

太田
和美

太田和美 Kazumi Ota

1988 宮城県生まれ
2010 東京造形大学 造形学部デザイン学科 室内建築専攻 卒業

宮城県仙台市生まれ、栃木県小山市育ち。現在は石巻市在住。
インスタレーションを中心に展示、パフォーマンスを行なっている、美術家・パフォーマンス。高校、大学ではデザインを専攻し、美術と向き合う日々を過ごす。2010年に東京造形大学を卒業。在学中より、アート活動を始める。2011年の東日本大震災発生後に仙台へ戻り、2013年から石巻市へ活動拠点を移す。2014年から「HOYAPPAI」舞踏パフォーマンスを展開。東北地方で親しまれている海の幸「ホヤ」と、女性や豊穣、愛の象徴である「乳房」からインスタレーションを得た造形作品を被りパフォーマンスをする。

若くして自身の体に子供を宿す体験をしたが、周りには理解してもらえず、大切にしていた小さな命も失い、心も体も傷を負った。その後「舞踏boutou」と出会い、身体表現で感情を解放することで、生きながら死と向き合う意味を知り、他者と向き合うことや人が生活している街に対して強い関心を持つようになった。一時は人と接することに苦手意識を持っていたが、制作やパフォーマンスの過程で、社会と繋がっている安心感を覚えるようになった。

また、子供を宿した経験から、自身の女性性を強く感じるようになる。女性の深い愛と強さ、脆さをアートで表現しようと考えようになった。東日本大震災の後、地元である宮城県に戻った際に、人生で初めて海中に連なるホヤを見たが、丸いフォルムと海面に反射して赤く光る存在感に衝撃を受けた。ホヤの見た目と、生き物の生命力が、これまで展開してきた自分の作品と重なった。これまでのテーマである「乳房」と「ホヤ」を組み合わせた造形作品「HOYAPPAI」が生まれた。

人は一人では楽しく生きていけない。人と人は、それぞれの形で関わり合いながら共存している。今の私にとっては、それがホヤと乳房であり、アート（パフォーマンス）である。

今もなお、現代社会と共存すべきアートの在り方を追求し続けている。

Kazumi Ota is an artist and performer from Miyagi Japan. I am currently exhibiting and performing mainly in the field of installation. In high school and college I majored in design and spent my days facing the art world. I graduated from Tokyo Zokei University in 2010 and started exploring art while in school. I returned to my hometown of Sendai after the Great East Japan Earthquake in 2011, and moved to Ishinomaki City in 2013. Since 2014, I started performing "HOYAPAI". "HOYAPAI" embraces the avant-garde Japanese dance style of Butoh. I perform with my sculpture inspired by the famous seafood "Sea squirt (Ho-ya)" in the Tohoku region and "The breast", a symbol of women, fertility and love.

I had the experience of getting pregnant when I was a college student. However, others couldn't understand. I lost of my baby's life that was so important to me was hurting me mentally and physically. Later, I met "Butoh". By releasing my emotions through physical expression, I was able to face death, even though I was alive. And I have developed a strong interest in facing others and a city in which people live. I was not good at interacting with people at one point, but by creating and performing art, I was reassured that I was connected to society.

I also felt strongly that I was a woman because of my own experience with pregnancy. I wanted to express my art the deep love, strength and fragility that women have. I went back to Miyagi after the Great East Japan Earthquake, and there, for the first time in my life, I saw a series of sea squirts (hoya) in the ocean.

I was struck by the round shape of sea squirts (hoya) and its presence glowing red in the reflection of the sea surface. The look of sea squirts and the life force of the creature overlapped with my own work that I had been creating. "HOYAPAI" was born that by my previous theme of "female breasts" and my newfound encounter with "sea squirts (hoya)".

I think people can't live happily in loneliness. People live together while relating in different ways. It's hoyo, female breasts, and art (performance) for me now. Today, I continue to pursue art that should coexist with modern society.

【主な活動】

- 2008年 ワタラセアートプロジェクト
鐵道舞踏「ハナノハラハラ」(企画・制作)
@群馬・栃木／渡良瀬溪谷鐵道沿線
- 2009年 別府現代芸術フェスティバル「混浴温泉世界」
(現地調査サポート) @別府
- 2010年 Findera keepers ～見つけたものは自分のもの
レジデンス・インスタレーション「Kagiko」
(卒業制作学外展覧会) @横浜／黄金町エリア
- 2013年 「海であそんでみた展」(個展・ワークショップ)
@仙台／ONWARD
- 2013年 「taraco つくろう!」(ワークショップ)
@石巻／ピースボートセンターいしのまき
bicycle reminiscences
(個展・インスタレーション)
@石巻／日和アートセンター
- 2015年 HOYAPAI女将(常設展・パフォーマンス)
@石巻／割烹民宿めぐろ
- 2017年 婚礼企画「狐の嫁入り」(企画・制作・主演)
@石巻／牡鹿半島
- 2017年 Reborn-Art Festival
短編舞踏映画「マツリマツリテ」(パフォーマンス)
- 2019年 仏凱旋展覧会 予告編
「HOYAPAI JAPON」(インスタレーション)

【受賞歴】

- 2018年 5月 S-CUBE PLAY部門
審査員賞 栗栖良依賞 受賞
- 2018年12月 Salon des Beaux Arts
パフォーマンス部門 金賞受賞

Solo Exhibitions and Exhibition

- 2015 - Now HOYAPAI (Permanent Exhibition · performance) Ishinomaki
- 2019 Slalom des Beaux Arts 2019 (performance · installation)
Carrousel du Louvre, Paris
- 2018 Slalom des Beaux Arts 2018 (performance · installation)
Carrousel du Louvre, Paris
- SICF19 Exhibition/PLAY (performance) Tokyo
- 2014 bicycle reminiscences (Solo Exhibitions · installation) Ishinomaki
- 2013 'Umi de asondemita ten' (Solo Exhibitions) Sendai
- 2010 Finders keepers ~ Mitsuketamonoha, jibunomono (Graduation production)
'kagikko' (Artist-in-residence program · installation) Yokohama
- 2009 Beppu Contemporary Art Festival 2015 'Mixed Bathing World' Beppu
- 2008 WATARASE Art Project 'Hananoharahara' (Butoh) Gunma/Tochigi

Video work

- 2019 'HOYAPAI JAPON' (Short film)
- 2017 'Kitsune no yomeiri' (Wedding movie)
'Matsuri masureite' (Short film) Reborn-Art Festival in ishinomaki

AWARDS

- 2018 Salon des Beaux Arts 2018 A [gold prize](#) by Performance award.
SICF19 Exhibition/PLAY Won of prize in the Play Category and Yoshie Kris Award.

Work shop

- 2013 'taraco tukurou!' Ishinomaki



満ちたる欲

2006年9月 油画、キャンバス、P80



なくしたものがみていくはずだった世界

2007年5月 油画、キャンバス、F100

二〇〇七年
舞踏と出会う



朱霊丸

Suzuremaru

舞踏家 岩名世記 初監督作品

監督・脚本 岩名世記

出演 舞踏家 岩名世記、岩名世記、岩名世記、岩名世記、岩名世記、岩名世記、岩名世記、岩名世記、岩名世記、岩名世記

©2007 SUZUREMARU FILMS. ALL RIGHTS RESERVED.

THE END 2007

世界初、現役舞踏家がつくった渾身の長編舞映画



鐵道舞踏『ハナノハラハラ』

2008年8月31日 ワタラセアートプロジェクト2008

企画制作：太田和美、鎮目紋子、門眞妙 出演：天空揺籃（吉本大輔/高橋理通子/石川慶/空谷）

協力：わたらせ渓谷鐵道、銭湯千代の湯、旧桑原マンガン工場



ゲリラ舞踏パフォーマンス

2008年 東京造形大学/CS祭



卒業制作展

Finders Keepers 「見つけたものは、自分のもの」

2010年2月17日-21日

横浜市中区黄金町エリア

建築家・岸健太のもと、社会に潜在する不可視の問題を探り、各自の関心とアプローチに基づき制作。個々の作品は黄金町というリアルな町に点在させた。来場者はそれをひとつひとつ巡りながら、自らと社会との関わりの姿をも体感してもらうことが目的。

「kagikko」

ママチャリ、風船、8mm映写機／フィルム etc)

初音スタジオ 1週間レジデンス

黄金町は卸と女の街だった。一斉摘発後はアーティストが行き交う街になったが、独特の怪しさと下町の雰囲気漂っている。

私たちは街の記憶や情景が、慌ただしい日々のなか忘れがち。この街の記憶も忘れられていく気がした。滞在中、玩具問屋で材料を探しながら、鍵っ子だった子どもの頃の記憶が蘇り、忘れていたことを思い出した瞬間、嬉しさと興奮で満たされた。

母親の帰りを一人で待つ不安の中、母親の愛に包まれている安心感があった記憶と黄金町にいた女たちの記憶が交差した。

We explore the invisible problems that are latent in society with architect "Kenta Kishi",It was created based on each person's interest and approach.Each work was exhibited in the actual town called Koganecho.The purpose of this art project is to give visitors an opportunity to experience their relationship with society by viewing the works scattered throughout the city.

Koganecho was a city of wholesale and women.The problematic organizations were arrested all at once and turned into a city of artists. However, the unique and mysterious atmosphere of downtown still remains. By spending a busy day, we tend to forget the memories and scenes of the city. I also felt that the memories of this city could be forgotten immediately. During my stay, I was looking for materials for my artwork at a toy wholesaler. Then, the memories of my childhood when I was waiting for my parents to come home came back to life. The moment I remembered what I had forgotten, I was filled with joy and excitement. I felt that the memories of my mother's love and the memories of the women in Koganecho were mixed.



空間インスタレーション
2010年9月 渋谷ROOM ゆらぎイベント



ワークショップ TOHOKU BEACH PROJECT 「フジツゴマン de ビーチクリーン大作戦」

2013年3月 宮城県南三陸町歌津町/ 長須賀海水浴場

協力：[一般社団法人キッズ・メディア・ステーション](#)、[加藤写真事務所](#)、[TSUNAGARI](#)、[泊崎荘](#)

助成：[公益社団法人 企業メセナ協議会](#) [GB Fund](#)



個展「海であそんでみた展」

2013年4月 ON WORDギャラリー @仙台

協力：[一般社団法人キッズ・メディア・ステーション](#)、[加藤写真事務所](#)、[TSUNAGARI](#)、[泊崎荘](#)

助成：[公益社団法人 企業メセナ協議会](#) [GB Fund](#)



ワークショップ 「taraco つくろう！」

2013年7月31日-8月1日 宮城県石巻市/川開き祭

協力：一般社団法人キッズ・メディア・ステーション、ピースポートセンターいしのまき



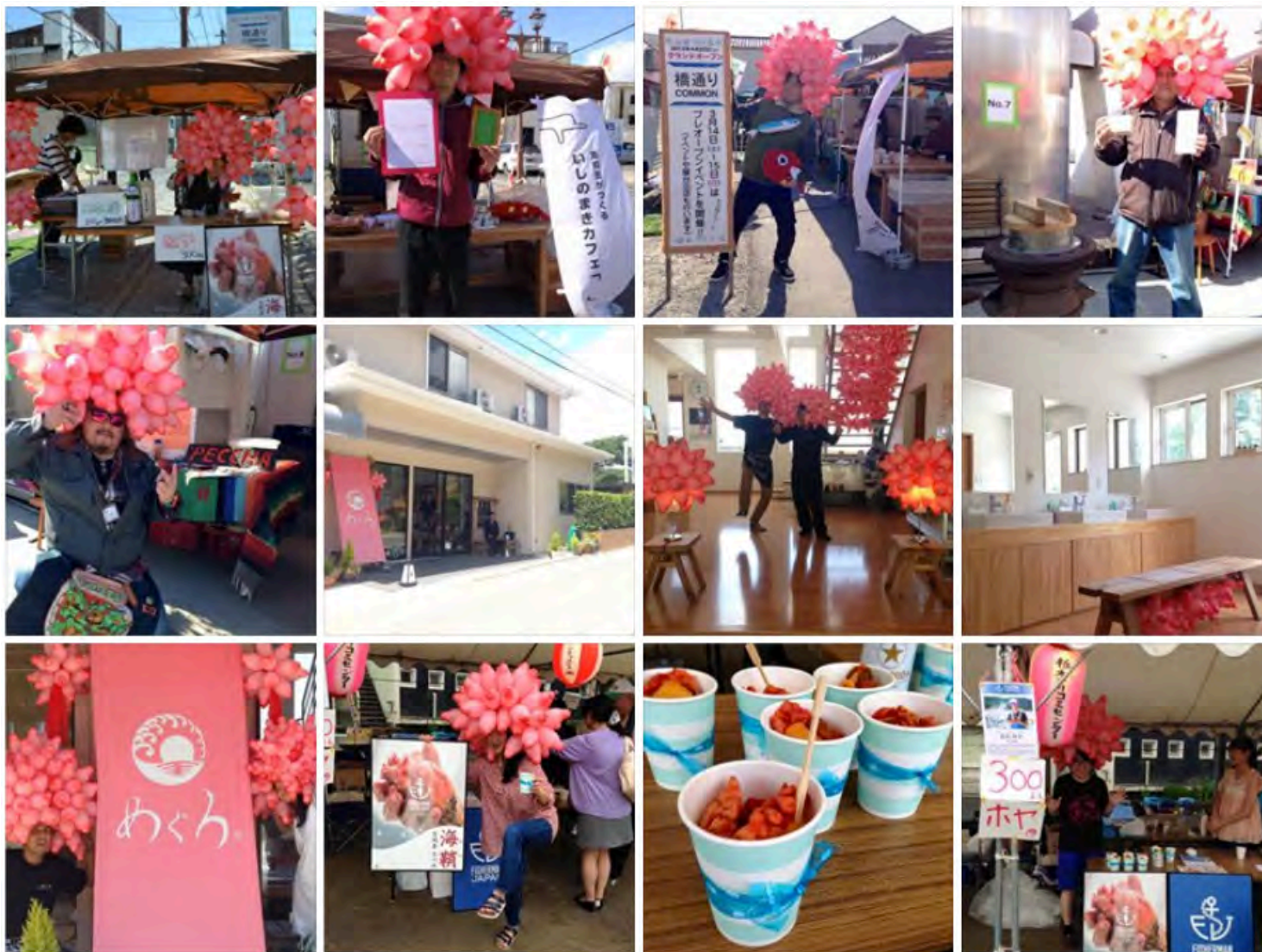
レジデンス/個展「bicycle reminiscences」

2014年6月16日-7月13日 宮城県石巻市/日和アートセンター



ほやアテンド

2014年9月 宮城県石巻市谷川浜/いしのまきトラベルレストラン



HOYAPAI 2015

橋通りCOMMONオープンイベント@石巻、割烹民宿めぐり リニューアルオープン一周年記念@牡鹿半島 小浜浜
 HOYAPAI母校でホヤを売る@宇都宮文星女子高等学校



HOYAPAI 2015
STAND UP WEEK2015、川開き祭



HOYAPAI 2015

川開き祭、仙石東北ライン開通式典、みなと祭@塩竈、ツールド東北



HOYAPAI 2015

いしのまきアート展@石巻、リトル石巻@東京、ワタリウム美術館（展示販売）@東京



HOYAPAI 2016

ワタリウム美術館（展示販売）、オレフェス@石巻 ブルーレジスタンス、被災地募金活動@静岡・東松島



HOYAPAI 2016

民宿女将@牡鹿半島小湊浜（割烹民宿めぐろ）、網島訪問@牡鹿半島、STAND UP WEEK2016「織姫の舞」



HOYAPAI 2016
STAND UP WEEK2016「織姫の舞」、くじら祭り@牡鹿半島 鮎川浜



HOYAPAI 2016

復興バー@表参道、ほや販売促進復興庁イベント@横浜、サンバカーニバル@石巻魚市場、復興支援イベント@熊本



2017年4～5月

SICF19 「HOYAPAI女将のクイズ!ほやっとなチャンス!!」
スパイラルガーデン @東京・青山 パフォーマンス部門審査員賞 栗栖良依賞



2017年6月
婚礼企画「狐の嫁入り」
@石巻／牡鹿半島



九月八日(金) 午後六時

日活パール劇場 シネマ2

監督 シマワキユウ
主演 木田和美

短編映画上映

入場料 バスポートまたは当日券(上映会場にて販売)
※18歳未満の方の入場はお断りいたします

マツリマツリテ





2017.年8~9月

REBORN ART FESTIVAL 2017 短編映画・舞踏パフォーマンス「マツリマツリテ」
 茨浜小学校、日活パール劇場 @石巻

人は病りを治れた
そして病りは人を治れた

感じているか
こわばる肉体
閉じていく呼吸
失いつつある魂
解き放つためのすべて
人は自ら手放して
遠くへと押しやっこて
目を背けて
死に向かいを突きしめて
死に向かつて死んでいく
私は知っている
死に向かつて生きる方法を



ヨソモノ、ワカモノ、バケモノ
映像と舞踏で解き放つ過去の現在
- シャミコ(シマワキ ユウ/木田 和美)

なんだか分からないけど、涙が出た
明神社 神主

震災前やひと世代前の牡鹿半島には各家の倉庫があり、子どもたちもたくさんいた。やぐらを立てて、納屋が並んで、それは隠れ家だったそう。どうにかして隠れたいと思ふ反面、夜で生活する子どもたちが少なり、高齢化が進み、それが難しい現実もわかる。この行き場のない魂を歌舞伎で生活する狐の魂が、過去の賑わいの声に導かれ、金華山をのぞむ御所公園で「祭」を祀る。牡鹿半島を舞台とした短編映画。





2018年12月

HOYAPAI JAPON

Salon des Beaux Arts 2018@カルーゼル・ドウ・ルーブル

凱旋展覧会@石巻

パフォーマンス部門金賞





2019. 2
仏凱旋展覧会 予告編
石巻のキワマリ荘 マニマニ露店@石巻





2019. 5

SICF20 「伝播 denpa」

出演：太田和美、園田 游（舞踏家）

スパイラルガーデン @東京・青山

SICF19 WINNER performance



2019. 12

HOYAPAI JAPON

Salon des Beaux Arts 2019@カルーゼル・ドゥ・ルーブル

ホヤ試食会 @パリ

写真：シマワキ ユウ 撮影協力：Isabelle Leourier

助成：公益財団法人 業務スーパージャパンドリーム財団

