

澤谷由子

- 露を綯う -

澤谷由子

- 露を絢う -

SAWAYA Yuko

Weaving Dew

この度、東美アートフェアにて澤谷由子展 一露を絢うー を開催いたします。

澤谷の作品は器に網目のように装飾が施されていますが、それは編物から着想を得て伝統的な技法であるイッチン描きにより表現した、というような単純な意味のものではありません。

微細な差の色調の積重ねで描かれるグラデーションは、過ぎ行く時間、流れ行く季節の中で常に変わっていく山々や海の姿を思わせ、その一瞬一瞬の移ろいを作品に纏わせているのです。

そしてその一瞬の中にも人々の出会いや営みがあり、それらはその瞬間に反比例するかのようにゆっくりと、緻密に、糸を紡ぎ、絢うように描き出されていくのです。

今回は今までにない大作に挑戦をしてもらいました。

皆様にご高覧頂けましたら幸いです。

水戸忠交易

林大介

We are honoured to present *Weaving Dew*, a solo exhibition showcasing the latest works of Sawaya Yuko at the TOBI Art Fair.

Sawaya's vessels are distinguished by a decorative language in which delicate mesh-like motifs envelop their surfaces. While drawing inspiration from knitting patterns, she reimagines them through the traditional *itchin* slip-trailing technique—her artistry extending far beyond mere visual resemblance.

Her signature subtle gradations of tone, applied in layers, are inspired by memories of her native landscapes—distant mountains and boundless sea that shift in colour with the passage of time, across seasons and even within a single day. These transformations in nature occur in an instant yet continue in an unbroken flow. Within that same flow of time, human life unfolds, filled with daily activities, encounters, and farewells.

Sawaya translates these fleeting yet profound experiences into her work, rendering them slowly and meticulously in slip, much like spinning and braiding threads, offering a gentle counterpoint to the transience they embody.

For this occasion, Sawaya presents her most ambitious works to date, and we warmly invite you to experience them in person.

Hayashi Daisuke

Mitochu Koeki Co.

澤谷由子の青の世界

ワクチン接種の進展により新型コロナの感染状況が少しか減少傾向に向かい始めた2021年春、私は澤谷由子さんの作品に出合った。九谷焼の産地である石川県小松市と能美市がその普及のためにはじめたクタニズムというイベントのなかで展覧会を企画して欲しいと依頼され、人間国宝から若手まで広く出品作家を選んでいたところ、候補の一人として写真を見せてもらったのが澤谷さんの作品だった。妖艶でおどろおどろしく、でもなぜか品のある青い糸（のようなもの）で加飾されたその作品は私の心を一瞬でとらえた。澤谷さんは糸で編むように模様を描く。色彩のベースとなるのは海から着想したという印象的な青のグラデーションである。海は美しいと信じて育った彼女は、大学時代に東日本大震災を経験し、初めて海の怖さを知り心に傷を残すことになった。不安と戸惑いを抱えて制作に戻ると土に触れることがセラピーになり、「美しいだけではない海」の色を作品に取り入れることで、自身が世界とつながる感覚を覚えたという。彼女を現実につなぎとめる手段だった海の色装飾はその繊細な美しさからいつしか私たちを虜にし、今では私たちのほうが澤谷さんの作品に惹きつけられている。最近赤を中心とした暖色系の色彩にも挑戦しているが、これは赤みがかった朝焼けの空の色だという。また白もよく用いるが、これは生まれ故郷秋田県の雪をイメージしているそうだし、自然の情景を作品で昇華させる作家なのだろうと思う。

次に加飾デザインの面からみると、対称的で有機的で幾何学的である。それはヨーロッパの洋食器や中近東や中国の器によく見られるもので、色彩も相まって多国籍の要素が混在しているようだ。細部は、まるでレース編みの編み目のように繊細かつ緻密で、儚さすら

感じられる。しかし本人はただただイッチンを引いている。絞り出す力の入れかたや腕の動かし方を体が覚えているのだそう。編み物は連続した手の動きで編みあがり模様が生まれるが、彼女の制作もそれに似ているとふと思った。そういえばインタビューしているとき、何度も「編み物みたいな感じ」と言っていた。

以前澤谷さんの作品について執筆したとき、ウズベキスタンの美しい都市、サマルカンドの風景を思い出したと記した。どちらも細密と色調の絶妙なハーモニーから構成されている。澤谷さんは訪れたことがないというが、一度見たら忘れられないあの青い光景が彼女の作品にギュッと詰め込まれているように今でも感じられる。そこにあるのは圧倒的な美。澤谷さんの作品を前にすると私たちは思わずため息をつきながらこんなにも胸が高鳴ってしまうのだ。

国立工芸館工芸課長 岩井美恵子

Sawaya Yuko: A World of Blue

In the spring of 2021, just as the global pandemic began to ease with the advancement of vaccination efforts, I encountered the work of Sawaya Yuko. I had been invited to curate an exhibition as part of *Kutanism*, an event launched by the cities of Komatsu and Nomi in Ishikawa Prefecture—both central to the heritage of Kutani ware—to promote its cultural legacy. While reviewing a wide range of artists, from Living National Treasures to emerging talents, I was shown images of Sawaya's work as one of the candidates. Her pieces, adorned with what looked like delicate blue threads—enticing, mysterious, almost eerie, and yet somehow refined—instantly captivated my heart.

Sawaya creates patterns as if knitting with slip. The base of her colour palette is a striking gradient of blue, inspired by the sea. Having grown up embraced by the sea and its beauty, her perception of it changed irrevocably during her university years, when she experienced the Great East Japan Earthquake. For the first time, she confronted the sea's destructive power—an experience that left a deep scar on her heart.

When she eventually returned to ceramics, still processing the trauma, the act of touching clay became a form of therapy. By incorporating the colours of the sea—not just its beauty but its complexity—into her work, she found a renewed connection with the world around her. The intricate blue embellishments that once served as a lifeline for the artist now enchant us with their fragile, mesmerising beauty. Today, it is we who are drawn irresistibly into her world.

In recent years, Sawaya has expanded her palette. She now incorporates warm hues, particularly red, inspired by the tones of the early morning sky. White also appears frequently—a reference to the snow-covered landscapes of her native Akita Prefecture.

Sawaya is clearly an artist who transforms the natural landscapes of memory and emotion into a visual language.

Her decorative compositions are symmetrical, organic, and geometric—qualities often seen in European tableware, as well as ceramics from the Middle East and China. Combined with her unique colour sense, her work gives the impression of a multinational blend. On closer look, the details are incredibly intricate, reminiscent of lacework—precise, fragile, almost ephemeral. And yet, she herself humbly explains that she is simply ‘piping slip’. Her body has memorised the pressure needed to squeeze and the motions of her arm. It occurred to me that, like knitting, her patterns emerge through a series of repetitive hand movements. During our interview, she described her process several times as ‘a bit like knitting’.

In an earlier essay, I wrote that her work reminded me of the cityscape of Samarkand, the jewel of Uzbekistan. There is an undeniable affinity between her work and Samarkand’s mosaics—both composed of minute details and exquisite colour harmonies. Though she has never been there, I still feel that the unforgettable blue scenery of that city is somehow packed tightly into her work.

What her pieces exude is an overwhelming beauty. In front of them, we cannot help but sigh—and feel our hearts race with wonder.

Iwai Mieko

Chief Curator

National Crafts Museum

魔除けや豊作を願うしめ縄飾りの「縄縄い」と編み物の「アラン模様」から着想し、パターンを構成した。

子どもの頃、小学校の恒例行事でお正月のしめ縄飾りを作ったことがあり、その時に「縄縄い」を習った。稲藁を10本ほどまとめて片足で抑え、掌で擦り合わせるようにして一本の美しい縄が編み上がる様子は、まるで手品のようで驚いたのを思い出す。実際にやってみると全くできず、余った藁を持ち帰り祖母に教えてもらって編めるようになった。

編み物のアラン模様は、半農半漁の生活が根付くアイルランドのアラン諸島で生まれ、農作物を束ねる縄や漁師が使う命綱がモチーフになっている。漁師が遭難した際にセーターの模様で身元がわかるように、それぞれの家庭で家紋のようにオリジナルの模様が編み込まれたそう。

このように、生まれた国や時代も関係なく、糸を編んだり縄を縄うことで人が人を思いやり、家族の無事を祈ったり、日々の安寧を願う気持ちを形にしてきた。

簡単に千切れてしまう頼りない細い糸も、束ねて撚り合わせていくことで、解けない強い縄になる。私のイチチンは本物の糸でも縄でもなく、見せかけでしかない。しかし、焼成を経て磁器に変化したら、色褪せる事なく残り続け、解けることのない糸であり縄になる。私は日々淡々と制作ばかりしている。土を練りロクロを挽いて形を作り、見せかけの泥の糸を縄うことは私が世界と繋がるために手中にした方法であり糸の向かう先には人がいる。

自分のために始めた陶芸だったが、私の作品が少しでも誰かの琴線に触れるものになれた

ら作り手として幸せなことだと思う。

自分自身の未熟さを自覚し、私にしかできない技術や作風を模索した 20 代を経て、30 代も後半に差し掛かった今、失敗を繰り返しながら大皿に挑戦したことで、やればやるほど新しい形や模様の構成、色彩のパリエーションが際限なく頭の中に湧いてくる。これからも、過去に作った作品を越えてさらに良い物を残せると信じて、時間の許す限り妥協することなく、貪欲に作り続けていきたい。

最後に、私の作品や制作に対する思いを汲んで言葉を紡いでくださいました国立工芸館工芸課長の岩井美恵子さんと、現時点で私ができる限界に挑戦し、作品を発表する機会を与えてくださった水戸忠交易の皆様に関心より感謝申し上げます。

澤谷由子

The pattern I apply is inspired by the traditional Japanese practice of *nawanai*, rope braiding, as seen in sacred *shimenawa* decorations used to ward off evil and pray for bountiful harvests, as well as from the Aran knitting patterns.

As a child, I took part in a school tradition of making *shimenawa* for the New Year. We learnt how to braid ropes. Holding about ten rice straws down with one foot and rubbing them together in the palms of our hands—I vividly remember the wonder of watching a simple bundle of rice straw magically transform into a beautifully braided rope through practiced hands. When I tried it myself, I couldn't do it at all. I took the leftover straw home and learnt from my grandmother, and that's how I finally managed to braid a rope.

Aran knitting patterns, originating from the Aran Islands where a way of life combining farming and fishing is deeply rooted, draw on motifs such as crop-binding ropes and the lifelines used by fishermen. Each family created its own distinctive pattern—akin to a family crest—so that even in the event of a tragedy at sea, a fisherman could be identified by the stitches in his jumper.

Across cultures and eras, people have shaped their care and prayers for loved ones into the act of braiding ropes and knitting threads—tangible expressions of hope and protection.

A single thin thread may be fragile and easy to break, but when gathered, twisted and bounded together, it becomes strong and unbreakable. The slip-trailed lines in my work are neither actual thread nor rope, but a visual imitation. Yet once fired, they are transformed into porcelain—unfading, permanent, and impossible to unravel.

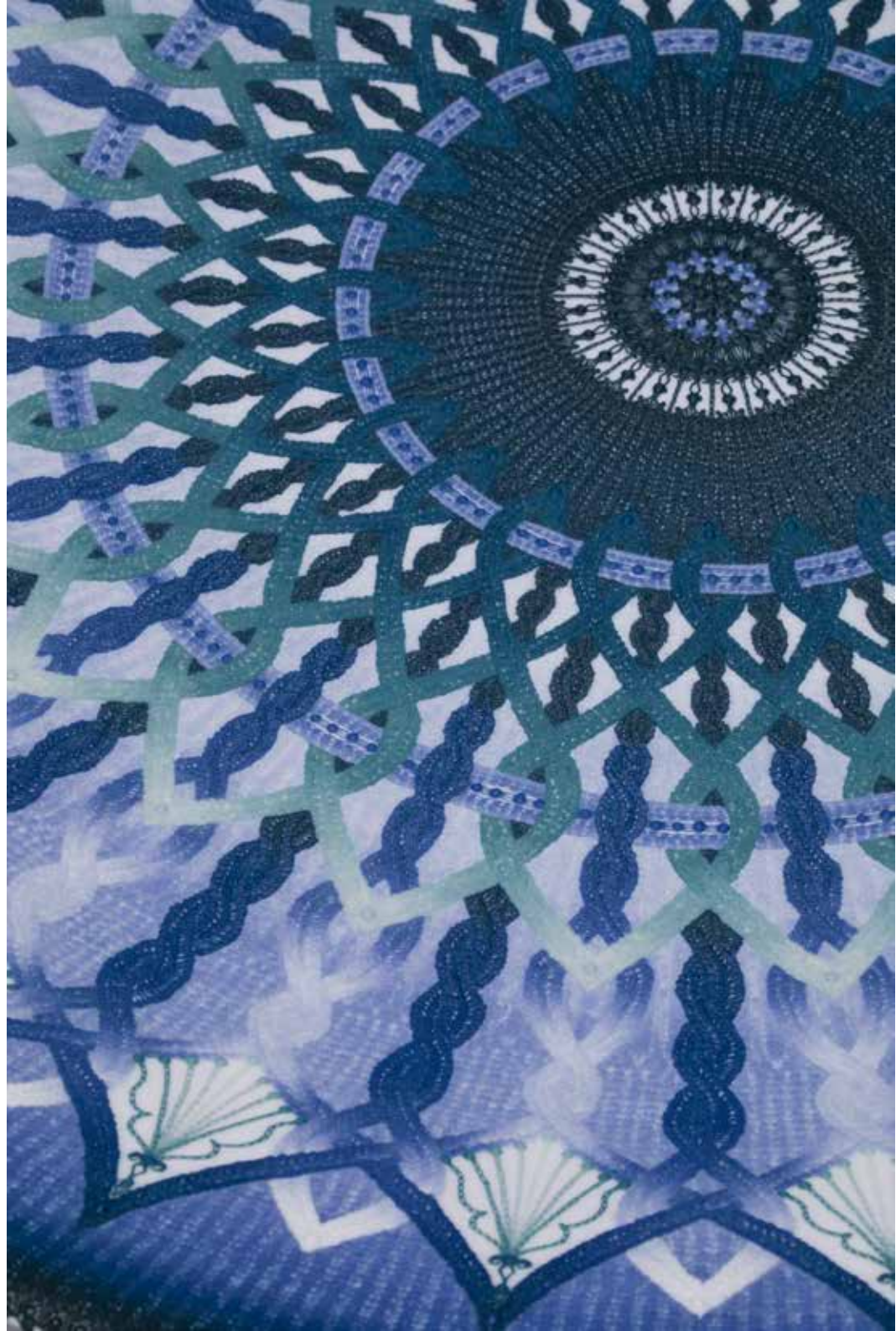
My practice is rooted in quiet, daily repetition. Kneading clay, shaping it on the wheel, and twisting illusory

threads of slip is my way of connecting with the world—and at the end of those threads, there are always people. Although I began ceramics for my own sake, I feel deeply fulfilled when my work resonates with someone else, however subtly.

In my twenties, I sought to develop a language of form and technique that was uniquely my own, all the while aware of my own limitations. Now, in my late thirties, I continue to challenge myself—particularly through the making of large plates —where repeated failures have led me to discoveries. The more I work, the more new forms, compositions, and variations of colour endlessly spring up in my mind. Sustained by the belief that each piece can surpass the last, I remain dedicated to the act of making—relentlessly, without compromise, for as long as time allows.

Finally I would like to extend my heartfelt thanks to Ms Iwai Mieko, Chief Curator at the National Crafts Museum, for thoughtfully articulating the intent and spirit behind my work and to everyone at Mitochu Koeki for giving me the opportunity to challenge my current limits and present my work through this exhibition.

Sawaya Yuko

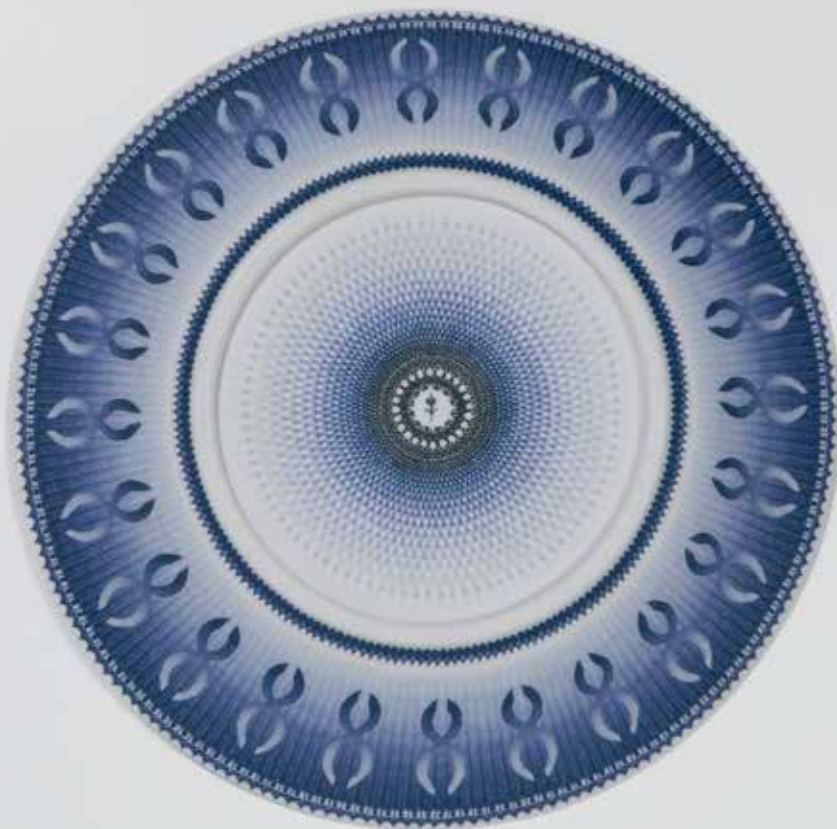

图版

1. 露絢 Twisting Dew

2. 露綯 Twisting Dew

3. 露綯 Twisting Dew

4. 露絲紡 Spinning Dew

略歴

- 1989 秋田県横手市生まれ
- 2012 岩手大学教育学部芸術文化課程造形コース (美術) 卒業
- 2014 上越教育大学大学院学校教育研究科教科・領域教育専攻
芸術系コース (美術) 修了
金沢卯辰山工芸工房 入所
- 2017 金沢卯辰山工芸工房 修了
自立支援工房九谷にて制作
現在石川県金沢市にて制作

個展

- 2016 一雪糸紡— (Parque/ 東京)
一青糸遊— (山ノ上ギャラリー / 石川)
- 2018 アートサロン山木 / 大阪)
まじなう糸 (緑煌 / 石川)
- 2019 一糾う糸— (Parque/ 東京)
- 2020 いろづく糸 (緑煌 / 石川)
- 2021 一おりなす糸— (ギャラリー数寄 / 愛知)
一 Her patterns for Solemnity — (ギャラリー器館 / 京都)
- 2022 一露の糸— (日本橋三越本店美術サロン / 東京)
澤谷由子 個展 (アートサロン山木 / 大阪)
- 2023 澤谷由子 作品展 (寺田美術 / 東京)
- 2023 まとう糸 (緑煌 / 石川)
- 2024 小雪の金沢より (柿傳ギャラリー / 東京)

グループ展

- 2015 石神の丘アートウォーク いわたの現代美術と出会う、秋
(岩手町立石神の丘美術館 / 岩手)
- 2017 金沢卯辰山工芸工房研修者作品展
(金沢 21 世紀美術館市民ギャラリー A / 石川)
- 2018 アートフェスタいわた 2017 (岩手県立美術館 / 岩手)
- 2022 「ジャンルレス工芸」展 (国立工芸館 / 石川)
- 2023 水戸忠交易 @Art Fair Tokyo 2023
(東京国際フォーラム / 東京)
- 2024 工 + 藝 KO+GEI 2024 Tokyo Art club
(東京美術倶楽部 / 東京)
食を彩る工芸 現代工芸と茶懐石の器展
(国立工芸館 多目的室 1/ 石川)

受賞

- 2016 平成 27 年度岩手県美術選奨
- 2022 「第 16 回パラミタ陶芸大賞展」大賞
- 2023 第 34 回 (2023 年度) タカシマヤ美術賞

作品収蔵

- 国立工芸館 (石川県)
- 茨城県陶芸美術館 (茨城県)

Biography

- 1989 Born in Yokote City, Akita Prefecture (JP)
- 2012 Graduated from (Arts) Moulding Course, Arts and Culture Program, Faculty of Education, Iwate University (JP)
- 2014 Completed the Art Education Course, School Education Research, Graduate School of Education, Joetsu University of Education, Faculty of Arts (JP)
Entered the Kanazawa Utatsuyama Crafts Workshop (JP)
- 2017 Completed training at the Kanazawa Utatsuyama Crafts Workshop (JP)
Currently lives and works in Kanazawa city, Ishikawa Prefecture (JP)

Solo Exhibitions

- 2016 *Playing with Blue Threads*, Yamanoue Gallery, Ishikawa (JP)
Spinning Snow Threads, Parque, Tokyo (JP)
- 2018 Art Salon Yamaki, Osaka (JP)
Spellbinding Threads, Enishira, Ishikawa (JP)
- 2019 *Weaving the Threads*, Parque, Tokyo (JP)
- 2020 *Threads of Changing Colors*, Enishira, Ishikawa (JP)
- 2021 *Woven Threads*, Gallery Suki, Aichi (JP)
Sawaya Yuko – Her Patterns for Solemnity, Gallery Utsuwakan, Kyoto (JP)
- 2022 *Threads of Dewdrop*, Nihonbashi Mitsukoshi Main store, Tokyo (JP)
Art salon Yamaki, Osaka (JP)
- 2023 *Weaving the Threads*, Parque, Tokyo (JP)
- 2023 *Terrada Bijutsu*, Tokyo (JP)
- 2023 *Wearing Threads*, Enishira, Ishikawa (JP)
- 2024 *From Kanazawa*, Kakiden Gallery, Tokyo (JP)

Exhibitions

- 2015 *Ishigami Art Walk--Autumn Encounter with Contemporary Art of Iwate*, Iwate Town Ishigami Museum of Art, Iwate (JP)
- 2017 *Kanazawa Utatsuyama Craft Workshop Trainee Exhibition*, Kanazawa 21st Century Museum of Contemporary Art Citizen's Gallery A, Ishikawa (JP)
- 2018 *Art Festa Iwate 2017*, Iwate Museum of Art, Iwate (JP)
- 2022 *"Genreless Kōgei"*, The National Crafts Museum, Ishikawa (JP)
- 2023 *Mitochu Koeki@Art Fair Tokyo 2023: Aizawa Rie, Dewa Eri, Hattori Makiko, Sawaya Yūko*, Tokyo International Forum, Tokyo (JP)
- 2024 *KO+GEI 2024*, Tokyo Art club, Tokyo (JP)
Contemporary Ceramics and Food Vessels, National Crafts Museum, Ishikawa (JP)

Prizes

- 2016 2016 Iwate Prefecture Art Encouragement Prize
- 2022 Grand Prize, 16th Paramita Museum Ceramic Art Grand Prize Exhibition, Paramita Museum, Mie (JP)
- 2023 Takashimaya Foundation, 34th Takashimaya Art Award

Public Collections

- Ibaraki Ceramic Art Museum, Ibaraki Prefecture (JP)
- National Crafts Museum, Ishikawa (JP)

List of works

1. 露綯 Twisting Dew

w36.5 × h6.7 cm

2025

2. 露綯 Twisting Dew

w48.4 × h6.3 cm

2025

3. 露綯 Twisting Dew

w41.5 × h8.5 cm

2025

4. 露絲紡 Spinning Dew

w25.0 × h4.7 cm

2025

澤谷由子

- 露を綯う -

於 東美アートフェア 2025

2025 年 10 月 17 - 19 日

TOBI Art Fair 2025

17 - 19 October 2025

主催 水戸忠交易

執筆 岩井美恵子

編集 水戸忠交易

写真撮影 岡村喜知郎

翻訳 安藤純子

印刷 株式会社光和印刷

発行者 株式会社水戸忠交易

発行日 2025 年 9 月 30 日

株式会社 水戸忠交易
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4番地
ホテルニューオータニ ロビー階
Tel: 03-3239-0845 <http://www.koheki.com/>
E-mail: mitochukoeki@art.nifty.com

SAWAYA Yuko
Weaving Dew