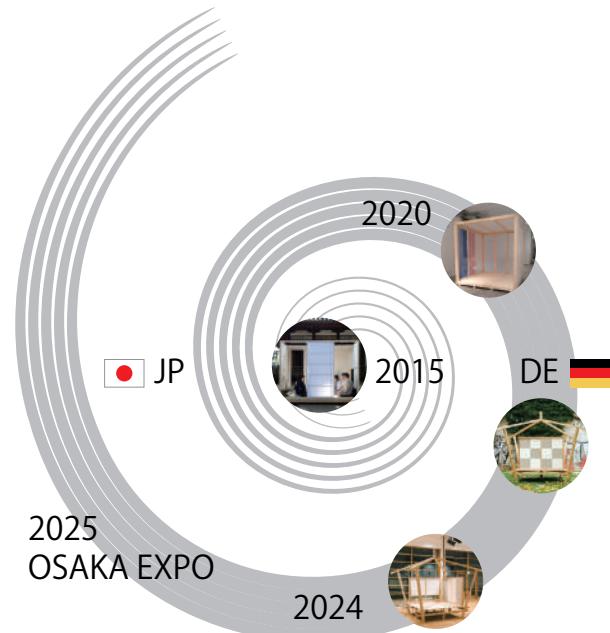

to be continue

The UTSUWA project has EXPANDED ITS REACH from Japan to Germany, and we want to evolve it again in Japan and BRING it to the rest of the world...

器プロジェクト実行委員会
(一財)大阪地域振興調査会
〒540-0021 大阪市中央区大手通1-2-10

器UTSUWA project Executive Committee
Osaka Research Foundation for Regional Development

日独職人「器」#オープンマンデー

器プロジェクト2024
Exploring Japanese Space
and Craftsmanship

日独職人パネルディスカッション

UTSUWA DANGI-II (ハイブリッド／同時通訳)

ドイツ時間 14:00 – 15:30 / 日本時間 21:00 – 22:30

作り手と使い手と専門家が一同に会し、職人の未来について語る。

国や言語を越えて、共に課題を共有しあいに刺激や発見を得ることを目的に開催した。

ベルリン日独センターの河内 彰子様が司会を務め、センターを代表して事務総長の

Dr.ユリア・ミュンヒ様の挨拶で始まった。モデレーターや開場からの質問に職人のパネラーが答え、

それに専門家がコメントをする形でディスカッションは進められた。

Prof. Thomas Bock

Specialist 専門家

松村秀一
神戸芸術工科大学学長

Prof. Thomas Bock
Bock Robotics Revolution
©Dr Cordia Schlegelmilch

Moderator モデレーター

内田利恵子
一級建築士

Panellist *craftsman パネラー *職人

沖本雅章
大工

Dorian Bracht
木工家

Dr. Julia Münch
事務総長
©Stirling Elmendorf

河内彰子
文化部・ディレクター
©Stirling Elmendorf

Emi Shinmura
木工アーティスト

Justus Kissner
木工家

■日本の手仕事

まず各パネラーが、どのように器プロジェクトに関わり始めたか、なぜ日本の技術に興味を持ち始めたのかを話した。エミの工房に弟子入りの依頼が多い理由について、エミは「日本の木工技術を学びたくて興味を持つ人が多いのかも知れない」と答えた。職人の減少は日独共通の課題であるが、日本の手仕事は魅力的で求心力がある。

■日独の違い

日本では古い建築の修復などにも素晴らしい技術を使っているが、細部にまでこだわりが強く、それゆえ長時間労働になりがちだと語るドリアン。一方でエミは日本の大工の叔母の下で毎年修行しているが、常に全力で働かなければ負けだと指摘されるという。いずれにしても日本の働き方はハードということだ。

技術や知識の習得方法の違いについて、ヨストスはドイツの3年間の職業訓練(知識を学校で学び、技術を実務から学び、その後国家試験を受けて職人になる)はとてもいい制度と話す。対して沖本は、自分の修業時代は一人の親方に弟子入りし、技術は教わるのではなく現場で師匠から盗むものだった。最近の若い人が修行を続けられないのは、忍耐力が少なくなったせいではと語る。

これは時代が急速に変わってきたことを示しているのかもしれない。

■抱負や夢

自分がつらい修行時代を経て職人として今も大工をしているのは、ものづくりの楽しさをいつも感じられたからと話す沖本。子供の頃から木や土などの自然素材にもっと触れることでものづくりの良さを体験できるような子供を入れる職人学校をつくりたいと話す。世界中に沢山のフォロワーがいるパネラーの4人だが、今後も手仕事を続け、自分の技術や経験を、それぞれの方法で伝えていきたいと語った。

■専門家のコメント

松村先生からは、まず、このような国際的なディスカッションの機会ができたことはお互いに刺激となる面白い試みだと評価を頂いた。昨今日本では職人が急激に減りつつあるが、最近の傾向として、会社組織が大工を雇用する形態が増えつつある。その背景には社会保障や安定収入への不安による職人不足を解決する動きが出てきている。

日本の職人事情に精通しているボック先生からは、ITやロボットによる助けも有効だと意見があった。対して、手でつくることにより達成感やモチベーションに繋がる。今後はロボットと手仕事との理想的な融合による未来も考えうるとのご意見を頂いた。

■会場からの質問

新しいスタイルのデュアルシステム(学校と企業が一緒になって職人を育成する)の構築は職人の未来にとって有効かという質問があった。特に社会人で手仕事を学びたい人にとっては有効。今後の手工業に大きなプラスになるとパネラーが答えた。

SNSの役割についての質問に対しては、ポジティブな回答が大半であった。直接的な交流が可能で、若い人たちにとっては、手工業の敷居を下げる効果もあるとのコメントがあった。

■手仕事の未来

作り手や、業界や行政の頑張るべき課題は沢山あるが、私達エンドユーザーにはいったい何ができるのか、もっと手仕事や職人の価値を評価し顔の見えるものづくりを応援する気持ちが必要とでは?と問い合わせた。ものづくりの循環を意識し、次の世代にも引き継がれるよう、ひとりひとりが考えてものを選ぶことが、まず私たちができることだ。今回のDANGI-IIでの議論を業界や行政、エンドユーザーと共につづっていくことが必要だ。と締めくくった。

Japan-Germany Craftsmen Panel Discussion

UTSUWA DANGI-II (Hybrid/Simultaneous Interpretation)
14:00 – 15:30 (German Time) / 21:00 – 22:30 (Japan Time)

This event brought together artisans, users, and experts to discuss the future of craftsmanship. The aim was to share challenges, inspire one another, and make discoveries across borders, time zones, and languages. Moderated by Akiko Kawauchi from the Japanese-German Center Berlin (JDZB), the event began with a greeting from the Center's Secretary-General, Dr. Julia Münch. Questions were posed to the artisan panelists, and experts provided their insights.

■ Japanese Craftsmanship

The panel began with participants sharing how they became involved in the UTSUWA project and what initially drew them to Japanese techniques. Emi noted the high number of apprenticeship requests she receives, attributing it to people's curiosity and desire to learn Japanese woodworking techniques. While the decline in artisans is a shared concern for both Japan and Germany, Japanese craftsmanship retains a unique appeal and continues to inspire interest globally.

■ Differences Between Japan and Germany

Dorian highlighted Japan's exceptional techniques for restoring historic buildings but observed that the meticulous attention to detail often results in long working hours. Emi, who trains annually under her carpenter aunt in Japan, shared her experiences of being expected to work tirelessly, as anything less would be considered laziness. Both examples underscore the demanding nature of Japanese work culture.

Regarding methods of skill acquisition, Justus a graduate of Germany's vocational training system, praised its structure: three years of dual training combining classroom knowledge with practical work, followed by a national certification. In contrast, Okimoto described his traditional apprenticeship under a master craftsman, where skills were not taught but learned through observation and imitation. He suggested that younger generations may struggle to complete such apprenticeships due to a perceived decline in perseverance, reflecting rapid societal changes.

■ Aspirations and Dreams

Okimoto shared that his ability to endure a grueling apprenticeship and continue as a carpenter stemmed from the ongoing joy he finds in creating. He expressed his dream of establishing a school where children can engage with natural materials like wood and clay, experiencing the joys of craftsmanship from an early age. Despite their global following, all four panelists reaffirmed their commitment to continuing their craft and passing down their skills and experiences in their unique ways.

■ Expert Insights

Professor Matsumura commended the panel for its international scope, calling it a stimulating and valuable initiative. While Japan is facing a rapid decline in artisans, he noted a growing trend of companies employing carpenters, addressing concerns about social security and stable income, which could help alleviate the artisan shortage.

Professor Bock, an expert on Japanese craftsmanship, suggested that IT and robotics could support craftsmen in their work. However, he emphasized the motivational and fulfilling aspects of manual craftsmanship, envisioning a future where robotics and traditional handcrafting could be ideally integrated.

■ Audience Questions

One audience member asked whether a new dual-system training model, combining school and workplace education, could be effective for nurturing future artisans. The panelists agreed, highlighting its potential benefits, particularly for adults interested in learning crafts. Such a system could significantly contribute to the future of craftsmanship.

Another question addressed the role of social media. Most responses were positive, with panelists highlighting how social media facilitates direct interaction and lowers barriers for younger generations to explore traditional crafts.

■ The Future of Craftsmanship

While creators, industry stakeholders, and policymakers have many challenges to tackle, what can end-users do? The panel called for greater appreciation of artisanship and encouraged support for transparent, creator-focused production. Choosing consciously crafted items helps foster a sustainable cycle of creation, ensuring these traditions are passed down to future generations.

The discussion concluded by emphasizing the importance of collaborative efforts among the industry, government, and end-users to build on the ideas shared at DANGI-II and support the future of craftsmanship.

日本の手道具ワークショップ

鉋の研ぎと調整(逐次通訳)

15:45 - 16:45 プロ向け講座

■注目される日本の手道具

日本の鉋の刃を研ぐ、台を直す、調子を出す、

日本の大工が技を直伝するマニアックな講座を開催。

ドイツの鉋は大きくて押して使うのに対して日本の鉋は

引いて使う。日独で全く違う鉋だが、日本の鉋はドイツの木工職人さんの間でも既に使っている人は多く、今では輸入道具店やインターネットでも買うことが出来る。YouTubeのなどで刃の砥ぎ方を学び自分で試行錯誤しながら日本の鉋を既に使っているプロが平日の昼間に参加してくれるのか?そんな心配をよそに定員枠はすぐに満員となった。

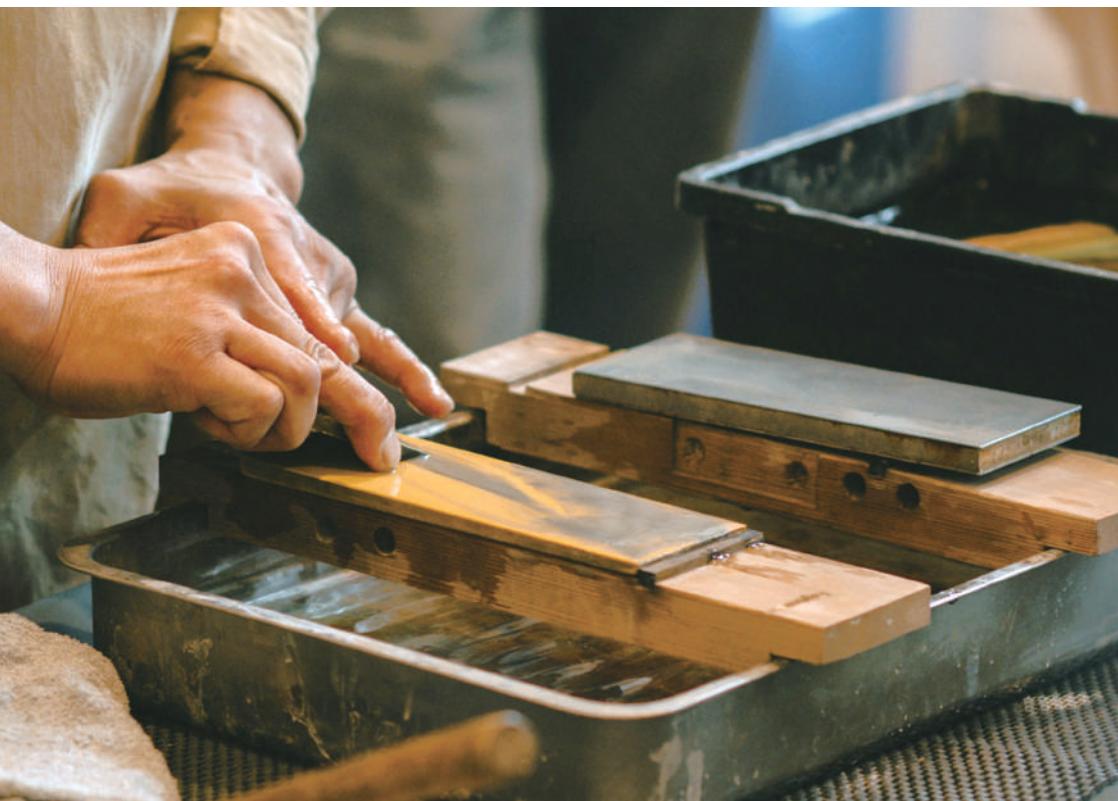

■直伝の価値

本来の鉋は購入後に自分で台(木の部分)や刃を整える必要があり、動画だけでは細部のコツを知ることは難しい。日本のプロに直接質問が出来る機会はなかなか無いので、参加された職人さんたちは熱心に耳を傾け、食い入るように大工の技術に見入っていた。

マイクロスコープを使って刃を研ぐ前と後の違いを見た参加者は皆、その違いに驚いた。

日本から持てて来た吉野ヒノキの香りをかぐ参加者。Face-to-Faceだから伝えられることや五感でこそわかることはやはりまだまだある。とても密度の濃いワークショップとなった。

Japanese Hand Tool Workshop

Sharpening and Adjusting a Kanna (Consecutive Interpretation)

15:45 - 16:45 Professional Seminar

■ Deep interest in Japanese hand tools

A specialized workshop was held, where a Japanese carpenter shared advanced techniques for sharpening, adjusting, and tuning the blade and base of a traditional Japanese kanna (hand plane). Unlike the larger, push-style German planes, Japanese planes are designed to be pulled. While fundamentally different, Japanese planes have gained popularity among German woodworkers. They are now readily available through specialty import stores and online platforms.

Despite initial concerns about whether professionals—who might already be using Japanese planes and experimenting with sharpening techniques via YouTube tutorials—would attend a weekday session, the workshop quickly filled to capacity.

■ The value of direct instruction

Authentic Japanese planes require users to fine-tune the blade and wooden base upon purchase, a process that is difficult to fully grasp from videos alone. The opportunity to ask a Japanese professional questions directly was a rare and valuable experience for the participants, who eagerly listened and carefully observed the demonstrated techniques.

Using a microscope, participants compared the blade's edge before and after sharpening, marveling at the dramatic difference. The scent of Yoshino cypress, brought directly from Japan, further enriched the sensory experience. The workshop highlighted the unique value of face-to-face interaction and the irreplaceable learning that comes through hands-on, multi-sensory engagement. It was a highly concentrated and rewarding session for all involved.

#OPENMONDAY 17:00 - 20:30

UTSUWA3.1組立デモストレーション(逐次通訳)

鉋削りコンテスト(同時開催木工ワークショップ)

01.組立デモストレーション

2022年にベルリンで制作した組立式和室UTSUWA3.0をバージョンアップしたUTSUWA3.1。今回も日独の職人メンバーが協働で新たなパーツなどの加工を行った。新しく追加されたモダンな障子は、斜め柱やちよんまげ(蕪東仕口のアレンジ)の斬新な和室(UTSUWA3.0)に調和させ、越前の柳瀬手漉き和紙を使用した。

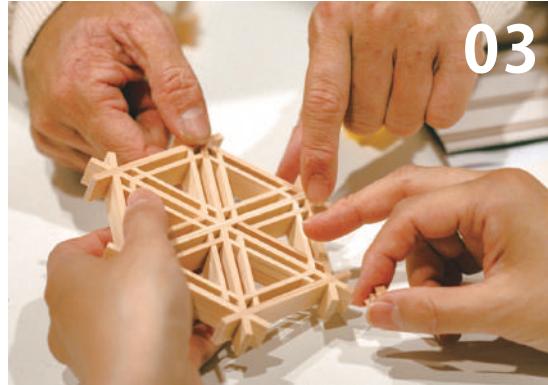
構造や部材の解説をしながら30分ほどで組立てが完了し、初のUTSUWA3.1のお披露目となった。

02.鉋削りコンテスト

定員枠があつという間に埋まった鉋削りコンテスト。木にメッセージを書き、途切れないと削り、鉋屑の美しさを競う。和やかな会場の雰囲気とは対照的に参加者は真剣な面持ち。5人の受賞者の中、2位にはヒシカ工業の鋸が授与され、優勝者のTimには主催者の大阪地域振興調査会からEXPO2025への参加支援の副賞が授与された。

03.木工ワークショップ

組子や箸づくり体験は人気で、順番待ちが絶えない状況。富山県のタニハタの美しい組子細工に挑戦した来場者は日本のものづくりに触れる機会を存分に楽しんでいた。

01

#OPENMONDAY 17:00 - 20:30

UTSUWA3.1 Assembly Demonstration (consecutive interpretation)

Kanna Shaving Contest (Concurrent Woodworking Workshop)

01.Assembly Demonstration

The UTSUWA3.1 modular Japanese room, an upgraded version of UTSUWA3.0 first built in Berlin in 2022, was unveiled for the first time. Once again, Japanese and German craftspeople collaborated to produce new components, including a modern shoji screen. This new design harmonized with UTSUWA3.0's innovative features, such as angled posts and the chonmage (kaburazuka-shikuchi) joint, and incorporated Echizen's Yanase handmade paper.

The demonstration included a step-by-step explanation of the structure and materials. In just 30 minutes, the room was fully assembled, showcasing the refined design and craftsmanship of UTSUWA3.1 to the audience for the first time.

02.Kanna Shaving Contest

The kanna shaving contest, which quickly reached full capacity, invited participants to write a message on a piece of wood and then shave it without breaking the wood shavings, with an emphasis on their beauty. While the atmosphere at the venue was lighthearted, the participants displayed intense concentration.

Among the five prize winners, the second-place finisher received a saw from Hishika Industries, and the overall winner, Tim, was awarded a special prize: support for participation in EXPO2025, provided by the Osaka Regional Development Promotion Association.

03.Woodworking Workshop01

Hands-on experiences such as kumiko assembly and chopstick making proved immensely popular, with constant waiting lines. Visitors enthusiastically engaged with the exquisite kumiko woodwork crafted by TaniHata of Toyama Prefecture, thoroughly enjoying the opportunity to connect with Japanese craftsmanship.

器UTSUWA#Open Monday

~日本の空間と手仕事を楽しむ~

2024.10.14／14:00～20:30 *German time

ベルリン日独センター

【プログラム】

- ・日独職人パネルディスカッション
UTSUWA DANGI-II (ハイブリッド)
- ・日本の手道具・プロ向け鉋講座
- ・UTSUWA3.1 組立デモストレーション
- ・鉋削りコンテスト、木工WS

主催

ベルリン日独センター
(一財)大阪地域振興調査会
器プロジェクト実行委員会

Project Planning

内田利恵子、吉野国夫、河内彰子、黒岩こころ、那須田栄

UTSUWA 3.1 Working members

沖本雅章、Dorian Bracht、Emi Shinmura、Justus Kissner、David Frank、
Georgina Bowman、Cun Hernandez、岡田さおり、沖本陸、Erina Mori、
Reina、中野智佳子、Vina Curcija

Special Thanks

Eduardo Novo、大江畠、中野表具店、やなせ和紙、組子細工タニハタ、
ヒシカ工業、Anna Miller、Robin Miller、Sven Flösser、白庄司加織、
運営スタッフの皆様、ご来場ご視聴の皆様

器プロジェクト2024 UTSUWA3.1 開催レポート

日独職人「器」#オープンマニマー

～日本の空間と手仕事を楽しむ～

発行:2024年11月30日

発行者:器(UTSUWA)プロジェクト実行委員会

編集:内田利恵子、中野智佳子、Emi Shinmura

写真:David Frank

