AOI SUWA PORTFOLIO

2024 - 2018

ステートメント

自然現象と意識の「接面」を探る

何かを見ることで心が揺さぶられる驚きが、自然現象と意識の「接面」として立ち現れる。日常の中には、意味やメッセージ、情報として記録されずに消え去ってしまう現象が多く存在する。諏訪は「接面」が生じる刹那に着目し、その場でしか見えない現象に焦点を当て、作品へと結実させる。

「目に見えない世界」と「目に見える世界」、「意識」と「無意識」の間を往来し、何らかの境界を移動することで見えてくる領域を探求する。いくつもの境界やメディアを行き来することで、私たちの意識やこの世界の認識に対する根本的な問いを浮かび上がらせる。

Artist Statement

alternately.

Discover "the Wonder"

Between Natural Phenomena and our Consciousness

Suwa aims show encounter unexpected moving "wonder" in natural phenomena in her work. We experience a lot of phenomena as usual but many parts disappear because the meaning/message/information is not always recorded. She thinks Art is one of the best ways to see and feel about such phenomena.

Suwa has been using experimental techniques from the early stages of production to create works that focus on phenomena that can only be seen on the spot. Her work can be described as an attempt to navigate between the "invisible world" and the "visible world," as well as between "consciousness" and "unconsciousness". This approach explores the boundaries that emerge by moving

2020

諏訪葵 Aoi Suwa

アーティスト 1991年 東京生まれ。博士(美術)。

インスタレーションや平面作品の制作を行いながら、

アートとサイエンスの接面における学際的な活動に取り組んでいる。

[学歴]	
2025	東京藝術大学大学院 美術研究科 博士後期課程 修了
2021	東京藝術大学大学院 美術研究科 修士課程 修了
2019	ロンドン芸術大学 Central Saint Martins MA Art and Science 交換留学
2018	東京藝術大学 美術学部 絵画科 油画専攻 卒業
2014	武蔵野美術大学 造形学部 油絵学科 油絵専攻 中途退学
[主な賞歴	]
2024	藝大アートプラザ・アートアワード デジタルアート部門 小学館賞
2023	東京ビジネスデザインアワード テーマ賞
2022	グッドデザイン・ニューホープ賞「場」のデザイン部門 入選
	第2回 KYOBASHI ART WALL 奨励賞
2021	上野芸友賞
	東京藝大アートフェス2021 優秀賞
	2020年度 京成電鉄藝術賞
	群馬青年ビエンナーレ2021 入選
	ゲンビどこでも企画×ゲンビ「広島ブランド」デザイン スペシャル公募2020 入選
2019	NONIO ART WAVE AWARD 2019 準グランプリ
2018	JIDF学生文化デザイン賞 2018 入選
	O氏記念賞
2017	第12回 藝大アートプラザ大賞 入選
	「2074、夢の世界」アワード 入選
2015	コニカミノルタソーシャルデザインアワード アート部門入選
[助成・奨賞	2 金等]
2023	令和5年度文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業 発表支援 企画採択
2021	公益財団法人戸部眞紀財団 2021年度奨学生
2020	ギオン芸術スポーツ振興奨学金 2020年度奨学生
	東京藝術大学「ILOVEYOU」プロジェクト 企画採択
2019	官民民協働海外留学支援制度トビタテ!留学JAPAN 多様性人材コース第10期
2016	石橋財団国際交流油画奨学生 短期派遣
[個展・個ノ	· (企画]
2024	「まだ見ぬ識閾 平面世界とインスタレーションの並行」ターナーギャラリー
	「まだ見ぬ識閾―Unfelt Threshold 揺律創発 ライブインスタレーションと対話
	Live Art Installation & Conversation on Fluctonomous Emergence」
	アーヘン工科大学 Kate Hamburger Kolleg: Cultures of Research、ドイツ
2021	「Entropic Circulation/揺れのある循環」BUoY

「「映り」としての圧縮」山治織物工場(群馬県桐生市)、オンライン

「主なグループ展]		
2024	「東京藝術大学大学院美術研究科博士審査展2024」東京藝術大学 大学美術館	
	「藝大アートプラザ·アートアワード」PLATFORM 13 (JR上野駅13番線)	
2023	「ファンダメンタルズ フェス (2021-2023)」東京大学 駒場小空間	
2023	「DESIGNART TOKYO 2023 at 100BANCH」100BANCH、渋谷	
	「EKKYO. SUMMIT SENDAI 2023」東北大学 青葉山コモンズ	
2021	「環ジョウ交さ点」佐賀大学·東京藝術大学·情報科学芸術大学院大学(IAMAS)の	
2021	・ 環ノョク文で 点」 佐貫大子・宋宗雲前大子・開報科子云前大子院大子 (TAMA3) の 三大学の学生有志による芸術交流展、佐賀大学	
	「群馬青年ビエンナーレ2021」群馬県立近代美術館	
	「ゲンビどこでも企画×ゲンビ「広島ブランド」デザイン スペシャル公募2020」	
	旧日本銀行広島支店	
	「第二回花鳥島国際芸術祭」花鳥島、中国	
	「東京藝術大学 第69回卒業修了作品展」東京藝術大学 絵画棟1F	
2020	Ti promise you CSM MA Interim Show, Apiary Studios, UK	
2019	「Emergent」CSM MA Art & Science Open Studio, Elthorne Studios, UK	
	「流れる瞬間、うつろう場所 Place out of Time」瀬戸内国際芸術祭2019秋期、	
	東京藝術大学×シカゴ美術館付属美術大学 グローバルアート共同プロジェクト	
2018	「Life is Art」天空の芸術祭、長野県東御市 稚蚕飼育所地下コンクリートスペース	
	「near Phenomena」中央本線画廊	
	「東京藝術大学 第66回卒業修了作品展」東京藝術大学 絵画棟5F · 東京都美術館	
2017	「石橋財団·東京藝大油画-海外派遣奨学生展」東京藝術大学 陳列館	
	「2074、夢の世界」東京藝術大学 大学美術館B2F	
	「無二無二」/アーツ千代田3331	
2015	「コニカミノルタソーシャルデザインアワード 入選作品展示」コニカミノルタプラザ、新宿	
2011	「ARTIST IN DANCHI」りえんと多摩平、八王子	
[滞在制作]		
2020	山治織物工場/群馬県桐生市	
	Järvilinna Art Center∕ユヴァスキュラ、フィンランド	
2019	Cerdeira/ロウザン、ポルトガル	
2016	Gullkistan/ロイガルバトン、アイスランド	
2011	「ARTIST IN DANCHI」/りえんと多摩平、八王子	
「ナかローカミ	vョップ·イベント]	
[主なりーク) 2021	ィョッフ・1 ハント」 「バナナナイト」エースホテル京都	
2021		
	「3D Chemical Drawing Workshop」Oxford University Art Club	
2015	ワークショップイベント「ふむとポンポンお父さん」千住芸術村	
2012	ワークショップイベント「おどれアンドロメダ」千住芸術村	
2013	ワークショップイベント「みんなのせかいをかこう!」ふじようちえん	
	ワークショップイベント「手のひらに宇宙を乗せてみよう!」さわやかちば県民プラザ	
2012	ワークショップイベント「コズミック・ワークショップ」 千住芸術村	
	「第四回東京国際科学フェスティバル」ワークショップ企画	

2011 「第三回東京国際科学フェスティバル」グラフィック作品展示 パナソニックセンター東京、有明

AOI SUWA

Interdisciplinary Artist

Born in 1991, Tokyo. Ph.D. in Fine Arts.

Creates installations and two-dimensional works

while exploring interdisciplinary practices in art and science.

Education 2021-2025	Doctor of Fine Arts, Tokyo University of the Arts, Japan
2019-2020	Exchange Program, MA Art and Science course, Central Saint Martins, University Arts of London, UK
2018-2021	Master of Fine Arts, Tokyo University of the Arts, Japan
2014-2018	Bachelor of Fine Arts, Oil Painting Major,Department of Painting, Tokyo University of the Arts, Japan
2011-2014	Oil Painting Major,Department of Oil Painting

Musashino Art University, Japan

Selected Awards

ociceted / tiv	
2024	Geidai Art Plaza Art Award, Digital Art Category, Shogakukan Prize
2023	Tokyo Business Design Award, Theme Prize
2022	GOOD DESIGN NEW HOPE AWARD 2022, Honorable Mention
	KYOBASHI ART WALL, Encouragement Award
2021	Gunma Biennale for Young Artists 2021 selected
	Ueno Geiyu Award, Tokyo University of the Arts
	Keisei Electric Railway Art Award, keisei Electric Railway Co., Ltd.
	Outstanding Performance Award,
	Tokyo University of the Arts: Art Festival 2021
2020	Doko×Deza Competition
	by Hiroshima City Museum of Contemporary Art selected
2019	Semi Grand Prix, NONIO ART WAVE AWARD 2019
2018	INTER DESIGN FORUM TOKYO 2018 VOL.9 selected
	Mr. O commemoration prize, Tokyo University of the Arts
2017	The 12th Geidai Art Plaza selected
	Rêver 2074 Award selected
2015	KONICA MINOLTA Social Design Award, Art Division

Scholarships, Grants

2023	Selected for the Agency for Cultural Affairs' Project to Support
	Emerging Media Arts Creators
2021	Scholarship by TOBE MAKI Scholarship Foundation
	Scholarship for art and sports students by Gion Co.,Ltd.
2020	Gion Art and Sports Promotion Scholarship
2019	TOKYO GEIDAI "I LOVE YOU" Project selected
	TOBITATE! Young Ambassador Program, Study Abroad Scholarship
2016	Scholarship for oil painting students by Ishibashi Foundation

Solo Exhibitions			
2024	Simultaneous: Two-Dimensional Art and Installation, TURNER GALLERY, Tokyo, Japan Unfelt Threshold — Live Art Installation & Conversation on Fluctonomous Emergence, Käte Hamburger Kolleg, Cultures of Research at RWTH Aachen University, Germany		
2021	Entropic Circulation, Art Space BUoY, Kita-senjyu, Tokyo, Japan		
2020	Reflection as Compression, Yamaji Textile Factory, Gunma prefecture, Japan		
Salacted Gr	oup Exhibitions		
2024	Tokyo University of the Arts Doctoral Program Final Exhibition,		
2024	Tokyo University of the Arts Doctoral Frogram Final Exhibition,		
2023	Fundamentalz fes. (2021-2023), The University of Tokyo, Tokyo, Japan		
2023	DESIGNART TOKYO 2023 at 100BANCH, Tokyo, Japan		
	EKKYO.SUMMIT+ 2023 SENDAI, Sendai mediatheque, Miyagi prefecture, Japan		
2021	Kan-jo-ko-saten [Roundabout], art exchange exhibition by students from		
	Saga University, Tokyo University of the Arts, and the Institute of Advanced		
	Media Arts and Sciences (IAMAS), Saga prefecture, Japan		
	Huaniao Island Public Art Festival, Huaniao island, China		
	Gunma Biennale for Young Artists 2021, Museum of Modern Art, Gunma, Japan		
	Doko×Deza Competition by Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima, Japan		
	Tokyo University of the Arts The 69th Graduation Works Exhibitions,		
	Tokyo University of the Arts, Ueno, Japan		
2020	i promise you, CSM MA Interim Show, Apiary Studios, London, UK		
2019	Emergent, CSM MA Art & Science Open Studio, Elthorne Studios, London, UK		
	Place out of Time, Setouchi Triennial, Kagawa, Japan		
2018	Life is Art, Factory basement, Nagano, Japan		
	near Phenomena, Chuo-Line Gallery, Nishi-Ogikubo, Japan		
	Tokyo University of the Arts The 66th Graduation Works Exhibitions,		
2017	Tokyo Metropolitan Art Museum, Tokyo University of the Arts, Ueno, Japan		
2017	Traveling Scholarship Program Exhibition, Tokyo University of the Arts, Ueno, Japan Rêver 2074, The University Art Museum, Tokyo University of the Arts, Ueno, Japan		
	Muni-Muni, 3331 Arts Chiyoda, Tokyo, Japan		
2015	KONICA MINOLTA Social Design Award, KONICA MINOLTA PLAZA, Shinjuku, Japan		
2011	ARTIST IN DANCHI, Riento Tamadaira, Hachiouji, Japan		
Artist in Res	sidence		
2020	Yamaji Texitile Factory, Gunma prefecture, Japan		
	Järvilinna Art Center, Jyväskylä, Finland		
2019	Cerdeira, Lousã, Portugal		
2016	Gullkistan, Laugarbatn, Iceland		
2011	ARTIST IN DANCHI, Riento Tamadaira, Hachioji, Japan		
Selected Wo	orkshops, Events		
2021	Banana Night, Ace hotel Kyoto, Japan		
2020	3D Chemical Drawing Workshop, University of Oxford, Oxford, UK		
2015	Humuto Pom-Pom Otousan, Senju Geijyutsu Mura, Kitasenju, Japan		
	Odore ANdromeda, Senju Geijyutsu Mura, Kitasenju, Japan		
2013	Let's draw your World, Fuji kindergarten, Japan		
	Tenohira ni Uchu wo Nosetemiyou, Sawayaka Chiba Kenmin Plaza, Kashiwa, Japan		
2012	Art & Science Cosmic Workshop, Senjyu Geijyutsu Mura, Kitasenju, Japan		
	Tokyo International Science Festival the 4rd, Panasonic Center Tokyo, Ariake, Japan		
2011	Takya International Science Festival the 3rd Danasonic Conter Tokya Ariaka Janan		

Tokyo International Science Festival the 3rd, Panasonic Center Tokyo, Ariake, Japan

2011

動きというエニグマ

2024

Installation

インスタレーション作品≪ツギハギの位相≫をベースに 複数の平面作品を並行して展示 東京藝術大学大学院美術研究科博士審査展 2024 東京藝術大学 大学美術館

私たちの世界は、なぜ動いているのだろうか。

この世界の姿は究極のところ判然としないが、今日も日が暮れて明日が来るように、心臓が脈打つように、液晶画面に情報が表示されるように、あらゆるモノが動き続けている。もし「動き」がなければ、このテキストを目で追いかけて貰うこともできないだろう。私の作品の根幹にあるひとつの大きなテーマは現象の知覚であり、さらに言うとそれは「動き」だ。それはこれまで液体の動きを扱ったインスタレーション作品を多く発表してきた理由でもある。

ここに展示した作品群は、それぞれのピースを独立して示すこともできるが、本展で示したいのは個々の作品の中で私の手が動いた描き的な痕跡に加えて、異なるメディアを行ったり来たりする動きである。視界が捉える風景、建物、画面上の筆跡、何らかの躍動、それらはみな動きという暗号を伴っており、人間がそこに意味を付与したり解読を試みたりするが、動き自体は動きのままだ。ただ、捉えようとし続けることでその輪郭は朧げに浮かび上がる。

「かつて動いた痕跡」や「動きそのもの」だけを提示することによる逆説的静止状態のジレンマに対し、脱出を図るための暗号をこ こに設える。

Flux as Enigma

Why does our world continuously flux?

The true nature of this world remains elusive, yet everything continues to flux—just as the sun sets today and rises tomorrow, just as the heart beats, just as information flickers across a liquid crystal screen. Without "flux," you wouldn't even be able to follow this text with your eyes. One of the central themes of my work is the perception of phenomena, and more specifically, "flux." This focus has driven me to create numerous installation works exploring the motion of liquids.

The pieces exhibited here can stand alone individually. However, what I aim to present in this exhibition is not only the gestural traces left by my moving hand within each work but also the interplay of flux across different media. Landscapes within our field of view, architectural forms, brushstrokes on a screen, and every kind of dynamic motion—all carry the code of flux. Humans may try to assign meaning to it or decode its patterns, but flux itself remains simply flux. Yet, by persisting in the act of grasping it, its contours faintly begin to emerge.

This installation offers an enigma—a key to escape the paradoxical stasis of presenting only "traces of past flux" or "flux itself."

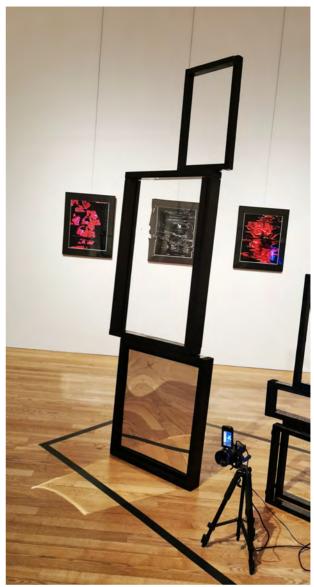

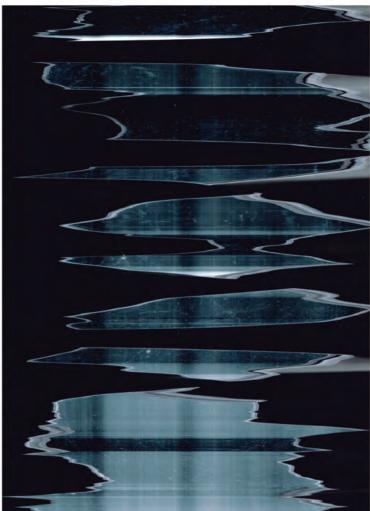

Photo by Ujin Matsuo

Scanning: Enigma

2024 2D Work オブジェクトを揺らしながら行う スキャナによる取り込み

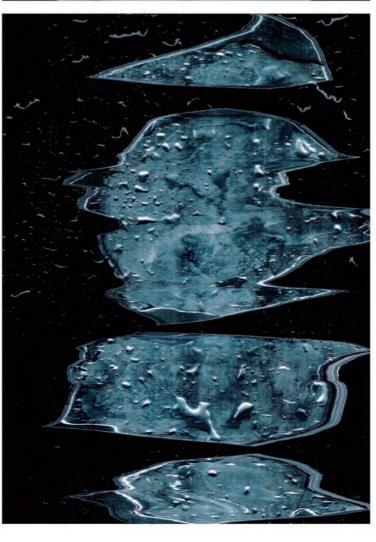
オブジェクトを揺らしながらスキャナで対象を取り込むことで、 「絵を描く」ようにして読み込まれる画面を生成する。

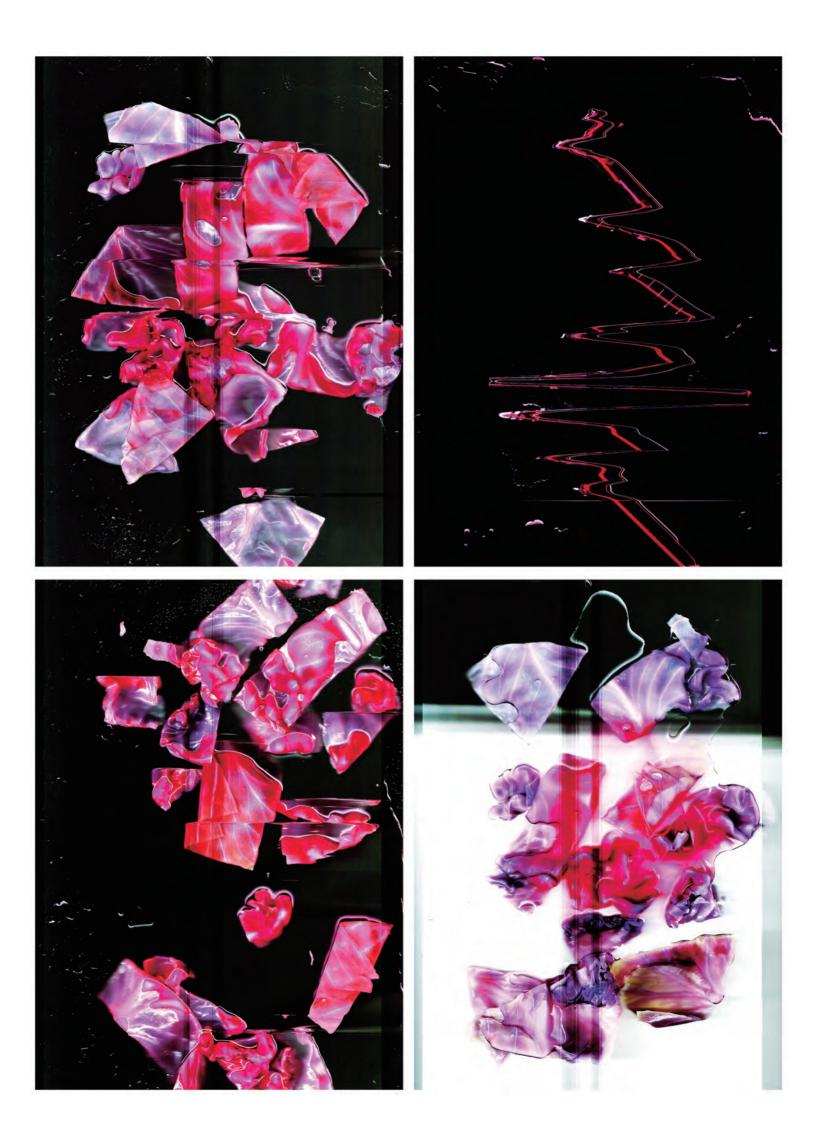
スキャンによる取り込み画面は、取り込まれたイメージを見るまでどのような画面になっているか、作者であるはずの自分にも判然としない。その構造は、さながら暗号の生成のようにも思われる。

By scanning while shaking the object, I generate a screen that is read as if "painting."

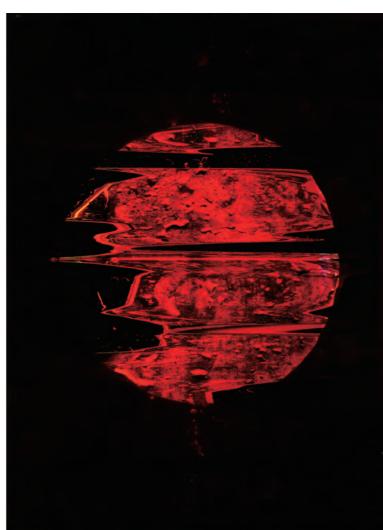
The scanning process itself remains unknown until the captured image appears; even I, as the creator, cannot predict what the screen will look like.

The structure of this process seems almost like the generation of a code.

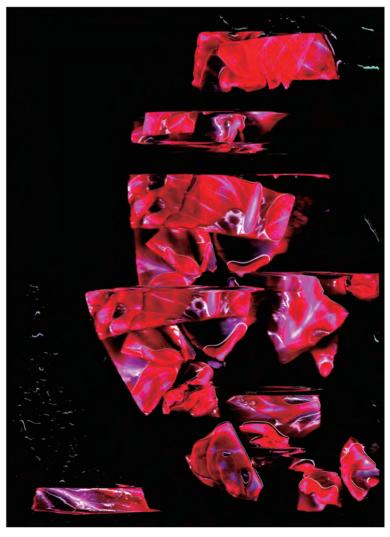

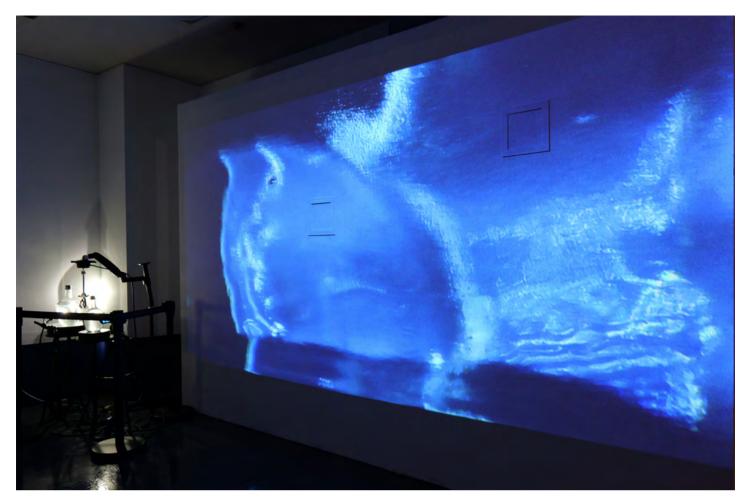

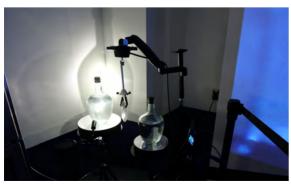

触れられない世界で君と逢うには If I Encounter You in Our Untouchable World

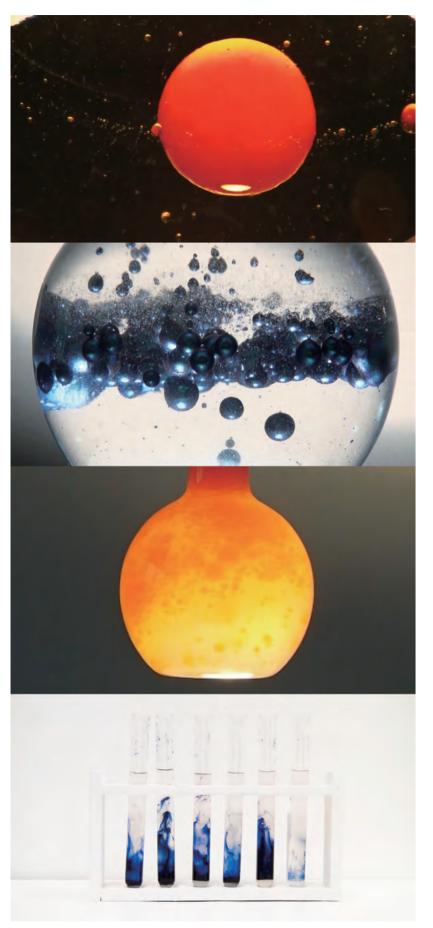
2024 Installation 2025 年、Paradise 大手町にて公開予定

この世界では何かに触れるとき、そこに境界が存在することがわかって しまう。触れることで近づくどころか、自分の意識とそれ以外が分かたれ ていて、逆説的に何か触れられないような感触を思い知らされる。それで は間接的接触ではどうだろうか。複数のガラス瓶をひとつの視覚の内で連 ねるとき、本来混じり得ない境界線を違えるモノ同士が融解する景色が見 える。触れえない、見ることでようやく逢えるような位相がある。

In this world, when we touch something, we inevitably become aware of the boundary that exists there. Rather than drawing closer, touching reveals the separation between our consciousness and everything else, paradoxically making us acutely aware of a sensation that cannot be touched. But what about indirect contact? When several glass bottles are aligned within a single field of vision, we see a scene where the boundaries between things that should never mix begin to dissolve. There is a phase where, though untouchable, we can finally meet through the act of seeing.

Liquids, Re-mixed

2017-2018, 2024 Video 29:32 2025 年、Paradise 大手町にて公開予定

過去に記録した映像は、 保存瓶に入れたままの液体に似ている。

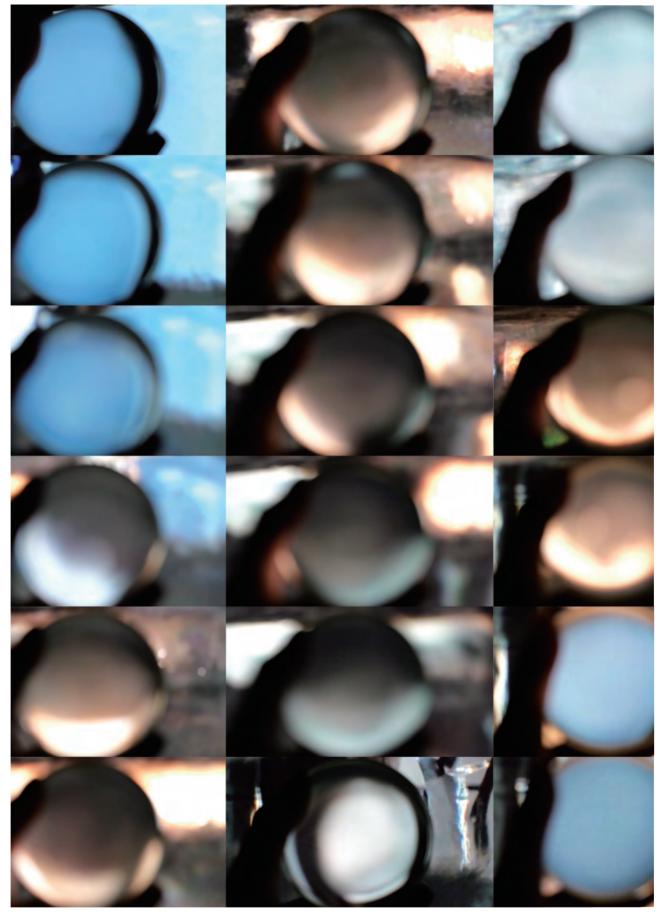
2016年に藝大のアトリエで展開した科学実験室のようなインスタレーション作品の制作をきっかけに、液体にまつわるさまざまな化学変化や物理現象の様子を集中的に撮影していた時期がある。留学やパンデミックを挟み、その時期の映像作品を単体で展示する機会がないままになっていたが、Paradiseでの展示の機会を頂き、数年越しに新たな編成をする。

サウナという触媒が、かつて見た液体/今見る体感 に作用し、まだ見ぬ化学反応を起こすかもしれない。

The videos recorded in the past resemble liquid stored in a preservation jar.

In 2016, as part of an installation project that unfolded like a scientific laboratory at the Tokyo University of the Arts, I spent a period intensely filming various chemical changes and physical phenomena related to liquids. After studying abroad and experiencing the pandemic, the opportunity to exhibit these videos on their own never came. However, with the exhibition at Paradise, I have the chance to reorganize and present them, years later.

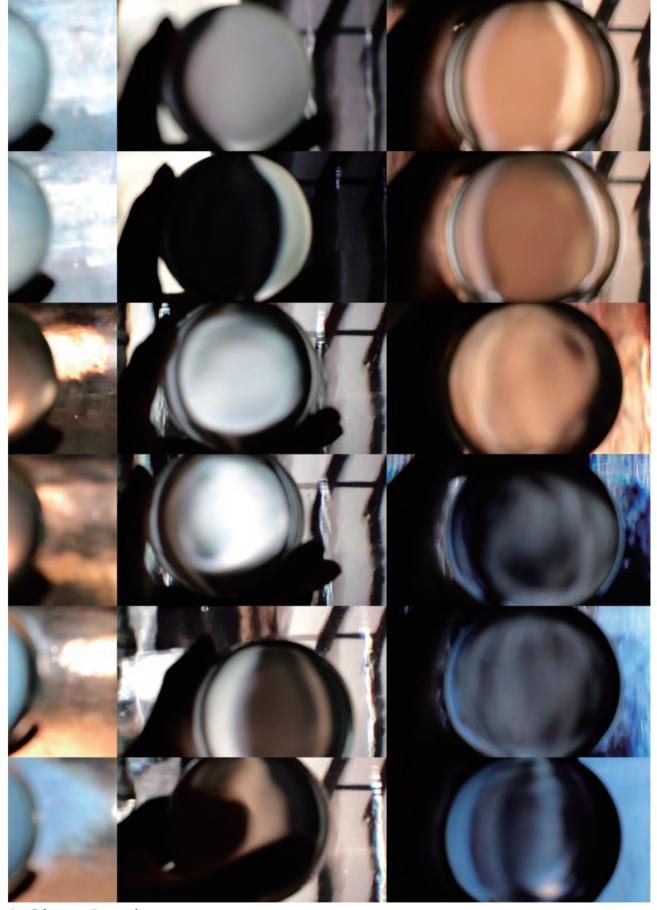
The sauna, as a catalyst, may influence the liquid I once saw—and the sensations I now experience—triggering a chemical reaction yet unseen.

ガラス玉をひとつ

2023 Video 1:10藝大アートプラザ・アートアワード デジタルアート部門 小学館賞 受賞作品PLATFORM 13 (JR 上野駅 13 番線) にて展示

現実として見えている風景が揺らされるとき、抽象画のような景色が見えることがある。 たとえば、ガラス玉をひとつ、2020年に撮影した過去作品を映す液晶画面の前にかざし、再撮影をする。 過去のインスタレーション空間から抽出された光の情報が、シンプルなアプローチで入れ子状の構造になる。 手の影と画面の暗がり、液晶画面やガラスを通る光、それらの溶け合いは新しい光となり、また空間に還っていく。

A Glass Bead

When the landscape we perceive as reality begins to tremble, an image resembling an abstract painting sometimes appears. For instance, I hold a single glass orb in front of an LCD screen displaying footage from a previous work filmed in 2020—and record it anew.

Light extracted from a past installation space is restructured into a nested composition through this simple gesture. The shadow of a hand, the darkness of the screen, light passing through LCD and glass—these layers blend into one another, forming new light that eventually returns to the space from which it came.

ツギハギの位相 Patched Phase

2023 Installation

ビデオカメラ、モニター、金属、プラスチック、木材、塗料

EKKYO.SUMMIT+ 2023 SENDAI/せんだいメディアテーク
DESIGNART TOKYO 2023 at 100BANCH/渋谷100BANCH
まだ見ぬ識閾 揺律創発 ライブインスタレーションと対話/アーヘン工科大学、ドイツ
個展「まだ見ぬ識閾」平面世界とインスタレーションの並行/ターナーギャラリー

When information truly functions as information, it is often already entangled with meaning—meaning that has emerged as a fragment, a momentary surface, of things always in connection with the world in various ways.

If I were to describe the concept of this work in a single phrase, I would say it is a work that "looks at the act of seeing itself." This can be observed in its structure, which directly incorporates elements like mirrors and video cameras—devices made for human observation.

At the same time, multiple concepts on different levels coexist in parallel, making it impossible to fully articulate "what the work is truly about." I believe such complexity—this inability to completely grasp or explain something—is not unusual in our daily lives. That very elusiveness, that sense of "ungraspability," is in fact the core concept of the piece. It forms the invisible skeleton underlying this installation, which deals with natural phenomena unfolding continuously to the present.

While this work can be said to be a derivative of previous projects—
emerging as part of a visible continuum—those earlier works
themselves could also be seen as branches from others, and their
temporal and spatial coordinates cannot be clearly traced. In a
previous exhibition, the title was quite long because it described the
merging of two originally separate works. After some consideration, I
decided to condense it into "Patched Phase."

Some components are reused from past iterations, others have been replaced; the configuration shifts depending on the space, and the installation itself changes according to exhibition regulations. In some ways, I see this continuity as resembling the catalytic reactions in chemistry. At other times, I consider the work as a device to visualize waves of information transmitted through different media. I have also come to see it as a kind of Cubist interpretation of the contemporary condition—where countless windows spill across liquid crystal displays.

The interpretations will, of course, further branch out depending on each viewer. Many of these readings feel valid, yet none of them feels sufficient on its own. This might be because, at the root of it all, I do not believe that humans can ever fully explain what is right in front of them.

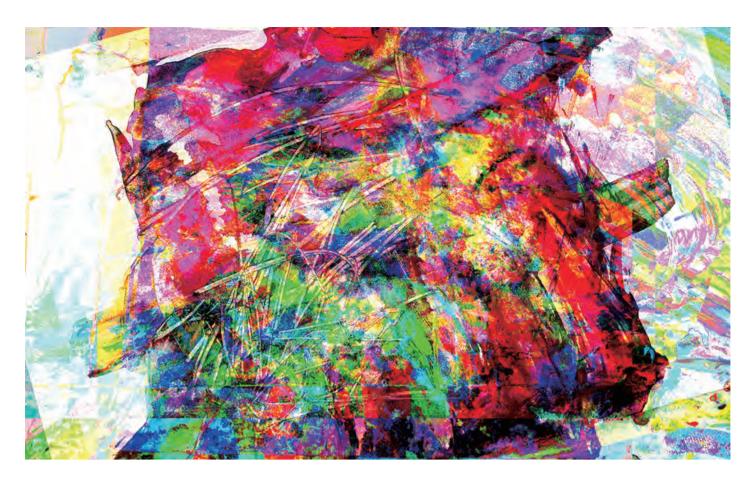
From this perspective, I realize that I may be preparing a space in this installation to express precisely this "ungraspable" sense—this patchworked perception that seems especially present in today's multilayered realities. Even that is merely one possible interpretation, surfacing from a phase where images precede language. By continuing to think through the work, the contours of "it" sometimes flicker into view.

There are zones in this world where words, if used carelessly, might betray the truth. So I gather fragments without forcing them into a whole. What cannot quite be bundled—what just barely holds together, or perhaps reveals itself in a tear between dimensions—might be where the work begins to take form.

色と揺れ Color and Flutter

2022 H300×W489.2cm アナログで制作した作品をデジタルデータとして取り込み、レイヤーを積層 KYOBASHI ART WALL 2022 奨励賞 Honorable Mention

常に存在しているのに、極めて言語化しづらい現象として、「色」がある。色は、それ自体のみで存在しているわけではなく、私たちが 視覚を通して「見ること」によって初めて「在る」と感じることができる。私たちの固有の網膜の中でのみ解読することができ、個体差に よる揺れがあり、本当の意味においては他者と共有することができない。

今作では、描いたドローイングをいくつか重ねてイメージを作ることで、光の波と私たちの身体が出逢うことで生まれる「色」の発現を体感的に感じられるような状況を作り出そうと試みた。積層されたレイヤーの中で、私たちの網膜の中で、いつも色は揺れ動いている。

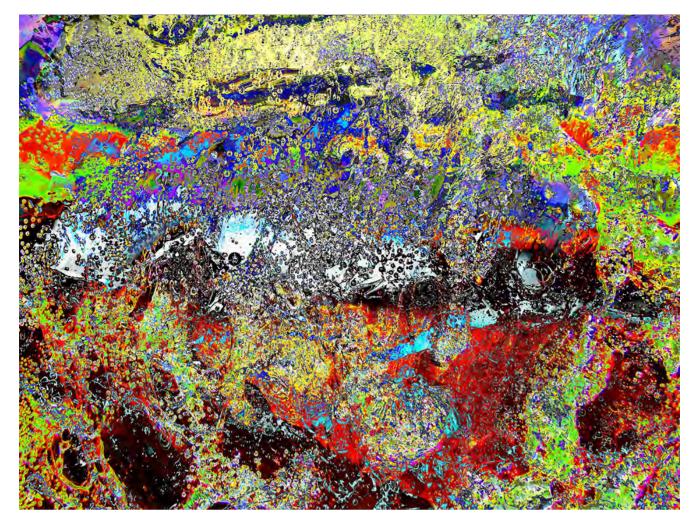
Color is a phenomenon that constantly exists, yet resists articulation.

It does not exist independently on its own, but only comes into being when we perceive it—when we see it through our visual system.

Color can only be decoded within our individual retinas, and its perception inevitably fluctuates from person to person. In a fundamental sense, it cannot truly be shared with others.

In this work, I attempted to create a situation where the emergence of color—born from the encounter between waves of light and our physical bodies—can be experienced viscerally.

By layering multiple hand-drawn images, I sought to evoke a condition in which color is constantly shifting, both within the stacked layers and within our own retinas.

或る呈色と不在の位相 Emerging Color, Phase of Absent

2023 F50 Printed Canvas アナログで制作した作品をデジタルデータとして取り込み、レイヤーを積層

透明な素材を撮影した2枚の画像の重ね合わせによって、新たな画像を生成した。オリジナルの被写体は透明なマテリアルで描いた筆致であるが、PCに取り込み画像として値を調整することで液晶画面上では鮮やかな色彩を出現させることができる。また、2枚の画像の組み合わせから、レイヤーを積層することでしか得られない質感を浮かび上がらせる。マイナスとマイナスの掛け算がプラスになるような実感が、そこに存在する。「透明」と呼ばれたモノに色という情報が生じるが、物質として存在するオリジナルは依然として透明なまま、その情報は不在のまま同時並行的に存在している。

また、「色が現れる」ということは、それより前に在った色が見えなくなることでもある。或る色の現れるところは、或る色が不在を呈する位相である。眼前に呈する色を知覚として感知するとき、意識の内側でそこには既にないはずの不在の情報に触れている。デジタルを介することで見えなかった色が引き出されることと同時に、それが「元々何であったか」という情報は隠れたり、カタチを変えて動いたりしていく。

By overlaying two images of transparent materials, a new image is generated. The original subject is a brushstroke painted with transparent material, but by adjusting the image values once imported into the computer, vivid colors can appear on the LCD screen. Additionally, through the combination of the two images, the texture that can only be achieved by layering the images is brought to the forefront. It creates a sense of the multiplication of negatives turning positive. The "transparent" object generates color as information, yet the original material remains transparent, and this information exists simultaneously, parallel to the absence of color.

Furthermore, the "appearance of color" also means that the color present before it becomes invisible. The place where one color appears is a phase where another color presents its absence. When perceiving the color that appears before us, we are actually touching the absent information that should no longer be there in our consciousness. Through the digital medium, colors that were once invisible are drawn out, and at the same time, the information of "what it originally was" becomes hidden or transforms and moves.

色と現れ Color and Emerge

2022 P100 Oil on Canvas Photo by Ujin Matsuo

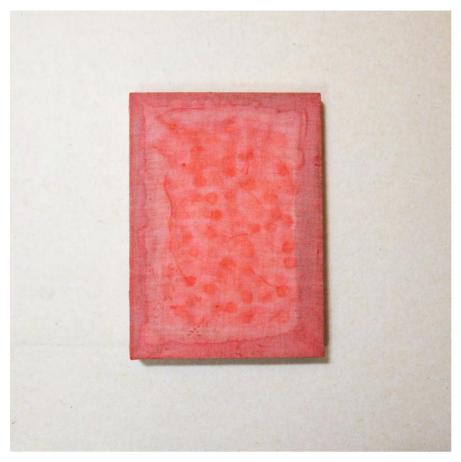
一日を過ごす中で目に映る風景が様々に変化していくように、キャンバスに絵の具を乗せて何かを描こうとすると、「色」が現れては消えていく。

徐々に私の意識と自然現象が関わり合う「接面」が生成されていくのがわかる。色に誘導されて色を変える、無限の再帰的自由の中にある描きの実感から、「色の在り処」を見るための絵を描く。

Just as the landscape we see changes throughout the day, when I try to paint something on the canvas, "color" appears and disappears.

Gradually, I become aware of the "interface" where my consciousness interacts with natural phenomena. Guided by color, I change colors, and through the sensation of painting within infinite recursive freedom, I create a painting to see "the presence of color."

Inspired by surface/interface scientist Dr. Taketoshi Minato's research on tunneling reactions, I revisited my past work "The Phase of Absence". In chemistry, reactions typically overcome barriers, but under certain conditions, they pass through via quantum tunneling.

This concept paralleled my 2018 piece, leading me to recreate it. In an experiment for painting, slime unexpectedly seeped through fabric, leaving behind traces. Rather than painting directly, I allowed natural phenomena to create the work, embodying "absence." My work and Dr. Minato's research share a common approach—both explore the act of passing through.

不在という位相 The Phase of Absence

2025 F4 Slime on Cotton Canvas

一般的な化学反応は、反応障壁という山を越えることで達成される。しかし、ある条件を満たした場合、反応障壁を超えるのではなく、量子科学的な現象で、反応障壁を突き抜けることで反応が進行することがある。これをトンネル反応という。表面界面科学の研究者である湊丈俊氏は、このトンネル反応を生み出す新しい方法を見出した(ACS Nano 9, 6837 (2015))。

このトンネル反応に関する研究に登場する「通り抜け」の構造には、2018年に制作した≪不在という位相≫の作品構造に通じる部分があるように思われた。湊氏との対話をきっかけに、数年越しに再制作に至った。この作品の制作プロセスにおいて、スライムが予期せず布を通り抜け、その痕跡を残した。直接的に絵を描くのではなく、自然現象がその動きの痕跡をキャンバス上に残し、「不在」を呈した作品である。本作と湊氏のトンネル反応の研究は、どちらも「通り抜ける」構造を示している。

2018 F12 木枠・綿布に粘性流体を塗布

これは、意図せず起こった流体の移動によって、描画せずに完成した絵画的な作品である。2018年、学部の修了制作のインスタレーション作品≪現象と表象≫と、中央本線画廊で行われた『諏訪葵、村上直帆二人展「near Phenomena」』において粘性流体が生成される状況を目撃するための装置を展示したことにより、展示後には手に余る量の粘性流体が出来上がった。そのスライム状の粘性の物質を試しにキャンバスの地作りに活用しようと思い、綿布を張った木枠に塗布して乾燥させるために放置しておいたところ、粘性流体は私の気付かないうちにゆっくりと綿布を通り抜けていた。乾燥する頃には流体のほとんど全てが通り抜け、流体が存在したことを示す色面と、流体が通り抜けた後の移動の痕跡が表面に浮かび上がっていた。今私が見ている痕跡は、そこにあったはずのモノが居なくなったので見えるようになった。私が世界を知覚するとき、世界は既にそこにはなく、ただ何者かが移動した痕跡を見ていることを改めて思い知らされる。

見世ル装置/暗号 Installation for Showing / Encryption

2021 Installation

佐賀大学・東京藝術大学・情報科学芸術大学院大学 (IAMAS)の三大学の学生有志による芸術交流展 『環ジョウ交さ点』にて発表

佐賀大学

Overlapping Wave

2021

Video

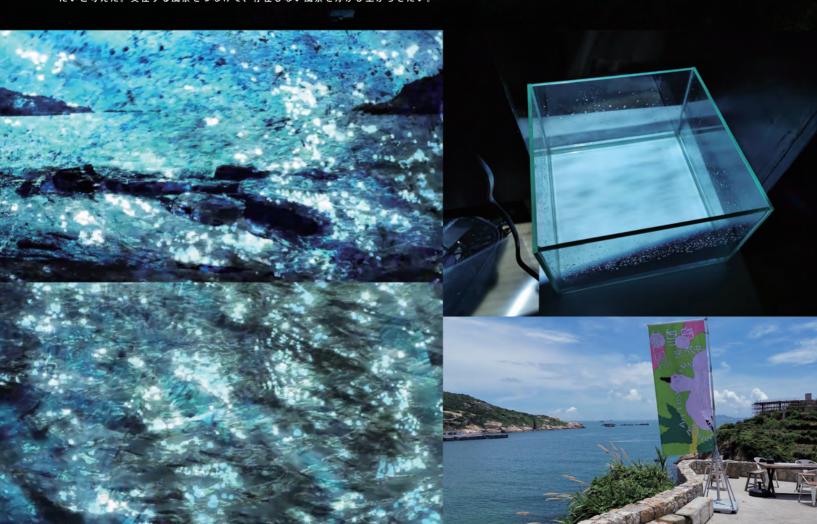
10:30

第二回花鳥島国際芸術祭 出展

この作品は、異なる場所に存在する波の映像を重ね、映像の中で新たな「波」を生成していく実験的なプロセスを見せるものであり、2021年7月16日から中国の花鳥島で始まった第二回花鳥島国際芸術祭に遠隔で出展する映像作品として制作した。

花鳥島で撮影された映像と日本で自分の家の近くの川で撮影した映像を、デジタルデータの波、プロジェクターによって投影された波、そして鉄鍋の中で自分の手で起こす波として重ね合わせていくことで、本作品は進行していく。情報の波がさまざまなテクノロジーによって、特定の場所を超えて混ざり合っている昨今の状況を映し出し、実際に行くことができない展示場所と、制作場所である自分の住まう地域を繋ぎ合わせていく。また、この作品のアイデアは、重ね合わせの原理から着想を得ている。それぞれの波は独立して存在するが、重ね合わさったとき、それぞれが合わさった波になる。今回はこの科学的なアイデアを参照し、芸術実践のひとつとして、視覚的なイメージを通じて遠く離れた場所をオリジナルの風景の影響を存続させながら、干渉させたいと考えた。実在する風景をつなげて、存在しない風景を浮かび上がらせたい。

This work uses digital and analog alchemy to overlap video images of waves with actual waves to create previously unknown landscapes. The materials used are video images of waves near Huaniao Island and a river close to me in Japan, as well as waves that I created in a pot. I projected the video images onto the waves, which I recorded and then edited to create the final work. The pandemic has accelerated the use of technological methods to mix specific sites beyond place. This work projects this condition through overlapping waves. Moreover, this video has lots of layers of waves. This idea is inspired by the "principle of superposition." I'm not an analytical scientist but I'm often affected by scientific concepts. The superposition principle states that when two or more waves overlap in space, the resultant disturbance is equal to the algebraic sum of the individual disturbances. Referring to this scientific idea, I want to connect different sites through visual images as art practice. As an alchemist, I want to create unknown landscapes by connecting real landscapes.

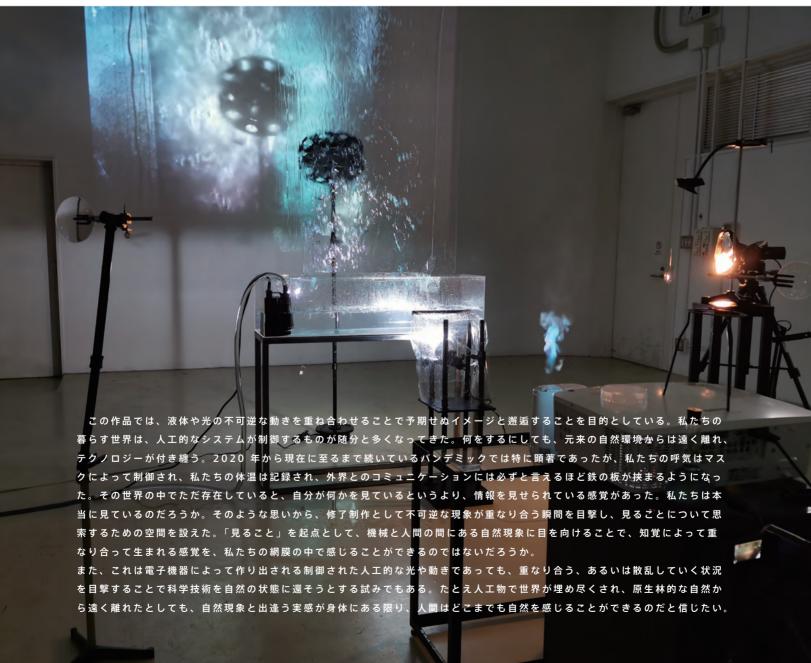
不可逆なオーバーラップ Irreversible Overlap

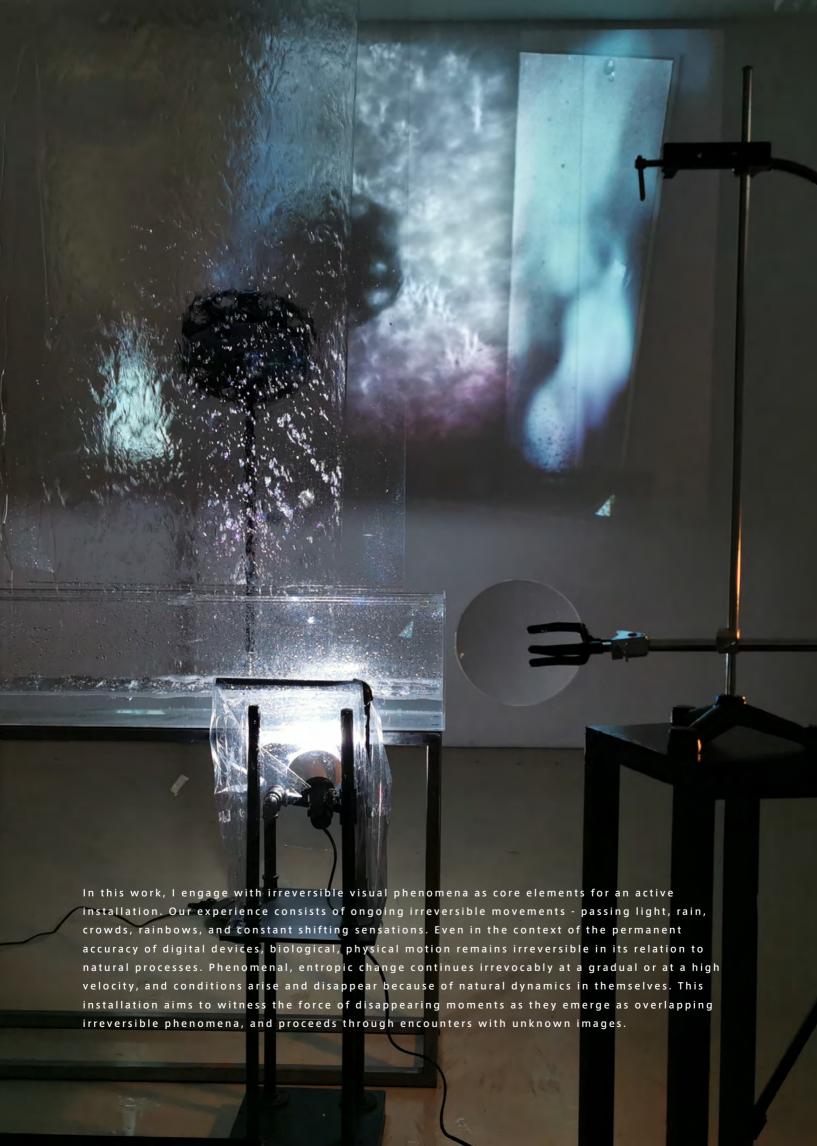
2021 Installation カメラ、三脚、モニター、テーブル、木材、ガラス、金属、プリズム、プラスチック

修士課程 修了作品 第 6 9 回 東京藝術大学 卒業・修了作品展 京成電鉄藝術賞

私たちは「見る」とき、何を見ているのだろうか。情報だろうか、現象だろうか、 それとも、自分の感覚の現れなのだろうか。 本作は、カメラの「眼」を通して、光や液体の動きなどの自然現象が重なり合っ ていく様子を捉えた映像作品である。2020年に実施した自主企画≪「映り」と しての圧縮≫で発表した自作のインスタレーション作品の構造の中で、副次的に 得られた実験的な映像を、新しく映像作品として編成した。 私たちは数多の現象の過ぎ去る中にいる。 ガラス瓶の表面をなぞる反射、熱によって動く液体、干渉する光、それぞれ別々 の現象が、知覚によって束ねられていく。網膜の中で、あるいは意識の中で、組 み合わさり、関わり合い続け ee? Is it information, a What do we see when we manifestation of our own senses? phenomenon, or perhaps This work is a video piece that captures the overlapping of natural phenomena, such as light and the movement of liquid, through the "eye" of the camera. It was created by reassembling experimental footage that was incidentally obtained from the structure of an installation piece I presented in 2020 as part of my self-curated project "Compression as Reflection". We are surrounded by the passing of countless phenomena. The reflections tracing the surface of a glass bottle, liquids moving due to heat, and the interference of light—each separate phenomenon is bundled together through perception. They combine and continue to interact within our

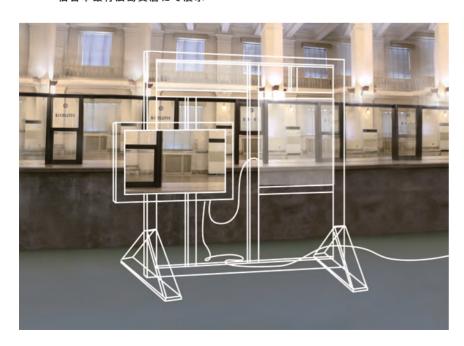
仕切りを解かすための触媒 Catalyst for Dissolving a Partition

2021

Installation

木材、塗料、モニター、ビデオカメラ、金属、プラスチック

「ゲンビどこでも企画 × ゲンビ「広島ブランド」 デザインスペシャル公募 2020」 入選 グッドデザイン・ニューホープ賞 場のデザイン部門 入選 旧日本銀行広島支店にて展示

過去に仕切られた場所はずっと仕切られ続けるのだろうか、あるいは、「仕切り」は設置された場所をずっと 仕切り続けるのだろうか。はじめて展示場所の写真を見た時に、一番気になったのが仕切りだった。役割を終えたはずの設えが、まだその機能を持ち続けていることへの興味と、建物があり続ける以上、たとえ人間がいなくなったとしてもその機能が続いていくという果てしない畏怖の念のようなものを感じた。特にこのパンデミックの状況の中では、感染予防のためにアクリル板や ZOOMの画面などに仕切られてばっかりだったということも仕切りに興味が湧いた要因のひとつである。

役割が消失した機能に人間が再び関わりを持つにはどうしたら良いだろうか。今回はそのような興味から、仕切りに直接手を加えるのではなく、間接的にその仕切りを開放することは出来ないだろうか、と考えた。仕切りの近くに仕切りに似せて制作したオブジェクトを設置し、反対側からカメラで観測する。そして、正面のモニターにカメラで観測した向こう側の「今」を映し出す。実際に見える今と、本来は同時に見ることができない反対側の「今」が同時並行的に見えるように設置し、「過去に仕切られた場所」を融和することで、過去の事象と今起こる現象による対話を試みる。

仕切られたり、カテゴリーで分けられたり、分断されたときに、直接融和することがなかったとしても間接的にそれらを解くことは可能なのかもしれない。作品が触媒として機能し、私たちの知覚する現象と、そこから生まれる意識の反応する中で、仕切りは解かされる。

Once a space has been divided, does it stay that way?
And once a partition is put in place, does it go on partitioning, even long after its purpose has faded?

When I first saw a photo of the exhibition site, it was the partition that caught my eye.

I was drawn to the idea that a structure, whose role should have ended, might still retain its function. There was a kind of awe in imagining that as long as the building remains, even if people are no longer present, that function might persist—quietly, endlessly.

Especially in the midst of the pandemic, I found myself increasingly aware of the ways we were constantly being separated—by acrylic panels, by the frames of Zoom, by invisible boundaries. That atmosphere, too, likely shaped my growing interest in partitions.

How can we reengage with function whose original roles have already disappeared?

Rather than directly intervening in the existing partition, I wondered whether it might be possible to open it up indirectly.

I placed an object near the partitionone designed to resemble it—and observed it from the opposite side using a camera.

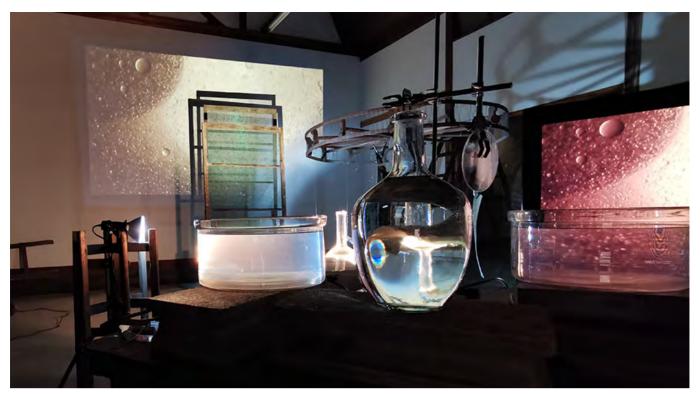
The view captured by the camera was then displayed on a monitor placed in front of the original partition, showing "what's happening now" on the other side.

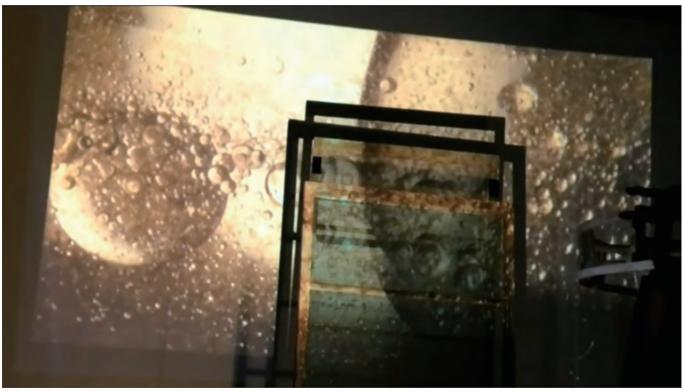
This allowed two versions of the present to appear simultaneously: the visible "now" seen directly, and the normally unseen "now" on the far side. Through this simultaneous layering, I hoped to soften the edges of a place once divided—to create a dialogue between past separations and present moments.

Even when things are divided—by walls, categories, or systems—perhaps they can still be reconciled indirectly, through gestures rather than force.

If the artwork can serve as a catalyst, then maybe the partition can begin to dissolve—within our perception of phenomena, and within the reactions that rise from our consciousness.

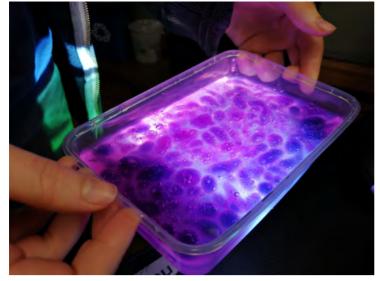

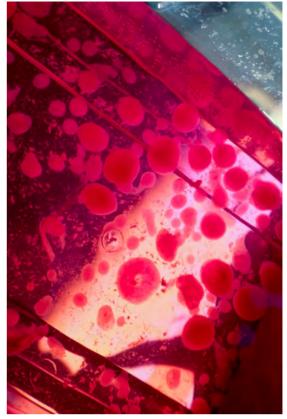
昨今の状況の中で、作品制作を通してデジタル技術と改めて向き合う機会が増えてきた。なかでも私が関心を持っているのは、空間的な作品として考えられることの多いインスタレーションを現場で直接知覚するのではなく、映像として中継・投影されるときに感じる、空間が画面の中にぎゅっと圧縮されるような感覚である。今回はその圧縮される感覚を軸に、複数の視覚的現象が関わり合う空間を設え、それをライブ映像として映し出すことを試みたい。複数の現象が干渉し合いながら一つの画面に集約されることは、現象の関係性によって生まれる一つの描画であり、インスタレーションが「現場」としての空間性を失う代わりに、時空を越えて映し出される新たな「場」になり得るのではないだろうか。

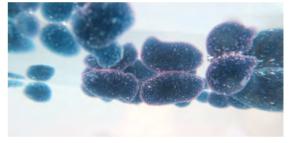
Recently I have been considering how I relate to both technology and nature. What are the emotional and physical differences of being in front of and within an electronic screen? When I relay an installation work as video, I inevitably encounter the complications of the original space compressed tightly into the screen. At this event, I aim to make an installation work as a series of live visual images based on this sensation of compression. When the visual phenomena of this experimental installation are compressed in the act of live streaming, the visual phenomena will traverse space-time, and may be able to exist as transformed drawings of the original phenomena. This is one approach to my belief that conceptual art can be grounded by a sense of reality.

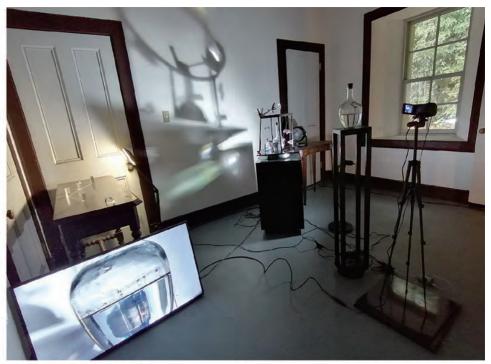
2020 乳酸カルシウム、アルギン酸ナトリウム、レモン汁、 プラスチック容器、紫キャベツから採取した アントシアニン水溶液、水

オックスフォード大学のアートクラブにて、 Art&Science の学際的なワークショップとして実施

このワークショップは、「描く」という行為を化学反応を通じて探求し、アートとサイエンスを実践的に融合させたものである。 参加者たちは、赤キャベツから抽出したアントシアニンなどの自然素材を使用し、永続的な痕跡を残すのではなく、3次元的に 一瞬の形を創り出した。「描く」という行為は、流動的で予測不可能、そして生きている自然現象との動的な対話として再定義された。このワークショップは学際的であると同時に、アクションペインティングやアニミズムから着想を得て、「描きとは何か」という人類史における普遍的な問いを提示する。参加者には、知覚的な経験と身体的な関与に焦点を当て、写しとして何かを描くのではなく、ただその瞬間に存在する現象を通して描くことを促した。

This workshop explores the act of "drawing" through the lens of chemical reactions, seamlessly merging art and science in a hands-on practice. Participants used natural materials, such as anthocyanins extracted from red cabbage, to create ephemeral forms in 3D space, rather than leaving permanent marks. The act of "drawing" was redefined as a fluid, unpredictable, and dynamic dialogue with living natural phenomena. Interdisciplinary in nature, the workshop drew inspiration from action painting and animism, posing a universal question in human history: What does it mean to draw? Participants were prompted to focus on perceptual experience and bodily engagement, not simply reproducing something as a copy, but drawing through the phenomena that manifested in the present moment.

水面を連れる Extract the Water Surface

2019

Installation

「流れる瞬間、うつろう場所 Place out of Time」

瀬戸内国際芸術祭 2019 秋期, 香川県 屋島 四国村 旧鍋島灯台退息所にて展示

movements from the outdoors to the indoors allows us to reflect on nature and its rhythms.

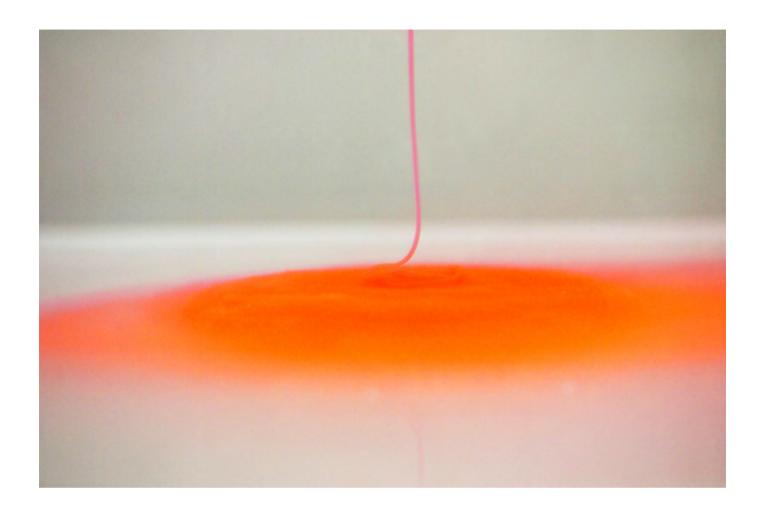

邂逅 Encounter

2018 F40 Printed Canvas NONIO ART WAVE AWARD 2019 準グランプリ受賞 「NONIO」限定パッケージ化 アナログの絵画のイメージを PC に取り込み、PC 上で彩度 やコントラスト、色相などの値を変更し、オリジナルと異なる サイズのキャンバスにプリントした。日常の中にあるアナログ とデジタルの狭間で常にせめぎ合っているような感覚の視覚化 を試みた作品。

I scanned an analog painting into my computer, then digitally altered its saturation, contrast, and hue before printing it onto a canvas of a different size from the original.

The work is an attempt to visualize the constant tension I feel between analog and digital realms in everyday life.

抽出/描画 Extract / Draw

2018 A3 Digital photo print NONIO ART WAVE AWARD 2019 準グランプリ受賞 「NONIO」限定パッケージ化 卒業制作≪現象と表象≫の中で起こった現象の一部を改めて写真として収めた作品。スライムが段々生成されて堆積していく途中で撮影した。自分の制作が描くことから始まったせいか、インスタレーションを作っていても根本には描く感覚があり、自分の外部にある現象を捉えること、それ自体が私の場合は描くことになっているのかもしれない。物質が元にあった場所から取り出されていくこと、それ自体が描画になるような感覚として体感している。

This work is a photographic documentation of a moment within my graduation project Phenomena and Representation. I captured the process of slime gradually forming and accumulating. Perhaps because my practice began with painting, even when I create installations, there's always a fundamental sense of drawing at the core.

In my case, perceiving phenomena that exist outside myself might already be a form of drawing. I experience the act of material being removed from its original place as something akin to the act of drawing itself.

現象と表象 Phonemenon & Representation

2018

Installation

液体、アクリル、ガラス、金属、ディスプレイ、木材、 ビニール、プラスチック、塗料、ライト、モーター

卒業制作

第 6 6 回卒業修了作品展

東京藝術大学 上野校地 絵画棟 5 F、東京都美術館(サテライト展示)

学部の卒業制作として、さまざまな科学的な現象と出逢うための実験室を制作した。水槽の中に赤い液体がだんだん滴下されることで化学反応によってスライムが生成され、またそれが水槽の中で泳がされる仕組みや、ランプの熱で温められた液体がフラスコ内で対流を起こし、ラバランプのように縦横無尽に運動するシステムを設えた。今作の中で整然とオブジェクトを設置するのではなく、黒い鉄パイプやホースを用いて部屋中のオブジェクトが混然一体となった状態を作り上げた。これは、新しいテクノロジーとそれに伴う膨大な量の情報によってますます複雑化する現代社会の体現でもある。また、この作品は美術館と大学の両方で同時に展示したことで、同時並行的に物事が起こる今日の社会のリアリティも表そうとした。数多くの科学的現象から影響を受けながら変容し続ける、視覚的な場を作りたいと考えた。

