

アンビエントー 畠山耕治の青銅

鑄物の街、富山県高岡市。高岡銅器で知られるこの街は、金属造形の作家、畠山耕治さんが生を受けた土地でもある。豪雪地帯にも指定されるほど降雪量が多く、冬になるとしんしんと雪の降る音しか聞こえないほどの静けさに包まれる。その高岡市の新幹線停車駅である新高岡の駅前ロータリーには、北陸新幹線の開業に合わせて2015年に設置されたモニュメントが鎮座している。複数の高さ約5メートルのステンレス製ポールが空に向かって伸び、ポール間には皿のような平たいパーツがランダムに配置されたこの作品は畠山さんがデザインし、制作した《響きあう風景》である。配合を変えた数種の銅合金とステンレスを鑄造し、箱の形状でもないが、シンプルで単純化された形態は間違いなく畠山さんの造形であり、存在感を示しながらも周囲に溶け込んだ様はとても工芸らしい作品だといえる。

さて畠山さんの作品を初めて目にしたのはいつのことだったか。うごめく炎のようなまだら模様と無駄をそぎ落とした造形のバランスの良さが私に強烈な印象を与えたことを覚えている。それは興味深い視覚的な効果だけでなく無機質なのにおいまで感じさせ、周囲の空気と一体化していた。小学生のころ、目に見えないおいを嗅覚で感じる事が出来るのはおい粒子があるからだと思ったが、畠山さんの作品から感じるにおいや「気」も何らかの粒子が発せられているからではなかろうかとオカルトめいたことを考えたが、実際畠山さんご自身も「素材には確かに意識が宿っていて」「展示された作品は、視覚的な美しさだけでなく、観る者の内面に問いかける力を持っている」と話しているので、もしかすると意識や問いかける力が粒子となって作品をまとっているのかもしれない。そもそも金属による造形作品は力強さを表現するかもしくは素材の硬さや冷たさ、延伸性を生かしているものが多いなか、畠山さんの作品はシンプルな造形と、素材の色を生かしつつも抽象表現主義絵画のように自由で、でも耽美で幽玄なとても日本的な印象も与える加飾表現を特徴としてきた。これは畠山さんが青銅をどのように調理し、その結果をもってどんな美しい空間を作れるのか熟慮した成果である。わたくしごとであるが、先日「金属」をテーマとした書籍に関わらせていただき、金属＝金工ではないと改めて確認したところだが、畠山さんも自身を金工家ではなく金属作家と名乗っており、そこに金属という素材に対する真摯な姿勢があらわれている。

今回の展示では改めて青銅と向き合った畠山さんの仕事が見られる。5年間という短期間ではあるが、大学教授という指導者として費やした時間を、自身の制作とそれに関する思考に充て素材に対峙した結果だといえる。それは素材の色味と質感に焦点が当てられ造形として現れた。以前は化学反応による模様とそれを活かすシンプルな造形、さらには箱という形態によって内と外それぞれの空間を意識させるものであったが、より素材に入り込み畠山さんの作家としての経験を詰め込んだ原点回帰の造形である。長い時間を内包し発掘された古代の遺物のように朽ちた色合いとマチエールは、青銅という素材に作家自身を委ねたものであろう。個として自立していながら空間に溶け込み、周囲の空気の質感まで変えてしまう目に見えない粒子が飛び交い混ざり合う強烈な個性だ。青銅の意識に畠山さんの手を加えることで、周囲に溶け込み周りの空気や雰囲気まで変えてしまう美しい作品たちが生まれた。

国立工芸館工芸課長

岩井美恵子

Ambient — Bronzes by Koji Hatakeyama

Takaoka City in Toyama Prefecture is historically known as a center of metal casting, particularly for Takaoka copperware. It is also the birthplace of the metal artist, Koji Hatakeyama. Designated as a heavy-snowfall area, the city is wrapped in profound stillness during winter, when one can hear nothing but the soft sound of falling snow. In the rotary in front of the south exit of Shin-Takaoka Station, the Shinkansen stop in Takaoka City, stands a monument installed in 2015 to commemorate the opening of the Hokuriku Shinkansen. Several stainless-steel poles, each approximately five meters tall, rise towards the sky, with flat, dish-like elements arranged at random between them. This work, *Resonant Landscapes*, was designed and produced by Hatakeyama. Cast from several types of copper alloys with varying compositions, together with stainless steel, the work is not box-shaped but its simplified, reduced geometry is unmistakably Hatakeyama's, asserting a strong presence while seamlessly blending into their surroundings—an aspect that makes the piece feel profoundly rooted in craft.

When did I first encounter Hatakeyama's work? What struck me then was the remarkable balance between the flame-like, shifting mottled pattern and the form stripped of all excess. Beyond its compelling visual effects, the work seemed inorganic yet evoked even a sense of smell, merging with the surrounding air. As a child, I learnt that we perceive odours because invisible particles reach our sense of smell. This led me to entertain an almost occult notion that the 'smell' or 'spirit' I sense in Hatakeyama's works might likewise be composed of some kind of particles emitted by the piece. Interestingly, Hatakeyama himself has stated that 'materials certainly possess consciousness' and that 'exhibited works hold a power that not only offers visual beauty but also questions the inner selves of viewers'. Perhaps that consciousness or interrogative force becomes particles that envelop the work. Metal sculpture often emphasises strength or exploits the hardness, coldness, or ductility of the material. In contrast, Hatakeyama's works are characterised by simple forms combined with surface treatments that make use of the material's inherent colours while remaining free like Abstract Expressionist painting — yet also aesthetic, subtle, and imbued with a distinctly Japanese sensibility. These expressions result from a sustained inquiry into how bronze may be 'processed' or 'activated' in order to generate spatial and perceptual richness. On a personal note, I was recently involved in a book project themed around 'metal', which reaffirmed the distinction between metal as a material and metalcraft as a discipline. Hatakeyama likewise refers to himself not as a metalcraft artist but as a metal artist, a choice of words that reflects his sincere and thoughtful attitude toward the material itself.

In this exhibition, we encounter Hatakeyama's renewed engagement with bronze. Although spanning a period of only five years, it represents time that might otherwise have been devoted to his role as a university professor and mentor, instead redirected toward his own production and reflection. The result is a body of work that confronts the material head-on, focusing on its colour and texture as formal expression. Previously, his works emphasised chemically induced patterns, simple forms that activated those surfaces, and box-like structures that heightened awareness of interior and exterior space. Here, however, we see a return to origins—forms born from a deeper immersion in the material and infused with the full breadth of Hatakeyama's experience as an artist. The decayed hues and textures, like ancient artifacts unearthed after long burial, suggest that Hatakeyama has entrusted himself entirely to bronze as a material. While each work stands independently, it also dissolves into its surrounding space, possessing a powerful individuality, in which invisible particles seem to drift, collide, and intermingle — altering even the texture of the air itself. Through the addition of Hatakeyama's hand to the consciousness of bronze, beautiful works are born—works that blend into their surroundings and transform the very ambient and mood around them.

Mieko Iwai

Chief Curator, National Crafts Museum