

個展「ねじれを編む」

福田 笑子

個展「ねじれを編む」を2023年10月23日から10月31日に東京のオリエアート・ギャラリーで開催した。この画廊では初めて、2021年以降に制作した作品14点を展示した。

素材と技法

かご（籠）から着想し、線状の素材を手で編むことで彫刻的な作品を制作している。彫刻といえば、木や石を彫ったり、金属のような硬い材料で作られたものが一般的だが、糸のような繊維やビニールなど柔軟な素材を編んで、柔らかな彫刻（soft sculpture）を構築している。かごの場合、編むときだけ材料を水でぬらすなどの方法で一時的に柔らかくして、乾くと固くなる性質を利用し制作される。一方、私の制作では常態で柔軟な素材を使用しているため、最終的な形態も柔軟性があり、吊ると自重によって変形する。その点でかごと布の中間のような存在であり、柔らかなかご、立体的な布といった特徴があると言える。

「輪郭をなぞる」H85×W75×D43 cm

苧麻、モノフィラメント、プラスチック、シリコン 2022

素材には、弾力（部材のはずむ力）や反発力（加わった力に対してはね返る力）のある芯材と、柔軟な巻材を組み合わせている。芯材は、透明な線状のナイロン糸やプラスチック製の幅広いテープ、半透明のチューブを裂いて作った厚みのある線材などで、その表面は、平らで一定なものや、凹凸や丸みのあるものなどがあり、弾力や反発力も材料によって異なる。一種類の材料を芯材にする場合もあれば、複数の芯材を一つの作品に使うこともある。巻材には、主にラミー（ramie）の糸を使用している。ラミーは苧麻（チョマ、カラムシ）の一種であり、日本では苧麻の茎の皮から採れる靱皮繊維でできた糸が、小千谷縮、越後上布の原料とされている。天然繊維の中でもハリと強度が高く、シャリとした感触がある。芯材と巻材がその組み合わせによってどう影響しあうのか、巻材に用いる糸の太さや束にする本数が巻き留める力にどう作用するのか。そのような素材間の相互作用や、芯材と巻材をどのように動かして構造をつくるか。線的な構成と形態の結びつきに関心を持ち、実験を通して制作している。

編むことは、線という一次元の要素から二次元、または三次元を構築することである。本展の作品群は、「巻く」動作によって構成されている。二種類の線において、芯材にかかる遠心力を巻材が引きとめることでバランスをとっている。巻くことによって回転がかかり、芯材のもつ反発力が引き出されることで、結果としてねじれが起こると考えられる。線が面となっていく段階で、芯を積み上げる角度やその留め方などの要素が絡み合い、ゆがみ・ねじれ・振り返る・螺旋を描くといった現象が起きる。すなわち、二種類の素材の性質や組み合わせ・芯の積み方・巻材のかけ方・巻く頻度とその方向—これらの作用を探求すると、それぞれの要素がどう影響しあい、変化させあうかが明らかになる。そこで、巻く方向を変える、複数の面を組み合わせる、面に角をつくる、回転の軸をずらすといったアプローチをすることで、意識的に変則的なねじれを引き起こしている。

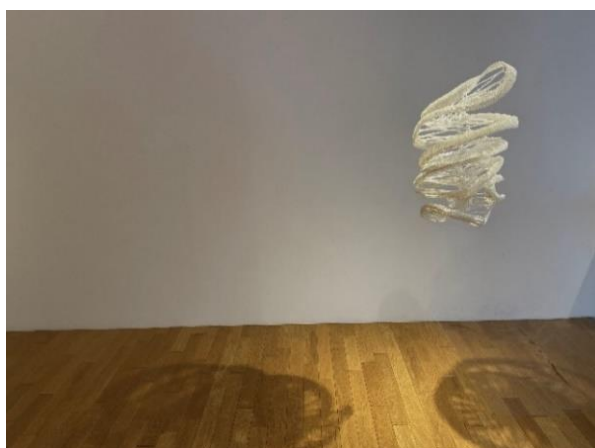
展示の概要

今展では新作の「螺旋」や、「交差螺旋」「輪郭をなぞる」「凹凸の角」のシリーズなど、吊るす作品を多めに展示した。会場の様子を紹介する。

「螺旋」 H62×W37×D39 cm 苧麻、プラスチック、鉄 2023

螺旋の径の長さに変化をもたせた。外周をなぞるように柔軟な素材を芯にして編むことで、縁のしなやかな動きが強調される。真上の方向に加えて斜め左上からも照明をあてることによって、床に落ちた二つの影も含めて、作品の一部としてとらえている。

「輪郭をなぞる III」 H40×W47×D40 cm

苧麻、モノフィラメント、プラスチック、シリコン
2022

「輪郭をなぞる」は、ねじれていく様子を形にとどめたシリーズである。平面を立体に起こす方法として、かご編みの張力に着目した。円の外周を編むうちに、円の上下で反対方向に引き合う力が生じる。すなわち、周回運動に起因するねじれが、形態につながっている。回転の向きによる変化を考え合わせることで、多様で複雑なねじれが起こる。

「輪郭をなぞる III」では右回転、左回転と異なる方向にねじれる3つの平面をつなげて、その外周を編むことにより、複雑な軸を持つ形となった。

多面的な立体は、視点によって見え方が変わる。写真では、同じ作品を三方向から撮影した。上下、前後をどう設定するかによっても変化する。作品のまわりを一周しながら、線の動きを目で追うと、空中に線を描いているような感覚になる。吊るすことで物体が重力から解放されて、曲線のしなやかな動きが目がいくことで、多面的な立体にもかかわらず、面の感覚があいまいに感じられる。編み目によるすき間から内部が見えるため、内と外の感覚を同時に引き起こさせ、線・面・立体の境界線がぼやけていくようだ。

「輪郭をなぞるⅧ」 H47×W32×D29 cm
苧麻、プラスチック 2023

「交差螺旋Ⅻ」 H86×W100×D38 cm

苧麻、プラスチック、モノフィラメント 2023

「交差螺旋Ⅻ」では、編むことで交差する線の相互作用に着目した。螺旋とその間を往復する線、それぞれの巻き進む方向が異なるため反発力が起こる。その結果、ねじれることで均衡を保っている。透視性もまた、かごの特徴であるといえる。編み目を通して内と外の空間が行き交うような構造となっており、線による構造では、作品の成り立ちが見えることで視覚のリズムを感じられる。層と層の編み目の線や点が重なったり交差しているように見えることで、空間性を帯びた立体が浮き上がってくる。

「凹凸の角」 H36×W28×D28

苧麻、モノフィラメント、プラスチック 2021

渦巻き状に編んだ面に角をつけることで、立体化した作品。布をつまむように角をつけている。タイトルの一部である「凹凸」とは、面と面をつまむときに山折り、あるいは谷折りにすることを指し、この作品では山、谷の組み合わせを考えることで反り返った形を作った。

「ねじれの輪」 H44×W14×D16 cm

苧麻、ナイロン糸、シリコン 2021

曲線、ジグザグ、うねり、ねじれといった有機的な外形は、数学的な規則性と編むことによって生じる現象の合わさった結果といえる。線状の素材を直接手で編むことが作品の手段であり、主題でもある。シリーズ化することで、実験的な側面によってねじれの法則を探求しつつ、そこから新しい考えを得て、次の作品を作っている。その点で予測できないこと、事前に見えないものを含みながら制作していくことに楽しさを見出している。

ふくだ しょうこ FUKUDA Shoko

Solo Exhibition “Weaving A Twist”

FUKUDA Shoko

My solo exhibition " Weaving A Twist " was held at ORIE art gallery in Tokyo from October 23 to October 31, 2023.14 art works created after 2021 were exhibited for the first time at this gallery.

Material and Technique

Taking inspiration from basket, weaving linear materials by hand to create sculptural works of art. While sculpture is usually carved out of wood or stone, or made of hard materials such as metal, it consists of soft sculptures constructed by weaving flexible materials such as thread-like fibers and vinyl. In case of basket, softening the material temporarily by wetting it with water only during weaving, and then hardening it upon drying, which is a characteristic used in its creation. On the other hand, since normally flexible materials are used in my work, the final form is also flexible and deforms with its own weight when hanged. In this respect, it is a kind of in-between a basket and a piece of cloth, and can be characterized as a soft basket and a three-dimensional piece of cloth.

“Traced
Contour”

H85×W75×D43 cm ramie, monofilament, plastic, silicone

2022

The material is a combination of a core material with elasticity (springiness of the parts) and resilience (rebounding force against the applied force) and a flexible winding material.

The core material can be a transparent linear nylon thread, a wide plastic tape, or a thick wire made by tearing translucent tubing and their surfaces are flat and constant, or uneven and rounded, and their elasticity or resilience varies depending on the material. One type of material may be used as the core material, or multiple types may be used in a single artwork. Ramie yarn is mainly used as the winding material. There are many different types of ramie, ramie and the yarn made from ligament fibers extracted from skins of ramie stems is used as raw material for Ojiya Chijimi and Echigo Jofu in Japan. Among natural fibers, it has high bounce and strength, and feel firm. How core and wound materials affect each other depending on their combination, and how thickness and the number of yarns used for the wound material affect holding force to roll it up. How do such materials interact with each other, and how are the core and wound materials moved to create such a structure? With an interest in connecting linear composition and form, I am creating art work through experiments.

Weaving is constructing two or three dimensions from a line, a one-dimensional element. The artworks in this exhibition are composed by the action of "winding". In two kinds of lines, the centrifugal force applied to core material is balanced by holding it back with wound material. It is thought that the winding causes rotation, which draws out repulsion from the core material, resulting in twisting. In the

phase where lines become a surface, factors such as angles at which the cores are stacked and the way to fasten them intertwine, causing phenomena such as distortion, twisting, warping, and spiraling. In other words, when investigating characteristics and combinations of two materials, the way core is stacked, winding material is applied, and frequency and direction of winding, it becomes obvious how these factors affect and change each other. Therefore, by taking approaches such as changing the winding direction, combining multiple surfaces, creating angles on the surfaces, and shifting the axis of rotation, anomalous twists are consciously generated.

Outline of Exhibition

This exhibition featured a large number of hanging works, including the new "Helix" and "Crossed Helix," "Traced Contour," and "Uneven Corners" series. Let me introduce what the exhibition was like.

"Helix" H62×W37×D39 cm

ramie, monofilament, plastic, iron 2023

I made variations in the length of diameter of spirals. The flexible movement of edges is emphasized by weaving a flexible material around the core by tracing the outer circumference. By illuminating lights both directly above and diagonally to the left, the two shadows on the floor are also seen as a part of an artwork.

“Traced Contour III”
 H40×W47×D40 cm
 ramie, monofilament,
 plastic, silicone
 2022

"Traced Contour " is a series of art works that captures twisting process in a form. Focusing on tension in basket weaving as a method of turning a flat surface into a three-dimensional object. While weaving around a circular circumference, opposite forces of attraction are generated at the top and bottom of the circle. In other words, twists caused by the circumferential motion led to the form. Diverse and complex twists occur in combination with variations according to rotational direction.

In " Traced Contour III," it is composed of three planes twisting in different directions, one rotating to the right and the other to the left, and then weaving around the perimeter of the planes to form a complex axial shape. The multifaceted three-dimensional form changes its appearance based on one's point of view. In the photographs, the same piece was taken from three different directions. It also changes depending on how the top, bottom, front and back are set up.

If you follow movements of the lines with eyes

while walking in a circle around the work, it feels as if drawing lines in the air. By suspending the object, it is freed from gravity, and attention is focused on flexible movement of curves, which makes viewers feel an ambiguous sense of surface despite the multifaceted three-dimensionality of object. The spaces between the woven lines allow viewers to see inside the object, causing a sense of inside and outside at the same time, blurring the boundaries between line, surface, and three-dimensional objects.

“Traced Contour VIII” H47×W32×D29 cm
 ramie, plastic 2023

“Crossed Helix XII” H86×W100×D38 cm
 ramie, monofilament, plastic 2023

In "Crossed Helix XII," attention was paid to interaction between intersecting lines in the weave. Spirals and lines moving back and forth between them, each winding in a different direction, causing repulsive forces. Thus, twisting results in a balance. Transparency is another characteristic of the basket. It is structured in such a way that inner and outer spaces pass through the weaving, and the structure with lines provides a sense of visual rhythm by allowing viewers to see how it is formed. Lines and dots in the weave of layers and layers seem to overlap and intersect, and a spatial three-dimensionality emerges.

"Twisted Loop" H44×W14×D16 cm
ramie, nylon, vinyl, silicone 2021

"Uneven Corners" ramie, monofilament, silicone, plastic
H36×W28×D28 2021

Three-dimensional work created by forming corners to a surface woven in a spiral shape. The corners are attached as if pinching the cloth. A term "uneven," which is part of the title, refers to mountain or valley folds formed when surfaces are pinched together, and in this work, a warped shape was created by considering the combination of mountains and valleys.

Organic shapes such as curves, zigzags, undulations, and twists are the result of a combination of mathematical regularities and weaving phenomena. Weaving linear materials directly by hand is both method and subject matter of the work. By creating a series of works, I am exploring the laws of twisting through experiments, while simultaneously acquiring new ideas from them to create the next one. In this respect, it finds pleasure in creating works with unpredictability and including what is unseeable in advance.