

Chōkin, Metal Chasing The Art of Yamamoto Akira

FY2016 Craft Technique Documentary: Presented by Agency for Cultural Affairs, Produced by Sakura Motion Picture Co., Ltd. 35 mm / Color / 36 minutes

彫金

山本晃のわざ

企画 文化庁

製作 桜映画社

平成28年度工芸技術記録映画 35ミリ・カラー・36分

山本晃のわざ彫金

平成 26 年に重要無形文化財「彫金」の保持者に認定された山本晃^{やまもとあきら}が得意とする技法は、様々な色調のいろがね^{いろがね}を駆使したきりばめぞうがん^{きりばめぞうがん}と接合せ^{はぎあわせ}である。切嵌象嵌は、金属板を装飾モチーフの形に切り抜き、そこに色彩が異なる紋金を嵌め込み、鑲付けで固定する技法である。接合せとは、金属板を様々な形状に切り、鑲付けで繋ぎ合わせながら、立体的な器等を造形していく技法である。山本は、身近な動植物や四季折々の風景などを主題とした緻密で華麗な作風を確立した。本編は、『きりばめぞうがんにぎあわせ箱^{きりばめぞうがんにぎあわせ箱}「溪響」』を制作する工程を記録したものである。

Yamamoto Akira, recognized in 2014 as the holder of the Important Intangible Cultural Property of *chōkin* metal chasing, uses two main techniques in his colored metal works – *kiribame-zōgan* and *hagiawase*. *Kiribame-zōgan* involves cutting out decorative motifs in colored metals and inlaying them into a chased metal sheet, which is then brazed. In *hagiawase*, metal sheets are cut into various shapes then brazed together to form three-dimensional vessels, etc. Yamamoto's works usually feature wildlife and seasonal landscapes, portrayed in a unique style that's both delicate and gorgeous. This video shows the process of making a *hagiawase* box with cutout inlay design called 'Rippling River.'

01. プロローグ

山本の故郷、瀬戸内の風景をモチーフにした作品。多様な色彩によって独特な温かみを感じられる。ユニークなデザイン感覚も山本の特徴の一つだ。

02. 山本晃の作品世界

工業デザイナー、ジュエリーデザイナーを経て山本は彫金に出会い、工芸の世界へと踏み出す。

03. 技法

山本が制作に用いる主な技法は 2 つ。色彩の異なる金属片を銀鑲で繋ぎ合わせる「接合せ」と、様々な形の紋金を板に嵌め込み鑲付けする「切嵌象嵌」である。

04. デザイン画、模型作成

デザイン画をパソコンで描く。デザインが決まると紙で精巧な模型をつくり細部を確認する。

05. 色金

山本は独自の絵画的表現を実現するため、基本となる 5 種類の金属に加え、金属の配合を工夫し、10 種類を越える灰色のグラデーションの色金をつくった。

06. 『カワセミの紋金』制作 ①

作品のデザインの一部であるカワセミの紋金をつくる。まずは違う色の色金を 2 枚重ねてデザイン画の線に沿って糸鋸で切る。

01. Prologue

The theme of this work is the landscape of the Seto Inland Sea, the area where Yamamoto was born. The warmth produced by the use of multiple colors and the unique design concept are characteristic of Yamamoto's work.

02. The works of Yamamoto Akira

After a beginning in industrial design, Yamamoto became a jewelry designer. Here he discovered metal chasing, which drew him into the world of arts and crafts.

03. Techniques

Yamamoto uses two main techniques, *hagiawase*, joining and brazing colored metal pieces with silver wire, and *kiribame-zōgan*, inlaying cut metal shapes into a chased metal sheet, which is then brazed.

04. Design and test model

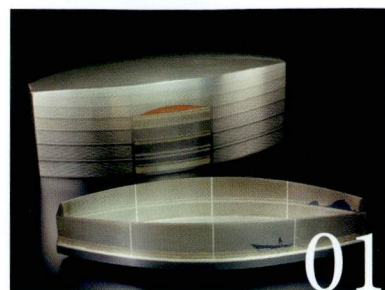
Yamamoto makes each design on his computer, and then crafts an exact paper model to check it.

05. Colored metals

In order to fully express his design concepts, Yamamoto wanted more than the five basic metal colors, so he blended metals to create over ten gradations of grey.

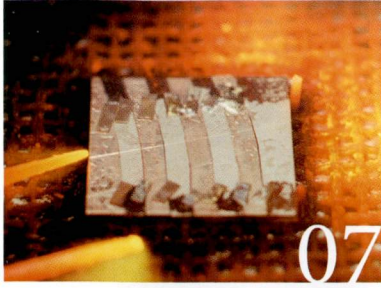
06. Making the kingfisher motif (1)

For the kingfishers that decorate this work, Yamamoto first stacks sheets of two different colored metals and cuts them into strips, following the lines of his traced pattern.

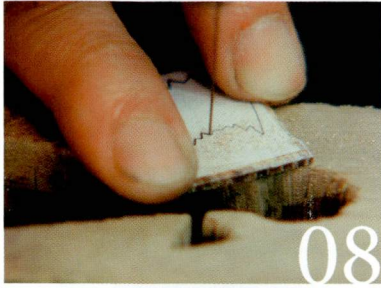
07. 『カワセミの紋金』制作 ②

色違いの板を交互に並べて、鑢付けを行う。鑢付けの際にはフラックスという薬剤を表面に塗り、鑢の流れをよくする。

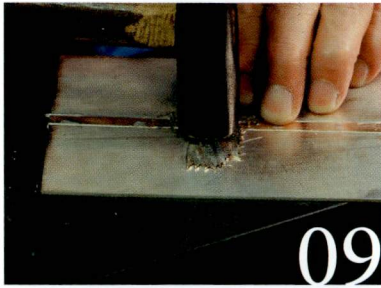
08. 『カワセミの紋金』制作 ③

板を糸鋸で切り、交互に並べ、鑢付けを繰り返すことによって、色金が複雑に組み合わさった金属板が仕上がる。ここからカワセミの形を切り抜いて、紋金をつくっていく。

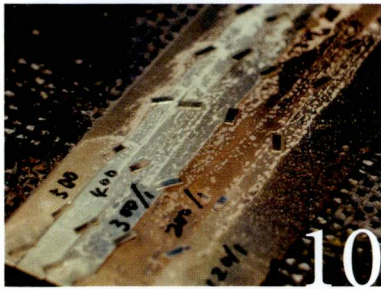
09. 紋金を象嵌する

カワセミの紋金の形に合わせ、板を糸鋸で切り抜く。そこに紋金をぴったり嵌め込み、銀鑢で接合する。

10. 蓋正面の制作

蓋正面には5種類の色金が使われる。それぞれを鑢付けして地となる板をつくる。

07. Making the kingfisher motif (2)

Next he brazes alternating colored strips together, coating them with flux to promote the flow of the filler metal.

08. Making the kingfisher motif (3)

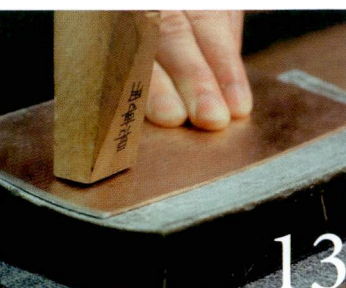
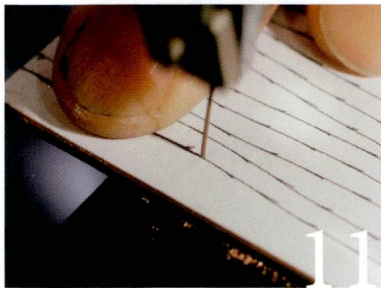
By repeatedly sawing, stacking and brazing the strips, he creates one complexly colored sheet, from which he will cut the shapes for the kingfisher motif.

09. Inlaying the design

With a fretsaw, he cuts out a hole in the base sheet in the exact shape of the kingfisher. He will press the kingfisher parts into this hole and fix them with silver filler.

10. Making the front of the lid

For the front of the lid, he brazes together five different metals to form the base sheet.

11. スイッチバック方式

糸鋸で一度切った部分を少し戻り角度を変えて再び切る技を、山本は“スイッチバック方式”と呼んでいる。この切り方によって生まれる軌跡が金属板に自然のリズムを刻んでいく。

12. 銀線の圧延、挟み込み

0.25mmの厚さに圧延した銀線を、スイッチバック方式で切断した金属板の間に挟み、鑢付けする。挟み込んだ銀線によって水の流れの筋をあらわす。

13. 板にカーブを付ける

作品の形に柔らかなふくらみを持たせるため板を木槌で叩き、微妙なカーブをつけていく。

14. 繋ぎ目の面取り、カシメ

板を組み合わせる際、まず、繋ぎ目となる部分を面取りした後、テープで仮止めて立ち上げ、ステンレス線で固定する。この工程をカシメと呼ぶ。立体を鑢付けする時はフラックスが接着剤がわりとなり、側面に銀鑢が貼り付く。

11. Switchback method

This is Yamamoto's name for his sawing technique where he reverses direction for a moment every few millimeters before continuing the cut. This gives a feeling of rhythm and life to the metal.

12. Flattening and inserting the silver wire

He flattens silver wires to a thickness of 0.25 millimeters, inserts them between the metal strips cut using the switchback method, and brazes them. The silver veins create an effect like rippling water.

13. Curving the sheets

With a wooden mallet Yamamoto beats the sheets into a subtle curve.

14. Chamfering the edges and assembling

He chamfers the sheets precisely to ensure they will fit together cleanly. Then he assembles the lid, using tape to hold the sheets in place and fastening front and side sections together with stainless steel wire. For brazing, he coats the silver filler with flux to help it adhere to the sides.

15. 立体の鑢付け

2つのバーナーを器用に扱いながら、両面同時に熱を加える。銀鑢と四分一の融点の差は僅かであるため、四分一を溶かしてしまわないよう慎重に作業を進める。

16. 合口の鑢付け

蓋と身の合わせ目となる合口を鑢付けする。これまで鑢付けた部分が溶けてしまわないように、融点の低い早鑢を使用する。

17. ヤスリがけ

荒目ヤスリ、細目ヤスリ、紙ヤスリと徐々に目の細かいヤスリへと変えながら、時間をかけて磨いていく。

18. 煮色着色①

煮色着色を行う直前に大根のおろし汁に作品を浸し、金属に付着した脂を落とす。その後、硫酸銅と緑青を溶かし込んだ薬液に漬けることで、金属は酸化し発色する。

19. 煮色着色②

全体が薬液に浸るように絶えず揺すりながら、およそ30分煮る。色合いを慎重に見ながら、引き上げるタイミングを見計らう。

20. 切嵌象嵌接合せ箱「溪響」の完成

日本の四季をテーマとする山本が捉えた、秋の景色である。

15. Brazing the body

With two blowtorches, Yamamoto heats the lid from both sides. There's only a slight difference in the melting points of the silver filler and the metal, so this process requires great concentration.

16. Brazing the seam section

This stepped section will hold the lid on the body. He uses a filler with a lower melting point, so as not to melt the filler already in place.

17. Filing and sanding

Yamamoto polishes the piece, using a range of increasingly fine files, followed by a series of sandpapers.

18. Oxidation for color (1)

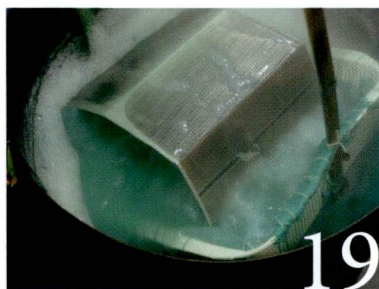
He pre-treats the metal with liquid strained from grated *daikon* radish to remove surface oils. The metal is oxidized and colored by immersion in a boiling solution of melted copper sulfate and verdigris.

19. Oxidation for color (2)

He immerses the box in the boiling oxidation solution for 30 minutes, shaking it constantly. The piece must be removed at the exact moment to achieve the desired colors.

20. Hagiawase box with cutout inlay design 'Rippling River'

The theme of most of Yamamoto's work is nature in the four seasons. The completed work shows an autumn landscape.

製作協力 山口県立萩美術館・浦上記念館 光市文化センター MOA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 花崎陽 撮影 山屋恵司 撮影助手 藤原千史 今野聖輝 照明 佐藤大和
照明助手 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 井上大助 現像 IMAGICA ナレーター 鳥居麻弥

Special thanks to Hagi Uragami Museum, Hikari City Cultural Center, MOA Museum of Art

Producer YAMAMOTO Takayuki Script and art direction DOI Kōichi Script advisor MURAYAMA Masami Assistant art direction HANASAKI Akira
Camera YAMAYA Keiji Camera assistants FUJIWARA Yukihito, KONNO Seiki Lighting SATŌ Yamato Lighting assistant 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 INOUE Daisuke Film production IMAGICA Corp.
Narrator Edith KAYUMI Voice of Jeff GEDERT