

アジア漆の造形と祈り -東南アジアの漆-

Urushi Forms and Hope

REPORT 2022

アジア漆工芸学術支援事業実行委員会

Asian Lacquer Craft Exchange Research Project Executive Committee

ごあいさつ

海上ルートにて結ばれ、交易や文化の関わりが深い東南アジアと日本との漆を通した交易は、タイやミャンマーの蒟醬(きんま)技法が日本にもたらされてから、現在まで長きにわたります。日本でも東南アジアの国々でも、漆は器や家具、信仰の場面や装飾表現として仏像や寺院装飾にも広く使用され、信仰や風土に根付いた素晴らしい漆文化が脈々と育まれてきたのです。

気候変動や感染症により私たちの生活が一変した今日、東南アジア各国では、コロナ禍による物流や経済の不安定な状況に加え、困難な情勢に置かれる国においては、漆産業は厳しい状況に直面しています。また、昨今のプラスチックごみによる環境汚染、温暖化による世界的な環境変化の脅威が看過できない状況にあります。そのような中、天然素材である漆は現代社会に何を提案できるでしょうか。

本展にはタイ、ミャンマー、ベトナム、カンボジア、ラオスに加え、東南アジアに関わりを持ち活動をおこなっている日本・フランス・アメリカ・ウクライナの作家の作品約70点展示いたしました。各国の特徴ある漆の技術や表現による漆器、立体造形、漆画、仏像などへの展開も見られました。それぞれの国に生きる人々が漆をどうとらえ、この時代をどう見つめているのか、新しい漆表現の挑戦と交錯を試みる取り組みとなりました。東南アジアの漆芸の伝統と造形の可能性、多様な装飾の素晴らしさを発信するとともに、漆の作品が発する静寂さと深遠さ、伝統と現代のつながり、そして日本と各国との相互理解を深め、平和への祈りを発信できたと考えています。

展覧会の開催にあたり、会場をご提供いただいた東京藝術大学大学美術館、助成をいただきました財団、並びに多くの皆様にご協力・ご支援いただきましたことを感謝申し上げます。

アジア漆の造形と祈り-東南アジアの漆-
主催者

Welcome

Trade between Asian nations strengthened contact and exchange between these societies. Kinma lacquerware from Thailand and Myanmar, for example, first reached Japan centuries ago. Asian lacquer cultures rooted in religious faith and attachment to nature continued to develop over the centuries. Today in the modern era, the flourishing of lacquer art has created remarkably alluring object art and painting.

However, the hurried pace of industrialization and modern life has caused massive environmental damage. Pollution of chemical and plastic waste threatens the future of our planet. In contrast, lacquer is a natural product and lacquer crafts a meditative art. Working with natural lacquer requires a high degree of skill and artistry using techniques developed over centuries. It was our hope that visitors to the “Urushi Forms and Hope” appreciated and admired not only the beauty and diversity of lacquer arts but also, in these troubled and stressful times, noted the serenity and patience with which this art is made and its nexus between tradition and modernity.

This exhibition showcased 70 pieces by artists from Thailand, Myanmar, Vietnam, Cambodia, and Laos, as well as artists from Japan, France, the United States, and Ukraine who have been influenced by Southeast Asian cultures. Some of the lacquerware, object art, Buddhist statues and painting reflect techniques and expressions unique to each culture.

While showcasing the possibilities and excellence of Southeast Asian lacquer arts, culture and traditions, we hope that the event also helped deepen mutual understanding and peace between all nations and peoples.

We sincerely thank the University Art Museum for providing the venue, the foundations for their financial support, and everyone who helped and supported this exhibition.

“Urushi Forms and Hope – Lacquer Art in Southeast Asia-”
Organizers

Program Overview

アジア漆の造形と祈りー東南アジアの漆ー

Urushi Forms and Hope – Lacquer Art in Southeast Asia

期間：2022 年 9 月 24 日(土)～10 月 4 日(火)

場所：展覧会 東京藝術大学大学美術館陳列館 1 階

主催：アジア漆工芸学術支援事業実行委員会, 東京藝術大学漆芸研究室

助成：野村財団, ポーラ美術振興財団, ユニオン造形文化財団, 花王芸術・科学財団, 美術工芸振興佐藤基金, 芸術文化振興基金, 文化財保護・芸術研究助成財団

後援：国際交流基金

ギャラリートーク 9/25(日)14:30~,10/2(日) 14:30~

パフォーマンス 10/2(日) 15:30~

Dates: 24 September (Sat) – 4 October (Tue)

Venue: 1F, Chinretsukan Gallery, The University Art Museum, Tokyo University of the Arts

Organizers: Asian Lacquer Crafts Exchange Research Project Executive Committee, and Urushi-Art Department, Tokyo University of the Arts

Financial Support: Nomura Foundation, Union Foundation for Ergodesign for Culture, Pola Art Foundation, The Kao Foundation for Arts and Science, The Satoh Artcraft Research & Scholarship, Foundation for Cultural Heritage and Art Research Foundation, Japan Arts Council

Support: The Japan Foundation

Gallery Talk 9/25(SUN)14:30~,10/2(SUN) 14:30~

Performance 10/2(SUN) 15:30~

URL: <https://asian-urushi.com>

Program History

アジア漆工芸学術支援事業は、日本と東南アジアにおける漆工芸の相互交流を通じた漆文化伝承と発展に関する研究として2012年にスタートしました。

ミャンマーを中心に、ベトナム・カンボジア・ラオス・タイなど東南アジアの国にて、漆器生産者や漆芸作家とともに、漆文化の魅力を伝え、また当地の漆文化や技術表現を学びあう双方向の交流を行なうことで、新たな漆に対する価値を共有し、技術や表現の革新と継承を目標として活動を開始しました。さらに日本やアジアの文化理解を深め、参加国間の相互理解を促進し、漆工芸を通じた新たなネットワークとコミュニティづくりの基盤を形成していく活動を行なっています。

Lacquer arts is an important Asian cultural heritage. The purpose of the Asian Lacquer Craft Exchange Project is to promote natural lacquer arts, crafts, industry, and education throughout Asia. We do this by bringing artists, artisans, educators, and scientists together for seminars, workshops, and art exhibitions. The Project began when members first visited the Bagan Lacquerware Technology College in 2003. Beginning in 2005, yearly workshops and lectures were held by Japanese lacquer experts and artists in order to introduce lacquer art and techniques to the faculty and students of the College and to the Bagan lacquer community as a whole. In 2014 an International Art Exhibition was added to the Program. Since 2016, Programs have been held in Chiang Mai, Hanoi, Bagan, Yangon, and Siem Reap.

Exhibition

東南アジアの多彩な漆器・漆画・漆造形と東南アジアから影響を受け深く関わり活動している日本人・外国人作家の作品 計 70 点を展示した。

70 lacquer works from the Southeast Asian lacquer nations – Myanmar, Thailand, Vietnam, Cambodia & Laos, and lacquer works by Japanese and other artists influenced by Southeast Asian art and culture

Myanmar

ミャンマー最大の漆器産地であるバガンの漆器工房の伝統漆器、ミャンマー東部シャン州の漆器 約 20 点を展示

20 examples of traditional lacquerware from Bagan, Myanmar's largest lacquerware center, and from the Shan State

U Maung Maung (Ever Stand) / Daw Maw Maw (Bagan House) / U Myint Khaing (Lacquerware Technology College) / Myat Mon / Golden Cuckoo / U Ba Nyien / Htun Handicraft / Chan Thar Thu / U Mu Lin Ta and other lacquerware workshop.

Thailand

チェンマイを中心に伝統的な漆の表現を手掛ける工房の漆器、漆を使用し現代作品を制作する作家の作品 約 20 点を展示

14 Thai artists who make traditional and contemporary lacquer works

Decha Tiengkate / Jukkit Suksawat / Kaittisak Chaimuangchuen / Lipikorn Makaew / Manop Wongnoi (Ratthee Phaisanchotsiri) / Narongdet Dokkeaw / Neti Pikroh / Phumrapee Kongrit / Rush Pleansuk / Siwakorn Sirikarnjanaroj / Sumanatsya Voharn / Thepee Phuchan / Tipawan Thungmhungmee / Vichaikul Lacquerware Chiang Mai

Vietnam

ハノイ・ホーチミン在住の漆画家 8 名の作品を一堂に展示

8 lacquer painting 'son mai' artists from Hanoi and Ho Chi Minh

Cong Kim Hoa / Do Duc Khai / Doan Thuy Hanh / Nguyen Minh Quang / Nguyen Tran Cuong / Nguyen Tuan Cuong / Tran Dinh Khuong / Trinh Tuan

Laos

古都ルアンパバンで漆器作りをしている Mani Lacquerware と Khoun Ma Ly Lacquerware のラオス伝統漆器を展示

Traditional Lao lacquerware by Mani Lacquerware and Khoun Ma Ly Lacquerware in Luang Prabang

Cambodia

アンコール遺跡のあるシェムリアップでカンボジア漆器の復興を目指し、漆器作りやインテリア作品を展開している Stocker Studio の漆器を展示

Lacquerware from Stocker Studio in Siem Reap, which is reviving natural lacquer use in Cambodia

International Artists

東南アジアと深い関わりを持ち、漆画・漆器・漆造形作品を制作する 10 名の作家の作品を紹介

Lacquerware, painting and object art by Japanese and other artists influenced by Southeast Asian culture.

安藤彩英子 (日本/ベトナム) / 井波 純 (日本) / 栗本夏樹 (日本) / 高橋香葉 (日本) / 野田怜真 (日本) / Sha Sha Higby (アメリカ) / Nhat Tran (ベトナム/アメリカ) / Eric Stocker (フランス/カンボジア) / Marie-Dominique Boneu Hyman (フランス/ラオス) / Veronica Gritsenko (ウクライナ/ミャンマー)

東京藝術大学美術学部正面看板
Exhibition signboard, Tokyo University of the Arts

上野公園内看板
Exhibition signboard in Ueno Park

東京藝術大学大学美術館 陳列館入口
Entrance, Chinretsukan Gallery,
The University Art Museum, Tokyo University of the Arts

会場内 バックドロップと漆芸材料
Backdrop and material for lacquer work

展覧会場入口
Exhibition entrance

願い、生きる。

造形と祈り

アジアの漆

**東南アジアの漆
Urushi Forms and Hope
-Lacquer Art in Southeast Asia-**

2022 9/24 SAT -10/4 TUE
9:30 - 17:30 【入館は17:00まで | Last Entry 17:00】
入場無料 / Free Admission

**東京藝術大学美術館
展覧期間 1周**
〒157-8514 東京都港区上野公園2-8-2

Siamenese Stool
(17c)

Lao Vase
(17c)

Kambodian Urn/Bottle
(17c)

Campuchean Urn
(17c)

Banana
(近代中国)

Myanmar Stool
(17c)

**1F, Chinenetsukan Gallery,
The University of Arts
Tokyo University of the Arts
12-6 Utsunohara Park, Toshima, Tokyo, 170-8514**

ミャンマー、タイ、インドネシア、ラオス、カンボジアの多彩な漆器、漆画、漆塗りなど東南アジアに影響を受けた日本人、外国人作家の作品約70点を展示いたします。
70 lacquer works from the Southeast Asian lacquer nations - Myanmar, Thailand, Vietnam, Cambodia & Laos, and lacquer works by Japanese and other artists influenced by Southeast Asian art and culture.

"Mystic"
—木下由美子—

"Blue"
—山本真知子—

"Night"
—高橋あけみ—

"Tree"
—藤田千恵子—

"Woman"
—佐々木まゆみ—

主催：NOMURA 青村財団
 ビデオインベントリ、図録およびメールマガジン
 会場にて配布されます。各会場にビデオインベントリが
 設置されています。詳しくはこちらをご覧ください。
 オンラインチケット 8/25(日)~10/2(日) 14:30 ~ 販売開始1週間前
 ※ 注：アジア漆工芸大系研究会発行の図録、郵送でお送りいたします。

Related Events
Video Interviews, Overview of Techniques & Archive
Southeast Asian Lacquer Research Institute, Overview of techniques and archive research methodology will be exhibited.
Galley Talk 8/25(SUN)-10/2(SUN) 14:30-17:00, Chinenetsukan Gallery
Organizer: Asian Lacquer Craft Exchange Research Project Executive Committee
 Council of Chairpersons, Tokyo University of the Arts

お問い合わせ Contact
 〒157-8514 東京都目黒区文王1丁目1番地
 The University of the Arts
 Chinenetsukan Gallery
 Tel. 03-3464-2111 ext. 2112
 E-mail: info@chinetaku.ac.jp

NOMURA 青村財団

アジア漆工芸大系研究会

JETRO 日本貿易振興機構

経済産業省

文化庁

JETRO 日本貿易振興機構

願い、生きる。

造形と祈り

アジアル漆の

東南アジアの漆 *Urushi Forms and Hope* —Lacquer Art in Southeast Asia—

2022 9/24 SAT - 10/4 TUE

9:30 ~ 17:30 [入場は17時まで] / Last Entry 17時

入場無料 / Free Admission

東京藝術大学 美術画廊 1階
〒110-8714 東京都台東区上野公園12-4
1F, Chitosekushan Gallery, The University Museum,
Toukyo University of the Arts.
12-4 Uenopark, Yaitoh-ku, Tokyo, 110-8714

木箱
Wooden Box

漆器
Lacquerware

果物入れ
Fruit Basket

「モノ・カネ・コト」を大切にする文化が、
現代のアートに息づき、表現されている。それは、希望と未来へのメッセージである。

To treasure things, money and life is a culture that breathes in modern art and expresses itself. It is a message of hope and future.

鐘型漆器
Bell-shaped Lacquerware

バナナ型漆器
Banana-shaped Lacquerware

小足
Small Footed Stool

黒色漆器
Black Lacquerware

カラフルな漆器
Colorful Lacquerware

黒色漆器
Black Lacquerware

黒色漆器
Black Lacquerware

黒色漆器
Black Lacquerware

黒色漆器
Black Lacquerware

[illegible]

展覧会案内リーフレット A4/A5 サイズ
Exhibition Leaflet A4/A5 size

図録 140 ページ
 展覧会作品の他、東南アジアの漆文化
 の紹介、歴史的背景、現代の漆芸等多
 岐にわたる内容
 Catalog book 140 Pages

展覧会会場風景 ミャンマーの漆工芸作品
 Scene of Exhibition Myanmar lacquerware

展覧会会場風景 中央・左 現代国際作家作品
 Scene of Exhibition International Contemporary Works

ミャンマーの漆工芸作品
 Scene of Exhibition Myanmar lacquerware

現代国際作家作品
 International Contemporary Works lacquerware

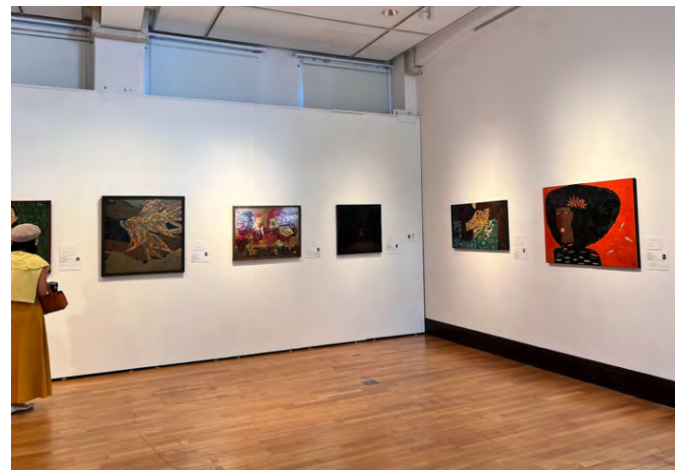
手前・左 タイの漆工芸作品, 右 ラオスの漆器
left: Thai lacquer works right: Lao lacquerware

展覧会会場風景 タイ作品他
Scene of Exhibition Thai lacquer works

左 ラオスの漆工芸作品, 右 カンボジアの漆器
left: Lao lacquer works right: Cambodia lacquerware

ベトナムの漆画
Vietnamede lacquer paintings

展覧会会場風景 ベトナム在住日本人作家 安藤彩英子作品
Scene of Exhibition Ando Saeko's work

ミャンマー箔絵供物器
Offering ware with shwezawa design, Myanmar

井谷善恵氏を講師に迎え、来日した 10 人の作家と 2 名の日本人作家によるギャラリートーク (9 月 25 日)
Gallery talk with 10 foreign artists and 2 Japanese artists, moderator: Itani Yoshie, 25 September

外館和子氏を講師に迎え、主催の松島さくら子と3名の作家によるギャラリートーク (10月2日)
 Gallery talk with 3 artists and organizer Sakurako Matsushima, moderator: Todate Kazauko, 2 October

シャシャ ヒグビーによるダンスパフォーマンス
 Dance performance by Sha Sha Higby

来日した作家・日本人作家との交流の様子

Related Event

漆芸に関する各国の取組とコロナ禍の漆芸の現状とこれからのアジアの漆芸についてのビデオインタビュー・各国の漆の技術紹介・アーカイブを会場にて連続放映した。また、会期終了後はオンラインでも視聴できるようにした。

There was a series of video events continuously screened during the exhibition. The videos and other materials also be posted online after the exhibition.

Video Interview

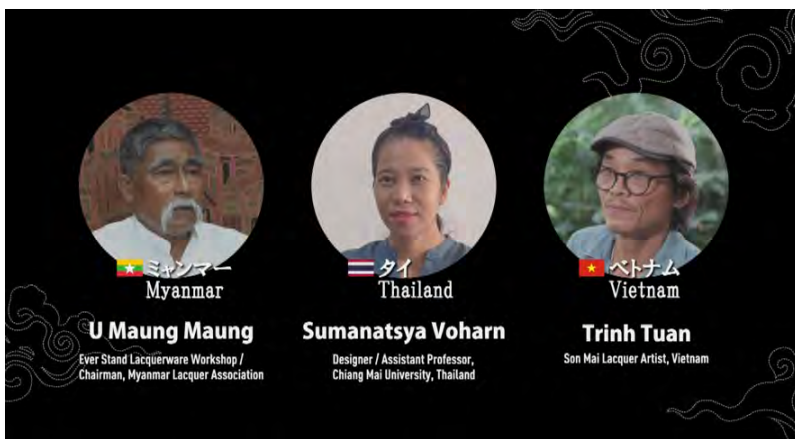
「アジア各地の漆工芸の現状と未来へ」

ミャンマー、タイ、ベトナム、カンボジアの漆芸家にコロナ禍の各国の漆芸の現状、そして10数年にわたる漆芸交流事業を通して見てきたこと、アジアの漆芸のこれからについてのインタビュービデオを会場で連続放映した。

– Current and Future of Lacquer Arts and Crafts –

Ten years of exchange programs: What have we learned? The future of urushi arts & culture. Asian Lacquer Craft Exchange Research Project members talked the Project's accomplishments and future goals.

U Maung Maung (ミャンマー漆器制作), Sumanatsya Voharn (タイデザイナー/チェンマイ大学), Trinh Tuan (ベトナム漆画家)

会場のモニターにて放映しているビデオ資料は多くの方に観ていただくことができた。

Technique Overview

東南アジアの漆芸技法を紹介するビデオを作成し会場で連続放映した。

ミャンマーの塗り・蒔醬 - U Maung Maung (ミャンマー漆器制作)

タイの箔絵 - Lipikorn Makaew (ラジャマンガラ工科大学ランナー准教授)

ベトナムの漆画 - Nguyen Tuan Cuong (ハノイ工芸学校講師)

特別企画 「漆で繋がる日本の金繕い」 いらはらみつみ (漆造形家)

Myanmar lacquer coating and kanyit technique — U Maung Maung, Everstand Lacquerware Workshop, Bagan

Thai Lai Lod Nam gold leaf technique — Lipikorn Makaew, Artist, Associate Professor, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai

Vietnamese Son Mai painting technique — Nguyen Tuan Cuong, Chief Lecturer, Hanoi Crafts School

Special Demonstration: "Kintsugi technique — Connecting people to people through urushi", Irahara Mitsumi, urushi artist, Japan

ミャンマーの塗り・蒔番

U Maung Maung (エバースタンド漆器工房)
Myanmar lacquer coating and kanyit technique

U Maung Maung, Everstand Lacquerware Workshop, Bagan

タイの箔絵

Lipikorn Makaew
(ラジャマンガラ工科大学ランナー准教授)
Thai Lai Lod Nam gold leaf technique
Lipikorn Makaew, Artist, Associate Professor, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai

ベトナムの漆画

Nguyen Tuan Cuong (ハノイ工芸学校講師)
Vietnamese Son Mai painting technique
Nguyen Tuan Cuong, Chief Lecturer, Hanoi Crafts School

特別企画 「漆で繋がる日本の金繕い」

いらはらみつみ(漆造形家)

Special Demonstration: "Kintsugi technique - Connecting people to people through urushi"

Irahara Mitsumi, urushi artist, Japan

Video Archive

取材した東南アジアの漆工芸現状をビデオアーにまとめ、会場及び Youtube にて発信した。

漆器は現在のチェンマイであるラーンナー地域で
昔から使われていて 漆器作りに長けた村もあります
or in Chiang Mai dating back to a very long time ago.

アジア漆工芸文化の現在 タイの漆
The Current State of Lacquer Craft and Art in Thailand

私が漆の仕事を始めたのは7〜8歳ぐらいの若い時で穴を掘って漆の木を植えていました
I started to work with the lacquer when I was very small at the age of 7-8, I used
to dig the holes and plant the trees with other villagers.

ベトナムの漆物語
The Story of Vietnamese Lacquer

Study Tour

来日作家とともに、茨城県大子町へ
日本産漆樹植栽地・漆掻き見学

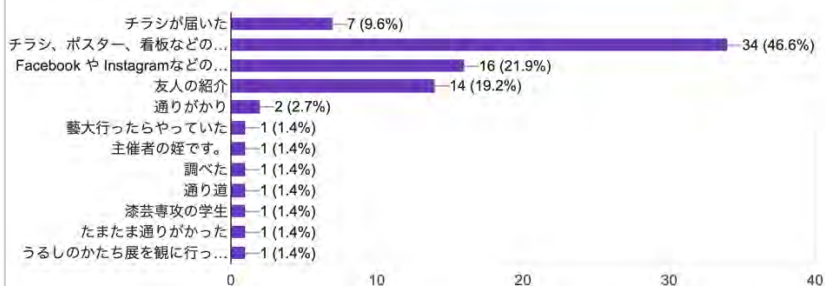

茨城県木工・漆芸工房訪問 (辻徹氏工房)
茨城県麗潤館訪問

Questionnaire

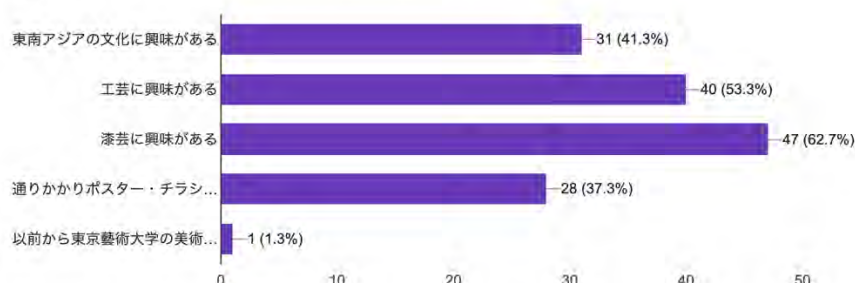
本展の情報はどこで知りましたか？(複数選択可)

73 件の回答

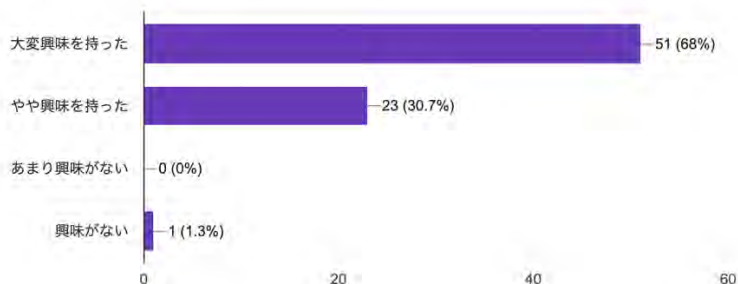
本展の参観動機についてあてはまるものを選んでください。(複数選択可)

75 件の回答

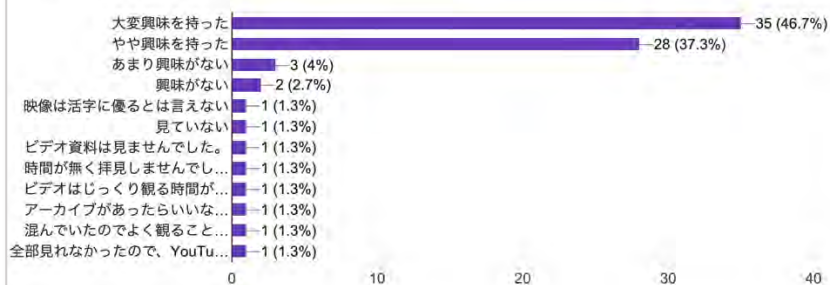
展示作品についてどれだけ興味を持ちましたか。

75 件の回答

ビデオ資料についてどれだけ興味を持ちましたか。

75 件の回答

アンケート自由記述 / Questionnaire free description

—漆作家さんが、大変な状況であると記載されていたため、購入して応援をしたいと思ったが、なにも案内がない。サイトにお問合せと記載している以上、寄付サイトか、購入方法を記載してほしい。どのような形で改善をしたいとお考えなのでしょう？

—専任解説員の方がいると色々お話しが聞けて楽しめると思います。 微細なデザインは拡大鏡があるとさらに楽しめます。

とても見応えありました。

—アジアの漆芸は旅行先のお土産というイメージを持っていましたが、素晴らしい作品が多かったです。今後も交流を続けて、漆の文化が、日本のみならずアジア全体で発展しますよう願っております。

—漆については無知でしたが、各国で様々な造形があり、素晴らしかったです。 野田怜眞さんのバナナが気に入りました。

—漆芸の奥深さが伝わった。見る目が変わって きた。じっくり鑑賞出来てとても良かったです。

—とても興味深い作品が多かったです。 特に、バナナの形の作品と栗本先生の作品が興味深く、斬新だと感じました。

—東南アジアの漆器に触れる良い機会になりました。普段の生活の中ではなかなか漆に触れる機会がないので、見ていて大変興味深かったです。ミャンマーやベトナムの漆工芸は日本の漆工芸とは一味違い個性的で大変魅力に溢れていると感じました。ありがとうございました。

—アジア共通の漆のある暮らしに関心を持ちました。

—東南アジアは繊細、日本の漆は丁寧。

—漆について、日本のお椀やお重くらいしか知らなかったのですが、漆のさまざまな形の芸術を目にし、新しい知識を得られて、勉強になりました。ビデオで実際に作品作りの方法も見られて、参考になりました。豪快にたくさんの金箔を使う姿はびっくりしました。一つ一つが手の込んだ作品であることがわかり、今後、東南アジアに旅行に行った際、漆の作品に注目してみたいと思います。ありがとうございました。

—触れないのは承知していますが、もし、重さ表示していたら漆器の感触を想像するのが楽しそう。

—東南アジアの漆文化の現状を知ることができとても興味深かったです。素晴らしい展示でした。

—ビデオ映像が興味深かったです。現地の専門家による制作工程や解説を聞いて、東南アジアへ行ってみたいくなりました。

—スタッフにも丁寧に説明いただいていたことが良かった。

—展示作品数がもう少し多くてもよいかと思った

—10/2にうかがいでしたが、アーティストのパフォーマンスもあり、意外な楽しみ方もできました。 ありがとうございました。

なかなかお目にかかる機会の無い東南アジアの漆芸にフォーカスした内容で感激しました。実用的なものと、芸術的なものと、両方あって良かったです。しかも、単に工芸品としての価値を伝えるのではなく、歴史・伝統を踏まえた上でコロナ禍での現状をリサーチに基づき伝えてくれるという、正に芸大だからこそ出来る、芸大がやるべき展示だと感じました。あと、アートプラザで値段を見たら意外と安くて驚きました。もう少ししても良いのでは…と思うと共に、ゆとりが出たら購入させて頂きたいと思いました。ありがとうございました。これからも楽しみにしています。

—漆をやっている者です。馬の毛や竹を編んだ東南アジアの漆器はとても軽いので手に持てる物があるといいと思いました。 とても興味深く勉強になりました。

—日本の工芸には興味がありましたが漆工芸を日本のみならずアジア全体で守っていく必要を感じました。ビデオもよかった

—たまたま通りかかって立ち寄りしました。大変興味深い展示で楽しめました！ありがとうございました。

—東南アジアの工芸に興味がある。今回漆工芸の製作工程 素晴らしい作品を観てその技術の高さに感心した。ミャンマーはコロナだけでなく政治的に困難な状況にあり工芸全般の影響が懸念される。平和な日常が早く戻る様心から祈念している。貴重な機会を与えて頂き感謝

—業界の窮状を少しでも良くするために、何かしら購入できれば良かったです。

—月曜日も開催していて良かったです！奥のビデオコーナーはいい内容でしたが、上映時間が長く感じました。5分程度の短い動画が見やすいと思います。椅子も少なかったのももっと増やしていただければゆっくり鑑賞できると思います。 受付係の女性の方に、アンケート回答者が少ないので、協力の声がけをされたのですが、押し付けがましくなく、けなげで好感がもてました。

—小規模ながらとても充実した展示で、足を運んだ甲斐があったなあと感じました。器以外の漆の作品を初めて見た気がして、特に平面のものや、ヤシの茎に漆を塗ったという作品が興味深かったです。 各国の漆関連の状況の解説があったのも有難かったです。

どの国、地域にもそこに根付いた美の感覚があり、国際的な交流のなかで新しい世界が切り拓かれていっていることを実感した素晴らしい試みの企画で感動しました。日本の伝統的な作品と比較できるようだと、私のような予備知識に乏しい者には、好都合かな、とも思いました。

—アジアの漆工芸が危機に瀕している状況を知りました。とても意義のある展示だったと思います。

—漆絵が素晴らしかった、また漆器に偏りがちなイメージが、本展で大きく変わってとても楽しいイメージも持った。鮮やかな色漆や螺鈿の使い方、漆芸というよりまさに芸術で、ワクワク幸せになりました！

—東南アジアの漆の作品世界と技法に魅せられました。ビデオの技法解説を見て、もっと知りたいと思いました。

—漆が日本だけでなく東南アジアの国々でも使われていることを知り興味深かった。 ビルマの作品は模様が繊細で素敵でした。ベトナムの絵画はユニークに感じました。

—とてもたのしめました。アジアの作家さんの紹介をもう少ししてほしいかったです。

—東南アジアにも漆文化があることを恥ずかしながら初めて知りました。濃厚な展示で、予定していた時間では十分に見切れなかったのが悔やまれますがとても眼福にあずかりました。お疲れさまでした。ありがとうございました。

—作品はとても良いと思いました。少々作品点数が多く窮屈な感じがしました。

—コロナ禍においてはさらに意義深い展覧会だったと思いました。しかし、各国の作家の紹介、各国の文化としての漆器の紹介、各国の漆工芸産業の現状紹介のうちどの部分が主題なのか明快なメッセージが掴めませんでした。ご発展をお祈りいたします。

—アジアの漆事情から現代作家の作品まで幅広く見ることができて勉強になりました。廃材利用の作品もあったことも興味深かったです。

—これからも交流が続いて、日本も含む各国の漆文化が自国と世界に認知されていくことを願っています。

—東南アジアの多くの漆芸を見ることができてとても充実していました。 日本ものしか知らなかったため、各国でこんなに違うのだなと楽しませていただきました。動画での手順説明や何に取り組んでいるかの説明も分かりやすかったです。また、コロナ禍による制作困難な状況の苦しさを感じました。 この展示を観ることができて良かったです、ありがとうございました。

—特に力を入れている部分を 知る事が出来れば…とと思いました。

—アジアの漆文化を知ると、漆はとても幅広い素材なのだと思知らされました。 シャシャさんのパフォーマンスが良かったので動画で展示してほしいと思いました。

—アートとしての漆の可能性と多様性が感じられて、とても興味深かった。ありがとうございました♥

—ミャンマーの蒔絵技法詳細をビデオ資料で知りました。ミャンマーの伝統漆芸がしっかりと残されている現状を知れました。

—ベトナム漆絵作家の安藤彩英子さんからの紹介で見に行きました。彩英子さんの作品以外にも多くの漆の使った工芸品や美術品を見て漆にはいろいろな可能性があることが知りました。

Conclusion

アジア漆工芸学術支援事業は、2003年にミャンマーのバガンにある漆芸技術大学との交流から実質的な活動を開始した。2011年と2012年には、ラオスのルアンパバーン美術学校で交流活動を行った。

2014年9月には、毎年行われているミャンマーでのワークショップや講義に加え、事業の10周年を記念する漆工芸の国際展覧会を開催した。ミャンマーや日本のみならずアジア諸国から漆作家を招き、事業の国際色が色濃くなった。以降、2016年2月にタイのチェンマイ、同年8月にベトナムのハノイ、2017年8月再びミャンマーのバガンとヤンゴンにて、そして2018年8月カンボジアのシェムリアップにて、交流作品展・講演・技術公開・ワークショップ・ポスターセッション・漆芸見学など、アジア各国及び欧米諸国から漆作家や研究者が参加した。パネルディスカッションでは、日本・中国・ミャンマーの漆を学ぶ学生交流を含め、これからの漆工芸について意見交換を行った。このようにして回を重ねるごとに多くの方々にプログラムに興味を持っていただき、支えていただきながら活動を継続することができている。

この度の東京での事業を開催できたことは喜ばしいことであるが、計画当初は2020年の9月に世界の漆展として開催する予定であった。新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行により、延期そして中止を余儀なくされ、規模を縮小し東南アジアに絞った内容にて再構成しての開催となった。新型コロナウイルスは、私たちに大きな影響を残した。東南アジアの漆工芸家や漆職人にとって、その影響は壊滅的と言える。これらの国々では、国内外からの観光産業が姿を消し、観光業に依存していた多くの職人は、漆器制作も継続が困難な状況だ。互いの国を訪問することができない間、ZoomやSNSによるオンラインにより、情報交換と交流を継続することができたことから、当事業ではビデオによる資料を充実させた。11日間に3200名を超える方に参観いただき、多くの肯定的なご意見やご感想をいただいた。会期中、11名の外国作家、4名の日本人作家によるギャラリートーク、パフォーマンス、茨城県大子への植栽地見学など活動は多岐にわたった。

元来、東南アジアでは日常使用する箆や籠などを長きに渡り使用するために漆が用いられてきたが、それだけではなく、崇高で精神性を込めて仏像・仏具・供物器など「祈り」の場面で使用されてきた。この3年間全世界の人々が翻弄されてきたコロナ禍に加え、軍事クーデターや戦争が起り、漆工芸に携わる人々の中には、不条理な状況に立たされている人も少なくない。「祈り」の場面で使用されてきた漆の造形を通して、平和のための祈りのメッセージとなることを願ってやまない。「漆」は人々を結び繋げることができる魅力的な素材なのである。

The Lacquer Exchange Program began in 2003 in Myanmar when project members first visited the Bagan Lacquerware Technology College. In addition to Myanmar, exchange programs were held at the Luang Prabang Art School in Laos in 2011 and '12.

In September 2014, to mark the 10th anniversary of the Project in Bagan, along with the yearly workshop and lecture program, an exhibition of international lacquer art was held at the College. In addition to artists and artisans from Myanmar and Japan, lacquer artists from around Asia were invited and program began to develop an international character. Because of the increased interest, we decided to expand our programs to other lacquer centers in Southeast Asia. In 2016, programs were held in February in Chiang Mai, Thailand and in September in Hanoi, Vietnam. In September 2017, programs were held in Bagan and Yangon in Myanmar. The Cambodian program, held in Siem Reap in September 2018, was the largest to date. With each event, the Project has grown. At each program we held a lacquer art exhibition, lectures, demonstrations, workshops and study tours. At Siem Reap a panel discussion on the overall state and future of lacquer arts and industry in Asia and a poster session addressing a wide range of topics were added. The exhibition, events, and the assembling of lacquer artists and experts from all over Asia provided the opportunity to pursue our common goal of creating a thriving international lacquer community and fellowship.

We are pleased that we were able to hold “Urushi Forms and Hope” in Tokyo. However, this event was originally planned for September 2020 as the “World of Lacquer”, an exhibition of international lacquer art with events similar in format to our earlier programs. The COVID pandemic intervened and the exhibition was first postponed and later canceled. We decided to return the Project’s focus to Southeast Asian lacquer arts and communities. For many artisans in this region, the impact of the pandemic was devastating. International tourism had all but disappeared and in these nations many artisans were dependent on tourism for their livelihoods. As a result, we began to explore new ways of connecting lacquer communities using modern technology. Project members, for example, created videos chronicling the history and current state of lacquer arts and crafts in their communities. We asked participating artists to create video demonstrations and interviews. More than 3,200 people visited the exhibition over the 11 days. There were many positive comments about the range and quality of art displayed and the videos of lacquer techniques and cultures. During the exhibition, 11 foreign and 4 Japanese artists participated in a wide range of activities, including gallery talks, performances, and a study tour of a lacquer tree plantation and lacquer sap collection in Daigo, Ibaraki. We are pleased by the response to “Urushi Forms and Hope”.

Lacquer is an ancient material that has long been used in Southeast Asia to make common everyday items like baskets and containers as well as to protect and preserve wood, cloth and other fragile items. Its versatility and shining beauty made it suitable and widely used for religious objects such as statues, temple altars and fittings, and offering vessels. There is an ennobling spiritual aspect to lacquer. A plea or call to prayer. In recent times people around the world have been buffeted by the corona crisis, strife, military coups, wars, and deep uncertainty. It is our sincere hope that these lacquer forms and objects used in prayer will serve as a message of peace. Urushi has the power to beguile and to bring together people fascinated by this marvelous substance.

Acknowledgements

本展の開催にあたり、作品出品いただいた作家の方々、ご指導ご協力くださいました方々へ心より感謝申し上げます。特に増村紀一郎 東京藝術大学名誉教授には多大なご助言とご支援を賜り、アジア漆工芸学術支援事業の創設にご尽力を賜りました。また、東京藝術大学漆芸研究室のこれまでのご支援と、会場を提供していただいた東京藝術大学大学美術館にも改めて感謝申し上げます。そして、当事業の活動の中心であった東南アジア、特にミャンマー漆工芸文化を研究するにあたり、バガンの漆芸技術大学及びミャンマー漆器組合のご協力に感謝申し上げます。本展・本事業への研究助成を賜りました機関・団体の皆様に感謝申し上げます。

We would like to express our sincere gratitude to the institutions, individuals and artists who have made this exhibition possible. We are particularly grateful and indebted to Kiichiro Masumura, Professor Emeritus of Tokyo University of the Arts, whose invaluable advice and support were essential in the creation of ALCERP. We appreciate and are grateful for Tokyo University of the Arts' continued support and to the University Museum for providing the venue. We are greatly indebted to the Myanmar Lacquerware Association and the Bagan Lacquerware Technology College for their help and assistance in researching Myanmar lacquer crafts and culture. This exhibition would not have been possible without guidance and support of these foundations. We would like to express our deepest gratitude.

アジア漆の造形と祈りー東南アジアの漆ー

Urushi Forms and Hope – Lacquer Art in Southeast Asia –

Date: 24 September-4 October 2022

Organization

アジア漆工芸学術支援事業実行委員会

Asian Lacquer Craft Exchange Research Project Executive Committee

Contact

Sakurako Matsushima, Asian Lacquer Craft Exchange Research Project Executive Committee

Faculty of Education, Utsunomiya University, 350 Mine, Utsunomiya, Tochigi, Japan

URL: <https://asian-urushi.com> e-mail: info@asian-urushi.com