回は犯罪ボーイズとのトークイベントのため、ウルトラファクトリーへ来訪。大学生時代は立命館に通いながらも、本学の授業に潜り込んでいたとか。A planner and director of ovaqe, a Kansai-based creative unit. He came to the Ultra Factory for a talk event with HanzaiBoys. In his college days, he sneaked into the lectures of this university while attending Ritsumeikan University.

Naphthalin: ナフタリン [なふたりん]

分子式・C₁₀H₈。特有においがあり、防虫・防臭剤に用いるほか、有機化学合成の原料として広く用いられる薬品。宮永愛子はナフタリンの特性を活かし、日用品をかたどったオブジェをつくり、気配の痕跡を用いて時を視覚化する作品制作を行っている。Its molecular formula is C₁₀H₈. It has a distinctive smell, and is usually used for such products as insect repellent, deodorizer, or material for organic chemical synthesis. Aiko Miyayaga utilizes the character of Naphthalin and creates art objects, which are shaped into daily necessities. Her artworks visualizes time by showing traces of once-existed objects.

New School: [にゅーすくーる]

株式会社電通の社員研修の際に行われたワークショップ。ウルトラのスタッフ全員がサングラスに機関銃を持ち、緊張感のある空間が生まれた。ちなみに、ワークショップでは全員ボウダーのシャツを着せられ、手錠と鎖とを接続し足枷を制作。なぜか加齢感どころか設定だらけらしい。

今年度もウルトラファクトリーを舞台にさまざまなことが行われた。トークイベントやワークショップ、作品制作、ラップ、果ては句相撲まで！ 記録されたひとつひとつのキーワードを編集し、1年を振り返りつつ「ULTRA DICTIONARY」として紹介する。

Office: [おふいす]

各スタッフ、ヤノベケンジのデスクが並び、ウルトラのオフィス。各プロジェクトのミーティングは基本的にこの場所で行われる。ウルトラにまつわる書籍も保管されており、毎年様々な大物アーティスト、デザイナーなどが来訪する。携帯の電話がほとんどつながらず、玉に瑕。

The desks of Kenji Yanobe and his staffs are located in the back of the Ultra Office. Basically, all projects use the office for meetings. Ultra Factory-related books are kept here. The office is visited by various big-name artists and designers every year. The only weak point of the office is its cellphone reception, which is pretty bad.

OHSO Kitashirakawaten: 王将北白川店 [おうしょうきたしらかわてん]

BY EDIT, Critical Design Lab. メンバーご用達の、王将北白川店。トークイベントやワークショップのゲストとの交流を深める場として活用。大人数用の座敷席もあり、料理もおいしい。

OHSO Kitashirakawa branch is quite popular among members of BY EDIT and Critical Design Lab.. They utilize the restaurant to build a good relationship with guests of workshops and talk events. There are many Japanese style seats for big groups of people, and their foods tastes good.

OHARA Daijuro: 大原大次郎 [おほらだいじろう]

グラフィックデザイナー。独自のタイポグラフィをもって、さまざまなデザインワークを手がける。ホテルアンテルーム京都で行われたくじゅうりょうくツアーにて、ワークショップを開催。「普段とは違う」シチュエーションをもって「書く・描く」ことのいろいろを実験を行った。Critical Design Lab. 学生を手伝って、大盛況の幕を閉じた。Graphic designer. With his original typography, he has experiences in various design works. He held a workshop during "MOJYURYOKU TOUR", taken place at HOTEL ANTEROOM KYOTO. He experimented various "writing and drawing" in unusual situations. The students from Critical Design Lab. also supported the workshop, and it ended with a big success.

POLYSICS: [ぼりしっくす]

日本のニューウェーブ・ロック・バンド。2012年8月22日に発売されたシングル「Lucky Star」のミュージックビデオも、SANDWICHを舞台に学生達のアイデアを実現し制作した。セットや小道具の準備、撮影も学生主体で行い、SANDWICHに携わるさまざまな人々、若手作家によるアートピースが登場。A Japanese new wave rock band. They released their new single "Lucky Star" on August 22nd, 2012, and students' ideas were adopted to make its music video at SANDWICH. The students directed preparations for the backdrop and props as well as actual shooting. Various people involved in SANDWICH and young artists' art pieces appeared on the video.

PROJECT Setsumeikai: PROJECT 説明会 [プロジェクトせつめいかい]

4月に行われた、ウルトラファクトリーに所属するプロジェクトの説明会。第一線で活躍するアーティストやデザイナーを迎えて展開するプロジェクト型実践演習それが、「ウルトラプロジェクト」。各ディレクターのプレゼン合戦だけでなく一見の価値あり。An orientation meeting held in April, which introduces the Ultra Factory-related projects. The projects are called "ULTRA PROJECT", and artists and designers active in the front line run them in hands-on style. Even a presentation war among project directors alone is worth witnessing.

Purikura: プリクラ [ぷりくら]

「ULTRA AWARD 2012」での選出作家、高井裕の作品(アイドル♥マシーン)の母体はプリクラ機。作品を体験するには、実際に200円を投入し、テーマを選び、プリクラを撮り、落書き。までの過程を踏まなければならない。実は、プリクラ機の下には長谷川祐子(東京都現代美術館チーフキュレーター)のピン写も貼られている。Yu Takai, one of the candidates for "ULTRA AWARD 2012", adopted a photo-printing machine called Purikura for her artwork, *Idol♥Machine*. In order to experience the work, people needed to insert 200 yen into the machine at first, and then choose a theme of design, take a photo of themselves, and decorate the photo with scribbles. Actually, Yuko Hasegawa, the chief curator of the Museum of Contemporary Art Tokyo, also had tried the machine, and her finished individual photo was posted on the wall of the machine.

Roof Top Cafe: ルーフトップカフェ [るーふとつぷかふえ]

「ULTRA AWARD 2012」の応募用紙のバックフライヤーを勝手に配布して、ウルトラファクトリーを騒然とさせた。トークイベント中にグリフでお茶を振舞ったり、なんのこともわからない活動を通して営業中。実態はよくわかっていない。Roof Top Café startled the Ultra Factory with their flier design imitating the application form of the "ULTRA AWARD 2012". Also, they once served tea to the participants unexpectedly almost like a surprise attack during talk shows. The Café has been opened for business, but nobody actually knows what is going on with it.

Sensyudou: 千秋堂 [せんしゅうどう]

本学にある、茶室、瞑想室として設けられた室。荘厳な雰囲気ながら、夕日がさす時間は感動を覚えるほどの景色。2012年夏には、この場所を舞台に、ヤノベケンジ、秋山豊寛によるトークが行われた。これはBY EDIT BOOKにて収録。A hall located in this university, originally built for tea-ceremony and meditation. Solemn atmosphere surrounds it, and an impressive scene reveals itself when rays of the evening sun come to illuminate the interior. In the summer of 2012, Kenji Yanobe and Toyohiro Akiyama held an open forum at this hall, and the record of it can also be found in BY EDIT BOOK.

THE STAR ANGER: [すたーあんがー]

ヤノベケンジによって制作された巨大彫刻作品。NAMURA ART MEETING 1 出品され、大阪、名村造船所跡地にて、直径4mのミラーボールに毒がどろろを巻き、輝きながら回る。2日限りの展示はその後も反響を呼び、瀬戸内国際芸術祭2013でも出品することも決定。A colossus produced by Kenji Yanobe. The artwork, a gongon-coiled mirror ball with 4 meters in diameter spinning glitteringly, was displayed at NAMURA ART MEETING, at the former Namura Shipyard Site in Osaka. Although the artwork was displayed only for 2 days, it caused a sensation, and now it is scheduled to be displayed again at Setouchi Triennale 2013.

A wide range of things have been carried out here in the Ultra Factory this year, from talk shows, workshops, producing artworks, composing rap music to "kuzumou", "haiku" battle in tournament play. Here, some are introduced as the "ULTRA DICTIONARY" below, by picking up keywords to look back on various activities that took place the year.

Sun Child: サン・チャイルド [さんちやいど]

ヤノベケンジによる、巨大彫刻作品。3.11のリアクションとしての作品であり、しっかりと立ち上がった巨大な勇姿の子どもの像は、福島再生、復興の「希望の光」となる象徴的な作品。今年度のヤノベプロジェクトでは、福島ビエンナーレ出品のため一部を制作。

The gigantic sculpture produced by Kenji Yanobe. It was made as a response to the 3.11 (March 11th, Tohoku Region Pacific Coast Earthquake). The enormous statue of a brave child standing with both feet symbolizes the "glint of hope" for Fukushima's recovery and rebirth after the tragic earthquake. This year, Yanobe Project made some parts of the sculpture for exhibiting at Contemporary Art Biennale of Fukushima.

Takeshi no ART ☆ BEAT: たけしのアート☆ビート [たけしのあーとびーと]

北野武が「今、一番会いたい」アーティストに会いに行く番組「たけしのアート☆ビート」。2013年1月31日放送分では、スペシャルバージョンとして本学に訪れ、教師陣との共演を果たした。千住博幸に日本画の手ほどきを受け、舞台芸術学科の川村毅学科長による芝居の授業を体験。美術工芸学科の青木芳昭先生の素材学の授業、情報デザイン学科の田名網敬一先生の授業を学生とともに受講と、盛りだくさん。最後にはヤノベケンジとの共作(ANGER from the Bottom)の制作のためウルトラファクトリーへ。A TV program showing Takeshi Kitano visiting the artists, whom he "really wants to see now". The program aired on January 23rd, 2013, featured Kyoto University of Art and Design as its special contents, and Kitano visited our faculties. President Hiroshi Senju taught him traditional Japanese painting, and Takeshi Kawamura, the dean of Performing Arts, introduced his acting class. Fine and Applied Arts professor Yoshiaki Aoki introduced Material Studies, and Information Design professor Keiichi Tanami let him attend his lecture with the students. He literally made rich and varied encounters. Last of all, he visited the Ultra Factory for the collaboration work ANGER from the Bottom with Kenji Yanobe.

ATV program showing Takeshi Kitano visiting the artists, whom he "really wants to see now". The program aired on January 23rd, 2013, featured Kyoto University of Art and Design as its special contents, and Kitano visited our faculties. President Hiroshi Senju taught him traditional Japanese painting, and Takeshi Kawamura, the dean of Performing Arts, introduced his acting class. Fine and Applied Arts professor Yoshiaki Aoki introduced Material Studies, and Information Design professor Keiichi Tanami let him attend his lecture with the students. He literally made rich and varied encounters. Last of all, he visited the Ultra Factory for the collaboration work ANGER from the Bottom with Kenji Yanobe.

TRANS Ten: TRANS展 [とらんすてん]

SANDWICH ディレクター、名和昇平の個展。韓国・ソウルギャラリーでは韓国初個展となり、阪急うめだギャラリーでは林浩と共演した。どちらも、作品制作の補助から搬入・搬出まで参加学生が手伝った。The title of the solo exhibition by Kohei Nawa, the director of SANDWICH. The show at Arario Gallery turned out to be his first solo show in Korea. Also, Hanyu Umeda Gallery was opened with his show. Student members supported making, bringing in, and carrying out the artworks for both shows.

TSUTAI Mika: ツタイミカ [つたいみか]

京都工芸繊維大学の卒業生で現在、作家活動を続けるツタイミカ。マンガ風をはじめ、ユニークな視点でプロダクトデザインを手がける。DJみそしるとMCごはんと共にラップのワークショップのためウルトラファクトリーに来訪。講師として招かれたが、そのときが初めてのラップだったとか。An artist, the alumna of Kyoto Institute of Technology. As seen in one of her representative works Cortoon dish, she designs products with a unique point of view. She visited the Ultra Factory with dj misosiru and mc gohan for rap music workshop. It seems like it was her first time to rap, although she was invited as a lecturer.

ULTRA AWARD 2012: [うるとらあわーどにせんじゅうに]

ウルトラ主催で、ARTZONEにて行われるアートコンペティション。若き才能の発掘であり、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ている。厳正な審査のもと、グランプリを決定され、受賞者には次世代のスターとなるべく厳しい関わりが待っている。The art competition sponsored by ULTRA at ARTZONE. Its aim is introducing young talents and producing the ULTRA ARTISTS, who can play an active role in the world-wide art scene. The Grand Prize is determined by distinguished judges, but the winning this competition is only a start of severe contest to be the next star artist.

Werewolf: 狼男 [おおかみおとこ]

ULTRA AWARD 2012 グランプリ作品「Me」のモチーフ。作家の根本達矢は18歳ながら、見事な造形美をもってこの作品を完成させた。会場となったARTZONEの入り口で展示した「首掛ける狼男」は、来場者の誰もが息をのんだ。The motif of Me, the prize-winning work of the ULTRA AWARD 2012. An 18-year-old artist, Tatsuya Horimoto, completed this work with beautiful molding. The werewolf, sitting on the pinth at ARTZONE entrance, must have taken visitors' breath away.

YANOBE Kenji: ヤノベケンジ [やのべけんじ]

現代美術作家、ウルトラファクトリーのディレクター。The artist. The director of the ULTRA FACTORY.

zenzai: 善哉 [ぜんざい]

2012年年末に、学生の疲れを労って、あま〜いぜんざいがヤノベケンジによってふるまわれた。At the end of the year 2012, Kenji Yanobe treated his students with sweetest zenzai, sweet red-bean soup, caring them working so hard.

1924 Ningenkikai: 1924人間機械 [いちきゅうにょん にんげんきかい]

やなぎみわ演劇プロジェクト三部作「1924」の第三弾。京都国立近代美術館、高松市美術館、世田谷美術館と巡回して行われ、戦前の美術作家、村山知義のつくった架空の作品をモチーフにして制作されている。The third part of the theatrical trilogy "1924", produced by Miwa Yanagi. Performed at Kyoto National Museum, Takamatsu city museum of Art, and Setagaya Art-Museum. The motif of the story is fictitious artwork of Tomoyoshi Murayama, an artist active in the prewar periods.

ULTRAPEOPLE

今年度、過去最高の100名を超える年間参加者を迎えたウルトラファクトリー。ディレクター、スタッフ、プロジェクト参加学生、ウルトラアワード出展作家など、その関わりはさまざま。それぞれを象徴するアイテムとともに、その顔ぶれを紹介する。

This year, Ultra Factory has reached a record-high of over 100 participants. The members get involved in the factory in various ways such as directors, staffs, students participating projects and nominated artists in Ultra Award. Here is introduced the lineup of the members with iconic items of them.

ULTRA SANDWICH PROJECT (8期) ● Critical Design Lab. ● やなぎみわ演劇プロジェクト ● YANOBE PROJECT 2012 ● 宮永愛子◎ 国立国際◎ 高橋匠太◎ かりのプロジェクト ● BY EDIT ● YANOBE PROJECT 2012 BEYOND ● TSUBAKI PROJECT ● ULTRA AWARD 2012 ● ULTRA AWARD COLOSSEUM ● STAFF ●
美術工芸学科=Fine and Applied Arts (FA) / 情報デザイン学科=Information Design (ID) / プロダクトデザイン学科=Product Design (PD) / 空間演出デザイン学科=Space Design (SD) / 環境デザイン学科=Environmental Design (ED) / 映画学科=Film Production (FP) / 舞台芸術学科=Performing Arts (PA) / 芸術表現-アートプロデュース学科=Art Studies and Cultural Production (ASP) / 歴史遺産学科=Historical Heritage (HH) / 大学院-芸術文化研究専攻=Art and Culture in Graduate school (ACG) / 大学院-芸術表現専攻=Art expression in Graduate school (AEG)

001 青木 邦仁 Kunito Aoki Technical Staff

002 飛山 史佳 Fumika Akiyama 2nd FA

003 浅見 旬 Jun Asami 2nd FA

004 安野 真理恵 Marie Anno 2nd FA

005 井城 輝汰 Kyuta Iki 2nd ED

006 池本 凌太郎 Ryotaro Ikemoto 3rd ASP

007 市川 結衣 Yui Ichikawa 2nd FA

008 李 符旭 LEE Jangwook 2nd AEG

009 井上 真輝 Mao Inoue 1st FP

010 井上 ゆ美 Yuki Inoue 3rd FA

011 内田 彩香 Ayaka Uchida 2nd FA

012 梅木 五香 Yuka Umeki 2nd HH

013 大橋 前望子 Mariko Ohashi 3rd FA

014 尾野 翠 Midori Ono 1st FA

015 表 良樹 Yosiki Omote 3rd FA

016 片山 幸恵 Yukie Katayama 2nd ID

017 川 彩華 Ayame Kawa 1st ID

018 川崎 由真 Yuma Kawasaki 2nd FA

019 川西 通 Haruka Kawanishi Assistant Office Manager

020 川村 夢 Yume Kawamura 1st FA

021 衣川 智子 Tomoko Kinugawa 1st ID

022 桐村 美也子 Miyako Kirimura 2nd FA

023 小椋 真香 Shingo Kokaji 3rd SD

024 吉川 千帆 Chihō Kogawa Office Manager

025 後藤 智樹 Masaki Goto Technical Staff

026 小中 紀力 Noriki Konaka 2nd FA

027 小林 佳代 Kayo Kobayashi 1st ID

028 小林 哉 Wataru Kobayashi 4th FP

029 小宮 太郎 Taro Komiya 3rd AEG

030 児山 裕紀 Yuki Koyama 2nd FA

031 滝井 大一 Taichi Sakai 1st ID

032 坂崎 英美 Fumi Sakazaki 2nd ID

033 坂手 悠章 Yui Sakate 2nd ED

034 佐々木 光 Hikari Sasaki 3rd FA

035 佐藤 愛 Ai Sato 1st AEG

036 塩見 友梨奈 Yurina Shiomi 2011 Graduate

037 下野 文歌 Fumika Shimono 2nd FA

038 杉野 吉彦 Yoshihiko Sugino 2nd PD

039 杉本 龍哉 Tatsuya Sugimoto 1st ID

040 高橋 匠太 Kyota Takahashi Director

041 竹内 厚 Atsushi Takeuchi Director

042 多田 智美 Tomomi Tada Director

043 田部 井 穂彦 Katsuhiko Tabei Technical Staff

044 辻口 英里 Misato Tsujiguchi 3rd ASP

045 辻 梨絵子 Rieko Tsuji 1st FA

046 土井 彩香 Ayaka Doi 1st FA

047 豊崎 真帆 Maho Toyoshima 1st ID

048 長沢 優希 Yuki Nagasawa 1st AEG

049 長原 聡磨 Soma Nagahara 1st PD

050 中村 友子 Tomoko Nakamura 1st ID

051 名和 真平 Kohel Nawa Director

052 野口 紗弥可 Sayaka Noguchi 2nd HH

053 服部 滋樹 Shigeki Hattori Director

054 花田 康史 Yasufumi Hanada 2nd FA

055 原田 佳名子 Kanako Harada 1st PA

056 原田 祐馬 Yuma Harada Director

057 平松 鏡子 Mayuko Hiramatsu 3rd SD

058 福谷 美幸 Miyuki Fukutani 2nd FA

059 堀川 麻由子 Mayuko Horikawa 2nd HH

060 堀本 達矢 Tatsuya Horimoto 1st FA

061 前田 泰奈 Yasuna Maeda 1st ID

062 前瑞 紗季 Saki Maebata 1st FA

063 待郷 善生 Takao Machiba Chief Technical Staff

064 松井 朋子 Tomoko Matsui 2nd PD

065 松尾 若菜 Wakaba Matsuo 1st ASP

066 松野 水 望会 Moe Matsunogi 2nd FA

067 水野 大二郎 Daijuro Mizuno Director

068 宮永 愛子 Aiko Miyanaga Director

069 村尾 雄太 Yuta Murao 3rd ID

070 渡辺 美咲 Misaki Mega 1st ID

071 やなぎみわ Miwa Yanagi Director

072 柳瀬 安里 Anri Yanase 1st FA

073 ヤバケンジ Kenji Yanobe ULTRA FACTRY Director

074 山本 結平 Kohel Yamamoto 1st ACG

075 山本 奈々子 Nanako Yamamoto 1st PA

076 横田 唯 Yui Yokota 1st FA

077 横山 佳穂 Kaho Yokoyama 2nd ID

078 横山 望子 Shoko Yokoyama 2nd SD

079 吉岡 祥美 Atsumi Yoshioka 3rd SD

080 吉田 典世 Noriyo Yoshida 2nd ID

081 吉村 菜純 Masumi Yoshimura 1st ED

082 米田 有希 Yuki Yoneda 1st FA

083 脇谷 暎 Yuragi Wakiya 1st FA

084 脇崎 公彦 Kimihiko Washizaki 2010 Graduate

金属・木工加工および樹脂成形作業が可能なウルトラファクトリー。ここにはあらゆる立体造形表現を実現するために必要な機材、環境が整えられている。今号は、ULTRA Technical Archives EXTRAとして、代表的な作業のひとつである溶接を取り上げる。特別な講習を受けるなど専門的な知識や技能を求めるこの作業を、よりわかりやすく伝えるラップのリリックを通して、溶接の作業行程を紹介する。

このリリックは、ウルトラプロジェクト「BY EDIT」によるワークショップ企画「ULTRAP PROJECT -クンめんどうさい工場の作業も、ラップにすれば簡単さ-」にて生まれたものである。

In the Ultra Factory, manufacture with metal, wood and resin is possible, as it is equipped with machinery and environment needed to realize any type of artistic creation. This issue, as entitled ULTRA Technical Archives EXTRA, especially picks up the process of welding, one of the representative craft procedures. Welding usually requires expert knowledge and technique, which a practitioner needs to acquire through a special training session. But here, the working process of welding is introduced in a comprehensible way, through lyrics of rap music.

The lyrics were written in a workshop, "ULTRAP PROJECT: Factory work is a freakin' bother, but it's easy-peasy when rapped out!", organized by Ultra Project "BY EDIT"

金属溶接 Metal welding

溶融した金属同士を接合する行為。アーク放電やガスを利用して、結合できる。鉄材を加工していく上で、「のり」のように扱う。まさに工場の基礎を支える行程のひとつだ。

Act of bonding melting metals. Bonding is made possible by arc-discharge and gas. It works like glue in the process of working on steel material. Indeed, one of the procedures that underpin the foundations of factory work.

YO-SETSU!

作詞: ULTRAP PROJECT CREW (相模 桃花 / 穂山 史佳 / 浅見 知 / 木下 遼 / 小椋 真音 / 坂崎 美美 / 高垣 美月 / 高野 暁時 / ツタミカ / 本田 直美 / 真鍋 あずさ / 山岸 拓矢 / 山本 純平 / DJ みそしる と MC ごはん)
作曲: シメキリギリギリス

Lyrics: ULTRAP PROJECT CREW (Momoka Aiso / Fumika Akiyama / Jun Asami / Ryo Kishita / Shingo Kokaji / Fumi Sakazaki / Mizuki Takagaki / Ryuji Takahara / Mika Tsutai / Naomi Honda / Azusa Manabe / Takuya Yamazaki / Kohei Yamamoto / dj misosiru & mc gohan)
Music: Shimekiri Girigiris

新世界の創造者になれる方法は、このお歌
(私はツタミカ チェケ マンガ皿)

溶けちゃった カタマリ あちこち ツナガリ
新しい カタチ たちまち オデマシ
(はじまり はじまり~)

1.
メインスイッチオン
アンペアボルト 調整*1 Say イエイ
ボンベ 炭酸ガス*2 たくさん出す
用意はいいか 聞きなスピーカー 溶接メーン

せんとくばさみの かたちのアース*3
電流逃がす 鉄くずのカス
ノズル ひらく 出る 鉄の棒
必要なのは 溶接の棒*4
スパッター つけるぜ 鉄をおくぜ あいだに
みーんな マスク かぶったか?
いっせ 待ちに 待った よ・う・せ・つ

溶接面をつけて 溶接
さらには手と手をつないで 溶接
熱々だぜ おふたりさーん
もう2人は 離れない フォーエヴァー

2.
入れたら始まる メインスイッチ
あなたはアンペア ボクはボルト
電光石火 ウサインボルト
お前の鉄板 厚くてパンパン

ボンベ開けば 炭酸ガス
ここを忘れるヤツはカス
カスに限っては くらカス
ガスで 空気を 打ち負かす

ちょうどいい距離 アースとトリガー
激あつ電圧 通電状態
スパッタ防止*5 恋愛禁止
見てらんないぜ まぶしい2人

それでもくつつく 鉄と鉄
愛の温度は 2000度で どう?*6
くつついちゃったら 離れない
俺とお前 アーク溶接

3.
アンペア ボルトを 調節
今から かますの make Track ようせつ
MC アース DJトリガー 準備ができたら
YO-SETSU ME-N?

間にかがぶ 光
火花 撒き散らし ケガするぜ
直では 見れない 仮面 かぶって*7
つべこべ言ってねーで ま・と・め・ろ

とりあえず フリーで 木下 in the house show
ありがと これは無駄にはしないぜ Mizuki Shingo
俺らより ヤバイヤツが
ほかのところから出てくると思うか ありえねーだろ

一体 何が 言いたーい? 光は直接見ちゃいけなーい!
一体 何が 言いたーい? 世界は溶接でできてんだーい!

溶接が「YO-SETSU!」になるまで

溶接など、作品制作する上で欠かせないファクトリーでの作業工程。これをわかりやすくラップにして伝えることを目的として、公開ワークショップを開催した。当日は、2人の講師を招いて、まずは実際の作業工程のデモンストラレーションを見学。その後、参加者は3チームに分かれて、その場でリリック制作に挑んだ。

The aim of the workshop is to convey the working process of hand tools, FRP and welding riding on rap songs. After looking on the demonstrations of the working process, participants divided into 3 teams make the lyric.

1
当日がほぼ初顔合わせの状態で、お互いに自己紹介するゲストの2人。実は、「お皿」という共通点(マンガ皿を制作するツタミカと、関連する職場で働いていたDJみそしるとMCごはん)があり、すぐに打ち解けた様子。

The two guests introduced themselves, as this was the first time they met. But they made friends with each other soon as it turned out that they actually share a common love of "plates": Mika Tsutai produces manga plates, while dj misosiru & mc gohan has a job related to plates.

2
全員で昼食を食べ、いよいよリリック制作開始。まずMCネッツ(テクニカルスタッフ)による作業行程の実演。真剣にメモをとり質問をする参加者。

After having lunch, they started making lyrics. First, MC Nets (Technical Staff) demonstrated the working process. The participants were eagerly taking notes and asking questions.

3
30分間、チームで付箋などを用いて意見を出し合って1曲をつくる。講師の2人も各チームを回ってアドバイスをを行う。

The participants were divided into some groups. And for half an hour, each group brainstormed using tools such as sticky notes, eventually creating one new tune. The instructors also gave them some advice as the tunes are made up.

4
完成したリリックをチームごとに発表。講師の2人が講評をしていく。はじめは緊張感があったものの、慣れてくるとお互いに掛け合いを入れたりするグループも。

Completed lyrics were presented by each of the groups, and then they were commented by the instructors. Some seemed nervous at first, but as they gradually got relaxed, groups started to exchange reactions.

5
ハンドツール、FRP、溶接の3工程のリリックをつくり終え、いよいよ観客を迎えるライブパフォーマンス。全員奇抜な格好をしてラップを披露。

Having completed the lyrics for hand tools, FRP and welding, live performance was held before a crowd of audience. All participants dressed bizarre and their own rap was performed.

BY EDIT presents ULTRAP PROJECT
-クンめんどうさい工場の作業も、ラップにすれば簡単さ-

BY EDIT presents ULTRAP PROJECT
-Factory work is a freakin' bother, but it's easy-peasy when rapped out!-

日時: 2012年12月8日(土) 11:00-18:00
会場: ウルトラファクトリー
講師: DJみそしるとMCごはん+ツタミカ
参加者数: 12名

Date: December 8th, 2012, Sat, 11:00-18:00
Place: ULTRA FACTORY
Instructors: dj misosiru & mc gohan + Mika Tsutai
Number of participants: 12

How to make "YO!-SETSU: metal welding" rap

【注釈/NOTES】

*1: メインスイッチオン アンペアボルト 調整
メインスイッチをONにする。溶接機のスイッチも入れ、電流の調節を行う。電流・電圧が合っていないと適切な溶接ができない。
Main switch is on / ampere, volt / set up
The main switch is turned on. Welding machine is also turned on, and electric current is rightly adjusted. Proper welding cannot be done without its current and voltage properly adjusted.

*2: ボンベ 炭酸ガス
半自動溶接は炭酸ガスを使った溶接が一般的。ガスによって、溶接面を空気から遮断しながら溶接を行うことができる。
Gas cylinder / CO₂ gas
Semiautomatic welding is commonly operated with CO₂ gas. The gas blocks air from working surface while welding.

*3: せんとくばさみの かたちのアース
感電防止のため、溶接機本体に付いているアース端子からアースをつける。
Grounding wire / in a form of clothes peg
To prevent electrical shock, a grounding wire is put from the ground terminal attached to the body of a welding machine.

*4: 溶接の棒
同じく溶接機本体に付いているトーチの先端からワイヤーが出るまでトリガースイッチを押す。1cmほど残して余分なワイヤーをカットする。
Rod of welding
The trigger switch is pressed until the wire appears from the top of the torch also attached to the body of the machine. The wire is cut down leaving 1cm in length.

*5: スパッタ防止
トリガーの先端にスパッタ防止剤を付着させ、スパッタを防止する。スパッタとは溶接時に飛散する微粒子のことで、溶接品質の妨げになるもの。
Anti-spattering
Spattering is prevented by attaching spatter shield on the head of the trigger. Spatter is a name for microparticles that get scattered when welding, and this may lower the quality of weld.

*6: 愛の温度は 2000度で どう?
溶接施工には2000度以上の熱を材料に加える必要がある。
How about 2000 degrees C / as the temperature of love?
Heat of 2000 degrees C needs to be applied to the material in order to operate welding.

*7: 直では 見れない 仮面 かぶって
溶接作業で眼を痛めることがある。そのため適切な遮光保護具を使用し眼を保護する。
Don't look with the unaided eye / Put on the mask
Welding may impair vision. To avoid such case, eyes should be protected using proper protective goggles.

*2: ボンベ 炭酸ガス

*3: せんとくばさみの かたちのアース

*5: スパッタ防止

*4: 溶接の棒

*7: 直では 見れない 仮面 かぶって

ABOUT THE ULTRA FACTORY

ウルトラファクトリーでは常に、さまざまなプロジェクトが同時進行している。写真は、2012年9月に撮られたファクトリー内の様子。ウルトラアワード 2012に出展する作家の制作中の作品から、ウルトラプロジェクト「宮永愛子@国立国際」の作業、ウルトラプロジェクト「YANOBE PROJECT 2012」の制作作品など、今を動かすさまざまな作品がひしめき合っている。

In the Ultra Factory, diverse kinds of projects are always going on at the same time. This photo illustrates how the Factory looked like in September, 2012. A constellation of works that make up the present Factory stand side by side, from ongoing works by participants of the ULTRA AWARD 2012, and the processes of the Ultra Project "Aiko Miyanaga @National Museum of Art, Osaka", to works for another Ultra Project "YANOBE PROJECT 2012".

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ての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サーチ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

The 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, the 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 the Ultra Factory situates the Ultra Projects, an apprenticeship-based practical project with invited top-class artists and designers. Another branch of the Ultra Factory is Critical Design Lab., an inter-disciplinary design research laboratory to study and explore new design. The Ultra Factory also contains BY EDIT to cultivate editorial thinking by researching and exploring the theme of "place" and "media" from unique perspective. the 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 主にウルトラ工房と木工室からなるウルトラファクトリーは、溶接スペースや塗装スペース、クリーンルームに加え、更衣室や倉庫、オフィスなどが完備、整備される。主な設備 アーク溶接機 / ガス溶接機 / TIG 溶接機 / 半自動溶接機 / プラズマ切断機 / 旋盤 / フライス盤 / コンターマシン / バイプロシャ / 手押し鉋盤 / 自動鉋盤 / 自動鉋盤 / 昇降盤 / 横切り盤 / ボール盤 / パネルソー / ユニバーサルサンダー / 角のみ盤 / レザーカッター / 大型インクジェットプリンタ / レーザー加工機 / シャーリング / カーボンヒーター / ウォーターブース / 門型クレーン 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 the factory

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. Main Equipments Arc Welding / Gas Welding / TIG Welding / Semi-automatic welding / Plasma cutting system / Lathe / Milling machine / Contour machine / Vibero shear / Thickness planer / Jointer / Table saw / Drilling machine / Panel saw / Band saw / Universal sander / Chisel mortiser / Laser cutter / Large-scale printer / Laser cutter / Shurring machine / Carbon heater/ Water booth / Gantry crane Opening hours 10:00-20:00 (Tue.-Fri.),10:00-18:00 (Sat.) Closed Sunday, Monday and Holidays

ULTRA FACTORY presents

ULTRA AWARD

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

2013

審査員：浅田彰[批評家] / 後藤繁雄[編集者 / キュレーター] / 椿昇[現代美術家] / 名和晃平[彫刻家] / 長谷川祐子[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]

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) 3 = ウルトラファクトリースタッフからの全面支援

4 = ART ZONE での展覧会、審査員陣による公開審査会実施

(京都市中京区河原町三条下ル一筋目東ル大黒町44 VOXビル1・2階) 5 = 展覧会カタログ[日/英]の発行

今年で第4回目を迎えるコンペティション「ULTRA AWARD 2013」。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会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]