

KYOTO SEIKA UNIVERSITY

Center for Innovation in Traditional Industries

京都精華大学

伝統産業イノベーションセンター

<http://dento.kyoto-seika.ac.jp/>

Japan, a country
built on craftsmanship.

日本は、
匠の技でできている

Foreword

For the Future of Handcrafts

The Kyoto Traditional Crafts Internship program was initiated in 1979, the year Kyoto Seika University became a four-year university. The program offers students the opportunity to learn techniques and philosophies at workshops and studios of traditional industries. Learning world-class craftsmanship in Kyoto, a city where tradition is part of everyday life, helps students learn about society, about people, and about creative expression.

Over 3,500 students have participated in the program during the 40 years it has been offered, and it is one of Kyoto Seika University's most well known courses.

Learning from traditional craftsmanship enriches the creativity of students. Some incorporate the traditional skills into their artwork, while others go on to become researchers and entrepreneurs with a deeper appreciation of Japanese culture. Needless to say, there are more than a few who are inspired to start careers in traditional crafts. The program is only two weeks, but the time spent as short-term apprentices offers students a glimpse into age-old traditions.

In 2017, Kyoto Seika University established the Center for Innovation in Traditional Industries and began exploring solutions to environmental and social issues through research on traditional handcrafts. Just as apprentices learn from 100- or 1,000-year-old masterpieces, here at the Center we conduct research to learn about society from history. We believe insights from craft can bring about innovation in our communities.

There are stories, communities and real lives behind every technique. There is meaning in the harshness of natural materials and in manual work.

With respect for and in recognition of our predecessors, we aim to create a future that builds upon the core of our culture. We believe this is Kyoto Seika University's responsibility to its city.

Yuji Yonehara
Director
Center for Innovation in Traditional Industries

未来の、手仕事のために

京都精華大学が4年制として開学した1979年、学生が伝統産業の工房に通い手仕事の技やその精神性を学ぶ「京都の伝統産業演習」が開講しました。京都は暮らしのそばに伝統が息づく街。なかでも世界屈指の規模を誇る手仕事に学ぶことこそが、社会を学び、人間を学び、表現を学ぶことだと定義したのです。

以来、約40年間で3,500名を超える学生たちがこの演習に参加し、今では京都精華大学の名物科目のひとつとなっています。

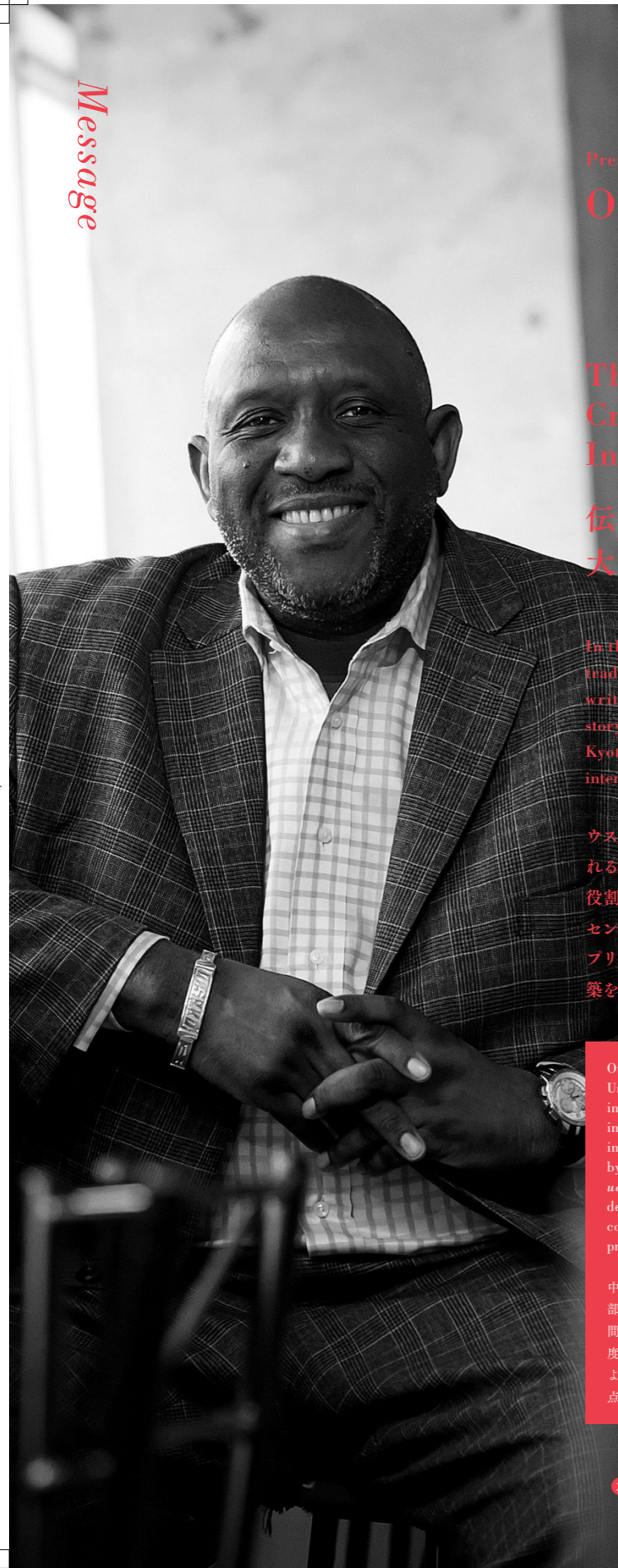
伝統的な手仕事からの学びは、学生たちの「表現」を豊かなものにしました。身につけた伝統技術を作品制作に取り入れる学生もいれば、日本文化への関心を深めて研究者や起業家を目指す学生もいました。また、演習をきっかけに職人としての道を歩み始める学生も少なくありません。演習期間はわずか2週間ですが、さながら弟子のように過ごす日々が学生たちに「伝統」の一端を伝えています。

2017年、京都精華大学は伝統産業イノベーションセンターの設立を契機に、手仕事を起点として地球環境や現代社会が抱える課題解決の糸口を探り始めました。手仕事の継承者が100年前、1000年前の名工の作に学ぶように、私たちは歴史から社会の在り方を考えようとしています。私たちは、手仕事から得る知見がこれからの社会に大きな変革をもたらすと信じています。

技術の背景にある物語や、土地に暮らす人々の営み。自然素材の厳しさ、身体を動かして汗を流すことの意味。

先達への尊敬と深い理解をもとに、文化の本質が受け継がれた「未来」を描き続けることが、伝統の街で育った京都精華大学の使命だと考えます。

京都精華大学
伝統産業イノベーションセンター長
米原 有二

President, Kyoto Seika University

Oussouby Sacko

京都精華大学 学長
ウスビ・サコ

The University's Mission to Create a Platform for Traditional Industries

伝統産業のプラットフォーム構築は大学の使命

In the Republic of Mali, the home country of Oussouby Sacko, traditional crafts are passed down by oral tradition as opposed to written accounts. For this reason, some people are designated storytellers. The Center for Innovation in Traditional Industries at Kyoto Seika University plays the part of a storyteller or cultural interpreter and aims to create a platform for traditional industries.

ウスビ・サコの故国、マリ共和国では、もともと伝統工芸が文字化されることなく、口承で伝えられてきたといいます。そのために語り部の役割を果たす者がいたとも。京都精華大学伝統産業イノベーションセンターは、日本の伝統工芸を伝える語り部、カルチュラルインテリジェンターのような存在であるとともに、伝統産業のプラットフォームの構築を目指します。

Oussouby Sacko came to Japan after studying at Beijing Language and Culture University and Southeast University in China. He has been a faculty member in the Faculty of Humanities, Kyoto Seika University, since 2001. He is fluent in Bamanankan, English, French, Chinese and Japanese. His research examines relationships between society and architectural space and how they differ by country or region. Together with students he studies how the range of *uchimizu* (Japanese tradition of sprinkling water outside homes) and the degree of neighborly friendliness differ by household in Kyoto, as well as communal living styles in Mali. From viewpoints found in daily life, Sacko proposes a society that embraces diversity and recognizes a variety of values.

中国・北京言語大学、南京東南大学を経て来日。2001年より京都精華大学人文学部教員。バンバラ語、英語、フランス語、中国語、関西弁を操るマルチリンガル。『空間人類学』をテーマに、学生とともに京都で各家庭の打ち水の範囲と近隣との友好度の関係を調査したり、マリ共同住居のライフスタイルを探るなど、国や地域によって異なる環境やコミュニティと空間のリアルな関係を研究。暮らしの身近な視点から、多様な価値観を認めあう社会のありかたを提唱している。

It is not only in Japan that we are seeing a decline in traditional skills that have been passed down over multiple generations. With accessible and high-functioning devices so embedded in our daily lives, we are losing touch with the value of handcrafts made with time and care. In Kyoto, however, there still exist a deep-seated pride in craft and respect towards its makers. The ability to appreciate objects may seem like a simple task, but I believe sharing this idea with the world can lead to reexamining our mass production-driven consumerism. Many of the problems in our world, including environmental issues, stem from an under-appreciation of objects.

Kyoto Seika University has offered an internship program at traditional craft workshops for 40 years. It is the university's duty to stay close to the community and help solve its problems, and the program also offers a wonderful learning experience for students, who are our future. Meanwhile, artisans refining their skills on a daily basis and sending their work out into the world often have no place to share skills, concerns or problems with other artisans. This is why it is important for the university to fund the Center for Innovation in Traditional Industries. We do not want an exclusive community for academia and researchers alone—we want to provide a platform for exchange among those working in traditional industries and for participation of students as well. This will surely benefit the future of traditional industries and create new value.

The refined skills of masters can be applied to other uses, but many artisans resist change. Because universities are by nature tolerant of change, one of the roles of the Center for Innovation in Traditional Industries is to find different applications of skills and placements in different functions, while preserving the core essence of the craft. By sharing the traditional industries of Kyoto and Japan with the world and bringing together our collective knowledge, we can find a new approach to society. This is our responsibility as a university in a city of deep-rooted craftsmanship where many makers continue to work.

伝統産業の世界で受け継がれてきた技術、何世代にもわたる継承が途絶えようとしているというのは、日本だけでなく世界共通の問題。手に取りやすく高機能な物が身近に増えるなかで、時間と手間をかけた工芸品、手仕事の価値は見失われつつあります。それでもまだ京都においては、職人気質と呼ばれる職人のこだわりや、つくり手に敬意を払うような感覚が古くから土地に根付いています。物を大事にする気持ちといえど単純なことに聞こえるかもしれませんが、この価値観を世界と共有することは、大量生産にもづく今の消費社会を再考するきっかけになると私は思っています。環境問題をはじめ、世界が直面する課題の多くは、物を大切にしていないことから生じているのではないのでしょうか。

京都精華大学では、約40年間にわたって伝統産業の現場での演習を実施してきました。地域と密接に向き合いながら、地域の課題に関わっていくことは、大学が果たすべき社会的責任であり、未来を担う若い学生にとっても大きな学びとなります。一方で、日々、自身の技術を高め、手がけたものを世に送り出している伝統産業の担い手にとって、たとえ身近な職人どうしであっても、それぞれが受け継いできた技術について、また、抱えている悩みや問題について共有する機会を持つことは容易ではありません。大学が研究費を費やして、伝統産業イノベーションセンターという機関を持つ意義がここにあります。大学と研究者だけの閉ざされた場ではなく、普段は交わることのない伝統産業の担い手たちが互いに出会い、若い学生たちも参加できるプラットフォームを築くことで、伝統産業の未来や、新しい価値観をつくりあげていくことができると考えています。

職人たちが培ってきた高い技術は、さまざまに転用、応用ができるものですが、これまでのやり方を変化させることに抵抗を感じる職人も少なくありません。大学というのは変化を許容する場所でもありますから、職人たちのエッセンスは保持したまま、その技術を応用したり、新しい機能に置き換えたりする試みも伝統産業イノベーションセンターの役割だと考えています。京都をはじめ、日本で受け継がれてきた伝統産業を世界の方々と共有して、多くの知恵を寄せあうことで、新しい社会のあり方を見出すことができるでしょう。それは、今でも多くの職人たちとクラフトマンシップがまだ根強く保たれている京都にある本学が発信すべき使命だと考えています。

Director, Center for Innovation
in Traditional Industries

Yuji Yonehara

伝統産業イノベーションセンター長
米原有二

Innovation in Traditional Industries and Innovation in Society

ここから伝統産業の状況を変革、 社会の革新を

As a crafts writer, Yuji Yonehara has visited, interviewed and written about numerous traditional artisans. Now, as the director of Center for Innovation in Traditional Industries, he has gathered collaborators to take on a challenge he had not been able to face alone: to reform the working conditions of traditional industries and seek solutions to societal issues with the support of artisans.

工芸ライターという肩書きで、伝統産業の現場を数多く取材し、言語化して広く伝えてきた米原有二。伝統産業イノベーションセンター長に就任した今、個人の力では成し得なかった伝統産業を取り巻く環境の変革と、職人たちの力を借りて社会の再構築に向けた挑戦を始めようとしています。

Yuji Yonehara was born in Kyoto Prefecture in 1977. He has interviewed, written about and reported on traditional craft communities in Kyoto. Notable publications include *Kyoto Shokunin — Takumi no Te no Hira* (coauthor, SUIYOSHA Publishing Inc.), *Kyoto Shinise — Noren no Kokoro* (coauthor, SUIYOSHA Publishing Inc.), and *Listen to the Blues of Artisan in Kyoto* (author, KEIHANSHIN Lmagazine Co., Ltd.).

1977年京都府生まれ。京都を拠点に工芸を対象とした取材・執筆活動をおこなう。おもな著書に『京都職人 - 匠のてのひら-』『京都老舗 - 暖簾のころ-』(ともに共著・水曜社)、『京職人ブルース』(京阪神エルマガジン社)など。

Kyoto is known to have one of the largest remaining traditional craft communities in the world. Approximately 20,000 people are involved in traditional industries within the city, and because many of the artisans in Kyoto work where they live, i.e., operate workshops inside the home, their work is deeply embedded in the community. The people of Kyoto consider these makers their neighbors. Today we are seeing a decline in these craft communities at an alarming rate.

I used to have a neighbor who was a master hand weaver and the best in the world in his craft. He was 70 years old but had no successor, and was by no means financially stable. This was one of the reasons why I started working in the field of traditional industries. There is not much that one person can do to solve the myriad problems faced by those working in traditional craft, but a university research center may have the resources to tackle social problems to a greater extent, make proposals for improvements in traditional industries and launch a variety of projects. Those working in traditional craft may perceive our efforts as unsolicited and intrusive but I think we are at the point where we must intervene, if that is what it takes, and “meddle in their affairs.”

I have learned so many things from researchers in other countries. For example, I learned how our familiarity with artisans, which I mentioned above, is a characteristic unique to Kyoto that should be treasured. When launching projects or research groups we do not think twice about inviting and collaborating with the artisan of Kyoto, but people from overseas have pointed out how unique and valuable those relationships are. One of our jobs is to listen to the voices of the international community who want to learn the skills and knowledge of the artisans and form connections.

The elements of traditional industries are complex, and we aim to gather insights from collaborators across disciplines, including design, local economy, employment and human rights. Together with research affiliates and staff members, we will make every effort to leverage the skills and knowledge developed in traditional industries to bring about innovation for our future.

京都は、世界で最も伝統工芸が残っている都市のひとつだと言われています。京都市域の伝統工芸従事者は約20,000人を数え、しかも京都の職人たちの多くは、工場と住まいが一体となった家内工業を営んでいますから、京都に暮らす人にとって職人はとても身近な、いわばご近所さんといえる存在です。その職人たちの仕事は今、急速に失われつつあります。

手織物では世界で唯一のすばらしい技術を持つ70代の職人さんが近所に住んでいたのですが、彼の技術を継ぐ人ではなく、経済的にも決して豊かではない暮らしをしているという現実を目の当たりにしました。これが、私が伝統産業に関わる仕事を始めたひとつのきっかけになっています。伝統産業を取り巻くさまざまな問題に対して、一個人ではなかなか踏み込むことができませんが、大学内に設けられたセンターであれば社会問題として関わり、伝統産業をよりよい状況に変えていくための問題提議や取り組みを立ち上げることができます。もしかしたら伝統産業に携わる人たちにとってはお節介な行為かもしれませんが、それでも鈍感なふりをしたお節介をやるべきときに差し掛かっていると思います。

海外の研究者との関係を深めるなかで気付かされたこともたくさんあります。たとえば冒頭に挙げた、職人がごく身近な存在だということは、実はとても大きな京都の財産です。新しいプロジェクトを立ち上げたり、研究会を発足した際に、私たちは当たり前のように京都の職人たちにも声をかけて、協働してきましたが、こうしたことが実現できるという環境はとても貴重だと海外の方から指摘されました。現役で仕事をしている職人の技術や知恵を求めている海外の人たちの声を集約して、職人たちとの間の橋渡しをしていくことも私たちの大きな役割となります。

伝統産業を構成する要素はとても複合的ですから、デザイン、地域経済、雇用から人権問題まで、今後もさまざまな領域を横断して特別共同研究員の知恵を集めていかなければなりません。そうして特別共同研究員やスタッフのみなさんと汗をかきながら、伝統産業で培われてきた技術や知恵を最大限に活用して、未来の社会に対してイノベーションを起こす機関にしていきたいと考えています。

The Center for Innovation in Traditional Industries was established in 2017 for the purpose of compiling knowledge on traditional industries developed by Kyoto Seika University and applying it to education and research. The Center focuses on three themes: research, education and social issues. As an institution based in Kyoto, one of the world's capitals of arts and crafts, the Center intends to collaborate with arts and crafts communities and research institutes across countries and regions.

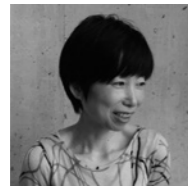
Staff

Yuji Yonehara
Director
米原 有二
センター長

Kione Kochi
Research Coordinator
赤尾 木織音
研究コーディネーター

Akemi Awada
Faculty of Design
Color & Material Design
淡田 明美
デザイン学部 教員
カラー&マテリアルデザイン

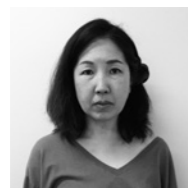
Hiromi Okumura
Faculty of Art
Ceramics
奥村 博美
芸術学部 教員
陶芸

Mitsuhiro Kokita
Faculty of Popular Culture
Fashion Design
小北 光浩
ポピュラーカルチャー学部 教員
ファッションデザイン

Hiromi Shimoda
Administrative Staff
下田 啓真
大学職員

Chiaki Iizawa
Administrative Staff
飯澤 ちあき
大学職員

伝統産業イノベーションセンターは、これまで京都精華大学が培ってきた伝統産業の知見を集約し、より活発な教育・研究活動に還元するために2017年に設立しました。[研究][教育][社会課題解決]を大きな軸として、世界有数の工芸産地・京都を拠点にさまざまな国や地域の工芸産地や研究機関との連携を目指しています。

Research Affiliates

Tsutomu Kanaya
CEMENT PRODUCE DESIGN LTD.
Representative

金谷 勉
有限会社セメントプロデュースデザイン
代表取締役

Seiji Senda
Karacho
Twelfth-generation Karakami Printmaker

千田 誠次
唐紙屋長右衛門 唐長
十二代目

Kenji Takenaka
Takenaka Mokuhan,
Fifth-generation Woodblock Artist
Takezasado, Director

竹中 健司
竹中木版五代目摺師/有限会社竹笹堂
代表取締役/木版画家

Shuji Nakagawa
Nakagawa Mokkougei Hirakoubou
Craftsman

中川 周士
中川木工 比良工房
主宰

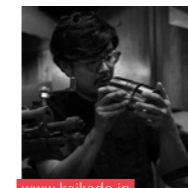
Okisato Nagata
TE TE TE Consortium, Co-founder

永田 宙郷
合同会社ててて協働組合共同代表
プランニングディレクター

Naohiro Niiyama
TSUGI LLC, Representative

新山 直広
合同会社ツギ 代表

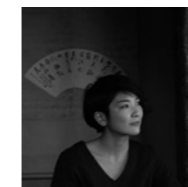
Takahiro Yagi
Kaikado
Sixth-generation Tea Caddy Maker

八木 隆裕
茶筒老舗 開化堂 六代目

Shingo Yamasaki
KYOTO CRAFTSMAN STUDIO
KYOTO CRAFTS MAGAZINE
Director

山崎 伸吾
京都職人工房/KYOTO CRAFTS MAGAZINE
ディレクター

Sachiko Matsuyama
monomo ltd.
Founder/President

松山 幸子
monomo 主宰
工芸文化コーディネーター

Learning from History and Giving Back to the Future Kyoto Seika University's Traditional Industries Curriculum

歴史に学び、未来に還元する。京都精華大学の伝統産業カリキュラム

Kyoto Traditional Culture is a minor course at Kyoto Seika University that features multiple lectures and practical classes on traditional industries. Students first register for a series of lectures and then participate in practical sessions outside the classroom. This structure encourages students to link knowledge to skill and offers a multifaceted perspective on handicrafts. The purpose of the course is to develop a better understanding of culture and expand the breadth of creative expressions in the students' respective majors. This is a unique curriculum developed over 40 years by Kyoto Seika University in partnership with the traditional industries community.

京都精華大学では、伝統産業の理論と実践を修得する講義群を副専攻科目のひとつ〔京都伝統文化〕として位置づけています。理論講義の単位修得後に実践編として学外演習を体験することで、知識と技術が連動し、手仕事を多角的に捉える視点を育みます。この学びは文化への理解を深め、主専攻における表現の幅を広げることを目的としています。約40年間にわたって京都精華大学と伝統産業界がともにつくりあげてきた独自のカリキュラムです。

1 Lectures on Kyoto Traditional Crafts 「京都の伝統工芸」講座

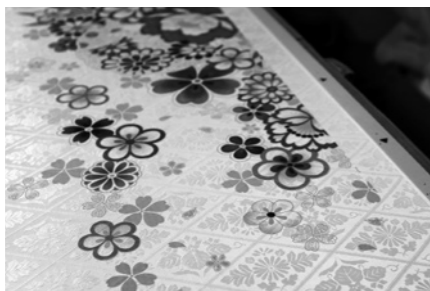

An all-star list of lecturers present Kyoto's traditional aesthetic. Each lecture is given by an expert on Kyoto's traditional arts and crafts from a different field, including researchers, writers, artisans and designers. The course is open to the public.

京都の伝統美を受け継ぐ、豪華な講師

京都の伝統美術・工芸に関する研究者や作家、職人、デザイナー等毎回異なる分野の講師陣が各々の専門テーマで講演を行います。本講義は広く市民の方々にも開かれています。

2 Japanese Culture: Wa 和の文化論

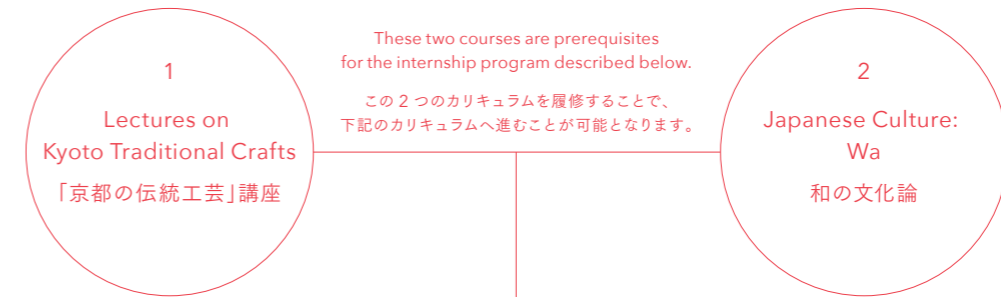

Learning about traditional materials and design and appreciating Japanese culture

Students will learn the characteristics and processing techniques of traditional materials used in Japanese crafts (wood, lacquer, silk, bamboo, metal, etc.). They will also learn to interpret traditional designs such as family crests and discuss Japanese culture from a design perspective.

伝統の素材と意匠を学び、日本文化を知る

日本の工芸における伝統的な素材(木/漆/絹/竹/金属等)の特性と加工技法についての知識を養います。また、家紋をはじめとする伝統意匠を読み解き、デザインの側面から日本文化を考えます。

NEXT STEP

3 Kyoto Traditional Crafts Internship 京都の伝統産業演習

Experiencing tradition and learning from masters

Every summer, Kyoto Seika University sends students off-campus to study at traditional craft workshops. All students from all departments and faculties are eligible for the program if they have completed the prerequisite courses. A student of manga may try their hand at ceramics painting, or a fashion student might study traditional dyeing. Some students research the relationship between graphic design and kimono design. This is a once-in-a-lifetime opportunity for learning. Spending two weeks outside the university allows students to recognize the significance of studying art

in Kyoto. Through this internship, many students come into contact with living culture and acquire new insights and ideas.

伝統を体感し、匠の技に学ぶ

毎年、夏になると京都精華大学では伝統産業の工房を教室とした学びがはじまります。対象となる学生は全学部、全学科。マンガ専攻の学生が陶芸の絵付けに取り組み、ファッション専攻の学生が伝統染色の工房に通いつめる、グラフィックデザインと着物図案の関係性を調べる学生もいます。そうした学びはきっと人生においてかけがえないものになるはずです。

大学を離れて学ぶ2週間は、京都で表現を学ぶことの意義を体感する期間でもあります。この演習を通じて、これまでに多くの学生たちが生きた伝統にふれ、新たな視点や可能性を持ち帰りました。

[Examples of Crafts Practiced at Internship Hosts]

Weaving, Kyoto embroidery, Kyoto *yuzen* dyeing, braided cord plant dyeing, Japanese *washi* paper, Kyoto *karakami* paper, Kyoto printmaking, Kyoto and Kiyomizu ceramics, Kiyomizu dolls, lacquer crafts, bamboo crafts, wood crafts, Kyoto dolls, Kyoto inlay, cultural property restoration, Kyoto framing and mounting, metal crafts, incense, Kyoto gardening

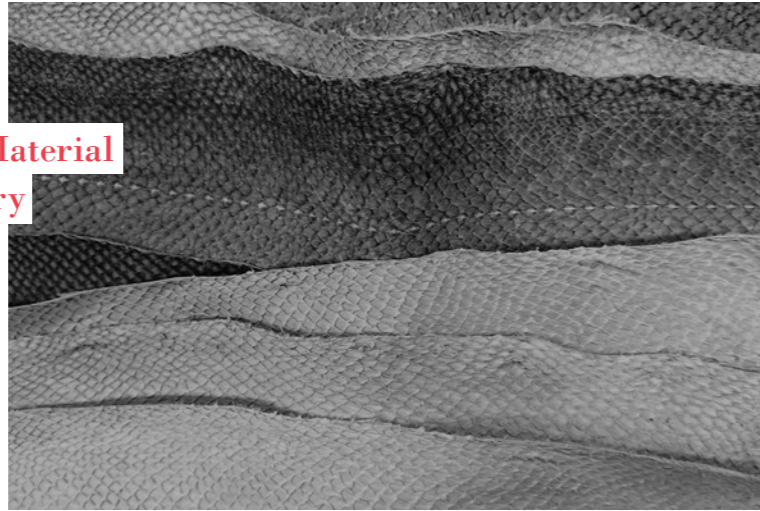
[実習先例]

織物/京繡/京友禅/染色/草木染組紐/和紙/京唐紙/京版画/京焼・清水焼/清水人形/漆工芸/竹工芸/木工芸/京人形/京象嵌/文化財修復/京表具/鋳金具/薫香/京造園

Fish Skin

Developing Fish Skin as a Sustainable Raw Material for the Fashion Industry

魚革を持続可能なファッション素材に

Traditional Icelandic tanning technique is used to process salmon leather.

アイスランドの伝統技法で鞣したサーモンの革

Fish skin is discarded as waste in huge amounts at food processing factories. A project began to study the feasibility of taking this growing aquaculture waste and turning it into fish leather for use in the fashion industry. The project aims to substitute fish leather for exotic leathers with significant environmental impacts, such as snake, alligator and ostrich. The goal is to develop a sustainable, eco-conscious and mostly handmade product that optimizes the material's natural properties, including development of processes like tanning and dyeing.

The project was launched at Kyoto Seika University by Mitsuhiro Kokita, a researcher in the field of fashion, and Yuji Yonehara, a researcher in the field of traditional industries. With cooperation from various members of the Japanese traditional industries community, they are experimenting with natural plant and indigo dyes.

This is an international research project with nine participating institutions, including Shenkar College of Engineering, Design and Art (Israel) and University of the Arts London, and is funded by HORIZON 2020.

食材として加工される工場において、現在は大量の廃棄物として処理されている魚皮に着目。今後、ますますの増加が予想される養殖由来の廃棄物をもとにして、ファッション素材、一般的な革として使えるかどうかまで研究するプロジェクトが立ち上がりました。魚革をヘビ、ワニ、ダチョウといった環境負荷の高いエキゾチックレザーの代替品にするべく、持続可能性や環境にも配慮して、可能なかぎり手仕事で天然素材を活かしながら、「鞣し」「染色」などの加工工程まで開発を進めます。

京都精華大学では、ファッション領域の研究者・小北光浩と伝統産業領域の研究者・米原有二が中心となって研究チームを発足。日本のさまざまな伝統産業関係者の協力を受けながら、草木染めや藍染めといった天然染料を用いた魚革の染色の実験を進めています。

なお、当研究は、イスラエルのシェンカー大学、ロンドン芸術大学をはじめ、世界9機関が参加する国際研究プロジェクトとして、「HORIZON 2020」の助成対象プログラムとなっています。

Fish Skin as an Alternative to Exotic Leather

エキゾチックレザーの代替としての魚革

Mitsuhiro Kokita

小北 光浩

The fashion industry, led by Europe and North America, is turning away from reptile leather and other exotic leathers out of sustainability and environmental concerns. Now, a new project utilizes a network of science and traditional industries to revive the craft of fish leather processing to provide new sustainable fashion material. Members of the Japanese and international fashion industries are showing renewed interest in this traditional craft that has been passed down throughout history in Japan, and the project hopes to produce sufficient amount of high quality fish leather for future markets.

欧米のファッション業界を中心に、サステナビリティや環境に対する配慮などの面から、爬虫類などのエキゾチックレザーを扱うことは敬遠されはじめています。そんな中、歴史的に利用されてきたにもかかわらず、すでにその多くが忘れ去られてしまった魚革の技術を、現在の科学とネットワーク、伝統産業の知恵を使った、持続可能なファッション素材として今に蘇らせようという試みがスタートしました。日本で長年受け継がれてきた伝統工芸の技術に対して、国内外のファッション領域の関係者が新たな関心を寄せ始めているなかで、未来の市場へとつながる質と量を伴った魚革を生み出せたらと考えています。

Kickoff meeting was held in February 2019 at the National Center for Mariculture in Israel.

2019年2月イスラエル国立海洋センターで行われたキックオフミーティング

Participating Institutions 参加機関

Shenkar Engineering, Design, Art. (Israel) / The University of the Arts London (United Kingdom) / Atlantic Leather (Iceland) / Ars Tinctoria (Italy) / Israel Oceanographic and Limnological Research (Israel) / Politecnico di Milano (Italy) / Listahaskoli Islands (Iceland) / Kornit Digital (Israel) / Kyoto Seika University (Japan)

HORIZON 2020

Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation program ever with nearly €80 billion of funding available over 7 years (2014 to 2020) - in addition to the private investment that this money will attract. It promises more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great ideas from the lab to the market.

ホライズン 2020は全欧州規模で実施される、最大規模の研究及びイノベーションを促進するためのフレームワークプログラムであり2014年より2020年までの7年間にわたり、約800億ユーロの助成がなされるとともに、民間からの投資も見込まれています。優れた研究の着想を市場化につなげ、より多くの飛躍的進歩、発見、世界初の成果などが得られることが約束されます。

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 823943.

Yase Toyo Kiln

Munemaro Ishiguro and Yase Toyo Kiln

石黒宗磨と八瀬陶窯

Modern ceramic artist Munemaro Ishiguro spent his last years in his home studio Yase Toyo Kiln, where traces of his life can still be seen today. The Ishiguro family has entrusted Kyoto Seika University with the property and buildings for management and research purposes.

Several hundred shards of pottery were found scattered around the *noborigama* kiln, showing us the relentlessness of Ishiguro's trial and error. The handful of successful pieces he made among numerous failures left a lasting impact on today's ceramic world. An investigation in 2018 uncovered a "leaf design tenmoku bowl" from inside the *noborigama* kiln, presumed to be the artist's work.

近代陶芸を代表する陶芸家、石黒宗磨が晩年を過ごした工房兼住居「八瀬陶窯」には、石黒の作陶生活の痕跡が往時のまま残っています。この土地・建物は、関係者とご遺族からの寄託により現在、京都精華大学が維持管理と調査研究をおこなっています。

登り窯周辺から発見された数百点もの陶片は、石黒の試行錯誤の激しさを私たちに伝えます。数えきれないほどの失敗から生まれたひと握りの成功が、当時の、そしてその後の陶芸界に大きな影響を与え続けています。2018年に実施した調査研究では、登り窯から本人作と思われる「木葉天目茶碗」が発見されました。

Munemaro Ishiguro 石黒 宗磨 1893-1968

Munemaro Ishiguro was born in Toyama Prefecture in 1893. Around age 25 he made the decision to become a potter after discovering the beauty of yohen tenmoku bowls. He built a studio in Yase, Kyoto, in 1936. Instead of apprenticing with a master, Ishiguro worked alone learning from old ceramic works. In 1955 he was recognized as a holder of Important Intangible Cultural Property (Living National Treasure) for his iron glaze technique.

1893(明治26)年、富山県生まれ。25歳の頃に見た曜変天目茶碗の美しさに感銘を受け陶芸家を志す。1936(昭和11)年に京都・八瀬に築窯する。特定の師にはつかず、古陶磁を教材として製陶研究に動しんだ。1955(昭和30)年、鉄釉陶器の技法で重要無形文化財保持者(人間国宝)認定を受けた。

Japanese Lacquer

Expanding the Potential of Lacquer, a Natural Coating Material from the Forest

豊かな森林が生んだ天然塗料、漆の可能性を広げる

The discovery of several pieces of lacquer work from Jomon period ruins revealed the prehistoric use of lacquer in Japan. This ancient skill illuminates the future for Japan, where forests cover two-thirds of the landmass.

Lacquer is made from tree sap, and it requires refining by a skilled artisan before use. It is a natural material both protective and beautiful that can be applied to a variety of surfaces, including wood, bamboo, glass, paper, fabric and metal. This research project investigates the weatherability of lacquer and is conducted in partnership with lacquer refinery Tsutsumi Asakichi Urushi. The project hopes to uncover other applications of lacquer, such as exterior coatings for buildings, in order to leverage the material's strong weatherability and ultimately promote forest conservation.

縄文時代の遺跡からいくつもの漆器が発掘され、日本人と漆の付き合いが有史以前からだったことがわかりました。この先人の知恵は、国土の3分の2が森林で覆われている日本において、未来のあり方を示しています。

漆は木の樹液ですが、そのままでは塗料として使用できません。専門職による精製を経てようやく塗料になります。木や竹はもちろんガラスや紙、布、金属などさまざまな素材に塗布でき、塗面保護と美しさを兼ね備えた天然塗料です。本研究では漆精製を手掛ける堤浅吉漆店と共同で漆の耐候性に関する調査研究に取り組んでいます。高い耐候性を持った漆が建築外装等に活用され、いつか森林保護の取り組みに発展することを願っています。

TSUTSUMI ASAKICHI URUSHI 堤浅吉漆店

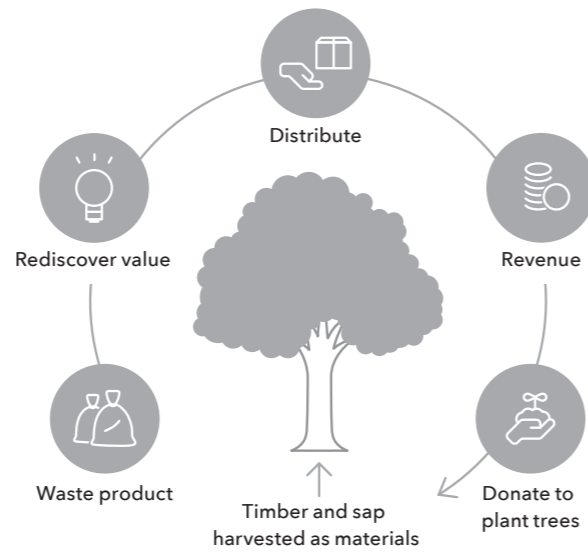
Tsutsumi Asakichi Urushi, established in 1909, is one of the few lacquer refineries that oversees all processes from collection of sap in the mountains to refining, mixing and toning. They preserve historical techniques while conducting research on advanced technologies.

創業1909(明治42)年。山で採取された漆樹液を漆塗料に精製し、調合・調色を自社一貫で手掛ける数少ない漆メーカー。伝統的な手仕事を守りながら、先端技術を活用した漆研究にも取り組む。

<http://www.kourin-urushi.com/>

A Project for Creating a Cycle in Craft Industries

手仕事の循環をつくるプロジェクト

“Waste” may save the future of handicrafts.

For example, a woodworking studio produces massive amounts of wood shavings every day. In the past this waste was used as precious kindling for public baths, but today it is considered “industrial waste” and must be disposed of for a fee. The more work a woodworker does, the more money they have to spend to get rid of the shavings. The wood used for crafts is often of high quality, and even the shavings have potential to be used in new products, whether for design or for concept.

With a little thought and effort, what was intended to be thrown away may become products.

Additionally, the profit generated could help support the hard-hit craft community, to purchase materials and tools for example. This is the concept behind the Project for Creating a Cycle in Craft Industries.

「ゴミ」が、手仕事の未来を救うかもしれない

たとえば、木工職人の工房では、毎日大量の鉋くずが生まれます。かつては銭湯で着火用材として重宝されていましたが、現在は「産業廃棄物」として有償処分の対象となっています。木工職人が仕事を続ければ、それだけ鉋くずの処分コストがかさむ構造があります。一方で、工芸で用いられる木材には上質なものが多く、鉋くずであってもデザインや物語性次第で商品価値を持ちます。

捨てるはずだったものが、知恵と工夫で売れるかもしれない。

その売り上げを、今、危機に瀕している工芸の材料や道具づくりへの支援に充てられないだろうか。そんな思いを出発点に、「手仕事の循環をつくるプロジェクト」がはじまりました。

Traditional Craft Club
センター特別ゼミ「工芸部」

Tradition is not something to be admired from afar, but rather, something that exists very close to us in everyday life. We offer opportunities to experience the depth of traditional cultures and consider social issues through visits to craft workshops.

伝統は遠く仰ぎ見るものではなく、暮らしのすぐそばにあります。職人さんの工房見学を通して伝統文化の深みとこれからの社会を考える取り組みをおこなっています。

Two Looming Issues in Craft: Loss of Materials and Workshop Waste

「材料の枯渇」と「工房廃棄品」 ふたつの問題と向き合うために

The materials and tools that support the work of traditional handicrafts are also made by artisans. To harvest high quality timber, the trees must first be planted and the mountains maintained by hand for decades. Bamboo, silk thread and lacquer are all produced in this way and it takes years before the raw materials can be handed to the artisan who turn them into products.

Today we are losing this cycle of work.

The Traditional Craft Club began addressing this problem in 2017. The world of handicrafts moves in increments of decades and even centuries, yet today we are rapidly losing businesses and areas that produce the necessary tools and materials. The Traditional Craft Club aims to directly support the people who create materials and tools for handicrafts.

伝統的な手仕事を支える材料や道具もまた、専門の職人によってつくられています。上質な木材は、植樹をして、数十年ものあいだ山全体の世話をする手仕事があるからこそ。竹も絹糸も漆も、みなそうして生産され、工芸品をつくる職人の手に渡って世に出ていきます。

その循環が、今、失われつつあります。

工芸部はこの問題に向き合うため、2017年から行動をはじめました。手仕事の世界は数十年、数百年といった時間軸で物事が動きます。しかし、道具・材料の問題に関しては、今まさに、事業者の廃業や産地の消滅が続いています。私たちが目指すのは、材料や道具を支える人々に対する直接的な支援です。

In February 2018, as witnessed by the former university president Keiko Takemiya, a ceremony was held to donate funds to the non-profit organization Tamba Urushi.

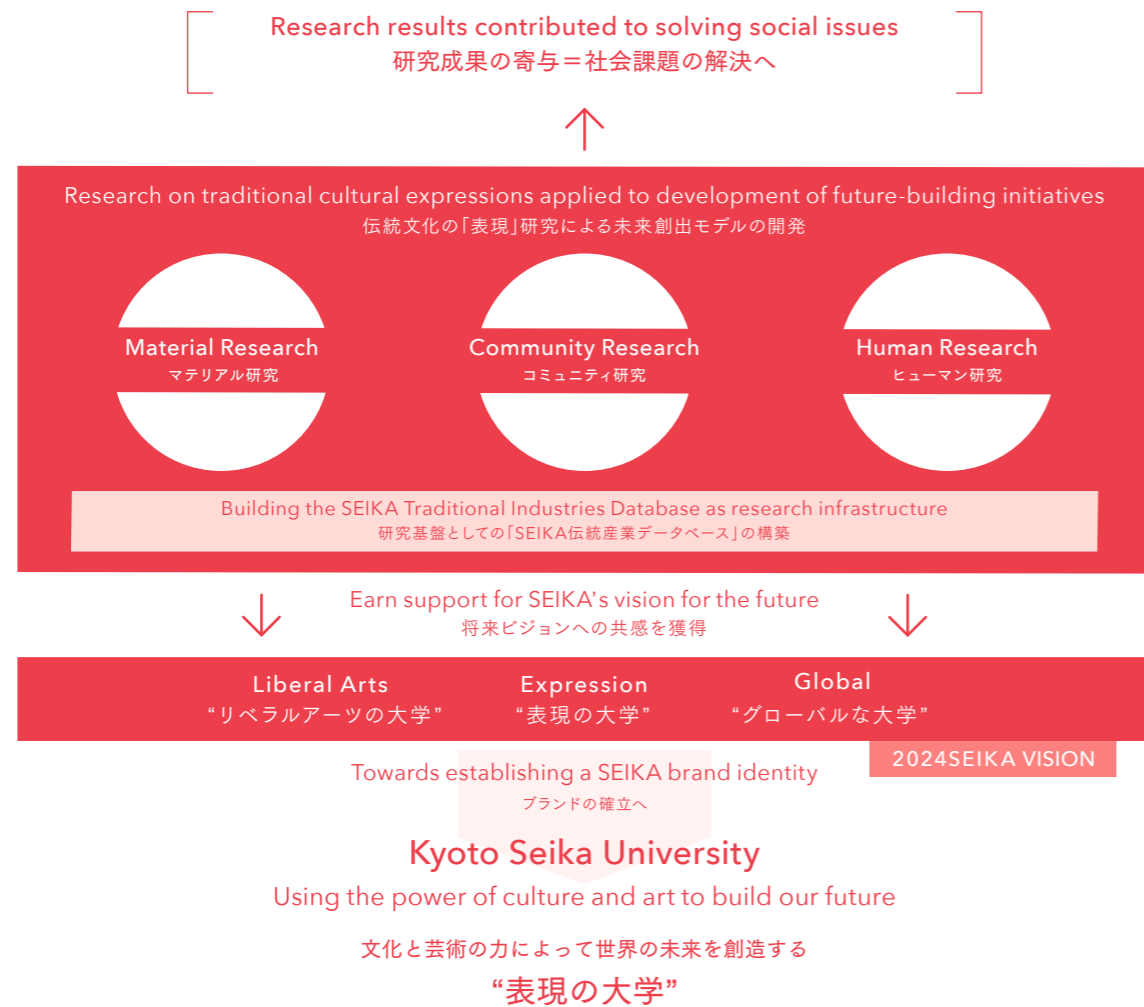
2018年2月、竹宮恵子学長(当時)立ち会いのもと「NPO法人 丹波漆」への寄付金贈呈式をおこないました。

Kyoto Seika University Using the power of culture and art to build our future

文化と芸術の力によって世界の未来を創造する「表現の大学」

Through the years, Kyoto Seika University (SEIKA) has collected data from conducting research on diverse modes of expression. This resource will be used to create a database to support innovation in traditional cultures, and develop models for future-building initiatives that apply traditional knowledge. These activities aim to position SEIKA as a university that values expression and uses the power of culture and art to build our future.

京都精華大学は、これまで蓄積してきた「表現」研究の実績を活かし、伝統文化のイノベーションに資するデータベースの構築と、伝統文化を活用した未来創出モデルの開発を行います。これを普及させることで、「文化と芸術の力によって世界の未来を創造する表現の大学」というブランドを確立することをめざします。

SEIKA Traditional Industries Database SEIKA 伝統産業データベース	Information on important figures, objects and events will be connected across disciplines on this database. It aims to trace human connections such as master-apprentice relationships and the consequent transmission of skills and materials. 「ヒト・モノ・コト」の情報を、人間を基軸として横断的につなぎ、師弟や私淑関係等が生む技術や素材の伝播を明らかにする。
A. Material Research A. マテリアル研究	Model A-1: Developing Fish Skin as a Sustainable Raw Material for the Fashion Industry Model A-2: Expanding the Use of Natural Materials, a Case Study on Japanese Lacquer Film モデルA-1「ファッション業界における持続可能な原材料の開発」 モデルA-2「漆塗膜」を事例とした天然素材の用途を広げる研究
B. Community Research B. コミュニティ研究	Model B-1: Field Research on Traditional Craft Production Areas Model B-2: Applied Research on Manga and Animation as Communication Tools モデルB-1「伝統的な工芸産地のフィールド調査に基づくコミュニティ研究」 モデルB-2「コミュニケーションツールとしてのマンガ・アニメーションの応用研究」
C. Human Research C. ヒューマン研究	Model C-1: Development of Educational Programs on the Theme "Art and Society" Model C-2: Development of Educational Programs on Traditional Industries モデルC-1「『アートと社会』をテーマとした教育プログラムの開発」 モデルC-2「伝統産業を題材とした教育プログラム開発」

Timeline	2019	2020	2021
Research Goals 研究の目標			
SEIKA Traditional Industries Database SEIKA 伝統産業データベース	- Design and build the database	- Publish the database online	- Develop a research network
A. Material Research A. マテリアル研究	- A-1: Investigate fish leather dyeing techniques - A-2: Conduct experiments with Japanese lacquer paints	- Propose ideas for practical application	- Explore further possibilities
B. Community Research B. コミュニティ研究	- B-1: Examine the division of labor and lives of artisans - B-2: Create a manga to visualize the transmission of knowledge	- B-1: Identify current challenges - B-2: Measure the effectiveness of communication tools	- B-1: Conduct comparative study of artisans in Asia - B-2: Measure the effectiveness of project dissemination
C. Human Research C. ヒューマン研究	- Establish shared understanding of educational programs and teaching materials	- C-1: Test new curriculum - C-2: Explore new models for providing employment support	- Publish a report on craft and pedagogy (title TBD)
Research Presentation 研究成果の発信			
Presentation at Events イベントで発表	- International Convention of Asia Scholars (ICAS) - KYOTO KOUGEI WEEK	- Organize a symposium on fish leather and dyeing techniques	- ICAS
Exhibitions at Partner Institutions 海外協定機関との現地展示会		- Exhibition in France	- Exhibitions at other partner institutions

KYOTO SEIKA UNIVERSITY

Art / Design / Manga / Popular Culture / Humanities

137 Kino-cho, Iwakura, Sakyo-ku, Kyoto 606-8588 JAPAN Tel [+81] 75 702 5199

京都精華大学

芸術学部／デザイン学部／マンガ学部／ポピュラーカルチャー学部／人文学部

大学院（芸術研究科／デザイン研究科／マンガ研究科／人文学研究科）

〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町 137 Tel 075-702-5131（代表）

<http://www.kyoto-seika.ac.jp/>

International Partner Universities 協定校

The Cooper Union School of Art [USA]

Bard College Division of the Arts [USA]

Rhode Island School of Design (RISD) [USA]

University of Michigan School of Art and Design [USA]

California College of the Arts [USA]

Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) [USA]

Gerrit Rietveld Academie [the Netherlands]

Utrecht School of the Arts [the Netherlands]

The Arts Academy at Turku University of Applied Sciences [Finland]

Aalto University School of Art and Design [Finland]

The Glasgow School of Art [UK]

The University of Edinburgh / Edinburgh College of Art [UK]

University of the Arts London / Central Saint Martins [UK]

University of the Arts London / Chelsea College of Arts [UK]

University of the Arts London / Camberwell College of Arts [UK]

University of the Arts London / Wimbledon College of Art [UK]

University of Kassel School of Arts and Design Kassel [Germany]

Braunschweig University of Art [Germany]

Paris College of Art [France]

L'Ecole de Design Nantes Atlantique [France]

Ecole Speciale d' Architecture [France]

Ecole Nationale Supérieure d'Architecture

Paris-Malaquais [France]

The Australian National University School of Art [Australia]

Hongik University College of Fine Arts [Korea]

Bard College [USA]

Cornell College [USA]

Daegu University [Korea]

Providence University [Taiwan]

Chiang Mai University [Thailand]

Vietnam National University Ho Chi Minh City /

University of Social Sciences and Humanities [Vietnam]

Maranatha Christian University [Indonesia]

Indian Institute of Technology Bombay [India]

Kwara State University [Nigeria]

Chu Hai College of Higher Education [Hong Kong]

KYOTO SEIKA UNIVERSITY

Center for Innovation in Traditional Industries

Email: dento@kyoto-seika.ac.jp

Website: <http://dento.kyoto-seika.ac.jp/>

Instagram: @seika_craft

Twitter: @seika_craft

Publication Date: July 1, 2019

Editing:

Shingo Yamasaki (KYOTO CRAFTS MAGAZINE)

Writing:

Atsushi Takeuchi

Translation and Proofreading:

Ivy International Corporation,

Manabu Kitawaki, Kione Kochi

Design:

Yoshimitsu Shimomoto (EIGHTY ONE Inc.)

Urushi Painting:

Takuya Tsutsumi (Tsutsumi Asakichi Urushi)

*Limited edition covers

Printed by syubisya

Published by

Center for Innovation in Traditional Industries,

Kyoto Seika University

© 2019 Center for Innovation in Traditional Industries,

Kyoto Seika University

Printed in Japan

本制作物は私立大学研究ブランディング事業に係る交付金から一部支出しております。