

ARTIST STATEMENT

自然の力と機械構造が交差する瞬間を捉え、環境に呼応する動力的な彫刻作品を制作しています。貝殻や羽根など、生物の抜け殻を使用し、自然由来の素材と金属でできた機械的な要素を融合させ、時には風や太陽光、雨といった変わりゆく自然エネルギーを受けながら、作品が揺れ、振動し、形を変えていきます。

自然のエネルギーが持つ予測不可能なリズムや自然物が作り出す有機的な形に惹かれ、人工的な構造と出会うことでどのような変容が生まれるのかを探求しています。生命を持たないものが、環境と呼応することでまるで息づいているかのように振る舞う。その瞬間に立ち会うことで、鑑賞者が「無常」と「変容」を身体的に感じ取れる場を生み出すことを試んでいます。風や光に反応したり、自然物をなぞって音を奏でる作品は、意図的な制御ではなく、環境の変化や自然物の形そのものが表現の一部となることを大切にしています。

テクノロジーと自然が対立するものではなく、互いに作用し合いながら新たな関係性を築いていくものとして捉え直すことを目指しています。ただ鑑賞するものではなく、音や匂いなど環境そのものも含めて「感じる」といった行為を通じて、世界に潜む目に見えないリズムを感じ取るための装置を制作しています。

I create kinetic sculptural works that capture the moment when natural forces and mechanical structures intersect, responding to their environment. By incorporating organic remnants such as seashells and feathers, I fuse natural materials with mechanical elements made of metal. My works sway, vibrate, and shift in form, often animated by the ever-changing natural energies of wind, sunlight, and rain.

I am drawn to the unpredictable rhythms of natural energy and the organic shapes formed by nature. My exploration lies in discovering how these elements transform when they encounter artificial structures. Objects that lack life begin to behave as if they are breathing, responding to their surroundings. By witnessing these moments, I aim to create spaces where viewers can physically experience impermanence and transformation.

Some of my works react to wind and light, while others produce sounds by tracing natural objects. Rather than imposing deliberate control, I emphasize an approach where environmental changes and the inherent forms of natural materials become integral to the expression.

I seek to redefine the relationship between technology and nature—not as opposing forces, but as interdependent elements that shape one another. My works are not just for passive observation but are sensory devices that engage with sound, scent, and the surrounding environment, inviting viewers to perceive the invisible rhythms woven into the world.

CLAIRE FUJITA 藤田 クレア

展示経歴

個展

2022年3月 Expanded Creatures ～ぐるぐる、そしてパタパタ | 北千住BUoY、北千住 (東京都)
2020年11月 ふとうめいな繋がり (資生堂アートエッグ) | 資生堂ギャラリー、銀座 (東京都)
2019年12月 Intersection | LAD Gallery、名古屋 (愛知県)
2017年1月 確かにそこにあった | コンフリバー、取手 (茨城県)

主なグループ展

2024年11月 超-Beyond ATAMI | ATAMI ART VILLAGE、熱海市 (静岡県)
2024年10月 底に触れる 現代美術 in 瀬戸 | 梅村商店、瀬戸市 (愛知県)
2024年3月 Saturday Night Once More | WALL_alternative、西麻布 (東京都)
2024年2月 Parallel Process | アートかビーフンか白厨 (パイチュウ)、六本木 (東京都)
2023年10月 ARToVILLA | FabCafe Kyoto、五条 (京都府)
2023年4月 循環の合図 | MARCO GALLERY、心斎橋 (大阪府)
2023年2月 NEW ENERGY | 新宿住友ビル三角広場 (東京都)
2022年12月 SPECTER | CLUB METRO 神宮丸太町 (京都府)
2022年11月 渦-Spiral ATAMI (ATAMI ART GRANT) | ACAA SPA & RESORT 2F、熱海市 (静岡県)
2021年11月 SOUND & ART | アーツ千代田 3331、千代田区 (東京都)
2021年7月 ART OSAKA 2021 | 大阪市中央公会堂、大阪 (大阪府)
2020年9月 artTNZ | Terada Art Complex II、品川 (東京都)
2019年4月 Resonance Materials Project 2019 ~Sensory~ (ミラノデザインウィーク)
| Spazio Rossana Orlandi、ミラノ (イタリア)
2018年12月 交叉域 Cross Domain | 蘇州金鶏湖美術館、蘇州 (中国)
2018年7月 ART OSAKA 2018 | ホテルグランヴィア大阪、大阪 (大阪府)
2017年9月 対岸の雑草 | 中之条四万温泉 (群馬県)

受賞歴

2023年 エメラルド賞 受賞
2020年 第14回資生堂アートエッグ 入選
2016年 東京藝術大学先端芸術表現科 買い上げ賞 受賞
2016年 東京メトロ財団賞 受賞

SOLO EXHIBITIONS

2024 When it turns into black OR white | LAD Gallery, Nagoya, Aichi, Japan [June 15th - June 29th, 2024]
2022 Expanded Creatures | BUoY Kitasenjyu, Kitasenjyu, Tokyo, Japan [March 17th - March 27th, 2022]
2020 opaque interrelations | Shiseido Gallery, Ginza, Tokyo, Japan [November 27th - December 20th, 2020]
2019 Intersection | LAD Gallery, Nagoya, Aichi, Japan [December 15th - December 28th, 2019]
2017 Presence | Conflictable Bar, Toride, Ibaraki, Japan [January 26th - February 3rd, 2017]

GROUP EXHIBITIONS

2024 Beyond ATAMI | ATAMI ART VILLAGE, Atami, Shizuoka, Japan [Nov 2nd - Dec 1st, 2024]
2024 Touch the Bottoms Contemporary Art in Seto | Umemura Shoten, Seto, Shizuoka, Japan [Oct 12nd - Nov 4th, 2024]
2024 Neither | MARCO GALLERY, Osaka, Japan [March 23rd - April 21st, 2024]
2024 Saturday Night Once More | WALL_alternative, Nishi Azabu, Tokyo, Japan [March 20th - April 1st]
2024 Parallel Process | Paichu gallery, Roppongi, Tokyo, Japan [Feb 10th - Feb 25th, 2024]
2023 The sign between organ and non-organ | MARCO GALLERY, Osaka, Japan [April 7th - April 23rd, 2023]
2023 NEW ENERGY | SHINJYUKU SUMITOMO BUILDING, Tokyo, Japan [Feb 25th - Feb 28th, 2023]
2022 SPECTER | CLUB METRO, Kyoto, Japan [Dec 1st - Dec 30th, 2022]
2022 Spiral ATAMI (ATAMI ART GRANT) | ACAA SPA & RESORT 2F, Atami, Shizuoka, Japan [Nov 3rd - Nov 27th, 2022]
2021 SOUND & ART | Arts Chiyoda 3331, Tokyo, Japan [Nov 6th - Nov 21st, 2021]
2020 artTNZ | Terada Art Complex II, Shinagawa, Tokyo, Japan [September 9th - September 21st, 2020]
2019 Resonance Materials Project 2019 ~Sensory~
| Milan Design Week, Spazio Rossana Orlandi, Milan, Italy [April 9th - April 14th, 2019]
2018 Cross Domain | Suzhou Jinji Lake Art Museum, Suzhou, China [December 24th - February 28th, 2019]
2018 ART OSAKA 2018 | Hotel Granvia Osaka, Osaka, Japan [July 7th - July 9th, 2018]
2017 対岸の雑草 Weeds on the opposite bank | Nakanojo Shima Onsen, Gunma, Japan [September 9th - October 9th, 2017]
2017 Another Lens | JR Ueno Station, Tokyo, Japan [June 24th - August 3rd, 2017]
2016 GEIDAI UNDERGROUND | Ginza Metro Station, Tokyo, Japan [July 22nd - August 3rd, 2016]
2016 SpringBoard 2016 | JR Ueno Station, Tokyo, Japan [April 16th - May 12th, 2016]

AWARDS AND HONORS

Received the "Emerald Award", Tokyo University of the Arts [March 2023]
Received the "Purchase Award", Tokyo University of the Arts, Inter Media Department [February 2016]
Received the "Tokyo Metro Foundation Award", Tokyo Metro Foundation [February 2016]
Accepted for the "Shiseido Art Egg 14" solo exhibition, Shiseido [November, 2020]

自然の中の不自然を描くことをテーマにした作品。風力で発電し、人工的な太陽のように光を灯す真っ白い装置が、風景に溶け込みつつも異質な存在感を放つ。白い砂利の上にポツンと咲く花は人間の手によって植えられたものだが、それも時間とともに枯れゆき、不自然の中にある自然を象徴している。風が吹くたびにチューニングフォークが回転し、偶然性を伴った音が響き、作為と自然が交錯する新たな調和を表現している。

I expressed the intersection of the unnatural and the natural using flowers blooming on white gravel, sounds created by the wind, and artificial light. The flower, planted by human hands, symbolizes artificiality but eventually withers and returns to nature over time. This transformation suggests the process by which what we intentionally create ultimately becomes a part of nature.

Additionally, I set up a system that generates power through wind and illuminates an artificial sun, as well as an apparatus where tuning forks vibrate and sound resonates throughout the space when the wind blows. This sound represents the moment when deliberate design and natural chance come together.

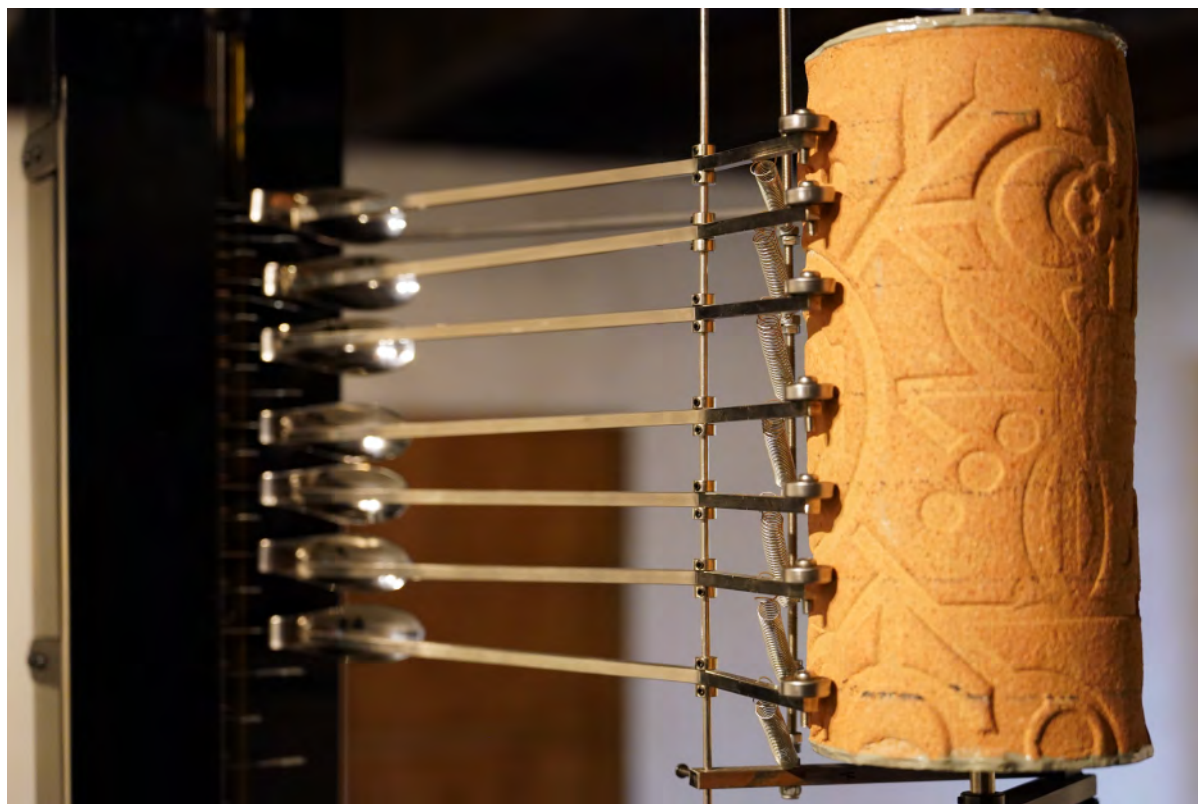
揺らぎの軌跡 | Whispers of movement

2024.11

3000(W)×5000(H)×3000(D)mm

風力発電機、LED 電球、金属、チューニングフォーク、石、花

瀬戸の街を歩きながら、マンホールや石垣、公園のタイルなど、街のいたるところに点在する特徴的な模様を石膏で採取した。その凹凸をなぞって大正琴の弦を押さえ、瀬戸の街に刻まれたさまざまな模様が、独特なメロディに変換される。

As I strolled through the streets of Seto, I captured the unique patterns found throughout the city—on manhole covers, stone walls, and park tiles—using plaster molds. By tracing these textured patterns on the strings of a taishogoto, each design from Seto transforms into its own distinctive melody.

聴こえる風景 ~ver. 大正琴 in 瀬戸 ~ | Tones of the City (Ver. Seto)

2024.10

500(W)×1800(H)×300(D)mm

大正琴、陶器、金属、モーター

瀬戸の街を歩きながら、マンホールや石垣、公園のタイルなど、街のいたるところに点在する特徴的な模様を石膏で採取した。特別なレコードプレーヤーで瀬戸の街の模様の凸凹を超音波センサーで捉え電子音へと変換する。

I collected unique patterns from drainhole covers, stone walls, and park tiles in Seto city using plaster molds. These visually captivating designs are transformed into electronic sounds by a special record player that reads the textures of Seto's patterns using an ultrasonic sensor.

聴こえる風景 ~ver. レコード in 瀬戸~ |Tones of the City (Ver. Seto)

2024.10

400(W)×300(H)×350(D)mm

超音波センサー、石膏、真鍮、木材、モーター

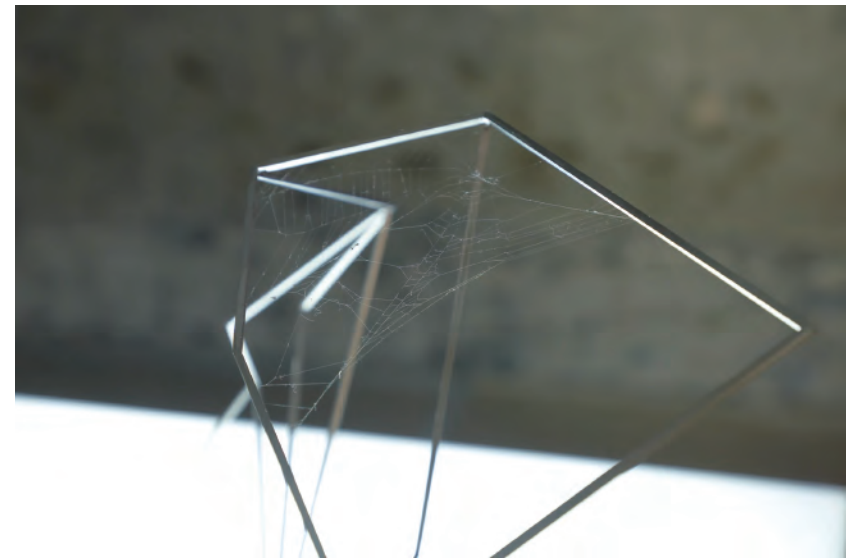

Chosen lines

2024.03

800(W)×800(H)×1400(D)mm

蜘蛛の巣，枝，水糸、金属

蜘蛛の巣がかかっていた枝を拾い、その枝の分岐点を水糸で結び、新しい形を作り出した。その形を金属で再現し、自然の中に置いてみたら、蜘蛛はこの人工的な形にも巣を張るのだろうか？ 蜘蛛との対話をテーマにした作品。

I picked up a branch covered in spiderwebs and tied its branching points together with nylon threads, creating a new form. I then recreated this shape in metal and placed it back into nature. Would a spider weave its web on this artificial form as well? This artwork explores the theme of dialogue with spiders.

Uncontrollable

2024.02

970(W)×970(H)×550(D)mm

枝、錘、金属、モーター

円形のフレームが回転し、それに乗っている枝も共に回転するはずだが、錘をつけることで枝はバランスを保ちながら、正位置を保つ。錘によって強制される枝の作品

The circular frame rotates, carrying the branch along with it. However, by attaching a weight to the branch, it maintains its balance and stays upright, preserving its original position. This artwork explores the tension and harmony imposed on the branch by the weight.

Pulse Fracture
2023.04
970(W)×970(H)×550(D)mm
枝、錘、金属、モーター

観客の脈をセンサーで測り、その脈と同じ速度で真鍮の球がガラスを叩いていき、いずれガラスを割る。

The brass sphere strikes a glass surface in sync with the viewer's heartbeat, its rhythm dictated by their pulse. Over time, the repeated impacts eventually shatter the glass, creating a visceral connection between the observer and the fragile material.

weight of power

2022.11

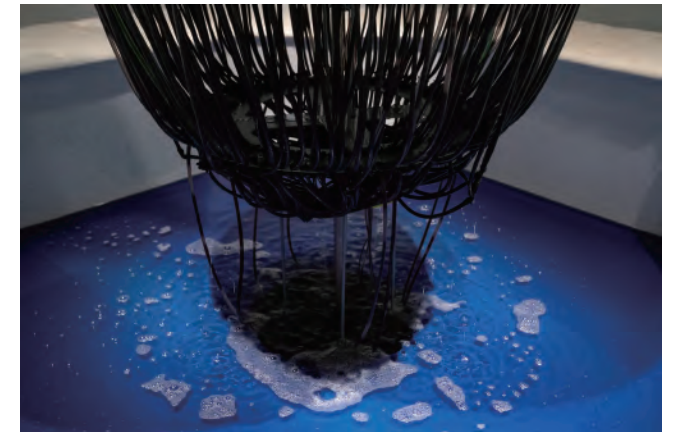
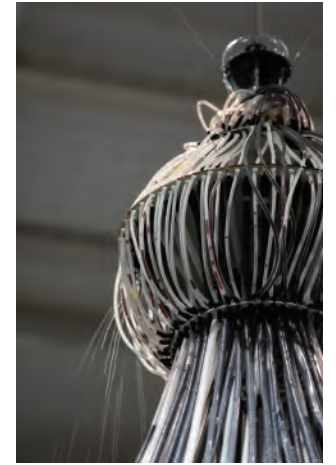
970(W)×970(H)×550(D)mm

石（石英）、LED、金属、モーター

静岡で拾った石英をぶつけ合い、衝突で少量の電気を発生させる。
その電気は光となり、閃きをみせる。

Quartz collected in Shizuoka is struck against each other, generating a small amount of electricity from the impact. This electricity is transformed into light, creating brief flashes that evoke moments of inspiration.

静かなダンス | Silent Dance

2020.11

3500(W)×4600(H)×3500(D)mm

水、ポンプ、金属、空気入れ、ホース、チューブ、食紅

空間全体は雄しべと雌しべで構成されており、上には花びらが舞う。

四つ面にある空気を吐き出す、ピストン運動を続ける金の棒（雄しべ）に囲まれ、真ん中には循環を続ける噴水（雌しべ）。噴水は2つの循環回路で構成されており、一つは下に溜まっている水が中心を通して上から吹き出す主回路、次に外側を形成するチューブを通り巡る回路。

チューブから漏れる水は次第に中心の水と混ざり合い、全体の色が変化し、次第に噴水が吹き出す色も変化し、一体化していく。

The space is composed entirely of stamens and pistils, with petals gently fluttering above. Surrounding the center are golden rods (stamens) that continuously move in a piston-like motion, exhaling air, while at the heart of the space stands a fountain (pistil) that perpetuates a cycle of circulation.

The fountain operates on two interconnected circuits: the primary circuit draws water pooled at the base through the center, where it shoots upward, and the secondary circuit flows through tubes that form the outer structure. Over time, water leaking from the tubes gradually merges with the central stream, blending the colors. This fusion causes the hue of the fountain's spray to shift, symbolizing an evolving unity between the elements.

Interrelations ~version 1 : $(1 + \sqrt{5})/2 + x$ ~

2020.11

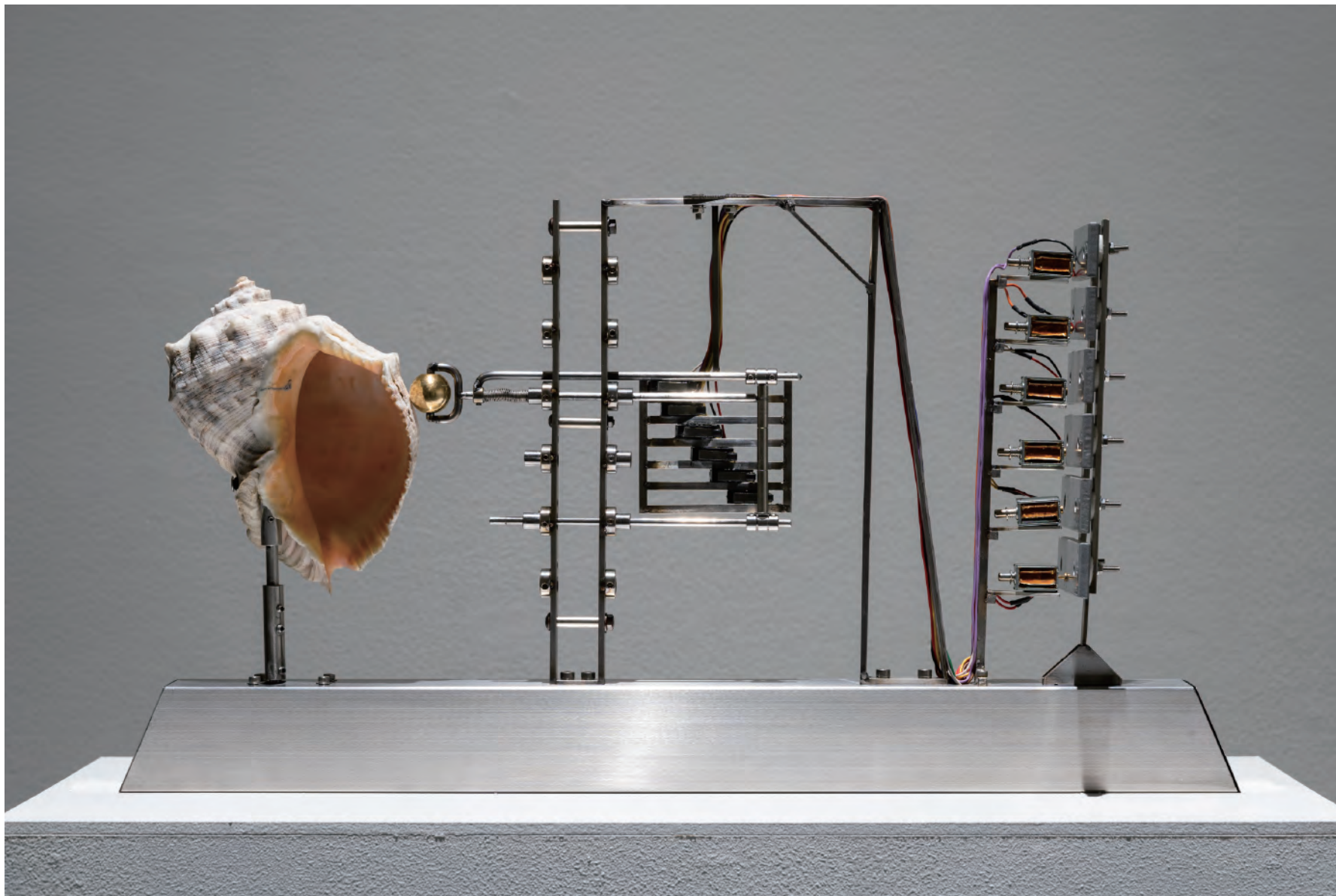
450(W)×550(H)×450(D)mm

貝殻、ステンレスバネ線、金属

物の外形から新たな関係性を見出す作品。

デッサンで物の形の大まかな形を取るときのように、貝殻の突き出ている2点を300mmの蛍光色の線を引く。

This artwork explores new relationships derived from the external forms of objects. Much like sketching the rough outlines of an object, it connects two prominent points on a seashell with a 300mm fluorescent-colored line, emphasizing their spatial relationship and inviting viewers to perceive the form in a fresh context.

Invisible soundscape ~version 1 : $(1 + \sqrt{5})/2 + x \sim$
2020.09

500(W)×300(H)×50(D)mm

貝殻、金属、ソレノイド、鉄琴、モーター

貝殻の外形をなぞり、中心からの距離で電子スイッチが押され、音に変換していく作品。

物体は電子信号に代わり、音に成る。

This artwork traces the contours of a seashell, with electronic switches activated based on the distance from its center. These signals are then transformed into sound, converting the physical form of the object into an auditory experience. The shell's shape becomes an electronic signal, and ultimately, a unique soundscape.

金属でできている機構部分と自然物の組み合わせでできている部分で構成された作品。

ピストン運動で空気を吐き出す金の棒がガラスの中のローションに浸かっては出ていく。遣っている間は泡をぷくぷくと作る。再びローションから引き抜かれ、反復し続ける。

This artwork is composed of a mechanism made of metal and a section made of natural materials. Golden rods, moving in a piston-like motion, are dipped into and withdrawn from lotion inside a glass container, creating bubbles that form and rise while in use. The process repeats continuously as the rods are pulled out and reimmersed in the lotion.

Never the Same

2019.04

600(W)×1859(H)×900(D)mm

金属、木材、ガラス、ローション、モーター