

継承される 道具衆

鍛金研究室の道具たち—すなわち“道具衆”は、そのほとんどが研究室の人々によってつくられた、又は手直しされたものだ。工房には、金属を熱する「火床」や、鉄を加工するための「アンビル」、鉋絞りの支持体となる「当金」、それを支える大きな「木台」などが存在する。明治時代から受け継がれ、今でも大切に使われているものも少なくない。

各自の道具も自分たちの手でつくるのが基本だ。研究室の門徒になると、まず道具をつくることを学ぶ。御徒町界限にある研究室御用達の道具屋で、金鉋の頭と柄を調達するところから教育は始まっているのだ。力がすっと通りやすく長持ちする金鉋を作るために、先輩の金鉋を真似ることが当然のように行われる。金鉋に自分の銘をタガネで刻み、鍛金研究室の一門となる。そして長年使いこんだ金鉋の柄は、美しい飴色に変化していく。そうやって生み出される道具衆で、鍛金の世界は成り立っている。

(宗像 藍)

Inherited Tools

Most of the tools belonging to the Metal Hammering Course were made or modified by past generations of students. Such tools include the forge for heating metal, anvils for processing iron, stakes over which metal is hammered, and massive wooden benches for holding the stakes. More than a few have been in use since the Meiji period and are as indispensable today as they ever were.

As a rule, personal hand tools are also made by the artists themselves, the first thing new students to the course learn. Hardware stores that supply the Metal Hammering Course are located in and around Okachimachi in Tokyo, where novice students procure metal hammer heads and handles as the first step in their education. They learn by emulating existing students how to make durable hammers that convey force efficiently. Carving their names into the hammers with a chisel formally admits them into the metal hammering community. Well-used hammer handles acquire an attractive treacle-colored patina over the years. Metal hammering is supported by tools shaped by the care and attention of artists.

Ai Munakata

In the Company of Metal Hammering Folk

I studied ancient metalworking at the Department of Aesthetics and Art History, and subsequently at the Department Conservation (I completed the course in 2011) at the Tokyo University of the Arts. To study period techniques I made reproductions, which meant I spent a considerable amount of my time at the studio of the Metal Hammering Course. In other words, I was an uninvited guest there, and, as someone who over time grew quite familiar with its atmosphere and inhabitants, am pleased to introduce this exhibition.

Established in 1895 as the Metal Hammering Department of the Tokyo School of Fine Arts, the Metal Hammering Course of the Tokyo University of the Arts has a history of over 120 years. Metal hammering is a metalworking technique that transforms sheet metal into all sorts of vessels and objects.

The process is accompanied by a great variety of sounds. Anyone entering the workshop is greeted by a mixture of noises—the banging, clanging, roaring, and crashing of hammers hitting metal sheets, burn-

ers heating metal, and shearing machines in operation. Conversely, the people producing these noises are almost invariably silent, absorbed in their tasks. What are these metal hammering folk really like?

The first thing about these people that struck me when I was still new to the metal hammering studio was their robustness. Many had the unmistakable build and look of those who work with their hands. Wearing coveralls and safety shoes, and with the de rigueur towel slung around the neck, they stood out from the rest of the campus population. The whiff of tool oil and the occasional unguarded smile were other characteristics of these metal hammerers, who engaged with their material day in and day out.

The countless sounds produced during metal hammering seem to be embodied in the resulting work of art, the outcome of the build-up of the sound of metal and fire clashing with each other, and transforming the shape of the metal. Imagining the sound of metalworking may therefore be an interesting way of approaching the works in this

exhibition.

One of the fascinations of metal hammering is the dichotomy it contains. Considerable physical strength is required to hammer metal into shape. But as the works in this exhibition show, the force must be harnessed with the utmost delicacy. In this sense, metal hammering incorporates both strength and tenderness.

This exhibition consists of two parts. One part displays the work of artists who graduated from the Metal Hammering Course of the Tokyo University of the Arts. The other part showcases the work of Japan Mint employees involved in the production of orders and medals of honor, who trained at the Metal Hammering Course.

I will cut short my introduction in the hope that visitors will allow plenty of time to enjoy the works, which vibrate with the originality of each metal hammerer.

Ai Munakata

私は藝大の芸術学科と文化財保存学科（2011年修了）で、古代の金属工芸について勉強をしていた者である。復元模造によって当時の技術を探るために、鍛金研究室でお世話になった。つまり私は、研究室の隅に居候していたわけだが、「場」と「衆」を身近に感じた経験から、本展覧会の紹介をさせていただきたい。

東京藝術大学鍛金研究室は、1895年、東京美術学校の鍛金科として開設された。以来、約120年の歴史を持つ。鍛金とは一枚の板金から、器からオブジェまで色々な造形を生み出す金属工芸技法である。

そこは、さまざまな音に満ちている。工房の扉を開ければ「パン、パン」「カン、カン、カン、カン」「ゴオオオ」「ココココ：ガッシャン！」金属の板を金鉋で打ちのべる音、金属を熱する炎の音、シャーリングの回る音、それら雑多な音をいっせいに身に浴びることになるだろう。かたや、作り手はみな寡黙で、思いに金属を叩き続ける。そんな「鍛金衆」とは、一体なんなのだろうか？

研究室に机を置かせてもらったばかりの私は、鍛金衆の力強さにもまず魅了された。屈強な肉体の、いかに

もガテンといった風貌の人も多い。ツナギに手ぬぐい、安全靴を身に着けて闊歩する姿は構内でも目立つ。そして、ほんのりと深うオイルの匂いと、時に見せる笑顔。これが、全身を使って金属に向き合う鍛金衆の日常である。

作品には、彼らが発する無数の音が封じ込められている。金属と炎がぶつかり合う音が積み重ねられた結果、地金に変形していった、作品ができてきたのだ。だから展示室に入ったら、まずはその音を想像してみると面白いかもしれない。

鍛金の魅力は、まったく正反対の性質を合わせ持つところにある。金属を叩くには、当然ある程度の腕力が必要だ。しかし作品を見れば明らかのように、その力の使い方は繊細そのものと言っている。鍛金には、力強さと柔らかさが同居しているのだ。

この展覧会は、鍛金研究室から巣立った作家と、造幣局からの委託研修生として研究室の門をたたいた装金士、それぞれの作品で2部構成となっている。

挨拶はこれくらいにして、じっくりと作品と向き合ってください。鍛金衆の多様な個性が聞こえてくるはずだ。

(宗像 藍)

鍛金衆のいる風景

Supervised by Ryohei Miyata
Reunion: Works by Graduates of
the Graduate Program in Metal Hammering,
Tokyo University of the Arts

第一期 2016年12月15日(木)～2017年1月19日(木)
第二期 2017年1月21日(土)～2月25日(土)
Part 1 : 15 December, 2016 - 19 January, 2017
Part 2 : 21 January, 2017 - 25 February
休館日: 水曜日、12月28日(水)～1月4日(水)
Closed: Wednesday, 28 December - 4 January 2017
時間 Open Hours 10am - 6pm

クリエイションの未来展

第10回
宮田亮平 監修

みななの衆

—東京藝術大学鍛金研究室で学ぶ—

宮田亮平 監修

みなのかし—東京藝術大学鍛金研究室で学ぶ

鍛金研究室とは、自由な場所である。そこで生まれる発想は自由で偏らない。鍛金作品をつくる前に道具を自分でつくるところからスタートする。つまり、根源から創作していくのだ。そのような場所で育った作家は、多様性を持つようになり、だからこそ教育機関で活躍もできる人材が多いのだと思う。この展覧会は、現在大学教員をしながら制作活動を行う作家と、造幣局の装金士たちで構成されている。一見ベテランから若手までいるように見えるが、実はベテランなんてものではなく、全員若手。自分も、勿論そうだ。違いがあるのなら、経験値、すなわち“生きた失敗例”がどのくらいあるかに他ならない。また、教育機関で活躍している作家たちに言えることだが、少なからず自分の作品が学生たちに影響を及ぼしている。自分の背中を、常に学生たちに見られているのだ。そのような人々を集めたことにも、この展示の大きな意味があるだろう。

今回出展される作品群には、そのほとんどが多様性という言葉を超えた、各人の表現が出ていると思うし、そうあるべきだと期待している。

「藝大鍛金研究室」と「造幣局」の関わりについて触れておこう。私が学部長だった時代に、造幣局からの委託研究生として上田君が入ってきた。造幣局の上級研修を鍛金研究室で受けるという制度であった。造幣局では徹底した相似形をつくるのが

Reunion: Works by Graduates of the Graduate Program in Metal Hammering, Tokyo University of the Arts

The Metal Hammering Course at the Tokyo University of the Arts is a liberal place, where free, unbiased ideas are born. Before making any metal works, students start by making their own tools. In other words, they tackle creation from its very roots. It can only be expected that artists nurtured by such an environment are diverse, an attribute that explains why many of them also enjoy active careers in education. This exhibition consists of works by artists who are also faculty members and by gilders working at the Japan Mint. At first glance, the artists range from emerging to veterans. However, in my view such age- or career-stage-based appellations are irrelevant—we, myself included, are invariably fledglings. The only, if any, difference between us is the amount of experience we have; the number of real-life flops we have under our belt. Another aspect unique to artists who are also educators is the considerable influence their work has on their students. Their attitude and work constantly serve as living examples to their students. The significant number of such artist-/educators is among the distinguishing features of this exhibition.

I am confident that works in this exhibition are more than diverse in that they eloquently express the originality of their

respective makers.

Let me briefly explain the relationship between the Metal Hammering Course and the Japan Mint. During my tenure as dean the course admitted a trainee from the Japan Mint, Mr. Ueda, who took the course as part of an advanced training program for Japan Mint employees. At the Japan Mint it is imperative to achieve geometric similarity, whereas the Tokyo University of the Arts only teaches the essence of the techniques, and does not dictate the ideas behind what is created. Though initially baffled by such differences, Mr. Ueda during his year-long training underwent a transformation that I found quite moving. The course subsequently admitted three more Japan Mint trainees, who likewise demonstrated remarkable development at the university, enduring the occasional tongue lashings from their instructor. They managed to achieve works that were endowed with geometric similarity yet were distinct from machine-made results—close but not the same.

In addition to meeting expectations, Metal Hammering Course students are encouraged to happily surprise. The first technique students learn during the course is basic *tsuchishibori* (hammer-forming sheet metal into various shapes). The works of some remain extensions of this basic technique, while others take it as a point of departure. An artwork faithfully mirrors the mind and reveals the character of its creator, something I urge visitors to this exhibition to look out for.

I still cannot nail down what metal hammering is. I suppose the concept is as varied as there are metal hammerers. I believe this exhibition amply demonstrates the creative strengths of our metal hammering graduates, who control the entire process of production themselves based on solid, time-honored foundations, and whose efforts are surely regarded with warm camaraderie by the god of metal hammering.

宮田亮平

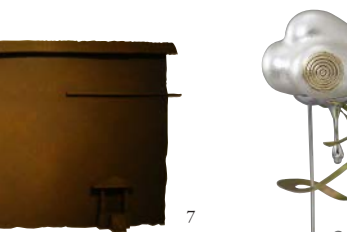
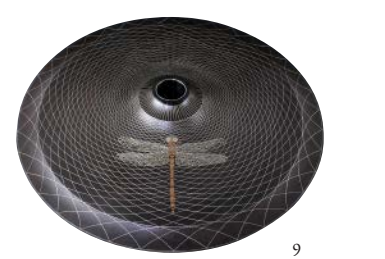
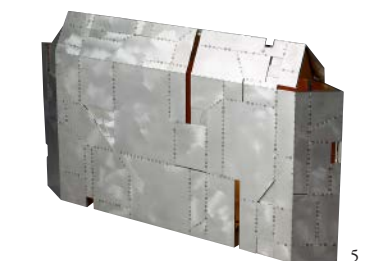
“命”。しかし藝大では、技のエキスは伝授するが、造形の“こころ”までは継承させない。そういう違いがある中で、大苦戦をしたが一年間に及ぶ研鑽により、上田君の変化を非常に感動したのを覚えている。その後入ってきた三人も、ときにはカミナリを落としたが、すくすくと藝大で成長していくのが感じられた。彼らが得たのは、相似形でありながら、単なる機械工作とは違う、「似て非なる」仕事であったのだ。

今後、この研究室で学ぶ者には、期待はもちろん、驚きも感じたい。研究室では、基礎の鋳造り（一枚の板を打って徐々にさまざまな形に変形させる技）をまず学ぶが、その徹底した延長にいる人もいれば、そこから展開していく人もいる。作品を観ればその人がわかるもので、一番素直な心の鏡が「作品」である。この度の展覧会ではそこに注目してほしい。

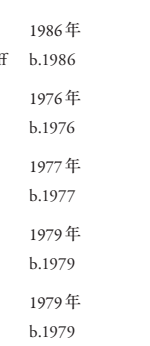
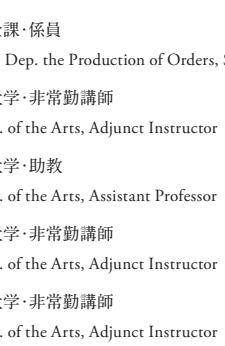
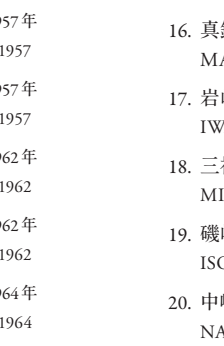
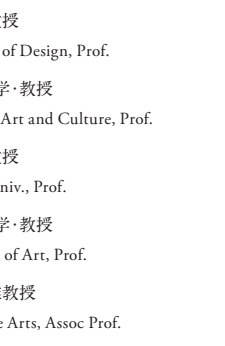
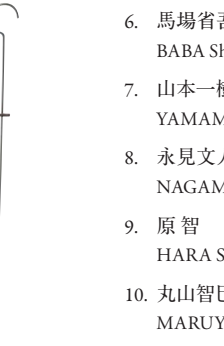
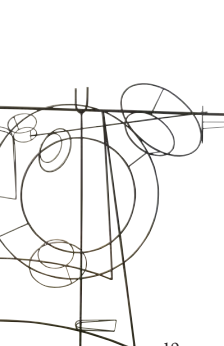
私はいまだ「鍛金」とは何か、解き明かせない。それぞれが考えていくべきものだ。本展では、しっかりと継承された基礎をもとに、自らの手によって最後まで責任を持ち、モノづくりをしていく“衆”の力が発揮されていることと思う。そのような私たちに、鍛金の神様が「よっ、みなのかし」と呼びかけるのである。

私はいまだ「鍛金」とは何か、解き明かせない。それぞれが考えていくべきものだ。本展では、しっかりと継承された基礎をもとに、自らの手によって最後まで責任を持ち、モノづくりをしていく“衆”の力が発揮されていることと思う。そのような私たちに、鍛金の神様が「よっ、みなのかし」と呼びかけるのである。

[第1期] Part 1

[第2期] Part 2

[第1期] Part 1

- 宮田亮平 MIYATA Ryohei 金工作家 Metal Artist 1945年 b.1945
- 野口裕史 NOGUCHI Hirofumi 多摩美術大学・教授 Tama Art Univ., Prof. 1950年 b.1950
- 安藤 泉 ANDO Izumi 多摩美術大学・客員教授 Tama Art Univ., Visiting Prof. 1950年 b.1950
- 中村滝雄 NAKAMURA Takio 富山大学・教授 Univ.of Toyama, Prof. 1952年 b.1952
- 南昌伸 MINAMI Masanobu 広島市立大学・教授 Hiroshima City Univ., Prof. 1956年 b.1956
- 馬場省吾 BABA Shogo 長岡造形大学・教授 Nagaoka Institute of Design, Prof. 1957年 b.1957
- 山本一樹 YAMAMOTO Kazuki 静岡文化芸術大学・教授 Shizuoka Univ. of Art and Culture, Prof. 1957年 b.1957
- 永見文人 NAGAMI Fumito 広島市立大学・教授 Hiroshima City Univ., Prof. 1962年 b.1962
- 原 智 HARA Satoshi 金沢美術工芸大学・教授 Kanazawa College of Art, Prof. 1962年 b.1962
- 丸山智己 MARUYAMA Tomomi 東京藝術大学・准教授 Tokyo Univ. of the Arts, Assoc Prof. 1964年 b.1964
- 手銭吾郎 TEZENI Goro 長岡造形大学・准教授 Nagaoka Institute of Design, Assoc Prof. 1967年 b.1967
- 相原健作 AIHARA Kensaku 東京藝術大学・特任研究員 Tokyo Univ. of the Arts, Project Researcher 1969年 b.1969

LIXIL GALLERY
東京都中央区京橋3-6-18 東京建物京橋ビル LIXIL : GINZA 2F
phone 03-5250-6530
制作発行:株式会社LIXIL デザイン: SOUVENIR DESIGN INC.
url <http://www1.lxil.co.jp/gallery/>
facebook [facebook.com/LIXIL.culture](https://www.facebook.com/LIXIL.culture)

[第2期] Part 2

- 宮田亮平 MIYATA Ryohei 金工作家 Metal Artist 1945年 b.1945
- 上田 稔 UEDA Minoru 造幣局装金課・総括作業長 Japan Mint, Dep. the Production of Orders, General Foreperson 1956年 b.1956
- 橋本 敦司 HASHIMOTO Atsushi 造幣局装金課・作業長 Japan Mint, Dep. the Production of Orders, Foreperson 1962年 b.1962
- 服部浩一 HATTORI Koichi 造幣局装金課・作業長 Japan Mint, Dep. the Production of Orders, Foreperson 1963年 b.1963
- 真鍋直樹 MANABE Naoki 造幣局装金課・係員 Japan Mint, Dep. the Production of Orders, Staff 1986年 b.1986
- 岩崎裕純 IWASAKI Hirosumi 東京藝術大学・非常勤講師 Tokyo Univ. of the Arts, Adjunct Instructor 1976年 b.1976
- 三神慎一郎 MIKAMI Shinichiro 東京藝術大学・助教 Tokyo Univ. of the Arts, Assistant Professor 1977年 b.1977
- 磯崎えり奈 ISOZAKI Erina 東京藝術大学・非常勤講師 Tokyo Univ. of the Arts, Adjunct Instructor 1979年 b.1979
- 中嶋明希 NAKAJIMA Aki 東京藝術大学・非常勤講師 Tokyo Univ. of the Arts, Adjunct Instructor 1979年 b.1979
- 瀧澤宗史 TAKIZAWA Soshi 東京藝術大学・教育研究助手 Tokyo Univ. of the Arts, Adjunct Education and Research Assistant 1985年 b.1985
- 宮崎瑞士 MIYAZAKI Mizuto 東京藝術大学・教育研究助手 Tokyo Univ. of the Arts, Adjunct Education and Research Assistant 1988年 b.1988

リーフレット構成: 文 宗像 藍 1985年生まれ。編集者。
Leaflet compiled and written by Ai Munakata (b.1985), editor

Ryohei Miyata