

平成27年度工芸技術記録映画
35ミリ・カラー45分

企画 文化庁

製作 桜映画社

髹漆

増村紀一郎のわざ

Kyūshitsu

The Lacquer Art of
Masumura Kūichirō

FY2015 Craft Technique Documentary
35 mm / color 45 min.

Presented by
Agency for Cultural Affairs

Produced by
Sakura Motion Picture Co., Ltd.

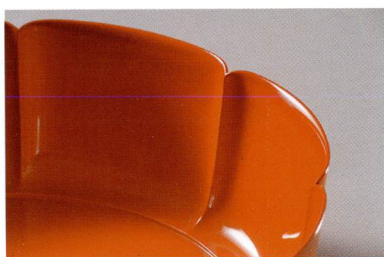
髹漆

増村紀一郎のわざ

Kyūshitsu The Lacquer Art of Masumura Kiichirō

形そのものの美しさを漆できわ立たせる増村紀一郎の髹漆。麻布や和紙を漆で貼り重ねる「乾漆」、皮を木型に張り込み漆で固める「漆皮」、麻紐を漆で固める「繩胎」。増村の作品は、さまざまな素地造形の技法を使いこなし、自由な発想で形づくられる。平成20年(2008)、増村は国の重要無形文化財「髹漆」の保持者として認定された。漆芸へのあくなき探求心が生んだ代表作を紹介するとともに、乾漆の盤と漆皮の箱、2つの作品の制作工程を追い、その技術を記録した。

Kyūshitsu lacquer artist Masumura Kiichirō was named Holder of an Important Intangible Cultural Property: *Kyūshitsu*, a title more popularly known as Living National Treasure, in 2008. His art brings the beauty of form alive, shaping a variety of materials from leather to hemp cord to *kanshitsu* (lacquered layers of paper and cloth) into works of free-ranging creativity. Here we introduce some of his masterpieces and document his unending pursuit of his craft through two new projects, a *kanshitsu* plate and a lacquered leather box.

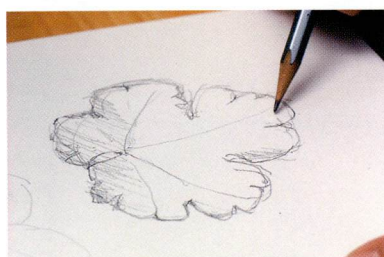
プロローグ

増村にとって、文様や加飾は本質的なことではない。離れたところから作品を見たときの姿や形が重要だ。

乾漆朱輪花鉢
Floral-shaped *kanshitsu* bowl

Introduction

For Masumura, the essence lies not in patterns or ornamentation, but rather in the overall shape and form of a work.

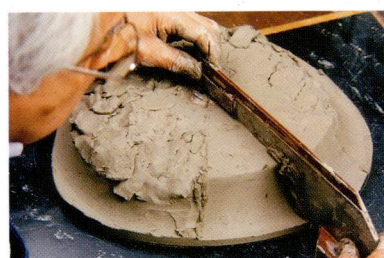

観察と眼

制作はモチーフであるゼラニウムの観察から始まる。正確な写生をもとに構想を練る。

Observation and sketching

Production of the *kanshitsu* plate begins with studying the chosen motif: a geranium. Working from faithful sketches, Masumura develops his design.

平面から立体へ

粘土を用いた原型製作。可動式の引き型を使い、楕円の輪郭を形づくる。

Crafting a three-dimensional form

He forms a prototype out of clay, using a movable template to sculpt elliptical curves.

石膏の型取り

完成した粘土原型から石膏原型をつくる。この型を用い、漆を使って厚みのある素地を成形する。

The plaster cast

From this prototype Masumura makes a plaster cast that in turn will be covered with layers of paper, cloth, and lacquer to fashion the thick base material of the plate.

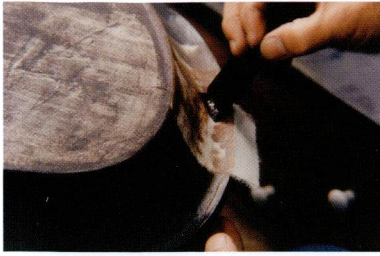

素地・下地づけ

糊漆が固まったら軽く研ぐ。珪藻土を焼いた地の粉と糊漆、さらに水で練った砥の粉を混ぜて切粉地をつくる。篋を使って均一に付ける。

Base layer

First Masumura paints *nori-urushi*, a mixture of lacquer and rice glue, over the cast, polishing it down lightly after it hardens. Next he prepares the base layer, or *kiriko-ji*. This is a blend of *nori-urushi*, a powder called *jinoko* made of burnt diatomite clay, and another, finer clay powder, *tonoko*, that is kneaded with water. With a spatula he spreads this mixture uniformly over the surface.

素地・和紙貼り

美^み栖^す紙^{がみ}（胡^こ粉^{ふん}が含まれる楮^{こうぞ}和紙）を糊漆で貼り重ねていく。

Paper layers

Nori-urushi glue is used to apply layers of *Misugami*, a paper made from *kōzo* paper mulberry and white shell pigment.

素地・布着せ

目のこまかい麻布の上に、目の粗い布を貼り重ね、器の変形を防ぐ。素地成形の折り返し地点である。

Fabric layers

A sheet of fine-grained hemp cloth comes next, followed by others of a rougher weave. Setting each layer diagonally against the previous one keeps the fabric from shrinking and warping the vessel. The layers are then repeated in reverse: fabric, paper, and *kiriko-ji*.

素地・高台づくり

麻紐は楕円の高台成形に向く。糊漆に木粉を混ぜた刻^こ亭^{てい}漆^しを麻紐の隙間に埋め、美栖紙で高台を含む底面を覆う。

Forming the foot

Pliable hemp cord is well suited to crafting the plate's curved foot. Masumura fills in the coils with *kokuso-urushi* (a mixture of *nori-urushi* glue and sawdust) before covering the foot and the underside with *Misu-gami* paper.

素地・脱型

石膏原型に水を流し込んで離型剤の米糊を溶かし、型を外す。型から外されてはじめて、作品の表となる豊かな曲線があらわれる。

Removing the cast

Masumura pours water over the plaster cast to dissolve the rice glue he applied beforehand as a release agent. The rich, graceful curves of the work are revealed for the first time.

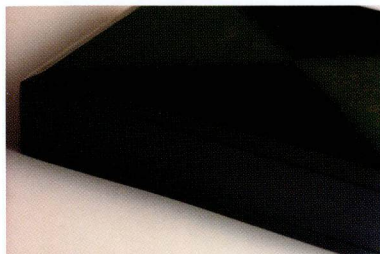

素地・仕上げ

植物らしいフリルの丸みや、ゆるやかな傾斜を成形するため、小刀を使って形を整え、錆土^{さびつち}に糊漆を混ぜた錆漆^{さびうるし}で肉付けする。その後、松煙墨^{しょうえんぼく}を加えた黒漆で下塗りし、黒蠟色漆^{くろろうしき}で中塗りを2回施す。

Modeling fine details

Masumura renders rounded lobes, gentle angles, and other leaf-like effects using knives and *sabi-urushi*, a sculpting medium made of *nori-urushi* glue and iron-rich clay. He then applies a black base coat made from pine soot mixed into refined lacquer, followed by two applications of another black lacquer called *roiro*.

増村紀一郎の作品世界

増村は、東京藝術大学の教員を務めながら作品制作と技法研究を続け、自らの造形スタイルを確立した。漆皮の技法はその研究成果のひとつ。

交差文漆皮箱
Lacquered leather box with crossed design

The art of Masumura Kiichirō

Masumura honed his singular creative style through his work both as an artist and as a teacher and researcher of lacquer techniques at the Tokyo University of the Arts. In particular he has become adept at reviving olden ways of working with leather.

漆皮箱の制作・皮の張り込み

牛皮は伸縮性に優れ、加工に向く。使用する皮を寸法に合わせて裁断し、一晩ほど水に浸して柔らかくしたあと、木型に隙間なく張り込む。

Shaping the leather

For his second piece, a lacquered leather box, Masumura chooses cow leather for its easily workable elasticity. He cuts the material into the required dimensions and soaks it overnight to soften before wrapping it snugly against a wooden mold.

漆皮箱の制作・布着せ

皮は部位によって厚みが異なる。素地の厚みを均一にするため、皮の薄い部分に麻布を着せる。こうした漆皮制作に通ずるわざを、増村は正倉院宝物の模造品制作から学んだ。

Cloth padding

As different sections of the hide vary in thickness, hemp cloth is added to even out the thinner parts. This and many other of Masumura's leatherworking techniques draw on his experience with a past project that reproduced an eighth-century box from the Shōsōin Treasure House in Nara.

漆皮箱の制作・素地の補強

箱の縁の変形を防ぐため、竹ひごを用いて補強する。さらに美洒紙を貼り、下地、漆塗りの工程を重ねて完成させる。

Bamboo frame

Masumura fits a bamboo support around the box to prevent the rim from warping. The work is then covered with Misu-gami paper, coated, and lacquered.

漆皮作品の完成

牛皮のふっくらとした素材感。作品を縁ごる幾何学的な線と面。黒と朱の塗り^{ぼか}暈しが美しい。

幾何学模様溜塗漆皮箱
Clear-finished lacquered leather box with geometric designs

Leather box: completion

Geometric lines and planes accent the fullness of the leather, the reds and blacks shading beautifully into the other.

乾漆の上塗り

作品の顔となる朱の上塗り^{しゆうるし}。朱漆をわずかに籠付けし、上塗り用の毛足の短い刷毛で、薄く、漆をひっぱりように塗る。

Kanshitsu plate: outer coat

Masumura prepares the cinnabar coating that will give his geranium plate its final look. Taking a small amount, he spreads it thinly with the short hairs of his brush.

仕上げ磨き

漆塗りののち、油や砥の粉、酸化チタニウムを使って何度も磨きを重ねる。

Kanshitsu plate: polishing

Repeated polishing follows, using oil, *tonoko* clay powder, and titanium oxide.

乾漆葉盤「ゼラニウム」の完成

塗り重ね、磨きあげられた鮮やかな朱に、木々の緑が揺らめく。

乾漆葉盤「ゼラニウム」
Leaf-shaped *kanshitsu* plate "Geranium"

Kanshitsu plate: completion

Lacquered and polished to perfection, the vivid red surface mirrors the swaying of the trees outside.

製作協力

東京国立近代美術館
東京藝術大学美術館
日本文化財漆協会
仏蘭西舎すいぎよく

Special thanks

The National Museum of Modern Art, Tokyo
The University Art Museum,
Tokyo University of the Arts
Japan Association for Urushi Cultural Heritage
Furansu-ya Suigyoku

製作スタッフ

制作 山本孝行
脚本・演出 井上実
演出助手 細矢知里
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 藤林繁
音楽 清水健太郎
効果 帆刈幸雄
編集 石井香奈江

ネガ編集 幸地雨之
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
タイピング 飯野浩 井上大助
現像 IMAGICA
テレーター 大沢悠里

Staff credits

Producer YAMAMOTO Takayuki
Script and art direction INOUE Minoru
Assistant art direction HOSOYA Chisato
Camera YAMAYA Keiji
Camera assistants
FUJIWARA Yukihito KONNO Seiki
Lighting SATŌ Yamato
Lighting assistant NOMOTO Toshirō
Recording
ARAI Tomiyasu FUJIBAYASHI Shigeru
Music SHIMIZU Kentarō
Effects HOKARI Yukio

Film editor ISHII Kanae
Film negative editor KŌCHI Toshiyuki
Titles TSUDA Teruo SEKIGUCHI Saori
Recording studio Aoi Studio Co., Ltd.
Color timers IINO Hiroshi INOUE Daisuke
Film processing IMAGICA Corp.
English script translation IMOTO Chikako
English script editing Susan Rogers CHIKUBA
Narrator (English edition) Michael RHYS