



YUMIKO
MIZUTANI

*Collaboration and Co-Creation in
Clothing Design Utilizing Regional Resources*

JAPAN × FINLAND + THE WORLD

Profile of the Author

Yumiko Mizutani majored in Aesthetics of Costume at Ochanomizu University Graduate School of Home Economics (now Graduate School of Humanities and Sciences), her studies focusing on fool garments in Western Europe. From 1983 she started activities of clothing design at Seian College of Art and Design (Kyoto City). Specifically, as costume producer and designer, she co-created designs featuring the history of Kyoto in an exchange project sponsored by Kyoto City. Working with artists and representatives of Japanese traditional performing arts such as Kyogen, Bunraku, Rakugo and classic ballet, etc. to create events commemorating the history of 1200 years of the city, they received high praise for their achievements.



She moved to Yamaguchi Prefectural University in 1994, has been a full professor since 2000, and is currently the Dean of the Faculty of Intercultural Studies. Focusing on Yamaguchi's regional resources as well as its history, culture, industry, international exchange, people, nature, etc., she contributed to regional revitalization and regional creation through clothing design and fashion shows featuring collaborations between industry and academia in the local area.

After having stayed as a visiting professor at University of Art and Design Helsinki (now Aalto University) in 2002, her interaction with the design domain in Finland began. Her academic exchanges gained recognition and she conducted seminars and exhibitions abroad through the International Costume Association at University of Lapland and Aalto University.

From 2009 to the present day, she has been conducting international collaborative research with a team gathered by Professor Marjatta Heikkilä-Rastas (retired November, 2016) of the Faculty of Arts and Design at the University of Lapland.

Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland
Series C, Overviews and discussion 53

YUMIKO MIZUTANI

*Collaboration and Co-Creation in
Clothing Design Utilizing Regional Resources*

JAPAN × FINLAND + THE WORLD



LAPIN YLIOPISTO
UNIVERSITY OF LAPLAND
2017

Collaboration and Co-Creation in Clothing Design Utilizing
Regional Resources, Japan × Finland + The World

Author: Yumiko Mizutani

Publisher: University of Lapland, Rovaniemi, Finland

Contact person in University of Lapland: Heidi Pietarinen

English translation supervision: Amy Wilson

English translation: Andrew Senneck, Natsumi Tanaka, Nozomu Sonda, Machi Sasai

Publishing coordination: Sayoko Kai

Editing cooperation: Yoko Asada, Yoshina Takenaga, Junichiro Takahashi

Proofreading cooperation: Reiko Oda

Book design: Santeri Happonen

Printing: Arkmedia Oy Ab, Vaasa, Finland, 2017

Printed:

ISBN 978-952-484-995-1

ISSN 1236-9616

Publications of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland Series C, Overviews and discussion 53

PDF:

ISBN 978-952-484-998-2

© Yumiko Mizutani 2017

Foreword

発刊に寄せて

by Kensuke Esato, Chair, Board of Trustees, Yamaguchi Prefectural University

山口県立大学理事長 江里 健輔

Building Bridges between Rovaniemi and Yamaguchi

This book, "Collaboration and Co-Creation in Clothing Design Utilizing Regional Resources: Japan × Finland + the World", was written by Professor Yumiko Mizutani, and her passion and enthusiasm for fashion design is evident throughout all six chapters of the book. Yamaguchi Prefecture may not be renowned as a location for research into fashion, but Professor Mizutani has faced up to this challenge and continued to create and exhibit collections of her designs. Her work has provided a foundation for collaboration between Yamaguchi Prefectural University and University of Lapland, for exchanges between Yamaguchi City and Rovaniemi City, and furthermore, has encouraged the activities of students, both in Japan and overseas.

YPU's mission is to combine academic research with social cooperation in order to make a contribution to the region. As a "community-based university", YPU produces graduates who understand the needs of the local area and become active in international society. One of the fundamental aims of YPU is that the fruits of research should be returned to the region, and one measure of the true value of Professor Mizutani's work is that she has used her knowledge of the resources of Yamaguchi to create an original clothing culture for Yamaguchi Prefecture. Professor Mizutani's talent for design is by no means exhausted, and the future will surely bring her further success in her field.

It is hoped that Finland will act as a foothold for this research to spread to the rest of the world.

ロヴァニエミ市と山口市との架け橋に

この度、「Collaboration and Co-Creation in Clothing Design Utilizing Regional Resources Japan × Finland + The World」を、水谷由美子先生が上梓された。水谷教授の服飾デザイン研究に賭ける情熱やほとばしるような生命感がI章からVI章に凝集されている。山口県という土地はファッション研究には必ずしも満足すべき環境ではないが、水谷教授は持ち前の挑戦力、持久力で次から次へと作品を制作・発表されてきた。その成果がラップランド大学との提携、ロヴァニエミ市と山口市との交流、さらには国内外で活躍する多くの若者が育つ礎になった。

今や大学の使命は教育研究プラス社会連携・社会貢献である。山口県立大学は「地域貢献大学」として、地域マインドを持ち、国際社会に通用する人材を輩出し、また、研究成果を地域に還元することを「校是」としている。水谷教授は地域資源を発掘し活用することで、山口県発の独特の服飾文化を創造してこられた。これが彼女の研究の真骨頂である。彼女の魂にはまだまだ発展途上で、更なる飛躍を心に秘められていることだろう。

これらの研究がフィンランドを足がかりに世界へ羽ばたくことを期待している。

Foreword

発刊に寄せて

by Professor emerita Marjatta Heikkilä-Rastas
マルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス ラップランド大学名誉教授

Cultural Dialogue

University of Lapland, including its Arctic Centre, has done extensive co-operation with several Japanese universities for many years. The goals of this co-operation are based on similar social challenges like aging populations and high technological know-how as well as worries about environmental problems and interest about arctic issues. Mobility of students, teachers and researchers is on the increase, especially in Faculty of Art and Design. One of the strategic partners of University of Lapland is Yamaguchi Prefectural University. Both universities are developing their cooperation towards strategic goals and producing new knowledge through new kinds of working methods and research-oriented design workshops.

In Spring 2007, I had the opportunity to host for the first time professor Yumiko Mizutani and her student group who were visiting University of Lapland's Faculty of Art and Design and participating in the university's annual fashion show with Japanese student's works. That is how our co-operation began and started to developed into highly interesting, innovative, fruitful and significant new methods of producing design solutions and products and, above all, research oriented workshops.

During 2009-2016, the joint Japan-Finland workshop established its place as a rewarding and memorable joint project for students from both countries. The cooperation has been especially visible in the Fashion Shows in Yamaguchi and during Arctic Design Week in Rovaniemi, where the products are directly linked to sustainable arctic design, which has been the main theme of all workshops including those with different current topics. These themes were planned and discussed together between professors Yumiko Mizutani and

文化の話

北極圏センターを含むラップランド大学は長年に渡り、日本の大学と広範囲にわたって協力を行ってきました。この協力の目的は、人口の高齢化問題、高度な技術の蓄積、環境問題や北極圏問題など、両国の類似した社会的課題の解決にあります。また、芸術デザイン学部では学生、教師および研究者の移動が徐々に増加しています。ラップランド大学の協定校の1つは山口県立大学です。両大学では、新たな手法と研究方法を取り入れたデザインワークショップを通じて、様々なものを創造していく知識を得ようと協力してきました。

2007年春、ラップランド大学芸術デザイン学部のファッションショーに参加した水谷由美子教授と日本の学生を、初めて受け入れる機会を得ました。これがきっかけで、私たちの協力体制が確立し、非常に興味深く、革新的で充実し、しかも高度で斬新なデザイン的手法を取り入れた作品の制作、そして研究指向の高いワークショップへと発展していったのです。

2009年から2016年には、日本とフィンランドの共同ワークショップが、両国の学生にとって有意義な共同のプロジェクトとして、その地位を確立しました。今回の連携は、合同で行われたワークショップの作品が、山口のファッションショーやロヴァニエミのアーキティック・デザインウィークに出展されたことに顕著に表れています。ロヴァニエミの展覧会では、出展作品が持続可能な北極圏デザインと直接関係しており、これがすべてのワークショップのテーマともなっています。これらのテーマについて、水谷由美子教授と筆者が各ワークショップにおいて共同で企画し、議論してきました。今後もロヴァニエミと山口では、共同ワークショップの成果を発表する展覧会の開催が予定されています。同時に、学生と教師の交流が2つの大学間で拡大しています。

ワークショップの成果と長年にわたる協力体制を考えると、二国間の、外国人同士の文化的協力は、実際の作品と同じくらいに重要であるこ

Marjatta Heikkilä-Rastas for each workshop. Also several exhibitions were arranged both in Rovaniemi and Yamaguchi to show the outcomes of the joint workshops. At the same time, student and teacher exchange has expanded between the two universities.

Thinking about the outcomes of these workshops and working together for years, one must emphasize that the cultural collaboration of the two countries and nationalities has been as important as the concrete products. Japanese and Finnish people quite obviously have many similar thoughts and ideas regarding design, sustainability, values, future challenges and goals of research. One cannot forget the encouraging support of the cities of Rovaniemi and Yamaguchi which were doing fruitful cooperation in tourism, design and helping small companies to market their products for exportation. In November 2016, an official agreement between the two cities was written and the two “Christmas Cities” will continue strong collaboration in future.

For me personally, the Japan-Finland Workshop has been research-oriented, educational, design-oriented and a cultural shower of different but somehow familiar traditions and cultures of clothing and fashion in Japan. I have the honor to thank all the participants, especially the teachers in both countries, who have given their expertise and effort to make these workshops possible. Of course, the key person of these workshops is Professor Mizutani, whose idea the whole process has been. She also made it possible for me to visit Yamaguchi Prefectural University, both getting to know the long traditions of Japanese clothing and Kimono culture, and giving lectures about Finnish clothing design as well as education and research of fashion and clothing design at the University of Lapland, Faculty of Art and Design. Professor Yumiko Mizutani made this distinct cultural dialogue between Japanese and Finnish clothing design and research possible.

I could subscribe to my colleague Sanna Konola's take on visits in Japan and Yamaguchi; I took home experiences, such as amazing sushi plates, the silence in the old temple area, the colorful pictures of silky kimonos, the joy of soaking my feet in a hot spring on a cool December evening. To remind myself that truly good design endures time, I gave myself permission to take home one small design by piece Issey Miyake, which I will maintain forever.

とを強調する必要があります。日本人とフィンランド人は、デザイン、持続可能性、価値観、将来の課題、研究目標など、多くの類似した考え方や思考を持っていることは明らかです。ロヴァニエミと山口の観光、デザイン、そして中小企業の製品販売のため、尽力していただいた両市の協力を忘れることはできません。2016年11月には、2都市間の観光パートナーシップ協定が締結され、2つの「クリスマス・シティ」は今後も強力な協力関係を継続する予定です。

個人的には、服飾系の伝統や文化に関して経験を積み重ねてきましたが、日本とフィンランドの共同ワークショップから、研究的、教育的、デザインの、文化的に大きな衝撃を受けました。私はすべての参加者、とりわけ労力を注ぎ、これらのワークショップを開催まで導いて下さった両国の教員に感謝の意を表したいと思います。もちろん、これらのワークショップの最大の功労者は水谷教授です。彼女のアイデアなしではワークショップは始まりませんでした。また彼女の計らいにより、私もラップランド大学芸術デザイン学部でファッションと衣服デザインの教育、研究を行うだけでなく、山口県立大学を訪れて、日本の衣服や着物文化の伝統を知り、フィンランドの服飾デザインに関する講義を行うことができました。また水谷由美子教授とは、日本とフィンランドの服飾デザインに関する研究に於いて、独特の比較文化的な会話を交わしました。

私は日本と山口市へ訪れた際に、私の同僚サンナ・コノラ Sanna Konola の経験を追体験できました。すばらしい寿司の盛り付け、古い寺院の静謐な空間、絹の着物の色鮮やかな絵柄、寒い12月の夜に足を温泉に浸す喜び、といった経験を家に持ち帰りました。本当に良いデザインは長く残るということを胸に、日本で買ったイッセイミヤケのお土産は一生大事に使いたいと思います。

Acknowledgment

謝辞

I would like to take this opportunity to thank the people who took care of publishing this book. First of all, at Yamaguchi Prefectural University, Kensuke Esato, Chair, Board of Trustees who created the research subsidy system to support book writing and publishing; President Yuji Nagasaka who was involved in the exchange of industry, academia and government between Yamaguchi City and Rovaniemi City; and regarding SGFWS 2016, I would like to express my sincere gratitude to Tetsuo Fujii, Executive Director of Yamaguchi Prefectural University, who supported it from all sides.

Thanks to Toshiba International Foundation for subsidizing to realize SGFWS 2016 and for publishing this book. Also, I would like to thank Mrs. Akie Abe, wife of Prime Minister Shinzo Abe and honorary chairman of Agri-Art Festival for her help in developing the agricultural girl collection for agricultural promotion, and for her global viewpoint and advice on the resolution of regional problems. I appreciate her continuous understanding and collaboration.

The exhibition “Dialogue with Nature from Yamaguchi Japan”, held at Rovaniemi Arctic Design Week 2017 and described in Chapter VI, could not have been realized without the support of Yamaguchi City Mayor Sumitada Watanabe and Rovaniemi City Mayor Esko Lotvonen. I express my deep appreciation.

In publishing this book at the University of Lapland, I would like to express my gratitude to Mauri Ylä-Kotola, Rector of UOL; Professor Timo Jokela, Dean of Art and Design who permitted me to publish this book at UOL; Professor Marjatta Heikkilä-Rastas, who worked with me on workshops in both Finland and Japan for the past eight years; Professor Heidi Pietarinen, who was involved as a professor in charge of publication; Santeri Happonen, who was in charge of book design.

本書を作成するに当たり、お世話になった方々にお礼を述べたいと思います。まず、山口県立大学において本書執筆の奨励と出版事業を支援する助成制度を作られた江里健輔理事長、山口市とロヴァニエミ市の産学公の交流に尽力された長坂祐二学長、そしてスーパーグローバル・ファッションワークショップ2016の遂行をあらゆる側面から支えた藤井哲男事務局長に深くお礼を申し上げます。

スーパーグローバル・ファッションワークショップ2016の実現および本書出版への助成をした東芝国際交流財団に感謝します。また、安倍昭恵内閣総理大臣安倍晋三夫人からは、グローバルな視点や地域課題解決に向けた助言を受けながら、アグリアート・フェスティバルを共同で開催し、農業振興に向けた農ガールコレクションの開発をしています。この継続的な理解と共同に感謝します。

VI章に記載したロヴァニエミ・アーケティック・デザインウィーク2017で開催された「Dialogue with Nature from Yamaguchi JAPAN」展は山口市渡辺純忠市長とロヴァニエミ市エスコ・ロトゥヴォネン市長の支援がなければ実現しませんでした。深く感謝の意を表します。

ラップランド大学で本書を発行するにあたり、マウリ・ユラ-コトラ学長、出版許可の責任者ティモ・ヨケラ芸術デザイン学部長、8年間に渡るワークショップを通じた国際共同研究を共にしたマルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授、出版に関する担当教授のヘイディ・ピエタリネン教授、ブックデザイン担当のサンテリ・ハッポネンに感謝します。

本書の翻訳に関して詳細は記しませんが、翻訳監修をした山口県立大学のエイミー・ウィルソン教授、高等教育センターグローバル部門長、および翻訳をした国際文化学部アンドリュウ・セネック助教、田中菜採専任講師、尊田望非常勤講師そして佐々井真知中部大学専任講師にお礼を申し上げます。

短期間のハードな編集に多大な協力をした「山口ファッション&テキストスタイル研究所 Y-FATI」所長の浅田陽子、「ファッションクリエイティブ CHIZE」代表の武永佳奈と高橋潤一郎そしてゼミ生の小田玲子、そして出版支援をした「山口国際美容文化研究所」所長の西脇未美、さらに本書の企画アドバイスをした学術情報センター松田和也室長またピエタリネン

I give my appreciation to Professor Amy Wilson, head of the Global Department at YPU, who worked with and supervised the English translation, as well as Assistant Professor Andrew Senneck, Full-Time Lecturer Natsumi Tanaka, Part-Time Lecturer Nozomu Sonda of Yamaguchi Prefectural University and Full-Time Lecturer Machi Sasai of Chubu University (doctoral student at Ochanomizu University at the time) for translating.

I am grateful to Yoko Asada, representative of “Yamaguchi Fashion & Textile Research Institute Y-FATI”, Yoshina Takenaga, representative of “Fashion Create CHIZE”, Junichiro Takahashi, who cooperated greatly with a great deal of short-term hard editing, to Kazunari Matsuda of YPU who gave me planning advice for this book, to seminar post graduate student Reiko Oda, who helped with the editing, to Suemi Nishiwaki, director of the Yamaguchi International Beauty Culture Institute who helped with the publication, and to Kazunari Matsuda of YPU who gave me planning advice for this book; and I am thankful to Sayoko Kai, my graduate seminar student studying as an exchange student under the guidance of Professor Pietarinen, who coordinated the publication of this book. I appreciate all your help from the bottom of my heart.

Finally, although I cannot fit their names here, to all the seminar students who collaborated with me in my laboratory since 1994, and others who participated in the collaborative research described in this book, I would like to express my deepest gratitude to you for your participation in co-creation activities for regional revitalization.

教授指導の交換留学生で、本書出版コーディネーターのゼミ生、甲斐少夜子に感謝します。

最後にここでは紙面の関係で名前を記しませんが、1994年から研究室で筆者とともに共創をしてきたすべてのゼミ生、その他、本書内で記述した共同研究に協働し、服飾デザインや地域活性化に向けた活動にける共創に参加したすべての皆様に心から感謝申し上げます。

Dedication

I would like to dedicate this book to my mother, Kazuko Mizutani, who passed away on March 21st, 2016, and to my father Masaichi Mizutani who took care of my mother for 28 years at home. He began to make clothes when he was 77 years old and has made many of my mother's clothes as well as his own jeans since then. Also, at the time of making "AMATERASU – The Goddess of Sun", he helped me in my struggle to make the Tokuji Japanese handmade paper into a cloth. He is doing creative activities in every aspect of food, clothing and shelter that I could never have imagined during his working years.

My father turned 91 on February 7, 2017, but he still supports my daily life. I would like to thank him from the bottom of my heart and hope he continues living long and healthily and enjoying a creatively rich life.

献辞

本書を2016年3月21日に他界した母、水谷和子と28年間献身的に母を自宅で介護してきた父、水谷正一に捧げます。父は77歳の頃から服作りに目覚め、母の服や自分のジーンズを作ってきました。また、'AMATERASU - The Goddess of Sun' の制作時には、徳地和紙を揉んで布にする手伝いもしました。現役時代には想像できないほど、衣食住のあらゆる面において創造的な活動をしています。

父は2017年2月7日に91歳になりましたが、今も筆者の生活を支えています。心から感謝するとともに、今後も元気で長生きをして、創造性豊かな生活を楽しんでもらいたいと思います。

Contents

目次

	Preface	13
	はじめに	20
I	Practical Research on Costume Design Utilizing International Exchange and Regional Resources 国際交流と地域資源を活用する服飾デザインに関する実践的研究	25 32
II	Clothing Design Utilizing Regional Resources 地域資源を活用した服飾デザイン	36 43
III	Japan × Finland Workshop (JFWS) 日本×フィンランド ワークショップ	49 53
IV	Clothing Design and Service Design 服飾デザインとサービスデザイン	56 65
V	AGRI-ART FESTIVAL 2013–2016 and SUPER GLOBAL FASHION WORKSHOP 2016 アグリアート・フェスティバル2013–2016とスーパーグローバル・ファッションワークショップSGFWS2016	72 79
VI	Rovaniemi Arctic Design Week 2017: “Dialogue with Nature from Yamaguchi Japan” Exhibition ロヴァニエミ・アークティック・デザイン・ウィーク2017:「自然との対話～日本の山口から」展の開催	84 90
	Looking Ahead	94
	おわりに	95
	References	96
	参考文献	
	Abbreviation List	98
	略語リスト	
	Photo List	99
	写真リスト	

Preface

This book focuses on the practical research in clothing design utilizing regional resources which was conducted at Yamaguchi Prefectural University (hereafter abbreviated as YPU) as well as collaborative research with Yamaguchi Prefecture. The main content is the “international collaborative research” with Finland’s University of Lapland (hereafter abbreviated as UOL). As the above research utilizes regional resources, it is naturally accompanied by collaboration with people in the local area, as well as emphasis on the ways of thinking and the values of regional stakeholders in the co-creation design process.

Since 1994, I have identified the creation of clothing culture originating from the community and worked to disseminate it both domestically and overseas through the excavation of further regional resources and the promotion of activities (including dress design) utilizing them. Thus, in collaboration with local companies and administrative offices, we have been developing products, conducting fashion shows and aiming for local branding.

In Yamaguchi Prefecture, we have worked with local industries, academia and citizens in and around Yamaguchi City, Yanai City, Hagi City, and Nagato City on various projects to date. The philosophy that serves as the principle of regional branding is “sustainability”, which is now the main concept of the “Ethical Fashion” theme which has become frequently used in the fashion scene in recent years. Sustainability is also the basic theme of a series of workshops (hereafter abbreviated as WS) which YPU and UOL have been doing from 2009 to the present.

The use of regional resources in traditional culture and clothing culture in both the local regions and in the countries where both universities are located is influential in ensuring the sustainability of the living culture of local industry and the people supporting it. Therefore, focusing on regional resources and people’s living culture in order to solve regional

problems is an important viewpoint in the social design activities expected of university research.

The first WS at UOL in 2009 began with a presentation by me, in which I introduced the clothing culture of the Japanese kimono, such as its economical structure and usage. Next, participants were issued the task of creating designs with no waste while using Yamaguchi’s regional resources such as denim (processed) and Yanai-jima. In the second year, in addition to YPU’s materials, UOL provided handmade felt made in Finland as well as sophisticated reindeer leather for use in the participants’ designs.

Both during and after the utilization of the regional resources of both sides, we confirmed the differences and similarities between the two countries in such areas as the living culture of both sides, and the practices of clothing industries, including design ideas, the design process, production techniques, etc., thus giving us fresh new perspectives.

Since 2013, we have been incorporating the principles and methods of service design that UOL is now promoting into our ways of thinking and methods of clothing design. Particularly in the design process, the principles and methods of service design were effectively used for sharing our understanding of themes and setting persona.

In the same year, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) awarded YPU with its Center of Community (COC) grant, and with these funds, we were able to establish the “Life Innovation Research Team” (abbreviated as LIRT). One of our first steps was to incorporate the methods of SINCO (Service Innovation Corner), an audiovisual virtual environment developed by UOL, as an instrument using design methods for problem solving in the field of nursing and social welfare. We created a Mobile SPS (Service Prototyping System) with the same function as SINCO, and both universities used the similar

functions of both systems for prototyping WSs in the audiovisual virtual environments at UOL and YPU.

In product development with clothing design focusing on regional resources, collaboration with stakeholders such as local handicraft studios, apparel companies, local citizens, the local chamber of commerce and governmental administration organizations is necessary. The term “collaboration” used in this case means creative collaboration, thus, in this sense, “co-operative” and “co-creation” have an approximate meaning in this document.

I have collaborated with industry, academia, and local citizens through the media of fashion design repeatedly during my 23 years in Yamaguchi, and the scope of this research has naturally expanded to include “town planning” for regional revitalization with a natural flow. In this book, we introduce the concrete process and contents of the various projects carried out throughout the years, and go on to describe the results and problems with each one.

Because of the viewpoints discussed above, and because of the viewpoint of studying how uniquely collaborative research on clothes’ design and clothing can contribute to regional revitalization, the title of this book is “Collaboration and Co-Creation in Clothing Design Utilizing Regional Resources, Japan × Finland + The World.”

Tomio Mohri is a person who has had a great influence on me considering the concept of co-creation. Mr. Mohri established the concept of collaboration aesthetics in collaborative work of the clothing design domain, and has had remarkable results in many creative activities. Regarding the creative activities of Mohri, they are specifically mentioned in detail in my book, “Dramatic Space of Tomio Mohri’s - Stage, Fashion, Art -” (2006).

Tomio Mohri has co-invented with a wide range of stakeholders, from ISSEY MIYAKE DESIGN STUDIO’s “MONOZUKURI” site to a presentation site for selling. In addition, he collaborates with artists from other fields in many performing arts such as super kabuki with the 3rd generation Ichikawa Ennosuke and modern ballet with Maurice Béjart. Collaboration and co-creation of things with expression in different languages, and technologies such as collaboration with artists from multiple disciplines and collaboration with real workers help to make personal ideas richer and open

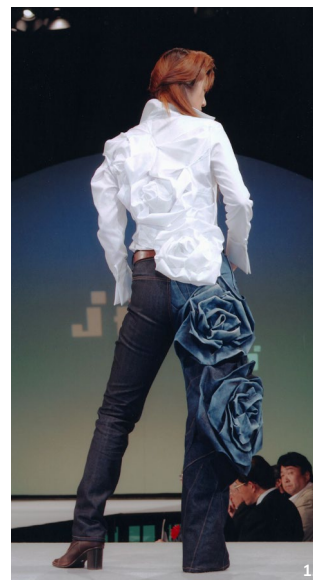
up new designs. The origin of the ideas for collaboration in this book goes back to the collaboration aesthetics of Mr. Mohri, and the concept of co-creation originates from service design.

Overview of Each Chapter

I Practical Research on Costume Design Utilizing International Exchange and Regional Resources

This chapter discusses the concepts and methods concerning clothing design which take advantage of regional resources. It gives several concrete examples, in particular the case of Yamaguchi Prefectural University Graduate School of Intercultural Studies, ahead of universities nationwide, creating a three-year program from 1999 entitled “Yamaguchi Culture Creation Shop Naru Naxeve”, which served as an educational program for industry, academia and government collaboration. Later, when staying as a visiting professor at the University of Art and Design Helsinki in Finland (now Aalto University) in 2002, I learned of the existence of their IDBM education program, which is practiced on a large scale in Finland, and which was very helpful to me in the design and implementation of my small-scale educational program.

IDBM is an acronym for Industry, Design, Business and Management, and is a program in which the national industrial, design and economics universities in Helsinki are given tasks from enterprises and look for solutions together. Impressed by Finnish design education and the relationship



between companies and universities, my interest in and respect for Finnish design has deepened.

Based on the above experiences, since 2003 we have gradually begun collaborative research with companies as well as concrete practical research. However, in the apparel industry in Yamaguchi, there are few company headquarters compared with other regions in Japan, and there are many cases in which there are only production factories for denim fashion brands. Since around 2000, when we started the fashion contest described in Chapter II, many apparel companies that had maintained factories in Yamaguchi have begun the process of transferring factories to China and other countries as the final step in their struggle to survive, similar to other industries.

In addition, traditional handicrafts like the Tokuji hand-made Japanese paper industry have already lost most of its local industrial power, in part due to a serious successor problem.

To promote industry-academic collaborative research, Yamaguchi's stance to collaborate with industries related to regional resources is somewhat different from the design domain in Finland, as well as from the spectacular collaborative research conducted with domestic and foreign companies in the rest of Japan. By highlighting the traditional industries in the area, carefully picking up regional issues, and working to understand and visualize the diverse topics people in the region are dealing with, we are working to achieve concrete, sustainable achievements in people's lives and work.

II Clothing Design Utilizing Regional Resources

In this chapter, we examine regional resources from a sustainability viewpoint and discuss how we implemented clothing design using handmade paper made in the Tokuji area of Yamaguchi City, which was once a local industry and was deeply intertwined in people's traditional lifestyles. The activities in this project were tasks given by people in the area and we have involved the support of Yamaguchi Prefecture and Yamaguchi City in search for the solution since 2011. In

2014, Yamaguchi City received subsidies from the Ministry of Internal Affairs and Communications. We did a wide range of activities with the local people, ranging from tree planting of Mitsumata plants, which are raw materials for washi paper, to product development for sixth sector industry. As the head of the product development department, I coordinated the creation, planning and production of exhibitions and fashion shows.



Next, since denim processing was recognized as a regional resource of Yamaguchi Prefecture, we also touched on clothing design that made use of denim. With the Yamaguchi Prefecture Textile Processing Cooperative Association representing the regional apparel industry, I planned and managed "the Japan Fashion Design Contest In Yamaguchi (JFDC)" for young people across the country for 10 years from 2000 to 2009. From the second year in, we chose the theme of denim material for the fashion design contest, because many of the denim and fashion manufacturing plants representing West Japan are here in Yamaguchi Prefecture.

For the first time in holding the above contests, I began using denim as a basic material in my designs, but now one of my favorite expressive styles is to blend denim with traditional Yanai-jima, Kuga-chijimi and even Tokuji handmade Japanese paper, etc.

In addition, although Hiroshima and Okayama prefectures are famous worldwide for the manufacturing of the denim material itself, Yamaguchi Prefecture was the manufacturing

base for denim fashion. The manufacturing of denim fashions in Yamaguchi is now in decline due to factory relocations to China, but in 2006, the 21st National Cultural Festival Yamaguchi 2006 “Fashion Festival” (planned by the Fashion Design Promotion Committee) was held in Yamaguchi City, and knowledge of Yamaguchi’s role in the denim industry spread to the general public. Because a number of events involving citizens was carried out in the fashion festival, the presence of crafts and the apparel industry using denim material became known to both inside and outside Yamaguchi Prefecture. Also, through the ten fashion design contests, the recognition of the relationship between Yamaguchi and denim has increased in young people and industries across the country.

III Japan × Finland Workshop (JFWS)

Chapter III focuses on the “Japan × Finland Workshop” (hereinafter abbreviated as JFWS). In 2010, Kensuke Esato, President and Chair, Board of Trustees of YPU (currently Chair, Board of Trustees) visited UOL and signed an Academic Exchange Agreement with Mauri Ylä-Kotola, Rector of UOL. JFWS started from 2009, but thanks to the academic exchange agreement between the two



universities, there became no doubt that it would be possible to continue every year until 2016. This international collaborative research forms the core of the creative exchanges between meand Finland.

The first opportunity for academic creation exchanges with UOL was in 2006 when Professor Fumitaka Ito (retired March, 2016) visited UOL

during a training course in Finland and exchanged ideas in the fields of product design and fashion design. I heard of this plan and immediately showed my intention to participate. As a result, my laboratory got the opportunity to participate in the fashion show in the Faculty of Art and Design of UOL led by Professor Marjatta Heikkilä-Rastas.

The motivation for the students to participate became very high, so I looked for ways to continue the exchange even after the following academic year. Fortunately, YPU announced plans to start a grant project for international collaborative research as part of a university research strategy from 2009. Therefore, I gathered seven teachers into a research team, developed an idea for the university’s design relationship as a 3-year plan, and asked Marjatta Heikkilä-Rastas whether she was interested in becoming a partner for this international collaborative research. Professor Marjatta Heikkilä-Rastas responded to this request with a prompt reply, and the first JFWS was started in the autumn of that year. The signing of the academic exchange agreement between YPU and UOL in 2010 was a big boost or support for the continuation of our joint research and spread of activities to Yamaguchi City and Rovaniemi City.

After that, YPU received a grant from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology “Supporting Global Human Resources Development Driving the Economic Society” for five years from the fall of 2012, establishing a motivational and economic foundation of international exchange. Receiving the benefits made it easier for teachers and students to move back and forth, and interactions in research and creation became popular through classes, lectures and WSs.

Works produced at the WSs have been displayed in exhibitions at fashion shows and museums in the local area of the universities. This chapter aims to give concrete examples of JFWS, and ponders the methods and results of the WSs between the two universities as well as their significance.

IV Clothing Design and Service Design

Chapter IV focuses on collaborative research in adapting the principles and methods of service design to clothing design. Here we give examples of collaborative research with UOL and describe collaborative research of the Life Innovation Research Team (LIRT) formed within YPU. In the latter, we took the principles and methods of service design and worked on research to solve problems and develop educational programs within the fields of nursing and welfare.

As a result of the grant from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology “Supporting Global Human Resources Development Driving the Economic Society”, several design-oriented teachers visited UOL from YPU in February 2013 and participated in a presentation of the Service Innovation Corner (SINCO) conducted by UOL. In UOL, faculty and staff of product design had been building SINCO audiovisual virtual environments since around 2010, and already used service design as a method of education and regional problem solving.

Because it was just at a time when I was looking for issues commonly addressed by members of the three YPU faculties within in the university, I was immediately interested after listening to the SINCO story and I felt that the principles and methods of SINCO might be applicable for solving problems in the fields of nursing and welfare, so I suggested that service design be incorporated into our research here at YPU.

In May 2013, just as we began planning our research, we received additional funds from COC, and the Japan Chapter of the global Service Design Network (abbreviated SDN·JC) started activities. Several WSs were held at the first meeting organized by SDN·JC. In one WS, we practiced a prototyping method using an audiovisual environment. Later, the Service Design Laboratory of Dai Nippon Printing Co., Ltd. (hereinafter abbreviated as DNP·SDL), which was collaborating with the Takeyama LAB of Keio University professor Masayoshi

Takeyama, was introduced at a conference of service design in Helsinki, and it was there that I heard the presentation on SINCO by UOL. As a result, DNP·SDL devised a service prototyping laboratory (SPL) with Takeyama’s laboratory Takeyama LAB, which is a prototyping method type using performance (acting out). In this way I experienced this use of SINCO’s methods merely by chance but I was able to get to



know the researchers and designers who were leading service design in Japan at this first SDN·JC Conference and invite them to lecture meetings of COC research and to be lecturers at various WSs, thus giving all the research teams the opportunity to learn the characteristics of SINCO, which in turn brought about great potential for subsequent research.

Upon receiving guidance from SDL of DNP, the LIRT of our university constructed a movable device for a service design prototyping system (hereinafter referred to as SPS for short) having a function similar to SINCO. As a result, during the period from 2013 to 2014 when Professor Marjatta Heikkilä-Rastas and a researcher specializing in service design visited YPU

dispatched by UOL and Rovaniemi City, I was able to learn more about SINCO principles and facilitation of prototyping, role playing and methods of operation.

At the same time, through a case study on clothing design that adapted service design by students of UOL with Marjatta Heikkilä-Rastas as the supervising professor, I was able to gain understanding of the method, process and significance of adapting service design to clothing design. Then, after having experienced role playing in an audiovisual environment at an introduction of SINCO at JFWS in UOL in 2013, persona setting and mood boards were made to prepare for clothing design. In order for participants between the two countries to hold WSs in groups, SINCO also worked to build consensus within the groups. This chapter focuses on these examples of creative research conducted by YPU’s LIRT and examples of WSs in UOL, and aims to examine the acquired design methods and tasks.

V AGRI-ART FESTIVAL 2013-2016 and SUPER GLOBAL FASHION WS 2016

In Chapter V, we will introduce the collaborative research on farm work wear carried out since 2013 with Mrs. Akie Abe, wife of Prime Minister Shinzo Abe. Here, while discussing the significance and possibilities of agriculture in Japan today, we are doing product development for farm work wear that young people would be interested in, entitled the Farm Girls Collection. As an activity serving as an extension of this research, we explain about the SUPER GLOBAL FASHION WS 2016 (hereinafter abbreviated as SGFWS 2016 for short), which was a clothing design exchange and collaboration workshop between five universities in five countries realized in November, 2016.

In the process of this collaborative research, I had an opportunity to make a presentation at the second Super Visions Conference supported by Akie Abe, and introduced the Farm Girls Collection shown at the AGRI-ART FESTIVAL 2016 (hereinafter abbreviated as AAF 2016) held in Nagato City. At that time I met Jun Shirai, director of the Toshiba International Exchange Foundation. Later on, I met with Director Shirai in Yamaguchi and presented again on the contents of the Japan × Finland Workshops (JFWS) between UOL and YPU, activities to revitalize regional culture and agriculture through agricultural fashion, and he advised me to apply for a grant from the foundation.

After applying for grants in both the Asian and European areas, Toshiba International Foundation granted research subsidies in both regions. In 2016, the eighth year of JFWS, we were able to expand our WS with UOL and YPU into a project between five countries. We invited guests and set up opportunities for presentation about the design activities of the five countries, and then held a WS to experience Japanese art and living culture, etc.

From the Asian region, guests from Qingdao University (Qingdao City, China) and Kyungnam University (Changwon City, Korea), both of which are academic exchange partner universities with YPU, participated. From the European region, UOL professors and students were joined by a professor and students from LISAA MODE (hereinafter

abbreviated as LISAA) in Paris, France. This chapter focuses on the specific contents of SGFWS 2016 that brought professors and students from 4 universities in 4 countries to YPU.

Four works were created as a result of SGFWS 2016 and the guests were introduced on the stage of AAF 2016. Also, the work of the faculty members and students from each of the four university's home countries was exhibited to introduce international dress traditions to the local people in the lobby of Renaissance Nagato (Nagato City) where AAF2016 was held. It was an opportunity to widen the perspectives of the over 700 spectators from in and around the area.

VI Rovaniemi Arctic Design Week 2017: “Dialogue with Nature from Yamaguchi Japan” Exhibition

Chapter VI focuses on the “Dialogue with Nature from Yamaguchi Japan” exhibition realized in ARCTIC DESIGN WEEK 2017 (hereinafter abbreviated ADW 2017 for short), which is an annual event in Rovaniemi. This exhibition was conceived when Yamaguchi City and Rovaniemi City signed a tourism exchange partnership agreement in November 2016.

I participated in the above-mentioned agreement signing ceremony, and at the subsequent exchange luncheon meeting, I proposed to Mayor Watanabe and Mayor Esko Lotvonen the plan of the above exhibition. The two mayors consented to cooperate on the spot, however, the preparation period was only about three months. Shortly after returning home to Yamaguchi City, the Yamaguchi Chamber of Commerce and Industry and YPU jointly launched an executive committee, mainly with the cooperation of local companies, such as Enza (a nordic gift shop in Yamaguchi) and designers (such as Tokuma Takebe), and it was through their extensive cooperation that we were able to realize this exhibition.

In Rovaniemi City, an YPU graduate school student Kai Sayoko, who was on a study exchange at UOL, served as a curator under the guidance of Professor Heidi Pietarinen of UOL. Due to all of their hard work and the cooperation of stakeholders in Rovaniemi City, it was a wonderful exhibition,

and YPU owes its thanks to former Rovaniemi City finance manager General Erkki Kautto, Mikael Kautto and Ulla Pirkola for their dedicated support. Erkki worked to support dispatching Santa Claus to Yamaguchi City regularly from 2010, and when students of YPU implemented WSs at UOL.

The goal of the exhibition “Dialogue with Nature from Yamaguchi Japan” was to introduce the works and goods of artists, craftsmen and companies living in Yamaguchi City to the many people who visit ADW 2017 inside and outside Rovaniemi City, and also to conduct sales activities in order to develop various types of exchanges between the two cities, from tourism exchange to business exchange through crafts and design.

As already mentioned, Rovaniemi City has been intermittently dispatching Santa Claus to Christmas events in Yamaguchi (Christmas Creation contest section, Christmas Market, etc.) as well as introducing Rovaniemi’s tourism resources, designs, crafts and so on.



Meanwhile, in addition to the artists who actually participated in the ADW 2017 this time, because Enza planned tours for the general public, civic exchanges also began since the opening of the exhibition.

On the Yamaguchi City side, the executive committee is planning to continue implementation of this project for the next three years. I hope to see various collaborations of design by designers in both countries to be realized during this time. Already, a student study exchange between YPU and UOL is under way, and design exchanges by students

have already been done. However, design exchanges based on business are in the future, and it can be said that holding an exhibition at ADW 2017 has made a big foothold for the future of our “co-creation”.

Looking Ahead

Clothing design that takes advantage of regional resources is a different way of designing from modes. In areas where this joint research has been conducted, the population and traditional industries are declining. The activities I have been doing with my colleagues and students, as well as with industry, administrative and local stakeholders, aim to pursue the sustainability of each area’s living culture at the same time as supporting the local industries in order to rediscover the richness of people’s lives, and contribute to the individualization of rural cities that have become unified, thus losing their local flavor.

However, there are many things that people in different organizations can do to collaborate, deepening their understanding through sustained activities, and realizing a rich cooperation. In aiming for co-creation combining all stakeholders, it is difficult to fully understand the contents and work with everyone’s schedules. In the WSs using SPS, I found that it was difficult to adjust the schedules of stakeholders who were members of society and to enable them to initiate co-creative opportunities themselves. At the same time, I realized that it is important to share ideas freely amongst stakeholders who are in similar situations, such as living and working in rural areas and in environments where business relationships are clearly established. In order to make it possible for all participants to fully participate in expressing themselves, or acting out, I noticed that it was necessary to use ice breaking techniques and to construct effective facilitation techniques for each task.

My future task is to establish methods for co-creation as mentioned above. It is a challenge to deepen research so that convincing results can be brought about by tasks and targeted facilitation, role-playing and prototyping that are precisely tailored to each project, but I am looking forward to that challenge.

はじめに

本書は、筆者が山口県立大学（以下では略してYPUと記す）で行ってきた「地域資源」を活用する「服飾デザイン」の実践的研究に焦点を当てたものである。山口県内での共同研究と同時にフィンランドのラップランド大学（以下では略してUOLと記す）との「国際共同研究」の事例を主な内容としている。上記研究は地域資源を活用することから、地域の人々との「共同作業Collaboration」を伴っており、また、デザインにおいて地域のステークホルダーとの「共創Co-creation」を重視した考え方や価値観を背景としている。

筆者は1994年からYPUにおいて地域資源の発掘とそれを活用した服飾デザインの活動を通じて、地域発の服飾文化を創造し、国内外に発信することを課題としてきた。そこで地域の企業や行政などと連携して、商品開発やファッションショーを行い、地域のブランディングを目指して活動してきた。

山口県内では山口市、柳井市、萩市、そして長門市をフィールドとして、地域の産学公民との協働作業を行ってきた。地域ブランディングの原則となる哲学は「サステナブル」であり、現在、ファッションシーンで頻繁に使われるようになった「エシカル・ファッション」の主要概念である。サステナブルは2009年から現在までYPUとUOLが行ってきたワークショップ（以下では略してWSと記す）の基本的なテーマでもある。

このWSにおいて両大学が位置する地域、あるいは国の双方の伝統文化や服飾文化における地域資源を活かす方法は、地域産業やそれを支える地域の人々の生活文化の持続可能性にも関わっている。それ故に、地域の課題解決を期待されている大学の研究において、地域資源や人々の生活文化に着目することは社会性のあるデザイン活動において重要な視点である。

2009年のUOLでのWSは、まず日本の着物の無駄のない構造や使い方などの服飾文化を紹介する筆者のプレゼンテーションからはじまった。そして山口の地域資源であるデニム（加工）と柳井縞を使って無駄がないように制作する課題を出した。2年目にはYPUの素材以外にUOLがフィンランド製のハンドメイドのフェルトや洗練されたトナカイの皮革が提供された。

その後も双方の地域資源を活かしながら、生活文化の違いや服飾

産業の在り方、デザインの発想法、デザインの過程、制作の技術など、双方の違いや共通点などを確認し合いながら、新鮮な体験をした。

また、2013年からはUOLが先行して進めているサービスデザインの思考や手法を服飾デザインの思考や手法に取り入れてきた。特にデザイン過程において、テーマの理解の共有やペルソナの設定などに、サービスデザインの思考や手法が有効に用いられた。

同年に、YPUでは文部科学省の「地（知）の拠点整備事業」（Center of Community 以下では略してCOCと記す）に採択されたために、ライフイノベーション研究チーム Life Innovation Research Team（以下では略してLIRTと記す）が立ち上がった。そこで、デザインで看護や社会福祉領域における課題解決に挑戦するテーマを作り、その課題解決の手法として、UOLが開発した視聴覚仮想環境、SINCO（Service Innovation Corner）の手法を取り入れることにした。SINCOと同様の機能をもたせた可動式のSPS（Service Prototyping System）を構築した。両大学で同様の機能が整ったために、UOLとYPUの両大学において、視聴覚仮想環境でのプロトタイピングのWSが行われた。

さて、地域資源に着目した服飾デザインによる商品開発においては、地域の手芸アトリエ、アパレル企業、市民、商工会議所そして行政などのステークホルダーとの「共同作業Collaboration」が必要である。ここでの共同作業は創造的な共同を意味しており、本書では「共同」と「共創」は近似的な意味をもっていると言える。

筆者は山口で、服飾デザインのメディアを通じた産学公民の共同作業を23年間繰り返した結果、自然な流れで地域活性化のための「まちづくり」へと研究範囲が広がってきた。本書ではその具体的なプロセスや内容について紹介し、その成果や課題について述べている。

以上のような視点から服飾デザインのユニークな共同研究や服飾が地域活性化にどのように貢献できるかについて検討することから、本書のタイトルを「Collaboration and Co-creation in Clothing Design Utilizing the Regional Resources: Japan × Finland + The World」とした。

共創という概念を考えるにあたり、筆者に多大な影響を与えた人物として毛利臣男がいる。毛利臣男は服飾デザイン領域での共同作業に

ついで、コラボレーション美学という概念を打ち立て、多くの創造的な活動で傑出した成果を残している。多様な分野での毛利の創造的活動については、拙著『毛利臣男の劇的空間-舞台・ファッション・アート-』（2006年発行）において、具体的に述べているので参考にされたい。

毛利臣男はISSEY MIYAKE DESIGN STUDIOにおける「ものづくり」の現場から販売に繋げるためのプレゼンテーションの現場まで幅広いステークホルダーとの共創を行っている。また、三世市川猿之助とのスーパー歌舞伎やモーリス・ベジャールとのモダンバレエなど、多くの舞台芸術の世界で他分野のアーティストとのコラボレーションを行っている。分野を超えたアーティストとのコラボレーションや実業者とのコラボレーションなど、異なる表現言語や技術をもったものとの共同共創が、個人のアイデアをより豊かなものにして、新しいデザインを切り開く助けをする。本論でのコラボレーションの思考の源は、毛利臣男のコラボレーション美学に遡るもので、共創の概念はサービスデザインに源流がある。

以下では各章の概要を記す。

本書の概要

I 産学官連携による研究創作とフィンランドデザイン

I章では、地域資源を活かした服飾デザインについて具体的な事例を上げて、その手法や考え方に焦点を当てる。特に、YPU大学院国際文化学研究所は全国の大学に先駆けて、産学官連携の教育プログラム「山口文化発信ショップ Naru Naxeve (ナルナセバ)」を、1999年から3年間計画で実施した。2002年にフィンランドのヘルシンキ芸術デザイン大学（現アールト大学。以下では略してUIAHと記す）に客員教授として滞在した時に、IDBM教育プログラムの存在を知った。小規模だが筆者が取り組んできた教育プログラムが、フィンランドでは大規模に実践されており、非常に参考になった。

IDBMとは、Industry・Design・Business・Managementの頭文字から構成されている。つまりヘルシンキにある国立の工業大学、デザイン大学、経済大学が企業から課題を与えられ、一緒に解決に向かうというプログラムである。フィンランドのデザイン教育や企業と大学との関係に感銘を受け、フィンランドデザインへの興味と尊敬がより深まった。

以上のような体験を起点として、2003年以降から企業との共同研究の手法や具体的な実践研究へと大きく舵をきった。しかしながら、山口のアパレル産業において、日本の他地方と同様に本社機能は極めて小さ

く、デニムファッションブランドの工場があるだけの場合が多い。II章で述べる、ジャパンファッションデザインコンテストin山口（以下では略してJFDCと記す）を開始した2000年前後以降、山口に工場を維持していたアパレル企業も他産業と同様、最終段階として中国や他国へ工場を移す過程に入っていた。

また伝統工芸であった山口市の徳地手漉き和紙の業界は、すでに地場産業力が衰退し、深刻な後継者問題があった。

産学共同研究を推進するためには、山口の地域資源に関わる産業界とのコラボレーションをするスタンスは、フィンランドにおけるデザイン領域で、国内外の企業と行っている華々しい共同研究とは異なる。地域の伝統的な産業に光を当て、地域の課題を丁寧に取り上げ、地域の人々が考えている多様な課題を理解し可視化して、人々の生活や仕事においてサステナブルな成果を具体的にどのように提案できるかが課題である。

II 地域資源を活かした服飾デザイン

II章では、かつて地域の地場産業であり、人々の伝統的な暮らしと深く関わっていた山口市徳地手漉き和紙を対象として、サステナブルな視点から地域資源について検討し、服飾デザインを実施してきた経緯について述べる。こうした活動は地域の人々から与えられた課題であり、その解決のために山口県、山口市からの助成を受けて2011年から関わってきた。2014年には山口市が総務省からの助成を受けた。地域の人々と和紙の原料である植物、三椏の植樹から6次産業の商品開発まで、幅広い活動を行った。筆者は商品開発部門長としてコーディネーターや創作そして展覧会やファッションショーの企画運営を行った。

次にデニム加工が山口県の地域資源として認められたことから、デニムを活かした服飾デザインについても触れる。筆者は地域アパレル産業を代表する山口県繊維加工協同組合とともに2000年から2009年までの10年間、全国の若者を対象として、JFDCを企画運営してきた。2年目からデニム素材をテーマにしたファッションデザインコンテストにした。なぜなら、山口県には西日本を代表するデニム・ファッションの製造工場が多数あったからだ。

筆者は上記のコンテスト開催に当たり、初めてデニムを身近な素材として活用したが、現在では伝統的な柳井縞や玖珂縮、さらに徳地手漉き和紙などとデニムを融合させることを1つの得意な表現スタイルとして活動するようになった。

付け加えて言うと、デニム素材自体の製造は広島県や岡山県が世

界的にも有名であるが、山口県はデニム・ファッションの製造拠点であった。現在は工場の中国移転にともない、衰退の方向にある。一方で、2006年に「第21回国民文化祭おいでませ山口2006」のファッションデザイン推進委員会の事業「ファッションフェスティバル」が山口市で行われ、デニムは一般市民へ浸透した。なぜならファッションフェスティバルでは、市民を巻き込んだ多数のイベントが実施されたために、デニム素材を用いた工芸やアパレル産業の存在が山口県内外にまで知られるようになったからである。また、10回のファッションデザインコンテストを通じて、全国の若者や産業界において、山口とデニムの関係の認知度が高まる事になった。

III 日本×フィンランド ワークショップ

III章では、「日本×フィンランド ワークショップ」（以下では略してJFWSと記す）に焦点を当てる。2010年に山口県立大学 江里健輔 President Kensuke Esato 理事長・学長（現理事長）がUOLを訪問して、マウリ・ウラ・コトラ学長 Rector Mauri Ylä-Kotola とともに、YPUとUOLの学術交流協定を提携した。JFWSはその1年前の2009年から開始されていたが、両大学の学術交流協定のおかげで、2016年まで毎年継続することが可能になったことは間違いない。この国際共同研究は筆者とフィンランドとの創造的交流の中核を成すものである。

UOLとの学術創作交流の最初のきっかけは、2006年に井生文隆教授（2016年3月に退職）がフィンランドでの研修期間にUOLを訪問し、プロダクトデザインとファッションデザインの領域で交流事業をする計画を立てて、YPUに帰ってきたことによる。筆者はこの計画を聞いてすぐに参加の意志を示した。その結果、筆者の研究室はマルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス Marjatta Heikkilä-Rastas 教授が率いるUOL芸術デザイン学部ファッションショーに参加する機会を得た。

参加した学生の学習へのモチベーションが非常に高かったため、次年度以降にどのようにしたら交流が継続できるかと考えた。幸運にもYPUが大学の研究戦略として国際共同研究の助成事業を2009年から開始すると計画を発表した。そこで、筆者は3年計画で大学内のデザイン関係の教員7名と研究チームを作り、マルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授に国際共同研究の相手先として受け入れられるかどうかを打診した。この申し出に対してマルヤッタ・教授からは快諾が得られ、その年の秋に最初のJFWSが開始された。2010年のYPUとUOLの学術交流協定の締結が、我々の共同研究や山口市とロヴァニエミ市との交流への広がりなど、活動の継続や広がりへの大きな後押し、あるいは支えとなった。

その後、2012年秋から5年間計画でYPUが文部科学省の「経済社会を牽引するグローバル人材育成支援」に採択され、国際的な交流の精神のおよび経済的な基盤が確立された。この恩恵を受けて、教員や学生の双方向の行き来が容易になり、授業や講演会そしてWSなどを通じて、研究創作における交流が盛んとなった。

WSで制作した作品は、両大学が実施している地域の空間を舞台としたファッションショーや美術館での展覧会などで発表されてきた。本章ではJFWSの具体的な事例を上げて、両大学間におけるWSの手法、結果そしてその意義について考えることにする。

IV 服飾デザインとサービスデザイン

IV章では、服飾デザインにサービスデザインの思考や手法に適応した共同研究に焦点を当てる。ここではUOLとの共同研究とYPU内で結成されたLIRTの共同研究についての事例を上げる。後者においては、サービスデザインの思考や手法を取り入れ、看護や福祉領域をフィールドとして、課題解決や教育プログラムの開発を行う研究に取り組んだ。

2012年に文部科学省の事業「経済社会を牽引するグローバル人材育成支援」に採択された結果、YPUから2013年2月、数名のデザイン系教員がUOLを訪問した。その時にSINCOのプレゼンテーションを受けて帰ってきた。UOLではプロダクトデザインの教員スタッフが2010年頃から視聴覚仮想環境SINCOを構築し、サービスデザインを教育や地域の課題解決の手法としてすでに活用していた。

学内のCOCに本学3学部のメンバーが共通で取り組める課題を探していた時だったために、筆者はSINCOの話聞いてすぐに興味を持ち、看護や福祉領域における課題解決のための思考や手法として、サービスデザインを取り入れようと提案した。

COCのサポートを受けた研究を開始しようと計画をはじめた2013年の5月に世界規模のサービスデザインネットワーク Service Design Network（以下では略してSDNと記す）の日本支部 Japan Chapter（以下では略してJCと記す）が活動を開始した。第1回目のSDN・JC主催の会議でいくつものWSが開催された。その中の1つのWSに参加すると、それは視聴覚環境を用いたプロトタイプング手法を実践するものであった。慶応義塾大学武山政直教授の TAKEYAMA LABと共同研究をしている大日本印刷株式会社サービスデザインラボ（以下では略してDNP・SDLと記す）が、ヘルシンキで開催されたサービスデザイン関係の学会で発表されたUOLによるSINCOに関する発表に共感した。その結果、SDLは武山研究室 TAKEYAMA LABとともにサービス・プロトタイプ

ピング・ラボ (SPL) を考案した。このSPLは演技表現 (アクティングアウト) 型のプロトタイピング手法である。筆者は偶然にも話で聞いていたSINCOの手法の一端を体験した。

この第1回SDN・JC会議で日本においてサービスデザインをリードしている研究者やデザイナーと知り合い、COC研究の講演会やWSの講師などに招くことができ、研究チーム全員がSINCOの特徴を知る機会となった。それがその後の研究に大きな可能性をもたらしたのである。

本学のLIRTはDNPのSDLから指導を受けて、SINCOと類似した機能をもった可動式の装置SPSを構築した。その結果、2013年から2014年にかけてUOLとロヴァニエミ市の派遣で、マルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授とサービスデザイン専門の研究員がYPUを訪問した際に、SINCOによるプロトタイピングの思考とファシリテーション、ロールプレイングさらにオペレーションについての手法を学ぶことができた。

同時に、UOLの学生によるサービスデザインを適応した服飾デザインの事例について、指導教員のマルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授が服飾デザイン領域にSPSを適応させた事例研究を紹介した。その内容から、筆者は服飾デザインにサービスデザインを適応させる方法、プロセスそして意義について理解することができた。そして、2013年以降のUOLでのJFWSにおいて、SINCOでの導入を得て、視聴覚環境でのロールプレイングを体験した後で、服飾デザインについて、ペルソナ設定やムードボードの制作が行われた。2国間の参加者がグループでWSを行うために、まずはグループ内のコンセンサスを取るためにも、SINCOは機能する。本章ではYPUのLIRTが実施してきた創作研究事例やUOLでのWSの事例に焦点を当て、獲得したデザイン手法や課題について検討することを目的とする。

V アグリアート・フェスティバル2013-2016とスーパーグローバル・ファッションワークショップ2016

V章では、農作業着に関して2013年から安倍昭恵内閣総理大臣安倍晋三夫人と実施している共同研究を紹介する。ここでは、農業の日本における今日的意義や可能性について討論しつつ、若者が興味をもつような農作業着、農ガールコレクションの商品開発を行っている。この研究創作の延長線上にある活動として、2016年に実現した5カ国5大学の服飾デザイン交流であるスーパーグローバル・ファッションワークショップ2016 (以下では略してSGFWS2016と記す) について検証する。

上記の共同研究のプロセスで、安倍昭恵夫人がサポートしている第2回スーパー・ヴィジョンズ (あらゆるジャンルに於いて地域おこしをしてい

るプロジェクト) に於いて、プレゼンテーションを行う機会を得た。その時に、長門市で開催しているアグリアート・フェスティバル (以下では略してAAFと記す) 2016における農ガールコレクションについて紹介することができた。その時に東芝国際交流財団の理事白井純と出会った。後に山口で白井と再会し、UOLとYPUのJFWSの内容や農業ファッションで地域文化や農業の活性化を行う活動について改めてプレゼンテーションしたところ、白井は筆者の活動に非常に興味をもち、財団の助成制度にアプライをするように助言した。

そこでアジア編とヨーロッパ編の両方に応募した。その結果、東芝国際交流財団から両地域の助成を受けることになった。JFWSの8年目に当たる2016年に、YPUにおいてUOLとともに実施してきたWSを5カ国間のプロジェクトに発展させることができた。ゲストを招き、まず5カ国のデザイン活動についてのプレゼンテーションの機会を設けた。次に日本の芸術や生活文化などを体験するWSを計画した。

ここでは、ゲストとしてUOLやフランスのLISAA MODE PARIS (以下では略してLISAAと記す) やアジア圏でのYPUの学術交流提携校である青島大学 (中国青島市) と慶南大学校 (韓国昌原市) の4カ国4大学から教員と学生をYPUに招いて行ったSGFWS2016の具体的な内容に焦点を当てる。

SGFWS2016の結果作成された作品4体とゲストをAAF2016の舞台で紹介した。また、ゲストの教員と学生が本国から持参してきた各大学4体ずつの作品は、AAF2016が開催されたルネッサながと (長門市) のロビーで地域の人々に国際的な服飾造形として展覧され、地域内外の700名を超える観客やロビー展示に集った人々に新鮮な目を開かせる機会となった。

VI ロヴァニエミ・アークティック・デザイン・ウィーク2017「自然との対話～日本の山口から」展の開催

VI章では、ロヴァニエミで恒例となっているアークティック・デザインウィーク2017 (以下では略してADW2017と記す) で実現された「Dialogue with Nature from Yamaguchi JAPAN」展について焦点を当てる。この展覧会は2016年11月に山口市とロヴァニエミ市が観光交流パートナーシップ協定を締結したことがきっかけで実現されたものだ。

筆者は上記の協定締結式に参列し、その後の交流昼餐会で渡辺純忠市長とエスコ・ロトゥヴォネン市長に対して、上記展覧会の企画について提案した。その場で両市長が協力することを承諾された。ただし、準備期間は3ヶ月程度しかなかった。帰国後すぐに山口市と山口商工会

議所としてYPUが共同で実行委員会を立ち上げ、主に地域の企業（円座 Enza など）やデザイナー（竹部徳真 Tokuma Takebe など）の協力を得て、実現に漕ぎ着けることができた。

ロヴァニエミ市ではUOLに交換留学中の大学院ゼミ生甲斐少女子 Sayoko Kai が、UOLのヘイディ・ピエタリネン教授 Heidi Pietarinen の指導の元でキュレータを務めた。また現地では、ロヴァニエミ市の関係者の協力はもとより、元ロヴァニエミ市財務部長エルッキ・カウト Erkki Kautto、ミカエル・カウト Mikael Kautto そしてウツラ・ピルコラ Ulla Pirkola が献身的にサポートをしたおかげで素晴らしい展覧会が開催された。エルッキ・カウトは2010年からサンタクローズを山口市へ派遣することや、UOLでのWS実施時にYPUの学生へのロヴァニエミ市側としての支援に尽力した。

「Dialogue with Nature from Yamaguchi JAPAN」展の目標は、ロヴァニエミ市内外のADW2017を訪問する多くの人々に山口市在住の芸術家や工芸家および企業の作品（商品）を紹介すると共に販売活動を行い、観光交流から工芸やデザインを通じたビジネス交流へと両市の交流を発展させることである。

既にロヴァニエミ市側は、2010年から断続的にサンタクローズを山口市のクリスマスイベント（クリスマス・クリエーションのコンテストの部やクリスマスマーケットなど）に派遣するとともに、ロヴァニエミの観光資源、デザイン、工芸などを紹介してきた。

一方、今回のADW2017に実際にでかけて参加したアーティストの他に、ifu工房が一般市民のツアーを企画したために、展覧会のオープニングで市民交流もはじまった。

山口市側では、上記実行委員会がまず3年継続して実施する計画を立てている。継続する内に、双方のデザイナーによるデザインのコラボレーションも実現することを期待したい。すでに、YPUとUOLの学生の交換留学が行われており、学生によるデザイン交流はすでにされている。しかし、ビジネスを視野にいれたデザイン交流はこれからであり、ADW2017での展覧会開催は将来への大いなる「共創」の足がかりを作ったと言える。

おわりに

以上、筆者が実践してきた地域資源を活かした服飾デザインは、モードとは異なるオルタナティブなデザインの方法である。共同研究をしてきた地域では、人口減少や伝統産業の衰退が始まっている。筆者が同僚や学生、さらに産業界や行政、そして地域の関係者とともにやってきた

活動は、地域の産業と同時に生活文化の持続可能性を追求し、人々の暮らしの豊かさを再発見すること、画一化してきた地方都市の個性化にも貢献することを目指してきた。

異なった組織の人々が共同するためには手探りのことが多いが、持続的な活動によって理解が深まり、豊かな共同の実現が可能となる。すべてのステークホルダーの共創を目指すためには、内容の理解やスケジュール調整をいかに行うかが問題である。SPSを用いたWSで、社会人であるステークホルダーのスケジュールを調整し、共創の機会を作ること自体が、困難であることを理解した。同時に、地方という顔見知りの多い関係の中や、企業内での縦関係がはっきりしている環境にあるステークホルダー間では、自由にアイデアを出し合えることがわかった。また参加者が皆、演技表現に参加してアクティングアウトするためには、アイスブレイクなどにより人間関係を柔軟にするとともに、有効なファシリテーション手法を課題毎に構築する必要があることに気付かされた。

今後の課題は上記に述べたように「共創」のための手法の確立である。課題や対象に沿ったファシリテーション、ロールプレイングそしてオペレーションを緻密に準備したプロトタイピングによって、説得力のある結果を招くことができるように研究を深めていくことが課題である。

I

Practical Research on Costume Design Utilizing International Exchange and Regional Resources

From the Exchange Between Yamaguchi Prefectural Art Museum and Helsinki City Museum to Discover Finnish Design

My first encounter with Finland came about as a result of a sister-museum relationship established between the Yamaguchi Prefectural Museum of Art (YPMA) and Helsinki City Art Museum (HCAM) in 2000. YPMA is a prefectural institution, as is YPU, where I work as a professor of clothing design. The first joint exhibition between the two museums, “Sesshu and His Followers”, opened at HCAM in autumn 2000.

At that time, I was responsible for research and development at Naru Naxeve, a recently opened Yamaguchi Cultural Lounge. This institution came into being as a result of an industry-academic-public sector project, which started in 1999 with the aim of developing merchandise utilizing regional resources, and which was one of the pioneers of industry-academic-public sector projects in Japan.



7.

We rented a vacant shop in the main shopping district of Yamaguchi City, and renovated it into a satellite office of the graduate school of YPU as well as a

shop. This project was launched with a number of aims: to offer a place for on-the-job training for postgraduates of the newly founded graduate division of the aforementioned university; to reduce the number of vacant shops in the local shopping arcade; to enliven the shopping district; and to promote local cultural development including international exchange. The organisations which participated in this project were Yamaguchi Prefecture, Yamaguchi City, the Yamaguchi Chamber of Commerce and Industry, Yamaguchi Clothing Production Association, Yamaguchi Prefecture Design Association, Yamaguchi City Shopping District Alliance Society, Nishimonzen Shopping District, and the Graduate School of Intercultural Studies at YPU.

The aim of the practical research in this project was to develop typical Yamaguchi fashion and sundry goods. Therefore, we began the research using ‘Xavier and Ouchi Culture’, which is associated with Yamaguchi, as a starting point. During the course of this research, I became interested in the activities of the YPMA, which had held an exhibition on Sesshu in conjunction with HCAM. I found this particularly interesting because Sesshu’s paintings represented Ouchi Culture.

Consequently, it occurred to me that I should produce t-shirts which could be sold in the museum during the “Sesshu and His Followers” exhibition and to offer postgraduates the opportunity to design them. I managed to obtain permission from the HCAM through the YPMA. In order to create t-shirts linked to the exhibition “Sesshu and

His Followers”, the postgraduates and I used the national treasure “Sansuizukan” drawn by Sesshu as an inspiration and created an image for the t-shirts by using digital technology, paying particular attention to the colours blue and yellow – colours which Finns tend to favour.

The exhibition was held at Art Museum Meilahti, which is part of HCAM. As I wanted to see the actual spot where the t-shirts were being sold, I flew to Finland, which led to my first direct encounter with the universities in Finland and the beginning of our academic exchange.

The Exchanges With the Universities in Finland

I called on the University of Art and Design Helsinki (hereafter UIAH) on my first visit to Finland in 2000, and was attracted by the system of and environment for education there. Accordingly, having applied to the Tokyo Foundation for a grant which enables scholars to carry out research overseas, I was allowed to research at UIAH as a visiting scholar and stayed in Finland for six months from April to September in 2002.

During my stay, thanks to an introduction from Professor Piippa Lappalainen and Professor Pirjo Hirvonen, I paid a visit to Marimekko, the Finnish textile and clothing company in order to ask Marimekko to provide us with textiles produced and sold by the company. The company readily accepted our request, and the companies in Japan, which imported merchandise from Marimekko, also gave their consent. Thus, in December 2002 I was able to introduce work which employed Marimekko textiles in the Christmas fashion show in Yamaguchi City. Naoto Niidome, who was a student at UIAH and had been chosen as the Finland’s Young Fashion Designer of the Year in 2002, was invited to this show to introduce some of his work.

The close relationship between UIAH and me continued. In 2003, having received a grant from the Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, I was afforded the opportunity

to deliver a lecture and hold a WS at UIAH on the theme of “Wrapping the body – A piece of cloth” for the students of the graduate school of UIAH. In the course of the lecture, I spoke about the structure and culture of yukata, the Japanese culture of wrapping in items such as kimono and furoshiki, and the idea of using an uncut piece of cloth. In the WS, for which Marimekko provided textiles, students produced works using their own ideas, taking each feature of the pattern of the Marimekko cloth into consideration. This work was not only exhibited in the graduate fashion show at UIAH in May 2004, but was also put on display in Tokyo, Kyoto, and Yamaguchi in October 2003, together with work done by the students of YPU.

In Tokyo, the exhibition took place at Finland Cafe and was hosted by the Finnish Tourist Board supported by the M-Aalto Corporation, which at that time imported clothes, accessories and sundry goods from Marimekko. The exhibition room in a branch office of the M-Aalto Corporation was used in Kyoto,

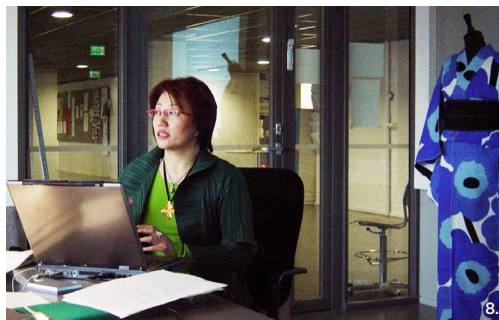
while in Yamaguchi, the exhibition was held at Naru Naxeve Ltd., a limited private company which had been developed from the Naru Naxeve Yamaguchi Cultural Lounge.

Thus, the encounter with universities and enterprises in Finland led to further encounters with related enterprises in Japan. These encounters resulted in the establishment of a number of projects. Developments

like this are one of the real pleasures of practical research.

Since then, every time I have visited UIAH, I have given lectures explaining my most recent research. Furthermore, in 2009, students from YPU were invited to give presentations in English in front of faculty members and students in Finland.

Another Finnish university with which I have established close academic ties is UOL. I went there during my first visit to Finland in 2000, with Sonny Nakai, a graphic designer living in Finland. Of all the departments in this university the one which I was particularly interested in was the Department of Clothing and Textiles in the Faculty of Art and Design. In March 2007, as a result of arrangements made by my colleague Professor Fumitaka Ito, it was agreed that our students’ work would be





displayed as part of the tenth anniversary fashion show at UOL. I took my postgraduate and undergraduate students there to take part in the show, together with students who were studying interior design under Professor Io. In this show, we exhibited work which focused on LED fashion and denim fashion.

We participated in another fashion show at UOL in 2007, which was how I came to know Professor Marjatta Heikkilä-Rastas. She has become my partner in joint research with overseas universities.

Design Education at UIAH

I will explain the details of the design education at UIAH, one of two universities which I continue academic exchange with, as well as what I have learned from the education programme of UIAH. While UIAH does have something in common with Tokyo University of the Arts, Japan's premiere art institution, its focus is more on design than on art. I was received there by Professor Piippa Lappalainen, who mainly teaches the postgraduates in the Department of Clothing and Textiles, and I remained there as a visiting scholar for six months.

Almost all of the academic staff in UIAH were formerly engaged in design work with companies, where practical and utilitarian design was required. Because of this, these students tend to design utilitarian clothes. In the graduate fashion show held in May 2002, apart from experimental

and artistic work by first-year students and work using high-technology as part of an education programme at IDBM (the International Design Business Management), students exhibited clothes for everyday wear. Furthermore, in the exhibition of the work which was created in collaboration with the Stockmann Department Store, we were able to see clothes which were also on sale in that store.

Finland is famous for product design throughout the world. In order to train students so that they have the ability to work anywhere in the world, the IDBM education programme puts students from design-oriented, technology-oriented and management-oriented universities together with business enterprises, and they develop merchandise as a team. There is also a similar programme in the field of fashion.

In Finland, an undergraduate programme is three years long and a master's programme lasts two years, and tuition is free. But there are many students who are also employees and so they need to study for a longer period than the standard two or three years. It is also common to find students who have had some technical education before starting their courses in universities. As a result, most students are in their twenties and thirties. These factors help explain the many different kinds of work that can be seen at shows run by UIAH.

In the academic year that started in September 2009, UIAH, Helsinki University of Technology, and Helsinki School of Economics amalgamated and became Aalto University in accordance with the development of the idea of IDBM, which aims to produce students with high skills so they can work in design throughout the world. This shows that education and research in universities form part of the national design strategy in order to compete with other countries.

Today, it is common knowledge that fashion is a part of product design. Yet in the past,



the production of couture could also be found in Finland, as it was in other countries; until the 1950s, the mainstream of the fashion business in Finland was, as in Paris, haute couture. This was intended for members of the middle and upper classes. However, in accordance with world trends, prêt-à-porter first made an appearance around 1960, and designers of prêt-à-porter became popular. Marimekko, which was established in 1951, is a typical example of these new brands.

Although the clothing design taught and created in university education usually focuses on clothes as industrial products, clothes which are not suitable for daily and practical use are also created. When I visited UIAH in 2002, I read a newspaper article on the clothes worn by members of parliament at a party to celebrate Independence Day, which was held at the president's official residence. According to a member of staff at the university, it is quite common in Finland for the newspapers to focus on the clothes worn by those attending this party. People look forward to read about and give their opinions on the clothes.

This experience was one of the triggers which led to a project to design a dress for Akie Abe, wife of Prime Minister Shinzo Abe, to be worn at a banquet at the Imperial Palace in 2006. As Shinzo Abe was a prime minister from Yamaguchi and his wife was well-known as the first lady, I thought that making a dress for her in Yamaguchi was a good way of putting Yamaguchi on the map.

This project also came about as a result of Marimekko's success as a globally popular brand.

Jacqueline Kennedy was famous for wearing Paris haute-couture. However, she ordered clothes for her summer holiday from Marimekko in 1960, when John F. Kennedy was running against Richard M. Nixon in the US presidential election. At that time, Marimekko had just begun its worldwide strategy. Jacqueline had to defend herself against press critique for choosing Marimekko; Marimekko was unknown and its products were made of cotton, a material for the masses. This attracted people's attention. Ever since, Marimekko has come to be known worldwide, being featured in various fashion magazines in Paris, Milan, and throughout the world.

Thus, in order to develop fashion from a mere product to a social phenomenon which can influence an era, it is very

important to pay attention to information manipulation and management, and to attract people's attention. UIAH established the Department of Design Strategy, whose curriculum contains essential knowledge and skills for socializing design, such as designing and creating products, planning projects and developing a strategy for using media as a means for disseminating design. Furthermore, in the graduate school of UIAH, most of the classes are taught in English and the number of foreign students is two to three hundred; thus, the graduate school has an international character to a great extent.

UIAH is the third oldest design-oriented university in Europe. It may have been for maintaining its traditional and powerful position as an old university in an ever changing world that the new framework of Aalto University was required. My stay at this university and encounter with its new education programme made me reconsider the role of the industry-academic-public project which I had been working on in Yamaguchi.

Marimekko had offered textiles for the first time for the Christmas fashion show hosted by the costume seminar of YPU in 2002. On this occasion, one of my students, Mai Ota, designed clothes using textiles made around 2000 which revived the patterns of the textile originally made in the 1960s. She studied at UIAH graduate school after graduating from the graduate school of YPU, and took part in the my WS in 2003 as a postgraduate of UIAH. Mai is now working as a contract designer for Marimekko, despite the fact that designers in Finland normally work on a freelance basis.

My stay at UIAH in 2002 was also very helpful in promoting exchanges between Finnish designers, YPU students and people in Yamaguchi Prefecture. For example, young designers, chosen by me in Finland, were invited to participate in the Japan Fashion Design Contest in Yamaguchi, which started in 2000, and the International Fashion Fair, in which the Yamaguchi Clothing Production Association took part.

Much to my delight, many of the designers who were invited to these events are now actively involved in the fashion world.

The Academic Exchange Between Yamaguchi Prefectural University and the University of Lapland

The natural environment and the culture in Lapland differ greatly from those in Helsinki. Lapland is where Finns like to go in summer, and is regarded as an exotic place by many. My first visit there was in early December 2000. It was an exhausting trip; I took a night train from Helsinki to Rovaniemi and returned from there to Helsinki again by night train. Moreover, since it was close to the winter solstice, no light could be seen during that trip at all. I experienced the “polar night”, where the sun never rises above the horizon all day.

Rovaniemi was covered in snow. Students went to the university in minus ten to twenty degree weather by bicycle in the snow, relying on street lights to guide them, but inside the buildings it was bright and warm—so warm, in fact, that many people wore t-shirts.



Next time I went there in June 2002. As this was around the time of the summer solstice, I experienced the sensation of the “white nights”, where, even at night, the light was similar to that which could be seen during the day. As a result of this experience, I began to reflect on the relationship between light and human consciousness. In Finland, where the summers are short and the winters are long, people place a great deal of importance on being in close contact with nature in their summer houses in summer, while they value the way they can live comfortably during the winter. It can be assumed that the vivid colours of fashion and interior design in Finland are related to the light (or lack of it) there.

From April to the summer solstice in June, when it starts to get warmer, people enjoy very vivid sunlight. In winter, they create warm light by devising lighting for their rooms. In such an environment, vivid colours can represent the cheerfulness and comfort of their lives. When one takes this into consideration, one can see how the daring and vivid colours of Marimekko’s textiles reflect the taste of Finnish people.



While light is very important, so are the forests. Many of the Finnish designers I have met say that they were inspired by the forests when they were creating new designs.

Rovaniemi is located at the gateway to the Arctic Circle, and is the area where the Saami people live. Therefore, when we refer to local culture in Rovaniemi, we mean the ethnic culture of the Saami as well as Finnish culture. The folk museum in Rovaniemi informs us about both Finnish and Saami cultures. At the same time, the museum also tells about the nature and culture of the Arctic Circle. A map of the world on display in the museum placed the North Pole in the centre. This made me realize that Finland consists of various people and culture.

As has already been mentioned above, it was the participation of my students in the fashion show in March 2007 that started the actual exchange between UOL and me. Professor Marjatta Heikkilä-Rastas of UOL helped me a great deal, and since then, a friendly association has developed between us. In 2009, I suggested a joint research project to her and visited UOL with seven students in December. In January 2010, I invited Professor Heikkilä-Rastas to YPU, and organized her lecture and research meetings in connection with the joint research. The details and background of the joint research are as follows.

Together with my students, I have long been involved in the creation of fashion utilizing regional materials at YPU.

This activity is represented by the project to run *Naru Naxeva Yamaguchi Cultural Lounge*, which began in 1999. Since then, we have focused on other cities also. For example, not only did I develop fashion using bamboo fibres as an extension of the project for branding bamboo and developing merchandise using bamboo in Hagi, but I also organized a fashion show which commemorated the restoration of Yanai-jima, a traditional textile made in Yanai City.

Since I have been involved in the promotion of design using local materials, incorporating international exchange was one of the methods for this promotion, so it was natural that I would begin the joint research with UOL. This joint research was funded by YPU Grants for Innovative Research. The aim of the joint research was to develop design which amalgamates the cultures of Japan and Finland. In this research, denim, which is associated with Yamaguchi, and Yanai-jima, a revived traditional textile, were chosen to be used as materials. The relationship between Yamaguchi and denim has come to be strengthened by various events held in Yamaguchi, such as the ten consecutive denim fashion contests held from 2000 and the fact that many denim-related events involving local people took place during the fashion festival which made up part of the 21st National Cultural Festival in Yamaguchi 2006.

Yanai-jima was revived in 1993 by “Yanai-jima no kai”, a group involved in reviving Yanai-jima and passing it on to future generations. In 2003, to commemorate the tenth anniversary of Yanai-jima's revival, members of “Yanai-jima no kai” decided to organize a fashion show using Yanai-jima. They turned to me for guidance for the show, including the design and production of costumes. As a result, a major event, the Yanai Fashion Festival, which was supported by the local government and the Yanai Chamber of Commerce, was held.

After that, I continued interaction with each member of “Yanai-jima no kai”. For instance, I designed and made three original kimonos using Yanai-jima. Yet this kind of interaction involved only individual textile workers. The question was how to create and develop the relationship with ‘Yanai-jima no kai’ itself. In addition, there was the problem that the promotion of the business of Yanai-jima had not been advanced in spite of the fashion show.

I tried to find a solution to these problems during the joint research WS held at UOL in December 2009 by combining Yanai-jima and Finnish design. However, while kimonos could be made from a single bolt of cloth, it turned out that making miscellaneous goods was too costly to implement, so I came up with the idea of blending novelty and tradition by adding denim to Yanai-jima.

For all of these reasons, it was decided that denim and Yanai-jima were to be used as the materials for the WS. In addition, to make the WS eco-friendly, it was decided that kimonos, which do not generate much unused cloth, would be created. Specifically, the participants of the WS were to make clothing using two meters of two kinds of Yanai-jima and square denim fabric, and also to make miscellaneous goods from the remaining cloth.

Before the participants began to work on their tasks, I gave a lecture on the history, the beauty and the symbolic meanings of kimonos, while also explaining the structure of a kimono and how to make it, in order to give the participants an understanding of kimonos and to provide them with inspiration. Moreover, I also explained Yanai-jima and denim, and told the participants about fashion shows which YPU had run. Thus, I was able to provide the Finnish students with an understanding of the kimono and of Yanai-jima.

The twelve students worked on a one-to-one basis, meaning that one student from one country was paired with one from the other country. Overcoming the linguistic barrier, each pair designed and made one piece of clothing and some miscellaneous goods. Despite the fact that they only had four days to complete the task, each pair successfully presented their work in accordance with what was expected of them. In fact, the students did so well that the joint researcher Professor Marjatta Heikkilä-Rastas awarded them grades of A+++.

This WS was a great success, and led to my visit to Finland again in 2010 in order to develop more practical merchandise such as everyday clothes and sundry goods, with the help of my Finnish colleagues.



13.

Hope for Future Exchange

In Rovaniemi, where UOL is located, you will find Santa Claus Village, a place many children from all over the world are fascinated by. Interestingly, Yamaguchi is a place where Saint Francis Xavier visited, and where Ouchi Yoshitaka, the ruler of Yamaguchi at that time, first officially permitted the propagation of the Catholic religion in Japan. Furthermore, according to Xavier's personal notes, it was in Yamaguchi that the first Christmas Mass in Japan was held. These facts led to the foundation of the planning committee of "Yamaguchi, Birthplace of Christmas in Japan" in 2007. Since then, various events held in Yamaguchi during the month of December came to be collectively advertised as a series of events in the project known as "Yamaguchi, Birthplace of Christmas in Japan".

The academic alliance between YPU and UOL was formed in April 2010 and offered a starting point for an exchange between Yamaguchi and Rovaniemi. Since then, members of the Rovaniemi City government and Santa Claus have visited Yamaguchi almost every year, and plans for the exchange "City of Christmas" agreement was signed in 2016.

I hope that my research with the aim of contributing to the development of local culture through costume-related activities provides further international collaboration.



14.

This chapter was modified and reprinted in part from Yumiko Mizutani, *Practical Research on Costume Design Utilizing International Exchange and Regional Resources; Joint International Research with Universities in Finland*. Journal of the International Association of Costume No.38, 2010, pp. 40-47.

国際交流と地域資源を活用する服飾デザインに関する実践的研究

美術館交流からフィンランドデザインの発見

筆者と北欧の国フィンランドの出会いは、筆者が属するYPUと同じ県立の施設である山口県立美術館が、2000年にヘルシンキ市立美術館と姉妹館提携を結んだことに関係がある。両美術館の最初の共同企画展が「雪舟とその弟子たち」展で、ヘルシンキ市立美術館で2000年の秋に開催されることになった。

筆者はこの時、1999年に立ち上げられた地域資源を生かしたデザイン活動と商品開発をする産学公連携事業「やまぐち文化発信ショップ Naru Naxeval」の運営責任者を担当していた。このプロジェクトは全国でも産学公連携事業の先駆けであった。山口の中心商店街にできた空き店舗を借り上げ、そこに大学院のサテライト研究室と店舗を併設させたものである。この事業はYPUにおける大学院創設を契機とする実践教育の場創り、空き店舗対策、商店街の活性化、国際交流を含む地域文化振興など多様な目的をもってはじめられた。組織団体は山口県、山口市、山口商工会議所、山口県繊維加工協同組合、社団法人山口県デザイン協会、山口市商店街連合会、西門前商店街そしてYPU大学院国際文化学研究所であった。

具体的な活動としては、山口の特色を活かしたファッションと生活小物などを開発する実践的研究が挙げられる。まず、山口ゆかりの「サビエルと大内文化」をキーワードに活動を開始した。その契機となったのが、「雪舟とその弟子たち」展に於いて、ミュージアム・グッズとしてのTシャツをプロデュースした事であった。雪舟は大内文化を代表する画家である。筆者は、山口県立美術館の国際的な取り組みに共感し、大学院生にそのTシャツをデザインする機会を与えた。幸い山口県立美術館を通じて、ヘルシンキ市立美術館の許可を得ることができた。

このTシャツを開発するために、山口県立美術館所蔵の国宝、雪舟作「山水図巻」のデーターを借り、フィンランド人に好まれる青や黄色などを意識したデジタル処理によってデザインを行った。

展覧会は湖に面したヘルシンキ市立美術館の分館で行われた。そこで是非とも自分の目でTシャツが展示販売されている現場を見たいと考え、フィンランドに出かけたのがフィンランドの大学との出会いと学術交流のきっかけである。

フィンランドの大学との交流

第1回目の訪問時にUIAHを視察し、教育システムや教育環境に非常に興味をもった。そこで、ユルヨ・ソタマヤ Yrjö Sotamaa 学長の招聘を受けることができ、東京財団の教員派遣助成で教育・研究を目的としてUIAHに行くことが認められた。その結果、2002年4月から9月にかけて半年間、フィンランドに滞在する機会を得た。

その滞在期間にUIAHのピイッパ・ラッパライネン Piippa Lappalainen 教授やピルヨ・ヒルヴォネン Pirjo Hirvonen 教授の仲介を得て、マリメッコ株式会社（以下ではマリメッコと記す）を訪問し、素材提供の依頼をした。そこで快諾が得られ、日本でマリメッコの商品を輸入している会社などにも承諾を得て生地提供が実現した。この素材を使用した作品は、2002年12月に山口市内で行われたクリスマスファッションショーで発表した。筆者はこのショーに、2002年フィンランド・ヤングファッションデザイナー・オブザイヤーに選ばれたUIAHの学生、新留直人 Naoto Niidome を招待し、作品発表を依頼した。

さらに、2003年にはスカンジナビア・ジャパンササカワ財団の助成

を受け、UIAH大学院の学生を対象に、「Wrapping the body – A piece of cloth」に関する講演とWSを実施し、学生は作品の制作を行った。この時もマリメッコに素材提供を受けた。そこで、浴衣の構造や文化、さらに風呂敷や着物など、日本の包む文化や1枚の布の発想について講義した。学生は個々にあらかじめ選んでおいたマリメッコの生地の模様の特徴を考えつつ、それぞれに自由な発想で作品制作をした。これらの作品は2004年5月UIAH卒業制作ファッションショーで発表されるとともに、10月には東京、京都、山口にてYPUの作品とともに展覧会が企画・展示された。

東京では当時マリメッコのファッションと小物を輸入していたエムアールト株式会社の支援を受けて、フィンランド政府観光局主催のフィンランド・カフェにて、京都では同じくエムアールトのアンテナショップ2階の展示ルームで、そして山口ではやまぐち文化発信ショップが発展してできた有限会社ナルナセバ内にて展覧会を催した。

フィンランドにおける大学や企業との出会いが、日本における関連企業との出会いを連鎖的に生み出し、次々とつながっていく、いくつものプロジェクトを立ち上げることができたことは実践活動の醍醐味の一つでもある。

以後、UIAHでは、訪問の度に筆者の研究、創作の活動内容をプレゼンテーションする講演会を行っている。また、2009年には、本学の学生がフィンランドの教職員や学生に英語によるプレゼンテーションを行う機会をつくることができた。

UOLについては、2000年における初回のフィンランド訪問時にフィンランド在住のグラフィックデザイナー、ソニー・中井氏の案内により、大学の概要を理解していた。こちらは総合大学で、デザイン学部クロージング&テキスタイル学科がある。そこで、2007年3月に、当時同僚であった井生文隆教授のマネジメントで、UOLの10周年記念ファッションショーに学生の作品を参加させることになった。そこで、井生教授のプロダクトデザインの学生とともに、筆者は大学院生と学部生4名を連れてファッションショーに参加した。このショーでは、LEDファッションとデニムファッションを中心に発表した。

2007年にUOLで行われたファッションショーに学生をともない参加したことから、マルヤッタ・ヘイッキラ・ラスタス教授との交流が生まれ、国際大学間共同研究の相手として関係を作ることができた。

ヘルシンキ芸術デザイン大学におけるデザイン教育

UIAHは日本の東京藝術大学のような存在であるが、芸術中心というよりは、むしろデザイン中心の芸術大学である。筆者は芸術デザイン学部の中でクロージング&テキスタイル学科の大学院を主に担当しているピッツパ・ラツパリネン教授に受け入れられ、半年間、大学に研究室を与えられ、客員教授として滞りし講義も行った。

UIAHの教員は企業でのデザイン活動を経験しているものがほとんどで、学生の作品もかなり生産性の高い服が多いことが特徴である。2002年5月に実施された卒業・修了ファッションショーでは、1年生の実験的でアートの作品やIDBMの教育プログラムによるハイテクノロジーを用いた作品以外は、実用的な服が発表されていた。特に、ストックマンデパートとのコラボレーションによる作品は、実際にデパートで販売されている作品がそのままステージで発表された。

フィンランドは、プロダクトデザインの領域では世界的な名声があり、より世界戦略として学生を世界に羽ばたかせるために、前述したIDBMの教育プログラムによって、企業とデザイン大学、工科大学そして経営系大学の学生がチームを組んで、実験的に商品開発をしている。ファッションの分野でも同様のプログラムが行われているのである。

また、フィンランドでは学部3年、大学院2年で、授業料が無料ということがあり、学生は社会で働きながら一定の年限を延長して、大学生をしている場合が多い。また、大学に入る前に専門学校で技術教育を受けてきている場合も多い。それ故に、学生の年齢も20代から30代まで幅広く、さまざまな才能による作品をショーで見ることができる。

2009年9月の新学期から、上記のIDBMの教育理念が発展されて、UIAHとヘルシンキ工科大学そしてヘルシンキ経済大学が併合され、国立大学法人アールト大学になった。大学の教育・研究活動がそのまま世界で戦うための国家のデザイン戦略の一環になっているのだ。

現在ファッションは、プロダクトデザインの一分野として位置づけられるようになってきていることは周知のことである。しかしながらフィンランドにおいても、クチュールの作品制作が行われないわけではない。1950年代までは上流階級や中産階級のために、パリのオートクチュールのようなファッションがビジネス界では主流であった。世界の流れと同じように1960年前後にプレタ・ポルテが興隆し、デザイナーが活躍し始める。特に、1951年に創設されたマリメッコはその代表的ブランドである。

大学教育においては工業製品としてのファッションが主流とはいえ、ドレスなども制作されている。2002年にUIAHを訪問した時に、独立記念日の大統領公邸で催されたパーティに行くための国会議員のドレス

が展示されていた。それは壁に貼られていた新聞記事によって知ることができた。大学関係者に聞くと、フィンランドでは独立記念日の次の日の新聞で、独立記念日に参加した人々のファッションが大きく取り上げられるのが習慣となっている。国民はそれを見ながら批評するのが楽しみでもあるのだ。

この活動がヒントになり、筆者は2006年に内閣総理大臣安倍晋三夫人、昭恵氏の宮中晩餐会用ドレスを創作するというプロジェクトを思い付いたのである。この時、昭恵夫人は内閣官房長官夫人であった。宮中に天皇誕生日に参加される朝にメールをもらい、より具体的に計画を考えるきっかけとなった。準備を進める内に、偶然かつ幸運にも昭恵夫人がファーストレディとなり、ドレスの果たす役割も大きくなったのである。

また、このアイデアはマリメッコを世界のブランドにしたきっかけでもあった。

ジャクリン・ケネディはパリのオートクチュールを着ていることで有名であった。1960年にジョン・F・ケネディがニクソンと大統領選で戦っている時に、彼女は夏の休暇用の服装を、マリメッコに発注したのだ。マリメッコはちょうど世界戦略に出始めた頃であった。ジャクリンはパパラッチの批判をかわすために、あえてまだ無名に近い、そして大衆的で綿素材のマリメッコを購入した。これが話題となり、それ以後マリメッコはパリやミラノをはじめ世界のファッション雑誌に取材され、世界に知られるようになったのである。

ファッションが一つの造形から社会現象になり、時代に影響力をもつものになるためには、情報操作やマネジメント、さらに加えてタイムリーな話題性との繋がりも非常に重要になるのである。UIAHではデザイン戦略学科ができ、デザインにおけるモノづくりから企画プロデュースやメディア対策など、現在のデザインの社会化に求められる方向性がいち早く取り入れられている。また、この学科では英語のみで授業が行われる。もっとも、UIAHの大学院ではほとんどの授業が英語で行われ、海外からの留学生も200~300名程度在籍するなど、非常に国際性の高い大学院である。

UIAHはヨーロッパで3番目に古いデザイン大学で、その存在感を維持し続ける意味でも、アールト大学という枠組みが必要だったのかもしれない。筆者はこの大学に滞在することで、新しい教育プログラムに触れ、山口で行ってきた産学公連携事業の位置づけや今後の方向について示唆を受けた。

以上のように産学官連携や大学間連携の手法や現状を学ぶことで、それを反映すべく2003年にスカンジナビア・ニッポン ササカワ財団の助成を受けて、同大学で「Wrapping the Body – A piece of cloth –」のWS

を実施した。素材はマリメッコ本社から提供を受けた。

最初にマリメッコからの素材提供を受けたのは2002年にYPUの服飾研究会主催のクリスマスファッションショーに対してであった。この時に、1960年代に作られたテキスタイルで2000年頃に復興された模様の布を使ってデザインした筆者のゼミ生、大田舞はその後、YPUの大学院を経てUIAHの大学院で学んだ。2003年に筆者がWSを行った時に、彼女はUIAHの大学院生として参加した。現在は幸運な巡りあわせで、マリメッコの契約デザイナーとして働いている。フィンランドのほとんどのデザイナーはフリーランスの立場で活動するのが一般的である。

2002年にUIAHに滞在したことがきっかけとなり、2000年から開始されたJFDCや山口県繊維加工協同組合が参加した国際的なファッションフェアなどに、筆者が発掘してきた若手デザイナーを招待し、YPUの学生や市民との交流を図ってきた。

その時に招聘したデザイナーたちは今、フィンランドから世界に向けて活躍していることは非常にうれしい事実である。

ラップランド大学との国際大学間学術交流の実践

ラップランド地方はヘルシンキとは自然や文化的環境が大きく異なっており、フィンランド人にとっても夏に訪問する場所、ある意味でエキゾチックな場所である。筆者が初めて訪問したのは1章ですでに述べたように、2000年12月初旬である。ヘルシンキからロヴァニエミまで夜行列車で行き、また夜行列車で戻るといふ強行軍の旅であった。冬至に近い時期のせい、ヘルシンキを出て戻るまで一度も光を見ないというまさに極夜を体験した。

この年は少し暖かく、ロヴァニエミは雪に覆われていた。学生たちは街灯の光を頼りに自転車で雪道を通っていた。建物の中は明るく、セントラルヒーティングによって1日中夏のように暖かく、室内ではTシャツ姿も多くみられた。しかし戸外はマイナス10度~20度という極寒状態である。

次に訪ねた時は2002年6月の夏至の頃で、夜中の何時になっても昼間とまったく変わらない明るさ、つまり白夜を体験した。そして生活における光と人間の意識の問題に強い関心をもった。夏が短いフィンランドの生活は、サマーハウスでの自然と触れ合う暮らしが大切にされる一方、長い冬をいかに快適に室内空間で暮らすのかで、それぞれの季節に合ったライフスタイルが形成されている。

フィンランドにおけるファッションやインテリアの色彩は非常に鮮やかである。それはフィンランドの光と関わっていると考えられる。4月から6

月の夏至にかけて暖かくなると、日差しも非常に鮮やかになる。また冬は室内の照明も工夫されて暖かな光を放っている。こうした環境では、鮮やかな色彩が生活の陽気さや快適さを演出していると言えよう。マリメッコのテキスタイルの大胆で色鮮やかな色彩がフィンランド人の好みを反映しているのである。

また、今までに筆者が触れたデザイナーの多くが、創作の源は森にあると言っている。フィンランドは一般に森と湖の国として形容されるが、彼らの発想の根源は自然と触れ合う生活の中にあるようだ。

ロヴァニエミは北極圏の入り口に位置しており、サーミ人が暮らす地域ともなっている。それ故に、地域文化と言うと、ロヴァニエミではサーミの民族文化ということにもなる。もちろん、フィンランド人の伝統的な生活文化や工芸などもあり、民族博物館にはフィンランド人とサーミ人の両方の生活文化が紹介されている。同時に、北極圏の自然と文化が紹介されており、筆者は北極を中心にした地図を見ながら発想を転換した。

I章で述べたようにUOLとの本格的な交流は2007年3月に行われたファッションショーに学生を参加させることがきっかけであった。UOL側の受け入れ教授はマルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授で、以後親しい交流が生まれた。そこで、2009年に共同研究を持ちかけ、12月に学生7名を連れてUOLを訪問した。そして2010年1月にマルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授をYPUに招待し、講演会と研究ミーティングを行った。

まとめ

UOLが位置するロヴァニエミ市ではサンタクロース村があり、世界の子供たちの関心を集めている。山口はフランシスコ・サビエルが来日し、大内義隆氏によって日本で最初にカトリックのミッションが公式に許された場所である。また、サビエルの手記にも日本で初のクリスマスのミサが夜通し行われたことが記されている。こうしたことから、「日本のクリスマスは山口から」実行委員会が2007年から結成された。それ以後、「山口は12月クリスマス・シティになる」というコピーを用いて、個々に実施されている事業をクリスマス・シティのイベントとして位置づけて、広報されるようになった。

YPUがUOLと2010年4月に学術提携を結んだ事を契機に、ロヴァニエミ市との交流が生まれ、同年、ロヴァニエミの職員が山口を訪問した。これによって、2010年に開催された「クリスマス・クリエーション2010」にて「サンタクロース村」からEU公認のサンタクロースが派遣された。サンタクロース村は、UOLが位置するロヴァニエミ市の名所の一つである。

その後、断続的だが2016年まではほぼ毎年サンタクロースが山口に来るようになり、デニムのファッションコンテストの部に参加するスタイルが続いている。その後、サンタクロース村があるロヴァニエミ市とクリスマス・シティ山口との交流が進み、両市が2016年11月8日に観光交流パートナーシップを締結した。

大学間の交流から、市や商工会議所の交流へと広がった。筆者は服飾文化が個人の生活の営みから地域の生活文化の創造に向けた活動になるような仕掛けを考え、創作研究をしてきた。

VI章で述べたが、2009年のUOLでのWSが開始され、2010年に両大学が学術交流提携を結び、継続的な交流活動を通じて、ダイナミックな国際交流が展開されてきた。2017年2月20日から26日に、山口のアートや工芸を紹介する展覧会「Dialogue with Nature from Yamaguchi JAPAN」が両市の援助を得て開催された。

上記の内容は、拙著「国際交流と地域資源を生かした服飾デザインの実践的研究-フィンランドの大学との国際共同研究を事例として-」『国際服飾学会誌』No.38 国際服飾学会、2010年、40-47頁から1部を改変し、転載したものである。

II

Clothing Design Utilizing Regional Resources

Tokuji Washi, Clothing Design and Revitalizing the Region

This chapter focuses on practical research on the regional culture of Tokuji in Yamaguchi City in Yamaguchi Prefecture in the field of fashion design and arts management, while making use of regional resources. It examines the possibilities of fashion design as an alternative stream of thought in ethical fashion.

In the practice of this research the researcher played the role of director of fashion design and arts management, and seven postgraduate students were managed in the researcher's laboratory, working and assisting each other. This research project started in 2011 with support from Yamaguchi Prefecture and Yamaguchi City, in the interest of increasing the use of local resources, including handmade paper peculiar to the region, called Tokuji Tesuki Washi (henceforth referred to as Tokuji Washi). In other words, this project represents a joint effort between local industry and the university as a way of public cooperation, of which the two key members are "Hori Yonku Machizukuri no Kai" in Tokuji and the researcher's laboratory in YPU.

In 2011 Aurinko Tokuji Talo was created as a WS for Tokuji Washi, to prepare an exhibition at the 2011 "Tokuji Natsu Matsuri" where craft artists of the area would display their work.

Then in 2012 Aurinko Tokuji Talo focused on Tokuji Washi, designing and staging two fashion shows, one at the



15.

summer festival and the other at Christmas. At these shows costumes utilizing Tokuji Washi were demonstrated, as were several fashion products.

Below is a description of some of the measures and activities utilized by city planners in "machi zukuri", or city plans. The people involved in city planning took into consideration the Tokuji Washi Fashion produced by the researcher's laboratory, comparing present paper fashion between Japanese and foreign paper.

There are some traditions associated with paper costumes, Kamiko, and woven paper costumes, "shifu", that have been carried on since ancient Japan. These peculiar

aesthetic tastes can be seen in not only the functional sides of life but also entertainments such as Kabuki or literature. This chapter examines the possibilities of utilizing these aesthetic traditions.

The Background of the Research

The goal of our activities was to follow cultural tradition and create culture in Yamaguchi Prefecture, in particular in the areas surrounding costume design. Costume design is associated with history, tradition, culture, local industry and local resources. With the cooperation of local companies, the association of the shopping center as well local administrators and our own university's administrators allowed us to carry out several fashion shows. We performed our projects by creating an organization for each fashion show we staged.

The result of this project has been a reliable network between the researcher's laboratory and local industry, the chamber of commerce and industry, and the association of the shopping center. Local cultural institutions and inhabitants grew closer together with each event.

There was an opportunity to become known throughout the country by means of this project and its media coverage, and possibly draw attention from other areas. There were also requests to participate in regional stimulation from concerned people in Tokuji itself. Consequently, this researcher conducted arts management activities within the town that utilized local resources, by exploring the fields of fashion design or space design with students in the researcher's laboratory.

The Foundation of Activity Base of “Aurinko Tokuji Talo”

Aurinko Tokuji Talo was founded at first by the Tokuji people as an activity base, an art gallery, and salon for the residents in Tokuji, which was an individual town in Saba-County in Yamaguchi Prefecture until it was merged with Yamaguchi City in 2005. The people of Tokuji worried that the traditional culture of Tokuji might not be passed on, and their worries

came from the desire to stimulate the fields of tourism in local culture and industry. In addition, the population of Tokuji is aging, leading them to request the researcher's laboratory to assist them in city planning.

In 2011, there was a request to design and establish a base of activities where people involved in tourism industry and town planning in Tokuji could meet. Before deciding on a store, members of the project considered a candidate in the shopping district that had once been a kimono boutique. The shopping district “Hori area” was a commercial center in Tokuji. From 1919 to 1964, Boseki Railway had run from the neighboring Hofu to Tokuji, and this railway had a terminal in the Hori area, perhaps explaining why it flourished as a shopping district.

During the first meeting concerning city planning, the researcher suggested that Tokuji people would make cultural exchanges with other mountainous regions. The researcher had already had considerable success exchanging with the UOL, allowing for design projects and exchange students to study design at YPU. The researcher believed this background could aid town planning through a project in the field of design.

Many Finnish designers say that their designs are inspired by the forest. The normal life style in Finland includes living in harmony with nature. In Finland, summer houses in particular tend to blend in with nature. Therefore, Finnish designs might be a good reference for Tokuji, which is surrounded by forests.

The name given to the base of activities, as requested by the people of Tokuji, was Aurinko Tokuji Talo (ATT). In Finnish “aurinko” means the sun and “talo” means a house. This came from the expectation that the building would become the center of Tokuji, and shine like the sun. This name was given not only to the base of activities, but also to the project itself. The logo of ATT was designed by a Finnish exchange student, Tanja Severinkangas from UOL.

The people of Tokuji wanted to make the space into an art gallery at first, so Koji Fujita, graduate student at YPU, drew a plan through a meeting with them and working with the people of the area painted and installed furniture, creating an exhibition space. It took three months to complete from its start in June, 2011.

Naoko Matsubara, another graduate student, planned

an exhibition and remodeling ceremony of ATT in December 2011. She requested that the craftsmen and women of Tokuji to join the exhibition. Artists from the fields of Japanese paper dolls, woodwork furniture, wooden form and glass art agreed to do so.

There were over 300 visitors to the exhibition over the course of one week, in an area with a population of 7,800. Visitors ranged from schoolchildren to senior citizens. Some elderly people simply seemed to enjoy the chance to dress up and get out. Since then there have been requests from people to set aside a corner of the gallery for people to meet and drink tea, grown in Tokuji. The event has drawn a strong response from residents of Tokuji.

The researcher's laboratory also made contributions to the remodeling ceremony. Two sets of projects were completed by graduate students at YPU. One set of projects had three parts, and the other had just one part. The first part was post cards made from Tokuji Washi, using marble dyeing techniques and directed by Kazue Kimura, the second was art frames representing the season using patchwork technique, directed by Miyoko Mastunaga, and the third was corsages made with a knitting technique, directed by Yoko Asada.

Yoshina Takenaga had already participated in the renovation of an old house before participating in the second project. She had an idea to refine old kimonos. And she transformed old kimono into pants inspired by the mompe style, a kind of traditional working wear, also known as "hakama." She came up with a business model and named it the Hakama Pants Project, where locals produced hakama on demand.

Elderly women in the area approved of Takenaga's business model and joined her, the result being a product group named Sansa Studio. Sansa is the name of a dance at a local festival. Some staff members of Sansa had experience working at an apparel manufactory, and others had produced clothes on demand before. These technicians participated in the Hakama Pants Project.

At ATT's opening exhibition in December, the works of the Tokuji Washi group and the Hakama Pants Project were also exhibited. At the end of the exhibition, only one furniture artist chose not to continue having his works exhibited in an

effort to increase demand for them.

The WSs goal was to create an interest in Tokuji Washi. The initial reaction was very positive, and many visitors were fascinated with the works, but to date, a business model to expand on this opportunity has not yet been created.

After the exhibition, the Hakama Pants Project borrowed a corner of ATT as a studio. From there, they made hakama to order for "Ryokan (traditional Japanese hotel)", for Yamaguchi City Hall for costumes, and for individual requests. Up to that time, a proper marketing system was not in place, and therefore continuous production was not possible, but in 2013, Yoshina Takenaga continued with Sansa Studio, and made costumes for Sansa dance. Currently, she has her own design studio and still makes hakama pants.

During 2012, ATT held a performance by the Tokuji Ningyo Joruri, Japanese Puppet Theater, in which recited narrative and dialogue is accompanied by a shamisen (traditional Japanese string instrument) – a Tokuji tradition. People involved with the theatre got in contact with a professional researcher through this researcher's introduction and developed an infrastructure for training their staff. During the 2012 summer festival, over 60 spectators watched the puppet theatre at ATT.

From 2011 to 2012 the former kimono store was considered to be a new place to experience culture and art of the area, to exchange ideas and traditions between regions, and to make costumes. Along with this came the expectation that souvenirs suitable for the area would be developed. However, in the absence of infrastructure that would cover everything from the design to selling completed products, this dream has stayed stuck in the development phase. Therefore, it is a task for the local people to come up with items and carry out a symposium of product development, create an organization and decide who must come up with a sales plan. The researcher's laboratory can make prototypes, but if the local people are not involved this project, it will not succeed. It will fall upon the locals to create an organization to oversee this.

Paper Fashion in the World

Issey Miyake has displayed a collection which includes traditional dyeing-and-weaving craft techniques developed in various parts of the Tohoku district and, in collaboration with manufacturers in the Tohoku area, has developed new dress material. For example, material developments were carried out by Issey Miyake for the Paris Prêt-à-porter collection using the inherited techniques to make distinctive cloth.

These techniques include “Shina-fu” for the men of Yonezawa City in Yamagata Prefecture, “Karamushi-Ori” of Onuma-Gun in the Fukushima Prefecture, “Kogin-Sashi”, a kind of Japanese traditional quilting, “Sashiko” of Hirosaki City in Aomori Prefecture and “Saki-Ori”, Rag Weaving of Towada City in the Aomori Prefecture. In Tohoku, “Shiroishi” handmade paper from Shiroishi City in the Miyagi Prefecture was developed. Miyake displayed this paper fashion in the Paris Prêt-à-porter Autumn/Winter collection of 1982 named “Kamiko”. “Shiroishi Washi Kobo” uses a technique to make handmade paper that still exists only in the Shiroishi area.

The Shiroishi Washi tradition descended from “Mutsu-Washi”. It is quite famous, and its quality is very high, as they use “kajiki no kozo” to make the paper. Kamiko has a good reputation, as its wearers can feel cool in the summer and warm in the winter. In the summer of 2011, I visited Mashiko Endo, headmaster of the Shiroishi Washi Studio. There, she showed me a belt for a kimono, “obi”, and a short work coat, “hanten” woven with paper yarn for the woof and hemp yarn for the warp. Despite of being somewhat shabby due to repetitive washing, they still looked very nice and were comfortable and light to wear.

Another example is the “shifu-ori” belt reproduced by Yoshimura Shoten. I saw it in the 2013 exhibition in Sendai City, Miyagi Prefecture. The original belt is in the collection of Kodaiori-Sanshu-Kan in Yonezawa City of Yamagata Prefecture. It looked like a white belt with many black dots. Accounting books woven with paper yarns had once been used by merchants and written on with black ink. It is these fragments of characters that gave the belt its black pattern.

In poor areas, it is wise to use waste material, and the

paper belt in Tohoku is an excellent example that can point the way towards more sustainable modern living. It can also serve as an example of ethical fashion. As for the above-mentioned traditional dyeing and weaving techniques, Issey has drawn attention to them once again with the special exhibition “Tohoku no Sokojikara, Kokoro to Hikari 'I’ (meaning “clothes” in Japanese) Miyake Issey”, Northeastern Potential Power, Heart and Light “Costume” by Issey Miyake at 21_21 Design Sight at the end of July 2011, after the Great East Japan Earthquake.¹

In 2012, Koji Hamai, who was a CEO of his own private brand, had an exhibition “Bingo Two Ply”, which demonstrated a style of clothing using Japanese paper yarn on the weft. In April 2013, Right-on, a kind of Fast Fashion, introduced “Washi Denim”², jeans for men and women. This simultaneously drew attention to Washi material and Japanese traditional culture by including geometrical patterns from the Edo era on the insides of jeans’ pockets.

Jum Nakao, Brazilian Fashion designer and artist has represented Paper Fashion and Arts³ since 2007, in São Paulo Fashion Week in Brazil. Nakao is a third generation Brazilian of Japanese origin, and he makes strong use of Japanese “kirie”, or paper cutting techniques, and Origami. This also allows him to bring a very unique feel to his collections.

The above examples are not directly connected to city planning. Instead, they demonstrate the stimulation and growth of the handmade paper industry and the culture surrounding it. In Nagaragawa, of Gifu City, the Mino Washi Paper Fashion Show⁴ has been carried out since 2011. Interest has even spread beyond Japan: in South Korea the Wonju City Paper Fashion Show⁵ is held once a year in October to show the appeal of South Korean paper, in relation to the South Korean Paper Festival. These events are held to stimulate the paper industry, in part through creating an interest in the culture surrounding this paper.

Costume Design Making Use of Tokuji Handmade Paper

There is disagreement about the origin of Tokuji handmade paper. Tokuji Handmade Paper originated in the Nara era, or

when the buddish monk Chogen came to Tokuji. According to the “Tokuji Fudo Ki”, the Tokuji Regional Chronicle, the name Tokuji Washi first appeared during the rule of Lord Ouchi, in the Momoyama era (1573-1615)⁶. Since many books were published during this period, a lot of paper was needed. Initially the paper was ordered from Iwami (present-day Shimane Prefecture) and Aki (present-day Hiroshima Prefecture).

However, at Lord Ouchi’s request the technology relating to high-quality paper in Iwami was transferred to Tokuji, and Tokuji prospered as a paper manufacturer since then. After Lord Ouchi, Lord Mori ruled Yamaguchi, which was known at the time as Choshu and Suo. Lord Mori’s strategy was to produce rice, salt and paper, which came to be called the “Bocho San Paku”, or the Three White Products of the Bocho Area. Throughout the Edo era, paper-making flourished, and the tradition has been passed on to the present day.

The Shimaji district was known as the center of the paper business, especially in Tokuji. Until the Second World War almost every farming family made paper in their farm houses during the off-season of agriculture in the winter, but after the war, almost all of them stopped doing so – only two families, the Yamanouchi Family and the Chijimatsu Family, remained. Currently, Yukio Yamanouchi produces mainly the raw materials for paper production, while only Tetsuo Chijimatsu produces actual paper. This state of affairs has continued since the previous generation.

The people of the area do not know the unique history of handmade paper in Tokuji. Thus, a WS was held to give people a chance to see the history, culture and attraction of handmade paper. In 2012, for the Fashion Show during

Tokuji Summer Festival, only Tokuji paper unidirectional fiber was used, as at the time we did not have access to traditional multidirectional fiber paper. Therefore the costumes revealed at that event were made using only simple methods. However, a paper made with multidirectional fibers is more desirable for kimonos or raincoats, as it makes the paper stronger and thicker. In the future we hope to obtain multidirectional fiber paper for the costumes.



Yoko Asada and Hatsumi Suizu, YPU graduate students, created original pieces using papers made by Chijimatsu. Asada entitled her series “Kishin”, which means “returning to the forest”. She made her pices using Tokuji Paper and wool yarn using knitting techniques. Hatsumi Suizu entitled her work “Camellia” and made a belt, or Obi, woven with paper yarn for kimono and shawls, and showed the possibility for the development of products specific to Tokuji paper. Yoshina Takenaga designed a costume for the unreligious festival dance, Sansa. She used Tokuji paper for two parts of the costume; one as a covering for the back of the hand and wrist and the second as a hat decoration.

Furthermore, the main theme of the WS held at UOL in 2012 required the use of Tokuji hand-made paper along with denim, Yanai-jima, wool and reindeer skin, and a demonstration⁷ to rub Tokuji paper and make the paper material for costumes was held at UOL. Finally, four pieces were created by Finnish, Japanese, Italian and Brazilian students.

While carrying out the above dress-and-ornaments creation and product development, we also developed a close relationship with Chijimatsu, the Japanese paper craftsman. In the process of costume and product development, a relationship of mutual trust between Chijimatsu and my laboratory



was established, and in the spring of 2013, he made traditional cross style paper with multidirectional fibers for us. It was his first experience manufacturing it, even though he was in his 80's.

In this way, our goal in 2013 was to increase awareness about paper fashion, and demonstrate the attractiveness of Tokuji paper, while developing as many uses for it as possible. Simultaneously, we showed that in order to maintain this development it is important to create a system that can rapidly produce goods and will receive orders from both inside and outside the area.

Expression of Kamiko

It is important for a costume designer to recognize the impression someone wearing Kamiko gives off. To do this we need to know the traditional aesthetics of the paper. The first historical and aesthetic research on Kamiko was "The Early Modern Devices in Edo Costumes – Expression by "Kamiko"" written by Mitsue Koike in 1996.⁸

Looking at the history of costume in Japan we found documents that showed how Kamiko was at first used by priests in the middle of Heian period, and how the tradition of wearing Kamiko was inherited by monks for training wear in the time of "Shunie", called Omizutori in Todaiji temple. This was the reason why the priests made kimono using paper – because paper was a simple material, and making Kamiko didn't need women in the process of spinning, weaving and sewing like hemp and silk do.

Koike suggests that in "Kanazoshi is Chikusai", a novel of the Edo period, the impression of someone wearing Kamiko made the reader feel the lunacy of someone who wore torn Kamiko on their back.⁸

In the Edo period, rich merchants wore Kamiko as haori, a short coat and nagagi, the main kimono. Kabuki theatre

came to reflect merchant culture surrounding Kamiko, so Koike analyzed "Sukeroku", very typical Edo Kabuki, and suggested the character of Kamiko had both positive and negative aesthetics associated with it. For example, one was a ragged and torn Kamiko and the other was a luxurious Kamiko.

Koike said Kamiko in Kabuki was put on by merchants when they went to visit the licensed pleasure quarter called "Yukaku" to buy the service of a prostitute. Here the aesthetics of Yatsushi was to mean that the merchants who became richer than warriors disguised themselves as poor. Additionally, Keisei, high class prostitutes in Kabuki continued wearing torn Kamiko under their kimono in order to express their affection for guests who fell upon hard times while visiting them.

Aside from the aesthetics formed in the culture of Yukaku in Kabuki, there is another example. Haiku poet Basho Matsuo composed haiku poems about Kamiko, and it is worth noting that the poet spoke quite favorably of Kamiko.

The Kamiko-Jinbaori⁹, an army jacket without sleeves which Kenshin Uesugi, a Feudal Lord in the Warring States period, wore, has remained unchanged until now. It demonstrated Kamiko's functionality on the battlefield and at the same time the beautiful decoration showed his status as the great Feudal Lord.

As mentioned above, in Japan, peculiar aesthetics regarding Kamiko have been developed, so it is good when conceiving designs for Kamiko fashion to refer to those aesthetics.





Kamiko and Its Aesthetics

We have verified that the field of costume design in Tokuji in Yamaguchi-City was closely tied to Tokuji handmade paper and with traditional culture and industry in the area. In addition, activities have been carried out to stimulate the Tokuji region and arts management in the area. In the context of ethical fashion, development of a fashion style that makes use of local resources can be considered as a key. This can cause a region to build pride in its own culture, stop the decrease of population through urbanization and revitalize agriculture by stimulating demand for raw materials. This will serve to encourage a harmonious balance between people and nature, enhance the cultural generation of a region and boost the growth of local industry. Throughout this, it is important that local residents take action spontaneously.

Fashion design using Japanese paper is a place of free expression and creativity for the designer. However, from the standing point of fashion design using local resources, the researcher suggests looking to Kamiko in traditional Japanese culture for a representation of paper fashion. The reasons for this can be seen in Koike's study of the traditions of Kamiko and its aesthetics. The depth and richness of Kamiko fashion should be brought forward by using Kamiko's aesthetics as a design concept. There is a possibility to create original fashion and send a message from Japan to the rest of the world.

1. Tohoku no Sokojikara, Kokoro to Hikari "I" Miyake Issey. Retrieved Feb.01, 2013, http://www.2121designsight.jp/program/spilit_tohoku

2. Denim Revolution! Denim utilized Washi 'Washi Denim' was debuted! Retrieved Apr. 13, 2013, <http://fashion-j.com/blog/pro/2013/03/post-50.html>

3. Sewing the Invisible: Jum Nakao's Paper Couture "Fashion Design Wonder How To". Retrieved Apr. 13, 2013, <http://fashion-design.wonderhowto.com/inspiration/sewing-invisible-jum-nakaos-papercouture-0127370/>

4. Mino Washi Dress was gorgeous in Fashion Show in Gifu, "Gifu Shimbun". Retrieved Apr. 15, 2013, http://www.gifu-np.co.jp/hot/20130407/201304071015_7249.shtml

5. South Korean Cultural Festival "Wonju City". Retrieved Mar. 10, 2013, http://japanese.wonju.go.kr/site/foreign/jpn/page/sub03/sub03_05.jsp

6. Shigeichi Yamamoto (1986). Tokuji Fudoki Sho, Tokuji Kyodoshi Kenkyukai, p.216.

7. Yukio Yoshioka (1983). "Kamiko/Shifu Senshoku no Bi" Vol.23, Kyotoshoin, pp.81-90.

8. Mitsue Koike (1996). The Early Modern Devices in Edo Costumes – Expression by "Kamiko"–, Aesthetics of Costume, Vol.25, Association of Aesthetics of Costume, pp.73-88.

9. Kamiko Jinbaori worn by Kenshin Uesugi. Retrieved April 15, 2013 from <http://kagami.net/Kamiko/kenshin.html>

This chapter was modified and reprinted from Yumiko Mizutani, *Costume Design and Arts Management Making Use of Local Resources: Practical Research Towards Stimulating Growth of Tokuji in Yamaguchi-City*, International Journal of Costume and Fashion, Vol.13 No.1. June 2013, pp.11-22.

II

地域資源を活かす服飾デザイン

1. 山口の地域資源と服飾デザイン

筆者はYPUでは、地域資源を活かしたファッションの創作活動を学生とともに長年実施してきた。1999年から始まった、やまぐち文化発信ショップNaru Naxeva事業が象徴的な活動で、ここでは地域の歴史や文化および人物などに焦点を当て、商品開発を行った。

特に山口と縁のある「フランシスコ・サビエルと大内義隆の出会い」に注目した。サビエルは山口に近代の宗教をはじめ、歴史、文化、音楽、服飾文化などを日本でもっとも早く伝えた人物である。彼は16世紀中頃、ヨーロッパからアフリカやアジア諸国を経て山口へたどり着いた。この史実を踏まえ、筆者はそれらの国々の服飾文化を引用した作品を制作した。

また2000年から始められたJFDCを契機として、デニム素材をテーマに使用することになった。多くの若者がこのコンテストでファッションデザイナーなどアパレルに就職した。それだけに責任のあるコンテストであった。

2003年からは、「柳井縞」に着目した。これは江戸時代に栄えていたが、大正時代に急速に衰退した手織りの着物用布である。この取り組みは、復興10周年記念のファッションショーを企画演出してほしいという要望がきっかけであった。この時に示された伝統的な織り見本の布柄は、藍染め糸が中心に織られており、非常に地味な印象を与えるものだった。その為、若者にも興味を引くような色や柄行きについて提案をした。その後、かなり明るく汎用性のある縞が織られるようになった。

2004年には、萩市とのコラボレーション事業を行った。萩市の竹ブランド化推進事業の一環として、日本の大手繊維メーカーである東レ株式

会社から素材提供を受け、竹繊維によるファッション開発を行った。筆者はここでかぐや姫をイメージしたショーの象徴的作品を制作した。この作品は、着物のような直線断ちのトレーンを後ろに曳いて、ワンピース部分は直線断ちのような印象を与えるシルエットにした。ワンピースの後ろは、紐で体のサイズを調整できるような工夫をした。着物と比較して、洋服のサイズと体との対応がはっきりしている欠点を、アジャスタブルな工夫をすることで克服するデザインを考えたものである。

さらに2008年には、地域の歴史的人物である高島北海と地域創生に着目した。北海は19世紀後半にフランスに留学し、フランス、ナンシーを代表するアール・ヌーヴォーのアーティスト、エミール・ガレにも影響を与えたと考えられている。地質学者であり行政官であった北海は、晩年に故郷の山口県に戻り、日本画家として活躍する。地質学者としての研究成果を活かして、長門峡や青海島など、地域の名所旧跡開発へ貢献したことは、地域創生の嚆矢である。そこで、高島北海とアール・ヌーヴォーの関係を取り上げたファッションショーを行った。

また2010年には、山口県立美術館が主催して開始した「HERAT2010」に参加し、アグリアート・ツーリズムを山口市中心商店街にて実施し、農作業着から着想を得た作品をはじめ発表した。ナルナセバとのコラボレーションとして大学院生の片山涼子が伝統的なモンペを改良し、デニムと大漁旗を組み合わせた商品「モンペ・ヌーヴォー」を開発した。これは現在のmompekkolevelによる商品開発の先駆けである。

2011年からは、徳地手漉き和紙を用いた地域活性化を試みた。特に歴史的には十文字漉きの和紙がカッパなどに使われていた事実から、生活で着られる服を作るプロジェクトを行ってきたが、商品化については今後の課題である。この徳地手漉き和紙に関する詳細については、下記で述べる事とする。

その他2013年には、明治維新150周年のプロローグとして、「騎兵隊士」の衣装の制作も行った。ここでは、明治2年に撮影された写真を元に、想像を巧みに働かせて7名の実在の人物の服装を再現的に制作した。これは日常着ではなく、祭りの行列用の仮装衣装である。素材として微妙な色の違いが感じられるデニム生地をジャケットに使った。

これらの過程を経て現在では、柳井縞や玖珂縞、そして手漉き和紙などとデニムを融合させるデザインスタイルが定着しつつある。

デニムはアパレルと言ってもかつては特殊な素材であり、時にはマイナスのイメージももたれ、日常服として認知されにくいものだった。しかし、1980年代前後頃からデニム生地がアウトクチュールやプレタ・ポルテのデザイナーにも使われるようになり、デニムは労働着からおしゃれ着、時にはイブニングドレスの素材としても使われるようになった。その後、徐々に変革が起きて、デニムがもつ意味が多様になり、現在では21世紀の服装生活においては欠かせないものだと言えるほどに普及している。かつてはデニムの製造工場はその生地の特殊性によって、アパレル工場では扱われていなかった。しかしながら、プレタ・ポルテのデザイナーがジーンズやドレスなどのアイテムをデニム生地で作るようになり、新たなデニムファッションの領域が認知されてきた。それ故に、ジーンズを中心とするデニムファッションは、ファッションデザインとの相互乗り入れが行われ、デザインや縫製技術さらに素材加工などが融合されてきている。

その他、筆者および研究室の学生は、サステナブルな視点から古着の着物地とデニムとのコラボレーションを創作のスタイルとして取り組んできている。こうした手法をUOLとのWSなどにも反映させている。複数の文化の背景から新しい価値観やセンスそして構成する技術などを用いることで、新鮮な作品が生まれている。

2. 徳地手漉き和紙プロジェクト

2011年から徳地地域の人々からの要請を受け、長い伝統がある徳地手漉き和紙を取り上げるプロジェクトに取り組みはじめた。産学公の組織を構成し、研究室の学生が地域の人々をリードする形で始まった。このプロジェクトは当初は山口県と山口市の助成で実施されたが、後に国の総務省からの助成で大きな事業となり、地域活性化および伝統産業の継承の基盤作りとして実施された。

和紙と紙衣の歴史

日本では6世紀の仏教伝来とともに紙漉きの技術が輸入され、日本で独自の和紙文化が築かれてきた。信仰のために行われる写経、戸籍や地図、書籍そして障子や襖など、生活空間を作る道具などに使われてきた。同時に、和紙は衣服に応用され、紙衣(かみころも、かみこ、かみきぬ)あるいは紙子(かみこ)とも呼ばれ、和紙による衣服文化が形成された。鎌倉時代の仏儀で用いられた僧衣は、歴史的に明らかとなっている紙衣の使用例の1つである。東大寺の「修二会」いわゆるお水取りの行事において、修行僧は手漉き和紙を用いて自ら紙布を作り、着物に仕立てたものを修二会の儀礼において着ている。この習慣は現在まで継続されている。

紙衣は、中世には武士の胴服に用いられ、おしゃれな衣服あるいは特権的な衣服として威厳のあるデザインがされている。紙布は十文字漉き、つまり縦経両方に漉いた丈夫な漉手法で漉かれたものである。原料は主に長い繊維の楮が用いられている。漉かれ、そして揉んで柔らかくされた和紙の表面には柿渋が塗られて丈夫にされる。

江戸時代に入ると紙漉きが盛んになり、紙衣は一般の人々にも着られるようになる。一方で風流を好む人々のおしゃれ着にもなり、紙子に情緒的な意味合いが付け加えられている。松尾芭蕉が「冬の紙子 いまだ着かへず かげろふの 我肩にたつ 紙子哉」(冬のまま着込んだ紙子の肩に、ふと気が付くと陽炎がゆらいでいる、さすがに春だ、の意)「紙ぎぬの ぬるともをらん 雨の花」(紙衣の濡れるのもいわず、雨の中の花を手折るというところに、雨の中を路草の風雅をめめて訪ねてきたとの挨拶をこめた、の意)と詠んでいる。

山口の和紙の歴史

山口の地域資源としてどのように手漉き和紙の製法が伝わり発展したのだろうか。大内氏の時代に石見で紙問屋を営んでいた国東治兵衛(くにさきじへえ)の『紙漉重宝記(かみすきちようほうき)』(1798年)によると、7世紀に柿本人麻呂が晩年石見で過ごし、紙の製法が伝えられた。石見は大内氏の領内であった。

平安時代末期から鎌倉時代初期に、東大寺再建のための建材を求めて重源上人が周防(現在の徳地や防府地域が主な活動範囲)に来て活躍した。それ故に、徳地地域では重源上人との関係で和紙文化が伝来されたと考えられている。いずれにしても、地域において紙衣の歴史に関する資料は見つかっていない。

現在の山口県では徳地、岩国、山代にて紙漉きの伝統が継承されている。毛利氏の時代に移り、毛利氏の「防長三白」(米・紙・塩)の政策の一環で紙漉きが推奨され、江戸時代を通じて徳地では紙漉きが盛んに行われてきた。第2次世界大戦後しばらくまで、徳地島地の藤木地区などではほとんどの家で紙漉きが行われていた。かつては、農家の農閑期である冬の仕事であった。現在では千々松哲也と山内幸夫の2軒の工房のみで、産業として紙漉きが行われている。その他に、重源の郷(山口市徳地)の白波という手漉き和紙工房で、一般の人への普及を目的とした紙漉き体験が行われている。そこで若手の紙漉きの後継者が育ってきてはいるが、まだまだ担い手が少ない現状である。

かつての地場産業の衰退を憂う気持ちと、山口市との合併によって徳地地域の個性が打ち出しにくいという焦りなどが、地域の人々にまちづくりへのモチベーションを上げる要因になった。そこで徳地観光協会をはじめ、まちづくりの活動をしている人々が徳地で誇れる文化および産業資源として、手漉き和紙と石風呂(いしぶろ)に焦点を当て始めた。その結果、2011年2月に徳地観光協会会長の前田繁志とその仲間が筆者の研究室を訪問し協力要請をしたことがきっかけで、筆者は徳地との縁ができ、徳地和紙による服飾デザインの研究創作が始まるのである。

地域との共同研究から徳地手漉き和紙と出会う

徳地観光協会の前田の訪問を仲介したのは、当時の学部ゼミ生、武永佳奈であった。武永は以前から古民家再生の活動に携わっており、その際、前田と知り合ったようだ。前田は観光の視点からだけでなく、地域活性化事業を企画し積極的に実行していた。前田の要請は、徳地の活性化のため、特に芸術文化の分野で参加してほしいというものであった。

この年は奇しくも、山口県が中山間地域を活性化するために若者を派遣する事業を開始した年であり、市町村とともに助成金を申請する時期と重なった。その為、以後3年間は、徳地堀地区と筆者の研究室とが共同で活動をするようになった。

そこで1年目である2011年の夏には、地・学が共同で「とくぢ夏祭り」の為に和紙を用いたストリート・オーナメントを制作し、12月には、YPUのクリスマスファッションショーにて和紙の服飾作品を発表した。ファッションショーには徳地の人々を30名ほど招待した。ショーの演出で、徳地の自然や工芸および徳地和紙やまちづくりの活動を紹介した。まずは多くの人に徳地手漉き和紙を知ってもらうことと、和紙とはどの

ような性質のものか、またどのような分野に貢献できるかなどを明らかにしようとした。

2年目である2012年のとくぢ夏祭りでは、特設舞台でファッションショーをすることになった。その作品の素材として、先に述べた千々松哲也にやや厚手の十文字漉きの紙を制作するように依頼したが、このような衣類用の紙漉をするのは千々松にとつては、はじめての体験という事であった。かつては、徳地でも紙衣が作られていたと伝えられているが、現在その証拠となる衣服は残されていない。

和紙の特性として上げられている抗菌性や紫外線予防の機能などを考慮して、帽子や衣服さらにコサージュ等の装飾品などがデザインされた。ゼミ生の水津初美は紙糸を作り、それで帯を織り、高級な商品開発の提案も行った。

徳地で長年漉かれていたものは、京都の祇園で使われるちり紙や番傘の紙等が中心だったようだ。特に、ちり紙はその薄さや美しさが評判で、現在も需要がある。また、番傘は十文字漉きという縦横漉きの手法で漉かれた厚手の紙でできている。徳地手漉き和紙は、薄いものから厚いものまで、質が高い紙が漉かれていたのだ。

筆者の専門は服飾分野であり、江戸時代に盛んに着られていた紙衣(かみこ)あるいは紙子(かみこ)に興味を抱いた。なぜなら、江戸時代は松尾芭蕉が俳句に何度も詠んでいるように、紙衣は当時の風流人の服装として流行していたからだ。また、金持ちになった商人が「身をやつして」着るのが紙衣であった。

服飾と紙との繋がりや、日本に限られていない。現在では、折り紙の文化と結びついて、洋紙も含めて紙素材を活用したファッションショーが世界的に行われている。特に、韓国では政府関係の援助で韓紙の復興に力が入れられており、ファッションショーや展覧会などが各地で開催されている。

日本でも美濃においてファッションショーが行われており、和紙の表現や用途の可能性が模索されている。筆者は和紙原料ができる過程を理解する研修や、紙漉体験を通じて着想を得たテーマで服飾デザインによる作品制作を行った。

和紙は、樹木の皮から原料が作られる。トロロアオイという植物から接着剤の役割をする溶液が作られる。そして残りの材料は水である。機械が発達していない時は、漉かれた紙は手製の道具で水分を抜く作業が行われ、天日で乾燥された。こうした自然の恵みを利用して作られる手漉き和紙に、生命のエネルギとパワーを感じる。紙の素材としての不思議な魅力から着想を得て、筆者は服飾デザインを行っている。

手漉き和紙と伝統的服飾文化そして服飾デザイン

ここで、紙衣や紙糸などの伝統について少し紹介しよう。宮城県白石市や山形県米沢市では、産業というよりも家族や自分の生活道具として、着物や半纏そして帯などが織られた伝統がある。

筆者はこの年、白石和紙工房（宮城県白石市）の遠藤まし子を訪問しインタビューした。その際に、数点の和紙作品を提示された。その半纏や着物や帯は、遠藤自身が紙から糸を撚り、染織したものであった。和紙には夏は涼しく、冬は暖かいという特性があり、織られた紙衣は丈夫で洗濯もできるという特徴がある。インタビューした時点では、白石和紙工房が紙を納めていると聞いた。しかし、遠藤の工房では、紙漉の簾桁（すげた）に敷かれる簾（す）を製造する職人がなくなった事や、スタッフの高齢化を理由に、近年、白石で唯一の和紙工房を閉じた。

伝統工芸は数多くの工程において、それぞれの工程に相応しい道具が必要である。特に簾桁の簾を作れる職人は全国でも限られてきていることが、今後の手漉き和紙存続に致命的な問題となるかもしれない。伝統工芸あるいは産業の継承には、以上のように道具の発展との関係が深いともいえる。

米沢の「原始布・古代織参考館」では、紙衣の帯が現在も織られている。山村精が絹織産業の盛えた時代に、東北地方のみならず全国の古代布や染織を収集し、付加価値のある染織を目指すことで、来るべき未来の困難な時代を乗り越えようとした。現在は義理の息子、山村幸夫が継承している。筆者は上記参考館を今年の5月に訪問しインタビューを行った。

この参考館では、からむしやゼンマイなど希少価値の高い材料を使った商品開発をして、東京や地方都市にて展示会あるいは展覧会を開催している。紙衣など今は消滅しつつある伝統技術復興によって、染織品のビジネスの可能性を広げている。

筆者が山村幸夫プロデュースの展覧会を最初に見たのは、仙台のメディアテークであった。この時、偶然にも紙糸や紙衣を見る機会を得た。特に注目に値するものは、昔の商家で使われ、後に捨てられる運命の台帳から糸が作られ織られた帯である。墨で書いた文字の跡が、偶然の模様を作る。

この帯は、現在では非常に高級であるが、元々は生活の知恵の賜物なのだ。なぜなら地場産業として絹織物が推奨されて発達していたが、絹織物は仕事用であり、地域の人の衣服の材料としては高級なものだった。そこで、人々は捨てるものを大切に、紙衣を制作したという。現在では紙衣はサステナブルな服飾文化として讃えられるが、当時は貧しい暮らしの現れであった。

アウリンコ・徳地・タロの創設とフィンランドデザイン

前にも述べたが、2011年に筆者が徳地の前田に徳地の活性化を依頼された時、地域の人々は、皆が集えるようなサロン空間を求めている。そこで、徳地の堀地区でかつて呉服屋を営んでいた店が選ばれ、廃屋のようになった空間を、地域の人々と学生が協働してリニューアルし空間を蘇えらせる事になった。

この空間には、人々が集い語らう場所である。地域サロン、地域資源を活かしたものづくりの作品を発表するギャラリー空間、さらに創造の場であるアトリエとしての機能が盛り込まれた。同時に徳地観光協会のオフィスも併設された。この空間の名称は「アウリンコ・徳地・タロ」と命名された。アウリンコとタロはフィンランド語の太陽と館を意味している。ではなぜフィンランド語を用いたのか。

中山間地域はどこの地域も同じような環境にあり、地域間の差別化が求められていた。徳地地域では、森林セラピーの活動が盛んに行われており、大原湖という湖もある。そこで、森と湖の国であるフィンランドの「自然と共生する暮らし」というイメージをもとに「徳地×フィンランドデザイン」を提案した。

地域の人々はこの新しい視点について柔軟に受け入れた。また、YPUでは2010年からフィンランドの北極圏の入り口、ロヴァニエミ市にあるUOLと学術交流協定を結んでおり、学生の交換留学やスタディツアー、さらに教員の国際共同研究をしている。そこでロゴはUOLからの交換留学生、タニヤ・セプリカンガスに依頼して作成された。

この「アウリンコ・徳地・タロ」のオープニングセレモニーでは、地域ですでに活躍している工芸作家を紹介する展覧会を実施した。また、8月の下旬に行われる「とくぢ夏まつり」では、大学院生が徳地手漉き和紙を用いたストリート・イルミネーションを作り、その拠点ともなった。

徳地和紙の新しい風「山口とくぢ和紙振興会 結の香」の結成

2014年には、ようやく徳地手漉き和紙を巡って正式な組織が立ち上がった。和紙産業を伝承している千々松和紙工房や山内幸彦そして農業者、工業者、手工芸作家、まちづくりを志すもの、さらに山口市地域おこし協力隊によって、「山口とくぢ和紙振興会 結の香(ゆいのか)」(以後結の香とよぶ)が結成された。

2011年から徳地手漉き和紙に関する講演会やシンポジウムを継続してきたため、徐々に地域のコミュニティの中で、このような組織が作られる素地ができたと考えられる。実際に経済活動の受け皿がなけれ

ば前に進められない状況であったため、結の香の結成は、大いなる成果である。

同年、結の香とともに、山口市、NPO法人につぼんing協会、そして筆者の研究室が、徳地和紙のための農業、観光そして6次産業化へ向けたブランディング、さらに服飾とオブジェの創作と展覧会などをするようになった。このプロジェクトは当初は山口市の助成を受ける方針で計画を進めていたが、総務省の助成を受けることになり、急遽、予算は10倍の規模になった。

プロジェクトの内容は以下のようなものである。まず、農業の視点からはミツマタ畑を作る。3年後にミツマタの木から皮が剥がされ、和紙の原料ができる。これらは、造幣局広島支局に送られ収入を得る。一方、ミツマタ畑を地域に増やすことで、新しい徳地の景観が生まれ、観光への道筋が作られる。地域には観光などで和紙漉きの体験ができる場所として、重源の郷の白波という工房がある。

また、まちづくりの一環として、新しい和紙産業の拠点を作ることも目指された。これは佐波川添いの元ガソリンスタンドを無償で借りることで、新しいアトリエが誕生した。当初は、古民家を改築し、ノスタルジックなイメージを優先させたアトリエを造るか、紙すきの作業がしやすい機能的な空間を作るかなどの意見があったが、最終的にはガソリンスタンド跡がアトリエとなり、結の香の拠点が完成した。

山口とくち和紙振興会結の香「地域の宝物 - 徳地手漉き和紙と生活の装い」展

「地域の宝物 - 徳地手漉き和紙と生活の装い」展は地域の人々とまちづくりについて進めてきた活動の1つの集大成である。2011年に、アウリンコ・徳地・タロで開催した展覧会に参加した、徳地のデザイナーや工芸家に和紙造形を依頼した。木工作家の重田秀徳は木型と和紙を融合させた新しい作品「仄かなやさしさ」を発表し好評を得た。

ガラス作家の伊藤太一には、パーティーグラスと筆者の研究室の学生のコースターデザインとのコラボレーションを提案した。また、YPUの大学院修了生である高島海は皮革と和紙を融合させた鞆をデザインし、徳地和紙人形創作グループ紙人の家「歩歩」のメンバーは和紙人形、さらに結の香のメンバーは和紙糸を開発して展示した。

さらに、高知県に30年以上住み、和紙工房「かみこ屋」を運営しているオランダ人の和紙作家ロギール・アウテンボーガルトを招待し、徳地にてWSを行った。この時に徳地の人々やYPUの学生や修了生らが制作したコラボレーション作品はインスタレーションとして展覧会で幻想的に

空間表現された。

筆者の関係からは、山口県立大学国際文化学部文化創造学科企画プロデュース系の2年生による徳地和紙を使った生活用品のグループ作品が展示された。若者の自由な発想による作品は、既成観念にとらわれないもので、和紙のイメージを広げる効果があったに違いない。ゼミの学部および院生はとくち夏祭りのために制作した作品を展示した。

この展覧会の企画・運営を担ったのは筆者の大学院ゼミを修了した者で作る「山口ファッション&テキスタイル研究所 Y-FAT」であった。代表をしている浅田陽子が研究員の武永佳奈とともに展覧会のディレクションやカタログ制作を行った。

展覧会は、2014年12月10日から12月14日まで山口県立美術館企画展示室2階で行われた。12月10日のオープニングセレモニーには、結の香のメンバーや地元作家と山口市、そしてYPUの関係者、さらに来山中のUOLの学生や教員が参列して、華やかに徳地和紙の世界が公開された。特に、現代の紙衣の可能性が実験され、和紙による服飾造形は非常にインパクトがあった。後日、和紙のドレスは、フルート奏者のステージ衣装としてレンタルされたり、ウエディングドレスの打診などもあり、今後、ビジネスの可能性があると考えられた。

また、NPO法人につぼんing協会の働きかけで、フィンランドデザインと徳地手漉き和紙の融合として、フィンランド発、世界中で有名となっているマリメッコのファッションデザイナー大田舞にベースデザインを依頼し商品開発も始まっている。

大田は筆者のゼミを卒業し、筆者が客員教授として滞在していたことが契機となって、UIAH大学院に留学し、その後フィンランドに住み続けて活動をしている。その結果、マリメッコの鞆など装飾品のデザイナーの職を得た。ファッションデザイナーとして活躍するために、ヘルシンキで独立して会社を立ち上げ、マリメッコのファッションデザインを主な仕事としつつ、最近は名古屋提灯によるクリスマスツリーのデザインや町の空間デザイン、さらに日本企業や本学のノベルティのデザインなど幅広いデザイン活動をしている。

この様に、徳地×フィンランドという構図を描き、デザインの力で徳地のブランディングを目指してきた。まだ始まったばかりだが、徳地和紙によるまちづくりや地域活性化についてデザイン力を駆使し、今後も貢献できるように活動を継続していきたいと考えている。

3. JFDCとデニムファッションデザインコンテスト

JFDCは産学官連携事業「山口文化発信ショップ Naru NaxeVa」に参加協力したデニムメーカー「ブルーエイ株式会社」（現在閉鎖）の工場長、岡部泰民との会話の中からはじまった。1年目は「山口ヤングファッションデザインコンテスト」というタイトルで始められたが、審査委員長を依頼した毛利臣男のアドバイスで、継続するなら特色が必要だろうということで、地場産業とも言えるデニム加工に焦点を当てた。

2000年から2009年までファッションコンテストは山口県繊維加工協同組合が中心になり、教育界や行政などと共同で実行委員会が立ち上げられ継続された。そのプロセスで上記組合が地域発のブランドとして「匠山泊」（現在岡部泰民・隆則父子の共同代表）を立ち上げた。匠山泊は地域の優れた製造業者の協働によるプロダクトブランドで、デザイナーはプロで活躍しているデザイナーやJFDCで上位受賞したデザイナーのデザインを商品化した。

上記組合は匠山泊をブランディングするため2003年に、世界規模の素材の見本市インターナショナルファッションフェアIFF（横浜市）に展示ブースを出し、製造拠点の山口からファッション発信地としての新たな山口の側面を発信する試みをした。筆者が2002年にUIAHに客員教授として滞在したきっかけで、フィンランドの若手デザイナー、ナオト・ニドメヤノラ・ニニコスキ（後にマリメッコのデザイン・ディレクターになる）などと知己を得て、日本に招聘して一緒に展示ブースをデザインし、盛り上げた。

コンテストは全国の大学、専門学校、高等学校および社会人が応募してきて、デニム専門の世界でも稀なコンテストとして存在感を放ち、山口とデニムファッションとの繋がりを広める機会ともなった。しかしながら、10年を区切りとしてコンテストは終止符を打った。

筆者はこのコンテストとは別に大学の活動として、2002年からクリスマスの時期に地域の高校生や大学生を主な対象としてファッションショーとコンテストを開始した。当初は「サンタファッションコンテスト」の名前でいった。現在はクリスマス・クリエーションという大タイトルの中で「デニムファッションデザインコンテスト」という名前で、JFDCのデニムファッションを山口から発信するという創造的精神を継承している。山口県内に現在は限定しているが、高校生、短大生、大学生のデザイン画は、すばらしく新鮮で斬新な作品の競演の場になっている。これを糧に専門的な進路へと舵をとる若者もいるくらいである。

2010年から数年を除き毎年、コンテスト部門にロヴァニエミからサンタクロースが派遣され、審査員を務めるとともにクリスマス色を添えて盛り上げてくれている。幅広い層の市民が観客として見学し、豊かな反響がある。

4. 地域資源の融合が織りなす山口ファッション

以上のように、筆者は山口の地域資源に光を当て、継続的に作品制作を行ってきた。中でも柳井縞の伝統から縞織のデザインを独自に行い、久留米縞の郷の工房（合同会社ロオーリング）に染織を依頼し、オリジナルの生地の商品開発をして、継続的に開発と販売を続けている。その例はV章で触れるmompekkolレーベルである。

大学院生の開発や販売などの実践的な場となっている有限会社ナルナセバがあるために、継続的な研究開発が行える。商品開発とマーケティングそしてパッケージデザインなどは、商品という中身と同様に極めて大切な要素である。もちろん、当然のことだが、今後の課題は服飾デザインの研究の守備範囲を拡大し、デザイン、マーケティング、パッケージデザインなど、共同作業を伴いながらも自己完結できるような能力をどのように育成していくかも教育的には課題である。

いずれにしても、開発した商品を多くの人の生活の中に浸透させることが重要である。そのためには、創造とビジネスを融合させた発想が必要であり、アイデアを具体的に発信していくための手法についても、検討していくことが期待される。

地域資源を活かした服飾デザインの開発も、より広い地域への普及や規模の拡大をしていくと、地域性から離れて普遍的な存在へとシフトする時期がくる。そのタイミングや規模を見計らいながら、地域発のブランドの成長の方向性についても検討して行きたいと考えている。

上記の内、2. は、拙著「地域の宝物としての地域資源でまちづくり〜徳地手漉き和紙継承に向けた組織作りとデザイン提案〜」『山口経済月報』2015.7 一般財団法人山口経済研究所、2015年、2-11頁、を加筆修正した。なお、1と2は相互に翻訳されたものではないので、必ずしも対応していない。



Japan × Finland Workshop (JFWS)

History of Joint Workshops between YPU and UOL from 2009-2013: Sustainable and regional resources

International Collaborative Research

Joint research between YPU and UOL began in the autumn of 2006. When Professor Fumitaka Ito, a coworker, carried out a short-term stay at UOL, he talked with Professor Marjatta Heikkilä-Rastas about some projects with our university. The idea for my students and me to join in the 10th anniversary fashion show held at UOL came out of this meeting.

This sounded like a great idea for me, because I had already been interested in UOL and Rovaniemi. Before the meeting between Professor Ito and Professor Heikkilä-Rastas, I had visited UOL twice, and I knew something about collaborative educational programs with enterprises and the exotic nature of the Arctic Circle. Therefore, I readily accepted the invitation to join the fashion show at UOL. As a result, the first exchange project between YPU and UOL was realized in March, 2007.

I then had a good opportunity to begin international collaborative research with UOL from 2009. Fortunately, our university started to support international collaborative research at the same time. Next, my university concluded the academic exchange tie-up with UOL through the efforts of President Kensuke Esato, Professor Robert Schalkoff, and others.

Professor Marjatta Heikkilä-Rastas and I continued the fundamental theme of “sustainable” design and the use of regional resources in each country through an exchange of

WSs between 2009 and 2013. The format of the WSs was as follows:

1) I would make a presentation and determine each year’s theme; and
2) Professor Marjatta Heikkilä-Rastas would manage the WSs making three or four groups mixed with Japanese and Finns.

These WSs included discussions and making mood boards, designing, drawing, researching materials, construction, evaluation and exhibition. I must also mention the contributions of Senior Lecturer Päivi Rautajoki, who taught students how to realize their ideas and helped them greatly. Afterwards, each university presented their works in a fashion show. The theme and the results of the WSs were as follows.



Sustainability and Using Regional Resources are Fundamental Themes for the WSs

Since around 2000 sustainability has been a very important theme in the world, and Finnish design and also its education have already had made good achievements in the field of



21.

sustainable design. I was interested in this type of Finnish design and education.

The first WS was held at UOL in the beginning of December 2009. I got the idea to have a presentation for the WS on the sustainable theme of “Aesthetics of Kimono and its construction.” Japanese kimono are made, put on and afterwards used in a sustainable way. In fact, a traditional Japanese life style has many sustainable aspects, and the kimono is just a typical example. In making a kimono, the tailor cuts seven pieces of one bolt of cloth that has been woven to a length of 12 to 13 meters and 38 centimeters in width. The pieces are sewn together using almost entirely straight line sewing. No cloth is wasted.

Moreover, if a kimono of cotton, such as a kind of yukata, becomes old, it will be taken apart, and its pieces will become infants’ diapers, etc. The last piece returns to the ground only after being used as a dust cloth. If it becomes impossible to wear the kimono of gorgeous silk, it will be cut and the pictorial parts of the kimono will be used for screens, partitions, etc., and for interior design and for frames of Japanese picture scroll in Japanese traditional ways.

I made a presentation about upper-class Japanese life style and aesthetics and gave students hints for designs on

the theme “sustainability.” The 2009 WS was the first time my students and I experienced this type of thing. At first, the discussion was very hard for my students. They had trouble communicating with the Finnish students. Fortunately, good work was completed by students of both countries and everybody was satisfied.

Fusion of both the culture of Finland and Japan was incorporated in each work. Each group made one set of clothes and a bag with the rest of cloth with 2 meters cloth of Yanai-jima stripe cloth woven for kimono, and 2 meters of denim. The WS was very satisfying for me also and gave me new motivation to continue and develop the WS.

Regional Resources and Their Fusion

In Japan, activities which utilize regional resources and create regional brands are becoming common in each area. In 1993 in Yanai City of Yamaguchi Prefecture, people revived their use of traditional dying and weaving cloth called Yanai-jima, a cotton striped cloth for kimono, which had almost entirely disappeared after the Taisho period.

I was asked to do a fashion show to commemorate the

10th anniversary of the revival of Yanai-jima. Since then, I have continued to promote Yanai-jima as one of the important regional resources of Yamaguchi Prefecture. As Yanai-jima is expensive to use in developing real clothing, I intended to mix it with denim.

In Yamaguchi City, we have held denim fashion contests for 10 years. Because of this, denim fashion is recognized as a new regional resource.

Since 2011, Tokuji hand-made paper became a part of our WSs. This paper is one of the traditional crafts of Yamaguchi City, and has been used to make not only normal goods but also clothing from ancient times.

Additionally, the traditional Kuga-chijimi, a kind of weaving and shrinkage for kimono cloth was revived in the same way as Yanai-jima, and we used this for the WS of 2013.

UOL has prepared felt and reindeer leather since 2010. One result of the collaboration is that it has facilitated the fusion of regional resources of both countries. The cultures of Finland and Japan became intertwined through the act of using both countries' materials. Students created designs using these materials in new and unique ways and presented them in the exhibition and fashion show each year. I would like to believe the works gave local craftsmen and women the stimulus to make new goods.



& Tatamu” was the theme in 2010. The theme came to me because a Japanese kimono is folded, and by folding, it becomes flat and can be stored compactly, but when it is worn, it is very adaptable and can be adjusted to easily fit anyone’s body. The important point is the method of putting it on, because the correct way of dressing determines the beauty of a kimono.

The pieces that came out of the WS were inspired by the technology and the aesthetic sense of origami. Unique items, such as foldable sleeves for a jacket, and small interior goods, were made. These pieces were exhibited at an exhibition gallery in the Yamaguchi Civic Hall in December 2010. Professor Marjatta Heikkilä-Rastas, Professor Kristiina Hänninen, Senior Lecturer Päivi Rautajoki and a postgraduate student Sanna Konola participated in the fashion show held with the presence of Santa Claus from Lapland. We were proud to have more than 1000 spectators.

We carried out the theme of “Apotheosis between Body and Clothing” in 2011. The ultimate form of modeling Japanese traditional culture was traced back to the style of building the Ise Shrine (in Ise City). Costume design was aimed at designing the ultimate space between clothes and a person’s body.

In 2012, the theme was “What is Nature? Kizuna and Tsunagari: Bonds and Connections.” The consequences of the Great Eastern Japan Earthquake in March 2011 were fresh on everyone’s mind, and this was a time when relationships

Concepts of the Workshops Between 2009-2013

As mentioned previously, under the fundamental theme of sustainability, I provided sub-themes from Japanese side. For the 2009 WS, I proposed the theme “Aesthetics of Kimono and its construction”, and “Yuzumuge: Adaptable and Oru

and bonds between people's hearts were considered not only in the Tohoku district but also in all of Japan.

In 2013, we gave the students a very realistic theme: clothing designed for people living in a cold area, for example in the Arctic Circle. The target groups of the WS were old women, middle-aged men, and young women. Students made very interesting clothes with several functions, and created very interesting designs. During this time my students and I learned about service design in the SINCO LAB, and in 2014, Professor Marjatta Heikkilä-Rastas and I decided to use the method of service design at the beginning of the WS before making mood boards.

Pieces from all of the WSs between 2009 and 2012 were presented at Yamaguchi Prefectural Art Museum in December of 2013 and at Case Gallery in Tokyo in February of 2014. The theme was "Japan × Finland: Clothing Design Utilizing Regional Resources". Additionally, Ms. Akie Abe, First Lady and wife of Prime Minister Shinzo Abe, joined in a talk show at Case Gallery on opening day. She was very interested in the pieces being exhibited.

Clothing Design and Service Design

I have taken my students from Yamaguchi to Rovaniemi each year since 2009 for a total of eight times. Professor Marjatta Heikkilä-Rastas has come to Yamaguchi five times since 2010. We have had a very active exchange, and I have



found good solutions after each WS as students continue their designs around the themes of the WSs.

I have contributed themes concerning the aesthetics of kimono, Japanese culture, and principles of arts and humanism in Japan. I am very happy that both countries' students understood my intent about these themes. Students have become very familiar with Yanai-jima, Kuga-chijimi, Tokuji-paper and denim from Japan, and felt and reindeer leather from Finland.

Since 2013, we have learned about service design in the SINCO LAB. At the same time, I started a project about Life Innovation at YPU. I adapted the methods of service design, and with support by a national grant called COC: Center of Community, we launched our own original service design method, called SPS. In 2013, I proposed the theme of "Tokowaka" (forever young) and UOL suggested we work on other realistic themes in the future. We will develop new and unique methods, adapting SINCO and SPS at each university, and these methods will help us produce things that people find necessary for their daily lives or which can be virtually improved.



This chapter was modified and reprinted from Edited by Marjatta Heikkilä-Rastas & Tytti Taipale, Yumiko Mizutani, *History of Joint WSs between Yamaguchi Prefectural University and University of Lapland from 2009-2013: Sustainable and regional resources' "JAPAN-FINLAND WS"*, University of Lapland, pp. 19-25.

III

日本×フィンランド ワークショップ

フィンランドデザインとサステナブル

「はじめに」で既にどのようなきっかけで、筆者とフィンランドとの交流が始まったかについて述べているので、ここではフィンランドの服飾デザインとの交流を積極的に考えることができる背景について述べたい。筆者が客員教授としてUIAHに滞在した2002年頃は、ちょうど北欧のファッションに光が当てられ始めた頃で、スウェーデンファッションが時折り雑誌に取り上げられる程度であった。それ故に、プロダクトデザインの領域ならば容易に理解されるのだが、服飾領域の研究者がフィンランドで研修することに疑問を持つ者もいたことは事実である。

しかしながら、時代はデザインの倫理などが問われており、エコロジーやサステナブルな概念をデザインに価値におくことが必須になりはじめていた。そのような背景において、領域を越えて環境に配慮した考え方を反映しようとしていたフィンランドデザインは、筆者にとって魅力的な研究対象でもあった。

2006年にフィンランドのプロダクトデザイナー、ハンヌ・カホネン Hannu Kähönen (1948-) の紹介を得て、ヴオッコ・エスコリン・ヌルネスニエミ Vuokko Eskolin-Nurmesniemi (1930-) の家を訪問してインタビューする機会があった。ヴオッコはマリメッコ初期のテキスタイルとファッションのデザイナーで1960年にマリメッコを去り、1964年に自身のブランドを立ち上げた。80代の今も自身のブランドデザイナーとして活躍している世界的に評価を得たデザイナーである。湖に面した自然と共存する住居建築は、プロダクトデザイナーの亡夫、アンッティ・ヌルメスニエミ Antti Nurmesniemi によるものだ。

環境に対する考え方についての質問に、ヴオッコは「1970年代からフィンランドでは環境破壊への反省があった。ブランド『Vuokko』の店

舗では商品の包装に、一切、プラスチックバッグを使用しない」と説明された。また、「プリントは染織に比べ水を汚さないのでエコである」とも述べた。

またデザインの特徴として、パリやミラノなど西ヨーロッパのファッションシーンでは、オートクチュールなどの1点もののデザインのプライオリティが高いのに対し、フィンランドでは優秀なデザインを市民のために量産化することが重視されている。それ故に、フィンランドの大学では、服飾デザインを学ぶために、工芸ではなく量産化を前提とするプロダクトデザインとして、デザインの発想やシミュレーション技術を学んでいるのである。

プロダクトデザインや建築デザインが直面したサステナブルな価値概念が、服飾デザインにもより早く適応されたと考えられる。UOLの学生のポートフォリオを見ると、デザインの再現性やヴァリエーションの展開などを研究しており、そのことが如実に表されていた。

日本×フィンランド ワークショップのテーマ

日本とフィンランドのワークショップJFWSについて、マルヤッタ・ヘイツ キララスタス Marjatta Heikkilä-Rastas 教授と大学院生トゥッティ・タイパーレ Tytti Taipale の編集で『JAPAN-FINLAND WORKSHOP』が2014年にUOLから発行された。それ故に詳しくはこちらを参考にされたい。

以下では簡単に、各回のテーマを記し、その趣旨について述べる。

2009年のテーマは「着物の美学と構造」Aesthetics and Construction on Kimono であった。はじめての日本とフィンランドとのワークショップだったので、まずは日本のサステナブルな美を紹介するために、着物に関する歴史や構造、さらに使用の変遷などについてプレゼンテ

ーションを行った。この年は、特に制作についてもサステナブルをテーマにするために、一定の布を使い切るという課題を設定した。柳井縞2m、デニム2mを使い作品を制作し、残り布は小物等を服とセットで制作した。

2010年は「融通無碍・折る畳む」"Yuzumuge: Adaptable and Oru & Tatamu" をテーマにした。このテーマのアイデアは日本の着物が仕舞われる時に、折られ、畳まれて平面になり、小さくなることからきている。また、着物は着る人の体のサイズや身長などに適応させられることが容易にできる融通無碍な存在であることに注目した。

UOLからは地域資源としてフェルトとトナカイの皮革が提供され、日本から持参した柳井縞やデニムとの融合が図られた。これらの素材を用いて、折り紙の美的感覚や技術を活かしたデザインが生まれた。特にアイテムとしてジャケットと生活用品を作るグループに分かれた。

同年12月に山口市民会館大ホールで、「クリスマス・インスピレーション」が開催され、同じ市民会館内にある市民ギャラリーでWSの作品展が行われた。このイベントに参加するために、マルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授の他にテキスタイルの教授クリスティナ・ハンニネン Kristiina Hänninen と講師のパイヴィ・ラウタヨキ Päivi Rautajoki をして1年目のWSに参加した大学院生になったサンナ・コノラ Sanna Konola が山口に来た。この年に江里健輔学長・理事長（現理事長）がマウリ・コトラ学長とUOLで学術交流提携を結び、今度はコトラ学長がYPUを訪問した。クリスマス・クリエーションの舞台で両学長の挨拶があり、後半のショーではロヴァニエミ市からサンタクローズがやってきて舞台に華を添えた。上記の服飾関係の先生と学生も舞台で紹介された。

2011のテーマは、「身体と服の間にある究極の形」"Apotheosis between Body and Clothing" とした。日本文化のミニマムな性質を考えた時に、伊勢神宮の建築に行き着き、伝統文化の究極的な形についての考え方をプレゼンテーションした。そして服飾デザインにおいては、身体と服の間の究極的な空間について考える課題を与えた。日本の着物は「ゆとり」によって着る人の個性を生み出す。そのような個人的な服飾体験についても考えさせたいと思った。

2012年のテーマは、2011年に受けた東日本大震災に関わる視点から「自然とは何か？絆と繋がり」What is nature? Kizuna and tsunagari: Bonds and connection とした。この大震災後、日本人は被災した東北の人々だけでなく、広く人と人の心の絆や繋がりを大切に考えるようになり、それが行動にも現れた。この年は、徳地手漉き和紙を主要な素材として持参し、漉いた後の紙を布にするための技術などもデモンストレーションし、染色も試みた。

2013年からはサービスデザインを適応したWSを行ったので、次の章に内容を譲ることにする。

ワークショップの作品展とファッションショーそして作品の特徴

2009年から2013年までのすべてのWS作品が、2013年12月にクリスマス・クリエーション2013のイベントと連携して、山口県立美術館企画展示室にて展示された。クリスマス・クリエーションのファッションショーの部に、サンタクローズがロヴァニエミ市から参加し、審査員を務めた。

さらに、2014年2月には同作品と活動を広く普及するために、フィンランドとの繋がりが強いアートギャラリー「CASE Gallery」（湯川年希主宰、東京）にて展覧会「YAMAGUCHI×FINLAND 地域資源を活かす服飾デザイン」展を開催した。

2009年から5年間の作品を一同に並べた展示からは地域資源という特殊な匂いはまったく感じられなかった。これらの作品は日本的でもフィンランド的でもなく、ある種、民族的な要素を越えた自由な造形であり、普遍的な美に通じる表現の域に達しているような印象をもつ。日本とフィンランドの2つの文化の融合と異質なものの並列としての表現などがあることで、予定調和的な民族的表現から遠ざかっているのかもしれない。

WSに参加する学生はフィンランド人と日本人がベースだが、実際の参加学生は毎年、UOLに交換留学に来ていたイタリア人、オランダ人、ロシア人、ブラジル人などが合流しており、多国籍な人々の服飾デザインへの感性、思想、技術が結集されているのだ。発想法においても学際的な要素から導かれており、作品の随所に知的な考えや造形手法を発見することができる。1つの事例として、イタリア人学生が、アルマーニなどのイタリアファッションに感じられるソフィスティケートされたアイデアを提案した。この時、祖国のファッション傾向や価値観などが若いデザイナーにも反映されていると感じた。

UOLでは毎年、第8週目に実施される ROVANIEMI ARCTIC DESIGN WEEK の週末に、アルクティクム博物館 Arktikum Museum 前のスペースに作られる氷の建築的オブジェの前で、ファッションショーが開催されている。-15℃を越える激寒の夜に、我々のWS作品もモデルによって発表されている。このショーは毎年メディアを通じて世界に同時配信されている。

撮影された映像では、豊かなウールのフェルトやトナカイの皮革が使われた作品は、激寒の室外でのモデルの体をやさしく包み、風土との融合が伺えた。また、イブニングドレスのように肌が出る作品は、モデルを凜とした表情にさせていた。

フィンランドの自然とワークショップでのコミュニケーション

2009年から2016年までUOLで実現した8回のWSは、マルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授をはじめ多くのスタッフに支えられて、豊かな結果を生み出した。当初は、教員の国際共同研究として始められたものであったが、後に教育プログラムとしての側面からも共同研究が行われるようになった。地域プロデュースを目的とした研究は、国際文化学部文化創造学科の井生文隆教授、田村洋教授、松尾量子教授、小南英昭教授、山口光准教授、小橋圭介准教授とともに、WSには井生、田村、松尾が同行した。

また、サービスデザインの研究を導入してからは、倉田研治准教授が同行した。また、看護栄養学部教授の中村仁志教授も2013年のWSに参加した。

現地スタッフについてはここでは1人ずつの名前は述べてないが、分野を超えた教員との交流、地元の職業学校との交流、そしてロヴァニエミ市によるサポートや食事会への招待など、地域ぐるみのサポートを受けてJFWSは実現した。

大学の内外のさまざまな人々から、フィンランドの生活やデザインの影響を受けた。何よりも11月から12月の北極圏の自然は美しい。日本では見られない透き通った空気、闇と光の独特のハーモニー、まだ氷りきらない湖と森の豊かな反射による空間の広がりなど新鮮な体験ができる。このような自然の力が創作に力を与えてくれるように思う。また野外の厳しい寒さに対して、室内での人と人との暖かい触れ合いが、WSでの言葉を越えた心によるコミュニケーションを実現させたのではないかと思う。

IV

Clothing Design and Service Design

Background

The concept of service design came into being at a German university in the 1990s during the transitional period of the industrial structure from goods to service. This took place in the realm of product design, which was the mainstream in designing products till then. The shift was made in order to meet needs of a new age. In the early 2000s, in the business realm, a service design agency was established in the UK, which started the process of rapid expansion of research, creative work and business in relation to service design throughout the world.

In Japan, the concept of human-centered design has already taken root and service design has attracted attention as an extension of it.

UOL, with which I have been doing collaborative research since 2009, created the SINCO under the SINCO EAKR Project between 2009 and 2011. They have since then developed a prototyping technique based on service design in a virtual environment which utilizes audio-visual technologies¹.

This technique is a globally acclaimed unique method. In Japan, Professor Masanao Takeyama of Keio University and his collaborative research institution Service Design Lab of Dai Nippon Printing Co., Ltd. have developed a movable device and incorporated similar methods.

Our international collaborative research on service design with the Department of Arts and Design at UOL began in 2013. YPU's Life Innovation Research Team drew

on UOL's SINCO and received inspiration from various organizations in Japan; as a result, it has developed a Service Design Prototyping System (SPS hereafter) and built up a prototyping environment.

Application of SINCO to Clothing Design

The pioneering work in the application of service design to the clothing design area is that of Marianna Suhonen, who conducted industry-academia collaborative research. As introduced in "SPS Which Changes Life and Society through Service Design: A Life Innovation Perspective"², she was a graduate student under supervision of Professor Marjatta Heikkilä-Rastas at UOL.

After Suhonen's work, two more cases applying service design to clothing design came out: YPU's nurse wear improvement³ and Yuda Onsen Walkwear. The most recent case is the WS at UOL facilitated by Sanna Konola, who wrote about the service design methodology in clothing design process in a pilot study called "Utilizing SINCO as a Co-Creation Environment and Method in User-Centered Clothing Design" in a chapter titled "Utilizing Virtual Environments in a Clothing Design Process" in an UOL publication "Arctic Wears: Perspectives on Arctic Clothing".⁴

JFWS 2014 was held at UOL and applied the thinking and methods of service design to clothing design process. Below, we will examine this WS and explore the possibility of

applying service design to the concept and marketing of clothing design in future.

Service design mainly started from the product design area. However, in applying the thought and technique of service design to the field of clothing design, we will use specialized terms of product design and



service design. That is, we will refer to all the agents from producer to distributor as providers and refer to end-users or consumers as users or customers. Today, service design is utilized by a wide range of professionals including web designers, interaction designers, user-experience designers, business strategists, psychologists, ethnographers, information architects, graphic designers, and product managers.⁵

Since there are still few cases where service design is applied to clothing design, our purpose is to first repeat experimentations, polish up our thoughts and techniques, and develop a set of methodologies.

In the following subchapter, before presenting the cases, we will reflect on the changes in Japan's apparel industry in the recent past and examine the significance and consequences of applying the thoughts and techniques of service design to both the design of and business models in modern clothing business.

From Fashion Brands' "Added Value to Users" to Experiential Values

In Japan's clothing design field, internationally renowned fashion designers appeared in the 1970s and, with the 1980s' economic growth and with the appearance of Tokyo Designers Collection, design brands emerged and grew like mushrooms. As a result, the age of mass-production by large corporations and mass-consumption yielded to the age of diversified consumers' lifestyles characterized

by fashion-brand-centered small-scale productions with manifold kinds.

What was emphasized in the 1970s to 1980s was designers' charisma; values and lifestyle images conveyed by brands became the important elements which influenced consumer behavior.

After the bubble economy burst in 1991, the charismatic influence of high-class prêt-à-porter gradually deteriorated, and a new direction in marketing appeared where trends were surveyed and new ideas were created. There, users were regarded as targets.

Even high-class brands depended on big data obtained through marketing and therefore, for some period of time, designers' individualities were lost and it was even difficult to identify brands by simply looking at the appearance of their products.

Due to the economic instability during the 2000s, SPAs (manufacturing retailers) grew more rapidly than high-grade brands and gained influence with fast fashion dominating the scene. However, excessive manufacturing and consumption has caused environmental problems on a global scale and people are becoming increasingly aware of this, so ethical consideration with sustainability as its keyword has become an important issue for both fashion makers and consumers.

One issue is the creation of experiential values in sustainable life. Its resolution is not possible through brands or makers alone; "co-creation" with users or customers is the key.

Users should not be viewed as the target of traditional marketing per se; rather, it is imperative, together with users, to think about what clothes are necessary for a new way of life and to create new life styles and life stages.

It is considered effective when strategizing design and marketing to shift away from the ambiguous user setting of the current approach, where users are viewed as targets, to creation of "personas", which is the main method of service design. When a specific cast member is born, it becomes possible to recognize detailed experiential values of individuals in their life stages. Moreover, by preparing stories and scenarios for designing, it becomes easier to extract more concrete or ideal customer images.

“Persona” and “Co-Creation” in Clothing Design

“Persona” in service design is a concept and a method advocated by Alan Cooper in his book titled “Inmates Are Running the Asylum”.⁶ In Chapter 9, Cooper rejects the ambiguous concept called “user” and creates the concept of “persona”, which is a representative customer produced from survey. He then advocates development of service and goods as a creation of experiential values geared towards this specific person. In service design, after doing a theme setting, survey is the first thing to be conducted. Based on this survey, a virtual persona is created, who has a greater reality than the traditional “user.”

The concept of “persona” has not permeated general fashion brands and makers. The approximate concepts which have traditionally been used are “muse” and “house model.” That is, haute couture and pret-à-porter have models as muses who can embody the ideal image of the house, brand or designer. For example, Victoire Doutreleau and Loulou de la Falaise were such models for Yves Saint-Laurent. House models assume the role of trying on clothes during the process of collection development and are used as a frame of reference when designers consider the balance between the image, body and clothes when creating a prototype.

At present, we consider innovation-oriented clothing design as an effective tool in the apparel area where service design is to be applied, rather than a mode. Uniforms and clothes with special functions are examples of it. For instance, the latter may include space outfits and clothes for the elderly or cold climate

On the other hand, in the case of fast fashion, companies do their own planning, designing, manufacturing and retailing; therefore, they can provide a variety of merchandise at a very high speed to society. Many of SPA’s projects and designs are often copies where they quickly grasp the trends in the spring-summer or autumn-winter collections and street fashion throughout the world and re-interpret them in accordance with their own tastes. The important element is *salableness*. When we interviewed Mai Ohta of MAIOHTA DESIGN, who provides fashion designs to Finland’s representative apparel company Marimekko,

she commented that “the perspective of co-creation with users has a lot to do with *salableness*”. Naoko Kawachi is the communication manager of Concent, Inc., which approaches businesses in order to spread service design from the fashion field. She commented that although she had contacted corporations a number of times, the concept was not well understood and it had not been established in B to B.⁷

In the apparel industry, many types of items are marketed in a short span of time; therefore, it is understandably challenging to have both the provider’s stakeholders and users participate in the development process of each product. The act of making products sellable can be a co-creation between provider and user; however, it is difficult to get out of the chain of fashion as a copy culture. It is an important issue for future clothing design to create sustainable life styles and experiential values from an ethical view. At the same time the technique of clothing design customizes its designs in response to individuals’ values and lifestyles; it is a crucial undertaking for further enhancing user experience and a challenge to be pursued.

Design Ethnography and Customer Journey Map

Our attempt to apply service design to clothing design is still at a pilot stage. As previously mentioned, I utilized a virtual audio-visual environment called SPS for prototyping in clothing design; however, depending on cases, a WS with stakeholders is held at the validation stage.

Survey is necessary before preparing a “persona” and a “scenario” for final prototyping. One survey method in service design is “design ethnography.” Unlike cultural anthropological ethnography, where a researcher engages in a long-term participant-observer work by describing facts and keeping records, a design ethnographic researcher enters a user’s life, investigates touch points between the “user”, “goods” and “service” as well as phenomena that take place there, and visualizes them. The method which facilitates this visualization is the “customer journey map”, which assumes significance.

We will now draw a chart of touch point relationality with

the flow of user action on the horizontal axis and with items to be surveyed on the vertical axis. Thus, we will be able to visualize issues between users, providers' stakeholders, goods and services and use the chart as a reference for determining an approach to the issues and resolving them. We can also discover personas therefrom.

In the Walk Wear for Yuda Onsen Town project, which was a study commissioned by Yamaguchi City, our seminar student Maya Araki sought participants from among young women (including foreigners). She had the participants (including herself) stay at several hotels in Yuda Onsen district and carried out observational research with the services, facilities and equipment as the target of observation and also had them respond to a questionnaire afterwards. Thus, according to design ethnography, the researcher herself goes into the research target space and conducts observational study while undergoing the experience herself.

In the following section, we will refer to preceding cases from the Faculty of Art and Design at UOL as well as the collaborative WSs conducted by my research group and the cases done by my research lab. Then, we will examine methodologies of applying service design to a clothing design process.

Prototyping Using SINCO

In collaboration with Professor Marjatta Heikkilä-Rastas (Department of Clothing and Textile at the Faculty of Art



and Design, UOL) and the faculty members of the same department, we have been continuously implementing WSs for the past 7 years since 2009 while utilizing resources from the respective local communities. In 2013, we started to apply the service design method to the clothing design process. UOL makes it part of their educational philosophy to incorporate service design and to do research on Arctic culture and design.

It was because of this UOL's very clear educational research concept that service design has been adopted by YPU's international collaborative research and Life Innovation Research (Ministry of Education's Center of the Community enterprise). As a result, Lapland's clothing design area was the first to incorporate service into the design process.

In 2013, role playing and persona were incorporated by SINCO at Japan-Finland WS JFWS 2014. Therefore, we will now examine the service design method suited to the clothing design process.

The previously cited Sanna Konola's book reports the JFWS's case carried out in 2014.⁸ The study was an international collaborative titled "East Meets Arctic." There, the theme was a design of outdoor clothes for cold climate in relation to "Grandmother and Grandchild Concerning a Special Target Group."

This WS was held at UOL over a 4-day period in early November of 2014, with Finnish students, foreign students from Netherland, Russia and Japan, including participants from YPU. It was facilitated by Professor Marjatta Heikkilä-Rastas and me.

The main procedure consisted of the following: 1) Thematic setting; 2) Ethnographic research; 3) Persona setting; 4) Role playing in a virtual environment; 5) Mood board preparation; 6) (Verbal) brainstorming; 7) Sketching; 8) Presentation; 9) Design drawing and prototyping while repeating 2) through 8); 10) Determination of a prototype (at the design drawing level); 11) Prototype test production; 12) Presentation at a fashion show; 13) Examination through a questionnaire and an interview.

Next, we will note our observations during the procedure and practice in a chronological order.



28.

1) Thematic setting

The theme “East Meets Arctic” was explained by the Finnish side and winter’s visual scenery and life culture in Japan were presented. Participants broke into groups to decide on their respective group themes.

2) Ethnographic research

We visited a local school near UOL, where kindergarteners and young elementary school students spend their after-school hours until their parents pick them up. Early November in Rovaniemi City, where the university is located, is equivalent to January in Japan in terms of coldness. When we visited them, the children had just finished their afternoon snack and had started playing. They had skiwear-like clothes on and were playing freely in the athletic field in the water puddles there. The girls showed concern about getting their clothes dirty while the boys did not seem to mind and played carefree. Outdoors, we did not have direct contact with them but observed the touchpoints between them and their clothes.

3) Persona setting

Here, we did not use the term “persona” but did the setting for the following items. That is, the groups discussed Person, Age, Character, Style or Taste, Family, Friends and Hobbies, then did their setting. After going through the following role playing, they drew pictures of the grandmother and the grandchild in a paper space specified as “Draw the person here”.

4) Role playing in a virtual space

As for prototyping at SINCO, we first implemented role-playing for providing service when taking a lift at a winter ski resort in cold environment. This served as a warm up for acting in a more realistic setting. Since participants need to use their body and also others are watching, laypersons would need some training to act as a target person.

Role players are expected to act seriously to be the target persona in this audio-visually staged environment.

When the training is finished, role playing was implemented for actual prototyping. The participants did role playing in scenes such as when the grandmother and the grandchild go out shopping and when they enter a building from outside where it is extremely cold. The objective was to deeply understand the user experience (UX, hereafter) of the grandmother and the grandchild who presumably wore clothes suited to the scenes.

Images of scenes when walking, getting in or out of a car, scenes at a shopping center, scenes when returning home and entering the house from outside were projected at SINCO and the role players acted in a realistic environment. Both players and the observers used imagination to extract touchpoints and characteristics of designs.

5) Mood board preparation

Magazine clips, printed material of information searched for using a computer, letters and sketches were placed on the



29.

board as collage to facilitate sharing of images inside the group and between groups.

Items 6) (Verbal) brainstorming, 7) Sketching and 8) Presentation are general activities and so omitted here.

9) Design drawing and prototyping while repeating 2) through 8)

After going through the above process, the participants drew designs of materials, colors, and forms, including simulations. If they were improvements of ready-made designs, they did prototyping using an interactive board.

10) Determination of a prototype (at the design drawing level)

11) Prototype test production

12) Presentation at a fashion show

13) Examination through a questionnaire and an interview
Actual production and completion were carried out by the UOL and its foreign students and they were presented at a fashion show at Christmas Creation 2014 in December, 2014, held at Yamaguchi Prefectural Art Museum. They were examined through a questionnaire survey.

The above was a description of the process of a clothing design WS which incorporated a set of service design methods. This methodology, which was designed to lead to a result in a short period of time, may provide some clues to “service sprint.” Going



through each stage of the above enables us to have concrete individualities and attributes which allows us to picture users more easily, based on the definition of archetypes representing the user group. In an actual persona creation process, personas are given names and free portraits are attached; thereby, participants can see them as someone with specific individualities, rather than as mere users, and are enabled to create UXs.

The above case did not allow us enough time for detailed research; however, we consider it as an effective tool which enables us to share images between teams through making the mood board for designing and observations, to design intuitively, and to draw out unique designs.

Improvement and Design of Nurse Wear by Life Innovation Research Team LIRT

LIRT was formed in 2013 to incorporate service design to solve problems in medical and welfare fields. Therefore, we focused on improvement of nurse wear and design proposal as specific subjects. The team started initially with seven members from YPU's Nursing and Nutrition Faculty, Social Welfare Faculty and International Cultural Studies initially, eventually becoming nine members.⁹ Next, a collaborative research cluster was formed by Nagaileen Co., Ltd., a famous nurse wear company with over 100 years history in Tokyo, and other regional companies in Yamaguchi, including the well-known design company Ultrahamai Design Office, the product-based brand company Shozanpaku, the planning and sales company Harada Co., Ltd., and the design company affiliated with YPU Naru Naxeva Co., Ltd. Yamaguchi Cable Vision Co., Ltd., which provided a location for a service design WS and forum, also served as a collaborative research cluster.

Study of Nurse Wear

Research on nurse wear was divided into two stages. At first, without specifying a specific field, we extracted the assignment and set up the ideas for the kind of nurse

wear that might be needed in the future, after which we proposed the design. People involved in nurse education, design, manufacturing and sales in enterprises, in addition to university staff, gathered as stakeholders to hold WSs and “ladies’ clinics” in order to design “teacher uniforms for guiding student nurse practice at hospitals” and “high-end general hospital nurse wear”. Because they were uniforms, we did not set a persona in narrow sense in particular, but developed a consensus to adopt elements that could express hospital personality as well as elements that could express Yamaguchi’s spirit in the uniforms.

For women’s nurse wear, we designed two kinds of dresses, and one pants-and-shirt style. In order to show Yamaguchi’s spirit, a pattern of summer orange flowers was drawn in a clean image on a white dress. Next, for the nursing wear for university teachers to wear at hospitals where students are trained, it was decided that the uniform should be in a jacket style. However, it was assumed that a scene such as placing a patient in a bath could occur, so it was necessary for it to be easily taken off. For nurse wear, one with a jacket and underdress integrated was designed. The nurse wear for the high-end general hospital had more pockets than the general nurse wear, and a removable part could be attached to the end of the collar and the sleeve, in a way that department and role could be identified by color. For an expression of Yamaguchi’s spirit, we used an applique of Yamaguchi’s character “Choruru”.

There was a unique proposal for each uniform, but it was an experiment where there were no concrete fields or users. However, it was effective as a step to understand the functions required for nursing wear and the diversity of current products.

Practical Study of User-Defined Nurse wear

In collaboration with Yamaguchi Prefecture General Medical Center at the end of 2013, we brought the SPS module to the hospital for the convenience of the nurses, and we held meetings and WSs with doctors, nurses and officials several times. Representative nurses from the age of 20 to the age of 50 participated as the main users. Unfortunately, patients



and their families could not participate, but it was physically unavoidable, so I interviewed colleagues and their families who had a history of hospitalization in the past.

Using SPS, we projected each hospital scene onto the screen from the back, tried on various existing products, and put out ideas. In addition, the three kinds of nurse wear that we proposed were actually produced; the models tried them on in front of the screen and everyone wrote suggestions on post-it notes, thus allowing for a free exchange of opinions, regardless of position or age.

However, when it came down to the stage of finally deciding, it was difficult to narrow down to a conclusion that reflected conceptual themes. Eventually, we decided to accent the orange, which is the color of Yamaguchi Prefecture, based on the plan that it looked regional, but this was not adopted by the on-site nurses in the end. We found that nurse uniforms are worn regardless of the season and that the nurses liked colors that gave a gentle impression to the patient’s eyes. Of course, a number of programs that are set in hospitals, such as television dramas and the like, are prevalent, and the tendency towards nursing wear has also diversified, such as being influenced by the clothing of the doctors and nurses worn by the characters. In this trend of diversification, the designs of uniforms for doctors and nurses, occupational therapists and caregivers are similar, and there are no symbolic elements to indicate occupations or job positions.

In collaboration with a nurse at a hospital, I actually produced the nurse wear that I had proposed for the

design, and conducted a simulation in terms of function and aesthetics through nurse's wearing experiments. I got an interactive monitor to actually draw a design picture on the screen, and opinions on improvement were also given out. Finally, we made proposals for production of the final design.

However, there was a budgetary problem between Yamaguchi Prefecture and Yamaguchi Prefectural Medical Center, and it was disappointing that the new nurse wear was never adopted. Nurse wear for a large scale organization like a general hospital is owned by the hospital and the nurse rents it on a daily basis. In other cases, a laundry service prepares uniforms for each hospital and the hospital rents them out to the nurses. The latter is close to the system that most hotels use to provide yukata to the guests in each room. Thus, nurse wear can not be changed easily because considerable expenses are necessary in order to manufacture about 5 pieces per person. Therefore, although this research was good practice for service design, in the end, the adoption of new nurse wear was not realized.

However, we believe that co-creation with stakeholders in special places has achieved certain results. By using SPS, full-scale collaborative research with the cooperation of nurses was very powerful. Although it is generally difficult to share ideas and information on more than one site, it is possible to experience real situations in virtual environments, so it is easy to communicate with users and other stakeholders, because the background and opinions of both parties are easy to understand.

In addition, the environment created by SPS is an environment that encourages ideas, expands them, and makes it easy to convey their contents.

Research on clothing design that adapts service design methods has just begun. The proposed design of this time led to more realistic nurse wear that actually was sold and used as the uniform of YPU's nursing department's first year students – which is a significant outcome.

Further Suggestions

In this chapter we examined the possibility of applying service design to clothing design by citing some concrete

cases and presenting phases of respective designs. One future issue is to further modify these phases and processes and accumulate more cases for each phase, and build up theoretical methods for each phase.

Another issue is to examine what fruits will be brought to both design and business by applying service design to the clothing design process. We have previously been commissioned to conduct research on a proposal for water jet workers' uniform.¹⁰ There we held meetings with the corporation's representatives and produced prototypes on many occasions, and held a fashion show as well.

During the information gathering and brainstorming stages, a number of staff members from the company came to our research lab on many occasions and carried out confirmation tasks. We also did prototyping with some of the stakeholders, if not all of them. For preparing presentations and model appearances at the fashion show, young workers from the corporation took charge and checked their own work, which contributed to their sense of pride for their work and motivational enhancement. This led to empathy between the designers, corporate representatives and the practitioners, enabling all to feel the sense of "co-creation."

At that time, we were not using SPS yet; however, through



the user-centered clothing design, the user's experiential value was enhanced and a certain degree of results, both mental and physical, were obtained. Had we had the current environment with the SPS module, our communication would have been facilitated and more ideas would have been generated, as SPS can be quite effective in terms of understanding the work in a completely different environment and understanding clients' demands.

Clothing is a medium which supports human activity and thus represents phenomena in specific space at specific time along with human beings. In the future, with clothing design as the axis, we hope to tackle more issues and yield concrete results by expanding our endeavors beyond life innovation to social innovation.

1. Rontti, S. & Lindström, A. (2014). "Tools and Methods for Technology-Aided Prototyping of User Experience: SINCO Environment as a Pilot ("The SINCO handbook")." From the introductory chapter. Retrieved from <http://sinco.fi/xyz/wp-content/uploads/2014/06/SINCO-handbook_SCREEN_16062014_ENG.pdf>

2. Yamaguchi Prefectural University Life Innovation Research (Ed.), SPS Sābis Dezain de Seikatsu ga Kawaru, Shakai ga Kawaru: Raifu Inobēshon no Shiten kara. Tōyōtoshō. Publishing, 2014, pp. 13-16.

3. Reported in Yamaguchi Prefectural University Life Innovation Team (Ed.), SPS 2014 Sābis Dezain de Machi wo Kaeru, Kurashi ga Kawaru: Mirai-Toshi Yamaguchi no Kyouso. Tōyōtoshō. Publishing, 2014, pp. 9-31. An examination using the actual prototypes is discussed in Chapter 2.

4. Konola, S. & Kähkönen, P. (Eds.), Arctic Wear: Perspectives on Arctic Clothing, Lapland UAS, 2015, pp.144-148.

5. Polaine, A., Lovlie, L. & Reason, R., trans. by Atsushi Hasegawa, Sābisu Dezain: Yūzā Ekusuperiensu kara Jigyo-Senryaku wo Dezain Suru Maruzen Publishing, 2014, pp. xii-xiii.

6. Alan Cooper, The Inmates are Running the Asylum, SAMS, 1999, trans. Hiroo Yamagata. Konpyūtā wa Muzukashisugite Tsukaenai. Shoeisha, 2000.

7. 'B to B' stands for 'Business-to-Business' and signifies deals between corporations or refers to business provided by a corporation to corporations, where goods are sold or purchased and services are provided.

8. Sanna Konola, "Utilising Virtual Environments in a Clothing Design Process". "Arctic Wears: Perspectives on Arctic Clothing", Sanna Konola & Päivi Kähkönen (Eds.), op. cit., p.145.

9. LIRT is composed of me as leader, Ryoko Matsuo, Kenji Kurata and Keisuke Kohashi from Faculty of Intercultural Studies, Hitoshi Nakamura, Akane Yamazaki and Tomoko Ota from Faculty of Nursing and Human Nutrition, and Takesi Kusahira and Shinji Hasegawa from Faculty of Social Welfare.

10. This was a study commissioned by Nisshin Kōgyō Co., Ltd. in 2 workers' job and included cleaning using super-high-pressure water and cutting.

This chapter was reprinted and modified from edit. by YPU LIRT, Yumiko Mizutani, *A Possibility of Applying Service Design to Clothing Design: A Focus on the Collaborative Research between University of Lapland and Yamaguchi Prefectural University*, "SPS 2015" Toyotoshō Publishing, 2015, pp.41-49.

IV

服飾デザインとサービスデザイン

1. 服飾デザインへのサービスデザインの適応可能性 – 山口県立大学とラップランド大学の共同研究について

研究背景

「もの」から「サービス」の時代へと産業構造が移行してきた過程で、「もの」のデザインを担ってきたプロダクトデザイン領域において、新しい時代の要求に貢献するために、サービスデザインという概念が1990年代にドイツの大学で誕生した。そして、ビジネス領域では2000年代初頭にイギリスでサービスデザインのエージェンシーが立ち上げられ、世界でサービスデザインの研究、創作、そしてビジネスが急速に広がっている。日本では人間中心設計 Human-Centered Design の概念がすでに定着をしてきており、その延長線上でサービスデザインが脚光を浴びている現状である。

筆者が2009年から共同研究を行っているUOLでは、2009年から2011年の間に、SINCO EAKR プロジェクトの元で、SINCOが作られ、視聴覚のテクノロジーを援用した仮想環境でのサービスデザインのプロトタイプング手法が開発されてきた(注1)。この手法は、世界的にユニークな方法として定評があるが、日本では慶応義塾大学武山政直教授やその共同研究機関である大日本印刷株式会社サービスデザイン・ラボDNP・SDLなどが、可動式の装置を開発して、同様の手法を取り入れている。

サービスデザインに関するUOL芸術デザイン学部との国際共同研究は2013年からはじまった。YPUライフイノベーション研究チームは、UOLのSINCOを参考にしつつ、上記の日本側の諸機関から教示を得てSPSを開発し、プロトタイプング環境を構築した。

服飾デザインへのSINCOの適用

服飾デザイン領域へのサービスデザインの適用の嚆矢は『SPS サービスデザインで生活が変わる社会が変わる-ライフイノベーションの視点から-』(注2)ですでに紹介したように、UOLのマルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授の指導による大学院生マリアンナ・スホネン Marianna Suhonen の産学共同研究の成果である。その後、本学でナースウェアの改良(注3)や筆者の研究室の研究活動である「湯田温泉町まち歩き着」の事例がある。最新の事例としてUOLでサンナ・コノラ Sanna Konola がファシリテートしたWSがあり、'ARCTIC WEARS – PERSPECTIVES ON ARCTIC CLOTHING' においてコノラは 'UTILISING VIRTUAL ENVIRONMENTS IN A CLOTHING DESIGN PROCESS' の章でSINCOを使ったパイロット的な研究として 'UTILISING SINCO AS A CO-CREATION ENVIRONMENT AND METHOD IN USER-CENTERED CLOTHING DESIGN' で服飾デザインプロセスにおけるサービスデザインの方法論(注4)について述べている。

服飾デザインプロセスにおいてはサービスデザインの思考と手法を適用させたUOLで行われたJFWS2014の事例がある。これを検証し、今後の服飾デザインの発想やマーケティングへの適用可能性に貢献するための検証をしたいと考える。

プロダクトデザイン領域から主に発してきたサービスデザインの思考や手法を、服飾デザイン領域に適用することから、以下では川上から川下に関わる全ての生産者および販売者までをサービス提供者としてのプロバイダそしてエンドユーザーである消費者をユーザーあるいはカスタマーというプロダクトデザインおよびサービスデザインの専門用語で述べることにする。現在、サービスデザインは WEBデザイナー、インターアクションデザイナー、ユーザー エクスペリエンスデザイナー、ビジネス

ストラテジスト、心理学者、エスノグラファー、インフォメーションアーキテクト、グラフィックデザイナー、そしてプロダクトマネージャーなど多岐に渡るグループによって行われている（注5）。服飾デザインにおいてはまだサービスデザインを適用した事例が少ないために、まず実験を繰り返し、思考や手法を磨き、一定の方法論を開発することが目的となる。

次項では事例に入る前に、日本のファッションが世界に認められはじめた1970年代からのアパレル産業の変遷を振り返り、現代の服飾デザインのビジネスとデザインの双領域にサービスデザインの思考と手法を適用することの意義やもたらされる結果について検証する。

ブランドの付加価値からユーザーの体験価値へ

我が国における服飾デザインの分野では、1970年代に世界的に活躍するファッションデザイナーが登場し、続く1980年度の経済成長を背景として、東京デザイナーズコレクションとともに、急速にデザイナーズブランドが成長した。その結果、大企業による大量生産大量消費の時代からファッションブランドが中心となる多品種少量生産による消費者生活の多様化の時代を迎えた。

1970年度から1980年代にかけて重視されたのはデザイナーのカリスマ性であり、ブランドの打ち出す価値観やライフスタイルのイメージが人々の消費行動を牽引する重要な要素となった。

1991年のバブル崩壊以降、徐々に高級既製服のブランドのカリスマ性の牽引力が減退し、生産者つまりプロバイダ側は市場の動向を調査し、そこから新しいトレンドを探し、次のアイデアを引き出そうとする市場調査いわゆるマーケティングを重視する方向に変化してきた。ここでは、ターゲットという概念でユーザーを設定してきた。高級ブランドさえも、マーケティングのビッグデータに依存することから、デザイナーの個性を失い、外観を見ただけではどこのブランドの服かわからないという個性喪失の時期もあった。

2000年代は経済状況の不安定さから、高級ブランドよりも急速に躍進してきたSPA（製造小売業）が影響力を持つようになり、ファストファッションが席卷している状況にある。しかし、過剰製造、過剰消費による地球環境問題が一般の人々の意識にも浮上してきており、サステナブルをキーワードとする倫理的視点がファッションの作り手と受け手の両面に重要な課題となってきている。

サステナブルな生活の体験価値の創造が課題であるが、この課題は、ブランドやメーカー側だけでは解決されないものであり、ユーザーあるいはカスタマーとの「共創」が重要な手法となる。

従来のマーケティングの対象という側面だけでユーザーを捉えるのではなく、ユーザーとともに新しい生活に必要な衣服の在り方、さらにライフスタイルやライフステージを創造していくことが求められる。

プロバイダからの視点として、従来のターゲットというかなり曖昧なユーザー設定から、サービスデザインの主要な手法である「ペルソナ」を創造することがデザインおよびマーケティング戦略を考える上で有効だと考えられている。特定のキャストが生まれると、ライフステージにおける詳細な個人の体験価値を認識することができる。また、デザインするためのストーリーやシナリオを作ることで、より具体的なあるいは理想的な顧客イメージが抽出されやすくなるのである。

服飾における「ペルソナ」と「共創」

サービスデザインにおける「ペルソナ」は、アラン・クーパーが『コンピュータは、むずかしすぎて使えない!』の「第9章楽しさのプログラミングで」の中で提唱している概念であり、手法（注6）である。クーパーは9章でユーザーという曖昧な概念を否定し、調査から生み出される顧客の代表である人物として「ペルソナ」の概念を創造し、この特定の人物に向けた体験価値の創造としてのサービスやものの開発を提唱している。テーマ設定の後、サービスデザインではまずは調査を行い、次に現実性がある仮想のペルソナを作る。

一般のファッションブランドやメーカーでは「ペルソナ」という概念はまだ浸透していない。従来から使われて来た近似的概念として、「ミューズ」や「専属モデル」がある。オート・クチュールやブレタ・ポルテなどで、そのメゾン、ブランドあるいはデザイナーの理想の女性像を体現できるミューズとしてのモデルがいる。たとえば、イブ・サン・ローランに与ったヴィクトワール・ドゥトルロウ Victoire Doutreleau やルル・ドゥ・ラ・ファレーズ Loulou de la Falaise などである。専属モデルと言われるモデルは、コレクション開発のプロセスにおいて試着をして、プロトタイプを作る時にイメージや身体と衣服とのバランスなどの参考にされる役割がある。

現在のところサービスデザインを適用するアパレルの領域としては、モードではなく、イノベーション志向の服飾デザインについて有効な手段と考えている。ユニフォームや特殊な機能を必要とする衣服などがその例である。たとえば、後者では宇宙服や高齢者服あるいは寒冷地用服などがわかりやすい事例である。

一方、ファストファッションの場合には自社で企画・デザイン・製造・小売を行っているために、非常に早いスピードで多様な商品を世の中に提

供することができる。SPAの企画やデザインの多くは世界の春夏や秋冬のコレクションあるいはストリートのトレンドをいち早く読み取り、自社のテストで解釈したコピーであることが多い。そして重要な要素は「売れ筋」である。フィンランドを代表するマリメッコにファッションデザインを提供しているMAIOHTAの大田舞にインタビューした時に、「ユーザーとの共創という視点は、売れ筋と係っている」と言っている。また、ファッション分野からサービスデザインを普及させようとして企業にアプローチしているコンセント株式会社のコミュニケーションマネージャーである河内尚子に聞くと、何度か企業にアプローチをしたが、なかなか理解されず、BtoB（注7）としてはまだ成立していないということである。

アパレルでは短期間に多品種が市場に出されるので、1点ずつの開発でプロバイダ側のステークホルダーだけでなくユーザーをも開発に参加させることが容易ではないことは想像できる。売れていることがプロバイダとユーザーの共創とも言えるが、コピー文化としてのファッションの連鎖から抜け出すことはむずかしい。エシカルな視点からサステナブルなライフスタイルや体験価値を生み出すことは今後の服飾デザインにとって重要な課題である。同時に個人の価値観やライフスタイルに対応させる、いわゆるカスタマイズする服飾デザインの手法は、今後、ユーザーエクスペリエンスを高めていくためには重要な取組みであり、今後追求していきたい課題である。

「デザインエスノグラフィ」と「カスタマージャーニーマップ」

服飾デザインプロセスへのサービスデザインの適用は、現在まだパイロット的な段階である。上記で筆者は服飾デザインのプロトタイピングについて、SPSという仮想視聴覚環境を用いていると述べた。事例によっては、検証段階にてステークホルダーとのWSを行っている。

最終的なプロトタイピングをするための「ペルソナ」そして「シナリオ」を作る前には、調査が必要である。その調査のサービスデザインにおける手法の1つに「デザインエスノグラフィ」がある。文化人類学の長期間に渡る参与観察で事実を記述したり記録を取ったりすることとは異なり、ユーザーの生活の中に入り込み、「ユーザー」と「もの」あるいは「サービス」の「タッチポイント」やそこで生じる現象を調べ、可視化することがデザインエスノグラフィである。その可視化をするための手法である「カスタマージャーニーマップ」に意味がある。

ユーザーの行動の流れを横軸に、調査したい項目を縦軸に置き、タッチポイントの関係性を図示化して、ユーザーやプロバイダのステークホルダーとものやサービスとの間に起こる課題を視覚化し、課題の改良

のアプローチの参考にする。そこからペルソナを発見することもできる。

山口市からの受託研究で実施している「湯田温泉まち歩き着」のプロジェクトでは、ゼミ生の荒木麻耶が同世代の若い女性（外国人を含む）を募り、湯田温泉の数カ所のホテルに実際に宿泊し、ホテルのサービスや施設そして道具類を対象とした観察による調査を行い、参加者によるアンケート調査を行った。このように具体的に研究対象の空間に入り込み体験しつつも観察するという調査方法が、デザインエスノグラフィ法である。

以下では、筆者のグループとの共同WSおよび筆者の研究室が行った事例などを参照しながら、服飾デザインプロセスへのサービスデザインの適用の方法論について考察する。

SINCOを使用したプロトタイピング

UOL芸術デザイン学部クロージング&テキスタイル学科のマルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授および同学科スタッフとともに、筆者は2009年から7年間、双方の地域資源を継続してWSを実施している。その中で、2013年からは服飾デザインプロセスにおいて、まずサービスデザインの手法を適用し始めた。UOLではサービスデザインを取り入れることと北極圏の文化やデザインの研究を全学の教育理念に組み込んでいる。

YPUの国際共同研究とCOC・LIRTでサービスデザインを取り入れることになったのは、学術交流提携大学であるUOLが上記のような教育研究コンセプトを明解に打ち出しはじめたことに関わっている。その結果、UOLの服飾デザイン領域が先行して、サービスデザインをデザインプロセスに取り入れた。

JFWS2014にはSINCOでのロールプレイングやペルソナを取り入れたので、以下では服飾デザインプロセスに適用したサービスデザインの手法について考察したい。

サンナ・コノラの前掲書では2014年に行われたJFWSの事例が報告されている(注8)。タイトルは、'EAST MEETS ARCTIC' とする国際共同研究であった。ここでは「特別なユーザーターゲットグループに関する祖母と孫」について寒冷地屋外の服装のデザインがテーマとして設定された。

服飾デザインプロセスへのパイロット的アプローチについて、そのプロセスを示す。このWSは2014年11月初旬の4日間にUOLにおいて、フィンランド人学生、オランダ人、ロシア人そして日本人の留学生およびYPUからのWS参加者を対象として、マルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授と筆者がファシリテーションを行って実施されたものである。

服飾デザインプロセスにおける手順と実践における気付きを時系列的に記す。

1) テーマ設定

‘EAST MEETS ARCTIC’のフィンランドサイドからの説明と日本の冬の情景や生活文化のプレゼンテーションを実施し、グループに分かれて各グループのテーマを決める。

2) エスノグラフィ査による調査

UOLの近所にある幼稚園から小学校低学年の子供が放課後に、親の迎えがあるまで過ごす学校を訪問した。ロヴァニエミ市の11月初旬は日本の1月程度の寒さがある。訪問した時は午後のおやつが終わって、外で遊ぶ時間帯であった。子供たちはスキーウエアのような上下の服を着て、水たまりのある運動場で自由に遊び回っていた。服装が汚れることに関しては、女兒は意識していたが、男児は無頓着に自由に遊び回っていた。調査者は戸外で特に関わりを持たずに、周りから子供と服とのタッチポイントを観察した。

3) 「ペルソナ」設定

ここではペルソナという言葉を使わず、プロフィール制作として、以下の項目の設定を行った。‘Person’ ‘Age’ ‘Character’ ‘Style or taste’ ‘Family and friends’ ‘Hobbies’ をグループで話し合い、ペルソナを設定した。そして、以下のロールプレイングなどを経て、‘Draw person here’ という指定された紙の空間にそれぞれのグループの祖母と孫の人物図を描いた。

4) 仮想視聴覚環境SINCOにおけるロールプレイング

SINCOにおけるプロトタイピングについては、まず寒冷地である冬のスキー場でのリフトを乗る時のサービスについてロールプレイングを実施した。これはロールプレイングにおいて、その現場のリアリティを表現できるような演技をするためのウォーミングアップである。実際に体を使っていることと周りに人が見ているために、馴れない一般人にとって徐々にある人物になる訓練が必要である。

視聴覚的に演出されたその場所の状況で、ロールプレイヤーを担当する人は、真剣にそのペルソナの人物になりきって演じることが期待されている。

訓練が終わると、実際のプロトタイピングのためのロールプレイングを実施した。祖母と孫ショッピングに出かけるの戸外での場面、寒冷の屋外から室内に入る時の場面などを参加者でロールプレイングを行い、この場面に相応しい服装を想定した祖母と孫のユーザーエクスペリエンス(以下はUXと記す)について深く理解する。歩いている状況、車の乗り降り、ショッピングセンターでの状況、家に戻り戸外から室内に入った

後の状況などの画像がSINCOに投影され、リアリスティックな環境で演技が行われた。ロールプレイヤー同様に参加者も想像力を働かせて、タッチポイントやデザインに関する特徴をそれぞれ抽出した。

5) ムードボードの作成

雑誌の切り抜き、パソコンで探した情報の印刷資料、文字、スケッチなどをボードにコラージュしながら、参加者間およびグループの内と外とのイメージの共有を計る。

6) アイデア出し(言葉)

7) スケッチ

8) プレゼンテーション

9) 2) ~8) を繰り返し実施しながら、デザイン画を描きプロトタイピングをする。

上記のプロセスを経て、素材や色そして形態などについてシミュレーションを含めてデザイン画を描く。既存のものの改良の場合にはインターラクティブボードを用いてプロトタイピングする。

10) プロトタイプ(デザイン画レベル)の決定

11) プロトタイプの試作

12) ファッションショーで発表

実際の制作と完成はUOLとその留学生が行い、2014年12月に山口県立美術館で開催されたクリスマス・クリエーション2014におけるファッションショーで発表された。

13) アンケートやインタビューによって検証

ファッションショーでは制作者とモデルおよび聴衆に対してアンケート調査によって検証が行われた。

以上について、短時間で一通りのサービスデザイン手法を取り入れた服飾デザインWSのプロセスを記した。短期間に結論に導くこの方法は、サービスプリントのヒントになるかもしれない。以上のそれぞれの段階を経ることで、ユーザーグループを代表するアーキタイプ(元型)の定義に基づき、ユーザー像がイメージしやすいような、具体的な個性や属性をもたせることができる。実際に現在行われているペルソナ作りでは、名前を付け、フリーポートレートを添付することで、単なるユーザーではなく、特定の個性をいつも確認しながら、UXを創造することが行われている。

以上に述べた事例では、十分な調査時間がとられていないが、デザイン

のためのムードボード作りや観察等を通じて、チーム間でイメージを共有し、直感的なデザインをすることから、ユニークなデザインを導くことも有効な手段であると考える。

今後の課題

以上、服飾デザインプロセスへのサービスデザインの適用可能性について、具体的な事例を上げて、各デザインのフェーズを示しながら検討を加えた。今後はこれらのフェーズとプロセスについて修正を行いながら、各フェーズの事例を重ねて、フェーズごとの手法について理論的な構築をしていくことが課題である。

さらに、サービスデザインを服飾デザインプロセスに適用することが、デザインとビジネスの双方にどのような実りをもたらすかが課題となる。かつて、ウォータージェット作業員の制服の提案に関する受託研究（注9）を行ったことがある。そこでは企業の担当者とプロトタイプを作り、ファッションショーを実施した。情報収集からアイデア出しの段階で、企業から企画担当のスタッフが数人、何度も研究室を訪れ確認作業を行った。ステークホルダーの全員ではないが、共同でプロトタイピングを行った。ファッションショーでのプレゼンテーション作成やモデルの出演なども企業の若手従業員が担当し、自らの仕事に関する確認作業ができた事や、仕事への誇りの創出や、モチベーションの強化の効果があつた。デザイン側と企業の担当者や実践者との「共感Empathy」が生まれ、「共創Co-creation」の実感を得た経験であつた。

当時はまだSPSを使っていなかったが、User-Centered Clothing Design によって、ユーザーの体験価値が高まり、精神と身体との両面から一定の成果を得たと考えている。SPSを構築している今の環境から振り返ると、もっと容易に意志疎通ができ、アイデアももっと豊かに出せたかもしれない。まったく異なった環境での作業についての理解やクライアントの要求理解に、SPSは有効に働くに違いない。

服飾は人間の行動を支えるメディアであり、同時に、人間とともに特定の空間や時間を創造的に現象させるものである。今後は、服飾デザインの領域を軸としながら、ライフイノベーションからソーシャルイノベーションへの広がりの中で、課題を見つけて具体的な成果を出していけたらと考えている。

注

- 1) Rontti, S., Lindström, A. (2014) "Tools and Methods for Technology-Aided Prototyping of User Experience – SINCO Environment as a Pilot" ("The SINCO handbook"). 序章より。http://sinco.fi/xyz/wp-content/uploads/2014/06/SINCO-handbook_SCREEN_16062014_ENG.pdf
- 2) 山口県立大学ライフイノベーションライフ編著 『SPS サービスデザインで生活が変わる社会が変わる — ライフイノベーションの視点から —』東京図書出版、2014年、13–16頁。
- 3) 山口県立大学ライフイノベーションライフ編著 『SPS2014 サービスデザインでまちを変える くらしが変わる — 未来都市山口の共創 —』東京図書出版、2014年、9–31頁。で報告しており、実際に制作したプロトタイプを使って調査した内容は、第2章で触れている。
- 4) Edited by Sanna Konola & Päivi Kähkönen, Sanna Konola 'ARCTIC WEAR – PERSPECTIVES ON ARCTIC CLOTHING', LAPLAND UAS, 2015, pp.144-148.
- 5) ANDY POLAINE, LAVRANS LOVLIE & BEN REASON 共著 長谷川敦士監訳 『サービスデザイン – ユーザーエクスペリエンスから事業戦略をデザインする–』丸善出版、2014年、xii-xiii頁。
- 6) Alan Cooper, The Inmates are Running the Asylum, SAMS, 1999. アラン・クーバー山形浩生訳『コンピュータは、むずかしすぎて使えない!』翔泳社、2000年、224–268頁。
- 7) BtoB Business-to-Business とは企業間取引を意味している。あるいは企業が企業向けに行う事業のことで企業間の物品の売買やサービスの提供などがおこなわれる。
- 8) Edited by Sanna Konola & Päivi Kähkönen, Sanna Konola 'UTILISING VIRTUAL ENVIRONMENTS IN A CLOTHING DESIGN PROCESS' "ARCTIC WEAR – PERSPECTIVES ON ARCTIC CLOTHING", op. cit., p.145.
- 9) 日進工業株式会社からの受託研究で「ウォータージェット作業強化服の商品化(2011年)」の研究・開発で、企業との「共創」を実現した。

2. ライフイノベーション研究チームLIRTによるナースウェアの改善とデザイン提案

研究組織と企業クラスター

LIRTは2013年にサービスデザインを取り入れて医療や福祉領域における課題解決を行うことを目的に結成された。そこで具体的には、ナースウェアの改善と、デザインの提案を主な研究テーマとした。メンバーは当初、YPUの看護栄養学部、社会福祉学部そして国際文化学部から選ばれた7名に始まり、最終的には9名のメンバーになった。そして、共同研究クラスターは、山口県内企業のうとらはまいデザイン事務所、匠山泊、原田株式会社、有限会社ナルナセバそしてナースウェアのメーカーとして100年の歴史があるナガイレベーン株式会社が共同研究クラスターを構成した。サービスデザインのWSやフォーラムとして場所を提供した山口ケーブルビジョン株式会社も共同研究クラスターとして機能した。

ナースウェアの研究

最初は具体的なフィールドを持たずに、まずは課題を抽出し、未来に必要なとされるナースウェアを設定してデザインの提案をした。ナース教育に関わるもの、デザインや製造・販売企業そして大学関係者がステークホルダーとして集まり、WSを行って、「レディースクリニック」「病院での学生実習を指導する教員のユニフォーム」そして「ハイエンドな総合病院のナースウェア」についてデザインをすることになった。ユニフォームであることから、特に狭義のペルソナは設定していない。ユニフォームで病院の性格を表すことや山口らしさも表現できるような要素を取り入れようというコンセンサスができた。

レディースクリニックのナースウェアは、2種のワンピース、パンツスタイルと3種類のデザインができた。山口らしさを出すために、白いワンピースの上には夏みかんの花の模様が清楚なイメージで描かれた。次に学生の研修先の病院で大学教員が着るためのナースウェアについて、結論はジャケット風に見えることが条件にされた。しかし、患者を風呂に入れる等のシーンが想定されるので、容易に脱ぐことができる必要がある。そこで、ナースウェア1枚で、ジャケットと下着が一体になっているものがデザインされた。そして、ハイエンドな総合病院のナースウェアは、一般のナースウェアに比べてポケットが多く、襟と袖の端に取り

外し可能な部分を付けて、部署の変更や役割の変更などを色で識別できるようにデザインにした。そして山口らしさの表現として、山口のキャラクター「ちよるる」のアプリケをあしらった。

それぞれにユニークな提案で、具体的なフィールドやユーザーがいない実験であった。しかし、ナースウェアに求められる機能や現在の商品の多様性を理解するステップとして有効であった。

ユーザー設定のあるナースウェアの実践的研究

2013年度末に山口県総合医療センターと提携して、共同でナースウェアのデザイン提案をすることになった。そこで、看護師の都合で病院にSPSを持ち込み、何度か医師、看護師、そして事務関係者とともに会合やWSを行った。20歳代から50歳代までの代表の看護師が主なユーザーとして参加した。患者やその家族の参加が得られなかったのは残念だったが、それは物理的に仕方がないことで、過去に入院歴をもつ同僚や家族などの声を聞いて補った。

SPSを用いて、病院の各場面を後ろからスクリーンに投影し、既存の各種商品を試着して、アイデア出しを行った。また、上記3種類に開発提案したナースウェアは実制作されたので、それらも着用しながら、方向性を出して行った。アイデアはポストイットで自由に記入する方法をとったために、立場や年齢を超えて意見が出された。

とは言え、最終的に決める段階になると、絞り込みがむずかしく概念的なテーマを反映させた結論になった。その中で、地域らしさを出そうという案に基づき、山口県の色であるオレンジをアクセントに入れることにした。これは、結果として現場の看護師にはあまり受け入れられなかった。

看護師のユニフォームは、季節を問わず着用しているものであること、また、看護師自身が患者の目に優しい印象を与える色を好んでいることがわかった。もちろん、テレビのドラマ等で病院を舞台とする番組がいくつも流行しており、登場人物が着用する医師や看護師の服装の影響を受けるなど、ナースウェアの好まれる傾向も多様化してきた。こうした多様化の流れの中で、医師と看護師そして作業療法士や介護士などのユニフォームのデザインが似てきており、職業を判別する記号的な要素や職位を表すものもなくなってきている。

そこで、病院の看護師との共同研究で、デザイン提案したナースウェアを実制作し、看護師の着用実験を通じて機能面や美的な面でのシミュレーションを行った。インターラクティブモニターを使って実際に写真の上にデザイン画を描いてもらい、改善についての意見も出された。そ

して最終的なデザインについて、実制作をともない提案を行った。

しかしながら、山口県と山口県立医療センターの間で予算的な問題があり、未だに新しいナースウェアが決定されていない点は残念な結果であった。

成果と課題

総合病院のように規模が大きな組織のナースウェアは、独自に病院が所有して看護師が毎日レンタルする場合と、クリーニング業者が病院ごとの制服をレンタルする場合とがあることがわかった。ホテルの各部屋に備え付けられる浴衣などは、ほとんどが後者のような業者からのレンタルである。

サービスデザインの実践的研究に於ける絶好のフィールドであると考え進めてきたこのナースウェアのデザイン制作だが、一度作るには1人に5着程度を想定して製造するため、かなりの費用が派生する。その為、容易に変えることができないのが現状である。それ故に、結果的には実現は果たされなかった。

しかし、特殊な場所でのステークホルダーとの「共創」は一定の成果を得たと考えている。SPSを使うことで、本格的な共同研究であることがわかるので、看護師からも積極的に協力を得ることができた。また、一般的に複数以上の現場で考えや情報を共有することは難しいが、仮想環境でリアルな体験が可能のために、ユーザー間やその他のステークホルダーとのコミュニケーションが取りやすく、双方の意見の背景が理解しやすいという利点が得られた。また、SPSが生み出す環境は、アイデアを出したり、膨らませたり、またその内容を伝えやすい環境であることが実感された。

サービスデザインを適応させた服飾デザインの研究は始まったばかりである。今回の提案したデザインを、より現実的なナースウェアに落とし込み、実際に販売を開始し、それがYPUの看護学科1年生の制服に取り入れられたことは、一定の成果といえる。

ライフイノベーション研究チームは、国際文化学部 of 筆者（リーダー）、松尾量子教授、倉田研治准教授、小橋圭介准教授、看護栄養学部の中村仁志教授、山崎あかね講師、太田友子講師、そして社会福祉学部の草平武士教授、長谷川真司講師の9名で構成されていた。（肩書きは2016年3月の段階を記す）

V

AGRI-ART FESTIVAL 2013-2016 and SUPER GLOBAL FASHION WS 2016

1. AGRI-ART FESTIVAL

AGRI-ART FESTIVAL (AAF) was started as the “Agricultural Style Collection” in 2013, was renamed in the second year and has already been held four times. Initially, it was started for the purpose of developing farmwork clothes that would make young women interested in agriculture, and thus spread their popularity throughout Japan. After that, the show was supported by cultural groups and companies nationwide, as well as by local administration and companies; and it also aimed at branding the “Yuya no Higashi-Ushiro-Bata no Tanada (rice paddy fields in Higashi-Ushiro-Bata area, in Yuya, Nagato City)” that was selected as “Tanada Hyakusen (Best Hundred Rice Paddy Fields)”. Rice cultivation and



faith are intertwined in Japan, so annual agricultural events are linked to primitive religious events, and rice has a sacred aspect as an offering to the gods.

Therefore, in terms of AAF’s planning and production, it expresses not only aspects of agriculture as a business but also looking back on the flow of history and traditions as described above. Thus, in AAF 2016, we held a symposium on the rich life found in agriculture or in nature in the area. In addition, it interleaved “Sou-Kyoku” (music from a koto), traditional Japanese dances by top artists and a fashion show, “Nou (Farm) Girl Collection”. In the first part we presented the work of “AMATERASU”, the goddess of sun and rice cultivation, and “TSUKUYOMI” and “SUSANO”, the two of who were the younger brothers of Amaterasu Omikami.

After that, we showed the farmwork wear from the year’s product development. Commercial work clothes for agriculture are generally very inexpensive due to mass



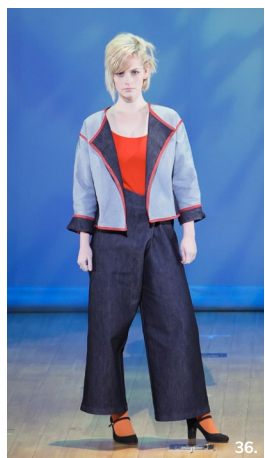
production and overseas production, but recently there has been a trend towards more high-end products; for example, Mompe were sold at the home of Kurume-Kasuri. However, the farmwork wear that was developed in my laboratory and sold at the unknown “Naru Naxeve”, lacked brand power. In addition, because we used unique textiles woven in Japan and they were produced in Yamaguchi’s high-end brand manufacturing factory, the wear would inevitably be expensive if produced commercially. Although



the original target group (i.e. persona) of the farmwork wear was young women, we found that we should also focus on a relatively high age group due to the expensive price.

Our regular customers have increased, and we have continued to develop and sell our products experimentally since 2014. In order to continue planning and selling in collaboration with Naru Naxeve in the future, we acquired a trademark for the “mompekkko” label in 2015.

As a joint project with Naru Naxeve, we have developed three types of items. The first one is mompe-formed pants “mompekkko”, the second one is a bib-type overall “Salopekko” and the third one is a sleeveless jumpsuit “Tsunagikko.”



In addition, we developed “Monpekkko and Haorina” and “Aposeosisu (straight-cut jacket) and Tai-pants (Thailand pants)” using Yanai-jima textiles in the width of kimono, with twisted Japanese paper dyed in original colors woven into the weft.

In AAF 2016 we introduced the works from Super Global Fashion WS (SGFWS), the description of which will be explained in the next section.

2. SUPER GLOBAL FASHION WS 2016

Super Visions Make a Connection

I was invited to be a presenter at the second Super Visions Conference in Tokyo 2015, where we introduced AAF 2015. At this exchange meeting, I met Mr. Makoto Shirai from Toshiba International Foundation and Mr. Shikita Jun, an organizer of Super Vision. After that, I saw them again when they visited Yamaguchi, through invitation by Ms. Natsuko Matsuura, the President of Onnatachi no Kominka (Women for Saving Japanese Vintage Houses – WSJVH). I introduced the WS we conducted with UOL and the specific activities of AAF. Mr. Shirai showed interest in these activities from the perspective of international exchange and gave me some information about the grant project of the Toshiba International Foundation.

I immediately created a proposal and applied for the grant project. In the Asian region, we chose Qingdao University (Qingdao City, China) and Kyungnam University School (Changwon City, Korea) which are academic exchange partners with YPU. In the European region, we chose UOL as detailed above, as well as France’s LISAA MODE. In June 2015, I joined Cumulus (International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media) at the Milano Institute of Art and Design with Professor Marjatta



Heikkilä-Rastas. We met Professor Anne Balas-Klein of LISAA there, and I visited her again in the autumn of that year for overseas fieldwork with some students.

Planning and Implementation of SGFWS 2016

1) Planning

We decided to invite one teacher and two students from each university, from the 16th to the 24th of October, 2016. The guest teachers and students were going to stay in Yamaguchi for about a week and do WSs and training in traditional Japanese culture in Yamaguchi City. We prepared for the students “Taiyodo Ryokan”, which is an old-fashioned inn on the shopping arcade street of Yamaguchi City, while a business hotel nearby was prepared for the professors. We aimed for the students to learn Japanese traditional culture, to create works in groups and to display their works at AAF 2016 held at “Renaissa Nagato” in Nagato City. We asked each professor to bring two works and each student to bring one work beforehand to be exhibited in the lobby of AAF 2016.



In the WS of YPU, the professors of each university would make a presentation about their works, and then the students were to present their works in the classroom in the same way. Next, they would be divided into groups and given the theme “Nature nurturing Human and his & her life”. They would create their works through the following procedure: (a) create a persona, (b) make a mood board based on the persona, (c) draw a design based on the board, (d) select material for the clothes, (e) make alternations on the material, (f) make a prototype by three-dimensional

cutting etc., (g) make a pattern paper, (h) make the actual work, (i) perform fitting of the model, (j) complete works after revisions, and (k) make a presentation of their works at the fashion show.

The themes of modeling were “sustainable” and “zero waste” and the prepared materials were Tokuji handmade Japanese paper, Yanai-jima, Kuga-chijimi and denim, all of which are regional resources of Yamaguchi. The coloring material was naturally friendly paint made from red iron oxide. The hand-woven Yanai-jima and Kuga-chijimi were 200 cm × 38 cm, denim was 200 cm × 140 cm, and the Japanese paper was two pieces of multi-direction Japanese paper of 98 cm × 62 cm for each group, and they were to be instructed to use it all so that there would be no waste.

2) Implementation

We welcomed our guests from 4 countries at Fukuoka Airport on Sunday, October 16, 2016. On the first day of the WS (Monday, October 17th), I introduced the sustainable aspects of Japanese kimono at YPU. In addition, Professor Marjatta Heikkilä-Rastas introduced Finnish design, the education program of UOL and her own works.

Subsequently, LISAA introduced works by Ingrid Choque with the theme “Sea” produced by a group of LISAA MODE. They also made a presentation on the activities of LISAA. Next, Associate Professor Guangze Zheng of Qingdao University gave a lecture on history of clothing in China, while Professor Koo Mi-Ran of Kyungnam University conducted a lecture on the history of Korean costumes.

In the afternoon, after observing the vicinity of Yamaguchi’s national treasure Rurikoji Temple, we took a tour of the architecture at the guesthouse of Saikotei built in the Meiji era. After that, we demonstrated dressing in kimono with Suemi Nishiwaki as a lecturer, and made a WS of wearing of the yukata and Japanese hair styles. On this day, we hosted a welcome party at a traditional hall in a room with 50 tatami mats.

On the second day of the WS (Tuesday, the 18th), the students from 5 countries gave a presentation on their works in the midmorning. Then we went to Yamaguchi City’s cultural facility “Chogen no Sato” in the local mountainous area, and had lunch at the house of Shoya, the village headman, with

an old thatched roof. After that, we experienced paper-making at the craft center “Shiranami.” The material was raw material mixed with Mitsumata and Kozo and the participants made one postcard and two bookmarks made of colored small papers. After that, we went back to the university and I showed a presentation on Tokuji handmade Japanese paper, denim, Yanai-jima, and Kuga-chijimi, which were the subject matters of this WS.

After that, each group considered their “persona” to make their works.

On the third day of the WS (Wednesday, the 19th), each group made a mood board according to the persona that they had decided on the day before. First of all, the participants wrote some words that came into their head, and then cut and pasted visual materials onto the board. Next, each participant painted a design drawing. These pictures were shared in each group, and the members of the groups discussed ideas for the main drawing. They had to make only one design drawing in a group, but the remaining ideas were also used in various aspects of design and materials.



The next step was the examination of the material: some groups made some alternations on materials such as dyeing, cutting, and weaving. As the guest participants seemed to get tired because of the language gap at this time, we cut our work short, and showed them department stores and shopping malls.

On the fourth day of this WS (Thursday, the 20th), we visited “Aiba Taya”, an atelier of indigo dye and store near

YPU in the midmorning. Artist Fumiko Taya gave a lecture on the process from indigo planting to indigo dyeing and her works were introduced. It was a good chance to learn about indigo dyeing even for YPU students, because most of them had never visited there.

In the afternoon, each student continued his or her work in groups. In the evening, a “rehearsal for the fashion show” was done at Lil Lei Dance Studio.

On the fifth day of this WS (Friday, the 21st), we visited “Shozanpaku”, the apparel factory, directly from the hotel. Denim processing is certified as a regional resource in Yamaguchi, because there are many factories for denim fashion. In recent years, the number of factories has been gradually decreasing, but certification is supported by the fact that JFDC was conducted ten times from 2000 to 2009 with the theme of denim, and the relationship between Yamaguchi and denim has penetrated the local community.

“Shozanpaku” is a product brand launched by Yamaguchi Prefecture Textile Processing Cooperative Association, the organizer of the design contest JFDC. We listened to an introduction about Yamaguchi’s fashion scene, and also visited the factory. Since the participants had to produce works using denim material, it was hoped that they might be inspired by the factory tour.

After coming back to the university, everyone did their best at production, since it was the final day of it. While they had a hard time, their works were finally completed with a sense of accomplishment and they had dinner together at the Taiyodo Ryokan.

Early in the morning of the sixth day (Saturday, the 22nd), more than 80 members including models, staff and guests went to Renaisa Nagato in Nagato City for rehearsals.

After arrival, the guests set up an exhibition in the lobby, and after that, they participated in the rehearsal of AAF 2016. The professors stayed at Otani Sanso Hotel because there was an exchange meeting with AAF staff and performers that night, and the remaining 80 students returned to Yamaguchi.

The seventh day of the WS (Sunday, the 23th) was the actual stage of the fashion show. Producers, high school students, university students, who can be said to be regional resources in the prefecture, prepared exhibition

booths in the lobby of Renaissance Nagato, and had exchange with each other. We had distributed leaflets to all the houses in Nagato City beforehand, so 700 tickets were sold out in a week. We appreciated the warm welcome of the people in the area.

The show took place from 14:30 to 17:00, after which there was a tidy up time. An exchange meeting was held with meals from 18:00. At 19:00, we put the guests and models on a bus and took them to Shin Yamaguchi Railway Station. Guests went to Hakata by bullet train and stayed at a business hotel near Hakata Station, before leaving to go back to their home countries on the 24th.

Results

Since I had already conducted WSs on fashion 7 times with Professor Marjatta Heikkilä-Rastas at UOL, I could easily make use of this experience, but I wondered if our communication was sufficient.

Our guests seemed to be satisfied and enjoyed the overall schedule management and contents. On the other hand, my students at YPU had to prepare, participate in, and help to organize this WS, in addition to planning, directing, managing and presenting at AAF, which was quite an important event for us. Because of this, the students at YPU felt considerable physical and mental stress. However, they overcame these harsh conditions and made the show successful, so the experiences were quite meaningful for them. I also had to prepare for AAF and work as a professor at this WS, but I attempted to give meticulous hospitality so that the guests would be satisfied with our WS. Finally, great pieces were made in each group in line with the theme “Nature nurturing Human and his & her life.” The titles, members, personas, and ideas of the 4 group’s works are listed in the appendix.

Through this WS, my seminar students had a great opportunity to learn a lot of ideas for living and arts, conceptual methods of clothing design, features of design, methods of handling materials, production techniques and models of four different countries, without going abroad. Additionally, the guest teachers and students who visited our university could experience Japanese clothing culture,

design and life, and they must have felt some of the appeal and belief, although they stayed for only 9 days. We hope that they will tell about their experiences to experts and citizens of their own countries.

Professor Marjatta Heikkilä-Rastas published “On Professor Voyage: Northern statements and perspectives about fashion and clothing design” in commemoration of her retirement as soon as she went back to Finland. She mentioned SGFWS 2016 in chapter “Multidisciplinary and multicultural co-operation in international workshop”.

For this WS, I asked each university to make recommendation of students who could speak English to be members of the WS but the students of both YPU and other universities had linguistic problems in reality. However, as Marjatta Heikkilä-Rastas stated in the article mentioned, participants understood each other using writing, gestures and paintings across language barrier.

The WS was revolutionary as the WS between Japan and Finland grew into a multinational one. As for the method and content for this WS, we were able to make use of the experience which Marjatta Heikkilä-Rastas and I had built over 8 years. The beauty of interdisciplinary work with free thought from diverse cultures, as well as living in Japan, led to the creation of creatively rich work.

The WS was an opportunity for participants to get to know each other, cultivate each other’s sensitivities, and to complete a work that had never been imagined at first. Students shared a hard time of 5 days with the members of their group, but this experience will surely affect their own designs in the future.

Work Descriptions

“DIALOGUE BETWEEN HER AND THE CITY”

Group Members: Annariina Linnea Ruokamo, Zhongyan Wang, Maya Araki, Shiori Kato, Saki Kawamura

Persona Nickname: Nao. Age: 26 years old. Marriage: Unmarried. Occupation: Magazine Writer. Address: Tokyo. Hobby: Taking a photo and reading books. Annual income: 3.5 million to 4 million yen. Family: father, mother,

and younger sister. Personality: lively, sociable and methodical. Favorite saying: "Do my best." Favorite music: Rock. Favorite Fashion Brand: Vivienne Westwood. Car: I don't have one.

Idea: We used denim on the lining to reinforce the part of Japanese paper. To reduce waste, we made an outer using the excess denim. Those wrapped around the legs were made as a reference to Chinese traditional costumes. We attempted to represent cities, people and a contrast of the world using the back and front of denim.



"TRADITION EXPLORER"

Group Members: Shiori Watanabe, Matue Shimokawa, Akiko Harada, Elina Kristiina Ahola, Juhee Park

Persona Name: Moe. Age: 21 years old. Occupation: college student. Height: 168 cm. Family: grandparents, parents, and younger sister. Address: Yamaguchi. A way to commute: by bicycle. Revenue: 50,000 yen a month. Personality: energetic. Favorite saying: "Yabai." Hobbies: cooking, travel, and yoga. Favorite magazines: fashion magazines. Favorite music: POPs. Favorite fashion brand: COMME des GARCONS.



Idea: Coat was made by dyeing Japanese paper with "Bengara-Zome". We designed a sleeve in the image of kimono, and decorated a piece of washi on the back like "Otaiko Musubi"; typical Japanese tying for kimono with Obi, which looks like a drum. We also considered the belt

of the pants in the similitude of Obi, which is a belt for kimono. Inner wear was cut into slips along the stripes of Yanai-jima, after that warp and weft are crossed and fabricated like plain weave.

Inspiration: The design was inspired from the shape of Japanese clothing. From our image board, we incorporated plain weave from the fact that various colors are mixed and from the photograph of the texture. We put emphasis on mobility and made a pants style from the viewpoint of her energetic personality and her favorite hobbies: travel and yoga.

"MOOD FOR LOVE"

Group Members: Riho Miyasaka, Yui Teshima, Matthieu Arbelot, Xiaohui Liu

Persona Nickname: Mitsuki. Age: 18 years old. Residence: An old private house in Yamaguchi City. Family: father, mother, brother, grandmother and cat. University: University of Art. Favorite book: History book. Personality: calm and being kind to a friend. Favorite magazine: VOGUE. Favorite music: Classical and Pop. Income of part-time job: About 30,000 yen a month. Hobbies: Simple items. Favorite color: pink or red.



Idea: We combined denim and Japanese paper. By applying paint to Japanese paper, we gave out the original taste of Mitsuki as a persona. In order to express her interests in traditional things, such as living in an old private house and liking of historical books, we got the idea from Japanese traditional kimono. There was not much cloth left after making clothes, so it has a straight shape.

“FOCUS”

Group Members: Kasumi Shirai, Hikari Nosaka, Anna Barraud, Hyeon Seog Kwon (M)

Persona Name: Shio Yano.
Nickname: Yuko. Nationality: Japanese. Gender: Female. Age: 26 years old. Occupation: Photographer. Address: Tokyo. Annual income: 8 million yen. Personality: brimming with curiosity, whimsical. Family: father and mother. Favorite magazines: photo magazines.



Idea: We proposed a new way of expressing denim by combining crumple denim pieces one by one. We used the feeling that is a mesh of the map for the pattern of a head.

Super Global Fashion WS 2016

Organized by: Yamaguchi International and Regional Culture Forum Executive Committee.

Cosponsor: Toshiba International Foundation.

Chairman: Kensuke Esato.

Executive Chairperson: Yumiko Mizutani.

Executive Director: Tetsuo Fujii.

Exchange Faculty / Student Participant List

European Region

Finland

UOL – University of Lapland (Finland, Rovaniemi City)

Professor: Marjatta Heikkilä-Rastas

Students: Annariina Linnea Ruokamo, Elina Kristiina Ahola

France

LISAA – L'Institut Supérieur des Arts Appliqués (France, Paris City)

Lecturer: Ingrid Choquet

Students: Matthieu Arbelot, Anne Barraud

Asia Region

China

QDU – Qingdao University (China, Qingdao City)

Associate Professor: Guangze Zheng

Students: Xiaohui Liu, Zhongyan Wang

Korea

KU; Kyungnam University (South Korea, Changwon City)

Professor: Mi-Ran Koo

Students: Hyeon Seog Kwon, Juhee Park

(Overseas participants: 4 faculties and 8 students, in total of 12, a composite of undergraduate and graduate schools)

Reference information, Gender specific; Faculties; 1 male, 3 female. Students: 2 male and 6 female)

Home

Japan

YPU – Yamaguchi Prefectural University (Japan, Yamaguchi City)

Professor: Yumiko Mizutani

Seminar Students:

Graduate School: Reiko Oda, Akiko Harada, Maya Araki, Sayoko Kai.

4th grade: Shiori Kato, Kasumi Shirai, Yui Teshima.

3rd grade: Matsue Shimokawa, Riho Miyasaka, Hikari Nosaka, Saki Kawamura.

Optional participant, 4th grade: Shiori Watanabe

(Home participants: 1 faculty, 12 students)



アグリアート・フェスティバル2013-2016とスーパーグローバル・ファッションワークショップ2016

1. アグリアート・フェスティバル

AAFは2013年にタイトル「農業スタイル・コレクション」として始められ、2年目から改名されてすでに4回行われている。当初は若い女性が農業に興味を持てるような農作業着を開発して、全国に普及させるという目的で始められた。その後、全国の文化団体や企業そして地元の行政や企業などから助成を受ける事になり、「棚田百選」に選ばれた「油谷の東後畑の棚田」のブランディングをすることも目標となった。

また、日本は瑞穂の国と言われるように、稲作と信仰とが結びつけられてきた。農業に関する年中行事は、原初的な宗教行事と結びつき、米はまずは神様への奉納物であるという神聖な側面も持っている。

そこでAFFの構成や演出で、生業としての農業の側面だけでなく、上記のような歴史や伝統の流れを振り返るといった表現を行った。また、AFF2016では農業とともにある、あるいは自然を慈しむ地域の豊かな生活についてのシンポジウムを実施した。さらに、一流のアーティストらによる箏曲や日本舞踊を差し挟み、農ガールコレクションを展開した。コレクションの最初のパートでは、太陽神であり、かつ稲作の神でもある「AMATERASU -The Goddess of Sun-」（天照大御神）とその兄弟の「TSUKUYOMI」（月夜見尊）「SUSANOO」（須佐之男命）の作品などを発表した。

その後、商品開発としての農作業着の今年度ヴァージョンを発表した。一般に市販されている農作業着は大量生産と海外生産によって非常に安価である。最近では久留米紘の本場で高価なモンペを販売するなど、少し流れが変わってきており、新しい用途や高級志向の風が吹いて

きているが、筆者の研究室で開発し、広義には無名の有限会社ナルナセバの販売では、ブランド力に欠けている。また、日本でオリジナルに織った布を山口の高級ブランドの製造工場でのプロダクトという組み合わせのために、どうしても高価になる。若い女性をペルソナに設定しているものの、実際は比較的年齢が高い層をターゲットにせざるを得ない状況である。

しかし、2014年から少ロットだが、商品開発をして実験的に販売を継続してきており、静かなファンを得ていることも事実である。今後のナルナセバとの共同で、企画・販売を継続していくために、2015年に「mompekkko」のレーベル名を取得した。

共同研究として有限会社ナルナセバとの共同プロジェクトで、現在3種類のアイテムを開発した。第1はモンペ形パンツの「モンペッコ」、第2はサロペット形のオーバーオール「サロペッコ」そして第3はノースリーブのツナギ形の「ツナギッコ」である。

その他に、和紙糸をオリジナルに染め、柳井縞の着物幅で織った布を用いた「モンペッコとハオリーナ」や「アボセオシス（直線断ちジャケット）」とタイパンツなども開発した。

この開発やAFFについてはすでに他の場所で詳細に記しているのですが、ここでは簡単に作品だけを紹介するにとどめたい。

AFF2016において、以下のSGFWS2016がジョイントして、同じ舞台で作品が紹介されたので、その舞台の性格を示すためにここで少し解説をする。

2. スーパーグローバル・ファッションワークショップ2016

スーパー・ヴィジョンズが縁を作る

2015年に設立されたスーパー・ヴィジョンズ Super Visions の第2回目にプレゼンターとして招待された。そこでAAF2015について紹介した。この時の交流会で東芝国際交流財団白井純理事と出会った。その後、スーパー・ヴィジョンズを主宰しているシキタ純と白井が山口を訪問した際に、公益財団法人「女たちの古民家」代表の松浦奈津子の誘いで、2人に再会した。そこで、UOLとのWSやAAFの内容について紹介した。それを聞いた白井が国際交流という視点からこれらの活動に興味を示し、東芝国際交流財団の助成事業について筆者に情報を与えた。

そこで、筆者はすぐに企画書を作成して、上記の助成事業に応募した。そこでアジア編ではYPUの学術交流関係にある青島大学（中国青島市）と慶南大学校（韓国昌原市）を交流相手に選んだ。ヨーロッパ編では、すでに詳しく述べているUOLを選び、フランスのLISAAを検討した。ちょうど、2015年6月にマルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授とともに世界芸術デザイン系大学ネットワーク「クムルス」Cumulus（ミラノ芸術工科大学において）に行った。そこでアンヌ・バラスークライン Anne Balas-Klein 教授と知り合い、その年の秋に海外フィールドワークで学生を連れて訪問した。

SGFWS2016の計画と実施

1) 計画

まず各大学から1名の教員と2名の学生を招待することに決めた。そして日程は2016年10月16日から24日までの8泊9日である。1週間程度山口に滞在し、山口市内をフィールドとして、日本の伝統文化のWSや研修をする計画を立てた。学生は山口市中心商店街のアーケード内にある昔ながらの旅館「太陽堂旅館」に終始宿泊を予定した。教員は近くのビジネスホテルを用意した。学生たちに日本の伝統文化を学習させ、最終的にはグループで作品を制作し、その作品を長門市の「ルネッサながと」で開催されるAAF2016で発表することを目標とした。

各教員には作品2点、学生はそれぞれ1点ずつ持参するように依頼し、それをAAF2016のロビーにおいて展示するように考えた。

YPUでのWSにおいては、まず各大学の教員が順次プレゼンテーションを行う。そして必要に応じて学生の作品を教室で展示してプレゼン

テーションを行う。次にグループに分かれて、以下の手順にて創作を行う。①テーマ「人間とその生活を育む自然」'Nature nurturing Human and his & her life'を与える。②ペルソナを考える③ムードボードを作成する④デザイン画を描く⑤素材を選ぶ⑥素材の加工をする⑦立体裁断などで試作を作る⑧型紙を作成する⑨本制作を行う⑩モデルのフィッティングを行う⑪修正を経て完成させる⑫ファッションショーで発表する。

造形のテーマはサステナブルとゼロ・ウエストであり、素材は山口の地域資源である徳地手漉き和紙、柳井縞、玖珂縮そしてデニムである。特に着色料は自然にやさしいベンガラ染め用絵の具にした。手織りの柳井縞と玖珂縮は2m×38cm、デニムは2m、和紙は98cm×62cmの+文字漉き和紙2枚をそれぞれのグループに提供し、無駄がないように制作をする。

2) 実施

10月16日（日）に福岡空港に4カ国のゲストを同時に迎えた。

10月17日（月）のWS初日には、大学で筆者のプレゼンテーションを行い、日本の着物のサステナブルな側面を紹介した。その他、マルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授はフィンランドデザインおよびUOLの教育、自身の作品について紹介した。

続いてLISAAはイングリッド・ショケが大学のグループで制作した「海」をテーマにした作品を紹介した。また、LISAAの活動についてのプレゼンテーションも行った。次に青島大学の鄭廣澤准教授は中国の服飾史について、慶南大学校のク・ミラン教授Koo Mi-Ranは、韓国服飾史についてそれぞれ講義を行った。

午後は、山口の国宝瑠璃光寺周辺の見学をした後、明治時代の山口における迎賓館「山口市菜香亭」で建築の見学をした。その後、西脇美を講師とした着物の着付けの実演、浴衣の着装のWSとヘアメイクをした。この日は、同じ場所で50畳の客間を借りて、歓迎会を催した。

WS2日目、18日（火）の午前中は、5カ国の学生の作品についてのプレゼンテーションを行った。そして、中山間地域にある山口市の文化施設「重源の郷」に行き、昔の藁葺き屋根の庄屋の家で昼食をとった。その後、工房「白波」にて紙漉体験を行った。材料は三椏に少し楮を混ぜてある原料で、色紙で模様をつける絵はがきと葉を漉いた。その後、大学に戻り、今回の制作素材課題である徳地手漉き和紙、デニム、柳井縞、玖珂縮についてのプレゼンテーションを筆者が行った。その後、グループで「ペルソナ」を考えた。

WS3日目、19日（水）は、前日に決めたペルソナに従い、「ムードボード」を作成した。まずは思い浮かぶ言語を上げ、次にヴィジュアル資料を

切り貼りして、全体を完成させた。次に「デザイン画」を各自が描き、それを持ち寄って「アイデア」をまとめ、1つのデザイン画に修練させた。参加者1人ひとりのアイデアは、デザイン上や素材面などいろいろな側面にちりばめられた。

次に「素材について吟味」をした。デザインに沿って「素材の加工」などが必要な班はそれを行った。たとえば、「染織を施す」「布を裂く」「布を織る」等である。

言葉の壁や疲れなども溜まってきていたので、夕方の作業を早めに終えて、デパートやショッピングモールに案内した。

WS4日目、20日(木)の午前中は「藍場田屋」を訪問し、藍染めについて藍の植物の植え付けから染織までの行程の講義を受け、工房の作品を鑑賞した。この工房は大学付近にあるものの、普段はなかなかYPUの学生も訪問しておらず、よい機会になった。午後はグループで制作を続けた。

夕方には「ファッションショーのリハーサル」がリル・レイダンススタジオで行われた。

WS5日目21日ホテルから直接アパレル工場の「匠山泊」を訪問した。山口県では「デニム加工」が地域資源として認定されている。なぜなら、デニムファッションの製造工場がかつては多くあったからだ。近年、工場は徐々に減ってきているが、デニムをテーマとしてJFDCが2000年から2009年まで10回行われ、山口とデニムの関係が浸透してきていることも、認定の後押しをしたと考えられる。

このコンテストの中心の主催者であった山口県繊維加工協同組合が立ち上げたプロジェクトブランド「匠山泊」の工場を訪問し、山口のファッションシーンについての紹介を得るとともに、工場見学を行った。「デニム素材」が主要な部分で使われる作品を制作している途上なので刺激を受けたはずである。

その後、大学に戻りフルスピードで「制作」を頑張った。皆はハードな時間を過ごしたが無事に完成し、達成感に満ちた表情だった。ゲストは太陽堂旅館で一同に会って食事をした。

WS6日目22日(土)の早朝、リハーサルのためにルネッサながと(長門市)までモデル、スタッフ、ゲスト等80名を超えるメンバーがでかけた。

到着後、各国のゲストはロビーにて「作品展示」をした。その後は、AAF2016のリハーサルに参加した。

教員は夜にAAFのスタッフや出演者との交流会があるので大谷山荘に宿泊し、残りの学生たち80名は山口に戻った。

WS7日目23日(日)はファッションショーの本番である。ルネッサながとのロビーには、県内の地域資源と言える生産者や高校生、大学生など

が「展示ブース」を用意して、交流もあった。

今回はチラシを長門市全戸に配布したので、全席分の700枚のチケットが1週間で予約済みの状態となった。温かな地域の人々の対応に感謝した。

ショーは14時半から17時まで行われ、その後、片付けがあり18時から食事をしながらの交流会が開かれた。19時には55人乗りのバスにゲストとモデルを乗せ、新山口まで送迎した。ゲストは新幹線で博多まで行き、博多駅近くのビジネスホテルに泊まり、24日、帰国の途についた。

結果

ファッションに関するWSは、マルヤツタ・ヘイッキラ-ラスタス教授とUOLですでに7回開催していたので、そこでの体験を活かして実施した。しかし、「言語能力」の問題があり、コミュニケーションが十分とれたかどうかはわからない。

全体のスケジュール管理や内容についてゲストは満足したようで、楽しんでた。一方、迎える側のYPUの筆者のゼミ生らはAAFという大きな舞台の企画・演出・運営・各自の作品発表というものを間近に抱えながら、グループでのWSを行ったので、かなり時間的、身体的そして精神的なストレスがあった。

結果は、それらの厳しい環境を乗り越えてショーは素晴らしいものになり、学生は豊かな1頁を自分の体験に付け加えることになった。筆者も同様に大学の仕事を抱えながら、WSの運営とAAFの準備があったが、ゲストに不満が出ないように細心のおもてなしをするように努力した。

最終的にそれぞれのグループは、今回のテーマ「人間とその生活を育む自然」'Nature nurturing Human and his & her life'に沿って素晴らしい作品を制作した。4グループの作品のタイトル、メンバー、ペルソナ、アイデアなどは最後にリストで示す。

筆者のゼミ生は山口の大学内にいながら、4カ国の生活や芸術への考え方、服飾デザインの発想法、デザインの特徴、素材の扱い方、制作技術、モデルによる表現法など、日本との比較をしながら多くを学ぶことができる素晴らしい機会を得ることができた。

本学を訪問した教員や学生が、全行程9日という短い期間ではあったが、日本の服飾文化やデザインさらに生活を体験し、それらの魅力や根底に流れる思想までも想像力を働かせて理解したに違いない。それらを帰国後にそれぞれの国の専門家や市民に伝えてくれることを期待する。

マルヤツタ・ヘイッキラ-ラスタス教授は自らの引退に際し『On Professor Voyage: Northern statements and perspectives about

fashion and Clothing design』を帰国後すぐに出版した。ここで「Multidisciplinary and multicultural co-operation in international workshop」という章を設けて、SGFWS2016について言及をしている。

今回、各大学に人選では英語を話す人を推薦してもらうように依頼していたが、実際には本学の学生の問題もあって同時に、他大学の学生とも語学の障壁があった。しかしながら、マリヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授が前著で述べているように、参加者は言葉の障壁を越えて、ジェスチャーや絵を書いて理解し合っていた。

日本とフィンランドの2国間で継続してきたWSが多国籍なWSへと成長したことは画期的であった。方法や内容についてはマリヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授と筆者が共に8年間かけて築いてきた経験をこのWSに活かすことができた。研修内容は学際的なもので、日本の多様な文化や生活から自由な発想で、美や思想を引用し創造性豊かな作品が完成した。

WSは参加者同士が互いを知り、感性をぶつけ合いながら、融合させ、当初には想像することもなかったような作品を完成させられる機会である。学生たちは5日間のハードな時間をグループのメンバーと共有したが、この経験は必ず次の各自のデザインに活かされるに違いない。

作品について

「DIALOGUE BETWEEN HER AND THE CITY」

【ペルソナ】 あだ名：ナオ。年齢：26歳。結婚：未婚。職業：雑誌ライター。住所：東京。趣味：写真と読書。年収：350万～400万円。家族：父、母、妹。性格：几帳面で活発、社交的。好きな言葉：「最善をつくせ」。好きな音楽：ロック。好きなファッションブランド：ヴィヴィアン・ウエストウッド。車：持っていない。

【グループメンバー】 アンナリイナ・リンネア・ルオカモ オウ・チュウエ 荒木麻耶 加藤史織 河村早紀

【アイデア】 和紙の部分を丈夫にするために裏地にデニムを使用した。無駄を減らすために余ったデニムの部分を有効に使ってアウターを作った。足に巻き付けたものは中国の伝統的な衣装を参考にした。デニムの裏表を使い都市や人、世界のコントラストを表現した。

「Tradition Explorer」

【ペルソナ】 名前：もえ。年齢：21歳。職業：大学生。身長：168 cm。家族構成：祖父母、両親、妹。住所：山口市。通学用乗物：自転車。収入：月5万円。性格：エネルギッシュ。よく言う口ぐせ：「やばい」。趣味：料理、旅行、ヨガ。よく読む雑誌：ファッション雑誌。趣味の音楽：POPミュージック。好きなファッションブランド：コムデ・ギャルソン。

【グループメンバー】 渡辺詩織 下川まつ糸 原田章子 エリナ・クリスティーナ・アホラ バク・ジュヒ

【アイデア】 羽織っている上着は和紙をベンガラで染めて製作する。着物のような袖をイメージし、後ろにはお太鼓結びのように和紙で飾りを付ける。パンツのベルトも着物の帯を意識する。インナーは柳井縞の縞に沿って細長く切り、経糸と緯糸を交差させ平織りのようにして製作する。

【インスピレーション】 和服の形から着想を得たデザイン。また製作したイメージボードから、様々な色が混在していることとテクスチャーの写真から平織を取り入れた。エネルギッシュな性格と旅行やヨガが好きという点から動きやすさを重視しパンツスタイルにした。

「mood for love」

【アイデア】 デニムと和紙を組み合わせる。和紙には実際にペイントをほどこすことで、ペルソナである彼女の趣向のオリジナル性を出した。古民家に住むという点と歴史的な本が好きという点から、伝統的なものに興味がある彼女を表現するため、日本の伝統的な着物から着想を得た。着物のようにほとんど余り布が出ない、直線的な形にした。

【グループメンバー】 宮坂莉穂 手嶋優衣 マッシュ・アルベロリュウ・ギョウケイ

【アイデア】 デニムと和紙を組み合わせる。和紙には実際にペイントをほどこすことで、ペルソナである彼女の趣向のオリジナル性を出した。古民家に住むという点と歴史的な本が好きという点から、伝統的なものに興味がある彼女を表現するため、日本の伝統的な着物から着想を得た。着物のようにほとんど余り布が出ない、直線的な形にした。

「FOCUS」

【ペルソナ】 名前：矢野塩。あだ名：ゆうこ。国籍：日本人。性別：女性。年齢：26歳。職業：フォトグラファー。住所：東京在。年収：800万円。性格：物好き、好奇心旺盛。家族構成：父と母。よく読む雑誌：写真の雑誌。

【グループメンバー】 白井香澄 野坂光里 アンヌ・パロークォン・ヒョンソク

【アイデア】 デニムをくしゅくしゅさせて一つ一つとめることでデニムの新しい表現の仕方を提案した。地図の升目になっている感じを前掛けの模様に使った。

‘スーパードグローバル・ファッションワークショップ2016’

主催：やまぐち国際・地域文化フォーラム実行委員会

協賛：東芝国際交流財団

理事長：江里健輔

実行委員長：水谷由美子

事務局長：藤井哲男

交流教員・学生参加者リスト

ヨーロッパの部

フィンランド

ラップランド大学

教員：マルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授

学生：アンナリイナ・リンネア・ルオカモ

エリナ・クリスティイナ・アホラ

フランス

リサー・モード・パリ

教員：イングリド・ショケ講師

学生：マティウ・アルベロ アンヌ・パロー

アジアの部

中国

青島大学

教員：鄭廣澤 (テイ・コウタク) 准教授

学生：劉曉慧 (リュウ・ギョウケイ) 王中燕 (オウ・チュウエン)

韓国

慶南大学校

教員：ク・ミラン教授

学生：クォン・ヒョンソク バク・ジュヒ

ホーム

日本

山口県立大学

教員：水谷由美子教授

大学院ゼミ学生：

小田玲子 原田章子 荒木麻耶 甲斐少夜子

4年生：

加藤史織 白井香澄 手嶋優衣 渡辺詩織 (任意参加者)

3年生：

下川まつ糸 宮坂莉穂 野坂光里 河村早紀

VI

Rovaniemi Arctic Design Week 2017: “Dialogue with Nature from Yamaguchi Japan” Exhibition

1. Footprints of Commercial, Academic, and Municipal Exchanges Between Yamaguchi City and Rovaniemi City

In this section I will describe the footprints made by exchanges between Yamaguchi City and Rovaniemi City. I visited Rovaniemi for the first time in December 2000 and had my first experience of the polar night. I arrived early in the morning on the night train from Helsinki and was scheduled to leave again that evening. I clearly remember watching students go to their classes cycling along the roads piled high with snow.

YPU and UOL signed an academic exchange agreement in 2010, and since then students from YPU have traveled to Finland in order to attend UOL as international exchange students. Even in the winter when the temperature drops to minus 15°C, or sometimes even minus 30°C, the YPU students feel reassured when they see Finnish students happily cycling to their classes.

As mentioned earlier, I have been involved with students from UOL every year from 2009 onwards, mainly by holding a WS in early November each year. Although the main focus for the WS is fashion, WSs have also been held for products and media. Recently our students participated enthusiastically in a WS related to service design.

Through the exchanges between the two universities, the relationship between Rovaniemi City and Yamaguchi City

has become deeper. Finnish students who participated in the WSs were invited to receptions at Yamaguchi City Hall and also to parties with university staff and municipal officials. These activities also strengthened the relationship between YPU and the city hall, and in the spring of 2014, Shoji Yoshida, Deputy Mayor of Yamaguchi City, together with Shoichi Ueno, Executive Director of the Yamaguchi Chamber of Commerce and Industry, Yuji Nagasaka, President of YPU, Professor Robert Schalkoff, Director of Global Programs at YPU, and myself, in my capacity as Dean of the Faculty of Intercultural Studies, visited Rovaniemi to make the first formal exchange at municipal level. The meeting to organize this event had been held at the Yamaguchi Chamber of Commerce and Industry in 2013, at a time when Professor Marjatta Heikkilä-Rastas from UOL was on a visit to YPU, so she took part in the meeting and it provided the impetus for future exchanges between commerce, academia, and local people.

The following year, in 2015, Esko Lotvonen, the Mayor of Rovaniemi City, together with Tajja Jurmu, Vice President of the Rovaniemi City Chamber of Commerce and Industry, and Markus Aarto, the Vice President of UOL, visited Sumitada Watanabe, the Mayor



of Yamaguchi City. This provided a further opportunity for meetings between business leaders, academics, and people from the two cities.

From 2010 onwards, Santa Claus had been coming to Yamaguchi from Rovaniemi, and in 2014, YPU organized a Christmas market in which products from Rovaniemi were sold. Clothes made of expensive reindeer leather were exhibited at the Izutsuya Department Store in Yamaguchi in 2015. In 2016, the life and cultural arts of Rovaniemi was introduced at an event featuring Santa Claus held at the Chuya Nakahara Memorial Museum Square in Yamaguchi. This museum is located next to the “Kitsune no Ashiato” (Fox’s Footprints), an eating and drinking establishment created by Yamaguchi City where you can also soak your feet in the hot springs of Yuda Onsen.

2. From the Signing of a Tourism Exchange Partnership Agreement to Holding an Exhibition

Establishment of a Yamaguchi City Booth and Signing a Tourism Partnership Agreement

The stage was shifting from intercollegiate exchange to exchanges between the two cities and their respective chambers of commerce. On November 8, 2016, Mayor Watanabe and Mayor Lotvonen signed a tourism exchange partnership agreement in Rovaniemi.

We were fortunate to be visiting UOL at the same time, as I was accompanying a group of YPU students for a WS there, and I was invited to participate in the signing ceremony. At the Christmas House in Santa Claus Village, there was an exhibition to highlight Christmas culture in Finland and the rest of the world, and a Yamaguchi booth organized by the Yamaguchi City Tourism Exchange Division was also presented. The opening ceremony for the Yamaguchi booth was held before the signing ceremony. Associate Professor Kenji Kurata, my colleague in the Department of Culture and Creative Arts, Professor Amy Wilson, the Global Division Director of YPU’s Center for Higher Education, and seven students from YPU also participated.



The students were fortunate to see this evidence of exchange between the two cities and to witness the beginning of a full-fledged exchange with the city of Santa Claus.

After the opening ceremony for the Yamaguchi booth, I went to Alaruokasen Talo in Rovaniemi, which was the venue for the signing ceremony. This building is one of the few buildings in Rovaniemi that escaped damage during the Second World War, and it had been used as a venue for international exchange on previous visits of people, academics, and business leaders from Yamaguchi to Rovaniemi. After the signing ceremony, a luncheon was held in the same building. Professor Marjatta Heikkilä-Rastas, who has become a bridge of interaction between the two cities over the course of many years, also joined us for lunch.

A Proposal for an Exhibition Introducing Yamaguchi Design and Crafts, and the Preparatory Process for That Exhibition

It was on this occasion that I proposed holding an exhibition to introduce the works of designers and craftsmen from Yamaguchi City and to sell their products if possible. Since Mayor Watanabe was interested in commercial exchange in addition to the existing exchange of Christmas culture, he promptly accepted my proposal. Mayor Lotvonen also offered his cooperation on the spot.

This proposal came to fruition at ADW 2017 and was held from February 20 to 26. There was some anxiety as to whether the event would be ready in time because there were only three months from the first proposal to the starting date. However, before I made the proposal for the exhibition, I had already set certain procedures in motion. Following the Christmas Market held in Yamaguchi in 2015, I had taken Erkki Kautto and his son Mikael to meet Ichiro Fujii, who is the owner of a shop selling Nordic goods called Enza. From 2010 onwards Erkki Kautto played an important role as a bridge-builder between Rovaniemi and Yamaguchi, but he retired in 2016.



Since I considered that exchanges between the people of Rovaniemi and Yamaguchi were important, I planned to create opportunities for artists and people to interact with each other by building a network of citizens and creators in Yamaguchi who were interested in Nordics. In fact, many artists and craftsmen were already gathering around the Enza shop, so there was a ready-made network. At the time of this first introduction between Erkki Kauto and Ichiro Fujii, nothing formal was decided.

One of my students in my postgraduate seminar, Sayoko Kai, went to Rovaniemi in order to study as an exchange student at UOL from the end of August 2016. She was friendly with Ichiro Fujii and Tokuma Takebe, who was himself a graduate of the Graduate School of Intercultural Studies at YPU. Through Sayoko, I heard that they were looking for

an opportunity to exhibit their work in Rovaniemi. I went back to Enza, listened to their passionate ideas, and after the completion of the Christmas Market in 2016, I arranged a meeting at Kitsune no Ashiato so that Ichiro Fujii and Tokuma Takebe could meet Mikael Kautto, the coordinator of the Rovaniemi exhibition, with Ulla Pirkola acting as an interpreter. The five of us talked about holding an exhibition to introduce Japanese crafts at Rovaniemi and also about giving a performance to introduce Japanese culture. The result of this meeting was the formation of an arbitrary executive committee.

At this time, we also discussed plans for people from Yamaguchi, including writers and craftsmen, to make a tour of Rovaniemi to coincide with Design Week there, however at this stage no-one came forward to sponsor the exhibition of Japanese crafts. Therefore, when I returned to Yamaguchi after having witnessed the signing of the agreement between the two cities in Rovaniemi in November 2016, I immediately set up the Christmas Finland Project Executive Committee consisting of people from the Yamaguchi City Tourism Exchange Section, the Yamaguchi Chamber of Commerce and Industry, and YPU.

In Rovaniemi, the local preparations were mostly made by Sayoko Kai. Erkki Kautto played a role as the director of the event but it was Sayoko who acted as the curator for the exhibition under the guidance of Heidi Pietarinen, UOL's professor of textiles and interior design. Mikael Kautto chose to take responsibility for designing the posters, handbills, and programs. Ulla Pirkola translated the program into Finnish, hosted the opening ceremony, and acted as interpreter.

The result was that Erkki Kautto was able to coordinate this group with Rovaniemi City, UOL, and also with YPU's representative Sayoko, to contribute greatly to the success of the exhibition.

Exhibitions and retailing at the Pilke Building, the Rovaniemi City Library and Taito Lappi

As for the location of the exhibition, I had heard that UOL was going to be holding an exhibition in the UOL gallery in Arktikum Museum, and that a fashion show was going to be



staged in front of the building, so I suggested that the Pilke Science Center next door would be a good location. Sayoko Kai negotiated through Erkki Kautto and received permission from Rovaniemi City.

Rovaniemi City offered a gallery on the ground floor of the Pilke building and approximately twenty companies and artists from Yamaguchi participated in the exhibition. Half of the participants were organized by the Yamaguchi Chamber of Commerce and Industry, through the cooperation of Vice-President Masataka Kawakubo and Ayumi Harunaga. The other participants were arranged by Tokuma Takebe from artists who had a connection with Enza. Many of the exhibits were relatively small works due to the problem of transportation to Finland, so the gallery space was just the right size.

The exhibits were installed in the gallery on February 18th and 19th and this was accomplished with no major problems. Mayor Lotvonen, Professor Marjatta Heikkilä-Rastas, Professor Pietarinen, officials and people from Rovaniemi City, the exhibiting artists from Japan, and people from Yamaguchi City who had joined the tour all gathered for the well-attended opening ceremony and reception on February 20th. At the opening ceremony, after greetings from Mayor Lotvonen and myself in my capacity as the chairperson of the exhibition executive committee, there was a demonstration of how to wear a kimono as coordinated by Ichiro Fujii, and a presentation of the 'Orikata' folding technique which was

the forerunner of origami. These activities introduced the participants to the world of traditional Japanese culture.

An exhibition of Finnish origami by Sirkka Huttunen was also being held there and the opening ceremony was a joint event for both exhibitions. The fact that the Orikata demonstration was made at an origami exhibition by a Finnish artist was an opportunity to recognize that the charm of Japanese traditional culture has spread around the world and internationalized.

Also, when I saw Huttunen's work, I felt the integration of Japanese and Finnish culture in the plastic arts. This project had been born from the exchange between Huttunen's daughter, Sari, and Sayoko Kai, who were studying together at UOL. The paper used in the exhibits was paper that had been disposed of in the Pilke building and other paper that otherwise would have been thrown away; this visual expression of the spirit of sustainable Finnish design was very intriguing.

In addition to the exhibition at Pilke, Sayoko had independently negotiated with Rovaniemi City Library. This library was designed by the foremost Finnish architect, Alvar Aalto, and the building is famous worldwide, and I had visited the library many times before. The artworks by the group from Yamaguchi were exhibited in glass cases at the entrance of the library, rather than in the library's exhibition room. To the left of the glass cases there was also an exhibition of the mompekk collection of Japanese agricultural clothes in front of the shelves holding historical books. Mannequins were borrowed from the university; the top half displayed a T-shirt from the AGRI-ART FESTIVAL 2016, and the bottom a pair of mompekk 2016 Yamaguchi-jima cosmos trousers.

The products exhibited were sold at a craft goods store called Taito Lappi, which was also an atelier for Hoppana weaving. Even though the ADW has now finished, the Taito Lappi shop is continuing to experiment with selling products from the exhibition.



3. Intercultural Exchanges at the Exhibition and the Next Step Forward

The party who visited Rovaniemi from Yamaguchi took part in a tour of the city before joining the opening ceremony. The members of the group were from Yamaguchi City and the surrounding region, and were not limited to the craftsmen who were exhibiting their work in the exhibition. Later I heard that even at this early stage, a woman from Yamaguchi had already made some friends and had invited some people from Rovaniemi to visit Yamaguchi and stay at her house.

The exhibition was also heavily featured by the local newspaper, *Lapin Kansa*. I was featured in an article showing a picture of me with a work called "Amaterasu – the Goddess of the Sun."

The people of Rovaniemi who read this article in the culture section of *Lapin Kansa* visited the exhibition the day after the opening. Sayoko Kai and Mai Ohta (the designer behind the MAIOHTA brand who lives in Helsinki and who was exhibiting a letter set made from Japanese Tokuji washi paper) explained the features and attractions of the Yamaguchi products in English and Finnish to the local people. This, it seems, helped the visitors to enjoy the exhibition more thoroughly. Also, people who became interested said that they would go to see the goods at the Taito Lappi shop as well.

As the chairperson of the Christmas-Finland Project Executive Committee, I am planning to turn this event into a three year project. At the opening ceremony, I informed Mayor Lotvonen about Yamaguchi's intentions and asked for his cooperation. Also, following the opening ceremony, a retirement party was held in the evening at UOL for Professor Marjatta Heikkilä-Rastas. I made a speech



full of gratitude explaining how much Professor Marjatta Heikkilä-Rastas has contributed to the exchanges between Rovaniemi and Yamaguchi and between UOL and YPU. I took the opportunity of asking the president of UOL, Rector Mauri Ylä-Kotola, for his support and collaboration with future exhibitions.

Representatives of UOL then expressed gratitude that they were able to take part in a broader range of activities, thanks to the university's collaboration with YPU. In addition to Rector Ylä-Kotola, the Dean of the Faculty of Art and

Design, Timo Jokela, and the Coordinator for International Promotion in the Faculty of Art and Design, Virpi Nurmela, spoke of their gratitude for the contributions of YPU. After ten years of cultural exchange with Finland, I could readily understand the sincerity of their thanks.

"Dialogue with Nature from Yamaguchi Japan" became the latest step in collaboration and co-creation between the two



cities of Rovaniemi and Yamaguchi, both blessed with plentiful natural and cultural resources. Finland is in the vanguard of realizing sustainable design, and the natural environment of Finland lends itself to consideration of the true blessings of nature. In addition, even if you do not get to see the northern lights, in Lapland in the winter you can enjoy yourself fully by experiencing the mysterious light of the polar nights and the clear space filled with cold air.

Many people from Yamaguchi feel that experiencing Lapland and its culture, which is different to anything that can be experienced in western Japan, will give them an opportunity to re-evaluate the attractions of Yamaguchi's environment and culture. In other words, through contact with a different culture and natural environment, many people rediscover the richness of their own lives for themselves. Furthermore, I hope that people from Rovaniemi will come to Yamaguchi, and through contact with Japan's long heritage of history and culture, will return to Finland having felt the attractions of Japan and that their experiences will be the trigger for new creativity in their lifestyle.

The development of intercultural exchange on multiple levels, including exchanges between university academics, exchanges between businesses, and exchanges between local people, will become the start for new collaboration and new co-creation. Heretofore unimagined products and ideas have been born and new values created from the activities of the people in both cities involved in the exchanges. This could be the key towards further regional activation. Rovaniemi and Yamaguchi are both small cities but there are further opportunities for developing exchange activities and building deeper relationships. I will continue to work towards this goal as long as time and opportunity permits, and hope that my perseverance will open the door to further creative activities.

VI

ロヴァニエミ・アークティック・デザイン・ウィーク2017： 「自然との対話～日本の山口から」展の開催

1. 山口市とロヴァニエミ市の産学公交流の足跡

ここでは山口市とロヴァニエミ市の交流の足跡を記す。筆者は2000年12月にはじめてロヴァニエミを訪問した。そこで極夜を体験した。ヘルシンキからナイトトレインで早朝に到着し、夕方には出発する日帰りの旅であった。積もった雪の上を学生が自転車通勤している姿が思い出される。

2010年からYPUとUOLが学術交流提携を締結し、本学の学生が交換留学に行き始めた。学生たちは-15℃や時には-30℃になる冬場にも、自転車で元気に大学に通っている姿を見るにつけ、頼もしさを感じる。

筆者ははじめに述べたように2009年から現在まで欠かすことなくUOLに学生を伴ってでかけ、主に11月初旬にWSを実施してきた。服飾領域が中心だが、プロダクトやメディア領域でのWSも行われている。現在はサービスデザインに関するWSも盛んに行われるようになってきた。

大学交流をする過程で、ロヴァニエミ市との交流も徐々に豊かになってきて、WSにでかけた学生が、市役所でのパーティや、大学と市役所関係者が開催するパーティに招かれるなど、大学と市役所との関係も生まれてきた。

そこで、2014年春に山口市から吉田正治副市長（現在は引退）、山口商工会議所から上野省一専務理事、YPUから長坂祐二学長、ロバート・シャルコフ、グローバル事業総括（2016年5月まで）そして国際文化学部長の筆者と一緒にロヴァニエミ市を訪問し、はじめての正式な交流が

なされた。この交流を企画するための会合が2013年に山口商工会議所で開催され、丁度、UOLマルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授が本学を訪問中だったので、この会議に参加した。このことが今後の産学公民の交流について後押ししたのである。

そして2015年にはエスコ・ロトウヴォネン Esko Lotvonen ロヴァニエミ市長がロヴァニエミ市商工会議所タイヤ・ユルム Taija Jurmu 副会頭とUOLマルクス・アアルト Markus Aarto 事務局長を伴って山口市渡辺純忠市長を訪問し、産学公で会合をもった。

2010年からのサンタクロースの派遣のみならず、2014年からは大学が主となり企画されたクリスマスマーケットにロヴァニエミ市からの参加があり、テントによるブースでロヴァニエミ市の工芸品が紹介された。2015年には高価なトナカイの皮革で出来た衣類も山口井筒屋で紹介された。2016年には山口市が管轄する足湯と飲食の施設「狐の足跡」と道路を隔てて隣の山口市「中原中也記念館」前広場で、ロヴァニエミ市の生活や文化芸術がサンタクロースのイベントとともに紹介された。

こうした活動が両市の次の交流ステップとなった。

2. 観光交流パートナーシップ協定の締結から展覧会開催へ

山口市ブース設置と観光パートナーシップ協定の締結式

大学間交流から両市や商工会議所の交流へとステージが移り、2016年11月8日にロヴァニエミ市において、渡辺市長とロトゥヴォネン市長が観光交流パートナーシップ協定の締結にサインをした。

筆者は幸運にも同じ時期に学生引率のためにUOLを訪問し、WSをしていたので、この調印式に招かれ参加することができた。サンタクロース村のクリスマスハウスではフィンランドや世界のクリスマス文化を紹介する展示ブースがあり、山口市観光交流課が中心になってそこに山口市のブースが作られた。そのオープニングセレモニーが締結式の前に行われ、そこにWSで同行していた同僚の文化創造学科の倉田研治准教授、留学交流の会合に来ていた高等教育センター・グローバル部門長のウィルソン・エイミ教授そしてYPUの学生7名が参加した。

学生たちも両市の交流に立ち会うことができ、サンタクロースの街との本格的な交流の始まりを目の当たりにして幸運であった。

このオープニングセレモニーの後に、調印式の会場であるロヴァニエミ市のアラルオカセン館 Alaruokasen Talo に移動した。この建物は第二次世界大戦の戦災を免れた数少ない建物で、前回、山口から産学公でロヴァニエミ市を訪問した時にも使われた交流施設である。このロヴァニエミ市の記念館で協定の調印式が行われた。その後、同じ建物内で昼餐会が行われた。ここには、長年交流の架け橋になってきたマルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授も合流した。

山口のデザインや工芸を紹介する展覧会の提案とそれまでの準備過程

筆者はそこで、ロヴァニエミ・アークティック・デザインウィーク ADW2017で、山口市のデザイナーや工芸家の作品を紹介し、可能なら販売も行えたらという提案をした。渡辺市長はクリスマス文化の交流だけでなく、産業交流等にも興味をもっていたので、快く承諾された。ロトゥヴォネン市長もその場で協力をする旨の返事があった。

ADW2017は2月20日から2月26日まで開催され盛会のうちに終了した。提案からわずか3ヶ月あまりしかない企画にも関わらず無事に開催できたのは、以下のような準備があったからであると考えられる。

展覧会の提案に至るまでに筆者はいくつかの手続きを踏んでいた。

2015年の山口市で開催されたクリスマスマーケットの後に、エルッキ・カウト Erkki Kautto 氏とその息子のミカエル・カウト Mikael Kautto を北欧雑貨の店「円座」を経営している藤井一郎のもとに連れていき紹介をした。エルッキは2010年からロヴァニエミ市と山口市の架け橋として重要な役割をした人物で、2016年に引退をしている。

これから大切なことは市民交流だと筆者は考えていたので、山口市で北欧に興味をもつ市民や作家のネットワークを作り、作家同士や市民同士が交流する機会を創出するように考えた。円座には多くのアーティストや工芸家が集っており、ネットワークがすでにあったが、この時は漠然とした紹介に終わっていた。

筆者のゼミ生甲斐少夜子が2016年8月にUOLに留学したことがきっかけで、甲斐と親しかった藤井や木工作家の竹部徳真(本学大学院国際文化学研究所修了)がロヴァニエミで作品を紹介したいという話をしていた。再度、円座におもむき彼らの熱い意志を聞いたので、2016年のクリスマスマーケットが終了した後に、前出のミカエルと通訳や司会などで山口市に同行していたフィンランド人のウッラ・ピルコラ Ulla Pirkola をともない円座に行き、藤井と竹部と5人でロヴァニエミにおいて作品を紹介する展覧会と日本文化を紹介するパフォーマンスなどを実施しようという話し合いをし、任意の実行委員会を作った。

この時に作家や工芸家を含め市民がデザイン・ウィークの時期にツアーを組んで出かけようという計画も話し合った。この段階では展覧会のサポーターはない状態であった。

そこで、筆者は2016年11月のロヴァニエミ市での両市の調印式の後、帰国して、すぐに山口市観光交流課と山口商工会議所そしてYPUでクリスマス・フィンランドプロジェクト実行委員会を立ち上げた。

そして現地の組織を甲斐が中心に作った。ロヴァニエミではエルッキ・カウト氏を監督として、甲斐少夜子がUOLテキスタイルとインテリアデザインのヘイディ・ピエタリネン Heidi Pietarinen 教授の指導の元でキュレータを担当することになった。ミカエル・カウトはポスター、チラシそしてプログラムのデザインや企画運営を、そしてウッラ・ピルコラはプログラムの翻訳やオープニングセレモニーの司会と通訳などを担当することを決めた。

結果として、エルッキ・カウトはロヴァニエミ市とUOLそしてこのグループを繋ぎ、交換留学生である甲斐をサポートし、展覧会実現に向けて大いに貢献した。

「ピルケPilke」「ロヴァニエミ市図書館」そして「タイト・ラッピ Taito Lappi」での展覧会と販売

筆者は展覧会の場所について、UOLがアルクティウム内のギャラリーで展覧会をそして玄関前でファッションショーをしていると聞いていたので、その隣にある科学センター「ピルケ」がよいのではないかと提案した。甲斐がカウツなどを通じて交渉し承諾を得た。

その結果ピルケ1階のギャラリーを提供された。山口から約20組の企業あるいは作家が参加した。その半分は山口商工会議所副会頭川久保賢隆の協力の元、春永亜由美が山口商工会議所の会員に声をかけ集められた。後の半分は円座との繋がりのある作家を竹部が取りまとめた。運搬等の条件があり、比較的小さな作品の展示が多かったため、このギャラリースペースは丁度よい大きさであった。

2月18日と19日に展示の搬入が行われ、比較的スムーズに設置が行われた。2月20日のオープニングセレモニーには、ロトゥヴォネン市長、マルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授、ヘイディ・ピエタリネン教授、ロヴァニエミ市民や市の関係者そして日本からこのために参加した作家やツアーに参加した山口市周辺の市民が集って賑やかなセレモニーとレセプションになった。オープニングでは、ロトゥヴォネン市長と当展覧会実行委員長であった筆者の挨拶の後、藤井のコーディネーションで着物の着付けのデモンストレーションや折紙の源流である折形のプレゼンテーションがあり、日本の伝統文化の世界に参加者を引き込んだ。

同じ場所で同時期開催のフィンランド折紙作家シルッカ・フットネン Sirkka Huttunen の作品展が開催され、共同オープニングとなった。折形がフィンランド人の折紙作品の空間で行われたことは、日本の伝統文化の魅力が世界に伝搬され、国際化されていることを認識させられる機会となった。

また、フットウネンの作品を見て、日本とフィンランドの造形文化の融合が図られたと感じた。この企画は甲斐がUOLで共に学んでいる作家の娘サリ・フットウネンとの交流から生まれたものである。作品の材料の紙はこのピルケで廃棄される前の紙や生活の中で捨てられそうになった紙を再利用し加工されて使われており、サステナブルなフィンランドデザインの精神が表現されていることにも興味を抱かされた。

ピルケ以外に甲斐は独自にロヴァニエミ市図書館に交渉を進めていた。この図書館はフィンランドを代表する建築家アルヴァ・アールトの設計で、世界的にも有名な場所である。筆者は何度も尋ねたことがあった。我々のグループの作品は図書館の展示室ではなく、図書館の入り口のガラスケースに展示された。そして、筆者の研究室が取り組んでいる農ガールコレクションのモンペッコは歴史関係の図書空間を背にして、

ガラスケース向かって左隣に展示された。UOLからマネキンを拝借し、上着はアグリアート・フェスティバル2016のTシャツで、ボトムスはモンペッコ2016山口縞cosmosが展示された。

これらの作品は、ホッパナ織のアトリエであり工芸雑貨の店タイト・ラッピで販売が行われ、ここではデザイン・ウィークを過ぎても実験的に販売が行われている。

3. 展覧会での交流そして次のステップへ

今回、ロヴァニエミツアーがはじめて組まれて、展覧会に出品した作家以外の山口市および周辺の市民がオープニングセレモニーに参加した。その後の話を聞くと、すでにこの場で友達を作り、山口の家に泊めるから是非遊びに来るようにと誘ったそうだ。

今回の展覧会は地元新聞のラピンカンサにも大きく取り上げられた。筆者はAAF2016で安倍昭恵内閣総理大臣安倍晋三夫人にモデルを依頼した作品「AMATERASU - The Goddess of Sun」とともに記事の中で紹介された。

ラピンカンサの文化欄で筆者たちの記事を見たロヴァニエミ市民が、オープニングの次の日に展覧会場を訪れた。徳地和紙のレターセットで出品しているMAIOHTA主宰の大田舞（ヘルシンキ在住）が甲斐とともに、これらの地元の人々に山口の作家の作品の特徴や見所などを英語やフィンランド語で解説した。その結果、来訪者は展覧会をより深く楽しむことができたようだ。また、興味をもった人はタイト・ラッピに商品を見に行くとも言っていた。

筆者はクリスマス・フィンランドプロジェクト実行委員会委員長に任命されており、今回を含め3年間のプロジェクトとしてこの展覧会をシリーズで実施する計画である。今回、ロトゥヴォネン市長にも山口側の意向を伝え、協力を取り付けた。また、オープニングの夜にUOLでマルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授の退職パーティが行われた。そこに参加した時に、今までの両大学と両市の交流の経緯において、マルヤッタ・ヘイッキラ-ラスタス教授がいかに貢献したかについて紹介し、お礼の挨拶をした。そして、ここに同席していたマウリ・ウラ-コトラ学長 Rector Mauri Ylä-Kotola に、今後の展覧会の活動に大学もコラボレーションをして参加するように依頼した。

大学関係者は本学の活動を通じて、UOLがまた普段とは異なる方法で行政との繋がりができたことに感謝の言葉を述べられた。マウリ・

ウラ-コトラ学長、芸術デザイン学部長ティモ・ヨケラ Timo Jokela 教授 Dean of the Faculty of Art and Designそして芸術デザイン学部の国際推進のコーディネーター、ヴィルピ・ヌルメラ Virpi Nurmela がYPUの貢献に感謝の言葉を述べられた。これらのことを通し、約10年に及ぶ交流の成果として素直に受け止めることができた。

「Dialogue with Nature from Yamaguchi JAPAN」は、自然資源や文化資源に恵まれた両市の新しい「共同」と「共創」のステップとなった。フィンランドにはサステナブルデザインが先行的に実現されており、本当の豊かさについて考えることができる環境がある。また、冬のラップランドには、オーロラを見られなくても十分に楽しめるだけの神秘的な光と冷気で張りつめられた清澄な空間が広がっている。

山口の多くの人々が本州西端の土地では味わえない異文化としてのラップランドを体験し、そのことで山口の自然や文化の魅力を再評価する機会を創出できたらと考える。またロヴァニエミの人々が山口を訪問し、長く継承されてきた歴史文化に触れて日本の魅力を感じて帰り、新しい生活創造のきっかけにその体験が活かされることを期待したい。自らの生活の豊かさは異国の文化や自然に触れることで再発見されることが多いものである。

大学の専門家の交流、ビジネス交流そして市民の交流と重層的に交流が展開することで、新しい共同と共創が生まれる。まだ見ぬ「もの」や「こと」が生まれて新しい価値観が両市の諸関係者の活動から生まれることがまさに地域創生の鍵となるのではないだろうか。これは小さな街同士の挑戦であるが、道は開かれている。世界でもあまり例がない、そんな関係を構築したいと考えている。時間と機会がある限り継続していきたい。継続こそが創造の道を開くから。

Looking Ahead

Clothing design that utilizes regional resources, which I have practiced since 1994, is a method of alternate design different from the mode. It is intended to create and disseminate a fashion style rooted in life, not from the fashion from the region.

Population decline and the decline of traditional industries has begun in the area where this joint research has been conducted. My aim to discover, create and disseminate local resources with colleagues, students, industry, administrative and local stakeholders also pursues the sustainability of living culture as well as local industries. Therefore, it also aims to create new regional pride by individualizing urban life in areas that have been standardized. Since the fashion show is a medium that can freely express the mix or contrast of regional tasks and ideas of contemporary art, I think that fashion shows would work to solve regional problems.

Also, through international collaboration with UOL, fresh appeal has been discovered as regional resources touch overseas sensitivity. In education as well, it acted as an experience of stimulation for students' rich stimulus in methods of thinking, design, composition, and technical aspects.

Especially at UOL, adapting the thinking and methods of service design to clothing design, using software that can simulate clothing design in three dimensions and using a computerized jacquard loom to introduce new art and interior leads to product development, which has not been done at our university. This was very interesting for my students and me, and through these activities students have been motivated to study abroad.

With SGFWS 2016, we invited teachers and students to YPU from UOL, LISAA MODE, Qingdao University and Kyungnam University to conduct WS jointly. It was also an

opportunity to extend the co-creation methods accumulated by UOL to the world. Collaborative work was created with thoughts, sensibilities and technologies, each country's clothing design sometimes colliding with each other, and eventually the participants' minds were united. As a result, I got the impression that many participants had a very exciting and meaningful experience.

I have introduced the viewpoints and methods of international exchange from around 2000 through clothing design. Because YPU has accelerated internationalization since the middle of the 2000s, and had concluded academic exchanges with Navarra State University in Spain and Qingdao University in China, they were asked to participate in the commemorative event. In addition, we took part in a fashion shows at each university with students at the Virgin Commonwealth College of Qatar in Qatar, and University of Art and Design Helsinki and UOL in Finland.

Through the above experiences, because they created works reflecting regional resources, a story was born in the work and it was able to appeal to the people of the world. In the future, we will continue to conduct research related to the branding of the area. We will continue to research and create clothing designs with rich possibilities, with international communication as a medium, and hope to contribute to the region in a way that can create global meaning.

おわりに

筆者が1994年から実践してきた地域資源を活かした服飾デザインは、モードとは異なるオルタナティブなデザインの方法である。地域から流行ではなく、生活に根ざしたファッションのスタイルを創造し発信することが意図されたものである。

共同研究をしてきた地域では、人口減少や伝統産業の衰退が始まっている。筆者が同僚や学生、さらに産業界や行政、そして地域の関係者とともに、地域資源の発掘と創造そして発信を行って来た目的は、地域の産業と同時に生活文化の持続可能性をも追求するためである。また画一化されてきた地域の都市生活の個性化によって新たな地域の誇りの創出を目指すことである。ファッションショーは、地域課題と最先端アートの現象や思想とをミックスしたり、対比させたりと自由自在に表現できるメディアなので、地域課題解決に機能するのではないかと考え実行してきた。

また、UOLとの国際共同研究を通じて、地域資源が海外の感性に触れることによって、新鮮な魅力が発見されてきた。教育においても、双方の発想法、デザインと構成の方法や技術面で、学生たちの豊かな刺激の場として機能した。

特にUOLではサービスデザインの思考や手法を服飾デザインに取り入れていること、服飾デザインを3次元でシミュレーションできるソフトを活用していること、テキスタイルではコンピュータを援用したジャガード織機により新しいアートやインテリア製品開発に繋げていることなど、本学では行われていない多くの学びが紹介され、学生に留学への動機付けもされてきた。

SGFWS2016でUOLをはじめ、LISAAや青島大学および慶南大学の4大学から教員と学生をYPUに招聘し、YPUを加えて5カ国の大学が共同でWSを行うことができたことで、YPUとUOLが積み上げてきた共同と共創の手法を世界へと敷衍させる機会でもあった。そこでは各国の服飾デザインに対する思想や感性そして技術などが、時にはぶつかりながら、最後には参加者の心が一体となって、共同作品が創造されるという実りがあった。その結果、多くの参加者から非常に刺激的で有意義な体験だったとの感想が得られた。

筆者は以上のような服飾デザインに国際交流の視点と手法を2000年前後から導入してきた。なぜなら、2000年代の中頃からYPUが国際化を加速させはじめ、スペインのナバラ州立大学や中国の青島大学と学術交流を締結し、その記念行事に参加を依頼されたからである。加えて、カタールのバージン・コモンウェルス大学カタール校やフィンランドのUIAHおよびUOLに、学生を連れてそれぞれの大学のファッションショーに参加してきた。

上記の体験において、地域資源を反映させたからこそ、作品にストーリー性が生まれて世界の人々にアピールすることができた。今後も継続して、地域のブランディングに関わる研究をする予定である。これからも国際的なコミュニケーションメディアとして豊かな可能性をもった服飾デザインの研究創作を継続させ、グローバルな意味を生み出せるような地域貢献をしていきたいと考えている。

References

参考文献

Marjatta Heikkilä-Rastas, On Professor Voyage. University of Lapland, 2016.

Edited by Sanna Konola & Päivi Kähkönen, Sanna Konola, Arctic Wear – Perspectives on Arctic Clothing. Lapland University of Applied Sciences, 2015.

Edited by Marjatta Heikkilä-Rastas & Tytti Taipale, Yumiko Mizutani, History of Joint WSs between Yamaguchi Prefectural University and University of Lapland from 2009-2013: 'Sustainable and regional resources' "JAPAN-FINLAND WS", University of Lapland, 2014.

Yumiko Mizutani, Costume Design and Arts Management Making Use of Local Resources: Practical Research Towards Stimulating Growth of Tokuji in Yamaguchi City, 'International Journal of Costume and Fashion' Vol.13 No.1, 2013, pp11-22.

Yumiko Mizutani, Practical Research on Costume Design Utilizing International Exchange and Regional Resources; Joint International Research with Universities in Finland, 'Journal of the International Association of Costume' No.38, the International Association of Costume, 2010, pp.40-47.

水谷由美子・小田玲子・荒木麻耶共著「産学公連携による農作業着モンパッコとツナギッコの商品開発—アグリアート・フェスティバル2016を事例として—」『山口県立大学学術情報』第10号 山口県立大学、2017年、35-57頁。

山口県立大学ライフイノベーション研究チーム編『SPS2015サービスデザインで社会が変わる 未来が変わる』東洋図書出版、2016年。

水谷由美子・小田玲子・甲斐少夜子・原田章子共著「地域創生への服飾デザインからの挑戦：長門市油谷の棚田ブランディングと農作業着モンパッコの商品開発を事例として」『山口県立大学学術情報』第9号 山口県立大学、2016年、41-80頁。

水谷由美子・松尾量子共著「サービスデザインを適応したナースウェアの提案：ライフイノベーションに向けた創作研究」『山口県立大学学術情報』第9号 山口県立大学、2016年、113-117頁。

松尾量子・水谷由美子・倉田研治共著「国際共同研究に基づくサービスデザインを活用した教育プログラムの開発」『山口県立大学学術情報』第9号 山口県立大学、2016年、97-106頁。

山口県立大学ライフイノベーション研究チーム編『SPS2014サービスデザインでまちを変えるくらしが変わる』東洋図書出版、2015年。

水谷由美子 「フィンランド国立ラップランド大学UOLとの国際共同研究について：地域資源の融合からサービスデザインを活用する研究創作へ」『日本家政学会誌』巻66 2号、日本家政学会、2015年、73-78頁。

水谷由美子 「地域の宝物としての地域資源でまちづくり～徳地手漉き和紙継承に向けた組織作りとデザイン提案～」『山口経済月報』2015. 7一般財団法人山口経済研究所、2015年、2-11頁。

水谷由美子・甲斐少夜子・小田玲子共著「地域資源を活かした農ガールファッションの商品開発とサービスデザイン：アグリアート・フェスティバル2014『大地の心をさく』を事例として」『山口県立大学学術情報』第8号 山口県立大学、2015年、45-70頁。

山口県立大学ライフイノベーション研究チーム編『SPSサービスデザインで生活を変える 社会が変わる』東洋図書出版、2014年。

水谷由美子・安倍昭恵・武永佳奈・水津初美共著「モンペとサルツパカマをリデザインした農作業着の服飾デザイン：「農業スタイルコレクション2013 in 長門油谷 with会津若松」を事例として」『山口県立大学学術情報』第7号 山口県立大学、2014年、27-49頁。

水谷由美子編著『Exhibition with 山口とくち和紙振興会 結の香「地域の宝物-徳地手漉き和紙と生活の装い-」展』山口県立大学、2014年。

水谷由美子 「紙衣とファッション：日本の伝統的美意識の表現」『服飾美学会』57号、服飾美学会、2013年。

水谷由美子・井生文隆・田村 洋・松尾量子・小南英昭・山口 光・小橋圭介共著「地域資源を生かした豊かな生活文化の創造をめざして2：山口における地域プロデュースのための商品開発研究」『山口県立大学学術情報』第6号 山口県立大学、2013年、99-115頁。

水谷由美子・浅田陽子・松原直子・武永佳奈・水津初美共著「中山間地域活性化に向けた服飾デザインとアートマネジメント 2: 徳地手漉き和紙を用いたファッションショーとサンタクロース村での作品展開催による実践的研究」『山口県立大学学術情報』第6号 山口県立大学、2013年、11-35頁。

水谷由美子・Marjatta Heikkilä-Rastas・松尾量子・Päivi Rautajoki共著「山口県立大学とラップランド大学におけるデザイン教育プログラムの共同開発に関する研究: 二国間の地域資源を融合させる服飾デザインのワークショップの事例について」『山口県立大学学術情報』第6号 山口県立大学、2013年、117-137頁。

水谷由美子・松永美代子・木村和枝・浅田陽子・松原直子・武永佳奈・藤田幸司共著「中山間地域活性化に向けた服飾デザインとアートマネジメント: 『アウリンコ・徳地・タロ』プロジェクトを事例として」『山口県立大学学術情報』第5号 山口県立大学、2012年、9-39頁。

水谷由美子・Marjatta Heikkilä-Rastas・井生文隆・田村 洋・松尾量子・小南英昭・山口 光・小橋圭介共著「地域資源を生かした豊かな生活文化の創造をめざして: ラップランドと山口における地域プロデュースの実践的研究」『山口県立大学学術情報』第5号 山口県立大学、2012年、109-134頁。

水谷由美子・田村未奈美共著「服飾デザインと国際アートマネジメントの実践的研究: 地域資源を活用したクリスマスファッションショーを事例として」『山口県立大学学術情報』第4号 山口県立大学、2011年、1-27頁。

水谷由美子「国際交流と地域資源を生かした服飾デザインの実践的研究-フィンランドの大学との国際共同研究を事例として-」『国際服飾学会誌』No.38 国際服飾学会、2010年、40-47頁。

水谷由美子・磯部素男・岡部隆則・森田聖士・岡田奈緒・田村未奈美共著「地域資源を生かしたまちづくり: ファッションとアートによる実践的研究」『山口県立大学学術情報』第3号 山口県立大学、2010年、27-48頁。

水谷由美子・磯部素男・永留靖洋・倉田敏生・西脇未美・岡部隆則・森田聖士・片山涼子共著「地域資源を発掘・創造・発信する実践的研究: 「山口とファッション・まちづくり・国際交流」」『山口県立大学学術情報』第2号 山口県立大学、2009年、40-59頁。

水谷由美子「フィンランドの服飾—19世紀末における民族衣装の復活と国民服の生成」『服飾美学』47号 服飾美学会、2008年。

水谷由美子・神 大樹・磯部素男・片山涼子・永留靖洋共著「山口市における産学連携によるアートがある街の創造: 『アグリ・アート・ツーリズム』の実践的研究」『山口県立大学学術情報』第1号 山口県立大学、2008年、39-50頁。

水谷由美子・井生文隆・松尾量子・田中輝雄・岡部泰民・入江幸江・磯部素男・永富真子・神 大樹共著「産学連携によるファッション文化の発信と地域文化の創造: 第21回国民文化祭・やまぐち2006ファッションフェスティバルの実践的研究」『山口県立大学大学院論集』第8号 山口県立大学、2007年、147-177頁。

水谷由美子『毛利臣男の劇的空間—舞台・ファッション・アート—』織研新聞社、2006年。

水谷由美子・入江正敏・永富真子共著「ファッションを通じた日・西の国際文化交流と地域文化発信の実践的研究: ナバラ州におけるYamaguchi Meets Navarra 2005'を事例として」『山口県立大学大学院論集』第7号 山口県立大学、2006年、109-124頁。

水谷由美子「日本・フィンランド間の産学共同研究: ワークショップ'Wrapping the Body' と Fashion Exhibition の企画・デザイン」『山口県立大学生活科学部研究報告』第31号 山口県立大学、2005年、71-72、81頁。

水谷由美子・入江幸江・縄田恵・永富真子共著「産学・国際間共同によるデザインの実践的研究: 萩開府400年記念・竹が創る21世紀事業: 『竹を着る—日本andフィンランドの風—』and『竹MEETSフィンランドデザイン展』を事例として」『山口県立大学大学院論集』第6号 山口県立大学、2005年、117-139頁。

水谷由美子・岡部泰民・入江幸江共著「ファッションと産学共同: 『ジャパンファッションデザインコンテストIN山口』実施の実例研究」『山口県立大学大学院論集』第5号 山口県立大学、2004年、65-86頁。

水谷由美子・岡部泰民・高島海・山崎忠道・新留直人/ノーラ・ニニコスキ/ピア・リンネ共著「異文化交流とファッションデザインに関する産学連携による実践的研究: やまぐち文化発信ショップの活動およびヘルシンキ芸術デザイン大学と山口県立大学の交流事例を通じて」『山口県立大学大学院論集』第4号 山口県立大学、2003年、59-80頁。

水谷由美子「宣教師からみた日本における南蛮服飾の受容について: 16世紀後半から17世紀初頭を中心に」『国際服飾学会誌』No.21 国際服飾学会、2002年、25-34頁。

水谷由美子「山口県立大学大学院ゼミにおける地域服飾文化の発信と商品共同研究開発」『日本家政学会誌』巻53 11号 日本家政学会、2002年。

水谷由美子「大学院サテライト研究室を中心商店街に設置—山口らしさを表現するオリジナルブランドの創造」『日本風俗史学会』9号 日本風俗史学会、1999年、73-77頁。

Abbreviation List

略語リスト

YPU	Yamaguchi Prefectural University	山口県立大学
UOL	University of Lapland	ラップランド大学
WS	Workshop	ワークショップ
COC	Center of Community	地(知)の拠点整備事業
LIRT	Life Innovation Research Team	ライフ・イノベーション・研究チーム
SINCO	Service Innovation Corner	サービス・イノベーション・コーナー
UIAH	University of Art and Design Helsinki	ヘルシンキ芸術デザイン大学
SPS	Service design Prototyping System	サービスデザイン・プロトタイピングシステム
IDBM	Industry - Design - Business - Management	産業・デザイン・企業・経営
JFDC	Japan Fashion Design Contest in Yamaguchi	ジャパンファッションデザインコンテストin 山口
JFWS	Japan × Finland Workshop	日本×フィンランド ワークショップ
SDN	Service Design Network	サービスデザイン・ネットワーク
JC	Japan Chapter	日本支部
SDL	Service Design Laboratory	サービス・デザイン・ラボ
SGFWS	Super Global Fashion Workshop	スーパーグローバル・ファッションワークショップ
AAF	Agri-Art Festival	アグリアート・フェスティバル
LISAA	LISAA MODE PARIS	リザー・モード・パリ
ADW	Arctic Design Week	アークティック・デザインウィーク
UX	User Experience	ユーザー・エクスペリエンス

Photo List

1. Grand Prize work of JFDC2005, provided by Ryoko Katayama
2. The 7th International Fashion Fair 2003, provided by Yumiko Mizutani
3. Greeting by President Kensuke Esato, Xmas Inspiration 2010, taken by Toshihiko Shiga
4. Greeting by Rector Mauri Ylä-Kotola, Xmas Inspiration 2010, taken by Toshihiko Shiga
5. Work of JFWS 2012, Christmas Fashion Show 2012, taken by Toshihiko Shiga
6. Finland members, Xmas Inspiration Exhibition 2010, taken by Toshihiko Shiga
7. Naru Naxeva, taken by Yoshina Takenaga
8. Author at the time of visiting professor in UIAH, 2002, provided by Yumiko Mizutani
9. Anniversary fashion show at the University of Lapland 2007, provided by Yumiko Mizutani
10. LED dress, New Year Fashion Show 2007, taken by Toshihiko Shiga
11. UOL, 2015, taken by Yumiko Mizutani
12. Finland Textiles Christmas Fashion Show 2002, taken by Toshihiko Shiga
13. Santa Claus' Village, taken by Yumiko Mizutani
14. Christmas Creation 2015, taken by Toshihiko Shiga
15. Tokuji Washi, taken by Akio Kawai
16. AMATERASU – The Goddess of Sun, taken by Akio Kawai
17. Washi yarn, taken by Akio Kawai
18. Tokuji Washi Exhibition 2014, taken by Toshihiko Shiga
19. Tokuji Washi Exhibition 2014, taken by Toshihiko Shiga
20. JFWS 2011, taken by Markus Vertanen
21. JAPAN × FINLAND Exhibition, taken by Akio Kawai
22. Work of JFWS 2011, Christmas Fashion Show 2011, taken by Toshihiko Shiga
23. Mood board of JFWS 2011, taken by Markus Vertanen
24. YAMAGUCHI × FINLAND, Clothing design exhibition that makes use of regional resources, provided by Case Gallery
25. Work of JFWS 2012, Christmas Fashion Show 2012, taken by Toshihiko Shiga
26. Walkwear for Yuda, Onsen Town Christmas Creation 2015, taken by Toshihiko Shiga
27. Experience Roleplaying at JFWS 2013, taken by Kenji Kurata
28. JFWS 2015, taken by Yumiko Mizutani
29. Mood board of JFWS 2011, taken by Markus Vertanen
30. Work of JFWS 2014 Christmas Creation 2014, taken by Toshihiko Shiga
31. Development of nurse wear, taken by Kengi Kurata
32. Nurse wear for teachers, Christmas Creation 2014 taken by Toshihiko Shiga
33. The Goddess of Sun, AAF 2016, taken by Toshihiko Shiga
34. TSUKUYOMI, taken by Akio Kawai
35. Tunagikko & Yanajima Washcloth, AAF 2016, taken by Toshihiko Shiga
36. Apotheosis & Thai pants, Christmas Fashion Show 2011, taken by Toshihiko Shiga
37. AAF 2014, taken by Toshihiko Shiga
38. AAF 2016 Exhibition at the lobby, taken by Toshihiko Shiga
39. SGFWS 2016, taken by Akiko Harada
40. Work of SGFWS AAF 2016, taken by Toshihiko Shiga
41. Work of SGFWS AAF 2016, taken by Toshihiko Shiga
42. Work of SGFWS AAF 2016, taken by Toshihiko Shiga
43. Work of SGFWS AAF 2016, taken by Toshihiko Shiga
44. Interchange between Mayors of Yamaguchi and Rovaniemi, taken by Yumiko Mizutani
45. Opening Ceremony, taken by Mikael Kautto
46. Staff & artists, taken by Mikael Kautto
47. Pilke Exhibition 2017, taken by Yumiko Mizutani
48. Taito Lappi Exhibition, taken by Sayoko Kai
49. The author in the opening day of the exhibition in Pilke, reproduced from 21.2.2017 Lapin Kansa (Finnish newspaper) pp. 010-011, taken by Jussi Leinonen
50. After party, provided by Mai Ohta