

Thoughts on Teaching Mokuhanga:

Integrating the Apprenticeship Model in the Classroom University of Hawai'i Manoa/ Pacific Room Sept 29, 2017

版画の教え方についての考え方: 木版印刷を教える: 教室での見習いモデルの統合

This presentation is designed for teachers and artists that are interested in continuing their own education.

I do not speak or write Japanese well, so please excuse the translation. I have printed out additional information for you.

このプレゼンテーションは、自分の教育を継続することに興味のある教師やアーティストのためのものです。

私は日本語を話したり書いたりしていないので、翻訳を言い訳してください。私はあなたのために追加情報を印刷しました。

My Work / 私の作品

I have been making woodblocks since 1996. It is a difficult thing to do. I also am a printmaking professor and I integrate woodblock into my curriculum. This is also difficult.

私は1996年以来、木版画を作ってきました。それは難しいことです。私は印刷制作の教授です。私は木版印刷の生産をカリキュラムに取り入れています。これはまた困難です。

My background/ 私のキャリア履歴

I have also worked as a commercial illustrator. Working with others in a commercial environment has been a great teacher in order to create high-quality work.

私は商業イラストレーターとしても働いていました。商業環境で他の人と働くことは、質の高い仕事を創造する上で偉大な教師でした。

Working as an Apprentice/ プリントメーカーとして働く

I have recently worked as a printer in Tokyo for a month. Even though I am an "OK" printer, I gained a lot from **using blocks that are already carved**.

I learned:

- How important carving is.
- By watching more experienced printers work on the same blocks I was.
- To match the quality of an existing print.
- Looking at how the blocks were carved, I understood the overall process better.

私は最近、東京で1ヶ月間プリンタとして働いていました。私は "OK"プリンタですが、すでに刻印されたブロックを使用することから多くを得ました。一方、私は学んだ:

- 木材切断の重要性。
- より経験豊富なプリンタを見ることで、私は同じブロックで作業していました。
- 既存の印刷物の品質に応じて調整します。
- ブロックがどのように刻まれているかを見ると、全体のプロセスがよりよく理解されます。

Social and Environmental Issues Relating to Teaching and Learning Mokuhanga/ 教育と学習に関する社会環境問題

- Students in the West love Japanese culture.
- They also are used to immediate gratification. They would love to make beautiful prints, but they soon get scared with the amount of work involved.
- Students also have a difficult time gaining confidence and not losing hope. As a teacher, I am obliged to help them without helping them *too much!*
- 西洋の学生は日本の文化が大好きです。
- 彼らは迅速な結果が好きです。彼らは美しいプリントを作るのが大好きですが、関与する仕事の量がすごく怖がってしまいます。
- 学生は自信を失い、希望を失うことはありません。教師として、私は彼らを助けなくても彼らを助けることを義務づけられています！

Students/ 学生の

If you teach *mokuhanga*, you probably know that students can become overwhelmed and frustrated. I remember these times and I want to help them enjoy the process.

Normally, a class starts with each student making the design, then carve the blocks, then print. I do that (see picture), but I also look to the traditional apprenticeship model in several ways to teach. I will describe what seems to work for me.

あなたが教訓を教えるならば、あなたはおそらく学生が圧倒され、不満を感じるかもしれないことを知っているでしょう。私はこれらの時代を覚えています。

通常、クラスは各生徒がデザインを作ってから始め、ブロックを彫刻して印刷します。私はそれを行います(写真参照)。しかし、私は伝統的な見習いモデルをいくつかの点で教えています。私は私にとってうまくいくと思われるものを説明します。

Side projects #1 for the Beginner: Senjafuda

初心者のためのサイドプロジェクト#1: 千社札

I have two projects that they can do while they are working on their own design. The first is a *senjafuda* print. Japanese participants will know that *senjafuda* are labels originally made for events and pilgrimages. Apprentices traditionally used to start with easy jobs like this. I use this project as a basic printing demonstration and students are required to make 10 consistent prints. I will share some with you as an advertisement for my business.

This project:

- Gives them confidence and immediate gratification while they work on their projects.
- Helps them understand and appreciate good carving.

Note: We print the black keyblock last to keep colors clean and over-print the black and red twice.

彼らは彼らのデザインを使って作業している間に行うことができる2つのプロジェクトを持っています。最初は千社札です。日本人参加者は、イベントや巡礼のためにもともと作られたラベルであることを知っています。このような簡単な作業から始まる伝統的な習慣。私はこのプロジェクトを基本的な印刷デモンストレーションとして使用し、10の一貫した印刷物を作成する必要があります。私はあなたのビジネスの広告としてあなたといくつかを共有します。このプロジェクト:

彼らがプロジェクトに取り組んでいる間、彼らに自信と即時の満足感を与えます。

良い彫刻を理解し、理解するのに役立ちます。

注:最後に黒のキーブロックを印刷し、色をきれいに保ちます。

Side projects #1 for the Beginner: Senjafuda

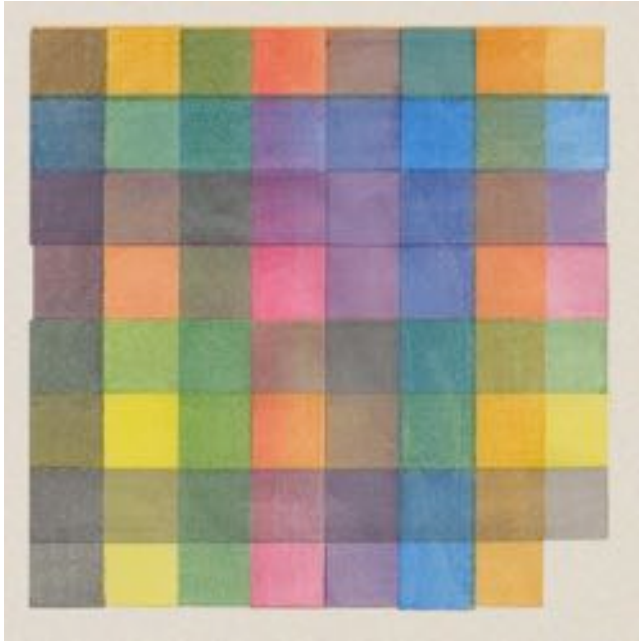
初心者のためのサイドプロジェクト#1: 千社札

As part of the exercise, students also are expected to keep a notebook of how to print and problems they have before they continue with their own project.

練習の一環として、学生はまた、プロジェクトを続行する前に、印刷方法や問題について書くことが期待されます。

記法: ズレタ, あなたがそれをドロップする前に紙を垂直に保つ, インクが足りない, あまりにも多くのペースト, 汚れた登録マーク

Side projects #2 for Advanced Student: Color Overlapping 学生のためのサイドプロジェクト#2: カラーレイヤー

The second project is color overlapping. Using existing blocks, this project takes a lot of time, but it is an excellent way to learn:

- How to control the intensity of color
- How to make smooth colors
- How colors can overlap to create other colors
- How to design prints to use the colors most efficiently.

One problem with this project is that the paper tends to get too wet and students are impatient to let the paper relax. Another thing for them to learn!

2番目のプロジェクトは色が重なっています。既存のブロックを使用すると、このプロジェクトには多くの時間がかかりますが、これは優れた学習方法です。

色の濃さをコントロールする方法

滑らかな色を作る方法

色を重ねて他の色を作り出す方法

最も効率的に色を使用するように印刷物をデザインする方法。

このプロジェクトの1つの問題は、紙が濡れ過ぎる傾向があり、生徒は紙をリラックスさせるために辛抱強くなることです。彼らが学ぶもう一つのこと！

Additional Technical Informationその他の技術情報

- I use "Yoshi" machine-made proofing paper bought from Woodlike Matsamura in Tokyo. It is sized well, is thick and is not too expensive for the senjafuda. I also use Kosuke washi from Graphic Chemical for other projects.
- I use watercolor tubes for students and potato flour paste.
- We freeze our paper between classes.
- I purchased brushes that students use and allow them to use my murasaki barens.

私は、東京のWoodlike Matsamuraから購入した機械校正用紙 "Yoshi"を使用します。Senja Hudaの場合、あまりにも高価ではありません。サイズも良いです。他のプロジェクトについては、Graphic ChemicalのKosuke washiも使用しています。

私は学生とポテトフラワーペーストのための水彩チューブを使用します。

私たちはクラス間で論文をフリーズします。

私は学生と紫色のバレンのために使うブラシを購入しました。

Thank you!

Please visit my website for printmaking information:

<http://www.tanukiprints.com>

ありがとうございました！

プリント情報については私のウェブサイトをご覧ください:

<http://www.tanukiprints.com>