

個展「Knothole」を開催して

福田 笑子

個展「Knothole」を2023年11月18日から12月3日に東京のPottari galleryで開催した。この画廊では初めて、作品10点のうちKnotholeシリーズを7点、Cut the Knotシリーズを3点展示した。

素材と技法

主に荷造り用の紙紐を用いて、結ぶ動作を繰り返すことで、柔らかな線状の材料から立体を生み出した。結ぶという日常的な動作には線をつなぐ、固定する、束ねるなどの役割があり、結び合わせる紐の数や結び目をつくる間隔、ゆるく結ぶか堅く結ぶか、といった手の動かし方によって、さまざまな表情が生まれる。紙紐には縊りがかかっている、縊りの方向と結ぶ時に振る方向を合わせることで、締まった線と結び目ができる。その逆を行えば、縊りがほどけて紙紐の性状を変えることも可能になる。

タイトルの knothole は結び目と穴を組み合わせた言葉で、節穴(板などの節の穴)という意味がある。紐を結んで立体をつくってみようと考えたときに、構造を端的に表すこの言葉にたどり着いた。作品名においても構造や手法を表しており、結ぶという行為に抽象的な意味を持たせていない。穴の存在は、中身のつまった素材や面から成り立っているのではなく、線から形を立ち上げたことを表している。そのことは「編む」技法の大きな特徴と考えている。穴を開けるというよりも、穴をふさがないうような空洞を包み込むイメージで、結び目を積みあげて彫刻的な形態を作った。空洞の断面には結びの跡が層となって現れる。

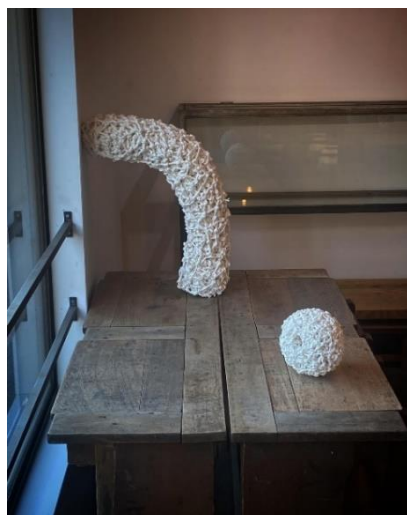


「Knothole」 H13×W13×D10 cm 紙 2023

展示の概要

今展では編む要素の中でも部材間に働く力のバランスに着目し、2つのシリーズを制作した。紙紐を結んで線から立体を構築したKnotholeシリーズと、結びによって構成された立体の一部に切り込みを入れたCut the Knotシリーズを展示した。会場の様子や作品について紹介したい。

下の写真「Knothole V」では、曲がることについて考えた。3本が縊り合された太さ5mmの紙紐を編んでいる。細い穴が内部に貫通しており「Knothole III」と同じ構造であるが、素材の物理的な力や結ぶ時にかかる張力などが絡み合い、しなりのある曲がったかたちとなる。



左 「Knothole V」 H62×W31×D15 cm 紙 2023

右 「Knothole」 H13×W13×D10 cm 紙 2023



「Knothole III」 H10×W20×D10 cm 紙 2023

「Knothole II」では層の厚みと透ける感覚の関係性に興味を持ち、2種類の穴(貫通する穴、塞がった穴)を開けた。下の画像では貫通する穴が見えており、裏側には2つの穴が存在する。塞がった穴の薄い壁を通して淡い光が差し込み、編み目の小さな孔から空気や光が通うことを示している。



「Knothole II」 H16×W13×D13 cm 紙 2023

右上の「Knothole IV」では線から面、面から立体へと結び目の位置を操作して形づくることを考えた。内側の空間は Knothole I ~ IIIのような筒状の穴ではなく外形に沿った空洞である。線から直接、球や筒といった形にするのではなく、点対称な面で構成されている。



「Knothole IV」 H14×W14×D11 cm 紙 2023

Cut the Knot シリーズでは、結びによって閉じた状態に切り込みをいれ、開いた形を生み出した。切ることによるリズムの中断、非連続性や緊張と弛緩の対比、構造の顕在化、網の密度と切り口の様相の関係、素材の変容に着目した。

下の「Cut the Knot」は結ぶ動き、部材間に加わる力やその作用を可視化した。黒は白い線の動きを際立たせている。切り口には線と面、空隙の混じり合った様相が現れる。



「Cut the Knot」 H25×W23×D7 cm

紙、プラスチック 2023

「Cut the Knot II」では空間への開放を表現した。2種類の紙紐のうち、太い方の縲りをほどこしながら緩やかに結びつく線をつくっている。紐を結ぶ間隔を長くすることで、空隙を持つ構造を作り出した。



「Cut the Knot II」 H20×W20×D11 cm 紙 2023

「Cut the Knot III」は、編む力の均衡を解くにはどうすればよいのか、と考えた。球体に切り込みをいれることで、関連しあい抑え合っていた組織構造が弾ける。編まれることで生じていた緊張は、切られることで弛緩する。その関係をシンプルに表した。



「Cut the Knot III」 H11×W10×D9 cm 紙 2023



伝統的な編み方をそのまま使わず、素材の物性や結ぶ行為の可能性を手作業によって探りながら、制作過程で得たことを次の作品につなげていきたいと考えた。結び目による接点の安定と線の不安定を交互に繰り返すことが編み目の規則性につながり、形態に終結する。編むことそのものへの関心が造形的な視点となった。今後も編むという身近で普遍的な技法の中から、さらに原始的な要素を抽出して再構築することを探求していきたい。

After holding a solo exhibition “Knothole”

FUKUDA Shoko

My solo exhibition “Knothole” was held at Pottari gallery in Tokyo from November 18 to December 3, 2023. This was the first time for the exhibition to be held at this gallery, and 10 artworks (7 from Series Knothole and 3 from Series Cut the Knot) were displayed.

Material and Technique

With paper strings, mainly used for packing, a three-dimensional object was created from soft linear materials by repeating knotting motions. The daily act of knotting has a role of connecting, fixing, and binding lines, and various expressions are created depending on the number of strings to be tied together, the distance between knotting, whether to tie loosely or tightly, and other hand movements. The paper strings are twisted, and by aligning with its direction and torsion angle when tying, a tight line and knot would be formed. If reversed, it would be untwisted and change the characteristics of paper strings.

The “Knothole” in title is a combination of words “knot” and “hole,” and means “knot hole” (a hole in knot on board, etc.) When considering how to make a three-dimensional object by tying strings together, the term came up with me to describe the structure in a nutshell. The title indicates

structure as well as method but does not have any abstract meaning for any act of tying. The hole in this artwork represents how a form is created from lines, rather than being composed of a material or surface filled with contents. I consider this to be a major characteristic of “weaving” technique. Rather than making a hole, a sculptural form is created by piling up knotting, with an image of wrapping a cavity to avoid blocking the hole. Knotted traces appear in layers on the cross-section of cavity.



「Knothole」 H13×W13×D10 cm paper 2023

Outline of Exhibition

In this exhibition, focusing on balance of forces between components among weaving elements, then created two series. The series Knothole, in which a three-dimensional object is constructed from lines created by knotting paper strings, and the series Cut the Knot, in which an incision is made in part of a three-dimensional object constructed by knotting, are exhibited.

Let me introduce some of my artworks and the atmosphere of the exhibition.

In “Knothole V” below, I considered about bending. Three twisted paper strings of 5

mm in thickness are used for weaving. It has the same structure as "Knothole III" with thin holes penetrating inside, but physical forces of materials and tension applied at the time of knotting are entangled to form a flexible and bent shape.



left 「Knothole V」 H62×W31×D15 cm paper 2023

right 「Knothole」 H13×W13×D10 cm paper 2023

on the reverse side.

Pale light shines through thin walls of the blocked hole, indicating that air and light pass through small hole in the weave.



「Knothole II」 H16×W13×D13 cm paper 2023

In "Knothole IV", I considered shaping it by manipulating positions of knotting from line to surface, and from surface to three-dimensional. The inner space is not a cylindrical hole as in Knothole I-III, but a cavity along the outer surface. It is composed of point-symmetrical planes, rather than directly from lines into a sphere or a cylinder.



「Knothole III」 H10×W20×D10 cm paper 2023

In "Knothole II" (upper right), interested in the relationship between thickness of layers and sense of transparency, two types of holes (penetrating holes and plugged holes) are made. In the image below, a through hole is visible, and two holes exist



「Knothole IV」 H14×W14×D11 cm paper 2023

In Series Cut the Knot, cuts are made into the closed state by knotting, creating an open form. By cutting, more attention is being paid to interruption of rhythm, discontinuity, contrast between tension and relaxation, manifestation of structure, relationship between density of net and aspect of cut, and transformation of material. The lower "Cut the Knot" visualizes movement of connecting and forces applied between components and its effects. The black color highlights motion of white lines. A mixed aspect of line, surface, and gap appears in the cut.



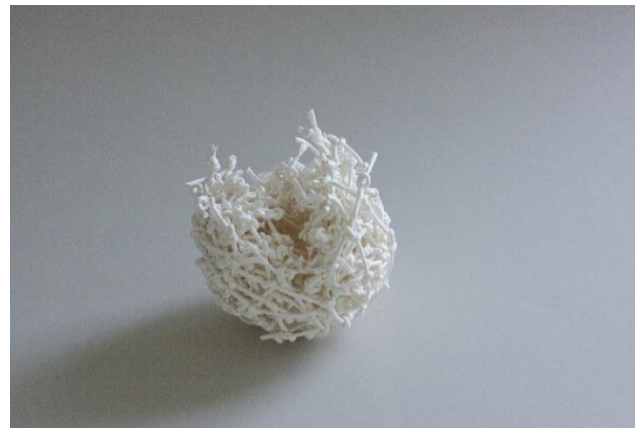
「Cut the Knot」 H25×W23×D7 cm
paper, plastic 2023

In "Cut the Knot II," openness to space is expressed. Of the two types of paper strings, a line is created by untwisting a thicker string and loosely tying it together. By lengthening the distance between the strings, a structure with a void is created.



「Cut the Knot II」 H20×W20×D11 cm paper 2023

In "Cut the Knot III," I considered how to break the balance of weaving forces. By making cuts in a sphere, structures associated with each other and restraining each other are released. The tension generated by weaving is relaxed by cutting. I simply express this relationship.



「Cut the Knot III」 H11×W10×D9 cm paper 2023



Instead of using traditional weaving methods as they are, I wanted to explore possibilities in the physical properties of materials and acts of knotting through manual work, and to incorporate what I gained in the production process into my next work. Rotating stable contact points and unstable lines by knotting lead to regularity in the weaving and end up in the form. The interest in weaving itself becomes a formative viewpoint. I would like to continue exploring how to extract and reconstruct more primitive elements from familiar yet universal techniques of weaving.