

Creare Art
&
Creare

CREARE ART

Qu'est-ce que Creare ?

Le mot "Creare" signifie "crever" en latin et est utilisé pour décrire les activités de l'Association japonaise des transports visant à promouvoir l'art environnemental. Les activités de "Creare" couvrent un large éventail de sujets. Au cours des 50 dernières années, elle a installé des vitraux, des reliefs en céramique et des sculptures dans des espaces publics tels que les gares et les aéroports. L'International TAKIFUJI Art Award, un programme de bourses pour les jeunes artistes, existe depuis 40 ans, et le TAKIFUJI Fund, un programme de bourses pour les leaders de l'avenir du Japon, existe depuis plus de 50 ans. Nous organisons également une exposition annuelle dans l'espace public de la gare afin de permettre aux gens de découvrir l'art de manière informelle. Nous sommes aussi activement impliqués dans les échanges internationaux basés sur la culture et l'art, et contribuons à la création d'une société enrichie et pacifique.

Qu'est-ce que Creare Art ?

Creare Art est une œuvre d'art créée par Creare, une activité artistique environnementale promue par Japan Traffic Culture Association (JPTCA) et NKB Corporation, et produite par l'Atelier Atami Yugawara. Plus de 500 œuvres d'art ont été installées dans des espaces publics dans tout le Japon, notamment dans des gares, des aéroports, des écoles, des hôpitaux, des installations gouvernementales et des théâtres. Beaucoup d'entre elles sont faites de reliefs en céramique et de vitraux, également connus sous le nom de matériaux millénaires. De nombreuses œuvres sont basées sur des dessins originaux d'artistes et de dessinateurs de renommée mondiale tels que *LUDWIG Schafrat*, *HIRAYAMA Ikuo* et *TAKAHASHI Yōichi*. Les œuvres ne sont pas des imitations des originaux, mais plutôt un type d'art différent, avec de nouvelles interprétations et valeurs ajoutées en fonction des caractéristiques du lieu d'installation et des matériaux. À l'Atelier Creare Atami Yugawara, nous appelons ce processus "traduction" : la collaboration de l'artiste original et d'un certain nombre d'artisans, et les meilleurs matériaux... C'est ainsi qu'est créé "Creare Art".

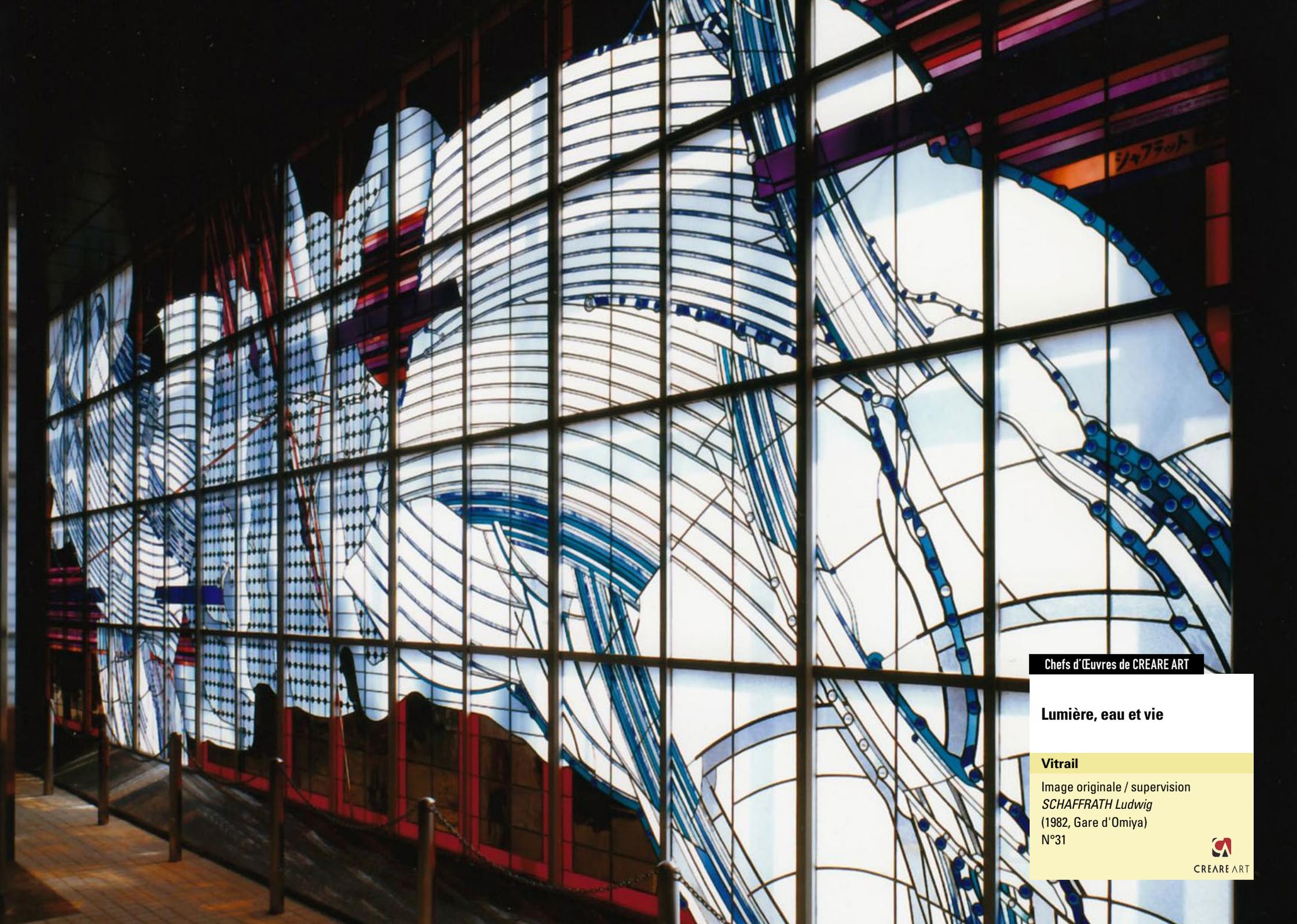
Chronologie de l'Association japonaise de la culture du trafic

- 1948** ▶ Création de l'Association japonaise de la culture du trafic
- 1954** ▶ Première exposition de culture générale pour les gens du transport (cette exposition est rebaptisée " Exposition de culture du trafic " et se poursuit jusqu'à aujourd'hui)
- 1968** ▶ Début d'un programme de bourses d'études pour la jeunesse des cheminots (ce programme a été poursuivi sous le nom de Fonds Taki-Fuji)
- 1972** ▶ Installation de la première œuvre CREARE ART
- 1980** ▶ Création du "Prix artistique Taki-Fuji" pour les étudiants en art (ce prix a été rebaptisé "Prix International de Taki-Fuji" et s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui)
- 1980** ▶ Ouverture de l'atelier CREARE Shigaraki Kobo
- 1981** ▶ Ouverture de l'atelier CREARE Yugawara
- 1988** ▶ Installation de la 100e œuvre CREARE ART
- 2000** ▶ Proposition pour la promotion de l'art public " soumise au gouvernement
- 2001** ▶ Les installations de CREARE Yugawara Kobo sont améliorées et le nom est changé pour CREARE Atami Yugawara Kobo.
- 2007** ▶ Publication du magazine de l'association "Creare News" (14 numéros à paraître d'ici 2020)
- 2007** ▶ L'atelier CREARE Atami Yugawara Kobo est agrandi, conçu et supervisé par Kengo Kuma.
- 2010** ▶ L'association est reconnue comme une fondation d'intérêt public
- 2012** ▶ Publication du premier art numérique sous le nom de CREARE ART
- 2014** ▶ Installation de la 500e œuvre CREARE ART
- 2017** ▶ Célébration du 70e anniversaire de l'association et publication du magazine "Création culturelle 1947 → 2016"
- 2020** ▶ La publication du magazine pour célébrer le 40e anniversaire du "Prix International de TAKIFUJI"
- 2020** ▶ *M.TAKI Hisao*, Directeur Général de l'association, est honoré par le ministère de l'éducation, de la culture, des sports, des sciences et des technologies en tant que personne de mérite culturel

04

CREARE ART

CREARE ART

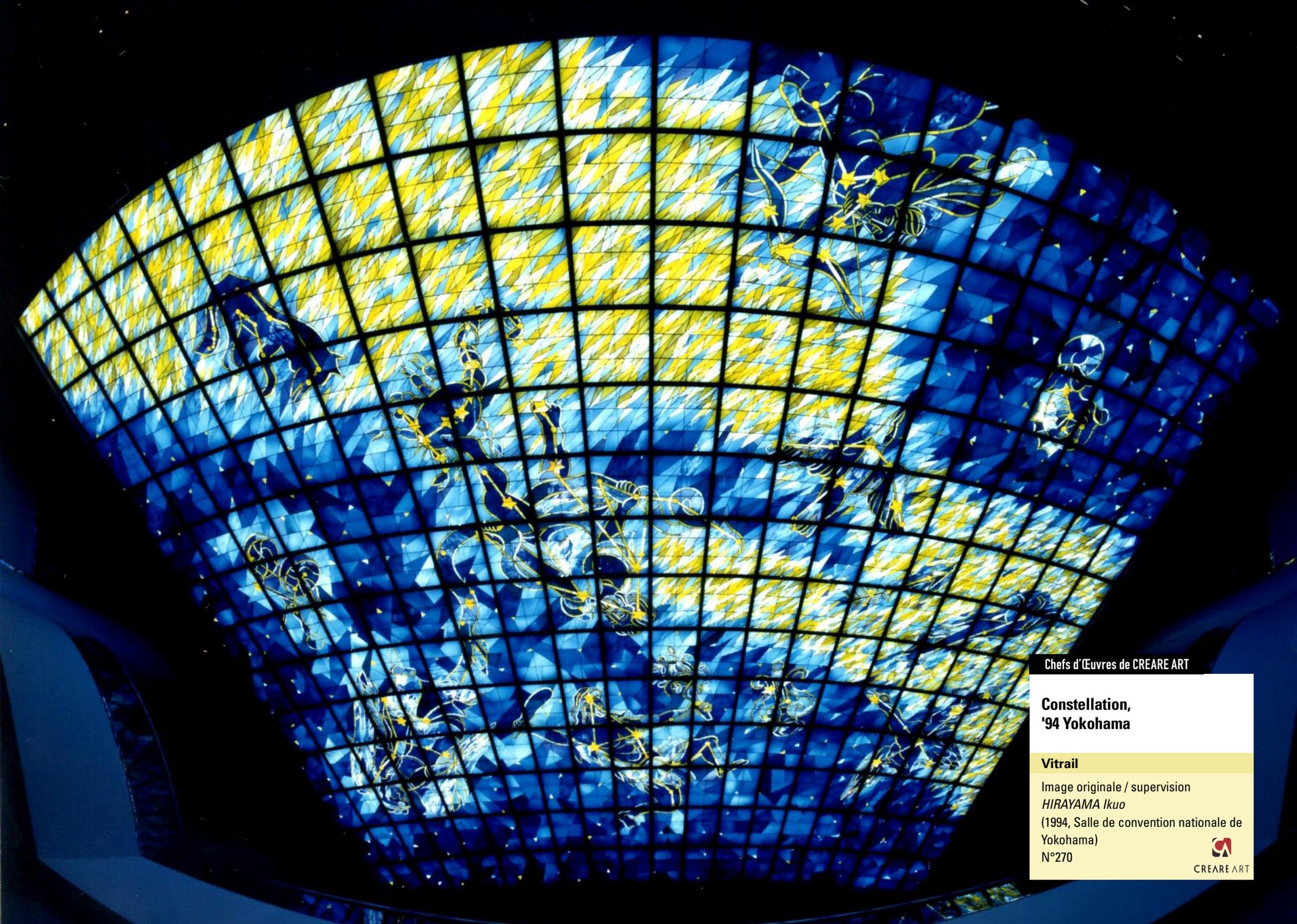
Chefs d'Œuvres de CREARE ART

Lumière, eau et vie

Vitrail

Image originale / supervision
SCHAFFRATH Ludwig
(1982, Gare d'Omiya)
N°31

Chefs d'Œuvres de CREARE ART

**Constellation,
'94 Yokohama**

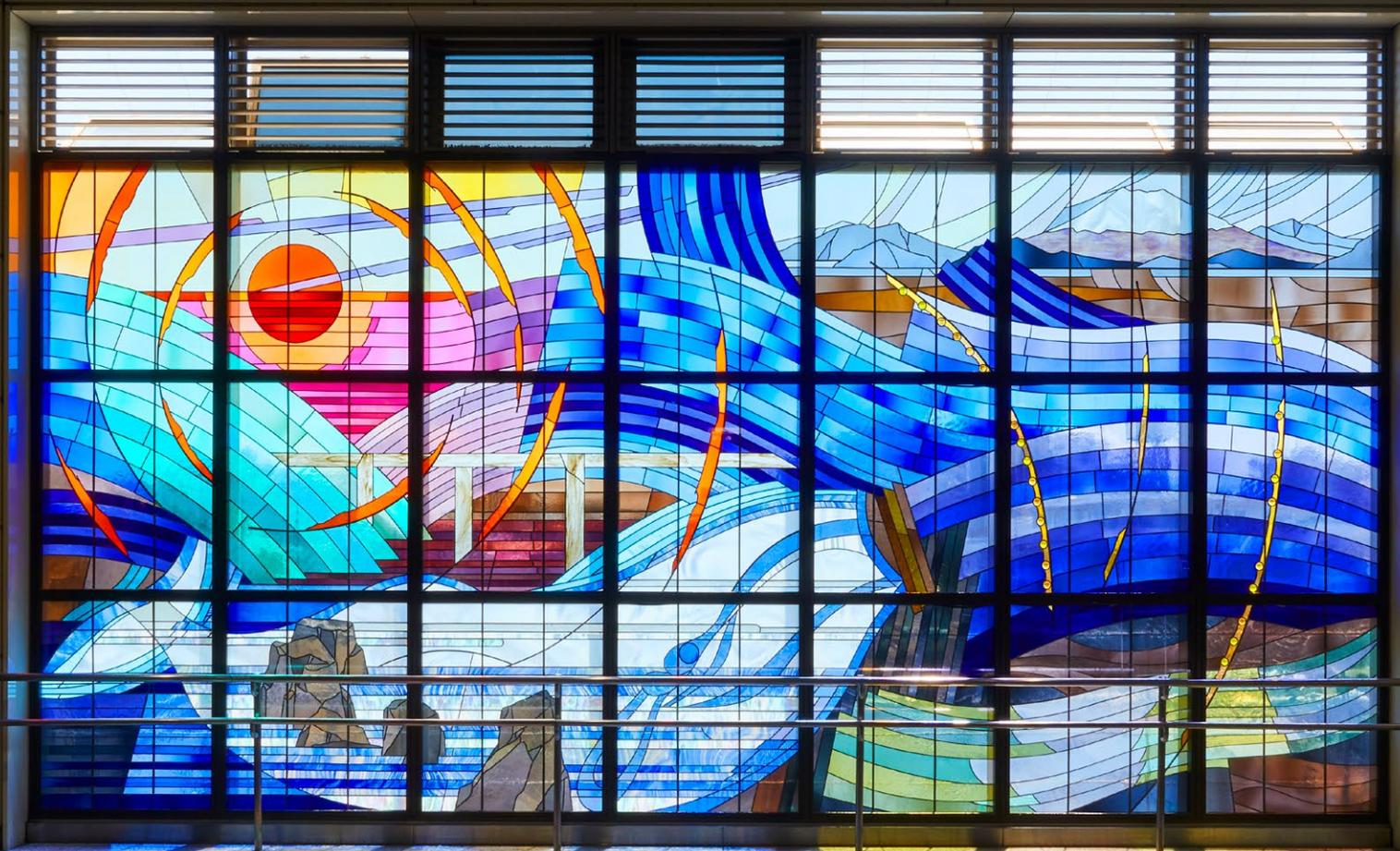
Vitrail

Image originale / supervision
HIRAYAMA Ikuo
(1994, Salle de convention nationale de
Yokohama)
N°270

CREARE ART

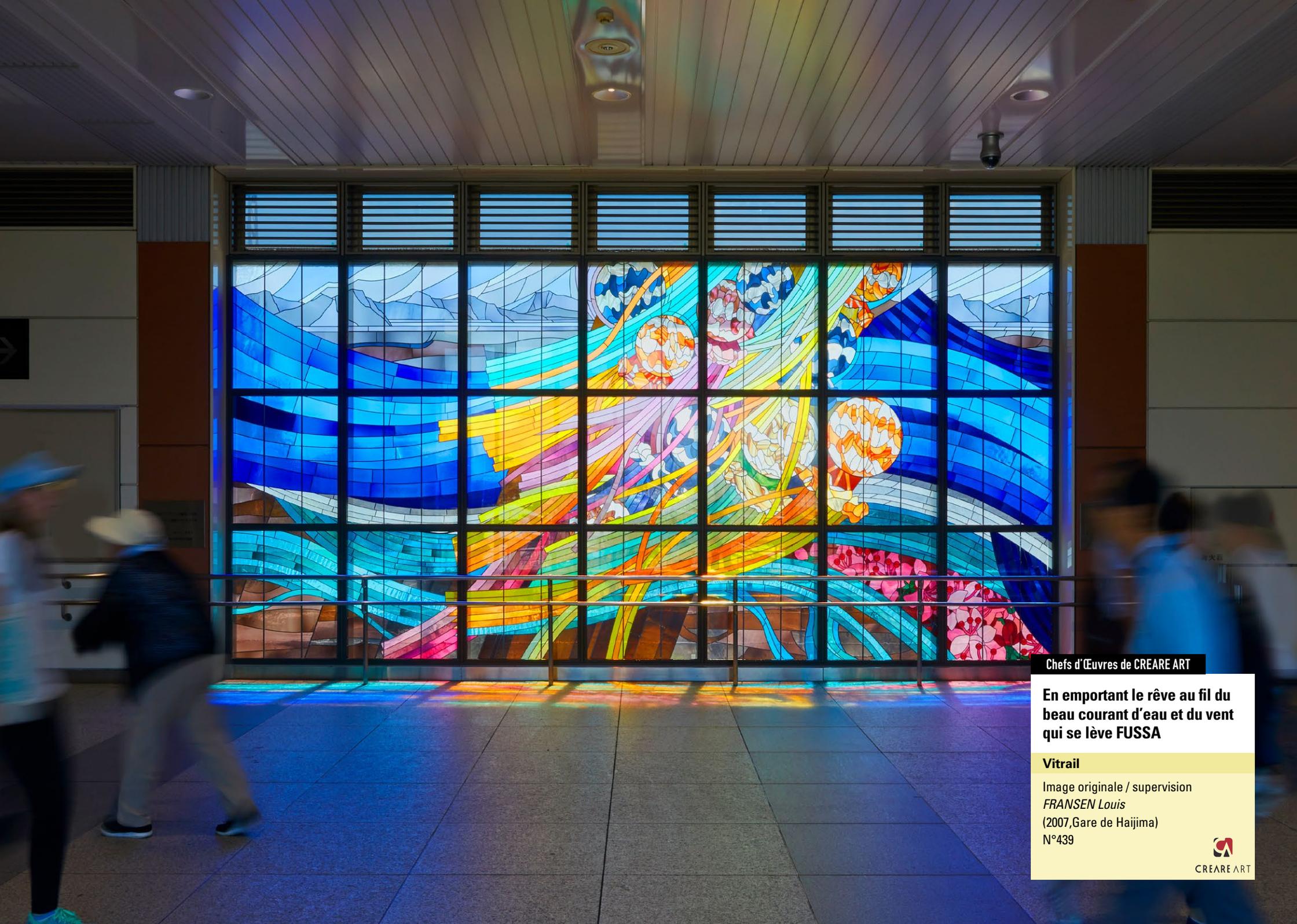
Chefs d'Œuvres de CREARE ART

**En emportant le rêve au fil du
beau courant d'eau et du vent
qui se lève. AKISHIMA**

Vitrail

Image originale / supervision
FRANSEN Louis
(2007, Gare de Haijima)
N°438

Chefs d'Œuvres de CREARE ART

**En emportant le rêve au fil du
beau courant d'eau et du vent
qui se lève FUSSA**

Vitrail

Image originale / supervision
FRANSEN Louis
(2007, Gare de Haijima)
N°439

Chefs d'Œuvres de CREARE ART

je peux rencontrer un jour

Vitrail

Image originale / supervision
NOMIYAMA Gyōji
(2008, Gare de Meiji Jingumae)
N°447

Chefs d'Œuvres de CREARE ART

**Envoie-toi, dans le monde!
Capitaine Tsubasa**

Vitrail

Image originale / supervision

Takahashi Yōichi

©Yōichi Takahashi / Shūeisha

(2018, Gare d'Urawa Misono)

N°526

CREARE ART

空化
空化
空化

Chefs d'Œuvres de CREARE ART

**TEZUKA Osamu, personnages
sur le défilé ~ TEZUKA Osamu
Personnages Grande Marche**

Relief de faïence

Image originale : TEZUKA Osamu
Supervision : TEZUKA Productions Co., Ltd.
(2019,Gare du parc international des
expositions)
N°531

Chefs d'Œuvres de CREARE ART

Aïnou moshiri — Terrain où habitent les Dieux

Vitrail

Conception de vitrail : *NAKANO Ryûshi*
Supervisé par le patron Aïnou :
FUJIOKA Chiyomi
(2019, Nouvel aéroport de Chitose)
N°541

Chefs d'Œuvres de CREARE ART

ELEMENTS OF FUTURE

Relief de faïence

Image originale / supervision

ŌTOMO Katsuhiro

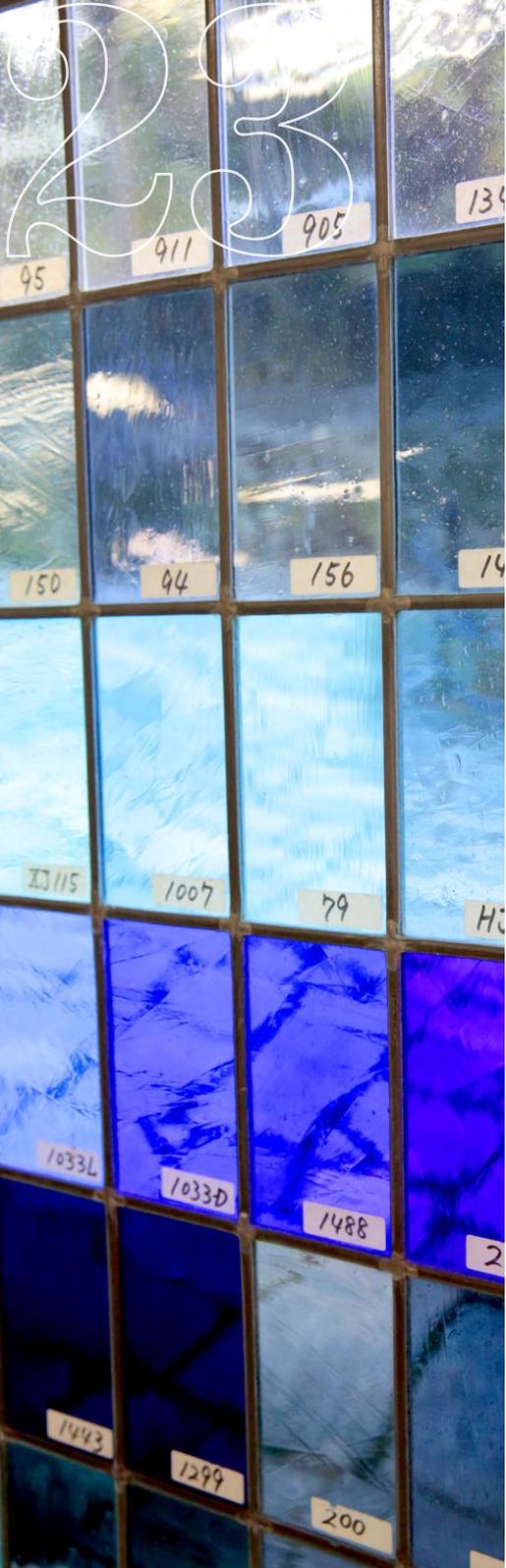
(2020, Université de technologie de Tokyo Campus
d'Ookayama Hisao & Hiroko Taki Plaza)

N°546

CREARE ART

Vitrail

Un monde de lumière et de couleurs, formé par des expressions riches, de beaux reflets et des verres antiques

La « sélection du verre », étape la plus importante dans la production de vitraux, consiste en un travail de sélection du verre adapté à la conception et au dessin original. Au lieu de simplement remplacer la couleur par du verre, il est nécessaire de sélectionner un verre optimal en tenant compte de l'espace où le vitrail est installé et de la source lumineuse. Il existe différents types de verre de même couleur, mais avec des textures différentes, transparents ou opaques, et son aspect change considérablement selon la source de lumière.

En d'autres termes, un verre pouvant exprimer l'image du dessin original est différent selon le lieu où il est installé, que ce soit une fenêtre d'où pénètre une lumière naturelle calme, un puits de lumière d'où brille la lumière du soleil, ou un éclairage artificiel LED comme source de lumière.

Lecture et traduction du dessin original pour la sélection du verre

Lors de la conversion en vitrail du dessin original de l'artiste, il est essentiel de bien comprendre les caractéristiques du lieu où il sera installé. Le dessin original est profondément « lu », mais l'image obtenue au cours des conversations avec l'artiste peut avoir un effet considérable. La sélection du verre dans la production de vitraux consiste à organiser et à intégrer ces diverses informations et à sélectionner un verre optimal, ce qui nécessite une compréhension approfondie et une connaissance spécialisée des matériaux et de l'environnement d'installation.

« Verre antique », verre soufflé à la bouche d'Europe médiévale

Le verre utilisé pour les vitraux de CREARE est un verre antique fabriqué par Lamberts, en Allemagne. C'est la plus haute qualité de « verre antique », verre soufflé à la bouche hérité de l'Europe médiévale. La beauté de son reflet sur le sol et les fenêtres obtenue par sa grande transparence et son goût fait à la main sont est irremplaçables.

Métal et relief de faïence

Création du sol nécessaire à la modélisation dynamique du relief en porcelaine

Une argile spéciale, différente de la poterie ordinaire, est indispensable pour façonner le relief de la poterie. La production de relief en porcelaine commence par la préparation du sol.

Shigaraki, préfecture de Shiga près de la ville de Kyoto, où CREARE a installé son premier atelier en 1980, est une ville d'art de la céramique. Il est dit que son sol permet l'une des meilleures poteries du Japon, avec un fond de couleur rougeâtre et de petites particules blanches de silice. Chez CREARE, nous avons réalisé un mélange unique à base de cette argile pour créer une argile douce et collante, peu coupante, et permettant une expression alliant audace et délicatesse.

Recherche sur la beauté des vernis traditionnels et développement de nouveaux vernis

Il est dit que la poterie japonaise colorée avec son vernis de couleur unique ne ressemble à aucune autre au monde. Lors de la création de l'atelier CREARE, des vernis traditionnels étaient utilisés pour colorer les bas-reliefs. Le réalisateur de l'époque, Louis Fransen, disait que la poterie japonaise, autrement dit la coloration par vernis traditionnel, possède un « goût » que l'on ne retrouve pas dans les couleurs dites « belles ». La couleur et la texture qui procurent l'envie de toucher sont généralement utilisées dans la peinture murale, mais il voulait l'exprimer à l'intérieur.

Actuellement, tout en héritant de cette politique, l'atelier développe de nouveaux vernis par ses propres recherches afin d'élargir la palette de l'image de l'artiste et de permettre de nouvelles expressions. Désormais le nombre de couleurs disponibles est de 6 000 couleurs. En élargissant la gamme des vernis, la richesse et la profondeur de l'œuvre augmenteront.

Art complet créé par le dialogue et la traduction

Dans le processus de fabrication, le relief en porcelaine est entrelacé avec la technologie du sol, du modelage, du vernis et de la cuisson pour créer un goût profond. Au cours du processus, nous continuons à parler avec l'artiste, à absorber les réflexions qui peuvent être intégrées à l'œuvre et à répéter les dialogues sur le type de modelage et de vernis à appliquer afin que le modelage et le vernis puissent être utilisés, et procédons à la fabrication. Par une si étroite collaboration de traduction du dessin original, le relief en porcelaine de CREARE ART est complété.

CREARE Atami Yugawara Kobo

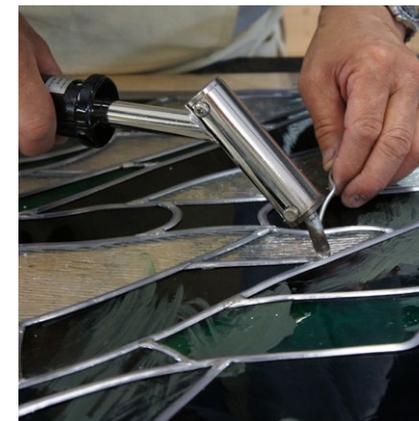
Dans le processus de fabrication, le relief en porcelaine est entrelacé avec la technologie du sol, du modelage, du vernis et de la cuisson pour créer un goût profond. Au cours du processus, nous continuons à parler avec l'artiste, à absorber les réflexions qui peuvent être intégrées à l'œuvre et à répéter les dialogues sur le type de modelage et de vernis à appliquer afin que le modelage et le vernis puissent être utilisés, et procédons à la fabrication. Par une si étroite collaboration de traduction du dessin original, le relief en porcelaine de CREARE ART est complété.

CREARE Atami Yugawara Kobo est un atelier géré par NKB Co., Ltd. L'art public « CREARE ART » est réalisé en collaboration avec de nombreux artistes de renom. L'atelier est équipé d'un centre de recherche sur les vernis, d'une salle d'échantillons de cuisson, d'un atelier de vitraux et d'une salle d'exposition sur un vaste site (environ 13 000 m²) au pied de Hakone, 80 km sud-ouest de Tokyo, l'une des principales zones thermales du Japon.

À l'atelier, artisans, artistes et équipements d'atelier sont réunis en utilisant les meilleurs matériaux tels que les verres antiques de Lamberts, en Allemagne, nous créons de l'art public qui et apportent confort et vitalité aux gens.

Nous gérons des vitraux de 6 000 couleurs et recherchons et produisons des œuvres d'art public telles que des reliefs en porcelaine et des vitraux.

Nous avons intégré un grand four (électrique) pour la production de nouveaux vitraux, permettant d'émailler (peinture et cuisson) et de fusionner (fusion verre sur verre) sur un seul verre jusqu'à 200 x 100 cm, permettant d'obtenir un art disposant de grandes dimensions. « CREARE Atami Yugawara Kobo » continuera d'accueillir de nombreux artistes et développera des activités de production plus ouvertes dans un environnement et des équipements adaptés à un atelier de premier rang.

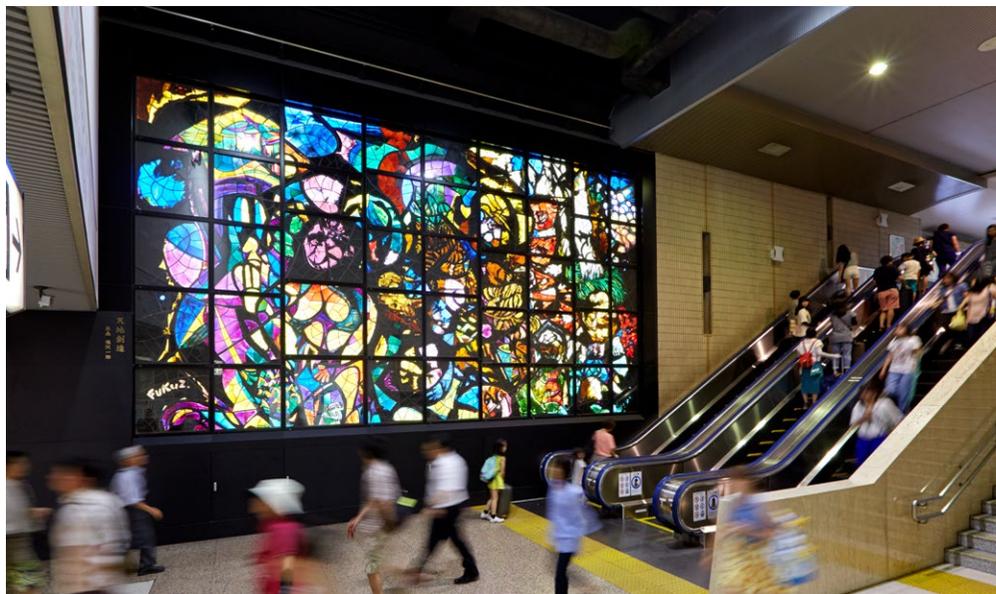
26

CREARE

CREARE

Promotion of public art

L'Association encourage l'installation de vitraux, de reliefs en céramique et de sculptures dans les espaces publics tels que les gares, les aéroports, les écoles, les hôpitaux, les installations gouvernementales, les entreprises et les théâtres. Notre objectif est de créer une société où l'art fait naturellement partie de la vie des gens, ainsi que d'apporter joie et enrichissement aux spectateurs. À ce jour, nous avons créé et installé plus de 500 œuvres d'art dans tout le Japon, et en avril 2021, nous avons 548 œuvres d'art.

Japan Railways la gare de Tokyo
「Création」
FUKUZAWA Ichiro
Le premier art public créé par l'Association!

Aéroport de Fukushima
「Utopie」
HORI Fumiko
Le 500ème art public par l'Association

Cliquez ici pour plus de détails

<http://jptca.org/publicart/>

Activities for the legalization of "1% for Art"

"Le 1% artistique" est l'idée que 1% du coût d'un bâtiment public (bâtiment, pont, structure, parc, etc.) devrait être consacré à l'art associé à ce bâtiment. Nous pensons que le Japon devrait également adopter ce concept, et nous faisons des propositions au gouvernement, recueillant le soutien d'experts, et le promouvant activement à travers des symposiums et d'autres événements.

Entretien de Monsieur *IGARASHI Takénobu*, sculpteur qui a été sélectionné pour le programme "1% artistique" aux États-Unis et à Taïwan et y a créé des œuvres d'arts

<https://jptca.org/interview/20151014-15917/>

Proposition pour la promotion de l'art public a été soumise au gouvernement

Cliquez ici pour plus de détails

<https://jptca.org/one-percent-for-art/>

Plusieurs artistes et intellectuels soutiennent la législation du 1%

IGARASHI Takenobu

Sculpteur /
Ancien président de l'université d'art
de Tama

KUMA Kengo

Professeur distingué, Université de Tokyo

NOYORI Ryoji

Président du Centre pour la stratégie de
recherche et de développement

MATSUURA Koichiro

Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture
(UNESCO) Le 8ème directeur exécutif

MUROFUSHI Kimiko

Professeur émérite, Université Ochanomizu
(National University Corporation)

Cliquez ici pour plus de détails

<https://jptca.org/one-percent-for-art/>

Scholarship Program

(1) Prix international d'art TAKIFUJI
Le Prix international d'art TAKIFUJI a été créé en 1980 dans le but de promouvoir l'art environnemental et d'encourager les artistes à cette fin. Le prix est ouvert aux étudiants en dernière année d'études dans les grandes universités d'art du Japon et d'autres pays y compris la France, 300 000 yens environ 2700 dollars américains . est attribué au prix d'excellence sous forme de bourse au lauréat sélectionné parmi les candidats. En outre, un grand prix sera décerné à un étudiant du Japon et à un étudiant étranger. Chaque année, plus de 20 étudiants reçoivent le prix d'excellence et sont invités à assister à la cérémonie de remise des prix à Tokyo. Pour les étudiants étrangers, l'invitation porte sur quatre jours et trois nuits, et les frais de transport et d'hébergement sont couverts par l'association. Actuellement, 13 universités d'art au Japon et 13 universités dans 7 pays étrangers sont éligibles pour le prix, et les universités étrangères sont situées en Asie, aux États-Unis et en Europe. Au cours des 41 dernières années, l'association a attribué plus de 200 millions de yens de bourses à un total de 800 étudiants au Japon et à l'étranger.

(2) Fondation TAKIFUJI
La TAKIFUJI Foundation est un programme de bourses d'études créé en 1968 pour former des leaders pour l'avenir du Japon. Les bénéficiaires admissibles sont les enfants de personnes travaillant dans le secteur des transports (y compris le tourisme) ou dans des entreprises connexes, et les étudiants inscrits dans des universités ou des collèges. Chaque année, 20 à 50 étudiants sont sélectionnés par le biais d'un processus de filtrage, et d'ici mars 2021, le nombre total de bénéficiaires sera supérieur à 1 923, et le montant total des prêts sera de 2,18 milliards de yens.

[Cliquez ici pour plus de détails](https://jptca.org/scholarship/)

<https://jptca.org/scholarship/>

Cérémonie de remise du prix international d'art TAKIFUJI (2019)

Affiche de recrutement de bourse de la Fondation TAKIFUJI

31 Exposition

Depuis 1954, l'Association organise "l'exposition sur la culture du trafic" dans les espaces publics des gares. L'exposition est axée sur les photographies et les poèmes haïku présentant les chemins de fer, les sites touristiques et les coutumes japonaises. D'excellentes œuvres seront sélectionnées parmi les propositions du public et exposées. En outre, il y aura une exposition de nouvelles œuvres d'artistes japonais de premier plan, "Sakuryokai", ainsi qu'une présentation des activités de promotion de l'art public de l'Association, et une exposition d'œuvres d'art public de jeunes artistes. L'exposition a lieu chaque année à l'occasion de la "Journée du chemin de fer", le 14 octobre. L'exposition se tient maintenant juste à l'extérieur de la porte centrale des billets de la gare d'Ueno et depuis qu'elle est devenue un événement culturel établi, elle attire de nombreux visiteurs chaque année.

Exposition sur la culture des transports 2020

Présentation d'œuvres photographiques selectionne comme excellence

Présentation de Haiku selectionne comme excellence

Cliquez ici pour plus de détails

<https://jptca.org/exhibition/>

Exposition

L'exposition des œuvre d'artistes japonais représentatifs

Exposition spéciale pour la promotion de l'art public

Exposition d'œuvres d'art public de l'artiste invitée *OHKOJIMA Maki* (2020)

Exposition d'œuvres d'art public de l'artiste invitée *KANEMARU Mikako* (2019)

Programme de promotion des échanges internationaux

L'association s'engage à promouvoir les échanges internationaux par le biais de diverses activités culturelles et artistiques. Dans le cadre du Prix international d'art TAKIFUJI, les étudiants lauréats et les enseignants du Japon et de l'étranger sont emmenés au studio de production d'art public "CREARE Atami Yugawara Studio" (ville d'Atami, préfecture de Shizuoka), avec lequel l'association entretient une relation étroite, pour observer le site de production et organiser des ateliers afin de promouvoir les échanges.

Nous présentons également au studio Creare Atami Yugawara de jeunes artistes étrangers qui souhaitent apprendre les techniques de fabrication de planches de céramique japonaises. Mme *MARIA Silchenko*, une étudiante ukrainienne de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, a également étudié les techniques de fabrication de poterie au studio pendant environ trois mois, de février à mai 2019. Auparavant, elle étudiait à l'Université des arts de Tokyo pendant une courte période, mais après avoir terminé ses études, elle a voulu en apprendre davantage sur les techniques. Avant son retour en France, elle a organisé une exposition commune dans la ville d'Atami avec trois de ses camarades d'atelier, où Mme *Silchenko* a exposé 10 pièces de grande et de petite taille. Une ancienne élève de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, qui a appris l'existence de notre atelier par son intermédiaire, nous a également contactés pour un programme de formation, et nous prévoyons de l'accepter dès que l'infection coronaire sera maîtrisée.

Visite de l'atelier (2019)

Offrir des opportunités d'apprentissage aux étudiants internationaux

Exposer des œuvres lors de l'exposition conjointe

[Cliquez ici pour plus de détails](https://jptca.org/international/)

<https://jptca.org/international/>

Bulletin CREARE NOUVELLES

Comme témoignage de la promotion des activités d'art environnemental, nous publions un livret "CREARE NOUVELLES". (version japonaise uniquement)

Premier numéro, juillet 2007

14ème numéro, octobre 2020

Cliquez ici pour plus de détails
<https://jptca.org/publicart/creare-news/>

 @creareart1   @create_art_gl   @create_art_gl
 CREATE ART / クレアーレアート (公式)

Demandes de renseignements sur Create

公益財団法人

日本交通文化協会

JAPAN TRAFFIC CULTURE ASSOCIATION

Mail info@jptca.org

JAPAN TRAFFIC CULTURE ASSOCIATION

Tokyo Takarazuka Building
1-1-3 Yūrakuchō, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0006
TEL: +81-(3)-3504-2221

Page d'accueil officielle <https://jptca.org/>

Demandes de renseignements sur la production d'art et de biens

INTERACTIVE COMMUNICATION
NKB INC.

NKB Inc.
Tokyo Takarazuka Building
1-1-3 Yūrakuchō, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0006
TEL: +81-(3)-3504-2100

Mail create.art@nkb.co.jp

Page d'accueil officielle <http://www.nkb.co.jp/>