

2019年度 協定校プロジェクト

Vilnius Academy of Arts, Lithuania

Printmaking Division, Oil Painting Department
Musashino Art University

ビリニウス芸術アカデミーとの協定校プロジェクトは、水性木版画(伝統木版)のワークショップを通して、両校の学生間の交流を行うとともに、浮世絵以来の版画文化を紹介する事を目的として行われた。また、ビリニウス市内のギャラリーGRAFOにおいて、本学大学院生の日々の研究成果を発表する展覧会も開催した。ビリニウス芸術アカデミーは1793年に創立された伝統ある学校であり、そのグラフィック学科と本学版画専攻はこれまでも積極的な交流を行なってきた。近年、本学でも版表現を書籍の形態に展開する学生が増えているため、ブックアートに先進性のあるビリニウス芸術アカデミーとはたいへん有意義な関係が構築されている。

欧米の凸版画は油性インクによる印刷が一般的であり、リトアニアにおいても油性凸版がほとんどである。そのため日本の水性木版画は珍しく、今回のワークショップが浮世絵版画とほぼ同じ方法であることで、現地での北斎や写楽の人気と重なって大きな関心を集めた。

水性木版画の視線を吸い込む優しい画面の肌合い、版木や和紙の特性を最大限活かす考え方などが、エコロジカルな日本文化のひとつの特徴的な面として映るようである。

版画作品の空間作りにおけるアプローチは現代では日本もリトアニアもさほど変わらないが、材料や技法への感覚はずいぶん違うはずである。油性刷りの画面の強靱さに比べたら、水性刷りはとても儚いと感じたのではないだろうか。しかしながら、グラフィック学科の学生達は、水性木版独特の紙の繊維に擦り込むような摺りをすぐに習得した。そのような素材への感性の豊かさは、リトアニアの人々の自然を愛する気質に通ずるのだろう。今回のプロジェクトを通して、美しい街と純粋な人々の心に触れ、多くの事を学び、相互を深く理解することができた。そして、この経験が各学生の今後の制作の糧となる事を確信している。

遠藤 竜太
武蔵野美術大学油絵学科版画研究室教授

Our collaborative project with Vilnius Academy of Arts, an affiliated school, aimed to introduce the Japanese woodblock culture since ukiyo-e and to promote exchange between students of both schools through a workshop on water-based woodblock printing (traditional woodblock printing). An exhibition was also held at the GRAFO gallery in Vilnius as a place to present the results of daily research. Vilnius Academy of Arts was established in 1793 as a traditional academy, and its Graphic Art Department and our Department of Painting (Printmaking Course) have actively engaged in exchanges. In recent years, there has been an increase in the number of students in our Printmaking Course who develop print expressions into books, and we have established a significant relationship with Vilnius Academy of Arts, a pioneer in book art.

In Europe and the United States, as in Lithuania, letterpresses are generally printed with oil-based inks. Therefore, Japanese water-based woodblock prints are rare, and the fact that they apply almost the same method as ukiyo-e prints has attracted considerable interest, coinciding with the popularity of Hokusai and Sharaku.

The gentle expression of the screen that draws in your gaze and the concept of water-based woodblock prints that make the most of the characteristics of wood and washi paper seem to reflect one of the ecological aspects of Japanese culture.

Today, the approach to creating the space for prints is no different between Japan and Lithuania, but the sense of materials and techniques must be fairly different. Compared to the toughness of oil-based prints, water-based prints must have felt very transitory. However, the Graphic Art Department students quickly mastered the unique water-based woodblock sliding against the fibers of the paper. Such richness of sensibility to materials may lead to the nature-loving disposition of the Lithuanian people. Through this project, I was able to experience the picturesque city, touch the pure hearts of the people, learn many things, and deepen mutual understanding. I am sure that this experience will provide each student with a source of inspiration for their future production.

Ryuta Endo
Professor, Printmaking Division
Musashino Art University

ビリニウス芸術アカデミーの学舎前にて
In front of the Vilnius Academy of Arts building

本プロジェクトにおける活動の要旨は2つ、一つはビリニュス市内のギャラリーでの作品展示、もう一つはビリニュス芸術アカデミーでの水性木版画ワークショップである。どちらも武蔵野美術大学とビリニュス芸術アカデミー、双方の作品並びに文化の理解を目的とした交流である。ここでは特に展覧会について述べていきたい。

10月21日、ワークショップに先駆け、展覧会の展示設営作業から現地での本格的な活動を開始した。展覧会はビリニュス市内の GRAFO galleryにて行った。中世の趣が色濃く残る旧市街に佇むこのギャラリーは地下にあり、中は迷路のように小部屋が続くレンガ造りの「室」のようにになっている。アカデミーのケスティス教授によれば、かつてワインセラーだった施設をギャラリーとして再利用しているという。しかし、リトアニアは長い間隣国ソ連の支配下にあった歴史を持つ国である。市街にはソ連の国家警察・KGBが置かれ、リトアニアの人々は厳しく監視されていた。政治的理由から逮捕された人々は拘留や拷問を受け、多くの人々が命を落としたという、悲しい過去がある。そういった背景を鑑みると、単にワインセラーとしての利用だけではなく、別の用途としても機能していたのではないかと想像せずにはいられない、歴史の厚みを感じられる空気で満たされた空間であった。レンガ壁は約500年前に造られた物で脆くなっており、損傷を避けるため直接この壁に作品を展示することはできない。展示は室内に設置された白いパーテーション上に行うことになった。独特な空間であるだけに展示も難易度が高いかと思われたが、レンガのタイルに関連させたインスタレーションなど、限られた条件下でそれぞれ工夫を凝らした展示を行い、結果的に見応えのある展覧会になったと思う。会場にはアカデミー生が展示している部屋もあり、最終的に両校の交流展という形になった。

設営後、夕方から会場内にてオープニングレセプションが執り行われた。ケスティス教授をはじめとしたビリニュス芸術アカデミー関係者の他、在リトアニア日本国大使館の特命全権大使夫妻がご出席されるなど、展覧会は盛況な開幕となった。多くのアカデミー生も会場に訪れ、学生同士での作品を通じた交流も盛んに見られた。

このように特殊性のある空間での展示は得難い経験となったはずだ。例えば、先に述べたKGBに関連して、肖像を描いた作品が拘留された人々をモチーフにしているものと読み取られたことなどがそれにあたる。それは、同じ作品であっても、展示する土地の持つ性格によって作品の持つ意味性も変化することもあるということを表している。そしてそういった見解は現地の人々との交流を通すことで初めて分かることである。次の日にワークショップが控えている状態ではあったが、本プロジェクトの成功をこの時感じたことを覚えている。

所 彰宏
武蔵野美術大学油絵学科版画研究室助手

There are two main activities in this project: (1) to exhibit works at a gallery in Vilnius, and (2) to hold a workshop on water-based woodblock printing at Vilnius Academy of Arts. Both exchanges are aimed at understanding the works and culture of Musashino Art University and Vilnius Academy of Arts. Here, I would like to talk specifically about the exhibition.

On October 21, prior to the workshop, we began full-scale activities in the field, starting with the installation of the exhibition. The exhibition was held at the GRAFO gallery in Vilnius. Nestled in the medieval old town lies the gallery, located in the basement, with a maze of small rooms that resemble a brick "storeroom." According to Professor Kestutis of the Academy, the facility was once a wine cellar, is now repurposed as a gallery. However, Lithuania is a country with a long history of being under the control of its neighbor, the Soviet Union. The city was home to the Soviet state police, the KGB, and the Lithuanian people were under strict surveillance. There is a tragic past when those arrested for political reasons have been detained and tortured, and many have lost their lives. In view of this background, you couldn't help but imagine that it was used not only as a wine cellar but also for other purposes, and the space was filled with an atmosphere full of historical depth. The brick wall is about 500 years old and brittle, so displaying works directly on the wall is not possible to avoid damage. The exhibition was to be held on a white partition installed in the room. Due to the unique space, it was thought that the exhibition would be challenging, but it turned out to be impressive, with each of the exhibitions elaborately designed under limited conditions such as installation related to brick tiles. There was also a room in the venue where the Academy students exhibited, which eventually took the form of an exchange exhibition between the two schools.

After the installation, the opening reception was held in the evening at the venue. The exhibition was attended by Professor Kestutis and other members of Vilnius Academy of Arts as well as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Embassy of Japan in Lithuania and his wife and was a resounding success. Many Academy students also visited the venue, and there was a lot of interaction among the students through their works.

Such an exhibition in a unique space must have been a valuable experience. For example, concerning the KGB, as mentioned above, the works depicting the portraits were interpreted as having a motif of detainees. This means that even if the works are the same, their meaning may change depending on the characteristics of the place where they are exhibited. And such views can only be understood through interaction with the local people. I remember having felt the success of this project at this time, though the workshop was coming up the next day.

Akihiro Tokoro
Research Associate, Printmaking Division
Musashino Art University

10月21日、展覧会のオープングレセプションには多くの人々が来場し、意見交換を盛んに行った。
On October 21, many people attended the opening reception of the exhibition and actively exchanged opinions.

リトアニアのビリニュス芸術アカデミーにて4日間に渡り水性木版画のワークショップが行われた。ワークショップでのレクチャーは摺りで使用するためのばれん作りから始まった。今回のワークショップでは木製の当て皮の中に3本のポリエチレン性ロープを縫ったものを渦巻き状に巻いてばれん芯とし、真竹の皮で包み代用ばれんを制作した。浮世絵によって発達してきた木版画では、桜材の版木やばれん、和紙といった日本独自の道具が使用される。リトアニアを始めとするヨーロッパにおける木版画で使用される素材と技法の違いに参加者から注目が集まった。

続いて浮世絵の技術を用いた摺りのレクチャーでは、桜材に葛飾北斎の神奈川沖浪裏の主版を模刻した版木と和紙(今回は汎紙苑を使用)、水干絵の具を使用した。日本独自とも言える水性絵の具を用いた摺りの技術は多岐に渡って発達しており、現在の版画家たちに引き継がれている。摺りのレクチャーでは、浮世絵の背景などに見られるグラデーションを作る「ぼかし摺り」、紙の地の色を斑点状に残す「ごま摺り」、ばれんで強く摺り上げベタ面を作る「つぶし摺り」を紹介した。ワークショップ参加者はでんぶん糊や水分量、ばれんの動かし方を繊細に調節して摺りの調子を作りあげる様子に関心を高めていた。

最後に彫刻刀の彫りによるレクチャーをし、シナベニヤ材を版木に使用し作品を制作した。参加者の多くはあらかじめ下図を用意していたが、摺りによって物質感やマチエールが加わり、新たなイメージが生まれることを非常に肯定的に受け入れていた。

4日間で4版を使用した作品を作るというタイトなスケジュールだったが、最終日には熱量の感じられる作品が並んだ。今回のワークショップではビリニュスの学生に限らず、本学の学生にも国際的な視野で版表現の研究を深める良い契機になったに違いなく、今後の制作の糧となることを期待したい。

山田 ひかる
武蔵野美術大学油絵学科版画研究室教務補助員

A four-day workshop on water-based woodblock prints was held at Vilnius Academy of Arts in Lithuania. The lecture at the workshop started with making barens for use in printing. In this workshop, three twisted polyethylene ropes were wound into a wooden bark to form a barren core, which was then wrapped in a bamboo sheath to create a substitute barren. In woodblock prints, which were developed by ukiyo-e, original Japanese tools such as printing blocks of cherry wood, barens, and washi paper are used. The differences in the materials and techniques used in woodblock prints in Lithuania and elsewhere in Europe drew attention from participants. Then, in the lecture on sliding using the ukiyo-e technique, we used cherry blossom woodblock prints of "The Great Wave off Kanagawa" by Katsushika Hokusai, washi paper (this time using pansion), and suihi-enogu (mud pigment). The sliding technique of using water-based paints, which can be said to be unique to Japan, has been developed in a wide range of ways and has been passed down to present printmakers. We introduced in the lecture "blur sliding," which creates a gradation seen in the background of ukiyo-e prints, "sesame sliding," which leaves the ground color of the paper in a mottled state, and "crushed sliding," which creates a sticky surface by pressing hard against the paper. The workshop participants were highly interested in how to create a sliding tone by finely adjusting starch paste, the amount of moisture, and how a barren was moved.

Finally, we gave a lecture on carving with a chisel (chokokutō) and created a work of art using shina plywood for woodblock. Many of the participants had prepared their diagrams in advance, and they were very positive about the fact that the sliding added a sense of substance and matière, creating new images.

It was a tight schedule to produce four prints in four days, but on the last day, the works were lined up with a sense of enthusiasm. This workshop was an excellent opportunity not only for Vilnius students but also for our students to deepen their research on print expression from an international perspective, and we hope that it will shape their future production.

Hikaru Yamada
Departmental Assistant, Printmaking Division
Musashino Art University

10月26日、世界遺産のあるニダへの研修旅行を行った。ビリニュスからニダへ向かう道中、十字架の丘や各地に点在する歴史的な木造の教会を見学。
アカデミーが保有するレジデンス施設・ニダアートコロニーにて一泊し、翌日はトーマス・マン博物館やニダ各地にある文化財家屋、クルシュー砂州を見学した。

On October 26, we went for a field trip to Nida, where there was a world heritage site. Along the way, we visited the Hill of Crosses and the historic wooden churches scattered throughout the area.
We stayed overnight at the Nida Art Colony, a residential facility owned by the Academy, and the next day we visited Thomas Mann Museum, cultural houses in various parts of Nida, and the Kurische Nehrung.

2019年度 協定校プロジェクト ビリニウス芸術アカデミー

2019 Affiliated School Project Vilnius Academy of Arts, Lithuania

日程：2019年10月19日(土)～29日(火)

場所：ビリニウス芸術アカデミー、GRAFOギャラリー、ニダアートコロニー

Date : October 19 (sat) - 29 (tue), 2019

Sites : Vilnius Academy of Arts, GRAFO gallery, Nida Art Colony

スケジュール：

10月

19日(土) 成田国際空港出発、ビリニウス国際空港到着。

20日(日) ワークショップの打ち合わせと材料の準備。

21日(月) GRAFO galleryにて展示設営作業。
18:00から会場内にてオープニングレセプション。

22日(火) ワークショップ開始。スライドレクチャー、山田ひかる教務補助員による
デモンストレーションの後、バレンの竹皮包みを行う。自作のバレン完
成後、それを用いて葛飾北斎作「神奈川沖浪裏」の模刻版を刷る。

23日(水) 木版画制作開始。鈴木英里子(大学院修士2年)によるデモンストレー
ションの後、個別制作へ。

24日(木) 個別制作。

25日(金) ワークショップ最終日。無事参加者全員作品を完成させた。
展覧会終了後、19:30から搬出作業。

26日(土) 朝ビリニウス出発。ニダへ向けて研修旅行。夜ニダ到着。

27日(日) トーマス・マン博物館やニダ各地にある文化財家屋、クルシュー砂州
を見学。

28日(月) ビリニウス国際空港出発。

29日(火) 成田国際空港到着。

Schedule :

October

19(sat) Departed from Narita International Airport. Arrived at Vilnius International Airport.

20(sun) Workshop meeting and preparation of materials.

21(mon) Installed the exhibition at the GRAFO gallery.

18:00 - Opening reception at the venue.

22(tue) Workshop started. After a slide lecture and the demonstration by Hikaru Yamada
(Departmental Assistant), we wrapped barens with bamboo skins. After completing
their barens, they used them to print a copy of "The Great Wave off Kanagawa" by
Katsushika Hokusai.

23(wed) Started woodblock prints production. After the demonstration by Eriko Suzuki (2nd
year Master's student), we worked on individual productions.

24(thu) Individual productions.

25(fri) Last day of the workshop. All the participants completed their works.

19:30 - After the exhibition, we carried out the works.

26(sat) Departed from Vilnius in the morning. Field trip to Nida. Arrived in Nida at night.

27(sun) Visited the Thomas Mann Museum, cultural houses in various parts of Nida,
and the Kurische Nehrung.

28(mon) Departed from Vilnius International Airport.

29(tue) Arrived at Narita International Airport.

参加者 Participant

遠藤 竜太 (油絵学科版画研究室 教授)

Ryuta Endo (Professor, Printmaking Division)

所 彰宏 (油絵学科版画研究室 助手)

Akihiro Tokoro (Research Associate, Printmaking Division)

山田 ひかる (油絵学科版画研究室 教務補助員)

Hikaru Yamada (Departmental Assistant, Printmaking Division)

古賀 慧道 (大学院版画コース2年)

Akimichi Koga (2nd year Master's student)

鈴木 英里子 (大学院版画コース2年)

Eriko Suzuki (2nd year Master's student)

岩下 美里 (大学院版画コース1年)

Misato Iwashita (1st year Master's student)

スウ コウウン (大学院版画コース1年)

Zou Haoyun (1st year Master's student)

関田 橘 (大学院版画コース1年)

Tachibana Sekita (1st year Master's student)

中村 朝咲 (大学院版画コース1年)

Asaki Nakamura (1st year Master's student)

早川 佳歩 (大学院版画コース1年)

Kaho Hayakawa (1st year Master's student)

