

Maki-e: The Lacquer Art of NAKANO Kōichi

FY2017 Craft Technique Documentary: Presented by Agency for Cultural Affairs, Produced by Sakura Motion Picture Co., Ltd. 35 mm / Color / 37 minutes

蒔絵 中野孝一のおざり

企画 文化庁 製作 桜映画社 平成29年度工芸技術記録映画 35ミリ・カラー・37分

中野孝一のわざ 蒔絵

中野孝一は、平成 22 年 (2010)、重要無形文化財「蒔絵」の保持者に認定された。漆で描いた下絵に金粉や銀粉を蒔き、文様を表す蒔絵は、1200 年以上の歴史を持つ日本の伝統的な工芸技法である。「漆の仕事とは、目に見えないところに神経を注いでいくこと」と語る中野は、土台となる下地づくりから、塗り、加飾までを自ら手掛ける。この映画は、数ある蒔絵技法の中でもっとも多くの工程を有する肉合研出蒔絵を用いた作品、「栗鼠に葡萄文蒔絵箱」が完成するまでの工程を克明に記録したものである。

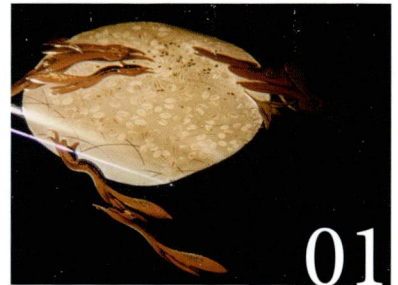
In 2010 Nakano Kōichi was named a Holder of an Important Intangible Cultural Property: Maki-e, a title more popularly known as Living National Treasure. Maki-e is the 1,200-year-old Japanese art of sprinkling powdered gold, silver, and other precious metals onto lacquer designs. True to his conviction that the finest care must be given precisely to parts that will not be seen, Nakano executes every step of the lacquer work himself, from preparing the surface of the wooden base to creating the lacquer ground and applying the ornamentation. This film follows Nakano at work on a new project featuring *shishiai togidashi maki-e*, or “raised and burnished maki-e,” one of the most involved and complicated techniques in the craft.

01. プロローグ

満月の光を浴びながら秋の野山を跳ねるウサギたち。躍動感溢れる小動物を大胆に図案化した作品「蒔絵箱『十五夜』」。漆芸作家中野孝一は身近な動植物を日々観察し、蒔絵の多彩な装飾技法を用いて立体の箱に効果的に散りばめることで、蒔絵による新たな表現を追求している。

01. Introduction

On the “Full Moon” box by Nakano, rabbits scamper along an autumn hillside, bathed in glowing moonlight. Nakano starts with close daily study of animals and plants around him. He then turns his observations into vibrant motifs that he arrays dynamically across his three-dimensional lacquer field. He brings an extensive vocabulary of decorative techniques to bear as he explores new expressive possibilities for *maki-e*.

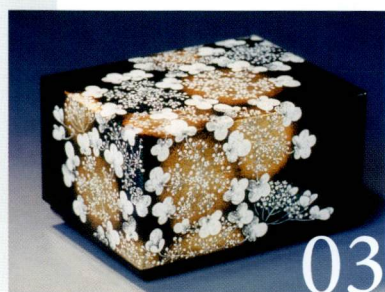
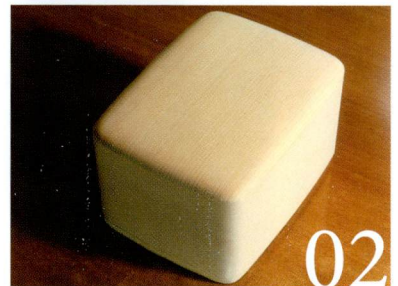
蒔絵箱「十五夜」
Maki-e box “Full Moon”

02. 木地と下地

作品に使用する木地は、文様を途切れさせることなく、箱全体を舞台に図案を大きく展開できる被印籠蓋と言われる形状。木地の形は鎌倉時代の名品から着想を得た。信頼する木地師から届いたこの木地に下地をつけることから中野の仕事が始まる。

02. Preparing the base

The gently rounded form of Nakano’s planned new piece was inspired by a precious box from the thirteenth century. Its deep fitted lid gives him ample space on which to render his designs. Once the base arrives from a trusted wood joiner, Nakano sets about his first task—that of laying a foundation over the surface.

蒔絵箱「十五夜」の箱
Box with design of honeysuckles in maki-e
Shishiai Precultural Museum of Art

03. 中野の作品世界

中野は、漆芸界の巨匠、大場松魚のもとで3年間の修業を経て技術を習得した。修業中に第18回日本伝統工芸展に初出品した「蒔絵やぶてまり箱」によって日本工芸会会長賞を受賞した。しかし作家として、自らの作風に辿り着くまでにはさまざまな試行錯誤があった。

03. The art of Nakano Kōichi

Nakano studied for three years under the renowned lacquer artist Ōba Shōgyō. While still in training he received the Chairman’s Prize in the eighteenth Japan Traditional Art Crafts Exhibition, for his box using eggshells to represent honeysuckle blossoms. It would be a long and hard quest, however, before he finally established his own style.

04. 塗り

「ボディーづくりは漆芸の基本」と語る中野。黒呂色漆を使用して、丁寧に下塗り、中塗りを施す。

04. Spreading the lacquer ground

According to Nakano, creating the lacquer ground—the so-called body work of a piece—is the foundation of lacquer craft. He carefully applies the base- and middle-coat layers using high-quality black *roiro* lacquer.

05. 意匠構想・置目^{おきめ}

水で溶いたチタニウムで箱に直接、図案を描いて構想を練る。構想が固まったら箱から薄美濃紙に写し取って展開図にし、焼漆で置目を行う。

05. Developing and transferring the design

Nakano develops his ideas for the design by sketching directly on the box with a titanium solution. He copies the finished design onto a thin sheet of *washi* paper, then traces the lines with burnt lacquer to transfer them back to the box.

06. 高上げ^{たかあ}

肉合研出蒔絵の複雑な工程が始まる。砥の粉に生漆を混ぜた錆をのせて高上げていく。一度、均一に盛り上げて固まった後、さらに錆をのせ、繊細な高低差を付けていく。高上げた部分を研いで綺麗に成形した後、黒呂色漆を塗り、研ぐ。

06. Relief work

The intricate process of shaping the relief begins with building up selected portions of the design with *sabi*, a mixture of raw lacquer and fine clay powder. After spreading this to a uniform height and letting it harden, Nakano then adds more, to model subtle gradations. Next, he burnishes the relief to define its form before applying black *roiro* lacquer and polishing again.

07. 粉蒔き^{ふんま}

粉筒を使い、文様に金粉、プラチナ粉、乾漆粉を蒔く。異なる粉を蒔き分け、蒔き重ねること、仕上がりの色彩に微妙な変化をあたえ、栗鼠や葡萄の葉の豊かな質感を表現する。蒔いた粉をしっかり定着させるために漆を塗り込み、粉止める。

07. Sprinkling *maki-e* powder

Using mesh-covered cylinders Nakano sprinkles powdered gold, platinum, and dried lacquer over the design. By varying his choice of powder and sometimes layering one kind over another, he introduces subtle differences in shade that give rich texture to the squirrels and grape leaves. The powders are fixed with lacquer.

08. 黒呂色漆による上塗り

蒔絵を施した部分も含め、箱全体に黒呂色漆を上塗りしていく。高上げ部分は隅に漆が溜まりやすい。余分な漆を丁寧に拭っていく。

08. Applying the surface finish

Nakano covers the entire surface of the box, including the design, with a final coat of black *roiro* lacquer. He carefully brushes away dregdes of lacquer from the edges of the relief, where they are prone to collect.

09. 研ぎ出し・胴摺り・磨き^{どうず}

炭を使って平らな面と高上げ部分の高低差を研ぎ出していく。さらに砥の粉に菜種油を混ぜたものと、石粉を使った胴摺りを行い、仕上げに、菜種油と磨き粉を指先につけて磨いていく。

09. Polishing

Nakano rubs down the lacquer finish with charcoal, working on the contours of the relief to smooth their rise from the surface. After smoothing fine scars from the surface with powdered feldspar and a paste of clay powder and rapeseed oil, he gives a very last polish with rapeseed oil and titanium powder applied directly to his palms and fingertips.

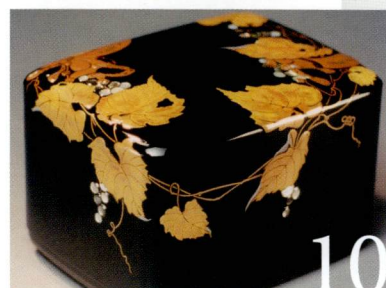
10. 完成作品

「栗鼠に葡萄文蒔絵箱」

鎌倉時代の名作から着想を得た、優しく気品ある箱の形。繊細な高上げによって表された栗鼠が、優しい日差しの中、山葡萄を抱いて言葉を掛け合う。中野が生み出した、穏やかな秋のひとときである。

10. *Maki-e* box with design of squirrels and grapevines

Inspired by a centuries-old masterpiece, the form of the box evinces gentle grace. Squirrels raised in subtle relief bask in the soft light of the sun, clutching grapes as they chatter back and forth in a heartwarming autumn scene rendered by a master at the height of his art.

製作協力 東京国立近代美術館 石川県立美術館 サントリー美術館

製作 山本孝行 脚本・演出 土井康一 脚本協力 村山正実 演出助手 細矢知里 撮影 山屋恵司 藤原千史 今野聖輝

照明 佐藤大和 野本敏郎 録音 荒井富保 音楽 佃良次郎 効果 帆苺幸雄 編集 石井香奈江

ネガ編集 幸地甫之 タイトル 津田輝王 関口里織 録音スタジオ アオイスタジオ タイミング 郷田真理子 現像 IMAGICAウエスト ナレーター 斉藤とも子

Special thanks The National Museum of Modern Art, Tokyo Ishikawa Prefectural Museum of Art Suntory Museum of Art

Producer YAMAMOTO Takayuki Script and art direction DOI Kōichi Script advisor MURAYAMA Masami Assistant art direction HOSOYA Chisato

Camera YAMAYA Keiji FUJIWARA Yukihito KONNO Seiki Lighting SATŌ Yamato NOMOTO Toshirō Recording ARAI Tomiyasu

Music TSUKUDA Yoshijirō Effects HOKARI Yukio Film editor ISHII Kanae Film negative editor KŌCHI Toshiyuki Titles TSUDA Teruo SEKIGUCHI Saori

Recording studio Aoi Studio Co., Ltd Color timer GŌDA Mariko Film production IMAGICA WEST Corp. English translation IMOTO Chikako

English editing Susan Rogers CHIKUBA Narrator Emma HOWARD Voice of artist Michael RHYS Leaflet editorial supervision Catherine CAMPBELL