

FY2014 Craft Technique Documentary
Presented by the Agency for Cultural Affairs Produced by Cinema Okinawa Ltd.

糸芭蕉の栽培

糸芭蕉の原木は、育てるのに3年ほどかかる。茎の太さを一定にし、繊維を柔らかくするため、葉打ちや芯止めを年に3、4回行う。

Cultivating the fiber

Bashōfu production begins with growing the *ito-bashō* banana plant, which takes three years. To keep the fibers soft and uniform, the plants are periodically trimmed.

収穫

糸芭蕉の収穫。切り倒した芭蕉の根元を上にして 切り込みを入れ、表から1枚ずつ皮を剥いでいく。

Harvesting

At harvesting time, the stalks are felled and turned upside down. Here, textile artist Taira Toshiko cuts into the root end of the stalk to peel off the concentric layers in vertical strips.

うー剥ぎ

剝ぎながら4種類に分ける。外側から3番目の「なはぐー」と芯に近い「きやぎ」は、繊維が細く柔らかなので、着尺用となる。

Peeling and sorting

As they are removed, the strips are sorted into four types according to their distance from the core. Only the third and finest type is used to weave kimono fabric.

うー績み (2)

必ず繊維の根と先を繋ぎ、機結びで結ぶ。一反の 織物にするのに、およそ 22,000回も結ばなければ ならない。

Knotting

Joins are made by a weaver's knot, with root ends always tied to top ends for uniformity. No fewer than 22,000 knots go into producing enough yarn for a single kimono.

管巻き

うー績みの後は、緯糸(よこいと)と経糸(たていと) で作業工程が異なる。緯(よこ)の地糸は撚らずに、 管巻き串でまゆ状に手巻きしていく。

Spooling

After the yarn is formed, the weft and warp portions are processed differently. The weft yarn for the undyed background is left unspun and wound on a spooling stick.

撚りかけ

経糸と緯の絣糸(かすりいと)には糸車で撚りをかけ、 その後すぐに整経をする。

Spinning

A spinning wheel is used to twist the warp yarn, as well as the weft yarn that will be dyed for the colored design. The threads are then measured off and skeined on a reel.

色止め

染め上がった糸を海水でしっかり洗い、色止めをする。 その後、真水で洗って干し、半乾きのうちに絣糸の 括りを解く。

Fixing the dye

The yarn is washed thoroughly in seawater to fix the dye, then rinsed in fresh water and dried. This process, too, underscores how bashōfu is truly a product of its island home.

織り

機ごしらえの後、いよいよ織りに入る。緯の絣糸を 注意深く経糸に合わせる。 芭蕉の糸は乾燥すると 切れてしまうので、織る時は湿気を与える。

Weaving

While weaving, care is taken to keep the yarn moist, to prevent breakage. Taira aligns the weft and warp precisely to yield the intricate design she keeps in her head.

洗濯(1)

織り上がった布を真水で洗い、上質な灰汁で煮立 てて柔らかくする。こうして布を精練し仕上げる までの工程を洗濯と呼んでいる。

Refining

The finishing steps after weaving enhance the fabric's texture and durability. Following a wash in fresh water, the bolt is boiled in high-quality wood lye, to soften it.

う一炊き (苧炊き)

木の灰に水を混ぜた灰汁(はいじる)の上澄み液を 沸騰させ、芭蕉の皮を入れて煮る。均一に火が通る よう、鍋の底に敷いた縄を利用して上下を返す。

Boiling

Next, in a process called $\bar{u}$ -daki, the strips are softened by cooking in the surface liquid of wood lye. A sturdy rope placed underneath helps turn the strips over, for uniform cooking.

うー引き (苧引き)

繊維を取り出す工程をうー引きという。喜如嘉の 芭蕉布保存会の会員や伝承生、芭蕉布工房の スタッフたちが総出で行う作業である。

Extracting the fibers

Separating the fibers from the $bash\bar{o}$ strips is called $\bar{u}$ -biki. Many members and apprentices of the $bash\bar{o}fu$ preservation association founded by Taira gather for this process.

うー績み (苧績み) (1)

うー (繊維)を爪の先で細く裂き、繋いで長い糸を作る。細すぎる繊維は2本合わせて太さを揃え、 均一な糸にする。

Forming the yarn

Ū-umi is the critical step of tying the fibers into single long strands of equal width. Taira splits each length into finer ones with her fingernails, then matches and joins them.

絣結び

絣糸にうばさがら(繊維にならない芭蕉の皮)を 巻き付け、紐で固く括り付ける。糸を染めたとき、 括られたところは染まらず白く残る。

Resist tying

Taira wraps coverings onto the yarn at locations specified by her design, and secures them tightly with nylon string. These areas will resist the dye and remain uncolored.

藍染め

10日ほどかけて琉球藍を建て、よく発酵した藍で 糸を染めていく。糸を染める作業を毎日、何回か 繰り返し、気に入った色になるまで染める。

Dyeing with indigo

The natural indigo dye, prepared locally, is mixed in a vat and fermented for about ten days. Taira soaks the yarn in this a few times a day to obtain the desired depth of shade.

赤染め

茶色の染めには想思樹(そうしじゅ)の木の皮を 煎じて用いる。染め、蒸し、乾燥を1日数回、数日 にわたって繰り返し、明るい茶色に染め上げる。

Dyeing with sōshiju

For the design featured here, Taira also uses a brown dye taken from *sōshiju* acacia bark. She dyes, steams, and dries the yarn several times daily to render the bright shade she envisions.

洗濯(2)

アルカリ性に傾いた布をゆなじ液 (米粥に餅粉と水を加えて発酵させたもの) に浸けて中和させ、よく水洗いして干し、七分乾きにする。

Kneading and drying

Next, the cloth is kneaded in *yunaji*, a solution of fermented rice gruel and rice flour. The bolt is left to soak for about two hours, then rinsed in water and hung to partially dry.

洗濯(3)

これまでの工程で縮んだ布を本来の寸法に戻すため、 布引きをする。また、湯飲み茶碗で擦り、布目を 整える。

Stretching and smoothing

As the bolt will have shrunk during treating, it is stretched by hand back to the proper dimensions. Its weave is then smoothed by rubbing both sides with an inverted teacup.

完成作品 芭蕉布衣裳「変わり八十八」

さらりとして張りのある芭蕉布。琉球王国時代の 士族女性の夏衣裳として仕立て、平良敏子さんの 新作が完成した。

A fabric from and for the islands

Light and breathable, bashōfu is well suited to subtropical Okinawa. The finished cloth is tailored in the style of a summer robe for a warrior-class woman of the Ryūkyū Kingdom. 推布は糸芭蕉から作る布であり、琉球王国時代から沖縄を代表する織物の一つである。糸芭蕉の栽培から、糸作り、染色、織りなど、30近い工程を経て、1枚の芭蕉布がようやく出来上がる。

芭蕉布の制作技法を高度に体得し、技術の保存・伝承に尽くしてきた平良敏子さんは、 平成12年、国の重要無形文化財「芭蕉布」の保持者として認定された。いわゆる人間国宝である。この映画は、平良さんが新作「芭蕉布衣裳変わり八十八」を完成させるまでの全工程を忠実に記録したものである。

B ashōfu is an Okinawan fabric woven from the fibers of the ito-bashō banana plant in a labor-intensive process of nearly 30 hand-performed steps. Through footage of her 2014 design for a new kimono pattern, we follow the remarkable artist Taira Toshiko—recognized in 2000 as the holder of a national Important Intangible Cultural Property, or "Living National Treasure"—as she works to preserve and further the skills that have made bashōfu one of Okinawa's great textile traditions since the days of the old Ryūkyū Kingdom.

末吉 真也・吉田 尚子 製 作 謝名元慶福 脚本・監督 與那 良則 撮 影 照 知念稔・平良睦博 明 録 山内昌信 音 助監督·編集 砂川敦志 撮影助手 照屋真治 製作デスク 知念幸子 音 八重樫健二 作 目黒 久美子 (ポイント・ピクチャーズ) 整音・効果 高木創 ポジ編集 小島 俊彦 (岡安プロモーション) ネガ編集 中葉由美子(岡安プロモーション) 琉装出演 小嶺 和佳子 日本語解説 湯浅 真由美 英語翻訳 井元 智香子 英語編集 竹馬 スーザン 英語解説 Stuart VARNAM-ATKIN (バーミンガム・ブレーンズ・トラスト) 録音スタジオ 東京テレビセンター 東京現像所 タイミング 小泉洋子 撮影協力

芭蕉布織物工房

沖縄県立芸術大学

名護市教育委員会

写真提供 平良孝七・前田孝・井上青竜

資料提供

大宜味村立喜如嘉公民館

沖縄県立博物館・美術館

那覇市 市民文化部 文化財課

一般財団法人 沖縄美ら島財団

ハワイ大学マノア校図書館サカマキ・ホーレー文庫

東京現像所
小泉 洋子
喜如嘉の芭蕉布保存会
大宜味村立芭蕉布会館
喜如嘉芭蕉布事業協同組合

Script and art direction **Filming** Lighting Recording Assistant art direction/editing Camera assistant Production manager Music Graphics Re-recording mixer Workprint editor Film negative editor Titles Okinawan costume model Narrator (Japanese edition) **English script translation** English script editing Narrator (English edition)

Producers

Recording studio Film development Color timer Special thanks to

CHINEN Minoru / TAIRA Mutsuhiro YAMAUCHI Masanobu SUNAGAWA Atsushi TERUYA Shinji **CHINEN Sachiko** YAEGASHI Kenji MEGURO Kumiko (Point Pictures) TAKAGI Hajime KOJIMA Toshihiko (Okayasu Promotions) NAKABA Yumiko (Okayasu Promotions) KISHIMOTO Kazuo **KOMINE Wakako** YUASA Mayumi **IMOTO Chikako** Susan Rogers CHIKUBA Stuart VARNAM-ATKIN (Birmingham Brains Trust) The Tokyo Television Center Co., Ltd. Tokyo Laboratory Ltd. **KOIZUMI** Yōko Association for the Preservation of Kijoka Bashōfu Ōgimi Bashōfu Center Kijoka Bashōfu Business Association Taira Bashōfu Studio Ōgimi Kijoka Community Center Okinawa Prefectural Museum & Art Museum Okinawa Prefectural University of Arts Cultural Assets Division, Department of Citizens & Culture, Naha Okinawa Churashima Foundation Nago City Board of Education Sakamaki/Hawley Collection, University of Hawai'i at Mānoa TAIRA Koshichi / MAEDA Takashi / INOUE Seiryū

SUEYOSHI Shinya / YOSHIDA Takako

JANAMOTO Keifuku

YONA Yoshinori

Archival material courtesy of

Photographs courtesy of