

The ultimate blue, created by a renowned and royally warranted kiln. Refreshing beauty that signifies the rebellious transformation of Arita porcelain.

Combine contemporary aesthetics with traditional techniques with the aim of rediscovering the essence and universality of artisan-made vases...

With that concept, Makoto Azuma, a flower artist who deals with the beauty and life of flowers on a daily basis, led the founding of Kaki Kenkyusho. For the laboratory's inaugural project, Azuma has partnered with Tsuji Hitachi, the 15th master of Tsuji House, a renowned porcelain kiln in Arita with a 360 year history.

Tsuji House has been renowned for many years in Arita, the birthplace of Japanese porcelain. During the reign of Japan's 112th emperor Reigen (1663–1687), the kiln was royally warranted to create porcelain for the royal family under the official name of Tokiwa Daijo. Even though their works remained unknown to the general public, the kiln produced numerous outstanding pieces for the royal family.

As the decades passed, many kilns in Arita began to create sumptuous designs using red and gold paints, yet Tsuji House remained loyal to traditional colours and focused on developing their own techniques in order to fulfill their responsibilities as the royal kiln. While continuing to produce porcelain for the royal family in the Meiji Era, the kiln also began to exhibit works outside of Japan and received an award at the 1876 Philadelphia Expo. Their success at the expo led to Arita porcelain becoming known and celebrated around the world.

For centuries, the work of Tsuji House was kept out of the public realm and it wasn't until after WWII that they were more widely viewed. At that time, works by the highly skilled Tsuji Tsuneyoshi, the kiln's 14th master, were greeted with awe and amazement due to their extraordinary elegance and precise details. Rich blue gradations contribute to the beautiful elegance of the blue and white porcelain works produced by Tsuji House, with this impressive beauty resulting from many years working for the royal family. Furthermore, patterns created by fleeting brushstrokes express the spiritual essence of Japanese aesthetics.

Impressed by these rich blue hues, Kaki Kenkyusho approached Tsuji House with an invitation to produce a new work for the laboratory's inaugural project and when the 15th master generously accepted their offer, the project was born.

Among Tsuji House's many masterpieces, the laboratory was drawn to one piece in particular, "Four Kunshi (Four Noble Ones)." The classical Oriental motif depicts a plant for each of the four seasons - orchids for spring, bamboo for summer, chrysanthemums for fall and plum for winter. Historically, the motif was popular among cultured men because the plants were understood to depict the four virtues of a wise and noble gentleman: the reticence of orchids, integrity of bamboo, frankness of chrysanthemums and nobleness of plums. Although these characteristics may no longer be held in the same regard, a man of such demeanor would still, by today's standards, be regarded as a gentleman. Furthermore, the depiction of plants – with their short life spans – on a resilient porcelain surface questions the essence of the relationship between flowers and their vase.

It was proposed that the 15th master would paint the traditional Four Kunshi on two sides of the four-sided porcelain, before depicting four new plants on the remaining two sides. Despite presenting an unprecedented challenge for the historic and royally warranted kiln, the passion shared by both parties led to the creation of a new "Four Kunshi".

Kaki Kenkyusho selected the four new plants: western orchids for spring, passion flowers for summer, nepenthes for fall and violets for winter. As the climate and natural environment have evolved over the past few centuries – at times due to invasive species – these beautiful plants have become increasingly familiar in our daily lives.

Regarding his selection of the four new plants, Makoto Azuma explained, "Rather than symbolizing certain virtues, the plants were chosen because of their beauty. They may be replaced by another four plants in the future – such is the freedom and flexibility of our era. We also thought that the traditional "Four Kunshi" couldn't sufficiently represent the diverse and complex nature of our lives today."

The plants painted by the dynamic brushstrokes of the 15th master are caught beneath the glassy surface of the porcelain, their beauty held still for eternity. With four new plants added to the traditional motif, "Eight Kunshi" was born. The name carries additional meaning as the numeral 8 represents infinity, while in Japanese, the broad base of its corresponding kanji (八) signifies prosperity and stability. After developing the project's concept and acting as the mediator between Makoto Azuma and the 15th master, Kaki Kenkyusho's co-founder Hirotooshi Marukawa could not hide his excitement upon seeing the completed piece.

"Without applying contemporary design, they have paid utmost respect to the tradition of Tsuji House and have carefully chosen what to keep and what to change. The result is a new masterpiece that will pave the way for Arita."

Reminiscent of traditional Tsuji House works, the large-scale porcelain "Eight Kunshi" depicts delicate and fleeting flowers in vivid blue. The eight plants coexist in peace, each transcending its own significance. They show that tradition lives on and thus remains contemporary.

"Eight Kunshi" presents blue flowers that quietly and elegantly declare a rebellious rebirth.

花器研究所 発足にあたって

花の美しさを活かしも殺しもする花器。

花の命をひと際輝かせる舞台であり、その最期を見届ける終の住処ともなる花器。花器は花の命の器である。

また古来より美術品としても人々に愛でられてきた花器は、様々な文化、時代性を取り込みながら発展を遂げ、ある物は富と権力の象徴として豪華に光り、ある物は名もなき人が暮らす一室にささやかな華やかきをもたらしてきた。花がある限り、人がいる限り、花器は決して消失することはない。

しかし現代の日本において、伝統的かつ独自の技法を有した工房、およびその職人たちが生み出す花器が、必ずしも正当な評価を得ているわけではないのも、また事実である。大量生産・消費、グローバル化の波の中、日本の伝統工芸としての花器は、美術品としても日用品としても、その陰を薄くしている。

時代の流れであると切り捨てることは容易い。

だが、果たしてその流れを押し止め、新たな支流を作ることはできないのだろうか。という思いから花器研究所は発足した。

フラワーアーティストとして日々花の美しさで命に向き合う東信、日本の物作りに精通し、その未来の在り方を提案し続ける丸若裕俊が中心となって組織された花器研究所は、日本の伝統的な技法によって作られた花器に同時代的な感性を付与することで、歴史を飛び越えた本質的な価値や普遍性を再発見することを目的とする。

花器研究所が掲げるテーマは「ルネッサンス」。

政争や戦乱を背景に興った彼の地の文化運動に思いを馳せ、現代もまた同様に混沌と腐敗の只中にあることに絶望しながらも、だからこそ真に価値のある芸術作品が求められていると信じるどころから始めるのだ。日本の伝統的な花器がもう一度大きな花を咲かせる時、花器は人の命の器になるかもしれない。

On Founding Kaki Kenkyusho

Flower vases can enhance a flower's beauty, or ruin it.

A vase functions as the stage upon which a flower's life is put under the spotlight and as its final resting place.

A vase holds the life of a flower.

In ancient times, vases were considered works of art and were developed by artisans with an appreciation for foreign cultures and bygone eras. While one extravagant vase may shine as a symbol of wealth and power, another may add a subtle beauty to a simple home.

As long as there are flowers and people, vases will never cease to exist.

Yet in contemporary Japan, it must be acknowledged that vases made by artisans, many of whom have inherited unique techniques, have not received the recognition that they deserve.

In this era of globalization, mass production and consumption, vases and the traditional Japanese artisanship they embody are losing their place as both works of art and every day items.

It is easy to conclude that times have changed, but why not stem the flow of change and create a new stream of beauty? Therein lies the motivation behind the establishment of the Kaki Kenkyusho, a laboratory for studying flower vases.

The founding members include Makoto Azuma, a flower artist who deals with the beauty and life of flowers on a daily basis, and Hirotooshi Maruwaka, an expert who pursues and presents the future of Japanese artisanship. Kaki Kenkyusho attempts to combine contemporary aesthetics and traditional techniques with the aim of rediscovering the essence and universality of artisan-made vases.

The laboratory encompasses the ideas of The Renaissance – a cultural revolution that took place in spite of political instability and warfare. Amid scenes of chaos and corruption it can be easy to lose hope, at which point art can be invaluable in shifting the mood of an era.

When traditional Japanese vases embrace beautiful flowers, they become celebrations of our own lives.

禁裏御用「幻の名窯」が現代に生み出す究極の青。 それは有田から世界への美しき反乱である。

日本の伝統的な技法で作られる花器に現代的な感性を付与し、花器の本質的な価値を再発見して世に問う——。フラワーアーティストとして日々花の美しさと命に向き合う東信が中心となって組織された花器研究所。その記念すべき第一弾プロジェクトのパートナーは、有田の地で360年の歴史を誇る名窯、辻家の十五代辻常陸である。

日本の焼き物発祥の地、有田においてもひと際特別な存在として知られる辻家。第百十二代霊元天皇（在位1663年～1687年）の頃より禁裏御用達を仰せつかり、後に「常陸大掾」という官職を拝命した辻家は、天皇家直属の窯元として、皇族のための器のみを生産する「幻の名窯」と謳われてきた。

時代の変遷の中、有田の多くの窯元が赤絵や金彩で絢爛な装飾を施すようになって、また庶民のための生活必需品を大量生産するようになって、辻家だけは禁裏御用達としての役目を全うするため、伝統的な染付に拘り、独自の技術を開発しながら進化を遂げてきた。明治期以降も宮内庁御用達として皇室各家に器を納め続けた辻家は、同時に有田随一の伝統技術を有する者として海外の博覧会へ作品を出品。フィラデルフィア博覧会（1876年）で最高位の入賞を果たすなど、有田磁器の名を世界に轟かせる役割を担うこととなった。

長らく門外不出とされていた辻家の作品が広く一般に公開されたのは戦後になってからのこと。先代辻常喜の奥義とも呼ぶべき技による、精緻かつ桁外れの品格を備えた名品の数々は、驚きと賞賛をもって世に迎えられたのである。

辻家の窯で生み出される染付の魅力は、奥行ある青のグラデーションが醸し出す最上級の気品にある。それは高貴であることを数百年にわたって追求してきた窯元だからこそ辿り着いた美の極地。繊細な筆遣いによって浮かび上がる文様は、日本的な情緒・精神性をも余すところなく表現しているかのようだ。

花器研究所もまたその青に魅せられ、辻家へ作品を依頼。十五代の開かれた感性の賛同を得て、本プロジェクトは始動することとなった。

辻家が生み出してきた数々の名品の中で、ひと際、花器研究所の目を引いたのが大壺「四君子」。春夏秋冬それぞれを代表する四つの植物——春は蘭、夏は竹、秋は菊、冬は梅——が一つの絵に納められた「四君子」は、東洋伝来の古典的な図柄。四つの植物の特性が徳と学識を備えた君子の特性と似ていることから文人たちに好まれ、様々な美術品のモチーフとして描かれてきた。蘭の清逸、竹の節操、菊の淡泊、梅の高潔。四つの特性は現代において口にされることこそ少ない言葉だが、未だ日本人が理想とする善き人間の在り様と重なっている。また花器研究所は古の人々が半永久的に残っていく磁器の表面に、短命ゆえに美しい植物を描いたことに、花および花器の本質的な存在意義との緊密な関連性を感じ取ったのである。

花器研究所から十五代への提案は、大壺の四面に描かれた四君子のうち、二面を残し、残りの二面を新しく選ぶ四種の植物の絵柄に変更すること。禁裏窯としての辻家の長い歴史の中で前例のない試みであったが、物作りへの情熱で共鳴した両者は、新しい時代の「四君子」を製作することとなった。

差し替えられる二面に描かれたのは、花器研究所が現代の日本の四季を象徴すると考えた四種の植物。春は洋蘭、夏は時計草、秋はウツボカズラ、冬はスマイル。数百年前とは気候も植生も違う上、外来種が横溢する今日の日本において、身近な、そしてそれぞれに美しい植物である。

花の選定においてイニシアティブをとることとなった東信は次のように語る。「意味合いにはあえて拘らず、絵になる植物を選んだ。もしかしたら今回の四つはこの先、また違う植物に置き換えられるかもしれない。その自由さやしなやかさが“今”なのではないか。そして複雑化・多様化する現代を生きるためには固定化された四君子だけでは不十分ではないかという思いもある」

十五代の伸びやかな筆捌きで現出した四種の植物は、ガラス質の柔らかな光沢の中に、優美なまま閉じ込められることとなった。古来から伝わる四君子に、新たな四つが加わり、ここに八君子「EIGHT KUNSHI」が誕生。八は末広がり、無限をも表す数字であることは言うまでもない。

東とともに花器研究所を設立し、彼の創意と十五代の職人技の橋渡し役を務めた「丸若屋」丸若裕俊は完成した作品を前に興奮を隠せない。「現代的なデザインを施すのではなく、あくまで辻家の伝統に最大限の敬意を抱きながら、残すこと、変えることを慎重に吟味した結果、有田の未来に繋がる新たな名品が出来あがった」

古の辻家の作品と同様、奥ゆかしさを湛えた青い花々が躍動する大壺「EIGHT KUNSHI」。描かれた八種の植物が四君子としての意味や役割を超え、現世に語りかけてくること。それは、伝統は常に現在であるということかもしれない。

これは青い花たちの静かな、そして美しきREBELLIONである。

Product Name: EIGHT KUNSHI
Production: TSUJI HITACHI THE 15TH & KAKI KENKYUSHO
Size: Diameter 360mm × Height 390mm
Price: ¥4,320,000 (Including Tax)
Contact: Maruwakaya Co.,Ltd. (info@maru-waka.com)

Art Work: Azuma Makoto
Photo: Shunsuke Shiinoki
Book Design: Takashi Tsukahara (trimdesign)
Text: Atsushi Hino
Translation: Futoshi Miyagi, Ben Davis

©2015 KAKI KENKYUSHO All Rights Reserved.