

I am Ai, We are Ai.

27th National Cultural Festival, Tokushima 2012
第 2 7 回 国 民 文 化 祭 ・ と く し ま 2 0 1 2

I am Ai, We are Ai

7	Introduction
15	Returning Indigo
27	Warehouse Installation
37	Preparing the Project
62	Compact Disc

Introduction

Project Summary

The history of indigo farming and *sukumo* production in Tokushima stretches back over four centuries. Historically, indigo was grown throughout Japan. Tokushima—"the Kingdom of Awa" as it was known in the feudal period—began developing an indigo monopoly under the leadership of Iemasa Hachitsuka in the late 1600's. By investing heavily in research and development, the feudal government developed various processes that led to a superior quality of indigo. These developments were heavily guarded secrets. While this information was disseminated through trade schools, their graduates swore an oath—on the penalty of death—not to share their knowledge of Awa indigo production with other parts of Japan.

This was serious business, and the return on investment was significant. At its peak in the late 1800's, the nearly 36,000 acres of indigo under cultivation in Tokushima produced the vast majority of all the indigo in Japan. Westerners arriving in Japan in the late 19th Century noted that most Japanese people were wearing clothing dyed with indigo. It's safe to say that most of that indigo came from Tokushima.

The feudal kingdom is now gone but its investment is still evident today. While greatly decreased in scale, the 40 acres still under cultivation in Tokushima produce nearly 80% of the traditional indigo used in Japan today.

I am Ai, We are Ai was a public art project directed by Rowland Ricketts. Events ran from July 28 to December 16 as part of the 2012 National Cultural Festival hosted by Tokushima Prefecture. The project celebrated the past and future of indigo in Tokushima by tracing the connections

はじめに

プロジェクト概要

今日まで続く徳島の藍栽培とすくも製造の歴史は4世紀前まで遡ります。藍は全国で栽培されていましたが、徳島藩では1600年代に藩主・蜂須賀家政のリーダーシップによって、藍栽培とすくも製造を奨励し、研究開発に多額の投資をすることにより、藍の品質向上につながる様々な技術を開発しました。高い技術と知識は藩の教育機関を通して伝えられながら、これらに関する秘密は堅く守られ、教えを受けた者は他地域に阿波藍の生産に関する情報を漏らさないことを誓いました。

徳島藩の藍への取り組みは大きな事業であり、その投資に見合った利益を生み出します。1800年代後半、徳島の藍栽培面積は約15,000haとなり、ピーク時には全国の藍の大半を生産していました。19世紀後半に日本を訪れた西洋人は、日本人の多くが藍で染めた衣服を着ていることに驚いたと伝えられていますが、その多くが徳島の藍で染められたものだと考えられます。

江戸時代の体制は既に過去のものとなりましたが、かつての投資の結果は今日でも明らかです。規模は大幅に減少したものの、徳島では今も藍が栽培され、日本で使用される天然藍染料の大半を生産しています。

阿波藍アートプログラム「I am Ai, We are Ai」はローランド・リケッツによるプロジェクトです。これは、徳島県で開催された「第27回国民文化祭・とくしま2012」の主要事業として、平成25年7月28日から12月16日までの長期にわたり展開されました。このプロジェクトは、藍を育てる栽培農家、すくもに仕上げる藍師、色を染め出す染師、そして美しい色に感動する人々、こ

between indigo growers, processors, dyers, and end users who together comprise this ongoing tradition.

The first stage of *I am Ai, We are Ai* began in early May when professional dyers throughout Japan who use the indigo grown and processed in Tokushima were invited to participate in the project by dyeing lengths of cloth in what they considered to be the most meaningful shade of blue. Over 200 of these blues, born of the Tokushima soil and dyed throughout Japan, were reunited in Tokushima for the next stages of the project.

After the dyed cloths returned to Tokushima, a short length was cut from each. In the second stage of the project these traveled to sites of historical significance to Awa Indigo throughout the prefecture. Visitors selected their favorite shade of blue and made pins to take home and wear during the festival. This simple action, combined with the display

れら藍に関わる全ての人々の間に具体的な繋がりを生み出し、徳島の藍の歴史と未来を祝いました。

阿波藍アートプログラム“I am Ai, We are Ai”の第1段階は5月上旬に始まりました。徳島のすくも「阿波藍」を使う日本全国の染師に向けて、それぞれが阿波藍への思いを込めた色で布を染めることにより、このプロジェクトへ参加してもらえるよう呼びかけたのです。その結果、徳島の土から生まれて日本全国に旅立ち、染師の手で布に染め上げられた200以上の藍の色が、次の段階に向けて再び徳島に集まりました。

染め上げられ徳島に戻った布は、それぞれ一枚一枚から細長く一部が切り取られ、プロジェクトの第2段階である「移動展開」の屋外インスタレーションとなって県内各地を訪れました。「移動展開」の開催地には阿波藍にゆかりある場所が選ばれ、参加型のアートイベントとして一般公開されたのです。

of the cloth and drying indigo plants at each site, was intended to illuminate and develop connections between contemporary and historical indigo practices; between dyers throughout the country and people of Tokushima; between the farmers, indigo producers, dyers, and consumers; and, most simply, between people and indigo.

The remaining longer lengths of cloth were assembled in mid-October for the indoor installation that was the third stage of the *I am Ai, We are Ai* project. The installation was staged in a warehouse along the banks of the Shinmachi River where, in feudal times, Awa indigo was exported by boat to dyers throughout the country. These blues were arranged to present the straightforward, self-evident beauty of Awa indigo. Dried indigo plants piled on the floor gave presence to the material roots of the blue that originated in the fields of Tokushima. An evolving sound work by

「移動展開」の来場者は、作品そのもののの中から好きな色合いの布を選び、丸く切り取り、小さな藍のバッジにして身につけました。藍染めの布と藍葉を組み合わせで展示するという、意味のある要素のみで構成された作品は、それ自体を介したバッジ作りというシンプルな行動を通して、藍の歴史と現代、全国の染師と徳島の人々、藍栽培農家と藍師に光を当て、その全てを繋ぐ意図からなるものでした。もちろん、最も大切なことは、人々の間を藍が繋ぐ、ということです。

「移動展開」で切り取ったほかの大部分の布は、阿波藍アートプログラム“I am Ai, We are Ai”の第3段階である「屋内展示」のインスタレーションとして、10月中旬に組み立てられました。「屋内展示」は、かつて全国に向けて阿波藍を積んだ船が旅立った新町川そばの倉庫で一般公開されました。200以上に及ぶ豊かな色は阿波藍の染め出す力そのものの美しさを表現す

Norbert Herber gave voice to Awa indigo's immaterial substance—the process and history that give it shape and meaning, and the eternally evolving nature of this tradition.

Each stage of the Awa indigo process brings additional layers of meaning to this dye, and it is precisely these meanings that transform Awa indigo into something so much more than just a blue dye. In a similar way, this project worked to add accumulative layers of meaning by tracing the connections among the community of Awa indigo as the dye travelled out to dyers throughout Japan then back to the people and places of Tokushima from whence it was born.

るためにレイアウトされ、倉庫床面に配置された乾燥藍葉は徳島の土地から生まれた藍色の根源としての存在感を漂わせました。ノルベルト・ハーバーによるサウンドアートは進化する仕組みを持ち、阿波藍の存在そのものや、それに形や意味を与える工程と長い歴史、そして、この伝統の永遠性を作品に与えていました。

阿波藍に関わる多くの工程は、この染料に目に見えない大切な厚みをもたらしています。それは、阿波藍を単なる青い色素以上の存在に変えていくことを意味しています。このプロジェクトは、藍から引き出した目に見えない大切なことを重ねていく、という点において、まさに同様の方法で構成されたと言えるでしょう。徳島の土から生まれた藍は、いくつもの工程にその痕跡を残しながら、生地に染め上げられるために全国の染師のもとへと旅をしました。そして、染師の手で布に染め上げられて徳島に戻ると、まるで巡礼するかのように阿波藍ゆかりの土地を訪れたのです。

Artist Statements

In 1996 I travelled to Tokushima to learn the revered traditions of Awa indigo. Since returning to America I have continued my work with indigo, and to date I have dedicated more than 1/3 of my life to indigo. The indigo process dictates my daily and seasonal work rhythms, and my own identity as both an artist and human is deeply rooted in my experience of this dye in Tokushima. For these gifts I am greatly indebted to and thankful for the indigo of Tokushima and all the people who sustain this great tradition.

While it is impossible to color much with a single leaf of indigo, when many leaves are collected the possibility of indigo dyeing is born. In a similar manner, *I am Ai, We are Ai* was designed to trace the collective endeavors of the farmers, processors, and dyers whose work comprises the tradition of Awa indigo. I am truly thankful for the opportunity this project presented me to, in some small way, pay tribute to and celebrate this great tradition that is so close to my heart.

-Rowland Ricketts

I first started working with Rowland Ricketts in 2011 after being asked to contribute work to Waveforms, a sound art show at the Grunwald Gallery of Art. I approached him with an idea that was unfeasible, but our initial discussions revealed many common interests. We share a deep appreciation for the beauty and imperfection of organic processes. Similarly, the transformation and manifestation of raw materials in a final art work was a central concern of our individual praxes. We worked in entirely different media

アーティストから

1996年、私は徳島を訪れて阿波藍の伝統を学びました。アメリカに帰ってから私は藍の仕事を続け、人生の3分の1以上を藍に捧げて今日まで生きてきました。この染料と過ごした徳島での経験によって、藍に関わる作業工程が私に生活のリズムを感じさせてくれますし、アーティストとして人間として、私自身のアイデンティティにも深く根ざしています。この徳島からの大きな贈り物にお世話になりながら、徳島の藍と、この偉大な伝統を維持するすべての人々に感謝しています。

1枚の藍葉では豊かな色を染め出すことは困難ですが、多くの藍葉が集まれば美しい色を染め出す可能性が生まれます。同様に、阿波藍アートプログラム「I am Ai, We are Ai」の作品は、阿波藍の伝統を受け継ぐ、藍栽培農家、藍師、染師の数え切れない努力を繋ぎ集めるようにして制作されました。

このプロジェクトが私に貴重な機会を与えてくれたことに大きな感謝をしています。この偉大な伝統を祝い、敬意を払うこと。これは私の気持ちと同じなのです。

ローランド・リケッツ

最初にローランド・リケッツと仕事をしたのは2011年、グリンワルドギャラリーでの展示会にサウンドアート作品を出展するよう頼まれたときでした。私は困難だと思われたアイデアを彼にぶつけましたが、議論を進めることで、お互いの目指すものが同じであることを明らかにしていききました。我々は、美しさと有機的な過程の持つ不完全さに対し、共に深い感謝をしています。同様に、私たちの関心の中心は、最終的に作品となって現れ

yet our approach had a common aesthetic that allowed for seamless and fruitful collaboration.

Through this relationship I have become familiar with the artistic and agricultural aspects of traditional Japanese indigo. Our first collaboration called for audio recordings of indigo harvesting, drying, winnowing, sifting, dyeing, and rinsing. Thanks to the *I am Ai, We are Ai* installation I am now aware of the role indigo has played in Japanese history and culture, and have witnessed the dedication of those who nurture and extend the traditions that grew out of Tokushima.

This dedication was first revealed to me in an unexpected way. While preparing sounds for the installation I edited hours of recorded interviews with farmers, dyers, growers, producers, and others connected with Awa indigo. Every voice had conviction. Statements concerning indigo were delivered with a recognizable change of tone and sense of purpose. I am told that these expressions ranged widely from textiles to the plant itself; from the dye to personal relationships with the color blue. I cannot speak Japanese, but as I worked, these voices communicated in ways that transcended language. What I heard was universal.

I am grateful to have been a part of this project. The Indigo community of Tokushima, as well as those who helped to organize and execute *I am Ai, We are Ai* have given me space and time to do the work that I love most. You created an environment in which I could realize a body of ideas that was sensed or felt but difficult to express through other means. Thank you very, very much.

With respect and admiration,

Norbert Herber

るものそのものにあります。我々は異なる分野での制作を行っていましたが、境目のない意味ある共同作業を可能にするための方法を知っていたのです。

彼との共同作業を通して、私は日本の伝統的な藍の美と藍栽培を知りました。収穫、乾燥、選別、染め、水洗いなど。最初の共同作業はこれらの藍の音を録音することでした。そして、阿波藍アートプログラム“*I am Ai, We are Ai*”のおかげで、私は今、藍が日本の歴史や文化の中で果たしてきた役割を認識していますし、徳島から生まれた伝統を守り、継承する人々の献身を目の当たりにすることができたのです。

この献身は、私自身が予想していなかった形で現れました。それは、作品の音源準備のために、阿波藍に関わる栽培農家、藍師、染師などのインタビュー記録を編集していた時のことです。そこに収録されたすべての声に信念がありました。藍に関する話になると声のトーンが変わり、それは使命感を持って発せられていました。私は、この声が繊維から植物自体にまで、染料から藍に関わる個人それぞれの思いにまで広がったはずだと考えています。私は日本語を話すことができません。ですが、私はこれらの声を言語を越えた方法で感じ伝えました。それは知識としての理解を超えた普遍的なものでした。

私はこのプロジェクトに関われたことに感謝しています。徳島で藍に関わる人々はもちろん、阿波藍アートプログラムを支えてくださった全ての人たちが、私に作品制作のための時間と空間を与えてくださり、私の考えを具現化する環境をくださった。それなくしての表現はどんなにか困難だったでしょう。本当にありがとうございました。みなさんへの尊敬と賞賛をこめて。

ノルベルト・ハーバー

Returning Indigo

The *Returning Indigo* installations consisted of over 200 smaller lengths of cloth—each one cut from one of the larger cloths dyed by indigo dyers throughout the county. The installations occurred at six sites of significance to the history of indigo in Tokushima. Visitors were invited to select their favorite shade of blue and make a pin with it to take with them and wear throughout the festival. This fun and simple action intended to build connections between the people of Tokushima and dyers throughout the country as well as to Awa indigo in general.

Returning Indigo Locations

**Omiya Hachiman Shrine
Sanagouchi Village
July 28-29 2012**

The local legend of this shrine tells of the god Saruta-Hiko appearing to villagers and explaining to them how to process indigo leaves into dye – an appropriate starting point for the project.

**Tokushima Central Park
“Eagle Gate” Plaza
August 12-13 2012**

The Eagle Gate was the historical entrance to the Tokushima Castle, once the home of the Hachitsuka Clan who, as the feudal lords in the Edo period, had the foresight to invest heavily in the research and development of indigo in Tokushima. Because of their efforts some 400 hundred years ago, the tradition of indigo continues to this day.

**Wakimachi’s Udatu Townscape
Yoshida House
August 18-19 2012**

Many towns along the Yoshino River thrived because of the indigo trade in Tokushima. Wakimachi is the western-most of those communities, and the impressive scale of the homes and buildings in the Udatu Townscape are evidence of the wealth that indigo brought. The historical Yoshida House is typical of many indigo traders’ homes. Its indigo storehouses provided easy access to the inlets on which the dyestuff was moved by boat to the Yoshino River for transport.

**Tokushima Prefectural
Bunka-no-Mori Park
2012 National Cultural Festival
Opening Ceremony
September 1, 2012**

Much of the local culture of Tokushima was facilitated by the wealth brought to the region through the indigo trade. The *Returning Indigo* cloths therefore make a perfect opening curtain for

the 2012 National Cultural Festival that celebrates the local culture of Tokushima.

**Youme Town Tokushima Mall
Central Court
September 22-23 2012**

Tokushima’s newest and largest shopping center is in the town of Aizumi. The town’s name translates roughly as “indigo dwelling,” and as its name implies, this community was once the region’s largest producer of indigo. The indigo from Tokushima was historically at the center of the economic life of the region, so it seemed appropriate to bring the project to its contemporary counterpart, built on land where the indigo that gives the town its name once grew.

**Awa-Gin Hall Plaza
September 30 2012**

The area around Awa-Gin Hall and Aibahama Park along the Shinmachi River in downtown Tokushima once had the greatest concentration of indigo warehouses in the region. All

of the indigo grown and processed into *sukumo* moved through here on its way to indigo dyers throughout the country. This history made for a meaningful last stop of the *Returning Indigo* cloths before they were relocated a few miles down the river for the final warehouse installation.

「移動展開」展示場所

**佐那河内村 大宮八幡神社
「藍染めの昔話が伝わる村」**

昔、村の若者の前に猿田彦大神が現れて、藍染めの方法を伝えたそうです。若者は教えのとおり、藍葉を玉にして、その汁で服や糸を染め、佐那（佐那河内村）の長者となりました。神社の境内に祀られた猿田彦大神は、藍神様として藍に携わる人々の崇敬が深く、以前には藍栽培の盛んな各地から多くの参拝者が訪れたそうです。ここは移動展開の出発点にふさわしい場所でした。

**徳島中央公園 鷺の門広場
「阿波藍を支えた徳島藩」**

徳島中央公園は徳島藩主の居城跡です。徳島の気候風土に合わせた特産品づくりを進め、藍作を奨励したのが徳島藩でした。徳島藩は、藍の品種改良や

製造技術の向上を後押しし、高い品質を誇る徳島のすくも“阿波藍”は江戸時代から明治にかけて全国を席卷します。徳島藩の先見の明と多額の投資は今も徳島の地に引き継がれています。

**脇町うだつの町並み 吉田家住宅中庭
「阿波藍で栄えた町並み」**

江戸時代、吉野川の川港として栄えた脇町は、阿波藍の製造・販売の拠点でもあり、多くの藍商人が活躍しました。近郊では藍の栽培も盛んに行われ、脇町の豊かさを支えていたのです。吉田家住宅はかつての藍商の屋敷跡。藍蔵の裏手には、阿波藍を運び出した水路跡が残ります。

**徳島県文化の森総合公園
「阿波藍で幕を開ける国民文化祭」**

阿波藍は江戸時代から明治にかけて隆盛を極め、徳島に豊かな富と文化をもたらしました。この豊かさが「阿波人形浄瑠璃」や「阿波おどり」をはじめと

する「あわ文化」を育んできたと言われています。あわ文化の源流である阿波藍が第27回国民文化祭・とくしま2012のオープニングカーテンとなりました。

**ゆめタウン徳島
「阿波藍を育む吉野川流域の豊かさ」**

藍の名を持つ藍住町。吉野川流域のこの地域はかつて藍藍栽培の盛んな地域でしたが、今では巨大なショッピングセンターが建ち並び、時代に合わせた様々な産業が栄えています。受け継がれる伝統と新しい賑わい。いつまでも豊かな吉野川流域です。

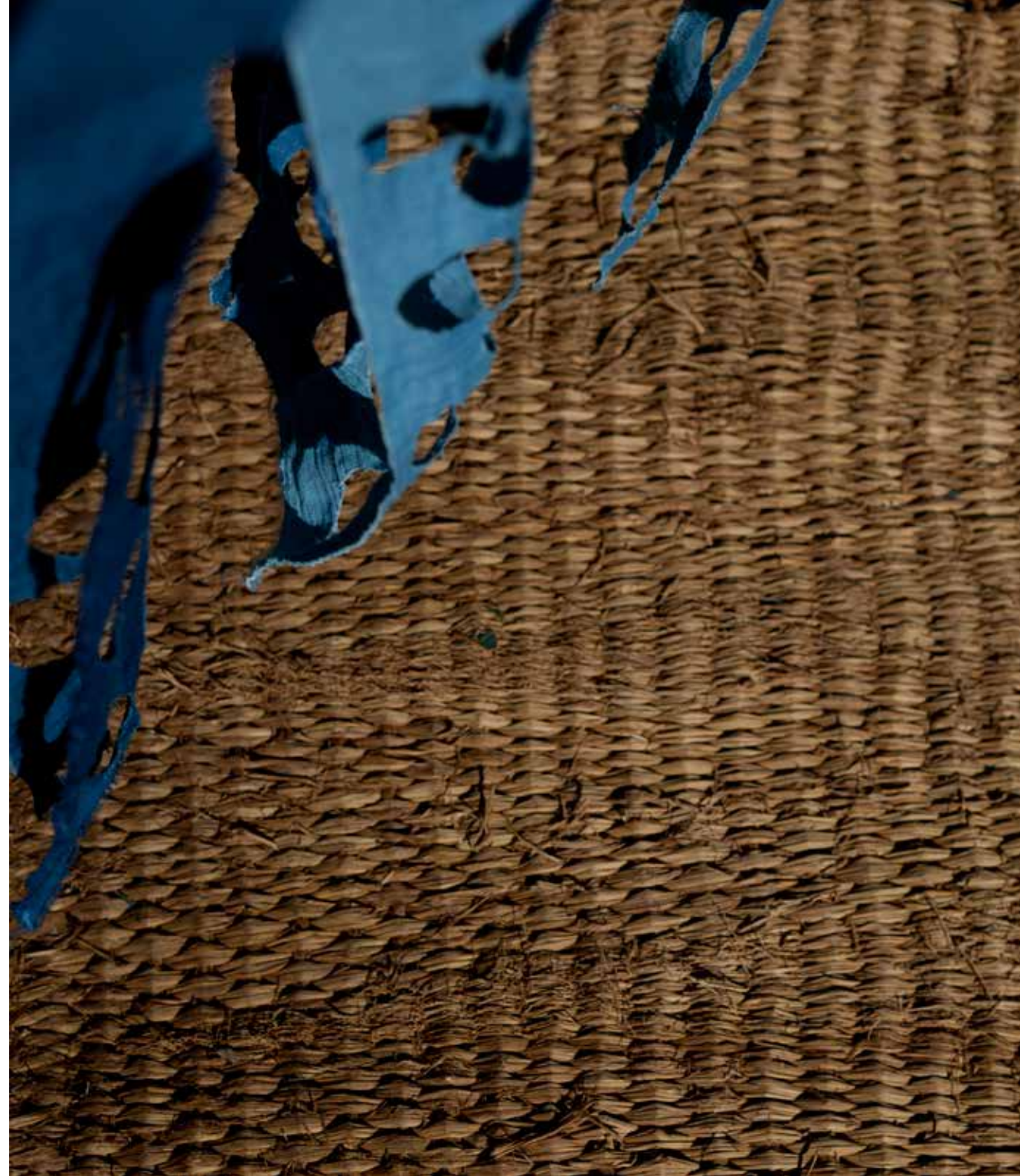
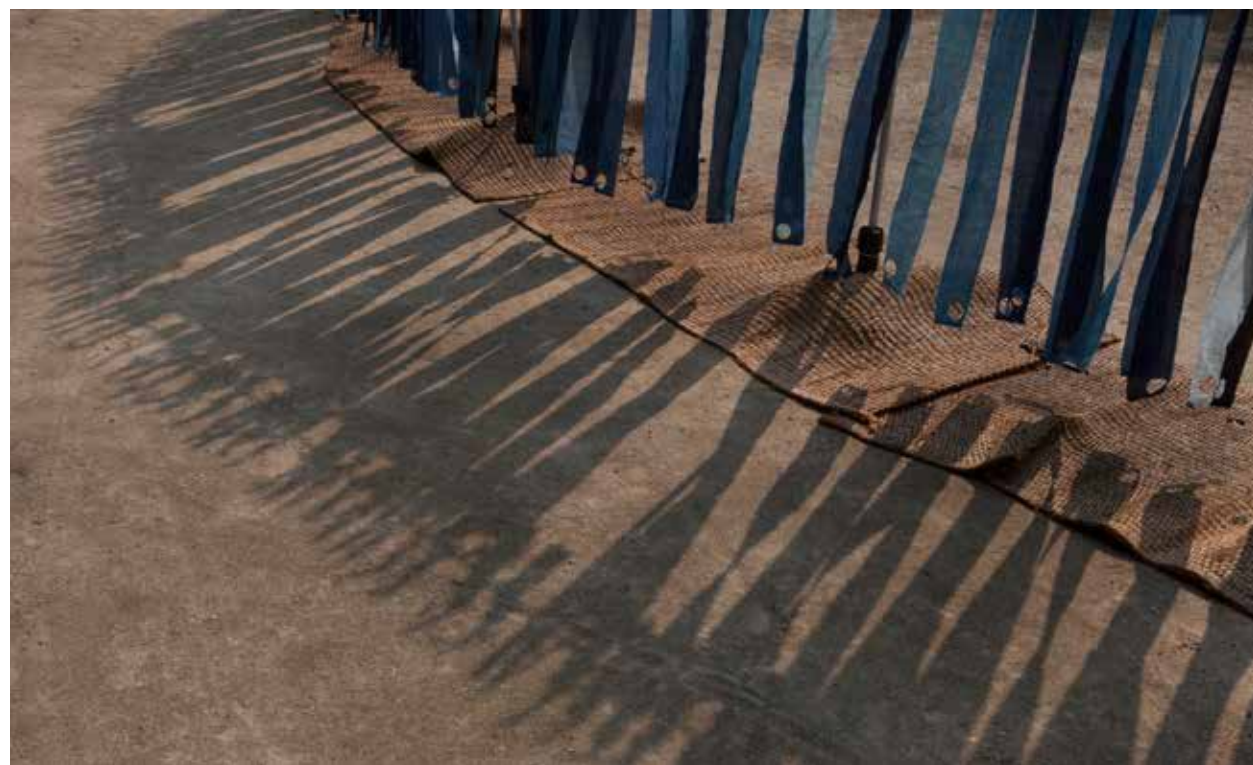
**あわぎんホール前広場
「かつて藍蔵が建ち並び、阿波藍が全国へと旅立った流れ」**

ここは阿波藍の流通を支えた場所。建ち並ぶ藍蔵から阿波藍が全国へと旅立ちました。近くには藍方役所や藍大市もあり、徳島の豊かさを支えた流通拠点として賑わっていたのです。白壁の

藍蔵は消えましたが、新町川の流れは今も変わりません。阿波藍アートプログラムの藍染布も新町川の流れに沿って、万代倉庫での屋内展示へと向かいます。

Warehouse Installation

The final stage of the *I am Ai, We are Ai* project—a large-scale installation of the original lengths of cloth dyed by dyers through the county—was housed for two months in a contemporary warehouse just downstream from where the historical warehouses once stood. Thirty-five lengths of gradation-dyed cloth, representing the families who still farm or process indigo in Tokushima today, were added to the original 212 blues from dyers throughout the country. Gradation was chosen both to make these cloths stand out from all the others and to represent the roles of these people in the greater indigo process. Their work of growing and processing the plants make it possible for dyers to go from the palest blue to the darkest blue-blacks. Without the growers and processors there would be only white cloth, so a small portion of each length was left un-dyed. Indigo farmers are generally overlooked in favor of the artistic works of dyers when exhibitions of Awa indigo are planned. Hence, the goal here was to give the farmers a physical presence that underscored their voices in the installation’s sound work.

In this warehouse, the original larger cloths were suspended from the ceiling on a wire grid. The blues were arranged to showcase the collective, while also valuing the individu-

阿波藍アートプログラム“*I am Ai, We are Ai*”の最終段階として、全国の染師が染め上げた藍染布から構成される大型インスタレーションが、新町川そばにある現代の大型倉庫に2ヶ月間現れました。ここでは、これまでに使用されてきた212枚の藍染布に、徳島の藍栽培農家と藍師を表す35枚の長いグラデーション染めの布が加えられました。グラデーション染めは、阿波藍に関する工程での重要な役割を表現するために、他の布よりも目立たせる狙いを持った選択でした。藍葉を栽培し、すくもに仕上げる彼らの仕事があるからこそ、染師は様々な色を染め出すことが出来ます。そうでなければ、色のない白い布があるだけです。これまで阿波藍で染められた作品展示がされると、藍栽培農家の存在は見過ごされがちでした。ですから、会場で使用する音源に記録された藍栽培農家の声も強調し、作品の中に於いて明確な存在位置を与えることを考えたのです。

倉庫では天井に設けられたワイヤグリッドから布が吊り下げられました。また、それぞれの布の個性を尊重しながら、全体として引き立たせる配慮をもって色合いがレイアウトされました。作品全体の印象は大きな雲のようで、それは伝統そのものの形を表現しています。徳島の藍の伝統は多くの人々の努力から成り

ality of each color. The overall effect was intended to evoke a cloud, for just as a cloud consists of millions of individual water particles that are held together to give it form, so the tradition of indigo in Tokushima is comprised of the efforts of many individuals. The collective endeavors of the indigo farmers, the processors, dyers, and those who use indigo-dyed goods throughout the country define the tradition and sustain its health. And like a cloud, a tradition constantly evolves and changes. It has no static shape and is impossible to pin down, but undoubtedly exists.

Around the edges of the installation, in the shadows of the warehouse walls, a thick band of dried indigo plants was spread. Just as the material source of the color is not evident in the dyed cloth, the plants were largely unnoticed but for their sweet, nostalgic scent that infused the warehouse with an aroma usually only available to the indigo farmers and processors. Benches placed throughout the space invited visitors to sit and spend time taking in the colors, smells, and sounds.

The installation incorporated a nine-channel sound work developed by Norbert Herber to bridge this work with *Fields of Indigo*, a concurrent installation at the Krannert

立っていて、藍栽培農家、藍師、染師、藍染めを手にする多くの人々がいるからこそ、この伝統が守り継がれています。雲の形も同じように、数え切れないほどの水滴が集まって出来ています。そして、伝統は雲のように絶えず変化し進化し続けるのです。それは静かに留まることなく、確かに在り続けます。

作品の周囲、倉庫の壁際には乾燥させた藍葉の厚い帯が広がっていました。染めた布の上では色の根源そのものが明らかになりにくいと同様に、通常は感じることの難しい藍という植物の甘く懐かしい香りを倉庫に封じ込めたのです。来場者がゆったりと腰を下ろし、色と、匂いと、そして音の中でそれぞれの時間を過ごすために作品空間にはベンチも置かれました。

屋内展示には、ノルベルト・ハーバーによって開発された9チャンネルの音響システムが組み込まれ、会場と徳島の藍畑とイリノイ州のクランナート美術館で行われている展示との長い距離を音で繋ぎました。このサウンドアートはこれまでの共同制作を基に、日本とアメリカで新しく録音された藍栽培とすくもづくりの音、日本の藍を支える藍栽培農家、藍師、染師のインタビューや、藍に関わる古い仕事を加えて新たに構築されたものです。それらに加え、インディアナ大学のヒルトップガーデン

Art Museum in Illinois, USA. These sound works built upon previous collaborations with the addition of new indigo farming and processing sounds from the US and Japan, interviews with Japanese indigo farmers, processors, and dyers, historical Japanese indigo work songs, and live field recordings streamed over the Internet. In Tokushima, visitors were aurally connected to the flora, fauna, and other environmental conditions that impacted the indigo crop at Indiana University's Hilltop Garden and Nature Center. Like the plants in the field, the live stream served as a point-of-departure: Without this, the rest cannot exist. In addition, the newly collected sounds of indigo farming, processing, and dyeing were treated in various ways and added to the mix. These were heard in different ways and at different times; purposefully juxtaposed much like the community of farmers, producers, and dyers that must coexist to sustain the vitality of Tokushima indigo. The sound work also included digitally processed versions of clock chimes, such as "Sweet Memories" and "Yuyake-Koyake," that are used in Kamikatsu to mark various points in the workday. These components lent the work a more musical quality. This was further explored with a computer program that played a continuously changing (or generative) melody using the

の藍畑の環境音がリアルタイムのストリーミングで徳島の会場に流れ、来場者が聴覚的、空間的に一体化できるようにしました。

藍の始まりが畑であるように、ライブストリームは作品の土台として重要です。これがなければ、残りの部分が存在しません。藍畑、藍師の寝床、染師の工房で新しく収集された音は、様々な方法で処理されてサウンドアートに組み込まれました。徳島の藍を支え、共存している栽培農家、藍師、染師のように、それぞれの音は意図的に並列化されていました。

サウンドアートの音源には、屋内展示で配置されている藍葉が育ちながら聞いた徳島県上勝町役場のチャイムである"スイートメモリーズ"と"夕焼け小焼け"がデジタル処理されて含まれています。これらの構成要素は、作品に音楽的な質を与えることになりました。これをさらにコンピュータープログラムで調整し、藍染料が滴る音を使いながらメロディを連続的に変化させていくのです。

屋内展示の会場では来場者の動きにセンサーが反応し、空間探検で大切な何かを見つけるかのようにインタビュー録音の

sound of a single indigo dye drop.

As visitors explored the physical space, sensors placed throughout the installation triggered interview recordings. These triggers also caused the sound work to slowly evolve: as more people were involved in the space the character of the sound would change. This feature gave the work a life-like quality and enabled various kinds of sonic "behavior." In addition, it served as a metaphor for the concept of tradition: something that emerges slowly over time based on changing attitudes, available technologies, and the ideas of each generation that works with it. When no one was present in the installation, the sound remained relatively static, just as a tradition will stagnate if no one engages it.

Examples of these sounds as well as recordings of the full installation can be heard on the accompanying CD in the back of this book.

音声を呼び起こしました。これはサウンドアートを徐々に進化させるきっかけでもあり、より多くの人々が会場空間に関わることで、音の性質を変えていったのです。この機能は作品に生命感を与えました。また、技術の進化や世代交代に伴う考え方の変化と同じく、伝統そのものが時代によって進化することの本質を表現するものでもあったのです。会場に誰もいなければ、誰も動かなければ音に変化は起きません。誰も関わらなければ伝統が停滞してしまうように。

この音は付属のCDで聞くことができます。

Preparing
the Project

Invitation Letter to Dyers

In Tokushima today there are approximately 40 households involved in the farming of indigo. In the hands of 5 processors, the harvested leaves are transformed into *sukumo*, which is in turn shipped out to dyers all around the country who continue the traditions of indigo dyeing by using historical techniques to create textiles relevant to today.

As part of the 2012 National Cultural Festival hosted by Tokushima Prefecture, I would like to foreground the symbiotic relationship between the indigo growers and processors in Tokushima and the dyers throughout the country who rely on Awa indigo for their own work. Normally the material you dye with Awa indigo is transformed into textiles that pass quickly into the hands of customers who enthusiastically await your work. For this project, however, I would like the beautiful blues you transfer to cloth to make a return visit to their birthplace Tokushima, bringing them full circle as an expression of gratitude for those in Tokushima who toil to give that color its life. To focus attention on the indigo itself, I am asking that the cloth be dyed in your favorite solid-shade of indigo blue.

Collectively these lengths of dyed cloth will make their first

染師への招待状

いま、徳島県内のおよそ40軒の藍栽培農家が徳島の土で藍を栽培し、5軒の藍師の手によってすくもがつくられ、阿波藍にこだわる全国各地の染織家が伝統的な技法を守りながら、今の時代にあう物を作り続けています。

2012年の徳島の国民文化祭では、この阿波藍を支える繋がりを大切にしたいと考えています。通常、皆さまが染め出した藍色はそれを待ちわびる方々のもとに届けられていますが、このプロジェクトでは、その美しい色を徳島の地にもう一度集めることで、皆さまの藍に対する「気持ち」を表現したいのです。

皆さまに染めていただいた布による作品が、夏から秋にかけて、徳島県内の藍とゆかりある場所（野外数力所）に現れます。10月中旬からは、かつて藍蔵が立ち並び、すくもを運んだ船が行き来した新町川沿いに室内インスタレーションとなって現れます。最後には、染めていただいた布を皆さんにお返しする考えです。

阿波の藍が布を染め上げて阿波に戻り、ひとつの作品をかたちづくる。

そして、再び皆さまのもとへと帰っていく。

一枚の藍葉では何もできなくても、たくさんの藍葉が集まりすく

appearances outdoors from late summer through early fall in places of significance to indigo in Tokushima prefecture. From mid-October they will be the focus of an installation in an art space that sits along the banks of the Shinmachi River where historically the indigo shipped out from Tokushima by boat would pass. At the end of the exhibit, the dyed cloths will be returned to the dyers.

In this simple act, the indigo grown in Tokushima will be captured in cloth at the hands of skillful dyers throughout the country and returned to Tokushima on loan for the duration of the project.

While it is impossible to color much with a single leaf of indigo, when many leaves are collected the possibility of indigo dyeing is born. Certainly the same can be said of Awa indigo. It is not just one person growing indigo, nor one dyer transferring the color to cloth. Rather it is a collection of everyone who has worked to make this unique dye possible both historically and today. Together we all are Awa indigo. I look forward to the new possibilities that will be born as we gather the cloths imbued with Tokushima's indigo and your own "I am Ai" stories into this singular yet collective experience. Thank you and I am pleased to be working with you on this exciting project.

-Rowland Ricketts

もになれば、素晴らしい藍染めの可能性が生まれます。染めていただいた布、そして布に込められた気持ちが徳島に集まり、再び徳島から旅立つとき、どんな可能性を持っているかを楽しみにしています。

ローランド・リケッツ

This project would never have been realized without the generosity of the 45 dyers who lent their time and expertise to color the more than 800 square meters of cloth necessary for this project.

Tsuneko Saito (Hokkaido)
 Someya Takiura – Teruo Takiura (Iwate)
 Tsuruko Watanabe (Miyagi)
 Airoza – Kozo Kazuma (Tochigi)
 Keisuke Nakata (Gunma)
 Otsuka Aizome Kobo – Kazuo Otsuka (Tokyo)
 Kiyoko Itoi (Tokyo)
 Hiroko Morita (Tokyo)
 Yuko Sato (Niigata)
 Haga Toshie Kobo – Yasuyuki Haga (Ishikawa)
 Yoko Mizuguchi (Shizuoka)
 Someya Nanairo – Koga · Koji Fujimoto (Mie)
 Kocho Kocho Ai – Nobuko Tanio (Kyoto)
 Sometsukasa Yoshioka – Sachio Yoshioka (Kyoto)
 Hitomi Sera (Shimane)
 Keiko Kamiyama (Okayama)
 Ranpuya Kobo Ainozoki – Toshio Manabe (Okayama)
 Aisenkan – Kayo Maegaki (Hiroshima)
 Junko Ageno (Yamaguchi)
 Aizomekobo Aidama – Mariko Tamaki (Tokushima)
 Aizomekobo Ruafu – Hiroshi Hayashi (Tokushima)
 Awa Aizomekobo – Chiaki Murakami (Tokushima)
 Isso – Tokiko Kajimoto (Tokushima)
 Konya Judaime – Takeo Furusho (Tokushima)
 Saai (Tokushima)
 Saai – Minako Tamura (Tokushima)
 Faculty of Human Life Science, Department of Human Life Science, Shikoku University (Tokushima)
 Somekobo Aiuro (Tokushima)
 Indigo Dyeing Research Group of Tokushima (Tokushima)
 Shiro Harada (Tokushima)

このプロジェクトは、貴重な時間と優れた技術を使って800㎡を超える布を美しい色に染め上げた45の染師なくしては実現されなかったでしょう。

斉藤恒子（北海道）
 (有)染屋たきうら 滝浦輝夫（岩手県）
 渡邊つる子（宮城県）
 藍紹座 風間幸造（栃木県）
 中田圭介（群馬県）
 大塚藍染工房 大塚一男（東京都）
 糸井清子（東京都）
 森田裕子（東京都）
 佐藤裕子（新潟県）
 芳賀紀江工房 芳賀康之（石川県）
 水口よお子（静岡県）
 そめやなないろ 藤本弘二・香椎（三重県）
 こちょこちょ藍 谷尾展子（京都府）
 染司よしおか 吉岡幸雄（京都府）
 世良ひとみ（島根県）
 神山恵子（岡山県）
 (有)藍布屋 工房「藍のぞき」 真鍋寿男（岡山県）
 藍泉館 前垣佳代（広島県）
 揚野純子（山口県）
 藍染工房 藍玉 玉木万立子（徳島県）
 藍染工房ルアフ 林 広（徳島県）
 阿波藍染工房 村上千晶（徳島県）
 一草 梶本登基子（徳島県）
 紺屋十代目 古庄健夫（徳島県）
 冴藍（徳島県）
 冴藍 田村美奈子（徳島県）
 四国大学 生活科学部 生活科学科（徳島県）

染工房 藍草色（徳島県）
 徳島県藍染研究会（徳島県）
 原田史郎（徳島県）

Futaai – Masanori Harada (Tokushima)
 Toshiharu Furusho (Tokushima)
 Michiko Furusho (Tokushima)
 Ranshu Yano (Tokushima)
 Ranyu Yano (Tokushima)
 Koho Yano (Tokushima)
 Kazuko Yamamoto (Tokushima)
 Iorikogei – Nobutoshi Shirakata (Ehime)
 Kimie Uno (Ehime)
 Some Kobo Satake – Shiro Satake (Ehime)
 Hiroshi Tanaka (Fukuoka)
 Tetsuhiro Moriyama (Fukuoka)
 Shoji Yamamura (Fukuoka)
 Masao Tanaka (Oita)
 Rowland Ricketts (Indiana)

I would also like to thank the five indigo processors in Tokushima, without whom there would be no Awa Indigo. Additionally, and most importantly, I would like to thank the farmers and their families who grow and harvest indigo in Tokushima. While they remain out of the spotlight, their annual planting of the seeds is truly what makes it all possible.

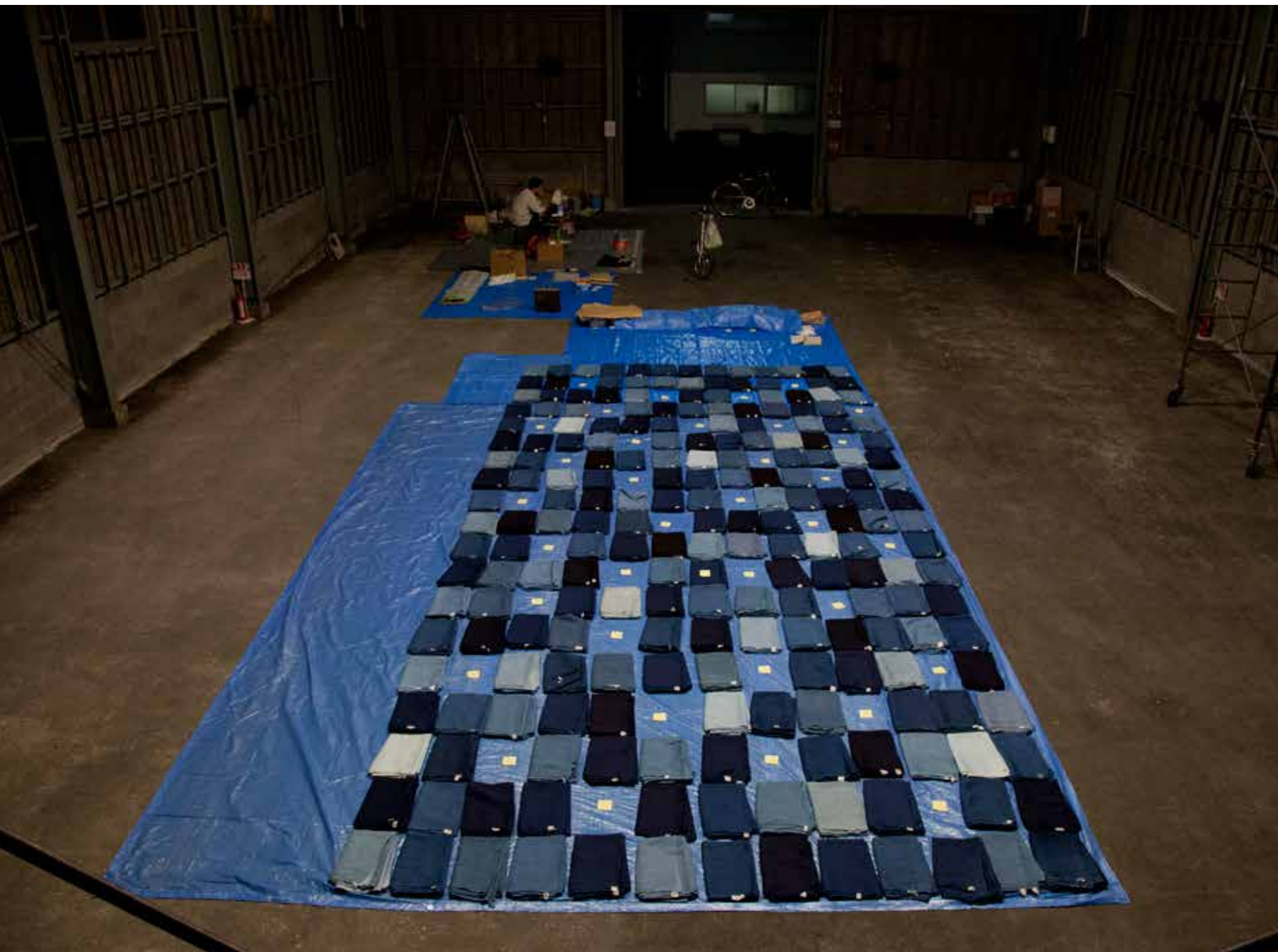
Finally, *I am Ai, We are Ai* never would have been realized without the help of the many individuals and groups who lent their expertise, time, and willing hands in support of the project. Your contributions made the entire project that much more meaningful - thank you!

ふたあい政則はらだ（徳島県）
 古庄紀治（徳島県）
 古庄美智子（徳島県）
 矢野藍秀（徳島県）
 矢野藍游（徳島県）
 矢野浩邦（徳島県）
 山本和子（徳島県）
 イオリ工芸 白方宣年（愛媛県）
 宇野貴美恵（愛媛県）
 染工房佐竹 佐竹幸郎（愛媛県）
 田中比呂司（福岡県）
 森山哲浩（福岡県）
 山村省二（福岡県）
 田中雅夫（大分県）
 ローランド・リケッツ（インディアナ州）

私はまた、徳島の5軒の藍師に感謝いたします。藍師がいなければ阿波藍が存在しないからです。最後に、最も大切なこととして、徳島の藍栽培農家とその家族の方々に感謝したいと思います。藍栽培農家は眩しい光の外にいますが、毎年の作付けがあつてこそ、藍のすべてが可能になるのですから。

阿波藍アートプログラム「I am Ai, We are Ai」の実現に向け、様々なかたちで支援くださったみなさん、ありがとうございました。

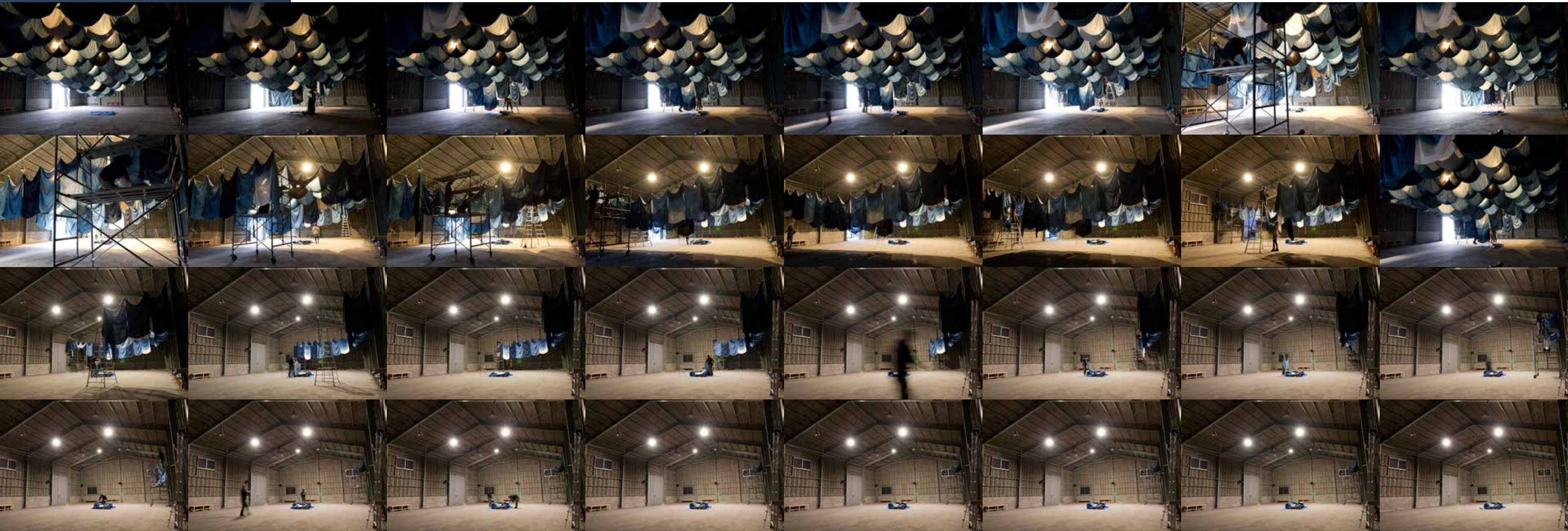

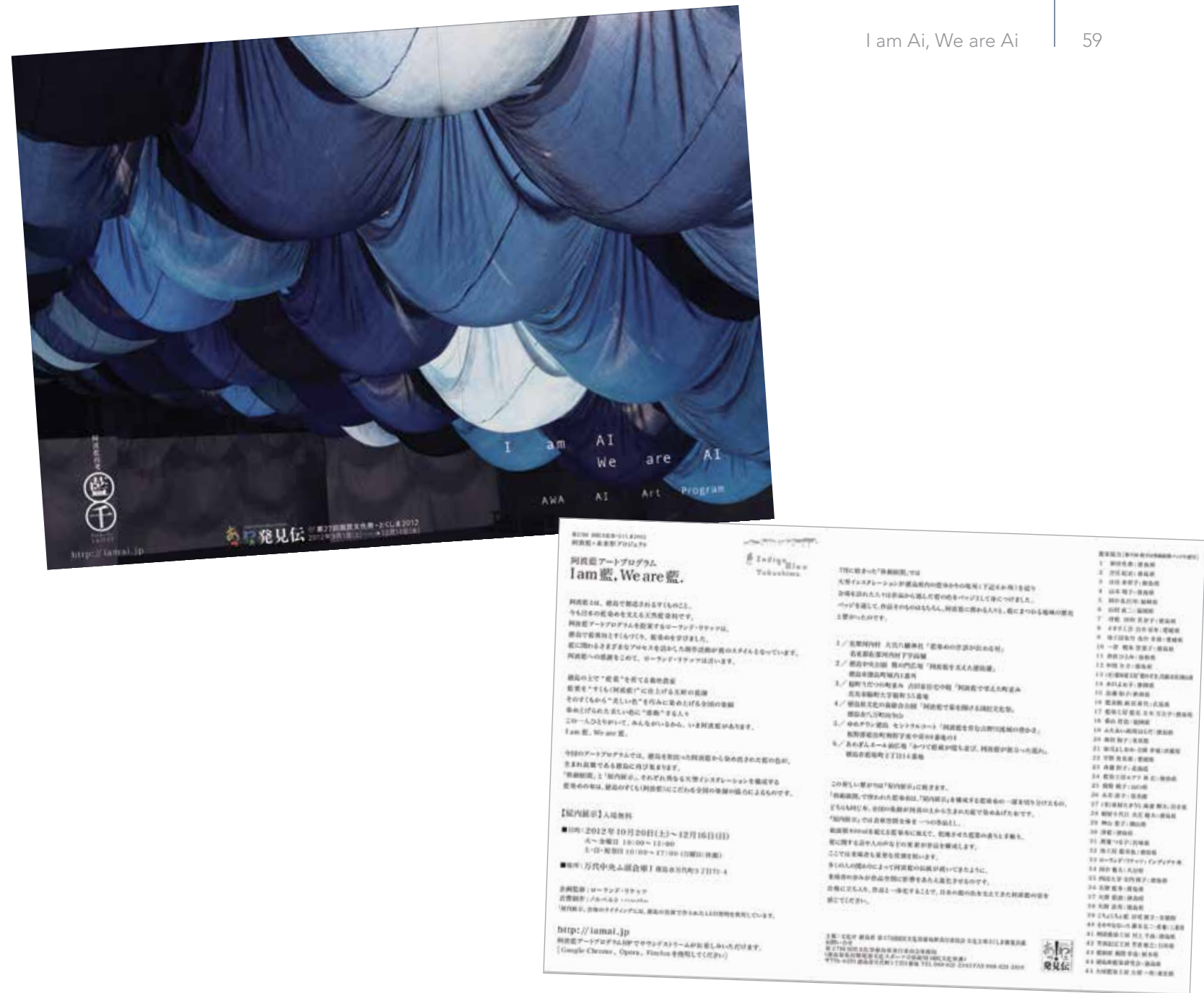
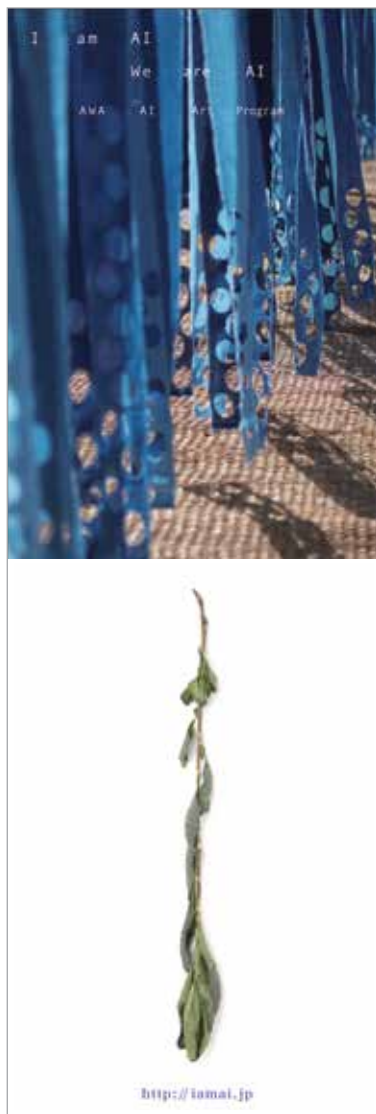

Warehouse Installation Timelapse

Warehouse De-installation Timelapse

Compact Disc

This CD features a variety of sound recordings related to *I am Ai, We are Ai*. There are recordings of the final work, sketches made to test different ideas, short samples used as components in the installation, and raw sound material that, through various digital processes, was transformed before becoming part of the installation.

1. Sweet Memories (Kamikatsu Town chimes) field recording, Hiroo Izawa
2. Yuyake Koyake granulation process, Norbert Herber
3. Hilltop Garden and Nature Center field recording, Norbert Herber
4. Yoshino River field recording, Hiroo Izawa
5. Indigo Dye Drip recording, Norbert Herber
6. Indigo Dye Bright Drips recording, Norbert Herber
7. Dye Drips Melody synthesis, Norbert Herber
8. Stirring Ceramic Dye Vat field recording, Hiroo Izawa
9. Neural Confetti Loop process, Norbert Herber
10. Neural Confetti (detuned over 8 minutes) installation recording, Norbert Herber
11. Rain at Hilltop Garden and Nature Center installation stream recording, Norbert Herber
12. Train passing Hilltop Garden and Nature Center installation stream recording, Norbert Herber
13. Rowland Harvesting Indigo field recording, Norbert Herber
14. Indigo Work Songs processing sketch, Norbert Herber
15. Indigo Work Songs installation stream recording, Norbert Herber
16. I am Ai, We are Ai Installation (opening day recording), Norbert Herber

このCDは、阿波藍アートプログラム「I am Ai, We are Ai」に関する様々な音を収録したものです。アイデアの試みや、インスタレーションのための短いサンプル、デジタル処理を加えた原音などが納められています。

1. 上勝町のチャイム (スウィート メモリーズ) 野外録音 伊澤弘雄
2. 夕焼け小焼けのグラニュレーション プロセス ノルベルト・ハーバー
3. ヒルトップガーデンネイチャーセンター 野外録音 ノルベルト・ハーバー
4. 吉野川 野外録音 伊澤弘雄
5. 藍染液の滴る音 ノルベルト・ハーバー
6. 藍染液の滴る透明な音の録音 ノルベルト・ハーバー
7. 藍染液の滴る音 メロディーのシンサシス ノルベルト・ハーバー
8. 藍麴の染料液を攪拌する音 伊澤弘雄
9. ニューラル コンフェティ ループ プロセス ノルベルト・ハーバー
10. ニューラル コンフェティ (8分間のディチューン) インスタレーション録音 ノルベルト・ハーバー
11. ヒルトップガーデンネイチャーセンター インスタレーション ストリーミング録音 ノルベルト・ハーバー
12. ヒルトップガーデンネイチャーセンターからの貨物列車の音 インスタレーション ストリーミング録音 ノルベルト・ハーバー
13. 藍刈りの音 野外録音 ノルベルト・ハーバー
14. 藍こなし唄 プロセッシング スケッチ ノルベルト・ハーバー
15. 藍こなし唄 インスタレーション ストリーミング録音 ノルベルト・ハーバー
16. I am Ai, We are Ai インスタレーション会場 (初日) での録音 ノルベルト・ハーバー