

NAMIKA NAKAI

instagram: https://www.instagram.com/namika_nakai/

Web: <https://namikanakai.wixsite.com/namika-nakai>

Dans le contexte de la diversification des expressions céramiques, j'ai cherché à déterminer ce qui constitue l'essence de la céramique. De nombreuses techniques de céramique s'appuient sur des méthodologies développées dans le contexte de l'efficacité industrielle et de la stabilité de la production de masse. Cependant, les techniques céramiques contemporaines utilisées dans les œuvres sculpturales ne doivent pas nécessairement adhérer à ces pratiques dérivées de l'industrie. Je soutiens qu'en s'écartant de ces conventions, on peut se rapprocher de plus près de la nature intrinsèque de la céramique.

Je me concentre donc sur les matériaux et cherche à explorer l'essence de la céramique à travers la « réinterprétation des matériaux céramiques », en développant des œuvres qui remettent en question leurs utilisations traditionnelles. Cela implique de découpler les matériaux utilisés dans la production de céramique de leurs applications typiques et de tenter de déconstruire et de reconstruire leurs cadres conceptuels.

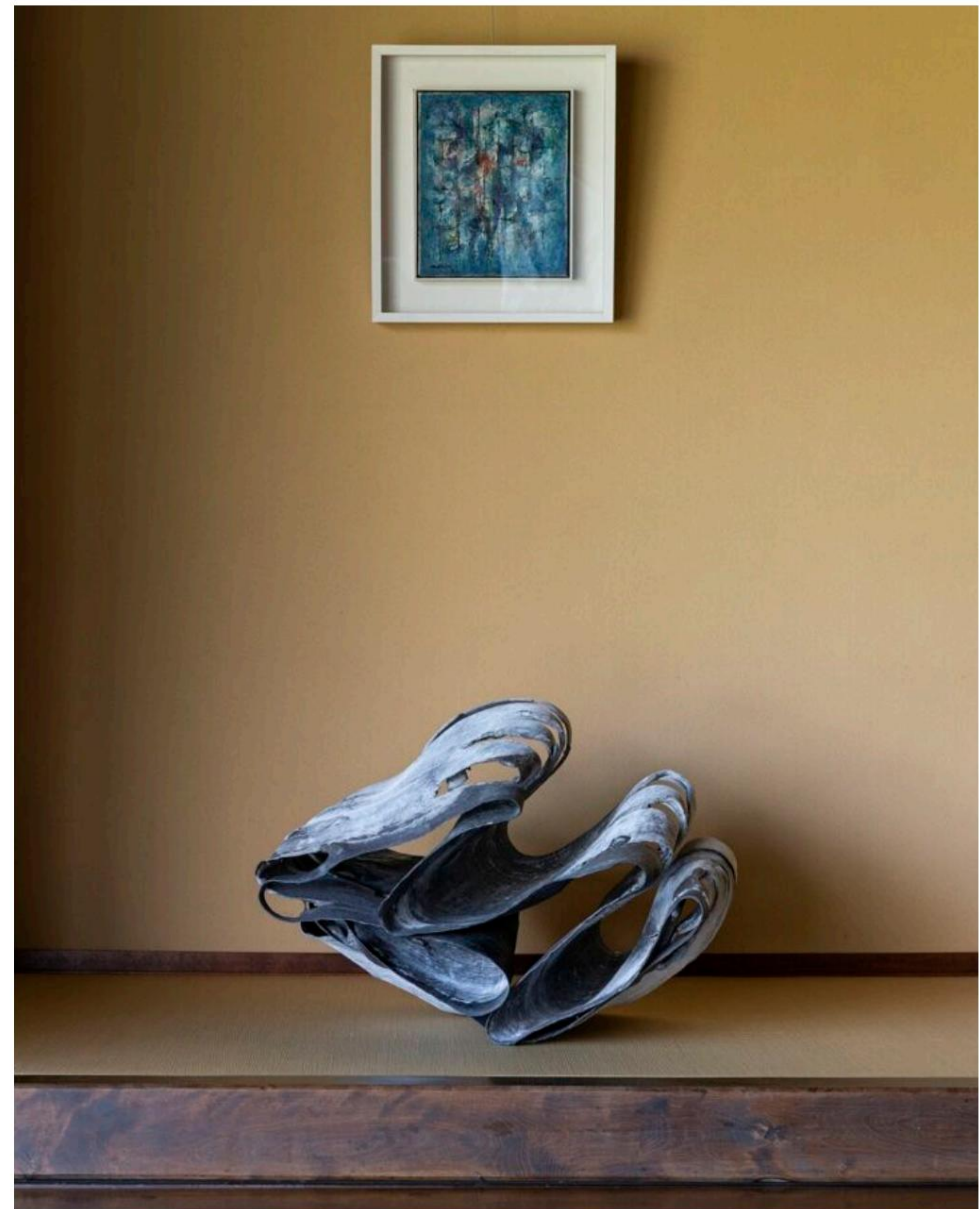
De 2019 à 2023, mes œuvres ont principalement utilisé l'argile et la glaçure, interprétant des phénomènes tels que la fissuration, la fusion et la déformation. Les métaux sont généralement considérés comme des défauts de la céramique industrielle, comme des qualités fondamentales du médium. De plus, depuis 2023, je réinterprète les métaux en explorant de nouvelles approches qui s'écartent de leur utilisation conventionnelle pour générer des effets chromatiques.

Mes processus de recherche et de production se sont étendus de 2016 à 2024, menés dans divers centres céramiques importants au Japon. Parmi ces villes figurent la ville de Tajimi dans la préfecture de Gifu, un site majeur de la céramique de Mino et de l'industrie céramique japonaise ; la ville de Shigaraki dans la préfecture de Shiga, reconnue comme l'un des six anciens fours ; et la préfecture d'Ishikawa, réputée pour sa culture artisanale dynamique et sa production de céramique de Kutani.

Exposition personnelle

À Space Ohara, Gifu, Japon 2021

Nakai crée des œuvres en les construisant à la main avec de l'argile et des glaçures couramment utilisées, faisant ressortir les textures délicates grâce à la cuisson. Ses pièces fragiles mais robustes, défiant de manière précaire la gravité comme si elles dessinaient dans l'espace, sont ancrées dans l'attrait primitif de la céramique tout en incarnant simultanément une essence contemporaine. Cette combinaison donne à son travail un attrait puissant qui résonne largement auprès de sa génération. (Space Ohara, 2021)

Exposition personnelle à Space Ohara, Japon, en 2021

Exposition personnelle à Space Ohara, Japon, en 2021

Exposition personnelle « Float »

À TARO NASU, Tokyo, Japon

2023

Nakai est connue pour sa technique unique consistant à façonner à la main de fines bandes d'argile qu'elle roule ensuite. Elle dit s'intéresser au processus génératif de la céramique en tant que phénomène, et ses œuvres semblent tenter une nouvelle création par la destruction, essayant d'exprimer le passage du temps de manière réversible à partir de traces. Tirant parti du fait que le point de fusion de la glaçure est inférieur à celui de l'argile, elle incorpore la glaçure, qui fond pendant le processus de cuisson, comme l'une des couches qui forment l'œuvre. Tout comme la strate raconte l'histoire du processus de formation de la Terre, ses œuvres visualisent le temps de création d'une forme, pour ainsi dire, comme une forme de mémoire. Dans cette exposition, elle a tenté d'intégrer la couleur dans son travail en manipulant des glaçures. Les couleurs bleues et vermillon ne sont pas le résultat d'une coloration, mais de changements chimiques dans la glaçure. Les couleurs minérales ont une expression brute mais délicate et, avec les formes organiques, créent une tension digne et belle dans l'espace. (TARO NASU, 2022) (<https://www.taronasugallery.com/en/exhibitions/namika-nakai%e3%80%8cfloat%e3%80%8d/>)

« Quand j'ai commencé à faire de la céramique, je me souviens combien il était intéressant de voir les nombreuses expressions de la poterie. Parmi elles, je trouvais beau de voir les œuvres déformées et modifiées par la chaleur à la sortie du four, ce qui me semblait typique de la céramique.

Lorsque j'ai voulu utiliser ces matériaux pour créer des œuvres d'art, j'ai commencé à réfléchir à la relation entre la glaçure et l'argile. Les glaçures sont généralement utilisées pour la variation de couleur et les effets de texture, ainsi que pour la résistance à l'eau dans certaines applications, mais je les ai réinterprétées comme des matériaux céramiques avec des points de fusion différents, et j'ai pensé que leur utilisation dans le modelage provoquerait des déformations et des fissures. Cette tentative de « réinterprétation des matériaux céramiques » est la prémisse de mon travail.

Pour cette exposition, j'ai réinterprété et créé de nouveaux « métaux » à partir de mes œuvres précédentes. La première pièce est « cobalt ». L'argile, à laquelle on a ajouté plus de métal que d'habitude comme si on lui avait donné une plasticité, est empilée en fines couches, laissant des traces de doigts et d'empreintes digitales.

Le métal n'affecte pas seulement la couleur, mais aussi le point de fusion de l'argile elle-même, qui est à son tour affecté par la chaleur. Contrairement aux couleurs noires et écarlates de la carbonisation et de la cuisson, la couleur bleue anormalement sauvage est formée de manière organique par la main, l'argile et la chaleur.

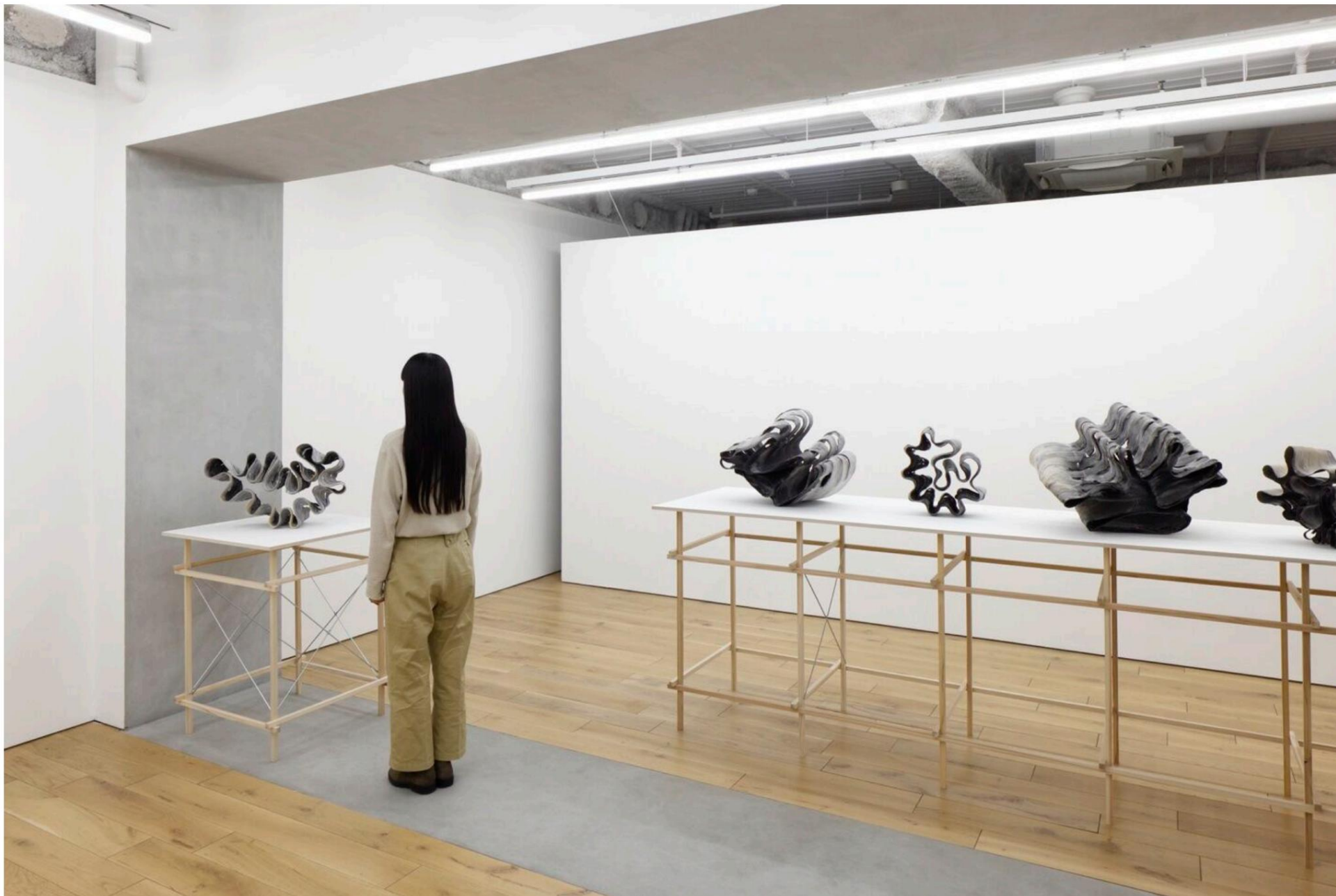
« Comme la coexistence de la force et de la délicatesse, la coexistence de la solidité en tant que matériau et de l'incertitude de la poterie est intéressante. » (Namika Nakai, 2022)

Conception du lieu : Mandai Architects

Copyright © 2017 TARO NASU Tous droits réservés.

Exposition personnelle « Float » au TARO NASU, Tokyo, Japon, en 2023

Exposition personnelle « Float » au TARO NASU, Japon, en 2023

Exposition personnelle « Float » au TARO NASU, Japon, en 2023

Exposition personnelle « Float » au TARO NASU, Japon, en 2023

Exposition personnelle

À THE BRIDGE, OSAKA, Japon
2023

Exposition personnelle à THE BRIDGE, Osaka, Japon

Exposition personnelle à THE BRIDGE, Osaka, Japon

GRÊLE, L18 P22 H15 (cm), 2024

RE MUKURO, L17 P22 H11 (cm), 2024

SLEET, L68 P39 H58(cm), 2023. Œuvres primées aux Ceramic Synergy Awards

PRIX DE LA CÉRAMIQUE KASAMA 2021

Les commentaires des juges

Masahiro Karasawa

(Directeur du Musée national de l'artisanat)

« On se demande si c'est vraiment de l'argile ? », « Quelle est sa forme ? », « Quelle technique de cuisson a été utilisée ? », « Ce sont les voix du public qui semblent audibles. L'argile est en effet un matériau vaste et profond. En s'abandonnant au feu, elle se transforme, créant diverses formes et expressions. Les glaçures, elles aussi, sont semblables à l'argile. Elles peuvent à la fois compléter le corps et devenir le corps lui-même. Cette œuvre incarne l'interaction entre ces deux matériaux et l'artiste. Elle intègre les découvertes et les surprises de l'artiste glanées dans les matériaux, remplies d'ingéniosité qui les guident vers la pièce finale. Ce qui est important n'est pas la « création accidentelle », mais la mise en forme des intentions de l'artiste. Tous ces éléments sont intégrés, ce qui rend cette œuvre captivante.

De beaux « événements » déclenchés par elle et le matériel

Mari Hanazato

(Conservateur du Musée d'art céramique d'Ibaraki)

LA FENÊTRE DES ARTS, Mai 2022, Nouvel Annuaire des Artistes 2022, page 88

« Ayakatte » est une série de l'artiste Nakai Namika qui explore le thème de la « réinterprétation des matériaux céramiques » pour évoquer de nouvelles expressions de l'argile et des glaçures. Elle sert de mémoire des « événements » qui se produisent entre elle et les matériaux. Cette série présente des formes circulaires déformées, caractérisées par leur construction fine par rapport à leur taille, alliant à la fois dynamisme et précarité. Les formes sont construites en superposant en alternance l'argile (dans ce cas, de l'argile à porcelaine) et la glaçure, anticipant des scénarios où la glaçure pourrait fondre avant l'argile pendant la cuisson. Les tons gris foncé et troublants du carbone absorbé pendant la cuisson de carbonisation amplifient le caractère dramatique de l'évolution de l'œuvre.

L'impact qui surprend et crée une tension chez le spectateur est aussi une forme de beauté. Elle découvre cette beauté sans se laisser contraindre par les règles conventionnelles de la céramique. Nous avons hâte de voir d'autres défis audacieux et splendides de sa part à l'avenir.

MUKURO, L48 P48 H40 (cm), 2020

RE AYAKARU, W57 D50 H50 (cm), 2022

AYAKATTE, L60 P40 H52 (cm), 2021. Œuvre sélectionnée pour la 5e Triennale de Kogei à Kanazawa Artisanat

NAKARE, W51 D53 H54 (cm), 2022