

Portfolio

Contents

CV/Biography p.2

Artiststatement p.4~5

List of works p.6~29

Name

Ryoji Sato

Information

Artist / Contemporary artist. Born in 1996. Based primarily in Kanagawa Prefecture.

Contact

Instagram account mono2.3

Education

Graduated in 2022 from the Oil Painting Course, Department of Fine Art, Faculty of Fine Art, Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music

Award

2025 CFA Artist of the Year Award, MasterfulMind

Selected for the 81st 現展

2024 Selected for the 80th 現展 ; Recommended for Associate Membership

2023 Winner of the New Artist Award at the 55th 神奈川現展

Selected for the 79th 現展 (Contemporary Artists Association Open Call)

2022 Selected for the 1st Furukawa Art Museum F Award

2021 Selected for Gallery 美の舎 'Student Selection Exhibition 2021'

Selected Solo Exhibition

2025 Pygmalion's Laboratory 「ピグマリオンの研究所」 Yokohama City, Kanagawa Prefecture / Yokohama Citizens' Gallery Azamino

2021 Puppet print Nagakute City, Aichi Prefecture/cafe gallery Tohenboku

Selected Group Exhibition

2024 Shimon Gallery, Ginza – 'Summer Selection: Group Exhibition of Four Artists – VI' Ginza, Tokyo / Shimon Gallery

ART JAPAN 2024 Creators Japan in Australia Brisbane, Australia / Petrie Terrace Gallery

2022 Recital by wind instrument player Kengo Takama 'Start-up' featuring guest artists, Nagoya City, Aichi Prefecture / Menicon ANNEX HITOMI

Hall

Art Fairs

2025 Artexpo 2025 CFA stand, New York, USA

Publication

2025 Masterful Minds magazine, volume 6 (<https://wwab.us/masterful-minds-6/>)

2025 ・ Catalogue of the 81st 現展 Exhibition 2025

2024 2024 ・ Catalogue of the 80th Anniversary 現展 Exhibition 2024

2023 2023 ・ 79th 現展 Exhibition Catalogue 2023

2022 Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music Graduation and Completion Works Catalogue, Academic Year 2021

1st Open Call Exhibition: Furukawa Art Museum F Award ~Connecting to the Next Generation~

2021 中日新聞, 12 June Morning Edition, Page 14 (Nagoya East Edition)

佐藤稜二

アーティスト/現代美術家、1996年生まれ、主に神奈川県を拠点に活動している

連絡先はInstagramアカウントへ (mono2.3)

学歴

2022年 愛知県立芸術大学美術学部美術科油画専攻 卒業

受賞/入選

2025年 CFA Artist of the Year Award MasterfulMindAward賞

第81回 現展 入選

2024年 第80回 現展 入選・会友推挙

2023年 第55回 神奈川現展 新人賞受賞

第79回 現展 (現代美術家協会展) 入選

2022年 第1回古川美術館Fアワード 入選

2021年 Gallery美の舎「学生選抜展2021」 入選

主な個展

2025年 Pygmalion's Laboratory 「ピグマリオンの研究所」 神奈川県横浜市/横浜市民ギャラリーあざみ野

2021年 人形への版画展 愛知県長久手市/カフェギャラリー陶片木

主なグループ展

2024年 銀座志門ギャラリー「サマーセクション4人展 -VI」 東京都 銀座/志門ギャラリー

ART JAPAN 2024 クリエイター・ジャパン in Australia オーストラリア ブリスベン/Petrie Terrace Gallery

2022年 管楽器奏者・高間健悟リサイタル「始動」 コラボアーティスト出演 愛知県名古屋市/メニコンANNEX HITOMIホール

アートフェアへの出展歴

2025年 Artexpo2025 CFA booth アメリカ ニューヨーク

掲載冊子

2025年 Masterful Minds magazine, volume 6 (<https://wwab.us/masterful-minds-6/>)

2025 ・ 第81回現展作品集 2025年

2024年 2024 ・ 第80回記念現展作品集 2024年

2023年 2023 ・ 第79回現展作品集 2023年

2022年 令和3年度愛知県立芸術大学 卒業・修了作品集

第1回公募展 古川美術館Fアワード~次世代につなぐ~

2021年 中日新聞6月12日朝刊14面(なごや東版)

Written in 2021

My creative work centres on the theme of 'artificial humans'. When I was a child, I had certain thoughts at my great-grandmother's funeral. Where do people go when they die of old age, or when death comes suddenly? The idea of the Pure Land didn't really resonate with me. I suspected that my great-grandmother was simply unable to communicate, but that her consciousness remained here. In the medical field, there is the question: 'Is brain death the same as human death?' Patients in a vegetative state are alive, even if they have no consciousness. It is difficult to judge what constitutes a severing of the connection with this world. As a child, I felt a vague sense of unease about such matters. Where does an individual's soul go? It was from this anxiety that I conceived the fantasy of 'artificial humans'. I wondered: if there is something wrong with the body, could we not simply prepare a new one? The soul would then return to that newly prepared body. For a school project, I created a life-size marionette to give tangible form to these ideas. I designed it to stand upright at my own height and incorporated mechanisms to allow it to move. Ultimately, the structure required three legs for stability, and the result was a creation with limitations: it could only move forwards. When I reached university and began exploring my own artistic expression, I recalled this creation. Now, I am imagining the future as a continuation of these roots. In researching this work, I am exploring the contours of its underlying philosophy through references such as the Greek myth of Pygmalion, the ancient Egyptian concept of the 'Second Birth' regarding life and death, and the necrophilia case involving Anatoly Moskovin. Moskovin is quoted as saying, 'Scientists will bring humans back to life. Until then, I am protecting these children (female mummies).' The protection of the dead, or of the soul, was a common thread running through all the stories cited. This is the part where I examine the concept of life and death within the theme of the android. It is here that I sense the potential and appeal for both expression and research. In my current work, I aim to break free from existing human forms. Just as the life-size marionette I made in primary school had three legs, it is acceptable to depart from actual human characteristics as necessary. Deviations in form also exist within the process of human birth. It is said that within a pregnant woman's womb, as a fertilised egg develops into a human foetus, the face undergoes a feline-like transformation, whilst the jaw reflects characteristics akin to a fish's gills. The webbing between the fingers, seen in frogs and the like, also exists during this transitional phase. Even the most trivial phenomena found in everyday life may serve as subjects for reflection. Consequently, the process of form-making is a crucial factor in this study of expression. I meticulously record these details and translate them into two-dimensional works. The structure of the android is constantly being updated, gradually taking shape as a vessel for the soul. Beyond that, how will it deviate from existing humans? What will ultimately become of my android, which is a kind of object of faith? I love the fantastical human figures that are born through countless creative processes.

2021年 執筆

私は「人造人間」をテーマに創作活動をしている。幼い時分、曾祖母の葬儀の時に思うことがあった。寿命による、もしくは不意の死とはどこへ行くことなのだろうか?極楽浄土と思ってもピンと来なかった。曾祖母は意思疎通ができない状態になっただけで意識はここにあるのではないかと疑った。医療の現場では「脳死は人の死か」という問いがある。植物状態の患者は意識が無くとも生きている。何を以て現世との繋がりが絶たれるのか判断は難しい。幼い頃の私はそういったことを漠然と感じて不安になった。個人の魂はどこへ行くのか?その不安から当時思いついたのが「人造人間」という妄想だった。身体に不都合があるのならば新しく用意できないのかと考えた。魂は新しく用意したその身体へ戻るのだ。小学校の自由研究でそこまでの考えを形にすべく等身大の操り人形を制作した。自分と同じ背丈を自立させて尚且つ動かす為の仕掛けを施した。結果的に自立に必要な構造として足が三本になり、移動も前身のみ可能といった制限付きで成立した。大学生となって自らの専門的な表現を模索した時、この創作を思い出した。今はこのルーツの続き、未来を妄想している。この創作を研究するうえでギリシャ神話のピグマリオンであったり古代エジプトの「第二の誕生」という死生観、アナトリー・モスクヴィンという人物が起こしたネクロフィリアに関する事件などから思想の輪郭を掘り起こしている。モスクヴィンは「科学者が人間を生き返らせる。私はそれまでこの子達(女性のミイラ)を保護しているんだ」という発言をしている。死者、または魂の保護というのが例にあげた全ての話で共通していた。人造人間というテーマにある死生観を考察する部分。私はそこに表現・研究の可能性と魅力を感じている。現在の制作では既存の人型を脱することを目標に考えている。小学生の頃に作った等身大操り人形が三つ足であったように、必要に応じて実際の人間の特徴から離れて良い。人が産まれる過程の中にも造形の逸脱が存在する。妊婦の腹のなかでは受精卵から人の胎児の形を成すまでに顔面は猫科のような変形をするし、顎は魚のエラのような特徴が反映されているという。蛙などに見られる指の間の水掻きもそういった変形途中に存在する。日常のなかに含まれる些細な現象でさえも反映させる対象になり得るかもしれない。したがって造形過程はこの表現研究に関する重要なファクターだ。細かく記録して平面作品に起こしている。人造人間の構造は絶えずアップデートし魂の器として完成していく。その先に現存する人間をどう逸脱していくのか。一種の信仰の対象である私の人造人間は最終的にどうなるのか。数々の創作過程を経て誕生する幻想の人間像を私は愛しているのだ。

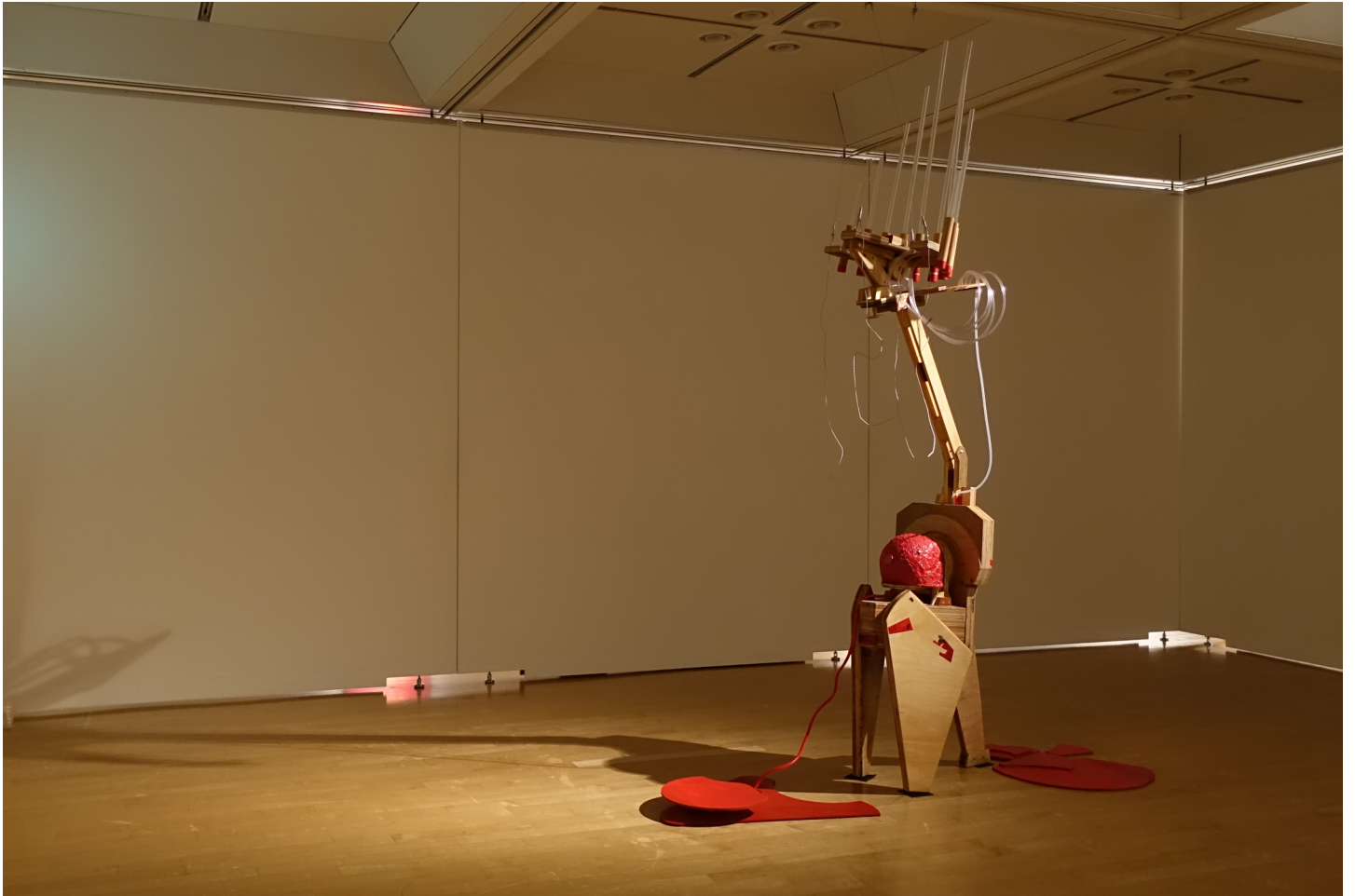
Written in 2026

Over the past few years, I have come to take a broader view when considering the concept of artificial humans. I am researching the elements that constitute a human being. In doing so, I am also drawing on data regarding my own recent condition. I have just turned 30 this year, marking a new stage of physical ageing. Even before reaching this point, my physical condition had begun to show obvious signs of malfunction. I cannot hide my surprise at the emergence of ailments I have never experienced before—such as hives and small tumours—compared to my twenties. From the outside air to the body's surface, and from the surface to the interior, the causes of ailments are intertwined; if there were a single clear factor, I could work backwards to determine what is happening within my own body. Whilst this exists in the world in the form of medicine, for me—in the midst of analysing the human condition—it is a phenomenon that cannot be so easily resolved. Allergic reactions, for instance, are clear manifestations of the will to live. Society tends to treat them as mere medical issues, but take, for example, the Edo period when cholera was rampant. The common people, overcome by fear, came to refer to the disease as 'Korori'—a term derived from the words for 'tiger, wolf and raccoon dog'—and treated it as a legend of a supernatural creature. When contemplating traces of humanity, or what we perceive as such, it may be akin to observing a phantom. With these multifaceted perspectives in mind, my sensors are becoming increasingly sensitive as I gaze upon and observe every phenomenon in this world. Garateia, which began as a project exploring the philosophy of immortality, now relies on these phantoms and has moved beyond the so-called human form. My intellectual references include Dougal Dixon's book **Afterman** and the television programme **The Future Is Wild**, with which he was associated. The ecosystems and climate change of the distant future, after the extinction of humanity. Predictions of the changes and evolution that will adapt to these conditions. While scientists gather to discuss these matters with the utmost seriousness, the new human forms that emerge appear somewhat monstrous and have an intriguing appearance. However, the fact that this is one possible future scenario lends weight to the value of the information, and imagining these forms is not a simple task but rather a form of creation in itself. I am currently interested in marine life and its history, as this is closely linked to the origins of life and changes in basic bodily structures. Many organisms from the Palaeozoic era possess distinctive silhouettes, and the essence I extract from them will likely refresh my vision of humanity. I am also interested in microscopic organisms such as 'airborne bacteria' as a key concept. These are things we may unconsciously carry on our bodies in our daily lives. I imagine that their proximity to me serves to highlight my own existence. Whilst grappling with the two issues I have set myself, I wish to broaden my thinking regarding artificial humans. Fundamentally, I enjoy experimental thinking, and the boundary between artist and researcher is blurred for me. The emphasis lies on 'Why?' and 'How?'. I believe it is necessary to frame artificial humans as a fantasy, yet I also hope that, by some chance, they might one day become reality. The scientist residing within my heart sometimes says that he wishes to intervene in the future history of humanity. My activities and achievements consist of giving form to the flashes of insight and discoveries that emerge from this inner conflict. When I think that the artificial humans I create lie beyond this, my affection for them is all the more profound.

2026年 執筆

ここ数年、人造人間を思考することに関してより大局を意識するようになった。人を人と成り立たせる要素を研究すること。それは自分の近況のデータも参考にしている。今年でちょうど30歳になり、一段階身体が老いる。そこまでで私の体調はわかりやすく不具合を起こすことが多くなった。蕁麻疹や小さい腫瘍など、20代と比べてこれまでにない疾患が出ることに驚きが隠せない。外気から体表へ、体表と体内へ疾患の原因と関わり合い、何か一つ明確なことがあると自分の身体に何が起きているのか逆算できる。それは一つ医療という形でこの世に存在しているが、人間という存在を分析している最中の私にとってはそうやって簡単に完結できない事象だ。アレルギー反応などは生きる意思が明確なリアクションである。世間ではそれを医学として切り取るが、例えばコレラという病気が流行った江戸時代。民衆は恐れれた末に病を虎狼猩（コロリ）と言って妖怪の伝承として切り取ったりもした。人の痕跡たるもの、もしくはそう思うものを考えるときは幻影を観察しているようなものかもしれない。そういった多面的な視点を意識して私のセンサーは感度を上げつつ、この世のあらゆる事象を見つめ観察している。不老不死を哲学する制作として初めたGarateia（ガラテア）は今やその幻影を頼り、所謂人の形からは外れ出した。思想として参考にしているのはドゥーガル・ディクソン氏の書籍「アフターマン」や同人物が関わっていた番組の「フューチャー・イズ・ワイルド」などだ。遠い未来、人類が滅亡した後の生態系や気候変動。それに対応した変化や進化の予測図など。科学者が集まって大真面目に議論するがあらわれる新人類などはどこか化物のようで面白い姿をしている。しかし未来に起こりうる一つの可能性であることが情報の価値に重みを付加していて、その姿を妄想することは単純な作業ではなく一種の創造にあたるのではないだろうか。私は現在、海洋生物とその歴史について興味がある。生物の成り立ちや基本的な体構造の変化に大きく関わっているからだ。古生代の生物はその中でも特徴的なシルエットの生物が多く、そこから抽出するエッセンスは私の創造する人類像を更新してくれることだろう。またキーワードとして「浮遊菌」といった極小サイズの生物たちにも興味がある。これは普段生活しているなかで無自覚に身体に引っ付けているかもしれないもの。自分に近い場所にあることで、自分自身の存在が浮き彫りにされているような想像をしている。自ら課した2点の問題提示に向き合いつつ、人造人間に関して思考することを広げていきたい。そもそも私は実験的な思考が好きで、表現家と研究家の境が曖昧だ。何故？ どうして？ に重きが出る。人造人間もこれを空想としてまとめることが必要と思っているが、何かの拍子で現実になってしまえばいいとも思っている。人類未来史へ介入したいと、私の心に住む科学者は言っていたりする。私の活動と成果はこの葛藤の中で閃き、発見したことを形にすることだ。その先に私の生み出す人造人間がいると思うと愛情も一入なのだ。

[series : Garateia project]

Garateia.2

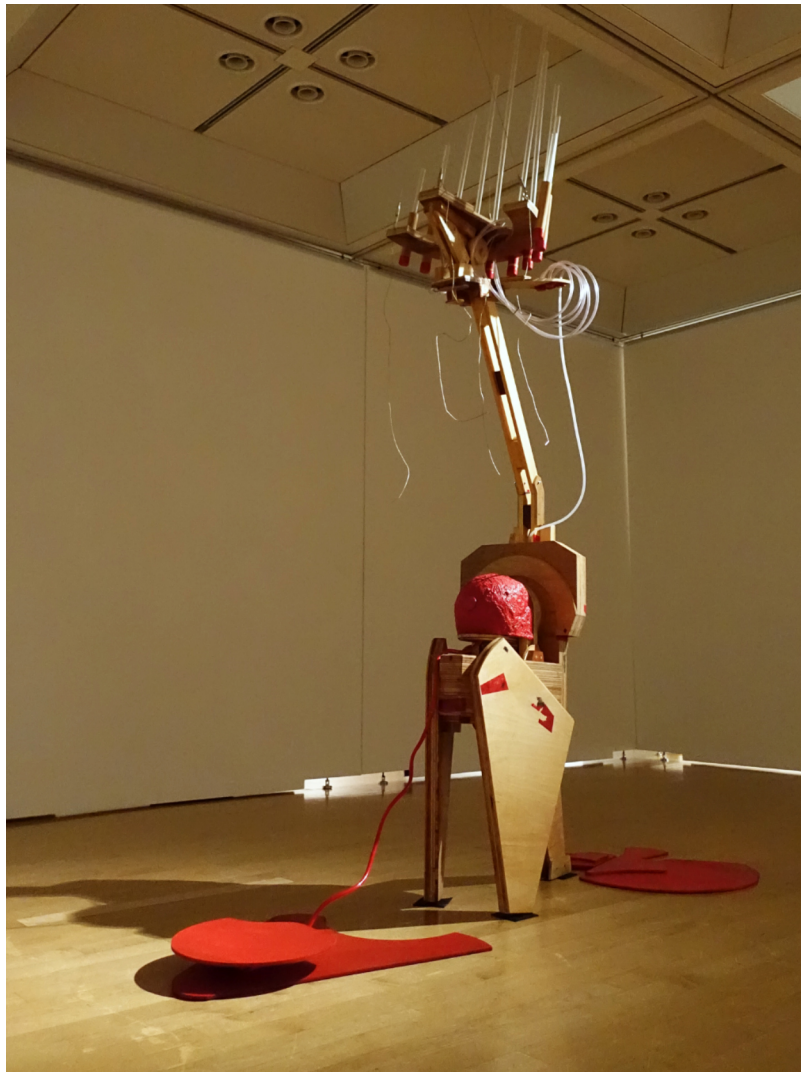
2023–2024

1300 × 1300 × 2700 (mm) / wood, electronic components, paint, ABS pipe, silicone tubing

Garateia.2

2023~2024年

1300×1300×2700 (mm) /木材、電子部品、ペンキ、ABSパイプ、シリコンチューブ

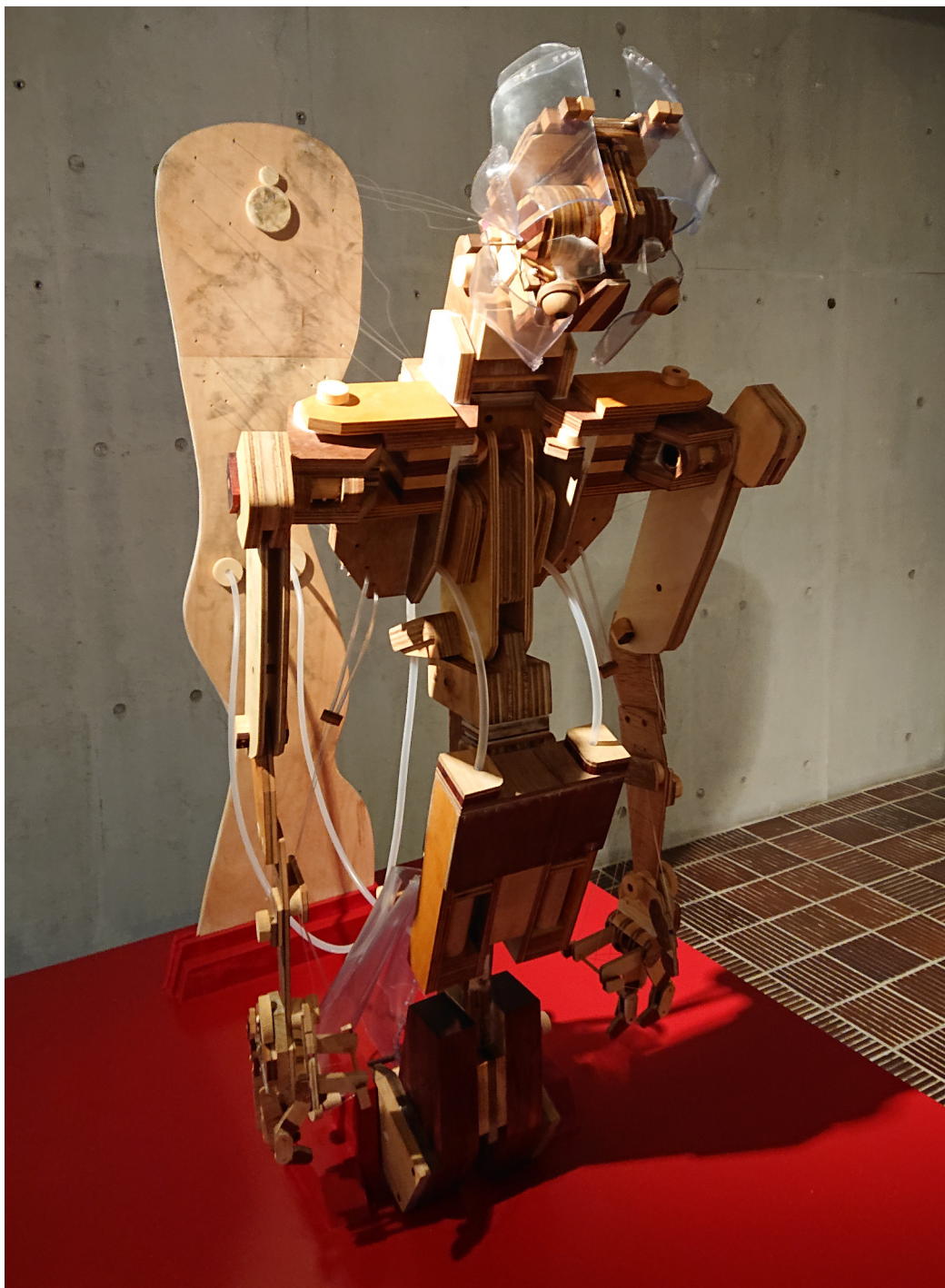

Number 2 in the series of models designed to resemble androids. This model features sound mechanisms in the head and abdomen. As a result of the design focus on ensuring the body functions simply, it tends to be larger than an actual human body.

人造人間を目標とした個体のナンバリング2。頭部と腹部に音響機構のついたモデル。身体がシンプルに機能することを意識した結果、実際の人体より巨大化する傾向が出ている。

[series : Garateia project]

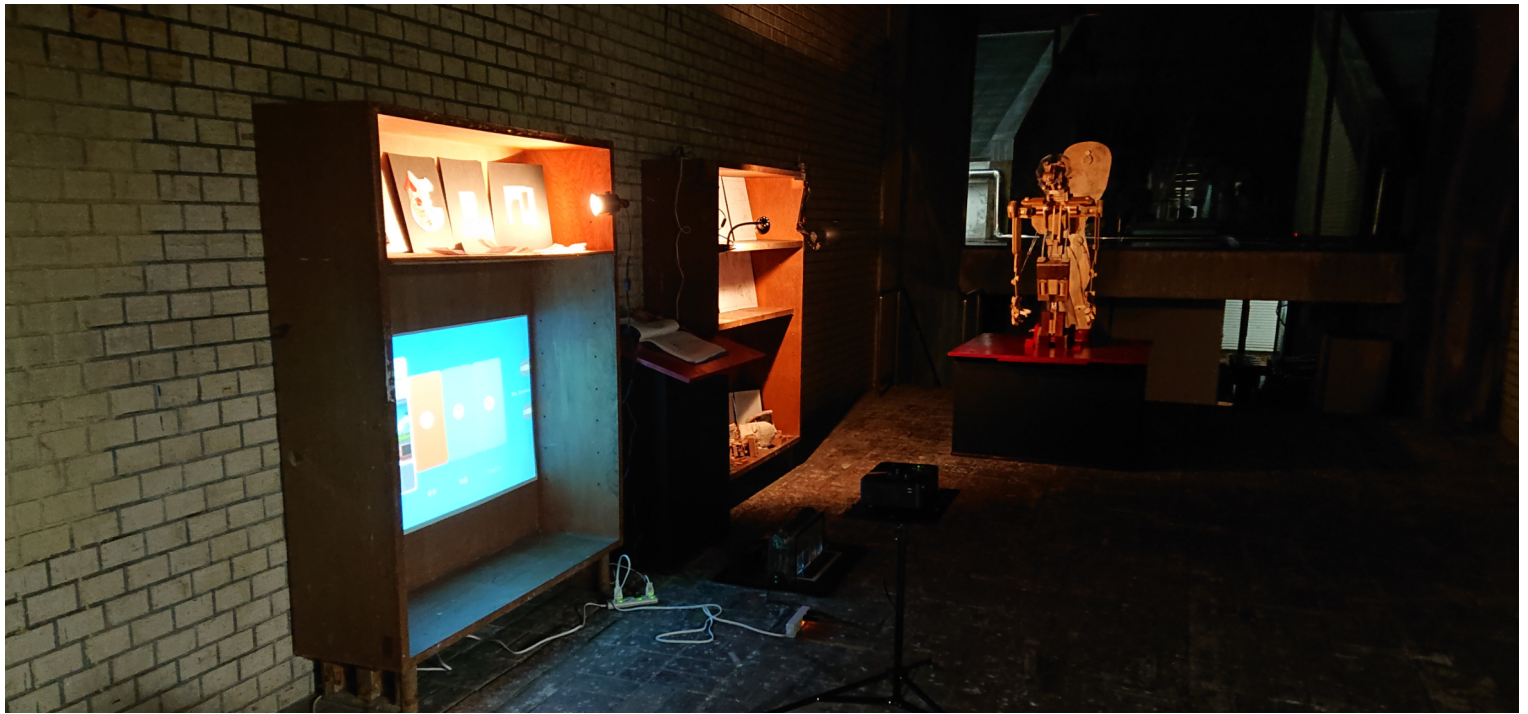

Garateia.1

2019–2021
1000 × 1000 × 2000 (mm) /wood, vinyl, paint

Garateia.1

2019~2021年
1000×1000×2000 (mm) /木材、ビニール、ペンキ

The first prototype of the 'Garateia project', an initiative aimed at creating an android. Over a period of approximately three years, through a series of detailed prototypes, the project explored the philosophy behind the functions and existence of a life-sized human. This machine served as the foundation for subsequent models.

人造人間を目指した制作「ガラテアプロジェクト」の1号機。細かな試作を通じておよそ3年の期間、等身大の人間の機能と存在について哲学した。後継の基礎となる機体。

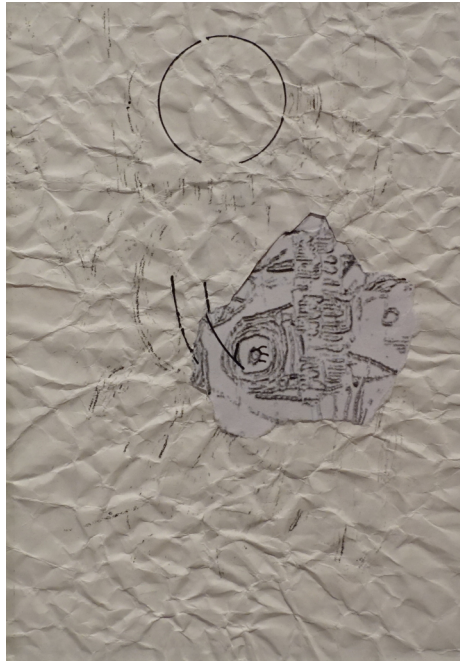

A preview of the next issue 1-2

2025
180×180 (mm) /A collage created by transferring toner-printed images onto paper

次号へ向けた推察1~2

2025
180×180 (mm) /トナー印刷画像を紙に転写することによるコラージュ

A preview of the next issue 3-5

2025
180×180 (mm) /A collage created by transferring toner-printed images onto paper

次号へ向けた推察3~5

2025
180×180 (mm) /トナー印刷画像を紙に転写することによるコラージュ

[series : Skin]

NIKIN

2025
600×1800×920 (mm) /Paper,ink,wire

NIKIN

2025
600×1800×920 (mm) /紙、インク、針金

[series : Skin]

Skin

2024
1300×1300 (mm) /Paper,acrylic sheet,silicone resin

Skin

2024
1300×1300 (mm) /紙、アクリル板、シリコン樹脂

Skin samples

2024
100×100×150 (mm) /Paper, acrylic case, silicone resin

Skin samples

2024
100×100×150 (mm) /紙、アクリルケース、シリコン樹脂

A Shell in Motion

2021
1000×1000×2300 (mm) / washi paper, wood, toner ink

胎動する殻

2021年
1000×1000×2300 (mm) / 半紙、木材、トナーインク

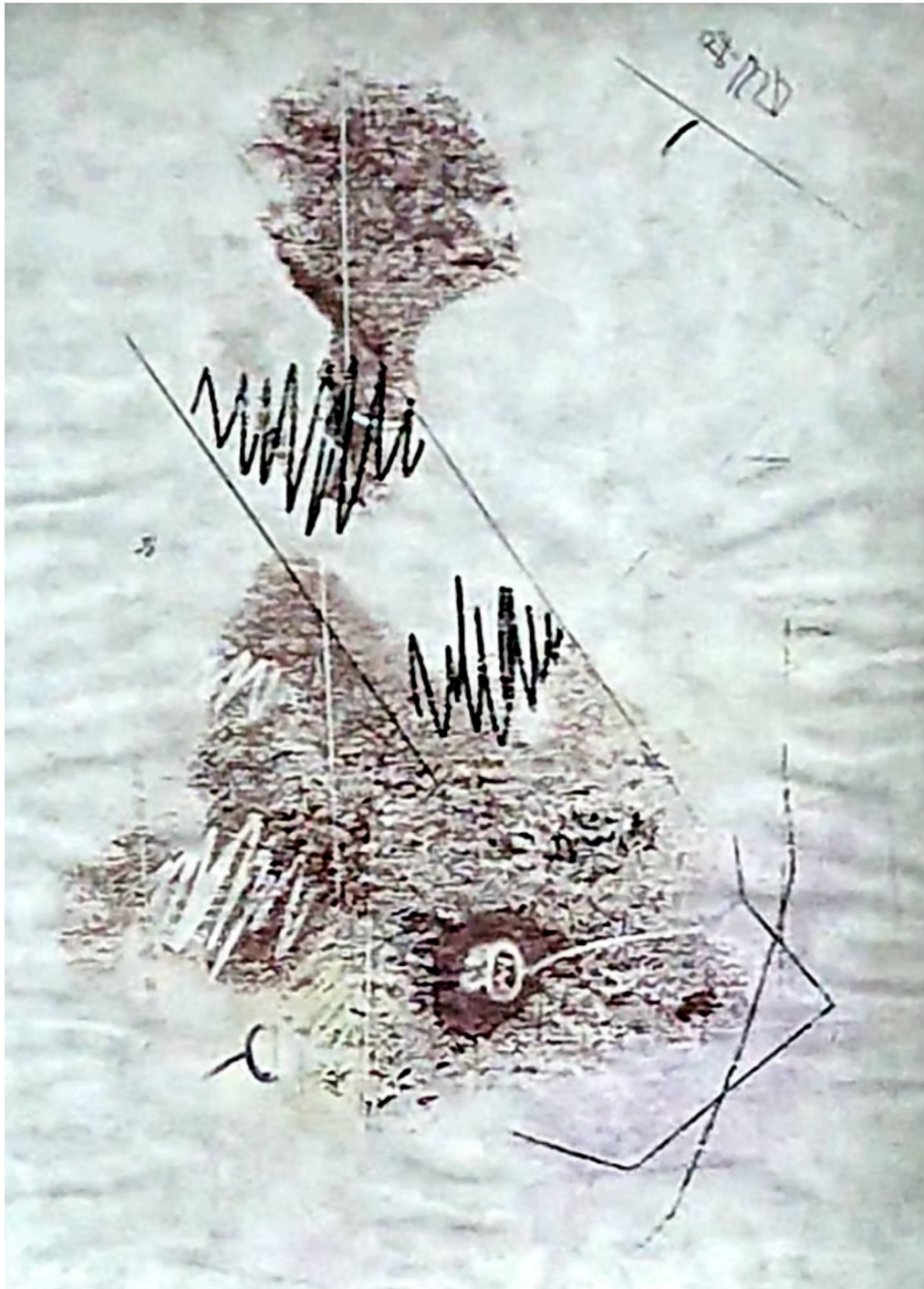

Persimmon Heart

2021
297×210 (mm) /A collage created by transferring toner-printed images onto washi paper

柿心臓

2021
297×210 (mm) /トナー印刷画像を和紙に転写することによるコラージュ

sweep under the carpet

2021
297×210 (mm) /A collage created by transferring toner-printed images onto washi paper

有耶無耶

2021
297×210 (mm) /トナー印刷画像を和紙に転写することによるコラージュ

ore • mouthprint

2021
297×210 (mm) /A collage created by transferring toner-printed images onto washi paper

鉱石・口跡

2021
297×210 (mm) /トナー印刷画像を和紙に転写することによるコラージュ

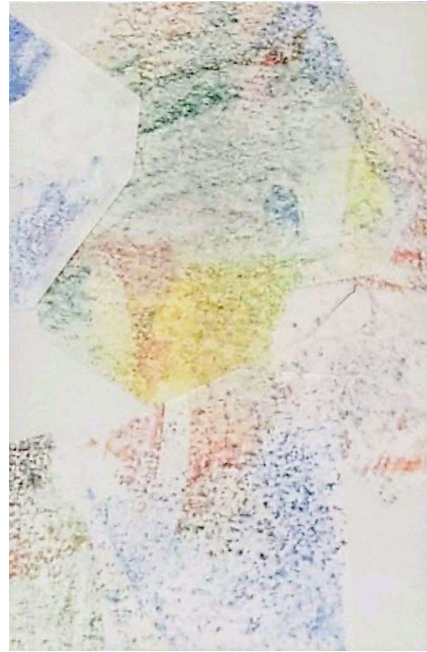

Treating the rail winch as a wave

2021
297×210 (mm) /A collage created by transferring toner-printed images onto washi paper

レールウインチを波とする

2021
297×210 (mm) /トナー印刷画像を和紙に転写することによるコラージュ

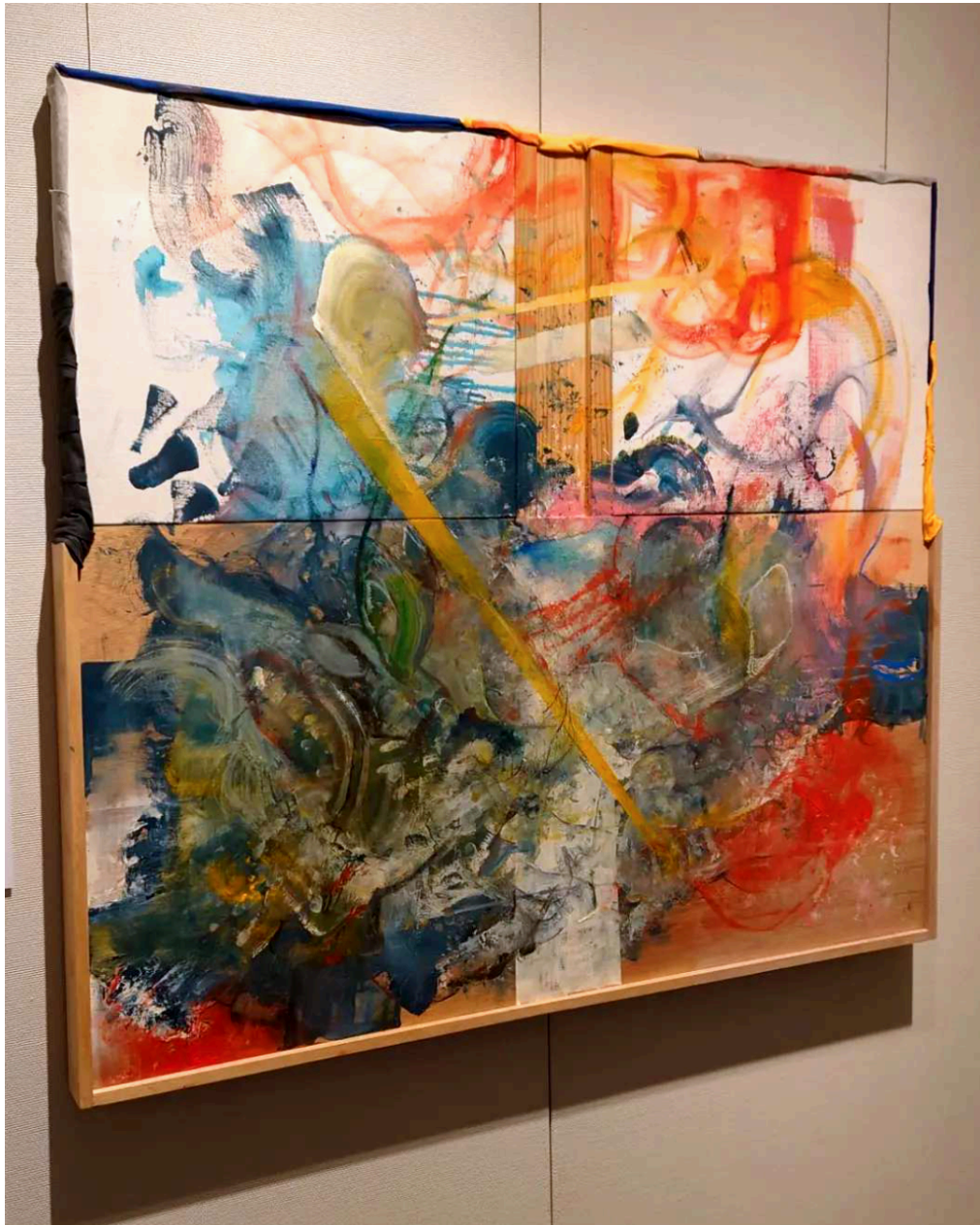

mix a cocktail 1-4

2021
148 × 105 (mm) / Collage created by transferring toner-printed images onto washi paper

mix a cocktail 1-4

2021年
148×105 (mm) / トナー印刷画像を和紙に転写することによるコラージュ

Or perhaps it's just smoke

2021
1230×1090 (mm) /Canvas,rags,wood,oil paints

あるいは煙であっても良い

2021
1230×1090 (mm) /キャンバス、ウエス、木材、油絵具

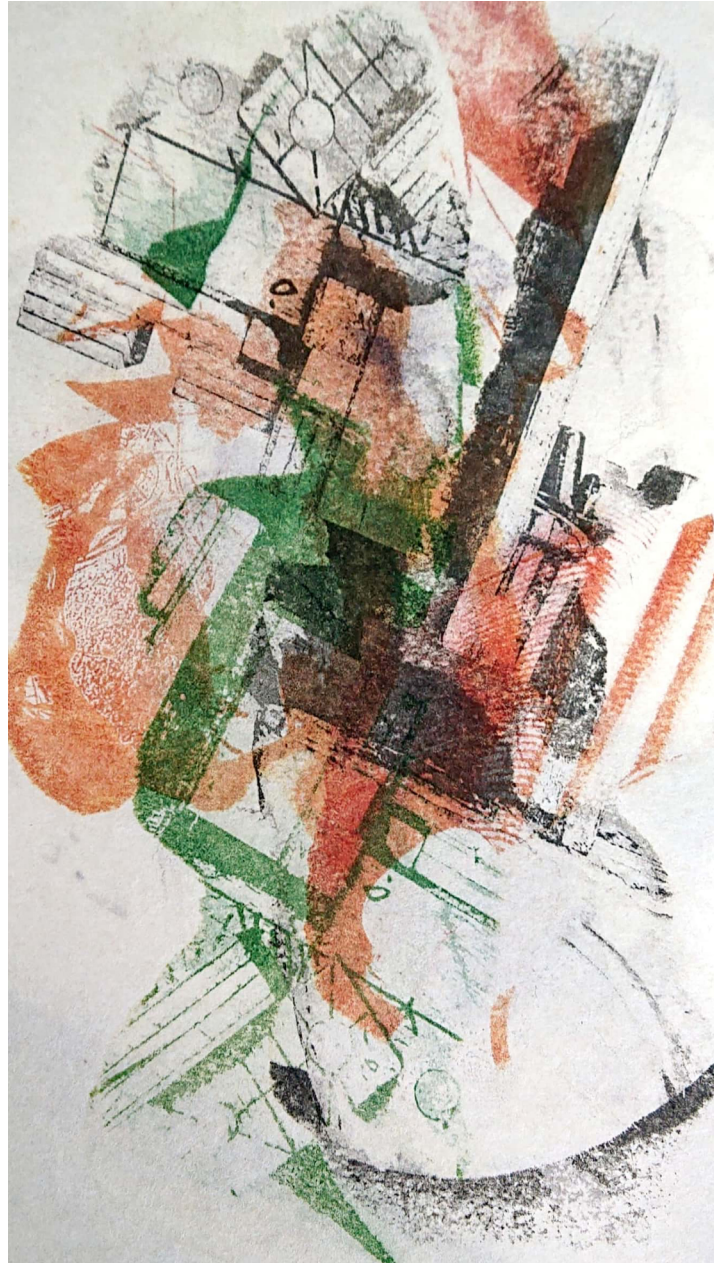

A Petri Dish Reflecting a Human Silhouette

2021
450×450 (mm) / Support made of vinyl with a silver-plated finish, collage using transfer printing

人陰映すシャーレ

2021年
450×450 (mm) / ビニールに銀メッキ塗装した支持体、転写によるコラージュ

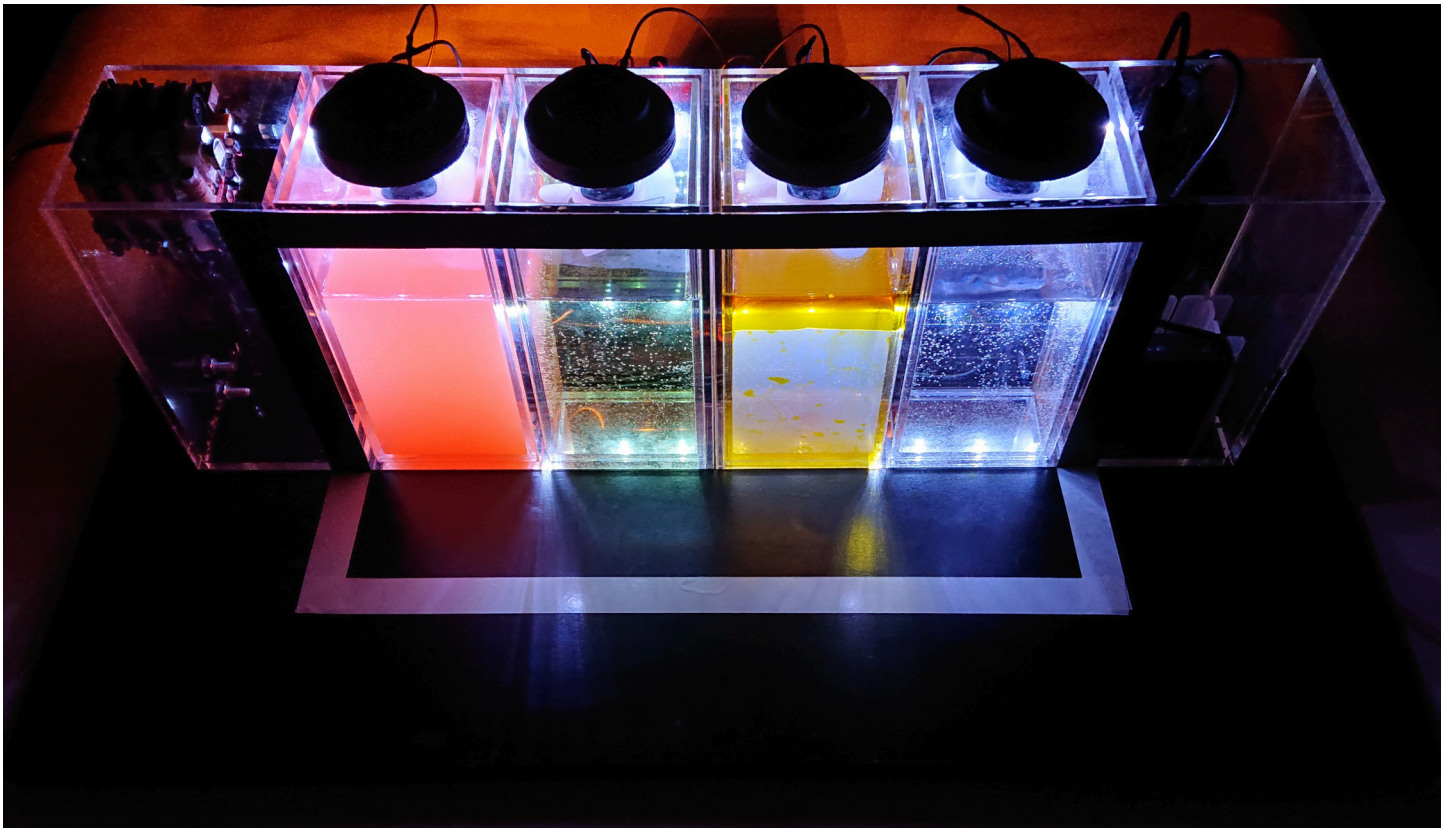

Dimensions

2021
250×140 (mm) / Collage created by transferring toner-printed images onto washi paper

尺

2021年
250×140 (mm) / トナー印刷画像を和紙に転写することによるコラージュ

radice

2021
600×450×190 (mm) / Acrylic case, electronic components, wood, vinyl tape

radice

2021年
600×450×190 (mm) / アクリルケース、電子部品、木材、ビニールテープ

Each case contains four different combinations of oils and aqueous solutions, with a device that blows air onto them using a small fan. The work is based on the assumption that the fluids observed are those found throughout the human body, and aims to update our understanding of our own bodies by recording these observations.

各ケースには油脂と水溶液を4パターン、そこに小型扇風機で風を当てる装置となっている。観測されるものは身体中の液体を想定しており、撮影記録を残して自身の体に関する理解を深める作品だ。

[series : *Protesting delusions* 不明な体の人々]

Protesting delusions 3 : People of Unknown Identity • Middle Perceptual Stage

2020
700×600×1700 (mm) /Wood,plaster,silicone resin,paints (such as wall paint)

Protesting delusions 3 不明な体の人々 • 知覚中期

2020
700×600×1700 (mm) /木材、漆喰、シリコン樹脂、塗料（ペンキなど）

[series : *Protesting delusions* 不明な体の人々]

Protesting delusions 2 : People of Unknown Identity

2020
180×130×100 (mm) /Wood,paper clay,UVresin,coatings (paint,varnish)

***Protesting delusions 2* 不明な体の人々**

2020
180×130×100 (mm) /木材、紙粘土、UVレジン、塗料（ペンキ、ニス）

[series : *Protesting delusions* 不明な体の人々]

Protesting delusions 1 : People of Unknown Identity

2020
70×70×180 (mm) /Wood,paper clay,coatings (paint,varnish)

***Protesting delusions 1* 不明な体の人々**

2020
70×70×180 (mm) /木材、紙粘土、塗料（ペンキ、ニス）

[series : Protesting delusions 不明な体の人々]

Protesting delusions 0 : People of Unknown Identity

2020
70×70×110 (mm) /Wood,UVresin,paint (ink)

Protesting delusions 0 不明な体の人々

2020
70×70×110 (mm) /木材、UVレジン、塗料（インク）