

昭和五十一年度工芸技術記録映画
35ミリ・カラー 30分

企画 文化庁
製作 桜映画社

伊勢型紙

Ise-katagami
(Ise paper stencils)

FY1976 Craft Technique Documentary
35mm/Color 30min.

Presented by
Agency for Cultural Affairs

Produced by
Sakura Motion Picture, Co., Ltd.

伊勢型紙 *Ise-katagami* (Ise paper stencils)

伊勢型紙は、三重県鈴鹿市白子・寺家両地域に伝承されている染色用の型紙を製作する技術である。上質の手漉和紙を柿渋で貼り合わせて型紙地とし、彫刻刀で様々な文様を精緻に彫って型紙として完成させるもので、その技法には、突彫、錐彫、道具彫、縞彫及び型紙補強のための糸入れの5つの技法がある。

伊勢型紙は、江戸時代に紀州徳川家の保護奨励策を背景に、武家の袴に使われた小紋染や庶民の浴衣、友禅等の需要の増大とともに発展し、わが国の染織文化を支える重要な技術の一つとして今日に受け継がれている。

Ise-katagami refers collectively to all the techniques employed in creating the traditional handmade paper stencils used for dyeing textiles that have been produced in the Shiroko and Jike areas of Ise Province, in what is now the city of Suzuka in Mie Prefecture. Several sheets of high-quality handmade mulberry paper are laminated together with persimmon tannin to form the base paper for cutting exquisite paper stencils of intricate patterns and motifs. The five *Ise-katagami* techniques are: *tsukibori*, *kiribori*, *dogubori*, *shimabori* and *itoire*.

From the 17th to the mid 19th century, in the Edo Period, the *Ise-katagami* industry came under the patronage of the Tokugawa Kishu clan. The growing demand for a variety of kimonos for both samurai and townsfolk led to the development of a wide range of designs and motifs that continue to play an intrinsic role in Japan's sophisticated dyeing culture.

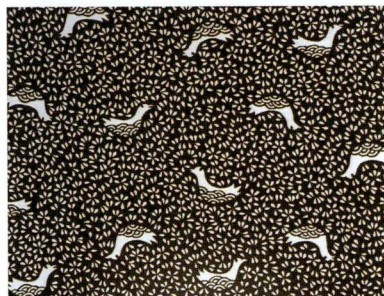

プロローグ

日々の生活に彩りを添えた文様柄の染め。その文様を生み出した型紙は、市井に生きる、無名の職人たちによる手仕事のわざだった。

Prologue

Advances in dyeing textiles with patterns brought color to the streets. Most of these intricate patterns were created from paper stencils handmade by nameless craftsmen.

江戸時代の伊勢型紙

江戸時代に染物屋をしていた旧家から、今でも時々、当時のすばらしい伊勢型紙がまとめて発見される。

Ise paper stencils from the Edo period

Even today, collections of fine stencils are occasionally discovered in the warehouses of old textile dyeing families.

伊勢型紙の産地

三重県鈴鹿市白子、寺家の両町は、型屋と呼ばれる型紙職人が多く、昔からの集落も残っている。家の中では、今でも職人たちが型紙を彫っている。

Production center of Ise-katagami

The stencil craftsmen were based in the Shiroko and Jike areas of Suzuka in Mie Prefecture. Most craftsmen continue to work out of the old residential areas.

型紙の地紙じがみ(型紙地)作り

地紙の材料となる楮の手漉き和紙は、繊維が縦に並んでいるため、紙の向きを縦横交互にして柿渋で貼り合わせる。型紙に加工された後、染屋で何回となく水をくぐっても、伸び縮みしないようにするのである。紙と渋が馴染むまで2日ほど寝かせて、1枚ずつ張板に張って天日に干す。

Preparing the base paper (Paper used for stencils)

Using persimmon tannin, several sheets of handmade mulberry paper are laminated together, alternately aligning the grain vertically and horizontally so that the grain crosses at right angles. Since the textile dyer will immerse the stencils in water many times, the paper has to be treated so that it won't shrink or stretch. The laminated paper is allowed to settle for a couple of days before being spread out on large boards to be dried by the sun.

彫りの準備

型紙は地紙を7、8枚重ねて彫る。彫師は型紙をよく調べ、彫刻刀の刃の通りをよくするため裏に種油をひく。さらに目に見えない砂やごみを取り除く。

Preparing for the cutting

The stencil cutter will usually cut a stack of 7 or 8 sheets of base paper, but first he carefully checks each sheet. He applies seed oil to the backs of the sheets to help the knife blade move easily. He then removes all traces of sand and dust.

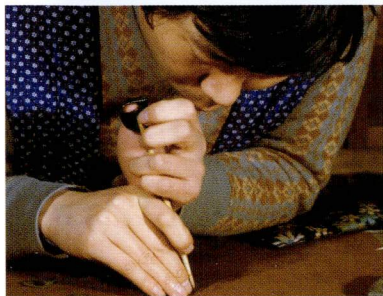

文様の転写

型紙を彫るには、まず薄墨で文様を刷り込む。そして、重ねた地紙が動かないように綴じる。

Transferring the design

Thin Indian ink is used to rub the design into the paper. The stack of paper is then secured on all four sides with paper strings.

きりぼり 錐彫

錐彫は、右手の親指と人差し指で刀を支え持って彫る位置を決め、左手の親指で柄尻を押しながら錐を右回りに半回転させて穴を開ける。細かい鯨文様では3cm四方に900以上の穴を彫るという、緻密な仕事である。

Kiribori

In *kiribori*, the blade is held perpendicularly to the pattern with the right thumb and index finger. The blade is then rotated clockwise with the left thumb to carve a minute hole.

A very fine sharkskin pattern may have as many as 900 holes in a 3 square centimeter area. It requires painstaking precision.

つきぼり 突彫

突彫は、右手で持った小刀の刃先を前方に向け、前へ前へと切り下ろすように彫っていく。昔の職人は、錐彫以外のほとんどの文様を突彫の刀1本で彫ったという。

Tsukibori

In *tsukibori*, the cutter holds the knife in his right hand with the cutting edge away from him and cuts with a pushing motion. It's said that the old craftsmen would carve every pattern with just one *tsukibori* knife, except for those using *kiribori* technique.

どうぐぼり 道具彫

道具彫は、様々な刃先が装飾文様の形をした特殊な彫刻刀を使って型紙を彫り抜く技法である。道具彫を専門とする職人は、一つ一つ刃先の形が違う彫刻刀作りがひと仕事になる。

Dogubori

Dogubori involves the use of blades forged in various shapes to punch out the base paper. A specific tool is required for each motif, which vary considerably in size. Creating the right tools is an important part of the work of a stencil cutter specializing in *dogubori*.

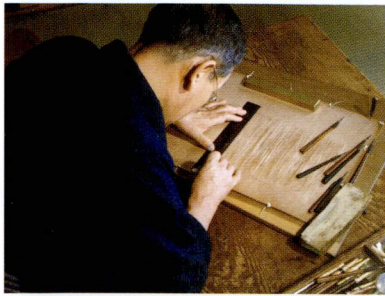

しまぼり 縞彫 1 (地紙はがしと縞文様の割り付け)

「糸入れ」という工程に備えて、地紙を上・下2枚にはがし、「上紙」「下紙」とする。文様全体の割り付けをしたあと、縞の上と下にホシ目(縞の上端・下端の目印)を付ける。

Shimabori 1 (Splitting the base paper and marking out the stripes)

To prepare for the process known as *itoire*, each piece of base paper is divided into two sheets. After marking out the overall design, tiny dots are placed at the top and bottom of each sheet to indicate where stripes are to be carved.

縞彫 2 (彫り)

上下のホシ目に合わせて、三度で下紙まで届くように彫刻刀を動かして彫る。縞彫は型紙を彫る技術の中でも特に難しいといわれる。力を均一に入れないと縞が乱れ、こまめに刀を研がないと線が鈍り、研ぎが悪いと縞の表情が変わってしまう。

Shimabori 2 (Carving)

Aligning the ruler with the dots, the cutter gently draws his knife down three times to cut each stripe. *Shimabori* is especially difficult because of the simplicity of the patterns. In order to carve straight lines, the cutting pressure has to be even. The blade must be sharpened frequently to maintain uniform sharpness and preserve the same look throughout the pattern.

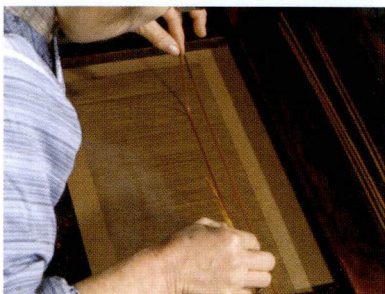

縞彫 3 (彫りの仕上げ)

縞になる部分を切り落とし、重ねてあった上紙・下紙を慎重にはがしていく。おびただしい量の彫り屑が抜け落ち、びっしり詰まった縞が顔を出す。

Shimabori 3 (Finishing the cutting)

The sections that will form the stripes are cut out, and the layered sheets are carefully separated. The huge amount of cutout strips looks like the cast-off skin of the elegant stripes that emerge from this process.

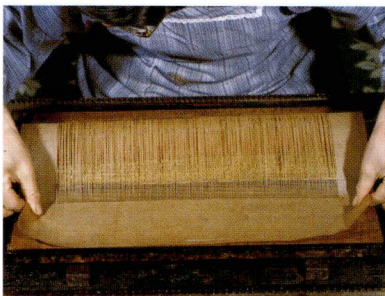

糸入れ 1 (筋紙貼り)

下紙の縞の部分に、柿渋を使って筋紙を貼る。筋紙は、糸入れをする際に紙の筋が動かないように、仮留めする役割をもつ。これで縞の出来が決まってしまうほど大切な作業である。

Itoire 1 (Applying the *sujigami*)

Persimmon tannin is used to secure the stripes on the bottom sheet with narrow strips of paper called *sujigami*. This is an essential process in determining the stripe line.

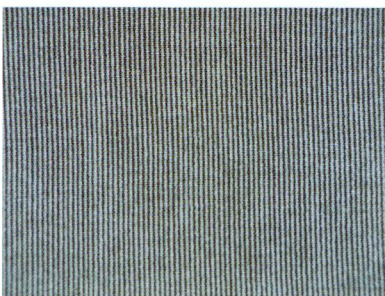

糸入れ 2 (上紙の貼り合わせ)

下紙と上紙を縞の筋を整えながら正確に貼り合わせる。この時、生糸を張った糸掛棒を間に挟み込む。細い紙の縞を糸でつなげて補強し、文様のぶれを防ぐのである。

Itoire 2 (Aligning the top and bottom sheets)

The top and bottom sheets are now carefully pasted together so that the stripe lines are perfectly aligned. Fine threads made of raw silk are inserted between the layers to reinforce the pattern and keep the stripes aligned.

エピローグ

腕のいい彫師は気の遠くなるような柄を彫って「これが染められるか」と染屋に迫る。染めの名人がいたからこそ、彫りの名人も生まれたのであろう。高度な技術ほど後継者は育ちにくい。しかし、機械化できない優れた技術だけは何としても滅ぼしたくないものである。

Epilogue

Skilled stencil cutters can create patterns so intricate they are a challenge for the dyer to transfer properly. On the other hand, it was probably the skill of the old dyers that spurred the stencil cutters to achieve such high technique. The more challenging the technique, the more difficult it is to train successors. But it must be done – no machine can reproduce these incredible techniques.

出演

撮影 宮原敏明、六谷進一 美術 長谷川重雄 道具師 中村勇二郎
編集 児玉博 糸入れ 城之口みゑ 長板中彫 清水幸太郎
小紋染め 小宮康孝

Kiribori MIYAHARA Toshiaki, ROKUTANI Shinichi
Tsukibori HASEGAWA Shigeo *Dagubori* NAKAMURA Yujiro
Shimabori KODAMA Hiroshi *Itoire* JONOGUCHI Mie
Nagatsuchugata SHIMIZU Kotaro *Koman dyeing* KOMIYA Yasutaka

製作スタッフ

脚本・監督 村山英治 撮影 金山富男 助監督 藤原道夫
撮影助手 鈴木敏之 音楽 山内忠 解説 伊藤勉一

Writer and director MURAYAMA Eiji Camera operator KANAYAMA Tomio
Assistant director FUJIWARA Michio Assistant camera operator SUZUKI Toshiyuki
Music YAMANOUCHI Tadashi Narrator Barry GJERDE

プロフィール

昭和30(1955)年には、伊勢型紙を製作する5つの技法それぞれが重要無形文化財として指定され、6名の各個人認定保持者が認定された。すなわち、「伊勢型紙突彫」南部芳松、「伊勢型紙道具彫」中島秀吉、中村勇二郎、「伊勢型紙錐彫」六谷紀久男、「伊勢型紙縞彫」児玉博、「伊勢型紙糸入れ」城之口みゑである。その後平成5(1993)年に、これらすべての技法を含む「伊勢型紙」が重要無形文化財として指定され、技術者を主体とした伊勢型紙技術保存会がその保持団体として認定され、今日に至る。

Overview

In 1955, the five *Ise-katagami* techniques were designated as Important Intangible Cultural Properties of Japan and six artisans were recognized as individual holders of the following properties: *Ise-katagami*, *Tsukibori*, NANBU Yoshimatsu; *Ise-katagami Dogubori*, NAKAJIMA Hidekichi and NAKAMURA Yujiro; *Ise-katagami*, *Kiribori*, ROKUTANI Kikuo; *Ise-katagami Shimabori*, KODAMA Hiroshi; and *Ise-katagami Itoire*, JONOGUCHI Mie. In 1993, the collective techniques for *Ise-katagami* were designated as a single Important Intangible Cultural Property, and the Association for the Preservation of *Ise-katagami* was recognized as the holding group.