

Beauty in the form

BY HELEN GREENWOOD

JUNJI Konishi laughs delightedly when told that his work is reminiscent of Brancusi.

"My favourite sculptor in history is Brancusi," he says, in halting but clear English. "I like the flowing form. I was looking at many sculptors when I started studying sculpture and Brancusi came up. The forms, the energy, I felt some energy."

Konishi, 43, is a master metalworker who goes beyond function to create pure forms. His tableware has a duality about it: sensual, stark and dynamic, these domestic objects can stand alone as miniature sculptures. His vases soar and defy gravity; fruit bowls seem to open like stylised water-lilies; and his salt and pepper shakers reflect his love of flying objects.

Originally trained as an engineer, Konishi moved into Japanese metal art in the early '80s, studying the traditional craft until 1989.

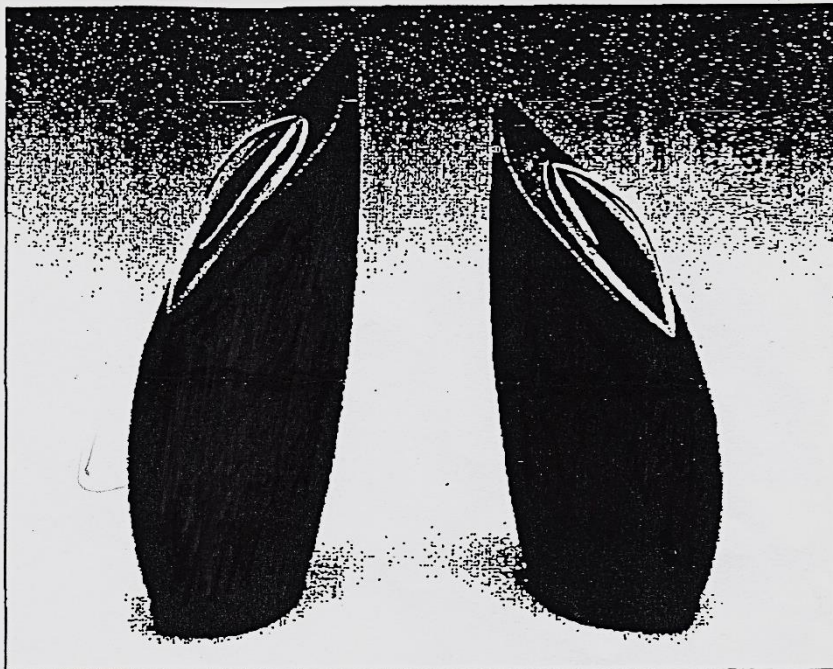
Then, keen to find a way to fuse his Japanese heritage with a modernist aesthetic, he came to Australia. For nearly seven years, he has been working, studying and teaching at Melbourne's RMIT, in the Department of Fine Arts.

"For a long time, I was doing repoussé, making pictures, doing more traditional Japanese engraving," he says. "When I came to Australia, I wanted to stop doing so much decoration."

Konishi's aim was to inject the dynamism of sculpture into the functionality of silversmithing. Inspired by Constantin Brancusi, Anish Kapoor and Akio Magakawa, a Japanese sculptor living in Melbourne, he moved into the world of three-dimensional objects.

"The idea is to work with functional, really simple shapes but make the form really strong. And my work has changed.

"I believe my beauty is in the form, not the decoration. So I did more investigation in sculpture. Akio's work, too, expressed a

Sensual, stark and dynamic . . . vases by Junji Konishi.

simple form and elements, making form and harmony. That is why I was excited when I met him and I learnt many things from him."

Now, according to Professor Ray Stebbins from RMIT, Konishi is the best silversmith in the country. In an exhibition opening this Thursday at Makers Mark, the energy and clarity of his hollowware are dazzling. Working with gold, copper and his favourite, silver, the forms are pure: the distilled essence of organic shapes. His philosophy is form before function.

"I didn't want to transport forms from real things. In the past three or four years, I have been interested in organic forms: a water drop on the floor, then the form of the water becoming round. I am also interested in any flying form or airspace object.

"My forms are a distillation of that. I first imagine the form, the shape and the energy. Then I think about the functional construction, how I can use it." Konishi can make

eight liqueur cups in three days, but each fruit bowl takes six weeks to hammer into shape. Prices range from \$260 for a silver, gold-plated liqueur cup to \$85,000 for a 24-carat gold jug and cups set that looks as if it were rolled from pure ingots.

Working with the fine gold was a new experience for Konishi. A Japanese benefactor gave him the money to purchase the two and a half kilograms he needed. The condition was that if it didn't sell, Konishi has to pay him back in kind.

"It is an amazing material," he says. "I have never used it for 3-D work before. Silver is expensive but gold — I couldn't throw away even one gram. With silver, a gram or two doesn't matter. I didn't file any of the metal but I had to be careful to keep every bit of dust. I could feel a really big energy from the gold, talking with metal like that, touching it and making exactly my form. It is really exciting."

Junji Konishi and Kimio Sakai are showing at Makers Mark until June 29.

形の美しさ

シドニー ヘラルドサン新聞

1996 オーストラリア 翻訳

ヘレン・グリーンウッド

彼の作品がブランクーシーを思い出させると言われるとき、ジュンジ コニシは嬉しそうに笑います。

「私の大好きな歴史上の彫刻家はブランクーシーです」と彼はためらいがちではあるが、明確な英語で言います。「私は流れ出る形が好きです。私が彫刻を探求し始め、そしてブランクーシーに近づいたとき、私は多くの彫刻家を見ていました。形の探求は私のエネルギーであると感じました。」

コニシ、43歳は、純粋な形を作成し機能を越える作品を創る金属工芸作家のマスターです。彼の創る食器は、それについて二元性を持っています。これらの作品はミニチュアの彫刻とでも言えるでしょう。彼の花瓶が空中に舞い上がって、そして重力圏を拒絶するようにそれだけで耐えることができる肉感的な、厳しい、そしてダイナミックなフルーツボールが形式化された水連のように、開くように見えます。そして塩胡椒差しは飛んでいるような作品への彼の心を反映しています。

元来エンジニア、コニシとしての教育、訓練と1989年までは80年代初期、伝統工芸から日本の金属芸術の世界に入りました。彼がオーストラリアに来た時、彼の持っている日本の伝統的遺産を近代主義の美に合わせる方法を見いだすことに熱心でした。そのためほとんど7年のあいだ、彼は、勉強しながら仕事をしていました。そして芸術の学科をメルボルンの王立メルボルン工科大学で教えていたのです。

「長い間、私は打ち出し技術を使いレリーフを作ってきました。そして鑿を使い日本の伝統技術の彫金もやりました。私はオーストラリアに来た時、装飾な作品については創ることを望みませんでした。」

彼の目指したものは、銀工芸の機能の中にコンスタンチン・ブランクーシー、アニシ・カーペル、そしてメルボルンに住む日本人彫刻家アキオ・マキガワの彫刻のように、形のダイナミズムを取り入れることだったのです。

彼は3次元作品の世界に移っていきました。

「アイデアは機能的な本当に単純な形の分野でありながらも、形を追求し前に強く押し出すことでした。そして私の作品は変化して行きました。」

私の考える美は、装飾ではなく、形にあると信じています。そのため私は彫刻について、もっとも多くの探求をしました。

アキオの作品はシンプルなフォームとエレメント、そのフォームとハーモニーを表現しています。私が彼に会ったとき多くの事柄を彼から学び、それは大きな興奮であったし、理由でもあります。」
現在、RMIT大学の教授レイ・ステビンズによれば、コニシがこの国で最も素晴らしい銀工芸作家であることが、エキサイティングな理由であります。

メーカーズマーク・ギャラリーで開かれる、この木曜日の展示会オープニングで、彼のホローウエア作品のエネルギーと明快さによって人々を感嘆させています。金、銅と彼の最も好きな銀で創作して、その形はピュアであり、オーガニックなシェープはその本質を引き出しました。彼の哲学では機能の前に形なのです。

「私は本当の物から形を移すことを望みませんでした。過去3、4年の間、私は床に落ちる水滴のようなもので、その形は床で丸くなっていく形があります。また、飛翔体が飛んでいるようなフォームに興味を持ちました。」

私の求める形はそれらが凝縮されたものと言えます。

最初の形のイメージはシェープとそのエネルギーであると思います。それからどうやって使えるかという機能的な構成を考えます。」

コニシは8個のリキュールカップを3日で作ることができます。しかしそれぞれのフルーツボールはハンマーでシェープを作り上げるのに6週間かかると言います。

価格は銀製で内側金メッキの各リキュールカップが各260ドルから純金製水差しとカップがセットで85,000ドル、それは純金のインゴットを薄くして巻かれるようにして形作ったもののように見えます。

純金での仕事はコニシには新しい経験でした。

日本の後援者がコニシに与えた金銭であり、彼が必要だった2,5kgの純金を買うため、お蔭で新しい経験ができたと言っています。条件は売れなかったら、彼に払い戻すということでした。

「素晴らしい材料です」、と彼が言います。「私はこれまでそれをこのような立体作品に使ったことはありません。銀は経験があるけれど金は。」

「私は1グラムたりとも捨てることはできませんでした。銀の場合1gあるいは2gは仕方ないと思うけど。私はどの金属にもあまり、やすりをかけませんでした。しかし、私は少しの金のごみにも非常に注意していました。本当に金から大きなエネルギー感じました。金属に関して話しをすること、触り、そしてそれこそ私の形を作る。これは本当にエキサイティングでした。」

ジュンジ・コニシとキミオ・サカイの作品展は
6月29日までメーカーズマーク・ギャラリー
で開かれています。