

REMAさんのヤバいところは
間違いなく「愛が深すぎる」ところやと思います。
I think what is most impressive about
REMA is that her love goes deep

REMAさんを色で例えるなら白かな。
If I were to compare REMA to a color, it would be white.

REMAさんって、学内で見かけても一体なにをやっている人が
わからないじゃないですか。学生かな？先生なのかな？って
When you see REMA around campus, it's hard to
figure out who she is—is she a student? A professor?

REMAさんの探究心をすごく感じました。
I was struck by REMA's curious spirit.

ブリクラ撮りに行きたい！
I want to go take photo booth pictures with everyone!

学生時代よりULTRA FACTORYを使いこなしてきた美術作家のREMAが、
ウルトラプロジェクトのディレクターに史上最年少で就任。集まってきた
学生たちとともにULTRA FACTORYに新しい風を呼び込んだ。学生たちと
完成させた巨大な彫刻作品を梅田・グランフロント大阪に設置しての集合
写真、これぞ2022年度のULTRA FACTORYを象徴する1カット。

In late March 2023, as a year-long project, 《FOREIGN MATTER: 'Sand in woman'》 by REMA : PROJECT was installed at the Seseragi Terrace in the South Wing of Grand Front Osaka. REMA and participating students gather in front of the work.

A magazine
all about
ULTRA FACTORY
Vol.15 2023

対談
Dialogue

「モフモフ・コレクティブ」プロジェクト
ヤノベケンジ

×

REMA:PROJECT
REMA

The great possibilities of collective production with students

The "Mofu Mofu Collective" project and "REMA: PROJECT" share the same format in which the lead artists produce large-scale sculptures with students. We spoke to the lead artists, Kenji Yanobe and REMA, who spoke candidly about their groups' works and processes. REMA was also a former student under Yanobe and worked as a technician on one of his projects last year.

REMA
2021年 京都芸術大学修士課程 美術工芸領域修了。華美で過剰なセルフイメージから社会のロールやジェンダー群を考察する作品群を、メディアを横断しながら制作。

REMA received her MFA in Fine and Applied Arts from Kyoto University of the Arts in 2021. Spanning various media, her work examines societal roles and gender identity through extravagant self-imagery.

参加学生とともに大きな彫刻作品を制作するという点で共通する「モフモフ・コレクティブ」プロジェクトとREMA:PROJECT。そのディレクターを務めるヤノベケンジとREMAがそれぞれの制作プロジェクトについて率直に言葉をぶつけあった。なお、REMAは学生時代、ヤノベケンジに学ぶとともに、昨年はヤノベケンジのプロジェクトに技官として参加していた。

学生との集団制作、その大きな可能性について

—はじめに、「モフモフ・コレクティブ」プロジェクトとREMA:PROJECTの作品について、お互いに印象的だったことや感想をお聞かせください。

ヤノベ まず、彼女自身の強いキャラクター性みたいなものが作品のようだと思う。そういった個性を持って、学生の頃から作品を展開しているのを見てきて、今回、梅田にパブリック・アートを1年間展示する若手作家を僕が選考するとなったとき、REMAを選びました*1。と同時に、新しい世代にウルトラファクトリーを担ってほしいという気持ちもあって、ウルトラファクトリーのプロジェクトとしてもREMAにやってもらうことにしました。

現時点で作品は完成していないけど*2、プロセスを見る限り、これはREMAの代表作になるだろうし、REMAのキャリアを劇的に変えてしまうような、強いものになるだろうと確信しています。

REMA 学生の頃から一番近いアーティストで先生としてヤノベさんがいて。でも、今年初めて、ウルトラファクトリーの技官として、ヤノベさんの

制作現場にも立ち会うことになりました。集団制作の流れとか、学生と一緒にやることも学べたし、「眠り猫」*3が完成したときも、作品のあり方についての意見を改めて考えさせられたというか、圧倒性という意味で。そんな印象でした。純粋に楽しみながら圧倒的なものをつくれたらいいんだという素直さに戻れた気がします。

—集団制作という話がでてきましたが、集団制作についての思いをお聞かせください。

ヤノベ 僕も、もともとは個人で制作していて、もちろん作品の規模が大きくなると一人でではできないので集団制作になるけど、といっても個人で作りに出したイメージーションを具現化していくというプロセスは個人制作と変わらない。たいていのアーティストはそこから集団制作を始めます。ただ、自分の中だけで考えられるものには限界があることに気づいて、単に個人のイメージーションを具現化するための集団制作ではなく、共に高め合いながら作品を生み出す集団制作へと変わっていきました。

そして僕が集団制作を、それも学生たちと一緒に

*1 JR大阪駅北側にいるグランフロント大阪のせせらぎテラスにて、2023年3月～24年3月初旬まで展示
*2 取材はREMAの制作が佳境にある23年2月末に行われた
*3 ヤノベケンジによる「モフモフ・コレクティブ」プロジェクトで制作した「SHIP'S CAT (Mofumofu22)」のこと。まずは香川・高松丸亀町商店街で展示された

*1 Scheduled to be installed from March 2023 to March 2024 in the Seseagi Terrace at Grand Front Osaka, located on the north side of the JR Osaka Station
*2 This interview took place at the end of February 2023, when REMA's production was at its busiest stage
*3 Refers to "SHIP'S CAT (Mofumofu22)", the work created by Yanobe's "Mofu Mofu Collective" project, which was first exhibited at Takamatsu Marugamemachi Shopping Street in Kagawa Prefecture
*4 Ultra Factory was founded in 2008

Up to now, I've been working on my own with few opportunities to exhibit, but this time, after participating in Mofu Mofu Collective, I feel like I've experienced the potential of working in a big group. There's a lot more possibility for expression and creativity through big installations or productions that you can't do by yourself, and it's not just about the size but also through the collaborative nature of group productions such as movies. In the future, I want to make a stop-motion film using my sculptural works. (Kiyosuke Yamaguchi/1st Year, MFA Department of Fine and Applied Arts)

学生の声と活動中の記録写真から | Student Voices

MOFU/MOFU COLLECTIVE Project

これまでは展示の機会も少なく、ひとりで黙々と制作を続けてきました。今回、モフモフプロジェクトに参加して、**集団制作の可能性について実感できた**と思います。ひとりでできないような大がかりな展示や制作もできるようになりますし、何より表現の方法が広がります。単に作品の大きさだけではなく、たとえば映画のような、**集団制作だからこそできる表現方法**もあると思います。今後、ストップモーションで自身の立体作品が動く映像作品とかもつくりたいです。
(山口京輝/美術工芸 修士1年)



学生の声と活動中の記録写真から | Student Voices

REMA: PROJECT

I think what is most impressive about REMA is that **her love goes deep**. She helps us way beyond what most professors would probably do with the projects, and even outside of that, she gives us advice on things we want to try or even with our portfolios. She treats every person with a lot of care, like finding each person's strengths and assigning tasks accordingly, so **we can hone in on what we're good at**. (Kasumi Inomoto/2nd Year, Department of Fine and Applied Arts)



REMA: PROJECT



When you see REMA around campus, it's hard to figure out who she is: is she a student? A professor? I was always curious to find out more. When I heard about REMA: Project, I knew I had to join in. I also felt a connection to REMA's work because I was doing an assignment with my brother as the subject around the same time, so I joined thinking I could learn a lot.
(Ai Kato/3rd Year, Department of Fine and Applied Arts)

REMAさんって、学内で見かけても一体なにをやっている人がわからないじゃないですか。

学生かな？先生なのかな？って、ずっと気になっていました。

そんなとき、REMAプロジェクトの存在を知り、「これは入らなきゃ」って。

ちょうど、私はお兄ちゃんを題材に絵を描いて、REMAさんの作品にシンパシーを感じていたんで、いろいろ学べることがあるかもしれないと参加を決めました。

(加藤愛 / 美術工芸3年)



REMAさんの作品集制作に携わりました。

REMAプロジェクトでは、こうやって見たらどうなるだろう？みたいなことを1年かけてやった気がしていて、トライアンドエラーを繰り返す回数はすごく多かった。REMAさんの探究心をすごく感じました。

だからこそこの作品のクオリティなんだろうなって。

(永戸栄大 / デザイナー)



I was involved in the production of REMA's work. I felt like we spent a year constantly thinking, "What if we try it this way?" so we became well-prepared to work experimentally. I was struck by REMA's curious spirit. I think that's why the work quality is so high.
(Eidai Nagato, Designer)



に制作するという機会を得たときに、学生たちの成長を目の当たりにして、これは単にアーティスト自身の可能性を拡大させるだけではなく、教育として、学生たちの才能を高めていけることに気づきました。すでに現場から離れた教員が自分の価値観や概念を押し付けるような教育ではなく、アートプロジェクトとして集団制作を行うことが新しい教育への改革になるんじゃないかと思って、ウルトラファクトリーを始めたんです^{*4}。ゼミの教授と学生という形ではなく、アーティストの実力主義で魅力的なプロジェクトが行える人を呼んで来て、実際に春の説明会で、学生からプロジェクトを選んでもらう。今回、REMAは初めてなんですすごい緊張してたけど。

僕は集団制作といっても、みんなでなにかをつくるだけじゃなくて、教育の仕組みとして取り入れたらいいと思っていて、できるだけ多くの学生が関わられるようなプロジェクトにしています。

ヤノベ もちろん。どちらかというとそれが大きい。大きさ以外のことでいうと、例えば、アイデア面で聞かれるようにするとかいろいろなやり方をとるけれど、僕はやっぱり、造形物がいいかなと思っていて。それが自分の特徴でもあるし、プロジェクトに参加する学生もそれを求めているから。

REMA ヤノベさんはけっこう学生にサービスしますよね。

ヤノベ そうかな？

REMA 展覧会と一緒に出張させたりとか、学生と制作することをベースに作品を企画するとか、だいぶサービスしてますよ。

ヤノベ そうかもしれない。学生もなにか興味を持って来てくれるし、関わることで、僕も今の若者がなにを見ているのか、なにを感じているのか、なにに対して敏感なのかを知ることが楽しいので。

REMA 私は学生と一緒に制作できるというペース

in which the students choose themselves at the spring orientation meeting. But this was her first year, so REMA was very nervous. I'm interested in collaborative group productions, not just as a means of creating something together but more as an educational framework that can allow us to have as many students involved as possible.

— In recent years, you've orchestrated a lot of big artworks. Is the size attributed to the fact that they're better suited for working with large groups?

Yanobe Of course. That's a pretty big factor. Besides the scale, there are other ways to be involved, such as the ideas, but in the end, I prefer working with the sculptures. They are my specialty and are also projects that the students seek out.

REMA Yanobe-san is pretty generous in what he offers his students.

Yanobe Do you think so?

REMA Yes, whether it's having the students exhibit with him or planning projects that are based on working with them.

Yanobe That may be true. It's great that the students

are interested, and by interacting with them, I have a fun time gauging what today's youth look at, how they feel, and what they're hyperaware of.

REMA I don't think about my work from the starting point of working with students, but I do make sure to teach them technical and historical points. I want to be able to talk about my interests on an equal footing with them.

In terms of group projects and looking at them from a broader perspective, I agree with what Yanobe-san said. This was my first time working with a group production. Even as a student, I had never assisted an upperclassman or a professor, and to be honest, I hadn't had much experience making friends before this.

It helped that my students were well-balanced as a group, but they naturally took to encouraging and supporting each other, even helping each other out with things they weren't good at. As someone who hasn't developed many personal connections, it was important for me to realize that this is how to build them!

Apparently, the students all met on their own at the end of the year to talk and cry it out. Hearing that hit me emotionally since I'd never been part of after-school clubs with that intense level of bonding. Just within this past year, I've had the opportunity to

では作品を考えていないですけど、技法とか、歴史とかを学生にきっちり教えるようにしています。自分が興味のあることを、学生とも対等な立場で話したいんですよね。

集団制作については、大きな視点で見ると、ヤノベさんの言っていることには共感できます。私は集団制作が今年初めてで、それこそ、学生の頃に先輩の手伝いも、先生の手伝いも、一回もしたことなかったから、もう少しパーソナルな話でいえば、仲間をつくるってことが今までちゃんとできていなかったんだなって思う。

うちのプロジェクトの子たちのバランスが良かったってこともあるんですけど、互いにできないことを補い合っていて、できることをお互いに褒め合うし、苦手なことは手伝い合うとか、そういうのを誰が言ったわけでもないのにできていて、自分はそういうのをやってこなかった人間だから、仲間ってこうやってつくるんだ！ってことを学びました。

年末にプロジェクトの学生だけで集まって、話しながら泣いたりしてたらしくて、自分は部活とかもしてこなかったから、そんなに熱くなったことがなくて、ヒーんってなりましたね。普通に私

がこれまでに経験しなかったことが、今年1年でたくさん経験できたなって思います^{*5}。

ヤノベ 僕が見てる限り、REMAはすごい面倒見がよくて、プロジェクトの学生以外でも、若い後輩に対して、親身になって作品のアドバイスをしたりとか、生き方の相談にも乗ったりというのを見ていると、僕はもうそういうところには手が届かなくなっているから、頼りにしている。あとは、REMAが自分で言うように集団制作してこなかったとはあまり思わなくて、すごく人を引っ張っていく力を持っている。だから、プロジェクトをやってくれないかって誘ったので。

REMA リーダーには向いているかもしれないけど、仲間づくりがうまくできなくて。

ヤノベ 若い頃はどうしても周りを押し退けようとするから。僕もそうだったし。

REMA 同級生はたくさんいるんだけど、友だちじゃないみたいな(笑)。

experience so many new things^{*5}.

Yanobe As far as I can see, REMA is very good at caring for her students, even with students outside of her project group and with younger colleagues. She takes on a supportive role and gives them advice, even on personal things. That's outside of my forte, so I rely on her a lot in that aspect. Also, I disagree with the fact that REMA hasn't worked on other group productions, as she has a great ability to encourage people. That's why I invited her to lead a project this year.

REMA It could be that I'm a natural leader, but making friends isn't one of my strengths.

Yanobe When you're young, it's natural to be wary of your surroundings, because I was like that too.

REMA I have a lot of colleagues, but not a lot of friends (laughs).

Yanobe Yes, because your colleagues are your competitors.

REMA That's why this project hit me hard—it felt like I'd made friends for the first time in a while!

— Is there anything you keep in mind when working with the students?

REMA After two months with them, it became easy to gauge the different personalities, like who is super careful, reckless, or fun. I'm someone who has a hard time forgiving mistakes. I've seen expensive mistakes happen with Yanobe-san's projects, and if I were in his position, I don't think I would be so lenient. That's why I'm careful about who I delegate specific tasks to or how I designate the space itself, so all of them are in a comfortable working environment. I believe it motivates the students to work carefully when they're assigned something they're naturally good at. So I put a lot of thought into organizing the workspace.

Yanobe Something I keep in mind... I always make sure to have snacks (laughs)

— Which snacks are popular?

Yanobe There isn't a particular one really...

REMA I will say that red bean bread is unpopular (laughs)

Yanobe Nowadays, I wouldn't say I explicitly keep this in mind, but I do share my love for making things

^{*4} ウルトラファクトリーの創設は2008年

^{*5} REMAプロジェクトの学生たちの一体感は表紙の写真にも明らか

^{*5} The cover photo of REMA: Project shows the sense of unity between the project's students

ディレクターも人もすごく優しくして。ヤノベさんは一人ひとりの学生をちゃんと見てくれて、すごい器のいい人だなって思います。なのにちょっとおちゃめな部分もあって。

自分の指に刺さった、でっかい樹脂の破片を記念みたいにスマホケースに貼ったりしてました。

小西(笑)さんは穏やかな方ですね。山口(笑)さんは全然目合わへんな、って思いながら面談受けたの覚えています。

二人ともゆっくり仲良くなった感じです。またお会いしたいです。

(利倉香葉 / 空間デザイン1年)



All three directors were kind. Yanobe-san is a generous person who shares his time with each student, but he still has a playful side as well. I remember one time he saved a giant piece of resin that was stuck in his finger like a souvenir in his phone case. Konishi-san has a calm presence. I remember how Yamaguchi-san didn't make any eye contact when I had my interview with him. But I got along in my own time with both of them. I look forward to seeing them again.
(Anna Toshikura/1st Year, Department of Spatial Design)

世界最速の電気自動車を走らせるプロジェクト、すごく大変でした。

やっぱり実際に走るからには事故とかも起こりかねないので、普通の造形より高い精度が求められるんです。

塗装時に粉ひとつ乗ってしまうことも防がないといけなくて、作業はいつも現場の掃除から。

やることが全部プロレベルで大変ですけど、学科ではできない規模の制作に関われるのでやり甲斐もありました。

(川本光七音 / 美術工芸1年)



It was stressful working on the world's fastest car. It had to be of the utmost quality since it runs on the road to make sure it won't cause an accident. Its production always started with cleaning, because not even one speck of dust could be on the paint. It was hard work to get everything done on a professional level, but it was incredibly worth it to work on a production beyond what we do at the undergraduate level.
(Hinane Kawamoto/1st Year, Department of Fine and Applied Arts)

MOFU MOFU COLLECTIVE Project

MOEJUMOEJUMOEJU COLLECTIVE Project

山口展縁 (ネコちゃん)
制作年：2022
サイズ：H2400 W2000 D1700mm

山口展縁 (F-64-1)
制作年：2022
サイズ：H1510 W1600 D1950mm

小園葉 (ウチカキ) (seamless)
制作年：2022
素材：EVA
サイズ：H2000 W2000 D2000mm

山口展縁 (子ちゃん)
制作年：2022
サイズ：H1800 W2800 D2500mm

ヤスミン (SHIPS CAT (shimizu22))
制作年：2022
素材：プラスチック、真鍮、FRP、フェルト、LEDライト、フェイクレザー
サイズ：H1700 W3000 D2650mm
制作場所：総合振興株式会社、京都府立大学のレコメンドプロジェクト



FOREIGN MATTER: 'Sand In woman'
制作年：2023
素材：土井圭之小姐、砂
サイズ：H3600 W3600 D2000mm
制作場所：TES株式会社

RENMA: PROJECT

REMA: PROJECT

REMA:PROJECT

本校の修士課程を修了し、アーティストとして活躍しているREMAが歴代最年少ディレクターとしてULTRAプロジェクトに初参加。大阪駅北側にあるグランフロント大阪のせせらぎテラスで展示する大型作品の制作を行った。デザイナー・永戸栄大の協力を得てアーカイブの制作も。学生たちは最後まで護ひとり欠けることなく、精力的に活動を行った。

After graduating from the school's MFA program and continuing her artistic career, REMA joined ULTRA Project for the first time as the youngest project artist in its history. Her project produced a large-scale sculpture to be exhibited at the Seseeragi Terrace in Grand Front Osaka, located on the north side of the JR Osaka Station. Designer Yoshihiro Nagata also assisted in its archival documentation. Students who participated worked tirelessly from beginning to end.

みんな距離近くて話しやすいですよ。

手を動かさず雑誌を見るのが楽しいし、REMAさんもほんまにフレンドリーで優しくして。プロジェクト終わったらみんなでアフリカ旅行に行きたい!

いつかこのプロジェクトで学んだことやいろいろ調べたことを踏まえて、自分の作品にも活かしたいですね。

(高谷花乃/情報デザイン2年)

Everyone was so personal and easy to talk to. It was a lot of fun to converse while working with our hands, and REMA is so friendly and nice. After the project is finished, I want to go take photo booth pictures with everyone! One day I want to take everything I've learned and researched within this project into my work.
(Hana Shimatani/2nd Year, Department of Information Design)

I was really nervous at first, but everyone involved was so great that it ended up being an encouraging and supportive environment. I think only someone like REMA could create a space like this. If I were to compare REMA to a color, it would be white. White is a color that can blend with any other color. She's also someone who has a lot of passion, so at times I can see her as the color red.
(Chami Nagata/3rd Year, Department of Fine and Applied Arts)

最初はすごく緊張していたんですけど、まわりが本当にいい子たちなんです。もう励ましあいほめあいの世界で。この空気感をつくれるのも、REMAさんだからだと思います。

REMAさんを色で喩えるなら白かな。

白って上から何色にもなれるから。

熱をもつ人だし、そのときは赤。

(永田智矢実/美術工芸3年)

ヤノベ 同級生はライバルやから。

REMA だから今回のプロジェクトを通して、久しぶりに友だちができた! みたいな気持ちになって、じーんとしましたね。

—では、学生と一緒に集団制作をするときに心がけていることはありますか?

REMA 2か月くらい一緒にいると、なんとなく学生のタイプもわかってきて、すごく慎重にやってくれる子、大胆にやる子、楽しくやってくれる子とか。私はけっこう、失敗を許せないタイプなんです。ヤノベさんのプロジェクトを見ていると、金額的にも大きな損失が出るような失敗もあるのに学生に委ねているところがあって、自分だったらそれは許せないなと思うので、この作業はこの子この子に任せて、この作業は.....っていう作業にあった学生のゾーニングというか、お互い心地よく制作ができるような状況を常に心がけていました。そうすれば学生にとっても、自分はこの作業が向いているから丁寧にやろうと思って、モチベーションが上がるといいかなって。意外

とこまかな環境づくりに気がつかっていましたね。

ヤノベ 心がけていること.....僕は、常におやつを絶やさないかな(笑)。

—どういったおやつが、人気なんですか?

ヤノベ それは特にないけど.....

REMA あんパンが不人気くらいですかね(笑)。

ヤノベ 今となっては心がけるというほどではないけど、やっぱり自分でものをつくるのは好きやから、そこは見せていかないといけないし、自分がサボってラクして学生にやらせるということは絶対にしない。学生を「使う」という人がいるけど、それは違うって常に言ってます。やはり、一緒に制作するということは、こっちはもてるものがすごい大きいから、学生であってもちゃんとリスペクトしないといけない。しかも、ウルトラファクトリーは教育機関として教育がベースにあった上で、作品をつくるのがゴール。その間の人間関係や教育を蔑ろにするのは許さないというルールは設

myself, and I don't make the students do something just because I'm too lazy. Some people "use" their students, but I always say that's wrong. There's a lot we gain from working together, so you have to respect them even as students. Plus, as an educational institution, Ultra Factory is first and foremost based on education, with making artwork as its goal built around that. It's strictly our rule that you can't disrespect interpersonal relationships or the educational foundation.

—You mentioned how important it is that the students choose projects themselves, but do you have any prospects for what Ultra Project looks like down the road?

Yanobe Recently, artists from outside the school have approached us without us inviting them. For example, illustrator Mai Yoneyama*6 who's popular among Gen-Z, found out about Ultra Factory while on a campus tour and decided that she wanted to make something here as well. Before I knew it, she had moved to Kyoto and started her project. When I started Ultra Factory, I wanted to have exchanges like these with other artists, as well as the excitement of exploring new creative possibilities for myself. From professionals to beginners to students, this energy created from making things is what fuels the engine of Ultra Factory, driving the school, Kyoto,

Japan, and the world. Lately, this engine keeps driving on its own (laughs).

REMA I think fluidity is the most important aspect to me. There aren't many places that can avoid being conservative. But it's great because Ultra Factory is where Yanobe-san consistently asserts movement. There's someone at the helm who always seeks stimulation. If there comes a time when Yanobe-san is conservative, that may be the end of Ultra Factory (laughs).

Yanobe I keep saying that it's time for me to retire, but in a way, I guess I am kind of in retirement since I'm fixing cars and tending to my cat...*7 I'll probably leave before I get to the point of yelling at everyone, "This is my stuff! Get out!" But it's important to continue pursuing interesting things!

*6 Animator and illustrator who has over one million followers on Twitter

*7 During the interview, a car sculpture dubbed "the world's fastest sculpture" and a cat sculpture were in production

けています。

—学生に選ばれるかどうかが重要だという話がありました。ウルトラプロジェクトのこれからとして、なにか展望はありますか?

ヤノベ 最近はこちらから招聘しなくても、外部から勝手にアーティストがやってきます。例えば、Z世代には絶大な人気があるイラストレーターの米山舞さん*6が、たまたま大学を見学に来たときに、ウルトラファクトリーのことを知って「私もここでものをつくりたい」って。気づけば、京都まで引っ越してきて、一緒にプロジェクトが始まっていた。

そういったクリエイターたちの交流だったり、自分の可能性が開けるんじゃないかってワクワクした気持ちになったりというのが、当初、ウルトラファクトリーをつくったときに目標にしていたこと。プロも、アマチュアも、学生も含めて、ものをつくるというエネルギーがウルトラファクトリーのエンジンになって、大学を動かし、京都を動かし、日本を、世界を動かす。そのエンジンが最近では勝手に動いている(笑)。

REMA 私は流動的なことが一番重要だと思うんです。保守化しない環境ってあまりなくて。でも、ウルトラファクトリーはヤノベさんが常に流動を求めているから、それが一番ですね。刺激を求めている人が上にいる。ヤノベさんが保守化したら、ウルトラファクトリーも終わりかも(笑)。

ヤノベ 常にもう引退するって言うんですけど、いや、ある意味もう隠居してるような感じかも。車いじったり*7、猫を愛でながら.....。「ここは俺のもんだ! みんな出ていけ!」って、そうなる前に自分から出ていくやろうな。なんか、おもしろいことができなくなったらあかん!

*6 アニメーター、イラストレーター。Twitterのフォロワー数は約100万人

*7 取材時、世界最速の彫刻と銘打ったスーパーカー作品と猫の作品を制作していた

「モフモフ・コレクティブ」プロジェクト

ウルトラファクトリー創設時からプロジェクトを牽引してきた現代美術作家のヤノベケンジ。今年度は、モフモフとした柔らかな素材で作品を制作する小西英、山口京将とケモノ系アーティストユニット「モフモフ・コレクティブ」を結成してプロジェクトを展開。昨年度から継続する「世界最速の彫刻」と銘打つ「SHIP'S CAT」の制作も行った。

Contemporary artist Kenji Yanobe has led Ultra Factory since its inception. This year's project was based around "Mofu Mofu Collective," an artistic duo with Aoi Konishi and Kyosuke Yamaguchi, who both produce works using soft and fluffy materials. Since last year, Yanobe's project has also been working on (SHIP'S CAT) also called the "world's fastest sculpture."



MOFU MOFU COLLECTIVE Project



This time I was designated to create the posters, as I had done illustration in college. I had no experience with large-scale 3D modeling before, but it was fun to work on a medium I was good at while also being involved in a brand-new field. Next time, I would love to try my hand at modeling small figurines.
(Natsuno Sugawara/1st Year, Department of Character Design)

学科でイラストを描いていたので、今回はポスター班に任命されました。大型の立体造形とかはほんとに縁がなかったんですけど、造形っていう今まで関わったことのない分野に関わりながら、得意分野でも活躍できて楽しかったです。

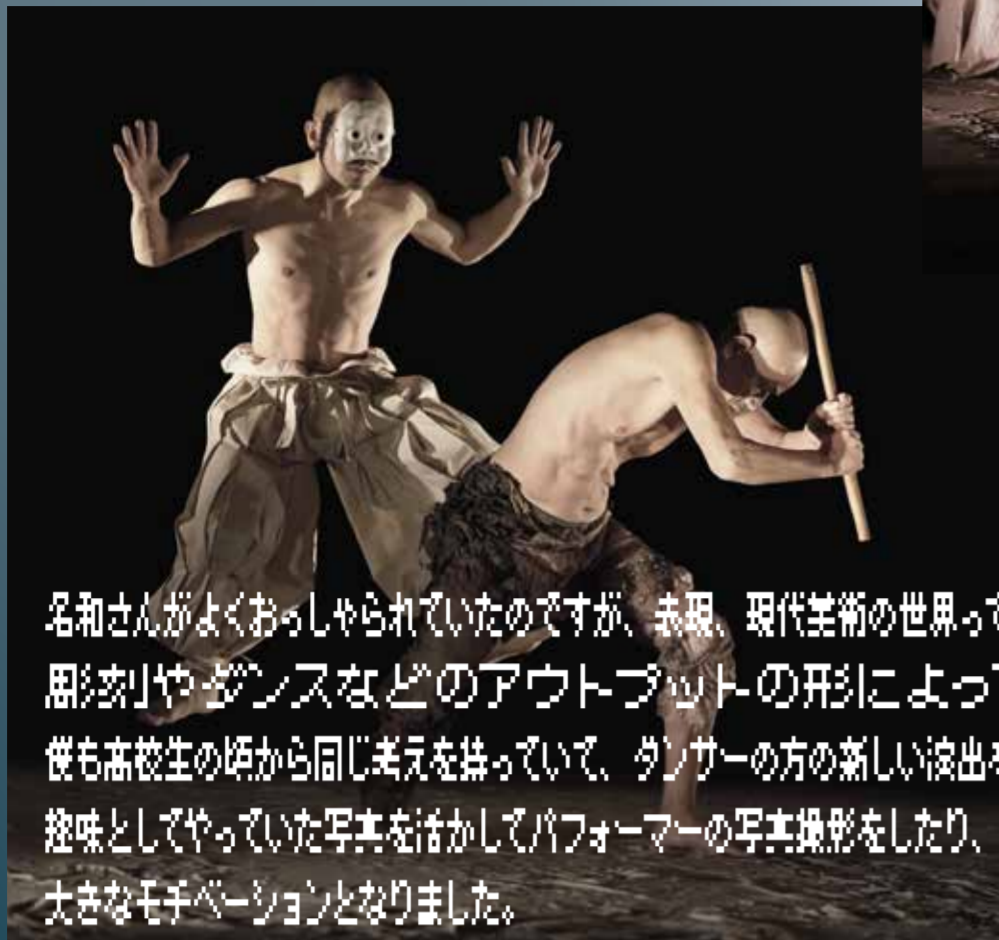
次は小さめのフィギュアとかから造形にも挑戦してみたいなあって思ってます。

(菅原菜都乃/キャラクターデザイン1年)



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。記事内で紹介しきれなかったプロジェクトを参加学生の声とともに紹介。

At Ultra Factory, multiple projects take place simultaneously. Here, we introduce projects that couldn't be fully covered in the article along with voices of participating students.



名和さんがよくおっしゃられていたのですが、表現、現代美術の世界ってすべてがつながっていて、彫刻やダンスなどのアウトプットの分け方によって分かれるものではない。僕も高校生の頃から同じ考えを持っていて、ダンサーの方の新しい演出を実際の素材に遊べながら考えてみたい、趣味としてやっていた写真を活かしてパフォーマンスの写真撮影をしたり、媒体にとらわれない活動が大きなモチベーションとなりました。

(岡田 琉生 / 美術工芸1年)

Mr. Nawa often mentioned that in the world of contemporary art and expression, everything is interconnected, and it's not divided by forms such as sculpture or dance. I've held the same belief since I was in high school. I've explored new directions for dancers' performances by actually handling the materials, and I've made use of my hobby of photography to take photos of performers. Engaging in activities without being bound by specific mediums has been a major source of motivation for me.

(Ryusei Okada / 1st Year, Department of Fine and Applied Arts)



ULTRA_Sandwich#18
ディレクター：名和晃平
Director: Kohei Nawa

彫刻家の名和晃平が創設した、創作のためのプラットフォーム「Sandwich」では、現代美術、建築をはじめジャンルにとらわれない多彩なクリエイターとのコラボレーションを展開。本年度のプロジェクトでは、2016年から協業が続くダミアン・ジャレとのパフォーマンス3部作の舞台美術に携わり、さまざまな素材と実際に向き合いながら新たな演出を模索した。

Sandwich, a creative platform founded by sculptor Kohei Nawa, collaborates with a diverse range of creators across various genres, including contemporary art and architecture, without being bound by specific categories. In this year's project, they worked on the stage design for a trilogy of performances with Damien Jalet, with whom they have been collaborating since 2016, exploring new directions in staging while engaging with various materials firsthand.



The Projected Image Laboratory
ディレクター：山城大督
Director: Daisuke Yamashiro

映像メディアを用い、その場でしか体験できない「時間」を作品として展開するアーティストの山城大督がディレクターを務める通称「P-Lab」。さまざまな映像コンテンツの企画、開発、配信を行いながら、技術の習得も目指す。今年度は、国立民族学博物館の展覧会で山城が発表した新作インスタレーション《SPATIAL TONE》の制作、設営などにも携わることとなった。

Daisuke Yamashiro, an artist known for creating "time" as a work of art that can only be experienced in the moment using visual media, serves as the director of the so-called "P-Lab." The lab is involved in planning, developing, and distributing various video contents while also aiming to acquire technical skills. This year, in addition to these activities, Yamashiro was also involved in the production and installation of a new installation titled SPATIAL TONE, which he exhibited at an exhibition at the National Museum of Ethnology.

僕は普段、学科でデザインを、学外ではプログラミングをしています。

P-Labでの活動をきっかけに、山城さんから紹介していただいた仕事もあって、自分にとっていい経験になりました。他の学生もいくつか現場を紹介してもらったりしていて、プロジェクト以外への広がりもあるのが



(川村 颯太 / 情報デザイン3年)

I usually study design at my department and programming outside of school. Through my involvement in P-Lab activities, Mr. Yamashiro has introduced me to some work, so it's been a valuable experience for me. Some other students also have been given various opportunities, which expands our experience beyond the project and is a great aspect of the project.

(Soia Kawamura / 3rd Year, Department of Information Design)



Through my involvement with Mr. Hosoo, I realized the importance of preserving the original resources while adapting to the times. It turns out, that's the key to keeping techniques relevant for a long time. In my department, I'm working on tsuzureori, a traditional weaving technique. Although it's an ancient technique, I've been experimenting with adding foil or using water and powder to create shimmering effects. Interestingly, I've been fascinated with astronomy since I was a child, and I've always loved sparkly things. As a result, I've started to take an interest in materials and colors that seem distant from traditional crafts and incorporate them into my work.

(Yukina Matsuoka / 3rd Year, Department of Fine and Applied Arts)

MILESTONES

細尾さんとの関わりのなかで、もとの部分を大事にしながらか時代に合わせて変化すること。それが、実は技法を長持ちさせるコツなんだって気づけました。学科で取り組んでいる瀬織(つづれおり)も、昔からある技法ですけど、箔を貼ったり、水と粉を使って染め色を出してみたりしています。実は小さい頃から天体オタクなのもあって、キラキラしたものが好きで、いわゆる伝統工芸から途そうな素材や色にも興味を持って制作するようになりました。

(松岡 侑紀奈 / 美術工芸3年)



MILESTONES
ディレクター：細尾真孝
Director: Masataka Hosoo

元禄年間創業の西陣織の老舗「細尾」が所蔵する約2万点の手描き図案をデジタルアーカイブ化し、それをもとにした新たな展開に挑戦するプロジェクト。2014年の発足以来、着実にデジタル化を積み重ねてきた成果をもって、今年度は、未着彩図案の「余白」に着目した展覧会「MILESTONES—余白の図案」を開催。アーカイブを活用した商品開発などにも取り組んだ。

This project involves digitizing approximately 20,000 hand-drawn patterns owned by the long-established Nishijin textile shop "Hosoo," which was founded during the Genroku era. The project aims to challenge new developments based on these digitized patterns. Since its inception in 2014, the project has steadily progressed in digitization. This year, based on past results, the project held an exhibition titled "MILESTONES - Patterns of Blank Spaces," focusing on the "blank spaces" of undyed patterns. The project also worked on product development utilizing the archive.



やなぎみわプロジェクト
ディレクター：やなぎみわ
Director: Miwa Yanagi

美術作家にして演劇の世界にも活動の場をを広げているやなぎみわによるプロジェクト。「演劇」の実現がまだ見送せない今年度は、リサーチを兼ねて美術館へ足を運んだり読書会を開くなどしながら、美術館に収蔵が予定される作品の制作を進めた。多岐にわたる活動からやなぎの制作、思考にも触れるプロジェクトとなった。

This project is led by Miwa Yanagi, an artist active in both the visual arts and the world of theater. Since actual theater activities were still uncertain this year, the project focused on research by visiting art museums and organizing reading sessions, while also progressing with the production of works planned for acquisition by museums. Through diverse activities, the project provides insight into Yanagi's creative process and thinking.

もともと地元でやなぎさんの展示を見たことがありました。初めてお話を聞いたときに、私のポートフォリオを見て涙目になってまでお話を聞いてくださって、すごくおやさしい方なんだと感じました。活動していく中でもそれは変わらず、お悩みに答えてくださる優しさという意味で、やなぎさんを色になたとえるなら、アートの特色が思いほびます。

(鈴木彩葉 / 空間デザイン3年)

I had the opportunity to see Ms. Yanagi's exhibition in my hometown. When I met her for the first time, she looked at my portfolio and became teary-eyed while listening to me talk. It made me realize what a kind person she is. As I continue my activities, that kindness hasn't changed. If I were to describe Ms. Yanagi with a color, I would think of a pastel yellow, symbolizing the warmth and embracing nature she exudes. (Ayana Suzuki / 3rd Year, Department of Spatial Design)

1年を通して主に雑誌「がくぶち」の副産物(けんま)をやりました。

私自身、もともと大雑把な性格なのですが、「ここまできれいになったら気持ちいい」といった気持ちが発生えて、より緻密に美しく仕上げたいという意識になりました。どこまできれいにするかということにも美意識は表れます。今後、学科で日本画を学ぶ際にもつながっていくことかなと思います。

(水野遠香 / 美術工芸1年)

It feels like there's a positive mutual influence between the activities in my department and those in the project. The works produced in my department tend to be things I can do with my own hands, but the works handled in this project are just enormous. Throughout the year, I've been able to experience the meticulousness and challenges of professional work, and thinking, "We really have to do this much." (Yoi Masada / 3rd Year, Department of Spatial Design)

学科とプロジェクトの活動が相互にいい影響を及ぼしあっていると感じています。学科での制作は自分の手におかせる作品になりがちですが、このプロジェクトで扱う作品はとにかく大きくて、「どこまでしなやかやいすかないんだ」とプロの仕事の緻密さ、大変さを1年を通して感じることができました。

(正田優衣 / 空間デザイン3年)



Throughout the year, I mainly worked on polishing picture frames. I've always had a somewhat loose personality, but through this process, I found myself thinking, "It feels good when it's this clean." This sparked a desire within me to finish things more meticulously and beautifully. The level of cleanliness also reflects an aesthetic consciousness. I believe this experience will also contribute to my future activities, especially when painting Japanese-style paintings in my department. (Haruka Mizuno / 1st Year, Department of Fine and Applied Arts)



BYEDIT
ディレクター：多田智美、竹内厚
Directors: Tomomi Tada, Atsushi Takeuchi

「編集」の力を使いながら、ウルトラファクトリーから新たなメディアを立ち上げるプロジェクト。今年度は編集会議を進めながら制作した冊子「物と嘘」を「港まちアートブックフェア」へ出品。リレー形式によるひとり語りの3分間のラジオ配信も行った。なお、本紙『THE ULTRA』の企画、編集、取材も本プロジェクト学生によるもの。

This project aims to launch a new media platform from Ultra Factory by harnessing the power of "editing." This year, during the editorial meetings, they produced a booklet titled "Objects and Lies," which was exhibited at the "Minatomachi Art Book Fair." They also broadcasted a 3-minute radio monologue in a relay format. Additionally, the planning, editing, and reporting for the newspaper "THE ULTRA" were also done by students involved in this project.



Ultra Project to address social issues through creation

社会の課題に 創造を通して向き合う ウルトラプロジェクト

文：三木学
Text: Manabu Miki

今年度のプロジェクトのうち、「BUYBYPRODUCTS Circulation Studio」「COLORFUL LAB.」「日野町プロジェクト」の3つのプロジェクトに着目。ウルトラプロジェクトと社会の関わりを文筆家の三木学が読み解いた。

We focus on three of this year's projects: "BUYBYPRODUCTS Circulation Studio", "COLORFUL LAB.", and "Hino City Project" as Manabu Miki analyzes the relationship between Ultra Project and society.

ウルトラプロジェクトは、京都芸術大学の共通工房ウルトラファクトリーが進める実践的カリキュラムの柱として創設当初から続いている。2008年、京都造形芸術大学(当時)に、共通工房を立ち上げたとき、ディレクターに就任したヤノベケンジは、まずは自身の展覧会の制作に、学生たちを参加させるプロジェクトを始動した。そのきっかけは、ヤノベが京都市立芸術大学の彫刻科在籍時代に、先輩の作品制作や展覧会の手伝いを通して、実践的な技能を習得していった経験に由来している。当時のヤノベの作品制作に関しても、若き日の名和晃平などが参加していた。

教育と工房による社会的な実践は、近代以降はバウハウスやウィーン工房などに先例があり芸術教育にも大きな影響を与えてきたが、戦後日本の美術大学のカリキュラムにはほとんど反映されていなかった。実践を重視したカリキュラムやプロジェクトは、今でこそ実践型教育プログラムとして多くの大学に採用されているが、21世紀の美術・芸術大学の取り組みとしてはかなり先行していたといえる。開始からすでに14年過ぎ、第一線で活躍するディレクターによって、さまざまなプロジェクトが推進されてきた。近年特に顕著なのは、社会的な課題と向き合うプロジェクトが増えたことだろう。

今回は、社会課題に向き合うウルトラプロジェクトを牽引する3人のディレクターとプロジェクトを紹介したい。矢津吉隆を中心としたBUYBYPRODUCTS Circulation Studio(以下、BUYBY)は、芸術大学に大量に発生する廃材を「副産物」と捉え、新たな価値を付加した商品開発やプロダクトを生み出すプロジェクトである。もともと矢津は、2016年度からウルトラプロジェクトにおいて、kumagusukuプロジェクトを推進してきた。kumagusukuは、「瀬戸内国際芸術祭2013」のアートプロジェクトとして始まり、2015年から京都市中京区壬生馬場町に、「展覧会に泊まる」ことをコンセプトにしたホテルとして、作品を展示するほか、館内で展覧会やイベントなどを行ってきた。2020年にはホテルの機能を停止し、2021年3月からは小規模アート複合施設へリニューアルしている。

実は2017年から矢津は、母校である京都市立芸術大学および京都市立鋼管美術工芸高等学校の京都駅東部に移転に関するプロポーザルに際して、事業者として選定された建築設計JVのリサーチャーとして参加していた。また、副産物産店でユニットを組む山田毅も、京都市立芸術大学の博士課程に在籍し、芸術家のソーシャルなアプローチを研究しており、矢津も研究対象であったことから、協働して調査に当たることとなった。その際、京都駅東部地域に鉄道が多く燃料を必要とすること、芸術大学には大量のゴミが出ることから、それらを循環する仕組みのアイデアを持ったという。そして、さまざまな循環の仕組みは、「副産物産店」として独立したプロジェクトを継承すると同時に、移転後も京都市立芸術大学芸術資源研究センターのプロジェクトとして、新たな提案をしていくことになった。また、kumagusukuのホテル機能の停止と共に、副産物産店のプロジェクトを拡張させ、アーティストのアトリエなどから回収した廃材(副産物)をもとに、キーホルダーやガチャなど、さまざまな商品開発をしていった。

今期から始まった「BUYBY」では、環境デザイン学科専任講師の中村紀章、同じく専任講師の松本尚子、本学卒業生でもあるデザイナーの水迫涼汰と組み、京都芸術大学構内に「みどりの箱」をつくって芸術作品の廃材を回収し、スタジオを設置してプロダクトに再生する仕組みを整備しており、二期目に導入する予定だ。均一ではない大学内の廃材からプロダクトにするのは難しいが、来年度から具体的な商品を開発していく予定である。矢津は、プロジェクトの学生自身の手業によるものではない可能性は限定されるので、できるだけ一緒に高いレベルのものを狙いたいという。このプロジェクトには18名もの学生が参加したというから、それだけ環境への配慮や持続可能性への意識が若い世代に高まっている証左といっていよう。

矢津は、自身の表現がアートの競争システムの中から外れていることを自覚し、社会との関係性や副次的なもの、アートを支える基盤などを追い求めてきたが、それが今や一番先端の芸術表現になっているのも注目すべきだろう。

2015年からウルトラプロジェクトに参加しているアーティストの増田セバスチャンも、社会とのダイナミックな循環の中で表現と場を獲得してきた。現代美術や演劇から出発した増田が

Since its inception, Ultra Project has remained a cornerstone of the practical curriculum put forth by Kyoto University of the Arts's fabrication studio, Ultra Factory. When Kenji Yanobe was appointed director of the studio facilities at (its former name) Kyoto University of Art and Design in 2008, he first started a project involving students in the production process of his own exhibitions. Its impetus came from Yanobe's experience as a former sculpture student at Kyoto City University of Arts, where he gained practical skills by assisting upperclassmen with their works and exhibitions. Artists such as Kohei Nawa and others have also participated in assisting Yanobe's work as students.

Since the modern era, social practice through education and production has significantly impacted art education, with precedents like the Bauhaus School and the Wiener Werkstätte, but it was rarely reflected in the curricula of art universities in postwar Japan. Practice-oriented curricula and projects seemed to be quite ahead of their time in terms of the initiatives by art universities in the 21st century, although now they have been adopted by many universities as practical courses. In the fourteen years since its inception, directors working at the forefront of their industries have launched a variety of projects. What has been particularly noticeable in recent years is the increase in projects that confront social issues.

In this article, I would like to introduce three directors and their projects that are leading Ultra Project in addressing such social issues. Led by Yoshitaka Yazu, BUYBYPRODUCTS Circulation Studio (hereafter known as "BUYBY") is a project that takes the abundance of trash generated at art schools as "by-products" to develop and create products with new value. Yazu has formerly promoted the kumagusuku project as part of the Ultra Project since 2016. While kumagusuku began as an art project for the "Setouchi Triennale 2013", it opened as a hostel in the Mibubamba neighborhood in the Nakagyo ward of Kyoto in 2015. With its concept of "staying overnight in an exhibition," it exhibited artwork and hosted exhibitions and events. In 2020, its operation as a hostel was halted, and since March 2021, it has been renovated into a small-scale art complex.

In fact, since 2017, Yazu has done research for an architectural joint venture chosen for a proposal to relocate his alma mater, Kyoto City University of Arts, and Kyoto City Senior High School of Art to the east of Kyoto Station. Additionally, Tsuyoshi Yamada, who works as a duo with Yazu in BUYBY, is a Ph.D. student at the Kyoto City University of Arts researching artists' social approaches. They decided to collaborate as Yazu was the subject of Yamada's research. Because there are many public bathhouses that require a lot of fuel in Kyoto Station's eastern area and because the art university generates a lot of trash, Yazu came up with the idea of a system to recycle all the waste. These various circulation methods continue as an independent project via the "by-product shop" while concurrently, even after the move, offering new proposals as a product of the Art Resource Research Center at Kyoto City University of Arts. Additionally, with kumagusuku terminating its operation as a hostel, they have expanded the shop and developed various products, such as keychains and gacha toys, based on waste materials ("by-products") collected from different artists' studios.

Beginning this semester, "BUYBY" teamed up with full-time lecturers Noriaki Nakamura and Naoko Matsumoto in the Environmental Design department, along with designer and alumnus of Kyoto University of the Arts Ryota Mizusako, to create a "Green Box" on our campus to collect scrap wood from artworks and set up a studio to recycle them into products. This system is scheduled to be introduced in the second semester. Though making products from art school waste materials proves difficult because they are all different, they plan to develop specific products next year. Yazu says that he wants to work together with the students to create products of the highest quality, as it would be more limited if they were doing it alone. As many as eighteen students participated in the project, a testament to the increasing awareness of the environment and sustainability among the younger generation.

1995年に原宿に立ち上げた「6%DOKDOKI」は、常設の展覧会場として開設した経緯がある。次第に、増田の嗜好によって海外から買い付けてきた華々しい色のアクセサリーやグッズは原宿発のファッション、あるいは、アチチュドとして世界的に人気となっていく。その後、フォローであったきゃりーぱみゅぱみゅのPVのディレクションなどアートディレクターとして活躍するが、2014年から原点復帰とさらなる発展のためにアーティストとして活動している。

ウルトラプロジェクトでは、「Reborn-Art Festival 2017」に向けた作品制作を推進するとともに、2019年度からは「COLORFUL LAB.」としてリサーチ活動にも力を入れた。2020年度には、世界に広がった「KAWAII文化」を戦後まで遡ってリサーチし、コロナ禍で外出できなくなった世界中のTribe（コミュニティ）に宣言文「Kawaii Tribe -Speak Up-」を2020年5月5日に出すと同時に、世界各地のTribeとオンラインセッションを繰り返し、「KAWAII文化」が人々の精神を「抗体」のように保護し、それぞれの文化に与えている影響の調査を展覧会にして発表した。

この年、新型コロナのパンデミックに加えて、ジョージ・フロイド事件に端を発して、「ブラック・ライブズ・マター」のムーブメントが起きたことも忘れてはならないだろう。世界中のアーティストが、B.L.M.運動に回答したアクションを起こしたが、日本では村上隆以外はほとんど発信されていない。増田のアプローチは、B.L.M.運動に直接回答したものではないが、「色」という力で「人種・宗教・年齢・性別・国境、ありとあらゆるボーダーを飛び越えて皆とつながることができる」という拡がりを持つものだった。黄色人種だけではなく、さまざまな人種や性別、国籍、宗教のTribeがセッションに参加していることが、それを証明している。

2021年度には、コロナ禍の経験を元に、内面の色をテーマに、大規模なインスタレーション作品《Colorful Rebellion -Seventh Nightmare-》(2014/2021)などを大阪・北加賀屋と東京・神田明神で発表し、NYに拠点を移した2022年度も、ジェンダーに代表される固定観念を突き破る・解放することをテーマに、NYで展開するプレビューとして、新作のインスタレーション&大規模パフォーマンス《Polychromatic Skin -身につける、脱ぎ棄てる》(2022)を発表した。その舞台美術、舞台衣装、パフォーマンス、リサーチ、マネジメントのすべてに学生が参加したが、特に注目すべきは1年時から参加した学生が、後身を育ててようになったことだろう。外から増田を見ていた学生が、プロジェクトに参加し、そして「KAWAII文化」の担い手となり、育成していくという流れは、増田のプロジェクトだからこそ成立するのもかもしれない。さらにNYを拠点にした後の「KAWAII文化」の世界への波及も見逃せない。

また、家成優勝は、建築集団ドットアーキテクトの共同代表として、アーティストとさまざまなコラボレーションを行ったり、設計だけではなく、施工や運営にも参加したりするユニークなアプローチが目ざされている。増田の《ぽっかりあいた穴の秘密》(2019)や「Yes, Kawaii Is Art」展の会場設計・施工管理もドットアーキテクトが担当したものだ。

家成は2003年に建築家・宮本佳明が参加したアートプロジェクト「湊町アンダーグラウンドプロジェクト」を皮切りに、アーティストの展示・設置のサポートをはじめた。その後、神戸アートビレッジセンター（KAVC）や大阪・中之島のアートエリア B1をはじめ、さまざまな展覧会の展示構成を担当してきた。

なかでも、社会や地域住民との関わりの中で制作した建築が、「瀬戸内国際芸術祭2013」で発表したUmakiCampだ。それは東日本大震災によって、壊滅的被害だけではなく、多重ローンを生み出した建築の在り方自体を見直すアプローチであり、300万円という自動車程度の予算で建築を建てることを試みた。提供された当時の市長の土地を活用し、市民に開くキッチンやラジオ放送、映像上映のできる簡素な集会所だが、建築家と町民参加によって限りなくDIYでつくり上げた。

日本の近代において、建築が行ってきたのは、大工・棟梁のシステムから設計する建築家を専門職として切り離すことだった。しかし、阪神・淡路大震災を体験した家成には、大災害の後に再生するのは住民のネットワークや相互扶助であることを間近で見てきた原点がある。だから、かつてのよう

It's worth noting that, while understanding that his practice stood outside the confines of the competitive system of the art world, Yazu's pursuit of his relationship to society, its secondary connections, and the foundations that support art itself has become a cutting-edge artistic expression.

Artist Sebastian Masuda, who has been participating in Ultra Project since 2015, has also accomplished various displays of expression and space within society's dynamic movements. Masuda, who began in contemporary art and theater, launched "6%DOKDOKI" in Harajuku in 2015 as a permanent exhibition venue. Eventually, the flashy accessories that Masuda selected and purchased from abroad became popular worldwide as Harajuku fashion, or "attitude". Subsequently, he also worked as an art director for a music video for Kyary Pamyu Pamyu (a social media follower), but since 2014, he has returned to his roots to work as an artist and further his growth.

In addition to promoting works for "Reborn-Art Festival 2017" at Ultra Project, he also began researching for "COLORFUL LAB." in 2019. In 2020, Masuda's research into "Kawaii culture" took him back to the postwar era, and on May 5th, 2020, he published "Kawaii Tribe -Speak Up-", a declaration to "Tribe" (communities) around the world unable to venture out due to COVID-19 while also holding a series of repeated online meetings with different "Tribe" around the world.

Along with the COVID pandemic, we cannot forget that this was the year that the Black Lives Matter movement rose in the wake of the George Floyd incident. Artists around the world took action in response to the BLM movement, but almost little to none was seen in Japan, except by Takashi Murakami. Masuda took an approach that was not a direct response to the BLM movement but expanded upon the "power of color" to "transcend race, religion, age, gender, nationality, and other borders to connect with everyone". The fact that the "Tribe" online meetings are attended not just by Asian people but by a variety of races, genders, nationalities, and religions exemplifies this.

In 2021, based on his experiences with COVID, Masuda presented a large-scale installation with a theme on a person's inner color, Colorful Rebellion -Seventh Nightmare- (2014/2021), at Kitakagaya in Osaka and Kanda Myojin in Tokyo. In 2022, whilst relocating to New York, the artist presented a preview for a new installation and large-scale performance entitled *Polychromatic Skin -Wearing, Taking Off* (2022), based on the theme of breaking through and liberating stereotypes produced by gender. Students participated in all aspects of design, costumes, performance, research, and management, but it is particularly noteworthy that the students who were participating in their first year went on to train their successors. It may be that only something like Masuda's project can make it possible for students to progress from watching him from the sidelines to participating, shouldering, and nurturing the "Kawaii culture". What's more, after its relocation to New York, we should keep an eye out for the expansion of "Kawaii culture" to the rest of the world.

Additionally, Toshikatsu Ienari, co-founder of the architectural firm dot architects is gaining attention for his unique approach to collaborating with artists in various ways and participating not only in design but also in construction and management. dot architects also handled venue design and construction management for Masuda's exhibitions *Gaping Hole Secret* (2019) and "Yes, Kawaii is Art". Ienari began working with artist exhibitions and installations in 2013 with the architect Katsuhiro Miyamoto's participation in the art project "Minatomachi Underground Project". Since then, he has been in charge of organizing various exhibitions, such as the Kobe Art Village Center (KAVC) and Art Area B1 in Nakanoshima, Osaka. One of the significant architectural projects he has created related to society on a local level is "Umaki camp", presented at the "Setouchi Triennale 2013". Ienari reexamined the nature of architecture in light of the sheer devastation caused by the Great East Japan Earthquake, as well as its high costs, and produced a project using only a budget of three million yen, or approximately

BUYBYPRODUCTS

Circulation Studio

BUYBYPRODUCTS Circulation Studio

さまざまな制作や生産活動から生まれる廃材を「副産物」として、新たな価値を創造する新たなプロジェクト。廃材活用という既存のイメージにとらわれず、自由な視点で面白く楽しみながら循環型社会について思考し、実践を試みる。今年度は、学内で出てくる廃材を循環させるための拠点作りを中心に活動を進めた。A new project that creates new value for objects by using "by-products" or waste materials generated from various production and manufacturing jobs. Rather than being limited by existing ideas of utilizing trash, this project is about brainstorming and putting fun and interesting ways toward a recycling-oriented society into practice. This year has been focused on creating a hub for recycling waste produced on campus.



ディレクター：副産物商店（山田敏、矢津吉雅）、松本尚子、中村紀章、水迫涼汰
Director: By-product Store (Tsuayoshi Yamada, Yoshitaka Yazu), Naoko Matsumoto, Noriaki Nakamura, Ryota Mizusako

COLORFUL LAB.



ディレクター：増田セバスチャン
Director: Sebastian Masuda

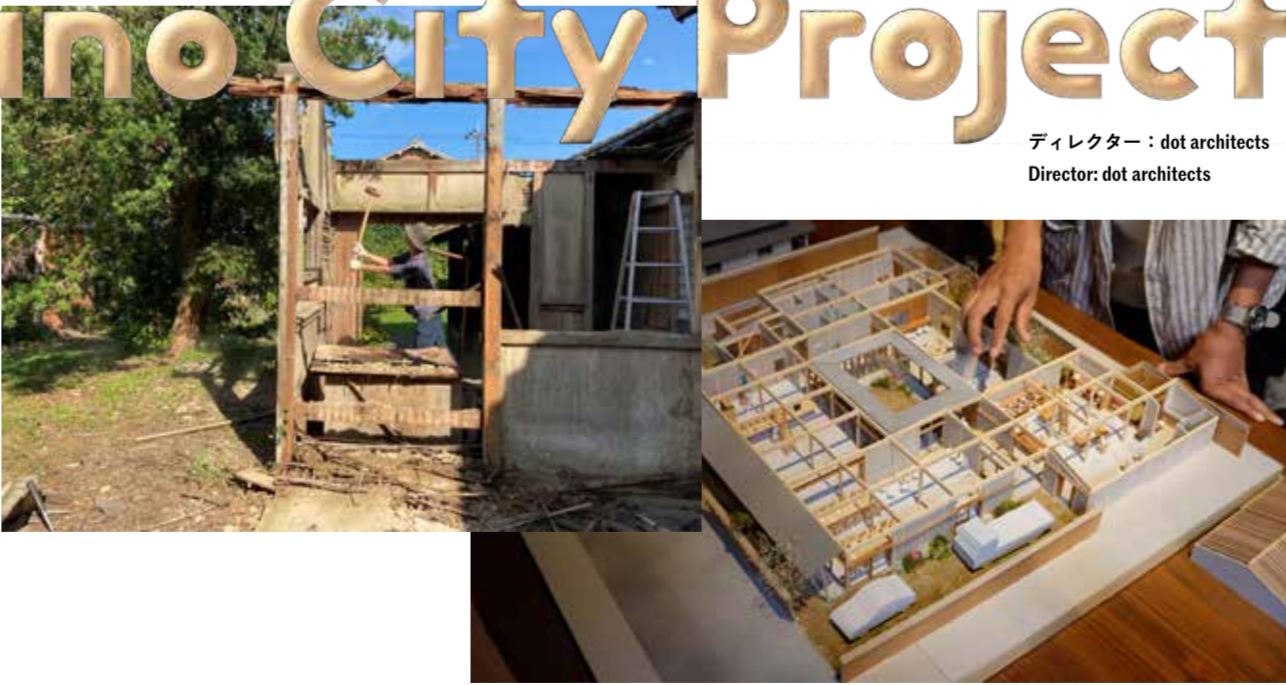
COLORFUL LAB.

現在はニューヨークに拠点を置くアーティスト、増田セバスチャンによるプロジェクト。コロナ禍のなかでも世界のKawaiiコミュニティと繋がり、さまざまな個性と社会とのつながりを見つめてきた増田セバスチャンと作品テーマについて会話をしながら活動。「ジェンダー」をテーマにした新作のパフォーミングアーツ作品の制作に携わった。Currently based in New York, artist Sebastian Masuda's project puts students in conversation with the themes of his work along with his experiences, particularly during COVID-19, when he connected with the global "Kawaii" community and its relationships between various personalities and societies. The project involved a new performing art piece on the theme of "gender".

Hino City Project

日野町プロジェクト

全国的にその名が知られた漆器「日野椀」とともに、木地師発祥の地でもある滋賀県蒲生郡日野町。ここでdot architectsが招聘され、工芸を中心とした小規模多機能施設づくりが進められている。本プロジェクトでは、設計の指針となるリサーチブックの作成と基本設計などに携わり、日野町の街区を形成するデザインコードや自然と暮らしの関わりを調査した。Located in the Gamo district in Shiga prefecture, Hino City is the birthplace of the woodturner craftsman as well as the domestically renowned lacquered "Hino bowl" and where dot architects were invited to build a small-scale, multifunctional facility centered around crafts. The project included helping to put together a research book to plan and design the building, as well as researching the design control regulations of the city blocks and the relationship between nature and lifestyle.



ディレクター：dot architects
Director: dot architects

に建築家や都市計画家が統治するのではなく、職人や住民とフラットな関係で共につくり上げることを心掛けてきた。それは譜面と指揮者によって指示されるクラシックよりも、コード進行だけ決めて、即興性とそれぞれのテクニクに任せるジャズに近い。その在り方を藤村龍至は、「超並列設計」と称したという。

近年家成が関心のあるのは、非都市圏の建築の存在だ。それが、今回の「日野町プロジェクト」である。日野町は、滋賀県の蒲生郡に位置し、古くから櫛物製造が盛んであった。その後、日野椀や医薬品、醸造業の生産地となり、日野商人（近江商人の1つ）を輩出した。そのような歴史もあって今も旧街道や商家の町並みが残る。由緒ある神社の参道沿いにマンションができる計画が立ち上がったが、地元の工務店が土地を買い取って、地域住民が参加できる施設をつくることになった。そこでドットアーキテクトが招聘され、複合施設を提案する。

それは、生産地であった歴史を振り返り、新たな生産できる工房、内外からアーティストを招聘できるレジデンス施設、学習・研修施設、展示施設などかななるもので、地域のビルディングタイプをリサーチし、新築ではあるが、町並みに馴染むよう設計されている。参加者は、それらのリサーチや、施工までのサテライト・オフィスとなる民家の掃除や改修を実施した。

ドットアーキテクトの特徴として、顔の見えない不特定多数の公共建築へ向かうのではなく、顔の見える特定多数の建築を目指しており、自身も半分当事者となって、個人々が「緑例」のように半半公的なものへと差し出す利他的なモノや力をうまく集めていることだろう。

コロナ禍やロシアのウクライナ侵襲以降、グローバルなサプライチェーンと結び付き過ぎたことの負の面が露呈することになった。都市化やグローバルな超都市化が、私たちの自立や共同体の存立を根底から揺るがしていくなか、非都市圏での地域レベルの結びつき、利他的、並列的な参加はますます重要になってくるだろう。日根野プロジェクトでも電気やトイレなどはできるだけオフグリッドにしておき、工芸品に加えて農作業と地域的な循環を視野に入れていく。

ドットアーキテクトの取り組みは、全体的にはマイナーなことかもしれないが、つくることと、生きることを根源から考える重要なアプローチになっているといえよう。2023年に開催される第18回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展の日本館展示でも、ヒロティ下のスペースでの交流の場を任せられている。多くのアーティストやクリエイターが参加するウルトラプロジェクトにおいて、半公的、利他的、半当事者的、「超並列設計」というドットアーキテクトの在り方は、実践教育のこれからの指針にもなるだろう。

the price of a car. On property donated by the then-mayor, a modest DIY-style public meeting space with a kitchen, radio broadcasting, and video screenings was built with the help of other architects and local residents.

In modern Japan, architecture has separated the profession of the architect from that of the master craftsman. However, Ienari's formative experience from the Great Hanshin Earthquake showed firsthand how the network of local residents and mutual aid were revived after a major disaster. Because of this, he has always tried to build together with craftsmen and local residents in a horizontal relationship, unlike the old ways architects and urban planners often govern projects. His way of facilitating can be likened to jazz, where, unlike classical music dictated by its musical score and composer, jazz only decides the chord progression and leaves the rest to technique and improvisation by each individual. Ryuji Fujimura calls this approach "grand parallel design".

In recent years, Ienari has been interested in the existence of architecture in nonmetropolitan areas, such as in the case of "Hino City Project". Located in the Gamo district of Shiga Prefecture, Hino City has long been famous for manufacturing hinoki cypress. Later on, the area became a center for producing Hino bowls, medicine, and brewing, also generating a stream of Hino merchants (one of the Omi merchants). Due to this history, many of the old streets and merchant houses remain. While plans were launched to build condominiums along the road to a historic shrine, a local construction company purchased the property and decided to build a facility that local residents could utilize. dot architects were then invited to propose a multipurpose facility for this location.

While modern but designed to fit in with the city, the proposal reflects on the area's history as a production hub that includes a studio dedicated to creating new products, a residency for domestic and international artists, an education and research facility, and an exhibition facility. Participants cleaned and renovated a house that would serve as a satellite office until research and construction began.

One of the characteristics of dot architects is that rather than creating public buildings for an unknown audience, they aim to design open and accessible architecture for the larger community—a design that elicits both intimacy and openness from each user, similar to the role the "engawa" porch plays in a Japanese house.

After the COVID pandemic and Russia's invasion of Ukraine, we have been exposed to the negative aspects of being too closely tied to the global supply chain. As domestic urbanization and hyper-global urbanization erode our independence and the foundation of our communities, our local connections and generous and parallel participation within nonmetropolitan areas will become all the more important. "Hino City Project" also utilizes off-grid systems for their electricity and toilets as much as possible; while considering its craft production, they are also investigating agricultural work and local circulation systems.

From an overall standpoint, dot architects' efforts may be considered minor, but how they question ways of creating and living from a foundational aspect is an important approach. The group was also tasked with designing an interactive space under the columns of the Japan Pavilion at the 18th Venice Biennale of Architecture, scheduled for 2023. dot architects' multi-faceted approach to Ultra Project between public and private, openness and intimacy, participatory and autonomous, in which many artists and creators participate, will serve as a future guideline for practical education.

ULTRA PROJECT 2022

MOFU MOFU COLLECTIVE Project

「モフモフ・コレクティブ」プロジェクト

ディレクター：ヤノベケンジ（美術作家）

参加学生：10人

活動期間：22年5月—23年3月

Director: **Kenji Yanobe (Artist)**

Members: **10**

Project Dates: **May, 2022 – March, 2023**

「おいでまい祝祭2022」

“OIDEMAI SHUKUSAI 2022”

2022年8月7日-9月4日（夏会期）| 香川・高松丸亀町商店街、丸亀町グリーンけやき広場、ほか
2022年9月29日-11月6日（秋会期）| 香川・金刀比羅宮、こんびら温泉湯元八千代

Summer Session: August 7-September 4, 2022 | Venue: Takamatsu Marugamemachi Shopping Street, Marugamemachi Green”Keyaki square” and others.

Autumn Session: September 29 -November 6, 2022 | Venue: Kotohira-gu Shrine, Kotohira Yachiyo Hotel

—
作品《SHIP'S CAT (Mofumofu22)》

Work: *SHIP'S CAT (Mofumofu22)*

「おいでまい祝祭2022」夏会期（2022年8月7日—9月4日）| 香川・高松丸亀町商店街、丸亀町グリーンけやき広場ほか

Venue: “OIDEMAI SHUKUSAI 2022” | Summer Session August 7-September 4, 2022

—
作品《KOMAINU—Guardian Beats—

Work: *KOMAINU-Guardian Beats-*

「おいでまい祝祭2022」秋会期（2022年9月29日—11月6日）| 香川・金刀比羅宮、こんびら温泉湯元八千代

Venue: “OIDEMAI SHUKUSAI 2022” Kotohira-gu Shrine | September 29 -November 6, 2022

—
作品《SHIP'S CAT (Voyage)》

Work: *SHIP'S CAT (Voyage)*

「2022 ACCメディアサファード」(2022年9月1日—12月25日）| **Asia Culture Center**（韓国・光州）

Venue: “2022 ACC Media Facade Collection” | Asia Culture Center (Gwangju, Korea)

September 1 – December 25, 2022

—
作品《SHIP'S CAT (Speeder)》

Work: *SHIP'S CAT (Speeder)*

「SSS Re`arise」| アンテルーム京都、ほか

Venue:”SSS Re`arise” | HOTELANTEROOM KYOTO and others.

Yanagi Miwa PJ

やなぎみわプロジェクト

ディレクター：

やなぎみわ（美術作家・演出家）

参加学生：8人

活動期間：22年5月—23年3月

Director: **Miwa Yanagi(Artist, Director)**

Members: **8**

Project Dates: **May, 2022 – March, 2023**

Hino-cho PJ

日野町プロジェクト

ディレクター：**dot architects**（建築事務所）

参加学生：16人

活動期間：22年5月—23年3月

Director: **dot architects(architect)**

Members: **16**

Project Dates: **May, 2022 – March, 2023**

ULTRA_Sandwich #18

ULTRA_Sandwich #18

ディレクター：**名和晃平**（彫刻家）

参加学生：8人

活動期間：22年4月—23年3月

Director: **Kohei Nawa (Sculptor)**

Members: **8**

Project Dates: **May, 2022 – March, 2023**

月灯りの移動劇場『Silence』

Tsukiakari theater tour “*Silence*”

2022年11月4日(金)-6日(日)| 上土劇場（松本）

2022年12月2日(金)-12月4日(日)| BankART Station（横浜）、ほか
Matsumoto, Agetsuchi Theater | November 4-6, 2022

Yokohama, BankART Station | December 2-4, 2022 and more

—
nakice（ナキス）『ABITA』

nakice “*ABITA*”

2022年12月16日(金)-12月18日(日)| 京都芸術センター

2023年3月2日(火)-3月5日(日)| **京都新聞ビル** (ARTISTS' FAIR KYOTO公演)

Kyoto Art Center | December 16-18, 2022 / “ARTISTS' FAIR KYOTO”

Kyoto Shinbun | March 2-5, 2023

BYEDIT

BYEDIT

ディレクター：**多田智美**（編集者）・**竹内厚**（編集者）

参加学生：5人

活動期間：22年5月—23年2月

Director: **Tomomi Tada (Editor)・Atsushi Takeuchi (Editor)**

Members: **5**

Project Dates: **May, 2022 – February, 2023**

「港まちアートブックフェア2022」

Minatomachi Art Book Fair 2022

2022年6月8日(水)-8月13日(土)| **Minatomachi POTLUCK BUILDING 3F**（名古屋）

June 8- August 13, 2022 | Venue: Minatomachi POTLUCK BUILDING 3F (Nagoya)

BUYBYPRODUCTS Circulation Studio

BUYBYPRODUCTS Circulation Studio

ディレクター：**副産物産店**（山田毅、矢津吉隆）、**松本尚子**（建築家）、

中村紀章（建築家）、**水迫涼汰**（デザイナー）

参加学生：18人

活動期間：22年5月—23年2月

Director: **Byproducts Market (Yoshitaka Yazu, Tsuyoshi Yamada), Naoko Matsumoto (Architect), Noriaki Nakamura (Architect), Ryota Mizusako (Designer)**

Members: **18**

Project Dates: **May, 2022 – February, 2023**

出店 | Stall

「平安蚤の市」「kumagusuku Christmas Market 2022」

Kyoto Heian Antique Market, kumagusuku Christmas Market 2022

2022年12月9日-12月11日、ほか

December 9-11, 2022 and others.

—

ワークショップ | Workshop

「暮らしの中の〇〇なヒントと出逢うフェスタ」

“A festival where you can meet 〇〇 tips in daily life”

2022年12月18日 | 大宮交通公園、ほか

Omiya Traffic Park | December 18, 2022 and others.

展覧会 | Exhibition

“Circulation Holes.”

“Circulation Holes”

2023年3月11日-12日 | 北山ホールセンター

Kitayama Hole Center | March 11-12, 2023

—

舞台美術 | Scenic design

ZOMBIES「オルガンを鳴らす」

ZOMBIES “Organ wo Narasu”

2023年2月24日-2月26日 | THEATRE E9 KYOTO

THEATRE E9 KYOTO | February 24-26, 2023

MILESTONES

MILESTONES

ディレクター：**細尾真孝**（西陣織細尾12代目）

参加学生：4人

活動期間：22年4月—23年3月

Director: **Masataka Hosoo (12 Generation Head, Nishijinori Hosoo)**

Members: **4**

Project Dates: **April, 2022 – March, 2023**

「MILESTONES ～余白の図案」

Exhibition” Milestones: Yohaku no Zuan”

2022年4月23日-7月18日 | 京都伝統産業ミュージアム企画展示室

Venue：Kyoto Museum of Crafts and Design, Special Exhibition Room | April 23- July 18, 2022

—

「MILESTONES “余白の図案”～日本の伝統文化を次世代に繋ぐ～」

Exhibition “Milestones: Yohaku no Zuan- Nippon no Dentoubunka wo Jisedai ni Tsunagu-”

2022年9月21日-9月26日 | 阪急うめだギャラリー

Venue：Hankyu Umeda Gallery | September 21-26, 2022

—

RAINMAKER 2023 Spring/Summer コレクション

RAINMAKER 2023 Spring/Summer Collection

https://youtu.be/vCuCgJJi0b0

The Projected Image Laboratory

The Projected Image Laboratory

ディレクター：**山城大督**

（美術家・映像ディレクター）

参加学生：6人

活動期間：22年4月—12月

Director: **Daisuke Yamashiro (Artist,Video Director)**

Members: **6**

Project Dates: **April, 2022 – March, 2023**

作品《SPATIAL TONE》| Work: *SPATIAL TONE*

「Homô loquëns『しゃべるヒト』～ことばの不思議をて科学する～」

Exhibition: “Homô loquëns “talking human” Wonders of Language and Languages”

2022年9月1日-11月23日 | 国立民族学博物館 特別展示館

Period: September 1- November 23, 2022 | Venue: The Special Exhibition Hall, National Museum of Ethnology

—

2022年度 劇場の学校【メディア表現コース】

Theatre School Project”(Media Expression Course)

2022年7月22日-26日 | 主催：ルームシアター京都

Period: July 22-26, 2022 | Host: ROHM Theatre Kyoto

—

京都芸術大学「ホームカミングデー2022」オンライン配信

“HOMECOMING DAY 2022” Kyoto University of the Arts

2022年10月29日 | 主催：京都芸術大学

Date: October 29, 2022 | Online event | Host: Kyoto University of the Arts

REMA:PROJECT

REMA:PROJECT

ディレクター：REMA（美術作家）

参加学生：9人

活動期間：22年5月—23年3月

Director: **REMA (Artist)**

Members: **9**

Project Dates: **May, 2022 – March, 2023**

作品《FOREIGN MATTER: ‘Sand in woman’

「ART SCRAMBLE 2023」

Work: *FOREIGN MATTER: ‘Sand in woman’*

Exhibition: “ART SCRAMBLE 2023”

2023年3月28日-2024年3月初旬 | グランフロント大阪 南館 せせらぎテラス

Venue: GRAND FRONT OSAKA (South Building)”Seseragi Terrace” | March 28, 2023-early March, 2024

—

REMA 個展 “waking dream voice”

REMA solo exhibition “waking dream voice”

2022年11月24日-12月11日 | **biscuit gallery 3階**（東京）

Venue: biscuit gallery 3F (Tokyo) | Nobember 24-December 11, 2022

—

「StART ART FAIR SEOUL 2022」

Exhibition “START ART FAIR SEOUL 2022”

2022年9月1日-9月6日 | **Galleria Forêt**（韓国・ソウル）

Venue: Galleria Forêt (Seoul, Korea) | September1-6, 2022

施設概要

ウルトラファクトリー

所在地 | 京都芸術大学 至誠館2F、3F、4Fおよび人間館B2

開館時間 | 14:30-19:30（火-金）、10:30-17:30（土）

休館日 | 日曜日・月曜日・祝日

構成 | S41工房（至誠館4F）…データ作成（2D/3Dモデリング）、デジタル加工、工作・組立（簡易木工・真空成型・電気窯）、塗装、撮影、大型印刷、ミーティングエリア、キッチン、オフィス

S32工房（至誠館3F）…シルクスクリーン、銅版画ドライポイント

S21工房（至誠館2F）…金属加工・溶接、プラスチック成型、スプレー塗装スペース、大型造形

NA021工房（人間館B2F）…木材加工、製材、CNC加工、木彫
主な設備 | レーザー加工機/3Dプリンター/UVプリンター/大判プリンター/デジタル刺繍ミシン/カッティングプロッター/デジタルシルク製版機/3Dスキャナー/マシニングセンタ/真空成型機/シルクスクリーン関連機材/TIG溶接機/半自動溶接機/プラズマ切断機/旋盤/フライス盤/コンターマシソ/パイプロシャー/シャリソグ/カーボンヒーター/ウォーターブース/門型クレーン/手押し鑑盤/自動鑑盤/昇降盤/横切り盤/ボール盤/パネソウ/バンドソウ/ユニバーサルサンダー/角のみ盤/CNCミソグマシン

Outline of the facility

Name: ULTRA FACTORY

Location: KYOTO UNIVERSITY OF THE ARTS / SHISEIKAN [2F-4F] and NINGENKAN [B2F]

Opening hours: 14:30-19:30 (Tue.-Fri.), 10:30-17:30 (Sat.)

Closed: Sunday, Monday, and National Holidays

Contents: SHISEIKAN S21 studio: Metal Fabrication, Welding, Engineering,Plastics processing (Resin processing), Spray Painting, Lager scale construction
S32 studio: Screen Printing, Drypoint

S41 studio: Digital Modeling and Fabrication, Assembly Area, Paint Booth, Photographing, Large-format inkjet Printing, Meeting Area, Kitchen, Office
NINGENKAN NA021 studio: Wood Workshop, Wood Cutting, Fabrication, CNC processing
Main equipment: Laser cutting machine / 3D Printer / UV Printer / Large-scale Printer / Digital embroidery sewing machine / Cutting plotter / Fast Screen Tracer / 3D Scanner / Machining center / Vacuum Former / Equipment of Screen printing & Drypoint / TIG welding / Semi-automatic welding / Plasma cutting system / Lathe / Milling machine / Contour machine / Vibero shear / Shirring machine / Carbon heater / Water booth / Gantry crane / Thickness planer / Jointer / Tabele saw / Drilling machine / Panel saw / Band saw / Universal sander / Chisel mortiser / CNC Milling machine