

AXIS vol.193

June 2018

Cover:

Kyoto KADEN Lab. (GO ON x Panasonic Design)

Cover Photo:

Kazuhiro Kitahara

インドの手工芸を未来へと届ける イノダ+スバイエとファントム・ハンズの挑戦

The initiatives of INODA + SVEJE and Phantom Hands — Delivering Indian handcrafts to the future

文/田代かおる By Kaoru Tashiro

工芸の世界にさまざまなイノベーションが起きている現在、あえて100%手仕事の家具を生み出すことはノスタルジックだろうか。インドのシリコンバレーと呼ばれる都市、バンガロールでスタートアップした家具工房のオーナー、ミラノを拠点とするデザイナー、そしてインドの職人たちが協働し、ものづくりの原点である「手」へと回帰する試みから、手工芸の可能性を探った。

The owner of a furniture studio that started up in Bangalore, which is called the Silicone Valley of India, a designer based in Milan, and an Indian artisan teamed up in a collaboration. Introduced here is an exploration into the possibility of handcrafts through attempts to return to the "hand" that is the starting point of making things.

インドの高い手工芸の技術をもとにされた「ムンガル」シリーズから、ラジチェア、イージーアームチェア、ダイグチェア、サイドテーブル。イノダイエは、ファントム・ハンズが生産したピエール・ジャンヌレの復刻家具に現代の物語を綴るデザインを生み出A lounge chair, easy armchair, dichair, and side table from the Murseries made based on advanced craft skills of India. INODA + SVEJE duced design that tells today's story follows the reproduction of furn designed by Pierre Jeanneret.

ミラノとバンガロール、二都市をつなげた イノダ + スバイエの木工家具

モダニズムの系譜を独自の感性と現代の先端 によって進化させ、家具デザインに新たなステージを切り開いているデザイナーがいる。猪田 テとデンマーク生まれのニルス・スバイエによるニュット「イノダースバイエ」だ。

インドのシリコンバレーで クラフトの原点に返る

プロジェクトは、インスタグラムを通じてイノダースパイエのもとに届いたメッセージから始まっ 送り主はやがてミラノのスタジオまでやって また。インドの家具工房「ファントム・ハンズ」を ニョするディーパック・スリナスだ。

ファントム・ハンズはインドのシリコンバレーと まれるIT産業の中心地、バンガロールに13年 会立された。インド初のビンテージ家具とアン ニークに専科したオンラインストアのスタート ファブだ。

スリナスは、家具への造詣が深く、後にインド モダニズムを象徴する、スイス人建築家ピエー ジャンヌレ (1896~1967) の家具のリエディ ニンを手がけるようになる。

ル・コルビュジエが50年代にインド北部、チャディーガルで新州都計画に取り組みはじめたと 東地の監督となって大きな役割を果たしたの 大の従兄弟ジャンヌレで、チャンディーガルの家 ■デザインの多くは彼が手がけた。近年そのオリ ブナルは、オークションハウスで高額で競り落と これるアイテムとなっている。

- 上 現地で図面を修正するスパイエ。
- 層響みはひとつの家族が取り組んでいる(写真はジャンヌレの家具)。 ▼パンガロールでのワークショブ。オーナー、デザイナー、職人と互い
- のシナジー効果が高まっていった様子が見て取れる。 Nils Sveje revising blueprints in Bangalore.
- The work of weaving rattan is handled by a single family (the photo shows furniture by Jeanneret).
- A workshop scene in Bangalore. Shows a synergetic effect among the owner, designers, and artisans.

ムンガル・ラウンジチェアのプロトタイプ 3点。奥が最終的なもの。 Three prototypes of the Mungāru Lounge Chair. The one at the back is the final version.

スリナスはリエディションにとどまらず、インドの手仕事を現代に生かし未来へとつなぐためのミッションへと進む。そしてベルギーのとあるショールームで彼の心を揺さぶる「これまで見たなかでもっとも美しい椅子」と出会う。宮崎椅子製作所の「DC09」と「DC10」だ。スリナスはイノダ・スバイエを「コンテンポラリーモダニスト」と呼び、彼らとの協働を決意した。

猪田とスバイエのふたりは、スリナスのものづくりの哲学に共鳴し、プロジェクトへの参加を快諾する。

「僕たちは現地を訪れる前に、できる限りのマテリアルを求めました。何よりまずインドの職人たちが何を得意としているのかを理解したかったのです。デザインは、ジャンヌレの家具のストーリーを次世代につなぐものであることを意識しました」。

そして2017年8月、バンガロールへ向かった。

モンスーンのインドで職人と対話する

ファントム・ハンズのチームは、スリナスがインド各地から呼び寄せた先鋭の職人で構成されている。木工職人は、手工芸が発達した街、ジャイプール (ラジャスタン州) で代々木工を営んできたコミュニティから。研磨職人はゴーラクプル (ウッタル・プラデーシュ州) から。籐編みの職人はカライクディ(タミル・ナードゥ州) から、という具合に、木材は、チークを中心にインディアン・ローズウッ

「職人たちは木材を加工するとき、作業台に固

ドを使用する。猪田とスバイエは、現地の工房を

訪れたときの印象をこう語る。

定することなく床に座り込んで、手と時に足を駆使して作業しています。その仕事がとても正確なことに驚きました。僕たちが知らなかったものづくりの世界があったのです」。

現地滞在の期間の大半はスリナスを交えた職 人らとのワークショップに当てられた。

「職人たちは開発をともにし、そこにやりがいを感じ生き生きとしていました。互いが多くを教わりシナジー効果が生まれていました」。職人との間に対話を起こすこと、彼らのモチベーションを高めることはデザイナーの大切な役割だ。

工房に並んだ3つのプロトタイプを見ると、まだ荒削りな最初のプロトタイプから、徐々に研ぎ澄まされていったことがわかる。エッセンシャルなフォルムと存在感、そして座り心地のよさ。ほどよく緊張がとけた空気感を漂わせるイノダースバイエの新しい形だ。

一同は作品を「ムンガル」と名づけた。バンガロール滞在中、夕方になると毎日雨が降り注ぎ、それを合図に仕事を終了した日々の記憶である。

ものの「アニマ」とは何か。 ものを長生きさせる手

工芸の世界にもさまざまなイノベーションが起きている現在、あえてものづくりの原点に回帰し、100%手仕事の家具を職人らと生み出すことは一見ノスタルジックに見えるかもしれない。だが、ムンガル・プロジェクトの挑戦は、工芸を中心に据えて、経済、倫理、そしてIT産業のネットワークを織り込む、インドのものづくりの未来の可能性を示すものだ。

欧米において近年見られるインテリアのビンテージマーケットの成長は、業界にアート市場に似た投機の動きと価格高騰をもたらしたが、同時に、長く生き、経年変化を得る家具の魅力を広く知らせることにもなった。それを理解する成熟型エンドユーザーの人口は今後も増え続けていくと予想される。

手仕事へのこだわりについて猪田に尋ねると、「それによって『アニマ(=魂)』生まれるから」と 語る。

私たちは、アニマを感じるものを捨てられない。 優れたプロジェクトと手仕事は、ものの寿命につ ながっていく。では、工業製品の場合は何がアニ マを感じさせるのだろう。これは、なぜ多くの工 業製品が使い込まれることなく消耗されていくの か、という問いでもある。手工芸への回帰は、工 業製品のあり方についても考えさせてくれる。

ファントム・ハンズという社名には、数世紀にわたり世代によって引き継がれた、インドの職人たちの身体の動きや手の動作、今はもうこの世にいない人々の見えない手の積み重ねによって今のものづくりがある、というメタファーが込められている。これはインドや工芸に限らず、ものづくりについて考えるうえで重要な時間軸だろう。

こうした、ものの奥から現れる手の動きと思考に私たちはアニマを感じるのではないだろうか現代においてそれを生み出すのは職人だけではなく、彼らを正しくサポートする経営者と優れたデザイナーの三者の協働だ。ムンガル・プロジェクトは、手工芸をさらに深化させ未来へ継承する彼らからの贈り物なのである。◆

furniture by INODA + SVEJE eting two cities, Milan and Bangalore

a team of designers that advances the of modernism with their own unique it is and today's cutting-edge technologen up new stages in furniture design.

DDA + SVEJE, a team comprising Kyoko Nils Sveje born in Denmark. The two engaged in an intriguing project since at started with a message that arrived at SVEJE through Instagram. The sender was Smath who heads the furniture studio Hands in India.

om Hands was established in Bangalore, er of IT industry called the Silicone Valley 2013. It is a startup of India's first online specializes in vintage furniture. Srinath edgeable in furniture and later started eproductions of furniture by Swiss armere Jeanneret (1896 – 1967) who symbol of the symbol of the editions, and proceeded to a mission use of Indian handcrafts in the contemperation of the encountered chairs in a showroom that greatly inspired him. They were

DC09 and DC10 by Miyazaki Chair Factory. Srinath called INODA + SVEJE that designed the chairs "contemporary modernists" and decided to collaborate with them.

Discussions with Indian artisans in midst of monsoon season

The Phantom Hands team is composed of highly competent artisans Srinath brought in from India. Inoda and Sveje have the following to say about their impression when they visited the studio in India. "The artisans were working while sitting on the floor without having the materials fixed on a workbench, and fully using their hands and even feet at times. We were surprised by how precise their work was." Most of the time they were in Bangalore was spent on workshops with the artisans including Srinath. "The artisans developed designs together and were working vibrantly as they seemed to find it rewarding. As both sides learned a lot, a synergetic effect was born there." Triggering dialogs with the artisans and raising their motivation is an important role of the designer.

Looking at the three prototypes lined up in the studio, one sees the progress of gradual

refinement from the first rough prototype. A pursuit of the essential form and sense of presence, and sitting comfort... it is a new form of INODA + SVEJE that imparts an atmosphere with just the right degree of tension.

The group named the work Mungāru, which evokes their memory of their days in Bangalore where it started raining everyday in early evening, which signaled the end of the workday.

What is the anima or soul of things? Hands that extend longevity

Today when various innovations are occurring even in the world of crafts, it may seem at a glance nostalgic to daringly return to the origin of making things and produce fully handcrafted furniture with artisans, but the endeavor of the Mun garu project shows future possibilities of making things in India as it places handcrafts at the center and weaves in a network of economy, ethics, and the IT industry. When asked about the particularity to handwork, Inoda says, "Because that brings anima or soul to the work."We can't discard things from which we sense anima. Excellent projects and handwork are linked to the longevity of things. This also leads to a question why many industrial products are consumed without being fully used.

The name "Phantom Hands" implies a metaphor that making things today is due to the accumulation of the movements of the bodies and hands of Indian artisans that have been handed down through generations over several centuries and the workings of those who no longer exist in this world. This is an important time axis in contemplating making things not only in India or crafts.

Do we not sense anima in the thoughts and movements of hands that emerge from the depths of things? Giving birth to this in contemporary times is a cooperative effort of three parties: the artisans, the managers who properly back them, and excellent designers. The Mungaru project is their gift that will further deepen handcrafts and passed them down to the future.

イノダキスバイエは、猪田恭子とニルス・スバイエ(デンマーク生まれ)が2000年にコペンハーゲンで設立したデザインユニット。03年よりミラノを拠点に活動する。木工家具をはしめ医療機器など工業製品のデザイン、コンサルタントまで幅広く手がける。独自の感性とフォルムを、先端技術と手仕事によって実現した宮崎椅子製作所の作品によって木工家具の新たな地平を築く。17年にファントム・ハンスの「ムンガル」シリースの開発をスタートし、イントの工芸家具に取り組む。18年のミラノサローネでは、カリモク家具から「クンスト」シリーズを発表。

INODA + SVEJE is a design team established in Copenhagen in 2000 by Kyoko Inoda and Nils Sveje (born in Denmark) and has been active based in Milan since 2003. Handles a wide range of work from design of wooden furniture and medical equipment to industrial products to consultation. Started developing the Mungaru series by Phantom Hands in 2017 and became involved in Indian handcrafted furniture. Unveiled the Kunst series from Karimoku at the Milan Furniture Fair in 2018.

http://inodasveje.com http://phantomhands.in