

KAZUTAKA SHIOI

Expanding the Boundary Between Humans and Nature

I create works inspired by the nature around me. In my creative process, I focus not on objective historical or ecological facts, but rather on the subjective perceptions and sensibilities I gain by placing myself in those settings. By refining my unique perspective into a form of expression, I aim to foster communication that transcends borders and cultural differences. Through exploring this aesthetic, I seek to broaden the relationship between humans and nature, contributing to the formation of a decentered and culturally diverse landscape.

人と自然の境界を拡張する

身近な自然を題材に作品を展開している。その過程で重視しているのは、土地の歴史や生態といった客観的事実ではなく、その場に身を置くことで生まれる主観的な知覚と感性である。独自の視点を作品へ昇華させ、国境や文化的な差異を超えたコミュニケーションを図ること。このような美意識を探究することが、人と自然の関係性を拡張し、脱中心的で多様性に富んだ文化の形成に寄与すると考えている。

Solo Exhibition “Light of Langsuir”

Ink-jet printing on Washi paper, Leaves of Paku Langsuir, Urethane paint

National Art Gallery Langkawi, Malaysia, 2024 Officiated by The Japan foundation, Kuala Lumpur

Light of Langsuir

In the summer of 2024, I participated in the “Barehands Residency” directed by Malaysian artist Juhari Said, and as a result, held a solo exhibition at the Langkawi branch of the National Art Gallery of Malaysia. During the residency, I focused on the fern plant Paku Langsuir, which was growing in the studio’s garden, and created works inspired by its symbolism in Malaysian mythology, where it represents the female ghost. I was drawn to this story and decided to explore it in my work. I photographed the surrounding landscape, printed the images on washi paper, and affixed them to the surface of the leaves, combining Malaysian light with Japan’s sun worship in its mythology. In the exhibition, I suspended the leaf works from the ceiling, creating an installation that made them appear to float through the space. The movement of the leaves allowed viewers to experience the presence of the jungle. The fusion of Japanese and Malaysian myths, set against the backdrop of Langkawi Island’s nature, held great significance for me.

2024年の夏、マレーシアのアーティスト Juhari Said (ジュハリ・サイド) 氏がディレクターを務める「Barehands Residency (ベアハンズ・レジデンス)」に参加し、その成果としてマレーシア国立美術館ランカウイ分館で個展を開催した。レジデンスでは、スタジオの庭に生息していた Paku Langsuir (パク・ランスウィヤー) というシダ植物に着目し、作品を制作した。この植物はマレーシア神話で女性の亡霊を象徴するとされ、その物語に興味を持ったためである。スタジオ周辺の風景を撮影した写真を和紙に印刷し、それを葉の表面に貼り付け、マレーシアの光と日本神話の太陽信仰を重ね合わせた。個展では、葉の作品を天井から吊るし、空間に漂うように見せるインスタレーションを展開した。葉が揺れる様子が、鑑賞者にジャングルの気配を追体験させる効果を生んだ。日本とマレーシアの神話を融合させ、ランカウイ島の自然を背景に開催されたことに大きな意義を感じた。

Artist in Residence “Barehands Residency”
Akaldiulu, Malaysia, 2024

SHA-KO-SEKI: light reflecting stone

“Sha-Ko-Seki” is a coined term meaning “stones that capture light,” and it is a work that materializes the light of a place’s memory. The process involves printing photographs of light taken during travels onto washi paper and affixing them to natural stones collected from beaches and riverbeds. By fusing the different materials of light and stone, the work aims to highlight the essential value of light. “Sha-Ko-Seki” provides an experience that allows viewers to feel the light of a place by touching the work, serving as a device that connects people and places across time and space. The work seeks to explore the symbolic meanings and values of light from around the world and aims to deepen its worldview through collaboration with regions and communities.

「写光石」とは、光を写した石を意味する造語で、場の記憶の光を具現化した作品である。旅先で撮影した光の写真のを和紙に印刷し、海岸や河原で採取した自然石に貼り込んで制作している。光と石という異なる素材を融合させることで、光の本質的な価値を浮き彫りにすることを目的としている。写光石は、触れることでその場の光を感じるような体験を提供し、時空を超えて人々と場所を繋ぐ装置として機能する。世界各地の光の象徴的な意味や価値を探索し、地域や人々との協働を通じて作品の世界観を深めていくことを目指している。

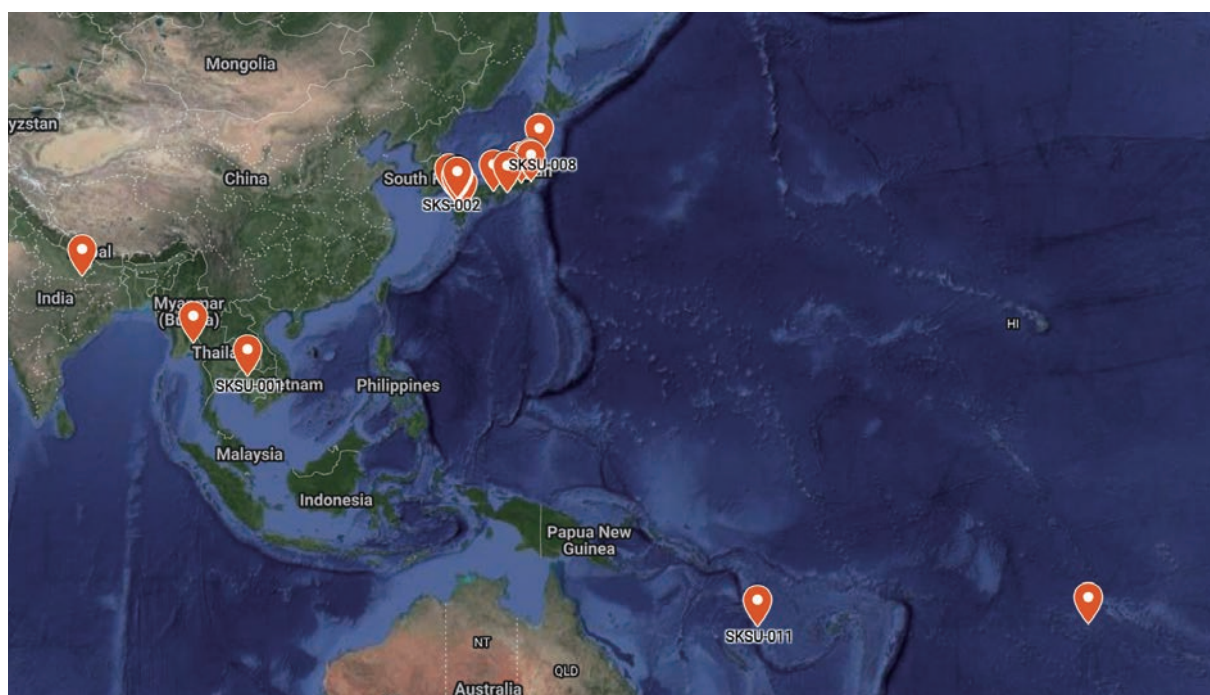
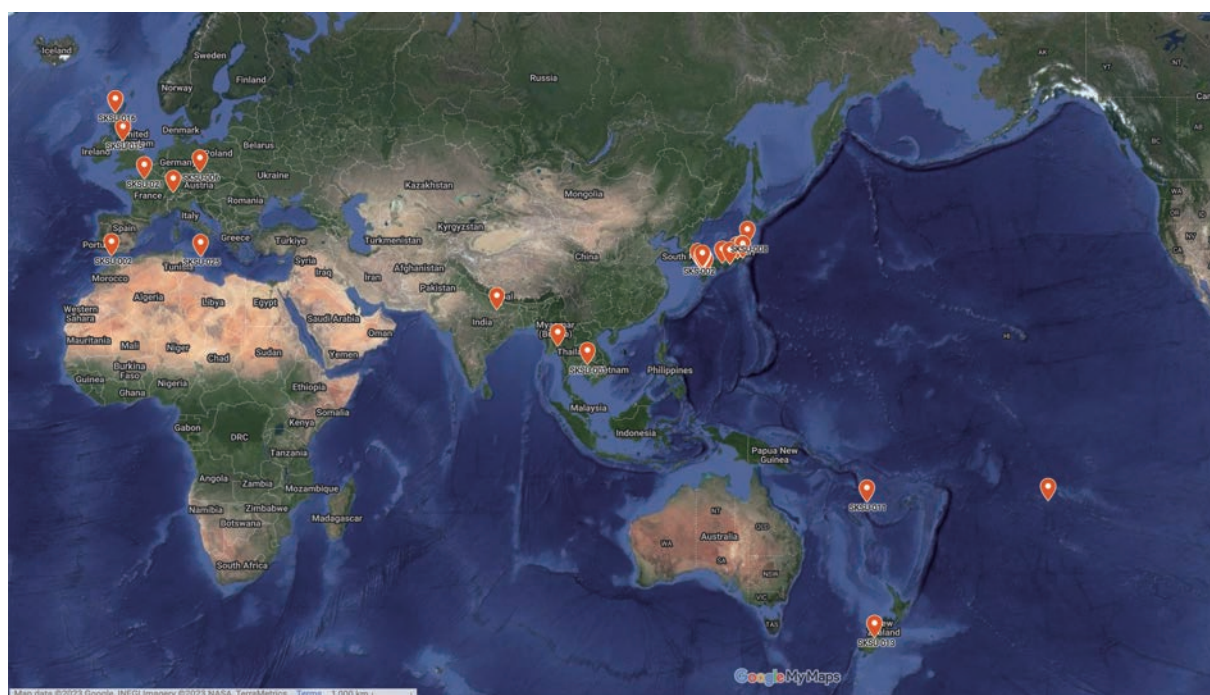

Solo Show “Breath of Light”
Mizoe Art Gallery, Fukuoka, Japan, 2023

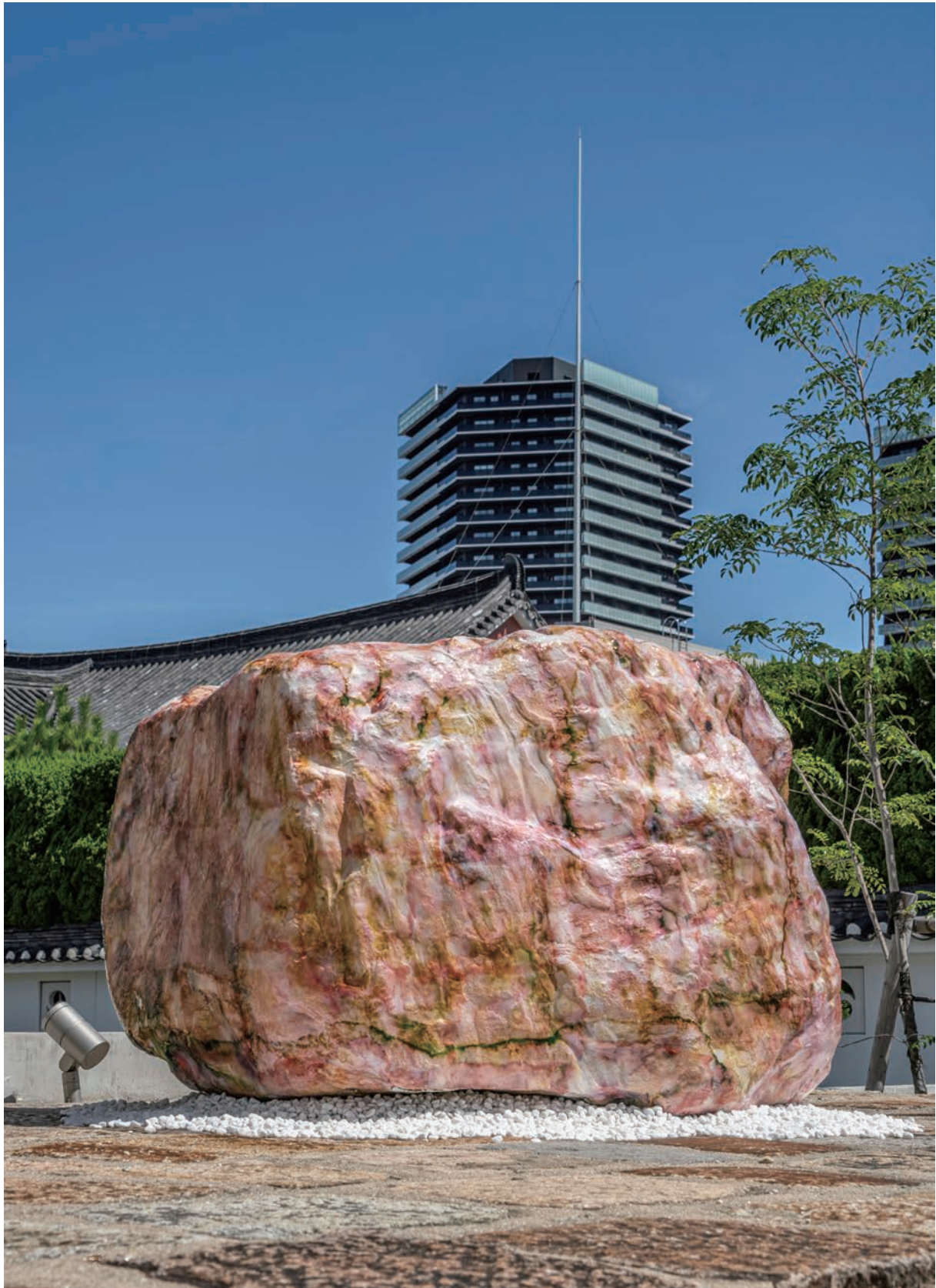
SHA-KO-SEKI: light reflecting stone

Ink-jet printing on washi paper, Stone, Urethane paint

SHA-KO-SEKI World Map

Google Map

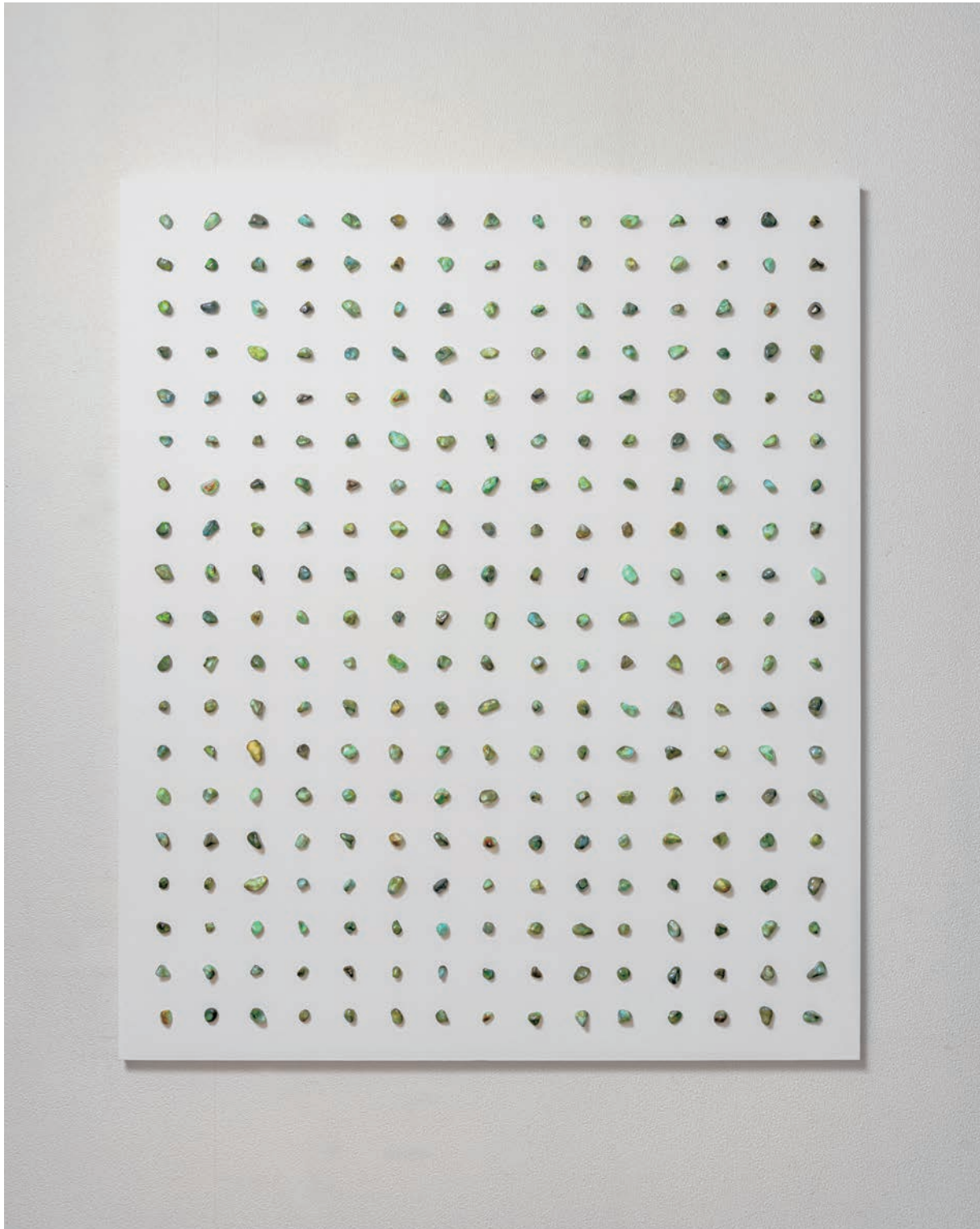
SHA-KO-SEKI #250

Ink-jet printing on washi paper, Stone, Urethane paint

W1600 × H1100 × D1100mm, 2023

Solo Show “Breath of Light”
Mizoe Art Gallery, Fukuoka, Japan, 2023

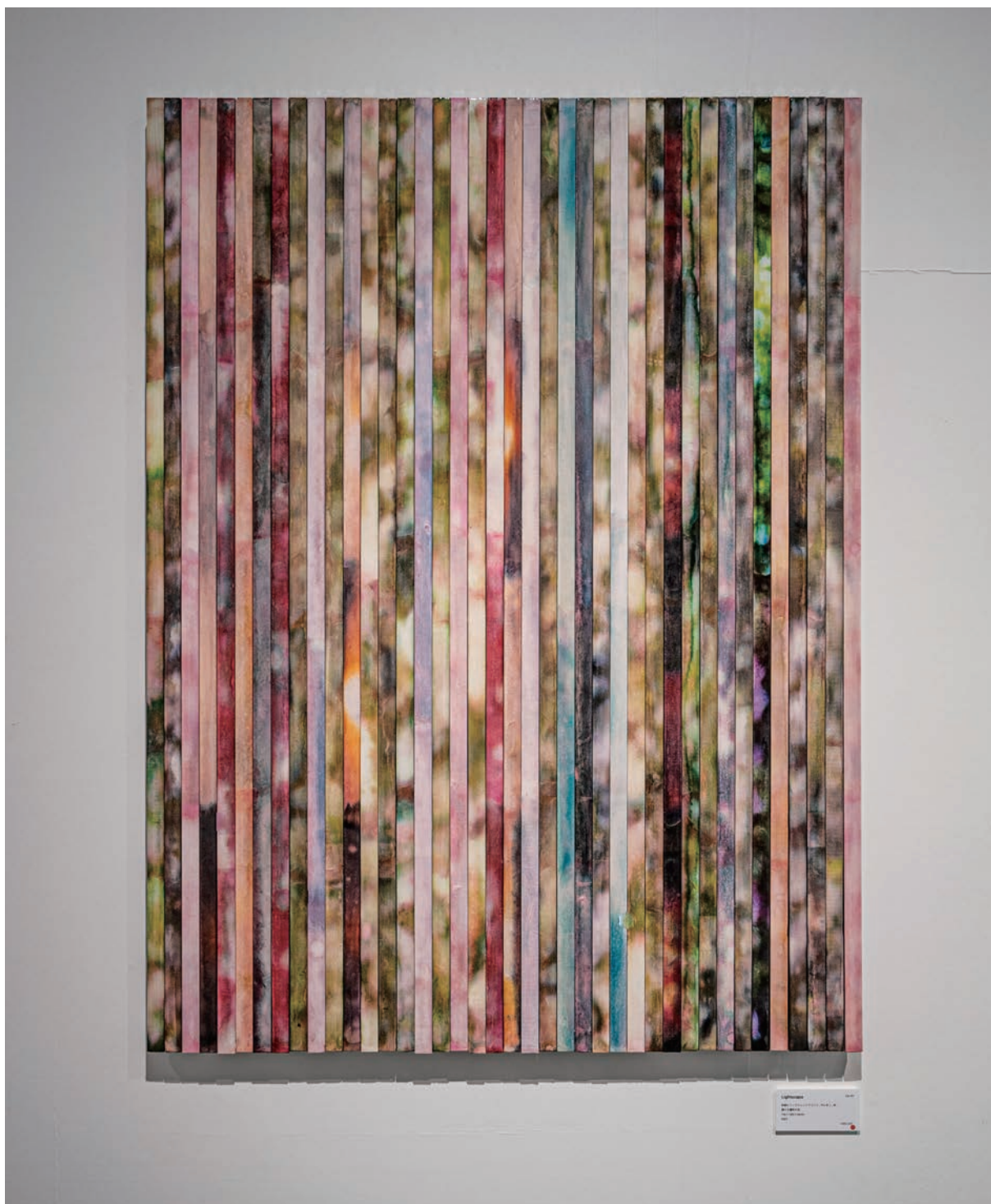

SHA-KO-SEKI Specimen #7

Ink-jet printing on washi paper, Stone, Wood, Urethane paint
W1303 × H1620 × D30 mm, 2022

Dedication ceremony of works at Munakata-Taisha Shrine in April 2, 2022 in Fukuoka
Dedication: Mizoe Construction Co.,Ltd. Cooperation: Mizoe Art Gallery

Lightscape #1

Ink-jet printing on Washi paper, Wood, Urethane paint
W750 × H1000 × D35mm, 2023

Lightscape

“Lightscape” is a series of works that recompose photographs of light taken during travels, bringing forth new landscapes of light. Light is a crucial element in how we visually perceive the world, constantly changing and deeply influencing our senses in each moment. Each piece in the series captures light from different locations, combining these fragments to create landscapes with new meanings. This process is an attempt to visually express the fleeting beauty of light, along with the memories and emotions that lie behind it, prompting the viewer to re-recognize the very presence of light itself.

「Lightscape」は、旅先で採取した光の写真を再構成し、新たな光の風景を浮かび上がらせる作品群である。光は視覚的に認識する世界の重要な要素であり、その瞬間ごとに変化し、私たちの感覚に深い影響を与える。シリーズの各作品は、異なる場所で撮影した光を切り取り、それらを組み合わせることで、新たな意味を持つ風景を創造することを目指している。このプロセスは、光が持つ一瞬の美しさと、その背後に潜む記憶や感情を視覚的に表現する試みであり、観者に対して光そのものの存在感を再認識させる。

Lightscape #14

Ink-jet printing on Washi paper, Wood, Urethane paint
W530 × H650 × D20mm, 2024

Lightscape #12

Ink-jet printing on Washi paper, Wood, Urethane paint

W530 × H650 × D20mm, 2024

Lightscape #20

Ink-jet printing on Washi paper, Wood, Urethane paint
W530 × H650 × D25mm, 2024

Lightscape #13

Ink-jet printing on Washi paper, Wood, Urethane paint
W530 × H650 × D20mm, 2024

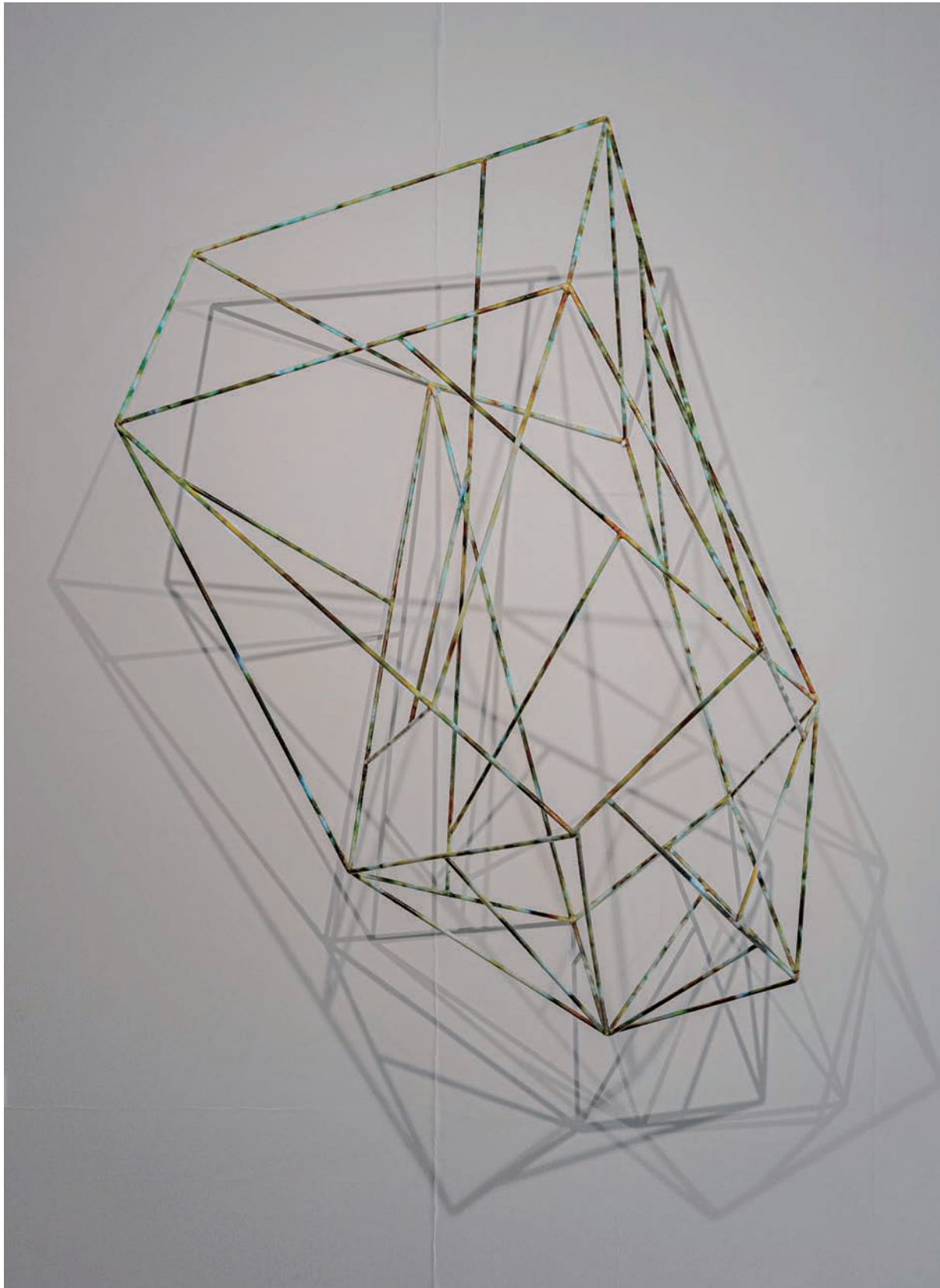

Lightscape #8

Ink-jet printing on Washi paper, Wood, Urethane paint
W455 × H530 × D20mm, 2024

Solo Show “Clad in Light”
Social Good Gallery, Tokyo, Japan, 2024

Light Object #1

Ink-jet printing on Washi paper, Steel, Urethane paint
W1000 × H680mm × D1100mm, 2019

Solo Show “Breath of Light”
Mizoe Art Gallery, Fukuoka, Japan, 2023

Skin of Landscape

Gallery Elevator, Fukuoka, Japan, 2011

Earth Skin

“Earth Skin” is a work that captures the textures of the ground and buildings through the technique of frottage, expressing them as “the skin of the Earth.” The traces engraved on the surface accumulate the memories of a place, shaped by the intersection of nature and human activity over time. Through these traces, the work explores the relationship between place and people, highlighting the historical and sensory significance of the physical surface. Through the installation, viewers can visually reawaken the memories and changes that once existed in that space, allowing them to perceive the connection between the past and present. The piece symbolically expresses the memories and historical weight embedded in the Earth’s surface.

「Earth Skin」は、地面や建物のテクスチャーをフロッタージュ技法で捉え、「地球の皮膚」として表現した作品である。表面に刻まれた痕跡は、時間の流れとともに自然や人間の活動が交差し、場所の記憶を蓄積している。これらの痕跡を通じて、作品は場所と人々との関係を探求し、物理的な表面が持つ歴史的、感覚的な意味を浮き彫りにする。インスタレーションによって、観者はその場に存在した記憶や変化を視覚的に再認識し、過去と現在の繋がりを感じ取ることができる。地球の表面が持つ記憶や歴史的な重みを象徴的に表現した。

Tree Dots

Wood

Degree Show, Fukuoka University of Education / Fukuoka Asian Art Museum, 2011

Erath Work

The "Earth Work" series is a collection of works inspired by a nearby forest, reflecting research on environmental sculpture through the fieldwork. In these works, fallen trees and branches are collected, sliced into rounds, and affixed to wooden panels, visually reconfiguring natural materials. The series also incorporates elements of landscape design, allowing viewers to directly experience the energy and atmosphere of the forest by stepping on the pieces. The work explores the boundary between nature and humanity, aiming to provide viewers with a new sensory experience. This series was created as part of my graduate thesis, undertaken to deepen my understanding of nature and the environment.

「Earth Work」シリーズは、身近な森を題材にした作品であり、フィールドワークを通して行った環境造形の研究を反映させている。この作品は、倒木や木の枝を採取し、輪切りにして木製の板に貼り付けることで、自然の素材を視覚的に再構成している。また、作品にはランドスケープデザインの要素も取り入れ、観者が作品を踏むことで森のエネルギーや雰囲気を直接感じ取ることができる。自然と人間との境界を探求し、観者に新たな感覚的な体験を提供することを目的としている。このシリーズは大学院の修了研究として行われ、自然と環境に対する深い理解を得るための一環として制作した。

Landscape-T

Steel, 1800x1800x1000mm

"Degree Show, Fukuoka University of Education" / Fukuoka Prefecture Museum, Fukuoka, Japan, 2009

Iron Sculpture

The theme of my work is to express the “nature within myself,” incorporating the colors and shapes that emerge in my mind when I encounter natural landscapes such as mountains, seas, stones, and trees. During my university years, I encountered iron, which became an important material in my work. Through the process of heating iron to high temperatures, hammering it, and welding it, the colors and shapes of “nature” that once floated vaguely in my mind are materialized into the tangible form of iron. Through this aesthetic experience, I am able to sense the subtle connections between material and sensation, and in doing so, I gain a deeper sense of being alive.

「自分の中にある自然」を表現することをテーマに、山や海、石や木などの自然の風景や物が心に浮かべる色や形を作品に取り入れている。大学在学中に出会った鉄は、私の作品において重要な素材となった。鉄を高温で熱し、叩き、溶接する過程を通して、心の中でぼんやりと浮かんでいた「自然」の色や形が鉄という有形の素材に具現化されるのだ。この美的体験を通じて、物質と感覚の間に横たわる微細な繋がりを感じ取るとともに、生きる実感を得ることができている。

Time Difference

Steel

"Taipei-Fukuoka Contemporary Art Exchange Exhibition" / National Taipei University of the Arts, Taipei, Taiwan, 2007

Iron Sculpture

Iron, 1800x1800mm

"LIFESTYLES, Kunst aus Fukuoka, Japan" / WESTWERK, Hamburg, Germany, 2016

Into the Forest

Iron, Wood

Solo Show / Konya Gallery, Fukuoka, Japan, 2010

Artist in Residence “Barehands Residency”

Akaldiulu, Malaysia, 2024

Kazutaka Shioi

He is a visual artist and an adjunct lecturer at Kyushu University, Faculty of Design. He was born in Miyazaki in 1987 and currently lives in Munakata City, Fukuoka, Japan. He holds a MEd. from Fukuoka University of Education. Selected solo exhibitions include "Light of Langsuir," National Art Gallery Langkawi, organized by the Japan Foundation, Kuala Lumpur, Malaysia, 2024 / "Breath of Light," Mizoe Art Gallery, Fukuoka, Japan, 2024. Selected group exhibitions include "18th Pingyao International Photography Festival," Pingyao Ancient City, China, 2018, and others. His works were collected at Munakata-Taisha Shrine, a World Heritage Site in 2022.

1987 Born in Miyazaki, Japan
2009 Fukuoka University of Education, BA
2011 Fukuoka University of Education, MA
2011 - 2021 Tsuchie Co., Production Department
2024 - Adjunct Lecturer, School of Design, Kyushu University

E-mail kazutaka.shioi@gmail.com
Website www.kazutaka-shioi.com

Solo Exhibition

2024
- Light of Langsuir / National Art Gallery Langkawi, Malaysia /
Officiated by the Japan Foundation, Kuala Lumpur
2023
- Breath of Light / Mizoe Art Gallery, Fukuoka, Japan
2018
- SHA-KO-SEKI / ALBUS, Fukuoka, Japan
2010
- Konya gallery, Fukuoka, Japan

Collective Exhibition

2023
- Contemporary Jewellery Symposium Tokyo "Pendants" / ATELIER
DRECHSLEREI, Munich, Germany
2018
- 18th Pingyao International Photo Festival / Pingyao Ancient City,
Pingyao, China
2016
- LIFESTYLES, Kunst aus Fukuoka, Japan / WESTWERK, Hamburg,
Germany
- BAREHANDS, Asian Artist Residency Project-FUKUOKA / Gallery
Ashiya, Chinkokuji, art space tetra, Fukuoka, Japan
2014
- FANTASTIC ARCADE PROJECT / Uomachi Sun Road Shopping
Street, Fukuoka, Japan
2013
- Hifu-To-Hone / Gallery Morita, Fukuoka, Japan
2012
- WATAGATA Arts Festival 2012 / Former Busan Coastal Passenger
Terminal, Busan, South Korea
- EITEN / Tagawa City Museum of Art, Fukuoka, Japan
2007
- Taipei-Fukuoka Contemporary Art Exchange Exhibition / Kuandu
Museum of Fine Arts · National Taipei University of the Arts, Taipei,
Taiwan

Artist in Residence

2024
- SUNYI / National Art Gallery Langkawi, Malaysia
- Barehands Residency / Akaldiulu, Malaysia
- Messenger in Residence / Futaba, Fukushima, Japan
2016
- LIFESTYLES, Kunst aus Fukuoka, Japan / WESTWERK, Hamburg,
Germany
2012
- WATAGATA Arts Festival 2012 / Former Busan Coastal Passenger
Terminal, Busan, South Korea

Art Fair

2022
- Kyushu New Art / Hakata Hankyu, Fukuoka, Japan

Works in the collection

- Munakata-Taisha Shrine, Fukuoka, Japan (2022-)

Papers

2011
- "The Study of Environmental Art - Focusing on the forest close-by -"
The Society of Art Education in University, Journal of the Society, No. 43
(peer-reviewed)

Media

2024
- Web media "Designboom" published a art work
2023
- Web media "Designboom" published a art work
- Appeared on Fukuoka TNC station "Miraihe no 1minute"

塩井一孝

アーティスト／九州大学芸術工学部 非常勤講師。1987 年宮崎県生まれ、福岡県宗像市在住。福岡教育大学大学院修了。身近な自然を題材に作品を制作している。主な個展に「Light of Langsuir」マレーシア国立美術館ランカウイ分館・主催：国際交流基金クアラルンプール日本文化センター（マレーシア）2024 年／「光の呼吸」みぞえ画廊（福岡）2024 年、主なグループ展に「第 18 回平遥国際写真祭」平遥古城（中国）2018 年など多数。2022 年に世界遺産・宗像大社に作品が収蔵された。

1987 宮崎県生まれ

2009 福岡教育大学教育学部 卒業

2011 福岡教育大学大学院教育学研究科 修了

2011 - 2021 株式会社鎚絵製作部 勤務

2024 - 九州大学芸術工学部 非常勤講師

主な個展

2024

- Light of Langsuir / 国立美術館ランカウイ分館（マレーシア）／主催：国際交流基金クアラルンプール日本文化センター

2023

- 光の呼吸 / みぞえ画廊（福岡）

2018

- 写光石 / ALBUS（福岡）

2010

- 個展 / konya-gallery（福岡）

主なグループ展

2023

- Contemporary Jewellery Symposium Tokyo “Pendants” / ATELIER DRECHSLEREI（ミュンヘン，ドイツ）

2018

- 第 18 回平遥国際写真祭 / 平遥古城（平遥，中国）

2016

- LIFESTYLES, Kunst aus Fukuoka, Japan / WESTWERK（ハンブルク，ドイツ）

- BAREHANDS, Asian Artist Residency Project-FUKUOKA / ギャラリーあしや，鎮国寺，art space tetra（福岡）

2014

- FANTASTIC ARCADE PROJECT / 魚町サンロード商店街（福岡）

2013

- 皮膚と骨 / ギャラリーモリタ（福岡）

2012

- WATAGATA Arts Festival 2012 / 旧釜山沿岸客船ターミナル（釜山，韓国）

- 英展 / 田川市美術館（福岡）

2007

- 台北・福岡 現代美術交流展 / 關渡美術館・国立台北芸術大学（台北，台湾）

アーティスト・イン・レジデンス

2024

- SUNYI / マレーシア国立美術館ランカウイ分館，マレーシア

- Barehands Residency / Akaldiulu（マレーシア）

- メッセンジャーインレジデンス / 双葉町（福島）

2016

- LIFESTYLES, Kunst aus Fukuoka, Japan / WESTWERK（ハンブルク，ドイツ）

2012

- WATAGATA Arts Festival 2012 / 旧釜山沿岸客船ターミナル（釜山，韓国）

アートフェア

2022

- Kyushu New Art / 博多阪急（福岡）

作品の収蔵先

宗像大社，2022（福岡）

論文

2011

- 『環境造形の研究 - 身近な森を題材として -』大学美術教育学会，学会誌第 4 3 号掲載（査読有り）

メディア出演

2024

- 作品掲載「designboom」

2023

- 作品掲載「designboom」

- TV 出演「ミライへの 1minute」

