

しっ かい こん じき
悉皆金色～

あ み だ にょ らい ぞう
阿弥陀如来像ができるまで

平成27年4月7日(火)～9月23日(水・祝)

東京国立博物館本館19室 みどりのライオン体験コーナー

Making ... at TNM

Production Process of the Golden Amitabha Buddha

Education Center: Education Space

Room 19, Honkan, Tokyo National Museum April 7, 2015 (Tue) – September 23 (Wed)

この絵はどうして光り輝いているのでしょうか？

「^{しっ かい こん じき}悉皆金色」とは仏様の全身が金色に光り輝くことをいい、^{さと}悟りをひらいた後の様子を表現しています。

このような様子を表すために、仏様を描いた絵画では、^{きん でい}金泥を塗った上にさらに細かく切った^{きん ぱく}金箔を^{にかり}膠で貼り、文様などを表現する技法が使われています。

今回題材とした^{あ み だ にょ らい ぞう}《阿弥陀如来像》は、鎌倉時代・14世紀に描かれた作品で、^{かけ じく}掛軸に仕立てられています。描かれている阿弥陀如来像は、制作された当初は全身が金色に光り輝いていたと考えられますが、時代とともにその輝きは失われていきました。

平成22年度に詳細な調査を実施し、可能な限り当時の制作技法にもとづいて忠実に再現しました。

金の強い輝きがどのように生み出されるのかを5つの段階に分けて、制作に用いられた様々な材料と共にご紹介します。

制作：平成22年度東京藝術大学学生ボランティア武田裕子（敬称略）

Foreword

Buddhism teaches that after enlightenment, Buddha was suffused with gold from head to toe. In paintings, the completely golden figure of Buddha was rendered using a decorative technique whereby thinly cut gold leaf is applied over a ground of gold paint. Used together, the gold leaf and paint create a strikingly brilliant effect. This exhibition introduces this technique through step-by-step reproductions of Amitabha Buddha, a painting in the museum collection.

The original hanging scroll was painted in the 14th century during the Kamakura period. Models in this exhibition demonstrate the production process in five stages, using pigments similar to those in the original. Materials used for the golden decoration are also introduced.

These models aim to faithfully demonstrate the techniques used to produce the original painting. Through looking at the original work closely with the help of the models, we hope visitors will gain a deeper understanding of Japanese Buddhist painting.

We give our heartfelt thanks to the student volunteer Yuko Takeda at Tokyo University of the Arts who produced the models, as well as to all who contributed to this exhibit.

^{あ み だ にょ らい ぞう}
阿弥陀如来像(原品)
鎌倉時代・14世紀
松永安左工門氏寄贈

工程1 準備～輪郭線を写す

「阿弥陀如来像」の原寸大写真の上に、和紙を巻いた棒を転がし、紙を巻き取ったり広げたりしながら、目に残る手本の線の残像をなぞって描きます（写真1）。実際の絵には絵具が剥がれ落ちていたりシミなどがありますが、このように線だけを抜き出して描くことで、制作当初の画像をはっきりと見ることが出来ます。

1. Copying the Image

The outline is copied from a life-size photograph onto thin tracing paper using black ink (Panel1). The image is not traced; rather, the paper is laid over the image and repeatedly rolled back and forth, allowing the painter to reproduce each detail from memory with constant reference to the original work. The original painting is flaking and discolored, however by focusing on the lines only, a clear image can be gained of the iconography at the time of production.

工程2 準備～絹に絵を描くために

「阿弥陀如来像」は、絹に描かれています。描く前に準備が必要です。まずは木枠に絹をピンと張って、のりで木枠と絹を貼り付けます。のりが乾いたら、今度は、絵の具を塗ってもにじまないようにします。刷毛を使ってお湯で余分なたんぱく質を取り除き、さらににじみ止めのドーサ液をぬります（写真2）。ドーサ液は膠と明礬を水で溶いたものです。そのあと、工程1の和紙を裏から木枠にはめ込み、墨で絹に線を写します（写真3）。

2. Tracing onto Silk (Kinu-age)

A tightly spread piece of silk cloth is affixed to a wooden frame using a wheat-starch adhesive (*shofunori*). Once the adhesive has set, hot water is brushed over the surface of the cloth to remove the water-repellent protein which naturally coats silk. The fabric is dried and a coat of *dosa* (a solution of alum and *nikawa*, a gelatinous substance made by boiling the bones and skin of animals and fish) is applied to prevent the paint from blurring (Panel2). The outline produced in Stage 1 is affixed to a panel and fitted into the frame behind the cloth. The image is then traced onto the silk in ink (Panel3).

4

5

工程3 下地の鉛白を塗る

調査の結果、「阿弥陀如来像」には金色の絵の具の下地に鉛白という白色の絵具が使われていることが分かりました。使われている絹地は、縦糸と横糸が粗く織られているため、普通に上から絵具を塗っても、均一に塗ることができません。そのため表と裏の両方から鉛白を塗り、絹目の間をうめるようにします（写真4・5）。そうすることで、次の段階で塗る金泥をより、なめらかに塗れるようになります。

3. Base Coat

Analysis has shown that lead white was used as an undercoat for the gold paint in the original work. As the grain of the original silk is relatively rough, the paint would have been absorbed into the spaces between the threads, resulting in an uneven effect. To prevent this, lead white is first applied to both the front and back of the silk to create a smooth base for the gold paint (Panel4・5).

工程4 金泥を塗る

光り輝く様子を表すために、「阿弥陀如来像」には、金泥が塗られています。金泥とは金を細かく砂状にした絵具です。膠と混ぜて光沢が出るまで、お皿の上で指を使ってよく練ります（写真6）。それを熱して水分を飛ばし、その後、水を加えて浮き上がって来た不純物を取り除きます。これを金泥の「焼き付け」といい、何回もくり返すことで金の輝きが増していきます。そうしてできあがった金泥を、工程3の上に重ね塗ります（写真7）。

4. Gold Paint

The body is blocked with gold paint. The paint is produced by blending fine grains of gold into *nikawa* until the preparation glistens (Panel6). After heating to drive off moisture, water is added, allowing impurities to float to the surface. The water containing the impurities is skimmed from the surface, and the process is repeated numerous times. This refining process is the key to producing a deep golden shine. Five thin coats of gold paint were used in this reproduction (Panel7).

工程5 截金でさらに輝く

金泥を塗った上に、今度は截金で強調していきます。金箔を3～4枚炭で熱して1枚に焼き合わせたものを、箔板の上で竹の刀で0.2mmほどに細く切って作り、膠と布海苔を混ぜた接着剤で貼り付けることで、細かな文様を表現することができます。阿弥陀如来の衣の文様を表し、輪郭に貼ることで、輝きを強調することができます（写真8・9）。これで、全身がいつそう金色に輝いてみえます。

5. Applying Kirikane (Cut gold leaf)

Over the gold paint added in Step 4, finely cut strips of gold leaf (*kirikane*) measuring approximately 0.2mm in width are used to render designs on the figure's robe. *Kirikane* is produced by heating three to four sheets of gold leaf over charcoal to fuse them together, cutting the gold into fine strips using a bamboo knife, and affixing them to the surface of an artwork using an adhesive mixture of *nikawa* and *funori* (seaweed extract). The technique is used to create intricate decorative effects. With detailed designs in *kirikane* over a gold ground, this image depicts Buddha as he is said to have appeared after enlightenment: suffused with gold (Panel8・9).