

A magazine about Shimane Prefecture, Japan

The Shimanean

Vol. 74

Bringing Shimane's Traditional Craft to the World

Looking Through Traditions to a Clear Future Zap Glass Studio

The Harmony of Tradition and Modernity

The Birthplace of Kumiko and the Yoshihara Wood Workshop

Hiromitsu Blacksmith Workshop: Flickering of Flames and Passion

Sekishu Washi • A Powerful Tradition

島根から世界に伝わる伝統工芸

伝統と現代のハーモニー——組子の生まれる所 吉原木工所——

鍛冶工房弘光 煌めく炎と情熱

石州和紙・強い伝統

ZAP GLASS STUDIO

Looking Through Traditions to a Clear Future Zap Glass Studio

Donovan Goto

Zap Glass Studio is a glass blowing studio that started in 2009 by Funo Yasushi. Zap Glass Studio is a member of the [Shimane R Product] group. The other craftsmen are in fields like kumiko craftsmanship, sekishu-washi Japanese paper, blacksmithing, and woodcrafting. Together the five craftsmen make up [Shimane R Product], in which the "R" represents [Relay]・[Renewal]・[Reborn]・[Revolution] of the traditional crafts to the newer generation.

In the peak of summer, we visited a glass blowing workshop in Izumo. This wasn't the first glass studio I had ever been to. As a matter of fact, I had been to one before at my college in Hawaii – but this one was totally different. Zap Glass Studio is a small, independent workshop, self-run by owner Funo Yasushi himself. Yasushi-san graduated from a college in Nagoya and decided to come back to Shimane to continue his glass blowing

in a small studio behind his house. In fact there used to be glass blowing in the Izumo region before, but that was strictly for the purpose of making glass ball buoys. Behind his studio runs a train track where you can hear a train pass by at least once an hour. Not much of a distraction to him, but Yasushi-san jokingly admits that his son has more interest in the trains that pass behind the studio than in glass blowing. He eventually wants to pass on the craft of glass blowing to his son.

Donovan Goto

ラスよりもスタジオの後ろに走っている列車にもっと興味を持っていると冗談で認めている。彼は結局、息子に吹きガラスの技術を受け継いでほしいと思っているのであろうか。

ガラス吹きスタジオの内側と外側を隔てるスライドアレールの境界線がある。外から入ると、24時間一年中焚かれた2つの炉から放射される熱が歓迎してくれる。私の目の前には、王座のような広い椅子が置いてあった。この椅子の後ろには、非常に特殊なはさみとジャックが掛けられていた。もし私がこの場所が何なのか事前に知らされていなかったら、この熱と、はさみとジャックだけを見た私は間違いなく焼肉店だと思っただろう。

布野さんは、私たちを彼のスタジオに歓迎し、吹きガラスの制作過程を見せてくれた。彼の意見では、ガラスを考えると、それをより高い融点および氷点を有する水と考えることが簡単な方法であるということだ。私たちはガラスが凍っている(固まっている)のを普段見ているのだと説明していた。そのガラスを1000℃以上に加熱すると液状の状態になり、その状態が彼の魔法を働かせ始める。水は彼の

● Japanese

ZAP GLASS STUDIO

ZapGlassStudioは、2009年に立ち上げられた吹きガラスのスタジオ。ZapGlassStudioの代表布野康さんは島根の若手伝統工芸職人のグループ「SHIMANERproduct」の一人で、他の4人の職人は、吉原敬司さん(組子)、小藤宗相さん(出雲鍛造)、西田勝さん(石州和紙)、濱田幸介さん(挽物轆轤)。「SHIMANERproduct」の[R]は[RELAY]・[RENEWAL]・[REBORN]の意味を含め、次世代に伝統工芸の技術を伝えようとしている。

夏のピークに出雲のガラススタジオを訪れた。これは私が訪れた最初のガラススタジオではない。実際には私がハワイの大学にいた頃、ガラススタジオを訪れたことがあるが、そのスタジオと全く違うものだった。私がハワイで見たスタジオよりずっと小さかったが、それはオーナーの布野さんがスタジオを単独でやっているからだ。布野さんは愛知教育大学でガラス制作を学び、島根県奥出雲町のガラス工芸館に12年間勤務し、平成21年に独立し「Zapglassstudio」を立ち上げた。元々出雲地方でも吹きガラスの文化があったが、それはガラス球のブイを作る目的だった。彼の小さなスタジオの後ろを、少なくとも1時間に1回列車が走っている。彼はそれほど列車の音に気を散らされないが、彼の息子は布野さんの吹きガ

The border of the glass blowing studio and the outside world is marked by sliding doors where, upon entering, you are welcomed by heat that radiates from two furnaces that burn 24/7. Upon entering the studio, a wide chair sat in front of me- wide enough it could be considered a king's throne. Just behind this chair hung a very peculiar set of shears and tongs. If I had not been told what this place was beforehand, I would have been sure that, with the heat, shears and tongs, this place was definitely a yakiniku restaurant.

Funō Yasushi, the owner of Zap Glass Studio, welcomed us into his studio allowing us to watch as he goes through the process of blowing glass. First, he explains that an easy way to think of glass is to think of it as water with higher melting and freezing points. He explained that we usually see glass in its solid or "freezing" state, but when we heat it past 1000 C, we get to see it in its liquid state – the state where he begins to work his magic. The idea of water is also a main theme for his glass blowing, and can be seen quite often in his works.

When he took the cover off the first furnace, you could feel the heat of the studio increase as your eyes were met with a light so intense that you might as well be looking into the sun. He then chose his blowpipe and dipped it into the furnace -- with a little spin he picked up the molten glass making an orange sphere at the end. He explains that when you blow glass you have to be constantly spinning the blowpipe in order to keep it in a balanced spherical shape. If you spin it too fast, it expands unevenly; if you spin it too slow, it also expands unevenly – you have to get it just right. He joked that spinning the pipe makes for a bad habit when he goes fishing because he tends to find his fingers constantly wanting to twist the fishing pole.

He then took the orange ball of glass and began to blow life into it – with each breath it started to get bigger and bigger. He then stopped every ten seconds to put the orb into a separate furnace to

Japanese

三五

主なテーマでもあり、彼の作品でよく見られる。

彼が最初の炉のふたを取ると、目がオレンジ色の光で満たされたように感じ、スタジオの熱が上昇するのを感じることができた。彼は吹き竿を選び、溶融ガラスを吹く吹き竿を回転させながら炉の中に浸し、溶けたようなガラスの塊を取り出す。ガラスを吹くとき、常に平らな球形を保つために吹き竿を回転させなければならないと説明していた。速く回しすぎてもゆっくり回しすぎても不均等に膨張する。彼は冗談を言っていたが、釣りをするときには釣り竿を常に回したくなる自分の指の動きに気付くそうだ。

彼は光るオレンジ色のガラスのボールを取り、それに命を吹き込み始める。そして、一呼吸で膨張させると、ガラスを形成しやすくなるため、10秒ごとに別の温度の低い炉に入れる。ガラスを形成するというのは時間との戦い。炉から戻ってきた後の、約10秒の間にガラスを自分の思うように形成できる。きれいな大きさの玉にガラスを膨張させたら、椅子がある場所に持ち込み、肘掛けの上に水平に吹き竿を置き、前後に回転させる。吹き竿をゆっくりと前後に回転させると、木製のパドルを片手に取り、カップの底部を形成する。形状に満足すると、別の吹き竿をつかんで、それをカップ

A magazine about
Shimane Prefecture, Japan

The Shimanean

reheat the glass; this allowed him to easily keep forming the glass. He explained that blowing glass is a battle with time; he says he can get about a good ten seconds out of it at a time before the glass must go back into the furnace. Once he got the glass to a nicely sized bubble, he then took it to the throne-like chair. There, he placed the blowpipe in front of him lying on the arms of the chair and started rolling the glass ball back and forth. Slowly rolling the blowpipe back and forth, he then takes the wooden paddle and starts to form what will be the bottom of the cup. Once happy with the shape he then grabs another blowpipe and attaches it to the bottom of the cup. With a wet metal file he makes a small mark in the neck of the glass on the original blowpipe and with a gentle tap it releases from the cup. He then grabbed a jack and started to form the mouth of the cup, rolling it back and forth on the arm rest. He repeats this a couple times, going to and from the furnace and the chair. Once he is happy with the shape and thickness of the newly formed cup he gets ready to separate it from the blowpipe. With a quick hit to the blowpipe, the cup cracks off and is placed into another furnace where it is slowly cooled.

After becoming cool enough to handle he engraved his name at the bottom of the glass. On the bottom a mark from where the blowpipe once connected remains and he explained that some craftsmen leave it and some don't, but it's a defining mark of being a glass blown cup without the use of a mold. In fact molds are most commonly used in Europe where glass cups are mass-produced. He talked about a time when he had been to Europe for an exhibition, and told us about how he was praised by fellow European glass blowers for his consistency without the use of a mold. That is proof of the level of skill that Japanese craftsmen have and strive for. The pride that they hold in each completed piece is what he wants to see relayed to the next generation of craftsmen.

の底に取り付け、次にファイルでガラスに小さな傷をつけ、元の吹き竿を軽く叩いてそれをカップから解放する。ここからジャックを使用して、肘掛けの上でそれを回転させながらカップの口を形成する。炉と椅子の間の行き来を数回繰り返し、形状と厚さに満足すると、それを吹き竿から分離する準備をする。吹き竿を急速に叩くと、カップは吹き竿から解放され、500℃の別の炉に入れられてゆっくりと冷却される。

ガラスが十分に冷たくなった後、彼はガラスの底に名前を刻む。カップの底部に吹き竿から解放した跡をわざと残す。職人の中には残さない人もいるらしいが、これが型を使わずに制作した吹きガラスという明確な印となる。型は、ガラスカップが大量生産されているヨーロッパで最も一般的に使用されている。彼は自分の作品を展示するためにヨーロッパに行った時について話した。ヨーロッパの人たちには、型を使用してなくても布野さんの作品がいかに一貫しているかに感心したそうだ。それぞれの作品に抱くプライドと日本の職人の努力を次世代の職人に伝えたいと思うものである。

The Harmony of Tradition and Modernity

The Birthplace of Kumiko and the Yoshihara Wood Workshop

Hye-Jung Park

SHIMANE R PRODUCT is a group assembled from June 2012 consisting of five artisans from Shimane that specialize in kumiko craftsmanship, seki-shu Japanese paper, glass, blacksmithing, and wood crafts. The "R" in SHIMANE R product stands for "relay", "renewal", "reborn", and "revolution". In this edition of the Shimanean we will be featuring the arts and crafts of Shimane. In this article we will enter the world of kumiko craftsmanship.

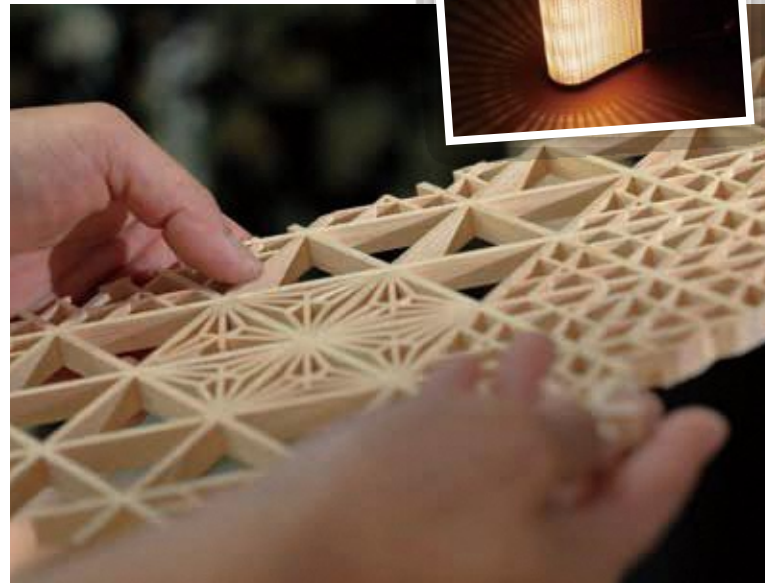
What is kumiko? Well, kumiko is a traditional technique of taking precisely cut pieces of wood and assembling them into patterns for doors, frames, and even furniture, without the use of nails or metal fixtures.

The wood workshop we visited is nestled deep in the mountains of Hamada on the west side of Shimane prefecture. After driving up the windy roads in the mountainside we finally reached the Yoshihara Wood Workshop. This workshop has been around for 60 years and is currently being run by the young Yoshihara Keiji (2nd Generation), who took over from his father Yoshihara Shigefumi (1st Generation).

Due to influences from his father at the young age of five, Yoshihara-san aspired to become a craftsman when he got older. After graduating from high school, he wanted to focus on learning about kumiko and decided to start working at a wood workshop in Toyama prefecture.

After six years there, he decided to move back to his hometown in Shimane. Soon after that he started working at his dad's wood workshop, making this year the 20th year since they branched off to producing kumiko. The Yoshihara wood workshop is split into two parts, one part is run by his dad who specializes in making furniture and tools. Another part

is run by Yoshihara san who specializes in kumiko. In total there are about 11 workers. At the entrance to the workshop there is a schedule board that is filled with work orders. Most of the work orders are all custom job requests and while there are many orders from all throughout Japan, most of the orders come from the Kanto region. What caught my eye when

I was glossing over their schedule board, was an order from Australia. Yoshihara-san said he started to get orders from overseas after winning awards at the Interior Exhibition in Paris (Maison et Objet) in 2012/2013/2014.

The materials being used is very important when it comes to kumiko. Because the wood has to be finely cut and assembled; conifer tree wood as well as wood from cypress and Japanese cedar trees are suitable matches. Materials are quite expensive because they are chosen one-by-one by the skilled artisans that will use them, and the naturally grown Japanese cypress is said to be the ideal wood for kumiko. High density wood is marked with tight tree rings, and are regarded for their high quality.

Kumiko is a very delicate job, with even the slightest difference in density between pieces and the assembling process would not be possible. While the tools are very important, I respect how Yoshihara-san carefully matches the wood by density and then cuts them without hesitation using his custom-fit cutting tools.

The clumsy me, that by no means can do such a job like that, then asked how long it would take and what would it take for someone aiming to become a kumiko craftsman.

First, they have to apprentice at Yoshihara woodshop for 5 years. After five years they will have the ability to create a piece from start to finish, but being able to design their own piece from scratch will take

Japanese

伝統と現代のハーモニー — 組子の生まれる所、吉原木工所 —

朴慧貞(パク・ヘジョン)

「SHIMANE R product」。島根県出身の工芸職人のグループで、組子・石州和紙・吹き硝子・出雲鍛造・木工芸を作り出す5人の若手工芸職人が集まり、2012年6月に結成した。

「SHIMANE R product」の「R」の意味は「Relay」・「Renewal」・「Reborn」・「Revolution」などの意味が含まれているそうだ。今回「島根県の情報誌」では島根から世界に発信する伝統工芸を主題に、私は「SHIMANE R product」の一分野である「組子」に関する記事の担当になった。

組子とは釘や金具などを一切使わず、細く割った木材を組み合わせることで、様々な模様を描く建具の伝統的な技法。

場所は島根県の西部にある浜田市三隅町の深い山の奥。くねくねした山道をしばらく車で走って着いた所は、吉原木工所。創業してから60年の歴史がある吉原木工所の若手代表である吉原敬司さんは、お父さんの吉原重文さんに続く吉原木工所の2代目である。

彼はお父さんの影響を受け、5歳ごろからものづくりの仕事に憧れてきたそうだ。吉原さんは高校卒業後、本格的な組子の技術を学ぶために、富山県のある工

房に入社。

6年間従事し、組子の技術を修得後、故郷の島根県に戻ってきた。その後、お父さんの木工所に入社し、今年で組子に関わって20年になるという。

吉原木工所は二つのパートがあり、一つはお父さん専門の家具や建具の製作パート。もう一つは吉原さん専門の組子の商品を製作するパートだ。

職員は全部合わせて11名。入口にある作業ボードを見たら、ぎっしりスケジュールが埋まっている。作業は完全注文制作である。全国各地から制作の依頼が入るが、なかでも関東地域からの注文が多いそうだ。作業ボードに目を通した時、私の目に入ったのは、オーストラリアなどの海外からの注文だった。吉原さんは組子の作品を出展したこともあり、様々な受賞歴も持っていたが、その中で、2012・13・14年のインテリア博覧会「メゾン・エ・オブジェ in Paris」に作品を出展してから噂になり、海外からも注文が入るようになったそうだ。

組子は材料が大変重要である。木材を細く割って組み合わせるため、素直で柔らかくしなやかな針葉樹が組子に適していて、その中でもヒノキと杉を主に使う。

another five more years to that. For aspiring kumiko craftsmen, Yoshihara san says that the most important thing to have is a strong mental attitude to aspire to be better.

Such small pieces of wood can be turned into such spectacular designs. Some common patterns include ones of hemp leaves (asa), sesame seeds (goma), cherry blossoms (sakura), and forest paths (rindou). Each pattern has its own connection to a season, scene, or meaning to Japan. Some designs display the beliefs and hopes for the younger generations growing up in life.

Kumiko is mostly found in traditional Japanese houses, and with the increase of more western style houses the demand for kumiko has started to decline. Yoshihara-san strays away from the stereotype of kumiko only matching traditional Japanese houses and suggests that instead of art or decoration it can be made into sliding doors, lamp shades, and partitions that can even match the western styled homes. An example would be his masterpiece called "the wave" (nami) which started off as a planar concept which evolved into a 3-dimensional curved partition which he later took to the Interior Exhibition in Paris (Maison et Objet).

As the times change, the traditions within our life also change, and I would like to applaud Yoshihara-san for being open to trying new things and willing to challenge himself further. And I hope that through Yoshihara-san we can see a new generation of kumiko in Shimane.

Japanese

熟練の職人が一本一本を厳選した材料を使うため、けっこうな値段になるが、日本の自然で育ってきたヒノキこそ、日本の伝統工芸である組子に一番ふさわしいという。年輪の間隔が狭く、密度の高いのが良い木材で、銘木と呼ばれている。

組子とはとても繊細な作業なので、わずかな角度の差でも組み合わせができなくなる。だから、道具が大事になるが、手にぴったり合う道具で組子用の細い木材を迷いなく切っていき、角度を合わせながら、組み合わせていく吉原さんの姿を見ると、尊敬の気持ちが湧いてきた。不器用な私にはとうていできない作業であるため、組子のことを習おうとしたら、どのぐらいの期間がかかるか、組子職人を目指す人の条件として何が必要なのかなどを聞いてみた。

まず、吉原木工所の組子職人は5年間の見習期間があるそうだ。見習期間が終わると、ある程度の作業は一人で可能だけど、デザインの作業ができるようになるまでは更に5年の時間が必要だという。組子職人を目指す人に要求されるのは、技術でもキャリアでもない、心構えだと吉原さんは言う。

小さい木材の組み合わせが立派な形になっていく。組子に主に使われている模様は麻の葉・胡麻・桜・りんどうなどがある。各模様には日本の四季・景色・縁起

などの意味が入っている。例えば、麻の葉は葉がまっすぐ成長することから子どもの成長を祈願する意味が込められている。

日本の伝統家屋によく使われていた組子は、洋風家屋が増えるにつれて、その需要も少なくなりつつある。でも吉原さんは組子が伝統家屋だけに似合うという偏見を捨て、現代の洋風家屋のインテリアにも、例えば、リビングの引き戸・間接照明・パーテーションなどにも組子の用途を広げ、工芸品としての作品ではない、生活によく使われる実用品としての組子も提案している。

上記で触れたインテリア博覧会「メゾン・エ・オブジェ in Paris」に吉原さんが直接デザイン・製作して出展したパーテーション「波」は平面的だといわれる組子の概念を超えた三次元の曲線デザインで生まれた傑作である。

時代はだんだん変わっていく、変わっていく生活の中で伝統をアレンジし、新しいトライを止めない吉原さんのチャレンジに拍手を送りたい。島根の組子が吉原さんを通じ、次世代にも繋がり続けるように願う。

鍛冶工房弘光 煌めく炎と情熱

鉄

Hiromitsu Blacksmith Workshop: Flickering of Flames and Passion

Shang Yalong

On July 10th 2017, I joined a group from the Culture & International Affairs Division to interview Mr. Shusuke Kotou, head blacksmith from the "Hiromitsu Blacksmith Workshop" in Shimane. From prior research, I learned that after graduating from university, Mr. Kotou was both a businessman in Tokyo and worked at an art museum, before finally joining the family business. Upon asking Mr. Kotou why he changed careers, the simplicity of his reason surprised me: "since childhood I've helped out at the family blacksmith, so it was natural to take over from my father." To be honest, I had no knowledge of Japanese blacksmithing before visiting Hiromitsu. China also has a long history of crafting iron swords and farming equipment (called "Tie Jiang"), but very few people today possess this skill. This lack is probably due to industrialization, and the focus on profits over tradition.

Perhaps there is a fundamental "simplicity" that has allowed

Japanese traditional craft – such as at the Hiromitsu Blacksmith – to flourish in modern Japan.

Preservation of Traditional Craft

The Hiromitsu Blacksmith, formerly known as "Unshu Hiromitsu," has its roots in the Edo Period (Tenpō Era, 1830-1844). Through the use of foot bellows, Hiromitsu produced cutlery, small farming equipment, and everyday tools; in addition to its sword-making, it quickly became a respected establishment. Remains of the old town can be seen close by at the Kanayago Shrine, devoted to the god of ironworks, where blacksmiths would go to offer prayers. In 1961, Mr. Hironari Kotou – the 10th generation owner of Hiromitsu – began his swordsmith training. In the beginning, there was a strong demand for Hiromitsu's decorative swords and farming equipment. However, Japan experienced a rapid growth in

Japanese

鍛冶工房弘光 煌めく炎と情熱

2017年7月10日、私は文化国際課の同僚と一緒に、島根県にある鍛冶工房弘光の鍛冶職人、小藤宗相さん取材した。事前に調べた情報によると、小藤さんは、大学卒業後、東京の企業、県内の美術館勤務を経てから家業に入ったという経歴が分かった。家業を受け継ぐ理由について、「子どものころから工房の仕事を手伝っていましたから、自然な流れで父に弟子入りすることになった」と、返答されて意外だった。何と単純な理由だろうと私は思った。正直に言えば、日本の鍛冶工房のことについてそれまで私は全然知らなかった。中国でも鉄で刃物、農機具を作る「鉄匠」(Tie Jiang)という職種は昔からあるけど、現在に至ってはそういう技を持つ人はほとんどいないそうである。おそらく、工業化が進んでいる現代社会では、「儲かるかどうか」が頭の中で常に優先的に考慮されていることになるだろう。多分この「シンプルさ」こそ、弘光も含めて日本の伝統工芸が受け継がれる一番の理由ではないだろうか。

伝統工芸を貫く道

鍛冶工房弘光は、江戸時代(天保年間)にルーツを持ち、以前は雲州弘光という

尚亜龍(Shang Yalong)

名前だった。たたら操業から鍛冶業を営み、打刃物、小農器具、生活用具に加え刀剣鍛錬の道に励んだ老舗である。昔からも鍛冶職人の尊敬を集める製鉄神を祀る「金屋子神社」が近くにある場所で、今でも昔の街並みの趣が残っている。昭和36年から、現在10代目当主である小藤洋也さんは刀匠修行に入った。当初は美術刀剣や刃物、農機具などのニーズがあったものの、戦後急激な経済成長の中で大量生産の煽りを受け、伝統的な生産方式では比較的に製造コストが高く、製品が高価になり利益があがらない。70年代から、鍛冶業の未来について懸念を抱いた多くの鍛冶屋さんは事業を諦めたが、洋也さんは「自分の代でつぶすわけにはいかない」という強い信念を持ちながら、伝統工芸の道を貫いている。

時代と共に歩む道

ついに日本刀や農機具だけを鍛錬する営みが困難な時代がやってくる。取材時、宗相さんは一冊の本を見せてくれた。赤色のカバーに目を引く『灯火器百種百話』というタイトルがパッと見える。洋也さんがある日、偶然に新聞広告から見つけた本である。その時、洋也さんはすぐさまその著者を訪ねに行き、コレクション

mass production after World War Two, and traditional handicraft became a relatively costly affair; as a result, profits stagnated at Hiromitsu. In the 1970's, many blacksmiths were forced to close permanently, but Hironari-san - determined not to let his generation be the last - continued the family tradition.

Moving with the Times

Nowadays it is almost impossible to survive producing only handmade swords and farming equipment. When I talked to Shusuke-san, he showed me an interesting book. The title "A Collection on Candelabra" stood out predominantly on the bright red cover. It was a book that he had found by chance reading a newspaper advertisement. Upon promptly visiting the author, Shusuke-san borrowed a number of actual implements. Through months of trial and error, and by the light of his family forge, he was able to faithfully recreate the decorative candlesticks. Although appearing as simply an old book detailing Edo Period lighting technology, "A Collection on Candelabra" was a great source of inspiration for Shusuke-san. Today, the Hiromitsu blacksmith continues its tradition of Japanese swordsmithing, as well as producing new handicrafts using a wide variety of steel. In moving with the times, and combining tradition with modern welding and machining techniques, Hiromitsu blacksmith creates new items with the experience of generations.

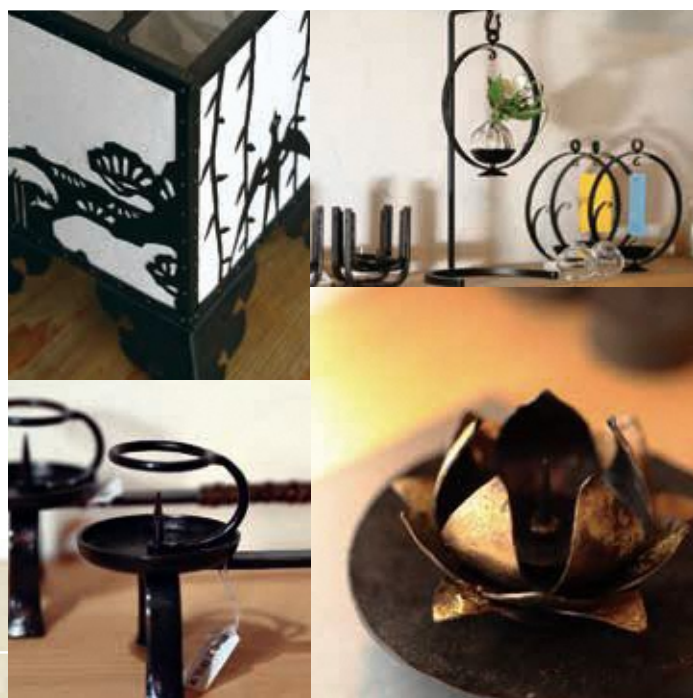
Opening a new market

Although sales at Hiromitsu were slow at first, the latter half of the 1980s saw the increased interest of interior designers, major department stores, and the media. Among being displayed in Tokyo's Daikanyama shopping neighborhood (at the popular Tsutaya department store), many people currently enjoy Hiromitsu's unique handicraft. In a shift from swordsmithing to the production of candelabra, vases, and other useful everyday goods, new markets for forged iron goods opened up not only in Japan, but overseas in Italy, America, and China, among other countries.

During our trip to Hiromitsu, I was able to try my hand at forging,

but it was much more difficult than I had thought. We were given the task of bending the end of a rod into a hook, but none of us really achieved a decent result; it was a testament to the fact that becoming a blacksmith takes years of rigorous training. The foundry was hot and humid, and we all laughed while profusely sweating and hammering pieces of iron. Shusuke-san was very kind and patiently taught us with great detail. In the blistering heat of July and working next to a crackling blaze, I saw that Shusuke-san's passion for his craft radiates just as bright as the fires of his forge.

Japanese

されていた灯火器の実物を借り、数カ月の試行錯誤を経て、昔ながらの鍛造あかり器具のディテールを忠実に再現した。江戸時代からの灯火器を紹介する見た目は古い一冊の本だが、弘光の方向性に大きな影響を与えた。鍛冶工房弘光は今、刀剣鍛錬技法を受け継ぎながら、玉鋼、和鉄、鉄による工芸品の新作に取り組んでいる。時の流れとともに風合いを変えて、溶接による接合や機械加工を極力避け、昔ながらの技法を受け継ぎ、心を込めて作品を造り上げている。

新たな販路を開く道

当初はなかなか売れなかったものの、80年代後半にインテリアスタイリストの目に留まり、大手百貨店やメディアに取り上げられて注目を集めることとなる。都内百貨店、東京代官山の蔦屋書店にも展示されるなど、大都会の人々にユニークな楽しみを捧げている。灯火器や花器など現代の暮らしのなかで受け入れられる工芸品づくりを追求しながら、打刃物から暮らしのしつらえ品へシフト、日本国内だけでなく、さらにイタリア、アメリカ、中国など海外向け新たな販路を拓いた。

私たちも鉄の鍛錬の体験をさせて頂いた。鉄棒の端をフックの形にして簡単な

形にしようと試みたが、思ったより難しく僕らの手の中ではなかなかうまくできなかった。やはり長年の厳粛な修行を積まないと、職人になり得るはずがないと気が付いた。鍛冶の現場はとても蒸し暑く、皆は汗まみれだったが、笑いながら鉄を叩いたり、喋ったりしていた。宗相さんもずっと、優しくそして真剣に指導して下さい。7月の猛暑が続く中で、轟々と燃える炎の傍に、手際良くリズムカルに鉄を叩く宗相さんの情熱は、炎のように煌めいて見えた。

Sekishu Washi・ A Powerful Tradition

Borkhodoeva Natalia

During my student days, when I dreamed of going to Japan, I considered even a single piece of washi (Japanese paper) as treasure. Never would I ever have imagined living in a place like Shimane—one that was so exemplary of Japanese culture. I was given the opportunity to sit down and listen to the stories of experts in kumiko craftsmanship, blacksmith, seki-shu Japanese paper, and glass. These experts started [Shimane R Product] so they can introduce the traditional arts and crafts of Shimane to the world. From this, I was able to see the uniqueness of Shimane from a new light and have tried to put together my conclusions below.

A tradition that connects generations

On a peaceful summer day filled with abundant greenery in bloom, I paid a visit to Nishida Washi Studio where, under the strong Sekishu-gawara roof tiles, equally strong washi was being made. What started in 1830 as a family business has been passed down from generation to generation. Now, Seigi Nishida (the 7th Washi Artisan) together with Masaru Nishida (the 8th) have worked to preserve the traditional methods of Seki-shu banshi (a type of washi) recorded as a UNESCO Intangible Cultural Heritage while adapting to present-day needs. With raw materials such as the essence of tororo-aoi root (called neri) and fibers of kozo grown near the workshop added to the pure waters of Shimane, paper is adjusted to the desired thickness, color and size using bamboo screens. This eventually results in the finish product of Seki-shu banshi, which is made from a 100% natural materials.

A tradition that is dependable

In Russia, the 2nd year anniversary of marriage is referred to as the “Paper Anniversary” because the couple has only been married for a short while. However, I feel that if they were referring to “seki-shu banshi” (Japanese paper) rather than a “Paper Anniversary”, it would be for celebrating a 50th year anniversary; washi

is so durable that it could be used for over a thousand of years. In the eras when there were no machines, accountants used washi as important company ledgers so that they would be able to save the recorded data by throwing the ledgers into the well in the case of a fire. In fact, I can attest to the robustness because for two years now, I have been using the same card holder made from washi.

A tradition that sustains tradition

Washi is seen as beautiful and versatile because of its strength. For instance, in “Iwami Kagura,” traditional performances in Shimane that tell mythical stories through dynamic dances, the masks of the Gods and the costumes of the fearsome eight-headed serpent by the name of Orochi, is made out of washi.

A tradition that brings people together

Seki-shu Banshi is held in high regard. It is used in the form of lamp shades in domestic luxury sleeper trains, and displayed alongside other Shimane R Products in a popular and fashionable book store in Daikanyama, Tokyo. Internationally, the designs and techniques of Seki-shu Banshi have attracted the attention of countries such as France, England, America and Bhutan, playing a role in not only bringing generations of people together, but also bringing countries together. When you visit the Nishida Washi Studio, you'll have the opportunity to make postcards for yourself. In addition to that, you can also buy anything from practical items like a backpack made out of washi to even a custom-ordered wedding dress. Who would have known that something we think of as common as paper had such capabilities? Overall, I think it's truly amazing that the people of Shimane have long treasured and kept the traditions and techniques of Seki-shu Washi going for over a thousand years.

Japanese

石州和紙・強い伝統 ボルホドエワ・ナタリア

私が日本に憧れていた学生時代には、和紙一枚でさえ宝物に思っていた。日本文化の代表的な場所のような島根県に暮らすなんて考えもしなかった。そんな島根の伝統工芸の魅力を世界へ発信しているシマネRプロダクトを立ち上げた和紙、組子、吹き硝子、鍛造のマイスターたちに直接会い、島根の伝統工芸についてお話を聞いた。島根のユニークさが改めて分かった。そのわけを以下の通りいくつかまとめてみた。

「時代を繋ぐ伝統」

緑が豊かになった穏やかな真夏の日に、強い石州赤瓦の屋根の下で強い石州和紙を作る西田和紙工房を訪ねた。島根県三隅町で1830年に家業が始まり受け継がれてきた。7代目の和紙職人西田誠吉さんは8代目の息子、西田勝さんと一緒にユネスコ無形文化遺産として登録された石州半紙を昔と変わらない方法で現在のニーズに合わせて作り続けている。島根の綺麗な水にトロロアオイからできたネリと工房のすぐそばに育つ原料の楮から取った繊維を加え、竹すを使い、漉き、必要な厚み、色、サイズで100%天然物の紙が作られる。

「信頼できる伝統」

結婚から時間がそんなに経っていないことから、2年目の結婚記念日は「紙の記念日」とロシアでは言われる。しかし、「石州和紙の記念日」という名前を50年目以上の結婚記念日に与えても良いと思う。なぜならこの紙は1000年以上も使える

ほど丈夫であるからだ。機械がなかった時代に、会計士は企業の大事な帳簿に和紙を使っていた。万が一火事が起きたらデータ保存のためにその帳簿を井戸の中に投げ込んでいた。ちなみに私も2年間前から、和紙でできた可愛いさき柄の名刺入れを使っていてその良さを実感している。

「伝統を支える伝統」

この和紙の強さは美と多目的性を生み出す。例えば、石見神楽という島根の伝統芸能では、神話を語るダイナミックな舞踊に登場する大蛇のコスチュームや神様のお面が石州和紙で作られている。

「人と人を結ぶ伝統」

石州半紙は高い評価を受け、国内を走る高級寝台列車のシェードに使われたり、東京の代官山にあるお洒落で人気の書店にシマネRプロダクトの他の作品とともに展示されたりなどしている。またそのデザインや強度技法はフランス、イギリス、アメリカ、ブータンでも注目を集めており、時代だけではなく国と国の架け橋の役割も果たしてくれる。

西田和紙工房を訪れると自分だけのはがき作りを体験させてもらえる。そして和紙で作ったカバンやクッションという実用的なものやオーダーメイドのウェディングドレスまで購入できる。私たちが当たり前のようにあると思っていた紙はこんなにすごいとは知らなかったでしょう。島根の人達が石州和紙の製造方法と伝統を千年以上も大切にしてきたことを素晴らしいと思う。

A magazine about

Shimane Prefecture, Japan <http://www.pref.shimane.lg.jp/bunkakokusai/>

The Shimanean

Editor: Donovan Goto,
Oliver Marshall

Publisher: Culture and International Affairs Division, Department of
Environment and Civic Affairs, Shimane Prefectural Government.

If you have any questions or comments about this magazine please contact us at:

1 Tonomachi, Matsue-shi, Shimane-ken 690-8501, JAPAN

発行：島根県環境生活部文化国際課

Park Hye-Jung

Donovan Goto

Han Bing

Natalia Borkhodoeva

Oliver Marshall

Pamela Suriyachai

Shang Yalong