

Contents

What is Pacific Rim?	02
Participating Universities & Instructors	04
Project Process	08
Research Trips	10
Team Projects	
- Baku+Brittany	12
- KAIRI X MICHELLE	16
- Rae+Tsubasa	20
- HimaLori	24
- J-DAN	28
- ReGen	32
- Mathew x Ayuri	36
- HinAna	40
- bubukoko	44
- KazaCam	48
Thai Students' Presentation	52
Final Presentations & Exhibition	53
Life	54
Project Organization	55

What is Pacific Rim?

Pacific Rim(パシフィックリム)プロジェクトとは、国際的な創造現場で活躍する高度な人材を育成することを目的に、多摩美術大学と米国のアートセンター・カレッジ・オブ・デザインが2006年から実施している国際協働教育プロジェクトである。

11回目となる今回は『Future Craft II』をテーマに、平成28年9月から12月の約3か月にわたり、タイ・チェンマイでのフィールドトリップおよび多摩美術大学八王子キャンパスにて実施された。

The Pacific Rim project is an international collaborative educational initiative carried out since 2006 by Tama Art University and Art Center College of Design in the United States, with the aim of fostering advanced human resources internationally active in creative fields.

This time, the eleventh session of the project took place over three months from September to December 2016, on a field trip to Chiang Mai, Thailand, and at the Tama Art University Hachioji Campus, with the theme of "Future Craft II." While focusing on crafts that embody the aesthetic culture and traditions of the Northern Thailand

に焦点を当てると同時に、破棄されるバナナやウォーターヒヤシンスなどの繊維をどのように再利用するかを考え、アジアが抱える問題をデザイン・芸術の力で解決すべくプロダクトの提案を行った。

プロジェクト開始直後の2日間は富士山麓セミナーハウス『純林苑』でのキックオフを通じてチーム分けを行い両校の交流を深めた後、2週間のタイ・チェンマイへのフィールドトリップへ向かった。Lanna Culture and Crafts Association (LCCA) の協力を得て、チェンマイ/パヤオ/ラムパーン/ラムプーンを

region, the participants thought about how to reuse fibers that are usually discarded, such as those of bananas and water hyacinths, and made proposals for products that address the challenges facing Asia through the power of art and design. Two days after the start of the project, a kickoff was held at Mt. Fuji Seminar House Junrin-en, with participants splitting into teams and students from the two schools getting to know one another better, and then everyone headed off for a two-week field trip to Chiang Mai, Thailand. With the cooperation of Lanna Culture and Crafts Association, the students visited Chiang Mai, Phayao, Lampang, and Lamphun,

訪れ、それぞれの村が抱える問題を実際に職人から話を聞き学び、新たなソリューションを探った。フィールドトリップには、タイ全土の大学から選抜された学生も参加し、3カ国の学生でアイデアを出し合った。本学に制作の拠点を移してからは、現地で得たアイデアや素材を生かしたプロダクトの提案を行った。製品としての付加価値を付け、グローバルな市場へ参入を提起するプロジェクトであったと実感している。

heard from artisans in each village about the various problems they face, and explored new solutions. Students selected from universities throughout Thailand also participated in the field trip, so ideas were presented by students from three countries. After going back to Tama Art University to start work on production, students came up with specific proposals for products utilizing the ideas and materials they obtained on-site in Thailand. Looking back on the project, there is a strong sense that it generated ideas with value as products, which could genuinely compete on the global market.

เขตปลอดบุหรี่-สุรา
ตามกฎหมาย

Participating Universities

Tama Art University

多摩美術大学は1935年の創立以来、アートとデザインの教育研究活動を実践し、絶えず美術教育の在り方を探究してきました。開設している10学科では、伝統的な分野から最先端の分野までをカバーする最新の美術動向をとりあげ、その問題点や今後の進むべき方向を究明する創作研究を行い、専用の制作アトリエ工房や展示ギャラリーなどを運営しています。

このように、芸術の各分野が同一キャンパスに集合し、相互に影響し合うことは総合美術大学の大きなメリットです。多摩美術大学は全学生数約4,600名の大規模な美術大学ですが、学生が上野毛キャンパスの2学科と八王子キャンパスの8学科のいずれかに所属することにより、適切な少数精鋭教育を実現しています。こうした独立した学科を縦割的な組織とするならば、それらを横断する共通カリキュラムが、全学生を対象に編成されています。共通カリキュラムでは、講義室、レクチャーホール、メディアセンター、図書館、美術館などの共用施設を利用して、豊かな人間性と美的感性を養い、自由な発想力を伸ばすための理論研究が行われています。さらに、大学院においては、各自の専門とする分野の研究を深めると同時に、美術表現における全人格的な創作研究を目指しています。

Since its foundation in 1935, Tama Art University has been a frontrunner in practicing creative research in art and design, constantly exploring the shape of art education. Its 10 departments utilize state-of-the-art facilities such as dedicated studios, workshops, and galleries to investigate current concerns and future directions in a broad range of traditional and cutting-edge fields. Although enrollment currently stands at approximately 4,600 students, TAU provides highly efficient education in suitably small groups with students belonging to either the Kaminoge campus (2 departments) or the Hachioji campus (8 departments). An extensive general education curriculum is available to all students. In the general education program, lecture rooms, lecture halls, the Media Center, libraries, museums and other common facilities are used to nurture expression in this context and aesthetic sensitivity, and to conduct theoretical research in order to enhance free creative thinking. In the graduate school, students pursue creative research covering all dimensions of artistic expression while deepening their research in their respective fields of specialization.

和田 達也
プロダクトデザイン学科長
多摩美術大学
Tatsuya Wada
Head of Product Design
Tama Art University

11回目を迎える本年度のパシフィックリムはその名の通り、ロサンゼルス、東京、タイという環太平洋に存在する三大都市に関わる壮大で大規模なプロジェクトになった。今回のプロジェクトの最大の特徴は、タイ王国の多大なるサポートで、学生、教師、サポーターから構成される総勢50名のメンバーが2週間におよぶチェンマイ、ランブーン地方のフィールドトリップが実現できたことである。タイクラフトに触れただけでなく、そこに暮らす人々の生活や精神を理解することができたことも大きな成果となり、今後の彼らのモノ作り・デザイナー人生に大いに影響をもたらすであろう。

最終報告会では、在京タイ王国大使館より、大使に出席いただき、大変有意義な発表会となった。学生たちはお世話になった方々へのご恩返しに、それぞれが照明器具や家具などのFuture Craftを作り上げた。今後は実際の製品化に向け、両国の協力は続くことになる。そして、このプロジェクトの指導にあたった講師、ご協力いただいた多くの方に感謝申し上げます。最後に今回の、プロジェクトに参加し、努力してくれた両国の学生に敬意を表したい。フィールドトリップをはじめ、タイ王国政府、Lanna Culture and Craft Association(LCCA)、タイ参加学生、通訳の方に大変お世話になった。タイの学生は、フィールドトリップ終了後はタイでそれぞれの作品製作に取り組み、Pacific Rimに参加した日米両学の学生とともに、多摩美術大学で開催された最終発表会にて代表者5名がプレゼンテーションを行い、ランナーの伝統デザインを取り込んだプロダクトの提案が行われた。

This year, the 11th annual Pacific Rim project was large in scale and impressive in outcome, involving three major regions – Los Angeles, Tokyo and Thailand – located along the Pacific Rim as the name suggests. The most outstanding feature of this project was that a total of 50 members, including students, teachers and supporters, were able to go on a two-week field trip to Chiang Mai and Lamphun provinces, with significant support from the Thai government. In addition, deepening their understanding of the lifestyles and mentality of local people, as well as encountering Thai crafts, had a significantly positive impact that will help cultivate their work and careers as designers in the future.

The closing event where results were presented was a very meaningful one, and was attended by Japan's ambassador to Thailand. In gratitude to the people who helped them, each student created their own "Future Craft" such as lighting fixture or furniture, etc. Moving forward, cooperation between the two countries will continue toward the goal of commercializing products in the future. I am deeply thankful to the instructors and all those who cooperated in this project. Finally, I would like to express my great respect for students in both countries who participated in this project and made tremendous efforts.

During the Pacific Rim project, especially on the field trip, we received significant support from the Thai government, Lanna Culture and Craft Association (LCCA), participating Thai students, and interpreters. After the field trip, Thai students worked on creating their own works in Thailand, and five representatives made presentations at the final event at Tama Art University along with Japanese and US students who participated in the Pacific Rim project. Many Thai students who study fashion participated in the project, and created proposals for products that incorporated traditional Lanna design into familiar everyday garments.

80 年間の歴史の中で、アートセンターから生まれてきた多くのアイデアのように、アートセンターの概念は先見の明があるものでした。

創始者のエドワード・A・“Tink”・アダムスは、教育に対して急進的な考えを持った広告制作者でした。その考えは、広告、出版、工業デザインの世界の中で、アーティストやデザイナーたちがリーダーシップをとれるように、彼らに実社会のスキルを教える、というものでした。その目標のために、各分野で活躍しているプロフェッショナルを教員として迎え、1930 年にアートセンターを創立しました。間もなくアダムスと仲間たちの理想は現実となりました。世界大恐慌の真っ只中にありながらも、アートセンターの卒業生たちはすぐに職にありつくことができました。アダムスはまたアートセンターの国際関係を推し進めた最初の人でもありました。転機は 1956 年に訪れます。日本貿易振興機構がアートセンターに学生を派遣し始めたのです。アダムスは教員の George Jergenson と John Coleman と共に日本を訪れ、『日本の工業デザインの将来』というレポートを作成しました。

Like many ideas emerging from Art Center during our 80-year history, the very concept for such a school was visionary.

Edward A. “Tink” Adams was an advertising man with a radical idea in education: to teach real-world skills to artists and designers and prepare them for leadership roles in advertising, publishing and industrial design. To achieve that, he would create a faculty of working professionals from those fields. Art Center opened in 1930 with Adams serving as its director. The viability of the idea he and a small group of colleagues launched was quickly proven. Even in the midst of the Great Depression, Art Center graduates quickly found employment.

Adams was the first to encourage Art Center’s international relationships. One of the turning points came in 1956, when the Japanese External Trade Recovery Organization began sending students to Art Center. Adams and faculty members George Jergenson and John Coleman visited Japan and wrote a report, The Future of Japanese Industrial Design.

デヴィッド・モカルスキ

環境デザイン学科長

アートセンター・カレッジ・オブ・デザイン

David Mocarski

Chairman, Graduate & Under Graduate

Environmental Design, Art Center College of Design

世界の動きがますますスピードアップし、つながりが深まりゆく中で、多くの文化的要素は取り残されるようになっていく。かつて、文化の息遣いを形作ったのは職人であった。日々の暮らしと仕事と娯楽——人の生の営みの諸相はすべて、クリエイティブなスキルをもった職人の創造性と能力によって定義され、世代を越えて継承されてきた。長く受け継がれてきた文化遺産を形作ったスタイル、パターン、カラー、そして素材は、今や急速に失われつつある。2 回目となる『Future Craft』で消滅の一途をたどる才能豊かな職人たちの伝統に触れる機会を提供したいと考えた。今回はタイに白羽の矢を立て、多方面の学生の学際的デザインチームと、職人・地元のデザイナー・団体組織・コミュニティとの共創モデルを中心軸に展開した。『豊かなタイ北部ランナー地方の伝統クラフトの保存と新しい市場そしてグローバルなライフスタイルへの進化拡大——この二つをいかにして同時に実現できるか』という問いを立てタイの地を訪問し、2 週間にわたるフィールドトリップを行った。最も貴重な経験は、人々、職人、そして文化との出会いであった。4 ヶ月にわたるプロジェクトを通じ、タイでの体験は、学生と教員にとって大きなインパクトとなった。学生作品には、彼らがランナーのクラフトを深く理解したことが如実に表れた。最終的な作品は多摩美大で展示され、文化の諸相や心の結びつきを強く訴える傑出した共創の一例となった。パシフィックリムプロジェクトは常に高みを目指してきたが、中でも今回は高い水準に到達したと言える。

As our world moves faster & faster and we all get more connected, many aspects of cultures in the world are being left behind. The craftsman used to define the breath of a culture. All aspects of how one lived, worked and played was defined by their creativity and their abilities to work in a wide range of materials with creative skills which had been passed down from generation to generation. The styles, patterns, colors and materials that captured the long heritage of many cultures is quickly slipping away. With our second Future Craft project, we once again wanted to explore the possibilities of exposing young artist/designers from both Art Center and TAU to a vanishing breed of gifted craftsmen. This time we looked to Thailand. Our project centered around a Co-Creation model, which put inter-disciplinary student design teams together with craftspeople, local designers, organizations, and communities. We posed the question, “How can we both preserve the rich Northern Thai “Lanna” crafts traditions, and extend these traditions to new markets and global lifestyles?” This process first required our students and faculty to travel to Tokyo and link up with our counterparts from Tama Art University, then travel to several locations in Thailand for a first hand, on the ground two-week research trip, traveling from village to village to experience, investigate, but most importantly meet the people, the craftsmen and the culture that makes this region of the world so special. Over our four month project, our students and faculty were greatly impacted by their on the ground experience in Thailand. The individual student projects reflected their deep understanding of Lanna craft, but most importantly the Thai people, who so gregariously invited them into their studios, homes and hearts. Our final design outcomes were then exhibited at Tama Art University. The exhibition captured an outstanding example of Co-Creation, cultural emersion and emotion connection. Our Pacific Rim projects have always aimed high, but this one truly raised the bar.

Instructors

網島 チャールズ
ゲスト講師
株式会社ジェネレート 設立者／代表取締役
Charles Tsunashima
Guest Instructor
Founder / Principal, Genereight Inc.

地球規模の大量消費に限りある資源の需要は増し、生態系が限界に近づくなかで、『Future Craft 2』プロジェクトは、この実態に取り組む先例のないフィールドトリップを根幹に置いて組み立てられた。

タイ——豊かな天然資源や寺院群、また独特のタイ料理で有名なこの国は、敬愛された国王故ラーマ 9 世の治世の下、今日の直接的ニーズと未来のニーズの双方に対処するため、環境の保全と再生による持続可能な開発を目指した『国家開発プロジェクト』が精力的に進められた。その一つが、タイの伝統工芸の推進である。今回の 2 週間のフィールドトリップでは地元の職人を直に訪ねて体験を重ねた。この経験は学生一人一人にとってキャンパスの枠組みとなり、多種多様なデザインとして花開いた。学生たちは、コミュニティに注目する者もいれば社会影響に焦点を絞る者もあり、また美のインスピレーションを昇華させ、あるいは産業規模のプロジェクトに取り組んだ。

今回の研究プロジェクトの興味深い要素は、第一世界（先進国）のパースペクティブと開発と近代文明以前から脈絡と続くものづくりプロセスの文化を持つ第二世界のパースペクティブの価値観を並置させていることにあった。

In an ecosystem with finite resources pushed to its limits to accommodate the ever growing demands of global consumerism, Future Craft 2 was rooted in an unprecedented research trip addressing just such phenomenon.

Thailand, well known for its resorts, temples and culinary delicacies, is home to the beloved late monarch, His Majesty Bhumibol Adulyadej. Under His reign flourished “Royal development projects” aimed at sustainable developments serving not only immediate needs but also those of future generations by conserving and restoring the environment. The promotion of Thai crafts is one such project.

This 2 week research trip, consisting of visiting and experiencing local Thai artisans first hand, framed the canvas each student painted and blossomed a vast array of designs. Some focused on the communities, others on social impact, yet some distilling aesthetic inspiration while others tackling industrial scale projects.

The fascinating aspect of this studio was the juxtaposition of values between the 1st world perspectives and that of a 2nd world country with a culture that predates modern civilization all in light of the development and process of the making of things.

ペニー・ハースコヴィッチ
環境デザイン
アートセンター・カレッジ・オブ・デザイン
Penny Herscovitch
Associate Professor, Environmental Design
Art Center College of Design

ダン・ゴットリーブ
環境デザイン
アートセンター・カレッジ・オブ・デザイン
Dan Gottlieb
Associate Professor, Environmental Design
Art Center College of Design

『Future Craft Thailand + Japan』プロジェクトの核心にあるのは、多文化を横断しての協働と共創である。『Future Craft』スタジオは、学生たちにとって、タイ北部の工芸の伝統をグローバル市場に拡大し、農村にとっての価値を生み出し、再生可能な自然素材による革新をもたらすデザインの創造というチャレンジの場となった。ランナー文化&工芸連盟(Lanna Culture & Crafts Association)のパートナーシップとタイ産業省の支援を得て——ご厚意に深く感謝します——、アートセンター・カレッジ・オブ・デザイン(カリフォルニア州パサデナ)と多摩美術大学(東京)のデザインを学ぶ学生チームは、タイ北部ランナー地方の工匠たちとの共創の機会を与えられた。大きな刺激と感動を受けたタイ北部調査旅行の成果である学生たちのデザイン提案が、伝統と文化の共有の機会を与えてくれた心温かいコミュニティのために、グローバルな影響力を生成してほしいと願う。

Collaboration and co-creation across cultures is the heart of the Future Craft Thailand + Japan project. The Future Craft studio challenged students to create designs that extend Northern Thai craft traditions to global markets, create value for artisan villages, and innovate with renewable natural materials. We are immensely grateful to our partnership with the Lanna Culture & Crafts Association and support from the Thai Ministry of Industry, which allowed design student teams from ArtCenter College of Design in Pasadena, CA and Tama Art University in Tokyo co-create together with Lanna craftspeople in Northern Thailand. We hope that the student design proposals that have emerged from this inspiring research trip across Northern Thailand in turn generate global impact for the communities who so graciously shared their traditions and culture with our class.

Re-Generate

Sum Rop Thai

Warmth of Nature

自然の暖かさ

Project Process

September

Week 1

キックオフ
Kick-Off in Junrinen
タイでのリサーチトリップ
Thailand Design Research
Trip

Week2・3

タイの職人たちとの共同制作
Co-creation w/artisan
タイでのプレゼンテーション
Presentation in Thailand
東京へ
Land in Tokyo

Week 4

コンセプトピッチプレゼンテーション
Concept Pitch Presentation

October

Week 5・6

アイディエーション・ピック
アップ
Ideation Pick Up
大道先生による高尾山での特別
授業
Daido-sensei's Class
in Mt. Takao

Week 7

デザインを繰り返し模型を改良
Develop Model and Iterate
Design
中間模型の見直し
Review Midterm Prototypes
中間の準備
Preparation for Midterm

Week 8

中間プレゼンテーション
Midterm Presentations
大島先生による 3D 講習
Post-midterm Team Meetings
Digital Workshop with Yo
Oshima

November

December

Week 9

制作スケジュールを立てる
Make a Schedule for Prototypes
アートセンター学生
京都・奈良旅行
ACCD in Kyoto & Nara
多摩美芸術祭
Geisai - Tama Art Festival

Week 10

最終デザインの完成と制作開始
Complete Final Designs and
Begin Final Productions

Week 11

最終展示の方法や場所の確認
Confirm Format of the Final
Exhibit and Arrangement

Week 12

最終作品制作
Final Model Fabrication

Week 13

最終作品完成
Complete Final Works
最終プレゼンテーションの準備
Preparation for the Final
Presentations

Week 14

最終プレゼンテーションと展示
Final Presentations and
Exhibition

Research Trips

訪問先

- 9/5
チェンマイ-人形博物館
- 9/6
チェンマイ-バスケット工房
チェンマイ-木彫り
- 9/7
ランブン-銀細工
ランバン-手織り・天然の草木染め
ランバン-ナショナルパーク
- 9/8
ランバン-紅茶の茶葉による枕
- 9/9
バヤオ-バナナ繊維
バヤオ-ウォーターヒヤシンスのバスケット
- 9/10
ランブン-手織り綿
- 9/11
チェンマイ-麻繊維
- 9/14
チェンマイ-陶芸

Main Studios and Places Visited

- Sep. 5
Chiang Mai-Doll house museum
- Sep. 6
Chiang Mai-Basketry
Chiang Mai-Carved wooden items
- Sep. 7
Lamphun-Silverware
Lampang-Handwoven and natural dyed items
Lampang-Jae son national park
- Sep. 8
Lamphun-Tea leaf pillow
- Sep. 9
Phayao-Banana fiber items
Phayao-Water hyacinth basketry
- Sep. 10
Lamphun-Handwoven cotton
- Sep. 11
Chiang Mai-Hemp fiber items
- Sep. 14
Chiang Mai-Clay pottery

チェンマイでのリサーチトリップ

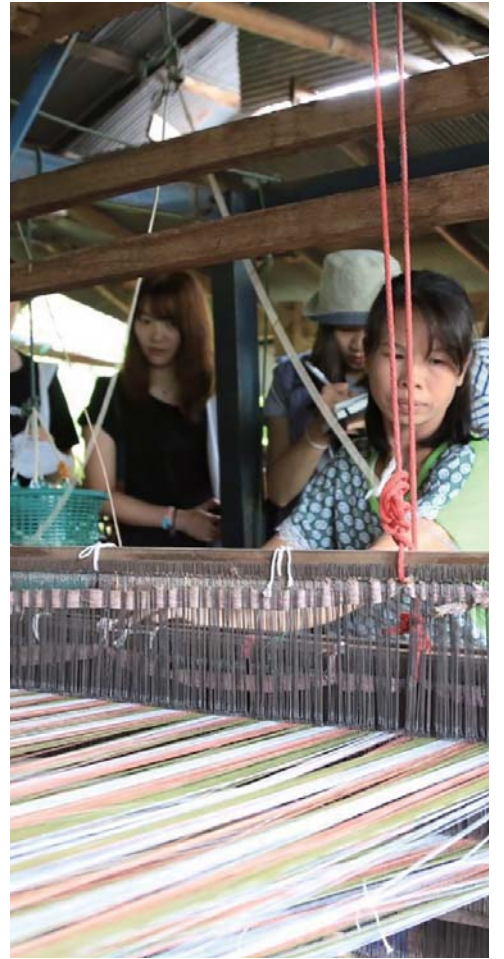
プロジェクト開始後 2 週間、多摩美術大学とアートセンターの学生たちは指導教員と共に、日本の純林苑(静岡県)を皮切りに、伝統工芸が盛んなタイのチェンマイ地方を訪れ、多くの工房や職人の元を訪問した。職人たちの仕事を間近で見学し、解説を受けながら、実際にウッドカービングや帽子作りなどの体験を通して、ものづくりの精神に触れることができた。

この 2 週間のフィールドトリップは、プロジェクトのテーマを深く理解する機会となった。また、この旅を通して、両大学の学生間の距離が縮まり、その後の創作活動においても、大きな影響を与えた。

Research Trips to Thailand

For 14 days after the project kick-off, TAU and ACCD students and their instructors visited several craft studios in Chiang Mai, Phayao, Lamphun and Lampang. Through listening to the words of craftspeople and directly experiencing crafts such as wood carving and traditional dyeing textiles, the students were exposed to the art of making things.

Through the trip, students deeply understood the project's theme, and also this fascinating natural experience undoubtedly had a great impact on the students' subsequent thinking about art and design.

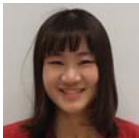
サムラップ タイ

SUM RAP THAI

タイの食文化からインスピレーションを受けて、
持続可能な食体験をめざし、再生素材で器を作る。

Transforming agricultural byproducts into
organic tableware for considered eating
experiences, inspired by Thai foodways.

Baku + Brittany

バク シュンブン
Mo Shunwen
TAU Printmaking

ブリトニー・リットスター
Brittany Lydster
ACCD Product Design

Inspiration

私たちはタイ人と自然とのつながりにインスピレーションを得た。タイの人々は地場で取れる視覚的にも魅力的な素材を使っている。彼らは、土の分解を助ける素材を余すことなく統合してものを作る。そのものを使い終えた時、また土に返し、新たな生命に養分を与える。

We found inspiration in the Thai people's connection to nature. Thai people use locally sourced materials that create visual cues. They use material nose to tail in the making process, integrating materials that help decomposition of soil once discarded to give life again.

Concept

タイの食文化からインスピレーションを受けて、持続可能な食体験をめざし、再生素材で器を作る。

Transforming agricultural byproducts into organic tableware for considered eating experiences, inspired by the approach to food.

SUM RAP THAI

『サムラップ・タイ』は食体験を大切にしている人に向けた、有機食器のファミリーだ。農業副産物から作られ、再利用できたり土に返すことができる。

『サムラップ・タイ』は、『タイ人のため』と『タイ人の食方式』二つの意味が込められている。

Sum Rap Thai is a family of reusable and compostable organic tableware made from agricultural byproducts for considered eating experiences.

"Sum Rap Thai" means "the way Thai's eat" or "for Thai people" depending on the pronunciation.

Compostable Plates

土に返るお皿は、100%ウォーターヒヤシンス紙から作られている。ウォーターヒヤシンスからは、何も加えなくても防水性がある紙を作れることを発見した。それは三週間で生分解することができ、水を汚染する植物を取り除くだけでなく、より自然な方法で植物を利用し土に返すこともできる。

Compostable plates are made from 100% locally sourced water hyacinth. We found through testing that the water hyacinth paper is waterproof without anything added. It can biodegrade in 3 weeks. So not only does it get rid of a pollutant plant, it can also decompose back into the earth naturally.

Reusable Plates

再利用可能なお皿は、キャッサバ粉から作られている。キャッサバ粉はタイ料理でもち米やスープを作る時に多く使用されている素材である。透明なプラスチック皿は料理に焦点を当てるだけでなく、伝統的なタイ料理のように手で食べる感覚を与える。

Reusable plates are made from cassava starch, which is a root used in Thailand for many dishes such as making sticky rice and soups. The clear plastic not only makes the food the focal point but it also gives the feeling of eating with your hands like in traditional Thai meals.

Forms and Inspirations

Miang Kham

Wrapped dessert

Kantok

Kantok table

Can

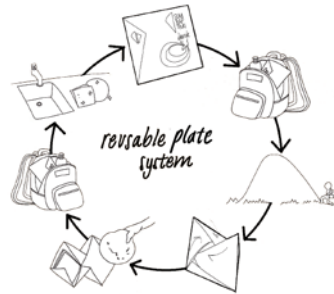

Lanna roof embellishment

Systems

Compostable plate system

Reusable plate system

結える

Close-Knit

ラナの竹で作る帽子にインスパイアされた
『Close-Knit』ラウンジチェアは、タイ文化が持つ
コミュニティの大切さを表現する。

Inspired by Lanna bamboo hat-making,
Close-Knit lounge seating embraces Thai culture's
sense of community.

KAIRI X MICHELLE

西村 海里

Kairi Nishimura
TAU Product Design

ミッシェル・スゴン

Michelle Sugeng
ACCD Environmental Design

Insight

タイの帽子職人

私たちは、タイの帽子作りから一つ一つの素材を巧みに組み上げることで、より強い構造体を作り出せるということに関心を持った。また、タイの人々はコミュニティの観念に重要な価値を感じ、談笑やものづくりの仕事、人とのつながりのために同じ場所に座り集うのだと気がついた。そしてこのことから、私たちはコミュニティが人々に幸福をもたらすことを今回のプロジェクトにおける核とした。それから多くの絆と会話が人々がともに座ること、タイと日本に存在する床に座る文化から生じることを発見した。

Thai hat-making

We gained the insight that a single material, when joined together in a smart way, becomes a stronger structure. We also observed that Thai people really value the sense of community, sitting down together to talk, work on crafts and bond. Therefore, we gained the insight that community creates happiness. We found that a lot of bonding and conversation happens when people sit down together and the culture of low seating exists both in Thailand & Japan.

Single Unit ⇒ Interweaving ⇒ Strength

Single Person ⇒ Community ⇒ Happiness

Inspiration

村の美術館で見つけた帽子がデザインを決めるきっかけとなった。野外作業をする人たちの体を熱と雨から守るために使われるものだ。このタイで野外作業を行う人たちが使っていた帽子を結わえ、覆う技術。そして、どのように帽子が人の体の形に沿うのかに強い興味を持った。

For the form, we were very inspired by a hat that we found in a museum. It was used to shelter the field worker's body against heat and rain. We were really interested in the interweaving and covering technique and also how the hat follows the form of the human body.

Close-Knit

Lounge Chair

私たちは、粉体塗装を施した金属製の椅子を最終作品とした。編み込んだ竹を糸で留め、座面には麻と綿の交織布で覆ったクッションを使用している。人の体に当たる部分は、天然の素材であるべきだと考え、しなやかで丈夫な天然素材である竹を選んだ。金属と天然素材の組み合わせは私たちのデザインのポイントである。デザインの過程でベンチマークを調査し、現在よく見られるワイヤーフレームの椅子や、籐や枝などで編まれた椅子ではなく、モダンなフレームと天然素材を組み合わせたい新しいデザインの椅子を目指した。

Our final product is a chair made from powder coated steel, interwoven with bamboo, joined together with threads and topped with a hemp & cotton cushion. We decided that the part of the chair that touches the human body should be a natural material. We chose bamboo because of its strong material characteristic. The combination of steel and natural material in our design is key and when we were still in the design process, we made a benchmark assessment and decided that our chair does not fall into either the contemporary wireframe chair or the traditional wicker or rattan chair category. Instead it is more of a combination of both.

spot welding

interweaving

bamboo wrap

thread knot

Collaboration Concept

タイの職人たちのコラボレーション。『Close-Knit』ラウンジチェアは、職人たちの真心や手作業により生み出された工芸に宿る物語を伝える。職人たちがそれぞれ持っている伝統の技を、椅子のフレームに加えることができるのだ。私たちがデザインした椅子をタイの職人たちがどのように彩るのか、このアイデアがどのようにタイの伝統工芸に影響していくのか非常に楽しみだ。

With the collaboration with Thai Artisans, the chair will carry stories that come from the hands and hearts of the artisans. We really love how the form of the chair turned out and we thought about the idea of involving Thai Artisans to weave different kinds of natural materials into the industrially manufactured chair.

Water Hyacinth

Knitting

Bamboo Weaving

動きと感情

Motion + Emotion

伝統的な職人の制作過程の動きを通して
人々を魅了させる体験を作り出す。

Translating the motion of traditional Lanna
artisans' making process into contemporary
lighting that evokes emotion and creates
mesmerizing experience.

RAE+TSUBASA

越出 つばさ
Tsubasa Koshide
TAU Product Design

関 レイ
Rae Chye
ACCD Environmental Design

Experience

タイの職人との出会い

タイへのフィールドトリップ中に見た職人の様々な制作プロセスに大きな影響を受けた。
私たちは伝統的な文化や職人の能力、革新的な技術を失うことなく作品作りができることを信じている。

Experience in Thailand

We were inspired by the artisans during our field trip to Thailand, and believed it possible to be innovative in technique without losing the traditional culture and crafting skills.

Research

動きを捉える

タイで撮ったビデオの速度を変化させたり静止させたりして、職人の動きや美しさを誇張させた。このタイの職人の動きは、機械でモノを作る過程には発生しない、美しい動きであることを改めて認識すると共に、作品作りに大きな影響を与えた。

Capture motion

We took videos of the craft-making and changed the speed to capture and amplify the gestures and motions. Inspired by the motion and emotion of the hand crafting, we felt that the gesture and emotion would not be the same from a machine.

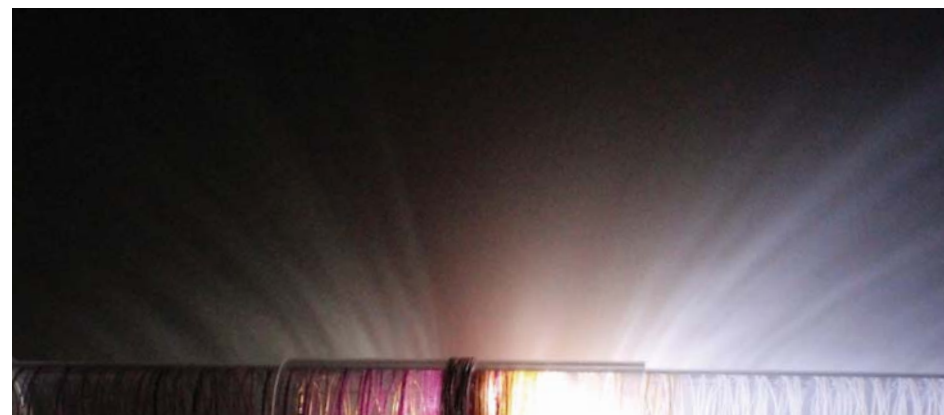
Mission Statement

感情を呼び起こす

光とは、感情を呼び起こすために重要な道具だと私たちは考える。そこに動きを組み合わせることで、人は職人の動きを見た時のような感動を、人々に伝えられるのではないかと考えた。

To evoke emotion

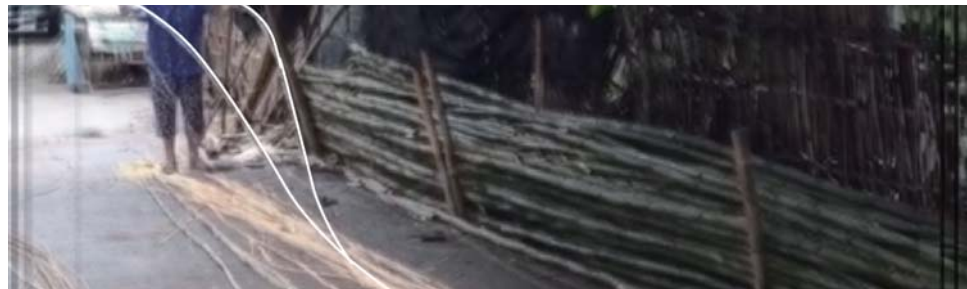
We think that light is a great tool for expression. By joining motion and light we thought it possible to create an experience close to that of witnessing the craftsman at work.

TAKE AKARI

『TAKE AKARI』は竹を勢よく2つに割る動きから着想を得て、タイで盛んな伝統の竹細工の織り方と、現代的な形を織り交ぜて製作した照明。あかりを灯すと、竹細工から漏れ出す細やかな明かりが辺りを照らす。

Inspired by the splitting of bamboo, TAKE AKARI is made by bamboo weaving. When the light is off, the feel is similar to that of craft. When the light is on, you can see the crafted detail of the bamboo stripes from the artisans.

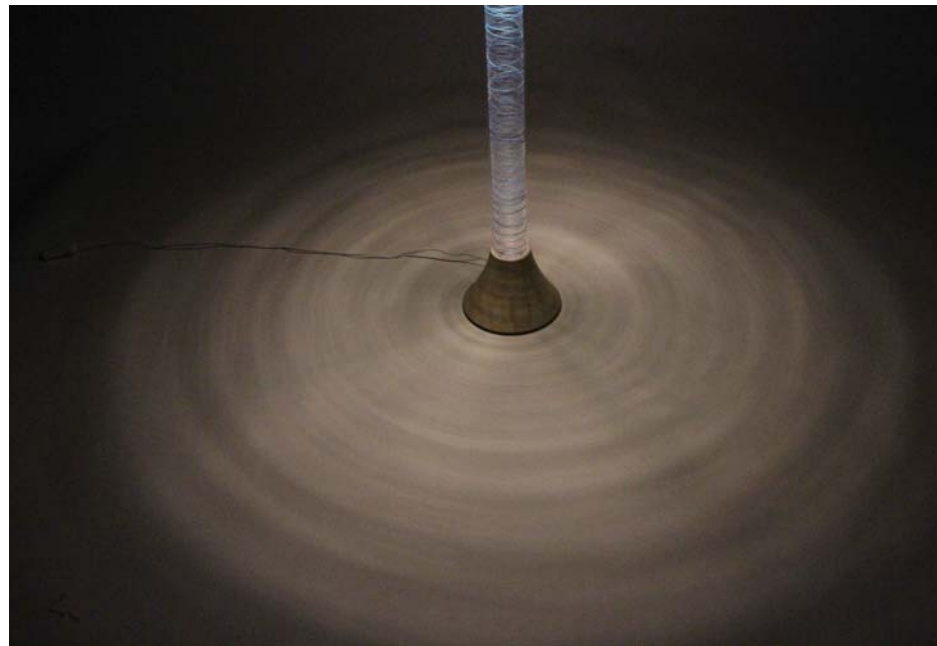

STRING THEORY I

『STRING THEORY I』は、糸を巻き取る動きと機織りからインスピレーションを受けた照明。『STRING THEORY I』は表面に巻きついた糸の影が床に広がる。主な素材としてアクリル、タイの染料で染められた糸を使用している。

Inspired by the spinning of threads and loom weaving, this light creates a dramatic shadow on the floor.

"STRING THEORY I" is made of acrylic and traditional Thai strings.

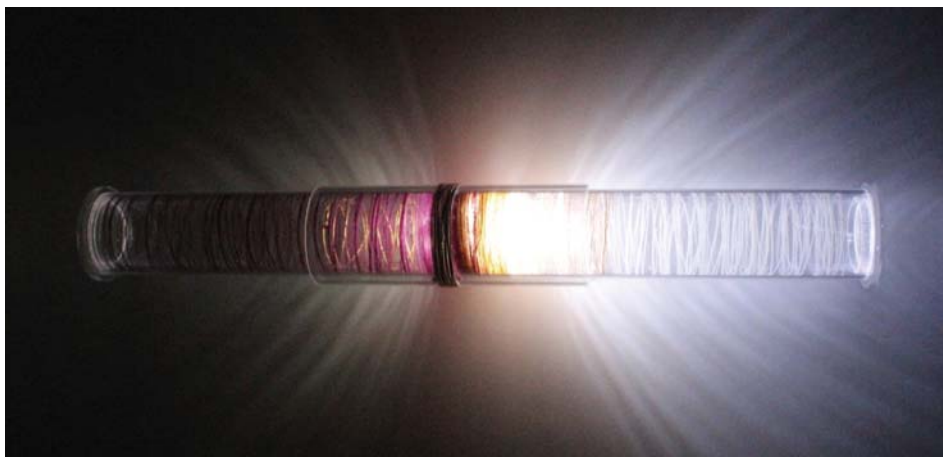
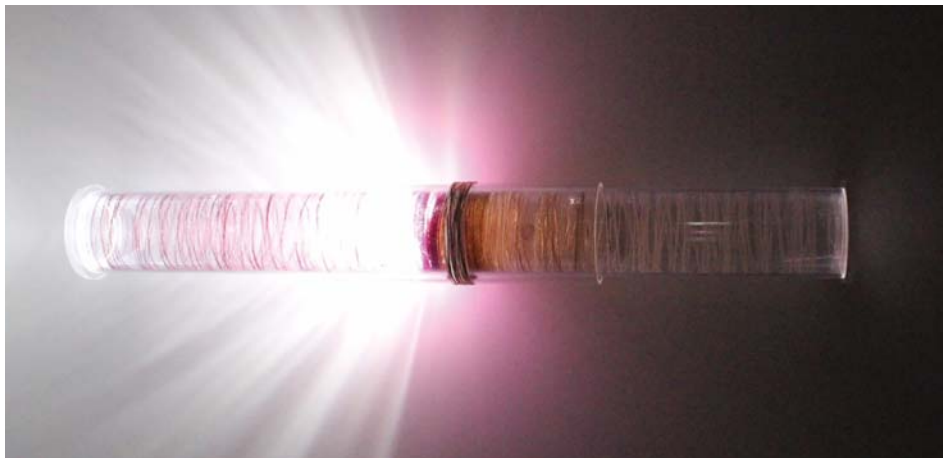

STRING THEORY II

『STRING THEORY II』は糸を巻き取る動きからインスピレーションを受けた作品。電導性のあるワイヤーを使っているために、パイプを押すだけで光を放つ仕組みを作り出した。『STRING THEORY II』の色の組み合わせは、フィールドトリップ中に訪れたランブーン村の伝統的な色の配色を元としている。

Inspired by the spinning of threads and loom weaving, this light uses conductive thread to create a dimming function.

The colors are from the Lamphun village.

マンクンの絆

MUANG KUNG TIES

ラーンナー 陶芸の村 マンクンに新たな価値を生み出す。

Creating Value for Muang Kung
— a Lanna ceramic village —

HimaLori

高浦 向日葵
Himawari Takaura
TAU Ceramic Works

ロリ・ニシカワ
Lori Nishikawa
ACCD Product Design

Story

価値を再構築

私たちが訪れた陶芸の村マンクンでは、200年以上も前から、生活必需品である水瓶を作り続けてきた。近代化によって需要が減り顧客が観光客中心となった今、彼らは現代的な変化を求め、適応しようとしていた。

タイル

現代的なインテリアに彼らの知識と豊富な歴史を組み込むことを考え、デザインタイルを製作した。生活のあらゆる場面で登場するタイルは、200年以上受け継がれてきた彼らと水釜の歴史に新たな拡がりをもたらすだろう。

Bring Back Value

Muang Kung village has been making water vessels for more than 200 years.

Muang kung has potential to adapt to the contemporary interiors using their knowledge in ceramics and rich history, in order to adapt to a sustainable market for water vessels.

Tiles

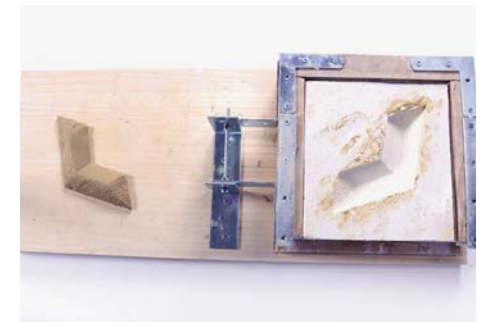
Contemporary interior tiles is a lucrative industry and would allow Muang Kung to expand beyond their 200-year history of water vessels in the Thai market.

Material

現地での生産を目指すため、素材や道具は全てマンクン村で調達できるものを利用した。

In order to aim at local production, we used materials and tools that can all be procured in Muang Kung village.

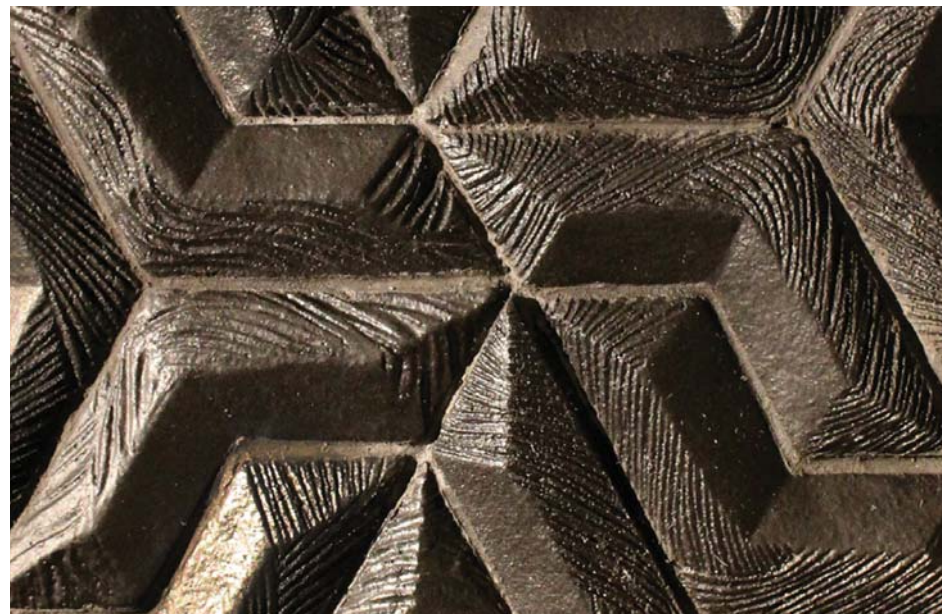
TOR

2つの村が組み合わさる

マンクン村に燃料の木屑を提供している木工の村がある。彼らの持つ繊細な木工技術とマンクン村の陶芸技術を組み合わせることで、2つの村の絆に新しい価値が生まれるだろう。

New Value

Muang Kung's village gets their wood from their local wood village. The wood village has the ability to make beautiful intricate designs that tell stories. Combined with Muang's skills with clay, There will be new value between the two village.

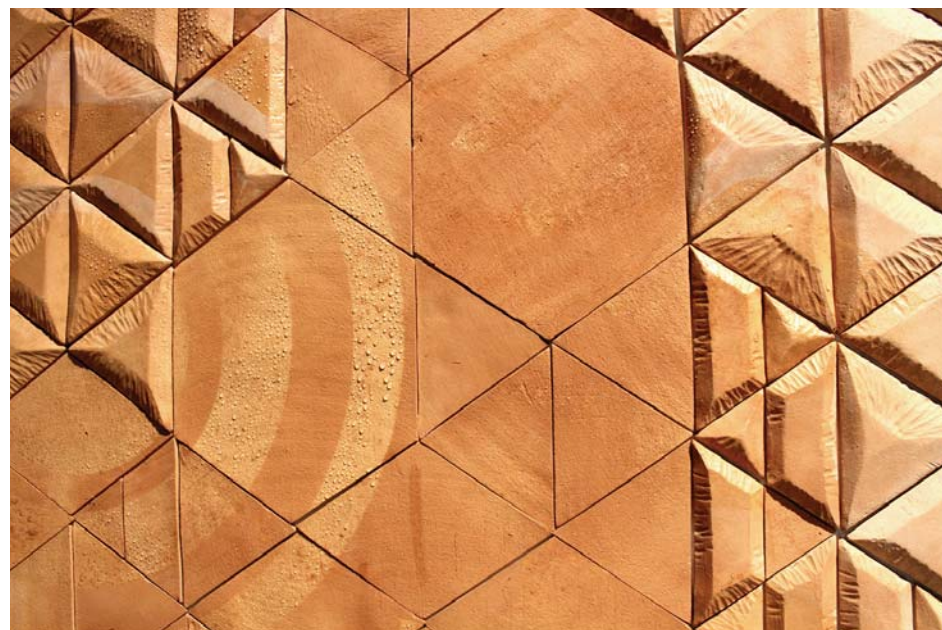
PRANG

水物語

低温での焼成により吸水性の高まったテラコッタに防水スプレーを使用し水をかけることで、デザインされた物語が浮かび上がる。まるで魔法のようなこの現象は見る者の心を捉えるだろう。

Water Telling Stories

Using hydrophobic spray on terracotta is magical. Their terracotta can reveal stories hidden within and really capture the attention of the public.

GLAZES

釉薬を作り出す

マンクン村には赤土と油を使用した独自の仕上げ方法がある。私たちはそこに新しく釉薬という技術を取り入れるべく、昔ながらの窯業技術に応用し現地にある灰やゴミ、身近な金属で作ることができる釉薬を製作した。その土地でしか出すことのできないオリジナルの色は、彼らの製品に新たな価値を生み出すだろう。

Make Glaze

Muang Kung already has their finish using red silica and burnishing techniques. Adding different glaze adds more value to their products and makes it more appealing to more customers. We were inspired by old glazing process combined with contemporary techniques, using available metals.

反応する色

Reflecting Color

タイの色とおもてなしで
一人暮らしの空間を照らす。

A warm entrance experience for the urban home
that translates Thai color symbolism and Lanna
hospitality into lighting.

J-DAN

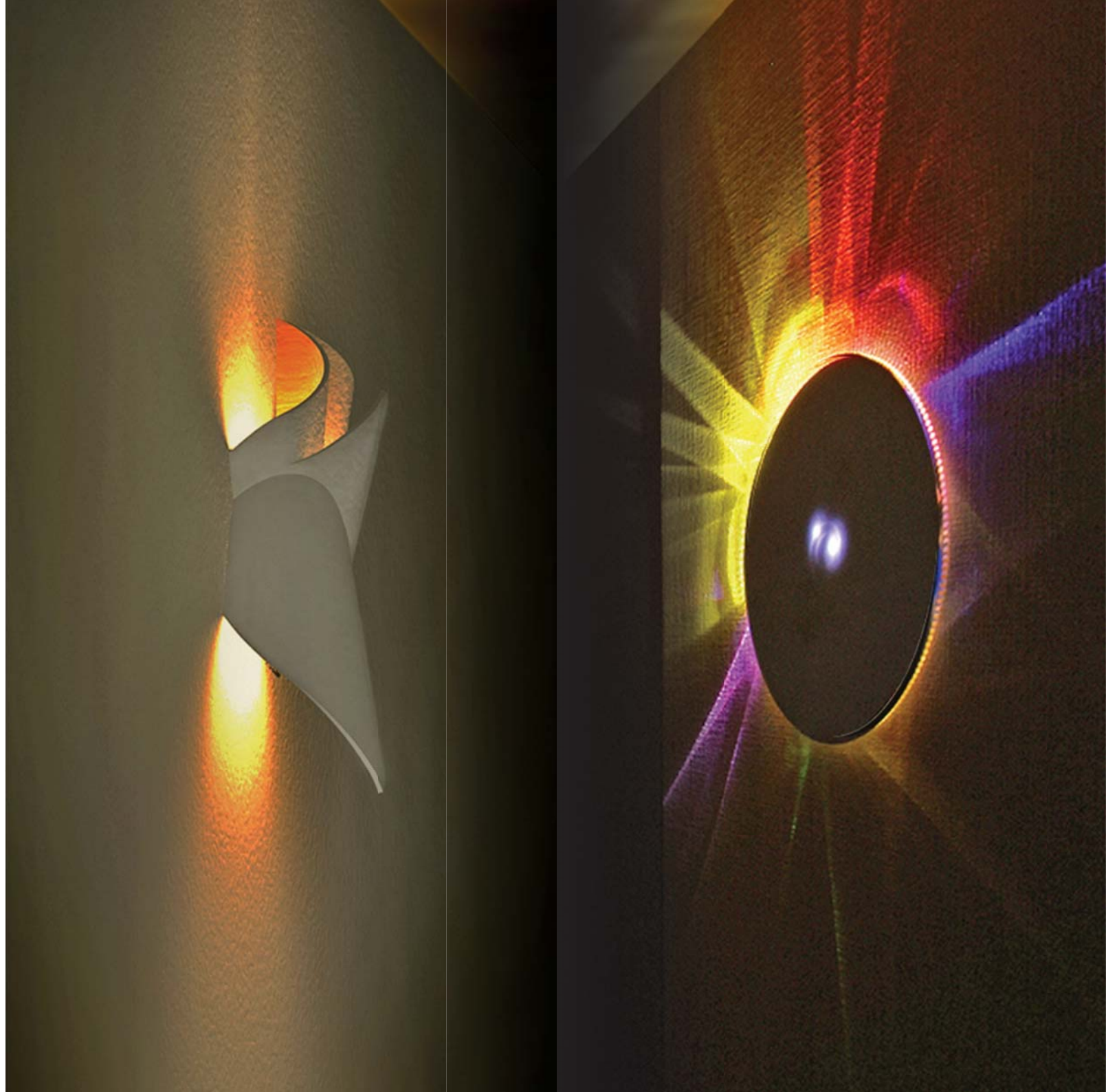
田中 暖

Dan Tanaka
TAU Product Design

オム・ヘジュン

Hae Jun Eum
ACCD Environmental Design

Insights: Welcoming

歓迎されること

私たちはタイでのリサーチの中に、たくさんの歓迎式典に参加する機会に恵まれた。村の子どもたちが踊りや演奏でもてなしてくれたり、私たちの腕に毛糸のブレスレットを巻くことでパンフィックリムのメンバーのプロジェクト成功を祈る伝統的な儀式を受けたりすることができた。

Welcome Ceremony

Every tribe welcomed us when we visited their villages by playing drums, dancing, and even having a ceremony wishing good luck to students and faculty by tying cotton thread bracelets on our wrists.

色彩豊かな暮らし

街中やお寺、服装に見た色こそが、タイで受けた最も強い印象である。リサーチを通して、それらの色はタイの人々にとって大きな意味があることがわかった。

Colorful Life

Colors from temples and clothes were very impressive. Through our research, we found meanings in Thai colors and their culture.

Demographic: Single studio, no greetings

タイの家に入る時に受けた印象とは対照的に、一人暮らしの家に帰り、自分で明かりをつけるシーンはどこか物悲しく感じた。そこから、ターゲットを一人でアパートに住んでいる人に決め、タイでの温かい歓迎と私たちが普段、家に帰る時の感覚と組み合わせることで、帰ってきた人を迎える様なプロダクトをデザインしようと考えた。

Going back home where there is no family member greeting you is very depressing to experience at the end of the day. Therefore, we are targeting a young generation who live by themselves. Incorporating the Thai entry experience will help and emotionally support this young generation.

Light fixture, reflection
Thai house, temple
人=Human, people

Color Calender

タイの色の習慣を用いた光のカレンダー

毎日家に帰った時、ドアを開ける度に違う色の光が自分を迎えてくれる。

タイでのリサーチで出会った、色の豊かさと曜日の色の文化を世界に伝えるための光のカレンダー。都会の家に、タイで受けた多くの人々からの温かいおもてなしを表現する。

その日の曜日を光の色で表すカレンダーを、時計と組み合わせてデザインすることで、曜日の色のストーリーを普及させることを考えた。周りの光のリフレクションは一週間に一回転し、中心には時計と分針がついている。

A calendar clock that tells the day of the week with hues of light, based on Thai astrological color rules.

When you go back home every day, each time you open the door, a different color of light will welcome you. We would like to propose a calender of light based on my research in Thailand, to show the world the richness of color and the traditional culture of associating the days of the week with colors. To the urban home, the calender of light introduces the warm hospitality of Thai people.

This color calendar uses Thai color theory so that the calendar shows the color of the day. We thought the best way to bring this color calendar to the global market, is to incorporate this idea into a clock. The light and the reflection spin once a week, and there are hour and second hands in the center of the clock.

一週間に一回転する光 The light and the reflection spin once a week.

Lanna Ornament

タイ建築の装飾と温かさが迎えてくれる照明

特別な歓迎のおもてなしの空間を作り出すランナーの装飾とその意味にインスパイアされた照明。

An entry sconce inspired by welcoming Thai architectural ornaments with gold leaf that create a warm color.

The product is inspired by the warm welcoming ceremony that provides a special mood.

Color and Material

タイの家に於いて、暖かい色はリビングやキッチン等家族が集まる場所に使われることで、歓迎の雰囲気を作り出している。タイの工芸でも幸運の象徴として使われている金を素材として用いることで、最も暖かい色味を表現した。

Warm colors are used to increase the welcoming mood where the family gathers. Therefore, the best way to capture the color was by using gold material. Applying gold leaf was also inspired from its cultural meaning of good luck.

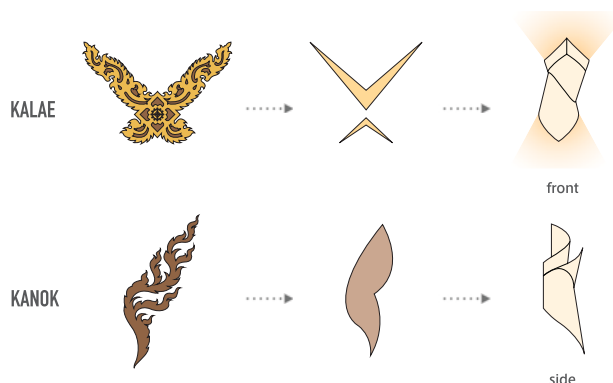
Lanna Ornaments

カレイは番いの鳥を表し、家を悪い運から追い払うとされる。

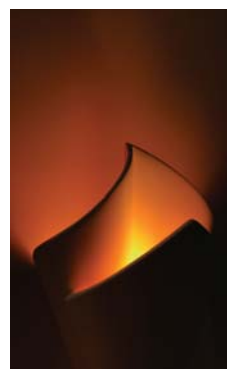
Ka Lae represents a pair of birds to protect the house from bad luck.

カヌクはハムヨンと呼ばれるパターンの一つで、家族を守る先祖の力を表している。

Kanok is a Hamyon pattern, which represents the power of ancestral spirits to protect the family.

Scenarios

家に帰ってきた時は、上の部分から見える暖かい光が迎えてくれる。

When you enter the house, it pulls your attention to the top part of the light, which gives you a warm greeting.

家を出る時は、下に広がった光が靴を履く場所を示してくれる。

When you leave the house, it gives you a wider spread of light on the area where you put on your shoes.

生まれ変わる

Re-Generate

若い世代の買い手と作り手に向けた
新しいランナーの伝統工芸の提案。

Promoting the evolution of Lanna craft for
a new generation of makers and buyers.

ReGen

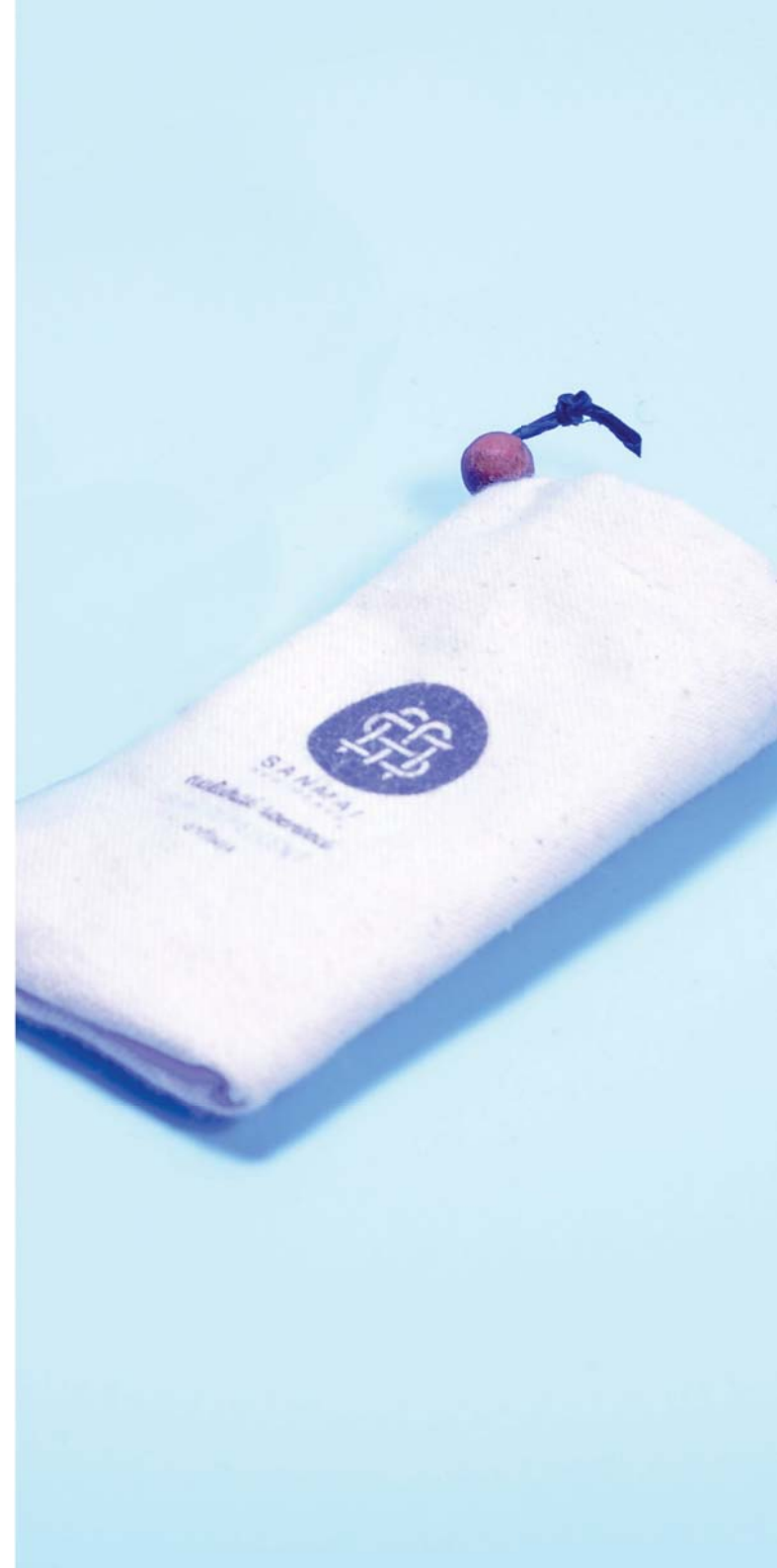
中山 阿莉沙
Arisa Nakayama
TAU Information Design

エミリー・ナイバーグ
Emily Nyburg
ACCD Environmental Design

シャオイー・シェイ
Xiaoyi Xie
ACCD Product Design

Insight

私たちがチェンマイの Baan Ta Karn 村で見つけた重要なこと。

伝統を受け継ぐことの必要性：

職人は工芸を学ぶ人が減っていき、未来に後継者がいなくなることを懸念していた。

若い世代と伝統を繋げること：

タイの若者があまりタイの伝統工芸と関わりを持っていないことを知った。後継者になりうる若者は学校へ通い伝統工芸を受け継がず就職の道を選んでいるようだ。

伝統工芸を若い世代に関心を持ってもらうには、伝統工芸の価値を高めることとその価値をマーケットの中でも確立していくことが必要だった。

伝統工芸にはストーリーが必要：

私たちはいくつかの市場を周り、伝統工芸がどれだけ時代から求められているものと異なるのか、買い手について調べた。

In the village of Baan Ta Karn, Chiang Mai we gained really important insights:

Crafts people need to pass on their skills:

The craftspeople expressed their concern for the survival of their crafts in the future if no one will continue to practice them.

Younger generations need relevance:

We learned that few young people in Thailand are involved in the traditional crafts we were shown. It seems the next potential generation of artisans are going to school to find jobs elsewhere.

The opportunity here is to gain the interest of a new generation of makers by elevating the value of craft and bringing back relevance within the market.

Crafts need to express their story:

We visited a few different craft markets to understand how these crafts are sold and who potentially is buying them.

Impact

WHO: 世界中にいる異国の地での新しい体験を学ぶことに興味のある若い旅人たち。

WHO: A younger generation of explorers, from around the world who are interested in learning about new authentic experiences from different cultures.

WHERE: チェンマイの村でのホームステイ。現地のホームステイはホストと宿泊者がお互いの文化を知ることのできる場所。

WHERE: Local homestay locations help provide cross-cultural exchange opportunities for both the host and their guest.

WHY: タイの若いアーティストに伝統的な手編みのバスケットや木彫や織物の魅力を再確認してもらうため。

WHY: By reconnecting the interest of younger Thai artists to their roots in craft, the long-standing traditions in crafts like basket weaving, wood carving, and loom weaving can continue to thrive.

Product

私たちの新しいブランド SANMAI new weave はもっと多くの若者に工芸に関心を持って貰うため、現代にあった形で工芸の価値と高価な伝統を提供することを目指す。

Our new brand of crafts, **SANMAI new weave** aims to create a line of products that is more attractive to a younger crowd by communicating its importance and rich tradition while providing for a real need.

System

私たちはタイへホームステイに来た若い旅人に、より深くタイの文化について理解してもらえるようなデザインを試みた。私たちのプロダクトが目指すものは純粋に本物を伝え、そしてタイの工芸の高い価値を広め、ホームステイからタイを世界に向けて発信していくことだ。

We are bringing design to the Thai homestay experience. Young travelers would find the Sanmai PRODUCTS in their homestay space. The connection to these products is within an intimate and authentic setting and can help to stage and elevate the importance of Thai craft products. Meanwhile, the hosts are helping to draw the attention of a global market.

Sanmai Floor Seat & Lounge

Sanmai Lounge:

この高級なラージチェアは組み合わせることができ、一人用から複数人用にも使用することができる。この Sanmai Lounge は国際的なマーケットで販売することにより工芸を活気づけ、徐々に工芸に関わる人の収入につながるようデザインをした。

Sanmai Lounge:

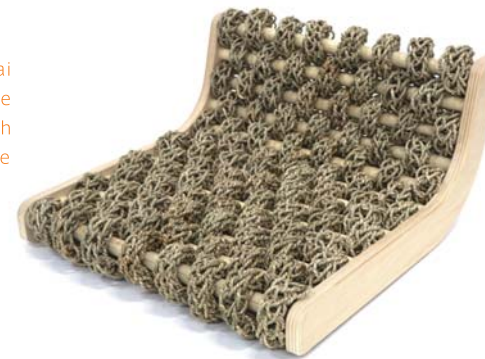
A high-end furniture piece that can be assembled in different ways so that either one person sits or groups of people sit. Ideally this would be sold internationally to help stimulate craft production on a larger scale and in turn help to promote better paying jobs for the craftspeople.

Sanmai Floor Seat:

タイらしさを感じることの出来る椅子は、タイの職人の手で作られ、例えばホームステイ先など多目的に使うことができる。クッション部分はタイでウォーターヒヤシンスの網を治具で編んだものが使われている。

Sanmai Floor Seat:

This multi-use furnishing can be made by Thai artisans and provide a connected experience within the homestay. The woven water hyacinth rope, made with the jig, is used to create the cushioning for this floor seat.

治具:

この椅子がどのように作られ、どんな素材で作られているのか。私たちはタイで学んだ織物からインスピレーションを受け、編み物の治具を使った編み方と新しい 3D weaving を組み合わせ作成した。伝統的な考え方と新しい考え方を組み合わせることで、私たちは職人の作業を助け、様々なパターンを作り出せる治具をデザインした。

Weaving Jig:

Thinking about how this seating could be made and what types of materials could be used, we pulled inspiration from the weaving we learned in Thailand and digital fabrication methods in 3D weaving.

With the interest in combining traditional craft methods and new methods, we designed a jig for artisans to work off of and customize their own weaving patterns.

靴の消臭剤

乾燥した柑橘の皮やレモングラス、生姜、ミントを使った消臭剤。カバーはインディゴで染めたヤシの葉を使っている。

The shoe deodorizer freshens your shoes using dried citrus peel, lemongrass and ginger wrapped with woven palm, dyed in indigo.

キャンドル

タイらしいジャスミンの香りとタイ特有の模様を楽しむキャンドルである。

A scented candle provides ambience, within the homestay, with aromas of naturally infused jasmine and casts shadows of traditional Lanna patterns.

Sanmai Kit

この箱の中には旅行者がチェンマイに行った時に必要となる現地の工芸をアレンジした日用品が入っている。中のアイテムは『何に使うのか』『誰が作っているのか』『チェンマイのどこから来ているものなのか』がわかるようになっている。旅が終わった後、箱は個人の好きなものに入れ替えて使うこともできる。

This handcrafted container would feature local products that aid in the traveler's daily needs while visiting Chiang Mai.

Information inside helps educate the user about each product as to how it was made, who it was made by, and which region of Chiang Mai it comes from. After returning from your travels, the container can be reused at home for personal items in the future.

虫除けスプレー

タイでよく使われる自然ハーブのレモングラスを使った虫除け。自然素材を使ったこの虫除けは肌に優しく、虫から守ってくれる。

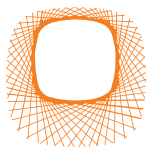
An insect repellent includes a blend of Lemongrass and Eucalyptus essential oils cultivated from Thailand. These natural ingredients help keep the bugs away without being harmful to the skin.

バンダナ

バンダナは現地の村のホットスポットを載せており、様々な用途に使うことができる。

The bandana map can be used as a guide while exploring and shows the location of local hotspots around the village. It can also be worn to protect from the sun.

物語を編む

Woven Stories

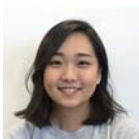
チェンマイの豊かなテキスタイル文化の伝統を
愉快で現代的なフラットパック家具に落とし込む。

Weaving the storied traditions of Chiang Mai's
rich textile culture into playful and contemporary
flatpack furniture.

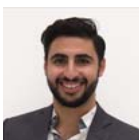
Mathew

Ayuri

津野田 あゆり
Ayuri Tsunoda
TAU Product Design

マシュー・サイモン
Mathew Simon
ACCD Product Design

Inspiration

私たちが、数多くのランナーテキストイルの村に足を運んだ際、それぞれの織物が伝統的な独自の色とテクスチャーとを物語っていた。私たちは、タイの文化と織機的美しさ、機織り機からランナーの織物に至るまでの全てに非常に刺激を受け、各村の美しさを賞賛する方法を見つけ出そうとした。

We went to a number of Lanna weaving villages. Each had its own traditions of colors & textures — its own stories. We were inspired by the beauty of weaving and its culture in Thailand, in everything from the loom to Lanna textiles themselves. We needed a way to celebrate the beauty of each village.

Concept

私たちは、どのようにしてランナーの繊維コミュニティの豊かで多様な伝統を尊重し、職人たちが今持っている技術を用いて、工芸品により良い価値を持たせることができるのか。

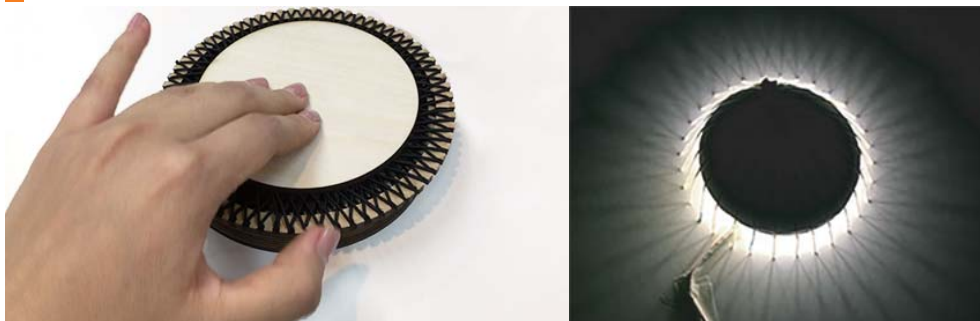
How can we honor the rich and varied traditions of Lanna textile communities and create relevance in their crafts through products that celebrate their current skills?

チェンマイの豊かな織物工業文化の伝統を愉快で現代的なフラットバック家具へと落とし込む。

We could weave the storied traditions of Chiang Mai's rich textile culture into playful and contemporary flatpack furniture.

Prototypes

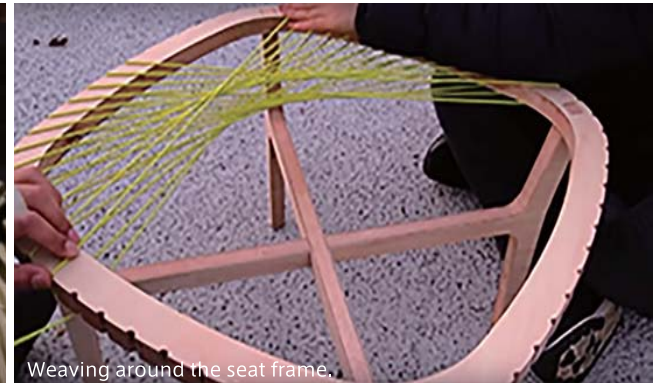
Process of making

routing edges using templates

Making mallets for joinery

Weaving around the seat frame.

Solution

私たちは、組み合わせを無限に楽しめるコレクションであるフラットパック家具の Sai をデザインし、制作した。デジタル製の枠はタイ北部の村に送られ、各村のユニークで美しい物語が織り込まれる。

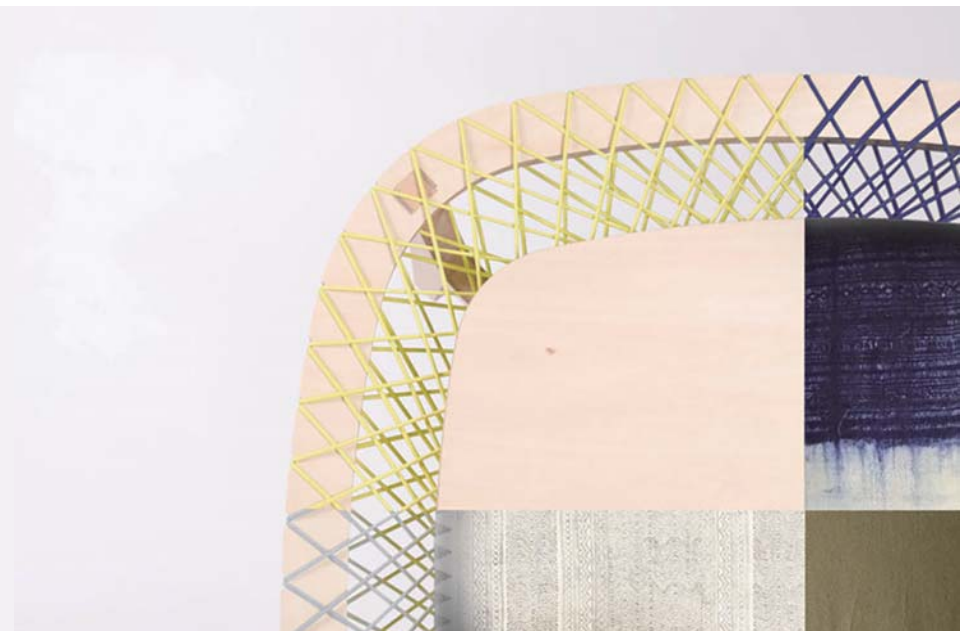
Sai スツールは、手染めのゴムひもを織り込むことにより、魅力的な座り心地を提供する。また、機織り機自体の製織の样子の美しさをも尊重した作りとなっている。

Sai スツールは、簡単に組み立てる事ができ、座面は交換可能なので様々な色や柄でミックス＆マッチすることが可能である。

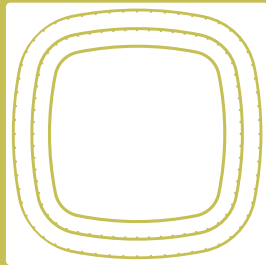
We created Sai, an infinitely-expandable collection of flatpack furniture that is made of digitally produced frames sent to villages across Northern Thailand to each be woven with a unique and beautiful story.

Sai stools are woven with hand-dyed bungee that creates a delightfully engaging seating experience. It also pays homage to the process of loom weaving itself.

Sai can easily be assembled by consumers by hand. The seat tops are interchangeable and can be mix-and-matched for a variety of fun, vibrant aesthetics.

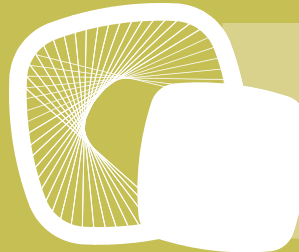

System of production

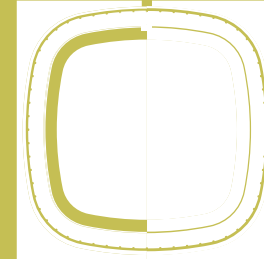
1

Nested frames are machine cut from plywood.

2

They are sent to Thailand and woven by local artisan expressing their local traditions.

3

Chairs are repackaged in Thailand and sent to retailers.

Packaging

Sai は、単に社会的意識が高いだけでなく、遊び心のある市場を対象としており、それを反映した小売りパッケージをデザインした。

Sai is geared for a socially conscious, but playful, market. We designed a retail package that should reflect that.

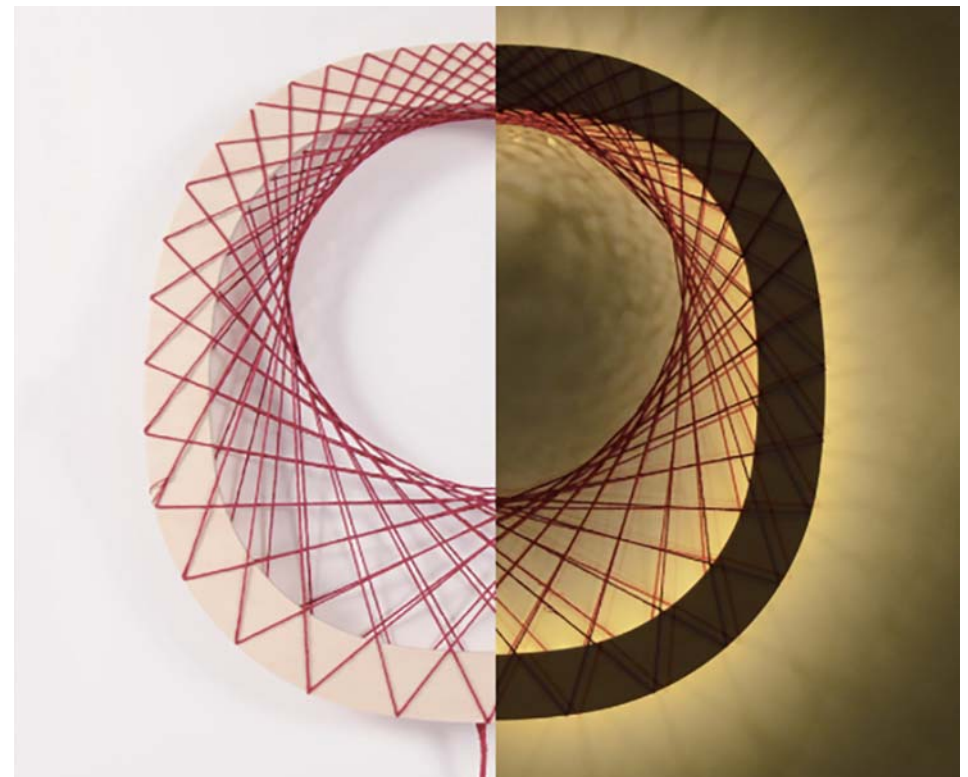
Line extension

Sai をふまえ、そのシステムの妥当性を証明するため、製品ラインの拡張として Sawang を作成。

Sawang は壁にタイ風の光を投影し、糸は、チェンマイの職人たちが地元の天然染料で染色している。

In order to prove the validity of the system beyond the initial product offering, we created Sawang as an extension to the product line.

Sawang creates Thai-inspired light projections on walls and is woven by artisan partners across Chiang Mai with local, natural cotton threads and dyes.

包み込む光

Open Hand

タイのパナナ繊維による暖かな光のクラフトと共に
持続可能な未来を描く。

Elevating banana fiber craft in Payao, Thailand,
with elegant handmade lighting,
radiating magical warmth while envisioning
a sustainable future.

HinAna banana

河崎 日菜子
Hinako Kawasaki
TAU Textile Design

アナ・メダー
Anna Meddaugh
ACCD Environmental Design

Research / Experience

バーン パファ村で

バナナ繊維の素材としての可能性に興味を持ち、タイ北部、パヤオ県に位置するバーンパファ村で2日間を過ごした。そこにはバナナ繊維を採取する女性たちのグループがある。彼女たちの仕事を見せてもらう傍、一緒にテーブルを囲みながらイメージカードを使ってコミュニケーションをとり、彼女たちにとっての大切なもの、より理想的な仕事や未来についての話を聞いた。

In Baan Pa Fhang

We spent two full days in the village of Baan Pa Fang, in Phayao province, where banana fiber is a locally made product. To better understand the artisans themselves, we sat and talked together and used image cards to hear what is important to them and what they might hope to do with better income and more satisfying work.

Inspiration

光の体験

フィールドトリップ中に会った人々は皆、温かさや寛容さに満ちていた。タイの学生たちによるキャンドルライトのおもてなしは私たちに大きな感動を与えた。これらの体験が照明器具をデザインすることへのインスピレーションとなった。

Experience of Light

We felt the warmth and generosity of the many people we met during our visit. A moving candle-light welcome ceremony from our Thai friends inspired us to try to create something to capture and share this feeling.

Concept

共創する

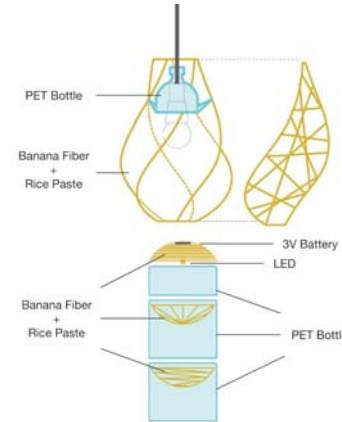
村に既存する限られた資源を活用し、デザインの力でその中からいかに新たな価値を生むのか。それを探ることは手でものを作ることの意味や価値を再確認することでもあった。作り手それぞれの長所を生かすことは、プロジェクトにより自発的な気持ちで参加するきっかけとなり、継続的に繋がっていく。デザイナーと職人の関係性にも注目しながら、村にある資源を基本に、極力シンプルな作業で生産できるプロダクトを提案し、持続的な共創を目指した。

Co-create

Our goals were to: Elevate value from within the village, and above all, keep the means of making, both figuratively & literally, in the hands of the makers.

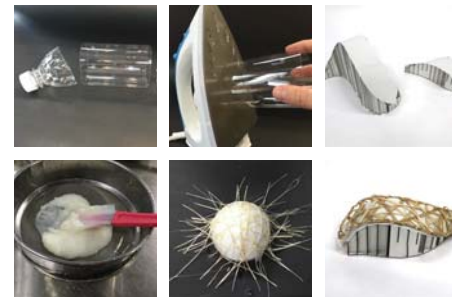
Follow the model of the Design with Conscience program, which connects designers and project producers with artisans, to promote self-sustaining communities of makers, avoiding the mechanization of craft.

Enable artisans to empower themselves by doing what they love and are good at.

ミッドタームの後、プロトタイプキットを村へ送り彼女たちの反応を聞いた。

After mid-term, we sent a prototype kit to the village.

FLOAT

繊細で浮遊感のあるテーブルトップライト。
パヤオでの最初の夜に皆で囲んだキャンドルライトから着想を得た。タイのもち米から作ったのりで成型したバナナ繊維のドームがパターンを映し出す。筒部分にはペットボトルを用いている。

Delicate and magical tabletop lighting.
The light quality is inspired by the magic of the delicate lights our friends welcomed us with on our first night in Phayao.

自然に流れるような曲線を用いたペンダントライト。
有機的で暖かな質感の光は複雑に混じり合う陰影を映し出す。バナナの茎の外側から取れるリボン状の繊維を使用し、同じ複数のパーツを繋ぎ合わせることで立体となる。

FLAME

Natural and elegant pendant lighting
The light quality is inspired by the warmth and beauty of the natural material and the drama of projected light and shadows.

自然の暖かさ

Warmth of Nature

タイの水を汚染するウォーターヒヤシンスに
新しい命を与え、その自然素材で
都市の生活に暖かさをもたらす。

Giving new life to water hyacinth—an
invasive weed that pollutes Thailand's
waterways—to bring warmth into urban
life with natural modular partitions.

pupu
koko

Busarin + Kou

コウ ブニイ
Wenyi Xiang
TAU Product Design

ブサリン・チャンノン
Busarin Chumnong
ACCD Product Design

自然素材の暖かさ

自然素材が不規則な性質を持ち、密度や模様、手触りや香りなどが人工素材と比べ、より人々にとって心地よく、暖かさを感じさせてくれる。

Warmth of Natural Materials

The warmth of natural materials can make people feel light-hearted. Because natural materials have irregular properties, the density, texture, touch and smell can make people feel more warmth than artificial materials.

Research / Experience

ウォーターヒヤシンス

タイでのリサーチトリップを通し、水路を侵略的に汚染する植物ウォーターヒヤシンスの新たな使い道を発見した。また、タイだけではなく、世界中の多くの国がウォーターヒヤシンスの汚染問題に直面している。ウォーターヒヤシンスの通常の使い方は乾燥し、バスケットやバッグ、家具などの編み物の素材として使う。

Water Hyacinth

During our research trip in Thailand, we found an opportunity to use Water Hyacinth-an invasive weed that pollutes Thailand's waterways. Not just in Thailand, but also many countries around the world have been facing this problem. The current use of water hyacinth is weaving it into baskets, bags or even furniture.

Philosophy

革新 & 持続可能

マテリアルを革新的に用いて、自然に優しい使い方を提案した。

Innovation & Sustainability

We aimed to find innovative ways of using materials, with quality materials that are friendly to the environment.

Wall Panels

Products of Water Hyacinth

BK-1

強く柔軟性を持つ、平らなウォーターヒヤシンスシート。

A flattened sheet of water hyacinth is strong and flexible.

BK-2

ウォーターヒヤシンスでオーガニックな模様を創造し、それを使って柔らかい光と不規則な影を作ることができる。

An organic pattern of water hyacinth can create soft light and irregular shadows.

BK-3

吸音性と構造に強さがあるウォーターヒヤシンスのブロック。

A water hyacinth block absorbs sound and has a strong structure.

BK-4

折り畳みと成形可能なウォーターヒヤシンスシート。

A foldable and moldable shaped sheet of water hyacinth.

1&2

BKシリーズの性質を生かしてできた吸音、照明、装飾の壁パネル。

Using the BK series' properties, we made acoustic panels, lighting and decorative wall panels.

Wall Divider

BK-1のウォーターヒヤシンスシートとBK-3のブロックを組み合わせ、非常に軽量な強い構造を作った。それを展開するとドア、テーブルトップ、座席、または建築用の壁にすることができる。

We combined BK-1, the water hyacinth sheet, and BK-3, the block, to create a very strong, light-weight structure, which means we can develop it as a door, a table top, a seat or even a wall for architecture.

ウォーターヒヤシンスの性質をいかし、壁仕切りを作った。折り畳んで一つの形にすることができる。

Using water hyacinth properties, which is foldable and moldable, we made a wall divider. It can even be folded back into one piece.

PACIFIC RIM
FUTURE CRAFT
THAILAND 2016

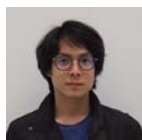
ドキュメンタリーフィルム

Documentary Film

今プロジェクト『Pacific Rim Future Craft 2』の
スタートからゴールまでを記録した映像。

Documentary videos of the project "Pacific Rim
Future Craft 2" from start to goal.

KazaCam

王堂 風人
Kazato Odo
TAU Information Design

Concept

一学生の視点

この動画は撮影者が一学生としてプロジェクトに参加し、学生全員と時間を共にして制作した。実際に他の学生と一緒に学び制作を共にすることで、より学生たちの目線に近い映像を記録する事ができた。時には各グループの作業を手伝い、個々の作品の良さを考えながら撮影に臨んだ。撮影から編集まで行い、タイのフィールドトリップから多摩美術大学での制作までを4つの動画にまとめた。

First-person perspective as a student

To create this video, I joined the project and spent my time with all the project members. In fact, I walked through all the processes with the students so I could understand more about their points of view. Sometimes, I helped with their works so that I could shoot videos about what was special about each one of their projects. I created 4 videos from shooting to editing, showing how the project went from the Thailand field trip to the final exhibition at Tama Art University.

Introduction

フィールドトリップで学生たちが学んだこと、共感を得たことを元に制作した映像。プロジェクトに参加している学生全員から、フィールドトリップで学んだことや共感を得た事柄についてインタビューし、それらをフィールドトリップの映像にボイスオーバーさせ制作した。4つの動画の内の序章である。

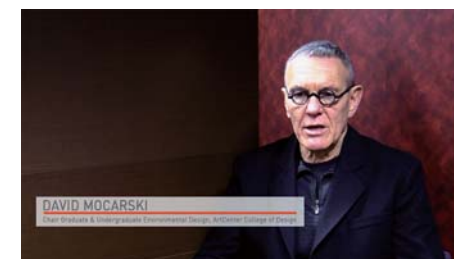
I created the intro video based on what students learned on the field trip and tried to deeply understand their thoughts. I interviewed all the students about the most inspiring thing they learned in Thailand and edited the videos from the field trip with their voice over.

Research

今プロジェクトの指揮官である和田達也教授、デヴィット・モカルスキ教授にインタビューを行った。タイでのフィールドトリップの映像をバックグラウンドに、プロジェクト全体の概要を説明した動画だ。フィールドトリップの出発からタイで行われたプレゼンテーションまで、ハードスケジュールで行われた怒涛の2週間を体感できるようにテンポ良く映像を繋ぎ合わせた。

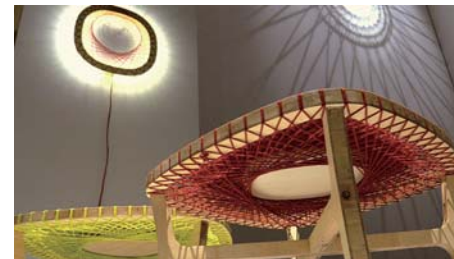
I interviewed Prof. Tatsuya Wada and Prof. David Mocarski who were the leaders for this project. It is a video that explains the outline of the whole project with the background videos from the field trip in Thailand. From our departure to Thailand to the presentation, we had a busy schedule, so I edited the videos with an intensive tempo to show the energy of our experience in Thailand.

Development

学生たちが日本に帰国後、多摩美術大学で作品を作っていく過程を収めた動画である。3ヶ月の制作期間、数々のミーティングやプレゼンテーションを経て作業に臨んだ生徒たちの姿を映した。この動画では先生方、9つあるチームの中から4チーム、タイのサポーターの方々に話を伺った。生徒たちの生活、作品に懸ける思いや可能性を表した。

After the students came back to Japan, I documented their developing processes in Tama Art University. It shows their performance in the meetings and presentations during the three months. In this video, I talked to instructors and 4 teams out of 9 and supporters from Thailand. I tried to explore the students' lives and the possibilities of their works.

Outcome

今プロジェクトの集大成であり、4つの動画の最終章。多摩美術大学内で行われた展示の映像やファイナルプレゼンテーションの様子をまとめたショートムービーである。

This is a summary and the last chapter of this project. It is a short movie that shows the outcome of the final exhibition and presentations.

Thai Students' Presentation

今回のパシフィックリムでは、フィールドトリップをはじめ、タイ王国政府、Lanna Culture and Crafts Association(LCCA)、タイ参加学生、通訳の方に大変お世話になった。

タイの学生は、フィールドトリップ終了後はタイでそれぞれの作品製作に取り組み、Pacific Rim に参加した日米両学の学生とともに、多摩美術大学で開催された最終発表会にて代表者 5 名がプレゼンテーションを行った。タイからはファッションを学ぶ学生が多く参加し、身につけられる身近なアイテムに、ラーンナーの伝統デザインを取り込んだプロダクトの提案が行われた。

Including the field trip in Thailand, this year's Pacific Rim was supported by the government of Thailand, Lanna Culture and Crafts Association (LCCA), Thai students, and interpreters.

After the field trip, each Thai student worked on a product in their home university. The five representatives visited Tama Art University to join the final presentation. Most Thai students' majored in fashion design; therefore, they proposed wearable products inspired from Lanna's traditional design.

Final Presentations & Exhibition

3ヶ月にわたるプロジェクトの集大成として、12月7日多摩美術大学アートテーク（八王子キャンパス）にて成果発表が行われた。

タイ王国大使や、9月のフィールドトリップで訪れたタイの工房の職人や協力機関関係者など約30名の他、学内外から多数の来場者を迎え、9チームがそれぞれの提案から生まれた作品を展示発表した。

The final presentations and exhibition, held on December 7th at the Art-Theque Gallery on the Tama Art University Hachioji Campus, were the culmination of the three-month project.

Invitees included members of the press, the ambassador of Thailand, and representatives of Thai craft studios visited in September. In 9 teams, 20 students from TAU and ACCD gave presentations in Japanese and English and exhibited their outcomes.

Project Organization

建畠 哲
Akira Tatehata
佐竹 邦子
Kuniko Satake
和田 達也
Tatsuya Wada

学長
President
国際交流委員長
Chair, International Exchange Committee
プロダクトデザイン学科長
Head of Product Design

プロジェクト指導教員
Project Instructors

和田 達也
Tatsuya Wada
ヴァーリヘイ・ユディト
Judith Varhelyi
網島 チャールズ
Charles Tsunashima
早川 和彦
Kazuhiko Hayakawa
尾形 達
Tatsu Ogata

プロダクトデザイン
Product Design
プロダクトデザイン
Product Design
ゲスト講師
Guest Instructor
ゲスト講師
Guest Instructor
助手
Research Associate

特別授業指導教員
Special Courses' Instructors

大道 文子
Fumiko Daido
井上 雅之
Masayuki Inoue
柏木 弘
Ko Kashiwagi

名誉教授
Emeritus Professor
工芸学科
Ceramic, Glass, and Metal Works
テキスタイルデザイン
Textile Design

英語協力
English Support

ムーニー・スザンヌ
Suzanne Mooney

共通教育
General Education

事務サポート
Administrative and Clerical Support

田村 勇二
Yuji Tamura
石田 一郎
Ichiro Ishida
藤井 翔太
Shota Fujii
木村 萌
Moe Kimura

教務部 国際交流室長
Manager, International Exchange Section
教務部 国際交流室
International Exchange Section
教務部 国際交流室
International Exchange Section
教務部 国際交流室
International Exchange Section

プロジェクト事務局
Project Coordinator

秦 純奈
Junna Hata

教務部 国際交流室
International Exchange Section

ローン・バックマン
Lorne M. Buchman
デヴィッド・モカルスキ
David Mocarski

学長
President
環境デザイン学科長
Chair, Environmental Design

プロジェクト指導教員
Project Instructors

デヴィッド・モカルスキ
David Mocarski
ペニー・ハースコヴィッチ
Penny Herscovitch
ダン・ゴットリーブ
Dan Gottlieb
大島 陽
Yo Oshima

環境デザイン
Environmental Design
環境デザイン
Environmental Design
環境デザイン
Environmental Design
環境デザイン
Environmental Design

事務サポート
Administrative and Clerical Support

ハンナ・ハン
Hannah Huang
マリエッティ・トーマス
Marianne Thomas
ベッツィー・エドモンズ
Betsy Edmunds
シルビオス・ドス
Sylviose K. Dossous

国際交流・海外留学 ディレクター
Director, International Exchange and Study Away
国際交流・海外留学 シニアコーディネーター
Senior Coordinator, Educational Partnerships and Study Away Programs
国際交流・海外留学 アシスタントディレクター
Assistant Director, Exchange and Study Away
環境デザイン ディレクター
Director, Environmental Design, Graduate and Undergraduate

* 役職は 2016 年度のもので、Position titles as of 2016

発行日	2017年11月1日	Published	November 1, 2017
発行	多摩美術大学 教務部 国際交流室 〒192-0394 東京都八王子市鍵水 2-1723 Tel : 042-679-5605 Fax : 042-676-2935 E-mail : intl-ex@tamabi.ac.jp URL : http://www.tamabi.ac.jp	Publisher	International Exchange Section, Tama Art University 2-1723 Yarimizu, Hachioji, Tokyo 192-0394, Japan Tel : +81-(0)42-679-5605 Fax : +81-(0)42-676-2935 E-mail : intl-ex@tamabi.ac.jp URL : http://www.tamabi.ac.jp
印刷・製本	株式会社 弘文堂荒木印刷	Printer	Koubundo Araki Printing Co., Ltd
編集デザイン	西村 海里 越出 つばさ バク シュンブン	Editorial Design	Kairi Nishimura Tsubasa Koshide Mo Shuwen
翻訳監修	ムーニー・スザンヌ 秦 純奈	Translation Supervision	Suzanne Mooney Junna Hata