

日独「器」UTSUWAフォーラム報告書

UTSUWA Forum

— 職人の技・文化が持続する社会を目指して —

Report of Japan - Germany UTSUWA Forum

・Towards a society where craftsmanship and culture are sustainable・

INDEX もくじ

はじめに・開催概要 ----- (P1)

プログラム ----- (P2)

出演者プロフィール ----- (P4)

Keynote Speech 第1部 基調講演

テーマ「日本の木造住宅とものづくりー現状と課題ー」

高田 光雄(京都美術工芸大学教授・京都大学名誉教授・財団理事)

P9

Introduction of the project 第2部 事業紹介

日本:大江俊幸(畳職人)／中野泰仁／中野智佳子(表具師)／沖本雅章(大工)

ドイツ:N.エドワルド(建築家)／K.ヨストス(木工家)／C.ヴィナ(デザイナー)／H.ファクンド(建築家)

P16

Discussion 第3部 議論

日本:神澤良一／神澤洋平(鋸鍛冶屋)／谷端信夫／城広明(組子職人)／

ベルクマン.アンネグレート(東京大学文化資源学研究所客員准教授)

ドイツ:B.ドリアン(木工家)／S.エミ(デザイナー/木工家)／シュミット.カトリン.スザンネ(ベルリン独日協会事務局長)

P25

器 (UTSUWA) プロジェクト実行委員会について ----- (P37)

参考資料 (フライヤー、実施体制 他) ----- (P41)

INDEX

table of contents

Introduction and Outline of the Event ----- P1

Programmes ----- P2

Profile of Performers ----- P4

Keynote Speech Part 1

P9

Theme: "Japanese wooden houses and manufacturing : current situation and issues

"Mitsuo Takada (Professor of Kyoto Arts and Crafts University, Emeritus Professor of Kyoto University,
Director of the Foundation)

Introduction of the project Part 2

P16

Japan: Toshiyuki Ooe (Tatami craftsman), Yasuhiro and Chikako Nakano (Hyōgu-Shi/Zhuangbiao),
Masaaki Okimoto (Carpenter)

Germany: Eduardo Novo Negrillo (Architect), Justus Kissner (Woodworker), Vina Curcija (Designer),
Facundo Hernandez (Architect)

Discussion Part 3

P25

Japan: Ryoichi and Yohei Kanzawa (Saw blacksmith), Nobuo Tanihata (Kumiko craftsman),
Shiro Hiroaki (Kumiko craftsman),

Dr. Annegret Bergmann (Visiting Associate Professor at the Graduate School of Humanities and Sociology),
Cultural Resource Studies, The University of Tokyo)

Germany: Dorian Bracht (Woodworker), Emi Shinmura (Designer/Woodworker),
Schmidt Katrin-Susanne (Managing director of German-Japanese Society Berlin)

About the UTSUWA Project Executive Committee ----- P37

Reference Materials (Fliers, Structure, etc.) ----- P41

はじめに Introduction

器プロジェクトは 2015 年、和室関係の専門家や手仕事を担う職人により結成され関西数か所で組み立て式和室「器」を発表。2018 年からはベルリンにも拠点を置き、2021 年 6 月にベルリンチームによる UTSUWA01 の試作を発表した。そして、このたび、2021 年の日独交流 160 周年を記念イベントとして、日独合同の「器」プロジェクト発足のキックオフとして本フォーラムを開催した。本書は 大阪とベルリンのメンバーが互いにアイデアを持ち寄る自由な議論の場として 2021 年 12 月に大阪に集い、さらに、2025 年の大阪・関西 EXPO に向けたプロトタイプの開発・発表についても議論を行った記録である。

In 2015, a group of 'Washitsu' (Japanese-style room) specialists and craftspeople from the Kansai region came together with the aim of presenting a new type of prefabricated washitsu, dubbed UTSUWA, in several locations. The project expanded to Germany in 2018, and in June 2021, the Berlin team presented a prototype of the UTSUWA room, 'UTSUWA01'. A forum was organised as a kick-off event to both celebrate the launch of the joint UTSUWA project and to commemorate the 160th anniversary of Japanese-German relations. This book is a record of the members from Osaka and Berlin who gathered in Osaka in December 2021 for an open discussion where they shared their ideas with each other, and discussed the development and presentation of prototypes for the upcoming Osaka-Kansai EXPO in 2025.

開催概要 Outline of the event

Japan - Germany UTSUWA Forum

日独「器」UTSUWA フォーラム

-Towards a society where craftsmanship and culture are sustainable-

― 職人の技・文化が持続する社会を目指して ―

【Date】 3rd, Dec., 2021 (Fri) 2021 年 12 月 3 日 (金)

【Time】 19:00 - 20:30 (JP) / 11:00 - 12:30 (DE)

19:00 - 20:30 (日本時間) / 11:00 - 12:30 (ドイツ時間)

【Place】 Osaka (JP) : Grand Front Osaka

配信会場(日本) : グランフロント大阪

Berlin (DE) : Link Space

配信会場(ベルリン) : リンク スペース

【Participation】 Join on ZOOM app. ZOOM 開催

【Charge】 FREE (Register from below) 参加無料 (peatix にて以下より要予約)

【Application】 <https://utsuwa2021.peatix.com>

【OFFICIAL WEB】 <https://utsuwa-project.com/>

プログラム Program

Simultaneous interpretation (Japanese / English) 逐次通訳 (日本語 / 英語)

Part 1 Keynote Speech 第1部 基調講演

【Theme】 Japanese wooden houses and manufacturing -current situation and issues-

テーマ: 日本の木造住宅とものづくりー現状と課題ー

Mitsuo Takada (Professor of Kyoto Arts and Crafts University, Emeritus Professor of Kyoto University, Director of the Foundation)

高田 光雄 (京都美術工芸大学教授・京都大学名誉教授・財団理事)

Part 2 Introduction of the project 第2部 事業紹介

- ・ Achievements Film (Japan 2015～2018, Germany 2020～2021)
- ・ Introduction & Comments of Project members (Japan and Germany)
 - 【Japan】 Toshiyuki Ooe (Tatami craftsman),
Yasuhiro and Chikako Nakano (Hyougu-shi/Zhuangbiao),
Masaaki Okimoto (Carpenter)
 - 【Germany】 Eduardo Novo Negrillo (Architect), Justus Kissner (Woodworker),
Vina Curcija (Designer), Facundo Hernandez (Architect)
- ・ プロジェクトの経緯 (映像)
2015 - 2018 (日本), 2020 - 2021 (ドイツ)
- ・ メンバー紹介, コメント
 - 【日本】 大江 俊幸 (畳職人), 中野 泰仁・智佳子 (表具師), 沖本 雅章 (大工)
 - 【ドイツ】 N.エドワルド (建築家), K.ヨストス (木工家),
C.ヴィナ (デザイナー), H.ファクンド (建築家)

Part 3 Discussion 第3部 議論

【Theme】

- ・ Project outlook/・ Next-UTSUWA Design/・ Expectations for Japan, for the World/・ About the 2025EXPO
- ・ What we'd like to do in the UTSUWA project!

【Member】

Japan: Ryoichi and Yohei Kanzawa (Saw blacksmith), Nobuo Tanihata (Kumiko craftsman), Shiro Hiroaki (Kumiko craftsman), Dr. Annegret Bergmann (Visiting Associate Professor at the Graduate School of Humanities and Sociology, Cultural Resource Studies, The University of Tokyo)

Germany: Dorian Bracht (Woodworker), Emi Shinmura (Designer/Woodworker),
Schmidt Katrin-Susanne (Managing director of German-Japanese Society
Berlin)

【テーマ】

- ・プロジェクトの展望
- ・Next-UTSUWA のデザインについて/日本への期待、世界への期待/2025EXPO
に向けて
- ・UTSUWA プロジェクトでやってみたいこと！

【メンバー】

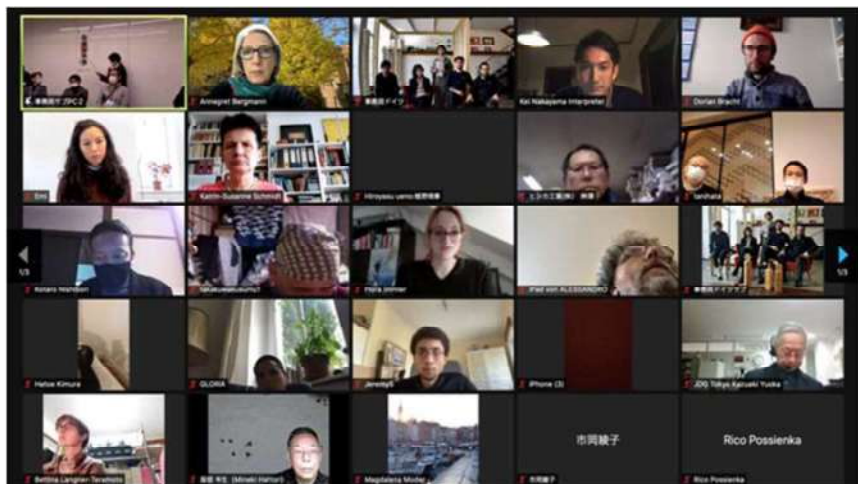
日本: 神澤 良一・洋平 (鋸鍛冶屋), 谷端 信夫, 城 広明 (組子職人),
ベルクマン アンネグレート (東京大学文化資源学研究所客員准教授)
ドイツ: B.ドリアン(木工家), S.エミ(デザイナー/木工家),
シュミット・カトリン-スザンネ(ベルリン独日協会事務局長)

日本会場 Japan Venue

ドイツ会場 Germany Venue

リモート会場 Remote Venue

出演者プロフィール Profile of Performers

第1部 基調講演 Keynote Speech

Mitsuo Takada 高田 光雄

(Professor of Kyoto Arts and Crafts University, Emeritus Professor of Kyoto University, Director of the Foundation)

(京都美術工芸大学教授・京都大学名誉教授・財団理事)

京都大学大学院工学研究科修了、京都大学大学院教授を経て現職。住まい・まちづくりに関する実践的研究の第一人者。日本建築学会理事、都市住宅学会会長、大阪府住宅まちづくり審議会会長、大阪市住宅審議会会長を歴任。日本建築学会賞、都市住宅学会賞、日本建築士会連合会賞等受賞多数。

Completed his postgraduate studies at the Graduate School of Engineering, Kyoto University, and was a professor at Kyoto University before taking his current position. A leading expert in practical research on housing and community design, he has been a member of the Board of Directors of the Architectural Institute of Japan, President of the Urban Housing Society of Japan, Chairman of the Osaka Prefectural Council for Housing and Urban Development. He has received many awards, including the Architectural Institute of Japan Award, the Urban Housing Institute Award, and the Japan Federation of Architects Association Award.

第2部 事業紹介 Introduction of the Project

Rieko Uchida 内田 利恵子

(Morizo-Architectural Design Office /UTSUWA Team Principal)

(建築設計室 Morizo-主宰/一級建築士)

大阪とベルリンで建築設計事務所「Morizo-Architectural Design」を主宰。自然素材や職人技術を活かし暮らしを豊かにするデザインや日本または他国のライフスタイルにも合う新しい和室を見つけることを目指す。

She runs the architectural design firm Morizo-Architectural Design in Osaka and Berlin. Her aim is to find new ways of designing Japanese-style rooms that make use of natural materials and craftsmanship to enrich people's lives and fit in with Japanese and other national lifestyles.

Saori Okada 岡田さお理

(coordinates./Kimono stylist)(coordinates.主宰/日欧和装家)

アイルランド・ベルリン・パリと欧州に7年間滞在。欧州滞在中に培った多彩なネットワークを武器に日本と海外の人々を繋ぐ。ドイツ、フランスでの海外展開を希望する人達と戦略を練り、通訳サポート、交渉を行う。傍ら、一級着付技能士として法人向け着付指導も行う。

Has lived in Ireland, Berlin and Paris for 7 years. Using her extensive network of contacts in Europe to connect people in Japan and abroad, she helps to develop their businesses abroad, especially in Germany and France, though developing strategies, interpreting and negotiating. In addition, she also teaches traditional kimono dressing.

Toshiyuki Ooe 大江俊幸

(Ooe Tatami store/ Tatami craftsman) (大江畳店/畳職人)

大江畳店 2 代目。"いい材料"をつかった"本物の畳"へのこだわりを持ちつつ、畳や和室の減少が進むなか、カラフルな色やデザイン、手にとどきやすい価格帯の商品開発やインターネット販売を手掛ける。独自の視点と表現方法で一歩進んだ畳店を営む。

Operator of the second generation of Oe Tatami Shop. As the number of tatami mats and Japanese-style rooms continues to decrease, Ooe strives to maintain a commitment to authentic tatami mats made from quality materials with a unique perspective and method of expression, developing products with many colours and designs at affordable prices and selling them via the Internet.

Yasuhiro Nakano 中野 泰仁

(Shitoya Nakano Hyougu store/ Zhuangbiao)

(紙戸屋中野表具店主宰/表具師)

中野表具店 3 代目。4 児の父であり、組合の活動もしながら、打ち合わせから、張り替えの引取り、施工から、配達、地合わせや取付納品まで、ほぼ 1 人でこなす。He is the third generation of Nakano Hyougu store. A father of four children, Nakano is active in the union, handling everything from meetings, picking up re-upholstery, installation, delivery, groundwork and delivery almost single-handedly.

Chikako Nakano 中野 智佳子

(Shitoya Nakano Hyougu store/ Zhuangbiao/designer)

(紙戸屋中野表具店/表具師/デザイナー)

中野泰仁さんの妹。デザインを学び、ウェブや紙面のデザインを手がけ十分になりたっていたものの、ある時それをスッパリ辞めて、家業に入る。事業主を相手にデザインをするよりも、その先にいるエンドユーザーに向けて直に仕事する楽しさを知ったのだそう。

The younger sister of Yasuhiro Nakano, she studied design and went on to work in web and print design. Eventually, she decided to quit and join the family business. Rather than designing for employers, she found the joy of working directly for the end user.

Masaaki Okimoto 沖本雅章

(Kisaburou/Carpenter)

(崋三郎 主宰/一級建築木工技能士/大工)

大阪出身。工科高校卒業後、工務店に大工見習いとして入社。2006 年、一人親方として独立。木に魅せられ木造建築を渡り歩き、2017 年、崋三郎として大工工務店を設立。趣味はバスケットと料理。

Born in Osaka, after graduating from engineering high school, joined a construction company as a carpenter's apprentice. In 2006, Okimoto became an independent carpenter. Fascinated by wood, he has been working in wooden construction for many years. He enjoys playing basketball and cooking.

Eduardo Novo Negrillo N. エドワルド

(Architect)(建築家)

スペイン人建築家。日本やスイスの建築事務所で働きながら、木工建築への情熱を高めてきた。ベルリンを拠点に活動し、国際的にプロジェクトを展開。バイタリティと好奇心にあふれた、楽しくて情熱的なムードメーカー。

Spanish architect based in Berlin. Working for Japanese and Swiss architecture offices increased his passion for wood and craft building. His young practice develops projects internationally. He is fun and enthusiastic mood-maker, full of vitality and curiosity.

Justus Kissner K. ヨストス

(Woodworker) (木工家)

建具職人としてスタートし、ミュンヘンで修復と保全を学び、現在はベルリンのリハビリテーションクリニックで木工教師と教育を担当。師匠から奈良県での職人時代の話聞いて以来、日本の木工文化に魅せられている。

Kissner started as a joiner, then studied restoring and conservation in Munich and is now working as an instructor and woodworking-teacher in a Berlin rehabilitation clinic. Since his master told him about his journeyman-time in Nara prefecture, he has been fascinated by the Japanese woodworking culture.

Vina Curcija C. ヴィナ

(G designer) (デザイナー)

クロアチア出身。高いデザインセンスを持ち、優しく明るく仕事出来るスーパーウーマン。フリーランサーとして雑誌やグッズのデザインなども手掛ける。

Hailing from Croatia, Curcija uses her great design sense to work as a freelancer designing magazines and goods. She is a kind and cheerful person to work with.

Facundo Hernandez H. ファクンド

(Architect)(建築家)

アルゼンチン出身、ベルリン在住。デザイン全般に深い関心を持ち、素材感、チームワーク、効果的な対応に動機づけられ、3D 技術を駆使して新しいアイデアを展開する。

From Argentina and based in Berlin, Hernandez possesses a deep interest in design in general, motivated by material sensibility, teamwork, and effective responses, he uses his 3D skills to develop new ideas.

第3部 議論 Discussion

Dr Annegret Bergmann ベルクマン アンネグレート
(Visiting Associate Professor at the Graduate School of Humanities and Sociology, Cultural Resource Studies, The University of Tokyo)

(東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学専攻客員准教授)

ボン大学、早稲田大学で日本学、東アジア美術史、中国学を学び、トリアー大学で日本学の博士号を取得。20年以上日本に滞在し、17年間フリーランスとしてNHKワールドのラジオ番組で活躍。現職以前は、ベルリン自由大学美術史研究所、東アジア美術研究所の助教授を務める。研究テーマは、日本の陶芸、グラフィックアート、視覚文化における演劇、演劇制作、日本における文化政治など。

Dr. Annegret Bergmann is Visiting Associate Professor at the Graduate School of Humanities and Sociology, Cultural Resource Studies, The University of Tokyo. She studied Japanese Studies, East Asian Art History and Chinese Studies at Bonn and Waseda University and obtained her doctorate in Japanese Studies at Trier University. She has lived for more than twenty years in Japan, also working 17 years freelance at NHK World radio program. Prior to her current position she had been Assistant Professor at the Institute of Art History, East Asian Art, Freie Universität Berlin. Her research interests include Japanese ceramics and graphic art, theatre in visual culture, theatre production and cultural politics in Japan.

Ryoichi and Yohei Kanzawa 神澤 良一、神澤 洋平
(Hishika Industrial Co., Ltd./ Saw blacksmith)

(ヒシカ工業株式会社/鋸鍛冶屋)

ヒシカ工業(株)は、日本で数少なくなった兵庫県三木市にある鋸鍛冶。ヒシカの新製品や海外への輸出に熱心に取り組む神澤さんにはベルリン時代にも道具のことで情報をいただきお世話になった。今回はベルリンの職人ドリアンの鋸を目立て修理してくれたご縁もあり、出演を依頼。

Hishika Kogyo is one of the few sawmills in Japan, located in Miki City, Hyogo Prefecture. Mr. Kanzawa, who is very enthusiastic about Hishika's new products and exporting them abroad, has been a great help to the UTSUWA Project with information about tools during our time in Berlin. He was invited to appear on the panel, as he had repaired Dorian's saw in Berlin.

Nobuo Tanihata 谷端 信夫
(Tanihata Co., Ltd./Kumiko craftsman)
(株式会社タニハタ 代表取締役社長/組子職人)

1966年富山県生まれ。1988年に立正大学経営学部卒業後、東京の建材メーカーに4年間勤務。1992年、父親が経営する組子欄間店の跡を継ぐために富山に戻り職人として5年間修業する。2000年からインターネット販売を行い、現在は全売上の9割近くをネット販売が占めるまでになる。2003年、代表取締役に就任。

Born in 1966 in Toyama Prefecture, he graduated from the Faculty of Business Administration at Risscho University in 1988 and worked for a building materials manufacturer in Tokyo for four years. In 1992, he returned to Toyama to take over his father's Kumiko Ranma shop, where he trained as a craftsman for five years. In 2003, he became the president of the company.

Shiro Hiroaki 城 広明 (Tanihata Co., Ltd./Kumiko craftsman)
(株式会社タニハタ 組子職人)

実行委員メンバーとして(株)タニハタの谷端信夫社長が抜擢した海外に詳しい組子職人。タニハタはすでに世界で活躍する組子の優れたメーカーで、海外で様々な賞を受賞している。そのレポートをブログにアップしているのを見ると城さんの関心や職人魂がうかがえる。

Already knowledgeable about many overseas countries, Shiro was specially selected by Nobuo Tanihata, the President of Tanihata Co. Ltd., a leading manufacturer of Kumiko latticework, and winner of various awards overseas. Shiro's interest and craftsmanship is evident from the reports he posts on his blog.

Dorian Bracht B.ドリアン (Woodworker)(木工家)

ベルリンで手仕事のオーダー家具などを手掛ける木工家。丁寧な手仕事が好評で常に工房は忙しい。楽しみながら仕事をし、弟子たちも育てている。日本に行く度に鋸や蚤など手道具を多数買い、私はそれらを使って仕事をしている。ドイツ以外にも仕事の依頼があり、職業訓練学校の教材などの制作にも携わる。

Woodworker in Berlin, specialising in hand-made custom furniture. His careful work is well received and his workshop is always busy with the enjoyment of work and the training of his apprentices. Whenever he goes to Japan, he is sure to buy a lot of hand tools like saws and chisels, which are then used in his work. Bracht is also commissioned by other countries to produce materials for vocational training schools.

Emi Shinmura S.エミ (Designer/Woodworker) (デザイナー/木工家)

日本とイギリスのハーフで日本にいる叔母さんの基に毎年滞在し日本の大工技術を学んだ。手仕事の職人であり、デザイナーとしてもとても働く。ヨーロッパを中心に多数のプロジェクトに携わる。アメリカの木工メディアにも仕事の記事が掲載された。

Half-Japanese and half-British, she visits her aunt in Japan every year to learn Japanese carpentry skills. She works using traditional techniques while working simultaneously as a designer. She has worked on many projects in Europe and beyond. Her work has been featured in American woodworking media.

Schmidt Katrin-Susanne シュミット・カトリン-スザンネ
(Managing director of German-Japanese Society Berlin)

(ベルリン独日協会事務局長)

2003 年、ベルリン独日協会事務局長に就任。また、1990 年代初頭から日本及びアジア諸国への観光通訳ガイド、通訳を務める。

In 2003 she was appointed Managing director of German-Japanese Society Berlin. Besides that she is working as interpreter and guide for study tours in Japan and other Asian countries.

Kei Nakayama 中山 慶

(ROOTS Co., Ltd./ interpreter) (株式会社 ROOTS/通訳者)

英語・中国語のガイド・通訳・講師。世界 80 か国以上を主に仕事で旅しながら、独学で学んだ 7 カ国語を操る、旅の編集者であり、異文化コミュニケーションのコーディネーター。

Guide, interpreter and teacher of English and Chinese, Nakayama is a travel editor and coordinator of intercultural communication who has travelled to over 80 countries, mostly for work, and speaks seven self-taught languages.

Part 1

基調講演

Keynote Speech

高田 光雄(京都美術工芸大学教授・京都大学名誉教授・財団理事)

Mitsuo Takada (Professor of Kyoto Arts and Crafts University, Emeritus Professor of Kyoto University, Director of the Foundation)

テーマ: 日本の木造住宅とものづくりー現状と課題ー

Theme: Japanese wooden houses and manufacturing -current situation and issues-

逐次通訳(日本語 / 英語)

Simultaneous interpretation (Japanese / English) 30min

開会あいさつ Opening of the forum

全体司会: 岡田さお理

ただいまより、大阪ーベルリンをメイン会場としてつなぎ、日独「器」フォーラムをスタートいたします。私は本日の司会を務めます岡田と申します。それでは早速、器チームのリーダーの内田さんがベルリン会場におられます。内田さん、どうぞ。

(Plenary moderator: Saori Okada)

We are now starting the Japan-Germany “UTSUWA” Forum, connecting Osaka and Berlin as the main venue. My name is Saori Okada and I will be your host today. The leader of the UTSUWA team, Ms. Uchida, is here in Berlin.

ベルリン会場: 内田利恵子

皆さん、こんにちは。器チームの内田利恵子です。今日はベルリンから参加します。

このフォーラムは、この秋に発足した UTSUWA プロジェクト実行委員会による初めてのプログラムです。日本とドイツで別々に発足した UTSUWA プロジェクトをこのフォーラムで初めてつなぎ、各地の実行委員メンバーとつながる UTSUWA プロジェクトの「キックオフ」

です。視聴者の皆様ともつながってメンバーや関係者の皆様と趣旨、思いを共有したいと思います。コンセプトは「国をまたいで新たな発想、融合、協働により、手仕事の市場づくりへとつなげる」です。

今日は記念すべき第一歩の日です。どうぞよろしくお願いします。

(Venue: Berlin, Rieko Uchida)

Hello, everyone. I'm Rieko Uchida from the UTSUWA team, joining you today from Berlin.

This is the first program of the UTSUWA Project Executive Committee, which was established this fall. This forum is the “kick-off” event of the UTSUWA Project, which was launched separately in Japan and Germany, and the first time to connect those members of the Executive Committee in each region. We would like to connect with the audience and share the purpose and thoughts of the members and people involved.

The concept of the project is “*to create a market for handicrafts through the fusion of new ideas, and collaboration across countries.*”

Today is a memorable first step. I look forward to working with you.

岡田

それでは早速ですが基調講演を高田光雄先生からお願いします。

Okada

Now, I would like to start with a keynote speech by Professor Mitsuo Takada.

第1部 基調講演 Part 1: Keynote Speech

高田 光雄

(京都美術工芸大学教授、京都大学名誉教授、財団理事)

(演題)日本の木造住宅とものづくり—現状と課題—

高田

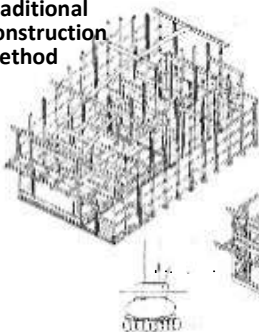
皆さん、こんばんは。ドイツの皆さん、おはようございます。高田光雄でございます。日本の国土の3分の2は森林に覆われています。森林と市街地の比率はドイツとちょうど逆転しています。それゆえ、日本は「木の文化」を育んできた国と言われてきました。

例えば、世界最古の木造建築は日本の奈良にあります。「法隆寺」の五重塔は傷んだところを修理しながら、1300年以上にわたって維持されてきました。あるいは、京都の「桂離宮」を再評価したことで知られるドイツ人の建築家ブルーノ・タウトは、「桂は涙が出るほど美しい」と自身の日記に記しています。

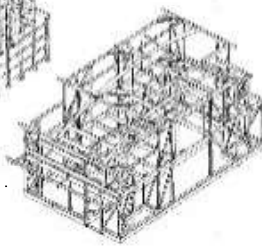
日本では、建築だけではなく、様々な家具や什器が木でつくられてきました。ドイツの環境史研究の草分けとして知られるヨアヒム・ラートカウ博士は、『HOLZ』という著書の中で「日出る国」、すなわち日本は「世界最高の木の文化を有している」と述べています。日本の木造建築は柱と梁からなる軸組構造です。日本は地震国ですが、地震に逆らわずに安全を確保する工夫を、中国から伝わった「貫」という技術などにより蓄積してきたといえると思います。「仕口」や「継手」といった木を継ぐ技術は、新築だけではなく、既存建築のメンテナンスでも活用されてきました。

左の図は第二次世界大戦以前の「伝統構法」です。地震時には地震力に逆らわずに被害を最小化しようとした構法でした。一方、右の図は第二次世界大戦後の「在来構法」です。欧米の建築技術の影響を受けて地震力に抵抗する構造を加えています。

Traditional
Construction
method

Conventional
Construction
method

1950年にできた日本の「建築基準法」によって左の伝統構法は一時禁止され、新築住宅は右の在来構法が義務付けられました。近年になって安全性の検証を行えば伝統構法も認められるようになっていきます。

14世紀の随筆家として知られる吉田兼好が書いた『徒然草』には、「家の作りやうは夏をむねとすべし」という一文があります。夏、高温多湿となる日本の家づくりでは、冬の暖房より夏の風通しが何よりも重視さ

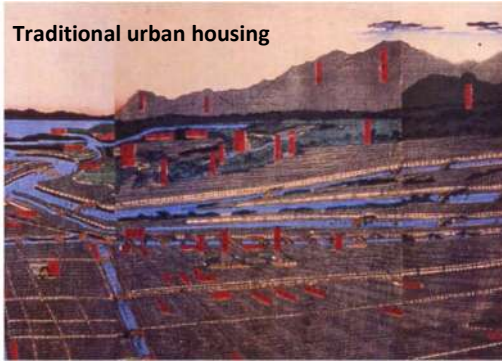
れてきました。

日本の伝統的な室内空間は「和室」と呼ばれています。ここでは内部空間と外部空間の関係が重視されてきました。和室においては、外部空間の季節の変化を感じられることが重要です。季節は、春、夏、秋、冬の4種類だけではなく、もっとデリケートな自然の変化が重視されています。細分化された季節は「二十四節

気」、あるいは「七十二候」などと呼ばれています。

日本の建築では軒下空間や縁側など、住宅の内部空間と外部空間の間の中間領域も生活を豊かにする重要な空間です。日本の庶民住宅は「民家」と呼ばれていますが、民家には農村に建つ「農家」と都市に建つ「町家」に大別されます。ここでは都市の町家に着目したいと思います。

Traditional urban housing

この図は江戸時代の終わりくらいの大阪の町家を描いています。大阪の町家には一戸建ての住宅と連棟建ての住宅がありますが、連棟建ての町家を「長屋」と呼んでいます。借家の多い大阪では長屋の割合が多く、江戸時代は全体の住宅の約8割を長屋が占めていました。

借家である長屋は「裸貸し」という世界的にもユニークな方法で供給されていました。大家は構造体、柱や梁、屋根、あるいは外壁などの基幹部分、すな

わちスケルトン部分を所有し、畳やふすま、障子、流しやかまどなどの内装部分、すなわちインフィルはすべて住み手が調達いたしました。そのために江戸時代には、まちのあちこちに、いわばインフィルショップというようなお店がありました。住まい手はこれらの店で新品のインフィルでも中古のインフィルでも自由に購入することができました。インフィルのフィルタリングやリサイクルが普通に行われていたことになります。

裸貸しを可能とした背景に内装のモジュールの統一がありました。東京など、日本の東の地域では、柱の中心から柱の中心までを一定の寸法で刻む「柱割」という寸法システムが使われていました。それに対して大阪や京都など、日本の西側の地域では、柱の内側から柱の内側までを一定の寸法で刻む「畳割」という寸法システムが使われていました。これによって、大阪など、日本の西側の地域では、畳や建具、天井板など、内装部品は、寸法がすべて規格化され、互換性がありました。裸貸しはそういう寸法システムをベースに成り立っていたことになりました。裸貸しは第二次世界大戦前まで継承されていましたが、戦後消滅してしまいました。

和室に代表される日本の木の文化は、日本だけではなく、他の国からも価値が認められ、その継承と発展が期待されてきました。では、日本のこうした優れた木の文化はいついって現在はどうなっているのか、見ていきたいと思っています。

確かに、現在でも日本の新築住宅の約半数は木造住宅です。既存住宅については約6割が木造です。しかしながら木材の自給率は3割にも達していません。日本の木造住宅では、コストなど様々な理由で、国産材が使われずに輸入材に頼っているのが現状です。そのために日本の山と林業は荒廃に向かっています。

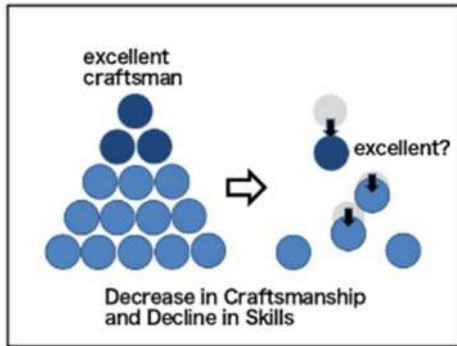
また、現在の日本の木造住宅では、屋根や外壁、扉や窓、内装、設備などに工業製品を多用するようになりました。そのため住宅の性能は向上していますが、在来構法の木造住宅と非木造の工業化住宅は、外観や室内を見ても区別がつかないほどになっています。住宅の地域性も消えつつあります。

さらに、近年、省エネルギー住宅の普及を重視する傾向が強まり、欧米住宅のように外壁の断熱性能を高めることが特に強く求められています。欧米では、もともと冬を旨としたいわゆる魔法瓶住宅が推奨されたために、日本の住宅で重視さ

れてきた内部と外部の関係が破壊されつつあります。

プレカットの普及も約9割に達しています。住宅生産の合理化が進むと大工の技能も低下し、作り手の意気込みや心遣いが住まい手に伝わらないということが一般化しています。

大工の人数も減少し、高齢化が進んでいます。昼職人や左官職人も大工同様に15年間で約半数になりました。瓦職人や建具職人なども同様の問題を抱えています。職人の減少は技能の低下を招きます。現在の日本では、底辺だけではなく中堅の職人も大幅に減少しています。高い技能の継承も難しくなっています。中

堅の職人の支援が特に重要ではないかと考えられます。中堅の職人の支援によって、職人の減少と技能の低下を食い止めることが期待されています。

和室に代表される日本の木造の文化を継承・発展させるためには、多くの作り手の参加と積極的な活動が不可欠です。UTSUWA プロジェクトに大いに期待しているところです。

以上です。ご清聴ありがとうございました。

Mitsuo Takada (Professor at Kyoto College of Art, Professor Emeritus at Kyoto University, Director of the Foundation)

(Title) Wooden Housing and Manufacturing in Japan: Current Situation and Challenges

Good evening, everyone. Good morning, everyone in Germany. My name is Mitsuo Takada. Two thirds of Japan's land area is covered by forests. The ratio of forests to urban areas is exactly opposite to that of Germany. For this reason, it has been said that Japan is a country that has nurtured a "culture of wood".

For example, the world's oldest wooden building, the five-storey pagoda of *Horyu-ji* Temple, is in Nara, Japan, where it has been maintained for over 1,300 years, with repairs made where necessary. The German architect Bruno Taut, famous for his re-evaluation of Kyoto's *Katsura Rikyu*, wrote in his diary that "*Katsura is so beautiful it brings tears to my eyes*".

In Japan, wood has been used not only for architecture, but also for a variety of furniture and fixtures. Dr. Joachim Rathkau, a pioneer in the study of German environmental history, wrote in his book, *HOLZ*, that Japan is "*the land of the rising sun*" and that it has "*the best wooden culture in the world*." Japanese wooden architecture is based on post and beam construction. Although Japan is an earthquake-prone country, the Japanese have developed techniques to ensure safety against earthquakes, such as the "*Nuki*" technique, which was introduced from China. For example, "*Shiguchi*" or "*Tsugite*" these techniques are used not only in new construction, but also in the maintenance of existing buildings.

The diagram on the left shows the "traditional construction method" before the Second World War, which was designed to minimise damage in the event of an earthquake by resisting seismic forces. On the other hand, the figure on the right shows the "*conventional construction method*" after the Second World War – influenced by Western building techniques, structures were added to resist seismic

forces.

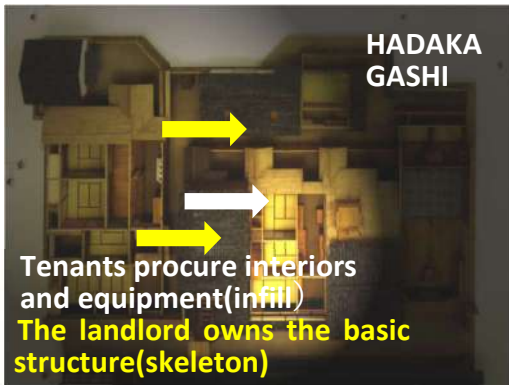
The *Japanese Building Standard Law* of 1950 temporarily banned The traditional construction method on the left and required new houses to be built using the conventional construction method on the right. In recent years, the traditional construction method has been accepted, provided that it has been tested for safety. In the *Tsurezuregusa* ("Essays in Idleness"), written by the 14th century essayist *Yoshida Kenko*, there is a sentence: "*The construction of a house should be based on summer.*" In Japan, where summers are hot and humid, summer ventilation has always been more important than winter heating.

The traditional Japanese interior space is known as '*washitsu*' ("Japanese room"), in which the relationship between the interior and exterior spaces has been emphasised. In a traditional Japanese room, it is important to be able to feel the seasonal changes in the external space. There are not only four seasons, spring, summer, autumn and winter, but also more delicate natural changes. The seasons are known as the "*24 seasonal divisions*" or the "*seventy-two seasons*" In Japanese architecture, the intermediate space between the interior and exterior of the house, such as the space under the eaves and the veranda, is also an important part of life. Japanese houses for the common people are called '*minka*,' which can be divided into two types: '*nouka*' -farmhouses- built in rural areas, and '*machiya*,' -townhouse- built in cities. Here we will focus on the urban *machiya*.

This drawing shows a *machiya* in Osaka at the end of the Edo period. There are two types of *machiya* in Osaka: detached houses and row houses '*negaya*'. In Osaka, where there are many rented houses, row houses account for a large proportion of the housing stock, and in the Edo period they accounted for around 80% of all housing.

The landlord owned the skeleton of the structure its called '*Hadaka-gashi*', the pillars, beams, roofs and exterior walls, while the tenants provided all the interior furnishings, such as *tatami* mats, *fusuma*, *shoji* screens, kitchen sinks '*nagashi*' and kitchen stove '*kamado*'. For this reason, in the Edo period, there were home furnishing shops all over the city where residents could buy both new and second-hand furnishing. This meant that filtering and recycling of furnishings were common.

One of the factors that made '*Hadaka-gashi*' possible was the uniformity of interior modules. In the eastern part of Japan, such as Tokyo, a system of measurements called '*hashirawari*' was used, in which each pillar was carved to a certain size, and the floor selections measured from the centre of one pillar to the next. In contrast, the western parts of Japan, such as Osaka and Kyoto, used the '*tatami-wari*' system, in which a fixed dimension

was carved from the inside of one pillar to the next. This meant that in the west of Japan, such as Osaka, all interior components such as tatami, fittings and ceiling boards were standardised and interchangeable. The '*Hadaka-gashi*' was based on this system of measurements. The '*Hadaka-gashi*' system was continued until before the Second World War, but disappeared after the war.

The Japanese wood culture, represented by the traditional Japanese room, is valued not only in Japan, but also in other countries, where it is expected to continue and develop. Let's take a look at the current state of this great Japanese wood culture.

Today, about half of all new homes in Japan are wooden. As for existing houses, about 60% are made of wood. However, Japan's self-sufficiency in wood is not even 30%. For a variety of reasons, including cost, Japanese timber is not used in wooden houses, instead relying on imported timber. This has led to the devastation of Japan's mountains and forestry.

In addition, the use of industrial products for roofs, external walls, doors, windows, interiors and equipment has increased. This has improved the performance of the house, but it has also made it more difficult to build a traditional wooden house. It has even become difficult to tell the difference between a conventional wooden house and a non-wooden industrialised house when looking at the exterior and interior. The regional character of housing is also disappearing.

Furthermore, in recent years there has been a growing emphasis on energy-efficient housing, with a particular need to improve the thermal insulation of external walls, as is the case in Western homes. In Western, where so-called 'thermos houses' were originally designed for winter, the relationship between inside and outside that has been so important in Japanese housing is being lost.

The use of pre-cutting has reached about 90%. The streamlining of housing production has led to a decline in the skills of carpenters. The number of new carpenters is decreasing and the population of existing carpenters is getting older. Like carpenters, the number of tatami makers and plasterers has fallen by about half in the last 15 years. Tile makers and joiners are facing the same problem.

The decline in the number of craftspeople leads to a decline in skills. In Japan today, the number of middle-ranking, as well as entry-level craftspeople has decreased significantly. It is becoming more and more difficult to pass on high skills. It is particularly important to support mid-career craftspeople.

It is hoped that by supporting these mid-career craftspeople, the decline in the number of craftspeople and their skills will be halted. We have high hopes for the UTSUWA project. Thank you very much for your attention.

岡田

高田先生、ありがとうございます。続けて第二部へと移ります。UTSUWA プロジェクトについて、知らない方も多いと思いますので、まずはプロジェクトの経緯を映像でご覧いただきますが、今回、私たちの友人であるアメリカ人の P.スコットさんが動画を制作してくれました。

Okada

Thank you very much, Professor Takada. For those of you who are not familiar with the UTSUWA project, I would like to show you a video about the history of the project, which was made by our friend Scott from America.

Part 2

事業紹介

Introduction of the project

プロジェクトの経緯（映像）

2015 - 2018（日本）, 2020 - 2021（ドイツ）

Achievements Film（Japan 2015～2018, Germany 2020～2021）

メンバー紹介、コメント

・日本: 大江 俊幸 (畳職人), 中野 泰仁・智佳子 (泰具師), 沖本 雅章 (大工)
・ドイツ: N.エドワルド (建築家), K.ヨストス (木工家), C.ヴィナ (デザイナー)
H.ファクンド (建築家)

Introduction & Comments of Project members (Japan and Germany),

- Japan: Toshiyuki Ooe (Tatami craftsman), Yasuhiro and Chikako Nakano (Zhuangbiao), Masaaki Okimoto (Carpenter)

- Germany: Eduardo Novo Negrillo (Architect), Justus Kissner (Woodworker), Vina Curcija (Designer), Facundo Hernandez (Architect)

逐次通訳（日本語 / 英語）

Simultaneous interpretation (Japanese / English) 30min

第2部 事業紹介 Part2 Introduction of the project

UTSUWA プロジェクトの説明・メンバー紹介映像(3分)

(製作者 P.スコット Scott Piekarczyk)

(ナレーション)

2015年、職人さんたちが良い仕事を継続できる市場づくりを目指し UTSUWA プロジェクトを発足いたしました。このプロジェクトのきっかけは、自然素材を生かした手仕事の技術を発揮する場が減少し、後継者を育てられない。そんな現状にアクションを起こしたいという思いでした。

移動可能な組み立て式和室、私たちはこれを「器」と名付けました。人を入れる器という意味です。木工家、表具師、畳職人、ステンドグラス作家、デザイナー、建築士の6人が力を持ち寄り一つの器をつくりました。

私たちは様々な場所で器の展示を行い、和室の多様な活用方法を提案し、発信してきました。この UTSUWA プロジェクトを、海外の視点も盛り込んで展開できたらどうなるだろう。そんな思いで 2018 年ドイツへと渡ります。ドイツ・ベルリンでプロジェクトに賛同した建築家やデザイナー、木工家やエンジニアなど、職業も国籍も異なる 10 人のメンバーが集いました。

そんなベルリンメンバーの共通点は、日本の技術やものづくり精神へのリスペクトです。メンバーはアイデアを出し合い、それぞれのスキルを活かし、新たなスタイルの器を模索し始めました。そして、2020 年 12 年、「器」ベルリンバージョンのプロトタイプ第一号が誕生したのです。

組み立て式の和室は、手仕事や自然素材の良さを生かし表現するには最適なツールだといえます。日独が協働する新たな器の創造により、互いに刺激や発見を得ることもできます。素材生産や手道具の製造メーカー、エンドユーザーをも巻き込み、新たな市場の創造へと広がっていきます。それぞれのチャレンジと目標を掲げ、ここに日独の UTSUWA プロジェクトがつながります。

Explanation of the UTSUWA project and video introduction of the members

(3minutes).

(Video production: Scott Piekarczyk)

(Film Narration)

In 2015, with the aim of creating new markets where traditional craftspeople can continue their good work, we launched the Utsuwa Project. As opportunities for craftspeople to demonstrate their skills using natural materials have decreased over time, fewer successors are being trained. We wanted to take actions to preserve these skills. A movable, assembled Japanese room.

We named it "器-UTSUWA-"which means "we can welcome people in." Our group consisted of a stained glass artist, a wood worker, a hyogu artisan, a tatami-mat maker, a designer and an architect...six people who joined forces to create "Utsuwa." Over two years, we have exhibited Utsuwa at various venues in Kyoto and Osaka, introducing various ways the Japanese room can be used. We wondered what would happen if we developed this project with an international perspective. With this in mind, in 2018 I moved to Germany. In Berlin, ten members from different nationalities and professions, architects, designers, woodworkers, engineers and others, came together for this project.

What we all have in common is our respect for Japanese technique and the spirit of craftsmanship. The members started to share ideas and use their skills to create a Berlin version of UTSUWA. In December of 2020 the first prototype of UTSUWA was born. The Japanese-style room is the perfect tool for expressing the qualities of handwork and natural materials.

Born from the mutual inspiration of this Japanese-German collaboration, together we're innovating new techniques for the creation of UTSUWA. In the future, we would like to involve other makers and users to stimulate their creativity and skills, and to create new markets. In order to meet the challenges and achieve the goals of each of us, this is where the Japanese-German UTSUWA Project comes together!

岡田

今日は、実際に「器」制作に携わった職人さんたちにお越しいただいております。皆様、ひとつずつ簡単な自己紹介とプロジェクトに対する思い、器の良いところなどをお願いします。早速ですが、畳職人の大江さんをお願いします。

Okada

Today, we are joined by the craftspeople who were actually involved in the production of the UTSUWA. I would like to ask each of you to briefly introduce yourselves, your thoughts on the project and the good points of the UTSUWA. Let's start with the tatami craftsman, Mr Ooe.

大江俊幸:畳職人

畳は 1000 年ほど前からある日本の伝統的な床材です。住環境や生活スタイルの変化により、畳、畳職人ともに激減しているところです。そんな中ですが、少しでも畳や和室が残ってほしいと思い、内田さんと UTSUWA プロジェクトの一員として伝える活動をさせていただいています。

このプロジェクトから、作り手と伝え手と使い手、この三つが一つとなり、その先に持続可能な社会へとつながっていくような気がしております。まだまだ道半ばですが、皆様とともに良い方向に進んでいけたらと思っています。本日はよろしくお願いします。

Toshiyuki Ooe (Tatami craftsman)

Tatami is a traditional Japanese flooring material that has been around for about 1000 years. However, due to changes in the living environment and lifestyle, the number of tatami mats and tatami craftspeople is decreasing dramatically. However, I would like to see tatami and Japanese-style rooms remain as much as possible, so

I am working with Ms. Uchida as a member of the UTSUWA project. I feel that this project will bring makers, communicators and users together and lead to a sustainable society. We are still in the middle of our way, but we hope to move in the right direction together with you. Thank you.

岡田

ありがとうございました。では表具師の中野泰仁さんお願いします。

Okada

Thank you very much. Now let's move on to Yasuhiro Nakano, the Master of Hyougu.(scroll mounting and papercraft).

中野泰仁:表具師

初めまして中野と申します、宜しくお願い致します。内田さんは大江さんからの紹介でお会いしましたが、すごく熱い方だなあ、というのが始めの印象だったかと思います。本当に火傷しそうな方です。私の仕事は表具といい、今回は日本の器の壁面、天井、襖、障子を作らせて頂きました。壁面につかった紙は鳥の子紙と言う美しい和紙です。裏から糊で違う種類の紙を張る裏打ちという作業をすること

により鳥の子紙を強く、耐久性を持たせるのが、表具の仕事です。器を使い表具の仕事なども内田さんのお力で世界に発信出来れば良いなと思っています。

Yasuhiro Nakano(Hyougu-shi/Zhuangbiao)

I have been participating in the UTSUWA Project since the beginning and my first impression when I met Ms.Uchida was that she is a very passionate person.

My work of Japanese Utsuwa is to make the sliding doors '*fusuma*', walls, ceilings, and *shoji* screens by papers. I used very beautiful paper called '*torinoko-gami*.' The job of the *Hyogu-shi* is glue a different type of paper from the back of paper wall to make it more stronger and durable. We hope that we can show the work of *Hyogu-shi* to the world through this UTSUWA project. Thank you very much.

岡田

ありがとうございました。デザイナーで表具師でもある中野智佳子さんお願いします。

Okada

Thank you very much. Next is Ms. Chikako Nakano, a designer and also the Master of Hyougu.

中野智佳子:デザイナー／表具師

職人大好きの内田さんからお声がけをいただきまして、初期から参加させていただいております。UTSUWA プロジェクトの活動は2015年12月、アトリエ・ヒロさんから始まって、ハイアットリージェンシー京都、あべのハルカス、四天王寺さんなどで、狂言や雅楽の舞台として、またお茶室として皆様にご覧いただきました。

昨今では和室のない住宅も増す中で、若い世代の人たちや海外の方にも見ていただきまして、心地よい空間だと高評価でした。先日お会いした方が「和室はリビングや客間、寝室にと、とてもフレキシブルに使える空間だ」話されていた言葉が心に残っています。

たくさんの方に、和室だけではなく、様々な和文化に対して興味を持っていただいて、いろんな輪が後世につながっていけばよいと思います。ありがとうございます。

Chikako Nakano(Designer/Hyogun-shi/Zhuangbiao)

The UTSUWA project began in December 2015 with Atelier Hiro, and has since expanded to include Hyatt Regency Kyoto, Abeno Harukas, *Shitennoji* Temple, and other venues where *Kyogen* dramas and *Gagaku* court music are performed. It has also been used as a tea ceremony room.

As the number of houses without a Japanese-style room is increasing, we have been able to show our work to young people and people from overseas. It has been highly praised as a comfortable space. One of the people I met recently said that a Japanese style room is a very flexible space that can be used for living, a guest room or a bedroom. I hope that many people will be interested in not only Japanese rooms, but also other aspects of Japanese culture, and that will be a bridge for future generations. Thank you very much.

岡田

ありがとうございます。次に、ベルリンの「器」の仕口を紹介してくれた大工の沖本さん、お願いします。

Okada

Thank you very much. Next, Mr. Okimoto, the carpenter who introduced us to the “UTSUWA” joints in Berlin.

沖本雅章:大工

ドイツの皆さん、こんにちは。大工をしている沖本です。今回、ドイツの皆さんとつながりたいと思い、UTSUWAプロジェクトに参加させていただきました。

先ほど紹介してもらった、ドイツで制作された器のフレームの角に使われている三角の仕口を提案させていただきました。実はこの仕口は、祖母の古い家に使われている仕口です。

個人的に、とてもユニークで合理的な、大好きな仕口です。その仕口が海を渡り、そちらでリメイクされ、再現されたこと、とてもうれしく、感動しています。

人の思いを建築で表現するのが大好きで、ドイツと日本が力を合わせてどんな表現ができるのか、生まれてくるのか、楽しみで仕方ありません。これからよろしくをお願いします。

Masaaki Okimoto(Carpenter)

Hello, everyone in Germany. My name is Okimoto and I am a carpenter. I joined the UTSUWA project because I wanted to connect with people in Germany.

I would like to propose a triangular joint for the corner of the frame of the

UTSUWA made in Germany, which I encountered some time ago. It is actually the one used in my grandfather's old house. Personally, I love it, it's so unique and rational. I am very happy that it has been remade and recreated there.

I love to see people's thoughts expressed in architecture, and I am looking forward to seeing what Germany and Japan can do together. I look forward to working with you in the future. Danke schön. Thank you very much.

岡田

では、今からベルリンのメンバーにつなぎます。内田さん、お願いします。

Okada

Now we will introduce the members of the Berlin team. Ms. Uchida, please.

内田

今日はベルリンの UTSUWA メンバーのうちの4人に来てもらっています。ひとつずつ自己紹介と UTSUWA プロジェクトに対する思いをお願いします。

Uchida

Today we have four of the UTSUWA members from Berlin with us. Please introduce yourselves and tell us what you think about the UTSUWA project.

N. エドワルド:建築家

まず、今日は、この場所にいられること、本当にうれしく思っています。こうした状況の中でトークが結びつきながら新しいプロジェクトができること、うれしく思っています。私はエドワルドと申します。スペイン人の建築家ですが、奇跡的に内田さんが私のことを2年前に見いだしてくれて、そこから非常に集中的に、ともにこのプロジェクトにかかわってまいりました。

個人的に考えていることですが、UTSUWA プロジェクトは、私が信じていることは、ただ美しいオブジェができるということだけではなくて、新たなシナジーが生まれるプラットフォームになっていくと思っています。アーティストであったり、クリエイターであったり、ともに未来を考える人であったり、それを使う人たち、皆さんでつくっていきけるものであると思っています。

この2年間、美しい経験をともに過ごさせてもらって、それを終えた今、あらためて感じるのは、UTSUWA プロジェクト、そして「器」は多くの困難の乗り越えていける、潜在的な、大きな可能性があると感じています。距離やロジスティックスの問題、コミュニケーションの問題、いろんなものがありますが、それをも乗り越えていける可能性があると感じています。もちろん、皆さんと直接お目にかかれることを楽しみにしています。

Eduardo Novo Negrillo (Architect)

First of all, I'm very proud of being here to have conversation with you, it's truly inspiring. My name is Eduardo Novo, I'm Spanish Architect. It was miracle that Rieko found me two years ago, and suddenly we really connected intensely.

My personal belief about UTSUWA is not only being beautiful object, it's a perfect platform to create a synergy between artists, creators, thinkers and users. Just to finish after this beautiful experience of these two years, I think that we have to learn

a way of thinking that we'll solve the difficulties that we've found during the process: distance, cost, logistics, communication... and I think if we solve some of these aspects, we're going to be a very strong platform with a lot of potential. And I am very much looking forward to seeing you in person. Thank you.

内田

ありがとうございます。続きまして、ドイツ人の木工職人ヨストスさんお願いします。

Uchida

Thank you very much. The next speaker is the German woodworker, Justus.

K.ヨストス:木工家

皆様、私も、先ほどエドワルドさんがおっしゃったとおり、この場にいられること、このプロジェクトができること、うれしく、幸せに思っています。こういうつながりが距離を超えて生まれることや、友情を生まれてともに協働することができること。

本当に残念だったのは、1年前、日本に実際に行って直接、皆様とお会いできる機会がありながら、コロナの影響

でキャンセルせざるを得なかった。本当に残念でした。

私もドイツ人の木工家として日本の木工の技術や伝統にずっと興味がありました。非常に瞑想的であり、精神的な部分がある一方で、非常に合理的でもあると思っています。今どういう技が使われているのか。プリントを持っていますが、それを見ながら、いかに美しいものが技術によって今まで守られてきて、それが継承されていると、あらためて感じています。

UTSUWA プロジェクトに、こうした形で、日本から来たプロの方と、このプロジェクトに興味を持っている方と一緒に仕事をする、日本の方と仕事をするのは、私にとっても初めての経験です。難しさ、それは時間の制限や、当然、空間の制限、マテリアルをどう用意するのか。これもエドワルドさんがおっしゃったとおりですが、そうした中でも私たちは、今ある状況の中でともにベストを尽くして学ぶことは多いですし、やっていく中で友情がどんどん深まって、また一緒に新しい形をつくっていったらと思っています。

最も重要なこと、私にとって、このプロジェクトに参加できることは、とてもうれしいことで、特に、西洋文化からやってきたものとして、じっくりと日本のやり方、技術を学んで、決して近道をしない。近道をして、ミスを生みだすものなので、その中で多くの学びをいただいています。

このプロジェクトがぜひ成功して、新たな取り組みになっていけばと思っています。本当にありがとうございます。内田さん、ありがとうございます。

Justus Kissner (Woodworker)

Thank you very much, I'm very, very happy to be here for same reasons that Eduardo just explained. the whole connection and friendship and co-working was a great experience for me. I had to cancel my first trip to Japan a year ago, it was very disappointing. But I was glad to be a part of this project, it was great.

As woodworker, I'm very fascinated and passionate about Japanese traditional wood working because it is very meditative, spiritual, but also very rational. There are no copies, everything is unique, like the tools, the resources, the techniques.

Everything has fine, individual details that makes it special, long-lasting and beautiful.

Working with the UTSUWA project was amazing for me because it was the first time really working with people who are either professional or also very interested in this kind of work. The difficulties were time, space, preparation and materials, just as Eduardo mentioned, but we used what we had and made the best of it, learned a lot and developed a very good friendship that came from working together. The most important thing is we have to consider when building such a project, especially when you are from western culture, is to be in the right mood, take your time, don't take any shortcuts because you will do mistakes, and so we'll have a great success of this beautiful project. Thank you very much. Thank you to Rieko.

内田

ありがとうございます。後ろの器は、彼の助けがないと組み立てられなかった。次はクロアチアのデザイナー、ヴィナを紹介します。彼女はウェブデザインもしますし、キャラクターのデザインもします。今回、UTSUWA プロジェクトのウェブサイトもデザインしてくれた、広報部長です。

Uchida

Thank you very much. This UTSUWA in the back could not have been assembled without his help.

Next I would like to introduce Vina, a designer from Croatia. She also does web design and character design. She designed the UTSUWA project website and is our PR manager.

C.ヴィナ:デザイナー

皆さん、こんにちは。今日は、国際的なオーディエンスの方々とお話できて、とてもうれしく思っています。こういったことが、ドイツと日本との関係の中で、つながりが生まれて成功していくのは、とても意味のあることだと思っています。

もともと UTSUWA プロジェクトは小さな多国籍のチームで、ドイツの中で始まりました。それがどんどんと、いろんな方の協力を得て大きくなってきていると感じています。

UTSUWA プロジェクトにかかわって私が得た気づきは、建築や大工さんの技術を通して、国際的な感覚で、しかも様々な領域を横断してコラボレーションができるということです。これは器からいただいた気づきだと思っています。

もちろん UTSUWA プロジェクトがより発展して、実際に今、私たちの後ろにあるような「器」がこれから世界中で見られるようになればと、それを楽しみにしています。どうもありがとうございました。

Vina Curcija (Designer)

First of all, hello everyone joining us here, offline and online. As the speakers before, I'm very excited to speak with an international audience. An International audience for UTSUWA is an indicator the degree of UTSUWA's success .

Because UTSUWA started as a small international team in Germany with the aim

of becoming an even bigger international network.

UTSUWA gave me insight and on-hand experience of architecture and carpentry, as well as access to an international multi-disciplinary team of people in which, in my opinion, is also UTSUWA's strongest point.

I look forward to seeing UTSUWA's development as well as more UTSUWA all over the world. Thank you very much.

内田

ありがとうございました。今日はコメントをしたくないという、とてもシャイな人がいるので、ひと言だけあいさつしてください。

Uchida

Thank you very much. There is also a very shy person who doesn't want to make any comments today, but I would like to hear just a few words from him.

H.ファクンド:建築家

皆さん、ありがとうございます。今日、この場にいられることをうれしく思っています。たくさんの友人たちと一緒にプロジェクトを進められること、本当にうれしく思っています。

H.Facundo Hernandez(Architect)

Hello, everyone. I'm also very happy to be here with my friends and members of UTSUWA project. So, thanks to everyone.

内田

ありがとうございました。こちらからは一旦返します。

Uchida

Thank you very much. Now we will pass back to Japan.

Part 3

議論

Discussion

【テーマ】

- ・プロジェクトの展望
- ・Next-UTSUWAのデザインについて
- ・日本への期待、世界への期待
- ・2025EXPOに向けて
- ・UTSUWAプロジェクトでやってみたいこと！

【メンバー】

- ・日本
神澤 良一・洋平（鋳鍛冶屋）、
谷端 信夫（組子職人）、城 広明（組子職人）
- ・ドイツ
B.アンネグレート（東京大学文化資源学研究科客員准教授）、
B.ドリアン（木工家）、
S.エミ（デザイナー/木工家）、
S.シュミット（ベルリン独日協会事務局長）

【Theme】

- ・Project outlook
- ・Next-UTSUWA Design
- ・Expectations for Japan, for the World
- ・About the 2025EXPO
- ・What we'd like to do in the UTSUWA project!

【Member】

- ・Japan
Ryoichi and Yohei Kanzawa (Saw blacksmith),
Nobuo Tanihata (Kumiko craftsman),
Shiro Hiroaki (Kumiko craftsman),
- ・Germany
Dr. Annegret Bergmann (Visiting Associate Professor at the
Graduate School of Humanities and Sociology,
Cultural Resource Studies, The University of Tokyo),
Dorian Bracht (Woodworker),
Emi Shinmura (Designer/Woodworker),
Schmidt Katrin-Susanne (Managing director of German-Japanese
Society Berlin)

逐次通訳（日本語 / 英語）

Simultaneous interpretation (Japanese / English) 30min

第3部 議論 Part3 Discussion

岡田

第三部に移りたいと思います。大変短いコメント時間となりますが、よろしくお願いします。ここからはモデレーターの吉野さんをお願いします。

Okada

I would like to move on to the third part of the session. This is a very short comment period. Thank you very much. I would like to ask the moderator, Mr. Yoshino, to take over from here.

モデレーター: 吉野国夫((一財)大阪地域振興調査会 常務理事)

最後のセッションになります。様々な職種、立場の違った UTSUWA チームの方、実行委員の方、日独の共創プロジェクトについてのご意見、あるいは期待などをお話したいと考えています。早速ですが、ドイツ人で東京大学文化資源学研究科客員准教授のベルクマンさんからお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

Moderator: Kunio Yoshino(Standing Director, Osaka Research Foundation for Regional Development)

This is the last session of the day. We would like to invite UTSUWA team members and committee members from different professions and positions to share their opinions and expectations about the co-creation project between Germany and Japan. I would like to start with Dr. Bergmann, who is a German and an associate professor at the University of Tokyo, Graduate School of Cultural Resources. Thank you very much for your time.

ベルクマン アンネグレート (東京大学文化資源学研究科客員准教授)

日本の皆さん、こんばんは。ドイツの皆さん、おはようございます。私の専門は芸術と劇場の歴史を研究しています。その中で、今回、内田さんからのご紹介で「器」を見たとき日本滞在中に長い時間過ごした事のある、お茶室を思い起こしました。伝統的な技術や空間は、成熟とは何かということ、その態度とはどういうものなのか、あらためて考え直させてくれると思っています。今まさに世界中で消費主義が席卷していて、まさに支配をされているような状態。そして、その中で私たちは地球が呼吸不可能なほどにエネルギーを使いすぎているという状況が起こっていると思います。

地球の資源を収奪するだけではなくて、地球のキャパシティを超えない範囲でわれわれが生きていく中ではラジカルに新しいことを始めていく必要があると思います。UTSUWA プロジェクトは手仕事であり、伝統というものは、国を超えて、新しく持続可能な暮らしであり、生き方を提案するものであると考えています。

演劇に関するアプローチでみると、ヨーロッパの劇団人は、自分たちの芸術を再演劇化するために東アジアに目を向けてきました。今、芸術をより深く、広くとらえたときに、より再簡易化する。生き方をよりシンプルに考えて、そのときにこうした日本の伝統的なものは、ただ着物を家に飾るだけではなくて、そういう表層的な付き合いではなくて、文化から本質を学ぶことが大事だと思っています。民芸運動の創始者である柳宗悦がかつて唱えた、「無名の職人」の理想には賛同しかねますが、「使用されなければ、工芸の美しさは見いだせない」という彼の信念には全面的に賛同いたします。UTSUWA プロジェクトは工芸の世界と建築の世界を統合したり、現在のデザインを、新しい、再つながり化をする。新しくつなげる。中と外であったり、西洋と東洋であったり、新しいコンセプトを提唱している取り組みであると感じています。

最後になりますが、このプロジェクトの一部に参加させていただいて本当にうれしく思っていますし、UTSUWA プロジェクトが成功するために、あらゆることで貢献できたら、協力できたらと思っています。どうもありがとうございます。

Dr. Annegret Bergmann(Visiting Associate Professor at the Graduate School of Humanities and Sociology, Cultural Resource Studies, The University of Tokyo)

Hello, good evening to Japan, Guten Tag to Germany. As I'm specialising in art and theatre history, when I first met Ms. Uchida and saw "Utsuwa" I was reminded of the tea room in which I spent quite a lot of time during my stay in Japan.

In my opinion traditional handicrafts involve means of changing attitude towards materiality, towards the ever accelerating spiral of longing for the new. Consumerism still rules the world and dictates the rule of the market, and we are taking more resources from the earth than the earth can resupply.

If you want to live within the Earth's carrying capacity and not continue to overshoot its resources, we will have to do something radically new. And making use of handicrafts and traditional knowledge by a team like that of UTSUWA, which crosses over borders, there is the possibility of something new and also more sustainable.

From a theatre related approach, theatre people in Europe, turned to East-Asia, in search of re-theatricalisation of their art. Maybe now is the time to turn to Japan to re-simplify our living environment, and to overcome the often propagated and enacted Japanese "touch for your home" which I do not like. It means, things like having a kimono on the wall and these kinds of really superficial things in your home which does not protrude to the real Japanese culture.

I also do not agree with the ideal of so-called "*unknown craftsman*" by *Yanagi Soetsu*, the founder of the *Mingei* movement once propagated, but I fully agree to his belief that, and I quote right now, apart from use there's no beauty in handicrafts. So I see the UTSUWA project as one way to search for sustainable integrity between crafts and architecture, and new buildings and contemporary design. It is also way to re-link spaces, the inside and outside, Eastern and Western concepts, and all the new arts and crafts in a completely new way, in the way of UTSUWA.

Just one last sentence I am very happy to be part of this project and I'll do as much I can to succeed. Thank you very much.

吉野

ありがとうございます。文明史的な視点から地球、あるいは世界を深く切り取っていただいたような気がします。それでは、今のお話を受けて、第二部でコメントをいただきました大工の沖本さんから、実際の仕事の中で感じたことなどお話しください。

Yoshino

Thank you very much. I feel that you have given us a deep insight into the Earth and the world from the perspective of the history of civilization. After what you have just said, Mr.Okimoto, who is a carpenter, who gave us a comment in the second part, please tell us what you felt in your personal experience.

沖本雅章:大工

手仕事に対しての課題、難しい問題だと思います。

先ほど紹介した三角の仕口は、ここぞという場所で使用したいとたくらんでいたお気に入りの仕口です。この仕口は床から1 mほどの高さにあって、よく目につく場所で使われていました。なので、この仕口をつくった、昔の大工さんは、構造にも強く、施工性もよく、なおかつ意匠性まで考えて、この仕口を選んだのだと思っています。とても遊び心があって好きな仕口です。

この古い家にはほかにもたくさん勉強になる仕事が施工されていて、私自身、大工のベースとなっている建物になっています。この家を見ると、型にはまらず常に伝統は更新していけばよいのだという気にさせられます。

また、日本の家には、素晴らしい、伝統のある技法が残っているため、日本の職人さんは、私をはじめ、インプットがとても不得意だと個人的には思っています。他の国の技術などを取り入れることが不得意だと思っています。UTSUWA プロジェクトを通して、海外の人たちといろんな発想が生まれ、新たな伝統が生まれることを切に願っています。

Masaaki Okimoto: Carpenter

I think it is a difficult problem to deal with handicraft. The triangular joint that I mentioned earlier is my favourite joint, which I wanted to use in this important place. It sits about one metre above the floor and is used in an eye-catching area. I believe that the carpenters of the past who made these joints chose them for their structural strength, good workability and good design. I like it because it is very playful. There is a lot of other work that has been done on this old house that I have learnt a lot from, and it is a building that has become a base for me as a carpenter. Whenever I look at that house, it reminds me that we can always renew tradition in our own way. I personally think that because there are so many wonderful, traditional techniques in Japanese houses, that Japanese craftsmen, myself included, are not always good at taking in new, “outside” techniques. I hope that through the UTSUWA project, we will be able to create new traditions and new ideas together with people from abroad.

吉野

ありがとうございます。伝統の更新という重要で幅広いお話をいただきました。それでは、ここからベルリンに飛びまして、ベルリンの木工家のヨストスさん、今の議論を踏まえて、UTSUWA プロジェクトに対する期待などについてコメントください。

Yoshino

Thank you very much. You have given us an important and wide-ranging talk about the renewal of tradition. Now I would like to go back to Berlin and ask Mr. Justus, a woodworker from Berlin, to comment on the expectations of the UTSUWA project in the light of the discussion we have just had.

K.ヨストス:木工家

今回の UTSUWA プロジェクトを振り返ってみて、すべてがあっという間、時間が飛ぶように過ぎ去っていったと感じています。最初にレストランで話していたときから、このアイデアがあって、最初にモックアップバームをつくってみよう。そこから建築物をつくろう。さらに仕口の話もそうです。日本の木工職人メンバーからアドバイスをいただいて、これでどういう環境がつかれるか、どういうマテリアルを使えるか。早い時間の中で最適なものを見つけてつくりだそうとしてきたと感じています。

自己紹介の最後に、近道をしないとお伝えしました。西洋的なナイーブさがあるかもしれないですが、やってみたら、接手の部分や、仕口のマーキングをすることでたくさんミスをしたのではないかと感じています。それだけ深く、学ぶことが多いです。

K.Justus: Woodworker

Everything went really fast. In the beginning we met in the restaurant, we are talking, already making fun, and then all together with the architects, the craftsmen, the developers, also with the advice from our Japanese friends about '*Shiguchi*'. Actually time was flying so fast. We were struggling a lot with the right environment, with the right materials, but it was a great success.

And one thing I mentioned at the end of my introduction was not take shortcuts. That was my western naivety, that I had to admit many mistakes during this project. The most important thing would have been do the markings really correct, really straight, take your time on the markings to cut the joinery. But I had to build very fast...

内田

ヨストスはミスをしたと言いましたが、彼がすごいと思ったのは、彼は1分の1でモックアップをつくる前に2分の1でつくっています。沖本さんからアドバイスを受けて、彼はテストを2回しました。その折にオリジナルの仕口を彼の考えで変えています。こういうことがドイツでやっている意味ではないか。ドイツで使う素材は日本とは違うので、彼がアレンジしました。これは素晴らしいことだと思います。

Uchida

Justus said that he made a mistake, but what I thought was amazing about him was that he made the mock-up at one half before he made it full size. He took advice from Mr.Okimoto and did two tests. At that time, he made some changes to the original design. This is the reason why we are doing this in Germany. The materials used in Germany are different from those used in Japan, so he made his own arrangements. I think this is a great thing.

K.ヨストス

ポイントだけお話しさせていただければと思います。近道ということですが、マーキングをどれだけ正確にしても、そこからジグソーを使ったり、ノミを使ったり、彫っていく段階になって仕込みの技の深さを感じました。これは日本の宮大工さんが深めてきた技術であり、木の素材とどう向き合うのかということを技として蓄積されてきたのだと、あらためて、自分でやってみて、その難しさ、正確さも含めて、多くを学んだと思っています。

K.Justus

It would have been better to make straight marking on every part of the construction. I was making shortcuts with jigs for the saws and for the chisel work to make it easier to use for beginners and did not want to spend too much time and skip most part of marking the joinery, but this was wrong, because I have ignored the philosophy and most essential and basic part of Japanese traditional woodworking and that was taking time for the precise marking with a center line. Afterwards the results were not as accurate as I wished and I have learned, that for a perfect result, you can't neglect preparation for professional work.

吉野

ありがとうございました。日独の「仕口」という共通のテーマに関して、深い話があると思いますが、まずは全員にひと言ずついただきたいと思います。兵庫県三木市の鍛冶屋さんの神澤さんに手道具メーカーとしてのご意見をいただきたいと思っています。

Yoshino

Thank you very much. I am sure that we will have a lot to talk about in depth on the common theme of the German-Japanese '*shiguchi*', but first of all I would like to ask everyone to say a few words. Mr. Kanzawa, a saw blacksmith from Miki, Hyogo, would you like to give us your opinion as a manufacturer of hand tools.

神澤良一:鍛冶屋

こんにちは。仕上げの手引き鋸をつくっている鍛冶屋、ヒシカ工業の神澤と申します。ヒシカ工業では今二つの「伝える」というキーワードを挙げて、存続していくための取り組みを進めています。

一つ目は、社内で次世代を担う若手に製造の技術を伝えることです。時代の流れに合わせて新たな技術を取り入れることも必要ですが、昔から引き継いできた技能を継承していくことは、われわれにとっては急務だと感じています。

二つ目は、社外に向けて手作りの良さを世界中に伝えるということです。機械生産品とは違う手作りの品の良さを、思いを乗せてPRしていく仕組みを構築しようとしています。

これからも鍛冶屋として手仕事でつくる商品を提供していくことがわれわれの使命だと思って突き進んでいこうと思っています。

Ryoichi Kanzawa (Saw blacksmith)

Hello, my name is Ryoichi Kanzawa and I am the blacksmith of Hishika Industries, a company that makes hand saws for finishing. we are currently working on two initiatives to ensure our continued existence, with the key word being "transmission".

he first initiative is to pass on our manufacturing skills to the next generation of young people within the company. Secondly, we need to communicate the advantages of handmade products to the rest of the world. We are trying to build a system to promote the quality of handcrafted products, which are different from machine-made products.

As a blacksmith, I believe that it is our mission to provide products made by hand and we will continue to do so.

吉野

ありがとうございます。次に富山県の組子メーカー、タニハタの組子職人、城広明さん、コメントをお願いします。

Yoshino

Thank you very much for your time. Next, Mr. Hiroaki Shiro, a *kumiko* craftsman of Tanihata, in Toyama Prefecture, would like to make a comment.

城広明:組子職人

皆さん、こんにちは。皆さんと画面越しにお会いできてうれしく思っています。

私どもの会社では組子という商品をつくっています。細かい木のパーツを使用して木をはめて文様をつくる仕事をしています。組子は幸せを願った吉祥文様といって、人の幸せを願って一つひとつ丁寧に手作業で木を組み込んでいます。組子商品を通じて皆さんに幸せな気持ちになっていただけたらと思って制作しています。皆さんと組子でつながりができたらと思っています。よろしくお願いします。

Shiro Hiroaki(Kumiko craftsman)

Hello everyone. It's a pleasure to meet you all through the screen. In our company we make a product called *Kumiko*. We use small pieces of wood and fit them together to make patterns. Each piece of wood is carefully assembled by hand to create a pattern which means of Happiness. We hope that our products will bring you happiness. and also we can make a connection with you through *Kumiko*. Thank you very much.

吉野

ありがとうございます。ベルリンの UTSUWA 実行委員のメンバーで、ベルリンで一番腕の良い木工職人とのうわさが流れているそうですが、ぜひお話をいただきたいと思います。ドリアンさんお願いします。

Yoshino

Thank you very much. Next we would like to hear from UTSUWA member Dorian, who is rumoured to be the best woodworker in Berlin. Dorian, please.

B.ドリアン:木工家

私はこのプロジェクトにかかわったのは、比較的新しいメンバーではありますが。自分がベストかどうかはわかりませんが、ベルリンを拠点として家具職人をしています。家具をつくること、木を使って家具をつくることを楽しんでます。

UTSUWA プロジェクトの、まさにクラフト、工芸をフュージョンしていく、保全していくというアイデアにとっても共感しています。日本の文化とクラフトをつなげることによって、今、いろんなことが、文化をクロスカルチュラルに横断することで生まれている創発やインスピレーションがあると思いますが、そこから市場をどうつくっていくのか。この動きをとっても楽しみにしています。

Dorian Bracht (Woodworker)

Hello, thank you, I'm very honoured to be here and meet all of you. I'm relatively new on board. I don't know if I'm the best craftsman in Berlin, but I do enjoy crafting. I am woodworker, "*kagu-shokunin*," I make furniture. I very much enjoy the idea of the fusion of craft, and the conservation of craft with this UTSUWA project.

I very much look forward to inspiration that will be gained from the cross-cultural crafts connection, and being able to make new markets possibly, with the joining of the crafts from Japan and Germany. Thank you very much.

吉野

ありがとうございました。それでは、日本で仕口の技術を学ばれたベルリン在住のエミさん、イギリスとドイツで木の手仕事やデザインを手がけられています、お願いします。

Yoshino

Thank you very much. I would like to introduce Emi from Berlin, who learnt her craft in Japan and now works in the UK and Germany in woodwork and design.

S.エミ: デザイナー／木工家

皆さん、こんにちは。エミと申します。私は日本とイギリスのハーフであります。イギリスと日本との交流の拠点を持っていて、おばから大工の技術を5年間にわたって学んでまいりました。まだ UTSUWA プロジェクトにはかかわっていないのですが、ぜひこれからかかわっていきたくと思っています。ベルリン発でヨーロッパと日本とのつながりを強くしていくことに関与できればと思っています。

ています。

私がおばから学んだ大工の技術を時には使いながらヨーロッパでいろんなものをつくっています。ぜひ、日本の木工技術や文化から学んだものを使って長くもつものをつくっていけたらと思っています。それが今日の大きなテーマでもあるサステナビリティ、持続可能性にもつながっていくと思っています。

Emi Shinmura (Designer/Woodworker)

Hello, my name is Emi. I'm half-Japanese, from both cultures and I work with my

aunt who is one of the few women carpenters in Japan. I visit her in Japan every year, for the last 5 years. I'm not yet involved in UTSUWA, but I'm excited to be involved in strengthening this link between Europe and Japan, from Berlin.

I work with my aunt in Japan, and then I come back to Europe and I build things here in Europe, sometimes using the techniques that my aunt has taught me. I just believe in making things that will last a long time and spreading the good techniques that Japanese woodworking culture can give, especially in this time when sustainability is on the agenda. Thank you.

吉野

ありがとうございました。ベルリン日独協会事務局長のシュミットさん、日本とドイツをつなぐ活動を長い間続けてこられた視点でご意見をいただければと思います。

Yoshino

Thank you very much. Now we would like to ask Ms. Schmidt, the Secretary General of the Japan-Germany Society of Berlin, who has been working for a long time to connect Japan and Germany, to share her experience and opinion.

シュミット・カトリン・スザンネ (ベルリン日独協会 事務局長)

シュミットと申します。ベルリン日独協会で働いています。「器」という単語を辞書で調べると「入れ物」や「空間」という意味が出てきます。まさにいろいろな器の中でいろいろな人が交わってアイデアを交換し合うということだと思いますが、これはまさに、ドイツの社会やわれわれも同じ、多様な人たちがともに社会の中で生きてアイデアを交換

し合っています。

日独協会のベルリン支部では 600 名のメンバーがいて、日本文化への敬意を持ちながら様々な活動を行っています。その中には、日本の伝統的な生け花であったり茶道であったり、伝統的な文化・芸術を愛する人もいます。それから、日本の伝統的な合気道であったり空手であったり、武術を学ぶ人もいます。

先週の金曜日に終わったばかりですが、マンガの大会も行われました。これは東京の私たちが姉妹連携をしている機関とともに行っていたのですが、それにもドイツから参加して非常に盛況でした。

私たちは、UTSUWA プロジェクトに関しては、初期の頃からサポートさせてもらって、これからますますサポートして、さらなる成功につながってほしいと思っています。

Schmidt Katrin-Susanne (Managing director of German-Japanese Society Berlin)

Hello, everybody. My name is Schmidt. I'm managing and director of German-Japanese society in Berlin. If you look up the word "UTSUWA" in the dictionary, it means 'container' or 'space for people to join and to exchange ideas.' Also, our society which has about 600-members, is a kind of melting pot of people with different ideas and different backgrounds. We have about 600 members here in Berlin and the surrounding area, and they are all united by respect and love for Japanese culture.

There are people who love traditional Japanese art, like Ikebana or Cha-do. There

are sportsmen who do Aikido, Karate or other Japanese traditional sports. We just finished a big manga competition together with our sister society in Tokyo just last Friday, in which many people from abroad and from Germany took part. And we support the UTSUWA project from the beginning and we will do so further on and I hope that you will have much success. Thank you.

吉野

ありがとうございました。最後に高田先生にこれまでの議論を踏まえてお願いします。

Yoshino

Thank you very much. Finally, I would like to ask Professor Takada to reflect on our discussions so far.

高田

皆さん、大変お疲れさまでした。UTSUWA プロジェクトの意義について3点ほど感じたことがありますので、簡単にお話ししたいと思います。

一つ目は、UTSUWA プロジェクトは、木の文化の再発見、つまり、人と自然とのかかわり方を見直す良い機会となる、そういう意義があると思います。

二つ目は、UTSUWA プロジェクトは、お金をかけた最高の技術というよりも、むしろ一般の人が使える普段使いの伝統技術の継承・発展を目指していると感じましたし、ぜひそうしてほしいと思います。

三つ目は、最終的には、それぞれの地域で、作り手と住まい手が結びつくことが大変重要なことなのですが、その過程で、こうした国際的な取り組みを通じて、各国の作り手と作り手、住まい手と住まい手、作り手と住まい手が、いろんな形で結びつくことが大きな力になると感じました。UTSUWA プロジェクトに大きな期待をしています。

Takada

Everyone again, thank you so much for joining this forum. I would like to mention three important points of significance of this UTSUWA project.

Firstly, the topic of wood culture in Japan and how UTSUWA project is asking us to re-think relationship between humans and nature.

Secondly, The UTSUWA project focuses not on high-end luxurious techniques, but rather more for the ordinary people benefiting from these skills and techniques in our daily lives. Hopefully this project will help these techniques see wider adoption and use.

Thirdly, this is about the connection between creators, communicators, residents and end-users. Because of this overseas communication, they are creating lots of synergy and new connections are being forged. I hope for this project to continue in success.

吉野

短時間でまとめていただきありがとうございました。本日のフォーラムは、日独友好 160 周年の記念でもあります。実は聖徳太子が亡くなられて 1400 年の記念の年でもあります。聖徳太子は 1400 年前の日本の天皇の摂政で日本の国づくり、当時の世界帝国であった中国との外交でも活躍されました。同時に日本の法

隆寺や四天王寺の建立をリードされ、今も「匠（大工）の神様」として全国であがめられています。
最後に内田さんに締めくくりの言葉をお願いしたいと思います。

Yoshino

Thank you very much for your short summary.

Today's forum is not only to celebrate the 160th anniversary of the friendship between Germany and Japan, but also to commemorate the 1400th anniversary of the death of Prince *Shotoku*. Prince *Shotoku* was the regent of the Emperor of Japan 1400 years ago and was active in building the Japanese nation and in diplomacy with China, the world empire at that time. At the same time, he was responsible for *Horyuji* temple(World Heritage) and *Shitennoji* temple(First Japanese Temple in Buddha's Law) in Japan and is still celebrated throughout the country as the "*God of Carpenters*". Finally, I would like to ask Ms. Uchida for some closing words.

内田

今日は、皆様には短い時間で申し訳ありませんでした。日独のメンバーや関係者の出会いの場とする為、できる限り多くの方に一言でもお話しいたこうとした結果です。記念すべきキックオフにふさわしい素晴らしいコメントいただき本当にありがとうございました。今日参加した UTSUWA メンバーや実行委員のメンバーはもちろんですが、画面の向こうで視聴されている皆さんも、関心を持つ人はもうすでに UTSUWA プロジェクトのメンバーです。

このプロジェクトはイベントをするためのプロジェクトではありません。また、伝統やアート「だけ」に終始するものでもありません。このプロジェクトは、実際に使い手がいる「生きた空間」づくりが目的です。それは作り手の仕事となり、技術やものづくり精神の継承に寄与します。さらには、使い手の皆さんにも手仕事の良さや価値を知ってもらって、実際に使っていただき生活を豊かにしていただく事を目指しています。どのような形でも、どなたでも参加できる UTSUWA プロジェクトに、ぜひ今後も注目してください。本日はご参加いただき本当にありがとうございました。

Uchida

I would like to apologise to everyone for the short time we have had today. I have tried to get as many of you as possible to say a few words in order to make this a meeting place for members and others from Japan and Germany for this memorable kick-off. I would like to thank all the UTSUWA members and committee members who took part in the event today.

For those watching, if you are interested in this project, you are actually already part of it. This project aim is not about events, nor is it about tradition or art only. The aim of this project is to create a living space with actual users which, through the work of its creators, will contribute to the inheritance of skills and the spirit of craftsmanship. In addition, it creates an opportunity for the user to know the quality and value of handicrafts.

Anyone can get involved with the UTSUWA project in any way, so please keep an eye on it. Thank you very much for joining us today.

事務局:上林遼(器プロジェクト実行委員会/(一財)大阪地域振興調査会)

事務局の上林と申します。本日はご参加いただきありがとうございました。

UTSUWA プロジェクトは日欧の職人技術を持続させ、新しいマーケットを開拓していくことを目指して取り組んでいます。来年度は、クラウドファンディングなどでの資金調達や UTSUWA の新しいプロトタイプの制作、さらに 2025 年の大阪万博への参加を中期目標として進めてまいります。これにはさらに多くの方のご支援・サポートが不可欠であると認識しています。業種や業界を問わず、ご関心いただけました方はアンケートにてそのようなご意見もお伺いできればと思っています。

皆様、今後とも UTSUWA プロジェクトをどうぞよろしくお願いいたします。

Secretariat:Ryo Kambayashi (UTSUWA Project (Osaka Research Foundation for Regional Development))

My name is Kambayashi from the Secretariat. Thank you for joining us today.

The UTSUWA Project aims to sustain European and Japanese craftsmanship and to open up new markets. In the coming year, our mid-term goals are to raise funds through crowdfunding, to create a new prototype of UTSUWA and to participate in the Osaka Expo 2025. We are aware that we will need the support of many more people to achieve this.

We would like to hear from anyone who is interested, regardless of industry or sector, and we would be delighted to hear your views in our survey. Thank you very much for your continued support of the UTSUWA project.

器(UTSUWA)プロジェクト実行委員会について

1.名称：「器」(UTSUWA) プロジェクト実行委員会

英文名称：「器」 UTSUWA Project Executive Committee

2.目的：本委員会は、「器 (UTSUWA)」と名付けた「組立式和室のプロトタイプ」の開発普及をもって、和の建築文化・ものづくりの発展に資することを目的とする。手仕事や職人の技術を持続的に継承・発展させる為、器 (UTSUWA) を国内外で発表し、日独など多国籍の幅広い人的ネットワークの形成と生活文化のマーケットを創出する。

3.事業内容

1) 器 (UTSUWA) のプロトタイプの開発

- ・日本での器プロトタイプ (2015 年製作) 及びベルリンでの試作品の改善。
- ・日独及び多国協働による新しいプロトタイプの製作。

2) 器 (UTSUWA) の発表およびイベント等普及活動

- ・日独での新しい器 (UTSUWA) の発表展示会や和室模型展、和室講座、日独の職人ワークショップ等のイベント開催。
- ・2021 年の日独交流 160 周年に合わせたイベント及び 2025 年日本国際博覧会が主催する TEAM EXPO2025 の参加。また、博覧会での発表にむけて段階的に取組む。

3) 器 (UTSUWA) の開発、普及を通じた文化・産業融合型人的ネットワーク形成

- ・日欧の職人・工房・和室関連事業所、素材・道具産地等との連携。
- ・日欧の建築家、デザイナー、研究者、文化人、大学、関連機関等との人的ネットワーク構築。
- ・日独及び多国籍メンバーによる研究会及び文化交流・交易等に関わる公的機関との協力連携。

4) その他上記に関連する諸活動

4.設立 令和 3 年 (2021 年) 7 月

5.体制

代表者：石原武政 (大阪市立大学名誉教授 財団理事長)

委員：高田光雄 (京都美術工芸大学建築学部教授 京都大学名誉教授 財団理事)、Schmidt Katrin-Susanne (ベルリン独日協会事務局長)、Dr. Annegret Bergmann (東京大学文化資源学研究科客員准教授)、鈴木あるの (京都橘大学工学部建築デザイン学科教授)、内田利恵子 (建築設計室 Morizo-主宰/器チーム代表)、岡田さお理 (coordinates.主宰/日欧和装家) 他

事務局：(一財)大阪地域振興調査会

器 (UTSUWA) プロジェクト事務局 (大阪+ベルリン事務所)

日本メンバー (順不同)

内田利恵子 (建築設計)、大江俊幸(畳)、中野智佳子 (表具)、中野秦仁 (表具)、前田秀幸(木工)、和田友良(ステンドグラス)、石橋 輝一(製材所)、稲岡信義 (社寺建築)、岡田さお理 (和装家)、沖本雅章 (大工)、神澤良一・洋平 (鋸鍛冶)、鈴木あるの (教授)、谷端信夫(組子)、中井章太(森林業)、柳瀬晴夫・藤志子 (手漉和紙)

ドイツメンバー (順不同)

N.エドワルド (建築家)、H.ファクンド (建築家)、C.ヴィナ (G デザイナー)、M.ヨハネス (教師)、Z.ボナ(プロジェクトアシスタント)、K.ヨストス (木工家)、L.スタブ (プログラマー)、L.ペロニカ (デザイナー)、J グロリア (建築家)、O.タケヒト (木工家)、S.ジェレミー (建築学生)、B.ドリアン (木工家)、S.エミ (木工家)、F.デービッド (写真家)

アドバイザー (順不同)

Bettina Langner 寺本 (建築家)、角谷俊昌 (DZGO 代表)、中野順哉 (作家)、柚岡一明 (公益財団法人日独協会 常務理事)、和田展子 (一般社団法人大阪日独協会常務理事兼事務局長) 他

サポーター (順不同)

大塚典子、福田恵、小河保之、土屋隆一郎

2025 大阪・関西 EXPO への参加 Participation in 2025 Osaka / Kansai EXPO

日本の技術は既に海外でも高い評価を得ているにもかかわらず市場はまだ小さく課題も多い。これを解決する一つの方法として、国内外で手仕事の良さが再評価される機会をもっと作り、市場を再構築することを目指す。素材生産者や道具製造者を含めデザイナーや手仕事に携わる人たちのネットワークを深め、未来に繋がる和のものづくりを「新たな和室のプロトタイプを制作」を通して表現・発表する。

器 (UTSUWA) プロジェクト実行委員会は、国際チームとして 2025 大阪・関西 EXPO への参加をめざす。

※器プロジェクトは 2025 大阪関西万博の Team Expo 共創チャレンジプロジェクトとして参画しています。

*The UTSUWA project will participate as a Team Expo co-creation challenge project at the 2025 Osaka Kansai Expo

About the UTSUWA Project Executive Committee

1.Name: "「器」(UTSUWA) Project " Executive Committee

2.Purpose: The aim of this committee is to sustain and develop the handicrafts and craftsmanship involved in Japanese architectural culture and craftsmanship. To this end, we have developed a prototype of an assembled Japanese-style room called "UTSUWA", which we aim to promote and educate people about, as well as to contribute to the creation of a domestic and international market and the development of Japanese culture by multinational artisans and creators.

3.Description of business

1) 器(UTSUWA) prototype development

- Versioning of the UTSUWA prototype (2015) in Japan
- Versioning of the UTSUWA Prototype of a prototype (2020) in Berlin
- German-Japanese + multinational collaboration to create new prototypes

2) 器(UTSUWA) and events and other promotional activities

- Presentation of the new 器(UTSUWA) in Germany and Japan
(Japan Achievements 2015-2018: Gallery, hotel, station building, Shitennoji, and many others)

(German Achievements 2020-2021: Prototype exhibition demonstration in Berlin)

- Exhibition of Japanese-style room models, Japanese-style room courses, Japanese-German artisan workshops and other events
- Events to mark the 160th anniversary of Japan-Germany in 2021 and participation in TEAM EXPO 2025 in cooperation with Japan-Germany
(e.g. the web-based German-Japanese exchange programme in cooperation with the Japanese-style room research committee of the Architectural Institute of Japan)
(Undecided)

- A phased exhibition in preparation for the 2025 Japan International Expo (Osaka-Kansai Expo)

3) Formation of a human network integrating culture and industry through the development and dissemination of 器(UTSUWA)

- Cooperation with Japanese and European artisans, workshops, Japanese-style room-related businesses, material and tool producers, etc.
- Building human networks with architects, designers, academics, universities and cultural figures in Japan and Europe
- German-Japanese + multinational development conferences and cooperation with public institutions involved in cultural exchange and trade

4) Other activities related to the above

4.Established: September 2021 (to be confirmed)

5. Structure (Secretariat's proposal)

Representative: Takemasa Ishihara (Professor Emeritus, Osaka City University, President of the Foundation)

Commissioner:

【Japan】

Mitsuo Takada (Professor of Kyoto Arts and Crafts University, Emeritus Professor of Kyoto University, Director of the Foundation) Rieko Uchida (Morizo- Architectural Design Office / UTSUWA Team Principal) Saori Okada(“coordinates.”/Kimono stylist)

【Germany】

Schmidt Katrin-Susanne (Managing Director Deutsch-Japanische Gesellschaft Berlin) Dr Annegret Bergmann(Project Associate Professor at the Graduate School of Humanities and Sociology, Cultural Resource Studies, The University of Tokyo)

Japan Members : (to be arranged, in no particular order)

Toshiyuki Ooe (TATAMI) Yasuhiro Nakano (HYOGU) Chikako Nakano (HYOGU) Hideyuki Maeda (Woodwork) Tomoyoshi Wada (Stained glass) Masamaki Okimoto (Carpenter) Nobuyoshi Inaoka (Temple construction) Ryoichi and Yohei Kanzawa (Saws) Haruo and Fujishiko Yanase (Handmade washi paper) Nobuo Tanihata (Kumiko) Akimoto Nakai (Forester) Terukazu Ishibashi (Sawmill) Aruano Suzuki (Teacher) Saori Okada (Kimono Coordinator) Rieko Uchida (Architect) Craftsmen of the vessel team, businesses related to Japanese-style rooms, production areas of materials such as forestry, tatami mats and Japanese paper, production areas of carpenter's tools, etc.

German members: : (to be arranged, in no particular order)

Dorian Bracht (woodworker) Justus Kissner(woodworker) Emi Shinmura (woodworker) Facundo Hernandez (architect) Eduardo Novo Negrillo(architect) Gloria jurado (architect) Vina curija(G designer) Take Okuno(woodworker) Johannes Moritz (Chemiker) Jeremy Schiemann (Architecture Students) David Frank (photographer) Stav Livnat(programmierer) Veronika Livnat(designer) Bona Ziebell(produktdesign Assistant)

Adviser : (to be arranged, in no particular order)

Bettina Langner Teramoto(architect) Junya Nakano(Writer) Toshimasa Kakutani (President, DZGO) Nobuko Wada (Executive Director and Secretary General of the Japanese-German Society of Osaka)

In addition, the German and Japanese UTSUWA teams, woodworkers, designers, academics, cultural figures, etc.

Secretariat :

Osaka Research Foundation for Regional Development
UTSUWA Project Secretariat (Osaka/Berlin Office)

参考資料(実施体制 他) Reference materials (implementation structure, etc.)

■実施体制

主催：「器」(UTSUWA) プロジェクト実行委員会

(事務局：一般財団法人 大阪地域振興調査会)

後援：在ドイツ日本国大使館[日独交流 160 周年事業]、

大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館、大阪市、

ゲーテ・インスティトゥート大阪・京都、公益財団法人日独協会、

一般社団法人大阪日独協会、大阪歴史博物館、ベルリン独日協会

協力：クリエイティブネットワークセンター大阪メビック、京都美術工芸大学、

株式会社地域計画建築研究所アルバック他

Organised : 器(UTSUWA) Project

(Osaka Research Foundation for Regional Development)

Supported by : Embassy of Japan in Germany [160th anniversary of German-Japanese relations], Consulate-General of the Federal Republic of Germany in Osaka-Kobe, Osaka City, Goethe-Institut Osaka Kyoto, Japan-German Society, Osaka Japanese-German Association , Osaka Museum of History, German-Japanese Society Berlin

Cooperation: Creative Network Center Osaka Mebic, Kyoto University of Art and Design, etc.

■フォーラム事務局スタッフ:

全体司会 (日本)：岡田さお理 (器プロジェクト実行委員)

ベルリン会場司会 (ドイツ)：内田利恵子 (器プロジェクト実行委員)

モデレーター：吉野国夫 (弊財団常務理事)

通訳：中山慶 (株式会社 ROOTS)

会場：堀口浩司 (株式会社地域計画建築研究所アルバック 副社長)

運営：上林遼 (弊財団事務局主任)

庶務：白庄司加織 (弊財団事務局主任)

会場リモート運営 (日本)：大西優司・竹村勇輝 (IT フリーランス)

会場リモート運営 (ドイツ)：和田江都子

撮影 (ドイツ)：F.デイビッド David Frank

動画制作：P.スコット Scott Piekarczyk

アンケート調査：鈴木あるの (京都橘大学工学部建築デザイン学科教授)

亀井靖子(日本大学生産工学部建築工学科居住空間デザインコース准教授)

日独「器」UTSUWAフォーラム

2021年12月

器プロジェクト実行委員会

UTSUWA Project Executive Committee

〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町1-6-16

<https://www.daichishin.org/>

