

益子国際工芸交流事業 2022
アーティスト・イン・レジデンス in 益子
ターニャ・ヘルマン + 太田剛速

Mashiko Museum Residency Program 2022
Artists in Residence in Mashiko
Tania Herman + Taketoshi Ota

主催 益子町文化のまちづくり実行委員会、益子陶芸美術館
会期 2023年3月25日(土)ー6月18日(日)
会場 益子陶芸美術館

Organized by
Mashiko-machi, Committee for Promotion of Mashiko Culture Town
Mashiko Museum of Ceramic Art

25 March - 18 June, 2023
Mashiko Museum of Ceramic Art

益子国際工芸交流事業 2022
アーティスト・イン・レジデンス in 益子
ターニャ・ヘルマン + 太田剛速

編集・制作：益子陶芸美術館
発行：益子町文化のまちづくり実行委員会
〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町益子3021

Mashiko Museum Residency Program 2022
Artists in Residence in Mashiko
The exhibition of the works by Tania Herman and Taketoshi Ota

Editing and Design : Mashiko Museum of Ceramic Art
Publication : Mashiko-machi, Committee for Promotion of Mashiko Culture Town ©2023
3021, Mashiko, Mashiko-machi, Haga-gun, Tochigi 321-4217 JAPAN

写真：益子陶芸美術館
Photos : Mashiko Museum of Ceramic Art

凡例

- ・本書は2023年3月25日(土)から6月18日(日)まで益子陶芸美術館で開催される「益子国際工芸交流事業2022／アーティスト・イン・レジデンス in 益子／ターニャ・ヘルマン + 太田剛速」展の図録である。
- ・益子で制作した作品の写真は横堀聡が撮影した。
- ・太田剛速の素材・技術(1～3)は株式会社オフィス ましこのねが撮影した。
- ・本書の編集・翻訳は益子国際工芸交流事業スタッフが行った。
- ・本書のデザインは月村真由美が行った。

Editor's Note

- ・The following is an exhibition catalogue for the exhibition "Mashiko Museum Residency Program 2022 / Artists in Residence in Mashiko The exhibition of the works by Tania Herman and Taketoshi Ota" being held at the Mashiko Museum of Ceramic Art from 25 March through 18 June, 2023.
- ・The photographs of works made in Mashiko were taken by Satoshi Yokobori.
- ・The images of Taketoshi Ota's Materials and Techniques (1-3) were taken by Office Mashikonone Inc.
- ・This catalogue was edited and translated by Staff of Mashiko Museum Residency Program.
- ・This catalogue was designed by Mayumi Tsukimura.

目次

Contents

P.3 ターニャ・ヘルマン Tania Herman

プロフィール／作品 Profile / Works
交流イベント／素材・技術 Cultural Exchange Events / Materials and Techniques

P.7 太田剛速 Taketoshi Ota

プロフィール／作品 Profile / Works
交流イベント／素材・技術 Cultural Exchange Events / Materials and Techniques

ターニャ・ヘルマン Tania Herman

作家のことは

私の芸術活動は、陶芸と紙を使う仕事とが交わるところにあり、実験と素材同士の関係性によって進んでいきます。
(自身も含む)人間の内面と外面とのせめぎ合いや欠陥、変化する能力を、どうすれば彫刻の形に表現できるのか、探究しています。変化、不安、不完全性、コントロール幻想、動き、生命そのものの流れ。そういったものに関わる感情を、しばしば作品の中に取り込もうと試みます。私の作品は人の手によって作られ、土と火によって再び形作られます。粘土、人、事象における、生命そのものの現れ方。現象や動きの源を構成するもの。試行と失敗を経てゴールへと至る道。そういったものに私はインスパイアされています。

精確な紙の形を、歪んだ非対称な、欠陥のある磁器の形に変える技法を自ら編み出し、変化そのものを探究しています。形を作っている間はある程度形をコントロールすることができます。しかし、粘土がそれ自体の持つ性質を現すと、途端に歪み、崩れます。この技法は微妙に変化し、さらなる探究のための大切な機会を与えてくれます。焼成によっても磁器は形を変えますが、紙のテクスチャーは残り、感じることができます。益子のレジデンスでは引き続き磁器と紙との関係を探りますが、この機会が与えてくれる挑戦—より大きなスケールでの作品づくりに取り組みます。

Artist's Statement

My art practice exists at the intersection of ceramics and working with paper. It is moved by experimentation and the relationships between materials.

I explore how human's internal and external conflicts, imperfections and ability to transform (mine as well) could be represented in a sculptural shape. I often try to capture emotions related to change, insecurity, incompleteness, illusion of control, movement, flow of life itself in my work. My pieces are made by a human and are reshaped by clay and fire. I am inspired by how life manifests itself in clay, people and events, by what constitutes the origins of phenomena and actions, by one's path to a goal through trials and mistakes.

The technique that I have developed allows me to explore change itself, transforming a precise and clean paper shape to a distorted asymmetrical, imperfect porcelain shape. While making the shape I can manipulate it to a certain extent, but at the same time clay will show its own character as it deforms and collapses. The technique is nuanced and gives significant opportunity for further exploration. Porcelain as well as firing change the shape, while paper texture remains recognizable.

During my stay in Mashiko A.I.R. I intend to produce several works that will continue exploring the relationship between porcelain and paper in bigger scale, taking on the challenge of that it presents.

1981年	ロシア生まれ	1981	Born in Russia
1998-2003年	ノヴォシビルスク国立経済経営学院 経営専攻(ロシア・ノヴォシビルスク)	1998-2003	Novosibirsk State Academy of Economics and Management, Novosibirsk, Russia. Major in Management
2011-2012年	英国式アート・アンド・デザイン高等教育機関 アート・アンド・デザイン基礎コース ファインアート専攻 良(ロシア・モスクワ)	2011-2012	"Foundation Art and Design" course at British Higher School of Art and Design, Moscow, Russia. Fine art path, Merit
2013年	セントラル・セント・マーチンズ・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン (イギリス・ロンドン)	2013	Central Saint Martins College of Art and Design, London, UK
2019-2021年	多治見市陶磁器意匠研究所 第17・18期 セラミックスラボ研究生	2019-2021	The 17th and 18th Ceramics Lab program, Tajimi City Pottery Design and Technical Center (Ishoken), Tajimi, Japan

2022.6.9(木)-7.21(木)

[陶芸家・東京／公募]

無題("playground" シリーズより)
Untitled, from "playground" series
2022

無題("letters" シリーズより)
Untitled, from "letters" series
2022

無題("playground" シリーズより)
Untitled, from "playground" series
2022

交流イベント Cultural Exchange Events

A		B
		C
D	E	F

町長表敬訪問 (B)

6月10日(金)

場所: 益子町役場

記念講演会 (C)

6月11日(土) 13:30-15:30

場所: 益子国際工芸交流館

工房での制作 (A)

6月16日(土) 13:30-15:30

場所: 陶芸工房(陶芸メッセ・益子内)

オープンスタジオ (F)

6月17日(金)、7月7日(木) 14:00-16:00

場所: 陶芸工房(陶芸メッセ・益子内)

ワークショップ (D,E)

7月2日(土) 13:30-15:30

場所: 益子国際工芸交流館

素材・技術

Materials and Techniques

ターニャ・ヘルマンは普段、紙と粘土の関係を探りながら独自のアプローチで作陶しています。益子ではその探求を継続しながら普段よりも大型の作品づくりに挑戦しました。

美濃磁器土、益子皿土、北郷谷新原土を使って制作し、電気窯と薪窯を使って焼成しました。コバルトを土や釉薬の中に混ぜるなど新しい表現方法にも挑戦し、数多くのテストピースを作りました。

ワークショップでは湯呑という形に置き換えて自身の制作の仕方を紹介しました。紙を折って型を作るところから始まる制作プロセスを一般の方から陶芸関係の方まで幅広く楽しまれているのが印象的でした。

- 1) 紙を折る。折り目が器の模様となる
- 2) 粘土を紙の形に合うように押し付ける
- 3) 紙に押しつけた粘土を湯呑の型に沿わせるようにして形をつくる
- 4) 器の表面に紙のテクスチャーが写される

太田剛速 Taketoshi Ota

作家のことは

私が住む東峰村小石原は九州の福岡県東部に位置し、大分県北部との県境にあります。

小石原焼は1682年に福岡藩三代藩主、黒田光之が肥前伊万里の陶工を招き中国風の磁器を伝え開窯させたのが始まりです。太田窯は発祥の一窯になります。

私の祖父、富次郎が太田製陶所の親方をしていた1958年にブリュッセルで開催された世界工芸展でグランプリを受賞しました。その後、民芸ブームもあり、共同窯から個人窯の時代になって行きます。長い小石原焼の歴史の中で、これまでに伝えられてきた、先人の技術・技法・精神を伝承しつつ、自分自身のオリジナリティーのある物づくりを、日々繰り返しの仕事の中から学び挑戦しています。伝統を受け継ぎ次世代へと伝えていけたら幸いです。

Artist's Statement

I live in Koishiwara region, Toho Village. It's located in the east part of Fukuoka Prefecture in Kyushu and next to the north part of Oita Prefecture.

Koishiwara ware has been produced since 1682. By the order of Kuroda Mitsuyuki (the third lord of Fukuoka Domain), potters from Imari, Hizen (current Saga and Nagasaki Prefectures) were invited to impart how to make Chinese porcelain-like ware. The Ota Pottery is one of the original potteries.

In 1958, when my grandfather Tomijiro was the boss of this pottery, Koishiwara ware won the Grand Prix at the 3rd category of the Japan Pavilion at the World Exposition in Brussels. Afterwards, there was the Mingei boom. And as time goes by, shared kilns came to be less used and private ones more. As for myself, I am trying to create my original work, while learning from the daily work with the traditional method, technique and spirit passed down from the predecessors throughout the long history of Koishiwara ware. I hope to keep and pass on the tradition to the next generation.

1969年 福岡県小石原生まれ
1989年 九州造形短期大学デザイン学科
クラフトコース卒業
2003年 第1回タラバ国際陶芸ビエンナーレ
伝統部門にてグランプリ受賞(スペイン)
2008、10年 デヴォン・ギルド・オブ・クラフツメン
にて展示会(イギリス)
2010年 リーチ工房にてワークショップ(イギリス)
2012年 九州産業大学芸術学部美術学科
博士前期課程修了
2013年 日本陶芸展入選

1969 Born in Koishiwara, Fukuoka
1989 Graduated from Kyushu Zokei Junior College.
Faculty of Design, Craft course
2003 Won the First Award in the Traditional
Ceramics category at the 1st International
Ceramic Biennale "Ciudad de Talavera", Spain
2008,10 Participated in the exhibition at the Devon
Guild of Craftsmen, UK
2010 Demonstrated at the Leach Pottery, UK
2012 MA Fine Art - Kyushu Sangyo University
2013 Accepted at the Japan Ceramic Art Exhibition

2022.7.24(日)-8.25(木)

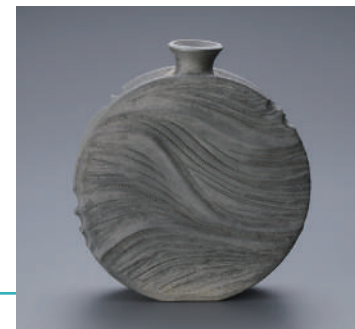
[陶芸家・小石原／公募]

飛鉋打掛文蓋付大壺
Lidded jar
2022

三方流掛虚無僧壺
Tea jar
2022

彫文扁壺
Flask
2022

播鉢
Mortars
2022

鎗花入
Vase
2022

交流イベント Cultural Exchange Events

A		B
		C
D	E	F

町長表敬訪問 (B)

7月27日(水)

場所: 益子町役場

オープンスタジオ (A)

7月29日(金)、8月20日(土) 14:00-16:00

場所: 陶芸工房(陶芸メッセ・益子内)

記念講演会 (C)

8月6日(土) 13:30-15:30

場所: 益子国際工芸交流館

薪窯の窯出し (F)

8月11日(木・祝)

場所: 陶芸メッセ・益子

ワークショップ (D、E)

8月11日(木・祝) 13:30-15:30

場所: 陶芸工房(陶芸メッセ・益子内)

素材・技術

Materials and Techniques

太田剛速は普段、小石原で培ったろくろの技と経験をもとに伝統的な作品からオリジナルの作品まで幅広く制作しています。

益子では益子赤土、皿土、北郷谷新原土、新福寺の赤土を使い、小石原の伝統的な形や技法を再現しました。小物から大物まで正確さと速さをもって制作を進め、約1ヶ月という限られた時間の中で二度の薪窯焼成を行いました。福岡の大学を卒業後益子で働いている教え子の方々も加わり、にぎやかな窯焚きになりました。

ワークショップではろくろの実演と、子どもたちに小石原の伝統技法である飛鉋(とびかん)を体験してもらいました。子どもたちの真剣なまなざしと模様ができた時の笑顔が印象的でした。

- 1) 刷毛目: 器に化粧土を刷毛で塗り模様をつける技法
- 2) 飛鉋: 化粧土を塗り程よい硬さに乾燥させた器をろくろにのせ、回転する器に鉋(時計のゼンマイから作った道具)を当てることで化粧土を削り模様をつける技法
- 3) 櫛描き(くしがき): 器に塗った化粧土を櫛型の道具でひっかいて模様をつける技法
- 4) 紐づくりで大物制作: 紐状の粘土を積み上げて形を作る技法